

水印木刻技法

陆放 著

美

山东美术出版社

陆放著

水印木刻技法

山东美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

水印木刻技法 / 陆放著. — 济南: 山东美术出版社, 2002.9

ISBN 7-5330-1653-X

I. 水... II. 陆... III. 水印木刻—技法 (美术)
IV. J314.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 053370 号

出 版: 山东美术出版社

济南市经九路胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

发 行: 山东美术出版社发行部

济南市民生大街 43 号 3 楼 (邮编: 250001)

制版印刷: 山东新华印刷厂临沂厂印制

开 本: 889 × 1194 毫米 大 16 开 5.25 印张

版 次: 2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印 数: 1-3000

定 价: 38.00 元

陆放简历

1932 年生于江苏省昆山市，1949 年开始美术工作，1955 年进入浙江美术学院版画系深造，1960 年毕业并留校任教。

1987 年出访菲律宾进行文化交流、举办版画展。

1987 年—1994 年为美国明尼苏达大学举办三期中国水印木刻训练班。

1991 年应邀访问日本，进行文化交流，日方举办《中国版画名家——陆放版画展》。

1992 年应邀访问法国，以及在意大利、瑞士、荷兰等国进行艺术考察。

1994 年受聘美国马里兰美术学院客座教授，赴美五所大学讲学。为表彰在讲学期间及在艺术上作出的贡献，巴尔的摩市市长特颁发荣誉市民证书。

1996 年受聘中国版画家协会授予“鲁迅版画奖”。

1997 年应日本邀请在东京举办《陆放版画展》。

陆放版画个人展一览表

1984 年	中国杭州市	美国里士满	中国杭州市	中国台北市
1991 年	日本国静冈县	日本国静冈县		
1993 年	法国巴黎	美国巴尔的摩	美国波士顿	
1997 年	日本东京	浙江省博物馆		

作品收藏

英国伦敦大英博物馆	前苏联莫斯科博物馆	日本神奈川镰仓美术馆
美国巴尔的摩博物馆	波兰美术馆	法国巴黎国家造型艺术中心
北京中国美术馆	天津市艺术博物馆	山东省博物馆
		浙江省博物馆等

水印木刻

概述

构成木刻版画的三个要素是：绘、刻、印。

我国古代木刻版画的这三个要素，分别由绘者、刻者、印者多人共同完成，我们谓之复制版画。而现代版画，这三个要素由一个人独自完成，所以我们称之为创作版画。

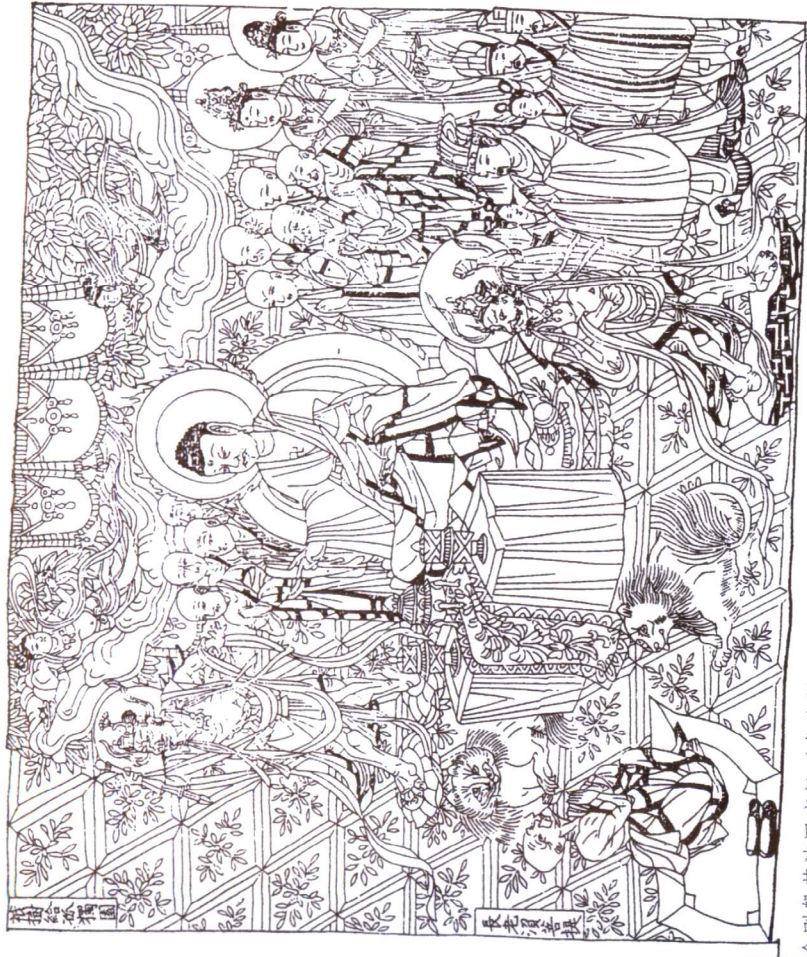
公元前210年，秦始皇嬴政命丞相李斯从楚国兰田携来白玉，刻上“受天之命，皇帝寿旨”，随即有肖形印出现，如青龙、白虎、朱雀等多种形象印章，这些肖形印成为中国原始版画的雏形。

印刷术的发明，推动了人类文明史的发展，应运而生的版画艺术，大丰富了艺术宝库。

唐代咸通年间（公元868年）留下的《金刚般若波罗密经》卷首木刻

画，是当今世界上现存最早的一幅版画艺术作品。西方现存最早的一幅木刻是德国的《圣·克利斯夫》（公元1423年），两者相距555年。

中国的印刷术和随之发展起来的复制木刻，是现代创作水印木刻的前身。在石印术、铅印术传入之前，我国印刷术几乎全部是水印的，用木板刻出画家所绘的图画，以供书籍插图印刷用，这在我国约始于公元7世纪的隋朝。至明代，水印木刻的技术有了更大的发展。明代初期，社会经济较为安定繁荣。天启七年，胡正言《十竹斋书画谱》的出现，开辟了木刻艺术的新天地，创造了精美的水印套色、短板、拱花等新的技术，使木刻水印达到了相当高的艺术水平，发挥了木刻水印彩墨墨化的特点。后来，苏州桃花坞、山东潍坊杨家埠、河南朱仙镇、天津杨柳青、广东佛山的年

金剛般若波羅密經（卷首版畫）公元868年（唐）藏于英國倫敦大英博物館

聖·克利史朵夫 公元1423年（德）藏于曼彻斯特約翰·萊德斯图书馆

画，以及无锡的神码等，都在我国木刻水印艺术史上留下了不可磨灭的一页。我国水印技术，曾东渡日本，直接影响了“浮世绘”艺术的产生和发展。

20世纪30年代，鲁迅先生倡导的新兴木刻运动，用这一艺术形式，鼓舞人民，推动了革命斗争的进程，为世界进步艺术树立了光辉榜样。解放初期，我们国家对这一古老的艺术形式进行了抢救保护，使“荣宝斋”、“朵云轩”的木板水印保留下来，并得以更大的发展。

水印木刻艺术，是后起之秀，在20世纪50年代初期才发展起来。它既保留了古老水印艺术的传统，同时也溶进了新鲜血液。我国水印木刻画有着光辉悠久的历史 and 精湛的技艺，在国际上也享有盛名，深受各国人民的喜爱。

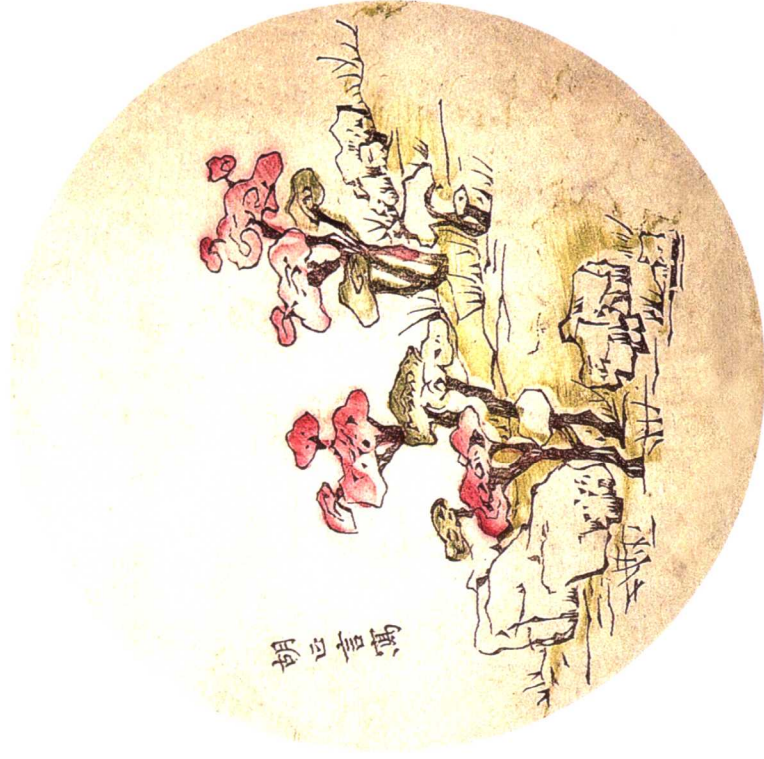
水印木刻的特点

版画的特点，主要是手法概括洗练，形象鲜明，对比强烈。版画中的木刻版画具有三味：刀味、木味和印味。而水印木刻，还有着它独特的“水味”。这种利用水在印制过程中所产生出来的“水味”，是其它任何版种的版画所不具备的。可以说，水印木刻的主要特征，就是画面上那种水墨淋漓、耐人寻味的韵味。

水印木刻在拓印时，用水调和水彩颜料、国画颜料和墨色，用渗透性的宣纸，在湿润的情况下进行印制。这样的拓印效果，能使画面色润墨晕、优美和谐、层次丰富。它既接近我国民族绘画的格调，又保存了木刻艺术的特性。因此，水印木刻的印制，是一个非常重要的环节，是发挥水印木刻艺术特点的一个关键。

《十竹斋画谱》(明) 木板水印作品

《十竹斋画谱》(明) 木板水印作品 (胡正言作)

年年有鱼 天津杨柳青木板年画

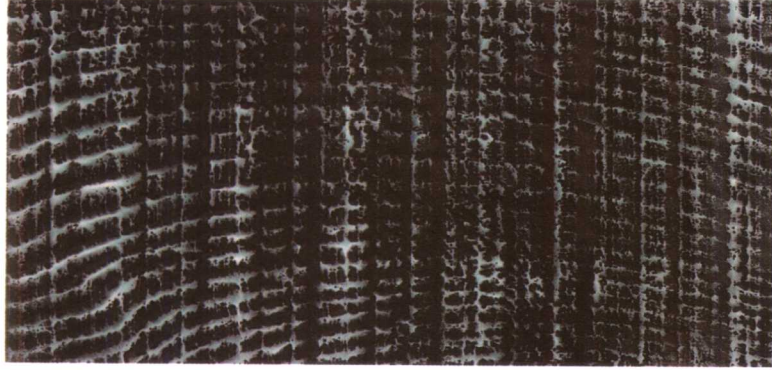
虎 福建漳州粉印

门神 苏州桃花坞木板年画

灶君 江苏无锡神码

这块木板的肌理效果用来表现老树皮很合适，省力又省时，请参阅本书《春》。

利用水曲柳板的木纹肌理，用来表现远山、沙丘等。请参阅本书《晨曲》、《海市蜃楼》等作品。

水印木刻的材料

版画不同于其他绘画，它是复数艺术。所谓复数艺术，就是它的原创作品在二幅以上。因此，它所用的材料也几倍于其他绘画所需的材料。

它的材料可以归纳为二大类：

- 一是本体材料——即是版画原作本体上所用的材料，如纸、颜料等。
 - 二是转介材料——即在作品本体上不出现的材料，如版材（木板、铜板、石板、丝网等）和其他辅助材料、药物化工材料等。
- 材料的选择很有讲究，我们必须认真考虑和对待。

木刻主要的材料是木板。木板的质地有粗细、松紧、软硬之分；木质纤维有粗细、均匀和不均匀之分；含油和含脂之分；板材受潮后有不易变形和易变形之分。选择的原则则视你所要表现的题材而定。所谓最佳的材料，就是最能符合你作品所需要的材料。因此，必须按需取舍。即使上等的好材料，但所需不对位，也不能得心应手，也就不能算好的材料了。

目前一般的木刻工作者，大都用纤维较细较软的白杨木、椴木三合板及五合板，这些材料比较容易得到。我认为最理想的还数银杏木。它的纤维细柔，纹理均匀，含水性能良好，受湿后不变形，刻制时既可放刀粗犷

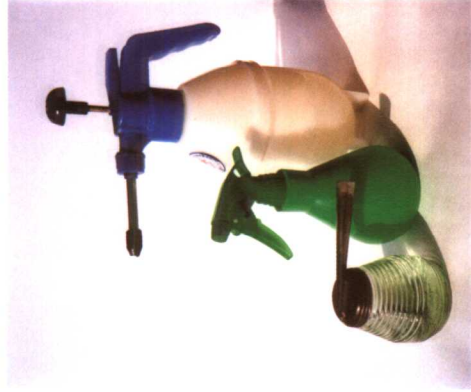
木刻刀

笔

马连

喷雾器

镇纸

又能细腻雕琢。水曲柳板质地坚硬，比梨木更硬，运刀艰难，但它的纹理很美，有着特殊效果，因此也常被利用。像梨木、枫木等一类木材，应该说是木刻的好板材，但它的缺点是木质中含有较多的树脂，干燥后板材容易变形开裂，所以必须先脱脂才好使用。办法是将梨树、枫树等树木，去其枝杈，取其树身（不去树皮），捆上石块，投入池塘或小溪中，使其不露出水面，浸泡一年或半年后取出去皮，放在阴凉处（不宜直接日晒），经过一个伏天的干燥期，开锯成板，即可使用。

银杏木则无须脱脂，只需干燥后即可用。

其他各类木材经过选择，也可以用。

纸

纸是作品的关键。一张合适的纸，能充分发挥作品的内涵精神，能把版上“要讲的话”全部说透。这是其一。其二，纸关系到作品本身的寿命。也就是说，纸是载体，作品要附载于纸张上，纸是版画作品的身躯、身躯的寿命长短，决定了作品的寿命长短。

我们常常会发现，有些作品经过三、五十年后，就渐渐泛黄变脆，以至报废，这是相当可惜的。原因是什么呢？这是因为，我们选用了含酸或含碱性的纸张。实践证明，我们要选用PH值在7~8之间的中性纸，才能使作品的生命更长久。

公元868年的那幅金刚经扉页，已经有一千多年的寿命了，至今仍洁白完好如初。这也说明我国古代造纸技术的精湛。纸是我国四大发明之一，自蔡伦造纸后，东晋孔丹进一步用檀树皮制纸，这些檀皮经溪水长期冲刷和日光照射，变得白如银、软如棉、轻如丝、坚如皮，造出了上等的宣纸。还有另一种优质纸叫刻藤纸，用一种产在浙江刻溪（嵊州）山谷和新安江山区（今千岛湖）的藤皮作原料而制成，这种纸也是书圣王羲之最喜欢的用纸。古代制纸过程中不添加任何化学药物，完全是天然腌制，自然变白，因此，纸质中不含酸、

碱，足可保存长久。

现今一般的纸张生产绝大部分经过化学催化，含有一定的酸、碱。这类纸张对作品的寿命构成了潜在的威胁。要保持作品良好的原貌，必须精挑细选，选择优质、中性的纸张。

水印木刻的用纸必须吸水性能好，如优质的玉版宣、夹宣、三层夹等。不吸水的纸不能使用，水彩画纸、铅画纸、素描纸都不能作为水印木刻用纸。

纸质要求色泽较为洁白，有一定韧性，潮湿后不易松烂破碎，又要在拓印时便于颜色的晕化。

颜料

水印木刻的颜料可以选用水彩颜料或中国画颜料。较好的颜料应是色泽透明或半透明、颗粒细腻且含胶量适中的。有时也可选用一些水粉画颜料，这要根据画面效果的需要而定。一般来说，只要是水性颜料都可以使用。但染料料颜色不宜用，因为，它着纸后缺乏稳定性，如果再次受潮，就会游动移位而破坏画面。

另外，杂质含量高的、溶于水后易沉淀的、两种颜色调和时不相融的、胶重的我们都尽量不用。

墨

墨有油烟、漆烟和松烟等。

黑色是耐光照度最强而不变的色彩，因此什么黑色都可以用。用墨锭研磨固然好，但太费时间。我们可以选用水彩颜料中的黑色和广告颜料中的黑色，这样比较省时，只要黑色中含的不是重胶即可。因为如果含胶太重，干后画面黑色部分会发亮，有反光，这样就会破坏画面的整体效果。

如遇胶重的黑色，可以加入适量的水，等一会后，将上面的水倒掉一部分，以减少墨色中的含胶量，经过这样处理的墨也可以用。

水印木刻的工具

木刻刀

三角刀、圆口刀、平刀、斜口刀，大小各一把。如果再准备一把单刃刀（拳刀）则更好，可用来刻细的阳线。

笔

笔是用来在版上刷色的，最好用底纹笔，它扁而平，含水量足，刷色时面宽而均匀，比一般刷子好用。水粉画笔和毛笔也可用，主要用于面积较小的地方。

喷雾器

喷雾器用来湿润纸张。目前采用的大都是在花鸟市场上能买到的喷雾

花卉用的喷雾器，它的喷洒面积大。另外还有一种口吹喷雾器，它喷出的雾点较细，控制范围和面积也较为方便。

马连

也称马帘擦子，这种盘状的工具是木刻拓印时必不可少的。目前没有地方可买，但可以自己动手制作。制作方法如下：先采集一片宽大、完整不破的毛竹笋皮（毛笋壳），准备硬纸板两块，细麻绳一根（棉绳也可）。先将笋壳浸入温水中，让笋壳变软。将硬纸板剪成直径为10厘米大小的两个圆形纸板。把细绳盘成圆形，大小和硬纸版的圆形相等，然后放入两片纸板中间夹起来。用变软了的笋壳包住纸板，剪去笋壳两头多余的部

镇纸

拓印时用来压住纸，使纸固定位置不在版面上移动。分量重一点的铁块、铜块、铅块及石块都可以代用。

辅助用纸

包括拷纸、贝纸、复印纸（复写纸）、草稿纸、铅画纸、毛边纸等。另外还要准备几只调色碟子、笔洗、清水罐和干净的揩布。

水印木刻的制作过程

水印木刻的制作过程，顺序是绘稿、上版、刻制、翻套色版（黑白单色木刻没有这一过程）、拓印试样、修版、拓印。它的整个创作过程，归纳为“绘”、“刻”、“印”三大步骤，任何一个环节都不能疏忽。

绘

绘，就是画木刻稿。首先，在创作构思时就要确立一个水印木刻的观念，要考虑到完成之后的画面能不能够充分发挥水印木刻的特点。水印木刻的画面，应该清晰、明快、简洁而丰富，形象鲜明醒目，层次分明，色调含蓄轻松。在发挥刀味、版味的同时要考虑发挥它的水味。只有在绘稿过程中，把它独有的表现手法考虑进去，在刻、印的时候，才会产生一些其他画种所达不到的好效果。

绘制水印木刻稿，可采用水墨、水彩和铅笔炭笔画稿，没有一定的规矩。先要把画面的大效果考虑充分，在刻制和拓印过程中，再来发挥它。

刻

刻制方法基本上与油印木刻相同，先大体、后细部。所用刀具也一样。在刻制时要做到大胆下刀，小心收拾。但是由于它在拓印方法与油印木刻不同，在刻制过程中要注意以下几点：

1、水印木刻的纸和板，都是在受潮情况下拓印的，特别是纸张受潮后发涨发软。刻制时，就须比油印木刻要刻得深一点。油印木刻刻刀在板面上轻轻一划，印时就会在画面上反映出来。而水印木刻则必须做到“入木三分”，刻浅了，在刷色印制时会被水淹没。

2、由于水印木刻刷色拓印在多数情况下是小面积地进行的，因此可以在同一块板面上利用不同的位置，分别安排几块不同的色块，这样，既可省板，又不费时。利用两块三块板，能达到五个六个的套色。拓印也简便，而且易于套印准确。

3、水印木刻的画面构图中往往会留有大块空白面积，这些大块空白可以不必全部刻去，只须刻去轮廓四周一、二厘米宽即可。如果把留着的面周围边缘刻成一个坡面那更好，这样在拓印时就不会把纸压伤。

4、水印木刻的套色板，有的须大块刷色，比如天空、大朵云彩、大块水面等。在不需要有明确的轮廓线时，这些都可以不刻，只要在版面上画好位置记号就行了。拓印时即可按照划定的范围刷色。

5、水印木刻尽量少用阴刻的细线，特别是排刀。因为水印木刻有很多地方利用墨化色晕，阴刻的细线往往会被人色墨化的水气所淹没。因此通常多采用阳刻和色块来表现。若要阴刻阳刻结合起来表现，那么阴线要略粗一点，阳线略细一点。

6、水印花色版的翻版。在刻好主版后，需要把主版翻印到套色版上，才能进行色版的刻制工作。方法如下：在主版上铺上一张薄的白纸，再在白纸上覆盖复写纸，固定。用力压磨，主版上的线条图形就呈现在白纸上。然后用这张有主版图形的纸，用复写纸拷贝到套色版上。以此类推，可以拷贝若干个所需的套色版。

水印花木刻的套印，可以不做标记。它的画面的四条边，就是标记。在拓印时，用手摸着版面的四角来调整。如果局部套得不够准确，还可以在拓印时移动纸面，部分地印刷，也能取得准确的效果。

全套版子刻完后，可用猪毛棕刷将版面清理一下，刷去版缝线条间的木屑，保持版面的清洁。

现在我们就可以打样（拓印试样）了。按照稿子的预想效果进行。待样子打出后，进行修版，这是刻制的最后一个阶段。

油画、泥塑的制作过程采取加减法，一点一点加上去，加多了可以减掉，减过头了又可以再加上去。中国画呢？用的是加法，只能一笔笔往上加，不能减。木刻是减法，减掉（刻掉）的就不能再加上去。所以，在刻的时候，要多保留一点。刻制完成打出样子，再进行适当的修版调整，小心收拾，以达到满意的效果。

印

在饱含水分的宣纸上，经过多次刷色拓印所产生的那种水晕墨化效果，是一种非常耐人寻味的韵味，是其他版面所没有的，而且它与中国画的水墨淋漓效果也不完全相同，因为它同时还具有韵味、刀味等趣味。

我们常说：“三分刻、七分印”、说明“功在于印”。印好的关键是控制 and 掌握水分。一幅水印木刻，即使在构图、刀法等方面处理得很好，但印的一关没有把握好，也会前功尽弃。因此，一定要认真、细致、耐心地对待拓印。

拓印的工序：

1、湿纸。

拓印前要先湿纸，湿纸要均匀、全面，不宜过湿，也不能太干。太湿，纸上水分太多，颜色会被水漫出，不能见刀见版，形象就会浑浊。这就是我们称为的“滥”。水分不够，纸太干，印出来的画面就很干涩，我们称之为“枯”。“滥”和“枯”是水印上的两大忌讳。一般的湿度，以三层夹宣和玉版宣为例，要将纸喷到半透明状态为宜。

湿纸的方法是将纸放平，用喷雾器离纸面远些喷洒水雾，雾点要细，让雾点飘落在纸面上。人可以围绕四周移动喷洒，使纸面受湿平均。湿纸还有其他方法，比如夹潮法，就是用湿纸或湿毛巾等来夹潮宣纸，但是效果没有用喷雾器显得快而好。

湿纸的水分多少还要视天气、地域和题材的不同而分别对待。如北方和西北地区，整个环境较为干燥，用水量可以大一点，并在工作台四周地上洒些水，以增加环境湿度。江南地区比较适宜于水印，因为它的整个空气较为湿润，特别是清明前后和雨季季节，空气湿度大，利于工作。只有在较为干燥的秋季，用水量相对要大些。另外阴雨天和干旱天也有区别，题材上表现朦胧一些的和清晰一些的，用水量也有所区别。

在拓印过程中，宣纸的边缘容易干燥，必须勤喷水（特别是干燥天气），以便它保持一定的潮湿度，但要喷得少，局部地进行。归纳起来，湿纸要做到：“细”、“匀”、“勤”、“适”。

2、拓印。

将湿纸平铺在已经刻好并已刷好颜色的版上，在湿纸背后加上二、三层吸水性强硬的纸，如毛边纸或宣纸，最后在上面加一层不吸水的铅画纸或牛皮纸。拓印时，用马连在这张铅画纸上磨擦加压，而不是直接在湿纸上擦印。垫纸的作用是在印的过程中，从宣纸背后吸去一部分水分，使画面水分不过量。

拓印的顺序应遵循“先次后主、先淡后浓、先湿后干、先远后近”的

原则。

什么是“先次后主”？即先印套色版，后印主版，先印画面次要部分，后印主要部分。“先淡后浓”就是先印色彩淡淡的，后印色彩浓重的。“先湿后干”就是先印湿润的部分，后印较干些的、不需太量化的部分。“先远后近”即先印远山远景，后印近景及人物。这样就可以避免淡色冲化深色、次要部分渗化主要部分以及远景远物渗化近景和人物形象等毛病。

拓印时，为了使水印的晕味发挥得好，就要注意纸张的湿度，要偏潮一点，也就是我们说的让纸吃“饱”一点。而版上刷色呢，则要刷得量少一些、薄一些，色的含水量要干一些。为了拓印好一版颜色，必须反复揭起刷色、重复擦印多次，让宣纸逐步吸足版上的颜色，才能达到预期的效果。

我们都有这样的一种经历，在画水彩、水粉画时，常会发现刚画完时，那种湿漉漉带着水分的画面是那样鲜亮璀璨，干后色泽却会减去向好几分。因此在印色时要加重几分色彩，来预期画面干后的效果。

水印木刻中的大面积色块是比较难印的，其中大块黑色就更难印了。要印得平整而浓黑，湿润不干涩，一般要经过八次左右的刷色拓印，才能达到要求。

想要印出一幅润而不滞、干而不涩的水印木刻作品，还须把握好“先湿后干、先重后轻”的原则。

“先湿”就是印第一、二遍时，水分适当多些，使纸的纤维全部吸足墨色，使其没有白色小虚点。“后干”，在印第三、四遍时，逐步减少水分，最后七、八遍时，再加重加浓颜色。

“先重”即开始时前面几遍压力要重，将纸面压在版上，充分吸收版面上的色彩。“后轻”则是到后面几遍慢慢减轻压力。后面几遍如果压力过重，墨色中的胶会把纸粘贴在版上，容易揭破纸，或者揭下来时纸面起毛、损坏。

大面积墨块要印得黑而浓，又要它的四周边缘黑白分明，不使水晕冲漫黑块外形，这就要事先裁好几条吸水纸条，将它衬垫在黑块四周印纸的背面，以吸去边上的水分，防止黑块中的水分溢出，才能使黑块四周清晰。

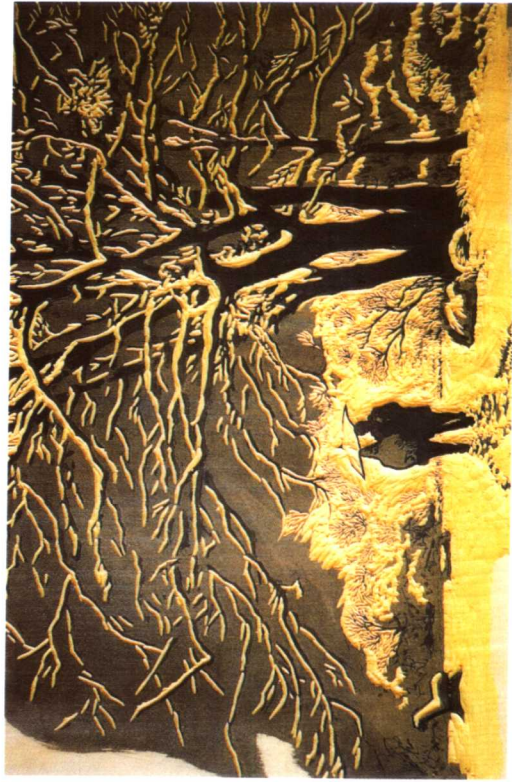
一般浅色大面积的部位也不太好评。想要印得均匀而平整，得先用清水印一、二遍，增加纸的湿润度，然后再刷色印制。同时要注意，在用底纹笔刷色时，一定要从始至终均匀地刷，不要来回不规则地刷，避免版面积色不均，造成印出的色块深浅不一。

《踏雪》

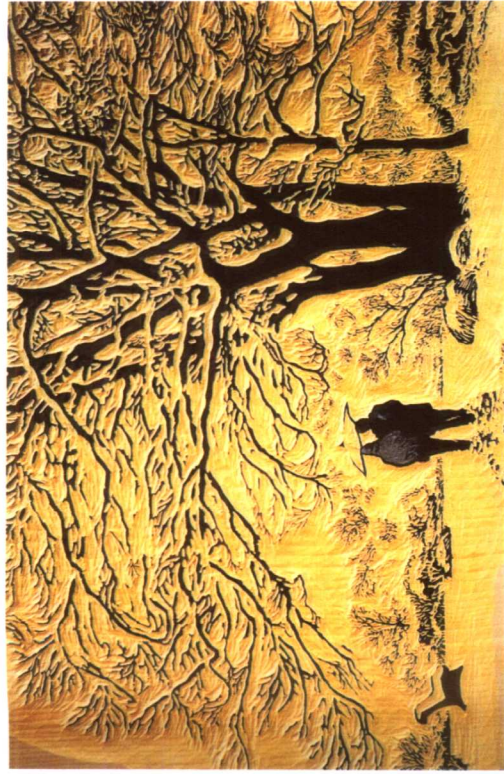
(二套色水印木刻作品刻制过程)

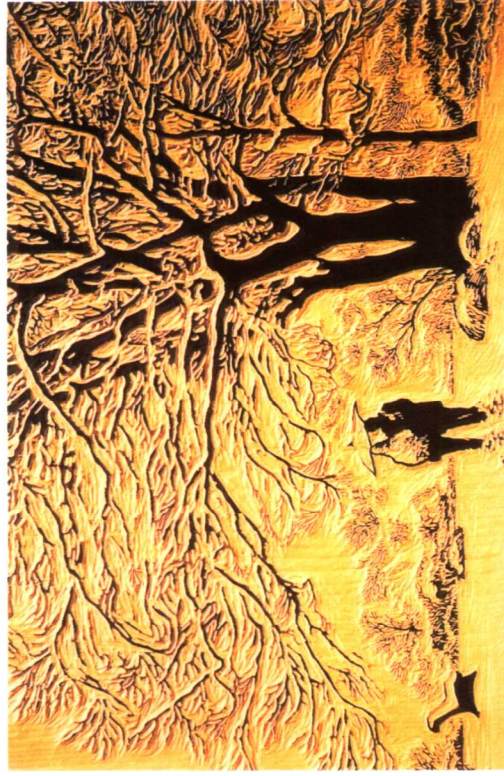
先大体地把树枝上的雪和地面的雪刻出。

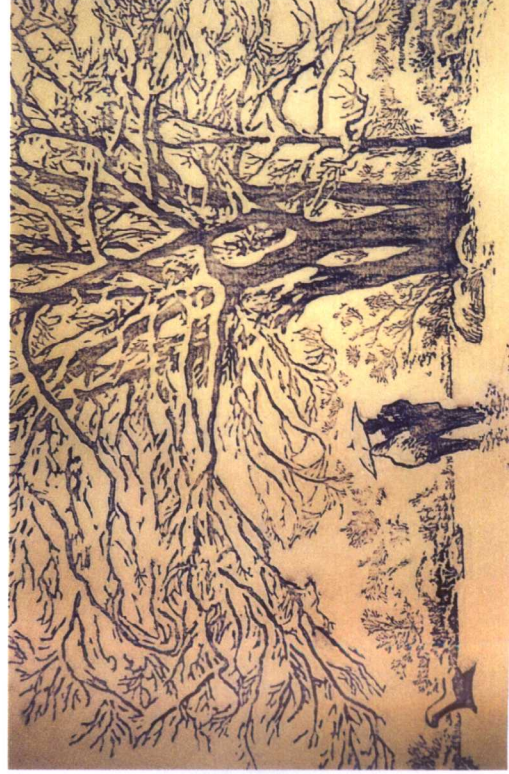
把远处的雪刻出，人物就突出了，同时把地面的雪全部刻完。

将画面的黑白布局全部刻出。

最后将人物背影几刀刻就，主版到此完成。

用复写纸拓印主版画面，然后拷贝到另一块木板上。

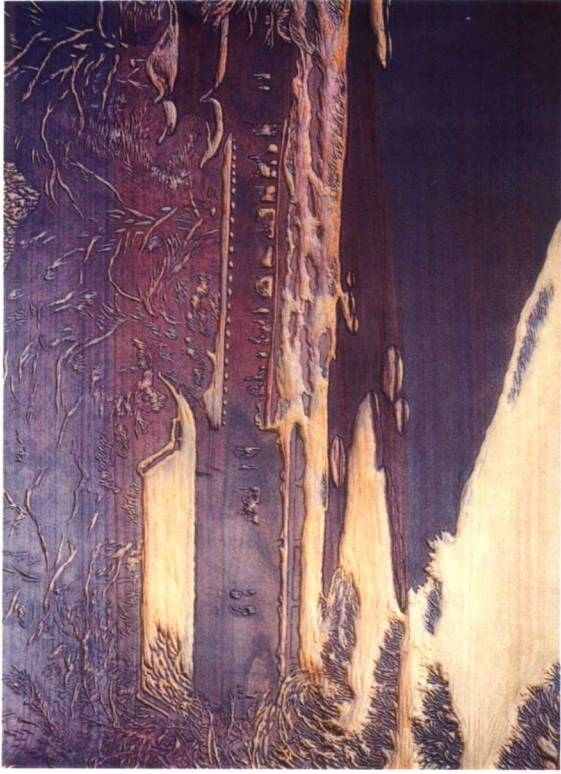
按照主版的要求，将有雪的部分刻出，套色版就此完成(完成稿见 37 页)。

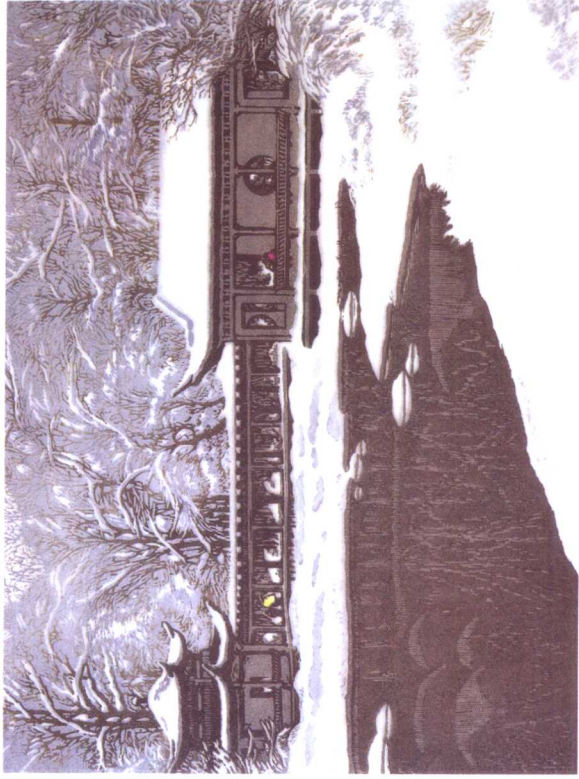
《雪中园林》主版

《雪中园林》主版局部（从照片上可以看见刻制的深度。）

《雪中园林》色版

《雪中园林》由二套版组成，即一块主版和一块色版。这是一幅采用有骨套色法完成的作品。有骨套色，即是主版刻成后，就起到画面主要构成的作用。即使没有套色版的情况下，也能独立表达画面的内容。

《银装》主版

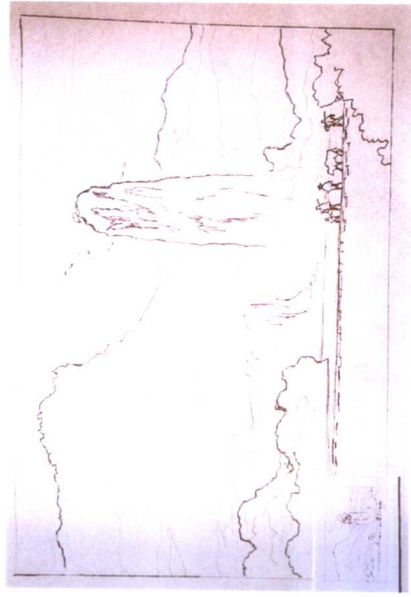
《银装》第一色版

《银装》第二色版

由三块互补的套色版组成，称为没骨法。由三块版共同组织起构成画面的作用，缺一不可，它的主版不能独立完成画面内容的作用。

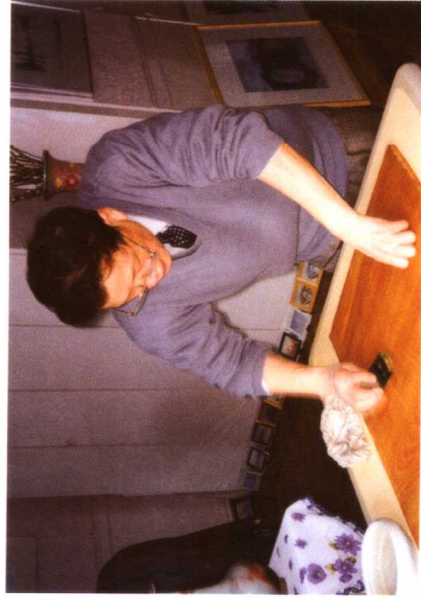
一幅水印木刻作品的制作过程：① 画小草图并放大

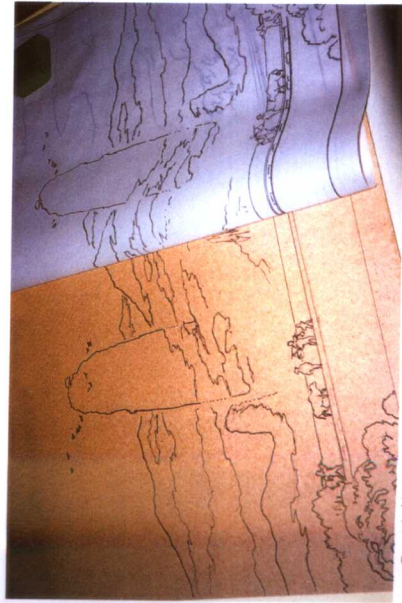
③ 拷贝

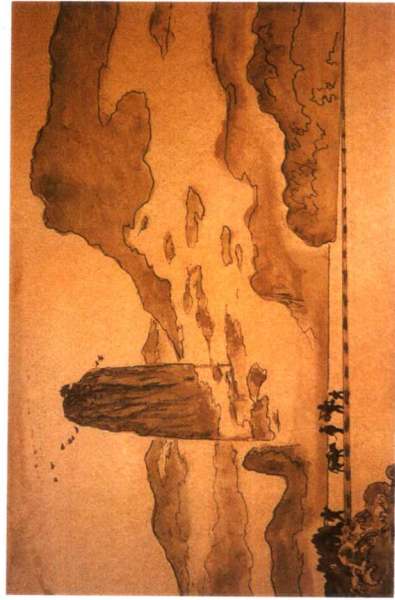
② 画色彩稿

④ 磨板

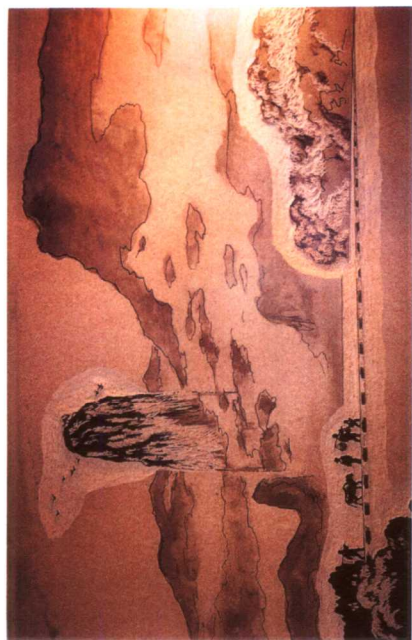
⑤ 反转复写上纸

⑥ 板上画稿

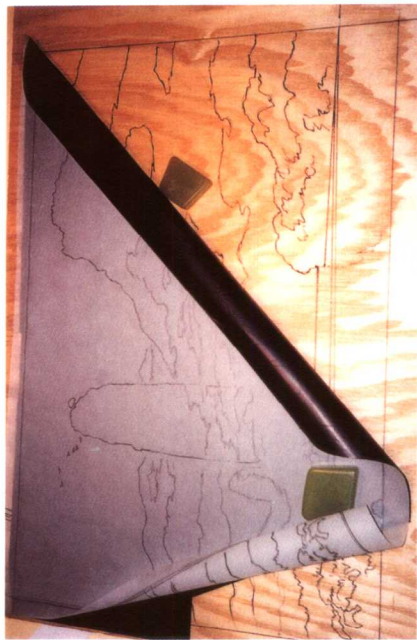
⑦ 刻制的握刀方法

⑧ 先刻主版

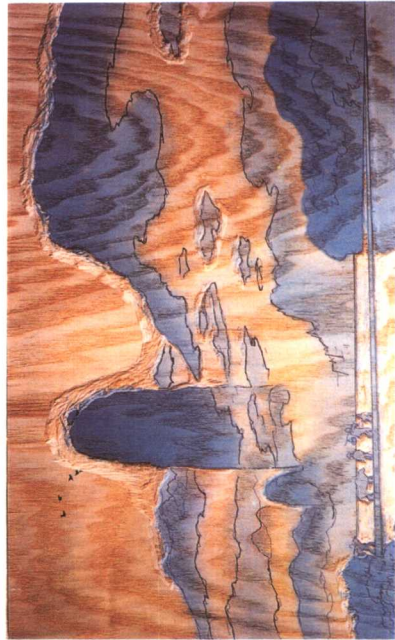
⑨ 拓写主版画面

⑩ 用主版画面拷贝色版

⑪ 两套版构成一幅木刻

⑫ 色版