

FINE
art
美术教材丛书

木刻艺术

■ 赵延年著

■ 浙江美术学院出版社

Mukeyishu

美术基础技法教材丛书

木刻艺术

赵延年著

浙江美术学院出版社

责任编辑 杨芳菲

封面设计 毛德宝

装帧设计 铁 足

美术基础技法教材丛书

木刻艺术

赵延年著

浙江美术学院出版社出版
(杭州南山路218号)

开本 1/16 印张5.125

1988年5月第2版

黑插27幅 彩插16页

1988年5月第1次印刷

浙江新华书店发行

字数54000

定价：4.90元

浙江衢州新华印刷厂印刷

印数5,000

ISBN 7-81019-007-5/J·8

再 版 前 言

《美术教材丛书》的前身是《美术自学丛书》。
《美术自学丛书》出版以来，一直作为中央电视台美术讲座的教材，深受广大美术爱好者的欢迎。为了进一步提高丛书的质量，以便更好地适应教学的需要，我们请原作者对各册内容作了全面的修订、增补，并改名为《美术教材丛书》。此外，还重新设计了各册的封面和版式，现全部改用优质纸胶版印刷，使之更为新颖大方。

本套丛书是美术的各门类的技法教材，先出版《素描基础技法》、《水粉画基础技法》、《书法艺术》、《篆刻艺术》、《山水画基础技法》、《花鸟画基础技法》、《意笔人物画》、《工笔人物画》、《油画基础技法》、《木刻艺术》等册。《建筑艺术》、《雕塑艺术》、《装璜设计》、《室内设计》、《图案设计》、《套色水印木刻技法》、《中外美术欣赏》等册将陆续编辑出版，以填补我国尚缺较系统、较新颖、较实用的美术教材的空白。上述各分册的作者都是具有影响的艺术家，他们长期从事艺术教材的艺术创作，积累了丰富的经验，这套丛书就是他们的经验结晶。

每一分册都立论新颖，深入浅出，图文并茂，各具特色，必将会成为美术爱好者的良师益友。

这套教材丛书在编辑过程中得到了郑朝、邓野和丁天缺同志的大力支持，在此一并谨表谢意。

目 录

1. 中国木刻艺术简史
2. 木刻艺术的特点
3. 工具、材料
4. 学习步骤
5. 运刀的基本要求
6. 运刀的基本方法
7. 三角刀的使用方法
8. 平刀、斜刀、圆刀的使用方法
9. 怎样画木刻稿
10. 刻作步骤
11. 如何拓印
12. 黑白处理
13. 油印套色木刻
14. 水印木刻
15. 其它

一、木刻简史

在我们中华民族古老而悠久的历史中，曾有过四大发明。那就是大家都熟知的指南针、造纸、印刷术和火药。其中印刷术的发明对人类文化事业的发展贡献最大。

印刷一定先要制版，而当时是靠木板上刻作的方法来制成原版。

在木板上刻文章印出来的便是书，在木板上刻图画印出来的便是木刻板画。我们现在称之为古代木刻的作品，实际上就是当时笔绘的印刷品。木刻技法是作为制版手段而存在。

画家为了便于刻，在处理画面时要考虑到运刀，刻工为了尽可能将原作复制出来而精雕细刻，但由于是用刀在木板上刻画，终不能不残留刀刻的痕迹，因此这也就产生了一些木刻的艺术趣味。但在当时来说，这并不是他们追求的目的。因为归根结蒂，刻工的任务是复制原画，作印制版。所以，它是复制木刻，是现代创作木刻的前身。

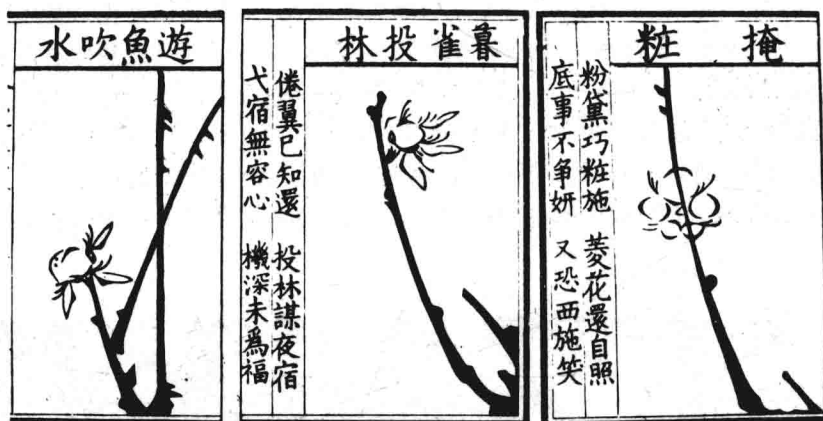
在我国历史上关于雕版印刷最早的文字记载，是隋代开皇十三年（公元593年）一

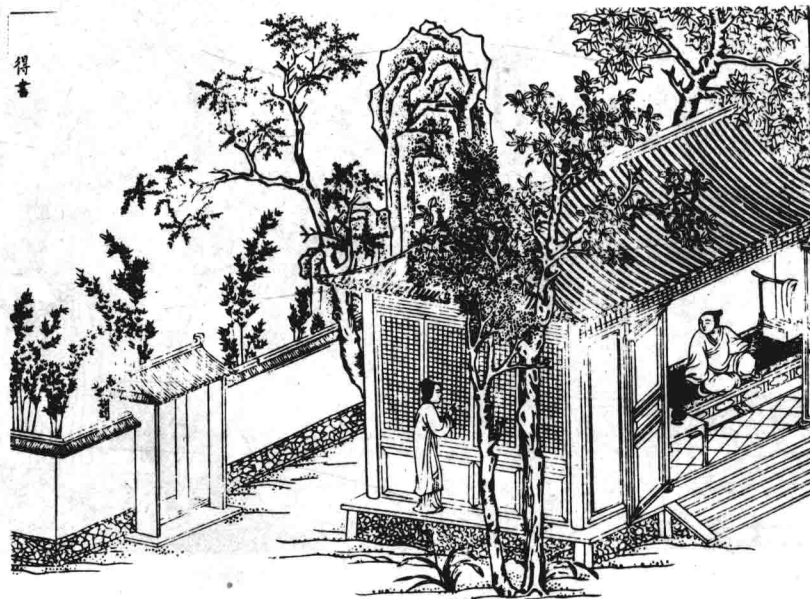
（唐）《金刚经》说法图

道诏书中提到的：“废像遗经，悉令雕版。”可见当时对复印书画已属常事。在今天尚能见到这类古代木刻，便有现藏英国伦敦博物馆的唐代咸通九年（公元868年）刻的《金刚经》扉页画《说法图》，这是世界上现存最古老的一幅木刻。从这幅木刻中我们可以看出唐代的印刷术已经相当成熟。

两宋时期，由于人民文化生活的提高，雕版印刷事业也得到了很大的发展，曾形成过汴梁、杭州、建阳、眉州等几个出版中心。所出版的经、史、文学书籍、画谱等，大都附有插

(宋) 《梅花喜神谱》

(明) 《校记古本西厢记》插图

图——木刻版画。

元代，政府曾设立“梵像局”专门雕刻各种佛像和绘画，并开始出现套色作品。

到了明代，由于经济的发展，工业技术大为提高，文化出版事业达到了一个辉煌的高峰。特别是万历年间（十六世纪）刻工极为细致，工整，有的还注意运用黑白

(明) 图绘宗彝

处理，当时有“千容百态，远近离合，具在刀头之精”的褒词。此时，最有名的是徽派，其他如浙江、福建、江苏、四川也各有中心。明末（十七世纪）开始出现水印套色，如《十竹斋书画谱》。（图见彩色附页）

从以上简略的叙述，可以看出我国木刻的发展足迹。鲁迅先生为此说过：“中国的木刻图画，从唐代到明曾有过很体面的历史。”

在这里必须再重复提一下，那时的木刻是复制木刻。画稿由画家创作，刻版由专业刻工雕镂，拓印则由印刷工场大量印制，画、刻、印分别由三个作者去完成。

大约到十四世纪，我国的这种印刷术传到了欧洲。到十八世纪，这种画、刻、印三者分工惯例才逐渐被打破，开始出现画家自画、自刻、自印的创作木刻。而“到了十九世纪末，风气改变了，许多有名的艺术家，都来自己动手，用刀代笔，自画、自刻、自印使它确实成为艺术品。”（鲁迅语）这样的艺术品，我们可以称之为创作木刻。

我国的创作木刻，是鲁迅先生在本世纪二十年代末从国外介绍进来并加以提倡的，到三十年代初才正式发展起来。

为了培育新生的木刻艺术，1931年，鲁

负伤的头（1934年） 张望

牛 (英) 毕维克 他是最早的创作木刻家

怒吼吧中国 (1935年) 李桦

迅先生亲自主持了木刻讲习班，请日本友人内山嘉吉先生作指导，播下了第一批种子。此后，他对青年木刻作者，在思想上给予指导和鼓励，在物质上给予支持和帮助，还亲自编印国外优秀版画家的作品选、亲自主办国外优秀版画展、亲自为年青艺徒的作品出版《木刻纪程》……引导年青的木刻作者用艺术去为人民革命事业作出贡献。

在他留下的很多文章及书信中，有不少精辟的论点和中肯的意见，永远值得我们学习。他对青年作者的殷切期望，也同样是对今天每一位青年作者的期望。他的谆谆教导是我国每个从事版画艺术的人永远不应忘怀的。

五十多年来，我国的木刻艺术，无论在三十年代的大革命时期，还是

减租会（1943年） 古元

泛区难船（1948年） 野夫

在抗日战争时期、解放战争时期以及建国后的社会主义建设时期，都涌现出许多优秀的作者和作品，受到了人民的欢迎。

回顾这一段历史意义在于：

- ① 我们有优秀的民族艺术传统；
- ② 我们现代的创作木刻是在吸取中外遗产的基础上发展起来的；
- ③ 从它诞生之日起便和人民的利益紧密相连；
- ④ 木刻有复制木刻与创作木刻之别。

二、木刻艺术的特点

一幅木刻作品，除了和一般绘画作品一样，应该是思想性和艺术性高度统一；以可视的艺术形象来表现出作者对生活的感受和理想之外，还应以它特有的艺术趣味来满足人们对审美的要求。

什么是木刻艺术特有的艺术趣味呢？

鲁迅先生在1933年所写的《木刻创作法》序里曾精辟地说过：“创作木刻是艺术家直接的创作，毫不假手于刻者和印者的。”也就是说创作木刻是由作者自己画稿，自己

在木板上刻作，自己在刻好的木板上拓印而成的艺术作品，把画、刻、印这三项都作为创作的重要手段，缺一不可。（作品完成以后，也可由旁人按照原作代印，但原作的定稿必定是作者亲自拓印完成的。）

作者在创作中，直接“以刀代笔”、“以木代纸”，“毫不假手”他人而“放刀直干”，就必然产生钢刀刻木后所出现的“刀味”与“木味”；作者为了取得更完美的艺术效果而进行的各种拓印技法的运用，也必然会产生出“拓印味”。因此，“刀味”、“木味”、“拓印味”是木刻艺术所特有的艺术趣味，是任何其他绘画工具所无法达到的，这也就是木刻的艺术特点。

作者如果不善于发挥它的这些特点，那是很可惜的；如果忽视这些特点，那是很遗憾的；如果否定这些特点，那就错了。因为在绘画这门艺术中，每个画种都由于它使用的工具、材料不同而有各自不同的特点。刻之所以存在，就因为它有不同于其他绘画的艺术特点，不去探索、研究、发挥它的这些特点，无异就是否定了木刻艺术的存在价值。

我国是世界上最早始创木刻版画的 国家，千百年来，凝聚了许多宝贵的经验，留下了很多艺术珍品，均有待我们去进一步研究、整理、发扬光大。三十年代以来，我国的新兴创作木刻更以它顽强的生命力，迅猛地登上了艺坛。建国以后木刻艺术在思想性与艺术性两方面都取得了很大的发展，而受到国内外人士的赞赏。木刻艺术在我国必将愈来愈受到人民的重视和欣赏，这是肯定无疑的。

三、工具、材料

古人说：“工欲善其事，必先利其器。”没有一套称手的工具和合适的材料，或根本不知道需要置备什么工具、材料、要想进行木刻创作，那是很困难的。

三十年代初，我国老一辈木刻家刚刚开始学刻木刻的时候，不知道用什么板，什么刀，什么油墨，什么纸，简直无从下手。经过鲁迅先生亲自主持的木刻讲习班的讲授，才初步懂得了一些。此后五十多年来，在众多木刻家的实践之下，已逐渐摸索出了不少经验，大体需要的器材和对这些器材的要求如下：

木板 在木板上刻作，由于利用木材的方法不同，有木面木刻、木口木刻之分。

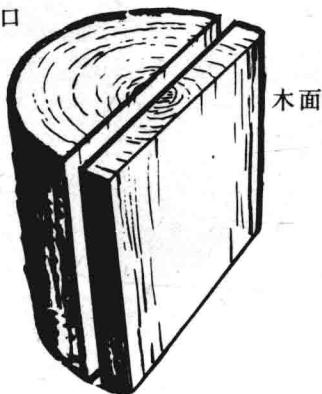
木面指的是木材的纵剖面。我国自古以来使用的都是木面。至今，从事木刻创作的绝大部分同志也都是使用木面。

木口指木头的横断面。横断面的木质十分坚实，可以刻作非常精细的画面。使用的工具也不同于木面。我国木刻家中只有很少人使用这种材料进行创作。所以，以下讲的工具、材料都是指的木面木刻器材。

木刻用的木板，一般均选用木纹细密、木质匀净，板面光洁、脱胶、干透无裂的木材。经常采用的有梨木、白桃木、白果木、桦木、椴木……等。用桦木或椴木制成的三合板，五合板也佳，水曲柳制的三合板，木纹变化甚多，可利用它在水印中（油印也可用，但不如水印效果显著）取得拓印的特殊艺术效果。

梨木就是食用的水果梨树的木材。色呈淡棕色，有的部分呈深红棕色。木质极好，适宜于刻作较细腻的多调子作品。但树身不大，且往往被虫蛀，取材不易，稍大幅的板面难得，需用胶拼接而成大块木板。在产梨区可以购得这种木材。

木口

白桃木质地细密，颜色白中带黄，比梨木容易受刀，此种树干较粗大，可取得较宽的板材。

白果木即银杏，是非常珍贵的木材。木质细而松，板面大，中心部分呈深桔黄色。可以大刀阔斧地放手刻去，效果极佳。但木质松脆，易崩裂，且不耐磨。

桦木、椴木是常见的木材，其木质介于上述三者之间。

除此以外，只要认为自己能使用，任何木材均可，而且往往还有奇趣。有些地区不易找到合适的木材，也有人以塑料板、石膏板，甚至砖、瓦、石等代替，这也是很好的尝试和发展。

木质不同，用刀刻作时产生的艺术趣味也不同。所以，最好能多备几种木材，根据作品的需要选用其中较合适的一种。

新买来的木头，应先脱胶，脱胶的方法最好是蒸、煮、烘，如无此条件，可整段泡于池中，二年后取出锯开阴干后方能使用。否则木板内含胶量大，容易变形。

三合板是三层薄木板胶合而成的，一般板面木质纤维较粗，加上木面又是很薄的一层，刻时容易碎裂，所以刻作前必须进行加工。

加工的方法颇多，在这里举常用的几种方法，供同学们参考：

上漆 先将木板用砂纸磨平，再刷上一层底漆（燥白漆）或清漆。干后，稍作打磨即再刷一次，待干透后磨光即可备用。

上蜡 用白蜡（普通蜡烛也可用）涂满板面，在火上烘或用熨斗烫，使蜡溶解以渗入板面。但蜡要上得适当，过多就无法下刀了。

上胶 用树胶或合成胶刷在板面上，即置于阳光下曝晒至干，勿阴干。

加工的目的都是为了利用漆、蜡、胶等加固其表层木质，便于发挥刀的表现力且不易崩裂。

木板应在画幅的大小确定后再锯、刨。画稿上板前，不论何种木板均需用木砂纸打磨，再用水砂纸蘸水打磨，务使木板表面平整光滑，即便于刻作又便于拓印。用砂纸打磨时，应将砂纸包在长方形小木块上，平平地顺木纹磨擦。

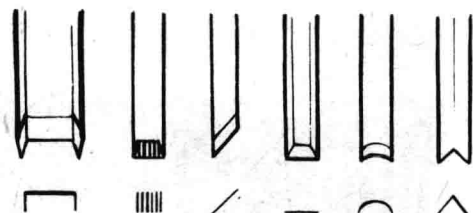
木刻刀 进行木刻创作，基本的刀具是要备齐的。文具店里有成套的木刻刀卖，数量虽有多少之别，一般都还可用。（有些是给小学生用的则不行。）但一套木刻刀中能称手的可能只有几把，所以要在多套木刻刀中逐渐筛选，才能配全一套自己满意的木刻刀。如能设法定做一些就更好了。

一般说来，必备的刀有以下几种：

- ① 三角刀 中、小各一把。
- ② 圆刀 大、中、小各一把。
- ③ 斜刀 一把。
- ④ 平刀 大、中各一把。

小三角和小圆刀愈小愈好，大圆刀与大平刀的宽度不能小于一公分。

挑选三角刀时，要注意三角刀的两刃是否相等，两刃之间的夹角是否锐利。最

好先在木板上试刻一下，看看刻出来的线条是否光洁挺拔，会不会向某一边倾斜。

圆口刀的刃口，宜选适当浅一点的，因不可能有那么大的力刻进木板那么深。刀刃不宜宽而薄，那样易崩断。

斜刀要挑选刀头尖而锐利的，宜备斜角不同者各一把。

平刀要挑选刀刃平整者。平刀的刃口一面平，一面斜，斜面短者铲得薄。

方口刀等于是两个三角形刃口，中间的大面等于平刀，因两边都有竖的刀刃，所以剖出来的面，两边都光洁，不象平刀那样易带毛糙。挑选时，应注意它的两个夹角和三面刃口。

挑刀的刀尖，就是一排凹凸线，主要看线是否等距平行，深浅相等。

新买来的木刻刀，一般都是开过口的，不必磨，就是在使用以后，也不要随便磨，特别三角刀更要少磨。刻作时感到不锋利，可用细的金相砂纸打磨一下即可。

如用力不当以致崩缺了刀，那就非磨不可了。磨刀是很困难的一项工作，即要技术又要耐心。

磨木刻刀需备粗、细的磨刀石或油石，能买到粗、细的金相砂纸更好。（金相砂纸是工厂中金工车间用来打磨金属的砂纸，有很多型号。）

下面分别讲磨各种刀时，应注意的要点：

磨三角刀时，应分别磨三角形V字形刃口的两个外侧面，刀刃的角度要放得准，贴紧，磨时用的力与次数要相等。V字形内侧，可用金相砂纸摺成三角形由里向外磨，以防止刃口内卷，而且只有内外都磨才会锋利。

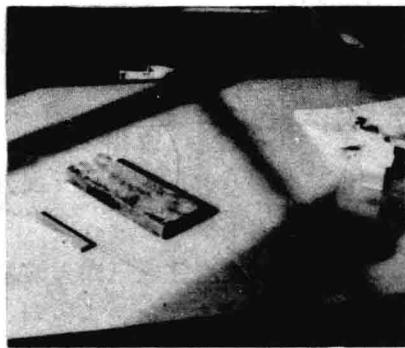
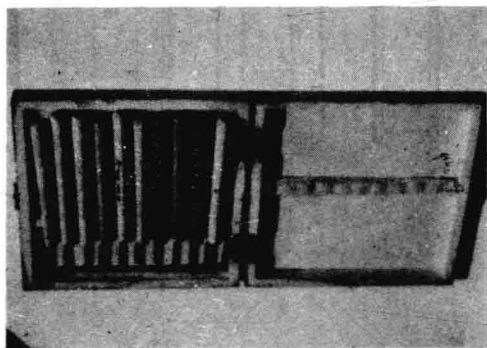
磨圆刀时，先将圆口的外缘均匀地转动着磨，再用金相砂纸搓成圆筒形由里向外磨内缘。

磨平刀与斜刀时，平的一面应紧贴磨石，斜的一面应按原来的倾斜度紧贴磨石，使斜面保持平整，不要将刃口磨变形。

在磨刀的过程中，要随时观察刃口的角度，并不断在木板上试刻，以验证角度及锋利程度是否已恰到好处。

用一般磨刀石要加水，油石要加油。并应随时将刀浸入水中降温，以免退火。

为了避免伤刀，运刀时应用刀的正锋，在变化刀法时，特别要注意不要蛮干，如刀

被木板嵌牢，应立即小心将刀退出以免崩缺或崩断。

木刻刀不用时，最好用大小塑料套管或纸套将刀头套住以免互碰。如有些刀长期不用，应上油包好以免生锈。

纸张 用不同的纸张拓印木刻，产生不同的效果。但纸质的纯净、耐磨、吸墨和色质的倾向则是不论选择何种纸时都必须注意的条件。一般常用的纸有以下几种：

①宣纸 以“特净”最好，因为它的杂质极少，且纸质吸墨、耐磨。

②皮纸 有厚、薄多种型号，以薄、韧、净者为好。

③胶板纸、铜版纸均可用。也有人喜欢用白卡纸，取其色白，光、挺、厚实。这类纸拓印黑白木刻作品，其黑白对比更为强烈，但拓印效果不如宣纸沉着，且细线容易糊涂。

④三层夹宣纸、二层夹宣纸、过滤纸。这几种都是印水印木刻的用纸。也有人喜用吸水纸。印水印的用纸，以吸水性能好、敏感、有韧性，干后变色少者为好。

⑤仿古宣和其它颜色纸。根据画面的需要可选择带冷色调或暖色调的纸拓印，有特别的情趣。仿古宣如买不到，也可自制，根据需要调好颜色刷或染均可。

⑥元书纸（也称毛边纸）。油印木刻印好后，如发现油墨过多，可用此纸摊在画面上压吸其多余的油墨。用宣纸或皮纸印的作品，印好后可用它夹好卷起来阴干。

除了以上这几种以外，只要能增强作品表现力的纸，均可试用。

墨滚 滚油墨用的墨滚，需准备大号（约十五公分）一只，中号（约十公分）二只、小号（约五公分）二只。如作套色木刻则还要适当增加一些。

大号、中号墨滚，可利用一般油印机上用的那种墨滚锯断后改制。小号墨滚可用橡皮水管，按需要切一段中间塞上一个木芯，加上把手即可应用。

最好能有一只软橡皮的小号墨滚，因它可利用弹性将油墨压到刀触的凹处中去。

墨滚每次用毕，必须用煤油（不要用汽油，以免损伤胶面。）将墨滚擦洗干净，再擦上一些滑石粉，悬空或用软布衬垫放好。绝对不要让用过的墨滚任其搁置在调墨板上，以致被油墨粘结，这是最易损坏墨滚的。

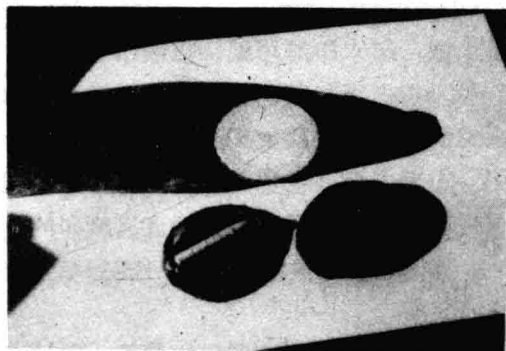
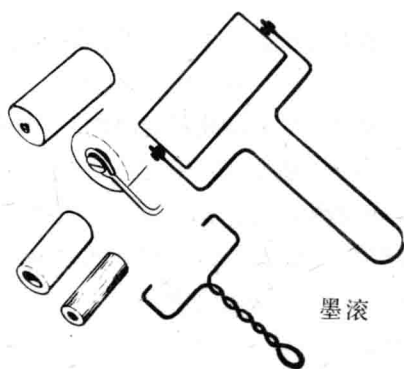
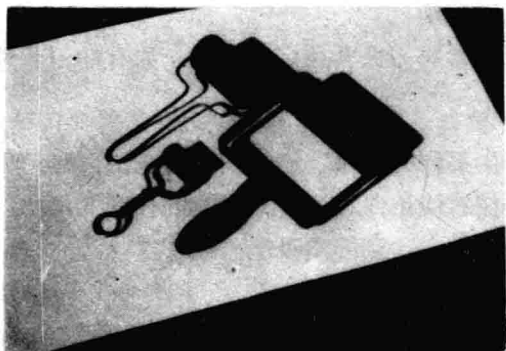
磨擦器 无论是油印木刻还是水印木刻，都需要用工具在纸背磨擦，因此，磨擦器是拓印木刻的必备工具。

油印木刻用的磨擦器必须是坚硬、光滑、便于手拿，即能拓印大的块面，又能拓印细部的东西。有人用铜汤匙，有人用木刻刀把，有人用牛角块，有人用木蘑菇，式样不一，只要自己得心应手都是好工具。

根据我的经验，磨擦器的用料不宜太硬，硬了易伤板面。磨擦器的形状，最好类似雪茄烟，即既有平面又有柔和的尖端。（图17）

除了以上这些形状的磨擦器以外，还应备一块平滑的木质或其他材料的方块。在纸复上版面后，用它的平面将纸摊平粘牢。

水印木刻的磨擦器，一般均使用“马连”，（“马连”是日本名词。）所谓“马连”即用大毛竹笋皮做的笋皮擦子。它的制作方法是选好一块较宽的笋皮浸入水中，到它完全柔软时取出，再根据小于笋皮的宽度，剪一块圆形硬纸片（也可用三合板锯成。）在这块圆形板面的一边，涂上一层浆糊，将细麻绳盘粘在纸上，成为一个有硬纸垫着的绳饼。再将笋皮紧贴绳饼边缘卷紧，两头在中间打结即制成一个“马连”了。

我国传统的水印工具，是棕皮把子。它是用几层棕皮包在一块长方形（约二十余公分长，五、六公分宽、高）的木块上制成的。因制作较复杂，自己不易制好，还是用“马连”方便，故不赘述了。

刮刀 刮刀即调墨刀。一般五金店内均有出售。应选择弹性好、刀头平整的。至少需购置二把备用。如搞多套色木刻，则更需多备几把。

调墨板 一般均以厚玻璃板来代替墨台。大小约如八开纸左右即够使用。如搞套色木刻需多备一至二块。

玻璃板要保持清洁，用毕要擦洗干净。