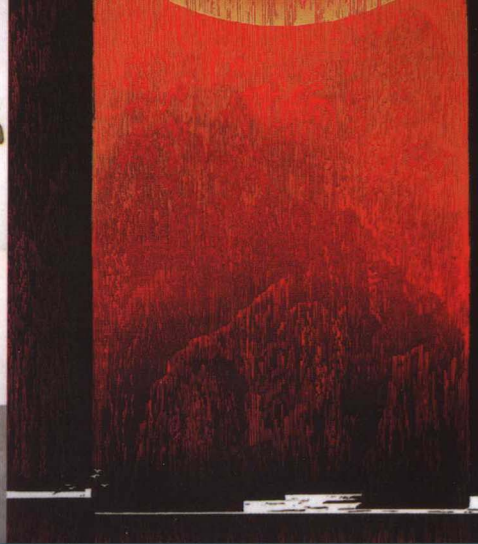

现代艺术设计基础教程

XIANDAIYISHUSHEJIJICHUJIAOCHENG

版画艺术

BANHUAYISHU

张天星 编著

苏州大学出版社

版画艺术

BAHUA YISHU

——

现代艺术设计
基础教程

版画艺术

张天星 编著

苏州大学出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

版画艺术 / 张天星编著. — 苏州: 苏州大学出版社,
2006.10
现代艺术设计基础教程
ISBN 7-81090-742-5

I. 版… II. 张… III. 版画—技法 (美术)—教
材 IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 120252 号

版画艺术

张天星 编著

责任编辑 薛华强

苏州大学出版社出版发行

(地址: 苏州市干将东路 200 号 邮编: 215021)

苏州印刷总厂有限公司印装

(地址: 苏州工业园区通园路 236 号 邮编: 215006)

开本 889mm × 1194mm 1/16 印张 9.25 字数 138 千

2006 年 10 月第 1 版 2006 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 7-81090-742-5/J · 24 (课) 定价: 45.00 元

苏州大学版图书若有印装错误, 本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话: 0512-67258835

序

苏州大学出版社是一家很有实力的出版社,虽然成立的时间不是很长,但是好书不断,好评如潮。我想这可能有两个原因,其一是得益于百年东吴的文化底蕴,其二是社里的领导和编辑能抓住机遇,频频推出有特色、高品位的新书。

一年前,出版社的许周鹑和薛华强两位编辑找到我,说社里准备出一套艺术设计专业的基础教材,请我组稿,我当时一听就答应下来了。因为近年来随着我国高教事业的蓬勃发展,艺术设计教育也呈一片欣欣向荣之势,且热度正在逐年上升。有专家调研后指出,这种发展态势还将持续较长一段时间。仅以江苏为例,报考艺术设计专业的学生每年都在大幅增加,列所有艺术类专业之首,招收艺术设计专业的院校也从20年前的几家增加到了目前的70多家。当然,造成这种局面的因素是多方面的,但其中一个主要的原因还是社会的发展需要大量的艺术设计人才。据我所知,在美国,就总体而言,一个染织美术设计师要比一个画家更容易找到稳定的经济来源。国内也一样,因为艺术设计与人们的生活息息相关,紧密相联,我们生活的方方面面都离不开艺术设计,因此有人说“21世纪是设计的时代,是设计让我们的生活更加美好”。

“设计”一词在现代汉语中被解释为“在正式做某项工作之前,根据一定的目的要求,预先制定方法、图样等”。设计所涉及的内容很广泛,但“设计”之前再加上“艺术”二字,其范围和内涵就更清楚了。艺术设计是科学、技术和艺术的有机结合,它具有物质和精神的双重属性。换句话说,也就是当人们在使用人工造物的同时,还应当享受视觉审美带来的愉悦。

时代的进步和社会的需求不但为艺术设计提供了广阔的空间,而且对艺术设计人才的培养提出了更高的要求。我以为,在先进的教学理念和合理的培养模式确定以后,教师与教材对于人才培养显得至关重要,教材建设是教材改革的重要环节,好的教材是人才培养的基本保证,编好教材也是我们教师的责任。参加本套教材编写的教师大多已在艺术设计教育领域里耕耘多年,有着丰富的教学 and 实践经验。这套教材之所以被定名为“现代艺术设计基础教程”,是因为在编写过程中我们突出了时代感和创新点,除了注重教材的理论性、科学性、实践性外,还兼顾每本书之间有机的联系与合理的衔接,并试图做到图文并茂,深入浅出。

经过一年的努力,凝聚着编辑与作者心血的系列教材就要付梓了。作为主编,我感到由衷的欣慰,在此感谢许周鹑和薛华强两位编辑的鼎力相助,也感谢每位作者一年来的辛勤付出和所在单位的大力支持。

相信这套教材是会受到读者欢迎的。

是为序。

2005年元月于姑苏枕河小筑

现代艺术设计基础教程编委会

主 编 廖 军

副主编 徐海鸥

编 委 (按姓氏笔画为序)

马 路	王贤培	朱 旗	李 涵
李 颖	吴晓兵	张天星	张 茵
何 燕	周玉明	季嘉龙	金 纬
俞德生	顾森毅	钱伟明	

目 录

第一章

概 论	1
第一节 版画艺术的定义	2
第二节 版画艺术的特征	4
第三节 版画在现代艺术中的地位	6

第二章

版画艺术的发展源流	9
第一节 中国版画的渊源与发展	10
第二节 欧洲版画的演变和发展	22
第三节 日本的版画艺术	28
第四节 现当代艺术中的版画	32

第三章

版画艺术的版种比较和特征	35
第一节 凸版版画	36
第二节 凹版版画	38
第三节 平版版画	40
第四节 孔版版画	42

第四章

凸版版画的技法及制作原理	44
第一节 木版版画	44
第二节 木版版画的刀味及刀法组织与规律	60
第三节 其他凸版版画的技法	66

第五章

凹版版画技法与制作原理	71
第一节 凹版版画的制作工具及材料	72
第二节 凹版版画的制作技法及制作过程	76
第三节 凹版版画的印刷技法	85

第六章

平版版画制作程序及技法	87
-------------------	----

第一节 石版画制作技法	88
-------------------	----

第二节 金属平版画制作及其他	95
----------------------	----

第七章

孔版版画制作原理及方法	99
-------------------	----

第一节 孔版版画的种类	100
-------------------	-----

第二节 丝网版版画的制作工具与材料	101
-------------------------	-----

第三节 丝网版版画制版技法	104
---------------------	-----

第四节 丝网版版画印刷技法	108
---------------------	-----

第八章

综合版画	113
------------	-----

第九章

版画作品的其他问题	117
-----------------	-----

第一节 版画的印数及签名	117
--------------------	-----

第二节 版画的保管与收藏	119
--------------------	-----

作品欣赏	120
------------	-----

中英文名词对照	138
---------------	-----

参考文献	139
------------	-----

后记	140
----------	-----

第一章

概论

版画是绘画艺术领域里的重要画种之一。几个世纪以来，版画吸引了许多艺术家。许多艺术大师创作的版画作品给中外美术添上了辉煌的一笔。特别是15世纪以后很少有画家不和版画结缘的。只需看画家的版画，便可触摸到西方艺术发展的脉络。

在人类美术发展的长河中，版画由于其与生俱来的特殊性，形成了与众不同的发展轨迹。而艺术家在版画的来龙去脉中把握了它的艺术特性，找准了前进的方向，开拓表现领域、锤炼艺术语言，使版画艺术之花在艺林中开得芬芳灿烂。

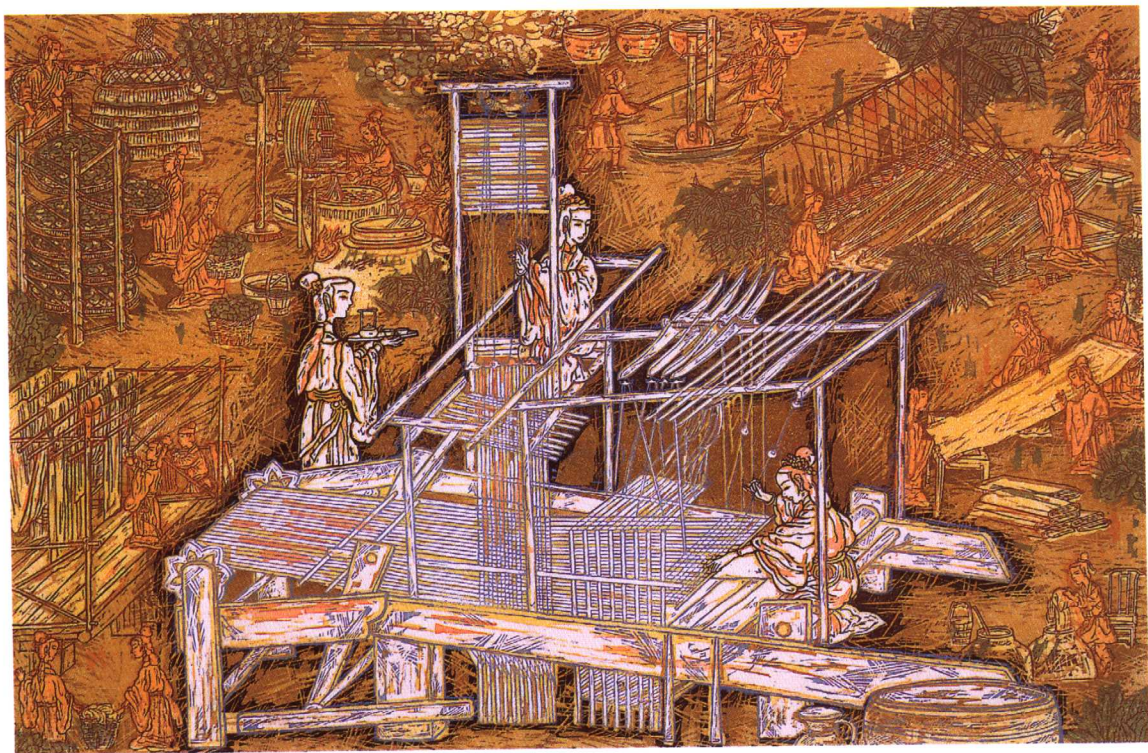

图1-1 丝绸春秋（水印木版画）

张天星

第一节 ● 版画艺术的定义

版画是以版作为媒介物所制作出来的绘画作品，在英语中称Print，在法语中称Gravure或Estampe，而在德语中则称之为Druckplatte，在美国称之为Graphic Art，其实中国文字的“版画”最能表达此画种的精确含义。

版画又称为复数艺术或间接艺术。因为版画既然是通过版作为媒介物印制出来的绘画作品，就必然会使作品带来复数性。它是艺术与印刷术相结合的产物。艺术家利用不同材质的版材（木版、金属版、石版、丝网版）将自己的创作意图参与制“版”之中，或在其监督指导下制成自己所要表达的“版”子转印于纸上或其他载体上而被称为版画作品。版画不同于其他印刷品，如招贴、杂志报刊、广告等，因版画作品是艺术家亲自构思画稿，亲自参与或在其监督指导下制版、印刷出来的，且有一定的限额印数和艺术家的亲笔签名。

根据不同的版材和制版工艺的差别，版画种类可概括为四种形式，即凸版、凹版、平板和孔版。这四种不同的版画类别，各具独特的品质与表现效果。有时艺术家为了达到理想的艺术效果将不同版种组合在一起，产生丰富多彩、出奇制胜的魅力，使版画艺术更具创造力与感染力。

早期版画的制作是画工绘稿、刻工刻版、印工印制，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”。“复制版画”是以复制其他绘画为目的的，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环节之中，形成独立的版画语言，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。

图1-2 毕加索凸版画作品

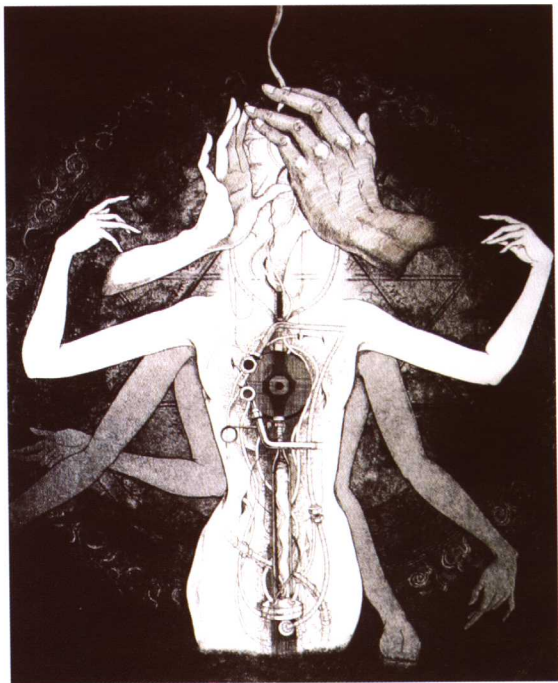

图1-3 环（铜版）SHOZAKI JUNKO

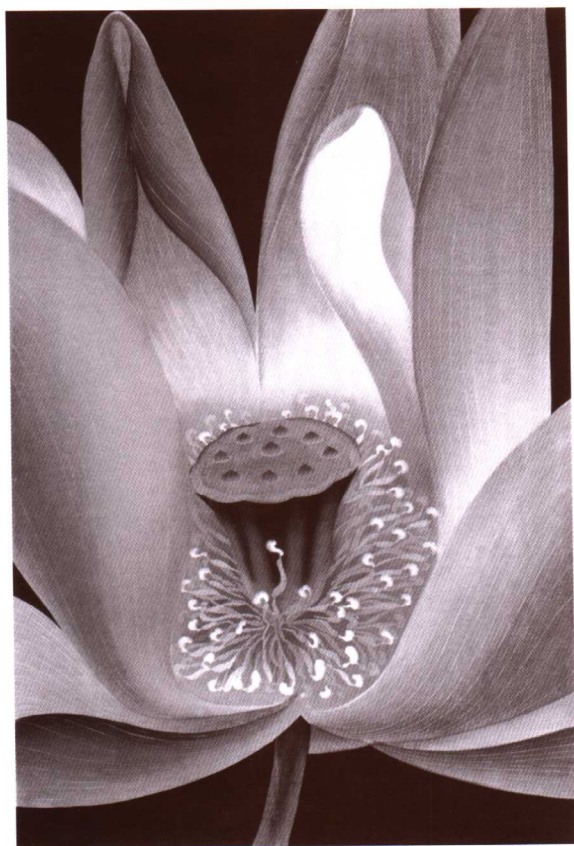

图1-4 荷之连作十六之二（水印木版画） 陈琦

图1-6 诞生谱（丝网版画） 志野和男

图1-5 天地同气（油套木版） 陈超

图1-7 山村小屋（黑白木版画） 王劼音

第二节 ● 版画艺术的特征

造型艺术中油画、国画、水彩等画种是直接用手来描绘塑造的“直接艺术”，而版画是利用“版”作为媒介而制作转印出来的绘画作品，不但具有“复数性”，更具有间接性。这门绘画艺术的复数性带来了很大的优势和便利，版画可以用同一底版产生两张以上的版画原作，可以在不同时期不同空间内供人共同观赏。版画大多印在纸上，比之油画、雕塑等造型艺术作品在搬运、携带、展示上更为方便。这些都是版画的优点。近年来，随着国际文化交往的日益频繁，现代版画正充分发挥其流通迅速、轻便和能复制大量原作与众多欣赏者见面的优势，使地球上任何角落都有机会陈列有版画家亲笔签名的版画原作，使每个人都有可能成为版画原作的鉴赏家和收藏家，版画也因此成为现代国际文化交流中不可忽视的一部分。

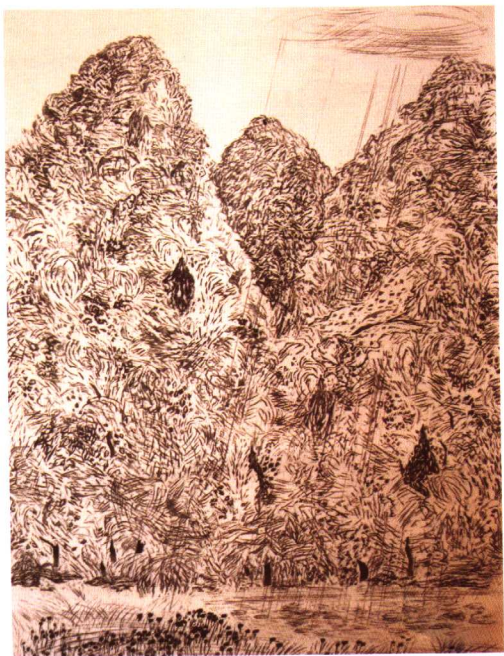

图1-8 桃花源记（水印木版画） 张放

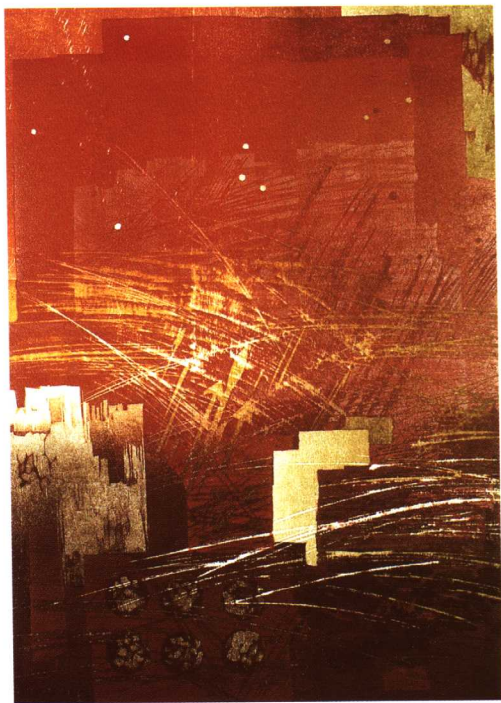

图1-9 游记（油套木版） 张远帆

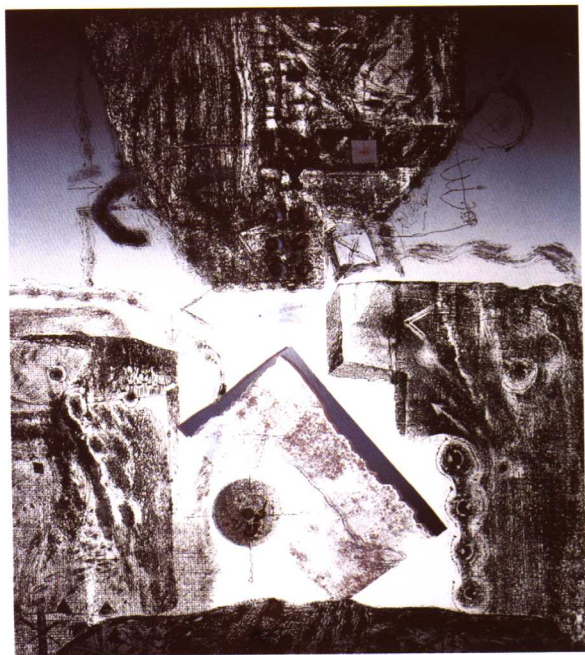

图1-10 落差系列（丝网版） 钟曦

图1-11 黄土地（黑白木版）

陈旭海

图1-12 牡丹富贵（水印木版）

杨春华

为了明确版画的真正涵义，避免各国艺术界对现代版画原作定义的误解，国际造型艺术协会于1960年9月在奥地利首都维也纳召开的第三届会议上对于“版画”的定义作出三项决议：

(1) 为了版画作品的创作，美术家本身利用石版、木版、金属版、丝网版或者其他任何版材参与制版，使自己心中的意象借此制成的版转印于画面上。

(2) 美术家自己亲自或在其亲自监督指导下，将其原作直接印制而得的作品。

(3) 在这些完成的版画原作上，美术家负有签名的责任。

附带细则两项：

(1) 印刷用的版中图形不固定的独幅版画不被认为是版画。

(2) 版画原创作品除了要有作者签名外，还得附加试作或限定版次记号。

这项决议可视为现代版画国际规范的总纲。决议规定了版画的范畴，凡归属未定的或被否定的版画，都不应视为正式版画，均没有参加国际专业性版画展览等活动的资格。当今，各地的国际版画展都以此作为版画入选准则，通常版画的签名、张次都按国际惯例使用铅笔或彩色铅笔。当然，立体版画与在其他材料上印刷的版画则需要用与之相适应的方法来署名。

总之，原作版画无论是以什么材质为媒介，也无无论是什么形式的版画（平面、立体），都必须具备两个特征：一是必须通过同一底版复制两张以上的版画作品；二是必须有艺术家签名和签有张次标记的版画，才为真正的版画原作。

第三节 ●

版画在现代艺术中的地位

第二次世界大战后,多数国家进入了经济发展期。这就为文化的繁荣奠定了物质基础,艺术也在这段时间中蓬蓬勃勃发展起来。随着世界经济中心的转移,昔日以巴黎为中心的艺术之都逐渐失去了风采,美国则成了最具活力的世界艺术中心,似乎每天都有新的花样从这里产生。新抽象主义、波普艺术、幻觉艺术、新象征主义、新超现实主义、涂鸦派、意象派……各种以往闻所未闻的艺术形式都在这几十年中粉墨登场,恰如走马灯一样你来我往,好不热闹。

信息时代的到来,传媒的发达,使世界不同区域发生的事很快就能传遍全球。艺术风格上的区域性被大大削弱,人们每天都渴望创造出前所未有的新风格、新样式,各种观念不时碰撞出新的火花,各种新奇的流派一时间齐涌而出,造成了世界艺坛的空前繁荣。

版画,在这其中犹如一面镜子,能够折射出当今艺坛、当代文化、时代精神的方方面面。

版画的发展与工业文明血脉相连。传统的平、凹、凸、孔四大版种的缘起皆为工业发展的衍生物,又都随着科技的进步而进步。在艺术领域中,版画可说是与工业文明联系最密切的艺术种类之一。近几十年来,工业发展的速度愈来愈快,版画亦紧跟其后。在平版领域,在印刷业,从笨重的石材到锌版再到有涂层的PS版,材料越来越趋向于简便、实用。而计算机时代的到来,又使版画增加了一个全新的品种,并使各种传统版画受其影响。诸如许多从事平、凹、孔等版种的艺术家用借助电脑媒体以帮助其完成制版过程。

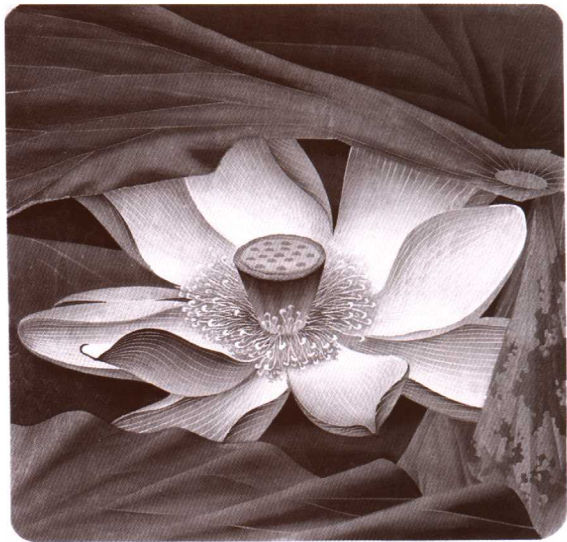

图1-13 荷之五(水印木版画)

陈琦

图1-14 中国戏(丝网版)

马忠贤 杨振和

图1-15 霓裳岁月(水印木版画)

张天星

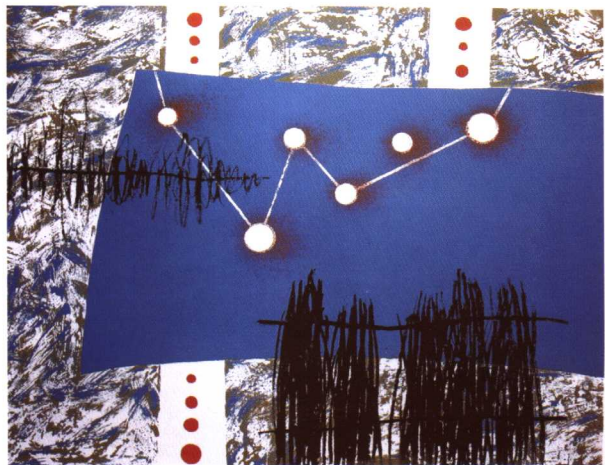

图1-16 序之一(丝网版)

姜陆

图1-17 毕加索凸版作品

在传媒如此发达的信息时代，人们每天都在接受各种各样的信息刺激，打开电视，充斥屏幕的是各种新闻图像、纷繁的广告等，走在街上随处可见各种招牌及闪烁诱人的色彩霓虹灯……观众越来越需要新鲜的刺激。当然首先是视觉上的。由此传统四大版种的围堤被迅速冲垮，综合版、拼贴版、实物版等纷纷出笼，版画的领域被拓宽了。

与此并行的是传统的版种仍具有生命力。那些传统的木刻，传统的石版与铜版，材料与几百年前没有多大改变，但形式上变了，并被灌注了现代精神。在德国新表现主义代表画家巴塞利兹用粗陋木板刻出的木刻中，那种貌似原始的感觉正是现代人的一种精神追求。

如方言渐为普通话所取代一样，区域性特点在减弱。艺术中不存在“普通话”，但地球村的现实使不同地域、不同民族、不同信仰的艺术不断融合，互为影响。这点在版画上体现得更为明显。例如，在抽象艺术普及的今天，单独在一本杂志上选出一幅当代抽象版画作品，欣赏者通常不易判断其作者是来自地球的哪个区域。从生物学上讲，生物的多样性有利于生物的发展。艺术，尤其是当代艺术如此丰富，是因为艺术的多样化所致。如何保持本民族的艺术特点，避免过多的趋同性，这是未来版画发展的一大课题。

版画，因其复制性及易于运输等特性，在当今的艺术展览中，版画展占了相当的比重。第二次世界大战后，很多国家成立了专门的国际版画展览机构，一般每两年或三年举办一次国际版画展。例如，20世纪50年代举办的国家有瑞士、巴西、南斯拉夫、东德、日本，20世纪60年代有西班牙、波兰、英国、意大利、捷克、加拿大、法国、阿根廷、奥地利，进入70~80年代又有韩国、西德、挪威、美国、爱尔兰、芬兰、土耳其、智利，90年代，虽未有详尽的统计，但粗略地估计，至少在数量上增加了一倍，有些国家则每年都举办数个国际性版画展。据此可以认为，版画艺术已进入了一个空前国际化

繁荣时期，一个群星璀璨的时期。近几十年来，世界各地版画家及艺术家积极钻研制作技巧，加上现代科技发展带来的新技术、新材料，使版画艺术的制作水准迅速提高，为世人所瞩目。另外，世界各地频频举办国际版画大展，也使版画艺术逐渐为世人所了解且深得人心。

版画是复数艺术，其表现内容的广泛性与深刻性均是其他艺术作品不能替代的，更由于毕加索、米罗、德加等世界绘画大师也参与制作版画，使得版画的地位逐渐提高，成为与现代绘画、雕塑并立的三大视觉艺术表现形式。

版画在现代艺术中的普及方面也起了排头兵作用。版画作品较单幅绘画作品价格低廉，不仅美术馆乐于接受，也能为一般家庭所接受。加之版画艺术复数性的特征增强了其展示的优势，从而给人以更多美的享受。

在现代艺术信息化方面，版画以其独特的间接性和复数性而大领风骚。例如，美国著名现代艺术家迪沃霍尔的力作《玛丽莲·梦露》就是运用丝网照相版的技法，将梦露不同表情的肖像重复排列，反复印在画布上，重复并置，从而将梦露的形象强烈地植入观众脑海，使之久久不能忘却。

版画在现代艺术的发展中有着重要的意义，一方面它不仅表现出社会、政治、教育、经济、科技等的美感内涵，而且也能作为艺术欣赏和娱乐的载体；另一方面，因其复数性而比较易于被广大民众收藏与欣赏，加之运输邮寄方便，便于展示，无形中就如世界语一般将各个民族的文化集中于作品之中，进行广泛的交流和艺术信息的传达，从而促进了人类文化的发展。

中国版画是世界当代版画的组成部分。随着科技事业的快速发展，现代艺术的多元化、风格化、大众化趋势更加突出。在这一特定的背景下，中国版画将以更健康、更辉煌的姿态展示于世界艺坛。

图1-18 清风·明月·我（水印木版） 凌君武

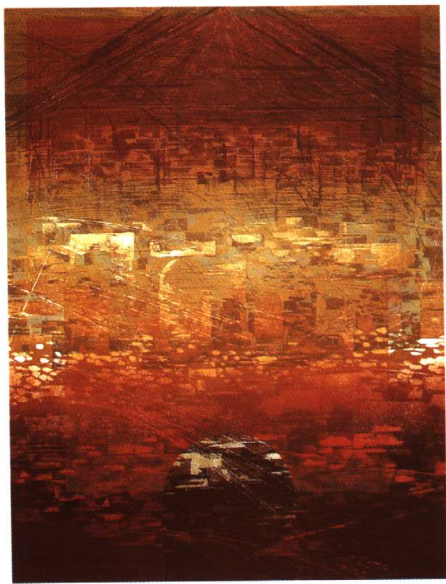

图1-19 游记（油套木版） 张远帆

第二章

版画艺术的发展源流

版画作为独立的文化形态，出现在人类发明了造纸和印刷术之后，这是诞生在神州大地上的一颗璀璨明珠，从东方传到西方，又从西方传到东方。

版画产生伊始便与出版印刷为伍，成为传播人类文化的新的手段。它曾为传播宗教、文史、世俗文化作过插图和年画等，也为实用领域作过纸币、包装、广告等。这些都是为了当时的社会需求，同时也赋予了版画特殊的文化身份。

由于版画的产生要依附于社会、经济、文化、科技等领域，在漫长的繁衍过程中形成了不同国家和地域的各不相同的文脉。虽然历经沧桑，版画的源流纵横交错，但其经纬却依然可鉴。

纵观各个时期、各个民族版画语言的演变，各种版画语境的变革，支撑其高超技艺的是经久不衰的文化内涵和真情实感的精神境界与审美理想。

世界上每个国家、每个地域的版画，在不同的历史时期均有所建树，形成了多元化的格局和走向。多样化的版画形态为我们提供了观赏和思考的大平台，有比较、有鉴别，更宜于我们审视当下，把握未来。

图2-1 一夜春风（黑白木版） 广军

第一节 ●

中国版画的渊源与发展

中国传统版画艺术源远流长，在世界文化历史的长河中，中国版画是其中的一脉。从涓涓细水已发展成滔滔洪流，并且还在一刻不停地前进着。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，也是世界上最早形成版画的文明古国，对人类文化所作出的杰出贡献，早为国际学术界所公认。

我国版画艺术的发展经历了漫长而艰苦的过程。追溯版画的由来，应从制版技术的源头来分析。制版技术在中国有非常久远的发展历史，可以上溯到新石器时期。从出土

图2-2 苏州桃花坞木版年画

图2-3 唐代·祇树给孤独园说法图《金刚经》扉页画