

# 中西方同一历史时期的版画作品研究

## ——中国明朝与西方文艺复兴时期的版画比较

周 科

(盐城工学院 设计艺术学院, 江苏 盐城 224051)

**摘要:**版画是造型艺术中一个重要的门类。在国外,版画还包括水彩、水粉、素描、速写、手抄本插图、宣传画等。许多人认为版画和油画一样,是“西洋”艺术。其实版画的发祥地是中国,版画的独特制作工艺与印刷技术密不可分。将以时间为线索,对中西方同一历史时期的版画艺术做一个比较和研究。

**关键词:**版画;造型艺术;文艺复兴;明朝

**中图分类号:**J127   **文献标识码:**A   **文章编号:**1671-5322(2010)01-0055-04

纵观历史长河,中西方的艺术发展一直是绵延不断、并列有序且又相互交融的,期间所产生的各个艺术门类又因不同的历史时期、社会背景及人文环境的影响,有着各自独特的艺术表现形式,散发出的无穷魅力,征服了我们每一个受众者的心。版画艺术就是其中的一类,根据其艺术特点和表现的样式,我们将以时间为线索,对中西方同一历史时期的版画艺术做一个比较和研究。

当欧洲轰轰烈烈开始文艺复兴运动的时候,中国进入了历史上又一个强盛统一的大帝国——明王朝,从1368年朱元璋在南京称帝到1644年明朝覆灭,明朝政权延续了276年。伴随着西方文艺复兴十四世纪的产生,十五世纪的全面展开和十六世纪的达到鼎盛,它们所经历的时代变革有着相似之处。

明代在推翻元朝统治以后,为了迅速恢复经济,从一开始就在一系列的政策上鼓励经济发展,经过一百多年的经营,到了万历年间,城市的商业和手工业得到空前的繁荣,在一些城市,出现了中国最早的资本主义萌芽。社会分工日益明确,社会生产力迅速提高。作为文化的产业——刻书业、年画等得到迅猛发展。同时,实行中央集权的明朝统治者也恢复了被元代废弃的皇家美术机构,并从民间网罗职业美术家与工匠艺术家,使官

廷、民间艺术有一定的相互渗透和交流。城市的繁荣,使得市民阶层不断扩大,随着城市、商业、交通以及印刷术、造纸术的发达,知识传播变得更加容易,民间社会在思想、文化领域获得相对自由的空间。城市经济、商品意识的发展和人文思想的抬头,使明中叶后的中国,尤其是在商业、手工业繁盛的江南地区,市民文化与市民审美意识逐渐生长。在美术领域,即直接导致了与市民文学同步的木版年画与民间美术工艺的蓬勃发展,也使得绘画创作、鉴赏更加普及,新的文化思想和审美趣味渗透文人书画。此外明代中国的对外贸易与文化交流也得到了很大发展,明永乐年间,郑和曾率领舰队七下西洋,远达非洲东岸,促进了中国和南洋群岛的交流,自郑和下西洋以来,不但使中国的瓷器、织绣等工艺远播域外,而且在书画上对日本、朝鲜等国产生了相当的影响。中国不仅跟南洋有经常的贸易,并且和欧洲也有直接的海上往来,欧洲的商人和传教士相继来到中国,在传播天主教和科学技术的同时,也带来了西方古典主义美术,打开了中国人的眼界,促进了中国美术家对中西美术的比较。

欧洲的文艺复兴运动是西方文明史上最为美满的经典创造的时期,它历时最长,规模最大,成就最高,影响最深。文艺复兴时期的文化是资产

收稿日期:2009-09-01

作者简介:周科(1981-),女,山东淄博人,助教,研究方向:服装设计与理论。

阶级上升时期的文化,所以它具有鲜明的反封建、反宗教的特点。人文主义是文艺复兴时期的思想纲领,以人为本,反对中世纪的以神为本,所以又叫人本主义。十四世纪意大利工商业的繁荣发展带来了社会生活对艺术的新要求。迅速扩大和上升的市民阶层希望看到更加符合自己审美标准的艺术作品。人们要求具有新的生命和个性、充满自信和创造的艺术。统治者对此也起了不小的推波助澜的作用,这为文艺复兴的发生提供了深厚的物质基础和适宜的社会环境。

版画是造型艺术中最重要的一个门类。从广义上讲,在国外,版画还包括水彩、水粉、素描、速写、手抄本插图、宣传画等。这种广义的版画叫做格拉菲各,这个字源出于希腊文 graph,有写和画的含义。现在,在我国所说的版画往往是专指“用刀子或化学药品等在木板、石板、麻胶版、铜版、锌版等版面上雕刻或蚀刻后印刷出来的图画”(见《中国大百科全书·美术》)这是从狭义上讲的版画。版画有很多种类,主要有凸版、凹版、平版、孔板等<sup>[1]</sup>。

中国是发明印刷术的国家,同时也是发明木刻画的国家。英国人查理德·卡莱茵曾说:“欧洲版画艺术的发展,应当归功于中国发明木板印刷”<sup>[2]</sup>。无疑,中国是世界版画的发源地。现存世界上第一幅有年代记载的木刻版画是《祇树给孤独园图》,出自《金刚经》的扉页上。晚明是中国版画的鼎盛时期,特别是万历时期,被称为古代版画的黄金时代。明初的版画主要是宗教题材,但随着印刷事业的发展,它的比重逐渐缩小,应用版画有所发展,版画插图被越来越多的用来形象地介绍科学和技术性知识,称为一种具有说明作用的图解。为版画插图艺术的发展和繁荣提供了真正基础的文学作品,特别是市民文学的戏曲小说,它有丰富多样的内容,揭示了社会矛盾对一些社会现象做了善恶的判断。戏曲小说所供给的生活内容是版画插图艺术的生命,故而到了晚明,大量兴起的便是这一类艺术欣赏版画了。小说、戏曲、故事、传记、地理、谱录等都有大量的版画。木版年画与木刻连环画在这时逐渐形成,版画更加普及于广大群众之中,并且随着出版量的增大,逐渐形成了以江苏南京为中心的金陵派版画,以苏州为中心的苏松版画以及历史悠久的以福建建阳

为中心的建安派版画。

文艺复兴时期是西方版画艺术(木刻、铜刻)诞生的时代,在这个大的时代背景下产生的版画和其他艺术一样,同样具有人权战胜神权、民主战胜军权、科学战胜愚昧的色彩。一些出自民间匠师之手的版画作品从一开始就有更多的乡土生活气息,它们缺少宫廷味和贵族味,在宗教题材的作品中缺少虔诚的思想。从保存至今的材料看,铜版画要比木版画晚一点。木刻画产生于十四世纪末十五世纪初,铜版画产生于十五世纪中期。早期的版画大都出自无名匠师之手,是在一些小作坊里生产的,他们的艺术水平不高,线条粗重、构图简单、用手上色,从艺术风格上讲,意大利的版画侧重于绘画的特点,焦点透视、注重光线的表现,明暗造型,交叉线条的运用等,比较重视鲜艳的色彩等。虽然同样都是在用线造型,东西方的版画却产生了迥然不同的艺术风格。早期的版画有用于宗教宣传,如德国出现的一些报恩画;也有的是为民间需求而作,如用它们来装饰纸牌、历书、家具、书籍等。

中国的版画主要是由画家起稿、刻工镌刻的,许多名重一时的画家亲自为雕版起样画稿,如唐寅为《西厢记》、仇英为《烈女传》。而由明末陈洪绶所绘的《九歌图》、《博古叶子》、《水浒叶子》<sup>[3]</sup>,则更是中国木版雕刻艺术的经典之作。明代文学作品的繁荣,戏剧艺术的发达,为版画插图艺术的发展提供了更为广阔的空间。明代的戏剧文学插图,无论是人物造像,还是雕刻工艺,都发展到了一个极高的水平。不仅形式多样,制作精美,而且应用极为广泛。就书刊而言,几乎没有不做插图的。精美的绣像和图画往往成为书商推销的广告,然而最能体现明代木刻版画风范的,首推戏曲文学之插图。如《西厢记》、《琵琶记》、《汉宫秋》等的插图,都是明代戏文插图的代表作品。此外,画谱类的版画集册在明朝也非常流行,且艺术水平甚高,如《集雅斋画谱》、《百美图谱》、《十竹斋画谱》等。其中以影响大,流传广,图绘水准高,制作精美而言当首推十竹斋印制的水印木刻图谱。在制作工艺上,十竹斋的木刻水印是明代木刻雕版艺术辉煌时期最为杰出的代表,它的成就不仅在于画作与镌刻印制的精良,还在于发展和开拓了传统木板水印的表现形式和技巧,十

竹斋主胡正言,不仅“研综六书”,精于钟鼎古文,还擅长于治印,并穷毕生精力与刻工们一道钻研水印木刻技巧,创造了“短版”套印法和“拱花”技术。《十竹斋画谱》和《十竹斋笺谱》是十竹斋水印最具代表性的作品。就版画艺术而言,它在世界版画艺术发展史上占有重要地位。明代版画除了在题材内容上有所革新,在版画印刷技术方面也发明了彩色套印,在活版版画方面也有了突出的成就。套印彩色版画在明代有了较大的发展,金陵版画创作中发明的一些水印木刻法,对国内外的版刻业产生了深远的影响。其中有些技法在当时为中国所独有的手工印刷方法,在印刷史上的确是一件了不起的创造。

西方文艺复兴时期德国、意大利以及尼德兰的铜版画都较为出名,德国是西方国家产生版画最早的国家,文艺复兴时期在德国各地产生了很多的版画家,马丁·顺高尔是德国第一个有影响的大版画家和画家,他所创作的铜版画已脱离了早起粗略的特点,线条富有变化,画面上也呈现出了较为丰富的调子。在创作中,他是最早把画与刻结合在一起的艺术家的。他的版画题材,有宗教的也有世俗的,这两方面都呈现出写实的倾向。如作品《圣母升天》中描绘了各式各样的人物,这些形象都十分生动,几乎看不到宗教的气息。当时制作过版画的著名画家还有路卡斯·克拉纳赫,他曾是宫廷画家,代表作有木刻《恶魔攻击圣安东尼》,铜版画《圣·克利索斯特默斯的刑罚》等。更重要的是他发明了明暗木刻套色法,即根据画面的明暗关系分成三四个不同层次刻制,然后用不同明度的颜色套印出丰富的明暗色调效果。在制作工艺的改进上,德国画家霍坡夫发明了金属版上进行腐蚀制作版画的方法,腐蚀制版方法的出现,使铜版画技法变得更加丰富,也更容易制版,使得那些不具备有雕版技术的画家们

亲手制作铜版画成为可能。进入十六世纪,德国的版画得到进一步的发展,这时不仅在技法上更加成熟,而且在题材方面也有了大的拓展。德国农民战争对艺术有一定影响,当时出现了不少作品是反映农村的贫困生活和对农民深厚的同情心。意大利的版画偏重于复制名家作品,特别是拉斐尔的作品最受刻家们的欢迎。尼德兰的版画作品在题材的选用上多是宗教和世俗题材,如《爱侣》(铜版画)就是这样的作品。它描绘了世俗生活,画中一对青年男女的脸上带着愉悦的表情,这种“窈窕淑女,君子好逑”的场面,反映了人文主义思想已经冲破了禁欲主义的牢笼。在制作工艺上,画家莱登的作品明显有受丢勒影响的痕迹,他常常使用雕刻腐蚀混用的方法进行制版。莱登的版面朴实无华,即便是表现圣经故事,画面也像表现尼德兰风土人情的田园诗一般平易而亲切。他的版画中除了铜版画外,还有大量的木版画,木版画的代表作有《浪子》、《基督出现在民众中》等。另外一名著名的版画家高尔久斯则是对铜版的雕版技术改进起过作用的画家之一。他发明了一种用排列的平行弧线表现凸面和凹面的线雕版技术,用这种方法雕刻的画面不仅能表现出复杂多变的色调和形体,而且画面非常清晰美观,因此这种技术很快在欧洲广泛流传,并沿用至今。

总而言之,版画艺术是人类的瑰宝。任何国家、任何民族都有自己特有的优秀版画艺术遗产,都有自己独特的表现形式和审美趣味。由于指导版画艺术发展的观念不同,中国和西方艺术在服务对象、发展方式、风格定位及表现方法上都体现了不同的特点,这些特点深刻地诠释了中西版画艺术的本质。我们通过比较,可以更好的学习和研究这种差异性,为今后的艺术创作所服务。

#### 参考文献:

- [1] 石玉翎,文中言,宋光智,杨锋. 版画[M]. 北京:清华大学出版社,2005:7.
- [2] 李春. 西方美术史教程[M]. 西安:陕西人民美术出版社,2002:87.
- [3] 薄松年. 中国美术史教程[M]. 西安:陕西人民美术出版社,2000:237.

## Study on the Engraving Works between China and the West of the Same Era ——Comparison of Engraving Works between the Chinese Ming Dynasty and the Western Renaissance

ZHOU Ke

(School of Design and Arts, Yancheng Institute of Technology, Jiangsu Yancheng 224051, China)

**Abstract:** Engraving is an important category of plastic arts. It contains watercolor, gouache, sketches, manuscript illustrations, posters and so on. Many people believe that engraving is the "Western" art like oil paintings. But in fact, the birthplace of engraving is China, whose unique manufacturing craft is inseparable with the traditional printing technology. We will take time as the clue and make a comparison and research on the engraving art of the same historical period between China and the West—Ming dynasty and the western Renaissance Period.

**Keywords:** engraving; plastic arts; Renaissance; Ming dynasty

(责任编辑:李开玲;校对:丁 一)

(上接第 32 页)

和保障。首先政府要在道德上作出表率,不断加强自身的道德建设,把道德政府作为行政改革和行政发展的重要内容;其次政府要以社会公民道德建设为己任,不断推进社会主义核心价值体系

建设,努力倡导积极健康向上的社会环境;第三政府要不断加强道德研究,通过对不同时代、不同阶段道德特征的研究,掌握道德建设的规律,积极营造和谐健康的社会道德环境。

### 参考文献:

- [1] 何中华. 试谈市场经济与道德的关系问题[J]. 哲学研究, 1994(4): 25-28.
- [2] 钟明华. 市场经济对道德的反叛与诉求[J]. 中山大学学报: 社会科学版, 2004(4): 1-4.
- [3] 马克思, 恩格斯. 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集. 第 42 卷[M]. 北京: 人民出版社, 1979: 368.
- [4] 马克思, 恩格斯. 马克思, 恩格斯. 马克思恩格斯全集. 第 46 卷[M]. 北京: 人民出版社, 1979: 470.

## The Moral Construction in the Financial Crisis

ZHANG Rui-qin

(Department of Social Sciences, Yancheng Institute of Technology, Jiangsu Yancheng 224051, China)

**Abstract:** The financial crisis has brought us huge economic losses, also left a dark shadow in our psychological. It seems that the reason is the failure of free market competition, but when we analyse deep-rooted reasons, we find that it is caused by the absence of morality. The morality is a system-building project, requires persistence. The substance of the financial crisis, analyzing and moral role in economic activities, as well as the lack of moral will bring harm, try to cultivate a good corporate ethical environment and building a harmonious economic-social life.

**Keywords:** financial crisis; moral crisis; moral construction

(责任编辑:李 军;校对:洪 林)