

東海大學美術學系碩士在職專班碩士學位

創作論述

指導教授:李貞慧 教授

研究生:張乃夫 撰

中華民國 106 年 6 月

東海大學美術系
碩士在職專班

張乃夫 君所撰碩士論文：

「山居情懷-張乃夫膠彩畫創作論述」

業經本委員會審議通過-----

碩士論文口試委員會

高永隆 (高永隆)

詹前裕 (詹前裕)

指導教授 李貞慧 (李貞慧)

系主任 張惠蘭 (張惠蘭)

中華民國 106 年 6 月 23 日

誌謝

感謝東海美術系研究所專班妥善的規劃學習課程，在充實的二年授課中成長、第三年是創作畢業展及撰寫論文，每天都充滿著能量與驚奇真是樂趣。年過半百才來東海進修，是幸福更是奇妙的恩賜，也特別感謝家人與親友鼎力支持，這也是人生難得的歷練體悟。

在受教期間師長們對於繪畫觀念、材料、技法的提示，淺移默化的引導，使我在繪畫創作上更能得心應手。更感謝我的指導教授李貞慧老師在創作觀念指正，並在課堂裏實際以不同媒介材料的運用做研習，還有詹前裕老師以不同流派繪畫風格做詳細的分析。倪再沁老師說：「物質越簡單越好，心靈就會越提昇…，作品必需要有情感有故事…」。在各位老師指導下，提升了個人對流派的認識與理解，影響到個人在創作時的思維、分析、彙整、使我在短期學習中建構一個繪畫秩序。尤其高永隆老師以打破傳統媒介材料的運用更加印象深刻。特別感謝美月、奕璇、雅芬、雪娥學姐們經常提供訊息，同學們彼此相互鼓勵共同研習，還有班上的同學文濱、冠安、純妙、淑惠、馨誼、姿瑩、淑萍經常聯誼訪視收穫良多。最感謝還是師長的諄諄教誨，學長姐同學的相伴鼓勵。

每個人都有自我的看法，以藝術的觀點而言，我喜歡簡單純粹。而在這短短研究所的學習中，有著以往從未接觸過的嘗試與知識，心靈的悸動難以言語。所幸師長的解惑與指導，能在這短暫創作的路途中引領我們。總之，謝謝師長帶領我們學習成長。

張乃夫 謹誌於

東海大學美術學系碩士學位班在職進修專班

中華民國 106 年 6 月

摘要

以「山居情懷」這個主題作為闡述論文的研究理念，把心中的幻想圖像或藉由實質風格來表現山水的精神，加入社會現實的矛盾現象及人心浮動的元素作為創作的動機思考，並確認本身在繪畫中各種符號圖像的代表意義與隱喻性的表達。

在第一章緒論中於描述研究動機及目的、且探討其研究範圍與方法，將過去所學習溶入思維上做個統合。在第二章裡，從文獻中探究日本繪畫風格與在台灣時代背景下的影響、以實質的意境作為基礎，及對近代藝術表現的思維脈絡。之後，透過第三章去剖析自己的創作理念及歷程，對大自然的省思與山水意涵做為詮釋，並在創作歷程表現與風格等話題的表達想法，藉由前人的經驗及體認，來闡述自我創作的思考論點與主題的切合性。第四章則是從實際的繪畫形式中，分析作品的表現風格及省思。而後以第五章結論做為自我檢視，整理。

【關鍵字】 山居、埔里、情懷

Abstract

The theme of "The mystery of mountains" is used as my research idea of the thesis, the fantasy picture image of my heart and the spirit of the ink printing by the real style, the contradictory phenomena of the social reality and the mindset change elements of the people's as the motive of creation idea. It self in the painting of each people symbolic images of the representative meaning and metaphorical expression.

In the first chapter, the author describes the motivations and purpose of the study, and explores the scope and method of its research, and integrates the learning in the past into thinking. In the second chapter, from the literature to explore the Japanese Gouache Painting style and the influence in the context of the Taiwan era, to the real mood as a basis, and the expression of modern art thinking thread. After the third chapter to analyze their own creative ideas and history, the nature of the reflection and the meaning of the landscape as an interpretation, and in the creative process of performance and style of expression of ideas, by the previous experience and body To elaborate the self-creation of the argument and the theme of the relevance. The fourth chapter is from the actual form of painting, the analysis of the performance style and reflection. And then to the fifth chapter to be myself- to view and in order.

目次

誌謝.....	I
中文摘要.....	II
英文摘要.....	III
目次.....	IV
圖目次.....	VI
第一章 緒論.....	01
第一節 研究動機及目的.....	01
一、研究動機.....	01
二、研究目的.....	02
第二節 研究範圍與方法.....	03
一、研究範圍.....	03
二、研究方法.....	04
第二章 山水意境.....	05
第一節 東山魁夷、郭雪湖的山水繪畫.....	05
一、東山魁夷（1908~1999）.....	05
二、郭雪湖（1908~2012）.....	09
第二節 埔里山居的情感思維.....	12
第三章 創作理念及歷程.....	14
第一節 山居情懷的思索.....	14
第二節 創作歷程.....	16
一、生活環境的描繪.....	16
二、創作材料的運用.....	18

第四章 作品分析	20
第一節 悠遊埔里.....	20
第二節 作品解析.....	22
一、山水系列.....	23
二、雲霧系列.....	45
三、湖泊系列.....	53
第五章 結論.....	64
參考文獻.....	66
一、引用專書.....	66
二、參考網站.....	68

圖目次

圖 01	東山魁夷〈山嶺湧雲〉,1998 年, 膠彩, 110.3 x151.5 公分.....	07
圖 02	東山魁夷〈白馬的森林〉,1992 年, 膠彩, 33 x 46 公分.....	08
圖 03	東山魁夷〈白馬的森林〉, 1994 年, 膠彩, 36.2 x 53 公分.....	08
圖 04	郭雪湖〈南街殷賑〉, 1930 年, 膠彩, 絹本, 134 x 195cm.....	11
圖 05	郭雪湖〈圓山附近〉, 1928 年, 膠彩, 絹本, 91 x 182 cm.....	11
圖 06	張乃夫〈禱〉, 2003 年, 礦物質顏料、鋁箔、紙本, 116.7×80.3cm.....	17
圖 07	張乃夫〈庭院深深〉, 2015 年, 礦物質顏料、紙本, 162.1×112.1cm.....	18
圖 08	張乃夫〈晨曦〉, 2014 年, 礦物質顏料、紙本, 90.9×116.7cm-----	26
圖 09	張乃夫〈晨曦〉, 2014 年, 礦物質顏料、紙本, (局部) 90.9×116.7cm-----	26
圖 10	張乃夫〈風和日麗〉, 2014 年, 礦物質顏料、紙本, 90.9×116.7cm-----	27
圖 11	張乃夫〈風和日麗〉, 2014 年, 礦物質顏料、紙本, (局部) 90.9×116.7cm	27
圖 12	張乃夫〈山中情懷〉, 2016 年, 礦物質顏料、紙本, 116.7×90.9cm.....	28
圖 13	張乃夫〈山中情懷〉, 2016 年, 礦物質顏料、紙本, (局部) 116.7×90.9cm.	28
圖 14	張乃夫〈黎明〉, 2014 年, 礦物質顏料、紙本, 90.9×116.7cm-----	29
圖 15	張乃夫〈黎明〉, 2014 年, 礦物質顏料、紙本, (局部) 90.9×116.7cm-----	29
圖 16	張乃夫〈夏日〉, 2016 年, 礦物質顏料、紙本, 116.7.1×90.9cm	30
圖 17	張乃夫〈夏日〉, 2016 年, 礦物質顏料、紙本, (局部) 116.7.1×90.9cm	30
圖 18	張乃夫〈山麗〉, 2016 年, 礦物質顏料、紙本, 90.9×116.7cm-----	31
圖 19	張乃夫〈山麗〉, 2016 年, 礦物質顏料、紙本, (局部) 90.9×116.7cm-----	31
圖 20	張乃夫〈雨後〉, 2015 年, 礦物質顏料、紙本, 116.7×90.9cm-----	32
圖 21	張乃夫〈雨後〉, 2015 年, 礦物質顏料、紙本, (局部) 116.7×90.9cm-----	32
圖 22	張乃夫〈白雲故鄉〉, 2015 年, 礦物質、紙本, 90.9×116.7cm-----	33
圖 23	張乃夫〈白雲故鄉〉, 2015 年, 礦物質、紙本, (局部) 90.9×116.7cm-----	33
圖 24	張乃夫〈日月重光〉, 2015 年, 礦物質、紙本, 116.7×90.9cm-----	34

圖 25	張乃夫〈日月重光〉，2015 年，礦物質、紙本，(局部) 116.7×90.9cm	34
圖 26	張乃夫〈旭日〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，116.7×90.9cm	35
圖 27	張乃夫〈旭日〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，(局部) 116.7×90.9cm	35
圖 28	張乃夫〈山巔〉，2015 年，礦物質顏料、麻布，22×27.3cm	36
圖 29	張乃夫〈山巔〉，2015 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 22×27.3cm	36
圖 30	張乃夫〈幽谷〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，116.7×90.9cm	37
圖 31	張乃夫〈幽谷〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，(局部) 116.7×90.9cm	37
圖 32	張乃夫〈山岳〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm	38
圖 33	張乃夫〈山岳〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，(局部) 90.9×116.7cm	38
圖 34	張乃夫〈山嵐〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm	39
圖 35	張乃夫〈山嵐〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm	39
圖 36	張乃夫〈和風〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8×40.9cm	40
圖 37	張乃夫〈和風〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 31.8×40.9cm	40
圖 38	張乃夫〈芒花季〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8×40.9cm	41
圖 39	張乃夫〈芒花季〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 31.8×40.9cm	41
圖 40	張乃夫〈十一月雪〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8×40.9cm	42
圖 41	張乃夫〈十一月雪〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 31.8×40.9cm	42
圖 42	張乃夫〈秋天〉，2016 年，礦物質顏料、麻布 31.8×40.9cm	43
圖 43	張乃夫〈秋天〉，2016 年，礦物質顏料、(局部) 麻布 31.8×40.9cm	43
圖 44	張乃夫〈悠然〉，2017 年，礦物質顏料、麻布，40.9×31.8cm	44
圖 45	張乃夫〈悠然〉，2017 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 40.9×31.8cm	44
圖 46	張乃夫〈秋風〉，2017 年，礦物質顏料、紙本，112.1×162.1cm	45
圖 47	張乃夫〈秋風〉，2017 年，礦物質顏料、紙本，(局部) 112.1×162.1cm	45
圖 48	張乃夫〈雲遊〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5×53cm	48
圖 49	張乃夫〈雲遊〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 45.5×53cm	48
圖 50	張乃夫〈路途〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5×53cm	49

圖 51	張乃夫〈路途〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 45.5×53cm-----	49
圖 52	張乃夫〈浮雲〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5×53cm-----	50
圖 53	張乃夫〈浮雲〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 45.5×53cm-----	50
圖 54	張乃夫〈眺望〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5×53cm-----	51
圖 55	張乃夫〈眺望〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 45.5×53cm-----	51
圖 56	張乃夫〈高峰〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5×53cm-----	52
圖 57	張乃夫〈高峰〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 45.5×53cm-----	52
圖 58	張乃夫〈悠悠〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，37.9×45.5cm -----	53
圖 59	張乃夫〈悠悠〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 37.9×45.5cm -----	53
圖 60	張乃夫〈靜〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7 cm -----	56
圖 61	張乃夫〈靜〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，(局部) 90.9×116.7 cm -----	56
圖 62	張乃夫〈恬靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5×53cm-----	57
圖 63	張乃夫〈恬靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 45.5×53cm-----	57
圖 64	張乃夫〈湖畔〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5×53cm-----	58
圖 65	張乃夫〈湖畔〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 45.5×53cm-----	58
圖 66	張乃夫〈幽靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，37.9×45.5cm -----	59
圖 67	張乃夫〈幽靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 37.9×45.5cm -----	59
圖 68	張乃夫〈悠閒〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5×53cm-----	60
圖 69	張乃夫〈悠閒〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 45.5×53cm-----	60
圖 70	張乃夫〈寂靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5×53cm-----	61
圖 71	張乃夫〈寂靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，(局部) 45.5×53cm-----	61
圖 72	張乃夫〈雲霧〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8×40.9cm -----	62
圖 73	張乃夫〈雲霧〉，2016 年，礦物質顏料、麻布(局部)，31.8×40.9cm -----	62
圖 74	張乃夫〈思〉，2017 年，礦物質顏料、紙本，35.×27.3cm -----	63
圖 75	張乃夫〈思〉，2017 年，礦物質顏料、紙本，(局部) 35.×27.3cm -----	63

第一章 緒論

第一節 研究動機及目的

一、研究動機

走到五十知天命的人生階段，擁有歲月與事業轉換的種種經歷，迄今能記憶的只有部分的片段，幼時年少那段天真無憂的日子，腦海中裡僅僅存留些許的影像，隨著年歲漸長，猶如雲煙消逝，漸漸地淡忘，過去的懵懂，不以為然的心態，而今回過頭來檢視所學，卻是微不足道。就此憶起年輕時期踏入社會的那般熱忱與衝勁，如今把它運用於藝術創作的研究，重拾年少就學時代的那股興趣與初衷。

筆者長久以來一直居住在山川圍繞的埔里小鎮，並從事庭園設計施作領域，對於好山好水情有所鍾，於是激起藝術創作的意念。如今在工作之餘，進入研究所作更深入的研習，盼引導藝術創作熱情及願望的實現。授課於李貞慧老師所見那藍色調山水作品系列，細膩質樸、壯麗穩重的氣勢，並且在顏料色調上的運用，更加燃起研究動機。而且在詹前裕教授的五色山那細緻筆觸、多彩多姿的色澤真令人讚不絕口。此時在高永隆老師以打破傳統媒介材料的運用，更使得在顏料上的研製並應用在創作中，以泥土礦石所製造的材料更使膠彩畫相得益彰呈現其特質，並且在膠的比例應用上也部分的調製。之後，在日本畫家田淵俊夫（Toshio Tabuchi、1941年生）的《日本繪畫技法》中，以礦物質顏料、灑箔等等技巧，層層疊疊應用材料，致使引發探索研究的動機。

藉著此次繪畫創作歷程，將過去所學，加入古今藝術元素，透過膠彩繪畫顏料表現，將這兩年來的學習成果，付諸於議題上。以探研繪畫之間各種符號圖像結合

與隱喻性的表達，來檢視個人對於美學思維上的認知及創作過程的成效。

二、研究目的

我所研究以山水為主題探究前輩對作品的描繪，其在藝術思維和創作表現風格的分析，及技巧與媒介運用上的差異。古代就利用以膠兌礦彩粉末繪製來記錄生活上的點點滴滴，雖然經歷千百年依舊鮮麗如新。此以膠賦彩的繪畫材料及其特性，這也是我想探究的目的領域。以遵循古法並藉由當代膠彩畫不同媒材及技法，進而透過繪材運用和特殊技法，創造出更寬廣繪畫藝術的可能性及其精神。藉以使我在繪畫創作上有所突破，並提昇繪畫創新的型態及藝術美學思想。如此也統括歸納以下目的：

- (一) 探究台灣膠彩畫的風格及技法，瞭解自己對創作歷程的脈絡認知，並檢視研討分析，進而提昇未來繪畫技法與創新思維省思。
- (二) 透過所學的藝術理論研究裡，將其概念應用於創作之中，並驗證過去與現代繪製作品的相關性，藉此在日後作為創作思考上的依據及改進的方針。
- (三) 以研究媒介材料及技法運用創造出不同詮釋膠彩畫的可能性，從嘗試各式各樣變化中發展出屬於自己的符號，並驗證已認知繪畫技術與材料的運用，更確認創作研究後的肯定性。

第二節 研究範圍及方法

一、研究範圍

此論述所研究討論的範圍分為：探討畫家創作風格的表現、創作題材主要意識形態及繪製媒材運用等方向。

- (一) 時代背景的不同、創作者的個性思維與個人的喜好，都足於影響到作品特有的表現風格。從台灣美術史中由於世代環境思想的差異造就時期性的創作表現。論膠彩畫應回歸到日治時期，在當時生活環境、情感、思想、創作技法種種因素，却是奠定台灣美術史的首頁，這也是我研究學習的理論基礎。
- (二) 山川流水是我此次創作的題材，開門見山是每日生活起居朝暮相隨的環境。用此來描繪大自然之美及對這塊土地情懷的詮釋，以透過山水作品來表達故鄉情懷。觀察其春夏秋冬節氣的變化，黎明晨光、黃昏暮色、夜幕低垂等的風土人情。
- (三) 膠彩畫基本以動物膠、礦物、金、銀……等等為主要媒材，而化學成分有氯化鐵、碳酸鈣、矽……等等元素。從研煉澄汰分類形成可用的材料，之後繪製在紙、木板、布、絹等。媒材的研製應用，膠與礦物、紙的互動關係所形成的肌理效果，這也是研究其一，並將作品成效作為研究討論對象，研究分析的方向及範疇。

二、研究方法

藉由過去所學的認知知識理論，依個人學習經驗來探究台灣美術史料中的藝術發展過程，閱讀各類不同領域的創作理論書籍，與參觀展覽作品找出的脈絡，將吸收學習做為創作上思維的依據，並在史料的蒐集中深入研究其理，分析解剖意涵，有系統歸類，進而在創作上做為思維參考，更了解自己在創作的方向，之後發展出屬於個人的符號。基於以上的論述理念歸納如下：

- (一) 寫生觀察法：素描是在訓練觀察能力，如果不是現場的靜物或風景的寫生。那能訓練出對空間的觀察能力。從寫生中體會色彩的變化，對於光線、色彩、環境色…提升觀察能力與自我思考的能力，這般是需要時間去學習與琢磨的，在於寫生基礎經驗為前題，做為創作思維的準則。
- (二) 材料分析法：在中國古代唐朝張彥遠所著的《歷代名畫記》中，記載了膠彩畫使用鹿膠、鱉膠、牛膠作為媒材。顏料來自天然礦石研磨而成的粉末，依粗細、顏色濃淡、質感等層級分類。基底繪材種類有很多，目前常用紙、絹為主要。做為在材料上的分析，就此以麻、楮為素材自製紙張，搭配研磨礦石及洗滌澄汰細緻的紅土，做為材料分析，調配動物膠的比例探究其粘著力與強度。
- (三) 文獻探討法：文獻探討以參考閱覽相關學科的資料及書籍，仔細檢視它們的邏輯、推論、佐證，加以整理歸納，並且以參照不同時期的作品分析研究作出合理解釋。引用構思建立研究假設的架構，建立研究參考依據。

第二章 山水意境

第一節 東山魁夷、郭雪湖的山水繪畫

早期以國畫工筆為主要的創作表現，却也無法滿足心中的創作慾望。之後接觸到膠彩畫從此踏入創作學習的領域。山水便是此次創作的主题，藉以山水來描繪對山林的情懷，並檢視個人在繪畫的風格與思維。

十九世紀末日本殖民台灣引入東洋畫是現今稱為膠彩畫，因此一般而言膠彩畫來自於日本，而在日本畫家以山水創作做為主题者不勝枚舉。如東山魁夷（**Kaii Higashiyama** 1908~1999）、橫山大觀（**Yokoyama Taikan** 1868~1958）、大野俊明（**Toshiaki Ono** 1948~）……等，大多將目睹的山川所感受的意境描繪出來。在日治時期，一群熱愛藝術的畫家，如陳進（**Chen Jin** 1907~1998）、林玉山（**Lin Yu-shan** 1907~2005）、郭雪湖（**Kuo Hsueh-hu** 1908~2012）被稱作「台展三少年」。雖然他們留學日本學習却將台灣的元素描繪出屬於台灣的風土人情，細膩刻畫出台灣味的膠彩畫，形成了屬於台灣藝術風格。這也深深的影響到我創作意念，依前輩的繪畫風格色彩的運用來探究學習，期盼啟發創作的思維，創造出台灣膠彩畫的藝術美學。

一、東山魁夷（**Kaii Higashiyama** 1908-1999）

東山魁夷（1908-1999）日本風景畫家、散文家。1908年7月生於橫濱。原名新吉，畫號魁夷。1931年畢業於東京美術學校。1934年留學德國，在柏林大學哲學系攻讀美術史。

在藝術風格其風景畫以西方寫實的眼光捕捉日本情調之美，善於表現未經現代文明污染的純潔的大自然。他的作品在保持平面性的同時增強空間感，在裝飾性中

抒情寓意，格調高雅蘊藉，充滿詩情哲理，透著淡淡的傷感。他大膽探索，用西畫技巧和表現手法改進日本畫，使日本畫在保持平面性的同時增強了畫面的空間感。他的風景畫中不出現人物形象，卻蘊含著深刻的人生哲理和對人生的強烈情感。東山曾說：在自然風景之中，我感知作為天地根源的生命的躍動，可見東山魁夷以虔敬，謙遜的宗教感情對自然，生命，人生的認識滲入到風景畫中，達到忘我，無我之境。他的風景畫典型地代表了日本民族的審美特點：沖淡，自然，含蓄。展現出禪宗的深刻影響。東山繪畫之美，美在淡雅與靜寂。清澄的靜寂中蘊藏著幽深的內涵，濃郁的韻味強烈撼動人心。一種對自然和人生的深深依戀和淡淡傷感。而在絢爛之極復歸於平淡。這不就是人生哲學及美學精神最高境界。¹

我在東山的畫作裡深深感受到，看著自然的心會被迅速融入，取而代之的是發自內心深處對大自然由衷的崇敬，發現大自然是如此美。在〈山嶺湧雲〉（圖 1）² 雲從山谷間湧起升向山嶺，水從嶺上流瀉谷底。深山的靈氣伴隨雲和水流，極其生動在藍色中，周圍風景不知不覺..融入傷感氣氛，而那樣生機勃勃的森林樹木是那蔥郁，壯觀。〈新綠葉的小徑〉（圖 2）珍惜與自然風景的邂逅相遇.....將人生看作旅途的心。意味著不僅只有時間流逝，是世上存在的萬物都在流淌著與消失中，此也誘發懷舊的鄉愁之路。所以，他的作品總是顯得格外寧靜，在寧靜中感受到大自然的動的生命。有種清新如水、純靜之美的感覺，並彩繪出優美的抒情氛圍，及求美的心建立在對鄉土的愛和情感上。在〈白馬的森林〉（圖 3）這是心靈深處的森林。誰也無法探視觸及的幽遠之地是那麼柔美易碎的純粹感覺。這樣幻想性的作品以優雅抒情筆調，給人領悟到大自然的神秘，有種靜謐而舒暢的慰藉，感受到森林的純潔又慈愛的溫暖。以藍色森林為背景，森林之間隱約出現一匹白馬，像是要走進觀者的心裏，又像要消失在幽深的叢林。參差的樹枝，錯落重疊更顯得空間的寂寞，

¹東山魁夷 《風景との対話》 新潮社 1990 年 第 38 刷 p. 89

²圖片來源：<https://www.youtube.com/watch?v=xynL54sj4e4>

又營造出整個畫面的幽深。縱觀他一生的作品，可以感受到，畫裡永遠保持著少年般的清澄純淨。

我認為我的作品與東山的作品中有類似的相同點。例如，象徵性、裝飾性和構圖的對稱等。東山以虔敬宗教信仰的情感，對自然的生命、人生的體悟融入到畫作中，達到忘我、無我的境界，造成這樣的主要源自於他內心祈求安寧的平衡。以裝飾性的筆調來描繪出寂靜、幽玄，使人激起對故鄉的懷念，昔日朝暮相隨的山川流水。這也是我對東山畫作最大領悟，故此次以概念式創作來描述故鄉情懷，期使畫面呈現出無比的純粹感、單純化、形式性。却能強烈感受到山林的生命力的，於山居生活也深深地浸潤我的思維，及對大自然的美而感動，這一切將是我在思維上最大轉變及對大自然生命的感悟。³

圖 1 〈山嶺湧雲〉, 1998 年，膠彩，110.3 x151.5cm

³ 資料來源：<https://kknews.cc/zh-tw/culture/oyovbqp.html> (2017. 6. 30)

圖 2 〈新綠葉的小徑〉, 1992 年, 膠彩, 33 x 46cm

圖 3 〈白馬的森林〉, 1994 年, 膠彩, 36.2 x 53cm

二、郭雪湖（1908—2012）

郭雪湖，原名金火，生於台北大稻埕。應屬自學成功的畫家，由母親陳氏獨立撫養長大，十六歲時由母親帶引拜蔡雪溪為師，他並為郭氏取名「雪湖」，教授其描繪觀音、帝君等神像及裱褙的技藝，開啟了郭雪湖走向藝術之路的大門。

影響郭雪湖一生重要的人物還有日籍畫家鄉原古統（1907~1965）。在才華、努力與機運，第一屆「台展」東洋畫部入選的台灣人居然是默默無名的三個年輕人林玉山、陳進與郭雪湖。一夕成名，「台展三少年」的美名不脛而走。〈南街殷賑〉（圖4）描繪迪化街商店林立，人潮來往的熱鬧景象。郭雪湖以頗具鄉土特色的黃土、紅、藍、綠等色系為其色調。配上招牌與市井人物，饒有鄉土民俗風味。郭雪湖在描繪迪化街樓房時，發現若依實景之二層入畫，則會顯得上半部空虛處太多，不夠熱鬧，因此為畫面的效果需要，整條街再加高了一層樓。台灣的鄉土人情和風景名勝，就是他的創作題材，特別是他從小生長的大稻埕，此作品就是大稻埕的風華年代，描繪霞海城隍廟前熱鬧的街景，廟口人來人往的人群以及五彩林立的各式招牌，大稻埕囝仔用畫筆彩繪的，正是大稻埕最豐富的繽紛歲月。⁴

在繪畫創作的過程中構圖是重要，從聚散、賓主的結構關係也造成了整個畫面平衡感。郭雪湖為了畫面上的需要，以增加的方式來達到作品的虛實。之後形成我減法的思維，以簡單的構圖來製造出飽和畫面的整體性。而郭雪湖的作品以風情民俗作為題材，頗具有本土性的特色，描繪出在地情懷。致使領悟到本土繪畫精神，也讓我在山水創作中流露出濃濃的鄉土情懷，描繪故鄉山川的美及對這塊土地的情感。

⁴資料來源：http://www.365-artist.com/hot_cg2150.html 台灣藝術家（2017.5.8）

在〈圓山附近〉(圖 5)⁵用細緻典雅的膠彩為素材，用縝密的筆觸、嚴謹的構圖和細微的用色來畫台灣特有的山林綠意，直接以田園實景入畫、樹木、農作物，盡屬綠色。以礦物質石綠色系顏料表現出綠色的多樣變化，並完成統一性而使其表現自然生動。作品中又有著唐宋時期的青綠山水，卻展現出屬於台灣特別的風格。這也是我學習追尋的目標。他融合東西方繪畫技巧，畫裡呈現的卻是本土民俗風情，畫出實實在在的台灣在地精神。以青綠色繪製厚實的立體感，描繪出樸拙敦厚的在地風情。深深理解到以生活環境為題材更能夠描繪出民俗風情，真實的創作出屬於在地人文地理。⁶

⁵ 圖片來源：台北市立美術館

⁶ <http://www.thinkingtaiwan.com/content/5249> (2017. 6. 20)

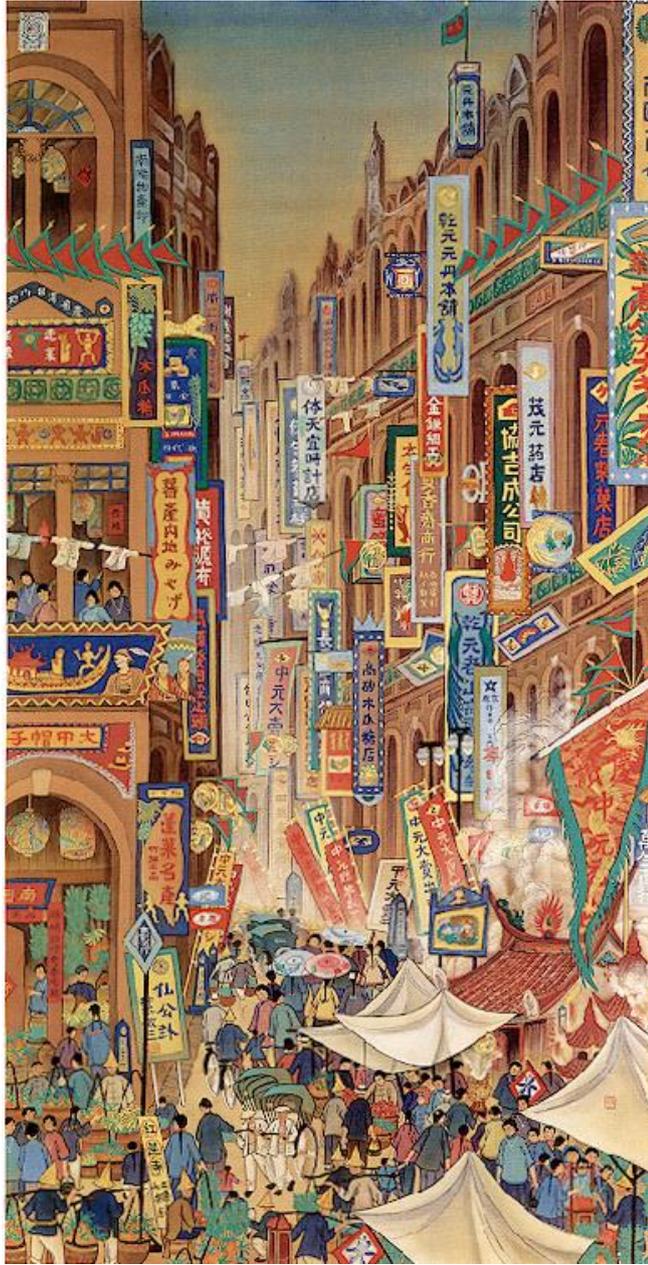

圖 4〈南街販賑〉，1930 年，膠彩，絹本，134 x 195 cm

圖 5〈圓山附近〉，1928 年，膠彩，絹本，91 x 182 cm

第二節 埔里山居的情感思維

環境的快速變遷影響到人類思想上的轉變，在當代社會資訊發達，全球資訊化的情況下，致使弱勢族群失去了原本固有的文化，也因此改變了人們生活習性。是現代資訊文明奪走傳統，還是人類改變了這個環境？在文化藝術理論上藝術是隨著生活環境而塑造出創作思維。多元化的社會是藝術創作的百家爭鳴表現，也是瞭解環境描寫世事追求自我價值觀的最佳表現時機，總之生長的地方正是我創作的泉源，影響思維與風格，透徹的觀察環境才能創造出有生命有內涵作品，旅居山城四面群山環繞即是此創作論述的寫照。

在埔里山居的早晨雲霧瀰漫，帶著詩情畫意恬靜祥和的氛圍，使得內心對這故鄉充滿愛憐。悠靜的山居生活也沉澱了心中的污穢，秋天時分在山林之間點綴著五彩繽紛的景緻，讓山巒充滿溫暖與柔美。而在徐徐微風蕩漾水面的湖光山色却安定了思維的情緒。如今藉由寫生的觀念與技法表現，來創造出充滿象徵性意義的空間。此論述中以純粹、簡單的、單一的色調、獨立的山丘作為創作思維主軸。從視覺中去感受泥土的芳香，人文地理美好的景象，進而做為思想的範疇。在藉由心中意念來領悟人生的真理，透過信念與意境轉化製造震撼的創作。

東、西方文化因本質的不同，在創作的切入點也因此有所不同。安德烈·布荷東（Andre Breton 1896-1966）名言：「美麗騷動的，不然就不算是美」。我想「美」是有靈魂、有生命、有情感，會受感動的事物。那是一種奇妙的感覺，更是生命的泉源生活中的潤滑劑。但繪畫創作藉由各種基底材紙、絹或木板上，將所感受到的生活忠實呈現成一畫面，並藉由構圖及色彩的整理，呈現我對埔里山林的觀察與感受。

從傳統到現代美的事物就帶給是不斷的刺激和體悟，歸納剖析是環境、學習轉變的原由，如前輩們在時勢衝擊與影響之下思維上就有所差異，每個人表達方式雖不同，但這即是每個人對事物看法的詮釋，那該是當下對景象一種情感的記憶。

深深領悟到創作應俱生命，沒有走入其境，難於理解真諦，所以觀察自然是創作的首要。尊重自然並與大地合而為一，以敬畏謙卑的態度相對，藉由萬物生命去體會與感受，視山川流水、草木一切為生命共同體，進而達到氣韻傳承的藝術境地。總之美在心中，美在眼前，這是我創作思維最大的改變。

此次以山為創作主要題材。林林總總揣摩與學習中深深影響到創作美學概念，我想美好的描繪應建立觀者有種感動、新鮮感，在瞬間的變化中描繪其精神內涵。繪畫一直是時代文人雅士對傳統生活體驗做最有價值的藝術表現，有藉於此以台灣前輩創作作為時代性的討究，其歷史性、社會環境、價值觀之探討皆可影響人們對美學素養的構思，並且由作品中認知與了解世代背後之時空以形成未來意境之美學文化。

繪畫時並不僅考慮其美學問題而已，還要考慮作品能否表達一些深刻的意涵及內容的故事性。敘事意境氛圍詮釋當時之文化歷史論述。畫家創作不論其實際動機！都會寄於融入其中感情，以樸實的描繪技法和樸素的創作思維，將生活上所看到的記錄下來，如此才會有一種感動人的情景，美學的意境。同時透過繪畫方法述說作為其時空記錄及美學文化，才具有藝術美學價值性。

第三章 創作理念及歷程

第一節 山居情懷的思索

自幼出生於窮鄉僻壤的南投縣中寮山區，每天與山林為伍可說是典型的「山頂囡仔」。幼小時常與父母親下田耕作，上山砍柴，務農也成為家計生活的來源，懷念著與兄長在田埂中遊戲追逐，溪河邊捕捉魚蝦，用小青蛙釣大青蛙，經常提竹籃帶著滿懷喜悅的心情回家。在夕陽餘暉乘著水牛回家那是我最懷念的情景。泥土的芳香、清澈的溪流彷彿歷歷在目，依然深深烙印在心中。這是我小時候成長的地方，也是自己與這塊土地的山川流水最親近的開始。

在 60 年代中離鄉背井在省立學校就讀上學雖減輕家裡的負擔，但也漸漸的疏離生長地方。每當假日返鄉幫忙農務總是格外的輕鬆，心中渴望著那稻香、土香充滿溫馨祥和的氛圍，享受在山林中的寧靜，徐徐微風、鳥語花香的景緻。在山林中晨昏是最美的，早晨朦朧雲霧帶著詩一般的美是難以言表。以簡略的構圖來描繪寧靜的湖泊、幽閒的行雲。讓畫面感受到祥和、平安與純樸善良的氛圍。就此以「山居情懷」來描繪純淨優美的自然風光，也對這塊土地的感動與懷思。

繪畫是在表達人的思想、感情或是一種想像，是創作者對當時所意會到的內在傳遞。事實上作品均反映著實際生活環境與社會關係，其描繪範圍是廣泛的。一位藝術工作者是不能夠閉門造車，遊歷就是到各處觀察事物在溶入畫作中，也讓作品能對環境、生活、社會有所啟示，這應該是每一位工作者的責任也是藝術創作的本質。每幅作品本身都是一則故事，是另一種言語的表達。深入文化瞭解地理人文是藝術創作不可或缺的。

自然界的花草樹木山川流水，都讓人流連忘返，本著浪漫主義的意識形態相互結合，於傳達內心情感和思緒，是這次創作論述的重點。以單純的構圖使得畫面有意境、含蓄的呈現出柔美溫馨的景象，並且無高超的技法、結構或筆墨，展現山水真實的精神底蘊。美麗的花草和山川是賞心悅目的，希望用色彩、線條、形態構築一個具有象徵意涵的作品，讓觀者也能有所體悟。

第二節 創作歷程

一、生活環境的描繪

長久以來都居住在高山林立的埔里山城，故對山水有著深厚的情感，山水便是我創作描繪的對象。經常遊走於鄉間小路以寫生記錄風光明媚的山川。

創作是經驗的累積，除了寫生方式來描繪景物外，遊歷觀察而後創作的方式是我常用的過程。早期使用的方法以墨線畫出輪廓，再用淡墨渲染立體感、以顏料及各種技法畫出明暗向背。而今以礦物厚塗的方式突破以往的創作模式。讓畫面顯現出渾厚感，營造新的視覺效果，建置新的美學思維。從歷史背景及沿革中許多作品都描繪當時生活環境，所以山水乃是此次創作的主軸，以樸實簡單的結構讓觀者有美在心中，美在眼前的新體驗。

2003年在東海美術系學分班學習，正規接觸膠彩畫開啟膠彩不同技法的表現及媒材的認知，在也不拘泥於傳統工筆渲染方式。如〈禱〉(圖6)當時作品，以胡粉厚塗，定稿著色，十字架撒铝箔呈現其亮度與質感。而後在膠、礦物、水干、貼箔、灑金、揉紙等等的應用，使得創作上有更多表現，讓畫面呈現多樣化。一直到2013進入東海美術研究所在職專班膠彩畫組研讀，在各位老師指導之下開拓了視野，對膠彩更深一層的領悟成為學習方向及範疇。就在山水系列作品創作過程中更加瞭解到，藝術應該忠實的表現，以豁達的態度發揮到淋漓盡致。

山水的創作大約在2015年，經老師的建議可畫埔里的好山好水，始得我對山水的敏銳度增強。一時也茫然不知所措不知如何下筆，從未畫過又不是學院出身。所以遊山玩水觀察其變化便是我的功課。在仁愛高農教學期間是我體會最深刻，早晨

開車往霧社行駛雲霧繚繞美不勝收，白雲陪伴在埔社公路奔馳著，翠綠山水使人心曠神怡心情格外的舒暢。如作品〈夏日〉(圖 12.) 中就是描繪當時所見，白色的梧桐花在山頂間綻放著點綴出山的氣質。

在山水系列的創作中以山、雲、湖泊為主要元素組合。日月潭的風景家喻戶曉嚮譽國際是眾人皆知。從早晨到黃昏，細雨綿綿的場景真令人嘆為觀止。如作品〈靜〉(圖 34.)、〈湖畔〉(圖 36.)、〈幽靜〉(圖 40.) 等等都是顯現出平靜、安祥、和平的氣氛。簡單的草稿勾勒線條組織畫面的空間感，同時創作不同圖騰同時彩繪，在推壘出層次感。總取截於最美的景象，塑造出另一空間。是記憶、投射或是一種想像力，該是轉換心情來創造出想像情景。做出屬於自己的空間來傳遞美的畫面，並襯托屬於自己的符號與主見。

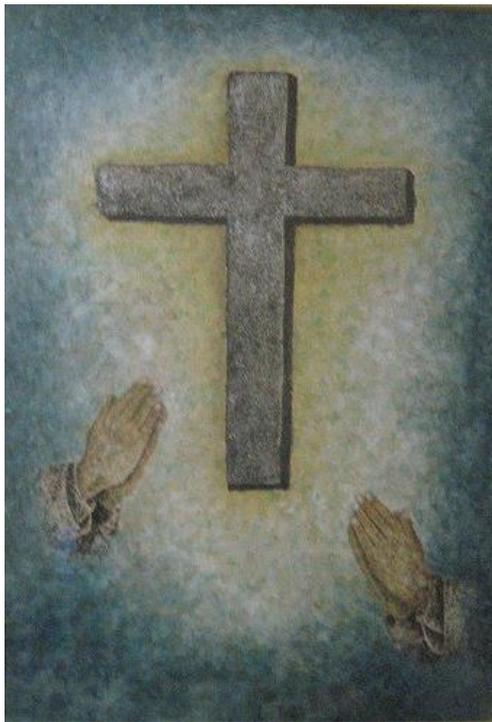

圖 6. 張乃夫〈禱〉，2003 年，礦物質顏料、紙本，116.7×80.3cm。

二、創作材料的運用

繪畫製作基本以礦物質顏料、動物膠、紙、麻布為主要材料。就此研製在繪畫創作上的可能性。

- (一) 天然礦物質顏料優美質感的特質色澤，顯現出膠彩畫的高雅柔美。礦物彩取之不易價格昂貴，因此筆者撿起色澤純淨白石做為材料，並且洗滌紅土使用在作品上。此法大多應用在打底、厚塗上，或是需要的色澤中。如〈庭院深深〉(圖 7.) 中，以紅土打底，牆面、石頭則以自製研磨礦石之後所繪製，以來呈現粗獷渾厚的效果。地面以鋁粉刷染，使得畫面上有濕潤的感覺。讓月亮與石頭的對話更顯得神秘感。

天然礦物質材料的取得以 2~3 硬度較適合手工製作，首先以破石機打碎約拳頭大小，再以榔頭敲碎至芝麻顆粒大小，經研磨篩選粗細。最後以磁鐵吸取可能殘留的金屬物。依個人需求可置鉢碗中再次磨細，

圖 7. 張乃夫〈庭院深深〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，162.1x112.1cm。

(二) 膠是一種黏著劑各式各樣都有它的特性。動物膠種類繁多，過去使用大陸製鹿膠，約四顆方糖大小加 100cc 的水，覺得無法掌握膠的用量，經常過多或太少。三千本是日本膠以 100cc 水加一根約 12g，發現十多年前較深黃褐色，這幾年生產帶透明感，猜測可能因精製粹取少有雜質之故。曾原膠未放置冷藏數日後未聞其臭，黏性降低，且無固狀。因此覺得之後可能影响作品所以不再使用。而今以魚膠為主其優點易於取得、價格便宜、黏性夠等特點。通常原膠以 100cc 水對 40g 膠，在厚塗創作時視礦物顆粒的大小酌量加入清水。以原膠+壓克力膠+水；(1：1：2) 調和作為打底，其穩固厚塗礦物質顏料，又不失去其特質。如果不加礦物質顏料則再加入一倍的水即可用在薄塗或渲染上。動物膠是可逆膠，壓克力膠是不可逆膠，二種間屬於水性黏著劑因此可以混合使用。如此一來也增強穩定性及附著力。或者酌量加入清水調製成所需的濃度也可應用在堆高的技法上。

(三) 紙張在膠彩畫創作上是重要，紙的特性，原物料的元素特質都是創作上必要條件之一。筆者以自製調配紙漿的原物料，以百分之 20 麻、加百分之 20 楮皮及易於取得的紙漿與應有的物質製造為 21 條厚度，(此厚度指的是紙廠以條作為計算單位說法，而 21 條大約相等於韓國壯紙的厚度)。例如，在書局購買一包 A4 影印紙有 60~80 磅而言，重量越高厚度就越厚，如此是方便購買者的選擇需求而已。

之前曾使用韓國壯紙、台灣壯紙，過程中感覺紙身鬆軟不夠紮實，裱褙或遇水分過多時易破損，厚塗時難於承載礦石的重量，顯得黏著力變差。所製作紙其特色：屬中性、拉力強、承載力好、不變質，更能夠穩固礦石顏料的負荷。在此次山水系列作品都以自製紙作為基底材，明確地呈現其特點。

第四章 作品分析

第一節 悠遊埔里.

長久以來居住在埔里鄉間所過的自在的生活，風光明媚景色使人陶醉，煙雲繚繞朦朧晨霧中帶著詩情畫意典雅的氛圍。經常帶著輕鬆的步伐行走在優美的森林中，看著行雲奔跑在那山頂間，那所熟悉的一草一木。在秋天來臨是最美季節將山林裝扮著五彩繽紛，可愛的風景使人如醉如癡的陶醉。悠然的享受山川流水優美景色，便是我對故鄉一種依戀，並在不知不覺中也形成了我精神生活上的部份。

埔里是我成長的地方，在朝暮晨昏都能形成一幅美麗的畫面，便是我創作的依據。我熱愛大自然，它讓我感受到有著強烈的生命力與感動。創作的題材是表現自己曾經所見所感動的事物，此以故鄉泥土、粗獷的礦物質顏料為創作媒材，來彰顯對這塊土地的敬重與情懷。然而以山水系列來記錄我生活環境，藉由創作表達對這塊土地的思情。以概念式的構圖，簡單色調來描繪山的雄姿與純樸鄉村的景緻，而每件作品却潛藏著情懷的投射對故鄉的一種思念。作品所以會受感動引起共鳴應該在於構圖、風格、技法、色調等等的呈現上，且簡單明朗的筆觸風格也成為了我純粹風格。運用過去所學經驗刷染加上濃、淡、焦、溼的應用技法，色彩以單純色調來表現樸實的一面，營造出統一協調的氣氛。以描寫山林純樸憨厚的景象，敘述山中情懷及對故鄉的思念。

如果一座山是人生道路，在形成的環境中，其形態代表著成長過程，高低起伏崎嶇不平的山岳，而過程則猶如人生境遇，隨著生命成長所帶來的是喜怒哀樂。我所熱愛這居住的環境，那是孕育、陪伴我成長的地方。一座山，一片雲都閃耀著光輝的姿影，如今受大自然的幽靜與氣勢而感動，致使心中充滿著對故鄉濃厚的情

感。以筆調來描繪出山的生命力，那優美素樸氛圍。並在山居生活日子中來體悟生命的意義，學習山的氣度。愛護著與大自然的邂逅相遇，共生共存找尋著內心對故鄉的思念與懷舊的鄉愁。

第二節 作品解析

作品以山為主要題材又分山水系列、雲霧系列、湖泊系列三項區分。創作時以紙本或麻布作為基底材，動物膠、礦物顏料為繪畫媒材。製作過程以細或粗礦物打底，再以顏色勾勒出結構繪製，作品以礦石打底之後礦物顏料戳染出層次。筆者通常以豬毛刷點染法。因軟硬適中，適合粗獷表面的肌理繪製，也更能表現出山的雄偉氣勢。以概念式的構圖呈現簡單自在，單純的思維，更顯得的遼闊空曠，延伸了想像空間。使山、雲、湖泊彼此間更加緊密結合。

山水是我們生長地方，在〈夏日〉(圖 12.)，這是夏季時常見到的景色，翠綠的山呈現出雄偉壯麗，平靜的河流更顯得山樸素的品格與溫柔，山依舊那樣和藹慈祥、虛懷若谷，平素又寧靜的展現那雄壯的風采，傳達真實自然意境與神韻。在炎炎夏日裡埔里的山區帶著清涼舒適感，是一般地區無法感受到。此以筆墨來記錄山的壯觀及時節的變化，所以在山水系列中更襯托出人的渺小天地間的博大。在〈路途〉(圖 29.)中，此午後呈現出雲霧瀰漫繞著山峰飄忽而去，那一片片的潔白的雲彩，輕輕地飄浮在空中，彷彿籠罩在回家的林道裡，顯得返鄉路途更加艱辛。浮雲慢悠悠地飄蕩著呈現出不確定性，變化多端，神妙莫測的人生。在清晨時分、夕陽餘暉，時時刻刻雲霧飛舞著更顯出千變萬化。這也就我在雲霧系列中所捕捉霎那間的美感描繪，如此却蘊含著人生的道路猶如虛無飄渺流動的雲霧，讓人無限的遐思。而在清晨的時分更無可言喻的純靜，空氣中瀰漫一股安祥、和平的氛圍。這就是我創作時所要表現的感覺。在〈恬靜〉(圖 35.)，青翠的山，湖面微微蕩漾呈現出湖光山色，畫面感到是一種溫馨、寧靜的景象。南投縣是唯一不臨海的縣市，山、湖泊更能夠表現悠閒、安靜的氣氛。就在湖泊系列作品中，翠綠的山、白白的雲、靜靜的湖面以來描繪出自在悠閒的心境。

總之，以系列作品來描述對故鄉情懷的依戀。而系列作品中都帶著一種靜謐、安定的氛圍，使人有療癒的效果。並且在季節中呈現出變化，以山水展現穩重、壯碩的內涵。雲霧自由自在飄浮著使人感受悠閒，在微風搖曳的湖面更顯現出悠然自得、寧靜安祥的氣氛。這也就是在創作系列作品中所描述對故鄉的思念及山居情懷的寫照。

一、山水系列

山是我們生活的一部份，就作品〈晨曦〉(圖 8.)，早晨是一天的開始太陽升起讓黑夜消失掉，溫暖的陽光冉冉上昇染紅了天空，生氣蓬勃的景象帶來了希望，山巒間有著溼潤感充滿著自信與生命力，共同為每一天的開始努力以赴。俗云，一寸光陰一寸金珍惜當下的生命，時間是不再重覆；每一天都是新的一天。

以橘紅色的天空使整個畫面呈現出充滿活力、希望，來迎接這一天的來臨。翠綠的樹木顯得生意盎然的景緻。所以早晨是希望、自信的開始，讓我共同為每天生命感思。在〈風和日麗〉(圖 9.) 畫面中，清澈山林陽光普照，藍天白雲綠意盎然，讓整個氛圍充滿著希望與祥和。高大的樹木猶如守護神掌管森林的秩序，井然有序的和平共生。反觀人類必須以律法來規範，那是多麼可恥悲哀的事。所以我們學習自然法則讓人們更有自由與規律。

陽光是一個希望是帶領人們走向光明的一面，指引著大家不致於跌倒。畫面前景以幾棵大樹構圖使得背景更加延伸，明亮的山色更顯得風和日麗，呈現出充滿著美好的光景。

以〈山中情懷〉(圖 10.) 翠綠的山綿延不斷感覺山脈險峻崎嶇，山谷顯得神秘幽深，彷彿述說著人世間起起落落的道路使人難於揣測。而又感受到在那遙遠的盡頭似乎充滿光明與希望，青綠的色調有著和平溫暖象徵。〈黎明〉(圖 11.) 清晨的第一道曙光曝露在山頂上，青翠的山呈現溫柔良善的情境，有著安靜嚴謹的氣氛，象徵著美好一天的到來，迎接充滿盼望與喜樂的日子。在前景色調更襯托出黎明的潔淨的空間。感知，生命中充滿希望與喜樂，有內蘊著慈善的氛圍，這是值得思量學習。無疑地，言明與大自然共存的重要性。

在〈日月重光〉(圖 16.) 夕陽餘暉月亮初升起，皎潔的月光照在那森林中，低垂相互交織著。日月輪替守護大自然，無情的時光分分秒秒的逝去，青山依舊在山還是山，只留下歲月的痕跡，不言而喻珍惜生命愛惜光陰。

在這山水系列作品都以簡單的組合來表現對山的愛與美。如〈旭日〉(圖 17.)、〈山岳〉(圖 20.)，這都是最佳的寫照。長時間每週往返山上，從埔里到仁愛環繞山路行駛在櫟林山野之間，帶著詩情畫意的景色，一幕又一幕的驚嘆與悸動。而今時空的轉變也勾起往日的回憶，寄情於山水來描繪昨日的種種。

圖 8. 張乃夫〈晨曦〉，2014 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm。

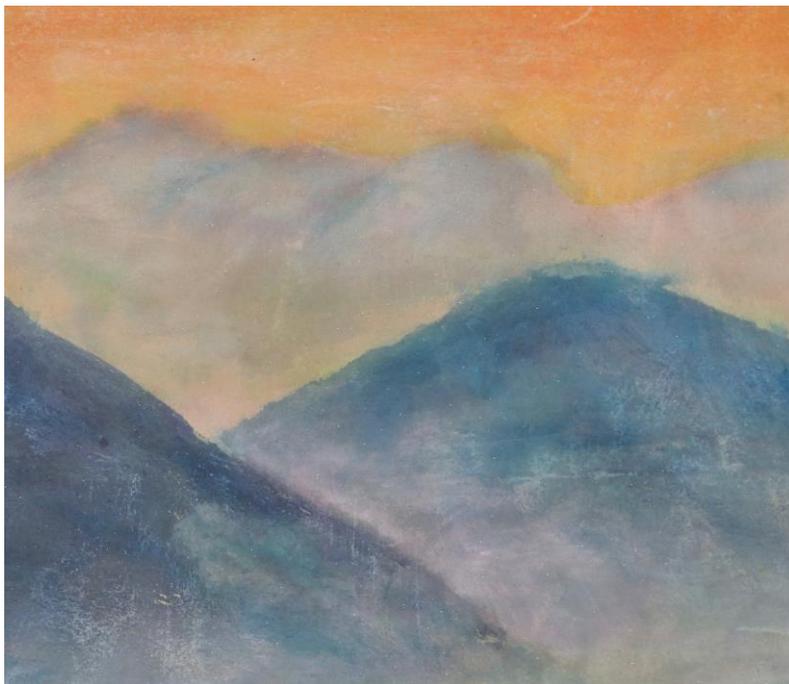

圖 9. 張乃夫〈晨曦〉，2014 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm。(局部)

圖 10. 張乃夫〈風和日麗〉，2014 年，礦物質顏料、紙本，90.9x116.7cm。

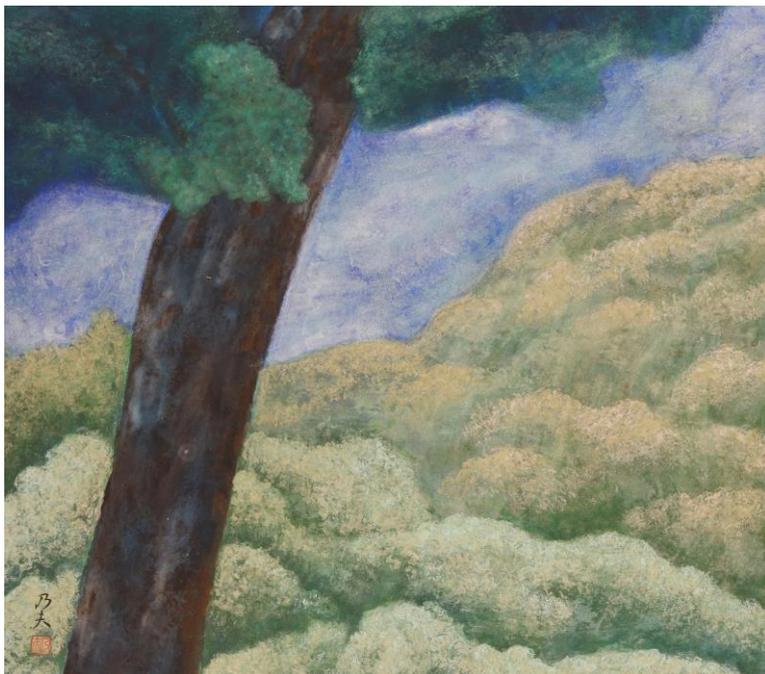

圖 11. 張乃夫〈風和日麗〉，2014 年，礦物質顏料、紙本，90.9x116.7cm。(局部)

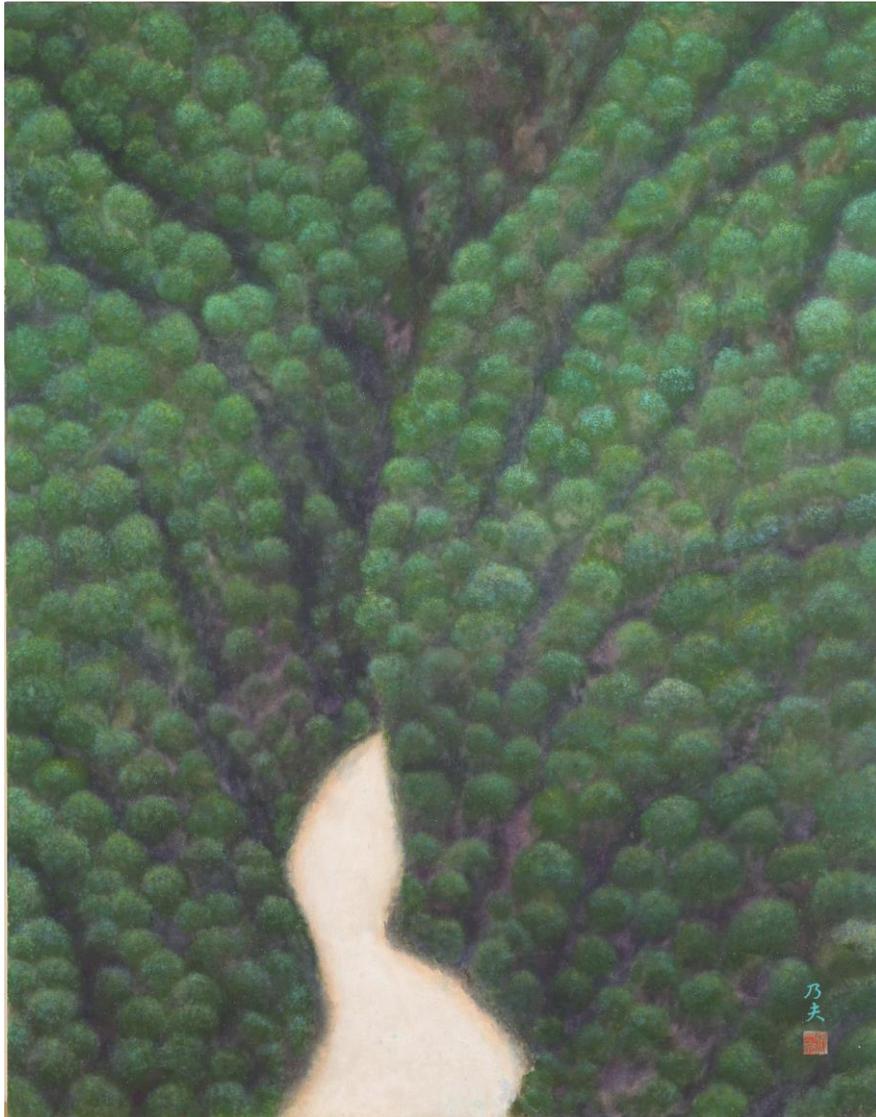

圖 12. 張乃夫〈山中情懷〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，116.7×90.9cm。

圖 13. 張乃夫〈山中情懷〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，116.7×90.9cm。(局部)

圖 14. 張乃夫〈黎明〉，2014 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm。

圖 15. 張乃夫〈黎明〉，2014 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm。(局部)

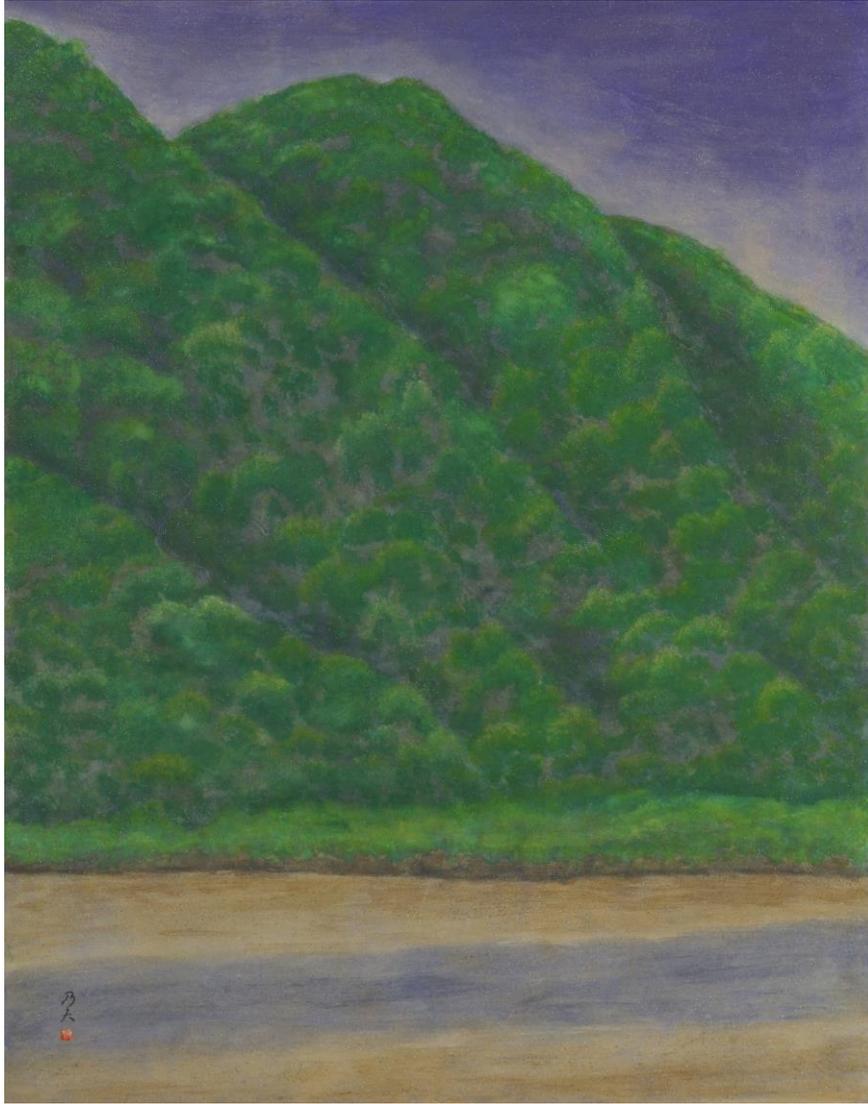

圖 16. 張乃夫〈夏日〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，116.7.1×90.9cm。

圖 17. 張乃夫〈夏日〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，116.7.1×90.9cm。(局部)

圖 18. 張乃夫〈山麗〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm。

圖 19. 張乃夫〈山麗〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm。(局部)

圖 20. 張乃夫〈雨後〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，116.7×90.9cm。

圖 21. 張乃夫〈雨後〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，116.7×90.9cm。(局部)

圖 22. 張乃夫〈白雲故鄉〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，90.9x116.7cm。

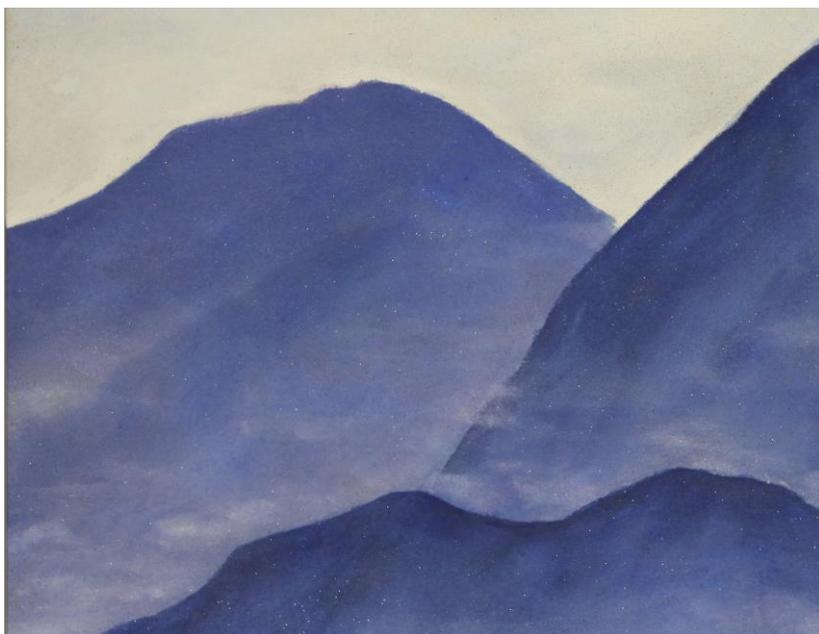

圖 23. 張乃夫〈白雲故鄉〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，90.9x116.7cm。(局部)

圖 24. 張乃夫〈日月重光〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，116.7x90.9cm。

圖 25. 張乃夫〈日月重光〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，116.7x90.9cm。(局部)

圖 26. 張乃夫〈旭日〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，116.7×90.9cm。

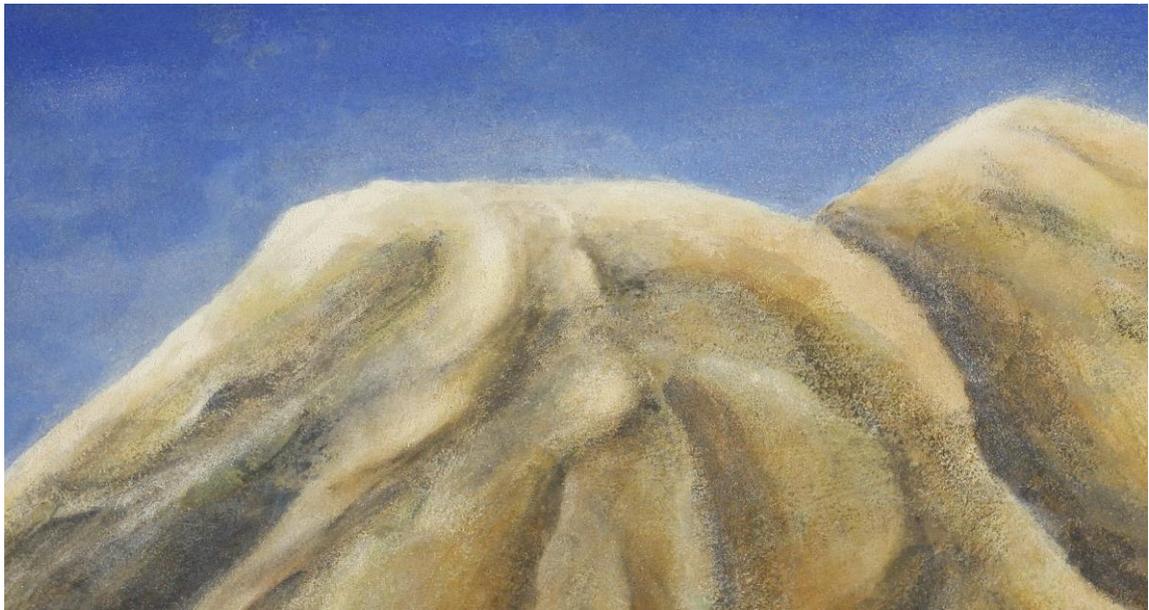

圖 27. 張乃夫〈旭日〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，116.7×90.9cm。(局部)

圖 28. 張乃夫〈山巔〉，2015 年，礦物質顏料、麻布，22x27.3cm。

圖 29. 張乃夫〈山巔〉，2015 年，礦物質顏料、麻布，22x27.3cm。(局部)

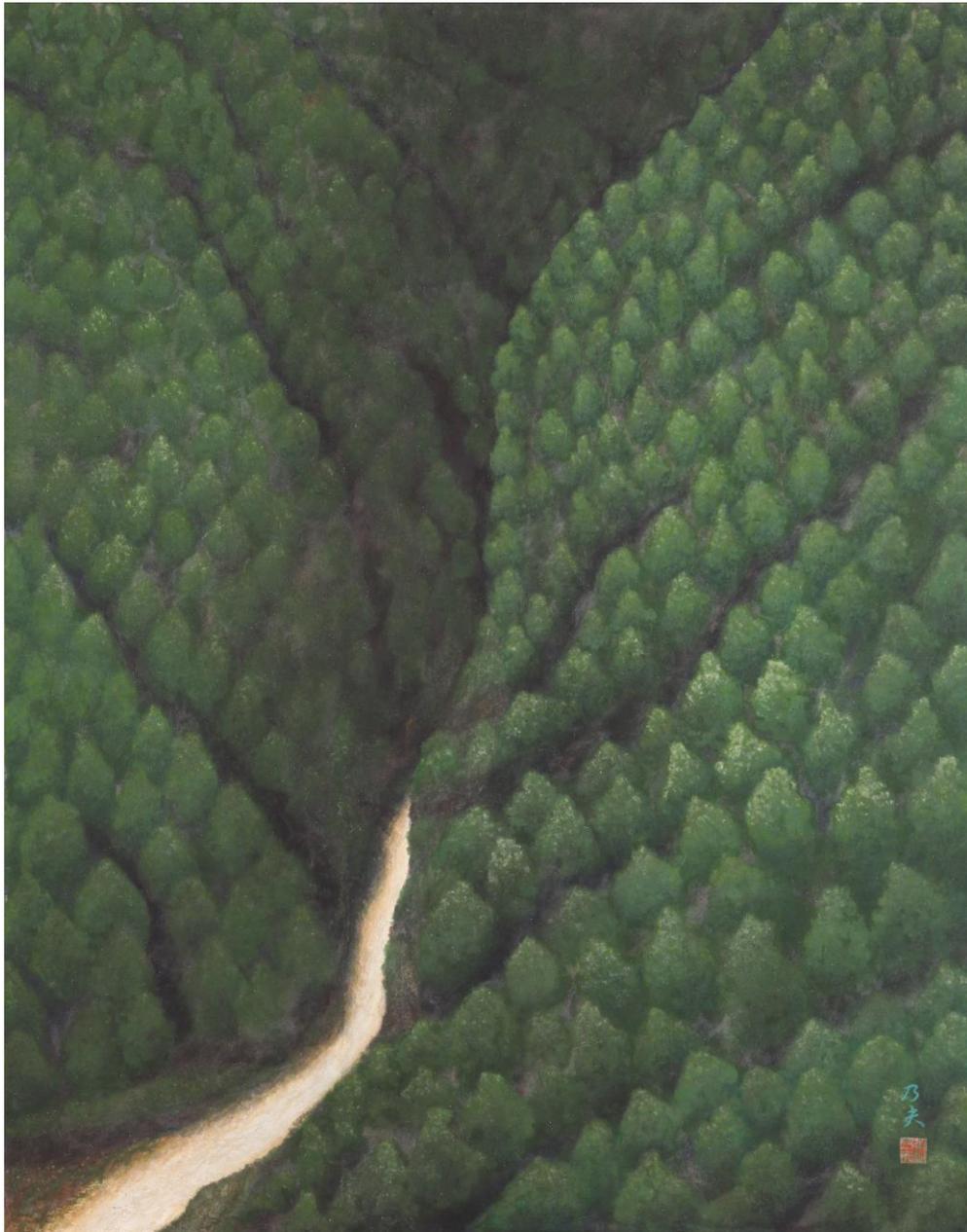

圖 30. 張乃夫〈幽谷〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，116.7x90.9cm。

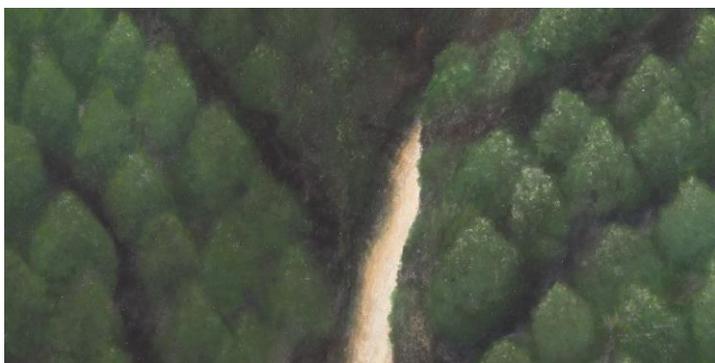

圖 31. 張乃夫〈幽谷〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，116.7x90.9cm。(局部)

圖 32 張乃夫〈山岳〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm

圖 33 張乃夫〈山岳〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm（局部）

圖 34 張乃夫〈山嵐〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm

圖 35 張乃夫〈山嵐〉，2016 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7cm (局部)

圖 36 張乃夫〈和風〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8x40.9cm

圖 37 張乃夫〈和風〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8x40.9cm (局部)

圖 38 張乃夫〈芒花季〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8×40.9cm

圖 39 張乃夫〈芒花季〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8×40.9cm（局部）

圖 40 張乃夫〈十一月雪〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8x40.9cm

圖 41 張乃夫〈十一月雪〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8x40.9cm (局部)

圖 42. 張乃夫〈秋天〉，2016 年，礦物質顏料、麻布 31.8x40.9cm

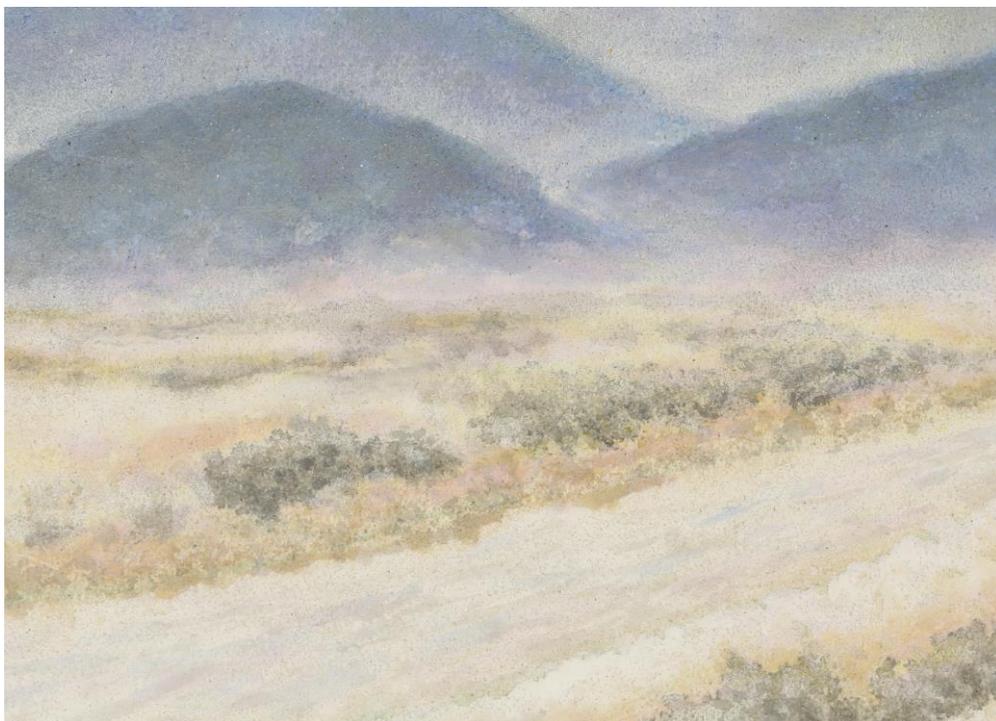

圖 43. 張乃夫〈秋天〉，2016 年，礦物質顏料、麻布 31.8x40.9cm (局部)

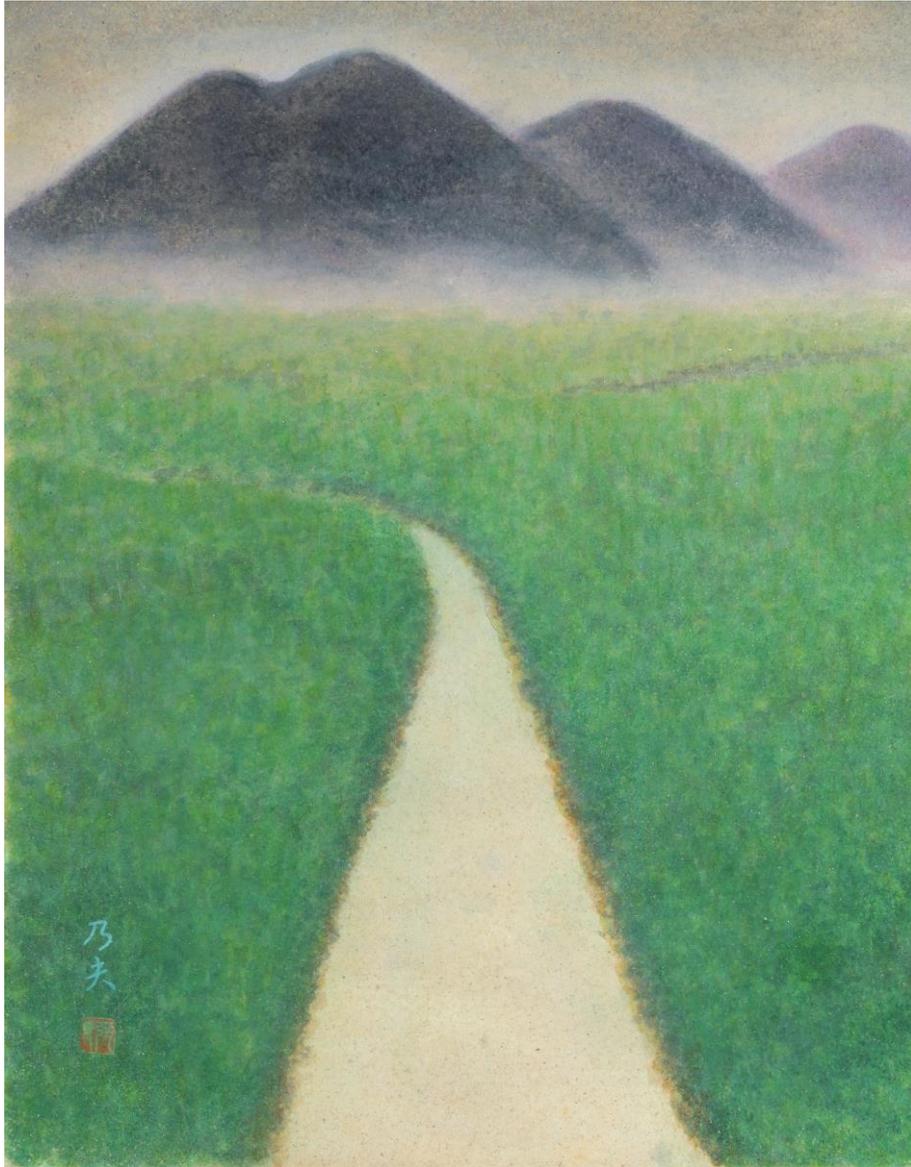

圖 44. 張乃夫〈悠然〉，2017 年，礦物質顏料、麻布，40.9×31.8cm

圖 45. 張乃夫〈悠然〉，2017 年，礦物質顏料、麻布，40.9×31.8cm（局部）

圖 46. 張乃夫〈秋風〉，2017 年，礦物質顏料、紙本，112.1×162.1cm

圖 47. 張乃夫〈秋風〉，2017 年，礦物質顏料、紙本，112.1×162.1cm (局部)

二、雲霧系列

踏著輕鬆的步伐行走在林道間，綠意盎然的景象使人心曠神怡，青翠的山林帶著溫潤感，雲霧繚繞在山谷之間顯得自由自在。如〈白雲故鄉〉（圖 15.），以藍色調來表現出瞭遠、穩重、壯碩的感覺。山如虛無飄渺中被雲霧包圍，像是仙境中的美景，雲在山間遊動宛若仙境，呈現出夢幻般的迷人景色。

旅居埔里山城數十年，山川流水雲霧繚繞的美景真是令人歎為觀止。〈路途〉（圖 29.），遠山在雲霧中若隱若現，雲霧瀰漫在林道中陪伴著回家的路途。無疑雲如詩一般的美，有著虛無的美麗，却也帶著朦朧的惆悵與淒美。創作之際行走山林漫步在煙雲中，它使心靈得以解脫，得以愉悅，也洗滌內心的塵埃。

〈浮雲〉（圖 30.），夕陽仿佛披紅了雲彩，染滿絢麗的色彩把雲裝扮得格外秀麗，美麗的雲霧就像大山的親人，緊緊的貼伏依靠在身旁。雲是有生命的雲，向人們展示出更加美麗的風韻，使人沉醉在溫柔優雅之中，那流動的美讓人在不知不覺洗滌了沉靜心思。

登高眺望雲霧瀰漫繚繞在山谷中，〈眺望〉（圖 31.），〈高峰〉（圖 32.），〈悠悠〉（圖 33.）霧鎖山頂遼闊碩大似隱似現，顯得人的渺小，給人有著神秘感。在潔白清澈的雲霧中呈現出清新自然、寧靜又雅致的感覺，給人有種溫暖與親切感。山與雲就像一個家庭一樣，雲海喜悅跳躍著更表現出溫馨祥和的氛圍。我們應該學習山的氣勢與雲的氣質，來充實自己的內涵。

浮雲猶如浪跡天涯遊子，連綿起伏白茫茫的雲海依靠瀰漫在山谷間。彷彿述說著人也需要一個安全溫馨的住所。行走在雲霧裡如入森林勝境，也撫慰心靈上的愁緒，感受這裡靜謐環境。輕鬆的走在忘憂雲霧中浮生若夢，無山不飛雲，無

雲不繞山，扯不開、斬不斷。感歎於這大自然的壯麗多變，也描述敘述著人生短暫如夢、如幻瞬間煙消雲散。煙霧繚繞，千里煙波，美不勝收，却在轉眼間消失無踪。猶如人生似浮雲虛無飄渺，珍惜時間把握當下，讓美麗的雲彩駐留心中彩繪出繽紛人生。

圖 48. 張乃夫〈雲遊〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm

圖 49. 張乃夫〈雲遊〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm（局部）

圖 50. 張乃夫〈路途〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm

圖 51. 張乃夫〈路途〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm（局部）

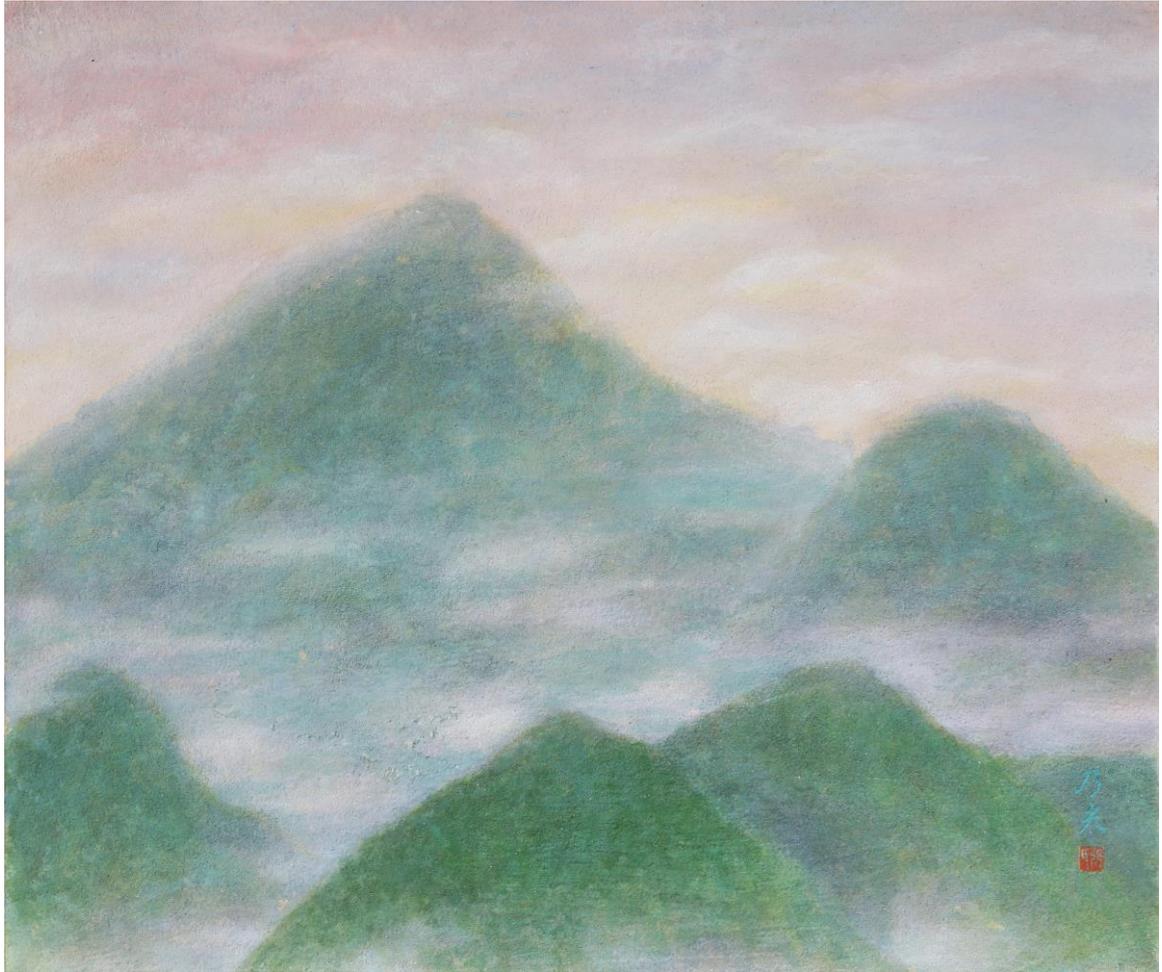

圖 52. 張乃夫〈浮雲〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm

圖 53. 張乃夫〈浮雲〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm（局部）

圖 54. 張乃夫〈眺望〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm

圖 55. 張乃夫〈眺望〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm（局部）

圖 56. 張乃夫〈高峰〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm

圖 57. 張乃夫〈高峰〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm（局部）

圖 58. 張乃夫〈悠悠〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，37.9x45.5cm

圖 59. 張乃夫〈悠悠〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，37.9x45.5cm (局部)

三、湖泊系列

日月潭是台灣最美的湖泊，堪稱奇景，彷彿人間仙境。感覺是清純而淡雅，質樸又純潔。青山、雲霧、湖水三位一體朦朧的景緻美不勝收。在大自然的靜籟與純淨裡，有一種發自肺腑的寧靜與安然和諧。春夏秋冬、清晨、黃昏都會使人沉醉在那淡然幽雅的氛圍中。

在作品〈靜〉(圖 34.)，〈恬靜〉(圖 35.)，〈幽靜〉(圖 37.)，清澈的湖水倒映著翠綠的山，湖水微波蕩漾，像一朵朵漣漪，點綴著呈現出溫柔恬雅，在溫暖的陽光照映之下更加顯得晶瑩透澈。跳躍的陽光閃爍著美麗的光澤，湖水蕩漾如詩如畫的景色，這都是我想記錄故鄉的美，對這塊土地懷念。

湖面微風習習，擺動的波紋，遠望著那高低起伏的山，雲霧繚繞形成一幅美麗的畫面，猶如走進世外桃源。在作品〈悠閒〉(圖 38.)，〈寂靜〉(圖 39.)，朦朧的浮雲悠然躺臥在山腳間，楚楚動人的景象散發出幽靜氣氛。青山綠水、雲朵飄飄、湖波蕩漾，充滿了恬淡與溫馨。動人的風光水色總令人忘去煩憂，容入了悠閒寧靜中。在〈雲霧〉(圖 40.)，〈思〉(圖 41.)，簡略的結構與湖水成為了一體、散發出淺淺的幽香感覺，呈現無暇的潔淨畫面。

俗云：夕陽無限好，可是近黃昏，人生短暫，世間一切恩恩怨怨，功名利祿皆為短暫的一瞬。當我們低頭，看看自己，看見那微不足道的自己，更應該學習山川的包容之心。在美麗的花朵終會凋零時，人的一生中只是短短的一瞬間，懂得包容，懂得放棄是一種人生境界。行至水窮處，坐看雲起時，捨棄是更高層面的選擇，就此創作中以概念式呈現出山水的意境。所以簡單純粹的唯一是直指內在思維意涵。

人生本是煎熬的過程，在生活中，不是一切都盡人意，每天我們都會遇到各種各樣的困難和煩惱。人生在世，區區百年，匆匆一日，忽忽一生。總之，學習山的內涵，水的溫柔，雲霧的自在，讓社會充滿更多愛與關懷。

圖 60. 張乃夫〈靜〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7 cm

圖 61. 張乃夫〈靜〉，2015 年，礦物質顏料、紙本，90.9×116.7 cm (局部)

圖 62. 張乃夫〈恬靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm

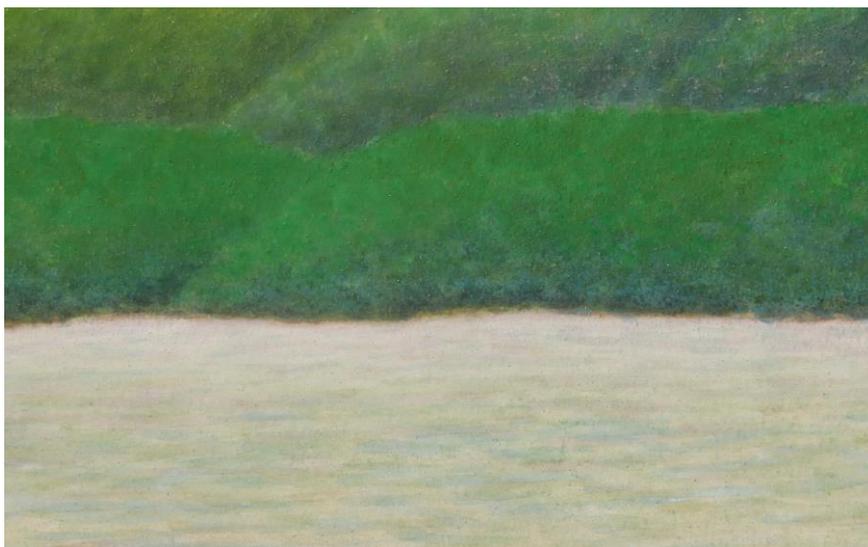

圖 63. 張乃夫〈恬靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm（局部）

圖 64. 張乃夫〈湖畔〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm

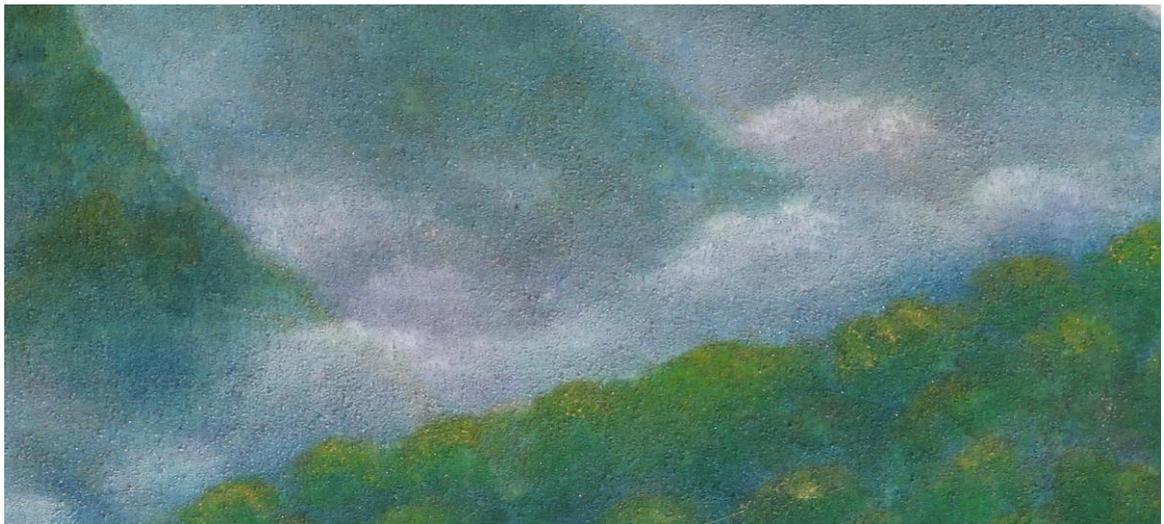

圖 65. 張乃夫〈湖畔〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm（局部）

圖 66. 張乃夫〈幽靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，37.9x45.5cm

圖 67. 張乃夫〈幽靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，37.9x45.5cm (局部)

圖 68. 張乃夫〈悠閒〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm

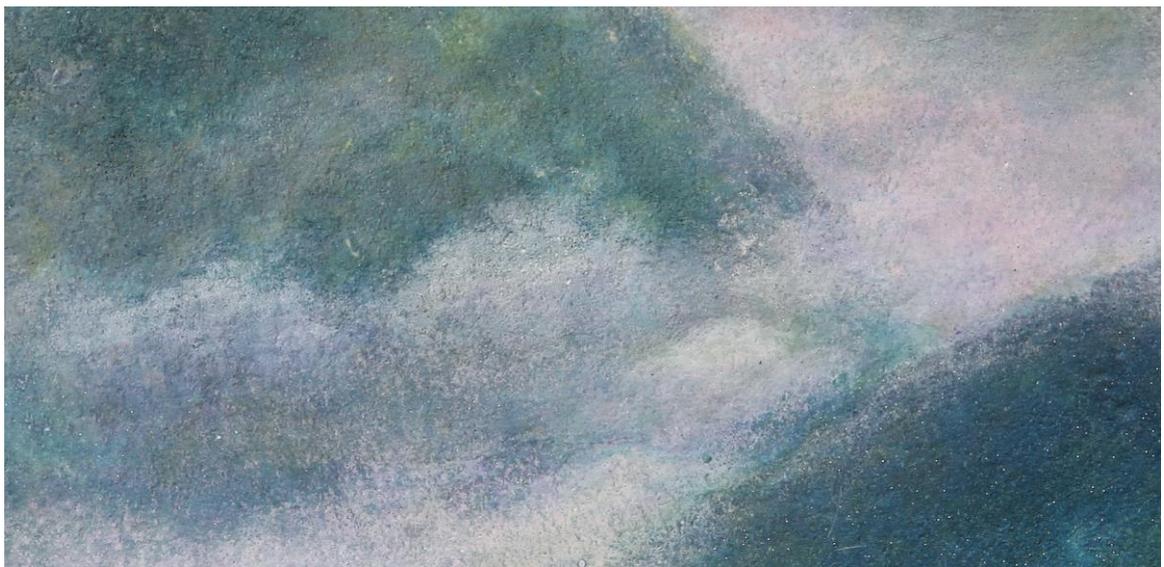

圖 69. 張乃夫〈悠閒〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm（局部）

圖 70. 張乃夫〈寂靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm

圖 71. 張乃夫〈寂靜〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，45.5x53cm（局部）

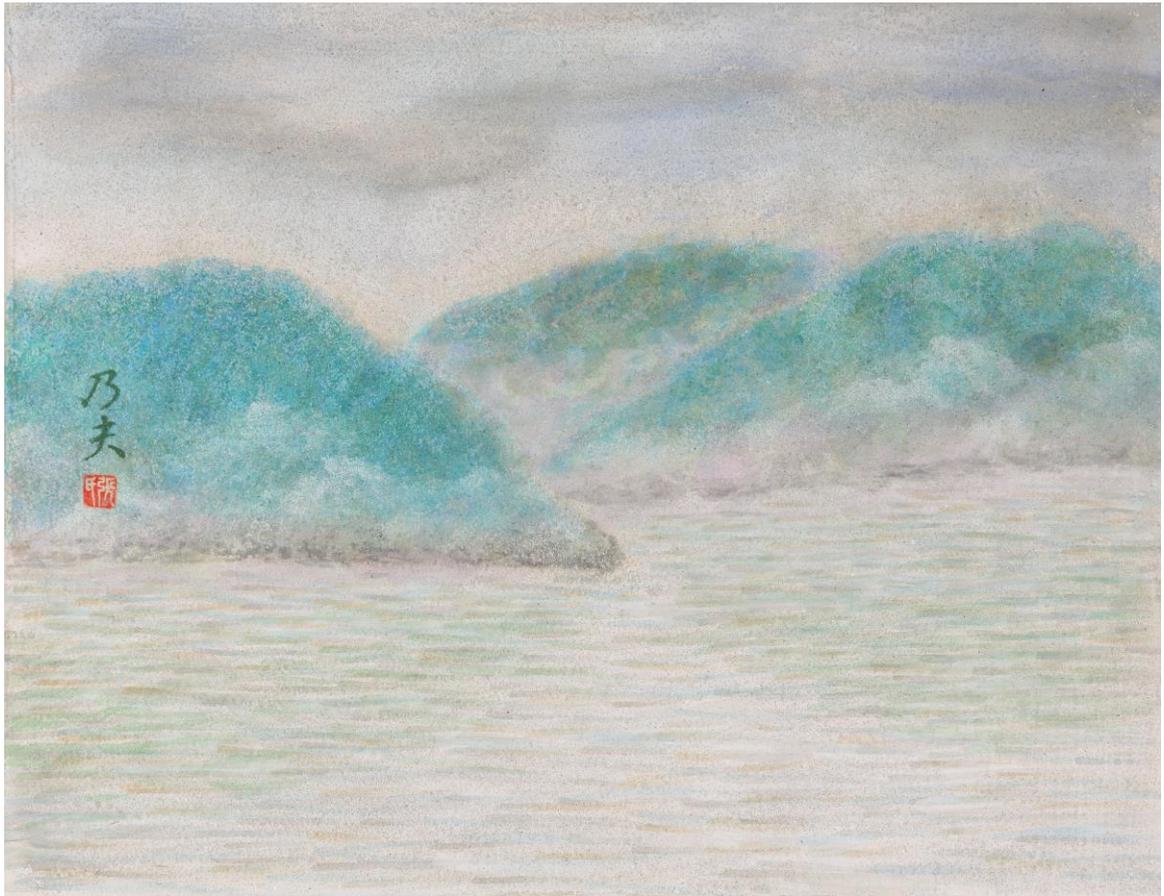

圖 72. 張乃夫〈雲霧〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8x40.9cm

圖 73. 張乃夫〈雲霧〉，2016 年，礦物質顏料、麻布，31.8x40.9cm (局部)

圖 74. 張乃夫〈思〉，2017年，礦物質顏料、紙本，35.×27.3cm

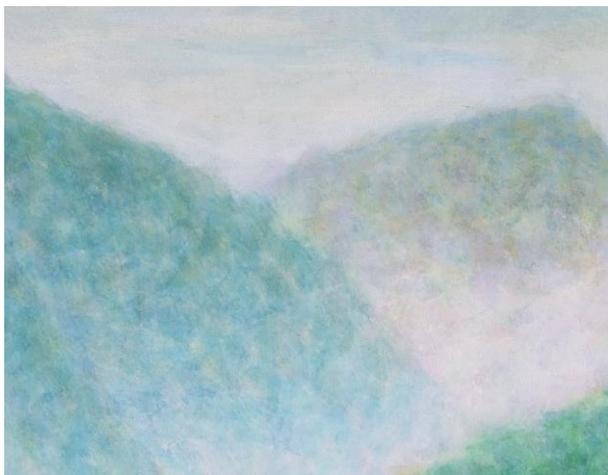

圖 75. 張乃夫〈思〉，2017年，礦物質顏料、紙本，35.×27.3cm（局部）

第五章 結論

人在每個學習階段中，總有不同的想法及體會，求學、工作……等等皆是如此，這是人生歷練難得的體驗過程。每個人都有自我的看法，以藝術的觀點而言，也許想得太單純了，在這創作的學習中，存在著以往從未接觸過的嘗試與知識，是我必須加緊努力的課題，來解決既存的問題。所幸師長的解惑與指導，能在這創作的路途中引領我們方向，使我受益良多。我在繪畫藝術的過程裡，自始至今也歷過了無數次的學習及屏障。從高農農藝科、大學部工管系到東海研究所美術系專班。在不同領域學習中一次又一次環境的改變，都帶給我內心的欣慰與影響，但是唯一無法改變的是對藝術的喜好，而且研究所課程也更確立了自己今後研究與創作的方向。固然學習帶給我許多不斷的刺激和體會，但也不因生活環境或外來壓力的改變，而失去對於藝術創作追求的熱愛與堅持。

山川流水是此次創作的主要。山是多麼的雄偉壯觀，秀美挺拔，這是我們眼睛所看到的，心裡意識到的感覺，也許可能忽略了潛在山中看不見的另一種奧秘，這才是真正的偉大，而一般人往往只看見高大壯麗却無法意識到山水主要內在的美。重重的山雖然不動却能長養萬物，什麼都可以在它上面生長，草木飛禽、毒蛇猛獸，它雍容大肚、無所不包，又是那麼的蒼翠穩定。所以人應該對於大自然持有敬畏之心。這是在創作論述中，以繪畫來刻劃其山水之美，探究自我潛意識裡的認知與觀點。

此次創作以「山居情懷」為主題，使其在思維上更有一致性、統一性，瞭解到創作中主題關聯與如何詮釋。如今以厚塗方式呈現屬於自己風格特質，並且以故鄉的泥土來創作更能彰顯出在地的特色，這也是我此次創作中重要的轉變。在自製礦物質顏料、基底材料紙張與膠的比例調配上，經過無數次的挫敗中成長。如今更能掌握到礦物質的應用，使畫面呈現粗獷的美感。而在山水系列作品上以綠色，藍色

為主要色調，帶有和平、寧靜的氣氛，有療癒、平靜心思的作用，讓人深入其境的感覺，使畫面有統一性協調性的展現。此改變我過去一般所創作的模式。期盼在這次創作裡奠定美學新思維，作為下次努力的基礎，並秉持傳統概念結合當代美學理論，開拓多元化的藝術技法，讓本土藝術走入國際化。

人生是個過程，創作也是個過程，雖然作品完成了，但它並不代表結束或真正完成，而是另一階段的開始。在這短短幾年學習中增進我對膠彩畫認知，也改變創作上的技法應用。總之走不一樣的道路，人們才能看到你。

參考文獻

一、引用專書

- 小林忠 (1981) 。《瀟灑な裝飾美》。株式会社 學習研究社 日本東京。
- 三井秀樹 (1996) 。《美の構成学》。中央公論社 日本東京。
- 上村淳之 (1992) 。《日本画の行方》。株式会社 美術年鑑社 日本東京。
- 王耀庭 (1984) 。《美感與造型》。聯經出版事業公司 台北。
- 王耀庭 (1992) 。《台灣美系全集3 林玉山》。藝術家出版社 台北。
- 石守謙 (1992) 。《台灣美系全集2 陳進》。藝術家出版社 台北。
- 竹內敏雄 (1965) 。《芸術の実存哲学》。美術出版社 日本東京。
- 有賀祥隆 (1997) 。《日本の美術6-截金と色彩》。至文堂 日本東京。
- 李厚澤 (1984) 。《美的歷程》。元山書局 台北。
- 李貞慧 (2017) 。《行路》。東海大學美術系所 台中。
- 李貞慧 (2017) 。《東海光、景》。東海大學美術系所 台中。
- 林柏亭 (1993) 。《台灣美系全集9 郭雪湖》。藝術家出版社 台北。
- 東山魁夷 《東山魁夷自選 画文集 1 旅への誘い》東京 集英社 1996 年
- 東山魁夷 《東山魁夷自選 画文集 2 欧州巡遊》東京 集英社 1996 年
- 東山魁夷 《心の風景を巡る旅》東京 講談社 2008 年
- 岩宮武二 (1972) 。《原色 日本の美術》。小学館 日本東京。
- 武田恒夫 (1983) 。《日本の美術9-桃山繪畫》。至文堂 日本東京。
- 易英 (2004) 。《西方20世紀美術》。中國人民大學出版社 北京。
- 張光琪 (2003) 。《馬格利特》。藝術家出版社 台北市。
- 張譽騰 (2015) 。《回山望有情 余承堯書畫》。國立歷史博物館 台北。

- 黃海雲 (1991) 。《從浪漫到新浪漫》。藝術家出版社 台北市。
- 陳懷恩 (2008) 。《圖像學—視覺藝術的意義與解釋》。如果出版社 台北市。
- 陳政雄 (1999) 。《膠彩畫之美 林之助》。藝術家出版社 台北。
- 原田平作 (1997) 。《日本の近代美術》。晃洋書房 日本京都。
- 原田平作 (1993) 。《日本画と洋画》。勁草書房 日本東京。
- 黃光男 (1993) 。《宋代繪畫美學析論》。漢光文化 台北。
- 潘諾夫斯基 (1997) 。《造形藝術的意義》。遠流出版 台北。
- 渡邊明一 (1997) 。《日本の美術10-古代繪畫技術》。至文堂 日本東京。
- 楊仁烽 (2009) 。《燃燒的靈魂、梵谷》。藝術家出版社 台北。
- 劉振源 (2001) 。《超現實畫派》。藝術圖書 台北市。
- 劉其偉 (1991) 。《現代繪畫基本理論》。雄獅圖書股份有限公司 台北。
- 謝里法 (1998) 。《台灣美術運動史》。藝術家出版社 台北。
- 蘇立文 (1985) 。《中國藝術史》。南天書局 台北。

二、參考網站

<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-tw/linyushan/linyushan.htm> (2017.3.16)

<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-tw/kuohsuehhu/kuohsuehhu.htm> (2017.4.7)

<http://www.thinkingtaiwan.com/content/5249> (2017.4.28)

http://www.365-artist.com/hot_cg2150.html 台灣藝術家 (2017.5.8)

<http://www.gq.com.tw/blog/blacktie/detail-1991.html> (2017.6.16)

http://www.360doc.com/content/11/0602/21/2207635_121286408.shtml (2017.6.28)

<https://kknews.cc/zh-tw/culture/oyovbqp.html> (2017.6.30)

<http://blog.udn.com/ming3508/5703445> (2017.6.30)