第四章、個人創作理念與作品解析

第一節、　創作理念與作法分析

(一) 立意的確定

「今以萬物爲師，以生機爲韻，見一花一萼，諦視而熟察之，以得其所以然，則韻致丰采，自然生動，而造物在我矣。」[45]這段話足以說明我的創作動機。

對於花鳥創作的意念，筆者一直認爲，花卉鳥禽擁有異於山水人物的特殊的裝飾美感；不但可以透過花鳥的形象，深入表現自我的情感；而且自從投入花鳥的學習和創作以來，才驚覺原來「萬物皆有情」！每一類花卉、每一種鳥禽，都有其天性和獨特的姿態；經過深入的了解和觀察之後，更加佩服大自然的造物之奇！學習了花鳥畫以後，最大的收穫便是隨時保持著一顆求知的心，去體驗「萬物俯拾皆是美」的感受，在這個過程中，使筆者堅信了藝術可以美化生活、陶冶性情的信念；也因此希望透過自我的繪畫表現，把花鳥的動人之處加以呈現。

創作中多數的題材，皆由多年的寫生資料和照片收集而來。寫生的過程雖然辛苦，但卻是能進一步了解對象的最佳方法；因此這次的創作過程，在根據內心的意念來決定創作主題後，便根據過去的寫生資料加以取捨，使構圖盡量接近原始的創作構思。在理念上，筆者還是秉持著對「花鳥形體的寫實追求」，以及「花鳥題材獨特的美感形式」這兩方面加以努力。

現代水墨創作的型態趨於多樣化，創作者無不傾盡全力，企圖另闢蹊徑，開創出一條有別於傳統的道路來。對於創作的長遠目標而言，這絕對是應該鼓勵而且認同的精神，但是我們也可以發現一些「爲變而變」的現象，不講求創作心靈與作品的深入交流感應，也不鑽研作品表達的技巧，只求用大膽、搶眼的表達形

[45] 鄒一桂，《小山畫譜》，引自俞崑編，《中國畫論類編》，(台北市：華正書局，民 64)，頁 1164。

式來進行創作，作品有時不免出現無病呻吟或流於草率的情況，這無疑是對創作與創新的盲目認知。因此在追尋藝術的終極之道時，筆者始終抱持著以下的信念：「藝術創作若不能感動自己，又如何能感動他人？」

不一味追趕時下的潮流而迷失自我，遵循著一條忠於自己個性及表達慾望的健康道路，是筆者努力的目標。所以這次的創作中，還是傾向於追求中國水墨創作裏的「文雅秀逸」的優美特質，不論是構想或用筆、設色、氛圍處理方面，都傾向於這個方向去努力，期望能表現心中對花鳥美麗形象的感動。

(二) 筆墨的追求

水墨創作有其獨特的材料和表現特色，對於用筆用墨的高度掌握，將可使心理的創作意念發揮地更加淋漓盡致。傳統的筆墨功夫多經由臨摹而來，但是如何在「入乎其內」後，在面臨創作之際時「出乎其外」，將由傳統學習而來的筆墨功夫成功轉化到畫面之上，則有待反覆琢磨。

筆者認爲在創新的同時，仍應適度保有用筆用墨的法度規矩，才不致爲變而變，徒有新的形象與表現方式，而失去水墨創作的真諦。「倘若有再好的構想、再好的意念，如果統馭工具材料的素養不夠，則作品也必然打了折扣，失色不少，令人嘆息。假若空有理想，缺乏表現能力，無法藉由筆墨加以發揮，也是枉然。」[46]面對當今水墨畫壇一片尋求改革，檢討傳統的猛烈浪潮，甚至出現所謂「革中鋒的命」的說法，筆者並不完全認同這樣的論調。

水墨畫有其材料工具上獨特的性質，若爲因應創新、求變的需要而將毛筆、水墨、紙絹淪爲「一般材料」來看待，在沒有完備明確的意念的前提下，以爲把毛筆當作鉛筆或油畫筆的使用方法般地，任意地在宣紙上塗抹擦刷出一些形象就算是水墨畫的話，那麼又何必使用水墨這個媒材來創作？徒有水墨畫的工具，卻不見水墨畫應具備的韻味與風格！如此不但是對創新的盲目認知，也失去了水墨

[46] 黃昌惠，《國畫牡丹花之研究》，(台北市：大拇指出版社，民 72)，頁 70。

畫的特色，使水墨這個媒材淪落爲和其他媒材一樣的地位。

筆者體認到在吸取了傳統的繪畫觀念及技巧訓練後，的確使日後從事創作工作時，更能快速地掌握步驟並進入狀況；當然，過多的技巧可能也會形成創作時盲點和的障礙，使畫面淪爲公式化的摹寫，失去自由發揮的空間。因此在利弊得失之間，創作者必須有明確的認知，以此爲戒，不必爲了怕淪於傳統的窠臼而激烈的逃避，亦不需因爲追求創新過程中可能產生的新舊衝突，就堅守傳統、排斥新觀念的吸收。太過與不及都不利於創作，因此創作者必須隨時反省、檢討才行。

從事有時代性的水墨創作，筆者認爲不必爲求新意就放棄傳統、甚至去攻擊傳統所保留下來的好處；畢竟幾千年來的繪畫成就能夠傳承至今，必然有其可以立足的優點。固然傳統有其積弊必須改革，但我們不妨處於一種兼容並蓄的心態，接受傳統的長處，改良傳統的短處；也極力去接受時代社會的衝擊，加入有益於水墨創作的元素，方是創作的健康態度。

(三) 氛圍的營造

美學家黑格爾提出：「美是理念的感性顯現」[47] 理念是創作的源頭，同樣的題材，在同一個畫家的描繪下，不同的心境與技法也可以營造出不同的意境與氛圍。「氛圍」是筆者此次的創作主題，在這一段創作過程中，筆者深感「氛圍」的醞釀除了在技巧上、形式上、思想上力求外，還必須依賴更深的精神感應和心靈內化的作用。一個成功的藝術家絕非只靠高超的技巧，就能創作出撼動人心的佳作，更重要的是在他有形的作品之外的那層無形的心靈情感。米開朗基羅在西斯汀教堂的天井壁畫，之所以能在幾世紀後依然感人，是由於他對藝術的執著與付出，用身心的勞頓換取了壁畫的靈魂！以致觀者在看他的作品時，感受到作品中散發出的氛圍，這種氛圍便來自於作者的心靈與對作品的深厚情感。

[47] 楊辛、甘霖，《美學原理》，(台北市：曉園出版社，民 80)，頁 19。

這次的創作重點在氛圍的營造上，筆者希望透過色彩的運用、筆墨的形成、氣氛的暈染、及特殊技巧等等處理，來達到原本預期的效果；並透過這些嘗試，使筆者的花鳥創作突破以往一貫的構圖方式，和只在筆墨功夫上琢磨的困境，擁有更廣闊的發展空間。

另外，積極地由生活中提煉藝術創作的靈感也是豐富創作的一個途徑。藝術成就極高的石濤說：「搜盡奇峰打草稿」，表示他的作品也是來自生活，向自然踏實謙虛地學習而得的。北宋的李公麟是畫馬高手，畫史上記載他「每欲畫，必觀群馬，以盡其態。」，蘇軾則稱李公麟是「龍眠(李公麟)胸中有千駟」[48]，李公麟畫馬能夠在北宋時期稱爲第一，是經過非常紮實的寫生訓練，才能準確地抓住馬的種種形象和特徵。清代惲壽平的花卉成就非凡，但他自己也舉「滕昌祐於居處種名花異草，以資奇趣」爲例，提到自己亦「在舍旁種花，吟嘯其中，興至揮毫，覺目前造物，皆吾粉本」[49]，可見藝術必須向下紮根，而這個「根」便是「生活」，藝術家必須從生活中擷取大量的意象，從中累積藝術創作的題材，孕育創作的激情，使創作更能貼近現實，達到感動人心的境界。

(四) 自我的表現

一個成功的畫家要突出自己的個性特徵，並在藝術上擁有獨創精神，才能形成個人的藝術風格。「風格的構成包含時代性、地方性(民族性)、個人特性。」[50] 人與周圍的動物植物構成一個互依互存的生態系統，我們欣賞萬物帶來的便利與美感，並從他們的形象與生命力中得到啓發，增進我們的情趣。在花鳥畫的創作中，更是依賴從自然界的動植物身上蒐集到的形象和生態，再寄予創作者的情感意識。但優秀的花鳥畫創作絕非只是單純的描寫物象，只求形似即可；有個人的獨

---

[48] 蘇軾，＜次韻吳傳正枯木歌＞，轉引自王文誥、馮應榴輯注，《蘇軾全集(下)》，(台北市：學海出版社，民 72)，36 卷，頁 1961～1962。
[49] 鄭喬彬，《中國繪畫思想史》，(貴州：貴州人民出版社，2001)，頁 877。
[50] 何懷碩，《創造的狂狷》，(台北市：立緒文化，民 87)，頁 155。

特風格，才能使創作有更深一層的意義。徐渭的大寫意花卉瀟灑奔放，狂烈的情感都藉由筆墨的表現全然釋放，使觀者不由得印象深刻；任頤流利明快、鮮豔可人的的花鳥畫，已成爲他特有的個人風格，鮮難有人取代；吳昌碩濃烈的金石意味，使他筆下的花卉沉著有力、氣勢撼人。這些優秀的畫家追隨者眾，能擁有相同成就的，卻寥寥可數。可見形成個人特色是成功的創作者必備的條件，不因循前人的特色而迷失自我，不因害怕改變而停止尋覓個人風格，是創作成功的條件之一。

花鳥畫歷經千百年的思想和技巧的昇華、提煉，已經成國中國繪畫中特有的一門分科。傳統遺留給花鳥創作無盡的寶藏，但相對的，這些寶藏若無正確的見解來看待，也可能成爲陷井和流弊。現代花鳥創作者無不傾盡心力想突破傳統，推陳出新，但建立自己的風格必須有正確的認知，所謂的風格絕不是抄襲現在流行的風潮，以現代藝術界最時興的模式爲依據，以爲這就是走在時代的尖端，以爲這樣就是創新！進而迷失自我，爲外人所役，人云亦云，這便是對「創新」的最大誤解！

除了過去學習所養成的基礎外，筆者也期望能自我突破，也能不斷地拓展自己的深度、加深自己的內涵，以求在思想上及技巧上，爲花鳥創作注入一些新的變化。

(五) 材料的運用

除了傳統的生宣、熟宣的運用外，這次筆者嘗試了金箋紙及絹的材質，期望透過不同材質的使用，來表達出接近筆者創作期望的作品。

金箋有富麗堂皇的特質，而且金色的底色可成爲創作者描寫特殊形式時可利用的一大特色。雖然使用上有不易上色、難以暈染的限制，但也是有別於宣紙的一種新嘗試。絹自古以來就是畫家慣用的材料，因爲它細密透明、暈染效果良好的特性，使得創作者如欲表現輕靈秀雅的題材，或是欲求良好的暈染效果時，都

鍾情於此。在花鳥創作上，絹更有紙無法取代的效果，所以這次創作中，筆者也使用絹來表現一系列生長在水邊，質感較爲輕巧、柔媚的花卉，如荷花、愛麗思、野薑花等；以及一系列較適合用絹來表達體態、營造花面氛圍的木本花卉，如牡丹、紫藤等。

第二節　作品說明解析

這次的作品大致可分爲以下幾個系列：「花語寄情」系列、「氛圍場域」系列、「生命省思」系列、「富麗金箋」系列。以下試就各個系列的創作構想與作品的表現意念、技法分析來加以說明。

(一) 花語寄情系列

這個系列的作品刻意使用細長形的構圖，來表現長串花卉或大面積花卉懸吊、垂掛的情形。原本的創作構想起因於較小的長條狀作品，本想對生態相似的垂吊狀的長串花如紫藤、阿勃勒，作一種優雅的氛圍表現，之後便開始以此構想爲依據，產生了一系列的作品。

長條狀的構圖有表現上的困難，不過筆者期盼藉由這一系列的創作突破以往常見的花鳥畫構圖，而且刻意使每幅作品中的鳥之間，都有互相呼應的關係，或兩兩相依，或互訴衷曲。萬物看似無情，但只要用心去感受，每一個情景都可寄予無限的深情。

(1)紫藤

媒材：夾宣、彩墨

尺寸：32 x 175 cm

年代：2002

三月初春時，紫藤花就像是春天的使者， 捎來一年開始的新訊息。當一整排的紫藤爬滿屋頂或圍籬時，漫天紫花隨風搖曳，美不勝收。

畫面中飛翔的雙燕是描寫重點，位置的決定影響了畫面的經營，所以思考了許久才下筆。上方以整片的紫色暈染重疊，靠近燕子的地方顏色較爲明亮鮮豔，越偏離重心的地方即逐漸淡化，不多作描寫。前後的層次感是這張作品想努力經營的地方，透過多次的暈染、重疊、以及最後的整理，希望表現出紫藤花甜美輕柔的氛圍感。

畫面下方的空白，造成視覺上的明朗效果，與上面整片的紫色作明顯區隔；也使紫藤花爬藤垂吊的特性得以彰顯。

(2)阿勃勒

媒材：夾宣、彩墨

尺寸：32 x 175 cm

年代：2002

阿勃勒是盛夏時所開的花，每年五、六月時走在師大校園中，就可以看到一片黃色的花海。由朵朵小花串成的花束長串地垂吊在枝頭，鮮明耀眼的黃色總是吸引觀者停下腳步，佇足欣賞。尤其當薰風吹拂而過時，漫天飛舞的小黃花就像黃金雨一般地落下，顯得活潑動人。

由於阿勃勒的花多且繁複，所以先使用勾勒的方法描繪細部，勾勒完外形後，再依其生長方向點染花與葉的色彩。整體完成後再噴濕暈染，依據前後層次分出濃淡明暗，然後再適度予以潑灑，，使畫面不致於描寫過度而喪失趣味。最後再做大面積的處理，使畫面統一。

(3)木槿

媒材：夾宣、彩墨、水干

尺寸：32 x 175 cm

年代：2003

木槿常被作爲住宅的外牆藩籬。「素質不自媚，花開向秋前」、「朝開還暮落，物理乃自然」這兩句描述了木槿花的生態和特性。「淡然超群芳，不與春爭妍」、「鮮鮮碧雲樹，皎皎白玉懸」則形容木槿的枝幹可以長到數尺高，枝上的白花有如純潔的白玉一般懸吊其上。

春、秋兩季是木槿花盛開的時節，不論是單瓣、複瓣，不論是粉紅、粉紫、粉白，不論是含苞待放或欣然盛開，都有脫俗可人的美感。

兩隻略帶朱紅色的鳥被潔白的木槿吸引過來，動態互有呼應。白色的木槿試圖分出各種層次，畫面重心的地方白粉加重，隨著重心向外移動，白粉的份量逐漸減少。水干的使用提醒了因反覆點染而顯得沉悶的葉片，在一片綠色中，鳥兒身上的紅則形成明顯的對比。

(4)蒜香藤

媒材：夾宣、彩墨、水干

尺寸：32 x 175 cm

年代：2003

紫藍色的蒜香藤總是攀爬在大街小巷的住家陽台、外牆，喇叭狀的花形一叢叢地聚集成群，顯得熱鬧非凡。鳥選擇用黃色是爲了襯托紫藍色的花朵，形成對比。

經過反覆的渲染，顏色已經有些暗沉，紫色的花瓣與土牆的顏色混在一起，很難區分，所以爲了畫面色彩的協調，在最後整理時刻意使用水干顏料的藍色覆蓋在紫色的花瓣上，因爲水干的覆蓋性很強，只要一點點便可使色彩跳脫出來，使畫面的色彩鮮明，效果加強。

(5)垂絲海棠

媒材：夾宣、彩墨、水干

尺寸： 32 x 175 cm

年代：2002

庭院中的海棠花一朵朵地懸吊在花盆上，在色彩上使用紅色的花瓣配上鮮綠的葉片，造成視覺的強烈對比。兩隻臘嘴鳥站立在花叢間互相唱和，與後面一盆盆茂盛的海棠花相呼應，畫面顯得熱鬧非凡。

畫面以綠色調暈染，刻意填滿畫面上方約三分之二的部分，使白與綠的比例不至太過均勻。顏色的使用刻意營造出夏天枝葉茂密、生意盎然的氛圍，所以選擇橘紅色的花朵配上翠綠色的葉子，鳥的選擇則避免使用過度鮮豔的顏色，以免造成視覺的紊亂，僅在鳥嘴上染以鮮豔的黃色稍作提醒。

(6)杜鵑

媒材：夾宣、彩墨

尺寸：32 x 175 cm

年代：2003

粉紅色的杜鵑花總在淡淡的三月天綻放，每年春天時，有杜鵑花的地方總是一片花海，叫人目不暇給。

由於杜鵑花選用粉嫩鮮明的顏色，所以鳥刻意使用較灰暗的顏色，以免搶走杜鵑花的風采。成片的杜鵑花要分出前後濃淡的層次有些困難度，尤其是粉紅色更難區分，太艷則俗氣，太淡又無法有效果，所以花了一些時間思考。最後使用帶墨的藍色斜斜地由右上方向左下方刷，製造出一種氛圍感，並與左下方的鳥的動態相呼應，再加上一些白粉噴灑，使畫面多些趣味性和不確定性。

(7)艷紫荊

媒材：夾宣、彩墨、水干

尺寸：32 x 175 cm

年代：2003

紫荊花是木本花卉，一年開花兩次，春秋之際總是可以看到它燦爛如錦地綻放在枝頭，濃艷的紅紫色有如烈火般的明亮、奔放！紫荊花的葉片類似羊蹄甲，有些葉子可以長到如手掌般大，配上花朵，極有特色，使人忍不住多看幾眼。

藍色的鳥與紫紅色的花有色系上的相同點，但也有處理上的困擾，因爲兩者同樣鮮豔，所以很難分出賓主關係。尤其是在處理一張較大的畫面時，更需要小心翼翼，以免前功盡棄。

由左上方向右下方傾斜的線條，是爲了呼應畫面多數枝幹的動勢，另外也使畫面除了用暈染作出氛圍外，也多些肌理的變化。

(8)小雛菊

媒材：夾宣、彩墨

尺寸：32 x 175 cm

年代：2002

白色小雛菊悠然地綻放在山谷中，雖然沒有出色搶眼的外表，卻也有它獨特的山野風味。陶淵明的「採菊東籬下，悠然見南山」傳唱千古，所要表明的，是一種淡泊隱逸的情操。在醞釀這張作品時，正因爲這種感覺，而產生了這樣的意念和圖像。

兩隻麻雀引頸觀望，白菊花小巧玲瓏地綻放在山谷的岩壁上，白花與山壁的暗色形成強烈的對比。雛菊的花心以黃中帶紅的顏色來點，再用墨鉤上花瓣與花葉，完成後再分出濃淡層次。

在打濕暈染時，以大塊面的白粉籠罩其上，企圖作出整體感，並以噴灑的自動性技巧造成一些飛濺的效果。白點順著畫面的動勢延伸，使上下有所呼應。

(二) 氛圍場域系列

由於此次的創作畫幅多數爲小，因此刻意規劃這一個系列的兩張的大畫，一方面使作品種類多樣化，一方面也期許自我，以大畫爲挑戰。

這個系列藉由單純的藍色系和黃色系來營造大畫面的整體氣氛。由於氛圍的營造是此次的重點，所以爲了掌握住大畫面的整體感，筆者刻意省略了許多細節的顏色，除了重點的鳥以外，盡量分出同一色系不同輕重的層次，再加上潑灑、刷染、重疊等技法來作整體處理。

(1) 月荷

媒材：夾宣、彩墨

尺寸：139 x 192 cm

年代： 2003

夜晚的荷塘一片靜謐，潔白無暇的荷花上映照著微弱的月光，兩隻鴛鴦似乎在低語呢喃，爲極靜的氣氛增添了一絲生機。藍色是畫面的主要色調，以深淺不同的藍暈染出夜晚深沉的境界，刻意簡化荷葉的脈絡與筆觸，盡力突顯整體的氛圍感。畫面左方的白色荷花，在月光照射下，與月色合爲一體，想展現出朦朧神秘的氛圍感。

除了勾勒、點染的技法外，爲了盡力達到理想中的氛圍，所以還嘗試了灑鹽、噴灑等方法，希望能增加一些肌理和不可預測性。創作過程中發現，大畫的確有許多超出自己預定的困難度，比如創作時的空間必須夠寬敞、完成的時間必須加倍、細部的收拾不能太過以免影響全體、全體的氛圍營造不能忽略細部的描寫、最後整理時要花費許多心思等等，實在不容易！但藉由這次的創作增加了許多經驗，相信對日後的創作會有幫助。

(2) 秋意

媒材：夾宣、彩墨

尺寸：139 x 140 cm

年代：2003

三隻藍雀飛過一片黃色的樹林，畫面中除了墨色和赭石外，只單純地用藍色與黃色分出幾個層次，原本沉靜的樹林因爲藍雀飛過而引起一陣騷動，紛飛的黃葉使秋天的意味更加濃厚。

電影「英雄」中有一幕是兩位女主角在銀杏林中揮舞著利劍打鬥，引起樹林中黃色的葉片隨風飄揚，捲起一陣黃色的旋風，氣勢撼人！在視覺上形成一種「數大就是美」的鮮明影像，讓人久久無法忘懷！這幅作品便是因爲這個印象而創作的。

葉片先以勾勒處理出形狀和葉脈，最後再分出前後層次來暈染整體。前面的葉片再以藤黃加白粉來提，使層次分明。

(三) 生命省思系列

在兩年的研究所就學過程裏，經歷了一些本不在預料之中的生命課題。雖說世事無常是早已明白的道理，但一旦等到自己親身走過人生的苦與痛，才深深體驗到人生還有許多功課有待我去學習。

因此創作時嘗試把對生命的許多疑惑轉化到紙上，透過花卉、鳥類、蝴蝶等題材，來表現生命經由旺盛的新生狀態，到枯萎死亡的歷程，期望透過創作時對題材的擷取、意念的醞釀、構圖的經營、技巧的選擇、氛圍的處理，來探討生命的本質與意義所在。

(1) 生之惑 I

媒材：夾宣、彩墨

尺寸： 80 x 173 cm

年代： 2002

「圓覺經」說:「一切眾生從無始來，由妄想我及愛我者，曾不自知念念生滅，故起憎愛，耽著五欲。」照佛家的說法，生命由妄想而來，有了妄想才有分別心，有了分別心便有慾望，有了慾望便起愛恨之心，煩惱也由此而生。

透過畫面下方鮮豔的薔薇花與紛飛的彩蝶，來表現生命有活力、有希望的一面，也可以當作是人生無數的慾望與愛憎之心。隨著往上飛揚的彩蝶，映入眼簾的是灰暗的背景和成爲標本的蝴蝶，隱喻生命的盡頭要面對的結果。這張作品試圖展現生命美麗和衰亡的對比，來省思生命的意義與真諦。

(2) 生之惑Ⅱ

媒材：夾宣、彩墨

尺寸：80 x 173 cm

年代：2002

鮮豔動人的荷花和翠綠的荷葉停留在水面上，一隻翠鳥若有所思地向上觀望，映入眼簾的是上方的鳥類枯骨和殘敗荷葉。

「無常」總爲人生投下許多未知的變數，讓人措手不及，卻又不得不接受。如果生命的終點都是面對死亡，如果萬般原本皆空，那麼在生命結束前的努力、掙扎、追尋、渴望，背後的意義究竟爲何？這是芸芸眾生必須省思的一大課題。

(3) 生之惑Ⅲ

媒材：蟬翼宣、彩墨

尺寸： 76.6 x 144 cn

年代：2003

每年春耕時，鷺鷥優雅潔白的姿態，或飛或棲，總是爲綠色的田野水塘增添美麗的身影。畫中三隻潔白的鷺鷥隱身在碧綠的草叢中，若有所思地或低頭冥想，或引頸觀望。

畫面四周的灰黑色草叢與正中間的青綠色草叢形成對比，想傳達生命的興盛與枯寂。由上方向下飄落的幾根鳥羽正好與向上觀望的兩隻鷺鷥的視線相呼應，隱喻生命最終的歸處。

(4) 生之惑Ⅳ

媒材：蟬翼宣、彩墨

尺寸：76.6 x144 cm

年代：2003

野薑花是筆者很喜歡的一種花卉，它濃郁的芳香和純淨潔白的花瓣，總是讓人在夏末秋初時，沉浸在它美麗的身影之下。有野薑花身影出現的地方，總是有蝴蝶爲伴，這張作品藉由藍綠色調的暈染，藉以突顯朦朧的氛圍。蟬翼宣的特色是上面灑有發亮的雲母片，有爲畫面加分的效果，尤其在表現細膩清雅的題材時，更是適合。

相對於畫面中間花與蝶一片生意盎然的感覺，畫面周圍則以蝴蝶標本及枯黃色調的野薑花來表現生命的逝去。兩者藉由色彩和形式來造成對比，創作時構思許久，一直在尋求適當的語彙陳述意念。這個過程考驗自我對構圖的能力，雖然辛苦，但隨著作品由空白到完成，也累積了不少的創作心得。

(四)富麗金箋系列

這個系列企圖利用不同色系來營造氛圍感。金箋紙是一種不易表現的題材，它富麗的底色造成了視覺上的特殊效果，但在處理上也有其困難度，因爲暈染不易，而且修改很困難，所以從打草稿起就耗費許多心思。這個系列的題材都來自長久以來累積的寫生資料，透過 S 形的構圖方式造成畫面的動勢，色彩的簡化則刻意營造畫面的氛圍感。

這個系列的題材都來自長久以來累積的寫生資料，透過 S 形的構圖方式造成畫面的動勢，色彩的簡化則刻意營造畫面的氛圍感。

以黑色來表現，使用水彩、廣告顏料，及少量的水干來表現。期能藉由色彩的暈染展現出主色調，造成異於傳統表現的氛圍。

(1) 愛麗絲

媒材：金箋紙、彩墨、水干

尺寸： 30 x 99.5 cm

年代：2003

對於愛麗絲始終有一種鍾愛的感情。它是水生的球根花卉，有白色、黃色、與紫色等色。它彎曲的花瓣與柔媚的姿態總是讓人爲之傾倒，盛開時就像宛如漫天的蝴蝶舞動翅膀飛翔其間，美不勝收。

愛麗絲又叫鳶尾花、蝴蝶花、藍蝴蝶、愛麗絲、扁竹蘭等等。鳶尾花得名於它的花形似上下翻飛的飛鳶，又像翩然飛舞的彩蝶。

這張作品以紫藍色系來表現氛圍，暈染出似乎有雲霧瀰漫的感覺。整體感完成後再把主角的幾片花瓣作細部描繪，提出重點。

(2) 水仙百合

媒材：金箋

尺寸：30 x 99.5 cm

年代：2003

在碧綠的綠莖上，水仙百合開放著朵朵娉婷靈巧的小花，有白有紅有黃，其間還夾雜著深紅色的斑點和一抹鵝黃。它有水仙花一莖多花的特色，又有百合花的花形，還帶著像杜鵑花的斑點，集合了多種花卉的美麗姿態，吐露著令人心動的花語。每回路過花店，總是忍不住佇足欣賞它燦爛的容顏。

水仙百合有許多種顏色，這次創作時爲了突顯紅色的氛圍，刻意省略它的許多細節變化，並將花朵的顏色簡化爲白色。S 形的構圖使畫面的重心集中在下方，重點的地方白粉特別加強，以突顯其重要性。

(3) 劍蘭

媒材：金箋紙、彩墨、水干

尺寸：30 x 99.5 cm

年代：2003

劍蘭野又叫做唐菖蒲，是平時生活生常見的花卉，對多數人來說也許是平凡無奇的。原本筆者對劍蘭的感覺也是如此，但大二在「沒骨花鳥」的課堂上，見到黃昌惠老師使用絹所描寫的劍蘭是那麼粉嫩清秀後，才驚覺只要有顆細膩多情的心，任何平常無奇的事物也可以成爲優秀的藝術品！

黃色的花朵配上橘紅色的背景，造成了朦朧的氣氛，黑色的葉子宛如尖銳的劍般向上延伸，造成動勢。但因黑色過於強烈，所以以白粉加上赭石色系來覆蓋，以免搶走花朵的丰采。

(4) 桔梗

媒材：金箋紙、彩墨、水干

尺寸：30 x 99.5 cm

年代：2003

桔梗花有白色、粉紅色、深紫色三種，又有單瓣複瓣之分。不論是哪一種。都有它獨特的魅力，尤其是大把聚集在一起時，更是美麗。

這張作品是描寫白色的桔梗，並襯托以淡綠色的背景，想造成一種高雅清秀的氛圍感。桔梗的枝葉直挺，好似有旺盛的生命力般，拼命向上生長。在構圖時煞費苦心，因爲它生長的姿態很容易使構圖太過雷同，所以作了適度的修剪，把不必要的部分省略，並刻意製造一些彎曲的枝葉，以營造互相呼應的姿態。

(5) 艷紫荊

媒材：金箋紙、彩墨、水干

尺寸：30 x 99.5 cm

年代：2003

這張作品保留了較多金箋紙的底色，嘗試以鮮豔的藍來暈染出氛圍，希望表現出與此系列其他幾張不同的感覺。

還記得寫生艷紫荊時，站得腿痠，畫得手麻的辛苦。但是透過寫生的過程，使我深刻體驗到這種植物旺盛的生命力和多變的姿態。尤其是花朵盛開時那種濃烈搶眼的紫紅，幾乎讓人有種心也跟著激動起來的感覺，讚嘆大自然賦予萬物的神奇力量，竟然能有這樣不可思議的顏色和生態！

在創作時必須省略一些過度細膩的描寫，以便突顯主題。最後在重要的地方敷以水干來提醒，使畫面有精神。

(6) 阿勃勒

媒材：金箋紙、彩墨、 水干

尺寸：30 x 99.5 cm

年代：2003

黃色的阿勃勒搭配了藍色的背景，並且在暈染時保留金箋紙的底色，表現出朦朧的氣氛。每年五月起，阿勃勒的花便開始成串地綻放在枝頭，隨著氣候逐漸炎熱，花也跟著欣然盛開，形成金黃色的花海。

這幅作品的氛圍感取自對阿勃勒黃色花朵的印象。因爲黃色是鮮豔明亮的顏色，所以刻意選擇與它形強烈對比的藍色，使黃色更爲突顯。最後再整張打濕渲染，以深淺不同的藍色來製造略顯神秘的氣氛。