

青少年黑白木刻初步

徐龙宝编著

上海书店出版社

ISBN 7-80622-970-1

9 787806 229705 >

定价: 16.00 元

CHINESE SHAO MIAN HEI BA MU KE CHU

青少年黑白木刻初步

QING SHAO NIAN HEI BAI MU KE CHU BU

徐龙宝编著

图书在版编目 (CIP) 数据

青少年黑白木刻初步 / 徐龙宝编著. — 上海: 上海书店出版社, 2002.9

ISBN 7 - 80622 - 970 - 1

I. 青… II. 徐… III. 木刻 - 技法 (美术) - 青少年读物 IV. J314. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 059572 号

青少年黑白木刻初步

编 著 徐龙宝

责任编辑 俞子林 朱安邦

封面设计 徐龙宝

技术编辑 吴 放

出版发行 世纪出版集团 上海书店出版社

社 址 200001 福建中路 193 号 www.ewen.cc

印 刷 上海展望印刷厂

开 本 889 × 1194mm 1/24

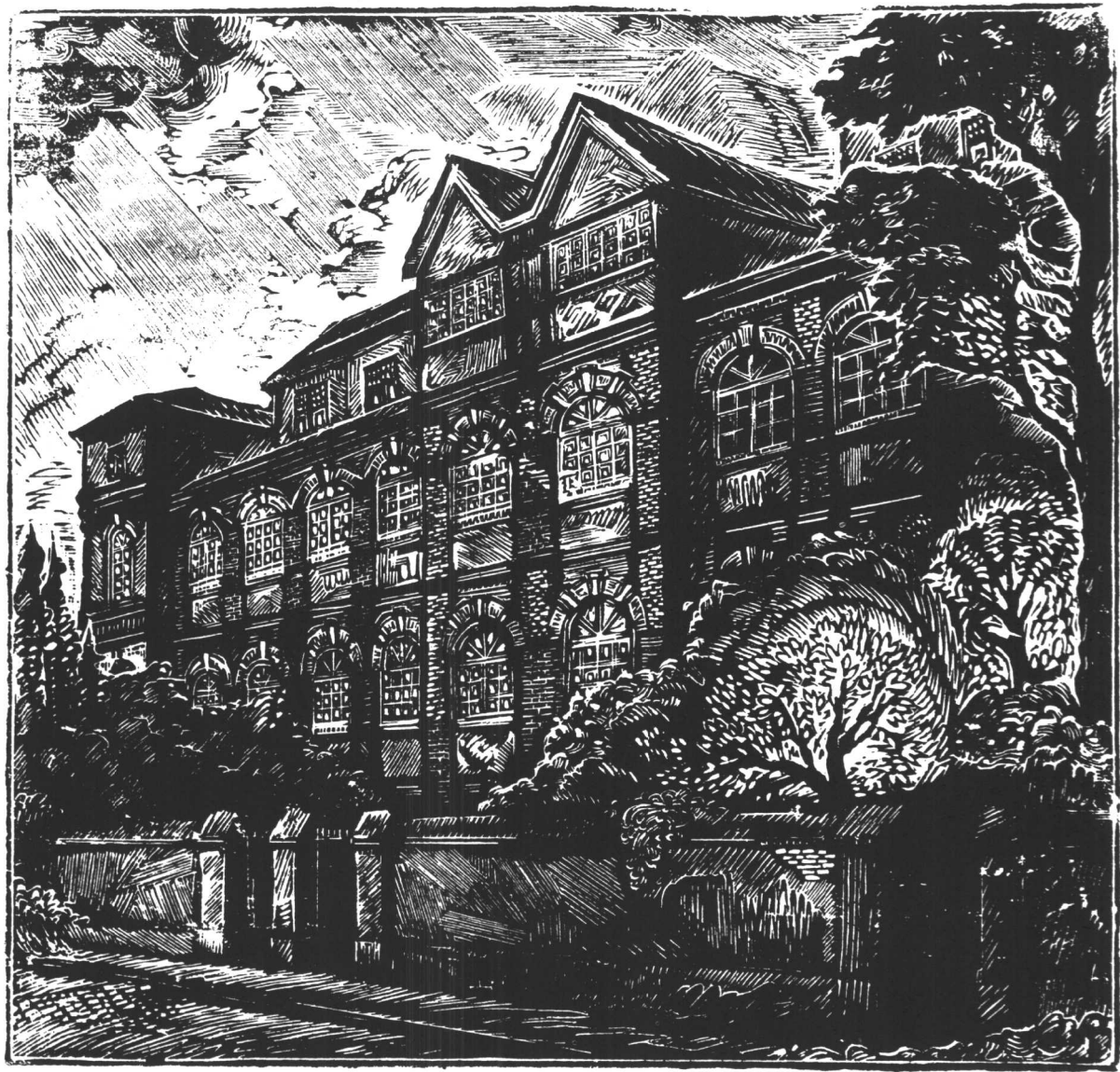
印 张 5

印 数 3000

出版日期 2002 年 9 月第一版 2002 年 9 月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80622-970-1/J · 350

定 价 16.00 元

木刻讲习会址 徐龙宝

目 录

青少年黑白木刻初步

一、木刻版画概述	1
二、木刻版画简史	3
三、木刻基础知识	7
四、木刻工具和材料	9
五、木刻制作技法	11
六、木刻制作过程	17
七、黑白木刻创作体会	21
八、青少年木刻习作点评	27
九、中外黑白木刻作品欣赏	39

一、木刻版画概述

1. 木刻版画定义

●木刻是版画体裁之一和最早的表现形式，而版画是我国公认的国画、油画、版画、雕塑四大画种之一。

●木刻是用刀在木板上刻画，然后印、拓的一种绘画，并可以有限印拓多份而不影响其艺术价值。

●古代木刻版画绘、刻、印三者分工，复制图画称为复制木刻版画，后来发展为独立的艺术画种，由木刻家自画、自刻、自印，称为创作木刻。与其他绘画形式相比，木刻版画是一种间接性绘画。

●木刻原作必须由作者用铅笔签名、标上印数和年份方为原作。

八大锤 福建福鼎民间版画

换了人间 李焕民

2. 木刻版画特点

●青少年学习木刻版画首先要理解木刻的特点，一般来说制作木刻版画的三道主要工序是：设计画稿、刻制版子、拓印，而刻版子是最具创造性的环节。

●“刀味”和“木味”是木刻版画最主要的艺术特点。刻刀在手，如同画家手中的笔，木刻是“以刀代笔”，用刀作画。这种以刀代笔的绘画，每一线条都具有鲜明的刀雕凿痕的味道，被称为“刀味”和“木味”。古元的《祥林嫂》是一件刀味、木味俱佳的作品。

●木刻画中的黑白对比具有强烈、明快、朴素的魅力，是木刻版画最有生命力的艺术语言。

德国版画家凯绥·珂勒惠支的木刻作品都是黑白艺术的杰作。

左上图：《祥林嫂》插图 古元

左下图：《人民》（德）凯绥·珂勒惠支

二、木刻版画简史

1. 中国木刻简史

中国木刻版画是随着印刷术发生、发展而产生的,被公认为是世界上最早、艺术上比较成熟的木刻画是在我国甘肃敦煌莫高窟藏经洞发现的一本唐咸通九年(公元868年)刻印的《金刚般若波罗蜜经》。

中国木刻版画的辉煌时代是在明末(公元1573~1627年),由于市民文学戏曲的兴起,书商为吸引更多的读者,书中配有插图,无形中使木刻得到了极大的发展。

由于石版印刷术的引进,以复制为目的的木刻雕版到上世纪30年代已逐渐式微。

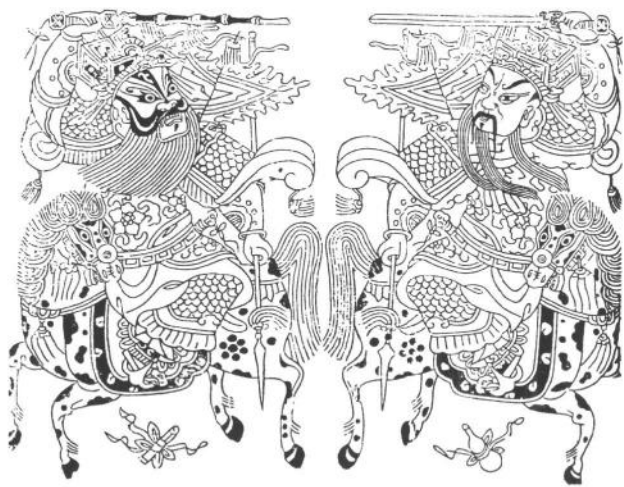
鲁迅先生1931年在上海主持木刻讲习会,

宣告了中国新兴木刻的开始。经过70年的奋斗,中国版画家把兴起在欧洲的创作版画改造成为中国自己的木刻艺术,取得了辉煌的成就,遂使木刻版画成为一个独立的门类。在中国现代美术史上,版画占了重要的一页。尤其在抗日战争期间,版画以其独特的表现力,所展示的民族精神,感召了整整一代人,至今其艺术魅力愈见浓厚,名家辈出。

新时期以来,木刻家们的审美观念有了新的突破,开创了版画新形态的通道,中国的新兴木刻由此进入全盛时期。

唐 咸通九年《金刚般若波罗蜜经》

民间木刻

《西厢记》插图

怒吼吧！中国 李桦

月季 刘岷

2. 外国木刻版画简史

中国木刻流传到世界各地后，促进了日本浮世绘版画的发展。约在14世纪传入欧洲。欧洲的复制木刻最早用于祈祷的圣像。但西洋的木刻发展却在自己的传统基础上走上自己的道路。16世纪初，德国画家丢勒的出现标志着木刻艺术进入成熟阶段，他把木刻和西方绘画理念融合在一起，创造出有明暗、体积、空间的风格。

17~18世纪铜版画的出现，使木刻衰落。18世纪末英国画家毕维克首创新雕刻方法，自画、自刻、自印三位一体，成为创作木刻的先驱。

20世纪初，强调画家主观激情和个性的表现性木刻开始盛行。欧洲把古老的木刻艺术形式赋予了新的生命和意义。

四骑士 (德)丢勒

乡舍 (英)约翰·纳许

跪着的女孩 (挪威)蒙克

花 (英)派克

(法)马蒂斯

金发女郎 (德)诺尔德

(法)毕加索

三、木刻基础知识

木刻艺术是绘画艺术中的一员，故必须具备绘画的基础特性，由于构成材料的不同，又具有自身的特性。

1. 木刻版画的构图

由于木刻是用刻刀在木板上绘刻拓印而成，一般情况下，其幅面较小，因此构图宜简洁。

青年人 黄新波

2. 木刻版画的造型

木刻不能像其他画种自由发挥，以刀代笔这种特殊性决定了其造型概括，而这种概括正是木刻艺术的强度和力度，可称之为“力之美”。右图珂勒惠支的自刻像可窥一斑。

自刻像 (德)凯绥·珂勒惠支

3. 木刻版画的黑白关系

●制作木刻前,必须作黑白画练习,因为黑白画与常见的素描有较大的差别,它需要对对象作概括和强调,这是木刻入门的基础课。

●木刻版画与装饰

木刻画面要保持一定程度的装饰性,这种装饰韵味更多地体现了木刻造型的整体性及特有的印刷效果。

老教师 杨可扬

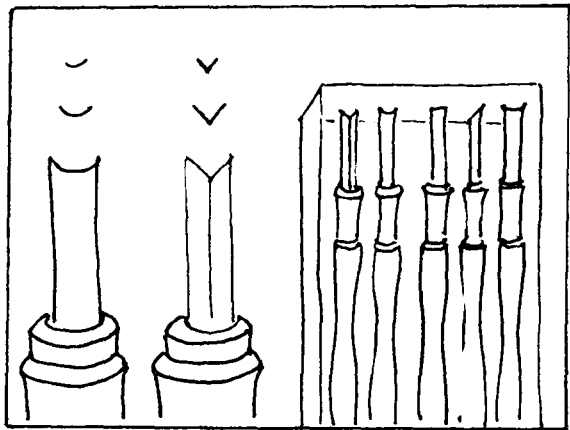

飞翔 康宁

四、木刻工具和材料

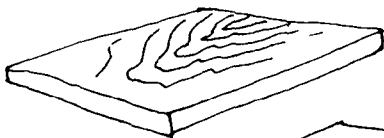
1. 木刻刀

各种形状的木刻刀，如三角、圆口、斜口、平口等。选木刻刀要以钢质性能好的为宜（如樱花牌刻刀）。须备0号金相砂纸作磨刀时用。

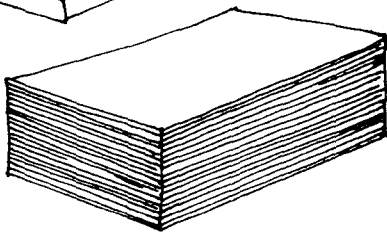

2. 板材

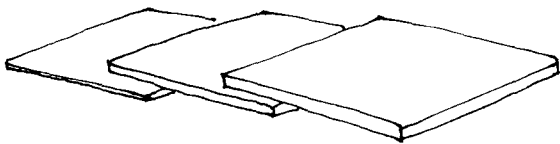
●梨木、白果木等板材，目前市场上难以购到。

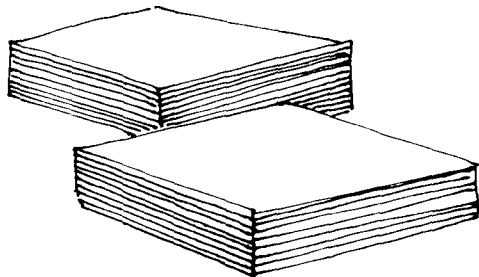
●胶合板，即三夹板，要选椴木面的夹板。使用前须打磨且在表面涂覆油漆，以便刻制精细线条。

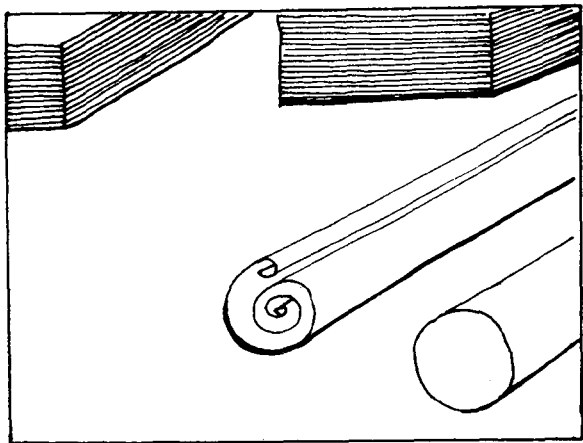
●中密度纤维板：在普通建材商店均可买到，不需加工，适宜学生刻制，值得推广。

●塑料板：建材市场有售，但须选平整有一定软硬度的板材。

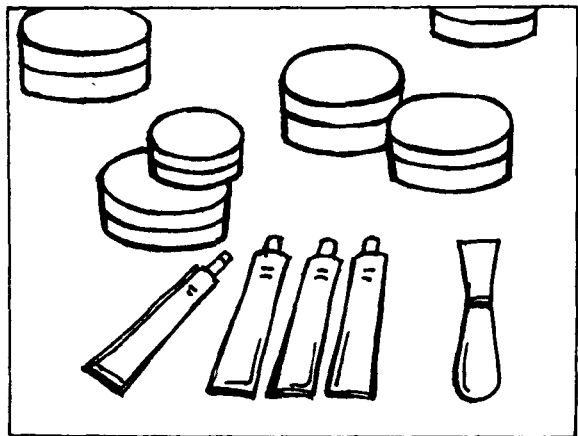

●麻胶板：是亚麻胶油等混合配制的环保材料，刻制方便，但价格昂贵。

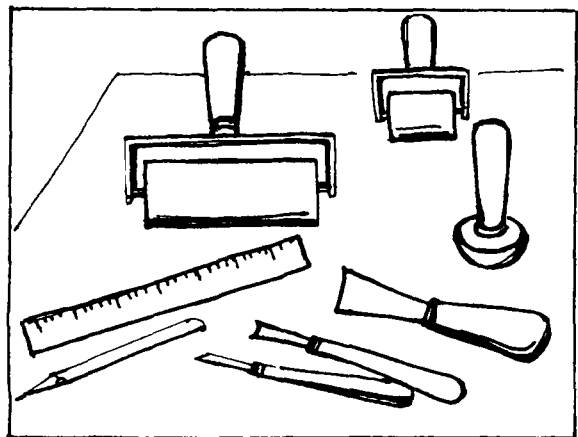
3. 木刻拓印用纸

宜用皮纸、宣纸。普通的绘图纸也可用来拓印。

4. 木刻拓印油墨

普通胶印油墨均可用于木刻拓印。目前上海出品的马利牌水性版画油墨，便于学生用后清洗。上述油墨宜选管装为佳。忌用油画颜料，因为这些颜料会出现油晕。

5. 木刻拓印工具

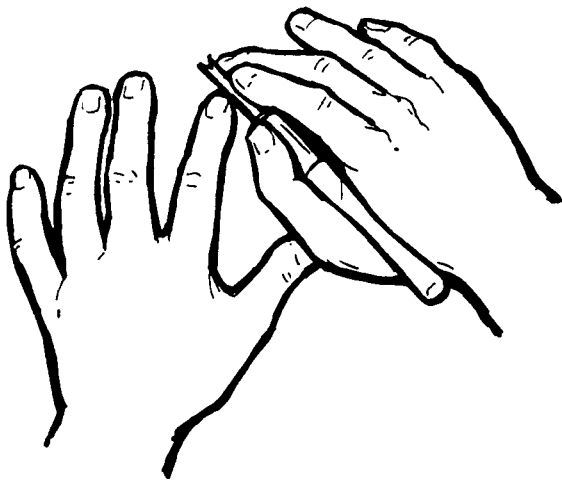
- 木蘑菇
- 木柄刻刀
- 油棍
- 刮刀
- 调墨用的厚玻璃

五、木刻制作技法

(一) 前期准备

1. 怎样握刀

准确的握木刻刀的姿势，才能使刀在木板上游刃有余。刻刀与木版的角度约呈 45° 角。左手在压板的同时用食指顶着刻刀的左侧，以避免右手用力时滑刀。参见图例。

2. 了解各种木刻刀的性能

●三角刀：有大、中、小三种型号，刀口呈V型，是用途最广的一种刻刀。握法与握铅笔相同。

●斜刀：刀口呈斜状，在“断刀”和修版时使用。

●圆口刀：有大、中、小三种型号，刀口呈半圆型，也是最常用的一种刻刀。握法与握铅笔相同。

●平口刀：刀口呈扁平状，用于“晕刻”。