

$E=mc^2$

$m = m_0 / \sqrt{1 - (v/c)^2}$

世界版画史

WORLD PRINT HISTORY

黑崎 彰 张珂 杜松儒

人民艺术出版社

WORLD PAINT HISTORY

世界版画史

黑崎彰 张珂 杜松儒 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

世界版画史 / 杜松儒等. 著 - 北京: 人民美术出版社,
2004.6

ISBN 7-102-03057-6

I. 世… II. 杜… III. 版画 - 绘画史 - 世界
IV. J209

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 051739 号

世界版画史

出版发行: 人民美术出版社

(北京北总布胡同 32 号 100735)

责任编辑: 杜松儒

装帧设计: 潘晓艺 松明

审校: 智福和

责任印制: 丁宝秀

制版: 北京燕泰彩视制版印刷有限公司

印刷: 北京国彩印刷有限公司

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 11.5

印数: 0001-2000 册

定价: 55.00 元

前 言

这部《世界版画史》，从史、论、画诸方面，诠释了版画文化形态的来龙去脉，宛然一部浓缩的版画百科全书。

古代版画作为独立文化形态出现，应该是在人类发明了造纸和印刷术之后，这自然是诞生在神州大地上的一颗璀璨明珠。尔后，从东方传到西方，又从西方传到东方。

版画从来到人世间伊始，便与出版印刷为伍，成为传播人类文化的纽带。曾经为传播宗教、文史、世俗文化作过插图和年画等，也为实用领域作了纸币、纸版、包装纸，这些都是为了彼时彼地的社会需求，同时也赋予了版画特殊的文化身份。

由于版画的存在要依附于社会、经济、文化、科技和种种条件和背景，在漫长的繁衍过程中，便形成了不同国家和地域的各不相同的文脉，虽然历经沧桑，版画的源流纵横交错，其经纬却依然可鉴。

东方版画的鼎盛时期，它的单刀线刻、画面组合、审美境界，几乎达到了至善至美。西方版画历经500多年，将版画种类由木刻增加了铜版、石版和孔版，以造型艺术体系为训练基础，大大拓宽了版画的表现领域。

纵观各个时期各个民族的版画语言的演变，千变万化，各有千秋，而支撑其高超技艺的却是经久不衰的文化内涵。

纵观各个时期各种版画语境的变革，其观念、流派、风格五花八门，但至今仍为人们所仰慕的却是那些健康、真情、鼓舞人们向上的精神境界和审美理想。

世界版画史上的每一辉煌的峰点，都是后人超越前人的起点。先进文化是在优秀文化传统基础上不断演进的结晶。

各个国家各个地域的版画，在不同历史时期均有新的建树，因其时世与基因的不同，形成了多元化的格局和走向。

多样化的版画形态，为我们提供了观赏和思考的大平台。有了比较和鉴别，更宜于我们审视当下、把握未来。

由日本著名版画家黑崎彰先生和他的高徒张珂、杜松儒合编而成的《世界版画史》，凝聚了编者的渊博学识和艰辛劳动。本书的价值所在，必将在今后中国版画发展历程中日渐显现出来。

中国美术家协会常务副主席
中央美术学院教授
中国美术家协会版画艺委会主任

宋源文

2004年3月

目录

前 言

第一章	版画的观念以及纸·版画的黎明和诞生	1
	版画的种类与版的作用	2
	版与印章	3
	版的各种染色方法	5
	纸的诞生	8
	石拓的技法	11
第二章	佛教和工艺的版画·古代版画的发展与应用	13
	印刷与版画的起点	14
	两种陀罗尼经	14
	两种古代版画	17
	印佛与拓佛	20
	装饰工艺与版画	23
第三章	西洋版画的开端·圣像版画与活版技术的发明	25
	绢和纸的产生	26
	西洋版画的开端	27
	活字和活版的观念	31
	15世纪后半叶的版画	33
第四章	金属工匠的版画家们·文艺复兴与铜凹版画	37
	凹版画的诞生	38
	初期的凹版画家们	40
	凹版画用的印刷机	43
	马丁·施恩告尔的凹版画	45
第五章	版画的黄金时代·丢勒的作品	49
	文艺复兴与版画	50
	波拉约奥洛与曼特尼亚	52

	伟大的版画天才丢勒	54
	版画的复制与原作	58
第六章	从黑白到色彩·文艺复兴的技术革新	61
	文艺复兴的版画家们	62
	欧洲的彩色版画	66
	明暗套色木版画的登场	68
	德国和意大利的明暗套色木版画	70
第七章	色彩的激情·华丽的中国民间木版画	73
	色彩版画的发展	74
	明清的彩色版画	77
	中国·彩色版画的技法	79
	大众民俗版画的世界	81
第八章	铜版画的世纪·伦勃朗的时代	85
	大航海和发现的时代	86
	普兰丁和比利时安德卫普的版画出版	87
	古代荷兰的版画	90
	伦勃朗的铜版画	91
第九章	18世纪的版画家们·铜版画的新技法和复制时代	97
	毕拉内及的铜版画	98
	铜版画的新技法	100
	木版画的新技法·木口木版画	103
	戈雅与勃莱克	106
第十章	日本浮世绘版画的革命·江户时代的锦绘及国际性	109
	套色版画的成熟	110
	日本的初期套色木版画	111
	浮世绘的技术革新	113
	来自中国和西欧的影响	115

	浮世绘的近代化	118
第十一章	魅力的黑和闪亮的色彩·石版画和19世纪的版画	121
	石版画的发明和森纳菲尔德	122
	19世纪的版画	123
	德拉克洛瓦和杜米埃	126
	雷东和劳特累克	128
第十二章	木版画的复活·高更的作品	133
	NOANOA 系列	134
	木版画的文艺复兴	136
	再看 NOANOA	139
	版画家蒙克	141
第十三章	大师的时代·以巴黎为中心的欧洲现代版画	145
	从克里和毕加索开始的20世纪版画	146
	野兽派的版画	149
	立体派的版画	152
第十四章	版画独自的表现·德国表现主义版画	159
	“桥”社	160
	青骑士	163
第十五章	二次大战前后·意识的演变	169
	达达画派	170
	超现实主义画派	171
	形而上画派	180
	作为画家的版画家	181
	二次世界大战后的版画	186
第十六章	版印和制版的展开·版画工作室	197
	工作室17	198
	美国的新版画工作室	199

	现代版画中的集体制作	203
第十七章	艺术中心的转移·美国现代版画的发展	207
	二次世界大战后的美国表现主义	208
	波普艺术·美国的丝网版画和石版画	212
	80年代的革新	223
第十八章	意识的演变·20世纪现代版画在世界各地的展开	227
	几何抽象主义	228
	新写实主义	230
	观念艺术	231
	风格的多样化	233
第十九章	概念的扩散·具有独特风格的日本现代版画	237
	浮世绘的衰落与日本创作版画的兴起	238
	东京国际版画双年展的开幕	240
	从技法转向对版的认识	242
	对于版画的反省和其概念的延伸	242
	作为版画再认识的大阪国际版画三年展	243
第二十章	社会主义现实主义的赞歌·独树一帜的中国现代版画	247
	初期·童年期(1930—1936年)	248
	成长期(1937—1949年)	249
	成熟期(1950—1980年)	251
	转型期(1980—)	254
第二十一章	版画表现应有的位置	259
	作为“艺术”的版画	260
	复制技术的革新	260
	再论版画概念的延伸到扩散	262
	电脑对版画的影响	263
	版画的未来	265
	图版	267

1

版画的观念以及纸·版画的
黎明和诞生

版 画 的 种 类 与 版 的 作 用

版画是在各种各样的材料上，制作出可以和不可以涂抹颜料和油墨的版面，然后再用纸来进行转写的一种绘画表现形式。这些各种各样的材料就是版。代表的版种有：在木板上，使用雕刻刀来制造出凹凸部分，在凸部分加以颜料和油墨来传达形象的叫做木版，也称为凸版；在铜板上用雕刻刀直接雕刻出凹面部分的，被称为雕刻凹版画，也叫干刻法；还有一种是用针状的铜版雕刻刀去掉铜板上蜡所封住的地方，然后放在酸中腐蚀，没有蜡的部分被酸腐蚀掉，呈现出凹面部分，然后在凹处涂抹上油墨，通过印刷机印在纸张上，我们习惯称之为腐蚀铜版画。

石版是在石板或亚铅以及铝材等版面上，通过化学原理作出沾附与不沾附油墨的部分，来进行创作的版画形式，这种近代的版画表现形式，由于没有使用版的凹凸变化的特性，所以我们称之为平版。版画的种类除了以上三种形式以外，还有一种版画的表现形式叫做孔版。孔版是在绢网上涂抹感光胶剂，用照相制版的方法，将形象通过纱网上的小孔，使颜料渗透，而印刷在纸上的一种版画形式，我们也称之为丝网版画。在古代的埃及也存在过类似于现代孔版的技法，让我们感到意外和惊奇。

以上我们介绍凹凸平孔四种代表性的版画表现形式，均是利用版的凹凸，或者是在平面的版上进行加工处理，来进行版画的创作，这四种表现形式基本上都是在纸上进行表现的。总之由于各种各样的不同材质的纸的支持，才使版画得以成立，反过来说版画是等待纸的出现后才开始发展的一种绘画表现形式。在纸出现之前，版这种物质是经过长期的准备时间的。

在今天，一般我们所理解和了解的版画，以及版画技法，其实并不是所独自特有的表现方法，有的是在人类历史道路上，在人类生活

中长期实践总结使用后得来的技法。在版对社会发展有极大贡献的同时，还有我们熟知的印刷。相对于有形象的版画而言，以文字为中心把大量的情报和知识记录和积蓄起来，然后再传播于社会中去，版的实用性被极大地发展。根据残留下来的历史资料来看，与版画的1000年的历史相比较，运用版的实用性的历史至少有5000年的历史，是与人类文明社会的发展一起走来的。

在世界各地的古代遗迹中，大量的手形和足形被保留着。比如，在手或者脚上涂抹上绘画颜料，在平整的地方按压，手或者脚的周边就出现了形状。还有在柔软的黏土上按压，形状就会被显现出来等等。这些以手或者脚的形状作为转印的例子，可以看作是早期对版的运用。其有何目的我们先不加以评论，但是我们知道了在很久以前，以人为版的重要的表现形式的存在。

只要有一个版的存在，就能复制出无数个相同的纹样出来。作为版这个词语有瓦版、活版、出版、版权等许多种说法。常常相同的物质可以复数产生的形式使我们感到神秘，版上的形象与实际的形象是相反的，与镜子中所呈现的景象是一样的，所以人们在很早以前就开始把版作为镜像来认识了。到上面所讲的平版和现代的孔版出现为止，版画的主流主要是凹版和凸版，也可以说在长期的时间里是版机能的代表。

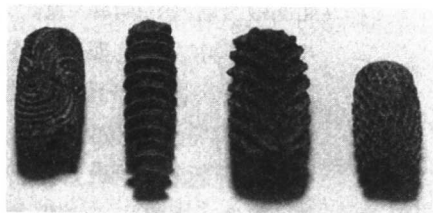
版 与 印 章

人们要想永久地将画像能够复制并保存，就必须制作版。那么人类社会中最先出现的版的实例就是直到今天我们仍在使用的印章和印，还有在布上进行图案制作的染色技法。

在中国人的生活中，印章在某种意义上比直接签字更具有重要的特殊意义。放眼世界，现在除了中国和日本以外，仍然使用印章的国家已经不存在了，但是有的国家和地区有过并使用过类似于印章的物

中国汉代的封泥和印
(公元前 200—公元 200 年)

圆筒陶文或是染色用的滚筒
(公元前 2860—570 年)

古代中东地区的圆筒印章
(公元前 1500—800 年)
大英博物馆藏

品，并曾经在生活中处于很重要的位置。印章作为一种权力的象征和身份的证明，从开始到现在为止，使用的目的没有发生很大的变化。

但是在最初的时候，印章具有它的实用性及运用在咒术方面的多重性格。在这个意义上，至今在中国和日本的寺院及道院中，我们仍可以看到使用的护符和保护神等被大量地印刷，并在宗教中占有重要的地位和具有古代色彩。

在没有纸的时代，印章转印在土和布等材料上的，其中最显著的例子是封泥和陶文。封泥是为了保护物品的安全以及防止内容的流失所采取的一种形式，在货品的中央部分涂上泥，然后用封印加以按盖的方法。在土器和陶器等表面用具有凹凸的版进行推压翻转的技法叫做陶文。

作为世界古代城市文明的一种，在公元前4000年的后半期，现中东伊拉克等地区的人们已经将图案文字刻在石头、黏土、贝壳、骨以及金属等材料上，目的是用于交易、通信以及身份证明。最早的印面是平坦圆筒式的图章，出现于公元前3000年前后，这种圆筒印章也称圆柱体封条印章。把圆筒印章在柔软的黏土上旋转，印章上的凹形部分（阴刻部分）在黏土上便呈现出浮雕式形象，这是与现代的轮转式印刷机械原理相同的伟大发明，使印章和封泥的作用得到很大的进步。使用黏土制作的土器、陶器的种类，连续不断地发展，从而出现了陶文。黏土的文化圈也不断地向全世界扩展，与此同时平面式的印章的使用范围也在欧洲、亚洲等地区扩大，在各个地域中各种各样的使用方法也在不断地展开和出现。

版的各种染色方法

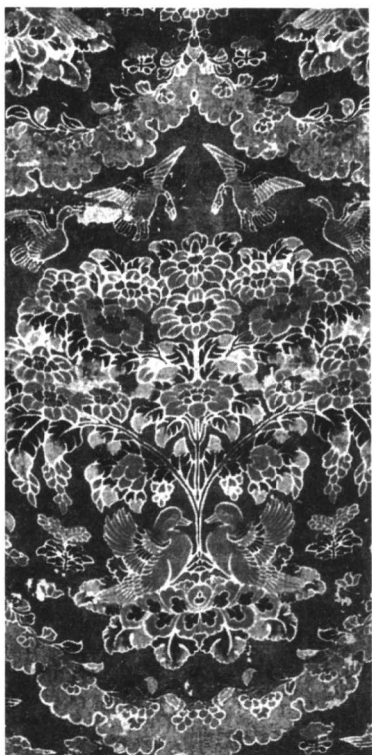
在作为版的载体的纸发明以前，除了黏土以外还有布。纸这样的既简便又经济的材料出现之前，人们为了达到书写、记录的目的，除了黏土板以外，把竹子木材等材料通过加工，使之细薄后加以利用，我们称之为竹简、木简。还有我们提到的布，我们相信在事物的书写和记录的时候，作者在署名的同时，印也被屡次地使用过。所以在用黏土制作的土器上面，依照版的模样转写的形式，以及在仪式用、装饰用的布以及作为穿着用的衣服上，人们也曾经反复地应用和实践的可能性是成立的。

就是在今天布料以及服装在装饰图案的时候，大部分的场合，还是运用版，运用印刷式的印染和染色式的印染。从中可以看得到版与染色技法是非常悠久和密切相联的。我们先不提将布全体染色的情况，而将图案在布上染色这一种形式，印染的过程中，要造成有染料浸透的地方与染料浸透不到的地方，就需要有防染这一道工序，而且非常地必要，这一点就与印刷和版画的技法有着非常相同或相似之处。

花鸟纹木版拓绘残片
(8世纪)

日本奈良正仓院藏

花树双鸟纹绵
(8世纪)

日本奈良正仓院藏

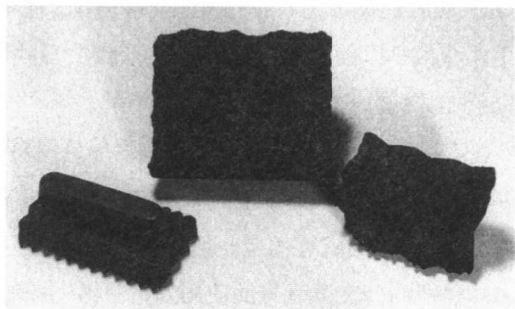
羊树绵屏风
(8世纪)

日本奈良正仓院藏

在日本的奈良东大寺的正仓院中就保存着8世纪前后的奈良时代的古代染织品,我们也称之为上代纹样染色。在这些保存的文物当中,很清楚地表明,这些染织品是通过版来染织而成的,作为我们了解古代染色法确实是一个珍贵的存在。不用说,染色法的历史可以追溯到几千年以前,就其具有很强的实用性和日常性,以及容易坏损等诸多原因,现在保存的染色文物已经很少了。奈良东大寺的染织文物可以说是世界目前保存最为良好的染织品之一。

在日本奈良东大寺正仓院的上代纹样染织品中,我们可以看到,利用版而印染的染织技法有三种代表的种类。它们是拓印染、夹染、蜡染。拓印染是将纹样雕刻在木制的版上,然后通过颜料和染料,采用按压式的方法进行染色。虽然和我们后面所说的拓印有一些相似之处,但我们后人推断,有可能是将布放在版上直接进行,也可能将布用糨糊附粘于版面上,制作出凹凸,其凸部用染料进行擦拭染色而进行的。

拓染是将染料直接印染,与后面我们提到的拓印和木版是非常相近的技法,而夹染和罗染是将版进行防染处理后,真正进行染色的一种染色技法。夹染是用两块完全相同的版木,将布放在两块版木中间,版木上的凸部起到了防染的作用,变成了白色的线,如果将布反复地弯折系紧以后,经过染色的布将呈现出对称的形状。就是现在我们的机械化生产过程中也能看到类似的染色方法。

印度按压式蜡染用版
(近代)

蜡染这种染色方法大家都比较熟悉。在正仓院的上代纹样染色的文物中,用笔直接涂抹上蜡在布上描绘,还有的用拓染的版涂抹上蜡进行防染,进行染色,可以进行大批量的生产。

现在在印度和印度尼西亚非常盛行的罗纱,就是在版上制作出柔美细腻的花纹,利用传统的染色方法进行生产的物品。在这个技法中扮演重要角色的,也是利用木版型和铜版型的版,采用直接印刷式或是蜡防染的制作方法,与古代的拓染及蜡染的技法极为相似。所以说是无愧为至今仍延用古代技法的一个稀有的例子。

纸 的 诞 生

正如我们以上所说的,在纸出现之前,我们是用土、竹、木、布等材料进行书写和记录的。但是在现在我们使用纸的发明之前,也存在着一些类似于纸的书写材料,其中的代表是草纸,用楮树和槐树制成的纸和羊皮纸。

作为PAPER一词的起源的我们称之为纸以前的“纸”,最早起源于古代的埃及。公元前2500年的纸以前的“纸”至今还保留着。人们将生长在尼罗河流域两岸的植物,砍割下来,剥去表皮,保留下内皮,然后相互交错,再用有重力的滚筒反复滚动,待干燥后,平面化的纸前纸就产生了。纸以前的“纸”的材料是天然材料,并没有过多的加工。至今在墨西哥等地,还有使用同样的方法制作纸张的工房,这种纸以前的“纸”有时还运用在衣服和覆盖物等方面。在中国、东南亚以及希腊等地区在很早以前也使用并生产了。还有一种用无花果的内皮制成的纸以前的“纸”,也是用这种方法制成的。

在欧洲,人们不是用植物作为书写的材料,而是利用动物的表皮,如经过打磨后使用的羊皮叫做羊皮纸,还有用小牛皮制成的纸,我们称为小牛皮纸。但这些不是一般的材料,难以流通。只有在教会的祈祷文书和政府的公文书等方面使用,至今仍完好地保存着。在欧洲由于制