

中国水印版画

Watermark Engraving Techniques

技法

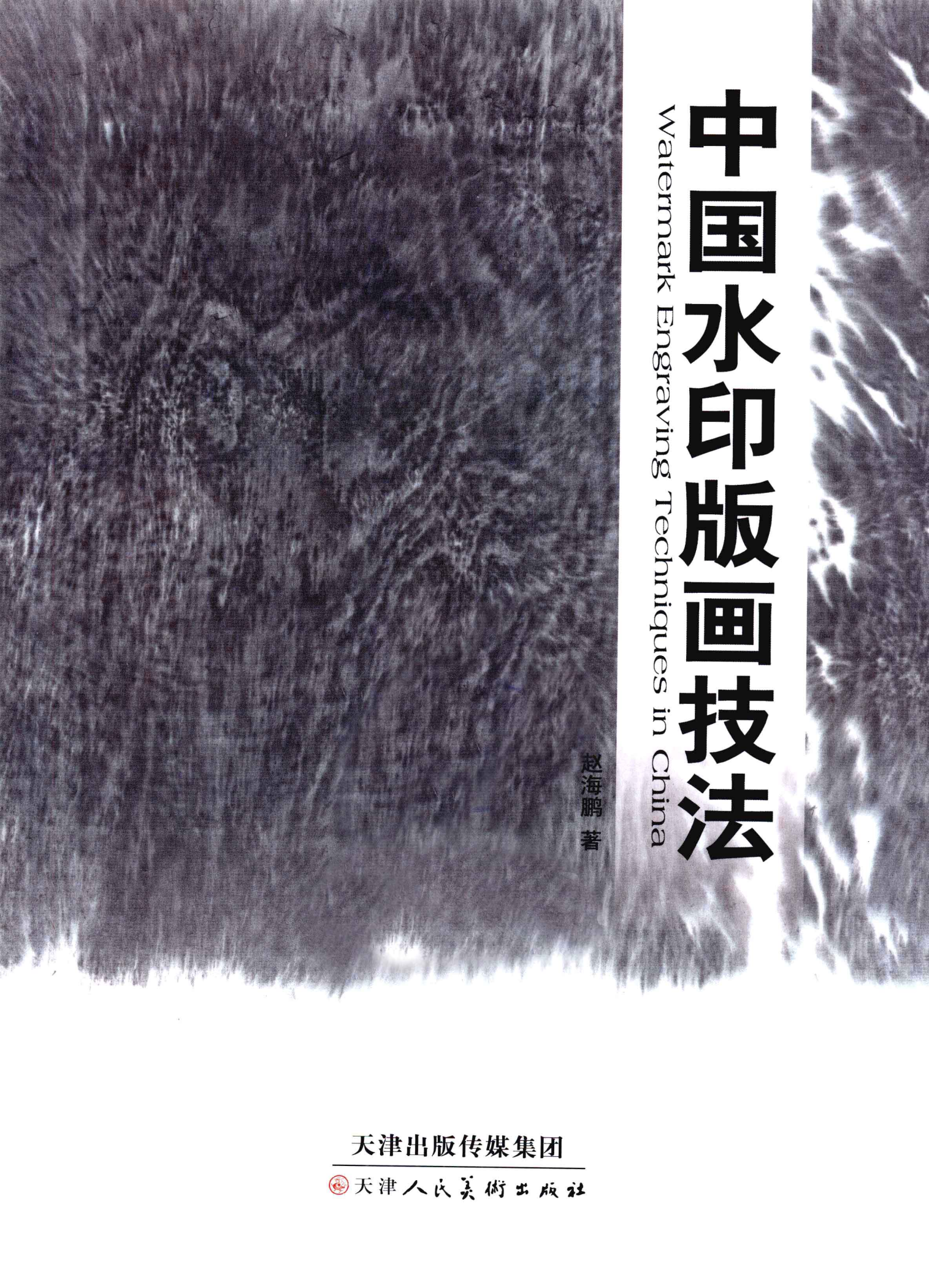
in China

赵海鹏 著

天津出版传媒集团

天津人民美术出版社

中国水印版画技法

Watermark Engraving Techniques in China

赵海鹏 著

天津出版传媒集团

 天津人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国水印版画技法 / 赵海鹏著. -- 天津 : 天津人民美术出版社, 2012. 10
ISBN 978-7-5305-4917-9

I. ①中… II. ①赵… III. ①水印木刻—版画技法—中国 IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第237740号

天津 **人民美术出版社** 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编 : 300050 电话 : (022)58352900

出版人 : 李毅峰 网址 : [http : //www.tjrm.cn](http://www.tjrm.cn)

天津九星印刷制版有限公司

全国 **新华书店** 经销

2012年10月第1版

2012年10月第1次印刷

开本 : 889毫米×1194毫米 1/16 印张 : 16 印数 : 1—2000

版权所有, 侵权必究

定价 : 118.00元

序一

推动我国水印版画发展的里程碑

李允经

我很认真地读完了赵海鹏先生的这部书稿，并且受益匪浅。

先前，我只晓得海鹏是我国著名的水印木刻艺术家，他的作品意境幽深，独具民族特色和东方之美，多被国内外美术馆收藏，且屡获大奖，为我国版画艺术赢得了国际声誉。这次读了他的专著，才知道他还是一位水印木刻的研究家和学者。他的这部专著，绝非“应付”、“急就”一类的小册子，而是他从艺三十年来不断探索、不断创新，有所突破和有所发明的经验总结。在我看来，这部专著，具有如下三个方面的特点。

第一，是传统和现代兼顾。我所说的“传统”，指的是古典水印之作；而“现代”，则指的是现代水印木刻。众所周知，所谓版画，就是用刀或笔在各种版材上刻制或绘制后，通过印版，手工印刷出来的图画。其主要类型有凸版（如木刻画）、凹版（如铜版画）、平版（如石版画）、孔版（如丝网版画）四种。倘从版画发展史的角度考察，则又可分为传统的古典版画（即复制版画）和现代的创作版画（即新兴版画）。古典版画（包括古代水印之作）的制作，是画师一人，刻工又一人，印工另一人，画、刻、印是分工的。画师受人尊崇，刻工和印工便不为人所重视了。现代版画（包括现代水印木刻）的制作，则大不同，它不模仿、不复制，是作者以刀代笔创作而成的作品，画、刻、印都是由版画家亲自完成的，从而使版画成为一个可以与油画和国画比肩并列的重要画种。我们中国的版画历史悠久，但无论古今，都是以木刻画为主的，因此“木刻”和“版画”这两个概念，往往是相通的，有时甚至是等同的。

本书“上编”的内容主要是讲述中国水印版画发展史。作者既梳理了古典水印木刻的脉络，又阐明了现代水印木刻的发展概况。他在古典水印木刻研究领域的重大突破：一是，学术界认为我国最早的木刻为四川成都出土的唐代木刻《梵文陀罗尼经咒图》（图5），而他则发现1983年在美国纽约克里斯蒂拍卖行的《中国书画目录》中发表的《敦煌隋木刻加彩佛像》（图4）为现存中国最早木刻，这一发现，将中国古代版画史从唐代提前到了隋代，大约提前了200年；二是，学界历来认为我国最早的古典独版彩色水印木刻是元代的《金刚经注卷首图》（图14），而他则新发现我国最早的独版彩色水印木刻

应是南宋的《东方朔盗桃》（图13），从而将原来独版彩印的“最早”，提前了大约半个世纪；三是，学术界定论的多版套色的短版水印是明代天启年间吴发祥和胡正言发明的，代表作品为著名的《萝轩变古笈谱》（图20）和《十竹斋书画谱》（图21），而他最近发现我国更早的多版套色的短版水印是明代万历年间的《风流绝畅图》（图19），从而又将短版彩色套印出现的年代提前了20年。

至于对我国现代水印木刻的研究，海鹏就更是下过一番工夫。早在20多年前，他就在全国范围内展开调查研究，历时三年，占有了大量第一手资料。非常重要的一点，他发现了现存于日本的1931年“讲习会”实习作品都是水印木刻（图32），证实了中国现代水印版画发端于1931年。他在此基础上撰写论文《我国创作水印版画的源流与发展》，发表于《美术研究》。中央美术学院美术史系教授李树声读后赞扬道：

中国现代水印版画史，是个空白，你写出来，做了件大事。

这次，海鹏在先前研究的基础上加以补充提高，分别用“蓓蕾初绽”、“长足发展”、“空前繁荣”三段文字，加以论述，系统而全面，有清明充实之感。

海鹏在这部专著里不但总结发表了自己的水印技法经验，而且还总结收入了中国现代水印版画的20多种新形式。附录部分又介绍了与发展中国现代水印版画相关的“中国木版水印”、“中国民间木版年画”、“日本彩色木版画”、藏书票技法，使这部书成为名副其实的“中国水印版画大全”。

传统和现代兼顾，作者为我们搭建了一座从古典水印木刻通向现代水印木刻的桥梁。它既表明了中国传统文化的历史悠久，又表明了现代水印木刻继承着传统的遗产，流动着传统的血脉。它既是传统的发展、改造和创新，又反映着现代社会的魂魄，适应着现代社会人们的审美需求。

第二，是实践和理论结合。海鹏谦称他的这部专著为“技法综述”，仿佛全部都是说明性质的文字。是的，书中说明性的文字是显然存在的，但我读后，觉得不少说明文字是夹叙夹议，带有颇强的理论色彩的。比如，他在论及“水印版画用水”时，就有一段叫我十分欣赏的论说：

水印版画的“水味”有三种存在形式：一是湿印的渗化，二是潮印的润泽，三是干印的硬爽。“湿”、“潮”是水味湿润的方面，“干”是水味另外的存在形式，干爽硬朗。二者既是对立的，又是统一的。水印版画中如果只有湿、潮的涸润幻化，没有干印的硬朗筋骨，主版、副版都在漫无边际地渗化，那么刀形、版痕就会被淹没化烂，从而会失去水印版画见刀见版的特点。反之，画面只有干，没有湿印的渗化和潮印的润泽，画面就会燥枯干沙，焦渴乏味，同样会失去水印版画滋润明丽的特色。“水味”的完美体现，在于湿、潮、干的对立统一。水印版画的湿印、潮印，幻化美妙，润含春雨；干印劲爽，干裂秋风。二者契合，才会于秀润中见苍浑，于幻化中显筋骨。

上面这段有关“用水”的议论，是多么辩证，多么精彩，多么透彻啊！这绝不是肤浅的说明，而是已经上升到哲学层面的论证。这样的论证文字，我们在《水印版画特点》、《水印版画构图》和《水印版画色彩》等节中，也可以看到。大家知道：“理性认识依赖于感性认识，感性认识有待于发展到理性认识，这就是辩证唯物论的认识论，”（见毛泽东《实践论》）海鹏长期投身于水印木刻的创作，他对于这门艺术的感性认识 and 实践经验自然是极其丰富的。他对水印木刻的整体、本质及其内部的规律性有充分的认识和全面的把握，并能够在此基础上，有所创新，有所突破。正因为如此，他的“技法综述”浸透着浓厚的理论思想，达到了理论和实践的结合。

然而，问题还不在于他本人已经认识和把握了水印木刻的内部规律性，而更加重要的是他要把这种规律性和创造性加以总结，通过著书立说，予以普及和推广，让版画同行、版画青年少走弯路，能站

在他的肩膀上继续前进，为弘扬我国的水印木刻艺术而奋斗。这就足以见出著者对于事业的一片赤诚之心。这种不为名利，不求专利的奉献精神，实在令人崇敬。

版画界的人都知道水印难，在北方搞水印更是难上加难，所以有人干脆说：“水印是南方的事，北方气候干燥，搞不了水印。”然而，海鹏却不怕困难，锲而不舍地展开探索、试验、研究，终于发明了“裱合生宣纸水印法”。他采用先裱纸，然后多次干湿套印的方法，真正解决了水印难，北方水印更难的难题。再采用印后绷平法，使作品平整、挺括、美观，产生虽未托裱却胜似托裱的艺术效果，又解决了国际规定版画不能托裱的难题。实践是检验真理的唯一标准，海鹏的这一发明，已被他大量的艺术实践证明证实，为中国现代水印版画艺术的创新做出了重要的贡献。他那独具风采的水印佳作得到了国内外版画同行的普遍赞赏，还荣获了日本国际版画研究会金奖、中国20世纪80-90年代优秀版画家称号，被授予“鲁迅版画奖”。鉴于他在水印木刻创作和研究方面的突出成就，他已成为我国水印木刻艺术领域的一面旗帜。

第三，是图例和文字对读。图文并茂、图文对读，既是我国图书出版的优良传统，更是现代书刊出版发行的时尚。宋代的《耕织图》，明代的《天工开物》（记述我国古代农业和手工业技术和经验的巨著）、《补遗雷公炮制便览》（记述我国古代医疗和食疗的专著）等，都收入了大量插图。至于现当代的图书，图文并茂者更是随处可见，不胜枚举。

图文对读的最大好处，是可使文字所述之技法、程序乃至道理与具有直观性、可视性和形象性的图例相结合，使读者感到易懂、易记、易解，即所谓一目了然、获得顿悟。同时，也使所述技法和经验，变得可学、可操作，便于普及和推广。

海鹏在这部大约18万字的专著中，共收入插图350余幅之多。仅在“上编”中，就收入古代版画和现代水印木刻插图110余幅，这就帮助读者在图文并茂中更清晰地了解了我国水印版画发展的面貌。我们边读文字，边欣赏这些图例，便会感到宛如走进一座水印版画博物馆一样，在形象生动的审美感受中，便获得了许多有关我国水印版画史的知识。再如，书中《水印木刻印刷技法50例》一节，收入插图50余幅，这些插图都是海鹏精心创作和拓印的水印力作。在我看来，这绝非隔靴搔痒之谈，而是以他本人印画的实效为佐证所作的艺术实践的总结。这些技法，曾在《美术大观》杂志连载一年，反响甚佳。现又重修增补，收入书中，相信会对读者有大益。

此外，《水印版画版效能的开发》、《版画国际交流》、《版画题签》诸节，都是实用性很强并对我国版画走向世界、走向艺术市场有着推进作用的篇章。

在此，我热烈祝贺这部专著的出版，并相信它将成为推动我国水印版画获得更大发展的一座里程碑。

2008年8月于北京

（作者系：北京鲁迅博物馆研究员、《中国现代版画史》著者）

序二

水印表情

——贺《中国水印版画技法》出版

张敏杰

赵海鹏的《中国水印版画技法》以图文并茂的形式展现了古今中国水印版画大观。对水印版画技法的论述，画家以本人大量作品为范例解读，透彻而实在，颇具可操作性，这是十分难得的。图例《静静的黎明》、《探幽》、《桨声》、《老屋》、《春雪》、《暖雪》等水印木刻作品是版画家赵海鹏的名作。如果说1980年他的全国获奖作品《沐浴》是表现了艺术家善于在生活中发现青春才情的话，那么此后系列带有独特韵味的水印木刻版画则表现了他内心静思敏锐的一面。

20世纪80年代后，版画家赵海鹏所表现的港口、水乡、湖泊、林荫、雪霁显示出画家的足迹遍布国土的每个角落。在探幽的旅途中，画家用他的嗅觉和视觉捕捉到了无法再现的瞬间而形成了水印版画的幽深意境。无论是《湖光山色》还是《油田铁树》，都是他内心世界的真实映现。作品呈现出对人文风情的一种深度认知，一种人生的独特构成态度。

赵海鹏水印版画的重要特征是水的印痕之意境美感，他的选题以人文景观的“喜怒哀乐”为主，以秀雅的构成形式和水印的清逸韵味传递出丰富的只有轻轻咀嚼才能领悟到的表情，那是不局限于以水印痕迹再现生活的图本，不是仅限于以狭义的文化观去诠释的自然现象，不是以木版的材料性在技术层面踏步，而是逸散着田园诗般的静谧空间，传达出某种契合意欲介入的文化景观。艺术家的纸本水印旅行，实际上是带着另类之眼光对民族文化的博览，将人文景观作为他阅读文化的书鉴，进而体现出他极具个性的文化研究和个性表述。

在水印的情绪特征上，艺术家将作品视为一种表情的凝聚，他悠然行于沟壑水乡，以刀代笔的水印幽魂萦绕于无限的人文关怀之中，似乎生命的集结渗透着艺术家浓浓的情感。在他看来，这种万籁恬静的居所和乡野中无不逸散着真与善的欢歌与灵魂礼赞，单纯而质朴的美使方刀与圆刀在水的印痕中将旅途风尘洗去，透出扑面而至的诗情。艺术家生活于海涛拍岸的港口，却以一种静思的目光抽离强劲与律动，在淡化了归于纯净的澜沧江下游以草屋侏女的构成使我们读到了艺术家瞬间的表情，他那精湛的水印木刻作品及填补中国水印版画多项空白的论文，促使评委们将众多的奖项授其手中。

不觉数年过去，当几十件作品一下跳在眼前，我眼中的版画家赵海鹏，一下变得很立体。创作的兴奋与水痕的流动在他镜片后闪露着丰富的表情和特立独行的优雅气质。正因为如此，在此后的几十年里，他的作品总是给人惊喜，尤其在当今岁月，能保持一种真诚面对艺术的态度，来实践着梦想，实为可贵。他的水印表情，有一股温暖人心的力量。

观其作品，感悟其水印技艺，对学习与研究水印版画者，定有助益。

是为贺。

2012年4月于杭州

（作者系：中国美术学院教授、壁画系主任、中国版画家协会理事）

红楼梦图咏 清代 改琦绘 原载《中国美术全集·绘画编20·版画》

目 录

序一 推动我国水印版画发展的里程碑·····李允经	1
序二 水印表情——贺《中国水印版画技法》出版···张敏杰	5

上 编

中国水印版画概述

一、中国古代水印版画·····	3
二、中国现代水印版画·····	17

中 编

中国水印版画创作与技法

一、版画常识·····	53
1. 版画的基本概念·····	53
2. 水印版画的基本概念·····	55
3. 水印版画特点·····	57
4. 版画题签·····	61
二、水印版画创作·····	69
1. 从生活到艺术·····	69
2. 水印版画构图·····	70
3. 水印版画刀法·····	74
4. 水印版画刀法形式·····	78
5. 水印版画色彩·····	80
6. 水印版画肌理·····	84
7. 水印版画用水·····	87
8. 水印版画版效能的开发·····	93
三、裱合生宣纸水印木刻的制作·····	96
1. 工具材料·····	97
2. 刻版与印刷·····	106
四、水印木刻印刷技法50例·····	117
1. 湿版湿印法·····	117
2. 潮版湿印法·····	119

3. 干版湿印法·····	120
4. 湿版潮印法·····	121
5. 潮版潮印法·····	122
6. 干版潮印法·····	123
7. 湿版干印法·····	124
8. 潮版干印法·····	125
9. 干版干印法·····	126
10. 连续印法·····	127
11. 多次干湿印法·····	128
12. 平涂色印法·····	130
13. 渐变色印法·····	131
14. 画印法·····	132
15. 染印法·····	134
16. 透明印法·····	135
17. 薄印法·····	136
18. 厚印法·····	137
19. 凸印法·····	138
20. 凹印法·····	139
21. 印版底法·····	140
22. 按印法·····	141
23. 拱花印法·····	142
24. 遮挡喷水印法·····	143
25. 对印法·····	144
26. 印纸移位印法·····	145
27. 一版多印法·····	146
28. 实刻虚印法·····	147
29. 粉印法·····	148
30. 木纹印法·····	150
31. 木纤维印法·····	152
32. 斑点印法·····	153
33. 点、线印法·····	154
34. 大面积斑驳版面印法·····	155
35. 飞白印法·····	156
36. 回版印法·····	157

37. 罩印法·····	158
38. 浓黑印法·····	159
39. 兜气印法·····	160
40. 版面注水印法·····	161
41. 画边止涸法·····	162
42. 画面局部加水印法·····	163
43. 画面局部减水印法·····	164
44. 马连压印法·····	165
45. 更换垫纸印法·····	166
46. 分段印法·····	167
47. 印版吸水印法·····	168
48. 浓黑淡晕印法·····	169
49. 印色防粘版法·····	170
50. 画面修整法·····	170
五、中国现代水印版画20种·····	172
1. 水印木刻·····	172
2. 砖刻·····	177
3. 水印笔彩·····	178
4. 石膏版拓彩·····	179
5. 木版拓印·····	180
6. 木凹版水印·····	182
7. 纸版拓印·····	183
8. 木版粉印·····	183
9. 综合版水印·····	184
10. 拼版水印·····	186
11. 丝网版水印·····	187
12. 水泥版拓印·····	188
13. 吹塑纸版粉印·····	189
14. 石版拓印·····	189
15. 空拓版画·····	190
16. 实物拓印·····	190
17. 纸版水印·····	191
18. 平版水印·····	192
19. 纸镂版拓印·····	192

20. KT版粉印·····	193
六、水印版画的套印形式·····	194
1. 独版墨印·····	194
2. 独版彩印·····	194
3. 水印笔彩·····	194
4. 套版墨印·····	195
5. 主版套印·····	196
6. 阴刻套印·····	197
7. 色块套印·····	198
8. 淡彩套印·····	199
9. 单色套印·····	199
10. 墨、色套印·····	200
11. 重彩套印·····	201
12. 写实色彩套印·····	201
13. 装饰色彩套印·····	202
七、水印版画作品的装潢与展示·····	203
1. 装潢·····	203
2. 展览·····	204
3. 作品的收藏保管·····	205
八、版画国际交流·····	206

下 编

附 录

中国木版水印·····	211
中国民间木版年画·····	215
日本彩色木版画·····	224
藏书票·····	232
后 记·····	237

中国水印版画技法

上 编

中国水印版画概述

中国水印版画概述

中国是版画艺术的发祥地，世界上最早的版画就产生在中国。

中国古代版画为雕版本刻。

在木刻版画尚未产生的汉代，已经有了用版画漏印法印在织物上的工艺布版画。

中国古代木刻，是在木版上刻图，用墨汁及水质颜料印刷的，因而是地道的水印版画。汉代漏印工艺布版画，是用水质颜料漏印的，同样为水印版画。由此可见，中国古代版画的历史，就是中国水印版画的历史。

中国古代木刻，最早作品为宗教题材黑白木刻，以后发展到书籍木刻插图，短版彩印的画谱、笺谱、民间木版年画。它的发展，经历了由宗教版画到实用、欣赏性版画，由黑白木刻到彩色木刻的过程。

中国古代版画为复制版画艺术，历史悠久，

源远流长。如果从汉代漏印工艺布版画产生的年代算起，中国古代版画至今约有2000年的历史；若从现存隋代木刻的刊刻年代算起，中国古代木刻有1400多年的历史；若从文献记载分析，中国古代木刻的历史可能要更长一些。

中国现代水印版画为创作版画艺术，发轫于1931年，距今仅有80多年的历史。中国现代水印版画最早形式为水印木刻，以后发展为多版种、多形式的水印版画，目前已发展有20多种水印形式，其中，水印木刻是水印版画中最重要和最具表现力的版画形式。

中国现代水印版画，在80余年的发展历程中，以独特的形式面貌、深邃的艺术内涵和鲜明的民族特色独树于世界版画艺术之林，深受世界人民的喜爱和欢迎。

一、中国古代水印版画

中国古代版画是何时产生的？

长期以来，众说纷纭。

上溯雕版源流，殷人（公元前1300—前1028）在龟甲兽骨上镌刻的象形文字，商、西周、春秋、战国时期（公元前1500—前221）先民铸造于青铜器上的纹饰图案及古玺印、肖形印（图1）的铸刻，汉代（公元前206—公元220）的肖形印、画像砖、画像石（图2），晋代（265—420）道人的枣木符印，北魏（386—534）朱印的应用及六朝末或隋代开皇年间（581—600）的碑刻拓片，都是在硬质材料平面上镌刻图像，与版画的刻版有相似之处，对以后版画的产生定有影响，可视为古代版画产生的前奏。

湖南长沙马王堆汉墓曾出土大量汉代（公

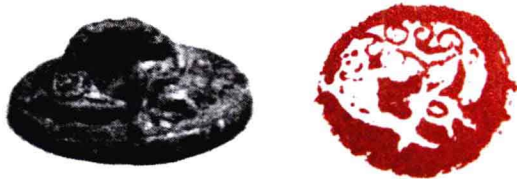

图1 鹿肖形印 战国 原载《天津市艺术博物馆藏古玺印选》

图2 画像石拓片 汉代 作者自藏

图3 漏印工艺布版画 东汉 原载日本《中国古代版画展》

元前206—公元220) 纺织品, 上面印的图案运用了“泥金银印花”和“印花敷彩”的版画技术。

“泥金银印花”是雕圆木凸版印图案花纹; “印花敷彩”是印花加手绘着色, 类似版画形式中的“笔彩”。

1959年10月, 新疆民丰县汉墓中出土了两件东汉时期(25—220)的蓝印花布, 一件印有图案花纹, 另一件印有人物半身像(图3), 其印法, 相当于现在孔版画的漏印方法。这是中国目前发现的, 在造纸术尚未发明或尚不普及时代用漏印法印在织物上的工艺布版画, 被认为是世界上最早的版画, 现藏新疆博物馆。

中国古代水印版画, 主要指的是绵延千年的古代木刻。中国古代木刻的起源, 主要有“隋朝说”和“唐朝说”。

第一个主张隋朝说的, 是明朝人陆深。他在《河汾燕闲录》里说: “隋文帝开皇十三年十二月□日敕, 废像遗经悉令雕造。”此印书之始。隋开皇十三年, 即公元594年, 距今一千四百年。陆深的学说, 流传数百年, 直至新中国建立以后, 还有不少历史书和教科书沿用此说, 甚至影响到国外。^①

雕版“以今考之, 实肇自隋时, 行于唐世, 扩于五代, 精于宋人”^②。

“唐朝说”认为:

而今可信的, 还是起源于初唐。唐冯贽《云仙散录》引《僧图逸录》云: “玄奘以回锋纸印普贤像施于四方, 每岁五驮无余。”这就清楚地告诉我们: 此时已能大量印制版刻绘画了。这件事当在玄奘从印度回国时, 即在唐贞观十九年(645)后不久, 足证我国佛教版画的刻印, 至迟在第七世纪的五十年代, 比之现在尚保存的, 即四川成都唐墓出土的《陀罗尼经咒图》早约一百多年。^③

上述古代木刻起源的论述, 以前由于缺乏实物佐证, 无法断定。令人惊喜的是, “1983年在纽约克里斯蒂拍卖行的《中国书画目录》中发表了《敦煌隋木刻加彩佛像》, 证实了中国隋代已有雕版印刷术。”^④此图下刊“大业三年四月”, 即607年4月。(图4)

隋代木刻的出现, 佐证了中国古代木刻的产生“实肇自隋时”。

图4 敦煌隋木刻加彩佛像 隋代

原载《中国高等美术学院精选教材 木版画教程》孙世亮著

唐、五代为中国古代木刻的初期发展阶段。

中国现存唐代最早木刻，为1944年四川成都唐墓出土的初唐木刻《梵文陀罗尼经咒图》（图5），现藏北京中国历史博物馆。这是发现于唐墓主人银镯内，刻于唐肃宗至德二年至大中四年（757—850），印于茧纸上的一幅木刻。此图纵31厘米，横34厘米，阳刻，画面中心刻有八臂菩萨手执法器坐于莲花座上，外绕梵文经咒，四周刻有圆形图案及佛像，刻印技艺已经具有了较高的水平。

另一件举世闻名的唐代木刻为唐咸通九年（868）王玠出资雕印的卷子本《金刚般若波罗蜜经》卷首图，又名《说法图》（图6）。图左上刊有“祇树给孤独园”，左下刊有“長老須菩提”，卷末刊有“咸通九年四月十五日王玠为二亲敬造

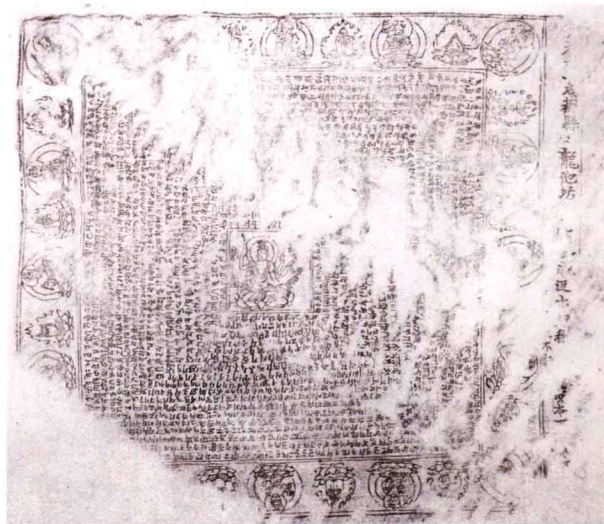

图5 梵文陀罗尼经咒图 唐代
原载《中国美术全集·绘画编20·版画》

图6 金刚般若波罗蜜经卷首图 唐代 原载《中国美术全集·绘画编20·版画》