

歐洲版畫史

暨各類版畫技法之發展與演變

歐洲製紙術簡史

製紙技術之西傳途徑，自中國傳入韓國，再由韓國傳至日本，並由絲路向西傳入阿拉伯世界。造紙術之所以能很早傳入歐洲，原因是為西元八世紀阿拉伯王國往西方拓展其領域，在西班牙佔領了大半的土地達八個世紀之久。西元一一五一年阿拉伯王子亞伯拉罕將造紙技術傳入西班牙，並設廠於地中海沿岸瓦倫西亞的哈蒂瓦市，此為歐洲第一個造紙工廠。偉大的造紙術於西元一二七六年由西班牙再傳往義大利，到十四世紀造紙術已傳遍整個歐洲，且品質十分精良。這項使人類有了足夠傳遞文化、思想與創意的媒介物，與印版有絕對的關連性，而所有的印製過程大多是為了藝術性之需求而產生。一二八二年位於義大利北部的波隆那附近的製紙工廠首先在其生產的紙張裡加上浮水印的標誌；一三四八年在法國也陸續出現；而德國則在一三九〇年前後才開始製作浮水印。

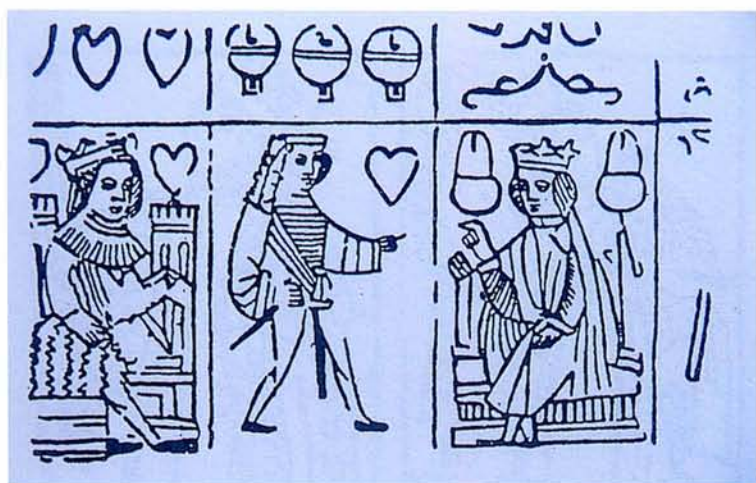
歐洲木刻版畫發展史

西方最早使用類似雕刻技法的是蘇美人和巴比倫人，他們將國王的名字刻在磚塊上，將其烙印在動物和囚犯身上，以為區別其歸屬。羅馬人則是刻製陶土做成的印章，用來印在陶製的酒罐上；這些方法與中國漢代使用的石磚刻製方法相類似。西元四世紀埃及的木刻與印製技術已達到相當水準；並逐漸擴散到其它國家，如印度、墨西哥、波斯和秘魯等地，其技法大致與中國相同。

義大利作家巴比倫於一七六六年出版的《木刻版畫製作》書中提到，歐洲首張木刻版畫小品出現於十三世紀末義大利的拉維那。西元一二八四年拉維那地區一對孿生兄妹艾爾伯瑞克·喀尼爾和他的妹妹伊莎貝爾，以簡單的刀具刻製一系列有關

〈出身高貴的亞歷山大大帝〉，分贈給當時的榮譽教宗四世及其他當時具有名望的仕紳們。此為歐洲木刻版畫之起源。

一二九五年知名的旅行家馬可孛羅自中國返回義大利時，曾攜回許多附有木刻插畫的中國書籍，這些書籍曾為當時義大利的伍爾和威尼斯地區盛行的遊戲紙牌帶來時新的影響，此後類似的紙牌在歐洲風行了極長一段時間。東西方木刻版畫的演變明顯的呈現各自發展的現象，其表現的內容都是以宗教信仰為主，所不同的是東方信仰為佛教，西方則以基督、天主為主。目前發現歐洲最早記年的木刻版畫完成於一三七〇年，題名為〈古羅馬軍隊與兩名士兵〉，由核桃木板刻製而成，是一尺幅為23x60cm的珍貴木刻版畫。往後，在波西米亞發現一幅題名為〈往埃及中途休息〉的木刻版畫，完成於一四一〇年，內容刻畫

■ 1400年前後期歐洲盛行紙牌之風貌

■ 十五世紀歐洲仿東方的木刻紙牌

■ 古羅馬軍隊與兩名士兵 1370

聖家族聖母瑪莉亞、聖嬰耶穌及天父聖荷西，前往埃及途中休息的情況，其中天父聖荷西正專注地煮蛋，聖母手持聖嬰在一旁注視著；此幅作品除刻印墨版以外，還以手繪著色的方式增加作品的豐富感，以當時而言，是一幅表現極為突出的作品。

另一幅作品〈聖基督〉，完成於一四二三年，雖然作品內容未有極大的突破，然其刻製的線條紋路有極明顯的彎曲與轉折，是當時木刻版畫作品風格極大的轉變。最早期的木刻版畫家通常都是木匠，再與染布工人合作印製作品。當時實際使用的圖形是由畫家們所繪製，幾乎沒有任何刻版工人使用自己繪製的圖案作為圖稿來刻畫，也就是說，木刻版畫在當時是一項分工的製作活動。毫無疑問的是版畫的出現是因為中國人發明了紙張，有了這個媒介物體，才能印製出雕刻的圖紋。歐洲的活版印刷術是由在德國胡騰堡的一群研究人員共同研創出來的，時間在一四五〇年，然而類似的方法在中國於一〇四一～一〇四八年間即由畢昇所發明。

義大利佛羅倫斯作家 Jacobo 於一四九一年出版其《Ars-

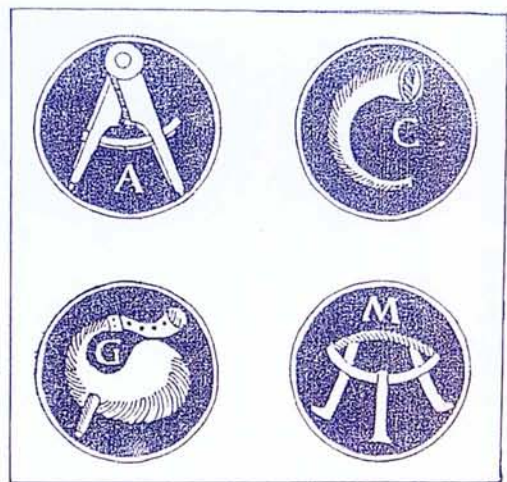

■ 〈聖基督〉 1423 現收藏於曼徹斯特

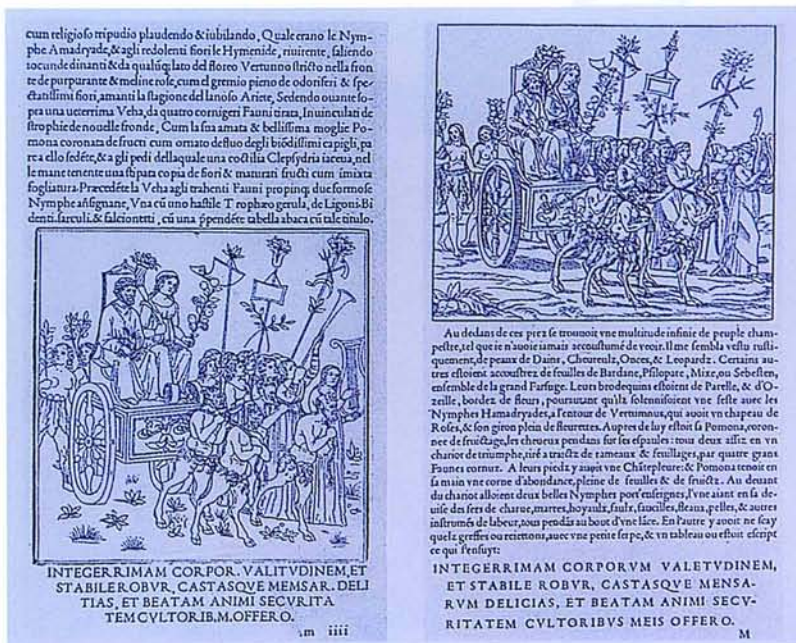

■ 〈往埃及中途休息〉 1410

memoriae》，書中除文字外也附印了幾幅插圖，以及具設計性的字母圖形，此種形式是當時裝飾書籍的風格。十五世紀中期以前，雕刻作品中的人體，大都是較寬且彎曲的形態。由天主教道明會教士 Francisco Coloma 出版於威尼斯的——《La Hypnerotomachia Poliphilii》，其刻畫的內容依書中描述的場景來表現，畫面上構圖豐富、結構精細，可稱得上是當時木刻插畫最為傑出的作品，如書中之作品〈在 Polifilo 的夢境中，為愛而戰〉，這些刻製極為精細的木刻插畫，在十五世紀末期，為歐洲許多國家有關書籍的出版，特別是具有藝術性內頁插圖的影響最大，這些國家除了義大利以外，還包括法國、德國及其他。一四七一年，在德國出生了一位雙親為匈牙利及德國籍的偉大藝術家杜勒，他年輕時即開始在德國老師 Miguel Wohlgermuth 的繪畫和版畫工作室中習畫。當他二十八歲時首次旅行到義大利，巧遇當時跟隨拉斐爾工作多年的義大利年輕版畫家 Marco Antonio Raimondi，此一相遇兩人在創作的意念上彼此深切的溝通，因此互相有著極為深遠的影響。

■ 《Ars memoriae》書中具設計性的字母插圖 1482

■ 《Hypnerotomachia Poliphilii》書中之木刻插圖
Aldo Manucio 刻於威尼斯 1494

■ 杜勒 〈四騎士〉
39.2×27.9cm 1498

■ 杜勒 〈耶穌受難〉系列圖例

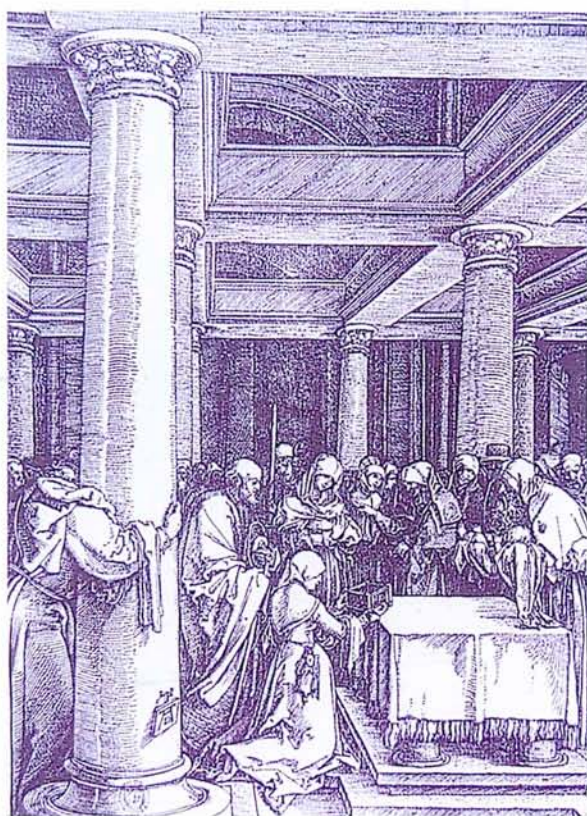

■ 杜勒 〈耶穌受難〉系列圖例

杜勒的木刻版畫通常都直接將圖稿畫在版面上，並使用精緻靈巧的刻刀來刻版。他的作品向來在德國都是最為傑出的創作，亦是德國最具闡述性的崇高藝術作品，如他完成於一四九八年的〈四騎士〉，其作品已演進到於視覺上具主體性的繪圖結構，此一改變即為影響當時創作上的重要因素，如〈四騎士〉這幅作品畫面上的海、大地與雲彩，彼此之間合理的相連接，其畫面的安排是當時創作上的一大突破，以當時而言，這幅作品是木刻版畫史上最具突破性、完整性以及極盡完美的作品。一四九七年杜勒開始他的第二個木刻版畫系列作品，作品內容為〈耶穌受難〉，首先完成了前七幅，費時三年。十一年後又補刻了另外四幅，以及一幅封面圖，這些作品同樣充滿了義大利文藝復興風格。在執行刻製〈耶穌受難〉系列作品之前，杜勒已經開始著手設計有關〈聖女之生命〉系列的圖稿。這些作品最大的特點為杜勒將其學自義大利有關透視的觀念表現在作品上，自此，木刻書頁插圖的風格有了重大的變革，也就是在畫面上賦予了平衡感與場景的深度性。

■ 杜勒 〈聖女之生命〉系列圖例

■ 杜勒 〈聖女之生命〉系列圖例

杜勒在實際的版畫創作中達到無人可及的崇高地位，將作品的透視結構處理至如同肉眼所見的實際場景，如其作品〈聖Gregorio的彌撒〉，因為作品風格的獨特表現，對於往後版畫藝術風格的發展有極大的影響。而杜勒的版畫作品可說是與義大利版畫家、藝術家們同時期之作品風格相同；其作品之內在本質是完全受到哥德與文藝復興時期畫家的影響，作品的豐富性令人感動不已。就因為杜勒版畫作品的新結構，版畫藝術才能在文藝復興時期，接受繪畫的嚴格挑戰，而獨步當時。與杜勒同時期的德國版畫家也有多人的成就至為重要，如Lucas Cranach (1472-1553)，在其作品中可明顯的感受其因靈感所產生的創意。另一位Hans-Lutzelburger專門刻畫當時極為盛行的〈死之舞〉系列作品，以及新、舊約全書聖經中的插圖。Hans Holbein el Mozo(1497-1543)是畫家Hans Holbein(1465-1524)的兒子，曾為書籍之內容設計了許多具裝飾性的插圖，在一五二三~一五二四年間，也曾為路德教派聖經刻繪插圖，同時於日後也從事〈死之舞〉系列作品之刻製。十六世紀初期，當德

■ 杜勒 〈聖Gregorio的彌撒〉
29.5×20.5cm 1511

■ Hans Holbein el Mozo
〈驅逐出天堂〉死之舞作品系列之一
6.35×5.8cm 1538

國的版畫技法傳至義大利威尼斯時，正是義大利傑出版畫家 Hugo de Carpi(1480-1520) 尚存人世的最後幾年，他累積先前的經驗，於一五一八年發表了木刻明暗法。這一技法發展至終成為"明暗木刻法"，其製作之特質是需刻製二到三個版，再以同樣色調不同明暗的色彩上墨印製，產生同一色調不同明暗效果的版畫。

■ Hugo de Carpi的明暗木刻畫

在荷蘭的木刻版畫家 Lucas van Leyden (1493-1533) 首先將木版隨其纖維成長的方向縱切，亦即後來所稱的木版木紋法。木刻版畫演變至十八世紀，在英國的 Thomas Bewick (1753-1828)，發展出以橫切木紋的刻版方式，亦即日後所定名的"木口木版法"。Thomas Bewick以此法刻製的版畫，因為所獲致的精細程度是已往所未見的，所以於一七七一年獲得倫敦社會藝術團體所頒發的最佳木刻版畫獎，此法隨即在歐洲很快的漫延開來。

■ Thomas Bewick為英國出版的鳥類歷史書籍所做的木口木版版畫作品 1797

十九世紀末期，自然主義和印象派畫家亦有多人刻製版畫，如法國的高更（1848—1903）和挪威的孟克（1863—1944）。他們創新了木刻版畫創作新觀念，打破傳統，利用所有可以在版面上加諸的任何刻痕或者摩擦、打破版面、連接及拼湊等方法來製版；這些新方法的加入，使得木刻版畫的結構更新，肌理變化越加豐富，造成一強烈的衝擊，因而木刻版畫重又為藝術家們所熱衷創作。

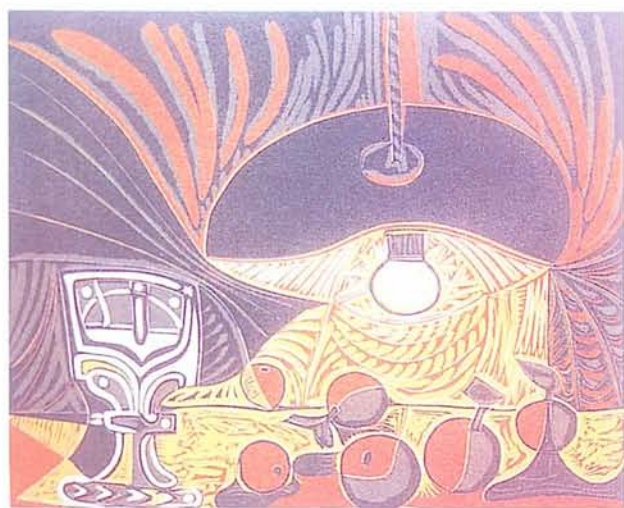
■ 孟克〈吻〉
44.5x44.5cm 1902

■ 孟克〈海邊〉 1895

■ 高更 〈幽夢之思〉 1893

■ 畢卡索 〈靜物與燈〉 油氈版版畫
53×64cm 1962

十九世紀中期巴黎依然維持其歐洲藝術中心的地位，許多極為知名的藝術家如塞尚、馬諦斯、夏卡爾、畢卡索、米羅及其他畫家，特別是畢卡索(1881-1973)使用二十世紀初期才發展出來的油氈版版畫(linocut，類似橡膠版)，這項技法所使用的雕刻刀具與木版相同，上墨的方法與其他凸版畫相同。這項源自於西班牙西北部Galicia的版畫專門學校之技法，在發展期間獲得許多精美的作品，特別是畢卡索以此技法刻製了無數傑出的版畫作品。

歐洲金屬版畫之始末

金屬版畫於十五世紀由義大利金銀手工匠所發現，幾個世紀以來經由不斷的研創與翻新，金屬版的版畫技法繁多，並且不斷有新技法由版畫家們創發出來。

金屬版一般通稱為凹版，最先出現的凹版技法為"推刀法"，推刀法在刻版描繪圖紋線條時困難度頗高，然其表現出的效果卻是強而有力的，它不是一種快速或者即興創作的版畫技法，此法在歐洲為一般人所熟知。歐洲自史前山洞壁畫到十五世紀以前，版畫技法沒有太大的進展，金屬版畫推展以前，有關金屬之雕刻鑄造是用於金銀手工藝的製造，其所以被發現的原因有以下數點因素可為印證：

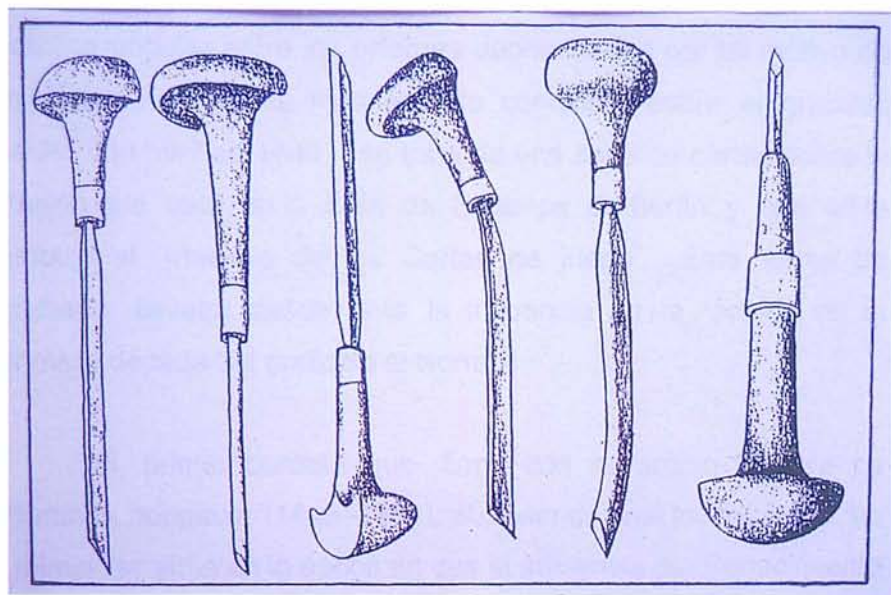

■ Agostino di Duccio的淺浮雕作品之一

1. 金屬版的硬度要比木版高，且須使用其他工具才能製作，同時一種新的手工藝型態之誕生也是時勢所趨。
2. 文藝復興影響整個歐洲所致。
3. 基督教派為傳教及加強其教育功能的需求。
4. 造紙術的成長與質地漸趨精良。
5. 藝術家們期望作品更加普及化。
6. 義大利雕塑家Agostino di Duccio的淺浮雕作品中的線條和符誌與金屬版畫之製作效果有許多共同的特徵。

雕凹線法是金屬版畫中最早出現的技法，十五世紀前半段，此種有如前人所使用的金銀手工藝品的製造方式，是義大利人當時在金屬器物的表面裝飾特殊的圖紋，特別是以線條來作為表現的方法，在佛羅倫斯的金銀手工匠Lorenzo Ghiberti和他的助理們，在當時所做的金銀手工器物已經極具知名度。

最早使用金銀工匠所發現以金屬版印製圖像方法的是Maso Finiguerra (1426-1464)，當時製作的方法是，將所有金屬版上雕刻凹陷紋路的地方填滿油再添加黑墨，以便使那些圖紋更加凸顯，根據考證，首幅以此法印製的版畫是一四五二年所做的《聖女瑪麗亞的嘉勉圖》。沿襲Maso Finiguerra的經驗啟發了另一位金銀手工匠、雕刻家和畫家Antonio Pollaiuolo(1426—1492)，他曾跟隨Lorenzo Ghiberti 當學徒，因此作品的表現十分傑出。然當時最為有名的要算是Andrea Mantegna(1431—1506)，他才是真正開啟了義大利式的金屬版工坊製作型態的版畫家。推刀法的出現如同木刻版的延續，推刀法所使用的工具，通常都附有粗且圓狀的手柄，再加上一個由鋼材所製成的長條形推刀，刀口有菱形、三角形、長菱形、長方形等多種型態。進行推刀刻版的過程中，手中所持的推刀幾乎是與版面保持平行的位置，手持半圓形的刀柄以手腕、胳膊肘的力量依所要刻製的圖紋往前推動。刻紋中的弧形線條，需靠左手轉動版面，右手持續推移的動作，所刻出的深度越大，所得的線條也

■ 推刀法（雕凹線法）所使用之各種推刀

隨之較寬，同時也是一種費時耗力的工作技法，所呈現的線條效果，通常是在兩端顯得較細窄，中間部位較為寬大。

目前所發現最早以推刀法完成的版畫作品是西元一四四六年所刻製〈耶穌受難〉的系列作品，目前存放在柏林，其刻製的技法係受義大利早期木刻版印製的撲克牌風行之影響，這樣的刻版型態由義大利向北影響到其他鄰近的歐洲國家。

版畫家Martin Schongauer (1445-1491)是第一位推刀版畫家將他個人的名字簽在作品上，也可說是版畫家在作品上簽名的濫觴。Martin Schongauer生長的年代正好是義大利文藝復興影響整個歐洲的年代，甚至整個德國版畫製作的風格全部受其影響。

■ 〈耶穌頭戴刺環〉 1446

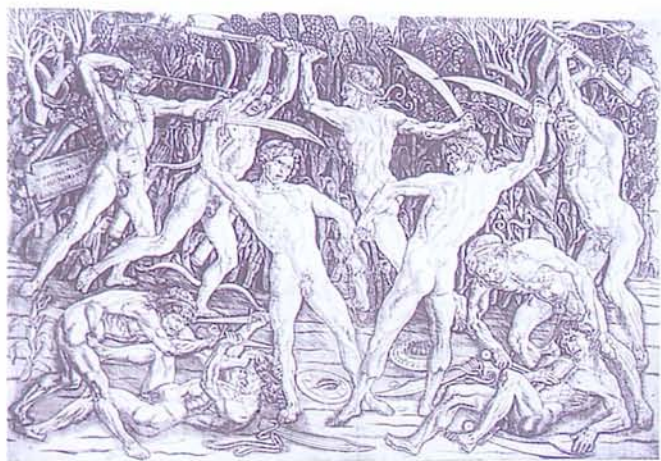
如此決定性的改變，可由Martin Schongauer的作品獲得證明。在其作品可看出偉大藝術家的創作風格以及融合了有史以來的創作方式，作品中有著異乎尋常的特殊效果，提昇了作品中的藝術性。早期推刀法版畫最具代表性的藝術家包括德國的Martin Schongauer，義大利的Antonio Pollaiuolo和Andrea Mantegna三人。

■ Martin Schongauer 〈聖女之死〉
25.6×17cm 1471

■ Andrea Mantegna 〈聖女與聖嬰〉
21×22.1cm 1470—1490

■ Antonio Pollaiuolo 〈裸體持劍的鬥士們〉
41.3×62cm 1470

杜勒在雕凹線版畫作品的成就，舉凡是技巧上的表現或者是作品內容的呈現，都是當時最為傑出的特殊表現毋庸置疑，他的作品架構在哥德與文藝復興兩派藝術精神的內涵上，其作品獨創的古典形式美，可稱為是哥德派與文藝復興二者之間互相串聯的橋樑。杜勒雕凹線版畫作品的代表作，如〈亞當與夏娃〉，〈聖Jeronimo在他的禪房〉、〈騎士、死亡與惡魔〉等，至今仍可稱其為雕凹線法的最佳代表作。

另一位荷蘭的雕凹線版畫家Lucas de Leyde，其作品獨特的創意性，在技巧上是無可比擬的，充滿了豐富的想像特質，版畫藝術在歐洲發展以來，他的表現有如權威性的奇才般，翻新了已往的作品風格與形式，其基本的創作本質受到杜勒的影響最大，當一五二一年他碰到杜勒以後，他的作品風格才開始有了大幅度的轉變。他最具代表性的作品包括〈大衛在紹爾面前彈豎琴〉和〈擠奶師傅〉等作品，其所呈現的構圖張力和刻製技巧在十六世紀初期少有人能超乎其上。

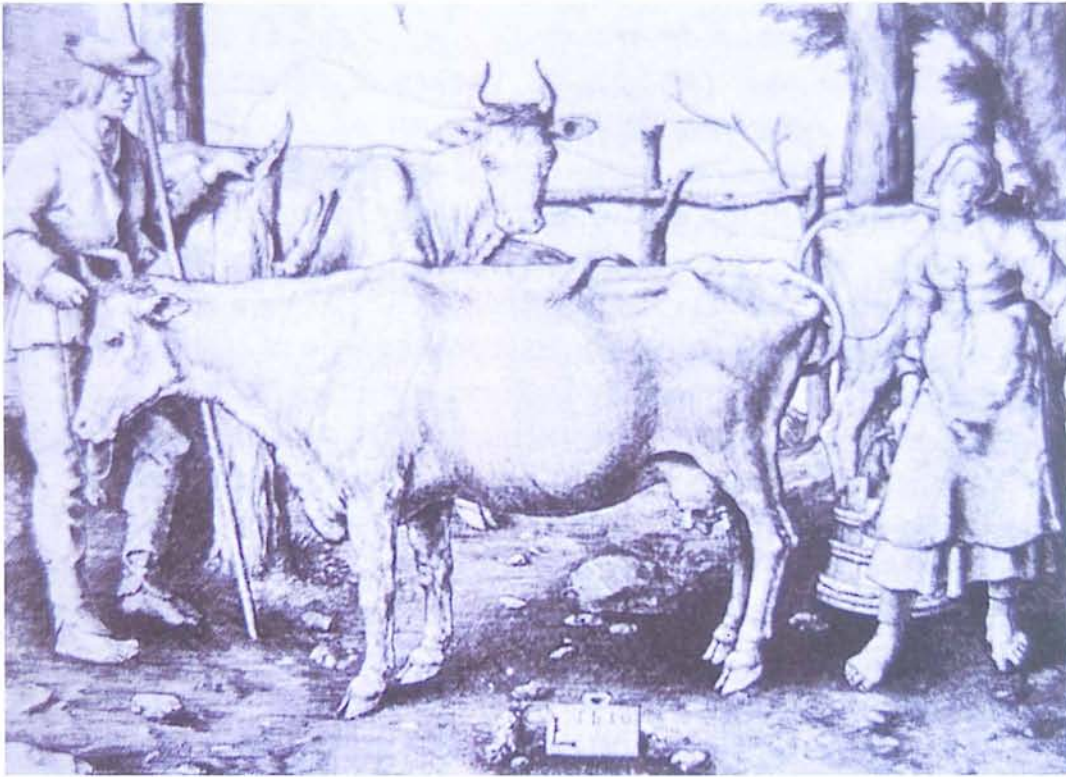
■ 杜勒 〈亞當與夏娃〉
24.9×19.2cm 1504

■ 杜勒 〈騎士、死亡與惡魔〉
24.6×19cm 1513

■ 杜勒 〈聖Jeronimo在他的禪房〉
24.7×18.8cm 1514

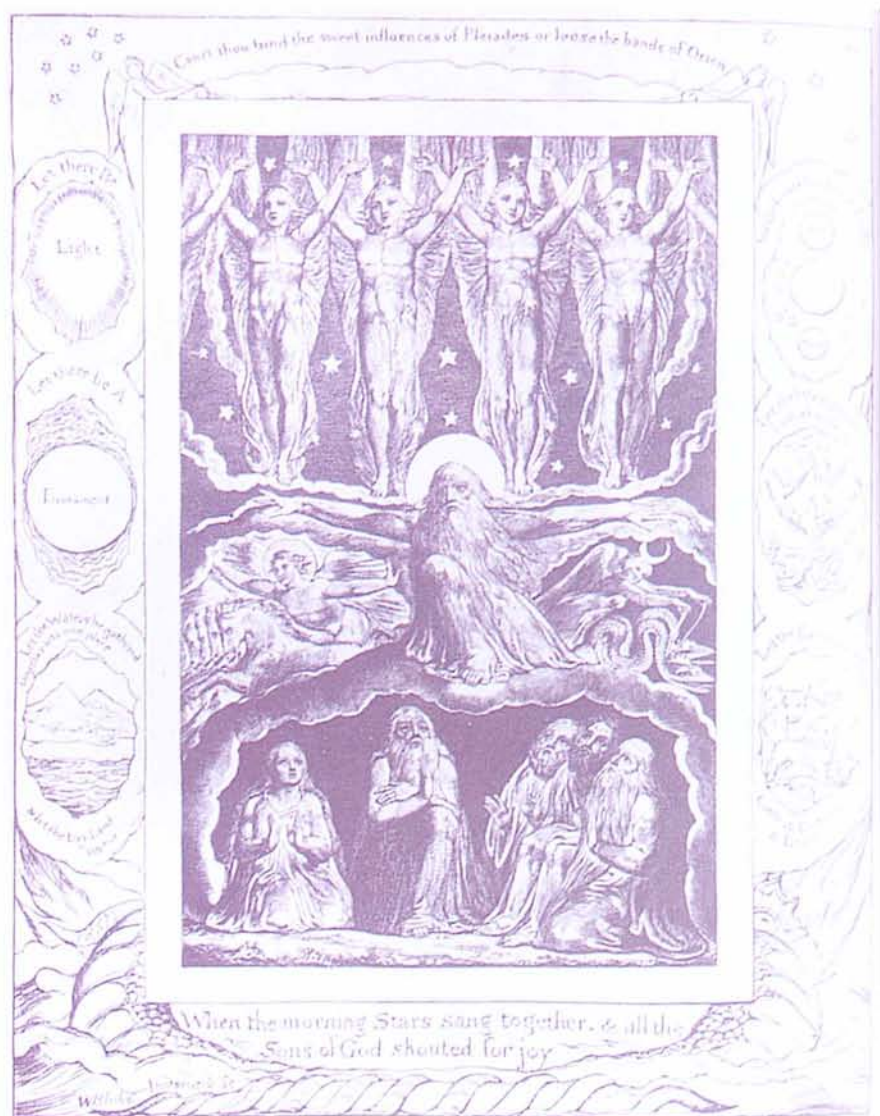

■ Lucas de Leyde 〈擠奶師傅〉
雕凹線法 1510

■ Lucas de Leyde 〈大衛在紹爾面前彈豎琴〉
雕凹線法 1519

十五、十六世紀時期的版畫家、印刷師們默默無名盡其可能的努力著，也幾乎清一色使用著線條來作畫面肌理的表現，偶有用細點的方式創作，或者作有限的深淺調子處理。十八、十九世紀期間英國的William Blake (1757—1827) 幾乎是難得一見，作品新穎獨創的版畫家。他生平終極大部分的時間從事版畫創作，作品呈現出少見的個人獨特風格，其特質如同半複製品一般，因此從他開始，許多藝術家以版畫為唯一的藝術創作，並且使用自杜勒以降義大利和德國版畫家們所使用的技法創作版畫。十九世紀是一個新舊版畫技法交替的時代，也是面

■ William Blake 為書本刻製之插圖
 雕凹線法 19.3×14.4cm

臨新的挑戰與批評的時代，並且出現了版畫界之大事，亦即金屬版畫和木刻版畫這兩項版畫最大的族群，受石版畫技法的影響，整個創作風格有了大幅度的改變。另一件讓十九世紀版畫創作徹底改變的是有關照相技術的發明，照相術的出現造成版畫技術重大的革新，也是一種抵擋不住的風潮，很快的約在一八六〇年前後，以照相製版的方法印製版畫創作所需的圖紋已經被接受。十九世紀期間版畫技法歷經許多改變，所使用的技法越加精緻化，因為歷經許多變革，使得二十世紀期間迸發出版畫史上多位重量級的要角，這些二十世紀對於版畫藝術有傑出表現的藝術家，光是在西班牙就出現了米羅、畢卡索、Antoni Clavé和 Antoni Tàpies等人，他們之所以重要的原因，不只是作品所呈現的豐富內涵，在技法的使用上也都有其獨特的新技法，所使用的工具和材料也並非如傳統一般。二十世紀當代的版畫創作者對於推刀法的研究成果無人能超越威廉·海特所達到的成就，他自一九二〇年由家鄉英國抵達法國成立版畫十七工作室，在他的工作室裡總是有許多來自世界各國傑出的版畫家到此繼續其版畫技法的研究，特別是他歷經多年所研創出的一版多色法，所能呈現的特質為其它技法所無法比擬，國內現代版畫的推展舵手廖修平在六〇年代後期即為海特的入門弟子，廖修平當時的創作深得海特的精隨，且深受其激賞。海特曾於一九四〇年代將版畫工作室遷往紐約，故其影響曾遠至美國；因為他的傑出表現及深遠的影響，使推刀法至今仍為版畫家們所持續使用。