

古書版印抄紙—「星辰與命運」

壹、教材內容

一、課程說明

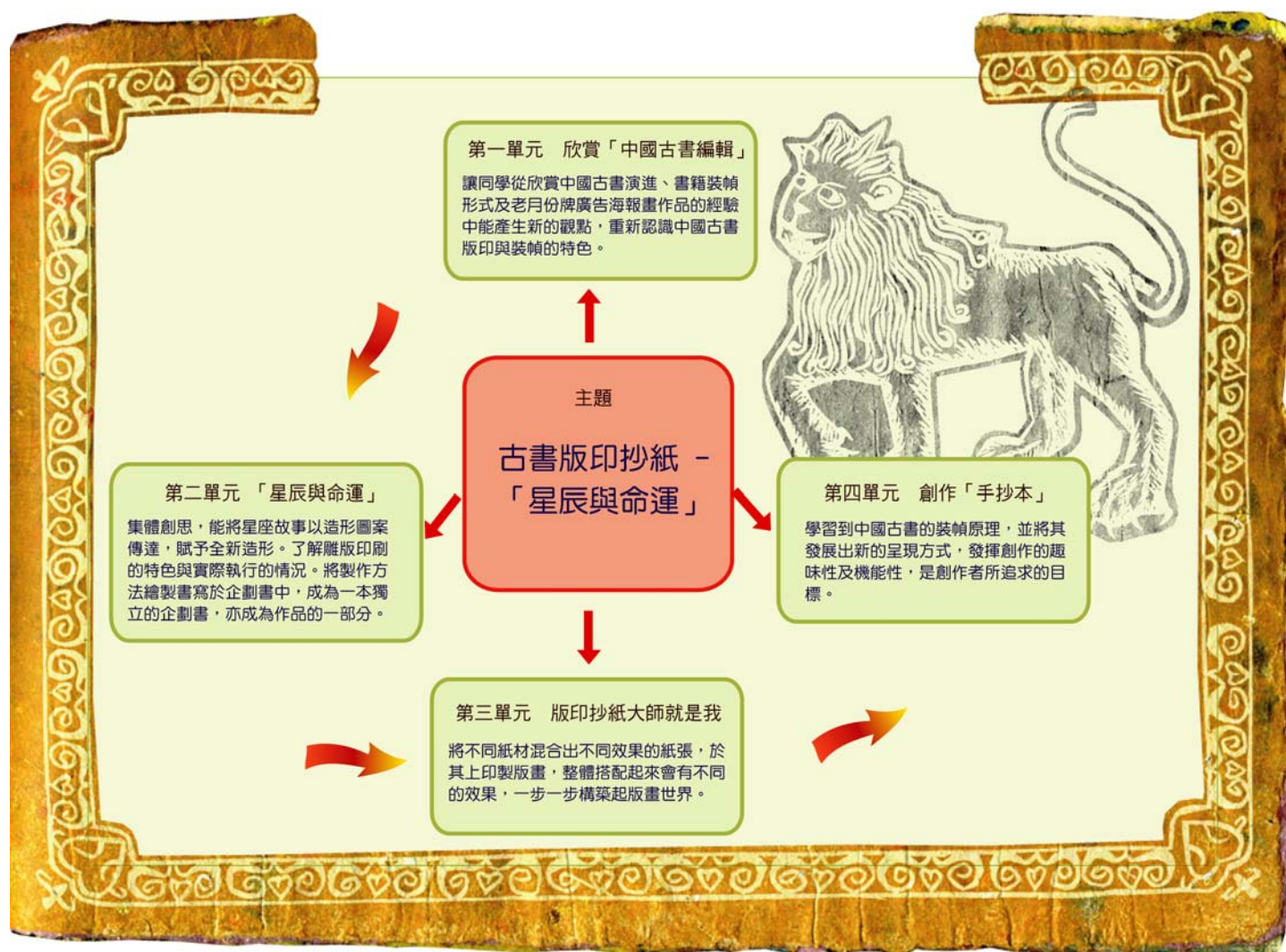
設計理念	中國是世界著名的文明古國之一。而中國印刷術的影響，除了對世界各地印刷術本身發明、發展的進程具有啓示意義之外，也對於人類知識的擴展傳承與文明的發展有著重大的貢獻。一旦提及中國印刷術，文字發展、圖書形式及造紙技術的演進是必然的觸及內容。 書籍在中國古代文明中，因各種技術的發展而呈現出多樣貌的書籍形式；但也因為可能的形成因素繁多，使得書籍形式的演進較難以一個清楚的脈絡說明。事實上，書籍的演變是以漸進方式形成的，並且具有各式各樣的形態。從語言、結繩記事、刻契到圖畫等，進而演進到文字產生以甲骨文、金文、石刻文等刻寫方式為表現的階段，接著有手抄紙書寫的形式出現，多以竹木簡牘、縑綿、紙張和紙寫本為主。而緊接著雕版、活字、套印、機械印刷等印刷的技術發明，亦使得印刷術更向前邁出一大步。而書籍產生形式明確的說是由五個階段所形成，於是提出五階段說：1.自然記憶的階段。2.文字發生及紀錄雛型的階段。3.手抄書的階段。4.印刷書的階段。5.現代科技新概念書的階段。 紙張與人類歷史文化的發展有莫大的影響以及深切的關係。紙張在今日更成為大眾日常生活的必需品。世界各地無論哪一個國家，儘管民族、信仰、生活方式有所差異，但對紙張的功能需求卻是一致的。顯示著人類文明愈進步，對紙張的需求也相對增加。 「星座」似乎是現代流行的話題，人們對於彼此的了解，最常聽到的就是「你是什麼星座的？」。在西方世界，十八世紀的啓蒙運動把占星術連同魔術、巫術及其他超自然研究一起束之高閣。可是在現今二十一世紀，占星術又死灰復燃，成為許多對於命理有興趣的人爭相研究討論的話題，也是年輕人喜歡的社交話題。 在給學生們知識教育的同時，希望藉由古書版印抄紙-「星辰與命運」手抄書的實際製作，能夠創新書本概念，由創作中給予版印畫、紙張及書本形式新的生命力與活力。共同發揮想像力，構思古書的內容及編輯形式。使同學們了解書籍裝幀形式、手抄紙、版刻的演變過程並重新創造發揮，以「中國傳統」的書籍形式加入西方「星座」題材，使其保有藝術性及功能性。 本課程的特色在於，所例示的教材是由老師與同學們共同創作，由上課的過程中將作品完成，同學們藉由集體發揮創意的過程，也一邊進行創作。以老師及同學共同創作的作品做為教學內容，可以使不同學習階段的學生能輕易理解，也證明學生們可憑一己之力，團結合作成就一套作品，學生們也可由老師的示範與參與，更親近藝術，進而獲得一些心靈上對美感的體認。
課程目標	1. 本課程為一個「思想導向」的美術課程，將中國印刷術、版印抄紙技術與西洋星座故事融合入作品賞析、創作構思與實際創作中，期望引導學生在過程中建立起對中國印刷術及版印抄紙技術的認知，並由西洋星座故事的說明，將兩者結合起來，創造出手抄本作品，建立起對完整手抄本書籍製作的體驗。 2. 本課程手抄本書籍的完成，讓學生藉由親自參與書籍內容的選擇、手抄紙的製作、書籍裝幀以及老師從旁督導作品完成的過程，可以清楚一本手抄本書籍，從發想、設計，以至完成製作的詳細過程，以製作一部精美的、復古的手抄紙作品，從中了解版印抄紙的趣味性與啓發性。

教學對象	高中二年級	教學領域	美術	教學時數	8 節課
節次分配	第 1~2 節	第 3~4 節	第 5~6 節	第 7~8 節	
單元內容	單元一 欣賞「中國古書編輯」 四個子題： 1：認識「星辰與命運」 2：分析「老月份牌廣告海報畫」 3：欣賞「書籍裝幀形式」 4：面對「古書」	單元二 星辰與命運 1：版印創作 版印內容＋造形設計＋版面設計 創作媒材＋技法 2：創作計畫書製作	單元三 版印抄紙大師就是我 能運用各式紙材創造出不同質感的手抄紙，並將雕版作品印製其上 1：版畫作品創作 2：手抄紙創作 3：學生分工觀摩學習參與製作	單元四 創作「手抄本」 人工皮件手抄版印集的製作：皮革材質、書籍裝幀形式。 1：線裝書的製作 2：學生觀摩學習參與製作	
單元目標	1. 以簡報方式，介紹中國古書編輯風貌。 2. 提供適當的古書編輯形式創作練習。 3. 以目錄形式列舉重要古書裝幀形式相關事項，並連結到適當的網站。 4. 面對不同的編輯形式作品時，能在欣賞分析時，從中尋找出創作的起因，發現創作者所欲傳達的想法，進而內化為自己的看法，並學習其創作方式。 5. 從欣賞的中國古書演進、書籍裝幀形式及老月份牌廣告海報畫作品的經驗中，能產生新的觀點，重新認識中國古書版印與裝幀的特色。	1. 學生將所收集的星座資料及星座造形作品做整理。 2. 以十二星座星宮為主題，介紹各個星座它不同的象徵圖形，及其所代表的意義。 3. 集體創思，能將星座故事以造形圖案傳達，賦予全新造形。 4. 能了解雕版印刷的特色與實際執行的情況。 5. 能提出可供執行的方法與企劃書，將製作方法繪製書寫於企劃書中，成為一本獨立的企劃書，亦成為作品的一部分。	1. 進入實際創作階段，親自刻版印製作品，分工合作，對於如何刻印版畫、手寫文字於手抄紙上等，從中學習完整的版畫印製概念。 2. 能在實際參與中，學習到對於版畫版面設計，如配色、圖文的搭配及印版技巧等。以及手抄紙的製作過程，將不同紙材混合出不同效果的紙張，於其上印製版畫，整體搭配起來會有不同的效果，一步一步構築起版畫世界。	1. 將印有版畫作品的手抄紙，以線縫綁成冊，將其做成仿古的書籍形式，從中學習紙張發明後的書籍形式。 2. 能在實際參與觀察作品中，學習到中國古書的裝幀原理，並將其發展出新的呈現方式，發揮創作的趣味性及機能性，是創作者所追求的目標。	
教學資源	1. 自編教材有關中國古書編輯裝幀風貌。 2. 播放老月分牌廣告海報畫。				

3. 教師與學生親自製作「星辰與命運」的手抄本線裝書。				
教學活動	作品賞析 （觀察、提問、討論） 1. 過程如下： 認識中國古書編輯特色及裝幀形式，並且欣賞老月份牌廣告海報畫作品。 ↓ 同學從中尋找不同版面編輯及色彩配置的特色 ↓ 說明分析其特色，不用傳統方式以許多書籍內頁編輯作品來教學。而是以中國古書內頁的編輯樣式的呈現與結合了中西繪畫技法的老月份牌廣告海報畫在構圖取景表現的新穎處，提供同學們不同頁面編輯的思考方式。 2. 以「交叉問答」的方式，與同學做深入交談，激發同學的觀察力與想像力。 3. 讓同學藉由不同種類作品的分析，達到對古書編輯裝幀的認識，也建立起對圖文編印的興趣。	設計繪製 （討論、星座造形設定、版面創作） 1. 引導同學從討論的子題中找到自己對中國風版面編輯的特點及星座造形特色的設定，開始設定整個「星座手抄本」的版面構圖。因為這是一件完整度很高的作品，所以將本作品的完成過程，另外製作一本精美的「手抄本企劃書」，讓整個製作過程可以有完善的紀錄，讓他人參考，亦成為作品的一部分。 2. 計畫整個創作時，讓同學自行討論怎樣的星座造形特色，可以傳達出此星座的特徵與認知度，成功的營造出星座造形魅力。 3. 讓同學在確定星座造形之後，開始版面配置與色彩計畫，使他們了解畫面編輯的重要性。	「版印抄紙」製作 （實際印製、製作手抄紙） 1. 利用橡膠版雕刻，再加以不同的油墨顏料印製於手抄紙上，以呈現星座宮的不同性格。 2. 手抄紙製作的方向以顏色區分：黃色手抄紙、草綠色手抄紙、藍黑色手抄紙等，以作為印製作品時區別十二星座特性的元素之一。 3. 讓學生學習到對於雕版藝術中，不同刀法的特色、版性的差異及油墨印製時所產生的效果。以及手抄紙製作過程中必須注意的問題，如紙漿與水的濃度比例、絹框的使用、不同紙材的混合效果以及抄紙的功夫等。 4. 從學生分組處理每張不同版畫畫面中，引導同學如何統一每張作品的畫面色彩與造形，並且控制油	「手抄本」製作 （線裝書製作） 1. 利用線來裝訂書籍。線裝的裝幀方式較為牢固，不易分散。將印製完成的十二星座版畫作品與裁切縫製完整的皮革封面，封底整理成一套書籍，以粗針在書腦的部分打針眼穿線，再穿以牛皮線，將結打牢。而後在完成的書籍封面上以刻刀及加熱電棒壓寫文字。並縫製一只皮袋，做為版畫集與企劃書的書套，結合為一完整的作品。 2. 從單頁的作品至結合成為一本書籍的創作方式，讓同學明白中國古書裝幀方式中線裝書的特色，實際應用於創作的作品中，讓版畫、手抄紙與裝幀相結合，成為有趣的學習活動。

		4. 而整本書完成的感覺是欲傳達一種古老星象圖書的感覺。使擁有此書者如獲珍寶般收藏。	墨顏色的濃淡及印製技巧。在參與中了解執行時所會遇到的困難及解決的方式。	
教學評量	作品賞析發表 1. 能讓同學欣賞與分析討論中國古書編輯裝幀設計的特色與精神性。 2. 能夠說出老月份牌廣告海報畫創作者的思想觀念，深入理解其創作理念。 3. 能構思出任何具有中國風味的版面設計趣味創意，做為自行創作的素材。	創作「星辰與命運」版畫集與企劃書 1. 能以文字記錄版畫集的製作過程，以手寫文字傳達出古書的風情。 2. 由分組的各小組在老師引導下完成十二星座版面設計以及企劃書內容文字編撰，包含製作方向、使用材料、使用工具、製作流程及十二星座內容皆完整紀錄。再結合各組的作品組合成一完整的版畫集及企劃書。	「星辰與命運」版印抄紙 1. 能引發同學從作品中學習觀察、創造版畫作品的用色、印製功夫、細心以及分工合作的團體能力。 2. 完成的作品畫面不論在墨料印製、配色及紙張的相容性需有一致性，更需注意到每張作品印製時，刻畫的痕跡是否皆印製的很清楚。 3. 讓同學了解造紙技術的發展過程，以簡單的方式製作紙張，兼具趣味性與學習功能。	手抄本線裝書的呈現 1. 能讓學生經由單頁作品至縫製成一完整書籍的製作過程中，學習到手工書製作的困難度及獨特性，讓創作作品不單只是平面的形式，也能夠成為珍藏的書冊，更是獨特。 2. 將縫製完成的書冊放置於手工皮套中，與版畫集所設定的名稱－古書版印抄紙「星辰與命運」相呼應，把握住作品的相關性。

課程架構圖

貳、教學內容

單元一 欣賞「中國古書編輯」			
教學策略	本單元將依四個子題，以「交叉問答」的方式，與同學做深入交談，激發同學的觀察力與想像力。讓同學藉由不同種類作品的分析，達到對古書編輯裝幀的認識，也建立起對圖文編印的興趣。		
時間分配	第一節課		第二節課
	● 認識「星辰與命運」	● 分析「老月份牌廣告海報畫」	● 欣賞「書籍裝幀形式」 ● 面對「古書」
教學過程	子題詮釋 ►► 中國古書裝幀形式及老月份牌作品賞析 ►► 同學尋找作品的編輯特色 ►► 說明分析 其特色		
	子題一 認識「星辰與命運」		
	子題詮釋	所謂的「星辰與命運」，即是本教學手抄本線裝書的名稱。星座是目前甚為流行的社交話題，在西方世界，十八世紀的啟蒙運動把占星術連同魔術、巫術及其他超自然研究一起束之高閣。可是在現今二十一世紀，占星術又死灰復燃，成為許多對於命理有興趣的人爭相研究討論的話題。	

	而在占星術中，天上的太陽有賦予生命的特質，占星者相信它是上天最有威力的性格預言者。是以太陽星座在黃道帶上位置所決定的名稱，也是人人都知道的占星術名詞。 由老師定好手抄本名稱及主題內容，而每頁的星座造形，則由同學去想像發揮創作。
	子題二 分析「老月分牌廣告海報畫」
教學 內容	● 老月分牌廣告海報畫的介紹 老月分牌廣告海報畫，是我國近代最早的現代商品海報。因為清末，洋人強迫五口通商，廣開商號貿易往來。洋商為了賺中國人的錢，帶來了新式的商品促銷方式，月份牌廣告畫的推出，就是當時最新穎的廣告促銷手法之一。在這個背景下，月份牌廣告畫更吸收了西洋商業的概念，結合中西繪畫技法，並應用當時先進精良的五彩印刷技術。 月分牌廣告海報更在二十世紀初期到中期，普遍流行於中國地區。當時的大商家行號為促銷商品，印製月份牌廣告海報畫，隨商品贈送顧客。當時月份牌廣告不僅流行於大城市，也抵達各地農村，是以商業目的為目標，以廣大的市民農民階層為推銷對象，因此內容及形式必定要通俗，能入時人眼的。反映時代生活的時裝美女圖出現，正是反應了這種潮流而產生的，也達到這種商品宣傳效果。 ● 月分牌廣告畫的美術構成 一張月分牌廣告畫能展現出繁華的巴洛克式美感，不只是來自畫作亦包括畫作周邊許多具有目的性和實用性的美工設計，包括廣告字體、邊框、商品和年曆等，精心組合而成。這一切設計若能配合得宜，不僅能達到海報宣傳的目的，更能表現出獨特的美術風格。 1. 衣飾表現 美女人物以身長玉立為美，因此往往將人體比例拉長許多，營造出修長秀逸的美感。在衣飾方面，經常展現當時婦女流行的服飾裝扮，從清末的衫裡裙裝，二十年代的旗袍，到新潮摩登的西式洋裝打扮等。月份牌廣告畫的時裝美女都是當時最時髦的摩登服飾裝扮，也經由月份牌廣告畫中的美女服飾我們可以了解民初時代中國婦女服飾的演變風尚。圖中美女穿著的就是民國二十一年響應旗袍花邊運動的流行樣式。 2. 背景表現 月份牌廣告畫為烘托美女人物的畫面為主體，多描繪有背景古裝人物，往往配搭古代庭台樓閣，現在美女則用風景名勝或花園湖畔等景物來襯托。有些畫家偏好描繪西式摩登家居生活佈置，像沙發、地毯、壁爐及掛鐘等。有些畫家更以運動場、游泳池及跑馬場來襯托時裝美女。這些豐富的背景描繪透露出當時中國婦女思想生活空間的擴大和改變。 3. 臉部表現 美女一向是月份牌廣告畫的中心題材，而表現獨特神韻氣質的美女臉龐更是人們視覺的焦點。因此，月份牌廣告畫特別喜愛選用古典美人或摩登時裝美女，來吸引人們欣賞。早期月份牌廣告畫上的美女人物，曾有男扮女裝的現象，像採取有名的京劇演員梅蘭芳扮演的黛玉葬花畫面為主題，隨後則多以大眾熟悉喜愛的電影明星作月份牌美女，像陳雲裳、阮玲玉、李麗華等人，有些畫家以時裝模特兒作畫，或自己創作出風格獨特的時代美女。

司各脫乳白鯊魚肝油美女衣飾表現

背景表現

臉部表現

商品表現

4. 商品表現

商品才是海報的真正主角，但往往為不干擾畫面，而被默默地擺在海報邊角。商品雖然不大，但由於畫的清晰細膩，人們天天耳濡目染，也就不知不覺烙印心中。而海報的宣傳目的也就達到了。民初的商品除了一般中文品名之外，也有許多採英文的，其中，尤以香煙為多。

5. 邊框表現

就如同綠葉襯紅花，邊框具有襯托，強化中央畫面的作用，同時邊框還兼具重要任務，它還能統合。當呈現出商品、商標、商號及年曆等以達到廣告和實用效果。像圖中的邊框設計，巧妙的鑲嵌了商號及商品時，已達到目的性和裝飾性的雙重功能。從外觀式樣來說，傳統年畫更以表現畫為主，四邊很少有多餘的設計而月份牌廣告畫因受西方工藝裝飾美術設計的影響，畫面四周配以精心繪製的圖案和宣傳文字，有時也印有年曆。

6. 年曆表現

年曆是月份牌廣告畫中最具生活實用功能的部份。商人將它設計在月份牌廣告畫上，贈送給顧客，讓人們可以長期懸掛使用，同時達到廣告宣傳效果。年曆形式主要有中式年曆和西式年曆兩種。其設計的位置以海報下方和兩側居多，亦有少數印製在海報的背面。

7. 廣告字體

廣告字一方面能清晰傳達月份牌廣告畫的目的，同時有強烈的設計裝飾性。無論是傳統的毛筆書法字體、古代的花鳥字或近代才發展的印刷美術字，都具有豐富的藝術美感。海報中最常出現的廣告字就是商號、商品名稱和廣告說明性文字。前二者的文字設計往往是不變的，而傾向於以穩重大方，令人信賴的字體來表現。

邊框表現

年曆表現

廣告字體

● 各類月份牌廣告畫

1. 香菸類

二〇年代中國婦女流行穿著旗袍，旗袍仕女成為月份牌廣告畫最受人歡迎的題材。

倪耕野畫美女，講求強烈的明暗對比，用色較濃，使美女有獨特神韻

樺英畫室結合擦筆淡彩畫和西方卡通畫的畫法，使畫面表現更為鮮豔透明，活潑生動。

2. 藥品類

日本仁丹發行至今近九十年歷史，民初時代已銷售到中國各地。它的註冊商標是一個穿著大禮服的翹鬚子人像，令人印象深刻。

五洲大藥房以發售「人造自來血」奠基，除了生產成藥外，也生產肥皂，暢銷全國。

3. 食品類

冠生園食品公司是民初時代國人經營最大的食品公司之一。

白鶴清酒為日本馳名的清酒品牌。

這是民國二十一年響應「旗袍運動」的流行樣式。

4. 紡織類

陰丹士林布以「快樂小姐」、「她何以充滿了愉快」廣告標語打動了無數婦女的心。

素有「電影常青樹」之譽的影星李麗華。

畫面右上方有陳雲欽親手書寫「用陰丹士林色布裁製各種服裝可以增加美麗」，增加了廣告的真實性。

5. 其他類

教學 內容	老月分牌 廣告海報 畫介紹與 分析	圖片資料取自 張燕風，1993，老月份牌廣告畫，漢聲出版，台北 提問 這些月分牌廣告畫與現今的廣告海報有何不同？這樣的構圖你喜歡嗎？作品的色調表現出怎樣的感情？這些題材給你什麼想法？畫面中仕女們的服飾裝扮感覺如何？月份牌廣告畫中的室內設計是怎樣的感覺？月分牌廣告畫是如何裝飾畫面四邊，以突出畫面主題？如何安排宣傳商品的圖樣和文字？哪一類的月分牌廣告畫的美工設計比較講究？ 說明 月分牌廣告畫是一種廣告宣傳海報，上海是發源地，現在沒有了。其繪畫媒材是以擦筆法與水彩畫的結合，畫面內容多以時裝美女為主；另外還有古裝歷史典故、戲曲傳說、吉慶圖案等。整幅掛畫的外觀樣式是以畫面居中，而受西方工藝裝飾、美術設計的影響，畫面四周常配以精心繪製的商號名稱、商品圖樣、裝飾圖案、月分牌年曆等，印在大約一張日報大小，一百二十至二百磅的紙上，上下加有便於懸掛的銅條邊。
----------	----------------------------	---

學生作品

學生以其美工設計的元素，重新創作一幅屬於自己的月分牌廣告畫。可以以拼貼法、手繪或是電腦繪圖來完稿。

以「水果」廣告為主題的作品

以「枇杷膏」廣告為主題的作品

以「速食食品」廣告為主題的作品

以「藥品」廣告為主題的作品

以「通訊設備」廣告為主題的作品

教學
內容

老月分牌
廣告海報
畫介紹與
分析

以「飲料」廣告為主題的作品

以「食品」廣告為主題的作品

以「保養品」廣告為主題的作品

以「化妝品」廣告為主題的作品

說明

此單元的作業，可以了解學生對於課堂上所講授的內容是否能融會貫通，將課堂上老師所說明的「老月分牌廣告海報畫」的背景資料及美工設計元素，一一應用在自己所創作設計的四開作品上。從以上學生們的作品可以發現不同的創作風情，有古典味的，也有現代感融合復古元素的，表現的設計感非常多樣，亦掌握住了「老月份牌廣告海報畫」的精神。

評量
方式

◎ 課堂提問之回應

- 1.老師為大家的討論做總結。
- 2.請同學回家做老月分牌廣告海報畫的模擬作業。

社會生產及人類智慧發展應用到一定的階段，也就產生了需要能夠廣泛交流知識以及累積知識來源的需求。中國的文明已有四千多年的歷史，而文字是人類社會發展到一定階段所出現，用以記錄語言的書寫符號。有了文字就能夠記事，文字累積多了就必須編成冊子，放於案夾，保存起來。

中國古書的裝幀，是一門鑑賞的藝術，除了切合實用之外，亦是藝術作品的呈現。自有書籍以來就有書籍的裝幀。書籍的裝幀藝術，可以追溯到印刷術發明以前。而我國古代所用的甲骨、簡冊雖然不是現在所謂書的形式，但卻可說是書的前身。而古書有哪些裝幀形式，這是有些複雜的問題；因為書籍裝幀形式常常在改變，尤其是在唐末五代時期，書籍的裝幀形式處於轉形的時期，各種具有特色的裝幀形式推陳出新，但是又都沒有固定的形制。中國的書籍制度是指材料及形式而言，而現今印刷用紙與裝訂成冊的書刊，皆是經由多次的演變才形成的。而紙在成為書籍形式唯一的使用材料之後，其裝訂方法也成為重要的表現之一。

◎ 古書裝幀形式

1. 簡冊

就是編簡成冊的意思，其材料是以木、竹為主。古人編簡成冊有兩種方式：一種是在每根竹簡的上端處都鑽一個洞，然後用繩子串聯起來，竹簡下邊垂掛並列。另一種方式是用麻繩或絲線繩，將竹子編連起來。短簡通常以兩道編繩串起，長簡則怕編連起來不夠牢固，所以會以三、四道編繩編連。

竹簡 漢簡冊裝《永元兵器冊》

紙書卷軸裝 金卷軸裝《金藏》

2. 紙書卷軸裝

紙張的裝幀形式，很長一段時間都是以卷軸裝為主。卷軸裝典籍的製作方法，是將寫、印完畢的紙幅，以前一紙左末尾空白條處，與下一紙右開端空白條處相粘連，接續起數張紙為一長幅，最後一步驟，再在尾部空紙上粘裹圓軸，作為書卷收起來的軸心。古人對於卷軸之軸亦非常講究，除了普通竹製、木製的，在一些重要的作品上，還會以珊瑚、玳瑁、象牙、玉、金等做為裝飾。

3. 經折裝

中國在唐末五代紙書還很流行卷軸裝，可是到了唐代佛教十分發達，善男信女們以及僧尼普遍都要誦經；但也因為書籍是卷軸裝的形式，造成許多的不便。因此佛教弟子們就將長卷的佛經，從頭開始依一定的行數和寬度連續左右摺疊，而後形成長方形的一疊，最後在其前後一頁面各粘一張與內頁大小一樣的硬紙作為封面，這就是所謂的經折裝。

經折裝 宋經折裝《一切經音義》

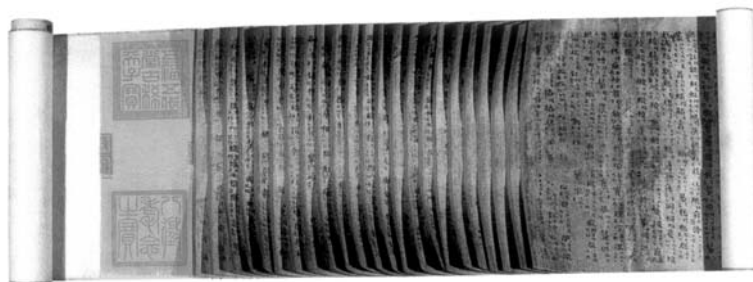
梵夾裝 五代梵夾裝《思益梵天所問經》

4. 梵夾裝

梵夾裝並不是中國書籍裝幀中固有的形式，而是古時中國人對於從印度傳進來，將梵文寫在貝多樹葉上的一種佛教經典形式。因其是以夾版穿綁捆起，所以在當時人們就將其稱為梵夾。也由於貝多葉經梵夾裝式的影響，中國紙書於是也就有模仿此種裝式的現象出現。

5. 旋風裝

旋風裝與經折裝大約是產生於唐代，皆是有感於卷軸裝的不方便而改進的形式；但也因為社會文化的需求不同，而有了不一樣的形制。旋風裝是因為唐代興起詩歌創作的風氣，為了方便於經常翻閱類書、韻書而對卷軸裝形式所做的改變。而旋風裝也可說是對卷軸裝改進的一過渡形制。旋風裝的裝幀方式，以其內部書頁都是朝向同一方向旋轉，有如大自然所吹起的旋風，因而有此稱呼。

旋風裝 唐旋風裝《刊謬補缺切韻》

6. 蝴蝶裝

蝴蝶裝流行於宋、遼、西夏、金。蝴蝶裝從外表看像是平裝書，將書面打開版心處有如是一隻蝴蝶居中，兩面書頁如同蝴蝶的兩對翅膀張開，所以有蝴蝶裝之稱。蝴蝶裝又稱為蝶裝，其裝幀方式是將每頁印好的書頁以版心為準，以寫有文字的葉面為準，上下兩版的寫有文字的版面居中折齊。再在書背處用黏膠將每一頁膠粘起來。

蝴蝶裝

包背裝

7. 包背裝

包背裝裝幀的書籍其主要特點，是將印好的書葉正折，與蝴蝶裝的樣式剛好相反，使有文字的葉面朝外。

8. 線裝

所謂線裝就是用線來裝訂書籍。線裝與包背裝的折法一樣，但是線裝的裝幀方式較為牢固，不易分散。其製作的程序是首先將書背面向上，天頭在左，地腳在右，以版心中的中縫線為準對齊，半頁對折。再將書頁疊起，使頁與頁之間對齊，加一、兩張的空白頁做為扉頁，再在扉頁之外加封面。接著將壓平、不整齊的天頭地腳及書腦毛邊切齊，用磨砂紙磨光用刀切過的書邊，使其無參差毛糙現象。然後在書腦的部分打釘眼穿線，釘眼必須細，不可傾斜：一般書本大多都是釘四眼如圖 1，大本則是釘六眼如圖 2 至八眼如圖 3。釘眼最好是不要多，眼多易破，在接背上也比較複雜。最後再穿線，將結打牢。

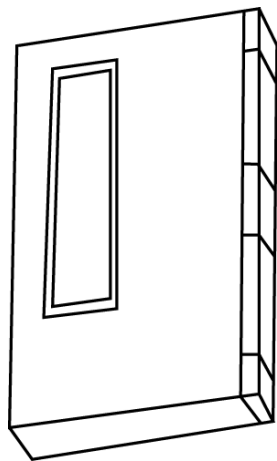

圖 1 四眼裝訂法

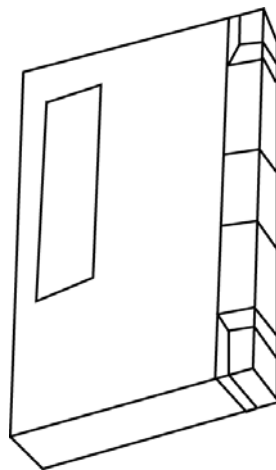

圖 2 六眼裝訂法

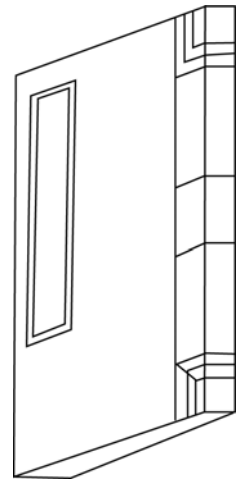

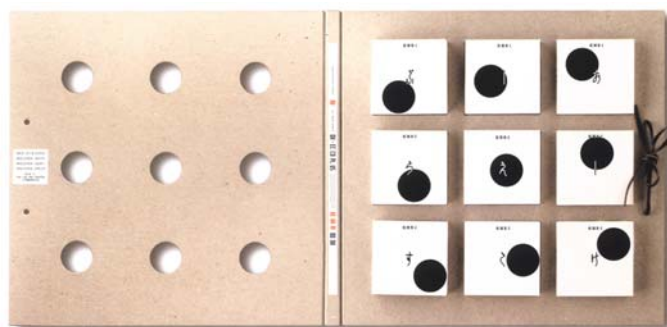
圖 3 八眼裝訂法

圖片資料取自 [中國印刷博物館，2000，《印刷之光》，浙江人民美術出版社，北京](#)

◎ 現代書裝幀形式

現代書籍裝幀

現代書籍裝幀

現代書籍裝幀

現代書籍裝幀

現代書籍裝幀

現代書籍裝幀

圖片資料取自 靳埭強，2003，是設計系列三-裝幀篇，汕頭大學出版社，北京。

提問

請同學觀察簡報所介紹的古書裝幀及現代書籍裝幀內容，試著比較說明對於古書及現代書籍裝幀方式的感想，包含異同處、材質使用、創意設計或配色等。

學生說明

- 了解書籍裝幀，原來是爲了便於閱讀與收藏，也隨著書的外型改變，裝幀方式也不斷變化。於是在清代宮廷藏書講究裝幀，錦函、木函、漆盒、錦袱、犀箋、玉箋、牙箋、骨箋等，樣樣精美、華麗，將古籍裝幀提昇到藝術境界。這樣的裝幀特色也影響了後世的書籍裝幀方式，變得更爲多樣而豐富。
- 比起中國的製書人，西方的書籍裝幀製作者，更喜歡在裝幀上玩花樣。一些中世紀華麗的手工書，有些甚至鑲金鑲鑽，皮雕木刻的方式皆有，連中國書較容易忽略的書口，也會在其上作畫。
- 看著古書想著現代書，我們現在的印刷技術，翻頁方式，是經過如何的改善，古書的裝幀展現了文人社會對書的重視。
- 了解書籍裝幀構成包含了封面整體、文字、圖形、版式設計等。

評量 方式

◎ 欣賞書籍裝幀形式內容後之感想

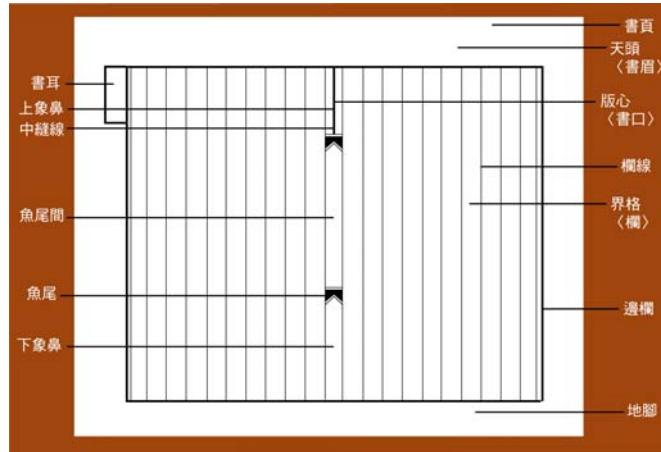
- 1.老師爲大家的討論做總結。
- 2.請同學回家查一查相關的古書及現代書籍裝幀方式資料。

子題四 面對「古書」

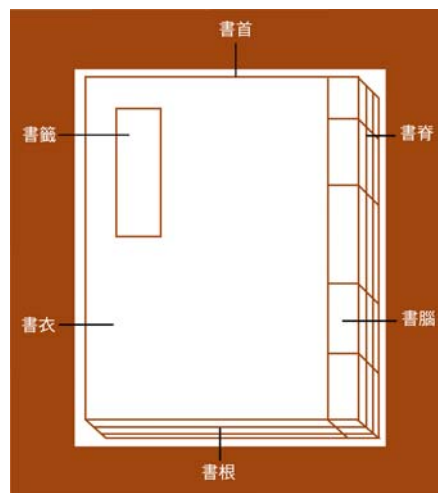
中國古書印刷的基本技術，可分成雕版印刷與活字版印刷兩種。雕版印刷生產書籍，比用手寫書和抄書方便。手寫抄書勞師動眾，費時費工最後的成品卻又常容易發生錯誤，一次抄寫只獲得一部書。因此導致手抄書被雕版印刷所取代。而要怎樣設計出令人印象深刻的版面設計並且讓觀賞者喜愛，則是需要多些巧思。

◎ 中國古書的形式

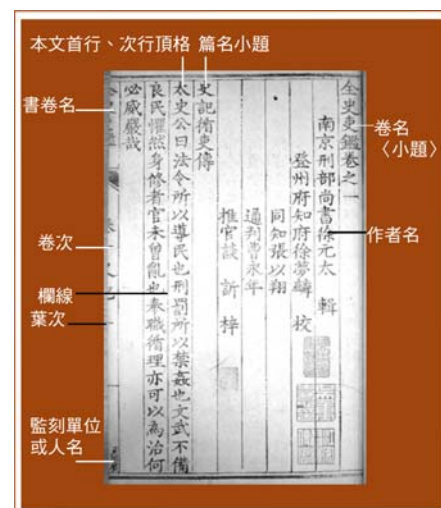
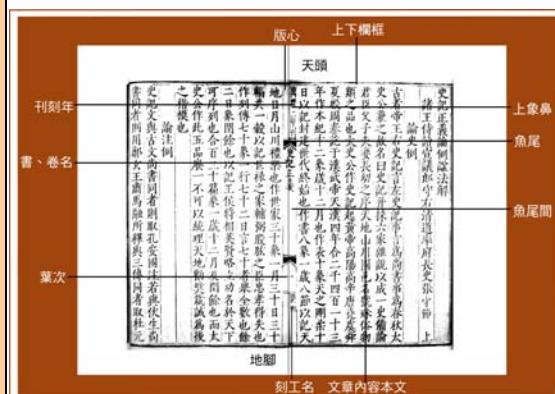
1. 中國古書版面格式與各部份名稱

2. 裝幀結構要素及名稱

3. 中國古書版面編輯視覺要素圖解

中國
古書
編輯
特色

教學
內容

分析「古書與古畫報的版面編輯特色」學習單

班級：_____ 學號：_____ 姓名：_____

1. 簡單說明古書、古畫報的版面編輯特色與現代書籍版面之異同處。

答：

2. 簡單說明圖文編排的基本原理。

答：

3. 如果你編排一張畫面，你會以哪一張為參考的範本，會以何種風格來呈現，請說明？

答：

4. 試比較這三幅不同的版面編輯圖樣，並且寫下他們的異同處。

答：

作品	作品	作品	作品
域多利戲院 仙過龍斬 NIBELUNGS	尚書軌範撮要圖	心從所欲	
項目			
基本版型			
色彩搭配			
圖像運用			
圖文組合			
字體特色			

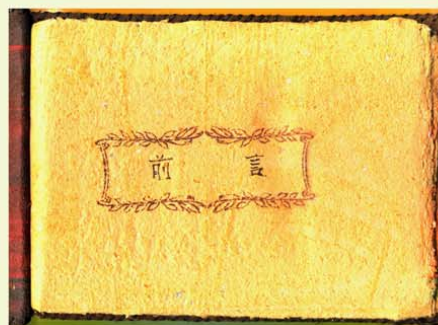
5. 請編輯出一幅你認為最適合閱讀的版面。

答：

	評量方式	◎ 中國古書編輯特色之創見 1. 熱烈參與課堂提問之討論，提出自己的看法。 2. 能看出作者作品內涵並做進一步的思考。
單元二 「星辰與命運」		
教學策略	本單元將由老師帶領同學集體創思，能將星座故事以造形圖案傳達，賦予全新造形；並了解雕版印刷的特色與實際執行的情況。	
時間分配	第三節課 ● 版印創作	第四節課 ● 創作計畫書製作
教學內容	創作理念引導	透過由同學親自參與「星辰與命運手抄本」創作的過程，激發同學創作與表達的潛能，帶領同學從中體會原來創作是一件輕鬆、快樂的事。「星辰與命運」手抄書就是以十二星座星宮為主題，介紹各個星座它不同的象徵圖形，及其所代表的意義；並以手繪雕刻印刷賦予十二星座圖案全新造形。由創作中給予版印畫、紙張及書本形式新的生命力與活力。共同發揮想像力，構思古書的內容及編輯形式。使同學們了解書籍裝幀形式、手抄紙、版刻的演變過程並重新創造發揮，以「中國傳統」的書籍形式加入西方「星座」題材，使其保有藝術性及功能性。而同學從中找到自己對中國風版面編輯的特點及星座造形特色的設定，開始設定整個「星座手抄本」的版面構圖。因為這是一件完整度很高的作品，所以將本作品的完成過程，另外製作一本精美的「手抄本企劃書」，讓整個製作過程可以有完善的紀錄，讓他人參考，亦成為作品的一部分。 從藝術教育的層面來看，手抄本創作是可以表現復古中國風的風情、呈現融合古今版面設計的特色以及增添雙手操作樂趣的好時機。而從老師引導的共同創作中，也讓同學深刻明瞭整個創作過程。
	企劃書內容呈現	● 寫出企劃書的精采內容 - 介紹「星辰與命運」手抄本的製作過程及星座特色，以引導同學了解版印手抄紙作品的特點，並保留難得的製作流程，以作為他人的參考。 - 熟悉企劃書的撰寫。 ● 「星辰與命運」企劃內容 - 訓練自行撰寫企畫書或整理資料內容的能力 - 訓練繪製星座造形及版面設計的能力 - 以手抄寫的方式將文字書寫在手抄紙上 - 手抄紙邊框設計是以彩色墨水繪製及黑白圖樣影印稿拓印而成 - 分頁標題裝飾邊框是以影印的黑白圖樣，使用香蕉水拓印而成，營造復古的氛圍 全部內文共有 47 頁

本企劃書內容（選取部份內頁參看）

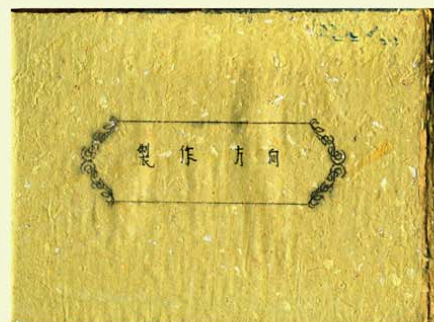
1. 前言

2. 製作動機

3. 製作方向

4. 使用材料

使用工具

I. 荷蘭語 (1個)
II. 馬來語 (1個)
III. 爪哇語 (1個) 暹羅語 (1個) 以成 50 種馬來
IV. 英語 (6 個)
V. 印地安語 (1個)
VI. 高棉語 (1個)
VII. 泰語 (1個)
VIII. 緬甸語 (1個)
IX. 越南語 (1個)
X. 菲律賓語 (1個)

製 作 通 規

- 時表道紙
- 海國紙
- 雲道紙
- 東夷新像

[illegible]

順治公理

卷五

[illegible][illegible]

全中國人民是愛護和平的，愛好顏色之旗者。我們林林
舌觀色、味、香、觸能引起
覺悟。你們要對台胞的
意見，因在他們面前有國。
他們對於教育受的是社會
他們親自或我指編輯，但
他們就自然見了：他們是

他們是長江不流的映山紅義勇軍。

[illegible]

雙子座的人，是雙子的性格，
食在一起。雙子座的人，
個性多變化，聰明活
潑化，敏捷，敏銳，足智
多謀，能幹。他們身體瘦
弱，精力充沛，反應靈敏，
行動，他們會創制新事

五月二十一日

[illegible]

◎ 創作「星辰與命運」手抄本企劃書製作的評量依據，原則如下：

1. 能提出對於「星辰與命運」手抄本企劃書版印內容、版面設計規劃及星座造形設計的想法，並以文字及圖像清楚表達自己的創作主題。
2. 能以適當的創作媒材與技法來表現企劃書的特色。
3. 能提出切實可以執行繪本的材料工具與完成方式。
4. 能看出作品內涵並做進一步的思考。
5. 可提供做為他人有價值意義的參考資料

單元三 版印抄紙大師就是我

教學策略 本單元將由老師帶領同學一起分工合作，實際完成親自刻版印製作品。對於如何刻印版畫、手寫文字於手抄紙上等，從中學習完整的版畫印製概念。

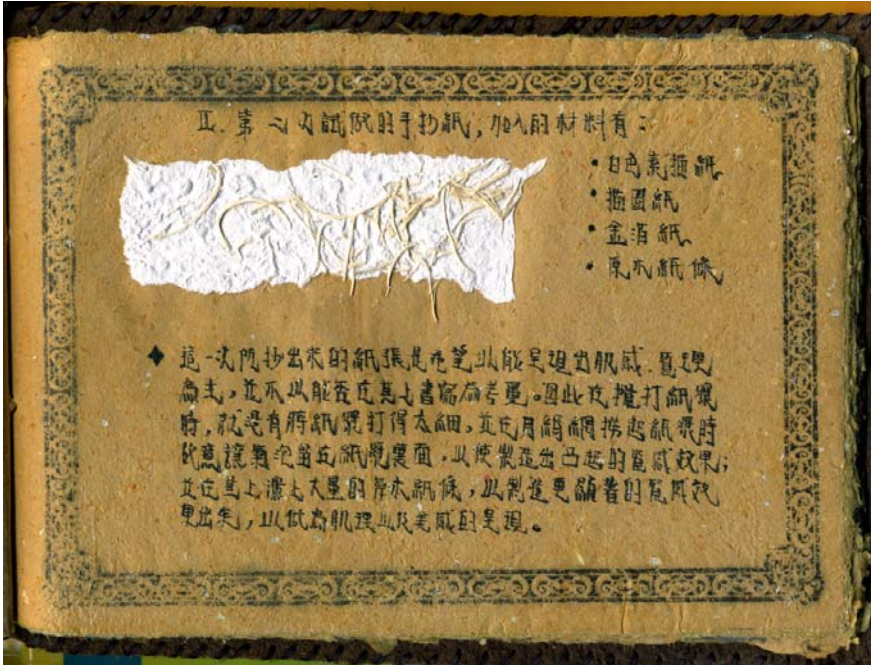
時間分配

第五節課	第六節課
● 能在實際參與中，學習到對於版畫版面設計，如配色、圖文的搭配及印版技巧等。以及手抄紙的製作過程，將不同紙材混合出不同效果的紙張，於其上印製版畫，從中學習完整的版印手抄本的製作概念。	

使用工具	手抄紙	16 開絹框、16 開木框、大水槽、熨斗、毛巾、水、榨汁機、報紙
	版畫	橡膠版、雕刻刀、版畫機、刮刀、滾筒
使用材料	手抄紙	牛皮紙袋、冥紙、白色素描紙、金銀箔紙、綠色粉彩紙、藍色粉彩紙、黑色粉彩紙
	版畫	素描紙、油墨、去漬油

以「星辰與命運」版印抄紙方式為說明：

● 手抄紙製作

同學試做完成的手抄紙及過程說明

- 1.將所準備的紙張依照所需的質感、顏色製作。
- 2.先將所需要用的紙材泡水，使其軟化，再撕成小塊狀放入榨汁機攪拌，使紙張的纖維完全解離。
- 3.而後再將攪碎的紙材倒入大水槽中。
- 4.將紙漿攪拌均勻，而後將 16 開絹框輕輕放入水槽中，再從水槽底部撈起紙漿，使其平均分布於絹框上。
- 5.將絹框中的紙漿輕輕拍打倒在乾報紙上，再以木框修正形狀，使其靜置一、二天陰乾讓報紙吸走多餘的水分。
- 6.在紙漿還有點微溼的狀態，在其上蓋上乾淨的毛巾，再以熨斗將紙張壓燙平整，減少紙面皺摺。
- 7.完成的手抄紙選擇適合的紙樣，作為企劃書的書寫用紙，在其上清楚說明整個抄紙的過程。

同學試做完成的手抄紙及過程說明

● 版畫刻印製作

同學們正在努力雕刻著橡膠版

版畫雕刻完成

同學們正在印製著版畫

同學們正在印製著版畫

1. 同學們分工合作，將繪製完成的星座圖稿影印，再以香蕉水轉印至橡膠版上。接著再以雕刻刀刻掉不需要的圖面部份。
2. 接著再以調配好的油墨顏色，均勻的滾抹在雕刻完成的橡膠版上，在其上放上適合的手抄紙蓋上厚布，置於版畫機上壓印。

● 十二星座版畫完成作品

解讀太陽星座

牡羊座

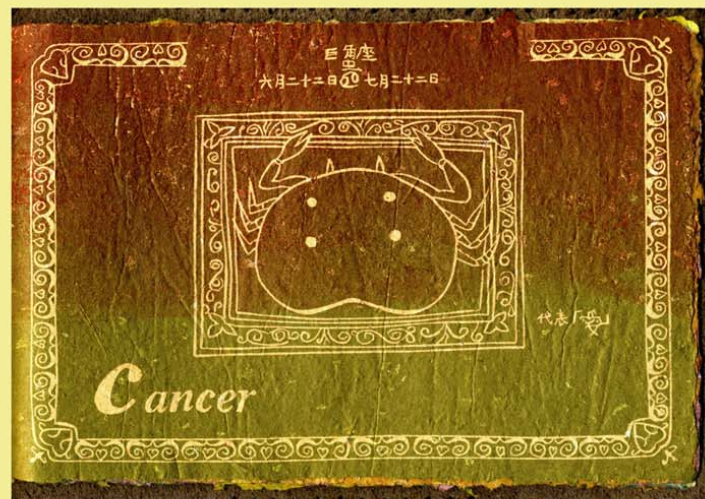
金牛座

雙子座

教學
內容

版印
抄紙
方式

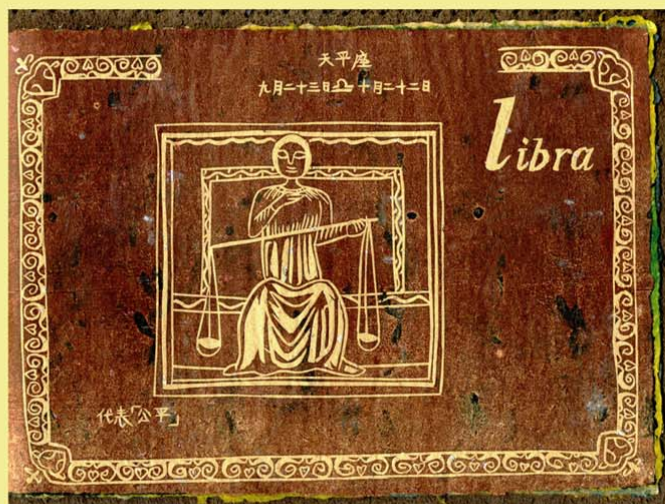
巨蟹座

獅子座

處女座

天秤座

天蠍座

射手座

山羊座

水瓶座

雙魚座

教學 內容	評量 方式	◎ 實際創作過程的評量依據，原則如下： 1. 在實際創作過程中，能與老師及同學相互討論，並從中學習克服問題的能力，開放學習的態度。 2. 能考慮作品整體的表現效果，譬如紙材特性、雕版技巧、上墨熟練度、力道掌控、色彩運用，以及作品風格統一性等的眾多因素。 3. 作品能有風格統一的完整度，必須考慮到刻印筆畫、色彩配色及圖文搭配的整體性。
單元四 創作「手抄本」		
教學 策略	能在實際參與觀察作品中，學習到中國古書的裝幀原理，並將其發展出新的呈現方式，發揮創作的趣味性與機能性，是創作者所追求的目標。	
時間 分配	第七節課	
	● 讓同學明白中國古書裝幀方式中線裝書的特色，實際應用於創作的作品中，讓版畫、手抄紙與裝幀相結合，成為有趣的學習活動。	
111	使用 工具	牛皮、雕刻工具、皮線、打孔工具、L 型金屬釦環、木扣、針。
教學 內容		以「線裝手抄本」製作過程為說明： 1. 以厚牛皮做為構成整個「線裝手抄本」的封面、封底及收納書套的主要材質，主要分為三部份：「星辰與命運」企劃書、「星辰與命運」版畫作品集以及專用收納皮套。
	完成 作品	本教案「星辰與命運」線裝手抄本的收納皮套及完成書本 本教案「星辰與命運」線裝手抄本的完成作品

教學 內容		2.將書寫壓印完成的手抄紙作品，疊放成冊，再以切割完整 A4 大小尺寸的皮革置於作品上下處，接著以工具將整冊書本壓緊，在書腦的部分打四個洞，將細皮線穿綁在粗針上，依照線裝古書縫書的方式，將其縫製成冊。 3. 接著再在書冊的邊角鑲嵌入 L 型金屬飾角，增加其美觀性，也保護書角不被破壞。 4. 再以皮革縫製一個 B4 紙張大小的收納皮套，裁切兩塊皮革重疊放置，再以皮線縫閉皮套的邊緣，使其成爲一完整且具有使用性的袋子。 以上步驟完成之後，將完成的兩冊線裝書放入皮套中，其特殊性及獨特性，充滿著收藏的價值，至此整件作品就算完成了。 說明 此完成的「星辰與命運」線裝書手抄本，是以完成一套精美並且具有收藏價值的套書爲目標。書籍整體的獨特性，讓同學在製作過程中可以學習到一本書籍製作的過程，也了解到中國古書版印抄紙的樂趣。
	評量 方式	◎ 實際創作過程的評量依據，原則如下： 1. 在實際創作過程中，能與老師及同學相互討論，並從中學習克服問題的能力，開放學習的態度。 2. 能考慮作品的耐用性，尋找出適合反覆使用的材料及製作方式。 3. 作品能有風格統一的完整度，必須考慮到材質、用色及版面規劃的一致性。

參、教學評鑑

本單元課程主要是對高中職的美術課程而設計的，希望透過這樣有主題性、階段性教學的課程，可以引導學生對於美術設計應用的提昇再加強，並且開發更多的創意發想空間，讓學生用自己的雙手從中實現幻想。其次是以教授線裝書、手抄紙及版印畫作創作的概念，讓學生體會手抄本的價值性，讓中國古書藝術的傳承得以實踐，並且能夠融入現代創作之中，體驗參與的快樂。從如此的創作活動中，認知整個線裝書版印手抄書創作的辛苦，並且學習團體創作時分工合作的重要性。

教學評量

評量說明:評量的方式是以「教師評量」以及「學生自評」二種方式爲主，在教師評量上以學生課堂學習的態度與表現，加以學習單完成及共同製作的用心度作爲評量的依據，學生評量的自我評量則以自我檢核學習參與度與自我表現作參考。

◎ 教師評量

主題	單元主題	評量項目	教師評量
欣賞「中國古書編輯」	認識「星辰與命運」	1. 能讓同學經由欣賞與分析討論中國古書編輯裝幀設計的特色與精神性。 2. 能夠說出老月份牌廣告海報畫創作者的思想觀念，深入理解其創作理念。 3. 能構思出任何具有中國風味的版面設計趣味創意，做爲自行創作的素材。	
	分析「老月份牌廣告海報畫」		
	欣賞「書籍裝幀形式」		
	面對「古書」		

創作「星辰與命運」企劃書	版印製作	1. 能以文字記錄版畫集的製作過程，以手寫文字傳達出古書的風情。	
	創作企劃書製作	2. 由分組的各小組在老師引導下完成十二星座版面設計以及企劃書內容文字編撰，包含製作方向、使用材料、使用工具、製作流程及十二星座內容皆完整紀錄。在接各組的作品組合成一完整的版畫集及企劃書。	
版印抄紙大師就是我	版畫作品創作	1. 能引發同學從作品中學習觀察、創造版畫作品的用色、印製功夫、細心以及分工合作的團體能力。	
	手抄紙創作	2. 完成的作品畫面不論在墨料印製、配色及紙張的相容性需有一致性，更需注意到每張作品印製時，刻畫的痕跡是否皆印製得很清楚。	
	學生分工觀摩學習參與製作	3. 讓同學了解造紙技術的發展過程，以簡單的方式製作紙張，兼具趣味性與學習功能。	
	培養團體合作和溝通的能力		
創作「手抄本」	線裝書的製作	1. 能讓學生經由單頁作品至縫製成一完整書籍的製作過程中，學習到手工書製作的困難度及獨特性，讓創作作品不單只是平面的形式，也能夠成為珍藏的書冊，更是獨特。	
	學生觀摩學習參與製作	2. 將縫製完成的書冊放置於手工皮套中，與版畫集所設定的名稱－固書版印抄紙「星辰與命運」相呼應，把握住作品的相關性。	

◎ 學生自評

「自我評量表」

班級：

姓名：

(5 代表非常同意、4 代表同意、3 代表普通、2 代表不同意、1 代表非常不同意。)

1. 我能對老月份牌廣告海報畫的作品做簡單的描述：

原因是：_____

2. 我還需要加強的部份是：

原因是：_____

3. 我也能從生活中找出創作的來源或靈感：

4. 我對這堂課程有何建議

我給自己 _____ 分

肆、參考資料

1. 張燕風，1993，老月份牌廣告畫，漢聲出版，台北。
2. 張柱，2000，神祕的未知世界－星辰與命運，時代出版，台北。
3. 靳埭強，2003，是設計系列三-裝幀篇，汕頭大學出版，北京。