

師法自然 · 隨心所欲

美術系 55 級 廖武藏 圖/文

韶光飛逝 2026 馬年即將到來，在萬象更迭的過程中，靜觀大自然的變化莫測，掌握其所昭示的意蘊及瞬間的美感，並透過『解構』及『重建』的概念，以達到更傳神寫意、且具有生命力的境界。

攝於 2025/02/08 『廖武藏繪畫探索個展』

上圖為 2026 年的賀年卡設計，採用『馬』字的甲骨文體作為圖案，其特點是長臉、大眼、鬃毛飛揚、長毛有蹄的動物形象。而且是用大眼借代口、眼、耳構成頭部。此圖案清晰地展現馬的頭部、鬃毛、身體、腿和尾巴。及後腿站立起且有向前躍進的動態。以黃色作為底色，象徵著光明、希望、快樂、積極的感受。以紅色、藍色與黃色的明度對比，讓畫面產生明快的視覺效果。

另外，於2014馬年所繪，以馬為主題的作品『無影 So fast that there is no shadow 60x91cm Oil on Canvas』，被用於2026農曆新年的馬年賀年卡的設計，因畫中奔跑的馬由於飛快到連影子都跟不上，故題名為『無影』。畫中的馬身

體壯碩無比，體型優美，結實的肌肉隨著奔騰而跳動著，以攝影的手法將鏡頭定焦在馬的身上，明確地呈現鬃毛及尾巴飄揚的狀態，馬腿飛揚，黑馬一馬當先，背景及地面以橫掃的用筆技法產生景物模糊的效果，讓人感受景物在迅速後退的感覺，黑白色馬與彩色背景的對比凸顯主題的視覺焦點，褐色馬的存在除了具調和畫面色彩的諧和外，還具有凸顯畫面的水平視覺感及在構圖上達到平衡的作用。此賀年卡片寓意着一馬當先，奔騰向前，是充滿活力與突破的一年。

2025年中一共完成了四件作品，這些作品是我將尋幽探訪的一種情感、一種感受及一種記憶作為基礎，透過光、色彩、線條等因素及解構與重建的概念來傳遞我的藝術創作。在繪畫的探索過程中，嘗試以不同的表達形式來詮釋當時對大自然景觀內在精隨的感悟，創造出一個『不可能的世界』。

圖一『淡水河岸 By the banks of Tamsui River 51x61cm Oil on canvas』是我徜徉於淡水河畔時所捕捉到的美景，一些舢舨船憩息於岸邊，黃綠色的河面延伸到對岸連結了山麓下散落的農村房舍，一切顯現寧靜祥和的氣息，河面黃綠色系的深淺變化的水光蕩漾，使河面變得生動活潑，灰藍色的遠山及飄浮著的彩雲，在構圖上達到了前景與遠景平衡的視覺效果。小舟上直立的桅竿與對岸的水平線造成畫面立體的空間感。畫中唯一的紅色小舟的色調不但與遠方點綴的紅屋頂相呼應，且因與週遭色調的對比達到鮮活了畫面的效果。整個畫面綺麗而活潑。

圖一 2025 淡水河岸 By the banks of Tamsui River 51x61cm Oil on canvas

淡水『漁船』通常指淡水河上的漁業船隻，其中最具特色的是有魚眼彩繪的舢舨。清朝時期，大型商船停泊在淡水河口，後來因河道淤積，因此這種體積小的舢舨，適用於河內運輸和捕魚，船眼向下，象徵著能看到滿載的魚蝦，並保佑漁民平安航行。往年夏天常喜歡到淡水觀賞觀音山下漁船穿梭於河面的景觀，也很喜歡漁船所具有的野性色彩及造型。有一天發現一處漁家，在濃密的樹叢中停泊著數艘舢舨，一種靜謐的氣氛，與遠處靜靜橫躺著的觀音山形成一幅美景。圖二『淡水河風光 Tamsui River scenery 61x76cm Oil canvas』，在此畫中我用不同的色塊及造型來區隔各異的自然景觀。但在色彩的表現技法上，我以不同的筆觸及色調來表現各類植物的質感特性。河面水波蕩漾，與週遭的景色相互輝映，變得色彩繽紛，並漸次延伸到樸實而穩重存在的觀音山山麓下，以觀音山作為背景象徵著此地的特殊地理位置及人們心中的美麗雋永記憶及情感。而天空中的多彩浮雲，以較活潑的筆法來表現出一種微風中飄浮的動感，且一葉扁舟急駛入畫，劃破河面，激起了極大的動感。在這『靜』與『動』之間的趣味效果，應該會給觀賞者有一種耐人尋味的美的感受。整個畫面不但色彩調和，且色差及明暗的對比及構圖的配置，清晰而明確地將空間的遠近感表達出來，開闊了觀者的視野。

圖二 2025 淡水河風光 Tamsui River scenery 61x76cm Oil on canvas

圖三 2025 紅色燈塔 Lighthouse on Vashon Island 45x61cm Oil on canvas

2025年6月14日，偕家人到美國華盛頓州的 Vashon Island 健行，金光灑落下穿梭於大自然的林木中，充分享受沐浴於大自然芬多精的喜悅，走出叢林突然迎向一片廣闊的沙灘及海洋，遠處堆滿漂流木的海邊佇立著白色紅頂的燈塔，成為視覺的焦點，整個大自然的景觀很美。圖三『紅色燈塔 Lighthouse on Vashon Island 45x61cm Oil on canvas』，此畫是以燈塔、海洋、沙灘、漂流木及浮雲等元素作為基礎，結合色彩、光、線條、造形等因素創作而成。畫中吸睛的白色紅頂燈塔的建築物呈現堅固的外型，以透視的處理手法表現出宏偉的感覺，並以遠山的水平線加強了建築物的透視感，以畫中的人物的高度解讀出與建築物的大小感的關係。構圖上，燈塔前面的斜向前延伸的小路及寬闊的海平面與遠山的配置產生畫面的深度感。大片的橙黃色沙灘上堆積的漂流木除了敘述該燈塔周遭環境特有景觀特色外，也填補了左下方的空白，使整個畫面在視覺上產生穩定的平衡，而遠方悠哉行駛著的帆船及廣闊的天空中飄浮著的海邊特有的塊狀雲彩，也讓整個畫面取得適宜的平衡感。漂流木的柔軟形態、燈塔的堅固外觀、天空中海風徐徐吹拂下的多姿雲朵，凸顯各具造形上的趣味及特色。在色彩的計畫上，以色差及明度對比的手法讓畫面呈現清晰明確敘述地表達了天地人之間絕美的氛圍。

2025
廖武藏
Full of vitality
生氣盎然
60x50cm
Oil on canvas

圖四如上『生氣盎然 Full of vitality 60x50cm Oil on canvas』是 2025 年 4 月偕家人一起遊歷維多利亞港時，從皇后飯店（The EMPRESS）悠閒地享受過下午茶出來，走過金光閃爍下的花園，驚鴻一瞥，正是鬱金香盛開的季節，花園裡花團錦簇，百花爭豔，不過又顯得有些雜亂無章，因此在面對空白畫布時，下筆之前經過精細思慮，去蕪存菁，遂在構圖上以線條勾勒技法將鬱金香的婀娜多姿列為主要造型，搭配其他植物及花卉的各異型態相互襯托，彰顯萬物生態的活力及生趣，在色彩的訴求上以色彩的色相及明度對比、補色對比等原理產生激情而且豔麗的效果，背景以單純平實的天空藍將花園的絢爛奔放襯托出來。枝葉交錯間以橙色將植物的形態明確地區隔出來外，也因空氣的流通而產生了枝葉間的空間感。

隨著時光的推移，生命逐漸老去，在 2025 年間藉著這些繪畫的創作，為餘生迸出綺麗的火花，留下永恆的烙印。願將這份對大自然美的感悟情懷與各位校友們分享。並祝校友們一切平安自在、健康愉快！

廖武藏 寫於台北 2025 年 12 月 6 日