

美術叢書 木刻的技法

傅抱石編著

書 叢 術 美

法 技 的 刻 木

著 編 石 抱 傅

版 出 館 書 印 務 商

美術書籍
木刻的技法

編著者 傅抱石

出版者 商務印書館

發行者 中國圖書發行公司

發行所 三聯書店 中華書局

印刷者 商務印書館印刷廠

★版權所有★

(74021)

1940年9月初版 定價人民幣3,000元
1951年7月3版

(混)2001-5000

序

我不是純粹的木刻家，因為自幼小的時候，喜歡玩弄刀鑿，後來曾費過長時期去學木彫和篆刻，即在東京的幾年，雖然是研究工藝和美術史，但對於這些生性愛好的東西，還是不時的接觸。

我說這話的意思是證明我對於廣義的彫刻，僅僅是一個愛好者，同時曉得如何使用用具而已。我想編一本關於木刻的書，起意遠在好多年前，一九三五年四月，有一天在郭沫若先生家中，他把許多張木刻給我看，作者我彷彿記得是廣東人，是請郭先生介紹日本版畫雜誌去刊載，郭先生因為我在日本的美術界朋友比較多，就把那幾張給我，由我去介紹。

當時我想中國之大，有好的木刻作品，居然沒有刊物發達，豈不是一場憾事；後來回國，才明白木刻在中國還是一朵尚未發芽的鮮花。除了一二文學刊物偶然有一頁木刻之外，旁的地方是不多見的。

結果，想把我攜回國的幾種版畫書籍，擇適當的翻譯一種，使應現在全國的急需。這種計劃，直至最近着手翻譯的時候，才感覺到無論譯那一種，都絕對不適用。無怪前幾年我非常懷疑，以為這種工作為什麼沒有人幹？為什麼學藝術的人沒有注意木刻的。現在明白了。

我這本書，是始而想翻譯，繼而放棄，然後再編著的。參考的資料，讓在序後列出，不過我寫此書，確想盡量的中國化。故有許多名詞和許多方法，不一定照着了通行的習慣，但也決不是憑空撰造，我說出來的某種用具或技法，都是個人經過了的。這點希望讀者諸位給我相信。

本書分三部而成，第一部論關於版畫的常識，第二部說明木刻的一般技法，第三部則論西洋木刻法。全體的講話，大約都是技法上的述說，自某種觀點看，或許淺了一點，但今日無量數的大衆，我以爲只有乾乾淨淨的方法，始能滿足他們的渴求。

上面說過，本書有許多名詞是我擬的，又有許多習慣的話是根據我的習慣說的，當然很多不妥善的地方，希望更有經驗的同志，予以指正。

傅抱石南京 一九三七年四月二十六日

目次

第一章 緒論

(1) 什麼是版畫

(2) 複製版畫和創作版畫

(3) 木刻

第二章 木刻

(1) 用具與材料

斜口刀 圓口刀 平口刀 圓鑿 三角刀 角鑿 平口鑿 木槌 磨刀石 刀鑿的磨法 木板

(2) 彫版

初稿 怎樣開始彫刻 圓口刀與圓鑿的使用法 斜口刀使用法 平口刀和版的濃淡 三角刀使用法

印標記 底與彫的深淺 工作整

(3) 印刷

用具和材料 箬擦 毛刷 顏料 橡皮滾 紙 顏料盤、糊、棉 紙要濕 板要濕 器具的放置

箬擦的用法 置紙法 水顏料 暈 油顏料使用法 色拓 豔刷

第三章 西洋木刻 五〇

(1) 用具與材料 五〇

彫刻刀 木板 綢緞或橡皮滾 油墨 篋子和簪擦 彫刻臺 油石 刷子 紙 磨刀法

(2) 彫板 五六

初繪 彫刻練習

(3) 印刷 六〇

油墨塗法 刷板的掃除 色刷

本書重要參考書籍 六二

木刻的技法

第一章 緒論

(1) 什麼是版畫

木刻是版畫的一種，應該稱木版畫的。因近年我國的文藝界，用木刻這個名詞，幾乎成了習慣，所以本書即從通用的木刻而不取木版畫。

什麼是版畫？自廣義的說，一切印刷的繪畫都是的。即繪畫不直接繪在紙或布上，借一種的版面——木、石、金屬、橡皮等——轉印出來的繪畫，就是版畫。不論用木用石用金屬或其他，凡是印刷而成的，即可以視為版畫之一種。

版畫有牠獨特的妙味，這種妙味用筆墨描繪是表現不出的。用木版和用石版不同，金屬版也和橡皮版不同，雖然繪畫是一種，然因材料、技法的差異，表現出各種各樣的結果。並且能夠用同一手法反復的使同一作品製成多數，這是和繪畫不同的地方。

自種種方面着眼，都可以把版畫分出類來，現在把關於繪畫這一部門的版畫做範圍，從材

料上觀察，有木、石、金屬、橡皮……等種；從版的構成上觀察，有凸版、平版、凹版三種。試分別如下：

(1)凸版……木刻，(木版)，照鉛凸版……等。

版畫(2)平版……石版，珂羅版……等。

(3)凹版……銅版，凹石版(彫刻石版)……等。

從上面許多版畫中，又可分為二大類：一是藝術的，完全為畫家趣味，技術上的作品；一是工業的，則目的在實用，從事者多專門的職工。換言之，前者的製作是美術品，而後者是商品。

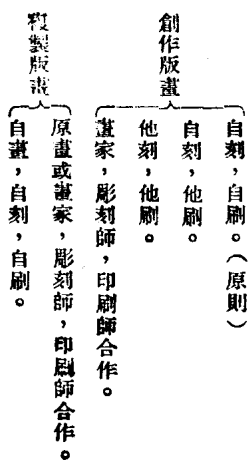
(2)複製版畫和創作版畫

據版畫製作的態度，不能不分是創作還是複製？雖然兩者的區別容易了解，但一般的人看來，什麼是創作？什麼是複製？並沒有何等不同。況有很多純粹的複製版畫和創作版畫實在不容易分別呢？

所謂複製版畫，是把一種完成的東西(以繪畫為主)以多數複製為目的而成的版畫，即有完成的原畫，又別有依原畫複製的版畫。例如有一幅中國畫，因為要製作多數和原畫不爽毫髮的版畫，這就是複製版畫。

所謂創作版畫，和上面的複製是不同的。牠和油畫水彩畫比較，雖偶有不同（版畫能以同一繪畫印刷幾張），然同樣是作者一種創作，有美術的價值。油畫、水彩畫用筆和顏料在布或紙上描寫，版畫不過用木板、小刀、筭擦、顏料，在紙面作某種意味的描寫而已。爲了彫版的便利，固有一種初繪，但和另有原畫照樣彫版的不同。因此，創作版畫的原則，在自己刻，自己刷印。

自刻自刷這句話，有許多人誤解了，以爲凡是自刻自刷都是創作。譬如原稿是自己畫的，若是自己一點一筆宣從的去彫刻，這決不能稱爲創作的。我們要認清，木版上貼畫（或是轉寫，或直接畫在木板）的目的，祇是爲求彫刻的便利，並不是彫刻的極致。至於專門的職工所作的版畫，自然也有可以認爲是創作版畫的時候，這與藝術家的流於複製，都是可能的。爲更明瞭起見，再列之如下：

(3) 木刻

彫成凸版式用於印刷之木版的一種，叫做木刻，（木版）。現在流行東西各國的木版，大體上分爲彫木材縱剖面 and 彫木材橫斷面兩種。前者即普通的木刻，盛行於古代的中國和現在的日本；後者盛行於西洋，近年日本及中國採用的也大有其人。因爲彫縱剖面 and 彫橫斷面不同，故所表現的也自歧異。我以爲這種不同，似乎像東西繪畫乃至思想上等等的不同。

版畫的起源，大約是書籍或其他印刷物文意不足的時候，插入繪畫來代替說明，故版畫上的種種皆因此發達，遂至材料及技法（製版）都有非常的進步。然吾人對於人文不十分發達的原始時代，每易懷想，所以木刻畫雖有其特殊的優點，而一種拙樸淵茂的氣概，也是最大的原因。

我國的木刻，隨着印刷術的進步，過去的成績，實是燦爛不過。即如十竹齋畫譜和十竹齋箋譜，已足够使人把玩、驚歎，覺得現在的技術，決不遜前人了。現在除了少數的愛好者從事木刻的製作外，好像木刻在中國還是一種新興的藝術，一般人並沒有多大認識。

木刻是大衆性的藝術，這句話大概無人懷疑。因牠的本身，沒有什麼限制，同時可以自由地表現，比較繪畫彫刻，實際上便利許多，且中國關於藝術上許多部門，根於歷史、習慣、流派種種，往往自成一種牢不可破的壁壘，這固然就某方面講，不一定是不好的現象，然在創作上講，一切的歷史習慣流派，都成了創作的阻礙。木刻中國發明最早，但在今日還是新鮮。我

們常想，新鮮的東西，束縛一定很少，這也許是將來中國木刻復興的原素。

諸君須記住，就是把木刻看做普通繪畫的複製的時代，已成過去了。我們的繪畫，早就在需要改革，青黃不接而時代又不留人的今朝，我願意推薦這大眾的藝術——木刻——，並努力介紹關於牠一切的基礎方法。

第二章 木刻

(1) 用具與材料

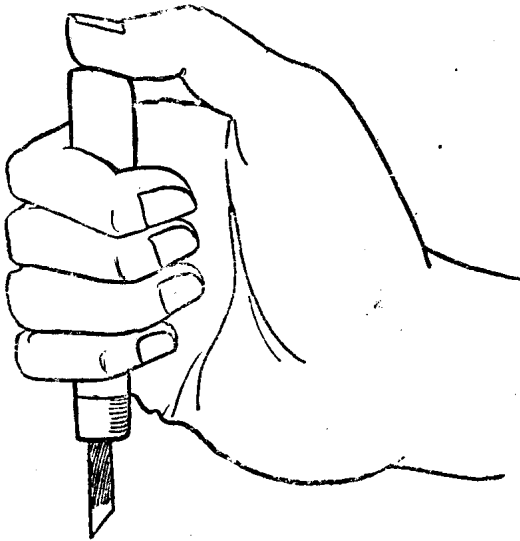
木刻的用具，在我國尙無固定的名稱，普通刻字的工人所用的彫刻刀，因為求其入木深而線細，所以斜口之外，還帶點向裏凹進去。這種刀子除了專業刻字的人會用，別人是很難順手的。並且磨的時候，也非有相當的經驗不可。

日本因為浮世繪的發達，各種版畫都非常盛行，學美術的喜歡牠固不足異，卽一班的人，就有很多研究的。譬如新年及暑假時的問候帖，往往自己刻點圖畫或花紋，或僅刻幾個字。環境的便利，故關於版畫一切的用具及材料，都有現成的可買，而且隨處可買。現在我們並沒有達到大家需要的時候，也許不久的將來，會有人從事木刻用具的製造。不過說到用具的名稱，因為日本的名稱既不適用，不得已由我斟酌改換，或者我國各地，對於彫刻刀的稱呼不盡統一，怕因名稱而誤會是習慣上所指的某種用具，那有時是差之毫釐謬以千里的。好在以下說明某種用具時，附了插圖，都是當時無法買得，叫鐵匠仿製，也極容易。

斜口刀（如第一圖）

這種刀子，差不多可說是木刻必不可少的一件寶貝。牠的用處極大，可以隨我們的意思想作種種的刻線。不過日本近來有許多版畫家不大用牠，說用這斜口刀彫刻時容易陷複製的毛病，這或是作家推諉責任的話。我以為是不可缺少的東西。所謂複製與創作，全在作家，並不是用具的罪過。

斜口刀有一分五釐一分八釐二分的幾種：這可隨作家的適合而定。但開口是在左邊的。斜的程度也要得中，不能使刀的角度太小。

第 2 圖 斜口刀的握法。(1)

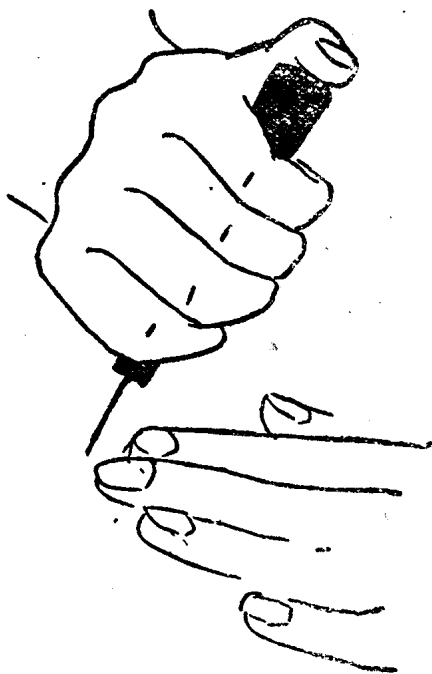
第 1 圖
斜口刀。

這種斜口刀在我國本是最習用的，北京的剪刀店都有。不過有一點須注意，我國的多半兩邊開口（俗說中鋒，開一邊口叫邊鋒），不十分適合刻木板，可以叫賣店改正一下，再置木柄就成

了。
握斜口刀的方法如第二圖所示，大指放在刀柄之上。然握刀的習慣，人人是不相同的，這不過是舉一個例子，若是以前有這經驗，只要自己認為便利，換一換姿勢，並不是不可以。

刀長約三寸六分，柄以外約留五六分。這種柄以外留出多少也有習慣的關係，有短了不順手的，有長了一點又覺得不着力的，初用時最好試幾天，自然會有標準了。

刻時握刀直立，左手隨時扶着木板，如第三圖。譬如刻一條陰文的直線，先刻右邊一刀，從上向下，再反轉木板，也是向左侧刻右邊的，這樣就很乾淨刻成

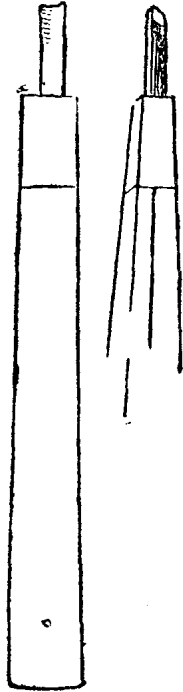

第 3 圖 斜口刀的握法。(2)

功。若刻一條陽文的線，那就先刻左邊起。因為斜口刀是開一邊口的，縱然不偏不倚的直刻下去，在木板上刻線的左邊是垂直右邊必須斜一點。不過下力不重，這種情形倒不會顯然看得出。

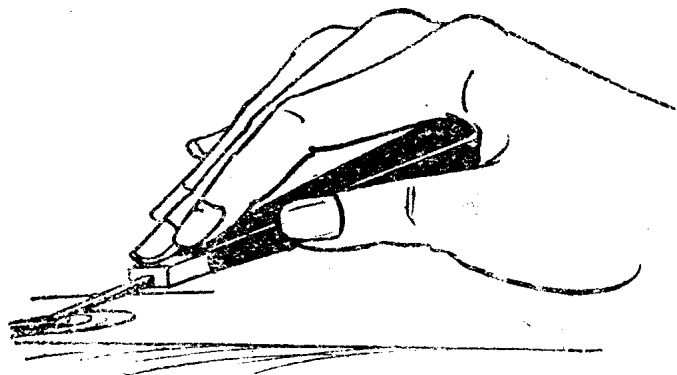
圓口刀

圓口刀日本叫做『駒透』(Comaske)，是指木板和鉛字一同上版印刷使木版的空地更刻深些，免易着墨的情形而賦名的。實是木刻最便利的用具；有許多版畫家就專用這一把圓口刀來製

第 4 圖 圓口刀。

作，其餘也沒有不用牠的。如遇到需要鏟清底子的時候，圓口刀就顯其功用了。如第四圖，闊度有三釐五釐八釐一分四種；再大即是下面所說的圓鑿。普通有五釐和八釐的兩把足夠了。用圓口刀刻的姿勢如第五圖，一刻下去，線裏是成圓形，兩邊很乾淨的。若比較大的空地要刻深時，用圓口刀平行並刻，一層一層深下去也可以。

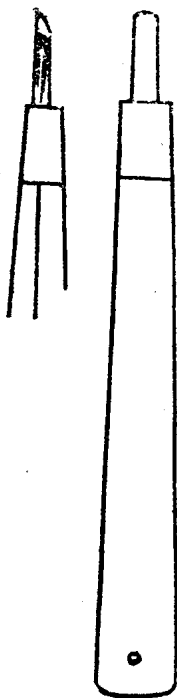

第5圖 圓口刀的握法。

現在貢獻諸位一個方法，叫匠人打很小的圓口刀，未必打得恰好，有厚薄不均或是開口不當的時候，是不適用的。我們可把舊洋傘的鋼骨，截幾寸下來，置一木柄，細心的去磨成牠，相信比隨使用鋼製造的要鋒利要便利，不妨試試看。

平口刀

平口刀原是鑲底用的用具，但在稍斜的刨板面使某部分起暈時，則平口刀更能奏很好的效果。日本版畫家平塚運一氏即特別喜歡用這種，他說平口刀無論在什麼時候都極有用處的。

第6圖 平口刀