

MUKE JIAOCHENG

谭权书著

美术名师
教学笔记

木刻教程新编

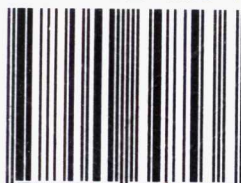

中国青年出版社

- 《木刻教程新编》是中国高等美术院校版画木刻教学普遍参用的教材，也是木刻青年自学成材的课本。
- 1982年我在李桦先生的鼓励下，写出了《木刻教程新编》一书，李先生亲自校阅文稿并热情撰写了序言，本书是在1982年版的基础上增订而成的。
- 本书注重艺术规律的研究，解决了技法练习与创作之间的衔接课题，以全新的教学法成功的推动了版画技法教学的革新，影响波及中外。
- 版画技法的提高不能脱离艺术创作而存在，木刻语言的更新应和实践经验的积累相一致。
- 本书的中外优秀作品赏析就是着重于创作的角度，以个人理性的目光加以判断，认识当代艺术变革的现状与走向，反映当前教学思考的特点。

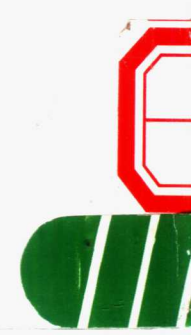
J 217
15

ISBN 7-5006-4853-7

9 787500 648536 >

- 书号：ISBN7-5006-4853-7/J.494
- 定价：40.00元

美术名师
教学笔记

木刻教程新编

谭权书 著

中国青年出版社

(京)新登字 083 号

责任编辑：邓中和

封面设计：李鸿飞

图书在版编目 (CIP) 数据

木刻教程新编/谭权书 著.

北京：中国青年出版社，2002

ISBN 7-5006-4853-7

I. 木… II. 谭… III. 木刻：版画—技法 (美术)

—高等学校—教材 N.J.217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 069424 号

中国青年出版社 出版 发行

社址：北京东四 12 条 21 号

邮政编码：100708

制版：北京林海兴图文制作有限公司

印刷：山东新华印刷厂德州厂

经销：新华书店

889×1194 1/16 12.5 印张

2002 年 10 月北京第 1 版 2002 年 10 月山东第 1 次印刷

印数：5,000 册

定价：40.00 元

目录

序 言 李桦 7

第一章 从复制木刻到新兴木刻 9

一 中国传统版画历史的回顾 9

二 欧洲木刻的演变 13

三 几点认识 15

四 创作木刻的特点 16

第二章 木刻艺术的形式美 17

一 木刻中的光线处理 18

二 木刻的黑白变化 26

三 木刻中线的艺术处理 43

四 木刻刀法的情感表达 51

五 木刻的空间与质感的处理 56

六 木刻的综合艺术处理 63

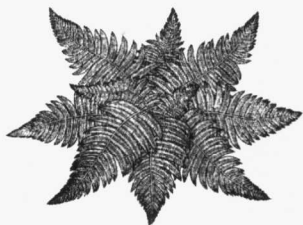
第三章 木刻的刀法组织与练习 66

一 版材与技巧的发挥 67

二 刀法组织的规律 67

三 刀法与刀法组织的练习 70

四 科学的木刻制作工序 83

第四章 构图在木刻中的应用 86

- 一 浅谈构图 86
- 二 构图处理的原则 87
- 三 构图的章法及在木刻中的应用 91
- 四 构图的练习 100

第五章 木刻语言表达的独特性 101

第六章 漫谈创作与传统 114

- 一 从技法练习走向创作思维 114
- 二 创作可视、可想的艺术作品 115
- 三 站在民族性和时代性的高度上思考版画的当代特征 117
- 四 确定个人与传统的联系方式，探索个性发展方向 118
- 五 取长补短，广泛借鉴 122
- 六 小结 133

作品赏析 134

中国优秀黑白木刻作品赏析 134

国外木刻赏析 174

后 记 195

序 言

宇宙运行，万世不绝，一切均为自然规律所制约。但艺术是人类意识形态领域里的创造，它不仅受约于自然规律，也为精神和社会的规律所制约。因此，艺术规律更为复杂。然而我们为什么要研究艺术规律呢？

这是因为人类的创造，一代代地传下去——创造、发展、再创造、再发展，以至无穷。在人类短促的一生中，这是一件极艰巨的事业。而人类文化之所以能代代不断发展者，是由于发明了语言和文字。有了语言和文字，人类就能总结其实践经验，由个别致一般，由实践到理论。这些理论总结，便能使人们认识事物发展的规律，从而把它们用文字传播给他人，以免从头做起并使之加快积累。所以出版艺术规律的书，是件发展艺术的非常重要的工作。

木刻版画是造型艺术的一种。麻雀虽小五脏俱全。它既备一般艺术的规律，更有自己的特殊规律。认识、学习、掌握和运用这些规律可以在前人和别人的经验基础上，在人类文化的长索链中创造新一代的新环节，使木刻艺术更迅速，更阔步地前进。

谭权书同志学习木刻艺术已有二十多年，从事木刻创作和教学也二十多年了。他在学习和研究先辈木刻家的经验中，加上了自己实践的经验，获得了丰富的知识。使他能逐步总结和认识一些艺术规律，现在把它们有条理地写成本书，对于后一代木刻家确是一种贡献。

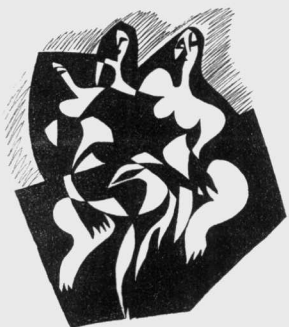
学习木刻版画不纯是为了个人爱好，更重要的是为了创造、充实和提高我国的木刻艺术。后之学者必须立志超前辈，而前辈也当无私地扶掖后辈，现在谭权书同志已用实际行动，把自己的知识贡献给他人，也希望他人虚心研究这些艺术规律，并用自己的聪明才智去发展它们，使木刻版画的前途更加光明而远大。

木刻版画是鲁迅先生提倡的战斗艺术，在半个世纪的革命实践中，虽然积累了不少经验，获得了很大成就，但还远远未能满足革命和人民的要求，还未适应时代的发展。我们殷切地期望于新一代的木刻家，并希望本书能够给他们以很大的帮助。

李 桦

1982年3月于北京西屋

章首页题图木刻:刘玉山

第一章 从复制木刻到新兴木刻

一 中国传统版画历史的回顾

我国民族版画艺术的兴衰经历了漫长而艰苦的道路。追溯版画的由来，从史前期原始岩画彩陶图纹到记录于甲骨的殷商文字，从镌刻青铜器上的金文到汉画像石刻，以及秦代肖形印章的广泛使用……可以说这一切都为我国雕版印刷的出现，做了长时间的充分准备。

雕版印刷术最早出现于何时虽无明确文字记载，但大英帝国博物馆所藏我国唐代咸通九年（公元868年）金刚般若经的扉页画，可称世界最古的木刻版画。

（1）唐代是木刻艺术的初创期。当时木刻主要服务于宗教的宣传，宗教的大发展使印刷

业得以兴盛，至于文学书籍及民间用书的木刻插图，直到五代才逐步受到应有的重视。特别引人注意的是，这一时期印度文化的输入，它对于中国文化的影响也反映在木刻艺术中。木刻佛画是这个时期中的重要作品。佛画将宗教的轮回因果的迷信思想加以形象的表达，并把佛和菩萨的形象与人的性格特征接近化，达到普及民众的目的。在图式设计和印刷方法上特别注意到群众喜爱的方式，追求明朗清晰的效果，使木刻艺术产生了民族特色。尤其独幅木刻的出现，为木刻的独立发展开拓了新领域。

（2）宋、元时代的木刻艺术进入了兴盛发

展时期。北宋封建经济的大发展带来科技的革新与进步。火药、罗盘针及活字版印刷术的发明,推动了历史的前进。手工业技术的提高,文学艺术特别是散文、诗词、平话和戏曲的繁荣发展,使木刻艺术得到了普及,获得了极大的成就。

这时的木版画已经摆脱了对宗教的依赖,和人民的需要结合起来了,取材范围很宽,如经、史、子、集及文选、技术书、医书、算书、画谱、平话、杂类书籍等无所不有。此外,民间日用版画与宗教画等并存。木刻印刷技术趋向精良,出现了简单的两版套色版画。这一切说明,宋、元时期木刻进入了相当发达的阶段,

这就为明代木刻艺术的新飞跃打下了坚实基础。宋、元木刻内容的丰富、风格的独创,是中国复制木刻发展的重要标志,并给后来的木刻以深刻的影响。

(3)明代木刻艺术迈入了鼎盛时期。朱元璋公元1368年建立了明王朝,在大约300年的时期中木刻发展到鼎盛阶段。

由于生产力的进一步解放,明代社会呈现出较长时期的安定繁荣。工商业迅速发展,并有了资本主义经济关系的萌芽,社会分工也更加具体。人们对于各种各样书籍的大量的需求,直接刺激着雕版印刷产品数量与质量的提高,书商竞争日益激烈。不同流派与风格的形

图1 说法图(金刚经扉页)

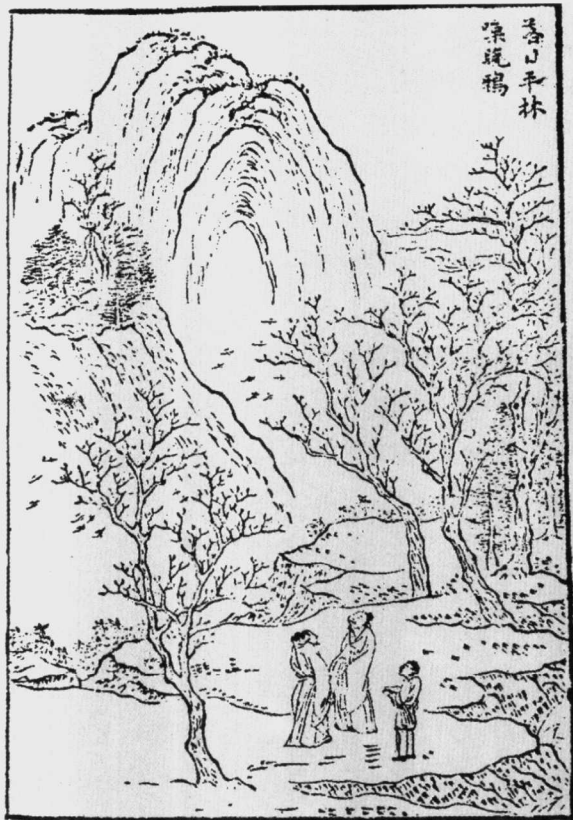

图2 落日平林噪晚鸦

董西厢

成，使版画艺术提高到崭新的水平。知名画家如仇英、唐寅、陈洪绶等参与雕版的绘制，一时形成风尚。元代以后中国绘画中，人物画明显的日趋衰败，但在木刻中人物画却是如异军突起，取得了辉煌的成就。

文学作品的兴旺为版画开辟了天地，市民文学中戏曲、小说的多种内容，用插图形式得到再现，是这一时期中版画成就的重要方面。通过典型形象的完美创造，丰富了读者的想象力并给人以美的欣赏，如《水浒传》、《西厢记》、《琵琶记》等作品，就其艺术所达到的高度来看，今天仍令人感到叹服！

明代木刻插图的数量是十分惊人的。如《西厢记》的不同刻本插图就有10种以上。画家与刻工的通力合作，出版家对插图的重视程度，都是前所未有的。身兼绘刻二职艺人的出现，对改变绘刻分工，提高作品的艺术性有重要的意义。特别是弘治到天启年间，戏曲小说的木

刻插图盛行一时，销路极大。

在形式表现方面也有创新，突破了单线刻法，产生了黑白对比的应用。同时线的表现力也得到了高度发挥。特别是刻工名手黄、汪诸家（安徽新安派代表，此外还有江苏金陵派、福建建安派等）更是风格独创、刻工精湛的最有影响的流派。他们的作品发挥了传统木刻的特性，创造了民族版画的风格，达到了17世纪中国木刻艺术的顶峰。明代对雕版印刷技术的杰出贡献，是胡正言的十竹斋饴版套色木刻的创造，饴版的发明使版画走向彩色多版套印的时代。

万历年间利玛窦传教来到中国，他将西洋版画带来。随后中国产生了西洋明暗刻法的基督教木刻画，在中西木刻法的结合上迈出了可喜的一步。从以上简要的介绍中，使我们了解了明代在推动和发展传统木刻艺术所起的积极作用。

图3 荆楚臣重对玉梳记

古杂剧

图4 李妙惠

列女传

(4) 清代的木刻艺术进入了普遍发展的时期。经历了明代的木刻中兴之后，出现了一度衰落的现象。清代统治者的禁书运动大大打击和阻碍了小说、戏曲等的发展，插图艺术从总体上看已不如明代的精巧，颇有每况愈下的趋势。虽然如此，有价值的作品也不少，代表作品除御用木刻画如《万寿盛典》等作品外，还有清初萧云从的《离骚图》，乾隆的《晚笑堂画传》。继《十竹斋画谱》之后的《芥子园画传》是套色木刻取得高度成就的作品。

清代具有鲜明特色的民间木刻，在这逆境中出乎意料的得到了普遍的发展。闪耀着人民思想与智慧的新兴木版年画，体现了民族审美的传统风采，反映着人民的愿望，表现着群众喜闻乐见的形式。它以多样的形式趣味面貌，深深扎根于中国广大农村之中，几乎占有了家家户户的墙壁。

著名的木版年画中心遍及中国各省，如湖

南、广东、福建、江浙……各有中心。影响最大的有山东潍县、河北武强、江南姑苏的三大雕刻印刷中心。

年画内容很丰富，如故事、戏剧、美人、典故、神像、动物、花鸟、风景，以至时事新闻等，并注意与群众生活和实用装饰相结合。画面单纯明快色彩艳丽，受到人民的欢迎。它销售量之大，影响之深远，没有任何时代可与之相比。一代又一代的民间艺人发挥自己的智慧，创造了无数优秀的作品，他们表现出来的高度审美观念，对形式探索与创作经验，为我们留下了珍贵而丰富的遗产。

清末鸦片战争之后，欧洲石版印刷术开始传入我国，如光绪十年(公元1884年)点石斋石印画报的出现，立即吸引了人们的目光。再加上铅印、铜版等铸版技术的引进，雕版木刻艺术便经不住这重重打击，逐渐萧条下来。这种

图5 文君当垆卖酒

琴心记

濒于灭绝的状况，一直持续到20世纪30年代，中国传统木刻的地位由新兴木刻所代替。

今天世界印刷技术由于科学的进步正在飞速发展，电子技术的应用使制版及印刷物的完美已达到了惊人的地步。而保持着古老雕版手

印形式的木刻艺术，为什么竟能独立存在且不断发展呢？要回答这个问题还需要了解欧洲版画的演化。

下节简介欧洲版画发展概况。

二 欧洲木刻的演变

欧洲的造纸术及雕版印刷术最初是从中国输入的。版画在初期与中国木刻情况相同，亦为宗教所利用。从14世纪到18世纪的400年间有了较快的发展。15世纪德国所刻制的圣母与圣子图，为欧洲现存宗教画最早木刻作品。

15世纪初，插图版画已广泛应用于历书、医书、数学及其他科学读物之中，但画风较粗糙，仍处在幼稚阶段。这是欧洲木刻的初创时期。16世纪中叶德国画家丢勒的出现，标志着木刻艺术进入了成熟阶段。到了18世纪之前欧洲的木刻艺术发展到了高峰。

1600~1700年经过了约100年的努力，铜版画的刻制技术宣告完成。制作精美的铜版画受到人们的欢迎，木刻画日渐清微了。此时铜版画的势力尚未进入英国，那里仍在盛行着木刻并着手于木刻艺术的振兴。英国画家毕维克(1753~1828)首创了阴刻雕版法的新术，并改变了过去复制笔画的方法，由画家自画自刻，成为创作木刻的先驱。

19世纪后，木刻以精致的雕刻与铜版画展开激烈竞争。法国木刻也由于英国的影响盛及一时。木口木刻是把铜版雕版技术应用到木刻中，这种创造的成功延长了木刻衰退的时间，

但它仍不能摆脱复制绘画的弱点，所以照相制版术一经发明，复制木刻就无法对抗，临近灭亡了。

20世纪以来，表现画家思想情感的艺术出现了，这就是区别于复制木刻的创作木刻艺

图6 欧洲中世纪线刻版画

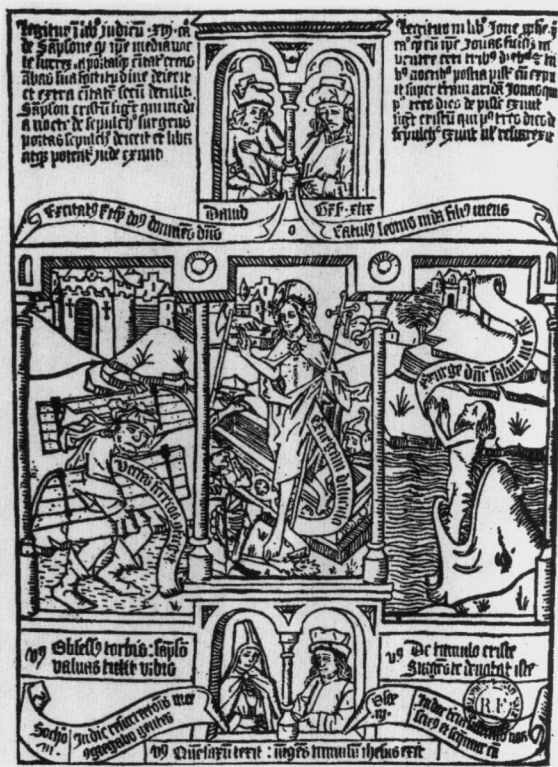

图8 四个骑马的人 丢勒（德）

术。木刻从画家手中开始复活起来得到了新生，如挪威的蒙克，英国的尼格尔松，前苏联的法沃尔斯基等，均创作出许多杰出的木刻作品。创作木刻由此奠定了独立发展的坚实基础。

30年代鲁迅先生注意到西方木刻的这一新发展，认识到新木刻所具有的强大生命力，热情地将它引进中国来，他说：“中国木刻画从唐到明曾有过体面的历史，但现在的新木刻却和这历史不相干，新木刻是受了欧洲创作木刻的影响。”还指出新木刻的性质是“不模仿，不复制，作者捏刀向木直刻下去，便是创作底版画。它首先必须和绘画不同，就是以刀代笔，以木代纸或布”。

中国的新兴木刻运动是从1931年鲁迅先生创办“木刻讲习会”开始的，至今已有半个世纪的历史了，它取得了光辉的成就，木刻运

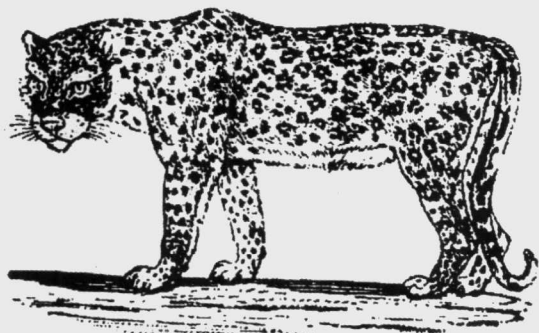

图9 动物木刻插图（二幅）毕维克（英）

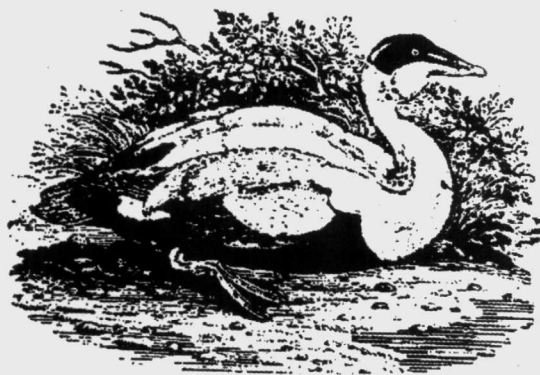

图10 动物木刻插图（二幅）毕维克（英）

图7 欧洲中世纪线刻版画

动成为中国革命美术运动的重要组成部分。(关于中国新兴版画50年历史,请参看上海人民美术出版社1981年出版《中国新兴版画五十年选集》中,李桦、王琦、力群的文章《中国新兴版画五十年》。)

三 几点认识

上面用最概括的内容叙述了中国和世界复制木刻的历史,目的在于使我们从广阔的范围来观察木刻艺术发展的进程,认识今日创作木刻的性质和特征。单就版画发展而言应注意以下三点认识

(一)木刻艺术的兴衰决定于特定的历史条件,不同时代的社会生活内容决定着艺术家的创作思想与题材范围的选择,也是艺术作品形式变化与技术发展的推动力。如明代木刻的发展,所以达到鼎盛时期,正是由于生产力的解放及工商业兴旺发达,尤其资本主义萌芽的出现,直接刺激木刻印刷业,使其分工更加专业化,促进了不同风格流派的竞争。它是以较

长时间的社会稳定为背景的。《十竹斋画谱》精美的五色套印木刻的创造,是在新的基础上的大胆突破,是明代民族审美趣味的体现。清代民间木刻年画的形式,反映了群众的理想与愿望,满足了他们的审美需要,同样离不开社会生活的推动。我国新兴木刻运动的产生,正是由于新民主主义革命的需要。今天祖国正在向实现四化宏伟目标迈进,双百方针的贯彻使文艺事业在有利的条件下取得进展。在这一新形势下,木刻艺术面临着从作品内容到形式的革新。因循守旧势必脱离人民群众不能适应时代的发展。

(二)木刻要充分发挥自己独特个性。近几

图11 桥上的少女 蒙克(挪)

十年来科学的飞跃进步，使印刷技术不断革新，木刻要保持自身的生命力，就必需加强和发展独立的个性。这是历史给予我们的重要启示。木刻必须摆脱各种形式的复制走自己的路。

(三)继承与创新的认识。木刻应继承和吸收民族民间的优秀版画传统，并使之不断更新。还要继承和发扬新兴木刻50年的传统，求得新发展。形式的继承是版画创新的重要组成部分，因为它不只是单就本民族艺术而言，还包括外来形式的借鉴与吸收。历史证明，外来文化的影响经过不断改造和吸收，就会推动新艺术形式的产生，成为具有民族特色的新艺术形式。随着我国与世界各国文化交流的开展，外来形式的民族化问题会更突出的表现出来，应引起我们的注意。

四 创作木刻的特点

木刻版画是版画的一种，古代复制木刻是由绘、刻、印分工来完成的。它的制作是以复制为目的，故其雕版性质与机械制版很相似。虽刻手技术可分高低，但难以表达画家创作的激情，所以再好的复制木刻作品，仍然缺乏艺术的独立存在价值。

创作木刻(又称艺术版画)由画家自绘、自刻、自印(或由他人助印)，从作品构思开始直至作品的独立艺术价值完成。在不断的实践中画家们探索着木刻内容与形式的审美特点，认

识木刻技巧与知识的特殊规律，并积累丰富的创作经验。木刻画种有自身的局限性，所以可以说木刻的特点产生于这种局限性。它以木版为物质手段并以反映现实的特有角度，在绘画中适应着人民的审美需要，充分发挥木刻特点，就是扬长避短开拓自己的广阔世界。

木刻在画、刻、印三方面所包含的艺术规律与技巧，构成木刻艺术的特点。关于这些特点的具体内容，将从本书第二章起加以详细阐述。

第二章 木刻艺术的形式美

木刻是造型艺术中工具性较强的画种之一。其特点是经过以刀雕版并经印刷而创造出艺术作品来。

由于用刀刻木的局限性，使木刻不能像油画那样自由运用多层次的覆盖式的画法。也不可能像中国画那样，进行多次皴、擦、点、染的描绘。这种局限性使木刻不易达到客观物象的逼真再现，而应是在表现“力之美”的独立世界里找寻自己的天地。单纯、强烈、鲜明的表现成为木刻艺术的特征。在艺术作品中，内容决定形式，而形式又反作用于内容。正是木刻形式的特点大大的约制了作品的内容，也就决定了木刻题材适宜采取短小精悍的内容。优

秀的木刻作品往往通过一个事件的局部，或一个细节的安排来表现复杂的事物或宏伟的场面。所以木刻要产生感人的魅力就必需掌握以少胜多的处理方法。

版画画面虽小，但创作的过程较一般绘画复杂。如有的油画创作往往把写生素材略施加工转绘于画布上就可成为作品。而版画则在雕版前需要经过构图、刀法、色彩、黑白、线等的设计，画面中的一切物象，似乎都要经过一番特写语言的翻译，这种翻译就是艺术处理，也就是把一般的绘画语言变为版画语言。从技术角度来观察，可以这样认识：一般绘画的表现侧重于自然现实的表现，如光源、