

XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU
新世纪青少年艺术素质培养丛书

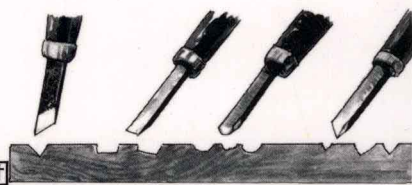

版画艺术

入门与指导

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

中国出版集团
世界图书出版公司

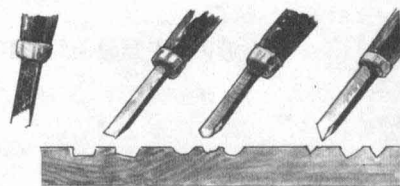
XINSHIJI QINGSHAONIAN YISHU SUZHI PEIYANG CONGSHU
新世纪青少年艺术素质培养丛书

版画艺术 入门与指导

艺术素质是充实人生的必需，是高雅人生的前提。腹有诗书气自华，人有一艺在身，风度就会更翩然，气质就会更高雅。

本丛书编委会◎编

世界图书出版公司
广州·上海·西安·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

版画艺术入门与指导/《新世纪青少年艺术素质培养丛书》编委会编. —广州: 广东世界图书出版公司, 2009. 11

(新世纪青少年艺术素质培养丛书)

ISBN 978 - 7 - 5100 - 1291 - 4

I. 版… II. 新… III. 版画 - 技法 (美术) - 青少年读物 IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 191245 号

版画艺术入门与指导

责任编辑: 柯绵丽

责任技编: 刘上锦 余坤泽

出版发行: 广东世界图书出版公司

(广州市新港西路大江冲 25 号 邮编: 510300)

电 话: (020) 84451969 84453623

http: //www. gdst. com. cn

E - mail: pub@ gdst. com. cn, edksy@ sina. com

经 销: 各地新华书店

印 刷: 北京燕旭开拓印务有限公司

(北京市昌平马池口镇 邮编: 102200)

版 次: 2009 年 11 月第 1 版

印 次: 2009 年 11 月第 1 次印刷

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 12

书 号: 978 - 7 - 5100 - 1291 - 4/J · 0100

定 价: 23. 80 元

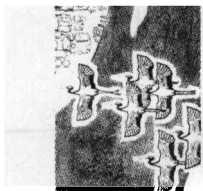

若因印装质量问题影响阅读, 请与承印厂联系退换。

目 录

第一章 版画概述	1
第一节 版画的起源	1
第二节 版画的定义与特征	3
一、版画的定义	3
二、版画的特殊性	4
三、版画是民间艺术的代表	4
第三节 版画的种类	6
一、凸版版画	7
二、凹版版画	8
三、平版版画	8
四、孔版版画	9
五、软版画	10
六、其他版画形式	11
第二章 版画的创作	15
第一节 版画的制版方法	15
一、凸版版画的制版方法	15
二、凹版版画的制版方法	16

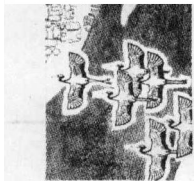

三、平版版画的制版方法	19
四、孔版版画的制版方法	20
第二节 版画的基本配色	22
第三节 版画的印刷	23
第三章 中国版画的发展	26
第一节 中国传统版画的发展	26
第二节 中国新兴版画的发展	28
一、激情无限的萌芽时期	30
二、突飞猛进的成长时期	32
三、百家争鸣的繁荣时期	34
四、与时俱进的转型时期	35
第三节 中国版画的现状	39
第四章 中国版画艺术版图	45
第一节 蜕变中的台湾版画	45
一、历时性的艺术转换	47
二、台湾现代版画的精神结构	52
三、语言特色	57
第二节 不断创新的云南版画	62
第三节 率真厚重的綦江版画	65
第四节 风格独特的宝山吹塑版画	69
第五节 源远流长的徽派版画	73
第六节 民族特色浓郁的通辽版画	75
第七节 民间艺术一颗璀璨的明珠——松溪版画	77

第八节 丰厚神奇的北大荒版画	79
第九节 樟树版画	82
第十节 观澜版画村	84
一、建成版画村	87
二、版画村的 N 种设想	89
三、国际艺术家村首迎贵宾	91
四、版画交易云集知名画廊	92
五、聚合版画高端产业链条	93
第十一节 朱仙镇木版年画	95
第五章 版画的鉴赏与收藏	97
第一节 版画的欣赏	97
一、审美直觉	98
二、审美的心理体验	99
三、审美的共鸣	100
第二节 版画的價值	101
一、版画的價值所在	101
二、如何判断版画的價值	102
第三节 版画的辨识	104
第四节 版画的收藏	105
一、艺术版画的收藏	105
二、套色版画的收藏	108
第五节 版画作品欣赏	110
一、中国版画黄河十景组图欣赏	110
二、梵高版画欣赏	115

三、毕加索版画欣赏 121

四、杨忠义版画欣赏 126

第六章 中国版画名家简介 132

一、新版画的拓荒者——陈烟桥 132

二、全球华人的骄傲——朱德群 133

三、用艺术征服欧洲——赵无极 134

四、荒原上的舞者——郝伯义 136

五、云南版画的杰出代表——郝平 137

六、中国现代版画的代表——张敏杰 139

七、中西兼修的创新者——陈聿强 140

七、充满童心稚气的女版画家——吕敏 140

九、以黑白诠释神秘——史一 142

十、风格朴实的藏族画家——其加达瓦 143

十一、走在时代前面的版画家——张路 144

十二、其他当代中国版画名家简介 145

附录:20 世纪中国版画大事年表 156

第一章 版画概述

第一节 版画的起源

正如印刷术一样，版画的起源同样是中国，而后为世界共享。早在战国时期出现的只有图像而没有文字的印章，被专家认为是“版画的雏形”。而版画最早可能出现在隋唐时期。现在世界所公认的现存最早的一幅木刻版画是《祇树孤独图》。该画面已经相当成熟，据估计此版画的出现可能会更早。中国最早的木刻版画是作为书籍的插图出现的，元时期的佛教版画，在唐、五代的基础上有所发展。刻本章法完善，体韵遒劲。同时开始出现了山水景物图形。同一时期的辽代套色漏印彩色版《南无释迦牟尼佛像》是我国最早的彩色套印版画，在世界文化史上有着重要的地位。在宋代也出现了用于印制纸币和广告的铜版印刷。元代的“平话”刻本是我国连环版画的前身。木刻版画在明代万历年间达到顶峰，后来，被木版年画所代替。今天我们见到的古代雕刻图象，多数是从汉代到南北朝时期的墓葬中出土的。成都郊区出土的东汉时期的讲经画像砖、山东出土的《乐什百戏图》中的绳技画像石以及其他一些刻有歌舞、农耕、龙马虎鹿等动物图形的画像石、砖等。

到了明清时期，我国版画的发展达到顶峰，在许多文人、书商和刻工的努力下，当时的版刻出现了多种流派，大量优秀的作品随

之产生，呈现出一片欣欣向荣的景象。宗教版画和欣赏性的版画在明代开始兴起。画谱、小说、戏曲、传记、诗词等，得到飞速发展，尤其是文学名著的刻本插图，在中国文化史上具有更加深远的影响。

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。

中国的复制木刻版画大约有一千年的历史，最早可能出现在隋唐时期。现在世界公认的现存最早的一幅木刻版画是唐懿宗咸通九年（公元 868 年）的《祇树孤独图》。该画从各个方面看已经相当成熟，据估计此版画出现的时间可能会更早。同时，也有研究者认为，中国最早的木刻版画应该是作为书籍的插图出现的，明代万历年间达到顶峰，后来被木版年画所代替，而在近代随着金属制版和新的印制技术的出现，木版年画开始走向衰落。

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，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。

到了 20 世纪 30 年代，在那个风雨飘摇的年代，新的现代创作版画在文学巨匠鲁迅先生的亲自倡导下得以发展，在短短 70 多年里版画已经发展成为除国画之外的第二大画种。从一开始，我国的新

兴版画就以地方群体的形式出现表现出来的，兼容了西方样式与中国民间美术文化的传统，紧密配合社会历史、政治与文化。它的世界性和民族性使它最有希望在本世纪成为一种被全世界所认同的中国艺术。

中国现代版画的生命力和创造性主要源于它的年轻，没有太多的根深蒂固的传统可以依靠，也不受羁绊，而且始终在不断注入时代的活力。20世纪80年代以来的文化变迁，使中国的版画像其他的艺术一样脱离了官方的意识形态，走上一条艺术自律化、多元化的自由之路。从技术、媒材、语言的丰富，到审美、文化上的发展，版画成为我国最强劲的现代艺术之一，曾多次在国际大展获得殊荣，目前已经确立了世界范围的艺术地位。版画还具有自身的间接性、复数性的特点，也使它可以成为最能体现当代社会特征，广为流通，为更多数人分享的艺术。

第二节 版画的定义与特征

一、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。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上，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。

二、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，这就是版画与其他的画种不同的地方。而对于其他画种来讲，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、套印的精确度以及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。

三、版画是民间艺术的代表

一提起传统的文化，有些人似乎就自然而然地搬出了我国的文

人绘画，而民间艺术历年来都被视为山野文化，正处于濒临衰亡的边沿，对于民间艺术，如何去理解和借鉴，将体现在我们对中国传统文化的价值与地位的关注上。

中国的传统文化在古代曾度过了自己鼎盛的年华，民间艺术同样继承和发展了原始文化及原始艺术的基本特征，具有非常浓厚的原始意识和宗教意识，而且有很多的艺术形象都源于巫术、图腾崇拜和对自然无以名状的神秘膜拜上。原始艺术的稚拙和粗犷，具有很多于世代相袭的程序化和概念化。但是大多数的以为世俗题材作品，也反映了古代人对生活的无限热情和对美的孜孜不倦的追求，它们中有某种共性的统一。它们的某种共性是人类历史发展和艺术发展的必然规律。原始的本能的生存意识和现实生活中的具有指向性的心灵渴求（如吉祥、寿喜、富贵、多福等），可以说他们对艺术追求更具有现实的意义，从半坡出土的陶器纹样，画像砖上的狩猎、耕织场面，以及民间大量流行的木版年画、神佛像中，我们不难看出，民间艺术所创作的数量是不可胜数的，是令人赞叹的。

民间艺术在造型上不受任何物象的透视比例、解剖、结构等客观因素的制约，形成了一种自然中的单纯化、秩序化和律动化，进而也产生了节奏和平衡、力感与动感的相统一组织结构。例如汉画像石的题材多取自神化故事，其整体结构相似，只是内容和局部有些不同，具有表现形式的夸张，表象手法细腻的特点，姿态活跃，而且极其生动，内容也多表现为现实生活和奇禽异兽，可见我国伟大的艺术传统在雕刻方面具有非常的优秀成就。

民间版画，作为一种民间艺术所追求的是一种心理理念方面的真实感。它所表现的物象是同一时空中，而在理念方面与它们发生着联系。在同一画面中只要能表达出作画者意愿，都可以通过时空

中意象感情的流动把它们一一贯串起来，归结在相同理念的表现中。这种意念式的造型思维展示了一种随机性与自由性。民间版画多数都具有构图饱满、结构严谨、形象清晰等特点。

我国的民间木刻画经过了民间工匠的提炼和摸索，是长期的经验和实践的结果。形式和结构上不受任何客观因素制约，大胆夸张的变形，充分显现出民间版画的个性特征，随意取舍随意组合，随心所欲地为我所用，证明它是一个独特的造型艺术体系。

第三节 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。“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，有凸版版画、凹版版画、平版版画和孔版版画四种。另外，从材料上细分，凸版版画还可以分为木刻、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；平版版画分为石版画、独幅版画等；孔版版画分为丝网版画、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，使版画艺术的形式更加

丰富多彩。

一、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，当然用其他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”。

二、凹版版画

凹版版画起源于 15 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两百多年的历史了，铜版画最初是以印刷技术方法出现的，后来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他版种做不到的。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，这些技法既可以单独使用，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。

三、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。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”。

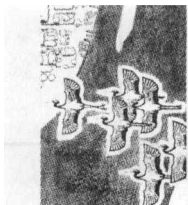
平版版画的一大优点是不需要像传统木刻印刷投入大量人力、物力和时间去制作，大大减少了生产时间和资源的浪费。

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 20 世纪 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。

四、孔版版画

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特指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。丝网版画主要借助于现代的印刷、光电科技的发展产生并逐步完善的，通过“丝网”将画转印到纸上。

五、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。它所用的材料非常普通，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。底版制作完成以后，就开始用油墨进行印刷，学生可以根据自己对色彩的爱好和对图画的不同感觉，自由地调和油墨，可以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，于是学生天真烂漫的想象跃然纸上，同时又具有版画的强烈、明快对比性特点。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