

III 水彩風景畫欣賞

每當我們遊覽一處美麗的風景名勝，都會油然而興起讚嘆之聲；「多美啊！真像是一幅圖畫」。所謂風景如畫，也就是畫勝風景，因此大家都喜歡風景畫，畫家也喜歡以風景為題材而作畫，畫家畫風景有取之不盡，畫之不竭的題材。春夏秋冬四季的變化。日出日落的壯麗景象，雲霧風霜，若隱若現，山川草木瞬息萬變，因此畫家喜歡畫風景，大家喜歡看風景畫，用水彩來畫風景畫更有一番流暢之美。大自然的季節變化，雲霧瀰漫的山光水色，用水彩畫的渲染效果來表現是最適合不過了。

現在讓我們來欣賞國內水彩畫家的作品，看看他們是如何來欣賞和歌頌大自然的美景。

◆黃山白雲 馬白水

◆紐約黃昏 馬白水

馬白水「紐約黃昏」「黃山白雲」

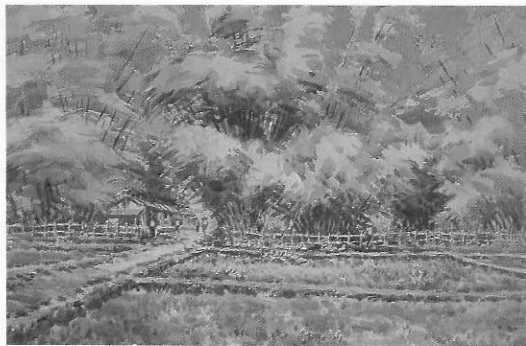
國內資深水彩畫大師馬白水，早年執教於臺灣師範大學美術系，年高八十七歲，仍是老當益壯，精力飽滿，他喜歡畫風景，旅行世界各地看風景，寫風景；他把西方的水彩和東方的水墨，溶匯貫通為一體，創造了獨特的“彩墨畫”，他的作品強調色相、明度和彩度三要素，喜歡用中國的綿紙和宣紙作畫，充份掌握紙性及筆意，作品充滿禪機，臻於天人合一的忘我境界，這一幅「紐約黃昏」及「黃山白雲」就是他典型的綿紙彩墨代表作。其色彩單純，用筆豪放，無論色彩、線條都氣韻生動而流暢，充份表現出一位大師藝術美感的精神與活力。

沈國仁「竹林農家」「種稻季節」

沈國仁認為臺灣農村是最親切的水彩畫題材。他喜歡畫農村的竹林、稻作。因為插秧，耕耘是農家的新氣象和希望，這幅「竹林農家」及「種稻季節」是他用透明水彩畫成的代表作。沈國仁長於描寫農村風景，他堅持實地寫生，現場作畫，這樣才能表現出真情實景的美感與氣氛。

◆種稻季節 沈國仁

◆竹林農村 沈國仁

李焜培「望安古厝」

李焜培是國內資深的水彩畫家，他善於以渲染、縫合、重疊等技法混合作畫，色感豐富，筆觸輕快，充分表現水彩畫的亮麗與美感，尤其是他有悲天憫人的藝術家情懷，將情感溶入畫中。

「望安古厝」是描繪澎湖小村裏的老屋，紅瓦屋頂，古老的石砌外牆，遠處可以見到一小方海水，仍可以想像無限的海天。這幅實地寫生的漁民古厝，是靠海為生的漁民世代相傳的老屋，久歷風霜和斑駁的歷史痕跡，予人以親切而純樸的美感。

◆望安古厝 李焜培

陳在南「花卉市場」

美國洛杉磯的農民市場與花卉市場是陳在南常畫的題材，星期假日農友們親自將農作物或花卉運來，物美價廉，來來往往的人群，穿着輕鬆的市井小民與鮮艷的花攤，相映成趣，好不熱鬧。這幅「花卉市場」，明快亮麗，人物的動態描寫，可見其素描速寫的功力。

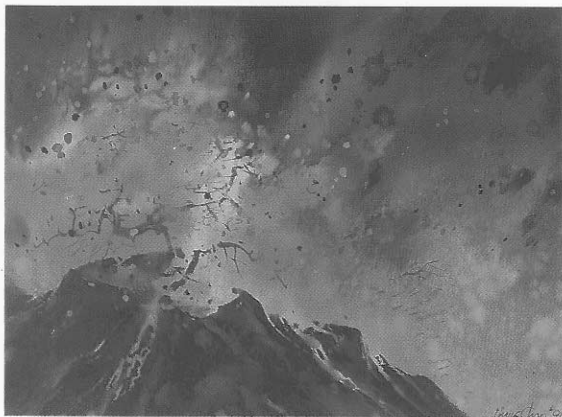
◆花卉市場 陳在南

◆入海 趙澤修

趙澤修「入海」「火山交響曲」

趙澤修是一位旅居美國的水彩畫家，他的作品乾淨俐落，色彩單純，畫面氣勢磅礴，運筆深受中國繪畫的影響，輕、重、濃、淡、恰到好處，渲染重疊並用。「入海」這幅作品，描寫瀑布奔騰而下，如聞其聲。瀑布上端留白，筆力萬鈞，一氣呵成，他畫的樹枝、山石，用筆及皴法，更勝於中國畫的技法。看了這幅畫，可以證明西洋的風景水彩畫與中國的山水畫，實是一對雙生子。我們再欣賞他另一幅「火山交響曲」，熊熊的烈火，噴出山頭，空氣中佈滿紅熱的岩漿，彷彿聽到隆隆的火山正在爆發，譜出一首雄奇的交響曲。

◆火山交響曲 趙澤修

◆河畔人家 施翠峰

◆白樺林之秋 李薦宏

李薦宏「雪後放晴」「白樺林之秋」

他的風景畫有寫實的風格，秀逸穩健，有學院派的嚴謹，也有自由豪放的現代感，這幅「雪後放晴」，表現出凜風入骨的北國風情，灰白的天空，遠山淡淡的積雪，中間隔着一片稀疏的樹林，近景是正在融雪的坡地，以留白和淡彩處理，他常以壓克力作畫。他的另一幅作品「白樺林之秋」，把壓克力顏料的透明和重疊的特質，發揮得淋漓盡致。

施翠峰「河畔人家」

施翠峰是國內著名的藝術教育家及水彩畫家，其作品「河畔人家」，用筆簡潔有力，用色純淨，倒影的處理十分成功。河畔小屋，紅瓦白牆，寥寥數筆，可見他的功力、遠景的山峯、中景的小屋，近景的樹木層次分明，是一幅上乘的水彩風景畫。

宋建業「有情天地」

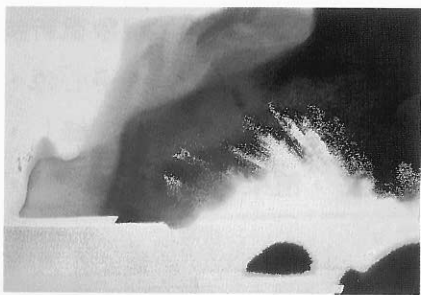
這幅「有情天地」，是宋建業風景畫常畫的題材，他喜歡用寫意的手法來描繪藍天大地之美，他的用筆輕鬆活潑，以速寫的筆法，把握十足一揮而就，充份表現出水彩畫的氣韻與美感，是一幅耐看的水彩風景畫。

◆有情天地 宋建業

陳明善「澎湃巨浪」「青山澗水」

陳明善是一位追求創新的水彩畫家，他的畫簡潔有力，以西畫的技法表現濃厚的中國水墨畫的韻味。他善於利用渲染及乾筆，大筆一揮，氣勢澎湃。看他這幅「澎湃巨浪」，用色單純，全幅只見墨紫、墨綠。另一幅「青山澗水」，可見他能充份掌握水彩畫的特性，表現中國畫的墨趣。他的作品具象中有抽象的趣味，抽象中有具象的內涵。

◆澎湃 陳明善

◆青山澗水 陳明善

◆黃山群峯 舒曾祉

舒曾祉「黃山群峰」

舒曾祉認為把自然美轉化為藝術美，不是模倣自然，而是將自然現象重新整理組織，去蕪存菁。所謂出師造化，內得心源，這就是他的創作理念，他的這幅「黃山群峰」，在技法上無論色彩光影，渲染平塗，濕筆乾筆，都應用得非常成功。

◆馬來西亞之旅 劉文煒

劉文煒「江南菜花田」「馬來西亞之旅」

劉文煒的第一幅「江南菜花田」，描寫大陸江南風景，陽春三月菜花盛開的季節，他用筆精準，用色脫俗。採用高地平線構圖，灰藍的天空，金黃色的菜花田；以肌理來顯現透視的空間感，遠處小鎮依稀可見，中景的石塔和樹木，以輕淡的顏色來突出以菜花田為主的畫面。「馬來西亞之旅」是他另一幅成功的水彩風景畫；馬來西亞的熱帶風光躍然紙上，高架的木屋，茂盛的椰林，最令人佩服的是近景椰樹，樹桿留白，凸顯其水彩功力之深。看了這幅畫心胸也為之舒暢。

◆江南菜花田 劉文煒

顧炳星「紐約街景」

顧炳星喜歡以「面的理念」來作畫，他放棄傳統用筆畫成的線條，以明確的均衡原則處理畫面，把物體的空間予以抽象化，他的畫是理性的，也是知性的，這幅「紐約街景」，應用抽象的空間概念，開創空間的自由化，我們彷彿看到很多大廈、交錯聳立，把都市景觀賦予另一種生命的交響曲。

◆紐約街景 顧炳星

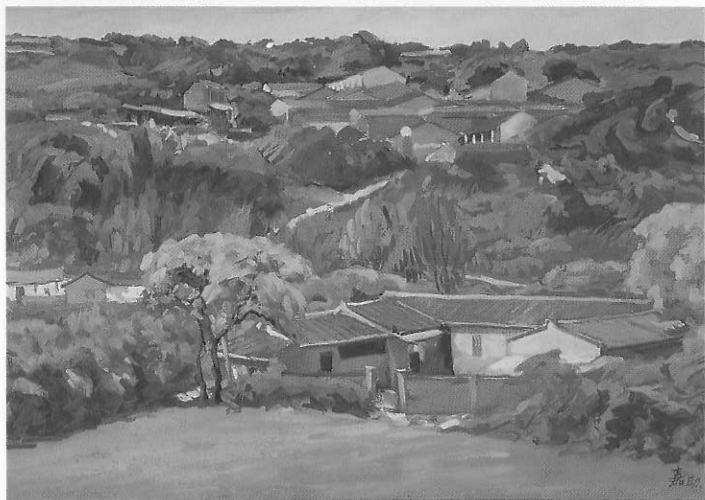
◆浪迎朝陽 藍榮賢

藍榮賢「浪迎朝陽」

這幅「浪迎朝陽」，採用濕中濕的畫法，把畫紙坦平，然後全部打濕，直接用排筆大塊塗色，控制水份的流動以及渲染效果，再一次次加上更深更濃的顏料，憑藉畫家當時湧現的靈感以及畫面的自然變幻，隨時修改或是增添，把偶然的效果轉化為預期的效果，這種畫法重氣氛的營造，是一幅可看性很高的半抽象作品。

簡嘉助「農家之夏」

「農家之夏」是一幅以不透明水彩，畫成的風景畫，採用高地平線，全幅充滿夏日炎炎的綠蔭，作者藉農村樹木的遠近，表現出風景的深度與美感，用色活潑生動，用筆揮灑自如，兼有油畫及水彩畫重疊的美感。空間與質量感俱佳。

◆農家之夏 簡嘉助

◆山水 龍思良

龍思良「山水」

龍思良的水彩風景畫，有童話般的意境與美感，這幅「山水」充份表達他造景的功夫，全幅用渲染的技法，由於濕度控制得宜，遠山積雪，近山墨綠，瀑布留白，均有十足的把握，最可貴的是近景的小屋和樹林，用快速的筆觸鉤畫，淋漓痛快，倒影的處理更有獨到的功力。

◆濱海巨浪 曾興平

曾興平「濱海巨浪」「台東海岸」

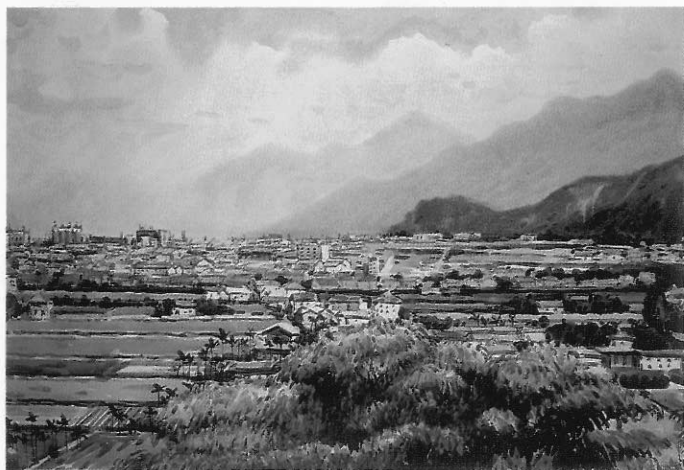
海洋和海岸的變化無窮，海浪更有豐富的內涵，海邊的岩石不畏懼狂風巨浪，歷經千萬年堅毅不拔，浪花的奔騰澎湃，更顯現出「天行健，君子以自強不息」的力量。我們可以從他這兩幅「臺東海岸」「濱海巨浪」，看出他描繪海與浪的功力，曾興平住在臺東海濱，長期觀察海與浪，對海景情有獨鍾，他的作品有海納百川，有容乃大的氣勢與胸襟。

◆臺東海濱 曾興平

陳誠「嘉南小鎮」

陳誠長年居住在雲林，喜愛大自然的寧靜與和諧，這幅「嘉南小鎮」，描寫的就是典型的南臺灣農村，題材雖然平凡，卻有濃濃的鄉鎮田園之美，他偏愛透明水彩，清新悅目的色彩，配合渲染遠山藍天，近景用平塗重疊的技法，充份表現出水彩畫的筆趣，是一幅富有詩意的佳作。

◆嘉南小鎮 陳誠

王家誠「樹林」

用色艷麗，用筆大膽，有粗獷的豪情，簡單的構圖，是王家誠水彩畫的特色，這幅「樹林」，充份說明了他的風格。他畫樹和草不一定是刻板的綠色，他用大筆觸的藍色，紅色，甚至金黃色，信筆塗寫，生動，活潑，是一種不同風貌的水彩風景畫。

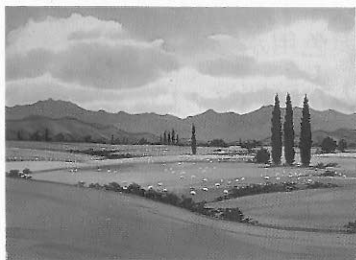
◆樹林 王家誠

◆三峽夔門 羅慧明

羅慧明「三峽夔門」「紐西蘭牧場」

「三峽夔門」是長江瞿塘峽最雄奇的峽谷，有所謂「夔門天下雄」之讚詞，這幅畫捨棄鎖碎的細節，用大筆平塗來描繪遠山的漸層變化，重視整體的架構，也強調形與色的統一，他用藍綠色畫長江之水，以乾筆刷出鱗鱗波光，畫山峯如北宋斧劈山水，氣勢磅礴。「紐西蘭牧場」是他另一幅畫作，他善於掌握筆觸及水份，因為水彩畫不能塗塗改改，運用水份的流動畫天空，大筆一揮畫草原，再以不透明白色點出羊群、簡潔的用色，大膽的運筆，都要有十足的把握一氣呵成，這才是水彩畫最大的特色。

◆紐西蘭牧場 羅慧明

◆風景 劉文三

劉文三「風景」

劉文三的水彩畫有強烈的個人風格，他以厚重的筆觸作畫，充份發揮壓克力透明與不透明隨意運用的優點，粗重的塊面與線條，間以黑色的輪廓線，強烈而鮮明的對比色，使他的風景畫充滿了歌頌自然的力與美，這幅「風景」是他最喜歡的近作。

何文杞「林舉人古厝」

童年時代所看到的臺灣古厝，一個又一個的在怪手下消失了，何文杞懷着無比的憐惜之情，決心把臺灣古厝的形與色用水彩畫記錄下來，這一幅台南縣麻豆林舉人古厝門樓，已經建築二百多年了。說不定不久的將來又會消失在經濟繁榮的口號下，何文杞這幅「林舉人古厝」不但畫得傳神，而且更有思古的情懷。

◆林舉人古厝 何文杞

鄭香龍「峇里島風光」「尼加拉秋色」

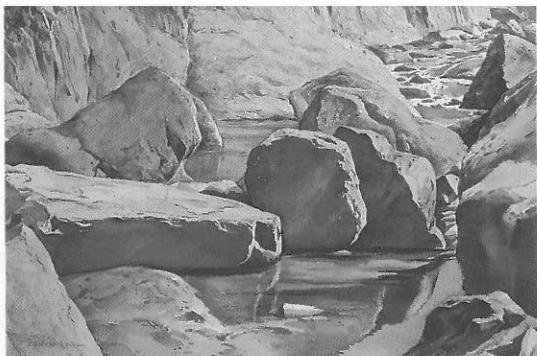
「峇里島風光」及「尼加拉秋色」，是鄭香龍典型的水彩風景畫，大膽、奔放，簡潔，有力。這些就是他的畫風，兩幅畫都是採用X形構圖，前者表現印尼峇里島的熱帶風情，後者是北美洲濃濃的秋意，各具地方特色，人物、車輛的搭配生動活潑，看了他的風景畫，令人為之嚮往。

◆尼加拉秋色 鄭香龍

◆峇里島風光 鄭香龍

◆溪谷 王志誠

王志誠「海濱巨石」「溪谷」

「海濱巨石」及「溪谷」都是以前景石頭為表現的主題，採用高地平線，顯示出深遠的空間感，以縫合法的技巧，表現海灘及溪谷交叉無序的石塊，以超寫實的功力描寫被海水或溪流浸蝕和冲刷的痕跡，這種石塊特殊的質感，經過藝術家以精確的審美之眼，連石頭都具有生命了。遠景的海灘與溪流用比較單純的顏色及筆觸，刻意凸顯近景石塊為主題的訴求。

◆海濱巨石 王志誠

林仁傑「天后宮古跡」

「天后宮古跡」是林仁傑水彩風景寫生的代表作。他帶領學生在現場寫生。所以這幅作品十分傳神，天后宮在馬公市區，由於無高山可供屏障，為求畫面充實，在背景上配以多變化的雲彩和樹木。斑駁的古廟、蔚藍的雲天，技法上濕染乾疊混合應用，以光影效果強調畫面的氣氛。

◆ 天后宮古跡 林仁傑

◆山海有情 郭明福

郭明福「梯田」「山海有情」

郭明福的寫生功力在這幅「梯田」中充份展現，用渲染技法寫遠山天空，近景的梯田則以平塗重疊精確描繪，中景則以輕淡、草綠鋪陳，是一幅無懈可擊的佳作。「山海有情」是另一幅值得欣賞的佳構，遠山層次分明，近山及礁石以墨藍色交叉分佈。全幅畫面色彩及構圖單純統一，尤其他對海水的描寫，瀰漫著大海神秘的氣氛可圈可點。

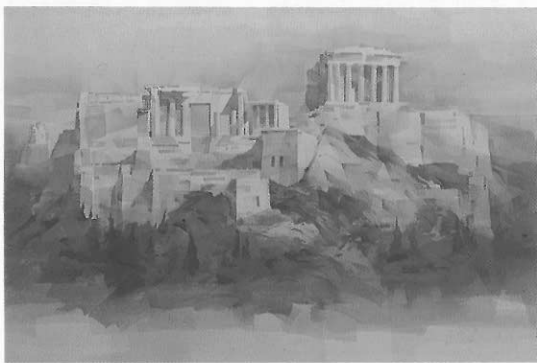
◆梯田 郭明福

◆大樹小廟 孔來福

孔來福「大樹小廟」

鮮紅的小廟柱，水藍色的外牆，是臺灣小廟特有的民俗色彩，土黃調為主的老榕樹，氣枝盤根錯節，予人的感覺是沈穩和安定，枝葉繁茂更顯示它強勁的生命力，河畔小廟及小橋的倒影，點點浮萍，若隱若現。表現出臺灣農村的富庶與祥和，但願又是國泰民安的一年。

◆雅典的典雅 洪東標

洪東標「雅典的雅典」「尼羅河帆影」

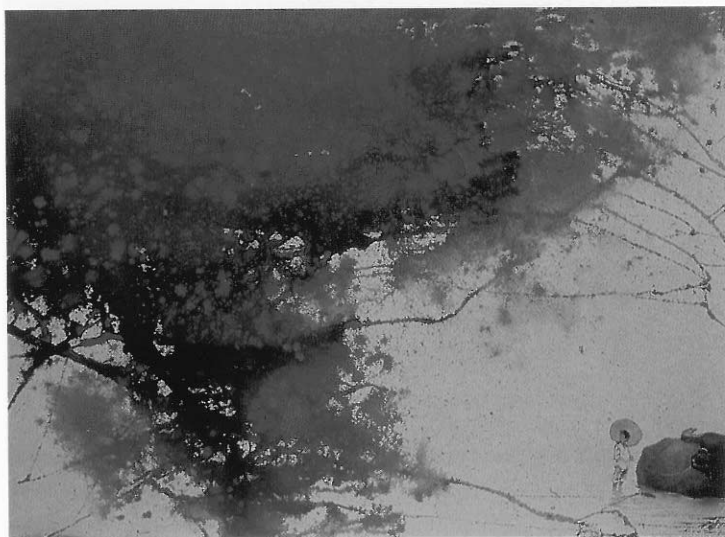
洪東標常以歐洲古建築的結構為題材，用分割的技法，分析陽光照射後，建築形成塊面明暗的律動，以及光影層次的變化，經過細心觀察研究，用重疊的畫法，作面與面的分割，其作品與立體主義的造型不同，極重視光影的變化，在沈穩的咖啡色系中略帶綠色，展現對古希臘羅馬的懷念，我們可以從他的近作「雅典的雅典」及「尼羅河帆影」得到證明和啟示。

◆尼羅河帆影 洪東標

林順雄「秋牧」

作者以國畫中的潑墨寫意技法改變為水彩畫寫意的「掇彩」，這是他獨創的水彩技法，把水彩畫的優點及特色發揮得淋漓盡致，大樹的枝幹以深淺不同的色彩自然流動，輕鬆而活潑，紅色的楓葉以潑彩技法噴灑渲染而成。牧童水牛則以精確素描功力描繪，此圖以東方人文思想的構圖，畫出了賓主分明、意境深遠、清新可人的水彩畫佳作。

◆秋牧 林順雄

◆凱旋門 吳承硯

吳承硯「凱旋門」

吳承硯是一位精通中西繪畫的資深畫家，無論國畫，油畫，水彩畫。在題材方面無論花卉、風景、人物，樣樣精通。他的風景水彩畫講究「空靈之美」，用筆輕鬆，得心應手。他不強求創新，只在意畫的內涵與意境，用自己的方式去畫自己喜歡的事物，逐漸發展成「平淡中有神明」的風格，這幅「凱旋門」構圖結實平穩，運筆力多於柔，造型樸拙多於造作。畫面中心是凱旋門前的點點人群，襯托出凱旋門的雄偉，近景的街燈路樹，遠景香榭里舍大道的樓房，層次分明，是一幅值得欣賞的水彩風景畫。

黃進龍「望安風光」

這幅風景寫生作品，有純熟的寫意風格；澎湖的秋天，風大雨少，草原是一片黃綠，沒有高山，沒有巨木，只見起伏的小山丘，這幅畫盡量減少細節的描寫，使畫面更為自由與奔放，遠景是淡紫色的海面，配以深紫色的礁石，中景是紅瓦白牆的民房、簡單而浪漫的構圖，既有情趣更有淡淡的詩意。

◆風景 黃進龍

謝明錫「花韻」「寒烟」

「花韻」是一幅大特寫的景物畫，作者運用寫實與寫意混合技法，以堅實的素描功夫，肯定的筆觸來完成這幅作品，畫中的盆花沐浴在燦爛的陽光下，生氣盎然。背景是深色調襯托出反白的繁複枝葉，圖中主題花盆採用縫合法，屋瓦則以重疊法為主，畫面的邊角以渲染法來放鬆。「寒烟」是作者近年大陸寫生，走遍窮鄉僻壤的系

◆花韻 謝明錫

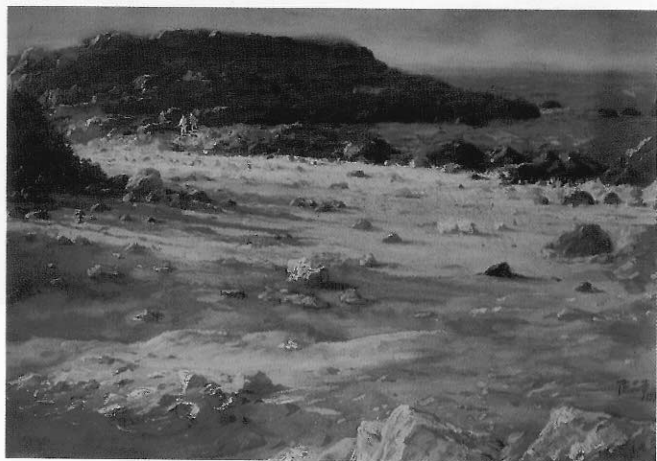
列作品之一，描寫江南小鎮運河的冬天，灰濛濛的天空，民居烟囪冒出一絲「寒烟」。此種精細描寫，充滿浪漫情趣的畫法，是他累積多年經驗領悟出來的，可稱為人文精神的水彩畫。

◆寒烟 謝明鋈

陳品華「都歷海濱尋寶」

水彩的表現方式很多，如果因輕快而流於浮面，則寧可選擇堅實深沈而內斂的筆觸，使畫面在穩健中有深邃的律動，作者認為大自然是藝術的導師，自己要像空杯子般的向自然討教，透過沙灘學習它的「柔軟」，透過礁石學習它「堅韌不移的毅力」。她能靈活應用不透明水彩的特性，刻劃岩石的厚重，嶙峋，粗獷。運用筆觸肌理及色調，表現出一個不易表達的題材——砂石滿地的沙灘景觀，這幅臺東都歷海灘尋寶風景畫，堪稱是一幅值得再三品味的力作。

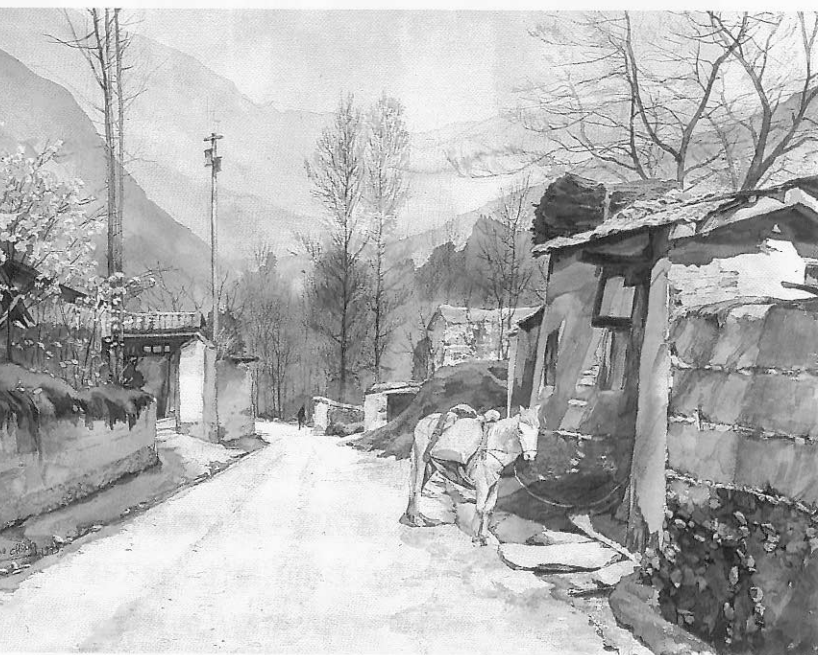
◆都歷海濱尋寶 陳品華

陳淳華「蔚藍東海岸」

臺東是臺灣最後的一塊人間淨土，東海岸的景觀更是獨具特色，充滿原住民色彩，擁有萬年以上的史前文化，波濤壯闊的海岸到處是奇岩巨石，陳淳華生於斯長於斯，每天都用彩筆記錄這塊純樸的土地，美麗蔚藍的海岸，畫出了人與自然的對話，並傳達對潔淨海天的關愛與期許。

◆蔚藍東海岸 陳淳華

◆四川松藩高原 鄧國強

鄧國強「江南水鄉」「四川松藩高原」

鄧國強喜愛自然，作品大都以描繪自然景色為主，他認為人是自然的一部份，愛自然是人的天性，「藝術的表現是美」，「藝術的價值也是美」，而「自然的風景是最美的」。唯有能將自然風景美表現無遺的作品，才能永垂不朽。

◆ 江南水鄉 鄧國強

鄧國強的畫風是寫實的，喜歡以英國傳統式的重疊畫法表現水彩畫的透明感。以中國畫特有的運筆和渲染法凸顯西方水彩畫的特性，他不僅注重形式上的美，而且更強調脫俗超凡的意境，他的畫有內涵更有文學性。

國內有成就的水彩畫家還有很多，本書選印的畫家極為有限，謹以四十八幅作品（以資料收到的先後為序排列）代表各種不同風貌的水彩風景畫。看了這麼多風景畫，是不是覺得心曠神怡呢？人們在大自然中感覺到「美」，並且希望留住自然之美，珍惜對自然眷戀的心情，這些水彩畫也許可以讓您領悟自然界中生命的美，也同時領悟真正的藝術之美。