

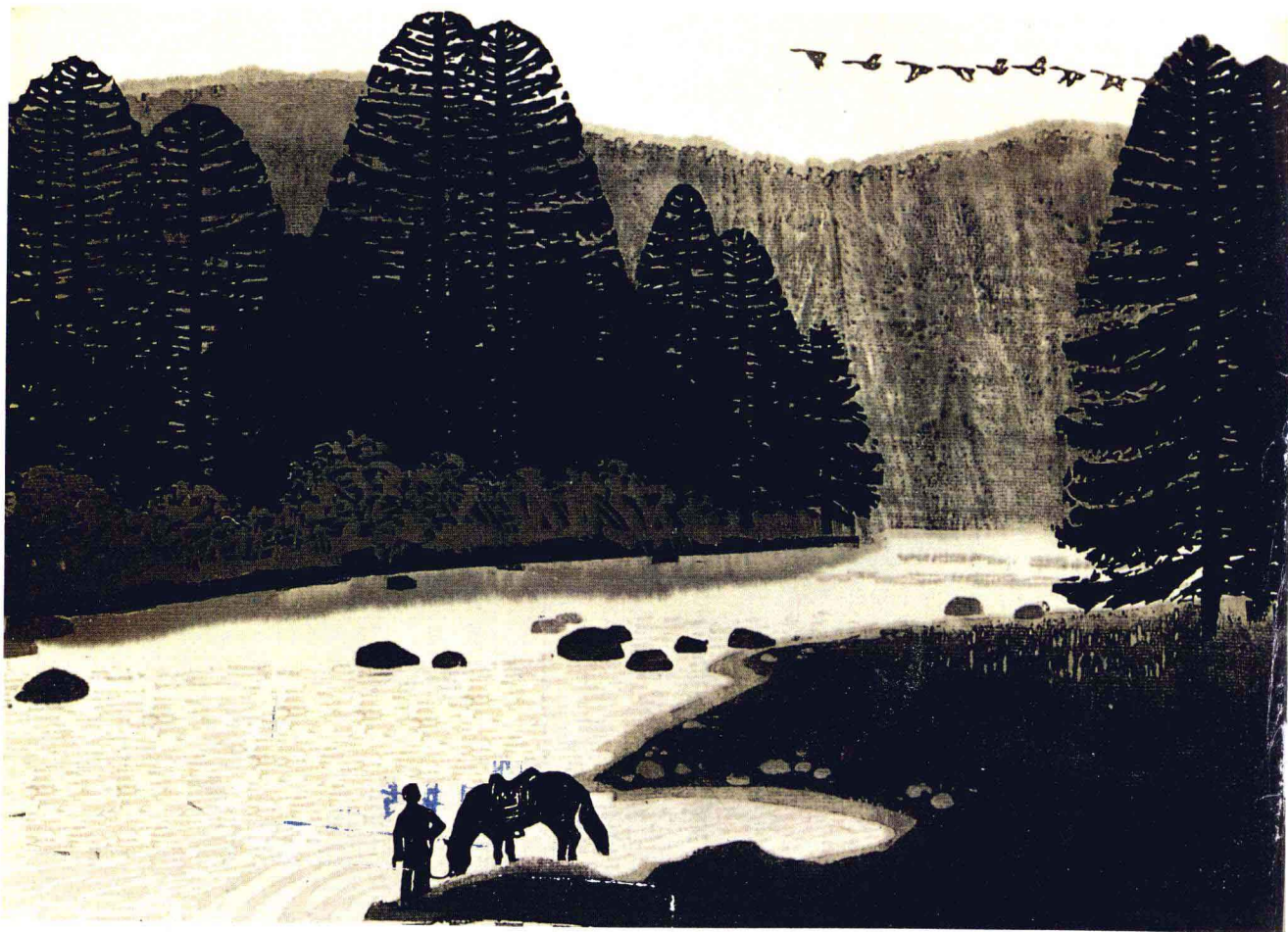
张佩义 著

美术基础入门画库·第二辑

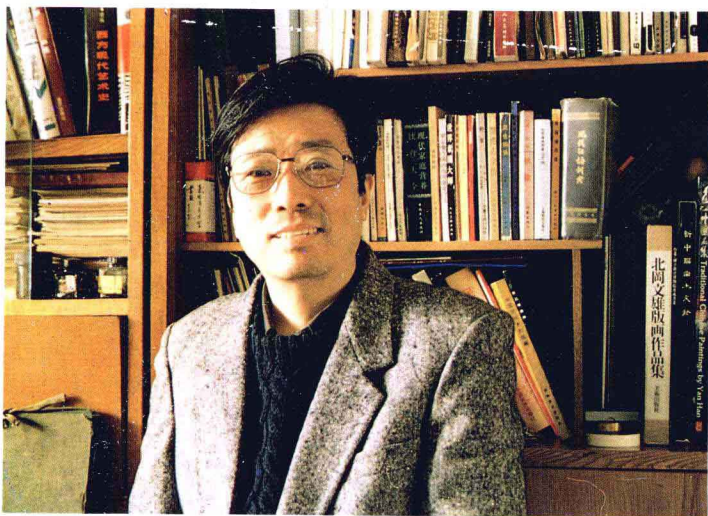
水印版画入门

广西美术出版社

《春归》 张佩义

张佩义 1939年2月5日生于山西太谷县。

1960年毕业于北京艺术师范学院美术系并留校任教。

1964年调入中央美术学院版画系任教至今。

1979年在北京荣宝斋研究中国传统木版水印艺术。

1980年开始主要从事水印版画的创作与教学，作品先后参加北京美展、全国美展以及全国版画展、藏书票展

和国际藏书票展并多次获奖。作品赴英国、瑞典、美国、加拿大、德国、意大利、丹麦、日本、土耳其、韩国及香港、台湾等国家和地区展出，并被中国美术馆、山西省博物馆、北京炎黄艺术馆、江苏省美术馆、北京美协和英国伦敦大英博物馆、德国路德维希艺术馆等收藏。

作品被编入《中国新兴版画五十年选集》、《中国现代黑白木刻选》、《中国水印版画》、《中央美院教师优秀作品选》、《中国藏书票作品选集》等画集。

参加《中国中学教学百科全书》和《中国小学教学百科全书》美术卷的编写；全国中等师范、全国高等师范美术教科书和中学美术课本的编写。被编入《中国现代美术家大辞典》、《中国当代艺术界名人录》、香港中国国际交流出版社出版的《世界名人录》和英国剑桥出版的世界名人录等。

1996年获“鲁迅版画奖”。现为中央美术学院副教授、木版工作室主任。中国美术家协会会员、中国版画家协会常务理事、副秘书长。

目录

作品欣赏

- 一 水印版画发展源流
- 二、水印版画的风格特点
- 三、水印版画的制作
- 四、水印印刷技法
- 五、水印套色的方法与表现形式
- 六、分版印刷过程示范

作品欣赏

《大内村秋色》 北冈文雄(日)

《小镜子》 阿鸽

《绣球花》 郑爽

《云幻》 李忠翔

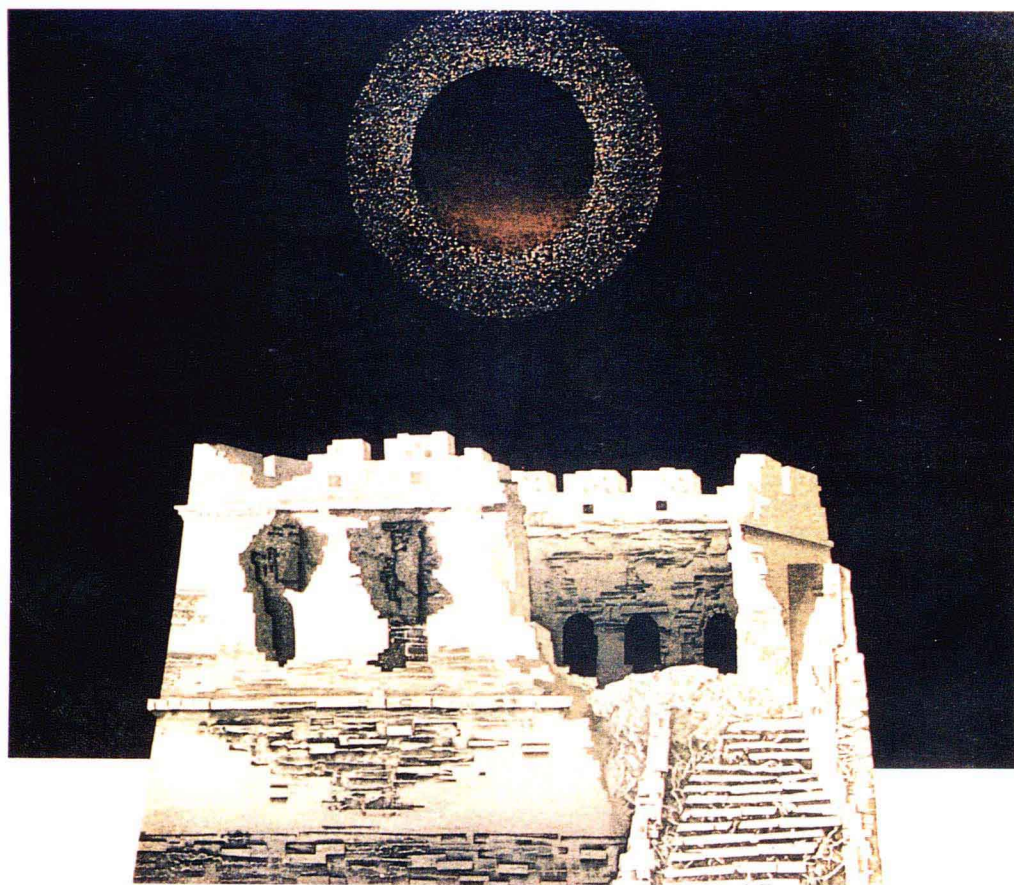

《帕米尔之秋》 谭权书

《钟楼》 高荣生

《长城》 王兰

《暖冬》 周胜华

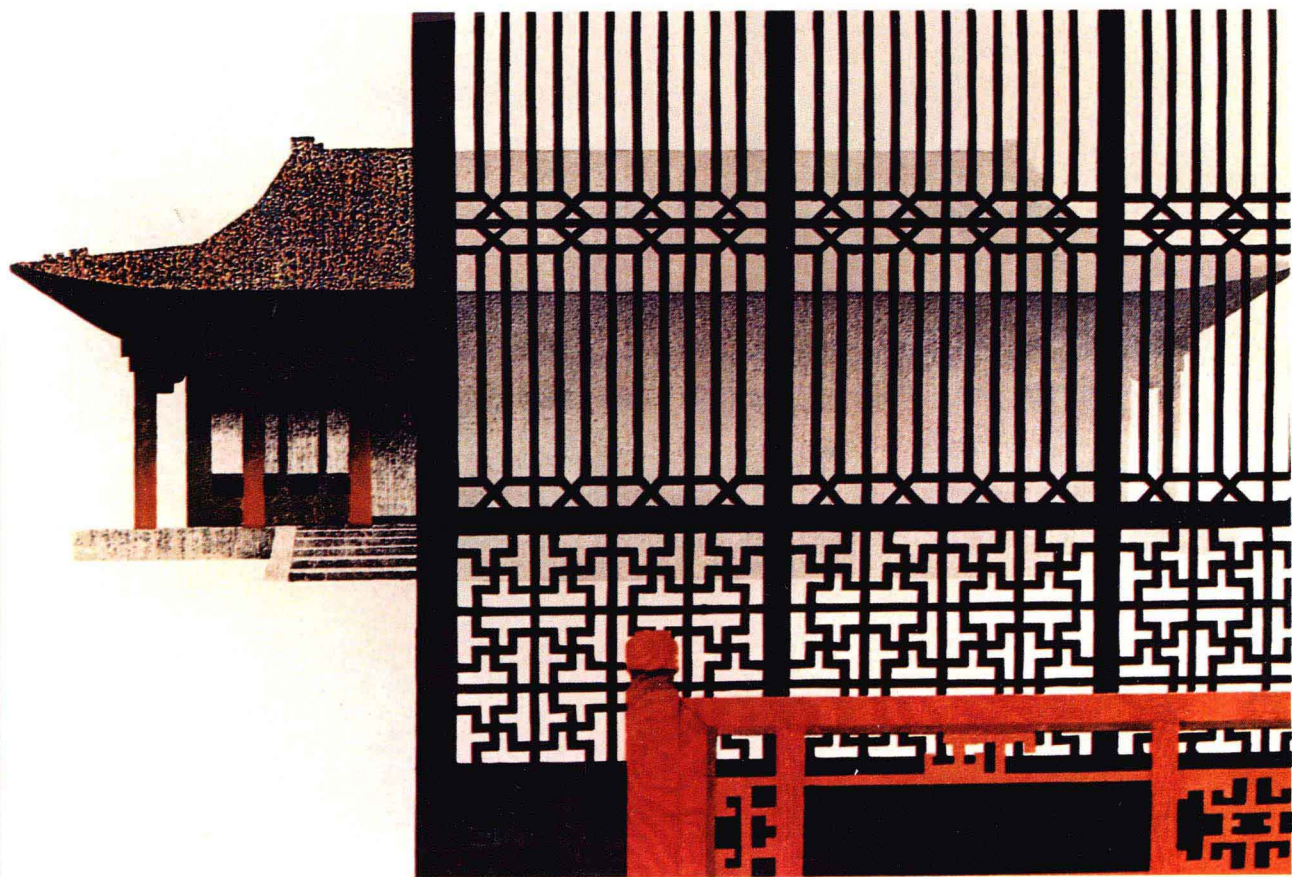

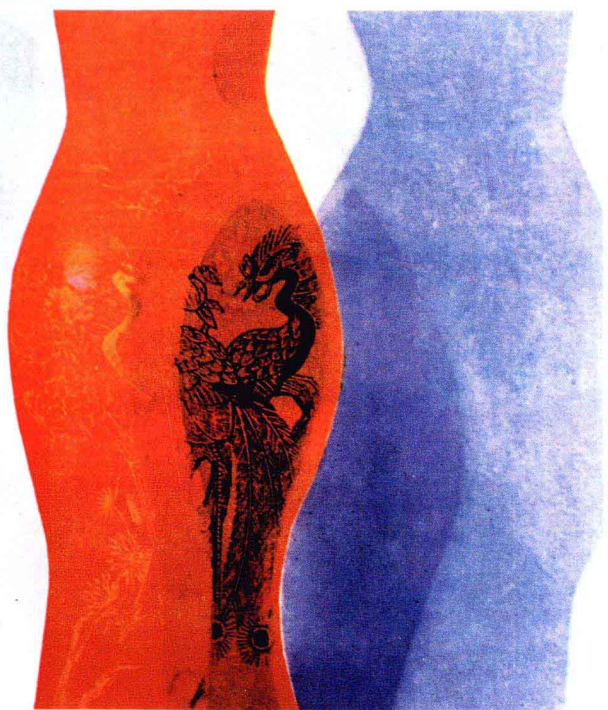
《红色的小船》
彦涵

《甜蜜蜜酸溜溜》
丁立松

《女猎手》 张佩义
《故宫长春宫》 刘建

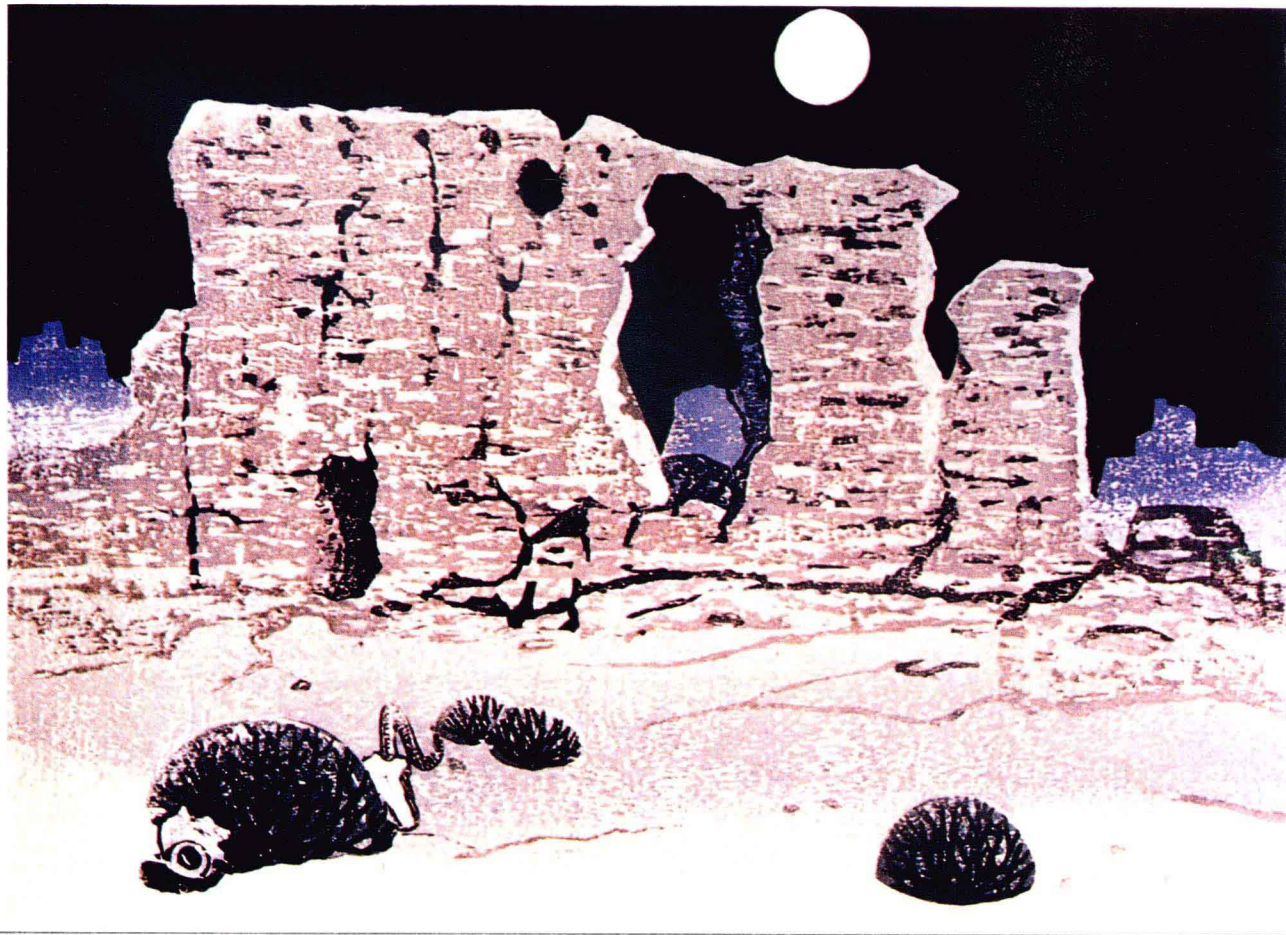

《大唐风韵》 程勉

《藤干植物》 张烨

《丝路沧桑》 梁栋

《心花》 许钦松

《渔姑》 陈光海

《银装》 张佩义

《远山情韵》
李树勤

一、水印版画发展源流

古代水印版画的雏形

水印版画起源于中国，具有 2000 年悠久的历史传统和鲜明的民族特色，是中国传统文化艺术中的瑰宝。中国发明了印刷术，也是世界上最早创作版画的文明古国。我国的古代版画从开始就是用水墨和水性颜料印制的，所以中国古代版画史实际也就是水印版画的发展史。

从新疆出土的东汉蓝印布工艺版画《菩萨像》残片（25—220 年），证明中国版画已有 2000 年的历史。远在造纸术和雕版印刷术出现之前，已在布帛上应用蜡染漏印技法“印花敷彩”，印制佛像和花纹图案，这可以看成是中国水印版画的一种最早样式，也就是现代的孔版漏印。

到南北朝（420—589 年）时又出现碑刻拓印印刷术，拓印比雕版印刷早了 200 多年，把汉代画像石刻图画用水墨拓印下来，其实是我国早期的另一种水印版画形式。孔版漏印和拓印技术至今仍然是现代水印版画技法中经常运用的两种印刷形式。（图 1、2）

唐、宋时期的单色木版水印

我国发明的雕版印刷，“以今考之，实肇自隋时，行于唐时，扩于五代，精于宋人。”〔注〕雕版

图 1. 东汉·蓝印布《菩萨像》

水印到唐代已具规模，《陀罗尼经咒小佛像》和《金刚经》扉页画说法图，从刻印技术看已达到较高水平。刀法纯熟峻健，线刻造型遒劲有力，采用水墨单色印刷，开创了雕版水印的先河。并创造了短版捺印法印制版画，如《千体佛》。

宋代的雕版水印已扩展到民间各种书籍的木刻

图 2. 汉画像石拓片

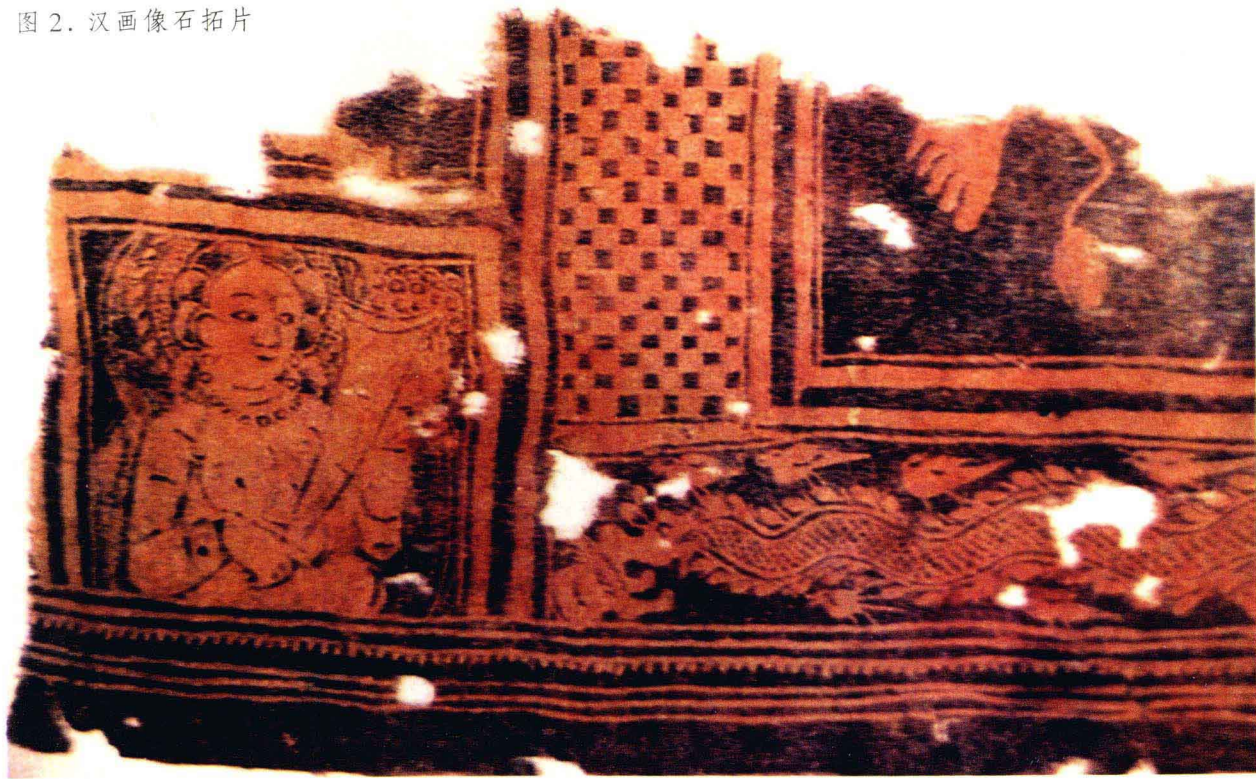

图 3. 唐·《金刚经》说法图,木刻画,单色水墨

图 4. 唐·《千体佛》,捺印

图 5. 南宋《四美人图》

图 8.
元《灵芝图》
朱墨双色印

插图,并出现招贴版画和画谱,如南宋《四美人图》就是早期的木版水印年画。(图 3、4、5)

[注] 见《中国雕版源流考》,孙毓修著

宋、元时期彩色版画的形成

这个时期在单色墨印的基础上又出现了笔彩涂色,如五代《观观音菩萨》便是笔彩版画。这影响了以后的民间年画和现代的笔彩版画。宋代更出现了以彩色套印技术印制纸币[注],这些都为套色版画的形成做了过渡准备。山西应县木塔中发现的辽代(907—1125年)《南无释迦牟尼佛像》为绀三色孔版漏印,是现今发现最早的彩色版画。而用雕版彩色套印书籍插图起源于元代,到明万历后期(17世纪初)广泛流行。元顺帝至元六年(1340年),思聪和尚(号无闻)刻印的《金刚经注释》

卷首画《灵芝图》,首次运用朱墨双色印刷技术。虽然只有红黑两色,但却启发了以后的“一版多色”,进而产生出分版多色套印技术。(图 6、7、8)

[注] 见《中国印刷术的发明及其影响》,张秀民著
明代辉煌的水印套色版画

明代万历以后中国的木刻版画进入鼎盛期,各种民间文学、戏曲、小说插图十分精美而丰富多彩,各种画谱版画集更是十分盛行。在刻印技术上明代版画中开始显示木趣刀味,运用黑白对比、木版纹理和阴刻线条,并由朱墨双色彩印发展为五彩彩印(一版多色),如《程氏墨苑》、《春秋左传》和《拍案惊奇》等套色本。明代的套色木版水印画辉煌灿烂,开创了世界套色版画的新纪元,最著名

的有《萝轩变古笈谱》，明天启六年（1626年）吴发祥刻印。《十竹斋书画谱》（1627年完成）和《十竹斋笈谱》（1645年完成）。十竹斋的木版水印画是彩色套印版画的创举，是南京胡正言（字曰从，1582—1671年）主持刻印完成的，前后用了26年时间，采用了“拱花”与“短版”和“掸色”套印技术，把一版多色提高到分版套印，表现画面的深浅浓淡变化，这对雕版水印具有划时代的贡献。拱花即无彩色凹凸压印，短版便是分版多色套印，把版画套色的表现力发展到一个空前的高度，是版画技法上的重大突破。这种套印技术一直流传

图6. 五代《观世音菩萨》，手彩
图7. 辽代《南无释迦牟尼佛像》
绢三色

至今，荣宝斋的木版水印正是在此基础上发展而成，也为现代水印版画奠定了基础。特别应该指出的是十竹斋版画在刻印技术上的创造已十分出色，如在印刷上分别用手指肚和指甲的不同捺印，以适应画面不同质地的需要，并且注意在刻制中对不同物象刀痕的表现和保留木质纤维纹理在拓印中的特殊需要。十竹斋水印版画追求“大雅”和“天然之韵”，追求“浓中之淡、淡中之浓”，尤其是在表现中国画的水墨晕染渗化的特性时，充分发挥了木刻版画的表现力和水印特有的韵味，包括对水分的干湿掌握，刷印的轻重缓急，并且运用掸色技巧表现了画面中物象的不同明暗色调和浓淡深浅变化。十竹斋的木印套色版画达到了极高的水平，正是“淡淡浓浓，篇篇神奕，疏疏密密，幅幅乱真”，具有赏心悦目、柔和滋润的独特艺术效果。除此之外，明崇祯庚辰十三年（1640年）浙江吴兴闵氏寓朱墨本《西厢记》木刻套色水印插图，是彩色套印本中的精华，代表了明代彩色套印书籍插图的高超艺术水平。（图9、10、11、12）

明、清的民间木版水印年画

从明末清初发展起来的民间木版套色年画进一步发展了水印套色版画，到清代中期出现了前所未有的繁荣，以天津杨柳青、苏州桃花坞为代表，加上山东杨家埠成为我国三大年画产地。民间年画从内容到形式都反映了人民群众的审美情趣，成为群众喜闻乐见的一种艺术形式。在刻印上主要以主版线刻（墨色版），再加彩色套版和笔彩，在造型和色彩运用上都具有强烈的民间艺术风格和装饰趣味，色彩鲜艳明丽，多用原色对比效果，如红、黄、绿、蓝、紫、黑等。有的年画具有独特的地方特色，如福建漳州的木版年画常用墨色或深底进行粉印，或者在白粉底上套印彩色，色彩厚重绚丽，装饰趣味更加浓厚鲜明。民间木版年画对我国水印

正川月精

图 9. 明《程氏墨苑》，一版多色

图 10. 明《十竹斋笺谱》

版画的发展作出了巨大贡献，成为中国古代版画遗产中的宝贵财富，并为现代版画家所借鉴和吸收。特别是桃花坞木版年画借鉴了西洋画的某些技法运用到年画中来，形成精印细刻的风格，并制作完成了许多大幅年画作品，为中外版画的交流做出过重要贡献，尤其对日本浮世绘版画更产生过重要影响。民间木版年画的刻刀以斜刀为主（拳刀）配合多种平刀，印刷用棕皮耙子，色彩用民间土色和品色加入骨胶和浆糊。套印时先印墨线主版，然后套印色版，最后细部着色。民间年画一般只湿版而不湿纸，即干印法，除笔彩晕染外多用平色印。（图 13、14）

日本的浮世绘版画

日本水印版画源于中国，从宋、元时代开始，中国印刷的佛经及各种版画书籍不断传入日本，其中包括《十竹斋书画谱》、《十竹斋笺谱》、《芥子园画传》以及苏州年画等，这些都对日本水印版画的发展产生了巨大的影响。产生于日本江户时代（1603—1867 年）的浮世绘水印版画，无疑是受了中国十竹斋版画和各种版画画谱的影响而发展起来的。1658 年出现最早的单色印刷的浮世绘版画（墨绘），以后又流行墨印版画加彩绘的浮世绘版

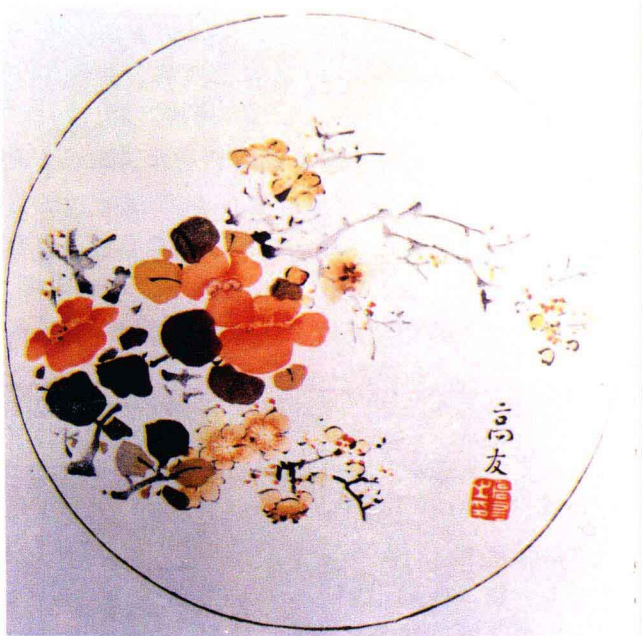

图 11. 明《十竹斋书画谱》

图 12. 明《西厢记》
套色插图 1、2

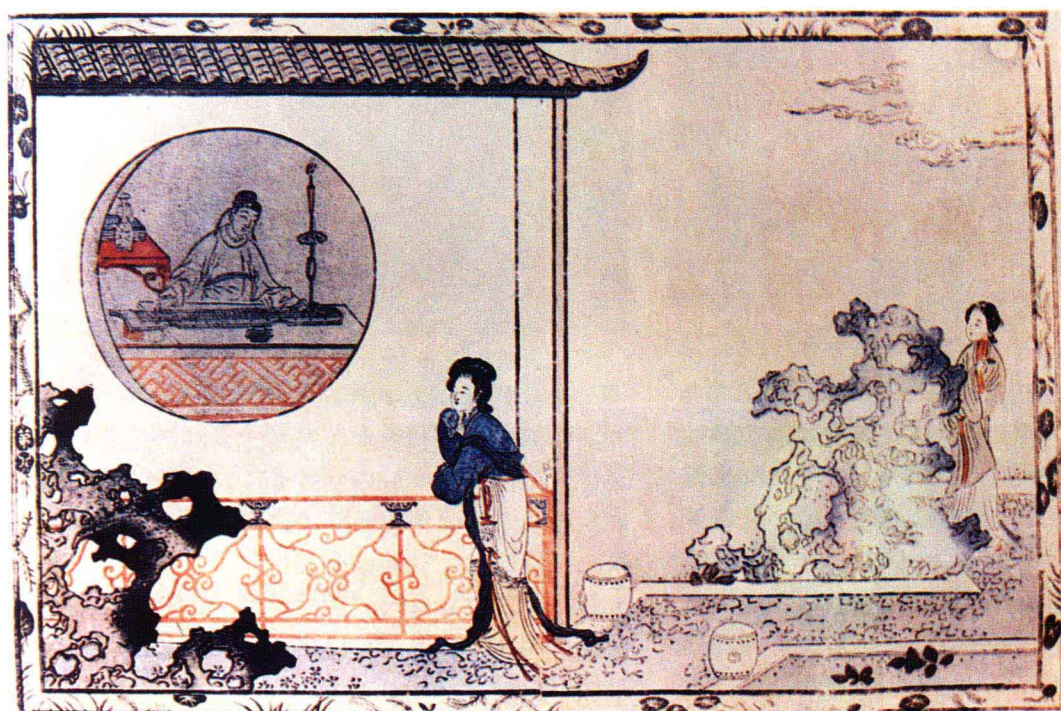
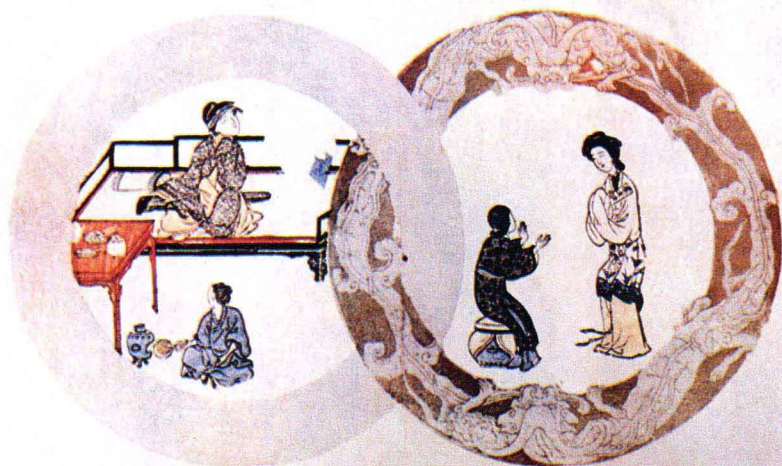

图 13. 杨柳青年画
(清)贵子有余

