

中国高等美术学院精选教材

铜版画教程

范敏编著

ZHONGGUO GAODENG MEISHU XUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI

TONGBANHUA JIAOCHENG

河北美术出版社

中国高等美术学院精选教材
ZHONGGUO GAODENG MEISHU XUEYUAN JINGXUAN JIAOCAI
TONGBANHUA JIAOCHENG

铜版画教程

范敏 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章

河北美术出版社

策 划: 张晨光 郭 涌
责任编辑: 尉 彬
装帧设计: 泉 声 尉 彬 信 华

图书在版编目(CIP)数据

铜版画教程/范敏编著—石家庄:河北美术出版社,
2006.10
(中国高等美术学院精选教材)
ISBN 7-5310-2603-1

I. 铜... II. ①范...②敏... III. 铜版画—技法—(美术)—
高等学校—教材 IV.J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 137576 号

中国高等美术学院精选教材 铜版画教程
范敏 编著

出版发行:河北美术出版社

地 址:石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码:050071

电 话:(0311)87060677 85915035

设计制作:信华设计制版中心

印 刷:河北新华印刷二厂

开 本:889 毫米×1194 毫米 1/16

印 张:12.5

印 数:1~2500

版 次:2006 年 10 月第 1 版

印 次:2006 年 10 月第 1 次印刷

定 价:52.00 元

范 敏

1963年生，1988年毕业于吉林艺术学院美术系版画专业，1993年中央美术学院版画系助教研修班结业，2001年获韩国弘益大学版画硕士学位，中国版画家协会会员，天津美术学院版画系主任、副教授。

举办个人版画展4回（韩国汉城Artside画廊、釜山Visual Arts画廊、弘益大学现代美术馆、东北师范大学美术学院展览馆）。作品曾获中国西部民族风俗画大展优秀奖、鲁艺杯首届全国高等院校美术专业教师美术作品展银奖、韩国空间国际版画双年展佳作奖、韩国空间国际版画双年展优秀奖、青岛国际版画双年展银奖、全国第17届版画展优秀奖。专业论文多篇发表，出版《范敏版画作品集》。

(本套版画系列教材编审信息)

天津美术学院教材编审委员会:

主 任: 姜陆

副主任: 于世宏

委 员: 蒋志华 郭津生 陈九如 颜宝臻
邓国源 郭雅希 李凤臣

本套版画系列教材主编: 姜陆 陈九如

艺术顾问: 张坚如

文学顾问: 蒋志华

作者:

《版画艺术导论》陈九如 傅杰 著

《石版画教程》陈九如 寇疆辉 编著

《铜版画教程》范敏 编著

《木版画教程》孙世亮 编著

《丝网版画教程》李旺 编著

前言

回首过去的二十多年间,中国版画艺术走过了一条不寻常的道路。承继着传统艺术的人文精神,从民族解放的战斗号角和讴歌新生活的乐章中走出来的版画新生代,以坚实的步伐继续前行。他们把握时代脉搏,以多元的思维探索版画艺术新的美学追求和文化价值。由此,中国版画和整体面貌发生了可喜的变化。这种变化来自于中国版画界志士仁人的艰辛努力和锐意进取,其中,院校版画专业的贡献也确实功不可没。

从20世纪80年代前后至今,中国版画的创作取向日趋多元,版种从单一到丰富,制作从粗糙到精致,多层面多角度提升了自身的文化含量及其在国际版画领域的影响。催生这些变化的一个重要因素,是国内各院校版画教学条件的不断完善和艺术视野的不断拓宽。如今,各重点美术院校大都建有设备比较齐全的,不同版种的工作室。版画专业的学生也日渐增多,对外交流亦日益频繁。版画创作后续力量不断增强的同时,新人、新思维也给当今中国版画注入了新的活力。

古代圣贤曾曰:“求之而后得,为之而后成,积之而后高,尽之而后圣。”版画艺术也如不断生长之木、不断流涌之水,需要不断地学习、探索 and 追求。有感于此,也是出自于创作和教学实践的需要,天津美术学院版画系的教师们积多年的经验和研究心得,历时一年多的时间,组织编写了这套版画系列教程。参加编写的诸位同仁既是具有多年版画教学实践的教师,又是在版画艺术创作上卓有成就的艺术家。他们的经历、经验,以及对版画艺术自身的本质规律、发展现状广泛而深入的了解,决定了这套教程的学术价值。

艺术教育的教材与其他专业教材相比,更不能照本宣科。因此,我们编写这套教材的初衷,意在给学习者在学习和实践中提供一个比较清晰的参照,获得达到创作目的之知识和技能的承载。换言之,也是意在提供一个阶梯或是一个新的起点,使学习者能在共享这些研究成果的同时,明晰规律,掌握技能,独立思考,灵活运用,演化出自己的艺术表现语言,实现自己创作的审美追求。

这套教程的出版,融进了参加编写教师的多年积累和心血,但也难免挂万漏一,或有谬误,还期望得到同行专家学者的批评指正,以期进一步充实和完善。

中国美术家协会版画艺术委员会 副主任

天津美术学院 院长教授 姜陆

2005年11月20日

目录

■ 绪 论/1

铜版画教程 上 篇

铜版画艺术发展史

■ 第一章 早期的铜版画/7

第一节 铜版印刷术与铜版画的产生/7

第二节 初期的欧洲铜版画/8

第三节 15 世纪的意大利铜版画/13

■ 第二章 铜版画的发展/16

第一节 丢勒与文艺复兴盛期的铜版画/16

第二节 17 世纪的蚀刻铜版画/25

第三节 美柔汀技法的开发/31

第四节 18 世纪的铜版画/33

第五节 19 世纪的铜版画/39

第六节 毕加索与 20 世纪欧美的铜版画/48

第七节 当代国际铜版画的发展/58

■ 第三章 中国铜版画的发展进程/67

第一节 铜版印刷术的传入/67

第二节 创作铜版画的开端/71

第三节 中国当代铜版画/72

铜版画教程 下篇

铜版画的制作

第一章 铜版画制作的材料、设备与工具/79

第一节 版材/79

第二节 工具/82

第三节 材料/87

第四节 设备/94

第二章 铜版画的制版/100

第一节 铜版画的基本原理/100

第二节 直接技法/102

第三节 间接技法/109

第四节 感光制版技法/119

第五节 特殊技法/122

第三章 铜版画的印刷/136

第一节 印前准备/136

第二节 上墨与擦版/139

第三节 印刷/141

第四节 作品的干燥与保存/142

第四章 彩色铜版画技法/146

第一节 多版套色技法/146

第二节 一版多色技法/147

第三节 一版多套技法/148

第四节 海特技法/150

第五节 套色对版的方法/152

铜版画教程内容涉及的历史背景与人物注释/154

作品欣赏/163

主要参考书目/193

后记/194

绪 论

铜版画是版画依版材物质属性分类的版种之一,印制原理上属凹版。铜版画的英文为 *Intaglio*,意为凹痕、凹雕,这样的称谓表达了初期铜版画作品以雕刻技法为主的表现特征。铜版画是利用工具或腐蚀等方法制版,在金属版(主要是铜板和锌板)上制造出凹陷的线条和肌理,并施墨转印到纸面或其他媒材上的一门版画艺术。换言之,铜版画是在间接的版材上进行表现,版面上凹陷的图形通过铜版机的压力加以印制,在纸面上产生铜版画独有的肌理形态。(图1)

铜版画是凹版画的另一种称谓,版画按印制原理和方法分为平、凹、凸、漏(孔)版,依版材的物质属性分为石版画、铜版画、木版画、丝网版画。因凹版画从发明之始就利用铜板来制版,所以习惯上称之为铜版画。但随着科技的进步、新材料的应用和技法的开发,铜版画已不局限于铜板材料。如金属版(铜版、锌版、铁版、铅皮版、PS版),合成版(塑料版、树脂版、纸板及其他合成板材等)都可以利用凹版的原理进行印制版画,从而极大的丰富了铜版画的表现领域。

另外,也有称铜版画为蚀刻版画的,这一称谓主要是从铜版画的制版方法出发,因铜版画的制版方法主要包含刻(直接技法)和腐蚀(间接技法)两大方面。一类是雕版技法(*Engraving*)、干刻技法(*Drypoint*)、美柔汀技法

图1 丢勒《海神》雕版 (1498年) 25cm × 19cm

(Mezzotint)等。另一类包括线蚀技法(Etching)、飞尘技法(Aquatint)、糖水技法(Lift Ground)、软蜡技法(Soft Ground Etching)、感光制版技法(Photo Etching)、海特技法(Hayter)等。(图2)

铜版画的定义为:1. 画家利用金属板材或其他媒材,运用凹版原理参与制版,即版面上凹陷的线条和肌理部分构成形象,并转印到纸面上,从而完成自己的艺术创作。2. 因其以凹版的原理制版,所以完成的铜版画作品印痕效果具有

可感、立体的物化属性。

铜版画是伴随着铜版印刷术的发展而逐步完善,纸与木版印刷术发明之后,15世纪在欧洲又发明了铜版印刷术。这种在金属手工艺作坊里诞生的技术一经出现,以其细腻、柔和的画面表现形式和灵活、自由的制版方式被社会所接受。因木版印刷术远不如铜版印刷术精细,而日受出版商的冷落,在石版印刷术出现之前铜版印刷术取代了木版印刷术成为复制印刷术的重要手段。在铜版画创作方面,德国画家丢勒以精湛的铜版画技巧和超凡脱俗的艺术才华使铜版画从复制领域分离,随后又经过伦勃朗、戈雅、惠斯勒、毕加索等绘画大师的承传和参与,确立了铜版画艺术在绘画范畴的地位。

铜版画和其他版种一样具有间接性和复数性两大特征,但铜版画的间接性与其他版种的间接性有着明显的差异,相对铜版画而言,石版画、木版画、丝网版画具有较强的直接性特征(图3)。石版画利用笔直接在石版上绘画,再通过化学制版和印刷而完成艺术的表现。木版画以刀代笔在木版上直接表现,结构有序的刀法构成作品的外在形态。丝网版画则运用色彩叠印的表现形式完成艺术创作。以上三个版种从制版完成后版面的外部形态观察,

图2 伦勃朗《布道》蚀刻、干刻
(1652年)15.4cm × 26.6cm

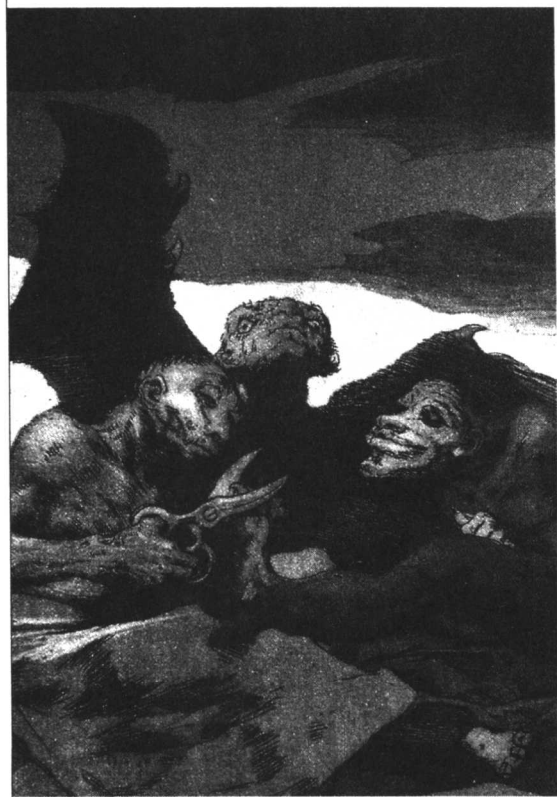

图3 歌雅《狂想曲》之一 雕版、蚀刻、飞尘
(1799年) 22.5cm × 15.1cm

较易判断作品的最终结果。铜版画的间接性在于所使用的金属媒材具有极大的可塑性,在制版过程中物理及化学原理的应用使版痕变化尤为丰富,制版环节完成后,不经过试印很难判断画面的效果。同时随着印制方法的不同也可产生各异的印痕效果。正是版材的这种可塑性使铜版画带有很强的绘画表现趣味,进而吸引了众多的画家涉足铜版画艺术创作。

铜版画以金属媒材、凹版原理和印制方式所产生的印痕形态与其他版画的差异也是显而

易见的。直接技法和间接技法赋予了铜版画多样而丰富的印痕效果,其中直接技法是一种精确和细腻的铜版画技法,它是在材质坚硬的金属媒材上利用雕刀和刻针直接操作,形成清晰、悦目的凸线。间接技法是利用酸腐蚀的化学方式进行制版,手段丰富并能产生千变万化的版痕肌理,转印到媒材上形成富有魅力的印痕效果,同时制版过程中技术和技巧的偶发性也左右着铜版画印痕形态。因此画家在与铜版对话时,在版面上反复揣摩、反复实验、反复表现时,一种艺术思维和劳作的体验则给人以愉悦。画家最终完成的铜版画作品在表达个性艺术主张的同时,也把自由而丰富的物化印痕形态呈现给了观众(图4)。

铜版画艺术因典雅、庄重和固有的品质特征在国际上被推崇为名贵的艺术种类。早期的铜版画被称之为“线”的艺术,但随着科学技术的不断推进,化学制版手段的开发,铜版画的造型语言及手段更为丰富和多变,其独特的肌理效果和魅力极具审美价值。

图4 珂勒惠支《贫困》蚀刻
(1893~1894年) 18.9cm × 16.2cm

上篇 铜版画艺术发展史
TONGBANHUA YISHU FAZHANSHI

第一章 早期的铜版画

从版画物质形态的角度分析,铜版画艺术是伴随铜版印刷术的产生而发展起来。使用印刷术可以复制文字,也可以复制图像,而图像的铜版印制品也就是最初的铜版画的形态。铜版印刷术用于图像复制实现了复制版画的文化传播功用,而在创作版画中,铜版印刷技术则成为画家实现创意的手段。因此,探讨铜版画发展的历史必须涉猎印刷术的发展过程,以及铜版画从复制到创作的演变过程,进而使我们获得铜版画发展的全息内容。

第一节 铜版印刷术与铜版画的产生

早在公元前3400-前2900年美索不达米亚人就开始了用滚筒印章(Cylinder Seal)方法制作工艺品,这种方法是在圆筒上刻出凹形的图案,然后滚在泥土上产生凸形的图案,这一方法被认为是早期的凹版印刷术。另外穴居人在驯鹿角上雕刻,意大利伊特拉斯坎人则在制作铜镜时,为了装饰在铜镜的背面雕刻图案,这是一种典型的凹版雕刻技术(图1)。在古代,中国金属的铸造和雕刻技术早在殷周时期已相当成熟,工匠们已经掌握了在金属上雕刻文字和纹样的技术,这些工艺技术具有凹版制版的特征,是铜版印刷制版的雏形。

图1 铜镜背面《女神的诞生》
(公元前4世纪)雕版

但铜版印刷术则是产生于15世纪欧洲的金银工艺制造业领域。金银手工艺制造在欧洲文化中非常的活跃,雕刻技法和简单腐蚀技法是金银工艺制作的重要手段,工匠们把图案蚀刻在盔甲或其他器皿上(图2),同时他们为了自身行业的发展,需要保存一些图案,所以在图案上涂上染料印到羊皮或织物上,这种与印刷极为相近的技术就是铜版印刷术的雏形。这一时期另一种黑金镶嵌术(Niello)流传很广,

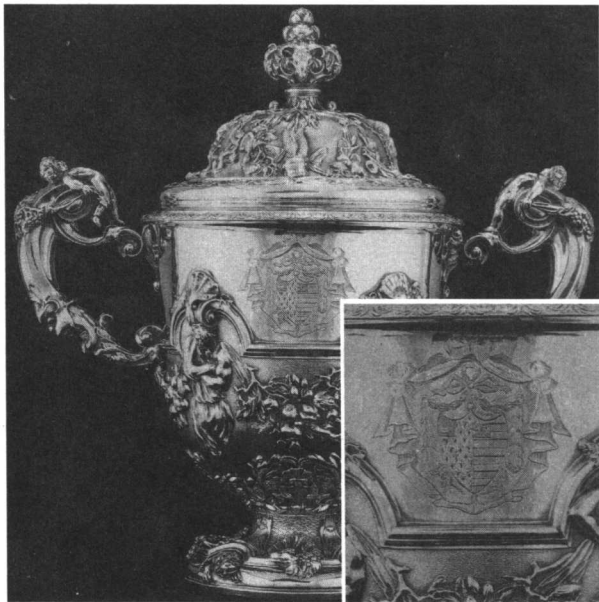

图2 中世纪欧洲的银器

即金银匠们在器皿上以雕刀雕刻图案,然后把一种合成的金属粉末填入凹线中,成为精美的装饰品,其效果非常接近铜版画。真正意义上的铜版印刷术的产生,得益于纸和油质颜料的发明。众所周知中国人发明了纸,东汉时期蔡伦总结了西汉以来的造纸经验,改进造纸术,创造性地利用植物纤维做原料造纸。油质颜料则是在欧洲发明。

铜版画诞生初期的目的及实用性与木版画一致,一是表现宗教的内容,即根据教义复制一些宗教的宣传品,用来对民众的说教;二是表现世俗主题,即大众世俗文化中的游戏纸牌,当时这种纸牌无论是在贵族中还是在平民中都非常盛行。同时由于铜版画比木版画的表现更为精细轻柔,而且线条流畅自然,很快得到了社会的认可,并逐渐成为与木版画并列的两大印刷手段之一。

第二节 初期的欧洲铜版画

代表画家:1446年的匠师、E·S、阿姆斯特丹的巨匠、马丁·施恩告尔等。中世纪的欧洲是个“黑暗的时代”。基督教神学是当时社会的精神支柱,在教会的统治下,科学技术与文学艺术毫无生机。民众平静的心灵期待着一种爆发。铜版画产生的初期正值中世纪向文艺复兴的过渡时期,当时的观点认为科学、艺术在古典文化时期兴盛过,现在是复兴往日光荣的新时代。初期的铜版画在这样的涌动中取得了令人瞩目的成就。当时的铜版画家许多是出身卑微的工匠,其社会地位与铁匠、木匠一样,他们的文化程度不高,但知晓大量的谚语、传说、民间故事和《圣经》故事。他们一般少年时来到师傅的作坊,耳濡目染学习金

图3 作者不详《圣佛朗西斯》(15世纪) 打点技法

图4 1446年匠师《鞭打基督》雕版
(1446年) 14cm × 9.6cm

属手工艺技术。他们既乐于制作日常生活用品，也乐于创作绘画或壁画。他们的作品在教堂和公共建筑里随处可见，雅俗共赏。他们不是为少数几个鉴赏家服务，而是为整个社会服务。他们作品里刻画的形象经常是身旁观察到的人、动物、植物、风景等，且手法娴熟而迅捷。从铜版画技法上看明显的存有地域差异，1440年左右，欧洲北部地区就开始使用了油滚和铜版机等工具，使画面的线条和调子的表现十分鲜明，而在意大利则因为手工印制的原因使作品稍显粗糙。同时这一时期还出现了一种“打点技法”，法语为“maniere criblee”，即用铁凿在铜板上打点组成线条的疏密，然后利用凸版原理进行印制，类似于木版木刻。从《圣佛朗西斯》这幅作品中能够体悟到那个时代的匠师们利用点刻表现明暗的技巧(图3)。

史料记载，这一时期在北欧的莱茵河流域先后出现了许多佚名的铜版画匠师，如“1446年匠师”、“E·S”、“阿姆斯特丹的巨匠”等佚名的版画家。其最具影响力的铜版画家当属马丁·施恩告尔。

第一张注有创作时间的铜版画为《鞭打基督》(图4)，作品上明确注有1446年的字样。因而这位匠师得名为“1446年匠师”，同时也是这个时期的代表铜版画匠师之一。他的作品题材多取自宫廷或宗教的内容，铜版画

《鞭打基督》为《基督受难》组画中的一幅，作品看上去还留有很多的木版画技法的痕迹，无论是人物的造型，还是线条的表现都比较呆板、僵硬。

另外一名叫E·S的匠师，他的作品从德国的南部到瑞士都有发现，因为制作了很多的版画小品和纸牌而被后人称之为“小品大师”(Master of Playing Cards)。从他的作品中不难发现他的雕版技巧源自于金银工艺作坊，他用金银工匠们使用的雕刀表现形式多样而丰富的线条，也利用各种小型工具通过点和