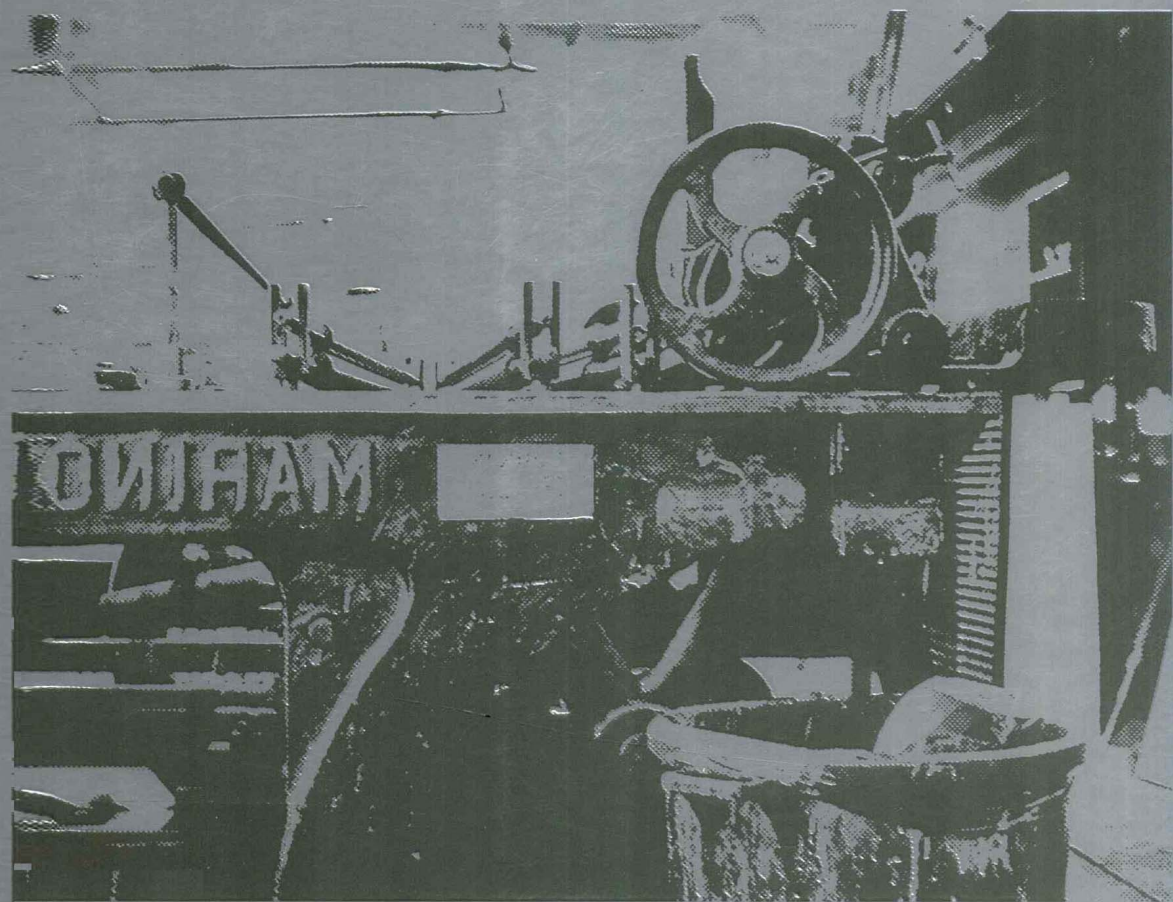

**TODAY'S TALK
ON PRINTMAKING**

版画今日谈

张子康 编

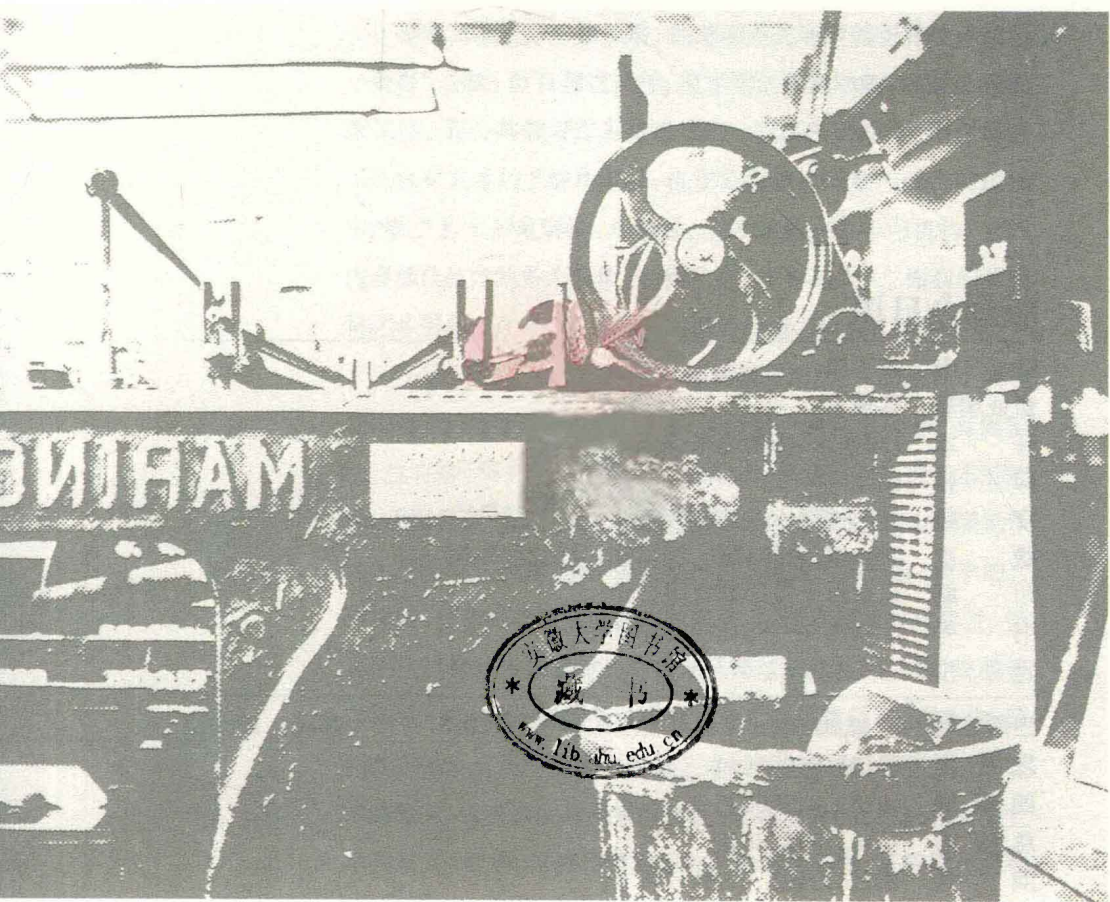

金城出版社
GOLD WALL PRESS

TODAY'S TALK ON PRINTMAKING

版画今日谈

张子康 编

图书在版编目(CIP)数据

版画今日谈/张子康编. —北京: 金城出版社, 2012. 12

ISBN 978-7-5155-0626-5

I. ①版… II. ①张… III. ①版画—绘画研究 IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第253405号

Copyright©2013 GOLD WALL PRESS, CHINA

本作品一切中文权利归 **金城出版社** 所有, 未经许可, 严禁任何方式使用。

版画今日谈

编 者 张子康
责任编辑 雷燕青
开 本 720毫米×960毫米 1/16
印 张 16.5
字 数 260千字
版 次 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷
印 刷 北京市十月印刷有限公司
书 号 ISBN 978-7-5155-0626-5
定 价 58.00元

出版发行 **金城出版社** 北京市朝阳区和平街11区37号楼 邮编: 100013
发 行 部 (010) 84254364
编 辑 部 (010) 84250838
总 编 室 (010) 64228516
网 址 <http://www.jccb.com.cn>
电子邮箱 jinchengchuban@163.com人
法律顾问 陈鹰律师事务所 (010) 64970501

美术馆的教育天性

早在20世纪初,蔡元培、徐悲鸿等先驱者就倡导美术馆的“美育”功能,但直到近几年,美术馆的教育功能,才被公众逐渐认知。而公共教育作为美术馆的一直以来的使命,不仅增进了公众对艺术的了解和理解,也在公众通过观察与经历的过程中,赋予艺术多重解读。所以说,美术馆是一个学习机构。它的内容涉及教育的各个阶段,包括儿童、少年与成人。而我们将艺术引介给公众,给予公众发散性探索与体验艺术的机会。

不得不说美术馆是一个体验的教育场所,它的教育不像学校那样规律与有序,在美术馆,学习是一种自由选择,有偶发性,也有规律性的。而选择讲座的形式,来进行对当代艺术的阐释,无疑是让公众接受艺术教育最贴近的方式了。相比较展览作为无声的视觉教育方式,讲座则将艺术包括艺术史的、美学的、创作的、图像的与审美的等多重信息,以最直接的方式解读。语言往往能将艺术的视觉感官认知延伸至理性认知,同时规避掉以往的一些猜测,也给予一些有关艺术新的路径。在讲座中,我们并不是从自我的角度去衡量艺术,则是希望引导更多关于艺术的思考,这是启发与探索的过程,让参与者自己去建构有关艺术的意义。当然,讲座所营造出的艺术真实性,是架构在两种语境的勾连,从视觉艺术到语言艺术,如此呈现的更像是对一个时代艺术的重新梳理。

今年是今日艺术讲坛的第五年。我们让每一次的讲座主题形成一定的关联，在讲述中让公众建立起对艺术基础性的了解，进而进行延伸性的思考。与此同时，我们希望讲座的价值不止于现场教育，所以将近几年美术馆的讲座集结成本出版，让更多的人能了解到美术馆教育作为社会教育的一员，是以更自由、多元，也更广泛与复杂的身份，去探讨艺术与展现艺术的。

最后，感谢马爹利与我们的共识，它是对美术馆教育事业的关注，也是对公众艺术教育的关注。这让美术馆作为一个独立的教育系统，给予社会多角度生发艺术思维的可能。

张子康

今日美术馆馆长

2012年4月

记录进行的艺术史

最近，我们看到有年轻人给今日美术馆的微博留言说：马爹利就是喜欢艺术——或许他曾参观在今日美术馆举办的年度“马爹利非凡艺术人物”作品展，为那些艺术家的巧思惊叹；入围过“关注未来艺术英才计划”，为自身的被发现而鼓舞；更有可能的是，他多次在今日美术馆举办的公益讲座中聆听主讲人诚挚的讲述，在与他们的对话中受益良多……而这一切，均缘起于“马爹利艺术基金”对当代艺术的关注，以及与今日美术馆多年来的合作。

“马爹利艺术基金”成立于2007年。创立伊始，首个项目是与中央美术学院合作设立奖学金，以资助优秀师生赴法国知名艺术院校深造和交流，通过支持中国艺术教育，为更多具有潜质的年轻优秀艺术人才在艺术领域的长期发展提供更加广阔的平台。

秉承推动中国当代艺术发展的使命感，我们自2008年起与今日美术馆携手成为长期战略合作伙伴，并于2010年开始共同呈现“马爹利今日艺术讲坛”。在造型、设计、建筑、批评等艺术大门类的主题下，今日美术馆邀请专业领域有独特建树和研究成果的大家作为主讲人，来阐释他们自身创作的心得，以及对社会关注艺术热点问题的理解，他们的讲述，不但在当下为普及与深化艺术概念起到积极的推动作用，也是在为未来的“美术史”

书写留下宝贵的口述材料——这正是“马爹利艺术基金”与今日美术馆共同呈现“马爹利今日艺术讲坛”的初衷：让普通的观众和艺术爱好者有更多机会接触艺术与艺术家，亲临其境深入探讨艺术，也为中国当代艺术的传播与发展开辟一条新的途径。

现在，今日美术馆要将讲座按主题出版，这无疑是一件非常值得庆贺的事情。分门别类地梳理同一个大话题下不同人的见解，是补充，也是延伸。同时希望讲座内容的出版，能稍微弥补不能到场观众的遗憾。

马爹利艺术基金

2012年4月

“版画”的不同版本

这本书的内容基本都是关于“版画”的，讲座者从不同的角度、不同的目的出发，进而阐释了对版画不同的理解和态度。本是可听可看的讲座整理出文字，定会缺失一些本该有的声情并茂，当“视听”转换为只“读”的时候，这里的文字就会显现出一种“中性”的感觉。无论什么感觉，讲座者都是认真准备的，录音整理也是认真面对的，组织者更是用尽心思的。本书无论从版画专业到专业本身的学术思考，都会给不同读者带来或多或少的收获。

非常感谢今日美术馆公共教育部从开始到后续의完整工作，这对参与讲座的每一位艺术家来讲都是一个完整的交代。同时，对版画的认知与传播也会起到积极的作用。

李帆

中央美术学院版画系副系主任

2012年4月

版画的入门与启示

Introduction to Printmaking

主讲人 黄洋

学会欣赏
从「看」到「读」
制作步骤
中国版画
西方版画

目 录

版画的入门与启示 黄洋 /001

学会欣赏 /002

从“看”到“读” /005

制作步骤 /008

中国版画 /009

西方版画 /017

什么是版画 /026

引言 李帆 /029

木刻版画历史概述 许向东 /032

石版画创作技法 李鑫 /041

铜版画的制作 李岩松 /058

丝网版画的制作 刘国伟 /065

传统版画制作流程 卢平 /079

数码版画 赵乾宇 /085

版画的分版 彭金荣 /089

版画·概念 李帆 /094

从版画教学到艺术教育 李帆 /106

木刻与前卫 王华祥 /123

父亲古元的延安木刻 古安村 /137

从我的版画创作谈起 方力钧 /148

“被使用的艺术”——版画的当代应用 康剑飞 /177

从威廉·亚历山大看西方汉学中的图像系统 /197

引言 陈丹青 /199

从威廉·亚历山大看西方汉学中的图像系统 秦风 /204

铜版画的魅力 谭平 /220

威廉·亚历山大铜版画中的“纪实” 闫辉 /223

观看与历史 /226

引言 陈丹青 /227

铜版画在中国的出现以及清代宫廷铜版画介绍 翁连溪 /229

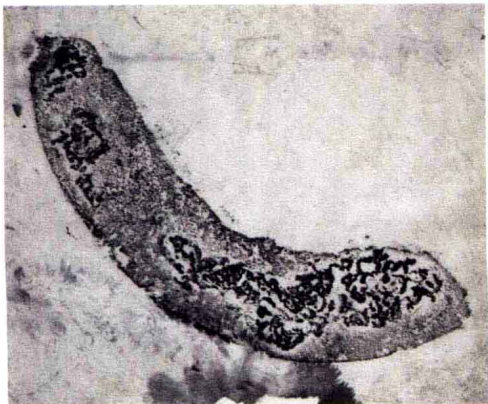
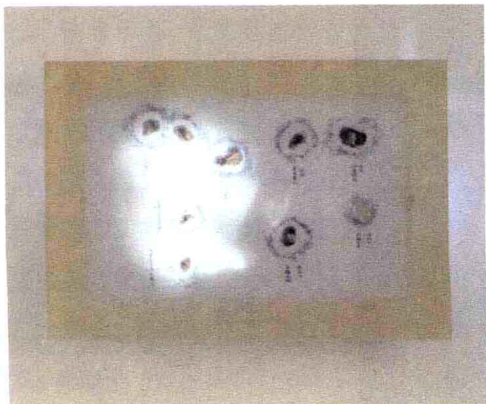
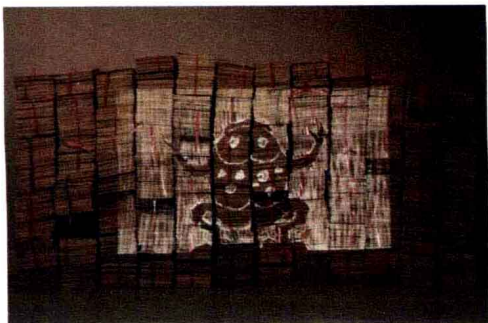
清代宫廷铜版画的中西风格及技巧 闫辉 /236

近代西洋画刊版画中的历史 秦风 /239

小结 陈丹青 /248

后记 杨洁 /250

黄洋：1979年生于广东揭阳。本科阶段就读于中央美术学院版画系，其2003年的毕业作品《采薇》，将木刻与动画相结合，体现了版画跨界发展的潜质；经过三年版画硕士研究生的研习，2005年开始创作的《古残拓考释》《赤比考》等作品，则将版画进一步推向装置、影像、文本互为补充的综合艺术形态。此后，黄洋参加了釜山双年展、中捷当代艺术交流展、观澜国际版画双年展等国际大展，并于2011年进入中央美术学院造型艺术研究所攻读博士学位，继续挖掘版画与当代多元艺术对话的可能性。

黄洋 《赤比考》，版画影像装置，2006年（左上）

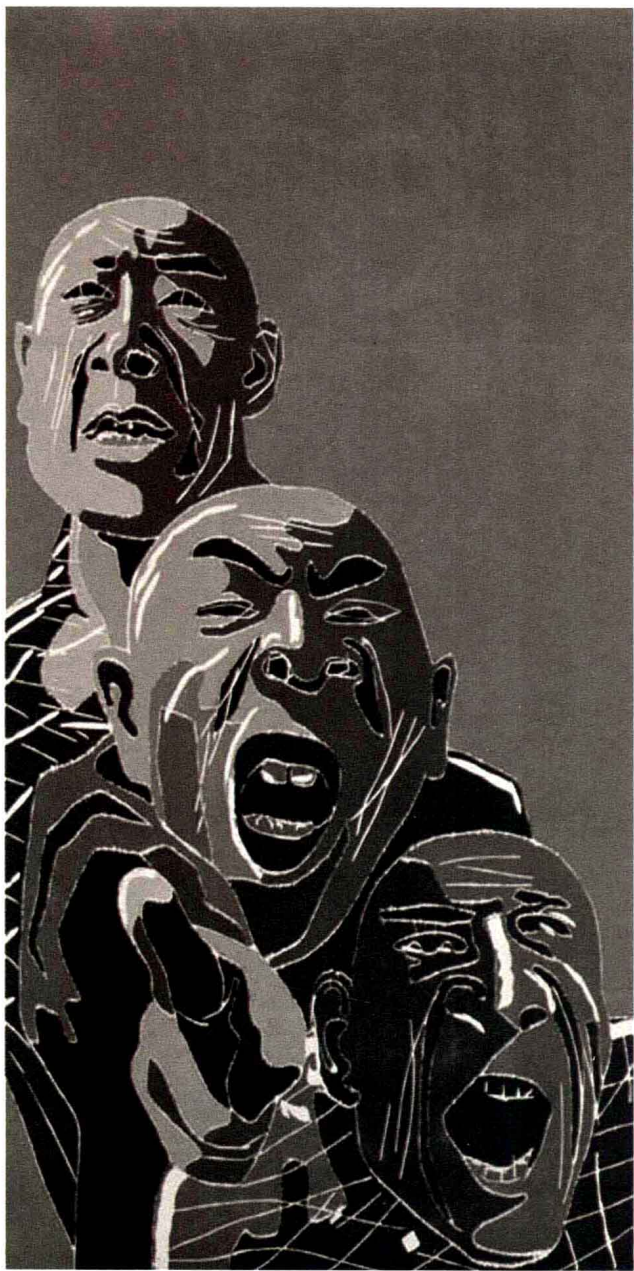
黄洋 《采薇》，木刻动画，2003年（右上）

黄洋 《“图像的诞生”之“通灵宝玉”》，版画影像装置，2011年（左下）

黄洋 《古残拓考释》之“揭阳老城采集春秋泽国宫墙芎蕉浮雕纹饰拓本”，纸本水墨拓，2006年（右下）

学会欣赏

Aesthetics

方力钧 《2001.1.12》

天气凉爽了，正是来美术馆逛展览的好时候。很多人平时工作很忙，难得有机会和艺术亲密接触。其实，美术馆不仅让我们欣赏到好看的作品，它还是我们增广见闻、活跃思维的好处所，对提升智力和培养知性的人格大有帮助。因为无论是背书或做题，它都是被动式思维，我们无法从这种苦役般的脑力活动中获得乐趣。大脑需要的是体育锻炼，而不是在学校里天天做苦力——虽然两者看上去挺相似。

其实艺术和文学是不同的，它除了让你得到美的享受之外，还能使大脑获得锻炼，从而提升我们的智慧程度。我们平时把“艺术”两个字用滥了，比如演讲的艺术、生活的艺术、领导的艺术、战争的艺术、做饭的艺术等等，真的是各行各业都有自己的艺术，就连奔驰跑车，它也绝非一堆自己会跑的铁疙瘩，说它是汽车中的艺术品我想没人会反对。但如果你把大街上横冲直撞的“摩的”也奉为艺术瑰宝的话，估计多数人会投反对票。

那么，艺术与非艺术的区别到底是什么？我想除了技术因素外，最主要的区别就是智慧含量的多寡。制造一辆奔驰跑车与“焊”出一辆摩的，所动用的脑力劳动是不一样的。还有一点容易被忽视的因素，那就

是奔驰充满了神秘感。我们难以想象，在如此光滑、流畅、密闭的金属外壳下暗藏着的无数精巧的仪器设备，要经过怎样复杂的组织和联动，才能让汽车被我们随心所欲地驾驶。当你带着种种遐想去凝视这辆高级跑车时，它对你而言就是最大的一种“视觉神秘体”。所以，技术过硬、智慧过人，再加上引起观众去好奇、去想象的神秘感，是优秀艺术作品的三大特征。

眼下，环绕在大家周围的就是许多人猜不透、看不懂的“视觉神秘体”。如同奔驰跑车，方力钧的作品在普通观众看来明明就是薄纸一张，然而纸面覆盖之下到底藏着什么“高端”的思想观念，使得这辆“跑车”能够在艺术界纵横四海，甚至还能卖出比奔驰高得多的价格？这恐怕是人们最看不懂的事情了。更为“诡异”的是，虽然跑车也价格不菲，但好歹还是辆车，能开、能用，而这些画既吃不得也用不了，要拿去跟股票似的进行套现的话，又需要金融学方面的精深学问，不是谁都玩得起的。另外，车展上我们可以在各种名贵跑车面前幻想自己如何踩油门，如何换挡……尽管买不起，但至少可以“暗爽”一把。

逛美术馆与逛车展也有相似之处，尽管有些人看得津津有味，但总免不了有满

腹狐疑甩袖而去的观众。我想这不是观众或作品的问题，而是没有人教他们怎样在脑中模拟这些“艺术跑车”的驾驶，从而在精神上享受那种开着名车去兜风的乐趣。

在这里，我很乐意针对版画艺术，为大家做一次“陪驾”，充当版画的领路人，

先帮助大家迈进美术馆的大门，再跨过版画的鉴赏之门。暂时请大家进来坐一坐，完了还得把大家送出去——“启示”二字其实就是“出门”的意思。如果版画的观念能够对大家各自的专业领域有所助益的话，我想这可能就是一种跨界的启示。

从“看”到“读”

From "Look" to "Read"

我们欣赏一幅画，如果只是简单看看画面的话，脑子是无法开动的。比如有一幅油画，前些年特别流行，画面是个裸体的美女抱着陶罐，题目就叫《陶》——虽然看起来挺漂亮，然而你得到的那种舒服的感觉，其实并非绘画本身所赐，而是画中美女的形象在起作用。仔细想想，我们身边的时尚杂志、网络、电视、街头……到处都是美女形象，如果在百忙中好不容易腾出时间来逛美术馆，看到的竟然是平时就唾手可得的東西的话，会不会觉得不值得呢？

特别是看到像方力钧这样的作品时，肯定就不能用欣赏美女的眼光去看待了，你想让艺术家给你做“眼部按摩”、让你觉得很美、很舒服？对不起，没门儿！你的眼睛不仅不舒服，甚至还会觉得有些刺眼。怎么回事？美术作品应该是美的载体，怎么可能表现丑的事物呢？其实，简单地判断美丑，从来就不是欣赏艺术的主要指标。如同康德所说，“审美活动本质上是一种思维活动”。一件作品若要启发人的思维，让观众开动脑筋的话，就要在内容或形式上制造悬念、设计谜团，这是获得欣赏乐趣的关键所在。

当然，审美是非常个人的事情，有些人对“美女抱着陶罐”这个一览无遗的视觉信息感到满足，想让脑子休息，这也没什么不可以。但这幅画除了这个信息，它也无法让你联想到更多东西，你要是真想动动脑子，画家还不同意见呢！然而，我斗胆做个不公平的对比——同样是画美女，达·芬奇的蒙娜丽莎就高明多了。大师高超的绘制技巧使画中人的微笑成为千古谜团，永远经得起人们的猜想和品评，它让你在眼睛放松的同时，还能勾引起你的好奇心和求知欲。人们往往通过读侦探小说来活跃思维，其实美术也有这样的功能，而且看一张画只需几秒，读一本

书却要花上十天半月。不同的是,书本无论厚薄,它总有明确的开头和结尾,你只要像绕毛线球似的从第一行耐心“绕”下去、读下去,就可放心地在思维的海洋中畅游。而美术作品的麻烦在于,它不像书本早已为你设定好阅读的路径,而是造型、色彩、光影等因素一股脑儿同时扑向你的双眼,似乎并不存在明确的路径供你进入阅读。这就给人造成一种美术无法锻炼脑力、无法启发思维的假象。

不过,幸好这不是事实。以方力钧的版画作品为例,大家看到灰暗的画面中出现三个光头大脑袋,神情激烈,动作夸张,作者像是在嬉笑怒骂中表现一种愤世嫉俗的情绪,我们以为作品的意思也就到此为止了。但是且慢,你不妨想想刚拿到手里的一本书,虽然你第一时间欣赏了它精美的封面,但并不意味着你读完了这本书。相同道理,作品展现在你眼前,犹如书的封面对你表露无遗,如果仅仅满足于“看”到这张画,就会丧失掉“读”的乐趣。从“看”到“读”,这是个由浅入深的过程,也意味着两种境界的过渡。要读懂这幅画、把它彻底“吃透”,我们要把整个展览现场联系起来看。围绕这幅画有许多别的东西,比如前后作品的排列、艺术家的访谈录像,还

有最重要的——作品的标签。我们往往会忽略标签,因为它很不起眼,而且总是对自己的品位过于自信,觉得自己想怎么看就怎么看,标签上的几个文字似乎说明不了多少问题。但是,既然刚才我把画面比作书的封面,那么标签就相当于目录了。通过读懂标签,我们可以找到这本“书”的关键词,从而开启真正的“阅读”。一张标准的作品标签,一般包括作品名、作品尺寸、材料技法和创作年代等信息。尺寸就是画的大小,创作年代也容易理解,而作品名和材料技法里头却能捕捉到关于作品的“关键词”信息。

一般来讲,题目是作品最重要的文字信息,许多画家为此绞尽脑汁。像刚才那张美女图,画家并不用“美人出浴图”之类俗气的名字,而是用了意味深远的“陶”,似乎在提醒我们别被美女吸引,而应该把注意力放到她搂着的陶罐上才对。或者说,与女人转瞬即逝的美貌相比,陶罐虽然土里土气,却能经得起岁月的磨炼,我们应该提倡这种简朴的美才是。然而对观众来讲,他会认为画家在“耍赖”。为什么?既然你不希望我们充当“好色之徒”,那就别让美女占据大部分画幅。法国画家安格尔有件跟它相似的作品,画面是一个裸女举