

品味艺术丛书 | 黄启明 编著

Art

Engraving

● 品味艺术

版画欣赏

广东省出版集团
新世纪出版社

品味艺术丛书

黄启明 编著

Art

Engraving

● 品味艺术

版画欣赏

· 广州 ·

广东省出版集团
新世纪出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

版画欣赏 / 黄启明编著. —广州: 新世纪出版社, 2013. 8

(品味艺术丛书)

ISBN 978 - 7 - 5405 - 8334 - 7

I. ①版… II. ①黄… III. ①版画—鉴赏—通俗读物
IV. ①J217 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 169494 号

出 版 人: 孙泽军

责任编辑: 李粒子 李世文

责任技编: 王建慧

封面设计: 郭 炜

Banhua Xinshang

版 画 欣 赏

出版发行: 新世纪出版社

(广州市大沙头四马路 10 号)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 广州伟龙印刷制版有限公司

开 本: 32

印 张: 7.25

字 数: 157 千

版 次: 2013 年 8 月第 1 版

印 次: 2013 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

质量监督电话: 020 - 83797655 购书咨询电话: 020 - 83781537

序言

艺术是人类生活中非常重要的文化形式。它可以抒发情感，美化生活，净化心灵，使我们获得精神上的愉悦和满足，为我们的人生带来美感和幸福感。

艺术并非艺术家和专业人士的专享品，而是大众精神生活中的必需品。在物质生活水平逐步提高的今天，人们的精神压力也与日俱增，艺术则以各种不同的形式，帮助人们发现美、体悟人生，它能培养大众的审美趣味，陶冶情操、涵养心灵，提升大众的艺术修养和文化修养，给人们的生活带来正能量。

基于这样的认识，我们策划出版这套《品味艺术丛书》。这套丛书由广东省委宣传部顾作义副部长策划，并组织一批专家、学者进行编写。我们期望能出版一套受大众喜爱的普及性艺术丛书。

丛书对各种艺术门类中具有代表性的或者热门领域进行介绍、品鉴、推广，并设计了合理的结构、浅显的内容、生动的语言，旨在用通俗易懂的方式深入浅出地介绍音乐、美术、戏剧、影视等艺术种类，打破艺术给人的曲高和寡的印象，激发大众的艺术兴趣，培养大众的鉴赏能力和文艺修养。走近艺术，进入艺术，我们会发现，原来生活是如此富有诗意，人类的精神世界是如此多姿多彩！

此次我们先行推出《交响音乐欣赏》《版画欣赏》《昆曲欣赏》《电影欣赏》和《话剧欣赏》五本书，分别介绍该门类的基本艺术常识和艺术流派，邀约名家谈论艺术经验和相关轶事，并对经典作品进行鉴赏。我们相信那些对艺术有兴趣，希望提高自身艺术修养的大众读者一定会有所收获。

丛书编委会

2013年8月

目 录

第一部分 版画简史

第一讲 五花八门 异彩纷呈——版画的种类 / 张 雪

- 一、木版画 1
- 二、铜版画 7
- 三、石版画 13
- 四、丝网版画 18
- 五、如何识别版画 22

第二讲 光辉灿烂 精美绝伦——中国古代版画 / 陈 欣

- 一、体裁多样，色彩绚丽——民间木版年画 25
- 二、精刊佳构，浩如烟海——明戏曲小说版画 32
- 三、能工巧匠，灿若星辰——徽派木刻家 38
- 四、气势恢宏，精工细作——清殿版版画 43
- 五、推陈出新，流光溢彩——十竹斋和它的水印木刻 48

第三讲 时代画卷 历史史诗——中国现代版画 / 彭宝玉

- 一、何为现代版画 53
- 二、文艺巨匠们与现代版画 55

- 三、榛莽中的新芽——童年期的现代版画（1931—1937） 60
- 四、战火中的洗礼——抗战版画（1937—1948） 68
- 五、迎接新生活——新中国版画的蜕变（1949—1965） 78
- 六、百花齐放——现代版画流派的崛起 87
- 七、非常时期的版画——“文革”版画（1966—1976） 94
- 八、观念更新 多向发展——版画的改革开放（1979年至今） 97

第二部分 名家谈版画

许钦松：艺术叙述 106

潘行健：我的版画人生 112

肖映川：军魂·画旅——我在部队 12 年 126

郑爽：漫谈版画 160

齐凤阁：30 年版画反观的三维视角 164

第三部分 版画佳作欣赏

第一讲 抗战版画 / 张新英 178

第二讲 新中国版画 / 张新英 189

第三讲 什么是好的当代版画 / 张新英 204

第一部分 版画简史

第一讲 五花八门 异彩纷呈——版画的种类

张 雪

版画是绘画艺术的一种，但它与其他画种不同，其中很重要的一点就是版画有很多的种类，专业术语称之为“版种”。有的时候一个版种可以有多个“名字”，不了解版画的欣赏者或初学者都会因此而茫然。

一、木版画

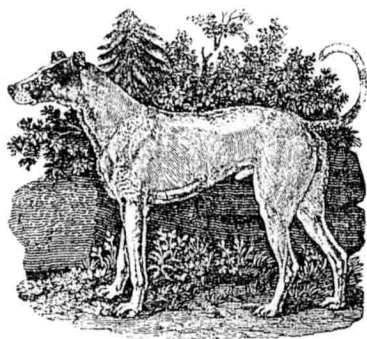
木版画和它的多个“名字”——木刻、凸版版画、雕版版画

顾名思义，在木质的板材上进行雕刻，然后在板材上涂刷墨色，再将纸张、布等平面的物体覆盖其上，拓印所得的画作叫作木版画，也俗称木刻。而木版画形成的图案大多是雕刻板材后所留下的凸起部分，所以，木版画也叫作凸版版画，是凸版版画作品中最常见的一种。中国有四大发明，其中的活字印刷的前身——雕版印刷术就是木版画形成的最重要元素，因此，木版画也可以说是雕版版画的一种。

木版画家族

◆ 两同胞——木面木刻与木口木刻

在木版画的大家族中不外乎两种类型的木刻，即木面木刻与木口木刻。其中木面木刻比较常见，它与木口木刻的主要区别在于木面木刻是指运用版画制版工具，在纤维细密的纵剖面木材上刻作的版画。木口木刻则是指运

用工具，在纤维细密坚实的横断面木材上刻作的版画。相较于木面木刻来说，木口木刻的木料纤维均匀竖立，刀刻时受阻力均匀，版面不易碎裂，刻制的纹理更加深厚，有益于表现细致的画面。而木面木刻则易于表现粗犷的风格。绝大多数的木版画都属于木面木刻，比如中国的传统木刻。木口木刻则是欧洲的传统雕版技术。从画面上来看，木口木刻与木面木刻还有一个较为明显的特点，有的木口木刻作品直接在木材的横断面上刻作，画面边缘线是不规则的图形，有时候还会出现板材横断面的裂痕形状。早期的木口木刻作品大都如此。例如 18 世纪英国的毕韦克所作的书籍插图。

四足动物概说 毕韦克 雕刀木口木刻

◆ 黑、白之间的魅力——黑白木刻

黑白木刻是木版画的基本类型之一，也是初学者作为版画入门课程的必经之路。黑白木刻主要由黑、白两色组成，其中的黑色是

木版画制作时所采用的黑墨，白色则是纸的本色，因此黑白版画又称单色版画。虽然黑白版画没有五彩缤纷的颜色，但是黑白版画在两个极端的颜色中显示出神秘的魅力，中国和国际上有很多以黑白木刻著称的画家，比如波兰的梅菲尔德（Mayfield）、德国的阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer，1471—1528）、中国的版画家李桦都是运用强烈的黑白对比色诠释着不同的画境。

沉没的巨舰 波兰的梅菲尔德

士敏士 梅菲尔德 黑白木刻

四骑士 丢勒 黑白木刻

怒潮组画——起来 李桦 黑白木刻

◆ 多彩的世界——套色木刻

相对于黑白木刻来说，套色木刻要通过至少两种以上的色彩表现作品，因此套色木刻的创作不像黑白木刻那样基本只需要一块木板、一个色版即可完成。套色木刻的作品中出现的每一种颜色都需要一个色版，每块色版都要用一块木板来制作，并且每一版的图形和颜色都是套印或者叠印在上一版的图形和颜色上，因此称之为套色木刻。由于多版，所以也可以叫作多版套色木刻。当然也有在一块木板上完成一版多色的版画创作，但是这种创作是不常见的。再有就是绝版套色木刻，我们会在下文作具体的介绍，通常情况下的套色木刻就是指多版套色木刻。套色木刻在运用色彩上丰富、灵活，提高了版画作品的表现力，增加了版画作品的美感。

◆ 在毁掉中诞生——绝版套色木刻

为什么说绝版套色木刻是在毁掉中诞生的艺术呢？因为当一幅绝版木刻作品产生的时候，那块所刻过的板子已经和画面所呈现的完全不同，绝版套色木刻只用一块版，却要印制出多种色彩，所以为了进行下一版的创作，之前的每一次刻作都被下一

贵州人之二 王华祥 绝版套色木刻

次毁掉，最后板上只留下最后一次刻作的痕迹。这种方法刻印出来的版画过程是自然毁版的过程，是无法逆转的，作品完成后，原来的

的版无法再用来印出作品，这也就是绝版套色木刻版画名称的由来。区别于传统的分版套色木刻，绝版木刻也叫消灭版画。在 20 世纪 80 年代，绝版套色木刻开始在我国出现，丰富了套色木刻的表现形式，画家们最开始是为了节省板材的消耗，但是随着绝版套色木刻的创作，画家们发现了绝版套色木刻独特的优势和魅力，并且由于原版已毁不能再印刷，产生的作品显得格外的珍贵。中国中央美院版画系的王华祥创作了不少优秀的绝版套色木刻作品。

◆ 清新雅致的水印木刻，厚朴凝重的油印木刻

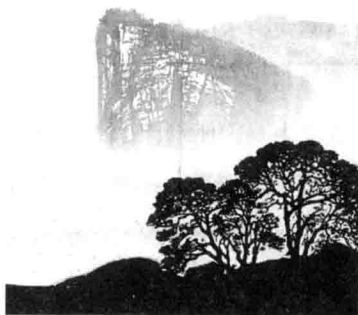
水印木刻是我国特有的一种版画作品，采用的是我国传统的水印复制木刻印刷技术。在中国的唐代起就很发达，到了明朝，水印木刻技术达到了相当精湛的技术水平。例如《十竹斋书画谱》的成就尤为显著。日本的浮世绘也有很多作品采用这种水印木刻的制作技术。到了现代，版画进入了创作版画时代，水印木刻也随之而发展。水印木刻主要的特点是采用水性的颜料着色，如水彩颜料、水粉颜料、中国画颜料等。水性颜料覆盖能力弱，使水印木刻所产生的画面效果体现出一种清新淡雅、明丽脱俗的意趣，多给人以水味十足、酣畅淋漓的感受。从某种程度上来说，水印木刻有中国画或者水彩画的效果。水印木刻也有黑白水印木刻和套色水印木刻之分。相对于水印木刻来讲，油印木刻用的是油性材料，如油画颜料、油墨（印刷出版专用）。油性颜料覆盖力强，所产生的效果厚朴凝重，视觉冲击力强。油印木刻也分黑白木刻和油印套色木刻。

十竹斋书画谱 水印木刻

浮世绘 水印木刻

武夷山下 张新予 水印木刻

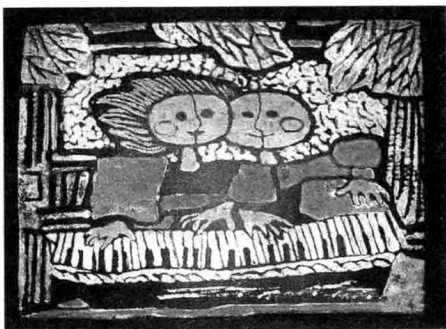

北方九月 晁楣 油印套色木刻

木版画的同门——其他种类的凸版画

前面讲过木版画属于凸版画的一种，也就是说凸版画不止有木

版画一种，只不过木版画是凸版画中最常见、最典型的代表。那么凸版画还包括哪些种类，为什么可以通称它们为凸版画呢？具体地说，凸版版画是运用版画制版工具，在平面的版材上将所要创作的图

石膏版画

形以外的空白部分剔除之后，留下凸起有形象的部分，涂上墨色，覆盖纸张印刷，形成作品的一种版画类型。这里所用的板材可以是实木板、交合木板，也可以是其他的纤维板、麻胶板、锌板、石膏板、砖块、石头、卡纸等等，它们通通可以称为凸版画，而关键的不同就在于创作所用板材的区别。

二、铜版画

铜版画和它的多个“名字”——金属版画、雕版版画、凹版画、腐蚀版画

铜版画的板材如同其命名一样，采用的是金属铜，也可称作金属版画。在一块经打磨的光滑铜版版面上，运用专业的铜版画雕刻工具进行雕刻，或者用化学腐蚀得出图形，然后均匀涂上墨色，再用抹布擦去版面上凸起部分的墨，附着纸张，在专门的铜版印刷机上将版面上凹陷的图形印刷出来，所得的画就是铜版画。相对于木

版画的制作，铜版画似乎麻烦了许多，相同的地方就是都可以采用工具进行雕刻，因此，铜版画也可以说是雕版版画的一种。然而铜版画大都是把版面上凹陷的图形印刷出来，所以铜版画也叫作凹版画。早期凹版版画都是以铜板为版材，因此约定俗成，称其为铜版画。同时，酸腐蚀铜版是制作铜版画的常用技法，所以铜版画也叫作腐蚀版画。

铜版画的由来和发展

铜版画的诞生，要从1430年，德国北部及尼德兰一带的一种金属版画说起。因其用材多为铜，所以称铜版画。同时，这种铜版画的原理主要是来源于一些金银匠、盔甲匠所使用的技术工艺，即“乌银镶嵌术”。这种技艺是金银匠运用雕刀在银或者铜的器皿上雕刻花纹图像，然后用硫黄调和银、铜、铅的合金粉末填入凹线内，加热后使硫化物在经打磨光亮的金属上呈现出精美的黑色花纹。工匠们为了留下雕刻花纹的图像，就将炭粉末填入雕刻的凹线中，通过压力印制，从凹线中将花纹吸出，形成了铜版画的雏形。随着纸张的发展，工匠们运用版画制作技术印制圣像、书籍插图等。在这期间，铜版画技术得到逐渐的完善，表现力得到大大的提升。到了欧洲文艺复兴时期，铜版画被大量用来复制画作，成为一种摹刻的工具。到了17—18世纪的欧洲，铜版画已经成为一种相当成熟独立的艺术形式，拥有独特的技艺技术，而美柔汀法、化学腐蚀法等被广泛应用，也使铜版画的发展呈现出前所未有的繁荣。到了19—20世纪，铜版画更是以独特的艺术魅力吸引着艺术家对铜版画的

艺术创作。在当代，铜版画仍然是艺术家们喜爱的一种艺术表现形式。

铜版画家族

◆ 精工细琢——铜雕版画

铜雕版画是铜版画的最早形式，也有人称之为铜刻。用雕刀直接在铜板上刻出“V”型的凹线，比木版画在木板上刻制凸线更方便，且所得的线也多，也可以交叉，这就是铜雕版画产生的客观原因。最早的铜版画都是采用这种铜雕版方法制作，多用在宗教画和纸牌的制作中。现存有年代可考的铜雕版画是收藏在柏林博物馆的《鞭打基督》，创作于1446年，是《基督受难》七幅组画之一。提到铜雕版画，不能不提到欧洲文艺复兴时期，德国的版画大师阿尔布雷特·丢勒（Albrecht Dürer，1471—1528），他出生于德国的纽伦堡，父亲是金银匠，母亲也是金银匠的女儿，在这样的家庭氛围中，丢勒具备了较好的雕刻与绘画基础，丢勒的教父是当地最大的印刷出版家考伯格，丢勒最早对版画的了解和学习有可能始于此。丢勒在15岁的时候开始跟从当地的一名画家习画，其后他开始了关于版画的访学，并最终创作出很多经典的作品。例如铜雕版画《亚当和夏娃》《骑士、死神、恶魔》等。其铜雕版画大都精工细雕，工艺性较强。

鞭打基督 匠师 1446 年
铜雕版画

亚当和夏娃 丢勒
铜雕版画

◆ 自由随性——铜蚀版画

铜蚀版画是采用有腐蚀金属属性的物质对铜板进行腐蚀后，再印刷成图画的一种版画。与铜雕版画相比，其根本的区别在于，铜蚀版画的点、线、面不是通过雕刻或者刮、磨金属得到的，而是用酸腐蚀铜版制成图像，并使用耐酸层来保护不需要被腐蚀的版面。铜蚀版画所使用的各种材料、技术使版画的创作生发出变幻、多姿、丰富、富有表现力的画面效

人像 毕加索 铜蚀版画

果，为创作开拓了无穷无尽的空间。铜蚀版画最常使用的酸通常是硝酸。其中，飞尘法制作的铜蚀版画、软蜡法制作的铜蚀版画、糖水法制作的铜蚀版画都是比较常见的。飞尘法是在铜板的版面上撒一种松香粉和沥青粉，通过加热使粉粘固在版上，然后再把铜版放入酸液中腐蚀，根据腐蚀的时间长短，来呈现出深浅不一的灰色调。同时，这种灰色调附着很多细点。软腊法是在防腐蜡或防腐剂中加上如牛脂、羊脂、凡士林等油脂，使蜡软而粘。然后涂在版面上，版面上再覆一层薄纸，可在上面用铅笔作画，通过铅笔用力的轻重不一，使防腐剂不同程度黏在纸上，揭下纸后将铜版放入酸液中腐蚀，就可以产生铅笔画的效果。糖水法是以糖、胶水、墨汁的混合液放在铜版面上，然后用毛笔在版面上作画，干后涂上防腐剂，再将版浸入温水之中，画过的糖和胶溶解脱落，带走防腐剂使版面露出，然后放入酸中腐蚀。总之，这些制作铜蚀版画的方法就像是某种神秘的化学试验，使铜版画的创作变得随意且富于偶然性，能够自由地发挥创作者的想象，丰富了铜版画的创作。

◆ 细腻柔美——美柔汀版画

美柔汀是铜版画的一种制作技法，也可以叫作磨刮法，是英文 Mezzotint 的音译。法语是 Maniere Noire，意思是黑色的方法。这种方法是用一种特制的摇刀或钢针，在铜版面刻成一排排细密的小点，在版面上涂墨之后，就形成一片浓浓的黑色，然后再用刮、压的刀法把这些小点不同程度地刮平或压平，显出不同的明暗和层次的效果。美柔汀是 17 世纪荷兰人赛根（Siegen 1609—1680）发明的，后传入英国才成为复制绘画和肖像的专门技术。美柔汀法铜版画就像