

古今匠心

王聖涵

明清版畫特展夢遊園版畫創作側記

今（一〇四）年七月十八日於本院正館一〇四陳列室開展之「匠心筆蘊—院藏明清版畫特展」，當觀眾進入展場往左側方向走去，會看到一個大型長櫃，櫃內陳設著一幅現代版畫作品，乍看與院藏文物之間並無直接關聯，但細看卻會發現內容緊繫著展覽主題。展示這件作品的用意為何？引人勾起好奇心的這件作品，便是此次為展覽特別製作的展示教具——「夢遊園」。「它」不僅專屬於明清版畫特展，也專屬於走進展場看展的「你」。

緣起

此次於一〇四陳列室所舉辦的「匠心筆蘊—院藏明清版畫特展」，是筆者第二次參與有關「版畫」課題的展覽。第一次是去（一〇三）年的「古籍與密檔—院藏圖書文獻珍品展」常設展，當時為了配合展覽需求，希望將古人的版畫技法「重現」

於今日作品上，於是邀請藝術家黃婉玲女士取材自院藏文物《文美齋詩箋譜》，以水印木刻技法，嘗試復刻重現箋譜當中的一頁花卉，並製成展示教具。因此，當今年筆者再度接觸到「版畫」這個題材時，雖然多了一些熟悉感，但更多的是策展團隊拋出來的新挑戰。

根據策展團隊的初步理念，本次版畫展覽是以院藏古籍圖書裏的版畫為核心，舉凡版畫的歷史淵源、類型流派、材質技法，甚至於展示內容，都必須要「有別於以往」，當然展示教具也不例外。經過討論後，策展團隊將展覽分成四個單元，前面三個單元主要針對院藏圖書文物，並進而延伸

至器物、書畫作品；第四單元則是以版畫展示教具為主軸。

因此，如何做出具新意並能與展覽關聯的版畫展示教具，可真令人傷透腦筋。首先，考量到藝術創作大多源自於藝術家抒懷自我及美感的意念，要在有限時間內找到願意配合院方概念進行發想，同時作品的視覺美感能與本院展場配合協調，實屬不易。歷經多方詢問及尋求，最後邀請到版畫藝術家楊忠銘先生願意執行此次的艱鉅任務，專為本展覽發想創作一幅版畫，同時另外再延伸設計一款藏書票，作為展覽及導覽手冊宣傳之用。同時，策展團隊也希望將楊先生以明清版畫為發想所製作的當代版畫創作的過程完整記錄，剪輯成適合展場播放使用的影片內容，不僅可留下珍貴紀錄，更讓觀眾進一步了解此版畫作品的主题設計、技法製作，以及從融合傳統走向創新的心路歷程。

創作發想及選用素材

策展團隊與藝術家的初步溝通，主要針對本展覽第四單元的教育推廣目的及需求進行發想及規劃。首先，

「夢遊園」版畫作品 楊忠銘創作

創作參考資料 作者攝

電腦及手繪彩稿 作者攝

臺灣早期花紙 作者攝

露出俏皮喜悅神情的情景。畫中的兩位主角動作皆緊扣著「窺」這個意象，而畫中屏風變成了將版畫空間由平面轉成立體化的重要關鍵，而細觀其中，屏風上的花鳥畫也顯露出四季更迭的時間脈絡。

事實上，藝術家在構思此一版畫作品時，首先便思考運用「屏風」的視覺設計，希望將此意象轉化成表演舞台概念的延伸，以情感愛戀為主題，而用春、夏、秋、冬四季的時間概念為串場。再者，希望融合展覽所示版

畫圖書裏的其他圖像為創作素材，如《牡丹亭還魂記》、《白雪齋選訂樂府吳騷合編》、《文美齋詩箋譜》、《西湖遊覽志》等古籍中的人物、花鳥、星宿、太湖石等元素，加上藝術家自己對作品之詮釋所蒐集創作之相關紋飾物件（例如台灣花卉紋樣、蝴蝶等），重新在屏風畫面中解構重組，讓原本在屏風外的主角們紛紛進入屏風中，觀眾在觀賞作品時，可以欣賞、可以對比，也可以自由解讀。

另外，當敘及創作時所選用的技

法及材料時，楊先生也希望能夠跳脫傳統的水印木刻作法，採用更多現代版畫常用的技法，甚至是創新改良的技術。例如版材採用當代材質橡膠版，以油性墨多色套印，將四面屏風拆版後分別以單版複刻技巧呈現，以及採用花草紋樣的台灣早期包裝紙張做為裱材底紙，或者利用空壓浮凸方式以呈現拱花效果等等，希望能加深觀眾觀賞時的印象，以獲得對現代版畫更多的認識，並激發觀眾對版畫創作更多的好奇心。

《文美齋詩箋譜》 清宣統三年天津文美齋彩色套印本 國立故宮博物院藏

《張深之先生正北西廂秘本》 明末刊本 國立故宮博物院藏

除了版畫作品之外，屬於前置作業的構思草圖，以及創作過程中所使用的各種雕鏤、刷印工具都被視為展示教具的一部分，皆需被紀錄及呈現。至於創作主題，只有一個核心要求，那就是發想靈感希望取材自此次展覽所展示的院藏文物。此外，作品尺寸大小以及視覺美感的呈現，必須與展場空間及色調相互配合。最後，策展團隊希望能記錄整個版畫的製作過程，以影片播放形式讓觀眾了解版畫，進而達到教育推廣的實質功效。在獲得藝術家首肯，以及展覽設計團隊同意之後，這件版畫展示教具的製作方式正式啟動。

在此次參與過程中，筆者感受極為深刻的便是此次受邀的版畫藝術家在創作前對於展覽文物的投注及思考。根據楊先生自述，為了此次委託創作，不但親自入院申請調閱及觀看與本次展覽相關的版畫圖書之外，同時深入了解每部作品背後的故事意涵，從而歸納出兩大創作主軸：一為「遊園」；二為「情愛」。由於古代的詩詞及戲曲書冊，經常運用版

畫作為輔助文字的具象化角色，以引領觀眾進入文字建構的情境，在故事裡頭穿梭遊歷。其中，建築樓閣、園林庭院，便常出現在戲曲詩詞的版畫之間，同時也是男女交往，幽會出遊之場域；至於情愛二字，更是自古而今、永恆不變的感情課題，不論是輾轉糾結、愛戀傷懷的愛情故事，還是敘說情感想望的思念與無奈，雖因時代環境而有不同的呈現方式，但其中蘊含的情感，卻無異於今日，十分適合合作為連結版畫創作的著力點。

在他發想與構思的過程中，最能引發興趣的是明代著名畫家陳洪經為《張深之先生正北西廂秘本》所繪〈窺簡〉插圖。《西廂記》是廣受民間歡迎的元代雜劇，敘寫相國女兒崔鶯鶯與書生張君瑞曲折輾轉的愛情故事。其中〈窺簡〉描述的是因老夫人悔婚，不願將鶯鶯許配給張生，使得張生思念成疾，鶯鶯因掛念而派紅娘探視，紅娘將張生託付帶回的簡帖讓鶯鶯自行發現，當鶯鶯正全神貫注地偷讀張生來信時，紅娘也在屏風後窺看鶯鶯，一手掩在唇邊，一手背後，

在此次參與過程中，筆者感受極為深刻的便是此次受邀的版畫藝術家在創作前對於展覽文物的投注及思考。根據楊先生自述，為了此次委託創作，不但親自入院申請調閱及觀看與本次展覽相關的版畫圖書之外，同時深入了解每部作品背後的故事意涵，從而歸納出兩大創作主軸：一為「遊園」；二為「情愛」。由於古代的詩詞及戲曲書冊，經常運用版

畫作為輔助文字的具象化角色，以引領觀眾進入文字建構的情境，在故事裡頭穿梭遊歷。其中，建築樓閣、園林庭院，便常出現在戲曲詩詞的版畫之間，同時也是男女交往，幽會出遊之場域；至於情愛二字，更是自古而今、永恆不變的感情課題，不論是輾轉糾結、愛戀傷懷的愛情故事，還是敘說情感想望的思念與無奈，雖因時代環境而有不同的呈現方式，但其中蘊含的情感，卻無異於今日，十分適合合作為連結版畫創作的著力點。

在他發想與構思的過程中，最能引發興趣的是明代著名畫家陳洪經為《張深之先生正北西廂秘本》所繪〈窺簡〉插圖。《西廂記》是廣受民間歡迎的元代雜劇，敘寫相國女兒崔鶯鶯與書生張君瑞曲折輾轉的愛情故事。其中〈窺簡〉描述的是因老夫人悔婚，不願將鶯鶯許配給張生，使得張生思念成疾，鶯鶯因掛念而派紅娘探視，紅娘將張生託付帶回的簡帖讓鶯鶯自行發現，當鶯鶯正全神貫注地偷讀張生來信時，紅娘也在屏風後窺看鶯鶯，一手掩在唇邊，一手背後，

飾及色調的底紋，形成同中有異的版畫趣味。

二、多版複刻與配色

傳統的版畫套印，大多一版一色，全張作品若是五色，需要分刻五塊雕版，再依序分色套印，而且需要等待前色乾後才能繼續層疊套色。因分色、分版、對位及印製過程十分冗長繁複，因此現代版畫創作者研發出單版複刻套印的技法，以凸版印刷，在同一版上以「遞減」邏輯進行刻除。草圖繪製時先完成色彩規劃，第一次刻除的是畫面中留白處，第二次刻除部分以呈現第一色，第三次刻除部分呈現出第二色，依此類推至最後一色。由於顏色是層層堆疊，由淺至深，才能呈現色彩的層次與質感。

此次作品雖然是以單版複刻技法呈現，然因屏風有四扇，故雕成四塊版，故以多版複刻稱之。四扇屏風分別代表春、夏、秋、冬，在繪製草圖階段，便確定色彩規劃，同時考慮刻版及壓印的先後順序。再者，為配合展場色調，顏色偏向典雅質樸，以符合四季意象的群組色系，同時確認色

彩比重及相互協調性。

三、線描及騰寫

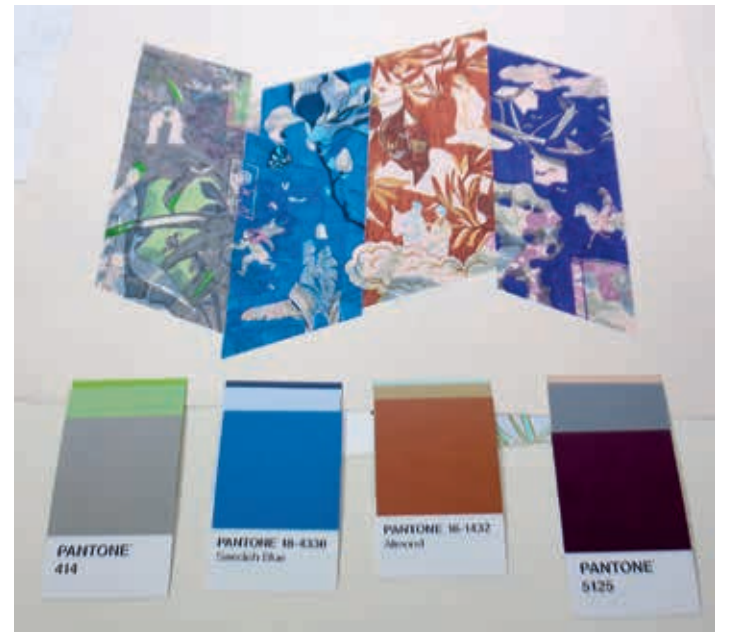
將定案後的草稿，先以電腦放大處理到等比例的尺寸，再列印下來。描圖紙接著覆蓋在彩圖上，以油性筆繪出圖案輪廓及分色範圍。由於版與畫作為左右相反，故將版材置於下方，上襯複寫紙，將描好的描圖紙翻至背面固定在版上，再將線稿進行第二次描繪，以便將圖稿複寫至版上。

版材採用質地均勻的橡膠版，由於輪廓為不規則形狀，考慮日後印製時對位的準確性，於是將屏風雕版

最為特別的是，楊先生此次特地選擇一款臺灣早期的包裝紙做為底紙。由於此種紙張具有半刻花、半透明的特性，將其裱在版畫創作之下，壓印後留白處將會出現紙上清雅的花草紋飾及色彩，增加作品的多元層次及色彩變化。而由於每張紙色紋樣因裁切處不同而有所差異，因此，每一件完成的作品，都會呈現些許不同紋

定稿線描圖 作者攝

以色卡協助配色 作者攝

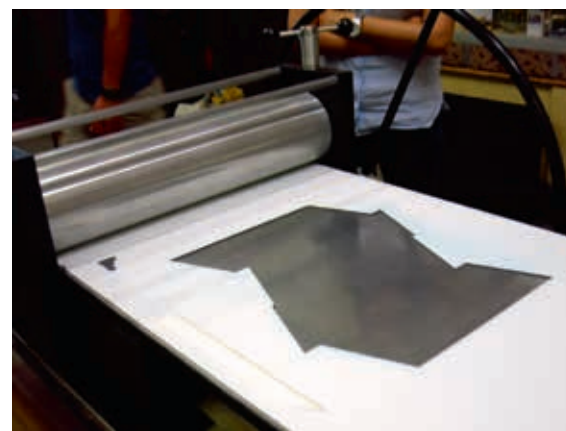
複寫圖稿至版上 作者攝

將漿糊均勻塗佈於花紙 作者攝

利用壓印機進行裱紙 作者攝

定位版及左下方的對位基準 作者攝

版畫的創作歷程與製作技法

一、構思及繪製

當決定接下這個展示教具的委託案後，藝術家便開始將腦中的發想，透過鉛筆及彩色筆繪製草圖，同時在不斷的反覆修正中，尋求每個版畫圖像適合安置的空間及大小配置，甚至思考實際執行製作的各種問題，以及該如何因應解決。

關聯的圖像內容，也將部分圖像人物跨越至另扇屏風，形成串場關聯。再者，當繪製人物造型時，取其意境，刻意留下人型輪廓，而將眉、眼、耳、鼻留白，以營造虛縹之感。

滾筒上色至橡膠版 作者攝

在調墨盤中進行調色 作者攝

將上色完成的四塊雕版依照順序（與完成作品左右相反）分別置入壓印機台上的定位版中。壓印的前置作業也十分重要，需要不斷調整壓印機的壓力並試印直至妥適，以獲得最佳的上色壓印效果，此外，在事前將雕版底部四邊裁切些許斜邊，也可增加雕版固定到定位版時的便利性。

七、分色套印

全部份量皆需一次調出，考驗著藝術家的調色經驗。一般色彩除螢光或部分特殊色外，多可以基本顏色調出，也可加入具珠光或金屬光澤油墨增加色彩的變化性，當需調出較淺顏色時，可加入維力油調整其透明度，若油墨過於黏稠，則加入亞麻仁油稀釋其黏性，但不會影響其色。

調色確認後，首先進行各版第一色的上色作業，以滾筒將油墨於調墨盤中以單向均勻滾開，再將滾筒在橡膠版上單向滾動，使得油墨適量塗佈到橡膠版上，過多或過少的油墨會使得圖像模糊不清或出現斑駁不均的情形。四塊雕版分別上色後，再行組合進行套印工作。

套色完成作品 作者攝

第一版壓印 作者攝

楮紙覆上，過壓印機後，花紙的亮面便會裱貼在版畫紙上，露出模造面的淺色花紋色樣。

五、雕鏤

此次版畫作品因為是運用凸版技法，故必須將上色的部分保留，用雕刻刀剃除不需要的部分。加上是多版複刻，所以每塊雕版須依上色順序分別刻版，多達三次，而所雕輪廓皆在

雕鏤橡膠版 作者攝

同一雕版上，因此，每次刻版前要謹慎確認需保留或去除的區域範圍，一旦有誤便無法修正。操作雕刻刀時，以一手握刀，另一手加強輔助，通常以食指壓住刀柄，以均勻平順的力量，刀尖向外，由內而外加以鏤刻，減少滑刀受傷的風險。

一般來說，留白的部分只要刻除乾淨，通常不會在壓印過程中造成影

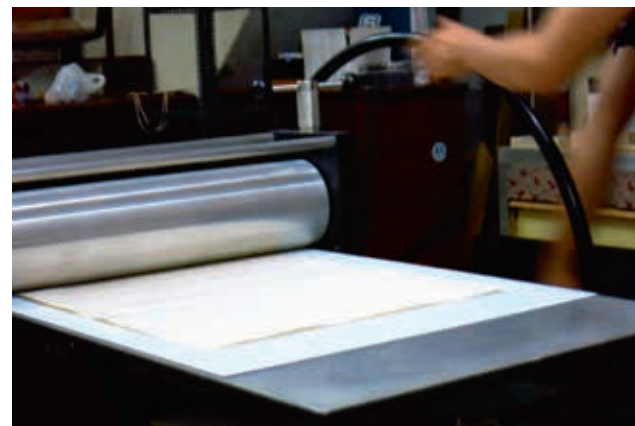

雕版局部 作者攝

響，但此次比較不同的是，在創作之初，藝術家便計畫以半浮雕方式來處理作品中的人物圖像，其中立體層次便來自於雕版最後一次刻印後，人物圖像上留白刻除的部分，因此，刻鏤的深度、刀痕，都會影響最終立體效果的呈現，製作時需要特別留意。

六、調色上墨

此次使用版畫專用油性印墨，色彩飽和、黏度適當，按照色彩計畫分別調色，四塊單獨雕版各具三色，所以共需調出十二色，每個顏色所需的

壓印工作進行 作者攝

播放此次版畫製作流程的紀錄影片。觀眾在觀賞院藏文物之餘，可以透過此一作品看到當代版畫創作的歷程，包括文字說明及實物展示，得以認識今日版畫不再是書籍裏的輔助角色，而是轉變成藝術創作的一種表現，同時在受到西洋版畫技法的影響下，當代版畫創作更可以呈現多元應用。

展場主視覺 謝明松攝

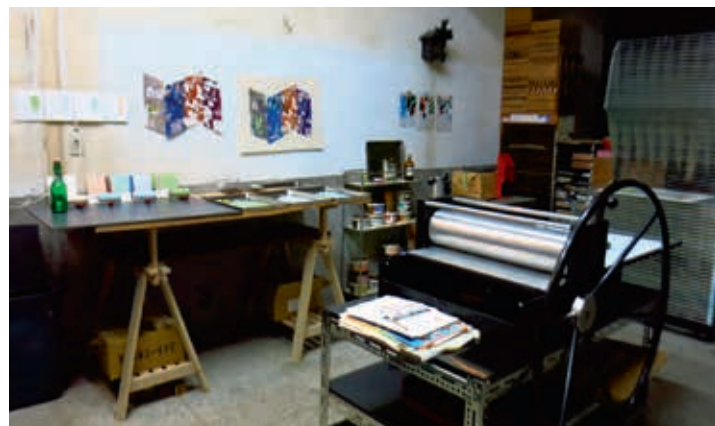
博物館教育的目的，在於利用展示物件與手法，讓觀眾與觀賞經驗發生連結，或深或淺融入生活經驗。以本次展示教育為例，可說是提供了不同面向與層次的資訊。觀眾可單純的欣賞作品所呈現的美感，或藉由閱讀文字了解作品中出現的人物、花卉圖案，與剛剛看過的古籍比對聯想，或者觀看影片及雕刻工具等實物等，對

本單元展示空間 謝明松攝

於創作過程獲得更多的了解，甚至激發自行創作的興趣，這也正是博物館提供教育推廣的目的與用心所在。
本文承蒙策展人許媛婷副研究員、版畫家楊忠銘先生提供諸多寶貴意見、資料及協助，特此申謝。

作者任職於本院教育展覽處

版畫工作室一景 作者攝

拱花效果製作 作者攝

作品細部 作者攝

作品細部 作者攝

將裱好花紙的版畫紙依著定位版上的對位基準標記輕輕覆蓋後，即可轉動壓印機將紙及雕版一同通過壓印滾筒，完成第一色壓印，之後，上色及壓印工作須反覆進行，直到所需作品的第一版套色全部完成。
完成第一版套色後，先以煤油將橡膠版上的油墨清除乾淨，再開始第二版的複刻修版工作，將要呈現第一色的部分刻除後，再上該版的第二色進行套印，依此類推，再進行第三版的複刻修版及上色壓印。由於雕版共分四塊，在不斷反覆的雕鏤修版及上色過程中，製作的各階段都需明確清楚的執行，讓我們見識到版畫創作不

僅仰賴藝術家感性的思考、美感及創意，還需要理性的流程及品質管理工，才能創作出成功理想的作品。
八、拱花
這次的創作發想來自於明清版畫的「餛版」、「拱花」技法。所謂的拱花技法，指的是利用雕版凸出或凹陷的線條圖飾，以不著墨的壓印方式造成立體浮雕的效果，使畫面更具層次。但明清時期所使用的拱花技法今已無法完全重現，遂激發藝術家嘗試以創新方式，製作出浮凸效果。
在作品上色完成且靜置乾燥後，將作品翻轉，下襯原圖雕版，以手工工具在圖面上直接加壓，慢慢依著原來

圖面刻除的區域輪廓壓出凹痕，正面便會出現立體浮凸效果。當初雕鏤時，藝術家便特意考慮刀痕深度及線條，讓立體效果飽滿帶有刀痕筆觸，也選擇了纖維具韌性的版畫用紙作為底紙，但由於上面裱貼的台灣花紙非常薄透，需耐心分次逐步加壓，以降低作品失敗的機會。這次使用的手工具也讓人出乎意料，是牙科補牙使用的器具，藝術家發現適合精細的製作工作而加以使用，也是創新有趣的一項嘗試。
最後，作者在版畫作品下方，以鉛筆從左至右依序標出：版次／總版數、作品名稱以及作者簽名，整張作品方告完成。

結語

本次展覽的展示教具為第四單元「古今匠心」，配合參觀動線，規劃設置於展場進入後的左側空間。牆面上分別佈置有單元分說明、草稿彩圖、調色色樣及完成作品，同時展示製作時所使用的工具與材料，如雕刻版、雕刀、毛刷、滾筒及刮刀等，並