

北京市美术教育实验教学示范中心教材系列

中国传统版画 与现有技术实验教程

韩振刚 主编 | 王晓彤 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

北京市美术教育实验教学示范中心教材系列

中国传统版画 与现代技术实验教程

韩振刚 主编

王晓彤 编著

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

中国传统版画与现代技术实验教程 / 韩振刚主编. —合肥:
安徽美术出版社, 2014.4
北京市美术教育实验教学示范中心教材系列
ISBN 978-7-5398-3560-0

I. ①中… II. ①韩… III. ①版画技法—高等学校—
教材 IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第237685号

北京市美术教育实验教学示范中心教材系列

Beijing Shi Meishu Jiaoyu Shiyan Jiaoxue Shifan Zhongxin Jiaocai Xilie

中国传统版画与现代技术实验教程 王晓彤 编著

Zhongguo Chuantong Banhua Yu Xiandai Jishu Shiyan Jiaocheng

主 编: 韩振刚

副 主 编: 祝立芝

出 版 人: 武忠平 选题策划: 马 涛 责任编辑: 赵启芳

责任校对: 司开江 责任印制: 徐海燕 校 对: 安晓利 陈 琳 吕 哲

策 划: 北京华夏长艺文化传媒有限公司

出版发行: 时代出版传媒股份有限公司

安徽美术出版社 (<http://www.ahmscbs.com>)

地 址: 合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14F

邮 编: 230071

营 销 部: 0551-63533604 (省内) 0551-63533607 (省外)

印 刷: 北京方嘉彩色印刷有限责任公司

开 本: 787 mm × 1 092 mm 1/16

印 张: 6

版 次: 2014年4月第1版

2014年4月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5398-3560-0

定 价: 42.00元

网络支持: 安徽美术出版社网站 (<http://www.ahmscbs.com>)

媒体支持: 《中国书画》

如发现印装质量问题, 请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问: 安徽承义律师事务所 孙卫东律师

总序

首都师范大学美术学院实验中心是北京市美术教育实验示范中心，是北京市重点实验中心建设单位。该中心依托首都师范大学深厚的文化底蕴、良好的校园环境以及超一流的硬件设施，从基础资源建设、科研学术立项入手，到实践过程指导、成果整理，形成了一整套实验中心的建设体系。为提高美术学院的教学资源，推动美术学院的特色发展，培养复合型和创新型专业人才，实验中心通过阶段实践，组织教师编撰了这套系列教材，也是为完善实验中心的软件设施在做积极努力。

首都师范大学美术学院实验中心成立后，致力于从实践到理论，从特色到发展，努力创建学科体系，完善师资队伍。

这套教材包括：《中国传统版画与现代技术实验教程》《装饰材料的材质表现实验教程》《磁州窑民间制瓷工艺实验教程》《针孔照相机制作教程》《油画风景写生技法实验教程》《当代工笔静物写生与创作教程》《中国民间美术实验教程》《工笔重彩技法与材料研究》。教材包含了材料与手工艺制作、绘画基础、民间美术及摄影等。这套教材是一套系列的综合教材，在教材的编写过程中，编者们态度严谨，学科特色体现充分，注重培养学生的基础能力和创新意识。这套教材有助于提高学生理论联系实际的能力，培养学生分析和解决问题的能力，帮助学生掌握科学的实验方法，将基本知识技巧的传授与学生艺术实践个性的发展有机地结合起来，最大限度地发掘学生的艺术潜力和培养学生的创造能力。

本套教材从整体上体现了一种新的课程理念——在充分整合学校及学院教学资源的基础上，为本科生开展各类专业实习、创新实践等提供基础性公共平台，促进本科生科研创新能力和就业创业能力的全面提升。实验中心遵循教育教学规律，努力培养本科生的专业技能和科研创新意识，不断提高实践教学水平与教学质量。

作为实验中心的负责人，我感谢各位编者在繁忙的工作之余，能够抽出时间潜心编写这套教材，同时也感谢各位老师对实验中心建设的帮助与支持。由于编写时间紧迫，编写任务繁重，书中难免会有瑕疵或不尽如人意之处，还望专家及广大读者指正。

韩振刚

前言

中国是版画最早产生的地方。版画最早是为了传播宗教文化，之后成为书籍插图的主要形式。今天，木刻版画成为现代版画中独特的艺术构成，以它独有的语言描述着时代的变迁。我国版画艺术的兴衰经历了漫长而艰苦的道路。追溯版画的由来，从史前的原始岩画（新石器时代）、彩陶图文到甲骨文（殷商王朝，河南安阳殷墟），从青铜器上的金文到汉画像砖以及秦代的肖形印章（盛于两汉时期，虎、凤、鹿印、车马印……）等，它们都为中国传统版画的发展奠定了基础。在实践教学中，通过对中国传统版画发展史的了解以及对现代应用性的研究与探索，学生能接触并了解更多的中国民族文化遗产和传统技艺，掌握一门极具特色的艺术表现形式和表现技法，从中获得别样的审美体验和视觉体会，借此提升学生在动脑与动手方面的综合表现能力，建立多向性思维方式；通过对中国传统版画语言及材料、工具的了解与掌握，逐渐探索对“传统”的当代性解读问题，形成初步的自我认识，进而融入当代视觉艺术的新体验和大环境之中，让我们的传统基因延续、传播。教材主要分为概述、中国传统版画主要形式与艺术特色、木版画制作及印刷步骤、版画的基本分类及特性、中国传统版画与现代技术实验五部分：

第一部分概述了中国传统版画的发展历史，包括唐代——版画的成长时期，宋、元时期——版画的兴盛时期，明代——版画的鼎盛时期，清代——版画的普遍发展时期，民国时期——版画的新兴时期；介绍了中国现当代版画的繁荣景象及欧洲、日本等国外木版画的发展过程。

第二部分着重介绍中国传统版画主要形式及艺术特色，包括传统木版画、水印木刻版画和民间版画的藝術形式及其艺术特色，如：黑白木刻的艺术特色，套印、叠印、转印等印刷手段带来的不同艺术效果以及油性材料、水性材料和综合媒材的结合所带来的特殊变化等。

第三部分主要介绍木版画制作工具及基本印刷步骤，木版画的画、刻、印的步骤与制作细节，与国际标准统一的版画的格式及规范。

第四部分介绍木版画的基本分类样式。按制版材料性质可分为木版画、铜版画、石版画、丝网版画等；按印刷技术的种类可分为凹版印刷、凸版印刷、平版印刷、漏版印刷等；按表现形式可分为插图版画、藏书票版画、独立创作版画等；按印刷方式可分为独幅版画、多幅套色版画。另外，还介绍了版画艺术所具备的复数性、大众性、平面性等基本特性。

第五部分是中国传统版画与现代技术实验训练内容。在理论教学方面，重点介绍中国版画的发展脉络、优秀的民族传统版画的特色，同时对现代版画的发展状况做简要了解；在实践教学方面，主要对版画工具的运用、版画材料的运用、纸的性质等因素带来的版画特性进行介绍，并以中国传统版画为例，介绍版画的制作过程；在技法方面，以了解现代版画技法为主，传统版画技术为辅，但要提倡尊重传统、学习传统，根据课程要求，完成并掌握木版画的基本制作过程，完成规定的临摹和创作任务。

总之，当今的教育方针是培养具有综合能力的人才，希望学生能够跨学科、跨专业地学习，开拓视野，培养创新意识。“版画”作为艺术门类中的一种极富特色的艺术形式，它集技术、材料和观念于一身，动手与动脑相结合，是非常适合在艺术教育和艺术活动中培养学生开放性思维的学科。通过学习和实践，学生将大大提高探索意识和实践精神。本教材的编写主要依据首都师范大学美术学院实验中心实训教学的实际情况和培养目标来设计教学大纲，奉行“一专多能、综合能力培养、手脑结合”的教学理念来进行课程设置，在有限的课时内科学地安排教学内容和实践环节，有目的、有逻辑地设计临摹与创作课程，使学生得到有效的学习，获得真正的本领。

目 录

第一章 概 述 /1

第一节 中国传统版画发展回顾 /1

一、唐代——版画的成长时期 /2

二、宋、元时期——版画的兴盛时期 /4

三、明代——版画的鼎盛时期 /7

四、清代——版画的普遍发展时期 /13

五、民国时期——版画的新兴时期 /21

第二节 中国现当代木版画现状介绍 /24

第三节 国外木版画演变略述 /29

一、欧洲木版画略述 /29

二、日本木版画略述 /37

第二章 中国传统版画的主要形式与艺术特色 /44

第一节 中国传统版画的主要形式 /44

一、中国传统木版画 /44

二、中国传统水印木刻版画 /47

三、中国传统民间版画分类 /53

第二节 中国传统版画的艺术特色 /54

第三章 木版画制作及印刷步骤 /56

第一节 木版画制作的基本工具和材料 /57

第二节 黑白版画制作基本步骤 / 59

第三节 水印版画制作基本步骤 /60

第四节 版画的完成格式及规范 /61

第四章 版画的基本分类及特性 /63

第一节 以制版材料分类 /63

第二节 印刷技术的种类 /63

第三节 以表现形式分类 /63

第四节 以印刷方式分类 /72

第五节 版画的基本特性 /72

第五章 中国传统版画与现代技术实验 /73

第一节 学习中国传统版画的目的 /73

第二节 学习课程的设置 /73

一、版画制作前的准备 /73

二、版画制作 /73

三、中国传统版画临摹 /75

四、版画特性研究与创意实践 /76

五、中国传统版画制作基地考察 /87

学习参考书目 /89

后 记 /90

第一章 概述

第一节

中国传统版画发展回顾

中国是最早发明印刷术的国家。从雕版印刷（唐代）到活字印刷（宋代），再到今天的数字印刷，经历了千余年的漫长岁月。最初因为传播的需要而出现的，书中为文字所配的版画插图（中国传统雕版版画）便是我们今天木版画的最初形式。追溯它的起源，史前的原始岩画（新石器时代）、彩陶图文、甲骨文（殷商王朝，河南安阳殷墟），从青铜器上的金文到汉画像砖、秦代的肖形印章（盛于两汉时期，虎、凤、鹿印、车马印……）等，都为我国雕版印刷奠定了基础。其中汉代石刻那种浅浮雕式的画像和阴线的刻制手法已接近后来木刻画的面貌（图1-1至图1-9）。

千年前的古人将染料置于刻有图案的模板上，把所需形状印在树皮、布物、锦帛或动物皮上。在没有纸的时代，还有封泥和陶文的转印方式。封泥最早出现在周朝，盖印封泥这一转印复制术的用途主要是封存简牍、公文和函件，在信封口或需要封存的位置涂上印泥，用封印按压，起封存保密作用，是一种安全措施；陶文转印是用事先制好的带有凹凸图案的模板在陶器上滚压或按压的方法。后来，纸的出现使印制和携带都更加方便，同时还大大降低了制作成本。这样，印有文字和图形的信息流通物的传播范围更加广泛，传播流程也更加便利了。

在夏、商、周及秦朝时期，重要的诸子经典全部刻在石碑上，供读书人阅读、抄写并核对。随着纸和墨的出现，产生了拓印复制的形式，可以将图形及文字转印出来，还可以反复操作，既减少了以前每次抄写中不可避免的错误，又减少了不断重复的劳动步骤，还便于流传。拓印这种印制的形式和方法早于雕版印刷出现，所以，照此算来，作为以印刷与传播功能出现的“印制

术”来说，它的出现就远不止几千年了。

中国传统版画经过了漫长的历史发展和不断的形式演变。随着刻制印刷手段的提高和社会需求的增加，以木版为基础材料的木刻版画作为插图的功能被逐渐拓展，并衍生出更多的形式。根据不同的需求，以不同的方式呈现，其中一支便形成了具有独立性、独创性、表现性的版画艺术

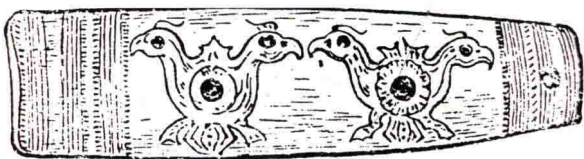

图1-1 河姆渡出土鸟纹骨匕

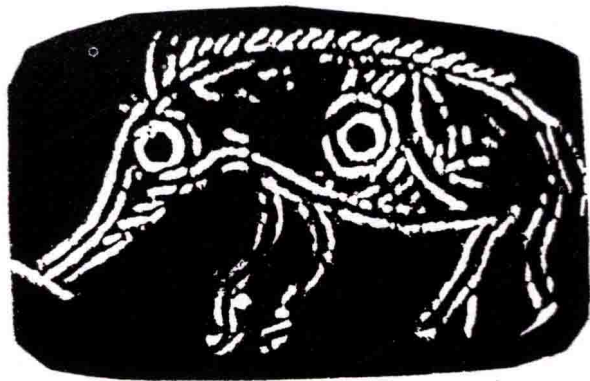

图1-2 河姆渡出土猪纹黑陶盆

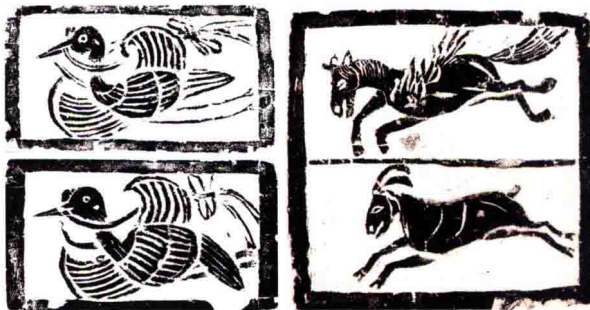

图1-3 吉鸟、天马画像砖

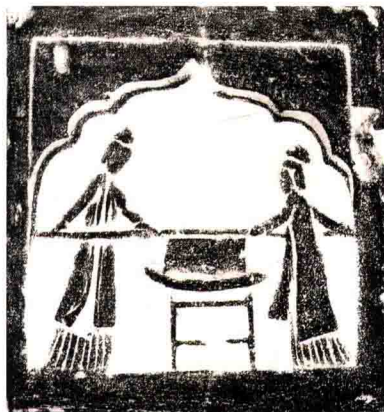

图 1-4 画像砖

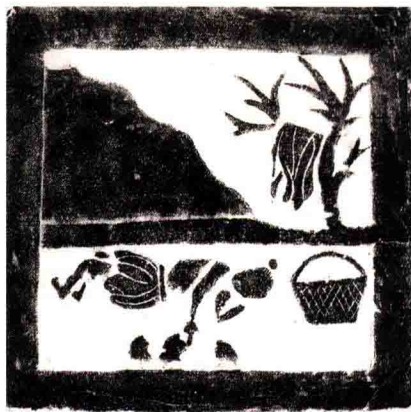

图 1-5 画像砖

图 1-6 画像砖

形式，就是今天的“创作版画”。所以，了解、研究、体验中国传统版画的发展渊源和制作方式，对于今天更好地发扬并拓展它的最大可能性具有一定的现实意义。因此，如何使中国传统版画对当代美术教育具有启发性；如何挖掘中国传统艺术中的当代性元素，使之运用于美术专业教

学中，让传统活在“当下”，这是提高美术教育质量的一个重要课题。

图 1-9 封泥

图 1-7 侍女、守门武士画像砖

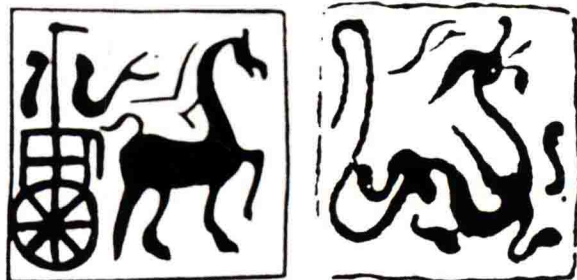

图 1-8 肖形印章

一、唐代——版画的成长时期

纵观雕版印刷的历史，唐代是版画的初创时期。最初版画主要服务于宗教的宣传。当时佛教兴盛，大小寺院共 44 万多座，佛教势力强大。佛教徒们为了扩大教义的宣传，鼓励人们诵经、抄经，刊印经卷的风潮遍及全国。可以这样说，唐朝宗教的极大繁荣，使得雕版印刷业随之兴盛起来。

这一时期的版画插图大都以文字为依据，画面辅助文字。这使书籍的形式变得更丰富，文字更生动。“插图样式”的呈现方式可理解为“视觉的文字”或“形象的文字”。另外，印度文化的输入对中国文化的发展产生了很大影响，特别是佛教精神方面的传播，在木刻版画艺术中有所反映。如：将佛教中轮回和因果的思想加以形象化的表达，使经书更便于理解；在形象刻画上，佛和菩萨平凡而慈祥的外貌特征使宗教变得更加大众化，有利于传播宗教教义。此时，我国佛教

图1-10 《金刚般若波罗蜜经卷》引首 唐

图1-10 以线造型为主，刻画主题人物细腻、传神。画面涵盖内容丰富，图文并茂，结构处理疏密得当，错落有致，为经书的解读做出了形象的诠释。

内容的木刻版画在图式设计及印刷方法上也特别追随了大众的喜好。而明朗清晰的线条和节奏鲜明的视觉效果，也形成了我国独有的民族特色木刻艺术。在这一时期，出现了独幅版画的形式，这为日后木刻版画成为一门独立的艺术，为今后木版画的发展奠定了基础，开拓了新的领域。

1900年于敦煌莫高窟发现的我国最早的木版印刷插图《金刚般若波罗蜜经卷》扉页，现藏于英国伦敦博物馆，印制于唐代咸通九年（868年）。经文共7页，首卷为木刻扉画，即今天的“插图”。画中所描绘的是释迦牟尼在给弟子们说法的情景，描绘人物众多，人物形象具有中原画风的特色，背景有飞天及幡幢，刀法极为纯熟，线条坚定有力。这是我国雕版佛画中一幅非常珍贵的历史遗产。到了晚唐，雕版艺术已经达到了纯熟和精妙的程度（图1-10）。

1944年，《梵文陀罗尼咒图》发现于四川成都的唐代墓室中，刻于757年—850年年间。画面为菩萨像，八臂，手执法器端坐于莲花座之

上，四周刻有梵文经咒等内容。有资料记载，此图为我国现存最早的古版画（图1-11至图1-13）。

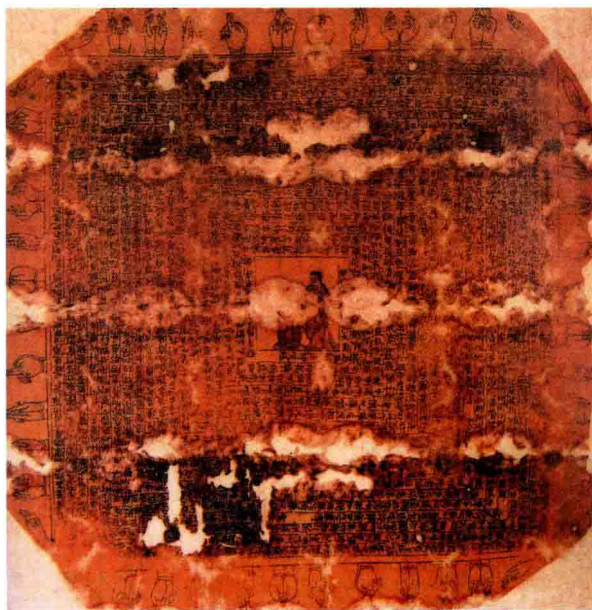

图1-11 《梵文陀罗尼咒图》经文印本 唐

图1-12 《梵文陀罗尼经咒图》局部 唐

图1-13 《梵文陀罗尼经咒图》局部 唐

图1-13 画面中所刻画的形象古朴而坚定，线条虽有些损毁，但依稀可以看到刀法的执着，传达出一种力量感。在经文为辅以图画，构图简明扼要，表达直接。

二、宋、元时期——版画的兴盛时期

雕版印刷的内容从佛经、佛画逐渐扩展到了子书文集、医书史书、文学艺术和民间日常用书等领域，这大大奠定并巩固了雕版印刷的基础，开辟了一条更加普及的道路。随着北宋封建经济的发展，各种手工业技术也有了很大提高。尤其是宋代三大发明（火药、指南针、活字印刷术）的出现，极大地推动了历史前进的步伐。其中，活字印刷术的发明，是雕版印刷史的一大进步，既减轻了刻工的劳动，提高了制版效率和印刷速度，又大大增加了刊物的印刷数量，促进了图书的出版发行。特别是在文学艺术类的图书中，散文、诗词和戏剧的繁荣使木刻版画的艺术性、表现性得到了广泛的提高，被大众熟知并接受。这一时期的木版画制作已经完全摆脱了对宗教的依赖，与人民群众的生活紧密结合起来，所涉及的题材丰富多样，经、史、子、集，以及技术、医学、戏剧、画谱等，都大量地引用插图来加深对文字的了解与表达，成为大众喜闻乐见的文化形式，使知识、文化得到更有效的传播。例如：《新编类要图注本草》《新编连相搜神广记》《居家必用》《翰墨大全》等（图1-14至图1-16）。

（后）至元六年（1340年），随着木刻技术的日渐精良，出现了中国第一部简单的朱墨两版套色版画《金刚般若波罗蜜经注解》（图1-17）。这是我国第一部朱墨两版套色版画，说明这一时期的木版艺术已进入相当发达的阶段。

图1-14 济南刘家功夫针铺印记广告铜印板 宋

图1-15 《列女传》 宋

图1-16 《经史证类备急本草》 刘甲刻 宋

图1-17 《金刚般若波罗蜜经注解》 元

图1-17 插图的辅助作用展示得淋漓尽致，简洁的画面处理得恰到好处，无论是云纹还是衣纹，均刻画得十分生动流畅，构图与文字的配合也很好地把握了视觉的节奏。此插图采用朱墨套印手法。

此时期的木刻作品内容丰富，风格独特，形式多样，是中国木刻版画发展的重要标志，对日后木刻发展带来了深远的影响，为明代木刻艺术的飞跃打下了坚实的基础。

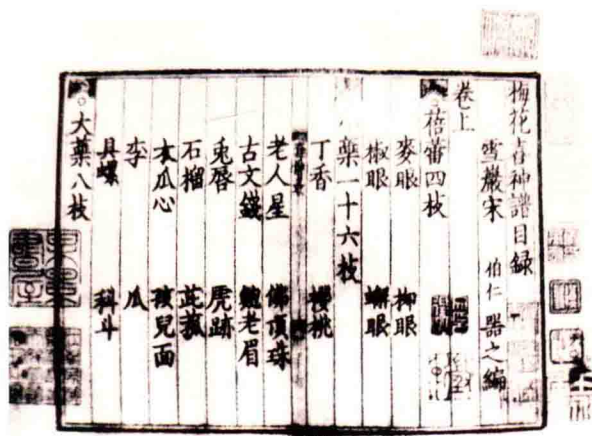

图1-18 《梅花喜神谱》 金华双桂堂重刊本 南宋

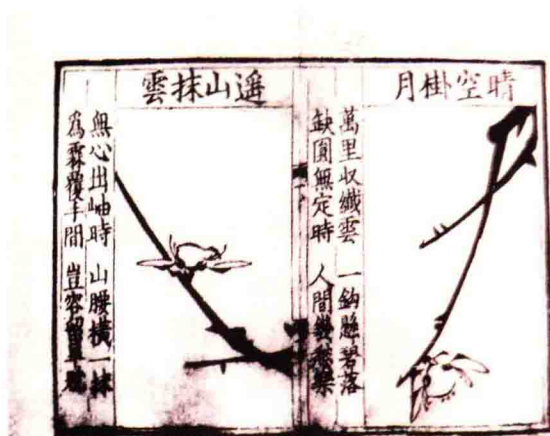

图1-19 《梅花喜神谱》 金华双桂堂重刊本 南宋

图1-20 《梅花喜神谱·老菊披霜》 金华双桂堂重刊本 南宋

图1-20 刀法飘逸，如同行笔一般流畅，花枝有力，花瓣轻盈，很是生动。

《梅花喜神谱》（宋伯仁编绘）是我国画谱中最早出现的刊行本（图1-18至图1-21）。

图1-21 《梅花喜神谱·喜鹊摇枝》 金华双桂堂重刊本 南宋

此书将梅花的种种形态作了分类展示。花朵看上去像什么就画成什么，但“马耳”“鹿角”之类尚较容易，喜鹊摇枝则复杂许多。像或不像？难说。此书为版画史上的名作。

三、明代——版画的鼎盛时期

公元1368年,朱元璋建立明朝。中国木刻版画艺术也在此时达到了鼎盛时期。

明代社会呈现出较长时间的安定和繁荣的局面。生产力的进一步解放及社会分工的不断细化、专业化,使雕版手工业从广义的工业生产中分离出来并逐渐走向鼎盛。与此同时,书商的数量不断增加,在商业领域中成为一个十分活跃的群体,尤其是徽州的书商,广泛经营,不断扩张,创造了巨额财富。从他们身上可以看出当时书籍的销量是极其庞大的,我们也能感受到当时雕版印刷的发达与盛行。雕版印刷业的繁荣,无疑给版画的发展和传播提供了大量机会,创造了更为有利的条件。由于需求量的扩大,为了满足这种需求,出现了绘、刻、印各环节的明确分工,每个工种精益求精,技术更加专业、精良,制作手段不断改进,作品也呈现出更加精美的样式。正因为有了技术的分工并出现了专门的刻工和印刷工,在前期绘制的环节上就有很多的文人、画家加入其中进行创作。他们参与版画创作的方式基本上有两种:一种是画家画稿、刻工刻制,这种形式在其他一些国家中现在依然存在;另一种是画家本人集创作、刻版、印制于一身,这样可能更加符合画家的创作意愿。

在明代,木刻版画出现了很多流派和不同风格,使版画艺术达到一个崭新的水平。大画家们纷纷为雕版作画,如:“吴派”画家唐寅为《西厢

图1-22 《列女传》 仇英绘 明

图1-22 人物刻画细腻,与文字内容紧密配合,故事性较强,用线曲直有度,画面清新。

图1-23 《九歌图》 萧山来氏刊本 陈洪绘 明

记》作插图,仇英(风俗画家)为《烈女传》作插图(图1-22),丁云鹏绘制《观音变》和《墨苑》,等等。以上作品足以说明画家们对版画创作的热情和兴趣,这在当时形成了一种风气。其中最具有代表性的画家是陈老莲。

陈老莲(陈洪绶,1598年—1652年),明末清初杰出的画家,在版画史上有重要地位,对版画发展做出了极大的贡献,代表作品为《九歌图》。此作品为其19岁时所作,画面空旷,所画人物均无烦琐背景的衬托,而是将其置于更广阔的环境之中,使观者自己遐想,完全靠对人物本身的深刻理解来把握全局,刻画的人物具有鲜明的个性。陈老莲很注意对人物精神状态的描绘,这在明代版画中并不多见。例如在《屈子行吟图》中,他成功塑造了一位热爱祖国的伟大诗人的形象,一直为人们所赞赏(图1-23)。他所绘制的《水浒叶子》的插图,生动有趣,人物传神,构思独特,为人们所称道。

《水浒叶子》又称“水浒牌”,是现代纸牌的前

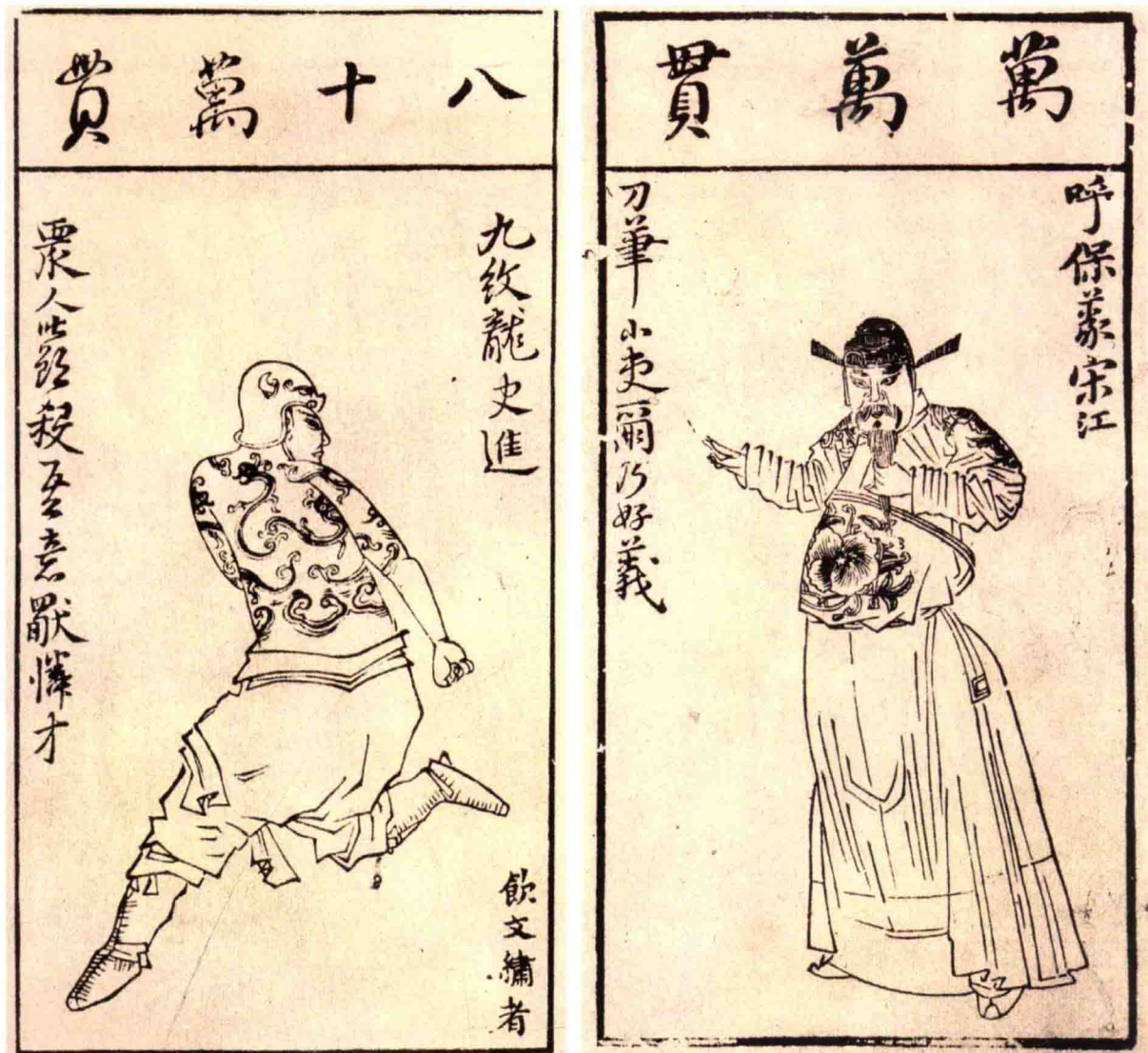

图1-24 《水浒叶子》 黄子立刻 明

身，在明、清时期极为流行。此部叶子是陈老莲版画创作中又一重要的作品，所绘人物共有40人，个个栩栩如生，神态各异（图1-24）。这些版画艺术作品均由陈老莲制稿，由刻工名手刻制，成为中国版画史上的经典范本。陈老莲在中国绘画史上有着重要的地位，对版画创作更是倾注了极大的热情，他认为版画在形式和题材上更符合他的创作感情，更有表现力。

在木刻版画的制作技术方面，明代的成就也非常显著。一般的作品对人物的刻画比宋元时期有了很大的进步，尤其表现在为戏曲、小说创作的插图上。通过对文字中所描写的典型形象的视觉

创造，丰富了读者的想象，提高了人们对作品的感受，特别是几部著名的戏曲插图，更是为人们所称赞。如：《西厢记》《琵琶记》《金瓶梅》《水浒传》等。明代时的民间文学和戏曲的发展为版画插图提供了更大空间，富有寓意和剧情的人物画大量涌现，使明代的木刻版画艺术突飞猛进，取得了辉煌的成就（图1-25至图1-34）。

明代版画在表现形式方面也很有创新。技艺高超的雕刻家不断涌现，他们突破了以前的单线刻法，开始运用黑白对比的手法处理画面、表现人物，同时，对线的控制与应用也有很好的发挥。这里要特别强调的是，当时黄、汪诸家（安

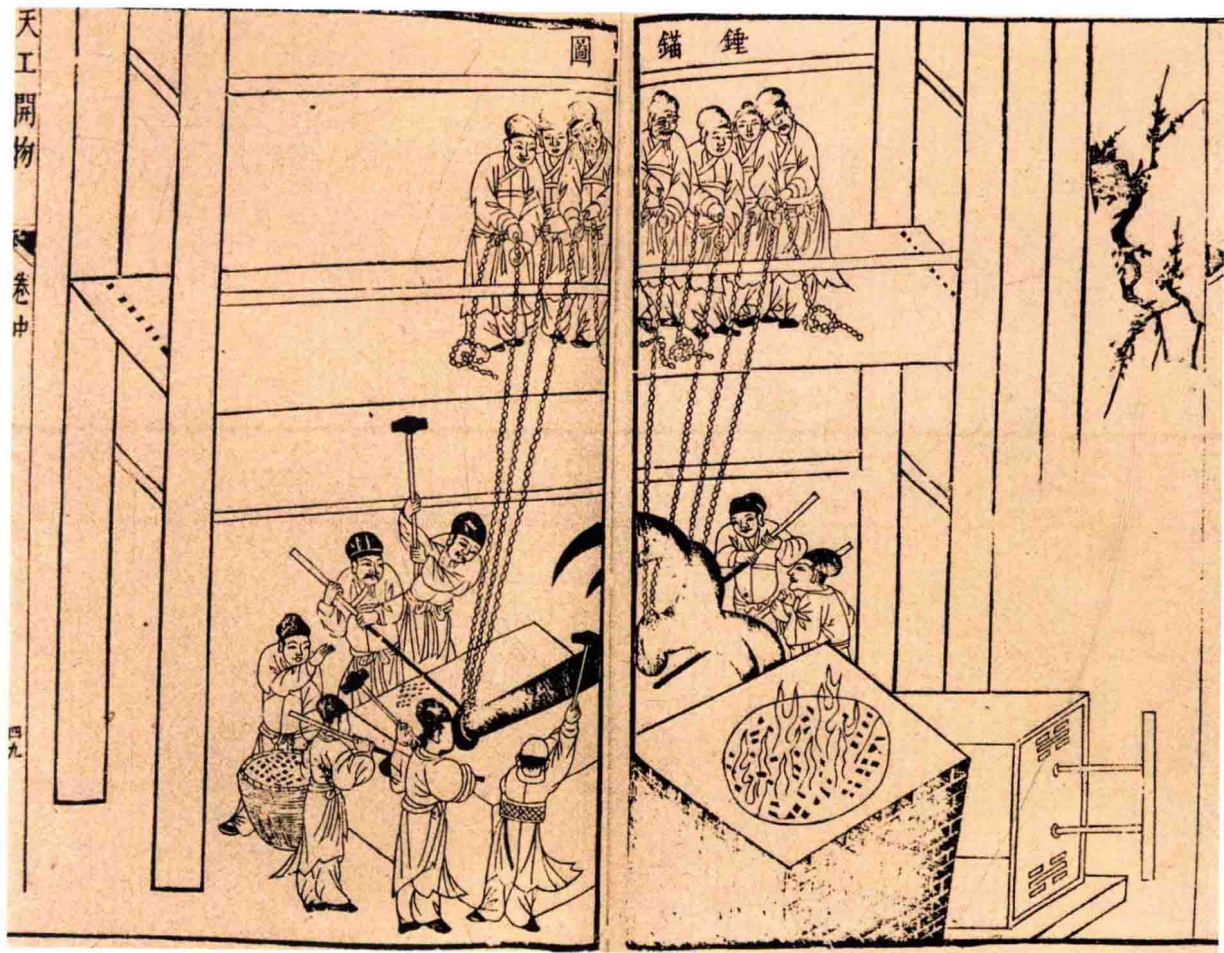

图1-25 《天工开物》 宋应星初刊本 涂伯聚刻 明

徽的新安派、江苏的金陵派、福建的建安派等）更是构思严谨，刻工精湛，印刷精致，风格独特。他们辅助画家完成版画的雕刻和印制，可谓“珠联璧合”，共同将中国传统木刻版画的艺术与技术推向了历史的高峰。

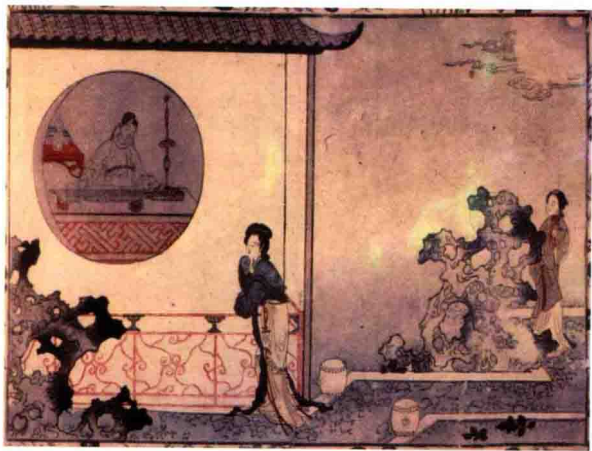

图1-26 《西厢记》 吴兴闵寓五绘 明

图1-27 《西厢记》 明

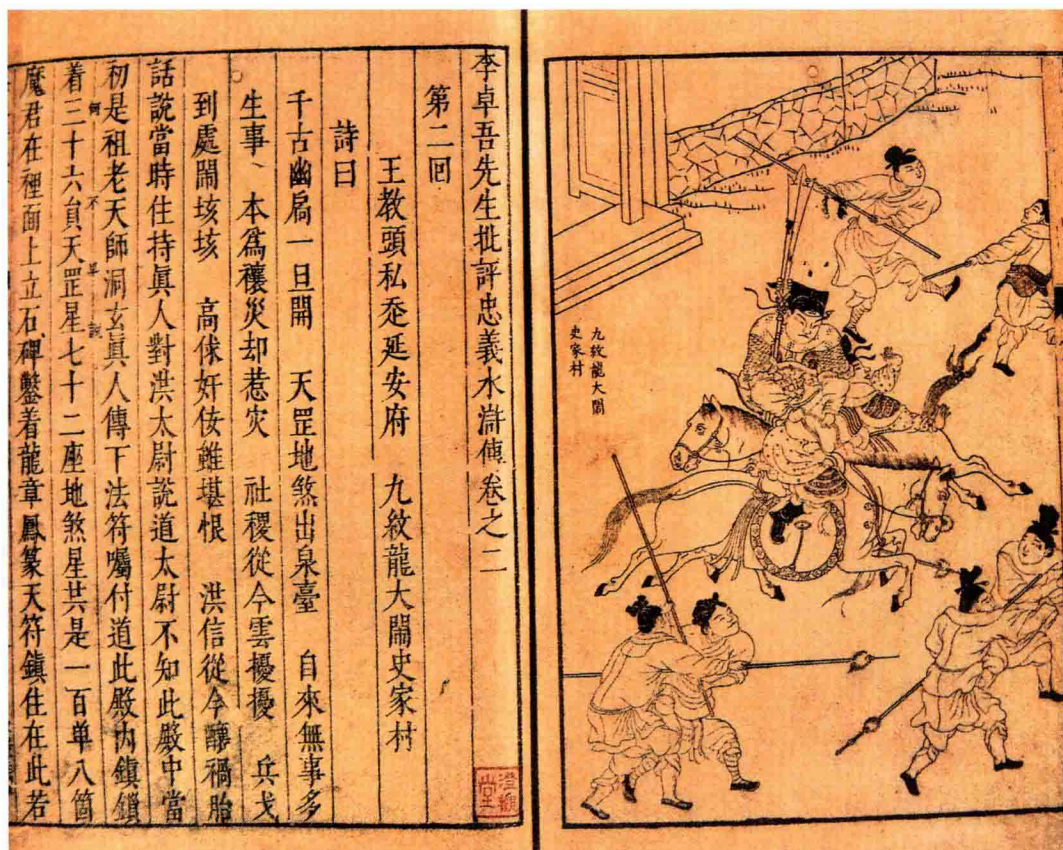

图1-28 《水浒传》 杭州容与堂刻本 明

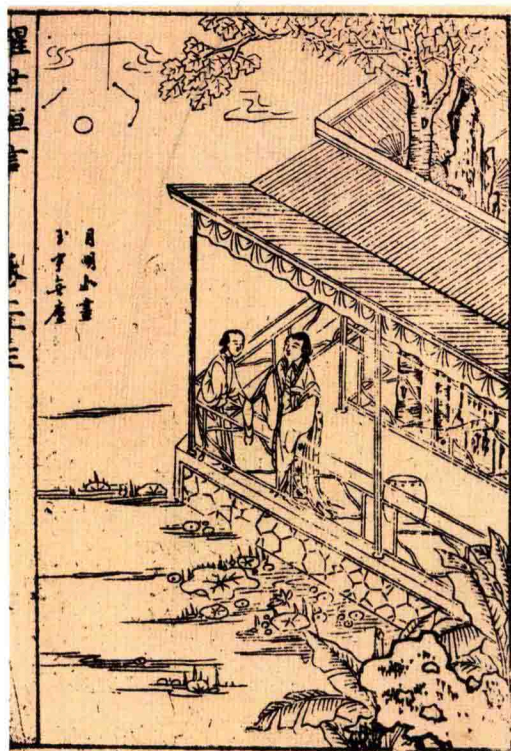

图1-29 《醒世恒言》 金閨叶敬池刊本 明

图1-30 《琵琶記》 凌氏朱墨套印本 王文衡繪

图1-31 《东天目山志》 明

图1-32 《程氏墨苑》 程氏滋兰堂彩色套印 丁云鹏绘 明

图1-33 《二刻拍案惊奇》 刘豔摹绘 刘君裕刻 明

图1-34 《圣贤像赞》 明