

Engraving
Meets
Rubber Stamps

橡皮皇后

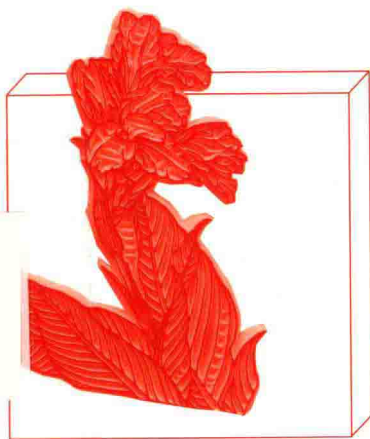

著

版画遇见

橡皮印章

Rubber-Stamp

人人可以轻松上手

有趣直白的表达方式

等极限之作

壁画

油画

漫画

版画

篆刻

中国画

橡皮章突破

重庆大学出版社

版画遇见 橡皮章

橡皮皇后著

重庆大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版画遇见橡皮章 / 橡皮皇后著. —重庆: 重庆大学出版社, 2019.1
ISBN 978-7-5689-1031-6

I. ①版… II. ①橡… III. ①印章—手工艺品—制作
IV. ①TS951.3

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第041525号

版画遇见橡皮章

Banhua YuJian Xiangpizhang

橡皮皇后 著

策 划 重庆日报报业集团图书出版有限责任公司

责任编辑 汪 鑫

责任校对 谢 芳

装帧设计 重庆凡然文化创意有限公司

责任印制 邱 瑶

重庆大学出版社出版发行

出版人 易树平

社址 (401331) 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

电话 (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真 (023) 88617186 88617166

网址 <http://www.cqup.com.cn>

邮箱 fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

印刷 重庆共创印务有限公司印刷

开本: 889mm×1194mm 1/32 印张: 5.5 字数: 88千

2019年1月第1版 2019年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-1031-6 定价: 48.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书制作各类出版物及配套用书,违者必究

你好，橡皮！

从小学起我就喜欢攥橡皮，被这些方方正正的彩色橡胶块儿所吸引，不知不觉攥了好几大铁盒儿。橡皮不只是在童年用来改作业本上错题的小方块，也是我心中涂改记忆的法宝……

记得《爱丽丝梦游仙境》中的人物——红皇后，由于儿时头部受伤，再也回不到以前聪明伶俐的时候了，有缺点却又不想承认，于是把身边的人都变成有缺点的。性格率真又固执的红皇后，我很喜欢。再者，在橡皮上刻字，感觉字的笔画像一个个身披铠甲的扑克牌士兵，刻的时候我很使劲儿，有力度，又傻傻的，是不是像极了红皇后呢？因此，我要做自己生命中的红皇后。当然又因为我有橡皮这个法宝，来改变我的错误决定，所以有了“橡皮皇后”这个笔名。

动手能力，是一种默化的承续精神文脉的重要途径，而橡皮章雕刻则是众多心手相应的手作技艺里的一个小种类。它体量虽小，却可以作为教育的媒介去渗透和影响那些渴望并践行艺术创作的年轻心灵。而心灵的育化，正是一个贯彻当代教育观的可言大喻小的核心命题。

“版画遇见橡皮章”是我在相关橡皮章雕刻的“动手能力”训练过程中，进行审美教育的教学案例的一个阶段性展示。这个教学个案的时间跨度为七年，也就是说它在隐形的教育链中，将中等美术教学、高等美术研究转型为一种彼此互通、互动的行为模式。它触及了一种参与性极强的“动手美学”和随时可以介入的“体验式”规则，是一个围绕橡皮所展开的视觉游戏。

“你好，橡皮！”这个打招呼式的标题正是要将纸上谈兵的套话式的教学理论转化为一种务实肯干的生活态度。希望这种态度能产生一种无形的教育影响力，让我们动起手来，齐肩并进地慢慢用橡皮传递手作的温度吧！

橡皮皇后

2017.10

第一章 橡皮章，你好！

- 一 材料——各种各样的橡皮 4
- 二 工具——那些刻刀都叫什么呢？ 8
- 三 印台——刻好的章子怎么印？ 12
- 四 手柄——章子升级“白富美”小妙招 20
- 五 洗甲水转印法 22
- 六 橡皮章收纳 26

第二章 橡皮章十五个案例分解教程

一 初级教程

- （一）阴刻与阳刻——篆书印章的制作 30
- （二）二方连续与四方连续图案——本子封皮 34
- （三）走进自然博物馆——做个昆虫书签 38
- （四）走进植物园——帆布袋的再创造 42
- （五）工笔花鸟——纸本作品 46

二 中级教程

- （一）藏书票都包含哪些元素呢？ 50
- （二）传统文化的传承——为语文课文刻插画 58
- （三）人像定制——父亲节母亲节，为他们刻个章吧 60
- （四）宠物肖像私人定制 66

三 高级教程

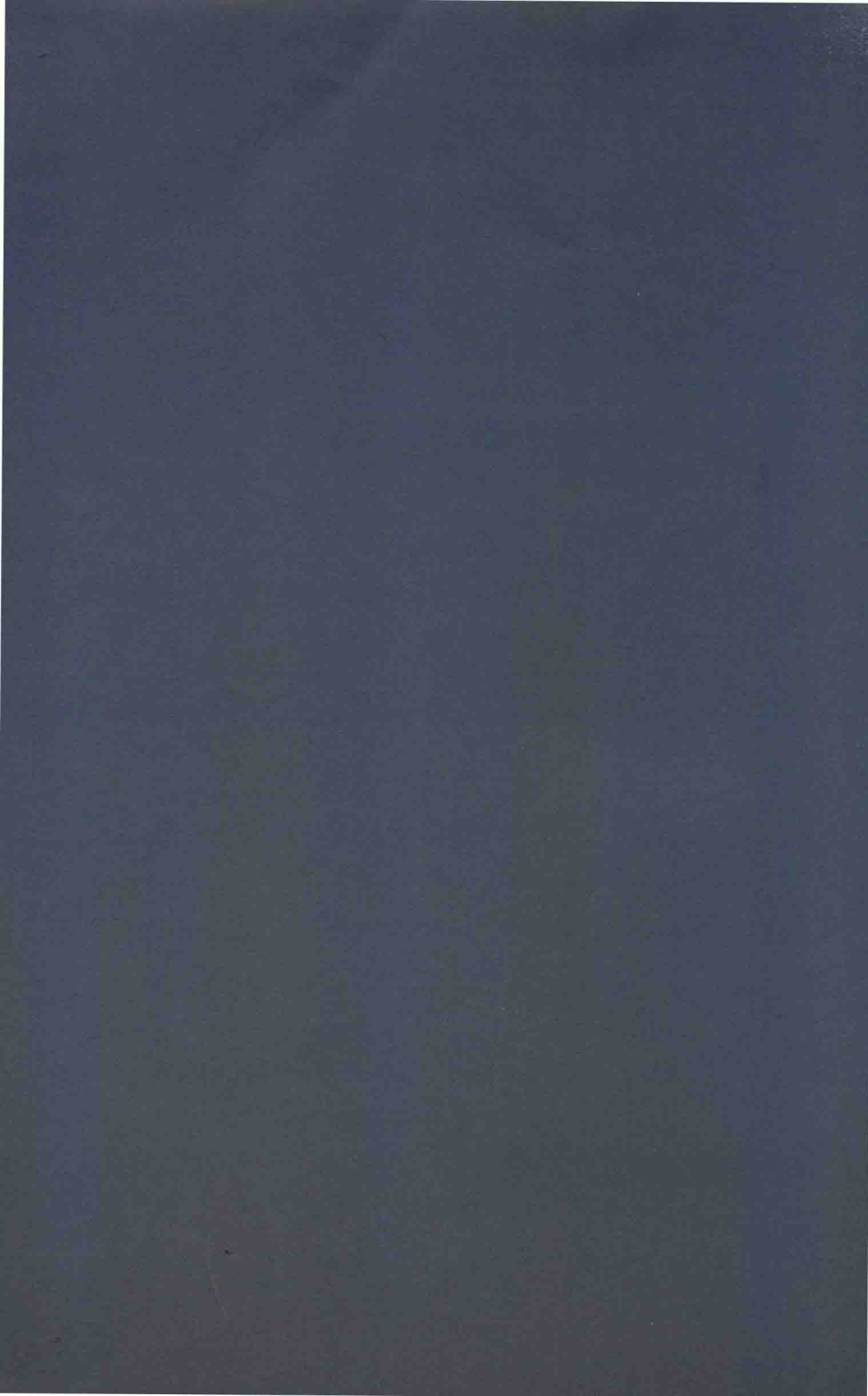
- （一）新闻纪实——每个人都可以变成新闻记者 68
- （二）什么？永乐宫壁画也能刻？ 74
- （三）过年，请门神啦！ 86
- （四）走进博物馆——毕加索的画你想收藏吗？ 98
- （五）如何利用边角料？ 112
- （六）套色橡皮章 118

第三章 花式留白，我来了！

一 搓衣板留白（难度：简单）	124
二 海浪留白（难度：简单）	128
三 金字塔留白（难度：一般）	130
四 三角留白（难度：一般）	132
五 华夫饼留白（难度：一般）	134
六 × 留白（难度：一般）	136
七 冰凌留白（难度：难）	138
八 玫瑰花留白（难度：难）	142
九 向日葵留白（难度：难）	146

第四章 学生作品欣赏

一 凤凰于妃	152
二 回声	154
三 青铜时代	156
四 四季平安	158
五 下江南	160
六 中西对画	162
皇后快问快答	164

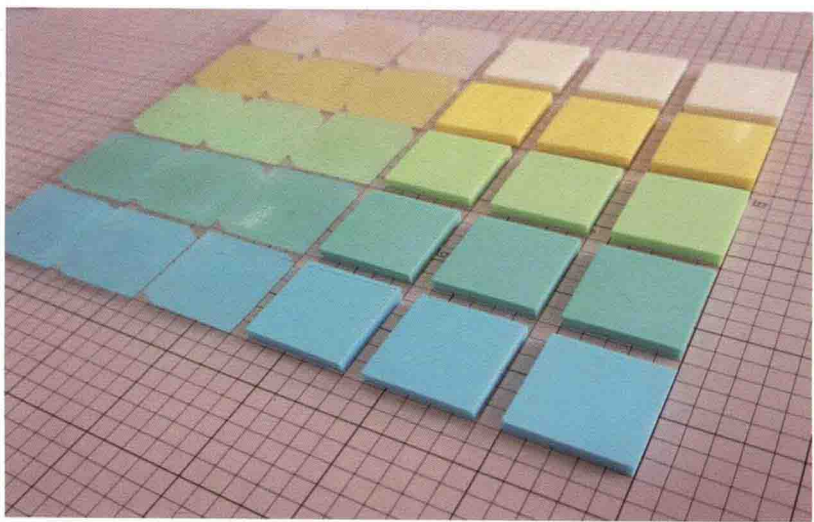
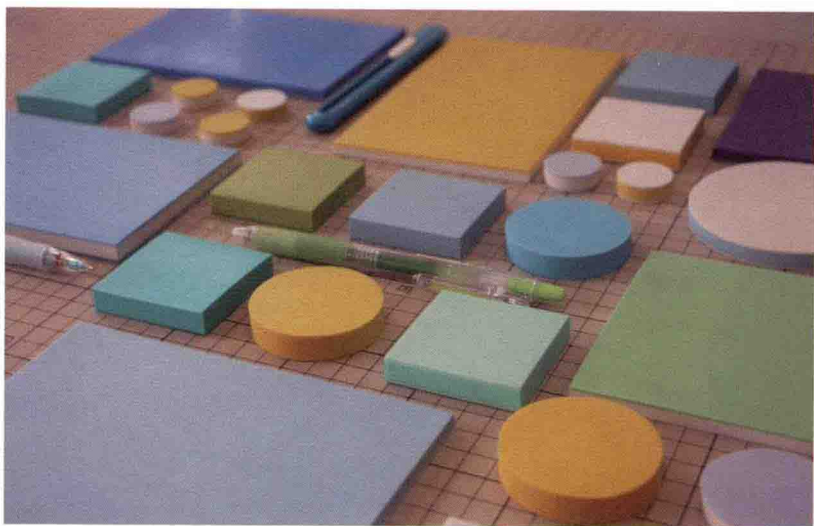
第一章

橡皮章，你好！

什么是橡皮章呢？

橡皮章是使用小型雕刻刀在专用于刻章的橡皮砖上进行阴刻或阳刻，制作出可反复盖印图案的一种休闲手作形式。刻好的橡皮章结合不同颜色、不同材质的印台，可以营造出各种缤纷的视觉效果。因为材质关系，橡皮章的雕刻时间比石刻、木刻短，表现内容较为随意，因此几乎人人可以轻易上手。这种手工形式最早流行于日本，随后传至中国台湾，到2006年才传至中国大陆。

皇后入橡皮章的坑已经近10年了，起初在美术用品商店买橡皮砖，发现一块A4大小的就要30元左右，质量也不是很好，后来无意中在网上发现澜冰家的材料比较好用，能满足小伙伴们的所有需求。本书中所有的材料都是在澜冰家买到的！（PS：而且强迫症晚期的我喜欢冷色，几乎所有范例中出现的都是蓝色系和绿色系的材料和工具。）

上 橡皮砖

下 彩色凉粉橡皮（左）和果冻橡皮（右）

橡皮

——
各种各样的一
材料

橡皮章雕刻所用的橡皮不是我们学生时代改错用的普通橡皮（质地较软），与其说是橡皮，还不如说是一块块彩色橡胶板，所以我更愿意把这种手作形式叫橡胶版画，简称胶版画。有刚入坑的“小透明”想问皇后，那究竟什么是版画呢？版画就是由制版和印刷两个部分完成的一种艺术形式——先在不同媒介（石板、木板、麻胶板、橡胶等）上进行雕刻，再印刷出图案。

现在市面上可以买到的橡皮砖有很多种，按产地分就是国产和日本进口这两大类。按形状分有心形、扇形、正方形、圆形、长方形、正方体、圆柱体、长方体。按尺寸分为 5 cm×5 cm、5 cm×10 cm、10 cm×10 cm、10 cm×15 cm、15 cm×20 cm、A4 纸大小；圆形的直径为 2.5 cm、3.8 cm、5 cm、6 cm、8 cm。

1. 国产彩色凉粉橡皮（左）和果冻橡皮（右）

颜值很高的两款橡皮。相对于普通的纯色和夹心的橡皮砖，凉粉橡皮和果冻橡皮在材质上更加有韧性、橡胶感更多，笔刀刻下去会明显看出痕迹；用洗甲水转印效果不好，比较适合用硫酸纸手绘的方式转印。刻好的章子在保存时要独立包装，不然会很黏；章子容易粘到一起，对画面有损伤。

上 大果冻橡皮

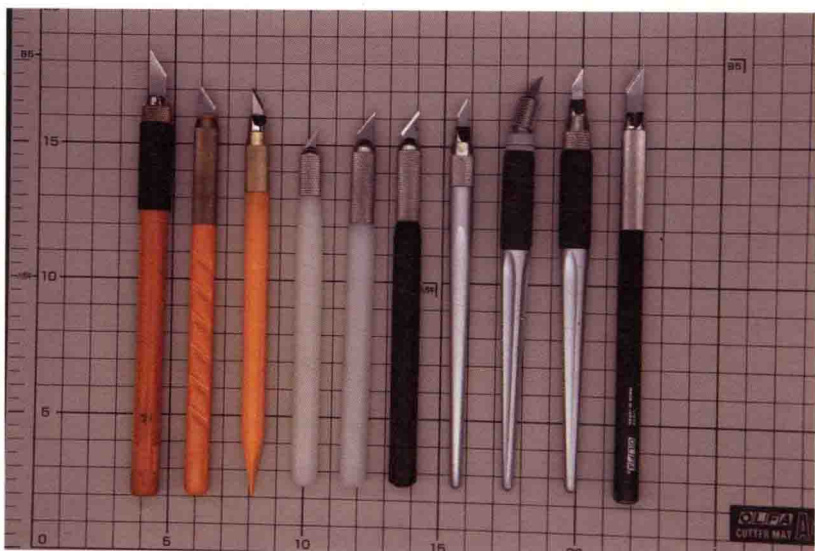
下 可揭橡皮

2. 大果冻橡皮

果冻橡皮的尺寸，目前可以买到的最大的就是 10 cm×15 cm 的，冷色暖色都有，特性前面已经提到。适合制作图案稍复杂的系列作品。

3. 可揭橡皮

国产橡皮中一个有趣的种类就是可揭橡皮，颜色有两大种：白色—彩色—白色（简称白彩白）和彩色—白色—彩色（简称彩白彩）。顾名思义，第一层颜色的橡皮可以直接撕下来。有些图案我们想要背景平整的效果，可以选用这种橡皮，直接撕下第一层，不用刻花式留白（本书第三部分会详细说明）。

上 韩国 HWAHONG 木刻刀

下 日本笔刀

二 工具

——那些刻刀

都叫什么呢？

1. 韩国 HWAHONG 木刻刀

经过皇后在长期刻章的过程中的摸索，这一套刀是一套适合木版画的雕刻刀，也可以在橡皮砖上雕刻出木版画的效果，价格相对便宜，适合学生和初学者使用。图中 1# 和 8# 是平刀、2# 和 6# 是斜刀、3# 和 5# 是圆刀（丸刀）、4# 和 7# 是角刀。由于宽窄不同，以不同的序号区分，常见的刀口就是这四种。

2. 日本笔刀

图中这些笔刀都是来源于日本两大文具公司，一个是 NT cutter，另一个是 OLFA 爱利华。这些是刻橡皮章常用的一些笔式美工刀，简称笔刀。从左至右分别是：NT cutter 大黄，OLFA 玉米秆，OLFA 小黄，NT 的小珍珠、大珍珠和黑珍珠，NT 的小银、旋转笔刀、戴胶套小银，OLFA 的大黑。

作为初学者，买一把小黄（左 3）就可以独闯江湖啦，随着技术不断提高，可以再慢慢增加工具的种类。皇后平时比较喜欢用大黑和小黄、小银，金属的刀杆很有分量呢，刀片的角度有 30° 和 45° 之分，如何选择，根据个人喜好，没有统一的标准。这些笔刀在大型美术用品店可以买到，也可以网购，价格从 30 元到 100 元不等。

美工刀

3. 美工刀

在切割橡皮砖时我们还会用到美工刀，这个大家应该都很熟悉了，皇后是“装备控”，所以颜值高的工具都喜欢收入怀中。右边两个是日本 NT cutter 的美工刀，有趣的设计在于其内部是不锈钢的刀柄，外面加之透明的塑料壳，推手部分用一种透明的单色加以装饰，让皇后觉得一把普通的美工刀不再冰冷，晶莹剔透，能和小清新的印台、章子配合使用。左边三把是 deli 得力的美工刀，根据宽窄和薄厚也有不同的型号，大家可以根据自己的使用习惯来选择。