

悠遊畫境—重彩人物繪畫創作研究

張美玲

Zhang Mei Ling

國立台灣藝術大學書畫藝術學系博士生

摘要

繪畫創作映現著生活，繪畫創作之情境思維體現著社會與人文內涵。現今這個科技高度發展的時代牽引藝術創作蓬勃發展，繪畫風格、題材、甚至繪畫顏料都有了極大的變化，在在都促成了繪畫創作的自由多元與無限發揮的可能。本文以自我繪畫創作構成為探討重點。筆者以人物畫為創作主題，主要是因人物畫是最能反映文化、生活的題材。筆者嘗試將互不關聯的事物並列，達到一種思緒的自由聯想、虛擬情境的繪畫意涵，這亦是意念的昇華及眾多片段的積累，繁複的景物互相映現，係不同平面、立體、時間的組合，三度時空的串聯所構成心中意念，不同面相的意念凝結而重新構成，將其轉化為創作之內涵。

【關鍵字】 悠遊、意境、畫境、重彩、人物畫、繪畫創作

一、前言

近現代繪畫創作隨著時代變化而發展，在多元文化的接觸與融合中呈現多樣面貌。在這個多元紛呈的當代美術進程，繪畫的面貌豐富而多變，這現象反應在創作的形式、內涵、材料應用等。面對著多元社會與國際化思潮的衝擊，這一代的藝術創作者在承繼傳統與多元繽紛的當代藝術創作之間尋找自身的繪畫定位。

中國的繪畫在世界美術史上深具獨特性，在這個多元紛呈的當代美術發展中，保留自己傳統文化之繪畫特色與精神而又能有所創新是重要的。有傳承才會有歷史，有歷史才會有創新，有創新才有發展可言。前人在中國美術史上的付出與奉獻甚多，從古至今人才輩出、成果璀璨的開創了中國繪畫格局，成就足以傲然於世界。現代繪畫創作者，能在整整數千年後，享有無數歷代優秀畫家用高深學養、品格所表現的創作成果，使簡單的筆墨具有了豐富的內涵，更在各方面的努力，作為開創現代中國繪畫的條件與背景，是多麼得天獨厚。

在這個科技高度發展的時代牽引藝術創作蓬勃發展，繪畫風格、題材、甚至繪畫顏料都有了極大的變化，在在都促成了繪畫創作的自由多元與無限發揮的可能。創作思維隨著生活、時代而轉變，在許多創作者的創新努力中，每個創作者，不同的作品思維，舒展著不相同的內在靈魂，相同的是，都在努力尋找創新的道路。筆者在現階段以探索當代人物繪畫的內涵與種種可能性，尋找自我的繪畫定位，開拓出嶄新的視覺語言為重點。筆者使用東方媒材，應用科技開發的材料，探討材料的種種可能等。

二、寫意表現與多元風格

隨著電腦科技、網際網路的日新月異、一日千里，網路成為人們日常生活極重要的一部分，電腦科技的快速發展，網路世界的無遠弗屆，滿足了現實生活中所無法達成的許多面向，人們生活中充斥著電腦網路、數位化生活、現實與虛擬世界間的交織與調和漸漸改變了世界的面貌與我們的生活。在網路虛擬的世界與現實世界，一般人可能認為是虛實相異的，其實虛擬世界的效應正快速擴散在我們的生活中，電影、戲劇、數位遊戲、以及不同的電腦軟體與科技產品提供我們對數位化生活的追求，現今我們的生活相較十年、二十年前有了截然不同的面貌，科技的進步將人類文化帶入一個嶄新的世界。

筆者在教學上接觸到「數位遊戲」，深刻感受「虛擬情境」的趣味，在虛擬世界裡什麼都可以發生，許多的想法都可以被翻轉，用這樣的概念對應到我們的生活中，無論做什麼樣的選擇，所得到的任何狀況都可以隨時暫停、存檔、在適當時候亦可以將存檔重新開啟。想像如果人生也可以如此操之在己，我們的生活與人生是否將更無憾且有趣。筆者將這樣的思維應用在繪畫創作上，如圖 1-4〈少年十七〉，是運用「虛擬境域」的概念，運用不同時空的重組、自由聯想等手法創作之作品。

藝術創作映照生活，繪畫創作之情境思維，映現著當代的社會、人文內涵與文化特色，繪畫亦伴隨社會文化的變遷而發展。近兩年筆者在人物畫創作中，常以自己的學生為主題，由於長期的相處，對於主題人物有著一定程度的了解，亦感受他們截然不同的時代，體會到下一代的思維、想法已然不同。在這資訊爆炸、思想自由開放的時代，面對著多元社會與國際化思潮的衝擊，傳承與多元繽紛的新文化，該何去何從？

生活是藝術創作的根源，脫離生活就沒有藝術創作可言。生活積累的體驗，理性與感性材料越充足，創作能量就越巨大而自由。在中國繪畫史上，一些傑出畫家所取得的巨大成就，都和深入生活有密切關聯，如北宋張擇端〈清明上河圖〉，畫家在深入觀察、研究生活的基礎上，將所見所聞忠實記錄下來，當然也是經由藝術家的思想感情與生活相鎔鑄的過程，讓美景再造映現。

五代南唐時的著名人物畫家顧閔中極具盛名的〈韓熙載夜宴圖〉，〈韓熙載夜宴圖〉在許多典籍中都有提及，描寫文人士大夫階層的真實形象和生活的繪畫，這象徵著世俗人物繪畫的發端，可說是人物畫興起的重大轉折。從古至今中國繪畫表現之題材皆與生活相關聯，題材上雖是生活中俯拾可得，中國繪畫特殊之處在於繪畫表現不只於生活的表象，更重要的是中國文化數千年，悠遊涵泳的文化思想與超然的人生境界。

三、「悠遊。畫境」創作之相關藝術學理探討

（一）、 「外師造化，中得心源」

中國繪畫史籍畫論中關於繪畫創作記載很多，古代繪畫美學思想非常強調以自然為師，對中國畫家來說，寫生是繪畫創作過程中很重要的功課。從人文與自然的觀照，應目會心的感知中，南朝宗炳從理論上提出繪畫之要在「應目會心」¹，不單是客觀的去描繪自然，更重要的是畫家應目之後，通過內心情感與思想轉化的情思感動，物象要經過藝術家思想感情的鎔鑄，達到情景交融、物我兩忘，即「萬趣鎔其神思」。唐·張彥遠《歷代名畫記卷十·唐朝下·畢宏》云：『初，畢庶子宏擅名於代，一見驚嘆之，異其唯用禿豪，或以手摸絹素，因問皀所受。皀曰：「外師造化，中得心源」畢宏於是闔筆。²』唐代張皀「外師造化，中得心

¹宗炳〈畫山水序〉見載於《歷代名畫記》卷六，刊《中國書畫全書》143 頁，上海書畫出版社 1993 年 10 月

²唐·張彥遠《歷代名畫記卷十·唐朝下·畢宏》〈中國古代畫論類編上〉，第一編，第 592 頁。北京：人民美術出版社，1998 年。

源」的名言，成為千古畫家的座右銘。清代鄭板橋提出的「眼中之竹」、「胸中之竹」、「手中之竹」，概括了繪畫創作「應目會心」的過程，通過觀察寫生，經由藝術家的思想感情融會貫通的過程，讓美景再造映現。清·鄒一桂《小山畫譜》云：「今以萬物為師，以生機為運，見一花一萼，諦視而熟察之，以得其所以然，則韻致丰采，自然生動，而造物在我矣。³」

（二）、東方繪畫美學與造境

東方繪畫美學特質在畫面構成上，形、色、佈局、空間意圖等，更重要的是「意境」，就精神內涵而言「意境」是構成藝術內涵所不可缺乏的因素，是中國繪畫傳統美學最重要的部分。李可染說：「意境是藝術的靈魂。是客觀事物精華部分的集中，加上人的思想感情的陶鑄，經過高度藝術加工，達到情景交融；借景抒情，從而表現出來的藝術境界；詩的境界，就叫做意境。」在許多藝術創作、欣賞、批評中常把「意境」作為藝術美的標準。薛永年在〈關於意境〉一文中說：

綜而觀之，中國畫家的意境論，主張「以意為主」，強調「表現」，很又要求寓「表現」于描述中，使「意造境生」，令「山性即我性，山情即我情」，「山川與予神遇而迹化」，通過「攝情」和「寫貌物情」，達到「攄發人思」，憑藉有限的視覺感性形象，在虛實結合中，誘發聯想和想象，使觀者在感情化的「不盡之境」中受到感染，領會其「景外意」以至「意外妙」，潛移默化地發揮其審美作用。畫家所作係一圖一意，情因景發，既使人感動，又讓人玩味思考；不僅有畫家的「表現自我」，而且有表現同類人內心的普遍意義；

³ 〈小山畫譜〉，清鄒一桂(1686-1772)，字原裱，號小山，晚號二知老人，江南無錫人(今江蘇無錫)，〈小山畫譜〉是其主要繪畫著作，全書共分上下卷。

不但抒情寫趣具體而微，同時能有體現審美理想以至生活理想的高度。⁴

「意境」是中國繪畫美學最重要的部份，藝術創作借助形象傳達出意蘊和境界，是一種情景交融、虛實相生的情境，及其誘發的審美想像空間，激盪出生命律動的韻味及詩意。

春山烟雲連綿人欣欣，夏山嘉木繁陰人坦坦，秋山明淨搖落人肅肅，冬山昏
霾翳塞人寂寂。看此畫令人生此意，如真在此山中，此畫之景外意也。見青
烟白道而思行，見平川落照而思望，見幽人山客而思居，見岩扃泉石而思游。
看此畫令人起此心，如將真即其處，此畫之意外妙也。——北宋·郭熙、郭
思《林泉高致·山水訓》

關於意境，北宋·郭熙在論述真山真水因時令或欣賞者觀賞的位置不同而變化無窮；因作者與欣賞者的感受不同而意境萬千。郭氏父子明確提出「意境」一詞，認為山水畫必須畫出詩意。

寫貌物情，摠發人思。

詩是無形畫，畫是有形詩……境界已熟，心手已應，方始縱橫中度，左
右逢源。——北宋·郭熙、郭思《林泉高致·畫意》

王翬、惲壽平評曰：凡理路不明，隨筆填湊，滿幅布置，處處皆病。至點出無畫處更進一層，尤當尋味而得之。人但知有畫處是畫，不知無畫處皆畫。畫之

⁴薛永年〈關於意境〉，《中國書畫》的十一期，1982年7月

空處全即虛實相生法，人多不著眼。空處妙在通幅皆靈，故云妙境也。王、惲等人的話，都注意到藝術境界裡的虛空要素。中國的詩、書、畫裡，表現著同樣的意境結構，代表著中國人的宇宙意識。

王國維〈人間詞話〉曰：「境非獨謂景物也，喜怒哀樂亦人心中之一境界。故能寫真景物真感情者，謂之有境界，否則謂之無境界。」在王國維看來，文藝作品中的境界，是作者的感情結合外界的景象的統一體。「有情有景」、「情景統一、」是藝術家創造的藝術意境。從具體可視的客觀景色，到借以抒情達意的景象，以致意境創造的最高境地。意境的創造表現為物質與精神的調和，亦為實與虛的結合。

四、現代重彩畫的繪畫表現特質

色彩應用在漢唐時期已有相當優良的傳統，用色在中國繪畫很早即已開始，南齊謝赫的《古畫品錄》，是中國第一部繪畫理論專書，亦是中國第一部有科學性、系統性的畫品專著，是中國繪畫較早的用色原則總結。這部著作中謝赫提出繪畫「六法」，「六法」中的「隨類賦彩」，即是論按照不同對象的用色問題，用色在中國繪畫很早即已開始。謝赫「六法」中的「隨類賦彩」，及南朝宋·宗炳《畫山水序》提出的「以色貌色」，概括了中國畫色彩方面的基本原則。在色調的要求上，「艷而不俗，淡而不薄」。在色和墨的關係上，有「色不礙墨，墨不礙色」，「色墨交融」、「以色助墨光，以墨顯色彩」，「墨中有色，色中有墨」等精闢論述。清·王原祁《雨窗漫筆》云：「設色即用筆、用墨意，所以補筆墨之不足，顯筆墨之妙處。⁵」，色與墨二者實可相輔相成。

⁵清·王原祁《雨窗漫筆》，「中國古代畫論類編」俞劍華編著，「北京，人民美術出版社 1998 年第一編」，第 169 頁。約公元一六八零年前後，清王原祁撰，論畫十則，是中國畫的畫理畫法理論，其中關於畫面的經營位置，筆墨等都有論述。《雨窗漫筆》與鹿《台題畫錄是》總結了王原祁繪畫創作實踐的經驗。

就材料在藝術的表現上，自然界中的種種物質材料都具備天然的美感與功能，只要能夠繪畫表現的都可以成為繪畫顏料。中國繪畫傳統顏料，清朝設了製作中國顏料的店「姜思序堂」，清初也開始出現記載顏料的書，如〈小山畫譜〉⁶、〈繪事瑣言〉⁷等。直至今日材料的擴大開發、應用，使中國繪畫進入嶄新的面貌。現代重彩畫延續傳統色彩應用，而材料開發上更有所進展。現代科技的發展、繪畫材料的進步開發，相信結合現代繪畫材料與創作者的繪畫底蘊，水墨與岩彩兩者的摻合，現代中國繪畫將會有一番嶄新面貌與成果。

現代中國繪畫由於材料的擴展，應用的範圍增加、技法也有了長足的發展。現代重彩畫由於新的觀念、材料、技法出現，過程中的反覆製作，使畫面有較大的偶然性，製作過程畫家某種程度是跟隨材料效果而決定下一步，較難預設結果，增加了繪畫的空間與可能性，對畫家的綜和能力、應變能力有著較大挑戰性。

對材料、工具、技法的關注，是當代重彩繪畫發展的新現象，因發展的需要，間接促成了材料的研發與進步。畫家在了解材質品性，並在繪畫運用中將這種品質特性發揮出來，使材料不僅具備色彩功能，並具有獨立的審美功能。如石色晶體閃亮美感，雲母色質感的亮麗高貴，金屬色的炫麗質感，水干色系的厚重。而材料間的互相摻用，產生的諸多變化都會使繪畫表現更加豐富而精采。

科技開發出每種顏色按粗細的不同分號數，色彩濃度因粗細顆粒分目的不同由深而淺，號數越小的越深而顆粒大，號數越大的色越淺顆粒越細，顆粒不同色彩深淺明度也不同，顏色顆粒由粗至細共分為十幾目，而材質的特殊美感就更為

⁶ 〈小山畫譜〉，清鄒一桂(1686-1772)，字原褒，號小山，晚號二知老人，江南無錫人(今江蘇無錫)，〈小山畫譜〉是其主要繪畫著作，全書共分上下卷。

⁷ 〈繪事瑣言〉，清汪朗畫論，共八卷。1997年，專講繪事器用之作，凡六十篇，詳細考查了各種繪畫工具及材料的歷史源流、製作方法與品類等。

呈現，成為現在重彩畫的一種特色。在傳統壁畫中發現大量天然礦物色的利用，這些顏色歷經千年歲月後依舊歷久彌新的材質特性。

五、個人繪畫之情思造境

藝術創作貴在真實面對自我的實踐，而非一味摹寫或模仿，繪畫創作是藝術家個人的情感、思想的自覺感動，自我內心探討、靈魂獨白的過程。法國哲學家笛卡兒說「我思故我在」，讓思考滲透自我的人生，存在才有意義。無論創作的內容、形式如何轉換，畫家探索自我靈魂底蘊遺藏的情感是不變的。

藝術創作映照生活，繪畫創作之情境思維，映現著當代的社會、人文內涵與文化特色，繪畫亦伴隨社會文化而變遷發展。近兩年筆者在人物畫創作中，許多作品以自己的學生為主題，由於長期的相處對於主題人物有著一定程度的了解，感受他們截然不同的時代，體會到下一代的思維、想法已然不同。如，圖 1-4〈少年十七〉，圖 1-3〈花樣年華〉，筆者感受他們的生活、想法，十七歲的世界對應筆者十七歲時是兩個世界。在這資訊爆炸、思想自由開放的時代，面對著多元社會與國際化思潮的衝擊，傳承與多元繽紛的新文化，該何去何從？他們的臉上洋溢著年輕飛揚的青春卻有著幾許徬徨。透過長時間的相處、觀察及了解，並轉化為繪畫創作，這亦是意念的昇華及眾多片段的積累，繁複的景物互相映現，係不同平面、立體、時間的組合，三度時空的串聯所構成心中意念，不同面相的意念凝結而重新構成，將其轉化為創作之內涵。

材料應用上，筆者嘗試多種媒材並用，依使用效果，再適切地運用表現。沿用傳統繪畫中早已使用的礦物顏料，以及現代高科技的發展、開發的繪畫材料。如水干顏料、人造新岩、人造合成岩、水晶粉末、金箔、銀箔、銅箔等。現代科技的發展、開發的繪畫材料，使得繪畫語言更豐富多變。人物畫作品，除了精確地描繪，尚須表達人物個性、內涵與操守等。互不關聯的事物並列，達到一種思

緒的自由聯想、虛擬情境的繪畫意涵。繁複的景物互相映現，係不同平面、立體、時間的組合，三度時空的串聯所構成心中意念，是不同面相的意念凝結而重新構成，將其轉化為創作之內涵。

六、悠遊畫境—繪畫創作解說

作品一、〈韻〉（圖 1-1）

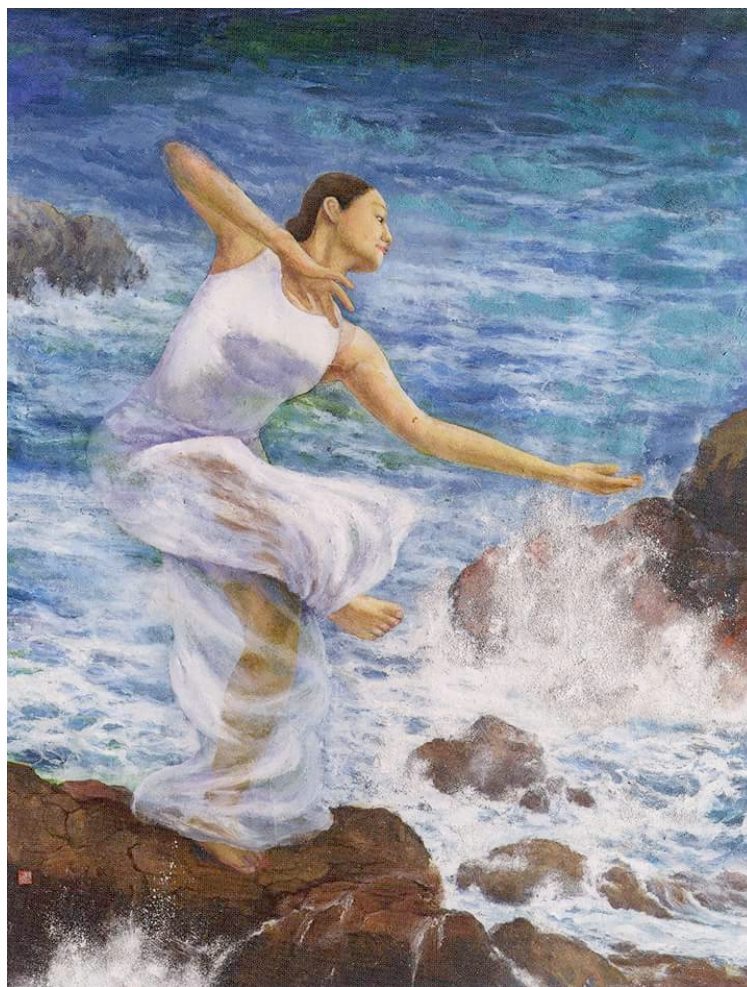


圖 1-1 〈韻〉水干，2014，91x112 cm

本作品以雲門舞集「水月」舞蹈為創作靈感，流暢的律動，充滿著力與美。舞者由「鏡花水月畢竟總成空」的意涵而起舞，隨著舞者的律動，傳達「捨此身外，別無他想」的意念，其氣勢吐納乾坤，有月映萬川之境界，令觀者興起放下塵世俗念之想，這部舞蹈一氣連貫，敘述一個心靈旅程。舞者姿態本身具有飄逸、律動的美感，筆者將海浪構圖佈局於其中，以傳達自身內心感動。

以現代高科技的發展、開發的繪畫材料，材質的特殊美感就更為呈現。筆者應用自動技法，在海浪的處理上，應用「洒」的技法，一般在使用筆等工具操作、表現有其困難時可以應用「洒」的技法。先在畫面刷上淡膠水，使用篩子趁膠未乾前洒上雲母、箔類碎片或粗顆粒礦物顏料等，使畫面產生較為柔和的效果，再續處理畫面，筆者應用「洒」的的技法，有時亦在作品完成時視狀況洒在畫面上，增加其華麗效果。

作品二、〈故鄉的桐花開了〉（圖 1-2）



圖 1-2 〈故鄉的桐花開了〉水干，2014，91x112 cm

創作重點在於主題人物的神韻。少女端坐，打著赤腳，象徵著純樸、知足的客家女人氣質。寧靜而若有所思，一身樸素的穿著，純樸自然。右手輕舉，承接掉落的油桐花。這也是筆者自身對故鄉美景的想念，而翩翩落下的油桐花是一回憶的感動。

以揉紙技法處理畫面背景肌理，人物臉部以較精細筆法勾勒線條，厚重敷色描寫，人物衣服局部性勾勒線條，使用水干繪製，並以水晶粉末增加畫面肌理，油桐花以蛤粉調三千本膠以寫意方式繪製，表達油桐花翩翩飄落，掉落在葉片上、地板上的純潔美感。

作品三、〈花樣年華〉（圖 1-3）



圖 1-3 〈花樣年華〉礦物顏料，2016，150×180 cm

每個人都曾經歷美好飛揚的青春、追逐夢想的歲月，或許得到過燦爛的掌聲、成功的滋味，享有溫馨的親情、愛情、友情，是生命中繽紛燦爛的時光。但，沒有人能永遠得到什麼而不失去什麼。人生，難免留下一些不盡的，遺憾的、甚至悔憾的。因此，珍惜美好時光，而剎那即永恆。

在構圖佈局上，使用中國繪畫的美學「移動視點」，將人物重新構圖排列。著意刻畫少女臉上燦爛的笑容、飛揚青春。主題人物的部分，以傳統工筆技法設色，勾勒線條、暈染等，眼神、嘴角精細描畫，以表達出人物徜徉在美景中的陶然。全幅作品以連工帶寫技法寫實表現，以薄敷設色處理整體畫面。

作品四、〈少年十七〉（圖 1-4）



圖 1-4 〈少年十七〉礦物顏料，2016，150x180 cm

本作品〈少年十七〉，這是筆者面對現代學子的感想，波濤洶湧的新時代，高科技帶來的更多壓力與競爭，虛擲散落的書本，象徵著幾許徬徨、幾許沉默的叛逆。除了學習上的課業之外還要面對社會傳統與新文化交替的矛盾與衝突，尚需面對著多元社會與國際化思潮的衝擊，傳承與多元繽紛的新文化，該何去何從？他們的臉上洋溢著年輕飛揚的青春卻有著幾許徬徨的痕跡。

技法上應用傳統水墨技法，以連工帶寫技法處理人物與背景，以勾勒線條，分染、罩染再平圖等技法，衣服、帽子、則局部以寫意技法處理布料質感。以墨韻的處理為重點，僅以單一色調，以統調表達傳統與現代的衝突與融合。

作品五、〈花在生活裡〉（圖 1-5）



圖 1-5 〈花在生活裡〉礦物顏料，2016，150x180 cm

在現今社會，人們生活之壓力無所不在。買花，插在花瓶裡當作裝飾，點綴生活環境裡的情趣。花的香氣令人心曠神怡，色彩燦爛奪目，美麗的花朵佈置滿室芬芳令人心曠神怡。有句話這麼說：「禪起於拈花微笑。」一些看似無情的物，楚楚可憐的花朵裡潛藏了一股力量，這是金錢或奢侈物質裡所沒有的，唯有充滿生機的植物有的力量。全幅作品以連工帶寫技法表現，以薄敷設色處理整體畫面。

作品六、〈現實之外〉（圖 1-6）



圖 1-6〈現實之外〉礦物顏料，2016，150x170 cm

身處在這日新月異、瞬息萬變的現代社會，人們終日熙熙攘攘求生存之暇。這是大部份現代人的生活模式，沒有太多的閒情逸致，終日為了生活忙了又忙，時刻履行著匆促的生活步調，只為填充現實不斷衍生的需求，大部分的人在現實中隨著眾人的腳步，過著隨波逐流的生活，有意識的追求著根深蒂固的功名，然而、對於悠閒的愜意時光存在著渴望，卻常因現實社會不相等的對應，於是，有了想要逃離錯愕困惑生活的渴望，進而尋求安頓身心的一處祕境。

筆者藉由本繪畫創作營造現實之外，足以安頓身心的一種悠遊境域。也是筆者內心的一種寫照。現實生活中有太多的紛擾、吵雜、令人不快樂的，試著掌控自己的內心，隨遇而安，那麼便是真正的自由。藉著虛擬的魚兒在錯置的空間中，任由心靈悠遊翱翔於天地之間，即所謂「境由心生」，調整自我心境則無往而不自適。構圖採取由上方往下俯看的視角，由視覺角度所構成一種超現實意境，更能呈現筆者想表達「現實之外」的想法。人物以白色衣服處理，成為整幅畫的唯

一留白，有強調主角人物的用意。主題人物悠閒安適的躺在地上，充分享受自由的神態，引導觀者思緒進入這一現實之外的境域，在人物身旁有一透明水缸，水缸裡空無一物，魚兒全部游出水缸，在空間中四處悠遊，這樣讓視覺動線隨著魚兒各自悠遊的不同方向，而更有活潑、生動的趣味。

以工筆精細筆法來描寫人物，另外以工筆、寫意技法混合運用，描寫魚缸、魚兒、石頭磚塊地板、上方植物，是連工帶寫的創作技法。運用水干、礦物質顏料敷色。

作品七、〈繽紛〉（圖 1-7）

生命的過程如同一棵小樹苗，要經過多少歲月的滋長，要經歷多少風雨的試



圖 1-7 〈繽紛〉絹、礦物質顏料，2016，90x165 cm

煉，然後慢慢成長，成為一棵大樹。大樹屹立在大地上，經過無數的日曬雨淋、經驗了各個不同的風向，練就了堅毅不屈的生命力。大樹枝供人們乘涼休憩、泡茶聊天，為人們擋風遮陽，小鳥在他的肩上快樂的跳躍，築巢得以安居，大樹越來越茂密，萬物因此得到滋潤、休息。然而，綠葉慢慢枯黃，最後墜落，一片片接二連三的墜落，一直到樹葉落盡。

生命的起始到結束，生到滅的過程，是宇宙萬物生生不息的循環，當黃葉落盡之後，又是綠芽新發。生命的開始，由生到死、由死而生的生命過程。筆者認為在經過種種困難、考驗而屹立不搖的大樹，充滿生命智慧而貢獻自己滋潤大地，直到生命結束的那一刻，黃葉翩翩落下，落英繽紛的時刻，是生命最莊嚴與美的時刻。

作品中主角仰頭望向天空，迎接翩翩落下的黃葉，彷彿是一種儀式，迎接生命最莊嚴壯麗的時刻。樹梢上的樹葉全部以枯黃色系處理，黃葉紛紛落下，表達落英繽紛的美感。背景以金黃色系表達一種秋天的氛圍，秋天與落葉是相關聯的象徵物，因此以秋天的色調帶出作品的意念情境。



圖 1-8 〈跟著風跳舞〉礦物質顏料，90x165 cm

一個人也能跟著風跳舞而放鬆自己，遙空高遠的目標令人產生緊張，何不拋棄所有煩惱、敞開心懷、沒有目標，放鬆地傾聽這個片刻，經驗這個片刻。

本創作布局採取如「S」形般構圖，適切運用大片留白。留白產生透氣感，隨著樹葉的飄動，表達風吹的方向感，少女雙手舉起，跟著風吹的方向跳舞，風吹亂頭髮，毫無目的，彷彿沒有重量的。少女閉上雙眼，表達極為享受此中情境，陶醉在風吹的律動中。整幅作品，以少女的表情、跳舞的姿態為視覺焦點，背景葉片的處理，虛虛實實，有些葉片只勾線，不賦予色彩，暗喻為一幻境。

作品運用較多的水墨技法，強調墨韻、層次的美感，以達到沒有重量般在風

中跳舞的愉悅感。以大面積的留白，產生氣體充分流動的態勢。運用線條，精細勾勒人物，少女被風吹亂的頭髮，以一根根線條組繪而成，運用線條流動性表達被風吹拂之動感，少女身著白淨衣裳，強調其沒有重量的放鬆心理狀態。

作品九、〈現代公主〉（圖 1-9）



圖 1-9 〈現代公主〉膠彩紙本設色，2013，145x135 cm

主題人物的裝飾物以現代流行元素，歐美巴洛克風格塑造，黑色服飾、土耳其藍色指甲，突顯現代公主流行風潮的叛逆風格，另一主題為桌旁的巨大透明器皿，筆者安排裡頭種著一株金色植物，作為符號暗示，即嬌貴如金飾的植物如同現代公主般缺乏原本質樸、純淨特質。背景刻意使用中國傳統木頭雕花的家具木門，製造傳統與現代多元文化的衝突感。所有布局構思想表達的是，在現代台灣文化多元而混雜的背後，物質文明的氾濫，也導引出種種意象化的價值觀。

本作品以褚紙為基底材，其特性為韌性好、延展性及承載力極佳的紙類。運用膠彩顏料厚重飽和的材料屬性，以水干打底、設色，並使用新岩、水金粉末、箔類金屬色等顏料，希望除了作品本身因材料產生不同效果，並呈現膠彩畫材美感與特性。

七、結語

綜觀當代繪畫，多元文化發展帶動美術新趨勢，在多元文化的接觸與融合中兼容並蓄的成就了今日繪畫的多樣面貌。在許多繪畫藝術創作者的努力中，每個人各有自己的生活背景，積累了個人的生活經歷，涵養著個人品味，影響著藝術創作者的美感認知。個人生活的操持與見識，生活品味的高低，深深影響著繪畫作品的深度。在當前美術新時代中，每個創作者，不同的作品思維，舒展著不相同的內在靈魂，相同的是，都努力尋找創新的道路，中國美術將創造出嶄新的時代面貌。