

形式與技法

臺灣高中學生水彩作品淺介

郭明福 ■ 臺北市師大附中水彩教師

水彩專題 FEATURE OF WATERCOLOR

一、高中水彩教學現況

水彩媒材是台灣學生從小最普遍也最早接觸的一種繪畫媒材。

台灣國中美術班、高中美術班以及大學美術科系的升學考，水彩畫也是必考的科目之一。與另外一科必考的科目素描比較起來，在出題者的心目中，素描是測驗學生精準的形狀與明暗，而水彩是測驗學生調色配色與水溶性媒材的表現技巧。兩者是相輔相成的。

台灣的高中美術專業科系，如高中美術實驗班、高職美術工藝科，廣告設計科才會把水彩畫列入必修的課程。一般高中非美術專業課程，水彩畫會和水墨、素描、版畫……等媒材一樣，只是全學期教學的某個單元而已。

本文將選擇若干美術專業科系學生的水彩畫作品，透過作品的表現形式與技法，來介紹台灣高中學生的水彩畫教學現況以及學生的繪畫思考方式，供大家作為教學或研究的參考。

二、水彩作品簡介

高中美術專業科系學生，在入學考試時，常要接受水彩畫的考試，以靜物寫生為主。因此大部分的學生在國中階段都已接受一些構圖、配色、技法的基礎訓練，此一階段的訓練目標，大致上都著重在表現水彩媒材乾淨俐落、水份流暢的特性。(圖一)

技巧的熟練是高中學生進步最

▲圖一 楊世鴻 四開
士林高商廣告設計科

多的部分。水彩畫乾溼的運用，主賓的呼應，色調的統一為寫實技法成熟的象徵。(圖二)

精細的描繪程度，也是最明顯的一種發展，高中生具備有無比的耐心與毅力，可以靜下心來經營一幅極寫實的畫，這是國中階段較不易看到的。(圖三)

另外一種形式的精細描繪就是照相寫實。把作品畫得像放大的照片，也是高中生訓練的目標之一。而以現代建築為題材的作品，說明了審美對象的範圍，擴充到現代生活環境了。(圖四)

技巧不脫離寫實的範疇，但在構圖與題材上，開始尋求突破，也是學生追尋的目標之一。此作品採用正方形的規格與簡潔有力的廚房題材即是嘗試的成果。(圖五)

作品是水彩顏料混和了阿拉伯膠畫在厚紙板上。特意安排的傳統器皿放在舞台上，有反諷社會功利取代文化的味道。高中生開始在作品上加入了自己的批評意見，雖具有某些前輩的影子，但嘗試跳脫傳統寫實的範疇是某些學生的意向。(圖六)

相同地，對中國傳統繪畫的影響也會反映在高中生的作品中，用水彩媒材表達水墨的意境，饒富趣味。(圖七)

不甘受限於寫實的圈圍裡，所衍生出來的方式，在高中生來講是

▲圖二 張振松 對開 復興美工科

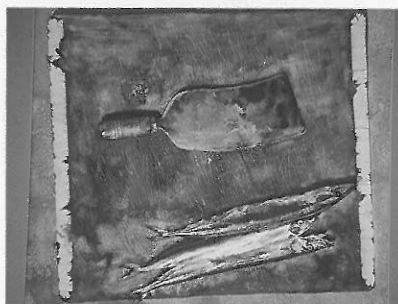
▲圖四 陳盈錦 四開 師大附中美術班

▲圖六 翁梁源 約 56x56cm 復興美工科

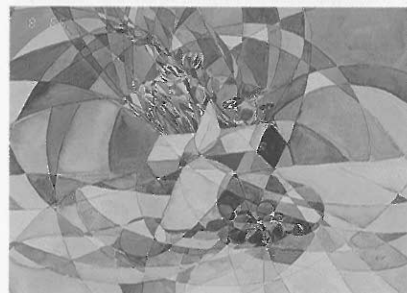
▲圖三 連明仁 對開 復興美工科

▲圖五 陳建銘 約 50x50 cm 復興美工科

▲圖七 陳全興 對開 復興美工科

▲圖八 陳丕舒 四開 士林高商廣告設計科

多采多姿的。畫面分割是表現形式的一種，藉著平塗色彩的配色，蘊有著音樂性的色彩旋律。(圖八)

美的形式原理充分應用，也是作品常見的模式。色調單純而統一，簡化與強調的原理使得畫的純粹性更明朗。這種現象是高中美術其他課程如色彩學、設計基礎、美術史所造成的影響。(圖九)

設計的技法與觀念，對水彩畫也有一定程度的影響。裝飾味道很濃的作品，是職校美工科學生不自覺的審美方向，插畫與純繪畫的界限對高中生而言是不易分辨的。(圖十)

因為廣泛地接觸中外名畫家的作品，進而摩倣、運用，也是常見的模式。這類作品題材雖是鄉土的，色彩雖是個人的，但技法風格卻常有似曾相識的感覺。(圖十一)

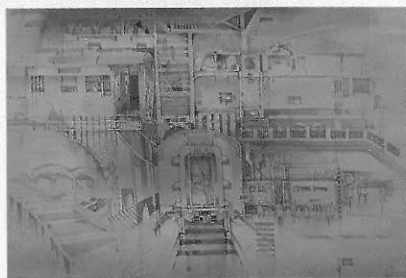
有別於前述作品中，大都是從形式理論中出發，

也有一些學生是從自我探索，表現內在世界而呈現繪畫中感性的一面。(圖十二)

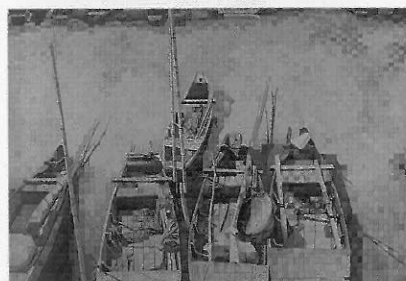
表現主義的內涵也對某些人造成震撼，透過灑脫隨性的筆觸，混濁灰暗的色調，孤獨沉思的背影，呈現此年齡的學生被壓抑的世界，就如同畫中重覆層疊的框架一樣。(圖十三)

來去匆匆的人影，狹窄繁喧的空間是都會城市學生的感受，透過水彩的媒介，高中生已經可以清楚地去觀察生活環境的問題以及反省自己本身的態度。(圖十四)

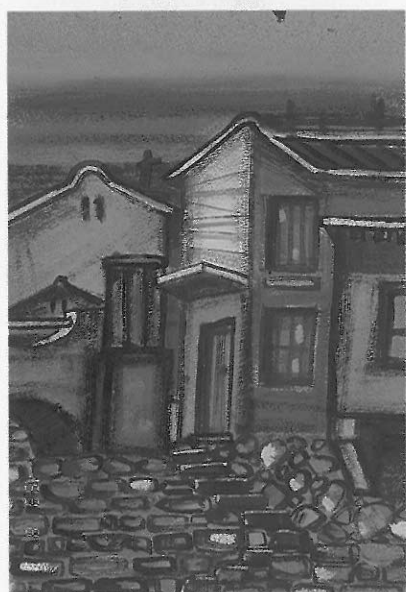
無限延伸的電話機長廊，缺乏炫麗色彩的公共空間，用冷靜的觀察，理性的技法，來忠實地記錄這個

▲圖九 鄭玉麟 對開 復興美工科

▲圖十 孫英倫 對開 復興美工科

▲圖十一 黃進義 四開 復興美工科

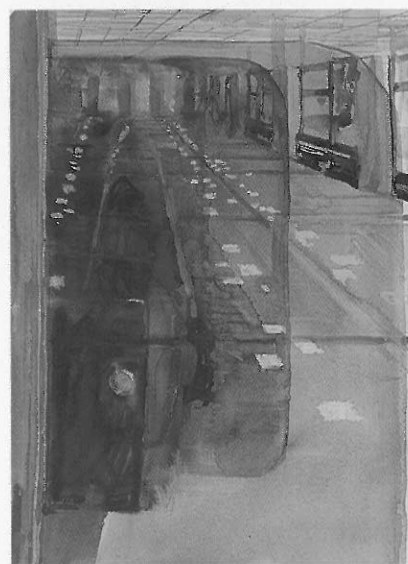
▲圖十二 周世雄 四開 復興美工科

▲圖十四 蔡佩芸 四開 師大附中美術班

▲圖十三 朱榮培 八開 復興美工科

▲圖十五 夏君婷 四開 師大附中美術班

年代的文明。高中生其實也有哲學思考的一面。(圖十五)

多媒材的運用是現代繪畫技法的趨勢，水彩畫也在所難免。愈來愈多的人相信美術要打破媒材的限制，脫離技法的迷失。學生是最容易傳達此一流行趨勢的人吧！(圖十六)

從生活中尋找美感經驗，從材料中挖掘美的題材。裝置藝術的熱潮衝擊著所有的傳統媒材。水彩畫是否還應該追求純粹水彩藝術的美，或是隨波逐流隨著流行而改變，是永遠沒有標準答案的。(圖十七)

在傳統水彩的教學中，高中專業科系的學生是有許多人不滿足的。此畫透過豬隻屠宰場的印象，以裱

貼、漫畫、濃彩等混和技法，含有強烈的控訴意味。台灣的畫壇，真的像屠宰場嗎？(圖十八)

三、形式與技法

由於篇幅之故，本文所選介之作品實無法代表台灣高中生水彩畫之全貌。故以管窺天、以偏概全之誤在所難免。

分析這些作品，大致可綜合成幾種作品的創作理念。

(一)寫實精神的延伸：從傳統寫生式的寫實、照片

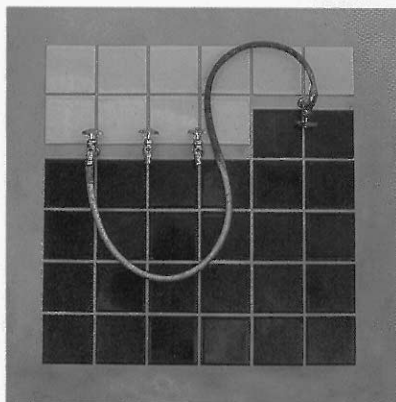

▲圖十六 郭鎮維 全開
士林高商廣告
設計科

▲圖十七 周世雄 全開 復興美工科

▲圖十八 周建宏 約 100x100cm
復興美工科

式的寫實，水彩技巧衍生的寫實等。作品大致以嚴謹的構圖，追求極端視覺所見的形、色、質，而表現作者本身描繪的能力與深厚的基礎。

(二)形式原理的延伸：最常見的形式有改變色彩、形狀、追求特殊構圖或強調主賓層次等。作品大致是將美的形式原理等美術理論加以強調或應用，追求一種理性的美。

(三)水彩技巧的發揮：利用熟練的各種水彩技巧，如渲染技巧、點描技巧，縫合法技巧等，掌握微妙的水分控制，呈現精、準、淨的功夫。

(四)個人激情的轉化：追求刹那意外水彩效果或奔放豪邁的筆、色，誇張的變形，混和著表現主義與即興繪畫的情緒所迸發出來的作品。大致上意含著對這個年齡的不安定感或蘊藏著些對環境的控訴吧！

(五)多重空間的重疊在同一畫面上，造成多重時空的錯亂或聯想，似可滿足高中生夢幻的馳騁。

(六)多媒材的應用：同一個畫面混合了水彩以外的多種材料或現成物、圖片。以裱貼、影印、潑灑、粘合等技法呈現。似可視為速食文化、現實功利主義的再現。惜大部分作品都缺乏理論背景或人文思考。徒具形式、不知所云。

綜合觀之，台灣高中學生的水彩作品，發展算是蓬勃而多面，他們具有紮實的寫實根基、多樣的形式面貌、靈活的表現技法以及自由的創作環境，可謂天之驕子。

可惜，人文素養的闕如，美術相關理論與知識的一知半解，太重視媒材技法、個人風格自信心的迷失是創作的盲點。

四、創作的盲點

影響台灣高中生水彩創作盲點的因素，分析起來，大致有幾點，簡述如下：

(一)升學：由於升學考試的緣故，水彩教學必須配合傳統的升學考試形式，寫實、乾淨、平穩、快速完成等特質造成學生先入為主的水彩畫觀念。資質平庸的學生以此畫風為終生目標，實為遺憾。

(二)師資：素質參差不齊的師資，影響學生發展甚鉅。理想的水彩畫師資是能因材施教，隨時代改變的人，而非秉持一種終生不變的水彩技法，填鴨、依樣畫葫蘆的老師。台灣常把好老師與好畫家劃上等號的習慣是值得爭議的。

(三)比賽：各種類型的水彩比賽，在功利主義盛行而個人風格尚未建立的高中生，也造成見風轉舵的投機心態。我曾見過一個學生參加多項風格迥異的比賽均能得獎，這種為了名利而迷失自己風格的人是台灣學生的特殊現象。

(四)資訊：看得太少，想得太少而畫得太多是資訊缺乏的現象。相關的書籍太貴或缺乏，相關的學術研討與展覽或徒具形式，或淺嚐即止。學生課業又太重，沒時間去接觸，就形同井裡之蛙。

(五)信心：對自我的認知不夠，傳統的包袱太重。畫畫常因某種目的（例如分數、展覽、比賽、升學）而畫。盲目地追求一窩蜂的流行。這種心態也是台灣高中生水彩作品的致命傷。▲