

美育月刊

Contents

1999 Journal of Arts Education

一九九九年跨世紀亞太水彩畫展〈水彩畫專題〉：

Feature: Thesis of 1999 Cross-Century Asian Pacific Watercolor Exhibition

中華民國七十八年三月二十五日創刊
中華民國八十八年六月出刊

- 1 二十世紀，邁向二十一世紀水彩風貌與挑戰
李焜培
Marching into 21st Century, Watercolour Style & Challenge
Lee, Kuen-Pei
- 9 水彩畫、水墨畫創作之融合與教學之應用
林仁傑
The Harmony & Educational Application of Watercolours & Ink Paintings
Lin, Jen-Che
- 27 形式與技法——臺灣高中學生水彩作品淺介
郭明福
Form & Technique - Introduction of Watercolor Works of Senior-High School Students in Taiwan
Kuo, Ming-Fu

藝術創作論評：

Critique of Artistic Creations:

- 31 談「尚均鈕」
王北岳
On Shuang Yun's Seal Works
Wang, Pei-Yueh
- 36 臺灣書壇浪漫抒情的先驅——談陳丁奇先生的書藝創作
杜忠誥
The Romantic Forerunner of Taiwan Calligraphy - On Mr. Chen Ding-Chi's Calligraphy Creations
Du, Chung-Kao
- 41 藝術創作的變革應落實結合現世文明、社會與地理——由第八屆師大美術系教授聯展談新時代的審美發展
施並錫
The Reform of Artistic Creations Should be Coordinated with the Contemporary Civilization, Society and Geography - On the Aesthetic Development of the New Era from the 8th National Normal Taiwan University's Professor Joint Exhibition
Shih, Pin-hsi

藝術教育教學研究：

Art Education Teaching Study:

- 49 從歐、美、日主要大學美術類博士班課程比較中探討如何建構國內美術研究所博士班課程(下)
王哲雄、吳長鵬、郭禎祥、林仁傑、薛保瑕、翁德明、陳宣彤
Study of Structuring Fine Arts Doctorate Programme of Local Graduate Schools Based on Comparison of the Doctorate Programmes of Major Universities in Europe, America and Japan. (II)
Wang, Che-Hsiung, et al.

《美育》改版啓事

- 《美育》為一以「發展社會、服務社會」為宗旨、藝術教育為導向之教育性刊物，為提升其研究與專業素質及運作精緻化，策劃改版為雙月刊，預定九月一日出刊。
- 展望即將出版之《美育》雙月刊，期藉有關藝術之多元文化與跨文化課題之討論，能逐漸開啓台灣藝術教育之新視野與新道路。
- 舉凡國內外藝術珍寶，諸如藝壇現況、藝術新知、藝術事物等，均歡迎讀者執筆賜教。
- 《美育》原有訂戶，自111期開始，逐期以新出刊之雙月刊補足原訂期數，原訂戶如欲停止訂閱，請通知本，有任何造成訂戶困擾之處，特此致歉。
- 《美育》雙月刊採16開96頁彩色精印，每本定價200元，全年六期1200元，均含郵資，如欲訂閱請洽：(02)2396-5102 轉226、244。

水彩風貌與挑戰 二十世紀，邁向二十一世紀

李焜培 ■ 國立臺灣師範大學美術研究所教授

水彩專題 FEATURE OF WATERCOLOR

寫 這個題目來談水彩藝術，範圍是相當廣闊的，如果當藝術史料研究那樣出發，恐怕要時間充足、精神旺盛、資料豐富，作者願意承擔這艱鉅的「任務」，才能著手寫下去，千頭萬緒要多佐證推敲，那是起碼具備的條件。偏偏水彩畫家長於繪畫，雖云嘔心瀝血地創作很辛苦，但終究是他們慣常的「工作」，形、色、空間…的高深及其他難度要求他們能甘之如飴，有關美術評論史料報導編撰則另有高明者，我們寄望於理論專家、美術史家條理分明的治學工夫和高瞻遠矚的思維，深入美之堂奧；然後使美術開出暢通正確的河道，流入大海。借重理論家的思考指引溝通，可以節省畫家苦思或浪費的時間，畫家取捨後靈活了自己的個性，而精神煥發於作品，而有學習研究價值的論文正是理論家的長才。

雖然，於一九七六年我曾透過玉豐出版社，出版了一本圖文兼備的《二十世紀水彩》專書（412頁），對於世紀水彩畫發展有較詳盡的引述。其中從十六世紀德國巨匠杜勒 A.DUAER 之水彩畫〈草地的片斷〉（1503），和拉斐爾 S.RAPHAEL 的〈餵養我的羊〉（135 1/4 × 185 3/4）作為綴錦畫的草圖有較明顯的記載。隨即經十七世紀荷蘭畫家旅遊寫生、展售，水彩畫開始有了學術、博物與經濟價值的趨勢。歐洲畫家相隨，直到十九世紀末一群英國畫家覺悟到水彩顏料中有著一股可負責任的呼喚。秀麗的阿爾卑斯

▲John Marin 〈Maine Islands〉 1922年

山沿途與義大利文藝復興後，當地的建築之美被注意的希臘神話與雕刻；威尼斯水都風光如畫；英國的約克郡，古堡、畜牧、純樸的鄉村、典雅的貴族、文物，在在都提醒了英國繪畫描寫自然四季的欲求；倫敦的氣氛、霧的特點，顏料製造研究之優良，激發了他們對水彩畫深入改革的潛能，逐漸形成反實（草圖）為主的正確狀況。經歷了 P.SANDBY, F.TOWNE, T.ROWLANDSON, W.BLAKE, T.GIRTIN, J.S.COTMAN, W.LLIAM TURNER（泰納）R.P.BONINGTON, J.R.COZENS, J.CONSTABLE, W.H.HUNT, D.COX…等畫家減輕了輪廓線的依賴、痕跡，而努力付予色彩新生命，尊重師承、銳減模仿，對題材、質量、空間、藝術性、創造性有一番新的努力與界定。甚至可以推想可特曼 COTMAN 大刀闊斧的色塊，會使英國人變得不那麼拘謹，是否與日後法國的高更色彩上有些許聯想；而泰納晚期的豪情（動勢、筆觸、形、色、氣氛）是否形成了印象主義的啓示，及影響抽象表現誕生呢？最少可以這樣想，法國印象派誕生之前，英人已經默默地在十九世紀末構築好了他們引以為榮的英國

「水彩王國」，而這影響是極其深遠的，使整個二十世紀大部份的歐亞國家受用無窮哩！

而我說完上述這番話之後，仍感到沒法完成如此一篇較為嚴謹的文章；因為個人各種的因素，能力仍很薄弱。但能憑有限的經驗和我個人範圍內的感受性，發表幾句熱愛水彩的話（這倒是非常真實的）。

二十世紀開始不久，人類就跟同在地球上生存不同種族的人類（甚至是同種的）過不去，各自堅持利益、勢利挑起第一次、二次世界大戰、韓戰、越戰、自由世界共產陣營之對壘，人類始終處於生存、生死的緊張狀態。好的方面人類的確是萬物之靈，有時真的蠻懂是非。工業革命之後，科學的進步是最優秀的，但它有正負兩方面。好的是物質生活的進步，壞的是引來戰爭的事實與危機。經濟衰退過也進步過，反覆的使人生的價值觀突變、不穩。可能任何進步與移動都會經歷不穩、不滿……才會設法改善或推進。藝術的追求當然也隨二十世紀各段落不同的腦力革命，幸好人的良知好熾熱，也算和平。那就是不管任何代價，狀況都要「求好」。好到什麼程度、日子，又不算好呢？不好在那裡、那些，為何、如何改變，這都是人類自己都無法訂正出很科學化的標準。也許太有標準就呆板了，無味。因此藝術創作永遠有其標座，那就是創造、自由、獨特、原創，永不休止的求好、求美。所以西洋畫派的此起彼落，畫家們、整個藝術界，每次都很認真思考對待。經得起時代考驗和專家的「法眼」的，自然就是好的；否則會被暫時遺忘或永遠淘汰。

當戰爭前後或正值其時，環境、社會、心理、人們都會很乖張。譬喻德國納粹的狂暴、嗜血、殺戮、姦淫，表現派油畫水彩木刻在格羅茲等人作品中強烈表現與抗議，而諾爾德、孟克的表現方式則較為內斂。直到目前為止，仍然沒有一位暴君命令手下開炮轟擊價值連城的藝術品、火箭攻擊一間象徵人類智慧財產的美術館；只有因為保存藝術，放棄對敵人抵抗或中立的國家。可知人類對藝術價值發展仍有高度的認知與顧全。

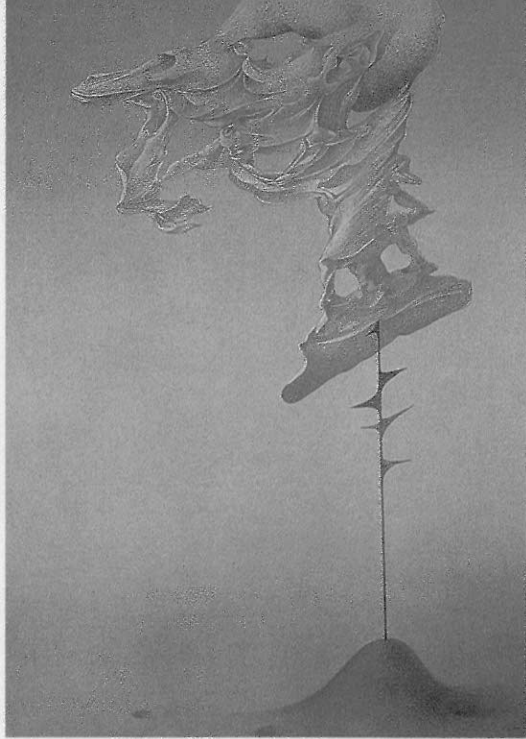
要重新詳述將近百年來的西洋畫發展，真是罄竹難書了；這樣的書籍早已出版相信有很完善的。但熱愛水彩的畫家，寫出專門水彩簡史的書籍卻不多，1971年一本由Graham Reynolds博士所著的《A Concise History of Watercolors》抵台，打開了高貴的英國

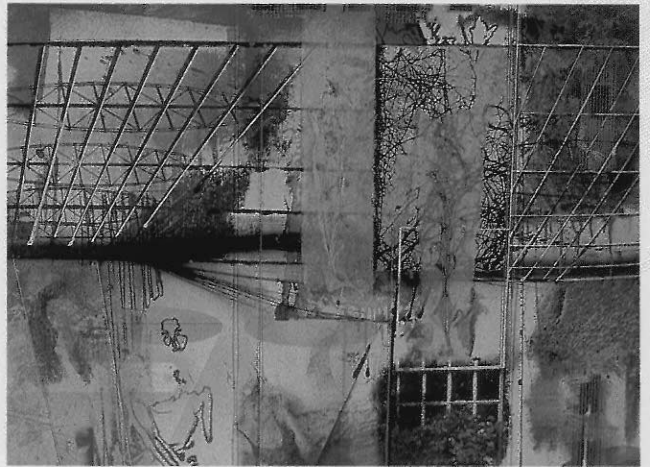
▲傑克·梅弟〈瓶子〉60x50cm 1956年

水彩畫之謎。它比當今畫家劉其偉前輩所編譯的《水彩畫法》稍晚出版，這兩本書成為二、三十年前台灣光復後最重要的水彩知識名著。而我所寫的《二十世紀水彩畫》是參考它們，再看 Heabent Read 博士寫的《A Concise History of Modern Painting》，還有《二十世紀法國水彩畫》《水彩畫巨匠》《美國得獎水彩畫》……許多具象、抽象畫原版書而獲益的。對美國畫社、畫會、美術館有關透明、不透明、卵彩、酪形、壓克力彩團體的資料以及所頒獎項都花了不少工夫收集應用。由此知道重要團體與個人發展是相關的。

其實，自塞尚 Cezanne 精闢理念以來，已進入現代繪畫的劃時代了，印象主義、野獸派、表現派、立體派、達達主義、機械主義、超現實主義、抽象主義、歐普、新具象、新表現及後現代主義等，我們都能耳熟能詳的大畫家如高更、梵谷、雷諾瓦、馬奈、席涅克、馬蒂斯、杜菲、布拉克、畢卡索、米羅、夏卡爾、達利、馬爾克、格羅茲、迪克斯、諾爾德、孟克

▲超現實畫家 〈Joset Lstler Norvan I〉 1951年

▲日本畫家 宇野和幸
〈Landscape of Mimesis〉 66x97cm 1995年

▲羅勃·艾爾度 〈Rob Endle〉 〈柏肯諾 (一)〉 1993年

◀日本畫家 Seiryō Ikawa 〈Reference Work〉

、畢卡匹亞、雷捷、德諾涅、莫迪里亞尼、席勒·克利、盧奧、康丁斯基、費寧格、亨利摩爾、馬藍地、馬查威爾、林特納、窩爾士、坦基、杜皮、荷馬、沙金、迪慕斯、馬林、魏斯、奧其菲、法蘭西斯、傑克梅弟、瓊斯……這些畫家都有精湛的水彩畫成就。他們了解十九世紀英國水彩的程度雖不一，但是基於時代的使命，對新世代環境文化之反響與創作的欲求，必然透過他們高度智慧進行吸收，選、捨而再造新的自我。而不是呆板的翻版。因此任何一位大師的作品除了令人敬佩外，其影響一定非常深遠或自然的。

台灣經歷 1955 年往後 20 年漫長缺乏水彩資料、書籍、西歐原作畫展的歲月之後，美國和日本開始約於 1985 年至目前陸續搶灘，輸入許多水彩畫法的美式水彩進階書籍、畫冊；日本則有套裝的第一法規出版社的日本名家專集，顯示日本前輩早期留學歐洲的成效，而有某種程度影響日本後輩的進取心，如今他們都已成為中堅畫家了。日本不透明水彩高手如北村勝敏、木本有子、渡邊透明；新觀念水彩畫家 SEIRYO IKAWA，年青抽象畫家 TETSUO ONARI、HIRONORI HAGIWARA、宇野和幸等，活躍北亞洲畫壇。

約 1985 年由劉文煒教授領導的中華水彩作家協會，在更早之前成立亞洲水彩聯盟，在歷史博物館盛大

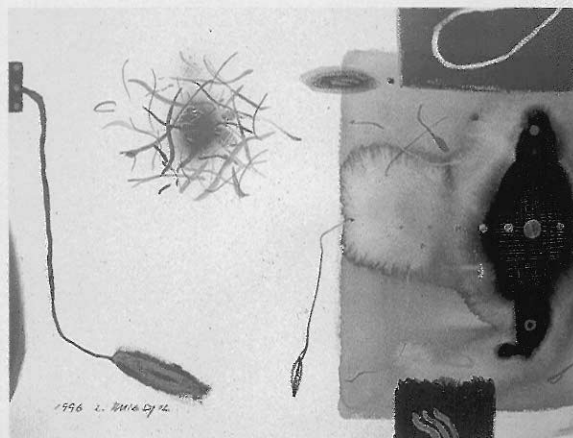
展出，中華民國、日、韓、馬來西亞為創辦人，韓國會長朴瑛星率團來華，目睹我國水彩水準高超整齊，深受感動。回韓後，與韓會員急起直追。其後數年，輪流推舉主辦國增添了香港、新加坡、印尼，邀請中國大陸團體參加。其中某年由泰國主辦，公主親自以宮廷之禮接待，可見重視一斑。1988年韓會長朴瑛星與我們畫會感情甚篤，多次大力支持。他畫藝高雅，其他會員如全虎、安瑛、李相德、鄭用一、金明南為傳統畫法或民族性格，而後洪潤杓、鄭鎮英、洪俊基、金鐘源、崔殷圭等向新。翌年，可能由新組織更換參與，LEE BUNG-LYOL（李鵬烈）為會長，年青，畫風抽象、活潑；團員 JANG TAI-MUK，女畫家 JONG CHOL-HONG 均具新觀念、風格。1993、1996年韓畫家李鵬烈、鄭鐸永、李基全、李錫基、CHO JU HO、JANG TAK YOUNG、KIM CHEOL WOD，梁性模為感性抽象，權赫祚、權景祚重結構，朴文洙、李延洙、李仁燮重肌理與奇情。

馬來西亞實力頗強，會長先後有：THAM SIEW INN，KHALILI BRAHM，TEN NAI TONG（張耐冬）其後，黃森全曾任會長，組織也曾分立；除幾位優秀向新的本土馬來西亞血統畫家外，華裔畫家陳幹逸、周國強、林祥安其中雖有分合，但都是重要份子。大體上分老、中、青三代都曾受英國水彩之洗禮，諳熟透明水彩特性而顯露馬國風情。各人畫風因嗜好而區分，年輕者耐力十足，尋求精密的自然界及民俗描寫如鄭輝明、楊六南、謝幼雲、賴耀發；年長者如張耐冬、陳培仁、謝有賜；中堅如林宗順、劉昆文、江石文。翁文豪建立特殊質感。

新加坡水彩畫風貌乾淨俐落，一如當地風情，滿含英國水彩的影響。長輩許延義、何逸萍畢業於臺灣師範大學美術系，引領畫壇發展。高手凌運鳳、王金城，寫意的有黎才專、陳志德、謝江水，年青畫風活潑的虞奕伸，表現結實的有陳長豪、洪永山、何世榮。

印尼是個有特殊風味的水彩團體，其中具有一股神秘，民族色彩與現代綜合的特性，如 LIEM TJOEING、TJENG TJIAMHWIE、BARLI SASMITAWINATA、BENNY SETIAWAN、HUANG FONG 女畫家 HENING PURNAMAWAT。

香港是個不斷吸收，從轉變中求取進步的畫會。歷任會長有呂振光、陳中樞和呂豐雅，年長的有夏碧

▲韓國畫家 李鵬烈
〈The Principal of Nature〉 57x78cm 1996年

▲馬來西亞畫家 〈Life of the hunter〉 57x76cm 1995年

▲馬來西亞畫家 藍祥安 〈Home of fishermen〉
36x43cm 1993年

▲星加坡畫家 許延義 〈晨〉 56x76cm 1995年

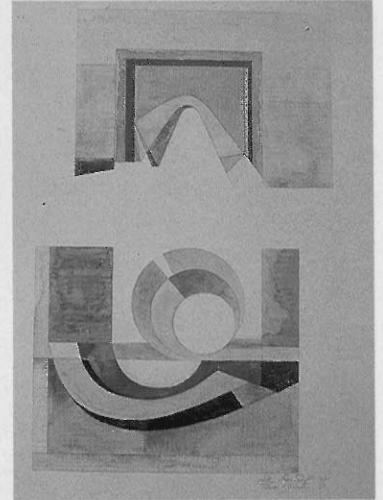
▲星加坡畫家 CHOW CHIN CHUAN 〈Twin〉 56x76cm 1992年

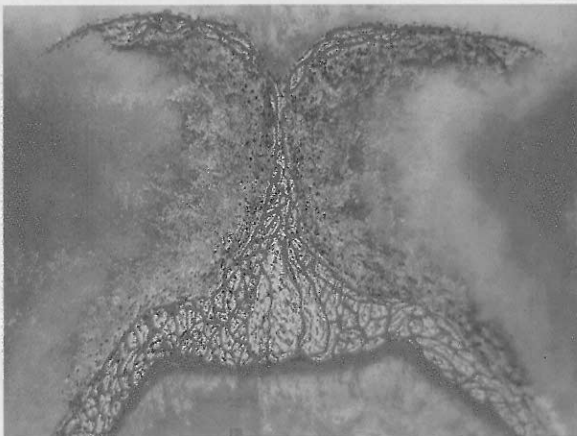
▲印尼畫家 〈Besakeh Temple〉 58x58cm

▲印尼畫家 〈Two Women〉 76x56cm

▲泰國畫家 〈浮動的月亮〉 56x78cm 1989年

▲香港畫家 呂豐雅 〈A shade of erimson〉 56x76cm

泉、羅偉顯、黃金，中堅的如張約瑟、莫樹繁，年輕的游榮光、梁志明（移居加國）、吳劍明、蘇敏儀、鐘建新。他們都很優秀。

泰國會長 SOMSAK CHOWTADAPONG 的畫很有想像力，會員：VICHOKE MUKDAMANEE、SARAVUTH DUANGJUMPA、S.JANEHUTTAKARNKIT 他們的畫自由而肯定。其他有散發佛教氣息於現代繪畫形式中。

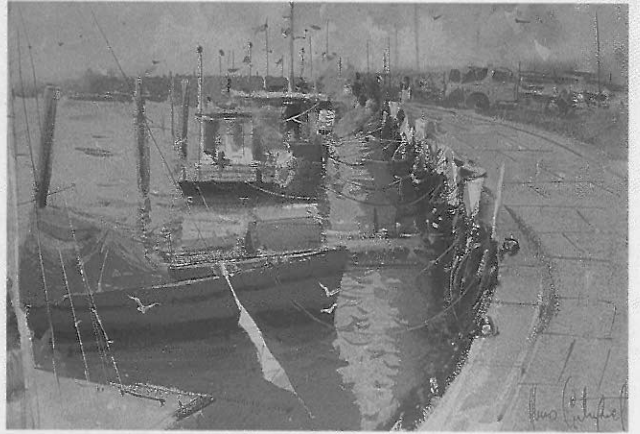
中澳水彩畫交流展，是台北縣立文化中心、輔仁大學應用美術系主辦，臺北水彩畫會、中華水彩協會協辦於1995年；也是稍後台北水彩畫會成立誕生的時機，會長創辦人為羅慧明教授。這畫展顯示台灣中華

協會的成員水彩固然穩實精彩，馬白水、劉其偉兩教授是特邀的；然而此番卻增添了向明光、趙澤修、林文昌很突出的表現方式，其他作品都有意料之中的風貌和高水準。然而澳洲來的貴客作品就是與我們完全不同，是自然洗禮後的柔和舒暢的感覺，幾乎形成英式的印象主義，只有幾幅的野獸與浪漫的情調。華裔蔡長培貢獻澳洲畫壇。

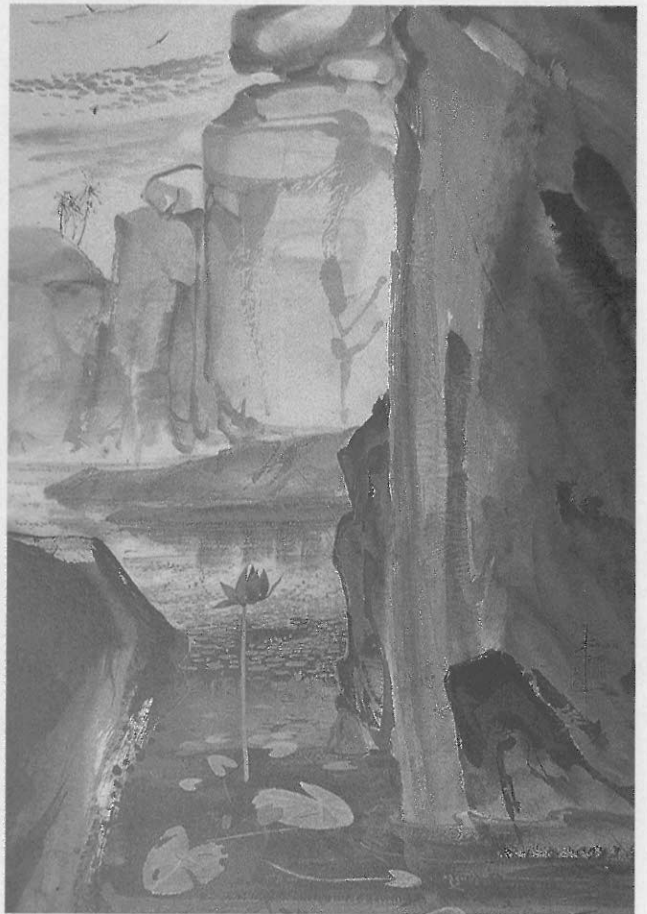
在台灣的正、中、南私人畫廊，展出的中國大陸畫家的水彩畫較多。從前台北的畢加索畫廊最多，高雄的畫廊也有展出、台中的省立美術館舉辦已九十歲的李劍晨、快九十歲的王肇民老前輩的個展。私人團體邀請過大陸名家參展的中華水彩協會，高雄陳甲上會長和屏東的何文杞會長也如此。我很佩服大陸畫家多數用不怎麼好的紙，就能畫出各式各樣的渲染效果的作品、控制自如，幾乎找不出缺點。不過，他們對形的掌握、對寫實的要求、對基本功的呈現，非常嚴格；傾向墨味的東方特性，比用彩更佳。近年來年青的一輩快速吸收西方各門派技巧與思路，倒是多方嘗試加上地大物博先天條件好，水彩成效就顯著。「認真」兩個字仍然是創作所需的決心。

我國有各種優勢，常能自由出國遊歷找靈感。但台北的應酬公私事務特多，最怕沉不住氣和沒有時間或缺少了「靜修」機會。近年台灣年青人畫畫，出現兩個狀況：包括高、初、中、大專和畢業較久的人士是很認真的人，其水彩技巧，寫實、寫意的、高難度的，都有甚高的水平。第二種狀況的就是喜歡水彩畫但卻不認真，掌握的程度便停滯或倒退，所以如何能增加他們的信心和興趣是很重要的。同時我們不要，忘記在台灣，有著成就卓越的水彩前輩如：藍蔭鼎、馬白水、李澤藩、劉其偉、席德進、蕭如松、洪瑞麟，國外還有靳微天、陳善福、曾景文、程及……。要畫好水彩畫，是絕對辦得到的事！

在海峽對岸，我知道天津美術學院王雙成教授，從事水彩畫的研究與創作已四十年；河北美術社出版了他的著作：《世界水彩畫鑑賞》全書110頁，文字為主，圖片為輔。內容共分八大單元，包括談論英國水彩、歐洲著名水彩畫家、美國、前蘇聯水彩藝術、日本、亞洲、欣欣向榮的中國水彩畫、著名水彩畫家等，對研究水彩畫相信很有幫助。其實大陸的水彩畫家，如李劍晨、張眉孫、潘思同、王肇文、吳冠中、關廣志等都有寫過有關水彩的書本或文章，早期前輩受

▲澳洲畫家〈魚獲〉 38x58cm

▲澳洲畫家〈風景〉 38x58cm

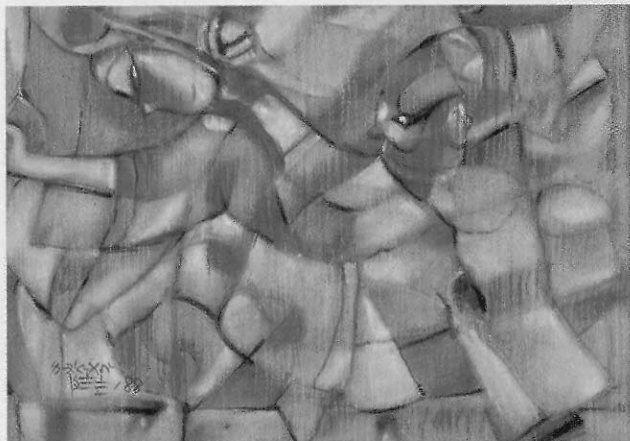
▲我國前輩畫家 馬白水

▲沈國仁 〈小坡上的農家〉 56.5x76.5cm

▲大陸畫家 葉獻名 〈瑤寨之春〉 55x74cm

▲劉其偉 〈皮影戲〉 50x38cm

▲大陸畫家 潘長臻 〈天目春深〉

到西歐影響一些畫會的建立與活動，都等於留下一些寶貴的線索哩！台灣錦繡出版社出版的《中國現代美術全集》11號，即專門介紹水彩；而12號介紹水粉、裡面便有些可觀的畫作和資料了。大陸八十以上至六十餘歲的畫家是很精銳的，如：蕭淑芳、樊名德、哈定、古元、陽太陽、何志生、潘長臻、周詩成、袁振藻等與中國美術學院諸君；而眾所矚目的中堅和稍年青的有：黃鐵山、張英洪、華紉秋、陳國慶、劉壽祥、宣新明、白統緒、陶世虎……很出色。

本文無法描述亞洲所有國家，對設有美國水彩畫協會，盛行水彩的全美國也難收入版圖；還有歐洲諸國哩！也許只能找機會先看作品圖片再說吧！但有重

▲羅慧明 〈花好月圓迎千禧〉 56x76cm 1999年

▲華裔美國畫家 曾景文

▲美國畫家 Jane L. Chao 〈Catalya〉 47x57cm

▲Linus Chao 〈Waterfall〉 43x66cm

要的一項，就是在台灣歷史最悠久，由施翠峰教授領導的台灣水彩畫會，貢獻良多；人才濟濟，如吳承硯、陳銀揮、陳景容、鄧國清、楊清水、楊乾鐘、賴武雄、蔡信昌……還有北中南部的畫家們，貢獻良多。

在知識高度要求下，人類重視自己的智慧、藝術天賦，團體的文化發展配合科學、高科技，努力維護大自然、珍惜宇宙地球上好資源，開發內在好的個人心性，如此面臨二十一世紀來臨，將有無窮的希望。繪畫藝術雖未有新的大流派誕生，但多元、自由、自主於無害他人的空間中，我們發出未來重大挑戰的訊息，——基本上自我挑戰以求進步和創建、信任您的水彩世界，或許是東方式的水彩與水墨的串連，也許是水彩與多媒材的結合，或最單純單一的水彩極致的發展——我們誠心期待未來吧！

1999 新的一年，迎向二十一世紀，六月初在中正藝廊隆重展出的亞洲國際水彩大展，是由台北水彩畫學會籌辦的；邀請的亞洲國家都是精說的，今年還邀請了美國參展，在此衷心祝福此次跨世紀亞太水彩畫展展出成功，成果豐碩。▲