

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：蘊藝—東海大學美術系碩士班膠彩畫創作展

展覽日期：2014年7月24日至8月15日

1983年東海大學成立美術系，當時是台灣中南部第一所美術系，創系主任蔣勳先生頗重視全面性的人文素養教育，類似現在學校推行的博雅教育，美術系的學生，除了專業美術的養成教育之外，也要接觸文學、電影、戲劇、音樂...等不同領域的藝術。在課程的設計方面，除了國內其他美術系開授的課程之外，也增加了民俗藝術、錄影藝術、複合媒體等課程，影響最大的，是1985年聘請林之助教授，到系上開授國內首創的膠彩畫課程，三年後林老師婉辭教職，由其弟子輩的教師們接下棒子繼續傳承，將膠彩畫擴充為一至四年級的選修課程。

1995年美術研究所碩士班成立，設水墨、膠彩、西畫三組，膠彩畫教育延伸至碩士班，該年筆者策畫了「東海大學美術系膠彩畫教育十年展」於台灣省立美術館與台北市立美術館，鑑於國內膠彩教育不夠普及，2001年筆者嚐試舉辦「膠彩畫夏令研習營」，因報名參與者非常踴躍，深受好評，此後年年舉辦，且每年邀請一位著名的日籍教授，來指導進階班的膠彩課程，十餘年來培育了不少膠彩畫的創作者，在膠彩畫的推廣教育方面，盡了一點力量。此外美術系碩士學分班的廣受歡迎，因學員們的建議，在2003年成立碩士在職專班，也有膠彩畫方面的專業課程。此外，二十餘年來，筆者策畫過十餘檔的膠彩專題展，讓社會各界，對膠彩畫有更多的認識。

東海大學美術系的膠彩畫教育已經有29年的歷史，系上師生系友們，在國內外各項官辦美展膠彩畫部得獎者甚多，作品被美術館典藏、私人收藏也逐漸增加，膠彩畫的研究能量日漸增強。目前東海大學美術系在膠彩畫的創作、研究、教育推廣各方面的成績，在國內各美術相關系所當中，是最優者，即使海峽對岸的中國各美術院系，也沒有一所能超越東海大學美術系，膠彩畫已經發展成為東海大學美術系的主要特色。

早期系上的膠彩畫風，受到林之助教授的寫生觀念影響，其後又受到抽象繪畫、女性主義繪畫、後現代主義繪畫的影響，不同時期，有不同的流行趨勢，整體而言，仍然洋溢著濃厚的人文氣息，注重心象世界的表現。

東海美術的畫風形成，與系上課程的設計，以及任教師資的特質，有密切的關係，系上採用主修制，但也鼓勵到不同的領域選課，即鼓勵主修膠彩的學生到水墨、西畫、策評或其他領域選課，無形中，膠彩畫的創作也受到各領域的風格與觀念的影響很大，畫風的多樣性比較明顯，東海研究生的創作，不模仿老師的畫風，而致力於個人創意的發展。

此次展覽的標題〈蘊藝〉，是感受到從事膠彩畫創作的研究生，蘊藏積蓄了豐富的創意，有深厚的藝術才華，乃邀請了碩士班二、三年級修習膠彩畫的研究生 11 名，與碩士在職專班二、三年級的主修膠彩之研究生 9 名，各提供兩件膠彩畫作，參與展出。筆者發現到兩個學部學生在年齡上的差距較大，碩士班參展研究生的平均年紀 20 餘歲，大部分畢業於東海美術系，少部分畢業自其他大學的美術系，繼承了較多東海美術的人文氣息，碩士在職專班生的年齡從 30 歲到 50 餘歲都有，大學時期就讀各校，也有幾位非美術系畢業，而他們參加過多屆的膠彩畫夏令研習營，畫風從傳統到現代都有。此次參展的 20 位兩組碩士生，是一個有趣的組合，從這些作品，可以觀察到下列一些特色：

- 一、 智慧型手機的影響：近年來智慧型手機的流行，成為現代人的生活必需品，滑手機的低頭族漸增，拿手機自拍可愛的大頭照，也是流行趨勢，姚舜元的〈大頭症〉系列，即透過自拍並上傳網路的圖像風格。許珮欣的〈巷口的山藥房〉，帶有卡通插畫，或是 line 貼圖風格，蔡亞馨的畫作，也有類似的特質。陳睿淵的〈蜃景〉系列，很像是閱讀電子影像過度，眼睛產生疲勞或病變，所看到的街景，是恍惚模糊的形象，如海市蜃樓般的幻覺。
- 二、 水墨媒材的影響：結合水墨與膠彩的風格技法，也是多年來常見的趨勢，吳曉菁的作品，融入了水墨白描的技法；江佳融的作品，帶有水墨仕女與潑墨的風格；林碧惠、黃美雲的作品運用日本朦朧體的技法，融合了墨與彩；劉雪娥的山水畫，更是水墨、膠彩結合的美好實驗。水墨畫在中國流行千餘年，發展出一套獨特的美學觀，水墨與膠彩是屬於東方繪畫的兩大媒材，有許多互補與融合的可能性。
- 三、 後現代主義的啟發：20 世紀的 60 年代之後，西方的後現代藝術逐漸形成，似乎成為全球的藝術主流，膠彩創作者受到後現代主義的啟發、影響的範例越來越多，或作隱喻諷刺等帶有批判性的色彩，此次展出的作品當中，如張靜雯、李昕雨、陳玉美、黃靖雅、陳明子、馬維婷等人的畫作，都有不同程度的影響。

還有許多的作品，很難歸類，20 位參展的碩士生，各自呈現了個人的創作理念，與自己的風格、技法，這是值得肯定的現象，雖然有部分的作品，技法仍處於實驗階段，不夠成熟，若加上時間的淬練，有很多進步的空間，期盼參展的膠彩創作者，能以敏銳的觀察力，持續的努力，將蘊藏的藝術資賦，發揮出來，為台灣的膠彩新風貌，走出康莊的大道。

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。

第一週課程由彭偉新老師擔任，引導學員從了解膠彩歷史與道具，進而理解基礎顏料的使用方法，運用幾種基礎技法來製作，特別是絹本的處理。學員們需於本週內完成一件 10 號絹本作品。

第二週課程由徐子涵老師擔任，引導學員從膠彩的各式肌理變化以及認識箔類的表現法，進而探討當代技法與箔類在畫面上應用的可能性。學員們需於本週內完成一件 10 號紙本作品。

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裡戰後現代日本畫發展現況，以及膠彩作品的保存與材料介紹，並指導學員畫作的打底與構圖的定稿討論等作業。7 月 28 日以後的課程由東京藝術大學關出教授擔任，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運用、技法創作的觀念等。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		7/24 (四)	7/25 (五)	7/28 (一)	7/29 (二)	7/30 (三)
第一節	9:10 10:10	始業式 與課程 簡介	膠彩作品的 保存與材料 介紹	教師自我 介紹	關出教授 作品介紹 繪畫組成 (技法 · 材料)	技法紹介 與示範
第二節	10:10 11:00	戰後現代日本 畫發展 現況		現代日本畫 的製作與理 念		
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	上礬裱 紙	打底	作品繪製 (個別指導)	作品繪製 (個別指導)	創作總評 與檢討
第五節	15:10 16:00	構圖之 進行與 討論	作品構圖的 確認與移稿			
第六節	16:10 17:00					結業式

7月24、25日之課程由林彥良老師擔任

7月28、29、30日之課程由關出教授擔任，林彥良老師翻譯。

初級班課程表（一） 彭偉新老師講授

日期 時間		8/4 (一)	8/5 (二)	8/6 (三)	8/7 (四)	8/8 (五)
第一節	09:10 10:00	膠彩畫的發展概述	絹本的膠 礬示範	古典絹本 繪畫表現 技法示範 (含金屬泥 與朱的調製 與運用)	從名作中 理解古典 技法 (從保存修 復上的觀點)	作品細部 的繪製與 潤飾
第二節	10:10 11:00	膠彩畫顏 料與用具 簡介	素材的特 性與表現 (絹本)			
第三節	11:10 12:00		胡粉的調 製與運用 示範			
	12:00 14:00	午休	午休	午休	午休	午休
第四節	14:10 15:00	繡絹	水干顏料 與礦物質 顏料設色 示範	作品繪製 與 個別指導	作品繪製 與 個別指導	共同評圖 與檢討
第五節	15:10 16:00	寫生與構 圖及製作 方向之研 討	作品繪製 與 個別指導			
第六節	16:10 17:00					

初級班課程表（二）徐子涵老師講授

日期 時間		8/11 (一)	8/12 (二)	8/13 (三)	8/14 (四)	8/15 (五)
		第一節	09:10 10:30	膠彩紙本 作畫過程 介紹	流動技法 示範與實 作	初階貼箔 及技法示 範
第二節	10:50 12:00	裱板之示 範與實作	揉紙技法 示範與實 作	轉印與白 描示範與 實作	個人作品 繪製	個人作品 整理與潤 飾
第三節	12:00 14:00	午休	午休	午休	午休	午休
第四節	14:10 15:30	畫用膠水 及膠礬水 之製作	寫生練習	箔類技法 示範	個人作品 繪製	評圖 與討論
第五節	15:50 17:00	水干顏料 打底示範 與實作	個人草圖 製作與構 圖討論	個人作品 繪製	個人作品 繪製	交流 與分享
第六節						