

谭权书 著

美术基础入门画库·第二辑

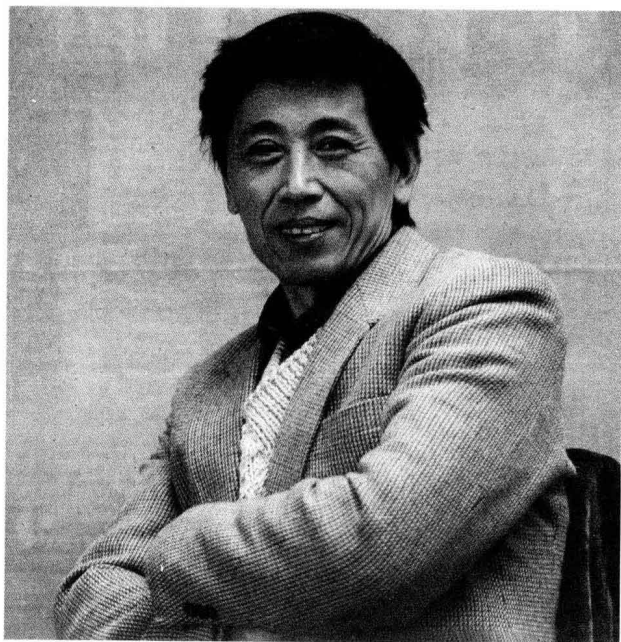
黑白木刻入门

广西美术出版社

秋风

谭权书 1936年生，北京市人。版画家、美术教育家，1962年以优异成绩毕业于中央美术学院版画系，留校任教至今。曾任中央美院版画系主任，担任大学本科、进修生、研究生、外国学者、留学生指导教师，执教30余年。

谭权书师承李桦，作品曾赴日、英、美、法、意、苏等国展出，中国美术馆、英国大英博物馆、维多利亚博物馆，德国路德维希、日本等博物馆均藏有他的作品。

1987年《红鬃马》获北京版画展优秀奖，1988年获全国小版画，藏书票大展荣誉奖，1989年《萨罕妇女》获丝绸之路美术大展金奖，1990年获中国藏书票展金奖，1994年获国务院颁发的文艺事业特殊贡献证书，1996年获中国版画家协会颁发的“鲁迅版画奖”。

著作有《木刻教程新编》、《木刻艺术》、《版画辞林》（版画艺术卷撰稿人之一）、《版画艺术欣赏》及论文50余篇。传略1984年起刊入《世界名人录》（英国）及剑桥《亚太远东地区名人录》。

现任中央美术学院教授、中国版画家协会副主席及秘书长、《中国版画》杂志编委、中国美术家协会会员。

目录

- 序
- 中国木刻的昨天与今天
- 佳作欣赏
- 一、黑白木刻的魅力
- 二、木刻的版材与工具
- 三、刀法与刀法组织
- 四、木刻刀法练习的基本原则
- 五、黑白木刻技法练习的三大范畴
- 六、创作的体验与实践

民间木刻

在儿童时常做一种游戏，以薄纸蒙在硬币上用铅笔划磨产生一个小画面，并不知道这就是制作凸版画的道理。捺的手印、图章、在土地上走过留下的足迹，包括铅字的打字等，都是凸出于底平面所产生的符号，形成的凸版印形。

刻形做为标记或装饰，达到记事或审美的起源，可追溯到新石器时期，距今 3000 年的土陶器皿上的纹样，其几何图案所用的有绳纹、蓆纹、布痕等，都是以捺印为手段的最初制版意识。古代商周时期钟鼎彝器的金文，秦汉时期金、石并盛的发展，犀利金属雕刻工具的完善，特别是汉画像石（砖）划时代的创造，为木刻雕版印刷术的产生提供了充分的准备。公元 1 世纪中国发明了造纸术，纸的出现为雕版印刷术的发明提供了最直接的条件。只有纸的出现才在根本上解决了作为印刷物的载体，使印刷业的繁荣成为可能。东汉元兴年（105 年）蔡伦改良原有造纸术，汉延熹八年（165 年）产生了印刷术，历史上有明确记载。本世纪初英籍匈牙利人斯坦因在我国敦煌盗走大量文物，其中木板画“祇树给孤独园”是《金刚般若经》的扉页画，断年为唐咸通九年（公元 868 年）所刻，是一幅较成熟的珍品，是世界公认的最古老的木刻版画（此画现藏英国不列颠博物馆）。此后的千年以来中国复制版画有着辉煌的发展，明代进入了顶峰时期，特别是天启七年（1627 年）版画色彩革命在金陵胡正言手下获得成功，在世界范围内引起新的震动。清代流传于民间底层的年画版画，延续数百年，遍及大江南北，富有地域色彩的明快、朴实风格受到亿万人民的喜爱，成为世界版画史上的又一奇观。鸦片战争之后，石版印刷术及铜版、铅版制版技术引进，上海、广东等地大量采用新法，以复制为目的的木刻雕版印刷业到 30 年代初已濒临灭绝。

鲁迅说“中国木刻图画从唐到明曾有过体面的历史，但现在的新木刻却和这历史不相干，新的木刻是受了欧洲创作木刻的影响的。”欧洲的复制木刻版画最早应用于祈祷的圣像，约在 15 世纪中叶，逐渐扩展到历书、医书、经书等的插图领域。16 世纪初德国画家丢勒的出现标志着木刻艺术进入成熟阶段，他熟练地掌握了透视法塑造画面的空间、应用平行线和密集的交叉线表现明暗层次，作品达到了精细而丰富的极高水平。铜版画由 17 世纪到 18 世纪经

百年努力有了飞跃进步,细腻精美的画面受到人们的欢迎,由此木刻便衰败下来。18世纪末英国画家毕维克(1753—1828年)首创了雕刻法新术,自画、自刻、自印成为创作木刻的先驱。20世纪初,表现画家思想情感提倡作者主观激情、个性表现的木刻出现了,这就是区别于复制木刻的创作木刻。德国的表现主义“桥社”开创了新的艺术道路,推动了20世纪现代艺术的发展,其贡献是把木刻这一古老的艺术形式赋予了全新的意义和生命。鲁迅先生看到了这一新的发展和其直面现实的强大生命力,利用展览、编画册、写文章、收藏作品等方式倡导木刻,1931年亲自主持了上海的“木刻讲习会”,宣告了中国新兴木刻的开始。中国最早的革命艺术团体杭州西湖艺专的“一八艺社”成员胡一川、汪占非等在1931年5月在上海举行习作展,展出的《饥民》、《五死者》等木刻作品,应是中国现代版画运动中最早的萌芽。新木刻是“拿来主义”的实践,60多年的中国现代版画史告诉人们,中国版画家是怎样把兴起于欧洲的创作版画移植到中国,在借鉴中如何逐步改造成为自己的艺术,以什么样的思维方式建立起中国现代版画的现实主义基础的。它所形成的规模宏大的群众普及运动,无愧于版画大国的称号。

中国现代版画在前50年中曾以黑白木刻做为艺术形式的主体。从一开始就提出了“艺术为人民群众、反映现实生活、探索社会作用追求新的艺术道路”的主张,经历了艰难的奋斗和探索,到“延安版画”的产生,可说在思想、创作理论、艺术形式的民族化等方面,具有了与西方木刻相区别的独立意识,在艺术的表现力上已有高超的水准。中国创作木刻寻找到了适合自己发展的独特道路。许多饱含人民情感和历史印痕的杰出作品已载入我国现代美术史册。

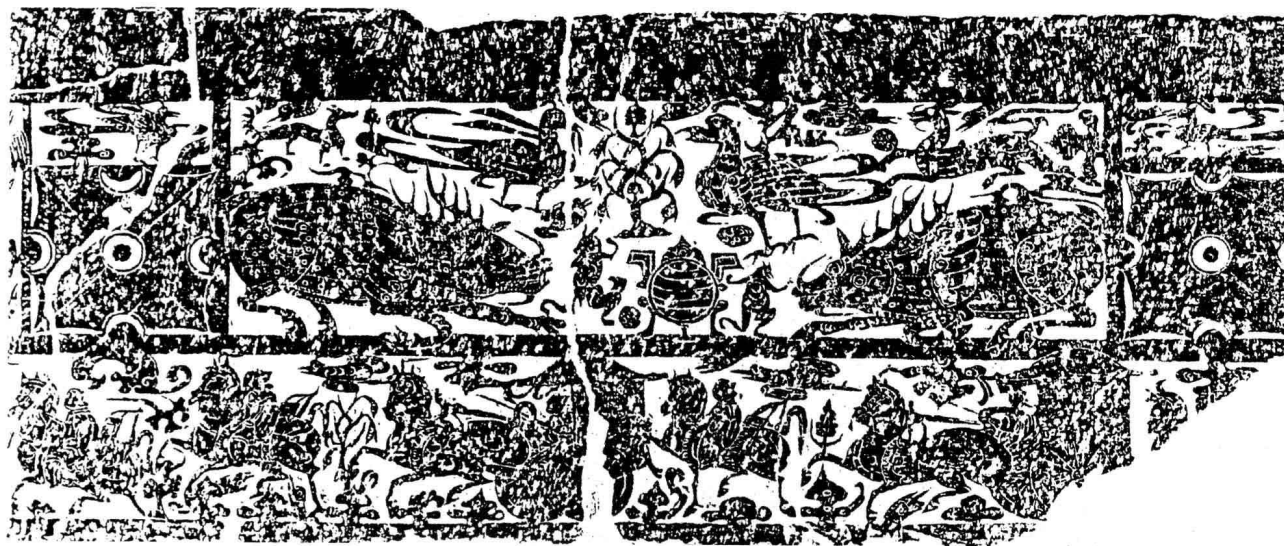
解放后,版画进入了现实主义深化的第二个发展阶段。在安定的和平建设时期中,版画的探索得到了新的延伸与提高,与前一时期形成对照的是出现了歌颂劳动新人和更富人性化的被改造了的大自然景色的描绘,多样化社会生活内容的表现。在造型水平、形式、风格及对传统的继承研究、创新,以及理论、出版等方面均进入了全新的境界,特别是中国版画专业教育体系的创立,造就了新一代众多优秀的青年版画家,到60年代初中国版画形成了历史上的一个高峰时期。

1976年“文化大革命”结束后,新兴版画的

发展进入了第三个时期。80年代初中国社会经历着一次新的巨大变革,进入了以经济发展为中心的加速社会全面发展时期,文化领域中承受了“现代思潮”的强烈冲击。思想解放运动大大促进了版画家们的觉醒,新时期飞速发展的社会现实,提出了审美观念、意识的多样性需求,版画面对时代的选择,走上了多样性语言探索之路。十几年来版画家们把语言陈旧性的突破作为打开创造新的版画形态的通路,依照艺术的规律和版画的本质精神,提出了全新的标准。在反映现实生活的总要求下,强调主客观的结合和客观的第一性,同时强调主观情感表达,在表现中重视内容和形式的统一,也强调重视形式的视觉因素,语言的纯度和表述的独立性。在版画领域内,版种发展的多样性令人欣喜,木、铜、石版种向前发展,丝网版画后来居上,拓彩、综合版等边缘版种全力开拓,呈现出稳步、健康、繁荣的不断上升的发展景象。中国新兴版画以新的成绩赢得了人们的赞赏,她正在沿着自己不断拓宽的道路前进。新时期以来的作品无不表现出版画家面对时代的挑战,尽管在内涵上充分表现时代性的精神品质的力作不多,就新形态而言,使人感到版画的进步已经靠近新飞跃的临界线,一个更光辉的前景的到来已不是遥远的事。

本书讲的是木刻技法的入门之道,需知版画的技艺从来与表现内容相关,绝无悬空之法,千年版画的优秀遗产不可不论,它永远是中国木刻发展的主脉和指向,是初学者必须了解的。归根还是那句话:“知道过去才能了解现在,认识了现在才能感知未来。”

中国木刻的昨天与今天

古代木刻插图

传东晋顾恺之画 清嘉庆同扬州阮福复刻宋版。

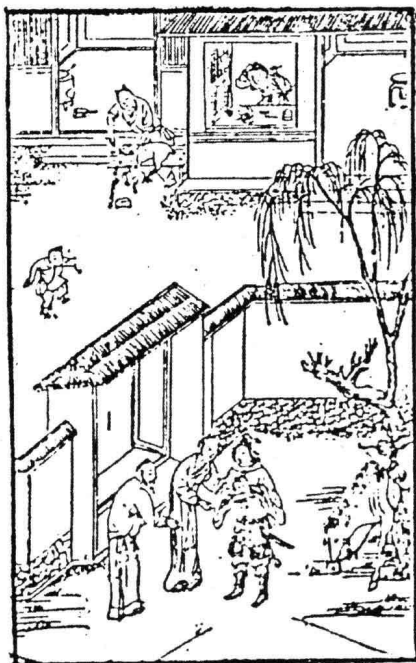

古代木刻插图

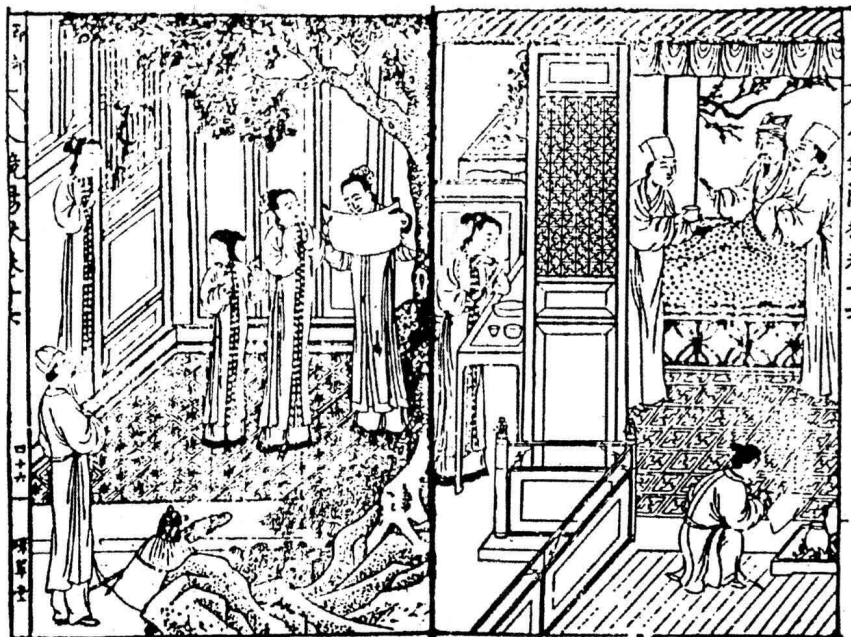

蔡正河梓

民间木刻

古代木刻插图

蔡正河梓

百姓相遇
 八終天境附瓦正武樣從之各為願樂於是
 封泰山令民間交易與錢角金五等之貨幣各
 方因貨幣定相通作生意開關光澤處有人
 往來開通了天下太平為天氏之治不言而自
 信不化而自行到得厚氏之立政人沒有個
 親的亦沒有個疏的天下也自太平治九十餘
 載置都樂之陽死葬於肺山之陰而祝融氏
 出祝融師於廣壽无所造作全不施刑罰而民
 自動化物自成若一日祝融氏出遊神州走在
 山林隱處見山林樵上有一坊那坊在樵上

民间木刻

古代木刻插图

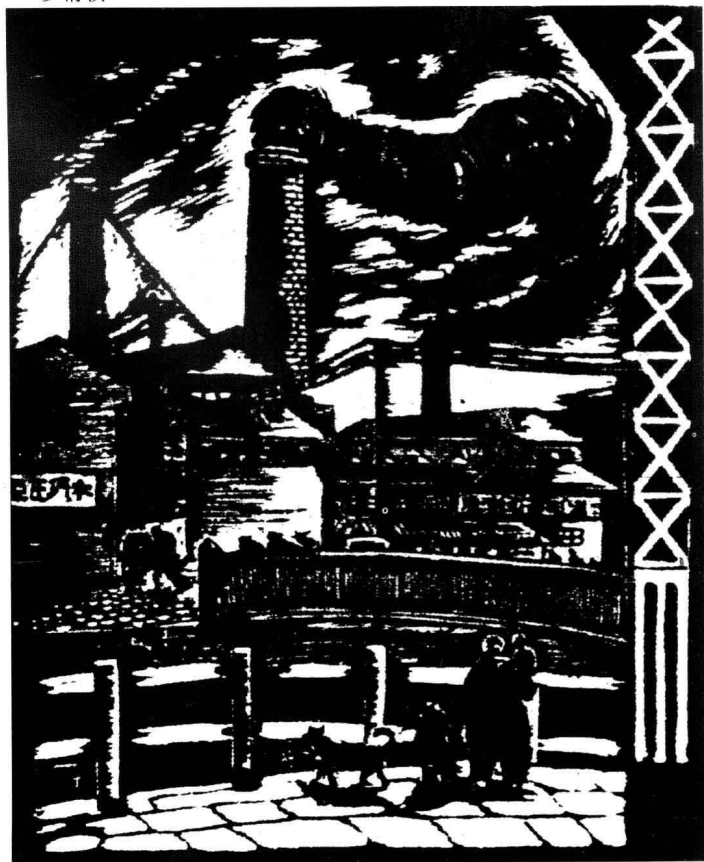
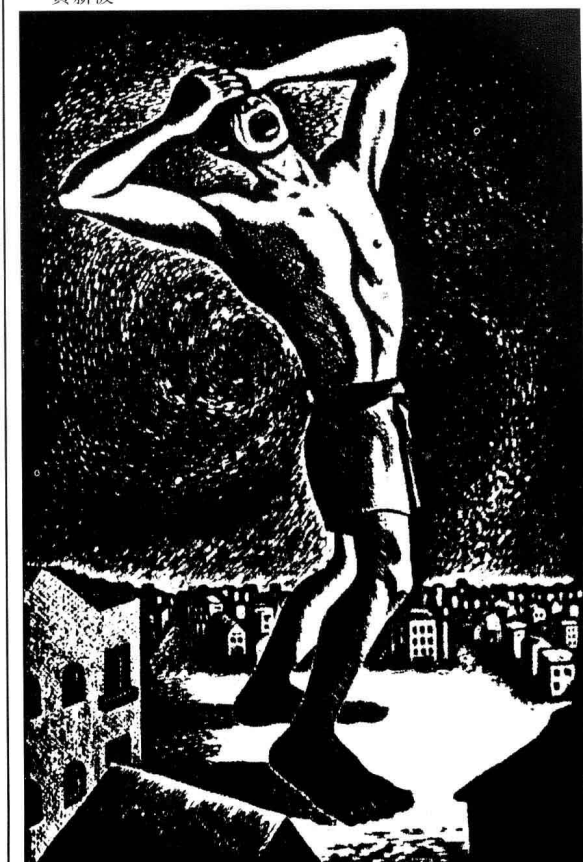

胡一川

黄新波

罗清桢

李桦

温涛

刘岷

黄永玉

张漾兮

石鲁

梁永泰

彦涵

马达
王威

梁栋

郑叔方

牛文

董克俊

龙开朗

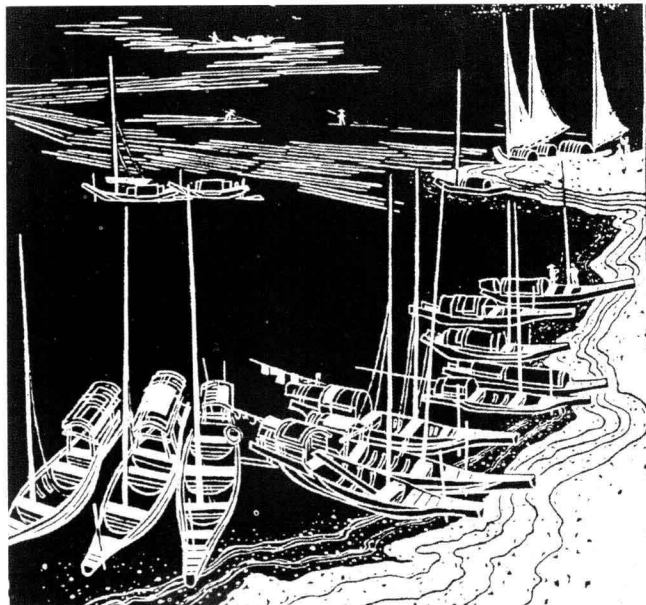
李焕民

廖开明

洪波

莫测

史济鸿

宋源文

佳作欣赏

劳动后备军 李 桦 1947

