

版画

也能这么玩

Gelli Plate Printing

如何用综合材料创作艺术图案

Mixed-Media Monoprinting Without a Press

[美] 琼·贝丝 著 朱田霖等 译

上海人民美術出版社

華居士更在德講記中說：「淨師是當代高僧，淨師現存

用的，應一切放下，好好以了凡四訓及太上感應篇認信

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

版画

也能这么玩

如何用综合材料创作艺术图案

[美] 琼·贝丝 著 朱田霖 等 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版画也能这么玩：如何用综合材料创作艺术图案 / (美) 琼·贝丝 著；朱田霖，马振晗，胡娟 译. —上海：上海人民美术出版社，2017.5

书名原文：Gelli Plate Printing: Mixed-media Monoprinting Without a Press

ISBN 978-7-5586-0284-9

I. ①版… II. ①琼… ②朱… ③马… ④胡… III. ①版画技法
IV. ①J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 053620 号

Gelli Plate Printing. Copyright © 2014 by Joan Bess. Manufactured in China. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means including information storage and retrieval systems without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages in a review. Published by North Light Books, an imprint of F+W Media, Inc., 10151 Carver Road, Suite 200, Blue Ash, Ohio, 45242. (800) 289-0963. First Edition.

Rights manager: Doris Ding

本书简体中文版由上海人民美术出版社独家出版

版权所有，侵权必究

合同登记号：图字：09-2015-752

西方经典美术技法译丛

版画也能这么玩：如何用综合材料创作艺术图案

著 者：[美] 琼·贝丝

译 者：朱田霖 马振晗 胡娟

统 筹：姚宏翔

责任编辑：丁雯

流程编辑：马永乐

封面设计：卢西

版式设计：朱庆荧

技术编辑：朱跃良

出版发行：上海人民美术出版社

(地址：上海长乐路672弄33号 邮编：200040)

印 刷：上海丽佳制版印刷有限公司

开 本：889×1194 1/16 印张 9

版 次：2017年5月第1版

印 次：2017年5月第1次

书 号：ISBN 978-7-5586-0284-9

定 价：55.00元

100
100
100

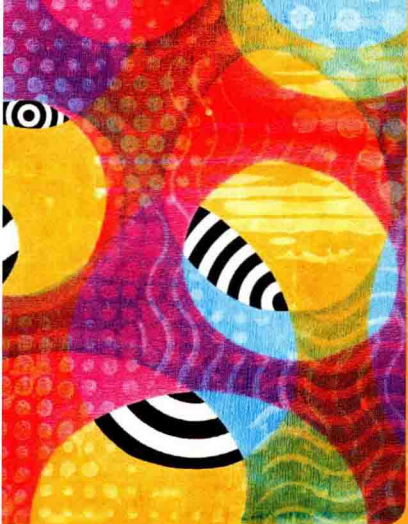
GELLI PLATE PRINTING

is
erre
hster
uCh
Ch
Ch
du
B

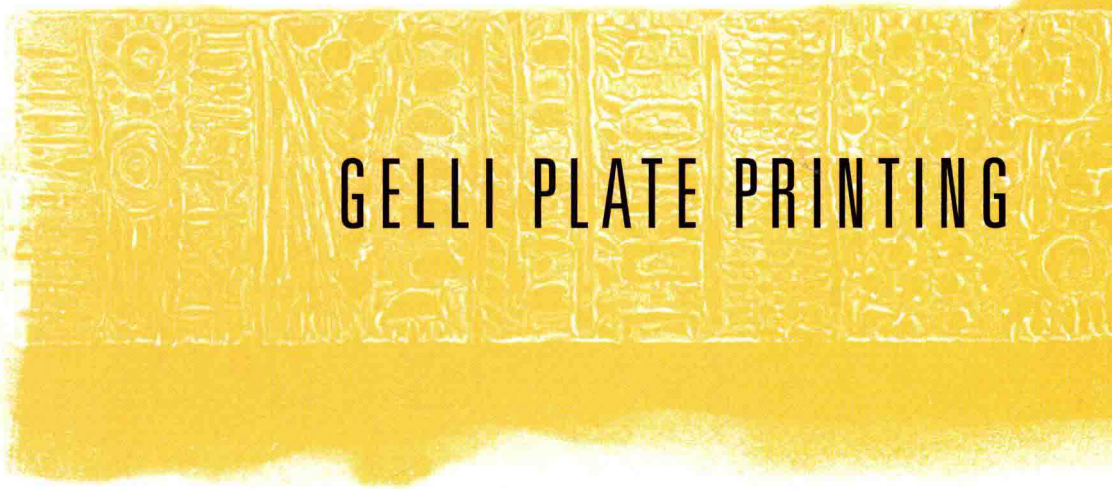
soe
is
urch
Sa
es 2
n l
eit
de
anne
m

目录

盖里版基础	5
引言	7
第一章	
开始使用盖里版	9
第二章	
盖里版画技巧	17
总结	110
贡献者画廊	112
词汇表	138
资源	140
作者简介	142

100
50
110

GELLI PLATE PRINTING

is
erre
hster
uCh
Ch
Ch
du
B

so
urch
La
es 2
n t
eit
de
anne
m

版画

也能这么玩

如何用综合材料创作艺术图案

[美] 琼·贝丝 著 朱田霖 等 译

上海人民美術出版社

目录

盖里版基础	5
引言	7
第一章	
开始使用盖里版	9
第二章	
盖里版画技巧	17
总结	110
贡献者画廊	112
词汇表	138
资源	140
作者简介	142

盖里版基础

盖里（Gelli）印刷版是一种独特的工具，是用于单幅版画的理想表面。像其他任何工具一样，我们需要了解一些注意事项，以确保盖里版处于良好的状态。

盖里版使用注意事项

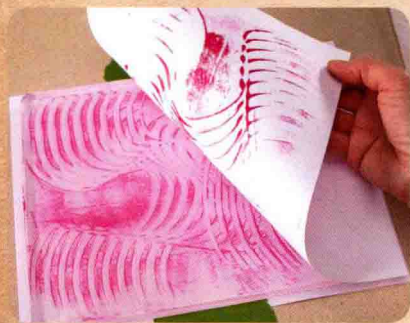
- 凝胶印刷版是由含有矿物油的一种特有的塑料制成的。当放在吸收剂表面上时，它会滤去少量无害的矿物油，因此，用一个平整、光滑、无孔的屏障来保护你的作品非常重要，比如一片玻璃、亚克力板、铁氟龙工艺纸或者烘焙纸。
- 在印制时保证版在固定的位置上，将盖里版放在一张纸上，用胶带将其固定在屏障纸上。
- 推荐使用丙烯颜料。盖里版会从涂料或油墨上沾染油污或染色，但不会影响你的印刷。如有需求，可以用婴儿油擦拭版面来清除污渍。然后用肥皂清洗版面，用清水将肥皂泡清洗掉，并用纸巾拍干。这也是当你在盖里版上使用油性涂料或油墨后，推荐的清洗方法。这也是清除铅笔印和报纸油墨的最佳方式。

访问 gelliarts.com 看看不同尺寸的盖里版。

- 不要使用蜡光纸，特别是蜡光相纸来印图样。它会粘到盖里版表面上，并损坏版面。
- 两次印制之间不必清洗版面。事实上，残留在版面上的涂料会出现在下一次印制的作品上，产生最令人兴奋也意想不到的成果。但是，在将盖里版收好存储起来之前，我们推荐清洗版面。你可以将它装在买来时带的塑料盒子里。

清洗盖里版

将多余的涂料印在纸上

在印制好图样后，一些涂料仍会残留在版上。快速地再印制，依次粘掉版上残留的涂料。

喷水

在手边放一个喷壶。如果印制完成后立刻喷上水，涂料会很容易擦掉！必要时将版子拿到水池去，用肥皂清洗，冲干净，并用纸巾拍干。

擦干！

用纸巾将版擦干净。如果仍有顽固的涂料，使用胶状洗手液，并用纸巾擦掉。

引言

几年前，当我开始在凝胶版上创作单幅版画时，发生了很多令人兴奋的事情——那个过程太有趣了！带着实验的心态，与涂料、色彩、纹理游戏，快节奏地忙碌着。我把眼前所有有纹织的表面都铺在版上印刷。把每一个印好的图样从版上揭下来时，我都兴奋不已。不一会儿就完成了—摞令人惊叹的作品了！印制过程的每一步都很神奇，除了明胶。唉！以我的经验，明胶会变成糊状，会土崩瓦解，会发霉，会占据冰箱的太多空间。更糟的是，当你想要印制时，通常版还没有准备好，对我来说，这真是恼人的创造力的杀手。

从构思一个不会变质的凝胶版，到痴迷于拥有一个这样的画版是一次小的飞跃。在四处寻找后，我发现市面上没有这样的东西。我把关于这个产品的想法告诉我的朋友卢·安·格里森。她是一个职业女商人，已跻身财富榜 100 强，有着令人惊叹的职业经历，但不包括搞艺术。所以，当她来到我的工作室，并彻底沉浸在用凝胶版作画时，我们知道我们要干些什么了。

那是历史性的一天，而后，我们合力创立了“盖里艺术”。我们用了一年的时间发明我们梦想中的印刷版，最后产品终于问世，我们为世界带来了一种全新、便捷、令人兴奋的单幅版画体验。感谢我们的社交媒体专家南希·凯莱，她让消息在互联网上迅速地传播开来。世界上的每一个角落——艺术家、手工艺人、教师、学生、男女老少都手拿着滚筒，铺开丙烯颜料，印制他们独一无二的版画图样。这很简单、很有趣，也特别吸引人！

如果你有单幅版画的经验，你会在这本书中找到一些技巧，指引你新的方向。如果你从来没试过盖里版画，那这本书将会从基础教起，给你开始尝试的自信，并让你深深着迷！

在看过材料的简要介绍和一些小技巧之后，你就可以开始印制了。没有特定的顺序，你可以跳过一些技巧的讲解。版画的学习曲线并不陡，但仍需要做些练习，才能对于使用多少颜料有正确的感觉，以及了解不同的颜料使用起来效果如何。这段发现之旅也充满了乐趣。

不要有顾虑！你会有无数的作品问世，有好有坏，还有的很丑。不过，盖里版画是探索性和实验性的，没有错误可言。如果你不喜欢一个图样，直接在上面再加一层就行了！印好图样的那一刻的喜悦是难以形容的，但是那次愉时刻人们脸上的表情就可以说明一切了。

盖里版画中引人入胜的一方面是融合不同的纹理。你会开始四处寻找这些材料！在你还没有意识到之前，你会发现当你看到一个寻常的物体时，会对自己说：“那会做成一个很棒的图样！”比如玩具车上有纹理的车轮，触发器带花纹的底座，一张有褶皱的蜡纸……这些都会吸引你的注意力。你会以全新的眼光欣赏寻常的事物。突然间，一切都可以用来作画了！

当你使用书中的不同技巧时，你会发现自己不自觉地将它们结合起来，来创作一些更复杂的图样。回顾你的作品时，你会惊讶于自己是怎么做出其中一些图样的——那可能是一个快速而无意识的多层创作过程。去破解或重构一些图样并不总是容易，但在另一些图样上，你可以清楚地看出自己是如何制成这些图样的。你所学到的每一个技巧都会使你迈上新的台阶。你印制的越多，就会发现越多。

在寻找灵感吗？在第 112 页，你会看见一个画展，集合了最有天赋的艺术家们使用混合材料创作出的作品。看到这么多杰出的艺术家使用他们的盖里版创作出令人惊叹的作品是多么奇妙啊！他们的作品给书中的技巧带去了生机，也向我们展示了更多的可能。

创作艺术图样只是发现盖里版画的一种方式。许多单幅版画只是一个浩大工程的开端。使用不同的材料印制乐趣无穷，你可以在上面覆盖新的一层，可以在上面做记录，也可以将它们撕碎，用碎片做拼贴画。按照你自己的思路去创造，将盖里版画作为你混合材料艺术、艺术日记、卡片制作、剪贴本、缝制品、纤维艺术珠宝等更多艺术种类的一部分！

版画愉快！

SAGI

SCORPUS

Ariede

URSA
MINOR

08

Polaris

Capella

PERS

Alge

TAURUS

Ald

第一章

开始使用 盖里版

使用盖里版进行单幅版画的创作是一个很简单的过程。你只需要在版上涂上颜料，用软橡胶滚筒滚成一个薄层。接着，在湿着的涂料上做记号，并用一张纸覆盖在涂料表面。撝动纸张，让涂料粘到纸上，图样就印好了。瞧！很简单吧！

版画新手们通常会用过量的涂料。其实少许一点就够用了。多加练习，你就会知道要使用多少了。涂料太多会使画面成糊状，缺少细节。涂料太少又干得太快。而且不同的涂料会产生不同的效果，当你开始实验时你就会发现了！

大部分的丙烯涂料效果都不错。但有些丙烯涂料干得太快了。有许多介质可以被加入到丙烯颜料中来延长工作时间。慢干的丙烯涂料由特制的配方制成，以延长晾置时间，也就有了更多的时间可以刻画更理想的图样。但是不贵的丙烯工艺涂料效果也很好。试试不同的涂料来找到最适合你的一种。

在你还没意识到的时候，就开始一幅接一幅地创作了。如你想象的那样，你会用掉大量的纸！开始时先用不贵的打印纸吧。卡片纸也是个不错的选择。唾手可得的熟食纸也是盖里版画家们喜欢的一种。

你可能会创作出许多并不太棒的图样，但这不是问题！在其上再印一层就行了，你会惊异于分层图案产生的美丽作品的。

掀开印刷纸的瞬间，喜悦会让你一直沉浸在那一刻。如果你大叫出来，别觉得惊讶。

我的准备材料

这是我使用盖里版快速印制多种图样时的一些基本工具。盖里版放在一张干净的纸上，用胶带粘在一张铁氟龙工艺纸上，保护我的作品表面。水碗中盛着浸了水的折叠纸巾，旁边放着对折的干燥纸巾。速写本打开放着，旁边是装着水的喷壶，胶状洗手液和更多的纸巾。你可以像我这样布置工作区，也可以设计出最适合你的一种！

我的准备材料

在开始前准备好所有的材料很重要。单幅版画的创作是一个很快的过程。你一定不愿意在开工之后再去找喷壶或美术日记将涂料从滚筒上滚下来。

- A: 纸巾
- B: 放在干净纸上的盖里版，纸张用胶带粘到了工作表面
- C: 装水的喷壶
- D: 滚筒
- E: 盛有湿纸巾的水碗，用来在使用间隙清洁滚筒
- F: 速写本或艺术期刊，可以从滚筒上滚掉多余的涂料
- G: 用来清洁盖里版边缘的洗手液

