

簡忠威

——作者簡介

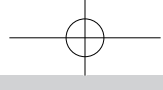
水彩專業畫家暨繪畫藝術教育者。1990 年輔仁大學應用美術系畢業，1998 年台灣師範大學美術研究所西畫創作組碩士。2013 年首次登上法國水彩藝術雜誌，以十頁篇幅專訪，開始邁向國際水彩畫壇。2015 年為台灣首位獲得美國水彩畫協會（AWS）與美國全國水彩畫協會（NWS）雙重署名會員殊榮之水彩畫家。作品近年獲頒多次國際水彩獎項，並陸續登上國外各大水彩專業雜誌刊物專訪。2015 年開始受邀至大陸、香港、新加坡、俄羅斯、美國、義大利、加拿大、墨西哥、德國、土耳其、西班牙、英國、法國、比利時等世界各地十餘國舉辦二十多梯次的簡忠威國際水彩高研班。

著作

2018	出版《意境：簡忠威水彩藝術》
2014	出版《形趣之境：簡忠威的水彩畫語錄》
2006	出版《看示範，學水彩：水彩畫法關鍵必學》
1998	出版《簡忠威畫集》

國際獎項

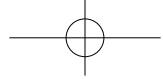
2018	〈威尼斯暮色〉榮獲美國水彩畫協會（AWS）第 151 屆國際年展銅牌榮譽獎。
2017	〈九份意境〉榮獲美國 Artists Network Watermedia Showcase 2017 年度大賽第一名。
2017	〈莫斯科夜曲第三號〉榮登美國《Splash18》水彩年鑑封面。
2017	〈凝視〉鉛筆人物素描榮獲美國肖像協會（PSA）第 19 屆國際年展傑出獎。
2017	〈今天最後的一道陽光依舊溫暖〉入選美國水彩畫協會（AWS）第 150 屆國際年展，榮獲 Paul B. Remmey, AWS, Memorial Award 紀念獎。
2016	連續三度入圍美國 AWS 第 149 屆國際年展，獲頒 AWS 署名會員資格。
2016	〈劍橋騎士〉榮獲英國 RI 第 204 屆國際年展 The Matt Bruce RI Memorial Award 紀念獎。
2015	〈走在陽光裡〉榮獲美國西北水彩畫會（NWS）第 75 屆國際年展 Foundation Award 基金會獎。
2015	〈淡水遠眺八里〉入選美國水彩畫協會（AWS）第 148 屆國際年展，並榮獲 Alan R. Chiara 紀念獎。
2015	〈北斗剛才下過雨〉榮獲美國 Artists Network Watermedia Showcase 2015 年度大賽第二名。
2015	〈威尼斯暮色〉榮獲中國深圳水彩雙年展榮譽提名獎。
2014	〈威尼斯之夜〉入選美國全國水彩畫協會（NWS）第 94 屆國際年展並獲頒 NWS 署名會員資格。
2014	〈合掌村雪景〉榮獲美國 Artists Network Watermedia Showcase 2014 年度大賽第一名。

Chien Chung-Wei was born in 1968 and aimed to be a painter at age 10. He earned the master degree in Fine Arts, National Taiwan Normal University. As a renowned artist, he has been featured many times in “The Art of Watercolour”, “The Watercolor Artist”, “International Artist”, and other major watercolor magazines. Over the years, he has won many awards in international competitions. In addition, he is the first artist in Taiwan to become a signature member of the American Watercolor Society and the National Watercolor Society. He is also the author of bestselling books, “The Intrigue of Form” and “Learning Watercolor from Demonstrations”. He now teaches watercolor in Taiwan and has been invited to instruct watercolor workshops worldwide.

Awards

- 2018 “Venice at Dusk”, won the "Bronze Medal of Honor" at the 151st Annual International Exhibition of American Watercolor Society (AWS).
- 2017 “Ambience of Jiufen”, won the 1st place in Artists Network Watermedia Showcase competition 2017.
- 2017 “Moscow Nocturne No.3”, chosen for the cover of Splash 18: The Best of Watercolor.
- 2017 “Gazing” (Pencil Drawing), won the Exceptional Merit Award at the 19th Portrait Society of America (PSA).
- 2017 “The Last Sunshine Is Still Warm Today”, won the Paul B. Rimmey, AWS, Memorial Award at the 150th Annual International Exhibition of American Watercolor Society (AWS).
- 2016 “It Has Just Rained in Beidou”, selected for the 149th Annual International Exhibition of American Watercolor Society (AWS) and became the signature member of AWS.
- 2016 “Cambridge Riders”, won The Matt Bruce RI Memorial Award at the 204th International Exhibition in Royal Institute of Watercolour Artists (RI).
- 2015 “Walking in the Sunshine”, won the Northwest Watercolor Foundation Award at the NWS 75th International Open Exhibition.
- 2015 “View of Bali, from Danshui”, won the Alan R. Chiara Memorial Award at the 148th Annual International Exhibition of American Watercolor Society (AWS).
- 2015 “It Has Just Rained in Beidou”, won the 2nd place in Artists Network Watermedia Showcase competition 2015.
- 2015 “Venice at Dusk”, won the Honorable Mention Award of Shenzhen International Watercolor Biennial 2015-2016.
- 2014 “Venetian Night”, selected for the 94th NWS Annual International Exhibition and became the signature member of NWS.
- 2014 “Snow Scene in Shirakawa”, won the 1st place in Artists Network Watermedia Showcase competition 2014.

CHIEN CHUNG-WEI

自序 |

提高眼界，追求卓越——006

CHAPTER 1

008

光與影

LIGHT &
SHADOW

〈技巧的真義〉——018

〈淬鍊後的閃亮——藝術家追求卓越，而非風格〉——032

作畫示範 |

奧斯塔的陽光 No.2——040

CHAPTER 2

042

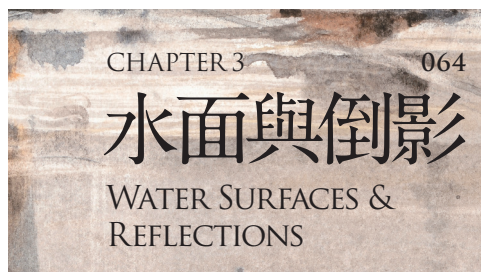
暮色與夜

TWILIGHT & NIGHT

〈台灣水彩的黃金時期即將拉開序幕〉——048

作畫示範 |

威尼斯暮色——062

CHAPTER 3

064

水面與倒影

WATER SURFACES &
REFLECTIONS

〈成名畫家的門檻〉——072

作畫示範 |

威尼斯夜色倒影——080

CHAPTER 4

082

冬與雪

WINTER & SNOW

〈突兀與延展〉——086

作畫示範 |

雪中之戀——096

CHAPTER 5

098

雲與樹

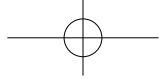
CLOUD & TREES

〈藝術精神——人類永恆的生活態度〉——108

〈基礎的深度，決定藝術的高度〉——118

作畫示範 |

文學森林紀州庵——128

WATERCOLORS

目次

〈台灣水彩教父——李焜培老師〉——136

作畫示範 |
紫色桔梗花——144

〈搞不清楚「美術」的美術班〉——160

作畫示範 |
九份意境——169

〈寫生與習作〉——178

〈藝術的初衷〉——196

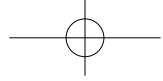
作畫示範 |
莫斯科的結構——205
下司艷陽天——207

〈水彩畫的魅力——表現方向與收放之間〉——216

〈「素描」是什麼？〉——224

作畫示範 |
大師——234

人類永恆的生活態度 藝術精神

在二十世紀之前，繪畫、雕刻等視覺藝術，沒有真假的問題，只有美學品味的轉變與水準高低的問題。但在羅伯特·亨萊去世後的二十世紀，風起雲湧的當代藝術新思潮，早已超乎他當年的想像。在二十一世紀的今天，藝術在形式、內容、表現、媒材等各層面早已徹底解放，官方展覽的權威也已式微，取而代之的是結合商業與網路，進行各種宣傳炒作。人們進入美術館和藝術博覽會「學習」如何欣賞所謂的「當代藝術」，殊不知絕大部分可能只是資本家手中的塑膠籌碼。

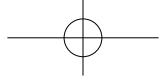
人工智慧虎視眈眈的目標

在二十一世紀，人工智慧 AI 不會只是滿足於打敗圍棋世界冠軍。我相信，人工智慧下一個虎視眈眈的目標，就是藝術，而且已經是進行式。雖然大多數的人並不擔心，認為日益強大的網路電腦，或許在計算勝負性質的棋賽，可以輕易打敗人類，但絕不可能搞藝術創作。因為電腦是死的，人是活的。人類的藝術不可能由冷冰冰的機器取代，但我卻不太樂觀。回頭看看這短短的二、三十年來，隨著電腦網路科技狂飆發展，影響專業藝術養成教育，導致種種問題——其實早就顯露出一些徵兆。

標榜前衛創新的當代藝術家，使用現代科技材料與電腦影像科技創作，自是理所當然。但是在傳統媒材領域如油畫、水彩等的畫家（特別是寫實畫家），卻也已經程度不等地利用科技進行編修參考，甚至拷貝作畫。古代畫家風塵僕僕勤練速寫以鍛鍊造型並收集創作素材，別無他途；近代寫實畫家靠一台相機和投影機，就能安穩舒適地在畫室作畫，少見寫生；當代畫家利用電腦，各種畫面處理的人工智慧濾鏡模式應有盡有，任君選擇。科技正在逐步影響人類的藝術創造力，而且越來越快。

全盤洗牌的藝術產業

繪畫藝術的抽象構成美，不外乎是面積比例、明度寒暖對比、主次強弱聚散、簡化的形塊與結構等等，這些都和「數」有關。我相信未來的人工智慧對於以「數」為本質的簡化抽象結構美，將會「幫助」視覺藝術家很多。因為它儲存並分析了幾千年以來的天才藝術家們掌握視覺造型美的所有知識。想像一下，未來的畫家，只要隨手拍攝一張不起眼的照片，然後打開電腦，滑鼠一按，它就自動改造呈現各種超完美構圖與風格，供畫家選擇再依樣畫出一張油畫、水彩。人類對繪畫藝術創作的貢獻可能只剩下「轉換成傳統媒材手工輸出」這個功能。未來的「專業畫家」很可能只是 AI 人工智慧下的「人肉印表機」。很荒謬對吧？但是試問，能隨便就可以畫出結構完美的畫，讓幾世代的人們讚嘆的畫家，古今中外有幾個天才可以做到？更不用說這些天才不知還要花幾十年的刻苦練習才能得到！如果今天的電腦科技可以輕易做出「美」，藝術家為何還要苦苦訓練自己幾十年，還不見得保證自己有天賦能創造出藝術？

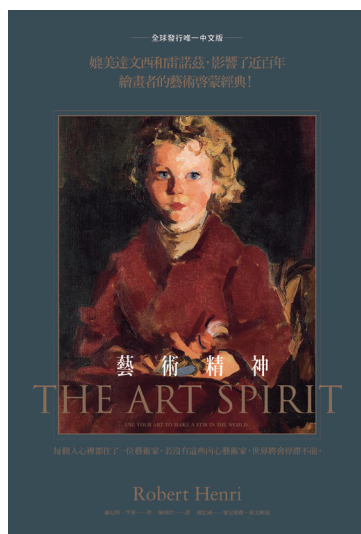
可以想見，未來的美術專業教育將逐漸放棄高時間成本的基礎訓練，甚至不需要美術學校。AI 人工智慧將一步步取代人類生活所需的各類藝術。科技越進步，整體人類的美感創作力就越退步。人類放棄自己的創意轉而依賴人工智慧（成本效益），那麼各類藝術創造與設計的產業勢必全盤洗牌。再過一、二百年後，人類會不會再也創作不出偉大的藝術？

真、善、美的永恆價值

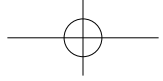
大約百年前，亨萊寫下這些書信評論，為當時的年輕學子揭示了西方從文藝復興以來，四百年的繪畫藝術發展精髓，並提醒人們在追求藝術創新的大方向時，勿忘真、善、美的永恆價值。但如今的當代藝術面貌，亨萊提倡樸實真摯的藝術精神卻日漸模糊消逝。即便如此，雖說人類目前或未來是再也敵不過人工智慧了，但人們還是喜歡下棋；就算未來電腦可以輕易創造出「美」，但會有更強大藝術家會更用心去發現屬於自己的美；雖然過度依賴科技會弱化人類的創造力，但網路時代卻也讓學習變得更容易。未來，以藝術為專職的頂尖藝術家會越來越少，但是各種藝術活動會更加普及與活躍。或許，藝術文明有它自己順應時勢的生命法則，無論時代如何變化，「藝術精神」將會是也必須是人類永恆的生活態度。

羅伯特·亨萊的《藝術精神》，會在百年後的今天在華人世界重新出版，我寧願相信，這是人類與生俱有的「藝術精神」正悄悄地，對著活在二十一世紀的我們默默地傳遞出某種訊息——回到真善美本質的新文藝復興即將開啟。

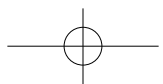
——寫於永和 2017.3.16

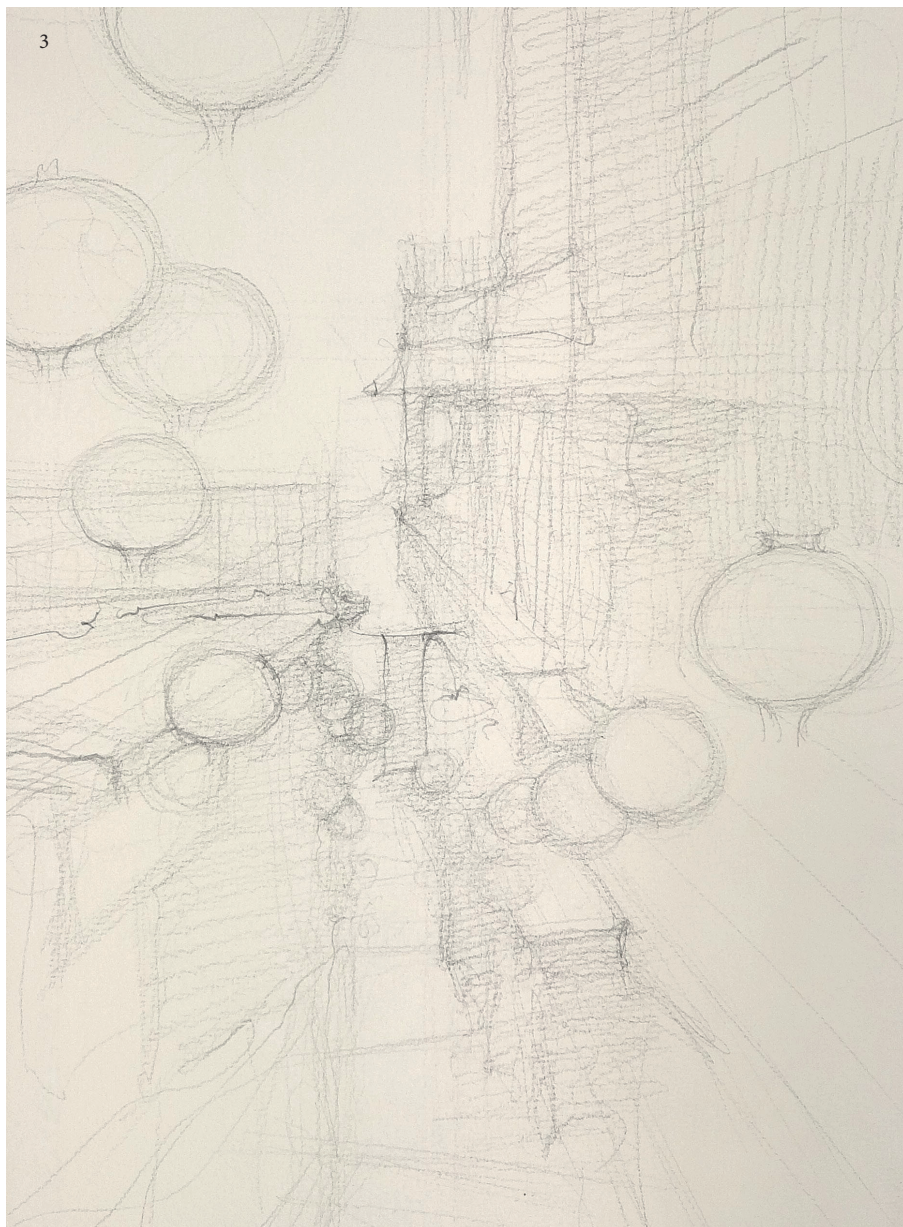
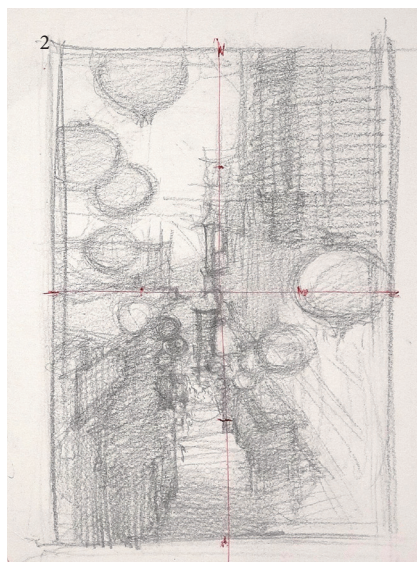
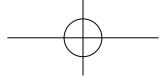

《藝術精神》——羅伯特·亨萊著

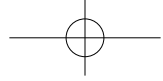
九份意境 | Ambience of Jiufen SAUNDERS WATERFORD Rough 300gsm, 37×27 cm, Watercolor, 2017

7-1.2 | 天還沒亮，我從旅館早早就出門，獨自一人漫步在沒有遊客的九份，更添神祕感。這張照片擁有強烈的九份元素，只要稍加調整，即可成為佳作。在這張鉛筆初階草圖上可以發現，我調整了燈籠的位置與數量，刪掉右上的半顆燈籠，讓右側整組偏低，以斜角呼應左上組的燈籠群。同時把左側燈籠調整成律動感的S走勢，這張畫的紅色才有氣場及精神。初階草圖的繪製，不要描繪細節，只要設計大形即可。滿意了畫面布局，確認這是你要的畫面，就畫上十字即告完成（若畫幅是四開或對開以上，畫上八格或十六格也可以）。

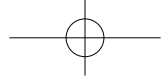
7-3 | 有了良好的草圖設計，就不用在水彩紙上構思，塗塗改改，還沒開始畫水彩就把畫面弄得髒兮兮。將這草圖比例，正確無誤地搬到同樣畫了淺十字鉛筆線的水彩畫紙上，確保所有面積、位置、比例的設計吻合草圖的美感設計。鉛筆線條的輕重與否，就看它所在的位置是否重要。越是角落不重要的位置，就越是輕鬆含糊帶過。這些輕重緩急線條，都會為接下來的水彩表現手法提供暗示。

7-4 | 天空留白，畫上淺灰藍遠山。調中性灰色畫上右邊牆壁，留出燈籠和些許飛白。待表面將乾未乾之際，調合銅紅、橘、茜草紅畫上燈籠。燈籠上邊亮處留白，下邊暗面就隨著未乾透的灰色牆壁，讓紅色自然擴散。左下處的暗色建築，依此類推。特別注意的是，我在焦點中心的牆面邊緣用了筆鋒尖銳的綜合毛中號水彩圓筆，像是寫草書般地畫出抽象細節。

7-5 | 接著畫左上燈籠與主焦區。為避免燈籠太硬，先噴些水再畫。若有紅色溶不開的位置，用乾淨的筆掃一下想要柔化的邊緣，紅色就會化開。注意要求每個燈籠不同的明暗值與彩度，才會有變化，對空間暗示也大有幫助。焦點中心的暗色陽台和中間阿妹茶樓的紅招牌，可以多製造一些小碎塊以暗示細節。到這裡為止已經完成大塊鋪色，初階草圖自此功成身退。

7-6 | 在修飾細節前，先回頭檢查大明暗是我的習慣（肯定是好習慣）。我發現左下暗部的色塊乾後，明度變得不夠暗，沒關係，再疊一次，順便製造更多抽象細節。右側建築同樣疊上更小面積的暗色塊，點、線、面交錯運筆，有時候快速運筆製造自然飛白。現在，放遠看似乎還不錯，一切都很到位，看起來接近完成。

7-7 | 通常到這裡我就沒辦法繼續為學生示範，因為，最後的一哩路，其實是漫漫長路，沒有一位學生會有興趣及有耐心，看我處理最後階段。每個區域，都有它需要再深入的豐富，同時，要不停地掃描全畫面，找出突兀的地方處理掉，連起需要連繫的地方。每一條線，都算過起落的位置，最主要的線優先畫，其他自然會跟上。最後，我讓原本躺著的「小黑」精神地站起來，成為整個畫面中最小，也是最重要的一個小黑點。

因為我從沒畫過九份，想畫這個台灣知名小鎮的念頭其實已經多年縈繞在我腦海中。二〇一六年九月，我再度造訪了睽違二十年之久的山城，尋找著那年輕歲月記憶中的九份，有了多少變化。除了為自己的創作蒐集素材，也想為畫室的水彩課程進行幾張以九份為題材的示範。這條蜿蜒狹窄的階梯和兩側屋簷懸掛的整排大紅燈籠，就是外國遊客必遊景點的典型九份景觀。