

美术院校课堂教程丛书

版画 课堂教程

BANHUA

KETANGJIAOCHENG

吴洁 杨月强 著

天津人民美术出版社（全国优秀出版社）

美术院校课堂教程丛书

版画 课堂教程

BANHUA

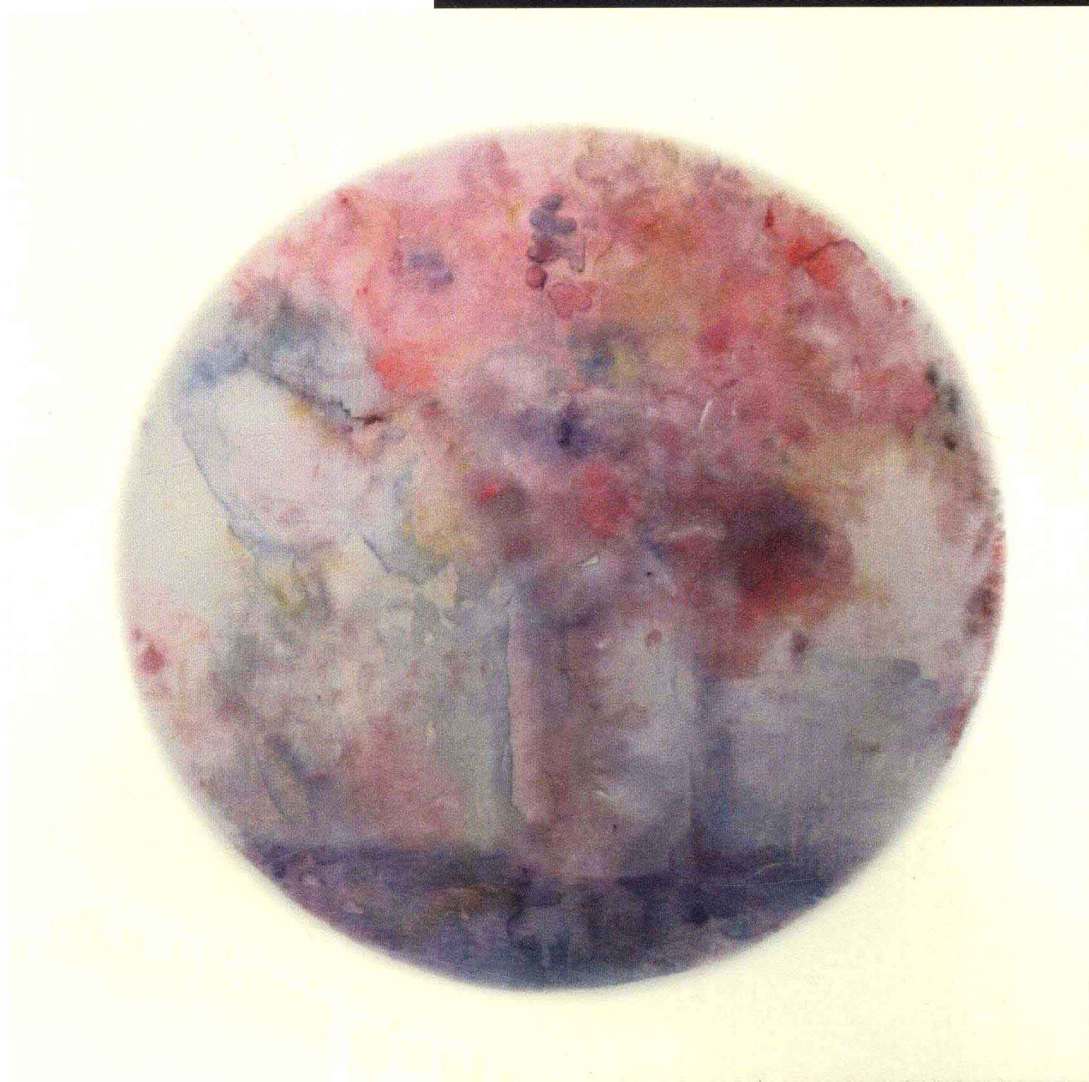
KETANGJIAOCHENG

吴洁 杨月强 著

目 录

前言	1
第一章 丝网版画概述	2
第二章 丝网版画历史与现状	3
第三章 丝网版画制作材料简介	9
第四章 丝网版画的制作	14
第一节 丝网版画制作步骤	14
第二节 丝网版画的制版技法	19
第三节 丝网版画制作技法——图例分析	21
第四节 独幅丝网版画制作技法	25
第五章 丝网版画课程设置	27
第六章 丝网版画作品分析	28
第七章 丝网版画作品图录	30

天津人民美术出版社 (全国优秀出版社)

《寂之花NO.1》 吴洁

图书在版编目(CIP)数据

版画课堂教程/吴洁,杨月强编,一天津:天津人民
美术出版社,2005
ISBN 7-5305-2717-7

I.版... II.①吴...②杨... III.丝漏版画—技法
(美术)—高等学校—教材 IV.J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第030597号

天津人民美术出版社 出版发行

天津市和平区马场道150号

邮编:300050 电话:(022) 23283867

出版人:刘建平 网址: <http://www.tjrm.com>

天津圣视野彩色印刷有限公司印刷

新华书店 天津发行所经销

2005年6月第1版

2005年6月第1次印刷

开本:889×1194毫米 1/16 印张:3

印数:1-2500

版权所有,侵权必究

定价:23.00元

前言

纯粹意义上的丝网版画的历史是非常短暂的,只有百余年历史。长期以来一直被应用在丝织印染业和工艺设计领域中。或许是丝网版画在历史上与商业的关系过于密切,使其一度游离于纯艺术范畴的边缘,而未得到应有的关注。随着现代艺术视觉语言的丰富,如同其他版种的产生和发展历程一样,丝网版画逐渐从实用转向艺术创作领域。

一个画种的存在,是因为它有其他画种无法替代的语言特色。作为丝网版画,它的制作科技含量、画幅尺寸的宽容度及色彩的充分展示,为版画艺术家提供了自由表达的空间,使版画艺术的“绘画性”得以淋漓尽致的体现。本书讲述了丝网版画的历史、艺术语言特征、丝网版画印刷技术及丝网版画教学等理论和技术层面的话题。又围绕丝网版画作品,结合作者创作体会,直观地表现了丝网版画艺术的理念和精神。

本书旨在能让更多的艺术爱好者了解丝网版画,为其提供一定的技法帮助。不足之处,恳请同行与读者指正。

第一章 丝网版画概述

版画艺术是用版来当媒介物而不是直接描画，并可以重复印刷的绘画形式的通称。亦称“间接艺术”和“复数的艺术”。法语中版画被称为 Gravure 或 Estampe，英语中为 Print，德语为 Druckplatte，在美国则称为 Graphic Art 或 Print。

一般来讲，版画艺术按不同的制作和印刷方法来区分可以分为：凸版、凹版、平版和孔版四种类型。通常大家习惯于用所用版材来称呼版种，如凸版包括木刻版（木纹木版和木口木版）、橡皮版画、纸版画和实物版画等；凹版则以金属（铜、锌、合金等）版画为主；平版有石版画和一种加工的金属版画（平版印刷用）等；孔版包括纸孔版画和丝网版画。至于当今盛行的照相制版，是利用化学药品的感光作用，制版在石版、金属版及丝网版上形成。近些年来，许多艺术家还将这四个版种混合使用制作作品，这种组合被统称为综合版（亦称拼用版）。

近年来现代版画的发展也面临一些问题，版画的复制性和原作的概念也引起了许多争论，使传统的版画艺术概念受到了挑战。为了避免各国美术界对现代版画定义的误解，1960年，在维也纳举行的国际造型美术协会会议上，会议对“怎样才能称为版画原作作品”的议案作了如下决议：①为了版画艺术的创作，艺术家个人利用石、木、金属和丝网等材质，参与制版。②艺术家自己亲自动手，或在其监督指导下，自其原版直接印制而得的作品。③在这些完成的版画原作上，艺术家得负有签名的责任。目前国际版画展几乎都还有如下规定：①独幅版画将不被接受。②版画原作品除要由画家签名外，还得附加试作或限定版张次记号。

丝网版画属于孔版类。孔版又称透版、模版，日本称型纸、合羽版，英文叫 Stencil。正如其名称，孔版即利用坚牢的平面版，割挖孔洞，将颜料透过模版的孔洞，印制出来的版画。而将颜色通过丝网印制图案，则被称为丝网版画，英文称为 Serigraph。

通过一百多年以来丝网版画的发展历史来看，丝网版画可总结出如下特点：

印刷原理简单，制版简易，容易掌握。

丝网版画都是正印，不用考虑正印、反印的问题。

印刷物的大小不受限制，除平面外，曲面物也能印刷。

任何颜料（油性、水性）都容易施印，而且色彩明晰，强烈。

丝网版画使用色彩的自由，是其他版种所不具备的，艺术家可以制作出色彩瑰丽，调子变化微妙的版画作品。

第二章 丝网版画历史与现状

印刷的早期雏形——镂空版印刷

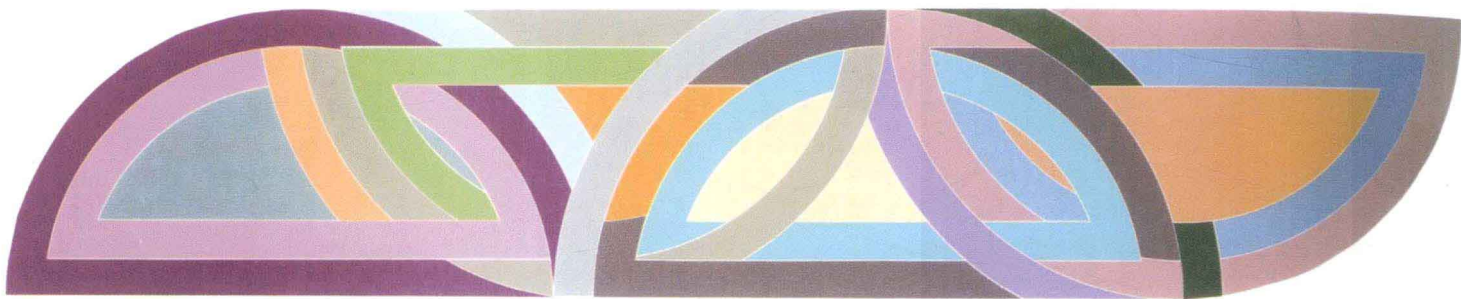
孔版是伴随着印刷术的成长而发展起来的,孔版漏印为当今应用甚广的网版印刷的前身。早期的孔版印刷来自于简单的镂空版印刷,其原理是用纸或其他硬质片状物,镂空刻成图样,然后将颜料透过镂空的部分,印出图形来。我国在春秋战国时期(大约公元前500年左右)就有了镂空雕刻版。据1978年江西考古工作者对贵溪县渔塘乡仙岩一带春秋战国时崖墓的调查,在发掘出的200余种文物中,发现了印有银白色花纹的深棕色苎麻布,同时出土了两块薄薄的、断面为楔形的刮浆板,有力地证明了当时镂刻型版印刷术的存在,这是迄今世界上发现最早的镂空雕刻版印刷。秦汉时期镂空型版印刷技术进一步发展,出现了称之为“夹纆”的织物印花工艺。夹纆是一种直接印刷法,将待印的织物挂起来,两块镂刻成相同花纹的型版夹住织物从两面相对施印。宋朝高承在“事物纪原”中写道“夹纆秦汉始有,陈梁间贵贱通服之”,说明这种印刷的织物经秦汉时首创之后,到了南北朝时代已经普及,连普通老百姓也都穿这种印花布了。

进入隋唐时期,织物印花业非常兴盛,镂空型版是当时印花的重要工具。隋大业年间,隋炀帝曾命令工匠印制“五彩夹纆花罗裙,以赐宫人及百僚母妻”,说明当时已发展了彩色夹纆工艺技术。唐代诗人白居易的“合罗排勘纆”的诗句,是对当时夹纆印花场景的生动描写。诗句中的“罗”指的是筛罗印花版,“合罗”就是两次筛罗版相对夹合,把织物夹在中间。两页印版相对叠合,把织物夹在中间进行印刷,并移动印版换个排下去,版版衔接,印出美丽的彩色花纹。因为是悬吊起来印,如若印版和织物都是软的,刮浆难以进行;如若用木板镂空,因木版太厚,不可能印出如此纤细的花纹。故判断印版是用纸板镂刻,并采用筛罗之类的丝罗织物加以坚固。可能起初是两片同

样花纹的镂空纸版分别贴在两块大小相等、紧绷于木框的筛罗上。考虑到当时生漆和桐油已经广泛应用,后来很可能直接把纹样用生漆描绘到筛罗上,不妨称之为筛罗印花版。已经出土的唐代连续纹样标本也支持直接描绘制筛罗版的推论,因为镂刻的型版所印纹样标本应是不连续的。从1972年新疆吐鲁番阿斯塔那墓出土的唐代印花织物来看,图案十分精细,例如有互相套合的小圆圈,其内外圈有一线相连,这种图形的镂空版制作很困难,说明当时的制版技术有了很大的进步。网版印刷的诞生,一般从网丝状物加固的镂空型版算起。这种型版被视为网版印刷的原型。从吐鲁番出土的唐代白地印花罗来看,花纹均为圆点和鸡冠形组成的花团,凡印刷清晰者,其圆圈均不闭合,这是镂空型版印花的特有现象。特别是这些小圆圈的直径不过三毫米,圈内的圆点仅一毫米左右,一般镂空型版难以达到这样的精度,可能对型版进行了特殊的处理。综上所述,说明中国唐代(618—907年)就出现了网版印刷的原型,但这毕竟是推论而已,这个推断是否符合历史实际,有待今后发现的历史资料来验证。

宋朝是丝网印刷技术的一次飞跃,在长期印刷实践中制作材料得到不断改进。在丝印染料中加入胶粉(淀粉类)调成浆进行印花,这样印出的花纹图案更加鲜艳动人,从而改变了原有的油性染料。宋、元、明、清各代镂空型版印花依然发展,宋代曾一度为朝廷垄断,作为百官和军队的服饰专用印花,宋真宗咸平年间禁止民间穿带印花的衣服,不许贩卖镂刻型版。但南宋解禁后,民间又流行起来,而且长久不衰。清代城镇和农村出现从事刻版的专业作坊,产生了专事刻版的民间艺人,清末就有著名的雕版艺人李光星,他出售的雕刻印版远销邻近各省。当时也有挑着担子走街串巷进行流动印花作业者。

清末民初,机器印花的设备和技术开始传入中国并逐

渐发展, 镂空型版印花业因此渐趋萎缩。但镂空型版印刷工艺比较简单, 百姓易于掌握, 而且印制的花纹清晰质朴, 至今在中国边远地区、特别是少数民族地区仍然有人使用。

在西方, 据有关史料记载, 在 1000 多年以前, 埃及和罗马也有镂空版印刷技术的应用。对世界各地的印刷历史的考证证明了, 印刷术还必需要有社会需求的催化作用才可能出现。因此镂空版印刷技术在欧洲一方面用于日常生活, 另一个重要的作用是为宗教宣传服务, 这使这项印刷技术得以迅速传播。甚至黑暗的中世纪也没能阻止它的发展。这种镂印技术迅速传遍整个欧洲后, 到 16 世纪已经发展得比较完善, 特别是在宗教绘画里, 对版画艺术和油画艺术起到了辅助和补充作用。

16 世纪, 在南太平洋的斐济岛上的土著人那里也有

镂空版印刷技术的应用。他们在香蕉叶上雕镂花纹制成版, 在用植物的汁液、黏土、炭灰等调成染料漏印在织物上, 形成美丽的图案组合。在现代生活中镂空版印刷技术也被广泛使用着, 如常见的货物包装箱上的标志、货号等就是用镂空版印的。

丝网版的形成期

近代丝网印刷方法的起源有很多说法, 早在 14 世纪, 骑士圣约翰把沥青涂在丝网上, 然后绷在木桶上箍圈印出香蕉的形象, 另外日本人将毛发连接在一起制作镂版, 这些都是古老的办法。利用一个绷上丝的框架、一个橡胶刮版和一个漏版, 这就是丝网印刷。

要明确界定近代丝网印刷的诞生, 就我们所知是在 19 世纪末或 20 世纪初。1907 年, 英国人塞米尔·西蒙 (Samuel Simon) 发明以绢网代替纤维和人发的印刷方式,

作者: 安迪“沃霍尔”

将绢网拉固在四方木框上,然后贴孔版于网下施印,这种印刷方法已经与现代丝网印刷非常接近了。1916年丝网印刷获得了专利权。据1880年至1916年有关专利文件显示,1887年签发给密歇根的查尔斯·尼尔森·约翰(Charles Nelson Jones)的专利文件是最有力的证据。此外,英国曼彻斯特的塞米尔·西蒙得到1916年英国的专利。

在丝网印刷的历史上,“过桥”问题一直困扰着丝网印刷业。在18世纪中期的法国,被人称为墙纸之父的约翰·巴比尔建立了一个用镂空版印刷技术生产墙纸的企业,他以一只鹰、一盆花或一篮水果为题材生产大众喜爱的墙纸。这种镂空版的显著特征是有连续图案的“过桥”,使图案中的“孤岛”不至于脱落下来。在丝网印刷的发展过程中,17世纪,日本人找到了不用“过桥”而可以使“孤岛”不脱落的办法。这种办法是为每一图案刻制两张完全一样的纸质镂空版,用胶将第一张纸质镂空版粘在头发编制的网络上,固定各小块面在图案中的位置,而另一张纸质镂空版则精确地对应在网络的另一面,这样一来,镂空版的印刷就变得十分耐久,从而彻底解决了镂空版印刷的“过桥”难题。印刷是因为头发很细,几乎看不出来,就使图案的质量大大提高,这就是丝网版的开始。紧接着这项技术传到欧洲,很快丝网就代替了头发。1870年,用丝网版印刷织物的工业已经在法国里昂出现,不久就传到了瑞士和德国。到了20世纪初的一些年里,丝网印刷不但用于织物还被广泛用于旗帜、广告牌标签的印刷。

20世纪初,丝网印刷在美国开始大规模的应用,从而推动了丝网印刷的飞速发展。1915年在美国首先发明了丝网照相制版技术,并获得专利,这是丝网印刷技术一次突破性的进展。丝网版画在商业广告宣传上的应用,使其印刷技术及优势得到了充分展现。在丝网发明之前,织物印刷都是用滚筒形的金属雕花版,这是一种困难而昂贵的工艺,而丝网印刷则要便捷得多。在第一次世界大战期间,当时恰逢西方国家出现了商业连锁机构,设想如果有多个商业连锁网点,需要同样规格的彩旗或装饰招贴画,采用传统印刷方法,数量显得微不足道。采用手工绘制又难以满足其需求量,这时丝网印刷就以其独特的方式顺理成章地被商家认可和采用。一直到20世纪30年代,丝网印刷保持了纯粹的商业用途。这一方面推动了丝网印刷技术的完善,另一方面该技术的广泛传播也开始被一些艺术家所掌握,为丝网版印刷从印刷中分离出来,成为一种高雅的艺术形式作了良好的铺垫。

丝网版印刷和艺术的结合

在1930年代,美国出现了经济大萧条,但丝网印刷业不但没有停歇反而得到了发展。经济萧条迫使工厂去寻求低成本的印刷工艺。设备简单价格低廉的丝网印刷就大受欢迎。织物印染业纷纷改变工艺,这是丝网印刷业在工业上的一次大发展。工业带动了丝网印刷技术的改进,不仅丝网版的制作日益精密复杂,在印刷速度上也飞速进步。

当时的艺术家因为这种印刷技术商业气息太重,印出来的作品和商业广告差不多而不愿意使用这种技术制作艺术品,只有少数艺术家在1920年代用丝网版制作过版画。1930年美国政府在经济大萧条中提出的“联邦艺术计划”中有一个规划就是以画家委罗尼斯(Anthony Velonis)为首的一个团体研究丝网版画的制作。在那个困难时期,丝网版画的制作装备相比铜版、石版要简便和廉价得多,因而可以使当时低收入的工薪阶层的大众买到便宜的版画作品。因从事这种复制印刷不需要很大的场地,也不需要很多的设备,制作出来的艺术品质地和色彩丰富,能达到了乱真的地步,所以受到了公众广泛的喜爱。在此期间,版画家创作了一些丝网版画作品在画廊中展出,得到公众普遍的认同,并引起了各界人士包括新闻媒体的关注。这个现实,吸引了一些美国著名画家,他们试图把艺术观念转向这种版材的实验,使丝网版画能够摆脱商业气息,创造出具有画家个人风格的版画艺术。

作者:沃霍尔

作者：李奇登斯坦

1940年，美国成立了“全美丝网版画协会”，并设置了办公地点和长期展览的场地，并在各地举行展览，交流创造性的丝网版画技巧，于是丝网版画在美国开始逐渐受人欢迎。许多博物馆在他们收藏的艺术品中增加了丝网印刷版画一项，费城美术博物馆馆长齐格罗塞（Carl Zigrosser）还专门为丝网印刷的版画创造了一个新的单词即“Serigraph”以区别商业用的丝网印刷。从20世纪30至40年代，有很多画家为此作了巨大努力，其中最著名的画家有本·沙恩（Ben Shahn）罗伯特·格瓦斯梅（Robert Guathmey）哈瑞·斯登博格（Harry Sternberg）麦文·朱尔斯（Merun Jules）等。

具有时代艺术特征的丝网版画就这样正式走向社会，曾经褒贬参半的丝网版画经过历史的检验，并彻底从印刷中分离出来，终于确定了他的美学价值和艺术地位。

丝网版画的黄金时代

第二次世界大战爆发后，世界艺术中心从法国巴黎转移到美国。美国稳定的社会环境与经济基础，在辅以成熟的版画技术，为版画艺术的发展起了十分重要的作用。版画工作室的纷纷成立，不仅提供了版画的技术服务，而且还是版画创作的积极组织者，鼓动组织著名的画家来制作版画，培育年青的版画家。

1950年这一时期的版画，是抽象表现主义的重要载体。抽象表现主义艺术的目标是个人的、独特的、非写生的创造，它不是模仿，而是“具有独立主题的，用精神进行呼吸的真正的艺术品”，它“从艺术家身上吸取生命的创造，而且服从于内在的需求”（康定斯基语）。这一流派的艺术家有很多都参与了丝网版画的制作。杰克逊·波洛

克（Jackson Pollock）是50年代影响最大的画家，作为“行动绘画”的开创者，其作品得益于偶然的即兴的动作，但是由于作者敏锐的艺术感觉，使色彩的对比、构图的虚实以及颜料的厚薄都具有强烈的装饰趣味和鲜明的形式感。遗憾的是他制作过几张丝网版画，虽然不如油画丰富，但也可以领略到一些自由洒脱的作画趣味。在“达达主义”最有代表性的画家马塞尔·杜桑（Marcel Duchamp）的遗作中还发现了一张他丝网版的自画像。

20世纪60年代，丝网印刷经历了一场技术革命，更新更敏感的胶片已经上市，薄胶片纸和广告颜料也开始出现在市场上。对丝网版画艺术起了史无前例的推动作用的“波普艺术”（POP ART）开始登上历史舞台，丝网版画的黄金时代开始到来。

1950年末，在美国和欧洲兴起了一种与抽象表现主义相对立的思潮，认为抽象艺术远离生活，曲高和寡是只供少数富人享用的艺术，因此提出要打破艺术和生活的界限。于是，在1960年前后出现了一个新的艺术运动“波普艺术”（POP ART）。波普的意思是流行或大众的意思，所以也意译为“流行艺术”。这是他的艺术形象常常取材于当前流行的文化如广告、电视、连环画以及商业社会中大众日常生活中所常见的人或事物，如名人、食品饮料、包装、流行服饰等等。他的表现形式超出于常规绘画之外，还有照片拼贴、雕塑、装置、实物混合装置等等，而丝网版画则是波普艺术的重要载体。“波普艺术”最早产生于英国，由于美国繁荣的商业经济，而使“波普艺术”得以在美国盛行。丝网版画可能是他曾和商业美术有过紧密联系之故，所以和这种流行艺术的结合非常融洽。这一时代

对丝网版画艺术做出巨大贡献的有罗伯特·劳申博格 (Robert Rauschenberg)、贾伯·约翰斯 (Jasper Johns)、安迪·沃霍尔 (Andy Warhol)、罗伊·李奇登斯坦 (Roy Lichtenstein)、罗伯特·印第安纳 (Robert Indiana)。

劳申博格和约翰斯是“波普艺术”的先驱画家。劳申博格像早年的达达主义画家杜桑一样,为了表达他对抽象绘画的反抗,把一些常见的实物和绘画组合成他的艺术作品。他用照相制版翻印在丝网版上,再用手工作画套印成一个画面,使真实的照片图像和手绘图像混成一体。约翰斯是与劳申博格同时活跃在纽约画坛的一个艺术家,他把日常生活中常见的平淡事物加以精确的处理,使人可以发

生种种联想,以达到艺术和生活合一的追求。他的丝网版画作品《旗帜II》,作品表现了两面并列的美国国旗,使用的套色达31次。作品题材虽然选取的施工中再熟悉不过的美国国旗,但视觉上表现的却是抽象的几何图形,规整的几何图案,各种各样的灰色调和谐统一,画面颇具绘画性。

波普艺术到了1962年前后,开始向世人展开其较为成熟的面貌。其中首推丝网版画历史上最为杰出的艺术家安迪·沃霍尔。沃霍尔是从一个做鞋子广告的商业画家开始他的事业的,在试验过许多技巧和主题后他转向用丝网版画作为主要媒体在画布和纸上制作图像。最初他的注意

力集中在超级市场上常见的产品以及一样标准的商品包装,后来又转向新闻热点的人物照片。他最有特色的艺术风格是重复,用丝网版不断重复在纸上或画布上印刷。他把玻璃瓶的可口可乐平排并列,上下数层密布画面。把康贝尔牌的罐头,没有头尾地整齐排列整个画面。视觉上给人以琳琅满目但又平乏无味的感觉。当时著名的新闻人物肖像和新闻事件的照片,也是沃霍尔创作的另一方面的题材。1960年好莱坞影星玛丽莲·梦露自杀,成为当时轰动一时的新闻人物。沃霍尔把她的有印刷网点的照片加以处理,去除中间色的网点,只留下平面的色块,突出眼影、红唇、黑痣。然后制成丝网版印刷,他共做五块色版,把这些色版颜色作各种变化,印成了10幅不同色彩的变体画。每一幅画也如他对待商品一样被重复印制在一张画面上。沃霍尔还曾做过遇刺的肯尼迪总统夫人杰奎琳,影星伊丽莎白·泰勒等人的肖像。也做过一些政治风云人物的肖像,包括毛泽东像。他画名人并非出于崇敬或倾慕,只不过作为一种新闻材料而已。而他的另外一些根据犯罪、车祸、种族骚乱等新闻照片来制作丝网版画,没有什么两样。沃霍尔本人解释说:“想要不带任何提示地让事物自己说话。”日常物品被赋予了美学含义,因此他也超越了日常事物的表面性意义。放大、风格化、非直接转变,把一件日常再熟悉不过的人或事物变成了艺术品。

李奇登斯坦似乎是最能确切体现波普艺术基本定义的画家。他选取日常生活中最常见、最平淡无奇的报刊连环画作为他的基本题材。他选择截取连环画的局部加以放大,原来图像轮廓线变得粗大清晰,印刷圆点也成为颗粒粗大的圆点,平涂的色彩明亮而单纯。经过他的加工,原来粗俗的连环画,就形成了一种具有新的视觉趣味的形式。他有时也在画布上运用连环画放大的方法,但更多是使用照相制版成丝网版画,印在画布或纸上。

印地安纳是一位以商标、路标、机械标志等标牌作为艺术主题的波普艺术家。他巧妙地运用文字及数字字形的变化和组合,以醒目的对比色彩设计成标牌式的图案,把不被人们注意的小小标牌中所具有的美揭示出来,使之成为富有魅力的艺术品。而丝网版画是他的最重要的艺术介本。他设计过多张与人们生活密切相关的文字画,如: DIE (死) EAT (吃) LOVE (爱) 等。影响最大的是他在1965年设计的 LOVE, 色彩鲜艳,由于这个字迎合了新一代青年,并把它奉为精神的象征,因此大受欢迎。被用丝网版画大量印刷,像商品广告一样到处可见,版画的计数印刷对这张版画似乎已不再适用。

在1960年与波普艺术同时,还有不少其他流派的艺

术家在丝网版画的表现风格上作了有益的探索。其中最重要的画派为欧普艺术(OP ART,也称光效应艺术)及硬边绘画(Hard Edge Painting)。

欧普艺术是一种抽象绘画,他的画面没有具体形象,也没有任何象征性的图形,只以简单的线条、几何形的组合重复、依靠形体的透视感和色彩的对比变化,使人的视觉在瞬间产生强烈的错觉与幻觉。该流派的代表画家有维克特·瓦萨雷利(Victor Vasarely),他的光效应版画都是用丝网版印刷的。如《猎户星座》。美国画家雷哈德·阿努茨基维兹(Richard Anuskievicz)是光效应艺术家最有成就的画家。他创作了许多丝网版画,用极为明亮的颜色平涂块面,每块颜色上填满对比色的细线,令人有闪动的光效应。他最擅长用密集的网状的直细线,造成很强的透视幻觉。

硬边绘画与光效应艺术出现的时间大致相同,它是色块绘画新的发展,也是一种以不同形状平涂色块的互相结合与对比的抽象绘画,画面上的色块都被精确光洁的边缘所界定,因此称为“硬边”,他摒弃其他抽象绘画作品中的笔触、明暗、色调等绘画因素。单纯以画面上固实的色块造型、排列、配置等形式效果来达到对人的心理产生作用。所以也有评论家称他为“后绘画性抽象”。该流派的代表艺术家弗兰克·斯特拉(Frank Stella)的丝网作品《约克工厂2》是以53块丝网版套印在黑纸上,以圆拱形的宽色条,镶以白色细线的边,各种色条互相穿插,色彩既有强烈的对比色,又有微弱变化的临近色。色块虽有光洁的白线围勒,但色块的颜色却以小笔填涂,显出闪动的笔触感,这和其他硬边画家大面积平涂有所不同。

至此,丝网版画已完全确立了其艺术地位。世界各地的艺术家纷纷采用丝网印刷创作作品,融入新兴艺术的视觉作品开始不断涌现,开拓了绘画艺术的又一景观。

1970年至今的丝网版画艺术

1970年之后的艺术各门类之间的界限被打破。随着科学技术的发展,丝网版画开始追求各种表现手段的扩展和混合。由于丝网版画设备简易,操作方便,制作价格低廉,而且又可应用照相制版技术,能进行大幅面的各色印刷,多种媒体混合使用,适应现代美术的审美要求。丝网版画和其他版种及与油画结合更是常见的艺术表现的形式。具象艺术以“照相写实主义”出现的时候,有些画家以精细入微的照相制版,多达数十个颜色的网版来制作,再次显示了丝网版画的丰富表现力。

70年代,丝网版画的发展最突出的因素是技术的完善,这是多色印刷和手绘照相制版在70年代的新纪元,他

们是一种更精确套准的印刷方式。80年代独幅丝网版画成为特色,并开始把先前的平面造型艺术与丝网印刷和木版画结合起来,创造出更多的肌理效果来强化艺术表现力。近20年,很多版画已经突破平面艺术的限定,艺术表现形式的自由度越来越高。越来越多的版画家喜欢在不同表面、基底上或立体作品上印刷丝网版画,如陶瓷、雕塑、玻璃和金属等的表面上印刷丝网版画。

中国丝网版画艺术的发展及现状

20世纪70年代之前,中国的丝网版画还只是停留在工业和生活用品的印刷业上,还没有以作为艺术形式从印刷中脱离。中国的丝网版画作为一种艺术表现形式出现相对于版画的其它版种历史较为短暂,它是在20世纪70年代末80年代初改革开放的文化背景下开始出现的。那时候,从事丝网版画创作的中国画家并没有多少程式可依,只是凭借对丝网版画的热情和有限的信息资源,白手起家,在探索中积累经验,通过对西方丝网版画的逐步认识和了解,找到了对丝网版画的感觉,也掌握了运用这种艺术语言表达的技巧。

20世纪70年代末,中国改革开放初期,当时国内版画艺术四大版种(平、凹、凸、孔)中唯独没有丝网版画。当时,李桦先生在中央美术学院版画系主持工作,一次,他到欧洲参观访问,看到了丝网版画的制作过程及作品,回国后便开始着手筹建丝网版画工作室。李桦先生找到了一些有关丝网版画的资料,他一边翻译一边讲,有些地方不太明白,大家就一起研究讨论。当时中央美院的资料非常有限,丝网版方面的资料就更少了,美院教师深入到丝网印染厂和印刷技术研究所等单位,了解他们的设备、材料和技术,结合教学做研究,先从技法试验出发搞一些丝网版画创作。1980年,在中央美术学院版画系建立了中国第一个丝网版画工作室,由张桂林、赵瑞椿负责。丝网版画工作室成为中国丝网版画艺术发源地与大本营。在创建丝网版画工作室的期间,中央美院教师还担负着大量的丝网版画普及工作,先后赴全国各地开设学习班,教授丝网版画技术,使广大版画工作者对丝网版画有了初步的认识,并掌握了一些创作技巧,为丝网版画在全国的普及与应用打下了坚实的基础。1981年,由李桦先生倡导发起了由中央美院、浙江美院(现中国美院)、广州美院合办的第一届“三版”展在北京举行,旨在推动石版、铜版、丝网版艺术的交流与推广,带动版画创作观念的拓展。1983年,中央美院在本科生课程中开始开设丝网版画。80年代中期中央美院开始招收全国各地艺术院校进修的学员,他们学成后,再返回各地筹建丝网版画工作室。这种现状促使丝网版画的从业人员队伍逐步壮大,从业人员均受过专业培训,从而具备了较高的起点。

第三章 丝网版画制作 材料简介

丝网版所用的材料和工艺,是探讨丝网版画语言的起点和基础,材料的选择和应用对作品的完成效果起着非常重要的作用。如:网目的粗细,感光胶的光敏度,涤纶片磨砂颗粒的粗细,曝光台的光源和曝光时间长短,颜色和网目的匹配,绷网中的经纬线的角度和压力,印制中网距的控制,刮印的角度,刮板的软硬度,纸张的选用,各个环节紧密相扣,牵动一发,都将与原发的形态发生微妙的变化。所以了解材料的性能和应用是非常必要的。以下就是丝网版画的主要材料简介:

网版框架

丝网版的框架可以用木材、钢铁或铝材制作。制作木质框架要注意框的转角和外侧的边缘不要粗糙锐利,否则可能会在绷网时损坏丝网。框架在绷网前还应该涂油漆类涂料,用以防潮。木质框架在印制过程中有可能会受潮变形弯曲,因此要花大量的时间来干燥;钢质框架更加耐久,但质量太重容易生锈;现在比较常用的是铝质的框架,它们质量轻,不易变形而且易于加工,因近些年比较普及从而价格降低,现在市场上销售的丝网用铝制框架均比较规范。如果个人制作框架时,则要注意,木质框架要选择质地坚硬的木材,框架要求平整,不变形,四个角的角度一定要成90°角,框架四边要可以贴服在平面上,框架尺寸不宜太小,要给刮板和颜料留有足够的空间。

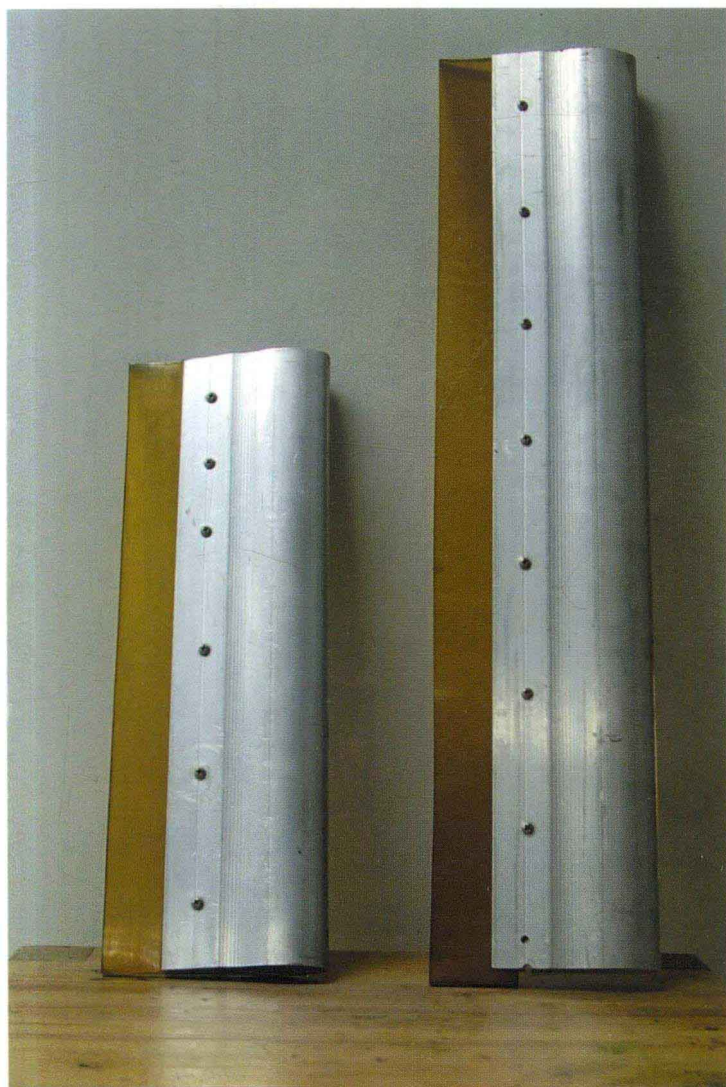

丝网

以往大部分用天然绢丝,目前一般常用价格便宜的涤纶绢和尼龙绢。网目种类的不同,印刷效果也不一样,一般常用网目为100~200的网布。作为一般的印刷,为所有丝网印刷颜料所能接受的正常目数为90目,110目~120目的丝网就可以印出比较好的细节效果。就现在艺术家常用的水性颜料来说,一般要用120目以上的丝网,高于150目的适于表现细微的中间调子和浓重颜色的厚实背景。选择我国国产网目用于艺术品创作,则普遍应选用150~200目左右的丝网。在艺术创作中,则要根据作品效果决定丝网目数。

刮板

刮板的基本功能是压迫颜料均匀通过丝网。因此选择刮板最重要的是平直,它应该没有任何刻痕和印记,否则印出的图像有线状的现象。常用的刮板通常是用木材、金属或橡胶刮片。大多艺术家选用的是橡胶刮片,大小长度可随需要裁剪。刮板一般是手工使用的,现在也出现了利用带有真空吸力台的机械臂带动刮板的机器,能使刮板用力均匀,印刷速度也因此提高。

颜料

目前国内丝网版画印刷常用的是水性颜料。因为人们的环保意识的增强,版画家也越来越重视自身的健康,他们开始在乎习以为常的一些化学制剂对自己的伤害,这样水性颜料开始作为最常用的丝网版画印刷颜料。这种颜料可以在最高的质量要求下使用,在色彩、光滑度方面毫不逊色于原来的印刷方式。

感光剂刮槽

它的作用是将感光剂涂在丝网上。这是一种两头封好的浅U形槽,其深度可容纳2~3cm厚的感光剂。

晾画架

它的作用是将刚印制出来的有些潮湿的画悬挂晾干。专业丝网印刷场所均有专门的晾画架,可以根据画面尺寸自由升降。最简便易行的办法是在室内两端平行拉直几根铁丝,铁丝上穿进数十个夹子,就可以作为晾画架使用了。

胶带

就是我们平常用的透明或黄色胶带。它可以用于绷丝网版的框架,它通常是用于暂时粘补纸张,以便看不出痕迹而利于印制,也可用于表现些特殊效果。也可在干燥的丝网上粘贴出合适的画面尺寸。在实际应用中,往往用它来粘贴网版的边缘用于遮挡起到临时漏版的作用。

涤纶胶片

是用于制版或画稿用的胶片。常用的是制图胶片和肌理胶片。制图胶片通常是一面亚光而另一面为亮光的,一般都是用亚光这一面来画。这些胶片只能用几种绘画材料来控制,如胶片墨水、特种铅笔(油性)、蜡笔和封网胶等较为常用,也有用松节油、洗涤灵、实物等材料与墨水混合使用的。由于亚光胶片也很光滑,因此要求绘画材料要有很好的附着力。肌理胶片是制图胶片的派生产品,用聚合物制造,表面有微小的肌理,这种表面可以附着颜料的颗粒,因此能获得更大范围的色调,可以让不同的绘画材料在上面创造出无穷丰富的效果图案,表现出不同的美感。以下是常用各种材料在这两种胶片上的可适用图表:

绘 画 材 料	制 图 胶 片	肌 理 胶 片
铅笔、炭笔	一般适合	适合
陶瓷特种铅笔	一般适合	适合
石版画蜡笔或油画棒	适合	适合
圆珠笔、钢笔	适合	不适合
墨汁	适合	适合
丙烯、水粉	适合	适合
甲醇	适合	适合
洗涤灵	适合	适合
色粉笔	不适合	适合

在具体艺术创作中,为使画面效果更加丰富,艺术家可以实验多种绘画材料的应用。

水洗喷枪

其作用是产生很好的喷射压力清洗网版,这种工具的使用大大减少了用化学药剂来清洗网版的数量。在冲洗过程中建议带上防护眼镜,以防高压水枪可能会造成的安全问题。

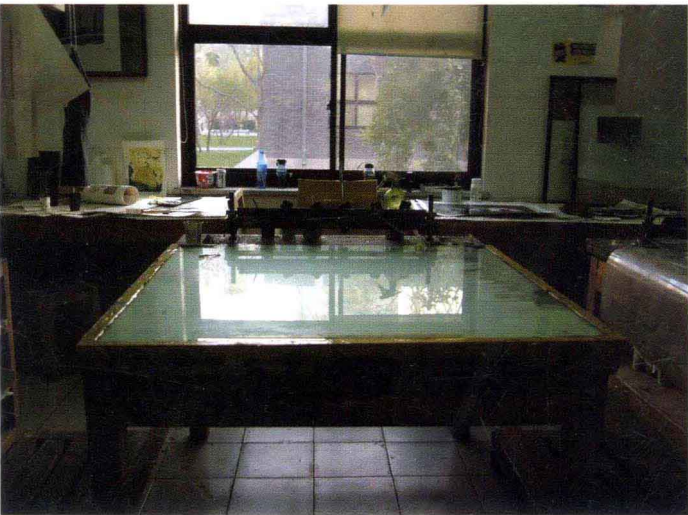
干燥网架

印好的版画作品最普通的干燥方法就是用网架干燥,它是用金属丝焊成的浅盘,用弹簧来支撑,大多数常用网架有50个浅盘。

丝网印刷台

是用于印刷的台子。一般是由木质材料和平整的钢化玻璃板制成,台面要求非常平整。在台面一侧还要有固定网框的金属夹子,夹子要活动自如。

曝光台

用于感光制版的一种设备。一般的曝光装置是由8~10个紫外线灯管、一个箱子、一个计时器、一块用于放置网版的玻璃组成。现在很多专业丝网印刷场所均有专业曝光台,该装置对曝光时间能够得到很好的控制。

干燥箱

是用来将刚清洗过的网版或刚刮过感光剂的网版烘干的设备。一般可以用自然晾干的办法,现在很多专业丝网印刷场所均有电动烘干箱,一般箱内温度保持45度左右,使干燥过程更加方便、快捷。

印刷媒介剂

用来减缓颜色在网上干燥的速度,防止堵网的一种媒介剂。混合比例:用0.5或1份的媒介剂去对1份容积的颜色是最好的效果,加入更多的媒介剂必须是在温度更高和更干燥的条件下。在实际应用中可以根据实际情况调整应用比例。

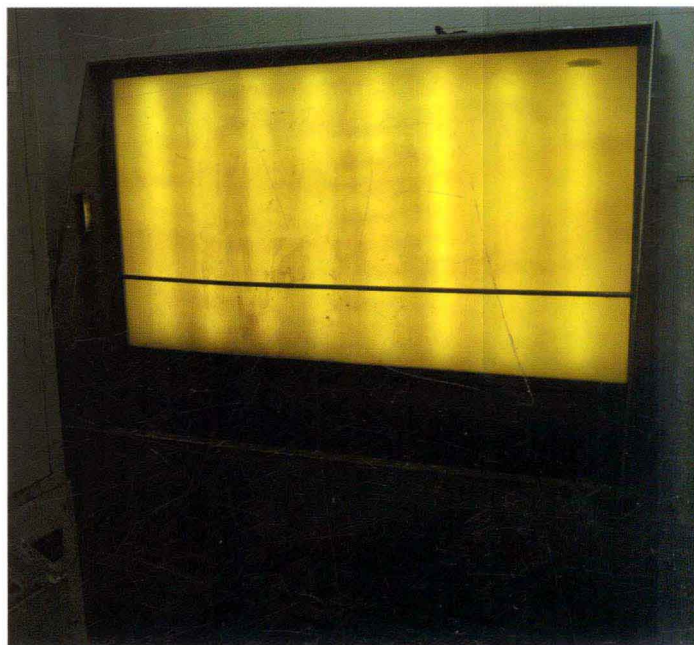
绷网胶

绷网时用来粘和网框和网布的一种胶液。

冲显池

网版曝光后,用清水冲显图像的場所。

脱膜液

印制完版画时，用来去除网版上的感光胶的一种溶剂。由于其具有一定的腐蚀性，所以使用时要带上橡胶手套。

感光胶

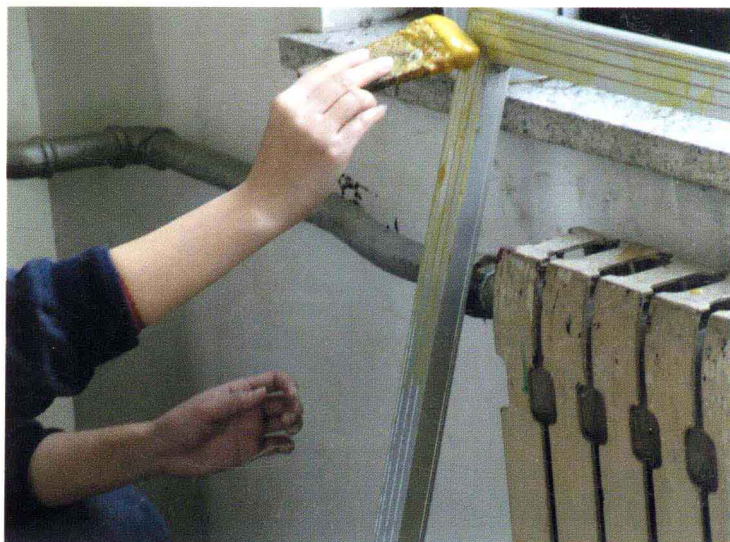
用来涂布网框的一种感光材料。目前常用的是重氮感光胶。使用时一定要在安全光下使用。

第四章 丝网版画的制作

第一节 丝网版画制作步骤

一、绷网

1. 选择铝合金网框，在网框上涂布粘网胶，将涂布粘网胶的网框放置1~2天，等待粘网胶完全干透。

2. 将网框放置在绷网机上，将新网布放在网框之上，