

究竟什麼是版畫

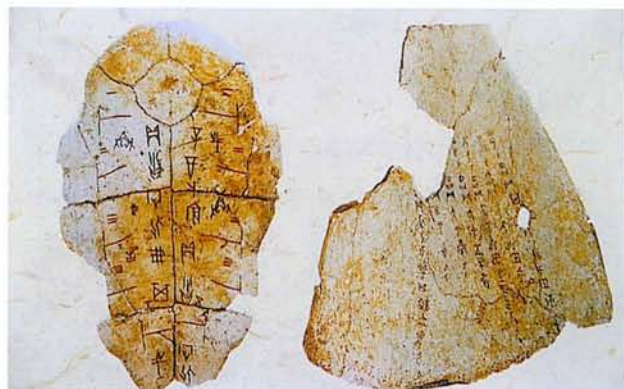
所謂版畫，顧名思義即為藉用版面的積體，經過不同的刻製技法，在版面上製作出圖紋後，再將圖像轉印至紙張或其它物質的平面上，這一印製的結果即為「版畫」。簡而言之，版畫印製之原理關乎到(1)附著原型圖紋的版面、(2)等待圖紋轉印畫面的兩個表面形態。

版畫的特性是可以多次複印，用不同的技法互相重疊套印，造出無限有趣的效果，為其它藝術所不及。版畫概念之產生，源自於人類將日常生活見聞與事蹟，以圖案或文字的方式，利用尖銳的工具將之記述在堅硬的物體表面上，如Altamira山洞裡刻繪的〈被刺傷的鼈牛〉，其它古文明地區，如美索布達米亞、埃及和亞洲的中國都可以發現類似此法製作的文物史蹟。

版畫簡史

版畫發展的脈絡，東、西方各有不同的成長背景與發展軌跡。中國早在殷商時期，即已使用碧玉刀扒將象形文字刻在獸骨及龜甲上，記載當時生活的片段，可說是世界上最古老的雕刻文字。

漢代，雕刻藝術有顯著的發展，當時利用雕刀與鑽子等工具，在建築物的石版上鏤刻出陰陽畫像，此類畫像拓印之效果即與現在的凸版畫相類似。

■ 龜甲與獸骨上之甲骨文

■ 漢代陵墓上之象石磚 西元147—168年

■ 肖形印

到了秦朝（西元前221—207年），丞相李斯自楚國攜來刻有「受天之命，皇帝授旨」字樣之藍田白玉御璽供秦始皇使用，此為中國雕刻印章之濫觴。自此印章的使用由皇室到民間迅速的普及開來，後漢時期（西元25—220年）印章的使用已遍及全國。稍後，雕刻技術日益進步，有關動物造型的“肖形印”大為風行。之後佛教傳入中國，有關宗教信仰的印章，開始大量刻製。

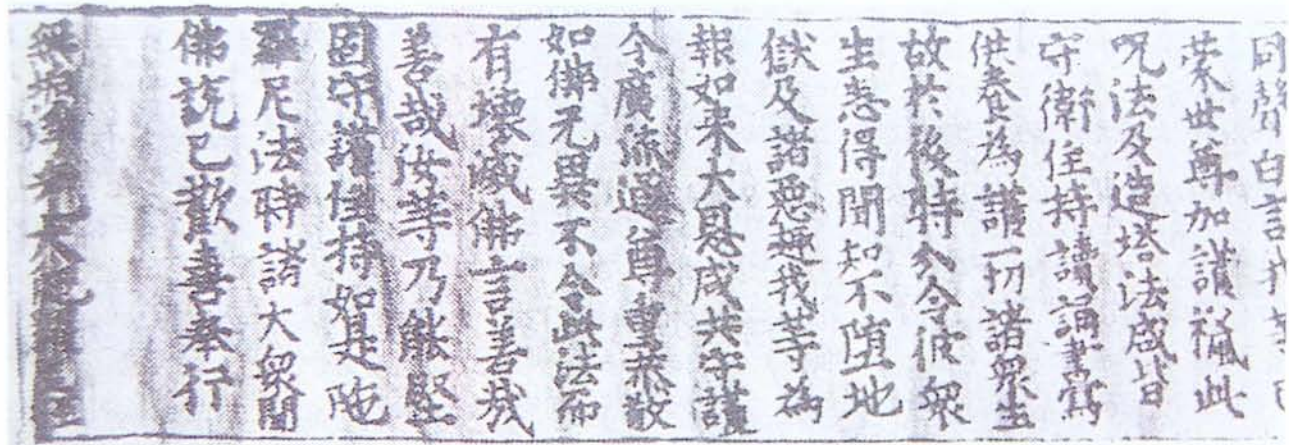
中國木刻版畫技法的發明

版畫的出現與造紙術的發明有極密切的關係。前漢時期（西元前206—西元8年）農婦們利用漂洗棉絮剩餘之纖維，製成如頁狀之棉絮片，儘管這些棉絮片未能用來書寫或繪圖，然其製作方式卻為紙張的誕生立下先機。

■ 漢代利用植物纖維製紙過程

西元一〇五年蔡倫終結前人的經驗利用當時最為經濟且最容易取得的各種植物纖維製作紙張，如破布、舊魚網、樹皮及植物纖維等，這些製紙原料的發現以及造紙技術的發明，為人類提供了輕薄而且數量龐大可供使用的紙張。紙張發明以後，再加上雕刻技術的日漸精良，到西元五九三年終於出現木刻版畫刻製的雛型。唐代高僧玄奘（西元600—664年）於西元六四五年自印度取經返國，從此以後，佛教在中國逐漸興盛，信徒上自皇帝下至市井百姓遍及全國。西元一九六六年，在南韓的東南慶州佛國寺的一座古塔中，發現了由十二塊木雕版印在紙上連續粘貼而成的《無垢淨光大陀羅尼經》。雖然在經卷上未註明製作年份，然依經文上使用了幾個在武則天時期（西元684—704年）所創造之新字來看，以及佛國寺塔完工於西元七五一年，可以判斷，也證明了中國雕版印刷之發明時間在此之前。

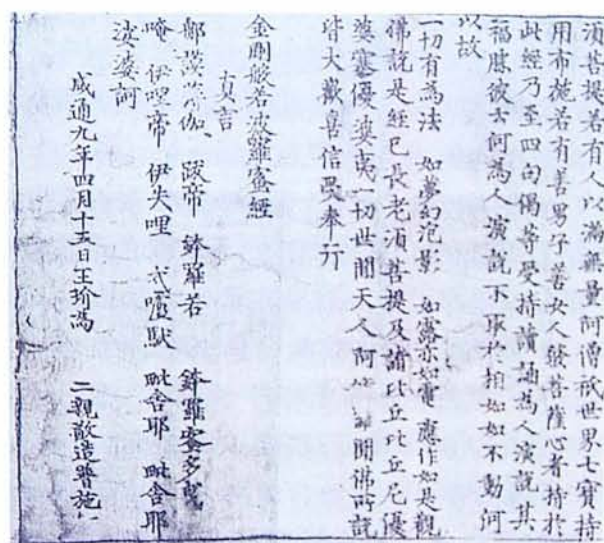

■ 《無垢淨光大陀羅尼經》結尾部分 6.75cm×6m

西元一九〇七年，道士王圓錄和英國學者史丁（Aurel Stein）在敦煌千佛洞莫高窟從事整修時發現了珍貴的佛書《金剛經》，經卷首尾完整，卷首扉頁印著一幅木刻佛像圖，此圖雕工純熟、線條流暢、構圖完整，充分表現佛陀肅穆的神情；卷末刻有「唐咸通九年四月十五日王玠為二親敬造普施」字樣，與西曆對照正好是八六八年，是現今所發現世界上最早刻有紀年之木刻雕版作品。佛書不論文字上的刻工，乃至於圖像之刻製，在藝術上之成就，已經達到極高的境界，由此證明中國木刻雕版藝術已行之多年。

■ 《金剛經》卷首扉頁〈莊樹給孤獨園〉 西元868年

■ 《金剛經》卷尾

彩色木刻版畫時代

五代十國（西元907-960年）是中國歷史上的動亂時期，然雕版印刷的使用卻日漸擴大，同時也發展成官刻、家刻和坊刻三大系統，並以開封、成都、杭州三地最為知名，當時成都南京一帶以雕版印製文選、經書，杭州以刻印大量佛經、佛像、咒語等，民間甚至有人邀請木刻工人刻製單張佛像以做為護身驅邪之用，其中最富盛名者為〈大聖畢沙門天王圖〉和〈大慈大悲救苦觀世音菩薩圖〉兩幅，〈大慈大悲救苦觀世音菩薩圖〉刻於後晉開元四年，即為西元九四七年。

直到此時，中國的木刻雕版藝術發展，已經超過了兩百年，在藝術上的成就，為往後的版畫藝術奠立良好的基礎。

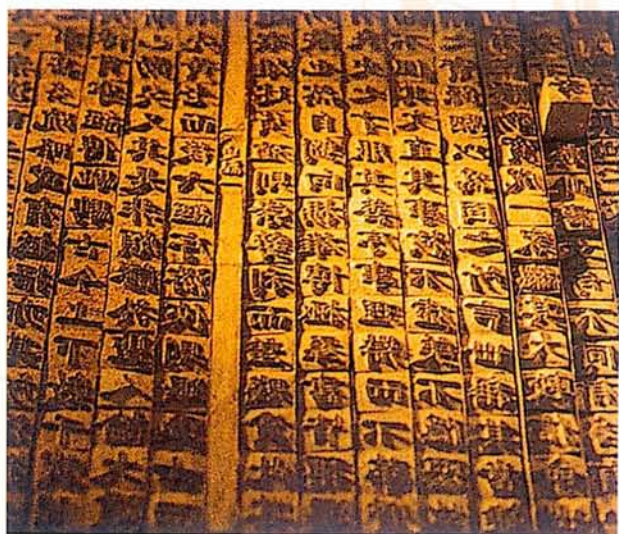
■ 〈大聖畢沙門天王圖〉

■ 〈大慈大悲救苦觀世音菩薩圖〉 雕版師雷延美作

畢昇發明活字版

北宋時期工匠畢昇在西元一〇四一～一〇四八年間，發明了活字印刷術，這項發明不但加速了書籍出版的速度，甚且出版的種類也漸為增多，如佛教經書、史書、詩集、醫書等，藝術上佔有重要地位的畫譜，也在此時首度出現，此畫譜即為《梅花喜神譜》，是由當時的藝術家宋伯仁所繪製出版。西元九七二～九八三年間，一群在成都的文人仕紳運用活字印刷術，首次合作發行如同現今報紙形式的刊物，可稱之為世界上最古老的報紙。

■ 古代活字印刷排版一例

■ 《梅花喜神譜》

印版彩繪與彩色印版

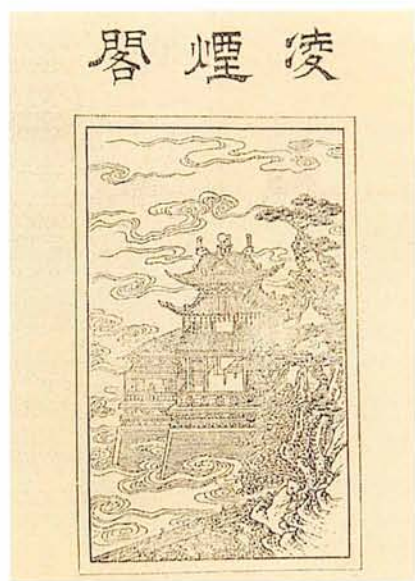
南宋（1127—1269年）元朝（1277—1367年）年間，受西方之影響，官方開始以彩繪的方式出版紙幣，每一面值以不同之色彩為代表，分為紅色、藍色及黑色三種。這些錢幣的雕版為金屬版，可說是中國使用金屬雕版之濫觴。繼這些彩色紙幣之後，於西元一三四〇年，出現雙色套版的作品，雖然仍停留在宗教的領域，但它的出現確實為彩色套

■ “古鈔票”之一例

■ 印於西元1340年之〈靈芝圖〉

■ 《程氏墨苑》之圖例

版印刷，奠立了良好的基礎。這幅題名為〈靈芝圖〉的雙色套印作品相較於日本的彩色印刷作品早了兩百八十七年。這時期以後，書本的出版，如小說內頁文字與插圖之配合，使得書本著作之精神，更能與讀者產生共鳴。

明朝（西元1368—1644年）是手工藝品繁盛、興旺的時期，在此一環境下，也因手工印製品的刻製出版，使木刻版畫的發展，有相當輝煌的成就，並且發展極為快速，使得書本出版的需求更為殷切。此時期出版的木

刻印版作品，尚無分工，無論是繪圖、刻版及印製等過程，都由同一人完成。明代中期以後，知名的畫家如仇英等，也開始為書本的插圖繪製圖稿，由於知名藝術家的參與使得書本出版的水準更為提高。到明朝末期，彩色套印技法開始萌芽。在安徽歙縣的程大約（號君房）和方牆祿開始了彩色畫譜的刻製；程君房刻印的《程氏墨苑》與方牆祿所刻印的《方氏墨譜》，這兩本一版多色的彩色印譜在當時，不僅是新穎的刻本，同時也達到極高的水準。

《程氏墨苑》畫本中收錄了幾幅西洋宗教金屬版畫，乃因義大利傳教士利瑪竇（Mateo-Ricci）於明萬曆八年（西元1580年）來華攜入。儘管西方金屬版畫早在十六世紀已傳入中國，然因受限於雕刻工具及技術缺乏而未能推廣。《程氏墨苑》完成於西元一六〇五年，以一版印製出彩色線條的版畫。西元一六〇六年，當時最具知名度的雕版藝術家黃一明，發明了“餛版”技法，即多彩套印，並以此法出版了一本印有彩色圖案之《風流絕暢圖》，每一圖案之刻製均由五塊木板雕製套印而成，使用之色彩包括黑色、藍色、綠色、紅色及黃色五種。此書之出版在當時引起極大的震撼。

明末天啟六年（西元1626年），知名藝術家吳發祥將“餛版”技法加以改良，並為其命名為“餛版拱花”刻製完成一套精美的畫譜《蘿軒變古箋譜》，此外也使用筆繪塗色的技法，稱之為“櫛”，使得色彩更加優雅與古拙。

在當時南京知名的藝術家胡正言與傑出的雕版師王愷合作，耗時十九年，於西元一六四四年印製完成形式優美藝術價值極高的《十竹齋書畫譜》。此畫譜每幅作品均由十塊以上之木板所雕刻套印而成，效果有如中國之水墨畫，廣受百姓喜愛。一六四五年以“餛版拱花”及浮凸技法刻製出版了另一套傑出作品《十竹齋箋譜》，此兩套作品將中國水印木刻版畫之藝術帶到極

■ 黃一明雕印之《風流絕暢圖》

■ 《蘿軒變古箋譜》之圖例

■ 《十竹齋書畫譜》之圖例

高的境界。

十八世紀明代彩色木刻版畫技法傳入日本，最先由藝術家菱川師宣（Okumura Masanobu）在一六七三年以單張刻板的方式印製發行，由單色墨線刻印再以色彩填繪的方式開始，經各時期傑出藝術家的努力，演進至“浮世繪”之全盛時期，直到最後浮世繪大師葛川北齋（Katsushika Hokusai）的偉大成就，使得“浮世繪”之藝術達到最高境界。西元一八六七年“浮世繪”木刻版畫傳入當年在巴黎舉行的萬國博覽會，當時巴黎的印象派畫家們，如竇加、梵谷、莫內、高更和羅德烈克等人均受此影響，而有“日本派風格”之產生，此為東方藝術首次影響西方重要藝術家的先例，也因此，日本“浮世繪”版畫之藝術成就在世界藝壇上之地位至今依然不墜。

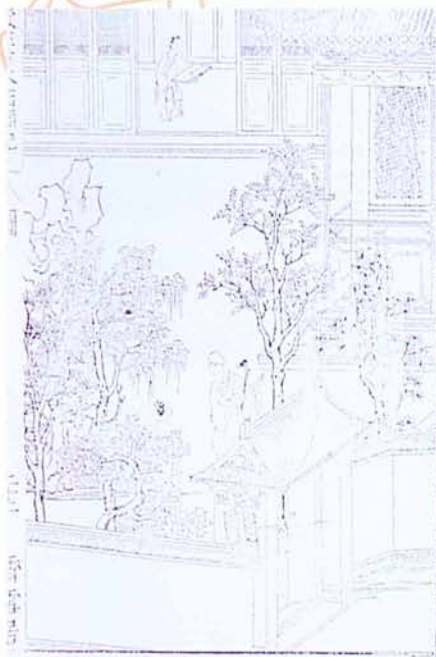
中國明代木刻版畫的成就不僅只於彩色木刻的傑出表現，對於圖書插畫方面也有重大的影響，如《水滸傳》、《西廂記》、《今古奇觀》等，其構圖繁複、內容豐富，將書本的出版形式帶入新境界。

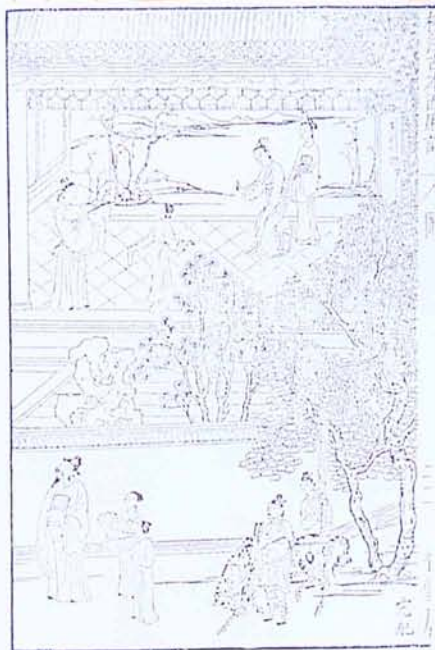
■ 莫內所畫日本畫派風格作品

■ 《水滸傳》書冊內頁插圖

■ 《西廂記》書冊內頁插圖

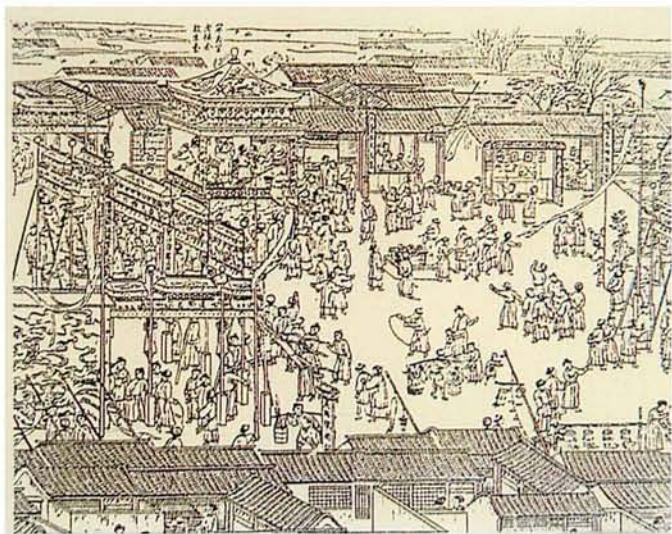

木刻版畫在清代（1644-1911年）初期與明朝之成就相同，如〈離騷圖〉不管在人物特徵之描繪，以及服飾線條轉折之流暢和構圖的完整均屬極品。另一畫譜《萬壽盛典圖》於西元一六四八年出版，描繪安徽太平山景，總計有四十三幅木刻版畫，是由當時傑出的木刻師劉榮、唐義等人所刻製，其技術的表現已達到爐火純青的境地。宮廷畫家焦秉貞重繪四十六幅宋代〈耕織圖〉，並由雕刻師朱圭所刻，此系列作品之特質，除了繪圖及刻工與印版效果均屬上乘之外，其作品天頭上均加有康熙皇帝親筆加題的御詩為其另一特點。

雕刻師朱圭於一七一三年開始刻製的一百四十八幅作品，統稱為《萬壽盛典圖》，是康熙皇帝六十大壽慶祝賀禮。清代康熙年間（1662-1722年），由當代最知名的藝術家王安節費時二十年所完成的絕世畫譜《芥子園畫譜》，其成就幾臻於中國水印木刻發展之極至，同時也為日本浮世繪帶來極大之影響。乾隆皇帝（1736-1796年）在兩次贏得對外戰事的勝利後，委請中國境內的外國傳教士，如波斯米亞的艾啟蒙、法國的王致誠、義大利的安德義和知名的郎世寧等，於一七六八年繪製有關此二次戰役之事蹟，並將畫作原稿寄往法國由八位版畫家完成十六幅銅版腐蝕版畫，每幅作品印製一百張，再由法國運回北京，是為中國的首批金屬版畫，此批畫作完成於乾隆三十八年，該年十二月連同原版送回北京。

■ 清代焦秉貞根據宋代繪畫重繪的〈耕織圖〉
西元1712年朱圭刻製

■ 《萬壽盛典圖》圖例

■ 《芥子園畫譜》二例 1679—1701年

■ 乾隆皇帝時所刻製之金屬版畫一例

石版畫之傳入與木刻版畫用途之改變

光緒皇帝年間（1876-1911年）西方石版畫技法傳入中國，自此開始，石版畫取代了許多彩色木刻之用途與地位，木刻版畫受此影響逐漸沒落。在此情況下，分佈在中國幾處的木刻版畫工舫，開始研究發展出「年畫」的形式，其功能為增添各類節慶以及新年期間的熱鬧氣氛和求取吉祥如意之用。這些刻舫最知名的有天津的楊柳青、山東的濰縣以及蘇州的桃花塢等處。

■ 楊柳青年畫 〈福壽如意圖〉

■ 楊柳青年畫 〈鍾馗〉

■ 濰縣年畫 〈財神春牛圖〉

■ 蘇州年畫 〈三美人圖〉

二十世紀初期中國版畫之變革中，有關西方的金屬版畫技法尚得借助他國之訓練才得以製作；一九〇〇年中國圖書公司遴選藝術家沈逢吉赴日本接受金屬雕凹線法之專門訓練。沈逢吉赴日後與當時最知名的銅版推線法版畫家細貝為次郎（Hoshomi Tamejiro）研習，前後歷時七年，一九〇七年當他返回中國時已是一位傑出的雕凹線法版畫家。返國後沈逢吉隨即在北京財政部印刷局任雕刻課長，並負責教導學生該項技法。四年後受聘於中華書局，負責印製各類有價證券，同時他也進行弟子的訓練事宜，將當時在中國使用的有價證券之雕版藝術提升至極高的境地。爾後，即因中國的內外戰事頻仍，以致金屬版畫之藝術發展落後數十年。

■ 沈逢吉之雕凹線法作品

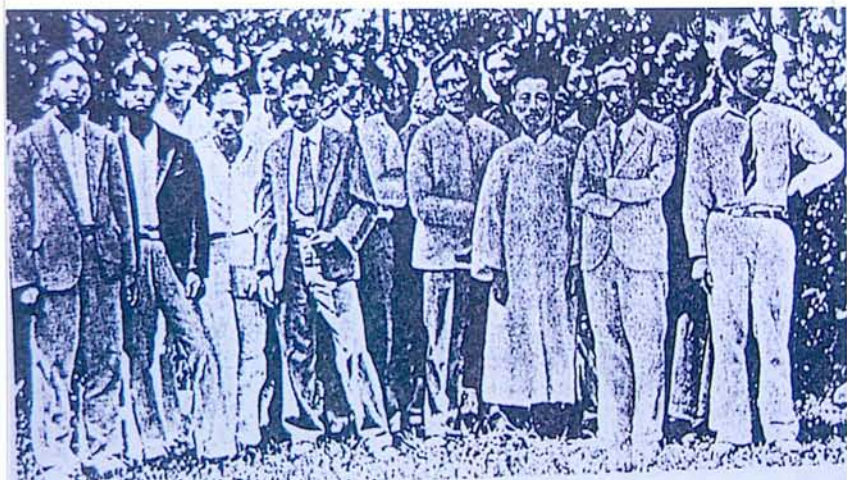

■ 沈逢吉學生孔繁藻之作品

■ 沈逢吉學生唐霖坤之作品

民國以後，特別是一九一九年五四運動倡導白話文之後，直至對日抗戰期間，版畫家利用刻版的便利性，以木刻版畫鼓舞民心、提振士氣，並將其作品刊載在報紙上或巡迴全國展覽。這時期之木刻版畫受魯迅之支持，大力提倡，對當時民心有很大的影響，因此木刻版畫也再次受到藝術家重視並著手製作。這時期，魯迅為推廣木刻版畫，多方收集當時蘇俄、德國版畫家之作品，介紹給國內的版畫家；一九三一年曾邀請日本木刻版畫家內山嘉吉（Uchiyama Yoshikichi）在上海做為期一週的技法示範講習，此為二十世紀中國木刻版畫受歐洲及日本版畫影響的重要時期。

■ 魯迅與參加木刻版畫新技法研習營之學員
1931年8月攝於上海

■ 版畫家陳鐵耕之作品〈母與子〉 1933