

美术设计基础
与版画创作研究

MEISHU SHEJI JICHU

YU BANHUA CHUANGZUO YANJIU

周庆伟 著

吉林人民出版社

美术设计基础与版画创作研究

周庆伟 著

吉林人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美术设计基础与版画创作研究 / 周庆伟著. -- 长春:
吉林人民出版社, 2019. 5

ISBN 978-7-206-16102-5

I. ①美… II. ①周… III. ①美术—设计—研究②版
画创作—研究 IV. ①J06②J217

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 091740 号

美术设计基础与版画创作研究

著者: 周庆伟

责任编辑: 王丹

封面设计: 仲尼教育

吉林人民出版社出版发行 (长春市人民大街7548号 邮政编码: 130022)

印刷: 长春市昌信电脑图文制作有限公司

开本: 787mm×1092mm

1/16

印张: 8

字数: 140千字

标准书号: ISBN 978-7-206-16102-5

版次: 2019年5月第1版

印次: 2019年5月第1次印刷

定价: 45.00元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前言

版画创作与美术设计之间存在着天然的联系，从美术设计角度对版画创作进行研究能够有效促进版画创作艺术的进一步发展。随着我国经济的进一步发展，社会对于版画创作艺术的需求量也不断提升，在这个过程中版画创作艺术也实现了进一步发展。目前阶段我国的版画创作艺术虽然已经取得了较大的进步，但是在多重因素的影响之下版画创作的美术艺术性不强，这也已经成为制约版画创作进一步发展的重要阻碍。于此，本书从美术设计角度对版画创作进行了全面的分析与研究。

本书共六章，主要针对美术概念及基本特征、美术与造型、版画的发展与变迁、版画艺术不同版种研究、版画创作的技法与原理、版画作品的鉴赏与收藏等内容进行研究。

版画作为一种古老的艺术本身属于美术艺术的一个重要分支，随着版画艺术在现代社会中价值的不断提升，从美术设计角度对版画设计进行研究能够进一步促进版画创作的发展。

《美术设计基础与版画创作研究》一书是笔者多年教学思考和体会的成果，包含了笔者多年的心血。笔者对这门学科研究、思考可谓已久。深知本课题的理论价值与实践价值，当然也深知创造性地富有成效地完成这一课题的辛苦与困难。笔者希望这些探索与体会可以给从事美术教学的同行们以借鉴和启迪，并对其版画创作方面的研究有所帮助。

鉴于笔者水平限制，加之时间仓促，本书所述内容仅为抛砖引玉，希望能有更多学者进行更加深入的研究，也期望与学者们共同探讨。

最后，在此衷心感谢支持和帮助我的领导，当然也要感谢我的家人们长久以来给予我工作上的理解与尊重！

目录

第一章	美术概念及基本特征	1
第一节	美术的概念.....	3
第二节	美术的本质.....	4
第三节	美术的基本特征.....	5
第四节	美术的主要门类.....	8
第五节	美术与其他艺术门类的关系.....	15
第二章	美术与造型	19
第一节	素描知识.....	21
第二节	透视知识.....	27
第三节	构图知识.....	29
第三章	版画的发展与变迁	33
第一节	中国版画的渊源与发展.....	35
第二节	欧洲版画的演变和发展.....	45
第三节	日本的版画艺术.....	50
第四节	现当代艺术中的版画.....	54
第四章	版画艺术不同版种研究	57
第一节	凸版版画.....	59
第二节	凹版版画.....	60
第三节	平版版画.....	61
第四节	孔版版画.....	62

第五章	版画创作的技法与原理	63
第一节	木版版画.....	65
第二节	木版版画的刀味及刀法组织与规律.....	73
第三节	其他凸版版画的技法.....	75
第四节	凹版版画的制作工具及材料.....	78
第五节	凹版版画的制作技法及制作过程.....	82
第六节	凹版版画的印刷技法.....	87
第七节	石版画制作技法.....	89
第八节	金属平版画制作及其他.....	95
第九节	孔版版画制作原理及方法.....	96
第十节	丝网版版画的制作工具与材料.....	97
第十一节	丝网版版画制版技法.....	101
第十二节	丝网版版画印刷技法.....	104
第六章	版画作品的鉴赏与收藏	107
第一节	版画的欣赏.....	109
第二节	版画的價值.....	112
第三节	版画的辨识.....	114
第四节	版画的收藏.....	115
参考文献		119

第一章 美术概念及基本特征

美术作为艺术的一个门类，无论在中国还是在西方，远古还是现代都以自己独特的魅力存在于我们生活的各个领域，如城市的建筑、广告，民间的剪纸、雕刻，人们每天离不开的穿着服饰及日用品……

第一节 美术的概念

美术又称造型艺术、空间艺术、视觉艺术，要利用各种物质材料创造立体的、平面的视觉形象，作为人们之间交流审美信息的手段。

美术源于古罗马的拉丁文“art”，泛指各种用手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐等，广义的还包括拳术、魔术、医学等。在我国的“五四”新文化运动中开始被艺术家和教育家普遍运用。在欧洲，直到文艺复兴之际才得到确立并被公认。

早期蔡元培运用“美术”这个术语时，是指广义的“美术”，其中包括诗歌和音乐。之后，中国的文艺界、教育界把“美术”和“艺术”的概念逐渐分开来，“艺术”是一切艺术门类的总称。它是用不同的形象化手段来反映自然和表达社会意识的一门大学科，广义上包括文学、音乐、建筑、园林等。“美术”作为艺术的一个门类，必然与其他艺术有共性，但它的艺术形态又具有鲜明的个性特征。它和其他艺术相结合时，可以极大地丰富艺术的表现力。此外，在一定的社会条件下，美术甚至可以和科学相结合，生出许多的艺术门类。

一、美术是造型艺术

美术是通过形象化的手段来表达艺术家的理想和意志，如绘画通过描画彩绘的手段、

雕塑通过塑造和雕刻的手段等。造型有三维立体造型，也有二维平面造型，有利用色彩造型，也有利用黑白造型。造型这个概念是不断发展变化的，在现代观念中既有具象形式的造型美，也有抽象形式的造型美。在中西美术造型中，大致可以将西方归纳为以形体、块面造型为主，线的造型附属于形体块面；而中国美术，线描造型却占重要地位，形体主要是通过线描来体现的。西方美术造型常用“造型”这个术语来描述，推崇绘画中体现雕塑性。中国的美术正相反，线的描绘统率着造型。

二、美术是空间艺术

美术创作是以一定实体性物质材料（布、纸、颜料、木头、金属等）创造占据一定空间位置的形象。如在一些再现性绘画中，通过二维在平面上和用透视、色彩为方式创造出三维立体的美。这些作品在西方古典主义美术中尤其突出。这种存在于现实空间的有纵深感的三维美，是雕塑和建筑之类立体造型形象产生生命和力度感的重要依据。

三、美术是视觉艺术

审美主体与审美对象之间的感知媒介主要是视觉的角度，美术的创作和欣赏都必须通过视觉来进行。艺术家通过视觉感官并借助于相应的审美手段如点、线、面、体、色彩等，把审美心理加以物态化，创造出艺术作品，以传达审美经验；欣赏者同样通过这种审美器官以及相应的审美形式去接受艺术作品所传达、表现的审美心理，从而产生审美愉悦。离开了视觉，就谈不上什么造型艺术及其欣赏了。

第二节 美术的本质

一、美术的社会本质

美术所有的活动都是围绕人进行的，所以社会性是美术的首要本质。美术是一种社会意识形态，是经济基础的上层建筑。作为社会意识形态的美术，归根到底是经济基础所决定的。表现在美术的发生与发展上，是经济基础最终决定了各个历史阶段的美术的主要内容和形态。例如政治对美术有巨大的影响，当然这种影响是上层建筑领域里的相

互影响关系。经济基础主要通过政治的中介来影响美术，而美术也主要通过政治的中介反作用于经济基础。

美术来源于社会生活，是社会生活全面地反映，同时美术也是一种特殊的生产形态，即精神生产形态。

二、美术的认识本质

美术是对世界的一种认识，它以特有的方式“掌握”世界。它与文学、音乐等不同，视觉形象性是它的基本特征。美术的视觉形象是感性与理性的统一，也是主观与客观的统一。美术反映客观世界的真实性是再现的真实、艺术的真实，而不是生活的真实和客观世界本身的真实。它反映主观世界的真实是表现的真实，美术作品中视觉形象的真实性，正是这两方面的融合与统一。

三、美术的审美本质

美术反映现实美，现实中美的事物或事物的美，是美术的有力根据或根源。那么美就应是美术作品的灵魂，审美就应是美术的核心本质。美必须是形象的具体述说，任何事物凡是非常突出、鲜明、生动、确切的形象、形式和个别性，充分表现出本质内容和种类的普通性，那它就是美的。所以我们说美就是形象的真理，而美感在本质上说是美的感受与美的感动的统一、感官的愉悦与理性满足的统一。

从美术与美术家的关系看，美术是美术家创造出来的精神产品，是他对现实生活审美认识的表现形式。因此美术在本质上说，就是美术家审美意识或审美观念的一种表现形态。

第三节 美术的基本特征

美术是以一定的物质材料和手段，在实在的三维空间或平面上塑造可视的静态艺术形象，以此来反映社会生活和表达艺术家思想情感的一门艺术。由此，它又称为造型艺术、视觉艺术、空间艺术和静态艺术。从广义上讲，美术包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑、

书法、篆刻、艺术设计等种类。

美术的基本特征可以从造型性、视觉性、空间性、静态性四个方面来把握。

一、美术的造型性

就美术创造的形象化手段来说，造型性是其主要的形态特征之一。所谓造型，就是塑造形体，我国古代画论中称为象形。造型性的特点是用一定的物质材料在平面上或三维空间里将客观事物本身所固有的视觉形象固定下来，以静态方式再现世界的可视的、感性的真实存在。它以形象与现实的视觉相似为基础，但达到这种相似性的手段在很多方面不同于描绘的对象，如建筑艺术通过间架营造的手段，工艺美术通过镂、蚀、切、削的手段等。

由于造型艺术的形象是用一定的物质材料固定下来的客观实体，这使它具有一种直观性和具体性的特点。欣赏者不必像欣赏文学作品那样必须经过语言的中介，只要凭借视觉感官就可直接感受到美术作品中的艺术形象，而且十分具体、固定、一目了然，不会因为欣赏者的不同而有所变异。这一点在绘画中表现得尤其明显，这使得造型艺术作品具有明白易懂的优点。

美术长于造型，善于反映客观事物可视的外部形象，但美术的任务并不是局限于此，而是要突破对物象外形的表面模仿，深刻地反映事物内在的本质和提示人们丰富复杂的内心世界。通过外表表现内心，通过现象表现本质，这就要求正确处理好艺术表现中“形似”和“神似”的关系。中国画论中讲求“以形写神”“形神兼备”，寄寓艺术家的思想感情，抒发其对社会、人生的理解，这是对造型艺术本质规律的深刻把握。

造型这个概念是在不断变化、发展的，它的含义很广，有立体造型，也有平面造型；有色彩造型，也有黑白造型；在现代观念中，既有具象形式的造型，也有抽象形式的造型。在当代造型艺术中，艺术形象是具象与非具象并存，模仿性与非直接模仿性共存，这些都是对作为造型艺术基础的直接描绘规律的发展。

二、美术的视觉性

就审美主体与对象之间的感知媒介主要是视觉而言，美术的创造和欣赏都必须通过视觉来进行。艺术家通过视觉感官并借助于相应的审美手段如线条、色彩等，把审美心理加以物态化，创造出艺术作品，以传达审美经验；观赏者同样通过这种审美器官以及

相应的审美形式去接受艺术作品所传达、表现的审美心理，从而产生审美愉悦。离开了视觉，也就谈不上什么造型艺术及其欣赏了。

三、美术的空间性

美术创作是以一定实体性物质材料（如布、纸、颜料、石头、木头、金属等）创造占据一定空间位置的形象，如绘画有二维空间，雕塑、建筑有三维空间。美术的空间意识产生于视觉、触觉和运动感觉之中，这些感觉感知的空间，其性质是不同的^①。一般说，绘画的空间性质依靠视觉，是通过透视、色彩、明暗等手段，在平面上产生现实空间的假象；雕塑和建筑除视觉外，还分别依靠触觉和运动觉，雕塑是以实空间为主，建筑是虚、实两种空间同时具备的立体艺术。

四、美术的静态性

空间艺术的形象是围绕空间展开的，并固定于一定的物质材料之上，它只能塑造凝固不变的空间形象而不具备时间因素。不论是绘画还是雕塑，它们都只能反映客观物象发展过程中的某一瞬间艺术那样表现动态过程中的活动形象，这就使美术作品的形象具有一种瞬间性和静止性特点。这一特点既是美术造型的一种局限，同时，正因有此局限，美术创作便随着形象的深层发掘，追求造型的凝练和运动感的凝聚，创造出鲜明、突出和高度概括的艺术形象，从而形成了造型艺术所独具的魅力。依靠感性知觉的联系作用，间接地传达物象的丰富性，形成各种现象的完整形象，这是造型艺术打破空间局限的手段。具体来说，就是依靠捕捉相应的视觉形象，通过视觉形象的刻画、暗示，诱导观赏者体验和联想，以静示动，以无声示有声。

以上是就作为整体的美术的一般特征进行的分析研究，美术的这些特征存在于它的各个门类之中，并因门类的不同而在表现上有所差异。

^① 参见《中国大百科全书·美术卷》空间艺术条目，中国大百科全书出版社1991年，第402页。

第四节 美术的主要门类

美术是人类艺术中最主要的种类之一，也是一种十分古老的艺术形式。古今中外的美术品类丰富多彩，形态各异，但在性质等方面又都具有一定的相似性和共同性，集中统一于美术的总体特征之中。

美术在广义上一般包括绘画、雕塑、工艺美术、建筑、书法、篆刻、艺术设计等几大门类，每个门类又都可以细分为许多品种；根据功能的不同，美术可以分为纯美术和实用美术两大类。所谓纯美术，主要指满足欣赏和娱乐等精神需求，以审美为目的的美术，主要包括绘画、雕塑、书法篆刻；所谓实用美术，主要是指以实用为目的，实用与审美相结合的美术，包括建筑、工艺美术和艺术设计等。应该说，这种划分是相对的，纯美术并不排斥功利目的，实用美术也追求审美目的，只不过各有侧重而已。此外，由于受到物质材料媒介以及不同功能要求的影响，各门类艺术在创作中在对待主客观的关系上也有所不同，绘画、雕塑可以较为随心所欲地模拟、再现自然界中的各种具体物象，侧重于反映现实生活的客观面貌，而建筑、工艺美术、艺术设计、书法等只能通过与其物质功能相适应的抽象物态和形式组合来概括地反映现实生活，从而偏重于表现从现实生活中得来的主观感受和情感，所以有些美学理论家也将绘画和雕塑称为“再现的”美术，而将建筑、工艺美术、书法、篆刻、艺术设计称为“表现的”美术。美术在形态上还有具象美术与抽象美术之分，具象美术模拟自然中原有的形象，抽象美术则创造非模拟的，高度提炼的形象。

显然，对于种类的划分往往都带有一定的相对性，但它有助于我们认识美术中各个门类自身的特长和局限以及对艺术性的不同要求。

一、绘画

绘画是美术中最主要的一种艺术形式。它使用笔、刀等工具，墨、颜料等物质材料，通过线条、色彩、明暗及透视、构图等手段，在纸、纺织品、木板、墙壁等平面上，创造出可以直接看到的、并具有一定形状、体积、质感和空间感觉的艺术形象。这种艺术

形象，既是现实生活的反映，又是作者对现实生活的感受，反映了画家的思想感情和世界观，同时还具有一定的美感，使人从中受到教育和美的享受。

从绘画的种类、形式来讲，绘画在整个美术门类中是最丰富多彩的艺术形式之一。

从不同的角度出发，绘画可以分成许多种类。按照使用的工具材料和技法的不同来划分，一般可分为水墨画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描等画种；按照题材内容的不同来区分，绘画可分为人物画、风景画、风俗画、静物画、历史画、军事画、宗教画、动物画等等（中国画的划分具有自己的特点和独特名称，如山水画、花鸟画、人物画等）；按画面形式不同分类，可分为岩画、壁画、单幅画、组画、连环画、架上画等等，中国画中有卷轴、册页、手卷、扇面、屏障等区分。人们还习惯于以绘画的社会作用来区分画种，如年画、宣传画、广告画、插图、装饰画等等。上述分类仅是一种大致的相对的划分，许多画种又可以细分为不同的品种和样式，如版画又可细分为凸版版画（如木刻、麻胶版画）、凹版版画（如铜版画）、平版版画（如石版画）、孔版版画（如丝网版画）等，而实际上一幅绘画作品有可能属于几个种类，如宋代苏汉臣的《秋庭戏婴图》，既是人物画，又是风俗画、卷轴画、水墨画等。绘画的种类繁多，各具一定的特点，但作为绘画的组成部分，它们又都具有比较一致的共性和特征。

绘画在题材范围方面比其他艺术更广泛。例如，小说和戏剧不能以自然风景或静物作为自己的主要描写对象，但在绘画中，风景画和静物画都是一种完全独立的绘画体裁，而且它在历史上还一度成为绘画艺术的主体。也正因为绘画比之其他艺术在取材范围上更为广泛，所以，绘画是整个美术以至整个艺术门类中特别丰富多彩的艺术形式之一。

绘画，不仅种类和形式丰富多彩，而且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。它们在历史上互有影响，对人类文明作出了各自的贡献。

二、雕塑

雕塑，亦称“雕刻”，是雕、刻、塑三种制作方法的总称。雕塑，是指艺术家使用一定的物质文化实体，通过雕、刻、塑、铸、锻等手段，创造出实在体积形象，以表达审美或反审美感受的艺术形式。因此，雕塑艺术具有以下特征。首先是立体性，即指雕塑作品的具体艺术形象为三度空间的实体形象。观者可从多角度、多视点予以观赏。其次

是长久性,即指传统雕塑和当代多数的雕塑都是选用坚固持久的硬质材料,作为创作媒体,故而作品多具有永恒性。如:中国汉武帝为纪念骠骑大将军霍去病的赫赫战功,而于公元117年开始营造的霍去病墓前所雕刻的《马踏匈奴》,虽历尽千余年的风雨沧桑而艺术魅力却经久不衰。最后,象征性,即指雕塑作品具有某种特定的象征意义。如埃及建于公元前2600年左右的斯芬克斯像和胡夫金字塔,就是一座象征胡夫法老权威永恒的巨大纪念碑式的雕塑作品。

雕塑由于是使用一定的物质材料塑造具体的形体,这种由物质材料构成的具体形体,不仅同人们的视觉发生联系,而且与人的触觉有联系。视觉与触觉这两种感觉,可以使雕塑所使用的物质材料,也具有审美的价值。罗丹在谈到世界雕塑名作《米洛斯的维纳斯》(图1-1)时,就曾说过:“抚摸这座像的时候,几乎会觉得是温暖的。”^①这种来自《米洛斯的维纳斯》雕像的触觉感受,虽然有赖于观赏者的视觉而引起的一种心理因素——联想。但是,之所以能产生这种联想,主要还是因为这一雕像本身的美以及它所使用的大理石洁白如玉的特点。假使换一种材料,如青铜来制作维纳斯雕像,那就完全是另外一种感觉。所以,优秀的雕塑家很懂得根据作品的内容和它所要取得的艺术效果来决定使用哪一种物质材料。

图1-1 米洛斯的维纳斯

当然,以上所说的,只是雕塑艺术比较突出的几个特点,而且也是从一般意义上讲的。因为,雕塑也有多种形式,一般分作圆雕和浮雕两种。圆雕是指不附着任何背景上,可以四面观赏的、完全立体的一种雕塑。浮雕是在平面上雕出凸起的形象的一种雕塑。按照表面凸出的厚度,又分为高浮雕和浅浮雕两种。另外,还有一种介于圆雕和浮雕之间的一种雕塑,即在浮雕的基础上,镂空其背景部分,有的是单面雕,有的则是双面雕。按照制作雕塑的目的和用途,上述三类雕塑又可以分为:架上雕塑(如一般美术展览会陈列的人物或动物雕塑)、纪念碑雕塑(如刘胡兰纪念碑雕塑)、园林雕塑(如南京莫愁湖公园中的莫愁女雕像)、实用装饰雕塑等。加上各个国家艺术传统的不同等原因,各种

^① 《罗丹艺术论》,人民美术出版社1978年,第31页。

雕塑还有各自不同的特点，需要根据具体情况做具体分析。

但是，如同任何艺术形式都有它自己的局限性一样，雕塑艺术比之其他艺术形式也有一定的局限性。例如，雕塑不能像绘画那样直接而仔细地描绘人物活动的环境。除一些带有情节性的浮雕外，一般地说，也不宜于直接再现人物之间、事物之间以及事物发展的进程。雕塑艺术为了克服这种自身的局限性，它特别需要雕塑家对现实生活进行更集中、更概括的反映，要求做到寓丰富的思想内容于单纯的艺术形象之中，达到单纯与丰富的对立统一。例如，法国近代雕塑家罗丹的代表作《思》，在一块粗糙的石底座上雕出了一个陷于深思的少女头像，在这个非常单纯的形象里，却可以激起人们丰富的联想。

三、工艺美术

工艺美术是在生活领域中以功能为前提，通过物质生产手段对材料进行审美加工的一种美的创造，是美化生活用品和生活环境的美术。

工艺美术的范围广泛，种类繁多。通常是以功能目的不同将工艺美术划分为两大类：一类是生活日用品（或称日用工艺、实用工艺），主要以实用为目的，经过审美加工的实际生活用品，如服饰、器皿、编织等；另一类是装饰欣赏品（又称为陈设工艺品或特种工艺品），是指专供欣赏，没有什么实用价值的工艺美术品，如牙雕、玉雕、绢花等。这类工艺品性质上大体与绘画、雕塑相类似。审美的价值具有了突出的地位。相比之下，生活日用品与人们的关系更加直接和普遍，也更为集中地体现出工艺美术的审美特性。

工艺美术的根本特性，是它具有物质的和物质的双重属性。工艺美术是人类对自己的生活用品和生活环境的美化，工艺美术品首先是实用物品，是在满足人们物质生活需要的前提下求得美化，进而满足人们精神方面的审美需要的。它既与一般工业产品不同，也与纯艺术品相别，而是处于一般工业产品和纯粹艺术品之间的一种美化产品。工艺美术的这种物质和物质的双重属性，决定了它的创作原则，即实用、经济、美观。

工艺美术在其漫长的发展过程中，由于历史条件、地理环境、技术水平、民族风尚和审美情趣的不同而表现出不同的风格特色，具有明显的时代性和民族性，这是工艺美术不断走向成熟的标志。

四、建筑

建筑，是人类将自然界改造得符合自己的需要而作出的一项重大创造。最早，它是