

版畫製作方法

直刻法

直刻法是金屬版技法的一種，其特徵為在金屬版面上直接刻畫線條，通常所使用的版材為銅版、鋅版、鋁版等，所使用的工具為經過製造磨銳的鋼材工具，如半圓鑿刀、鑿子和鑿刀等，功能依其外型之不同而有所區別。

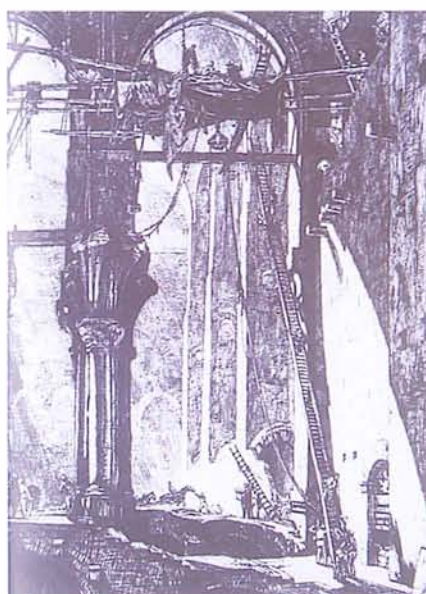
現今直刻法所使用的尖頭雕刻工具通常是由鎢碳化合物質或電刻刀組的型態以及鑽石等材質所作成，與其他金屬版所使用的器具不同，版畫家依自己的創作風格可以有不同的方式表現；電動雕刻刀組的出現使得直刻法的創作方式更加寬廣。金屬版直刻法十五世紀出現於歐洲，總括來說，以杜勒和林布蘭兩人為先期的代表人物。杜勒於一五一二年開始以直刻法刻製版畫，在此之前少有人嘗試更多的改良，唯義大利版畫家 Martin Schongauer (1445-1491)，曾多次以直刻法默默的擴展其所表現的可能性；生平共刻印出近百幅的直刻版畫作品，因為他所做的努力，在往後對杜勒與林布蘭有明顯的影響。直刻法的演變如同一般印版技法與凹版版畫技法的延續。林布蘭在當時為直刻版畫大師，為了增加作品的完美性曾經大量使用直刻法，如其知名的作品〈三個大十字架〉和〈耶穌在鄉野中〉；儘管如此，也只不過是一種為增加印版數所做的增加刻紋效果的技法，直刻法之所以能夠吸引林布蘭，是因為十五世紀到十六世紀中期以前杜勒以此法刻製的銅版畫傑出表現的原因。在英國使用的直刻法是較為單一直接的型態，由於一般人快速且大量的喜愛以此法再經特殊腐蝕處理的版畫作品，同時也因為素描作品的影響，使得版畫作品的創作內容延伸到畫像、風景以及建築物景觀的描繪，雖至今此法仍有版畫家持續使用，然大多與其它技法併合使用為多。總括而言，現代直刻法的版畫作品在歐洲仍時有精良的作品出現，如德國、法國和西班牙等地，並且是由知名的藝術家所創作，特別是在英國，

有很長的一段時間，民眾曾大量地購買為數可觀的此類版畫作品。

一九二一年由藝術家Max Beckman所刻製的〈戴高帽的畫像〉是一幅絕佳的德國表現主義風格的直刻法版畫，作品以強而有力的直刻法表現線條，陰影和色澤較黑的部位則以推刀法處理，充分表現出個人輪廓鮮明的獨特作品。

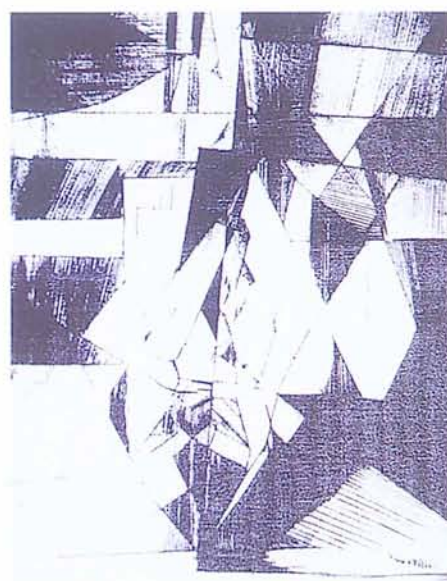
■ 杜勒〈聖Jeronimo〉直刻法
20.9×18.4cm 1512

■ Murichead Bone〈摧毀的聖James's牆框內部〉直刻法 40×28.4cm

■ 林布蘭〈三個大十字架〉腐蝕與直刻法
38.7×45cm 1653

■ Jacques Villon〈走鋼絲的人〉直刻法
40×30cm 1913

蝕刻法

將金屬版置放在酸性化學液體裡腐蝕的作畫方式一般通稱為“蝕刻版畫”，其命名的由來是源自於拉丁原文“*Agua-Fortise*”，亦即版與酸性化學劑的腐蝕作用。十六世紀初期，法國北部Asburgo從事兵器圖紋裝飾的金屬匠Daniel Hopfer (1470-1536)與他的兩個兒子開始從事金屬腐蝕技法的研究，初期所使用的方式只有兩項基本器具，一為金屬版，另一為瀝青。金屬版腐蝕法的製作過程通常有如下之步驟：

- (1) 準備草圖與版面：先將預先準備好的草圖轉寫到描圖紙上。另外，經過事前準備好已經清洗去脂的金屬版，並在版面上塗佈一層薄薄的柏油瀝青防腐蝕液。
- (2) 使用尖銳針頭的鑷子在鋪有一層薄柏油瀝青銅版上刻畫所要製作的圖紋，尖銳的鑷子在版面上劃過，版上的柏油瀝青會掀起脫離，呈現鏤空狀態，這些鏤空的部位置放於化學酸液中腐蝕，即可產生凹紋變化。
- (3) 在進行版面腐蝕時，通常是將化學酸液稀釋，稀釋比例依所需的效果、濃淡而有不同，再則依天氣溫度高低情況有不同的反應，天氣熱時，同樣濃度的腐蝕液腐蝕情況及反應要比天氣冷時來得快且強。在版面腐蝕之前，需先將版的反面全部以膠帶黏貼住，其作用為防止背面招受腐蝕，同時在腐蝕的過程中，通常會準備一支動物羽毛，將版面上因腐蝕作用所產生的氣泡趕走，使得腐蝕效果持續進行。
- (4) 所有金屬凹版塗佈油墨的方式都相類似，亦即油墨需將腐蝕的凹洞填滿，之後再將版面和四週預先磨出的四十五度斜邊上多餘的油墨輕拭；通常如果是多版套印，各版所使用的色彩依淺而深的步驟來套印，但也可依所要表現的效果改變色彩深淺套印的程序。
- (5) 一般清拭版面的方式為取一塊寒冷紗將其搓成圓球，以此圓紗球在版面上以繞圈的方式各處環繞擦拭，此為第一階段，之後再使用A4大小紙張或電話簿紙，同樣的在版面各個部位以繞圈的方式輕拭版面，直到未被腐蝕的部分完全不留存油墨為止。
- (6) 經過上墨、擦拭好了的金屬版，置放於印版機上待印，

所要注意的是印版機的壓力需調整到適中的程度，如此所印出來的效果才佳。通常使用來做版畫的金屬版種類包括紅銅、青銅或鋅版等，其厚度約莫在一至二公厘較為適當。

十六世紀期間，曾經有兩個版畫發展中心，一為德國，另一為義大利。這兩個國家所發展出來的風格卻大不相同；德國藝術家所使用的技法大都是較為粗獷豪邁的風格；義大利藝術家所呈現的大都為文藝復興的古典風格。北歐當時因為使用滾筒式印刷機之優勢，可印製出高品質的線條與肌理，與之同時，義大利還大部分停留在手工印製的階段，也因此造成印製效果未能達到一致的品質。

根據考證，第一位使用腐蝕法印製版畫的版畫家是瑞士的Urs Graf 完成於一五一三年，該作品是由鐵版所製成，版面大小為11.5x7cm。一五二〇年由荷蘭Lucas de Leyde所刻製的〈最高統治者皇帝〉肖像，是一幅結合推刀法與腐蝕法的作品。

杜勒於一五一五年至一五一八年之間開始嘗試腐蝕法，過程一如當時裝配工與鐵匠所使用的方法一致。金屬版腐蝕法因杜勒與Urs Graf的推展研究而使其發展更加寬廣。

十七世紀初期有關腐蝕法的代表人物為Jacques Callot (1592—1635)，他曾接受專門學校的專業訓練，在一六二〇年前後十年間在義大利的佛羅倫斯，使用當地特有含脂肪的硬瀝青覆蓋版面，並發明了命名為"echoppe"的刻刀，此種刻刀完全是為Jacques Callot 作品內大量人物的題材所需要，因為工具設計精良，使其一生所刻製的蝕刻作品超過了一千五百件之多。

■ Jacques Callot 〈悲慘的戰爭〉 蝕刻法
9.5×18.4cm 1633

Callot所使用的硬瀝青法之特質，可將不規則寬幅的線條作完整的呈現，所要注意的是使用的工具在版面上無論是以平行或垂直的方式刻畫圖形，工具呈現垂直的角度越大，所推擠出的瀝青越多。其所使用的刻版材料與技法，為往後的版畫家及版畫技法帶來莫大的助益，特別是風景刻版的形式，對未來版畫創作風格的影響最大。

十七世紀期間，一位專為建築切石法、透視圖法著書的專家Bosse，首次為推刀法和蝕刻法著作專書，書中特別介紹Callot獨創的技法，可以完整的掌握全景，Bosse所著有關版畫的專書完成於一六四五年，此書對於往後約莫一個世紀有極大的影響，他在書中清楚的介紹作品的組織變化、開創了版畫技法和線條刻畫的質地。

事實上，當進入十七世紀時，荷蘭是當時發展蝕刻法條件最佳的地方，當地的版畫家Anthony van Dyak製作一系列蝕刻版

■ 林布蘭的蝕刻法作品二幅 人物與風景

肖像畫，可說是當代最具代表性的版畫家。

另一位與林布蘭同時期的版畫家Hercules Seghers，是一位實驗派的改革者，他是歐洲版畫家中首先使用染色紙張再印製刻版作品的美術家。而十七世紀荷蘭最傑出的光線與色彩的魔術師林布蘭，早期跟隨Pablo Lastman研習，他們也是最早使用氫氯酸（鹽酸）腐蝕刻版的版畫家，這種腐蝕酸劑的特質是腐蝕效用緩慢，而所得的效果至為精緻。

在林布蘭的作品中，未曾出現以推刀法完成整幅作品，但是通常會以此法補充蝕刻版製作時效果不足之處，或者在作品的重要部位增加刻紋深度，以使墨色更加濃厚。林布蘭作品的成就在十七世紀幾乎無人能比擬，其版畫作品無論是質或量，都是版畫的極品，曾對當時和後世有著極為深遠的影響和領導作用。

■ Giovanni Domenico Tiepolo 〈聖家庭在埃及〉
17.5×24cm 1753

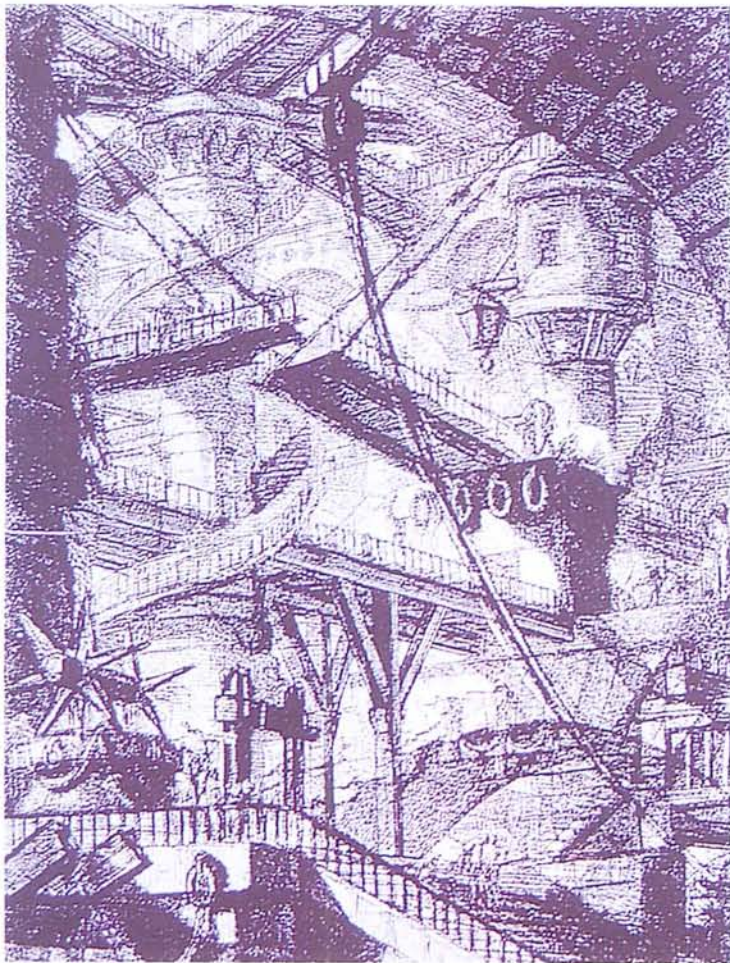

■ Giovanni Battista Tiepolo 〈六人同注視著蛇〉
22.9×17.6cm 十八世紀

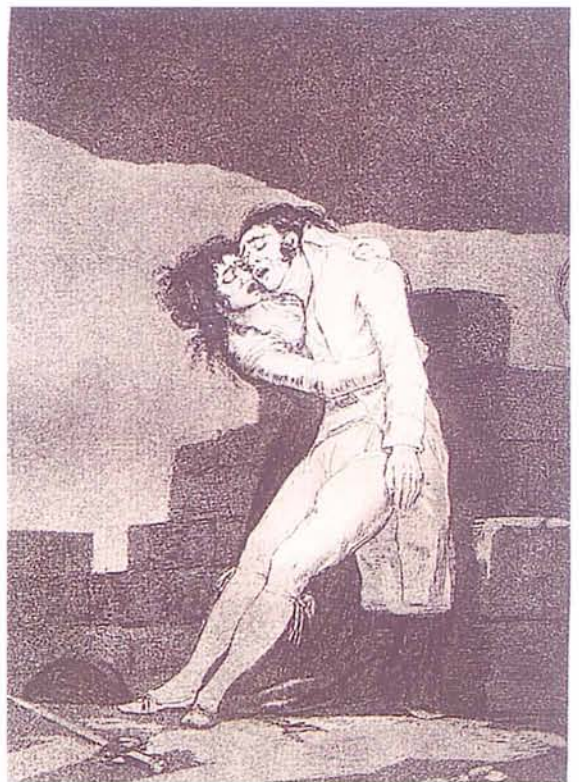
許多藝術家稱義大利為十八世紀的版畫中心，如義大利版畫家Giovanni Battista Tiepolo(1727—1804)，曾刻製了二十五幅傑出的銅版畫，作品充滿了絕對的獨創性，人物造型有較大的動態，並留有極大的空間效果。技法中線條的刻畫靈活，許多部位以相互交叉的方式製造光亮與陰影的效果，往後他的兒子Giovanni Domenico Tiepolo持續研究此種技法，其作品〈聖家庭在埃及〉可謂其代表作。

十八世紀期間另一位在蝕刻法的表現上，有著極高成就的是 Giovanni Battista Piranesi (1720—1778)。Piranesi原是一位劇場的舞台設計師，他刻製了大量的蝕刻版畫，內容以人物肖像和建築物內景為主，其版畫作品的藝術性可與十七世紀的林布蘭相抗衡。

十八世紀在西班牙出現了繼林布蘭以來另一位偉大的藝術家、版畫家哥雅 (1746—1828)，也幾乎是最後一位偉大的蝕刻版畫家。哥雅在他的生命中創作了八十二幅〈殘酷的戰爭〉系列蝕刻版畫，經由這些精采的作品證實他藝術能量之優異。他的另一系列〈隨想曲〉作品，風格以犀利的嘲諷方式描述生活中的殘忍、冷酷和敗壞的現象，及當時人們心靈的空虛，如同宗教法庭對於世俗的審判一般給予及時的反應。

■ Giovanni Battista Piranesi 〈監禁〉作品系列之一
57×41.6cm

■ 哥雅 〈愛與死〉 蝕刻糖墨法與推刀法
21.9×15.2cm

美國藝術家James Neill Whistler在英國發表刻畫威尼斯風景的四十幅蝕刻版畫，Whistler使用反傳統的刻製技法，流露出作品的綜合形態與表現主義風格。

十九世紀初期，歐洲版畫家開始尋求改變，打破傳統的制約，各自研發出多樣性的製版技法，使版畫表現的風格更加寬廣。

一八六〇年代開始，巴比松派的藝術家們如Theodore Rousseau等，曾致力於新方法的研究，他們聚集在楓丹白露的森林裡研究、創作，他們之中作品表現最為突出的要算是Jacque。

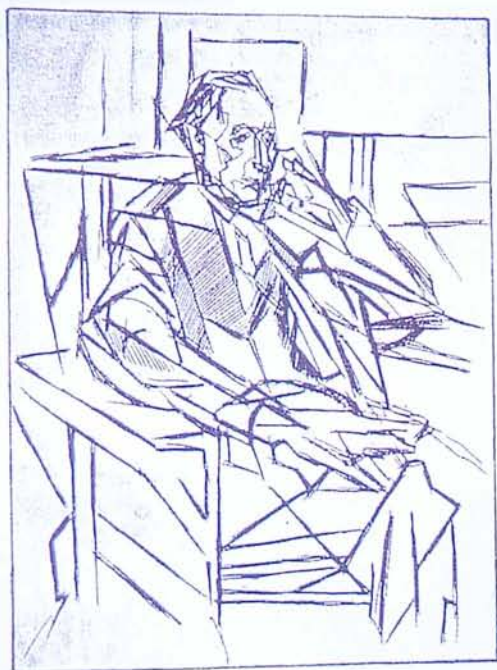
至於印象派畫家中有很多在金屬版畫作品上的成就非凡，如畢莎羅、竇加、馬內等人。馬內曾經仔細研究許多重要版畫家的作品，他以新的觀點來研究版畫技法，如同石版畫所講究的風格與美學觀點，將傳統創新方法相結合。他於一八六〇～一八六三年之間集中所有的精力製作蝕刻版畫，共完成了四十幅作品。

■ 馬內 〈珍妮〉 蝕刻法
15.6×10.6cm 十九世紀

二十世紀初期，藝術風格逐漸朝抽象形態發展，特別是由畢卡索領軍的立體派在巴黎逐漸形成風潮，另一位立體派藝術家 Jacques Villon 於一九五三年以其獨特的手法創作 Marcel Duchamp 的畫像，在當時其所刻製的方式獨樹一格。

而畢卡索一生中藝術作品創作無數，其版畫作品的表現在版畫史上亦獨佔其特有的地位，使蝕刻版畫在二十世紀中仍持續為版畫家們所廣泛的使用與創作。

■ Jacques Villon 〈Marcel Duchamp〉
蝕刻法 32.2×24.6cm 1953

■ 畢卡索 〈簡陋的食物〉 蝕刻法
46×37.6cm 1904

細點腐蝕法

十八世紀期間在法國和英國有著相同的情況，也就是版畫大量複製的現象極為普遍，當時“細點腐蝕法”是一項影響版畫家們創作最重要的技法。英國版畫家們稱之為“調子的製作過程”是一項複製油畫和素描感覺與肌理變化的版畫技法。

“Aquatint”細點腐蝕法，這項技法的發明是因應英國水彩畫家在創作時的需要，將水彩作品複製成版畫。由Richard T. Godfrey所著的《版畫在英國》(Printmaking in Britain)中收錄了題名為〈Oliver Cromwell〉的肖像畫，是由版畫家Jean van de Velde於一六五三年所刻製，其表現的技法已與“糖墨細點腐蝕法”相類似。

最初細點腐蝕法的發明與使用是一七六八年由法國的Jean Batiste Le Prince (1734—1781)所開創，他曾在蘇聯的聖彼得堡停留多年，其所刻製的首批作品受到當地的影響；而現今所使用的技法形式，是由英國的Paul Sandby所創發出來，以後才又發展出彩色印製的形式。

與之同時，其他版畫家們也致力於新技法的開創，其中由Gainsborough所研創的“酒精細點腐蝕法”之特質是不將樹脂直接鋪在版面上，而是將樹脂的細微粉末溶解在酒精裡，再將已完全溶解於酒精中的樹脂平塗在版面上使其自然蒸發，如此樹脂在版面上形成網狀的特殊肌理，與一般水墨蝕刻法，在效果上有很大的不同。

哥雅是此項技法發揮得淋漓盡致的代表性藝術家，他使用此種版法所創作的作品，不論是質與量都無人可與之相比。

■ 哥雅 〈羞怯〉 蝕刻與細點腐蝕法
21.7×15.2cm

細點腐蝕法，以化學酸液腐蝕金屬版，使其產生不同的深淺效果，版面上的紋理變化是藉由樹脂附著於金屬版上的組織情況而改變，一般所使用的樹脂包括松香、柏油、焦油等，樹脂在使用前需先磨成細粉狀，再將樹脂的細粉末均勻的灑在已經清潔並去脂過的版面上，而放置松脂粉的方式是將金屬版置放在有一定空間的灰塵箱中，將松脂粉均勻分佈在版上，之後小心移出該版，而後放在鏤空的鐵架上，以火在版面下輕烤，如此，松脂經溶解後凝固在版面上，形成極細微的顆粒。完成以上之準備動作以後，即可依創作者之構圖進行圖繪和蓋版的步驟，再進行腐蝕，通常腐蝕的時間越短所獲得的調子越淺，腐蝕時間越久所得的調子越深。

這是一項在十八世紀末和十九世紀初才真正發展開來的技法，可表現洛可可和羅曼蒂克的作品風格。十八世紀末，此法的製作過程傳遍整個歐洲，如同現代版畫家普遍使用此法的情況一般。

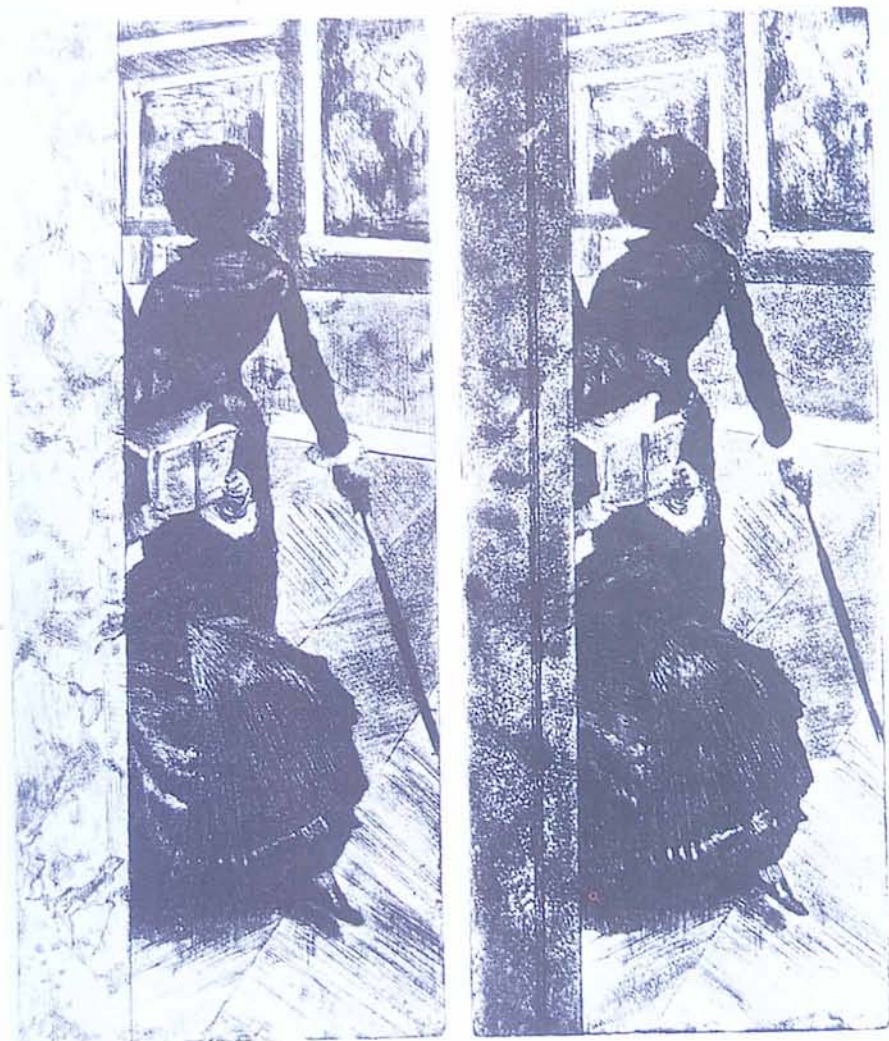
■ 哥雅 〈為什麼是一種知覺〉
21.9×15.3cm

西班牙方面，當哥雅在一七七八年由北部的家鄉薩拉戈薩南下抵達首都馬德里，巧遇來自南部首府塞維亞（Sevilla），具高深學養的行政長官的支持與鼓勵，因此決定以其往後的生命專心從事於版畫的創作，如〈隨想曲〉（Caprichos），和〈舊約全書箴言〉兩個系列作品，足可證明這位藝術家對於此項技法和表現的卓越才華。

細點腐蝕法的全盛時期約在一七七〇～一八三〇年之間，往後因石版畫的逐漸興起，且石版畫在當時具有油畫作品複製為商品的優點，因此此項技法與石版畫形成兩大主流，而前者卻是於調子的處理上最具效果，因此直至今日仍為版畫家們所熱衷使用。

在英國方面，泰納曾使用細點腐蝕和軟瀝青法製作其版畫作品，受此影響的當時英國版畫家們也都起而效法，使用類似的綜合技法製作版畫。

而法國，十九世紀最傑出的印象派版畫家竇加，他的版畫創作就充滿了持續不斷的探索與追求完美的卓越性，如他的作品〈Mary Cassatt小姐在羅浮宮〉是一幅極為突出的傑作，他使用細點腐蝕法所創作的作品充滿了各式的紋理組織、細點與光滑的表面，一如粉彩畫中所使用的技法；再從畫面構圖設計的觀點來看，竇加的作品充滿了日本木刻畫的創作質素，也是當時巴黎極為流行的日本畫風格。

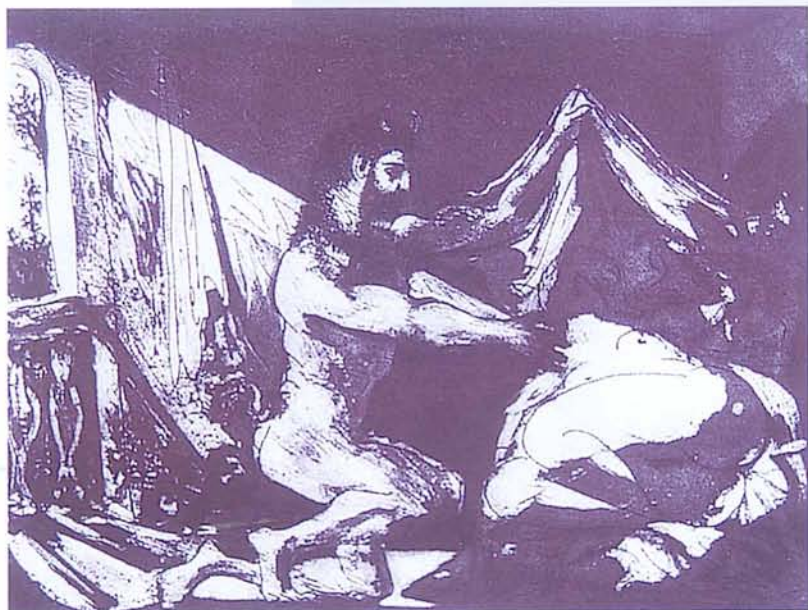

■ 竇加 〈Mary Cassatt小姐在羅浮宮〉
26.4×23.2cm

細點腐蝕法也是畢卡索經常使用的技法，尤其是“糖墨細點腐蝕法”更拓展了細點腐蝕法所能表現的範圍。畢卡索在一九三六年左右，也就是在他的藍色時期學會了此項技法，自此，有關糖墨細點腐蝕法的版畫作品大部分是畢卡索所刻畫，如〈農牧神與睡夢中的女人〉，不過畢卡索的版畫作品大多數是多項技法合併製作而成，因此，其作品可看出明顯的紋理變化以及內含的強大張力，引人入勝。

■ 畢卡索 〈半人半牛怪物的羅曼史〉 細點腐蝕法、蝕刻、刮刀法
49.5×69.7cm 1935

■ 畢卡索 〈農牧神與睡夢中的女人〉 細點腐蝕法、蝕刻
31.7×41.7cm 1936

美柔汀法

美柔汀法在技術上又稱為“黑”的技法，取自於義大利文“Mezzotinta”之意，製作的方式是先將金屬版面以搖點器均勻的搖出細點，因搖點器的刀鋒為鋸齒狀，可將版面（通常是使用黃銅或紅銅版）的各個部位搖出如細點的小凹痕，直到金屬版面塗上黑色油墨時，可印出完全黑色的效果為止，與直刻法類似，都需大量的加工才能獲得所要求的效果，當版面搖點出所要的效果後，即可依預想的構圖，利用鋼製的三角形刮刀器和磨光器，在版面上執行刮除與磨光的步驟，可獲得自黑到白之間的各個階調，亦即可以獲得光線與陰影強烈的對比效果。

美柔汀法的發現源自於一六四二年德國人Ludwing von Siegen (1609-1676) 在阿姆斯特丹首先使用此種技法，通常這項技法的製作過程與傳統的直刻法有相類似之處，即不使用含脂肪的瀝青，也不使用酸液腐蝕，而是直接使用工具在版面的表層製造效果，在使用搖點器搖點的過程中不斷的試印，直到印製出的效果完全呈現黑色為止，再依版畫家之創作風格，以所需之工具刮除或磨光版面的局部，未經刮除或磨光之部位，即是作品中陰影或背景的部分，呈現全黑的效果。

當時最傑出的版畫家林布蘭，並未因為此項技法的出現而改變其慣有的製版方式，尤其是他作品中陰影部份的處理，仍持續其慣有的方式——密集交叉式的線條。

Ludwing von Siegen 在一六四三年完成〈Amelia Elizabeth〉肖像圖，也是美柔汀法的第二張作品，自此這項技法自荷蘭開始漸漸擴張。

■ Ludwing von Siegen 〈Amelia Elizabeth〉
美柔汀法 43.5×31.4cm 1643

一六四五年，英國的海軍上將Prince Rupert抵達布魯塞爾，此時正是美柔汀法由Ludwing von Siegen傳至此地的時刻，Prince Rupert極喜愛美柔汀法所作的版畫，而將此項技法帶回英國。

第一張由Prince Rupert所完成〈Titian的肖像〉美柔汀作品，與von Siegen的手法有許多相似之處，Prince Rupert自此開始使用有輪子的搖點刀製版，製造出具圓點高低不平的表面，如此所產生的調子呈現完全一致的柔和效果。Prince Rupert喜歡創作由白到黑各類調子的作品，同時也使用鋼製的三角刮刀和磨光刀來修正製版過程中原先不妥的效果。

■ Prince Rupert 〈Titian的肖像〉
美柔汀法 9.5×8cm 1657

在德國方面，皇家近衛軍的一批職業畫家，其中Jan Thomas de Ypres專屬於皇家，曾經跟隨魯本斯學畫，也曾經製作過許多美柔汀版畫，其風格與題材也隨著創作年代的先後而改變，初期所使用的技法與Prince Rupert相同，並與之相驗證，隨後即反映出von Siegen的方式來創作，儘管在他一生中也不過完成了約莫十五幅的作品，不過當他回到維也納時卻極力協助提倡美柔汀法的版畫製作，使得此法能在歐洲推廣開來。

■ Jan Thomas 〈Pro Deo et Patria〉
美柔汀法 21×16cm 1658

一六六〇年前後，在英國掀起了美柔汀法的流行風氣，Prince Rupert創作了一批小尺幅的美柔汀版畫，媲美當時另一位版畫家Evelyn，Evelyn所刻製的小幅作品是為當時有關雕塑的書籍所做的插畫，也是當時在英國所出版的第一幅美柔汀版畫作品。自此美柔汀法很快的在英國傳播開來，在偶然的機會裡美柔汀法被稱之為“英國技法”，堪稱是當時可與其他繪畫相抗衡的一項技法。

一六七〇年，荷蘭的版畫家Abraham Blooteling (1640-1690) 發明了現代人所使用左右來回搖滾的搖點機，英文稱之為搖點刀 (Rocker)，法文則稱為Berceau。搖點機需在版面上以不同的方向、角度來回搖滾，才能將美柔汀版的最佳效果製造出來，從Abraham Blooteling開始之後所有的版畫家幾乎均以此法製作版畫。

一七三五年以後，德國版畫家Jacques Christoph Le Blon (1667-1741) 開始嘗試以彩色方式印製美柔汀版畫作品，此為彩色美柔汀版畫之緣起。十八世紀末美柔汀法達到最高峰的時刻，也是刻印肖像版畫的鼎盛時期，特別是用此法複製油畫作品。

■ Jacques Christoph Le Blon 《聖女與聖嬰》 美柔汀法
59×46.5cm

一八二〇年前後十年間曾經有一些版畫家嘗試以鋼版來製作美柔汀法版畫，同時也尋找出解決問題的方法。十九世紀中，美柔汀法在沉寂一段時間後又再度復甦，許多版畫家將此法用來與蝕刻法相互併用，成為當時版畫作品的特色。

美柔汀法的複製特色直到十九世紀末為攝影技術所取代，此項技法與最古老的版畫技法推刀法，也同樣是製作最困難要求最高的一項技法，逐漸被版畫家們所遺忘。

二十世紀此法又被發現不同的搖點方法，即使用硬瀝青及腐蝕法來製版；在塗佈硬瀝青的版面上覆蓋一張中等顆粒的磨砂紙，再

利用印版機的滾筒以一般印版的壓力轉動，同樣的步驟約重複六次，每回轉印之前需先更換磨砂紙的位置，直到版面上所留下之刻點痕跡完全相同即可，之後再於版面上均佈松脂粉，並在版面底下加熱使之固定，再放入硝酸液中進行腐蝕，直到版面呈現均佈的細點狀態，可印出全黑的效果為止。

二十世紀仍有許多重要的藝術家使用此法來創作版畫，如魯奧、Jozef Gielnaik、Mario Avati……等，日本方面Yozo Hamaguchi使用此法與其它蝕刻法相融併用，刻製出許多傑出的版畫作品。

■ Sharon Firth Aivaliotis 〈英國的生活〉
美柔汀法 39.5×29.5cm 1984

■ Carol Wax 〈玫瑰〉 美柔汀法
每一單圖7.5×7.5cm 1989