

版畫

藝術與製作

梅創基 編著

The Art of Print-making

香港世界出版社

版畫藝術與製作

梅創基編著

版畫藝術與製作

梅創基編著

版畫藝術與製作

出版者：香港世界出版社

香港荃灣工業中心十四樓

承印者：復興橡皮印刷有限公司

香港七姊妹道200號七樓

星、吉、檳世界書局發行

5 5117 811

目次

前言

第一章

緒論

- 10 第一節 有關版畫的概念
- 12 第二節 版畫的性格和特色
- 18 第三節 版畫的各種類型

第二章

凸版版畫

- 28 第一節 主要的工具和材料
- 39 第二節 黑白水印木刻的製作
- 47 第三節 黑白油印木刻的印製
- 73 第四節 套色木刻的製作
- 80 第五節 其他凸版版畫的製作
- 85 第六節 紙漿浮雕版畫的製作

第三章

凹版版畫

- 100 第一節 主要工具、材料與設備
- 105 第二節 腐蝕銅版畫的製作
- 113 第三節 直接法凹版畫的製作
- 115 第四節 彩色和其他凹版畫的製作

第四章

平版版畫

- 124 第一節 主要工具、材料與設備
- 129 第二節 石版畫的製作
- 137 第三節 金屬平版版畫的製作
- 140 第四節 套色和其他平版版畫的製作

149 出版者的話

菊花／木刻／張信讓／1963年

前言

回想一九五五年開始，正在中學唸書時，便對美術產生了濃厚的興趣，同時也與木刻版畫結了緣。一九五九年，正式選擇版畫作為專業學習。可惜的是，因為當時所處的時局動盪，環境不斷的變遷，加上工作範圍較繁雜，一直沒有機會作更進一步的研究。

可能是形勢和客觀環境所限，在版畫方面，僅集中在過去所學的水印木刻領域中耕耘。隨着歲月的增長和工作量的加大，慢慢地開始摸索自己的一套方法。除了實踐，也為了理論和教學，很想在這方面做些整理工作。

鑑於曾在中文大學校外進修部、大一學院和其他教育團體擔任木刻課程已有八年，學員亦達數百人，他們有許多至今仍然繼續這方面的研究或進行教學，然而直到目前為止，似乎欠缺有關水印木刻方面更詳盡的經驗介紹，故筆者在這方面作一些嘗試，很感謝香港世界出版社給我出版的機會。

書稿從籌備到完成，承蒙教育司署視學處的美工中心和郭樵亮先生，中文大學藝術系和李東強先生，畫家黃祥先生和雕刻家文樓先生，大一學院和銘賢書院，版畫協會陳輝明先生，內子區燕玲等提供資料和示範及協助工作，解決了我能力以外的困難，特此表示謝意。

在編寫的過程中，基本上以香港的實際條件為主，選擇中國和外國部份作品示範，不足之處參考日本的版畫書籍和 THE COMPLETE PRINTMAKER 的少量圖片作補充。

理論上講，真正的藝術嚴格是很難教，亦沒有什麼可學的；但是此書和藝術教育同樣能存在於這個社會，那是因為藝術教育能夠提供一些前人的經驗總結，一些訓練的方式方法，一些技術性的問題和修

去／水印套色木刻／梅創基
1971年

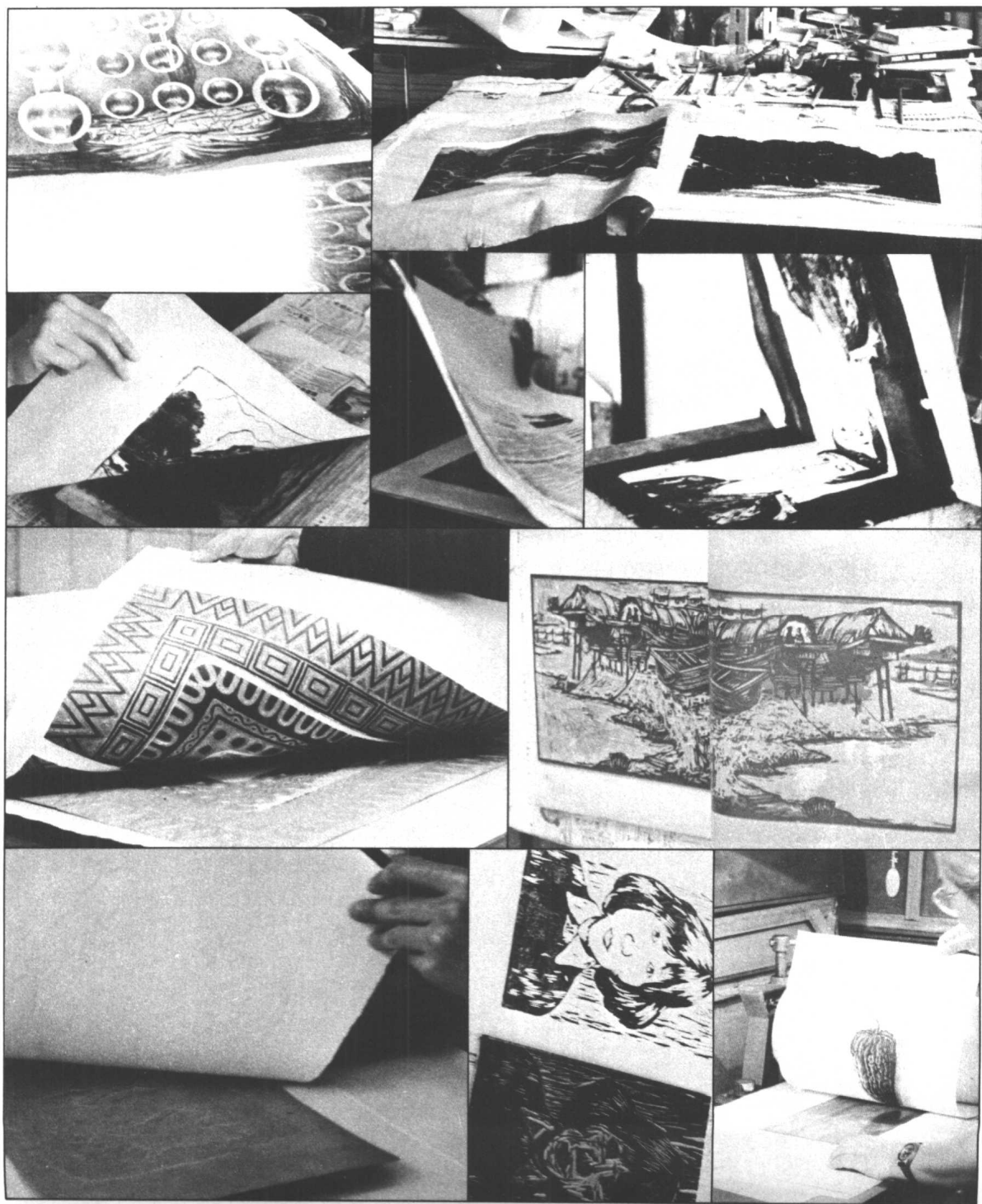
養，以至在學習和摸索的過程中少消耗不必要的時間和精力。藝術的表現形式和方法不是一成不變，關鍵在於怎樣去繼承、創造和發展。本着這種精神來對待版畫和一切藝術，才能取得更高的成就。

梅創基 1981年春節

花／木刻／梅創基／1958年

第一章 緒論

第一節 有關版畫的概念

版畫的位置

在人類的文化生活中，藝術佔有重要的一席。藝術包括有西方國家所稱的視覺藝術，或東歐國家命名的造型藝術，即通常所稱的美術，而版畫、雕塑和繪畫，則為美術中的重要組成部份。繪畫在東方國家裏又分為有民族傳統的繪畫和油畫。以現代而言，一般從事或學習美術專業的，都無外乎油畫、傳統繪畫、雕塑、版畫、設計等類型，可見版畫的重要性。

廣義的版畫

版畫顧名思義是利用或通過“版”的製作或形式所表現或表達的“畫”。版畫不像繪畫，通過筆、墨、顏色等在紙或畫布上面直接表現，而是利用某種媒介物製作和印刷出來，是一種間接性的藝術形式。由於它是間接性的和印刷之後始能獲得，屬於其原作的作品超過一張以上，所以同繪畫之類相比，它又是複數性的藝術。雕塑作品具有金屬鑲嵌和刀鑿雕刻木材的直接性，也具有黏土塑造、倒模及翻模的間接性，翻模的作品並不止於一件，故也帶有間接性和複數性。

因此，僅用間接性和複數性並不能區別版畫和雕塑。同時，只是把利用“版”來作畫就稱為版畫，則包括有複製版畫和創作版畫。在大力提倡創作版畫的今天，有必要再進一步解釋版畫的涵義。

創作版畫

在目前，國際方面還沒有對版畫作更進一步或新的解釋以前，絕大多數還是沿用下列幾方面作準則：作者借用木、石、金屬、絹等材料來製版，必須親力親為或監督指導他人完成，印刷後的作品相同或接近，作者除表達自己的構思外，並負有簽名和簽寫編號簽版的責任。

獨幅或單刷的作品是不被接受，每張作品之間可能不絕對一樣，但要感覺相同。作者因某些原因不能親自完成其作品，必須像綜合藝術的編導一樣，監督和指導他人完成整套作品，並且要在作品下面邊緣寫上畫題和簽名，還要簽上試版或限定張數和編號等記號。如試版 A/P（英語 Artist Proof 縮寫）或法文縮寫的 E/A，是製作過程由實驗到決定後的作品；如果將來整套作品的版權賣出，作者可以保留試版的權利。除試版之外，作者或畫商可要求決定印刷的張數，譬如印五十張，則由1/50到50/50，而A/P是其中的1/5，總共只能印六十張。此外，畫面和紙的邊緣之間保留三寸左右的寬度，而且是原紙的質地。鑑於現代人們對藝術觀念的改變，先進的科技和印刷術等的影響，版畫一詞的含義也正受到考驗。有些作者對於新形式或技法，主觀上認為是版畫；最明智的做法，是以版畫展覽或比賽的主辦機構是否接受而作定論。

1

2

3

- 1 象形文字拓印／鐘鼎文
- 2 喜相逢／木刻／古元
- 3 花間情侶／石版畫／夏加爾

地域不同，版畫含義有異

因為國家不同或地區的關係，道德和藝術存在很大的差異，版畫的概念也是一樣，例如中國內地，除了木刻、石版、銅版等常見的版畫，亦曾有過獨幅版畫和着色的木刻。有時除印有圖章外，連作者的名字都不簽；即使有簽名，因為沒有商業性的行為，故絕大多數都沒有簽上試版和固定的印數。

又如蘇聯和某些東歐國家，沒有簽上試版

和印數的記號，甚至除了油畫和雕刻之外，插圖、漫畫、素描等幾乎都列入版畫。這些地域的版畫概念，似乎沒有西方國家那樣嚴格。

第二節 版畫的性格和特色

1

2

3

4

- 1 四美圖／宋代版畫
2 漢代畫像石刻拓印
3 鳳形／器皿拓印
4 肖形印草

歷史的角度

版畫一直隨着人類文化史的演變而發展，不但同繪畫有關，而且同傳播文化的書籍的出版有緣。最早的版畫，多數以複製和插圖性質出現，同素描一樣得不到重視。成為獨立的藝術形式，還是本世紀的事，開始油畫家和雕塑家們免不了借助版畫來表現自己的構思，或照顧顧客經濟上的需要而從事版畫。現代已開始慢慢地擺脫副產品或業餘之作的地位，而有了專業的版

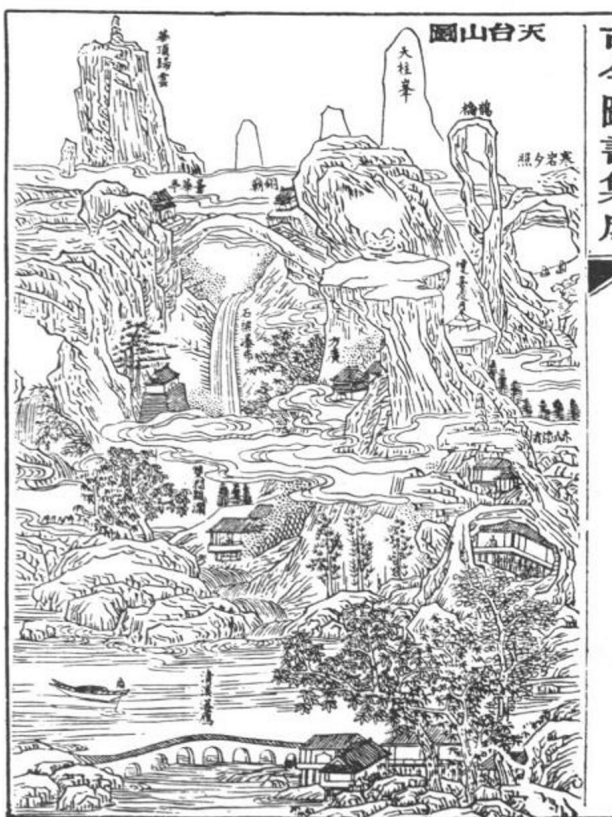
畫家、版畫展覽和版畫工作室等，技巧和形式也都有進一步的發展；所以，版畫事業既有傳統而又年輕，並具有潛力。

1

2

3

1 NbyE插圖／木刻畫／洛克威爾·肯特

2 最早的宗教木版畫／1474年
BROOKLYN博物館藏

3 天台山圖／古今圖書集成／插圖

秩序和靈活

版畫沒有繪畫那樣主觀和帶有情緒化，而是按照一定的原理和程序製版及印刷，即使有偶然性的效果，也要使其固定下來。特別是初入此道者更要有耐性和研究精神，才不致招致損失，並從中獲得樂趣或滿足。版畫雖然有秩序性，但也有豐儉由人的靈活的一面，只要不違反某些原則和程序，可使用簡單方便和原始古老的辦法，亦可以利用先進的科技設備和複雜奧

妙的技巧；不但易於普及，也可以追求深遠的意境和無窮的變化。

易於推廣和傳播

古今中外書籍的裝飾及插圖，幾乎都同版畫有關聯，在古代更是出版印刷的主要部份，現代又成為宣傳和廣告的一種手段。版畫在製版和印刷方面手續較多，但產量很大，原作輕便，展覽和發表的機會也

1

3

- 1 忠義堂／楊柳青墨綫年畫
- 2 字／基督教字體展覽海報和標誌設計
木刻／蔡啓仁
- 3 風景／版頭設計／木刻／黃配江

多，加上製作並不困難，很多人都可以從事這項工作，使版畫廣泛接觸社會，變成一種傳播媒介，較其他的美術作品獲得更多的觀眾。如古代宗教書籍的插圖、中國民間年畫、日本的浮世繪、近代的海報、中國抗戰的木刻等就是最好的實例。

適合中產階級

由於版畫同文學和出版結緣，故版畫為知識份子階層所熟悉和歡迎。一般的美術作

品因原作僅一幀而價錢較昂貴，如果想收藏美術家的原作，經濟的途徑是購買版畫。大型的建築場所雖然不適合懸掛版畫，但一般小客廳和書房却很適合，版畫應成為知識份子和中產階級歡迎和購藏的對象。

固定的特色

版畫不同於印刷品，除有簽名和簽版固定其價值外，還具有其他美術作品的使命。

- 1 怒吼吧中國／木刻／李樺
 2 紅磨坊-饕餮的女人／石版畫海報／羅特列克
 3 城市／木刻畫／麥綏萊勒
 4 我的懺悔／木刻插畫／麥綏萊勒

譬如木刻獨有的黑白運用和魅力，有木味和刀味，銅版畫有細密和複雜的層次，石版和孔版等都各具特色。學習版畫或從事版畫藝術，除了具有繪畫方面的知識和修養，同時還要掌握專業技巧，才可以踏入成功之途。

將來的發展

隨着社會的發展，先進的科技和印刷術將對未來的版畫帶來新的刺激和推動。版畫

本身也可以成爲一種實用的藝術，會爲宣傳推廣的廣告設計和出版工作帶來更緊密的合作。多元化也是版畫的另一特色，使到從事這項工作的專業人士能夠作多方面的探討，相信今後將有更大的發展。