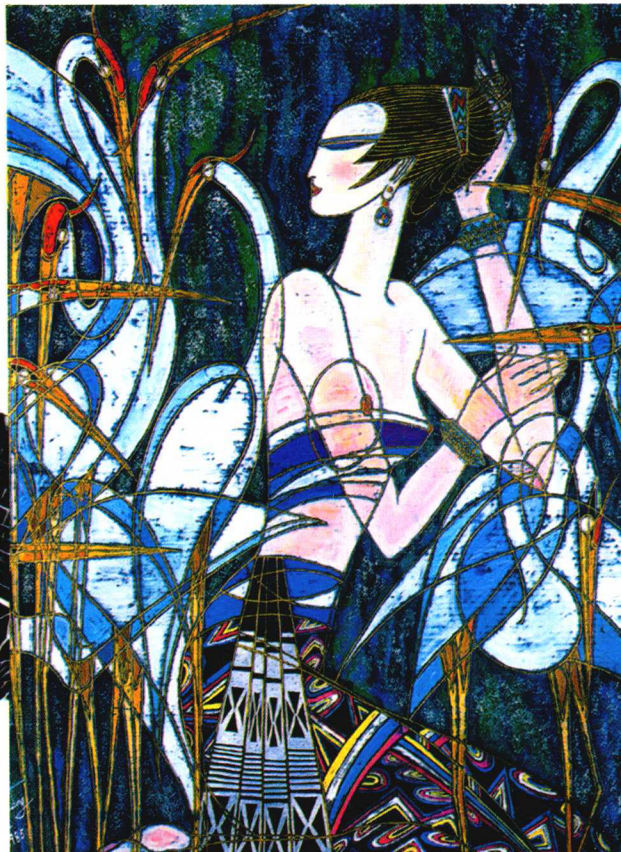

现代艺术素质培养丛书

BANHUA RUMEN YU XINSHANG

版画 入门与欣赏

主编 邓淑君

吉林出版集团有限责任公司

现代艺术素质培养丛书

版画 入门与欣赏

主编 邓淑君

吉林出版集团有限责任公司

图书在版编目 (CIP) 数据

版画入门与欣赏 / 邓淑君主编. —— 长春 : 吉林出版集团有限责任公司, 2013.5
ISBN 978-7-5534-1812-4

I. ①版… II. ①邓… III. ①版画—基本知识 IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第095660号

主 编 邓淑君
副 主 编 李 者
编写人员 张 辉 佟抒彧 金 熔 李 欣 殷 越

版画入门与欣赏

主 编 邓淑君
策 划 刘 野 王宏伟
责任编辑 王宏伟
装帧设计 张宇魁
开 本 720mm×960mm 1/16
字 数 80千
印 张 10
版 次 2013年6月 第 1 版
印 次 2013年7月 第 2 次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 吉林出版集团有限责任公司
地 址 长春市人民大街4646号 邮编: 130021
电 话 0431-88029825
邮 箱 YSXS@163.com
印 刷 三河市恒升印装有限公司

书 号 ISBN 978-7-5534-1812-4 定 价: 27.80元

版权所有 翻印必究

内容提要

版画作为一种独特的艺术形式，自其诞生以来吸引了诸多艺术家。无论是木版画、铜版画、石版画，还是丝网版画等，都有其系统的一套制作原理及方法。由于版画种类不同，产生的艺术效果与直接绘画不同，版画传递给我们一种特殊的艺术感受。

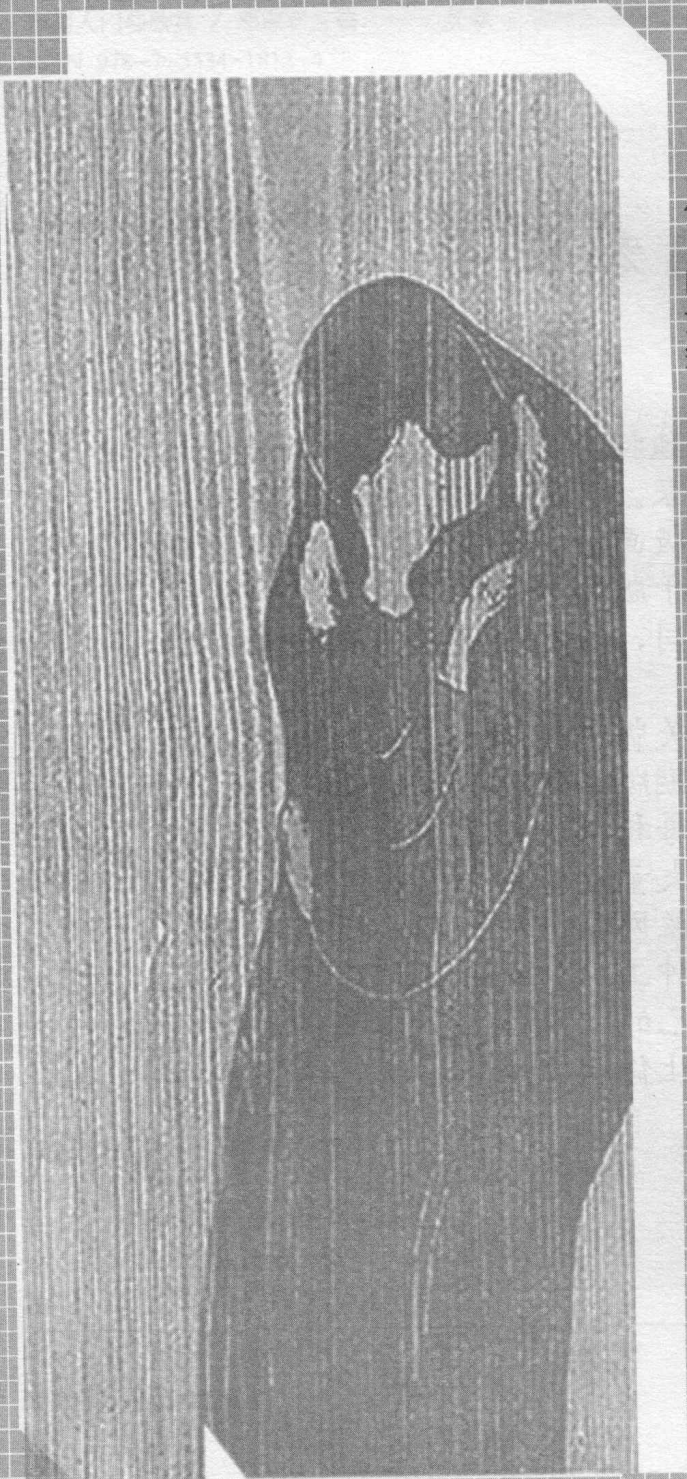
本书介绍了有关版画的知识，版画的起源，东方与西方同一时期版画的发展程度及版画形式的种类，同时针对每种版画的艺术特点进行了简要的介绍。本书的大量篇幅则用来介绍木版画、石版画、铜版画、丝网版画的概念，制版成像原理以及所用到的各种工具材料，让读者可以自己动手制作出属于自己的版画作品。本书的最后还有著名版画欣赏，让你欣赏世界各国艺术家的经典之作。

前言

艺术是人类文明的重要组成部分，人类文明的发展促进了艺术形式的发展、艺术水平的提高。有了艺术，人们的生活内容更加丰富多彩，人们的精神世界也更加朝气蓬勃。

艺术是以生动的、可感觉的形象或声音来反映现实、复制现实，并以此提高人们认识、把握美的能力。在对美的追求中，一系列艺术创造形式也应运而生，音乐、美术、文学等形式让人们从听觉、视觉、思想等方面获得了美的享受。这种享受促进了人们对艺术的追求，而这追求蕴含着无限巨大的力量！

历史上，艺术的发展推动了人类社会的进步，例如，意大利的文艺复兴为资本主义的发展开辟了道路；中国的丝绸之路为世界各国间的贸易、文化的交流起到了巨大作用。今天，艺术在推动社会进步的同时已渐渐融入我们的生活，一件生活用品，可以是一件艺术品；一部文学作品，可以看作是人们闲聊的主题；一种艺术创作，也可以是一个人为之奋斗一生的事业。艺术的魅力在于它给人们的生活带来了无

限的能量。新的世纪，中国的文化产业得到了巨大的发展，艺术上的创新也为广大群众的生活带来了新的光彩，爱艺术的人们不用再担心曲高和寡。但是，随着现代化社会的高速发展，对整日忙碌的现代人而言，在有限的时间里尽览艺术历史的精髓，并非是一件易事。因此，帮助人们选择阅读有价值的文化艺术图书，了解名家和优秀作品，是出版者想要努力实现的愿望。

这套书分别介绍的是动画、卡通漫画、雕塑、壁画、艺术设计、民间美术、版画和油画。每本图书从历史回眸、表现方法与发展过程、探究与创新、代表作品赏析等方面详细介绍了每一种艺术形式。在内容上，我们注重每种艺术形式发展的历史连贯性，并介绍相关的世界上著名的作品；采撷了最有代表性的作品，供读者学习、欣赏。在语言上，我们力求文字通俗易懂，条理清晰。在形式上，我们采用图文结合的形式，以帮助读者更直观地了解每种艺术形式的特点。作为服务于大众的图书，它可以是广大青少年的休闲读物，帮助他们提高艺术修养；可以成为美术爱好者参阅的读本，满足他们对艺术的追求；也可以成为学生一本辅导书，为他们开辟一个深入了解中国

在这些方面的窗口。总之，它是渴望心灵与艺术对话的读者的最佳选择！

这套书能够呈现在读者面前，我们充满了幸福与喜悦。幸福的是，我们有机会将这样一套好书制作出来；喜悦的是，将有越来越多的读者看到它，喜欢它，因它而受益。艺术的长河波澜壮阔，我们只愿这套书是这长河中一颗璀璨的明珠，不能激起惊涛骇浪，但能放射出启迪人们的光芒！

目 录

一、版画的故事

- (一) 版画的起源 1
- (二) 中国版画的历史 8
- (三) 西方版画历史绽放光彩 11
- (四) 版画的分类与艺术特点 24

二、木版画

- (一) 木版画的概念及基本原理 27
- (二) 木版画的种类与用途 27
- (三) 木版画制作的材料、工具与设备 80
- (四) 木版画制作的方法 87

三、石版画

- (一) 石版画的概念 47
- (二) 石版画制作的原理 47
- (三) 石版画制作的工具和材料 49
- (四) 石版画制作的方法 55

四、铜版画

- (一) 铜版画的概念 63
- (二) 铜版画制作的原理 68
- (三) 铜版画制作的工具与材料 65
- (四) 铜版画制作的方法 65

五、丝网版画 80

- (一) 丝网版画的概述 80
- (二) 丝网版画制作的原理 81
- (三) 丝网版画印制的工具与材料 82
- (四) 丝网版画制作的方法 88

六、纸版画 93

- (一) 纸版画的概述 93
- (二) 纸版画的种类与制作原理 100
- (三) 纸版画制作的方法与流程 102
- (四) 纸版画制作示范 104

七、著名版画家与作品欣赏 109

- (一) 国外版画部分 109
- (二) 中国版画部分 187

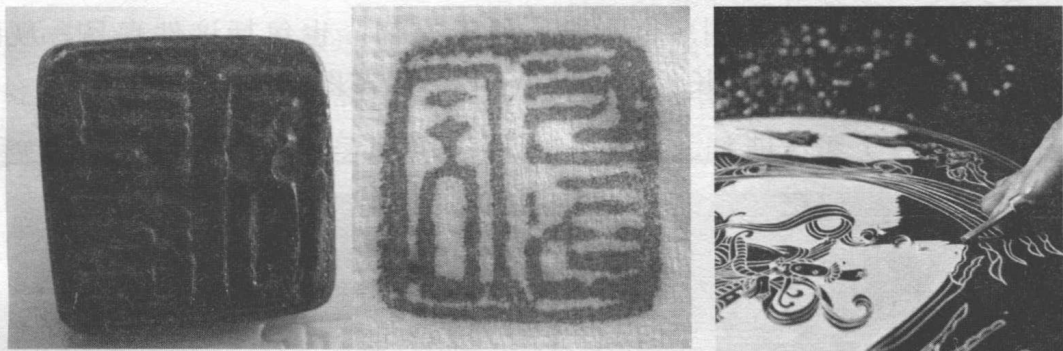
一、版画的故事

（一）版画的起源

在现实生活环境中，经常能看到诸如油画、中国画和雕塑的作品，可是版画的作品似乎和生活离得很远。其实，版画在美术这个领域里扮演着十分重要的角色。

版画与印章很相似，印章上面刻的文字和图画都是反方向的，这

样印在纸上的文字或者图案才是艺术家想要的效果，版画也是如此，以最为常见的木版画为例，版画家首先要在木板上反方向刻制出想要的图画，然后将图画用颜色复印到纸上。它不像油画或者中国画那样可以直接在纸上绘制出想要的图画，而是必须经过在板子上刻制图画，然后转印到纸上，这也是版画的独特之处。

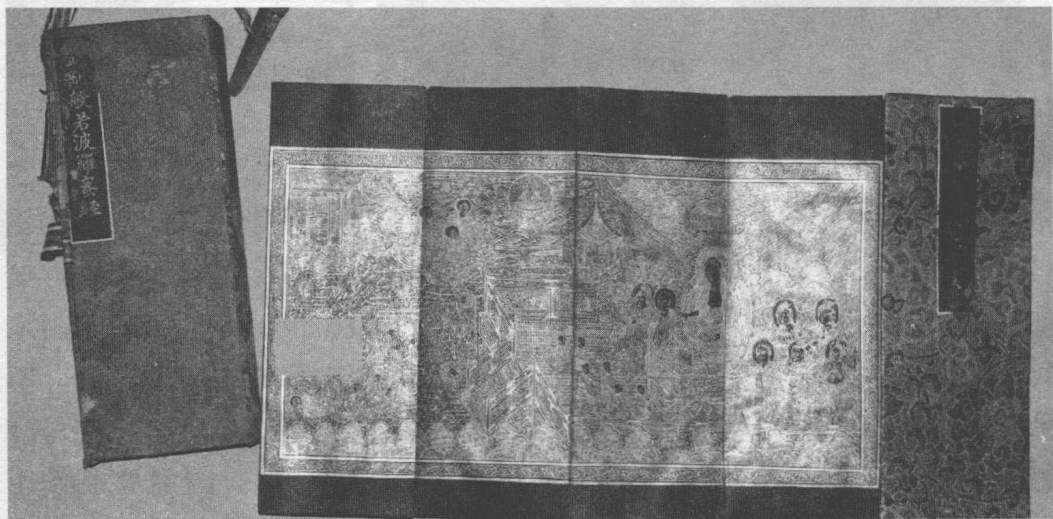
印章 木刻版画刻制过程

版画和中国四大发明之一的印刷术有着密切的关联，印刷术的主要任务就是印刷文字和图像，图像印刷就是最初的版画。众所周知，印刷术是中国古代四大发明之一，但究竟始于何时，目前很难有准确的定论。不过根据文献记载及考古研究的推断，印刷术大约起源于唐朝，也就是公元7世纪初。完备的印刷术的出现，至少应具备三个条件：第一，能够制作用于印刷的工具。第二，能大量提供印刷用的足够结实的纸张。第三，社会有大量的复印需求。这些条件，到了我国唐代时期才可以说是完全成熟了。

佛教自西汉时传入中国，到了唐朝是它的盛期，大小寺院有44000多座，僧尼遍布各地，从印度传入的佛经，相关著作也很多，僧人和佛教信仰者们，把抄写佛经作为对佛的一种功德。为了寻求更便捷的方法，人们自然会想到大量的复制。当时最方便的印制方法，是在木版上刻制相反的文字，用墨印刷。因为广为传播的对象多是社会下层人士，所以图像总是伴随着文字，或是单独刊印，这就是最早的版画了。

现存最早的木版画是唐朝时期（868年）印的经卷，名叫《金刚般若波罗蜜经》。这是一张长约488cm

的长卷，由7个部分连接折叠而成，卷头印着一幅图，是佛教创始人释迦牟尼坐在“祇园精舍”的莲花座上，对弟子须菩提长老及1250位信徒说法，《金刚经》即为这次说法的内容。在当时的唐朝，佛教盛行，按佛教的说法，普施经文的人就可为他的双亲添福增寿，如已去世则可以超生净土。这份经卷隐藏于敦煌莫高窟的秘密藏经洞内，1900年被住持王道士发现。受雇于英国大不列颠博物院的英籍匈牙利人斯坦因，从王道士那里盗走许多珍贵文物，也包括这件真品，现藏于伦敦大英图书馆。

《金刚般若波罗蜜经》

从现存的这张最早的版画来看，其构图丰满完整，人物造型有盛唐风格，刻线流畅精美，毫无稚拙粗糙之感，是一幅出自有熟练刻作经验匠人之手的版画。

了解版画的起源，就必须进一步了解版画的发展历史。版画作为一个独特的画种，其历史地位并不亚于历史悠久的中国画和油画，这在中国版画和世界版画发展历程中得到了充分的体现。

（二）中国版画的历史

中国版画的历史源远流长，先后经历了中国传统版画和中国新兴版画两段发展历程。传统版画主要指隋唐时期、宋元时期、明代和清代的版画；新兴版画则是从鲁迅先生大力提倡发展版画艺术，并把木刻版画优秀的作品从国外介绍到中国并加以提倡开始。

1. 宋元时期的版画

我国传统版画经过了远古至先秦的萌芽时代、秦汉魏晋南北朝的雏形时期、隋唐五代的成长时期，迎来了中国版画兴盛的时代——宋元时期。

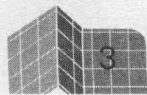
版画艺术发展到宋元时期，

除了绘制大量的佛教版画作品之外，还出现了大量民间日用的版画作品，各种各样形式纷繁的书籍与插图也大量涌出。可以说，宋元时期是中国历史上一个辉煌的时期，期间，我国四大发明——指南针、火药、造纸术和印刷术都达到了空前发达的程度，尤其是印刷业蒸蒸日上，在面向文学艺术以及民间日用书册之后，就给印刷业开辟了一条无比广阔的道路。同时兴起的宋元版画，基本上也摆脱了宗教的影响，开始表达和表现广大人民群众的思想感情及生活，版画的藝術形式也更为多姿多彩。

宋元时期出现了许多优秀的版画作品，这些作品都体现了当时版画画家的心血和艺术热情，为中国版画历史的发展做出了巨大的贡献。

1909年，俄国人柯基洛在中国甘肃发现了版画传世名作《四美图》，这幅版画作品引起了世界各地人士的纷纷关注，并因人们发表了大量的评论文章，引起了美术家们的注意，东西方学者都认为这是中国版画史上划时代的作品。

《四美图》是一幅中国现存最早的招贴版画，它代表了宋代的版

《四美图》

画风格，也标示着这一时代版画的蓬勃发展，从它身上看到中国民间木版年画发展的传统形式，是中国极其珍贵的艺术遗产。

宋元时期又一类具有代表性的版画作品当属戏曲小说的插图。在当时非常著名的作品有《西厢记》《水浒传》《牡丹亭》《汉宫秋》《西游记》《一捧雪》《邯郸梦》

及《四声猿》等，这些作品全部都配有非常精美的版画插图作品。就《西厢记》一例来说，有弘治刊本《西厢记》，万历起凤馆刊本《西厢记》，李卓吾评本《西厢记》，毛西河论定本《西厢记》，闵振声本《西厢记》，闵刻凌初成本《西厢记》，徐天池评本《西厢记》，崇祯汇锦刻本《西厢记》及汤玉茗评朱墨本《西厢记》等，竟有十余种之多。

当时绘制版画作品的过程中，有一个非常有意思的现象，那就是版画往往由画家和工匠合作完成。画家首先将想要表达的图案绘制在纸上，然后由专门的工匠将这些图案反转刻制在板子上，最后通过复印完成版画的创作。据记载，绘者绘刻戏曲小说的插图，比起绘刻诗文及其他方面的书籍插图，更有兴趣。戏曲小说是有情节性的，画家动笔之前，往往与朋友们交谈构思。又由于戏曲小说本身就来源于人们的生活，通俗易懂，即使雕刻工匠的文化水平较低，也可以明白其中的内容。因此，当雕刻工匠们了解了剧情，在他们工作时，必然会使所绘刻的作品锦上添花。戏曲

小说木刻插图有着鲜明的艺术特点：首先，内容丰富且贴近人民的生活；其次，人物造型典型、鲜明和生动；最后，突出了传统绘画的特色。

2. 明代时期的版画

明代是中国版画又一个辉煌的时期，在这一时期，版画艺术作品的数量和质量较之宋元时期毫不逊色，同时涌现出了大量的优秀版画作品，最为著名的当属《程氏墨苑》。

《程氏墨苑》的内容可谓面面俱到，涉及天地万物。另外，《程氏墨苑》中所出现的吉祥图像（龙凤、松石、百鸟、花卉等）与当时民众思想意识和风俗习惯较为贴近，符合大众的审美情趣和

理念。图谱中出现了许多具有象征意义的吉祥物，通过意象形式、表象色彩和象征意义来传递隐含在图案中的吉祥含义，以表达人们避邪求吉的心理，以预示好运，昭示幸福长寿、加官晋爵、子孙满堂等。吉祥文化是人们心理的集中表现。以动物为例来说：鹿象征禄，大象象征吉祥，鹤象征长寿，麒麟是太平盛世之际出现的神灵之兽，伴随着圣主出现。用植物来表示吉祥：

《程氏墨苑》内容丰富多彩，图文并茂，具有很强的视觉冲击力。在我国版画艺术史上占有举足轻重的地位，彰显了明代时期人们对美的追求。这幅版画作品线条流畅清晰，工整新颖，惟妙惟肖，人物突出，风景有致，给人以细密纤巧、富丽精工、典雅静穆的视觉感受，可见画家和刻制工匠们都花费了很多的心思，下了很多功夫。

《程氏墨苑》局部

竹、松、菊花又称长寿花，石榴象征多子多福，芙蓉象征荣华富贵。代表吉祥的美丽动物图案和花卉图案，在长期的历史进程中形成了一套固定的表现手法，带有强烈主观色彩，并逐渐为广大民众所认同，成为民族文化宝藏重要的组成部分。《程氏墨苑》以此取悦民众，也给自身增添祥瑞色彩。

《程氏墨苑》由数百幅图像组成，体现了当时社会经济、生活等方面的特征特色。大量的图像揭示了当时民众对图像的追求逐级上升，反映出社会民众思想的一种转变。

3. 清代时期的版画

清代是我国古代的版画艺术处

于持续鼎盛时期，出现了艺术价值很高的优秀版画作品。

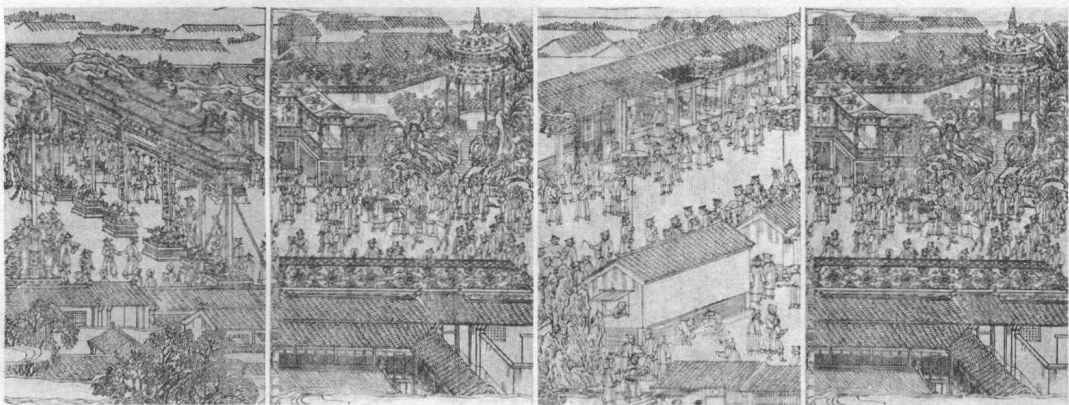
在中国古代，没有哪个朝代像清朝这样重视和鼓励版画艺术创作，比如清代的康熙皇帝和乾隆皇帝就非常喜好和重视艺术，也许是看上了版画艺术有宣传其文治武功形象的效果，使版画艺术在宫廷盛行起来。

《万寿盛典图》是康熙时代皇家版画的经典巨作，也是统治者作为自我夸耀的精心杰作。全图有120卷，其中第四十一卷及第四十二卷都是版画，共计148页。如果把画页相连伸展，大概有7米之长。

《万寿盛典图》局部

清代的山水人物版画，也取得了很大的成就，不论是版画的品种，还是版画的数量，都高于明代末期，其艺术成就在明代的基础上也有所发展。从清代前期刻制的人物版画来看，足以和山水版画媲美。在内容上，清代前期所刻制的人物版画可分为三类：一是借古人以言志；二是图绘先知圣人；三是纯为游戏之作。清代的诗书文集中附刻的大量人物肖像资料，也是人物版画的重要组成部分。这方面最有名的是乾隆年刻制的《历代名媛诗词》，汇录了历代245位女诗人的作品，有诗人全身像51幅。版画绘制精美，神采出众，是明清两代所刻录女诗人肖像资料最多的版画插图本。

《万寿盛典图》局部

木刻画谱是清代中晚期版画艺苑中成就最为突出的品类之一。这方面的典型作品是嘉庆年间刊刻的《芥子园画传》。这部作品使我国传统绘画艺术变得流行起来，起到了积极的推广和宣传作用。尤其是在美术界，《芥子园画传》几乎是无人不晓的作品。而它在彩色运用方面的贡献，更是有其重大的意

义。这部作品的编、刻、印三者都取得了卓越的成就。

民间木版年画是清代中期以后盛行的一种地方风格的版画形式。它的内容丰富，形式朴素，作品的绝大部分与广大群众的思想感情相联系。因此，木版年画几乎深入到农村、城镇的每个角落，受到了广大群众的喜爱。它的盛行为版画的发展

打开了新的局面，并为丰富我国的版画艺术语言和突出民族风格，发挥了不可低估的重要作用。木版年画在艺术表现上最大的特点是单纯而明快，形象地塑造针对各个阶层、各种性格以及男女老幼等不同类型的特征，表现得非常概括而明确。《折桂图》和杨柳青出品的《武松打虎》等都是代表性的作品。

《折桂图》

我国古代传统版画在美术历史上大放光彩，但是在清末的时候，由于西方国家先进印刷术的传入和推广，使得当时传统的木版版画逐渐衰落。

4. 中国新时期的版画

中国新时期版画的历史从20世纪30年代正式展开，到今天已经有80多年的历史，这一时期产生了许多著名的版画家及优秀的作品。

20世纪30年代的中国，由于社会、政治、经济、文化等具体的条件的制约，使得版画成为当时最富有战斗性的艺术表现形式。原本在中国发端的木刻艺术，却经由西方的发展后，又被引入中国，其主要倡导者是文学家鲁迅先生。在鲁迅先生的积极努力下，中国新兴版画家创作出大量具有较高思想内涵和艺术水平的木刻版画作品。新中国成立后，社会进入了社会主义建设时期，这一时期的版画作品也积极地表现了人们建设美好家园的情景。1954年由国家文化部和美术家协会主办的“第一届全国版画展览会”在北京召开，展览会共展出来自全国19个省市、85位版画家创作的196幅作品。

《逆水行舟》

罗清桢（1905—1942）于1935年创作的版画作品《逆水行舟》，是以“纤夫”为题材的作品。作品刻画了纤夫们不同的姿势，他们艰难地向前行进与河水流淌的方向形成了对比，充分表现出了逆水行舟的困难和劳动人民的生活困苦。罗清桢去世时仅38岁，创作了近200幅优秀的版画作品。

李桦（1907—1995）于1947年创作的版画作品《起来，饥寒交迫的奴隶》，整个画面黑白对比强烈，气势磅礴，富有极强的感召力。作品寓意深刻，表现了愤怒的武装起来的民众，如狂风暴雨一样，预示着被压迫的人们一定会推翻旧社会。

《起来，饥寒交迫的奴隶》

《人桥》

古元（1919—1996）于1948年创作的版画作品《人桥》，是一幅套色木刻作品，记录了解放战争时期，解放军大部队渡江的场面，画面以黑板为主，套以红色、黄绿二色，在战火纷飞、硝烟四起中表达了战士们英勇顽强的战斗精神，更表达了作者深切的爱国主义情怀。