

爲版畫藝術注入活水

——兼談版畫大獎賞析

鐘有輝

版畫是我國傳統藝術之一，其淵源可以追溯到甲骨文時期的雕刻文字說起，到了漢代石刻及秦漢時期人們以印章為憑據，將十二生肖刻於姓名四周裝飾，稱「肖形印」是雕版印刷的雛型。到了隋唐五代雕版印刷大幅成長，又因蔡倫發明了紙張，使各種佛教經卷容易複製流傳，以現存於英國倫敦博物館的「金剛般若波羅密經」為例，即是最古老的木版雕刻印刷品。

宋朝仁宗時，畢昇發明活字印刷術，此後，雕版印刷的應用更廣，除印製佛經佛畫之外，更擴展到圖書插畫上，尤其至明朝時版畫極為盛行。有名的藝術家胡正言，陳洪綬曾親自作畫，「十竹齋書畫譜」及「水滸傳」、「西廂記」等均頗受歡迎，至清代「芥子園畫譜」更為學習國畫者的經典參考書籍。

明末清初民間盛行彩色木版年畫，其中以天津楊柳青及蘇州桃花塢等地最負盛名。至民國以後歷經抗戰，木刻版畫多以政治宣傳為目的，三、四〇年代的木刻版畫家為數不少，代表人物有方向、陳庭詩、陳洪甄、朱嘯秋、陳其茂等，多以寫實風景人物為主，至一九五八年臺灣藝壇受到世界藝術新潮流的刺激由秦松、楊英風、江漢東、陳庭詩、施驥、李錫奇等人發起組織中國現代版畫會，一九六三年又加入朱為白、吳昊等人，至一九七〇年這些前輩畫家正式成立了中華民國版畫學會，積極推動版畫藝術。

一九七三年，廖修平教授自美返國，在臺灣師大、臺灣藝專、文化大學等校教授現代版畫，並鼓勵學習版畫學生組成畫會，互相砥

唐 金剛般若波羅密經 A.D.868 凸版 (水印木刻版) 24.5×29 cm

礪，「十青版畫會」就是成立於此時，二十年來「十青版畫會」的成員已由十人增加至廿餘人，同時也多留學國外學成歸國，於各大專院校教授現代版畫作育英才，同時也肩負我國版畫藝術教育承先啟後的重責。

一九八三年，我國行政院文化建設委員會首次舉辦中華民國國際版畫雙年展，不只讓更多國際知名藝術家來我國展出，進而刺激國內的版畫家，形成實質的影響，大家互相切磋鼓舞，在國際版畫展中得大獎。版畫藝術在政府方面的鼓勵至今不斷，而在民間方面，中華民國版畫學會的推動力量亦不可忽視。

中華民國版畫學會成立於一九七〇年，歷經廿五個年頭，其間共

胡正言 鶯毛譜 十竹齋書畫譜 明天啓七年(A.D.1627)

多福多壽多男子圖 楊柳青年畫 26×35公分 潘元石藏

舉辦過十五屆全國版畫展及版畫藝術的推廣活動無數次，鼓勵了不少版畫創作者，理事長也由做了十八年的方向，變成兩年一任的投票遴選，吳昊是第二任的理事長，開始將版畫學會觸角伸至中國大陸，第三任的李錫奇更舉辦大規模的台北——北京版畫大展，及兩岸三地的版畫學術研討會，第四任的顧重光則將版畫學會的作品帶至新疆交流，更舉辦中日版畫交流展，至第五任的沈金源，版畫學會的幹部已轉至十青版畫會員身上，版畫學會的聲名不但傳到中國大陸、日本，更延伸至美國、義大利等地，變成我國文化交流頻繁的尖兵。

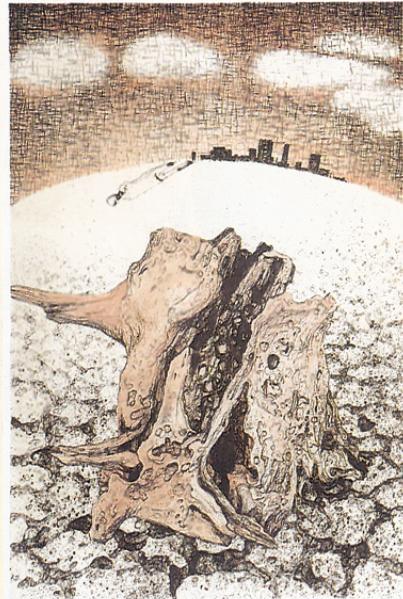
中華民國版畫學會為提升國內版畫創作水準，培育具有潛力之青年版畫創作人才，特舉辦「版畫大獎」遴選創作人才。版畫大獎是由現代版畫之父廖修平教授獨力捐助其賣畫款項一百五十萬元左右，提供版畫學會每年舉辦「版畫大獎」遴選優秀青年前往國外著名版畫工作室，研修三個月至半年的獎勵。

此次「版畫大獎」，經過初選後共入圍了五位，茲將他們的作品分別介紹如下：

1. 王振泰的創作作品多以石版畫為主，由於從事石版畫創作多年，技法上已非常純熟，在題材上分有幾個系列，例如：「歷史——瞬間以對立主題來表現」，「破壞與建設」，「生長與死亡」，「固定與漂流」等畫面中似乎充滿著矛盾與對立，或許是作者因為每天和小孩在一起的關係，畫中也充滿稚氣，非常純真，到處洋溢著對生命的期望與關懷。

李景龍橡膠版作品 「水族物語—陸沈篇 I」 90×60 cm

王振泰平版作品
「歷史／瞬間—破壞與建設」
90×60 cm

2. 李景龍的橡膠版畫和木口木版畫，是國內一直堅持以傳統師傳般胸懷經營的作品，由於傳統雕刻方法費時耗神，因此從水族系列作品中，可以看到作家精湛的技法，當然作品中「陸沉」的隱喻，似乎是作者對人生看法的一種省思。

3. 章恒欽是所有入圍者最年輕的一位，但已能利用紙版、實物版和絹印、銅版等技法併用，創作出對恒古以來古生物的懷念，畫面構成及用色均能依理念配置，是不可多得，有潛力的作家。

4. 黃世團的紙版創作，在國內外早已樹立獨特風格，在紙版創作中以滾筒滾色技法製造出繽紛色彩，讓人有如參與喜慶及充滿生命喜悅的快感。另外他的紙版製版耐力也是少見，時常為了一片面積而切割了許多小紙塊，運刀工夫非常純熟細膩。

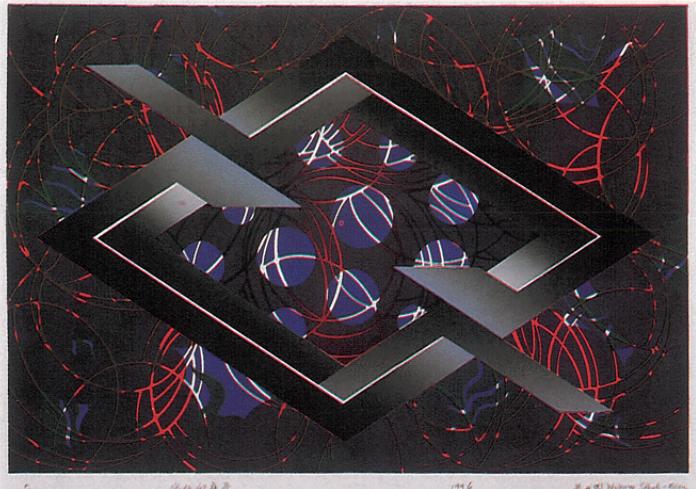
5. 羅平和的銅版畫進步非常神速，他的「過去未來系列」以蝕刻

方式來經營版面，不改台東人的地域特有敏銳性，對原住民的描述非常感性，最近的作品「祭」及「over」兩幅作品更以艱深的美柔汀技法（註一），來表現對人生的無奈及一種宿命觀。

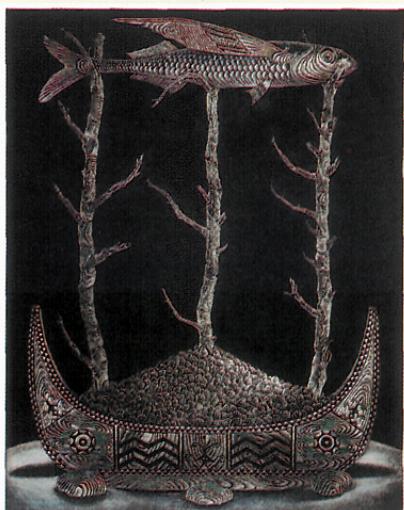
以上五位作家作品，黃世團、李景龍、王振泰等都維持以往風格；章恒欽則為尚在學中之新人，技法有待再磨鍊；羅平和的銅版畫作品，則表現極為突出，他的創作題材，近年來一直以蘭嶼為主題，從稍早的平版、橡膠版作品，到最近的銅版畫作品，對原住民的宗教、生活、環境等投入大力的關注，透過神祕色彩的表現、祭典似的凝重畫面到出現原住民的圖騰，喜怒哀樂之生活點滴等表現，是對原住

章恒欽併用版作品 Evolution III 80×56 cm

黃世團紙版作品 窗外的夜色 75×52 cm

羅平和美柔汀銅版畫作品 祭 65×495 cm

民瞭解後的同情與感懷，作者雖不能以自身的力量給予原住民命運的改變，甚至最後以一種宿命觀的結局來看待人生的過往與無奈，這都是作者本身對蘭嶼原住民所投入的精心研究。不管是人文的、地理的、社會的，都顯示出作者作畫表現所切入的問題，最後並以一種哲學的省思方式，呈現一種淒美冷峻的莊嚴，可說是作者本身教育、思想與情感的最佳投射。蘭嶼系列，若能引起注意，也算是藝術家對國家、社會或地方的一種關懷表現。

最後我還是要向各位版畫欣賞者提出正確的版畫觀念，因為目前市面上有許多複製版畫出現，它是利用畫家的油畫、水彩、素描等原作，經照相製版或手工分色複製而成的，並非真正由畫家親自參與製作的創作版畫。目前在全國版畫展會場上所展出的作品都是藝術家自己親自製作，含描繪、製版、印製

成版畫的過程，全部是藝術家為作版畫而自己進行或參與製作的原創版畫。希望大家在欣賞版畫時能懂得分辨，原創版畫和複製版畫的不同。

版畫是一種間接性的繪畫表現，須經「構思」、「描繪」、「製版」、「印刷」等過程，才能把心象完全表現出來，由於過程繁複，而且每一階段都很重要，環環相扣，藝術家往往為獨自印製一套完整的版畫而不斷地選擇適合的版種，反復實驗製作，在限定張數的複數印製中，如苦僧般反復磨鍊自己的技法，而使每張畫作都儘可能相同，因此，版畫創作是耐力與智慧的結晶，一點點的閃失，都得重新來過，唯有經過無數次的經驗累積才能琢磨出晶瑩剔透的純熟。

在速食文化高漲的今日，製作版畫的人口無法高幅成長，目前在國內各大學美術科系雖都有開設版畫課程，選修的學生人數也不在少數，其吸引學生的地方，在於版畫版種多元，技法繁複唯妙，變化有趣。然而學生一踏出校門往往礙於空間、設備，無法持續創作。中華民國版畫學會舉辦「版畫大獎」獎勵有潛力的畫家，在儲備人才與推廣版畫藝術上實在具有相當的意義。

另外，版畫的定義在目前的展覽會上也被解釋得較為廣義，不再被限制在平面作品上。只要藝術家以版畫技法和複數觀念來創作的作品都被接受，例如單刷版畫雖然只有一張，不是複數性，但是它是利用版來印製的間接藝術，也被若干國際版畫展承認在版畫範疇之中。因此，利用日新月異的科技，促成

用影印、攝影或電腦來輔助製作版畫等多媒體表現也越來越多，希望我們的版畫表現方式，能藉由每年的展出和加強國際交流來交換訊息，才不會落伍。

著者 國立臺灣藝術學院版畫中心主任

註釋

註一 美柔汀的發明是西元 1643 年，由荷蘭人 Luding Von Siegen (1609~1682) 所發明。「Mezzotint」意謂“中間色調”，屬義大利語，「Mezzo」是中間之意，而「tint」是調子，表示此種技法的新發現是有別於其他版種，乃是利用搖點刀，在版面上搖出無數細小凹點，再經藝術家用磨刀、刮刀等工具做出層次不出的明暗調子，經塗上油墨，擦出多餘油墨，再經凹版機加壓就能印出，柔美細膩的黑絨效果和充滿詩情畫意的佳作。

參考書目

1. 版畫特輯 行政院文化建設委員會 黃才郎主編
2. 版畫藝術 雄獅美術 廖修平著
3. 美術館導覽—中華民國第五屆版畫雙年展
台北市立美術館 展覽組主編
4. 1991 北京—台北當代版畫大展
中華民國版畫學會 龔智明主編
5. 十青版畫集 十青版畫會 鐘有輝主編
6. 中國傳統年畫藝術特展 行政院文化建設委員會
國立中央圖書館主編
7. 版畫事典 東京書籍出版 室伏哲郎著
8. 高校美術 日本文教出版株式會社 友部 直等著
9. 中學校指導書—美術編 日本文部省出版編著
10. 版畫鑑賞 國立台灣藝術教育館 沈以正主編
11. 現代美術 52 期 台北市立美術館 林吉峰主編
12. 西洋美術辭典 雄獅美術 黃才郎主編

