

丝网版画工作室

SILKSCREEN PRINT STUDIO

张桂林 著

FRIDAY, MAY 13, 1991, CHINA POST

WORLD ECONOMY & TRADE

LAST TRABANT HOLDS OFF — Press people and officials crowd the first ex-East German car rally at the production line in the local factory near Chemnitz in Saxony, eastern Germany on Tuesday. Once a symbol of the German Democratic Republic, the car was not competitive in the West after the German reunification and the production was stopped by the end of 1990. Inset: Trabant in front of the factory in Chemnitz.

Index rise points to U.S. recovery

New York, May 13 (AP) — The U.S. economy is showing a definite recovery in April, as the latest survey of manufacturing activity showed a 1.5 percent increase in production, according to a survey by the Federal Reserve Bank of New York.

The survey by the National Association of Manufacturers was one of two business releases Wednesday that showed signs of economic recovery. The 1.5 percent increase in manufacturing activity was the first since the economy slipped into a technical recession in July 1990.

The index rose 0.5 percent in April, after a 0.3 percent drop in March. The index is a measure of the price of a basket of goods and services.

Washington, May 13 (AP) — The U.S. economy is showing a definite recovery in April, as the latest survey of manufacturing activity showed a 1.5 percent increase in production, according to a survey by the Federal Reserve Bank of New York.

The survey by the National Association of Manufacturers was one of two business releases Wednesday that showed signs of economic recovery. The 1.5 percent increase in manufacturing activity was the first since the economy slipped into a technical recession in July 1990.

The index rose 0.5 percent in April, after a 0.3 percent drop in March. The index is a measure of the price of a basket of goods and services.

Washington, May 13 (AP) — The U.S. economy is showing a definite recovery in April, as the latest survey of manufacturing activity showed a 1.5 percent increase in production, according to a survey by the Federal Reserve Bank of New York.

The survey by the National Association of Manufacturers was one of two business releases Wednesday that showed signs of economic recovery. The 1.5 percent increase in manufacturing activity was the first since the economy slipped into a technical recession in July 1990.

The index rose 0.5 percent in April, after a 0.3 percent drop in March. The index is a measure of the price of a basket of goods and services.

Washington, May 13 (AP) — The U.S. economy is showing a definite recovery in April, as the latest survey of manufacturing activity showed a 1.5 percent increase in production, according to a survey by the Federal Reserve Bank of New York.

The survey by the National Association of Manufacturers was one of two business releases Wednesday that showed signs of economic recovery. The 1.5 percent increase in manufacturing activity was the first since the economy slipped into a technical recession in July 1990.

The index rose 0.5 percent in April, after a 0.3 percent drop in March. The index is a measure of the price of a basket of goods and services.

Washington, May 13 (AP) — The U.S. economy is showing a definite recovery in April, as the latest survey of manufacturing activity showed a 1.5 percent increase in production, according to a survey by the Federal Reserve Bank of New York.

The survey by the National Association of Manufacturers was one of two business releases Wednesday that showed signs of economic recovery. The 1.5 percent increase in manufacturing activity was the first since the economy slipped into a technical recession in July 1990.

The index rose 0.5 percent in April, after a 0.3 percent drop in March. The index is a measure of the price of a basket of goods and services.

Worst quarter for U.S. Big 3

Chrysler reports \$341 m. 1st attr. loss

Livonia, Mich. (AP) — Chrysler Corp. reported a \$341 million first-quarter loss Wednesday, marking the first time since 1985 that the company has posted a quarterly loss. The loss was the result of a combination of factors, including a decline in sales and an increase in expenses.

The loss was the result of a combination of factors, including a decline in sales and an increase in expenses. The company's first-quarter loss was the first since 1985, when it reported a loss of \$1.1 billion.

The loss was the result of a combination of factors, including a decline in sales and an increase in expenses. The company's first-quarter loss was the first since 1985, when it reported a loss of \$1.1 billion.

Electric car heralds MADONNA

Madonna's new album, 'I'm Breathless', is set to be released soon. The album features a collection of songs inspired by the 1930s and 1940s, including a duet with Michael Jackson.

Madonna's new album, 'I'm Breathless', is set to be released soon. The album features a collection of songs inspired by the 1930s and 1940s, including a duet with Michael Jackson.

J227
33

目录

图书在版编目(CIP)数据

丝网版画工作室 / 张桂林编著.
— 武汉: 湖北美术出版社, 2002.1
ISBN 7-5394-1240-2

I. 丝...

II. 张...

III. ① 版画—技法 (美术)

② 版画—教学研究

IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据
核字(2002)第 000326 号

- 001 序
- 003 丝网版画教学与创作研讨录
- 003 第一部分 丝网版画的形成与发展
- 005 第二部分 丝网版画工作室的建立与教学
- 024 第三部分 丝网版画的创作
- 039 图录
- 119 简历

责任编辑: 姜晓鹏

文字编辑: 柳征

整体设计: 野猪林工作室

出版发行: 湖北美术出版社

地址: 武汉市武昌黄鹂路 75 号

电话: (027)86787105

邮政编码: 430077

经销: 新华书店

印制:

开本: 787mm × 1092mm 1/16

印张: 7.5

印数: 1-3000 册

版次: 2002 年 3 月第 1 版

2002 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 7-5394-1240-2/J.1110

定价: 38.00 元

432324

序

在版画艺术的家族中,丝网版画是年轻、富有生命力的一个版种。它的问世和发展,使版画语言变得更加丰富,更加具有现代审美的特征。比如,它在作品尺寸上,可以以超出其他版画种类的大幅尺寸而获得醒目的视觉效果;它在色彩的运用上,能够借助丝网版印制技术达到尽情的表现,使色彩的魅力得以充分展示;它在造型和结构上,更为版画家提供了自由表达的空间,使版画语言的“绘画性”得以淋漓尽致地体现。借助科学的印制技术,丝网版画迅速走向丰富多样,对应现代社会条件下图像传播特征和视觉文化不断扩展的趋势,进入了社会审美的各个层面。20世纪60年代以来,丝网版画的普及势头一路强劲,许多国际知名的艺术家投身这个领域,有的专注于丝网版画的创作,有的在进行其他艺术手法创作的同时,也涉及丝网版画领域,使丝网版画成为当代艺术中不可缺少的蓬勃活跃的一员。

中国的丝网版画是在20世纪70年代末、80年代初改革开放的文化背景下出现的。那时候,“三版”(即铜版、石版和丝网版)成为拓宽版种语言的新事物,带动了版画创作观念的拓展。在“三版”中尤以丝网版画展现出的视觉美感最为醒目。在这个领域里,张桂林先生是最早的实践者之一。那时候,从事丝网版画创作的中国画家并没有多少成法可依,只是凭借对丝网版画的热情和有限的信息资源,白手起家,在探索中积累经验,通过对西方丝网版画的逐步认识和了解,找到了对丝网版画的感觉,也掌握了用这种语言表达的技巧。在扩大的中外艺术交流与互动中,中国丝网版画也逐步走出国门,汇集到国际版画画坛的丰富景观之中。张桂林先生20年来对丝网版画可谓情有独钟,坚持在这个领域里沉潜探索,对丝网版画的语言特征、表现技巧有了不断明晰的认识和娴熟的掌握,成为以创作丝网版画见长的重要画家。他的作品在艺术观念上是开放的,他以自己生在北京、长在北京的生活经历,感受和描绘都市的变化。他的情感纽带维系着都市的历史与现在,在作品中表达对外部世界的宽阔而独特视角,也凝聚着许多哲理性的感怀。在发展中国版画的事业取向中,他做出了坚定、不懈的努力。

张桂林先生不仅是一位卓有成果的丝网版画家,也是一位在丝网版画教学上投以全力的教师。改革开放之后,中央美术学院率先建立了丝网版画工作室,在广军先生、张桂林先生的先后执掌下,在引进中创业,推动了丝网版画人才的培养,积累了一套行之有效的教学方法。这个工作室也是全国丝网版画教学、研究和创作的领头基地。从这个工作室出来的学子,既有本科生,也有大批来自全国各地的画家和各校的教师,他们在工作室的教学氛围中学到了技巧,也加深了对丝网版画的感情,其中许多人成为版画界创作上活跃的画家,不少人在教育岗位上传播薪火,使丝网版画教学成为整个版画教学的重要组成部分。

这本书所反映的,正是张桂林先生在丝网版画上的教学成果,包括基础训练和创作教学两个方面,也是许多年来他从教学和创作两个方面汇合起来解决丝网版画发展课题的经验与体会。全书既讲述了丝网版画的语言特征、印制技术,并结合不同阶段的教学目的,论述了许多属于技术层面的话题;又围绕丝网版画的创作,分析中外经验,结合自己的创作体会,论述了许多属于理论认识层面的话题。全书看上去像一本丝网版画教程,实际上更是关于丝网版画由本体特征到文化内涵的艺术

分析与著述,闪耀着许多思想的火花,呈现出生动的、从经验上升到理性认识的复合结构。

需要提及的是,许多年来中央美术学院丝网版画工作室一直是一个教学相互促进、师生融合无间的集体。教师和学生在一个空间里共同工作和探索,彼此的体会相互敞开,共同的收获大家分享,使施教的方法与手段得到及时的反馈,求学的过程带有充分的主动性。这种教学相长的好风气营造了一个探索与创造的“小千世界”:认真、敏感、坦诚和富有朝气。许多学生在这样一种良好的求知氛围中养成了良好的学习态度,充分发挥出创造的积极性。尽管教学设备、教学空间等条件还很有局限,但在丝网版画工作室,总是充满着浓郁的学习与研究气息。这种气息混合着油墨的芳香,催孕出不间断的创作花朵。阅读这本书,可以让人感到,张桂林先生的教学就在带有这种气息的空间里展开,在他自己和学生们共用的工作台旁,在他和学生促膝畅谈的“现场”之中。

是为序。

范迪安

2001年早春于中央美术学院

张桂林、郭鉴文、文中言在丝网版画工作室

丝网版画教学与创作研讨录

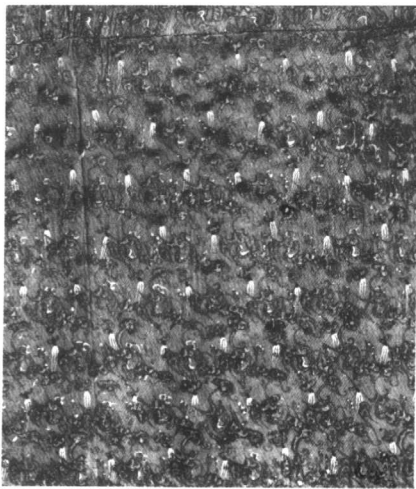
第一部分 丝网版画的形成与发展

版画分为凸、凹、平、孔四大版种，丝网版画属于孔类，它是在镂空版的基础上发展起来的。

孔版是谁发明创造的，谁是丝网版画之父，历史文献和艺术史都没有明确记载。在我国一些出土文物中，发现过具有原初状态的镂空版印染的丝织品，运用的是起源于秦汉时代的夹纻印花工艺。后来在这个工艺上又增添了新的内容——夹纻蜡染。在隋朝大业年间，夹纻印花发展成漏网印花。到了唐朝，宫廷里穿着的衣裙已有用印花工艺印出的精美细致的蜂蝶图案了。宋朝时，丝网印刷发生了再一次的飞跃：在丝印的染料里加入胶粉（淀粉类），调成浆进行印花，这样印出的花纹图案更加美丽动人，从而改变了原有的油性染料。此后，这种丝印技术很快传到中东和欧洲。《释加说法相》这套彩印绢本的发现，为印刷历史的研究提供了重要的实证。

据有关史料记载，在1000多年前，埃及和罗马也有了镂空版。今天我们仍然可以在斐济岛上的土著人那里看到孔版印刷的应用。他们在香蕉叶上雕镂花纹制成版，再用植物的汁液、黏土、炭灰等调成染料漏印在织物上，形成美丽的图案组合。随着社会的发展，人类文明的进步，西方一些对镂印技术怀有热忱的艺术家把它用于宗教宣传，使这项印刷技术得以迅速传播，甚至黑暗的中世纪也没能阻止它的发展。这种镂印技术迅速传遍整个欧洲后，到16世纪已经发展得比较完善，特别在宗教绘画里，对版画和油画起到了辅助和补充作用。

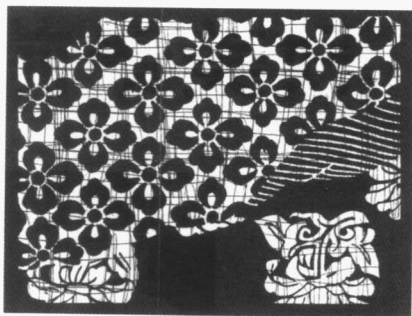
18世纪初，英国人塞缪尔·西蒙就是从镂空版技术中得到启示，开始把镂空纸型粘到绷有绢网的木框上，使纸型尽可能精致、细碎，又不至于散落。在18世纪中期的法国，被人称之为墙纸之父的约翰·巴比尔建立了一个用镂空版技术生产墙纸的企业，以一只鹰、一盆花或一篮水果为题材生产大众喜爱的墙纸。这种镂空版的显著特征是有

马王堆汉墓的印花丝织物

镂孔版的显著特征是有连接图案的“过桥”

为每一图案刻制两张完全一样的纸质漏空版，用胶将纸质漏孔版粘在头发编织的网络上

《玛丽莲·梦露》
美国
安迪·沃霍尔
101.6cm × 101.6cm

连接图案的“过桥”，使图案中的“孤岛”不至于掉下来。

在丝网印刷的发展中，日本人找到了不用“过桥”而可以使“孤岛”不脱落的办法。这种办法是为每一图案刻制两张完全一样的纸质镂孔版，用胶将第一张纸质镂孔版粘在头发编织的网络上，固定各小块面在图案中的位置，而另一张纸质镂孔版则精确地对应在网络的另一面，这样一来，镂孔版的印刷就变得十分耐久。紧接着，这项技术又传到德国、法国和英国，这种用头发做的网络很快被丝织物的网替代了，这就是丝网印刷的开始。

到19世纪，丝网印刷在美国开始大规模应用，从而推动了丝网印刷的飞速发展。1915年，第一张丝网印刷感光版在美国诞生了，这使丝网印刷技术又向前迈进了一大步。丝网版画在商业广告宣传上的应用，使其印刷技术及优势得到了充分的展现，这在第一次世界大战期间尤为显著。当时恰逢西方国家出现了商业连锁网，设想如果有50个连锁商业网点，需要同样规格的彩旗或橱窗装饰招贴画，采用传统的手工绘制，难以满足其需求量，采用其他印刷办法解决，数量又显得微不足道。这个时候，丝网印刷以它独特的方式，顺理成章地被商家认可和采用。在1930年，美国虽出现了经济大萧条，但丝网印刷业不但没有停歇，反而得到了发展，因为它创造了很多的就业机会。那时，艺术家和工人联手共同筹建了丝网印刷技术协会，与其他社会团体一起倡导美化公众生活。他们开始用丝网印刷复制一些传统的艺术品，以较低廉的价格出售给工薪阶层的大众。从事这种复制印刷既不需要很大的场地，也不需要很多的设备。这种复制品质地和色彩丰富，达到了乱真的地步，受到公众广泛的喜爱。在此期间，版画家创作了一些丝网版画作品在画廊中展出，得到公众普遍的认同。版画家的创作引起了各界人士包括新闻媒体的关注。1940年，美国成立了全美丝网版画协会，并设置了办公地点和长期展览的场地，具有时代特征的丝网版画，就这样正式走向社会。曾经褒贬参半的丝网版画经过历史的检验，终于确立了它的美学价值和艺术地位。到20世纪60年代美国艺术家安迪·沃霍尔的个人丝网版画作品成功地展出后，丝网版画创作被推向一个新的阶段。从此，丝网版画的黄金季节开始到来，世界各地的艺术家纷纷采用丝网印刷创作作品，融入新兴艺术观念的视觉作品开始不断涌现，开拓了绘画艺术的又一个景观。

在中国，丝网版画开始于20世纪80年代初。当前，它在我国得到了空前的推广和发展，各地艺术院校相继建立丝网版画工作室，开设了丝网版画这门专业课，同时广泛地应用到艺术设计领域中。

《景》
张炼
55cm × 32cm
1996年

第二部分 丝网版画工作室的建立与教学

张桂林 (以下简称“张”)

郭鉴文 (以下简称“郭”)

文中言 (以下简称“文”)

张：前一阶段，我在撰写有关丝网版画教学及创作的书籍时，深感以前有关丝网版画的一些书籍和文章在丝网版画艺术创作方面研究探讨甚少，尤其缺少丝网版画工作室创作方面的研究探讨。

版画创作每天都离不开工作室，无论学生、教师、版画家，其创作都在工作室，都是从工作室开始。特别是版画家对工作室有着特殊的感情，它是版画家艺术生命的保障。今天，我将与你们一起在工作室里探讨有关丝网版画教学、创作和发展的一些问题。你们现在还在中央美术学院读研究生，回到工作岗位上又将从事教学，鉴于你们的特殊身份和在丝网版画艺术创作中取得的成绩，一定有很多想法，正好利用这次机会，认真思索对丝网版画教学与创作的发展。

木版、铜版、石版，它们都有很长的历史，在发展过程中形成了自己独特语言，它们的空间更大。由于认识的问题，丝网版画的内在潜能还没有得到应有的发挥……

文：这是因为丝网版画发展历史短，但它发展的空间和领域广阔是必然的。

张：今天，我们谈的是一个丝网版画语言发展的问题。从事丝网版画创作后，我深感丝网版画得益于新兴科技与新兴艺术，它的产生与发展，显示了它的低起点、大跨度的良好态势。在20世纪现代大美术的环境中，伴随着新科技、新材料的出现，如何适应未来丝网版画教学和创作，对于我们也是一种挑战，需要我们静下心来认真加以思考研究。

郭：那我先谈谈我的情况。我真正搞丝网版画是在1996年，当时我到中央美术学院版画系进修丝网版画刚好两个月。在来之前对丝网版画了解很少，上学的时候

《播种》
黑白木刻
古元
1939年

是和陈九如老师学习石版的，毕业时系里缺少丝网版画教员，就把我留下了。两个月的学习很仓促，主要目的是到中央美术学院来向这儿的老师了解丝网版画的教學情况，例如教材、低年级学生的普修和高年级学生的创作情况，当然还有工作室的建设情况。这两个月里搞了不到十张画。回到天津美院后，系里让我报一个表，有意把原有的丝网版画工作室健全起来。于是，我就按照中央美院原有的丝网版画工作室的模样，补充了些设备，因陋就简地投入了使用。

张：比起中央美术学院丝网版画工作室的建立初期，现在条件要好多了。

文：您刚才提到的中央美术学院的丝网版画工作室，我们都在那里学习过，对于它的演变过程蛮有兴趣。

张：中国的丝网版画是从20世纪70年代末、80年代初期开始的，也就是从中国改革开放以后开始的。当时版画种类里没有丝网版画。版画分平、凹、凸、孔四大类，而当时缺少孔版（丝网版画）。那时，李桦先生在中央美术学院版画系主持工作。一次，他到欧洲参观访问，看到了丝网版画，回来后便开始着手筹建丝网版画工作室，当时还有广州美院的赵瑞椿老师帮助筹建。李桦先生找到了一些有关丝网版画的资料，他一边翻译一边讲，有些地方不太明白，大家就一起研究讨论。中央美院关于版画方面的资料非常有限，而丝网版画方面的资料就更少。我曾和广军先生到丝网印染厂和印刷技术研究所等单位，了解他们的设备、材料和技术，结合我们的教学做些研究，先从技法实验出发搞一些丝网版画创作。

文：广先生讲过你们在当学徒时，抄下配方回来自己做的事。

张：我印象最深的是绷丝网框子。现在有绷网机，操作起来太方便了。当时，就连最简单的网夹、强力钉书器都没有，只有一般的钉书器。而且用网目很粗的尼龙网，大概100目左右。由于尼龙网有伸缩性，绷完后把感光胶一刮，网就软了。感光胶的使用问题就更多了。我们早期一直使用毒性很大重的洛酸胺（红矾），当时并不知道毒性的潜在，现在想起来很后怕。没有定位器，就把合叶的销子拔出，分别在丝网框和印版上各装上一半，在印刷时把合叶一对，然后插上销子——这是当时最好的定位器。那时我们用的都是木制丝网框，这样简单的框子在制版和清洗网子的过程中很容易变形，影响印制的效果。在环境条件异常恶劣的情况下，我们仍然筹建起中国第一个丝网版画工作室，但由于条件简陋，印制的丝网版画都很粗糙。20年来，通过大家艰苦创业，丝网版画的创作还是得以迅速发展。

在创建丝网版画工作室的期间，我们还担负着大量的丝网版画普及工作，先后到山东、山西等地方办了一些讲座。刚开始要把丝网版画讲清楚很难、很费劲，因为我们国家刚刚开放，处在比较闭塞的背景下，信息很少。通过办讲座，办学习班，使广大版画工作者对丝网版画有了初步的认识，并掌握了一些创作技巧，为丝网版画在全国的普及与应用打下了坚实的基础。后来，中央美术学院开始招收全国各地艺术院校来进修的学员，他们回去后再筹建丝网版画工作室，就这样，丝网版画就像滚雪球一样，队伍逐步壮大，各地相继涌现出一批丝网版画家。丝网版画发展到今天，凝结了许多人的辛勤血汗，是当代版画家智慧的结晶。

我认为，当前中国的丝网版画发展又处在一个关键阶段，一般技术问题解决了，但材料上还有不理想的地方：油墨、纸张等材料只能用一些代用品，由于受到条件限

《怒吼吧！中国》
黑白木刻
李桦
1938年

LOVE
广军
64cm × 44cm
1984年

制,致使在创作上总是有所欠缺。这是第一个问题。第二个问题是丝网版画如何发展、如何提高的问题。虽然全国各地的艺术院校都建立了丝网版画工作室,丝网版画也得到了空前的普及,但怎样提高丝网版画教学规范与创作理念,这需要从理论到实践,从教学到创作,全面系统地构建新的体系。第三个问题就是丝网版画的潜在特点还没有充分发挥。实际上,大的丝网版画会对观众产生强烈的视觉冲击力。应该发挥丝网版画材料、尺寸上的优势——它能够充分展现现代版画的一大特点,因为丝网版画不像其他版种受版材和尺寸的限制。现在受经费、场地的限制,我们还无法进行类似的创作。

郭:创业真是很苦的一件事,我们拿的是现成的,而你们却是从一点一滴做起的。

文:我们那里(清华大学美术学院)也准备建立版画工作室,尤其是丝网版画,也想建成全国一流的,至少要在硬件上是完备的。但现在只有一个美好的想法,还没有具体实施。

张:如果资金充足的话,建议你们一步到位。这样在今后的几年当中,能安下心来搞好教学和创作。

文:对,张老师这一点说得很对。我想说一个和资金有关的问题:中国的艺术家很多都在资金上受限制。

张:道理大家都很清楚:艺术要走向市场,艺术家也要吃饭穿衣,也要生活。假如艺术家有了钱,没了后顾之忧,也许就能安下心来进行艺术创作。但有时是金钱阻碍了艺术的发展;金钱不是决定艺术家创作发展的惟一因素,它往往是一把“双刃剑”。

文:钱不是万能的,但没钱却是万万不能的。这一点不承认是不行的。看威尼斯双年展,外国的东西做得冲击力那么大,为什么?其实中国人一点不比外国人差,但做不出来,因为没有材料,缺少资金。这点在丝网版画上体现得很明显。

张:现在,创作丝网版画用的是代用品,其中包括油墨、纸张,这两点解决不了,印出来的丝网版画肯定是粗糙的。国外的丝网版画颜料很漂亮、很饱和,纯度相当高。

文:国产油墨色调很灰,很脏。

张:艺术创作是建立在经济基础上的。随着经济的迅速发展,国民素质的不断提高,一些问题会得到解决,这将为发展丝网版画提供新的契机。我认为,丝网版画在版画领域中也最有条件率先走向市场,它将在社会需求和科技发展的互动中蓬勃发展、壮大。

文:前几年,英国的吉尔伯特来办展览。他的作品是用丝网照相制版做的,那种鲜亮、饱和的颜色,我们根本达不到。其实,想法我们没有吗?恐怕不比他们少。

郭:但你印不出那效果。

张:他们的作品有点装置效果,没有资金根本做不出来。丝网版画工作室出来的学生脑子反应快,这是丝网版画工作室培养出来的。因为丝网版画历史短,没有什么条条框框,所以学生脑子更活跃,思维更敏捷。而且版画在创作时,要比其他画种限制多,强迫人去思考和想办法。

文:自己想各种“招”。

张:其实就是“鬼点子”。版画需要鬼点子,这是版画的优势。

文：版画系出来的学生能动性和创造性要强，其他系的学生往往只会画人像、人体，而且他们毕业创作许多是习作，甚至完全是技法练习，没有画面感。我在教课时强调主动画素描。你对形象或者衣褶、光线感兴趣，你就去画，去选择你感兴趣的材料，无限制地选择，当然使用素描语言选择性更大，主观的东西可以更多一些，用自己的感受来画素描色彩。而不是强调非要画印象派（色彩）或者荷尔拜因（素描），你没有他们那时的感受，那是他们个人对于周围一切事物的一种主观感受，虽然其他派别相对严谨些，但是仔细地看他们的画面还是有许多主观的东西，不是完全照抄自然。你可以学他们的技法，但不能感受他们的想法，因此，学生最后画出来的东西什么想法都有，什么形式都有，各种材料都被他们用上了。他们的初步尝试表明他们对于新材料的敏感程度比我们要强，但是画面显得简单，有的甚至有些生硬，毕竟他们年纪还小，有些东西没有接触过，刚刚起步，需要他们课下认真研究、探讨。

张：我在上课时就不愿意多讲技法。技法对于工厂的技术工人来说是至关重要的，对于艺术家来说，技法和技术则应该放在第二位。如果老是抱着技法、技术不放，肯定行不通。技法犹如计算机的硬件，而艺术家的整体素质是计算机的软件，它要不断地开发、更新，永无止境。

文：对，我也有这样的感觉。所以我在上课时就不愿意先把技法讲出来。一说，人家半天就悟出来了。现在的学生比较聪明，实际上也比较懒惰，能动性反而不如以前的学生了。要他们拿色粉画肯定都用色粉，你要说拿丙烯他们全用丙烯。我要是说今天可以画水墨了，一个班都画水墨了。后来我就想最好别给他们大前提，而是先设一个大范围，主要是引导他们先从思维出发，不见得非是材料、技法上的限定。

张：教学应该是循序渐进的，每一个年级要解决一两个问题。在丝网版画教学当中，学生一开始进到工作室，要让他们了解丝网版画的全过程。比如说丝网版画的语言、画稿、分版、制版印刷，初步掌握就行了。首先是基础训练，第二就是技法，第三步才是创作。这种学习必须按部就班，循序渐进，因为欲速则不达。我们在教学当中的确遇到过这样的问题，有的学生到了四年级，虽然想法很多，可就是搞不出作品来。

丝网版画的教学也必须按照客观规律进行。有的学生一进工作室就想一口吃个胖子，教起来特别困难。所以我们在教学中应该严格按照教学大纲进行，应该在哪个年级解决的问题，就在哪个特定的时间内解决。有的学生比较懒惰，更需要多做，多动手；多实践，不断总结经验，才有提高的可能。

郭：版画教学很多是从技法入手的，但不能先告诉他：这样搞技法成一张这样的画，那样画肌理成那样一张画。这样先入为主，学生很被动，造成一种……

文：感觉这个工作室出来的都一样。

郭：就像中国画的梅兰竹菊画谱一样。

文：就像某某画家教出来的一批小某某画家。

张：如果过分地强调技术、材料，在丝网版画专业课讲得过分地仔细，不给学生留下创作的空间，学生的创作热情一下子就没有了。所以，有些东西应该淡化。在丝网版画教学中，应该特别注意，艺术教学与师傅带徒弟不一样。在工厂里师傅把

一张画递过去，一个好工人把它印得越像原作就越好，这是复制。在我们的创作当中，无论教师或学生都要给自己的作品留有自由想像的空间，这是印刷工人和版画家的根本区别。但是在一开始，特别在初级阶段的学习中，必须强调按部就班地学习。

丝网版画创作应该具有三个完善阶段：第一个阶段是像印刷工人一样地进行复制；第二个阶段是在草稿上使创作得到升华；第三个阶段也就是最高境界——以网版当纸，在网上直接去画。

文：假设丝网版画是一种工具，和油画家的笔一样。

郭：实际上，张老师您看这样行不行，我可以在丝网版画的教学中尝试，拿任何一张画，彩色或者黑白的，让学生们去印，让他们自己想办法提出问题，然后老师针对问题解决。技法学习的过程越短越好，让学生尽早进入创作状态。您前面所讲的有的学生到了四年级，对基本的技法还掌握不了，一个是比较懒惰，再一个就是不动脑筋——我觉得艺术创作应该是思想的沉积。

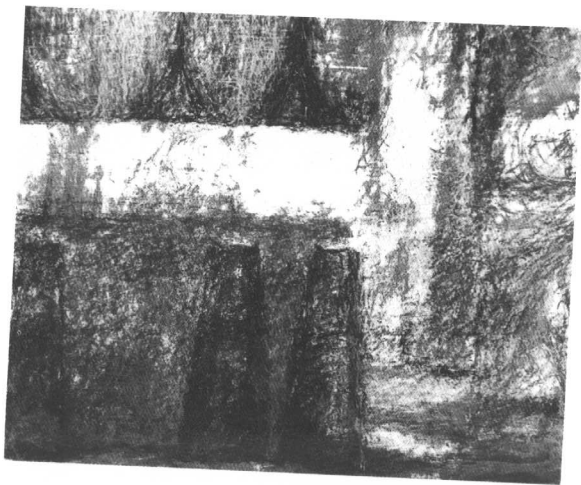
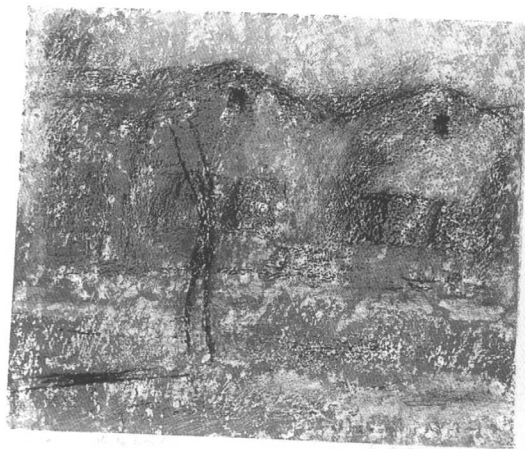
张：对于一个学习艺术和终身从事艺术的人来说，不应当是没有事情做的，应当热爱生活，善于观察生活，因为每天的生活都给艺术家带来许多遐想。

文：我学丝网版画是在大学三年级，因为在美院时看过一个丝网版画的展览，对丝网版画产生了兴趣。后来从老美院搬到新美院，周围都是农村，哪儿都没法去，只能踏踏实实地印画。学了有两三个星期，掌握了基本技法以后，才开始进行复制。开始这个阶段是绝对跳不过去的。我画了一个完整的稿子，开始一版一版地印，估计有时印了十七八版，好看也挺好看的，但后来觉得没有什么意思，完全是纯技工感觉的那种，我就想怎么能够跳出来。因为上学时还是那种西化的教学方式，所以我的丝网版画还是纯绘画的，感觉像油画。后来我觉得这个要回避，这等于拿丝网去追人家油画的效果，肯定比不过人家的力度——他的笔触都是真的，我这个都是假。后来我就开始印那张《操场上的人》，我对那些斑驳的肌理特别感兴趣，虚乎乎的，特别是一瞬间的东西，因为我身边的年轻人给我的感觉就是这样。

张：因为平时注意观察了周围生活，你的这种灵感还是源于生活中的感受。

文：比如在酒吧里上厕所可能都有这样的感觉。在作品《利百所酒吧》里，因为在

《操场上的人》
文中言
42.5cm × 37.5cm
1995年

《有灯光的咖啡屋》
丝网+油彩
文中言
70cm × 55cm
1997年

灰暗的光里，人有点像幽灵，所有本质都表现出来了，好像衣服表面的东西都没有了。开始印十七八版，最后掌握了技法，印四五个版就出来了。在印制丝网版画的时候，我有一个感觉，就是开始印一二版的时候还挺舒服，特别好看，等到印到十七八版的时候，脑袋都木了。

郭：问题也就出来了。

张：这实际上正是对一张作品画龙点睛的时候。有时候，我在作画的时候，一开始还特得意——二三版时效果还很好看。

文：二三版特别是五六版。

张：此时，我还处于最佳状态，表现欲也强，掩盖了一些说不出的问题，其实已有潜在失败的因素，印到最后没有新鲜感了，头脑完全木了。丝网版画创作有一个比较长的过程，像修版、准备等，把你的脑子都磨平了，消耗了你的新鲜思维。它和别的版种不一样，其他版种可以印出样子然后再去修改，而丝网版画创作要有很多预见性思维，等于主观要求和客观要求去碰，要通过多少个版或者不同的版来表现。如果在最后碰不上，就必须花费很大精力去调整。实际创作中，往往是头脑最弱、最木的时候，恰恰是身体和精力需要做最后的冲刺阶段，这时要认真听听别人的意见。

文：旁观者清，需要别人告诉你，比如你的画面怎么处理，或者下一版的大概颜色。

郭：就跟素描一样，大效果出来以后，就会考虑往下怎么办，怎么走。

张：此时，别人的一句话，一点就透，脑子立刻就亮了。

文：自己坐在那儿苦思冥想，越想越歪，越想越局限。

张：有时候还爱钻牛角尖。这时候，一定要走出来，要保持好画的大结构，要抓住最初的想法，不要注重细节，而要把细节归入整体之中。还有一个简单的办法：先放一放，有一个思考的空间。

文：开始我也是一打纸一打纸地印，最后到《利百所酒吧》，我是基本按照第一版的效果往下发展，可以把稿子抛弃掉了。这时候丝网版画活跃的东西可以利用了，很可能我的画和稿子完全不一样，这是丝网版画有意思的地方。

郭：正如刚才所说的，稿子是提示性的。

文：稿子等于是画素描时的一个线条，其他的填充线条或者其他色彩的某种效果要用版去做，利用后来的版更好地发挥。下一版印的效果永远是未知的。但丝网版画创作也需要有一定的控制能力，我通过四五版的结果，基本上能够达到预计的效果。

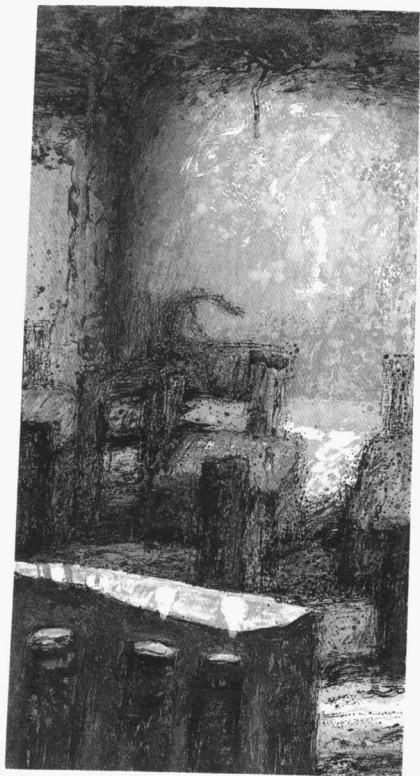
郭：靠判断力。

张：这种判断力的根源就是经验。经验要靠刻苦学习，不停地创作和认真地总结，才能积累。有了积累，有了经验，才能有“资格”谈到“预见”。

文：这是我需要创作很多张后才出现的。

张：这是低年级和高年级的明显区别。初学者的预见性基本没有，有的可能是些盲目性。往往一开始的时候还不错，会很顺利，到时候就不知道变成什么结局了。有了预见性，从创作开始你就能够把握住，即使开始的效果不理想，也能从容地扭转局面，最后达到比较完美的目的。

文：开始，初学者的技法可能往外跳，到最后那些东西全都隐藏在后边了。我觉得应

《利百所酒吧》
文中言
80cm × 40cm

该像国画、油画，技法是第二位的。

张：我在创作时，不去画很详细、很具体的稿子。为什么呢？如果稿子画得太具体、太详细，势必带来很多局限，创作反而受到限制。我通常在反复思考、胸有成竹后进行创作。儿童画为什么那么好看呢？它们真挚感人，没有任何条条框框。成年人学了很多东西，反而会束缚手脚。没有束缚，跟着感觉走，根据画面的需要，做出这样或那样的创作，就会出现预想不到的效果，让人异常惊喜，愈发能激发创作的灵感。艺术是要自己敲门，不是别人打开门后你才进去的。修养到了，一看就能分辨出来，不再把坏东西当成好东西。丝网版画本身色彩和造型的概括力特别强。

文：开始做的丝网练习，就像《城市的背面》那类作品。到后来还是觉得应该抛弃版种的局限。我觉得版种的语言应该是模糊的，不应强调版种语言；为了画面效果，可以“不择手段”。

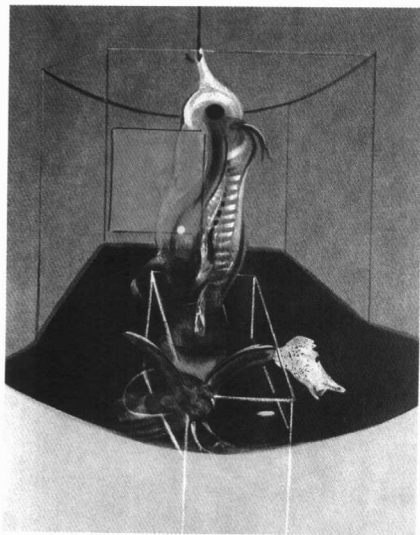
张：版画是从印刷演变过来的，随着印刷科技的发展，被人为地分为几个版种。观众的第一眼是看画中表现的内容，而不是其他的。不一定非要分成这是丝网版画，那是铜版画，可以根据你题材的需要创作综合版画，是艺术品就行了。版画的很多技法，只有少部分人懂，当然完全不懂的也少，半懂不懂是大多数。比如，有一些小的技法，只有专门搞丝网版画的人才注意，其他人则不是。

文：对，如果画面的技法太“跳”了，那么画家是把想法放在技法之后。现在有些版画让人第一眼先看到的是各种刀法、肌理的那种东西，然后才可能是一些想法。

郭：我也曾用丝网这种工具复制我对一些艺术家理解后所形成的想法。我想我要沿着一条道路往前走，先要有榜样，然后再革新、创造。当时，工作室是完全按照中央美术学院丝网版画工作室的布局和应用来安排的，立即就投入了使用。后来又进行了一些改造。这种改变主要是学生对丝网版画的历史、技法、应用，和以前相比，有了更为全面的了解。后来我就利用在学校住比较方便的条件，开始和学生一起印画。这样搞了一段日子，觉得自己的思想基础不很明确，思路也窄。随着自己的艺术眼界的开阔，看的东西多了一些，和老师、同学交流多了一些之后，对自己的创作方向也有了一定的想法。从那个时候起，接触国外的书籍也多了，包括当代一些艺术家，如培根、库基里希特等对我有很大的影响。在我创作思想的转型期间，这些因素对我在丝网版画的探索上起到了很大作用。但是，我首先面临的是拿什么样的技法来完成我的创作意图。我觉得在中国有少数版画只是一种印痕的东西，让人一眼看到的更多的是印痕，而没有那些让人忘掉印痕的绘画感染力和视觉冲击力。也就是说，更讲究一些技法，强调印制得多么精美，技法多么突出，但它所缺乏的是画家通过平面所能传达出的对绘画造型的观点。

张：你现在讲的不光是丝网版画创作的情况，其实整个版画领域的创作都是这样，这种状况就是太重技法的東西，让人先看到的是技法，而不是画面，不表达画家的思想。面对这种普遍存在的问题，你具体的想法又怎样与丝网版画的语言相结合呢？

郭：因为我开始没有一个太强的语言界定，对这样就是丝网版画，那样就不是丝网

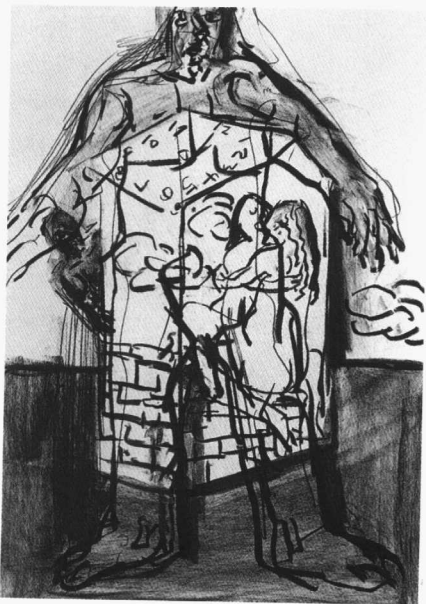

《无题》
培根
油画

版画，没有一个太强的概念。

文：因为丝网版画也没有一个这样就是、那样就不是的界定，没有很分明的界线。

郭：我觉得只要通过丝网印下来的图案就叫丝网版画。我看张老师写的有关丝网版画历史的书籍才知道，在秦汉时期的夹纻印花工艺，也就是孔版印刷；丝网版画作为孔版印刷的一种，道理是一样的。在这种情况下，我一直想靠近架上绘画的自由度。在中央美术学院学习的时候，也搞了几张这样的作品，只是初步的探索；虽然这种探索是很困难的，但从那以后就奠定了我的创作思路。从中央美术学院学习回来后，这个问题一直困扰着我。刚开始搞了一些平面的东西，一般画面的背景用很整齐的大色块，然后中央用几样东西来活跃画面。我借用了培根处理造型和画面空间的方法。学习的过程就是这样，到后来我觉得我的想法是很跳跃的，因为开始学习就是这儿拿一点，那儿拿一点。今天想吃苹果就来个苹果，明天想吃香蕉就来根香蕉。因为想吃的，才是所需要的。一段时间后，我觉得在我的画中呈现出一种素描式的丝网版画形式。那个时候，我常想：为什么先印主版呢？我觉得用色版叠压黑版可出现更为诱人的色彩，可主动地把握画面的印刷节奏，随时调整造型和色彩的关系。开始，我用的网目比较低，漏印下来的印料比较厚，有时把一版颜色全都覆盖上了，色彩也不漂亮。后来我用了一些高目数的丝网，比如420、460的国外进口网，而且我调的印料非常稀，和水差不多，这样的颜色印在主版上是不会把主版盖死的，画面色彩丰富了，层次多了，效果也很透明。我分版用的涤纶片是在中央美术学院用过的，是一种麻

《巨人草图之二》
27cm × 39cm

《巨人草图之三》
27cm × 39cm

面涤纶片。我把它的颗粒感用高目数的丝网表达在画面上，这更能满足我绘画的欲望，因为我印画前只用铅笔作小草图，做版时直接在涤纶片上修改造型，无拘无束。当我发现这些灰调子的重叠后，像突然抓住一个东西，所以接下来就有了《隐者的思考》这一套十副的丝网版画作品。

文：受张老师的影响。

郭：这十幅以后我就确定了这一时期的方向。

张：为什么创作组画十幅呢？版画不像油画有那么大的冲击力，版画必须用组画，这就像做广告一样，画面反复出现在观众的面前，才能够表达你要说明和你要表达的意图。有时画一幅画想法不深，冲击力不够，给观众留下的印象不深，你自己的创作意图和对画面处理的新想法都不能充分展示，所以才搞组画，反复重复，这就是影响力。

文：也就是视觉冲击力。

郭：张老师，就像您说的，丝网版画与架上画的区别是：架上画可以反复修改，而丝网版画修改的余地很小。基于这种原因，我觉得从事版画创作的画家应该大量地印制作品。也许，一幅作品只表达了你10%的意图，可能十幅完成了90%的创作思想，这一过程就是完善你这个阶段的思想活动的过程。

张：我也有这种感觉，开始好像是比较虚无的。抓住了想法后，就一直在“讲”，在强调，经过反复表达，终于把创作的灵感缕清楚，也就是把原始的抽象灵感加以具象。

郭：我想这更接近于创作，否则是制作。

张：有时，我也思考这个问题。比如让你画一个坐着的人吧，开始画可能姿势很一般，有时也可能是概念的。如果让你画十幅坐着的姿势，这样你必须去观察、思考，并且反复思考，十幅画肯定不一样。这样强迫你去想，去思考，非常枯燥，可能到最后一点，一下子就升华了。

文：是的，不再会是画一个人傻坐在那儿。

张：就像举重一样，你举十个就不往前举了，那将永远是十个。如果内力和外力合在一起，你咬牙再举、多举，最后就是你的成绩。

郭：实际上张老师您所说的就是画家和艺术家的区别，画家是完善技法和形式，艺术家是要对造型进行变革，是一种视觉和思想的开拓。

张：从第一幅到第十幅为的是把最初的创作理念表现得越来越强，越来越充实和完美。

郭：我搞完这几幅画后，下边的想法很多。这个系列，让我知道我下面该做什么，需要什么，比如造型、视觉、语言方面。《隐者的思考》主要是偏重用色彩去塑造形体，把画面搞得更完善。要挖掘一种独特的造型语言和方法，我觉得在这一套东西里，有很多大师的启示在里面。

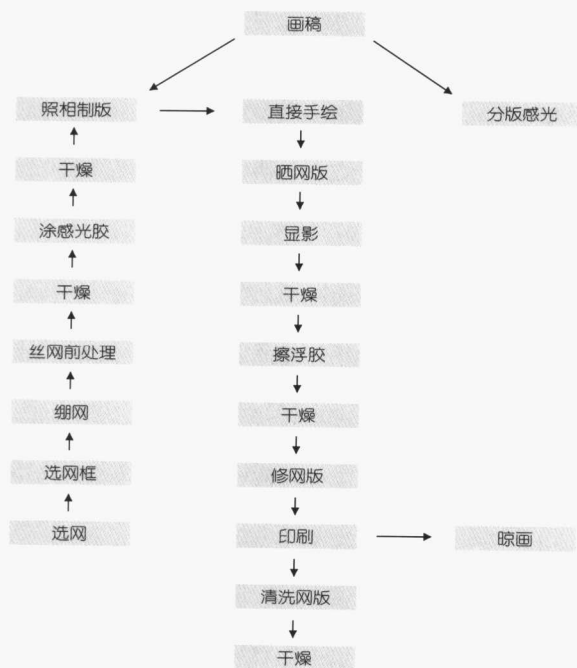
张：那是肯定的。虽然现在很多人讲什么什么是从我开始的，实际上都是踩着前人的肩膀，因为历史的发展不能割断。当然割断也不现实。

郭：从那十幅画以后，我老有个疑问，想找一种更适当、更独特的方式，我觉得目前这种方式已不能满足我对视觉和造型的要求了，但一直都不顺利。以后的作品是在这十幅的基础上发展出来的，想要表达的东西更轻松一些，意图更明确

了。

张：我们刚才谈了丝网版画工作室的建设和教学方面的问题，谈到作为版画家是离不开工作室的，因为版画和其他绘画不同，油画和国画不需要工作室，他们的创作场所准确地应称为——画室。版画家的创作场所为什么称为工作室？这里包含着制作的过程等因素，因为所有的版种都源于印刷，印刷的工艺就是版画的“根”。每个版种的工作室是微缩的印刷厂，现在有的版种的工艺在印刷行业中已经或正在消亡。我相信：作为版画艺术的印刷工艺，永远不会被历史淘汰。科技越发展，时代越进步，人类越文明，这种带有传统手工色彩的工艺反而将永远保存下去。大家谈到的教学经验，已被走向成功的艺术家所验证，至于那些不成功的经验也将对同行有所启迪。

丝网版画制版印刷流程图

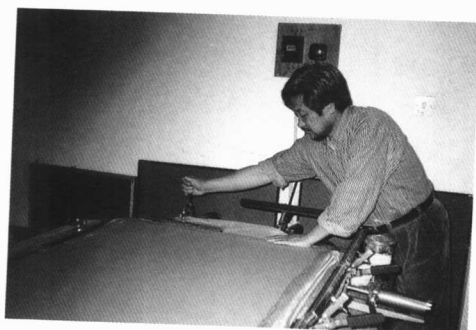
丝网绷网

放网布：将新网子用绷网夹头夹在网框之上（在放网之前在网框上涂布粘网胶）。

丝网绷网

擦涂粘网胶：网子拉紧之后，用棉纱将粘网胶用力涂于网框四边，直至粘住。

丝网绷网

松网夹：网绷好后，关掉绷网机电源，使压力减至零，之后依次松开夹网夹的夹头。

丝网绷网

绷网完成：绷完的网在粘网胶干透后将网框卸下。

丝网绷网

裁切多余丝网：网子绷好之后，将网框四周多余的网子沿网框四边切下来。

丝网绷网

贴胶带：绷好网框，须用胶带将网框双面、四周封住，以利于印制、清洗。