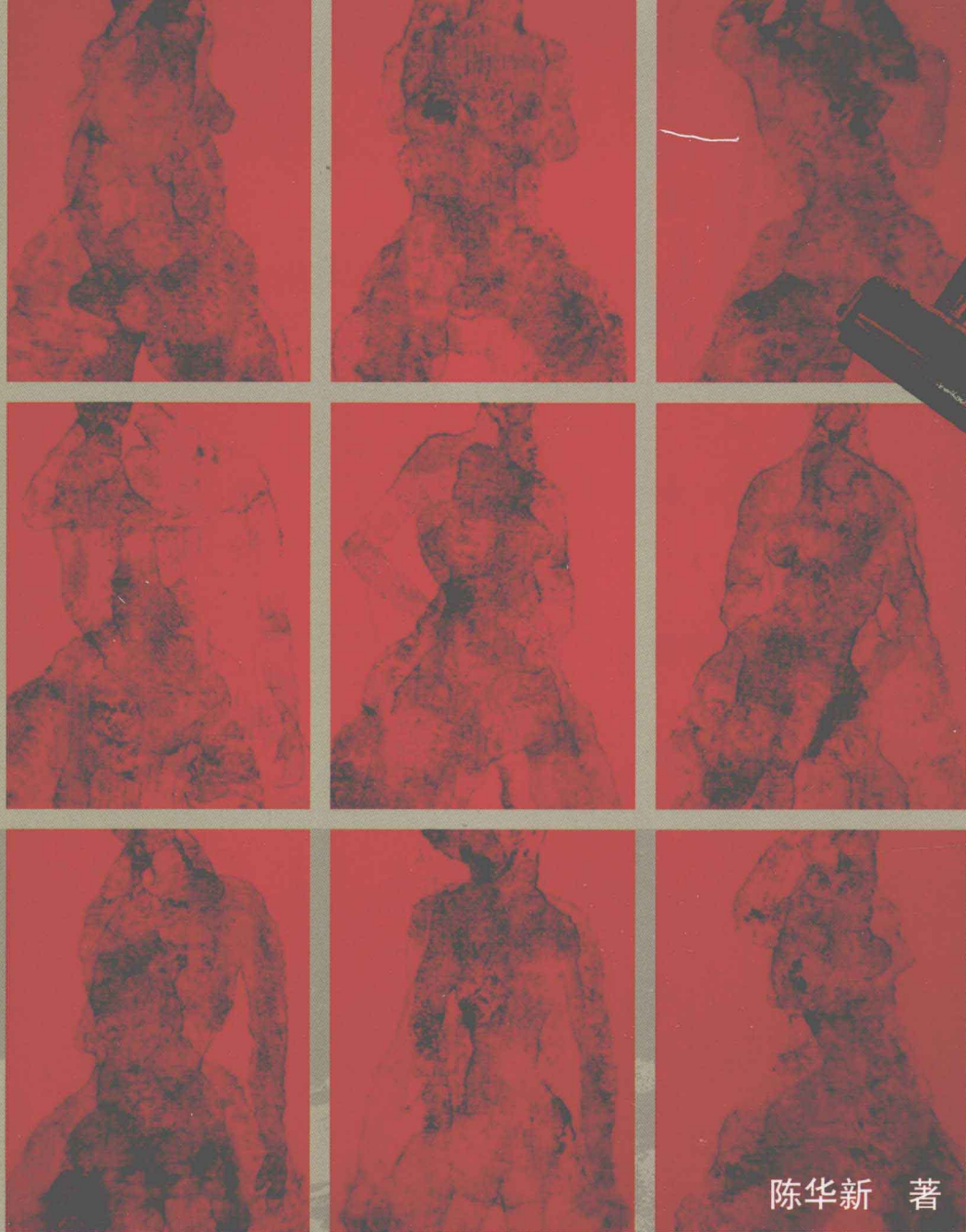

陈华新 著

实验版画

基础教程

上海大学出版社

实验版画

基础教程

陈华新 / 著

上海大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实验版画基础教程 / 陈华新著. — 上海: 上海大学出版社,
2010. 11
ISBN 978-7-81118-674-1

I. ①实... II. ②陈... III. ①版画—技法(美术)—教材
IV. ①J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 198425 号

责任编辑: 柯国富

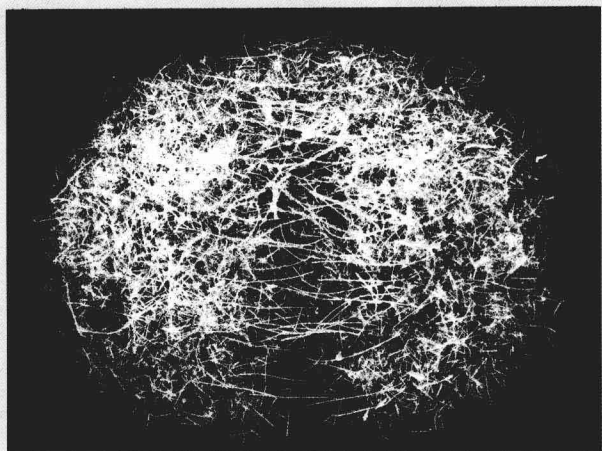
装帧设计: 谷夫平面设计

实验版画基础教程

陈华新 / 著

上海大学出版社出版发行
(上海市上大路 99 号 邮政编码 200444)
(<http://www.shangdapress.com> 发行热线 021-66135110)
出版人: 姚铁军

上海叶大印务发展有限公司印刷 各地新华书店经销
开本: 889 × 1194 1/16 印张: 5.5 字数: 110 千
2010 年 11 月第 1 版 2010 年 11 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-81118-674-1/J · 189
印数: 1 ~ 5100
定价: 22.00 元

前 言

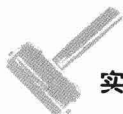
实验，是一个生动而又美丽的词汇，它显示出来的不只是文字符号本身，更有一种动态的经历过程。尽管它有时会让人体味到不成熟的感觉，可是常常会像一股春风，吹散我们内心余留下来的冰冷寒气，从而获得新生。

事实上，人类一步一步地从愚昧走向文明，成就辉煌的历史，正是通过实验的方式构筑起来的。我们知道，历史上有许多一意孤行的艺术创造者，都有着被人嘲笑、蔑视和抵毁的经历。然而，他们鼓足勇气，意志坚定，无畏地面对传统的审美习惯与顽固的权威意识，经过不断地尝试与实验，成为了艺术道路上的先行者，为人类留下了不朽的艺术作品。直至今今天还能让我们满怀着崇敬的心情，品尝这份视觉的盛宴，感受着一阵阵心灵的激动。

实验不仅仅对过去适用，在当下同样有它的价值，因为实验提供给我们反省与思考的可能。实验使我们获得从未有过的因快乐与痛苦而引发的感悟，实验让我们建立起属于自己的视觉话语系统，实验引导我们找回遗失的信心。

《实验版画基础教程》一书，之所以强调实验两字，意在把版画艺术引向大众，让我们每一个人都能怀着开放的心态，通过自己的双手参与到版画的创作活动中去，自由自在地表达个人的情怀，实现成为一个艺术家的梦想。

谨以此书献给喜欢在艺术园地里开荒种地的朋友们。

目 录

一、有关版画艺术问题的思考·····	3
二、版画历史概述·····	6
三、版画类型与艺术特点·····	11
(一) 木刻版画(凸版)·····	11
(二) 铜版画(凹版)·····	11
(三) 石版画(平版)·····	12
(四) 丝网版画(孔版、漏版)·····	12
四、工具介绍与使用·····	13
(一) 版画机·····	13
(二) 橡胶礮·····	13
(三) 油墨·····	13
(四) 纸张·····	13
(五) 其他工具·····	13
五、实验版画语言研究·····	14
六、印制方法与特点·····	18
七、实验版画的表現方法·····	21
(一) 刻线·····	21
(二) 制版·····	26
(三) 贴·····	27
(四) 撒·····	28
(五) 实物·····	30
(六) 脱胶·····	32
(七) 油与水·····	33
(八) 对印·····	36
(九) 漏印·····	37
八、版画创作随感·····	39
(一) 手稿·····	41
(二) 创作谈·····	42
九、版画作品·····	61
后 记·····	84
参考书目·····	84

一、有关版画艺术问题的思考

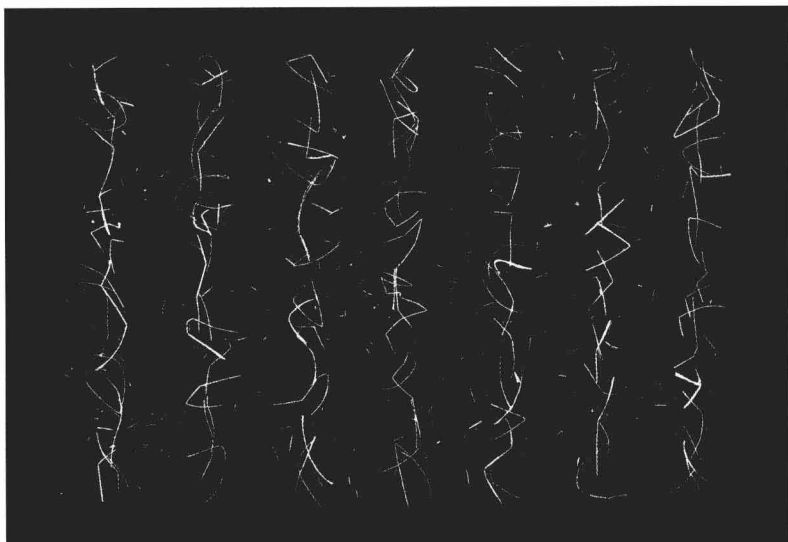
绘画艺术从传统步入现代,一直走到当下,各种艺术门类之间的围墙不断地被推倒、重组,很难以固有的观念来给它界定。面对一些绘画艺术作品,我们可以说是油画,也可说是雕塑;可以说是版画,也可以说是装置;可以说它是生活实用品,也可以说它是艺术。分门别类的画种界定,在当代似乎显得非常模糊。如果就艺术的起源来说,人们以表达生活的真实为目的,其中包括外在体悟和内在感悟,体现对生命、对生活的美好愿望,清晰地凸显它的本来面貌。艺术就是在不断地建立与破坏之中确立它的存在价值。它不仅改变了绘画的方式,更有意思的是改变了

人对问题思考的观念。绘画艺术不是试图解决科学技术的发展带给人们创作观念的改变,而是更丰富地体现不同生存状态下人们内心体验的侧面。

在当下艺术生态的大背景下讨论版画艺术,似乎有点不合时宜。其实不然,任何艺术样式都有其独特的魅力,给人带来不同的内心感受。关键在于怎么来看待这个问题,用什么方式思考这个问题,不同的

观念会引发不同的结果。关于版画艺术问题的思考也是这样,我们不能把所追寻的东西,仅仅停留在技术层面上,否则就会产生这样的现象:在中国,这块版画发源的土地上,版画却经历了一千多年漫长的继承过程。

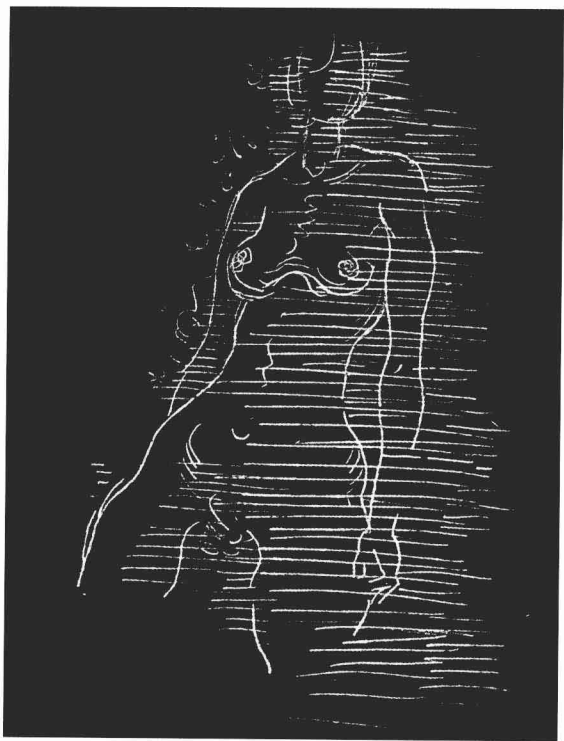
版画艺术发展到今天,实验性的版画创作应该破除以技术的视角来思考版画,注重从视觉艺术的角度来思考版画,在利用版画技法过程的同时,摆脱其制约。这样既能反映版画的特性,又能有效地开拓版画表现语言的宽度,使版画艺术与当代观念、时代精神有机地融合在一起,真正体现版画在中国文化精神之中的价值和作用。

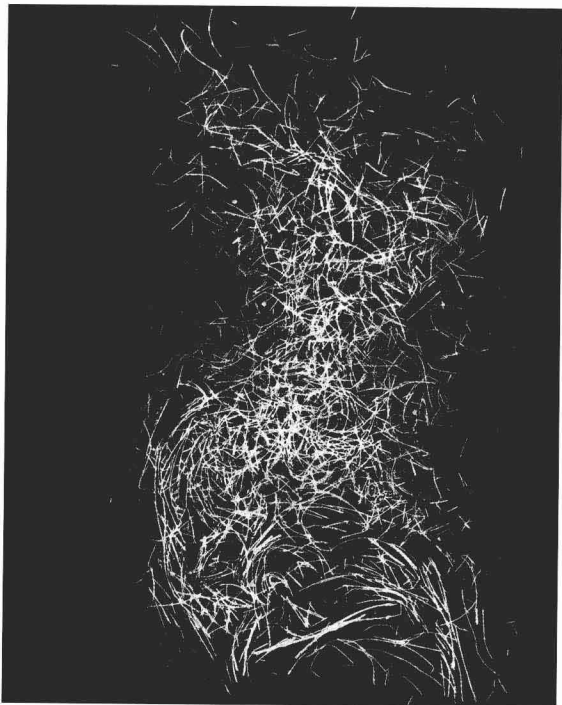
《心经 No.10》 2009

《印象 No.1》 2010

《人体 No.1》 2010

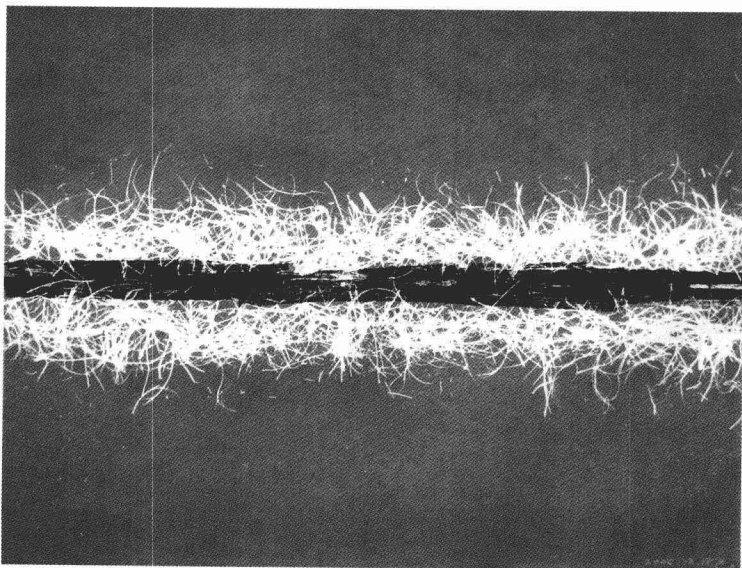
《魂游 No.2》 2009

“复数性”是版画特点之一，作用在于版画便于复制和传播，传统版画充分显示了它的功能。然而，用现代眼光来审视版画的这一功能，似乎对版画创作会产生一定的消极作用。当然，版画的“复数性”，可以用另一种方式图解它的意义，比如作品的复制性、重复性能强化视觉影响，提升视觉冲击力。如果创作仅为了“复数性”的目的，或者受限于此，就会使创作陷入一种程式化的过程，从而忽略许多艺术语言产生的可能性，那么也就很难找到具有个性化的表达方式。

我们知道，如果艺术失去了偶然性的发现与必然性的创造，艺术也就失去了意义。因为艺术的特点，在于发现和创造，它既不是复制历史又不能复制自己，而是随着时代前行，创作出富有时代气息的艺术作品。

其实，科学与艺术发展到今天，其传播的途径之宽、受众之广是传统时代难以想象的，如果我们现在还定格在“复数性”的思维上，这对版画艺术创作而言，就会显得很狭隘了。

中国艺术具有丰厚的文化底蕴，随着改革开放步伐，西方文化的强势进入，把我们赖以生存的文化根基动摇了，使我们自觉或不自觉地按照西方的审美标准来评判本土的艺术。这无论在艺术的表现形式上，还是在精神的层面上容易陷入一种盲目性，由此而产生在艺术创作的过程中，忽然回望自己，会有自我迷失的感觉。或许当我们用理性方式看待这一问题时，会清晰地意识到这是整个艺术发展、流变中不可缺失的一个过程。我们一旦从迷茫中觉

《一》 2005

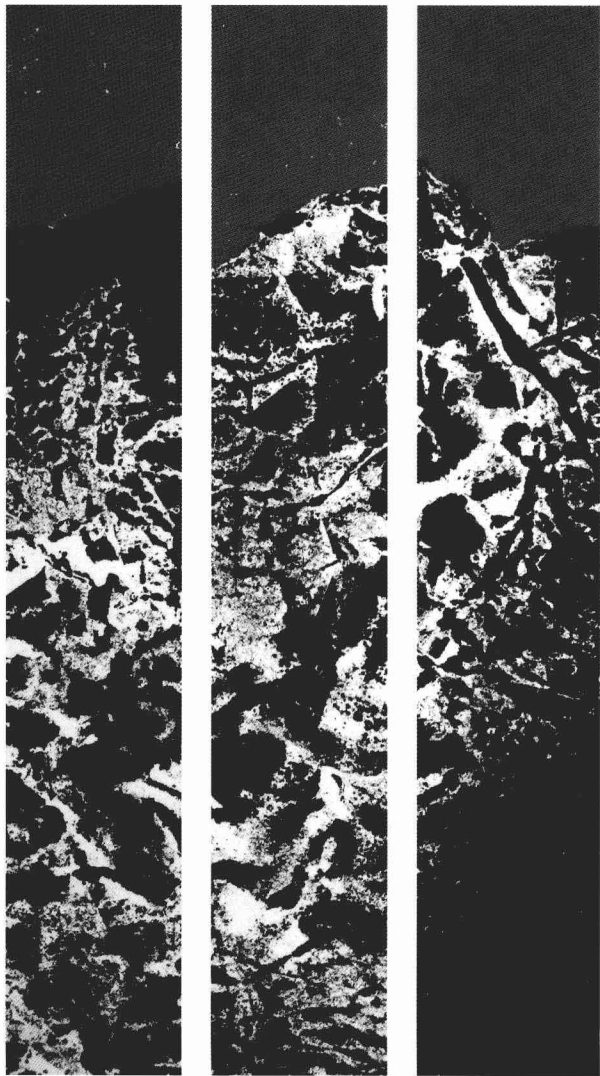
悟了,就不存在西方与东方文化冲撞与侵吞的问题了,因为每一民族、每一国家都存在自身文化源和情结,它滋养着这个民族生生不息。世界文化不是需要大同,而是要体现各自文化的特点,来丰富世界艺术。它既符合整个文化的生态环境,又符合艺术生长的规律。我们应在不失自身文化观念的前提之下,吸收有价值、有营养的外来文化,使我们的艺术生态更健康、更具有生命力。

诚然,每个人都可以从自身的角度去解读艺术,艺术创作也是这样,就是要关照内心的脉动,摆脱制约人性展现的枷锁,追求回归人性本质的自然精神状态。

实验版画,换一句话说就是运用多种版画手段进行试验,体会不同的手法所产生不同的视觉和心理感受。用实验的方式进行版画创作,就是以更多的想象空间去尝试,它既是过程,也是结果。有时结果可能是失败的,但过程却可能是成功的,无论是成功和失败,都会给我们积累丰富的经验。事实上,很多宝贵的知识都是从失败中得来的。由于失败,才能意外地获得有益的信息,从中发现了美的踪迹,甚至探索时的偶然印迹,亦使我们内心深处为之而触动。实验的意义,就是让一切都变得可能,都会发生。真正有价值的知识,就是因为有了发生、有了可能而产生的。我们不妨用我们的手、用我们的眼、用我们的心来体会版画实验过程中所带来的快乐和信心。

《心经 No.9》 2009

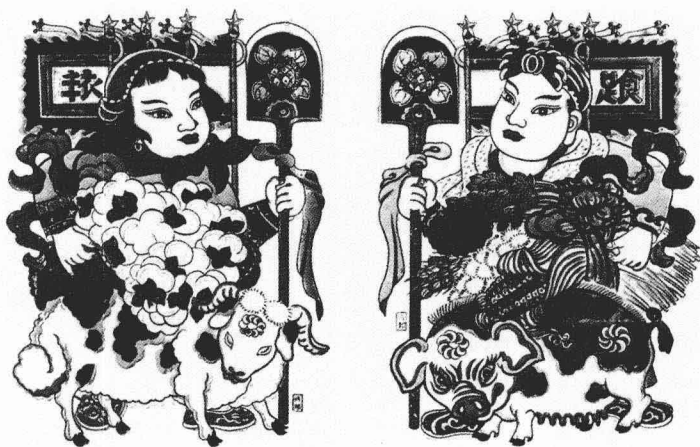

《心脉 No.2》 2007

二、版画历史概述

简单地说,版画就是绘画与印刷技术相结合的一种表现形式,版画与印刷术的发生与发展有着直接关系。我们知道,印刷术最早发明于中国,版画作为印刷品也就自然而然地形成了,由此中国成为世界公认的版画发源地。

根据史书《隋书》记载,在隋代已经采用雕版技术印刷与复制书画。目前,世界上被发现最早的木刻是唐朝咸通九年(大约868年)雕板印刷的一部《金刚般若波罗密经》。从画面上可以看出,当时的木版刻印技术已经相当的成熟,已形成了一套完整的制作过程。它产生的主要目的是通过版画这种形式,传播宗教思想,没有从版画艺术本质上探索它的意义。画面的风格特点,停留在复制中国特有的线描画法,这也成为了隋唐到明清整个版画历程中的主要模版。

《丰衣足食》 河北武强木版年画

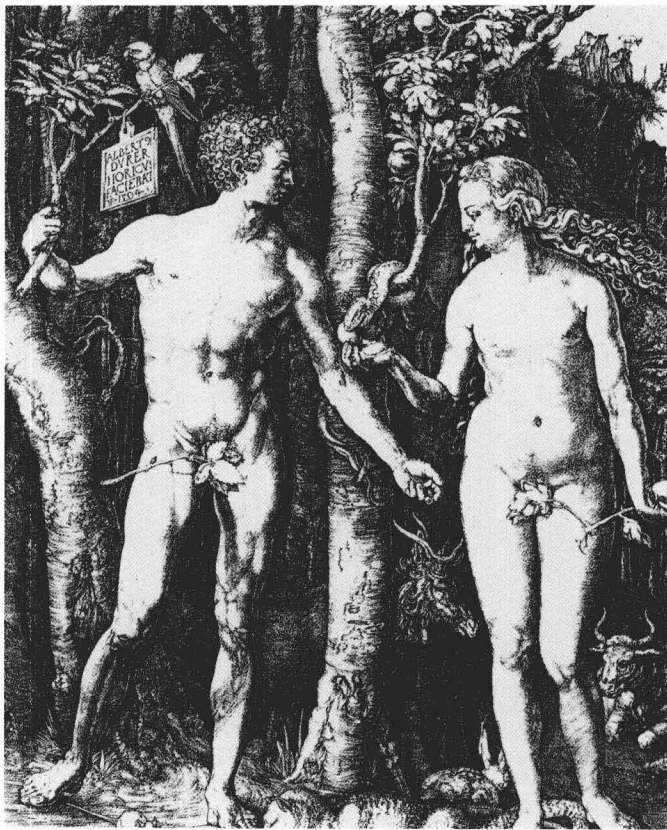

《金刚般若波罗密经》插图 木刻雕板

尽管在早期的中国,复制性版画有了较高度度的发展,并有“始于隋、盛于唐、精于明”的说法,但始终没有摆脱工艺技术的限制,在制作上,画、刻、印是各自独立完成的,可以称得上“集体创作”,但缺乏明显的个性色彩,没有从印刷品成为真正独立艺术作品。这与当时的习惯性思维方式有着很大的关系,以致于中国木版版画走了一千多年的历程。从现代的视角来看当时的作品,其工整细腻的线描阳刻手法,用线造型,具有中国独特的表现风格,尤其是民间木版年画,其生动鲜活的民族造型特点,应该说具有很重要的艺术价值。

真正形成版画艺术概念,需要具备两个方面的要素:一是有艺术家参与和独立制作完成过程,二是具有强烈的个性语言的创作,就这两个方面而言,虽然版画艺术源于中国,而确立其地位则是在欧洲。

欧洲最早出现版画大约在14~15世纪的文艺复兴时期,最初的作用也是为世俗与宗教服务的。随着艺术家的参与与实践,印刷技术不断得到了提高和发展,从凸版的木刻艺术,逐步形成凹版的工艺技术。铜版画的发明(大约在1430年)使版画艺术在制作上更加复杂,但表现出更加精致华美,自此以后,很多艺术家加入了版画艺术创作行列,我们比较熟悉的德国画家丢勒就是其中的一位,他不仅在木刻版画造诣精湛,在铜版画创作方面也是非常杰出的,给整个世界留下大

丢勒《亚当和夏娃》插图 铜版画

肯特《天使》 木刻版画

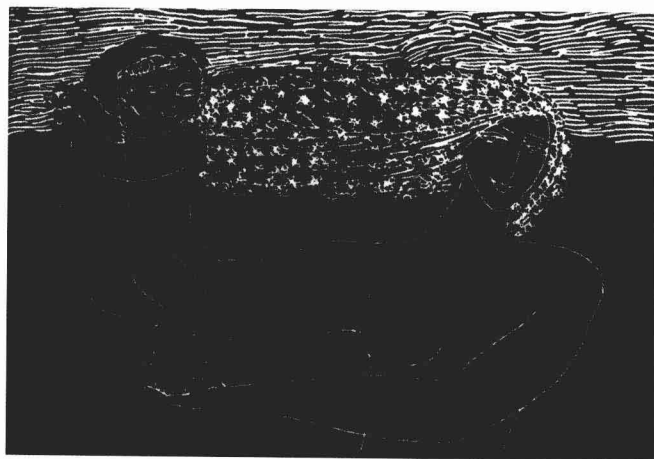

万徒勒里《诗歌插图》 木刻版画

伦勃朗《浪子回家》 铜版画

量的宝贵的文化财富，还有荷兰画家伦勃朗、英国画家荷加斯以及西班牙画家哥雅等，创作了大量的铜版画作品，至今我们还能感受到大师作品的迷人之美。大约在1796年，诞生了石版画印刷术，石版画开拓了版画艺术新的领域，它利用油与水分离的印刷工艺，形成了现代平版印刷的基本原理，它的制作效果让人体味到创作的随意性和细微性，充分体现了欧洲人的创作思维和审美的习惯。20世纪有位英国人赛缪·西蒙，他研究开创了丝网印刷工艺，很快地就被艺术家接受，尝试运用到版画创作之中，由于丝网的工艺特点与现代观念相结合，很多艺术家创作出具有划时代意义的艺术作品，同时也解决了独幅作品的复数性问题，它的发明和创造，快速

克拉萨乌斯卡斯《春》 木刻版画

普·马因斯克《阳光下的风景》 木刻版画

提高了版画创作的品质和数量。

综观欧洲的版画艺术，我们可以从两个方面来解读。

(一) 技术层面：版画技术在实验中不断地得到拓展，技术发展影响了版画的创作，版画的实验创作造就了新的技术的诞生，艺术家在运用技术的同时，挣脱技术束缚，注重版画语言探索，使技术手段为内心的表达需要服务。

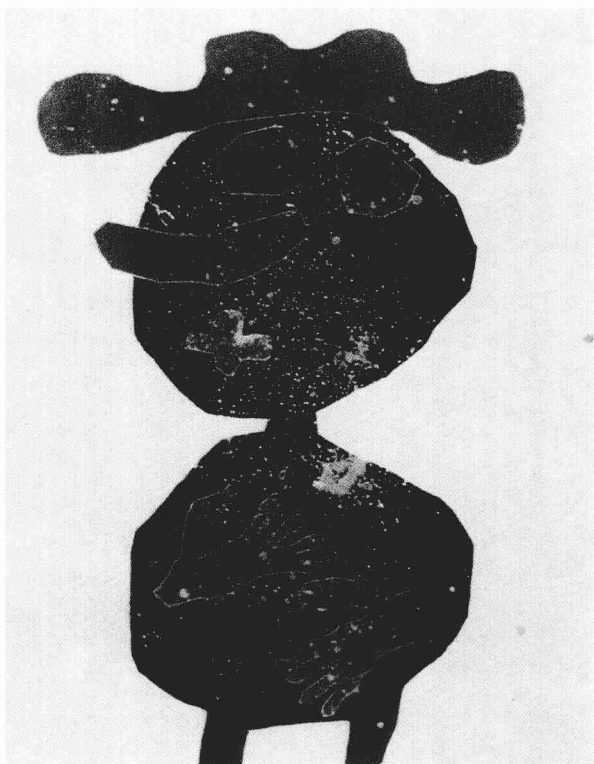
(二) 创作层面：艺术家不满足于图解的需要，开始关注现实生活去发现美，并逐步地关照个人内心体悟，使版画艺术从技术层面中解放出来，回归艺术本源来寻求和探索表达形式，使艺术语言更具有个性特点。从历史上，我们可以看到不同年代、不同类型的艺术家参与到版画创作之中，如毕加索、克利、蒙克、塔皮埃斯、达利等，从而极大提升了版画艺术的作用和意

毕加索《画家与裸女》 铜版画

塔皮埃斯《直写的书法》 腐蚀版画加炭

杜布菲《大鼻子》 石版画

义，这也是值得我们深思的重要方面。

中国版画艺术大约在19世纪30年代开始兴起，这与当时的历史背景和新文化运动有着密切关系。在1931年，由于鲁迅先生亲自倡导和扶植，在上海创办了木刻讲习班，并邀请了日本人内山嘉吉先生讲授木刻技法，从此翻开了中国版画事业新的一页。在鲁迅先生影响下，各地纷纷成立了版画组织，造就了一批有志于版画创作的艺术家。

尽管当时的版画兴起，主观上是为了社会变革的需要，但是在客观上，使版画开始走出世俗传统，走向了社会、走向了生活、走向了大众。具有创作意味的版画艺术，也使得版画艺术与社会的诉求和精神需要有机地结合在一起。

中国现代版画走到今天，无论在技法上，还是在创作的理念上，都得到了前所未有的发展空间，然而也面临着诸多的问题。归结起来，主要是西方先进科学技术和文化的进入，让我们在艺术观念方面与制作技术方面获得全新感受，同时也增添了一份困惑，那就是对一个艺术创作者来说，在艺术中，如何在保持本民族文化特质的同时来接受西方艺术的精华。如何坚守创作的独立性，表现出具有个性语言的版画作品，这是我们应该思考和追寻的问题。版画实验，提供了思考和追寻的可能性，是具有实际意义的最佳途经。

赵延年《鲁迅像》 木刻版画

李桦《怒吼吧！中国》 木刻版画

李桦《怒潮》 木刻版画

三、版画类型与艺术特点

(一) 木刻版画(凸版)

简单地说,木刻就是用刀在木板上刻,进行制版,然后滚上油墨,通过手工或版画机印刷的一种绘画形式。相对其他版种,它的制作过程比较便利,易于操作,既可以表现得细致,也可以表现得简练,富有极强的表现力。它的独特性在于各种刻刀的运用,刀痕是木刻版画主要的表现语言,它能体现木刻版画不同的风格和韵味。因此,除一般的绘画规律之外,刀法是学习、研究木刻版画重要内容。

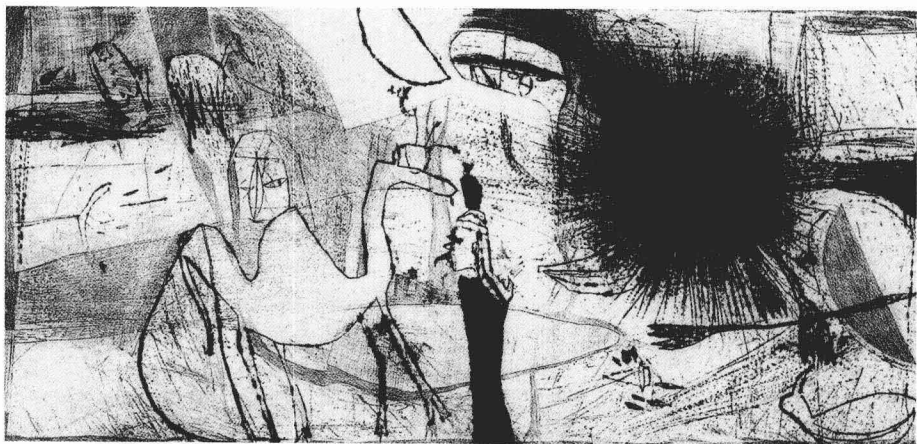
柯勒惠支《自画像》 木刻版画

柯勒惠支《织工的暴动》 铜版画

(二) 铜版画(凹版)

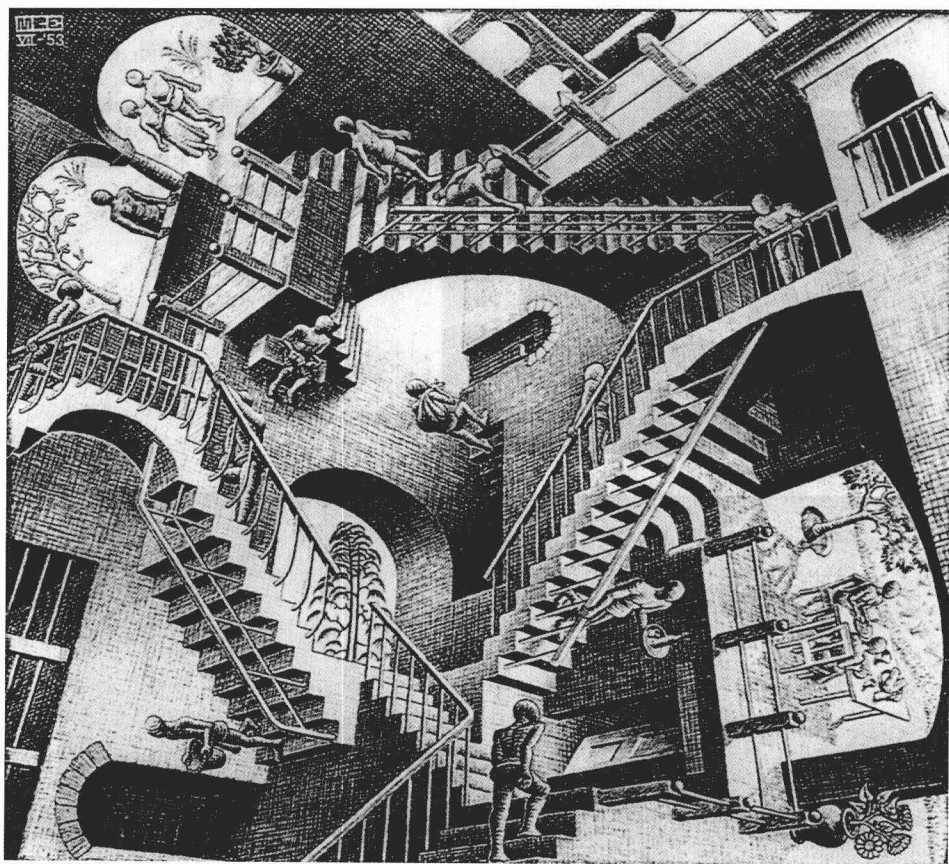
以金属作为版材制作版画的形式。现在常常用锌版或铝版来制作。它有多种的表现手法,可以用金属尖针在金属版上面干刻成线形,然后滚上油墨,让油墨渗入凹槽内,擦去表面的油墨,经过铜版机上印制而成作品。它还可以采用腐蚀法、美柔汀等制作方法。主要的表现特点:精美、耐印,能体现出丰富的层次和质感。

佚名《快乐》 日本 铜版画

（三）石版画（平版）

石版画是采用石板为版材的一种制作方法，运用解墨或解油墨蜡笔在石板上表现作品，利用油水相拒的原理进行印刷。石版画的表现手法有着其他版种不一样的特点，具有更多灵活性，能根据视觉判断在版上反复修正，刻画对象可以非常具体细致，体现出较强绘画感。

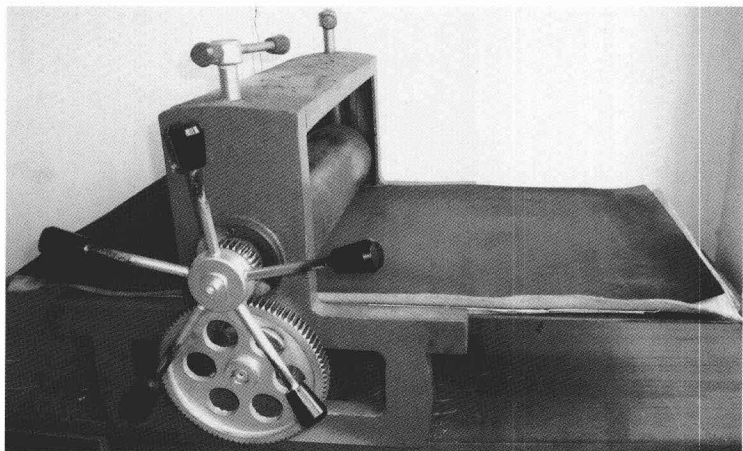
埃舍尔《相对性》 石版画

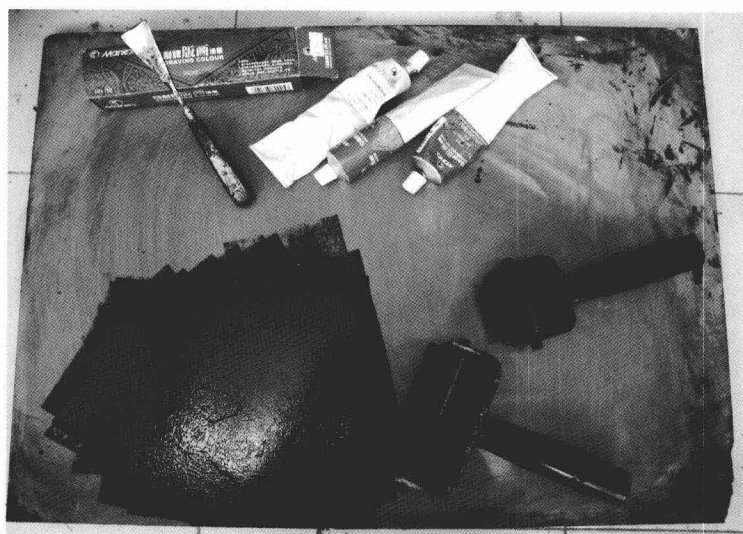
安迪·沃霍尔《玛丽莲·梦露》 丝网版画

（四）丝网版画（孔版、漏版）

相对而言，丝网版画技术显得比较年青，是绘画与感光技术相结合的一种版画形式，制作方法可以用手工直接绘制制版，也可以用照相感光制版，根据画面的需要，把部分丝网网目封闭，然后将网版放在纸上，用刮板将油墨颜料在网上刮过来完成作品。它的产生和运用，极大地丰富了版画的制作手段，开拓了版画视觉感受宽度，从某种意义上来说，使版画艺术与当代绘画观念得到了充分的展现。

版画机

橡胶礮

四、工具介绍与使用

(一) 版画机

实验性版画是继承版画创作的一般规律和原理，通过“版”运用版画机的印制而获得“印痕”作品，所以，版画机是进行版画实验必不可少的工具，版画作品是经过它的压力和滚动发生作用，压力的重轻，直接影响“印痕”版画所需的程度，我们只有通过实践才能体会的。使用时，推力滚动也是非常关键的，它要求用力平稳，避免快慢不均。当然，有时也会产生意想不到的效果。

(二) 橡胶礮

应备有多种型号的礮筒，这是为了使用的方便和需要。不同版幅的大小和画面的感觉，它的运用就显得十分重要，不能过于随意，否则画面会失去整体感觉与精妙的细节，缺乏应有的层次感。

(三) 油墨

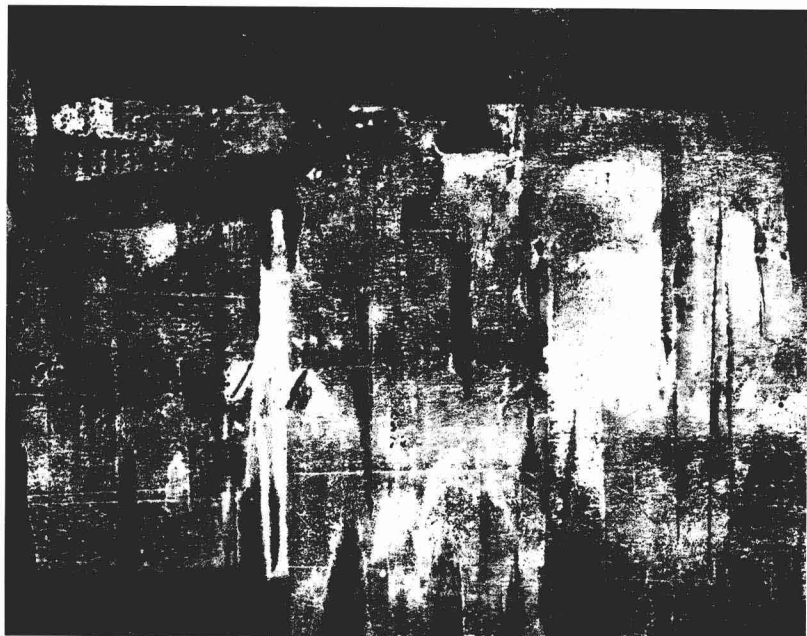
胶印油墨、版画专用油墨、油画颜料、水彩、水粉颜料。

(四) 纸张

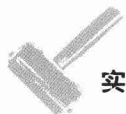
宣纸、铜版纸、卡纸、水彩纸及各种不同特性和颜色的纸质。

(五) 其他工具

调墨台、调墨刮刀、美工刀、直尺、洗墨用的汽油等。

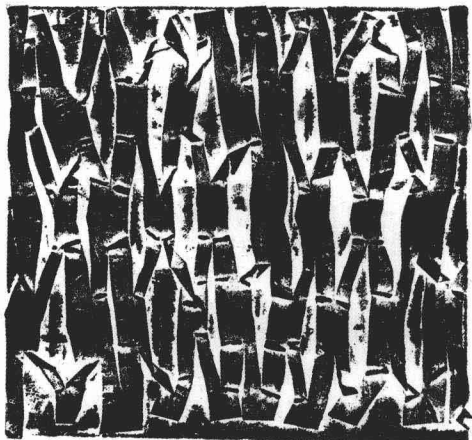
《印象 No.2》 2010

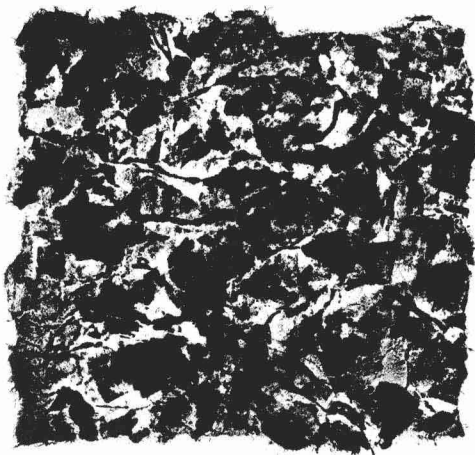
五、实验版画的语言研究

版画艺术,从技术层面上来说是对版画材质的研究,以及对印制方式的探索。所以充分熟悉与了解版画制版和印制最一般的规律就显得十分重要。如何运用凸、凹、平、孔(漏)的印制方法来表现创作者的思想意图,如何体会凸、凹、平、孔(漏)在不同状态下的运用所显示出的完全不同的视觉效果,尤其是不同质材所制成的版,通过版画机的印制,所产生的丰富多样的视觉语言,这是初学者首要学习的内容。实验,就是让我们通过不断尝试来体味其语言的可塑性,表达的独特性,在常态之中感受非常态的语言表达的魅力。材质通过转印,能散发出充满灵性的光辉,也是构成表达人的思想和情感的重要元素之一。

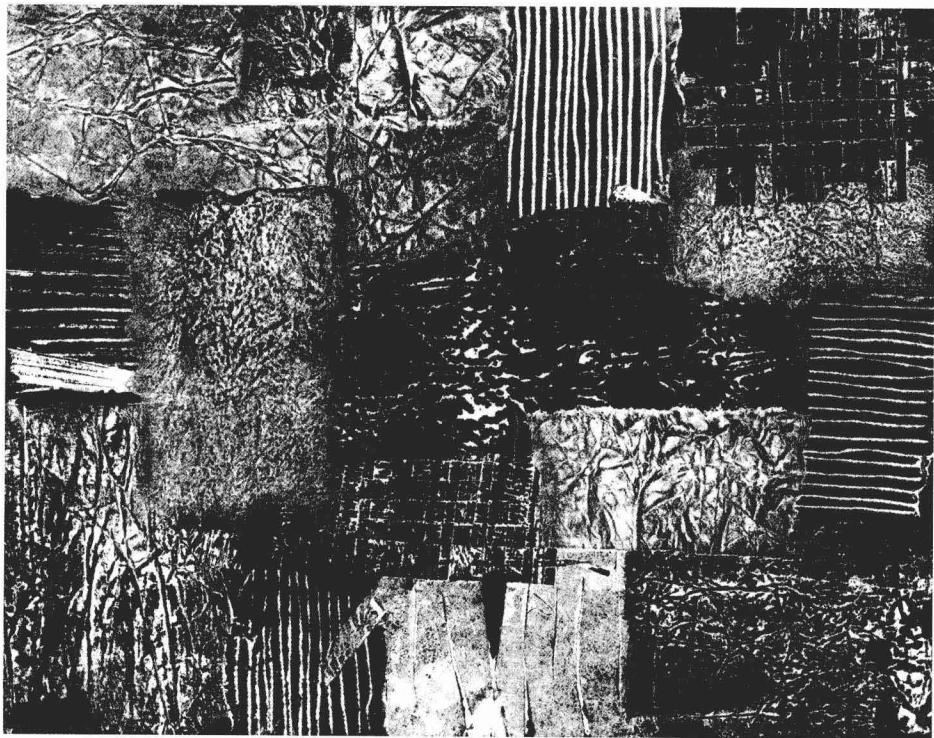
实验版画的特点,就是运用各种材料的质性及不同的组合关系,通过印刷获得的语言元素,并根据个人的内心感受进行分析、选择,获得适合个人喜好语言系统,以其作为载体来表达个人对生活、对生命的理解和感悟。

《印迹 1》

《印迹 2》

《组合》 2010