

11

劲草

木刻丛刊

JIN CAO MU KE
CONG KAN

劲草

木刻丛刊 第十一期

文字

朴实无华反生辉

——简谈董其中的木刻

丝网版画源流

弱草之春

——介绍长春版画会

采来甘露化彩虹——记中国

版画研究家小野田耕三郎

芬兰的木刻艺术

木刻的刀法组织与练习

马克 (4)

赵经寰 (15)

曹文汉 (19)

戈沙 (27)

张秋 (32)

谭权书 (36)

阿姨

春潮曲

村舍

《泰国民间故事》插图

瓜田之夜

秋思等

晒鱼

长春版画会作品选登

叙叨

瓯江风月

驼背商店

太阳，你早！

海上油罐

《林家铺子》插图两幅

果山图

装运木材

冬天的黄昏 [芬兰] 维尔荷·阿斯高拉 (34)

鲈鱼 [芬兰] 伊高尔·埃里克逊 (34)

霜晨 [芬兰] 伏依托·维凯宁 (35)

垦土地

董其中 (11)

方国政 (12)

刘咏贤 (12)

叶飞 (13)

陈一文 (14)

赵经寰 (15—17)

赵经寰 (18)

(20)

周秀芬 (30)

李树勤 (31)

刘宝平 (31)

郑友深 (39)

廖有楷 (39)

安滨 (40)

董其中 (封三)

[芬兰] 埃基·坦杜 (33)

[芬兰] 维尔荷·阿斯高拉 (34)

[芬兰] 伊高尔·埃里克逊 (34)

[芬兰] 伏依托·维凯宁 (35)

力兴泉 (封底)

图版

石林夜月 (木刻 23×11)

爱鸟 (丝网版 37.7×26.5)

花卉 (木刻)

这里正是早晨

马群

拴马去等三幅

羊儿满坡歌满坡

暖冬

山村秋景等

山村晨曲

王川 (封面)

赵经寰 (封面)

姜延新 (扉页)

莫测 (封二)

丑公懿 (2)

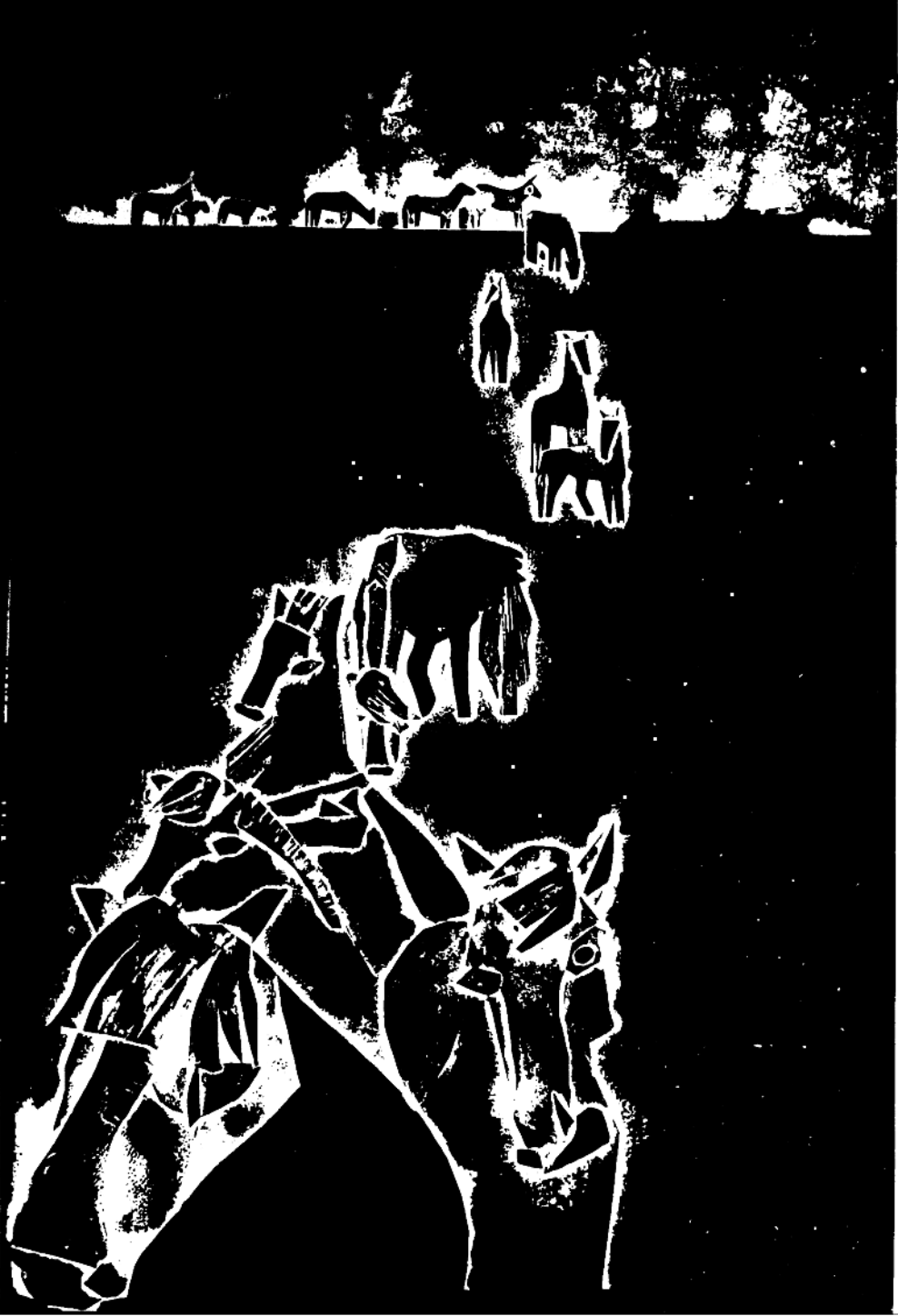
文科 (3)

董其中 (6)

董其中 (7)

董其中 (8—9)

董其中 (10)

马群
(纸版画56×85)

王公懿

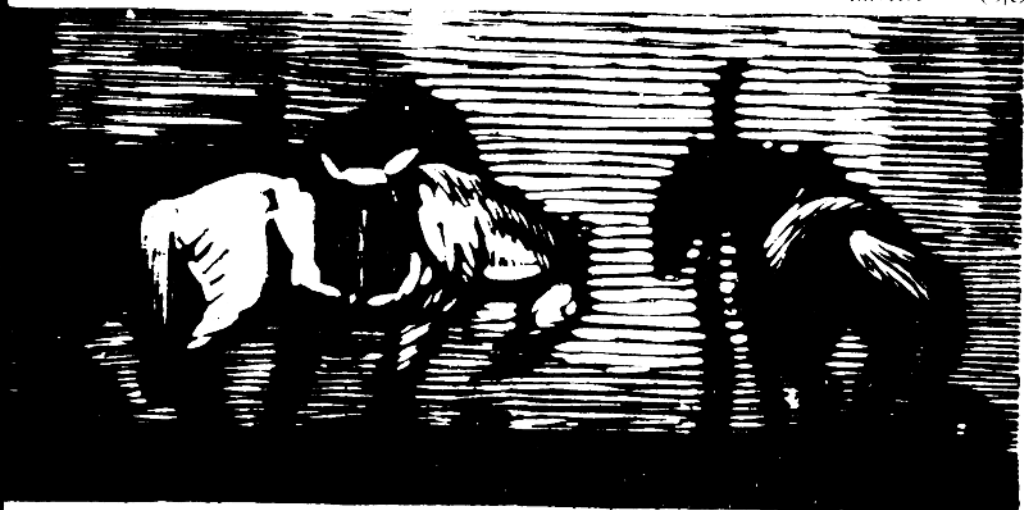
拴马去 (木刻14×14)

文科

黑姑娘 (木刻7×12)

文科

夜

(木刻14×6.5)

文科

朴实无华反生辉

——简谈董其中的木刻

马 克

版画家董其中 1982年摄

读董其中的木刻作品，犹如聆听纯朴悦耳的民歌，常常令人为之神往和陶醉。神往于他用铁笔木纸描绘出的新人新事和新的世界；陶醉在他根植民间艺术而又有自己独特的美妙的创造天地。

董其中是一位在生活上勤于积累，在艺术上勇于探索的版画家。他认为艺术创作如同做文章一样最忌“人云亦云”步他人后尘，而应力求创新，有自家面貌。正如鲁迅所说：“依傍和模仿，决不能产生真正的艺术。”所以当他在五十年代踏上版画创作道路的起始，就立志用自己的艺术语言，来表达自己对生活的感受。二十多年来，经过艰苦的摸索与不断创造，终于形成了黑白闪烁，刀痕淋漓，强烈明快，富有装饰效果和中国民间特色的风格。他的许多成功之作，给我国丰富多姿的版画园地增添了新的色彩，并且受到了国内外广大读者的欢迎。

我国的新兴版画如何民族化，这是广大版画家长期以来十分重视和潜心钻研的大课题。版画家们为使自己的作品更为群众喜闻乐见，在创作实践中，有的吸收传统中国画的构图和神韵；有的参酌汉代画象石、画像砖深沉雄大的气魄；有的学习民间艺术丰富多采的表现手法等等，都已取得可喜成果。董其中就是致力从剪纸、年画、玩具和民歌中吸取营养，而成绩卓著，别具一格。他的经验体会是多方面的，因限于篇幅，这里只谈我认为特别值得重视的两个问题。

一是学习民间艺术，要从思想感情入手。看来这有点老生常谈，然而它却直接关系到学习的成败。对民间艺术如果没有真正的热爱，没有深入的了解，那么学习就会止于皮毛而不可能吸收其内涵的精髓。董其中从小生活在农村，熟悉农村生活，当他开始用版画去反映生活时，首先想到的就是勤劳朴实的农民和农民

自己创造的各种艺术品。他曾经为陕北的民歌激动不已,对晋西北的剪纸视若珍宝,让各地的木版年画牵动情怀,被大量的民间玩具深深陶醉。因为这些艺术形式都是农民用自己的心灵创造出来的,其中蕴藏着劳动人民的智慧和丰富的想象力。董其中正是从这些艺术的内涵,进一步理解劳动人民的感情与爱好的。因此他的版画在取材、构思和艺术处理上,往往都渗透着农民的理想愿望,重在抒发农民之情。比如《羊儿满坡歌满坡》和《暖冬》的成功之处,与其说在巧妙的黑白对比和灵活的刀法运用,不如说是洋溢在刀笔之中那股浓郁的乡情。画家是以羊倌的感受来刻画羊倌形象的,他仰卧在青青的草坡上,无忧无虑,自由自在地尽情歌唱,一种“民歌向着青天唱”的豪情跃然于纸上。同样,画家也是以农民的眼光来看待农村家庭生活的。由于党在农村施行了新的经济政策,给千家万户的农民生活都带来了新的变化。缝新被的题材是我们常见的,但那真实的生活气息,亲切的艺术语言,能使人有较多的联想,因而也加强了作品的感染力。又比如《新渠小景》、《排演新节目》和《早到》的构思之所以巧妙,也在于画家不是从旁观者或成年人的角度,而是以农村儿童的思想情绪与心理爱好进行创造的,因而富有引人入胜的情趣,使这些常见的题材有了新意。由此可见,一个画家只有对生活激情满怀,对人民真挚笃爱,创作出的作品才会感情洋溢,为人民所喜爱。

另一是吸收民间艺术的各种营养,融汇于木刻之中。借鉴不能代替创造,广泛吸收

其他艺术的长处,不能削弱或丧失版画的特征。董其中对待民间艺术就重在领会它们的规律,从不生搬硬套,而是结合木刻的特点,加以变化和灵活的运用。诸如:《山村秋景》和《春沐图》的构图都吸收了民间年画“满而全”的特点,但效果却迥然不同。前者有助于山村层层房舍和丰收季节繁忙景象的表现;后者则开拓了浩瀚的水面和群鸭自由游戏的意境。《春光》和《灯节》的色彩都运用了民间年画套色的办法,但没有失掉创作版画的特点。前者省略去一切背景,只在人脸和盆花上敷以单纯的色彩,鲜明醒目,是自然春光的描绘,更是人物青春的颂歌;后者用满版的黑底衬托出点点耀眼的色块,使灯彩更加明亮红火,增添了灯节欢快的气氛。

《送春肥》和《收获》的造型极富有民间玩具的情趣,那些小毛驴个个头大于身,既活泼可爱又充满稚气。从用刀的方法上看,后者较前者更厚重更具有金石味,是在前者基础上的新发展。由此亦可窥见画家不愿重复过去的进取精神。《暮归》和《阿姨》的处理手法融铸了民歌的节奏和神韵,突破自然形态的描写,根据主题的需要自由地组织画面和布黑陈白,通过概括、提炼、夸张、对比,使作品形成一种强烈的音乐感。《橱窗之歌》的布局和线条,干净利落,明快优美,明显是由剪纸脱颖而出,但又有新的发挥新的创造。把“千刻不落、万剪不断”的剪纸结构,变为实刻和虚刻的排线,在统一中求变化,于单纯中取得丰富的效果,堪称佳作。

以上所列举的作品,无论是黑白或套色,

还有个共同之处，那就是都统一在强弱、大小、长短不同的圆口刀法之中。由于画面的黑白相间和疏密有致的各种变化，非但没有单调之感，反而给人以和谐、明快、爽朗的印象。

董其中是新中国培养起来的中年版画家。他的艺术作风是和他生活阅历分不开的。他1935年出生于山青水秀的江西省泰和县的农村，从小就喜爱各种民间艺术。1958年在北京艺术师范学院美术系毕业后到山西大学艺术系任教。1965年调中国美术家协会山西分会工作。他善于在认真完成教学和行政工作的同时，积极深入生活坚持版画创作。他身上有一种勇于探索的毅力，在成绩面前从未止步，努力向更广阔的艺术领域求索。书法用笔的结构美，印章用刀的金石味，陶瓷艺术造型的洗炼，以及汉代石刻的浑厚等等都是他涉猎的对象。同时他还认为：“一个有创造性的版画家，也应善于借鉴外国艺术之长，使其融化于自己的作品之中，以丰富和强化自己的艺术风格”。苏联法服尔斯基的《驴群》，德国威·卡斯鲍姆的《双马》，美国爱·华惠克的《会见》等作品的造型和意境曾给他以有益的启发。珂勒惠支和麦绥莱勒作品中高度概括的黑白处理和象征寓意的表现手法，也强烈地吸引着他。他对黑白规律的探索，力求使自己的作品更富有民族性和时代感。

艺海无涯，学无止境。我们殷切期待着董其中同志在艺术上有更新更深的开拓。

一九八三年八月于北京

羊儿满坡歌满坡（木刻49.4×59）

董其中 1983

暖冬

(木刻47×54.5)

董其中

山村秋景
(木刻42×53.2)
董其中

橱窗之歌

(木刻72×35.3)

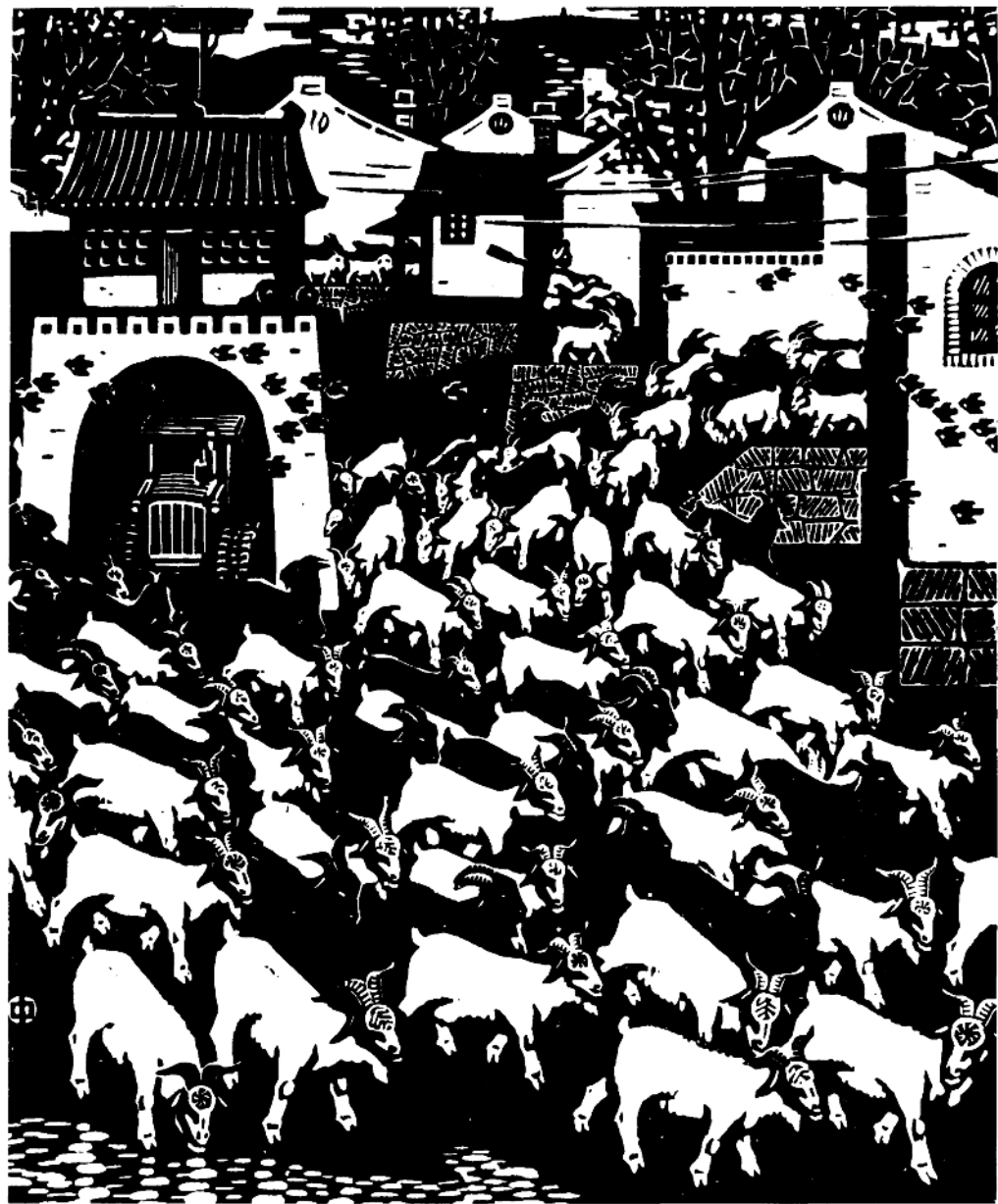
董其中

春光

(木刻33×42.5)

董其中

山村晨曲

(木刻49×57.5)

董其中1983重刻

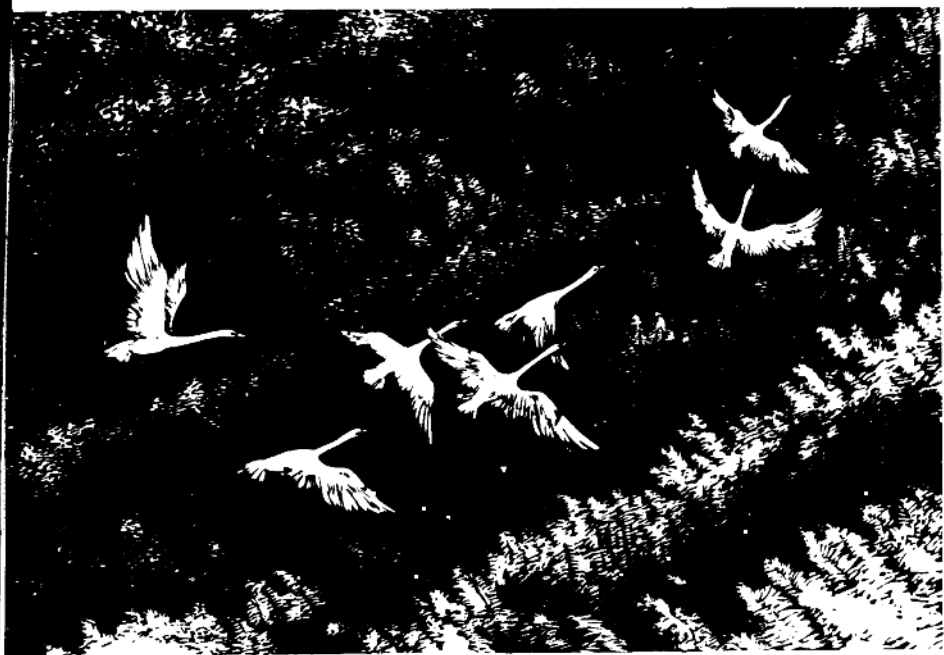

中 1980

阿姨

(木刻39×43)

董其中1980

春潮曲
(木刻 45×30)
方国政1983

村舍
(33×22)
刘咏贤1982

《泰国民间故事》插图

(木刻15×27)

叶飞

瓜田之夜 (木刻47×48.5)

陈一文1982年重刻

丝网版画源流

赵经寰

第二次世界大战以后，国际丝网版画兴起，特别自六十年代以后，丝网版画几乎可以和传统版画争雄了七十年代，在日本，丝网版画的数量常占版画展览会的第一位。

丝网版技术起源于民间印刷与印染的型纸镂刻制版。我国宋代就有所谓“响拓法”，是关于型纸镂刻制版的较古老的记载。1907年，英国人S·西门以“型纸丝网版”的名义取得了印刷特许权，他研制的方法，是将丝网绷在木框上，在图案纹样以外的部位涂上“填孔剂”（用鱼胶或清漆加粉制成，前者为水性，后者为油性），留出纹样的孔隙，然后用刷子印刷。这种方法比传统的不用丝网的镂刻型纸版进了一步，因为用了丝网，可以加固原版，并使线条得以分离，更加灵活。这可以说是丝网版（Si/k screen）的初始。当时欧州也用与西门相似的方法印染织品。但用填孔剂在丝网上描画的方法，比较麻烦，到1920年左右，一种新方法在美国产生，即用了完全相反的方法，先用油性描画材料直接画在丝网上，然后再用刷子普遍涂水性填孔剂，将全部丝网涂盖住，再用溶剂溶解掉油性描画材料所构成的图象，即成“孔版”，可以用油墨印刷。在1878年，美家的F·

苹果熟了（丝网版27.8×38.6） 赵经寰1982

艾布斯曾确立了网纹照相原理，并应用于凸版照相制版，到1915年，美国人又将这种技法移用于丝网版，于是产生了照相网纹制版法。最初，当然也是作为印刷手段而被采用的，到1930年代末期，美国的安索尼·费罗尼斯才将丝网技术用于版画创作，成为丝网版画的开拓者和指导者，“丝印版画”(Serigraphy)的名字也在此时产生，成为丝网版画的一个别名。随着1940年美国“国立丝印协会”的成立，这种技术被大规模地推广了。1960年代，随着美国波普艺术影响的扩展，其代表人物安迪·沃霍尔等人的用照相制版法制作的丝网版画也影响了世界，这是丝网版画与现代艺术思潮结合的产物。

日本早在1850年期间，就在伦敦公布了一种挂丝的“型纸版”印染技术，对欧洲丝网版技术的发展有很大影响。这种技法，是把木框四周在一定的间隔上钉一枚钉子，然后用生丝纵横交错地挂在钉子上，拉成网状，同时，将已经镭刻完的一式两张型纸版从丝网两侧仔细地合拢，用柿漆粘牢，最后剪断丝与框的联系，成为结实的挂丝的型纸版。以后经过改进，将两层型纸改为一层，使其变得更为简易。1950年代中期，日本的工艺设计家开始以现代丝网版技术从事印刷，当时主要用来印广告。在美国定居的日

本版画家暖呕将自己的丝网版画送回日本，被著名印刷师冈部德三看到，从66年开始，俩人进行了长期的合作，其镭刻法版画作品极精，为世界瞩目。自此，日本现代丝网版画开始进入大发展的历史时期。由于美术界对丝网版的愈来愈大的兴趣以及多种制版材料的研制与供应，创作手段与程序的改良、油墨的改进等等原因，使日本丝网版画在70年代一跃而居于众版之首，暖呕、木村光佑、野田哲也、岛洲一、吉田克朗等大批丝网版画家获得了国际荣誉，丝网版画已成为日本继水印木刻与铜版之后争取国际奖赏的一个主要版种。进入80年代，据日本评论界对106位青年版画家的分析表明，日本版画将继续以丝网版为中心对各版种技法新的表现的可能性进行更加广泛深入的探讨。

当前，国际丝网版画的主要制作方法有：

①用水性或油性填充剂的手工描画法；②用漆性原纸或胶膜的镭刻法；③用明胶与铬矾感光乳剂，将画在胶片上的图象反转于丝网的感光法；④用照相制版的网纹制版法；⑤用树脂原纸与电子制版机械的电子制版法。笔者研制的蜡版丝网版的电热制版法及其辅助技法是一种新创的技法。