

第 21 屆膠彩畫夏令研習營

學員手冊

主 辦 財團法人紀慧能藝術文化基金會

贊 助 財團法人
國家文化藝術基金會
National Culture and Arts Foundation
NCAF

目錄

一、 活動宗旨.....	1
二、 相關展覽.....	2
三、 課程大綱及內容.....	3
四、 課程表.....	4
五、 主持人與授課教師簡介.....	7
六、 學員名單.....	8
七、 學習心得.....	11

一、活動宗旨

膠彩畫夏令研習營活動自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。

日治時代稱之為「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，期盼能將此優美的藝術創作普及全國，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，增進創作者對作品保存修復的重要概念。

二、相關展覽

展覽名稱：幻遊 - 陳誼嘉、洪民裕膠彩創作聯展

展覽日期：2022 年 7 月 25 日至 8 月 5 日

東海大學藝術中心配合暑期膠彩研習營的活動，而策劃膠彩藝術相關展覽，因新冠疫情的影響去年停辦一期。今年以「幻遊」為策展主題，特別邀請陳誼嘉和洪民裕兩位年輕優秀的膠彩創作者，展出近年來的創作作品。兩位藝術家的畫作，無論在色彩上的掌握，膠彩媒材的運用，或是技法表現的嫻熟度，都各自發展出，具個人獨特風格的辨識度。不過從參展的作品可以觀察到，雖然兩位創作者都以非常個人的生活經驗和美學視角切入，取材於生活裡可見的事物形象，進而創造出屬於個人特質的藝術表現，但是不論在陳誼嘉或是洪民裕的作品中，都透露出非現實物質的再現，反而呈現出虛幻的、迷幻的、甚至有如夢中情境，就好比魔術師透過以熟練的手法，讓觀者進入他們所創作的幻境，又猶如在現實世界中的游移。

藝術家陳誼嘉在完成東海大學美術系研究所後，又赴日本筑波大學繼續深造，回國後已舉辦多次個展，也積極參加各項國內外聯覽，本次展出近年來的創作共 14 幅。有別於膠彩畫常見的描繪自然景物，花鳥風月或是人物等題材，陳誼嘉的創作題材幾乎都是現代生活中常見人造物的一隅，是工廠裡的機具，是無機的鐵皮屋頂，也或是一把椅子、一扇窗，這些看似冰冷沒有生命熱度，同時在一般人眼中也稱不上所謂美的物件，卻在陳誼嘉透過膠彩顏料一層一層的堆積、交疊，然後又削減、洗滌後，巧妙的將冷冰冰的無機物質，轉化成具有溫度感與既視感的情感氛圍。

在媒材上除了水干顏料以外，各種金屬箔的運用更是畫面上的另一焦點，陳誼嘉認為：「創作中使用的金屬箔，亦作為物件的替代和希望的象徵，或是做為可承受顏料的基底，顏料與筆觸在畫面上不斷來回梳理的過程，自我也不斷地轉換身分，調節出情感距離的美感。」，這不僅僅是藝術家對於自身身份的轉換，同時也是生活經歷與生命記憶的疊加。

群青、綠青等大量礦物顏料的鋪陳，高彩度高明度的多彩罩色，配上金箔所產生的視覺華麗感，可以說是出生於南台灣港都高雄藝術家洪民裕作品的第一印象。此次參與展出的 13 件作品，除了鮮明亮麗的吸睛色彩外，各種看似再普通不過的花鳥、走獸、人物，卻在洪民裕透過解構、重構，再加以變形和誇飾手法運用下，所形塑出的造型語彙，是作品的另一特點。

這些光怪陸離但卻又具幽默、詼諧性且親人有趣的奇異造型，建構出屬於創作者自我的奇幻世界。洪民裕以隱喻方式將自身的情緒所轉換的形象帶入他的畫面幻境中，也是與自我的對話。在面對現實社會感受到許許多多的不滿，亦或是無法改變現況的無力感，轉化成一種夢幻仙境般的奇異國度，透過近乎無釐頭的虛構模式，排解

對抗外在的各種不滿，企圖達到提升內在與外在的平衡，但這也許是創作者對現實的自我逃避與自我療癒的途徑吧。

無論是陳誼嘉還是洪民裕兩位藝術家，雖然以截然不同的表現形式或題材進行創作，卻都營造出有別於照片視點的情境畫面，讓觀者進入到他們的繪畫世界。另外可以清楚的發現兩位創作者，都試圖找尋膠彩媒材創作的可能性，從技法的研究、媒材的運用或是內容構思，不在只是依附傳統膠彩題材再現的美學意識，或是停留於媒材定位的框架中打轉，而是提供了膠彩藝術創作新樣貌的可能與發展方向。

三、課程大綱及內容

兩週的研習課程，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。

第一週課程由張維元老師擔任，引導學員認識膠彩顏料製作過程與基礎媒材介紹與實作，並配合動物寫生，示範水干、胡粉、礦物顏料等各式料的表現及運用。學員們需於本週內完成一件 10 號紙本作品。

第二週課程由陳誼嘉老師聯合擔任，延續膠彩媒材使用，並介紹礦物顏料的堆積運用、貼箔技法及其運用表現。研習期間以完成 10 號紙本作品為目標，可提前準備有關植物之草圖，以利課程進度與討論。

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。

四、課程表

第一週

張維元 老師 講授

時 間		日 期		7/25	7/26	7/27	7/28	7/29
				(一)	(二)	(三)	(四)	(五)
第 一 節	09:00 10:00	膠彩材 料、製作 過程介紹		水干顏料 的使用方 式	名家賞析	礦物顏料 的使用方 式	作品繪製 完成	
第 二 節	10:10 11:00	膠礬水製 作、紙張 上膠礬水		胡粉的製 作	礦物顏料 的介紹			
第 三 節	11:10 12:00	糨糊製作		基底的製 作	作品示範			作品示範
	12:00 14:00	午休		午休	午休	午休		午休
第 四 節	14:10 15:00	木板裱 紙、 本紙上板		草圖定稿	作品繪製	作品繪製		共同評圖 與檢討
第 五 節	15:10 16:00	念紙的製 作		作品線描 製作				

第 六 節	16:10 17:00	草圖討論				
-------------	---------------------	------	--	--	--	--

第二週

陳誼嘉老師 講授

時 間		日 期		8/1	8/2	8/3	8/4	8/5
		(一)	(二)	(三)	(四)	(五)		
第 一 節	09:00 10:00	膠彩作品 賞析	礦物顏料 示範與介 紹(一)	金屬箔的 介紹與示 範	膠彩作品 賞析	作品細部 繪製與潤 飾		
第 二 節	10:10 11:00							
第 三 節	11:10 12:00	前置作業 與膠礬水 製作	裱紙	礦物顏料 示範與介 紹(二)	金屬箔的 運用			
	12:00 14:00	午休	午休	午休	午休	午休		
第 四 節	14:10 15:00	基底運用 與打底介 紹	作品繪製 (個人指導)	作品繪製 (個人指導)	作品繪製 (個人指導)	共同評圖 與檢討		
第 五 節	15:10 16:00							

第 六 節	16:10 17:00	構圖討論				結業式
-------------	---------------------	------	--	--	--	-----

五、主持人與授課教師簡介

林彥良（主持人）

1970 年出生於台灣台南市。日本國立筑波大學藝術研究所碩士，現任東海大學專任助理教授。作品曾獲得第八屆大墩美展膠彩畫第一名，第九屆大墩獎，京都市留學生美術工藝大展金賞等，專業背景為膠彩、漆畫、保存修復等相關領域。曾擔任多次膠彩研習營基礎班與進階班講師，並負責進階班日籍講師之口譯工作。

陳誼嘉

1980 年出生台灣台中市，東海大學美術系畢業，日本國立筑波大學藝術研究所畢業。現任東海大學、彰化師範大學、台北藝術大學兼任講師，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、44 回春季創畫展、第 35、36 秋季創畫展。

張維元

1987 年生於台灣台北市，台灣藝術大學書畫藝術學系博士，東京藝術大學日本畫科交換學生，獲第二十屆大墩美展 膠彩類第二名、新北市美展膠彩類第二名、第二十二屆大墩美展膠彩類第一名等，並舉辦多次個展以及參與多次聯展。