

高师专科美术教育专业必修课教材
教育部体育卫生与艺术教育司组编

版画

高师版画教材编写组

山东美术出版社

高师专科美术教育专业必修课教材
教育部体育卫生与艺术教育司组编

版 画

高师版画教材编写组

山东美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

版画 / 高师版画教材编写组编. — 济南: 山东美术出版社, 1998. 8 (2000. 6 重印)

(中国画自学丛书)

ISBN 7-5330-1143-0

I. 版... II. 高... III. 版画-技法 (美术)

IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 30642 号

出版发行: 山东美术出版社

地 址: 济南市经九路胜利大街 39 号

邮 编: 250001

制版印刷: 山东新华印刷厂德州厂

规 格: 787×1092 毫米

开 本: 16 开本 8.75 印张

版 次: 1998 年 8 月第 1 版

印 次: 2000 年 6 月第 2 次印刷

印 数: 3201-6200

定 价: 48.00 元

目 录

第一章 版画的基本知识	1
第一节 版画的定义	1
第二节 版画的分类	2
第三节 各类版画的简况	5
第二章 纸 版 画	25
第一节 纸版画概述	25
第二节 剪贴纸版画	27
第三节 吹塑纸版画	31
第四节 撕刻纸版画	33
第五节 镂刻纸版画	37
第六节 漏印纸版画	39
第七节 凹凸纸版画	42
第三章 木版画（木刻）	44
第一节 木版画概述	44
第二节 黑白木刻的制作	52
第三节 黑白木刻的艺术处理	59
第四节 套色木刻	69
第四章 凹版画(选修)	82
第一节 铜版画	82
第二节 几种其他凹版型版画（自学资料）	95
第五章 孔版画(选修)	98
第一节 丝网版画	98
第二节 其他孔版型版画（自学资料）	110
第六章 中学版画教学法	123
附：参考教案	126
后 记	133

第一章

版画的基本知识

第一节 版画的定义

版画是一门独立存在、独具特色的画种。版画不同于一般的其他绘画，一般的绘画是用笔或其他工具，把颜料或其他材料，在纸、布或其他平面物品上，通过勾、画、点、涂、直至达到画家本人满意的绘制效果而完成始终的。如中国画、油画、水彩画、水粉画、钢笔画、铅笔画、木炭画等等。通常，人们把这类绘画称为“直接艺术”。版画则不然，版画与之相比，却有着较多的工艺制作过程。即要求有了设计好的画稿后，还需用某一种平面材料制成印版，然后再用印版在纸或某种平面材料上印成画面。这种印成的图画就是版画。所以，人们从事版画创作，不仅要求会画画，还得会制版，还要会印刷，三者不可缺一。比较一般其他绘画等“直接艺术”而言，版画为此通常被人们称为“间接艺术”。

版画比一般绘画多两道工序，表面看来麻烦得多。其实版画却有着它独有的长处，即“一版多印”。我们只要根据画稿制作成理想的印版，就可以根据自己需要的印数，一张张连续不断地印刷出若干张相同一致的版画来，均可视为原作。而且张张身价相等。

众所周知，一般绘画只有一张原作。即使作者用同样材料工具、同一风格手法、亲手复制自己作品到了分毫不差的程度。可是，除了第一张原作外，其后的画作均被视为复制品。但是，版画则可以用同一印版印制出很多张原作。而且，这是世界上各大博物馆、美术馆、艺术评论家、收藏家、鉴赏家、画商、艺术经纪人等早已认可了的国际惯例。“版画张张是原作”的这个最大优势，正是别的一般绘画所远远替代不了的。这种通过制版印刷手段而创作，具有复数性质的画种，故而又被人称之为“复数的艺术”。

1960年，在奥地利的维也纳市举行的一次国际造型美术协会会议上，曾通过了一个“怎样才能称为版画原作”的决议。决议明确规定：1. 为了创作版画作品，画家本人曾利用石、木、金属和丝网等版材参与制版，使自己心中的意象通过原版转印之图画。2. 美术家自己动手，或在本人监督指导下，在原版直接印刷而得的作品。3. 在这些完成的版画原作上，美术家得负有签名的责任（还得附加试作或限定版次印数编号）。

以上三条，即可被视为最具有权威性的当今国际上对于版画作品的基本诠释了。

第二节 版画的分类

版画由于制版所使用的材料与技法不同，可区分为凸版型版画、凹版型版画、平版型版画和孔版型版画四种。

一 凸版型版画

因为制版材料一直使用木板，且历史悠久，故通常称为木版画或木刻（图1）。但也有人使用麻胶板、塑料板、建筑用泥砖、石膏板、石板、吹塑纸、厚卡纸等代替木板制成印版的，打破了木板的“一统天下”。

凸版型版画制版时多使用各种刻刀、锥钉、凿子等物在板材上刻与划。印版的横断面呈凹凸不平状。根据设计画稿的要求，凡凸起部分，在印刷时可附着油墨或颜料，呈现画面的线条、块面。凡凹下去的部分，印刷时不沾油墨或颜料，呈现画面的空白部分。印刷完成后，即成为凸版版画（图2）。使用麻胶板制版印成的画叫麻胶版画（图3）；使用塑料板制版凸印而成的画叫塑料凸印版画（图4）；使用泥砖制版印成的画叫砖刻版画（图5）；使用石膏板制版印成的画叫石膏版画（图6）；使用石板制版印成的画叫石刻版画（图7）；使用吹塑纸制版印成的画叫吹塑纸版画；使用厚卡纸制版凸印而成的画叫纸版凸印版画。也可使用马铃薯或红薯刻制印刷版画。使用鱼、树叶、编织物、古钱币等实物拓印而成的画叫实物版画。

总之，只要采用了凸印方式，不管使用什么材料制版，都可以产生出优美的凸版画来。

二 凹版型版画

凹版型版画的代表是铜版画。凹版画的制版材料起初多用铜板。以后人们渐用锌板等金属板代替。所以凹版画通常称为铜版画，也称锌版画，以示板材的区别。有时也统称为金属版画。近年来，有人开始启用了塑料板、纸板、玻璃板、纤维板甚至木板来作凹版画的。不管使用什么板材，只要采用了凹版印刷技术所印出来的画，我们都可以称之为凹版画。凹版画在制版时，往往采用刻针、刻刀直接在任何平板上刻划的办法。也有在金属板上采用硝酸腐蚀的办法。用后一种办法制版印成的版画又称腐蚀版画。而用上述两种办法结合制版印成的版画还可称为蚀刻版画。凹版画印版的横断面同凸版画印版相同，也是凹凸不平。但是凹版画的印刷原理却与凸版画相反。凡凹下去的部分，在印刷时先要压、填进充足的油墨，以呈现画面上的点、线、面。凡凸起的部分油墨要擦净或擦薄，呈现画面上的空白或晕淡。印刷完成后，即成为凹版版画（图8）。

使用塑料板制版凹印而成的画叫塑料版凹印版画；使用厚卡纸制版凹印而成的画叫纸版凹印版画；使用木板制版凹印而成的画叫木版凹印版画；使用纤维板、玻璃板制版凹印而成的画也就叫作纤维版凹印版画或玻璃版凹印版画了。

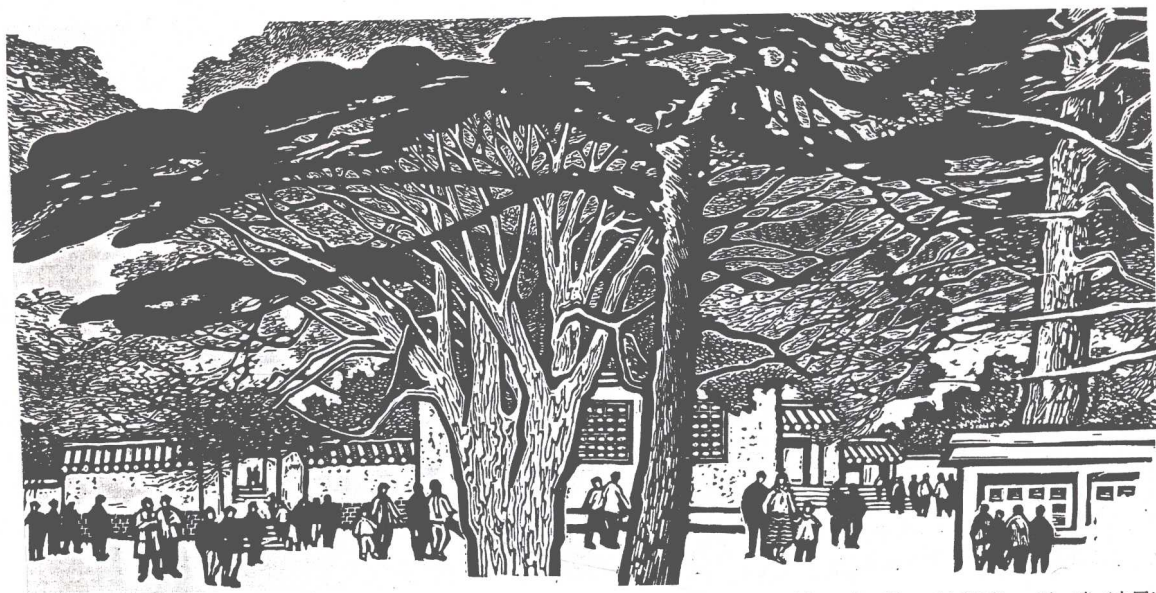
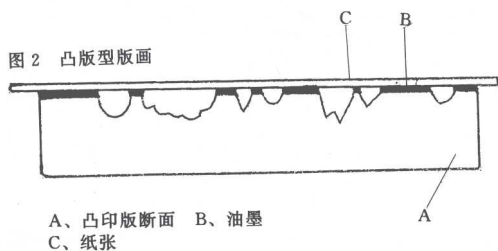

图1 春游 (木版画) 王琦(中国)

图3 浴场 (麻胶版画) 扎哈罗夫(前苏联)

三 平版型版画

平版型版画的代表是石版画。石版画的制版材料是一种特有的石印石。近年来，因世界上石源枯竭，有些人也使用一种铅皮板制版，印刷效果也可以。

石版画应用了平版印刷术，在制成了印版的石印石上，通过酸腐蚀法，使平滑的石面上产生出许多肉眼看不清的小洞，印刷时，要不断地往石印石面上擦清水，使其保持适当的水份。这时，凡小洞密布处存留水份多、具有吸水性排斥油墨则不易附着油墨，故呈现画面的空白；而小洞稀疏处，呈排水性而吸附油墨。由于存留水份多少不同，则附着油墨也多少有

图4 赛跑 (塑料凸印版画) 江 鲲(中国)

图6 秋 风 (石膏版画) 张白波(中国)

图5 屈原像 (砖刻版画) 马 达(中国)

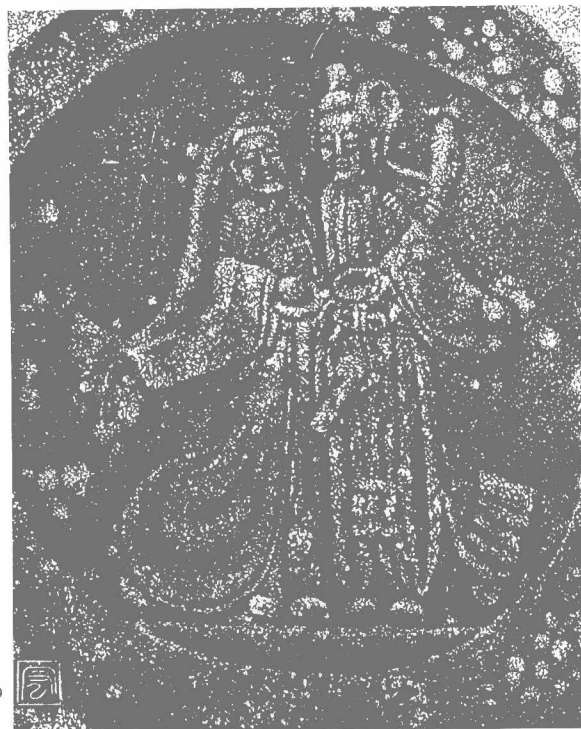

图7 藤井的道祖神 (石刻版画)
唐沢広(日本)

异，故呈现出画面的浓淡深浅，色调极其微妙。这就是石版印刷中的油水相斥原理。印刷完成后，一张石版画便诞生了（图 9）。

图 8 凹版型版画

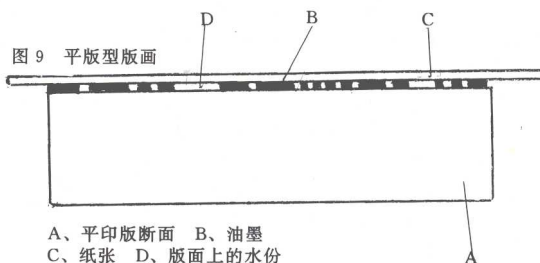
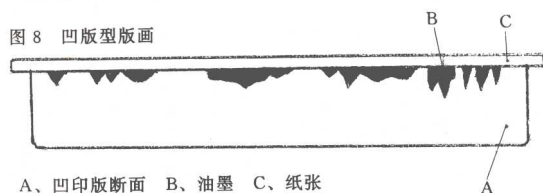
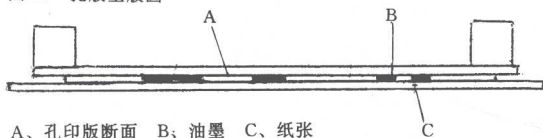

图 10 孔版型版画

虽然用铅皮板制版印刷的效果与用石印石制版印刷的效果相近，但远不如用石印石制版效果丰富、强烈。故多用于套色石版画的辅助色版。也有人专门用铅皮板或铝板制版印画，即现代的 PS 版画，或称胶印版画。

平版型版画比起凸版型版画和凹版型版画来，其制版材料的开发余地要窄的多，至今仍以石印石为主。但也可用玻璃板的磨砂面制作简易平版画。

四 孔版型版画

丝网版画，或称绢印版画和漏印版画，是孔版型版画的典型代表。它的制版材料原多使用紧绷在木框上的真丝绢网，近几十年多使用尼龙丝网。制版时通过各种手段将丝网上一部分堵封起来即可。印刷时，把油墨或颜料从丝网上没有堵封的部分漏印到纸或其他物品上，从而形成孔版画面（图 10）。

因为丝网版画制版材料简便易得，所以人们直至目前尚无需去开发别的什么代替物品。因此孔版型版画的其他种类不多。仅有使用厚卡纸制版印刷而成的纸版（孔印）版画、刷漏版画和以誊写钢板、蜡纸制版的誊印版画，以及近年来在日本逐渐流行开来的纸网版画、新孔版画等。

第三节 各类版画的简况

一 凸版型版画的代表——木版画

提起凸版型版画，不能不首先着重讲一讲木版画，大家熟悉了解了木版画的基本知识，也

就初步与掌握了凸版型版画的基本知识。

1. 木版画简史 木版画是产生最早的一种版画形式。木版画在我国有着悠久的历史 and 深厚的传统。隋朝（公元7世纪），已有人用木板刻成图版以供印刷。并曾印出了“大隋永陀罗

图 11 金剛般若波羅密經
卷首画（木版画）
中国 唐 咸通
九年

图 12 隋朝窈窕呈傾國之芳容（木版画） 中国
南宋时期

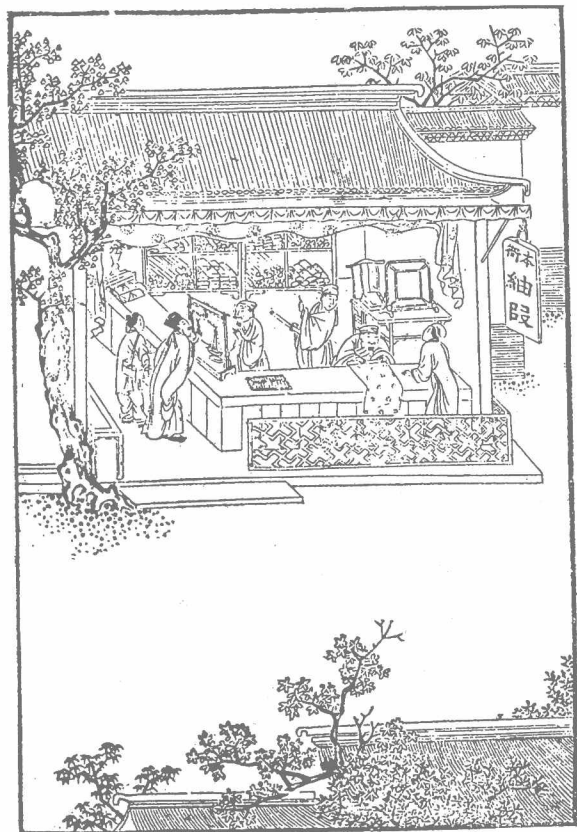

图 13 金瓶梅插图（木版画） 中国 明 崇禎年間

尼本经”一书广为流传。唐朝咸通九年(公元868年)刻印的“金刚般若波罗密经”卷首画,刻得十分精美,可谓现存的中国最早的木刻版画。它使人们看到,9世纪时我国木刻版画的阳刻技术已经达到了十分娴熟的程度(图11)。南宋时期(11世纪),刻版中心平阳(今山西临汾一带)地区的代表作品,木刻版画“隋朝窈窕呈倾国之芳容”是一幅印在通俗话本之类的民间书籍上的卷首画,刻出的线条更觉严密、细致、柔和而精确,堪称传世佳品(图12)。明朝万历、天启年间(公元1573至1627年)是中国木刻版画的黄金时期,由于当时书籍出版业的发达和读者的要求,刺激着木刻版画的更加日趋精美(图13)。还发展了木刻版画的套色技术。而天启七年编印的“十竹斋书画谱”则创造了精巧的水印套色法(图14)。它的刻版、用色和套印都达到了高度的艺术水平。这种技法后来传入日本,对日本浮世绘版画起到了促进发展的作用。公元14世纪时,中国刻版印刷术传到了欧洲,极大的影响了西洋木刻版画的发展。但它的发展又是自成系统的。刻有“一四五三年”字样的“克理斯多夫图”是现存最早的西洋木刻版画,与东方木刻版画同属复制性阳刻线条版画,技法十分相近。16世纪时,德国画家丢勒(A·Durer 1471—1528)创造了一种带明暗的阳刻手法,即用刻出来的黑色线条组织明暗色调造型的方法,从而奠定了西洋木刻版画的传统风格基础(图15)。到了17世纪时,由于铜版画流行开来,复制性线条木刻版画在欧洲大陆上几乎陷于绝境,只在英国保留了木刻版画的一线生机。由于英国人毕维克(T·Bewick 1753—1828)于1771年开始使用一种“白线条刻法”,即在黑色底子上刻出白线来表现物体明暗的“阴刻”法,极大的提高了木刻版画的艺术表现力,受到了人们的喜爱,从而阴刻法就成为了西洋木刻版画的新主流,并发展为欧洲的木口木刻(图16)。西洋木刻版画到了19世纪虽曾一度衰落,然而到了20世纪初,又重新发展,并形成了本世纪中叶的高潮。

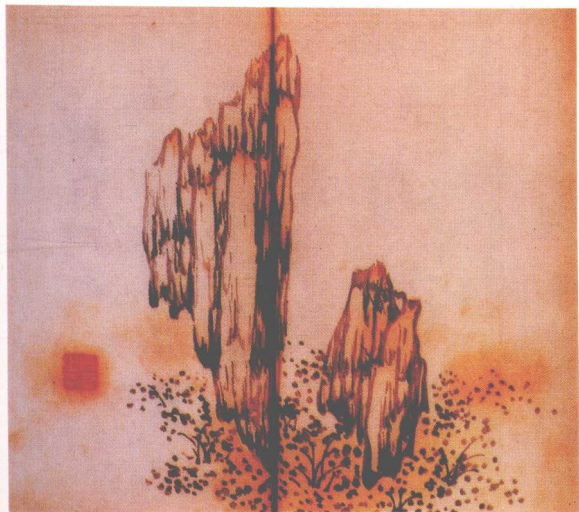

图14 十竹斋书画谱 石谱图 (水印木
版画) 中国 明 天启年间

图15 四骑士 (木版画)
丢勒(德国)

中国当代木刻版画是由鲁迅先生热心指导、精心培植而茁壮生长在中国土壤之上的、仅有六十多年历史的新兴版画画种。鲁迅先生不仅于1929年亲自编印了几本画集,首次向国内介绍欧洲木刻版画,还着意向青年美术家提倡自画、自刻、自印的创作木刻,并首称这种木刻为“版画”。鲁迅先生还指出了“……倘参酌汉代的石刻画像、明清的书籍插画,并且留心民间所赏玩的所谓‘年画’和欧洲的新法融合起来,也许能够创出一种更好的版画”的努力方向。并且亲自倡导具有中国传统风格与适当吸收欧洲创作木刻版画优点的新版画。鲁迅先生于1931年初夏,在上海又亲自主办了讲习班,邀请了日本美术家内山嘉吉先生对爱好木刻版画的青年讲授木刻技法,自己担任翻译,这是中国新兴木刻版画运动的新开端。

自此之后,根植于中国大地上的这颗由鲁迅先生点播的种子,经历了风风雨雨六十余载,走过了曲折迥异的求索之路,渐渐成长为巍巍壮观的茂林嘉卉。写下了现代中国美术史上不可磨灭的一页,并早以自己独具之特色、之成就,而已跻身于国际艺林。

2. 木版画简介 木版画又称木刻,是用刻刀在木板上刻划,再用油墨或颜料拓印完成的画,木版画分黑白木版画和套色木版画两种。用一块木版拓印黑色油墨或颜料的叫黑白木版画(图17);用两块以上木版套印出两种以上颜色的叫套色木版画;用油墨或油质颜料拓印的叫油印木版画或油印套色木版画(图18);用水质颜料拓印在吸水性纸(如滤纸、生宣纸)上的,叫水印木版画(图19);用水质、油质颜料结合拓印的,可叫水、油印木版画(图20);用粉质颜料拓印的,又叫粉印木版画(图21)。

黑白木版画具有其独到的艺术美感。以其黑色的点、线、面,在白纸上构成了丰富多彩的黑、白、灰色调,形成了黑与白的对比强烈且和谐的色彩交响。高明的版画家把色彩纷呈的大自然高度概括为仅仅黑白两大颜色,大黑大白到几乎没有了余地的程度。这些强烈、和谐的画面,呈现着典雅、优美的情调,几个世纪以来,深受着人们不懈的钟爱。套色木版画虽然具有两色以上的特点,但版画家也要尽量用最少的色版来套印出尽可丰富的色彩效果,也要发挥版画本身固有的高度艺术概括性,以达到“语不惊人死不休”的程度。

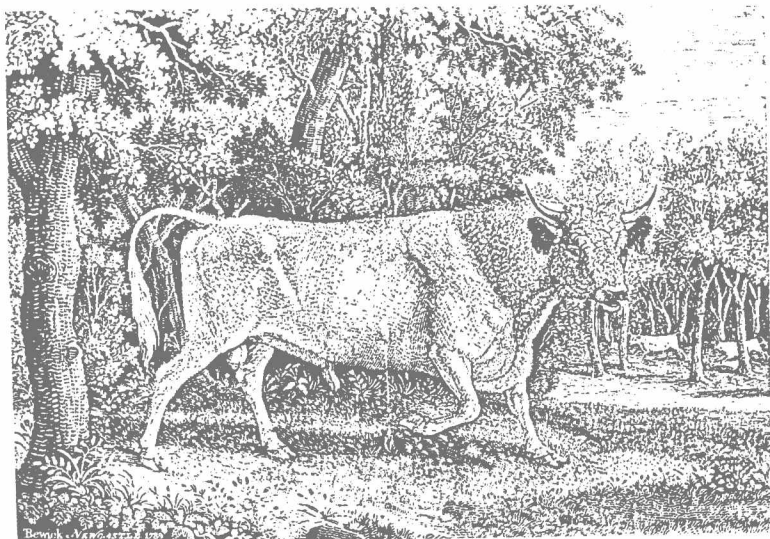

图16 奇林汉的公牛 (木版画)
毕维克(英国)

图 17 首都的清晨 (木版画) 李 桦 (中国)

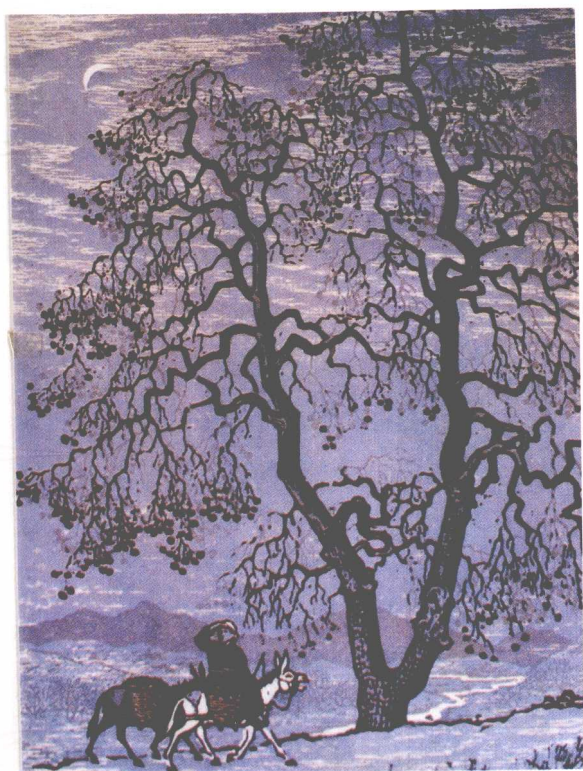

图 18 黎明 (油印套色木版画) 力 群 (中国)

图 19 吹口弦 (水印木版画) 黄永玉 (中国)

二 凹版型版画的代表——铜版画

1. 铜版画简史 铜版画起源于欧洲。公元15世纪时,欧洲曾经盛行过刻铜工艺,主要服务于当时宫廷、教堂器皿的制作和装饰,多由制铜匠师从事操作。后来,渐渐由此演化出了金属凹版印刷术。初期的铜版画技法仅仅采用干刻法,即应用刻针、刻刀在铜板平面上的直接刻划法。到了16世纪,荷兰画家韦莱尔特(D·Vellert 1511—1544)发明了分层腐蚀制版法,极大丰富了铜版画制版技法。此后,铜版画流行开来,受到当时人们的欢迎。但是,当时铜版画还仅仅是用来作为复制绘画的一种方法、手段。例如达·芬奇、米开朗基罗和拉斐尔的作品,就曾被大量摹刻印刷。至于它作为一门独立的艺术品种,还是到了17世纪才确立,并在欧洲迅速流行开来。后来的一些大画家都很精于铜版画艺术,诸如:荷兰的伦勃朗(Rembrandt Van Rijn 1606—1669)(图22);英国的威廉·荷加斯(William Hogarth 1697—

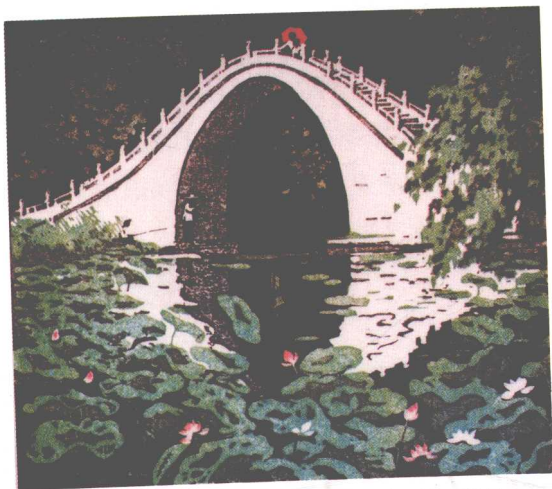

图20 玉带桥 (水、油印套色木版画) 古元(中国)

图21 北京 (粉印木版画) 张佩义(中国)

1764);西班牙的戈雅(Francisco Jose de Goya(图23)(1746—1828);美国的惠斯勒(James McNeill Whistler 1834—1903);瑞典的佐恩(Anders Zorn 1860—1920)(图24);德国的柯勒惠支(Kathe Kollwitz 1861—1945)(图25);捷克斯洛伐克的斯瓦宾斯基(M·Svabinsky)(图26);英国的勃朗群(Frank Brangwyn 1861—1956)等(图27),就曾创作了大量精美的传世之作。

虽然我国早在殷周时期金属铸造和镌刻技术就已很高超,又是最早发明印刷术的国家,而且明朝万历年间开始有欧洲传教士来华把铜版画输入,清朝康熙、乾隆时宫廷内务也曾使用铜版画技术制作地形图和描绘征战的图卷,但是,铜版画艺术一直未能发展起来。

虽然中国新兴创作版画运动的倡导者鲁迅先生曾把外国优秀版画家的铜版画作品,早在二三十年代就曾向我国青年美术家和广大读者作了介绍,但是,由于受到各方面条件的限制,铜版画在我国一直没能像木版画那样获得应有的发展。直到新中国成立后,各美术院校相继建

立了版画系或版画专业，培养出一部分从事铜版画创作的专门人才，他们陆续创作出一些优秀铜版画作品，才填补了中国版画园地的这项空白。

2. 铜版画简介 铜版画是利用铜板制好印版，通过凹印机滚压，把版上的油墨印在纸上的画。制版的手段方法通常使用干刻法（图 28）、腐蚀法（图 29）、飞尘法（图 30）和美柔汀法（图 31）。其中前三种手法使用比较普遍。铜版画属于小型绘画。铜版画以黑白为基础，必须具有良好的线条造型素养，比较讲究绘画、制版、印刷的技巧，善于运用单纯的艺术语言形式造成丰富多彩的画面效果。套色铜版画尤其显示着这一特点（图 32、33）。与木版画相比，铜版画的色调要比木版画丰富、柔和细腻得多。而且兼有钢笔画和水墨画的情趣，显得刚劲、潇洒、质朴和玲珑，尤其适于渲染画面气氛和表现光影明暗。在欧洲，铜版画一直是很名贵的艺术品种，十分普及。很多家庭、办公室、图书馆都悬挂着铜版画原作。可以说，人们对它的喜爱达到了至深的程度。

三 平版型版画的代表——石版画

1. 石版画简史 石版画如同铜版画，也起源于欧洲。不过它的历史短些，直到 18 世纪才开始普及，比起铜版画要晚大约两个世纪。石版印刷术是由一位叫逊纳菲尔德（1771—1834）的德国人发明的。他曾开设了一家印刷所，一直不满足于原有的凸版、凹版印刷术，一心想研究出一种新型的、便于以上这两种版式的、且效益更高的印刷术。在一个非常偶然的情

图 22 持箭的女人（铜版画） 伦勃朗（荷兰）

图 23 玛哈（铜版画） 戈雅（西班牙）

图 24 自画像 (铜版画) 佐 恩 (瑞典)

图 25 带着两个孩子的母亲 (铜版画) 柯勒惠支 (德国)

图 26 六月的中午 (铜版画)
斯瓦宾斯基 (捷克斯洛伐克)

况下，由于使用酸溶液去清洗平时随意涂写到墙壁石块上的油墨文字，不料却发生了酸腐蚀现象。这意外的化学性反应使他喜出望外，思路大开，从而潜心研究下去。经长时间反复钻研试验，逊纳菲尔德终于在 1799 年，他 28 岁的时候，把他的专项发明，即最初的石印技术公诸于世。这一技术的出现，立即引起了当时不少对于版画早就有着浓厚兴趣的艺术家的更

大关注，他们纷纷运用其操作于艺术创作。到19世纪初叶，欧洲已有不少画家经常创作着石版画。19世纪后叶，由于他们的辛勤实践，石版画这个新型画种已经初步形成，并且在欧洲十分盛行。20世纪初叶创作石版画与铜版画已并列为独立的艺术品种。石版画艺术迅速发展起来，在法国达到了最兴盛的程度。

自石印技术，即平版印刷术诞生以来，许多大画家，像英国的威廉·布莱克(William Blake 1757—1827)(图34)、法国的普吕东(Pierre Paul Prudhon 1758—1823)、德拉克洛瓦(Eugene Delacroix 1798—1863)、保罗·汉特(Paul Huet 1803—1869)、多米埃(Honare Daumier 1808—1879)(图35)、瑞士的斯丹伦(Th·A·Steinlen 1859—1923)(图36)、德国的柯勒惠支(Kathe Kollwitz 1867—1945)、法国的高更(Paul Gauguin 1848—1903)、劳特累克(Toulouse Lautrec 1864—1901)(图37)、马蒂斯(Henri Matisse 1869—1954)(图38)、毕加索(Pablo Picasso 1881—1973)(图39)、莱热(Ferhand Leger 1881—1955)、美国的洛克威尔·肯特(R·Kent 1882—1971)(图40)、德国的马·林格奈(Max·Lingner 1888—1955)(图41)、乔·格罗兹(George Croso 1912—)、美国的查·怀特(Charles White 1918—1981)(图42)等人的姓名都与他们所创作的石版画名作紧密地相连在一起。

石印术从西方传进我国是清朝后期的事了。开始主要用它来印刷带有插图和绣像的文学作品，渐渐取代了古老的木版雕刻印刷技术。到了光绪年间，上海出版了我国最早的石印“点石斋画报”。此后，石印“芥子园画传”、“吴友如画宝”等画谱相继问世，这些便是我国最早的石版画了。不过，这些石版画当时尚属复制石版画范围，它的制作过程是先由画师画出稿子，后由技术工人转移于石印石上，再经制版和印刷，其成品不过是对原稿大量生产的复制品。

图27 纤夫 (铜版画) 勃朗群(英国)