

從中國水墨畫審美觀點談林順雄 水彩畫創作

林君潔^{*}

摘要

畫家林順雄為當代著名水彩畫家，其作品格調清晰、意境深遠，在水彩創作手法中，保有西方繪畫的優點，同時亦吸納中國水墨畫之筆法和技法，林順雄使用中國畫的工具材料，結合東西方顏料媒材，以生動流利的筆法和技法，在熟悉水分的掌握下，從而形成他獨特的水彩畫風格，其融入了東方水墨畫藝術之精神和美學思想，讓水彩賦予水墨畫中之氣韻和詩境，使主題充分表達出個人思想和情感的內在精神。本研究主要為探討林順雄水彩創作之觀點和藝術思想，藉由文獻分析和畫家訪談之方式，希望藉此有助於後續研究者對林順雄之作品有更加具體深入的理解。

關鍵詞：水墨畫、林順雄、水彩畫

投稿日期：2019/10/23；接受日期：2019/12/19

^{*} 國防大學應用藝術學系助理教授

Discuss Artist Sun Lin's Creations of the Watercolor Paintings from the Perspective of Chinese Ink Paintings

Chen-chieh Lin^{*}

Abstract

The painter, Sun Lin, is a famous contemporary watercolor painter. His works are clear in style and profound in artistic conception. His technique of watercolor paintings retains the advantages of Western paintings, and also absorbs the brushwork and skills of Chinese ink painting. Lin uses the Chinese painting tools and materials, combined with Eastern and Western pigment media, with vivid and fluent brushwork and techniques, under the mastery of water, to form his unique style of watercolor paintings, which incorporates the spirit and aesthetics of oriental ink painting art. His watercolor adds the charm and poetic atmosphere to the ink painting, so that the theme of his paintings always fully expresses the inner spirit of painter's thoughts and emotions. This research is mainly to explore Sun Lin's viewpoints and artistic thoughts in the creation of watercolor paintings. Through the literature analysis and interviews with Sun Lin, I hope this research will help the follow-up researchers to have a more specific and in-depth understanding of Lin's works.

Keywords: ink painting, Sun Lin, watercolor painting

Submitted: 2019/10/23 ; Accepted: 2019/12/19

^{*} Assistant professor, Department of Applied Arts, National Defense University

壹、前言

畫家林順雄(1948-)¹從事水彩創作 40 多年，始終將繪畫題材深根於自然萬物最感動、真實的樣貌，豐富的繪畫語彙也自然而然形成獨特的氣質。²在繪畫中除熟稔於用筆、用色和用墨外，並將中國水墨韻味巧妙的賦予水彩畫上，其筆法、線條和色彩結合水分的控制及調和下，別於一般水彩在畫紙上所展現的模樣，水與彩的韻味調和，讓主題呈現出豐沛的生命力和感動；然而，這並非拋棄既有繪畫的形式和技巧，而是將其昇華到另一美的境界，讓觀者忘卻其中繪畫技法，畫家劉其偉評林順雄說道：

在繪畫史上，有些畫家，在一里長的畫布上，表現不出一尺長的內涵；可是有些畫家，卻能在一尺的畫布上，寫出無限的深遠意義，擁有這種才華的人，林順雄當可稱做這種才子之一。³

林氏融會中西繪畫媒材，突破彼此媒材的侷限，在其畫中很容易找到墨法的痕跡，及毛筆運用的筆法，透過「撞水」、「積墨」的水墨畫法，將顏彩揮灑發揮極致，以彩取代純黑的墨色，表現出一種淋漓盡緻、暢快自然，讓水彩的繪畫形式完全結合著中國水墨畫最具特色的形式與美學思想，這種穿透、飄逸、神秘及寧靜感，直接反映著水墨畫如詩如境、如虛如實般的繪畫哲學，畫家獨特且深具中國畫味的表現方式，除經由對自然萬物的學習和體驗，同時也思考著環境中的意義和價值，無形當中創造出深厚的視角和作品語彙。

當代繪畫形式、媒材豐富多元，同樣以「水」做為基底媒介之創作，就以水墨和水彩最具代表，而林氏將兩者素材交會運用，發揮「水性媒材」的無限可能，把東方的智慧帶進西方媒材中，並持續創作帶給觀者多種樣貌呈現的無限感動；在參考眾多對林氏作品的專文評析，從許多不同的觀點之中，發現值得進一步深究之處，在此以中國水墨繪畫之美學觀為基礎，透過文獻及畫家訪談方式，探討其作品之精神、形式、內容與媒材上之特點，瞭解並分析技法與意境之創作融合，作為後續繪畫研究之參考。

貳、東西方水墨與水彩之界定

在藝術創作中，我們不難看出水墨與水彩之間的特質，均是以「水」作為媒介作為調和，兩者所使用的表現技法和工具雖然相似，但實際從東西繪畫史中去瞭解兩者之間的畫作造型和思維上仍存在著很大的差異，倘若只因調水作畫、渲染形式來認定兩者相同，過於簡化中國水墨畫和水彩的真正屬性。⁴

¹ 林順雄，現代水彩畫家，1948 年出生臺灣屏東，1972 年復興崗學院藝術系畢業，師從油畫家林克恭和水彩畫家劉其偉，1975-76 年頒獲國軍文藝金像獎兩次、1978 年獲頒中華民國畫學會水彩金爵獎。其畫作賦有東方水墨禪意韻味，作品扎實洗鍊而具獨到的藝術風格。

² 林順雄，〈自序〉，《藝術家》272 期，1998 年，頁 512-513。

³ 林順雄，《林順雄作品集》，臺北市，清韻出版社，1992 年，頁 1。

⁴ 林仁傑，〈水彩畫、水墨畫創作之融合與教學之應用〉，《美育》108 期，1999 年，頁 9。

水彩畫(watercolor)這名詞，從定義上來看，即是將水加入可溶於水的繪畫顏料，在十八世紀之前，水彩在尚未使用濃彩前，是以淡彩畫以黑色或赭褐色墨色為主的單色畫(monochrome)畫稿，僅有少數顏色，直至文藝復興之後才逐漸發展；現代水彩畫則是到了十八、十九世紀在英國藝術家泰納(Willam Turner, 1775-1851)的努力下有了新的變化，水彩的用色愈加清麗明亮，也超越了以往只強調形的位置的關注點。⁵而中國水墨畫的發展似乎就比西方水彩畫早了許多，從漢代的畫像石、南北朝的僧畫或佛禪造像、隋唐的人物畫、五代兩宋的山水畫到文人畫，乃至明清以後的變化，每一個階段都有其時代意義；水墨畫存在著知識與情感的抒發，是對人物情感的表達、知識的理解，一種講求「內在精神」為主的心靈特質；⁶這種經由歷代畫家的藝術實踐與傳承下所形成的繪畫形式和風格，追求形、神、氣韻與意境，作畫重視「尚意」，強調「意境」，滿足「得意」，畫面呈現講求「逸筆草草，不求形式」、「詩中有畫、畫中有詩」、「妙在似與不似之間」的境界，與水彩畫講求造型寫實，以「有」的實體透過色彩區分明暗、空間的構圖佈局截然不同。⁷

中國水墨畫與西方水彩畫表現的差異，可以從畫面的空間談起，西方繪畫強調以固定的角度取景，藉由造形的技法和仔細的觀察、描繪，以明暗、色彩、透視、質感等等技法來表達畫面的平衡、寫實和氛圍的形式生活寫照；而中國畫家則是將視點投向無限遠的地方，以散點透視或多點透視的方式，同做詩般的視野表現，在空間中求取意境上的平面表現手法，同時兼具「詩、書、畫、印」的構圖法。中國畫是「表現」的藝術，常表示一種意境、氣韻傳神，或象徵的意義，「意境」可稱為當代繪畫中的靈魂，「意」在繪畫中是畫家意念、精神的表達方式和畫面的呈現，為繪畫藝術高深的審美精神和境界；在筆法上，水墨善用線條，以線條區隔物體，重書法筆力筆意之線條美，同時再透過墨與水分之控制，製造出濃、淡、乾、溼上之墨韻效果，畫面中講求有神氣、有韻味、有生趣、有活力之標準；水彩畫在筆法上則以「藏筆」不露筆跡的方式，運用水分表現色彩的特點，水分太多不好掌控，水分過少則顯乾枯，畫面講求光線的清透、清晰流暢感；⁸因此，西方水彩與中國水墨繪畫在佈局、用筆和技法上仍是有其差異性，但這兩者間在講求畫意、畫味之水分掌握層次組合變化過程時，是十分相近的，尤其是中國人在從事水彩畫時，更是能將水彩畫表現的更具中國水墨意境之高超的境界。

水彩畫作因水墨技法與意境交互融合，將東方精神、人文素養具象的表達出來，既具哲學又富詩意，創造出饒富東方特色的語彙，在中西美學的融合下，產生出新的觀念和表達方式，建構出屬於自己獨特的創作風格，在當今華人水彩畫家中帶有中國水墨意境的者不在少數，畫家林順雄即是其中一。林順雄在水彩畫中注入現代審美意識，同時滲入人文精神，在多元主題、內容之作品中，結合內斂寧靜之東方哲學觀，反映出他對自然與生活的細膩感受和摯愛。本文就林順雄之作品、相關評論、中國美學理論和創作自述，透過多重對照及分析方式，有助研究者對林氏之畫作有更清楚的瞭解和掌握。

⁵ 施淑萍，《台灣當代美術大系·媒材篇：素描與水彩》，臺北市，藝術家出版社，2003年，頁16-19。

⁶ 黃光男，透視水墨畫教育，《書畫藝術學刊》4期，2008年，頁3-5。

⁷ 王慶生，《東西方文化的衝撞》，臺北市，淑馨出版社，1992年，頁109。

⁸ 同註5，頁19-21。

參、水墨精神文化之再現

一、氣韻與意境

中國藝術之精神，即是道的表現，所謂道的境界也就是無的境界，無生有，有生萬物，無之所以生有，在於無中充滿著創造動能的氣，而中國繪畫又以「氣」為本，所謂「道生氣，氣生萬物」，氣是人和萬物的一種生命動力，陰陽二氣交織而成為「氣」，此「氣」即是「氣韻」，⁹南齊謝赫(479-502)在《畫品》「六法論」中，以「氣韻」最為精華，氣和韻是玄學風氣下的產物，氣和韻二義，又以「韻」為重要，因為「氣」必須有「韻」，那些「精微謹細」「乏於生氣」的作品，被歸列為最末流，¹⁰而「氣」決定了中國畫尚虛、尚空，能空能虛是實現中國藝術意境的首要前提，在虛實相生相變，虛實對立統一，是中國意境的映照，¹¹「意」是繪畫藝術的主體(有時用心、胸、情、懷……表示)，「境」是繪畫創作的客體、對象(有時用人物、萬物、造化……表示)，當客體的「境」透過主體的「意」，主客融合之後，即是創造出「意境」或是「境界」，這個境界有時又以「神」、「氣韻」、「自然」而表示。¹²宗炳(375-443)在《畫山水序》中，從人物畫引入山水畫理論，強調「以形寫形」還要得「神」；王微(415-453)在《敘畫》中亦謂：「望秋雲，神飛揚；臨春風，思浩蕩」，山水所表現的內涵，已從外在形象進入心靈境界；梁元帝蕭繹(508-554)亦主張形、理、神、情兼備；「氣韻」從中國水墨人物畫之精神狀態，擴大到人物、花鳥、走獸、山水等各種繪畫對象，至五代荆浩之後，筆墨及畫面上其他效果更是講求氣韻；¹³氣韻如同音樂節奏的流動感，藉由線條、色彩、空間相互調和，落實在繪畫當中，進一步達到流暢的感覺，而這種氣韻之形成，實為一種繪畫哲學觀，亦最能體現中國藝術的精神。

林氏為了在其熟悉的媒材中表現出繪畫「氣韻」之內在精神所在，穿梭於名山大川，如古人般地「搜盡奇峰打草稿」，思考了十幾年時間，為的就是在作品中理解其得失取捨，去蕪存菁的精髓；¹⁴林氏的畫作，即是透過西方媒材結合中國繪畫之佈局，理出神、氣韻、意境之整體藝術最本質的境界，除了是中國繪畫美學的最高指導原則外，同時也嶄露著一種獨特的創作技法，在《踏煙波》系列作品中(圖 1-3)，藉由留白、煙雲、墨韻等方式排列布局，強調「虛中有實，實中帶虛」的觀念，利用背景色或留白方式，以暈染的特性表達氣流的律動，將大膽活潑的元素，痛快豪放的黑白，置入虛實相濟的架構當中，給予觀者極度的透氣感和無限的想像空間。¹⁵他表示：

⁹ 同註 7，頁 101-107。

¹⁰ 陳傳席，《中國繪畫理論史》，臺北市，東大圖書公司，1997 年，頁 38-44。

¹¹ 同註 7，頁 107-108 頁。

¹² 陳麗華，《意境與形式——以張大千的繪畫為例論中國繪畫的藝術哲學》，中國文化大學哲學研究所博士論文，2003 年，頁 44。

¹³ 同註 10，頁 42。

¹⁴ 藝術家採訪(2006 年)，生活況味：華瀛藝術中心「物外之趣——林順雄個展」，《藝術家》372 期，頁 179。

¹⁵ 陳舜芝，〈畫筆直向生命的溫熱〉，《廣電人雜誌》，1997 年，頁 63-64。

每個畫家都會找到他想要表達獨特的方向，以及精髓想要強調的，我的畫講究裡面的氣氛和空氣，畫無非是顏色、線條、肌理所組成而成的，生命是靠它裡面的空氣，也就是中國畫裡面的韻味。¹⁶

圖 1 林順雄 踏煙波之二
2013 水彩 33x48 公分

圖片來源：林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年 11 月，頁 39。

圖 2 林順雄 踏煙波之三
2013 33x48 公分

圖片來源：林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年 11 月，頁 40。

圖 3 林順雄 踏煙波之四
2013 33x48 公分

圖片來源：林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年 11 月，頁 40。

林氏的繪畫內涵上充滿著中國傳統文化的底蘊，在構圖和透視當中不受限於西方繪畫所講究的全貌，而是將所要強調的物象，以一種形式跨越心境的想法而存在著，這種形式是運用無形的空間加以表達，適當的對比襯托出耐人尋味之意境，呈現畫家心中充滿情感的畫面(圖 4)；有形亦可以虛，無形亦可以實，如雲水煙波般不著筆墨畫跡為虛像，但在與實相的對照之下，卻又能顯示出其實景，虛實相襯相映，出人意料卻又貼近內心。

圖 4 林順雄 蕩漾水落間 2017 水性媒材 78.5x110 公分

圖片來源：林順雄，《在天地間逐風：林順雄作品集 2017》，新北市，山林國際藝術，2017 年 10 月，頁 20)。

¹⁶ 林順雄，《非池中藝術網——藝文直擊——首都藝術中心：【老朋友】林順雄個展》，2014 年，<https://www.youtube.com/watch?v=IQQFzk-Hu5E>(2018 年 8 月 11 日瀏覽)。

二、詩意韻味

中國繪畫思想中，與氣韻、意境相通的，即是繪畫中必須帶有「詩意」，郭熙云：「如前人言，詩是無形畫，畫是有形詩。」詩畫藝術相通之處，並在創作實踐中使之交融，這是中國詩講究融於畫創造意境的體現，是中國畫走向文學畫，走向詩畫的美學追求，畫是否含有「詩意」是不同的，無詩意者直接表露而淺薄，有詩意者則境界深遠，意韻豐隆，這是《林泉高致》所追求的。¹⁷詩的特徵是省略文字的助詞、介詞，達到語意雙關，在顯喻(simile)和隱喻(mitaphor)中巧妙道盡物象之境，配合聲韻來傳達無法用一般文詞達意深藏在人們心靈裡的感情。¹⁸詩的境界與情境相生、藉由景而創造而來，同時又暗藏著「隱」這內心意象，詩畫相融中，注重意境的締造。

提及品味詩情畫意，唐朝王維(約 692-761)最為代表，是詩人又是畫家，享有「詩佛」的美譽，蘇軾在《書摩詰藍田煙雨圖》說：「味摩詰之詩，詩中有畫；觀摩詰之畫，畫中有詩。」其在作畫、音樂方面都很出色，是少見的全才，蘇軾另在《書鄴陵王主簿所畫折枝》中提出了詩畫關係的重要理論：「詩畫本一律，天工與清新。」這是蘇軾畫詩化理論的首創，詩畫本一律之「一律」在其「天工與清新」，「天工」即得其自然之意，「清新」指的是象外之意的境界；因此，論畫就不應當以形似為尺度，而應感悟追尋其象外之意韻，詩求言外意，畫求象外聲，「言外」、「意象」、「外聲」都要出自真情的自然流瀉。¹⁹詩畫雖屬不同的藝術，但在抒懷寄意上卻是相通的，在中國繪畫藝術作品當中，將詩的內涵表現在繪畫美學上，可說是源遠流長，不但流露出對大自然景物的縝密觀察，和主觀的釋義外，更寄託著畫家對畫作的思想情感、精神層面，在特殊的意味境界中，使畫面形象更生動豐富，隱賦詩韻(圖 5、圖 6)。

圖 5 林順雄 春江畔 2014 水性媒材 79x110 公分

圖片來源：林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年 11 月，頁 54。

圖 6 林順雄 兄弟 2016 水性媒材 56x76 公分

圖片來源：林順雄，《在天地間逐風：林順雄作品集 2017》，新北市，山林國際藝術，2017 年 10 月，頁 108。

¹⁷ 何楚雄，《中國畫論研究》，北京，中國社會科學，1996 年，頁 158。

¹⁸ 朱光潛，《詩論》，臺北市，五南出版，2006 年，頁 20-28。

¹⁹ 同註 17，頁 180-181。

相對於西洋繪畫強調畫作本身帶給觀者的衝擊，中國繪畫以畫入詩的特質，是作品當中不能揚棄或替代的，亦是形意不分；葉朗在《美學理論》中提到，美感是種超理性的表現，但這種超理性並不是反理性，在「詩」(審美直覺、審美意識)中包含了「思」(理性)，這種思是透過心中沉積已久的歷史、文化和知識，藉由轉化、超越表現出為直接性的東西，賦予其知識和理性的感興，即是對自然世界中真實存在之狀況下，透過超邏輯、超理性的「悟」，透視事物的真相。²⁰

藝術家和詩人都有「設身處地」和「體物入微」的本領，在描繪一個人時，就要鑽進那個人的心孔，在霎時間變成那個人，親自享受他的生命，領悟他的情感，畫家在創作時，將其情感投入於繪中之物，將情和物融成一氣，才能產生一個完美的境界。所謂景可以生情，情也可以生景，在這情感與意象的生生不息當中，²¹繪畫是心靈的抒寫，其創造同時記載了當下的美好、情感，同時亦將這份感動切入人的心靈和事物本體上的真實。

林氏的作品，將詩境的藝術情感蘊含在畫作中，並在思考觀察中，將抽象的「情」具體呈現在畫紙上，並佐以「景」相互烘托；這樣的境界中，透過水彩的特性描繪出水墨所要表達的要義與詩韻，讓觀者似乎感受到作品的情與景就自然的呈現在當下，一種豁然開朗的愉悅，同時也產生共鳴，形成一種「無聲之詩」幽靜的高度藝術性。

肆、東方水彩繪畫之技法

林氏的作品中，畫面呈現一股清晰雅緻，看似透明純淨的顏色中，卻不顯虛泛、單薄，彷彿感受到大自然中陽光與色彩的交互關係，這樣的熟稔掌握色彩變化中，畫家藉由中國水墨畫之筆法、墨法豐富、細緻了畫面，正有所謂「乾筆不枯、濕筆不滑、重墨不濁、淡墨不薄」之筆墨功夫，融合自己的思想情感，讓顏料在水分的調和掌控下，烘托出物體精神和韻味，林氏的繪畫特色與其著墨於水分的掌握有絕大的相關性。以下針對林氏水彩畫融合中國水墨繪畫之筆法、墨法和水分運用表現作說明：

一、筆法

林氏在創作中所使用的筆為中國傳統「毛筆」；毛筆因其種類表達的筆法豐富，因而在使用上比西方的水彩筆更能掌握調性。水墨中所謂之「筆法」，是從對象出發，從對象產生，對象為描繪的依據和根源，而攝取對象的形與神所彩生的筆的態與勢、情與意，這就是筆法。²²黃賓虹(1865-1955)在筆法上提出「平」、「圓」、「留」、「重」、「變」之五種筆法，而這個筆法如同「書法用筆」；在「平」上，講求運筆平緩、力度均勻，如錐畫沙，筆筆送到，筆筆著力；「圓」是要求用筆圓轉如意、粗細咸宜，綿裡藏針，圓渾含蓄；「留」為積點成線，凝重猶勁，沉著自然；「重」要求落筆時，不論大小、粗細均要堅實有力，不能有濁滯之感，要能從重實中求柔和秀

²⁰ 葉朗，《美學理論》，臺北市，信實文化行銷出版，2014年，頁198-201。

²¹ 同註18，頁111。

²² 謝小珮譯，謝稚柳著，《水墨畫》，上海市，上海古籍出版社，2011年，頁7。

美、節奏輕快；「變」則是在平、圓、留、重筆法上的綜合變化和相互混用；²³在畫面製作時，另依據五大步驟：「勾勒」、「點染」、「皴和渾」、「醒」及「收拾補充」來完成作品。²⁴

林氏擅長以「勾」、「皴」、「染」、「點」的筆法步驟運用在其畫作當中，先以「勾」之線條表現物體之濃淡、粗細、虛實、輕重、剛柔、曲直；以毛筆側鋒「皴」出斜角擦出物體的質感、肌理；另將「染」與「點」一起搭配使用，以點來補染之不足，同時來完整畫面之造型。²⁵毛筆使用上的特性他說：

毛筆繪畫的拉線技巧上，在點、壓、側向的拉線，以及壓著逆走的線表現出來的都不一樣；毛筆的含水量多，要濕要乾變化方式很多，同樣是黑色的墨汁就可以分五彩；而洋人的畫筆就沒有辦法，因為它的筆是扁的，含水量少，畫出來線是平的。²⁶

林氏掌握毛筆特性，在繪製的物象中善用筆法，繪出物象的質感、亮感、明暗感，既表現客觀自然，又抒發內在情懷，這些筆法雖然傳自於古人，但卻需要懂得靈活運用，既不僵化也不刻板，這些都反映著畫家的精準且有神的素描功底，以達到守常達變，有新的變化和創造，讓觀者在賞析林氏的水彩作品中，保留著中國水墨筆法之特色。

二、墨法與彩法

杜甫詩云：「元氣淋漓帳猶濕」，意思指要達到一個乾淨、靈動的氛圍之境是不容易的，水分過多失去骨力，水分不足則顯厚重混濁。黃賓虹形容好的筆墨在於蒼潤，他說：「乾裂秋風，潤含春雨。」「蒼」和「潤」是相反、矛盾的，一般用墨蒼了就不帶有潤，有潤了就不能蒼，因此真正筆墨有功夫之人，每筆都是又蒼又潤，是需要要長時間磨練而成的，²⁷他在水墨墨法中提到「七墨法」，分別是：濃墨法、淡墨法、破墨法、潑墨法、積墨法、焦墨法、宿墨法；濃墨、淡墨、焦墨實際上是墨的三種深淺層次，焦墨最為濃黑，而破墨、潑墨、積墨是指用墨的方法。²⁸林氏在水彩畫最常看見的墨法，便是以水墨「潑墨法」、「破墨法」和「積墨法」的運用，同時藉由色彩的結合之下，突顯畫面的氣韻張力和詩意，以下針對這三種墨法作說明。

(一) 破墨法

破墨法，始見南朝梁蕭繹《山水松石格》，唐人把它作為專門名詞，稱為「破墨山水」，意思是要把當時的著色畫區別開來，因為，墨的多樣性是必須把它分散開來的，濃的、淡的，較濃的與較淡的，更濃的與更淡的，破成多種多樣的色調。²⁹黃賓虹說：「破墨法是在紙上以濃墨

²³ 畢寶祥，《黃賓虹山水畫技法解析》，南京市，江蘇美術出版社，2000年，頁19-32。

²⁴ 同註23，頁56。

²⁵ 郭明福，林順雄先生技法解析，《水彩雜誌》創刊號，1993年，頁15-18。

²⁶ 林順雄，2018年8月20日，林順雄工作室。訪談人：林君潔。

²⁷ 李可染，《可染論畫》，上海市，上海書畫出版社，2005年，頁33。

²⁸ 同註23，頁33。

²⁹ 同註22，頁9。

滲破淡墨，或以淡墨滲破濃墨，直筆以橫筆滲破之，橫筆以直筆滲破之，均於將乾未乾時行之。」

³⁰在這種墨跡未乾之際又給與另一層次的墨色，讓墨當中濃淡相互滲透掩映，破墨法中又可分為：濃墨破淡墨、淡墨破濃墨、墨破色、色破墨，在多重運用變化中，墨色顯得活潑生動。

(二) 潑墨法

「潑墨法」是中國水墨畫當中一項獨有的繪畫技巧，「潑墨」一詞根據畫史記載唐代王洽：

善潑墨，畫山水，時人故亦稱為王墨。遊江湖間，性多疏野，好酒，凡欲畫障，必先飲，醺酣之後，即以潑墨，或笑或吟，腳蹴手抹，或揮或掃，或淡或濃，隨其形狀，為山為石，為雲為水，應手隨意，倏若造化。³¹

潑墨法是以大筆蘸飽墨，恣意潑灑，然後隨其形狀，為石、為雲、為水，倏若造化，應手隨意，自然天成。³²潑墨法需要用到許多水分，其過程即是用畫筆沾墨潑灑於畫紙上，趁墨尚未乾前，重補一些重墨、淡墨或水分，根據其所顯現出的自然顏色暈染型態即興創作，這樣的創作看似自由豪放、隨興拈筆，但卻可完全看出畫家的基本功夫，是需要深厚的繪畫底子、造型能力，才能運用得宜。

(三) 積墨法

積墨法出自於黃賓虹，李可染加以發揚，積墨法主要為表現的高山的豐富繁雜，往往難以一次運用墨韻來達到雄偉壯觀、堅實厚潤的要求，故必須反覆勾皴點染，層層疊加，使畫面厚實凝重，而這種疊加方式即是積墨法。積墨法是水墨畫中繪製山水風景上常用的技法，必須等第一遍淡墨乾了後，再畫上第二遍，逐漸遞加，其效果層次分明，各不相混，這樣的繪畫方式需要相當的功力才行，否則在半乾不乾之時，就加以用墨，說破不破，說積不積，容易出現臃腫浮漲之弊。李可染曾說：

積墨法最重要也最難，大家都知道在宣紙上畫第一遍時，往往感到墨色活潑鮮潤，而積墨法就要層層加上去。不善此法者，一加便出現板、亂、髒、死的毛病。近代山水畫家黃賓虹最精此道，甚至可以加到十多遍，愈加愈覺渾厚華滋而愈益顯豁光亮。³³

水墨運用破墨、潑墨和積墨的方式讓墨色變化豐富，而林氏作品中靈活運用技法融合及變換，帶進色彩與水的纖合調配，產生別具風味之「破彩法、潑彩法和積彩法」，這些雋永的作品事先均未以鉛筆打稿，而是經過對物象的縝密思考、用心酌磨後才「以一貫之」的進行繪製，技法上無標準程序和步驟，透過色彩交互滲染下產生極盡變化，有時層層積疊，有時潑破參雜，

³⁰ 同註 23，頁 33。

³¹ 鄭午昌，《中國畫學全史》，北京市，東方出版社，2008 年，頁 110。

³² 同註 23，頁 33。

³³ 同註 27，頁 34。

大膽地讓水分與色彩產生碰撞結合，暢快淋漓地展現媒材的特性，如此自然高端的表現手法在捕捉自然中之動物、磐石和禽鳥等系列作品(圖 7、圖 8)中皆可感受。

圖 7 林順雄 滿足 2005 水彩、壓克力、墨 57x76 公分

圖 8 林順雄 點石成金 2006 水彩、壓克力、墨 79x109 公分

圖片來源：林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年 11 月，頁 11。

圖片來源：林順雄，《天地一石：林順雄作品集》，新北市，山林國際藝術，2018 年 12 月，頁 24。

三、水分運用

水彩本身有趣的地方，即是顏色在水分調和下所產生的變化，水分的多寡與畫面所要呈現之效果有極大關係，然而水分的掌握是不易的，這就是水彩極具挑戰性和趣味性的地方；但即便如此，在創作之時，絕對不是被畫(水分渲染)引導著，而是由畫家自己控制畫面需求；在彩筆的揮灑自如之下，畫家是以理性、認真地態度去思考畫作，著墨出所要呈現的內容。在水分使用上林順雄表示：

水彩畫的挑戰性很高，水打在畫紙上，顏色一上去很難控制，若都不管讓它自由發展，會與預期差距太大，這就是水彩挑戰性高的原因，也因為水彩的發展性大，這些條件可以激盪出很多意想不到的效果。³⁴

水彩畫中之「水」為顏料中之調和劑，將水與色之混和方式，表現出藝術家主觀意念的情感表達和繪畫形式，藉而產生千姿百態之情感符號，構成其特有的繪畫語言。在林氏的水彩作品中，水分與顏料間交交流動，精準運用在色彩之上，展現畫面看似清晰透徹，卻又不顯其單薄、平板，在浸染、混色下，以「破彩法、潑彩法、積彩法」技法交互混合之下，扎實地將色彩浸潤在紙張裡，經由時間的醞釀浮現出彩度，但色彩卻依然清晰、不混濁，產生出清透的感染氛圍(圖 9)。

水彩需要靠水滋潤，經過沉澱產生層次，水量不足則無法表現出韻味，厚度是

³⁴ 林順雄，2018 年 7 月 26 日，林順雄工作室。訪談人：林君潔。

顏料在水裡面長時間沉澱所累積而成，在濕的狀態下讓顏色沉澱，而沉澱的過程中不能是急乾，避免顏色枯竭。³⁵

林氏的作品經由層層的渲染，些許的水分變化即產生不同的韻味，因此，除了需要對水分控制得宜，同時亦要熟悉紙張和顏料在水分參雜中所產生的各式各樣可能性，需要長時間的經驗累積。

圖 9 林順雄 朱槿 2009 水彩、壓克力、墨 76.5x57 公分

圖片來源：林順雄，《林順雄作品集 2011》，新北市，山林國際藝術，2011 年 11 月，頁 9。

在林氏的作品當中，可常見以墨和壓克力顏料運用水彩畫中，這些性質不同的媒材，在繪畫過程中都會產生相互「排擠」的效應，為了讓這些媒材準確地發揮效果，除掌握顏料特性外，是需要不斷的思考、嘗試和摸索。

墨與壓克力顏料都有排他性，水彩先上色後再用墨，水彩的色彩會被排擠，壓克力顏料也有相同的特性，且其缺點是沉的很淺，顏色淡、稀釋快，又會佔地盤，所以使用壓克力時，要等第一層水彩顏料乾了之後，才能上壓克力，否則整體的效果不好，壓克力跟墨都要小心使用，掌握顏料特性後，就可在畫紙上呈現創作。³⁶

林氏在使用各式媒材上已達運用自如之境界，在看似難以相融之媒材，其總能夠將畫面氣韻銜接貫通，映顯清澈氛圍，正如他所說：「水彩畫不是一般所謂一氣呵成，這個氣是一種韻味，需要連貫。」在創作的過程中，無論創作的時序有無中斷，最重要的是將氣韻連接，這個韻味的變化就是讓人耐人尋味的特色，在也是其畫作表現之特質所在。

³⁵ 同註 34。

³⁶ 同註 34。

伍、彩筆下之天地世界

在繪畫創作的道路上，林順雄從未停歇地在題材和媒材上做挑戰，從人物、動物、風景到花鳥等各式各樣的題材中，皆呈現出直指人心、扣人心弦的感動，流露著林氏對自然萬物內在深刻的體悟，他以淨空法師：「一門深入，長時薰修」的態度，專注、深入的沉浸於水彩畫世界中，以生命經驗、記憶去體會和觀察自然，把自然中的感動轉化成另一種藝術形式留存。林氏形容繪畫像苦行僧一樣，需要一心專注於創作當中，透過思考、多看、多畫，才能將繪畫提高層次。對創作過程他表示：

我承認我自己很用功，要當一個職業畫家就是要用功，多看、多想、多畫，畫畫不是單純在畫面上這樣畫，不是的，是需要思考，思考非常重要，且佔很久時間，非常多的時間，應該講藝術家其實是滿孤寂的，這樣的孤寂感覺是好的，別人一定覺得很無聊，像苦行僧一樣，把自己搞這麼苦，但修練的過程就必須要這樣，心才會沉下來，他創作的東西才會比較敏銳。³⁷

繪畫為林氏生命中不可或缺的部分，其透過觀察、體驗、記憶和不斷的思考，讓大自然景象都能在其彩筆下展現生命力、傳達情感真實的本質，營造東方畫境。以 2006 年所發表的《天地一石》系列作品，呈現的主題為「石」，在一般人視為點景和背景之生硬孤冷的物體，林氏卻能將其巧妙地塑之形貌，以其姿態播之語彙，將詩境寄情於「石」當中，他的作品構圖簡潔有力，在大地、陽光、流水之中，以沉練雄厚、紮實俐落的筆法，更顯現石頭亙古永恆的精神，呈現了萬物中的天地力量(圖 10)，讓人不禁讚嘆造物萬化之奇景；作品以東方思維簡化的方式去強調物體本身美感，並結合內心情感，將其人性化地表現出恬靜和悠空感(圖 11)。

圖 10 林順雄 泉石嘯傲 2006 水彩、壓克力、墨 113x214 公分

圖片來源：林順雄，《天地一石：林順雄作品集》。新北市，山林國際藝術，2018 年，頁 19。

³⁷ 林順雄，《非池中藝術網—藝文直擊—首都藝術中心：【老朋友】林順雄個展》，2014 年，<https://www.youtube.com/watch?v=IQQFzk-Hu5E>(2018 年 8 月 11 日瀏覽)。

圖 11 林順雄 互古 2006 水彩、壓克力、墨 79x109 公分

圖片來源：林順雄，《天地一石：林順雄作品集》。新北市，山林國際藝術，2018 年，頁 38。

2009 至 2011 年期間，林氏創作了一系列花卉主題之作品，掌握了花卉之品格和風韻，將花卉的形象，透過墨彩及顏料暈染，加以虛實的線條勾勒，運用各種造型和筆法，敘說著花卉透、嫩及層次的不同特點，包括牽牛花的朝顏(圖 12)、山芙蓉的雍華、朱槿的纖嫩、荷花的純淨(圖 13)等，在林氏的巧思和獨道的構圖之下，這些花卉成為溫暖我們心境的美好事物。

圖 12 林順雄 日日聚明珠 2010 水彩、壓克力、墨 57x76.5 公分

圖片來源：林順雄，《林順雄作品集 2011》，新北市，山林國際藝術，2011 年 11 月，頁 13。

圖 13 林順雄 無瑕的美麗 2011 水彩、壓克力、墨 57x76.5 公分

圖片來源：林順雄，《林順雄作品集 2011》，新北市，山林國際藝術，2011 年 11 月，頁 103。

2012 年期間，林氏發表了《幾度東風慙去回》之系列創作，他以旅居加拿大溫哥華通往市區河堤道旁的橡樹林為題材，在長列的橡樹林裡，透過觀察，抓住了這自然中最具魅力之感動來繪製，有萬物更迭生機之寫意描繪(圖 14)，亦有細膩孤傲挺拔的工筆摹寫(圖 15)從枝葉、老幹、枯枝、樹叢，在不同時節、造型和技法的詮釋中，表現著春天的生氣、夏日的綠蔭、秋意的柔情(圖 16)、冬日的寂寥(圖 17)，展現著不同氛圍和美感的意境表現，賦予著這些樹木生命靈魂的敘說。

畫樹，不在種類明細，在趣、在韻、在風、在雨、在山林、在雲煙、在荒莽、在蒼冥、在歲月、在嚴整之氣、在人間世態；在畫，不在樹。³⁸

圖 14 林順雄 拈花微笑 2012 水彩、壓克力、墨 79x110 公分

圖片來源：林順雄，《林順雄作品集 2012》。新北市，林順雄，2012 年 10 月，頁 79。

圖 15 林順雄 零然獨照 2012 水彩、壓克力、墨 79x110 公分

圖片來源：林順雄，《林順雄作品集 2012》。新北市，林順雄，2012 年 10 月，頁 21。

圖 16 林順雄 暖風十里麗人天 2012 水彩、壓克力、墨 153x171 公分

圖片來源：林順雄，《林順雄作品集 2012》。新北市，林順雄，2012 年 10 月，頁 56。

圖 17 林順雄 太空恆寂寥 2012 水彩、壓克力、墨 153x171 公分

圖片來源：林順雄，《林順雄作品集 2012》。新北市，林順雄，2012 年 10 月，頁 59。

除了大自然的主題，林氏在創作道路中，對於動物的神情、姿態表現，更是獨具風格，除早期所繪的十二生肖外，在 2014 年以《老朋友》為題，發表一系列有關於動物的創作。《老朋友》(圖 18)敘說著林氏以往在鄉間的兒時記憶，毗鄰後院的牛棚、親如家人的忠狗，河邊池塘裡的水牛(圖 19)，農舍裡的豬眷(圖 20)、英氣風發的駿馬(圖 21)等等，這些陪伴生活、朝夕相處的動物，是最熟悉且最信任、充滿感情的伙伴，雖然現在伙伴已經都不在了，但對林氏來說

³⁸ 林順雄，《林順雄作品集 2012》。新北市，林順雄，2012 年，頁 1。

卻是藏留內心中永遠懷念的老朋友；林氏投入感情作畫，如同親人般熟悉且深刻的記憶，以人的角度觀察動物，運用畫筆描繪動物與人的互動交流，及彼此的深厚情誼，展現了東方天地人三者合一的哲理。

圖 18 林順雄 老朋友 懷念你們 2011 水彩、壓克力、墨 78x78 公分

圖片來源：林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年 11 月，頁 6。

圖 19 林順雄 圓融 2014 水彩、壓克力、墨 154x255 公分

圖片來源：林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年 11 月，頁 31。

圖 20 林順雄 富足圓滿 2006 水彩、壓克力、墨 70x81.5 公分

圖片來源：林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年 11 月，頁 28。

圖 21 林順雄 馭風使者 2014 水彩、壓克力、墨 154x255.5 公分

圖片來源：林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年 11 月，頁 84。

在消逝的歲月，東港溪已然遙遠，溪畔閃爍著金色陽光的沙洲和那一群群起落飛昇的漂鳥，更不復再現……，都隨著年華筆筆刻入記憶深處。飛鳥是大自然的精靈，在天地間逐風，或而是結伴成群的雁鴨野雀，又或而是孤高掛單的飛鷹，牠們總是有著過人的嫺雅自在。³⁹

³⁹ 林順雄，《在天地間逐風：林順雄作品集 2017》，新北市，山林國際藝術，2017 年，頁 1。

2017 年《在天地間逐風》序言中，林氏以鳥類作為創作主題，畫面中的鳥兒有的飛翔，有的駐足，有的休憩、有的嬉戲，如同人們追尋翱翔天際、簡單自由、淡雅清靜的生活寫照(圖 22)。

〈初曉飛霧輕〉(圖 23)描繪著在初曉之際時，白鷺鷥振翅起飛，劃破了湖面中的寂靜；林氏以渲染的手法，利用水彩之特性，渲染出芒草與天景之相疊，以及朝陽映照湖面上波光淋漓的效果，並將即將起飛的白鷺鷥置於畫面左側，這一切自然之景，完整呈現畫面整體氣韻和詩意。

圖 22 林順雄 在天地間逐風 2017 水彩、壓克力、墨 153.5x260 公分

圖片來源：林順雄，《在天地間逐風：林順雄作品集 2017》，新北市，山林國際藝術，2017 年 10 月，頁 7。

圖 23 林順雄 初曉飛霧輕 2017 水彩、壓克力、墨 56x76 公分

圖片來源：林順雄，《在天地間逐風：林順雄作品集 2017》，新北市，山林國際藝術，2017 年 10 月，頁 68。

林氏效法自然，結合東西方媒材創作無數作品，透過對生活當中的體驗和觀察，將所見之自然萬物描繪在畫紙當中，他獨具個人風格之韻味作品，融會了中國水墨畫之精神，讓這些意境和景象充滿生命情感的力量、溫暖與厚度，觸動人心，也啟發人生智慧。

經過各時期的作品分析，梳理林順雄從 2006 年以來之繪畫歷程，整合其創作主題、風格、技法和理念(表 1)，從接觸壯闊自然，敬天地雄偉，到身邊景物的細膩描繪、回憶兒時情感，最後返回自然本心，經過對天地景物的繪畫描繪、對周遭景物的情感描繪、對自我本心的領受描繪，最後回歸自然真性，內斂在作品當中，不為任何目的創作，呼應自然、自我、心靈的感動共鳴；從其生長背景及經歷來看，其繪畫脈絡從敬天謝地、慎終追遠、修身齊家之後，接著融會老莊無為思想、順應自然而不造作，體現佛學文化內涵、心靈洗滌修行、看破與放下，進入禪道、回歸自性，體現儒釋道三者合一的藝術境界。

表 1 林順雄創作階段分析表(2006 年迄今)：

主題	技法	風格	創作理念	哲學思維
天地一石	墨法與線條運用	簡潔沈穩有力	自然壯闊，浩瀚無垠的景色	敬天謝地
花卉系列	墨彩水分暈染及線條勾勒	豐富多元多彩	細膩景物與溫暖情感	景物真情
幾度東風 恁去回	墨彩搭配筆法調配渲染、勾勒	饒富生機創意	生命力更迭不休	順應自然
老朋友	寫意筆法與色彩搭配	質樸情感表露	反璞歸真，回歸兒時與動物情感交流	天人合一
在天地間 逐風	筆、墨、彩及水分融合運用，行運自如	順應自然本心	超脫塵世，自在遨遊，無欲無求、真實心性之感動	回歸自性

註：林順雄創作階段並無明顯區隔，本表以各時期主要創作主題來作脈絡分析，顯現其創作歷程由外而內，再由內推展到外，融合自然與本性的歷程。

林順雄在創作之路上，一向保持著高度熱情、無比專注及絕對沉穩的特質，在一連串的系列作品中，可以看見其對於自然萬物的細膩觀察，經過縝密的構思塑形，賦予景物新的詮釋面貌，無形中讓人在其創建的繪畫世界下流連忘返，融入無限美好、充滿真摯情感的大自然，成為現代人忙碌疲憊之餘，一種自我關照、療癒身心的良好方式。

陸、結論

林順雄憑著對繪畫的執著與熱情，充分刻畫出興趣、天賦與努力不懈相結合的最佳寫照，結合東西方繪畫媒材的特色和精神，由外在景物觀察演進到內在自我體現，再由內在自我向外在萬物融合，師法自然、回歸本心，運用畫面闡釋哲學的多重層次，非只單純精準再現物象之外在形體，主題從日常生活中萌芽，與大自然景物現象相結合，透過繪畫創作與情感融合之後，重新再現自然之美，其畫面著重精神與心靈層面，將所見之景象，透過內心轉化後孕育而生，傳達畫家本身對周遭萬物的崇敬和獨特情感，將真實的記憶感覺自然呈現，蘊含著大自然中之生命力，充斥著平靜、溫暖和感召力，洗滌人心、陶冶性情。

古人常云：「功夫在詩外」，見林順雄之作品能深刻體會到畫面更深層的意涵所在，這已非單純善用技法而能達成，而是達到一種「悟」的境界核心，透過思想與境色融會後表達出內在精神，展現自然中最根本的情感內涵，讓觀者得以窺探自然萬物各式各樣貌中的真摯情感，把饒富生機、生生不息的大自然，以最燦爛、愉悅、溫暖、寧靜、淡雅的畫面來呈現，鬼斧神工、令人嘆為觀止、產生情感共鳴的美好，並透露著畫家畫作上獨特的思維想法和自然生活中一切應物之道；總體來說，林順雄所積累的文化底蘊與藝術創作，就是中國水墨畫中講求心境與自然的內美境界，實為藝術史上難得一見之繪畫大家。

參考文獻

- 王慶生，《東西方文化的衝撞》，臺北市，淑馨出版社，1992 年。
- 朱光潛，《詩論》，臺北市，五南出版，2006 年。
- 何楚雄，《中國畫論研究》，北京，中國社會科學，1996 年。
- 李可染，《可染論畫》，上海市，上海書畫出版社，2005 年。
- 林仁傑，〈水彩畫、水墨畫創作之融合與教學之應用〉，《美育》108 期，1999 年，頁 9-26。
- 林順雄，〈二〇〇〇林順雄畫展〉，《藝術家》，307 期，2000 年，頁 545。
- 林順雄，〈自序〉，《藝術家》272 期，1998 年，頁 512-513。
- 林順雄，《天地一石：林順雄作品集》。新北市，山林國際藝術，2018 年。
- 林順雄，《在天地間逐風：林順雄作品集 2017》，新北市，山林國際藝術，2017 年。
- 林順雄，《老朋友：林順雄作品集 2014》，新北市，山林國際藝術，2014 年。
- 林順雄，《林順雄作品集》，臺北市，清韻出版社，1992 年。
- 林順雄，《林順雄作品集 2008》。新北市，原山林藝術工作室，2008 年。
- 林順雄，《林順雄作品集 2011》。新北市，山林藝術，2011 年。
- 林順雄，《林順雄作品集 2012》。新北市，林順雄，2012 年。
- 施淑萍，《台灣當代美術大系·媒材篇：素描與水彩》，臺北市，藝術家出版社，2003 年。
- 畢寶祥，《黃賓虹山水畫技法解析》，南京市，江蘇美術出版社，2000 年。
- 郭明福，〈林順雄先生技法解析〉，《水彩雜誌》創刊號，1993 年，頁 15-18。
- 陳舜芝，〈畫筆直向生命的溫熱〉，《廣電人雜誌》25 期，1997 年，頁 63-64。
- 陳傳席，《中國繪畫理論史》，臺北市，東大圖書公司，1997 年。
- 陳麗華，《意境與形式——以張大千的繪畫為例論中國繪畫的藝術哲學》，中國文化大學哲學研究所博士論文，2003 年。
- 黃光男，〈透視水墨畫教育〉，《書畫藝術學刊》4 期，2008 年，頁 1-19。
- 葉朗，《美學理論》，臺北市，信實文化行銷出版，2014 年。
- 蔣勳，《美的沉思——中國藝術思想芻論》，臺北市，雄獅出版社，2003 年。
- 鄭午昌，《中國畫學全史》，北京市，東方出版社，2008 年。
- 謝小珮譯，謝稚柳著，《水墨畫》，上海市，上海古籍出版社，2011 年。
- 藝術家採訪(2006 年)，〈生活況味：華瀛藝術中心「物外之趣——林順雄個展」〉，《藝術家》372 期，頁 179。

網路資料

- 林順雄，《非池中藝術網——池中訪談：林順雄——以畫入詩，以畫入禪》，2012 年，<https://www.youtube.com/watch?v=shgWCrh3Zfi>(2018 年 8 月 13 日瀏覽)。

林順雄，〈《非池中藝術網——藝文直擊——首都藝術中心：【老朋友】林順雄個展》〉，2014 年，
<https://www.youtube.com/watch?v=IQQFzk-Hu5E>(2018 年 8 月 11 日瀏覽)。