

版 画 系 列

Lithography

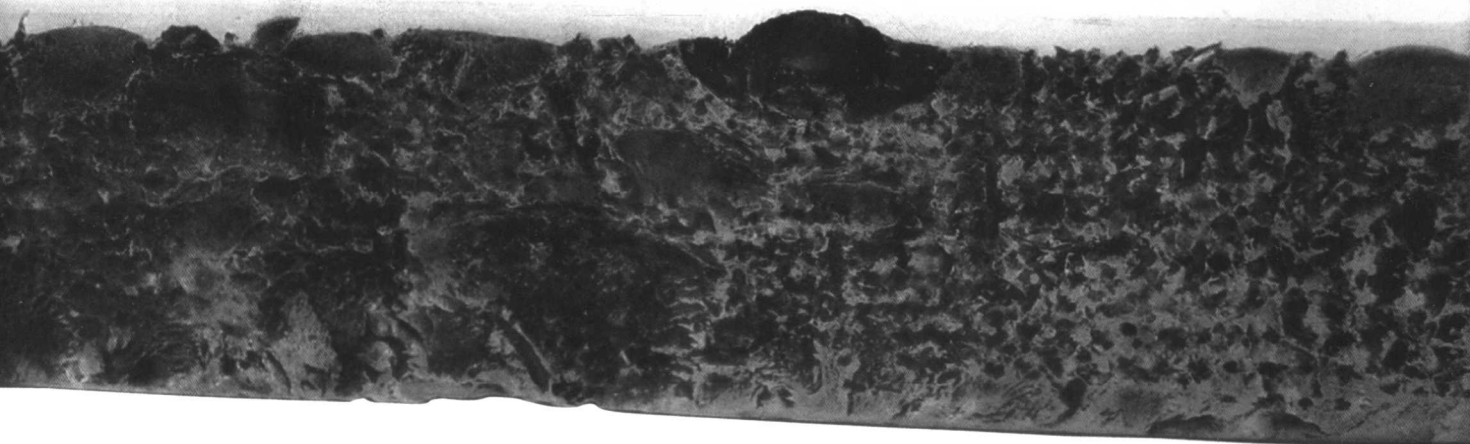
石 版 画

宋光智 郑星球 著

Lithography

石 版 画

宋光智 郑星球 著

贵州教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

石版画 / 宋光智, 郑星球 著. — 贵阳: 贵州教育出版社,
2005.10
(广州美术学院教学丛书)
ISBN 7-80650-605-5

I. 石… II. ①宋…②郑… III. 石版画 - 技法(美术)-
高等学校 - 教材 IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 124514 号

石 版 画

宋光智 郑星球 著

责任编辑: 朱 桦

电脑制作: 文旭设计工作室

出版发行: 贵州教育出版社

地 址: 贵州省贵阳市中华北路 289 号

电 话: 0851-6828337

印 刷: 中华商务联合印刷(广东)有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 8

字 数: 360 千字

版 次: 2005 年 10 月第 1 版

印 次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

印 数: 1-1 000(册)

书 号: ISBN 7-80650-605-5/J·6

定 价: 76.00 元

版权所有 严禁转载、翻印

如发现印、装质量问题, 请与印刷厂联系。

厂址: 深圳市龙岗区平湖镇春湖工业区 电话: 0755-28458333 邮编: 518111

宋光智

广州美术学院版画系副教授、系副主任、硕士研究生导师。中国美术家协会会员、中国美协版画艺委会学术秘书。曾获第十四届全国版画展银奖、第十五届全国版画展铜奖、第七届全国三版展银奖并获“廖修平版画奖”、第八届全国三版展优秀奖、青岛国际版画展铜奖、第三、五、六、七届全国高校版画年会奖、广东版画展金奖和八、九十年代中国优秀版画家“鲁迅版画奖”等奖项。作品入选第九、十届全国美展、北京国际美术双年展(序列展)、今日中国美术大展、北京国际版画展等。著有《宋光智版画作品集》、《宋光智速写集》、《全国艺术院校教师素描精品临本——宋光智素描》等。

郑星球

广州美术学院版画系讲师,中国美术家协会会员、中国版画家协会会员。曾获第九届全国美术作品展优秀奖、当代中国青年作品展银奖、广东省第六届鲁迅文艺奖(集体奖)、广东版画展铜奖、广东省美术作品展铜奖、澳门回归招贴画十佳作品等奖项。作品入选第九届、第十届全国美展、中国现代美术展(国外巡展)、第六届全国三版展等。著有教育部师范教育司统编教材《版画》(合著)。

广州美术学院教学丛书编辑委员会

主 编 黎 明

副主编 赵 健 黄启明

编 委 杨珍妮 许怀升 全 森

凌靖波 王大鹏 王维加

王文明 林国耀 童慧明

李公明 张 弘 蔡拥华

黄增炎 张海云 周国琴

吴卫光 钟蔚帆 邵 宏

广州美术学院版画系石版工作室

值得做的事

艺术——美术——美术教育——美术高等教育——美术学院
的课堂教学，是我们从事艺术教学的人所面对的概念和具体环节。

古今中外，我等前辈从业者几乎无一例外的是师徒式传授，授知识、传技术，授家传、传衣钵……与理工人文类知识传授方式大相径庭。鲜有课本、教程、专著等文本文案用于课堂、用于画室、用于工作室、用于指导“动手”……就是这样的方式、这样的传承，也一样培养和造就了一代又一代的大师、巨匠。当然 亦有平庸、次品。

今天我们反思：能否总结前人培养人才的成功经验，用以指导我们的艺术教学？从业者的艺术实践、成败教训能否显现课堂？能否既按教学大纲又不抹杀授课者的教学特色而达到目的？这当中有否规律性的东西？教学自身的科研如何体现？

基于此，教材建设就显得很有必要，实际上是一举数得之事。

“磨刀不误砍柴工”，让教员考虑教学之事、课堂之事、教材之选。让学生在教材的指导下理顺知识、规范概念、巩固能力，在传承中创新。让教学中教师自身的科研成果得以在书本显现、课堂证实，在传授中延伸和得到检验。

这是我们值得做的事！

预想这套教材会取得不凡的效果！

可以肯定这只是一件好事的开端！

广州美术学院院长

目 录

第一章 石版画的发展	002
第一节 石版印刷术的发明与应用	002
第二节 十九世纪欧洲的石版画	003
第三节 二十世纪欧、美、亚的石版画	010
第四节 石版画在中国的发展	019
作品欣赏	024
第二章 石版画技法	032
第一节 石版画的特性和原理	032
第二节 石版画的材料与工具	034
第三节 石版画的绘制方式	038
第四节 石版画的制版方法	040
第五节 石版画的印刷方法	041
国内作品欣赏	050
国外作品欣赏	078

第一章

石版画的发展

第一节 石版印刷术的发明与应用

印刷术是人类文明史上一块重要的里程碑，它的发明给人类社会文化的传播与延伸、科学技术的交流与发展带来重大的影响。印刷术由文字和图像印刷两部分组成，而图像印刷就是最初的版画。版画从较单一的样式和手段发展成为种类多样、形式丰富的画种，经历了漫长的历程。

中国是印刷术的发明国，也是版画艺术的发源地，世界上最早的木版画《金刚经卷首图》就诞生于我国唐代咸通九年（公元868年），而欧洲最早的木版画“普洛塔木版”据考证雕刻于1380年，比中国迟了500年以上；欧洲的木版画出现不久，大约于1430年在欧洲北部德国和尼德兰一带产生了铜版画；300多年后，1798年在德国慕尼黑发明了石版印刷术。和其他印刷术一样，石印

术很快被应用于绘画，一种新的艺术形式——石版画由此诞生。

一、石版印刷术的发明

石版印刷术发明于18世纪末的德国，发明者是一位与美术没有直接关系的剧作家阿洛伊斯·森纳菲尔德。

阿洛伊斯·森纳菲尔德（Alois Senefelder 1771~1834）是捷克人，生于布拉格，后随父亲移居德国慕尼黑。因受戏剧演员的父亲影响，森纳菲尔德自幼对舞台和音乐感兴趣，在18岁就已经能独立编写剧本。18世纪的欧洲，人们为了适应音乐、戏剧普及的需要，采用铜版印刷技术复制乐谱和剧本，但这种复印方法的成本太高，价格昂贵，很难被常人所接受。为了寻找廉价而有效的印刷方法，森纳菲尔德进行多方面的试验和探索，在经历多次失败之后，终于在1796年发现了石版印刷术的原理。关于他对石印术的发现，被记载在颇具传奇色彩的历史轶事中。

据传，1796年的一天，他用巴伐利亚索尔霍芬采石场出产的一种石材做试验，偶然用一种由蜂蜡、肥皂、煤黑做成的墨水把母亲的洗衣店的洗衣清单记录在已磨好的石版上，当他要洗掉这些写在版上的文字时，却突发奇想，如果用硝酸液像制作铜版的方法来腐蚀它，是否也可以得到凹凸起伏的效果？于是他凭经验用稀释的硝酸液

石印术发明者
阿洛伊斯·森纳菲尔德像

腐蚀版面，果然得到了预想的凹凸效果。然而，这并不是现在通用的平版印刷术的原理，其观念仍然属于传统的凹版印刷术原理，但这个尝试却是个重要的开端。森纳菲尔德经过多次试验，发现硝酸液的酸性恰到好处时，尽管版面没有明显的变化，如果用水保持版面湿润，有水的地方不沾油墨，而用油脂制成的笔书写过的地方却能吸收油墨——这个油水互斥的现象，正是平版印刷的基本原理，这是一个重大的发现。此后，森纳菲尔德又反复试验，成功地创造了石版印刷术的规范操作程序，这个程序一直沿用至今，仍然作为石版印刷的基本制版方法。

石版印刷术的发明，因其制版原理与凸版、凹版完全不同，在印刷史上被誉为是继谷腾堡铅字印刷后的又一次重大发明；而在美术史上，石版印刷术直接促成了一个新画种——石版画的诞生。石版画在19世纪及以后的版画发展史中扮演着重要的角色。

二、石版印刷技术的应用与传播

石版印刷术发明之初，森纳菲尔德获得了一些印刷乐谱的机会，由于石版印刷方法较廉价，委托任务不断增加，他开始置办印刷机，并于1798年完成了对石版印刷机的改进工作。1799年，他获得了巴伐利亚石版印刷经营许可权15年。但不久，森纳菲尔德的石印专利被一位叫约翰·安德尔（J.A.Ander）的出版商买走，并在奥芬巴赫开了一家石版印刷店，森纳菲尔德被聘请到店内主持印刷工作和训练工人。

森纳菲尔德是一位聪明又善于思考的发明者，在奥芬巴赫石版印刷店，他发明了一种转写的方法，能把铜版的画面转到石版上，使印刷数量大大提高。后来，他又发明了一种“版画纸”，这种纸用泥土、白垩粉、亚麻油和金属氧

森纳菲尔德1797年使用的杠压式印刷装置

化物混合而成，可涂在纸上或木板上，成了既轻便又耐抗压的石版替代品。同时，他开始了彩色石版印刷的实验并获得了成功。

19世纪初，石版印刷术在欧洲的德国、英国、法国的主要城市开始传播和应用。起初，石版印刷术主要被用于印刷乐谱、剧本、插图等，随着技术的改良和商业的需要，石版印刷术开始在书籍、杂志、报纸等行业得到应用，而石版印刷术作为一种新的艺术媒介也很快成了石版画的表现手段。

1809年森纳菲尔德被德国政府任命为慕尼黑皇家税务委员会印刷所所长，他着手改良自己的发明。1818年，森纳菲尔德出版了著名的《石版印刷全书》，这是他一生勤劳和智慧的结晶。1819年，《石版印刷全书》被翻译成英文和法文，石版印刷术开始传播到世界主要国家。大约在19世纪20年代，石版印刷术由传教士传到亚洲，1832年传到中国，并开始得到应用。

第二节 十九世纪欧洲的石版画

19世纪是石版画最为活跃的时期，石版技术为艺术家们熟练掌握和运用是这个时代的技术和艺术亮点之一。新兴的石版画因其独特、新颖而充满活力，成为欧洲版画的主要表现形式，而且在整个世纪都处于热点上。尽管从19世纪30年代末开始，石版画的发展有过多次周期性的波折和衰退现象，但由于众多艺术家的努力以及欧洲“版画原作运动”的冲击和推动，石版画冲破了印刷功能的禁锢，在19世纪末迎来了石版画艺术的复兴，并获得了空前的繁荣。

贝雷（英国）《睡狮》
（钢笔沾石版墨画成）1802

籍里柯《马厩中厮斗的马》1818

一、初期的石版画

(一) 印刷机构与艺术家

石版印刷术发明于18世纪末期，但它作为一种独立的艺术形式——石版画则是19世纪的事了。由于石版印刷的原理看起来简单，但制作过程却非常复杂，而且石版印刷工都要经过严格的专业训练，即使有些画家也想过亲自印制石版画，却很少有充裕的时间去学习复杂而精细的石版印刷技术。由此，艺术家与印刷机构的合作就成了初期石版画制作的主要途径。

随着欧洲各国主要城市石版印刷机构的陆续建立，受到训练的印刷工数量相应增加了，许多印刷工甚至还建立了自己的工厂。这样一来，石版印刷技术的进步与石版画的发展都向前推进了一步。

(二) 初期石版画的产生

初期石版画的开端在德国。最早接受森纳菲尔德石版技术的是出版商约翰·安德尔，1799年他买走了森纳菲尔德的专利并在奥芬巴赫建立了石版印刷所。1801年他的印刷所最早接受画家在那里作画，德国宫廷画家路特（W.Reuter 1768~1834）就是最早的一位，之后还吸引了许多画家。

1801约翰·安德尔的一个弟弟菲利普·安德尔（P.Ander）也在伦敦开了一家石印所，不久也邀请伦敦著名画家到店里作画。在那里作画的著名画家中有后来担任皇家艺术学院院长的历史和宗教画家本杰明·韦斯特（B.West 1738~1820），他的一张圣经插图，用钢笔沾解墨画成，是石版画的早期作品之一。当时，一位集诗人与画家于一身的英国浪漫主义先驱威廉·

勃莱克（W.Black 1757~1827）也曾于1806年用鹅毛笔沾石版墨作过一张石版画《约伯在富足昌盛中》。他也是最早用石版作画的少数画家之一，但后来未再作石版画。

石版印刷在法国也是由安德尔家族开始的，约翰·安德尔的另一弟弟弗里德里奇·安德尔（F.Ander）于1802年在巴黎建立了石印所，但他的印刷所一直用于商业印刷。直到1816年，戈达弗雷·恩其尔曼（G.Engelmann）的石版印刷店的建立，才吸引了很多青年画家前来作画。恩其尔曼是一位训练有素的印刷工，他把蜡笔绘制的石版画制作推到了一个新的高度，浪漫主义代表人物籍里柯、德拉克洛瓦等著名画家就在这里制作了当时最为精美的石版画。

法国石版画发展初期，曾由拿破仑政府支持建立了一个印刷机构，专门组织一批画家以石版画颂扬拿破仑。在这里作画的著名画家有陶森特（C.N.Toussaint 1792~1845）、弗奈特（H.Vernet 1789~1863）等。留下了相当数量的军事题材石版画，成为研究拿破仑军事活动的重要形象史料。

从1822年至1878年，法国出版家巴隆·泰洛曾收集并编辑出版了一套《法国旅游胜地和古迹风景》石版画专辑，共21卷，辑录石版画3035幅，作品题材广泛，技巧也颇出色，较全面反映了初期石版画的整体风貌，是法国石版画发展初期的重要里程碑。

二、创作石版画的兴起

(一) 创作石版画的开端

19世纪初，石版印刷术先后在德国、英国、法国等地应用和推广。由于石版画层次丰富而细腻，笔触流畅，表现手法也更直接、更自由、更多样，并且更能反映作者的心愿，因而引起了许多画家的兴趣，他们纷纷加入石版画探索的行列，石版画逐渐形成了具有独特艺术魅力的画种。19世纪20年

代前后，浪漫主义画家作为初期石版画的杰出代表揭开了创作石版画的帷幕。所谓“创作石版画”，主要是相对于欧洲18世纪洛可可艺术时期所形成的“复制版画”而言，提倡作品原创

德拉克洛瓦《浮士德》插图1828

性,崇尚探索精神,追求风格创新。

(二) 浪漫主义画家的石版画

欧洲浪漫主义艺术兴起于18世纪末,盛行于19世纪上半叶。以热烈奔放的感情、美好的理想和夸张的艺术形象为特征,强调个人感受,追求个性美。浪漫主义的原创性、真实性和个人天赋对19世纪和20世纪的艺术创作有着深远的影响。在石版画创作方面起过重要作用的浪漫主义画家有籍里柯、戈雅、德拉克洛瓦等。

籍里柯(T. Gericault 1791~1824)是法国浪漫主义先驱画家,他的油画名作《梅杜萨之筏》广为人知。他一生酷爱骑马、赛马、养马,凡是与马

有关的活动,他都全力以赴,遗憾的是,他在33岁时却因坠马而悲剧性地结束了生命,英年早逝。籍里柯一生留下了100余件石版画作品,这些作品是他于1817年以后7年间在巴黎印刷所创作的,作品大部分以马为题材,也有部分作品涉及平民生活。他注重观察和实践,画面生动,形象鲜活,突破了以往复制版画单调、沉闷的样式。

籍里柯的石版画所表现的马或矫健奔跑于战场,或狂怒厮斗于马厩,或惨烈搏斗于荒野。它们的天性、它们的优美、它们的暴烈、它们的冲劲、它们的死亡都被赋予了人的灵魂。这些马,是拿破仑时代战争中的无名英雄的化身。《炮兵攻占阵地》是在单色印刷的画面上用水彩手工烘染而成,《马厩中厮斗的马》也是大家熟悉的石版画名作之一,这些作品显示了艺术家对马匹解剖、习性、神态的透彻了解和高超的表现技巧。

戈雅(F. Goya 1746~1828)是西班牙杰出的画家,曾为马德里宫廷画师,1824年为了逃避反动政府的迫害而移居法国波尔多城。由于他的作品带有浪漫主义倾向,有些美术史籍把他列为浪漫主义先驱。戈雅创作了很多铜版画,石版画作品却很少,但具有较典型的代表性。他的四幅石版组画《波尔多的斗牛》作于80岁高龄,作品个性语言突出,面貌全新,淋漓尽致,对后世石版画创作有一定影响。

杜米埃《纳尔西斯》(古代史组画之一)1842

德拉克洛瓦(E. Delacroix 1798~1863)是法国浪漫主义美术最杰出的代表,他的艺术对欧洲美术的发展有重要的影响。他的油画《自由引导人民》、《希阿岛上的屠杀》等巨作,创造了浪漫主义美术的巅峰。

德拉克洛瓦创作了130件版画,其中石版画104件。他和籍里柯一样,喜画充满活力的动物,但他的石版画数量最多的是以文学作品为题材的插图,他曾为许多著名剧本做过精美的插图,其中最负盛名的是1828年为歌德名作《浮士德》所做的系列石版画插图。他以自己的理想塑造了主人公浮士德坚毅勇敢的形象,画面华丽流畅,充满丰富的想像力和文学色彩,被后人称为浪漫主义的史诗般的版画作品。

三、法国石版画的发展

诞生于19世纪初的石版画,由于它的新颖和独特魅力,成为一种时髦的艺术形式而备受欢迎,在当时,很多艺术流派和个体画家都曾经参与过石版画的制作,为石版画的发展起到了重要的推动作用。石版画经过短时间的的发展,到19世纪30年代,以杜米埃为代表的讽刺石版画迎来了石版画发展的第一次辉煌。

(一) 杜米埃和法国讽刺石版画

政治性和风俗性讽刺画以版画为载体始于英国著名画家荷加斯,18世纪后半叶流行于英国。讽刺画以美术体裁和版画形式通过报纸和杂志等新闻媒介进入社会各阶层,有着广泛的爱好者。法国资产阶级革命以来,政治性讽刺画也在巴黎等地出现,到19世纪30年代,政治讽刺画盛极一时,影响很大,成为石版画发展史上的一个亮点。在这个讽刺画运动中,杜米埃创造了石版画发展史上第一个高峰。

杜米埃(H.-V. Daumier 1808~1879)生于法国马赛,后移居巴黎,是19世纪最卓越的石版画家。杜米埃是当时巴黎著名画刊《剪影》和后改名《漫画》的主要画家,他一生创作了近4000件石版画和近1000件木刻,还有300余件油画,800余件水彩和素描以及65件雕塑作品,其作品数量之多,令人叹服。他的作品形象夸张,寓意深刻,绘画语言浅易通俗,具有深刻的平民思想和社会

雷诺阿
《在帽子上扣别针》1898

讽刺意义。由于他的作品具有多方面的艺术特点，因此有人说他是浪漫主义，有人说他是现实主义，也有人说他是印象主义。而从版画史的角度来说，其地位如同丢勒之于木版画，伦勃朗之于铜版画，他为近代石版画艺术的发展奠定了重要的基石。

杜米埃制作石版画始于19世纪30年代，到40年代他的创作技法已经达到高峰，他喜欢在石版上直接作画，并且特别喜欢用药墨笔来表现，用这种技法所画的作品具有用木炭条作画所形成的柔和调子的感觉。

杜米埃的石版画几乎每件都精彩，试图从众多的作品中列出最杰出的代表作确实没有必要。在插图艺术方面，杜米埃也主要采用石版画方式来制作，并且取得很高的成就。他的石版画作品大家较熟悉的有《卡冈都亚》、《立法肚子》、《1834年4月15日的特朗斯诺南街》、《古代史》

系列等。

《卡冈都亚》是杜米埃较早的作品，他借用文艺复兴小说中食量大得无比的人物卡冈都亚，尖刻地讽刺了长着驴腿和梨形脑袋的国王路易·菲利普的贪婪。这幅画没有发表在刊物上，但杜米埃仍然为此坐了6个月的牢。

《1834年4月15日的特朗斯诺南街》画面用写实的手法如实记录了1834年4月法国巴黎和里昂等地起义被镇压后，当局又派兵杀害工人区一所房子里的所有居民的悲惨场面。这幅作品登出后，引起了公众很大的震动。杜米埃把作品当作一种武器，把他的愤怒融进了画作之中，用来抨击暴力和社会腐败。

《古代史》系列是一套独特的石版画，多达50幅，画中描绘的古代英雄形象滑稽可笑，作者借此巧妙地讽刺了当时的资产阶级和远离现实生活的新古典主义。

与杜米埃同时代的法国著名石版画家还有以下几位：

格兰维尔（Grandville 1803~1848）以石版画插图著名，擅长幽默和讽刺手法表现人物形象。主要作品有系列石版画《在白天变幻的形象》、《某些动物秘密与公开的生活方式》，而最负盛名的是36幅系列作品《另一个世界》（其中有着色石版画，也有着色铜版画）。

盖伐尼（Gavani 1804~1866）是《喧闹》杂志的主要供稿者，也是一位石版画风俗画家，作品以优雅文静为特点。主要作品有系列石版画《回忆一次化妆舞会上的人物》等。

德维里亚（A.Deveria 1805~1859）是《漫画》杂志的专栏主持人，作品以肖像石版画著名，曾为许多当代名人、文化人画过肖像，如小说家梅里美、一代文豪雨果等。画风优雅纤细，技法细腻。

狄坎姆（G.A.Decamp 1803~1860）是一位政治讽刺画家，画风略带象征手法，形象夸张，寓意深刻。

（二）巴比松画派画家的石版画

巴比松画派是指19世纪30至50年代，一批志趣相投并具有革新精神的画家聚居在巴黎南郊枫丹白露森林西边的巴比松村，他们不满官方支持的学院派艺术，面向大自然长期从事风景画、农村题材的绘画创作。他们主张客观、真实地表现大自然，把感受和自然融合在一起。巴比松画派从事过石版画的主要人物有：柯罗、卢梭、米勒等。

柯罗（J-B.C.Corot 1796~1875）出生于巴黎，其作品充满了诗的意境和音乐的节奏感，画

柯罗
《靠近多埃的磨房》
1871

面质朴、典雅、抒情。柯罗不但以卓越的技巧赢得很高声誉,而且正直友善,受到很多画家的尊崇,被誉为巴比松画派的先驱,对法国19世纪美术的发展有重要影响。柯罗留下来的版画作品共100件,其中石版画20件,玻璃版画66件,其他版画14件。

柯罗常作版画,但他不满足现有的技术,经常探索新的制作方法,玻璃版画是他的主要制作方式。所谓玻璃版画,就是在玻璃上涂上黑色油墨,干后用尖笔在上面刮画,画过之处油墨被刮去,露出透明的玻璃,然后用涂过感光液的纸,像印照片那样曝光复印。这是利用当时发明不久的摄影技术来制作的版画,属于平版印刷。

卢梭(J.Rousseau 1812~1867)是巴比松画派的中心人物。他的版画留世只有19件,其中石版画3件,玻璃版画10件。

米勒(J.F.Millet 1814~1875)在巴比松制作了不少版画,以腐蚀凹版为主,石版画不多,都是根据他的油画作品制作而成。

(三) 印象派画家的石版画

印象派继承了巴比松画派对景写生的传统,反对主观想象,提倡探索艺术表现形式,对光与色的研究有重大发现。在绘画中突破了传统技法的束缚,大胆革新,被认为是现代绘画的开端。印象派画家从事过石版画的人物有马奈、莫奈、毕沙罗、德加和雷诺阿等。

马奈(E.Manet 1832~1883)生于巴黎,受过良好教育和专业训练,写实功力扎实。他的版画作品题材广泛,但石版画只有19件。著名作品是《龙香普的赛马》,后世评论家常把它视为典型的印象派素描。其他作品还有《枪杀马克西米连皇帝》、《街垒》、《驼背丑角》等,与他的油画作品有些类似。

毕沙罗(C.Pissarro 1830~1903)出生于丹麦,他创作了204件版画,其中石版画66幅。有人评说毕沙罗是印象主义画家中最忠诚的版画家,又是版画家中最忠诚的印象主义者。主要作品有

塞尚《大浴者》1896

梵·高《哀伤》1882

《吉索尔市场》、彩色石版画《耕田》、《浴女》等。

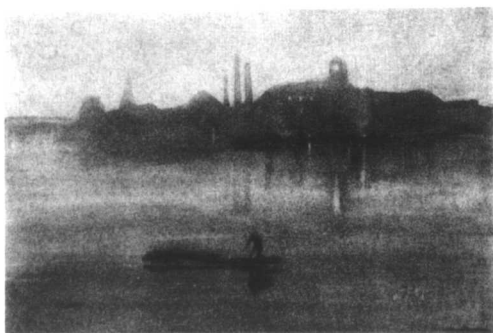
德加(E.Degas 1837~1917)出身于法国一个银行家家庭,德加热心于版画创作,他不满足于传统的束缚,经常制作富有新意的独幅版画。他的石版画存世不多,他曾用石版、铜版、独版、粉画等不同形式制作同一构图的作品《离开浴盆》。

雷诺阿(P.A.Renoir 1841~1919)出生于法国利摩日一个穷裁缝的家庭。1846年随家人迁居巴黎。雷诺阿制作石版画始于1896年的彩色石版画《站着的浴女》,此后他得到了出版家兼画商的沃拉尔德(A.Vollard 1865~1939)的支持,热心于石版画创作,产出了不少精美作品,如彩色石版画《在帽子上扣别针》、《孩子和蛋糕》等。

(四) 后印象派画家的石版画

后印象派是印象派之后的一种艺术思潮,代表画家有塞尚、梵·高和高更。他们曾经受过印象派的影响,但后来却走向相反的艺术道路。后印象派的艺术主张,一方面受日本“浮世绘”的影响,另一方面,摄影技术的发展促使他们转向主观感受方面的表现。

后印象派画家的石版画作品不多,却具有代表性。塞尚(P.Cézanne 1839~1906)有《大浴者》和《小浴者》等彩色石版画作品。梵·高(V.Van Gogh 1853~1890)有《吃土豆的人》、《哀伤》、《铲土的男人》等10件左右石版画,其中《吃土豆的人》还被画成同名油画作品。高更(P.Gauguin 1848~1903)也作过《死神的守候》、《莉达和鹅》、《人间痛苦》等10多件石版画作品。

惠斯勒《泰晤河的夜景》1828

四、石版画发展的波折与复兴

(一) 石版画发展的波折

在石版画的发展史上,欧洲的石版画曾经历过多次周期性的衰退和复兴。第一次衰退现象出现于19世纪30年代末期,此后,又经历了多次波折和反复。

从1820年到1835年,尽管石版画出现了一段繁荣的时期,但是,由于当时大众对色彩图像的需求,印刷店那种拷贝式的着色图像却丧失了早期石版画的活力,最终也把石版画变为缺乏想像力的大批量生产的产品。同时,由于石印技术的迅速普及,导致平庸的作品泛滥。就在杜米埃不断在画刊上发表石版画杰作的时候,大众对版画艺术的关注已经失去往日的热情,收藏家也开始对石版画失去信心。

不久,1839年发明的摄影术很快在肖像制作方面取代了石版画的作用,很多画家的兴趣转向了新产生的摄影技术和其他复制手段。从事版画的艺术家减少了,石版画的需求也急转而下,刚刚创造了石版画辉煌成就的光彩渐渐黯淡了下来。

(二) 欧洲的版画原作运动

产业革命带来了印刷技术的快速发展,使复制图像的功能占了优势,而版画家手工印刷的版画原作却遭受冷落,这关系到欧洲版画的生死存

亡。一些艺术家和社会有识之士清醒地意识到,要拯救版画只有使版画从印刷功能中摆脱出来,作为一种独立的艺术品供人们欣赏和收藏才有希望。于是从1860年开始,一个旨在提高版画艺术地位,促进版画复兴的“版画原作运动”在法国和英国展开。这个运动由画家、画商、印刷商、出版商共同参与和策划,形成一种社会力量,宣传版画原创性,倡导版画原作收藏,让大众广为接受和认同。几经波折,这个运动终于获得成功,迎来了欧洲版画在19世纪末一个灿烂的繁荣期。

这个时期,众多杰出的版画家都为石版画的振兴做出了努力,而对石版画发展有直接推动作用的是出版家兼画商的沃尔拉德(A.Vollard 1865~1939),他曾组织“油画家和版画家”的展览,并多次出版《石版画原作集》,产生了许多有名的石版画收藏品,其中就有毕沙罗、雷诺阿、雷东、劳特累克、博纳尔、维亚尔、惠斯勒、西斯莱等人的作品。

五、欧洲石版画发展热潮

19世纪70年代,当“版画原作运动”正在积极推进时,版画家惠斯勒改进了彩色石版画的传统技法,使英国石版画发展有了新的转机。但欧洲石版画复兴的中心在巴黎,大约从1889年开始到20世纪的前10年之间,经过“版画原作运动”和众多杰出版画家的努力,在巴黎形成了石版画发展的黄金时期。

(一) 惠斯勒与英国的石版画

惠斯勒(J.A.M.Whistler 1834~1903)是美裔英国版画家,19世纪70年代,他与印刷工人合作,用一种更为自然的方式利用转印技术,同时积极试验直接在版面上进行上墨的技法,并取得成功。他在劳特累克的影响下绘制了不少石版画,在创作题材和表现手法上,他都不按传统绘画方式,并给作品赋予了新的灵感和技法。这种非传统的方式,改进和发展了石版彩色印刷技术。

惠斯勒新的彩色石版技法为版画艺术吹来了一阵清新的风,也带来了新的美学思想。他的作品在欧洲引起极大反响,打动了很多观众,并且激起了英国艺术家们对石版画创作的新热潮。

(二) 雷东和象征主义的石版画

象征主义是19世纪末兴起的一个艺术思潮,它以主观精神世界为表现内容,反对忠实再现客观世界,主张以视觉形象表达思想和抽象理念。在美术史上象征主义代表画家主要有莫罗、夏凡纳和雷东等人,但从石版画发展史的角度看象征主义,雷东是最主要的代表,另一位相关人物则

雷东《夜》系列之三 1886

是法国象征主义先驱画家鲁道夫·布雷斯顿(R. Bresdin 1822~1885)，他一生只作石版画和铜版画。

雷东(O.Redon 1840~1916)生于法国南部波尔多，受过米勒、柯罗和莫罗影响，曾师从鲁道夫·布雷斯顿。19世纪后半期起，欧洲石版画几乎不存在有创作的感觉，而以商业服务为主，从而使石版画失去了绚丽的色彩。19世纪80年代前后，雷东的出现打破了这一沉闷的状态，并将石版画艺术推向了一个新的台阶。

雷东一生共创作了181件石版画作品，并出版过多册石版画选集，著名的作品有《在梦中》、《献给埃德加·爱伦·坡》、《起源》、《向戈雅致敬》、《夜》、《恶之华》、《圣安东尼的诱惑》和《圣约翰启示录》等系列优秀石版画。雷东从布雷斯顿的作品中汲取了一种虚幻的色彩，表现出一种非平常事物的梦幻般的画面。他的作品忧郁凝重、神秘怪诞、充满幻想，画面深邃而富有个性的黑色，在视觉上给人以特殊的美感。雷东的作品大多为文学名著和圣经的插图，但他的画面所传达出来的精神力量却远远超越插图本身的内涵。1890年以后，雷东开始制作彩色石版画，告别了长期以来的黑色主题。

(三) 赛勒和石版招贴画设计

19世纪60年代，在巴黎，人们根据牛顿的三原色原理把红黄蓝三色版重叠套印出许多颜色，后来又增加了黑色，这就是现代四色印刷的开始。这些技术的进步，使石版印刷在商业上的应用日益广泛，也带动了彩色石版画的发展。这一时期套色石版画的成就主要体现在招贴画的设计上，当时巴黎最出名的招贴画设计师是乔尔·赛勒。

赛勒(J.Cheret 1836~1932)早年在英国学画，曾为香水商设计广告。1866年他在巴黎开了一家版画印刷工作室，先后发表了1000张左右的彩色石版招贴画，印制十分精美，在当时成为风

博纳尔《白色杂志》招贴画1894

靡一时的人物。赛勒的招贴画借鉴了洛可可画风，人物造型多用旋转、扭动的姿态；擅长在深色底子上运用轻薄绚烂的色彩，画面明亮华丽，气氛活泼快乐，迎合了大众的审美趣味，并赢得很多人的欣赏。在当时石版画创作处于低潮的状况下，赛勒的彩色石版招贴画无疑是一道亮丽的风景。

19世纪末，赛勒和劳特累克一道掀起了巴黎招贴画设计的热潮，许多高水平的画家如博纳尔、维亚尔和瓦洛东等都是招贴画的设计者。他们把石版画作为一种独立的艺术形式加以创造，产生了许多优秀的彩色石版招贴画。

(四) 劳特累克和彩色石版画

劳特累克(H-M-R.T.Lautrec 1864~1901)出生于法国一个显赫贵族的家庭，因家族近亲结婚，从小体质孱弱，后又受伤致残，成年后身高仅1.5米。劳特累克是19世纪末活跃在巴黎蒙马特的传奇画家，他受过印象派影响又和高更、梵·高交往甚密，有些书籍把他列为后印象主义。劳特累克在短暂的艺术生涯中，创作了370件石版画和招贴画，他的彩色石版画和石版招贴画是版画发展史中的重要里程碑，被誉为是继杜米埃讽刺石版画之后的又一个高峰。

劳特累克最初的石版画问世于1855年，而他接触石版招贴画则始于1891年著名作品《红磨坊》的设计。劳特累克的石版招贴画风格与赛勒有很大的区别，他专门研究了戈雅和安格尔的线描及日本“浮世绘”的表现技巧，他的招贴画常用速写式的曲线和流畅轻快的色块涂抹而成，类似于平面装饰效果，改变了以往石版画的表现形

劳特累克
《在红磨坊的英格兰人》1892