

木刻版畫概論

商務印書館發行

商務印書館發行

木刻版畫概論

鄧中鐵著

中華民國三十年一月初版

◆(74028)◆

金木刻版畫概論一冊

每冊實價國幣壹元

外埠酌加運費函費

著 者 鄧 中 鐵

發 行 人 王 長 沙 雲 正 路 五

印 刷 所 商 務 印 書 館

發 行 所

重慶成都康定長沙衡陽邵陽貴陽
常德桂林柳州昆明開平梧州梧州
金華鳳陽萬縣重慶福州西安蘭州
南陽麗江香港新加坡澳門廣州海

(本書校對者李家題)

序

關於木刻理論的書，現在是少到不必用屈指去數，因為根本沒有。倘有，大半只限於作法一部份的。而需要卻天天地增加，這本書就是爲了這需要，在很匆促的時間中寫成的。

書中所分章節似較詳盡，除木刻作法以外，凡關木刻之種種問題，大都包含在內。但爲了印刷便捷，篇幅盡量縮短，多直截的述明，少具體的實例，文句也用得特別簡短。至於關於一般美術上的基本問題，因與其他美術部門有相同之處，這裏都省略了，例如構圖法，透視學等等。

第一二兩章的文字，大部份曾作中國木刻供應社函授木刻的講義，現在已加修正和加上圖畫說明。

第三章第四節，『蘇聯木刻與中國』一文中，關於蘇聯木刻最早進入中國的一圖『窗內的人』，在朝華社出版的藝苑朝華的三輯中所記的作者是：俄國陀蒲晉斯基 (M. Dobuzinski)。這幅作品，是否蘇聯的作品及是否最早進入中國，還不能肯定。我曾問過不少的木刻朋友，也沒有人會看見比這一幅更早的蘇聯木刻到中國來。自這一幅作品刊於藝苑朝華的近代木刻選集以後，直到現在，在國內尚未發現他的第二幅作品。揣測也許是舊俄時代或內戰期中的畫家。

因其內容是好的，故一併列入蘇聯的木刻作品中。

關於木刻與『木版』的問題，是我的見解，曾在前年全國木刻界抗敵協會在渝發刊的『木刻專頁』中一再論及。現本書對此問題特地提出來。直到現在雖還未見人正式的指駁這種見解，但不免有人懷疑將木刻與木版分爲二談是否妥當。本書因限於篇幅，只有一個簡略的說明，因爲倘要一一引證，非得寫上一萬八千長的文字來說明不可。這要請讀者注意。

書中的插圖，借用了不少國內作家的大作，使說明容易瞭解，補助了不足之點，特在此誌謝。『木刻在抗戰期中』一節之附圖，係就手頭之材料取來，自然不能代表抗戰中之木刻作品全部，只是小小的一部份，還有不少成功的作品可惜一時搜不到。

中國舊木版印刷品，這裏有兩個地方重複插圖，但爲了說明不得不如此。這些東西，大半是迷信的多，也是中國民間的藝術品之一種。

希望這本書可以得到木刻藝術界之指正，更希望得到非木刻藝術作者因此了解和同情牠！

石 刻

「集體農場生活」之草稿，Rudakov 作

銅 刻

「母與子」，凱模·珂勒惠支(德)作

一木 刻

敬 德·拉非拉(英)作

目錄

序

第一章 總論

- 一 版畫是甚麼……………一
- 二 木刻版畫和木版……………四
- 三 木刻的價值在那裏……………七
- 四 爲甚麼要『用刀刻木』……………九
- 五 木刻版畫的分類……………一二

第二章 作法

- 一 木板……………一五
- (A)取材……………一五
- (B)版面及其工具……………一七

二 構圖

- (C) 木材的性能.....一九
 - (A) 畫面的處理.....一九
 - (B) 光暗與線條的預算.....二一
 - (C) 繪稿法.....二一
 - (D) 套色木刻之準備.....二三
- 三 刻作.....二四

- (A) 刀之種類.....二四
- (B) 怎樣執刀.....二八
- (C) 刀的保護.....二九
- (D) 走刀.....三〇
- (E) 用甚麼方法在木版上表現事物.....三一
- (一) 線條之種種.....三一
- (二) 線條之實際運用.....三一
- (三) 黑與白的比例.....三三
- (四) 主題與襯景.....三四

(五) 反面及眼睛的錯覺.....	三五
(六) 誇大性之避免.....	三五
(七) 刀味.....	三六
(八) 習作與摹臨.....	三七
四 拓印.....	三八
(A) 工具.....	三八
(B) 拓印的程序.....	三九
(C) 套色木刻.....	四〇
(1) 調色.....	四一
(2) 顏料.....	四二
(3) 刷印.....	四三
(D) 舊木版印刷拓印法.....	四三
(E) 木版的養護.....	四四
第三章 中國木刻版畫概況.....	四六
一 舊的木版印刷術與新興木刻版畫.....	四六

二	國內創作木刻版畫之興起·····	四九
三	木刻與魯迅·····	五三
四	蘇聯木刻在中國·····	五九
五	法復爾斯基與麥綏萊勒的影響·····	六六
六	木刻版畫在抗戰中·····	七一
七	利用舊形式問題·····	七八

木刻版畫概論

第一章 總論

一 版畫是甚麼

圖畫裏面最流行，最使人容易看到的：有水墨畫；水彩畫，即是顏色畫。在中學校裏念書就可以看到鉛筆畫；鋼筆畫；粉筆畫。在美術學校就可見到油畫之類了。這些都是以作畫的工具來分門別類的。

『版畫』這個名詞，在國內近幾年來才聽見人講，牠是造形美術之一種，也是新起的一種。國外雖早有發明，但爲藝術界所重視，也是近代的事情，所以爲人知道的也不多。前者都是用筆畫在紙上或者布上，而後者與前者不同，是用別於筆的工具雕刻，蝕鏤成凸凹或平面之版面，再用拓印方法翻印的，這就是版畫。

在版畫裏面，又以工具之不同，分別爲幾部門：有木刻、石刻、銅刻、鋅刻、玻璃版等等。最近還有磚刻發明。有人曾將墨水畫，粉筆畫，鉛筆畫以及活字版、石版、銅版、鋅版、玻璃版、珂羅版等等，都統稱爲版畫者，這是一種誤解。

銅刻、鋅刻、石刻及玻璃版都是採用化學方法製作的。銅鋅刻的原料是銅板或鋅板，先是在板面上，塗上不滲透液體的蠟汁，用特製的一種畫筆在蠟上面作畫，著筆之處即將蠟剷掉，好像現在用蠟紙油印的方式。或者，用筆澆上蠟汁作畫在銅或鋅板上，再後用一種類似硝酸銀的化合物塗在版面上，使未着蠟的地方腐蝕後凹下去，以便印刷。

石刻，牠的製作方法，與現在市面上的石印舖子的方法略同，用藥水在特製的石版上作畫，再經過化學方法後，拓印時未着藥水部份即不上印墨，拓印後可將石版版面磨去再用，不像銅版只能用一次。

在版畫之中以石刻及本書所述之木刻應用最廣，因其製作較易，用材料經濟易取。

除了上述的幾種以外，還有一種很少用的紙型板，木型板，也可說是版畫之一種，現在法國和美國頗流行。牠的作法是將所作的圖畫，在板面上挖空，再將顏料漏印下去，或者在挖去部份漏下防止液體侵入之油類液汁，再用以染色者。此種版畫多適用於圖案，法國的名貴書籍的封面裝飾，和中國民間用的布紋、包袱布、門簾、被面等類的織物應用最多，現在已有用到衣料上去，但是已非純粹的版畫，而變為工藝品。

木刻版畫與上述的幾種版畫都不相同，純係用手工製作的，簡單的說來：就是用刀在平的木版上，刻出凸凹的畫紋圖樣來的一種造形藝術，又名創作木刻。作的是圖畫，但在作法上是近於雕刻的，因為牠的用具中的主要材料是木板，故名木刻。在版畫這一部門裏面，佔着很重

藝的位置，

版畫在歐洲，流傳最廣，歷史也較久（有人曾以中國の木版印刷術作爲版畫的），最早的是在十五世紀初葉，當時多用於宗教畫上的圖像，也不是完全純粹的藝術品。這其中仍以木刻爲最主要，因爲化學方法的製版術是近世才發明的。初起的時候，是爲了印刷術的需要而漸變爲版畫，帶着濃厚的技藝性質，不入純正藝術之門。後來因了牠生產經濟，又切合適用及其他諸種優點，經過長時期的鬭爭，在藝術界中，亦漸佔重要位置，各木刻版畫家也逐漸產生，作品並不亞於歐洲藝壇中之正宗畫派，後來由被人重視變爲藝術中獨立而重要的部門，與油畫有相等的價值。

一七六八年英國皇家藝術協會成立時，版畫藝術家當時尙不能入會，直到一八八〇年海頓爵士（Haden），曾組織一「英國鑲雕藝術會」專事研究及提倡版畫，在藝術界爭取地位。十年後，維多利亞女皇將該會改稱爲「皇家版雕協會」（Royal Society of Painter-Etchers and Engravers），凡版畫及雕刻一併包括在內。蘇聯十月革命以後，版畫爲美術部門中最活躍者，發揮其特具之簡捷性能，在實際運用當中，由書籍插圖而變爲獨幅的歷史畫，宣傳畫等等，獲得比其他藝術部門更高的成功，因此在世界上版畫藝術被認爲新興的一種藝術。

歐洲的版畫家中，英國有一八二八年之比維克、布列克及近世之拉非拉，木刻家有唐力克夫、尼戈爾生等，德國有一五二八年之丟勒及近世的珂勒惠支，比國有麥綏策勒，波蘭有史可

塞拉夫，蘇聯有法復爾斯基及畢斯凱來夫，法國有十九世紀的跋洛頓及列比頓，挪威的蒙克，美國的康特，都是比較有名的版畫藝術家。

二 木刻版畫和木版

歐洲和現在國內所見到的木刻，已是經過很多藝術家的努力和逐漸改良其製作方法的，這種木刻又稱『創作木刻』，與過去的用木版製圖畫的技術已是兩種東西，木版製圖是複製品，故又名『複製木刻』，即是製『木版』，前者稱為『木刻版畫』，簡稱『木刻』。

木版是一種技藝的產物，在印刷術發明的初期，和現在最落後的僻遠地方的印刷方法，或者在科學的印刷術不可能的時候，例如戰爭期中，物質條件困難的時候，在印刷上的凹凸版，差不多用木版代替了一切印刷方法，佔着很重要的地位。現在除了在大的都市可以看見鉛印，金屬版印刷，小城市可以看見石印以外，全國的農村中，仍舊是用木版印刷作為文化傳播的主要工具。

木版印刷術的歷史最久，在古代印刷術發明不久就有了。牠最切合適用，經濟，簡單。其製作方法，完全是刻者的技巧，即是刻工，刻工除了刻一定的字體以外，一樣可以刻圖畫，但圖畫是另一人，刻工只要照圖樣的筆痕刻出就行了，不管圖畫作品的好壞，自然也沒有作圖者應具備的思想，作風，取材及內容，只能忠實於使圖畫為印刷版的製造。至於印刷，那更是另

外一種專學印工的人，正如像現在印刷上的化學製版——鋅版，銅版等——將畫稿以一種方法技巧製成凹凸的版面，以便刷印。製木版的刻工或製金屬版工人，都不容許他在製版上，發揮自己的思想，意識，不能表現他的人生觀，必須拘泥於圖畫畫稿上的一定的形式，以保持畫筆的痕跡為主，製作者是完全處於被動地位的。

這種製作印刷木版的程序有三：一畫圖，二刻出，三印刷。三個程序，三個不相關聯的工作，故名『複製木刻』。

複製木刻，在歐洲常用於經典，神話故事，寓言或字典中的插圖，中國在西洋印刷術未進入以前，任何印刷方法，都是用木版。從前的『繡梓』和書簡，即是複製木刻最上乘的精品，其工細的技巧，與原圖出入甚微，即原圖最精妙的筆鋒，氣韻，均絲毫不損。在民間最流行的如像春牛圖，花紙，門神，耗子嫁女圖，棋局，草藥書，門符，紙牌，曆本及小說書等等。並隨印刷術進步發達，由簡單的輪廓進步到複雜的套色版。現在，這些印刷品，有一些過分迷信荒誕的畫圖，大多淘汰，印刷方法也逐漸改用清晰又能大量生產的石版印刷，如小說書三國演義，水滸等。紅樓夢中的大觀園圖等繡像繪圖木之類，都改用石版印刷，要想看原版畫已是不容易找到了。

複製木刻——木版——與這裏所要談的木刻板畫，純係兩件事。版畫作者『執刀向木』，即如執筆作畫一樣，雖其工具材料與製木版有共同點，這個共同點也只限於用具。在繪圖上工