

目錄

一、 活動宗旨	1
二、 展覽活動	2
三、 課程大綱及內容	4
四、 課程表	5
五、 主持人與授課教師簡介	8
六、 進階班學員名單	9
七、 初級班學員名單	12
八、 學習心得	14

一、活動宗旨

此項活動（膠彩畫夏令研習營）自2001年開辦第一屆初級班、2003年第三屆開始另加開進階班，聘請日本當代藝術家來台授課，以介紹近代的膠彩畫發展及表現技法為主，使學員瞭解膠彩畫的材料特性與多元化的創作風貌，從不同教師的畫法與風格介紹當中，逐漸尋找自己的畫風，並提升膠彩畫的創作水準。在膠彩畫界中，已成為學院體制內的授課課程之外，台灣目前培育及深化膠彩畫專業、推廣膠彩畫畫種的年度重要活動。

本省日據時代稱之為「東洋畫」，曾經盛行一時，其華麗的色彩頗能表現亞熱帶氣候下的台灣風物之美。戰後全省美展改名為「國畫」，1949年中原水墨畫家來台之後，難以認同台籍畫家所畫的國畫，而引發「正統國畫」之爭，因各級學校的國畫課傳授水墨畫，使得膠彩畫日漸式微，落後日、韓等國甚遠。膠彩畫在台中資深畫家林之助正名與提倡下，有較好的發展，1985年又聘請林氏來東海大學美術系開授國內首創的膠彩畫課程，培養了一批年輕的膠彩畫家，膠彩畫夏令研習營的師資，即從東海習畫，也有幾位畢業後再赴日研究膠彩畫，將日前盛行於日本的觀念技法，帶回國內傳授，並累積了數年的教學經驗，期盼能將此優美的國粹藝術普及全國，提升國人對膠彩畫的瞭解，除此更期待能藉由對膠彩畫材料的深入研究，提升畫者對作品保存修復的重要概念。

二、相關展覽

展覽名稱：承繼與開創—東海膠彩教育特展

展覽日期：2013 年 7 月 29 日至 8 月 16 日、9 月 3 日至 9 月 21 日

1983 年，東海美術系在收藏家周勤夫先生以及梅可望校長的促成下，創立了當時中南部第一所美術科系，並聘請蔣勳先生擔任創系系主任，開啓了台灣美術史上的一頁嶄新里程。三十年來，東海美術朝向兼具理想性與時代性接軌的規劃，並歷經多次課程內容的調整，漸次確立清晰嚴謹的課程結構。1985 年，膠彩課程在蔣勳老師誠懇的三度請託之下，林之助老師來到了東海，開創了現代膠彩教育在學院中開設的先河。爾後，膠彩主修類別在詹前裕老師的推動下，不僅逐漸形成具有進階式教學的課程架構，更在 1995 年東海美術系成立美術研究所時，建立了台灣第一個以膠彩為主要創作研究方向的主修組別。之後，隨著美術研究所在職專班的開辦，更吸引了許多喜好膠彩藝術、從事膠彩繪畫多年的社會人士陸續加入東海的陣容。

詹前裕老師由十多年前起，在每年的暑假期間，已連續舉辦了 13 屆的膠彩夏令研習營，並陸續邀請日本重量級膠彩畫家教授前來東海講學，除維繫膠彩藝術持續學習的動能，並提供與國際間膠彩同好交流的最佳機會。沒有年齡上的距離，美術科系與非本科同學間；社會藝術愛好人士與專業畫家等齊聚一堂，相互提攜與觀摩，成為膠彩學習創作上每年歡樂又充實的嘉年華會，同時也成為台灣推廣膠彩藝術的最重要平台。直至今日，東海不僅培育出許多以膠彩為專攻的當代創作人才，更成為提供台灣其他院校開設膠彩課程與推廣膠彩藝術的主要師資來源。凡此種種，建構了東海作為台灣膠彩藝術發展的重鎮與形塑藝術特色的堅固基礎。

2012 年 5 月，關心台灣未來膠彩藝術的教育與發展，於東海大學茂榜廳舉辦「丹青風華—兩岸膠彩·岩彩畫研討會」，於此同時在東海大學藝術中心舉行「兩岸膠彩·岩彩畫創作展」，吸引了來自兩岸各地區百餘位膠彩、水墨畫家、藝術家及學生踴躍地參與。無論是在研究議題上的討論發表，或是對展出作品的深入探究，均可謂盛況空前。今年則藉著東海美術系創立 30 週年紀念活動，於 6 月 22 日在東海美術系舉辦了「承繼與開創—東海膠彩教育座談會」。近六十位與會者中，有許多是畢業後的校友到各級學校從事膠彩教學的經驗談，以及目前從事獨立創作的校友所發抒的實際創作經驗；來自本校或他校的學生、大學部或研究所學生所提出的建言等等…。不僅對東海本身膠彩教育多所期許，更對瞭解東海以外的學院膠彩教育現況及生態，傳遞清楚的訊息，有益於進一步思考膠彩未來教育改進的方向，十足令人鼓舞欣慰。

東海美術研究所膠彩組的學生，從早年純粹以本系畢業生為主幹，到近十年間陸續吸引不少優秀的他校同學投入，並成為能獨立自主思考的優秀創作者。此一年輕世代的創作者，經由不同體系的藝術基礎養成後，繼續在東海深造專研膠彩，目前不僅持續創作的能量，更有許多畢業校友經由展出發表或競賽的連結中在當代藝壇上發光，

成果耀眼。更有趣的是，每位創作者的自身表現語彙及創作風格均各擅勝場。有對於土地人文的關懷者、有對自身生活與情感寄託的隱喻者、也有將社會樣態觀察結合於造型與色彩的諷刺者，充分體現東海多元豐富的創作樣貌。

對於一位優秀的藝術工作者而言，一生之中能持續不斷地創作是最高的理想，如何在世界潮流鋪天蓋地的影響中，對於生命中所堅持的創作仍能保持自身純粹的努力與理念，林之助老師的身影與典範一直存在。而東海的特殊環境與蔣勳老師在東海所埋下深刻的美學因子，也造就了東海美術與眾不同的人文底蘊。此次的展覽，特別感謝收藏家林武郎先生提供林之助老師的兩件畫作參與展出，此外也同時感謝「林之助膠彩藝術基金會」提供作品的精美圖檔，使得這次東海大學美術系成立 30 週年系列活動中的「承繼與開創」，具備了特殊且重大的意義。

此次的展覽除了在東海任課的膠彩教師外，也集合了自東海美術研究所畢業至今，一方面工作另一方面持續膠彩創作的藝術家。每位創作者各自經歷了不同的工作經驗與創作模式，不論在生活上遇到任何狀況，持續不懈所堅持的創作動力，成為他們努力的目標與理想。展出的作品除了顯現東海膠彩畫長期以來的教學成果外，亦可見東海開闊而沈靜的人文環境和質地，蘊涵在各個階層創作者的氣息中。藉由不同階段、不同年齡層、不同學習背景的畢業生作品，透過多樣化呈現的創作形態與樣貌，讓觀者有更多的機會認識東海膠彩教育培育下的學生，所具備多樣而獨特的創作思考。

此次參展藝術家中，有非東海養成而目前於東海兼任的膠彩創作者高永隆、廖瑞芬兩位老師，課程中帶給東海學生諸多方面創作上的思考。更有從東海美術研究所畢業的碩士生，目前任教於各大學的羅慧珍、吳鎮中、陳曉莉、林宣余、許瑜庭、鍾舜文、陳誼嘉等人，不同程度地或以大學中的膠彩課程、或以通識課程等各個層面拓展膠彩藝術，期待藉由這次展覽與座談會的論文發表，連結東海在膠彩學院教育上承繼與開創的歷史意義，相信未來將吸引更多藝術創作者與大學院校投入膠彩的創作與教學之推廣工作。

三、課程大綱及內容

(一) 初級班：

在兩週的研習課程中，分別由兩位膠彩教師授課，上午的課程偏重於欣賞講授，或教師示範作畫技法，並配合數位影像、畫冊或錄影帶及講義之介紹，下午之課程，偏重於學員的繪製作業，另配置一名助教（具有研究所膠彩組之學歷）與教師共同進行個別指導之工作，每週至少完成一件膠彩作品為原則。

第一週課程由陳誼嘉老師擔任，引導學員從膠彩基礎顏料使用方法到認識現代膠彩畫的各式表現法，進而探討肌理表現、貼箔等材料運用的可能性。學員們第一週內需完成一件 15 號紙本作品。

第二週課程由林彥良老師擔任，以人物畫為創作的主题，介紹及賞析中國及日本、從古代至現代的人物畫圖像及美人畫系統。學員在第二週內從模特兒寫生，到熟悉運用膠彩材料需完成一幅 15 號紙本的人物畫作品。

每週五的最後三節課是共同評圖與檢討的時間，學員們將該週完成之作品公開講評，師生們藉著共同討論來開拓學員們的創作視野。

(二) 進階班：

由林彥良老師介紹膠彩畫中花鳥畫以及人物畫的傳統與當代之關係。並指導學員畫作的打底與構圖的定稿討論等作業，7 月 29 日以後的課程由日本渡邊信喜教授擔任，林彥良老師擔任翻譯。上午的課程偏重於講授、欣賞、示範，下午的課程偏重於繪製工作與個別指導，藉著日籍教授的指導與講評，重新思考膠彩畫的材料、技法創作的觀念。學員在一週內，需完成一件 10 號紙本的畫作。

四、課程表

進階班

日期 時間		7/25 (四)	7/26 (五)	7/29 (一)	7/30 (二)	7/31 (三)
第一節	9:00 10:00	始業式 與 課程簡介	從古典 再出發的 當代膠彩畫	渡邊老師 介紹	作品介紹	作品繪製 示範
第二節	10:10 11:00	花鳥畫 之傳統 與現代		花鳥畫 之意境	作品繪製 示範	
第三節	11:10 12:00					
	12:10 14:00	午休	午休	午休	午休	午休
第四節	14:10 15:00	漿糊製作 與 影片欣賞	胡粉打底	作品實作 與 個別指導	作品實作 與 個別指導	創作總評
第五節	15:10 16:00	上褰裱紙	作品構圖的 確認與繪製			
第六節	16:10 17:00	下繪與構 圖之進行 與討論				結業式

※ 7月25、26日之課程由林彥良老師擔任，7月29、30、31日之課程由渡邊信喜教授擔任，林彥良老師翻譯。

初級班課程表（一） 陳誼嘉老師 講授

日期 時間		8/5	8/6	8/7	8/8	8/9
第一節	9:00 10:10	當代膠彩的 可能性表現 與 基底運用	名家作品 欣賞	材料運用 介紹與 技法討論	名家作品 欣賞	作品細部 繪製 與潤飾
第二節	10:10 11:00		水干顏料 調製 與運用		貼箔示範 與操作	
第三節	11:10 12:00					
	12:10 14:00	午休	午休	午休	午休	午休
第四節	14:10 15:00	膠水與膠礬 水製作示範	裱紙與念 紙製作	水干顏料 設色 (個人作品繪製)	礦物質顏 料設色 (個人作品繪製)	作品整合 討論 交流與分 享
第五節	15:10 16:00		寫生與構圖			
第六節	16:10 17:00					

初級班課程表（二） 林彥良老師 講授

日期 時間		8/12	8/13	8/14	8/15	8/16
第一節	9：00 10：10	人物畫的淵 源 與 發展	日本 人物畫 欣賞	中國 人物畫 欣賞	電影欣賞 (揮灑烈 愛)	作品細部 繪製 與 潤飾
第二節	10：10 11：00					
第三節	11：10 12：00	鑿紙	構圖的 潤飾 與 調整	作品繪製 示範	關於創作 的討論	
	12：10 14：00	午休	午休	午休	午休	
第四節	14：10 15：00	人物 模特兒 寫生	底稿的 定色 與 調整	水干顏料 設色 (個人作品繪製)	礦物質顏 料設色 (個人作品繪製)	
第五節	15：10 16：00		畫紙 打底 或 上色			
第六節	16：10 17：00					
作品整合 討論交流 與 分享						

五、主持人與授課教師簡介

李貞慧（主持人）

1961 年出生於台北，日本國立筑波大學藝術研究所碩士，曾任東海大學美術系主任，現任東海大學美術系專任副教授。於國內外多次聯展與個展，並擔任多項美展評審委員，文化局典藏委員、公共藝術審議委員等。

渡邊信喜（わたなべ・のぶよし）

1941 年出生於日本京都府，京都市立美術大學日本畫科畢業。跟隨山口華楊進行日本畫研究。作品獲第 3 屆日展特選，第 16 屆日展特選，山種美術館賞，第 1 回橫之會展（～'93 年最終展），個展（日本橋・大阪三越），日本畫新世代展。現任日展評議員。

林彥良

1970 年出生於台南市。東海大學美術系畢業，日本國立筑波大學藝術研究所碩士，京都嵯峨藝術大學研究。現任東海大學美術系、長榮大學兼任助理教授。作品曾獲得第 8 屆大墩美展膠彩畫第一名，第 9 屆大墩獎，京都市留學生美術工藝大展金賞等。

陳誼嘉

1980 年出生於台中。東海大學美術系畢業、美術研究所碩士，日本國立筑波大學藝術研究所碩士。現任東海大學美術系兼任講師，個展、聯展多次。曾獲大墩美展膠彩類第一名、綠水大賞、帝寶美展第二名、入選日本第 34、36 回春季創畫展、第 35、36 回秋季創畫展。