

第三課

版畫的藝術

Visual Arts

何謂版畫？

授課教師：羅允

第三課

版畫的藝術

Visual Arts

何謂版畫？

版畫是印刷與藝術的結合，
簡單的說就是「印出來的畫」。

版「話」版畫

——在中國的歷史源流

「**版畫**」是指利用「**版**」所製作的畫，也就是活用**印刷技法**創作的圖畫。

利用多種版材作為製版的材料，將心中形象刻繪在「**版**」上，再**轉印**於畫面上，統稱為「**版畫**」。

第三課

版畫的藝術

Visual Arts

版畫的特性?

第三課

版畫的藝術

Visual Arts

版畫的特性？

1. 複數性
2. 輕便性
3. 流通性

版畫「畫」生活

——生活中「版畫」的應用

想想看！
還有什麼？

T恤

書籤

年畫

版畫「畫」生活

——生活中「版畫」的應用

版畫欣賞~中國古代

- 中國古代版畫最早出現在佛經裡，金剛經首頁是我國最早的木刻版畫。
- 到了宋朝、元朝版畫技術就更進步，已有兩色套印的作品。
- 明朝的版畫更為精彩，這時候的版畫已經應用在戲曲、小說上。明代後期利用多版多色套印的技術已經相當成熟，這個時候可以說是我國版畫史上最輝煌的年代。
- 到了清朝，民間盛行木刻年畫，它是一種與民眾生活結合在一起的民俗藝術品，是中國版畫史上非常獨特的地方，相當受到民眾的喜愛。

版畫欣賞~歐洲

- 歐洲在十四、十五世紀的時候就有木刻版畫出現，當時的木刻版畫大部分是用在聖經和書籍插圖上。
- 世界上最原始的撲克牌也是用版畫方式製作的。
- 到了十五、十六世紀，歐洲木刻版畫已經相當發達，如杜勒的「四騎士」畫面結構非常緊湊，每一個騎士的面部表情都很生動逼真，裡面的黑白線條和明確的造型是杜勒的版畫特色。
- 林布蘭是十七世紀有名的版畫家，他非常注重光線在畫面上的處理，從他的「自畫像」裡就可以感受到光影的層次和明暗的變化。
- 到了十八世紀末，歐洲發明了石版的印刷方法，許多版畫又多了一種表現材料。

版「話」版畫

— 在中國的歷史源流

殷商占卜記錄的甲骨文，是最古老
漢代畫像石磚，是建築物上裝飾性

它們以龜甲、石磚為地，以刀代筆
畫的屬性，都可說是中國版畫的雛

殷商甲骨文

版「話」版畫

一 在中國的歷史源流

隋唐時期，出現真正的木刻版畫，但大多為宗教畫和書籍上的插圖。

《金剛般若波羅密經》是唐咸通9年的刻本，屬於墨版，其扉頁印有刻工精湛的〈祇樹給孤獨園〉圖，在這幅圖中，釋迦佛坐在祇樹給孤獨園的經筵上說法，弟子須菩提正跪拜聽講。佛的四周立有護法神及僧眾施主十八人，是世上現存最古早的木刻版畫。

王玠／祇樹給孤獨園／金剛般若波羅密經／868／
凸版木刻／24.9x 2 公分／英國倫敦大英博物館藏

版「話」版畫 — 在中國的

元代時期出現朱墨雙印技術，
將版畫帶入彩色的領域。

在套版印刷發明的初期，主要用朱、墨兩種顏色印刷。以這種方法印出的書籍，稱為「朱墨套印本」，或叫「雙印」。〈靈芝圖〉是中國現存時間最早的朱墨兩色套印書籍的實物。

版「話」版畫

一 在中國的歷史源流

明代末期，**鈇版拱花**分版分色套印技法，利用凹凸特殊壓模使畫面拱起，讓版畫形成獨立的藝術。

〈十竹齋畫譜〉是利用**鈇版拱花**印刷而成，鈇版拱花即多色套印。1606年，由雕版藝術家**黃一明**發明。每一圖案之刻製均由五塊木版雕製套印而成。使用的顏色包括**黑色、藍色、綠色、紅色、黃色**等五色。

胡正言／十竹齋箋譜：華石(局部)／1645／凸版木刻·套色·鈇版拱花／31.5x21公分／上海博物館藏

版「話」版畫

一 在中國的歷史源流

清代版畫呈現多元普及發展，民間盛行木刻年畫，如楊柳青的水印木刻版畫。

楊柳青年畫為中國著名的民間木版年畫，繼承宋、元繪畫的傳統；吸收明代木刻版畫、工藝美術、戲劇舞臺的形式；採用木版套印和手工彩繪相結合的方法，創立鮮明活潑、吉祥歡樂、題材感人等獨特風格。在中國版畫史上，楊柳青年畫與南方著名的蘇州桃花塢年畫並稱「南桃北柳」。

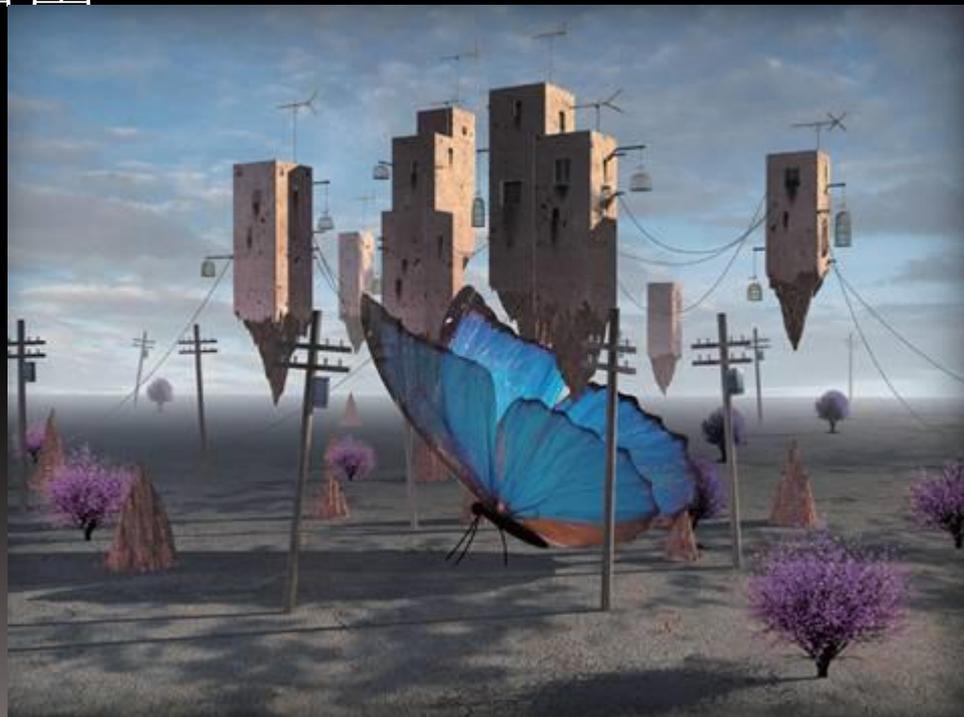
© 2012 中國美術網

版「話」版畫

——在中國的歷史源流

清末時西洋技法傳入，逐漸往現代版畫發展。如今，國內積極推動版畫國際交流，使版畫走向國際化，表現領域更加自由。

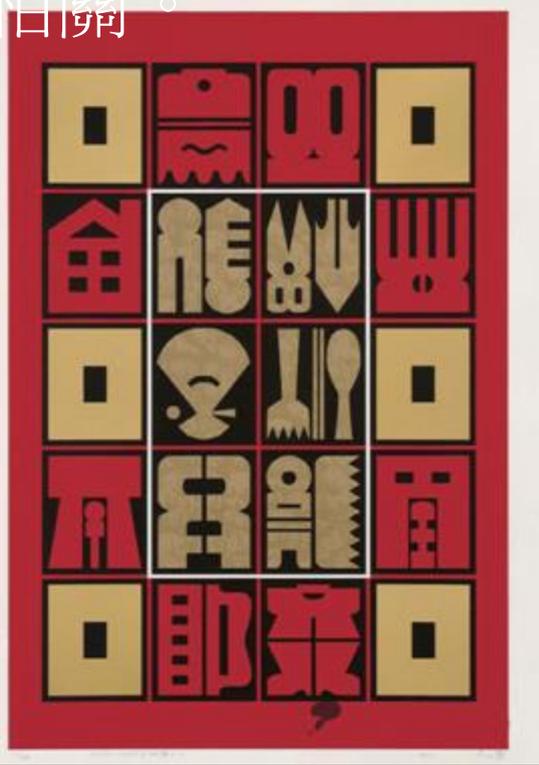
黃心健／墟／2005／數位版畫／
90x120公分／畫家自藏

生活化的版畫藝術

版畫具有複數性，為生活化的藝術之一。
近代版畫創作題材，也多與日常生活、社會現象
相關。

林智信／灌蟋蟀／1986／木刻／95x67公分

廖修平／雙福(一)／2008／絹版／85x56公分

視覺

日普麗

畫 (A) 動

馬系。

喜多川歌麿／執扇美人／1793／凸版木刻・水印套色／37.8x25.2公分／私人收藏

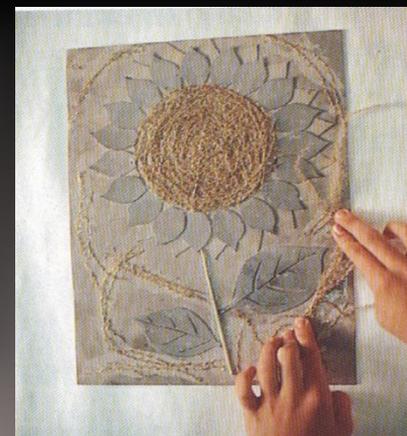
安迪沃霍爾／瑪麗蓮夢露(25次)／1962／塗料・絹印・畫布・兩片木版／205.4x144.8公分／美國匹茲堡安迪沃霍爾美術館藏

版畫的種類與製作技法

「**版畫**」是利用不同的版材，印製而成的複數藝術。畫家由**構思**、**繪圖**、**製版**、**印刷**等創作過程，不斷的嘗試、**修版**，直到印出滿意的畫面為止。

主要可分為**平**、**孔**、**凹**、**凸**版四種，此四種版之形式各有其獨特性質及效果，也可**多版混用**，產生多樣的層次與質感。

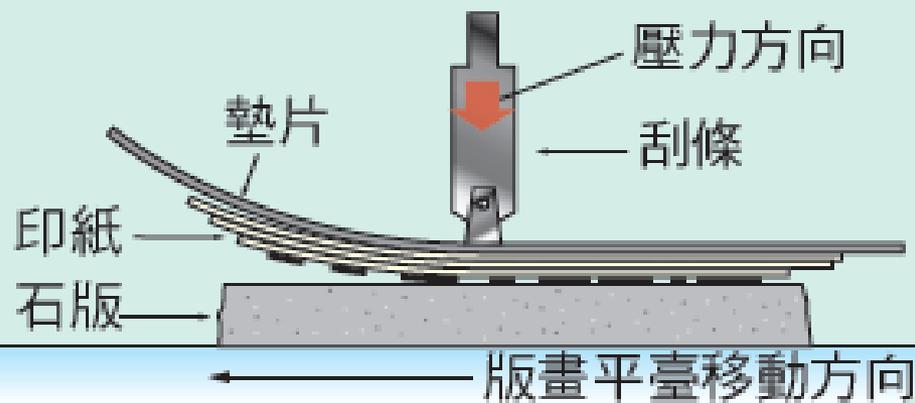
一、平版版畫

用**油脂材料**塗繪在表面，經含酸的**阿拉伯膠液**腐蝕版面後，使圖形區塊接受油墨，無圖形區塊排斥油墨，利用**親油性**、**排水性**，在版上同時滾覆油墨並**潤溼版面**，利用**油水相斥**原理，使油墨沾附在油性圖紋，再覆紙壓印。

如右版。

董振平／新文藝復興Ⅱ／1989／彩色平版／41x52公分

↑圖 1-3-27 平版版畫的原理

李錫奇／吉羊開泰／2002／32.5 x 32cm

二、孔版版畫

在有細孔的**網版**上，將不須印刷的部分用膠或黏紙蓋住，造成**鏤空**的圖像，用「**遮擋與鏤空**」的原理以製成印版的技術。製作時，在網版上用**橡皮刮刀**將顏料擠壓，使其透過網孔下達被印物件的表面，形成版畫作品。如絹版。

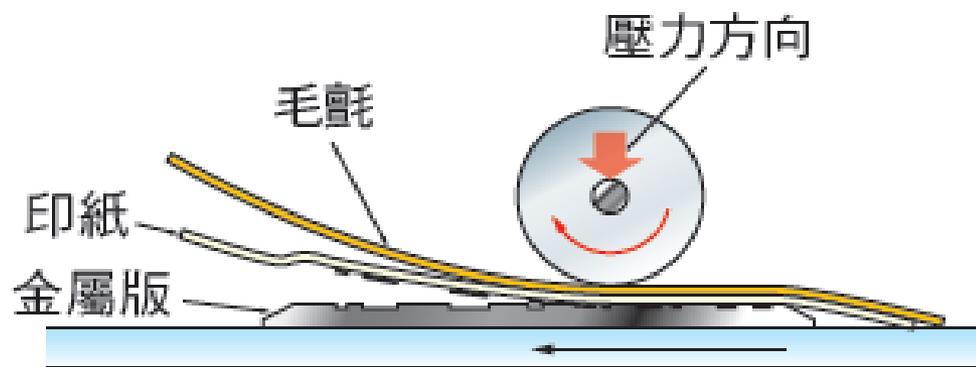

三、凹版版畫

以**刀具**或**酸液**腐蝕出**凹痕**，將油墨填入**凹部**，擦拭掉不著墨的多餘顏料，當紙張與印版一起通過**凹版壓印機**時，壓筒的壓力會將凹陷部分圖像的油墨吸附於紙面，完成版畫。如金屬板、壓克力板。

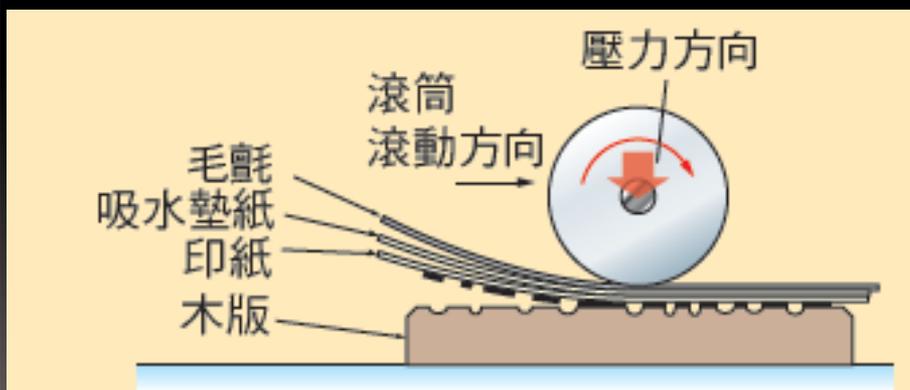
林仁信／蝴蝶王國／2007／凹版腐蝕·細點腐蝕·裱貼／60x45cm

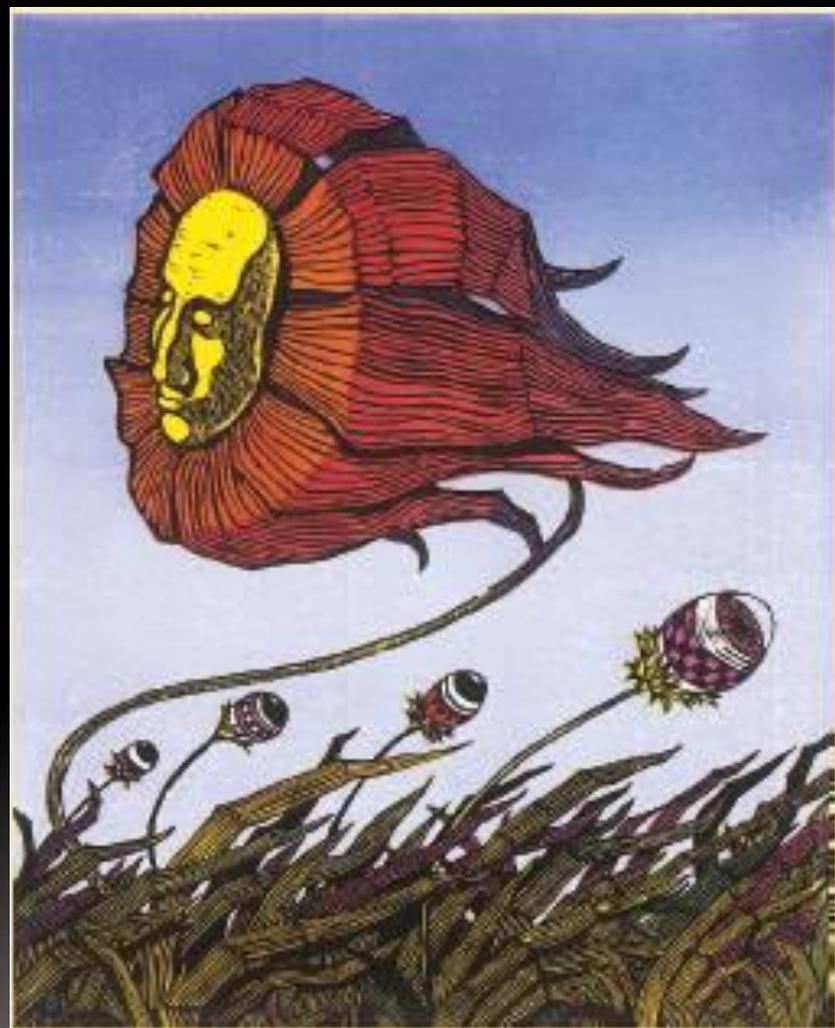
↑圖 1-3-22 凹版版畫的原理

四、凸版版畫

印製時，油墨附著版的**凸出**圖像處，稱凸版版畫。製版時將**圖像以外的部分**雕除，故多使用易於**雕刻**、**耐壓**的材料如木版、紙版、實物版等，又以木版畫為代表。

↑圖1-3-21 凸版版畫的原理

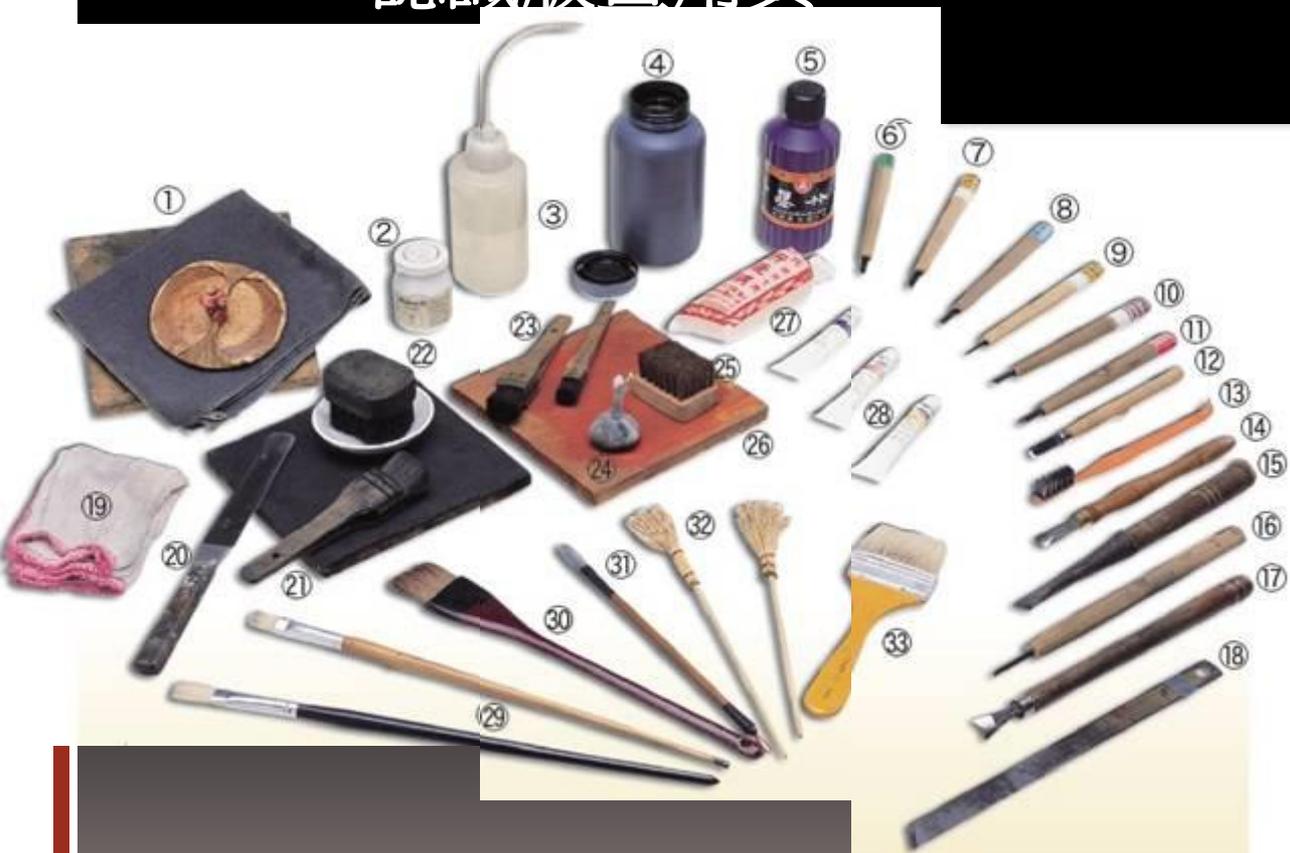

陳華俊／寧靜的風／1999／水印木刻／60x40公分

版畫創作 —— 木刻版畫

一、認識版畫用具

你使用過哪些工具？
使用時要注意什麼？

版畫製作材料

- 棉紙、西卡紙
- 珍珠板、石膏粉...
- 鉛筆、蠟筆
- 油墨、調墨盤、滾筒、馬連
- 洋干漆
- 水彩、水彩筆
- 雕刻刀、白膠...

使用材料

棉紙

珍珠板

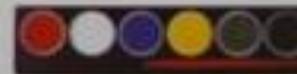
油墨

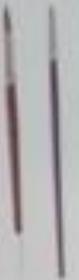
滾筒

托盤

水彩

水彩筆

馬連

製版畫的步驟

1. 構思

2. 定稿

3. 製版

4. 印刷

5. 簽名

二、版畫創作示範

1

↑圖1-3-30-① 步驟一：先設計草稿圖。

2

↑圖1-3-30-② 步驟二：在鉛筆稿背面以筆摩擦，將圖稿轉印到木板上。

二、版畫創作示範

3

↑圖1-3-30-③ 步驟三：以雕刻刀雕刻木板。

4

↑圖1-3-30-④ 步驟四：塗顏料前將木板潤溼。

二、版畫創作示範

5

6

✦ 圖 1-3-30-⑤ 步驟五：使用水性顏料調入漿糊，以增加顏料附著力並上色。

✦ 圖 1-3-30-⑥ 步驟六：印刷前將紙張稍稍潤溼以馬連拓印。

二、版畫創作示範

7

↑圖1-3-30-⑦ 步驟七：橙紅色圖版印出來的圖樣。

8

↑圖1-3-30-⑧ 步驟八：使用墨汁調入漿糊，以增加顏料附著力並上色。

二、版畫創作示範

9

↑ 圖 1-3-30-⑨ 步驟九：將橙紅色圖版對好先前畫記好的位置，套印黑色的圖版。

10

↑ 圖 1-3-30-⑩ 步驟十：橙紅色圖板套印黑色圖板壓印出來的圖樣。

AVP

虎展妙鼻

康思敏 2010

完成!!
別忘了簽名
張數標記!

上一頁

回視窗

版畫的種類與製作技法

作品完成後
的簽名方式

張數 ($\frac{2}{16}$)
分母為限定的張數，
分子為張數的順序。

試版 (A / P)
在實驗性的過
程印出的便是
試版。

A.P.

陽富貴迎新春

吳堅慶

2002

表示張數或試版

畫題

作者

日期

◀ 上一頁

下一頁 ▶

🖼 回視窗

好孩子也別忘了收拾!!!

- 桌面上個別整理乾淨
- 各組分配將印製工具做清理的動作
- 刮刀上的顏料先用抹布擦拭，再用水清洗乾淨
- 滾筒先在調墨板上滾去多餘顏料，調墨板用抹布擦一擦，再用清水沖洗乾淨。

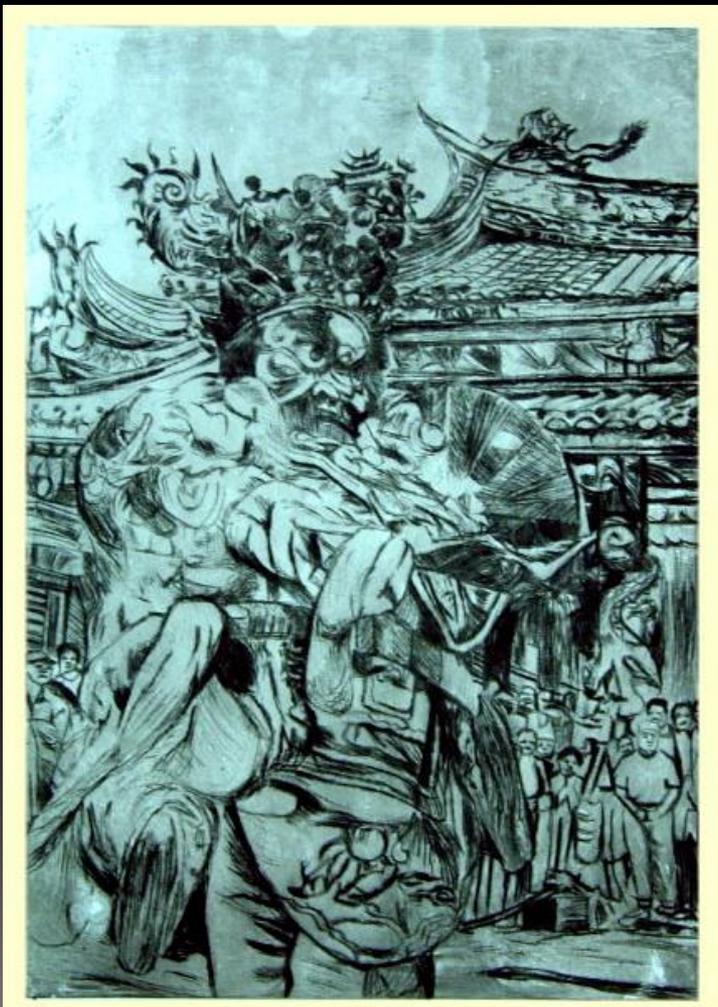
作品欣賞

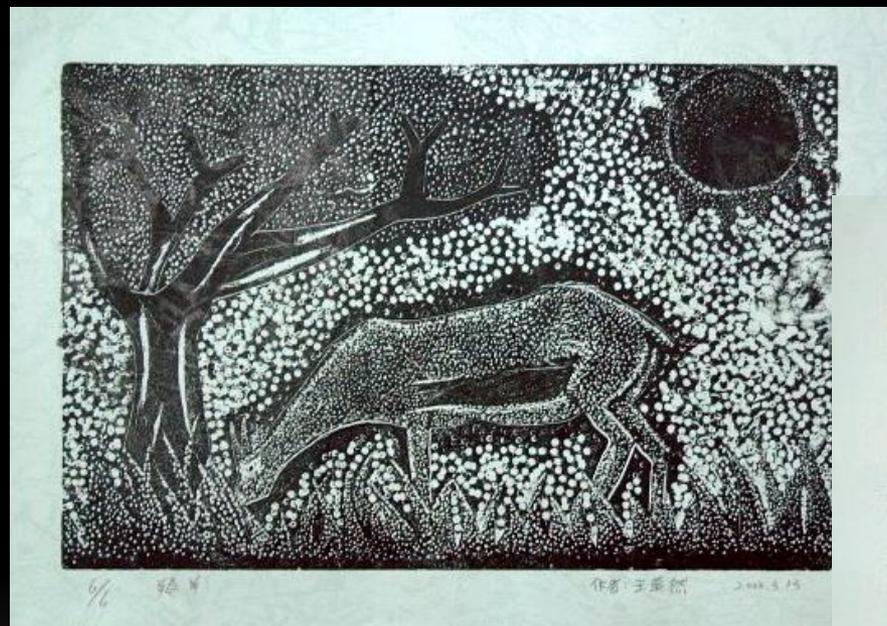
作品欣賞

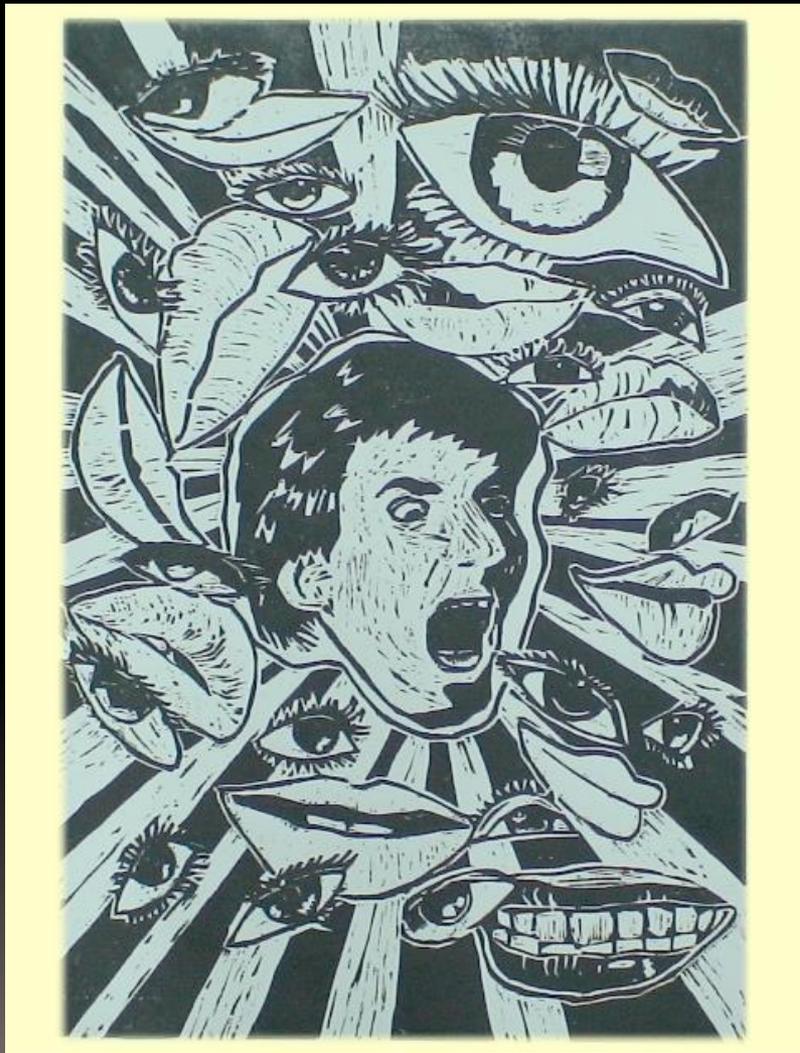
作品欣賞

作品欣賞

作品欣賞

DON'T LOOK AT ME LIKE THAT !

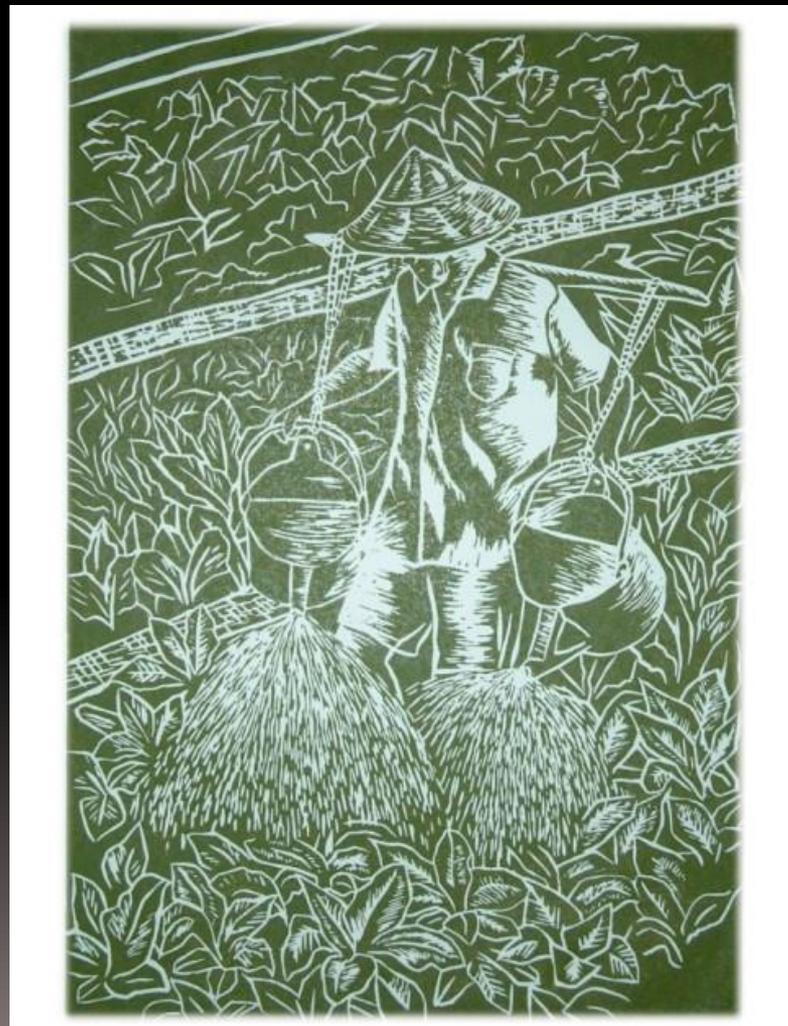
作品欣賞

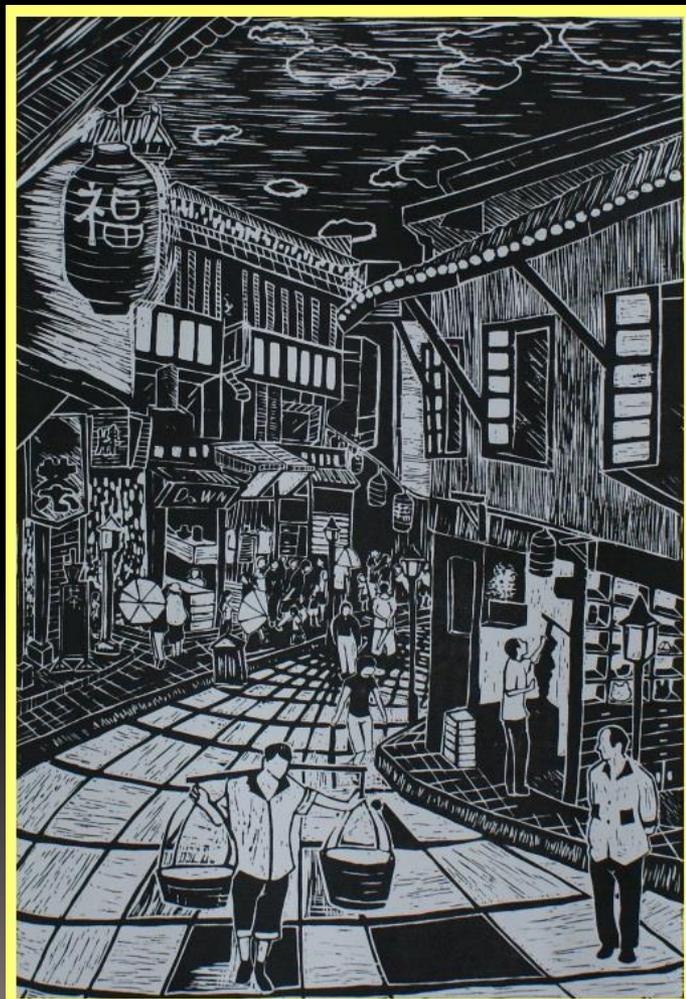
作品欣賞

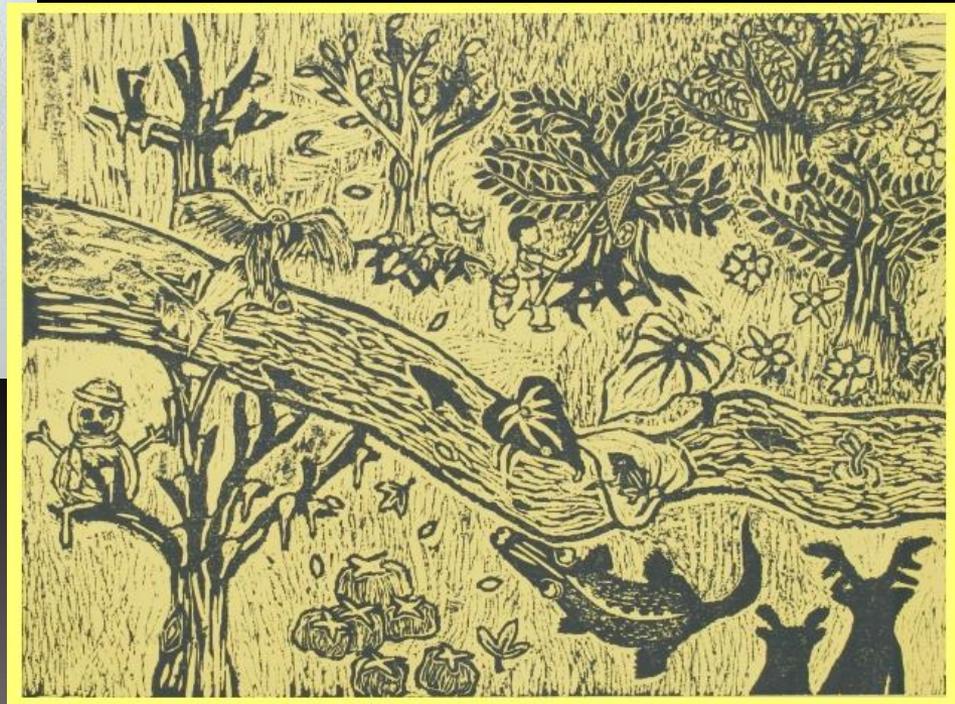
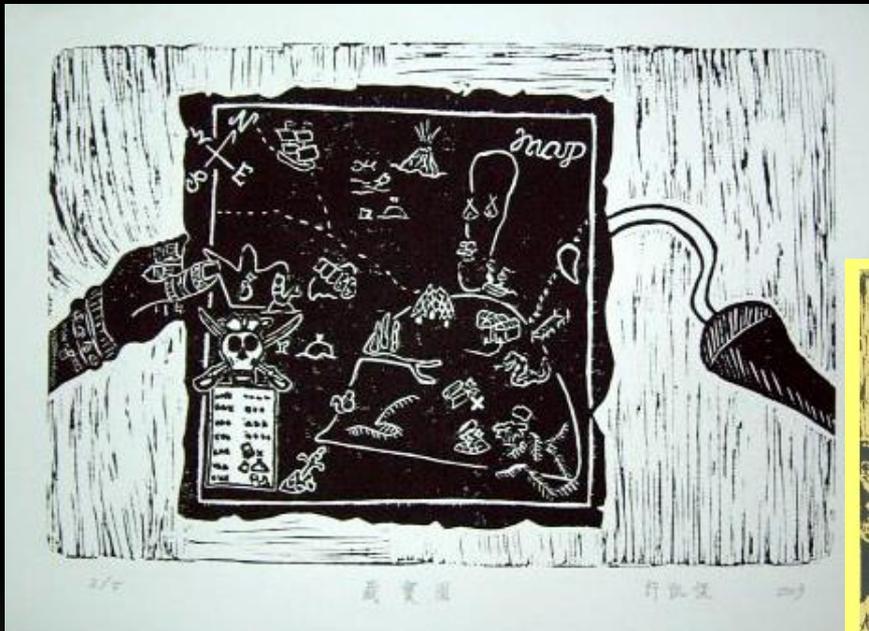
作品欣賞

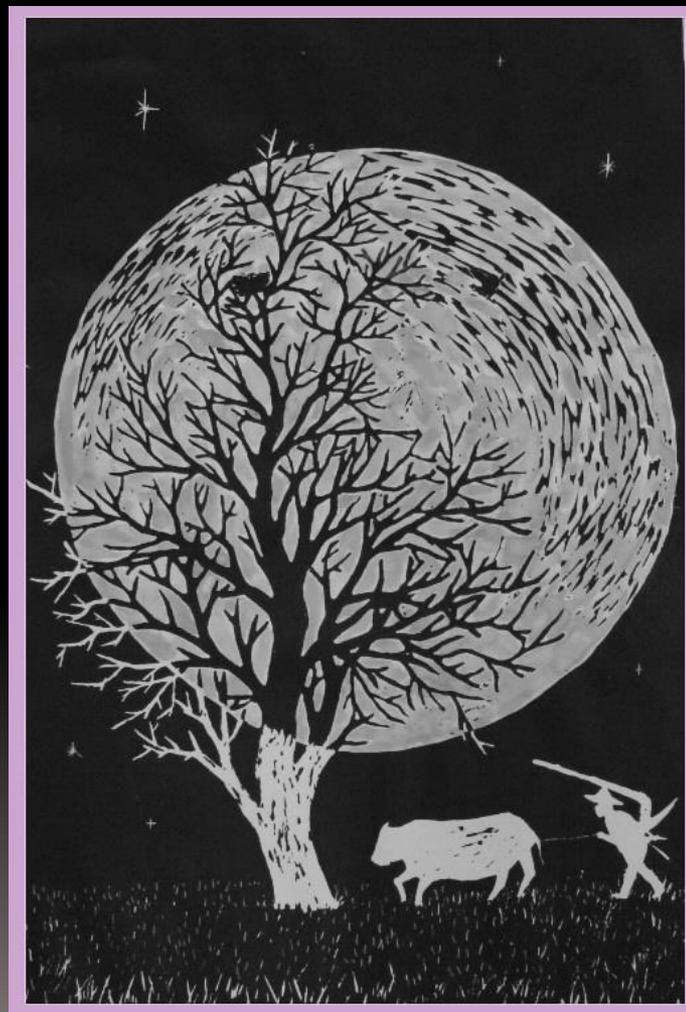
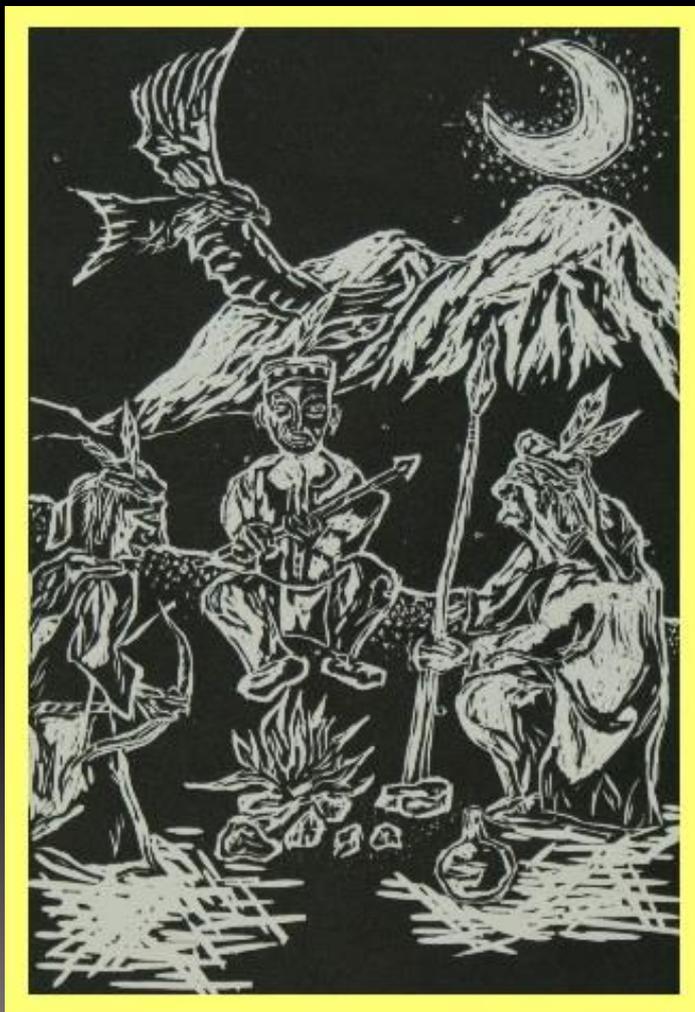
作品欣賞

作品欣賞

作品欣賞

作品欣賞

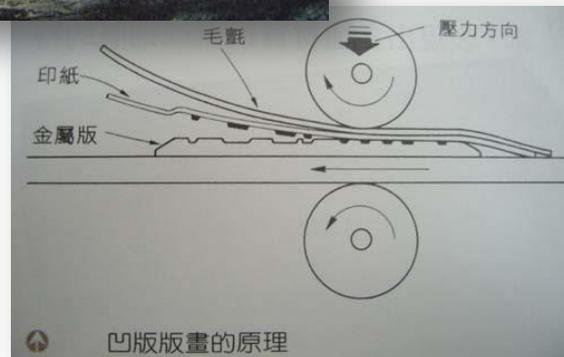
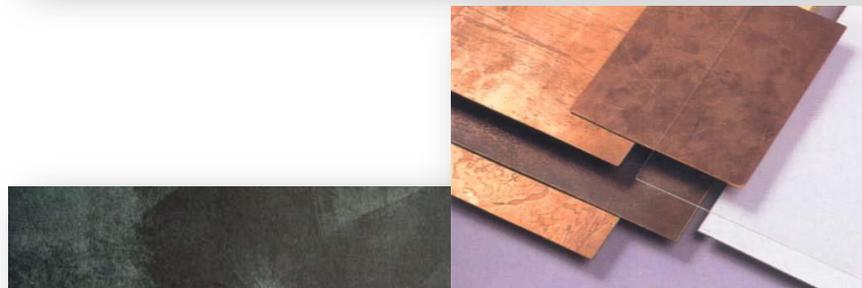
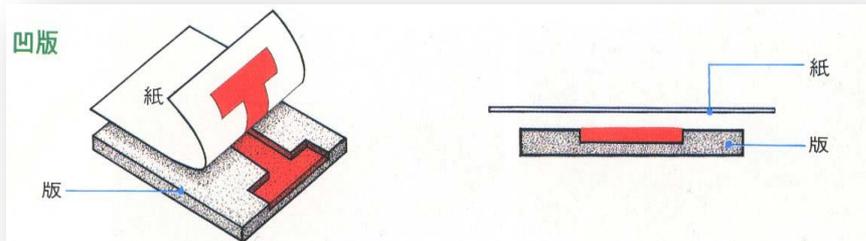

版畫介紹與製作

◆凹版：

利用手工工具刻鑿或以酸液腐蝕，製造凹陷（凹陷的深淺決定墨色的濃淡）上墨於凹陷處，經版畫機滾壓後印刷而成。

- 版種：銅版、鋅版、壓克力版、鋁板
- 日常生活中的應用：鈔票

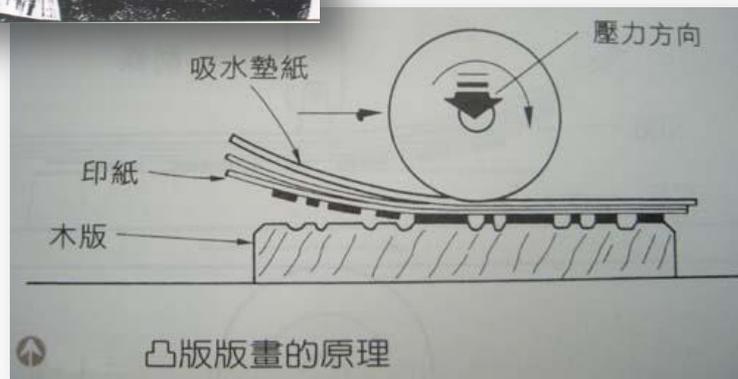
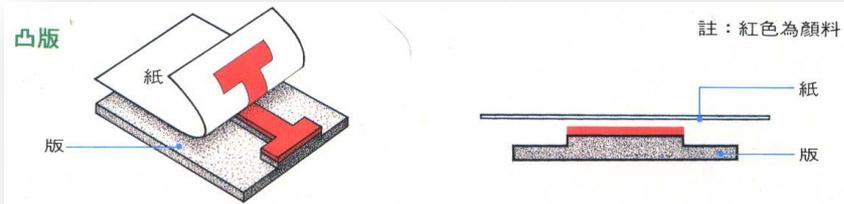

版畫介紹與製作

◆凸版

利用雕刻或筆刀將非圖紋的部分去除，留下圖紋凸起的部分，上墨於凸面覆蓋紙張再壓印，即成一張凸版作品。

- 版種：木版、橡膠版、厚紙版、實物版
- 日常生活中的應用：印章、金銀紙錢、木刻年畫。

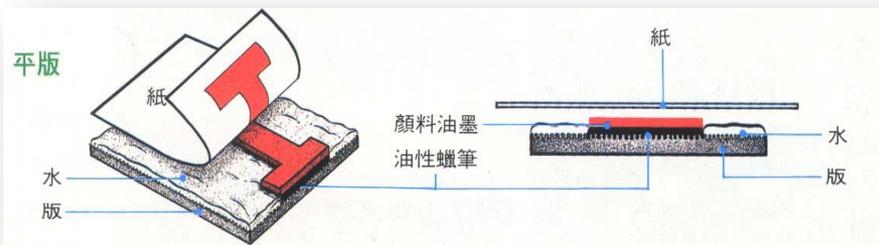

版畫介紹與製作

◆平版

利用油、水相斥的特性，製作時先以油性的筆繪製圖樣，再經化學顏料的處理分離油性、水性部分，滾上油墨，經壓印機滾壓後印刷而成。基本上平版的版面是平的。

- 版種：石版、鋁版、鋅版...
- 日常生活中的應用：名片、樂譜、報紙、書等。

▲圖 6-17 平版使用材料
a.石版 b.鋅版 c.鋁版 d.平版代用紙版 e.單圓 f.麗水筆
g.石版專用蠟筆 h.磨子筆 i.鉛蠟筆 j.剃刀 k.版紙 l.平版製版筆
m.平版印墨 n.滾筒 o.平版整面液 p.海棉 q.煤油

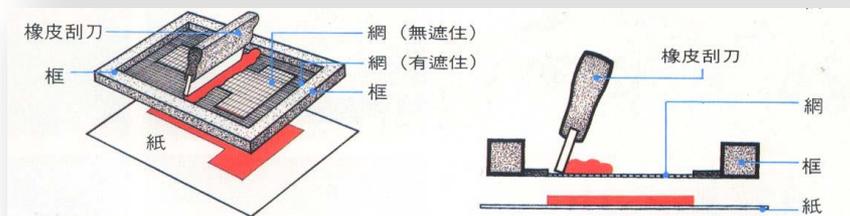
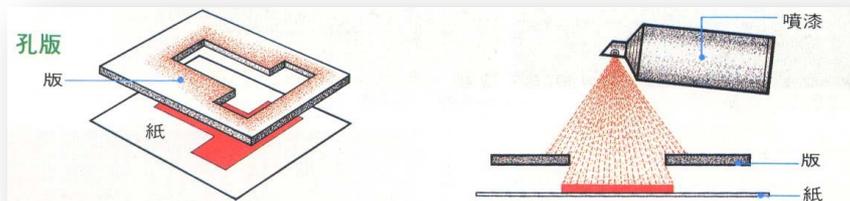

版畫介紹與製作

◆孔版

為穿透式的印刷，以絹網做版，俗稱絹印，將油墨放在網面上，經由橡皮刮刀在網上刮移，油墨因擠壓穿透網孔印刷而成。

- 版種：絹版、型紙孔版...等
- 日常生活中的應用：T恤、布旗子、馬克杯等。

印製順序

- 1 將適量廣告顏料和漿糊擠在調墨盤上，用調墨刀調和，再用「滾筒」上下左右滾勻（十字方式）。
- 2. 將顏料滾到保麗龍板上並印製在紙上。

注意事項

■ 印製：

A. 顏料要先在調墨盤上調和均勻，
以免顏色分布不均。

B. 保麗龍板放置時，請對準紙面再
壓印。

C. 用手壓印時，受力要平均。

好孩子也別忘了收拾

- 桌面上個別整理乾淨
- 各組分配將印製工具做清理的動作
- 刮刀上的顏料先用抹布擦拭，再用水清洗乾淨
- 滾筒先在調墨板上滾去多餘顏料，調墨板用抹布擦一擦，再用清水沖洗乾淨。

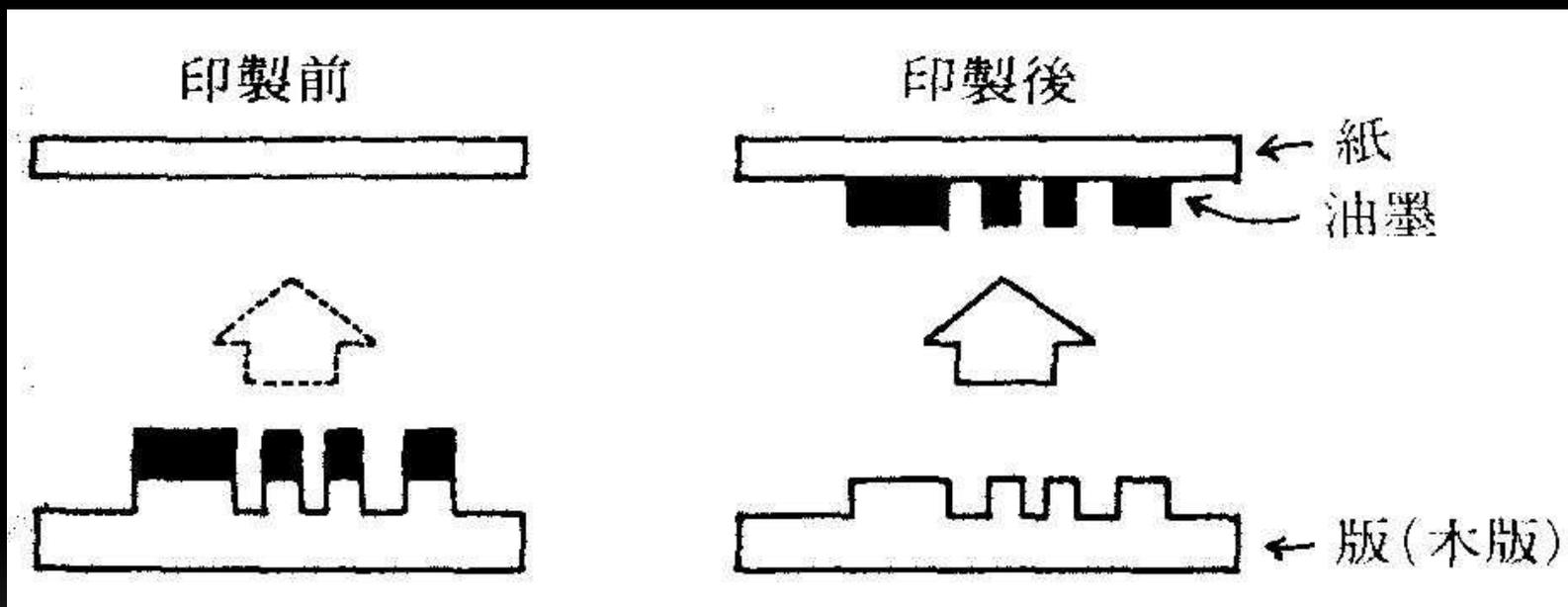
版畫製作原理〈五〉

- 併用型版畫混合以上四種版種技法、版材混合運用。

版畫的種類版材特徵：

- 凸版型版畫以「面」為表現主題
- 凹版型版畫以線為表現主題
- 平版型版畫以「質感」為表現主題
- 孔版型版畫以「點、線、面」為表現主題

凸版印刷的原理說明圖

凹版印刷的原理說明圖

印製前

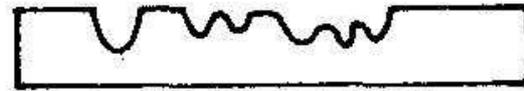

印製後

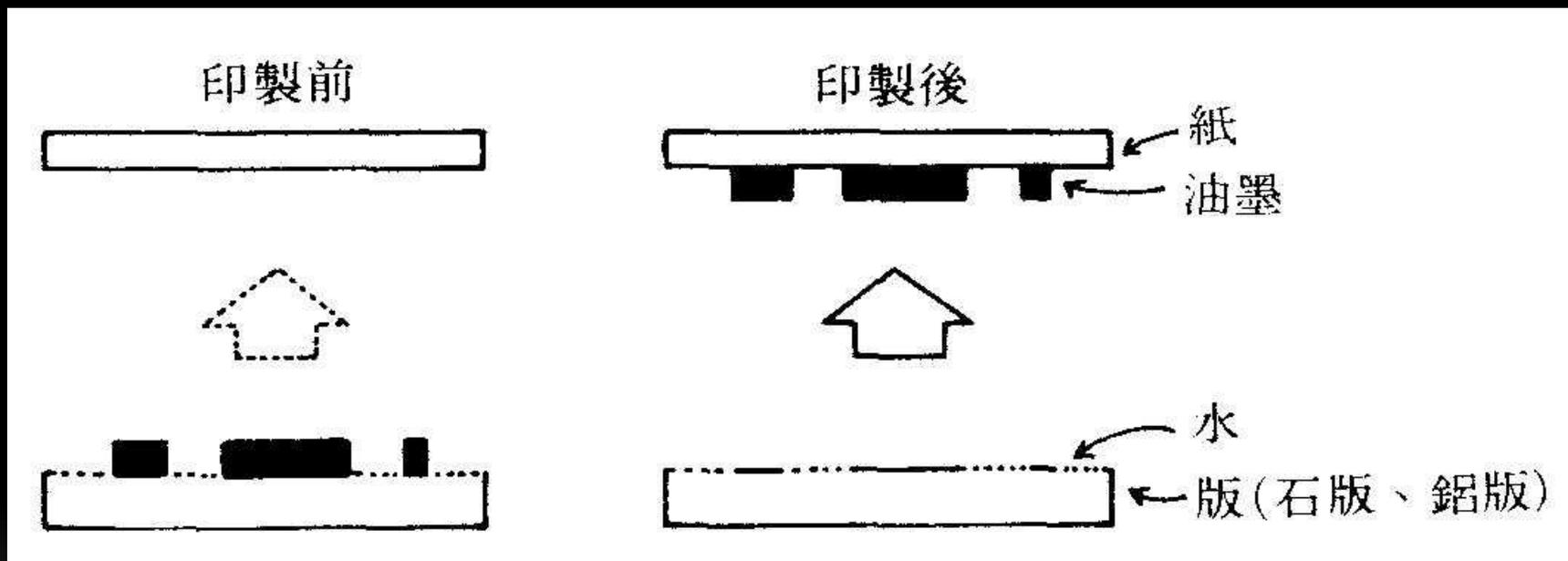
紙

油墨

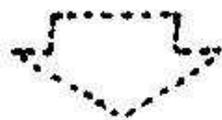

版(銅版)

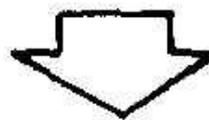
平版印刷的原理說明圖

孔版印刷的原理說明圖

印製前

油墨

紙

印製後

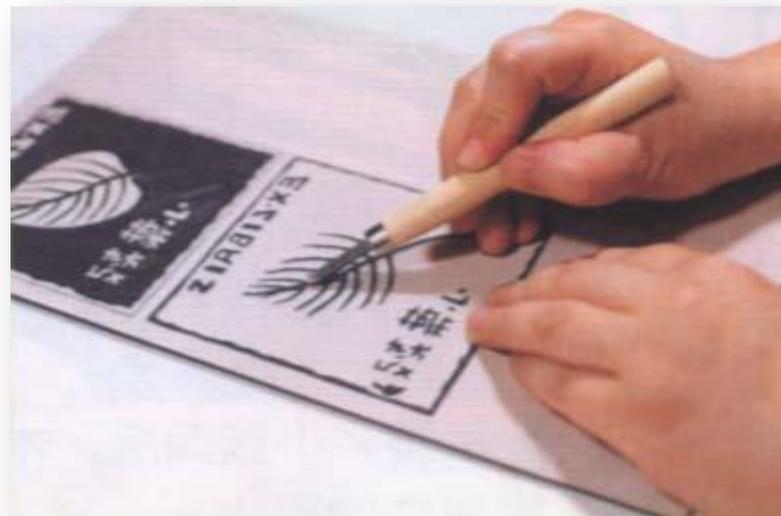
版畫介紹與製作

凸版版畫的製作過程：

7. 完成圖

1. 繪圖→描圖

2. 設色→刻版 58

版畫介紹與製作

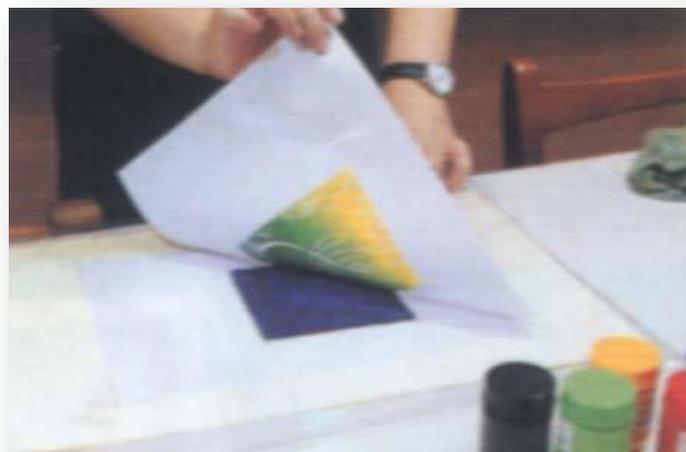
3. 調色→上墨

4. 定位→覆紙

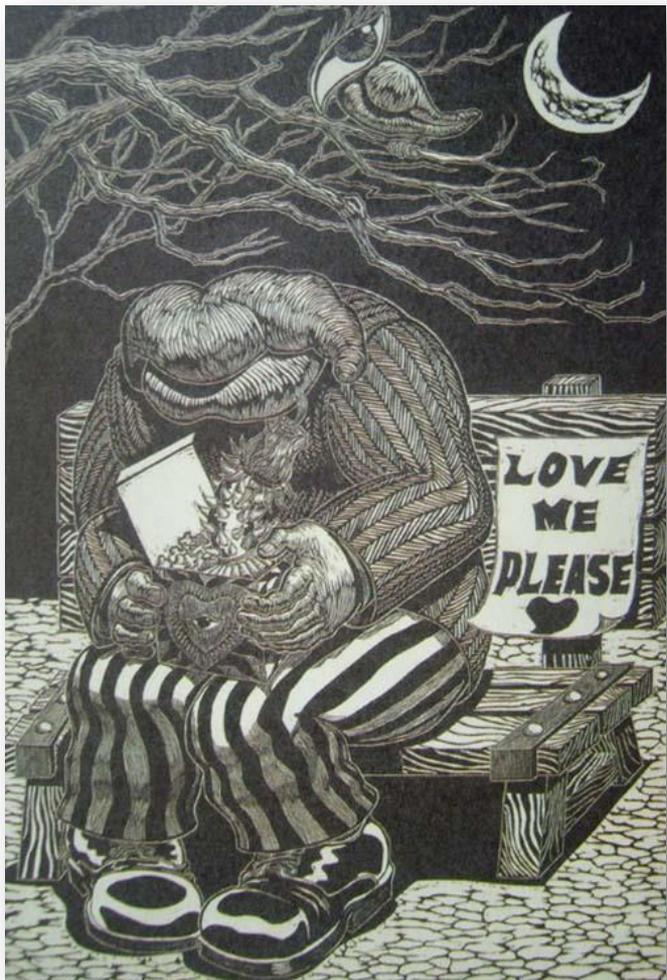

5. 滾壓

6. 掀紙→完成

版畫介紹與製作

◆各位夥伴，版畫的製作簡單介紹到這邊，請發揮你們的巧思吧，試著拿起筆和雕刻刀，在版材上創作出屬於你的第一張版畫作品吧！

世界名作欣賞

■ 雷諾爾 (1841~1919)

別著扣針的帽子 1897年
石版 60*49公分

世界名作欣賞

▪ 孟克
(1863~1944)

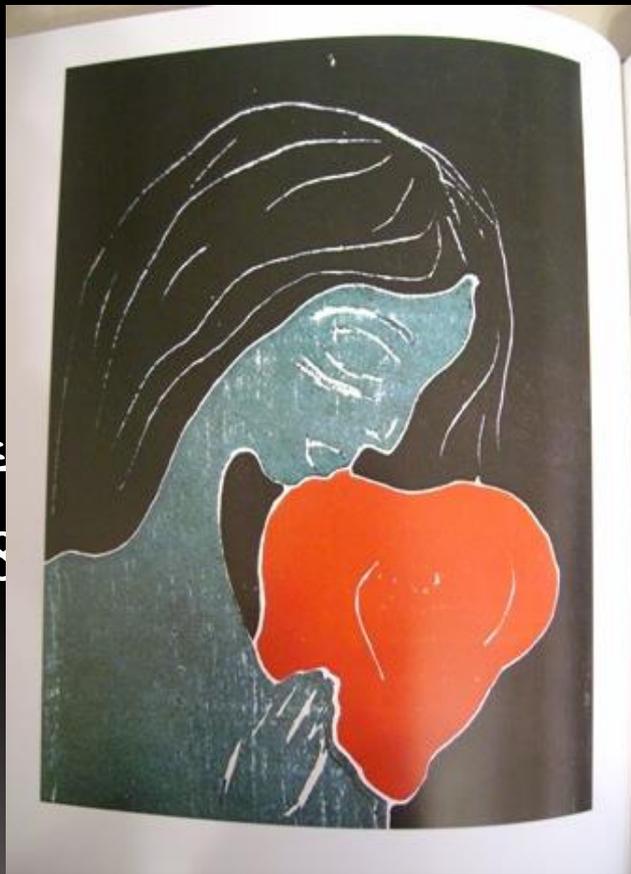
心 1899年

比妮特1930年

痛苦的花1898

恐怖 1916年

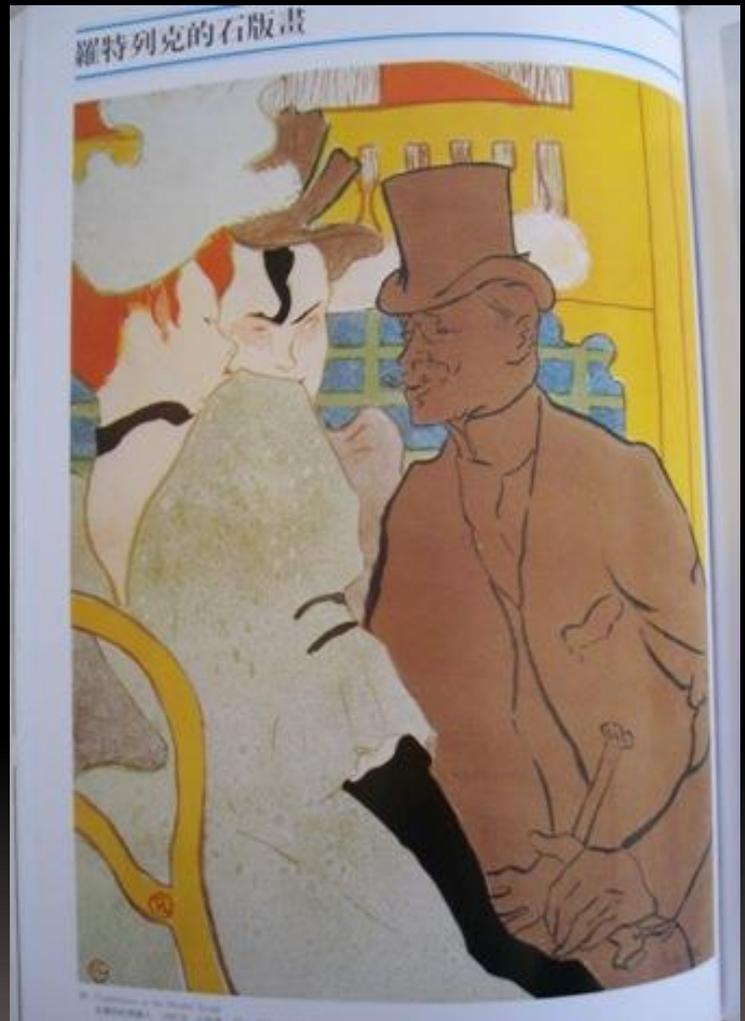
木版

世界名作欣賞

- 羅特列克的石版畫
(1864~1901)

紅磨坊的英國人 1892年
石版畫 47*37.2公分

世界名作欣賞

■ 畢卡索

(1881~1973)

燈下的靜物

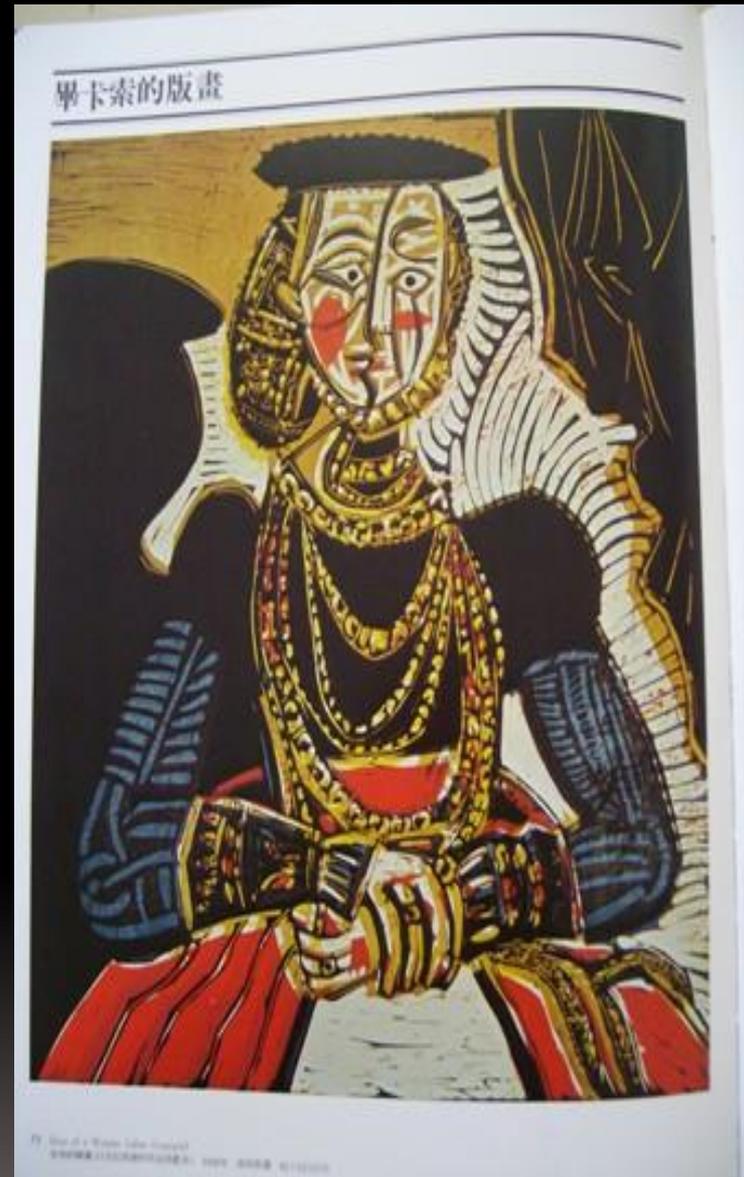
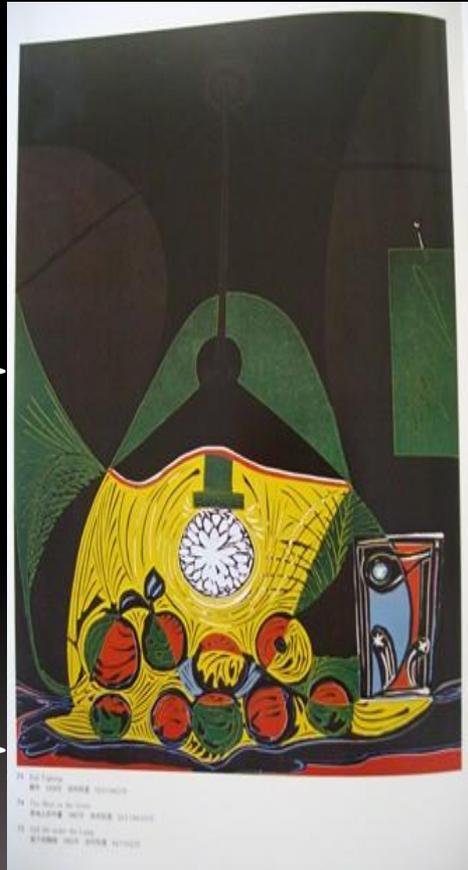
1962年 油布版

64*53公分

女性的胸像

1958年 油布版

65*53.5公分

其他作品欣賞

- 凸版刮畫

大公雞

其他作品欣賞

- 石膏凹版畫
門神

其他作品欣賞

- 珍珠版畫
草原上的斑馬

生活應用與生活藝術

- 版畫在日常生活應用廣泛，小至印章大到門神、財神、灶神和對聯及新年歡樂喜慶吉祥畫及吉祥字圖等都是版畫的應用。
- 紅龜粿的龜模粿版則是一種傳統的民俗工藝品。
- 金銀紙版模印製金銀紙。
- 郵票…

中國傳統年畫

門神

這幅版畫有甚麼
顏色？

哪
一
部
份
是
被
周
佳
去
的
？

印出來的畫面會
左右對調

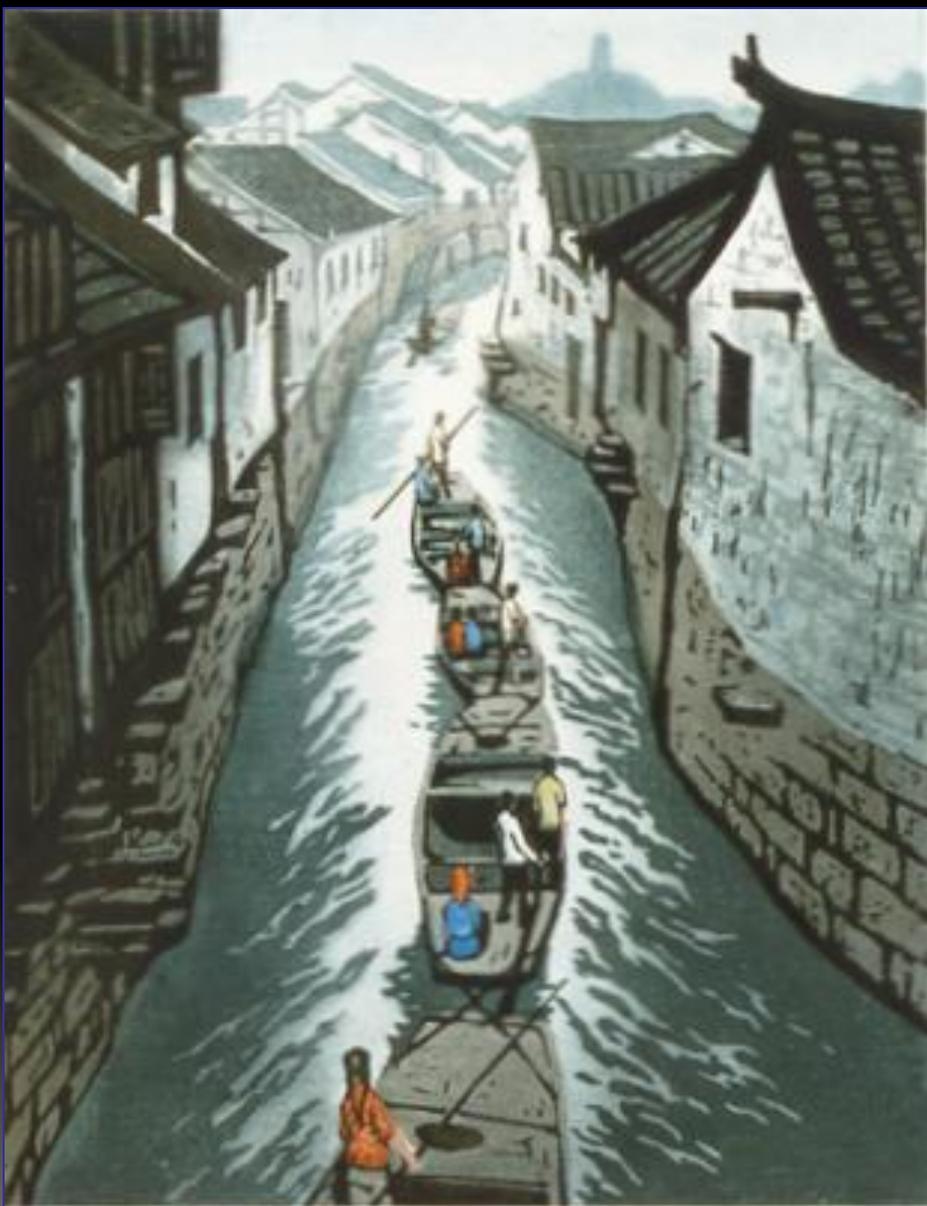

一版單色

這幅版畫的色彩怎樣？

原來是畫家在印刷後
再填上水彩。

你喜歡黑白/彩色的版畫？

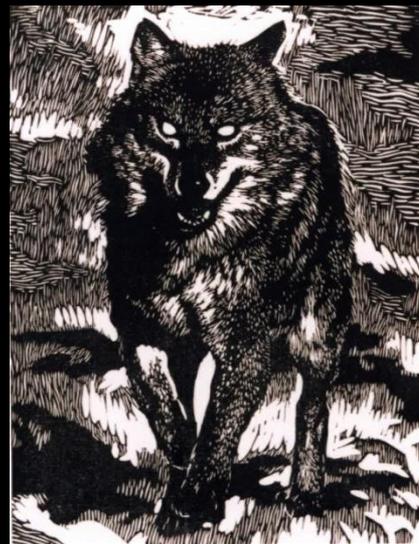

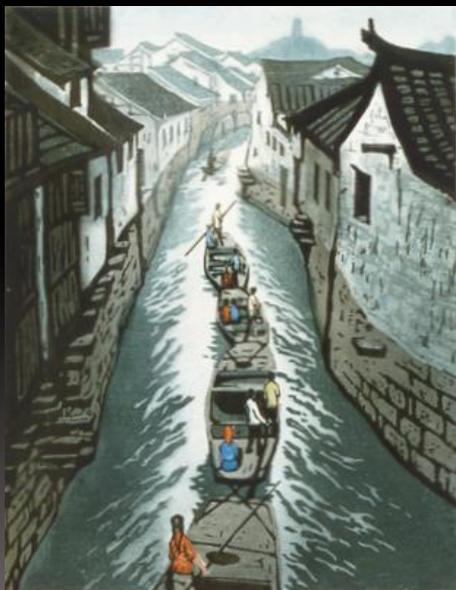
圖一

圖二

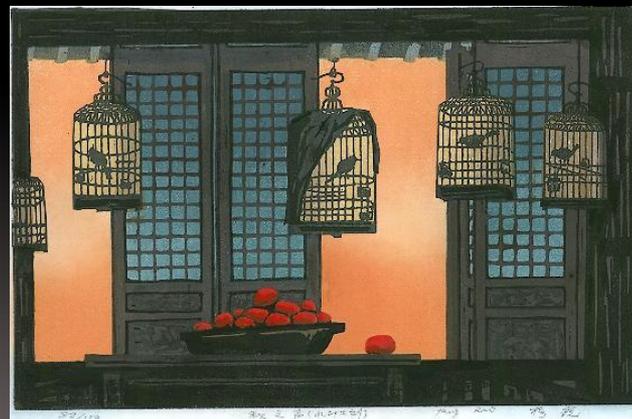
圖三

圖四

圖五

圖六

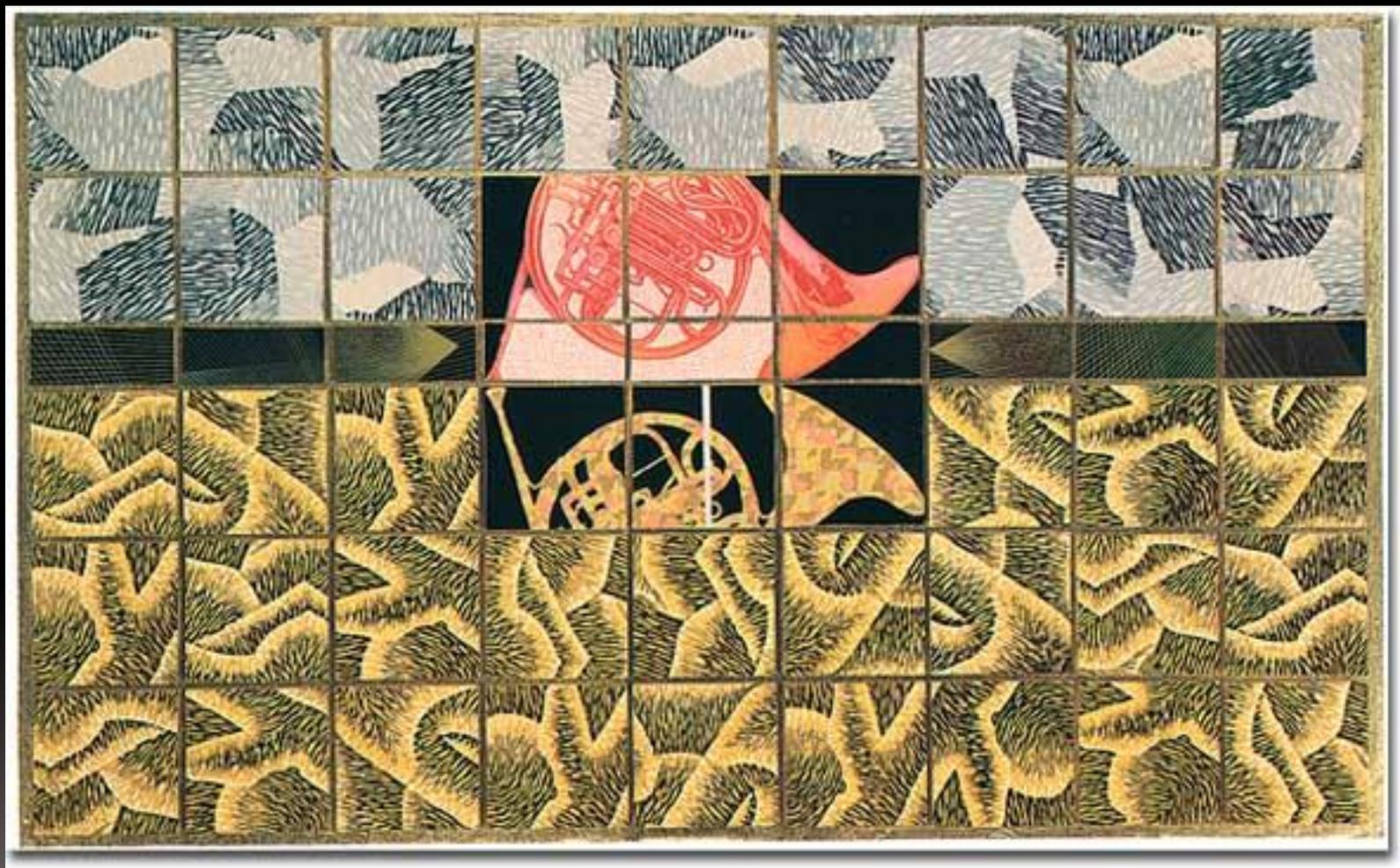

多版多色

你猜畫家用了多少版

畫面分割的效果如何做成?

傳統

圖一

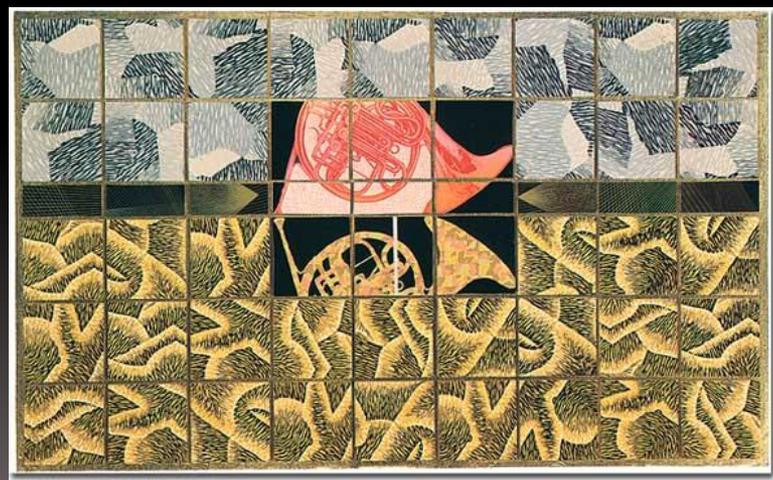

圖二

現代

圖三

圖四

版畫可用不同的 技法和材料

製版畫的步驟

1. 構思

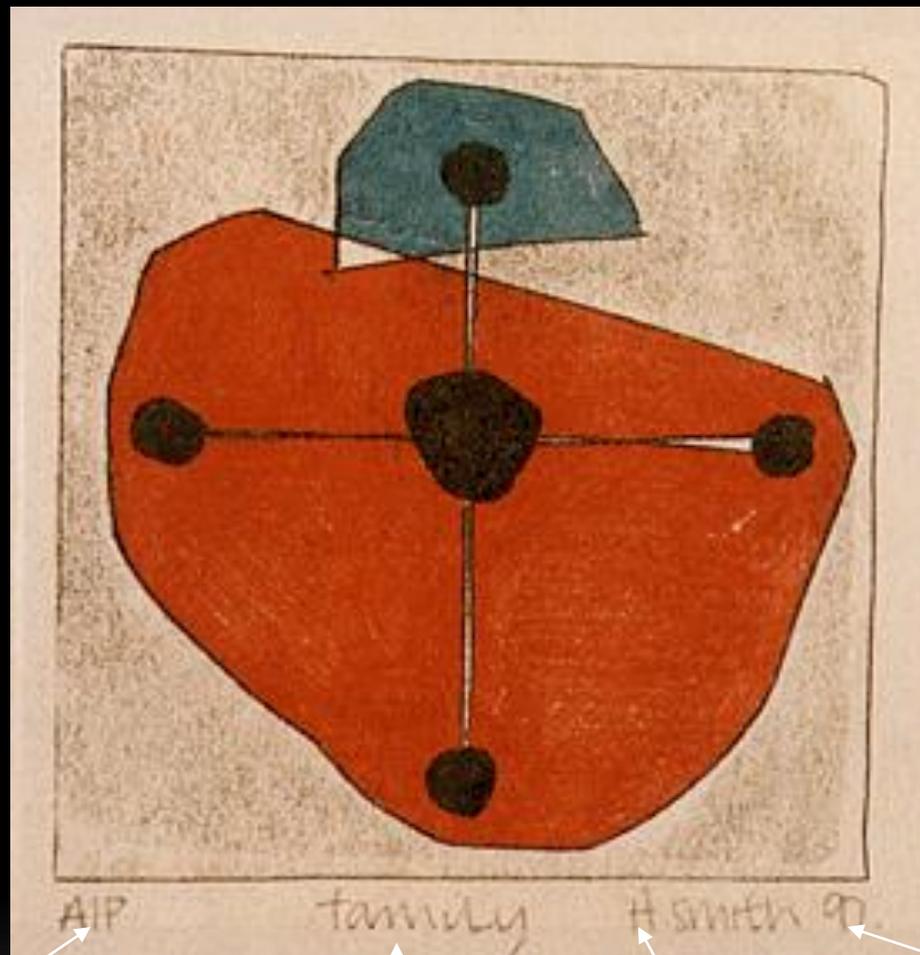
2. 定稿

3. 製版

4. 印刷

5. 簽名

A/P代表實驗

如首批版畫印10張,這是第一張,就寫1/10

畫題

作者簽名

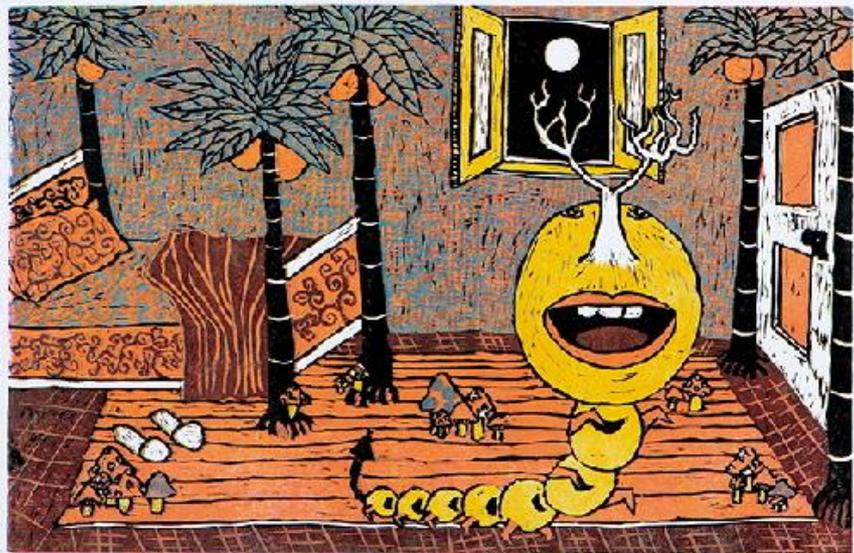
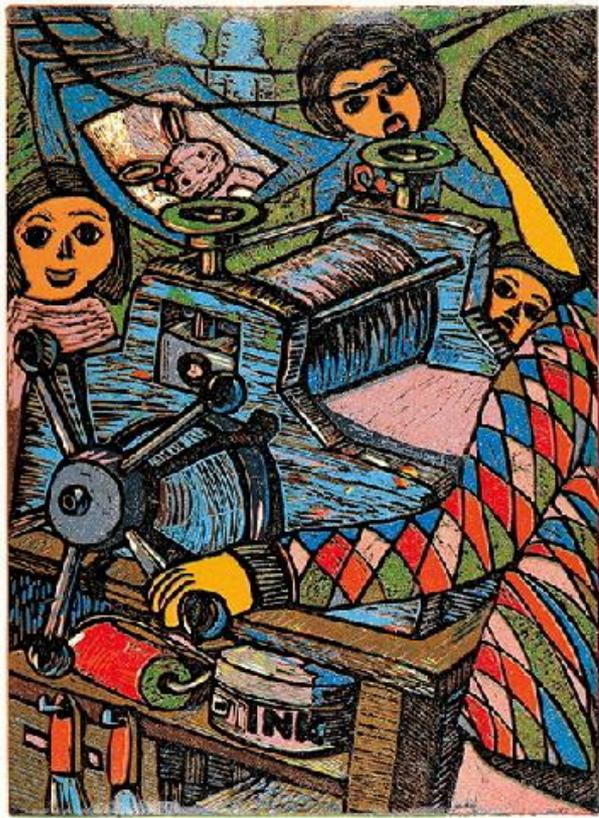
創作日期
或年份

AP

王舜

王舜

神秘的感觉

王舜

2012.10