

GAOXIAO BANHUA JIAOXUE
YU CHUANGZUO YANJIU

高校

版画教学与创作研究

岳 进 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

高校版画教学 与创作研究

岳进 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

· 北京 ·

内 容 提 要

本书是在对高校版画进行长期研究、搜集大量相关资料的基础上撰写的,并借鉴参考了诸多学者的相关研究,是关于高校版画课程与教学的科学成果。本书综合探讨版画的内涵、版画的发展沿革,对铜版画、石版画、木版画、丝网版画、拼贴版画、综合材料版画创作的内容展开研究,最后对版画教学概况及存在的问题、版画创作中的诸多内容进行分析。

本书以理论为基础、以实践为目的,理论与实践有机结合,语言简洁凝练、结构系统明了、知识点丰富,是一本关于高校版画课程教学的科学学术著作,可作为高校师生版画教学课程的参考书,同时也适用于广大版画爱好者。

图书在版编目(CIP)数据

高校版画教学与创作研究 / 岳进著. — 北京: 中国水利水电出版社, 2017. 4
ISBN 978-7-5170-5287-6

I. ①高… II. ①岳… III. ①版画技法—教学研究—高等学校 IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第074639号

书 名	高校版画教学与创作研究 GAOXIAO BANHUA JIAOXUE YU CHUANGZUO YANJIU
作 者	岳 进 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010)68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010)88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	北京亚吉飞数码科技有限公司
印 刷	三河市佳星印装有限公司
规 格	170mm×240mm 16开本 18.5印张 331千字
版 次	2017年8月第1版 2017年8月第1次印刷
印 数	0001—2000册
定 价	56.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前言

汉语的“版”字由“反”与“片”组成,反片的概念是对印刷原理最为形象的描绘。而版画英文为 print 或 print making,法语为 gravure estampe 即雕刻印制的意思,但是称版画艺术为 graphic art 比较常见,graphic 原为希腊语,即用刻刀刻画的意思。版画在经历了千年的演变后,由初期的复制版画功能逐步升华为创作版画,并成为独立的造型艺术形式,它是在人类智慧的演绎下逐步发展并成熟的。

本书共分七章,第一章探讨版画的内涵及外延,并对中西方版画艺术的发展沿革进行归纳。第二章至第六章对铜版画、石版画、木刻版画、丝网版画、拼贴版画、综合材料版画的创作教学展开研究。第七章版画教学与创作发展展望,论述版画教学概况及存在的问题、版画创作过程中的“眼、手、心”、当代境域与版画创作三大议题。

本书的撰写重点突出以下特色。

学术性。先从认识和把握版画的广度上,对版画的内涵和外延进行了分析,如对复制版画、创作版画的发展分析,现代艺术理念关照下的、依据传统版画复数性或间接性等元素拓展出的综合意义的版画探讨等,其理论意义和实用价值是不言而喻的。另外,要认识版画,需要对版画创作的现实进行研究,如本书中对多版种、技法的分析探讨,在认识版画本质属性的基础上,掌握版画创作的基本规律。

指导性。本书对版画创作的现实进行研究,不仅能对诸多版种、技法有充分认识,还能使版画研究成果更具应用价值。

发展性。版画在历史的发展中与绘画、文学以及雕刻、摄影、机械印刷术之间形成了复杂的关系,涉及哲学、历史学、社会学、考古学、图像学、美术史学等多学科的内容。如今,面对版画创作、版画教学与社会之间的疏离状态,本书对版画教育中的现实问题及未来展望进行了分析,同时版画研究对于分析当代机械复制社会及重新审视版画在当代的存在价值具有相当重要的意义。

本书在撰写过程中,借鉴和参阅了部分专家和学者的研究成果,在此

表示诚挚的谢意！由于作者水平限制，著作中存在不当之处在所难免，恳请广大读者多提宝贵意见，以便本书日臻完善。

作者

2017年1月

目 录

前 言

第一章 版画概述.....	1
第一节 版画的内涵.....	1
第二节 版画的发展沿革.....	4
第二章 铜版画与石版画教学.....	75
第一节 铜版画教学.....	75
第二节 石版画教学.....	96
第三章 木版画教学.....	117
第一节 水印木刻.....	117
第二节 油印木刻.....	129
第四章 丝网版画教学.....	153
第一节 丝网水印版画教学.....	153
第二节 丝网数码版画教学.....	186
第五章 拼贴版画教学.....	205
第一节 了解拼贴版画.....	205
第二节 拼贴版画的制作.....	210
第六章 版画创作中的综合材料运用.....	229
第一节 综合材料的内涵.....	229
第二节 综合版画创作.....	231
第七章 版画教学与创作发展展望.....	274
第一节 版画教学概况及存在的问题.....	274
第二节 版画创作过程中的“眼、手、心”.....	281
第三节 当代境域与版画创作.....	285
参考文献.....	290

第一章 版画概述

版画艺术从一开始就和属于生产技术范畴的印刷术联系紧密。版画艺术源自印刷术,印刷术的发展促使版画表现技艺不断推进,同时也不断丰富原有版画概念。包括版画的种类出现,以及中西方版画制作内容与技术的不断演进。

第一节 版画的内涵

一、版画的界定

什么是版画?我们现在谈的版画是指创作版画,也叫原创版画。其他画种通过技术复制成的高仿作品不在其中。而普通印刷品就更不在其列了。

二、版画的种类

版画是一个大概念。许多人误把木刻和版画划等号,这是一个误解,就如同中国画中,画山水的人最多,但中国画不能简单地与山水画划等号。

(一) 木版画

木版画也叫木刻。这是版画中历史最长、参与者最多、表现力最强、影响力最大的画种。

木刻又分为油套和水印两类。这两种木刻的区别就在于所用颜料的区别。油套中无论是黑白木刻(图 1-1)还是套色木刻(图 1-2)都是用不透明的油墨印刷的。而水印木刻则是用水质材料拓印的,一般为国画用墨、水彩颜料或水粉颜料加水印制,属于透明颜料拓印。从技法上讲,水印版画要比油印版画难度大,其效果与中国的水墨画异曲同工。

图 1-1 赵延年《鲁迅像》

图 1-2 油印套色木刻

（二）其他版种

木刻版画也是凸版版画。而其他版画主要是凹版版画、平版版画、丝网版画、综合版画。

1. 凹版版画

与凸版版画相反,是在版平面上刻出凹线,滚上油墨时,即可印出黑地白线的图像。磨光的金属版面不吸收油墨,所以铜版画的油墨可以轻轻擦光,但如果版面有刻破的痕迹,油墨便会留在那里。因此,凹版版画主要是铜版画(图 1-3)。

图 1-3 珂勒惠支《爱》

2. 平版版画

主要是石版画。石版画是用油水分离的原理制作的版画(图 1-4)。

图 1-4 苏新平《石版画》

3. 丝网版画

丝网版画是四大版种(木版、铜版、石版、丝网版)之一,作为一种艺术形式,它的发展历史很短暂,大约在 20 世纪 20 年代兴起。而它作为一种印刷方式却已是历史很古老悠久了。

丝网版画来源于漏孔版印刷。有资料证明,我国在公元 5 世纪就在织物上使用漏孔版来印花纹。我国的蓝印花布工艺,就是采用的漏孔版的印刷工艺。丝网版印刷的技术虽然已经水平很高了,但直到 20 世纪 60 年代流行的波普艺术时期,丝网版画才空前繁荣兴旺起来。丝网版画起始于美国,经过大量的艺术家的实践探索,第二次世界大战后又进入欧洲,逐渐为公众所接受喜欢,并跻身于版画艺术之列,与木版、铜版、石版并称为四大版种。

而在我国,严格地说,20 世纪 80 年代以前是没有丝网版画这一

版种的。1981年,中央美术学院教授李桦先生访英归来,立即决定成立中央美术学院丝网工作室,这标志着丝网版画开始进入我国。随着中央美术学院培养了大量师资,全国各个美术院校也相继成立了丝网工作室,这样丝网版画进一步得到了普及,促进了其创作的发展和繁荣。

中国的版画可以从最早的遗迹来说,有1300年的历史,根据它的发展可以分为复制版画和创作版画,其前者为古代的,后者为现代的。无论是传统的还是改革开放后的“三版艺术”,它都呈现出“以一化千”的特殊功能。丝网版画虽为世人喜爱,但却是一种尚不为大多数人熟知的版画画种。作为版画家族中的奇葩,丝网版画的出现,已成为世界版画的主流,是一种颇具当代性的版画画种。

版画创作过程是画家心灵释放的过程,是画家审美情趣的体现。版画的每一幅作品均需有画家本人亲笔签名、限定印数的作品编号、创作时间等,以保证版画充分体现画家的创作意图、艺术水准和市场的流通量。目前已知国内印量最大的丝网版画,是东方涂钦为筹集善款创作的1000幅丝网作品《佛》。

4. 综合版画

综合版画简而言之是将多种制版方式融合运用而印制出的版画。

第二节 版画的发展沿革

一、西方版画的发展沿革

(一) 欧洲的初期木版画

由于总的文明发展程度滞后,欧洲出现印刷术,较中国大约迟700年。没有坚韧而价廉的纸张可供印刷是其主要原因。众所周知,造纸术是由中国西传入欧洲的。从蔡伦上奏汉和帝造纸的公元105年算起,在此后的500年中,中国是世界上独一无二的造纸国。到了公元七世纪,造纸术才传到中东的阿拉伯国家,使那里出现了繁盛的造纸工业,当时的大马士革是欧洲最重要的纸张供应地。又过了500年,造纸术才由摩洛哥传入西班牙,其于1150年建立起欧洲第一家造纸作坊。而意大利到1276年才在法勃利亚诺(Fabriano)建了造纸作坊,很快成为欧洲的主要造纸基地。又过了一个世纪,欧洲北部各国才相继有了自己的纸坊。这

时的欧洲正处于文艺复兴的初期,西北欧和中欧已出现许多繁荣的城市,大量的文化需求使造纸业迅速膨胀起来,成为一个兴旺的手工业行业。纸张逐步替代了昂贵的只能供贵族富家享用的羊皮,成为普遍的书写材料。低廉的纸张,加上当时在欧洲已有用木板雕刻花纹印染织物的技艺,印刷必要的物质条件,这才算具备了。

13世纪,成吉思汗西征,打开了通向西方的大门。此时正值欧洲十字军东征,使东西经济和文化正面相遇,直接进行了交流。中国印刷精美的纸币和纸牌随着商贾行旅流入西方,引起西方极大的兴趣。例如意大利著名的旅行家马可波罗(1254—1324)的游记中就曾对中国的纸币有非常详尽的描述。这些东方印刷品及印刷经验无疑对西方印刷术的出现产生了很大的启发和促进作用。虽然没有证据证明西方印刷术直接来自东方,但从欧洲最初的印刷品来看,以刷子在版子上上墨后,从纸背刷印,其技术与中国的印刷品完全一样,在构图格式上也与中国的纸牌十分相似,其影响是十分明显的。

和中国的情形一样,欧洲最早的印刷品也是为满足宗教的需要。天主教是当时欧洲人精神上的主宰,是人们生活的中心。教会则是最高的权力机构。为了传扬教义,它需要向信徒们提供圣经、祈祷书、祭坛图片等。长期以来这些都是靠手抄手绘,数量很少,价格昂贵,只能供少数王公贵族们使用。这时北欧文艺复兴思潮也已萌动,催发了一般城市平民对文化的迫切需求,于是木版雕版的印刷也就应运而生。当时欧洲平民中识字的人数极少,所以印刷品以图像为主,内容多为圣经故事,最常见的有基督受刑、基督背十字架、圣母或圣母子像等,此外还有圣徒像如圣·克利斯多夫、圣·伊拉斯谟等。信徒们认为这些印刷品中的基督和圣徒能够显圣,可以使他们远离疾病、火灾、强盗和死亡等不幸事件,于是就把它贴在墙上、橱柜上、旅行箱包以及手抄本的书籍封面上。其作用犹如我国民间的神马,为的是消灾保平安。这些宗教印刷品就是欧洲最早的木版画。

一般把1500年以前制作的木版画称为“初期木版画”,其大多出现在德国南部和佛兰德斯的莱因河南北两岸地区,并多见于修道院。这些作品现在被发现并被珍藏在各地图书馆中大约有3000~4000枚。这些木版画的版材大多用胡桃、梨、樱、苹果树等常见果木,由民间匠人绘刻,人物造型稚拙,以黑线勾出轮廓,刻线简单粗直。以油性黑墨或棕色墨印刷。印刷方法,大多是将纸放在上墨后的版上,以毛毡卷成的刷子在纸背上刷印,与中国木版画印刷方法相似。也有少数是版子上墨后像盖印章一样在纸上捺印而成。纸质松软粗糙,印张常常浓淡不匀。多数还手填

水性彩色。

由于初期木版画都无作者姓名和制作年月,很难断定它们准确的刻作时间。现在公认欧洲现存最早的版画是 1898 年在法国的一个印刷世家普洛塔家族中发现的一块胡桃木雕版的残片,被称为“普洛塔木板”。据考证它的刻作时期是 1380 年。画的内容为圣经中基督受刑的故事,现在只剩一个局部(图 1-5),画面上有行刑的百夫长和两个士兵,而主体基督只有一只手,版的尺寸 600 毫米 × 230 毫米,厚 30 毫米,估计整件作品还要大三倍。据考证这张画可能是印在织物上的,因为当时纸的尺寸还没有那么大。

图 1-5 普洛塔木板

另一张有年代可考的木版画是在德国南部发现的刻于 1423 年的《圣·克利斯多夫》画的内容是圣·克利斯多夫,每天手持棕榈树的拐杖,在河边背病弱贫苦者渡河。一晚,基督化为一个孩子,由他背过河而向他显圣。画的下方有两行拉丁文,大意是“无论何时见了圣·克利斯多夫,他就心明眼亮。”这画用棕色油墨印成,手工上彩,有刻制日期。墨线虽较稚拙,但造型还比较准确,因此也有人怀疑这是十五世纪后半叶的复刻作品。但不管如何,我们可以从中窥见初期木版画之一斑。

(二) 欧洲文艺复兴时期的版画

文艺复兴是欧洲文化艺术发展史上的一个重要历史阶段。这个运动开始于 14 世纪,它冲破了中世纪教会、神学和封建制度的禁锢,以古希腊古罗马的文化为蓝本,创造了前所未有的艺术繁荣。一提起这个时期的美术,人们必然会和发源地意大利和达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔、提香等光辉的名字联系在一起,并被他们创造的业绩所吸引。但是如果研究这一时期的版画,那么就不能不把眼光从这些耀眼的大师们身上收起而

转向北方的德国和尼德兰。

德国是西北欧重要的工业发达地区,到十五世纪初,已出现许多大城市,人文主义思想有很大传播。印刷术在这里出现之后,迅速形成了欧洲最大的印刷行业。与印刷同时诞生的版画也广泛进入民间,匠师辈出,这不仅反映了这个地区强劲的文化需求,也标志着北欧文艺复兴的启动。就在这样的土壤中,培育了一群以丢勒为代表的版画家和繁盛的版画创作,成为德国文艺复兴盛期美术的重要特点。尼德兰也是欧洲版画策源地之一,文艺复兴中最重要的画家老勃鲁盖尔,以深邃的思想和独特的表现手法、开创了讽喻版画的先河。

经过文艺复兴浪潮的洗礼,版画艺术从原始粗糙的状态很快成熟起来,无论从题材处理、人物表现、制作技巧以及影响的深远都可与传统的壁画、祭坛画等相媲美。当时最有影响的评论家瓦萨里(Vasari, 1511—1574)认为“版画既是一种珍宝、又是非常现代的艺术”。因此,这是版画的一个跳跃式发展阶段。

但是在这个时期,南方的意大利,版画艺术的发展却明显地滞后,早期的波拉约奥洛和曼特尼亚之后,竟无杰出的后继者。不过,在罗马却出了一位闻名遐迩的雕版师马坎托尼奥·莱芒第,他以铜雕版大规模地复制著名画家的壁画和油画发售。在他以后的几个世纪中这种复制版画发展成为一个兴旺的行业。复制版画从艺术创新角度来看,价值是不高的,但从美术史的角度来看,它对当时的文艺复兴思潮的传播和推进有很大功劳,并对以后各地名画的流传、保存和版画制作技巧的革新、改进也都起了十分重要的作用。

16世纪初,金属腐蚀技术开始用于铜版画制版,这是版画史上的重要发明,但在20世纪内却并未得到艺术家的重视。木版画在经过一段辉煌之后,到16世纪后半叶由于德国艺术的消沉而随之衰落。只有铜雕版画,在大量复制需求下,通过众多版画家和雕版师的努力,雕版技术有重大改进,使刻线更富表现力,印张也更为精细清晰,在文艺复兴后期的版画园地中可算是一枝独秀。

(三) 17世纪欧洲的版画

17世纪,艺术史上通常称为“巴洛克”时代。所谓“巴洛克”艺术是指为适应教堂、宫廷的需要,在建筑以及用于装饰的雕塑和绘画中追求一种宏大豪华和热情而富有动感的炫耀性的艺术风格。它的产生与天主教会的宣扬和倡导有关,所以最早见于意大利,而后影响到西班牙、法国等国,盛行于17世纪。然而,虽说巴洛克艺术是本世纪最具代表性的艺术

风格,但不能说是唯一的风格。在不同地区,不同时期还存在着其他艺术,如古典主义、现实主义等,使这个时代的艺术十分丰富多彩。

17 世纪的欧洲各主要国家中,文艺复兴的发祥地意大利由于政治和经济上的原因,已失去了它昔日的光辉。德国在政治上成为四分五裂的国家。只有西班牙凭借他过去的强盛,艺术上保持了一定的繁荣,产生了如委拉斯贵支(Velazquez, 1599—1660)这样的杰出画家,但在版画上却似乎因缺少传统而没有什么突出的成就。

尼德兰地区经过 16 世纪中长期的革命斗争,北方诸省于 1609 年摆脱了西班牙贵族的封建统治,成立了荷兰共和国,信奉新教。比较自由的政治、经济、文化环境,使荷兰成为当时欧洲最富足、最开明的国家。在艺术方面,巴洛克艺术在这里没有发展的基础,却兴起了一种适应新兴资产阶级欣赏要求、贴近当代现实生活的艺术体裁。产生了如维米尔那样表现市民日常生活的风俗画家;如霍本玛那样表现北欧风光的风景画家;像哈尔斯那样的天才的肖像画家;而 17 世纪荷兰最伟大的画家伦勃朗也在这样的背景中诞生。在版画史上,伦勃朗以蚀版画的卓越成就而成为一代大师,对版画发展的影响,无人可以与之媲美,因此研究 17 世纪的版画史,应该从他开始。

尼德兰的南方佛兰德斯,这时仍在西班牙统治之下,盛行着巴洛克风格的佛兰德斯画派,其代表是天才画家鲁本斯。但在版画方面,相对较为逊色。而它的南邻法国,却在这时出现了一位有光辉成就的版画家——卡洛,他以记实性的手法,表现了当代的生活图卷。他与伦勃朗在本世纪前半叶的艺术活动为蚀版画的发展奠定了基础,使它在今后几个世纪中成为西方版画的最主要艺术形式。

(四) 18 世纪欧洲的版画

18 世纪在版画史上是一个蓬勃发展的重要时期。

在这个世纪中,欧洲的艺术中心已经逐渐转向巴黎,洛可可的艺术风格也弥漫在法国的版画中。英国的艺术开始崛起,荷加斯是第一位中兴画家,开讽刺版画之先河。勃莱克是在 18 世纪末出现的另一位卓越的英国版画家。提埃波罗和毕拉内及的蚀版画,恰似两颗明星,给略显沉寂的意大利画坛增加了光辉。当 18 与 19 世纪相交的前后,在风雨飘摇的西班牙升起了这个世纪最伟大的蚀版画家、一代巨匠歌雅。

在这个世纪中,版画题材已完全不再为宗教所支配,也不只在神话故事上盘旋,画家的眼光转向了现代生活。华贵潇洒的宫廷场景、朴实自然的平民生活、引人入胜的名城景色、供人凭吊的废墟遗迹等等都是版画的

常见内容。叙事讽刺版画创始于英国,革命版画是法国大革命的产物,都为 18 世纪的版画增添了几分特色。

铜雕版复制版画,到了 18 世纪,已经形成一个非常繁荣的行业。那时,铜版画是贵族、宫廷、和资产阶级豪华客厅里或幽雅的闺房中必不可少的装饰品;是一种被认为非常时髦和高贵的艺术品。巨大的市场需求使一个画家出卖版画复制权比出卖油画原作更为赚钱。因此当时著名的画家无不雇用雕版师,复制自己的油画。而所有著名的油画也都有版画复制品。有人说从版画里可以找到美术发展的全部踪迹,至少在 18 世纪是这样的。

也许是版画复制事业刺激了版画制版技巧的进步,铜版画的一些新的制版方法都发明于这个时期。雕刀木口木刻的出现,振兴了衰落已久的木刻艺术(图 1-6),在 18 世纪末又发明了石版印刷术,这些都给版画艺术增添了腾飞的翅膀。

(五) 19 世纪欧洲的版画

在西方,16 世纪起开始出现铜版画复制钢笔画,西方的木刻版画是在 19 世纪后逐渐兴盛起来的。

图 1-6 19 世纪欧洲木刻版画

(六) 20 世纪欧、美的版画

自从工业革命给印刷术装上了动力的翅膀之后,随着信息传播需求的增加和科学技术的突飞猛进,印刷术有了神速的进展。而派生于印刷术的版画艺术,已完全卸去它已经负担了几个世纪的复制图像的功能,纯粹以一种独具魅力的复数艺术,进入现代艺术的殿堂。在 20 世纪中,许多杰出的画家,做出了毫不逊色于其他姐妹艺术的成就。

发轫于 19 世纪后半叶的西方现代艺术变革,经过 19 世纪末一些画家的酝酿,到了 20 世纪初,在欧洲大陆已经形成一股颇具声势的艺术思

潮,评论家称之为“前卫艺术”。各种各样的艺术流派纷纷呈现于世,此起彼伏,其所表达的艺术思想也纷繁复杂,到20世纪的前40余年间,前后就有野兽派、表现主义、主体主义、达达派、未来主义、超现实主义、抽象主义等等。它们之间的艺术主张和表现形式各异,有些甚至是针锋相对的,但是它们却都具有一些共同的特征,这些特征归纳起来大致可分为三点:(1)与传统的艺术观点和写实的表现方法决裂,摆脱对自然的模拟和再现的束缚。(2)把形式的探索和创造作为艺术的头等目标,力求标新立异,以新的艺术形式去震慑观众,使其在视觉上得到新奇的刺激,心理上得到共鸣。(3)强调画家个人主观情感和内在精神的表达,把画家的个性和艺术语言视作创作的生命。作为现代艺术一部分的版画艺术,当然也包含着这些共性,在波诡云谲的画坛中随着流派的更迭而发展。由于版画是一种形式多样、变化丰富的艺术媒介,是画家们竞逐创新的得力工具,所以在20世纪几乎所有重要的画家都制作版画,作为他们艺术生活的一部分或全部。因此我们在版画这个天地中可以清楚地按摸到整个艺术脉搏的跳动。

惨烈的第二次世界大战,把20世纪拦腰截成两半,1940年以前是前一半,西方的艺术中心仍然在巴黎,大多数流派都在这里发生、成长和更迭。当战火燃向巴黎,许多重要画家都逃往美国,再加上战后美国强大的经济力量,使美术中心地位转向纽约,20世纪40年代以后的抽象表现主义、波普艺术、光效应艺术、行动艺术、极少艺术等等流派都肇始于此。

由于长期传统习惯的影响,版画艺术和书籍插图、招贴等印刷品的关系仍然是非常密切的。20世纪许多著名的版画往往出于插图,或先为插图而作,再作为单幅架上版画的。丝网印从商业和工业用的印刷术被开始用于版画,成为版画家族中最年轻的成员,与凹版、凸版、平版并列为当今四大版种。此外,纸版拼贴版画、麻胶版刻、塑料版刻等等新的制版材料都被广泛用于版画。由蒙克开创使用多块不同材料的版子混用的拼用版画也广为流传。发达的印刷工业技术和新的材料不但改进和方便了版画制作的过程,又为版画技法的探索、表现领域的开拓提供了广阔的可能。第二次世界大战后,在和平环境中,国际交流加强,促成了众多国际性版画展览,而且画廊、美术馆也对版画给予很大的关注,使版画的身价倍增。20世纪的版画以前几个世纪无可比拟的繁荣景象留在发展史上。

版画在20世纪的繁荣与发展当然是由于众多的版画家毕生辛勤创作的结果,这是在本章中将要叙述的。但是在这之前还要提一下几位不是画家,但却于版画事业有很大贡献的人。

法国画商沃拉德,到了 20 世纪初,他已经是一个很有财力的画商了。他以自己的学识和与美术界长期交往的经验,支持前卫艺术,他组织野兽派、毕加索等画家的首次展览,收购他们的画。并一如既往的鼓励著名的画家制作版画,结集出版。他曾收购毕加索一个时期的 100 幅蚀版画,委托鲁奥、勃拉克、夏格爾等画家制作版画插图使这些画家因此留下许多版画珍品。在沃拉德之后又有一位画商和出版家卡恩韦勒,他也是画家的朋友,支持不少画家制作插图和版画出版。在商业化的社会里,没有这样一些有远见卓识、热爱艺术的画商和出版家,版画事业也不能繁荣发展。

版画印刷所是版画家最重要的工作场所,从 16 世纪以来就遍布欧洲各城市,为版画发展提供了物质条件。石版术发明以后更与商业需要紧密联接,但也有些印刷所,除一般商业印刷外,还为艺术家提供服务。18 世纪以来最著名的莫过于巴黎的莫洛印刷所,它几乎成了石版画的同义词,依靠其坚实的技术基础,前后已有一个多世纪的历史。它于 1850 年由朱尔斯·莫洛(Jules Mourlot)开办,后由他的儿子费尔南德·莫洛(Fernand Mourlot)继承。地址在白洛德路 43 号。阴暗零乱的工作间,却对艺术家有强烈的吸引力。当时,巴黎的著名画家差不多都在这里工作过,许多扬名全球的石版画,也都诞生在这里。

著名的“17 号工作室”也是对 20 世纪的版画事业有过重要贡献的工作室,它的创始人是美国画家海特(Stanley Willim Hayter 1901—?)。生于伦敦,初习地质,在矿产石油部门工作过,后投身艺术定居巴黎成为一位超现实主义画家,制作过许多蚀版画。他在美术活动中深感版画艺术为一些人所忽视和不了解,于是决心教授版画的刻印技巧,使之为更多人掌握和运用。1933 年他在巴黎南郊的康帕涅——普雷米埃路 17 号一个仓库内开设了一个版画工作室。由于海特的版画技术精湛、教学认真,吸引了许多画家和青年来这里工作和学习,使“17 号工作室”闻名遐迩。不久第二次世界大战爆发,海特移居美国,至纽约市建立了一个版画工作室,仍沿用旧名“17 号工作室”。战后 1950 年“17 号工作室”又迁回到巴黎原址。许多著名的艺术家如毕加索、米洛等都曾在这里工作过。一批又一批来自各地和世界各国的青年在这个版画艺术的摇篮里成长。海特也受到版画界的尊敬,有的人誉他是“现代版画之父”。