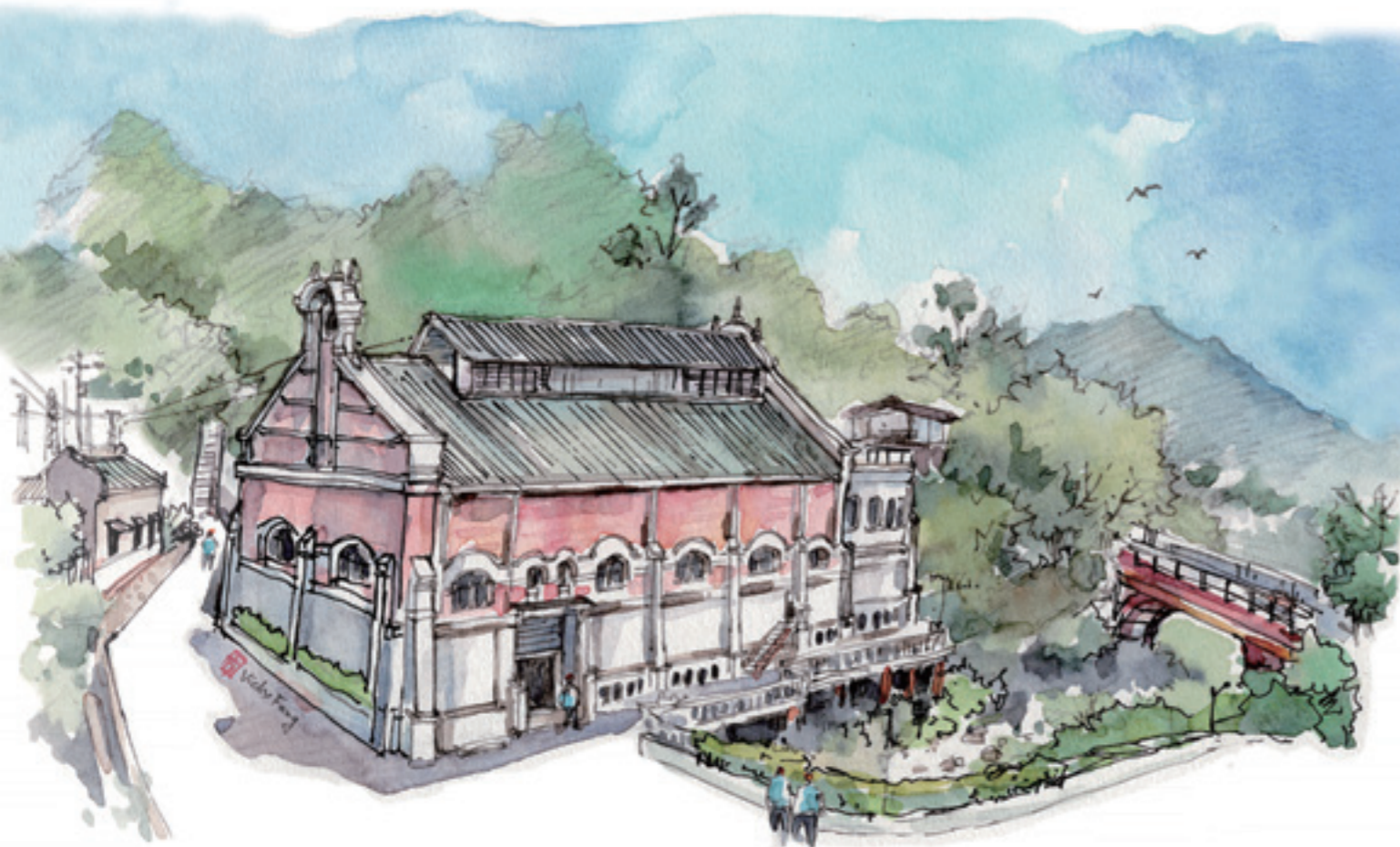

輕透細緻，豐盈靈動 方雯瑩 用畫筆寫故事

文／蘇菲 圖／方雯瑩

一幅台電桂山發電廠粗坑機組速寫水彩畫作，開啓了《源》雜誌與水彩畫家方雯瑩的合作之路。

「畫畫一直是我生活的重心與養分，也是我最好的朋友；她伴著我成長，跟著我一起經歷人生，為我帶來不同的視野，並展現於作品之中。」

——方雯瑩Vicky

一幅台電桂山發電廠粗坑機組速寫水彩畫作，開啓了《源》雜誌與水彩畫家方雯瑩的合作之路。速寫，是一種可以快速記錄當下情景的作畫方式；運用簡單的筆法勾勒輪廓，加上些許水彩顏料，方雯瑩可以在短時間內，隨手描繪一幅簡單的圖畫，清雅通透、水色交融，寫實中帶有寫意，是方雯瑩透過畫作傳達出來的意念，及其作品給人的直接感受。不論是細雨紛飛的九份老街、詩意浪漫的威尼斯河岸、風情獨具的馬祖芹壁海灣，抑或栩栩如生的寵物賓士貓咪…；只是欣賞彷彿已感受到她從畫作中滲透出來的情感張力，療癒的畫風，足以撫慰人心。

「生命中重要的啟蒙恩師」

在欣賞畫作之餘，免不了對畫家的養成過程心生好奇，想了解她的繪畫天分何時開始萌芽？答案是，「從學會握筆就開始畫畫了」。Vicky 的原名，雯瑩二字，是外公取的，字義是彩色的雲朵與光透的玉

石，其中蘊含長輩對孫兒的期許與祝福等深意。而外公在方雯瑩兩歲時即過世，遺留下多本畫冊與剪貼簿，在媽媽與阿姨們的補述之下，逐一串連起方雯瑩對外公的印象與回憶。原來，外公翁銀朝先生是一名素人畫家，他在新竹師院（當年的新竹師專）擔任職員，與知名畫家李澤藩（李遠哲父親）教授為至交好友。外公雖沒學過畫，卻非常喜歡畫畫。當時的年代，生活普遍困頓，外公外婆育有 10 名子女，家中食指浩繁，經濟情況不允許他發展畫畫的興趣。儘管環境受限，他仍把握時間自學，創作了許多浮世繪作品，臨摹上色後整理成冊。此外，他也收集許多從月曆、雜誌及日本畫報上剪下來的圖案，貼在本子上，製作成一本本的剪貼簿，而且每一張畫都有詳細的年代與資料註記。外公的畫冊和剪貼簿，是他留給後代子孫最珍貴的禮物，也是他和外孫女雯瑩之間最緊密的連結。後來外公退休從事手工相框製作，1950 年代流行「新藝術時期」風格，講求紋路對

稱、幾何圖形的變化…，外公手作的古典雕花相框與典雅細膩的畫作，都充分呼應當代新藝術時期的特色，在外公的創作中，看見跨世代的藝術傳承。

如果說外公是方雯瑩的第一位啟蒙老師，那麼父母親就是滋養她成長茁壯的藝術沃土。父親是建築師，事務所的製圖桌，桌面上總是鋪著描圖紙，底下再墊一張比描圖紙大些的模造紙。當時，學齡前的小雯瑩最愛趴在爸爸的製圖桌上塗鴉，建築圖在正中央，她便沿著周圍的模造紙畫畫，畫滿一圈後，爸爸再換上一張新的模造紙讓她繼續畫。每逢業主來看到建築圖旁的塗鴉，就知道是建築師女兒的傑作，嘴角不由得往上揚。這畫面多麼令人感動。建築師爸爸竟不擔心也不阻止，反而任由女兒自由揮灑，父親的身教就是對她最大的支持。而母親，則是勤奮的帶著她到處比賽，國小時期幾乎每個假日都到動物園寫生，「我畫畫，弟弟妹妹就在旁邊看動物，看得他們都煩了」，她笑著說，心裡滿是歡樂的回憶。

“幼時即展露繪畫才華”

在充滿愛的環境中長大，方雯瑩從小就展現繪畫天賦。念幼稚園大班時開始到老師的畫室學畫，第一天上課就備受讚賞，「怎麼這麼會畫啊！」小小心靈受到激勵，甚至畫到忘我，連下課時間到了都還不想

回家。後來，方雯瑩一路從國小、國中到高中都念美術班，而且都是第一屆。高中先後就讀兩所教學風格迥異的學校，一為偏重升學的傳統名校美術班，另一則是著重工藝與設計專長的專業美工學校，方雯瑩在不同風格的兩端，尋找出一條屬於自己的方向。因此在選擇升學時，以美術工藝為主修，就讀國立藝專期間，舉凡金工、

畫友們藉由線上畫聚，取景視角深入全球各個角落，開啓了畫畫任意門，用畫筆環遊世界。

家中的寵物貓，是方雯瑩鍾愛的速寫對象之一。

外公整齊細緻的手繪圖，啟發了方雯瑩的美感五官。

陶藝、木工…等學習跟實作都令她樂此不疲，很符合方雯瑩從小就愛東拼西湊，將不同材料組合成可以使用的物品，這也奠定了她日後職場上創意發揮的基礎。藝專畢業後從事禮品設計十多年，將所學應用於生活美學層面；之後回歸家庭，為陪伴孩子成長而離開職場，成為一名自由插畫家，並以速寫方式投入水彩畫創作。

“城市速寫開啓創作新風貌”

自幼即喜歡畫畫的她，自認在創作題材、型態與思維模式上都深受父親的影響；所以她喜歡描繪建築物、街道場景，也對空間美學有著敏銳的觀察力。西元 2013 年加入《Urban Sketchers Taipei 速寫·台北》社團，開啓了對城市速寫的繪畫方式。西元 2016 年起加入《週二畫畫》戶外

寫生社團，跟隨張柏舟教授四處寫生，在他的指導下受益良多，方雯瑩除了沉浸於寫生的樂趣，對於速寫的技法與精神亦多有領略。戶外寫生時不免會碰到烈日、寒風下雨等的天候問題，或是被蚊蟲襲擊更是稀鬆平常，但卻不為所苦，依然樂在其中，並當作是一種畫畫人的修練！有一群共同熱愛寫生的人一起修練，可以走得更長久！

西元 2017 年，她和幾位畫友共同組織了《Google 街景之友》社團，自稱自己為街友，還衍生出「發便當」術語，就是分享 Google 街景中的網址或截圖，提供給街友領取美景來作畫。每三個月主辦一次線上畫聚，由管理群輪流主持，透過虛擬的線上畫聚，讓團員們一起偽出國，窩在家裡隨心所欲作畫。在疫情發生三年以來，

隨身攜帶的水彩畫筆、顏料及調色盤。

等待的時間，就是方雯瑩隨手紀錄的最佳時刻。

畫友由原本不到百人到目前逾四萬人，取景視角深入全球各個角落，畫友們藉由網路開啓了畫畫任意門，用畫筆環遊世界、記錄人生。

藉由畫畫找到自我定位

方雯瑩表示，水彩的特性是藉由水的流動與色彩的混合沉澱、堆疊，達到通透又具層次的效果；而速寫的精髓則是「化繁為簡」，運用簡潔的線條及巧妙的留白，增加畫面的空間感與想像力！當作畫的場景很繁複，但又想把多數的元素都記錄下來時，就能以較為簡單的速寫方式快速完成。因此，相較於油畫的厚重，她認為水彩的輕透與速寫的輕鬆自在，更符合她作畫的調性與風格。因為個頭嬌小，又不善

言語表達，讓她極度缺乏自信，從小就覺得自己是個容易被忽略的邊緣人；然而，透過畫畫，感受到自我的價值與存在！她的畫風溫柔浪漫、陽光正向，若非這番誠懇告白，外人很難窺見她內心曾有如此脆弱的一面；或許透過細膩的觀察，含蓄內斂的性格，也在潛移默化中融入創作，而傳遞出溫暖明亮的正面能量；透過畫畫，不僅療癒了別人，也療癒了她自己。

對她而言，畫畫已不只是工作、興趣，而是深入靈魂深處，成為她生命的一部分。所以她出門習慣帶著畫本，隨時將周遭事物、景致記錄下來；這些日常百態，就是畫作與生活結合的最佳素材；生動的線條勾勒與取材之多元豐富，更貼近生活融入其中！

兼具「情境」與「寫實」

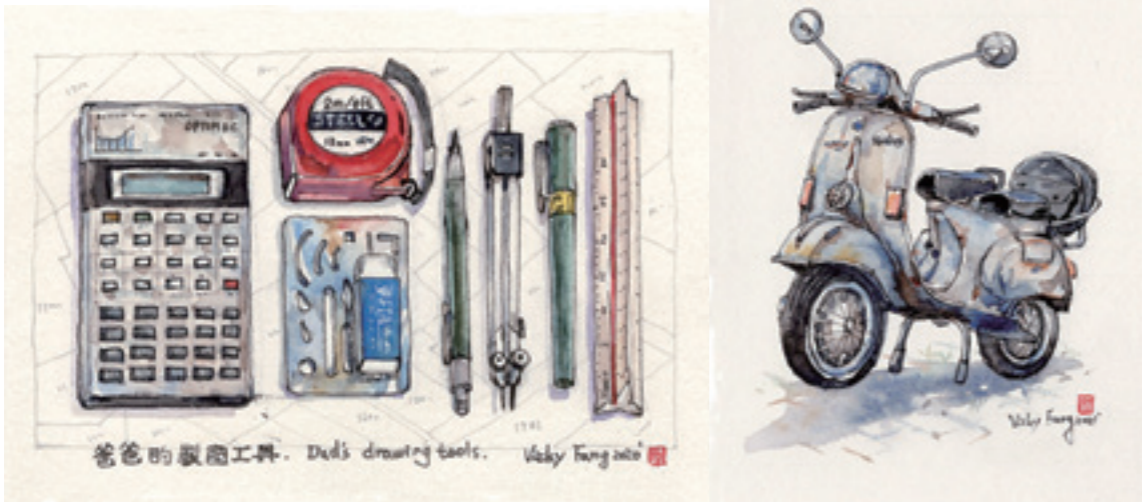
畫畫時，方雯瑩偏重「情境」的呈現，譬如畫一座房子，會想知道房子的主人…背後的故事；又如下雨天，地上積水的反光或行人撐傘的情景…，皆盡可能濃縮入畫。這是「沉浸式」的畫法，讓人看到畫作就能盡情延伸、想像。然而，城市速寫雖然講求的是如實的紀錄，但也並非絕對，就像臺灣有些老公寓、舊街景頗為雜亂，這時方雯瑩選擇擷取部分場景入畫，但會保留在地特色，並且深入描繪、刻畫。

隨著年月更迭，方雯瑩的畫風也有了漸進式的調整。早些年她多以鉛筆打完底稿再上色以純水彩的方式表現，自從接觸城市速寫後，她開始用鋼筆直接把輪廓畫

出來，再上一些淡彩。二者的不同之處在於，鉛筆線通常只能畫出大略的範圍，鋼筆則有各式筆尖可替換，能產生各種粗細變化，可隨筆尖、運筆角度或方式的不同，展現不同的效果。這是工具上的調整所出現的些微變化。而畫風上的另一個調整則來自張柏舟教授的提醒。他說，「畫畫雖是加法，但減法卻更重要」。這句話讓她有所領悟。她以自己的作畫習性為例，戶外寫生往往受到場地、時間等因素所影響，筆觸難免較為潦草，勾勒的線條也比較隨性、簡略，因此有時她會拍下現場照片，回家再畫。結果發現，回家再畫因為少了時間壓力，容易陷於過度描繪的迷思，太講求細部的結果，反而忽略整體的平衡。

方雯瑩喜歡描繪熙來攘往的日常街道與恬靜的生活角落。

方雯瑩以畫筆及明信片乘載對父親的思念，方寸間溢滿感情。

因此，何時該停筆、收筆，「適可而止」是她作畫時該領略的課題。現在的她學習調整不在拘泥細節，而是簡單勾勒幾筆就開始上色，留下較多留白，給畫作更多想像空間，並增加水分的暈染與層次的顯現，效果與迴響都很不錯。

此外，方雯瑩畫作裡人物的比重不多，卻是重要的點綴，但她認為，人物的方向有時是一種視覺的引導，因而她對畫作裡的車子、人物的走向或位置皆有所考究，必須符合邏輯性。而且點景的人物可以增添空間感的互動與故事性的延伸！

“用畫筆描繪生命故事”

每一幅畫的創作，背後都是有想法、有故事的。大約兩年前，方雯瑩曾參與一個由畫友發起的「明信片 100 張」活動，

宗旨是每天畫一張，持續 100 天完成百張明信片。起初她皆按原設定每天畫一張，直到有天父親突然病危而中斷計畫。後來父親離開了，她沉澱了一段時間後，重新整理思緒，將活動完成，其中兩張明信片分別是「偉士牌機車」與「爸爸的製圖工具」。這部機車是方雯瑩國小跨區就讀時，爸爸每天載她上下學的交通工具，過往父親用機車乘載對女兒的照顧，如今她以畫筆及明信片乘載對父親的思念，方寸間溢滿對父親的愛。

方雯瑩的水彩畫，總是流露出令人感動的溫度，例如一位在臺工作的日本人希望能收購她的畫作「台北文昌宮」。因為每回觀賞此畫，就會勾起他許多回憶以及在臺灣的點點滴滴。而自己的作品能發揮如此力量、串連起一些人情與地物，讓她

非常感動，這份臺日交流的特殊情誼，也顯得更加難得與珍貴。

西元 2020 年 5 月時誠品敦南店吹起熄燈號走入歷史，方雯瑩及畫友共同參與一個速寫活動。在熄燈倒數階段，她夾雜在人群之中作畫，將書店室內場景記錄下來；這是歷史性的一刻，也是許多臺灣人的共同記憶。

相較於許多畫家多取材大山大景或知名地標，方雯瑩更喜歡描繪的是熙來攘往

的日常街道與恬靜的生活角落。平常時日方雯瑩總喜歡在等待的過程中，用雙眼觀察環境，用雙手記錄畫面，無論是搭車、餐廳等餐、候診或旅行途中的風景，都成為方雯瑩筆下的快拍畫面。她的每一幅畫，都融合在地元素及畫家個人的見解、風格及詮釋，透過畫作，引人共鳴之餘，更讓人深深覺得寬慰與感動。

方雯瑩用水彩及畫筆，書寫出動人暖心的故事，且，未完待續。📖

方雯瑩 Fang Wen Ying (Vicky Fang) 小檔案

生於臺灣新竹

國立藝專美術工藝科畢業

現任

水彩速寫創作者

水彩插畫接案合作

《Google 街景之友》社團專頁版主

「VickyFang's 浮世。繪」粉絲專頁版主

展覽經歷

西元 2017 年 時光旅人 - 水彩個展

西元 2019 年 花漾年華 - 水彩油畫雙展

西元 2019 年 板橋林家花園 - 水彩聯展

西元 2020 年 情投藝合 - 週二畫友水彩聯展

