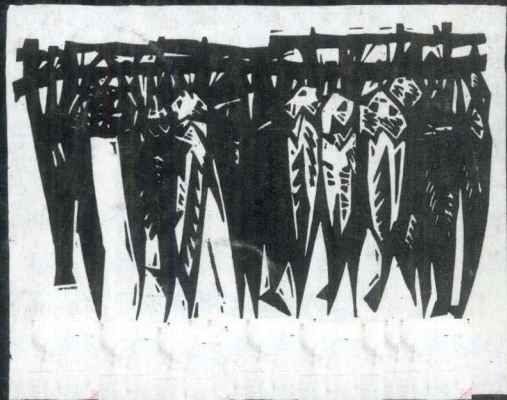
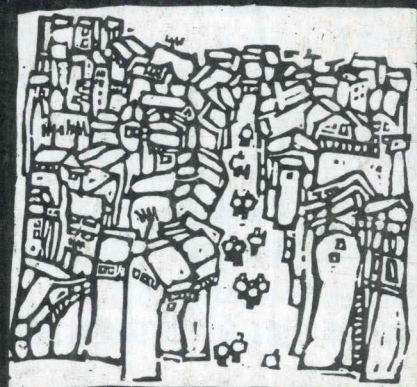
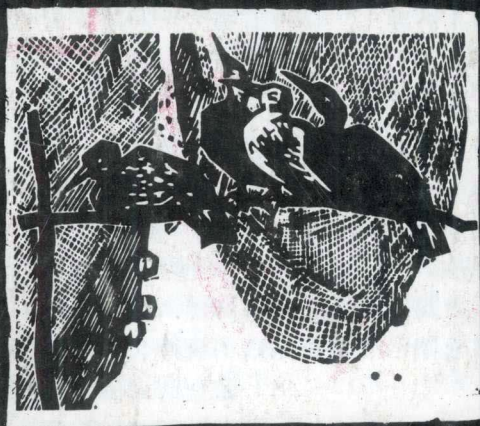
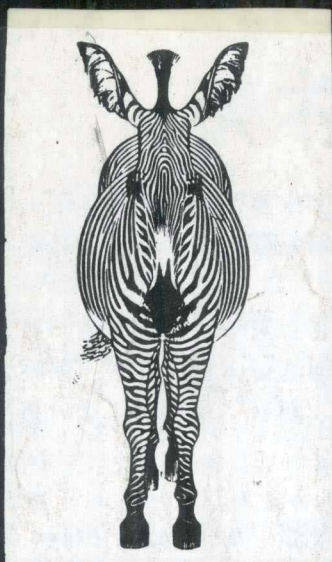

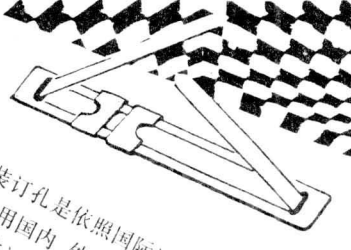

美术技法画库

本画库是一套新颖而具有特色的美术技法书。它以图为主，图文并茂，用简明扼要的文字介绍绘画基础技法和作画步骤，刊印可供临摹的范画，指导学习方法。所选范画除执笔编写的画家本人作品外，还有中外名作。内容包括中国画人物、山水、花鸟及油画、版画、素描、水彩、水粉、工艺美术以及书法、篆刻等。每一门类分编若干册。为了便于临摹或悬挂、展览，画库采用活页的形式，并附有装订孔，使用后可以即时装订成册，以利保存。本画库可以作为专业美术院校学生、自学青年、离退休老同志，及广大美术爱好者学习、临摹、欣赏。

这套画库由经验丰富的美术家和美术教育家执笔编画，从他们多年积累的教学笔记和课堂示范作品中精选加工，参考最新的美术教育观点和本画库的特点专门撰写而成。全画库约在三年内出齐。整个画库是按照完整的教学体系进行安排的，但每个分册都各自突出自身的特色，各个分册既有联系，又相对独立。读者可以购买全部，也可以根据自己的兴趣和需要只选购某些分册。

已经出版和即将出版的有：《工笔花卉》俞致贞编、《牡丹图谱》金鸿钧编、《荷花图谱》张世简编、《树木编》秦岭云编、《油画风景》马常利编、《油画静物》李松石编、《石膏写生》李玉昌编、《木刻》谭权书编、《绣花挑花补花》吴淑生编、《治印艺术》谷 谿编，正在编写的有：《画竹图谱》、《画兰图谱》、《画梅图谱》、《山石篇》、《云水篇》、《人物画图谱》、《禽鸟图谱》、《蝴蝶图谱》、《油画人物》、《水粉画》、《水彩画》、《人体解剖》、《透视》、《色彩学》、《工艺美术》、《服装设计》、《楷书》、《行书》、《隶书》、《篆书》……等。

装订孔是依照国际通用标准设计，适用国内、外生产的各种铁制、塑料制装订文件夹。此种文件夹各地文具店都有出售。

简单的方法可采用塑料绳或棉绳，穿绕一圈或两圈即可将画页装订成册，随时折开取出几页或再次装订都很方便。

本画库在当地新华书店可以购买，如果买不到请写信给人民美术出版社邮购组联系。邮购组有部分存书，但数量不多，请先写信询问，待查看书库有存书时，再通知汇寄书款及邮费，办理邮购手续。

地址：北京北总布胡同32号人民美术出版社邮购组

本页随画册赠送，不另收费。阅后如不拟保存，请转赠美术爱好者。

木刻的制作与练习

谭权书

第一章 木刻制作法

中国是雕版印刷术的发源地。在一千多年的漫长岁月中，经历了初创、鼎盛、衰败的历史过程。本世纪三十年代新兴木刻在中国崛起，取代了复制木刻的地位，成为中国近代革命美术运动的重要组成部分，至今又过去了半个世纪，中国木刻的艺术成就引起世界的瞩目。

欧洲复制木刻大约产生于十四世纪。十九世纪末，由于照像制版技术的兴起，复制木刻逐步衰亡。新的创作木刻，由于这种艺术形式便于表达作者的思想与情感，许多艺术家竞相从事木刻创作，使古老的木刻充满了新的活力，显示出无限的生命力，成为刚健清新的年青的艺术。二十世纪初挪威的蒙克、苏联的法服尔斯基及德国表现主义画家们创造了许多杰出的作品。鲁迅先生曾指出“中国木刻图画从唐到明曾有过体面的历史，但现在的木刻却和这历史不相干，新的木刻是受了欧洲创作木刻的影响的。”明确地说明了中国新兴木刻所产生的渊源。木刻以木板为材料，以刀代笔进行创作，必然会产生明显的特点。物质材料的特性给木刻带来很大的局限性，木刻家在创作中必须巧妙的利用这种局限性，扬长避短发挥创造才能，使作品获得动人的效果。

一 木刻制作的原理

版画是指通过制版印刷所获得的印刷物。（创作版画更强调画家亲自进行画、刻、印。）在欧美各国一切经机械制版印刷的复制品统称为版画。

版画的类别有许多种，其制版的方式有凸、凹、平、孔四大类型。木刻属于凸版版画。凸版画是把需要的部分保留不动，成凸状；不要的部分用刀刻去，成凹状。油墨涂在凸面上，印出来便是黑色线条，画面凹陷之处便为空白。凹版画正相反，刻去的部分成为深沟，印出来是黑颜色，其他平面部分则无颜色，铜版画就是采用这种办法。孔版画是在丝网上用药膜或刻或贴等技术制版，用刮漏的方法印刷，颜色从孔中落下，被遮盖的部分是空白。平版画是指石版画，在一种特殊的石版上用蜡笔做画，再经腐蚀制版而成。

版材是木刻创作的物质材料，不同的木质特性各异，直接影响作品的面貌。一般来说，硬质版材如梨木、枣木等适于精雕细刻，软质版材如椴木、白果木等适于大刀阔斧的表现。由于木材短缺，人们开始寻找代用品，如塑料版、纸版、石膏版等，这些也促进了版材的多样化。目前国内外木刻家多采用木质的胶合板进行创作。

二 木刻刀具的种类

1. 三角刀，具有刀锋尖锐，刻线挺拔有力的特点，性能广泛，表现力强，最宜刻阴纹线条。
2. 圆口刀，刀锋圆浑厚重，有体积感，也是刀具中经常使用的一种，常与其他刀具结合应用。
3. 斜刀，是中国复制木刻刻线工具，利用双勾的方法可以表现出丰富的线刻形式，也是木刻中用来切刻和断刀的工具。
4. 平铲刀，可用来制造晕刻及刮刻效果，是木刻铲底子的主要工具。
5. 排刀，可用一刀刻出排线。由于用力的角度和轻重不同能产生特殊的明暗效果。近些年这种刀具已不多见。

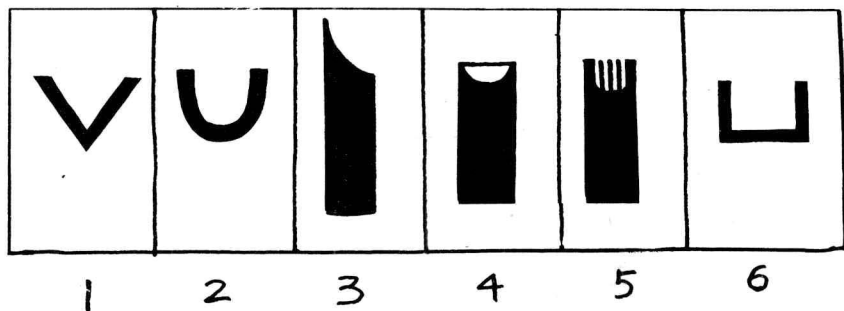

图1 刀具种类图

6. 方口刀，刀有三刃，可用正锋及两侧锋刻出方形和齐整的线条，也可刻出齿状形的多样刻线。

以上常用的刀具每种又分为大、中、小号，如需要刻更精细、变化更多的木刻，就要多准备一些各种口径的刀具，这些特殊的刀具有时需画家自制。好的刀具质地坚硬又富有弹性，锋利而不易断裂。

木刻刀用钝了需要磨，磨刀是一件细心的工作。磨时把刀的刃面与磨石贴平，角度一定要看准，有几个面要磨几次。注意内刃千万不要打磨。磨刀磨到最锋利时只有一瞬间，稍过就形成卷刃变钝，磨时身边最好备一块木板随时试刀。有时刀具形状虽不标准，但已锋利，这时就不必整形，可以先用。磨刀也须有经验的积累，才能做到“工欲善其事必先利其器”。

三 持刀方法与运刀原理

木刻的刻制并不象一些人想象的那样吃力，它的刻制过程是美的创造，是一种充满趣味的实践。正确的握刀方法，应象图6中所示意的那样。手握刀很象拿钢笔写字模样，小拇指及四指平按于版面形成支点。刀子的运动全凭大拇指、食指及中指来控制，左手拇指在刀的前方顶住刀柄前侧，用相反的力配合右手的运动，目的是增加阻力，象自行车车闸一样协调刀子的运动与停止。刻制时人与版面形成大约30度角，采取侧坐的姿势便于右手灵活运动与全身力量的协作。

运刀的原理是利用杠杆的作用。雕版时腕部的力应通过四指及小拇指的支点传导在刀尖上。准确地说，这是一种挖铲的动作。根据画面的需要，运用不同的刀具，通过起、行、收、停等力的变化，创造出多种刀法变化。初学木刻的人，可先用三合板进行运刀灵活变化的练习，再进行小幅的内容简易的刻制练习。

四 木刻的制作

(一) 上稿

初学者一般不直接在木板上起稿，可先在纸上画定，然后转画于木板上。因为在木板上修改会损伤版面，如加白粉会增加版面的凸凹，使刀锋感觉迟钝。上稿方法有两种，一为直接转写法，二为复写法。

直接转写法——用炭笔将画稿画在纸上，将纸反过来，上端用胶水固定在木刻板上，用力在纸背拓压画稿即可印在木板上。如不清晰可加喷一些清水，效果更好。然后再用墨笔描清楚。

复写法——利用复写纸转写法，先用透明纸描画稿，再将稿子反过来，下面放置复印纸，用铅笔描写。最后用毛笔再描成黑白稿。描稿完成后上版工作已完成，刻之前在版面涂上一层红色（或绿色）油画颜色，颜色要薄而透明，目的是为了掌握雕版效果，使画面一目了然，不会因漏刻而返工。

（二）科学的制做工序

木刻制版方法与其他绘画相反，绘画是一步步增添颜色，木刻是刻的愈多画面黑色就愈少。所以需有严格的控制方法，应分步骤进行。

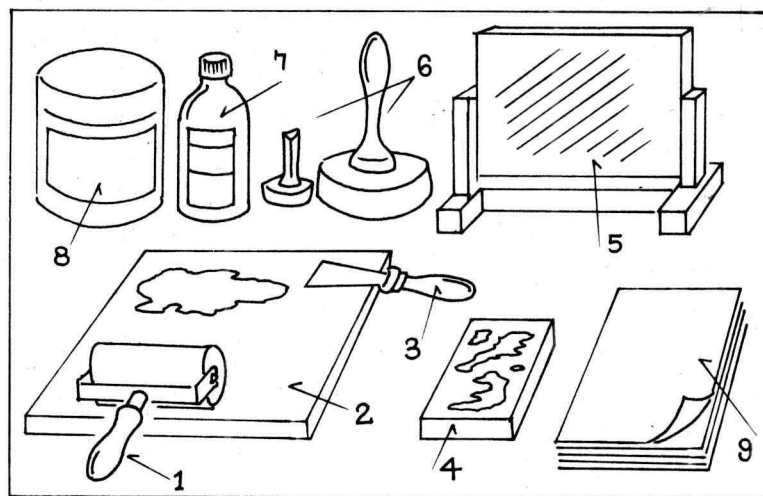
A 首先刻去画中最亮的部分。

B 处理中间色调的变化，这部分是木刻处理的核心部分。

C 深灰色留在最后处理，刻时须谨慎从事，留有余地，黑色部分不能轻易触动。

D 最后打样修改。试印通称打样，用来检验刻制效果，补救处理失误的部分。通过修改可以提高作品的质量。应注意打样时的墨色要薄，保持刀法清晰的面貌。

（三）印刷工具的配置

1. 墨滚
2. 墨台
3. 墨铲
4. 木刻板
5. 反光镜（打样修版用）
6. 磨拓
7. 松节油
8. 胶印油墨
9. 印刷用纸

图2 印刷工具的配制

印刷过程：

第一，要选择好的胶印油墨，通常印蜡纸的誊印油墨不能用，因为印后纸上会出现黄色油渍。如果油墨太干可加些松节油（不可用调色油）。将油墨放进墨台用油墨滚滚匀，注意滚动时要转360°，不可只转一半。当墨台上油墨呈现均匀的光亮，墨滚转动时发出轻轻的嘶嘶声，说明油墨量适中。如果油滚上和墨台上出现颗粒状，滚子转动时比较费劲，就说明油墨太稠太厚，这时绝不可上版，厚油墨会把刻版糊住，需要重新洗版。版面上油墨是否上均匀，检查时可在逆光条件下，利用油光的反射察觉。拓印时如发觉墨色不够黑就需补墨，方法是将纸局部掀起，一部分一部分补印。一张画有时候要补墨四、五次才能印好。

第二，放纸要放端正。用食指和大拇指拿纸，用中指按定位置，先上后下将纸放端正，要充分估计白纸四周所留的余地。我国木刻家普遍采用质地细软的宣纸或皮纸，用宣纸印出的画，墨色沉着不反光，有一种厚重感，并且不怕折叠。近几年来，有一些木刻家采用薄如轻纱的燕皮纸或打字用的绵纸，大大提高了印刷效率，原来几小时才可印成的作品二、三十分钟就完成了。但这种纸印后需经拓裱，不然看上去是灰色，缺少黑白效果。

第三，拓印木刻需要耐心。没印过木刻的人以为印一张画，就象盖个图章一样的容易。这是因为不了解木刻的拓印方法。在纸背上磨一道下面只是一条黑，需要磨无数次，交叉磨，需要处处注意，有时印了几个小时后最后划破出洞，前功尽弃。必须小部分印好再推进到另一部分，直到逐

步印好。决不可上上下下乱磨一气。现在也有人用打样机来印画,但木刻印数不多,机器又损伤刻版,所以还是手拓最普遍。

印刷后的刻版、墨台、墨滚、刀、铲等用具必须立即清洗,因为油墨中有快干剂,20小时后就干了,犹如涂了一层墨漆,难以再用。

画印好之后,作者可用铅笔签名,并标出画的印数编码。左边是标题与编号,右边是作者姓名和创作年代。这是目前国际版画界通行的签名格式。

版画的装裱一般比较简单,多采用厚纸板做外框的方法,画本身不一定要拓裱。

第二章 木刻的技法练习

一 木刻刀法变化和刀法组织形式

提起刀法变化,必然要谈到李桦教授所创造的刀法图表。这图表涉及刀法表现力的诸方面,即:刀具的性质,刀法创造的方式,刀法变化与艺术效果的关系。它使学生们认清了刀法的多种表现力与它所存在的天地。李桦先生的这种创见,解决了在这之前人们对刀法及刀法组织问题的含混概念,同时提出了刀法本身的创造性探索问题。刀法十四种图例一目了然,根据运刀变化解释了正切刀、斜刀、覆刀、浅刀、摇刀、旋刀、浮沉刀、涩刀,等十种刀法。又提出晕刻、刮刻、压刻、晕烘刻等特殊用刀方法。并将运刀方式分为雕、刻、凿、拨、旋、冲,六种类型。这种研究是很深入的。(图3)

刀法组织四十八种图是研究一种或两种或两种以上的刀法的穿插、衔接等变化,及其艺术效果的规律。

刀法组织有其规律性与具体性,然而构成的不同形式又体现了每一作者的创造性。刀法四十八种图揭示了构成木刻艺术语言的基本要素。它迄今仍是木刻技法练习的最有影响的范本。

刀法四十八种从平行线、平行曲线、均匀点等简单形式发展为双层网线、多层网线、疏密交叉线、水纹线、粗细双层线等,以及各种点及线所构成的斑纹、密集点等二十四种变化,由简单形式发展为复杂形式步步深入。这些构成灰色图纹的方法丰富了木刻表达手段,为初学者提供了宝贵的经验。(图4)

二 木刻的技法练习

木刻根据不同要求应用不同的方法。要全面掌握刀法组织的全部知识与技巧需要时间与实践的积累。这里介绍三种练习法。

(一) 写生法练习

根据实物写生做练习,通过练习使学生自由、正确、真实、深入地表现对象,是我国现实主义木刻的最基本教学法。这种练习强调素描稿的科学性。在处理时重视画面灰色层次的区分与界限,依不同明暗归纳概括。以刀法造型时要照顾到体积、空间、质感等各方面。画面要具有丰富的色调,同时具有木刻的审美特色。这种练习使学生得到科学的制作方法和敏捷的反应能力。(图5、6)

(二) 组织类型法的练习

按刀法组织的类型进行练习,适应刀法组织的特点,摆脱绘画观念的干扰,排除写生法所受客观物象的限制,自觉地运用木刻艺术的规律,进一步发挥作者的主观意识,是这种练习的基本出发点。它对于木刻刀法组织的艺术表现力提出了较高的要求。

练习一般由平行直线组织法开始,而后作平行曲线、交叉线、网状线、不规则线、点刻、晕

刻、斜刀、混合刀法等练习。

刀法组织类型是多样的,而且在不断发展,课堂练习是有限的。这种练习的更高要求是创造独特的刀法组织类型,用作者的新语言来描绘一切。

下面选几幅练习供参考。(图7、8、9、10)

(三) 艺术处理法的练习

艺术处理法更集中于木刻形式美方面的研究。木刻家的艺术构思活动与传达活动是依靠木刻的艺术语言来完成的,所以对形式的研究是木刻技法练习的重要内容。这种研究的内容包括黑白色值的变化,画面黑白的控制方法,黑白的转化与应用。对比中诸因素的利用(包括形、色、线、点等),木刻用线的特点与不同的表现形式,刀法与表现情感的关系等内容。请参看下面两组练习的例子。(图11、12)

第三章 木刻作品的欣赏

观赏是读者了解和感受艺术作品的一种高度的精神活动。欣赏者认识作品的艺术价值,理解艺术家的思想、观念、情绪等外在和内在的因素都是通过观赏过程来完成的。但一件好的艺术品并非人人都能感受到它的美,欣赏者必须具备看的能力。能欣赏才能发现,才能判断和想象,从而达到美的理解和感受。

今天世界的印刷技术已进入电脑控制的年代,精美的彩色画页可以达到乱真的地步,保持着手工艺形式的古老的木刻艺术还有没有存在的价值?尤其是单色黑白木刻是否还有艺术的魅力?我们的回答是肯定的,因为黑白木刻尽管只有两色,但可以创造出丰富多样的艺术效果,表达作者的复杂情感,木刻所表现出的力之美是任何精美的印刷物无法代替的。下面就五幅作品加以概括的解说。

列宁的生活 斯特拉索夫(苏)

作品内容描写列宁在苏联十月革命时期的战斗生活。图画揭示的主题是列宁做为一名革命战士和人民群众战斗在一起。

作者没有回避列宁在铁甲车上演说的这一事件的正面描绘,这是一个很大的难题。但就靠黑白两色,几把雕刀便将画面处理得如此完美,毫不逊色于油画作品。描写角度的巧妙选择,象征手法的应用,通过生活中的一角表现出巨大的生活场面,给人以画外空间无限的感觉。列宁高高地伸出右手,表情坚定,充满信心,形成画面视觉的中心,十七位士兵的动作都经过周密的安排。这种以少胜多的手法使主题得以精练的表达。

在制作上,作者用精雕细镂的熟练刀法,将木刻的语言与构思相吻合,达到了既定的创作意图。这幅作品有力的证明了木刻是可以表现重大的主题与纷杂的场面的。(封底)

呼吁 尤·明切夫(保)

木刻家常借助于浪漫的想象,用间接的处理手法,通过可信的视觉形象来表现主题。在技巧表现上着意创新,突出木刻的形式趣味,给人以回味无穷的艺术效果。这幅画的主题一望可知,这就是人类所关心的主题——和平。

透过小小的窗子,人们看到了室外充满阳光的和平世界。高大的楼房,丛生的草木,柔和的春风吹进了画中的小屋,一切都是静静的,一组飞翔的鸽子从窗外掠过,正好停留于画面的中心,这就把作品的主题强烈的突出来了。

特别是画下面1/3的面积被一组播音话筒占满,它给画面增添了戏剧性的效果。人们看了这幅画都会想到自己面对着话筒要讲些什么呢?让和平的呼吁传遍四面八方。画中的一切都极简练,虽为静物但充分传达了人的精神世界,创造出言有尽意无穷的美的境界,着实立意不凡。(图13)

明切夫为保加利亚现代优秀木刻家,作品风格独创,在注意到群众审美要求的前提下,吸收现代欧洲的新的艺术表现的手法,如造型的夸张,构想的自由、浪漫等。在技法上用刀洗练,层次丰富,画面明朗,明切夫的木刻成就引人注目。

骏马驰骋 谭权书(中)

木刻作品反映现实的手法十分注意语言的简洁,和一般绘画中的纯客观描写与如实再现对象的处理方法相距甚大。只有对现实的一般认识与感受并不能产生理想的作品,缺乏感受的、没有想象力的、只去追求形式的变化也难免与别人的作品雷同。创新就是要从对美的认识 and 感受中有独创性的发现,并探索独特的表现方式。

作者在草原的生活中获得了一种新的视觉经验,在辽阔的地平线上的远方物象,在感觉上远比实际生活中的要大得多,作者曾误把远处的一只羊认为是一只牛。后来又多次观察马信们骑马,从山坡奔下来追逐马群,他们的影像在天空背景的衬托下,显得十分巨大而壮美,这种强烈的情感因素和感受形成了这一作品的基础,最终找到了表现典型形象的途径。

处理时,在保持画面上方跃起的一组人马不断发展地涌进趋势同时,十分注意其外轮廓影像的完整。画面中努力做到简洁,对比强烈,有意识的造成清新明朗的格调,使主题得以表达。(图14)

舞蹈家们 西柯·姆拿卡塔(德)

这是一幅带有德国表现主义版画特点的作品。作者突出了强烈的主观愿望,刀法粗豪奔放具有内在的力量。作者所描绘的既不重视她们的真实形象,也不重视她们的舞姿,一切都是自由发挥,看来好象是不可捉摸的,其实画家是通过舞蹈的强烈节奏,人物的形与黑白对比的变化,着重表现作者的感受与激情,他找到了这种形式也就完成了自我的构想。(图15)

小世界 康定斯基(俄)

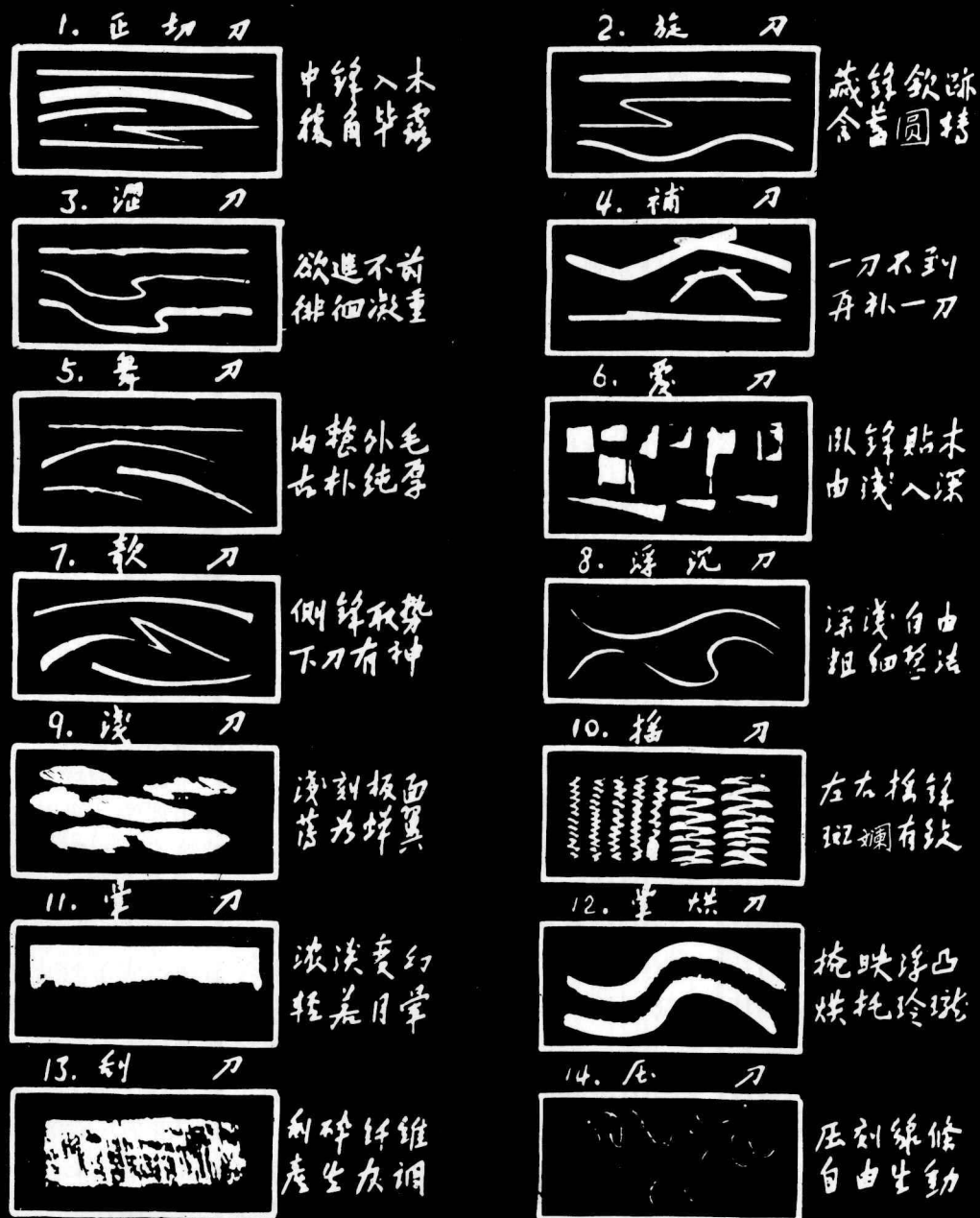
康定斯基1866年生于莫斯科,1944年逝于法国。他是形式主义抽象派绘画的创始人。他认为艺术作品的形式本身就是内容,他作品中出现的各种形、色、线的组合及迅速的节奏变化,都是源于主观即兴的冲动。

《小世界》表现了空间中一些类似的圆形、方块和圆。飘浮的运动与痉挛性的变化,是一种无目的的运动。好象阳光照射下的尘埃,相互碰撞、移动、交错、合并……。我们的视线不断转移,似乎其他物体的摆动也就加剧了,这种变化有如一种形和色的智力游戏永无终结。图画中所表现的小世界是什么样的世界呢?读者难以理会,只有画家自己才能感受到。(图16) 1945年以后欧洲现代派艺术出现了令人眼花缭乱的局面,画家们强调自我表现,在创作手段上追求出奇制胜,有意识地与自然世界划清界限,制造荒诞的非客观的世界。这是资本主义世界复杂社会现象的反映,我们应有明确的认识。但不论是抽象的还是具象的绘画,艺术家在某一方面的探索,凡有可取之处,也可成为我们的借鉴。

我国的木刻艺术随着时代的发展不断在进步,我们感觉到在技法训练中的一些问题,通过努力解决了一些,但面临的问题很多,以往的努力已经不够了。创造,充实和提高我国木刻的艺术水准是每一个木刻家的职责,让我们大家一起努力吧!

1985年8月于中央美术学院

刀法十四種

大切為齒
流走為銜

中切為刻
圓轉為旋

小切為雕
頻挫為撥

图3 刀法十四种
李桦作

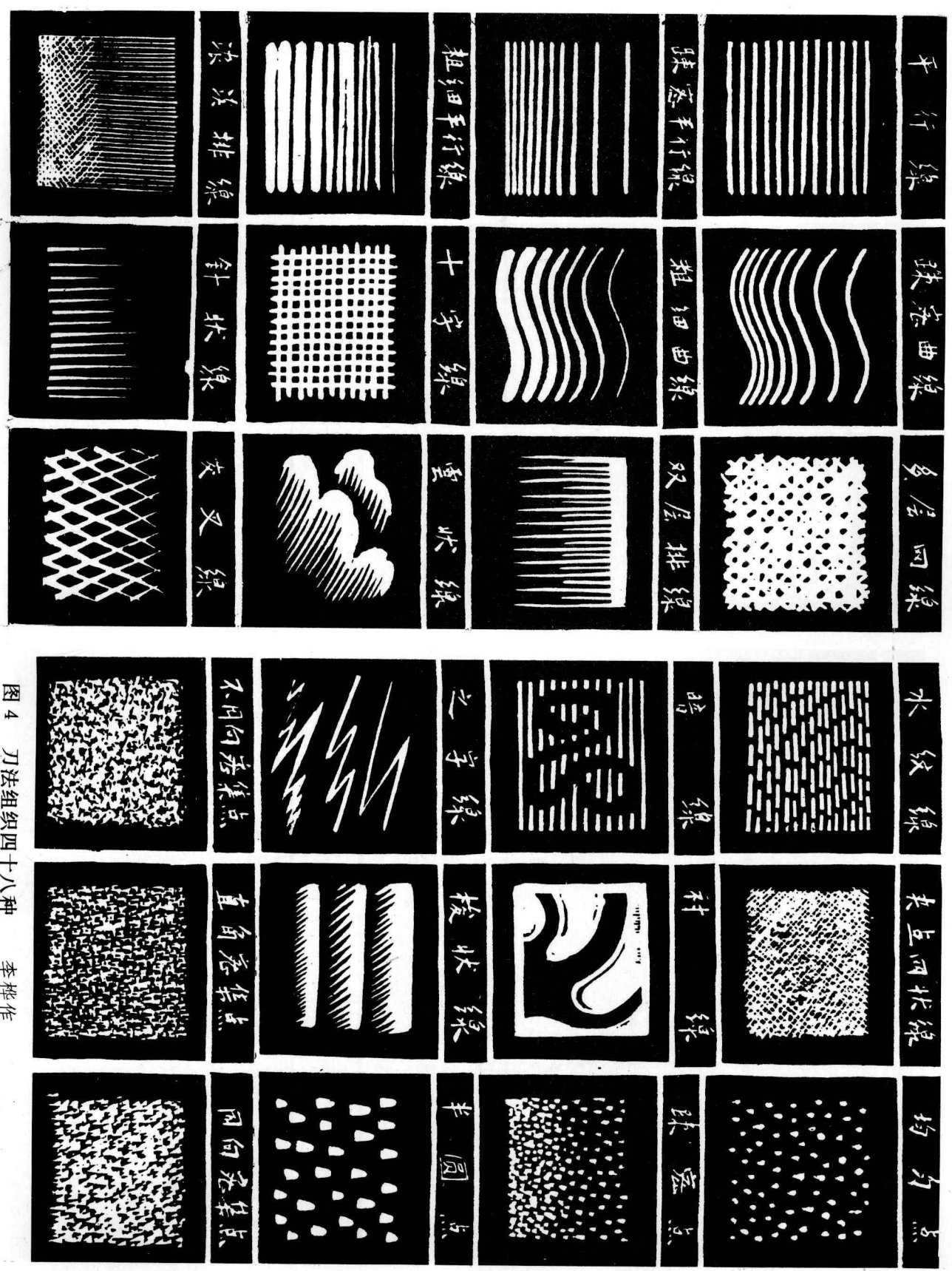
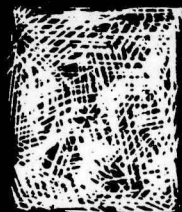
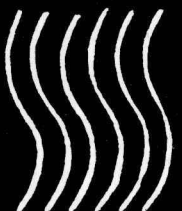

图 4 刀法组织四十八种 李桦作

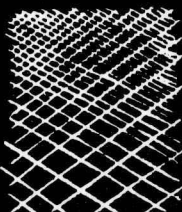
乱 绿 斑

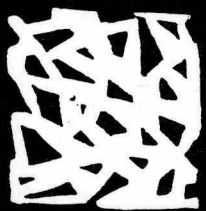
平 行 曲 线

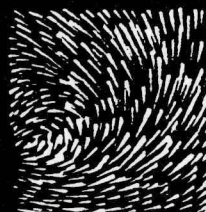
疏 密 交 叉 线

圆 刁 斑

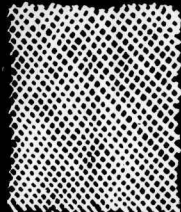
透 透 点

摇 刁 斑

四 状 绿

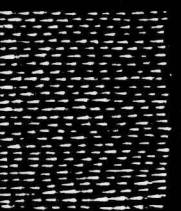
粗 细 平 行 曲 线

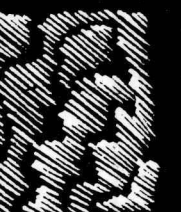
斜 状 绿

细 雨 点

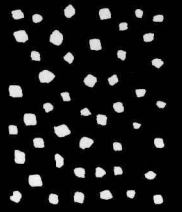
层 叠 三 角 点

麻 绳 斑

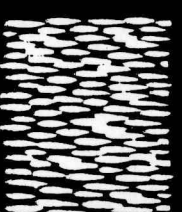
方 点

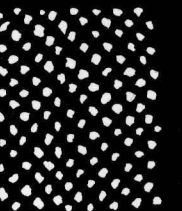
席 纹 斑

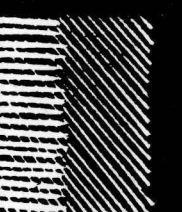
悬 胆 点

暗 格 点

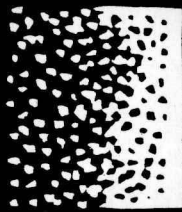
粗 细 双 层 线

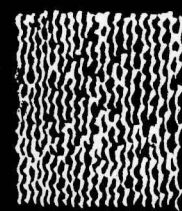
破 壁 斑

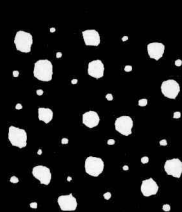
阴 阳 点

波 纹 斑

大 小 点

细 草 斑

乱 草 斑

麻 点

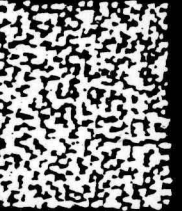

图 5 少女 写生法练习 万国华作

图 7
平行直线组织练习
李晓林作

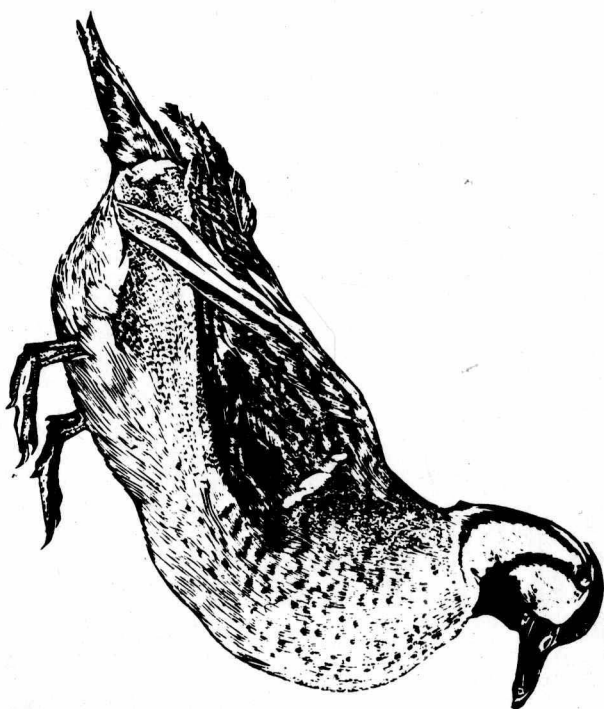

图 6 鸭 写生法练习 刘开业作

图8 平行曲线组织练习 李杰作

图9 交叉线组织练习 张光林作

图10 不规则线组织练习 班苓作

图11 黑白对比与画面情调控制练习（一组三幅） 王兵作

图12 木刻线的应用练习 (一组三幅)

陈中华作

图13 呼吁 尤·明切夫 (保)

图14 骏马驰骋 谭权书作

图15 舞蹈家们 西柯·姆拿卡塔(德)

图16 小世界 康定斯基(俄)

图17 都市风光(之一) 麦绥莱勒(比利时)

图18

抱着妇女的死者
珂勒惠支(德)

Wang Meng, 14th c.

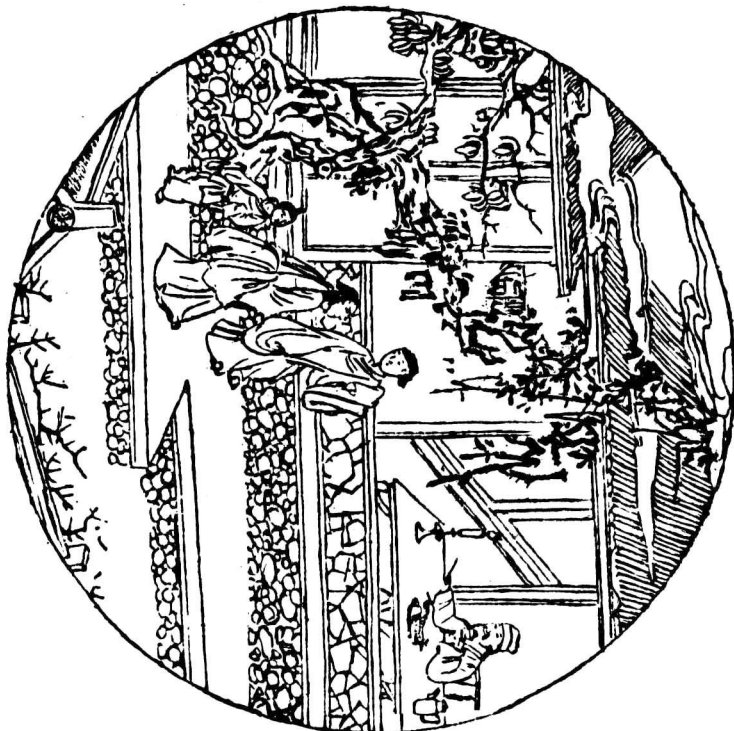

图19 中国明代文学插图

图20 母与子 法服尔斯基(苏)