

全国中等艺术师范 中等师范美术专业教材

教育部体育卫生与艺术教育司组编

版

BAN

画

HUA

中等师范《版画》教材编写组编写 广西美术出版社

全国中等艺术师范 中等师范美术专业教材
教育部体育卫生与艺术教育司组编

版 画

中等师范《版画》教材编写组编写

广西美术出版社

全国中等艺术师范 中等师范美术专业教材
版 画

教育部体育卫生与艺术教育司组编

中等师范《版画》教材编写组编写

广西美术出版社出版(南宁市望园路9号)

全国新华书店经销

广西南宁华侨印刷厂印刷

开本 880×1240 1/16 印张 5.75

2000年9月第1版第1次印刷 2003年6月第3次印刷

ISBN 7-80625-864-7 定价:14.40元

G·108

如有印装质量问题,请与工厂调换。

目 录

第一章 概述

第一节 版画种类及艺术特点	1
第二节 中国版画艺术	5
第三节 外国版画艺术	14

第二章 黑白木刻与套色木刻

第一节 黑白木刻	19
第二节 套色木刻(选学)	30

第三章 纸版画、综合版画、吹塑版画

第一节 纸版画、综合版画	42
第二节 吹塑版画	48

第四章 儿童版画教学指导

第一节 儿童版画与小学素质教育	53
第二节 小学版画教学指导	54

第五章 课外阅读

第一节 中外版画作品欣赏	60
第二节 藏书票	82
第三节 版型分类比较	84
第四节 版画作品的装帧、展示与保存	85

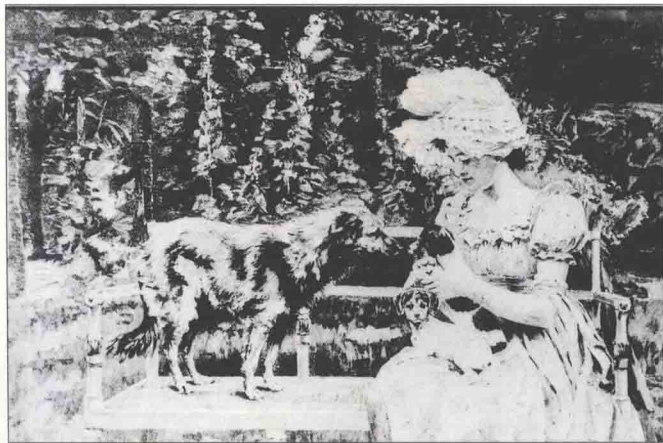
后 记

版画是绘画门类之一，也是绘画和印刷工艺相结合的边缘画种。版的媒介性和印刷的复数性是版画的两个主要特征。版种分类是根据不同的版材和制版工艺的差别，最终得到的不同版型而设定的。版种大体可分为四类：凸版（如木版）、凹版（如铜版）、平版（如石版）和孔版（如丝网版）。版画的制作过程可分为绘稿、制版、印刷三个主要环节。早期版画的制作是由画工绘稿，刻工制版和印刷，这类作品被称为“复制版画”。后来发展为三个环节都由画家独立完成，这类作品被称为“创作版画”。

第一节 版画种类及艺术特点

木版画也叫木刻，是版画的主要品种之一，属凸版。它是在雕版印刷的基础上发展而来的，也是版画的最早形式。木版画最早出现于我国，后传入欧洲。木版画是用木刻刀（专用刀具）在绘有画稿的木板表面上雕刻成版，上墨后铺上纸拓印而得到的图画。木版画从形式上可分为黑白木刻（只有一个版的单色木版画）和套色木刻（两个版以上套印的多色木版画）；从颜色材料上可分为油印木刻（用油质颜料印成的木版画）和水印木刻（用水质颜料印成的木版画）；从用板方式上可分为木面木刻（在木板纵剖面上刻制的木版画）和木口木刻（在木板横截面上刻制的版画）。木版画的特点是对比强烈，简明有力。

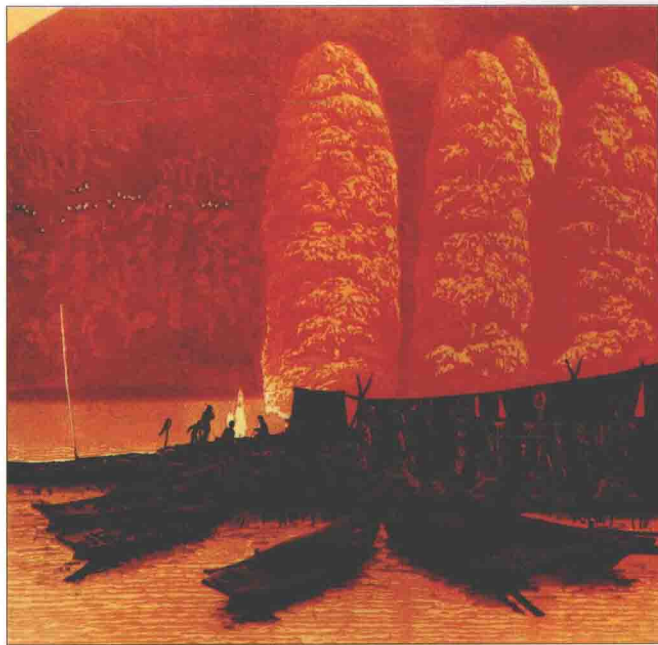
你们认识认识(木刻) 诺南布鲁赫（德）

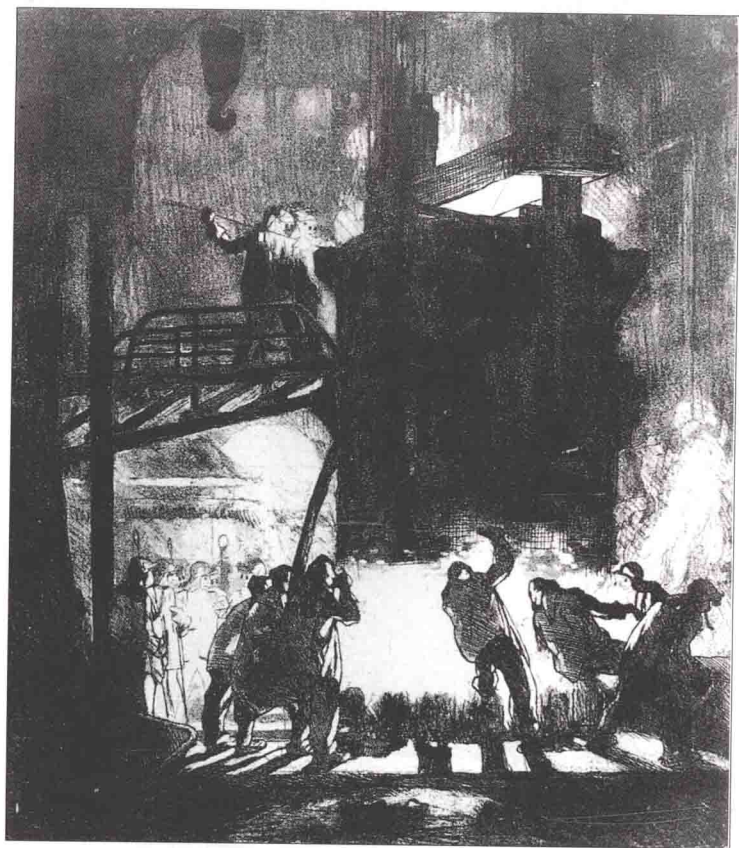

主人(木刻) 徐匡

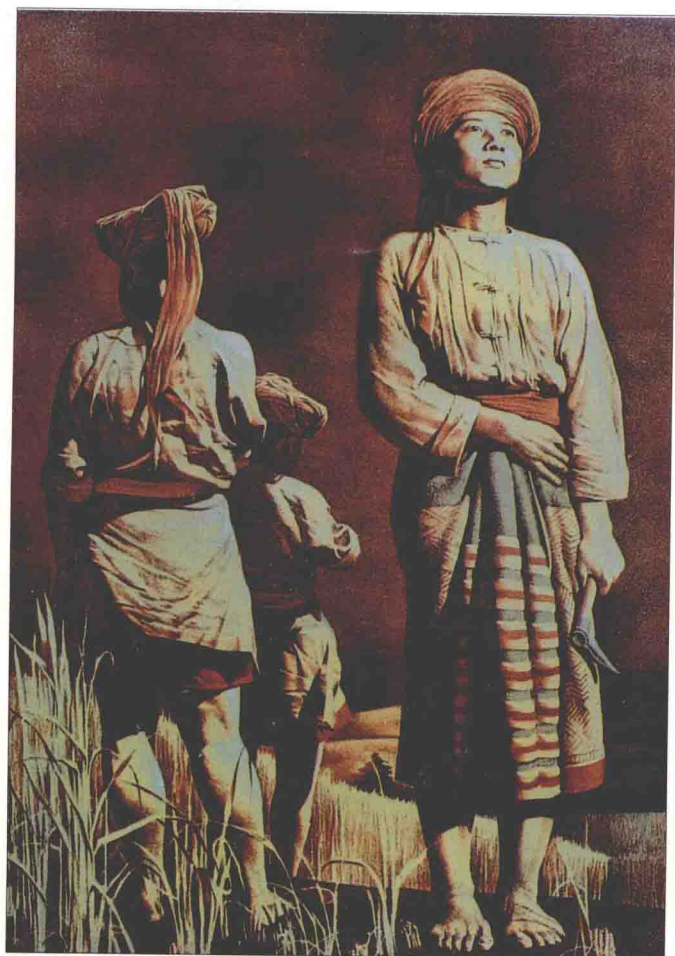
“复制版画”是以复制其他绘画为目的，严格地说只是绘画的印刷品。而“创作版画”是画家把艺术创作的思想、方法渗透到版画制作的各个环节中，形成独特的版画语言，使版画从印刷品中分离出来，成为一种特殊的艺术表现形式。

渔火(套色木刻) 张喜良

雷声(石版) 陈久如

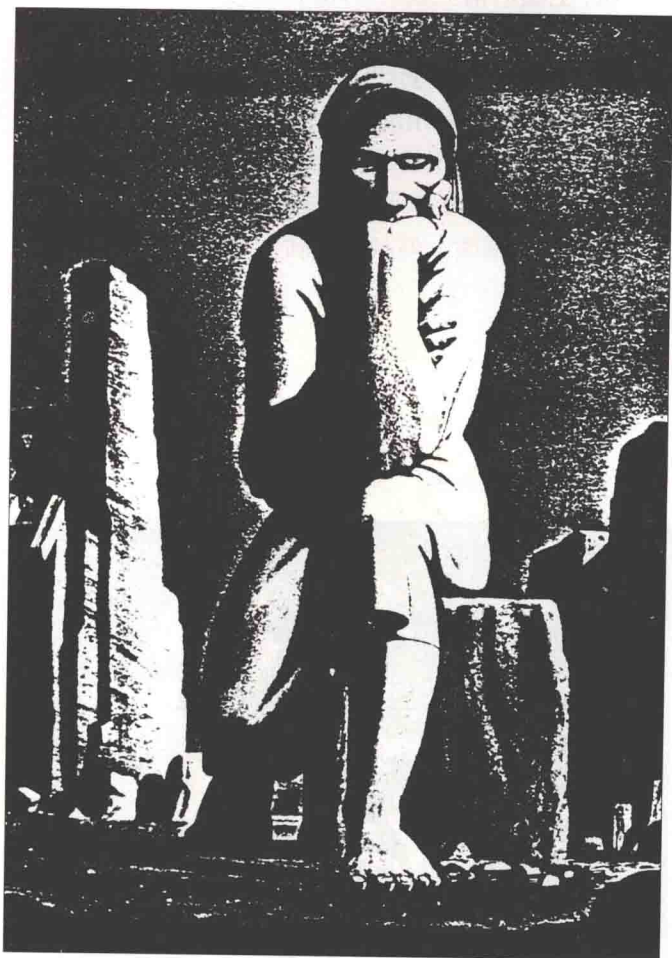

浇钢锭(铜版) 陈晓南

铜版画是版画的主要品种之一,属凹版,因最先使用的版材为铜板而得名。铜版画于15世纪出现于欧洲后传入我国。其制版的主要方法是腐蚀法,即在板面上先涂一层防腐剂,然后用铜版画刻刀(专用工具)刻画形象,最后放入硝酸中腐蚀成版,所以铜版画也叫腐蚀版画。其他制版方法还有干刻法(直接在铜板上刻画成版)、飞尘腐蚀法(用松香粉等材料飞落在版面上形成斑驳效果)。印刷是将油墨擦入版的凹槽中,铺上纸在铜版印刷机上印制完成。铜版画一般多为单色版画,也可套色,其特点细腻、精美。

石版画是版画的主要品种之一,属平版。石版画的版材是选用含碳酸钙(CaCO_3)在90%左右的石板磨制而成。石版画于18世纪产生于欧洲后传入我国。石版画的制版与印刷是采用油水分离的原理,首先用含油质的铅笔或药墨在磨好的石板上作画,然后涂一层酸性树脂胶进行化学处理,使含油铅笔或药墨画过的部分接受油墨,未画过的部分接受水。这样就可以将油墨滚于石板上,铺上纸在石版印刷机上印刷。石版画的特点是色调变化丰富,绘画性较强。

欧洲(石版) 肯特(美)

丝网版画是版画的主要品种之一,属孔版。它是版画中比较年轻的版种,本世纪初流行于欧美,传到我国只是近二三十年的事。丝网印刷应用的范围很广,可以印在多种媒体上(如纸张、纺织品以及直面或曲面的物件上)。丝网版画的原理是用尼龙网布(50目~250目)绷成网框,在网面上通过感光、刻漏或绘画等方式将部分网孔封住制成版。将网框固定到工作台上,用橡胶刮板将颜料来回拖刮就可漏印。丝网版印量可以很大,省时省力。其特点是单纯明快,色彩丰富,印刷感强。

综合版画属凹凸平孔版混合使用的版种,其制版原理以拼贴为主。根据需要可选用不同肌理的纸张、实物材料(如布片、树皮等),剪成所需要的图形敷在一张卡纸上,在版面上可进行镂刻拼贴等处理,再将油墨擦滚到版面上,铺上纸放到铜版印刷机上压印而成。综合版画的特点是肌理变化丰富自然,可以模仿不同版种的视觉效果。

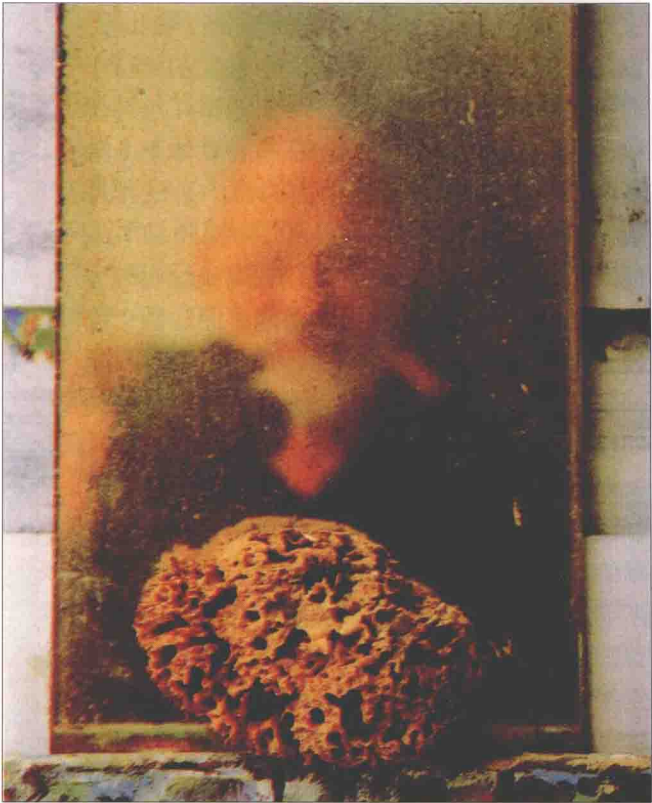
初秋(丝网版) 肯·丹比 (加)

花与铅笔(综合版) 徐冰

近些年，随着印刷工艺的不断更新，工具材料的不断发展，人们的审美意识也在不断地变换。版画无论在品种上还是在材料、技法上，都有较大的突破，除传统的版种外，还出现了一些新的探索，如电子复印版画、多媒体电脑版画等。版画艺术也进入其发展的第三个历程，从以往关注版画印品的复制效果，关注艺术家的个性创作，到更加关注版画艺术与科学技术结合的内涵。

现代教育观念认为，美育与科学思维的教育是最佳的教育模式。而版画训练从开始的艺术设计到对材料、制版和印刷工艺的研究，恰恰把二者有机地结合在一起，它对人的总体思维和能力的训练是全面的、综合的训练。所以，版画课程对发展学生能力，提高学生素质会起到重要的作用。

《海绵》系列(摄影技法) GEISEL.com-yves (瑞士)

现代文明的妨害(电脑版画) STANICK Peter D (美)

第二节 中国版画艺术

印刷术的发生、发展为版画提供了必要的前提,纵观人类历史,每次印刷技术的革命都会派生出新的版画品种。

一、古代版画

印刷术是我国的四大发明之一,版画自然也产生于中国。凸版印刷早期雏形是从印章、拓石演变而来的。早在商代就有印章出现,《尚书》中“汤以印与伊尹”是最早的史料记载。石刻几乎与印章同时产生,为人们提供了大面积复制的方法。

真正标志着印刷术产生的是雕版印刷,根据史书记载,远在隋代已经用雕版印刷复制书画。雕版的方法是将写好的字或图反贴在木板上,将空白地方雕刻掉,制成凸版,拓墨后再将纸放在木雕版上压印,制成卷轴式的书。目前被发现的世界最早的木刻版画是1900年于我国甘肃省敦煌莫高窟发现的唐咸通九年(公元868年)雕版印刷的一部《金刚般若波罗密经》(简称《金刚经》)的卷首扉页画《祇树给孤独园说法图》。从这幅木版画的刻印手法来看,已经相当成熟,可以推断我国版画出现的年代比唐代还要更早些。唐代的木刻版画主要是为佛教服务,大多反映佛经中的情节,宣扬因果轮回的宗教思想。画中的佛、菩萨、罗汉、金刚等形象采用工整细腻的线描阳刻手法,强调用线造型,这与当时的画风十分吻合,逐渐形成了独特的民族风格,成为我国木刻版画日后发展的主要形式。

商周印玺

商周印玺

战国古玺

汉印

汉肖形印

汉肖形印

古代拓石图

毕升发明活字印刷

宋人蜡版印刷

汉代画像砖

雕版印刷经过宋、元两代的发展，到了明、清时期，是我国雕版印刷高度发展的时代，因此，中国复制版画有“始于隋，盛于唐，精于明”的说法。由于经济、科学、技术、文学、艺术以及宗教的繁荣、兴盛，从而刺激了印刷业的发展，宋代已出现了装订成册的图书。版画已不是单一的佛教题材，开始和民众的生活需求结合起来。插图的形式经常出现于各类图书中，题材范围涉及到方方面面，如传统文化中经、史、子、集、医学、技术、平话、小说、画谱等。元代已产生了两版套色技术，木版画为杂剧等文学作品配图成为时尚。世界上最早的套色版书籍是元代的朱、墨两版套印的《金刚般若波罗密经》。

窥东《西厢记》插图（木刻） 陈老莲

祇树给孤独园说法图 《金刚经》扉页画（木刻）

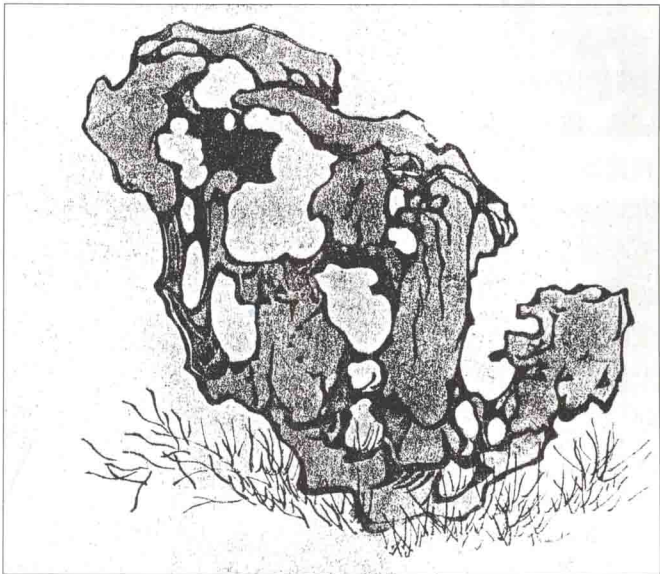

明代是我国传统木版画发展的全盛时期。经济的发展带来书籍发行量的巨增，一些著名画家如唐寅、仇英、陈洪绶等，也介入木刻版画插图的绘制。在刻制技术方面超过了以往任何时代，名手辈出，风格各异。当时出现了以黄、汪两家为代表的安徽新安派，还有江苏金陵派、福建建安派等。这时期重要的作品有《西厢记》、《水浒传》、《琵琶行》等小说插图。此外，明代的彩色套印技术也取得很高的成就，湖州凌蒙首次用四色套印出版图书《世说新语》，使分色套印得以实现。金陵人胡正言创造发明了“饴版”彩色套印技术，使雕版印刷术达到了相当高的水平，走向成熟。至今在世界上仍有很大影响的《十竹斋笺谱》及《十竹斋书画谱》，是胡正言“饴版”技术的代表作。

清代是我国木刻版画走入民间，普及发展的时代。与民众生活息息相关的木版年画一时大受欢迎，家家户户张贴年画，销量很大。木版年画制作也遍布全国各地，其中影响较大的有天津杨柳青、江苏桃花坞、山东潍坊、河北武强等地的作坊。木版年画的题材多为喜庆和吉祥，如“莲年有鱼”、“莲生贵子”、“吉祥如意”、“门神”等。木版年画的普及最大限度地发展了彩色套版技术。清代末年由于西方石印技术的输入，雕版印刷术逐渐地衰落，但木版年画在民间仍经久不衰，保留至今，成为我国传统绘画的一颗璀璨明珠。

纵观中国木版画一千多年的历史演变，版画基本上是作为印刷品的面貌而存在。制版、印刷技术的发展虽为其模拟绘画原作的效果提供了技术上的支持，但

中国版画却始终没有形成独立的艺术品质，这就造成了我国虽然雕版印刷技术成熟得很早，但版画艺术语言的成熟却很晚这种相互背离的现象。

十竹斋笺谱(套色木刻) 胡正言

饴版是中国传统水印木刻的一种技术，为达到色彩画稿的效果，根据画稿分出若干个可拼装的色版，印时把色版拼装在一起，做到省时省力。根据考证，饴版印刷术为明代胡正言（1582—1673）所创。门神是老百姓贴在门上的年画，相传有避邪的作用。门神多选用剽悍、武勇、忠正的形象，有神话传说中的人物，也有历史中的人物，如钟馗、秦琼等都被当作门神，借以保护平安。

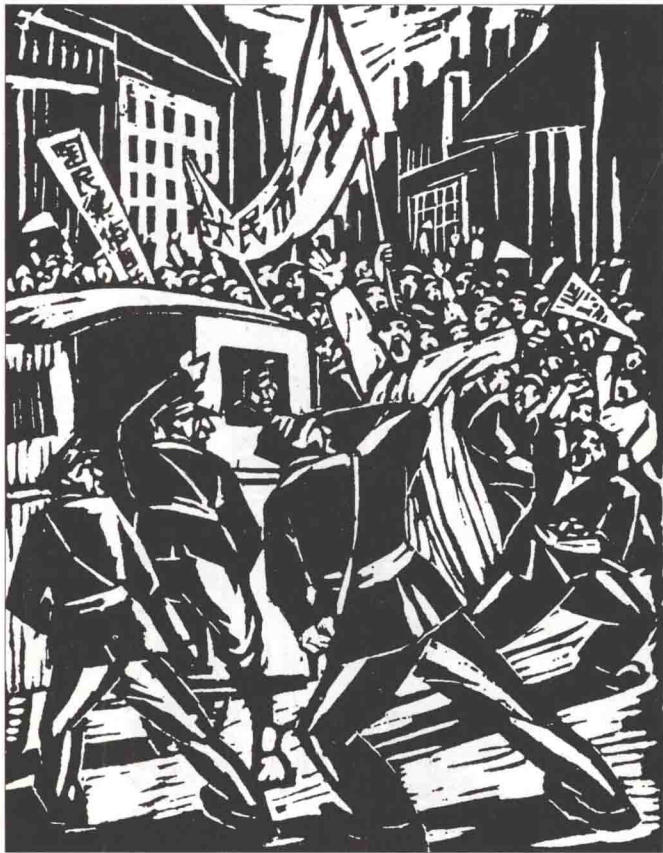
门神套色木刻 武强年画

二、新兴木刻与抗战木刻

中国的创作版画始于新兴版画运动。它不是中国传统版画的延续和改良，而是继“五四”新文化运动之后，在鲁迅先生亲自倡导和扶植下发展起来的。1931年鲁迅先生在上海创办了木刻讲习班，将国外的创作木刻引进来，并聘请了日本的内山嘉吉先生讲授木刻技法，使木刻成为当时中国进步青年反帝、反封建的锐利武器。谈到新兴版画运动的意义，鲁迅先生曾这样评价：“……多取版画，也另有一些原因：中国制版之术，至今未精，与其变相，不如且缓，一也；当革命时，版画之用最广，虽极匆忙，顷刻能办，二也。”（引自《新俄画选》）由此可见中国新兴版画运动一开始就具有艺术性和革命性双重含意的特点。它是西方进步的木刻创作方法和中国社会现实相结合的产物。早在1929年，鲁迅先生就以“朝华社”的名义出版了《艺苑朝华》五本，介绍西方创作木刻。在鲁迅先生的积极倡导下，全国纷纷成立版画组织，如“一八艺社”、“木铃木刻社”、“平津木刻会”、“现代版画会”等。当时出现的较有影响的木刻家有江丰、陈烟桥、野夫、张望、黄新波、力群、李桦等。

搏斗(木刻) 野夫

码头工人(木刻) 江丰

乡间风景(木刻) 陈烟桥

兵变(木刻) 李桦

1937年，抗日战争爆发，青年版画家们用木刻作为武器投身于抗日斗争。1938年中华全国木刻界抗敌协会成立，鲁迅艺术文学院在延安创立。1942年毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》进一步明确了文艺为工农兵服务的方向。木刻版画创作进入了黄金时期，形成了反对帝国主义侵略，争取民族解放的“抗战木刻”，以后出版了《八年抗战木刻选》版画集，并成为当时整个美术运动的中心。著名的木刻家有古元、彦涵、沃渣、李少言、牛文、王琦、赖少其、胡一川、刘仑、蔡迪支、刘旷、袁烟、黄永玉等。

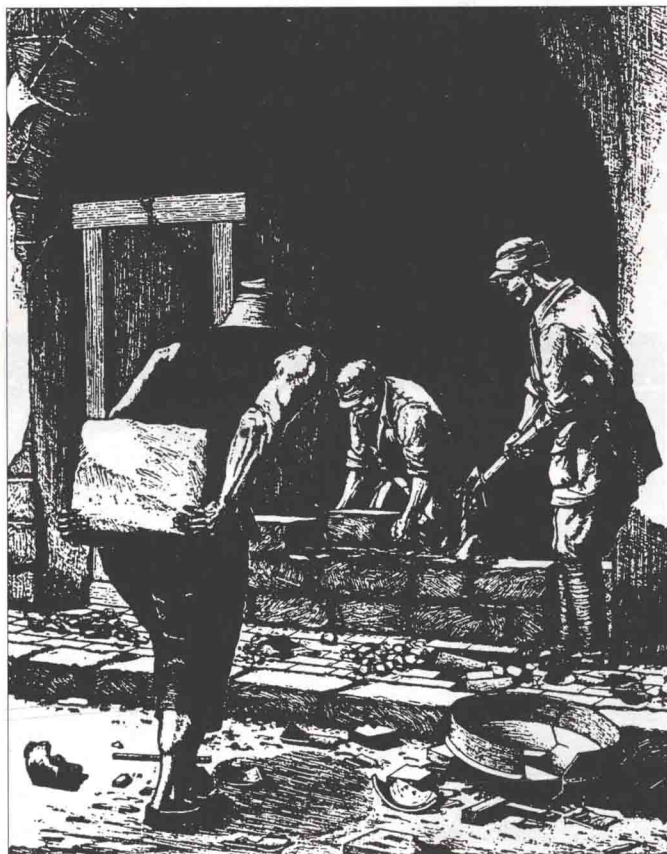

移民图（木刻）彦涵

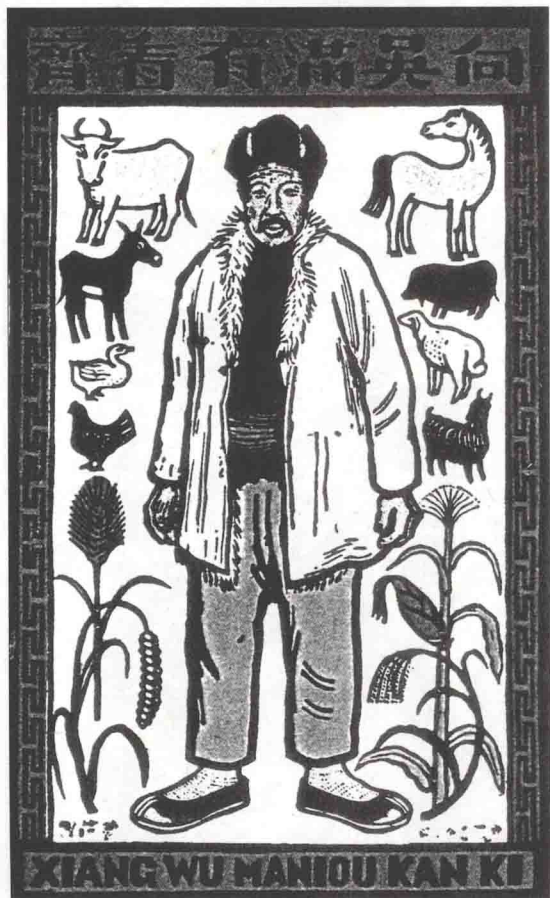
病木刻
力群

向吴满有看齐(套色木刻) 古元

修房子(木刻) 李少言

起来《怒潮》组画之四（木刻）李桦

石工(木刻) 王琦

怒吼吧！中国(木刻) 李桦

“九·一八”日军侵占沈阳城(木刻) 江丰

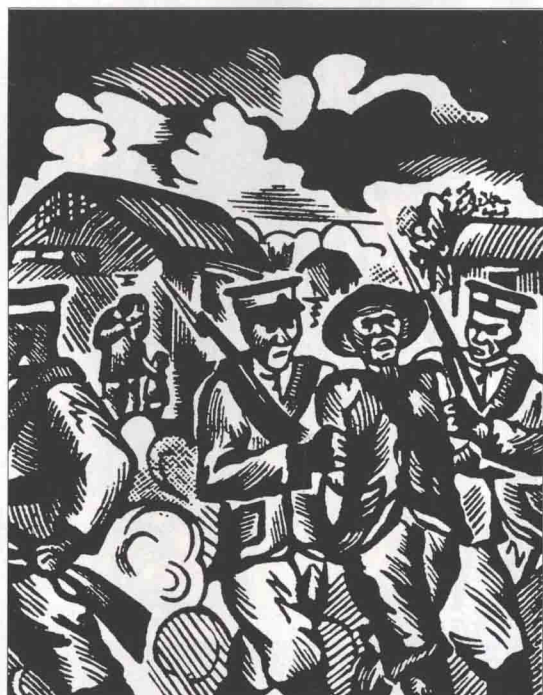

哥哥的假期(木刻) 古元

水灾(木刻) 沃渣

平凡的故事(木刻) 黄新波

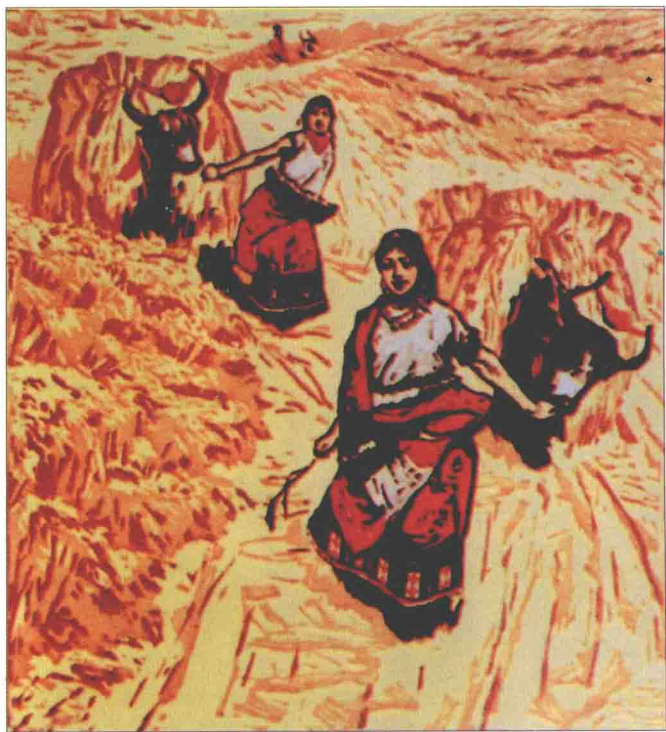

三、现代版画

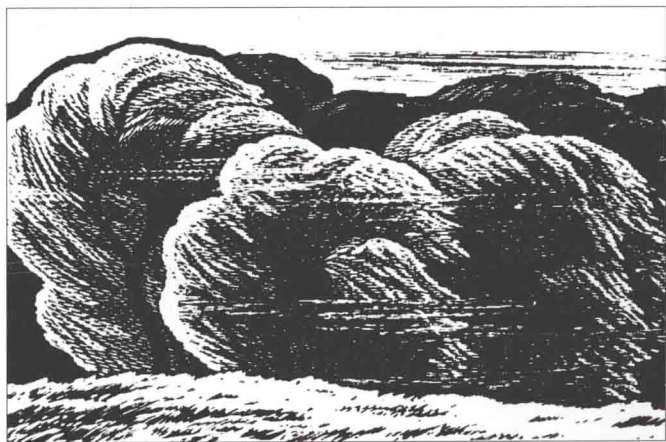
新中国建立后,版画的发展迎来了新的历史时期,高等艺术院校相继开设版画专业,中国版画开始了正规的高等艺术教育。1954年“第一届全国版画展览会”在北京举行,涌现出李焕民、李习勤、伍必端、徐匡、赵宗藻、晁楣、宋源文等解放后第一批优秀版画家。70年代全国各地出现了许多有组织的版画团体,并形成了不同的创作风格,较有影响的有“北大荒版画”、“江苏水印木刻”、“四川版画”、“云南版画”、“唐沽版画”等。1980年中国版家协会成立,并出版了《版画》、《版画艺术》、《版画世界》等刊物。李宏仁、梁栋、谭权书、董克俊、王公懿、徐冰、吴长江、吴发俊、黄丕漠等人为80年代影响较大的版画家。这一时期《延安文艺座谈会上的讲话》精神,一直作为一种创作理念指导着版画家们的艺术创作。

近年来,版画创作从形式到内容,从技法到创作观念,都有不同程度的发展,专业队伍进一步扩大。版画的普及程度也在逐年增高,不仅高等美术院校设有版画系,同时各类师范院校也开设了版画课程,中学、小学美术教育中版画也成了不可缺少的教学内容。版画的学术交流日益频繁,每年都举办多次各类版画展览、学术会议,国际版画交流次数不断增加,交流方式趋于多样化。传统木版年画已成为具有一定艺术品位和收藏价值的珍品。我国的版画事业正以新的姿态向前发展。

阿诗玛(水印木刻) 黄永玉

初踏黄金路(套色木刻) 李焕民

松谷(套色木刻) 晁楣

疾风劲柳(木刻) 宋源文

牧童(石版) 吴长江

捻线(套色木刻) 卢汝能

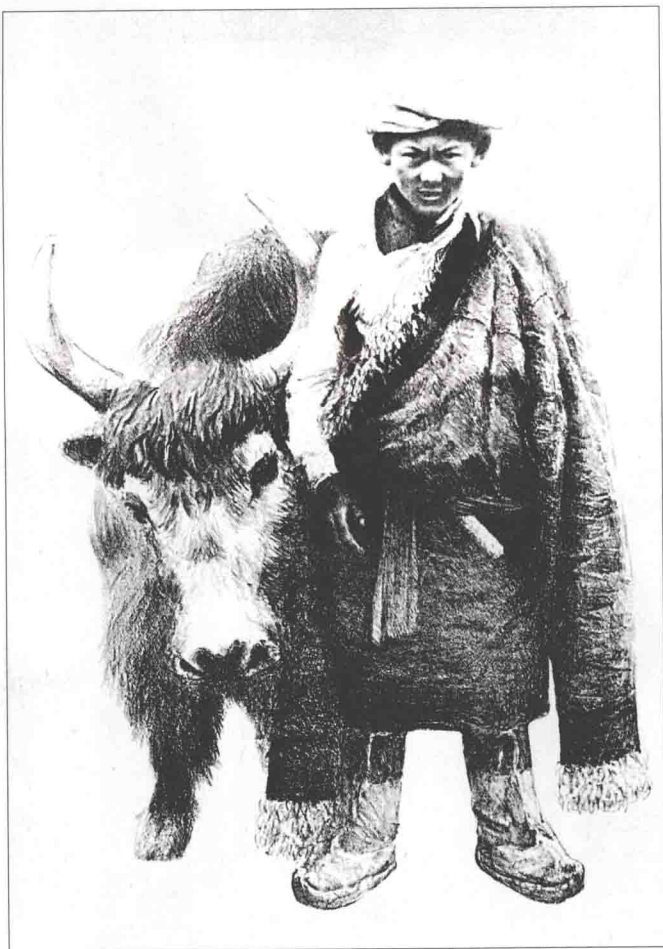
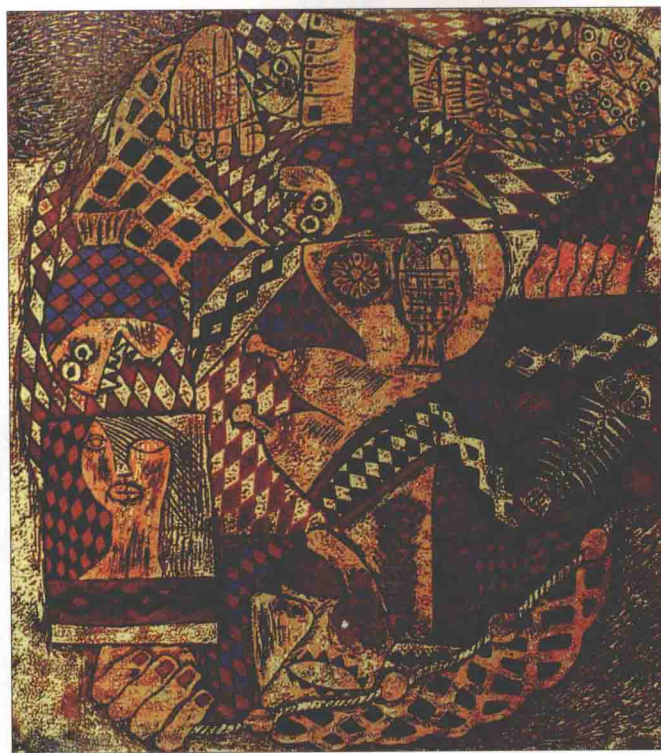

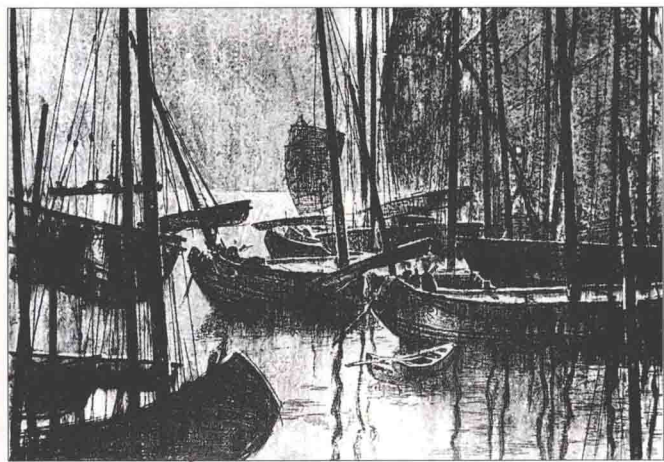
悠悠岁月(套色木刻) 邬继德

丝路苍茫(木刻) 谭权书

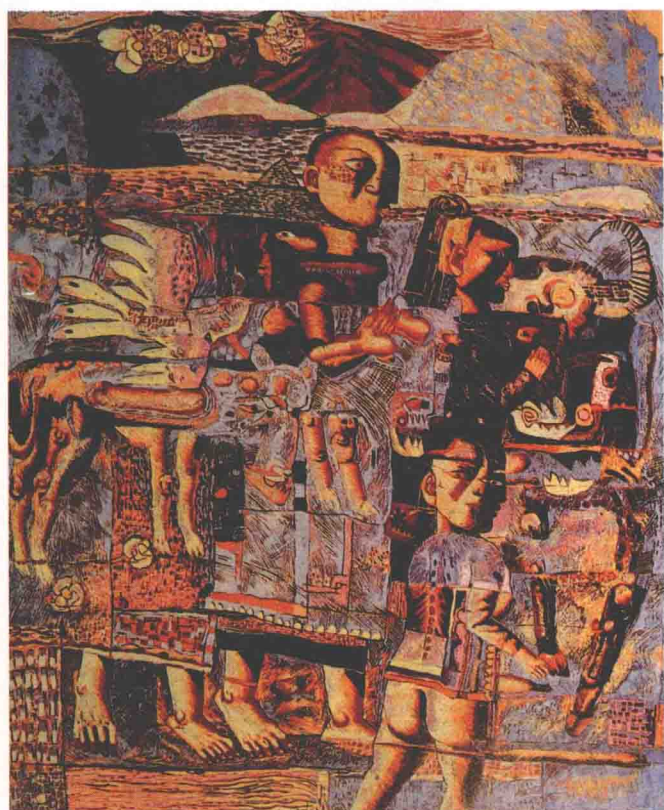
新嫁娘(套色木刻) 张钟琪

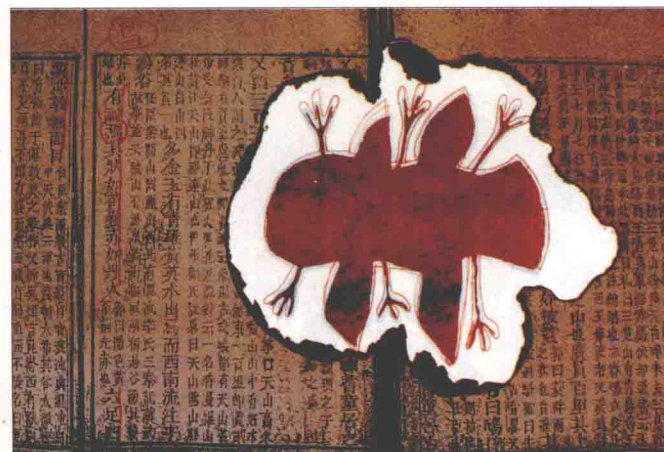

月夜(铜版) 王维新

春光(套色木刻) 贺焜

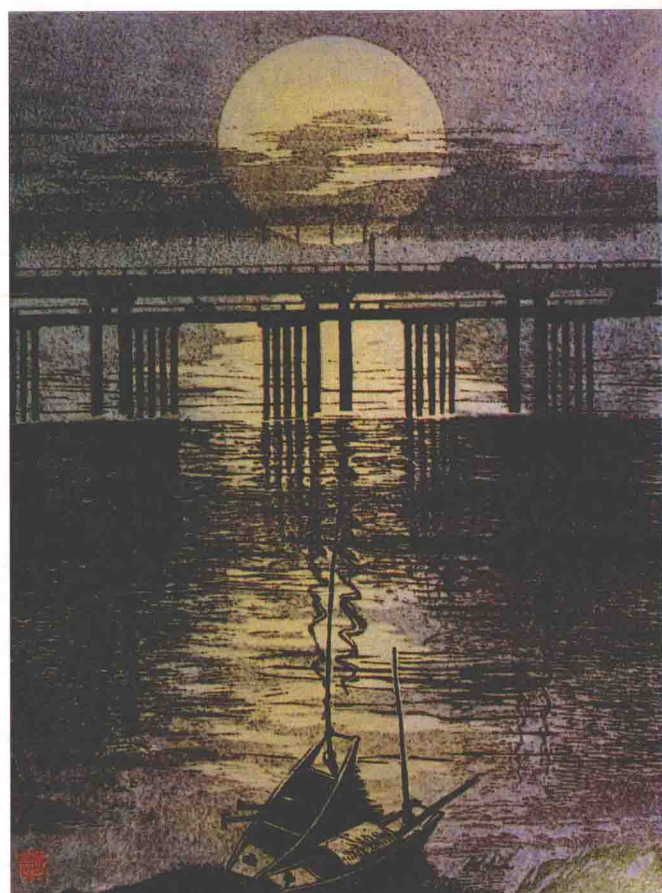

神鸟(丝网) 广军

秋瑾(木刻) 王公懿

沂河月(水印木刻) 李少言

作业:

一、目前被发现的世界最早的木版画是哪幅作品？它对中国版画乃至世界版画的影响有哪些方面？

二、如何看待新兴版画运动。