

繽紛藝境—和諧粉彩的柔靜美

◎GO創藝生活美學·楊琳

◎林業試驗所木材纖維組·徐健國 (ag.hy@msa.hinet.net)

手與紙的邂逅

2017年秋日，在書店裡，無意間與「蘿拉老師教你畫和諧粉彩」的藝術書籍相遇，封面上一幅幅柔和唯美的畫作，令人佇足、震驚。這畫風，使我聯想到岩崎知弘所畫的「窗口邊的小豆豆」，樸實淡雅，仿如孩童般的純真稚嫩。買下書，拆除封膜，忍不住就站在路邊開啟閱讀。繼而再詳閱隨書附贈的粉彩體驗課程說明，立馬上網報名，篤定心志要學習和諧粉彩。

何謂日本和諧粉彩

自小，我就喜愛美術，因父親是美勞老師之故，成長的環境裡，美工材料與工具琳瑯滿目。出社會後，在大專院校教授造型藝術、美工、手作數十年，接觸過林林總總的素材顏料，但對粉彩卻陌生不識。一般在彩繪的媒材裡，多為蠟筆、色鉛筆、色筆、水彩，亦各具效能，但要達到和諧粉彩柔和的畫面質感實是不易。尤其是若有似無的色彩界線，與水彩的渲染風格極不同。那恰似委婉中的堅持與初衷，不卑不亢，讓人不由得心生注目，漸次喜愛。

和諧粉彩源自日本，由原在銀行界工作的細谷典克先生(Mr. Hosoya Norikatsu)於2002年所創辦。細谷典克先生本身熱愛藝術，有感於日本社會多數人備受壓力且罹患憂鬱症者日益攀升，遂成立「日本粉彩希望協會」(Japan Pastel Hope Art Association: JPHAA)，

意即給予希望的一種療癒藝術，企盼藉由簡單有趣的繪畫，經導師提供舒心安全的作畫場域，使學員享有忘憂紓壓的情境時空。因此協會的主要活動，尚有培育及認證準/正指導師，並在全球推廣和諧粉彩藝術。

為了能讓每個人都能輕鬆的創作粉彩藝術，細谷典克先生所使用的工具與材料不受一般美術專業用品所框架，而是以日常生活中垂手可得的資源來創作，如：棉花棒、化妝棉……等，不僅工具材料取拿、運用便利，更達到節約、實惠與環保的效能。

工具

膠帶：寬1.0~1.2 cm，一般日常所用的透明膠帶，主要是粘貼在畫紙的四邊，作為畫作的邊界。

刀片：將粉彩條削刮下粉末，或在畫紙做刻紋，以創作出特效背景所用。

棉花棒與化妝棉：作為塗抹色粉的工具，使畫面的色彩明度與彩度呈現不同質感。棉花棒粗細皆可運用，化妝棉可使用一般價格者，但非不織布單薄型者效果不佳。

切割墊：裁切紙張或做紙型時使用，亦可運用墊上的方格作所需尺度之丈量。

消字板：一般在擦去法的創作時，使用消字板上的鏤空形狀作圖騰的變化；亦可在擦去小範圍之處，運用此板。

濕紙巾：作畫時因以手指塗抹，為持續創作與保持清潔，可以濕紙巾或濕抹布沾

有色粉的手指擦拭乾淨。必要時，亦可準備一條乾的擦手布，使手部保持乾燥。

軟硬橡皮擦：硬式橡皮擦除作擦拭外，亦可藉由擦拭的力道與潔淨程度，變化出不同的色彩深淺樣貌。軟性橡皮擦更是營造不同畫面效益的重要工具，藉由沾、刷等技巧，即可展現不同的畫面意境。

鉛筆：一般或2B鉛筆皆可，主要在勾勒紙型圖樣或在於畫作下方簽名所用，必要在作畫時亦可用為圖樣細膩處，如眼睛或細爪等。

材料

粉彩條：在學習與培訓中，使用日本櫻花牌硬式48色粉彩條。筆桿長，易拿取擺放，便於抓握刮粉。其次顏色濃厚，附著性較高，輕輕塗抹即可顯色。另抗折性高，不易斷裂，易於完整性保存。

畫紙：雖然一般紙張皆可使用，但為達較佳的效果仍有以下的要求：

1. 磅數足夠：雖然畫紙的要求並非一般美術專業用紙，但紙張磅數依然有基本的期許，150g/cm²以上較佳。最常使用的是影印紙，因為具生活性又取得便利，且價格易較親民，不具負擔。
2. 表面平滑：和諧粉彩以手指塗抹作畫，在表面平滑的紙張上較能彰顯色彩的濃淡變化(例如影印紙)，並使色粉較易附著。另外平滑的表面可使塗抹暢行無阻，相對的摩擦力較小，不

會對手指產生傷害。但也不可太過光滑無孔隙(例如銅版紙)，否則顏料不易附著。

3. 色彩附著性佳：和諧粉彩在畫紙上的色彩明暗度，主要在於塗抹粉末的力道大小。因此，紙張越能讓色粉附著者，其色彩呈現則越鮮明。例如，在西卡紙、棉紙與影印紙上畫出相同色彩與圖騰，因紙質之不同，必能展現三種不同的明度與彩度，即一般所謂的吃色效果，不吃色的紙就像使用油蠟筆作畫，費力又難以塗抹勻稱，筆痕清楚，大幅降低畫面質感。
4. 耐摩擦又不易起毛：和諧粉彩作畫主要是以手指將粉末塗抹於紙張塗勻，若有誤畫或不滿之處，則以橡皮擦去除，重新上粉再塗抹，因此紙張必備耐摩性，但又不得易起毛。以免幾次擦抹就破裂折損，破壞整體畫面的視覺效果。
5. 密度高：除單以手指塗抹色粉外，創作中亦會使用刀背、竹籤或壓凸筆，在紙上先行刻畫紋路，再上粉。為使刻紋有基本的呈現效果，需使用足夠的力道。因此紙張密度需高，方能經由刻劃的破壞，彰顯出清晰的條紋，使畫作呈現設計的風采。
6. 表面強度：撕爆法是在塗抹粉末的畫紙上於構圖所需之處粘貼膠帶，再於膠帶面上施壓使其與紙張的粘附性更緊密。須與用力將膠帶撕起，期許的是膠帶撕起時可以瞬間將所粘附的紙面帶起呈不規則的撕毀感，宛如爆破

歡樂一家。(楊琳 攝)

性之美。但不會讓紙張破損裂開，影響作品的完整性。因此紙張需有足夠的表面強度，才能創做出撕爆效果。

- 7.基本耐水性：沾水塗抹是另一種創作技法，紙張需具有基本的耐水性，且不可以因有微水份，紙張表面就呈現吸水後的皺摺凸起，或過度吸水使畫紙變薄或變軟影響後續的作畫成效。

完稿定型液：畫作完成後會噴上定型液，使畫面上的粉彩得以更附著於紙面，便於保存。

作品保護套：粉彩畫作品完成後，為方便收藏，可以放入保護套。必要時亦可裝框擺放，或以相片角粘貼於美術紙上，再放進資料夾之內頁裡成冊歸納。

創作方法之延伸

- 1.畫面刻劃：以竹籤或壓凸筆或刀背刻劃紙面，會使刻劃之凹處留白，或因凹處吃粉而呈現色彩紋路，兩種方式有不同的藝術風采，對作品都有不同效果的提升。
- 2.配件運用：將貼紙、印章或小鑽等巧妙的運用在完稿的作品上，常會將畫面的質感提升，呈現不同的韻律感，當然使用的技

綻放。(楊琳 攝)

巧與範圍都需仔細評估與衡量。

- 3.媒材混搭：粉彩畫作除粉彩條的運用外，尚可適時的加上牛奶筆、代針筆或色鉛筆，增添畫面的立體感與創作感，使整幅作品達到畫龍點睛的立體視覺。
- 4.技法結合：將各種的手作技法如蝶古巴特拼貼、粘土捏塑、羊毛氈等與和諧粉彩結合，創作出複合技法與風格的藝術品。當然結合需要深思熟慮的嚐試與體驗，過程難免考驗重重，但其結果必有不同的視覺效益。
- 5.作品呈現變化：畫作的展現不單是一張15公方見方的平面作品，亦可以發揮巧思變化為書卡、小書、紙雕或吊飾。

療癒

和諧粉彩是一項非需具備美術專業素養即可上手的彩繪藝術，創辦者細谷典克先生的初心是期許帶給社會大眾療癒紓壓的體驗，因此適齡層從四歲到一百歲皆可。在從事粉彩教學中，我確實也教授過四歲的幼兒與百歲的人

瑞，真切的察覺，無論是否使用板型，皆可創作出自己都嘖嘖稱奇的粉彩作品。及因使用的工具的簡便與材料的精省，只要有一個可作畫的平台即可，是極易令人接納與入門的藝術。

畫中有話

從粉彩畫作品亦可作為觀察作畫者的身體發展、心情感受與心智狀況的依據。筆者在老人活動據點教長者畫粉彩，多次從他們的畫作的構圖樣式，顯示其腦部的發展恐有退化的徵兆。如下圖中的青蛙繪者為年邁70好幾的阿嬤，她將青蛙的三支手指由身體畫出，但沒畫腳指，卻不覺有異。可知阿嬤的判斷、觀察與理解力已趨減，基本認知也已趨退，遂無法看到構圖的錯誤與缺乏。因此，從粉彩畫作中，可以瞭解到繪者的身心概狀，可以作為失智等預防的參考。

有興趣學習者，可連結「GO創藝生活美學」粉頁，有更多的作品與課程訊息供您參考，歡迎您一起加入諧和粉彩創作行列。⊗

左：筆者的畫，右：認知退化阿嬤依照筆者的畫所完成的粉彩畫。(徐健國 攝)

楊琳簡歷

GO創意生活美學坊藝術總監。
大專院校兒童工藝與美術講師。
日本和諧粉彩正指導師。
兒童藝術&手作教學講師。

撕爆技法—突破重生。(楊琳 攝)

粉彩覓禪繞。(楊琳 攝)