

中国美术·综合绘画

常勇 等 编著

Chinese Art: Integrative Painting
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

中国美术·综合绘画

常勇 等 编著

Chinese Art: Integrative Painting
Liaoning Fine Arts Publishing House

辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

综合绘画 / 常勇等编著. — 沈阳 : 辽宁美术出版社, 2014.2

(中国美术)

ISBN 978-7-5314-5762-6

I. ①综… II. ①常… III. ①绘画技法 IV. ①J21

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第024993号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳市博益印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 35

字 数: 700千字

出版时间: 2014年2月第1版

印刷时间: 2014年2月第1次印刷

责任编辑: 李 彤 郭 丹

装帧设计: 范文南 彭伟哲

技术编辑: 鲁 浪

责任校对: 徐丽娟

ISBN 978-7-5314-5762-6

定 价: 268.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http: //www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

中国美术是以华夏民族为主题所创造出来的,是在艺术发展的长河中占有重要地位的艺术。它经过发展,始终保持着兼容并包的延续性与创新性,并对世界艺术的发展做出了极大的贡献。《中国美术》系列丛书是超大型的重点出版工程。它汇集了几百位全国高校优秀教师十多年来美术理论研究和教学实践总结的优秀成果,形成了一套完整的教学体系。这些是最为扎实的理论基础和丰富的知识体系,将会带给读者一个全新、权威的体验。

随着创意经济时代的到来,今天的艺术领域发生了飞速的变化。在工业化、全球化、城市化的大背景下,各类艺术不断拓展出新,社会经济发展对艺术、设计、创意人才的需求也在日益增加。2011年,国务院学位委员会、教育部对我国高等院校的学科门类作出了重要的调整,将艺术学从文学门类中分离出来,成为新的独立的学科门类。由此,艺术学理论、美术学、设计学升为艺术学门类下的一级学科。这是艺术学科自身发展的必然结果,也是时代发展对艺术学科的要求。它将极大改变我国艺术教育的整体格局,直接关系到中华民族伟大复兴所必需的自主创新能力培养的大问题。

近两年来,根据艺术学学科设置的此项变化,为适应普通高等院校艺术专业教育发展的需要和社会人员艺术学习和欣赏的需求,建构艺术学的学术框架和科学规范教学用书,我们组织编辑了《中国美术》大型系列丛书。本系列丛书涵盖美术学下设的主要分级学科的内容,是大美术的概念,是针对中国人学习和认识美术的需要所配备的图书。它的出版也将造福于中国美术事业,不论在理论界,教育界都具有里程碑的意义。

美术的种类及其主要特征,是美术本身的基本规律的重要内容之一。它也是进行美术创作及鉴赏首先需要掌握的基本知识。它通常指绘画、雕塑、工艺美术、建筑艺术等在空间开展的、表态的、诉之于人们视觉的一种艺术。17世纪欧洲开始使用这一名称时,泛指具有美学意义的绘画、雕刻、文学、音乐等。

绘画的种类和形式丰富多彩。由于各个国家和民族在社会政治经济和文化传统等方面的差异,世界各国的绘画在艺术形式、表现手段、艺术风格等方面存在着明显的区别。一般认为,从古埃及、波斯、印度和中国等东方文明古国发展起来的东方绘画,与从古希腊、古罗马绘画发展起来的以欧洲为中心的西方绘画,是世界上最重要的两大绘画体系。绘画在历史上互有影响,对人类文明作出了各自的重要贡献。

从画种来分,它可以分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。其中有些画种因为使用的物质材料、工具和表现技法不同,又可分成不少样式。从绘画表现的题材内容来分,一般习惯把绘画分成肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画等几种。同样的,这几种绘画也不限于使用某一种物质材料和工具,即油画可以画肖像画、风俗画、历史画、风景画和静物画,其他画种也大都都可以用来画上述几种题材的绘画。

中国绘画和中国书法关系密切,两者的产生和发展相辅相成,故历来都有“书画同源”之说。中国书法是中华民族传统文化的瑰宝,是独居世界艺术之林的艺术形式之一。甲骨文、金文、汉简、隶书等,不同时期的座座丰碑,为人类的艺术世界贡献颇丰。中华民族对书法艺术更是情有独钟,几千年来代代相传,使书法艺术璀璨夺目。

本套《中国美术》图书共计23种。主要围绕基础、创作、欣赏、研究四个方面而展开。具体有《素描基础》《色彩基础》《速写基础》《解剖·透视》《水彩·水粉》《中国画及其教程》《油画基础》《综合绘画》《绘画理论》《摄影基础》《楷书临写与创作》《名碑名帖临创指南》等。

设置艺术学门类为我国艺术类人才培养提供了更大的空间和自主性。在新的学科门类体系下,针对美术学科的特性,有系统、有计划、有新意地推出美术学范畴的图书,以供社会广大美术爱好者、高等院校师生之用,对繁荣和发展我国高等艺术教育事业有积极的意义。

Contents

总目录

01

版画教学

常勇-等 编著

02

雕塑教学

李东江-等 编著

03

壁画教学

唐鸣岳-等 编著

04

漆与艺术

祝重华-等 编著

05

漆画教程

吴嘉诤-等 编著

Chinese Art is centered on the Chinese nation and has an important position in the art history. It maintains the features of inclusiveness and innovation, which has made great contribution to the development of world's art. The series of *Chinese Art* is a huge publishing project, which is the achievement of the theoretical research and teaching practices of hundreds of university teachers over a decade and has developed into a complete teaching system. It is the most solid theoretical basis and rich knowledge system and it will give a brand-new and authoritative experience to the reader.

With the arrival of the creative economy, the art has witnessed rapid development. With the industrialization, globalization and urbanization, various kinds of art have come into being and the social and economic development has greater need for talent in art, design and creativity. In 2011, the State Council Academic Degrees Committee and the Ministry of Education made major adjustment on the discipline of colleges, separating the study of art from literature as an independent discipline. As a result, artistic theory, fine arts and design science have become the first-level discipline of art. It is the inevitable result of the development of art and the requirement of age on art. It will greatly change the pattern of China's art education and is directly related to the cultivation of independent creativity of the Chinese nation.

For the past two years, based on the change of the art discipline and to accommodate to the development of art major of university and the need for art learning and appreciation, we compiled the large series *Chinese Art* with the aim to establishing the academic framework and standardizing teaching books. The series covers the major part of the hierarchical subjects of the fine arts. It is the ideal book for Chinese to learn about the fine arts. Its publication will bring benefit to the Chinese art and has great significance in both the theoretical circle and the educational circle.

The categories and the major characteristics of the fine arts are the major content of artistic features. It is also the basic knowledge for artistic creation and appreciation. It usually refers to the kind of visual art in certain space such as painting, sculpture, industrial art and architectural art. When it was firstly used in Europe in the 17th century, it generally referred to the paintings, sculpture, literature and music with aesthetic significance.

There are lots of categories and forms of paintings. Due to the differences in

society, politics, economy and cultural tradition among nations, the artistic form, ways of expression, artistic style differs greatly in paintings. Generally speaking, eastern paintings originated from ancient Egypt, Persia, India and Chinese and western paintings originated from ancient Greek, Rome with Europe as the center form the most important two painting systems in the world. The painters have had impact on each other and have done great contribution to human civilization.

In terms of painting classifications, it can be classified into Chinese painting, oil painting, print, water colour, gouache, sketch and speed painting. According to the materials, tools and performance techniques, the paintings can be subdivided. Based on the theme, it can be classified into portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Similarly, the above paintings can also be done with different materials and tools. In other words, oil paintings can be portrait, genre painting, history painting, landscape painting and still life. Other categories can also be done with different themes.

Chinese paintings are closely related with Chinese calligraphy and they supplement each other. Chinese calligraphy is the treasure of traditional Chinese culture and a unique form of world's art. The inscriptions on bones or tortoise shells of the Shang Dynasty, inscriptions on ancient bronze objects, bamboo slips of Han Dynasty and clerical script are all the milestone of respective times and treasure in world art. Chinese nation shows special preference to calligraphy, which has been passed by generation to generation and makes calligraphy more dazzling.

There are altogether 23 kinds of books in *Chinese Art*, which centers on basis, creation, appreciation and research. Specifically, they are *The Basis of Sketching*, *The Basis of Color*, *The Basis of Quick Painting*, *Anatomy and Perspective*, *Gouache and Watercolor*, *Chinese Painting*, *The Basis of Oil Painting*, *Integrative Painting*, *Painting Theory*, *The Basis of Photography*, *Copy and Creation of the Regular Script*, *Guide of Famous Copybook for Calligraphy* and so on.

The establishment of art provides larger space and autonomy for China's art talents. Based on the characteristics of the fine arts discipline, to promote artistic books in a systematic, planned and creative way for art lovers and universities students and teacher has significance to the prosperity and development of China's higher art education.

01

常勇 等 编著

版画教学

目录

CONTENTS

第一章 木版画

第一节 木版画的历史与发展	9
第二节 木版画工具材料	17
第三节 木版画制版及印制过程	18
第四节 木版画教学单元练习	23
第五节 木版画艺术语言	30
第六节 中外木版画作品图录	31

第二章 石版画

第一节 石版画的历史与发展	34
第二节 石版画工作室及工具材料	34
第三节 石版画的制作及印刷过程	36
第四节 石版画教学单元练习	39
第五节 中外石版画作品图录	39

第三章 铜版画

第一节 铜版画的历史与发展	45
第二节 铜版画工具制作、材料的性能	50
第三节 铜版画各种技法流程	51
第四节 铜版画教学单元练习	55
第五节 铜版画的艺术语言	56
第六节 中外铜版画作品图例	57

第四章 丝网版画

第一节 丝网版画历史与发展	60
第二节 丝网版画工作室与工具、材料	61
第三节 丝网版画制版及印刷过程	64
第四节 丝网版画教学单元练习	68
第五节 丝网版画艺术语言	69
第六节 中外丝网版画作品图录	69

概述

OUTLINE

版画是一种间接的绘画艺术表现形式,它既有别于其他直接表现的绘画,又与绘画的基本规律有必然的内在关系。

版画的间接性在于它的“版”性特征。也就是说,版画是作者以“版”作为媒介,以制版印刷为表现手段而完成多件原作的一种绘画艺术形式。版画从印版的形态角度,可分为凸版(木版画)、平版(石板画)、凹版(铜版画)、孔版(丝网版画)四大类。

过去中国的木版画大多用于复制图画,绘、刻、印分工,称为复制版画,20世纪30年代鲁迅先生倡导的新兴版画运动,从根本上改变了中国版画长期所处的附属地位,版画家自画、自刻、自印,使版画逐步发展成为一种独立的艺术形式,并具有独特审美价值的现代创作版画。正像鲁迅先生所说:“中国木刻图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,新的木刻是受了欧洲创作木刻的影响的。”因此,从严格意思上说,中国现代的创作木刻与其他三个版种因其使用材质不同,制版方式各异,给版画作品带来了不同的表现语言及艺术风格。

特别是近20年来,中国版画创作呈现日趋多元化倾向,随着时代的发展,版画材料的更新版种从单一到丰富,制作工艺从粗糙到精美,全面提升了版画自身的内涵与文化品格,制作条件、制作工艺的改善,以及大量的年轻学子的积极参与给中国版画的发展注入了新的活力。

本教材四个章节中都围绕着不同的“版”展开论述,可见版中介作用所带来的间接性绘画有了表现语言上的差异与不同,版的属性又最终导致印痕的差别及种种印痕美感,诸如笔痕、刀痕、实物印痕等。所有这些都离不开的媒介的作用,而重现版形态的印刷过程,又是一个技术复杂、难度较大劳作体验,因此,人们常说版画是一种科技含量较高的画种。

不同的版种呈现出不同的外在形式及特殊风貌。木版,它的印痕取决于刀法的组织与衔接、刀的表现力、运刀的变化及不同的拓印方式;石版,利用油水不相溶的原理及化学反应,经过涂药布药墨加之石版机的作用所形成的细微砂眼及不同的手绘印痕;铜板,各种针刻的效果,酸的强弱、腐蚀法的变化、铜板机的印压导致独有肌理形态与印痕;丝网版,由于网屏、刮印的作用,所产生的均匀细密的大色块,加之手绘、实物拓印及种种遮光的有效处理,通过版与版的叠压所产生的丰富多彩的印痕,等等。因此,对版视和关照成为版画制作中重要环节,制版方式的改变会导致印象的变化,促使版画的面貌更新,更会带来新的审美层面。而版的形态最终体现却要通过印刷才能得以实现。因此,制版与印刷构成了版画制作过程中一个有机的整体,把握从制版到印刷期间的各个环节,才能保证版画作品充分展现其自身的艺术语言。

版画是绘画的一种特殊表现形式，因为版画需要通过制版与印刷的过程才能最终完成作品。通过版画的间接性过程，使人们能够更多地去感受、领会、比较一种由制作带来的特殊风韵及精神空间，体会一种由繁杂的技术性劳作而带来的人格力量，以及源于特殊材质、媒介的规定性而产生的特有魅力。

版画另一个特点是它的复数性，在绘画领域里，我们把版画可产生多件相同原作看成是它的一个特性，实际上它是由版的规定性所印发的必然结果，并被广泛地认可和界定，它从某种程度上扩大了版画的传播范围，提高了人们对版画语言的认知程度。

综上所述，本教材在对不同版种的发展、艺术语言进行阐述的同时，注重教材在实际教学中的指导意义及应用的广泛性，针对版画制作过程中所涉及的有关工具、材料、制版印刷等过程分别进行详尽的论述，并在每个版种的教学单元中提出了明确的要求，可操作性强，同时例举了大量中、外版画家的优秀作品供鉴赏。

应该指出的是，参加本教材编写的教师，既有着长期从事版画教学的实践经验，同时又在版画创作发面卓有成就，书中的许多论述，也是他们长期教学实践的总结。理论来自实践，也必将接受实践的检验。本书作为一种启迪与导向，将使你步入版画殿堂的大门。诚然，任何一种艺术形式、艺术语言都会随着时代的进步而不断的发展，不会停滞不前，因此书中所述的内容也不会是一成不变的教条。我们相信，新的版画形式、语言将诞生于那些优秀版画家不断的艺术实践中。

第7章

木版画

本章要点

- 木版画的历史与发展
- 木版画工具、材料
- 木版画制版及印制过程
- 木版画教学单元练习
- 木版画艺术语言
- 中、外木版画作品图录

第一节 木版画的历史与发展

一、中国古代传统复制木版画

中国的传统木版画伴随着雕版印刷术的出现而产生,印刷术起源于我国,因而木版画自然也就产生于中国,据史书记载,远在隋代已经用雕版印刷复制书画。世界上发现最早的木版画是现藏于大英博物馆我国唐代咸通九年(公元868年)雕版印刷的一部《金刚般若波罗密经》(简称《金刚经》)的卷首扉页画(图1)。

图1 《金刚经》木版画 24.4 × 28mm 868年

1. 唐代木版画服务于佛教,把佛、菩萨的形象人格化,强调用线造型与当时的画风十分吻合,逐渐形成了独特的民族风格,成为我国木版画日后发展的主要形式。

2. 宋元时代的木版画艺术逐渐摆脱了对宗教题材的依赖,与人民大众的生活需要结合起来,印刷技术趋向精良,出现了朱墨两色套印木版画。木版画艺术进入了兴盛发展时期(图2)。

3. 明代是木版画艺术发展的鼎盛时期,中国复制版画有“始于隋盛于唐,精于明”之说。当时一些知名画家,如唐寅、仇英、陈洪绶等都参与了雕版的绘制,刻制技术超过以往任何时代,作品形式突破了单线刻法,产生了黑白对比的应用,最具影响的流派有:刻工名手黄、汪诸家为代表的安徽新安派;还有江苏金陵派、福建建安派等。这时期重要作品有《西厢记》、《水浒传》、《琵琶行》等小说插图;此外明代金陵人胡正言的十竹斋发明创造了“铤版”彩色套印技术,使木版画走向彩色多版套印时代(图3、4)。

4. 清代木版画进入民间,反映百姓愿望的民间木版年画在广大农村得到普遍发展,木版年画制作遍布全国各地,其中著名的雕版中心有,天津杨柳青、江苏桃花坞、山东潍坊、河北武强等。木版年画体裁广泛,有故事、戏剧、美人、神像、花鸟等,画面单纯明快,色彩艳丽,它的销量之大、影响之深远,无任何时代可与之相比,清末鸦片战争后,欧洲铜版、石版等铸版印刷技术的输入,使中国雕版印刷术逐渐衰败,濒于灭绝,这种状况一直持续到20世纪30年代,中国传统木版画的地位由新兴木刻所代替(图5)。

图2《四美图》金山西临汾

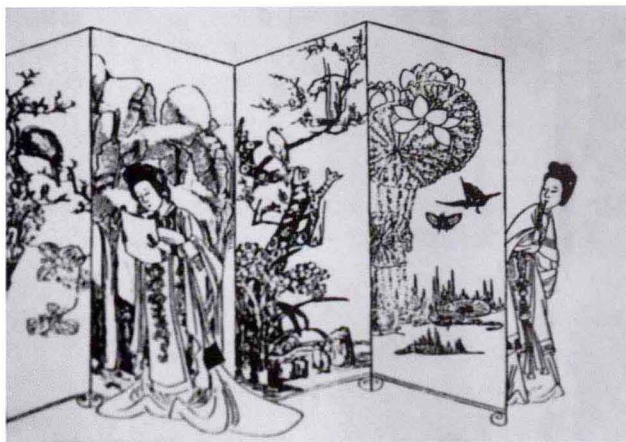

图3《西厢记》插图 陈老莲

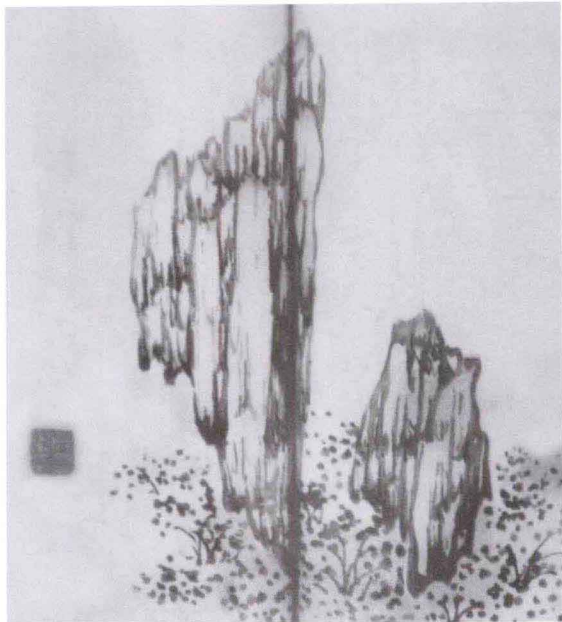

图4《十竹斋书画谱》明天启年间

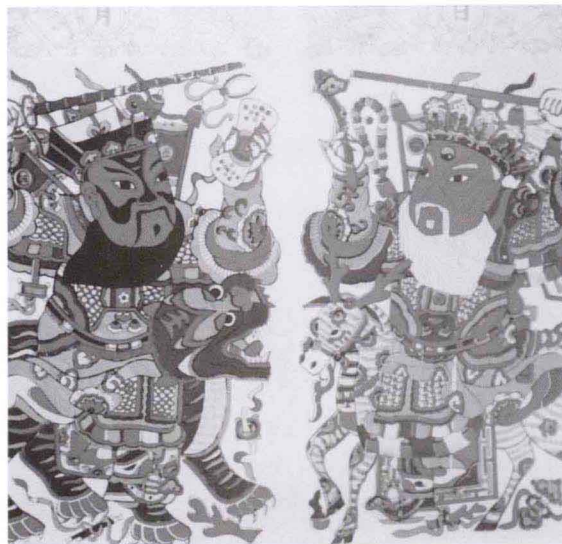

图5《赵公明与燃灯道人》年画 清

二、近代国统区与解放区的创作木版画

1. 国统区的新兴木刻运动：国统区是指1949年以前由国民党统制的地区，1929年杭州国立艺专学生成立的“一八艺社”突出普罗美术内容，强化木刻在绘画中的地位。1931年鲁迅先生在上海创办了“木刻讲习班”，将国外的木刻创作引入国内，聘请日本的内山嘉吉先生讲授木刻技法，标志着中国新兴木刻运动发起，随之全国各地相继成立了“木铃木刻社”、“平津木刻会”、“现代版画会”等版画组织。主要的代表人物有：胡一川、江丰、陈烟桥、野夫、黄新波、力群、李桦等（图6）。

2. 解放区的抗战木版画：解放区是相对于国统区而

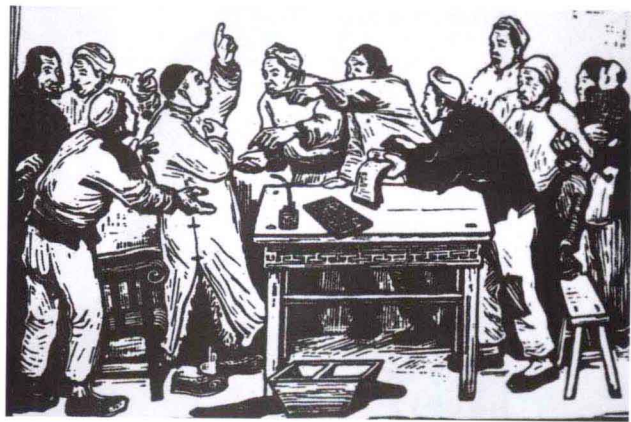

图6 《怒吼吧 中国》 木版画 李桦 1935年

图8 《初踏黄金路》 套色木刻 李焕民

图7 《减租会》 古元 1943年

言，特指1936年至1949年由中国共产党管辖的地区——延安，当时的延安物质匮乏，没有条件从事其他画种的实践，木刻自然成了延安最主要的美术品种，许多西画、学院派青年也都改作木刻，如：王式廓、罗工柳等。1938年中华全国木刻界抗敌协会成立，鲁迅艺术学院在延安创立，1942年毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》进一步明确了文艺为工农兵服务的方向，木版画的创作进入了黄金时代，著名的木刻家有：古元、彦涵、李少言、沃渣、牛文、王琦、赖少其、刘岷、黄永玉等（图7）。

三、现代版画

1949年新中国成立后，版画专业进入高等艺术学院，开始了正规高等艺术教育。1954年“第一届全国版画展”在北京举行，涌现出李焕民、徐匡、吴凡、伍必瑞、李习勤、晁楣、宋源文等解放后第一批优秀版画家（图8、9）。70~80年代全国各地出现了许多有组织的版画团体，较有影响的有“江苏水印”、“北大荒版画”、“云南版画”、“四川版画”、“唐沽版画”等。1980年中国版画家协会成立，出版有《版画》、《版画艺术》、《版画世界》等刊物。谭权书、郝伯义、董克俊、王公懿、徐冰等人为80年代影响较大的版画家（图10）。改革开放为艺术发展交流带来了新的活力，90年代木版画艺术迎来灿烂的表现时代，作品从内容到技法都有飞速的发展。艺术回归了艺术，主要代表人物有：康宁、王华祥、陈琦、张敏捷、李彦鹏、袁庆禄等（图11）。

21世纪的版画队伍新人辈出，不仅高等美术院校有版画专业，师范院校也开设版画课程，中学、小学美术教育中，版画也成了不可缺少的教学内容，国际版画学术交流日益频繁，我国的版画事业正以新兴的姿态向前发展。

图9 《主人》 徐匡

图10 《骏马驰骋》 谭权书

图11 《贵州人》之四套色木刻 王华祥 1988年

