

從小，我們都畫過水彩畫，它豐富多變的色彩，捉摸不定的水分，彷彿魔術般讓人著迷，對兒童而言，那是最有趣的遊戲。

水彩畫的欣賞，就是由於這種人人都有的愉悅經驗，顯得親切而容易。水彩畫是怎麼畫出來的，幾乎人人都懂，可是，妙在那裡，好與壞的分野在那裡，就不是每個人都能說清楚了。

◆印度洋落暉 劉文煒

彷彿魔術般多變的水彩畫，對人們而言，是視覺最大的享受

◆峡谷 鄭香龍

懂得欣賞的門道，一幅看似單純的水彩畫也會呈現多方面貌、多種情趣

當然，過分專業的理解，其實並不能帶給一般觀者更高的享受，可是，如果我們懂得欣賞的門道，則一幅看似簡單的水彩畫，便會呈現多方面貌，多種情趣，非但可以帶來更豐富的視野，也將使觀者由於更了解水彩畫，進而想去創作水彩畫。

雖然人人都說「水彩畫易學而難精」，可是許多人卻反而因為這個緣故而終身研究、樂此不疲。試想，如果我們玩它個兩三天，就可以大聲的對別人說：「我已經會畫水彩畫了」，那麼，水彩畫還有什麼趣味呢？彷彿一盤美味佳餚，誰不希望可以日日品嚐，一輩子吃不完呢？

想要嘗到水彩畫的真滋味，必須先懂得如何欣賞水彩畫，以下幾個方向，希望能提供觀者做為指引與參考：

[一] 內容之美

當我們初看水彩畫，首先撞進眼裡的就是內容，畫裡到底畫了些什麼，這是每一個人不假思索便可以感受到的東西。

通常較為具象的內容，會和我們的人生經驗發生關係，許多人欣賞一幅描繪鄉野的水彩畫，是因為這張畫勾起了他的回憶，令他想起了童年；一幅有著岩石、沙灘與海浪的作品，總是帶來壯濶的豪情與怒濤拍岸的聲音。

◆狂濤 羅慧明

描述濤浪澎湃的作品，讓人感受一種壯濶的豪情

◆弦樂之音 黃進龍

有小提琴出現的畫面，帶給人優雅的感覺

內容是什麼，往往憑直覺便可以感受，然而，作者透過這些內容到底要告訴我們什麼？傳達一種怎樣的心情？如果我們稍加思索，便可以發現其中奧妙。

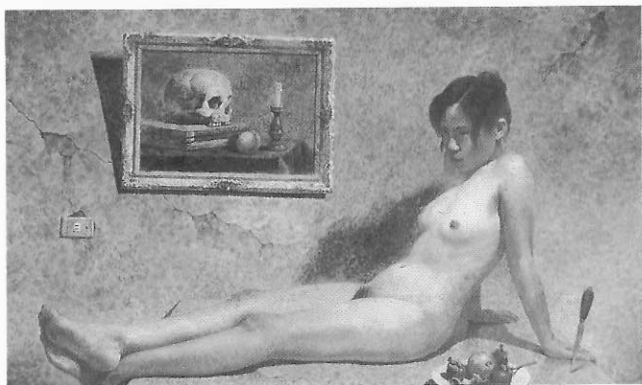
一幅畫的內容，對觀者的感染力常常是抽象的，當畫面上出現小提琴時，往往作者要說的是「優雅」，描繪一棵枯樹時，觀者感受的，其實是一種「寂寞」。

◆寂寞深秋 謝明鋁
枯樹一株讓人感覺蕭瑟而落寞

某些內容具有「象徵」意味，要說的話很隱喻，有些內容則只是單純的述說一種美，沒有掙扎，沒有故弄玄虛。

由作者選擇內容的方向，去想像作者的人也是有趣的，它雖然和畫本身無關，卻可以增加賞畫的思想深度。

◆夜思 簡忠威

內容的巧妙組合，產生一種深刻的哲學意涵

[二] 結構之美

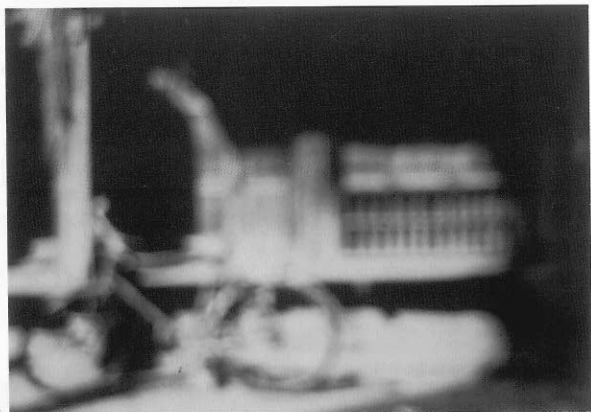
結構之美往往和內容的世俗聯想，沒有很大的關係。面對一艘破舊擱淺的船，畫家說「好美！」，一堆腐爛枯萎的落葉，畫家說：「好入畫！」，而到底美在那裡，如何入畫，一般人多半是不懂的，除非，他也和畫家一樣，懂得用欣賞「結構」的眼光看事物。

結構是什麼呢？我們如何從自然風景中看出它的結構？在這兒，我給大家一個建議：眯起眼來看！

◆春花 張柏舟

結構的美妙是創造一幅好畫的最大關鍵

◆ 眯眼來看時，景物的細節不見了，
只剩深深淺淺的色塊結構

一幅有山、有水、有樹、有石的風景，當我們眯起眼來看時，它的細節沒有了，形狀單純了，所有景物彷彿只是一些深深淺淺的「色塊」，而且變得很不真實。當然，如果我們刻意忽略它原本的材質、功能，真的把它們想成是一些圖畫裡的平面色塊，它們就真的僅僅是一些色彩、塊面、點線、明暗的集合，這就是「結構」！

看過對不準焦距的照片嗎？結構就像那個樣子，尤其是嚴重失焦的照片，我們完全分辨不出畫面上的景物，它等於是一張抽象畫。

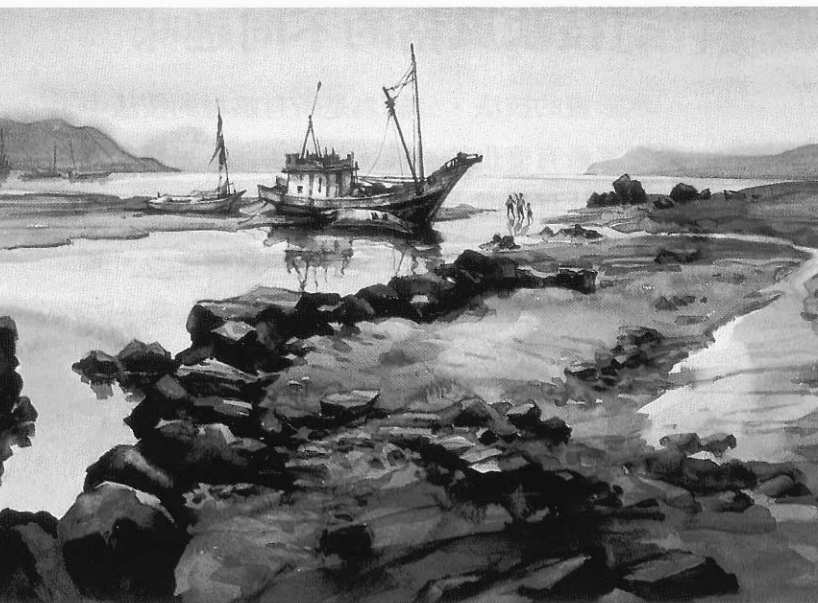
而這張「抽象畫」，有時讓我們覺得它抑揚頓挫，濃淡相生，疏密有致，充滿韻律節奏，有時卻又讓我們覺得零亂散漫或者單調呆板。

而關鍵就在這裡了，一幅好畫，絕不是水果、瓶子、桌布之間的任意組合，而是所有局部色塊、點線、明暗之間形成了一種統一中有變化的最高情趣。

◆ 鯉魚 沙金

眯起眼來，用抽象的眼光看一張畫的結構，我們可以感受一種群體關係之美

◆ 漁港 鄧國清

美妙的結構呈現了一種遠近關係之美

如何欣賞水彩畫，除了深刻感受它的內容之外，用抽象的眼光看它的結構，如此，我們不但可以體會一種群體關係之美，更可以當一位評判者，看畫家處理結構的功夫如何。

[三] 技法風格的不同趣味

水彩畫的技法，公認為是所有媒材的技法中，最豐富最有變化的一種。如前所述，光是基本技法，它就有平塗法、重疊法、縫合法、渲染法、乾筆法、不透明法以及複合技法數種之多，而每一種技法都自有它截然不同的性格與趣味。

◆靜物 梁丹卉

渲染技法可以表達曼妙的濛濛美感

◆靜之物 洪東標

重疊法呈現了水彩畫的筆觸之美

欣賞水彩畫如果能明瞭這幾種技法的特色，分辨出它們的不同，感覺出它們的趣味，基本上已經十分「上道」了。

而除了這些技法，它還有數不清的特殊技法，足以使畫面更活潑、更生動、更有變化。比如說，灑鹽法造成的雪花片片，灑水法形成的茫茫水點；用砂紙輕磨，會做出密密麻麻的斑點；以鈍刀刮劃，則產生一條條隱約可見的細線，這些不斷被開發出來的有趣技法，總計不下百種之多，欣賞水彩畫時，看畫家到底用了那些技法，用得好不好，妙不妙，是一種莫大的享受。

◆ 驚濤 郭明福

運用拓、染、疊、擦等技法使水彩畫呈現獨特的趣味

而風格可以說是創作的同義字，一位畫家是否呈現了獨特的個人畫風，實質決定它在創作上的成功與否，風格之產生可以從題材內容、取材角度、技法運用、筆觸色彩，以及思想觀念各方面來建立。同樣只是使用簡單的水彩顏料，和一桶清澈的水，卻能開發出形形色色千奇百怪的風格，光就這一點，可以看出水彩畫多變的特性。

◆ **沙漠的獵者** 劉其偉
明顯的個人畫風，決定了畫家創作的成功

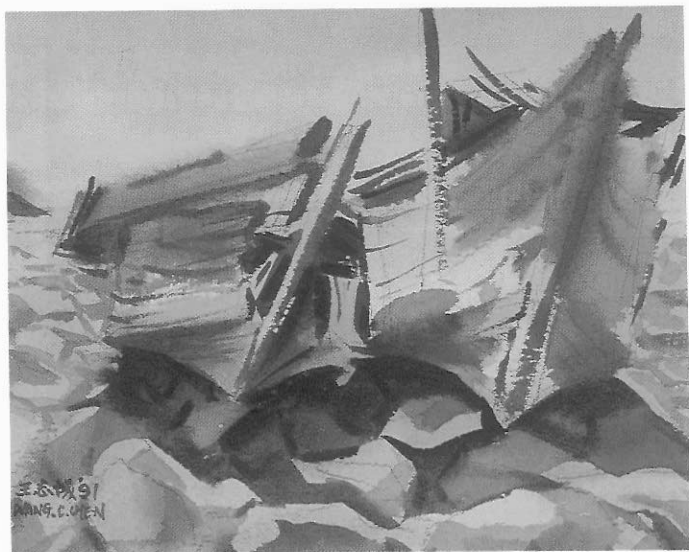
◆春雪 陳明湘

運用灑鹽技法與乾擦筆法，表現了水彩畫溼與乾的兩極趣味

欣賞水彩畫時，如果我們分析一下每一位水彩畫家風格的成因，他的特色為何？是否我們可以不看簽名就認出他的作品？這其中充滿無盡的樂趣。

[四] 筆觸色彩之美

水彩畫由於材料的特性，最適合表現清新明快的風格。它與油畫或者其他媒材的不同，是它具有迷人的透明性，淺色因此不容易疊在深色之

◆船 王志誠

藉用船的形象，畫家真正想表現的是筆觸與色彩之美

上，又由於快乾以及水分的不易掌握，水彩畫只要稍微遲疑或者塗改，便可能污濁不堪，因此，一張好的水彩畫，必定是準確而筆觸肯定的，而這些或溼或乾，壓、擦、塗、掃……面貌不同的筆法，正好造成水彩畫的筆觸之美。

而色彩在水彩畫裡是另一個欣賞重點，只要以筆沾起任何一個顏色，順勢再加上少量的另一顏色，這簡易的混色手續，已經足夠產生一種新

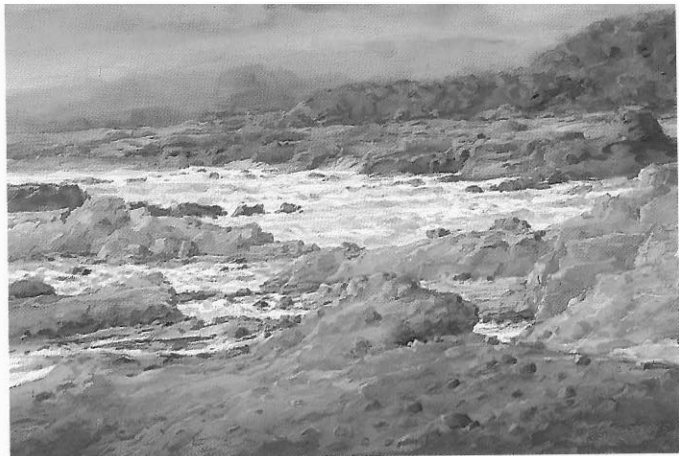
色彩，而同一種色彩由於筆中含水量的不同，也立刻呈現不同的色彩強度。渲染時色彩的奔放、重疊時色彩的明朗，乾擦時色彩的重量，都使色彩有全然不同的面貌。

而如果對色彩學有些了解，我們還可以分析一下，畫家選用的色彩是否對氣氛的呈現有正面的幫助，為什麼畫面會產生愉悅、悲傷、活潑、詭異等不同的感覺？再者，畫面選用的顏色是對

◆太陽花與珊多里尼島 李焜培

明朗、活潑的色彩，表現了愉悅、幸福的氣氛

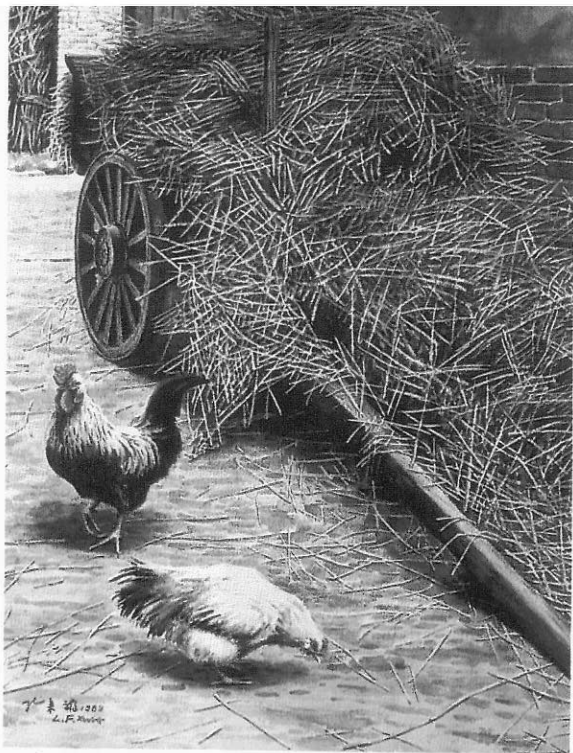
◆石梯坪礫岩 陳品華 水彩畫豐富細膩的層次是欣賞的重點

比的呢？還是調合，是彩度高的，還是低的，這些都和畫面感覺的強、弱、現代或者古典有關係。

總之，看完了整體，我們可以開始以分析的角度去欣賞水彩畫，當然，如果能具備一些色彩、構圖的基本知識，或者有創作水彩畫的經驗，感受將更深一些。

[五] 細節的觀察

「一張好的水彩畫，應該在每個一平方公分之內都有變化」，這是某個水彩畫家對他描寫細膩的作品所做的詮釋。姑且不論這樣的說法是否過於誇張，水彩畫的確在細節的表現上有它可以散發魅力的條件。

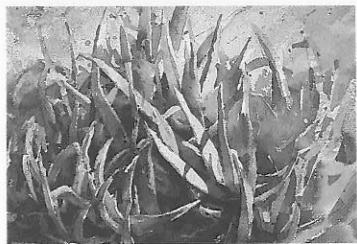

◆農家 孔來福 仔細品賞細節之美，一張畫更可以耐人尋味

可否見過某些水彩畫集，把一張畫的細部抽離出來放大做為封面？通常，我們光欣賞那些局部豐富的變化，就已經獲得極大的滿足。因為，仔細觀察水彩畫的細部，我們往往可以領略一種特別的美感，那就是——質感。水彩畫紙本身的肌理，顏料的層次，以及下筆的次序，都可以在細部的觀察中被發現出來。尤其那些彷彿抽象畫的小圖案，每一個幾乎都不同，且都自成一個迷

人的小天地。欣賞水彩畫，我們應該讓眼睛在紙面上細細梭巡，就彷彿炎炎夏日在海邊浮潛，沈進水中的雙眸一路守著瑰麗多彩的珊瑚捨不得移開一般。

「如何欣賞水彩畫」，這答案恐怕會有千百種，只要說得有理、夠內行，每一條路都對，以上所言，出自個人的體會，相信多少會對欣賞水彩畫的方式有些啟發。

◆**作品局部** 謝明鋁
仔細欣賞細節裡的乾溼、虛實、濃淡，可以感受抽象之美

◆**車站** 彭自強
細節裡有挖掘不完的寶物，層層疊疊之中滋味無限

