

黃敏俊

以光構築的世界

文 | 郭怡孜 圖 | 秋刀魚藝術中心



黃敏俊 | 紀念日
油彩、畫布 130x130cm 2008



黃敏俊 | 時空對話
油彩、畫布 194x130cm 2008



黃敏俊 | 雨天、2008、台北街頭
油彩、畫布 91x72.5cm 2008



黃敏俊 | 有關花的生日
油彩、畫布 130x130cm 2008



黃敏俊 | 瑞雲
油彩、畫布 33x24cm 2008



黃敏俊 | 女孩
油彩、畫布 60.5x45cm 2008



黃敏俊 | 慵懶
油彩、畫布 27x22cm 2008

今年對黃敏俊而言無疑是豐收的一年，在其色彩理論幾近成熟之際，似乎諸多想法也同時發酵，迸發出風格多樣的作品。對黃敏俊而言，真理就在大自然裡，直接面對大自然寫生才能發掘最原初、最真實的世界。過去偉大的藝術家們從大自然中學習，引領藝術不斷地進展，他只不過是接下這個棒子，繼續師法大自然，將繪畫往真理再帶近一步，透過藝術更真實地呈現這世界的生命力。今年初秋於「台北藝術博覽會」發表的「功夫系列」與「權勢系列」，展現與以往作品大異其趣的風格，更為聚焦的主題與強烈的圖像，均顯現黃敏俊建立個人圖像語彙的企圖心。12月的新作展中，題材又回歸到風景、人物與靜物等幾個大項，藝術家表示，在長年研究光線獲得豐沛的成果之後，他必須藉由描繪日常生活景象來檢驗這套理論，證明以光的角度切入繪畫色彩的安排，更能掌握光的能量，進而彰顯源自於光的生命力。

富含生命律動的風格

從一次又一次的觀察與試驗中，黃敏俊特別注意到大自然的色彩會隨著光線而改變；因此，要在畫面上表現光線，色彩是極重要的關鍵。最近一次對繪畫色彩帶來重大突破應屬印象派的畫家們，他們將不同色彩的顏料直接並置在畫布上，讓這些相鄰的色彩透過視覺融合，呈現光影與色彩的層次變化。他們關注

色彩在物體之間反射所產生的變化，並且認為有光的地方不會有真正的黑暗，於是不再使用黑色顏料。印象派在色彩上的突破擄獲了世人的眼光，也深深影響了後世的畫家，但在他們之後，就少有藝術家進一步研究光色的問題，繪畫中的色彩理論也就停留在印象派的理論之中。

以往繪畫的調色理論是從色料混合的角度出發，顏料或染料中的紅、黃、藍為三原色，各種色相都可以利用這三種色料互相混合而成，混合得越多明度越低，因此也稱為「減法混合」。色料來自於物質的物理特性，然而我們雙眼所見的卻是光色，於是，同一件物品在不同的光線下會顯現出不同的顏色，甚至距離的遠近，或空氣中不同的物質，都能改變我們看見的色彩。黃敏俊據此提出，以光色原理安排繪畫中的色彩，將比從顏料的角度調合色彩要來得更接近自然光，而研究光色最好的例子，即是自然界中由陽光折射而成的彩虹。

長期觀察彩虹使黃敏俊領悟到，彩虹中最明顯的紅、黃及翠綠三色是光的主色，以這三色作畫，成就了他耀眼而富含生命律動的風格。也是從長期的戶外寫生中，黃敏俊重新為藍色定位，他認為大自然中的藍色具有暗色、後退的特質，於是當天色變暗，原本在白天時呈現明亮色彩的物體都會染上一層藍色調，這是由於光線已經處於衰減的狀態。然而從礦物提煉出來的藍色顏料卻是亮麗、前進的，與大自然中的藍色有完全不同

的特質，並不符合黃敏俊的需求。他改由翠綠加上些許的紅色，並以白色調整亮度，如此調合而成的藍色具有後退的特質及豐富的層次感，更為接近大自然中的藍色，而這也成為黃敏俊 2007 年以來的繪畫特色。

以上述的色彩系統為主軸，黃敏俊從不同角度呈現生活中的各種面貌；透過雨中的街景，黃敏俊描寫台北城的匆忙與寂寞。工作一天後，人們在雨中趕路回家，風雨指涉現實生活裡的艱難難行，而即將到達的家，又是多麼溫暖乾爽的避風港。雨中流動的色彩形成一股騷動，似乎暗示著疲憊落寞的身形裡，禁錮的是狂野的夢想，或許有一天將被實現，也或許將在忙碌中漸漸被遺忘。對照之下，黃敏俊筆下的鄉間景色就令人心情為之開闊，以綠荷、古厝鋪陳出自然與人文的協奏曲，飛躍的筆觸與無限延伸的空間，恰如其分地展現台灣鄉間的清麗美好。

鮮活用色及快速筆法

另一組以杭州清河坊為場景的作品，細緻筆觸述說的是古今時光的流轉。杭州為南宋京城，而清河坊為當時最繁華的地段，數百年來，這一帶商鋪林立，酒樓茶肆鱗次櫛比，買賣絡繹不絕。清河坊興於宋盛於清，現存古建築大多建於鼎盛時期的明末清初，歷經朝代更迭，許多百年老店仍集中在此，成為今日少數存留較完整的舊街區，處處顯現舊時風華。黃敏俊畫中看

似數百年未曾改變的街坊，兩旁盡是古樓、牌坊，而街上往來的行人打扮入時，古今並存，別有一番時空交錯的趣味。走進街旁的茶樓，古色古香的木製桌椅，陽光透過窗櫺灑落一室，時間似乎靜止於這寧靜的午後。滿桌的果物蜜餞以粗陶裝盛，樸實卻散發出誘人的光澤，引人食指大動，一旁卻突兀地出現了罐裝水，一瓶由現代石化工業生產的寶特瓶，裝著或許是來自於千里之外的水源，透過交通與商業網絡被帶到這間古樸小吃店的木桌上古今對映，濃縮了杭州古城當下的現況。

數件大型花卉也是這次展出的焦點之一。黃敏俊的花卉是西式的瓶花和捧花，豐盛熱鬧的一大束，有別於中式花卉的疏落有致，與巴洛克時期法蘭德斯（Flanders）畫派的花卉遙相呼應，表現自然界與人為世界並存的豐沛形式美。在極端華麗豐饒的表相之下，暗示世間繁華之虛幻；在豐美之外，別有一種冷眼看世事，高貴而感傷的氛圍。而黃敏俊鮮活的用色和快速的筆法，以及受到水墨啟發的留白手法，簡潔的構圖，留下了屬於極具當代特質與個人風格的印記。

透過廣泛的題材，黃敏俊反覆驗證他以光為基礎而建構的色彩理論，足見畫家在具象繪畫的範疇中奠定其色彩理論的雄心。這次展出的寫實性繪畫也為其獨特的色彩理論提供了有力的支持，展現此理論應用於寫實繪畫的可行性與具體成效，為黃敏俊將來繪畫形式上的改變留下穩固的基礎。