

木刻版画技法

曾景初 编著

陕西人民美術出版社

木刻版畫技法

曾景初 編著

李 桦 題字

陝西人民美術出版社

J314.2
1

J314.2
1

木刻版画技法

曾景初 编著

李 梓 题字

陕西人民美术出版社

(西安北大街131号)

陕西省新华书店发行 国营五二三厂印刷

开本 787×1092 1/32 插页 16 印张 1

印数 1—1,400

1981年6月第1版 1981年6月第1次印刷

统一书号：8199·132 定价：0.54元

目 录

一、概说	(1)
木刻版画简史	(1)
木刻版画特点	(2)
二、工具	(7)
刀子(包括磨石)	(7)
木板	(8)
纸	(9)
拓印工具与材料	(9)
三、技法	(12)
起稿与刻制	(12)
阳刻与阴刻	(15)
油印木刻	(16)
水印木刻	(20)
几种技法举例	(24)

一、概 说

木刻版画简史

我国的雕版术，由来已久，从历史看，可以上溯到殷商的甲骨文字。以后有汉代的画像石刻，还有秦汉时的印章，更是具有艺术特色。至隋唐（公元七世纪）可供印刷的木刻雕版，就流行起来了，并随着佛教的发展而逐渐发达，现在还保存有唐代咸通九年刻制的《金刚经》扉页，画与刻都很细致精确。至宋代，木刻版画更是大进，线条绵密、细致、柔和而精确，尤其是山西临汾地区，是书籍刻版的中心，现在还遗存不少当时刻印的精品。到了明代，万历、天启（1573—1627）年间，木刻版画发展到了黄金期，那时出版的书籍，需要大量插图，就促使木刻版画更加发展。套印木刻的技法，至迟在元代就流行了。明末天启七年，胡曰从编印的《十竹斋画谱》创造了“饴版”水墨彩色套印法。今天的荣宝斋水印木刻，就是继承这方法的。

但过去的木刻版画，是一种“复制木刻”，它是画、刻、印三者分工的，即是画管画，刻管刻，印管印。与今天的木刻版画的性质完全不同。今天的木刻是自画、自刻、自印的，称做“创作木刻”。“创作木刻”是由鲁迅先生在三十年

代，从西方介绍到中国来的。西方的古代木刻，开始时也是“复制木刻”，1771年，英国人毕维克开始运用“白线雕刻法”，即在黑色底子上面刻出白线来，表现物体明暗的方法，这种方法我们把它叫做阴刻法，这样就形成了西洋“创作木刻”版画的新传统。20世纪初它发展到高潮。

1929年，鲁迅先生与朝花社的几个朋友编印了五本画册，其中三本是木刻版画。那时为了革命的需要，学习木刻的人渐多，鲁迅先生还在1931年夏办了一个“木刻讲习会”，请了一个日本朋友内山嘉吉讲授木刻技术，自己担任翻译。此后鲁迅先生更经常与木刻工作者通讯，指导他们学习木刻，真是精心培植。致使中国的木刻版画，一天天发展，而成为今天百花园中盛开的一朵鲜花。中国的新兴木刻，自开始就以崭新的姿态出现，有鲜明的革命性，为抗日战争服务，为解放战争服务，成为革命的艺术尖兵。在表现形式上，它既接受西方的新营养（影响最大的是麦绥莱尔和凯绥·珂勒惠支的作品），又保持自己的民族传统技法。

木刻版画的特点

中国的新兴版画这名字，是鲁迅先生提倡后才流行的。鲁迅说：“中国木刻图画，从唐到明，曾经有过很体面的历史。现在的木刻却和这历史不相干。新的木刻，是受欧洲的创作木刻的影响的。”“我的意思是以为倘参酌汉代的石刻画像，明代的书籍插画，并且留心民间所赏玩的所谓‘年画’，和欧洲的新法融合起来，也许能够创出一种更好的版

画。”

这意思很明确，说明了中国新兴的木刻版画的性质和名称，也说明了它的历史背景和指出发展的方向。新兴木刻版画，既要吸收外来营养，也要保留自己的民族传统，既不是外来技术的移植，也不是古代技法的借尸还魂，而是需要创造出自己的新的风格。

要创造新的木刻风格，必须首先摸清这一画种的特点，了解它的长处和短处，然后取其所长，饰其所短，发挥它特有的作用。

木刻版画与绘画不同，绘画是用笔画，木刻却用刀刻，绘画是画在纸上或布上，木刻是刻在木板上，绘画（主要是国画）的线，一般是代表阴影，也可以计白当黑，而木刻版画的线有两重任务，一是刻成阳刻的线，仍属表现阴影，而刻成阴刻的线，则是表现光的。所以在处理画面时，就得考虑这些不同点。会画的不一定会木刻，而会木刻的，一定会画。在处理画稿时，要充分把这些不同点都考虑成熟，那里该阳刻，那里该阴刻，都要胸有成竹。最难处理的是灰调子，处理不好，就没有层次、远近，就没有质感，以致画面模糊、杂乱、平淡、灰暗等等毛病都出来了。这是需要有素描基础的。

刻木刻，一定要注意刀法，这是木刻版画的最大的特点，是其它艺术所不能代替也不能办到的。这刀法犹如国画的笔法一样，笔有尖、齐、圆、健，刀宜坚、利、平、锋，不坚即是不健，不利即是不圆，无锋即是不尖，不平即是不齐，

笔有中锋，刀也有中锋。所以国画不讲笔法，就不是好国画；同样，木刻不讲究刀法，也不是好木刻。讲刀法，要注意黑白对比，中国的古代木刻，本来纯是阳刻，很少利用黑白对比，虽也有不少阴刻阳刻混用的，如明代一些木刻，但是阴刻没有很好发展，又仅是只用一把斜口刀刻，虽然也讲刀法，也是很好的艺术品，但终究比较单调。现在有了表现阴阳的黑白木刻，又能用多种刀子刻作，工具有了改进，就好象中国画有了皴擦点染等法一样，只要把黑白关系运用得好，可以增添无限的变化、趣味、美感。这一特点，不应忽视。

还有一点值得注意，现在套色木刻盛行，这种套色，我国明代就有了，而且很高明，我们应发展它。但明代还没有发展黑白木刻，刀法变化较少，故套色效果基本与国画大同小异，没有充分发挥刀法的作用。现在有了黑白木刻技法，就不要忽略这一特点。应该不要以色来代替或掩盖刀法。目前流行一种风气：套色木刻向油画或国画看齐，追求真实感。（单色木刻向素描看齐，也是追求真实的一种偏向。）一味追求真实，则易流于自然主义。中国画的创作方法，是以形写神。清代的邹一桂说：“甚似则近俗，不似则离形，惟其通笔墨外之意，随笔点染，生动有韵，斯免二障矣。”这意思就是不要过分追求真实，也不能不讲形似。这种方法，经历了千多年，是比较经得起考验的，是比较好的方法。同时在这一方法指导下，中国的传统艺术，历来是尚纯戒驳（杂），不追求太多的笔墨和颜色。在笔墨上，所谓

“笔简意赅”，“笔精墨妙”，在色彩上，认为“意足不求颜色似”，“意在五色、则物象乖矣”。本来，笔墨愈多愈细致，则主题愈模糊；色彩愈混合愈复杂，便愈失其鲜明。为真实而真实，则离真实愈远。木刻版画也是如此。木刻的套色，最好不要套得太多，有时套一二个色要比套十几个色更有艺术性。因为木刻除了大块黑白外，还有很多中间调子，都是浓淡的颜色，如果再用少数几个合适的颜色提一提，就可以突出。问题是如何巧妙地运用颜色，如《高原秋》（图十九）只有两个版，色彩套得却很丰富，又不失版画特点。（这点后边还要谈）

用色是为了求得画之意，不是徒为存象之真。所以木刻版画，不必追求油画色那么复杂，只要能突出地表达作者的画意，概括几个基调色，就可以了，不在色之多少，色多徒然掩盖木刻的刀法。刀法是木刻版画的骨架，没有骨架，徒有肉体，就失去一幅画的质，就会削弱了艺术魅力，也就失去了木刻版画的特点了。

以上这些问题，在油墨套色上，存在比较多，但水印套色，则注意不要印成与国画过分类似。当然，在水墨颜色的深浅上，可以在拓印时用笔在版上调配，某些地方需要重色的，可多上几次色彩，使之重一点，如天空上需要云彩，也可在版上涂上，（如李桦的《练兵》）可以增加层次，丰富色彩。但也要注意不宜过分，不要忽略刀法。

不需要套色的，不要勉强，尽量用黑白表现。

以上说的是黑白与色彩上的技法特点，还有在造型上也

要讲究版画的特点。中国艺术，总是重视简练、明朗，多从正面观察形象，富有装饰性，要求形象突出鲜明而又多样，有的则求对称，饱满，最忌晦暗、枯燥、单调、繁琐等毛病。尤其是木刻，有很多地方不如一般绘画表现的灵活，它的局限性较大。中国的民族传统特点，正可以弥补它的缺陷，所以应该充分发挥传统艺术优点。并且越是能把自己民族传统的气质表现充分，就越有一定的世界意义。

除了技法上的特点以外，中国的新兴木刻版画，一出现就是为革命服务的，鲁迅说：“当革命时，版画之用最广。”它能较快地反映现实生活，刻完一幅木刻，就可大量印刷，广为宣传。过去当革命困难时期，它能紧密配合革命的需要，为革命服务。在今天条件好了，仍要发挥它为革命服务的作用。它具有特有的表现能力，为其它艺术所不能代替。在表现内容上，它并不比其它艺术狭窄。在当前国内外的宣传上，它占有重要的位置。所以我们不但不能忽视木刻版画，还要充分发展它，使它永远保持革命的锐气和美妙的青春。

二、工 具

刀子（包括磨石）

木刻刀分木口木刻刀与木面木刻刀两种，两种都有三角、圆口、平口、排刀、方刀（角凿）五种，木面木刻刀多一种斜口。三角刀，一般有大小二种，多备一、二种中号的也行。圆口刀分大、中、小三种，用断掉的缝纫针磨快上个柄，可以自制成最小的圆口。方刀也有大、中、小三种，还有大圆凿，铲大面积空白地的，如是小面积的空白地，用平口与大圆口刀铲去就是。这些木面木刻刀，在工艺美术公司及百货商店的画具部，一般都可买到。木口木刻刀在北京和上海有时可买到，其它地方不易买，但可自制。目前国内刻木口木刻的人较少，如是初学，可先刻木面木刻。木口木刻，是刻木头的横断面，刻时不受纤维妨碍，可以刻得很精细。而木面木刻的版，是刻木头的纵切面，因有木质纤维的妨碍，刻直线时，可以刻得很精细，而刻横线时就不能。

用刻刀就要学会磨刀，磨石可分粗细二种，刀锋用钝了或缺口时，可用粗石磨，磨正刀锋，再用细石磨出刀口来。三角刀较难磨，磨不好，V字形的刀锋，磨成一边长，一边短，就不好用了。最好两边磨差不多的次数，不要使它有长

有短，三角刀只磨外边，里边如果发现卷边，也可将磨石的一角铲成凸三角形，将三角里面的卷边，轻轻磨几下，把卷边磨去为止。磨方刀（角凿），也与三角刀同。磨圆口刀，边磨边转动，把刀锋全部都磨到，不要专磨一点。排刀及木口木刻刀，只磨齐口那一端。（图一）

木 板

木面木刻板，一般是用纤维细密的为好，质地坚柔均匀，湿的收缩度不大的，就可以用。比较常用的有梨木、杜木、枣木、白果木、梓木，还有朴木、桂木等；三合板、五合板，刻大的或套色的可用。这些木料如果是湿的，需要存放半年以上才能用，越干越好。如急于要用，则用开水煮一下晾干也可，为的是把木料里边的树脂去掉，使不易变形或裂缝。

木板有疤痕或裂缝必须补好。补的办法：将疤痕或裂缝挖深一、二公分，最好挖成方形或长方形，然后削块同挖去的地方同样大小的木板补上，先搁点胶水打进去，然后铲平刨光。补板还得备一套锯、刨、凿。刨这些坚硬的木板，不能直刨，只能横刨或斜一点刨，否则容易把木板刨坏，也刨不平。刨子要锋利。板子不够尺寸，就得拼起来，拼时，先用胶水粘合，再在两端凡是接口处加个小巴句子，或横着钉根小木条，使之不易松裂。

木口木刻的木板，以黄杨木为好，取它的横断面，但黄杨木很小，因此，木口木刻只宜刻小面积的画，不能刻大的画面。如果需要刻大点的，也只有将几块拼起来。拼的办法

石把口刀
均杜
年
于
缝的
创
能
不
用
根
黄
的
法

如图二。

纸

拓印的纸，最好是宣纸，太薄的擦时易破，太厚的，印时吃力，可备不厚不薄的，如仿古笺、煮樵笺、六吉宣、清水宣等。这些宣纸，油印水印都可以用。铜版纸也可以印油墨的，还较省力，如刻套色，用它去翻印套版，非常省力。此外如毛边纸、连史纸、高丽纸、棉纸、皮纸等都可以用。

拓印工具与材料

油墨拓印工具，只备黑油墨一瓶，如印套色的则加备红、蓝、黄、白四种油墨。一般的买油墨起码是半公斤或一公斤，黑与白，一公斤不嫌多，但红、黄、蓝，就用不了这么多，如是小幅小量的印，可用油画颜色代替。油墨都要买质量好的，以胶印或石印上使用的为好，就是要质细而稠的。誊写板油墨不能用。主要是黑墨，一定要好的，好的印起来有粘性，来回磨擦，纸不易动，因它细腻，印很小的纸也能清楚印出，如是稀墨，既无粘性，也易把线条填满。调彩色油墨，白色用得最多。另备一瓶“四号油”，如需要软一点或颜色稀薄一点，可加点“四号油”。注意不要加煤油或松节油。如要干得快一点，可备点快干油，调时，掺合少许。

印油印木刻，一般都是用木刻刀的柄或印盒在纸背上擦。如是大面积的版面，则备一个专印木刻的木饼，叫木柄

擦（见图一），售木刻工具的商店可以买到。还可以用笋皮擦或棕皮擦。笋皮擦，有些木刻工具商店有卖的，如买不到，可自制。用厚纸或薄木板，切成正圆或椭圆形，直径八、九公分大小，再用最粗、次粗与较细的麻线或纸捻，照切成的纸板大小如塔香（盘香、转香）那样把麻线盘绕成一个圆盘，然后取已经在水里泡了半小时，完全软透了的笋壳皮（南方竹笋的壳皮）擦干水，将麻线盘放在当中，上面复上纸板，用剪把笋皮多余部分剪去，将笋皮两边卷起，包扎起来，最后将笋皮的两端用绳子结合，（见图三）待干后，笋皮收缩，紧紧绷在纸板上，非常光滑，可用以磨印木刻。还有是棕皮擦，选棕皮五六张，包着一块长约十五公分，宽四、五公分、厚约一公分的木板，然后将棕皮两端用麻绳紧紧地扎在一块长宽与内板相等而厚约四公分的木板上面，用手扶着上面的厚板，棕皮向下，压着纸背用力擦。这两种工具既可印油印木刻，也可印水印木刻。荣宝斋水印车间就是使的这种棕皮擦。

印油印木刻，需要滚子滚油墨，一般文具店有胶滚可买。但这种胶滚，时间搁长了，有点变质，不能用。可以自己找一节接自来水的胶皮管，截断成几个小节，（需要几个截几个），长的三、四寸，短的一、二寸，每节中间塞个木头，木头削得与水管孔一样大小，要塞牢，两头钻个眼，然后用一根大号的铅丝，作成一個柄，夹在木头两端的眼里，（见图一）就可用了。如要讲究一点，做成买来的那种胶滚的形式也可。另外，还要预备几块玻璃板或铁皮，用来调油

被不八、成圓皮上起笋还四、地执既的
可自个木然、漆油

墨。这种玻璃板与铁皮，既平又易洗刷。还要备点汽油或煤油洗滚子和木板。

水印工具，要做个印刷木架；（见图三）做二个棕刷，一个印墨，一个印色；做两个毛刷，也用来刷色墨的，毛刷可用猪鬃或马鬃做，只要露二、三分长的毛即可。还要预备点膏药（中药店有卖的），用来粘木板。要预备几个小碟调颜色，印水印木刻的颜色，就用一般的国画色或水彩色，粉彩色也可掺合着用。要预备几支毛笔。

三、技 法

起稿与刻制

起稿越考虑成熟，越画得具体，则刻起来越省力，可以充分发挥刻的技巧。如稿子起得潦草，或到刻时还在修改，则刻出来不会有好效果。有人起稿，就在版上直接画上，这也未尝不可，但有三点要注意：一是印出的是反面，故所有用右手右肩做的姿态，都要画成左的，如写字、拿枪、拿刀、抬东西等要画反的，字也要写反的。再一点，在版上起稿，用铅笔来回地画，一定会画出不少笔痕，伤害版面，印出来不理想。还有在版上起稿，看不太清楚，很容易忽视整体感。所以最好是先在纸上起稿，要起得很具体，用什么刀法表现，黑白调子如何，都要勾好墨线。要是套色稿，还要把色都上好，同时要考虑什么色可以叠印，产生什么效果，什么色要分印，那一版先印，那一版后印等等，都得在起稿时考虑成熟，然后刻起来不致出错。一块木板到底不如一张宣纸省事，宣纸画坏了，可随便换一张就是，而木板刻坏了，再换一块就很费劲。所以在起稿时要特别注意，要全面打算。

稿起好了，反面复印到版上去，有这么几个方法：1. 是

用复
理，不
擦掉，
纸，
质软的
的版面
纸，
的上
的一
到。
刀法
菜油
东西
到，
改用
擦，
印在
湿的
如果
修
在
笔
手
轮

用复写纸画上去，但稿纸要薄一点，要能在背上看得清画迹，否则，最好反着拷贝一张。2. 复写纸画上的，画迹不易擦掉，想再修改容易脏，代替的办法是用一张版面大小的薄纸，擦满软铅，蒙在版上，代替复写纸。3. 用毛笔在较薄而质软的国画纸上画出详细定稿，然后反面贴在已经涂满浆糊的版面上，再将纸压平，并用牙刷在纸背上打，使牙刷毛刺纸，把纸板紧密地粘在版面上，干透后，用木贼草轻轻将纸的上层擦去，或用食指少蘸些水将纸的上层搓去，只留很薄的一层纸的膜，附在版面上，这时反面的画稿便可清楚看到。这个方法为一般木刻工人所通用。缺点是刻时不易看出刀法效果，那些没去掉的纸，阻碍刀子刻作。4. 在版上涂些菜油，把墨稿复上并粘牢，然后用木刻刀柄或其它可磨擦的东西，在上面磨擦，使墨色渗透到木版上，但必须记得要擦到，不使漏掉，否则有些地方就印不上。同一方法，不用油，改用水，把版放在水里湿透后，再擦干，蒙上稿，在稿背上擦，（最好上面加张纸，才不易把稿擦破）这样也可使墨稿印在版上。5. 在质软的国产纸上用软铅画上稿，反面复在潮湿的版上，用力在纸背上擦，那些铅笔迹就能印在版上。6. 如果不要求稿子十分清楚，只要求有个大概轮廓，再在版上修改细描，则可将薄纸画好的稿子（能在背面看清笔迹）复在版上，用图钉钉上一端，（用浆糊粘也行）然后右手拿铅笔在纸下的木版上跟着纸上的左手食指尖画轮廓移动，（左手的食指画到那里，铅笔也跟到那里。）这样，整个大概的轮廓，很快就可复画到木版上了。然后再慢慢修改。这方法