

第四章 創作程序與作品解析

第一節 創作程序

本人之創作程序主要分為三個階段，分別為：(1) 創稿階段 (2) 製作階段 (3) 檢討階段。這三個程序包含了創作步驟及繪畫思維的點滴心得，以下分別論述之。

一、創稿階段

此階段為繪畫創作的初始，收集並參考了大量資料（如：素描稿、照片、圖片．．．等），經過種種程序的篩選、整理並歸納出可行性較高的資料，加以更精密的描寫，就如荊浩所言：

「夫霧雲煙靄，輕重有時。勢或因風，象皆不定。須去其繁章，採其大要。先能知此是非，然後受其筆法。」⁷⁷

也就是要能夠從眾多可用的資料中去尋找自己的「最愛」，並且要做到「去其繁章，採其大要」的工作，所以反反覆覆地在草圖上去做修正、裁切、加寬、加長、改變角度．．．等等的工作，便成為必要的過程。清王原祁在其《雨窗漫筆》中說：

「意在筆先，為畫中要訣，作畫於搦管時，須要安閒恬適，掃盡俗腸，默對素幅，凝神靜氣，看高下，審左右，幅內幅外，來路去路，胸有成竹；

---

⁷⁷ 引自：五代荊浩，《筆法記》，收入傅抱石，《中國繪畫理論》（臺北市：里仁書局，1985），頁 59。

然後濡毫吮墨，先定氣勢，次分間架，次布疏密，次別濃淡，轉換敲擊，東呼西應，自然水到渠成，天然湊拍，其為淋漓盡致無疑矣。」⁷⁸

從王原祁所描述的內容看，可以知道一張作品的繪製舉凡所謂位置、色彩、墨法、濃淡．．．等各方面都要事先計算在內，這樣做才能從容不迫地完成，如李可染在其畫論中說到的「裁剪、誇張、組織」⁷⁹一樣，儘量要求自己多方向的思考並能體察一張作品的原創意義，務求能夠達到滿意的地步，方能開始動筆。

二、創作階段

在面對一張作品的創作時，就如李可染所說：「向紙三日，廢畫三千。」⁸⁰一樣，經常是思索再思索。創作是一件高度精密的工作，要有各種條件的相互配合才能完成。首先，「靜思」是我創作中必要的程序，引明唐志契在其《繪事微言》中的一句話：

「畫必須靜坐，凝神存想。何處是山，何處是水，何處是樹，何處有樓閣寺觀，村莊籬落，何處是橋樑人物舟車，方可下筆，則丘壑纔新。不然，任意揮灑，非不可人，便是套頭矣！及至得了新丘壑，好住手，不住手，又多一番蛇足。」⁸¹

所謂「定、靜、安、慮、得」，唯有靜靜思考方能有所得。作品是創作者所見、

---

⁷⁸ 引自：清王原祁，《雨窗漫筆》，收入于安瀾編，《畫論叢刊》（台北：華正書局，1984.10），頁 206。

⁷⁹ 引自：王琢 輯錄，《李可染畫論·意境》（臺北市：華正書局，1985），頁 39。

⁸⁰ 引自：王琢 輯錄，《李可染畫論·創作》（臺北市：華正書局，1985），頁 67。

⁸¹ 引自：明唐志契，《繪事微言》，收入傅抱石，《中國繪畫理論》（臺北市：里仁書局，1985），頁 74。

所聞、所思的結晶，而在繪畫創作的過程中經常是「物象」與「心象」交互的映現，反映著生活的種種面相。完成的作品還要一再修改、檢討務求滿意。然而就像畫論中所說：「方密之云：六法甚難，人生何必窮極其致，得意也已耳。」⁸²，有時「窮極其致」卻不見有效果，但輕鬆以對反而「得其心意」。又如郭若虛所言：「如其氣韻必在生知，固不可巧密得」⁸³，創作之事既要「努力」也要「才氣」，兩相配合才能達到理想的境界。

三、檢討階段

任何一張作品的完成都應有「大膽落筆，細心收拾」的觀念。作品很難說什麼時候會完成，甚至永遠也完成不了，但每張作品都是唯一且珍貴的。面對自己的作品，除了考慮自我完成的因素之外，還要能與師長、友人進行檢討，這樣不但可以相互觀摩，也可參酌他人觀點求取精進。完成的作品若不甚理想，應誠實以對找出問題所在並尋求解決的良方，在下次創作時能更完整地呈現。

第二節 作品解析

作品解析可分為以下幾個部份：(1) 創作理念：概述各「系列」的創作軌跡，包括：門之系列、樹之系列、其他作品。(2) 作品介紹：內容包括：(A) 基本資料 (B) 作品說明。「基本資料」主要說明題目、尺寸、素材、年代；「作品說明」主要說明這張作品的內容、構圖、筆墨、用色、心得……等。

---

⁸² 引自：范璣，《過雲廬畫論》，收入黃復盛，《清代畫論四篇語譯》（江蘇：江蘇美術出版社，1987），頁 27。

⁸³ 引自：宋郭若虛，《圖畫見聞志》，收入傅抱石，《中國繪畫理論》（臺北市：里仁書局，1985），頁 39。

一、系列之創作理念

(一) 門之系列

「門之系列」主要以「門」作為貫穿作品的一個標的物，像房門、窗門、窯廠門．．等皆是。最初的構想是想應用門的內外空間形成一種「裏外」的對比，慢慢地引申到外面明亮而內部陰暗的明暗對比，最後則是有意無意地反映出心理上的一種自由世界（門外的空間）與限制空間（室內）的對比。創作手法參用中西繪畫的適用條件，在空間構圖安排上採取西方透視空間的透點原則，並加入光線以增加立體感，而表現物象的趣味上則依畫面的感覺來發展。四張作品透過「門」為媒介，試圖表達純粹門的概念、生活中一份對門的感情或更深層的隱喻．．．．等，期望能使觀者對此主題產生另一種面相的聯想。

(二) 樹之系列

「樹之系列」要表達的是樹根、樹枝的「生命力量」。樹根在牆上攀爬的堅強生命力及厚實結構給人強而有力的動力；而嫩綠的樹葉則給人青春活力的春意。樹根無一定的造形樣式，所以描寫起來可難可易，而點景部份也同樣以適合場景來表現。這次作品較著重樹根層次的表現或細部的描繪，並配以適度的明暗光線來處理。心中一直存有一個想法，那就是：「看到樹根的律動是會讓人雀躍而感動的。」作品規格採斗方的模式，取景都不大甚至都是小景，希望「從小見大」並能悟出一些道理來。

(三) 其他作品

其他作品一共有三張，第一張表現曠野的破網風情；第二張表現酒廠中酒甕的景象；第三張表現水鄉的房屋與船家。以表現的動機來說，第一張較注重

「空」的感受；第二張展現構圖的變化與大小排列；第三張則是遊大陸回來的一個記憶。

二、作品介紹（共十一張）

作品：一

一、基本資料

題目：望（門之系列一）

尺寸：96.5 × 137 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

- (1) 內容：此為一空曠的破舊空間。在這空間內有一些罐子放置在圖的上半方，左上方則是一道門並有一光線入內，左下方有一破舊的藤椅，地面皆為老舊木板所形成。整個畫面呈現昏暗只有在左上方之門外透入一道光線進來，並有一貓面向門外，似乎在等待著什麼？
- (2) 構圖：在空間面積的分割上，地面與上方的牆形成大小的對比。在明暗的對比上，是以大面積的暗面與一清晰的一道強光形成強而有力的對比。相對於室內的有限空間，左上方門外則是有無限的想像空間，是想像空間的對比。
- (3) 筆墨：先運用乾筆沾中間調的墨色進行質感的描繪，然後漸次地加重。線條處理完後使用淡墨渲染多次直到夠重為止，最後調整光線的變化及暗面中的層次．．．．等。此圖大量運用乾筆的描線並以乾擦的方法製造質感，大面積的暗面處理則是運用局部乾染及全面濕染的原則交叉進行，光線的表現以留白為主並施以淺淡的地渲染。
- (4) 用色：全幅用色以低明度、低彩度為主（除光線外）。主調以暗赭色

加少許的朱標，光線則以紙白表現。其他皆為墨色的灰階層次變化。

(5) 心得：作品最初的想法是想利用一舊的空間引人入「懷舊」的想像世界中。畫面中放置一「椅子」表示曾經有人用過此空間，所以必有不少的故事隱藏其中，而外頭透入的光線似乎帶來了一些希望或消息，使昏暗的畫面一時驚醒。以效果來說，整張作品表現稍嫌拘謹，但光線的善用及墨色的厚重是優點。

望 96.5 x 137 cm

2003 紙本·水墨設色

作品：二

一、基本資料

題目：歲痕（門之系列二）

尺寸：150.5 × 96.5 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

（1）內容：此張作品以門與地板為主題，採前門穿視後門的方式。地板採石塊之大小相間排列，門板為老舊木頭質感，後面的小門安置一人站立並對外張望，有一光線從後面外部透入室內。

（2）構圖：主要強調以前門與後門的大小關係來顯示遠近的對比。同樣的方法，地面石塊的大小暗示也可造成遠近對比關係。另外有光線的周圍墨色較暗與門外透入的光線形成強烈的明暗對比。

（3）筆墨：在筆墨的運用上，主要在製造一些質感特色。利用筆、墨、水以多次擦、染的技法使得畫的表面厚重，最後在施以線條給予補足、強化，使畫面的質感、立體感、空間感更清楚明確。

（4）用色：以黃褐色上彩門板，地面以墨色的乾、濕、濃、淡形成變化，人物加一點赭石變化，門外有加入淡墨做層次並加少許白色。

（5）心得：此作品最大的特色在構圖的語言上，利用這種穿透式的視點使觀察者能虧入內部進行描繪。表達的情境是一種較空間的氣氛，雖沒有太多的物品佈置卻是心中想要表現空蕩的效

果。畫面中的木門與石板代表著歲月的痕跡，其中應有不少的故事在這裡發生，觀賞者細細品味必能找到答案。

歲痕 150.5 × 96.5 cm

2003 紙本·水墨設色

作品：三

一、基本資料

題目：午後（門之系列三）

尺寸：138 x 74 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

- (1) 內容：描述一空蕩的室內空間。午後陽光從外帶入長長的影子照映在地板上，畫面的上方有門窗的結構並有因老舊而損壞的狀態，戶外所留空間極少，為一片簡單的樹林，左上方有飛鳥數隻。
- (2) 構圖：構圖採面積大小對比為主的應用原則，以大面積的地面及影子來對比上方小面積的戶外樹林。以室內來對比室外，室內採暗沉的墨色及少許的赭石對應戶外的草綠色形成色彩比，影子與地面也有光影的對比。
- (3) 筆墨：室內結構以乾筆線性為主墨色為輔，影子則以墨色為主乾筆為輔。戶外樹林以色彩為主並以半濕狀態完成樹林使之有推遠的效果。最後黑墨點綴飛鳥數隻以增趣味。
- (4) 用色：主要是綠色與墨色的應用。室內之景主用墨色加上少許的赭石，室外之景則是綠色為主。
- (5) 心得：此圖主要表達一種下午以後陽光照入室內產生影子的效果。影子成為主角的一部份，遠處樹林的動勢與影子形成交互的呼應關係，這時若能來個甜蜜的午覺必然是美事一件。自我

內心的表達藉助於物象來說明似乎是很有意思的，是情景交融而物我難分。

午後 128 x 74 cm

2003 紙本・水墨設色

作品：四

一、基本資料

題目：窯廠一景（門之系列四）

尺寸：137 x 96.5 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

- (1) 內容：主要描寫一窯廠之一角落。採左外右內的景況，室內上半部有一排燈（從大到小），中間有一彎曲的磚塊迴廊，右下方有數個陶製品堆放著，外部有另一間小工作坊，光線由外部射入迴廊內。
- (2) 構圖：在構圖上採外亮內暗的明暗對比；以大部份的暗面變化與外部的光線行成環境的強弱對比。另外透視空間上運用單點透視原理以增加空間的深度。陶製品的內大外小也有一定的對比作用。
- (3) 筆墨：整張畫面用墨極為厚，是經過多次且乾濕不同步驟的處理，地板則先以線條框出形狀然後再施以中墨或淡墨，陶製品或室外工作坊皆以線條框形再作多次家出立體感。
- (4) 用色：主以墨色為統調，磚塊用色以朱標、赭石加墨色來表現，其它物品用色也以類似的色調搭配。
- (5) 心得：這是過去記憶中的一些生活片段，經過部份的組合使畫面變的清楚起來。主在敘述一個好天氣的下午，相對於外頭的強烈陽光，內部的陰暗使二者形成強烈對比。歲月在窯廠牆上

留下了不知多少的痕跡，也訴說著一則又一則的悲歡情景。
繪畫乃在忠實地呈現心靈的總總感受，藉助著媒材的傳達使
之具現，這張圖讓我學到如何表達自己的心境。

窯廠一景 137 x 96.5 cm

2003 紙本，水墨設色

作品：五

一、基本資料

題目：靜思林（樹之系列一）

尺寸：96.5 × 90 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

- (1) 內容：以樹的根及幹作為題材。畫面中之三分之二以一近景的樹根作為主題，後面配以較虛的另一樹幹表現，像是有霧氣的感覺。前景樹根作較多的造形變化以增其姿態。
- (2) 構圖：以前實後虛的方式處理來產生對比。實的部份表現樹根的質感，虛的部份除製造距離外還能使畫面產生柔的霧氣效果，以使畫面能產生空靈的變化。前後亦有濃淡的對比關係。
- (3) 筆墨：前景的樹根主要以濃墨乾筆表現為主，樹根花了不少時間去做穿插、組合．．．．等變化。後景的樹則以模糊影像的表現為主。先以中灰墨色描寫一次，再以淡墨施以渲染一番，讓前後能夠區隔出來。前景乾染為主後景濕染為主。
- (4) 用色：以綠色為統調配以墨色補充之，所上之色較薄務使不干擾墨為前提，背景混以墨色濕染製造氣氛。
- (5) 心得：喜歡觀察樹的根部，不只是因為它的變化較多，更代表著整棵樹的生命力。以大面積的描寫根部除了要對此盤結結構的小空間進行一番的探討外，還帶著一些感情的因素。樹與人早已是老朋友了，只是我們經常視而不見，藉著對它的再認

識使我們再一次有學習的機會。

靜思林 96.5 x 90 cm

2003 紙本·水墨設色

作品： 六

一、基本資料

題目：梯之序曲（樹之系列二）

尺寸：96.5 x 90 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

- (1) 內容：描寫一排從左上到右下的階梯，旁邊（左下方）有一些樹根群，階梯有光線從左上方而來，算是一小景表現。
- (2) 構圖：階梯透視採前大後小的單點消失方式來產生遠近的距離；階梯上的亮面與暗面形成黑白的明暗對比；樹根與階梯一色一墨形成墨色對比。
- (3) 筆墨：階梯部份除了留白的地方外，其他採用較多的墨染（大部份為濕染），樹根部份則以綠色為主，先畫根形再敷以色彩，留白地方以紙白或淡墨輕染之。
- (4) 用色：以綠、黑、白三色作為表現。左上方到中間為明色的白為主，左下方則以綠為主，又上方則是黑為主。
- (5) 心得：有時在路邊或小角落上，可以看到不起眼的一些樹跟在延續著它的生命，這幅畫所要表現的就是這種感受。雖說構圖的场景較小卻另有一番情趣在，整張畫面帶有光的感覺讓畫面不會太平沒有立體感，階梯是一個小變化，使得光線有較曲折的變化，樹跟延階梯盤走著似乎要告訴人們什麼！

梯之序曲   96.5 x 90 cm

2003   紙本·水墨設色

作品：七

一、基本資料

題目：憩（樹之系列三）

尺寸：96.5 × 90 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

- (1) 內容：此幅表現一斑剝的牆面有樹根纏繞其上。畫面只有中間有一透氣的對外窗口，取景不大。窗口邊安排一隻「鳥」棲息，增加畫面的動感。
- (2) 構圖：牆與樹根形成線與面的對比；中間一小窗口外與牆面也形成有限與無限的對比；鳥為動態其餘為靜態形成動境對比。
- (3) 筆墨：主要以線條的描繪為主，因樹根結構較複雜所以一次一次的線條重複是必要的。又為了使樹的立體感增強，淡、中墨的染深也是必要的。小鳥除墨色外也上了一点色彩以顯出質感。
- (4) 用色：樹根以褐色為主，小鳥以色為主，牆面一些留白一些為灰階。
- (5) 心得：這是描寫直牆上的樹根堅毅不拔地與環境對抗的景像。樹跟是最有韌性的，不管在怎樣惡劣環境下都能展現其生命力。描寫它除了喜歡外，最大的意義乃是能從中學到生命的價值所在，每一個人都有其可用之處只要找到正確的方向與目標。

憩 96.5 x 90 cm

2003 紙本·水墨設色

作品： 八

一、基本資料

題目：春意（樹之系列四）

尺寸：96.5 × 90 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

（1）內容：描述一大面的白牆，左上腳牆上有樹根盤結，右側四分之一地方有一老舍，前面有數株發嫩芽的樹，好似告訴人們春天已到，大地也開始甦醒起來了。

（2）構圖：採畫面中的面積大小對比，以牆的大面積對應房舍的小面積。另外還有黑（房子）與白（牆壁）的對比。而牆前的綠意與左上腳牆上的樹根也形成一種榮枯的對比關係。

（3）筆墨：前面的樹是以乾濃的線條配以黃綠的樹葉來表現，左上角的樹根較模糊乾濕並用。牆面以濕染為主且巧妙地留下白色的地方，右邊的房舍則運用濃墨多層次的加厚。

（4）用色：色彩以白、綠、黑三種作為變化，三色交互對應並利用三者間的強弱份量來作為平衡。

（5）心得：讓我覺得有意思的是，將環境的對比生命感覺顯露出來。畫面中描寫的牆或屋都是歷經歲月的，然而前置的樹卻是新生的嫩葉，造成一種有趣的新舊對比。這樣的一景雖不特別但是可以深刻玩味的。

春意 96.5 x 90 cm

2003 紙本·水墨設色

作品：九

一、基本資料

題目：大地之網（其他）

尺寸：96.5 × 123.5 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

（1）內容：此圖為描寫一空曠之大地作為整個畫面的主體。內容靠左邊有一條筆直的道路通往無盡的天際，空曠綠地上放置著無數的魚網，而遠處的天空似乎帶有一些的陰暗。

（2）構圖：此構圖以面積來看是大面積（大地的四分之三）與小面積（天空的四分之一）的相互對比；以方向感來說則是橫向（魚網的方向和天際線）與直向（通到上方的一條路）的對比。

（3）筆墨：魚網的處理以濃墨乾筆線條為主，並以快慢不同的速度表現。天空的部份是以墨加色的濕染方式；空曠的草原以墨色及綠色系為主。道路的表現以較模糊的溼筆以表現其土壤的感覺。

（4）用色：整張以綠色系列為主。以墨色之黑作為底，再上草原的綠色及天空的灰藍色，道路有一些赭石色相間以成變化。

（5）心得：這樣空曠的主題主要表達一種內心嚮往的空間及無拘無束的自由。面對一片綠地，其中蘊含著無限的生機；破敗的魚網則是代表著無數次的補魚辛勞。也許心無所求，腦中曾經記憶的一個印象（此圖）便成為最想入畫的題材。另外在構圖上表現了橫直的對比也算一特色。

大地之網 96.5 x 123.5 cm

2003 紙本·水墨設色

作品：十

一、基本資料

題目：人間酒香（其他）

尺寸：81.5 × 130.5 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2003

二、作品說明

- (1) 內容：此為一酒廠之儲藏間，整個牆都是由酒甕所排列而成，形成一個大面積的酒甕牆。牆與牆間自然留出一通道，地上也放置一些酒甕，整個空間階以此作為描寫的對象。
- (2) 構圖：以酒甕前大後小的排列形成對比關係；以受光面的陰陽表現明暗的對比關係；以前後的距離關係表現濃淡的對比關係。
- (3) 筆墨：主要以粗細不同的線條表現造形，並以墨來表現立體感（尤其是陰暗面），整張施以多次的渲染以達到墨色的平衡。
- (4) 用色：主色以赭石及石青混合使用，配以墨色做明暗及立體感。
- (5) 心得：這張作品是較早畫的，卻一直修改不停，主要原因是在內容明暗的一些調整上。整體感覺上是想表現仰角的雄壯感及酒廠中甕的排排放置的秩序，透過不同速度的筆觸希望能夠使畫面增加變化。畫此張的心情是複雜的，因為記憶中較少有這樣的構圖，所以嘗試和研究的精神較多，盼能給自己帶來新的構圖啟示。

人間酒香 81.5 × 130.5 cm

2003 紙本·水墨設色

作品： 十一

（一）基本資料

題目：水鄉情（其他）

尺寸：70 × 74.5 cm

素材：宣紙．水墨．顏料

年代：2002

二、作品說明

- （1）內容：描寫蘇州水鄉白牆黑瓦的房屋結構。房屋主要擺在畫面左上半邊。另外下方配以數艘船隻以產生變化，天空泛紅似有日落之感。
- （2）構圖：採左下到右上斜角構圖。左半邊以群屋為主；右下以船為主，形成動靜的對比。天空與水的顏色也有色彩的對比。
- （3）筆墨：房屋的筆墨以近景濃黑遠景灰淡的墨色表現，前景的船則用較多的線條穿插排列。整體畫面運用淡墨濕染加以調合以求其平衡。
- （4）用色：色彩有黑瓦、白牆、紅色天空、綠水，產生較強的色彩互動。
- （5）心得：此圖算是遊歷蘇州水鄉後的一個回憶記錄，所以以當地的特色作為表現。可貴的是能夠以平實的手法將內心的投射映現。

水鄉情 70 x 74.5 cm

2002 紙本·水墨設色