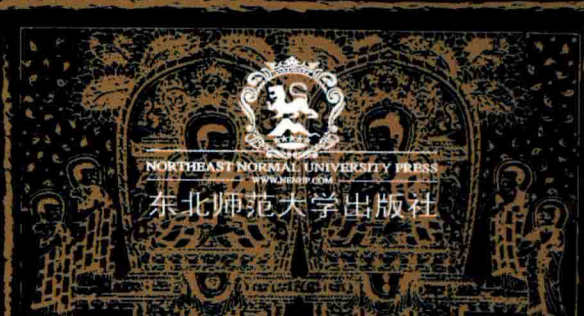
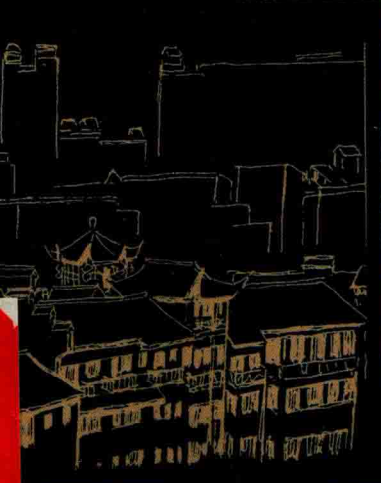

木版画技法 与创作研究

肖炽热 著

木版画技法 与创作研究

肖 斌 著

NORTHEAST NORMAL UNIVERSITY PRESS
WWW.NNUP.COM

东北师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

木版画技法与创作研究 / 肖炽热著. -- 长春 : 东北师范大学出版社, 2019.7
ISBN 978-7-5681-6032-2

I. ①木… II. ①肖… III. ①版画技法—研究 IV.
①J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 141744 号

☐ 责任编辑: 卢永康

☐ 责任校对: 肖茜茜

☐ 策划编辑: 王春彦

☐ 封面设计: 优盛文化

☐ 责任印制: 张允豪

东北师范大学出版社出版发行
长春市净月经济开发区金宝街 118 号 (邮政编码: 130117)

销售热线: 0431-84568036

传真: 0431-84568036

网址: <http://www.nenup.com>

电子函件: sdcbbs@mail.jl.cn

定州启航印刷有限公司印装

2019 年 7 月第 1 版 2019 年 7 月第 1 次印刷

幅画尺寸: 170mm×240mm 印张: 13.75 字数: 251 千

定价: 59.00 元

前言

我国的雕版印刷术由来已久，可以上溯到殷商的甲骨文字。秦汉时的印章、汉代的画像石刻，艺术特色都极其鲜明。隋唐（7世纪）时期可供印刷的木刻雕版已经开始流行，后随着佛教的发展，木刻版画逐渐成熟，我国现在还保存有唐代咸通九年刻制的《金刚经》扉页，画与刻都很细致精确。至宋代，木刻版画技术更是突飞猛进，其线条绵密、细致、柔和而精确，尤其山西临汾地区是当时书籍刻版的中心，当地现在还遗存不少当时刻印的精品。到了明代万历、天启年间，木刻版画发展到了黄金期，由于出版的书籍需要大量插图，促使木刻版画的发展更为迅速。

上面提到的木刻版画属于“复制木刻”，它是画、刻、印三者分工的，即画管画、刻管刻、印管印，与今天的木刻版画的性质完全不同。今天的木刻是自画、自刻、自印的，称作“创作木刻”。20世纪30年代，“创作木刻”由鲁迅从西方介绍到中国。西方的古代木刻开始时也是“复制木刻”。1771年，英国人毕维克开始运用“白线雕刻法”，即在黑色底子上面刻出白线来表现物体明暗的方法，由此形成了西洋“创作木刻”版画的新传统。20世纪初，创作木刻发展到高潮。鲁迅说：“中国木刻图画，从唐到明，曾经有过很体面的历史。但现在的新的木刻，却和这历史不相干。新的木刻，是受了欧洲的创作木刻的影响的。”“我的意思是以为倘参酌汉代的石刻画像，明清的书籍插画，并且留心民间所赏玩的所谓‘年画’，和欧洲的新法融合起来，也许能够创出一种更好的版画。”这说明了我国木刻版画的历史背景并指出了发展的方向。我国的木刻版画，既要吸收外来营养，又要保留自己的民族传统，在此基础上创造出新的风格。

当代木版画在很大程度上延伸和拓展了传统木刻版画的艺术形式和艺术特色。它包括传统木版水印、水印综合材料、黑白木刻、套色木刻、木口木刻（单色和套色）、木版综合材料以及木版画技法项等诸多种类。在今天，版画的意义早已不再等同于复现与传播，而是成了人们体验世界的一种方式。版画的间接性使版画制作者既面对眼中的世界又面对手中的质料，而最终在作品中体现的是制作者运用工具对物进行制作的痕迹，在痕迹中显现的是版画制作者对意义世界与物质世界

的态度。正因如此，木版画在长时间的发展过程中形成了丰富的艺术内涵和艺术理论，而这也为木版画艺术在现代社会的发展创造了良好的条件。

在木版画的创作过程中，材料的性能不同，工具不同，表现技法也不尽相同，这就决定了木版画在形制上的差异性，如油印木版画与水印木版画、黑白木刻与套色木刻。研究木版画技法与材料的意义在于艺术语言的拓展和艺术作品的时代感，这样才能使版画这一艺术形式在新的时代背景下得到更好的发展，更好地为社会文化增色。

本次研究工作将木版画艺术创作过程中涉及的各类技法与创作理念作为研究对象，通过版画概述、木版画的起源和发展、木版画分类与技艺分析、木刻刀法与艺术语言研究、木版画创作技法与构想五个章节以及丰富的版画艺术作品进行探讨和论证，希望能够加深人们对当代木版画的发展的认识，为木版画艺术在现实社会的传承和传播提供相应的支持。

著者

2019年3月

目 录

第一章 版画概述 / 001

第一节 版画的发展沿革与流传方式 / 001

第二节 版画的类型与技法分类 / 005

第三节 版画的构思与构图 / 010

第二章 木版画的起源和发展 / 021

第一节 雕版印刷术的起源 / 021

第二节 中国早期的木刻版画 / 023

第三节 中国传统木版画的盛期与巅峰 / 025

第四节 中国传统木版画的艺术特色与传承 / 031

第五节 中国现当代木版画发展简述 / 034

第六节 国外木版画发展简述 / 035

第三章 木版画分类与技艺分析 / 042

第一节 传统木版水印 / 042

第二节 水印综合版画 / 050

第三节 黑白木刻 / 053

第四节 套色木刻 / 054

第五节 木口木刻 / 060

第六节 综合材料版画 / 062

第七节 木刻不同肌理的制作方法 / 065

第八节 磨木刻刀的方法 / 066

第四章 木刻刀法与艺术语言研究 / 067

第一节 木刻刀法的形成与发展 / 067

第二节 木刻刀法的运用规律 / 085

第三节 木刻刀法的艺术表现力 / 095

第四节 木刻的形式语言与特征 / 104

第五章 木版画创作技法与构想 / 107

第一节 传统木版画创作技法 / 107

第二节 现当代水印木版画创作技法 / 110

第三节 水印木版画创作过程中问题的处理 / 121

第四节 木刻创作技法 / 128

第五节 木版综合材料创作技法 / 162

第六节 关于绘画与版画创作的讨论 / 171

第七节 当代境域与版画创作构想 / 184

附录 木版画作品欣赏 / 195

参考文献 / 209

结束语 / 212

第一章 版画概述

第一节 版画的发展沿革与流传方式

一、版画的发展沿革

中国的传统版画艺术是华夏文明宝库中一颗璀璨的明珠，其悠久的历史 and 辉煌的成就早为世界所公认。学界的共同认识是，中国传统版画成为长久传世并广泛流传于海外各国的制作技术形态，至迟是在唐朝。现藏于英国大英博物馆，制作于唐懿宗咸通九年（868年），当今所能看到记有年代的最早的雕版印刷品《金刚般若波罗蜜经》和僖宗中和二年（882年）四川省剑南西川成都府樊赏家历书，可以证明雕版印刷在唐代已经十分流行。尤其是那幅《金刚般若波罗蜜经》的扉页画《祇树给孤独园》，其刻工技术之高超和印刷效果之精美，令人叹为观止。其制作技艺的完美成熟程度也可帮助我们做出这样的推测或判断：在此作品问世之前，中国传统版画已经经过了相当一段时间的由雏形至成熟的演进和发展历史。

关于版画制作技术中的“雕刻”技术，有学者认为其起源可以上溯至华夏先民在甲骨钟鼎上镌刻、刻模翻铸文字图案的行为。此后的“雕刻”又历经了木竹简符、封泥印玺、刻陶立碑、画像砖瓦等漫长的演变过程，直到汉代蔡伦造纸术的问世，才实现了版画中“雕刻”和“转印”在纸上的完美结合，形成了迄今仍在绵延传承的技术形态。

由此经历也可看出，中国传统版画由萌芽至形成雏形的演进过程，与包括文字、图案等在内的华夏民族视觉艺术和审美意识的发展演进紧密相关，其内容丰富、积淀深厚。这样一部中国传统版画史，如果仅仅把它解读为关于传统技术的

历史未免过于肤浅。

至宋元时代，雕版印刷由佛经、佛画逐渐扩张到历书、医书、经书、子书、文集和占梦等刊印上。这一发展过程深受五代时候唐明宗令国子监大规模雕印儒家诸经工作的影响。我们可以从宋代公私刻书之风大盛，以及雕版印刷走向经学、文学、艺术和民间日用书籍的刊印上，看到这种发展的趋势。宋元时代雕版印刷的发展尤为蓬勃和迅速，无论刊印的品质还是数量都达到了空前的水准。值得一提的是，宋仁宗庆历年间我国天才冶金工人毕昇发明了被后世称为“泥活字”的活字印刷术。关于毕昇的发明，在宋代沈括所著的《梦溪笔谈》卷十八《技艺》中有详细记载。从记载中可知，这种最早期的活字印刷术比起现代的活字印刷术，自然幼稚笨拙得多，但是值得我们重视、钦佩的是，关于活字印刷术的基本原则——铸字、排版和印刷这三种程序（阶段）在这里都已具备，这和版画的制作过程——构图、制版和印刷是一致的。

在元代，以往均为单色印刷的技术演进为朱墨双印。元顺帝至元六年，思聪和尚的《金刚般若波罗蜜经注释》经注和后面的《灵芝图》就是利用这种双印方式。这比日本在宽永四年所雕印的《鹿劫记》的最早套色版画要早 287 年。从此，我国的版画艺术迈进彩色套印的时期。

明代中期以后的戏曲和小说的版画插图在我国版画史上十分具有代表性。在这段时期，雕版插图发展迅速并达到成熟阶段。作品中所表现的精工细致、韵味高雅，堪称精美绝伦。尤其是万历和天启年间，以戏曲和小说为主的版画插图呈现出绚烂夺目的光彩，造就了中国版画史上全盛的黄金时期。我国的刻书业自明世宗嘉靖以后，集于苏州、杭州、金陵、歙县等地，有关版画的插图自然也以这几个地方为最精。例如，苏州的书业堂、杭州的张氏白雪斋、金陵的唐氏富春堂，都以刻图精美而著称。

至明代后期，彩色套印法更臻于精美完善的境地。安徽歙县制墨家程君房和方千鲁用彩色套印法刊印的《程氏墨苑》《方氏墨谱》，制作精美，相互辉映，成为我国版画史上的杰作。江宁的吴发祥和金陵的胡正言更进一步利用所谓“短版拱花”法（依色分版、灵活套印的彩色套印法）和对凹凸版面进行压磨使画面拱起的特殊技法，刊印了传世杰作《萝轩变古笈谱》《十竹斋书画谱》和《十竹斋笈谱》，主动开掘印刷语言和材质语言的表现力，开拓出独树一帜的艺术风格。至此，木刻版画已不是附属于书籍和文字的插图，一跃成为具有独立价值的艺术作品。

清代木刻版画艺术逐渐趋于衰微。其初期的版画，虽然尚能继承明末的绮丽遗风，也有不少优秀作品，但在细致及数量方面已无法比拟。康熙、雍正、乾隆

三代，附有版画插图的书籍，传世者颇多。在彩色画谱方面较为重要者，是康熙四十年李笠翁和沈心友在芥子园请人编绘，并由雕版师精心竭力合作而成的《芥子园画谱》。

以“杨柳青”和“桃花坞”等为代表的民间年画，是中国传统版画艺术中的另一重要分支。民间年画的历史悠久，早在明末万历迄至天启年间，就已有大量的年画问世。由于其高度生活化的题材、内容和淳朴明快的艺术形式，能和普通民众的思想情感产生共鸣，故而深受民众喜爱，形成了长盛不衰的市场。

中国的传统木刻版画盛行上千年，积淀了丰富深厚的文化底蕴，广泛流传于世界各国，却因为西洋的石版印刷等高效的机械印刷技术的进入而一蹶不振、日渐式微。痛感于这一极其宝贵的传统技艺资源的衰落和流失，鲁迅于20世纪30年代，邀约郑振铎共同出资，发起了重刻辑印《十竹斋笺谱》等典籍的行动。

中华人民共和国成立后，版画率先成为国内高等美术院校的专业学科。在开创具有中国民族特色的版画专业教学体系的建设中，遵循鲁迅的倡导，梳理和挖掘本土传统版画历史资源，成为建设者倾力而为的重要课题。

北京的荣宝斋、上海的朵云轩和杭州的十竹斋是我国目前工艺复制版画的主要代表，它们不但继承了《十竹斋》版画的一切技法，而且技术有了很大提高。荣宝斋复制唐画《簪花仕女图》的成功，标志着我国传统木版水印复制国画的新水平。

在今天的中国版画创作中，现代科技手段逐渐融入其中。例如，杭州十竹斋拥有先进的制版设备、全自动丝网印刷机等版画所需的全套设备和专业技术队伍，并专门从国外引进了一套数码图像采集设备，结合木版水印技艺和丝网版画、铜版画、石版画、珂罗版画等制作工艺的优点，使中国传统版画和木版水印技艺在不断的创新发展中熠熠生辉，走向世界。

二、版画的流传方式

（一）传统木版画的流传方式

民间木版画的流传是与当时的生产方式、生活方式和风俗习惯相关的，它的生产、制作、销售和应用，可分以下几种形式和渠道。

1. 印书作坊

自宋代以来，经元明以至清代，在我国各地形成了一些以印书为主的出版中心，除了同时刻印书中的扉画、绣像、全图之外，明清时也印专业的画谱、画册

和独立的美术作品。这类作品多是画家画、刻工刻，文人参与其事，所以文人艺术的倾向较重。但因为刻工集中，技艺也较高，一旦流传出来，便在民间独放异彩。宋金时期的平阳（今山西临汾）便是一例，其他如建安（今福建）版、麻沙（今福建建阳）版、金陵（今江苏南京）版、新安（今安徽）版、武林（今浙江杭州）版、姑苏（今江苏苏州）版、吴兴（今浙江吴兴）版、西蜀（今四川成都）版等，其本身既带有民间性质，又影响着周围的民间。因此，民间木版画分别各有隶属，层次不同，其“文化传播圈”也不同。

2. 专业画店

明清以来，在一些经济、文化和手工业较为发达的城市，交通也十分方便，随之出现了以批发年画、门神和新年神祇（如天地神、灶王）等为主的画店。画店设立作坊，延请画家，雇用工人，进行生产。潍坊杨家埠的民谣中就有“刻版坐案子，捎带糊扇子”的描述。“坐案子”指画片的刷印，主要在旺季生产；“扇子”指扇面的印刷和装裱，主要在淡季生产。这类画店，由中心向四面扩散，并逐渐在当地生根，又各自形成特点。仅山东一地，生产年画等画片的地方就分布于几十个县城和村镇。

3. 兼管画作

有些较大的“南纸店”，即专卖手工纸的店铺，也往往雇用几个工人进行刻版印刷，除了少数印年画之外，多是印一年四季常用的纸马、婚嫁用的龙凤启、笺纸等。

4. 家庭副业

不少农村地区在秋收之后，农历腊月二十三日之前，便以家庭为单位，进行木版画的刷印。整个印刷多是祖传的几种版式，套色不多，兼以手工填色，全家人都能参与。所印作品多是小型的画张、灶王和纸马之类，然后拿到集市上去卖。这一形式在山东南部最为普遍。

5. 其他方式

（1）纸扎店。纸扎店多是印画纸马之类，部分纸扎店还存有自己特需的刻版，专印纸糊品的各种零件。

（2）经咒符。过去一些较大的寺院和道观多自印一些佛、道的经变图和吉祥符咒，有的是印好后卖给信徒以供佛、求仙，有的是为施主提供刻版，刷印若干

作为布施。其虽然是宗教美术，却利用了民间美术的形式。

(3) 刻字店兼作。在许多中小城市，刻字店除为人们镌刻印章之外，也为一些店铺和作坊刻一些小型的宣传标志，如印在商品上的图记、仿单、包装盒的装潢等。

(4) 自刻红印子。农民自刻的红印子，一般尺寸不大，多用红纸墨印，如图案化的“福”字、“喜”字和以太极八卦为中心的“吉星高照”图，春节时贴在门楣上。也有的刻“太公在此”（寓意百无禁忌）和盖新房用的“上梁大吉”等，苏北的“牛印”则是贴在猪圈、牛栏和车船及大型的农具上。这些“红印子”由于是农民自刻自印自用（或供亲友贴用），往往显得质朴古拙，与专业艺人的作品不同。

（二）现当代版画的流传方式

(1) 通过高校、职业大中专院校、中小学的版画教学方式，培养版画人才，提高艺术素养。

(2) 博物馆、美术馆的传播教育。

(3) 版画创作基地、版画院、版画工坊、版画工作室等传播途径。

(4) 网络、报纸、杂志、广播、电影电视等多媒体传播途径。

第二节 版画的类型与技法分类

一、凸版

凸版是在版面上采用雕刻或刮蹭的方法，将版面空白处剔除，留下的凸形部分则形成凸起的点、线、面，凸起部分经过施压，通过手工或机械拓印而形成画面。凸版使用的板材有木板、麻胶版、石膏板、纸版等。主要的技法类型有木刻、木口木刻、水印木刻、套色木刻。木刻版画的特色是自画、自刻、自印，是以刀代笔，以木代纸，形成了其他绘画工具所不能产生的效果。黑白木刻的对比强烈，有着单纯、朴素和刚劲有力的特点，套色木刻是以数量有限的色版，套印成丰富的并带有一定装饰风味的色彩效果，既可以用油色拓印表现出厚实强烈的色彩，又可以用水色拓印，汲取中国画及水彩画的表现方法，以达到丰富、柔和、润泽的色彩效果（图 1-1）。

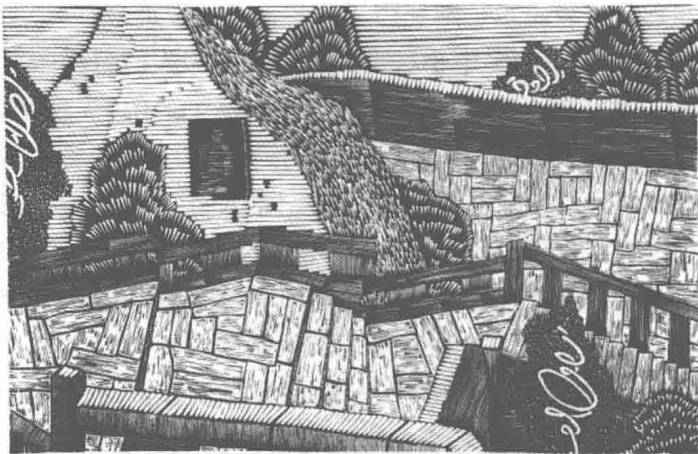

图 1-1 臧亮《想象空间》

二、凹版

凹版版画是在版面上用雕刻、腐蚀等方式，使图形形成凹陷的点、线、面或蚀痕，然后在凹陷的部分上色，擦净版面，通过铜版机压印而成的画面。使用的版材有钢版、锌版、亚克力版以及木版综合材料等。主要的技法类型有线蚀、飞尘、美柔汀、雕刻、干刻（图 1-2）、浮雕法、软地法、照相法、套色法等。

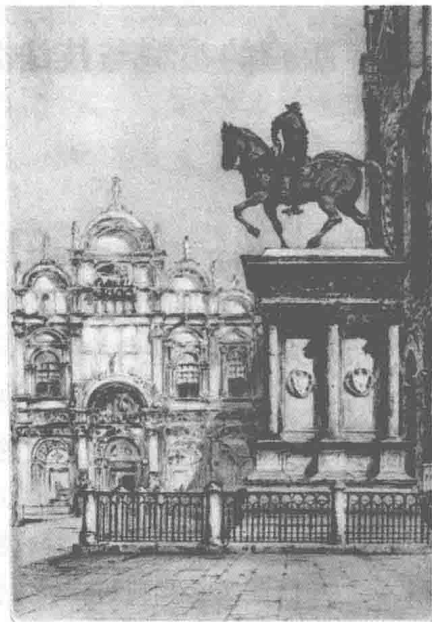

图 1-2 保罗·拉梅耶尔《威尼斯圣马可广场的巴托洛梅奥·科莱奥尼雕像纪念碑》

三、平版

平版版画是利用油水反拨的原理，在版面上使用带脂性的笔或水墨作画。通过制版腐蚀，在平面的印版上产生亲油区域和亲水区域，进行施墨并经平版机压印而形成画面。使用的版材有石版、PS版、锌版等。主要的技法类型有石版铅笔、石版水墨、刮刻等（图1-3、图1-4）。

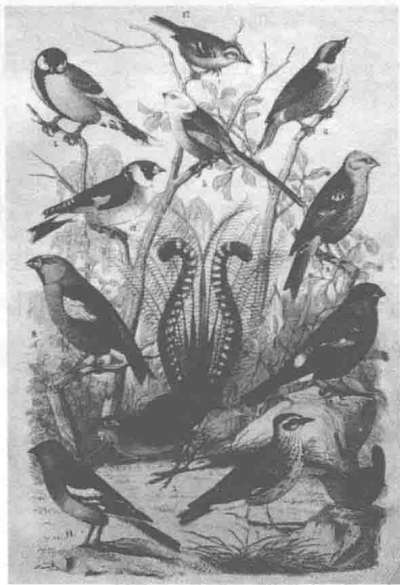

图 1-3 石版画《雷布的自然史图谱 12——鸟类》

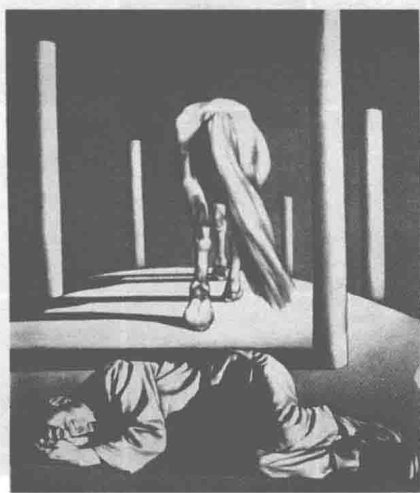

图 1-4 苏新平石版画作品

制版法有3种：①药墨棒画法。药墨棒适宜在粗面石版上作画，亦可用在玻璃、金属、陶瓷上作画的特种铅笔代替药墨棒，用时完全和在纸上画画一样。②毛笔画法。将药墨棒改变成可溶在水中的墨汁，用毛笔蘸着在镜面版上作画，也完全和在纸上画画一样。③复写法。准备一种特制的复写纸，用药墨棒或毛笔蘸药墨汁在上面作画，然后反贴在石版面上，用水溶化复写纸上的黏膜，使画粘在石版上即可。石版画的各種制作方法，在画完后都要经过稀硝酸的腐蚀和涂胶封版，使药墨固着在版面上。印时先抹湿版面，再滚上油墨，然后覆上纸，通过石印机印出，套色石版画在版面上做好标记逐版分别套印。

四、孔版

孔版画是在版材上挖割出孔洞，形成模板，然后将颜料透过孔洞，转印到承印物上形成的画面。现代孔版是在绢网网面上使用一些特殊方式，使网目小孔产生通透和阻塞的不同区域，再将印刷墨料从开放的网孔中漏泄到承印物上而生成的画面。使用的版材有绢丝网、尼龙网、涤纶网等。主要的技法类型有直接手绘、照相感光等（图1-5、图1-6）。

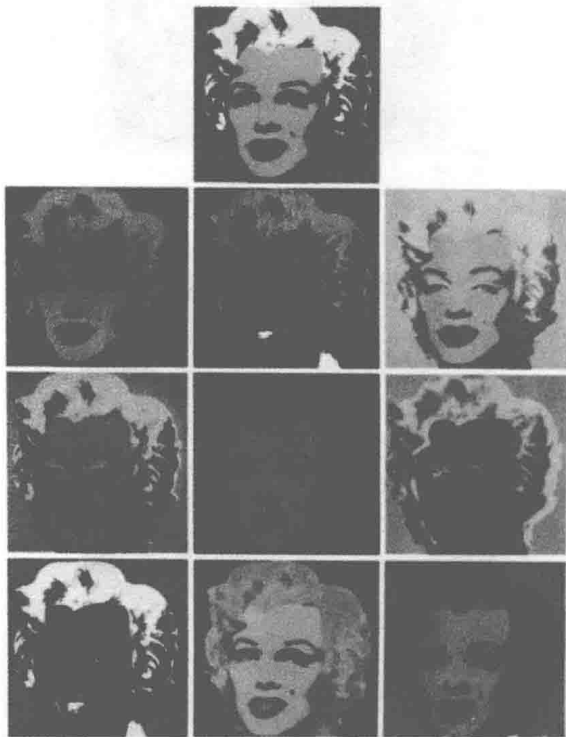

图1-5 安迪·沃霍尔的玛丽莲·梦露系列

图 1-6 张桂林的丝网版画作品

五、综合版

综合版画分为两种：一种是利用凸、凹、平、孔等版式，以一种版式作为主版，其他为副版，呈现出一种特殊的肌理效果；另一种是以木板或纸板为主要媒介，充分运用各种综合材料构思创作的版画类型。

六、数码版画

数码版画也称数字版画、数位版画、电脑版画、计算机版画，多是利用高科技数码技术将传统版画中的造型语汇借助电脑转化为物质的墨点，再经过输出平台印制出来的，具有一定限量的复数性版画原作艺术。常见的数码版画制作软件有 Photoshop、Painter 和 Illustrator。数码版画是一个新兴的较有争议的版画画种，同时也丰富了传统版画的概念，尤其在艺术多元化发展和艺术创作观念的推陈出新上，数码版画的出现无疑是推动了版画前进的步伐。

第三节 版画的构思与构图

一、版画的构思

(一) 什么是构思

构思就是考虑画什么和怎么画的一种思考和构想，是整个艺术创作过程中的一种思维活动。

画什么的问题是考虑作品题材内容、主题思想及内涵。

怎么画的问题包括表现形式、构图章法、工具材料、制版拓印，以及处理成什么色调、什么情调、什么风格等艺术语言、艺术技巧、手法及预计各阶段产生的有关问题。总之，要动用一切手段尽可能完美地表现作品的主题思想，开掘其内涵，以达到自己预想的艺术境界。

构思对艺术创作来讲，必须先行一步。但从作品酝酿开始直到最后完成，构思一直贯穿在整个艺术创作过程中，思考并解决着每个过程中的具体问题。

艺术作品是精神产品，是思想、思维的成果。构思则是一种复杂的思维活动，凡进行艺术创作都离不开构思。在艺术创作中构思是作者的思想境界、学识修养、艺术观念、人生阅历、艺术技巧和创作经验等方面的综合，是作者调动和发挥想象力、创造力的过程，是作者才华情思的体现。因此，构思也是判断画家有无艺术才能和品位的标志，作品成败、优劣的关键在于构思。

(二) 意在笔先

在创作之前，先要在头脑中进行酝酿，考虑画什么。一种是平时生活的积累已经在头脑中形成了一个胚胎，根据这个胚胎进行艺术加工，有可能成为作品。另一种是想创作一幅画，但头脑中一点构思都没有，这就要在生活中去体验、认识和发现。

动笔之前，可能有一段较长时间的进行酝酿，才能慢慢形成作品的胚胎。如果把生活积累看作电源，构思这盏灯的线路一旦触到电源，就会即刻发光，这种现象就是灵感。可见，艺术创作来源于生活，动笔之前应对生活进行筛选，考虑选取什么题材、表现什么主题、从什么角度采取什么形式来表现，以及大体的布