

通識課程名稱：水墨技法與美學——山水畫

授課教師姓名：袁慧莉

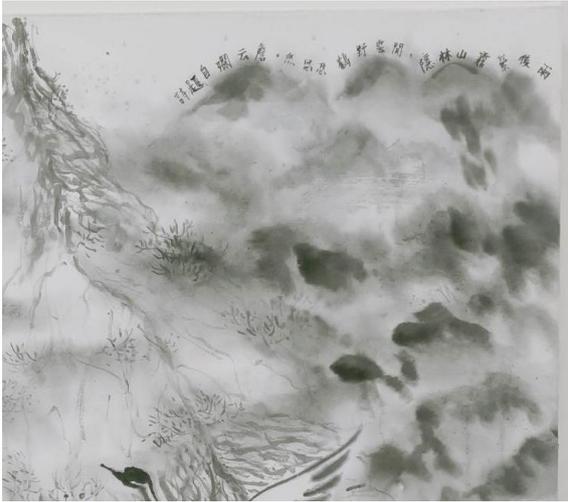
作品名稱：閒雲野鶴

學生姓名：詹云嫻

本學期的水墨課，老師會在每堂課教導我們一樣山水風景化的元素，如樹木、山、石頭、竹子、瀑布等，並在課堂後半段讓每位同學自行練習與臨摹。此期末作品為利用這學期所學到的各種技法、元素、風格、意境，將之結合自己的理念以及創意，創作出一幅山水畫。

在構思畫面的過程中，有別於過往的作業練習，以自創詩作為畫作依循的主體創作方向，並將所學應用於作品上。而我的自題詩為「雨後縈霧山林隱，閒雲野鶴悠悠然。」短短兩句，道出我對悠閒生活的嚮往，希望能如野鶴一般，悠然自在、無拘無束。除此之外，可以看到詩及標題中的「閒雲野鶴」藏有我的名字

中的兩個字，這也代表了詩、畫、人的結合，缺一不可。

再來，聚焦到構圖上。首先我以山谷與溪水為基底，向周圍擴展開來，遠處的山則以暈染和潑墨的方式呈現，有種朦朧感，用若有似無的效果來模糊山谷邊界，不去在意比例、方位、角度，脫離寫實的框架，以一種意境的方式構出整體的畫面而不顯違和。

作畫的過程中，必須由淡墨到深墨逐一往上疊加，其中在最開始的淡墨步驟中，務必要事先留一處空白給畫眼的野鶴，而野鶴也必須由淺到深依次上墨，此時也是本作品最需小心謹慎的地方，因為牠是整體視覺聚焦處，一旦將牠畫錯則會使整幅圖毀於旦夕。

其次，談到雲霧的部分，它的重要性僅次於野鶴，因為它能让山水畫的意境提升，增加畫面中的層次與深度，若鶴為靈魂，則雲霧便是靈氣，是此作品中不可或缺的要素。將雲霧表現得活靈活現且自然，留「白」會是關鍵，必須在最一開始用清水噴灑宣紙，再用大楷的淡墨將雲霧的雛型描繪出來，此時雲霧飄渺之感就顯而易見了。

在山體的部分，起初只繪出了紋路、陰影的細節，然而總體觀感卻略顯單調乏味，經老師指點後，便在部分位置加上細小的樹木枝條與樹葉，讓原本看似乾枯貧瘠的山地，頓時充滿了生機，新意盎然。

再來看到畫面下方，一開始的構思為河川匯入大海，因此底部大部分為留白。在作畫後期與老師討論後，因畫面的空洞單調，且整體視覺重量不平衡，因此老師提議在下方增添更多礁石與樹木，以大片山谷造型取代原先的大海，讓畫面更有豐富度。此外，在礁石附近將溪水與雲霧融合，塑造出水氣翻湧的動感，使視覺更加活潑不呆版。

最初對水墨畫毫無涉略，儘管如此，因自己的好奇心與創作熱忱，讓我決定去探索這塊未知領域。透過整學期的琢磨學習，讓我從原先毫無水墨基礎，漸漸懂得水墨畫的真諦，這不單單只有技法的追求，更代表著文化、歷史、精神、藝術的傳承。