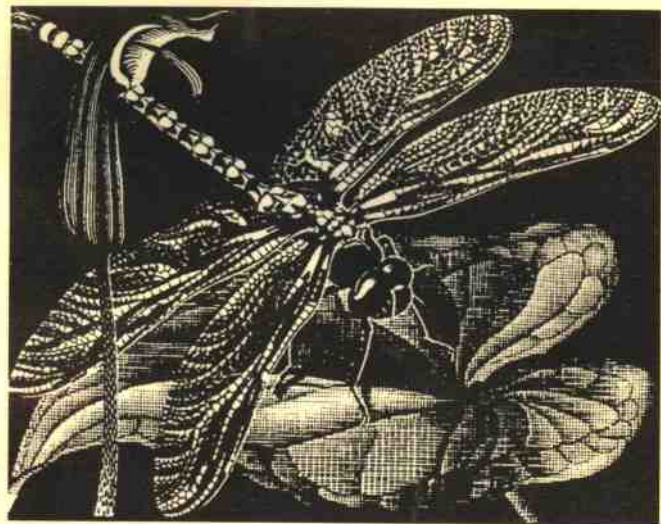


中小学艺术欣赏文库



花 生 笔 刀

版 画

大 连 出 版 社

113912

J227.619:1

703-491

3176

97.1.8

刀笔生花——

版 画

张 君 著

大连出版社

(辽)新登字 15 号

中小学艺术欣赏文库
(全 50 册)

大连出版社出版

(大连市中山区大公街 23 号) 邮编:116001

国家教委图书馆工作委员会装备用书

北京龙华印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 字数:3960 千字 印张:180

1996 年 6 月第 1 版 1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80612-271-O/G·63

*

责任编辑:刘民 封面设计:李鲤 董志桢

(全 50 册)定价:249.00 元

目 录

1. 版画艺术概述	(1)
(1) 版画的定义和种类	(1)
(2) 版画的材料和工具	(2)
(3) 版画的制作过程	(5)
2. 唐——传扬佛教的工具	(9)
3. 两宋金元的版画	(14)
4. 明代的版画艺术	(20)
5. 清代的版画艺术	(38)
6. 中国的木版年画	(46)
7. 文艺复兴时期尼德兰的勃鲁盖尔	(58)
8. 文艺复兴时期德国的丢勒和贺尔拜因	(60)
9. 十七世纪荷兰的伦勃朗	(64)
10. 十八世纪英国的荷加斯	(73)
11. 十八世纪西班牙的戈雅	(74)
12. 法国的政治讽刺画家杜米埃	(82)
13. 印象主义画家德加修拉与凡高	(88)
14. 野兽派与马蒂斯	(97)
15. 立体派与毕加索	(99)
16. 表现主义与蒙克	(101)
17. 批判现实主义与珂勒惠支	(104)
18. 日本浮世绘版画	(109)

入门篇

1. 版画艺术概述

从神秘莫测的《金刚经》扉画到生动形象的《金瓶梅》插图，从优美细腻的日本木刻浮世绘到丢勒雄劲刚毅的《骑士、死神和恶魔》，都是版画艺术在艺术史上盛开的一朵朵精彩的奇葩。版画，作为一种特殊的艺术形式吸引着成千上万的艺术家们不断地去开拓和创作。

(1) 版画的定义和种类

版画，是艺术家将自己的创作原稿，通过工艺过程，在木板、铜版或石版上刻制成凸、凹、平版，再借助于印刷，产生多量“原作”的一种独特的艺术形式。

版画的品种多种多样，主要有木刻、铜版、石版等几种。

木刻版画，是选用质地细密的木材，刨平后，用刀刻成凹凸线的画面，再滚上油墨或涂上水性颜料，拓在纸或布上，印制而成。古时候，读书是件很苦的事。读书人除了刻苦攻读外，还要用手抄录经典，事倍功半。自从发明了雕版印刷术，一切有了新的转机。不久，木雕版画便被创印出来。由于木雕版画不需用沉重坚固的金属和石块，又不需用印刷机器，工具简单，顷刻能办，较为普及。它以刀代笔，以木代

纸，形成了不同于一般绘画工具的特殊效果。从色彩来说，木刻版画分为单色黑白木刻和套色木刻两种，黑白木刻对比强烈，单纯、朴素而刚劲有力；套色木刻用数量有限的色版套印成丰富且极富装饰风味的色彩效果，既可用油色拓印出厚实强烈的色彩，又可用水色拓印出柔和润泽的色彩。

石版画，是在印刷用的石版上，用印刷药墨或含油质画笔（如化妆用的眉笔）作画，再经过几道工艺过程制版，印前在版面上涂水后再滚上油墨，利用水与油相互排斥的原理，通过印刷机印刷成画。石版的表面，还可以用金钢砂磨成毛面之后再画。这样，印出来的画面呈现出颗粒状的浓淡渐晕的层次变化，造成类似木炭素描似的效果。

铜版画，分为干刻和腐蚀两种。干刻就是在铜版上，用特制的钢刀刻出阴线的画面，之后在这块凹版上涂上油墨，通过印刷机印制而成。腐蚀是先用特制的蜡遍涂铜版，再用钢针在版面上作画，画完后将版放在稀释的酸性药液中，版面上划破蜡面的地方，遇酸即被腐蚀成凹线即成凹版，去掉余蜡，再经过印刷机印刷。由于线的粗细，腐蚀时间的长短不同，以及版面上涂墨多少等原因，画面会形成层次丰富的变化。

由于木刻版画在古今中外都很普及，且它的制作方法简便易行，下面着重介绍有关木刻版画的一些基本知识和技法。

（2）版画的材料和工具

木刻版画的材料和工具不难备齐。先看木刻刀、种类虽多，但主要的只有四种，一般说来，有了这些，再加上若干

辅助工具，就够用了。（一）三角刀，也叫三棱刀，刀口呈‘V’形。可以刻出粗细变化的直线和曲线，也可以刻出流畅或顿挫的各种线条和点子。（二）圆口刀，刀口呈‘U’形，它刻出的刀痕圆润、浑厚、含蓄，可以刻出大小不同的圆点和粗线，也用来挖去大片的空白。（三）平口刀，刀口是方的，一般用来铲平空白底子，也用以刻出粗犷变化的阴线。它不象三角刀刻出的线条那样工整，也不象圆口刀刻出的那样丰满明快，而能表现光滑、硬挺或破碎、变化的线条，也可造出渐淡的效果。（四）斜口刀，刀口呈‘门’形。用来修改一些精细的局部，如眉、眼等五官部位，或刻画面中所需文字。

可以刻木刻的木材种类很多。如梨、丝棉、杏、柿、女贞、白果、山桃、枫……等树都可以用。总的要求是木质细而比较坚硬为好。选用什么样的木刻板，往往根据作者的习惯和作品的风格而各异。例如：梨木很硬，质地也细，适宜于刻得工细。丝棉木硬度适中，可粗可细，其木色洁白，刻出来黑白分明。白果木较松软，适宜刻得粗犷一些。而枫木则易变形，不刻时最好把板压起来，以免弯翘。刚刚锯下来的树，是不可用来做木刻板，因它必会收缩变形甚至开裂。一般要将树锯成厚三公分左右的木板，架空放平再压起来，置于晒不到阳光而又干燥通风的房子里，贮存一段较长的时间后才可以刨平使用。刨平之后，先用粗砂纸，后用细砂纸打磨，使之达到尽可能的平滑。

木刻版画的用纸多样，常用的有：夹宣，以质细纹平的两层、三层夹宣较好，太薄的容易渗油。道林纸，以100克的最为适宜，因纸质洁白，印出来的画面有光泽，但不宜印得太厚，年月稍久，纸质会变黄，且易脆。铜版纸，性能和

道林纸差不多。水印木刻用纸，一般以较厚、吸水性强的为好。

油印木刻所需用的油墨，是胶版印刷油墨，质地很细，而且粘性大。水印木刻所需用的颜料，是国画颜料，水彩和水粉颜料。根据画面所追求的效果可以单用一种，也可以将这几种颜料混合使用。例如水彩画颜料可以印出鲜艳、透明的色彩效果。中国画颜料的渗化性强，印出的色彩轻快透明，较之水彩画的色彩又沉着一些。如果用水粉画颜色来印，那么就会使色彩艳丽、浓郁而又稳定。油印木刻还需准备一点干燥剂和调色油。因为有的油墨中缺少干燥剂或含量太少，以至印出来好长时间不能干透，一是容易沾上灰尘影响画面，二是若印套色木就不能连续工作，浪费时间，所以需要准备一点干燥剂，调色时掺少许在油墨中，使之快干。

油印木刻的拓印工具包括以下几种：油墨滚子，是油印用的橡皮滚子改装而成。一个橡皮滚子可据成二至三个，长约8~15公分，两端嵌上铁皮，配上铁架子，再装上一个把手就行了。玻璃板，用较厚的玻璃砖做调色板，大小约为40×30公分左右。刮刀，就是油漆工人用的油漆刮刀，用来调配油墨，要准备大小不同的两三把。调色油，用来稀释油墨，松节油易干也可以用。煤油，印后用来洗板及拓印工具。磨拓用的工具，有专门为拓印木刻设计的木蘑菇，其他光滑坚硬的日用品如小玻璃瓶子，牛角图章盒子都可以代用。水印木刻的拓印工具有：笔，上色用，大面积的可用底纹笔，小面积可用一般的毛笔。调色碟子，白磁碟子三、四只。拓印工具，用笋皮擦子或棕毛做的棕子，喷壶，用来喷水湿纸，喷大面积的可用塑料喷雾器。镇纸，用干净报纸包一块青砖压

在纸上，以免印时频频揭纸而移位。

(3) 版画的制作过程

木刻版画的制作过程虽不算繁杂，但要顺利地完一幅好作品也需要耐心和认真。下面分别介绍一下黑白木刻、套色木刻和水印木刻的一般制作过程。

黑白木刻：(一)起稿，应先画一张素描稿，然后再根据这幅素描改画成木刻稿。画黑白木刻稿，要考虑整幅画面的黑白大小关系的总体安排，黑、白、灰的明暗处理和大体的刀法设想都要画好。(二)上板，即把画稿转到木板上去。方法之一是用描图的拷贝纸，以较硬的铅笔，仔细地把原稿描下来，再通过复写纸把它复制到木板上去，另一种方法是用较厚的拷贝纸覆盖在画稿上，用削得尖细的木炭铅笔描下来，然后翻转来贴在木板上，固定四边，以磨拓工具象印木刻那样用力磨擦，炭铅笔的印子就很清楚的磨在板上。(三)勾描墨线，即上板之后，用墨再描一遍，目的是使稿子清晰地固定下来，同时也是再一次检查稿子是否准确的过程。勾墨线，最好用黑墨磨出来的墨汁描。这种墨汁附着力强，不易模糊。因为墨汁干了之后，还要涂一层蓝墨水，墨汁不好的话，墨线见水就渗化模糊了。板上涂一层蓝墨水，目的是刻起来刀痕就会在木板上清晰可见。蓝墨水的特点是不含粉质，颜色透明，浓度约为一半清水一半蓝墨水，太浓了，会看不清墨线，太淡了，又不起作用。(四)刻制，和一般绘画过程相似。即从大体着手进入细部，再从细部回到整体。先将空白的部分刻出来，就可以看到大体的黑白关系了。在此总体关系之

下，再处理中间色调，即刻出各种深浅不同的灰色来。(五) 拓印，用调色刀挖出黑油墨，在调色板上摊开调匀，如需快干，加干燥剂少许。滚筒滚墨时，不要滚得太多，要少而匀。太多了会使油墨把线条塞满，印出来就模糊不清了。然后，再将纸覆盖在版面上，用磨拓工具先大体上磨一遍，使纸在版上粘牢，再进一步按上下或左右顺序细磨，磨时用力要匀，不要太快太猛，以免油墨滋开使细线条变粗。印第一张时，因为木板吸油，可能印得不太清楚。这样可将纸的一角掀起来，再滚上一次油墨，再磨一次。但以后每印一张，最好是一次把油墨滚足，不要多次揭纸上墨，因为揭开次数太多，印出来的线条总不免有些变形变粗。(六) 清理工作，调色刀、玻璃板、滚筒、木刻板都要用煤油擦洗干净。可以先用废纸擦，后用废布擦，能擦得很干净。木板存放在干燥通风的地方，以免损坏。用过的油墨盖紧避免干硬。

套色木刻最常用的是以黑色为主版，以色版作为付版，即以黑色主版刻前景，中、远景逐步减少黑色而以不同颜色的付版来套印。(一) 起稿，除素描稿之外，应用水粉画颜料画出完整的色彩稿。(二) 分版，要根据色彩稿子作出一个详细周密的分版计划来。计划一下除了主版以外，还需要几块付版？套色的先后顺序怎样？哪几种颜色可以放在一版上？怎样重叠？怎样交错？怎样衔接？能画出分版的每一种色彩的小稿子最好。(三) 上版和翻版。主版刻好之后，可用较厚的拷贝纸拓印，印好揭下来，趁其油墨没有干，即覆盖在付版上，用夹子或图钉固定起来，再用磨拓工具象印木刻那样轻轻地磨下去。因为拷贝纸不吸油，所以用这样的方法，可以将印成的画面清晰地翻在付版上，而且还可以用同一张印好

的拷贝纸连续翻三块付版，如轻重控制得好，都能翻得很清楚。付版全部翻好之后，根据原来的分版计划，再对照原稿，用水彩画颜料，将每块付版所需要留下的地方描一下，这是为了将来查版时方便。（四）标志，在主版四边的某一方，距离画面约三、四公分的地方，用直线笔蘸墨汁画出一条与画面平行的细直线。在每一块付版的同一方也照样地画出一条墨线。拓印主版的那张拷贝纸的一边对准主版那条已画好的墨线，再画二至三根短直线通过纸和版，这就是主版上的标志，翻版时，这张拷贝纸再对准付版上的那根已画好了的横线，将纸上已画的直线以细铅笔画出延伸到板上，这就是付版上的标志。以后套印时就以这十字线为准。（五）刻制，在主版上除了刻出应留的黑色部分之外，中、远景部分要用色版的地方，最好在主版上也暂时刻出它的轮廓来，等到翻版之后，再把它铲去，这样会使付版和主版衔接得更好些。（六）拓印，印套色木刻的纸张最好是选择较厚一些的，厚一点能经得起多次磨擦。套色木刻的调色，应以油墨为主，为了调配方便，也可搭配一些油画颜料。拓印的一般顺序是先浅后深，先远后近。主版黑色的下面，最好都印一层薄薄的底色，否则画面上的油墨，有的因为重叠了两、三次而有光泽，有的只有一层颜料，油质被纸吸收而不亮，界限分明很不好看。利用两种色彩的重叠，可以得出富有变化的三种颜色，只是重叠第二次色时，要印得薄一些，让第一次色能透出一些而起作用。如印得太厚，油墨的覆盖性强，就没有效果了。也有一种印法是第二次色也印得较厚，印好揭下来，再用废报纸覆在上面轻轻地抚按以吸掉表层，让里面的第一次色隐约可见，可以得到微妙变化的色彩。

水印木刻：是我国传统版画的印法，有着独特的民族风格。它的艺术特点是将木刻与中国画巧妙地结合起来。（一）起稿，可用水墨、水彩工具来起稿。要求稿子一方面保持版面的简练特点，另一方面又有虚、实、浓、淡、干、湿的效果，使表现力更为生动丰富。因为要考虑到水印渗化的特点，所以稿子要画得整一些，粗一些。太细、太密的线条是难于印出效果来的。（二）翻版，水印木刻不能沾油，因此翻版只能用重墨描好，再将纸打湿了再翻印到板上去。（三）刻制，线条要刻得比预期的略细，因版湿纸湿的缘故，印出来的线条都会略粗一些。要刻得深一点，刻浅了，上色时容易渍水，印时就会模糊不清。水印木刻的付版不必分得很多，有一两块就可解决多种颜色的套印。（四）拓印，是关键，一幅水印版面的效果和成败，会因拓印经验的丰富与否而相差甚远。其中重要环节是掌握纸的湿度和颜色的水分。首先是湿纸，把纸理好平放在桌面上，用喷壶向纸上喷水。水点要喷得细而匀，全纸喷湿后过一段时间，让水分渗透均匀，就可以开始拓印了。接着是上色，在白磁碟子里把颜料调好，色彩要调得比预期的浓一些。然后将湿纸平整地覆在版上，对准标志。在湿纸上再盖上一、两层报纸，用重物压住一端使之固定，再揭开纸局部上色。上色使用底纹笔、水粉画笔或是毛笔，要根据色块面积大小来选用。上色时笔端含色不要太多，一次上色的面积也不要太大，色彩涂好后覆纸，在纸上垫一至二层干报纸，用擦子擦一下就行了，一般说纸湿一些、版干一些，印起来较易控制。水印的一般顺序是先淡后深，先远后近，最后压印主版，自如地表现虚实、层次的丰富变化。

通过对版画基础知识和技法的了解，更使我们对它的发

生发展产生了浓厚的兴趣。版画艺术有着悠久的历史，在艺术史上写下了灿烂的篇章。

我国最早的木刻版画，见于唐咸通九年的佛经扉页画，是世界上现存最早的木刻版画。到宋、元时代有很大的发展。从子书、文集、医书到文学艺术以及民间日用书籍的插图都是雕版版画。这时雕版木刻已走出宗教的圈子，和人民群众的生活发生了联系。到明、清之际，尤其是明代，进入一个非常出色的时期。戏曲、小说传奇和其他通俗书籍，几乎都有木刻插图。许多著名的画家为木刻创作了画稿，各地的雕版艺术，技艺专精，并且出现了多种风格。其中以徽州的刻工，更为突出，形成了今天我们称之为‘徽州版画’的宝贵的艺术遗产。在印的方面，更有新的创造。把技术提高到了前所未有的水平，这就是水印木刻。十竹斋的短板木刻，水印的画谱和笺谱，便是具有这种成就的代表作品。到清代，在木刻插图方面，没有什么新的创造。然而出现了河北杨柳青和苏州桃花坞、山东潍坊等地的民间木版年画，各有自己的特点。

2. 唐 传扬佛教的工具

唐自建国以来，出现了前所未有的繁盛局面。由于统治者李世民施政有方，农、商及文化都空前强盛。在艺术方面，出现了李思训、王维、吴道子等杰出的画家，雕塑家们创作了‘昭陵六骏’等充满生命力的造型。玄宗时代的杨惠之，泥塑出神采奕奕栩栩如生的罗汉像，在建筑方面，创建了长安

的大雁塔和五台山佛光寺大殿等辉煌建筑。

由于政策开放，中国和印度、日本等国开始了文化、商业方面的交流。在唐统治者极力提倡佛教之下，一时出现了许多高僧，他们不畏艰险，为中外文化传播做出了贡献，与此同时，佛文化也在中国大地生根发芽。

作为宣扬佛教的工具，也为了供养受持，祈求太平，当时的佛寺僧侣和善男信女们，已在大量制作佛画，作为消灾的法器。在雕版佛画中，经常看见的，是千佛图和千佛名经。这些经卷，有的只印佛像，一整卷有四百六十八个之多。下有佛名，这就是千佛名经。这些佛像，虽然各不相同，态势生动，却是用单独或连续几个以上的佛像，排列一行行循环的捺印在纸上的。所用的纸，都是特殊加工的有防蛀效能的黄色纸。一般用墨色或朱砂按印于上，色彩相配十分柔和明净，给人以舒适的感觉。

在我国雕版画的艺术遗产中，遗留至今最早的作品首推刊有扉画的《金刚经》。这卷经，是用七张纸结合起来的。前面刊有精致的《祇树给孤独园》的扉画，后面是真言经文。《祇树给孤独园》(1)是咸通九年雕印的金刚般若波罗蜜多经的扉画。扉画长二十八厘米，高二十四点四厘米，描画的是释迦牟尼佛坐在祇树给孤独园的经筵上讲经时的情景。长老须菩提偏袒着右肩，右膝着地，合掌，一幅恭敬无比的表情，象是在回答佛的问话。佛的左右前后，站着两位威严的护法天神和许多贵人施主及僧众，后者是温文尔雅、恭顺至极。经筵的前面，卧着两只勇猛的狮子，估计用来表现佛法无边，足以降服万灵。天空中，在微风飘动的旗幢上，正架着祥云飞来了两位仙女，顿时给画面增添了一丝生动。因为是雕版画，



图1 唐 咸通九年金刚经屏画“祇树给孤独园”

线条就更显遒劲挺拔又有力量。从长老须菩提面部的几条疏落落的线纹，已看出作者注意到了人物内心的刻划，有意表现长老功成行满的虔诚严肃和苦修的脾性情感。佛的面庞是那樣的慈祥，贵人施主的面貌，是那樣的真实。为了画面的灿烂完整，地面上铺满了有四方连续图案纹样的毡毯。图的一侧是金刚经文，字体劲拔，体兼颜柳。

敦煌莫高窟，俗称千佛洞，坐落在甘肃敦煌的鸣沙山上。这里虽风沙袭人，气候险恶，却蕴藏着不少无价之宝。光绪二十六年，在整修工程进行时，积土冲破了封闭的洞壁，就在寺后的一个大复洞中发现了震惊世界的珍宝——我国古代

的藏经和精致的图画印本。由于这些宝贝的发现，莫高窟就被称作藏经洞。在藏经洞中所发现的雕版佛画，内容和形式都十分丰富，除了金刚经扉画外，还发现描写军神的独版佛画《大圣毗沙门天王》，天王腹部紧窄，长铠披肩，腰际横佩长剑，目光炯炯，胡须翘起，十足刻画了毗沙门天王的威猛性格。《大慈大悲救苦观世音菩萨》(2)中的观世音头戴宝冠，脚踏在莲台上，左手提宝瓶，右手拈莲花，长带飘舞垂至足根，佛光炽盛，菩萨泰然自若，真乃大慈大悲也。《大随求陀罗尼轮曼荼罗》是一种刊印着经文咒语的护符，是藏经洞中罕见的。陀罗尼轮端坐在莲台上，八臂各持剑、轮、叉、箭、弓等，宝池中涌出的大莲座托住佛身，又有两龙王，半身露于水面，有坚强的手托住大莲座，四边的八朵莲



图2 唐 大慈大悲救苦观世音菩萨

花，间列菩萨八尊，其中有武将神态的四大金刚，个个巨目圆睁，威武超常。莲座下题曰：若有受持此神咒者，所在得胜，常得安乐，无诸疾病，圆满吉祥，此符谁不想得？

藏经洞的雕版佛画，是我国雕版画的最早遗存，这些雕绘细致而又组织完整的杰作奠定了雕版佛画的民族范模。近百年来，帝国主义者对我国的侵略是无孔不入的。在文化方面，更是费尽心机，藏经洞被发现后不久，英国国际间谍斯坦因，便到了甘肃敦煌，暗中串通王道士，在威胁利诱下，掠去大批经卷和古籍版画。我国最早纪年的《金刚经》却被藏在大英博物馆中，供世人瞻仰。

雕版印刷，除了在宗教方面大展宏图外，在各领域都广泛地应用起来。无论占梦、相宅、医书、字书和通俗诗歌都在大量印刷，这些图册，或有关民俗信仰，或有关人民福利，都是当时社会迫切需要的。而指示月日的雕版历书，更和人民有密切关系。雕版历书，即日历，是农民从事耕种的必要参考工具。晚唐时，四川和苏州民间都曾开始制作雕版历书，拿到市场上去卖。曾有两家因为彼此争论所印的日历不相同，都认为自己的正确，就争吵起来，被送到衙门去。官家说：“你们不是争月的长短吗？同作生意，差一天半天，又有什么关系呢？”在藏经洞发现的遗宝中，有两种历书被保留下来，一种是唐中和二年历书，另一种是唐乾符四年历书，附有《十二属相灾厄法图》、《推十干得病日法图》以及《一切符咒》等，人物相貌形态，细致繁复。

西湖边上有座雷峰塔，它的美丽源于《白蛇传》的感人故事。当时吴越王仿印度阿育王造八万四千基小塔故事，雕印了八万四千卷《宝篋印陀罗尼经》，后因财力不足，只造七