

◎林家蔚小檔案

學歷 / 國立臺灣師範大學
生命科學系碩士

國立臺灣師範大學
生態藝術學程

現職 / 生物繪圖師

作品相關連結

林家蔚(FB)

生物、繪畫—興趣的加疊

夜晚，樹葉間透著淡淡的月光，跟著面天樹蛙、艾氏樹蛙、福建大頭蛙等各種夜間生物的叫聲慢慢的往林道深處走去。這，就是我在研究所期間最享受的事情。也許是從小就在田野間成長，來到都市求學之後，快速的生活步調與極高的人口密度讓我有些適應不良。而因實驗所需的夜間觀察是最能讓我放鬆的時刻，即使隻身一人靜靜的待著什麼事也不做也十分愉快。小時候的我總愛在住家旁邊的小溪抓魚、釣毛蟹或是在田埂間抓蝗蟲找青蛙，傍晚直到被叫回家吃晚飯前都一直望著天空，看著漫天飛舞的薄翅蜻蜓漸漸被東亞家蝠取代，這樣的野小孩在學習的路上自然而然地往生態方面發展，持續探究有趣的自然世界，生物就這樣在我的人生中佔去了一大部分。而另一個從小開始的興趣則是繪畫。相信有不少人小時候會試著畫出喜歡的動漫角色，我也一樣，國中國小的時候舉凡當時熱門人物我幾乎都有畫過，也一度默默地想要進美術學校學習！不過最後還是選擇平穩的升學來到了師大生態與演化研究所，而原本已淡忘多年的繪畫卻在這時候出現了意想不到的契機。那就是水彩大師—楊恩生老師在師大開設了第一屆的生態藝術學程，剛好我的實驗需要在晚上進行，因此白天的時間非常充裕，一看到開課資訊我毫不猶豫的報名參加，在這期間讓我學習了許多的繪畫基礎與概念，也讓我想起來繪畫的樂趣。可惜後來忙著準備論文以及接踵而來的兵役與就業問題，再次讓我忘了繪畫這件

事。直到就業後慢慢的累積了不少壓力，為了舒壓這才久違的拿起畫筆隨意塗鴉，這時突然發現果然還是繪畫能帶來最大的樂趣。此後一邊獨自摸索技法一邊在許多貴人的關照之下走上了生物繪圖的道路。

目前創作主題以我在野外實際觀察過的動物為主，運用生物學的知識以及野外的觀察經驗嘗試畫出該生物的自然樣貌。想要正確的描繪各種動物，其實是需要許多背景知識的，包含了解剖、生態以及藝術等跨領域的學習，而光有知識也是不夠的還需要多方嘗試與練習。有時我會做骨骼或肌肉的透視練習(圖1)，也就是先畫出簡單的外觀素描，接著以同樣的動作畫出肉眼看不到的骨骼，這樣的練習看似多此一舉，卻能幫助我進一

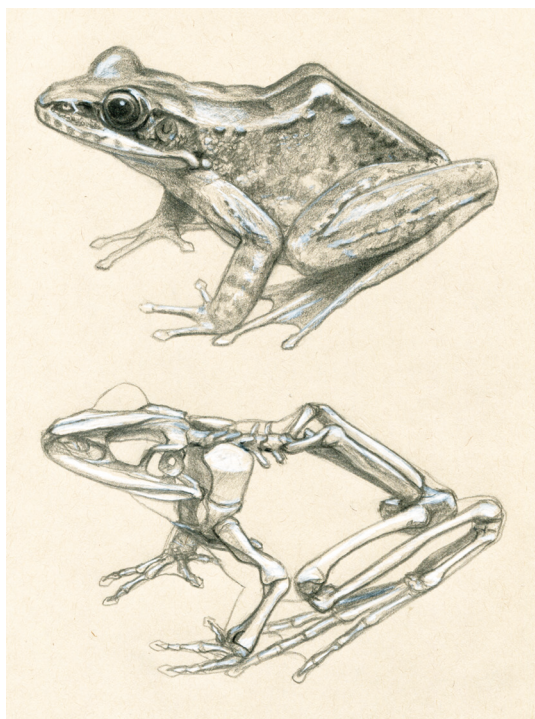

圖1 斯文豪氏赤蛙的骨骼透視練習。

步了解支撐生物體的骨骼與肌肉在各種情況下如何彎曲及影響外部看得到的身體部位。而在開始繪製不熟悉或沒看過的動物前，我會盡量搜尋所有找得到的資料與圖片，尤其是圖片，會以中文名、英文名以及學名等關鍵字在網路搜尋程式中找出大量的圖片，並至少全看過一遍。這樣的過程中主要目的是能幫助我在腦海裡建立該生物的形象，但也要小心搜尋結果會有許多錯誤的資訊在裡頭。例如，我在與國家地理雜誌合作的穿山甲插圖(圖2)時就經過這樣的繁瑣步驟，雖然花去了大量的時間但卻也讓我因此能區分出八種穿山甲之間的差異，並發現各個搜尋結果都混雜了不少他種穿山甲在裡頭，尤其是中華穿山甲與極相似的馬來穿山甲互相混雜的情況非常嚴重。兩者相比中華穿山甲身形與頭型較為粗壯，頭部與身體的鱗片在耳朵後有明顯的大小差異，鱗片的數量兩者之間也略有不同(圖3)。而經過這樣的搜尋後就能大幅避免畫錯物種的狀況發生，也能幫助我加深物種的印象讓畫出來的動作更自然。穿山甲看似全身被鱗片覆蓋，你可能覺得只

圖2 穿山甲母子出遊(刊載於《國家地理雜誌》中文版)。

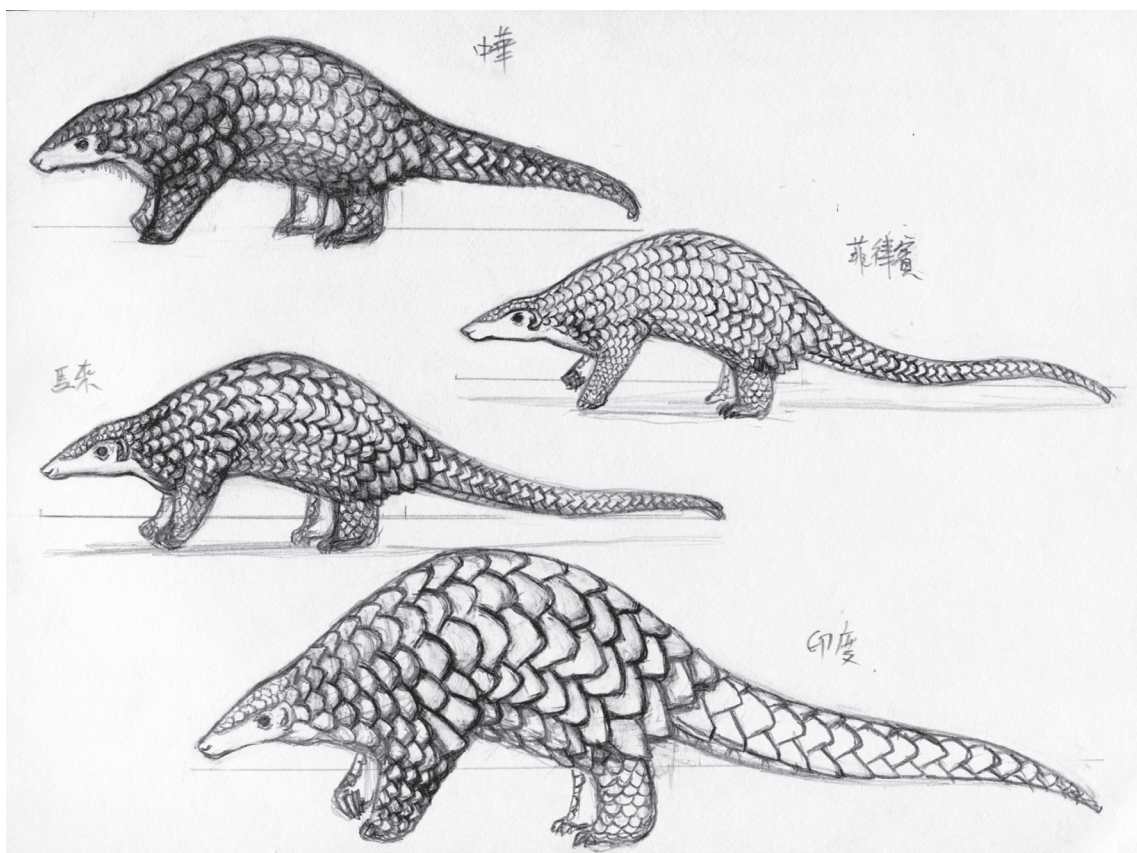

圖3 亞洲四種穿山甲練習。

要畫好大致輪廓及鱗片就好，完全不需考慮骨骼肌肉等內部構造，事實上卻是恰恰相反。身體內部基本的哺乳類骨架以及肌肉動作的起伏都會影響外在光影的變化，站立、走動、捲曲所需的肌肉收縮都會造成不同的明暗分布(圖4)，且有鱗片這點反而需要另外考慮不同動作所造成的各部位鱗片之間重疊程度的差異，全身布滿長毛或羽毛的其他動物也是同樣的道理。若你也對動物繪圖有興趣即使是人物畫也一樣，從骨骼開始由內而外的了解一定會有無窮的助益。最後這張穿山甲還未提及的部分是環境，這往往也是一

張畫最困難的部分，若是曾經在野外遭遇過的動物或是一般狀態下只需要參閱文獻資料或是到實際的棲地搜集參考照片即可。但，這次比較特殊的是需要穿山甲母子出洞的畫面，而穿山甲在覓食時也會有挖洞的行為而且數量比居住用的洞穴多出數倍，因此網路上找到的資料並不能明確的分辨出居住與覓食洞穴間的差異，幸好這次有從事穿山甲野外研究的研究員幫助提供各種充足且明確的資料，最後終於順利的畫出包含竹林、具有些微坡度、背對土牆等較為準確的環境。這張畫從構思到完成前後花了一個多月的時

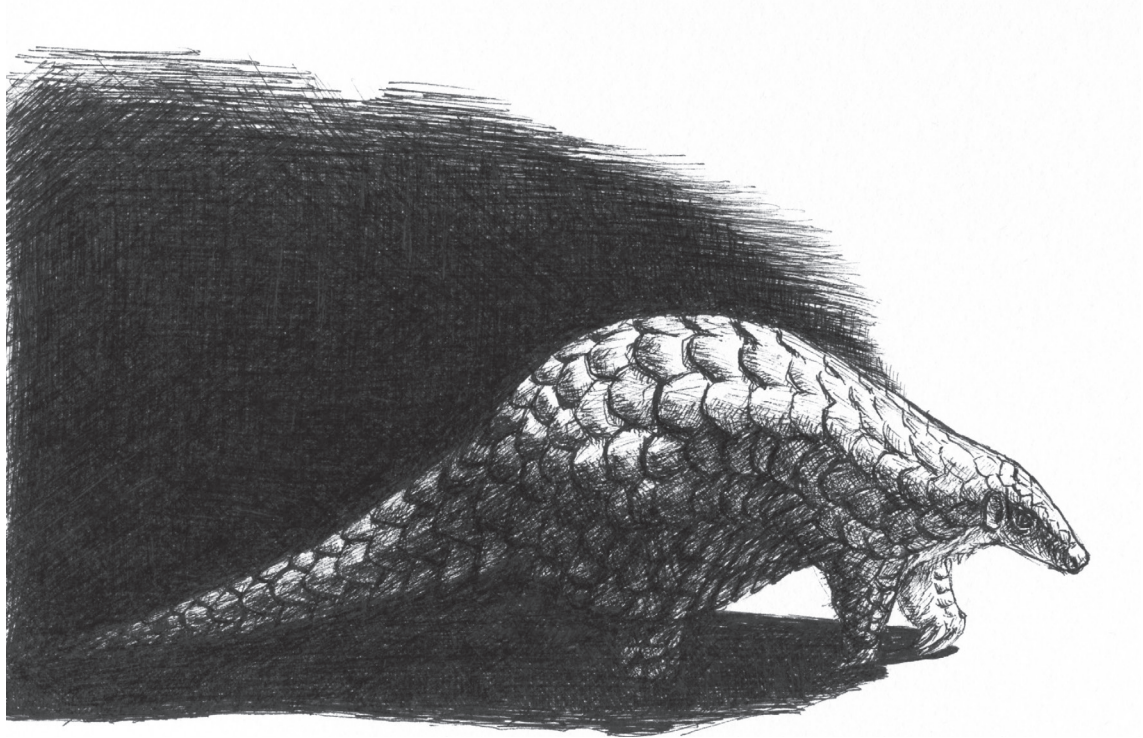

圖4 強調穿山甲骨架的光影練習。

間，實際上色只花了約一週，大部分時間都花在資料搜集、構圖討論以及反覆修改草圖上，由此可知要畫出一張符合「自然狀態」的圖，事前的準備工作是多麼的重要！

不論是參展或是參加自然教育活動，常會有人問我想帶給參觀民眾什麼樣的知識內容，或是想讓觀畫者有什麼樣的省思與啟發，其實對於這點我一點想法也沒有。剛畢業時我有參與過自然教育的推廣工作，在帶團解說的過程中我發現了一個有趣的現象，那就是大部分的參加者尤其是大人其實對自然教育並不感興趣或沒有太多的想法，而在推廣保育概念時，有時太過熱情或制式的介紹方式反而會讓參加者退卻甚至出現反效果。而透過繪畫也許能以另一種比較柔性且不具過分推銷性質的形式，讓觀畫者在現場沒有其他人打擾甚至沒有過多文字說明的狀

況下，只以自己的眼睛直接觀賞作品，無論這幅畫背後有多少的意涵或是複雜的議題，在賞畫的當下如果能讓他們感到這生物是美麗的是自由生活的個體，並對觀展體驗留下正面的印象，我想自然能達到起頭的作用吧。

當我還在求學階段時想著也許將來會從事生態調查或自然教育工作，從來沒有過有一天會從事繪畫相關工作。在此之前繪畫充其量只是小時候曾經有過的興趣，並不被列入就業考量之中。不過卻在各種因緣際會之下不知不覺開始了這條結合興趣與專業的道路。因此，多接觸各種不同的領域或發掘更多的興趣是很重要的，即使現在不知道將來要從事何種行業，或是這些興趣不知道是否對就業有所幫助，只要不造成困擾就該試著持續下去，畢竟不管什麼事只要專精，也許有一天它就會感變你人生的方向。⊗