

第 2 課

生活中無所不在

版畫藝術

畫說版畫(print)

[銅版記功記錄片](#)

- 版畫是一種透過「版」來製作的繪畫形式，可以透過不同媒材的版印出的一種畫。
- 將已經製好圖像的媒材，如：木版(wood board)、橡膠版(Rubber plate)等，表面沾滿油墨顏料，轉印到另一個媒材表面上，再透過印刷手段產出作品，增加藝術創作的多樣性。版畫也可稱為一種「間接藝術」。

藝同思考

請同學們想想看，在生活中還有哪些媒材可以塗上顏料，壓印在紙張上呢？

▲林智信 / 延平郡王神輿、轎前鑼 / 木刻版

▲畢卡索 / 燈光下的靜物 / 橡膠版

版畫在臺灣

[明清版畫的起源與發展 \(上\)](#)
[明清版畫的起源與發展 \(下\)](#)

- 版畫最早源於中國。
- 隋、唐時代就出現雕刻成版的木刻版畫，當時的內容以佛經或佛畫為主。

▶ 金剛般若波羅蜜經

- 明末清初，臺灣的版畫有因應民間生活的年畫、作為宗教信仰而製作的宗教版畫等。

▲老鼠娶親 / 清代木刻版

▲門神年畫—尉遲恭、秦叔寶 / 清代木刻版

- 日治時期，臺灣版畫是日版版畫家的天下。

- 臺灣藝術家顏水龍，曾製作銅版畫插圖用於《台灣工藝》一書。

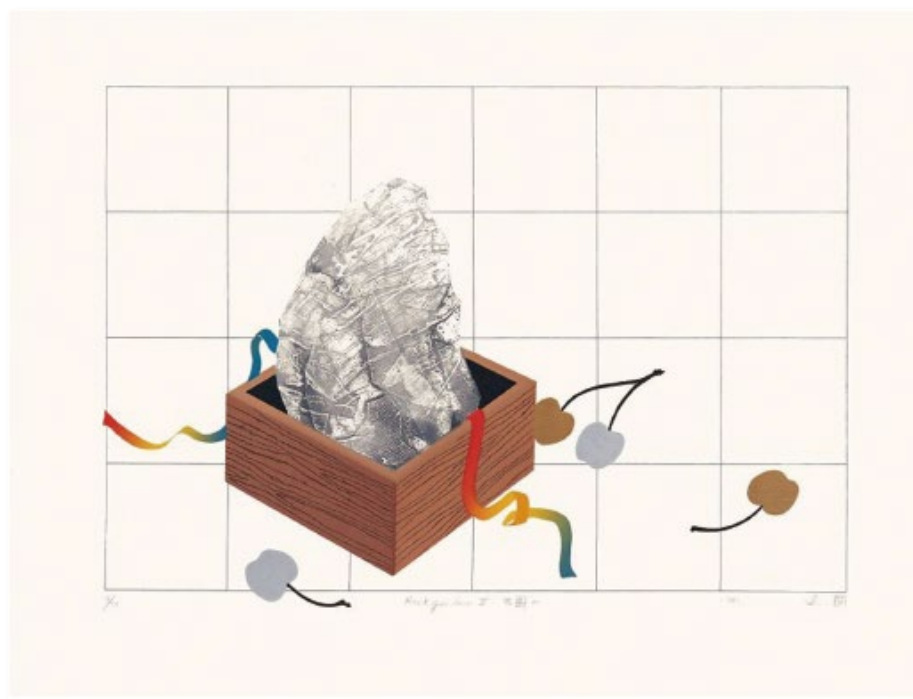
◀顏水龍 / 竹林鑿製與編組的加工圖

- 光復後，匯集中國來臺的版畫家，以寫實手法表現當時民眾的生活面貌。

◀朱鳴岡 / 食攤

- 近代，被譽為「臺灣現代版畫之父」的廖修平，將版畫引入當代新潮觀念，成為帶動臺灣現代版畫藝術創作及版畫教育的先驅者。
- 版畫型態從版畫工藝轉化為創作型版畫。

◀廖修平 / 石園Ⅱ

👁️ 藝長論短

廖修平有「臺灣現代版畫之父」的美譽，作品內容多為發揚臺灣鄉土文化，以現代繪畫造型觀念，結合東方禪意符號元素的方式來創作，是臺灣版畫從傳統媒材轉變成現代創作的重要推手。

第三屆藝術教育貢獻獎
終身成就獎-廖修平

藝起練習趣

瞭解版畫的原理與發展脈絡後，讓我們探索校園中人造物或自然物的獨特紋路吧。這些紋路的美經常被我們所忽略，請同學找出校園中你想嘗試留下紋理的事物，並將這些紋路以擦印或壓印的方式，留在下方的空格中。最後圈選出你使用的是擦印還是壓印技法，以及紀錄物體名稱。

壓印 指紋

壓印 樹葉

擦印 硬幣

擦印 地磚

創作說明

1. 擦印：利用明顯紋理痕跡的物體，像是硬幣、木頭、地磚等上面蓋一張紙，用鉛筆或蠟筆等媒材，在紙上均勻施力且不間斷的塗寫，紋理就會印在紙上。
2. 壓印：找尋具有凹凸紋路的物品，像是球鞋的鞋底、指紋、樹葉等，將顏色直接塗抹在物體表面上，利用壓印將紋理印在紙上。

如果用心去觀察，將會發現身邊可以擦印、壓印的東西實在太多了！只要是具有明顯凹凸紋路的物品都可以嘗試看看哦！

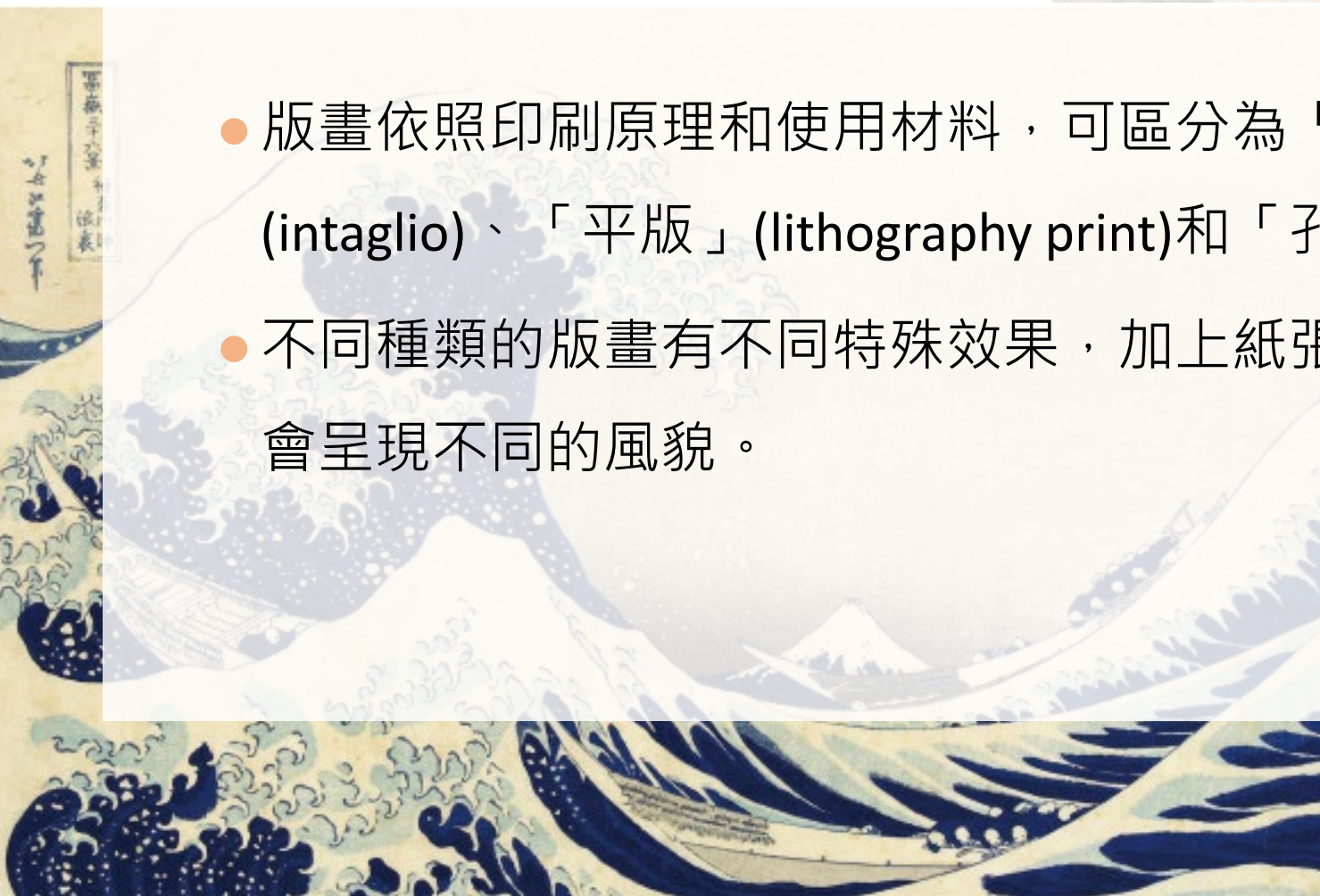
版畫的種類

- 版畫依照印刷原理和使用材料，可區分為「凸版」(relief print)、「凹版」(intaglio)、「平版」(lithography print)和「孔版」(serigraphy print)四種。
- 不同種類的版畫有不同特殊效果，加上紙張、油墨或壓印過程不同，也會呈現不同的風貌。

👁️ 藝術語彙 (Artistic Vocabulary)

浮世繪

浮世繪起源於17世紀，是一種日本的彩色木刻版畫，主要描繪當時的日常生活與風俗民情。印象派畫家，如：梵谷、莫內、高更等人，都深受這種東方藝術創作形式影響。

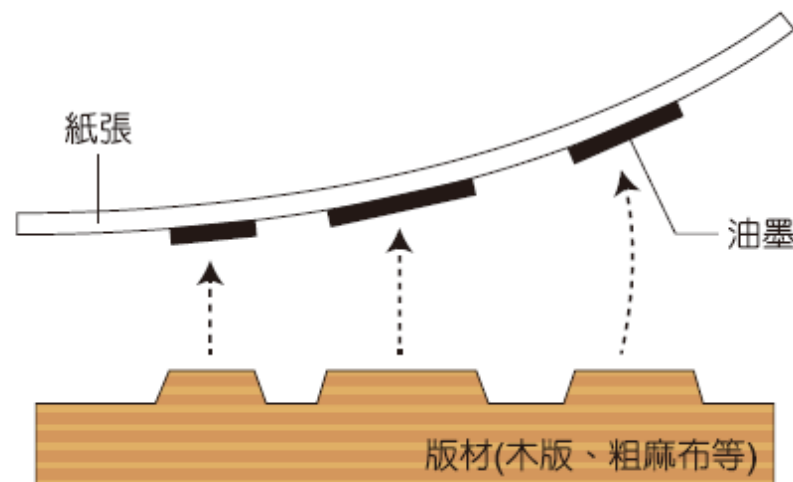
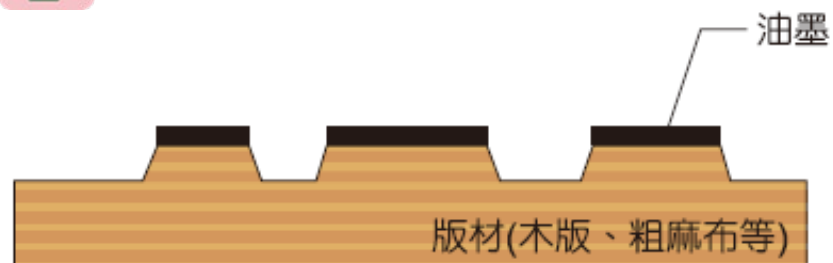

凸版版畫

- 凸版版畫是在製版時用雕刻刀將無圖像的地方刻除，有圖像需上色的部分，也就是凸起的地方塗刷上顏料或用滾筒滾上油墨，然後壓印於紙張上的版畫做法。
- 凸版版畫可算是最古老的版畫形式。

版畫基本步－凸版畫

▲久之 / 版畫金魚
/ 木刻版

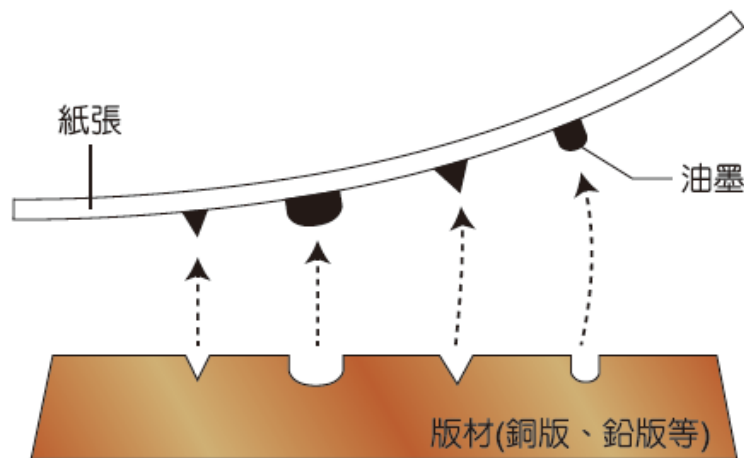
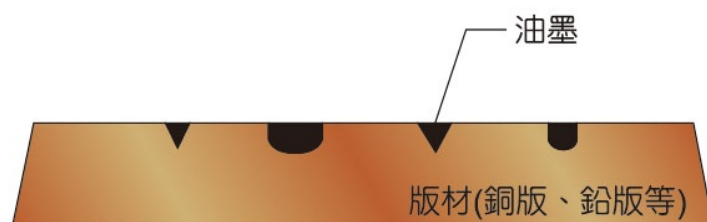
凹版版畫

- 在版面上以刀具進行雕刻、剔除或用酸性溶劑腐蝕出凹痕，印刷時將油墨填入凹痕，接著將表面多餘油墨擦拭乾淨，再覆蓋浸溼過的紙張進行壓印，溼紙張吸附凹槽裡的油墨，以此種方式印製出來的作品通稱為「凹版」。

▶阿爾布雷希特·杜勒 / 憂鬱

凹版印製示範－ 愛心百合

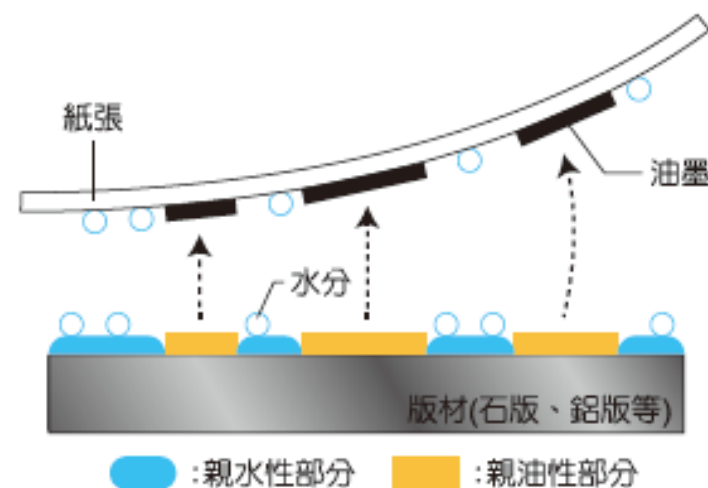
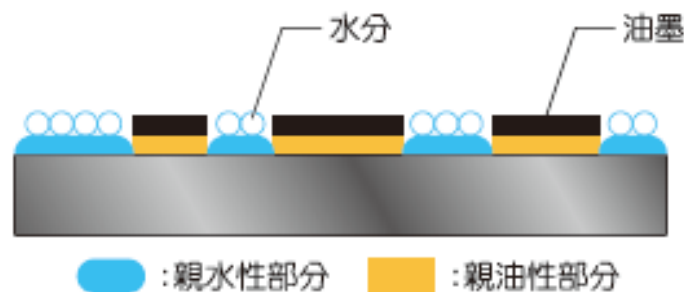
版畫基本步－平版畫

平版版畫

- 平版版畫是利用「油水不相容」原理，製作時先以油性的塗料繪製圖樣，經過化學反應，描繪圖樣具有親油性，其他部分具有親水性，印刷時先刷水後滾油墨，讓有圖像的區域接受油墨，再將溼潤的紙張覆蓋壓印完成。

▲平版印刷廣泛使用於紙類宣傳產品上。

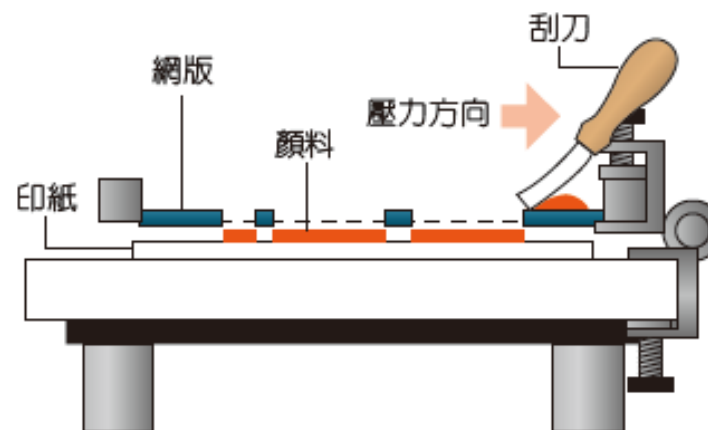
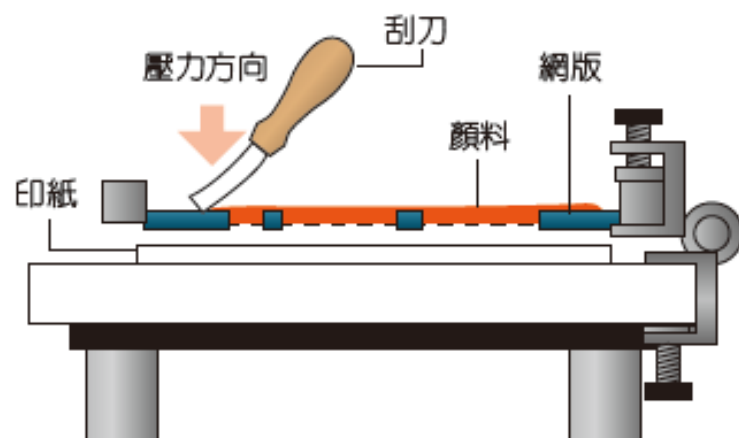
孔版版畫

SCREEN PRINTING

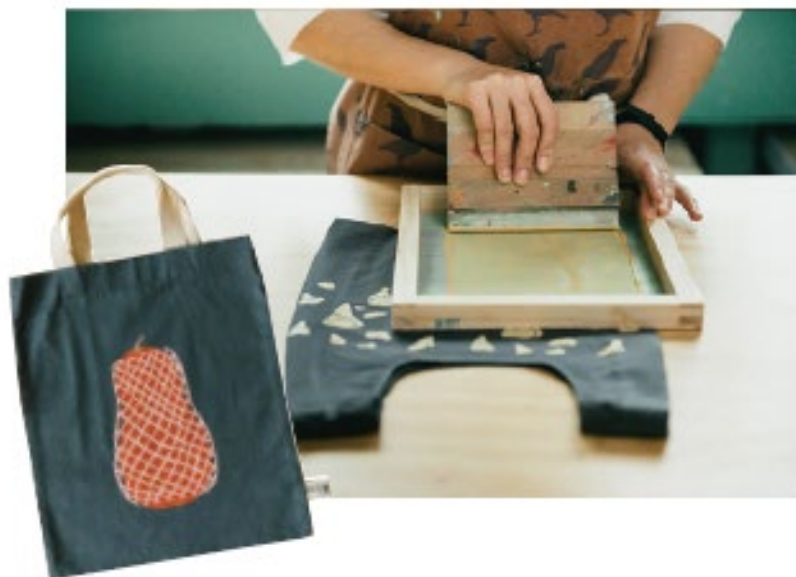
▼生活中常見的指示牌或頒獎用的獎旗，便是採用孔版印刷製作而成。

- 孔版版畫以含有細孔的網版(halftone plate)來製作，將需印刷圖案的地方鏤空呈漏孔，不需印刷部分遮蓋保護，使顏料通過鏤空的網孔印刷至紙張或其他材料表面，待顏料乾後即完成。

生活中的版畫

- 年畫、印製在衣服、背袋、玻璃杯上的精美圖案、鈔票等，都是版畫被廣泛應用於日常生活的例子。

藝長論短

我們每天使用的鈔票是如何印製的？鈔票的原稿先由繪圖人員設計，再交由雕刻師傅用放大鏡在金屬版上仔細雕刻。鈔票上的色彩則是一層層不同顏料套印上去，使用凹版原理印刷，是相當複雜且專業的技術。

製作橡膠版畫(linocut)

準備用具

- 橡膠版畫製作方式較其他版材來的簡單，材料的準備也較容易取得。

橡膠板雕刻版畫
-貓與鳥-

基本雕刻(carving)方法

- 橡膠版畫為凸版常見的表現技法之一，依刻除部位可分為陽刻(black-line method)與陰刻(engraving)兩種。

◀陽刻是把圖稿上線條的部分保留下來，空白的部分雕刻去除，用凸出來的線條來印出顏色圖案。

▼陰刻是把圖案的線條從版上刻除，印出來的圖案會呈現反白的效果。

藝起練習趣

再點一下就會有答案喔！

陽刻、陰刻分不清楚？請同學根據課文內容，透過下方的練習測驗一下自己，並勾選出下列作品分別為陰刻、陽刻哪一種類型？

陽刻

陰刻

陽刻

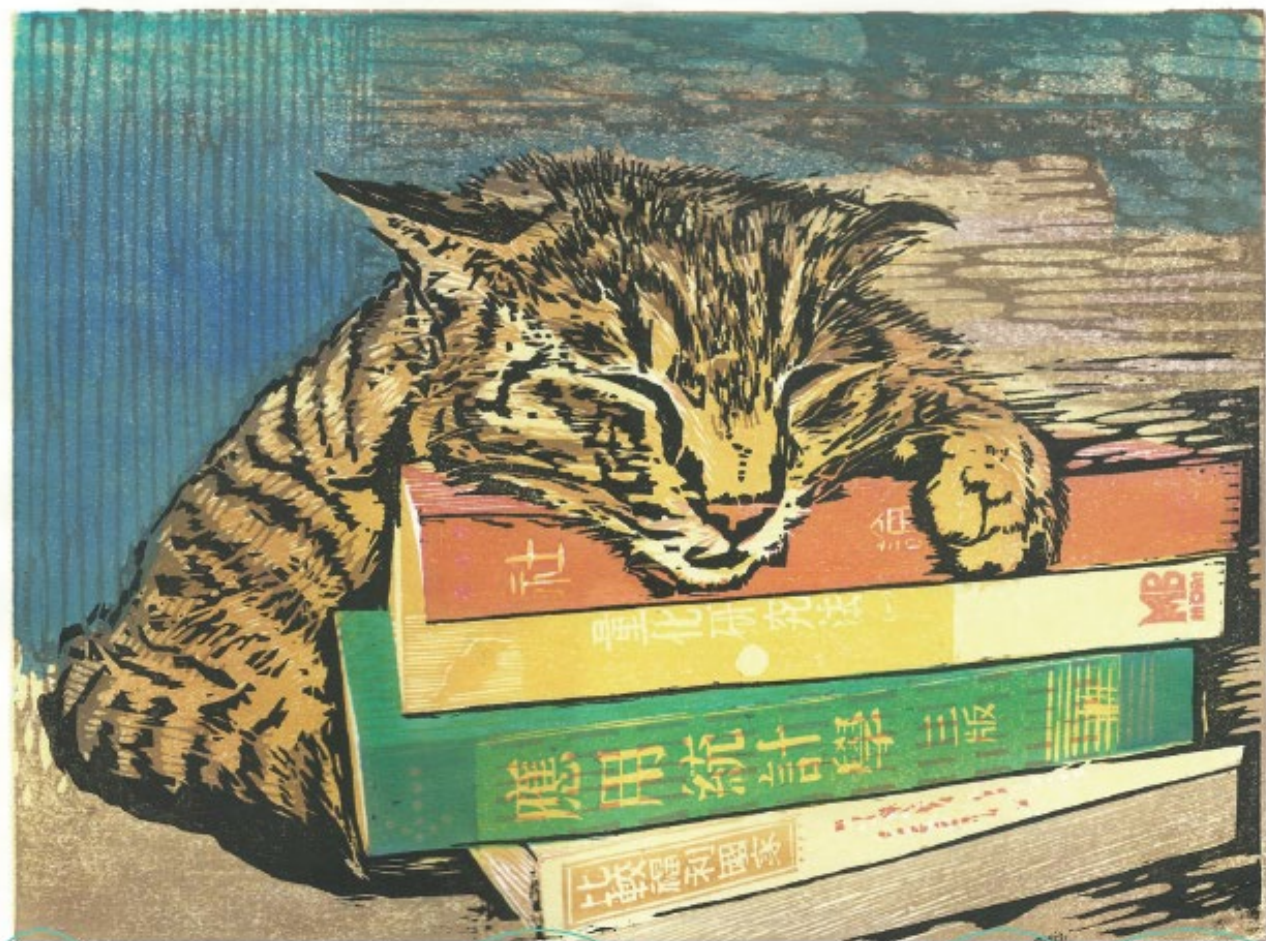
陰刻

版畫簽名格式

- 藝術家會以鉛筆在作品上簽上限定印刷張數與簽名的記號，以證明作品原創性與真實性。
- 作品下方寫上「27 / 30」，代表這是限定印製30張的第27張版畫原作，而非普通大量複製的印刷品。

藝長論短

版畫家第一次試版印製出來的作品，一般都有限定張數，我們將他稱作Artist Proof，簡寫為A.P.或A/P，通常是作家自己保存或贈送用，若是出現在市面上，相對價格也會更加昂貴。

27/30

版畫張數

書·鹿

名稱

李仁信

作者

Reynha - 2014

年分

勇闖藝世界 版畫的藝想世界

版畫創作示範

學習完版畫藝術這一課，相信大家對版畫是繪畫與印刷的結晶，也是藝術創作的媒介，都有更進一步瞭解。現在要請同學們設計一張凸版橡膠版畫創作，畫作的主題不限，但請勇於表達自己的想法。在構圖上可以不必拘泥於現實，如：打造專屬你的超能力或是刻畫出一個屬於你的城市等，可以將生活中的一切加以發揮創意。造型要大方，線條要明確，才可以透過橡膠版展現作品特色。讓我們一起經過繪圖、製版和印刷三階段，創作出自己的版畫藝想世界吧！

步驟一

1. 設計草圖：

設計想印製的草圖，記得草圖尺寸大小需與接下來要雕刻的版材相同，構圖盡量簡單並清晰，有助於雕刻的時候減少出錯。

步驟二

2. 描圖：

將複寫紙墊在設計草圖下，以便在版上打稿，將構圖複寫於版材上。若有文字或圖片翻轉的問題記得先將草圖左右翻轉之後，再複寫到版材上。

步驟三

3. 刻版：

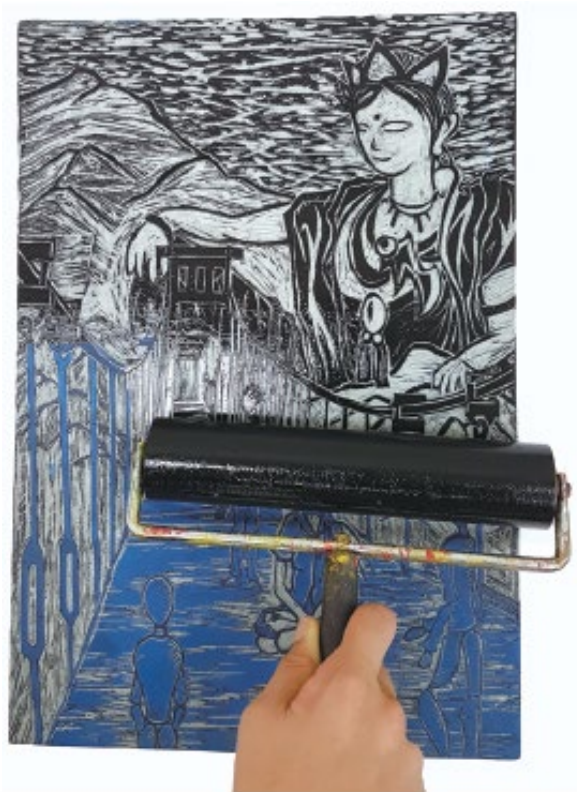
以雕刻刀刻畫，依個人喜好來決定刻「陽刻」或「陰刻」，亦可以利用刻痕的深淺來做變化，讓畫面更豐富。

步驟四

4. 上墨：

將適量油墨擠到調墨盤上，用滾筒工具將油墨均勻滾刷於刻好的版材上。

步驟五

5. 印刷（壓印）：

將滾好油墨的版材放置於調好的對位版上，再將紙張小心的覆蓋在版材上，之後以馬連均勻施壓，讓油墨轉印到紙張的每個部位。

步驟六

6. 完成：

印製完成後將作品放置陰乾，並用鉛筆在作品下方簽名。

中英專有名詞對照表

中文	英文	中文	英文	中文	英文
版畫	print	木版	wood board	橡膠版	Rubber plate
凸版	relief print	凹版	intaglio	平版	lithography print
孔版	serigraphy print	網版	halftone plate	橡膠版畫	linocut
雕刻	carving	陽刻	black-line method	陰刻	engraving

影片來源明細表

影片	來源
銅版記功記錄片	https://www.youtube.com/watch?v=cmIO29vKJdc
明清版畫的起源與發展 (上)	https://www.youtube.com/watch?v=pwFtn9hul2g
明清版畫的起源與發展 (下)	https://www.youtube.com/watch?v=iYYtX4PcB5E
第三屆藝術教育貢獻獎終身成就獎-廖修平	https://www.youtube.com/watch?v=uotiKMJuXGg
版畫基本步 一 凸版畫	https://www.youtube.com/watch?v=6ROgh8Mt-5I
凹版印製示範 – 愛心百合	https://www.youtube.com/watch?v=2NIUfyHFnwl

影片來源明細表

影片	來源
版畫基本步－平版畫	https://www.youtube.com/watch?v=E8nzEreNW4c
SCREEN PRINTING	https://www.youtube.com/watch?v=AVrMPoh86FM
橡膠板雕刻版畫-貓與鳥	https://www.youtube.com/watch?v=lkFHUTec4ug