

版画艺术教育的变迁

Changes of Printmaking Education

韦嘉 Wei Jia

作为视觉艺术的重要门类，广义上的版画，可以包括在印刷工业化以前，通过印制所得到的图形，都普遍具有版画性质；而当代版画的概念，则主要指由艺术家构思创作并且通过制版、印刷程序，而产生的艺术作品，具体来说，即是以刀或化学剂等在木、石、麻胶、铜、锌等版面上，雕刻或蚀刻后印刷出来的图画。版画艺术在技术上是—直伴随着印刷术的发明与发展的。

在探讨版画教育在当下的变迁之间，我们可以先回顾一下版画发展的历史：版画在历史上经历了由复制到创作两个阶段。早期版画的画、刻、印者相互分工，刻者只照画稿刻版，称复制版画；后来画刻印都由版画家一人来完成，版画家得以充分发挥自己的艺术创造性，这种版画称创作版画。中国复制木刻版画已有上千年历史，创作版画则起自20世纪30年代，经鲁迅提倡，后来取得了巨大发展。在西方，16世纪的A.丢勒以铜版画和木版画复制钢笔画，到17世纪，伦勃朗则将铜版画从镂刻法发展到腐蚀方法，并进入到创作版画阶段。木刻版画进入创作版画阶段则是在19世纪。

中国版画的起源，有汉朝说、东晋说、六朝以至隋朝说。现存我国最早的版画，有款刻年月的，是举世闻名的“咸通”本《金刚般若波罗密经》卷首图，根据题记，作于公元868年。四川成都唐墓出土的“至德”本版画，据估计比“咸通”本早约百年。唐、五代时期的版画，在我国西北和吴越等地都有发现的作品。作品大多古朴俊秀，奏刀有神。这些便是版画的起源。

宋元时期的佛教版画，在唐、五代的基础上又有了进一步的发展。刻本章法完善，体韵遒劲。同时，在经卷中也开始出现山水景物图形。其他题材的版画，如科技知识与文艺门类的书籍、图册等也有大量的雕印作品。北宋的汴京，南宋临安、绍兴、湖州、婺州、苏州、福建建安、四川眉山、成都等，成为各具特色的版刻中心。同一时期的辽代套色漏印彩色版《南无释迦牟尼佛像》是我国发现的最早的彩色套印版画，在世界文化史上有极其重要的地位。由于实用的要求，在宋代也出现了铜版印刷，主要用于印制纸币和广告。元代的“平话”刻本是我国连环版画的前身。

明清两朝是我国版画的高峰时期，在许许多多文人、书商、刻工的努力下，版刻出现了各种流派，创作出大量优秀作品，

版刻创作呈现出欣欣向荣的局面。不仅宗教版画在明代达到顶点，欣赏性的版画也在明代大大兴起。画谱、小说、戏曲、传记、诗词等，一时佳作如雪，不胜枚举。尤其是文学名著的刻本插图，版本众多，流行广泛，影响深远。

这一时期也是版画各个艺术流派的兴盛期。以福建建阳为中心的建安派，作品多出民间工匠，镌刻质朴。以南京为中心的金陵派，作品以戏曲小说为主。或粗犷豪放，或工雅秀丽，风采迥异。以杭州为中心的武陵派，题材开阔，刻制精美。以安徽徽州为中心的徽派在中国文化史上更具有源远流长的影响和举足轻重的地位。

版画的发展始终与刻书业密切相关，宋元时代的中心在福建的建安和浙江的杭州，在明代的时候则转移到南京和北京。但是真正使得版画发展进入一个新阶段的是徽派版画的兴起。自15世纪以来，徽派版画即以刻制闻名于时，高手如林，尤其以黄、汪两个家族最为突出。明清两代新安黄氏一族所刻书达200余部，能图者有100多人，成为一支阵容庞大的队伍。代表作品有《养正图解》、《古列女传》等。在徽派版画以典雅、精巧的风格畅行于世的时候，金陵（南京）、武林（杭州）、苏州等地的版画插图也形成了自己的特色。

明代版画不仅用作书籍插图，而且也用于画家传授画法的“画谱”、文人雅士的“笺纸”、制墨名家的“墨谱”，以及民间娱乐用的“酒牌”。画谱中的较早者是1603年杭州双桂堂所刊的《顾氏画谱》；墨谱的代表则为万历年间出版的丁云鹏参与绘制的《程氏墨苑》；热心酒牌版画创作的是著名画家陈洪绶，他和徽州黄氏高手合作的《水浒传子》、《博古叶子》等成为传世名作。古代套色版画的出现，已知最早的是明刻的《萝轩变古笺谱》，但影响最大的却是刊刻于1633年的《十竹斋画谱》和刊刻于1644年的《十竹斋笺谱》，它们的作者是明代的出版家、书画家胡正言。

清代版画除了徽派以外，北京的殿版也很有名。代表作品有1696年北京刻手朱圭所刊焦秉贞的《耕织图》、1717年所刻冷枚画的《万寿盛典图》等。而1679年运用分色水印木刻法所印制的《芥子园画传》初集，是由金陵画家根据李流芳的稿本增辑而成的，其后又出版了二、三、四集，广为流传，成为对后世影响极大的一部

绘画教科书。

而我国真正意义上的版画，则要追溯到上个世纪30年代初——20世纪30年代以前，我国的版画仍然是复制版画为主，自1931年起，由鲁迅倡导的新兴木刻，才开始促成了我国创作版画的发端。新兴版画和古代复制版画不仅在制作技术上有很大差异，而且在作为艺术的功能与现实意义上也有质的区别。但是，由于特殊的时代背景和政治原因，新兴版画从它诞生那天起，便和中国社会的变迁紧密相关，它是中国革命文艺的一个重要组成部分，是30年代左翼美术的主力军。在这种特殊的历史背景下，中国早期的版画家，大多都是以艺术家和革命战士的双重身分，出现在历史舞台上，而“版画”也成为以艺术为武器的政治斗争工具，在解放时期的思想战线和宣传功能上，发挥了超越艺术审美的作用。这也是今天，我们论及中国版画艺术的发展和变迁时，不能将其等同于其他门类艺术的原因所在。某种程度上说，它的意义已经从纯粹的艺术形式，演变为政治的工具和革命的武器。

今天，伴随着社会的时代变迁，以及艺术教育发展所带来的新需求，版画的形式和内容，都发生了极其丰富的变化：木版画、石版画、铜版画、锌版画，瓷版画、纸版画，丝网版画，纸版画，石膏版画等众多形式，既是对传统版画的丰富留存，也有伴随着现代科技而衍生出的新形态。这对于当下的版画艺术教育，无疑既是机遇也是挑战。

面对纷繁复杂的版画发展，版画艺术的教育也处在不断的改革中，并做出了巨大的调整——一方面，以媒介、材料和创作手段作为划分，细分了版画在不同种类之间的教学差异，强调对不同版画种类的差异化体验，以让学生在实际的学习中，体验到版画概念作的丰富性、多样性；另一方面，在当代艺术多元化发展的背景下，版画教学也纳入其他学科的先进教学经验，并不将版画的教与学，固化在自身的媒材和创作方式上。在实际的教学中，多采取鼓励学生进行多方面、立体化的尝试，让版画艺术与视觉艺术、装置艺术等融会贯通，让“版画”拓展自己的媒介性和技术性，成为一门有着丰富内涵的艺术学科。

在教学相长中，我们不难看出：版画原作与印刷复制品的重要

区别，首先是看在版画制作过程中艺术家是不是亲自或在其监督指导下进行制版和印刷以使作品体现艺术家意图的，其次是看版画原作的下沿有否符合规范的编号和艺术家的亲笔签名。否则，就是没有版画原作艺术价值的印刷复制品。不难看出，定义上的规范化、程序化，使“版画”作为一门既具有创造性、又具有复制性的艺术门类，得到了人们日常审美的认可，并被纳入到美术馆和私人的收藏体系中。尽管它不像古典油画那样具有唯一性，但这并不影响版画成为艺术进入到公众视野和市场流通的领域。甚至一度随着广告业的兴盛，而成为新一轮经济浪潮下的视觉冲击波。

因此可见，作为一门特殊的艺术门类，版画在中国，无论是形式上，还是功能上，尤其是在教学的方式和强调的内涵上，都伴随着时代的不同，而滋生了迥异的转变。其创造性和复制性并行不悖的特殊属性，使它成为一门完全不同于其他艺术门类的艺术形式。也许，只有深刻理解了它的这种特殊属性，我们才能对中国版画的发展和教育的变迁，有一个真正的认识。（节选）