

放眼亞洲水彩·寄望省展未來

李焜培 師大美術系教授

1
盧秀玉
野畫花的回憶

手上拿著第 28 屆與 32 屆兩本省展畫冊，我端詳閱覽著，不期然產生一些感觸：32 屆是民國 67 年，明年一月將是民國 80 年，臺灣省政府教育廳主辦省展的第 45 屆了，回溯昔日至今，省展的整個運作，和參展作品的水準實在可以看得出有明顯的進步，當時 28 屆省展的畫冊叫《全省美展彙刊》，一百二十餘頁平裝，紙質、編排印刷都較差，只有各項第一名作品印彩色，其餘連評審委員作品分配都在一頁中之四或三分之一面積中，印以黑白的圖片而已，與現在的水準相差很遠；又從 32 屆這一本畫冊中可見有了不少的進展，就是評議、評審委員和邀請畫家的作品，以一頁容納三至四幅的全彩色印刷，各項比賽者前三名也享受小幅彩色的禮遇，其餘則仍為黑白效果。教育廳主辦省展，從 44 屆起，承辦單位由省美術館負責作業，聘專家會議，集思廣益，比以前更慎重和更熱心改革，畫冊一如 37 屆以後般精裝，400 餘頁，評議、評審委員、邀請作家與各項前三名均以一幅全頁彩色，其餘

一頁兩幅彩色作品刊登，編與印向盡善盡美方向發展，可知我國推行美育和美術創作逐漸提升，步入軌道。亞洲其他國家，有些公辦的美展中，可能有較新鮮的方針，誘導美術發展更新穎和有效，然而在獎金方面和厚冊紀錄的榮譽上，其珍貴殷實的感覺，我國省展的用心殷切，可謂達到國際水平了。

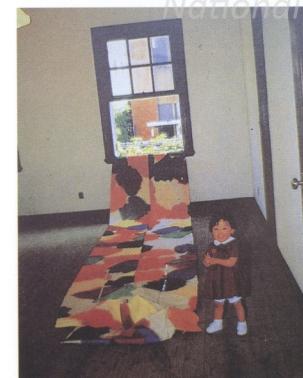
臺灣的水彩畫發展，在形式和技巧上都日漸茁壯，而觀念上，國人普遍同意水彩的獨立創作性能、藝術價值特質和深度，臺灣在 20 世紀末的自由創作風氣，比數十年前水彩狹窄的生存空間、物質條件、畫材、參考欠缺、人為約束、價值觀念偏低、缺乏自信、觀念偏差、環境冷淡，已邁出大大的步伐，受到適當的重視，近年來臺灣成為亞洲水彩畫的重鎮，這是全國被人景仰的前輩畫家、傑出的中堅和有朝氣的年輕畫人與學生的認真學習、社會的鼓勵所建樹的。比起一些國家，我們做了明智的安排，我們的水彩人口與日俱增，某些國家的公辦展出，常沒有把水彩列入考慮，畫廊和博物館也很少陳列水彩作

品，這是因為貧窮國家買不起好的水彩紙和顏料，或公然大大提倡其他項目，使水彩被冷落而遭受不公的打擊。目前想到水彩能在臺灣蔚為風氣，真是我們的福氣了。這完全是靠畫畫的人爭取，自我尊重，嚴肅要求而不是急功近利或虛妄的自我放逐。當然，整張好的「成績單」也不光是參展及被邀於省展的人士獨力可成的，而是包括了默默耕耘、沒有參展與比賽、在南北東西任何角落努力創作思考的人所一起完成的。

我們要知道，日本水彩畫盛行各類媒材（如炭精），而以鋼筆線條加以淡淡色彩的速繪水彩，或濃重色彩、用筆粗而拙的不透明水彩畫居多，除了少數有新意的畫家如：池田滿壽夫、山口薰那樣精嫻於透明水彩運用者外，恐怕成就仍是屬於早期留歐的先輩畫家淺井忠、

2
山本宮子(日)
桌上靜物、女

3
SEIRYO IKAWA (日)
參考作品

4
朴瑛星(韓)
海風

5
JANG TAE-MUK
(韓)
無題

三宅克己等不可多得的日本水彩寶級人物呢，不過日本在新潮藝術方面是很勇猛的，水彩也有過這種例子，如 SEIRYO IKAWA 表達之觀念性，北東部誠二的幾何抽象畫，都能脫離普遍凡俗手法。

韓國寫實手法的水彩較重於筆觸的舒展，較像我國 60 年代的風貌，技巧粗枝大葉不甚圓潤，但近年來也許受到交流展時我國作品的啟示，而直接吸收西歐營養，水準普遍提升並反映出民族特性，去年在國際表現中新取向的成就不凡，這是值得注意的現象，而典雅的朴瑛星，照相寫實的玄奈，有清晰的理性抒情抽象的 JANG TAE-MUK 則是韓國崛起的衆多優秀青年畫家之一。

以結實素描為根基的大陸水彩畫家們，長久以來浸淫在寫實主義而更帶著深沈的灰調，磨鍊抒發客觀視覺追求的工夫，也許就是他們單調的生活環境影響著他們的思路吧！同是寫實，却不如西方瀟灑的

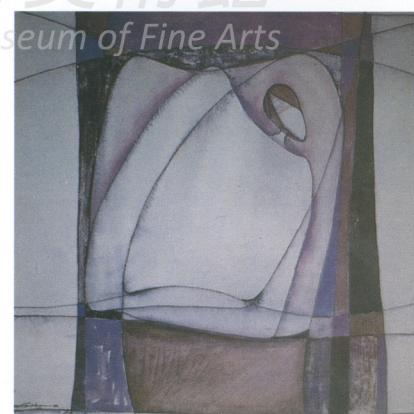
6 吳冠中(大陸)
水鄉小景7 古元(大陸)
晨霧

情景，也可能是接觸傳統氣氛，文人不求名利、投閒置散的生活態度，或當今水墨畫及文人畫的簡筆影響，反而流於表面技巧和類同者居多的現象，吳冠中水彩的瀟灑，算是脫穎而出；名家古元追求茫濛之美；老畫家王肇民風景色彩帶墨味，水果功力沈實；老將李劍晨、李詠森異於大陸普遍的水粉畫（不透明及附帶粉彩）風格，以深厚的透明英式水彩，表現東方情趣。近年青年畫家以都市、農村及邊疆題材，呈現超寫實風貌，加入幻想、點描和敘述手法，進展不少。

香港官方很少舉辦水彩競賽，間有來自英國的原作展，早期美新處舉辦曾景文畫展，使港人大開眼界，了解水彩藝術。長居當地的前輩畫家靳徵天，至今以亮麗寫實的透明水彩領導年輕學子和一般人士；陳福善老畫家早期以英式水彩啓迪畫壇；初中以下的學界是採自由

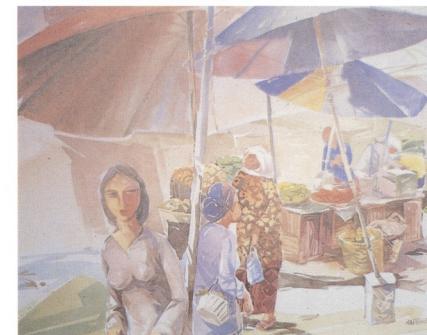
教學方式，以不透明水彩為骨幹。中青年畫家們則結合本土、臺灣、大陸和少數其他地區的畫人，形成非組織而能集合的力量，間有水彩展示。臺灣師大與大陸回來的受過石膏素描訓練，本土年輕畫家多從設計、攝影界、自由業而來，具有新觀點，這個世界第一線貿易商埠，自然最能接受來自西方和大陸的刺激。新成立的香港水彩畫會長呂振光，與會員梁志明、呂豐雅等取材廣泛而題材較為抽象。

馬來西亞是一個水彩畫興盛的國家，有好幾個重要畫會，人才濟濟，其來源有華裔與馬來人及其他所組成，這國家好像現代美洲的美國和歐洲的德國人一般，深愛著透明水彩的魅力，可能深受英國畫家影響的關係，他們最能保留及表現本土的風土人情於作品中。這兒的油畫家或許接受了前衛的實驗性、媒材和表現，而水彩畫家則保持寧溢的心情，熱衷於優美或略具裝飾的境界中，他們的技巧排除一切雜

8 王肇民(大陸)
水果9 梁志明(香港)
休憩

質，以求畫藝的純度。黃森全、張耐冬、藍祥安、KHALIL IBRAHIM、陳幹逸、LIMKA SENG、楊六南、譚紹賢、KENG SENG CHOO、ABD GHANI AHMAD、龔明全皆為高手，各具特色。

新加坡水彩畫也是亞洲馳名的，現在的會長是臺灣師大早期畢業的許延義，畫風寫實而純熟、較渾厚。這兒很多華僑，有古式房舍與運河，很有特色；漸漸地，齊整的高樓、社區建立起來，可能成為部份畫家移民歐美，另覓風景對象的導因吧！乍看之下，許多人都維持縫合與重疊畫法來畫街景，表現古舊却很條理清新，但近年已起了許多不同的變化，逐漸有了差異和特色，這兒不管抽象或具象的，也呈現得很乾淨俐落，從前的凌遲風曾風靡臺灣很久，現在杜定坤、黎錦源、GOH CHYE KHEE、KHOO CHEK MIANG、LOY CHYE CHUAN等以風景見長，

10 陳幹逸(馬來西亞)
路邊攤販11 張耐冬(馬來西亞)
愉快生活在馬來西亞12 杜定坤(新加坡)
後巷13 ROBERT A. WADE
(澳)
義大利運河

最能發揮水彩的優點，女畫家蘇香潔的靜物花卉畫很細緻柔美，老畫家王再造則以簡逸馳名。

泰國本來是很少受人注意的水彩地區，近年來纔發現他們包涵了自己的宗教、傳統和現代畫的特質，有很高的水準。去年（1989）泰國以地主國身份舉辦了亞洲水彩聯盟畫展，集合了上述亞洲，包括臺灣、澳洲等國家盛大展出，他們的作品顯得相當自由、活潑、多樣，而能呈現泰國的地方色彩，畫家平均是1950年代前後出生的，只有一位是1925年生的，所以他們很能注重並扮演時代的特色。以SOMSAK CHOWTADAPONG的「寧靜的時刻」和PANYA WIJINTHANASARN的「我的精神夢幻之旅」為例，兩人都運用一些象徵的手法來表現主題，前者源於大自然現象的心得，畫家以有效的水彩技巧表現宇宙的秩序，較具寫實手法，更有自我和深度；而後者更以設計的特性，使具體之佛像和其他半具象、幾何、面積，以運動

14
PANYA WIJINTHA
NASARN (泰)
我的精神夢幻之旅

15
SOMSAK CHOWTA
DAPONG (泰)
寧靜的時刻

、放射、環繞等條件，使畫面得以連貫和安定，兩張作品都沒有牽強的地方，饒有新意。

用了許多文字來述說亞洲水彩近況，目的是作為我們省展參展競賽者的參考，雖然上述都不是學生而是畫家作品，因此程度上也許不該用作省展的比較，而本文沒有介紹國內畫家們的作品，是因為他們都是耳熟能詳的名家，為大家所熟悉，在國外學生作品難以收集的情況下，我們就暫且以他山之石的心情來作借鏡如何！

歷史悠久的省展，每年參與比賽的水彩作品都非常躍躍，但有一半左右的畫很馬虎，有僥倖的心情，精選以後的作品纔有水準，當然入選作品看來都很好，而且逐年技巧內容都提升了，有些作品也會令人讚賞不已。今年第一名盧秀玉作品「野薑花的回憶」脫穎而出，持帽少女畫來穩健，色調造型都統一，筆觸綿密而大方，第二名林照鈞的「閒趣」則更技巧圓潤，兩個閒坐於榻上的斜倚人物跟陪襯物品，構成光線強弱有緻，溫馨生活寫照的場面，產生高度的真實感，但仍不免有分切左右兩焦點的趨勢，構圖上沒有第一名的單一有力。盧秀玉的作品，呈現一種作者刻意安排下的莊重典雅的戲劇性，而整體效

果有些呆板，我欣賞林照鈞在大幅水彩中以熟練的技巧，把氣氛和質、量控制得如此動人。第三名彭玉斗的「軌跡」以一些古舊的民俗玩藝兒和實物，散置於質感豐富的平面上，畫來絲絲入扣，使觀者在逼真的技巧中，有如置身於現狀和陳述往昔夢境的時光隧道中，有所共鳴與反省，作者在材料和方法上是迥異的，也把立體的空間化作幾近平面化的敘述，是寫實而非抽象的傾向。

國內年輕而熱愛水彩畫的人很多，他們就是臺灣水彩畫壇的生力軍，有些是痛下苦功的，也有些是應景而畫，可能藝術的成長是要經過很多時日、挫折和奮鬥，思緒才能以實踐企求進入堂奧。我想他們大都以寫實的觀念為出發而調整步伐居多，功夫很好，比起亞洲其他地區則顯得踏實而守舊，如果擴充自我的視野，以較活潑的思維，增加想像力和組織能力，也衡量自己的個性再出發、深入，相信成果不只目前這樣。 ■

16
林照鈞
閒趣

17
彭玉斗
軌跡