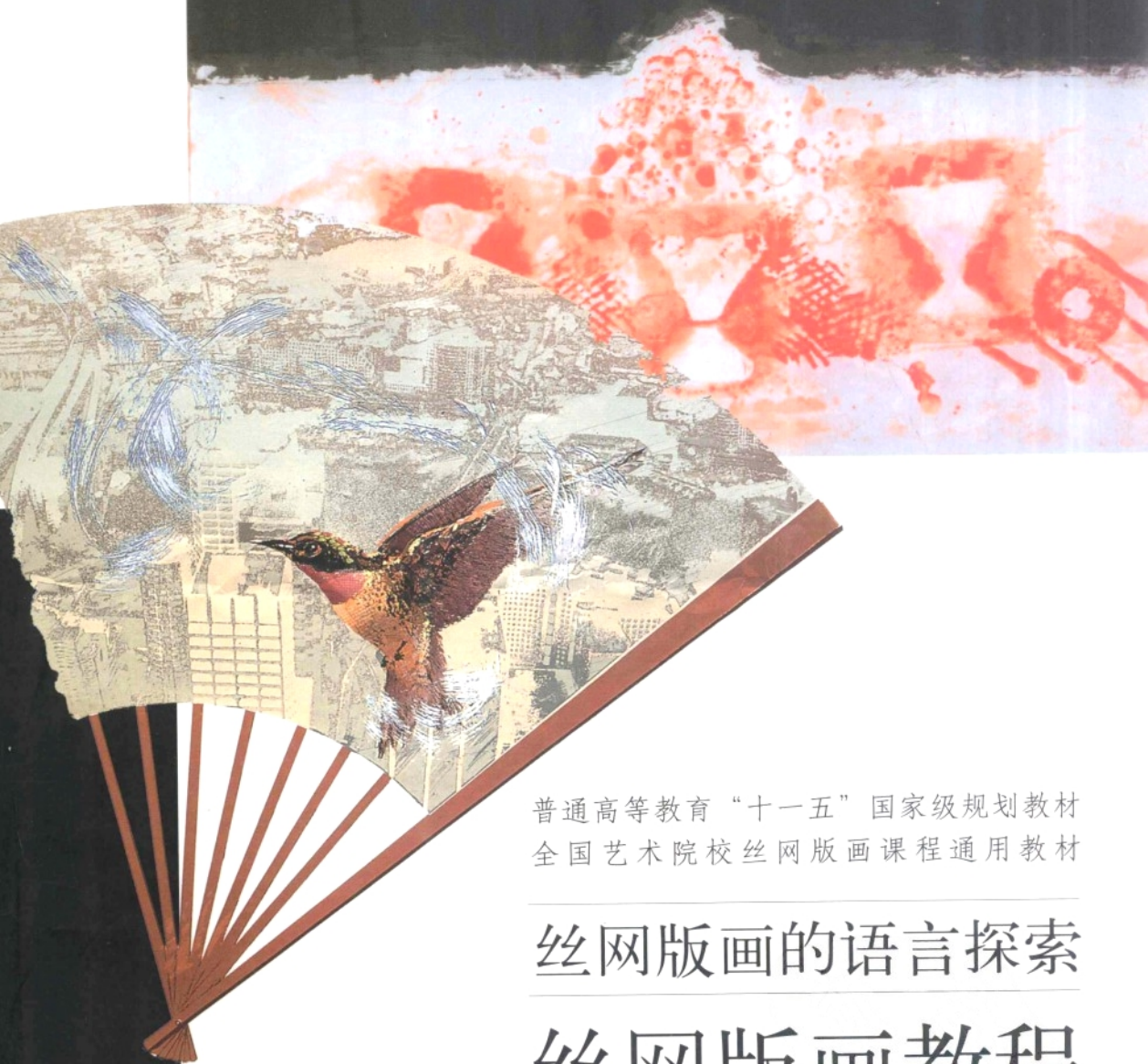

张桂林 张 炼 著

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
全国艺术院校丝网版画课程通用教材

丝网版画的语言探索

丝网版画教程

 人民教育出版社

ISBN 978-7-107-22353-2

9 787107 223532 >

定价：26.10 元

张桂林 张炼 著

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
全国艺术院校丝网版画课程通用教材

丝网版画的语言探索

丝网版画教程

人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

丝网版画的语言探索: 丝网版画教程/张桂林, 张炼著.

—北京: 人民教育出版社, 2010. 2

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-107-22353-2

I. 丝...

II. 张...

III. 丝网印刷-版画-技法(美术)-高等学校-教材

IV. J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 099737 号

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

2010年12月第1版 2010年12月第1次印刷

开本: 890毫米×1240毫米 1/16 印张: 11.25

字数: 225千字 印数: 0 001~3 000册

定价: 26.10元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社出版科联系调换。

(联系地址: 北京市海淀区中关村南大街17号院1号楼 邮编: 100081)

序

广军

我国版画有着悠久的历史，但人们对“版画”的了解基本上是局限在版画家圈内。究其原因，很主要的一点就是它的技术、技法多不能为大众亲见，故而形成隔阂，版画的特有的语言美也就不能为更多的人所欣赏。六十多年前大众虽然也已经接触过它，却不是从艺术的角度，倒以为它是与革命共生的一件武器。那时的所见，都是木刻，又多以黑白为主，内容上，倒是很贴近大众的生活，因此，能得到大众的理解和喜欢。至于“刀味”、“木味”，那本不是一般人的讲究，只要不妨碍表达，都是好的作品。所以，一直以来，说到版画都以为就是木刻。

其实，版画所包含的种类还要多，除去木版画，尚有金属版画、石版画和丝网版画，这是从材质上说的。如果从印刷形式上说，就有凸版、凹版、平版和孔版几种。就木版画而言，中国隋代以前已经存在，而其余三种，却都是从外国传来的，丝网版画又“开始”得最晚。说“开始”，不说“传入”，是因为作为丝网印刷术，不可否认是传进来的(它是与现代纺织印染有关联的)，而以类似的技术作为版画的一种表现形式，虽然，在20世纪初已滥觞于国外，比如“波普艺术”家的大胆使用，在中国却是在20世纪80年代才开始引入到版画。当时，版画家、版画教育家李桦先生对丝网版画的眷顾更多给予铜版和石版。鉴于木版画较之其他三种发展得好，他还特别提出专门举办“三版展”，从那时起，截止到2003年已举办过8届。时至今日，“三版”已经与木版画形成并驾齐驱的局面。

本书作者张桂林先生就是最早将丝网版画在中国“孵化”出来的人之一，张炼算得上是第三代了。中国丝网版画由起步到如今的“五彩纷呈”，历尽了艰难，可以说是丝网版画工作者个体的使命感、信念、毅力和兴味成就了它，拓展了它，使它具有了独立的地位和跻身国际的资格。

关于丝网版画方面的专著已经有一些，从内容上看，都与丝网版画发展的进程密切相关，在一个阶段，技术与材料的支持会直接影响作品的质量，也限制了它的延伸；在另一个阶段，大格局之下的艺术流向、艺术观念的多元化也使它在逐步臻于完全和完美。

这一本书，不光帮助读者认识丝网版画、了解技术手段，更多地注重了丝网版画艺术的审美和完成艺术创作的具有启发性的方法，也即丝网版画本体语言的运用。通常，是因为有了好的想法，才选择一种适合表现的媒介，或者，在看到精彩的媒介表达之后才产生学习、掌握的欲望。这本书，就有满足这种愿望的可能。

著书立说是为版画“添砖加瓦”的好事，又能起到“抛砖引玉”的功效。我很肯定这本书的作者的用心良苦，我还断言此书将必受欢迎！

2010年4月22日

(本序作者现任中国美术家协会版画艺委会主任、中央美术学院博士生导师)

前 言

丝网版画艺术包含了丰富的精神财富和创造意蕴，与其他画种比起来，丝网版画能更好地开拓新颖的思维视角，能更加完美地呈现创作灵感、诠释创造意识。因此，丝网版画是艺术发展过程中不可或缺的艺术形式。在信息技术飞速发展的今天，其意义和内在价值更是不容忽视。与之相关的教学、技法类的书籍亦成为丝网版画普及推广、发展壮大的基础。

其实世上没有天才，人之所以能做好事情，仅仅是从先前的事情中获取了足够多的经验和教训。我们时常冠以“天才”光环的人往往是做了足够多的练习，储备了足够多的量变进而质变的出类拔萃的人。艺术领域更是如此，美术史上诸多流派的诞生并非凭空臆想、闭门造车的结果，而是在前人经验的基础上继承与摒弃的产物。

中国丝网版画从产生到发展有了三十余年的历史，我们的教学、创作也有了三十余年的光景。其间有关丝网版画技法、教学、创作的书也出过一些，真正较为完整系统的书还没有。这是全国丝网版画同行特别是艺术院校丝网版画教学一线同行眼中的憾事。基于这一现状，编写这本教材也就理所当然地成了我们的责任和义务。期盼这本吸取了前人丝网版画著作经验和教训的教材能更好、更完整、更系统。

希望通过此书将我们教学中的经验、教训以及创作中总结的诸多实践方法与立志于丝网版画创作研究的年青学子和同行共享。些许切身体会可以让大家省却一些弯路。在书中我们较为全面系统地介绍中央美术学院、湖北美术学院丝网版画教学的内容和方法，由浅入深、循序渐进地讲析了两大院校在丝网教学中的方法和思路，包含丝网版画的起源、工具材料、设备、技法、艺术语言、范画欣赏等。这些内容安排的目的是让接触本书的读者更好地了解丝网版画的大概面貌和发展脉络。书中还纳入了丝网版画的前置课程，并配备了大量与前置课程相关的插图。可以为初学者和版画专业学习丝网技法普修课程的学生提供完整的准备工作程序。同时，也能给同行与学生们提供“按图索骥”的便捷，这是我们编写本教材的初衷。

丝网版画是伴随现代艺术的发展及科学技术变更的产物。因而在创作中必须有新的艺术理念，在教学上也要有所突破，并具备前瞻性。更要引导培养学生的探索创新意识，力求个性张扬使自己的作品标新立异，注重作品的个性呈现的同时，亦强调追求内在精神的自然流露方为上品。教材中对这个具有教学深度的问题作了较为深入的引导和研究。虽然不一定成熟、完善，但我们希望它能够为同行的教学以及学生的创作提供一个良好的理论基础。

随着信息技术的不断发展，知识的更新与传递以前人难以想象的速度改变着人们的知识结构和思维模式。在丝网版画艺术领域内，这种影响会最大化，因为丝网版画从诞生之初便烙上了科学技术和知识更新的印记。“以不变应万变”这句俗语在丝网版画的技术革新中尤为重要，“不变”并非固步自封、夜郎自大，而是对丝网版画的基本知识和技能的掌控。作为高等美术教育工作者，掌握丝网版画教学创作的一般规律更是良性教学和创作的重中之重。如果本书的出版能为丝网版画的发展和教学作出一点贡献，我们将深感荣幸。

本书从构思到成稿再到付梓历经两年多的时间。由于我们水平的局限，加之丝网版画艺术创作发展的速度相对其他画种而言更快，所以有些最新的教学和创作成果无法纳入本教材中。对此，我们深表遗憾和歉意。此外，书中难免出现由于我们知识结构偏差造成的学术纰漏，亦请诸位师长以及广大同行朋友们予以斧正，我们将不胜感激。

作者

2010年4月19日

目 录

contents

第一章	丝网印刷与丝网版画的历史	
	一、丝网印刷的历史	2
	二、丝网版画的源起	6
	三、我国丝网版画的诞生	9
第二章	丝网版画的原理及特征	
	一、丝网版画的原理	12
	二、丝网印刷的特点	14
	三、丝网版画的特点	16
第三章	丝网版画的前置课程	
	一、图形课程	20
	二、色彩构成课程	29
第四章	丝网版画制作的设备、工具和材料	
	一、丝网版画的版材	38
	二、丝网版画的制版工具、材料	40
	三、丝网版画的印刷工具、材料	41
	四、丝网版画的主要设备	44
	五、丝网版画的其他工具、材料	47
第五章	丝网版画制作的基本过程	
	一、绷网	50
	二、基本制版方法	51
	三、印刷过程	55

第六章	丝网版画的语言及表现方式	
	一、画稿分版	62
	二、版的制作	67
	三、印刷的处理	69
第七章	丝网版画的语言训练	
	一、写生法	73
	二、综合练习法	75
第八章	丝网版画的创作	
	一、内涵	79
	二、过程	79
	三、案例	80
	四、继承与创新	82
第九章	丝网版画教学答问	
	一、关于丝网版画草稿	89
	二、关于丝网版画印制技术	90
	三、关于毕业创作	92
	四、关于作品题签	97
第十章	丝网版画作品鉴赏	
	一、1990年以前作品	99
	二、1991~2000年作品	104
	三、2001年至今的作品	127
	主要参考文献	168
	后记	169

第一章

丝网印刷与 丝网版画的历史

天
成

一、丝网印刷的历史

版画分凸、平、凹、孔四大版种。丝网版画属于孔版类，是从古代镂空版的基础上逐渐发展起来的。

孔版漏印，早期也称为“型版”，是指在不同质的版材上，按原稿轮廓用针刺下许多小孔，形成镂空的漏版，再将漏版置于承印物的表面，用刮板

或刷子进行印刷的方式。孔版漏印，在我国春秋战国时期就已出现，当时可能用漆或其他树汁涂在皮革或丝织品上制成漏版，并在古代织物印花中应用广泛。1978年我国在对江西省贵溪县渔塘仙岩一带的春秋战国时期崖墓进行考古发掘时，发现了印有银色花纹的深棕色苕麻布，同时还出土了两块薄的、断面为楔形的刮浆板。这应是世界上发现的最早的镂空漏版印刷。在甘肃敦煌也发现了数张刺有

图1-1
刺孔漏版佛像（纸上佛像排列成行，端坐于莲座之上，可看出当时针孔漏版印刷术已比较成熟）

图1-2
《哪吒闹海》
（河南朱仙镇制作，使用纸制漏版与木版套印术印制的年画）

佛像的纸制漏版，同时还发现了用漏印法制作的成品，质地有纸与缣帛，甚至在粉刷过的墙壁上也有漏印的佛像（图1-1）。现存于各地博物馆的藏品中还可以找到制作时期较晚的纸制漏版，大多是在纺织品上复制的图案花纹。直至20世纪40年代，河南开封西南的朱仙镇，还存在用纸制漏版印刷年画的方法（如图1-2）。

湖南长沙马王堆汉墓中的绸帛上印有彩色图案，这些公元前2世纪的印花织物质地精美，使用了镂空花版。先在素面或单色的丝织物上印图案花纹，然后再施以彩绘（如图1-3）。甘肃武威汉墓中也出土过套色印花绢，绢底为绛色，套印了三版。先印的是暗绿花纹，然后印了一组小卷涡状百花纹，最后印的大主题花纹。这些都证实了镂空版印花的存在。秦汉时镂空漏版进一步发展，出现了称为“夹缬术”的织物印花工艺（如图1-4）。“夹缬术”有两种制作方法，其一是：按照设计的图案，在木板或浸过油的印纸上（早期夹缬术用的漏版是木板或用皮革、绸帛浸过油漆后制作而成）进行雕刻镂空制成漏版，然后进行印刷。印刷时在镂空的地方涂刷染料或色浆，除去镂空版，花纹便会显示出来。其二即：按照设计图案，雕刻成完全相同的漏版，将需印染的布夹在两块漏版中间，然后进行

图1-3
湖南长沙马王堆出土的印花织物、花彩彩丝锦袍图案

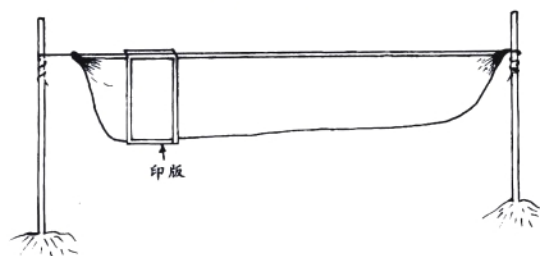

图1-4
夹缬图
始于秦汉而盛于隋唐的印花方式

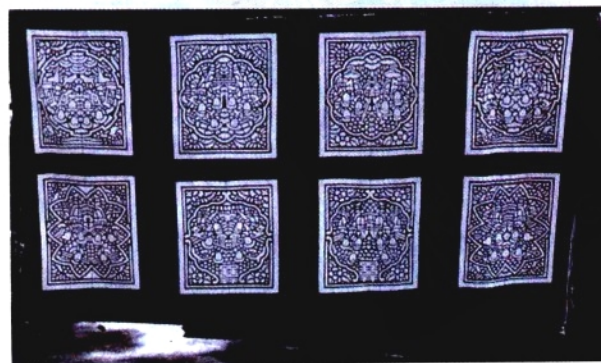

图1-5
浙南留存的夹缬板和夹缬印制的被面（将夹缬板雕成凹版型，是夹缬术中的另一种方式）

图1-7
《夹缬对鹿树纹屏风》（唐）

图1-6
《南无释迦牟尼佛像》（辽）

染色。其中还有将夹缬板雕成凹版型的方式。直到近代，还能在浙南地区找到这种工艺的留存材料（如图1-5至图1-6）。

公元605~611年，隋代大业年间，镂空型版在织物印花时，印刷版底部被绷上网，使夹缬印花工艺发展成为丝网印花。到唐代时期，宫廷用的衣裙已能用网印印上精致的蜂蝶图案。唐代的国力强盛，对外交流广泛，丝网版印刷从那时开始就传播到了日本、朝鲜半岛、中东和欧洲等地。网版印刷不断发展，宋代时在网印用的染料中加入胶粉、淀粉类物质，调成了浆料印花，使印出的图案更加精致细腻，所用的油料、涂料也更为丰富。明清时期盛行“刮印法”，采用涂过柿漆的油。把纸雕刻成镂空版，用豆粉和石灰作防染剂，印出的花布图案

粗犷优美，颇具独特的艺术效果（如图1-7）。

网版印刷自唐代就传入日本。江户时代，日本印染工匠在我国丝网印花技术的基础之上，将这种技术进行了改进。为了印刷图案的精细，工匠们必须解决的是版上出现的一块“孤岛”问题。最简单的连接方式就是使用“过桥”，但这样就会使图案显得过于粗糙。他们将每张图案刻制成两张完全一样的纸质漏孔版，将第一张孔版粘在用头发编的网上，固定住各小块“孤岛”在图形中的位置。而第二张纸质漏孔版粘在网的另一面上，和第一张重合，这样就巧妙地解决了“过桥”问题。这种制版方式，加固印版，在镂空处挂上毛发，再贴上了细丝网，称之为“贴沙型纸”，用于和服的印花、染色。

这些古老的孔版漏印工艺，为现代丝网印刷工艺的产生开拓了道路。“捺染”技术在日本明治时代传到欧洲，被称为“日本型版”。英国人塞缪尔·西蒙（Samuel Simon）受“日本型版”的启示，开始将镂孔纸型粘到绷有绢网的木框上，使纸型版上能刻出更加精致细微的花纹，且不至于散落，并以此获得了英国的专利。被人称为“墙纸之父”的法国人约翰·帕皮伦（John Papillon），建立一个用镂孔版技术生产墙纸的厂家，以各种花束、水果等日常纹样为题材，生产大众喜爱的墙纸。在美国，约翰·布鲁斯瓦斯（John Brusvaz）设计出丝网多色套印的方法，并运用到商业广告牌等，使网版印刷

在商业方面广泛应用起来。

1914~1915年，美国的C.M.彼得（C.M.Peter）和A.伊梅里（A.Lmeri）等人相继发明了由各种乳剂中加入重铬酸钾和重铬酸铵等感光物质构成的感光乳剂。1917年，日本画家万石和喜政留美回国，将布鲁斯瓦斯的套色方法和网印技术带回日本，进行了深入研究，于1923年取得了“聚合制版法”的专利，并采用日本式印染模版技术，完成了另一种清漆纸雕刻制版法。此技术后又传回美国，直接促进了1925年网版照相制版法的正式完成。丝网印刷技术的不断发展，以及在商业广告宣传中的广泛应用，使其印刷技术及其优势得到充分的展现，并迅

图1-8
早期镂孔版印制的
图案都有“过桥”
的存在

图1-9
将两张完全一样的
漏孔版粘在头发编
织的网络上，就解
决了“孤岛”问题

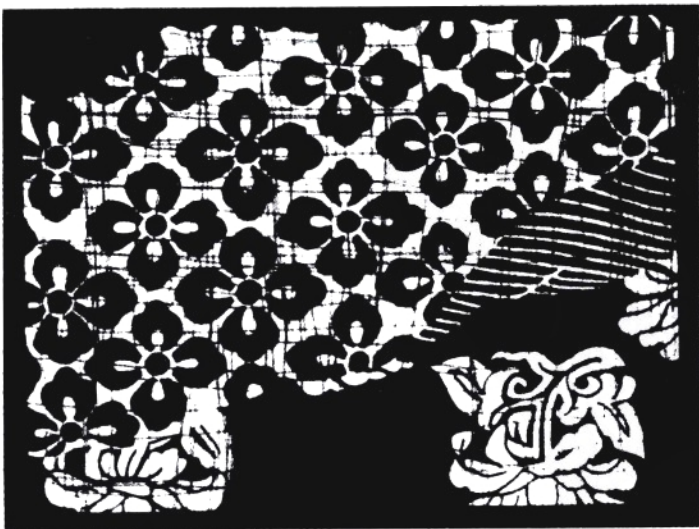
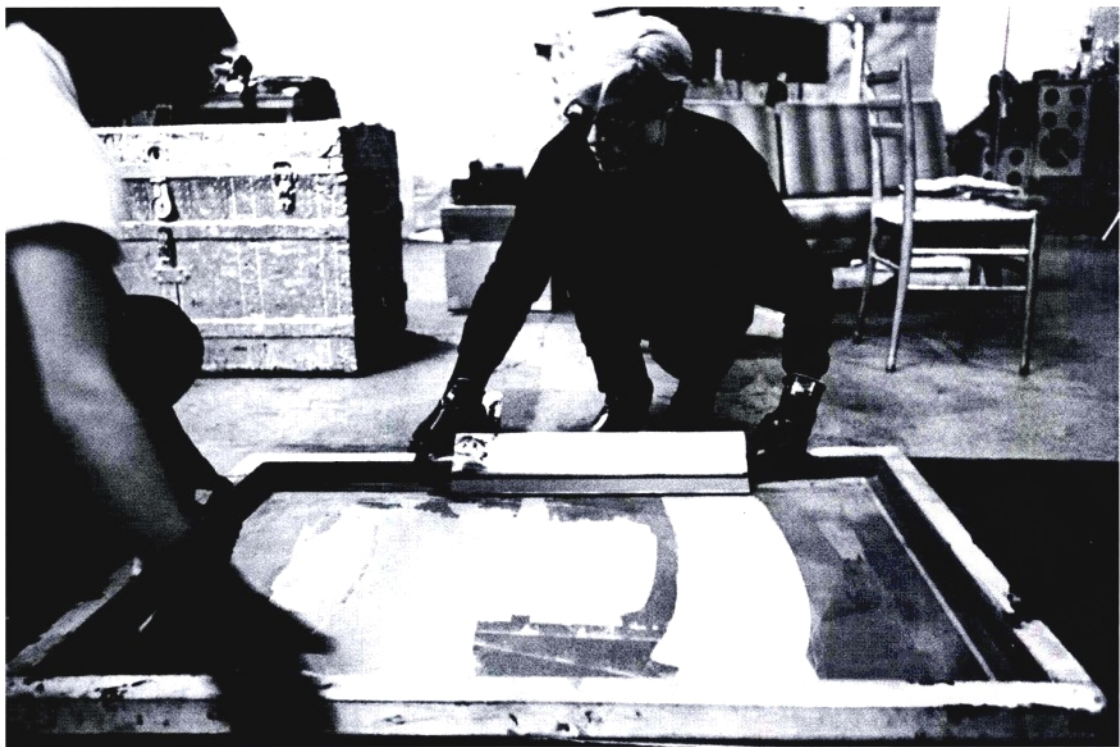

图1-10
《物品》安迪·沃霍尔 丝网 100×100 cm

图1-11
安迪·沃霍尔在运用丝网印刷制作作品

速跨入主流印刷之列，与平、凸、凹在各行各业中平分秋色。且网版印刷技术在纺织、陶瓷、电子、广告等行业中发挥着越来越重要的作用。尤其是进入20世纪80年代后，新设备、新材料的不断出现和数码制版技术的普及，大大提高了丝网印刷的技术水平。通过丝网印刷的新产品也不断涌现，使丝网印刷已成为不可忽视的工业力量。

二、丝网版画的源起

和其他版画一样，丝网版画也是从印刷术之一的丝网印刷技术中脱颖而出的一种艺术样式。事实上，在20世纪初期丝网版画已从丝网印刷的工业印刷中分离了出来，成为一种新的艺术形式。20世纪30年代，美国正处在经济萧条时期，美国联邦政府为了艺术家的活动而通过了一系列的项目，并由公共事业振兴署（Works Progress Administration）运

图1-12
《航空线》
罗伯特·劳森伯格
丝网 550×488 cm

作。因铜、石版画材料昂贵，许多画家纷纷使用经济的、便捷的丝网印刷进行创作，哈里·戈特利布（Harry Gottlieb）和安东尼·维伦尼斯（Anthony Velonis）用一种油性材料发展了丝网印刷方法，使丝网因其明显的绘画性而区别于商业印刷。艺术家们和工人联手共同筹建了丝网印刷技术协会，倡导用此来美化公众的生活。运用丝网技术复制的传统架上艺术品，深受广大公众的喜爱。艺术家用丝网印刷创作的作品，也引起了各界人士的关注。1940年，美国成立了“全美丝网版画协会”，并设置了办公地点和长期展览的场地。具有时代特征的丝网版画，就这样正式走向社会。曾经被褒贬参半的丝网版画艺术经过历史的检验，终于确定了它的美学

图1-13
《鞋》吉尔伯特·乔治
丝网 169×142 cm

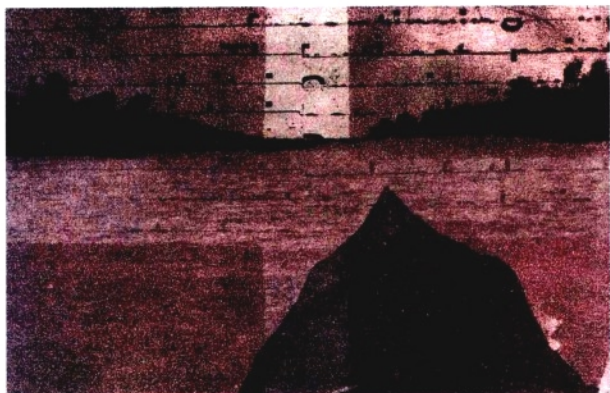

图1-14
《通道》迈克尔·施利茨 丝网 1994年 29×24 cm

图1-15
《云门》格雷厄姆 丝网 1991年 80×120 cm

价值和艺术地位。到20世纪60年代，风靡一时的波普艺术几乎变成了丝网版画的别称，罗伯特·劳森柏格（Robert Rauschenberg）应用网印技术结合实物拼贴来表达各种形象，阐述自己的艺术主张，而安迪·沃霍尔（Andy Warhol）采用照相制版技术来复制各个时期的历史、名人、明星和各种流行商品及社会突发事件景象，来表达当代人的价值观。直至当代的约尔格·伊门道夫（Joerg Immendorff），

吉尔伯特(Gilbert Prousch)和乔治·帕斯莫尔(George Passmore)亦将丝网印刷作为一种媒介，来传达个人对社会道德和价值观念的评价。

世界各地的艺术家纷纷采用丝网印刷的方式创作作品。正是众多艺术家的参与和推广将丝网版画创作推向了一个崭新的阶段，使丝网版画不断繁荣，迅速成为了当代艺术中不可缺少的艺术形式（如图1-10至图1-15）。