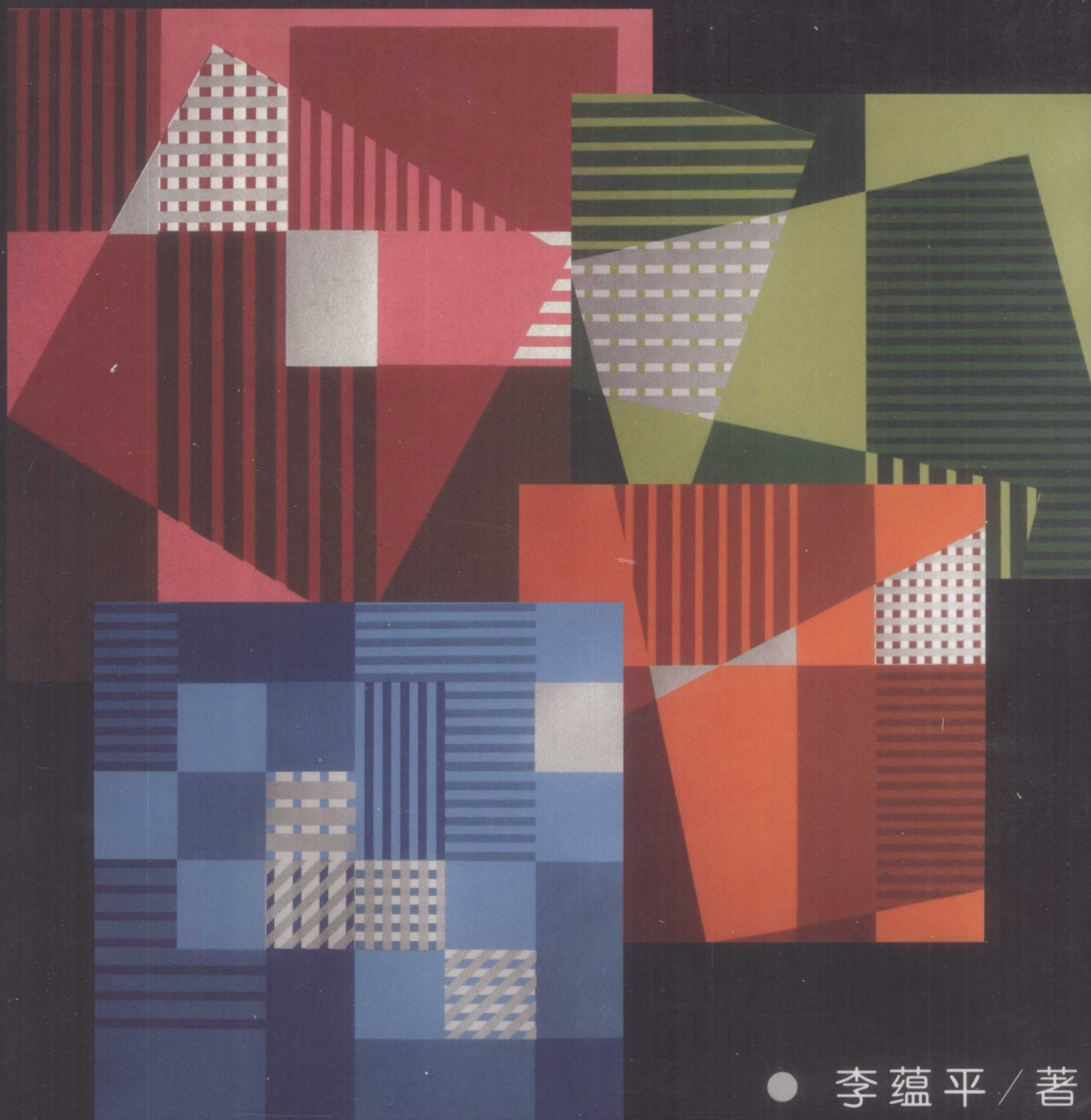


当代艺术形式研究



● 李蕴平 / 著

孔版画技法与教学

中央广播电视大学出版社

当代艺术形式研究

孔版画技法与教学

李蕴平 著

江苏工业学院图书馆
藏书章

中央广播电视大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代艺术形式研究: 孔版画技法与教学 / 李蕴平著.
北京: 中央广播电视大学出版社, 2005.9
ISBN 7-304-03344-4

I. 当… II. 李… III. 版画—技法(美术)
IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 109408 号

版权所有, 翻印必究。

当代艺术形式研究
孔版画技法与教学
李蕴平 著

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部 010-68519502

总编室 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

印刷: 北京雷杰印刷有限公司 印数: 0001-1000

版本: 2005 年 12 月第 1 版 2006 年 1 月第 1 次印刷

开本: 850×1168 1/16 印张: 6.75 字数: 161 千字

书号: ISBN 7-304-03344-4/J·65

定价: 28.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

前言

孔版印刷包括型版、誊写版、丝网版三种形式。

在我国,孔版印刷技术起源于唐前,到了唐朝已形成了一定模式,有文字记载,也有实物传世,人们平时在染织中介绍的唐·加纛,其实就是最早的孔版印刷形式。十世纪后,日本人发明了发丝网型版,使孔版印刷术得到了发展。1861年美国发明家爱迪生发明了誊写纸,又给了日本人在誊写版印刷技术的发展和完善带来了机会。1915年,感光丝网版制版技术在美国的研究成功,为孔版印刷技术的发展奠定了基础。

孔版印刷技术运用在绘画艺术上是从二十世纪开始的,日本人的合羽版画、誊写版画,特别是美国五十至七十年代波普艺术家们的丝网版画为孔版画艺术的发展开辟了道路。

孔版画作为一种实用的绘画技术,制作过程直观性较强,版与印刷品的方向保持一致,具有制作工艺容易掌握,表达能力强,应用范围广泛,以及可参与性强的特点。特别是在大型版画以及特殊肌理效果的视觉效果表达方面,更是胜人一筹。孔版画技法与其它画种的技巧相互结合,可以有无穷的表现潜力。是平面艺术基础训练的良好课程。

本书由浅入深介绍了孔版艺术的不同表现形式与方法,希望能对大专美术院校美术专业的学生、孔版画爱好者的学习和艺术创作有一定帮助。

作者

2005.6



LI YUNPING EXLIBRIS

SI/001-10/40

Li Yunping

目 录

孔版画教学与研究 /1

一、型版画 /1

二、誊写版画 /7

三、丝网版画 /14

1. 丝网版画简便印刷方法 /14

(1) 遮挡法丝网印刷 /14

(2) 水性堵孔材料直接描画制版、印刷法 /22

(3) 油画棒直接实物描画制版法 /30

2. 丝网版画的制作工艺流程与步骤 /35

(1) 制片 /35

(2) 制版 /47

(3) 印刷 /65

(4) 完成作品的操作过程 /85

四、版画的签字与装饰 /94

1. 整理 /94

2. 编号、签字标注 /95

(1) 版画的标注与位置 /95

(2) 版画标注国际标准 /95

3. 版画的装饰 /97

(1) 版画装饰组织方法 /97

(2) 版画的装饰与环境 /98

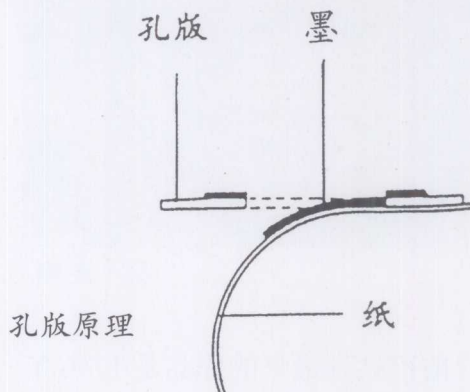
4. 保存作品 /99

孔版画教学与研究

孔版画是利用孔版印刷的原理,进行制版、印刷,完成的平面艺术作品。孔版画的制版原理,是把需要印刷与复制的图案,在丝网上、蜡纸上、纸板上留出、刻出或画出空白孔洞,在无图案处利用填充介质,将漏孔堵住或保持卡纸的完整,起到阻挡印刷材料通过的作用。空白孔洞处可以使印刷材料通过,在承印的纸张上漏出痕迹,形成图案与造型。

孔版画包括三种形式:

- 1) 型版画 (合羽版画)
- 2) 誊写版画
- 3) 丝网版画



一、型版画

型版,是一种最古老的孔版方式。它的主要用途是在手工布料染花、古代地面、墙面、天花板的装饰上。

在一张木板、铁板或纸板上把要印刷的图案刻成孔洞,印刷材料通过版上的孔洞漏印到承印材料上形成图案的方法称为型版印刷。为了防止版上环状形态中间部分脱落,把图案中心利用一些不刻断的部分与整体连接在一起,中心的遮挡部分被称为“孤岛”,连接部分称为“桥”,有些像是白纹的剪纸一样。

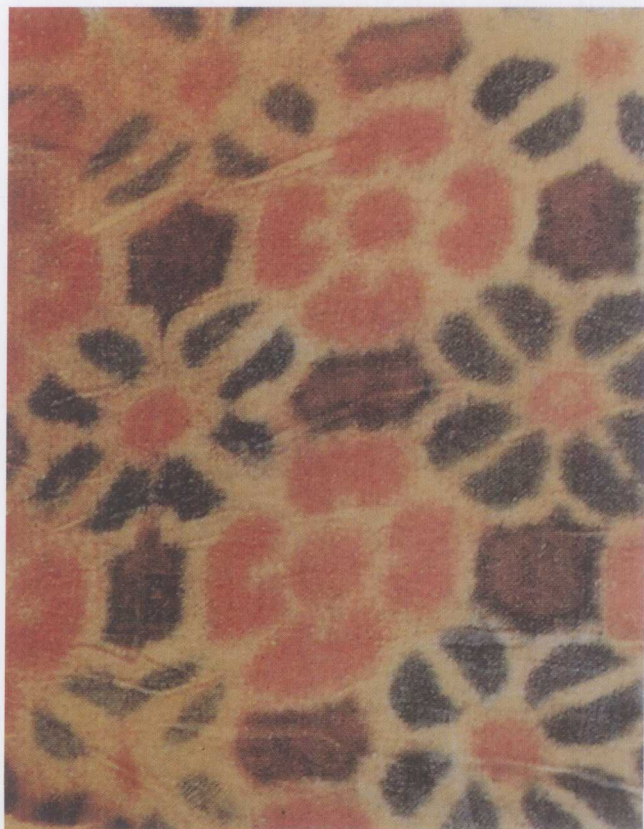
1. 夹缬与型版印刷

型版印刷方法起源于“夹缬”。“夹缬,秦汉始有之”《工仪实录》。

“夹缬”是我国古代人们印染花布的一种方法。随着时代的变革,夹缬染有了不断发展。宋代的“药纹布”、明清的“浇花布”、南方少数民族印染的“蓝印花布”以及现代的丝网印刷均是由此沿袭而来。从印刷原理上分析,夹缬应为孔版印刷的鼻祖。

“夹缬”首先同时把两块薄木板上刻出相同的镂空花纹制成夹缬版,然后把布、帛对折夹在夹缬版中间捆绑好之后,在镂空孔处涂刷染色,干燥后去掉夹缬版,布帛呈现左右对称的花纹。

唐·夹缬





唐·夹缬

型版印刷品目前可见到最早的作品是1746年日本画家大冈春卜出版的《明朝生动画图》，书中色彩全是型版印刷。《明朝生动画图》是中国明朝的花鸟画集的复制品。这三本画集所用的技法是在木版墨印的基础上，套印使用雕刻型版，用毛刷刷印色彩的套色印刷画集。这是有明确年代的型版印刷记录。也说明，利用型版技术套色印刷最早可能出现在中国。



唐·夹缬



唐·夹缬

2. 型版制作过程

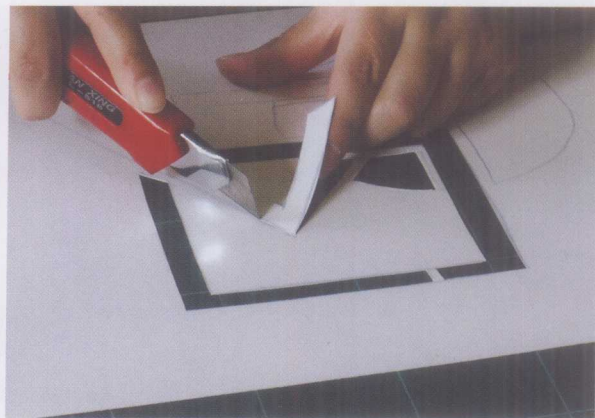


着装

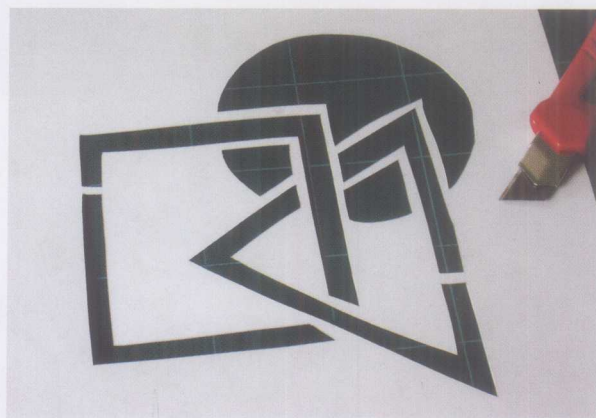
民间印染花布



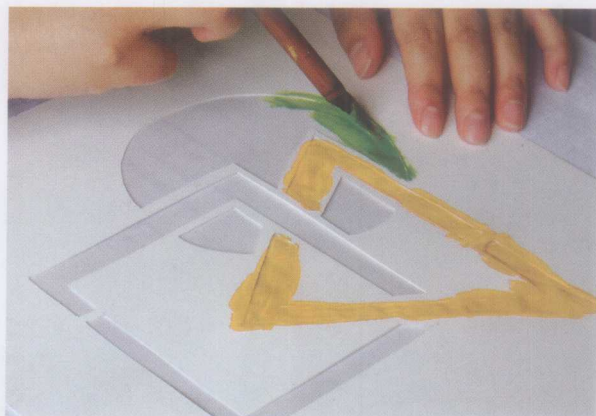
熨整 (着色牢固)



刻版



型版



刷色印刷





3. 合羽版画

合羽的名称来源于葡萄牙语 (capa), 原意中世纪欧洲僧侣的法衣或外套。日语翻译成“合羽”二字, 泛指桐油纸制可张合的雨具。合羽版画则是使用桐油纸刻制成的型版, 采用多种遮挡方法印、染、套色之后得到的版画。

在中国型染版的影响下, 日本也承袭了这种来自中国的型纸染色技术, 并且发扬光大, 自成一派, 形成了优美的糊染艺术。如果说型版是直接利用型版遮挡, 那么糊染就是一种间接利用型版的印染方法。十七世纪以来日本人用柿涩液增加纸的耐水性和强度后, 雕刻制成型版, 进行纺织品染色的染色技术被广泛的使用, 并有画家将其技法直接应用在版画创作上, 发展成了具有日本独特风格的合羽版画。日本画家森义利 (1898-1992)、渡边祯雄 (1913-1996), 用这种方法进行版画创作, 并创作了很多优秀的艺术作品。

合羽版画的制作方法分为型染与型版两部分, 主版为型染法印刷, 与普通的型版相反, 是将要印的形象部分刻成型版, 与红纹的剪纸一样。色彩版为普通的直接遮挡型版, 刷色印刷, 就像白纹的剪纸一样。印刷后合二为一即为“合羽”。首先, 用美浓地方产的很薄的5张纸, 用天然树脂胶粘合在一起, 做成既耐水又耐用的有韧性的板纸, 在纸板上用锐利的刻刀切出造型的形象部分, 状似剪纸的轮廓线造型。为了保持一体的关系, 在印染时不变形、不分离、不脱落, 粘在一张纱布上, 干燥之后就制成了型染主版。色彩版是把色彩造型部分刻出孔洞, 与型



日本·森义利

合羽版画

染版孔型相同，但没有整体造型。印刷时先把色彩型版放在印刷用纸上。印刷用纸选用一种色彩易附着，耐水性强的日本皮纸。用刷子按需要在每个孔洞内刷色彩。色彩干燥后，压盖轮廓线主版，全画面涂刷用糯米粉和糠皮作成的防染糊。干燥后，揭起轮廓线主版。这时画纸上无造型的部分与色面



上都涂有防染糊，只有墨线的部分没有防染糊，用刷子在全画面上刷一层墨色。干燥后，把画面放入水中，这时糊状物膨胀，用软毛刷子将糊状物连同附着在上面的墨一同洗掉。没有上糊部分的染色与墨不会被洗掉，剪纸状的轮廓线造型就会显现出来，然后将画面裱在板子上干燥之后，就可完成作品。

合羽版画的技法是在画面上直接型版着色，所以能做出具有透明色彩的效果来。这种技法虽不能进行细微的刻画，但是简洁明快表现力强。

这种传统技法需要多道工序和熟练的技巧，所以目前即使在日本也不太普及。



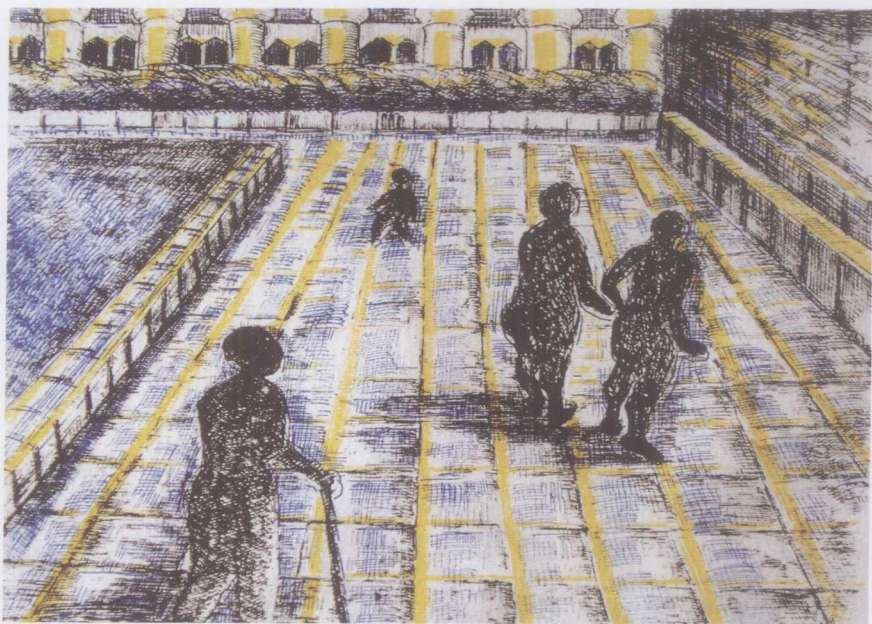
日本·森义利二幅

二、誊写版画

1. 誊写版印刷术

誊写版画是建立在誊写版印刷术的基础上，誊写版印刷术是首先在植物的粗纤维制成的薄纸上涂上液体蜡，干燥后制成蜡纸。再将蜡纸铺放在表面像砂纸、细平钢锉一样的钢板上，用尖铁笔在蜡纸上刻画。蜡纸上的蜡面被刮掉，露出蜡纸中间薄薄的纤维，成为一个个小孔，制成蜡纸版然后印刷的技法。

用这张蜡纸版印刷时小孔可以漏过印刷用的油墨，蜡纸可以遮挡油墨。在复印机出现以前，它是一种非常轻便的印刷工具。这种印刷方法是1861年美国的发明家爱迪生发明的。1894年(明治27年)日本人堀井新治郎对这种方法作了进一步开发和改良，形成了今天的式样，并命名为誊写版印刷。经过发展后的誊写版不再是单一地使用蜡纸刻版，同时也可以使用打字纸打字，或直接用圆珠笔描画制版，



《无题》

单弘元

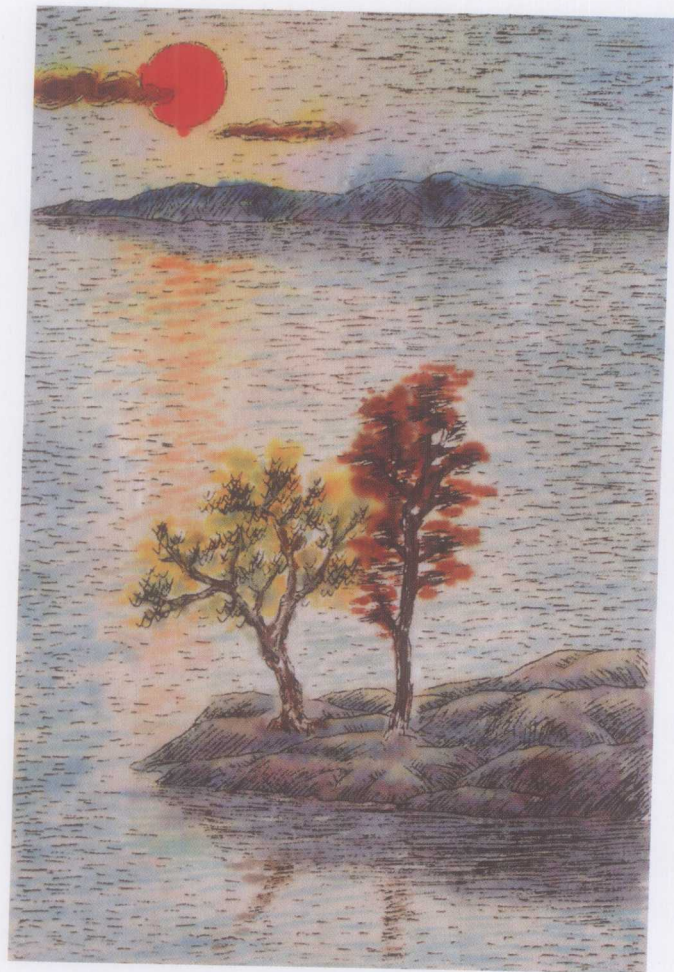


学生作品

福井良之助



还可以使用电子刻画机直接把照片底片刻在蜡纸上制版。印刷机分为平面手动油印机和手摇转动半自动油印机。



3. 制版工具与材料

(1) 铁笔：用来刻画钢版用蜡纸。铁笔的头型有尖形、圆形、刀形等等，用来刻画线条与磨压，刮划肌理面效果。

(2) 钢板：刻有细密网纹的钢制平板。放在蜡纸下面，当蜡纸面上用铁笔刻画时，蜡纸上被铁笔与钢板上的网纹硌出小孔。小孔连接成不同的线造型与面造型。

(3) 钢版刻字蜡纸：使用铁笔在钢板上刻画时使用，透明两面涂蜡的光滑薄膜状棉纸。用来绘画创作时表现精细、挺拔的线条，准确的结构，效果绝佳。

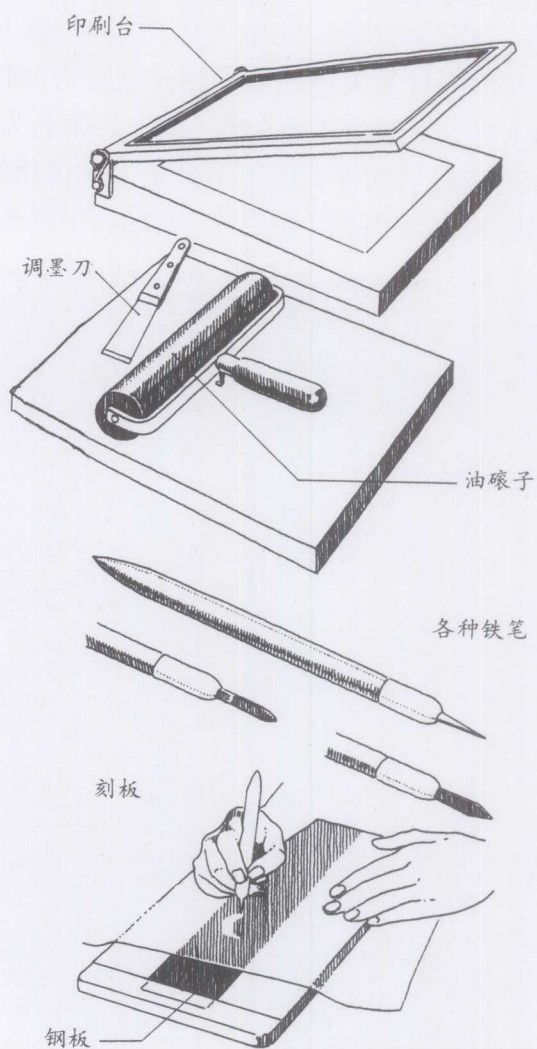
(4) 打字蜡纸：一种可以直接用圆珠笔刻画的、专供打字机使用的蓝色蜡皮纸。作画时表现形态略粗，流畅的线条与有肌理变化的圆润形态有独到之处。

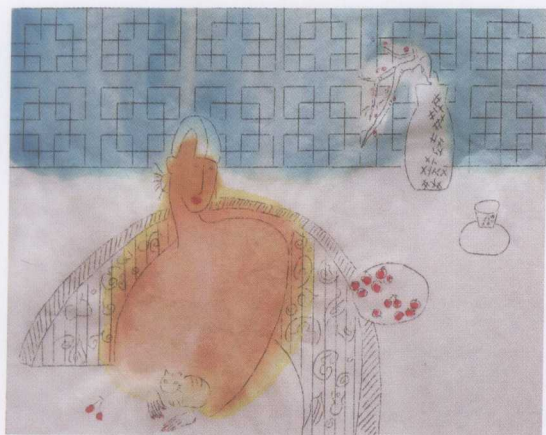
(5) 圆珠笔：直接在打字蜡纸上刻画，与普通纸上写字画画方法一样。

(6) 修改液：蜡纸专用修改材料。

2. 誊写版画

经过改造之后的誊写版印刷技术得到了普及和发展。1923年在日本作家有岛武郎的支持下，创立了“黑船工房”。工房对誊写版印刷技术做了进一步的完善，并摸索出誊写版画的创作方法。1942年若山八十氏（1903-1983）第一次以誊写版画参加“日本版画协会年展”、“国展”、“文展”等等日本重大的美术展览。开创了誊写版艺术版画的道路。誊写版画的原理是利用誊写版印刷技术把作为制版材料的蜡纸铺放在钢板上，用铁笔按照钢笔画的技法刻划、打孔制版，然后将这个蜡纸版固定在绷有丝网的网框上，用油磙滚动印刷。同时也可以多次套色印刷。





4. 印刷工具与材料

(1) 誊写印刷机：印刷机由绷有丝网的框架和可前后、左右移动的工作台组成。它们由一组合页相互连接，网框可在工作台上下翻转。

(2) 油印碾子与刮板：在网框内前后滚动，或刮动。目的是均匀的移动油墨，使油墨通过丝网框下面誊写版上的孔洞，漏印到纸张上。

(3) 印刷材料：

① 誊写版专用的印刷油墨。

② 水性针织品印刷材料：这种印刷材料基本性质与丙稀色彩相近，可用水、煤油稀释，干燥后不溶于水。

③ 平版胶印油墨，用稀释剂、除粘剂调节，根据色相深浅适当加入一些白燥油或红燥油，加快干燥速度。

④ 其它：各种丝网印刷材料可根据需要，在印刷材料的溶剂对蜡纸版不溶化的条件下去选用。

(4) 刮刀、调墨台：用油碾子印刷时，使用刮刀把油墨在大理石调墨台上调整好，油碾子在大理石上滚足量的油墨在丝网框内滚动印刷。

(5) 调墨罐、铁勺：用刮板印刷时需要油墨略稀，用调墨罐调节油墨，用铁勺到丝网框内刮板刮动印刷。

5. 誊写版画的制版方法

(1) 钢板刻画法：将蜡纸平铺在誊写刻字钢板上，用针状铁笔刻画图形，铁笔将蜡面刮掉，露出蜡纸中的纤维(成为透孔)，印刷时从纤维处渗透过印刷油墨，达到誊写目的。

(2) 直接描画法：在打字蜡纸上用圆珠笔直接描画造型。技法与钢笔画技法相同。

(3) 直接打孔法：用铁笔刻画孔较小达不到画面需要效果时，可以使用线香直接在蜡纸上烧孔，或用针直接在纸上刺孔刻画造型。

(4) 描画制版法：使用誊写版用修正液直接在薄皮纸上描画、制版、印刷可得到深底白色造型的画面效果。也可使用白乳胶直接在皮纸上描画，但描画时在皮纸下要垫衬塑料布防止粘连。

(5) 遮挡法印刷：直接使用白皮纸制版印刷，在印刷用的纸张上放一剪纸、剪影造型，印刷后除去也可得到深底色浅造型的画面效果。也可将遮挡物直接贴在皮纸背面，还可用树叶、漏织物用来遮挡。

(6) 摹拓肌理法：把皮纸直接铺在有肌理的物质表面(剪纸、瓦棱纸、树皮、树叶……)上，使用蜡笔在纸面上摹拓，可制成不同的肌理效果的版。

(7) 点阵明暗调子：在蜡纸上根据画面需要利用圆点或小十字点的点描法处理画面明暗调子。(集点成面或集点成线)

(8) 线阵明暗调子：在蜡纸上利用等距平行线、粗细平行线、疏密平行线组成画面调子。还可通过两组或多组平行线改变角度重叠或几次套印(多版)，造成光干涉效果，产生有动感的明暗肌理效果。

(集线成面)





(9) 纸砂纸肌理：蜡纸铺放在纸砂纸上，改变角度轻轻使用圆头铁笔拓(tà)摩，摩擦后蜡纸上留下的交叉的、重叠的、粗密不同的痕迹，印刷后产生自由的肌理效果。或在几张蜡纸的相同位置不同角度拓(tà)摩后，多版套色印刷产生相溶为一体的色彩效果。还可以把砂纸卷在手指上直接摩擦蜡纸制版。

(10) 水磨肌理：用毛笔沾上水或油耐心地在蜡纸上需要作肌理的地方摩擦，这样可以使这里的基纸纤维松散，蜡膜模糊脱掉。

(11) 手染法：外轮廓以线造型为主的版画印刷之后使用透明水彩手工染色，使画面变得丰富多彩，生机勃勃。

(12) 在制版时，注意画芯的尺寸，由于印刷台面的限制，和在版画作品四周留有签名的空白与装饰用白边的要求，蜡纸版不要作的过大，在标准打字蜡纸上画版时，四周要留出2厘米左右的上网用余量，尤其是上下更要多一些，否则不易印刷。

6. 印刷方法

(1) 印刷用纸的尺寸：作品四周的白边不应小于3-4cm，否则不易印刷、装饰与签名。

(2) 单色印刷：把刻画好的蜡纸版正面向上固定在丝网框的下面，透过沙网从上向下看为正向图画和文字。印刷纸张一张张放入，印后取出或一起卡在印刷台上，印后翻下均可。

(3) 套色印刷：蜡纸版固定与单色印刷相同。应注意的是纸张一定要一起固定，最好用订书机订在一起。为了套色对版方便，在最上面订一张薄透明胶片，并一起固定在印刷台上。套色时先印在胶片上，调整印刷台的位置，确定套色位置。胶片可以反复使用。

(4) 固定好的蜡纸版后，使用油磙在丝网框内滚动印刷或刮板在网框内平行刮动印刷。

(5) 油墨过稠时：加入调墨油或除粘剂，使用调墨台和调墨刀调整油墨。

(6) 印刷效果：以墨磙、刮板在框内滚动刮动一次通过油墨均匀，油墨不过少或过多为宜。

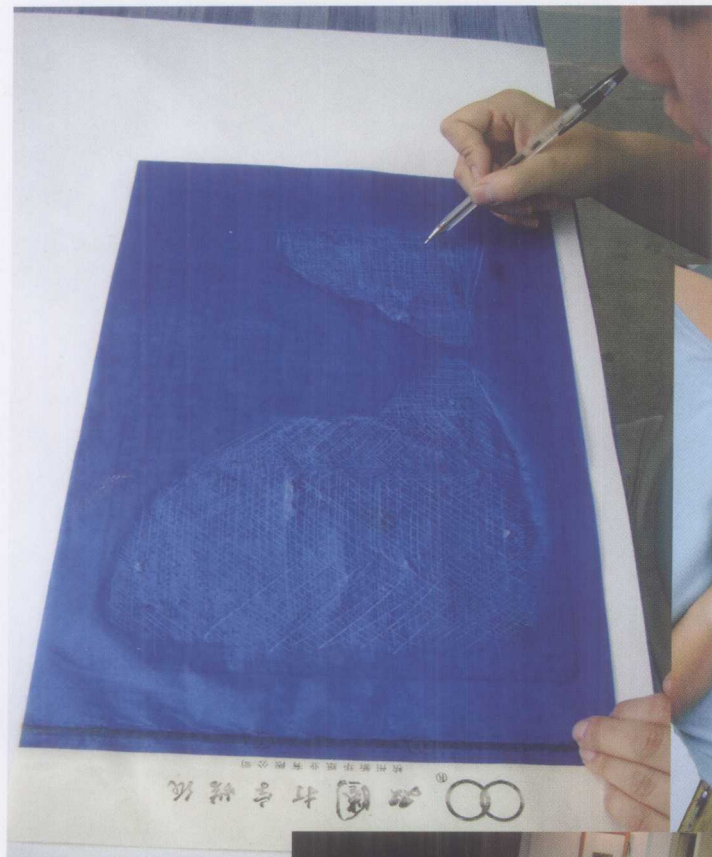
(7) 蜡纸处理：印刷结束后从丝网框上取下蜡纸版，油墨面对折，扔进垃圾桶，不要污染环境。

(8) 清洁：注意印刷结束后丝网框与油墨磙子的清洁。先在旧报纸上将剩余油墨滚净，再用棉布沾松节油或煤油把丝网框和油磙子擦拭干净。



学生作品二幅

(9) 誊写版画印刷示范：



① 刻、画蜡纸



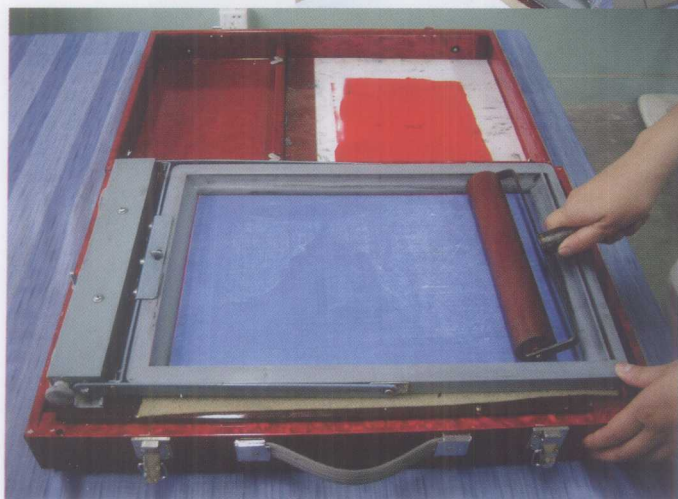
② 卡蜡纸



③ 撕下背纸

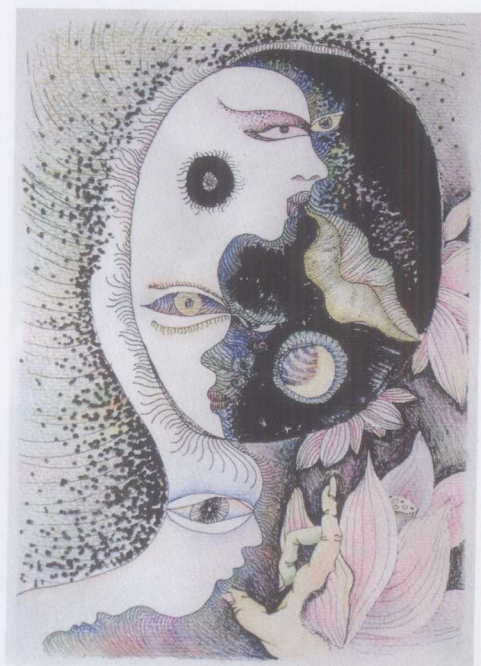
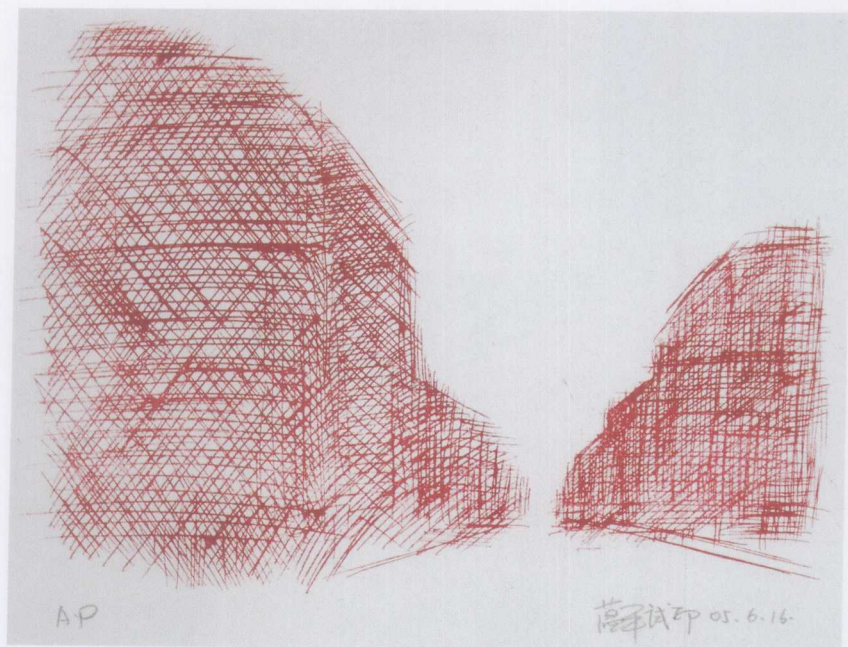


④ 调油墨



⑤ 碾子誊写版画印刷

试印誊写版画《建设中》



手彩版画《梦》高静



套色誊写版画《葫芦》单弘元