

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

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

张婷

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.

—2版.—北京：中国青年出版社，2012.8

ISBN 978-7-5153-0981-1

I. ①木… II. ①谭… III. 木刻—版画技法—高等学校—教材

IV. ①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第196534号

389199

中国青年出版社 出版 发行

社址：北京东四十二条21号

邮政编码：100708

网址：www.cyp.com.cn

编辑部电话：(010) 57350403

门市部电话：(010) 57350370

印刷：北京金其乐彩色印刷有限公司

经销：新华书店

889×1194 1/16 12.5印张

2002年10月北京第1版 2012年9月北京第2版

2012年9月北京第3次印刷

印数：8001-11000册

定价：40.00元

本图书如有任何印装质量问题，请与印务中心质检部联系调换

联系电话：(010) 57350377

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

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

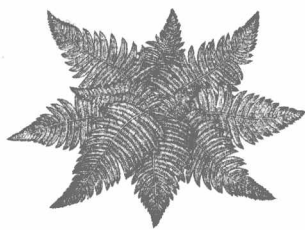
第三章 木刻的刀法组织与练习 66

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

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

J217
11
(2)

- 《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。

ISBN 978-7-5153-0981-1

9 787515 309811 >

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

张婷

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.

—2版.—北京：中国青年出版社，2012.8

ISBN 978-7-5153-0981-1

I.①木… II.①谭… III.木刻-版画技法-高等学校-教材
IV.①J217

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第196534号

389199

中国青年出版社 出版 发行

社址：北京东四十二条21号

邮政编码：100708

网址：www.cyp.com.cn

编辑部电话：(010) 57350403

门市部电话：(010) 57350370

印刷：北京金其乐彩色印刷有限公司

经销：新华书店

889×1194 1/16 12.5印张

2002年10月北京第1版 2012年9月北京第2版

2012年9月北京第3次印刷

印数：8001-11000册

定价：40.00元

本图书如有任何印装质量问题，请与印务中心质检部联系调换

联系电话：(010) 57350377

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

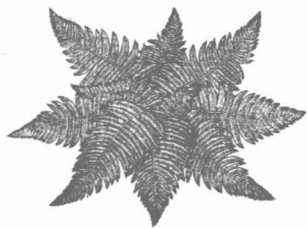
第三章 木刻的刀法组织与练习 66

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)

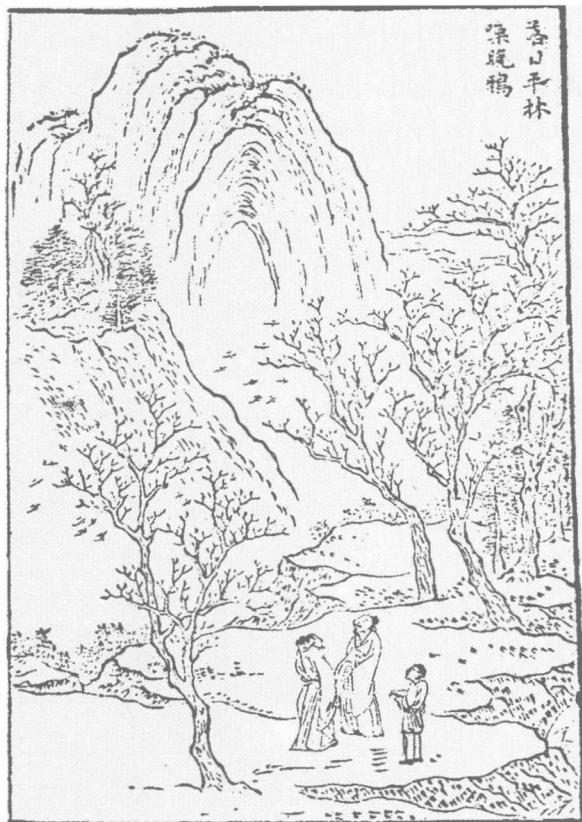

图2 落日平林噪晚鸦

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。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，是胡正言的十竹斋笺版套色木刻的创造，笺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

