

水印 木刻

新世纪高等美术教材

* 蔡丽辉 著

——技法与材料

16 S H U I Y I N M U K

新

SHUIYINMUKE

- * 鉴赏中国传统的优秀“水印”艺术
- * 演绎现代木刻的装帧审美
- * 展示版画大家的精彩作品
画教学的当代语言

版集团 四川美术出版社

四川出版集团 四川美术出版社

水印木刻

技法与材料

蔡丽辉 著

S
Y
M
K

图书在版编目 (CIP) 数据

水印木刻: 技法与材料 / 蔡丽辉著. — 成都: 四川美术出版社 2009.8

新世纪高等美术教材

ISBN 978-7-5410-3974-4

I. 水… II. 蔡… III. ①水印木刻—技法 (美术)—高等学校—教材 ②水印木刻—材料—高等学校—教材 IV. J217

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第149958号

内容简介

水印木刻版画为我国优秀的传统文化艺术品种, 本书阐述了水印木刻版画的起源、发展以及制作过程、工具材料, 并针对提高学生的艺术审美水平及实际操作能力, 进行了教学探讨。

本书为大学及职业院校艺术设计类专业教学用书, 也为美术爱好者提供了较好的学习范本。

新世纪高等美术教材

XINSHIJI GAODEGN MEISHU JIAOCAI

水印木刻

——技法与材料

SHUIYIN MUKE JIFA YU CAILIAO

蔡丽辉 著

责任编辑	何启超 陈娟
封面设计	刘春明 陈世才
责任印制	曾晓峰
责任校对	吕莎
电脑制作	华林平面设计制作
出版发行	四川出版集团 四川美术出版社 (成都市三洞桥路12号 邮政编码610031)
经 销	新华书店
印 刷	成都思潍彩色印务有限责任公司
成品尺寸	185mm × 260mm
印 张	4
图 片	314张
字 数	86千
版 次	2009年8月第1版
印 次	2009年8月第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5410-3974-4
定 价	23.00元

■ 著作权版权所有 违者必究

本书如有质量问题, 请与我社发行部联系

电话: (028) 87734385

封面作品: 阿鸽

《新世纪高等艺术(美术、设计、音乐)教材》

编审委员会

黄宗贤	马一平	林 木	程丛林	王岳川
徐仲偶	龙 全	吴 翔	魏绍龙	刘境奇
赵 健	冉昌光	张 林	刘遂海	李晓寒
叶 苹	朱 飞	徐伯初	张 苏	甘庭俭
陈小林	甄忠义	张晓黎	谢可新	蔡 蓉
刘春明	洪志钧	马晓峰	田 曦	常雅玲

主 编

黄宗贤 马一平 林 木 程丛林

执行主编

林 木 何启超

策 划

何启超 陈小林 翟幼林 徐仲偶

一部教授濒临失传艺术的好书

——读蔡丽辉的《水印木刻——技法和材料》

我国的版画历史悠久，从唐代佛教版画的印制开始，至今已有一千余年的时间。20世纪，西方版画传入我国，有木版、铜版、丝网版、石版等诸版种。在丰富的版画领域中，水印版画则是中国独有的。由于古代绘画作品多用水墨创作，讲究“水气淋漓幛犹湿”的水的效果，而中国古代版画又一直以复制绘画作品为主要目的，其作用相当于今天的美术印刷出版行业。所以如何以版画方式复制富于浓淡干湿浸润淋漓效果的绘画作品，则成为中国古代版画的追求。在明代版画的中心安徽徽州（即今歙县），版画家们就在尝试如何复制水墨和彩墨效果的绘画作品。古代徽派版画著名画家和徽州刻工精益求精地钻研刻印技术，采用饾版套色印刷的复杂水印工艺刻印了《十竹斋画谱》。《十竹斋笺谱》印出的竹梅兰石等画的色彩和浓淡干湿的变化，几乎达到可以乱真的程度。到了清初，运用分色水印木刻法所印制的《芥子园画传》初集，是由金陵画家根据李流芳的稿本编辑而成的，成为对后世影响极大的一部绘画教科书。20世纪若干国画大师如齐白石、傅抱石、刘海粟，少有不从《芥子园画传》起步学画的。20世纪三十年代初，鲁迅先生从日本辗转借鉴将西方版画介绍到中国，兴起新兴版画运动，因属于“拿来主义”，大多为照搬西方版画的形式，所以普及面和群众接受的程度都有限，鲁迅先生仍希望有民族自己的版画出现。到20世纪四十年代，随着民族形式讨论思潮的出现，在油画、版画领域，掀起一股民族化的热潮。在延安，水印木刻创作以版画民族化为重要形式。解放后，水印版画有了更大的发展。在当代版画名家中，有不少是水印版画家。20世纪八十年代以后，随着西方艺术的再一次大规模涌入，油画界的民族化倾向受到公开的打击，水印版画也受到冷落，许多美术院校的水印版画教学也停了下来，到今天，几乎到了后继无人濒临失传的地步。

然而，水印版画在中国民族形式版画中独具特色，是与国际版画进行交流的一个极有意思的版种。荣宝斋用水印木刻的方式复制齐白石的虾，徐悲鸿的马，几至乱真。水印版画在当今的版画中，虽然与西方的黑白木刻和铜版、石版画的有较大差异，但却是最容易被国人所接受的一个版种。只要想想著名版画家吴凡那幅《蒲公英》（1959年波兰第七届世界青年和平友谊联欢节中获二等奖，德国莱比锡国际版画比赛中获得金奖），这一国内家喻户晓的版画作品，水印版画的

价值就不言而喻了。如果这样一个优秀的民族版画艺术的版种真的失传，不是民族艺术的一大损失么？或许，在不太景气的版画艺术中，水印版画还是最容易走向市场而为版画打开局面的一个亟待关注的版种。

本书作者蔡丽辉是一位优秀的青年版画家，她在美术学院的版画系中教授版画；水印版画是她独门讲授的课程。在许多美术院校（包括若干著名院校）已不再开设或没条件开设水印版画课程的今天，蔡丽辉老师的水印版画教学就显得十分宝贵了。她把她的水印版画教学的程序和经验无私地呈现在这本教程中，对我们重新关注这个极具潜力的版种，对推广水印版画将会产生积极的影响。

该书最大的特点是具实用性和可操作性。从涉及水印版画的材料、工具、技法的详尽介绍入手，严格遵循水印版画的教学程序，步步讲来，写作用语朴实准确，如同带领学生上课一般。加之该书附有大量插图，每一工具、材料，每一教学制作步骤，每一刻制印制手法，乃至水印版画的审美效果如刀味、木味、水味，以及如何装裱，如何签名等等，都有相应的插图予以具体的图像说明。作为教材使用，不论是美术院校教学，或是美术爱好者自学，此书都是非常实用的。一书在手，水印版画的方方面面俱在掌握之中。

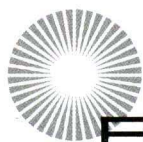
同时，本书还有如何欣赏水印版画的部分。从一幅幅名家之作到教师、同学的作品，娓娓道来，亲切平易，明白易懂。

喜欢或好奇于水印版画的朋友，肯定能从该书中大获其益的。

林 木

2008年11月20日于成都东山居竹斋

林木：著名艺术评论家，四川大学教授，四川师范大学美术学院院长，中国美术家协会理论委员会委员。

目录

第一章 水印木刻版画的历史源流	001
一 水印木刻版画的起源	001
二 水印木刻版画的发展	011
第二章 水印木刻版画的工具与材料	013
一 版材	013
二 纸张	013
三 颜料	014
四 刻刀	014
五 印刷工具	015
第三章 水印木刻版画的制作过程	017
一 水印木刻版画的画稿	017
二 水印木刻版画的制版	017
三 水印木刻版画的翻版稿	018
四 水印木刻版画的刻制	018
五 水印木刻版画的印刷	021
六 水印木刻版画作品的润色	028
七 洗版和修版	028
第四章 关于水印木刻版画	029
一 版画的装裱	029
二 水印木刻版画的语言探索	029
三 版画的题签	031
第五章 水印木刻版画的教学	032
一 教学过程中的一些思考	032
二 分析学生作品中常见的问题与解决方法	033
三 现代水印木刻版画创作谈——记水印木刻版画 《红马与白天使》创作	037
版画家作品	040
教师·学生作品	054
参考书目	058

第一章 水印木刻版画的历史源流

一、 水印木刻版画的起源

版画是一门间接艺术，它不同于一般的直接性艺术。版画需利用不同的媒介，通过雕刻、腐蚀、照相感光等制作出印版，借助印刷的方式将图像转印到纸张、织物、玻璃、金属或合成材料等承载物上。所以说，版画也是印出来的艺术，其中水印木刻尤为讲究印制，有刻而不印，印而不刻之说。

水印木刻诞生于中国，有着悠久的历史，是中国版画四大版种中唯一的中国民族样式的血脉，而其他版种包括木版中的油印部分，均从西方借鉴而来。水印木刻是一种通俗叫法，它的学名叫古代彩色版画印刷术。在雕版术发明之前中国汉代已有蜡染的漏印技术，南北朝时期又有了碑拓技术，它们都是用水墨或者水性颜料印制，应属水印版画的前身，距今已有2000多年历史。水印木刻最早起源于隋唐，现藏英国伦敦博物馆的唐代成通九年(公元868年)刻的《金刚经》卷首画《释迦牟尼在祇树园说法图》(图1-1)是世界上现存最古老的一幅版画。最初的水印木刻主要用于宗教宣传，刚开始只是单

图1-1 《金刚经》卷首画《释迦牟尼在祇树园说法图》

张的咒语图，后逐渐演变为经文的卷首画，再后来发展成为解释经文的插图。五代的佛教版画还存有唐代古朴的风格，宋代后风格派别越来越广泛(图1-2至图1-7)。雕版印刷术发明于唐代前，到了五代、两宋以后发展更为昌盛，并逐步扩展到书籍领域，如《东家杂记》《欧阳文忠公集》等都附有精美插图。宋代的木刻还发展到专门刻印图画集册和画谱。《梅花喜神谱》(图1-8)是中国美术史上最早的一本初学画梅的图谱。这是版画发展的一个大转折，由于这个转折拓展了版画的发展领域，使版画和实际生活紧密联系，为明代后期版画的高度繁荣起了先声作用(图1-9至图1-16)。明清

图1-2 《救苦观世音菩萨图》五代

图1-3 《佛国禅师文殊指南图谱》南宋

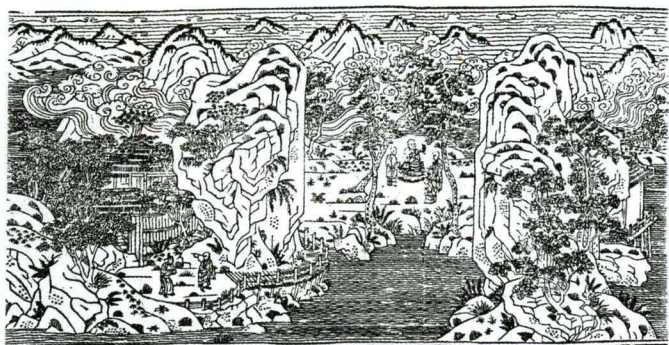

图1-5 《御制秘藏詮山水图》(局部) 北宋

图1-6 《赵城藏》卷首画《说法图》金

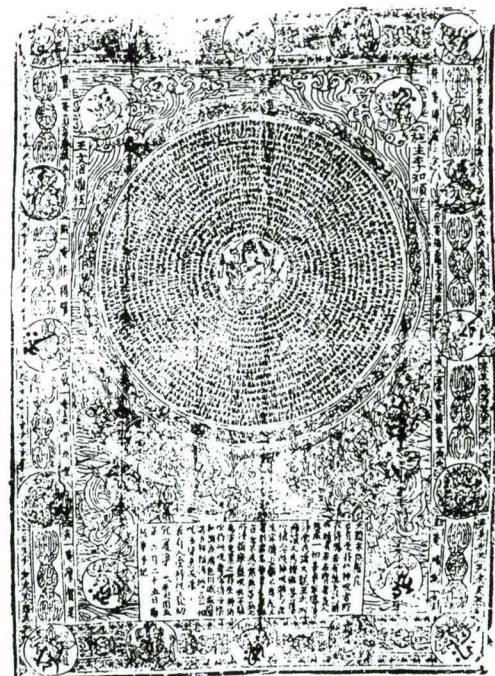

图1-4 《大隋求陀罗尼轮曼荼罗》北宋

图1-7 《妙法莲花经》卷首画(局部) 南宋

图1-8 《梅花喜神谱》南宋

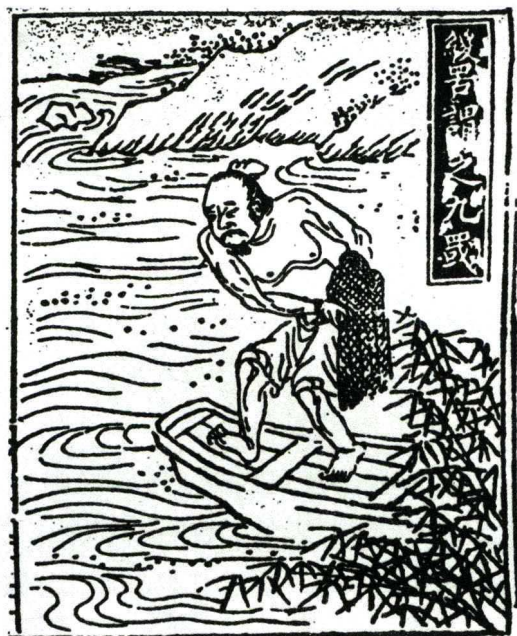

图1-11 《尔雅》插图之一——緩罟

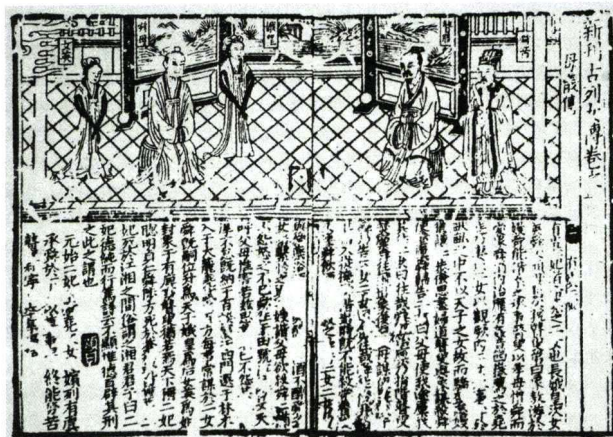

图1-9 《列女传》插图之一——母仪传

图1-10 《列女传》插图之二——晋文齐姜

图1-12 《尔雅》插图之二——春為蒼天

图1-13 《经史证类备用本草》插图

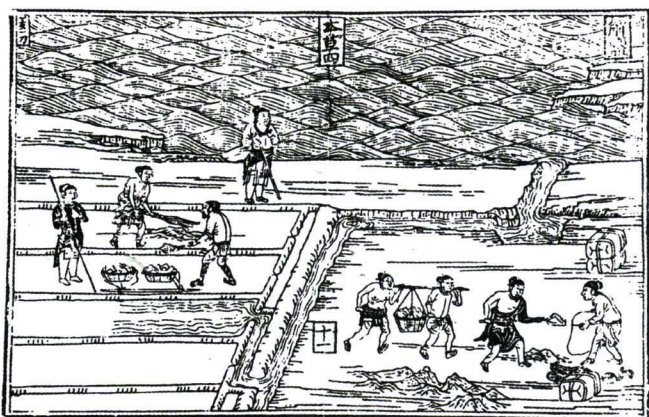

图1-15 《经史证类备用本草》插图

图1-16 《补注铜人腧穴针灸图经》插图

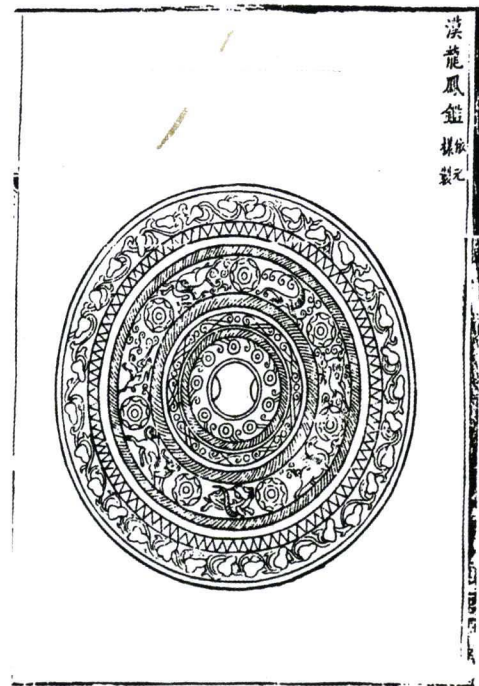

图1-14 《宣和博古图》

两朝是我国版画发展的高峰期，出现了各种流派和大量优秀的作品。在明代戏曲版画中，《西厢记》最能代表这一时期版画成就的高度（图1-17至图1-21）。至明万历、天启年间，版画技术更为精湛，

并出现水印套色版画。中国最早的套色版画是元代的《南无释迦牟尼佛像》（图1-22），它并非雕版套印，是用纸版或皮子作底板，采用漏版套色的方法印制。真正的木板套色版画是1973年在西安碑林整

图1-17 《西厢记》插图

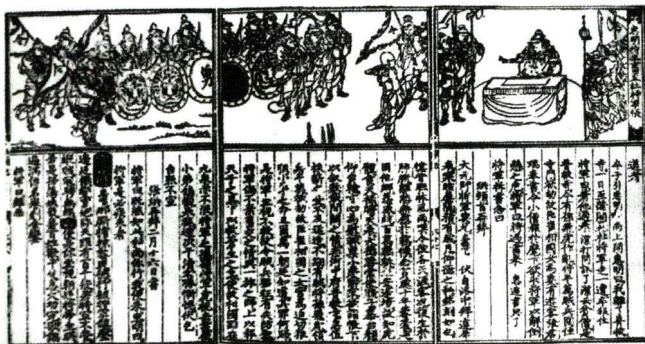

图1-18 《西厢记》插图

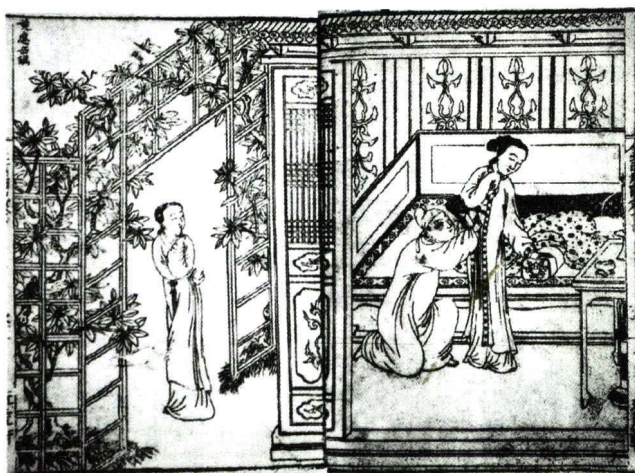

图1-19 玩虎轩本《北西厢记》插图

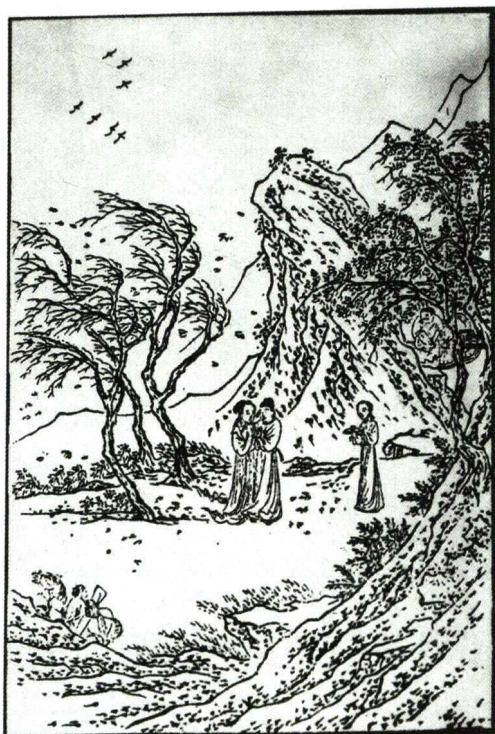

图1-20 凌濛初本《西厢五剧》插图

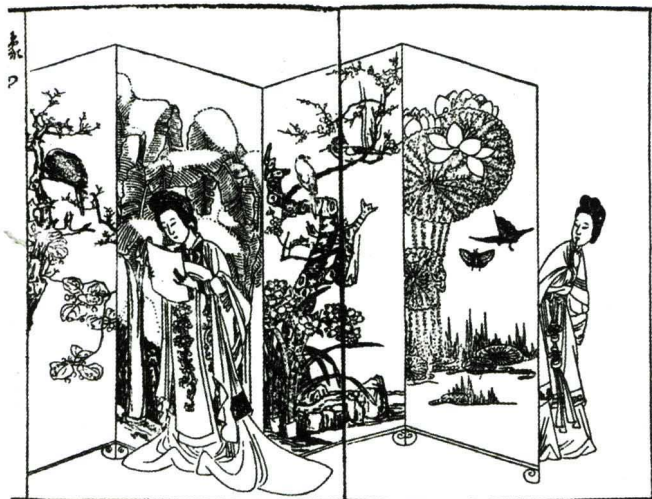

图1-21 陈洪绶《西厢记》插图

修《石台孝经》碑时发现的《东方朔盗桃图》(图1-23),该画为纸本水印,整幅画刀法刚健有力、线条流畅富有韵味;运用了一版多色和不同墨色的分染、分印,画面出现了不同墨色的渐变效果。该画没有确切的纪年,根据历史资料推算大概是宋金时期的作品。有确切纪年的第一幅木刻雕版套色版画是元至正元年(1341年)无闻和尚的《金刚经注释》卷首画。明代套色版画有重要影响的当属《十竹斋画谱》《十竹斋笺谱》和《萝轩变古笺谱》。笺谱的刻印把套色技巧提升到一个全新的高度。

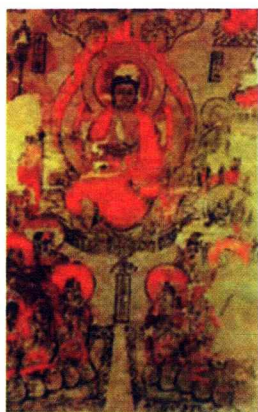

图1-22 《南无释迦牟尼佛像》

《十竹斋画谱》发扬水印彩晕墨的特点,用多色彩分版套印,并采用短板拱花的技法,力求达到笔墨中干湿浓淡变化的逼真效果,达到臻善致美的境界(图1-24、图1-25)。

提及清代的版画,

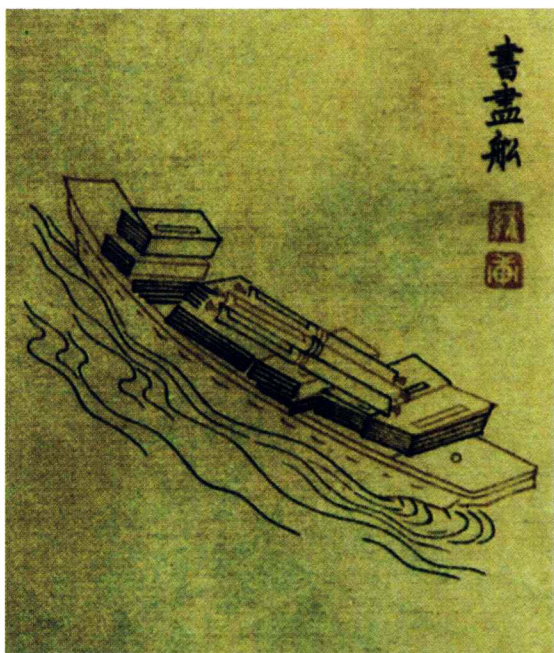

图1-23 《萝轩变古笺谱》

图1-24 胡正言《十竹斋画谱》

图1-25 《东方朔盗桃图》

不能不提到年画，年画是一种应时即景的民间绘画形式。清代民间年画的作坊遍及全国各地，说明了当时年画发展的盛况。民间年画多以反映现实生活为主，题材多样，随时代的不同而有所变化。在这个时期民间作坊出现了绘、刻、印一体的手工艺人，为了使作坊的生意兴隆，年画不仅要增添新内容，还要变化新体裁。这就促使手工艺人们开始创作，而不是单纯的复制。但是这里的创作和新兴木刻时期的版画创作还是有所不同(图1-26至图1-30)。

“新年画”的题材广泛，内容具有新意，在反映民俗生活的同时，又富有政治色彩。从这里开始，水印木刻不再是复制版画，真正进入了创作版画时期。民国时期，出现大批反映历史重大事件的年画，如苏州桃花坞刻印的《上海通商庆贺总统万岁》(图1-31)、陕西凤翔世兴画局刻印的《白狼过秦川》(图1-32)、河北武强年画作坊刻印的《大战山海关》(图1-33)、《同盟军新立协约大会》(图1-34)等。抗战时期，为了反抗

图1-26 《妻打男挨》清·天津杨柳青

图1-27 《外国人做亲》清·苏州桃花坞

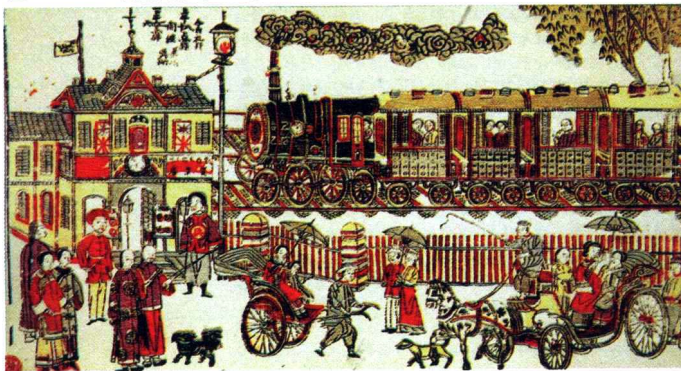

图1-28 《上海火车站》清·江苏苏州

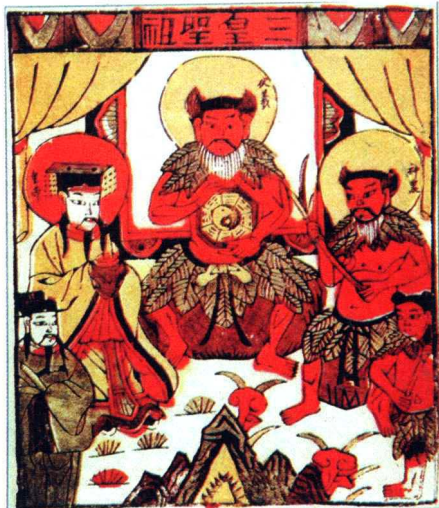

图1-30 《三皇圣祖》清·河南开封

图1-29 《老鼠娶亲》清·湖南楚南淮

图1-31 《上海通商庆贺总统万岁》苏州桃花坞

图1-32 《白狼过秦川》陕西凤翔世兴画局

图1-33 《大战山海关》河北武强年画作坊

外来侵略，反对奴化教育，提升人民的思想觉悟，美术工作者利用年画的形式进行宣传。如彦涵创作的《身在曹营心在汉》（图1-35），徐灵的《保卫春耕》（图1-36）等。早期的新年画受大环境的影响，尺寸都比较小，均为美术工作者自画、自刻、自印，画面和传统民间木版年画尚有区别。解放战争时期的年画继承了传统年画匀称饱满的构图形式，更具有年画的形式特点，内容喜庆吉祥，大多是新欣的农民生活和革命题材。郝云甫创作的《摘棉花》（图1-37），华北美术社印的《新年乐》（图1-38），都反映了解放区新政策下农民的新生活。到了20世纪五十年代，水印版画的创作内容题材更为广泛，艺术水平已达到一定高度，继承并发扬古老深厚的传统，从中国民族民间以及国外现代艺术中吸取营养，形成了兼具传统风貌和时代精神而又具有独特技法的艺术形式。水印木刻作为传统绘画艺术形式，以它独特的韵味，鲜明的民族性和强烈的个性而自成一家。如金浪创作的《领地照》（图1-39）、墨浪的《庆祝胜利 努力生

产》(图1-40)、莫朴的《清算图》(图1-41)、古一舟的《纺织互助》(图1-42)等。

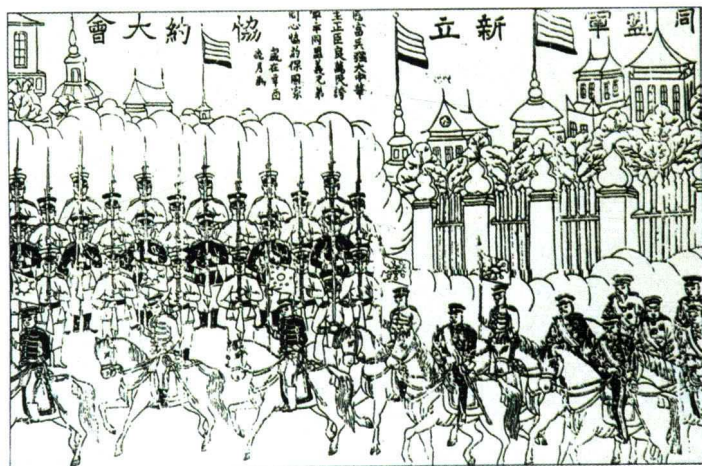

图1-34 《同盟军新立协约大会》河北武强年画作坊

图1-36 徐灵《保卫春耕》

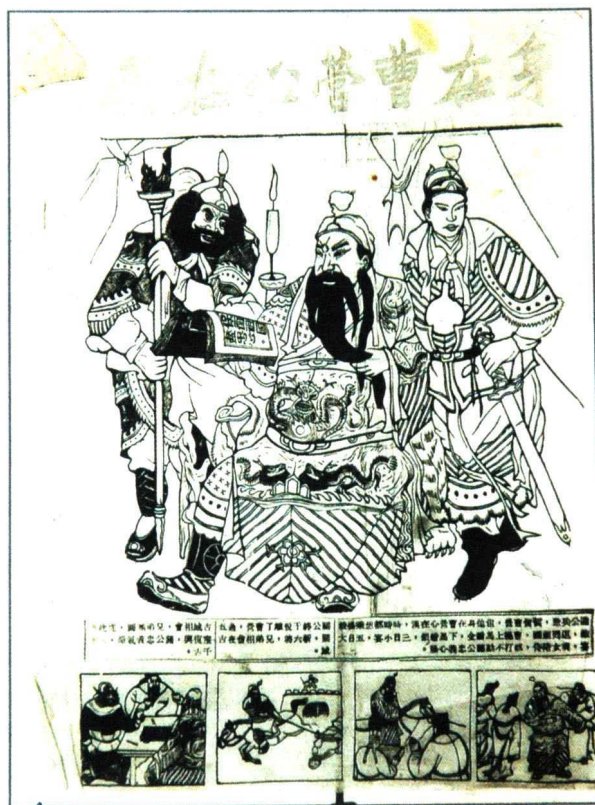

图1-35 彦涵《身在曹营心在汉》

图1-37 郝云甫《摘棉花》

图1-38 《新年乐》华北美术社

图1-40 墨浪《庆祝胜利 努力生产》

图1-41 莫朴《清算图》

图1-39 金浪《领地照》

图1-42 古一舟《纺织互助》