

中外
艺术
精粹

版

画

主
编 / 李
楠

THE DISTILLATION ART OF
CHINA AND FOREIGN COUNTRIES

吉林音像出版社
吉林文史出版社

版

画

主
编：李楠

吉林音像出版社

吉林文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外艺术精粹/李楠等主编—长春: 吉林文史出版社

2006. 2

ISBN 7-80702-248-5

I. 文… II. 李… III. 文艺—经典—系列 IV..J.30

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 080173 号

中外艺术精粹

责任编辑 于 泓

出版发行 吉林音像出版社

吉林文史出版社

印 刷 北京市楠萍印刷有限公司

开 本 850 × 1168 1/32

印 张 358

字 数 120 千字

版 次 2006 年 2 月第 1 版第 1 次印刷

印 数 1/5000 册

书 号 ISBN 7-80702-248-5/J·30

总 定 价 1490.00 元

如图书有印装质量问题, 请与承印工厂联系。

目 录

第一章	版画简介	1
第二章	版画的创作	18
第三章	中国版画的发展史	33
第四章	中国的版画艺术分类	55
第五章	中国版画艺术的现状与未来	74
第六章	版画的鉴赏与收藏	83
第七章	中国版画名家简介	108

第一章 版画简介

第一节 版画的起源

版画经历了从复制到创作两个发展阶段。早期的版画只是为了印刷和出版而制作,分别有画者、刻者和印者的分工,刻者仅仅是按照画者的画稿刻版,这一过程称为复制版画。后来版画在艺术界中赢得了独立的地位,画、刻、印等几道工序都由版画家一人来完成,而版画家也能够充分发挥自己的对艺术的创造,这种版画就被称为创作版画。

1

版

画

版画的起源

创作版画作为一种独立的艺术创作,很早就存在于西方。在欧洲,16 世纪的(德)丢勒就用铜版画和木刻版画来复制简的钢笔画。到了 17 世纪,铜版画已经从

版画的起源

镂刻发展到腐蚀,开始进入创作版画阶段。19世纪,木刻版画则由比维克创造的用白线为主的阴刻法,从而摆脱了复制的羁绊,从此进入了创作版画的领域。中国的创作版画是20世纪30年代由鲁迅先生提倡的,在短短的时间里取得了很大发展。

早期的版画主要用于宗教传播、科学制图、书籍插图、年画刻印等,而在当代,版画又有了进一步的发展——艺术家们借用这种比较古老的艺术形式,完成自己独立的创作,它已成为一种相对比较新鲜的艺术品种之一,并作为艺术家的“原作”而存在。因为版画具有一版多张、携带方便等特点,所以在人类早期的文化传播与交流中版画起到过非常积极的作用。

2

中
外
艺
术
精
粹

第二节 版画的定义

版画是指用刀子或化学药品等在木版、石版、铜版、

锌版、麻胶版等版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画,是用版作媒介所制作的一种艺术创作。而在西方,版画

一词有广义和狭义两种含义:从广义上讲是指除了油画和壁画等大幅绘画以外的一切绘画,如水彩画、水粉画、粉笔画、素描、速写、插图、宣传画、连环画等;从狭义上说则是专指经过刻版和印刷而成的图画。中国通用的版画一词多指狭义。

1960年,在奥地利的维也纳市举行的国际造型美术协会的会议中,通过了“怎样才能被称为版画原作”的决议,为版画作出了具有国际权威性的基本诠释。分别是:1. 为了创作版画,版画家本人利用石、木、金属和丝网等材料参与制版,使自己心中的意象能够通过原版转印而成为图画。2. 艺术家自己,或者在其本人的监督指导下,在原版直接印刷所得的作品。3. 艺术家必须负有在上述版画作品上签署的责任,并且要标明试版或套版编号。

3

版
画

第三节 版画的特殊性

版画从制作方面说来比较复杂,但是版画有“一版

多印”的特点,即在现今艺术世界中,只需在艺术家的监测下利用同一原版印出一定数量的版画,所有成品均被视为原作,这就是版画与其它的画种不同的地方。而对于其它画种来讲,当艺术家完成了第一张作品之后,无论艺术家怎样去用同一方法去作另一张一模一样的画,第二幅作品也只能被称为是复制品而已,而版画却不同,“一版多印”能够受到认同和尊重,成为版画的特点和优越之处。

从理论上讲,版画是具有“复数性”的媒介,如果将原版保存得完整无损,制作者就能够无限量地复制原版。一般而言,没有两张完全相同的的版画,这是因为版画在制作过程中无论是从印刷的压力、油墨的浓淡、套印的精确度以致印刷物料本身等方面的差异都会影响复印出来的成品。但是只要上述的条件差异不大,加上能够给观赏者以源出一辙的感觉就是成品版画了。

第四节 版画的种类

简单来说,在国际惯例下,现代版画可以包括“试

版”和“套版”两种不同的版本,前者英语为: Artist's Proof(简作: A. P. 或 A/P),法语则为: Epreuve d'Artiste(简作: E. A. 或 E/A)。“试版”指少量存在于“套版”以外供艺术家使用的版本。“套版”是一套在艺术家的指引下复制和授权发行的相同版画。通常艺术家与出版商经商议决定发行“套版”版画的数量。当一套完整的“试版”和“套版”版画印制到预设的数量时,原版便会被销毁,以确保以后不能再被复制。

版画从印制上分,有黑白木刻、套色木刻和水印木刻三种。

版画从类型上分,凸版版画、凹版版画、平版版画和孔版版画四种。另外,从材料上还可以细分,凸版版画中还可以分为木刻、麻胶刻、石刻、砖刻、纸刻、石膏刻等;凹版版画分为有金属(主要是铜、锌和铅等)版画、赛璐珞版画、纸版画等;平版版画中分为石版画、独幅版画等;孔版版画中分为丝网版画、纸孔版画等。由于版画制作所用的材料不同,刻版的工具和方法也有所不同,于是就产生了不同类型版画的特色,而每一个版画家在制作过程中所发挥的创造性和刻制、印刷(主要是

手印)的技巧不同,版画艺术的形式就更加的丰富多彩。

第五节 凸版版画

在版平面上,用刀刻去除画稿以外的空白部分,只留下有形象的部分;于是版面留下(即未被刻去)一部分的凸起,故称凸版。凸版版画主要是用木刻,当然用其它材料刻的也称凸版版画。凡在平面木板上,用多种不同类型的刀具,根据画稿的形象进行刻制,刻去不必要的部分而形成凸版,然后在留下的凸版上滚以油质或涂以水性等颜料以后拓印在纸上的所产生的画面,称为“木刻”,木刻是中外版画制作最早的形式。所使用的木板的种类很多,有梨木、黄杨木、白桃木或表层细洁的三夹板、五夹板等。作为凸版刻的材料也很多,有木、石、砖、麻胶等。刻木刻用的木材由于地域的差别也有所不同,一般以软硬适度,纹理细致最适宜。无论是在古代还是现代,中国的木刻版画基本上都是刻在木材的

纵切面,因此称为木面木刻。在我国所流行的木刻版画,大多数都属于这个类型。在西方只有部分木刻要求刻得精细,就用质地比较坚硬的木材的横断面,称为木口木刻。麻胶版画最初只用于铺地板的建筑材料。而中国的版画家较少采用麻胶版画。

在凸版版画中,艺术家可以随意选取一些拥有明显肌理的实物作为拓印板材。如:鱼、树叶或钱币等,在其表面涂上油墨或各色颜料。再将该实物拓在被印的物料上加压,就得到了该对象的肌理印痕,如鱼的鱼鳞肌理,树叶的脉络肌理。这种印刷方法被称为“实物拓印”。

7

版

画

第六节 凹版版画

凹版版画起源于十五世纪初的金工。为了使雕出的线条更加明显,就在作品表面凹下的部分擦上油墨。后来,一次偶然的机会发现烛灯的蜡液滴落并覆盖在这些花纹上,等到蜡层冷却凝固后,再将它拿掉,那些黑色

线条痕迹,就明显地沾在被剥落的蜡层上。由此有人就想用纸张替代蜡液的方法,凹刻而成的纹样可在擦入油墨后,盖上纸张加压。纹样借此转印到纸上。因为凹版画制作多用铜版作为材料,所以通常也称凹版画为“铜版画”。

中国的铜版画是由西方传入中国的一种版画类别,作为版画中的一种已经有二百多年的历史了,铜版画最初是以印刷技术方法出现的,逐渐发展为一个独立的版画类别,并在欧洲等地开始流行。铜版画以技法的变化多样,表现力丰富,表现手法细腻见长,其特有的金属味道和刚性是其它版种做不到的。铜版画的技法非常丰富,包括线刻腐蚀、飞尘、软蜡、雕版干刻、美柔等,这些技法即可以单独使用,也可以混合使用。许多美术家和版画大师都曾用这一版种进行独特的艺术创作,这一独特的版画品种,就属于版画四大类型中的凹版。

第七节 平版版画

平版版画主要是指石版画。石印技术在 19 世纪中

期传入中国,那时只是用来代替木刻,方便印制书稿之用。石版画的制作方法相对比较简单。所使用的石版是一种质纯的石灰石,有许多毛细孔,因此具有吸水性。再利用油与水相互排斥的道理,用带有油质的蜡笔在石版面上作画,待画固定以后,用抹布蘸水润湿版面,画上有油质蜡笔的地方拒水而能吸油墨,再用油墨滚上,使有画的地方饱含墨色,能够在纸上清晰的印出画来。印完的石版可以磨光再用。磨版的基本方法有两种:一种是用砥石加水磨,能使磨过的版面光滑如镜,称镜面版。另一种加入金刚砂磨,使版面更加粗糙,像图画纸一样,故称粗面版。

9

版 画

平版版画的一大优点是不需要像传统木刻印刷投入大量人力、物力和时间去制作,大大减少了生产时间和资源的浪费。

中国平版印刷术的应用多见于《点石斋画报》、《吴友如画宝》、《芥子园画传》等画谱。鲁迅先生早在 30 年代就将西方较为优秀的版画介绍给中国的青年,但由于受到多方面条件的限制,石版画在中国没有得到更大的发展。新中国成立以后,各地的美术院校相继设立版

画专业,培养出大量的版画专业人才,创作版画作品,此时石版画在国内才得以系统地发展。

第八节 孔版版画

10 孔版的中文又称作透版、模版。一如其名,孔版是一种能够让制作者使用牢固的平面板,再经过挖割后形成的孔洞板。孔版版画是一种使颜料、油墨等透穿孔洞,把图案印到另一个平面上去的技法。孔版大致可以分为透版、誊写版和绢印。其中绢印被广泛应用在商业美术上,而我们所说的绢印版画是针对美术家或者学习版画的爱好者通过亲手制做的方式来完成创作的版画,并不是特指用于商业印刷的电动绢印机械技术。

现在通用的誊写版印刷机也属于孔版。而孔版中最常见的是丝网版画。丝网版画是一种当前尚不为大多数人所熟悉一种版画画种,一提起“版画”,人们就会想到木版画,其实版画中除了木版画,还有石版画、铜版画、纸版画等多种类型,最近还出现了吹塑纸版画和泥

版画,而丝网版画则是版画家族中的又一奇葩。“石版画”、“铜版画”和“丝网版画”被称为版画中的“三版”,成为世界版画的主流。

第九节 软版画

“软版画”是基于少年儿童的天性,在吸取中国的传统版画制作精髓的基础上,经过工艺材料的创造更新和反复的技法实验,同时也根据学生的自身特点,进行多方面改进现行的少儿版画制作的不足之处,让儿童画和中国传统的版画进行高度融合,自创的一种现代少儿版画制作形式。软版画制作时所用的材料更易于操作,过程简单、有趣、以笔代刀,表现手法自由、色彩随意、充满童真。

“软版画”顾名思义是在软板的上面进行刻画,制造出各种各样的肌理后用彩色颜料和彩纸印制而成的画。它所用的材料非常平凡,只采用市场上最常见的装饰、宣传材料——吹塑板作为基本版材。材料具要有一

定的硬度和厚度(大约 5 毫米),内质却要松软,弥补少儿手指肌肉因未健全发育而产生的控制能力差、手部力量不足和没有基本版画制作功底所带来的一些困难,在制作方面有快捷、方便、自由的优势。底版制作完成后,就开始用油墨进行印刷,学生可以根据自己对色彩的兴趣和对图画的独特感觉,自由地调和油墨,首先将滚筒在吹塑版上随着自己的意愿滚动,或者用布托在板上使其粘上颜色。再经过版画印刷机滚动加压,将多种彩色的油墨自然地融合在一起,使底纸的颜色和肌理变化更加丰富,从而创造出一种很奇妙的视觉艺术效果,又不失版画的具有强烈、明快对比性的特点,于是学生天真烂漫的想象跃然纸上。这种在印刷技术上的灵活性和在印纸方面丰富运用的特点,是传统版画板种所难以达到的。学生们可以像在普通的纸上画画一样直接进行自由的表现,很轻易就能表现出版画所特有的黑白对比效果和一些充满童真和稚趣的画面。一句话无论学生能画得多生动、多流畅,就可以“刻”得多生动、多流畅。

第十节 其他版画形式

玻璃版画是将版画技术与摄影技术相结合的一种版画形式。十九世纪法国巴比松画派的几位画家曾经作过这种形式的版画,但是在现代版画中却较为少见。首先在一块涂有不透明药膜的玻璃版上用刀具进行精细的刻划,把需要勾勒黑线的地方的药膜刮掉,使该处在玻璃版表面上能透过光线,然后再运用摄影中的印相技术,将此版像的照相负片,覆盖在印相纸上,再通过光线,让涂有感光药膜的印相纸感光。在感光纸上照到光线的地方经显影均为黑色,并且形成图形。这是玻璃版画的制作过程。

13

版
画

石膏版画是上个世纪 50 年代初期,从东欧传入我国的,并在中国逐渐发展起来。它的制作材料分别用石膏和锌氧粉按一定的比例进行配制,掺水使其混合形成浆糊状,然后涂在一块硬纸板上,干燥后就有了一定的厚度,再把表面涂黑,即呈现出黑白分明的线条或块面,

