

尹琼 著

刀心

铜版画艺术

重庆出版社

铜版画艺术

李桦 题

作者像

作者介绍

尹琼副教授，生于1931年，原籍山西新绛县 1954年于四川美术学院毕业后即留校任教。不久去中央美术学院华东分院专修铜版画艺术。返校后，任版画专职教师。他在三十多年的版画（特别是铜版画）教学中，积累了丰富的经验，同时他在铜版画创作上，也有相当成就，多次参加国内外重要展览，并获得好评。

尹琼副教授是中国美术家协会会员、中国版画家协会会员、中国教育协会四川美术教育研讨会常务理事，首任四川美术学院师范系系主任职务。

序 言

木刻版画在中国有悠久的历史，它与印刷术同步发展；到了出版事业最发达的时代，木刻版画已获得了很高的艺术地位。公元16至18世纪，是中国古代木刻版画发展的鼎盛时期。但是，中国今天的新兴木刻版画只有短短的五十多年历史。它是由鲁迅先生在本世纪30年代初从欧洲输进来的。可是欧洲的近代版画的发展，虽然也是从木刻开始，到了17世纪却让位给铜版画了。据说：人们最初用刀直接在金属器皿上镂刻花纹，产生了许多精工的金饰匠。此后又发明了用酸素腐蚀铜版的方法；于是兵器、车具、建筑上的金属装饰部分，便广泛用此法去雕刻纹样，而铜版画也逐步形成了。16世纪前后，在欧洲刻铜技术已经有高度的成就。德国文艺复

兴时期便出现了著名的铜版画大师丢勒。他是一个油画家，同时创作了许多镂刻铜版画；但是他的铜版画仍是采取模刻钢笔画的形式。那时在德国莱登地方有个叫做卢加斯的画家，善用蚀刻的方法。传到17世纪，在荷兰便出现了最伟大的油画兼腐蚀铜版画大师伦布朗。从此，腐蚀铜版画在欧洲画苑中便成为一种热门的艺术。许多画家莫不染指于铜版画的制作，而铜版画的技术发展得更加完善和精良，艺术表现也更加丰富多彩了。直到今天，铜版画在西方美术界中仍保持它的很高的艺术宝座，在社会上极为流行。然而，在中国过去只知道木刻版画，知道有铜版画这门艺术的人甚少；解放前后虽然有少数画家从事铜版画的创作，也未引起社会上的广泛注意。我认为这种闭关自守的现状，是应予以改变的。

1981年为了促进版画界的百花齐放，中央美术学院、浙江美术学院和广州美术学院联合发起，组织了《第一届全国三版展览会》，提倡木刻以外的其他版画品种，一年中在全国八个大城市巡回展出，引起了人们广泛的注意。这“三版”便是铜版画、石版画和丝网版画，于是铜版画吸引着版画家们的兴趣，从事铜版画创作的人愈来愈多了。这时，国内也能产生简便的铜版印刷机，于是发展铜版画的条件已具备。1983年举行《第二届全国三版展览会》时，我们看到铜版画的数量和质量都有很大的提高，感到十分欣慰。但是，发展铜版画的条件虽已具备，而学习铜版画的机会尚未普及，尤其因为制作铜版画的技术和工艺比较复杂，故很需要一种辅导自学铜版画的教科书，所以编写和出版这类书的要求，便提到今天的议事日程上来了。

尹琼同志的《铜版画艺术》一书的出版，给我们解决了这个

问题。尹琼同志毕业于四川美术学院，专攻铜版画专业，已有三十多年。他积累了丰富的铜版画创作的实践知识，更有长期的铜版画创作和教学的经验，担负编写这类书的任务，是胜任愉快的。他更有循循善诱的精神，从理论到实践，由浅入深，从一般到具体，莫不详析细述，尤其遍举实例，图文并茂，通俗实际，的确是一本提供自学铜版画的好书。

版画是一门大众化的艺术，它创作简便，表现力强，又能多产，便于普及。特别是在今天四化建设中，它能迅速做到满足广大人民对于美化生活，提高精神文明的需求。尤其是铜版画具有独特艺术魅力，有妩媚、精巧而丰富多采的艺术形式，一定能博得人们普遍的喜爱。我们希望从西方移植来的这棵嘉木，能尽快的在我们社会主义的沃土中深深的扎下根来，并开出灿烂的鲜花。这也是我们版画家为人民服务 and 为社会主义服务做出一定的贡献了。

李 桦

一九八五年十二月于北京

上
编
铜版画概况

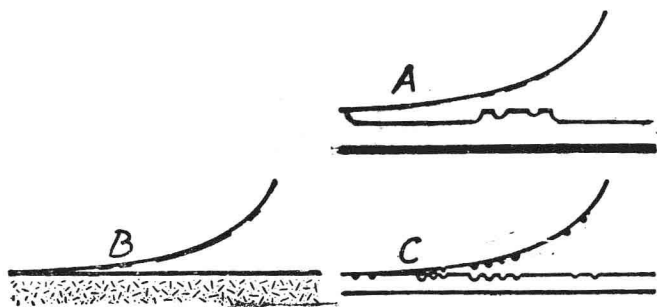
第一章

铜版画的知识

版画艺术领域里包括的门类是很多的，其形式也是丰富多彩的。版画，即运用刀或刻针在某种材料的板面上进行刻画，或通过一定的化学处理进行制作，并可直接印出多份原作的绘画形式。版画技巧起初多用于复制图画，即绘、刻、印是分工的，称为复制版画；后来发展成为独立的艺术形式，由作者自画、自刻、自印，即称为创作版画。我们现在所讲的版画，多指后者而言。

版画就版面性质和所用材料，可分为：平版，如石版画；凸版，如木版画、麻胶版画；凹版，如铜版画；丝漏版（丝网版）等四大类别。（见图一）

属于凹版版画的铜版画，其画面表现手段

图一 A. 凸版画的构成
B. 平版画的构成(丝漏版同平版)
C. 凹版画的构成

多是线或以点、线组成的面。这些表现手段是在金属板面上用刻针刻制出来的，或者是通过腐蚀处理，使点和线凹入版面的。这样制成版后，将油墨填入凹线缝中，再通过铜版印刷机的压印使油墨粘在纸上而出现画面。采用的板材有铜板、锌板、铁板、钢板、铝板以及某些合金板等金属板，所以也叫金属版画。但在铜版画艺术发展过程中，艺术家们绝大多数采用铜板为材料，故以铜版画而得名。

铜版画的创作过程具有版画艺术的共同特点：是由作者自画、自制版、自印刷的三位一体的创作过程。但比之其它版画艺术更具特点的是它的制版常要采用化学手段，而且制版技法多样，其印刷工艺也特别考究。

我们可以把铜版画的创作过程看作“构思设计”和“制作”两个部分。前面所说的画、制版、印刷三过程中，画(稿)可说是“构思设计”，制版和印刷就是“制作”。铜版画家通过一般绘画艺术的创作构思过程完成画稿设计后，还要进行精心的制作才

能获得预期效果的作品。即要根据画稿设计的要求，选择适合表现画面形式的制版方式，利用科学原理，以严格的操作方法制版，以及根据艺术效果的需要进行技巧性的印刷，只有完成了创作全过程之后，才能获得满意的作品。从这里可以看出，画家在设计画稿时，就要充分考虑发挥铜版画艺术形式的特点；在制版时要根据画稿的构思设计选择最适合的制版方案以求得表现画面内容的最佳形式，并且在印刷时则要通过上墨、擦版等技巧才能最后达到构思要求的艺术效果。这三个过程之间相互交缠着“制约”和“发挥”，有机地统一在画面内容和形式的创作构思中，所以称为“三位一体”的创作过程。

差不多可以说，铜版画的制版方法即是它的技法。因为铜版画的丰富多彩的艺术效果是与它特有的制版和印刷方法及其操作紧密联系的。因此不同的制版和不同的印刷方法，可以产生不同的艺术效果。它可以制作成为钢笔画的效果、铅笔画的效果、毛笔画的效果等等，但又不尽相同而别有情致；在制版操作时，对画面的点、线、面通过为时不同的腐蚀处理，可以产生粗细不同的线，大小不同的点，色度不同的面。这些都是铜版画艺术独特的技法效果，这些技法一旦被掌握和熟悉，您就可以按自己的需要发挥，从而将丰富的想象展现于方寸之中。您可以选用单一的技法创造一种表现形式；也可以采用多种技法的配合产生另一种形式。铜版画艺术所提供的丰富的技法效果使画家总是能根据自己的构想或长处选择自己之所需。又由于铜版画创作的全过程——绘画、制版、印刷的每一阶段，都对作品最后的艺术效果起着重要作用，因而在创作全过程中的任一细致探索，在操作时的每一细腻的处理变化，都能积极地

影响作品的效果和风格，甚至可能开拓出新的形式。因此说，铜版画是一种独特的艺术形式，它的表现技法多样而运用灵活自由，可以达到无限变化的艺术效果。由此可见，铜版画艺术领域里有着丰富的艺术能源等待我们去开发，我们能够创造出更多更新的形式来反映我们这个新的时代。

铜版画的技法可分为“干刻技法”和“腐蚀技法”两大类。“干刻技法”又叫“镂刻”，是用刻刀或刻针在金属板上直接镂刻出凹线来制版(不用腐蚀处理)，而后即可在版面填上油墨，上机印出作品。它的特点是线条精致、清晰、有力。俄国画家瓦·赛洛夫(1865—1911)曾纯粹用镂刻技法制作了不少精致典雅的铜版肖像画。我们从现在使用的钞票上也可看到这种技法的纯粹采用。而今，版画家们仍有利用镂刻技法进行创作或作版面修版工作。属于“干刻技法”类的还有砂目技法。它也是不经腐蚀处理，直接用工具在金属版上制版的。砂目技法独立采用的作品亦有所见，但不普遍采用，因制版工序较麻烦。

“腐蚀技法”是在版面上刻画后通过腐蚀处理而使版面产生凹线来制版。这类技法又由使用工具材料或制作方法的不同而分为：镂蚀(线蚀)技法、软蜡(软底)技法、麻地(网地)技法、飞尘技法以及水墨技法、水流技法等等。以上技法都会产生各自不同的艺术效果，但腐蚀成版的原理则是一致的：一般是在磨光的金属板上涂上一层漆或蜡起防腐蚀作用，再用刻画工具在版面上进行刻画，画过的地方，漆膜就被划掉，露出金属板的表面来，然后将刻画好的金属板浸入一定浓度的腐蚀液中，刻画过的地方失去漆膜的保护，就会受到腐蚀而凹陷。若要求线条具有深浅、粗细的变化，则须在腐蚀处理时酌情增减

时间。腐蚀处理完毕的版面洗去防腐蚀膜，上好油墨，就可上机印出作品。用这类技法制作的铜版画又统称“腐蚀铜版画”。

第二章

铜版画的艺术特点

铜版画起源于欧洲，已有几百年历史，一直被西方社会视为一种名贵的艺术。早在文艺复兴时期，西欧的画家们便以肖像画服务于上流社会。为了使肖像画更为小巧精致、便于赠送甚至能随身收藏，用铜刻技艺来复制油画肖像作品的复制铜版画便逐渐盛行起来，成为上流社会的“奢侈品”。另一方面，随着宗教的传播，宗教画这一重要的宣传手段也有赖于铜版画而得以广为流传，这更使铜版画受到统治阶级和教会的重视。在这样的条件下，铜版画的表现为适应上述内容的需要，便追求风格的典雅，致力于线条的优美细致，层次的丰富、柔和、逼真和理性的概括上。这类风格的代表作有丢勒(1471—1528)的铜版画，提香(1477

—1576)和鲁本斯(1577—1640)作品的复制铜版画。

17世纪,荷兰的伟大画家伦布朗(1606—1669)在绘画中创造了“明暗对比法”的独特艺术形式,并将这一艺术形式运用于铜版画,使铜版画艺术形式更趋于浑厚、淳朴。他的关于宗教题材和历史题材的铜版画反映对象更为逼真,不仅有钢笔画遒劲、潇洒的情趣,尤其能利用明暗对比渲染气氛、表现光影变化,使作品产生强烈的艺术魅力。

创作活动处于18世纪末至19世纪初的西班牙画家戈雅(1746—1828),以及后来(19世纪末至20世纪中)的德国画家珂勒惠支(1867—1945),结合了前辈铜版画家的艺术技巧,在认识社会、表现社会的立足点上,使铜版画艺术有了更浓郁的生活气息。他们都对铜版画的制作技艺进行了精心研究。戈雅善于运用飞尘技法衬托流畅的线条,或用大面积的水墨技法配合飞尘法表现主题;珂勒惠支则不仅长于飞尘法加线蚀法,她的软蜡(麻地)技法的巧妙运用更为出色。到晚年,珂勒惠支已将多种技法得心应手地综合运用于画面上。他们先后作出的贡献,使铜版画的表現力更臻完善,进入了现代的艺术里程。从此,铜版画艺术在创作中讲求绘画艺术、制版工艺、印刷技巧的有机统一;在技法上既能提供层次丰富的造型手段,使作品产生逼真、强烈的现实力度,又能运用单纯的形式造成丰富的效果,使作品具有单纯、浑厚、黑白分明的理性之美。

以上可知,就铜版画的艺术特点而言,无论在“模仿性”的复制方面,在“动情性”的现实感上,抑或在“思辨性”的艺术魅力的创造过程中,铜版画艺术都能以其丰富的色调层次、优美的线条造型、迷离的光影变化、浑厚的黑白对比等等艺术形

式，为画家提供从表现逼真的实感到体现理性之美这一无垠领域的手段。尤其在现代，铜版画艺术受惠于现代科技成果，使绘画、制版、印刷各程序的手段更加丰富多彩，艺术形式千姿百态，其发展潜力是不可估量的。

在铜版画创作过程中，对题材的处理和对内容的反映与其它版画画种没有什么不同之处，但它能由各种不同的制作方法表现出各种不同的美妙变化，因而可以产生其它版画所无法比拟的艺术效果。瓦·赛洛夫在谈到铜版画时曾说道：“这是和木刻相类似的东西，可是比木刻更富于艺术性到千百倍。”所以不难理解为什么铜版画艺术从产生到现在虽然已有几百年，仍然在世界范围内愈来愈扩大其艺术影响，仍然具有强大的生命力而在继续发展。

本书向您介绍铜版画艺术，希望能帮助您学习和掌握铜版画的各種制作技法，从而在今后的实践、探索中充分发挥它的艺术特点，结合我们民族艺术的传统，创作出反映我们现实生活的，具有民族特色的铜版画。