

李仲 著

XIANDAI BANHUA YISHU JIAOCHENG

木版画

XIANDAI BANHUA YISHU JIAOCHENG

西南师范大学出版社

现代版画艺术教程

图书在版编目(CIP)数据

木版画/李仲著. —重庆:西南师范大学出版社,2007.3

现代版画艺术教程

ISBN 978-7-5621-3800-6

I. 木… II. 李… III. 版画—技法(美术)—教材
IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 020136 号

现代版画艺术教程

木版画

著 者: 李 仲

责任编辑: 王 煤

封面设计: 梅木子

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 11

字 数: 352 千字

版 次: 2007 年 4 月第 1 版

印 次: 2007 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-3800-6

定 价: 48.00 元

作者简介

李仲,1954 年生于重庆。1982 年毕业于云南艺术学院美术系版画专业,1983 年结业于浙江美术学院(中国美术学院)版画系助教进修班。1992 年师从加拿大铜版画家 DAVID SILVERBERG 教授学习铜版画。1998 年师从英国奥斯特大学 DAVID BARKER 教授学习铜版画。现为中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、四川美术学院版画系教授、硕士研究生导师。

主要展览:1980 年第二届全国青年美展。1993 年中国版画版种大展、第五届全国铜版、石版、丝网版画展。2001 年第七届全国铜版、石版、丝网版画展。2002 年第十六届全国版画展。2003 年北京国际版画双年展。2003 年第八届全国铜版、石版、丝网版画展。2004 年第六届印度国际版画双年展。2005 年韩国釜山国际版画展。

作品获奖:1987 年全国建军美展佳作奖。1990 年第十届全国版画展铜牌奖。1990 年第四届全国铜版、石版、丝网版画展优秀奖。1994 年曾宪梓教育基金三等奖。1999 年第九届全国美展优秀奖。1999 年中国 80~90 年代优秀版画家鲁迅版画奖。2002 年第十六届全国版画展优秀奖。

目 录

第一章 版画的性质 004

- 一 版画的性质 004
- 二 版画的基本概念 004
- 三 版画的类型 005

第二章 中国木刻版画的起源 和发展 010

- 一 雕版印刷术的起源 010
- 二 中国早期的木刻版画 013
- 三 中国木刻版画的盛期 015
- 四 中国木刻版画的巅峰 019
- 五 中国传统木刻版画的传承 025

第三章 西方木刻版画的起源与演进 028

- 一 雕版印刷术的西传和欧洲早期木刻版画 028
- 二 欧洲文艺复兴与欧洲木版画的发展 030
- 三 欧洲木刻版画的复兴 036
- 四 欧洲现代版画中的木刻艺术 041
- 五 中国现代版画的传入 057
- 六 现代版画的开放性维度 060

第四章 黑白木刻 066

- 一 木刻版画的基本概念 066
- 二 木刻版画的版材 066
- 三 木刻版画的制版工具 067
- 四 木刻版画的印刷工具与材料 071
- 五 黑白木刻的艺术处理 074
- 六 黑白木刻的刀法运用 078
- 七 木刻版画的制版程序 080
- 八 木刻版画的印刷 084

第五章 套色木刻 090

- 一 套色木刻的源起和演进 090
- 二 套色木刻的工具与材料 092
- 三 多版套色木刻的印制程序 092
- 四 绝版套色木刻的印制程序 096

第六章 水印木刻 102

- 一 水印木刻的源起及特征 102
- 二 水印木刻的工具与材料 102
- 三 水印木刻的分版和刻制 104
- 四 水印木刻的印刷 104
- 五 水印木刻中的特殊技法 108

第七章 凸版版画的印制技法 112

- 一 其他凸版版画的印制技法 112
- 二 其他凸版版画的特殊印刷技法 116

图版 123

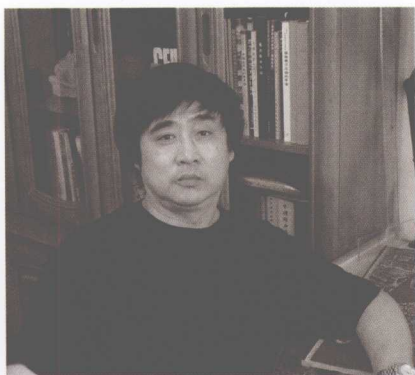
XIANDAI BANHUA YISHU JIAOCHENG

木版画

李仲 著

现代版画艺术 教程

西南师范大学出版社

李仲

第1章

版画的性质
Art

第一章 版画的性质

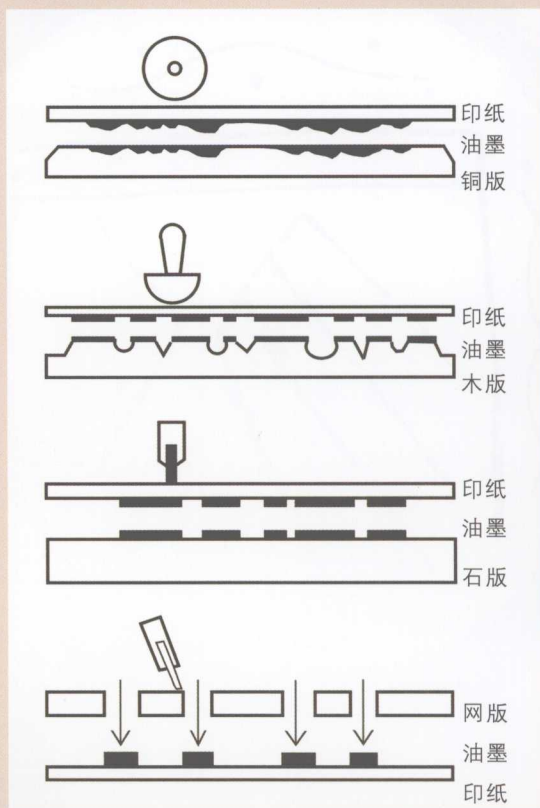

图 1-1 版种印刷原理

一 版画的性质

版画是一门间接性的绘画艺术，它有别于直接描绘的一般性绘画，而是充分利用媒材的性质，通过雕刻、腐蚀、照相感光等化学或物理性质的处理，制作出印版，并借助于印刷的方式，将图像转印到纸张、织物、金属、玻璃、合成材料等承印物上。简而言之，版画就是“印”出来的绘画。

在英语中 Print 一词其意为印刷；版画。可见版画艺术与印刷有着密不可分的关系。追根溯源，版画的产生与印刷技术的发展息息相关，每一版画种类无不是伴随着新的印刷技术的产生而出现，可以说版画就是印刷术的产物，是绘画艺术对印刷技术的借用，因而现代版画也是造型艺术中与科技进步最为紧密的画种。

二 版画的基本概念

版画最早是印刷术中的图像部分，它和印刷文字同样出于文化传播的需要，它的功能更多地体现在知识的“复制”上，古代版画也就是当时的一种图像复制技术。而现代版画由于信息传播方式的进步，文化模式的更替和艺术思潮的影响，不再承载复制的功能，而是以一种特殊的审美样式进入艺术的范畴。版画家在版画作品的创作过程中，亲历了构思、绘稿、制版、印刷的每一个创造性过程，完整地体现了创作者的艺术构想，这就是我们今天的现代版画的概念。

通过媒介物进行转印的版画有两个重要的特征：其一是版画图像的规定性，即版画通过制版的方式，

将图像以凹凸、亲油与抗水、通透与闭塞的阴阳关系固定在印版上，每一幅印张均以不可变动的规定性印痕，呈现相同的图像关系；其二是印版通过印刷的过程，能够获得若干相同的作品而具有复数性，并同时具有艺术原作的等同价值。

为了界定版画原作与印刷复制品之间的区别，1962 年维也纳国际造型美术协会给予版画原作以下定义：

1. 为了版画作品的创作，画家用木版、金属版、石版、丝网版等材料参与制版，使自己心中的意象借助此版转印到纸面上的作品。

2. 画家自己亲手或在其本人监督指导下，自其原版直接印刷而得的作品。

3. 在这些完成的版画作品上，

必须有画家的签名。

附带两个项目：

①在印刷用的印版中，图形不固定的独幅版画，不被认为是版画。

②版画原作除了要有作者签名外，还得附加试作或限定版次记号。版画是对原版转印作品的总称，由于每一版画种类所采用的版材和制版方式的差异，版画的品种名目繁多。从一般意义上讲，大多数版画是根据所选用版材材质，分别冠以“木版”“铜版”“石版”“丝网版”“金属版”“麻胶版”等等名称；若以制版方法来划分，还有“黑白木刻”“水印木刻”“套色木刻”“雕刻版”“腐蚀版”“照相感光版”“拼贴版”“铸型版”等等称谓。

20世纪以来，随着现代科技的迅猛发展，新的制版材料和新的印

刷技术不断地产生，并被版画艺术所利用，摄影、数码合成等等新的技术手段不断地被引入版画领域，作为一门与科技进步密切相关的画种，其发展的速度、拓展的空间相当巨大，新的版画种类势必不断出现。尽管版画在制版材料上如此宽泛，制版技术又层出不穷，然而从版画印版表面的构成形态来看，诸多的版画品种基本上可以归结为凸、凹、平、孔四大类型，其间所衍生出来的混用版、拼贴版等等，也都是四大基本类型制版原理的综合运用。（图1-1）

三 版画的类型

凸版(Relief)

凸版版画是在版面上采用雕刻或腐蚀的方法，将版面空白处剔除，

留下的图形部分则形成凸起的点、线、面。在凸起部分施墨并通过手工或机械拓印，最终形成画面。凸版使用的版材有木板、麻胶板、纤维板、锌板、纸板等等。主要的技法类型有黑白木刻(Black and white wood cut)、木口木刻(Wood engraving)、套色木刻(Chiaroscuro wood cut)、水印木刻(Wood cut print printed with water soluble inks)等等。（图1-2）

凹版(Intaglio)

凹版版画是在版面上运用雕刻、腐蚀等方式，使图形形成凹陷的点、线、面或蚀痕，然后在凹陷的部分上墨，擦净版面多余油墨，通过铜版机压印而形成画面。凹版使用的版材有铜板、锌板、不锈钢、亚克力板等等。主要的技法类型有线蚀

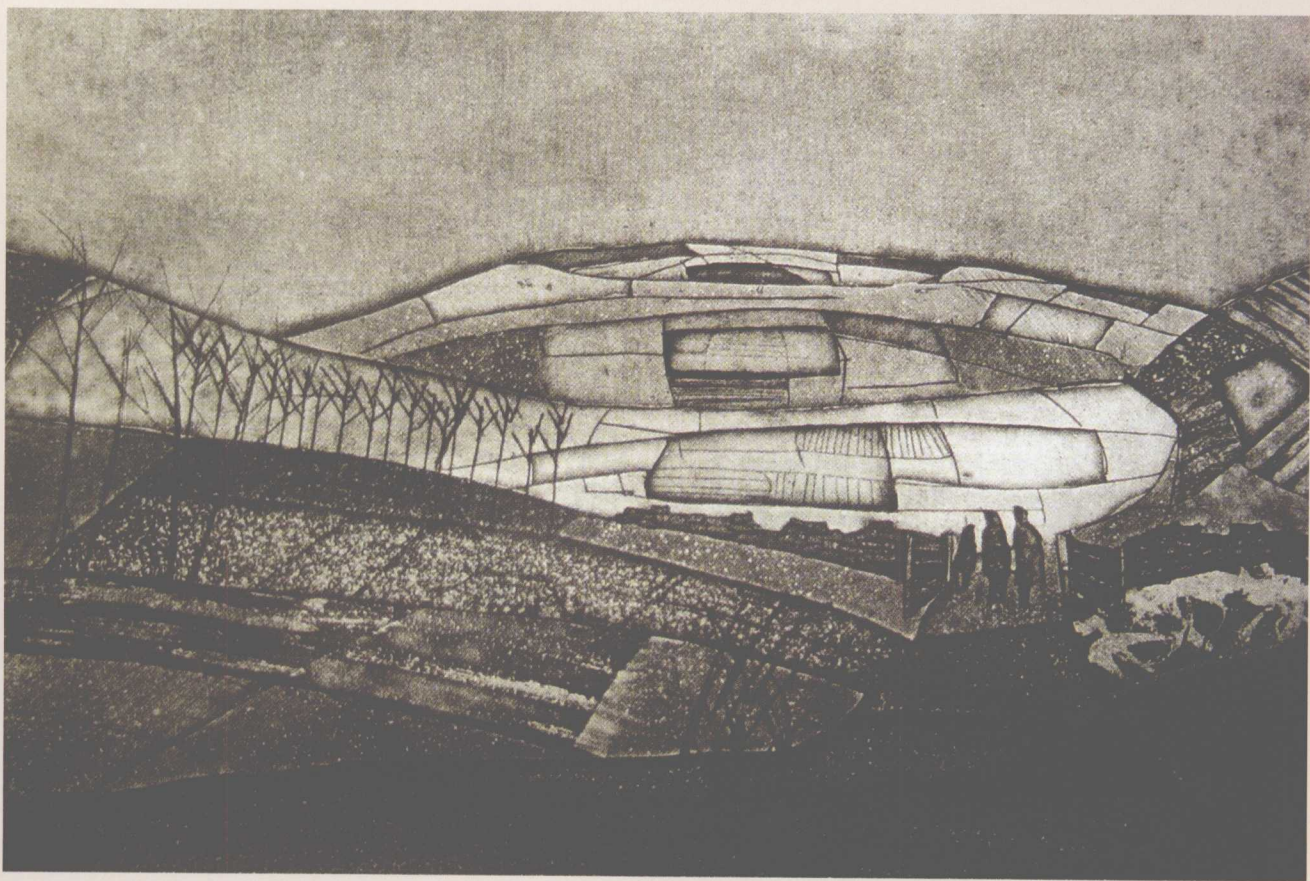

图 1-3 《进城》 汤姆·罗伯 干刻飞尘

(Etching)、飞尘 (Aquatint)、美柔汀 (Mezzotint)、雕刻 (Engraving)、干刻 (Dry point) 等等。(图 1-3)

平版(Planographic)

平版版画是利用油水反拨的原理,在版面上使用脂性的笔或水墨作画,通过制版腐蚀,在平面的印版上产生亲油区域和亲水区域,通过施墨并经平版机压印而形成画面。

使用的版材有石印石 (Lithograph)、PS 版、锌皮版等等。主要的技法类型有石版铅笔 (Crayons)、石版水墨 (Lithographic drawing ink)、刮刻等等。(图 1-4)

孔版(Stencil print)

孔版版画是在版材上挖掘出孔洞形成模板,然后将颜料透过孔洞,漏印到承印物上形成画面。现代孔

版 (Silk-screen) 是在绢网网面上使用直接涂绘或照相感光的方式,使网目小孔产生通透和阻塞的不同区域,然后将印刷墨料从开放的网孔中漏泄到承印物上而生成画面。使用的版材有绢丝网、尼龙网、涤纶网等等。主要的技法类型有直接手绘、照相感光 (Photo-serigraphy) 等等。(图 1-5)

图1-4 《节俭的泳者》 罗森奎斯特 石版 511mm×667mm 1997年

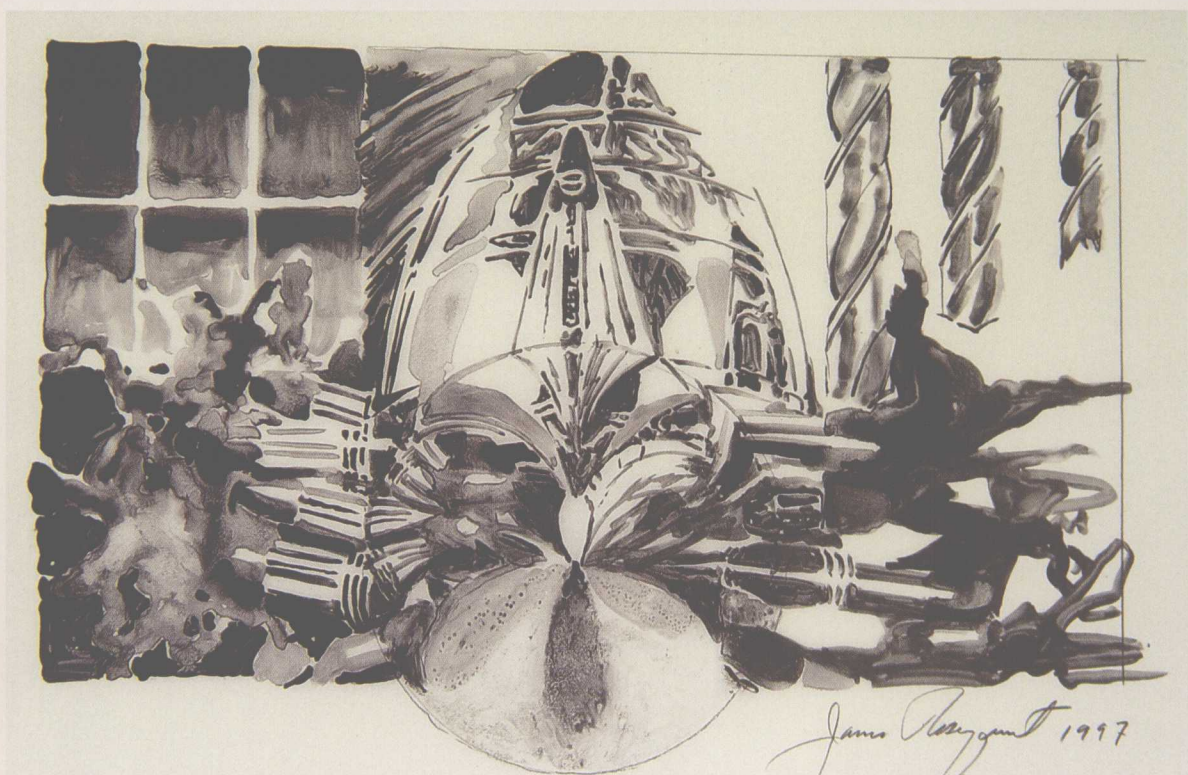

图1-5 《残片》 金川 丝网版 700mm×900mm 2004年

第2章

发展

的起源和

中国木刻版画

Art

第二章 中国木刻版画的 起源和发展

图 2-1 甲骨卜辞 商

一 雕版印刷术的起源

中国是印刷术的起源国。印刷术是人类文明发展史上一个重要的里程碑,它对人类社会的发展和历史进步产生了巨大的影响。正如英国学者李约瑟(Joseph Needham 1900~1995)所说:“我以为在整个人类文明史中,没有比纸和印刷的发展更重要的了。”印刷术使知识信息的传播在质和量上产生了巨大的飞跃,它使人

类从蒙昧蛮荒走向文明,成为推动人类社会、宗教繁荣、科学进步、文化交流的强大动力。版画是印刷术中由图像印刷部分派生出来的一门艺术,直接同印刷术的起源和进步密切相关。因而中国的雕版印刷术开启了版画艺术的先河。

印刷术是一个民族长期的物质与精神力量的综合创造,有一个不断积累,由量变到质变,逐渐完善的漫长过程。制版技术在中国有着悠久的

历史,远在新石器时代,就有了人类于陶土上的雕刻活动。殷商时期镌刻于龟甲、兽骨的卜辞(图 2-1),青铜器的铭文(图 2-2);秦汉印玺、封泥、肖形印、碑刻(图 2-3);汉代的瓦当(图 2-4)、画像石、画像砖(图 2-5)。这些活动无论从雕刻图形的角度,还是拓印的效果而言,都与当今的版画有着类似之处,无疑是中国印刷技术发明的先导。

人类在印刷术前的雕刻活动,

图 2-2 青铜器饰纹 商周

图 2-3 封泥印章 秦汉

图 2-4 家字瓦当 西汉

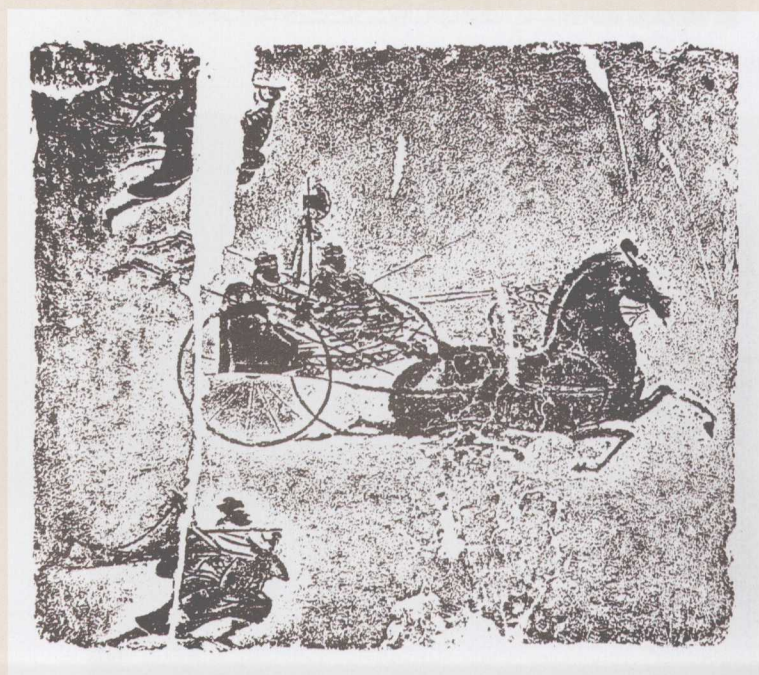

图 2-5 《斧车》画像砖 汉代 395mm×465mm

图 2-6 《公羊传》 刻石捶拓 汉代 480mm×470mm

图 2-7 镂花模版刺孔漏印 公元前 2 世纪

图 2-8 佛像印模捺印 公元 8 世纪前

基本上都是在骨、甲、陶、泥、石、玉、金属等硬质材料上进行，这种记录的方式极大地制约了人类知识的传播。随着一种廉价、轻便的书写材料的出现，改变了人类信息传播的历史，这种伟大的发明就是中国的“纸”。造纸术的发明同样经历了一个漫长的过程，远在东汉蔡伦完善造纸术的公元 105 年之前就已有纸的存在，纸的出现不仅使知识的记录和传播发生了重大的变革，而且促进了雕版印刷术的产生。

任何一项新技术的产生，都必须具备两个前提，一是当时社会对这项技术的强烈需求；二是产生这种技术的物质基础和技术条件。在中国的隋唐之际，这几方面条件均已具备，雕版印刷术由此应运而生。

雕版印刷技术的产生与佛教经文、佛像传播的需求有关。佛教在中国经历了汉魏初兴，南北朝的发展，至隋唐达到鼎盛，当时长安城是“寺院三千，僧尼遍地”，举国上下对佛教的狂热，佛教徒迫切需要将通俗易懂的经文和明白形象的画面化一为千百，广为传颂，但抄经的方法耗时费力，远不能满足教义传播的需要。出于图文复制技术的迫切需求，在经历了石碑雕刻捶拓复制（图 2-6）、镂花模版刺孔漏印（图 2-7）、印章模像捺印（图 2-8）等等早期复制技术的前驱过程，并在造纸、研墨等物质奠定的基础上，一种新的图文复制方法创造出来，这种技术就是包括版画在内的雕版印刷。正如郑振铎先生所说：“初期版画之为宗教图录，信仰象征，中外无殊也。”这一创造性的发明，不仅为佛教的深入传播提供了良好的工具，也为中国版画艺术的发展开创了广阔的前景。