

在舞台的側廂

In the Wings

艾德哥爾·賓加（法國）
Edgar · Degas (France)

1882

賓加對粉彩藝術的鍾愛及成就，在十九世紀幾乎無人可與他相比，此畫是他在三十九歲時的作品。欣賞此畫即可看出他那卓越的素描功夫，兼具印象派畫家善用高彩度的鮮麗色彩。

圖中男女擠在一邊，以傳統的審美觀念看似不平衡，而且全是側面像，但女人巧妙地舉起雙手，托著一張紙單，便使畫面活潑起來，此畫的構圖相當的獨特。

繫鞋帶的坐姿舞女

Seated Dancer Tying her Slipper

艾德哥爾·賓加（法國）

Edgar · Degas (France)

1886

賓加以舞女系列為作畫的題材，在當時最負盛名，而且是又快又多，其作品遺留世界各地，也是美術館重要的藏品。

此圖是屬於粉彩的淡彩素描，背景全是紙張的底色，賓加的速寫功力深厚，僅寥寥幾筆，即勾勒出彎腰綁鞋帶的舞女，確實令人敬服。

第四章 名家作品欣賞

Chapter Four Appreciation of Master Pastelists' Artwork

人物系列 Figures Series

俄羅斯三舞女

Three Russian Dancing Girls

艾德哥爾·賓加（法國）

Edgar · Degas (France)

1895

粉彩色條在賓加的手中，如同變魔術般的揮灑自如，毫無顧忌或拘束。這幅作品除天空之外，大都以直線條來表現，顏色是一層層地往上加，先畫淺色後塗深色，而且尚可看到底層的各種顏色，看似跳動的音符。

編織的女人

Weaving Woman

孫偉（中國）

Wei Sun (China)

68×82cm

孫偉教授是一位中國知名的女畫家，現居青島市，她擅長人物及風景寫生，其筆法簡練瀟灑，頗能掌握到粉彩色料優異的性能。

此畫是描繪一位少數民族的女性，她獨處於廣闊的草原，樂天知命的做編織的手藝。其豔麗的衣裳，帶著喜悅的微笑，呈現了純樸之美。

孫偉的粉彩畫佳作甚豐，曾多次參加美國所舉行的國際大賽，且屢獲大獎而為畫壇所注目。

藏族老人

Tibetan Senior

馮英（中國）

Ying Feng (China)

31×49cm

此圖筆法瀟灑、功力深厚，很難想像是出自女畫家的手筆。作者馮英，曾就讀於中國四川師範大學美術系，九〇年代來美定居，曾在紐約「張哲雄粉彩藝術研究中心」專攻人物畫的研究。近年來以人物畫粉彩作品揚名美國畫壇，參加重要的美術競賽屢獲大獎，現為專業畫家，並任教於紐約金鷹學院。

此幅為其近期代表作之一。2002年曾獲地位崇高的美國藝術家聯合會（Allied Artists of America）銀牌大獎及2005年美國專業藝術家聯盟（America Artists Professional League）優秀畫家獎。此畫用筆蒼勁有力，揮灑自如，不像有些肖像畫顯得平庸、刻板無趣，頗能展現出粉彩畫朦朧、柔美的特性。

樵夫

Brushwood Collector

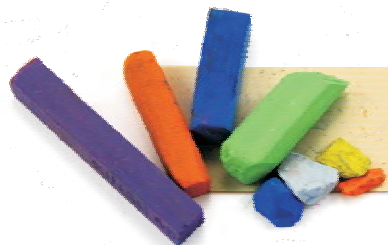
貝高·貝加尼岩（波蘭）

Bego Begjanyan (Poland)

70×100cm

貝加尼岩善將複雜的景物，透過藝術家獨有的思維，將其簡化、重新組合，而產生一種屬於自己的繪畫語言。

此幅以藍灰色調來塗布天空，卻配以暖色系的橘黃為景物的主調，畫風可謂相當突出、膽大。

化妝室（二）

Dressing Room II

羅達·雅諾（美國）

Rhoda Yanow (US)

70×80.5cm

雅諾女士是繼十九世紀的竇加後，又一位擅長以芭蕾舞者為題材的傑出畫家。1972年美國粉彩畫協會成立後，雅諾便積極參與粉彩藝術的推廣，並獲頒粉彩畫大師的證書。

1995及1996年與筆者共同擔任國際粉彩畫公開賽的評獎工作，並應筆者邀請為北美粉彩畫家協會顧問，與旅美台灣畫家相當友好。

此畫的筆意介於寫實與寫意之間，頗有大師的風範。圖中的一面大鏡，反映出人物各種姿態及化妝室的形形色色，確實是一幅難得的佳作。

歸來

Returning

林宜臻（台灣）

Sara Lin (Taiwan)

48 × 63.5cm

圖中的母子看似歷盡風霜，目光黯然，頗具戲劇性的效果，作畫的技法及色彩的運用就不是那麼重要了。此畫曾獲美國〈杜卡特〉藝術基金會一等獎。

林宜臻，花蓮市人，曾拜粉彩畫大師張哲雄為師，作品入編法國出版之《國際粉彩畫家精選集》及《美國藝術家名人錄》，是一位揚名美國的台灣畫家。

芙蘿拉的畫像

Flora

拉莉莎·艾利伊瓦（保加利亞）

Larisa Ilieva (Bulgaria)

38.7×49.5cm

這幅芙蘿拉的畫像，是出自保加利亞一位才氣橫溢的女畫家手筆。此圖在作畫時不求形似，而是以畫家自己心中那股熱忱、誇張的造型，自然流露出來的作畫風格。畫面上可看出鮮豔的背景，用以襯托那長長的臉部、長長的鼻子、圓睜的雙眼。

自畫像

Self-portrait

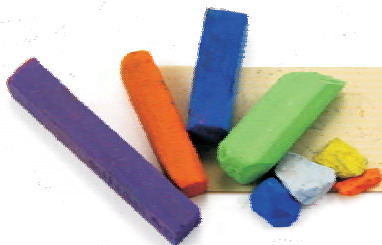
理查·皮旺克（美國）

Richard Pionk (US)

28 × 30.5cm

筆者的恩師皮旺克先生，是一位著名的畫家，也是令人敬重的美術教育家，專精靜物、人物寫生。筆者有幸拜他為師兩年，承蒙他的教導與栽培，而能立足於紐約畫壇，成為專業畫家，並與他同在國家藝術俱樂部之粉彩藝術研究所任教。不幸，他於2007年因罹患癌症而逝世於紐約，享年71歲，筆者痛失一位良師益友。

此幅係1995年的作品，當時他確定得了腎臟癌，但仍勤於作畫，且有多幅自畫像的連作，此為其小幅精品之一。

四美圖

Four Madonnas

艾羅拉·基芙尼（美國）

Flora B · Giffuni (US)

75 × 90cm

基芙尼夫人是美國粉彩畫協會的創辦人。為了粉彩藝術的發展，她長期捐獻巨額的金錢與時間，終使粉彩畫的創作蔚為成風，對全球粉彩藝術貢獻鉅大，確是一位令人尊敬的前輩畫家。

此畫是近九十高齡的作品。其早期風格較多寫實的人物肖像，晚年則以寫意的人物速寫為主，可謂筆簡意重，頗能掌握到粉彩色料獨有的優異特性。

奔馳

Libre ou Monte

瑪莉皮耶蕾·伊斯蒂夫（法國）

Marie-Pierre Esteve (France)

44.5×116cm

伊斯蒂夫的每幅畫作就如同她的簽名，每幅畫都可證實她的藝術精髓之內涵所在。此畫以半抽象的創作風格，來描繪奔馳的羣騎，圖中是用棕色為基調，再選用紅、藍、綠等鮮麗的色彩來凸顯人物的重要性，觀賞此畫令人嘆服其膽大藝高。

少女芭蕾舞者

La Petite Ballerine

安妮·烈米越克絲（加拿大）

Anne Lemieux (Canada)

30.5×43.2cm

此畫應屬粉彩素描的畫風，即使用粉彩色條來畫素描，不求畫面完整的塗繪，多以線條來表現主題。作者事先便已決定預留畫紙的原色做為背景，這樣既省時，又可強調主題的重要性。

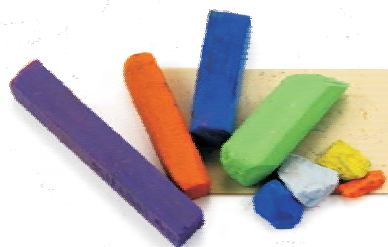
遐思

La Tahienne

凱瑟琳·塔蓬（法國）
Catherine Tapon (France)

45×55cm

塔蓬的繪畫作品，皆可反應其豐富的生活寫照。她常以柔和、羅曼蒂克的色彩，來描繪她往日居住過的大溪地，以及現今生活在法國南部那悠閒的環境。她的美術作品總是充滿著詩情畫意，恰似生活在人間天堂。

戶外古董市場

Outdoor Antique Market

張哲雄（台灣）

Jason Chang (Taiwan)

68×102cm

此畫是以美國西部著名的藝術城鎮聖達費為作畫的題材，內容有人物、靜物、動物、建物等，相對的具有創作上的難度。一般人總認為粉彩都屬小品畫作，但此畫卻是大幅的作品。此圖看似細緻的寫實風格，實則介於寫實與寫意之間，或兩者兼具。例如圖中的人物，著重在動態，但未做五官的描繪。光影的對比是此畫的重點。曾獲2002年美國專業藝術家聯盟全美公開賽一等獎。

沉思

In Pensive Moo

黛安娜·蒂仙迪斯（美國）

Diana Desantis (US)

66×71cm

蒂仙迪斯是一位著名的人物畫家。她在美國粉彩畫協會所舉辦的歷屆公開賽，以及粉彩雜誌（Pastel Journal）每年之公開大賽，屢獲大獎，而為畫壇所矚目。2005年筆者與她同時獲頒粉彩畫大師證書，不久又搬來與筆者成為鄰居，頗感與有榮焉。

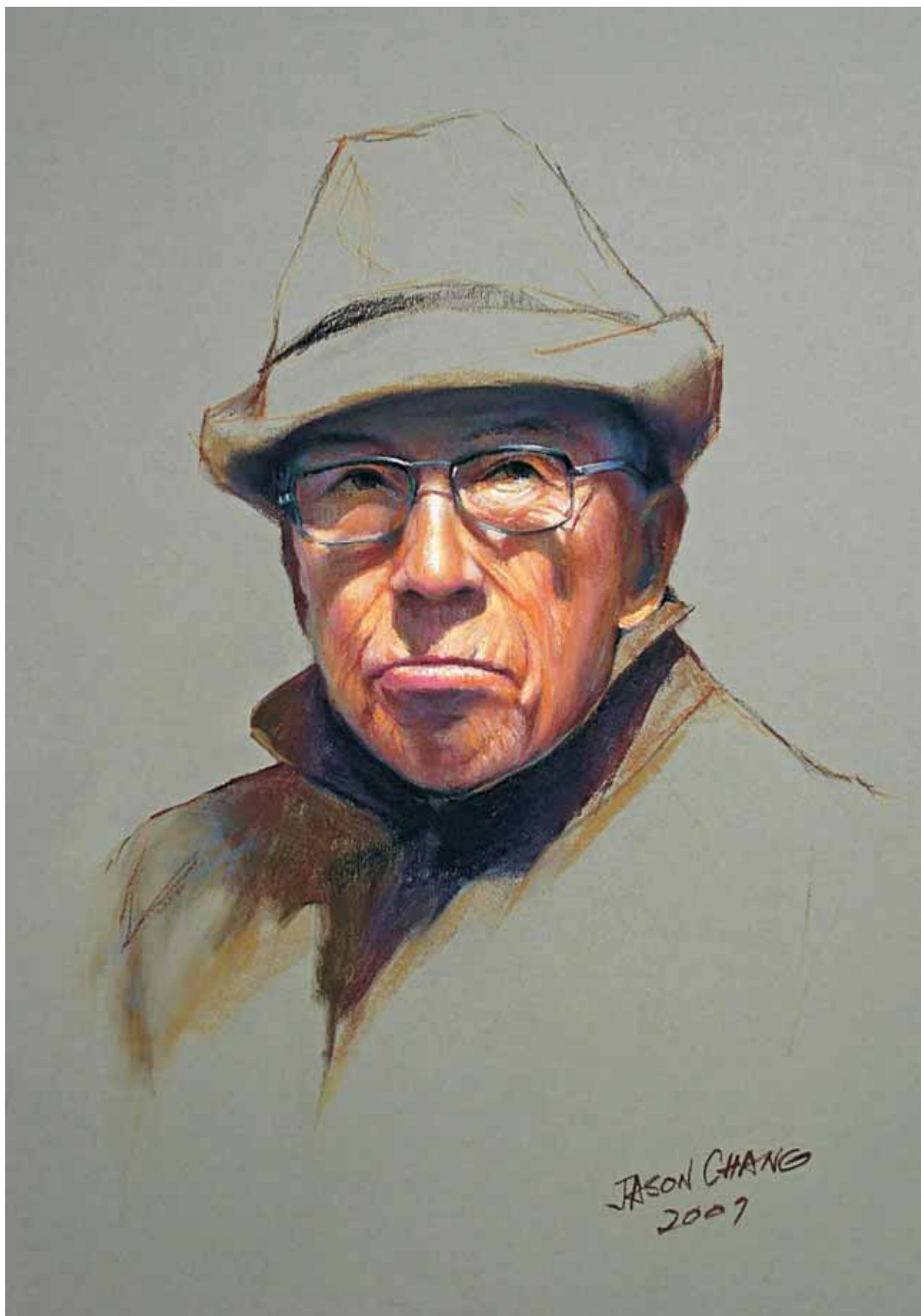
此幅是其代表作之一，畫家善用冷灰的背景，來襯托描述的主題。除扎實的素描功夫外，畫家特別注重人物的神情和特質。強烈光、暗對比，也是蒂仙迪斯作畫的風格。

第四章 名家作品欣賞

Chapter Four Appreciation of Master Pastelists' Artwork

人 物 系 列 Figures Series

戴帽的男人

The Man with Hat

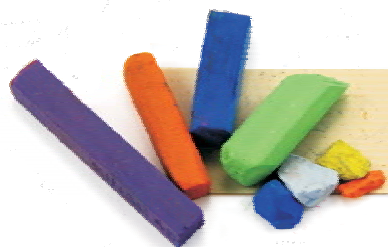
張哲雄（台灣）

Jason Chang (Taiwan)

48×65cm

畫粉彩的優異特性之一，便是畫紙一般都已染好底色，因而畫起來省事又方便。此畫是選用中間色調的畫紙，預留底色來作為此畫的背景。這種畫法就得先有良好的素描基礎，因不能有太多的修改，下筆必須準確，作畫時已胸有成竹，力求一氣呵成，否則多次修改必將底色的背景弄髒。

此畫以免審查資格（獲頒粉彩大師獎證），參加2008年第三十六屆美國粉彩畫協會公開賽，獲得布萊克美術材料公司捐贈的大獎。

終站（二）

Journey's End II

克麗絲汀娜·蒂貝利（美國）

Christina Deberry (US)

56 × 77cm

此畫作者蒂貝利女士（Christina Deberry）曾是美國粉彩畫協會第三任會長（1998~2002），她與筆者幾乎同時於1990年踏入粉彩畫的領域，一起擔任全國及國際美術競賽評審。並合辦過多項國際性的粉彩藝術活動。其中1997年曾應中國官方的邀請與筆者等五人同赴中國舉行畫展及講座，此舉對中國日後的粉彩藝術之水準及發展具有相當的影響。

此圖是探討生命終結的連作之二。她自述其作畫的理念與過程如下：《終站（二）》是在我的畫室寫生的作品。好友Mila在冬日的河邊發現到一隻凍死的長腳水鳥蒼鷺。我把它置放在老舊的綠色調軍毯上，和它那紫藍色的羽毛色調相當的調和，我覺得既簡單又有美感。我採取一道光線投射在主體的蒼鷺身上，使其產生光影對比的效果。作畫時我先用紫紅色的水彩顏料，厚重的筆觸在紙上預先打底色，接著用硬性及軟性的粉彩色料，以粗獷、強烈的筆觸來塗上第一層顏色，之後再以精細的筆法來柔化僵硬的邊線，並修飾細微的部位，如羽毛、翅膀、身軀及桌上的羽毛。

夏日的牛群

Cattle in Summer Day

內爾·瑞畢森（美國）

Neil Drevitson (US)

67×81cm

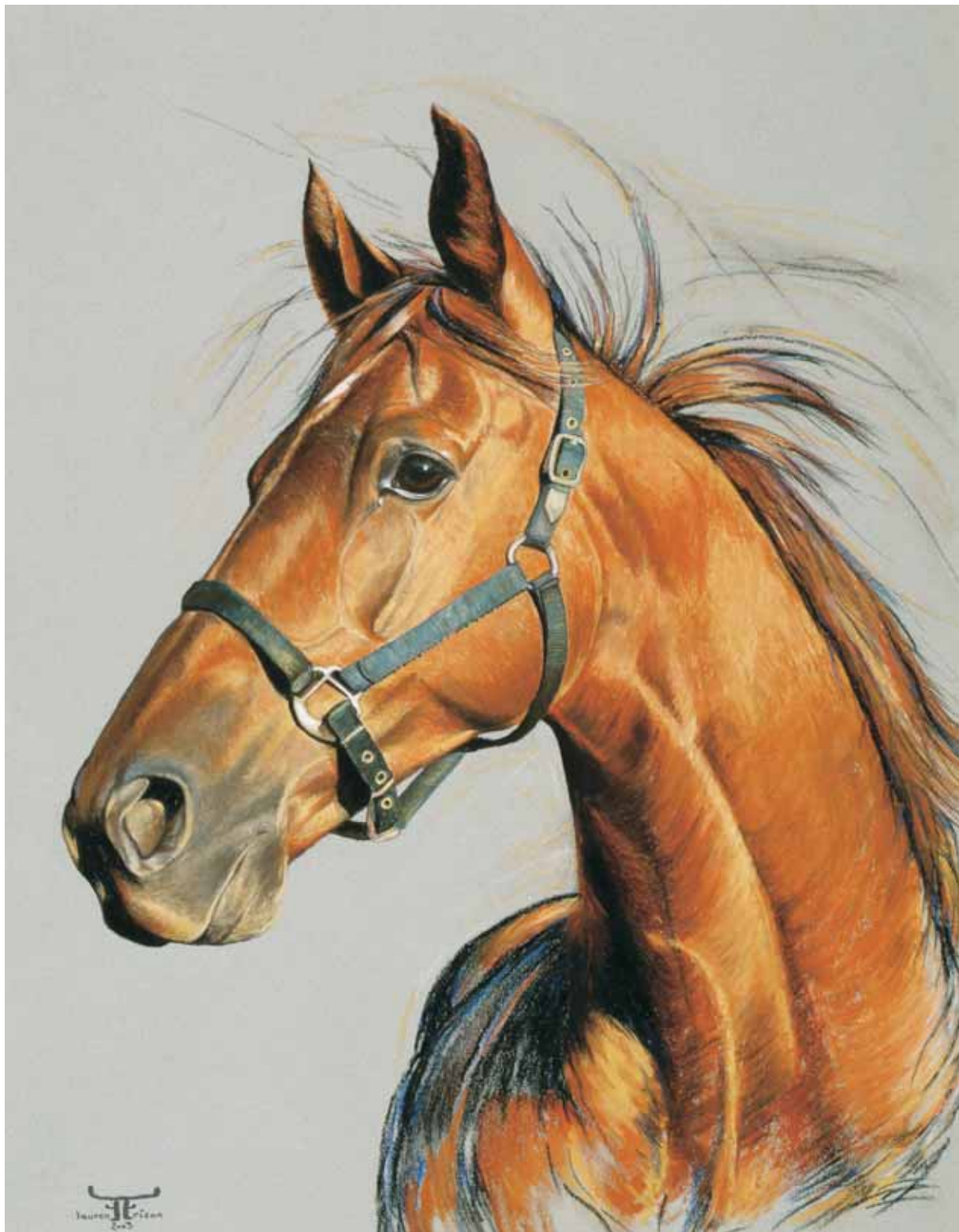
瑞畢森以寫實的手法，來描繪這幅烈日下的一羣乳牛。他對牛羣的生態觀察細膩入微，會有多幅描述不同季節、時間的連作。此圖是將夏日午時的高溫狀況，以暖色調成功地表現出荒郊野地炎熱的片刻美景。

第四章 名家作品欣賞

Chapter Four Appreciation of Master Pastelists' Artwork

動物系列 Animals Series

駿馬

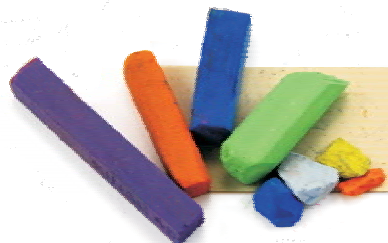
Fine Horse

勞倫特·弗力松（法國）

Laurent Frison (France)

50×65cm

弗力松是法國知名的動物畫家，尤其對畫馬最具心得。其扎實的寫實功夫，將圖中的馬頭描繪得栩栩如生，比照片更生動，更具立體感，且有生命力。此圖的虛實處理也很恰當，畫家把馬的身軀予以簡化、淡化，不做細緻描繪，將視覺的焦點放在馬首上，此畫確是一幅很不錯的駿馬圖。

第四章 名家作品欣賞

Chapter Four Appreciation of Master Pastelists' Artwork

其 他 系 列 Others Series

飛舞的色彩

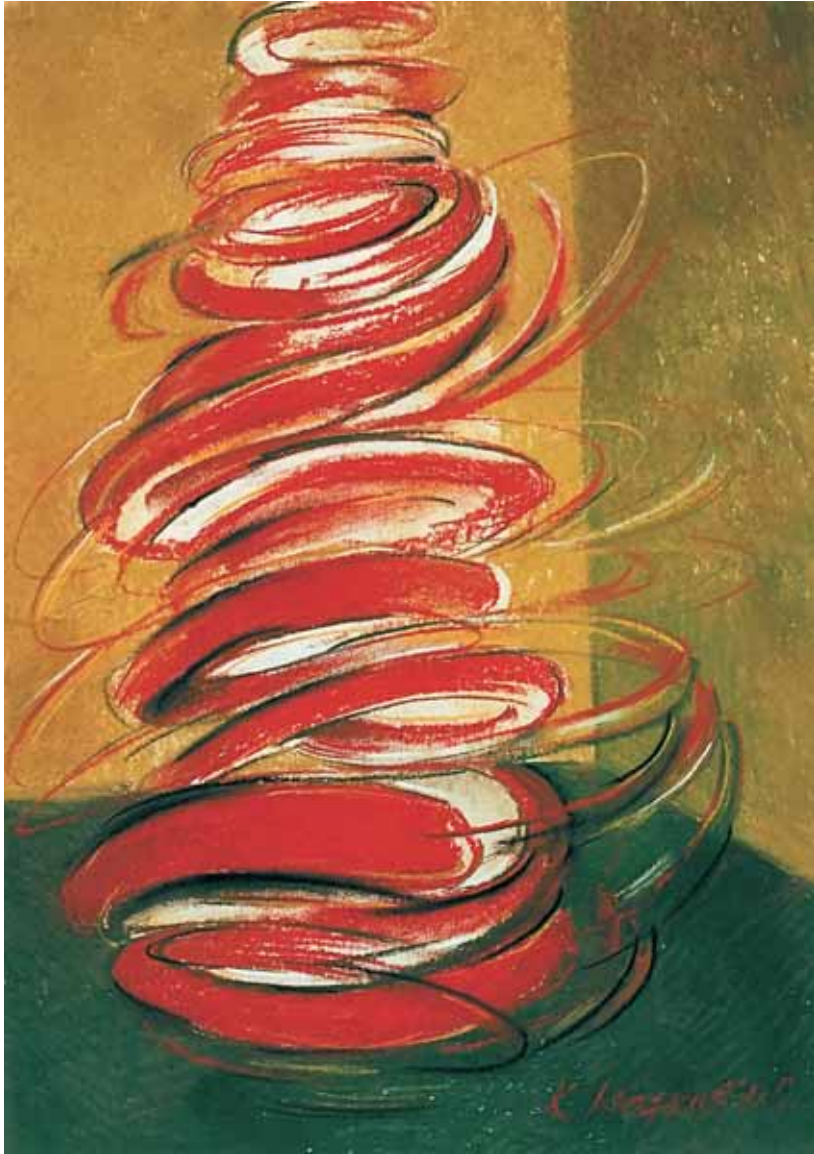
Dancing Colors

茂里·奧迪尼諾（義大利）

Mauri Maurizio Oddenino (Italy)

50×50cm

奧迪尼諾是一位優秀的抽象畫家。他善以書道的筆法加上瑰麗的色彩，來闡述他的創作意念。此畫是在表現飛舞的色彩，如火焰般的在生命的某一片刻，所發生的衝擊和爆裂。

升起

Rising

馬可夫·孔史甸丁（俄羅斯）

Markov Konstantin (Russia)

48.5×70cm

作者是一位當今俄羅斯知名的現代畫家。此圖巧妙地使用紅、白相間的大小圓圈之符號，配以抽象的狂舞、旋轉奔放的筆畫，來描述裊裊上升的冥思。