

東海大學美術系碩士在職專班碩士學位

創作論述

指導教授：詹前裕 教授

研究生：趙純妙 撰

中華民國 105 年 06 月

東海大學美術系
碩士在職專班

趙純妙 君所撰碩士論文：

「暗香」

業經本委員會審議通過-----

碩士論文口試委員會

莊連東 (莊連東)

高永隆 (高永隆)

指導教授 詹前裕 (詹前裕)

系主任 詹前裕 (詹前裕)

中華民國 105 年 6 月 19 日

摘要

「梅」自古以來即為眾多東方的騷人墨客、畫家所鍾愛。諸多的詩詞字畫皆以其為主角，將人文精神賦予其身。在嚴冬早春時節，那傲雪凌霜的風節與骨氣，清雅俊逸的風度，不斷地被世人景仰與讚頌。

本論文研究與探討筆者的「梅花」系列畫作。

首先，第一章針對研究動機說明，以及利用臨摹、寫生、資料研讀等方法，來檢討筆者的作品。

第二章探討以「梅花」為主題的中日歷代具有代表性之文學及繪畫作品。接下來。

第三章說明「暗香」的創作理念。其靈感來自宋代的兩首詠梅詩句詩皆以「暗香」來傳達「梅花」所代表的意義與精神象徵。緊接著，繼續探討創作歷程中的工法以及形式，並在媒材與表現技法等處加以分析。

第四章則是「暗香」系列作品之創作風格形式與技法解析。

第五章為總結，筆者對於作畫心路歷程之省思。期盼在膠彩的繪畫領域裡多加著墨，增進功力，以期成就個人的成長並樹立創新風格。

ABSTRACT

The plum blossom has been favored by numerous Oriental writers, poets, painters, and artists since ancient time. It has been the main character within many literatures including poems and paintings. It has also been given the humanistic spirits. The plum tree is flowering during severe winters and early springs; therefore, the plum blossom has continuously been praised and is the symbol of mankind perseverant characteristics.

This thesis is a series of Chao, Chun Miao's paintings related with the plum blossom.

In the first chapter, the artist illustrated her research motif through several paintings methods such as imitating, sketching, and readings. The second chapter discussed the most representative literature and artistic works related with the plum blossom as its main subject during the past Chinese and Japanese dynasties. In the third chapter, the artist explained her thoughts of the plum blossom. She was inspired by these two poets who were chanting and praising the plum blossom during Song dynasty: Mr. Wang Anshi (1021-1086) and Mr. Lin Bu (967-1028). "The Plum Blossom" written by Mr. Wang Anshi and "Prunus mume Garden" written by Mr. Lin Bu--both delivered the messages and spirits of the plum blossom. Moreover, the artist further discussed the drawing techniques and styles during her painting processes. She even analyzed the materials and skills that she applied onto her paintings. In the fourth chapter, the artist demonstrated and illustrated her own paintings by applying all the creative styles and drawing techniques discussed in the previous chapter. In the conclusion, artist restated her journey of the painting

目次

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
目次.....	IV
圖目次.....	V
第一章 緒論	1
第一節 創作動機.....	1
第二節 創作方法	3
第二章 詠梅與畫梅.....	6
第一節 探索文學作品中的「梅」	6
第二節 中國畫「梅」之畫論	8
第三節 歷代繪畫中的「梅」	11
第四節 日本繪畫中的「梅」	16
第三章 「暗香」的創作理念.....	20
第一節 「梅」的象徵與精神.....	20
第二節 臨摹歷程與理念	23
第三節 創作形式與內容	29
第四節 創作媒材與表現技法.....	31
第四章 作品解析.....	35
第五章 結語	68
參考文獻.....	71

圖目次

圖 1 〈柳家梅園賞梅攝影〉 2012/01/10	1
圖 2 〈柳家梅園賞梅攝影〉 2016/01/6	1
圖 3 趙純妙 〈柳家梅園賞梅攝影作品〉 2016/01/6	1
圖 4 馬麟 〈層疊冰綃圖〉 軸，南宋，絹本，101.7x49.6cm，北京故宮博物院藏	12
圖 5 王冕 〈南枝春早圖〉，元，絹本，水墨，151.4x52.2cm，台北故宮博物院藏	13
圖 6 吳冠中 〈雪梅〉，中國，1992 年，彩墨，紙本，70 x 140cm	14
圖 7 尾形光琳 〈紅白梅圖〉，156x172.2cm，二曲一雙，日本 MOA 美術館藏	16
圖 8 速水御舟 〈紅白梅〉，1929 年，尺寸不詳 日本山種美術館收藏	17
圖 9 中島千波 〈久遠寺的瀧櫻〉) 1995 年，175.7x351.2cm	18
圖 10 梵谷 〈盛開的梅樹〉 梵谷 〈盛開的梅樹〉，1887 年 尺寸不詳	19
圖 11 台灣銀行發行一元硬幣(民國 49 年)	21
圖 12 銅箔試版，拍照時間 2015/03/8	24
圖 13 銅箔試版，拍照時間 2016/05/20	24
圖 14 趙純妙 臨摹 尾形光琳 〈紅白梅圖白梅〉	25
圖 15 趙純妙 臨摹 尾形光琳 〈紅白梅圖紅梅〉	25
圖 16 趙純妙 臨摹 馬麟 〈層疊冰綃圖〉 軸，南宋，絹本，設色，84x38cm	26
圖 17 趙純妙鈐印	30
圖 18 趙純妙 〈暗香〉，2015 年，膠彩、紙本，94.5x186cm	35
圖 19 趙純妙 〈暗香〉局部，2015 年 膠彩、紙本，94.5x186cm	36
圖 20 趙純妙 〈清香霧鬧〉，2015 年，膠彩、紙本，94.5x177.5cm	37
圖 21 趙純妙 〈清香霧鬧〉局部，2015 年，膠彩、紙本，94.5x177.5cm	38
圖 22 趙純妙 〈清香霧鬧〉局部，2015 年，膠彩、紙本，94.5x177.5cm	38
圖 23 趙純妙 〈飛花迎春〉，2015 年，膠彩、紙本，92x177.5cm	39
圖 24 趙純妙 〈飛花迎春〉局部，2015 年，膠彩、紙本，92x177.5cm	40

圖 25 趙純妙〈飛花迎春〉局部，2015 年，膠彩、紙本，92.x177.5cm -----	40
圖 26 趙純妙〈月滿花香〉，2016 年，膠彩、紙本，88.5x177.5cm -----	41
圖 27 趙純妙〈月滿花香〉局部，2016 年，膠彩、紙本，88.5x177.5cm -----	42
圖 28 趙純妙〈月滿花香〉局部，2016 年，膠彩、紙本，88.5x177.5cm -----	42
圖 29 趙純妙〈永恆的愛〉，2016 年，膠彩、紙本，72x88cm -----	43
圖 30 趙純妙〈永恆的愛〉局部，2016 年，膠彩、紙本，72x88cm-----	44
圖 31 趙純妙〈恬靜〉，2016 年，膠彩、紙本，92x177.5cm -----	45
圖 32 趙純妙〈綻放〉，2016 年，膠彩、紙本，72.5x50cm-----	46
圖 33 趙純妙〈綻放〉局部，2016 年，膠彩、紙本，72.5x50cm-----	47
圖 34 趙純妙〈明月涌動〉，2015 年，膠彩、紙本，140.8x74.5cm x 2-----	48
圖 35 趙純妙〈明月涌動〉局部，2015 年，膠彩、紙本，140.8x74.5cm x 2-----	49
圖 36 趙純妙〈淡香〉，2015 年，水墨、紙本，92x40cm -----	50
圖 37 趙純妙〈喜上梅梢〉2015 年，膠彩、紙本金箔，72.7x60.6cm -----	51
圖 38 趙純妙〈春韻〉，2015 年，膠彩、紙本金箔，60x60cm-----	52
圖 39 趙純妙〈春〉，2016 年，膠彩、紙本金箔，45x37cm-----	53
圖 40 趙純妙〈談心〉，2016 年，膠彩、紙本，90.9x60.6cm -----	54
圖 41 趙純妙〈談心〉局部，2016 年，膠彩、紙本，90.9x60.6cm -----	55
圖 42 趙純妙〈老梅與石〉，2016 年，膠彩、紙本，156x86cmx4 -----	56
圖 43 趙純妙攝影〈老梅與石〉展場照片，2016 年-----	57
圖 44 趙純妙〈老梅與石〉局部，2016 年，膠彩、紙本，156x86cmx4 -----	58
圖 45 趙純妙〈落英繽紛〉，2016 年，膠彩、紙本，116.7x91cm-----	59
圖 46 趙純妙〈落英繽紛〉局部，2016 年、紙本，膠彩，116.7x91cm -----	60
圖 47 趙純妙〈春曉〉，2015 年，膠彩、紙本，65.2x53cm -----	61
圖 48-1 趙純妙〈紅梅與小可愛〉，2016 年，膠彩、紙本，25.8x17.9cm-----	62
圖 48-2 趙純妙〈枝頭鳥〉，2016 年，膠彩、紙本，25.8x17.9cm-----	63
圖 48-3 趙純妙〈粉梅與繡眼〉，2016 年，膠彩、紙本，25.8x17.9cm -----	64

圖 48-4 趙純妙〈白梅繡眼〉，2016 年，膠彩、紙本，17.9 x 25.8cm	65
圖 48-5 趙純妙〈相守〉，2016 年，膠彩、紙本，17.9 x 25.8cm	66
圖 48-6 趙純妙〈粉梅與小可愛〉，2016 年，膠彩、紙本，25.8x17.9cm	67

第一章 緒論

第一節 創作動機

春寒陡峭，百花凋零之際，正是梅花綻放時節。每年元旦前後最重要的盛會就是和三五好友，驅車前往信義鄉牛稠坑的柳家梅園賞梅。這梅園的主人相當用心照顧，最大的特色除了大面積的梅花園，就是有著一整片的草皮。當梅花盛開時，整座山似乎披著一層白紗，美不勝收。這梅園裡的梅花樹栽培沿自日治時代，幾乎一百年以上歷史，留下許多歷史印記。坐在嫩綠草地上，欣賞老梅樹幹錯綜盤結的各樣姿態，樹梢開著滿滿燦爛雪白的梅花。在巨大的古石旁，舖上野餐墊，泡一壺清香烏龍茶，微風輕輕吹，雪白的梅花花瓣飄啊飄，飄落到茶杯裡，幸運時老天會許我們一個蔚藍的天空，此時此景令人陶醉在梅花的芬芳中，感覺人生再幸福不過了！

梅樹開花，是在葉子落光後，花朵才陸續綻放，偶而見到幾顆急性子的梅果已偷偷掛在樹梢。百花之中我偏愛梅花！有人曾傳說人往生後燒成灰，回歸大自然來成就一棵樹，如果未來真能成就一棵樹，我願意將此肉身滋養成就一株梅樹。倘若真有靈魂也願與梅同在，暗香不濁不妖，清新雅緻，風骨高潔。

就梅花的生命週期而言，花朵的生命是相當短暫，每一朵花兒在有限的生命裡都努力的綻放它們最美的模樣。梅樹從幼苗、成長、茁壯展現對環境及生命努力的態度；常讓我感慨現代人們常不珍惜自己擁有，而自棄於五光十色的誘惑，輕賤自身為人的價值。因此思考如何讓所鍾愛的梅樹，在瞬間留下它生命最美好剎那使之變為永恆。在過去這一年當中，經歷好友與親人驟逝，感慨生命之無常與短暫，領悟人到這世上即使一百年，與天地萬物相比擬；說來也只不過是個短暫的過客。對地球而言，人類

的壽命不異於梅花，相同罷了！我願有梅花堅強及風骨、高雅氣質與浪漫情懷；乃興起畫梅的動機，並以此「暗香」為創作主題。

圖 1 柳家梅園賞梅攝影，2012/01/10。

圖 2 柳家梅園賞梅攝影，2016/01/6。

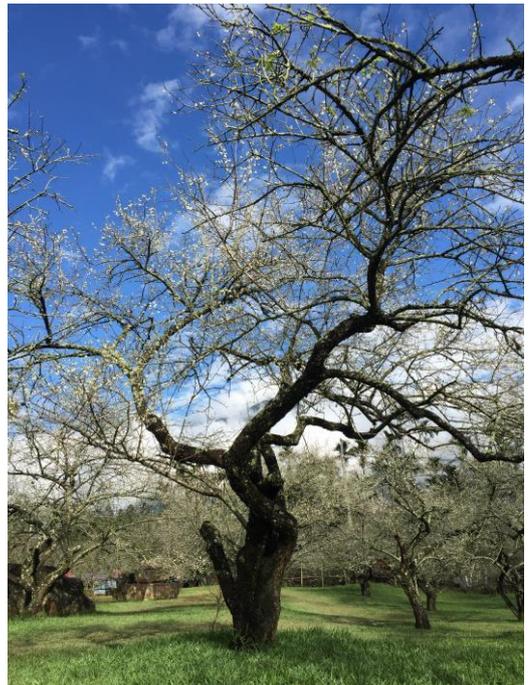

圖 3 柳家梅園賞梅攝影，2016/01/6。

第二節 創作方法

一、 臨摹法

齊白石(1864-1957)曾說過一句名言:「學我者生,似我者死。」臨摹時要臨得盡量像原作,在臨摹的過程中去體會這些流傳千古的名畫,作者的構圖巧思和技法……等等。先把古人的本領學到手,再加上自己的個性喜好、情感和生命體驗,逐漸發展出個人的風格。我把臨摹當作自己在創作的重要養分之一。

從小老師也是告訴我們要成為書法家必須臨碑帖,要成為一個詩人必須要讀很多的詩,要學習畫畫最好有一幅真跡可以供臨摹。臨摹傳統的成功畫家,在創作過程中最終都會有個人的風格形成。如齊白石、黃賓虹、李可染等都是學《芥子園畫譜》,不但功力雄厚,而且都有個人明顯風格。有此可見臨摹的重要性。

主要臨摹的對象是宋代花鳥畫和日本琳派的屏風畫作,這是我追求的美感。宋代是我國歷史上文藝最興盛的時代。宋畫之美,美在構圖簡單、技法含蓄、謙卑、有著輕柔的文藝態度,在時代困頓中浪漫,在人生缺憾中讚美,於山川小景、人物花鳥中輕叩生命的價值。而琳派屏風畫那種典雅、華麗、設計感、裝飾性絢麗多彩的美感深深吸引我。

勤練書法也是臨摹之一,進入美術系後,有機會上書法課,學習了書法。領略到中國書法是漢字的藝術造型,它與繪畫相通,自古即有「書畫同源」之論;其線條綦迴如舞蹈般舞姿優美動人。在我作品中想要表現老梅的樹幹之美,正如書法中的點畫結構、筋骨血肉、精神氣脈來表現恰真是如其分。

二、寫生法

寫生是熟悉描寫對象物的重要之路，寫出對象物之生命感，所謂「外師造化，中得心源」是唐代畫家張璪所提出的藝術創作理論。我們知道宋代美學之所以領先千年，並達到輝煌的巔峰成就，是因唐宋時期花鳥畫家大都重視寫生，故能有卓越的成績。我喜歡走進大自然，登山是我經常的休閒活動之一。一步一步往上走可見到迴旋起伏的山巒之間，山嵐雲霧飄渺，時而波濤洶湧，時而風平浪靜，感嘆大自然的美妙。大自然有其不為人知、自然運行的道理。這些大自然的美只有親身感受，才能領略得到；並經過詳細觀察與寫生這個過程，對物象的構造、型態、內容加以分析、紀錄、內化取捨後再進行創作。去傳達對象物的神采，加入畫家自我意念。我想捕捉那一瞬間的喜悅讓它在畫布上成為永恆！

林玉山(1907年-2004年)曾說：

寫生是學畫不可不經過的一關，也是作畫的基礎，寫生的目的不在工整的寫實，而應寫其生態，生命，得其神韻。

台灣當代膠彩畫家詹前裕(1952~)著《彩繪花鳥》一書中提到：

寫生的最高境界，是將自我主觀的精神滲入對象內部的交互共感，藉著線條與色彩，靈活的表現對象物的生命內涵與感情，達到氣韻生動的極致，並逐漸建立自我的風格。¹

如石濤云「搜盡奇峰打草稿也，山川與予神遇而跡化也」，想要創作出一件好作品，

¹詹前裕(1988)。《彩繪花鳥》。台北市：藝術圖書公司，頁 12。

第一要件要用心做功課，用眼看，用耳聽，甚至鼻子聞到空氣間的氣味等知覺感官的感受，進而轉化為內在情感，一切觀照都要進到對應於萬物本體和根源；將自然形象透過視覺反映在腦裡，經過消化、吸收、取捨、提煉的轉化過程，加入個人創作力進而成為形象表現在畫面上。

雖然此時不是梅花開花時節，我去探訪梅園，也剛好避開賞梅人潮，可讓我盡情寫生，尤其這些老梅樹幹姿態蜿蜒多變化，線條優美帶著流動的動態感，很能入畫。

在梅園最常見的鳥類是小巧可愛的綠繡眼，牠有著全身是青翠綠色的羽色，喉部為黃色，具有尖細嘴巴方便獵食昆蟲，在春暖花開的季節，經常看到牠倒掛著將嘴伸入花朵中吸食花蜜。聽長輩說綠繡眼稱為「青笛仔」，是因其綠色的羽毛及其叫聲而得名。而綠繡眼實在太活潑了，總是跳來跳去，無一刻停歇。因此買了一對綠繡眼在工作室飼養，以便觀察寫生。綠繡眼的叫聲真是悅耳極了，公的叫聲是連音二聲，聲音比較硬，母的叫聲是單音一聲，聲音比較軟，聽著牠們的叫聲，我畫畫就不寂寞，牠們真是我畫畫時的好夥伴。而我觀察到鳥眼周圍有白色點點圍成一圈，好似繡上去的眼圈，這可能就是其「繡眼」之名。這對綠繡眼很是可愛，天冷時兩隻互相依偎著，全身羽毛蓬鬆的像顆球，遠看好似兩顆球，經常看牠們看得入神；牠們是我作品中 QQ 鳥的創作產生來源。

三、 資料研讀法

資料研讀包含畫冊、圖書館書籍、美術館參觀、藝術博覽會。所謂「行萬里路，讀萬卷書」。在畫梅的過程中，我閱讀了許多詠梅詩詞歌賦，走入時光隧道和古人一道賞梅、詠梅。同時也欣賞歷代畫梅名人作品；及研究各家畫論，不斷去欣賞中日歷代畫梅的圖像。將畫梅有關的理論與作品轉換成創作的養分，試圖尋找屬於自己的「梅」。

第二章 詠梅與畫梅

第一節 探索文學作品中的「梅」

四季的百草花卉中，以嚴冬早春的梅花，自古以來特別受到中國詩人、文士、畫家的寵愛於一身，他們尋梅、探梅、觀梅、賞梅、詠梅甚至成了他們精神生活的一部分。詠物詩中，很少有以百首的篇幅來詠一種事物的，而對梅花完成"百詠"的詩人最多。梅花最令詩人傾倒的氣質，是一種寂寞中的自足，一種「凌寒獨自開」的孤傲。它不與凡桃俗李在春光中爭艷，而是當天寒地凍、萬木不禁寒風時，獨自傲然挺立，在大雪中開出繁花滿樹，幽幽清香，隨風襲人。但我們卻極少見「梅」於西方繪畫、藝術品或詩詞當中，我想是西方藝術較重視物質性，強調光源；而東方藝術的表現感情較細膩，藉物抒情，重視的是精神性。東方所欣賞的是「梅」的精神象徵，象徵堅韌不拔，不屈不撓，奮勇當先，自強不息的精神。

金農（1687年—1763年），是清代書畫家，揚州八怪之一。人生際遇坎坷，平生未做官。他博學多才，善詩、古文，精鑑別金石、書畫。尤精墨梅。具造詣新奇，筆墨樸質，別開蹊蹺；所作梅花，枝多花繁，生機勃發，古雅拙樸。

說到詩好。喜歡他的一首著名的詠梅詩：

「橫斜梅影古牆西，八九分花開已齊。偏是春風多狡獪，亂吹亂落亂沾泥」。²

此詩是他晚年傑作。這種意境看似浪漫美麗，卻是金農以「春」來比喻人生，他

² 維基百科 <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/金農> 上網日期:2015/10/08

的人生際遇坎坷，他覺得人生就是很美的春天，春是溫暖的，創造的，新生的，但又是殘酷的，毀滅的，消亡的。但一轉眼就過去，你要是眷戀，必然遭拋棄；你要有期望，必然以失望為終結。正所謂東風惡，歡情薄。

宋代文人，尤其是南宋詩人，將人文精神賦與花卉；詩分九品，花也分九品；詩乃言志，花亦見性。南宋文人講風骨、氣節，而四季的百草花卉中，以嚴冬早春的梅花，最見文士所高標的風骨、氣節。梅花不僅具有清雅俊逸的風度，使古今詩人、畫家為它讚美，更是它的冰肌玉骨、凌寒留香被喻為民族的精華，為世人敬重。

宋代王安石詠梅名句：「牆角數枝梅，凌寒獨自開。遙知不是雪，為有暗香來」和元代王冕題畫〈墨梅〉「我家洗硯池邊樹，朵朵花開淡墨痕。不要人誇好顏色，只留清氣滿乾坤」。也充分表現出人們對梅花超凡脫俗的品格和崇敬愛戴的情懷。

中國古典四大名著之一《紅樓夢》蘊含著豐富的中國傳統風雅韻事。包括琴棋書畫、筆墨紙硯、詩詞歌賦、山水泉石、梅蘭竹松、香搽藥酒等等。其中與「梅」有關的情節繽紛多不可細數，包涵「賞梅」、「詠梅」、「用梅」、「贈梅」和「梅夢」等等。在「賞梅」和「詠梅」中，表現了大觀園中少男少女對美好事物的讚美與感受。在「贈梅」此一章節中，字裡行間表達情愛之意，作者曹雪芹在文中用不同品種的「花」來形容書中主角人物，以梅花象徵 12 金釵之一的妙玉。其中一段談到有趣的茶文化，發生在《紅樓夢》第四十一回「品茶櫳翠庵」，妙玉讓寶玉、黛玉和寶釵品嘗用五年前收集的梅花上的雪水，妙玉道：「五年前我在玄墓蟠香寺住著，收的梅花上的雪，共得了那一鬼臉青的花甕一甕，總捨不得吃，埋在地下，今年夏天才開了。我只吃過一回，這是第二回了」。³讀到此章節覺得「紅學」文中的人物形態、日常生活及收集無根水來泡茶的大觀園生活真是令人神往，妙趣橫生、妙不可言。

³清，曹雪芹(1969)，《紅樓夢》，台北市：文化圖書公司，頁 199。

第二節 中國「梅」之畫論

我國唐代花鳥畫家，已有見於典籍，據畫史所記載邊鸞是畫梅最早的人。

關於「畫梅」之畫論不勝枚舉，在此舉出幾項對於筆者創作有影響之畫論。

盤車圖（宋·歐陽修）：

古畫畫意不畫形，梅詩詠物無隱情。忘形得意知者寡，不若見詩如見畫。⁴

《宣和畫譜·花鳥敘論》中的一段文字表達得極為真切：

「花之于牡丹、芍藥，禽之于鸞鳳、孔雀，必使之富貴；而松竹梅菊、鷗鷺雁鶩，必見之幽閒」。⁵

宋代的范成大在《梅譜》中說：

「梅以韻勝，以格高，故以橫疏瘦，與老枝奇怪著為貴」。

古有畫梅體格法：《芥子園畫譜》疊花如品字，交枝如叉，交木如桮，結梢如爻字。花分多少，則花不繁；枝有細嫩，而枝不怪。枝多而花少之全也。⁶

一. 構圖

在六法論曰經營位置，古人叫做章法或佈局。一幅畫為看內容之前，先看構圖，如果構圖不當就算筆法再好，也為構圖所淹沒。

梅的構圖與山水、人物略有不同

1. 疏影橫斜。

⁴王進祥(2004)。《中國美學史資料選編》下。台北市：漢經文化事業有限公司，頁9。

⁵《宣和畫譜》是一部記載宋徽宗時期內府藏畫的譜錄

⁶《芥子園畫譜》清 王翬等撰：見徐進業發行：《芥子園畫傳》，北京市：金城出版社，2014年，頁240。

2. 繁花密蕊。
3. 俯仰得宜，照應有情。

二. 枝幹

1. 立幹曲如龍，勁似鐵。
2. 發梢長如劍，短如戟。
3. 老樹枝怪花疏。
4. 嫩樹枝密花繁。

三. 花

花的畫法，必須研究花的本性，不能只畫一朵花的形似，要在形似以外求神態和感覺，是嬌艷嗎？或清雅呢？或是燦爛呢？或蕭疏呢？作者必須把握重點。一般而論，大概木清花瘦，稍嫩花肥，嫩枝花嬌，老樹花稀。雌蕊特長無英，雄蕊短向四面發射上有花粉。蓓蕾漸開、半開、全開、半謝各有各的形態。

四. 畫病

1. 落筆在填，起筆不顛。
2. 樹老花繁，曲枝重疊。
3. 老幹墨濃，新枝墨清。
4. 賓主不分，賓主無情。
5. 樹輕花重，花大如桃。
6. 枝老無刺，枝嫩生蘚。⁷

⁷曹緯初、李淑英、林建同合編(1984)。《梅蘭竹菊畫法》台北市：藝術圖書公司，頁 33-35。

仔細在梅園觀察梅樹，一棵棵鬱鬱蒼蒼老樹。正如畫論提到「老樹枝怪花疏」，梅枝自然虯曲，形如遊龍，展現其凌霜傲雪的品性和疏影橫斜的韻致。

將實際的梅花和畫論做比較，這些古人的畫論所談論的從畫面構圖，樹幹姿態及花皆有極為精闢的見解，實可當創作的養分之一，日後在創作過程中或多或少受這些畫論啟發。

寫生、臨摹後開始創作，面對一張白紙，想像自己就是一棵老梅樹，住在深山中日夜吸收日月精華。老樹幹與新枝幹和小枝芽該往哪兒伸展？花朵該長在哪兒？花朵可成為畫面主題，也可以是配角，是正面、側面、還是背面花？盛開還半開或含苞？隨心所欲，依心而行。將在畫論中吸收的養分在此發揮，疏影橫斜，繁花密蕊，去表現梅花之美。

第三節 歷代繪畫中的「梅」

圖4 馬麟〈層疊冰綃圖〉軸，南宋，絹本，設色，101.7x49.6cm 北京故宮博物院藏。⁸

〈層疊冰綃圖〉軸，南宋，此圖是馬麟花鳥畫的經典存世名作。描繪綠萼梅，婀娜多姿。所畫為複瓣綠萼梅，是梅花中少有的名貴品種。構圖極單純，圖中三枝梅花，細枝幹的轉折筆力挺勁，花朵的正背向，處理得面面俱到、疏密有致，填色以雙勾設

⁸薛永年 (2012)。《故宮畫譜 梅花》。北京市：故宮出版社，頁 36。

色。畫法精細，層次鮮明。花瓣外沿以白淡淡罩染，表現花朵如紗似絹，纖細透明，令人感受到梅花清香冷豔的風韻。加上楊皇后“層疊冰綃”四字的形容恰如其分，且極富詩意，亦為此圖增色不少。

圖 5 王冕〈南枝春早图〉，元代，絹本、水墨，151.4x52.2cm，台北故宮博物院藏。⁹

⁹元 王冕 〈南枝春早图〉鑑賞

<http://big5.huaxia.com/gate/big5/www.hxjw.cn/news/Article/szyl/ysgd/jpsx/201304/200323.html> 上網日期：2015/10/08

王冕是令我十分敬佩的畫家之一，他是個質樸的農民一生都在困境中渡過。然而一生愛好梅花，種梅、詠梅，又攻畫梅；自稱是梅花屋主。相傳他種梅千棵；使我也心生嚮往，期待也能有一片山坡；效法古人高雅風範；也為今人在繁忙紅塵中提供可去踏青賞景的梅林。王冕的愛梅是清雅的，我也愛梅，也有一番自創愛梅說：「梅香、梅清、梅好吃」！與梅之間的緣份也可提到我信義鄉的一位好友；他種植了一整片梅林，每年都邀約我至山上賞梅兼品梅花餐。梅香宜人之際，我也愛上了梅子各式各樣的料理。中國長遠歷史文明中的雅俗共賞的文化不乏將「食」變成一種藝術。

王冕(1287-1359)筆下的梅花就是他個人精神世界的體現。

“畫梅須具梅骨氣，人與梅花一樣清”，王冕在他的作品中寄寓了不與統治者妥協的情感，即所謂“冰花個個團如玉，羌笛吹他不下來”，道出了他的創作動機，即他畫梅花也像其他文人畫家一樣，是藉物詠懷，抒發胸中逸氣。王冕所作梅花在圈花方法上，楊無咎一筆三頓挫，而王冕將其改為一筆兩頓挫，即“鉤圈略異楊家法”。在他的筆下，所畫梅花如鐵線圈成，雖不著色，卻能生動地表現出千朵萬蕊、含笑盈枝的姿態。另外，王冕還創造了用胭脂畫沒骨梅花的方法。他多作長干大枝，講求書法用筆，粗幹頓挫有力，求其蒼勁，細枝用筆輕快，富有嫩枝的彈性。畫梅時非常著意於在繁密中留出疏空處，使梅花有“密不透風，疏可走馬”的空間佈白，控制住梅花的總體大勢，不讓畫面散漫一片，有桃李芬芳，而無清冷之氣。王冕的“沒骨”墨梅很有特色，以墨點直接寫梅，趁濕在花瓣尖處點少許濃墨，頓增梅花姿色，是對五代徐熙“落墨花”的發展。清何瑗王曾作詩稱讚王冕的畫：“山農筆力勁如鐵，中有窈窕姿傾城。清標信有煙霞骨，補之而後存典型。”¹⁰

¹⁰王冕 <http://www.baik.com/wiki/>〈墨梅圖〉上網日期:2015/09/30

圖 6 吳冠中〈雪梅〉，中國，1992 年。彩墨紙本。70 x 140cm。

此幅畫作為吳冠中作品，屬於既抽象又寫意的創作。畫面中心以濃重、老辣的黑色勾畫出主幹，細線交錯其中，表現出立幹曲如龍，勁似鐵；發梢長如劍，短如戟充滿東方書法精神，疏密有致的花朵或枝葉，點彩穿插其中，以中西藝術涵養的寫意、灑脫，繪寫出梅花綻放雪中的傲骨凝霜感覺。他認為梅花的香乃是來自苦寒，因其身世不凡形成獨特的風姿。

「緣於生生滅滅的輪迴匆匆，才促成人間的繽紛多彩。」¹¹

歷代畫梅作品不計其數，以上提出的三件作品風格截然不同，無論是古人或是現代畫家，他們皆是我所欽佩仰慕打從心中欣賞的。這三幅畫我各有心得：

馬麟〈層疊冰綃圖〉畫意簡潔，枝態優美，柔弱細枝卻又讓人感到堅韌的力量。留白是中國繪畫上獨特風格，繪畫上的虛無留白並不是「無」，亦不是「空」，它是一

¹¹ <http://ravenelart.com.cn/artwork.php?id=2730&lan=cn> 吳冠中〈雪梅〉-羅芙奧香港 2011 秋季拍賣。上網日期:2015/09/30。

處給觀者心靈以靜息、冥想的餘地；就像音樂上的休止符，以無聲勝有聲心靈休憩的虛擬空間。

王冕的愛梅、養梅、畫梅，與我鍾愛種植及喜愛大自然的個性相仿；不但在畫藝上向古人師法學習；也在生活上貼近王冕，在創作梅系列這段歷程上，感覺在藝術情境中常與古人在時空裡交流。

吳冠中筆隨其意，依心而繪的瀟灑，與我吾手畫吾心的理念是相通的。要向古今名畫交「朋友」。這些畫都是我們的「朋友」，一個人交往的「朋友」多了，見識也跟著增長。別人有的長處，就努力吸收過來。他這個想法也就是博覽群家，後來居上的道理，這也是我現階段藝術創作的觀點，和今後藝術創作上努力追尋的目標。

第四節 日本繪畫中的梅花

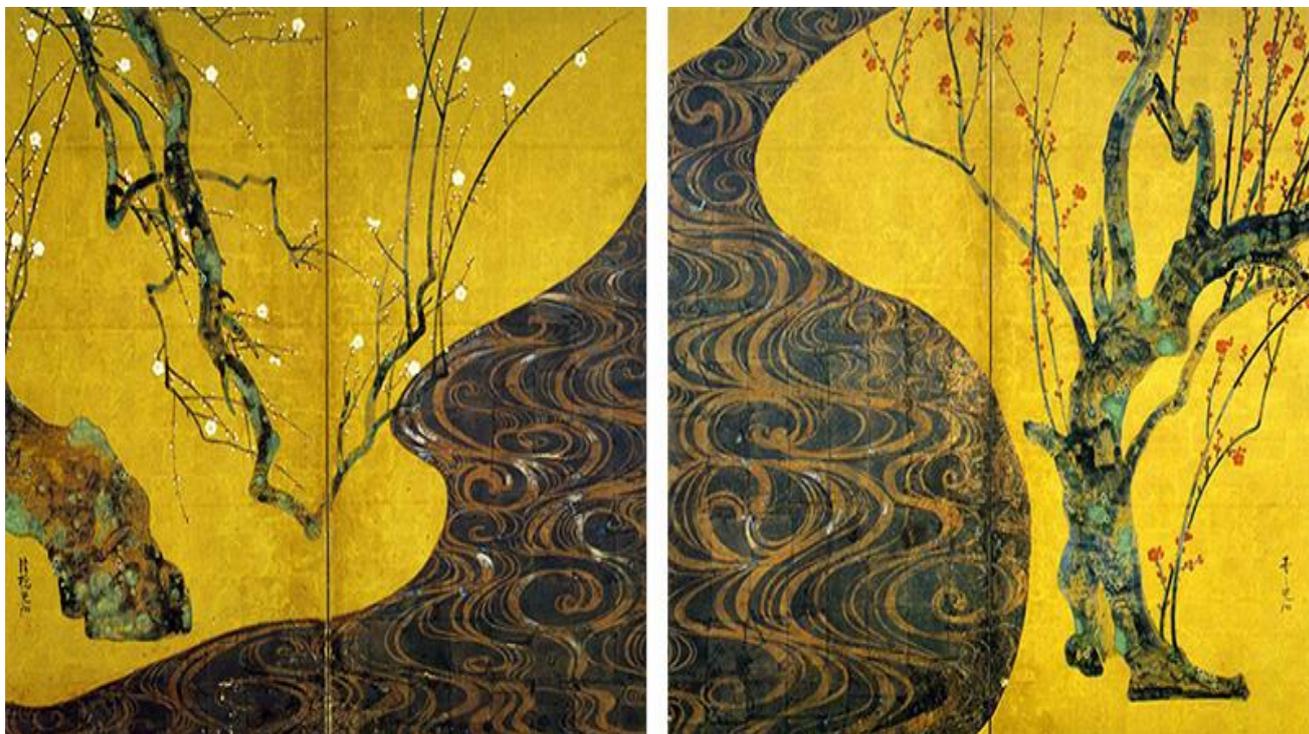

圖 7 日本尾形光琳 〈紅白梅屏風〉156x172.2cm，二曲一雙，日本 MOA 美術館藏。

尾形光琳(1658 年至 1716 年)是在後世被稱作「琳派」的畫派之祖，日本江戶時代中期的代表畫家之一。

MOA 美術館 東京文化財研究所編書中提到：

國寶〈紅白梅圖屏風〉是日本 17—18 世紀之間的畫家尾形光琳的代表作。作于 1710 年—1716 年間。屏風的構成為二曲一雙作品，畫面以紅白兩株梅樹對峙，左扇是白梅，右扇是紅梅，中央描繪圖案化的水流。紅梅與白梅的對比，梅之靜與波之動的拮抗，光輝燦然的金地上一股暗褐色溪流，流動的水紋，形成明與暗、靜與動、具象與抽象的節奏，醞釀出厚重的緊張感，各項要素對抗卻又統一的畫面，顯示作品獨特的藝術風格

。構思巧妙的「光琳梅」以及複雜曲線的「光琳波」，是裝飾手法也是抽象的表現，極盡華麗優美。這種畫風影響波及了日本裝飾意匠與人民生活的各領域，尤其是染織、漆器、陶瓷等方面。¹²

相對於尾形光琳等琳派畫風日本另一個畫家速水御舟的〈紅白梅圖〉作品就顯清雅許多。

圖 8 日本 速水御舟 〈紅白梅〉，1929 年¹³ 尺寸不詳，山種美術館收藏

¹²汗牛書店 《國寶紅白梅圖屏風》-尾形光琳 <http://www.hanniew.com/C-SP01291.htm> 上網日期:2015/10/10

¹³ 《速水御舟》，1929 年，山種美術館。

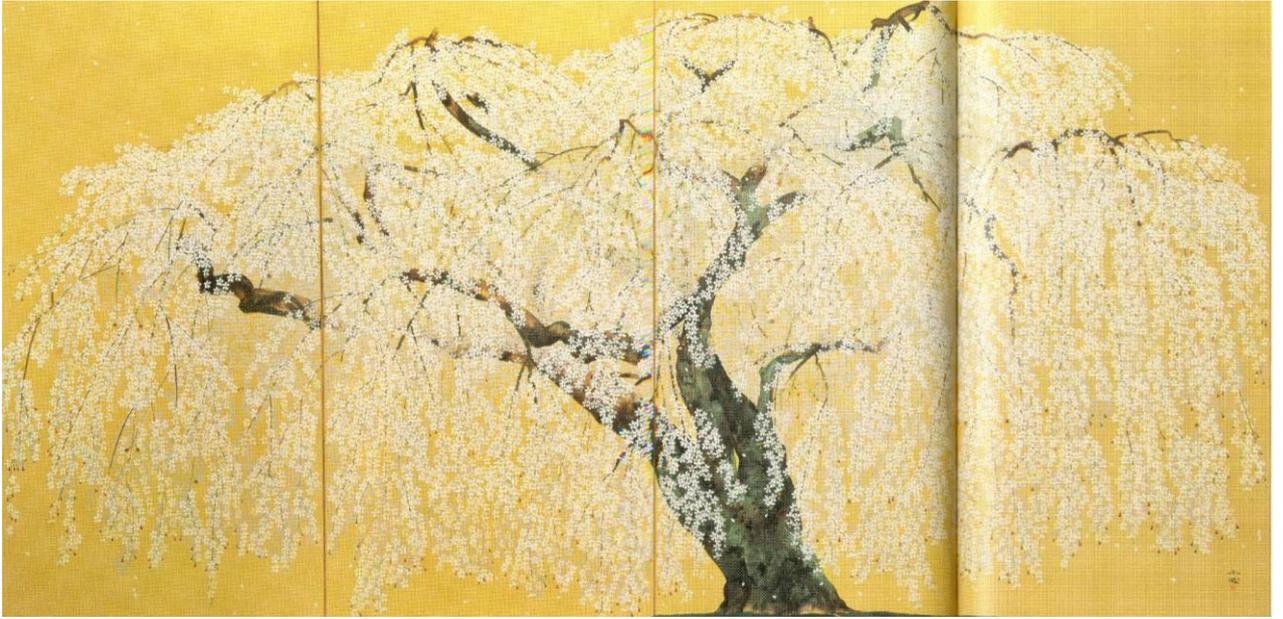

圖 9 日本中島千波 〈久遠寺の瀧櫻〉，1995 年，175.7x351.2cm。¹⁴

東海大學每年舉辦暑假時畫舉辦膠彩夏令營，到 2015 年已經有十六屆，其中有一週會請日本當今知名的膠彩畫家來授課。而中島千波老師(1945 年-)是東京藝術大學名譽教授，去年來到東海。年滿 70 歲的中島千波先生有「櫻花的畫家」的別名，多年來採訪日本全國，畫盡各地知名的"櫻花"。看他寫生花卉時一揮而就，筆筆到位的景象令人佩服不已，他筆下的櫻花更是十分動人。今年四月底去日本看伊藤若沖 300 年特展，順道去了鄉櫻美術館欣賞「櫻花賞展」。見到真跡真是令人驚豔，樹幹的曲如龍勁似鐵，花雖然每朵皆為正面花但層次變化多端。櫻花和梅花有許多相同之處，這樣的美感是我所追求的。

¹⁴中島千波(1998)。《中島千波·花圖鑑》。東京都：株式會社求龍堂，頁 58。

圖 10 梵谷〈盛開的梅樹〉，1887 年¹⁵ 尺寸不詳。

此作品是在西方藝術上難得見到以梅花為主題的作品。為生於荷蘭的畫家梵谷 (1853 年-1890 年) 所繪，他曾經臨摹過兩幅日本浮世繪，一幅是龜戶梅屋鋪(1857 年) 的梅花，另一幅是歌川廣重的名所江戶百景「橋上驟雨」。梵谷一生中未去過日本，為何會畫出浮世繪風格的作品，原因是：1850 年末期開始，歐洲由日本進口茶葉，因日本茶葉的包裝紙印有浮世繪版畫圖案，其風格影響當時印象派的藝術家。梵谷在 1885 年 11 月到安特衛普時開始接觸浮世繪，1886 年二月到巴黎時與印象派畫家有往來，其中如馬奈、羅特列克都對浮世繪情有獨鍾；這幅梅花圖就是那個時期的作品之一。因此將其歸類在日本繪畫風格中。

¹⁵圖 8 梵谷〈盛開的梅樹〉，1887 年 <http://treasure.cgsh.tc.edu.tw/~cristal/w-cur/8730/about/ja.htm> 上網日期: 2015/09/30。

第三章「暗香」的創作理念

「暗香」思維由此兩首詩而來

宋代 王安石詠梅名句：「牆角數枝梅，凌寒獨自開。遙知不是雪，為有暗香來」。

宋代 林和靖詠梅名句：「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」。

第一節 梅的象徵與精神

台灣隸屬亞熱帶，當時在平地是少見到梅花樹，小時候沒見過梅花本尊，只有從民國 49 年的第一個台灣銀行發行的一圓硬幣上認識梅花的圖案，了解梅花基本的結構。那時很少有零用錢，每次拿到一個一元硬幣，就開心的不得了！因此對梅花產生想當美好的印象。再則是另一首膾炙人口，大街小巷琅琅上口的一首歌「梅蘭梅蘭我愛妳，妳像蘭花著人迷，妳像梅花年年綠，看到了梅蘭就想到妳。」

梅花又名「五福花」是中國傳統名花，有「梅開五福」之說。她象徵着「快樂」、「幸福」、「長壽」、「順利」、「和平」。自古以來，梅花特別受到中國詩人、文士、畫家的寵愛，尋梅、賞梅、詠梅甚至成了他們精神生活的一部分，古人愛梅、賞字的習慣，賦予了「梅花篆字」，但在西方就少見像中國人如此愛「梅」。

「梅花，梅花滿天下，越冷它越開花！梅花堅忍象徵我們，巍巍的大中華；看啊遍地開了梅花，有土地就有它，冰雪風雨它都不怕，它是我的國花。」記得這是小時候大街小巷琅琅上口的一首歌，是藝人劉家昌(1940年)作詞作曲的歌曲「梅花」。這是我對梅花再一次關注。

寫生的過程中，觀察到梅樹樹幹，千變萬化，但通常生長在低海拔的樹枝，較無蜿蜒扭曲型態。會因其品種不同，陽光的照射程度，養分給予，也會影響花開的大小和密度。

圖 11 台灣銀行發行一元硬幣(民國 49 年)¹⁶。

根據梅花-維基百科資料

「梅花」花語為“堅強，忠貞，高雅”。原產地是中國。培植起於商代，距今已有近四千年歷史。梅花是薔薇科李屬的落葉喬木，有時也指其果（梅子）或花（梅花），學名為 *Prunus mume*。梅花通常在冬春季節開放，與蘭花、竹子、菊花一起列為四君子，也與松樹、竹子一起被稱為歲寒三友。

自 1964 年 7 月 21 日起，經行政院會議決議，梅花正式定為中華民國國花。主要理由為：

1. 三蕾五瓣，代表三民主義及五權憲法。
2. 梅花凌冬耐寒（愈冷愈開花），象徵堅貞、剛毅、聖潔，代表中國人之精神。

¹⁶台灣銀行發行一元硬幣(民國 49 年)<http://slotto.com.tw/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=20565&start=50>。

3·梅開五瓣，象徵五族共和，具有敦五倫、重五常、敷五教的意義。

4·梅花「枝橫」、「影斜」、「曳疏」、「傲雪」同時亦代表易經「元」、「亨」、「利」、「貞」四種高尚德行。

古人認為梅有四德：初生為元，開花如亨，結子為利，成熟為貞。

梅花綻開五瓣，象徵五福：即快樂、幸福、長壽、順利與和平。¹⁷

我喜歡梅花，喜歡她在風雪中的純淨與美麗；喜歡她經冬不衰的品格。

梅花愈冷愈開花，象徵堅貞、剛毅、聖潔，代表中國人之精神。梅花，沒有牡丹那樣雍容華貴，沒有菊花那麼尊貴典雅，沒有水仙的婀娜多姿，但卻有著超凡脫俗的氣質和歷經風霜雪雨依然堅韌不拔、不屈不撓、奮勇當先、自強不息的精神。真是若非一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香啊！

¹⁷梅花-維基百科 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85> 上網日期：2015/09/30。

第二節 臨摹過程與理念

一、 臨摹過程

在創作的過程中我從臨摹-寫生-創作-閱讀再寫生-創作-臨摹-閱讀，反覆操作的過程中吸取養分，不斷的提升自己。創作過程中總會遇到瓶頸、困惑的時候，可是在這樣反覆的過程中，我必需不斷地去思考創新和實驗，這些創作過程也成為我生命中的歷程。

臨摹日本國寶〈尾形光琳 紅白梅圖屏風〉是「畫梅」的開始。在日本靜岡縣熱海市的 MOA 美術館為了解開光琳波是何材料及技法之謎，2003 年特別委託了東京文化財研究所做了長達 8 個月的科學化調查，用最先進的科學儀器技術對這件作品檢測，檢測報告有了多項重要發現，對光琳的作品有了新的認知，出版了一本圖錄。成果名揚國際，震驚了日本美術史學界。喜愛它具有簡潔中帶著華麗優美感、裝飾性構圖中看得出光琳的寫生功力。構思巧妙自然流露出一種特殊的講究與纖細品味。

在臨摹的過程中，思考背景是否貼箔？根據日本 MOA 美術館檢測此屏風背景是以金泥畫出類似金箔的格狀紋。由於此屏風尺幅甚大，若使用金泥，必花費更大。若要貼箔到底貼甚麼箔較適合？純金箔雖華麗色彩較亮麗，但易失去古畫的韻味。洋金箔雖然不易變色，但它的色澤感覺太冷。經過幾番思量，決定使用銅箔來表現它古畫的韻味。臨摹第一幅紅梅完成時，為了使銅箔不氧化變色，上了膠礬水，怎知反而加速其變色。

為了解決這個問題，2015 年 3 月並作試版做實驗，分別在銅箔上塗膠礬水、膠水、凡士林和嬰兒油、留一張不塗任何物質。觀察其變化，塗膠礬水和膠水的銅箔很快顏

色變深，呈現咖啡色。塗嬰兒油的銅箔顏色雖有加深，基本上還是金色的感覺。塗凡士林和沒塗任何物質的銅箔表面上反而沒變化。

經過一年後在 2016 年 5 月，實驗結果發現，肉眼看沒塗任何物質的銅箔整張顏色稍稍變深。塗凡士林的銅箔變深的程度較微弱。這只是個人的實驗，實驗的紀錄不夠完整且時間不長，只能當參考，而不能定論。

圖 12 銅箔試版，拍攝時間 2015/03/8

圖 13 銅箔試版，拍攝時間 2016/05/20

圖 14 趙純妙 臨摹尾形光琳〈紅白梅圖-白梅〉，2015 年 154x172cm，二曲一雙之一。

圖 15 趙純妙 臨摹尾形光琳〈紅白梅圖-紅梅〉，2015 年 154x172cm，二曲一雙之一。

圖 16 趙純妙 臨摹 馬麟〈層疊冰綃圖〉軸，南宋，絹本，設色，84x38cm。

臨摹南宋馬麟〈層疊冰綃圖〉軸，嚴冬中三株綠萼梅翩然探入畫幅，細膩典雅，構思及妙。臨摹使我真正體會宋人細膩的勾勒填彩工筆技法。而創新就是在傳統的基礎之上，所做的延續發展，即是所謂的「承先啟後」。所以前人的經驗需要學習，歷史的遺產必須承接。

臨摹而後創，學習繪畫過程中，首先參加東海膠彩夏令營，後進入研究所才習水墨。對於這兩種東方媒材我產生了極大的喜愛，膠彩由於礦物顏料材質通常帶有色彩較絢麗美感，水墨淡雅空靈；膠彩和水墨在我的創作中相互結合，畫出「原創性」的作品是我努力的方向與願望。至於創作的過程與理念、形式與內容、媒材與表現技法將在第三章做討論。

二、 創作理念

創作理念是有階段性的，進研究所之前喜歡色彩繽紛的感覺，總是在背景放入各種自己偏愛的色彩，進入研究所之後作品有不同的嘗試。透過對景寫生過程掌握了梅樹的具象寫實，在自然美的基礎之上加入優美典雅的裝飾性，及個人的感官體會與喜好畫出梅花千嬌百媚、風情萬種及淡淡香氣。使畫面兼具立體感與平面性兩種元素的融合，而達到畫面的和諧統一的藝術之美。以下將創作理念分為三部份：山川草木，造化自然。因心造境，以手運心。吾手畫吾心、吾心表其意。

〈一〉 山川草木，造化自然

造化自然就是我的信仰理念，我喜愛爬山，台灣是一個多山的島嶼；許多人不知道在不到 3.6 萬平方公里的面積上，台灣是全世界高山密度最高的島嶼之一。在我過去繪畫創作歷程上，曾經展覽過一系列以大自然花草山川為主題的畫作。展覽的名稱為「花開的聲音」；因為我喜愛大自然的景物，自己也種植許多蔬果及花草。長年沉浸於大自然，我領略的道理是一種偏向中國道家思想，順應自然；自然無為的特性。順自然而生、自然變化、對於我所繪畫的景物，要給人有真摯、樸實的情感，如此才能傳達感受力。

〈二〉 因心造境，以手運心

從決定創作梅花為系列主題開始，觀察梅花、養梅、品梅、更深入研究梅花；閱讀從古至今關於梅的一切創作，梅進入我的日常生活中。從生活出發，深入思考分析概括提煉，在畫梅的過程中，因喜愛梅，親近梅因而以心造境，或多或少加入自己的理想及想像力，重新組織似夢似真的意境塑造。更試圖將心中對梅花無法以言語精準

描述的風骨躍然紙上，以手運心；用繪畫傳達我言語道不明的心意。

〈三〉吾手畫吾心、吾心表其意

梅花的各種姿態都非常有意思，每棵樹就像人一樣竟然各有不同樣貌；花朵盛開時的美麗，花落時的淒美，梅果成熟時的喜悅。創作造型意涵，其實是在現實與想像之間，表達是我的人生、情感、觀念、歷練及對美好事物的歌詠及讚嘆，我願每天在心中開出一朵花，讓身邊的人感受人世間的美好，將感恩的心帶入至我創作中的筆情墨趣！平平淡淡也是一種幸福。

中國現代畫家，江宏偉(1957~)的書中提到：

我認為，不應該有太多顧忌或與什麼人過于相像，我們投入到自然裡去發現了美，如果它是真正打動你的，就不必多慮這種美，是否曾經有人揭示過，如果這真是你體驗到的，你不必為了不與人雷同而放棄它，因為既然是你心靈的感應物必然在表達時帶有你自身的特點，這比之刻意標新立異更為真誠更有拓展的空間和挖掘的縱深。¹⁸

畫甚麼？怎麼畫？一直在腦海中思考著。喜愛花鳥，但在歷代畫家中表現花鳥的繪畫作品比比皆是，尤其畫梅更是不勝枚舉，如何以情出發，借景表現？以實驗性的精神傳達當下藝術思維，大膽自由恣意創作，依心而行。

¹⁸ 江宏偉 (2003)。《江宏偉教學篇》。石家庄市：河北教育出版社，頁 22。

第三節 創作形式與內容

構圖上如何在畫面表現如此蜿蜒壯大的梅花樹幹加上繁密小小的梅花，枝幹要彎向何處，飽含小花苞、含苞待放、正面大開 側面大開背面花朵的布局。體會到謝赫（六法）中所謂的經營位置的重要性。

留白是必要的，白不是空。如古人云：「密不通風，疏可走馬」。強調疏密虛實之對比，「疏」指的是畫面上空的地方，可讓馬自由奔跑，想當然而必有相當的空間；「密」指密集的地方，連風都透不過去。讓觀者能在畫面上看出大的節奏感來進而有很大的想像空間。打稿和上色的過程中，不斷反覆推敲，跟自己的作品不斷對話再對話，讓自身猶如是那棵梅花樹般。

使用大量的墨加礦物上色，利用墨韻營造一種無形的浩然之氣，通常以梅花樹幹或花為主體，背景單純，梅花的白不只是用純白，在白中加一點黃、一點紫、一點藍、一點紫，層層疊疊的花。

寫實、裝飾性和寫意混搭，在傳統中骨子裡帶點叛逆的基因是一種表現的方式。以「梅」為主要對象，從古至今畫梅的歷代繪畫不勝枚舉，佳作流傳於世甚多，如何畫出與古人不同的作品，真是一大挑戰。

QQ 鳥的創作產生來源：在梅花系列作品裡，我於繪畫過程中創造了一對名喚 Q Q 的小鳥加入了作品。因為在梅園總是見綠繡眼輕快的在樹梢跳來跳去，為了畫綠繡眼，在工作室養了一對，有時觀看牠們的互動會不知不覺因著喜愛而入神，在畫室一個人與一對鳥兒相互陪伴。在寒冷的冬天，兩隻鳥兒相依偎著很安心的睡著，有一隻習慣將頭整個塞進翅膀成為一顆球似的，然後緊緊依偎在同伴身上，模樣相當惹人愛

憐。因而在梅花系列的創作過程中，以綠繡眼為模特兒創作出最佳配角並命名為QQ鳥；增加畫面的可看和趣味性。

東方創作在傳統上，創作完成後，「落款」、「鈐印」是最後的關鍵步驟，蓋上印作品才算完成。在配合畫面構圖上美感的需要，蓋上一方合宜印，大畫面用大印，小畫面使用小印。以少許朱紅點綴畫面，有相當畫龍點睛的效果。

為了配合大作品，自己設計一方印；加上親手書寫的簽名、圓型代表圓滿，隨意、活潑、自然簡潔的造型。如圖：

圖 17 趙純妙鈐印。

第四節 創作媒材與表現技法

作畫如做料理。了解選擇何種材料，對創作而言是成功的第一要素。研究並講究，材料、工法、造型、紋理，一如料理時選擇新鮮必勝腐朽，廚師設備與食材相得益彰，才能做出美味料理。

作品創作以膠彩媒材來畫梅的「骨氣」及梅的「香氣」。「膠彩」顧名思義乃以膠兌彩，膠彩畫的歷史被認為可以追溯到中國的工筆重彩技法，這種繪畫方式在唐朝傳到日本，演變成為「大和繪」，後又發展成為「圓山四條派」。明治維新之後所產生的日本畫。在台灣，台中教育大學任教也就是當時的台中師專的林之助有感於「東洋畫」名稱帶日本風，難容於當時之官方意識形態，民國六十六年（1977年），留日的林之助提出「膠彩畫」一詞來說明以此媒材創作的作品，他認為：以油為媒劑稱油畫，以水為媒劑稱水彩，故擬用材質定名。膠彩畫使用的膠質可由動物、植物提煉出來，目前較被使用的動物膠有軟質、硬質鹿膠、鱈膠、牛膠、兔膠、粒膠、三千本膠等膠材，這些膠的煉製方式，是依古代由中國傳入的方式煉製。而此「暗香」作品大都是以一半三千本膠加一半鹿膠混和與水 1：10 的比率來做為礦物顏料的黏著劑。「三千本膠」是長條狀，琥珀色，乾燥時無味，有韌性。三千本膠有些微的雜質利礦物質顏料的附著。

會選擇膠彩為創作主要媒材的理由，是因為礦物質顆粒相互交錯層層疊疊反射，具有寶石般的光澤和透明感而產生雅致的色彩及顏色微妙變化，美艷而不俗。膠彩的顏料來源有天然礦石如水晶、瑪瑙、孔雀石、珊瑚、藍銅礦……等研磨而成的粉末稱「天然岩繪具」。當天然岩繪具色彩不足時，就以人工研發以釉料加上無機礦物質經高溫熔合(攝氏 760 度到 960 度)，冷卻凝結成礦塊，在研磨分粗細而成的顏料稱為「新岩繪具」。其品質穩定不變色，種類多價位便宜，但光澤沒有天然岩繪具來的柔美。當

以上兩者皆無法滿足藝術家使用時，以大理石或是其他礦物去研磨成粉狀，再加入色料經由炒染方式製成的顏料稱為「合成岩繪具」。此類繪具品質不穩定，且易褪色。而這些礦物顏料在放大鏡下，為多塊面的晶體結構，不同石材有不同角度和不同大小的斷面。當光線投射在顆粒表面時產生不同方向角度的漫射光和反射光，因斷面的距離大小不同，光線進入顆粒內部的變化強弱不同而形成豐富的色彩變化，就是這樣的變化產生微妙美感。

膠彩畫作品除了選擇以膠加礦物顏料外還可使用來自世界各國所收集大自然的泥土，去除雜質，不加任何色素及添加物製造之天然顏料稱「天然土繪具」。還有以胡粉加入飽和度極高的色料製作出不同顏色的稱「水干顏料」。此兩類顏料較無光澤，在「暗香」系列作品使用極少。

此「暗香」一系列的作品中，選擇紙本作為基底材，大致上以三種方式呈現：第一種方式：選擇膠彩顏料中礦物質與墨的融合。見作品圖 18、圖 20、圖 23、圖 26、圖 29、圖 31、圖 32、圖 34。使用了大量的墨加天然礦物質做背景的烘染，而這墨是以油煙墨條或松菸墨條研磨而來的，不使用化學成份製成的墨汁。

晉衛夫人〈筆陣圖〉言¹⁹：“筆要取崇山絕仞中兔毛 八九月收之…鋒齊腰強者 其硯取煎涸新石 潤澀相兼 浮津耀墨者 其墨取廬山之松煙 代郡之鹿膠 十年以上 強如石者為之 紙取東陽魚卵虛柔滑淨者…”。

堅持使用自己研磨之墨，以一張 100 號作品而言，通常要花二到三小時來研墨才夠用，磨墨雖費工費時，但在研墨的過程中除了享受其香味。並可讓心安靜下沉澱來去思考。

¹⁹ 唐 張彥遠集：《法書要錄》（卷一）。頁 28。

此種以墨加天然礦物質多次烘染，在墨裡微微透著細顆粒如鑽石般的亮度，有著含蓄內斂的美感並增加觀者的想像空間。淡墨背景襯托出梅花的主題的律動感，是新的嘗試，試著以繼承傳統的基礎上，突出個人風格和表現。運用中國繪畫的筆墨元素，表現陰陽、明暗、凹凸、虛實變化。烘染出老梅與背景的空間。並利用空氣遠近及虛實關係，此種相生美學觀點來處理畫面前後空間層次與賓主多重關係。

做這類作品的底色時，在畫面上盡情揮灑很是痛快，依心而行，自動性技法在畫面呈現的效果，讓觀者更有想像的空間，大膽下筆，小心收拾。此作品有一種幽玄之美。

第二種方式:以金屬箔為背景，見作品圖 37、圖 38、圖 40、圖 42。金屬箔是以金、銀、銅……等距強韌性及延展性好，可被拉成細如蛛絲的細線，也可被敲打成薄如蟬翼的薄片，其具有極佳的反光性，並閃爍出明亮的光澤。在箔上面表現老梅的枝幹鱗皴斑駁、苔蘚蟠繞。在「暗香」這系列作品中，使用了金箔、銅箔和銀箔作為背景。金屬箔有著極為單純的顏色變化，又有著強烈的視覺感。箔與主體作出強烈而造形化的畫面，並運用虛實空間互換過渡的趣味，增加色彩及空間表現的可能性，充分表現了這個時代的畫家對造型的概念，給人無限時間流轉的想像。

著名的日本風景畫家東山魁夷(1908年-1999年)在《京洛四季 美之旅》提到：

我認為除自然觀賞的細膩外，日本式審美的另一個特質在於優雅的裝飾性。裝飾性的美，不論東方西方，優秀作品數不勝數，但日本美的特殊性在於寫實與裝飾性的關係上。寫實與裝飾畫原本是相反的因素，然而在日本藝術中，它是渾然一體的。完成了日本美的這一典型的平安朝美術，既具有自然觀照的細膩與優美典雅的裝飾性的美，同時又不失對象生命感的特質，這一審美感覺儘管形式有所變化卻延續至今。例如宗達的藝術，其裝飾化與單純化更加高揚和凝聚了對象所具有的生命感。大和繪和琳派成為明治以後日本畫的巨大支柱，便

是不言而喻的了。²⁰

在自然的觀照中以裝飾性的形式表現，捕捉到了生命的躍動。是裝飾性與自然的生命感兩種截然相反的因素結合，這是我欣賞的美感。

第三種呈現方式：以礦物質流動技法，見圖 48-1、圖 48-2、圖 48-3、圖 48-4、圖 48-5、圖 48-6 作品。讓相同顆粒不同質地的礦物質或不同顆粒相同質地的礦物質，混合後產生粗顆粒下沉，細顆粒較輕浮在上面，粗細顆粒的礦物質相互交錯，層層疊色，畫面上自然形成痕跡也因堆積產生的凹凸表面肌理，反射出豐富色彩變化。再畫上梅花與鳥，工筆手法細細勾勒。

表現「暗香」作品通常創作過程是先寫生有了想法再構圖、然後將完成稿覆描在不同的背景上。有時先做小稿子、有時做色稿、有時直接畫在作品相同大小的紙上。主題是蜿蜒的梅花樹幹自然虯曲，形如遊龍，彎曲的老梅樹幹上常常長著青苔，卻也冒出許多枝的新芽，有種生生不息之感。

剛開始打鉛筆稿時將一朵朵梅花一一畫清楚；上色時感覺梅花花瓣被鉛筆搞侷限，無法表現出梅花花瓣的柔美。後來以寫意方式，直接將一朵朵梅花以不同方向、盛開程度、前前後後畫在畫面上，猶如畫龍點睛一般，仔細畫上特長雌蕊和短而多的雄蕊點上花粉。就顯得看到花瓣的柔美和聞到淡淡花香。一樣的礦物質媒材、一樣的題材，以不同表現技法的背景呈現，對於觀者有很明顯不一樣的感覺。

²⁰東山魁夷著，竺家榮譯(2001)。《京洛四季 美之旅》花山文藝出版社。51 頁。

第四章 作品解析

題稱：暗香〈圖 18〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本

尺寸：94.5x186cm

台灣的十月天，到海拔約 1,300 公尺的信義鄉尋梅，此時沒有盛開的梅花，和茂密的綠葉，獨留一棵鬱鬱蒼蒼老樹。恰可見梅樹原形，正如畫論提到「老樹枝怪花疏」，梅枝自然虯曲，形如遊龍，展現其凌霜傲雪的品性和疏影橫斜的韻致。

背景以墨加細顆粒礦物質打底，做出在暗夜裡的氛圍。再畫下蜿蜒曲折的樹枝，表現梅樹的生命力，想像長出梅花的样子。

圖 18 趙純妙 〈暗香〉，2015 年，膠彩、紙本，94.5x186cm。

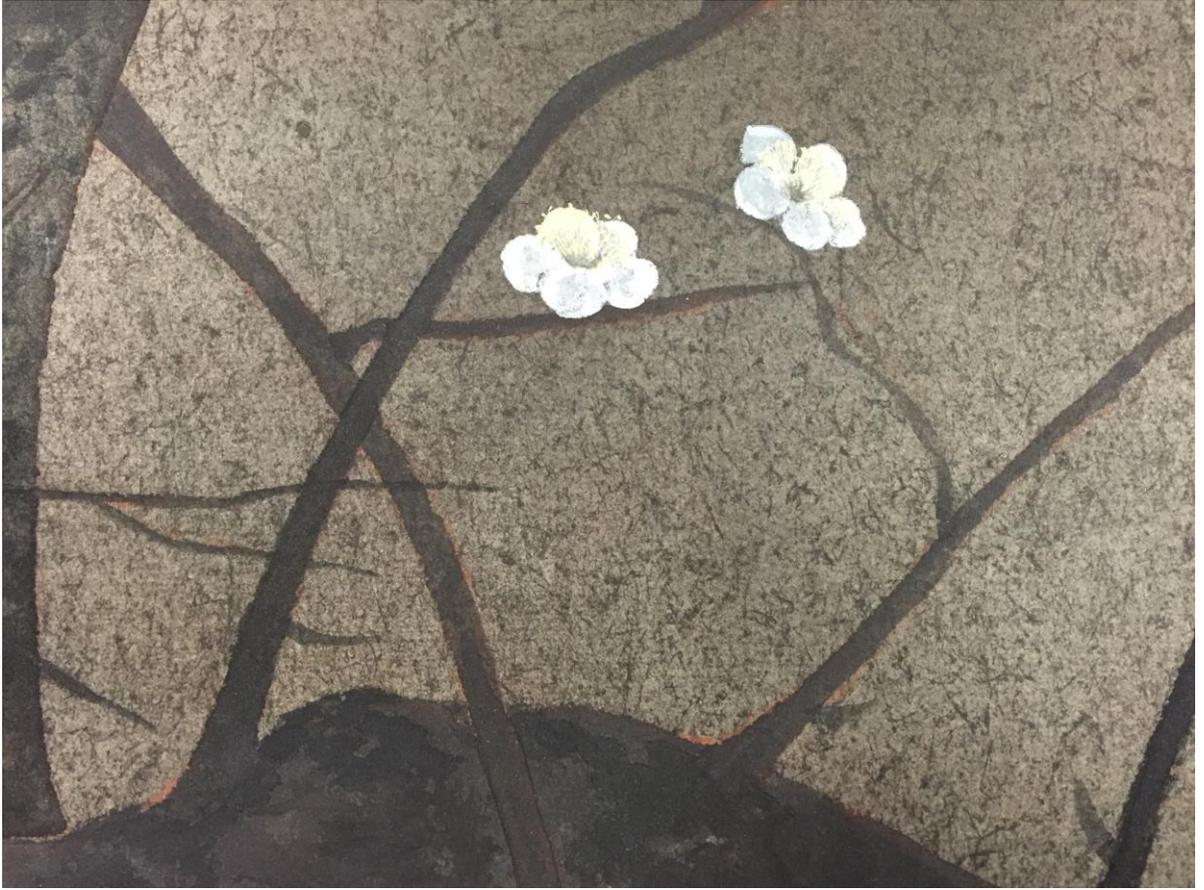

圖 19 趙純妙〈暗香〉局部，2015 年，膠彩、紙本，94.5x186cm。

題稱：清香霧鬧〈圖 20〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本

尺寸：94.5x177.5cm

姿態優美的老梅樹梅花正盛開，層層疊疊、深深淺淺的梅花朵朵盛開，優雅嬌羞的梅花穿著白色晚禮服，好似在暗夜裡舞會正悄悄要開始。空氣中瀰漫著淡淡清香。

背景以墨加礦物質打底，做出在暗夜裡瀰漫芬芳的氛圍。再畫下蜿蜒曲折的樹枝，表現梅樹的生命力，梅花的佈局是百般思量後確定位置，畫幾朵梅花稿，刻了印，先以壓印方法讓梅花在畫面上定位，之後每朵梅花都做深淺變化處理，朵朵招呼。

圖 20 趙純妙〈清香霧鬧〉，2015 年，膠彩、紙本，94.5x177.5cm。

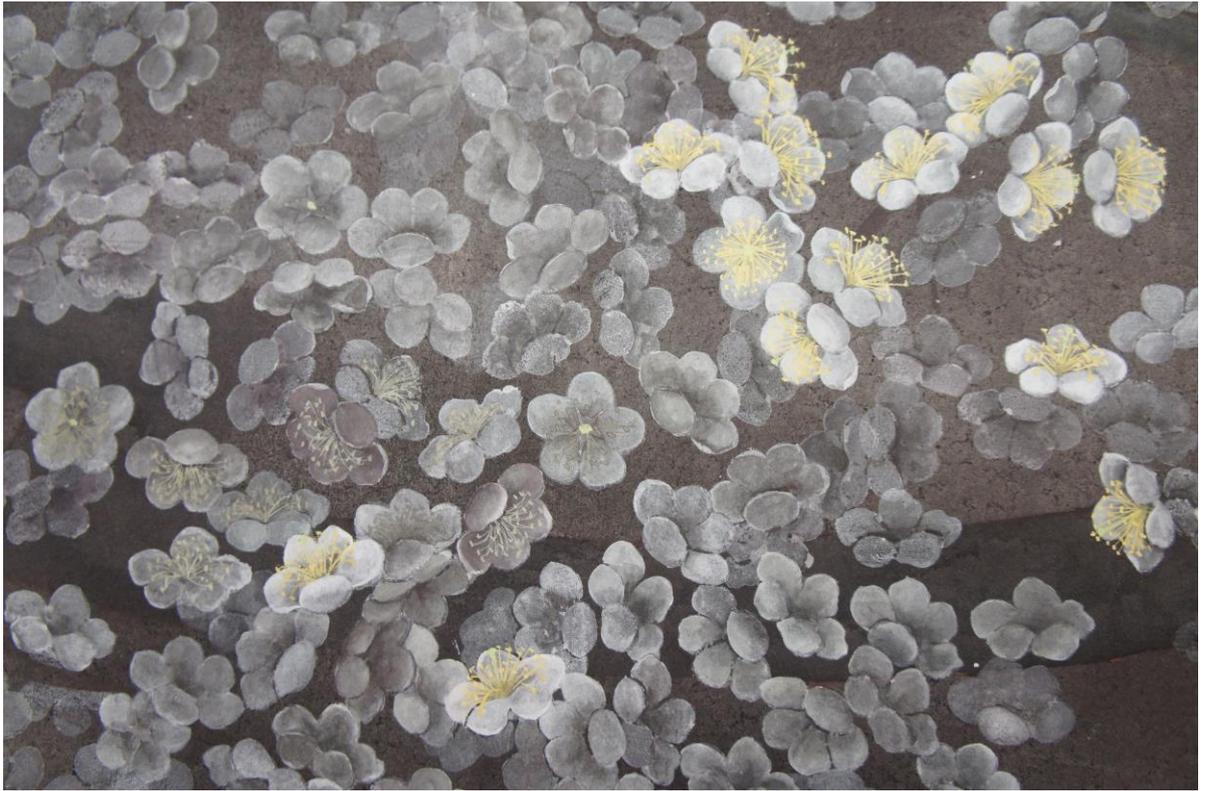

圖 21 趙純妙〈清香霧鬧〉局部，2015 年，膠彩、紙本，94.5x177.5cm。

圖 22 趙純妙〈清香霧鬧〉局部，2015 年，膠彩、紙本，94.5x177.5cm。

題稱：飛花迎春〈圖 23〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本

尺寸：92x177.5cm

賞梅最浪漫的是三五好友坐在梅花樹下，微風輕輕吹，雪白的梅花花瓣隨風飄阿飄，景象令人心醉。梅花開在冬末春初，當梅花飄落後真正的春天就來臨。

畫面背景以墨加礦物質打底，製造出水氣氤氳的氛圍，拉出空間的距離，希望讓觀者有更多的想像空間。讓樹幹在畫面正中間，蜿蜒曲折的粗樹枝向兩邊伸展，試著做出「立幹曲如龍，勁似鐵。」的感覺。由不斷飄落的梅花花瓣，可感覺超出畫面的細樹枝一定開滿梅花，並迎風搖曳著。

圖 23 趙純妙 〈飛花迎春〉，2015 年，膠彩、紙本，92x177.5cm。

圖 24 趙純妙 〈飛花迎春〉局部，2015 年，膠彩、紙本，92x177.5cm。

圖 25 趙純妙 〈飛花迎春〉局部，2015 年，膠彩、紙本，92x177.5cm。

題稱：月滿花香〈圖 26〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：88.5x177.5cm

在梅花園中躺在梅花圍繞的草坪上，聞著梅花散發出來淡淡花香，仰望著天空欣賞著花團錦簇，暗香疏影的梅花，皎潔的月光和梅花瓣的白相輝映著。如此園離塵囂，心無旁騖，整個人舒服的放鬆。

此作背景以墨加細顆粒天然礦物打底，在淡墨中微微透出礦物質如鑽石般光芒，增加觀者的想像空間。

圖 26 趙純妙 〈月滿花香〉，2016 年，膠彩、紙本，88.5x177.5cm。

圖 27 趙純妙 〈月滿花香〉局部，2016 年，膠彩、紙本，88.5x177.5cm。

圖 28 趙純妙 〈月滿花香〉局部，2016 年，膠彩、紙本，88.5x177.5cm。

題稱：永恆的愛〈圖 29〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：72x88cm

為了畫綠繡眼，在工作室養了一對，經常觀察牠們。發現在寒冷的冬天，兩隻鳥兒相依偎著很安心的睡著，有一隻習慣將頭整個塞進翅膀成為一顆球似的，然後緊緊依偎在同伴身上，模樣相當惹人愛憐；QQ 鳥的造型來源。

此作品背景以墨加細顆粒礦物打底，作出微微的變化，微微透著細顆粒如鑽石般的亮度，有著含蓄內斂的美感並增加觀者的想像空間。以黑底襯白花，讓人感受在夜晚聞到梅花散發出淡淡香氣。

圖 29 趙純妙 〈永恆的愛〉，2016 年，膠彩、紙本，72x88cm。

圖 30 趙純妙 〈永恆的愛〉局部，2016 年，膠彩、紙本，72x88cm。

圖 29. 題稱：恬靜〈圖 31〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：92.x177.5cm

我喜歡走進大自然，登山是我經常的休閒活動之一。一步一步往上走可見到迴旋起伏的山巒之間，山嵐雲霧飄渺，時而波濤洶湧，時而風平浪靜，感嘆大自然的美妙。在寒冷的冬天，兩隻鳥兒相依偎著，一隻睜大眼睛靜靜守候讓同伴很安心的睡著。雖有梅花瓣輕輕飄落，動靜之間仍有恬靜的氛圍。

圖 31 趙純妙〈恬靜〉，2016 年，膠彩、紙本，92x177.5cm。

題稱：綻放〈圖 32〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：72.5.x50cm

宋代林逋詠梅名句：「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏。」

在百花零落的冬天裡，獨有梅花特別妍美，盛開於小園中，成為最吸引人目光的風景。那疏朗的花影，淡雅的幽香，在昏黃的月色下，靜靜地浮動。帶著詩心賞花，平凡的生活風景也能變得鮮明優美如畫。

圖 32 趙純妙〈綻放〉，2016 年，膠彩、紙本，72.5x50cm。

圖 33 趙純妙〈綻放〉局部，2016 年，膠彩、紙本，72.5x50cm。

題稱：明月涌動〈圖 34〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本

尺寸：140.8x74.5cm x 2

以歲寒三友題材。以圖案式概念畫出心中的松、竹、梅。古拙而華美，有著圖案裝飾的效果，表現寧靜的感受。

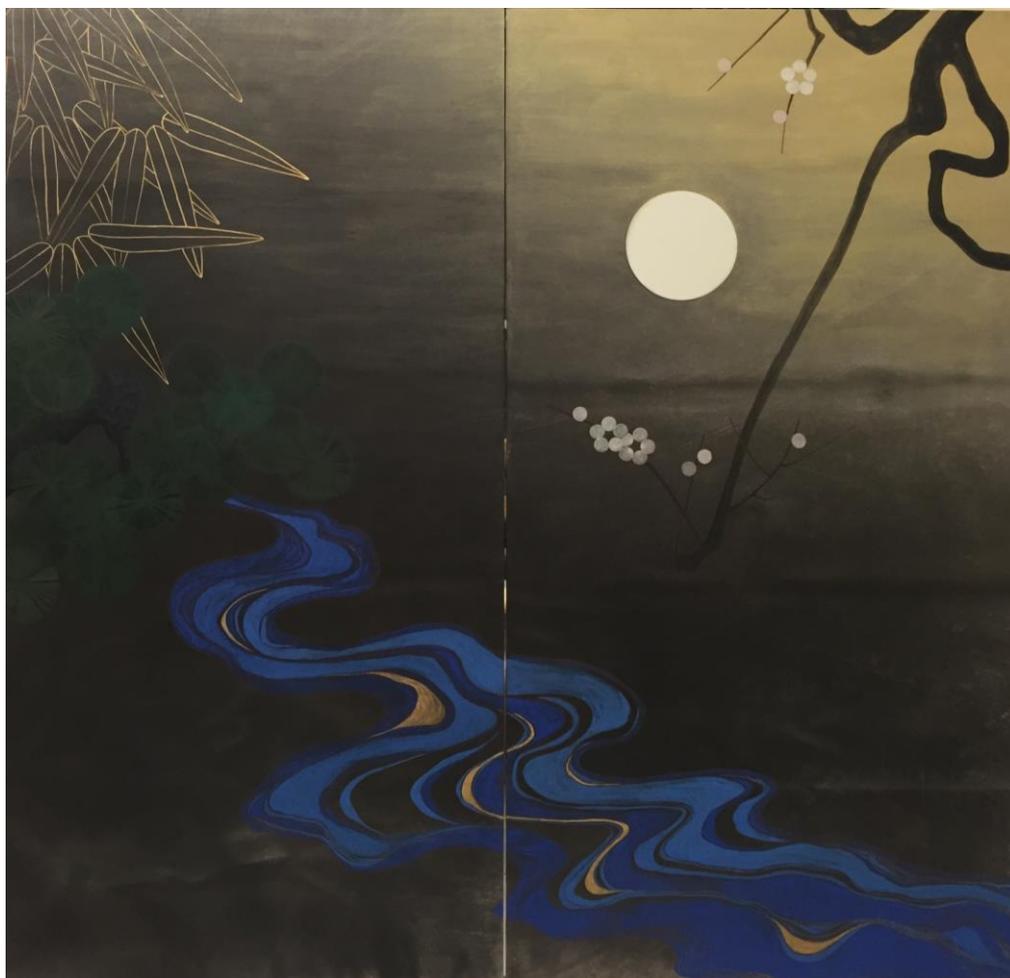

圖 34 趙純妙 〈明月涌動〉，2015 年，膠彩、紙本，140.8x74.5cm x 2。

圖 35 趙純妙〈明月涌動〉局部，2015 年，膠彩、紙本，140.8x74.5cm x 2。

題稱：淡香〈圖 36〉

年代：2015

媒材：水墨

尺寸：92x40cm

此作品以墨打底讓墨暈呈現背景若隱若現之感，畫面上兩株梅花，一白一紅、一上一下，有深有淺，呈現淡淡的香氣。

圖 36 趙純妙〈淡香〉，2015 年，水墨，92x40cm。

題稱：喜上梅梢〈圖 37〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本金箔

尺寸：72.5x60.6cm

這幅〈喜上梅梢〉，是我臨摹日本國寶尾形光琳的紅白梅屏風後，第一幅創作的作品，背景貼上華麗的純金箔，彎曲的老梅樹幹上雖長著青苔卻也冒出許多枝的新芽，有種生生不息之感，兩隻綠繡眼帶來了生趣。試著表現東山魁夷的觀點，自然觀照的細膩與優美典雅的裝飾性的美，同時又不失對象生命感的特質。創作此作品時是夏季，並無梅花可寫生，因此對於梅花的表現有不足之處。

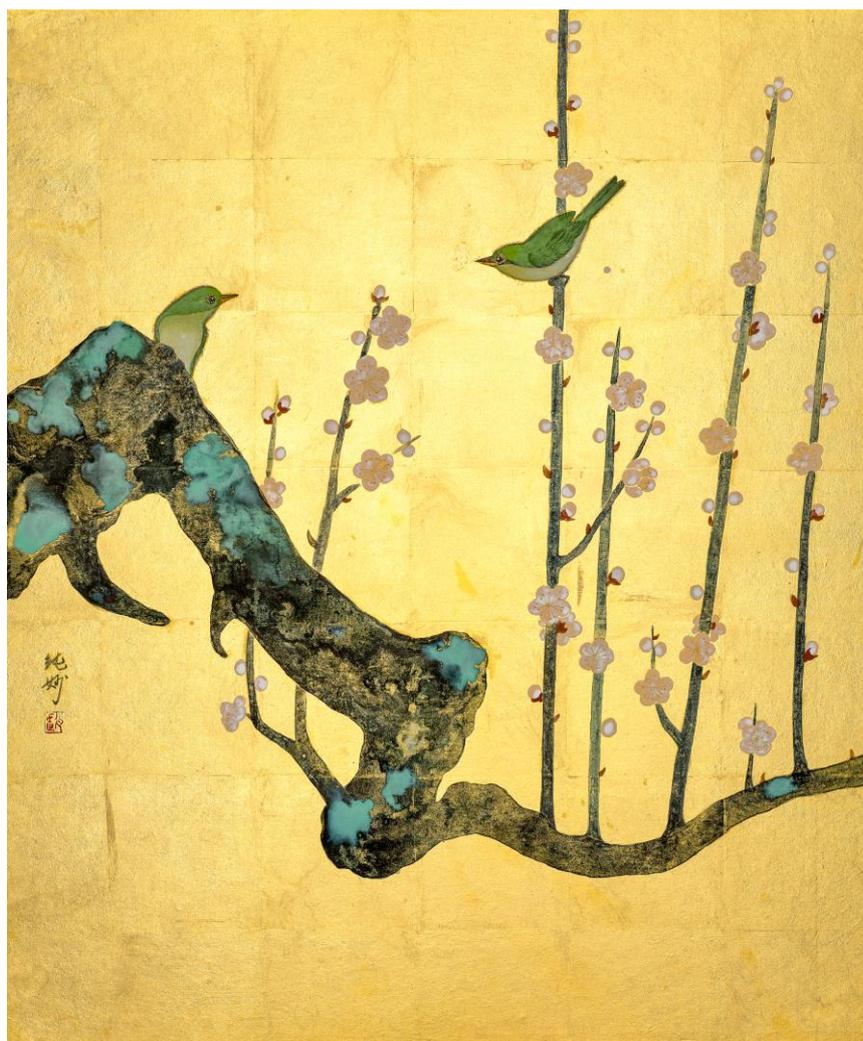

圖 37 趙純妙〈喜上梅梢〉，2015 年，膠彩、紙本金箔，72.7x60.6cm。

題稱：春韻〈圖 38〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本

尺寸：60x60cm

梅花是春天來臨最早報到的花，葉子已落光，更讓花兒們肆無忌憚的爭奇鬥艷，整枝梅樹呈現 S 形構圖，表現梅樹的枝幹美。一隻野外常見的綠繡眼站在枝頭，目光盯著一隻蜜蜂忙採蜂蜜，可望不可及，呈現趣味性的畫面。

背景貼純金箔，以撞墨法表現粗糙的梅樹的樹幹，在以礦物點表現樹幹上的苔蘚。借用日本琳派風格，寫實與裝飾性表現手法，於其中美感來自於對自然關照的細膩與優雅的裝飾性兼容並蓄。

圖 38 趙純妙〈春〉，2015 年，膠彩、紙本金箔，60x60cm。

題稱：春〈圖 39〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本

尺寸：45x37cm

以最簡單的構圖表現出梅花的枝條，新枝條與老樹幹形成對比。

圖 39 趙純妙〈春〉，2015 年，膠彩、紙本，45x37cm。

題稱：談心〈圖 40〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：90.9x60.6cm

此作品以歲寒三友松、竹、梅為主角，銀箔為背景，梅花以自然寫實手法表現，而老松則以裝飾性圖案來呈現，而竹子是以去除法提現出形體。這樣以不同形式與技法混搭創作出的作品。有意訴說來自不同家庭背景，個性相異的人也可相知相惜成為知心好友。

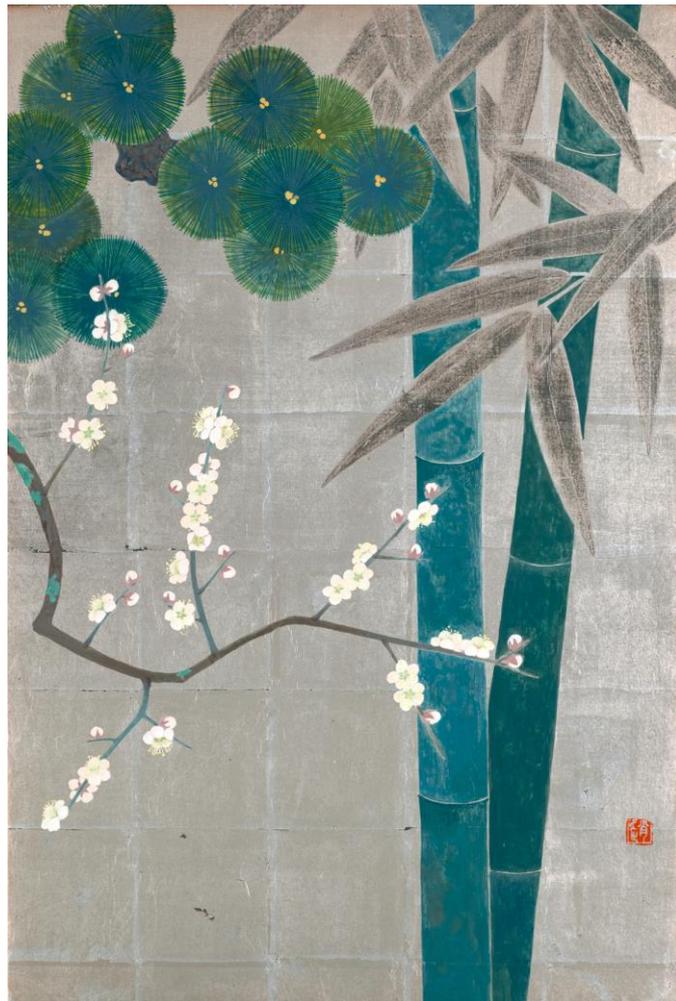

圖 40 趙純妙 〈談心〉，2016 年，膠彩，90.9x60.6cm。

圖 41 趙純妙 《談心》局部，2016 年，膠彩，90.9x60.6cm。

題稱：老梅樹與石〈圖 42〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本銅箔

尺寸：156x86cmx4

此為整張貼銅箔為底的作品，箔的色彩鮮亮奪目，其光澤會因光線變化形成一種抽象空間，與前景產生虛實空間互換的趣味。

前景一棵老梅樹，其樹幹姿態蜿蜒多變化，造型曲如龍、勁似鐵。老樹枝怪花疏嫩樹枝密花繁。梅花正盛開，微風輕輕吹，讓那雪白的梅花瓣隨風飄啊飄，感受一陣陣梅花撲鼻香。

圖 42 趙純妙（老梅與石），2016 年，膠彩、紙本銅箔，156x86cmx4。

此作品在展覽場時試著營造在梅花樹下賞梅茗茶的氛圍，就在一棵老梅樹一顆古石旁鋪上野餐墊，擺上一整組好茶具，泡一壺好茶。

此時有好友、好茶、好景，人生好美好！

圖 43 趙純妙攝影（老梅與石），東海大學藝術中心展場照片，2016 年。

圖 44 趙純妙 〈老梅與石〉局部，2016 年，膠彩，86x186cmx4。

題稱：落英繽紛〈圖 45〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：116.7x91cm

圖 45 趙純妙 〈落英繽紛〉，2016 年，膠彩、紙本礦物，91x116.7cm。

圖 46 趙純妙 〈落英繽紛〉局部，2016 年，膠彩、紙本，91x116.7cm 。

題稱：春曉〈圖 47〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本

尺寸：65.2x53cm

此作品以多色打底作為背景，形成多層次色彩豐富的背景，好似背後花團錦簇。蜿蜒的梅花樹幹長著苔蘚，在春天的早晨，一隻綠繡眼蓄勢待發，看準獵物準備起飛。表現大自然的景象。

圖 47 趙純妙 〈春曉〉，2015 年，膠彩、紙本，65.2x53cm。

題稱：紅梅與小可愛〈圖 48-1〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：25.8x17.9cm

圖 48-1 趙純妙 〈紅梅與小可愛〉，2016 年，膠彩、紙本，25.8x17.9cm。

題稱：枝頭鳥〈圖 48-2〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：25.8x17.9cm

圖 48-2 趙純妙 〈枝頭鳥〉，2016 年，膠彩、紙本，25.8x17.9cm。

題稱：粉梅與繡眼〈圖 48-3〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：25.8 x17.9cm

圖 48-3 趙純妙 〈粉梅與繡眼〉，2016 年，膠彩、紙本，25.8x17.9cm。

題稱：白梅繡眼〈圖 48-4〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本

尺寸：17.9x25.8cm

圖 48-4 趙純妙 〈白梅繡眼〉，2016 年，膠彩、紙本，17.9 x 25.8cm。

題稱：相守〈圖 48-5〉

年代：2015

媒材：膠彩、紙本

尺寸：17.9x25.8cm

圖 48-5 趙純妙 〈相守〉，2016 年，膠彩、紙本，17.9 x 25.8cm。

題稱：粉梅與森林精靈〈圖 48-6〉

年代：2016

媒材：膠彩、紙本

尺寸：25.8x17.9cm

圖 48-6 趙純妙 〈粉梅與小可愛〉，2016 年，膠彩、紙本，25.8x17.9cm。

第五章 結語

本篇論文主題以闡述「梅」為客觀的論述對象；而繪畫創作則是以膠彩媒材為主觀呈現。

「暗香」的暗，非暗或黑也。其實是形容梅花在寒冷冬天獨自傲然挺立，散發出淡淡的香氣，後被用為梅花的代稱。思維是由以下兩首詩而來：

宋代 王安石詠梅名句：「牆角數枝梅，凌寒獨自開。遙知不是雪，為有暗香來」。

宋代 林和靖詠梅名句：「疏影橫斜水清淺，暗香浮動月黃昏」。

「梅花」愈冷愈開花具堅忍不拔，不曲不饒的精神。就如我國在動盪不安的年代，不畏艱難不怕逆境的精神。另外梅花的三蕾、五瓣，象徵三民主義和五權憲法。因此在 1928 年將梅花正式定為華民國國花。自古「畫梅」這題材在東方已是傳統的題材，而西方繪畫中極少出現梅花的作品。東方的畫梅、詠梅、賞梅則不計其數。這可能歸究於地理、氣候、人文及文化各方面傳統上的不同，對梅花感受的程度不一。作品的創作形式則嘗試融合了西方寫實觀念與中國繪畫的筆墨元素。希望以水墨與膠彩這兩種媒材的特性融合於作品中。將這東方的傳統題材傳承，將現代多元元素注入東方傳統題材的創作，營造創新的局面也是未來個人將繼續深入探討的新課題。

創作以膠彩媒材畫梅的「骨氣」及梅的「香氣」為目標。「膠彩」顧名思義乃以膠兌彩。會選擇膠彩為創作主要媒材，是因為礦物質顆粒相互交錯層層疊疊反射，具有寶石般的光澤和透明感而產生雅致的色彩及顏色微妙變化，美艷而不俗。所謂：「人生朝露、藝術千秋」。礦物質顏料除了具美麗的外表外，更有抗紫外線的特性，因此作品得以保存長時間而不意褪色。

本論文「暗香」作品以三種形式呈現：

第一種：以墨加礦物為底

墨的歷史悠久，是東方繪畫中非常重要的媒材之一。多層次的墨底作品，墨韻營造一種無形的浩然之氣。墨裡加進礦物質，微微透著細顆粒如鑽石般的亮度，有著含蓄內斂的美感並增加觀者的想像空間。以黑底襯白花，讓人感受在夜晚聞到梅花散發出淡淡香氣。

第二種：金屬箔為底

金屬箔有著極為單純的顏色變化，又有著強烈的視覺感。箔與主體作出強烈而造形化的畫面，並運用虛實空間互換過渡的趣味，增加色彩及空間表現的可能性。展現自然觀照的細膩與優美典雅的裝飾性的美，同時又不失對象生命感的特質。

第三種：礦物質流動為底

以礦物質流動技法，讓相同顆粒不同質地的礦物質或不同顆粒相同質地的礦物質，混合後產生粗顆粒下沉，細顆粒較輕浮在上面，粗細顆粒的礦物質相互交錯，層層疊色，在畫面上自然形成痕跡也因堆積產生的凹凸表面肌理，反射出豐富色彩變化。

在不一樣的背景上，畫相同的梅樹和梅花題材，在創作的過程中，無論是色彩、造型、線條和空間的選擇與構思是不斷的跟作品對話而來。剛開始打鉛筆稿時將一朵朵梅花一一畫清楚；上色時感覺梅花花瓣被鉛筆搞侷限，無法表現出梅花花瓣的柔美。後來以寫意方式，直接將一朵朵梅花以不同方向、盛開程度、前前後後畫在畫面上，猶如畫龍點睛一般，仔細畫上特長雌蕊和短而多的雄蕊點上花粉。就顯得看到花瓣的柔美和聞到淡淡花香。

有人認為此系列畫作暗沉的畫面不似以往那些陽光開朗的作品，作品差異性頗大；我想這也代表是一種心境上及創作上的轉變吧！或許是 AB 血型加上生日又介於

牡羊座和金牛座交接，基本上就帶著矛盾的個性，骨子裡帶有一絲絲叛逆的基因，這些個性將呈現在我的創作，繼續磨合成長。

多年來從炭筆素描、粉彩、油畫，到膠彩創作，學習膠彩算算剛好十個年頭，以往的作品大多色彩豐富繽紛，偏暖色調。對於那樣的作品感到有些厭倦，想要突破自我，嘗試新風格。想改變就只有一條道路，就是不斷的嘗試和實驗。一幅成功的作品必定是在無數次繪畫過程才能得到；對我而言，成果不是偶然。本系列以梅花為主題的作品，我大膽嘗試以往少用的冷色調，以金屬箔為背景，在視覺上對比強烈。雖然目前尚未趨進完全成熟階段，但在創作程當中我找到了屬於內心某種未曾發現過的自我。

進入東海大學是我年少時的夢想，護專畢業後有五年的時間在台中榮總當護理師，東海大學和台中榮總中間隔著一條大大的台灣大道。一條路分隔了兩個完全不同的專業區塊，當時所在的服務單位恰巧面對東海大學校區，每每聽著東海大學的鐘聲，望向東海校區，整個校區像一座小森林，偷偷在心底許下願望；三十年後終於實現夢想。雖然之前已連續參加了十屆的東海膠彩夏令營學習，然而進入東海碩士在職專班後仍有「小金魚進入大海的感覺」，當真是學海無涯！

成長總是令人喜悅。除了必修的研究所課程外，還學習大學部的中國美術史、膠彩、水墨、書法和陶藝等課程，我像一塊海綿一樣不斷吸收新的知識，影響我的教授很多，很幸運地他們給了我很多創作上的養分。

最後，要由衷感謝曾經教導我的教授們；時光飛逝，細品人生，期許自己在未來的創作中找到屬於個人的創作風格，每天開出一朵美麗的花朵，滋養每個人的心靈。

參考文獻

(1) 引用專書

1. 王進祥(2004)。《中國美學史資料選編》。台北市：漢經文化事業有限公司。
2. 中島千波(1998)。《中島千波·花圖鑑》。東京都：株式會社求龍堂。
3. 江宏偉 (2003)。《江宏偉教學篇》。石家庄市：河北教育出版社。
4. 吳冠中著(2013再版)。《茶》。北京：中國青年出版社。
5. 李澤厚論著集(2015)。《美的歷程》。台北市：三民書局股份有限公司。
6. 李霖燦著(1997)。《藝術欣賞與人生》。台北市：雄獅圖書股份有限公司。
7. 李明賢(2004)。《台灣美術·膠彩畫專輯》。台中市：國立台灣美術館。
8. 林正儀主編(2015)。《品味故宮·繪畫之美》。台北市：國立故宮博物院。
9. 東山魁夷著，竺家榮譯 (2001)。《京洛四季 美之旅》。河北省：花山文藝出版社。
10. 胡雲鵬著(1997)。《談話·談談畫》。高雄市：名人畫廊。
11. 倪再沁著(2007)。《台灣美術的人文觀察》。台北市：藝術家出版社。
12. 唐張彥遠集：《法書要錄》(卷一)。
13. 《速水御舟》。1929年。山種美術館。
14. 詹前裕著(1988)。《彩繪花鳥》。台北市：藝術圖書公司。
15. 曹緯初、李淑英、林建同合編 (1984)。《梅蘭竹菊畫法》。台北市：藝術圖書公司。
16. 霍春陽 (2014)。《梅蘭竹菊(上) 歷代名畫錄》。江西省：江西美術出版。
17. 霍春陽 (2014)。《梅蘭竹菊(下) 歷代名畫錄》。江西省：江西美術出版。
18. 譚怡令、劉芳如、林莉娜主編(2010)。《滿庭芳 歷代花卉名品特展》。台北市：國立故宮博物院。
19. 《琳派美術館2 光琳與上方琳派》。日本東京：株式會社、集英社。
20. 尾形光琳筆(2002)。《國寶紅白梅圖屏風》。東京：MOA 美術館 東京文化財研究所編／中央公論美術出版。

21. 薛永年 (2012)。《故宮畫譜 梅花》。北京市：故宮出版社。
22. 〔宋〕宣和間官修：《宣和書譜》。楊家駱主編：《唐人書學論著 宣和書譜》影印（台北：世界書局股份有限公司，2008年）。
23. 〔清〕王槩等撰：見徐進業發行：《芥子園畫傳》（北京市：金城出版社，2014年）。
24. 〔清〕曹雪芹(1969)。《紅樓夢》。台北市：文化圖書公司。

(2) 引用網頁

1. 梵谷〈盛開的梅樹〉，年 <http://treasure.cgsh.tc.edu.tw/~cristal/w-cur/8730/about/ja.htm>
上網日期：2015/09/30
2. 維基百科<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/金農> 上網日期:2015/10/08
3. 元 王冕 〈南枝春早图〉鑑賞
<http://big5.huaxia.com/gate/big5/www.hxjw.cn/news/Article/szyl/ysgd/jpsx/201304/200323.html> 上網日期：2015/10/08
4. <http://ravenelart.com.cn/artwork.php?id=2730&lan=cn> 吳冠中〈雪梅〉-羅芙奧香港2011 秋季拍賣。上網日期:2015/09/30。
5. 台灣銀行發行一元硬幣
<http://slotto.com.tw/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=20565&start=50>
6. 梅知識-農業知識入口網
<https://kmweb.coa.gov.tw/subject/np.asp?ctNode=8097&mp=354>。上網日期：
2015/10/08
7. 梅花-維基百科 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%A2%85> 上網日期：2015/09/30
8. 汗牛書店 國寶紅白梅圖屏風-尾形光琳 <http://www.hanniew.com/C-SP01291.htm>
上網日期:2015/10/10