

玉带桥（油、水、笔彩） 古元

封面：翠梯（透明印） 梁竹

（京）新登字 015 号

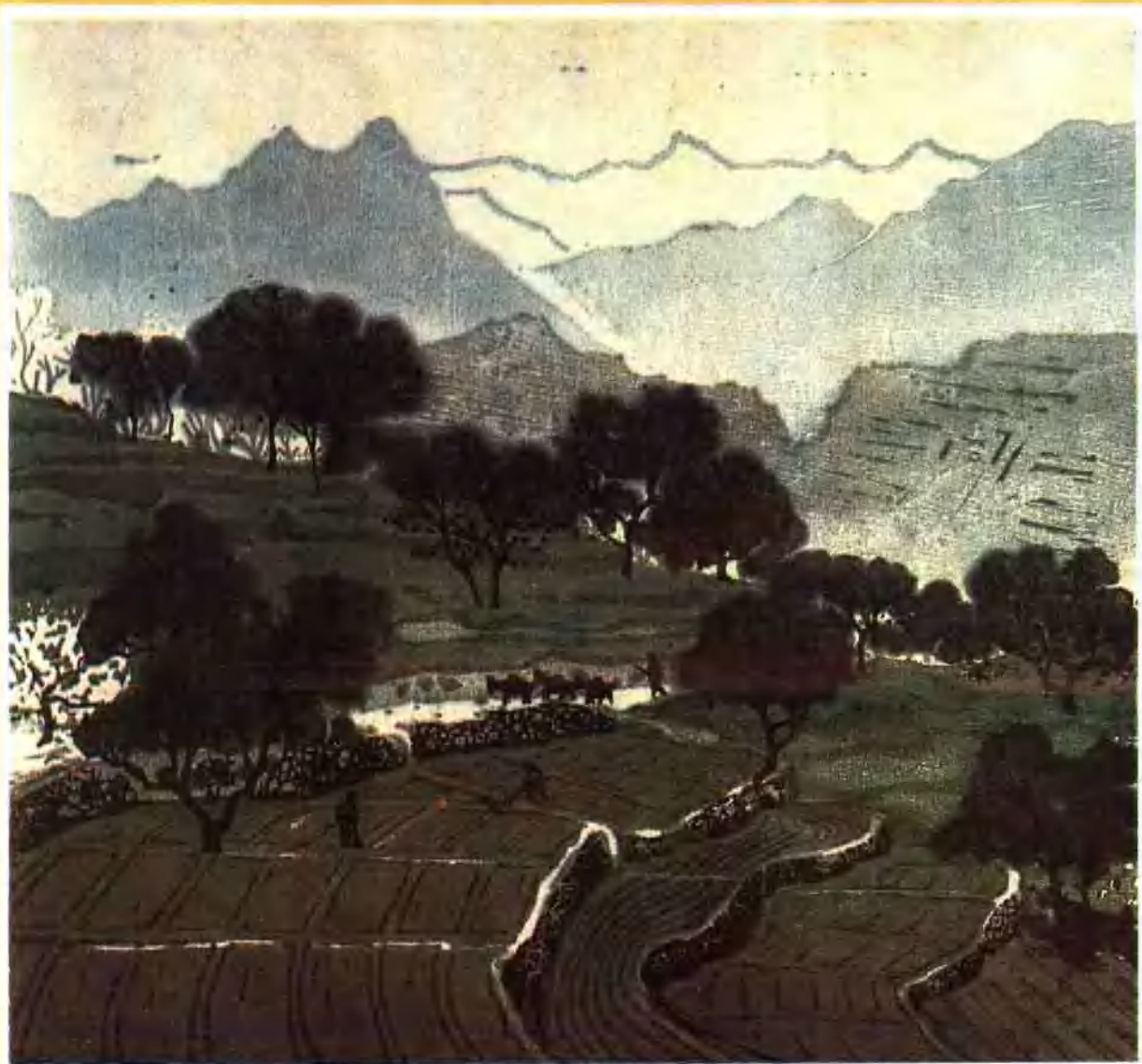
水印版画
责任编辑：孙慕龄
装帧设计：张晓君

朝花美术出版社出版
北京建外印刷厂制版印刷
新华书店北京发行所发行

1982年4月第一版第一次印刷
ISBN7-5056-0154-7 G·11
定价：2.50元

木林社画库

21

美术技法画库

21

水印版画

梁栋

游允常主编

J217

10

一、水印版画概述

水印木刻是我国特有的传统雕版印刷方法，早在唐代已经流行。最初为单色，五代时加敷彩色，明代万历年间发展为鼎盛时期。如《西厢记》，《水浒传》是这时期黑白版画的代表作品。采用“钐版”套色法和“拱花”凹印法印制的著名《十竹斋书画谱》和《十竹斋笺谱》是明朝末年的两部精美的水印套色版画集。

现代荣宝斋的木版水印画，继承了我国的传统水印技法，经过对原作的仔细研究，确定几块，十几块或几十块彩色套版，然后精心套描，用木版和刻刀认真雕刻。再将数十块木版一块一块刷上合适的颜色和水份，一块一块套印而成。传统木版水印画，追求酷似原作的目的，所以也称“复制木刻”。通常是画家先作出画稿，雕版师刻版，印刷工印刷，每一件作品都是由许多人分工合作来完成的。

我国现代的创作水印木刻，是水印版画工作者学习传统技法并吸收外国版画技法，由自己设计画稿，自己刻版，自己印刷三为一体的艺术创造。它的成品已不再是某些作品的惟妙惟肖的仿制，而是艺术工作者用以抒发自己心灵感受的，具有审美价值的艺术创作了。

现代水印套色版画，吸收了我国民族绘画的传统技法，如在用笔上，采用工笔画的线，写意画的渲染；材料上使用中国画的纸、笔、墨、色等，但它又不同于用毛笔直接画出来的中国画，它是通过刻版和印刷来体现水印版画自己的特点的。如由于版材的肌理产生的“版味”，刀法的痕迹产生的“刀味”，套版印刷产生的“印刷味”等。它所具有的简洁明快，水色滋润的艺术韵味，是其它的绘画形式所不能代替的。

韦源文的
《春汛》采用
我国传统的湿
印技法，使画
面充满春意盎
然的意境。

春汛
(湿印法)

韦源文

郑爽的《海恋》运用透明色和不透明色混合套印的技巧，表现了梦幻般海底世界的透明幽深的境界。

海恋 / 水彩、水粉印 / 郑爽

斋藤清的《竞艳》应用木板的天然纹理，制作的作品，吻合画面形象要求，使猫的毛色、神态更充满木版画特有的情趣。

竞艳 / 肌理印

斋藤清 / 日本

梁健的《龙江水暖》则吸取了传统“拱花”印法，使冰块具有浮雕感，从而使形象更为突出，跃然纸上。

龙江水暖
拱花印
梁健

2013/10/17

二、水印套色版画的制作程序

1. 起稿

版面是通过画稿、刻版、印刷的三道工序来完成的。画稿为刻制和印刷提供基础，但不可能将版材的肌理、印刷的效果画出来。可以用水墨或水彩、水粉颜料画稿子。用颜色的浓淡变化来表现层次，稿子应强调画面的整体效果，省略繁琐的细节，要明确形象结构和色彩的和谐统一。

2. 分版

有了画稿后，根据画稿进行分析，计划一下这幅作品用几块版，几种颜色套印，可以充分利用色版的重合作用，如黄色版与蓝色版重合能呈现黄、蓝、绿三色。多种颜色版的重合可产生更多的丰富的色彩。有时为了节省木版，面积大的色彩可做在一块版上。小面积的颜色有时也可安排在一块版上，但色彩之间要有一定的距离。

在分版前，要把套色标记做好。方法有多种，其中最主要的有两种：一种是“角标记”（—┐）作法是在画稿的左下角离画面4.5公分处画个弯角（┐），再在右边画一条与弯角平行的直线（—）。另一种方法是在画稿的上左边画一条与画面平行的长直线，再在直线的中央画一个竖点（+）。

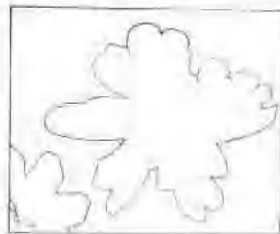
过稿，确定分版办法后，要把画稿过到木版上，方法有许多种。①“直接法”，就是用墨直接将稿子画到版上去。因为版上的稿子是反的，所以要对着镜子画到版上。②“反转法”，用墨笔或炭精笔在纸上画稿子，将木版用水打湿，将画稿反放在木版上，用马连擦子压印到版上去。③“复写法”，选用结实的透明纸，复在画稿上，用铅笔勾出线条和色块的轮廓，然后将底稿反放在版面上，下面衬一张复写纸，用铅笔将画稿印到木版上。无论那种方法过稿，都必须把标记画好。

芍药花（画稿）

透明纸分版底稿

分色版之一（绿）

分色版之二（黄、灰）

分色版之三（黑）

印刷第一版（黄、灰）

印刷第二版（黄、灰、绿）

印刷第三版
（黄、灰、绿、黑）

3. 刻版

版材，以木板为主，如梨木、白果木、枣木、榉木，也有人使用胶合板、石膏板、纤维板或纸板、和实物版。

刻刀，中国传统的木刻刀只用一把月牙刀，现代版画的刀具很丰富，有三角刀、圆口刀、平刀、斜刀刀、方口刀等；每种刀具又有大小不同的型号。

刀法，刀法技巧的运用，是根据画面的需要和版材的性质来决定的。如精细的刀法要在坚固的梨木上进行。粗犷的刀法应在粗纤维的版材上进行。除了刻、雕、铲各种刀法外，还可以刮、磨、压、敲，甚至在版面上粘贴各种材料，造成凹凸的版面。特别是近年来综合技法的利用，使水印版画出现新的面貌。刀法概括起来有正切刀、旋刀、摆刀、浮沉刀、刮刀、晕刀、压刀、回旋刀等。在版面行刀时，要以刀代笔，正如国画家用毛笔在宣纸上作画一样，不是完全按照画稿一模一样复制，要放刀直干，一气呵成。

水印版画的版，一般要求线条粗犷，避免过分细密和琐碎，因为木版和印纸经水后要膨胀，颜料在纸上要渗化，阳刻线条要变粗，阴刻的线条要变细，所以过细的线条和刀法，不易印出好的效果。一般阳刻线条，要略比预计的线条细一些，阴刻线条要粗一些。

线条要刻得深一些，底子要铲得深平一些，以免在着色印刷时粘污画面。版面中大块的空白底子不必全部刻掉，可沿着画面轮廓边沿刻掉三到五公分宽，着色时不要将颜色涂到空白的版面上就可以了。

分色版不一定每一种颜色一块木版，如果色块之间有一定的距离，可以利用一块木版套印三、四个颜色。

有的套色版不必刻，可以在版面上按色块的分布画好记号，直接着色印刷。

雕刻刀具

刀法

单刃刀

二角刀

圆口刀

锐器压痕

压刻

铁纱压痕

铁刷

齿轮

麻布

浅圆刀

点刻

平口刀

刮刻

针刻

平、曲、交叉线

粗糙版纹

晕刻

木纹

印刷示范

印刷工作台的布置

马连的制作程序

1. 用三合板做成圆饼，涂上乳胶，盘上马连绳。
2. 将竹笋皮浸湿展平，再将圆饼放在中央。
3. 将竹笋皮四角卷起。
4. 将卷好的两端合拢，用结实的线绳扎紧。
5. 剪去多余的笋皮柄即成。

1. 印刷

潮纸。我国的水印版画，大都选用有吸水性的生宣纸。此外还有皮纸、高丽纸、毛边纸、漉纸等。纸的厚度要适中，过薄或过厚的纸都不适用。各种纸的吸水性质不同，可按画面的需要和个人的习惯来选择。不论哪种纸，在印刷前都必须经过潮纸。方法可以采用“喷湿法”，即先将裁好的印纸，平放在桌子或画板上，用喷雾器喷洒清水，待纸半透明状时，将喷湿的纸盖上塑料薄膜，再压上木板，等

作马连擦子的材料

竹笋皮 马连绳 马连扣 杆与绳

制成的马连

印刷工具

喷壶 调色碟 圆刷 毛笔 扁刷 镇尺 水粉 水彩颜料

印刷用刷子和笔

板，等待一小时左右即可使用。另一种方法是“浸湿”法，先用一张比印纸大一些的废报纸，均匀地刷上清水，再将印纸置于其上，一次用多少张就刷多少张，叠在一起，上面压上画板和重物，待纸浸湿后就可使用。纸的湿度要根据画面的需要，凡印虚淡的画面，水份要大一些，厚重而明确的形象，纸的湿度可小些。湿好的纸一次用不完，可保存在塑料袋里，水份就不易蒸发了。

调色，水印套色版画的颜料，可用水彩画颜料或中国画颜料或水粉画颜料，要注意颜料的性质和特点。一种是透明色，一种是半透明色，一种是不透明色。透明色在版上可以重合套印，两种颜色重叠可以产生第三种复合色。半透明色重叠则产生另外的色彩效果。先印深色，后印浅色，或先印浅色后印深色，都会产生微妙的色彩变化。调色应在白瓷碟子里进行。调色的深度，要比预计的深一些，因为纸干后颜色会变浅。最好将调好的颜色先在纸上试一下就有把握了。

着色，着色前先将版面用刷子涂上清水，使版面润湿，着色时才会滋润。如用的是薄的三合板，版面涂水后会弯曲，可在版的背面也刷上水，这样木板就不会弯曲了。

着色时用刷子和毛笔。一般讲，大面积用大刷子，小面积用小刷子，精细的地方用毛笔。刷子上的水份和颜料一次不要过多，着色的面积也不易过大。行笔时，尽量涂在凸起的版面上。颜色刷好后，再用下埴圆刷将涂过颜色的版面再捋刷一遍，使凹处的积水吸上来，保持版面颜色均匀。

印刷，“角标记”是先在刻好的木版上刷色，后将纸覆盖上去用马连擦子印刷。“直标记”是对准标记落纸于版面，再将纸揭开，在版面上着色，再将纸覆盖上去用马连印刷。如果印纸是湿的，可在背面衬一张干报纸再印刷，这样纸就不会擦破了。

吹口笛 (线套色法) 黄永玉

在印刷时要注意色彩的干、湿、浓、淡和虚实变化,根据需要可一次印好,也可以多次印刷完成。一般说,印的次数少色薄而透明,版纹、刀痕都比较清晰。印刷的次数多,颜色不透明,线条和纹理也变得粗而模糊。这与印刷擦子的硬度和手腕的压力也有关系。一般说,轻淡的景物,用稀薄的颜色,软性的擦子,轻的压力;厚重的景物,用浓厚的颜料,硬性的擦子,重的压力。

重叠印法不仅可使颜色加重,而且可以先后印出不同的色相。多次重叠印刷,又可获得丰富的色彩效果。在印刷中如需要局部特殊渗化效果,可先将纸的局部加湿,使颜色溶化开来。如印特别浓重的物体,则要干的印纸,浓而厚的颜色。在同一个画面上,综合运用多种印刷技法,可以造成干、湿、浓、淡、层次多变的艺术韵味。水印版画的套色程序,一般是先印浅色再印中间色,最后印深色。如果采用不透明颜料,先印深色后印浅色,可使画面造成强烈的色彩对比效果。

为了在印刷时控制颜色的流失,减慢水分的蒸发,可在印刷前在版面涂上少许稀浆糊,以后刷颜料、复纸、印刷。在气候干燥时,除在室内喷洒清水保持湿度外,可以在调色时加几滴甘油,减少水分的蒸发。在潮湿阴雨的季节,空气中的湿度大,干燥的速度慢,可在调色时加少量酒精,使水分散发得快一些。水印版画的印刷,很难保证每张成品都一样,即是在同一个时间,用同样的颜料,但由于纸的湿度,印刷的次数和印刷时的压力以及室内的湿度等等条件的差异,都会影响画面的微小的差别,这也是正常现象。

整平,水印套色版画印刷后,因为印纸吸水后要膨胀,干后收缩变形,画面不平整美观,因此,最后需要有一个整平画面工序,另是待印好的画干透以后,再喷上清水,使画面伸张,再用两三层干报纸,平放在桌面上,将所需整平的画放在上面,再用画板盖上,压以重物,过二、三十分钟更换一次干报纸,大概经过三、四次,画面就可以平整了。

题签,版画作品完成后,一般在画面下白边的中间签画的题目。右下边签写作者姓名和创作年份,左下边签写印数。印数的写法是:比如某一作品印50张,在画面的左下边用铅笔签上 $1/50 \sim 50/50$,分母50为总印数,分子 $1 \sim 50$ 为顺序印出的号码,总印数不一定一次印满,可分多次印完。除限定印数外,作者可保留自存的印数,一般不超过总数的20/100。在画面左下角签写A·P或A/P(artist proof意为艺术家自留)。

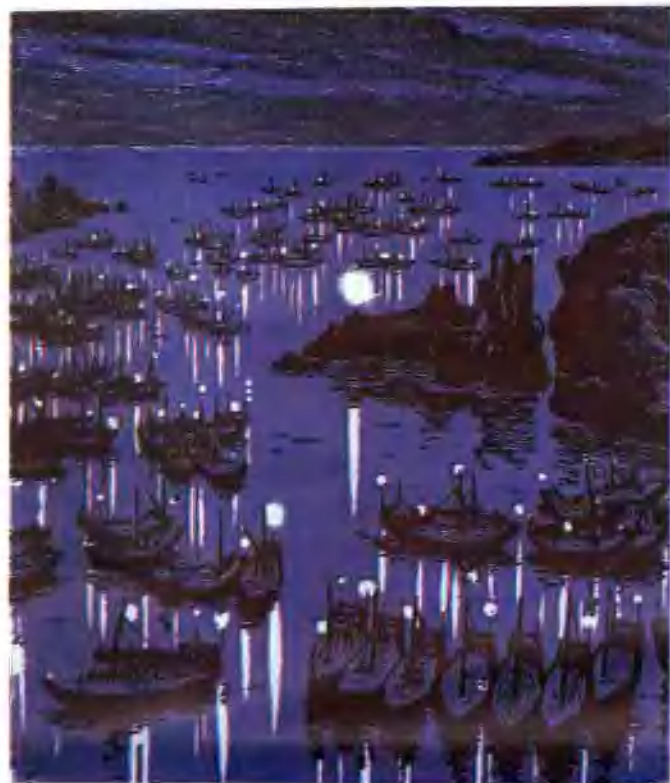
三、水印套色版画技法

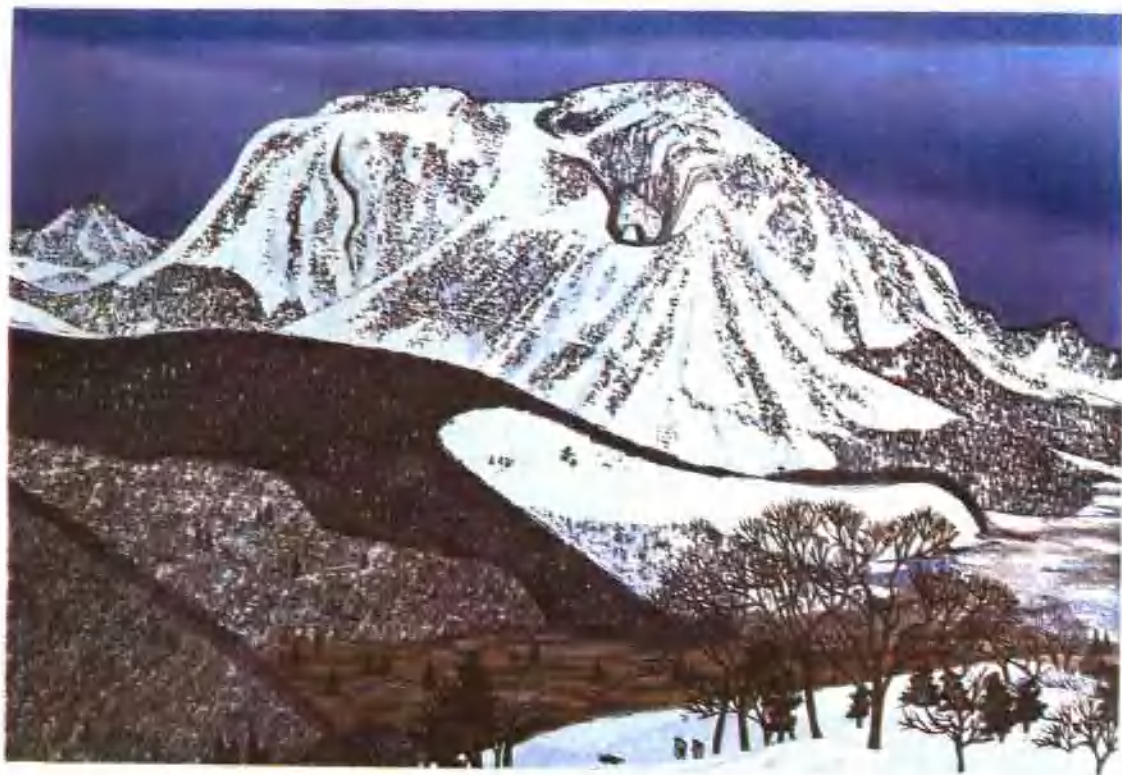
湿印法，这是水印套色版画的主要印刷技法，它可以体现水印版画水色淋漓的滋润感。方法是用充分湿度的印纸，透明的颜料和适当的水分，软性马连擦子，较轻的压力。经过几次试验有了经验以后，便可以获得满意的效果。

干印法，需要造成深沉明确效果的画面适用此法，如表现朦胧天气的画面，砂石组成的海滩，粗糙肌理的景物等。一方面可以利用粗糙纤维的版面，用干的印纸，少水分的颜料，轻的印刷压力都可以得到理想的画面效果。

渔汛时节（湿印法）梁铎

雨中（湿印法）梁铎

琵琶湖之雾 (渐变法) 北冈文雄 (日本)

渐变法，类似中国画的渲染法，版面着色由深渐浅或由浅渐深。如印天空时，先用毛刷蘸上颜料，从天空上端自左向右刷，然后蘸清水，接在第一笔的边沿刷过，再蘸清水刷第三遍、第四遍……，在版面上形成从深到浅的渐变效果。另一种方法是，将不同的颜色层次分布在版面上，然后用圆刷掸刷均匀，使颜色相互衔接，形成色彩的过渡。

秋江获渔 (渐变法) 梁书

小屯之夜
(重叠印)
于承佑

重叠印法，即在一块版面上，反复多次着色印刷，可呈现浑厚深沉的色彩效果。每次着色的颜料和水分都不宜过多，在印刷过程中，随时注意版面的效果，印到适可而止，切不可过了头。

肌理印法，利用版材的自然纹理，不须雕刻，如天空的流云，水上的波纹，可选用水曲柳和榆木胶合板。在印刷时最好一次印成。

晕印法，此法是图象中间清晰，周围圆润，或主体清楚，背景虚淡的效果。晕印法是将浓重的颜色着于版面，然后用淡彩或清水润化周围，呈现光晕的画面效果。

迷彩谱 (晕印法)
福田繁 (日本)

红松山下

(笔彩)

梁桥

笔彩法，它是在印完主线版的画面上，用毛笔在画上着色。正面用水粉颜料，或背面用水彩等透明颜料，使颜色从背面渗透到正面，呈现出柔和的色调。这种方法对初学者是一种行之有效的方法。

金银粉印法，在水印套色版画中使用金银粉，可增添画面的装饰美。方法是先用桃胶溶液将金银粉调好，直接刷于版面，即可印刷。另一种方法是先用桃胶液涂于版面印到纸上，再将金银粉末用鹅毛掸到印过桃胶的画面上，干后将浮在桃胶表面的粉末掸去即成。金银粉一般只用于画面的局部，在印刷的最后一道工序进行。

洱海渔歌 (银粉印) 梁桥

拓印法、(正面印)这是我国传统的拓碑技法,一般使用有韧性的宣纸。拓印前先将白芨(中草药)或石花菜(海生植物)用温水浸泡成米汤状的溶液,刷在拓纸上,水份不易过大,然后将刷湿的纸平铺在版面上,用长柄鬃毛刷,轻轻敲打纸面,刀痕处的拓纸被打凹下。当纸七八成干时即可在纸正面用拓印扑子蘸墨(或颜料)拓印。无论是单色的或是多色的都在同一块版面上进行。拓印时用的扑包,内里用丝棉或棉絮,外面用丝绸或棉布包扎而成。用墨或颜料都应先用毛笔涂在扑子上,再在白瓷碟中扑打均匀进行拓印,拓印的方法就象照片显影一样,第一遍是浅色,二遍为中间色,最后拓成深色。拓印时手腕要有弹力,扑包一到版面便立即收回,切记不要打死,不能操之过急,反复多打几次,直到满意为止。待画面干时即可取下。因纸刷过白芨,湿时有一定的粘着力,干后变硬易揭,画面有凹凸皱折的浮雕意趣,刻刀处呈白色,未刻处呈黑色(彩色)。一般不加托裱,保存原拓的自然肌理意趣。

凹凸法,是明末十竹斋创造的“拱花印”,后传入日本叫“空刷法”,在现代版画创作中广被利用。即在纸面上压印出浮雕效果,在版面的平面中增加力度感。制版方法有二,其一是将图象雕刻成凹形版,如天空中的云、日、月等,印出凸起的形象。其二是在平版本版上制作凸版的形象,正面压印凸出的形象。如不用彩色可以创作出白色的艺术世界。如印制大面积凹凸的画面,用较大的印纸,打湿后上版,垫上毛毯压印;小面积或局部形象,在印纸上垫一块毛巾。用汤勺或木磨菇拱印。凹凸印法一般都是先印完彩色以后的最后一道工序。为使画面牢固,先将印纸用矾胶液涂刷后再印制。

孔版法,孔版的材料,采用不吸水的蜡性纸或透明胶片,纸基要求薄而坚牢,浸水不变形,用油漆过的高丽纸或牛皮纸也可以。刻版使用斜刃刀,将套颜色的部分刻掉,刻好后放在印纸上,用笔蘸颜色刷在孔版中即成。制版以色块为宜,色块之间要加连线。此法可以与木版结合,也可独立创作。

移位法。一个版面,选取不同位置重复印刷,如在三个不同位置的标记上印刷三次,可产生单一形象的多层次的画面。如左面一颗树印红色,中间印绿色,右边印蓝色。套色印标记的作法如↓↓↓↓。

涂蜡法,利用蜡的拒水特性,在雕刻版面涂蜡,以后刷颜料拓印,造成斑纹粗糙的肌理效果。此法适于套色的付版。

一版多色法,即在一块单色版上印出不同的颜色及丰富的层次。印法是先將印纸覆于版面,固定纸的一边,揭开另一边刷色,印刷;再刷色、再印刷,多次反复,直到满意为止。

综合印法,各种版画技法,在一幅作品中运用。如以石版作主版,水印作付版;或铜版作主版,水印作付版,或丝网印刷与木版水印,或各种版画技法综合使用,这样可使水印打破单一木刻的版式,使水印套色版画技法更多样、更丰富,达到更高层次的艺术境界。

拼贴法,用木片、布、纤维版、纸或其它材料拼贴成版,通过印刷,可体现出各种材质的肌理效果。在拼贴时应注意版材的厚度大致相同以及吸水性能的一致。制版时必须将各种版材粘贴在另一块较大的木板或纸板上。

沃土行 赵湛江

白花
(水彩、水粉印)
郑英