

第一章 緒論

第一節 寫生觀念之啟發與創作困境——研究動機

本論文之主題是探討油畫風景中「色彩」與「意境」的表現問題。這個主題的醞釀與成熟，與筆者本身在油畫創作上的學習過程有密切關聯。

在眾多的繪畫媒材中，油畫豐富的表現力始終吸引著筆者。因此，從進入大學正式學習西畫開始，油畫創作便一直是個人主要的研究課題。在此期間，筆者雖然在油畫創作上做了許多努力與嘗試，但在風景畫方面的創作經驗較為缺乏，對風景畫的認識也很膚淺。大學畢業後，在自我進修的過程中，開始接觸一些有關風景寫生的書籍，也有機會與許多藝術同好外出寫生、相互切磋，漸漸開始對風景油畫產生了興趣。

進入國立台灣師範大學美術研究所後，筆者對油畫各方面的認識更加寬廣，尤其是材料學的學習，使個人對油畫的理解深入不少，但在風景畫的表現上卻漸漸感覺遇到了瓶頸。

首先是對「色彩表現」的困惑。在各種繪畫媒材中，筆者之所以執著於油畫，最主要的原因就是被油畫豐富的色彩表現力和特殊的質感所深深吸引。因此如何在風景畫當中盡量發揮「色彩」的表現力一直是個人較關注的問題。筆者雖然畫了不少風景畫，但總覺得有許多色彩問題沒有解決。經過一段時間的思索，筆者決定從對自然光色變化著手研究。因為創作雖然往往是主觀的，但風景畫表現的對象是變化豐富的大自然，多理解一些光色的變化，相信對色彩表現會有所助益，而這方面的深入了解，正是筆者較為欠缺的。

此外，筆者在風景畫創作中不斷思索的還有「意境表現」的問題。所謂「運用之妙，存乎一心」，畫家的氣質修養、文化底蘊都包含在這「一心」

之中，影響作品的色彩表現。所以，風景畫創作的「精神」層面，亦即「意境」表現的探討，也是筆者要研究的課題之一。

第二節 色彩與意境之追尋——研究目的

由於對「色彩」與「境界」問題的思索，本論文之研究有下列幾項目的：

（1）研究自然光色的變化：

色彩雖然是筆者長久以來一直關注的問題，但在寫生過程中，還是常有心有餘而力不足的感嘆。

例如色彩冷暖的表現，乍看之下似乎很容易，但如果從實際作畫的角度分析，其實是很複雜的問題。正因為自己對這些光色變化的道理常常囫圇吞棗，以為已經懂了，其實理解得還不夠深刻，所以理論歸理論，對景運筆時還是常感迷惑。

因此，希望透過本論文的研究，對一些光色的變化做更深入的理解與探討，俾在油畫風景色彩的表現能有所進步。

（2）探討風景畫意境之表現：

要創作一幅有風格的風景畫作品，當中包含的條件是很多的。如作者的個性、文化背景、師承等等。筆者在中國文化的薰陶下成長，對中國的山水畫極為喜愛。因此希望從山水畫中能汲取一些表現方式，並結合對色彩的探討，嘗試在作品中表現出不同的文化內涵與情調，以期探索出一

條新的油畫風景畫創作道路。

第三節 從寫生到寫意——研究方法與範圍

(1) 研究方法：

在光色變化的研究方面，筆者使用「舉例法」盡量將色彩的操作意義分析得更具體。希望使光色的表現更融入實際創作，同時也藉此重新審視、檢討以往的作品。

在資料的運用上，本論文寫作時盡量蒐集、引證較有歷史代表性的原始論述加以評述及發揮。

在「意境表現」部分，除了資料的引述與分析，同時也透過中國水墨山水畫及西方風景油畫作品的比較，闡述色彩與意境的表現。

在「創作」方面，筆者主要透過「現場寫生」及「意境再造」兩種方式進行創作研究。筆者寫生的目的主要在於對本論文中光色的研究加以印證與實踐。因為寫生時環境的變化豐富，能提供許多光色變化實際觀察與體驗的機會。此外，寫生現場環境氣氛的感染，有時對意境表現也有啟發的作用，可說是風景意境表現的靈感來源之一。

第二種方式是「意境再造」。由於受到環境的限制，風景寫生對意境的表現固然有啟發性，但也有其局限性，一些情況如：太大的畫布或較繁複的表現手法等等對寫生來講都是非常不便的。筆者希望在風景畫的意境表現上有所突破而不被寫生的環境限制住，因此利用一些「資料」當做輔助，並在室內進行創作。「資料」的範圍很廣，主要包含色彩小稿、速寫、照片等等，甚至有時將現場寫生作品也做為「意境再造」的創作資料之一。

(2) 研究範圍：

在風景寫生景點的選擇上，筆者此次的創作盡量在住家四周尋找適合的題材，最遠亦不過驅車一、兩小時即可到達。原因有二，一是有較多的時間兼顧理論之研究；二是方便對同一景點做多次之觀察及較深入之表現。

在意境的表現上，由於創作手法更為多樣，因此取材的範圍不受拘束，較寫生更為寬廣。