

英国 A&C BLACK 出版公司独家授权
WESTERN MODERN PRINTMAKING COURSE
现代西方版画教程

版画入门

PRINTMAKING FOR BEGINNERS

著 / [英] 简·斯托巴特
译 / 陈 奇
吉林美术出版社

J217/14

英国 A&C BLACK 出版公司独家授权

WESTERN MODERN PRINTMAKING COURSE

现代西方版画教程

版画入门

PRINTMAKING FOR BEGINNERS

著 / [英] 简·斯托巴特
译 / 陈 奇

吉林美术出版社

图字：07-2002-978

图书在版编目 (CIP) 数据

版画入门 / (英) 斯托巴特著; 陈奇译. — 长春:
吉林美术出版社, 2003.8

(现代西方版画教程)

ISBN 7-5386-1473-7

I. 版... II. ①斯... ②陈... III. 版画—技法 (美术)—教材 IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 064394 号

Copyright © 2001 Jane Stobart

英国 A&C BLACK 出版公司独家授权

现代西方版画教程 版画入门

著 者 / [英] 简·斯托巴特

译 者 / 陈 奇

责任编辑 / 华 鹏 胡春辉 李 丹

装帧设计 / 天 一

技术编辑 / 赵岫山 郭秋来

出版发行 / 吉林美术出版社 (长春市人民大街 4646 号)

www.jlmspress.com

印 刷 / 辽宁美术印刷厂

版 次 / 2004 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

开 本 / 889 × 1194mm 1/16

印 张 / 4

印 数 / 1-4000 册

书 号 / ISBN 7-5386-1473-7/J · 1180

定 价 / 24.00 元

目 录

序 言

第一章 单版画	8
第二章 凸版印刷	13
第三章 凹版印刷	29
第四章 拼贴画	42
第五章 丝网印刷	47
第六章 平版印刷	56
第七章 版本和版画加框	62
词汇表	63

感 谢

所有与我分享他们制版方法的艺术们，
感谢他们允许我在书中刊登他们的作品。

《圣保罗》斯蒂芬·穆伯森 370mmX510mm
亚麻油版画。

《拳击家》托尼·马丁那 (Toni Martina) 610mmX457mm
蚀刻版画。这幅图像是用可变速机械钻在锌版上透过硬基底制作的，用硝酸腐蚀。

序 言

几个世纪以来，版画吸引了许多艺术家。每种制版方法都有独特之处和各种可能性，不同于直接描绘的图案。这种艺术形式在整个进程中，或直接或间接地给我们增加了一份惊奇，类似于炼金术。

当我们参观原创作品展时，我们面前各种各样的作品仅仅由六种基本方法构成：单版印刷、凸版印刷、凹版印刷、丝网印刷、平版印刷和最近的数字版画制作。本书会让你了解这些方法，一旦懂得了每一学科的基本原理，你还需要进行大量的实验。

本书所展示的版画是来自初学者和成功的版画制作艺术家们，使用的是可以尝试的简单方法。许多工具和材料在市场上都可买到，在家里组装一套基本的版画制作装置极其容易。

原创版画的定义

近年来，为了确定相对于复制品（例如海报）的原创作品的严格定义，引起了许多争论。制版艺术家们不同于商业印刷者，他们手工制作平版、木版或丝网，然后再印刷作品。

然而，许多制版艺术家使用摄影或电脑成像，甚至雇佣专业编辑，使制版更进一步进入了商业印刷的领域。通常的定义是无论制版艺术家们怎样得到最终印刷图像，他们影响并组织了从模版（木料、平版、丝网等）的制作到最后作品完成的整个进程。

消费者需要注意市场上许多欺骗行为。如果购买一幅标有“原创”的作品，必须注意此作品一直是在艺术家影响之下。如果标有“有限版”而不是“原版”，则更要警惕。许多有限版作品只是水彩画或油画的复制品。这些作品有印数编号，并且由艺术家签名，看起来很像原创作品。但是从制版角度看，这些复制品没有实际价值。这些版本通常根本不是有限的，有时有上千幅，除了有著名人物签名外，其它就没有什么价值了。

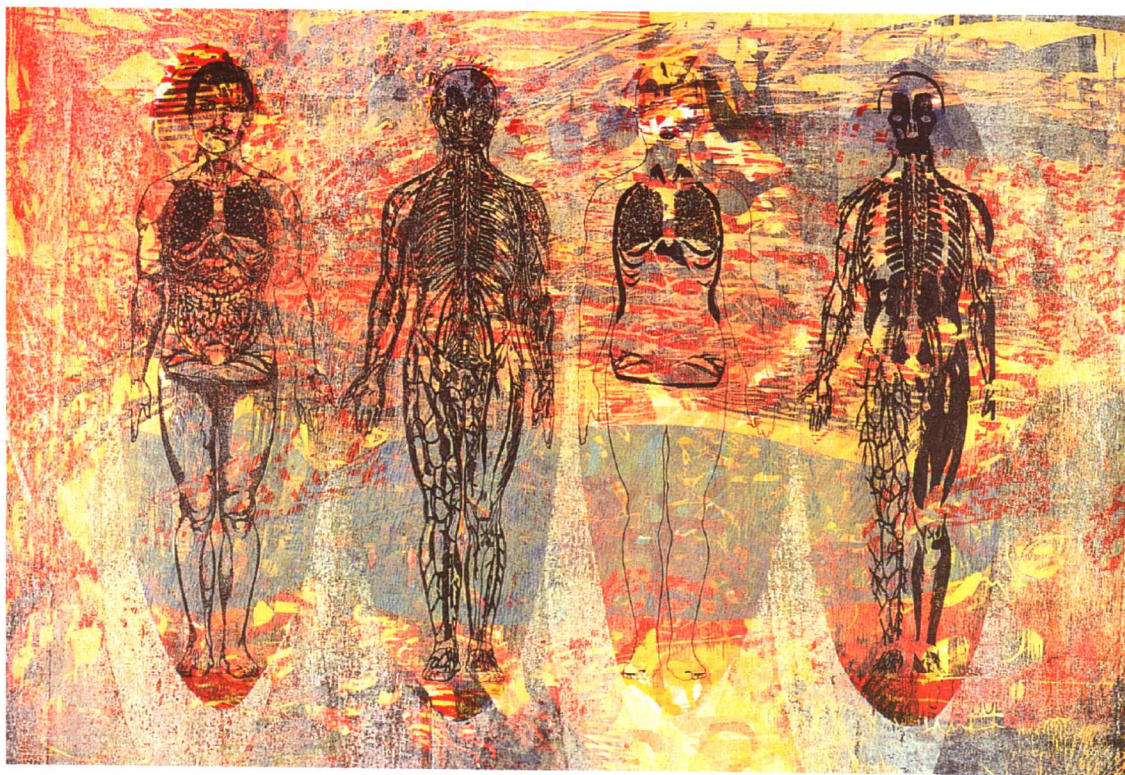
安全制版趋势

几年前，COSH H 被引入英国的学校和学院，迫使产生更安全地操作和工作方法（英国和澳大利亚有相似的规定，但名称不同）。事实上工厂还没有像大多数艺术院校一样，他们仍侥幸逃脱随意处理危害物质的处罚。然而，现在安全法已经加强，并且所有制版家和工作室都意识到了保护人们的健康和安全性的重要性。

现今很少有艺术学校使用油性印刷墨，因为这种墨需要有毒性的溶剂。大多数已采用丙烯酸类或水性产品。越来越多的蚀刻师转向氯化铁，它是酸的替代物，安全效果更好，无需烟气排出系统。作为油墨等溶剂的石油溶剂已经被许多工作室弃用，取而代之的是食用油。

当然，学院对具体情况还必须额外地注意，但在家工作是不同的，只需要采取简单的预防措施，如面罩、护目镜、橡皮手套和罩衣，以及有良好通风。这本书并不是专门讲述非毒性版画制作，因为我相信版画制作家有权选择。在可能的情况下，我会关注更安全的制作方法。

《天使戴安娜》马格纳斯·欧文 (Magnus Irvin) 760mmX510mm

平版胶印加木刻。马格纳斯经常对所谓的制版方式提出挑战，有时在印刷图案中加入了油画和拼贴画。他的作品规模有很大差异，并且他也创作有限版艺术家书籍。

左页图：《黎明前》桑迪·塞克斯 (Sandy Sykes) 560mmX812mm

独幅版画。这幅复杂版画包含了凹锌雕板上蚀刻、凸版印刷（与油布版上墨相似的涂墨方法）、模板和木刻等程序。底色是通过拼贴产生的（见第三、四章），印刷在手工“Khadi”纸上，这种纸质地粗糙。此画是他两年来创作的12幅独幅版画系列中的一幅。

第一章

单版画

《夜间入水》卡洛琳·温得林 (Caroline Wendling) 160mmX160mm

这幅单版画是用涂虫胶的白桦树胶合板制版，再由“Albion”印刷机印刷而成。它包括了3次印刷：首先印刷的是孔雀灰色部分；接着先把脸和鱼用颜料画于木板上，再印刷在画上；最后再印刷上一层透明的青绿色油墨。

单版印刷具有价格低、直接、趣味性高的特点。它允许制版者充分发挥图像制作的自由，又能提供制版过程的所有质量要求和特点，因此深受制版者们的青睐。制版时并不一定需要印刷机，只要花很少的钱，就能够在极短的时间内制作出优秀的作品。顾名思义，单版印刷只能产生惟一幅版画，它可以由一次或多次印刷同一图像产生。如果没有印刷油墨，也可以用油画颜料取代。

本章概括介绍了三种制作单版画的方法，但它还有许多发明创造的可能性。

单版画的油墨

油性、丙烯酸类、橡胶和水性的墨都可以用来制作单版画，在制版专卖店均有出售，并且具有专业品质。我们要掌握每一种墨的特性。

所有好的制版供应商都会根据要求发送目录，他们出售的墨的特点都在目录上清楚描述。而店里的销售人员对于他们出售的材料了解甚深，他们的意见是非常可靠而实用的。

水性油墨

市面上价格较低的水性油墨干得非常快，尤其是天气暖和时，因此制作时间有点仓促。另一些墨是以植物油为主要成分，但仍然溶于水。

橡胶质油墨

以橡胶为主要成分的墨制作的版画可能需要数周或几个月才能干透，这给保存和加框带来麻烦。滴入一两滴钴催干剂可加速干燥时间。这类墨不溶于水，可像洗掉油性墨一样清除此类墨（参阅本章末）。

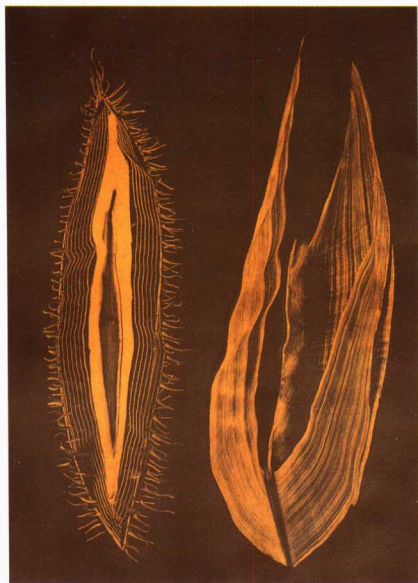
油性墨

油性墨会在罐的上层结一层皮，掀开这层皮，从下面取新鲜的墨以避免损坏版画。购买管装油墨虽然价格昂贵，但是避免了结皮带来的浪费，长远来看似乎更合算。

方法（一）——入墨作图

这是最简单的制作单版画的方法。制作几副快速的试版，每一次试印后，重新涂上墨。用这种方式制作的版画图像通常是翻转的。

1. 在无孔表面，如一块塑料或玻璃上涂上一层薄薄的墨。
2. 检查墨是否有结皮，用调色刀除去，然后再涂上一层墨。
3. 用任何可以制作出图像的东西在墨上作画。
4. 若边缘处需要清洁，可以用条状白报纸把需印刷的部分遮住，或如

《黄色尾巴》霍华德·杰弗斯 (Howard Jeffs) 760mmX560mm

这是在凹版印刷机上印刷的，制作于透明塑胶上的双色单版画。在单一的深橙黄色上印刷上带有画好图案的黑色，包括潮湿的“Somerset”纸的边缘部分。

第15页所示。

5. 把印刷纸放在油墨图案上，然后用拳的外侧在纸上用力摩擦。

6. 撕去纸（见“制作一幅优秀的版画”）。

棒条、调色刀、裹布的手指和各种家用工具都可以制作出有趣的图案。曾有一位学生尤其喜爱用木制工具。他削出许多木棒，然后磨光，制成一套简单的工具，在油墨上可以画出各种各样的图案。

手工印刷适用的纸

轻薄而光滑的纸用拳的压力就能印刷得非常好，如白报纸、图画纸、日本纸或印刷纸。也可以尝试如棉纸、大张马尼拉纸、影印纸或其它任何合适的纸。在印刷前，把纸紧紧地揉成团，然后展开铺平，纸张呈现出特殊的纹理，印刷的效果非同寻常。

较重的纸对手工印刷的效果反应不太理想（见本章“用印刷机印刷”）。

制作一幅优秀的版画

用拳磨按纸面时，有时能够看出图像透过纸背，因此可以略微估计出版画的色彩浓度；也可以中途揭开纸，查看所印图像，检查印刷进程，然后把纸重新覆在版上。如果需要更大的压力，可以用拳加大压力。手指或大拇指指甲的局部压力有助于增强薄弱部分的效果。

方法（二）—— 印刷油墨作画

这种制作单版画的方法适用于那些具有油画功底的人。

1. 用硬刷和调色刀直接把图像画在底版上。使用印刷油墨（可以事先在墨里加入少量铜版调墨油或亚麻籽油），可根据自己的喜好用多种颜色制作。

2. 把纸覆在油墨图像上，印刷出版画（如果在印刷机上印刷，不可使用玻璃）。

如果使用诸如塑料、透明塑胶或玻璃等透明材料作为上墨的版，可在下面放上画好的底样，这样可增强信心，更自由地进行制作。如果想印刷正像而不是翻转图像，在画底样时，可在描图纸上用力地画，然后把纸翻过来，把它放在透明的版下面，垫上一张白纸，确保清晰地看见底样。

方法（三）—— 纸背上作画

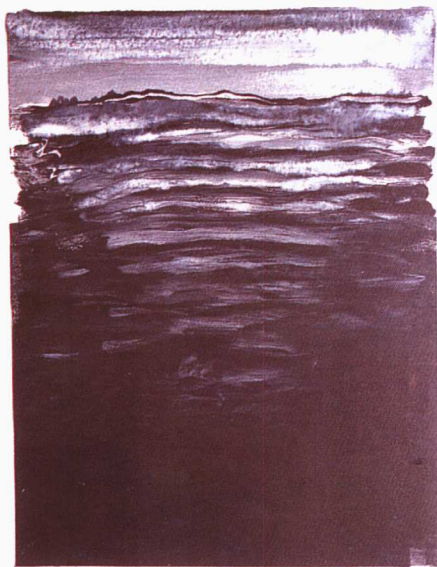
这种方法可制作出独特、轻软的线条。

印刷前把撕成某形状的白报纸贴在墨上，遮盖该部分。

用调色刀涂墨。两次印刷都使用手工磨擦的办法。

《'98' 山水画》〔澳大利亚〕查尔斯·迪·纳科维克 (Charles D. Rajkovic) 305mmX230mm
用铜版稀释油稀释过的蚀刻油墨，涂在钢版上；用蘸有松节油的硬刷涂墨产生该图像。用湿润的“Fabriano”纸在凹版印刷机上印刷制成该版画。

1. 在无孔表面上涂上一层薄薄的墨，检查是否结皮。
 2. 轻轻地覆上一张轻薄、略有纹理质地的纸，如一张 70 克水彩画纸。
 3. 用铅笔、棒条、手指、梳子等在纸背上作画。作画的压力要足够让墨转印到纸上。
 4. 施于纸上的额外的压力（故意地或意外地）将使墨转移。用手指或拳在选择区域用力按压，产生印刷色调。可用不同的压力进行试验。
- 如果需要特定的细节，可在制版前在纸背上画底样，若版画颜色过深，减少版上的墨，重作一张。版画的图像是所画图像翻转而成的反像。

彩印的简单套色

多色单版印刷并不一定需要套色。但如果图像需要，有一种简单方式可以使纸每一次都放置于墨的同一位置。把纸裁成版的大小，每次印刷时把纸对准版的边线。图画纸制成的蒙片也可以剪成版的大小，每次印刷前放在恰当位置。

印刷机印刷

高质量的单版画可以用蚀刻凹版印刷机、改装的熨平机，或“Albion”印刷机（见第三章）制作。单版画的图像可以制作在透明塑

胶、封蜡的木头、金属蚀刻版上，但不可以用玻璃。若使用铜凹版蚀刻印刷机，金属或塑料版边缘应改成45°角，否则会刺穿印刷机的毛毡。蚀刻用毡可以用两块旧的军用毡子代替。印刷机需要的压力要小于印刷凹版画，但要能够使版画印上凹陷的版的图案，如同印刷凹版画一样。

印刷机用纸

印刷机使得制版者能够使用较重的纸，例如那些适用于水彩画或蚀刻版的纸。大约在 190 克和 300 克之间，也可以在潮湿时使用（质地较硬的纸在潮湿时使用，可能印刷效果更好）。如果打算使用潮湿的纸，可参阅第四章“备纸”、“印刷”、“版画压平”章节。

清洁

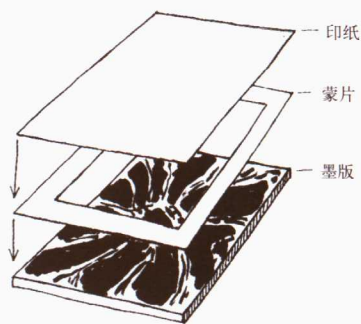
如果使用水性的墨，那么用具都可在水龙头下清洗，然后用棉布擦干。如果要定期进行版画制作，将要使用大量的布用来清洁。最好的、最有吸水性的布是棉布或棉质运动衫。

溶解墨的溶剂

油性或橡胶质的墨可以用石油溶剂或松节油和布清洁。但要有足够的空气流通，因为石油溶剂会引发头疼和皮肤的过敏反应。清洁时可戴上橡皮手套。松节油不太可能引起头痛，纯松节油略有香味，但价格稍贵。最近有一种称为柑橘松节油的东西，据说可以根除引发头疼的副作用。或者可以用最便宜的植物油来清除墨迹，现在许多大

单版制作方法(三)制作出的双色版画。

某些双色或多色彩印中，色彩的位置必须准确，才能使版画的颜色极好地套准。这种简单方式就能保证很好的套准色彩。

学都在使用。油可以清除所有的墨迹，但比较费时，需喷上大量的水和洗涤液，以便除掉残留的油层，然后完全晾干即可。

木制油性涂料印刷品。用许多小墨辊把不同颜色的印刷油墨涂在木板上，然后用墨辊从日本纸背面滚过，制作出独幅版画。

《码头钟》简·斯托巴特 (Jane Stobart)
380mmX310mm

图像是用颜料画在干净的透明塑胶上的，然后在凹版印刷机上用“Somerset”纸印刷。

《航程》朱迪·威洛比 (Judy Willoughby) 430mmX560mm

丝网单版画。这幅单版画采用了丝网印刷方法。直接在网边缘涂水性丝网印刷墨，用橡皮滚刷把透明的墨涂满整个丝网，使图像转印于纸上（印刷细节见第六章）。只能产生一幅版画，但可以在同一图像上多次印刷。

《陌生的非洲》〔美国〕迪安·米勒 (Diane Miller) 660mmX508mm
单版拼贴画。在含金色细丝的橙黄色纸上印刷的单版画 (多为黑色)。印刷于同类型纸上的第二幅单版画，拼贴在第一次印刷作品上。

第二章

凸版印刷

凸版印刷是最古老的一种制版方法，任何人都可以采用这种方式制作版画，甚至无须使用印刷机。凸版印刷中，材料的最表层涂上墨，然后印刷。正如橡皮图章那样，表层下的凹陷图案不会吸收墨，因此不会印在画纸上。

人们最早想到使用的材料是油毡和木材，当然，它们肯定不是惟一可以雕刻和印刷的材料。纸板、硬纸板、各种密度的纤维板、软木板、塑料、乙烯基薄膜和马铃薯等，凡是能够找到的，无论天然或人工制成的，都可用于制作凸版画。

构图

除了木刻的以外，凸版制版法并不是制作图像最细致的一种方式。人们考虑的是鲜明的轮廓和效果强烈的图案，而不是精确的细节。有人倾向于在油毡布上、木板上雕刻、构思，也有人喜欢先对整体构思有某种程度的把握之后，再开始雕刻。

描摹图像

画出满意的画后，应该将描图纸翻转，尔后转印于版上，因为印刷会将图像翻转过来。复写纸或摹写纸都能很好地将描摹图转印到版上，只要用圆珠笔在纸上作画，用永久性标记笔把图像重画在版上。在试印、清洗和重刻时，雕刻的底样都能固定住。

雕刻工具

标有“艺术家用”和“学生用”的木刻工具适用于任何凸版材料，柄呈蘑菇状，价格较高。如果能够负担得起，买两套这种雕刻工具就完全够用了。购买时可以试各式工具，以找出自己适用的。

有一些越南的工具可以作为一种选择，质量较好，价格也低。这些工具包括6个“V”型和“U”型的工具，装在塑料袋中，成套出售。钢制切削部分嵌入到木制的柄中，柄上可以绕上几层遮蔽胶带，握在手中更舒服。最容易买到的是可拆开的尖头和带柄刀具，艺术用品和文具店都有出售。它们适用于切削温热的油毡布，但在制作木刻时，则显得太不牢固。

日本的木刻艺术家和西方一些凸版画家更青睐一种刀而不是半圆凿。这种刀有两类——日式的和英式的，都是用坚固的刀刃嵌入木柄中制成的。把两个切口排成角，木板或油毡布就会被削去一层。

消磨工具

购买时的工具必定是极其锋利的，但一段时间的雕刻最终会使它钝化。一些制版供应商推出一种有偿的消磨服务，或者也可以自己动手。在涂了油的阿肯色石上，使刀口保持和斜角同样的角度。磨“U”

橡皮图章，由青蛙油布印刷和木刻印刷组合而成。在影印机中缩印后剪贴在一起。这种图章是商业制作的，非常便宜，直接来自于艺术品。

市面上凸版雕刻工具。

用各种工具雕刻版面，尝试各种雕刻技巧。

《凯爵士如此重击他，他的头盔和头被劈开落在地上》爱德华·伯登（Edward Bawden，已故）200mmX267mm 1982年油布刻版画，来自托马斯·马洛里(Thomas Malory)的《阿瑟王的编年史》。爱德华·伯登在英国凸版版画制作方面有重要影响。他的特点是准确无误、直接而且仅仅使用刀进行油布雕刻。

形工具，应该是从一端到另一端，而“V”形工具则上下来回地磨。然后用磨石沿每个切割口滑动，除去毛刺。刀的削磨应该使用圆周运动的方式进行。

油毡凸版版画

在温暖天气里，用尖锐的工具，油毡是很容易雕刻的（冬天可以用取暖器烘热）。这种材料没有

《环形网捕鳐》杰特鲁德·荷姆
(Gertrude Hermes, 已故)
560mmX760mm

油布刻。作者的油布凸版画通常通过三次印刷制作(三种颜色)。动感的雕刻产生丰富的纹理,研究她的作品可以让凸版画家获益匪浅(包括油布刻和木雕版画)。

纹理,在任何方向都不形成阻力。超过一定精细度的雕刻,油毡会碎裂,所以雕刻必须是清晰而有力的。切至油毡厚度的一半,不要刻穿背面。

购买油毡

一些美术商店可以购买到小块的油毡。如今很难找到作为地板材料的油毡布,如果可以从供应商处成卷地购买油毡布,会更便宜。据闻,“战舰”油毡(或“软木”油毡)有两层。

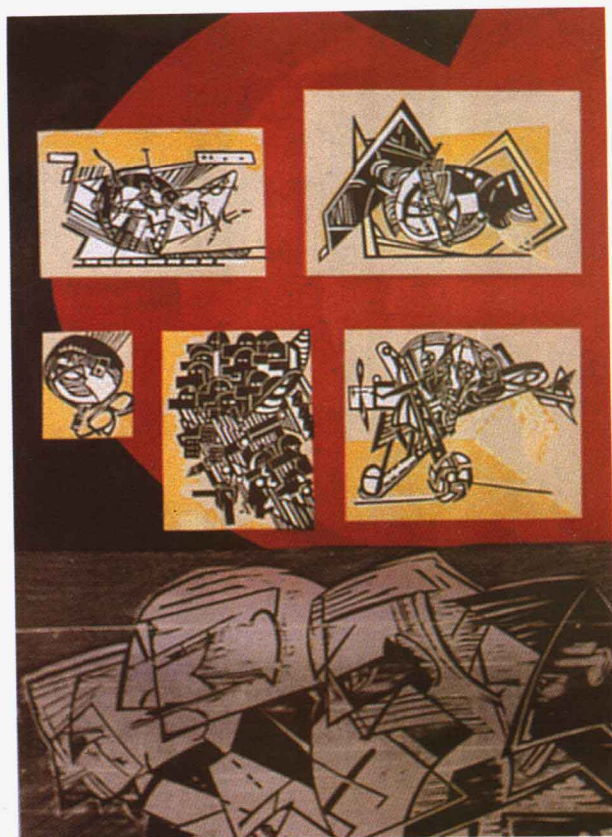
凸版印刷用的乙烯基薄膜

作为代替油毡的另一种选择,日本的乙烯基薄膜版可以从一些制版供应商处购得。它是双面的,具有极好的雕刻面。

油毡蚀刻

用各种腐蚀材料,如喷雾剂、脱漆剂,或用晶体自制的苛性钠溶液,都可以有效地蚀刻油毡。目前为止,最有效的要数苛性钠。使用任何一种腐蚀性物质时,务必要在通风良好的房间或户外,在无风的日子,选择一处阴凉处。制作或使用蚀刻溶液时戴上结实的橡皮手套,手边准备一碗清水,以防一旦腐蚀溶液溅到皮肤或眼睛时使用。混合或喷洒蚀刻剂时,要戴上塑料护目镜、面罩、围裙或罩衫。

腐蚀溶液易受气候影响,在温暖的天气里,腐蚀速度较快。

《加纳提的人群》安·韦斯特利(Ann Westley) 740mmX535mm
木刻加油布刻。此版画上半部分是4种颜色的油布刻,下半部分是两种颜色的木刻,使用松木。

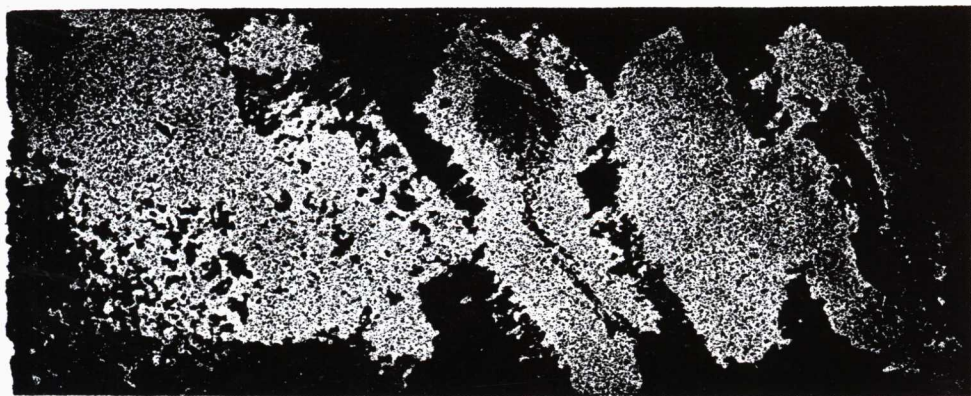
《旭日》迈克·罗森斯坦 (Michael Rothenstein, 已故) 740mmX570mm

木刻画。版画家创作的极富生机的木刻画。通常用钢丝锯锯成几块后分别涂墨。这幅画使用传统木刻半圆凿和刀, 以及电动圆盘磨砂机, 在胶合板上印刷制作。可以从顶部和底部红、黄色边缘看出这种效果。

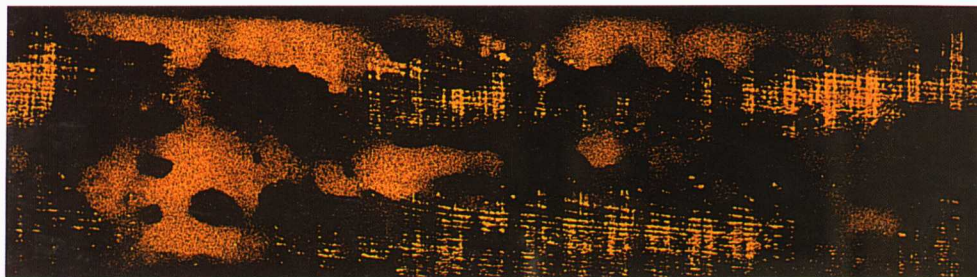

《地层(细节)》朱丽·卡尔 (Julie Carr) 559mmX800mm

乙烯基版画。这张版画是用一张旧的地板用的乙烯基材料制作, 用剪刀剪成不同层次。每一形状上都涂上油墨, 也采用手指涂墨。然后把若干块材料再组合, 用拓宝印刷。

油布刷上并涂上苛性钠腐蚀, 在暖和地方放置3至4个小时。防腐清漆(见第四章)和融蜡都可以抗苛性钠腐蚀。

《城镇风光》弗里索斯·帕潘托尼奥 (Frixos Papantoniou) 200mmX700mm

油布蚀刻。涂上苛性钠的油布放上粗糙、有节的木板。向下重压木板一夜, 木板的纹理被蚀刻, 压印于油布表面。