

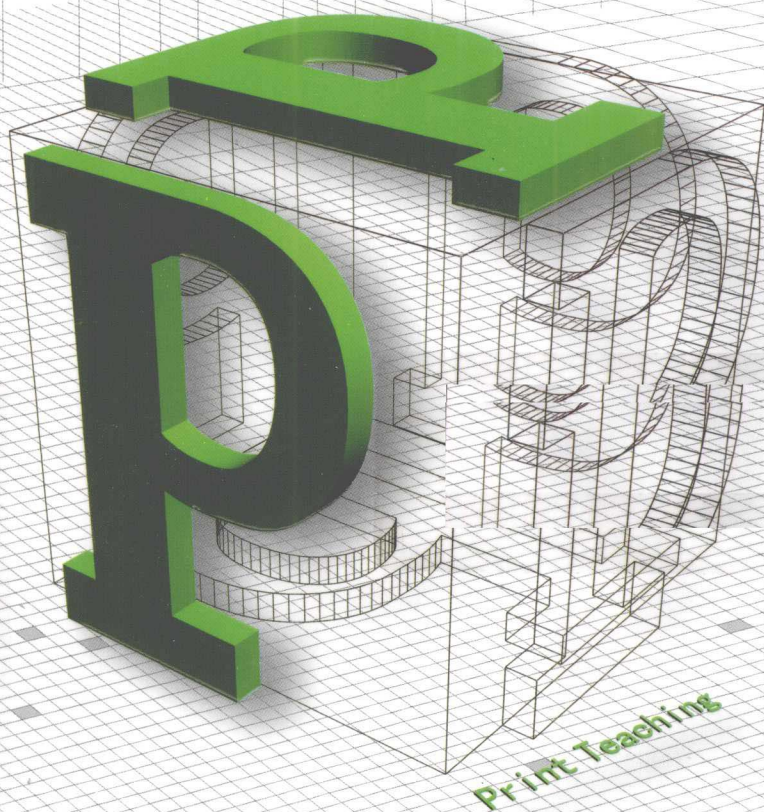

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

版画教学

Print Teaching

编著 常勇 谢秋 孔向阳 赵勇

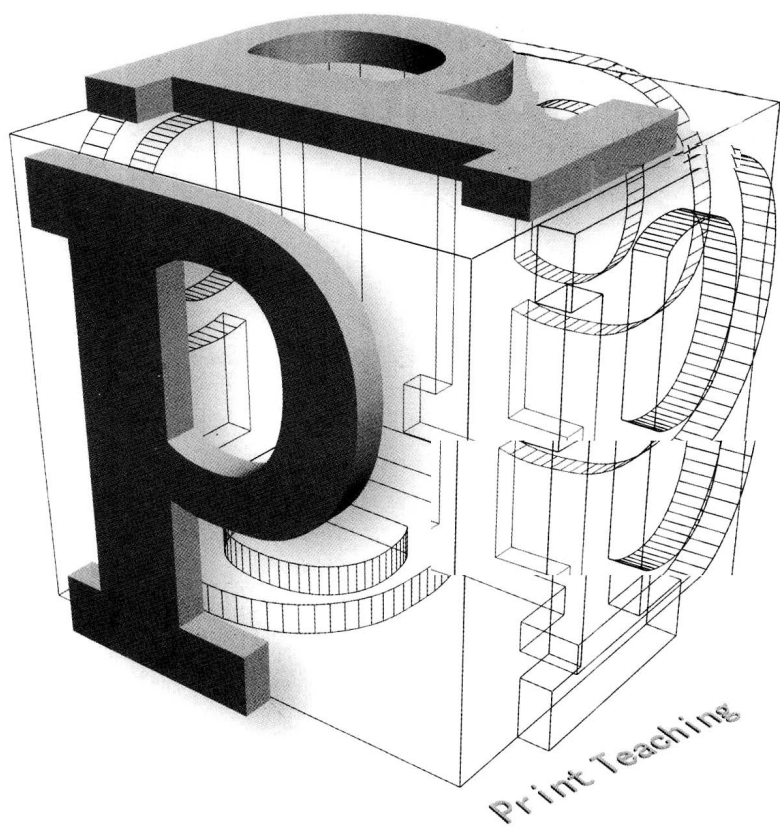
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

版画教学

Print Teaching

编 著 常 勇 谢 秋 孔向阳 赵 勇

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

总 主 编 范文南
总 策 划 范文南
副总主编 洪小冬
总 编 审 苍晓东 方 伟 光 辉 李 彤
王 申 关 立

编辑工作委员会主任 彭伟哲
编辑工作委员会副主任
申虹霓 童迎强 刘志刚
编辑工作委员会委员
申虹霓 童迎强 刘志刚 苍晓东 方 伟 光 辉
李 彤 林 枫 郭 丹 罗 楠 严 赫 范宁轩
王 东 彭伟哲 薛 丽 高 焱 高桂林 张 帆
王振杰 王子怡 周凤岐 李卓非 王 楠 王冬冬

印制总监
鲁 浪 徐 杰 霍 磊

图书在版编目(CIP)数据

版画教学/常勇等编著. —沈阳: 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 辽宁美术出版社, 2011.5
21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材
ISBN 978-7-5314-4781-8

I. ①版… II. ①常… III. ①版画技法—高等学校—教材 IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第072426号

出版发行 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
辽宁美术出版社

经 销 全国新华书店

地址 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001
邮箱 lnmscbs@163.com
网址 <http://www.lnpgc.com.cn>
电话 024-23404603

封面设计 范文南 洪小冬 彭伟哲 林 枫
版式设计 彭伟哲 薛冰焰 吴 烨 高 桐

印刷
沈阳市华夏印刷厂

责任编辑 林 枫 王 楠
技术编辑 徐 杰 霍 磊
责任校对 张亚迪
版次 2011年5月第1版 2011年7月第2次印刷
开本 889mm×1194mm 1/16
印张 5
字数 170千字
书号 ISBN 978-7-5314-4781-8
定价 28.00元

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换
出版部电话 024-23835227

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业
“十二五”精品课程规划教材

学术审定委员会主任	
清华大学美术学院副院长	何 洁
学术审定委员会副主任	
清华大学美术学院副院长	郑曙阳
中央美术学院建筑学院院长	吕品晶
鲁迅美术学院副院长	孙 明
广州美术学院副院长	赵 健

学术审定委员会委员	
清华大学美术学院环境艺术系主任	苏 丹
中央美术学院建筑学院副院长	王 铁
鲁迅美术学院环境艺术系主任	马克辛
同济大学建筑学院教授	陈 易
天津美术学院艺术设计学院副院长	李炳训
清华大学美术学院工艺美术系主任	洪兴宇
鲁迅美术学院工业造型系主任	杜海滨
北京服装学院服装设计教研室主任	王 羿
北京联合大学广告学院艺术设计系副主任	刘 楠

联合编写院校委员（按姓氏笔画排列）

马振庆	王 雷	王 磊	王 妍	王志明	王英海
王郁新	王宪玲	刘 丹	刘文华	刘文清	孙权富
朱 方	朱建成	闫启文	吴学峰	吴越滨	张 博
张 辉	张克非	张宏雁	张连生	张建设	李 伟
李 梅	李月秋	李昀蹊	杨建生	杨俊峰	杨浩峰
杨雪梅	汪义候	肖友民	邹少林	单德林	周 旭
周永红	周伟国	金 凯	段 辉	洪 琪	贺万里
唐 建	唐朝辉	徐景福	郭建南	顾韵芬	高贵平
黄倍初	龚 刚	曾易平	曾祥远	焦 健	程亚明
韩高路	雷 光	廖 刚	薛文凯		

学术联合审定委员会委员（按姓氏笔画排列）

万国华	马功伟	支 林	文增著	毛小龙	王 雨
王元建	王玉峰	王玉新	王同兴	王守平	王宝成
王俊德	王群山	付颜平	宁 钢	田绍登	石自东
任 戡	伊小雷	关 东	关 卓	刘 明	刘 俊
刘 赦	刘文斌	刘立宇	刘宏伟	刘志宏	刘勇勤
刘继荣	刘福臣	吕金龙	孙嘉英	庄桂森	曲 哲
朱训德	闫英林	闭理书	齐伟民	何平静	何炳钦
余海棠	吴继辉	吴雅君	吴耀华	宋小敏	张 力
张 兴	张作斌	张建春	李 一	李 娇	李 禹
李光安	李国庆	李裕杰	李超德	杨 帆	杨 君
杨 杰	杨子勋	杨广生	杨天明	杨国平	杨球旺
沈 雷	肖 艳	肖 勇	陈相道	陈 旭	陈 琦
陈文国	陈文捷	陈民新	陈丽华	陈顺安	陈凌广
周景雷	周雅铭	孟宪文	季嘉龙	宗明明	林 刚
林 森	罗 坚	罗起联	范 扬	范迎春	邹海霞
郑大弓	柳 玉	洪复旦	祝重华	胡元佳	赵 婷
贺 祎	邵海金	钟建明	容 州	徐 雷	徐永斌
桑任新	耿 聪	郭建国	崔笑声	戚 峰	梁立民
阎学武	黄有柱	曾子杰	曾爱君	曾维华	曾景祥
程显峰	舒湘汉	董传芳	董 赤	覃林毅	鲁恒心
缪肖俊					

序 >>

「 当我们把美术院校所进行的美术教育当做当代文化景观的一部分时，就不难发现，美术教育如果也能呈现或继续保持良性发展的话，则非要“约束”和“开放”并行不可。所谓约束，指的是从经典出发再造经典，而不是一味地兼收并蓄；开放，则意味着学习研究所必须具备的眼界和姿态。这看似矛盾的两面，其实一起推动着我们的美术教育向着良性和深入演化发展。这里，我们所说的美术教育其实有两个方面的含义：其一，技能的承袭和创造，这可以说是我国现有的教育体制和教学内容的主要部分；其二，则是建立在美学意义上对所谓艺术人生的把握和度量，在学习艺术的规律性技能的同时获得思维的解放，在思维解放的同时求得空前的创造力。由于众所周知的原因，我们的教育往往以前者为主，这并没有错，只是我们更需要做的一方面是将技能性课程进行系统化、当代化的转换；另一方面需要将艺术思维、设计理念等这些由“虚”而“实”体现艺术教育的精髓的东西，融入我们的日常教学和艺术体验之中。

在本套丛书实施以前，出于对美术教育和学生负责的考虑，我们做了一些调查，从中发现，那些内容简单、资料匮乏的图书与少量新颖但专业却难成系统的图书共同占据了学生的阅读视野。而且有意思的是，同一个教师在同一专业所上的同一门课中，所选用的教材也是五花八门、良莠不齐，由于教师的教学意图难以通过书面教材得以彻底贯彻，因而直接影响到教学质量。

学生的审美和艺术观还没有成熟，再加上缺少统一的专业教材引导，上述情况就很难避免。正是在这个背景下，我们在坚持遵循中国传统基础教育与内涵和训练好扎实绘画（当然也包括设计摄影）基本功的同时，向国外先进国家学习借鉴科学的并且灵活的教学方法、教学理念以及对专业学科深入而精微的研究态度，辽宁美术出版社会同全国各院校组织专家学者和富有教学经验的精英教师联合编撰出版了《21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材》。教材是无度当中的“度”，也是各位专家长年艺术实践和教学经验所凝聚而成的“闪光点”，从这个“点”出发，相信受益者可以到达他们想要抵达的地方。规范性、专业性、前瞻性的教材能起到指路的作用，能使使用者不浪费精力，直取所需要的艺术核心。从这个意义上说，这套教材在国内还是具有填补空白的意义。

21世纪全国普通高等院校美术·艺术设计专业“十二五”精品课程规划教材编委会

」

目录 contents

序
概述

第一章 木版画

- 第一节 木版画的历史与发展 / 9
- 第二节 木版画工具材料 / 17
- 第三节 木版画制版及印制过程 / 18
- 第四节 木版画教学单元练习 / 23
- 第五节 木版画艺术语言 / 30
- 第六节 中外木版画作品图录 / 31

第二章 石版画

- 第一节 石版画的历史与发展 / 34
- 第二节 石版画工作室及工具材料 / 34
- 第三节 石版画的制作及印刷过程 / 36
- 第四节 石版画教学单元练习 / 39
- 第五节 中外石版画作品图录 / 39

第三章 铜版画

- 第一节 铜版画的历史与发展 / 45
- 第二节 铜版画工具制作、材料的性能 / 50
- 第三节 铜版画各种技法流程 / 51
- 第四节 铜版画教学练习单元 / 55
- 第五节 铜版画的艺术语言 / 56
- 第六节 中外铜版画作品图例 / 57

第四章 丝网版画

- 第一节 丝网版画的历史与发展 / 60
- 第二节 丝网版画工作室与工具、材料 / 61
- 第三节 丝网版画制版及印刷过程 / 64
- 第四节 丝网版画教学单元练习 / 68
- 第五节 丝网版画艺术语言 / 69
- 第六节 中外丝网版画作品图录 / 69

概述

OUTLINE

版画是一种间接的绘画艺术表现形式,它既有别于其他直接表现的绘画,又与绘画的基本规律有必然的内在关系。

版画的间接性在于它的“版”性特征。也就是说,版画是作者以“版”作为媒介,以制版印刷为表现手段而完成多件原作的一种绘画艺术形式。版画从印版的形态角度,可分为凸版(木版画)、平版(石板画)、凹版(铜版画)、孔版(丝网版画)四大类。

过去中国的木版画大多用于复制图画,绘、刻、印分工,称为复制版画,20世纪30年代鲁迅先生倡导的新兴版画运动,从根本上改变了中国版画长期所处的附属地位,版画家自画、自刻、自印,使版画逐步发展成为一种独立的艺术形式,并具有独特审美价值的现代创作版画。正像鲁迅先生所说:“中国木刻图画从唐到明曾有过体面的历史,但现在的新木刻却和这历史不相干,新的木刻是受了欧洲创作木刻的影响的。”因此,从严格意思上说,中国现代的创作木刻与其他三个版种因其使用材质不同,制版方式各异,给版画作品带来了不同的表现语言及艺术风格。

特别是近20年来,中国版画创作呈现日趋多元化倾向,随着时代的发展,版画材料的更新版种从单一到丰富,制作工艺从粗糙到精美,全面提升了版画自身的内涵与文化品格,制作条件、制作工艺的改善,以及大量的年轻学子的积极参与给中国版画的发展注入了新的活力。

本教材四个章节中都围绕着不同的“版”展开论述,可见版中介作用所带来的间接性绘画有了表现语言上的差异与不同,版的属性又最终导致印痕的差别及种种印痕美感,诸如笔痕、刀痕、实物印痕等。所有这些都离不开的媒介的作用,而重现版形态的印刷过程,又是一个技术复杂、难度较大劳作体验,因此,人们常说版画是一种科技含量较高的画种。

不同的版种呈现出不同的外在形式及特殊风貌。木版,它的印痕取决于刀法的组织与衔接、刀的表现力、运刀的变化及不同的拓印方式;石版,利用油水不相溶的原理及化学反应,经过涂药布药墨加之石版机的作用所形成的细微砂眼及不同的手绘印痕;铜板,各种针刻的效果,酸的强弱、腐蚀法的变化、铜板机的印压导致独有肌理形态与印痕;丝网版,由于网屏、刮印的作用,所产生的均匀细密的大色块,加之手绘、实物拓印及种种遮光的有效处理,通过版与版的叠压所产生的丰富多彩的印痕,等等。因此,对版视和关照成为版画制作中重要环节,制版方式的改变会导致印象的变化,促使版画的面貌更新,更会带来新的审美层面。而版的形态最终体现却要通过印刷才能得以实现。因此,制版与印刷构成了版画制作过程中一个有机的整体,把握从制版到印刷期间的各个环节,才能保证版画作品充分展现其自身的艺术语言。

版画是绘画的一种特殊表现形式，因为版画需要通过制版与印刷的过程才能最终完成作品。通过版画的间接性过程，使人们能够更多地去感受、领会、比较一种由制作带来的特殊风韵及精神空间，体会一种由繁杂的技术性劳作而带来的人格力量，以及源于特殊材质、媒介的规定性而产生的特有魅力。

版画另一个特点是它的复数性，在绘画领域里，我们把版画可产生多件相同原作看成是它的一个特性，实际上它是由版的规定性所印发的必然结果，并被广泛地认可和界定，它从某种程度上扩大了版画的传播范围，提高了人们对版画语言的认知程度。

综上所述，本教材在对不同版种的发展、艺术语言进行阐述的同时，注重教材在实际教学中的指导意义及应用的广泛性，针对版画制作过程中所涉及的有关工具、材料、制版印刷等过程分别进行详尽的论述，并在每个版种的教学单元中提出了明确的要求，可操作性强，同时例举了大量中、外版画家的优秀作品供鉴赏。

应该指出的是，参加本教材编写的教师，既有着长期从事版画教学的实践经验，同时又在版画创作发面卓有成就，书中的许多论述，也是他们长期教学实践的总结。理论来自实践，也必将接受实践的检验。本书作为一种启迪与导向，将使你步入版画殿堂的大门。诚然，任何一种艺术形式、艺术语言都会随着时代的进步而不断的发展，不会停滞不前，因此书中所述的内容也不会是一成不变的教条。我们相信，新的版画形式、语言将诞生于那些优秀版画家不断的艺术实践中。

第1章

木版画

本章要点

- 木版画的历史与发展
- 木版画工具、材料
- 木版画制版及印制过程
- 木版画教学单元练习
- 木版画艺术语言
- 中、外木版画作品图录

第一节 木版画的历史与发展

一、中国古代传统复制木版画

中国的传统木版画伴随着雕版印刷术的出现而产生,印刷术起源于我国,因而木版画自然也就产生于中国,据史书记载,远在隋代已经用雕版印刷复制书画。世界上发现最早的木版画是现藏于大英博物馆我国唐代咸通九年(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(图1)。

图1 《金刚经》木版画 24.4 × 28mm 868年

1. 唐代木版画服务于佛教,把佛、菩萨的形象人格化,强调用线造型与当时的画风十分吻合,逐渐形成了独特的民族风格,成为我国木版画日后发展的主要形式。

2. 宋元时代的木版画艺术逐渐摆脱了对宗教题材的依赖,与人民大众的生活需要结合起来,印刷技术趋向精良,出现了朱墨两色套印木版画。木版画艺术进入了兴盛发展时期(图2)。

3. 明代是木版画艺术发展的鼎盛时期,中国复制版画有“始于隋盛于唐,精于明”之说。当时一些知名画家,如唐寅、仇英、陈洪绶等都参与了雕版的绘制,刻制技术超过以往任何时代,作品形式突破了单线刻法,产生了黑白对比的应用,最具影响的流派有:刻工名手黄、汪诸家为代表的安徽新安派;还有江苏金陵派、福建建安派等。这时期重要作品有《西厢记》、《水浒传》、《琵琶行》等小说插图;此外明代金陵人胡正言的十竹斋发明创造了“铤版”彩色套印技术,使木版画走向彩色多版套印时代(图3、4)。

4. 清代木版画进入民间,反映百姓愿望的民间木版年画在广大农村得到普遍发展,木版年画制作遍布全国各地,其中著名的雕版中心有,天津杨柳青、江苏桃花坞、山东潍坊、河北武强等。木版年画体裁广泛,有故事、戏剧、美人、神像、花鸟等,画面单纯明快,色彩艳丽,它的销量之大、影响之深远,无任何时代可与之相比,清末鸦片战争后,欧洲铜版、石版等铸版印刷技术的输入,使中国雕版印刷术逐渐衰败,濒于灭绝,这种状况一直持续到20世纪30年代,中国传统木版画的地位由新兴木刻所代替图(图5)。

图2 《四美图》金 山西临汾

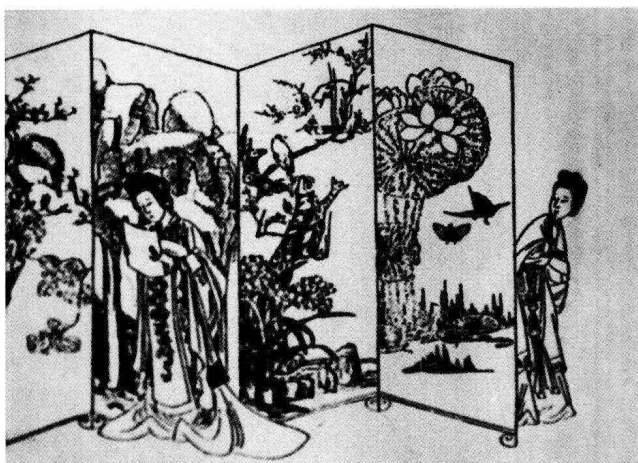

图3 《西厢记》插图 陈老莲

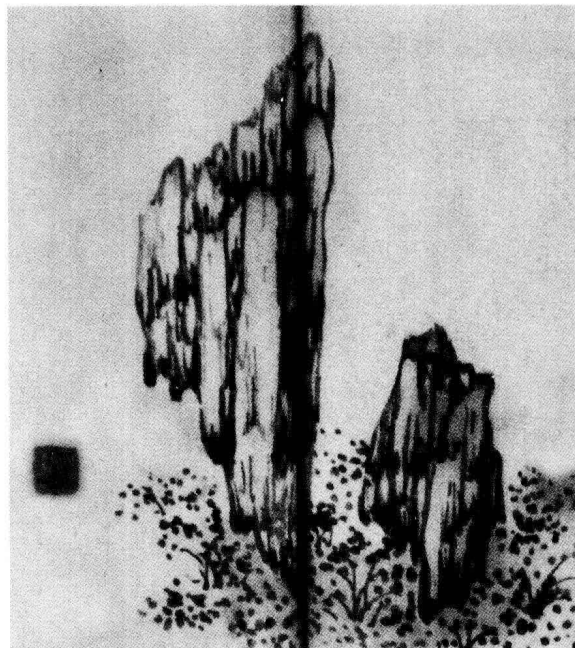

图4 《十竹斋书画谱》明 天启年间

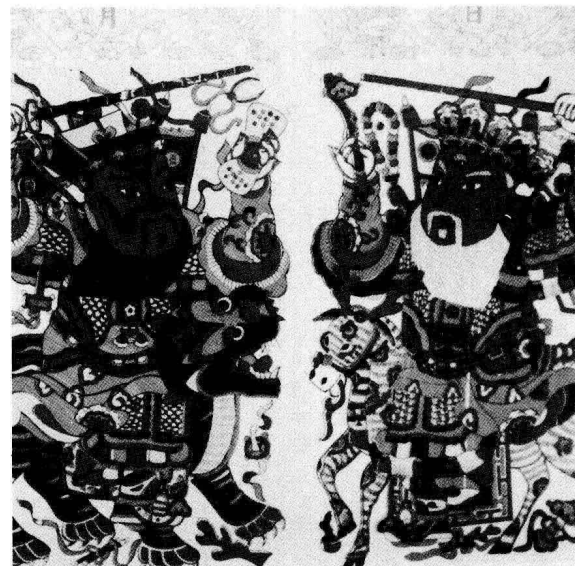

图5 《赵公明与燃灯道人》年画 清

二、近代国统区与解放区的创作木版画

1. 国统区的新兴木刻运动：国统区是指1949年以前由国民党统制的地区，1929年杭州国立艺专学生成立的“一八艺社”突出普罗美术内容，强化木刻在绘画中的地位。1931年鲁迅先生在上海创办了“木刻讲习班”，将国外的木刻创作引入国内，聘请日本的内山嘉吉先生讲授木刻技法，标志着中国新兴木刻运动发起，随之全国各地相继成立了“木铃木刻社”、“平津木刻会”、“现代版画会”等版画组织。主要的代表人物有：胡一川、江丰、陈烟桥、野夫、黄新波、力群、李桦等（图6）。

2. 解放区的抗战木版画：解放区是相对于国统区而

图6 《怒吼吧 中国》 木版画 李桦 1935年

图7 《减租会》 古元 1943年

言，特指1936年至1949年由中国共产党管辖的地区——延安，当时的延安物质匮乏，没有条件从事其他画种的实践，木刻自然成了延安最主要的美术品种，许多西画、学院派青年也都改作木刻，如：王式廓、罗工柳等。1938年中华全国木刻界抗敌协会成立，鲁迅艺术学院在延安创立，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，木版画的创作进入了黄金时代，著名的木刻家有：古元、彦涵、李少言、沃渣、牛文、王琦、赖少其、刘岘、黄永玉等（图7）。

图8 《初踏黄金路》 套色木刻 李焕民

三、现代版画

1949年新中国成立后，版画专业进入高等艺术学院，开始了正规高等艺术教育。1954年“第一届全国版画展”在北京举行，涌现出李焕民、徐匡、吴凡、伍必瑞、李习勤、晁楣、宋源文等解放后第一批优秀版画家（图8、9）。70~80年代全国各地出现了许多有组织的版画团体，较有影响的有“江苏水印”、“北大荒版画”、“云南版画”、“四川版画”、“唐沽版画”等。1980年中国美术家协会成立，出版有《版画》、《版画艺术》、《版画世界》等刊物。谭权书、郝伯义、董克俊、王公懿、徐冰等人为80年代影响较大的版画家（图10）。改革开放为艺术发展交流带来了新的活力，90年代木版画艺术迎来灿烂的表现时代，作品从内容到技法都有飞速的发展。艺术回归了艺术，主要代表人物有：康宁、王华祥、陈琦、张敏捷、李彦鹏、袁庆禄等（图11）。

21世纪的版画队伍新人辈出，不仅高等美术院校有版画专业，师范院校也开设版画课程，中学、小学美术教育中，版画也成了不可缺少的教学内容，国际版画学术交流日益频繁，我国的版画事业正以新兴的姿态向前发展。

图9 《主人》 徐匡

图10 《骏马驰骋》 谭权书

图11 《贵州人》之四套色木刻 王华祥 1988年

四、外国木版画艺术

欧洲的造纸术及雕版印刷最早是从中国输入的,较中国大约迟700年,早期木版画的发展也是停留在以阳刻线造型的复制阶段,为宗教所利用,现存欧洲最早的木版画是1380年法国印刷世家普洛塔家族的“普洛塔木版”,内容为圣经基督受刑(图12)。15世纪初木版画插图广泛用于历书、医书、数学、纸牌、木板书等,木版画由服务宗教进入世俗用途。到16世纪中叶德国画家丢勒的出现,标志着木版画艺术进入了成熟阶段,其代表作是1498年创作的木刻组画《启示录》(图13)。

欧洲木版画出现后不久,大约1430年在德国诞生了金属版画——铜版画,由于它精细和丰富的表现力,

自16世纪兴起以来几乎占据版画的整个领域,木版画因而衰落。18世纪英国画家毕维克首创了阴刻雕版的新技法,并改变了过去复制笔画的方法,把雕刀木口木刻带到一个光辉技术巅峰,成为创作木版画的先驱,其代表作《四足动作概说》(插图14)。

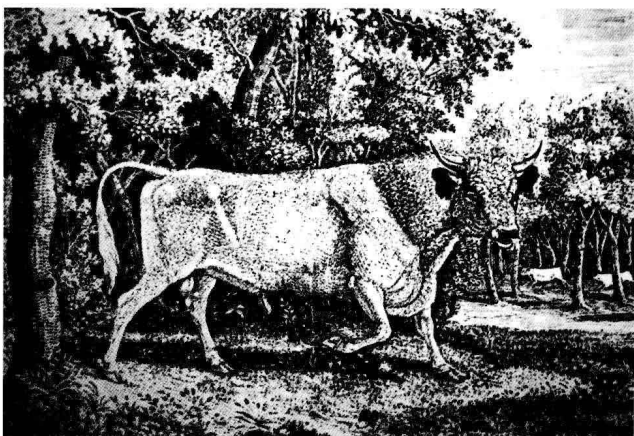
19世纪木口木刻在欧洲广泛流传,到1890年画家高更一扫雕刀木刻精工雕琢的匠气,以返璞归真的审美观点,开辟了一个崇尚简约概括的形象和粗犷的刀感木味的木刻新天地,对后人产生深远的影响(图15)。

图12 《普洛塔木版》 法国 60 × 23cm 1380年

图13 《四骑士》木版画 丢勒 德国 1498年

图14 《奇林汉的公牛》 毕维克 英国 76 × 86cm 1785年

20 世纪西方的工业革命为印刷术的发展提供必要的条件,派生于印刷术的版画艺术,卸去负担几个世纪复制图像的功能,纯粹以表现画家思想情感的创作木板画走上历史舞台,涌现出许多艺术流派及杰出的版画家。19 世纪末 20 世纪初挪威著名画家蒙克成为表现主义画派的先驱,对德国表现主义画派产生了深远的影响(图 16)。

20 世纪初,由年轻画家组成的德国表现派以木刻为主要手段,反对学院派绘画,崇尚原始艺术,奠定了创作木版画独立发展的基础,代表人物有:基尔希纳、赫克尔、罗特鲁夫、佩西斯太因、康定斯基、马克尔等(图 17)。

德国著名的现实主义女版画家柯勒惠支是对我国木版画发展影响较大的外国版画家之一。她的作品强烈地反映当时社会的现实,对贫苦劳动人民的命运、痛苦寄以深深的同情,代表作有:《织工暴动》、《农民战争》等。

图 15 《芳香之地》 色彩木刻 高更 法国 1894 年 34.5 × 20cm

图 16 《桥上恋人》 蒙克

图 17 《费马思岛的姑娘》 基希纳 德国 1913 年

另一位是比利时的麦绥莱勒,作品画面黑白处理纯熟,刀法简洁爽朗,其独特的艺术风格为当代版画家所推崇、效仿(图 18、19)。

“二战”前由于历史和政治的原因,美国美术几个世纪以来一直附庸于英国画坛,到 20 世纪末一些本土画家开始在美国实验欧洲各种流派。著名的有肯特。他的作品多放眼于北方的世界,主要有《回港》、《家园》等(图 20)。涅兹道夫斯生于乌克兰,后移居美国,作品

图18 组画《战争之天·母亲们》柯勒惠支 德国

图20 《回港》肯特 美国

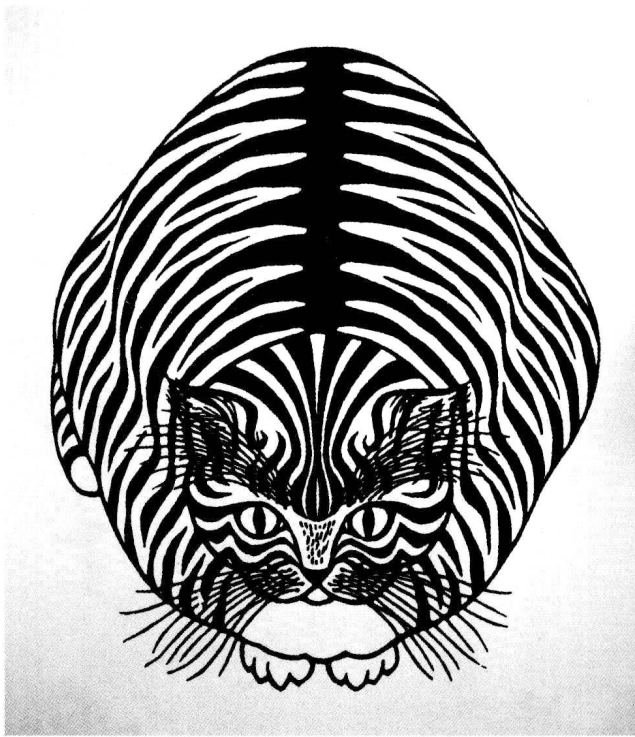

图19 组画《城市》之二十七 麦绥莱勒 比利时 1925年

具有鲜明的艺术风格，强烈的装饰感，主要作品：《花束》、《羊群》、《猫》等(图21)。

俄罗斯现实主义版画自20世纪30年代起最早传入中国，作品造型严谨、刀法细腻、精确，画面的抒情感染力与震撼性完美结合，构成英雄主义和人道主义的主调，其代表人物和代表作品主要有巴甫洛夫，作品有组画《昔日莫斯科》等。法服尔斯基主要作品有《商队》等。乌辛主要作品有《奔驰的火车》等(图22)。

图21 《猫》涅滋道夫斯 美国

中国的雕版印刷传入日本后，对日本《浮世绘》的绘画产生重大影响，逐步形成了具有日本民族特色的《浮世绘》版画。近现代日本出现了一些有影响的版画家和版画作品。尤其是水印木版画，受到中国版画家的广泛借鉴。著名的版画家有北岗文雄，代表作有《雪山》等；栋方志功，代表作有《沾湿的衣服》等；斋藤清，代表作有《会津之冬》等(图23、24)。

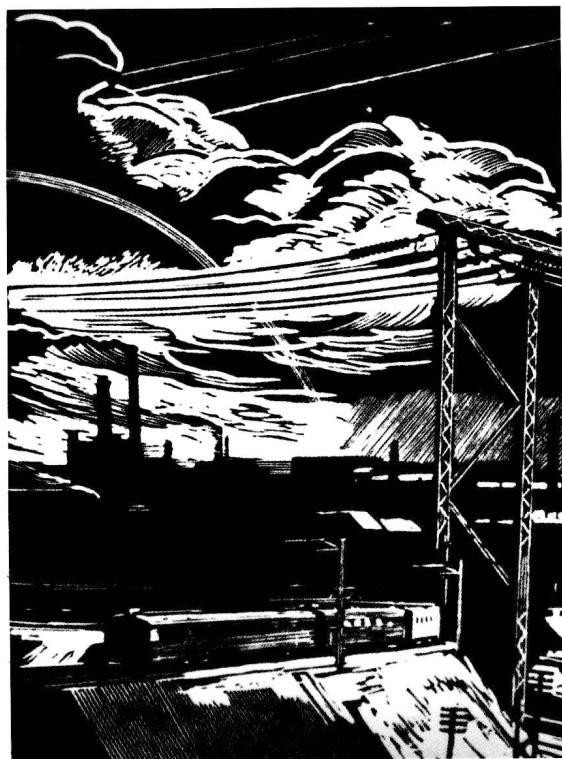

图22 《奔驰的火车》 乌辛 前苏联 1960年

图23 《沾湿的衣服》 栋方志功 日本

图24 《会津之冬》 斋藤清 日本 1976年

