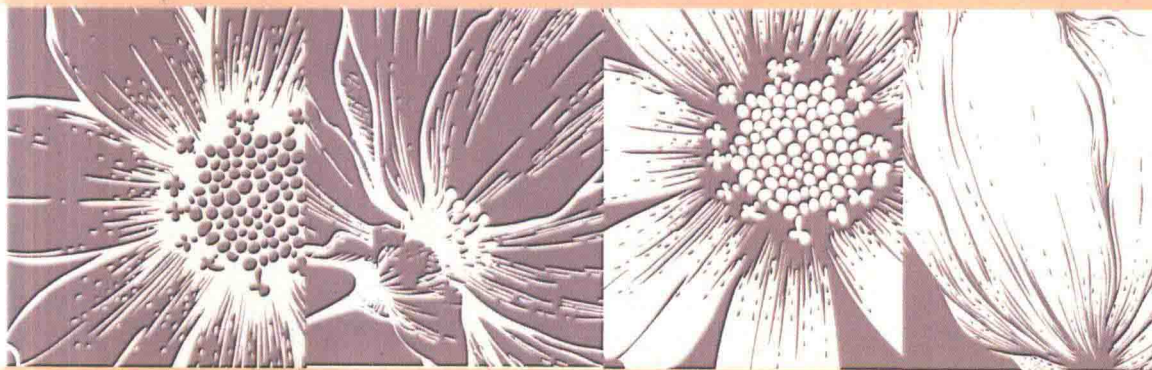

BANHUA JIFA YU SHIJUE CHUANDA YISHU YANJIU

版画技法与视觉传达艺术研究

吕青 著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

版画技法与视觉传达艺术研究

BANHUA JIFA YU SHIJUE CHUANDA YISHU YANJIU

吕青 著

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

版画技法与视觉传达艺术研究 / 吕青著. — 西安 :
西安交通大学出版社, 2017.5 (2017.9重印)
ISBN 978-7-5605-9732-4

I. ①版… II. ①吕… III. ①版画技法—研究
IV. ①J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 129553 号

书 名 版画技法与视觉传达艺术研究
著 者 吕 青
责任编辑 侯君英 郭晓晨

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)

网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029) 82668357 82667874 (发行中心)
(029) 82668315 (总编办)

传 真 (029) 82668280
装帧设计 河北腾博广告有限公司
印 刷 虎彩印艺股份有限公司

开 本	700mm×1000mm 1/16	印张	10.25	字数	230 千字
版次印次	2017 年 5 月第 1 版		2017 年 9 月第 2 次印刷		
书 号	ISBN 978-7-5605-9732-4				
定 价	49.00 元				

读者购书、书店添货、如发现印装质量问题, 请与本社发行中心联系、调换。

订购热线: (029) 82668851 (029) 82668852

投稿热线: (029) 82665370

读者信箱: qsfs2010@sina.com

版权所有 侵权必究

前言

艺术与设计是一对孪生兄弟。随着时代的发展，这两者的结合必然出现新的组合热潮。这种热潮会体现出这个时代的性格特征和艺术设计的未来发展方向。当前，艺术与设计这两个领域都在尝试着各种跨界的组合。所以，在视觉传达艺术领域，各种艺术语言介入是必然的。版画作为一个传统的独立画种，它的语言必然介入视觉传达艺术领域。视觉传达艺术本身有很大的发展空间，随着版画语言渗透到视觉传达艺术中，这种类型的设计作品水准会越来越高，艺术效果与商业效果的融合应用也会越来越普遍。在逐利的商业环境中，这种应用会随着市场无形的手得到普遍推广。

面临版画技法的多元化发展情况，视觉传达艺术又将如何与版画找到新的合适的契合点，是值得思考的。不仅要保留传统版画的创作精神，也需要寻求新的思路。本书从版画艺术、版画技法以及视觉传达艺术的基本概念入手，探讨了版画与视觉传达艺术结合的可能性，阐述了版画技法在视觉传达艺术中的应用，并且分析了学习版画技法对从事视觉传达设计的益处。

本书共6章，约23万字，由华南师范大学吕青撰写。本书的出版并非为了填补所谓的空白，因为关于版画技法与视觉传达艺术的研究已经是研究热点和重点所在。笔者作为版画艺术研究者，怀着对版画艺术发展的深深担忧和深切责任意识，希冀为我国高等教育发展研究承担一份责任。由于笔者水平有限，书中难免有疏漏与不当之处，敬请广大读者批评指正。

目 录

第一章 版画艺术概述	1
第一节 版画艺术的定义及特征	1
第二节 版画艺术的发展	8
第三节 版画艺术在现代艺术中的地位	25
第二章 版画技法概述	28
第一节 木版画技法概述	28
第二节 铜版画技法概述	34
第三节 石版画技法概述	42
第四节 丝网版画技法概述	50
第五节 综合版画技法概述	55
第六节 数码版画技法概述	61
第三章 视觉传达艺术设计	71
第一节 视觉传达艺术设计概述	72
第二节 视觉传达艺术设计中的图形	77
第三节 视觉传达艺术设计中的色彩	84
第四章 版画与视觉传达艺术的结合	95
第一节 版画与多种艺术形式结合的可能性	95
第二节 版画与视觉传达艺术中平面构成的契合	107
第三节 版画与视觉传达艺术中色彩的契合	112

第五章 版画技法在视觉传达艺术中的应用	119
第一节 版画技法在现代招贴设计中的应用	119
第二节 版画技法在包装设计中的应用	124
第三节 版画技法在其他方面的应用	126
第六章 学习版画技法对视觉传达设计的作用	129
第一节 版画学习有益于培养创造性思维能力	129
第二节 版画学习有益于从事视觉传达设计	145
第三节 版画技法应用于视觉传达设计应注意的问题	155
参考文献	158

第一章 版画艺术概述

版画是绘画艺术领域里的重要画种之一。几个世纪以来，版画吸引了许多艺术家。许多艺术大师创作的版画作品为中外美术添上了辉煌的一笔。特别是15世纪以后有很多画家和版画结缘。只需看画家的版画，便可触摸到西方艺术发展的脉络。

在人类艺术发展的长河中，版画由于其与生俱来的特殊性，形成了与众不同的发展轨迹。而艺术家在版画的来龙去脉中把握了它的艺术特性，找准了前进的方向，开拓表现领域、锤炼艺术语言，使版画艺术之花在艺林中开得芬芳灿烂。

第一节 版画艺术的定义及特征

一、版画艺术的定义

版画是以版作为媒介物所制作出来的绘画作品，在英语中称为“Print”，在法语中称为“Gravure 或 Estampe”。而在德语中则称之为“Druckplatte。”在美国称之为（Graphic Art，其实中国文字的“版画”最能表达此画种的精确含义。

版画又称为复数艺术或间接艺术。因为版画既然是通过版作为媒介物印制出来的绘画作品。就必然会使作品带来复数性。它是艺术与印刷术相结合的产物。艺术家利用不同材质的版材（木版、金属版、石版、丝网版）将自己的创作意图参与制“版”之中，或在其监督指导下制成自己所要表达的“版”子转印于纸上或其他载体上而被称为版画作品。版画不同于其他印刷品，如招

贴、杂志报纸、广告等。因版画作品是艺术家亲自构思画稿，亲自参与或在其监督指导下制版、印刷出来的，且有一定的限额印数和艺术家的亲笔签名。

根据不同的版材和制版工艺的差别，版画种类可概括为四种形式，即凸版、凹版、平板和孔版。这四种不同的版画类别，各具特色的品质与表现效果。有时艺术家为了达到理想的艺术效果将不同版种组合在一起，产生丰富多彩、出奇制胜的魅力，使版画艺术更具创造力与感染力。早期版画的制作是画工绘稿、刻工刻版、印工印制，这类作品被称为“复制版画”。后来发展为三个环节都由画家独立完成，这类作品被称为“创作版画”。“复制版画”是以复制其他绘画为目的的，严格地说只是绘画的印刷品，而“创作版画”是画家把艺术创作的思想、方法渗透到版画制作的各环节之中，形成独立的版画语言，使版画从印刷品中分离出来，成为一种特殊的艺术表现形式。

版画最早是印刷术中的图像部分，它和印刷文字同样出于文化传播的需要，它的功能更多体现在知识的“复制”上，古代版面也就是一种图像复制技术。而现代版画由于信息传播方式的进步、文化模式的更替和艺术思潮的影响，不再承载复制的功能，而是以一种特殊的审美样式进入艺术的范畴，中外版画家在版面作品的创作过程中，都亲历了构思、绘稿、制版、印刷的每一个创造性过程，完整地体现了他们的艺术构想，这就是我们今天的现代版画的概念。

通过媒介物进行转印的版画有两个重要的特征：其一是版画图像的规定性，即版画通过制版的方式，将图像以凹凸、亲油与抗水、通透与闭塞的阴阳关系固定在印版上，每一幅画均以不可变动的规定性印痕，呈现相同的图像关系。其二是印版通过印刷的过程，能够获得若干相同的作品而具有复数性，同时还具有艺术原作的等同价值。

为了界定版画原作与印刷复制品之间的区别，1962年维也纳国际造型美术协会给予版画原创做以下定义：

第一，版画作品的创作，是通过画家用木版，金属版、石版、丝网版等材料参与制版，使自己心中的意象借此版转印到纸面上的作品。

第二，画家自己亲手或在其本人监督指导下，将其原创通过版材直接印刷而得的作品。

第三，在以上完成的版面作品上，还必须画家的签名。

附带两个项目。

第一，刷用的印版中图形不固定的独幅版画，不被认为是版画。

第二，版画原作除了要有作者签名外，还得附加试作或限定版次记号。

版画是对原版转印作品的总称，由于每一个版面种类所采用的版材和制版方式的差异，版画的品种名目繁多。从一般意义上讲，大多数是根据所选用

版材材质，分别冠以“木版”“铜版”“石版”“丝网版”“金属版”“麻胶版”等名称，若以制版方法来划分，有“雕刻版”“腐蚀版”“照相感光版”“拼贴版”“铸型版”等名称。

20世纪以来，新的制版材料和新的印刷技术凭借现代科技的迅猛发展，并被版画艺术所吸纳利用，而摄影、数码合成新的技术手段也不断被引入版画领域，作为一门与科技进步密切相关的画种，其发展的速度和拓展的空间相当巨大，因而新的版面种类势必不断出现。尽管版面在制版材料上如此宽泛，制版技术又层出不穷，然而从版面印版表面的构成形态来看，请多的版画品种基本上归结为“凸、凹、平、孔”四大类型，其间所衍生出来的“混用版”“拼贴版”等等也都是四大基本类型的原理和综合的运用。

二、版画的类型

简单来说，在国际惯例下，现代版画可以包括“试版”和“套版”两种不同的版本。“试版”指少量存在于“套版”以外供艺术家使用的版本。“套版”是一套在艺术家的指引下复制和授权发行的相同版画。通常艺术家与出版商经商议决定发行“套版”版画的数量。

当一套完整的“试版”和“套版”版画印制到预设的数量时，原版便会被销毁，以确保以后不能再被复制。

版画从印制上分，有黑白木刻、套色木刻和水印木刻三种。

版画从类型上分，有凸版版画、凹版版画、平版版画、孔版版画和其他形式版画，从材料上细分，凸版版画还可以分为木刻、麻胶刻、石刻、砖刻、纸刻、石膏刻等；凹版版画分为金属（主要是铜、锌和铅等）版画、赛璐珞版画、纸版画等；平版版画分为石版画、独幅版画等；孔版版画分为丝网版画、纸孔版画等。由于版画制作所用的材料不同，刻版的工具和方法也有所不同，于是就产生了不同类型版画的特色，而每一个版画家在制作过程中所发挥的创造性和刻制、印刷（主要是手印）的技巧不同，使版画艺术的形式更加丰富多彩。下面详细介绍按类型划分的版画。

（一）凸版版画（Relief）

凸版是在版面上采用雕刻或腐蚀的方法，是将版面空白处删除，留下的图形部分则形成凸起的点、线、面。凸起部分经过施墨，通过手工或机械拓印而形成画面。凸版使用的板材有木板、麻胶版、锌版、纸版等等。主要的技法类型有木刻（Wood cut）、木口木刻（Wood engraving）、水印木刻（Wood cut print printed with water soluble inks）。

（二）凹版版画（Intaglio）

凹版版画是在版面上用雕刻、腐蚀等方式，使图形形成凹陷的点、线、面或蚀痕，然后在凹陷的部分上墨，擦净版面，通过铜版机压印而成的画面，使用的版材有铜版、锌版、亚克力版等。主要的技法类型有线蚀（Etching）、飞尘（Aquatint）、美柔汀（Mezzotint）、雕刻（Engraving）、干刻（Drypoint）。

（三）平版版画（Planography）

平版版画是利用油水反拨的原理，在版面上使用带脂性的笔或水墨作画。通过制版腐蚀，在平面的印版上产生亲油区域和亲水区域，进行施墨并经平版机压印而形成画面。使用的版材有石版（Lithograph）、PS版、锌版等。主要的技法类型有石版铅笔（Crayons）、石版水墨（Tusche）。

（四）孔版版画（Stencil print）

孔版画是在版材上挖割出孔洞而形成模板，然后将颜料透过孔洞，转印到承印物上形成的画面。现代孔版（Silk-screen）是在绢网网面上使用直接涂绘或照相感光的方式，使网目小孔产生通透和阻塞的不同区域，将印刷墨料从开放的网孔中漏泄到承印物上而生成的画面。使用的版材有绢丝网、尼龙网、涤纶网等。主要的技法类型有直接手绘，照相感光（Photo-serigraphy）。

（五）玻璃版画

玻璃版画是将版画技术与摄影技术相结合的一种版画形式。19世纪法国巴比松画派的几位画家曾经作过这种形式的版画，但是在现代版画中却较为少见。玻璃版画的制作过程是：首先在一块涂有不透明药膜的玻璃版上用刀具进行精细的刻画，把需要勾勒黑线的地方的药膜刮掉，使该处在玻璃版表面上能透过光线，然后再运用摄影中的印相技术，将此版像的照相负片，覆盖在印相纸上，再通过光线，让涂有感光药膜的印相纸感光。在感光纸上照到光线的地方经显影均为黑色，并且形成图形。

1. 石膏版画

石膏版画是20世纪50年代初期，从东欧传入我国的，并在中国逐渐发展起来。它的制作材料分别用石膏和氧化锌按一定的比例进行配制，掺水使其混合形成糨糊状，然后涂在一块硬纸板上，干燥后就有了一定的厚度，再把表面涂黑，即呈现出黑白分明的线条或块面，由于不能像其他版画一样进行拓印，因此原作只有一份，故也被称为独幅版画。自1970年以来，采用聚醋酸乙烯乳液（白胶水）等黏合剂调和在石膏中，甚至在浇制时镶入整块的铅丝网，在

提高石膏版的坚硬度以后,也能拓印多份石膏版画作品。拓片实际上也是版画中的一种,是指将碑刻、画像石等经过拓印将文字或画像转移到纸上的一种印件,包括石刻拓片和砖刻拓片。我国拓印碑刻的传统方式是将潮纸或薄纸贴紧版面,再盖上毡毯轻压,待纸适应碑刻的凹凸后,再以绸扑蘸墨,用手轻拍纸面,在凸起处着墨,凹下处留白。碑文、画像即可正面显现在纸上了。

2. 拓彩版画

拓彩版画是在传统的碑刻、画像砖、画像石拓片的基础上继承和发展起来的。这种版画不但具有一般拓片绘画的平面性和浮雕的立体感,还含有关于色彩的审美情趣。最适宜在石膏版上进行刻制,所用的刀具可以是木刻用刀或篆刻用的平刀,主要的是中对版面的刻制要求较小的起伏,纸张被损坏。在拓印时,要将略带潮湿的皮纸或宣纸铺在版面上,再趁湿润用较硬的毛刷反复地轻轻敲打,使纸张和版面的起伏线条或块面伏贴保持一致,然后再根据画面的需要选用扑包沾墨或色进行反复而且细致地拓印。为了使拓印的艺术效果更加丰富,可以使用湿拓、干拓、实拓、虚拓、深拓、浅拓、晕拓、遮拓等方法。

3. 砖刻版画

砖刻版画是指我国古代传统的砖刻。例如画像砖,其制作原理和石刻版画极为相近。首先选用质地较为细洁坚实的砖块为材料,再经磨光加工,就可以在上面进行刻凿。一般通过拓印,即用湿纸覆盖在版面上,再用墨打拓就会呈现出丰富的画面,也可以用油印。由于所使用材料和拓印方法不同,画面的艺术效果也各有特色。

4. 石版画

石版画是18世纪逊纳菲尔德发明的,是在石印木的基础上发展起来的一种版画艺术,首先用带有油质的药墨在石版或者特制的铅版上作画,然后在版画上涂一层阿拉伯树胶,到印时再将油墨滚上版面,前面经药墨画过的地方能够接受油墨而未画过的部分则会排斥油墨,于是铺上纸再印就可以显现出药墨画中的各种景物图像。其实在我国古代石刻都以其原物供人观赏,如山东济宁紫云山武梁祠的汉画像石刻。而画像石的拓片,也可以被认为是最古老的石刻版面。现代的石刻版面,性质和原理都与木刻版画相同,只是用石质代替木质进行创作。石质多以便于刻制、质地细腻者为佳,如福建的寿山石、浙江的青田石。所使用的刀具适宜用单刃刀。由于石质比较坚硬,经过刻凿的部分,石面就会自然碎裂,因此线条往往会有毛糙而浑厚之感。

5. 铜版画

铜版画是将防腐蜡涂在铜版上再用刀和针进行刻画,然后用酸性较强的腐

蚀液进行腐蚀，刻去含有防腐蜡的部分就成为凹线，印时将油墨滚压到凹线处并且将凸处的油墨拭去，最后将纸铺上用滚筒慢慢滚压，使凹线中的油墨印到纸上，即制成了一幅铜版画作品。

6. 独幅版画

独幅版画指版画在创作过程中通过作者自己进行绘稿、拓印。其创作过程如下：首先用可供拓印的颜料或油墨在光滑的玻璃版或金属版上作画或者刷色，然后再进行拓印，或者一边拓印，一边调整画面，直到纸面上印出自己满意的成品。但这种方式由于省略了制版的过程，因此不能重复拓印，每幅版画的原作，都有作者独特的轮廓形状和艺术特色。

7. 麻胶版画

麻胶版画与木刻版画在刻印上基本相同，只是材料有所不同。麻胶版画是在粗麻布底子上，敷一层树脂的干燥油和一些软木屑的混合物，再经机器压制而形成的一种人造板料，然后在上面进行刻制。麻胶板的原料是在车辆或船只铺作地面或壁面的一种材料，因板面没有纵横交错木纹，刻作过程既省力又方便，刀触圆润，拓印出来的画面的效果与木刻版画极为相似。

8. 纸版画纸

版画按照它的制作方法和版面构成，可以分为剪贴纸版画、刻纸凹印版画和刻纸凸印版画三种。剪贴纸版画是用稍厚的硬纸版或剪或刻出的平面轮廓，再贴在另一张纸上，形成凸版，再经过上墨或上色等程序后就可以拓印。凸出的部分墨色较深，可印出更加形象的块面，轮廓边缘呈现出白色，基纸上着的墨比较少，于是就形成了一种中间色。刻纸凹印版画是用坚实的厚纸，在上面刷一层薄薄的硬涂料，再用刀、针刻画出比较形象的线条，形成凹版，再用棉花将油墨涂满凹线，擦去平面上不要的油墨，墨在铜版机上进行压印，纸版画的制作过程和铜版画很相近。刻纸凸印版画是用较厚的纸版代替木版进行刻制，刻与印基本上和木刻版画相似，只是在硬纸版上不能刻得过深，拓印出来的画面另有其特殊的艺术效果。纸版画制作步骤：（1）起稿。首先选择自己比较熟悉和喜爱的题材来创作画稿，创作的草稿要反复地修改，直到自己满意时才能定稿。（2）底版制作。画稿完成以后就开始制作底版，分别把画稿转印一两份分别贴在底版和分解版上，要用画稿的反面来转稿，将转印好的分解版，按照作画者的需要分别剪开，再拼贴到底版上，形成不同厚度底版。（3）拓印。在底版上均匀滚上一些油墨，然后盖上印纸，仔细磨拓；或者将印纸的一边用镇纸等工具固定，再揭开另一边的印纸，分别在底版上涂色，盖上印纸用的瓶盖或用手用力磨印，将颜料转印到印纸上，直到完成为止。

三、版画的特殊性

版画从制作方面说来比较复杂,但是版画有“一版多印”的特点,即在现今艺术世界中,只需在艺术家的监测下利用同一原版印出一定数量的版画,所有成品均被视为原作,这就是版画与其他的画种不同的地方。而对于其他画种来讲,当艺术家完成了第一张作品之后,无论艺术家怎样去用同一方法去作另一张一模一样的画,第二幅作品也只能被称为是复制品而已,而版画却不同,“一版多印”能够受到认同和尊重,成为版画的特点和优越之处。从理论上讲,版画是具有“复数性”的媒介,如果将原版保存得完整无损,制作者就能够无限量地复制原版。一般而言,没有两张完全相同的版画,这是因为版画在制作过程中无论是从印刷的压力、油墨的浓淡、套印的精确度以及印刷物料本身等方面的差异都会影响复印出来的成品。但是只要上述的条件差异不大,加上能够给观赏者以源出一辙的感觉就是成品版画了。

(一) 复数性

版画即在版子上创作,它有着自身独特的优秀条件——版。因为有版的存在,版上的作品就可以反复印制,数量可以从一到十甚至百,只要有作者签名的都是原作,这被称为“复数性”。也是其他绘画品种所不具备的特有自身条件。

(二) 间接性

版画是以版子为媒介并借由印刷技术所制作,因此是有别于素描水彩用笔描绘等直接艺术的间接艺术。所以说是间接性。

(三) 小巧轻便性

由于版画通常都印制在纸张上,与油画、雕塑等造型艺术相比较更便于携带。所以说具有小巧轻便性。

(四) 大众性

鉴于版画复数性的特色,使得广大社会群体得以用较亲民的价钱分享或收藏这些独特的艺术品,将原本只有某些特殊阶层的人们才能享受的绘画艺术带到了我们的身边。

四、版画是民间艺术的代表

一提起传统的文化,有些人似乎自然而然地搬出了我国的文人绘画,而民间艺术历来都被视为山野文化,正处于濒临衰亡的边沿。对于民间艺术,如何去理解和借鉴,将体现在我们对中国传统文化的价值与地位的关注上。

中国的传统文化在古代曾度过了自己鼎盛年华，民间艺术同样继承和发展了原始文化及原始艺术的基本特征，具有非常浓厚的原始意识，而且有很多的艺术形象都源于巫术、图腾崇拜和对自然无以名状的神秘膜拜上。原始艺术的稚拙和粗犷，具有很多于世代相袭的程序化和概念化。但是大多数的以为世俗题材作品，也反映了古代人对生活的无限热情和对美的孜孜不倦的追求，它们中有某种共性的统一。它们的某种共性是人类历史发展和艺术发展的必然规律。原始的本能的生存意识和现实生活中的具有指向性的心灵渴求（如吉祥、寿喜、富贵、多福等），可以说他们对艺术追求更具有现实的意义，从半坡出土的陶器纹样，画像砖上的狩猎、耕织场面，以及民间大量流行的木版年画、神佛像中，我们不难看出，民间艺术所创作的数量是不可胜数的，是令人赞叹的。

民间艺术在造型上不受任何物象的透视比例、解剖、结构等客观因素的制约，形成了一种自然中的单纯化、秩序化和律动化，进而也产生了节奏和平衡、力感与动感的相统一组织结构。例如汉画像石的题材多取自神话故事，其整体结构相似，只是内容和局部有些不同，具有表现形式的夸张，表象手法细腻的特点，姿态活跃，而且极其生动，内容也多表现为现实生活和奇禽异兽，可见我国伟大的艺术传统在雕刻方面具有非常的优秀成就。

民间版画，作为一种民间艺术所追求的是一种心理理念方面的真实感。它所表现的物象是同一时空中，而在理念方面与它们发生着联系。在同一画面中只要能表达出作画者意愿，都可以通过时空中意象感情的流动把它们一一贯串起来，归结在相同理念的表现中。

这种意念式的造型思维展示了一种随机性与自由性。民间版画多数都具有构图饱满、结构严谨、形象清晰等特点。

我国的民间木刻画经过了民间工匠的提炼和摸索，是长期的经验和实践的结果。形式和结构上不受任何客观因素制约，大胆夸张的变形，充分显现出民间版画的个性特征，随意取舍随意组合，随心所欲地为我所用，证明它是一个独特的造型艺术体系。

第二节 版画艺术的发展

一、中国版画的发展

（一）中国传统版画的发展

中国的版画有着悠久的历史。版画的起源很早，有汉朝说、东晋说、六朝

说和隋朝说等。被称为中国版画的雏形的是汉画像石砖，虽然只是一种建筑物上具有装饰性的艺术品，但由于它以石砖为地，以刀代笔，显见版画的某些属性，于是后人用纸将其上面的画像拓印下来，便是一幅精彩的“版画”。随着雕版印刷术的产生与发展，版画也迅速壮大起来了。

据记载，举世闻名的“咸通”本《金刚般若波罗蜜经》的卷首图，是我国现存最早的刻有具体的年月标记的版画，作于公元868年。而出土于四川成都唐墓的“至德”本版画，要比“咸通”本版画早大约一百年。在我国的西北和吴越等地也发现了一些唐代和五代时期的版画作品，这些作品的内容题材大多以经卷为主，镌刻质朴，风采迥异。

到了宋、元时期，佛教版画在唐、五代的基础上又有了更进一步的发展。刻本的章法表现得更加完善。同时，在经卷中也出现了一些山水等景物的图形。其他题材的版画也有相当数目的雕印作品，如有关科技知识和文艺门类的书籍和图册等。当时也出现许多较为繁荣的版刻中心，如北宋的汴京，南宋的临安、绍兴、湖州、苏州、建安、眉山、成都等，而在同一时期出现的辽代套色漏印彩色版《南无释迦牟尼佛像》是我国目前现存的最早的彩色套印版画，在世界文化史上占有非常重要的地位。为了满足实用性的需要，早在宋代就出现了铜印刷，主要用于印制纸币和广告，方便人们的需求。元代出现的“平话”刻本就是我国连环版画的前身。

明代前期的版画作品同样秉承了宋元的遗风，线条粗犷、自然、奔放、不拘细节，此时期的画工与刻工通常由一人兼任。如戏曲插图中的早期作品《娇红记》刻于宣德乙卯年即公元1435年，图画为半页式，不但风格古朴，而且构图精巧，继承了宋画风格。到了明代中期，造纸制墨的技术和刻印书籍都有所发展，由于名画家与名刻工的分工合作，使得版画的工艺有了更进一步的完善。这一时期的版画创作无论是在质量上还是在艺术水平上都有较大提高，套印技术也在此时得到迅速发展，各地出现大批朱墨两色或多色印刷的通俗读物和戏曲小说插图。

明代后期，我国的版画步入了鼎盛时期。这一时期的版画从地域上划分，出现了金陵版画、徽州版画、吴兴版画、武林版画、建安版画等许多流派，大量的优秀作品不断涌现。这些作品风格迥异，题材开阔，刻制精美。仅《西厢记》的插图本就出现了多种版本。

画谱版画在中国的美术史上有着非常特殊的地位，在印刷技术并不发达的古代，版画是保存绘画遗产的最有效的方法，所以画谱是最能反映出一个时代版画水平的作品。画谱作品始于南宋，到明代才兴盛起来，流传下来的名作近20种之多，其中以《十竹斋书画谱》《十竹斋笺谱》和《集雅斋画谱》为代

表。前两者都是由金陵的胡正言辑印，不但绘画的水平超绝，而且版刻、印刷也十分精细，是明代彩色套印版画的代表作之一。后者的画工在山水花鸟等方面，传神地摹写了古人多种风格的作品，刻工的刀锋泼辣大胆，却不失缜密，可谓是诗书画刻四绝合一的版画图谱。

明末清初时期，版画作品云集。此时涌现出的名画家与名刻工的相互合作，创作出许多优秀的版画精品。郑振铎在《版画史》中也说：“故于陈（老莲）、萧（尺木）纵笔挥写，深浅浓淡，刚欲壁立千寻，柔如新毫触纸之处，胥能达诣传神，大似墨本，不类刻木。”由此可见画与刻的相互协作。明代崇祯十一年（公元1638年），陈洪绶的刻本《楚辞九歌》与清顺治二年（公元1645年）萧云从所绘的刻本《离骚图》都是以著名爱国诗人屈原的诗歌为主题的版画作品。这两套作品都是我国插图版画的精品，在我国版画史上有着举足轻重的地位，反映了明末清初我国版画的发展和繁荣。

清朝后期，由于近代的印刷术随着帝国主义的入侵而传入了中国，传统的雕版印刷技术以及由它派生出来的版画也遭受了冷落，版画艺术逐渐走向衰落。

（二）中国新兴版画的发展

20世纪30年代，鲁迅先生把木刻版画从国外引进到中国并加以提倡，这时我国的版画艺术才得到进一步的发展。新中国成立以后，版画的表现形式和艺术手法变化万千，优秀的版画家层出不穷，创作风格多样，出现了相当繁华的新局面，也促进了我国有创作版画的发展。1949年以后，我国进入和平建设时期，许多新兴的版画又在解放区美术成就的基础上向前发展，向前推进。先后出现了四川版画、北大荒版画、江苏版画等，而且在其他地区也取得了的新成绩。新兴版画在题材、体裁等方面有了很大的发展，在个性化和风格的多样化方面也有很大进步。四川的牛文，江苏的黄丕漠，北大荒的晁楣，云南的李忠翔、李秀，浙江的赵宗藻，赵延年，上海的盛增祥，广东的肖映川，都为新兴版画的发展做出了杰出的贡献。近几年来的工业版画、农民版画、儿童版画所取得的成绩，都一再向我们揭示了版画不仅不是小画种，而且也是我国新艺术成就的杰出代表。尽管当今参加版画作品展览的人还很少，价钱也不高，在艺术商品化过程中也没有什么优势，但是版画所体现出来的艺术规律，仍然值得我们重视和发挥的，因为我们的社会需要有自己的艺术，更需要一种能够真正为人民服务的艺术。现代新兴的版画和古代复制版画不仅在制作技术上有着很大差别，而且在艺术功能和现实意义上也有着质的区别。新兴版画从它诞生那天起，就和中华民族的解放事业有着紧密的关系，而且和人民群众的命运血肉相连，是中国革命文艺的一个重要部分，是30年代左翼美术的主力军。

版画家是以艺术家和革命家的双重身份出现在中国历史的舞台的，以艺术作为战斗的武器，在思想教育战线上发挥举足轻重的作用。

从艺术形式方面来考察，新兴版画也是从借鉴外来形式转向了为中国老百姓所喜闻乐见的形式。这应该感谢从前“鲁艺”木刻工作团的功绩。“鲁艺”木刻工作团曾在晋西双池镇、沁县、长治等地开过多次展览会。当时的观众很多，都是农民和八路军战士。当新兴版画真的和观众见面的时候，群众并不是很满意，根据“鲁艺”木刻工作团的归纳的意见主要是：首先内容不够深刻，不够丰富，最好要有头有尾；其次，形式不美观。艺术到群众中去了，艺术家接触到人民群众的意见，于是，如何做到艺术家与人民群众相结合等问题也就出来了。只有为群众服务的愿望和感情是不够的，还需要从作品内容到形式做多方努力，一件艺术品，如果不能做到新内容与尽可能完美的艺术形式相统一，是谈不上是好作品的。在古元、彦涵等一批有代表性的作品问世以后，内容与形式的问题才得以突破，他们的实践体现出了深入生活的重要性。只有从观察、体验当中认识生活、了解生活、捕捉形象，才能形成主题鲜明的作品。在延安文艺座谈会上也更加明确了生活是文学艺术创作的真理，延安木刻从理论到实践都证明了这是文艺创作所必须遵循的。有了这个第一位的原则，其他问题都可以迎刃而解了。

源泉问题解决以后，怎样借鉴古今中外的优秀作品经验，特别是向一些丰富的民间美术传统如年画和剪纸等都是在民间有着深厚群众基础的艺术形式学习等许多问题也就好解决了。这都是历史的经验，我们企盼新的艺术能和时代同步，与国家和民族同命运，同广大人民共患难，从而发挥艺术的社会性，起到积极的作用。积累成功经验，是现实主义美术创作所创造的经验 and 现实主义艺术的必经之路。

新兴版画的发展历程大体上可分为四个历史阶段：从1931年到1937年是萌芽时期；从1937年到1949年是成长时期；1949年到1966年是繁荣时期；1976年到现在是转型时期。

1. 激情无限的萌芽时期

萌芽时期是版画的起步时期，只有少数从事版画艺术创作的青年，其中大多都缺乏良好的绘画基础，更没有熟练的版画制作技术，所以在艺术创作上显得比较粗糙和幼稚，而且还存在着洋化的风格。但在内容上却紧密地联系着我国当时的社会现实，表达了当时广大人民群众的最远的理想和愿望，真实地反映了下层劳动人民的悲惨生活和他们的强烈的反抗斗争。而且这些作品都是版画作者用自己的真情实感刻画出来的，所以在画面上也表现出一种不可抑制的激情，这是艺术创作的生命，也是使当时的版画能在广大群众中产生巨大感染