

作品暨學習成效說明書

課程名稱：版畫創作基礎

隊名：中西藝術融合-故宮塔羅牌

成員（含系級、學號）：資管一

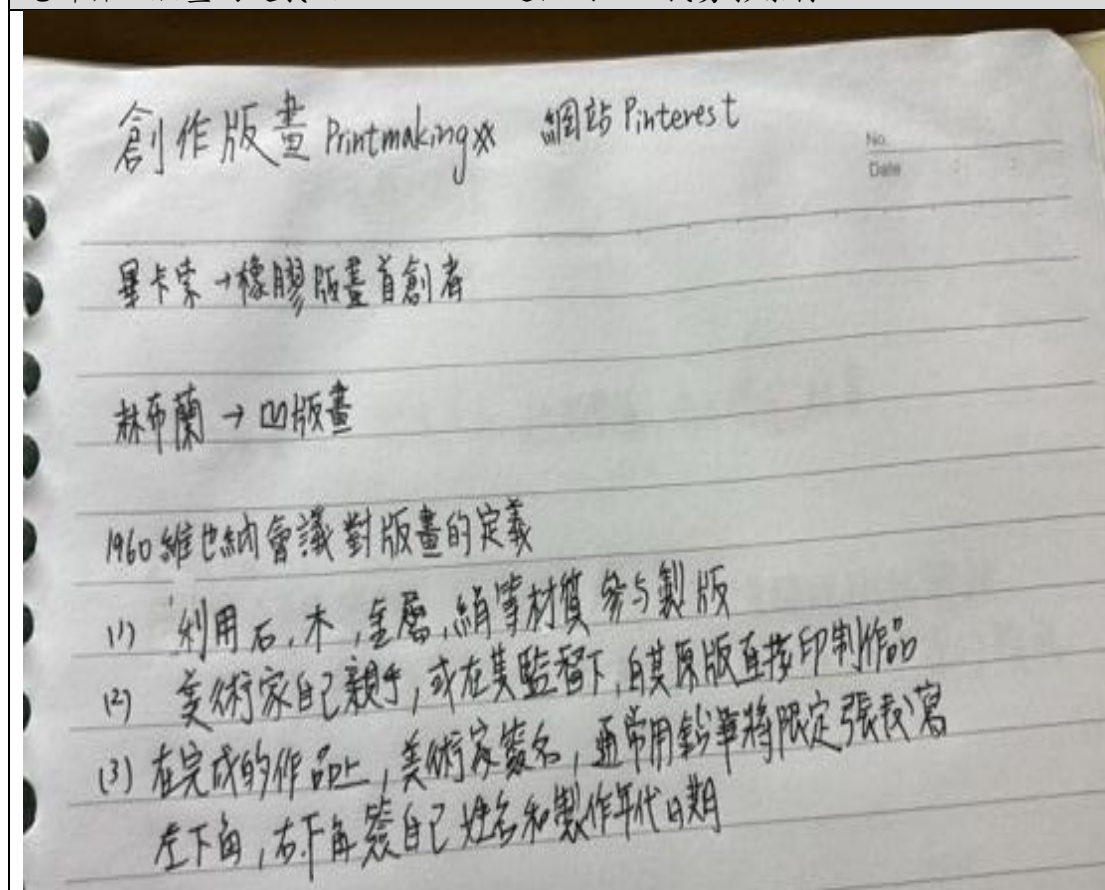
黃靖淳

一、學習目標

本課程旨在引導學生創作版畫，培養現代版畫的專業知識與藝術鑑賞能力。課程內容將從版畫的歷史脈絡與基礎定義出發，介紹不同種類的版畫技法，如凸版、凹版、平版等，讓學生初步了解各類技法的表現形式與工具運用。透過課堂講授、技法示範、創作實作及名家作品欣賞，培養其審美感知、視覺表達能力與創意思維。課程強調構圖設計與刀刻的呈現，使學生能將個人想法透過版畫轉化為具體作品，培養對美的實踐能力。在實作部分，課程設計由淺入深、循序漸進，從基本刻版、上墨、印刷，由教師與助教全程指導，協助學生熟悉工具操作與技巧，修改畫稿，增進視覺及刻印效果，學會創作調整的能力。學生將親手完成數件個人版畫作品，在期末有大型木板雕刻需要完成，並有機會參與小型展出，分享創作成果與心得。

剛開始上課抄的筆記：

老師介紹版畫的定義及 Pinterest 這個網站，找剪影素材

二、作品名稱：故宮塔羅牌-世界

三、摘要

藉第 21 張塔羅牌〈世界〉為設計主軸，融合故宮典藏文物：嵌綠松石金屬絲犧尊(牛)、掐絲琺瑯獅子、金鑲寶石萬壽如意。中央的仙女手握如意，如意上有長壽的卍(乂弓丿)字，傳達著「萬福綿綿」與「吉祥如意」的祝福與敬賀。花園上則有歐洲洛可可風格的花紋，花園下我以故宮神獸取代原本的獅子與牛。作品融合中西文化元素，貼合著〈世界〉這張塔羅牌的主題：圓滿、完成與整合。

四、詳細說明

塔羅牌牌面	使用元素
	1.嵌綠松石金屬絲犧尊(牛) 2.掐絲琺瑯獅子 3.金鑲寶石萬壽如意

畫面中仙女(塔羅牌原尊為大地女神蓋亞)身上纏繞象徵祝福的錦帶，身旁圍繞花園象徵勝利的桂冠，是一個無限的圓，代表世界無限的循環運轉著，牌面四個角落圍繞四個聖獸。天使象徵著理智與思考的風元素；老鷹象徵著感性與滋養的水元素；牛象徵著物質與架構的土元素；獅子象徵著熱情與勇氣的火元素。火土風水四元素聚再一起，也象徵著最好的完備狀態。

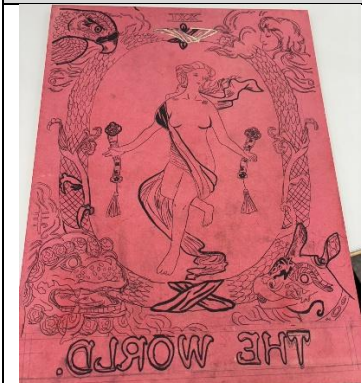
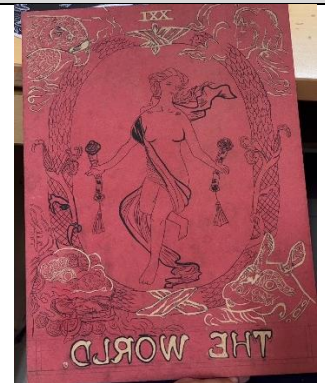
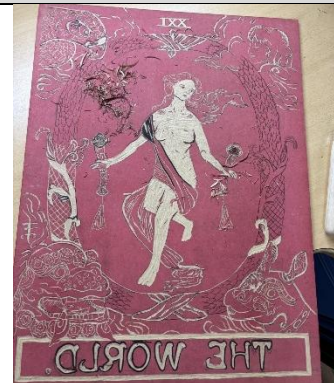
這張牌具有積極意義，標誌著旅程的結束和新的開始。世界牌的起源與宇宙觀的表現密切相關。中世紀的宇宙圖描繪了人類與自然、神性之間的和諧，這種理念影響了塔羅牌世界牌的設計，成為圓滿與超越的象徵。

人物主體「蓋亞」是希臘神話中的大地母親，創造了一切並回收萬物，象徵著宇宙的循環與平衡。她的角色與世界牌的主題相呼應：所有的終結都是新開始的起點。

一開始拿到圖時，其實在糾結要將故宮元素強調在女神上還是四角？後來更想要保留女神婀娜多姿的體態，錦帶與髮絲隨風飄揚，巧妙地勾勒出身體曲線，給觀賞者希臘神話的夢幻華麗感。女神雙手原本拿雙頭蠟燭，我改成承載吉祥寓意的如意，融入佛教元素，使人物主體更端莊、有神聖性。

花園部分，原本的花園型式較枯燥，我將中下半部改成線條，在視覺上不會那麼單一，且增加歐式洛可可花紋纏繞花園，豐富畫面，營造華麗氛圍。四隻神獸是很好的發揮空間，我將故宮知名的神獸(犧尊、獅子)取代原本的西式風格，仔細描繪獅子上的鑲金圖騰；凸顯犧尊眼周鑲嵌的寶石，兩尊東方神獸駐守於女神前，中西藝術合併，製造視覺對比，且貼合塔羅牌原意:世界圓滿與整合。

四、創作過程

雕刻進度：5%	雕刻進度：45%	雕刻進度：80%
		
雕刻進度：100%	印版照片(初版)	正在加強邊角油墨
		

五、精進反思

版畫創作基礎課程融合美學欣賞及實作體驗，讓我重新認識版畫，我從一開始對版畫僅有國小時期的模糊印象，透過講解、示範、實作，到我完成了人生第一件木刻版作品，雖然現在對雕刻刀的掌握還不是很精熟，力道、深度與曲線流暢度仍遠不及老師及助教，但我仍為自己的進步感到喜悅。創作過程需要高度耐心與細緻的觀察力，隨時注意刀鋒的角度與轉向，刀子不像畫筆，無法輕易修改。經過前兩個作品(紙板版畫、橡膠版畫)，我了解到構圖的重要性，難怪老師一直強調反差及剪影，版畫只有兩種顏色，在前期構思就必須考慮整體效果，前兩個作品都只有線稿，導致刻的時候都需要思考哪邊要去除，非常燒腦也沒有效率，所以我在此木板作品使用平板畫稿，方便黑白填色，更直接的產生我想要的視覺效果。

此件期末作品也成為我認識故宮文物的機會，在尋找素材上，收穫了很多靈感，除了看到許多可愛的中國神獸，比較驚訝的是，原來故宮有很多西方藏品，像是有天使圖案的琺瑯珠寶盒或是西洋人物圖高足杯金屬花絲，為我的作品添入歐式元素。

在老師的課堂上常常能感受到老師教學熱情，與助教的貼心輔導，以自身的經驗，盡力的幫助每個學生減少失誤。第一版的時候有拿給老師看，老師除了幫我把臉部紋路刻得更深之外，還加強了重要輪廓及兩旁豎刻痕，增加花園四周的陰影，使畫面更有層次。

回顧整體學習歷程，我認為自己最大的成長是在態度與耐心上的轉變。從一開始容易浮躁、急於完成，到後來願意花更多時間打磨細節、修正錯誤，過程雖然很辛苦，但是看到成果很值得。我逐漸體會到藝術創作是一種與自己對話、也與作品對話的過程。

