

国外当代美术丛书
THE CONTEMPORARY OVERSEAS FINE-ART SERIES

欧洲新版画

NEW EUROPEAN PRINT-MAKING ART

当代欧洲版画邀请展作品集

SELECTED WORKS FROM THE
INVITATIONAL EXHIBITION
OF CONTEMPORARY
EUROPEAN PRINT-MAKING ART

广东美术馆
GUANGDONG MUSEUM OF ART

卷

欧洲新版画
当代欧洲版画邀请展作品集
NEW EUROPEAN PRINT-MAKING ART
SELECTED WORKS FROM THE
INVITATIONAL EXHIBITION
OF CONTEMPORARY
EUROPEAN PRINT-MAKING ART

J237
20061

国外当代美术丛书
THE CONTEMPORARY OVERSEAS FINE ART SERIES

欧洲新版面
当代欧洲版面邀请展作品集
NEW EUROPEAN PRINT-MAKING ART
SELECTED WORKS FROM THE
INVITATIONAL EXHIBITION
OF CONTEMPORARY
EUROPEAN PRINT-MAKING ART

广东美术馆
GUANGDONG MUSEUM OF ART

1998 · 11

国 外 当 代 美 术 丛 书
欧洲新版画·当代欧洲版画邀请展作品集
广 东 美 术 馆 编

大 世 界 出 版 公 司 出 版
(香港九龙上海街438号同珍商业中心1803室)
印刷：广东省番禺市联合印刷有限公司

开 本：889 X 1194 毫 米 1/16
印 张：7 印 数：1--2000 册
1998 年11 月 第1版 1998 年11月 第1次 印 刷

责任编辑：蔡 涛 王海樱 督 印：谈 耘
封面设计：植 之 版式设计：植 之 张 红
技术总监：何伟权

定价：88.00元

欧洲新版画

当代欧洲版画邀请展作品集

目 录

7

前 言

8

评 论

精深和宽容的传统

由传统版画到十七版画工作室

李全民

15

图版目录

19

图 版

107

后 记

叶新新

前言

千余年来，版画作为一种纯粹而有效的复制方法服务于艺术家和公众，技术上的日益完善使其拥有了独立的审美趣味和品格。但作为长期延续的传统，实验性和复制性也规范约束着版画自身的发展前景。

将版画视为一种直接表现的手段，这成为英国版画家凯特（Stanley William Hayter）创作的基本观点。本世纪30年代初，他将原先位于巴黎绿磨坊街的画室搬进了首战街17号。被誉为开启版画创作新纪元的“17版画工作室”由此诞生。很多重要的版画艺术家都曾在此工作过、交流过。

凯特独创了“一版多色”的印制版画技术，直接在金属板上创作。这一实验性的技法被工作室的艺术家们所认同，并加以不断的改进和完善。新的视野吸引着来自世界各地的版画艺术家，这里严谨而富于创见的工作作风鼓励着每一位艺术家，并使他们勇敢地坚持着各自的创作观念和方法。他们的工作成果正得到国际版画界的普遍关注，这无疑巩固了“17版画工作室”在国际上的学术地位。

本次展览共邀请到41位艺术家参展，他们的艺术成就大都与“17版画工作室”有着密切的联系。艺术家们分别来自法国、荷兰、美国、德国、瑞士、西班牙、丹麦、冰岛、哥伦比亚、阿根廷、中国、日本等十余个国家，他们目前都旅居欧洲，并在欧洲版画界有着相当的影响。参展作品共129件。对于中国版画界而言，这次展览提供了一次十分难得的学习借鉴机会。

我们的组织和编辑工作得到了旅法华人艺术家叶新新先生的大力协助，在此深表谢意！

广东美术馆
广州美术学院版画系
1998年11月

精深和宽容的传统

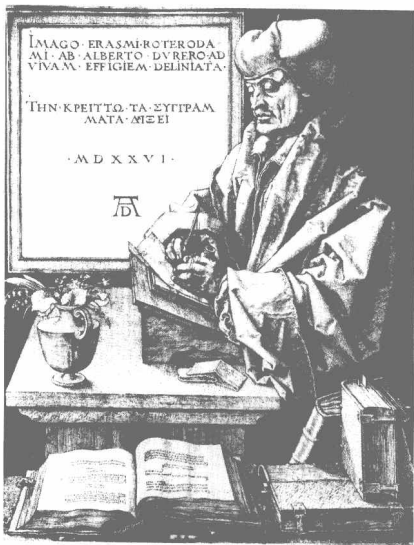
由传统版画到十七版画工作室

李全民

一次很好的机会，我在朋友的引导下，参观了巴黎著名的“十七版画工作室”。这个对欧洲的现代版画艺术和技术有重大影响的地方，曾与毕加索和米罗等现代艺术大师有过密切关系的版画坊，座落在巴黎南面的一个不起眼的街道旁，地方不大，但学员不少，来自世界许多国家的版画家们在一起工作。首层进行着印画等操作工序，地下层则是做版画稿等。看着这似乎有点拥挤而又很有条理的工作室，我又一次体会到了一个朋友对我说过的话：“在巴黎，在欧洲，可不能‘以貌取人，以貌取事，以貌取物’。”一个很不起眼的地方、人物和事件，可能对欧洲，对世界，甚至对整个人类的发展，产生不可估量的影响。君不见看来是小街道、小城市的佛罗伦萨，却产生了文艺复兴三大巨匠；而一个极度落魄的荷兰人凡高，影响了整个现代艺术史；在罗马一个很普通的小教堂里，却藏着米开朗基罗的巨作《摩西》，难怪有好多人都到了罗马，也没有找到“摩西”。在欧洲，这种经历随时可遇到，以小见大，是此地魅力所在。也正是那次对十七版画工作室的短暂访问，引起了大家办展览的想法，经多方的协作，才顺利促成了在广东美术馆的这一欧洲当代版画展览，以及本书的出版。这次展览呈现给我们的是欧洲当代版画的直观现状，欧洲版画家在想什么？做什么？版画原作告诉了我们许许多多。面对这些作品，也应引起我们对欧洲版画的历史与现状、文化与艺术、技术与创造等多方面的思考。

欧洲文艺复兴之后，在政治经济文化等各个方面发生了巨大的变化。持续的发展，使得欧洲成了领导世界文化的先锋。这样的冲劲和发展的底蕴，究其原因，是其在文化精神和人文本质方面有许多优良之处。在我们研究学习西方艺术和技术的时候，在我们感叹西方技术先进的时候，在我们熟练而又津津乐道地运用西方的技术语言时候……我想，只有从较深层次的文化精神内涵和人文社会背景上有一定认识，才能把握其整体发展思路，才能找到发展的动力所在；才能去粗取精，洋为中用，并发扬自我的优势，超越别人。

欧洲文化中有两点对我们的艺术借鉴是很重要的：一是开放和宽容。从文艺复兴开始，西方就对人类文化遗产全面吸纳，各民族的文明成果，只要是有益的就大量的引进。例如对于收藏法国民族文化艺术瑰宝的卢浮宫，法国政府就敢放手让东方人贝聿铭来改建，虽然引起了争议，但至今得到越来越多的支持和认同；同样，巴黎新凯旋门——德方斯新城的设计师也不是法国人。正是这样一种包容精神，才使巴黎拥有了世界文化之都的美誉。而对不断衍生的各种学术流派的宽容和理解，使得传统得到继承和尊重的同时，新观念、新技术的产生也获得了良好的环境。因

丢勒作品

为只有开放引进态度，而没有宽容的包涵精神，引进的热情可能就会很快地消逝。所以，开放不是要别人来适应我们，也不是要自己失去自我和在排斥中获得权威，而是在相同与相异的碰撞中获得新生，从中找到发展的规律和经验。第二，是欧洲人技术实践的精深与博大。严谨的治学态度造就了精深技术，在伦敦的科学博物馆，仅机械活塞就有整整一个馆的展示，大到轮船用的多组活塞，小到比手掌还小的活塞，有模型，有实物，更有观者自己可以操作、体会活塞原理的示范，以及展示活塞发展史的专项陈列，应有尽有。这就是精深的求学态度。对一个问题，对一个事物的深入追究、探讨、改进、发展，无数这样的深究和无限的追问，就会形成历史的纵向和时代的横向的博大，而一种充满宽容和创造的人文氛围，又会给这种精深博大带来强大的生命力。因为“新世界不是由技术发明创造的，而是由我们使用技术发明的结果以及在使用技术发明的过程中所从事的所有其它活动创造的。……每次发明的影响也不一样，这取决于跟它密切相关的其它社会因素的综合作用。”①印刷术的发明和发展也说明了这一点。

说起版画史，首先得谈印刷史，因为几乎所有的版画技术都是从印刷技术衍生而来的。而谈起印刷史，又要讲到中国和欧洲，因为印刷术发明在中国，而发展却是在欧洲。

与印刷术密切相关的纸，早在公元前200年就被中国人发明了，但据考证，在中国最早发明纸张并不是为了印刷和书写，而是为了其它的实用目的：这一点和中国人发明火药并不是因为战争需要似乎有相似之处。古代中国直到公元3世纪才逐渐用纸张取代了笨重的竹木简来书写，而蔡伦造纸则是历史沿袭之说。也许正因为造纸技术的普及，当然更有社会发展的需求等因素，中国人又在6世纪初发明了印刷术，到11世纪毕升发明活字印刷术，12世纪前后中国已开始使用彩色印刷了。中国人为什么在印刷史上有过这么辉煌的一页之后，又没有在印刷术，特别是在活字印刷术上更进一步呢？这一切都与汉字的象形文字的特点有关。汉字笔画复杂，字数繁多，所以用手工抄写复制起来非常费力费时，加上中国古代的政治经济文化的发达，对文字复制的需求很大，所以印刷术由此产生，应用也很广。但也正是因为汉字笔划多、字样多的特点，又阻碍了活字印刷术的大量需求和发展。在公元1313年王桢就刻写出了六万多个木活汉字，在实际使用中活字只用于大部头的文史典籍的印刷。人们大多使用木版整版雕刻汉字，用水墨来印刷，这种方法简便、经济、易于保存，又可再版，可以重复使用。由于文字印刷的发达，中国古代木版画的复制技术也就相当发达，甚至一千多年来一直是版画的主要技术载体。水与木，在中国

伦敦明作品

珂勒惠支作品

艺术史中，散发着永恒的光辉。中国古代印刷史的发展，也一直没有跳出这个圈围。

实际上，印刷术和造纸技术很早就传到了西方，而印刷术的真正发展却是在文艺复兴之后。社会文化的发展刺激了文字复制的需求，而西文的拼音文字具有字数少、笔划简单的特点，加上当时工业材料的配合，在15世纪，德国人谷腾堡发明了耐用的金属活字母印刷术和印刷机械，印刷术才在欧洲大陆迅速传播开来，印刷术发展的新一页被欧洲人揭开了，而且数百年来一直处于领先的地位。

同时，版画作为图像的复制技术也相应地兴旺起来，木雕版和金属雕刻版技术是这一时期的主要复制版画形式。除了复制名画，印刷纸牌和书籍插图以及创作版画也在这一时期开始了，其代表人物就是德国文艺复兴的大师丢勒（1471-1528）。虽然他的版画和油画都有着不凡的艺术魅力，但版画作品在数量上和精美程度上甚至超过了他的油画。铜版画起初的技术比较简单，以其直接雕刻为主，这种技术起源于15世纪的意大利，更早的时候金属工匠用此方法来雕刻花纹等。丢勒的雕刻铜版画，无论其技术和艺术都已达到相当的高度。作为创作版画的先驱，他有着两种创作方式：其一是由艺术家一人独自操作完成版画；其二是由艺术家创作手稿，工匠刻制印刷完成，艺术家最后签名的作法。这两种方式在版画界沿用至今，作为传统的铜版画和木版画的两种艺术样式也由此固定下来。

对版画史发展产生重大影响的还有17世纪的另一位艺术大师——荷兰的伦勃朗（1606-1669）。他的油画可以说是登峰造极，而他一生中還创作了300多幅铜版画。伦勃朗使用的铜版画技术，是丢勒时代还在尝试而此时已经广泛被采用的技术，即用酸腐蚀铜版的“蚀刻法”。如果说丢勒的铜版“雕刻法”显示了德国艺术的严谨精致之美，那么伦勃朗的“蚀刻法”更体现了大师的流畅、随意、洒脱的艺术风姿。因为“蚀刻法”借助酸的腐蚀之力，画线就不像用推刀刻铜那样费力，故活泼有余，生动而厚重，线条粗细表现力丰富等等。在伦勃朗的笔下，铜版画确立了一种经典的技术样式。

铜版画的第三种语言样式“飞尘法”，同一世纪被荷兰的一位不太知名的铜版画家惠尔特发明了。这种通过腐蚀出点来产生丰富变化层次与蚀刻线条相结合的版画语言，在西班牙大师戈雅（1746-1826）的版画作品中得到了充分的展现。

在早期的铜版画技术中，还有一种不为大师们所运用的“美柔订”技法。在铜版上刻画“交叉线”或刻划点来产生黑底效果，再用刮刀刮出细细的黑白层次，这种技法有类似相片的“逼真”效果，在没有发明和普及照相技术之前的欧洲，这

种技术在复制油画的明暗层次上是无与伦比的。也许正因为它太“逼真”，太具复制性，而且制作相当费时，所以一直停留在工匠的复制层次上，几百年来没有大师将这种技法运用到自己的版画创作中。现代日本版画家却利用这样的技术加以变革，创造出了一种全新的现代版画语言样式，也使这种手法在现代版画中普及开，“美柔汀”技法现象也给现代版画的推陈出新带来了好多话题。日本版画家长谷川诘，是这一艺术流派的代表者。

铜版画进一步发展，又产生了有类似毛笔笔触效果的“脱胶法”和类似铅笔画效果的“软蜡底子法”等等，铜版画技法不断丰富，完善。在全面使用铜版画技术来创作的艺术家中，德国女版画大师珂勒惠支（1867-1945）是我们最熟悉的，其艺术和技巧的震撼力至今不衰。从这些技术沿革中我们不难看出，版画之所以在欧洲传统中有如此重要的地位，技法的丰富性吸引了众多的艺术大师投身其中，是其重要因素。

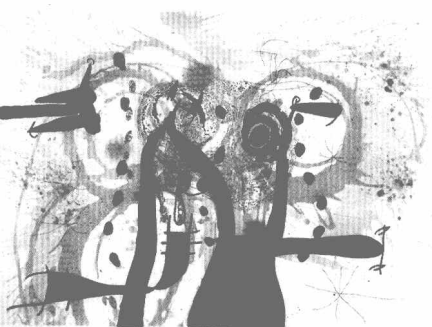
当然，在欧洲，其它版种版画也是相当发达的。古老的木版一直是大师的常备手段，木版画的技巧相对单纯，但其放刀直刻、直抒情怀、肯定简洁的表现手法，吸引了许多大师，除了珂勒惠支、蒙克，更有现代派的巨匠毕加索（1881-1973）的木版画，使这一古老技术得到了新的表现。德国表现主义艺术家的木刻作品，也因单纯技法和激情表现的有机结合给我们留下了不少典范之作。

再回头看看印刷技术在欧洲的发展，重大的里程碑式的印刷技术发明是在1796年，德国剧作家塞尼费尔德偶然发现了油水相斥的平版印刷原理和技术。他试图找到一种经济实用的方法印制自己的作品，起先是在一块光洁的石版上试着写字，在一次使用油性墨水的过程中，偶然发现了油的斥水性原理，这进一步完善了石版印刷技术。随着石印技术的广泛应用，石版画种也就跟着发展起来，成为一种与铜版画并驾齐驱的版画品种。石版技术有着对绘画笔触良好的复制和还原能力，而且制版印刷方便，为艺术家在版上用笔直画，细致地表达艺术风格创造了广阔的天地，许多大师都留下了石版画杰作。其代表又是全才的版画家珂勒惠支和蒙克。而法国的大师劳特累克、杜米埃、西班牙的米罗、毕加索、达利等现代艺术大师的参与，使石版画的感染力更为直接，更具表现意味。

现在石版印刷技术已衍变成高速的PS版印刷机械了，而且石版画也已经大量使用锌版等作为替代版材，技术原理相同，但艺术效果却不尽相同，也给平版画语言开拓了新视野。

毕加索作品

克利作品

另外，与印刷技术息息相关的照相感光技术，自然也被大量应用到版画领域，在欧洲版画中，感光技术应用到铜版、石版（锌版）和丝网版画等方面相当普遍。说到丝网版画，对这个版画种类较新的门类，欧洲人似乎有些迟疑不前。虽然是英国人西蒙1907年获得了最初的现代绢网印花法的专利，但这种技术原理早在东方的中国和日本就已普遍使用。丝网技术在绘画上的运用，代表大师当属美国的安迪·沃荷和劳申伯格等，欧洲确实没有出现丝网版画的大师级人物。即便如此，我们也可以从这次展览中看到，丝印技术，甚至最新的电脑技术，在欧洲的使用还是相当普遍的。

所以，欧洲人对传统的深究和发展的同时，对新视野的开拓，不是盲目崇尚新和快，而是既要创新又求好。欧洲人的艺术创新，面貌似乎与传统截然不同，但始终带有传统的深厚底蕴，不失自我和新意，耐人寻味，沁人心脾。欧洲，特别是法国的电影，欣赏后让人回肠荡气。欧洲艺术的成就，是大家有目共睹的。我们要看欧洲当代的版画有什么新的发展，这个展览似乎可以给我们一些答案。在寻找这些答案之前，让我们先了解巴黎的“十七版画工作室”和它对欧洲现代版画艺术和技术的推动作用，从中我们可以得到许多新的启示。

1927年凯特先生在巴黎的绿磨坊街创立了版画工作室，30年代初又将工作室搬迁到了巴黎首战街17号，“十七版画工作室”由此得名。很多声名显赫的画家都在该工作室工作过。除了教授精深的传统技法之外，凯特先生提倡把铜版画作为一种直接表现的艺术手段，而不是一种复制手段或是古典技法的再现。根据传统铜版画技法原理，在金属版上不断尝试，探索出了许多极有表现力的版画语言，在欧洲版画之林独树一帜。其中最有影响的是“一版多色”的技法。这种充分利用铜版的不同深浅层面和上油墨滚筒的不同软硬度与油墨的不同粘稠度互相配合作用的技巧，完全打破了传统平凹凸版的概念界线，而呈现出极其丰富多彩的版画艺术效果。这种技法的特点主要体现在上油墨的方法上：在按构思制作好的铜版上，先用擦版方式在最深的地方上一种色彩的油墨；第二次用软胶滚筒滚上第二种色彩的油墨；第三次用硬胶滚筒滚上第三种色彩的油墨，这样在版的不同深浅的层面上就有几种不同色彩层次：擦版的色彩在版的最凹的层面，软滚筒因为有弹性，能将油墨上到次深层面，而硬滚筒只能将油墨滚到没有腐蚀的平面上。当然，这三种层次的三种色彩只是一个基本概念原理，实际操作中，每层之间的交叠过渡，软硬滚筒使用的次序掉转，又产生新的层次效果。产生变化的方法中，有一个更重要的技巧，就是利用油墨的不同粘稠度相亲相斥的原理，可以产生极为丰富的效果。例如，软滚筒上的是稀释的油墨（即低粘度），而硬滚筒上的是没有稀释的油墨（即高粘度），那么两种油墨相碰的地方，稀的就会被稠的覆盖，没有碰到的地方，就会各自

的本色；而如果是两种油墨的粘度相近的话，相碰就会产生另一种混合色。所以，不难想象，这种语言的创造力，给版画艺术的革新带来了极大的活力。

这次展览，承蒙曾在十七工作室做助教的香港朋友叶新新先生的大力协助，我们借到了凯特先生的多幅原作，可以从中看到这种艺术语言的最早面貌。而从叶新新先生的作品中，我们则可以看到这种艺术语言的发展，淋漓、洒脱的发挥，使其在表现东方艺术特点时恰到好处。

在凯特先生和现在十七版画工作室主持人沙尼尔的作品中，还充分展现了十七画室的另一种从传统技巧发展出来的“推刀”雕版技巧，现在“推刀”推出的线条已不是丢勒时代的理性严谨的层次，而是一种凝固了的艺术激情，一种奔放的线条。

巴黎十七版画工作室是欧洲现代版画发展的一个缩影和典型代表，而由此衍生引起对版画新语言的开拓，却是相当有成效的。

总而言之，上面所述版画的传统语言和样式，我们都可以在这次展览的作品中找到其新的发展趋向，对新的版画艺术语言探讨的可能性，我们又可以找到新的注解。而在版画艺术中所折射的西方现代艺术，特别是绘画的现状，我们更可以直接找到第一手资料。我想这就是这次展览的意义所在。

一九九八年秋于广州美院

参考书目：

- ①《发明的故事》德博诺编--三联书店出版
- ②《信使》1988年8期--联合国教科文组织
- ③《铜版画艺术》--曹剑锋著

图 版 目 录

Stanley William Hayter	海蛇	1
	躯干	2
	微波	3
	魔法	4
Marta Torres	断裂	5
	信号	6
Pepa Busque	关节	7
	Cap.	8
Laura Martinez	自行车—链条	9
	自行车—淡迹	10
Jvan Alberto Arjona	Cuanto Mas	11
	Mouimiento	12
	Circular Urbano	
Teresa Gomez Martorell	Icaria Icar	13
	被遗忘的 (I)	14

Hose Vanegas	看·听·讲	15
	隐私	16
Alicia Gellego Gercia	ST	17
	ST	18
Lluis Ivern	融合	19
	分裂	20
Helle Abildgaard Salting	小丑和鸟	21
	走绳索者	22
Viggo Salting	三个小丑	23
	漂泊的小丑	24
	路灯下的小丑	25
Erik Bersou	轻擦而过	26
	初露锋芒	27
Valladares Juan	梦	28

图 版 目 录

	女人与鱼	29		诱惑物-74	43
	吉它	30			
Hector Saunier			Anna Comellas Alabern		
	纺织者	31		魅力	44
	风中的玫瑰	32		菲利浦的热带雨林	45
Torben Bo Halbirk			Christian Diedericks		
	雪寂	33		摩西	46
	北欧的巨鹰	34		约翰(昨日天使·I)	47
Catherine Keun			Yamauchi Yuriko		
	三部曲(I)	35		森林	48
Valgerdur Hauksdottir				花开时分(II)	49
	冬至·灵光	36	Dieter Hall		
	冬至·微光	37		床	50
Barbara Grosse				窗	51
	藏匿	38	Stanislav Marijanovic		
	在地狱(II)	39		Grrerin (III)	52
Cristina Pasto				Grrerin (IV)	53
	阴影	40	Carran Sophie		
	了望台	41		镜子(I)	54
Koichi Sugihara			Peter Sylvester		
	诱惑物-95	42		Digitale Varation (1)	55
				Digitale Zaudschaften	56