

雕版印刷的藝術

民間版畫 木版水印

雕版印刷是一種古老的印刷技術，古時的經籍、章回小說中的繡像插畫、新年時張貼的年畫及一些清末民初的商業廣告等，都是用這個方法印製而成，流傳後世。隨著印刷術的進步，雕版印刷在現代社會的應用機會越來越少。現時雕版印刷已走向藝術領域，中國傳統的民間版畫和木版水印均是由雕版印刷演變而來。

追尋雕版印刷的根源

中國何時開始有雕版印刷，未有文獻記載，只知早在公元四世紀中葉便已出現了用雕版印成的道教經咒符籙。及至唐代，因為印刷大量佛經，遂將雕版印刷推上一個更繁盛的時期，現存最早的木版畫，便是唐咸通九年（公元868年）《金剛經》的扉畫〈如來說法圖〉。到了宋代，版畫的內容已十分多姿多采，據北宋的《東京夢華錄》載：「近歲節，市井皆印賣門神、鍾馗、桃板、桃符及財門鈍驢、回頭鹿馬、天行帖子」，及至元末，開始從單色印刷步向彩色套版印刷，而至明代萬曆年間，廣泛流行。

明代是雕版印刷的輝煌時代，胡正言從雕版印刷的基礎，研創出更新的印刷技術。他的《十竹齋畫譜》和《十竹齋箋譜》載有作品近六百幅，全部以他所發明的「鉅版」和「拱花」水印技法印成（註一）。胡正言把一版數色的套版技術，一變而成數版分色套印的技術，可以在一幅畫上印出更多顏色，並能表現出色階深淺的不同變化，豐富了畫面，是古代印刷技術的一大突破。中國的雕版印刷，輾轉相傳到近代，逐漸集中於民間版畫及木版水印兩方面的發展。民間版畫和木版水印兩者基本上相同，只是民間版畫的取材多表現民間生活，譬如戲曲故事、節日慶典，筆劃樸實，具有濃厚的鄉土情味；而木版水印用於複製國畫，故此需要表現國畫淡雅幽遠的一面，一般多為騷人墨客所欣賞。

雕刻用的刻刀

各種掃子和耙子

色彩繽紛的顏料

雕版印刷的材料

據有四十多年版畫創作經驗的許晴野先生表示，雕版的材料多數是木，也有用石和磚，視乎需要效果而定。一般常用的木材為梨木、杜梨木、黃楊木、棗木等。其木以梨木的質地硬實，所製成的雕版印刷效果最好，特別是採用梨木的木口雕刻幼細的圖案，例如郵票，可以做到十分精確的地步。

木版的厚度一般在一寸到寸半之間，事先需經浸水處理，許先生解釋浸水是要讓木材中的膠質流走。浸水後將木材放在陰涼地方待其自乾，切不可曝曬於日光之下。木材從浸水到完全乾透，需時約兩到三年，方可作雕刻之用。

版畫分油印和水印（註二），兩者所用的顏料不同。油印版畫採用印刷油墨，水印版畫則

用水墨畫的顏料。這些顏料大多有現成品，但如要追求最佳效果，還是自行煉製較好，顏料可以是礦物性的如貝殼粉，或是天然植物性的如槐花、蘇木、青黛等。工具方面有斜口刻刀、平口刻刀及尖口刻刀，棕毛製的掃子和耙子等。

每張版畫按其畫面的精細程度來決定要雕多少塊版，畫面越細緻則分版越多，套印出來的色彩層次也越豐富。民間版畫的畫面線條多數清晰簡潔，分版不多，但水墨畫的線條不如民間版畫般脈絡分明，又多運用暈染，其色彩層次分佈往往比較複雜，而木版水印所要求的複製準確性極高，不單構圖、色彩運用變化要跟原畫完全一樣，就連原畫本來的破損痕跡，也要全部複製出來。六十年代，榮寶齋以木版水

製作版畫的雕版

印複製的〈韓熙載夜宴圖〉，就一共雕刻了1600多塊印版，用了八年時間，才僅僅複印了三十五幅。與原畫相比，這幅水印複本幾達以假亂真的地步，在國內外均享有極高評價。

雕版印刷的技法

民間版畫和木版水印的基本製作方法是一樣，一共分為三個步驟：構圖（木版水印稱之為勾描）、刻版、印刷。畫師先構思圖樣，接著分版雕刻，最後上紙印刷。這三個步驟緊密相扣，其中一個稍微出錯，即會影響其他兩個步驟，所以絕不可以掉以輕心。由於木版水印的製作過程比較複雜，以下會作較詳細的描述。

（一）勾描（構圖）

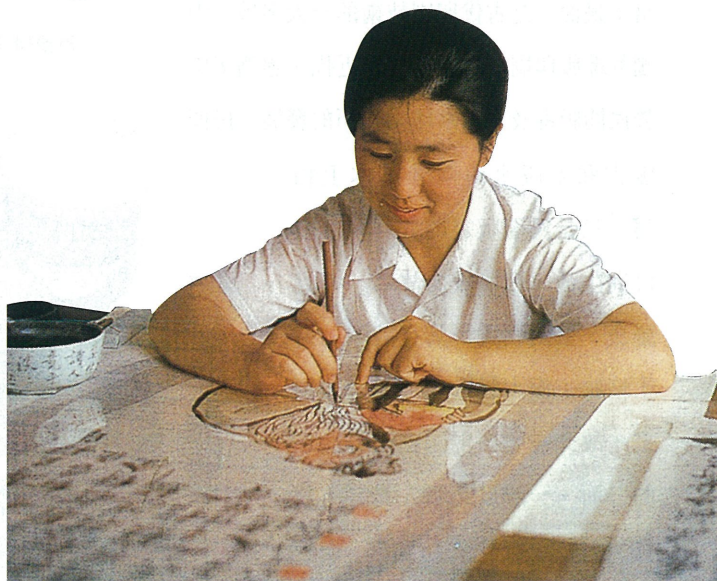
這是木版水印的第一步，亦是水印畫能否重現原作風貌的最關鍵一步。畫師在重新勾畫一幅作品時，必須準確模仿原作筆觸的運用，色彩著墨的濃淡，並要捕捉到原作

的精神面貌等等，這樣複印出來的水印畫，才能逼肖原作。負責勾描的工作人員會在選定的原畫上，先鋪上一張透明紙，用深墨將原畫的所有線條勾描出來。（註三）

接著下來是「摘套」。摘套極為重要，它類似印前工序的分色。勾描師定了畫稿後，先對原畫進行分析，將畫面的不同顏色，或深淺不同的層次分開。然後在已描好的透明紙上，另鋪一層紙，按照畫面深淺的色階，分別勾勒出一張張雕刻用的稿。摘套過程中要注意的，是要考慮到刻版和水印所出來的效果。分版分得過於繁瑣或者太過簡單，都會直接影響到最後水印畫的完成質素，如何分得恰到好處，就端賴勾描師的經驗。

水印畫所用的雕版有主版和次版之別。在分版過程中，勾描師要仔細找出原畫中最關鍵的色調，並以此作為全幅畫的主要版片。這塊主版，既便於勾描師掌握圖畫的總調子，又方便工作人員進行水印時安裝套版。主版確定後，才進一步分析其他次要色調，這些依次要色調勾描的畫稿便是次版。初步勾描完成後，須和原畫比較，仔細觀察是否已準確無誤的將原畫勾描好。一切完成妥當，便可交給刻版人員進行下一道程序。

(二) 刻版

雕刻的技法，直接影響最後印刷出來的畫面是否精細。雕刻人員收到勾描師完成的雕稿後，根據印刷的需要，選擇適合的木材作為雕版。每種木材的特性不盡相同，例如常用的梨木，它吸水均勻，硬度適中，適

用於刻筆劃線條，及山水畫中的皴、擦、點、枯筆等(註四)，用途較為廣泛；杜梨木較為鬆散，吸水快，就多用

來刻寫意畫；至於黃楊木則質地硬而吸水小，所以又特別適合刻纖細的線條如人物的頭髮、眉毛等；棗木硬而木質暴躁，易於乾裂，所以又合於刻枯筆。

選好的木版要進行刨平磨光，按所需大小鋸好，再

將已描好的紙樣反轉貼在木版上，貼時注意木版表面一定要平滑，紙樣要貼得順服，否則會使雕刻好的刻版不準確。之後，雕刻師便按圖樣在木版上動刀刻劃。一幅中國畫常會用上不同的筆法，要能準確呈現原作，雕刻師也需運用不同的雕刻方法及工具。如點、線、皴、擦等筆法，是一手緊握斜口刀，另一手的拇指輕力扶著刻刀去刻；而枯筆則要用崩刀，持刀的方法猶如手握鋼筆寫字。雕刻時下刀要準，雕刻師全神貫注，小心掌握刀鋒的方向。刻線條要有力量，刀與刀之間緊密銜接，氣息相連。然而國畫的筆鋒往往剛中帶柔，要將它模仿得形神俱似，雕刻師必須運用巧勁，才能表現出中國畫那種連綿不絕，其意悠悠之境。

(三) 印刷

紙和絹都可以用來作木版水印的「畫紙」(註五)。紙多為宣紙，宣紙盛產於安徽省涇縣，一般利用當地的天然泉水，歷時一年才製成。宣紙具有「鬆而不弛、緊而不實、淡而不渾、光而不滑」的特點，能夠具

體顯示水墨的多層次變化，是中國特產的紙張。而絹具有彈性，如果就這樣拿去印刷，很容易會套印不準。要避免這情況，要訣是先把絹布拉直，然後在背後托一層紙，這樣印時絹布就不會變形走樣。

水印的印刷技術主要有三種：刷、研、揮。印刷師傅充分掌握各種技法的輕、重、緩、急，通過靈活運用不同手法，表現出不同的作品風格。「刷」是水印的基本功，印刷師傅一手扶著木版，一手懸腕提著蘸上顏料的掃子，在木版上打圈式的抹上顏色。刷時力度要均勻，木版上的顏料要塗得飽滿，以免印出來時會色彩不均。木版上好色，師傅便鋪放宣紙在版上，用耙子在紙背上一下一下的掃過去，這手法稱之為「研」。研的力道，因畫面的構圖不同，而有輕重之別。例如要表現雲霧，研的力度便要輕，速度要快；要現出人物的鬚鬚，便要力度穩，速度不徐不疾。

但要完全重現一幅畫的原貌，單靠「刷」和「研」是不夠，印刷師傅還需配合上「揮」這手法。中國畫的一筆之中，往往同時用了好幾種不同的筆法，濃淡深淺，盡在一筆表現，變化莫測，難以言傳。所以單靠在木版上刷顏色，是不能完全表現這些變化。印刷師傅這時便會在木版的適當位置上，用毛筆按原畫蘸墨塗上去，再行鋪紙印刷（註六）。表面看來，「揮」很簡單，但印刷師傅要表現出原畫的藝術美感，除必須有能力將這技法運用自如之外，還需具有相當的藝術修養。水

印完成後，便會交裝裱師傅去裝裱，一切工序大功告成。

參考書籍

《木版年畫》 徐藝乙/陳健

山東科學技術出版社

《中國木版水印技法》 孫日曉/馬秀英

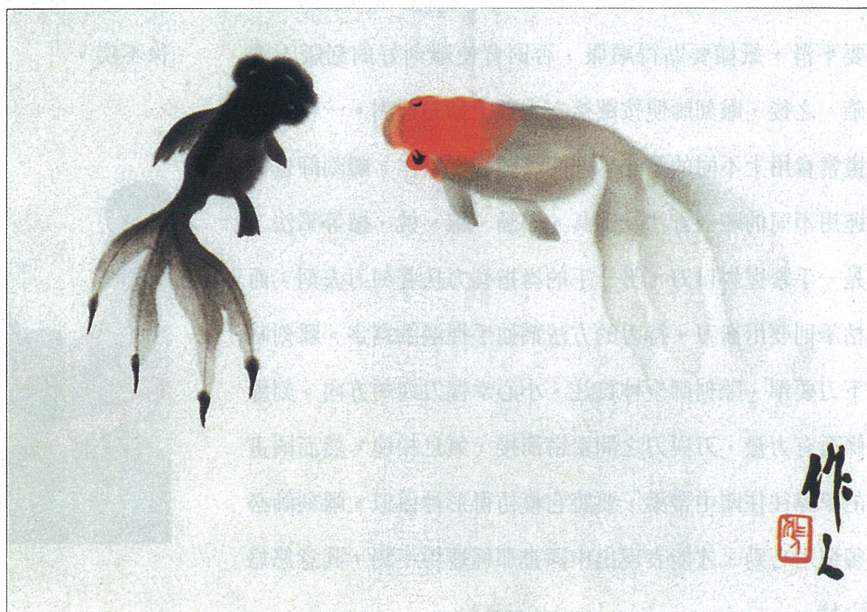
天津人民美術出版社

《楊柳青版畫》 雄獅美術

雄獅圖書公司

後記

民間版畫和木版水印從傳統雕版印刷發展而來，兩者風格不同，但都是印刷工藝和繪畫藝術結合的成果。每印製一幅圖畫，所花的時間甚長，而每個技師所傾注的精神心血，更是難以估計。儘管現代印刷已經進入極之先進的數碼時代，但這些獨具中國文化色彩的印刷技巧，極具價值，是傳統留給我們的一件瑰寶。

以木版水印複製的吳作人「金魚」圖

註一：「餽版」和「拱花」是胡正言獨創的印法。所謂「餽版」，即是分版分色的套印技術，通過不同顏色的印版，更具體表現畫面不同層次的變化。「拱花」則是將刻版固定，在上面鋪宣紙，再在紙上放一塊氈子，用力向下壓，紙的下面便會現出清晰的花紋浮印。

註二：木版水印只用作複製水墨畫，用的顏料一定要和水墨畫所用的一樣，所以只有水印，並沒有油印。

註三：民間版畫沒有用透明紙複印這個步驟。畫師直接在紙上構圖，然後按圖另外描出不同的分色稿。

註四：這些均為中國畫的表現技法。

註五：民間版畫同樣有用不同的材料為畫紙，例如宣紙、玉扣紙、綢、土布等。

註六：印製民間版畫亦有運用毛筆塗抹的技巧，不過是在畫面著筆，而不是在雕版上。舉例楊柳青版畫的製作方法，便是在付印後，再用筆為畫中人點染臉上的紅暈。

亞洲印刷器材(香港)有限公司

1993 705 3月尾到港
(已提升到1997年
6月電腦版本)

1989/90 RZK3B 現貨
在歐洲已清洗
及檢測

1995 204-HOB 高台出紙 4月中到港

有意請電：(852)2481 8932

傳真：(852) 2494 0265

王先生接洽

JAC 即時貼不乾膠標籤

矚目廣告材料新推介：JAC SERIFLOOR 地板廣告專用自貼薄膜

優點

防滑、不反光啞面裱膠膜能避免廣告磨損，

貼後可輕易剝離，不留殘漬

JAC SERIFLOOR —— 助您穩佔市場陣地！

利獲時工業有限公司

LEVOX INDUSTRIAL CO. LTD.

電話：(852) 2332 1388 (10線) 傳真：(852) 2780 7886 2782 2425

電郵：levoxhk@netvigator.com

本公司尚可供應其他各種用途之不乾膠材料