

永續年夜飯特別活動——手繪魚市場

Special Event of Sustainable New Year's Table—Illustrating Fish Market

李政霖 生態插畫家

Li, Cheng-Lin Nature Artist

美食享受，與生態永續之間，可以不衝突。
畫一尾魚，又能為環境做到什麼呢？

當我們在製作與品嚐美食的同時，花更多心思去了解食材、發揮創思，尊重、珍惜過程中的每一種可能性，「質」的體驗與滿足將遠遠凌駕於「量」的需索掠奪，而這也才是身為人類真正應該追求的生存智慧。

這次「永續年夜飯」活動讓我安排這堂「手繪魚市場」課程，便是本著這樣的概念去規劃的。

透過手繪歷程必須的仔細觀察，讓我們得以更深入想像與了解盤中這尾魚在被捕撈之前的生命、在浩瀚大海與時間長河中演化得到的種種生存配備；在畫紙上漫長的浸淫時間，則讓我們細細品味我們所將於舌尖碰撞、吞嚥下肚的，不僅止魚的鮮美白肉，更包含牠們在大海中討生活的某種「精神」…。

如何畫出一幅有感覺的「鮮魚圖」？

依繪畫元素的本質與重要性來說，「WHAT」是永遠要先於「HOW」，最後才是「DO」，對於較上層的概念成竹在胸，才能有助於後續的發展。

色鉛筆的柔和清新風格用在魚的描繪上，給人如何的觀感？強調魚眼的澄澈，是否有助於營造「現撈」的新鮮感？著眼於魚的鱗片或魚身、魚鰭，分別有什麼不同的意義？

一開始，我建議參考網路或書籍上各種不同路數的作品，看看畫家們想表達的是什麼，以及所選用的顏色與情感、技法與觀點間的關係，思考什麼樣的表現方式，能夠收到什麼樣的效果。

畫市場裡的魚，畫的不僅是魚的形體，更是魚的「鮮美」，以及我們對菜單上的魚與我們自身生命連結的一種「想像」。

挑選海鮮的課堂曾提到適合食用的「洄游性魚類」，擁有銀白腹部與青黑美背，身體飽滿壯碩而充滿力道，在我們決定描繪這些種類時，這種「江湖味」就成為重點。「魴仔魚」中可能包含了珍貴重要的洄游性鰕虎魚苗，為了表現他們的重要性，我們描繪時是不是能將每條小小魚的特徵畫得更清楚，

繪圖，畫的不僅是「物」，更要畫出「感覺」。

強調出每尾魴仔魚都應是一條完整生命呢？

看著參考目標的影像，腦子裡若能思索著這些關於創作焦點的問題，將使我們的創作更加順利、也充滿生命力。唯有探索出我們「想要」表達的概念，才能讓我們

萌生強烈的創作意念，此時我們的思路敏捷，左右逢源，反而能跳脫描繪具象形體、苦於技術障礙的窠臼。

想清楚「想畫什麼」之後，下一步便是盡可能掌握自己的媒材與技術。

魚身的結構主要由直線為軸，或圓或瘦的軀幹，搭配形狀、大小有異的各部鰭肢構成，可算是單純，但若想把不同種類魚間的「氣質」以寫實手法表達清楚，使用鉛筆打草稿時，還是要避免從一般人最關注的「五官」這種局部去下手，而需從「整體」推進到「細部」，從「幾何」慢慢演繹到「變化」，並隨時注意各部位間的比例，才不致形體走樣，反覆修改。

使用水彩上色時，最關鍵的觀念應該是「工欲善其事，必先利其器」了。備妥各種調控水分的輔具，如美妝小噴瓶、吸水紙、吸水棉等，應先在一旁小紙上測試水分與顏料發色的效果，以不同水分與顏料狀態，適用於不同的上色區塊與程序。例如進行大面積背景的渲染時，水分要充足；上陰影底色時水分應適中；雕琢細節時適合運用較少的水。每一筆下筆前，都確實控制好水分與顏料濃度，畫起來便能得心應手。

學員作品(徐秀慧提供)

學員作品(陳巧芬提供)

使用色鉛筆時，最需要注意的應該就在於筆觸的走向與輕重了。那些看來相當夢幻、沒有筆觸的色鉛筆作品，都是以微風般的筆法輕輕刷拂畫紙，然後反覆一層層自然加重濃度所成，需要非常充足的時間來換取效果。另一方面，當我們決定留下筆觸，就要想清楚，每一塊範圍內的筆觸，其走向與韻律，最後都會營造出某種質感。在作畫的時候，腦中隨時都要有想法。鉛筆表現顏色輕重的範圍有限，所以我們在上色前必須很清楚自己手上的鉛筆，最重可以到什麼程度，才有助於我們安排顏色漸層的模式。

以上鉛筆、水彩與色鉛筆等常用媒材的技術重點，其實都只要時時刻刻清楚的放在心上，便能避免許多不必要的災難，享受一定程度的繪畫樂趣，隨著使用的經驗慢慢累積，習慣成自然，我們的心思也愈來愈能聚焦在創意與內涵的探索和呈現了！

這次的活動，我有幸看到了許多了不起的大作，繪者們確確實實地把自己內心深處對海鮮的愛與思考，注入妙筆，淋漓盡致的呈現在紙上，我在一幅幅美圖中看到的，是一個謙卑的永恆詰問：

「桌上的魚，為我們獻出了生命，我們又能為牠們做些什麼呢？」

