

LOW

懒人印刷术：当代手工印刷

TECH

卡斯帕·威廉姆森 著 孔绿萍 译

PRINT

GASPAR WILLIAMSON

人民美术出版社

LOW-TECH PRINT

Contemporary Hand-Made Printing

懒人印刷术：当代手工印刷

卡斯帕·威廉姆森 著

孔绿萍 译

人民美術出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

懒人印刷术: 当代手工印刷 / (英) 卡斯帕·威廉姆森著;
孔绿萍译. -- 北京: 人民美术出版社, 2018.12
ISBN 978-7-102-07790-1

I . ①懒… II . ①卡… ②孔… III . ①印刷术—研究
IV . ①TS805

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第227826号

著作权合同登记号: 01-2015-4224

Original Spanish Title: Low-tech Print : Contemporary Hand-Made Printing

Text © 2013 Caspar Williamson

Translation ©20151People's Fine Arts Publishing House

This book was produced and published in 2013 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

懒人印刷术: 当代手工印刷

Lǎnrén Yìnshuāshù : Dāngdài Shǒugōng Yìnshuā

编辑出版: 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

翻 译: 孔绿萍

责任编辑: 薛倩琳

责任校对: 马晓婷

责任印制: 胡雨竹

设计制作: 张芜铭

印 刷: 北京缤素印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2018年12月第1版第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 14

印 数: 0001~3000

ISBN 978-7-102-07790-1

定价: 118.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784

《懒人印刷术：当代手工印刷》呈现了全球100件创意十足和影响力巨大的作品，探索了丝网印刷、活版印刷、凸版印刷和其他印刷方法，同时也探求了这些印刷方式如何在当代设计与插画中一展身手。

从本书中你能感受到这些从业者对手工技艺的热爱，以及如何运用这些技艺创作出精彩的当代设计，每种技艺的过程及其历史背景在书中都有介绍。“聚焦”版块介绍了圣保罗的格拉菲卡·菲达尔加工作室，以及Gocco（日本）和 Chicha（秘鲁）等热门印刷技艺。

《懒人印刷术：当代手工印刷》是所有热爱设计、插画、手工和版画的读者的必备书籍。

如需获取更多信息，请关注人民美术出版社的微信公众平台和微博。

微信二维码

微博二维码

STENCIL

REGISTRATION

CMYK

**WOOD
TYPE**

EMBOSS

**SILK
SCREEN**

EMULSION

卡斯帕·威廉姆森是一位设计师、插画师、版画师和作家，长居伦敦。他深度参与英国版画界的活动，进行相关主题的演讲，并在整个英国为公司或学员开设工作室。他的作品被广泛展出，并被若干家美术馆纳为藏品。威廉姆森的第一部作品《重塑丝网印刷》出版于2011年。

前言	4
本书介绍	5
第一章:丝网印刷	6
丝网印刷的历史	7
工艺流程简述	10
作品集	14
聚焦丝网印刷 —— Chicha海报 (秘鲁)	62
第二章:凸活版印刷	66
凸活版印刷的历史	67
工艺流程简述	70
作品集	74
聚焦凸活版印刷 —— Lambe-Lambe (巴西)	124
第三章:凸版印刷	128
凸版印刷的历史	129
工艺流程简述	132
作品集	136
第四章:其他印刷工艺	176
作品集	177
聚焦其他印刷工艺 —— Gocco & Risography印刷机 (日本/全球)	198
术语表	214
资源	216
联系方式	218
索引	220
关于作者和致谢	224

LOW-TECH PRINT

Contemporary Hand-Made Printing

懒人印刷术：当代手工印刷

卡斯帕·威廉姆森 著

孔绿萍 译

人民美術出版社
北京

图书在版编目 (C I P) 数据

懒人印刷术: 当代手工印刷 / (英) 卡斯帕·威廉姆森著;
孔绿萍译. -- 北京: 人民美术出版社, 2018.12
ISBN 978-7-102-07790-1

I . ①懒… II . ①卡… ②孔… III . ①印刷术—研究
IV . ①TS805

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第227826号

著作权合同登记号: 01-2015-4224

Original Spanish Title: Low-tech Print : Contemporary Hand-Made Printing

Text © 2013 Caspar Williamson

Translation ©20151People's Fine Arts Publishing House

This book was produced and published in 2013 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

懒人印刷术: 当代手工印刷

Lǎnrén Yìnshuāshù : Dāngdài Shǒugōng Yìnshuā

编辑出版: 人民美术出版社

(北京市东城区北总布胡同32号 邮编: 100735)

<http://www.renmei.com.cn>

发行部: (010) 67517601

网购部: (010) 67517864

翻 译: 孔绿萍

责任编辑: 薛倩琳

责任校对: 马晓婷

责任印制: 胡雨竹

设计制作: 张芜铭

印 刷: 北京缤索印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

版 次: 2018年12月第1版第1次印刷

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 14

印 数: 0001~3000

ISBN 978-7-102-07790-1

定价: 118.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。(010) 67517784

前言	4
本书介绍	5
第一章:丝网印刷	6
丝网印刷的历史	7
工艺流程简述	10
作品集	14
聚焦丝网印刷 —— Chicha海报 [秘鲁]	62
第二章:凸活版印刷	66
凸活版印刷的历史	67
工艺流程简述	70
作品集	74
聚焦凸活版印刷 —— Lambe-Lambe [巴西]	124
第三章:凸版印刷	128
凸版印刷的历史	129
工艺流程简述	132
作品集	136
第四章:其他印刷工艺	176
作品集	177
聚焦其他印刷工艺 —— Gocco & Risography印刷机 [日本/全球]	198
术语表	214
资源	216
联系方式	218
索引	220
关于作者和致谢	224

前言

我第一次与《手工印刷》的作者产生联系，是在数字化的思路发生碰撞时。卡斯帕·威廉姆森和我似乎有着相同的精神世界。我最近完成了一本书，主题与本书类似，名为《推进印刷》(Push Print)，我们俩也都以创意工作为生。我们之间的不同在于，卡斯帕出生于1984年，跟苹果公司发布麦金塔电脑是同一年，与此同时，我在大部分设计师或艺术总监着手数码设计之前，就开始了我的职业生涯。

1984年，我从俄亥俄州搬到了纽约，因为我得到了第一份来自大城市的工作。到纽约时，让我头晕目眩的不仅仅是明亮的灯火，我还记得第一次听简报的情景，还有创意总监告诉我，我们可以使用包含六种颜色的数字印刷。我从来没听说过这是什么，根本想象不到这五六种充满魔力的颜色看起来会怎么样！我们在印刷过程中感受着惊奇，也感到敬畏，还有适合于产品的精巧和大小。

就在这一年，我的哥哥基思也开启了新的探险之旅。他离开了一家印刷公司的印前部门，购买了一家小型印刷厂，它于1938年创立于俄亥俄州的小城塞勒姆。他想经营自己的地盘，去从事印刷，而不是整天闷在一间暗房里。那是他的梦想，但时机却不是特别理想，当时桌面出版正夺走越来越多的项目，这些项目都是本地印刷师的命脉。

当回到故乡的时候，我总是会去那家店看看一切进展得如何。对我来说，那里就像特里·吉利姆的梦幻乐园，带着涂料稀释液和百年木质的气味。复古的铁质钱德勒&普赖斯(Chandler&Price)凸版印刷压印盘和其他新奇、危险的装置让人着迷。那种感觉就像发现了一个被火山喷发或其他灾难冻结在时光中的古老的文明。

随着时间的推移，对于那些坐落在小镇中的印刷店来说，一切都变得越来越艰难。印刷店尽着自己的

责任，制造着费力的办公用品。可能的话，基思和我会在某些有趣的项目上进行合作，但生活也折磨着这个古老的地方。到了21世纪，看似关于印刷师的灭亡的可怕预言正要兑现。

不过，原来基思从来没有对发着光的印刷工作那么热衷。现代化始终不可避免地要发生，他一直暗自购买古老的印刷装置。他开始着手构建一座工作博物馆，然后把它变成了他的爱好，一点点增加着他的收藏。他甚至还买了一台海德堡大风车(Heidelberg Windmill)凸版印刷机，跟他在几年前卖出去的那台类似，他把这台机器放在以前那台机器所放的位置。幸运的是，基思并没有仅仅把这台机器买下来，他把这台巨大的机器抬起、擦亮、上油，他还花了好几年的时间来学习过去这个职业的技巧和技术。在进行了大量调查之后，我说服他相信把他个人的游乐园与其他可能从中获益的人分享可能是个不错的想法。因此，我们达成一致，他会处理掉任何看起来有点新的东西(苹果电脑除外)，并投身于专注凸版印刷的工作室。

对于充满颗粒感、触感和粗糙的真正的油墨显示在真正的纸张上这一点，永远有着某种魅力。有谁不喜欢看到自己的作品用漂亮的专色表现出来？结果有很多人都赞成这么做，并且我们还发现自己正投身于传统印刷复兴之中。这本书会向你介绍当今最优秀的印刷从业者，并探索他们用来制造美妙的当代作品所使用的工具和技艺。你会近距离地观看这些工艺、文化以及通过各式各样的手法实现艺术印刷的充满启发性的案例。这里没有什么天花乱坠的东西，但你会看到低技术如何实现最佳的效果。

杰米·伯杰
创意合伙人，古怪印刷师(Cranky Pressman)
美国俄亥俄州塞勒姆市

本书介绍

印刷是一种对任何人开放的艺术形式，它唾手可得，同时又无限复杂，用一切可能抵抗着任何限制。

《手工印刷》是对手工印刷以及它在今天所身处的文化的探险。它是对于传统印刷方法发展的考察，以及这种发展是如何在近几年的印刷热潮中引发了蓬勃的复苏。设计师和各种各样的创意人员正在重新发现——或是第一次发现——艺术的可能性。本书记录了世界各地的印刷作品，这些作品不仅展示了最激动人心的和最具影响力的从业者所创作的动人作品，还深究了传统印刷技艺的背景和历史，以及导致印刷方式的新发展的影响因素。

全世界的艺术家、设计师和创意人员已经掌握了传统的印刷方式来适应当今的用途。这些印刷方法和机器不但让印刷机和材料得到更有效的利用，它们还在几代中保持不变。很多今天使用的机器的历史如果不是经历了两次世界大战，也至少经历了一次，它们不是从友人或亲属手中传下来，就是从他们的前辈手中恢复的，全然发挥着卓越的功能。通过继续使用传统印刷技艺和机器，他们确保着这些媒介会继续存在，让下一代得以欣赏。

但如何解释人们对印刷日益增长的兴趣和需求呢？互联网无疑是这个问题诸多答案的源头。Etsy、Folksy和eBay等网站提供了一个平台，让世界各地的人们售卖和推广他们的作品，使全世界都可以看到他们通过传统技艺制造出的多样的艺术作品。只要鼠标轻轻一点，任何人都可以在非专业或专业手工艺造型中得到享受和启发。自我推广和学习从未像今天这样便捷，而以手工艺为中心的社团也从未如此开放和便于加入。并且，在工艺和材质中广泛使用的凸版印刷、活版印刷和丝网印刷也已经在世界范围内被顶尖的平面设计师和艺术家所运用。

在研究和写作这本书的12个月中，我不仅持续被发现的美轮美奂、种类丰富的材料所吸引，也被作

品背后这些人的充满启发性的故事所吸引。这些故事来自地球上的各个角落，却具有同一种思路。在这样一个过度饱和的数码时代中，这些最传统的方式让人们得以去与令人怀念的印刷的物理过程重新连接。

很多人可能会争辩说现代印刷——不论是否借助于数码科技——根本算不上是“低技术”。没有任何艺术形式能提供如此高效和快捷的结果，使印刷师能够在一天下午就制造出整本书。尽管如此，这需要花费多年的时间去试错，体会失落，手指无数次起泡，来让这些媒介臻于完美。很多经验老道的印刷技师都会告诉你，他们每天都在学习新东西，同时总是有更好的方法来达到更好的印刷效果。但这才是让人们们对印刷持续着迷的原因——媒介不可预知和独一无二的特性可以创造出无限的惊喜。

随着数码印刷技术主导着设计领域，现在，数码技术已经成为印刷发展的一部分基因。计算机已经成为印刷师众所周知的另一种工具。我们可以在活版印刷领域看到这一观点的示例，这一领域已经通过计算机生成的图像和感光性树脂印版的更广泛使用，在过去十年发生了翻天覆地的变化。聚合物被一些活版印刷的追随者视为传统人工排版的陷落，却受到新一轮活版印刷工作室和爱好者的欢迎，因为它不但可以提升印刷速度，还可以让更多人享受其中。

对于我个人来说，使用低技术和印刷过程产生的触感才是我爱上这些作品的理由。每当我看到有人决定在他们的设计、市场营销或推广材料中运用印刷品时，我的脑海中就会莫名地嗡嗡作响，人们纷纷站出来，要求收获更多，不仅仅只是安于接受所谓纯粹数字印刷品的“标准”。

卡斯帕·威廉姆森
英国伦敦

丝网印刷

丝网印刷作为一种印刷方式的发展，既是多种多样的，也是兼收并蓄的。印刷热潮的蓬勃复兴以及丝网印刷近年来作为一种印刷方式的复苏，说明了人们急切地想要以全新和多样的方式表达自我的创造力。这一印刷方式极具触感并且其方法一直都在发展，使艺术家、设计师以及任何人都可以去拥抱手工的美感，也使得它变得如此受人尊敬，也变成了这种方法的同义词。这让丝网印刷领域被置于复兴而现代的语境中，创造出当下现代艺术中最精美的典范。

丝网印刷的历史

丝网印刷及其起源

直到18世纪,日本和中国才开始采用在两张坚硬的模板防水纸之间固定丝网的方法来进行印刷。纸张被粘贴在一起,让丝网暴露在外,使颜料可以透过丝网流下去。这被认为是丝网出现的标志。这个方法在19世纪得到了进一步的发展。不过,它仍然处于简单和比较基础的工艺阶段。

今天我们所知的方法

塞缪尔·西蒙(Samuel Simon)是在20世纪90年代活跃在英格兰曼切斯特的一位广告牌画家。他被广泛地认为是我们今天所熟知的丝网印刷的先锋人物。西蒙从探索一种更快捷的印研发刷招牌的需要出发,他意识到如果发明一种将丝网(silk-screen)技艺应用到日常工作的方法,就可以让他的事业发生翻天覆地的变化。他开始着手优化基础的以木框为主的印刷方法,研发出一种可以在丝网上绘画的乳剂,以便将图像或模版分割开来,然后使用硬毛刷将油墨通过压力透过丝网。这个简单的方法使西蒙可以持续地印刷图案,而不是单独将它们一个个手动印刷出来。这个崭新的方法很快就被称为“丝网印刷”,而在1907年,西蒙被授予了一项专利,专利内容就是首个丝网印刷方法。

很快,丝网印刷就开始获得了艺术领域的关注。1914年,常驻旧金山的艺术家和印刷商约翰·皮尔斯沃思(John Pilsworth)认识到这种方法的益处并开始着手试验。皮尔斯沃

斯在塞缪尔·西蒙的基础上发明的多色印刷装置获得了专利。通过将不同模版和运用一系列不同的丝网和各种色彩,他可以在出版物中制造鲜活、多彩的图像。

这一时期也见证了“印刷刮板”(squeegee)的发展,这是一种扁平、坚硬的板面,带有灵活的橡胶材质边缘,用于将印刷油墨通过压力穿透丝网。相比之前在塞缪尔·西蒙的方法中使用的硬毛刷,印刷刮板的出现使印刷变得更加高效,效果也更加统一。

20世纪30年代,在法国里昂逐步发展的平板筛网印花技艺拓展了用于纺织品印刷的丝网印刷技艺。在这种方法中,纺织品印刷师将漆涂抹在一个网面上来做模版。将这一框架放置于织物上,使用印刷刮板将膏状染料透过网面上未涂漆的区域。

丝网印刷的真丝绢面料,由弗朗索瓦·达奇内(François Ducharme)设计并制作,法国里昂,1937。

绢网印花以及从丝网到丝网印刷的发展史

“绢网印花”(serigraph)这一术语的出现是用于区分丝网中的“创造性艺术”与这一工艺在商业和复制方面的用途。作为国家绢网印花学会的创始成员,卡尔·齐格罗塞尔(Carl Zigrosser)通过将拉丁语中表示“丝质”的“seri”与希腊语中表示“绘画”的“graphein”结合在一起,创造出这个词语。今天,很多艺术家和画廊都将艺术创造类的丝网印刷作品称为绢网印花。

如今,“丝网”一词未被广泛使用,原因在于它不再能够准确地描述这一工艺。战后新型塑料的发展见证了曾用于降落伞的丝质被聚酯纤维取代,后者被证明比丝质更加可靠,造

价也更加低廉,同时也更加坚韧,并能够重复使用。用它制成的合成产品也可以制作更加耐用的丝网。因此,在丝网印刷框中的丝网不再使用传统的丝或蝉翼纱制作。现今更加广泛使用的是涤纶、尼龙和聚酯纤维。

社会和政治影响

20世纪40年代,好莱坞的电影产业开始意识到这种新兴印刷方法的益处,因此不计其数的电影海报都采用了丝网印刷,并每周都悬挂在美国的各个电影院中。没过多久,其他行业也开始利用这种方法的优势。运动、音乐、戏剧和旅游公司开始招聘艺术家来创作可以采用丝网印刷制作的设计。像奥托·艾舍(Otl Aicher)为1972年慕尼黑奥运会发起的海报活动成为家常便饭。丝网印刷在今天仍旧像从前一样在政治和社会活动中颇具影响力。音乐和时尚产业都大量依靠这一媒介来制造服装、T恤衫和商品。采用丝网印刷印制的演出海报和艺术品从未如此繁荣地生发于大西洋两岸。丝网印刷的自助印刷方法在20世纪70年代全面参与朋克的全盛期,并成为这一运动背后的推动力。

奋力前进——丝网印刷的发展

安迪·沃霍尔(Andy Warhol)参与了丝网印刷中的艺术的部分,同时他还推动了这一印刷方式的普及。他在20世纪60年代的波普运动(Pop art)中将绢网印刷介绍到美国,通过这一举动,沃霍尔打开了很多同辈艺术家的眼界。艺术家,尤其是波普艺术家觉察到这一技艺具有广泛运用的潜力,还发现明亮的纯色对于表达当时的时代是再合适不过的了。美国的杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)和罗伯特·劳森伯格

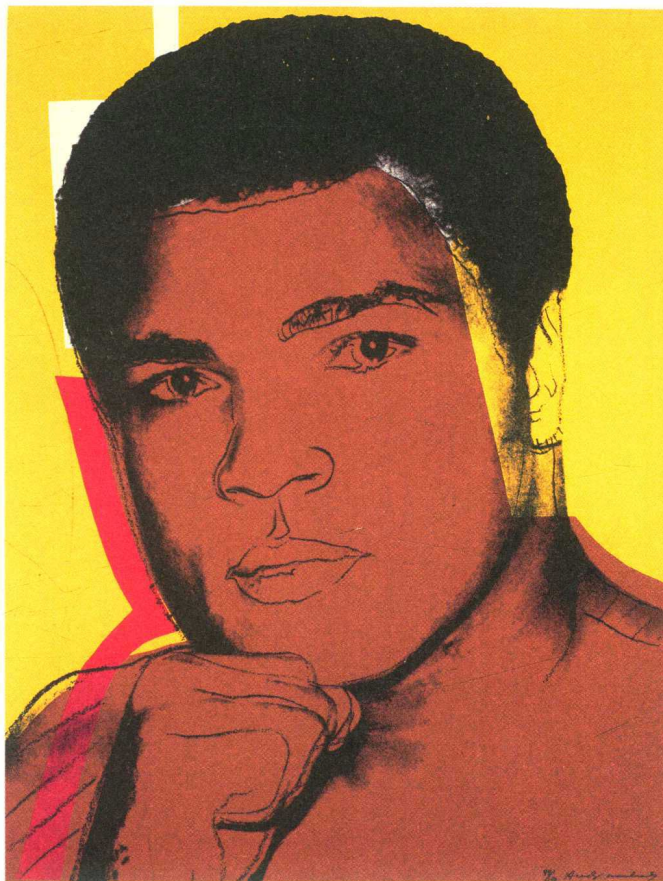
奥托·艾舍,慕尼黑奥运会海报,约1972年,丝网印刷。

(Robert Rauschenberg), 英国的爱德华多·保罗齐(Eduardo Paolozzi)和乔·蒂尔松(Joe Tilson)使这一印刷方法变得更为人们熟知。沃霍尔尤其以用华丽的彩色丝网印刷表现当时的文化偶像的肖像而闻名, 这些肖像包括埃维斯·普里斯利、玛丽莲·梦露和拳王阿里。

如今, 丝网印刷已经成为一种非常成熟的印刷方法。随着工业应用的发展, 真空印版台和曝光组件等更好的机械装置一直在推陈出新, 使得制作更为精细和专业的印刷品成为可能。更重要的是, 品质更佳和更淡的油墨, 连同无毒的水墨颠覆了这一媒介, 使得印刷过程可以更长, 也打造出更为安全的工作环境。

丝网印刷和今天的艺术世界

为了迎合近几年丝网印刷日益升温的现状, 很多艺术家的工作室, 比如位于纽约的下东区印刷所(Lower East Side Printshop)和英国的伦敦印刷俱乐部(Print Club London), 目前开始允许公众来使用店内的装置, 作为名义上的会员费。世界各地的画廊和艺术博览会都意识到了丝网印刷作品的需求, 因此每年都涌现出新的以丝网印刷为主题的活动。

安迪·沃霍尔, 《拳王阿里》作品第182号, 约1978年, 丝网印刷。

工艺流程简述

丝网印刷可以采取很多不同的方式来实现。从传统上来说，印刷师会直接用感光乳剂（Photo Emulsion）或“印版”在丝网上画出图案，并等待其变硬——仅仅留下图案以外的空间来使油墨通过。手工切割的图案的整体性和其他用于形成丝网印版的图层，进一步使具有诸多细节的工艺品能够被制造出来。很多顶尖的印刷师仍然喜欢使用手工切割的方法。不过，当今最常见和最多样的方法是用感光乳剂和电脑生成艺术作品。这种方法能够制作出精细的线条、微小精致的字体，以及逼真的图像。

1 材料和工具

丝网印刷所需的关键器具：

- 丝网
- 刮板
- 刮胶斗
- 照相乳剂
- 防水胶带
- 遮蔽胶带
- 搅拌棒/调色刀
- 油墨和印刷纸
- 印版去除剂

2 覆盖丝网

首先，必须用刮胶斗在丝网上覆盖一层具有光敏性的照相乳剂。这个步骤要从下往上进行。在这一过

程中，丝网被稳固、连续的动作覆盖，从而涂上一层光滑、轻薄的感光乳剂。在丝网的另一面重复这一过程，可以用一张卡片或一块塑料板去除多余的乳剂。由于乳剂具有光敏性，丝网要放在暗房或没有紫外线的区域中晾干。

3 准备艺术作品 和“正片”

图像在丝网上曝光之前，你需要准备一个设计图案，同时要创造出—

个“正片”（positive）。

“正片”是指在不透明或半透明的表面上形成不透光的图像（通常为黑色）。可以使用透明胶片、投影胶片、乙酸酯或描图纸。打印出的每一层都必须是不透明的图层。

4

曝光、冲刷和填充

大多数开放的工作室都配备了曝光台，其中带有真空装置，在曝光过程中可以向下吸住丝网，使其保持平整。

用透明胶带将正片固定在丝网上，确保它们不会移动。然后，这些图像会通过紫外线曝光。

丝网曝光后，它必须在冲刷区域被冲刷或“击打”。你可以用有很强冲击力的喷头或更理想的是用高压水管来冲洗丝网的两面，并让水在整个图像上流动。在被曝光的不透明的正片部分，图像开始脱落。这一过程会一直持续，直到整个图像区域的感光乳剂被冲洗掉为止。在丝网干燥后，你需要检查是否在曝

光过程中产生了孔眼或张开的区域。丝网被放置在灯箱上，丝网的填充物用来堵上这些区域，这样在印刷时就不会有油墨通过了。最后，丝网的四个角都被防水胶带遮蔽，确保不会有墨从网框中滴漏，这样丝网就可以用于印刷了。

