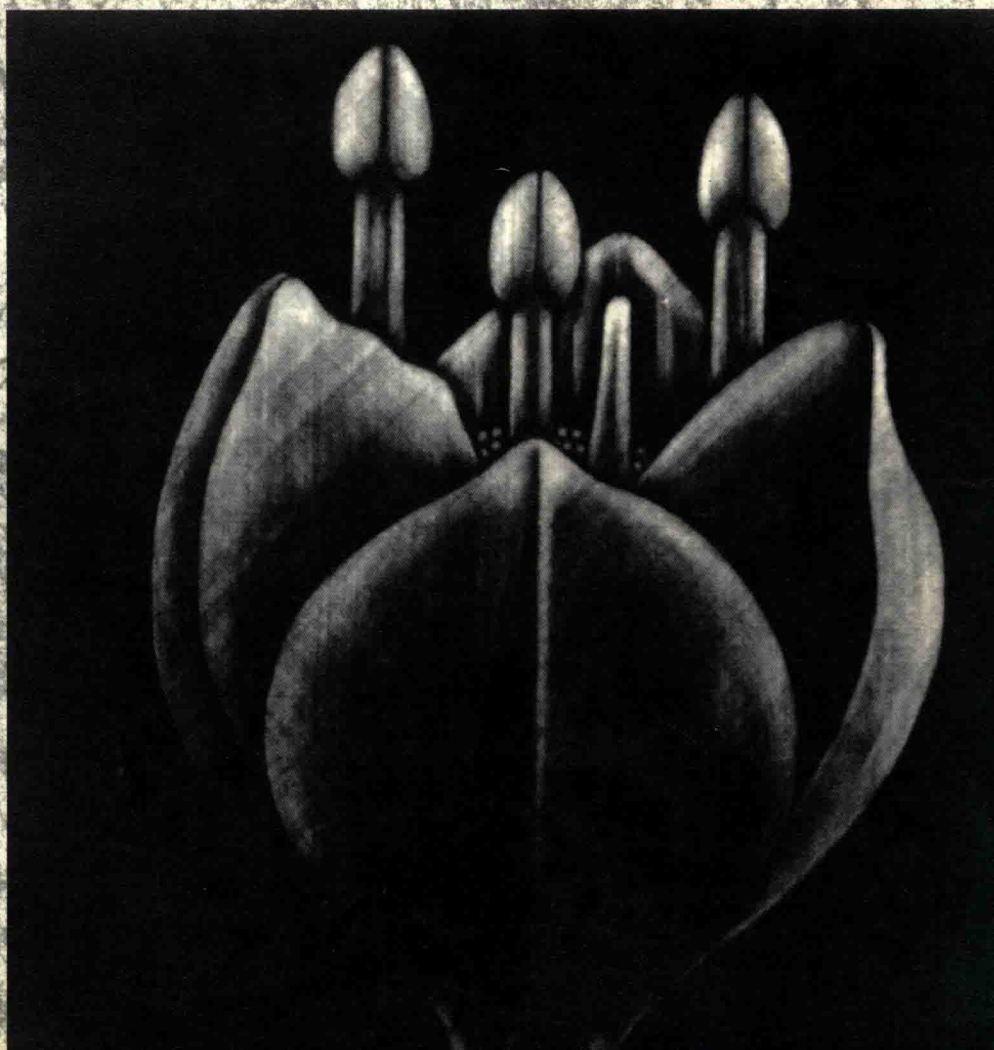

国家高等艺术教育“九五”教材规划课题

现代 铜版（凹版）画 艺术

李 仲 编 著
云南美术出版社

国家高等艺术教育“九五”教材规划课题

现代铜版（凹版）画艺术

MODERN ART OF INTAGLIO
PRINTING

李 仲 编著

云南美术出版社

封面设计: 文 璞
责任编辑: 彭 晓

现代铜版(凹版)画艺术

编 著: 李 仲

出版发行: 云南美术出版社(昆明书林街100号)

制版印刷: 云南天元彩色制版印刷有限公司

开本印张: 787 × 1092 1/16 4.5

字 数: 60000

印刷日期: 1997年8月第一版第一次印刷

印 数: 1-2000册

ISBN7-80586-351-2/G · 55

定 价: 28元

现代铜版(凹版)画艺术

目 录

第一章 凹版画的原理及特征	
一、版画的类型	(2)
二、凹版画的艺术特点	(2)
第二章 凹版画的演变与发展	
一、凹版画的起源	(3)
二、欧洲文艺复兴时期的铜版画	(3)
三、欧洲铜版画的繁荣时期	(5)
四、19世纪欧洲铜版画的几个主要画家	(7)
五、20世纪现代艺术中的铜版画	(9)
六、铜版画在中国的传入和发展	(13)
第三章 凹版画的工具与材料	
一、版材	(14)
二、制版工具	(15)
三、刻版工具	(17)
四、防腐材料	(17)
五、腐蚀液	(19)
六、腐蚀器材	(20)
七、溶剂	(21)
八、凹版印刷器材及设备	(21)
第四章 凹版画的刻制技法	
一、金属版的表面处理	(24)
二、腐蚀版的防腐处理	(25)
三、直接制版法	(25)
四、间接制版法	(28)
五、非金属版材制版法	(36)
第五章 凹版画印刷	
一、凹版画印刷前期准备	(38)
二、凹版画印刷	(38)
三、凹版画套色印刷	(40)
四、特殊压印法	(41)
后记	(42)
图版	(45)

现代铜版(凹版)画艺术

目 录

第一章 凹版画的原理及特征	
一、版画的类型	(2)
二、凹版画的艺术特点	(2)
第二章 凹版画的演变与发展	
一、凹版画的起源	(3)
二、欧洲文艺复兴时期的铜版画	(3)
三、欧洲铜版画的繁荣时期	(5)
四、19世纪欧洲铜版画的几个主要画家	(7)
五、20世纪现代艺术中的铜版画	(9)
六、铜版画在中国的传入和发展	(13)
第三章 凹版画的工具与材料	
一、版材	(14)
二、制版工具	(15)
三、刻版工具	(17)
四、防腐材料	(17)
五、腐蚀液	(19)
六、腐蚀器材	(20)
七、溶剂	(21)
八、凹版印刷器材及设备	(21)
第四章 凹版画的刻制技法	
一、金属版的表面处理	(24)
二、腐蚀版的防腐处理	(25)
三、直接制版法	(25)
四、间接制版法	(28)
五、非金属版材制版法	(36)
第五章 凹版画印刷	
一、凹版画印刷前期准备	(38)
二、凹版画印刷	(38)
三、凹版画套色印刷	(40)
四、特殊压印法	(41)
后记	(42)
图版	(45)

第一章 凹版画的原理及特征

一、版画的分类

版画是一门间接性绘画艺术，它依托于媒介物，借助印刷手段实现媒体的转换，从而完成版画艺术创造的过程。

版画(Print或Graphic Art)包括多种版画类型。由于各版画种类所采用的版材和工具不同，因而版画的样式和技法异常多样，版画品种名目繁多。版画的定名，从一般意义上讲，是根据所选用版材的性质，分别冠以“木刻”、“石版”、“铜版”、“丝网版”等等名称；若再用制版方法来划分，还可见腐蚀版、雕刻版、感光版等等版种称谓。

20世纪以来，新的材料和新的技法凭借现代科技的迅猛发展，不断被开拓利用，当今存在的绘画材料，都已成为版画的媒介物，并且不断产生新的版画形式。尽管版画在选材上如此宽泛，技术手段又层出不穷，然而从版画的构成形态来划分，诸多版画品种最后都将归结为凸、凹、平、孔四种类型。其间所衍生出的混用版、拼贴版，也是版画四种基本类型的综合运用。

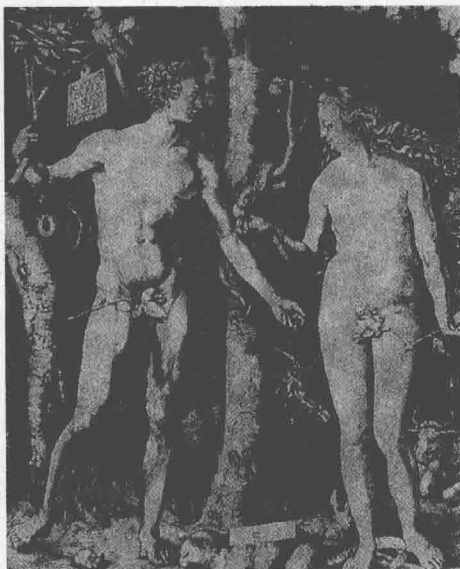
铜版画在版画中属于凹版(Intaglio Printing)，其制作原理是：在铜、锌等金属版材(或非金属版材)上，运用镂刻或化学腐蚀等手段，使版面形成凹陷的痕迹，然后将油墨填入凹痕内，擦净版面，经凹版印刷机施压，最后将凹痕内的油墨转印到承印物(纸、布、铝箔)的表面上。

凹版画制作主要选用铜、锌、铝、铁等金属材料制版，也可采用亚克力、塑胶、纸板等非金属材料。铜板在所有版材中最适合于凹版印刷，其硬度和韧性俱佳，采用腐蚀法制版性能稳定，易于控制。自凹版画诞生以来，无论是直接镂刻，或是腐蚀制版，铜板都是主要选用的版材，因此，长期以来习惯上将凹版版画统称为铜版画，以便从材料上区别木刻、石版及丝网版画。

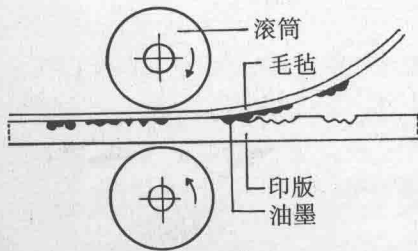
二、凹版画的艺术特点

常见的木刻等凸版版画，印刷时油墨附着在版面凸起的部分，而凹版版画则与此相反。凹版画利用凹陷的刻线、蚀痕来储留油墨，凡是版面上光洁的平面，以及过份腐蚀扩张，超过极限的点或线，都不能使油墨驻留，在擦版过程中被擦拭去掉，压印之后则会形成空白凹痕。因此，铜版画只能依赖凹痕和点线来留住油墨；经机器压印后，凹痕中的油墨转移到承印物上，成为画面中形态各异的线条和图形。这本来是凹版印刷特定的限制性，由此也就形成了凹版画的基本特点之一，即以线为主要表现手段的铜版画语言。

传统的雕刻铜版画技法，正是单纯地依靠线条的严密组织，利用线条的粗细、深浅及线条的多种排列、交叉组合、细致入微地表现出物象的丰富层次、色调明暗及刚柔质感，并且总结出一套雕刻线的组织模式。流行于文艺复兴时期的线影法，就是利用线条的平行、交叉平行、弧形交叉等线处理技巧，表现出物体的凸凹与阴影，

亚当与夏娃 雕刻 丢勒

使铜版画凹线的表现力达到一种登峰造极的境界,形成了以单纯刻线为手段的铜版画艺术语言。

铜版蚀刻法的产生,使铜版画的线处理技巧得到更大发展。蚀刻法刻线犹如纸上作画,随意自如,方便灵活,线条的表现力得到极大的释放。蚀刻线既保留了线处理的特点,又纳入了绘画的表现性,线条随艺术家性灵而动,不再有固定的线组织模式。各种风格迥异的线处理方法和线表现技巧,成为艺术家“内在心象”的显现。由此,蚀刻法极大地丰富了铜版画的艺 术表现力,扩展了铜版画的造型语汇。

随着腐蚀制版方法的不断拓展和完善,至18世纪,铜版画的主要技法基本上已被创造出来。20世纪现代艺术思潮的涌动,绘画观念上的革新,促使铜版画在传统技法与现代创作观念上相结合,铜版画语言在表达上有了新的内涵。各种制版手段不断被扩展利用,腐蚀制版技术经不断实验、创新,突破了以线为主要造型元素的铜版画语言。现代铜版画利用腐蚀与抗腐蚀原理,生发出多种腐蚀技法,使腐蚀制版法逐渐成为现代铜版画的主要表现手段。由此也就形成了铜版画的第二个基本特点,即以蚀痕为画面结构元素的铜版画语言。

现代铜版画集刻、蚀、印为一体,完整地体现艺术家的创作意图。铜版画的创作过程包含了作者对艺术处理的整体构想,造型刻划能力,刻蚀的经验和对偶发蚀迹的把握,以及最终调动印刷手段传达出母版的深刻内涵。在铜版画创作中,对刻、蚀、印三者之间的相关性思考和刻、蚀处理时对“度”的把握,是成功地运用铜版画技法的关键,同时也是体现铜版画艺术特点的重要环节。

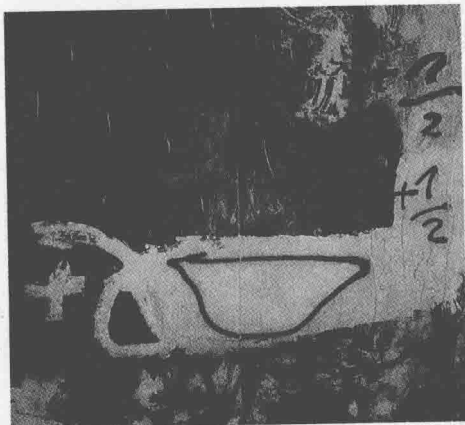
第二章 凹版画的演变与发展

一、凹版画的起源

凹版印刷术起源于15世纪中叶的意大利佛罗伦萨金属雕刻工艺。当时从事金工雕刻的匠师们用雕凹线的方法,在兵器、盔甲及金属器物上镂刻装饰纹样,然后用硫磺调合铜粉,填入凹线内,加热后使硫化物在磨亮的金属上显现出黑色花纹。为了翻取稿样,匠师们在雕刻线内填入炭粉,通过压印,从凹线中粘吸出纹样。这种雕刻压印的方法经逐渐改良,演变为凹版印刷术,并成为凹版画的雏形。

早期铜版画出自于印刷作坊里无名匠师之手,他们用凹版印刷术雕刻印刷圣像,制作书籍插图,装饰扑克纸版和傢俱。这些图画线条粗疏,构图简单,用手工绘染简单的颜色。随着铜版印刷术的逐渐完善,铜版画的表现力也得到提升,铜版雕刻线显示出比木版雕刻线更为流畅,精细的效果,于是雕刻铜版画技术很快传遍欧洲,成为复制绘画名作的摹刻工具。

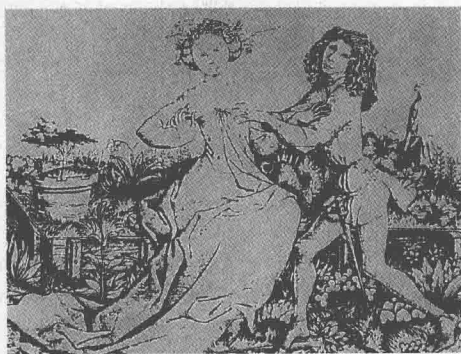
二、欧洲文艺复兴时期的铜版画

象形文字 蚀刻 塔皮埃斯

东方人头像 蚀刻 伦勃朗

骑士和他的夫人 雕刻 E·S

忧伤 雕刻 丢勒

意大利文艺复兴时期，是人文主义思想走向全盛的时代。文学、艺术、哲学及自然科学都取得很大的发展，艺术上成就斐然，巨匠辈出。意大利雕刻铜版画侧重于绘画性，更偏重于复制大师绘画作品，米开朗基罗、拉斐尔、提香的作品被大量复制摹刻。其间有一位著名的雕刻师、波伦亚画派画家拉蒙蒂（Marcantonio Raimondi, 1480—1530）复制了大量拉斐尔的作品。拉蒙蒂的铜版画深受丢勒和尼德兰画派的影响，他用刻刀雕出网状交叉线，表现出画面的三度空间，他的雕刻技术达到了古典铜版画技术的完善程度。佛罗伦萨铜刻家波拉尤奥罗（A·Pollaiuolo, 1433—1498）和威尼斯铜刻家安·曼坦尼亚（A·Mantegna, 1431—1506）都善于铜版雕刻，尤其是曼坦尼亚的作品，画风写实，严谨细致，其代表作《海神之战》以精致的平行斜线刻成，于后世影响极大。

德国文艺复兴稍后于意大利，但德国是西方最早产生版画的國家。15世纪末至16世纪初，德国铜版画的成就已饮誉全欧。在15世纪的德国，有很多雕刻家留下了他们精美的作品，却没有留下他们的名字。“E·S”就是一位佚名的铜版画家，他创作过300多件铜版画，从《骑士和他的夫人》、《圣母像》等作品中，可以看到德国铜版画造型的严谨，构图的完整以及处理手法上的装饰性趣味。“E·S”还发明了一整套平行线交叉线影法，为雕刻铜版技法积累了丰富的经验。

德国第一位有影响的大画家是施恩告尔（M·Schongauer, 1435—1491），他早年随父学习金工手工艺，后改习绘画，成为第一个集画、刻于一身的铜版画家。施恩告尔的铜版画以鲜明的对比，严密的结构，组成丰富的色调变化，并且脱离了铜版画粗略的特点，呈现出写实的倾向。其铜版作品《庭园中的圣母》在衣纹处理、人物情绪刻画上，都显示出铜刻技巧的成熟。

德国文艺复兴时期最主要的代表是阿尔布莱希特·丢勒（Albrecht Dürer, 1471—1528）。丢勒不仅是一位伟大的油画家，而且是杰出的木版、铜版雕刻大师。他自幼从父学习金工雕刻，对后来从事铜版雕刻奠定了基础。丢勒在艺术上把北欧艺术传统融为一体，人文主义思想在他的创作中得到充分体现。丢勒的版画具有民族、民主、时代、哲理的特色，在他那些题材广泛的作品中，不但有宗教内容的题材，也描绘农民的生活，以及用象征和寓意的手法表达人类对生命和宇宙的思索。其铜版画代表作《亚当与夏娃》、《书斋中的圣杰罗姆》、《骑士·死神和魔鬼》、《忧伤》等作品，把现实主义的观察力与想象力结合在一起，用坚实而缜密的线条，直接表现出他在观察上的精致和构思的复杂，表现出光与空间，色调与触觉浑然一体的效果。丢勒的铜版画作品在构图和雕刻上所显现出的深刻表现力，使雕刻铜版画成为艺术，而不再停留为一门雕刻技术，并且逐渐摆脱铜版画作为复制绘画工具的地位，发展成为具有绘画空间深度的艺术表现形式。

丢勒的铜版画无论在艺术水准上，还是雕刻技术上，都创造了一个高度，他将德国版画艺术推向了一个新的阶段，把版画提升到与绘画对等的艺术层面，使欧洲版画在美术史上确立了价值和地位。丢勒也因其其在油画、版画、雕塑、建筑设计和理论著述诸方面所显示出来的非凡才能，成为欧洲文艺复兴在德国的代表。

文艺复兴时期的尼德兰美术在美术史上占有相当重要的地位。卢卡斯·凡·莱顿 (Lucas Van Leyden, 1498—1533) 是尼德兰最著名版画家之一, 他的作品以清新写实的画风, 描绘了荷兰莱顿地区的风俗民情。在技法上, 莱顿率先采用铜版分层腐蚀的方法, 使画面产生丰富的明暗调子。自莱顿开始, 腐蚀版画才具备了独立的艺术价值, 因此逐渐在欧洲流行。

文艺复兴时期尼德兰美术独树一帜的画家是彼得·勃鲁盖尔 (Pieter Bruegel, 1525—1569), 他以“农民勃鲁盖尔”知名。他一生都兼画家和铜版设计家, 是画师辈出的勃鲁盖尔家庭的奠基人。勃鲁盖尔推崇尼德兰早期大画家叶伦尼姆·波修 (Hieronymus Bousch, 1450—1516), 深受其影响, 因而也成为了尼德兰民族美术的继承者。勃鲁盖尔是一个民族的、现实主义的风景观开创者, 也是首先用铜版画创作风景画的画家。在他的铜版画中有《雄伟的阿尔卑斯山风景》等大型风景组画。1556年后, 勃鲁盖尔从对自然的研究转向人物, 他借鉴波修的幻想而奇异的手法, 设计了带有讽刺性和道德说教倾向的铜版画《圣安东尼的诱惑》、《七不赦罪》等作品。这些主题取自圣经和尼德兰谚语的铜版画, 带有寓意和劝善的特点, 画面上荒诞的人物和妖魔象征了“恶”与“罪孽”。勃鲁盖尔以概括的手法, 表现带着弱点和罪孽的人, 表现出他对那个时代的荒谬和绝望, 对罪恶的鞭笞和讽喻。

三、欧洲铜版画的繁荣时期

17—18世纪铜版画已发展成为一个独立的艺术门类, 铜版画在欧洲受到前所未有的重视。铜版画制版技术的不断扩展出新, 极大地丰富了铜版画的表现力, 欧洲铜版画也由此进入一个繁荣发展的时期。

16世纪末至18世纪初叶, 欧洲形成了巴洛克艺术的风格样式。巴洛克样式在艺术精神和手法上与文艺复兴盛期有着明显的区别。17世纪意大利绘画分为三个流派: 学院派的古典主义、卡拉瓦乔的现实主义和巴洛克艺术。学院派古典主义的艺术更多地继承了绘画的传统, 表现了严格的素描修养; 巴洛克画家则用华丽、动感的曲线描绘人物和风景。现实主义画家卡拉瓦乔 (M·M·D·Caravaggio, 1573—1607) 主张反对学院派艺术, 冲破古典主义原则, 用艺术表现下层社会和人民的形象。他创作的铜版画多为普通人生活的写照。卡拉瓦乔的影响超出了意大利疆界, 以一种特殊的艺术现象渗透到各国, 对17世纪现实主义画家产生了很大影响。

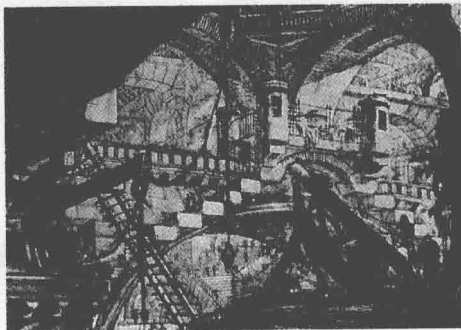
18世纪意大利艺术进入一个衰落阶段, 当时只有威尼斯在艺术上保持着繁荣状态。铜版画领域有一个颇有影响的画家乔凡尼·巴蒂斯塔·提耶波罗 (G·B·Tiepolo, 1696—1770)。他继承了伦勃朗的蚀刻风格, 取自宗教题材的作品, 却有浓郁的世俗情趣。作为铜版画家, 提耶波罗“以高超的技艺来表现阳光和魔力般的光感, 以轻捷的笔触赋予构图一种光耀的颤动”, 他以一种光的愉悦感使作品生意盎然。威尼斯画派的另一位版画家皮拉涅兹 (G·B·Piranesi, 1707—1778), 一生中创作了1000多件版画, 其中最为著名的是16幅铜版组画《监狱·幻想曲》。作品描绘了古代监狱的

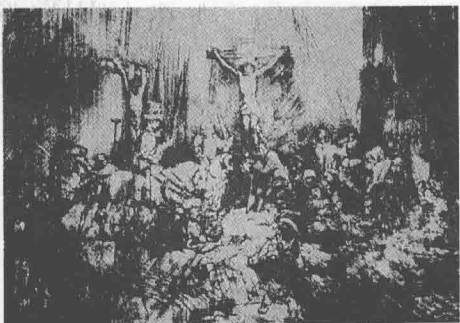
七不赦罪 蚀刻 勃鲁盖尔

逃亡埃及 蚀刻 提耶波罗

监狱 蚀刻 皮拉涅兹

三个十字架 蚀刻 伦勃朗

荡子堕落记 蚀刻 荷加斯

怜悯 蚀刻 布莱克

阴森恐怖，画面上巨大的空间，深邃的石牢和交错的楼梯，呈现出一个写实的幻想境界。

17 世纪的荷兰艺术在美术发展史上写下了光辉的一页，也产生了一位划时代的大师：哈尔门斯·范·兰·伦勃朗（Harmensz Van Rijn Rembrandt, 1606—1669）。伦勃朗在油画的技巧上创造了独特的艺术语言。他丰富而浑成的色彩，强烈的光影，成为他表达主题与情感的有力手段。伦勃朗不仅是杰出的油画家，同时也是划时代的铜版蚀刻大师。正是伦勃朗赋予铜版画的艺术表现力，使铜版画彻底摆脱了作为绘画复制工具的地位，腐蚀版画发展到伦勃朗时代，成为一门独立的艺术形式。

伦勃朗的蚀刻版画线条流畅，随意自如，长短排线及深浅层次的腐蚀，组成画面丰富而凝重的调子。他的《三个十字架》等大型蚀刻版画，以强烈的黑白对比，长而直的线条，表现出强烈闪光所产生的复杂的明暗对比；画面深沉而激荡，表现出英雄史诗般的悲壮风格。伦勃朗和丢勒在铜版雕刻和腐蚀刻两种表现技法上，分别代表了以线刻为主的铜版画表现方法，各自成为线刻铜版画艺术的经典，予后世极其深远的影响。

德国这个昔日的版画大国，到 17 世纪以后的艺术已处于衰落时期。而 18 世纪的英国出现了威廉·荷加斯（William Hogarth, 1697—1764），从而开启了英国民族艺术的繁荣时期。荷加斯是英国第一位有影响的画家、版画家、艺术理论家。他一生创作了大量铜版画，作品针对英国贵族和资产阶级唯利是图的本性，进行了辛辣的嘲讽。荷加斯的铜版画精细而严谨，画面中前后景物都用精密的细线刻划，并且利用明暗处理来强调空间的表现。其代表作《妓女生涯》、《时髦的婚姻》都在美术史上有一定的地位。

18 世纪中叶至 19 世纪初，另一位英国画家的铜版画却充满了幻想和神秘色彩。威廉·布莱克（William Blake, 1757—1827），是英国浪漫主义的先驱。他常以奇思妙想去丰富作品的艺术形象和意境，借助象征手法，以线条的奇异韵律表现他的幻想世界。布莱克为《约伯记》所创作的梦幻般的铜版画插图，以一种更加贴切的理由重新解释了约伯的苦难历程。在制作这套铜版画插图时，布莱克革新了铜版画技术，他将色彩层次和铜版画的蚀线结合在一起，创造出一种独特的铜版画语言。希莱克的插图成为英国美术史上不间断想象力的最杰出功绩，画中所表达的神秘幻象，以线和色的奇异韵律表现出来，成为中古时期向线条过渡的英国艺术的趋势，希莱克本人则成为英国新艺术运动的宗师。

沉寂一个世纪后的西班牙画坛，在 18 世纪出现了一位伟大的艺术家：弗朗西斯科·何塞·德·戈雅（Francisco Jose De Goya, 1746—1828）。戈雅早年曾受洛可可艺术影响，后尊委拉斯凯支和伦勃朗为师，用光影处理画面，以取得细腻丰富、层次和谐的色调。戈雅的艺术成熟期正值法国大革命爆发，社会的腐败和统治者的无能使他深感愤懑。当戈雅洞悉上流社会的虚伪和腐败之后，创作了 83 幅系列铜版画《加普里乔斯》（意为：狂想曲），揭露了西班牙社会的伪善、欺骗、贪欲、虚荣、迷信等卑劣邪恶的丑行，并加以讽刺和批判。当戈雅的祖国陷于深重的灾难时，他以强烈的爱国心创作了《战争的灾难》，揭露了侵略者的野蛮和残暴，讴歌了为保卫

祖国而战的市民。

戈雅的铜版画技术娴熟，线条轻快流畅，他采用大块暗色飞尘，使画面对比强烈而简洁。戈雅作品中多种技法的运用，丰富了铜版画的艺术语言，对铜版画的发展产生了深远的影响。戈雅的艺术直接影响了19世纪法国画家籍里科、德拉克洛瓦和杜米埃等人的浪漫主义和现实主义绘画艺术，开创了欧洲现代绘画的新纪元。

17至18世纪的法国艺术进入了繁荣时期，在铜版画领域中有一位具有世界意义的艺术家：雅克·卡洛（Jacques Callot，1592—1635）。卡洛早年游学意大利，1622年返回法国。他完善地掌握了铜版画技法，具备迥非寻常的精确性和线条的精微表现力。卡洛作品具有强烈的戏剧性特征，爱好描绘夸张的喜剧形象，使作品交织着生活与离奇的虚构。卡洛的作品表现出对市民生活和社会下层的关切，在他的铜版画中塑造了众多农民、市民、吉卜赛人的形象，对这些孤独无助的人，寄予了深切的同情。当卡洛目睹了法国国王的军队征服故里南锡，大肆掠杀的暴行后，创作了两套铜版画《战争的灾难》，以形象的真实和有利的刀笔，描绘了战争的罪恶和无辜的百姓，表现出画家对战争的抗议和对人民苦难命运的同情。卡洛时常在画中夸大人物置放的前景，把被阳光和大气笼罩的人群作为背景，使画面呈现出复杂的明暗变化，由此也表现出卡洛善于描绘大场面的才能。

四、19世纪欧洲铜版画的几个主要画家

在19世纪大部份岁月里，欧洲绘画沉浸在古典和浪漫的情调中。法国主要的浪漫风景画派是巴比松画派，它从17世纪荷兰风景画传统里直接吸收了养份，以空间气氛的效果来表达朦胧的诗意和枫丹白露宁静的自然景色。在这些风景画中有相当部分是蚀刻铜版作品。

柯罗（Jean Baptiste Corot，1796—1875）是法国19世纪印象主义之前的重要风景画家，他的蚀刻风景画一如他的油画，在坚实的写实与浪漫的静穆中，混合着古典式的纯净，音乐般的律动。柯罗的密友米勒（Millet，1814—1875）则满怀激情地表现农民的劳作，他用短促而自由的线条，真挚地刻划那些质朴的劳动者，浑厚含蓄的画风表现了崇高而简朴的田园生活。

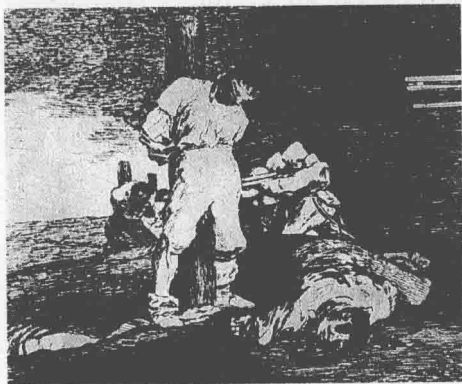
19世纪70年代，巴黎的一批画家出于对蚀刻铜版画的兴趣，组成了“蚀刻家协会”，其中就有日后成为印象派画家的马奈、德加、毕沙罗以及侨居美国的美国画家惠斯勒。他们在一起切磋铜版画技法，将作品结集出版。这些印象派画家在醉心于色光研究的同时，也表现出对蚀刻版画的迷恋。

爱德华·马奈（Edouard Manet，1823—1883）一生留有75件铜版画作品。他那幅引起轰动的油画《草地上的午餐》就是以拉蒙蒂的铜版画为蓝本创作的。马奈受委拉斯凯支和戈雅的影响，他的铜版画技术也与戈雅相接近，其作品《春天》、《商店门口的长队》等，表现出平民阶层日常生活的情趣。

德加（Degas，1834—1917）在大学时代就开始临摹前辈的素描和铜版画。从他在1854年制作的第一幅铜版画始，他创作了100

巨人 蚀刻 戈雅

战争的灾难 蚀刻 戈雅

化妆室的会见 蚀刻 德加

死神与妇人 蚀刻 珂勒惠支

多幅蚀刻铜版画。德加以铜版画熟练地运用严整的排线和有规律的交叉线，富有浓厚的古典气息。德加的套色铜版画有着强烈的光暗效果，让人想起他那些色彩闪动的油画和色粉笔作品。德加用蚀刻、干刻、软蜡、滚刀和磨刮法，在分层腐蚀的飞尘底上用刮刀磨刮塑形，以获得绘画性的笔调和洒脱的画意。在德加的铜版画中，显现出由古典画风转入现代铜版画表现性追求的开始。

卡麦尔·毕沙罗 (Camille Pissarro, 1830—1903) 为把握住光的瞬间效果，以激动的笔触般的蚀刻线痕来表现光的颤动，使形象凭添生意；并且，以明确的景次表现毕沙罗所特有的结实的结构。这些色点组成的套色铜版画，以新的方式去感受形与光，体现出印象派绘画独有的特色。

侨居巴黎的美国女画家玛丽·卡萨特 (Mary Cassatt, 1845—1946) 的铜版画多半表现母与子的亲情，其风格受到日本浮世绘大师喜多川歌麿的影响。定居英国的美国画家惠斯勒 (J·A·M·Whistle, 1834—1903) 曾深受马奈的影响，他的肖像作品把马奈控制画面深度的试验，进一步引向平面和装饰性。惠斯勒在 1858 年穿越法国旅行后，制作了《法兰西式的风光》系列铜版画，作品以明暗的巧妙处理和流畅细腻的线条，引起铜版画大师们的重视。惠斯勒最为著名的铜版画是《泰晤士河》与《威尼斯》组画，作品采用传统多层次线蚀，以单纯的结构，精致的线条，轻松潇洒的笔触，淡雅柔和的色调，表现了大自然的变化，为铜版画创作开拓了新意，惠斯勒由此被誉为“另一位伦勃朗”。

在 19 世纪大部分岁月里，德国的绘画陷入温情脉脉的自然主义和理想主义的泥潭中而不能自拔。在世纪更替之际，德国艺术家由于新的影响和运动发展日趋成熟，即将爆发出一次艺术史上的激荡。此时卓然崛起了一位表现被压迫者的苦难和力量的伟大女版画家凯绥·珂勒惠支 (Kathe Kollwitz, 1867—1945)。珂勒惠支的艺术描写了德国社会的穷困、战争的创伤、工人悲惨的境遇和他们的奋起反抗。在德国没有一个人像她这样把高度的同情及炽热的情感奉献给受压迫者。珂勒惠支的铜版画《织工暴动》、《农民战争》以震撼人心的画面和精湛的技巧，表现了无产者的困苦和悲痛、愤怒和力量。珂勒惠支以母爱与死亡搏斗的主题创作的铜版画，则表现了痛苦的母亲感人的悲戚和深沉的爱。

珂勒惠支的铜版画继承了德国版画的传统，她娴熟地运用各种技法，尤其善于将蚀刻与软蜡腐蚀混为一体，以造成深沉浑厚的艺术氛围，并且用滚刀的碾压获得厚重、柔和的效果。

与珂勒惠支同时代的德国铜版画家马克斯·克林格尔 (Max Klinger, 1857—1920) 把浪漫主义传统带进了 20 世纪。他的铜版画擅于用写实的手法表现浪漫色彩的题材。克林格尔的画有一定的模式和多变的内容，作品以组画快速变幻的形式表现时间的先后，将最强烈的感觉凝炼于最小的空间，在变化的瞬间表现出互相冲突的感情。克林格尔以象征主义的手法，使世界的神秘化表现在他古怪的铜版画《拾到一只手套的画释》之中，作品表现了艺术家的梦幻和下意识的联系，反映出 19 世纪晚期人们心理的敏感。克林格尔在铜版技法上巧妙地混合蚀刻、干刻、雕刻、美柔汀 (磨刮法)、大面积飞尘等手段，使画面获得强烈的戏剧效果。

五、20 世纪现代艺术中的铜版画

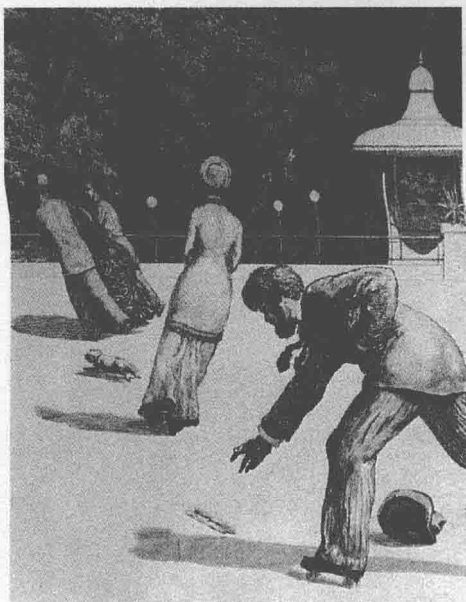
19 世纪后半叶，欧洲画坛开始了美术领域的视觉革命，现代主义流派的出现标志着一个艺术新时期的到来。进入 20 世纪后，现代主义思想和各种艺术流派此起彼伏，更迭兴衰，影响波及到整个世界。现代主义艺术冲破了传统艺术再现客观的观念，对艺术形式和表现领域进行不断探索实验。现代艺术不但改变了现代人的观看方式，而且以一种前所未有的艺术样式呈现出来。

现代艺术的兴起推动了版画的复兴。至 19 世纪末，一大批富有探索精神的艺术家如劳特累克、高更、马约尔、雷东和恩索等人的版画，已经成为重要的艺术形式。版画所起到的重要作用，已超过自文艺复兴以来现有的任何形式。20 世纪以来的所有主要画派的代表画家，几乎都曾使用过铜版画来作为自己的艺术语言。从 20 世纪早期的毕加索、蒙克、马蒂斯、克利、路阿、米罗、莫兰迪和贝克曼，到后期汉密尔顿、罗森奎斯特、大卫·霍克尼、A·R·平克等等。他们不但是画家，也是重要的铜版画家。在现代艺术思潮的激荡下，铜版画注入了新的艺术活力。在新的审美观念的推动下，铜版画在艺术形式和制版技术及材料上，不断地试验、更新，加之艺术大师的介入，使铜版画的表現力提升到一个新的境界，并演进为一种新的艺术种类。

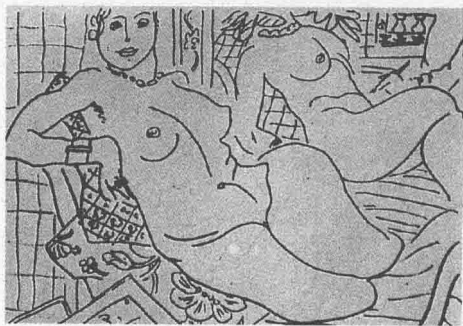
亨利·马蒂斯 (Henri Matisse, 1869—1954) 是法国野兽派的代表人物，集油画家、雕塑家、版画家为一身。1892 年马蒂斯放弃律师前程，改习绘画。他曾受到印象派和东方艺术的影响，逐渐形成“综合的单纯化”画风。马蒂斯的作品以明亮的色彩、简炼流畅的线条、压缩的空间为特色。马蒂斯在 1900 年至 1904 年间创作第一批铜版画后，随之又用直接写生法完成了不少铜版画作品。至 20 年代，马蒂斯的铜版画数量激增，作品多为单线蚀刻。马蒂斯还是一位书籍装帧设计家，他曾为马拉梅的《诗集》、蒙泰朗的《巴西法埃》、波德莱尔的《恶之花》等文学作品制作了许多精美的铜版画插图。

西班牙画家帕布罗·毕加索 (Pablo Picasso, 1881—1973) 是 20 世纪最负盛名的艺术大师，他的艺术活动也是 20 世纪最引人注目的艺术现象。毕加索参加过 19 世纪以来大多数艺术运动，他本人也发起过许多运动，在他一生各个时期，都留下了不少铜版画作品。1901 年至 1904 年是毕加索的“蓝色时期”，此时他十分同情整日出没于巴塞罗那街头的乞丐、妓女、卖艺人的不幸生活。有感于他们在物质和精神上的贫困，毕加索创作了许多以此为题材的蚀刻及干刻铜版画。这一时期的蚀刻代表作《清贫的一餐》，细致入微地表现了餐桌前一对瘦骨嶙峋的盲人夫妇，其伤感而茫然的神态，体现了画家对贫民不幸遭遇的同情，作品中的人物由此成为遭受贫苦的人们的象征。

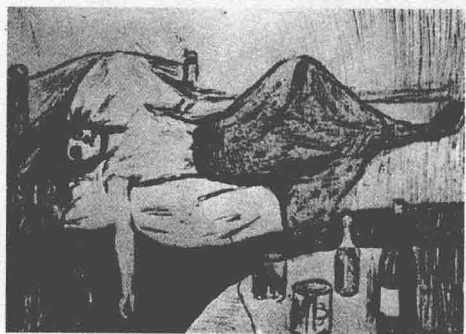
毕加索 1907 年创作的标志着 20 世纪艺术转折的力作《亚威农少女》问世，自然形的解体和重构彻底改变了艺术的传统。由此，毕加索也成为立体主义的创始人。毕加索用多角度分析重构的立体主义手法，创作了《静物》、《高脚杯》、《弹吉它的人》等铜版画。毕加索的这些用雕刻法制作的铜版画，刻纹纤细如发、坚韧如铜

一只手套 蚀刻 克林格尔

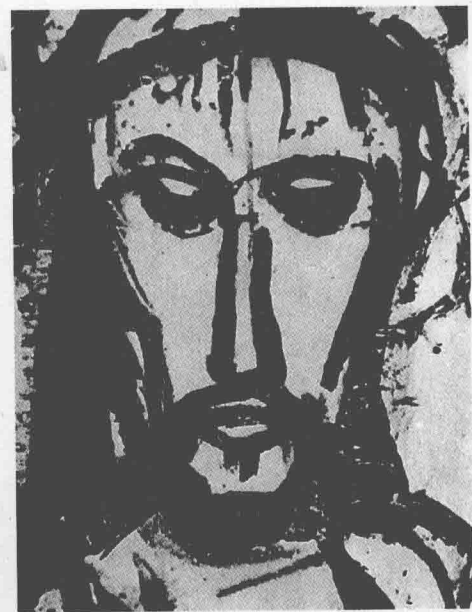
人体 蚀刻 马蒂斯

翌晨 蚀刻 蒙克

清贫的一餐 蚀刻 毕加索

基督受难 蚀刻 路阿

丝，画面无比的洁净。此后进入古典时期的毕加索，以流畅的蚀刻线，描绘出优美的古希腊式的女人，宁静的画面接近公元前五世纪的雅典精神。30年代在《雕塑家工作室》系列铜版画之后，以牛首人身弥诺陶形象开始，毕加索进入铜版画创作的高峰期。蚀刻画《弗朗哥的梦幻与谎言》以讽刺的手法，表现了对践踏西班牙民主、自由的独裁者的仇恨。直至50年代，毕加索还创作了一些蚀刻插图，用水墨蚀刻法制作了《斗牛组画》。

毕加索以其惊人的活力，在艺术上不断地探索新的表现形式。他经历了近一个世纪的风云变幻，对20世纪艺术发展起到决定性作用，毕加索的名字也就成为现代艺术的同义语。

世纪交替之际，还有一位承前启后，扭转欧洲近代版画进程的艺术家的，那就是挪威画家爱德华·蒙克（Edvard Munch, 1863—1944）。自幼目击人生痛苦的蒙克，一生笼罩在病魔和死神的阴影里。病与死在他的绘画中反复出现，表现了蒙克对人生病态的悲观精神状态。1885年蒙克在巴黎接触到欧洲艺术潮流，深受高更和劳特累克的影响。他用各种版画手段反复研究他不断画过的主题：《病孩》、《少女与死神》，这些主题贯穿了蒙克的一生。蒙克是一位重要的版画家，他开拓了近代版画的表現领域，填补了中北欧自16世纪以来在版画上缺乏创造性的空白，他创造的拼版版画技术，打破了版画种类的间隔，开辟了版画新的表现途径。作为德国表现主义的精神领袖，蒙克对表现主义起到了关键的影响。

乔治·路阿（Georges Rouault, 1871—1958）、巴黎野兽派成员之一。路阿是一个原始、简朴、天真的人，笃信宗教，注重道德。路阿从1917年后，花了10多年功夫致力于腐蚀版画创作。他喜欢用糖水脱胶法制作水墨效果的线条，用以表现人物的粗重轮廓，然后以针刻蚀线为辅，最后获得浑厚有力、庄重肃穆的效果。路阿的作品以宗教内容为题材，在他那深深理解的基督教信仰里，仿佛看到了依然面对周围邪恶的受难人类的希望。路阿作品中的宁静感和救世的愿望，使他成为现代世界中少见的权威性宗教画家。

在现代艺术史上，立体主义版画家维龙与杜桑兄弟作出了重大的贡献。雅克·维龙（Jacques Villon, 1875—1963，加斯东·埃米尔·杜桑的假名）的作品填补了现代艺术的纯抽象派和现实主义之间的空白。维龙树立了一种“有个性的，高度抽象和富有诗意的立体主义倾向”，并使这种倾向体现在不仅是优雅的气质，而且贯彻在他漫长一生的始终。维龙是一个优秀的版画家，出于对线条的钟爱，他被铜版画这种媒介所吸引，他一生创作了600多件套色铜版画，把凹版雕刻印刷术提升到一个新的高度。维龙的蚀刻画《棋盘》显示了他对技术的兴趣和对幻觉效果的喜爱，通过写实与抽象，传统的透视和立体主义的碎面，错综复杂地结合而获得一种迷人的幻觉。

保罗·克利（Paul Klee, 1879—1940）是20世纪变化最多，最难理解和才华横溢的画家。克利是一个瑞士音乐家的儿子，19岁时由学习音乐转向绘画。1911年克利加入康定斯基的“青骑士”小组，随后应格罗皮乌斯邀请赴德国魏玛的包豪斯学院任教，在本世纪绝无仅有的创造气氛中，从事于绘画和教学。此间，克利完成的三卷理论著作，陈述了整个现代艺术的基本原理，仅仅是这些原

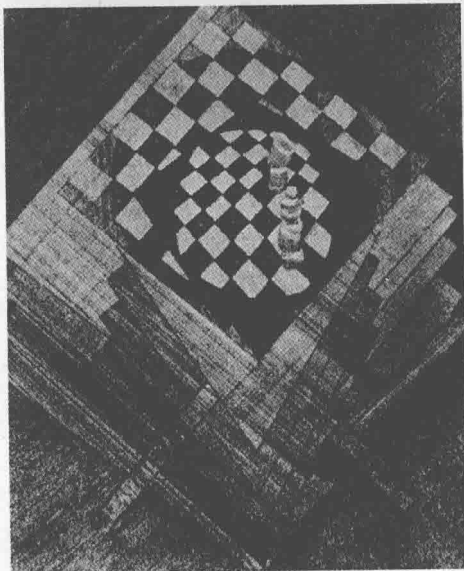
理,就能表现克利在现代艺术的重要地位。克利在1903年后的几年中,创作的一批蚀刻版画,用准确而严谨的技巧,细致而写实的手法,表现了神秘怪诞的形象。《树上的处女》、《两人相遇,各自以为对方是更高等的人》等作品,使人联想到德国文艺复兴时期的版画传统。在以后的表现主义时期,克利的幻想在形式上体现出来,他的铜版画用稚拙的细线组成儿童画般天真的线描画,画中那漂浮在空间中的人和物体,精致、微妙的光与色的和谐,增添了神秘和奇异的感觉。克利的艺术引入了一系列与探索幻想有关的研究,他对现代艺术的影响深入到灵感的源泉中,在20世纪所开启的艺术潮流里,克利的绘画和著作是其中主要的冲力。

乔治·莫兰迪(Giorgio Morandi, 1890—1964)是形而上画派画家,也是自契里科之后最重要的意大利画家。莫兰迪继承了契里科的思想,在他的作品中保留了文艺复兴时期所建立的真实、透视空间,并使用了各种产生惊奇和震撼力量并置的手法,“创造出一种奇怪,有时往往是恐惧和令人战栗的气氛”。莫兰迪是一位非常敏感,具有才华的画家,他的蚀刻版画和丢勒的铜版画有着相同的传统,他用细致的交叉线强调出静物中雕塑般的体量;在他那些空寂无人的蚀刻风景画中,这种交叉线的交织产生出毛骨悚然的变化效果。莫兰迪的蚀刻风景比他的油画风景更为突出,呈现出一种超感觉和超自然的孤独与寂寞。

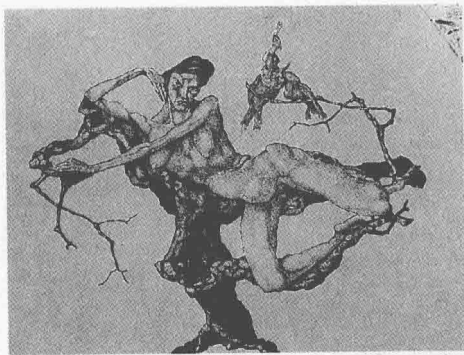
若安·米罗(Joan Miro, 1893—1983)是20世纪超现实主义大师,抽象画派的先驱者之一。米罗的作品将艺术的想象和现实性持久地融合在一个神秘的图画中。他试图破除理智的、逻辑的绝对权威,以解放潜意识的创造力量的非逻辑的思想,力图保持不可视世界和可视世界的神秘。米罗从本世纪开始版画创作。从他一接触到铜版画,铜版画的制作技巧便成为他创作的一种重要的手段。米罗的铜版画将材料作为激发创作的起点,他用不同的技法和材料来表现特定的主题,从版面紧密到粗糙的纹理,从模糊到随意的色块,他都能创造出一个变幻无穷的整体。米罗出于生活的真实感受,创造出一种综合的符号语言——一种由色彩和视觉形象组成的能充分表达人类生存的,最突出要素的符号语言。米罗在1977年完成的铜版画作品《高迪系列》,是用不同手段在21块铜版上创造的结果,这些作品所表现出的想象力和难以穿透的特性,表现出米罗艺术上的魅力,被认为是20世纪走在最前列的和最具独创性的作品。

爱德华·霍珀(Edward Hopper, 1882—1967)是20世纪美国主要的现实主义画家,他生活在美国美术史上最富于变化的时代,然而他始终不趋时尚,坚持自己的艺术追求。霍珀从1915年开始从事蚀刻版画创作,并一直持续到1923年。他的铜版画《美国风景》、《火车头》等迄今仍被称为美国最优秀的铜版画作品。霍珀追求“最感兴趣的幻象”,他的作品表现的是一个充满阴影的世界,在朦胧中传达出一种孤独的情调。这种感受来自他对光的敏感性,各种光照的效果和构图的纯粹性,传达出丰富的感情色彩,在静寂中渗露出一丝落寞的惆怅。

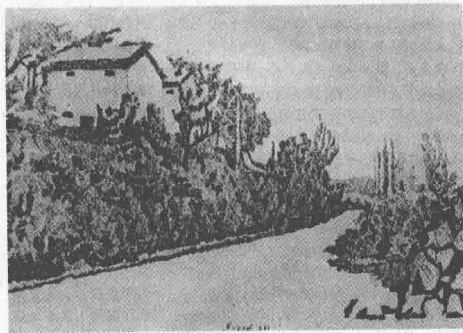
马里诺·马里尼(Marino Marini, 1901—1980)意大利当代著名超现实主义雕塑家,杰出的铜版画家。马里尼早年就开始作油

棋盘 干刻 维龙

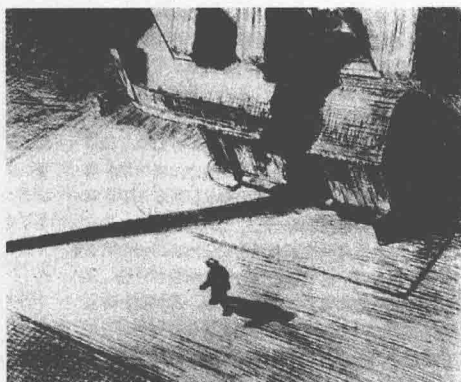
树上的处女 蚀刻 克利

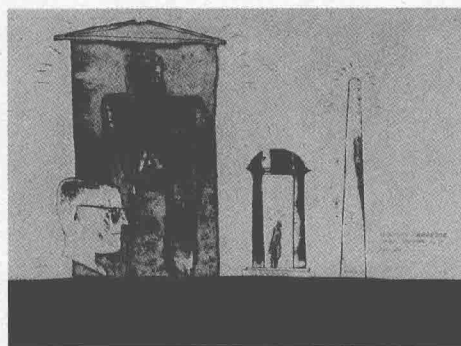
风景 蚀刻 莫兰迪

女人 蚀刻 米罗

夜的阴影 蚀刻 霍珀

与好人见面 蚀刻 霍克尼

画和蚀刻画，他将其雕塑和版画中惯用的主题——马和骑手，当作苦难卓绝和无家可归的人类的象征。在马里尼的版画中，不仅体现了雕塑的“造型视觉”，同时又具有非凡的独立性，作品完全抛弃了传统的明暗对比，保持了绘画的平面性，具有强烈表现力的线条，挥洒的蚀痕以及光耀的色彩，形成了马里尼的铜版画特点。马里尼利用蚀刻版画技术在表现上的特殊性，在不断适应版画结构的要求下，将蚀痕、刻线和色彩因素符号化，最终得到新的视觉效果。

马里尼的作品表现了他经历两次世界大战的悲剧意识：向上昂起的马头，在极度痛苦中嘶鸣，骑手以绝望的姿势向后猛烈地倒去，“预示着生活在社会边缘的个人，被迫面对致命的险恶一击的境地”。马里尼的作品痛苦地表达出“人类的无能为力”，成为现代人的命运和悲剧的最好隐喻。

詹姆斯·罗森奎斯特（James Rosenquist, 1933—），美国波普艺术家。从早期颂扬消费文化的作品开始，以其后在玻璃上尝试创作告终，显示出他作为一个艺术革新者，不断地从社会文化中寻找超现实主义激情的历程。罗森奎斯特把形式发展到了极致，作品极具现代感，画面辉煌灿烂。他对绘画的贡献在于对整个画面的组织，广告牌画家的经历给了他一种商业艺术的极端特写的想象力，并把它变成各个片断都很真实的巨大绘画。1992年举办的《时代灰尘：1962—1992作品展》集中了罗森奎斯特30年间所创作的铜版、石版、浮雕版、腐蚀版、丝网版等各类版画作品，显示了艺术家从单色画起步，以蚀刻画结束的创作历程。其中82件长达35英尺的彩色版画，呈现出罗森奎斯特大尺度绘画的震撼力。

戴维·霍克尼（David Hockney, 1937—）是最有代表性的新具象或新写实主义的关键人物，第二次世界大战后成长起来的英国年轻一代艺术家。霍克尼1962年毕业于英国皇家艺术学院，在学院获得蚀刻金质奖和金勒斯奖。1966年在巴黎国际艺术双年展中获得版画组大奖。霍克尼在艺术上一帆风顺，成为举世公认的蚀刻艺术家，被誉为“我们时代最聪颖、最聪慧的艺术家之一”。

霍克尼在腐蚀版画领域表现了他的才能。他的第一幅蚀刻是《我自己和我的英雄》，他表现的两位英雄是诗人惠特曼和圣雄甘地。作品带有抽象表现主义的因素，以写意的形式和涂鸦式的手法，追求童稚、朴拙的效果。1961年由于他的腐蚀版画《三个国王和一个王后》得到艺术商奖赏，实现了赴美访问的愿望。1963年完成的一套蚀刻版画《浪子历程》记述了他在纽约的痛苦经历，反映了他对20世纪大都市生活的矛盾心理。在创作上霍克尼相信自己的眼睛，但又不陷于客观地反映现实，他充分使用自己的幻想，局部处理上着力写实，把自己的思想建筑在真实的境遇。霍克尼有影响的腐蚀版画是为《格林童话》所作的39幅插图，其后为《蓝色吉它》所作的蚀刻插图，也被公认为霍克尼蚀刻版画的最佳部分。

20世纪80年代后半期的铜版画，具有明显的回归古典传统技法的趋势，尽管铜版画家仍然采用雕刻、干刻、飞尘法、美柔汀等技法，然而这些传统手工技术却赋予了铜版画艺术新的审美趋向。90年代铜版画再次表现出版面向绘画靠拢的趋向，版画尺幅越来越大，色彩也更加浓烈，硕大的画面给予艺术家恣意挥洒的创作空

间,超常规的尺幅也给人以强烈的震撼力。90年代国际铜版画明显的倾向是:作为转印手段的刻蚀痕迹,在画面中成为一种独立的因素而显现出多重意义;更加强调制作技术与材料在造型过程中的重要作用。艺术家对材料、技术手段的关注在很大程度上超过了对表现内容和画面形式的关注。因此,当代国际版画对技术的精深性,依托于高科技和雄厚的经济实力,为版画艺术提供了有利的物质基础。在这种背景下,艺术家对制版印刷提出了更为严格的要求,对表现手法不断提出新的目标,在艺术的风格样式上追求更加多元的格局。现代铜版画的走势表明:铜版画作为间接性艺术,除了与其它绘画艺术所共有的艺术问题外,对媒材和制版技术所形成的铜版画语言特征应给予相当的关注。

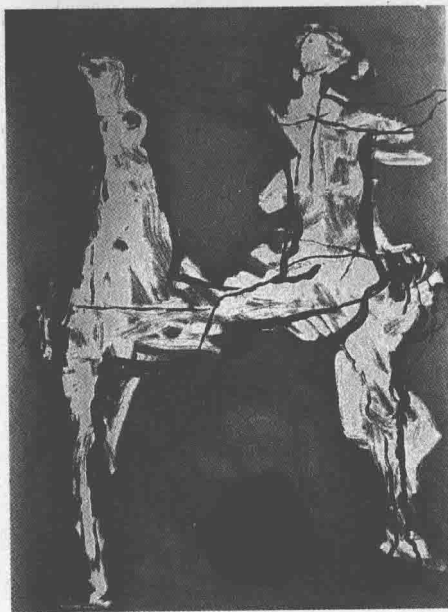
六、铜版画在中国的传入和发展

铜版画作为一门外来的绘画艺术,真正进入我国并成为独立的版画艺术类型,是在本世纪50年代。然而早在1759年,铜版画就在清朝宫廷出现过。乾隆二十四年,清帝乾隆为夸耀皇权,宣扬寰宇一统,内外输诚向化,遂借助铜版画的表现手段,绘制战功图。当时由侍奉于清廷的意大利传教士画师郎世宁(Giuseppe Castiglione, 1688—1766)和王致诚(法)、艾启蒙(波西米亚)、安德义(意)等西洋画家主笔,历时七年绘制了16幅《平定准噶尔伊犁回部得胜图》,绘成后送到法国镌刻为铜版画。这套铜版画面场宏大,人物众多,在雕刻上极为精细,刻划具体入微,体现了高水平的雕刻技巧。这些铜版画在构图、造型以及透视处理上,更多地表现出西洋古典画风的影响,同时为迎合中国人对绘画的欣赏趣味,纳入了许多中国式的手法,实为中西画法的综合处理。

尽管在200多年以前,铜版画就进入中国,但是这些西洋铜版画由于在传播范围上的局限,其画风既不符合文人画家的口味,又与普通大众也有很大距离,因而对中国版画艺术没有产生多少影响,最终未能在中国发展成为独立的版画种类,仅仅是作为一种西洋印刷术传入中国,服务于印刷行业。

时至本世纪20年代,徐悲鸿先生率先向国内推介铜版画。他从国外带回瑞典铜版画家佐恩(Anders Zorn,又译作初伦)的铜版画,并印行了画册《初伦杰作》。30年代,鲁迅先生倡导中国新兴版画运动,向国内广大读者介绍欧洲版画。他托人购得德国画家珂勒惠支的作品,其中就包括铜版画《农民战争》和《织工暴动》等作品。鲁迅先生亲自编印了《珂勒惠支版画选集》,这些版画对中国新兴版画运动产生了极为深远的影响。然而在当时的中国社会,长期内忧外患,艺术存在已非常困难,何况铜版画又受到一定的物质条件的限制,加之铜版画作为外来的艺术形式,倘难于为中国观众所接受,因而铜版画再度失去在中国发展的机会。

铜版画在我国成为独立的版画艺术,并纳入高等美术教育,培养专业的铜版画创作人材,是在新中国成立以后。1954年中央美术学院、浙江美术学院、四川美术学院等几所美术学院,正式设立了版画系及专业。木刻、铜版、石版都被列入高等美术学院版画专业课程,并先后建立起铜版画工作室,开始逐年培养铜版画师资和

快乐 蚀刻 马里尼

酒吧 蚀刻 格罗兹