

李 仲 编著

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

版画

新世纪美术教育丛书

BANHUA BANHUA BANHUA

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

新世纪美术教育丛书

■ 李仲 编著

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

版 画

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

版画 / 李仲编著. — 重庆: 西南师范大学出版社,

2006.4

(新世纪美术教育丛书)

ISBN 7-5621-3585-1

I. 版… II. 李… III. 版画—研究 IV. J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第033339号

新世纪美术教育丛书

版 画

编 著 者: 李 仲

责任编辑: 王 煤

封面设计: 王 煤

版式设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南师范大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 8.75

字 数: 210千字

版 次: 2006年5月第1版

印 次: 2006年5月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5621-3585-1 / J·363

定 价: 46.00元

总序

西南师范大学出版社出版的《新世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版，有的已再版数次，销路颇畅，读者反映颇佳。最近被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过，定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要，根据教育部2005年3月颁布的关于《全国普通高等美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》，出版社对该套教材进行了新的调整，组织编写了《外国美术史》、《素描》、《水彩画》、《水粉画》、《艺术概论》、《雕塑》、《中国民间美术鉴赏》、《艺用人体解剖》、《版画》以及美术各类选修课教材。

新改版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院（系）校的美术教师，撰稿人都是身在教学第一线，对所写学科有多年的教学经验，有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此，每一种教材都有很强的实用性，同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要，本套教材根据新的课程方案，增添了设计类科目教材多种，即《现代西方设计概论》、《设计素描》、《设计色彩》、《立体构成》、《平面构成》、《商品包装设计构成》、《书装设计构成》等，占全套教材的五分之一强。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中，所有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳

了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达，很容易获取新知识的条件下，他们也都努力汲取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等，应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概念、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要不断改进。这套教材，已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家和同仁的共同关怀下，该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写上了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

新世纪美术教育丛书编审 委员会委员

(排名不分先后)

丛书策划：宋乃庆 王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教授	■
秦秀杰	东北师范大学美术学院	副院长	教授	■
李 岗	哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系	主 任	教授	■
康书增	新疆师范大学美术学院	副院长	教授	■
李桂金	天津师范大学艺术学院美术系	主 任	教授	■
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教授	■
周安平	西南师范大学出版社	社 长	编审	■
王 林	四川美术学院		教授	■
陈和西	湖南师范大学艺术学院	院 长	教授	■
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教授	■
黄丽雅	华南师范大学艺术学院	主 任	教授	■
帅民风	广西师范大学美术系	主 任	教授	■
张玉泉	西北师范大学敦煌艺术学院	副院长	教授	■
何 洁	清华大学美术学院	副院长	教授	■
赵 健	广州美术学院	副院长	教授	■
张 弘	广州美术学院美术教育系	主 任	教授	■
余国华	福州大学厦门工艺美术学院	副院长	教授	■
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授	■
汪晓曙	广州大学艺术学院	院 长	教授	■

第一章 ■

第二章 ■

第三章 ■

02 版画的性质

一 02 “印”出来的绘画

二 02 版画的基本概念

三 04 版画的类型

06 从图像传播到雕版版画

一 06 雕版印刷术的起源

二 07 中国早期的雕版版画

三 08 中国雕版版画的全盛时期

四 09 中国雕版版画的巅峰

五 11 中国传统版画的传承

12 西方版画的起源与现代版画的演进

一 12 雕版印刷术的西传和欧洲早期木版画

二 13 欧洲文艺复兴与欧洲版画的发展

三 16 现代版画概念的确立

第四章

四 19 新艺术的震撼

五 33 现代版画的传入

34 凸版版画

一 34 凸版版画的基本概念

二 34 凸版版画的版材

三 36 凸版版画的制版工具

四 37 凸版版画的印刷工具与材料

五 39 木版版画的制版程序

六 41 木版版画的刻制

七 41 木版版画的印刷

八 42 黑白木刻的艺术处理

48 套色木刻

一 48 套色木刻的源起和演进

二 49 套色木刻的工具和材料

第五章

■	三	50	多版套色木刻的印制程序
■	四	51	绝版套色木刻的制作程序
■	五	53	凸版版面的其他印制技法
第六章 ■		58	水印木刻
■	一	58	水印木刻的源流及特征
■	二	59	水印木刻的工具和材料
■	三	60	水印木刻的分版和刻制
■	四	60	水印木刻的印刷
第七章 ■		64	凹版版画
■	一	64	凹版版画的特征
■	二	66	凹版版画的材料与工具
■	三	73	凹版版画的刻制技法
■	四	86	凹版版画的印刷
第八章 ■		96	平版版画
■	一	96	平版版画的特征

■

■

■

第九章 ■

■

■

■

■

■

■

■

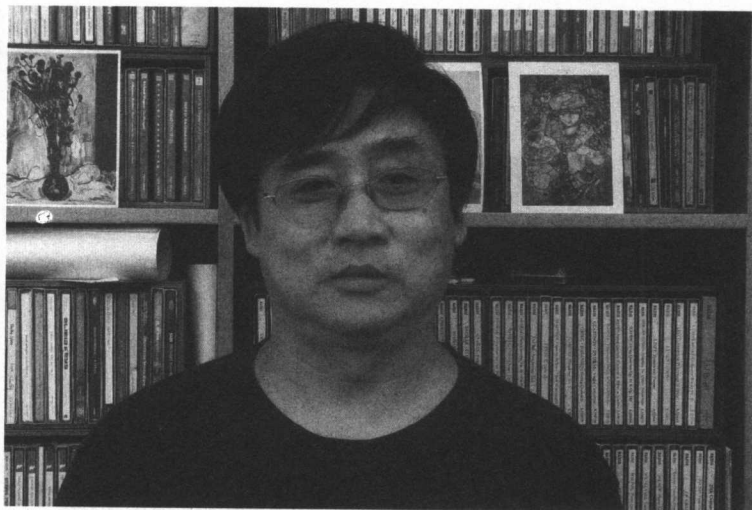
■

第十章 ■

■

■

二	97	石版画的工具和材料
三	99	石版画的制版与印刷
四	101	石版画的其他印制技法
	108	孔版版画
一	108	孔版版画的特征
二	109	丝网版画的网材
三	111	丝网版画的制版设备和器材
四	112	丝网版画的印刷设备和材料
五	115	手工制版
六	115	感光制版
七	118	丝网版画的印刷
	128	现代版画的开放性维度
	130	版画的题签
	131	参考书目

作者简历

李仲，1954年生于重庆。1982年毕业于云南艺术学院美术系版画专业，1983年结业于浙江美术学院（中国美术学院）版画系助教进修班。1992年师从加拿大铜版画家DAVID SILVERBERG教授学习铜版画。1998年师从英国奥斯特大学DAVID BARKER教授学习铜版画。现为中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、四川美术学院版画系教授、硕士研究生导师。

主要展览：1980年第二届全国青年美展。1993年中国版画版种大展·第五届全国铜版、石版、丝网版画展。2000年中国百年版画展、第十五届全国版画展。2001年第七届全国铜版、石版、丝网版画展。2002年第十六届全国版画展。2003年北京国际版画双年展。2003年第八届全国铜版、石版、丝网版画展。2004年第六届印度国际版画双年展。2005年韩国，釜山国际版画展。

作品获奖：1987年全国建军美展佳作奖。1990年第十届全国版画展铜牌奖。1990年第四届全国铜版、石版、丝网版画展优秀奖。1994年曾宪梓教育基金三等奖。1999年第九届全国美展优秀奖。1999年中国80~90年代优秀版画家鲁迅版画奖。2002年第十六届全国版画展优秀奖。

作品收入大型画册：《水印木刻选》、《中国版画年鉴》、《中国当代版画选集》、《第十二届全国版画展作品集》、《第十四届全国版画展作品集》、《第九届全国美展版画作品集》、《中国优秀版画家作品集》、《中国当代美术：1979~1999》外文版、《第十五届全国版画展作品集》、《中国当代学院版画》、《第七届全国铜版、石版、丝网版画展作品集》、《中国百年版画》、《中国现代美术》（韩国）、《第十六届全国版画展作品集》、《中国当代木版艺术》、《第八届全国铜版、石版、丝网版画展作品集》、《中国美术》等。

作品收藏：英国大英博物馆、上海美术馆、日本相生森林美术馆、深圳美术馆、神州版画博物馆、青岛美术馆、欧洲木版基金会、广东美术馆、上海鲁迅纪念馆。

名字列入：《中国现代美术家人名大辞典》、《美术辞林·版画艺术卷》、《1949~1989中国美术年鉴》。

高原盛夏 钟长清 黑白木刻
520厘米×560厘米 1998年

第一章 版画的性质

一 “印”出来的绘画

版画是一门间接性的绘画艺术，它有别于直接描绘的一般性绘画。版画充分利用媒材的性质，通过雕刻、腐蚀、照相感光等化学或物理性质的处理制作出印版，借助印刷的方式，将图像转印到纸张、织物、金属、玻璃、合成材料等承印物上。简而言之，版画就是“印”出来的绘画。

在英语中Print一词其意为“印刷；版画”。可见版画艺术与印刷有着密不可分的关系。追根溯源，版画的产生与印刷技术的发展息息相关，因此版画种类无不是伴随印刷技术的出现而出现。可以说版画就是印刷术的产物，是绘画艺术对印刷技术的借用，因而版画也是造型艺术中与科技进步最为紧密的画种。

二 版画的基本概念

版画最早是印刷术中的图像部分，它和印刷文字同样出于文化传播的需要，它的功能更多体现在知识的“复制”上，古代版画也就是一种图

像复制技术。而现代版画由于信息传播方式的进步、文化模式的更替和艺术思潮的影响，不再承载复制的功能，而是以一种特殊的审美样式进入艺术的范畴。中外版画家在版画作品的创作过程中，都亲历了构思、绘稿、制版、印刷的每一个创造性过程，完整地体现了他们的艺术构想，这就是我们今天的现代版画的观念。

通过媒介物进行转印的版画有两个重要的特征：其一是版画图像的规定性，即版画通过制版的方式，将图像以凹凸、亲油与抗水、通透与闭塞的阴阳关系固定在印版上，每一幅画均以不可变动的规定性印痕，呈现相同的图像关系；其二是印版通过印刷的过程，能够获得若干相同的作品而具有复数性，同时还具有艺术原作的等同价值。

为了界定版画原作与印刷复制品之间的区别，1962年维也纳国际造型美术协会给予版画原创做以下定义：

1. 版画作品的创作，是通过画家用木版、金属版、石版、丝网版等材料参与制版，使自己心中的意象借此版转印到纸面上的作品。

2. 画家自己亲手或在其本人监督指导下，将其原创通过版材直接印刷而得的作品。

3. 在以上完成的版画作品上，还必须有画家的签名。

附带两个项目：

1 印刷用的印版中图形不固定的独幅版画，不被认为是版画。

2 版画原作除了要有作者签名外，还得附加试作或限定版次记号。

版画是对原版转印作品的总称，由于每一个版画种类所采用的版材和制版方式的差异，版画的品种名目繁多。从一般意义上讲，大多数是根据所选用版材材质，分别冠以“木版”、“铜版”、“石版”、“丝网版”、“金属版”、“麻胶版”等名称，若以制版方法来划分，有“雕刻版”、“腐蚀版”、“照相感光版”、“拼贴版”、“铸型版”等名称。

20世纪以来，新的制版材料和新的印刷技术凭借现代科技的迅猛发展，并被版画艺术所吸纳利用，而摄影、数码合成新的技术手段也不断被引入版画领域，作为一门与科技进步密切相关的画种，其发展的速度和拓展的空间相当巨大，因而新的版画种类势必不断出现。尽管版画在制版材料上如此宽泛，制版技术又层出不穷，然而从版画印版表面的构成形态来看，诸多的版画品种基本上归结为“凸、凹、平、孔”四大类型，其间所衍生出来的“混用版”、“拼贴版”等等也都是四大基本类型的原理和综合的运用。（图1-1）

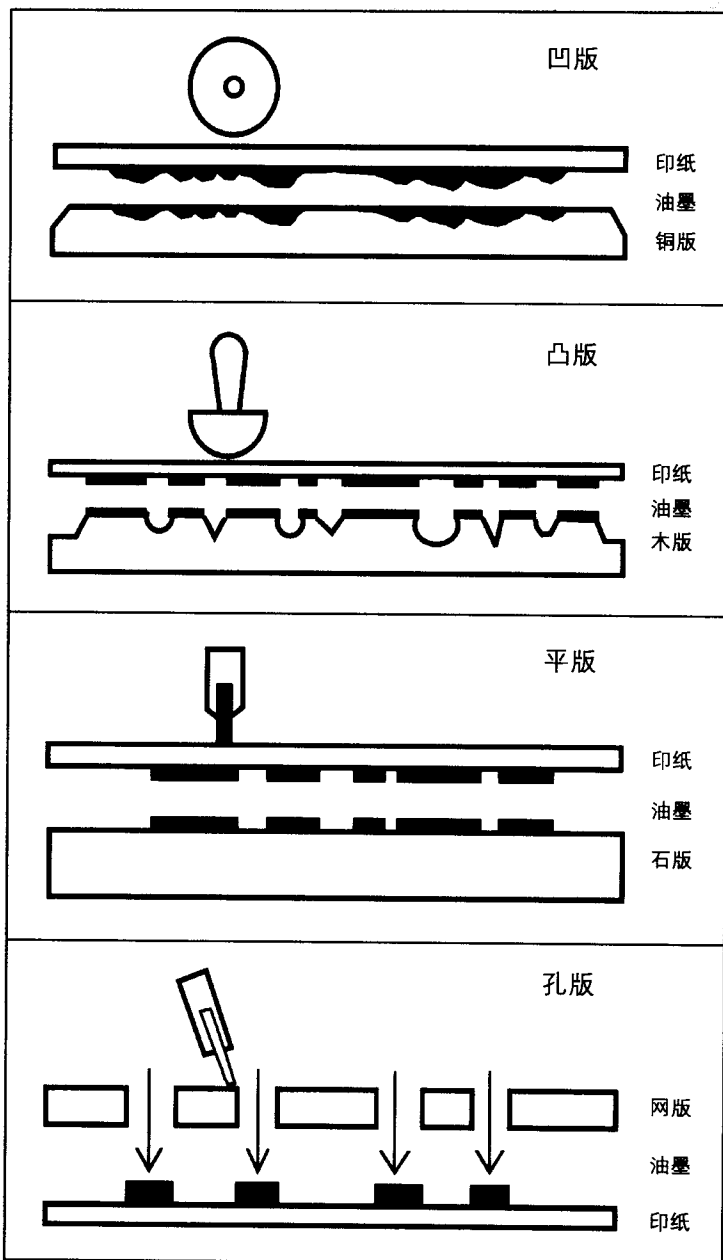

图1-1 版种印刷原理

三 版画的类型

1. 凸版 (Relief)

凸版是在版面上采用雕刻或腐蚀的方法。是将版面空白处剔除，留下的图形部分则形成凸起的点、线、面。凸起部分经过施墨，通过手工或机械拓印而形成画面。凸版使用的板材有木板、麻胶版、锌版、纸版等等。主要的技法类型有木刻 (Wood cut)、木口木刻 (Wood engraving)、水印木刻 (Wood cut print printed with water soluble inks)。(图1-2)

2. 凹版 (Intaglio)

凹版版画是在版面上用雕刻、腐蚀等方式，使图形形成凹陷的点、线、面或蚀痕，然后在凹陷的部分上墨，擦净版面，通过铜版机压印而成的画面。使用的板材有铜版、锌版、亚克力版等。主要的技法类型有线蚀 (Etching)、飞尘 (Aquatint)、美柔汀 (Mezzotint)、雕刻 (Engraving)、干刻 (Drypoint)。(图1-3)

3. 平版 (Planography)

平版版画是利用油水反拨的原理，在版面上使用带脂性的笔或水墨作画。通过制版腐蚀，在平面的印版上产生亲油区域和亲水区域，进行施墨并经平版机压印而形成画面。使用的板材有石版 (Lithograph)、PS版、锌版等。主要的技法类型有石版铅笔 (Crayons)、石版水墨 (Tusche)。(图1-4)

4. 孔版 (Stencil print)

孔版画是在版材上挖割出孔洞而形成模板，然后将颜料透过孔洞，转印到承印物上形成的画面。现代孔版 (Silk-screen) 是在绢网网面上使用直接涂绘或照相感光的方式，使网目小孔产生通透和阻塞的不同区域，将印刷墨料从开放的网孔中漏泄到承印物上而生成的画面。使用的板材有绢丝网、尼龙网、涤纶网等。主要的技法类型有直接手绘、照相感光 (Photo-serigraphy)。(图1-5)

图1-2 凸版

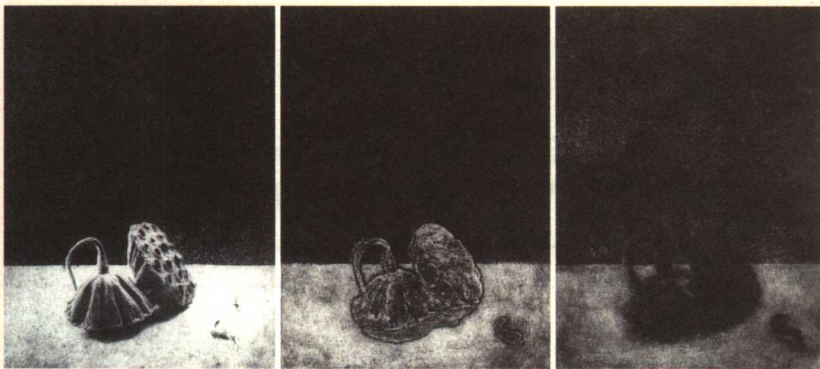

图1-3 图像——叙述·可能 孔国桥 凹版 585毫米×285毫米 1999年

图1-4 罗森奎斯特作品 石版 924毫米×1880毫米 1974~1975年

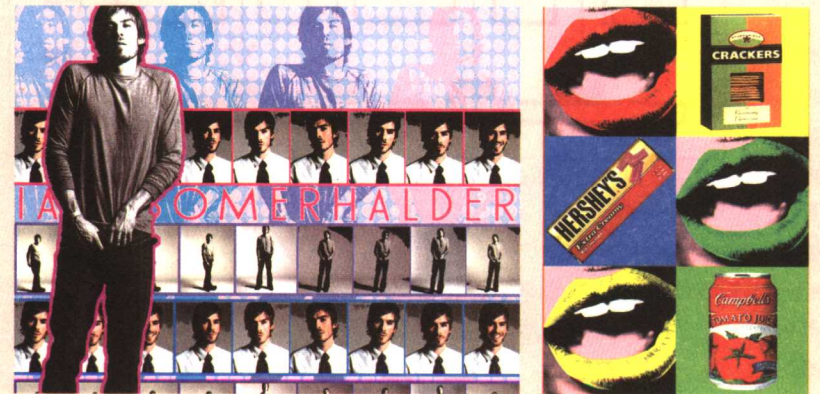

图1-5 孔版

自由奔跑 康宁 木版 715毫米×370毫米 2002年

图2-1 龟甲文 商朝

第二章 从图像传播到雕版版画

一 雕版印刷术的起源

中国是印刷术的起源国。印刷术是人类文明发展史上一个重要的里程碑，它对人类社会的发展和历史进步产生了巨大的影响。正如英国学者李约瑟（Josph Needham 1900~1995年）所说：“我以为在整个人类文明史中，没有比纸和印刷的发展更重要的了。”印刷术使知识信息的传播在质和量上产生了巨大的飞跃，它使人类从蒙昧蛮荒走向文明，成为推动人类社会、宗教繁荣、科学进步、文化交流的强大动力。版画是印刷术中由图像印刷部分派生出来的一门艺术，直接同印刷术的起源和进步密切相关，因而是中国的雕版印刷术开启了版画艺术的先河。

印刷术是一个民族长期的物质与精神力量的综合创造，有一个不断积累，由量变到质变，逐渐完善的漫长过程。制版技术在中国有着悠久的历史，远在4000年前的新石器时代，就有了人类在陶土上的雕刻活动。殷商时期镂刻于龟甲、兽骨的卜辞（图2-1），青铜器的铭文；汉代印玺、封泥（图2-2）、肖形印、

碑刻；汉代的瓦当（图2-3）、画像石、画像砖（图2-4）。这类活动无论从雕刻图形的角度，还是从拓印的效果而言，都与当今的版画有着类似之处，这无疑是中国印刷技术发明的先导。

人类在印刷术前的雕刻活动，基本上都是在骨、甲、陶、泥、石、玉、金属等硬质材料上进行，这种记录的方式极大地制约了人类知识的传播。而廉价、轻便的书写材料的出现，改变了人类信息传播的历史，这种伟大的发明就是中国的“纸”。

造纸术的发明同样经历了一个漫长的过程，远在东汉蔡伦造纸之前已有纸的存在，纸的出现不仅使知识的记录和传播实现了重大的变革，而且促进了雕版印刷术的产生。

任何一项新技术的产生，都必须具备两个前提：一是当时社会对这项技术的强烈需求；二是产生这种技术的物质基础和技术条件。而在中国的隋唐之际，这几方面条件均以具备，雕版印刷术由此应运而生。

雕版印刷技术的产生与佛教经文和佛像传播的需求有关。佛教在中国经历了汉魏初兴、南北朝的发展，至隋唐达到鼎盛，当时长安城是“寺院三千、僧尼遍地”，举国上下对佛教异常狂热，佛教徒们迫切需要将通俗易懂的经文和明白形象的画面化一为千百，广为传颂，但抄经的方法耗时费力，已远不能满足教义传播的需要。出于图文复制技术的迫切需求，在经历了石碑雕刻捶拓复制、镂花模版刺孔漏印、印章模像捺印等早期复制技术之后，又有造纸、研墨等物质奠定的物质基础，一种新的图文复制方法便创造出来，这种技术就是包括版画在内的雕版印刷。正如郑振铎先生所说：“初期版画之为宗教图录，信仰象征，中外无殊也。”这一创造性的发明，不仅为佛教的深入传播提供了良好的工具，也为中国版画艺术的发展开启了广阔的前途。

二 中国早期的雕版版画

最早关于雕版印刷的文字记录，出现在隋代费长房（557~610年）的《历代三宝记》卷十二中：

“开皇十三年十二月八日敕……废像遗经，悉令雕撰。”明代学者胡应麟《少室山房笔丛》也有“雕本肇始于隋，行于唐世，扩于五代，精于宋人”的记载。唐初跨越了模印佛像、单张捺印到佛像大版联雕及佛教密宗《陀罗尼经咒》印本的两个阶段，社会的发展进行将雕版印刷术推向成熟，至公元9世纪唐咸通九年（868年）出现《金刚经》这样成熟的作品就

图2-2 封泥 西汉

图2-3 家字瓦当 汉代 陕西出土

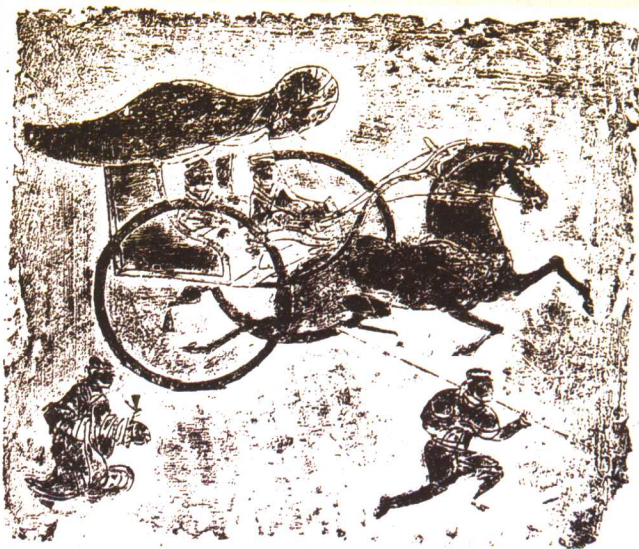

图2-4 小车 汉代画像砖 成都出土