

图解
艺术

[意] 劳伦莎·沙拉蒙 著

[意] 玛塔·阿尔法雷斯·冈萨雷斯

杨韵涵 译

Saper vedere la stampa d'arte

版画鉴赏方法

丁
魚
泉

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

豐
國
畫

J217

21

版画

鉴赏方法

[意] 劳伦莎·沙拉蒙

[意] 玛塔·阿尔法雷斯·冈萨雷斯

著

杨韵涵

译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2010 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia

© 2015 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd

Published by arrangement with Atlantyca S.p.A.

Original Title :Saper vedere la stampa d'arte

Text by Lorenza Salamon, in collaboration with Marta Alvarez González

Cover of this edition by BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd

No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantyca S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantyca.it - www.atlantyca.com

图书在版编目 (CIP) 数据

版画鉴赏方法 / (意) 沙拉蒙, (意) 冈萨雷斯著 ;
杨韵涵译 . — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2016. 6
ISBN 978-7-80501-761-7

I. ①版… II. ①沙… ②冈… ③杨… III. ①版画—
鉴赏 IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第051386号

北京市版权局著作权合同登记号 01-2014-3925

责任编辑: 董维东

助理编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

封面设计: 董 璐

版画鉴赏方法

BANHUA JIANSHANG FANGFA

[意] 劳伦莎·沙拉蒙 [意] 玛塔·阿尔法雷斯·冈萨雷斯 著 杨韵涵 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京国彩印刷有限公司

版 次 2016年6月第1版第1次印刷

开 本 135毫米×200毫米 1/32

印 张 10.25

字 数 350千字

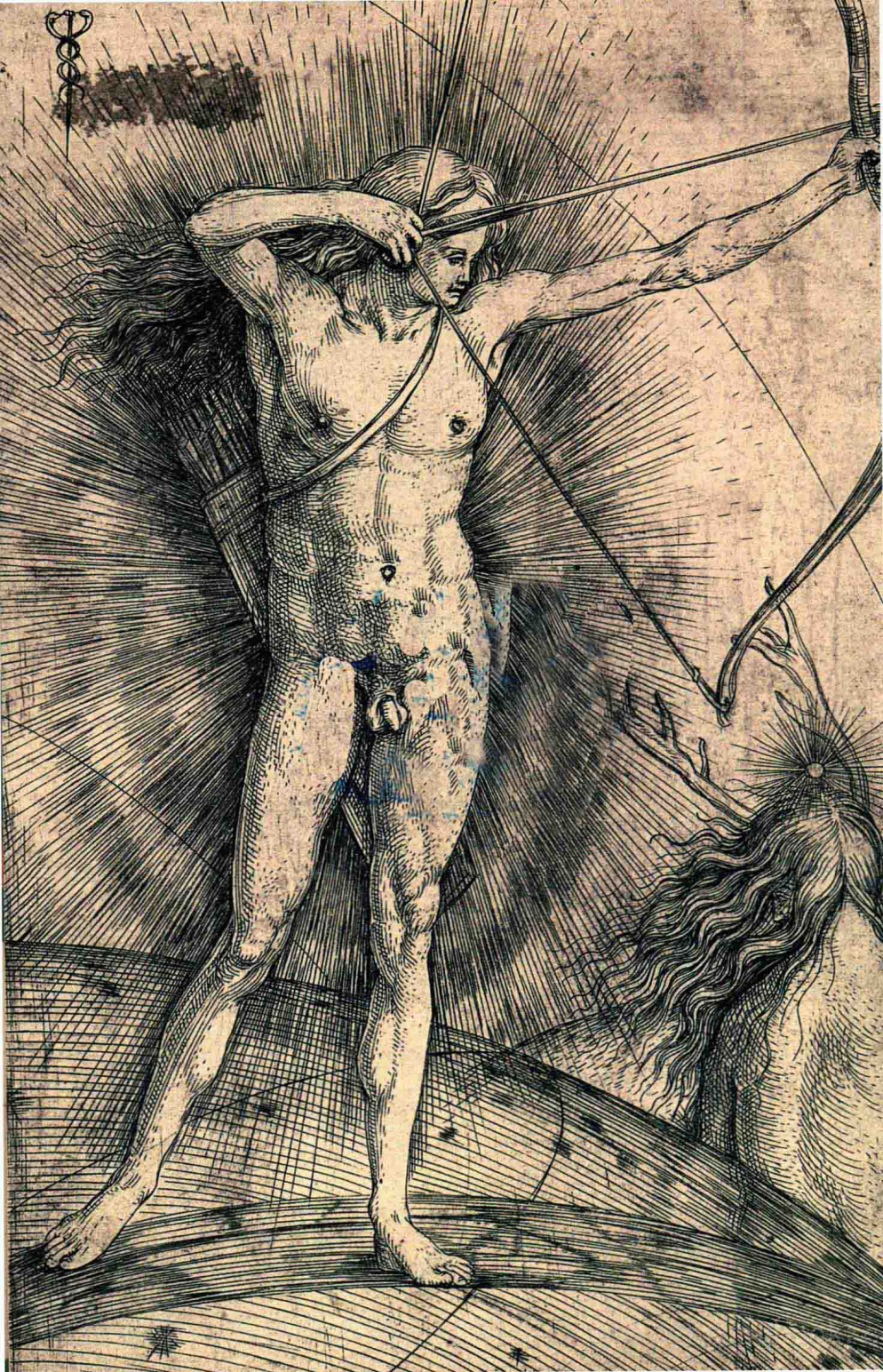
书 号 ISBN 978-7-80501-761-7

审图号 GS (2016) 1072号

定 价 69.80元

质量监督电话: 010-58572393

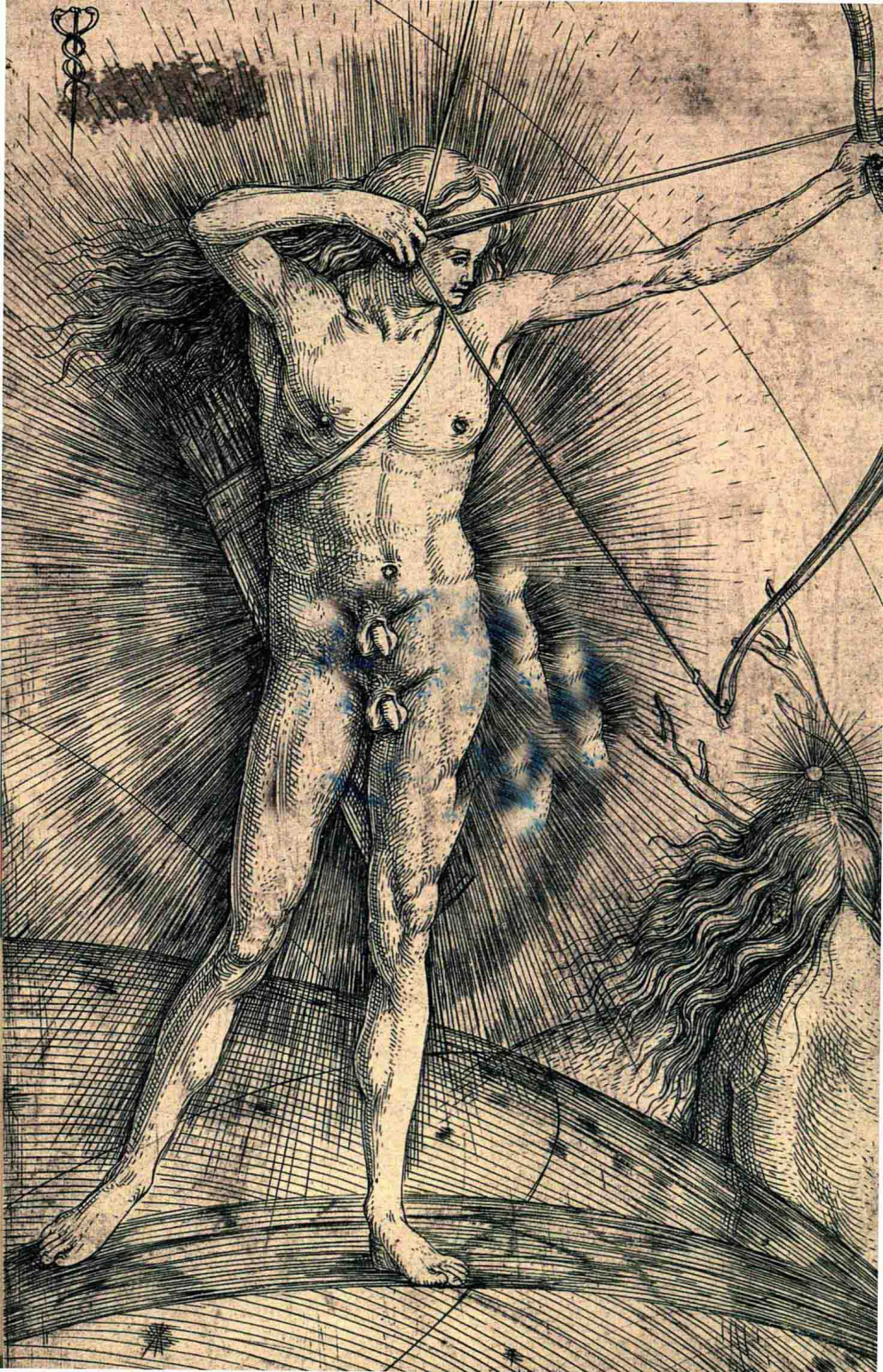
版 画
鉴 赏 方 法

目录

6	序言	308	当代印刷
	版画的历史演变	310	创作和临摹
10	起源	316	收藏
12	在欧洲的诞生	318	收藏印
14	北欧文艺复兴		附录
20	丢勒	322	专业词汇
24	意大利文艺复兴时期	326	保存
30	17、18世纪	327	图片出处说明
34	19世纪		
40	19—20世纪		
46	第二次世界大战后至今		
	版画与艺术		
54	版画与绘画		
58	丢勒与意大利绘画		
64	版画与金银手工艺		
68	版画与雕塑		
71	东西方版画对比		
76	艺术与手工业		
79	毕加索与版画		
82	版画与古代文学		
86	版画与现代文学		
94	版画与期刊		
	版画与社会		
02	艺术家与新订购商		
04	版画与思潮		
06	早期印刷工坊		
12	伦勃朗与艺术订购		
18	戈雅与社会批判		
22	戈雅与反思		
25	壮游		
28	卡纳莱托与市场		
32	社会与心理敏感性		
39	美国概况		
46	广告性书画刻印艺术		
50	批量性与市场		
152	安迪·沃霍尔与丝网印刷		
	文献性版画		
156	传播知识		
160	制图学		
164	植物学索引		
168	博物学索引		
176	医学		
178	百科全书		
182	埃及描述		
	主题版画		
186	肖像画		
194	古代风景画		
198	现代和当代风景画		
204	随想画的起源		
210	18世纪的随想画		
214	都市景观画		
218	风俗画		
224	讽刺画		
230	民间版画		
	版画技术		
236	西方木刻版画		
244	东方彩色木刻版画		
248	雕版技法		
256	乌银镶嵌和铜版雕刻术		
263	蚀刻版画		
275	美柔汀和凹版腐蚀法		
280	石版印刷		
291	单版画		
294	照相蚀刻法		
296	丝网印刷		
298	纸和水印		
	原创性		
302	古代印刷		
306	现代印刷		

版 画
鉴 赏 方 法

J217

21

版 画

鉴赏方法

[意] 劳伦莎·沙拉蒙

[意] 玛塔·阿尔法雷斯·冈萨雷斯 著

杨韵涵 译

北京出版集团公司
北京美术摄影出版社

© 2010 Mondadori Electa S.p.A., Milano - Italia
© 2015 for this book in Simplified Chinese language - BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
Published by arrangement with Atlantya S.p.A.
Original Title :Saper vedere la stampa d'arte
Text by Lorenza Salamon, in collaboration with Marta Alvarez González
Cover of this edition by BPG Artmedia(Beijing)Co.,Ltd
No part of this book may be stored, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the copyright holder. For information address Atlantya S.p.A., via Leopardi, 8 - 20123 Milano Italy - foreignrights@atlantya.it - www.atlantya.com

图书在版编目(CIP)数据

版画鉴赏方法 / (意) 沙拉蒙, (意) 冈萨雷斯著 ;
杨韵涵译 . — 北京 : 北京美术摄影出版社, 2016. 6
ISBN 978-7-80501-761-7

I. ①版… II. ①沙… ②冈… ③杨… III. ①版画—
鉴赏 IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第051386号

北京市版权局著作权合同登记号 01-2014-3925

责任编辑: 董维东

助理编辑: 刘 佳

责任印制: 彭军芳

封面设计: 董 璐

版画鉴赏方法

BANHUA JIANSHANG FANGFA

[意] 劳伦莎·沙拉蒙 [意] 玛塔·阿尔法雷斯·冈萨雷斯 著 杨韵涵 译

出 版 北京出版集团公司

北京美术摄影出版社

地 址 北京北三环中路6号

邮 编 100120

网 址 www.bph.com.cn

总发行 北京出版集团公司

发 行 京版北美(北京)文化艺术传媒有限公司

经 销 新华书店

印 刷 北京国彩印刷有限公司

版 次 2016年6月第1版第1次印刷

开 本 135毫米×200毫米 1/32

印 张 10.25

字 数 350千字

书 号 ISBN 978-7-80501-761-7

审图号 GS (2016) 1072号

定 价 69.80元

质量监督电话: 010-58572393

目 录

6	序言	308	当代印刷
	版画的历史演变	310	创作和临摹
10	起源	316	收藏
12	在欧洲的诞生	318	收藏印
14	北欧文艺复兴		附录
20	丢勒	322	专业词汇
24	意大利文艺复兴时期	326	保存
30	17、18世纪	327	图片出处说明
34	19世纪		
40	19—20世纪		
46	第二次世界大战后至今		
	版画与艺术		
54	版画与绘画		
58	丢勒与意大利绘画		
64	版画与金银手工艺		
68	版画与雕塑		
71	东西方版画对比		
76	艺术与手工业		
79	毕加索与版画		
82	版画与古代文学		
86	版画与现代文学		
94	版画与期刊		
	版画与社会		
102	艺术家与新订购商		
104	版画与思潮		
106	早期印刷工坊		
112	伦勃朗与艺术订购		
118	戈雅与社会批判		
122	戈雅与反思		
125	壮游		
128	卡纳莱托与市场		
132	社会与心理敏感性		
139	美国概况		
146	广告性书画刻印艺术		
150	批量性与市场		
152	安迪·沃霍尔与丝网印刷		
	文献性版画		
156	传播知识		
160	制图学		
164	植物学索引		
168	博物学索引		
176	医学		
178	百科全书		
182	埃及描述		
	主题版画		
186	肖像画		
194	古代风景画		
198	现代和当代风景画		
204	随想画的起源		
210	18世纪的随想画		
214	都市景观画		
218	风俗画		
224	讽刺画		
230	民间版画		
	版画技术		
236	西方木刻版画		
244	东方彩色木刻版画		
248	雕版技法		
256	乌银镶嵌和铜版雕刻术		
263	蚀刻版画		
275	美柔汀和凹版腐蚀法		
280	石版印刷		
291	单版画		
294	照相蚀刻法		
296	丝网印刷		
298	纸和水印		
	原创性		
302	古代印刷		
306	现代印刷		

序言

什么是版画？版画和复制画有什么区别？人们如何区分用不同技术创作的版画？署名版画比匿名版画更有价值？本书将深入分析这种比其他艺术形式更加理性、更为复杂的艺术形式，尝试回答上述问题和其他相关问题。书本结构简单明了，旨在从技术、社会和历史的视角，多方位分析版画作品和艺术史之间的关系。事实上，版画工艺独特，作品可重复印制，且相对其他艺术形式（如绘画、雕塑）材料消耗较少。以上三种特征使得版画在诞生伊始便凸显了强大的传播能力，甚至打破了在艺术和社会领域预先存在的种种规则。

版画的多样性保证了艺术家们能够将作品进行史无前例的推广普及，并大大促进了来自不同文化的艺术家之间的交流。作品发行量的增加使得很多艺术版画不仅更具内在原创性，而且还引进了许多艺术和知识领域的创新理念。基础材料消耗的减少让艺术家们能够避开艺术订购商和当时艺术趋势的影响，进行自由表达和自由创作。

雕版雕刻起源于金银工艺的发展，但也与文字印刷紧密相连：有了书写和铅活字的发明，印刷术便成为人类记载思想和对当时世界看法的重要途径，并可在短时间内推广普及，使直到那时还无法实现的想法具体化。

从产生开始，版画就承担了各种职责：除了纯粹的美学价值外，版画也曾是地理学家和探险家进行记录和调查的工具；是揭露罪行和不公的途径；是进行科学记录和推广的媒介；是思想改革运动（如启蒙运动）的发声机；是艺术思潮的完美宣传载体；也是一种民间艺术的表达方式。

起初，在15世纪及16世纪的西方，特别是在欧洲南部，艺术版画占有重要地位，且具有重要意义。而在欧洲北部，版画也在资本主义的环境下发展了起来。版画在意大利的发展则十分不同。在文艺复兴的光辉下，版画雕刻是建立在金银雕刻艺术的基础上的，作品大多数依赖最初的几位艺术大师：安德烈·曼特尼亚、雅各布·德·巴尔巴里和波拉约

洛。在这样一个仍然受贵族政权和神职人员掌控的社会环境下，版画作品试图找到一种丰满的且能表达那种吸引并启发整个欧洲的艺术品位。

在历史的进程中，欧洲大陆各国的艺术家相互竞争，经过不同的历程，走过不同的道路，整个世界的版画舞台欣欣向荣，百花齐放。在本书中列出的众多画家中，我们不能仅仅看到那些推动版画工艺和版画知识发展的重要人物：如15世纪的德国画家丢勒、17世纪的荷兰画家伦勃朗、18世纪的西班牙画家弗朗西斯科·戈雅、19世纪众多的法国画家及20世纪最伟大的画家之一巴勃罗·毕加索。

无论是艺术版画还是非艺术版画，新技术的创新无疑都为其带来了新的生机和活力：19世纪出现的石版印刷术推动了法国艺术家表达并传播一种新的艺术语言。而各国间的文化交流也为版画艺术的发展留下了不可磨灭的印记：19世纪，日本版画传入巴黎，为接下来的艺术家注入了一股新鲜的血液，他们形成的印象主义画派重新改写了艺术史；相比法国艺术家，美国艺术家之间的交流则是通过作品的大量发行来实现的。艺术的交流促进了艺术的发展，这是至今仍行之有效的不二法则。版画，因为其不同的技术、风格、方法，已成为人类历史上推动视觉艺术传播最有效的工具之一。

版画的历史演变

起源

在欧洲的诞生

北欧文艺复兴

丢勒

意大利文艺复兴时期

17、18世纪

19世纪

19—20世纪

第二次世界大战后至今

起源

版画是一种通过在模板上绘制图像，涂上油墨后压印于某种平面（通常是纸质物）上而得到的产品。版画的起源与公元前2世纪左右中国造纸术的发明密不可分。此后，纸张从中国传入朝鲜半岛和日本列岛，在8世纪前，已在亚洲大部分地区广泛使用。据传，之后阿拉伯人将纸张带入非洲南部和欧洲。在1200年之前，纸张的利用已出现在几乎整个西方世界，如西班牙、法国、德国和意大利等。这项发明深深改变了雕版艺术：纸张从植物纤维混合物中——少量是从动物纤维（虫脂）中提取，从而使得在印制过程中油墨能够更好地被吸收。此外，纸张生产工艺步骤精确，可重复生产，纸张本身轻薄、易携带，且造价低廉。总之，纸张几乎符合所有印刷工序所必需的技术特性，因此至今仍将纸张作为印刷的最好媒介。中国人发明的最早的纸张是由竹纤维、麻纤维、酒椰叶纤维和其他东西的混合物构成的，把这种混合物置于石臼中碾碎纤维，加水，混合成浆，放在薄帘上用阳光烘干。起初，这种混合物有很多杂质，而在500年后（约610年）的日本，由于圣德太子的大力关注，造纸工艺得到了改进，人们经过调查研究，种植更加优

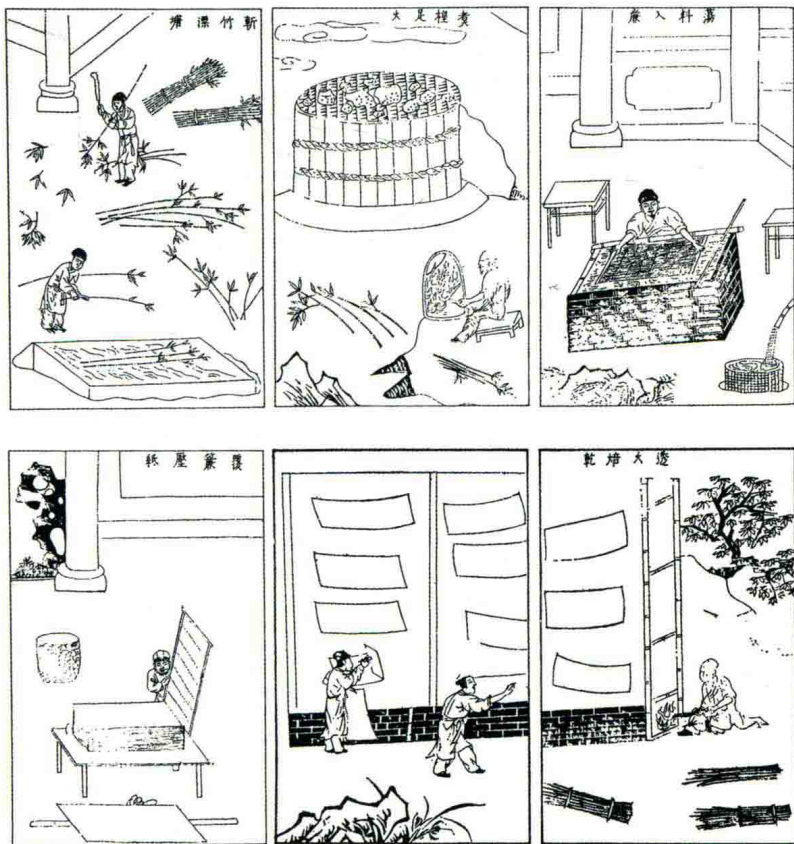
质的麻纤维植物，可利用这种植物纤维制造出更加细腻、耐用的纸张。在751年的撒马尔罕，诞生了第一家磨坊，波斯人更好地改进了造纸工艺，之后埃及人将它带到了摩洛哥，随后在1100年左右又从那里传入欧洲。欧洲最早的造纸厂建立于1151年西班牙瓦伦西亚省南部的萨提瓦市和1276年意大利的法布里亚诺市；之后，意大利人将造纸的相关工艺带入法国，并于1348年在法国香槟区建立了第一家法国磨坊。而在德国，第一家有记载的造纸厂则于1390年建立在纽伦堡市。同样还要感谢中国人发明的最古老的雕刻技艺——木刻术，这种技法与15世纪中叶欧洲采用的雕刻技法非常接近。

这两种雕刻技法都是用一把弧口凿在木板上进行雕刻（希腊语称为“xilos”），就像普遍使用的橡胶印章一样，凸出雕刻画面，涂上油墨后，刻出来的图像便印在纸上了。就如在欧洲社会一样，在东方，这种技艺主要也是为了满足传播经书的需求而产生的。

工具和材料

对于纸张物理、化学成分的分析可以帮助确定纸张的年份和来源，由此可以确定一幅作品的年代和来源。例如，棉纤维只有在1790年才在纸张的成分中被发现，由此可以确定一张研究中的纸张是否在此年份之后。另外一个可有效确定纸张年份的事件是造纸生产工序的工业化，即1798年造纸机的改进。1806年，英国发明家亨利·福德林尼尔改进的长网造纸机于1812年后迅速在各造纸厂广泛使用，由此带来的直接结果就是纸张的大规模生产和纸张规格的扩大，但是与此同时也使得纸张缺少波纹效果。这种情况在1825年后得到改善，在工业造纸中首次采用水印辊（一种齿状卷轴），能在纸上留下类似手工造纸的天然波纹。

将嫩竹斩断放入池塘，利用天然微生物分解去除青皮，得到可以使用的结实的竹纤维。将以上所得竹浆放入容器煮八天。之后把得到的竹泥混合物放在预先放置的薄帘上晒干（如下图所示）。西方最初利用废旧的麻和麻织物代替竹管造纸。

为了得到更加细致的纸张，需要在竹帘上抹上一层薄薄的竹浆；然后一层层叠加，挤去大部分水分；最后将其贴在可以加热的墙面上烘干。