

演化與創造

臺灣特有種鳥類水彩畫集

文／圖 楊恩生

行政院農業委員會林業試驗所 發行

僅將此書獻給臺灣研究森林的學者，
因他們的學術貢獻及無私的分享資源，
來豐富我的視野，成就了我的創作

目次

出版序 透過藝術家眼光的保育視野 — 黃裕星	1
作者序 企劃、創意、執行、文創 — 楊恩生	3
第一章 學理基礎	9
一、臺灣特有種鳥類發現史及第一筆鳥類圖像研究	10
(一) 臺灣特有種鳥類發現簡史	11
(二) 臺灣特有種鳥類第一筆圖像製作之相關人士	13
(三) 臺灣特有種鳥類相關資料及第一筆圖像紀錄	15
二、從科學插圖到生態藝術	36
第二章 方法技巧	39
一、資料蒐集	41
二、畫面規劃	41
三、運用技法	41
四、創作詳述	42
臺灣紫嘯鶇	42
臺灣藍鵲	46
藍腹鵲	50
黃山雀	54
白耳畫眉	58
黃胸數眉	62
烏頭翁	66

黑長尾雉	70
紋翼畫眉	74
栗背林鵯	78
火冠戴菊鳥	82
臺灣白喉噪眉	86
五色鳥	90
大彎嘴	94
小彎嘴	98
褐頭花翼	102
棕噪眉	106
臺灣畫眉	110
臺灣叢樹鶯	114
臺灣山鷓鴣	118
臺灣鷓眉	122
臺灣朱雀	126
冠羽畫眉	130
臺灣噪眉	134
第三章 創作結語	138
作者簡歷	141
延伸閱讀	146

出版序

透過藝術家眼光的保育視野

一直以來，林業試驗所在林業研究不遺餘力之際，同時也致力於推廣教育。其中，以文學、音樂、美術等領域呈現「透過藝術家眼光的保育視野」更是多所著墨。在自然教育領域，視覺藝術——生態繪本、生態繪畫、生態插圖與生態紀錄片是極為有效的工具，最能引發觀賞者內心審美情操與良知良能的共鳴。

楊恩生教授是兩岸水彩界舉足輕重的學者、教育家與創作畫家。他自臺灣第一座國家公園成立的1983年起，由靜物、風景、人物畫轉而投入生態繪畫，是跨接藝術與生態保育的本土「生態藝術」的推手。1988年首次探索「臺灣特有種鳥類」即以本所六龜分所的扇平為其考察樣區，先後完成14種特有種鳥類水彩畫作。在歷經26年包括極地至雨林的全球野域考察之後，於他邁入60歲的人生歷程之時，又以本所福山研究中心為考察之主要樣區之一，於2014年完成總數達24種的特有種鳥類水彩畫作。

本人對楊教授屢屢以野域為觀察場所，在畫室創作之同時，亦心繫珍稀的野生動物的情操讚歎不已，亦為臺灣的美術教育界有這樣一位大師級藝術家，長期扮演生態與藝術的橋樑與推手而慶幸不已。德不孤，必有鄰，相信更多關懷生態的藝術家們會傳承楊教授的志業，為我們的土地，共同付出畫家之眼、藝術之手及保育之心。

行政院農業委員會林業試驗所 所長

黃裕星 謹識

企劃、創意、執行、文創 ————— 楊恩生

一、為什麼要畫鳥？

鳥，是天地之間活潑、美麗而且造型多變、色彩豐富的一種生物，牠在人類居住的郊野環境中，甚至都會環境中都能生存。自古以來，許多富有創意思考的人都希望自己能夠成為一隻鳥，自由地飛翔在天地之間，藝術家更是如此。

我的繪畫啟蒙於靜物作品，直至三十歲，皆沉迷於探討靜物的主題、構圖與其深沉涵義的可能性。但幼年於新店七張後山經營雞場的回憶與經驗，使我如宿命般逐漸脫離都市的人群而走入鄉村，由畫室走入原野。喜歡露營、野炊、烹飪，到廣大地景裡探索、拍野生動物、在宏偉的景觀前等待日出，正是幼年影響我對「浪漫」生活方式的定義。

注意到鳥是我三十歲之前，常常在原野或葡萄園裡記錄葡萄的生長和收成，觀察到白頭翁及一些小型鳥雀（如：綠繡眼、小彎嘴畫眉…等）出沒頻繁。中高海拔的高冷蔬菜及蘋果、水蜜桃、二十世紀梨的產區又有中高海拔的鳥類，如：戴鳥、白耳畫眉、金翼白眉…等，常在我的靜物主題四周出現。一開始我試著讓牠們放入靜物畫的背景，試圖創造出一個寧靜但富有生命力、有聲音的靜物世界。自1986年起，我試著將鳥類畫為獨立的鳥類繪畫，不再是靜物的附屬品，從此由寧靜的畫室踏入狂野的自然。

黃腹琉璃（雄亞成鳥）56×76cm 水彩 1987年

鴞 56×56cm 水彩 1987年

作者序

三十歲之後，透過長時間賞析英國古典水彩原作，使我背離了1970至1990年代臺灣式大塊渲染的水彩表現。透納（William Turner）與先拉斐爾主義（Pre-Raphaelite）大器磅礴的氣勢與對自然如宗教般巨細靡遺的觀察，以一嶄新的自然主義移植到我腦海裡。自三十七歲起的二十年來我不斷地探索自然，影響最深的莫過於美國畫家湯瑪斯·莫倫（Thomas Moran）1871年以黃石公園的速寫，打動了總統及國會諸公，而促成了全球第一座國家公園建立的事蹟。每當在懷俄明州的大提頓國家公園仰望莫倫峰（Mount Moran）時，都一次次地使我更確信，藝術家不應自排於社會菁英之外，並興起我為自己的國家貢獻點什麼的宏願。

我的畫風因主題改變而改變，我的內心世界也由蒐集模特兒逐漸轉變為對模特兒的尊重與了解。在一定的距離之下觀察野生鳥類，不再圈養、餵食、捕捉這些野生鳥類。而這些錯誤行為是在我畫鳥的第一年因為貪婪、無知、造境所產生的非理性的後果。

當我畫鳥之初才知道古代許多的博物學家或博物學家所聘用來合作的繪圖師、插畫家，早已形成一部鳥類插圖的歷史包括：鳥類銅版畫、鳥類石版畫、鳥類木刻版畫、鳥類水彩插圖。

二十世紀有許多以動物及鳥類為主題的自然藝術展覽、及三次Animal Artist Association年度展並三次獲獎，全部是以鳥類為單一主題的國際展更少。我個人也參加了其中最著名連續舉辦了四十年的Birds in Art的兩項競賽，兩次的展出。

畫鳥之初，是透過攝影師劉燕明的引見，與當時的林業試驗所六龜分所長金恆鑣認識。金博士對文學藝術的喜愛與熱忱，分享一切資源，使我的野外考察打了一個很「優渥」的基礎。

二十七年來，林業試驗所的各研究中心，一直像是我的「研究樣區」；尤其是福山研究中心，十多年來各主任熱誠的接待，幾乎讓我以為自己也是森林系的研究生，是大伙的同學了。因而在這本研究集出版之時，我自然地想到了林業試驗所。若能透過他們的「林業叢刊」或單行本發行，這樣的政府出版品，將會比我個人出版更有意義。

紅頭山雀 56×76cm 水彩 1988年

烏頭翁 56×76cm 水彩 1988年

葡萄籃 56×76cm 水彩 1988年

二、為什麼用水彩畫鳥？

我之所以選擇水彩及石版畫的創作方式，除了考量自己的優勢、劣勢之外，亦考量到競爭對手的稀少，更能突顯水彩的式微與石版印刷術的瀕危狀況。至於機會，那是自己的作品去創造出來的，若所有的具象畫家都畫鳥類，我想我不會再投入這項熱門主題了。因為，當我畫鳥之初，鎖定的就是野生的「臺灣特有種鳥類」，有棲地、背景，而非圖鑑或雞、鴨等常被入畫的家禽。

喜歡畫鳥的人當然可以自由地運用油畫、水彩、粉彩甚至透過各種版種形成的版畫來詮釋一隻鳥類或鳥類的行為。但是在插圖的歷史中，水彩由於它是水性的材料，以水為溶解劑，精細度遠遠強過以松節油來溶解的油彩；而油彩的連結劑是亞麻仁油，是黏稠的液體。但水彩的連結劑是阿拉伯膠，它可以溶於水、可以任意的稀釋，所以同樣的一支貂毛筆，沾了油畫和沾了水彩，它的精細度是截然不同的。如果以單位面積的細緻度來講，水彩的精細描寫程度遠遠強於油畫，更勝於粉彩。所以近三十年來臺灣自有國家公園及各級保護區以來，所有的生態插圖多半是以水彩或用水稀釋的壓克力彩來詮釋的。

水彩也不是沒有盲點，因為水彩不適於修改，令初學者易學難精。如今臺灣最好的水彩鳥類畫家多半不是美術科班出身，而是森林或生態相關學系的畢業生或碩士，因為他們具備有很強烈的vision、passion以及對於環境教育、插圖市場需求的深切了解，所以他們走在鳥類插圖之先。也由於他們對真實知識與鳥類身體結構，及鳥類學與環境的深入認知，所以他們所表現出來的鳥類插圖及繪畫較美術科班出身的精準而優秀。

我自1983年國家公園及大自然雜誌創立的那一年，開始受大自然雜誌的委託，陸續開始我的自然插圖生涯；雖然我的自然插圖生涯只有短短的兩三年，但是由於我是美術科班出身且已稍具知名度的畫家，所以對美感的基本能力、對色彩的掌握、對構圖的掌握，彌補了我對生態學系統知識薄弱的缺點。稍後透過在當時師大生物系的旁聽，以及許多生態學界前輩良師益友般地提點，讓我得以很順利地悠遊於生態與藝術之中，形成我個人的鳥類畫風格。甚至摯交好友形容九十年代末期我的鳥類畫風格為「華麗的古典」，為了完美常常將自然中一些元素拋棄。

二十一世紀開始我花了十年的時間，把自然中不具備美元素的一些不完美的枯枝敗葉再搬回我的畫面之中，我要的畫面是一個真實的自然，而不是一個人為的假象。既然學生態學或環境科學的人投入美的表現有一定的難度，而學美術或喜歡繪畫的人對於生態學的系統化知識的徬徨與恐懼，我居然能在自己大腦的左半葉與右半葉之間找到藝術與科學的平衡點，所以我不畫鳥類誰來畫呢？

三、為什麼選「臺灣特有種鳥類」為主題？

經過二十多年生態相關主題的創作磨練，自我評估對於最擅長的鳥類繪畫已達到成熟的階段，遂於2012年開始籌備重繪「臺灣特有種鳥類」主題，希望為投身生態藝術多年來的努力作一總結。

在畫鳥之初當然是忙亂地到鄉野去觀察鳥類去拍攝鳥類的素材，但是這樣無頭蒼蠅式的努力成效不彰，最後透過益友的指點，決定以難度更高、更聚焦的主題方式來呈現自己的努力。

臺灣特有種是我所選擇的主題，特有種是全球只有臺灣地區才有的鳥類，也是在演化之下所形成的特殊的物種。當我選定了主題聚焦以後，自然就會選擇恰當地季節到適合的海拔高度與棲地去尋找當時的14種臺灣特有種鳥類，我花了兩年（1988-1989年）完成最初的28幅作品。事過境遷二十五年以來我仍不停徘徊於特有種鳥類中少數的明星物種，如帝雉、藍腹鵯、臺灣藍鵲，我一直為牠們的造型、羽色及行為所深深地著迷。

但當2012年我認知到臺灣的特有種鳥類已增列為24種，我問了自己一個問題，我有必要去補畫其他10種嗎？或我不但補畫，並將原來的14種重新著墨一下，看看二十五年後的我及二十五年的我在畫意、鳥類學及環境生態上的表現是否也逐漸在演化之中。

隨著鳥類分類學相關研究的進展，臺灣特有種鳥類已從二十五年的14種增加到24種，面對這些熟悉如好友的鳥兒，我思忖該如何表現這一系列作品，忽然，腦中興起了「向英國鳥類石版畫家」致敬的念頭。因此，我放棄了四平八穩、黃金分割四比三的工整畫面，採取插畫般背景淡出的形式，與古典石版畫呈現同質的效果。我嘗試在56公分乘以76公分的方寸之中，描繪植物群落在不同季節、不同的氣候條件、地理條件下呈現的差異，而畫中的主角——鳥類，就在我為牠們塑造的生態棲境中，展現最自然生動的行為。

藍腹鵯 56×76cm 水彩 2013年

黑長尾雉 56×76cm 水彩 2014年

臺灣藍鵲 76×56cm
水彩 2013年

四、為什麼要以專題來作畫？而不是想畫什麼就畫什麼？

學藝術背景的我當然明瞭為自由而畫，為藝術而藝術是件很快樂的事，但我自小就喜歡理性思考與系統性地找出做事的先後程序甚至要徑圖，也習慣分析自己的SWOT—優勢（Strengths）、劣勢（Weaknesses）、競爭市場上的機會（Opportunities）和威脅（Threats）。我們既然身處在一個全球暖化的缺水臺灣，藝術家到底能為環境貢獻些甚麼？所以我決定以系統化的思維來區隔自己的作品與其他藝術家有所不同，以兩年至四年的時間，將自己的思維侷限在24種特有種鳥類的主題之下。很幸運地在兩年之內我完成了一部林務局補助的臺灣特有種鳥類的故事—「展翼的繆思」紀錄片（我擔任製作人），然後我也完成24幅臺灣特有種鳥類的水彩畫創作，以及一些月曆及文創商品，如陶瓷的製作。

五、特有種鳥類的演變

從1988年的14種特有種鳥類，到2012年的24種特有種鳥類，甚至目前的研究它已經增至25種，很快地將會出現第26種。這樣的演變是相當迅速的。任何一個計劃都有一個開始的點與時間和結束的點與時間，所以我無法不停地修正我的作畫主題的範圍，所以我是依據2012年截止的中研院與農委會所公布的鳥類調查作為基本資料，未來也許會有增減，但我只是以2012年做為一個斷代。

六、如何蒐集資料？

當然資料的蒐集首先以文獻資料為主，以科普資料為輔，所以首先我列出24種鳥類的名稱，牠的拉丁文、英文、俗名及臺灣的俗名。我將時間的跨距從1862年西方人第一次進入臺灣蒐集特有種鳥類開始，所有文獻中的資料以鳥類學期刊《Ibis》為標準，先了解古代大師們是如何在歐洲大陸或海島（英國），來看待臺灣的一隻鳥類剝製標本，那藝術家又如何去描述這些遙遠的、在太平洋島嶼上的一隻嶄新的標本。第二步就是攝影，我自己要到野外去蒐集鳥類的照片及錄影資料。這兩種資料都完整以後我才逐一開始描繪這24種特有種鳥類。

七、去哪裡蒐集鳥類圖像？

首先我將特有種鳥類分做高海拔、中低海拔與平原、濕地及海岸附近灌叢的鳥類。所以高海拔例如：火冠戴菊、金翼白眉、酒紅朱雀，中低海拔如：帝雉、藍腹鵡、臺灣藍鵲、小彎嘴畫眉、大彎嘴畫眉等，也有一些跨區域的鳥類像五色鳥。平原的鳥類具代表性的就是東西隔離的烏頭翁跟白頭翁，海岸灌林的以臺灣畫眉為代表等。

作者序

鳥類的棲息地不是像我所形容的如此精準，其實牠經常是跨域的，只是我必須劃分出這樣的一個邏輯我才有遵循的方向。也必需區分繁殖季、遷徙或是四季的狀況，這些都是我根據牠的行為然後恰當的時間去恰當的地點以便觀察記錄牠們的圖像。

八、畫給誰看？

在我畫畫之先，暫時避開這個念頭，只是自己的一個單純的創作動機。我想在我六十歲之前，把我的臺灣鳥類繪畫作品做一個總結。臺灣特有種鳥類是我第二次去描繪，所以一方面駕輕就熟，一方面如同碰到老情人一般的香醇的感覺。至於受眾（觀眾）是畫面逐漸成形才開始去設想的，第一個它是給環境教育上未來在教科書、月曆、桌曆…等專題用途的，第二個是對於鳥類藝術愛好的朋友，它可以做為一個在印刷品或複製品等文創商品蒐集。第三個是對於愛好藝術的朋友，我希望透過我的畫把他們的焦點轉移到大自然及環境。

九、預期有哪些收藏者、使用者？

一個成功的藝術家，應該了解自己的市場定位何在，我設定這些作品由愛好藝術的個人或企業去典藏。我自然不希望24張畫分別由24個人去收藏，所以我設定為只要出現一個收藏者，24個我的孩子全部由一個企業或個人去收藏起來，這樣才具備一個完整的張力，具有一個完整的故事，我不希望他們流落各方。在未來如果有回顧展的時候，我也方便去把它們借出來，所以收藏者必定是對生態環境有很深入的認知，對自己的企業文化有一定的理念，所以這些畫未必要進入市場的買賣機制。

十、結論：預期的影響力

我希望臺灣特有種鳥類這樣的主題透過我的作品在未來可以成為一個大眾化的議題，而欣賞者的年齡階層可以從兒童繪本開始去輕描淡寫的表現特有種、島嶼生態學、天空中的王者…等的概念。進一步它可以成為生物教科書中的插圖，它可以成為企業文化中的文創商品，甚至是未來的一個美術館、博物館或鳥類藝術館的典藏。在此我透過這24張作品深切的希望找到更多知音及粉絲一起投入關懷生態、環境教育的議題。

三十年畫鳥的生涯跌跌撞撞，由忙亂無知逐漸成為系統性、知識性的創作，我個人的自由度越來越受到侷限，但是畫中生物的自由度與生命卻得以彰顯。

第一章 學理基礎

此系列創作的學理基礎包括鳥類學、博物學歷史、鳥類繪畫歷史、石版畫、色彩學、生態藝術等等。

鳥類學的部分，主要著重於鳥類行為、鳥類生態、羽毛的物理結構等；色彩學的部分，主要遵循原則為：從自然界中尋找三原色、互補色的關係。關於這兩個學門的相關運用，我將於第三章「方法技巧」中詳述。

本章第一部分，經由整理臺灣特有種鳥類的發現歷史，探討鳥類學期刊《Ibis》中臺灣特有種鳥類圖像創作的時空背景；第二部分則敘述由鳥類繪畫到生態藝術的發展軌跡。

H. J. pinxtil.

一、臺灣特有種鳥類發現史及第一筆鳥類圖像研究

1863年，英國外交官史溫侯（Robert Swinhoe）於鳥類學期刊《Ibis》發表了一篇對臺灣生物研究影響深遠的文章：「福爾摩沙鳥學」（The Ornithology of Formosa, or Taiwan）。在這篇文章中，許多臺灣特有的鳥類，第一次以二名法的形式讓全世界認識。特有種鳥類名錄一直在變動，它反映了生物學發展的現況，新的研究工具如分子遺傳技術，揭露出新的證據，造成鳥類分類系統的不斷修訂。

本報告中使用的鳥類名稱皆參照中華野鳥學會公布的2013年臺灣鳥類名錄，臺灣特有種鳥類總計24種，分別為：臺灣山鷓鴣、藍腹鷓、黑長尾雉、五色鳥、臺灣藍鵲、黃山雀、烏頭翁、火冠戴菊鳥、臺灣鷓眉、臺灣叢樹鶯、褐頭花翼、冠羽畫眉、臺灣白喉噪眉、棕噪眉、臺灣畫眉、臺灣噪眉、白耳畫眉、黃胸戴眉、紋翼畫眉、大彎嘴、小彎嘴、臺灣紫嘯鶇、栗背林鴝、臺灣朱雀。

事實上臺灣的鳥類在首次被記錄時，有更多種類都被認為是臺灣特有的鳥種，但隨著東南亞、中國南部的鳥類調查資料漸趨完整，部分的鳥類在鄰近的大陸或島嶼也有了發現記錄，遂被排除於特有鳥種之外。另外也有一些過去並未被認定為特有種的鳥類，一直到近年才被提升為獨立的特有種。因此，本報告中所謂的特有種鳥類的首次發現圖像，是依據今日最新的科學結果，再回頭去檢視這24種鳥種發表時的文獻紀錄而獲得的。

在介紹臺灣特有種鳥類的發現歷史之前，首先就相關重要名詞做概念性定義：

- 臺灣特有種鳥類（Endemic bird species of Taiwan）：指僅分布於臺灣的鳥種，除了是臺灣獨有生物資源外，其存續或消長更與臺灣自然生態體系之健全與否息息相關。

（一）臺灣特有種鳥類發現簡史

臺灣鳥類研究史大約在十九世紀中葉才逐漸萌芽，對於臺灣鳥類第一筆可靠的科學性史料是1854年9月25日美國海軍一艘艦艇駛經臺灣外海時，隨艦科學家辛普森（William Stimpson）記錄到小燕鷗、家燕與某種鵲鴿飛到艦艇上，這是臺灣鳥類發現史上的第一筆記錄。

以下列舉臺灣特有種鳥類發現史上的重要人物及其貢獻：

史溫侯（Robert Swinhoe, 1836-1877）

接下來，在1856年和1866年之間，史溫侯在臺灣各地積極採集生物樣本進行有系統的紀錄及研究；1861年到1866年駐臺期間是他在臺灣採集、調查臺灣鳥種的顛峰。史溫侯的這些研究對臺灣鳥類研究史十分重要，因為他的研究首度讓臺灣鳥類被西方科學界所看見，由此看出這位博物學家對臺灣鳥類發現史的貢獻。

1862年史溫侯返回英國倫敦時攜回一批鳥類標本，交給鳥類學家及繪圖家約翰·古德（John Gould）。古德據此在倫敦動物學會集刊（Proceedings of The Zoological Society of London）發表16種新鳥種。

1863年史溫侯於鳥類學期刊《Ibis》所發表的文章「福爾摩沙鳥學」為他奠定在臺灣鳥類研究的重要學術地位，這篇文章至今仍然是臺灣鳥類研究發展史中經典的論文。這篇論文中開列了他在臺灣島內調查記錄的187種鳥類的名錄，若加上之後陸續發現的鳥種共227種，經他發現的鳥類占目前臺灣已知鳥種的三分之一以上。

今日的臺灣特有種鳥類中，包括臺灣山鷓鴣、藍腹鷓、五色鳥、臺灣紫嘯鶇、臺灣藍鶇、白喉噪眉、棕噪眉、臺灣畫眉、白耳畫眉、褐頭花翼、小彎嘴、大彎嘴等12種都是由史溫侯發現的。可惜當時滿清政府限制外國人進入臺灣內陸，因而史溫侯對臺灣生態的調查局限於環島的平原地區。1866年史溫侯曾經籌備過一次進入臺灣內陸高山地區的考察，但是在途中被英國駐廈門領事館召回擔任廈門領事，考察遂告中斷。史溫侯離開臺灣後，臺灣的鳥類學研究重新陷入沉寂，進入臺灣島內進行考察的西方人很少，而臺灣的鳥類學研究僅止於對史溫侯等人採集的標本和考察記錄的研究，這種景況持續到1893年，直到英國鳥類學家拉圖雪（John David Dignes La Touche, 1861-1935年）於臺南開始進行鳥類調查，相關調查研究才又活絡起來。

史蒂瑞 (Joseph Beal Steere, 1842-1940)

1877年，正在倫敦養病的史溫侯，收到美國的史蒂瑞教授所寄的一只採自臺灣的鳥類標本，赫然發現是臺灣的特有種，於是就以史蒂瑞的名字為牠命名為*Liocichla steerii*，以表揚史蒂瑞的發現，這隻鳥就是現在的特有種黃胸薺眉。同年，史溫侯辭世。由於史蒂瑞是檢視昔日標本時才發現這隻個體，記不清那一年所採集，只好寫成 1873-1874 年。根據文獻記載，史蒂瑞曾經造訪過水沙連（今日月潭）、埔里等地，與先前的採集者相比，他到達的海拔更高一點，可能就是在這些地方採集到黃胸薺眉的。

史坦因 (Frederick William Styan, 1838-1934)

英國鳥類學會會員，未曾來過臺灣，根據購得的標本，1893年於鳥類學期刊《Ibis》以一篇短文命名發表烏頭翁。

霍斯特 (A.P. Holst, ? -1895)

瑞典鳥類採集者，1893年初來臺灣，採集範圍主要在南臺灣，包括六龜、內門一帶，曾接近玉山山區。1895年因肺癆病逝於臺南。霍斯特採集的黃山雀標本交由亨利·西朋（Henry Seebohm）於1895年的鳥類學期刊《Ibis》發表，命名為*holsti*以表彰霍斯特的貢獻。

古費洛 (Walter Goodfellow, 1866-1953)

1906年的1月，英國人古費洛（Walter Goodfellow）受雇來臺採集標本，他不顧險途將探險目標設定於玉山。在日警的保護下，古費洛從東埔經樂樂循八通關清古道上山，一行人在9,000英呎高的地方（可能是陳有蘭溪源頭的鐵杉林）紮營，其後成功登上玉山，並順利捕獲許多新紀錄鳥種。在這次探險的回程，古費洛從原住民（可能為鄒族）的頭飾獲得二根黑長尾雉的尾羽，這些發現後來都由英國鳥類學家葛蘭特（Ogilvie-Grant）鑑定發表。

今日的24種特有種鳥類當中，由古費洛發現者包括：冠羽畫眉、臺灣噪眉、紋翼畫眉、栗背林鴝、火冠戴菊鳥、黑長尾雉、臺灣朱雀共7種。

菊池米太郎 (1869-1921)

日本專業鳥類採集者，1906年抵臺為英國動物標本商歐斯頓（Alan Owston）採集標本，成為取得完整黑長尾雉雄鳥的第一人。之後為臺灣總督府殖產局效力，一手建立了總督府博物館（今臺灣博物館）的動物標本館藏。現今特有種鳥類中的臺灣鷓眉及臺灣叢樹鶯，可能皆是由菊池米太郎所採集的，其中臺灣叢樹鶯由內田清之助、黑田長禮於1918年發表於「臺灣總督府殖產局採集鳥類目錄」，是24種中最晚發現的，也是唯一由日人發表的特有種鳥類。

(二) 臺灣特有種鳥類第一筆圖像製作之相關人士

史溫侯在臺探險停留的時間雖僅數年，然而他開創了臺灣生物學研究之始，間接將臺灣獨特的生物資源以藝術呈現的方式推廣到歐美。繼史溫侯之後，鳥類學家拉圖雪、古費洛等人接續了史溫侯的發現及研究，而鳥類畫家領域也人才輩出，伴隨著新鳥種的發現，新奇的鳥類圖像也一張張公諸於世人眼前。

約翰·古德 (John Gould, 1804-1881)

鳥類畫家與出版商，因為偶然間得到一批來自喜馬拉雅山區的鳥類標本而產生了出版彩色鳥類畫冊的構想。古德負責構思草圖，由其妻伊莉莎白 (Elizabeth Gould) 繪製細節並製作石版，並委由鳥類學家進行說明文字的撰寫，如此推出的鳥類畫冊獲得極大的成功，從此成為令他名利雙收的事業。

其妻不幸於1841年亡故，之後他改由雇請Henry Constantine Richter、William Matthew Hart以及Joseph Wolf等幾位藝術家進行繪製，以此模式一生中出版41巨冊的鳥書，包含鳥畫2,999幅。雖然這些畫冊中的圖文並非由古德親手完成，但他擁有辨識相近鳥種的卓越能力，並且著重美感的表現，所出版的鳥書在科學、藝術兩方面都有很高的評價。Glasgow大學稱古德是繼奧杜邦 (John James Audubon) 後最偉大的鳥類製圖師。

1862年，史溫侯因病回倫敦時，將在臺灣採集的一批鳥類標本送給古德，古德根據這批標本發表了16種新紀錄種，並將這些鳥收錄於《亞洲的鳥類 (Birds of Asia)》一書之中。

伊麗莎白·古爾德 (Elizabeth Gould, 1804-1841)

古德以十九世紀卓越的英國鳥類學家及出版商的身分在在歷史上留名，這可說是與他共事的藝術家共同成就的，特別是他的妻子伊莉莎白。伊莉莎白彌補了古德所最缺乏的繪圖技巧，她身兼母職及事業，在十二年間完成了600幅以上的插圖。她所參與的著作包括《Birds from the Himalaya Mountains》、《A Century of Birds of the Himalayas》、《Birds of Europe》、《Monograph of the Ramphastidae》(first edition)、《Birds of Australia》、《Monograph of Macropodidae or Family of Kangaroos》、《Charles Darwin's Zoology of the Voyage of the H.M.S. Beagle》

《亞洲的鳥類》一書出版於1850年，故Elizabeth並沒有與臺灣特有種鳥類相關的作品，在這裡提到她，是因為這位可敬的女士奉獻了自己的美德與才能，成就了丈夫的事業，也才会有後來的亞洲鳥類一書的出版。

喬瑟夫·沃夫 (Joseph Wolf, 1820-1899)

專門從事自然歷史插圖的德國藝術家，他於1848年到了大英博物館，並成為首選的插畫探險家和博物學家。對於動物的姿勢描繪精確且栩栩如生，被認為是野生動物藝術的偉大先驅之一。埃德溫·蘭西爾爵士 (Sir Edwin Landseer) 認為他是有史以來最全能的動物畫家。

白耳畫眉為其臺灣特有種鳥類作品。

約翰·杰拉德 (John Gerrard Keulemans, 1842-1912)

荷蘭的鳥類插畫家，一生大部分時間在英國工作。十九世紀最著名的鳥類書籍許多都出自其手。Keulemans定期為鳥類學期刊《Ibis》及倫敦動物集刊畫插畫，他也出版許多重要的鳥類書籍，包括《Buller's A History of the Birds of New Zealand》、《William Vincent Legge's History of the Birds of Ceylon》、《Daniel Giraud Elliot's Monograph of the Bucerotidae (hornbills)》、《Henry Seebohm's Monograph of the Turdidae (thrushes)》、《Osbert Salvin's Biologia Centrali-Americana》、《Edgar Leopold Layard's Birds of South Africa》、《Henry Eeles Dresser's History of the Birds of Europe》。他最大的成就則是於1907-1910年為Frederick Du Cane Godman完成上百幅石版畫。

黃胸藪眉、烏頭翁、黃山雀為其臺灣特有種鳥類作品。

臺灣紫嘯鶇，彩色石版畫，1862年，刊載於Birds of Asia III

臺灣紫嘯鶇

英名 Formosan Whistling Thrush

學名 *Myiophonus insularis*

發現者 史溫侯 (Robert Swinhoe)

發現年代 1861年

發現地點 臺灣北部山區

相關文獻 Gould, J. (1862). Descriptions of the Sixteen New Species of Birds from the Island of Formosa, Collected by Robert Swinhoe, Rsq., Her Majesty's Vis-Consul at Formosa. *Proc. Zool. Soc. London*, 30(1):280-281.

Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(3):277-279.

- 文獻摘錄：(1) 史溫侯的「福爾摩沙鳥類學」中，1861年3月27日於淡水記錄到此鳥，1862年發表。紀錄中寫道：「…生活於內陸山區幽暗的森林溪谷中…喜歡停棲在激流旁的大岩石並張合其扇狀的尾巴，受到驚嚇時會先在石頭上跑一小段距離後才飛離，同時發出響亮而尖銳的哨音…」。
- (2) 命名中「*insularis*」的意思是島，可能是指這種鳥產於臺灣這個島上。
- (3) 倫敦動物學會集刊p.280~p.281原文：紫嘯鶇 *Myiophonus insularis*：眼先為黑色，額頭有一條窄狀的閃耀深藍色。頭頂、喉部、頸後，以及體表、尾部都是黑藍色。肩部的羽毛則是非常明亮的金屬藍色，初級飛羽和大翼羽上為明亮的藍色羽毛，胸部和上腹部是閃亮的黑藍色，下部腹部、大腿、尾下覆羽和尾巴下側的羽毛為黑色。

臺灣藍鵲

英名 Formosan Magpie

學名 *Urocissa caerulea*

發現者 史溫侯 (Robert Swinhoe)

發現年代 1862年

發現地點 臺灣北部山區 (淡水)

相關文獻 Gould, J. (1862). Descriptions of the Sixteen New Species of Birds from the Island of Formosa, Collected by Robert Swinhoe, Rsq., Her Majesty's Vis-Consul at Formosa. *Proc. Zool. Soc. London*, 30(1):282-383.

Swinhoe, R. (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(4):384-386.

文獻摘錄：(1) 「福爾摩沙鳥學」中記載的發現經過：1862年史溫侯剛到淡水，他所雇用的獵人由內地帶回兩枚美麗的尾羽，獵人稱此鳥為「長尾山娘」。史溫侯判定這是藍鵲屬 (*Urocissa*) 的新種，便重賞徵求標本，由標本證實了史溫侯的判斷。

(2) 命名：命名為 *Urocissa caerulea*，Uro有「尾」的意思，*cissa*有「鵲」的意思，*caerulea*則是「暗藍色」。

臺灣藍鵲，彩色石版畫，1862年，刊載於Birds of Asia V

藍腹鵓，彩色石版畫，1862年，刊載於Birds of Asia VII

藍腹鵓

英名 Swinhoe's Pheasant

學名 *Lophura swinhoii*

發現者 Robert Swinhoe

發現年代 1862年♀：4月1日；♂：4月11日

發現地點 新北市淡水的內地山區

相關文獻 Gould, J. (1862). Descriptions of the Sixteen New Species of Birds from the Island of Formosa, Collected by Robert Swinhoe, Rsq., Her Majesty's Vis-Consul at Formosa. *Proc. Zool. Soc. London*, 30(1):284-285.

Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(4):401-403.

文獻摘錄：(1) 史溫侯「福爾摩沙鳥學」中載明的發現經過：1862年4月，於新北市淡水內地山區，獵人告訴他還有一種雉雞叫做「Wa-koe」，僅生活在叢林及土著所居住的深山，史溫侯提供賞金而得到一對藍腹鵓的屍體。

(2) 命名：當時命名為 *Euplocamus swinhoii*，現在的屬名已改為 *Lophura*，「*Loph*」加上「*ura*」就變成了「頂」加上「尾」的意思。

黃山雀

英 名 Yellow Tit

學 名 *Macholophus holsti*

發 現 者 A. P. Holst

發現年代 1894年

發現地點 推測為玉山山脈的某支脈，可能為阿里山（outlying spurs of the range of Mount Morrison）

相關文獻 Seebohm, H. (1894). Two New Species of Birds from the Interior of Formosa. *Bull. Brit. Ornit. Cl.*, 4(21).

Seebohm, H. (1895). On some new and little-known Species of Birds from Formosa. *Ibis*, 37(2):211.

黃山雀，彩色石版畫，1895年，刊載於鳥類學期刊《Ibis》。John Gerrard Keulemans 繪

白耳畫眉，彩色石版畫，1866年，刊載於鳥類學期刊《Ibis》，Josef Wolf 繪

白耳畫眉

英 名 White-eared Sibia

學 名 *Heterophasia auricularis*

發 現 者 Robert Swinhoe

發現年代 1864年3月

發現地點 不明

相關文獻 Swinhoe, Robert (1864).
Descriptions of Four New
Species of Formosan Birds, with
Further Notes on the Ornithology
of the Island. *Ibis*, 6(3):361-362.

文獻摘錄：發現經過：最早發現的時間與地點不明，當時命名為 *Kittacincla auricularis*，因為其特殊的白色耳羽與其他畫眉科鳥類非常不同，故分類地位變動頻繁，1866年改為 *Sibia* 屬，1883年又被改為 *Malacias* 屬，日據時代至今，白耳畫眉則被歸為 *Heterophasia* 屬。目前沒有類似的親緣種。

黃胸藪眉

英名	Steere's Liocichla
學名	<i>Liocichla steerii</i>
發現者	Joseph Beal Steere
發現年代	1873-1874年
發現地點	可能於埔里、日月潭或南部大武山地區
相關文獻	Swinhoe, Robert (1877). On a new Bird from Formosa. <i>Ibis</i> , 19(4):473-474

黃胸藪眉，彩色石版畫，1877年，刊載於鳥類學期刊《Ibis》，荷蘭鳥畫家 Keulemans, J.G. 繪

烏頭翁，彩色石版畫，1894年，刊載於鳥類學期刊《Ibis》。John Gerrard Keulemans 繪

烏頭翁

英 名 Styan's Bulbul

學 名 *Pycnonotus taivanus*

發現者 Frederick William Styan 1893

發現年代 1893年

發現地點 推測為臺灣南部

相關文獻 Styan, F. W. (1893). Letters to the Editor. *Ibis*, 35(3):469-470.

Styan, F. W. (1894). Notes on the Ornithology of China. *Ibis*, 36(3):337.

- 文獻摘錄：（1）發現經過：史坦因整理標本時偶爾發現，採集地、採集者、採集時間不明。據史坦因自述：當初購買了一批鳥類標本，一直未仔細檢查，幾年後才發現有一個標本是鶇科的鳥，似乎未曾發表過。該標本與白頭翁十分類似，但頭頂為黑色，而且有黑鬚斑。與其他相似鳥種比較後，可發現其獨特性是無庸置疑的。因同批標本有紅頭綠鳩及五色鳥，故推測應來自南部森林。
- （2）烏頭翁只分布於花東地區和恆春半島，這些地方當時還未開化，住的是原住民，漢人和外國人闖入會有生命危險，史坦因根據標本確定鳥種，採集者不詳，也可能購自原住民。

黑長尾雉

英名 Mikado Pheasant

學名 *Syrmaticus mikado*

發現者 Walter Goodfellow

發現年代 1906年2月

發現地點 ♀：南投縣樂樂山區；♂：嘉義縣阿里山

相關文獻 Ogilvie-Grant, W. R. (1906). Descriptions of New Species of Birds from Central Formosa. *Bull. Brit. Ornit. Cl.* 16:1120-121.

Ogilvie-Grant, W. R., J. D. D. La Touche. (1907). On the Birds of the Island of Formosa. *Ibis*, 29(1):181.

文獻摘錄：(1) 發現地點：雄鳥在嘉義阿里山，雌鳥在南投縣樂樂山。發現經過：古費洛1906年2月紀錄：“在阿里山收集樣本的途中，他發現鄒族人腳伕頭上所帶的裝飾中有兩根黑色的長羽毛他立即將這2根羽毛寄回英國鑑定，這兩枚羽毛為中央尾羽，黑色交錯著12道灰色橫帶，間隔約3.8公分，與任何已知的雉類尾羽明顯不同，確定是新物種”。

(2) 命名：種名 *Calophasismikado*，「*Calorphasis*」是「美雉」，「*mikado*」是日本天皇的日語發音，可能因為鑑定的格蘭特誤認日本天皇的庭院所飼養的一對來自臺灣尚未命名的雉就是本種。現在黑長尾雉被歸在 *Syrmaticus* 屬，*Syrmaticus* 是長尾禮服的意思。

黑長尾雉（上）♂（下）♀。刊載於鳥類學期刊《Ibis》，1908年。Henrik Grønvald 繪

紋翼畫眉（下）♂和黃羽鸚嘴（上）♂ *Suthora morrisoniana*，1906年古費洛上玉山發現：刊載於鳥類學期刊《Ibis》，1908年。Henrik Grønvald 繪

紋翼畫眉

英名 Taiwan Barwing

學名 *Actinodura morrisoniana*

發現者 Walter Goodfellow

發現年代 1906年1月

發現地點 玉山，海拔2,440m

相關文獻 Ogilvie-Grant, W. R. (1906). Descriptions of New Species of Birds from Central Formosa. *Bull. Brit. Ornit. Cl.*, 16:119-120.

Ogilvie-Grant, W. R., J. D. D. La Touche. (1907). On the Birds of the Island of Formosa. *Ibis*, 29(1):185-186.

栗背林鵯

英名 Collared Bush-Robin

學名 *Tarsiger johnstoniae*

發現者 Walter Goodfellow

發現年代 1906年1-2月

發現地點 ♂：南投縣樂樂山區，海拔2,440m；
♀：玉山，海拔2,440m

相關文獻 Ogilvie-Grant, W. R. (1906). Descriptions of New Species of Birds from Central Formosa. *Bull. Brit. Ornit. Cl.*, 16:118-119.

Ogilvie-Grant, W. R., J. D. D. La Touche. (1907). On the Birds of the Island of Formosa. *Ibis*, 29(1):175-176.

栗背林鵯（上）♂（下）♀，1906年古費洛上玉山發現；刊載於鳥類學期刊《Ibis》，1907年。英國鳥畫家Lodge, G.E 繪

火冠戴菊，（上）♂（下）♀，1906年古費洛上玉山發現：刊載於鳥類學期刊《Ibis》，1907年。英國鳥畫家Lodge, G.E. 繪

火冠戴菊鳥

英名 Flamecrest

學名 *Regulus goodfellowi*

發現者 Walter Goodfellow

發現年代 1906年1月

發現地點 玉山，海拔2,745-3,050m

相關文獻 Ogilvie-Grant, W. R. (1906). Descriptions of New Species of Birds from Central Formosa. *Bull. Brit. Ornith. Cl.*, 16:119-120.

Ogilvie-Grant, W. R., J. D. D. La Touche. (1907). On the Birds of the Island of Formosa. *Ibis*, 29(1):185-186.

文獻摘錄：命名：葛蘭特並以發現者古費洛之名為種名（*Regulus goodfellowi*）發表，成為新種，也是臺灣地區的特有種，英文名字Taiwan Firecrest。

臺灣白喉噪眉

英名	Rufous-crowned Laughing-thrush
學名	<i>Garrulax ruficeps</i>
發現者	Robert Swinhoe
發現年代	1861-1862年
發現地點	不明
相關文獻	Gould, J. (1862). Descriptions of the Sixteen New Species of Birds from the Island of Formosa, Collected by Robert Swinhoe, Rsq., Her Majesty's Vis-Consul at Formosa. <i>Proc. Zool. Soc. London</i> , 30(1):281. Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. <i>Ibis</i> , 5(3):282-283.

文獻摘錄：2010年12月20日公布的世界鳥類名錄6.5版認定臺灣有22種特有種，增加了臺灣白喉噪眉（*Garrulax ruficeps*）、大彎嘴（*Pomatorhinus erythrocnemis*）、小彎嘴（*Pomatorhinus musicus*）、臺灣鷓眉（*Pnoepyga formosana*）、褐頭花翼（*Alcippe formosana*）等5種新的臺灣特有種。Clements 6.5版對這些臺灣特有種的認定變動，主要是依據Niger Collar（2006年）的意見。

臺灣白喉噪眉，彩色石版畫，1862年，刊載於Birds of Asia III，Walter & Cohn, Imp 繪

五色鳥，彩色石版畫，1862年，刊載於Birds of Asia III，Walter & Cohn, Imp 繪

五色鳥

英 名 Taiwan Barbet

學 名 *Megalaima nuchalis*

發 現 者 Robert Swinhoe

發現年代 1861-1862年

發現地點 不明

相關文獻 Gould, J. (1862). Descriptions of the Sixteen New Species of Birds from the Island of Formosa, Collected by Robert Swinhoe, Rsq., Her Majesty's Vis-Consul at Formosa. *Proc. Zool. Soc. London*, 30(1):283.

Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(4):387-389.

Feinstein, Julie, Xiao-Jun Yang, and Shou-Hsien Li. (2008). Molecular systematics and historical biogeography of the Black-browed Barbet species complex (*Megalaima oorti*), *Ibis*, 150:40-49.

文獻摘錄：臺灣師範大學生命科學系李壽先教授與國外學者合作，針對全臺各地五色鳥遺傳基因進行比對。研究發現，有充分證據顯示，臺灣的五色鳥應為一獨立種。該成果刊登於2008年的鳥類學期刊《Ibis》，將臺灣的五色鳥學名更名為 *Megalaima nuchalis* Gould，英名Taiwan Barbet。分類上也改為鶯形目鬚鶯科下的鳥種，並躋身為中華鳥會認定的臺灣特有鳥種之列。

大彎嘴

英 名 Black-necklaced Scimitar-Babbler

學 名 *Pomatorhinus erythrocnemis*

發 現 者 Robert Swinhoe

發現年代 1862年4月

發現地點 不明

相關文獻 Gould, J. (1862). Descriptions of the Sixteen New Species of Birds from the Island of Formosa, Collected by Robert Swinhoe, Rsq., Her Majesty's Vis-Consul at Formosa. *Proc. Zool. Soc. London*, 30(1):281.

Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(3):286-287.

大彎嘴，彩色石版畫，1862年，刊載於Birds of Asia III，Walter & Cohn, Imp 繪

小彎嘴畫眉，彩色石版畫，1863年，刊載於鳥類學期刊《Ibis》

小彎嘴

英 名 Taiwan Scimitar-Babbler

學 名 *Pomatorhinus musicus*

發 現 者 Robert Swinhoe

發現年代 1858年6月

發現地點 宜蘭縣蘇澳

相關文獻 Swinhoe, R. (1963). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(4):286-287.

褐頭花翼

英 名 Taiwan Fulvetta

學 名 *Fulvetta formosana*

發 現 者 Robert Swinhoe

發現年代 1861-1862年

發現地點 不明

相關文獻 Gould, J. (1862). Descriptions of the Sixteen New Species of Birds from the Island of Formosa, Collected by Robert Swinhoe, Rsq., Her Majesty's Vis-Consul at Formosa. *Proc. Zool. Soc. London*, 3.(1):283.

Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(4):387-389.

棕噪眉，彩色石版畫，1862年，刊載於Birds of Asia III，Walter & Cohn, Imp 繪

棕噪眉

英 名 Rusty Laughingthrush

學 名 *Garrulax poecilorhynchus*

發 現 者 Robert Swinhoe

發現年代 1861-1862年

發現地點 新北市淡水

相關文獻 Gould, J. (1862). Descriptions of the Sixteen New Species of Birds from the Island of Formosa, Collected by Robert Swinhoe, Rsq., Her Majesty's Vis-Consul at Formosa. *Proc. Zool. Soc. London*, 30(1):281.

Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(3):283.

臺灣畫眉

未於該種之發表文獻或早期專書中尋得其第一筆圖像

英名	Taiwan Hwamei
學名	<i>Garrulax taewanus</i>
發現者	Robert Swinhoe
發現年代	1858年6月18日
發現地點	宜蘭縣蘇澳
發表文獻	Swinhoe, R. (1859). Notes on Some New Species of Birds Found on the Island of Formosa. J. North-China Branch of Roy. Asiatic Soc. 1(2):228. Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. <i>Ibis</i> , 5(3):279-282. Li, S. H., J.W. Li, L. X. Han, C. T. Yao, H. Shi, F.M. Lei, and C.W. Yen. (2006). Species delimitation in the Hwamei <i>Garrulax canorus</i> . <i>Ibis</i> , 148(4):698-706.

文獻摘錄：（1）農委會特有生物中心與臺灣師範大學合作的研究顯示，臺灣畫眉和原產于中國大陸的大陸畫眉，兩者間基因歧異度高達3.5%，估計兩者分化的時間約150萬年，臺灣畫眉已可被認定為一獨立物種。研究成果發表於2006年的鳥類學期刊《Ibis》。

（2）這是本土鳥類學家，第一次對臺灣鳥類的特有地位進行確認。不過，近年來在野外採集到不少個體是臺灣畫眉與大陸畫眉雜交的後代，基因庫遭受污染的危機，可能會影響臺灣畫眉族群的存續。

臺灣叢樹鶯

未於該種之發表文獻或早期專書中尋得其第一筆圖像

英 名 Taiwan Bush-warbler

學 名 *Bradypterus alishanensis*

發 現 者 素木得一、菊池米太郎

發現年代 1917年6月21日

發現地點 阿里山

相關文獻 內田青之助、黑田長禮（1918）。臺灣總督府殖產局採集鳥類目錄。鳥，2(6):15。

Pamela C. R, Philip D. R, Edward C. D, & F. G. Rozendaald, (2000). A New Bush-Warbler (Syviliidae, Bradypterus) from Taiwan. *The Auk*, 117(2):279-289.

文獻摘錄：臺灣叢樹鶯以前稱為「褐色叢樹鶯」，棲息於中海拔山區，個性甚隱匿，鳴聲為特殊的「滴答答－滴答答滴－」類似打電報，故又稱「電報鳥」。2000年，由美國、泰國、英國、荷蘭4國學者共同於鳥類期刊《The Auk》發表文章，提議將臺灣的褐色叢樹鶯提升為獨立種，英文名為Taiwan Bush-warbler，學名為*Bradypterus alishanensis*。然而，其依據並非為最新的分子生物學證據，而是根據鳥類的外觀、聲音來做判定。

臺灣山鷓鴣

未於該種之發表文獻或早期專書中尋得其第一筆圖像

英名	Taiwan Partridge
學名	<i>Arborophila crudigularis</i>
發現者	Robert Swinhoe
發現年代	1864年4月
發現地點	不明
相關文獻	Swinhoe, Robert (1864). Letters to the Editor. 6(3):425-426

文獻摘錄：（1）發現經過：史溫侯1862年4月紀錄：…有人從內地山區帶來三隻雄鳥及一隻雌鳥的鷓鴣類活鳥…牠們不斷衝撞，導致一一死去…對牠們的分類地位感到困惑，沒有適當的屬，只好創立一個新屬名為 *Oreoperdix*，並將本種命名為 *Oreoperdix crudigularis*…”

（2）命名：「*Oreo*」加「*perdix*」是「山」加「鷓鴣」，「*crudi*」、「*gularis*」分別是「血」、「喉」，因深山竹雞喉部有紅色斑點。1907年拉都希氏將屬名改為 *Arborophila*，「*Arboro*」、「*phila*」分是「樹」、「愛」，因本屬鳥棲息於森林，晚上偏愛停棲於樹上。

冠羽畫眉

未於該種之發表文獻或早期專書中尋得其第一筆圖像

英名	Taiwan Yuhina
學名	<i>Yuhina brunneiceps</i>
發現者	Walter Goodfellow
發現年代	1906年1月
發現地點	南投縣樂樂山區，海拔1,830m
相關文獻	Ogilvie-Grant, W. R. (1906). Descriptions of New Species of Birds from Central Formosa. <i>Bull. Brit. Ornit. Cl.</i> , 16:121-122. Ogilvie-Grant, W. R., J. D. D. La Touche. (1907). On the Birds of the Island of Formosa. <i>Ibis</i> , 29(1):186-187.

臺灣朱雀

未於該種之發表文獻或早期專書中尋得其第一筆圖像

英 名 Taiwan Rosefinch

學 名 *Carpodacus formosanus*

發 現 者 Walter Goodfellow

發現年代 1906年1月

發現地點 玉山，海拔2,440m

相關文獻 Ogilvie-Grant, W. R. (1906). Descriptions of New Species of Birds from Central Formosa. *Bull. Brit. Ornit. Cl.*, 16:122.

Ogilvie-Grant, W. R., J. D. D. La Touche. (1907). On the Birds of the Island of Formosa. *Ibis*, 29(1):164.

Rothschild, W. (1907). Description of Male *Carpodacus incertus*. *Bull. Brit. Ornt. Cl.*, 21:9.

臺灣鷓眉

未於該種之發表文獻或早期專書中尋得其第一筆圖像

英 名 Taiwan Cupwing

學 名 *Pnoepyga formosana*

發 現 者 菊池米太郎

發現年代 1909年

發現地點 嘉義縣阿里山

相關文獻 Ingram, C. (1909). New Description of *Pnoepyga Formosa*. *Bull. Brut. Ornit. Cl.*, 23:96-97.

臺灣噪眉

未於該種之發表文獻或早期專書中尋得其第一筆圖像

英 名 White-whiskered Laughingthrush

學 名 *Garrulax morrisonianus*

發 現 者 Walter Goodfellow

發現年代 1906年，1月

發現地點 玉山，海拔2,745m

相關文獻 Ogilvie-Grant, W. R. (1906). Descriptions of New Species of Birds from Central Formosa. *Bull. Brit. Ornit. Cl.*, 16: 120.

Ogilvie-Grant, W. R., J. D. D. La Touche. (1907). On the Birds of the Island of Formosa. *Ibis*, 29(1):178-179.

二、從科學插圖到生態藝術

十八世紀至十九世紀末，鳥類繪畫因應科學圖鑑的需求，發展成為恪守客觀真實原則的繪畫種類。因為套色印刷的技術蓬勃發展，這些繪畫集結成冊，以印刷精品、限量珍本的形式公開給西方世界裡所有愛好鳥類，並對未知地理區的鳥類相充滿好奇的讀者。

古德所規劃出版的經典之作，應屬1873年出版的《大不列顛的鳥類（The Birds of Great Britain）》，或許對於祖國的鳥類特別熟悉所致，這套書中的每一幅鳥類插畫都自然地呈現了該鳥種的生活習性，並如實地描繪了其棲地環境。不但顧及了科學性鳥類圖鑑的要求，又能在鳥類繪畫藝術的領域占有重要的一席之地。

這些鳥類插圖，大都以石版印製，石版畫擁有繪版細緻、印刷穩定等優點，而手工上彩更是能呈現典雅華麗的高級質感。基於以上的特性，使石版非常適合用來描繪細膩蓬鬆、輕盈柔軟的鳥類羽毛。

石版畫印製的流程大致如下：使用如書本大小的石灰質石版，畫者用黑色油性蠟筆或特製的軟黑油性鉛筆，直接在石塊上作畫，畫好的石版接著必須用硝酸等溶液腐蝕，以使石質細孔擴大，再塗覆阿拉伯膠來穩定版面。在此時，石塊用水浸濕，再浸入黑油墨中，使畫過的線條附著油墨。接下來，將一張紙平鋪在石版上用手壓機擠壓，使線條忠實地再現。最後以手工上彩，再細密的圖案都能清晰地表現無誤。石版印製的線條較木版與銅版柔和，更接近於鉛筆在紙上打稿的感覺；而手工上彩，更是另一種形式的水彩畫，因此石版畫與水彩畫，本就有著如兄弟一般的親密血緣關係。這也是為什麼鍾情水彩繪畫的我，也曾經「變心」以石版繪製了「臺灣溪流鳥類」、「珍稀哺乳動物」等數套石版畫作品。

藝術的發展與當下的社會背景脫離不了關係，而藝術思想的轉變也有其歷史脈絡可循。十九世紀開始的工業革命，帶來全面性的科技進步與物質提升，一直到二十世紀中葉才逐漸有反省的聲浪出現，但人類已經無法停止支付環境開發所引發的全球氣候變遷、生態失衡、資源短缺等昂貴代價。臺灣環境問題的覺醒源自1980年代環保意識的抬頭。當時，報章輿論和社會運動風起雲湧，敏銳的文學家、藝術家警覺到生態環境的破壞將會給臺灣帶來萬劫不復的災難，相繼投入生態環境議題的創作，以生態環境為題材的藝術因而蓬勃發展。由科學家與藝術家共同發起，提倡「生態藝術」此一嶄新藝術類別的民間社團應運而生。藝術家和科學家持續嘗試

與激盪，讓生態藝術的定義更為明確，題材更為廣泛。現今生態藝術的內涵延續了1980年代關注生態環境的思潮，已完全不同於十八、十九世紀生物插畫為科學服務的輔助角色，自成一門獨立的藝術類別。

生態藝術強調藝術與科學之間「感性」與「理性」的不斷對話，藝術作為人類文化表現的工具，將科學生硬艱澀的知識現象以直接易懂且更具感染力的方式傳達給觀眾；科學則提供藝術更廣泛的題材與深刻的內涵。生態藝術並非是完全獨立、「為藝術而藝術」的藝術類別，它的先設立場，就是必須具備生態的意涵，而藝術家往往被賦與了藝術之外的生態保育使命。有成立的條件不代表其藝術價值就會被貶低，生態藝術是以創作題材定義而非創作形式，一幅優秀的生態藝術作品仍然能夠以純粹的藝術方式獨立呈現。

生態藝術的定義是表達生物與環境之間關係的藝術，若把人類也當作「生物」的一份子，生態藝術亦可以是表達人與自然之間關係的藝術。與其他類型的藝術相同，生態藝術可以充分表達創作者的思想與情感，引發共鳴，進而喚起觀者對自然的原始鄉愁。

我第一件以生態為題的畫作，就是1983年為《大自然》季刊創刊號繪製的生態插圖，這成為了我從靜物主題轉向生態主題的第一步。接觸了各種生態題材後，我漸漸為生態相關題材的故事性、邏輯性所吸引，光是畫插畫已不能滿足我。因此，我在生態繪畫中靈活運用靜物畫的色彩和透視法，描繪自然界中各式物體包羅萬象的質感，以及環境中戲劇性的光影變化。

我在「演化與創造」這一系列的創作中，捨棄過去總要畫滿整張紙面的習慣，改採向邊緣淡出的渲染背景。此種畫面形式雖是師法於古典的鳥類插圖，但我並沒有放棄一貫的作畫風格，仍然在鳥類主體與植物背景上表現細緻與粗獷併陳的筆觸，多變卻不混濁的色調以及明暗對比強烈的立體質感。在不畫滿的情形下，無論是色彩的安排以及物體造型結構，都有了緩衝的空間，不至於產生過於沉滯的視覺感受或壓迫感。期望觀者能在看似輕鬆寫意、疏落有致的畫面中，接收到我費心經營的對自然生態的美感詮釋。

第二章

方法技巧

- 資料蒐集
- 畫面規劃
- 運用技法
- 創作詳述

一、資料蒐集

● 文獻蒐集

對於各種鳥類的基本資料進行廣泛地蒐集，以瞭解其棲息環境、生態行為、形態外觀等。例如鳥類的初級飛羽、次級飛羽、三級飛羽、小翼羽、大覆羽、中覆羽、小覆羽等翼上的羽毛結構，都必須下足功課作瞭解，如此一來，作畫資料不夠齊全時才能有所本。

● 野外觀察

以肉眼或望遠鏡進行觀察，經由長時間觀察以熟悉鳥類的自然姿態與行為。挑選該鳥種具代表性的行為，例如溪中叨著蟲的紫嘯鶇、成群偷食木瓜的臺灣藍鵲、吸食櫻花蜜的冠羽畫眉等，作為照片資料蒐集的指標。

● 鳥類攝影

拍攝鳥類必須使用的設備以及注意的要點如下：

1. 高像素的數位相機，如此才不至於因為裁切格放而得到解析度過低的照片。
2. 400mm以上的長焦段的鏡頭，因為鳥類體型嬌小，若過於接近容易遭受干擾而飛離；有些鳥類棲息的環境陰暗，因此需要大光圈的鏡頭，以獲得足夠的光線。如此意味著鏡頭將會龐大而沉重，因此，我拍攝鳥類時一定會架設穩固的腳架。我採用Gitzo五號腳架以及油壓雲臺，如此就算在戶外起風的狀況下，也能獲得穩定的畫面。
3. 大光圈的情形之下，畫面景深非常淺，因此，針對我選定的背景，通常必須調整不同對焦點拍攝，使用多張照片一起作參考（P.84火冠戴菊鳥一作）。
4. 高反差是攝影技術難以避免的缺點，一張正常曝光的照片常會失去暗部或亮部的細節。要解決這個問題，可運用包圍曝光的技巧，以不同的曝光值拍攝多張照片，再使用軟體的HDR功能，合成亮部以及暗部都能保留細節的照片。若是在野外無法做到拍攝同一個構圖角度的多張照片，尤其是對於快速移動的鳥類主體，也可以運用修圖軟體對同一張相片圖檔作處理，整體曝光值拉高或降低，再分別列印出來一齊作參考。

二、畫面規劃

● 簡化背景

簡化資料中繁複的植被，只保留鳥類捉握或站立的棲枝或岩石，再加上一些可增添線條趣味的枝葉。

● 配色卡繪製

繪製工作正式開始之前，為每幅畫製作配色卡，從顏料廠商的專家級顏料色卡中挑選鳥類的固有色，擬訂整幅畫明確的色彩計畫。

● 去除瑕疵

視作品內容的需要，將作畫資料中不夠完美的部分，在繪製草圖時自行作變更。例如將鳥嘴上的麵包蟲改為鱗翅目幼蟲、去除鳥個體腳上的色環等。

三、運用技法

正式繪製時，使用多種水彩技法，以表達物體豐富的質感。

- 渲染 —— 背景之底色
- 重疊 —— 棲地、植物、主題等
- 乾筆 —— 修飾主題（鳥身）之細節
- 拓印 —— 以天然海綿拓印松蘿、苔蘚、地衣等森林環境中的元素
- 留白膠 —— 欲染大片面積之前，預先覆蓋留白膠保護住淡色的細節

四、創作詳述

臺灣紫嘯鶇

學名：*Myophonus insularis*

英名：Formosan Whistling Thrush

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：中、低海拔森林中的山澗溪流

■ 作畫隨筆

在幽暗的溪邊，臺灣紫嘯鶇暗紫藍色的身影，似乎有保護色的作用，不易被發現。但小翼羽一帶，以及額頭處在某種角度的光線折射下，可看出非常醒目的高彩度鈷藍、靛青、土耳其玉藍或是錳藍。牠的確實色彩，因光線照射的角度而異，很難用繪畫顏料來表現。其次，攝影的高反差呈現，即使用電腦修色，仍很難同時在一張畫面既顯現出溪水潺潺的高明度反光，又能呈現鳥身低明度的色彩變化。因此，我將一幅野外照片進行兩種處理，一張over（過度曝光），一張under（曝光不足），同時參考來作畫。棕紅色的溪石、灰白、藍灰、綠灰色的溪水，如實襯托了墨綠色的背景與藍紫色的鳥主體。

賞鳥三十年了，只要一到溪邊，我總是期待著紫嘯鶇彷彿煞車聲「唧！」的高頻警戒聲，接下來，就會見到牠低空掠過，衝往密林邊的溪澗。牠站在溪石上，不時如其他鶇科鳥類一般，上下擺動、開展如扇的尾羽。繁殖期時，親鳥嘴中銜著昆蟲、青蛙等食物，返回垂直岩壁中的巢餵食飢腸轆轆的雛鳥。這些都是無時無刻不存在於我腦中的靈感，只待它化為作品，振翅飛翔。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

臺灣紫嘯鶇

■ 過去畫作

臺灣紫嘯鶇 76×104cm 水彩 1988年

臺灣紫嘯鶇與構樹 56×76cm 水彩 1989年

臺灣溪流鳥類郵票草圖（局部——臺灣紫嘯鶇）
水彩 1991年

■ 作畫過程

1

描繪溪流流淌的岩石

2

染上岩石顏色最深的部分，完成背景的描述

3

從腹部、尾部開始，分區描繪鳥主體

4

描繪鳥的背部

5

初步完成鳥整體的色調

6

加上最深的藍紫色調，並以不透明顏料描繪羽毛細節

臺灣藍鵲

學名：*Urocissa caerulea*

英名：Formosan Magpie

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：其他應予以保育類

分布棲地：中、低海拔之闊葉林、次生林或公園

■ 作畫隨筆

我採用了4張藍鵲吃木瓜的照片組合成這幅構圖，也在超市買了一粒木瓜，用叉子模仿鳥喙在木瓜上的啄痕來觀察它，並仔細比對自家後院的木瓜樹葉片的結構。再一次與其說是藍鵲吸引我，不如說是木瓜的橘黃與藍鵲的群青對比效果更有畫味，讓我不能自己地愛上這組畫面。一群藍鵲的集體行為，是攝影師的單幅攝影所無法控制的，好在作畫可以重新編組，讓觀眾因eye-catching而不由自主地受它吸引。3隻鳥眼神各有故事，而尾羽的方向，在畫面也成功地扮演了平衡兼具動態的功能，畫鳥類真是有趣。

我認為畫鳥是一件如同規劃、施作工程般的大計畫。我極不贊成許多水彩愛好者在網路上捉一張野鳥攝影圖片，水平翻轉將頭換了個方向，就「抄」在畫紙上。這些人完全不去理解鳥的骨骼及肌肉構造，也不去探討羽色與顏料間的關係，更遑論親自去觀察鳥類覓食、求偶、育雛、理羽等多彩多姿的行為。這豈不是將鳥當作「工具」、「死的模特兒」嗎？對我來說，鳥類不但有生命，或許還有靈魂，當然還有喜怒哀樂的情緒呢！

臺灣藍鵲
76×56cm 水彩 2013年

楊恩生 2013

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

鳥主體

主要參考背景

■ 過去畫作

臺灣藍鵲幼鳥
56×76cm
水彩 1988年

臺灣藍鵲家族
101×150cm
水彩 1989年

臺灣藍鵲
38×56cm
水彩速寫 2006年

臺灣藍鵲育雛
56×76cm
水彩 2007年

■ 作畫過程

1

由木瓜的亮部開始描繪

2

以重疊筆法表現木瓜表現的色澤

3

木瓜描繪完成

4

染鳥身的第一層底色

5

後方的藍鵲個體描繪完成

6

前方的藍鵲個體描繪完成

藍腹鵓

學名：*Lophura swinhoii*

英名：Swinhoe's Pheasant

遷留形態：不普遍留鳥

保育等級：珍貴稀有保育類

分布棲地：中、低海拔闊葉林、次生林或造林地底層

■ 作畫隨筆

看著畫桌上的貂毛筆，排列整齊如手術檯上的手術刀，不同尺寸扮演著不同的功能。我只喜歡圓筆，且需是彈性好，吸水強的西伯利亞貂毛筆；有一定的品牌，三十年來早就用慣了，若是換筆，就畫不順手了；既有心理因素，也有物理因素。在美國L.A.外圍沙漠邊緣的Fontana家中，面對後花園的大畫桌前作畫，累了，不時看一眼窗外忙碌的雀鳥；至少有5種豔麗的蜂鳥及擬黃鸝科鳥類不時來窗外蜜源植物的花朵上覓食，正好可以按下畫桌旁架在腳架上的相機快門。

這組藍腹鵓資料是在大雪山拍攝的，這片雉況豐富的現場就在林道23K及47K處，幾乎可諺稱為「大雪山養雞場」。攝影同好的餵食狀況，在此已持續了至少十二年。這裡的藍腹鵓與黑長尾雉家族成員，數量不少，且行為清一色的就是低頭猛吃，說不定也會出現如胖子一般三高的問題。

雄鳥展翅，一方面向雌鳥炫耀牠那亮麗的婚姻色，包括高聳的冠及眼旁下垂的裸露皮膚，另一方面也在向其他雄雉宣示領域。大雪山公路旁的背景太單調，缺少美感，所以我用觀霧同一海拔高度的霧林帶底層來替代。這樣的構圖，是在觀雉的現場即時就決定的。換句話說，我長年的野外經驗，腦中累積了「背景資料庫」，靈感來得並不太困難。

藍腹鵓雄鳥的羽色非常豐富——胸、腹、尾上覆羽的外緣呈群青及藍紫，腹羽、中覆羽及小覆羽外緣呈金屬的銅綠色；而頭部裸露及肩羽、跗蹠部呈多樣的朱紅、猩紅色。全身看來像披著中國傳統錦緞的清朝一品大員。

藍腹鵓 56×76cm 水彩 2013年

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

幼鳥

雌鳥及幼鳥

雄鳥

背景

■ 過去畫作

藍腹鵝家族 76×104cm 水彩 1989年

藍腹鵝雄鳥 56×76cm 水彩 1989年

■ 作畫過程

1

鉛筆稿

2

背景初步完成

3

描繪雄鳥紅色的肉冠、肩羽及腳

4

描繪雄鳥藍色調的身軀

5

幼鳥上第一層底色

6

幼鳥描繪完成

黃山雀

學名：*Macholophus holsti*

英名：Yellow Tit

遷留形態：稀有留鳥

保育等級：珍貴稀有保育類

分布棲地：中、高海拔原始闊葉林上層

■ 作畫隨筆

武陵山櫻花果實成熟時，等待冠羽畫眉、白耳畫眉、紋翼畫眉的我們，突然驚呼道：「黃山雀！」。但牠實在太警覺了，只在樹上稍停了一下，即刻閃入密林深處，留下滿腹挫折的拍鳥人。

不過，繪畫創作與攝影很大的不同在於「蒙太奇」，只要尋找到合理的元素，都可以組合在畫裡，讓靈感自由、奔放地馳騁在荒野之中。

鳥與果子大小的比例，與色彩的紅、綠、黃、藍、棕的互補色對比才是真正的麻煩所在。背景的藍灰，正是為了陪襯豔黃的鳥羽，黑白的冠羽及棕綠、藍黑的背羽、飛羽，將主題的強烈互補及明暗的對比強調出來。我以大自然為我的調色盤，顯現出精密計算後的色彩計畫。

這幅畫的資料是我的助理潘玉潔拍攝的，她自臺師大的生命科學研究所畢業之後，仍與指導教授王穎的鳥類研究團隊保持密切的關係。團隊若有發現新的巢位，或是架設的巢箱有動靜，她就能在不妨礙研究的前提下，拍攝珍貴的照片與影片。我「附生」在他們的團隊下，也就隨時能有「共食」的機會。我以為，這是科學研究與藝術創作合作無間的一個成功案例。喜愛親近大自然、觀賞動植物是人類的天性，因此「傳播」就是生態學、生物科學最重要的附加價值，不論是以紀錄片的形式將科學的成果轉化為科普知識；或是以繪畫的方式將野外的第一手資料轉譯為藝術表現，都是深具感染力的傳播方式。

■ 色彩規畫

主體的色彩規畫

背景的色彩規畫

■ 作畫參考

鳥主體

背景

■ 過去畫作

雄黃山雀 56×56cm 水彩 1989年

雌黃山雀 56×56cm 水彩 1989年

■ 作畫過程

1

染背景及鳥主體的第一層底色

2

描繪葉片的細節

3

山櫻桃果實描繪完成

4

棲枝背景描繪完成

5

鳥主體染第二層顏色

6

鳥主體描繪完成

白耳畫眉

學名：*Heterophasia auricularis*

英名：White-eared Sibia

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：中海拔闊葉林或針闊葉混合林

■ 作畫隨筆

猶記1989年時，我畫的一幅「白耳畫眉與山櫻花」受到水墨畫大師林玉山的激賞；他指著那幅畫說：「這張我最喜歡，有國畫的水墨趣味，收放自如！」其他的近30幅作品，他只迅速地瀏覽一遍，惟獨這一幅讓他駐足良久。

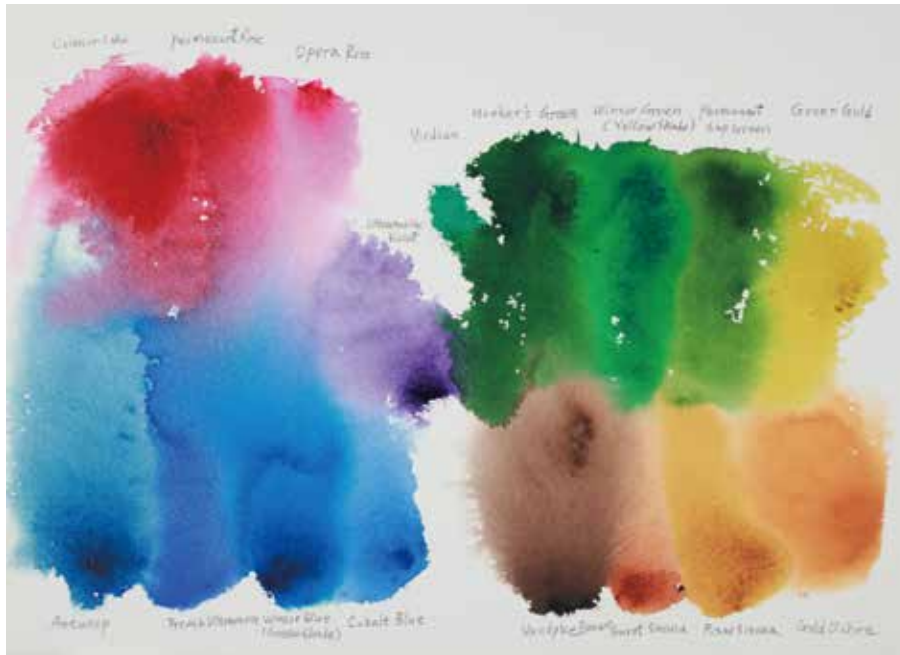
那已是我大二時婉拒追隨他專攻水墨畫之後的第十四個年頭了，只因老師說：「你怎麼在水墨花鳥畫上畫投影？」「我看到投影了，因此必須忠實地畫它！」我回答道。林老師啞然笑開了：「國畫是講求意境、內涵的，不需要那麼追求真實！」

縱然我一直沉迷於西式的水彩畫裡，卻從不放棄畫中的意境、內涵，林老師若泉下有知，想必不會怪我的。白耳畫眉黃棕色的腹羽、脇羽，與灰綠色代表的森林背景色，又形成一組協調後的互補色對比，而黑與白正是區隔它們的「緩衝帶」，誰能說具象繪畫中缺少抽象的元素呢？

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

白耳畫眉

■ 過去畫作

白耳畫眉 56×76cm 水彩 1989年

白耳畫眉與山櫻花 56×56cm 水彩 1989年

■ 作畫過程

1

背景與主體染第一層底色

2

去除留白膠

3

完成鳥主體的整體色調

4

詳細描繪大功勞果實的質感

5

鳥主體特寫

6

加上不透明顏料描繪細部

黃胸藪眉

學名：*Liocichla steerii*

英名：Steere's Liocichla

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：中海拔闊葉林或針闊葉混合林底層灌叢

■作畫隨筆

二十五年前，我就是從黃胸藪眉（當時稱作藪鳥）這種鳥開始，進入「臺灣特有種鳥類」的野外考察與創作。初期，對於黃胸藪眉到底是在森林的樹冠層、中層還是底層活動完全沒有概念。為此，經由當時林試所六龜分所扇平工作站的站長張乃航先生陪同，帶著土狗 Kuma 一同至林中觀察此鳥的野外棲地。在那個時期，我對於怎麼進行鳥類繪畫的構圖，實在沒有任何前人的經驗可供參考，更別提什麼「靈感」。忙忙亂亂地依計畫畫了兩年，完成了當時的14種特有種鳥類。當時的我將鳥籠中的鳥、攝鳥朋友照片中的鳥與野外棲枝結合在一起，要談「美感」的呈現，實在有些牽強。

如今，我一入林區，除了找鳥、聽鳥、觀鳥、拍鳥的能力加強之外，對於牠們的棲境也能很明確的掌握。每當看到一段適合當背景的棲枝或植被，立刻可以由生態學、色彩、構圖的獨特性在現場分析，想到最恰當的鳥種及其特殊行為來相互配合。我的鳥畫「靈感」，來自長期接觸鳥類學的系統知識、野外觀察及在英國博物館裡對古典鳥類插圖的觀察。沒有靈感，絕對不畫，自我感覺良好也不畫，必定經過分析，能表現出一些前人甚至自己過去作品中沒有的特色，才下手。

這一幅畫中的黃胸藪眉，其姿勢是換了4次構圖後才挑選出最具動態又最鮮活的。這幅的背景資料是2012年5月，我在竹東觀霧的原始森林漫步時蒐集到的，當時就覺得這是最適合表現黃胸藪眉的一段棲枝。彎曲纏繞的藤蔓，是那麼的原始，那麼的粗曠，展現出無比的生命力；好似樂譜中的音符，又像書法裡的行草。至於畫中的主體黃胸藪眉，我一開始列為候選的參考資料是自己在武陵拍攝的照片。不過在嘗試與背景組合之後，鳥的動態卻顯得有些呆板。幾經思量，我總算選擇了老朋友陳王時拍的這張富有張力，準備往下衝的姿勢來入畫。完美的組合得之不易，絕不是只待在畫室參考他人照片，或在鳥園觀鳥就可以促成的。

黃胸藪眉的羽色很難表現，既有橘黃、灰綠、灰藍，又有棕綠，全視牠的棲境及當時的光線反射而定。鳥身上的雨珠是為了配合背景的雨珠而加上的，無中生有，畫的時候心中有些忐忑不踏實，好在完成之後效果仍是不錯的。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

黃胸薮眉

背景

■ 過去畫作

薮鳥（黃胸薮眉）56×76cm 水彩 1989年

薮鳥（黃胸薮眉）56×76cm 水彩 1989年

■ 作畫過程

1

染背景的第一層底色

2

描繪葉子與枝條

3

背景枝條描繪完成

4

染鳥主體的第一層底色

5

鳥主體的整體色調完成

6

加上不透明顏料描繪羽毛細節及雨珠

烏頭翁

學名：*Pycnonotus taivanus*

英名：Styan's Bulbul

遷留形態：局部普遍留鳥

保育等級：珍貴稀有保育類

分布棲地：恆春半島及東部之中、低海拔次生林、農田、果園或公園

■ 作畫隨筆

雀榕是愛鳥者心目中的指標樹種，每當全樹枝幹綴滿紅紅的果實之際，就是觀賞鳥兒的最佳時刻。五色鳥、紅嘴黑鵯、紅頭綠鳩、鵲鵯、綠繡眼、白頭翁、樹鵲、黑枕藍鶺鴒等眾多鳥種，都被甜甜的榕果吸引過來。其中，也包括了烏頭翁這種只分佈於花蓮、臺東，以及楓港以南恆春半島的特有種鳥類。為了蒐集烏頭翁的作畫資料，我總甘願從臺北趕赴400公里之遙的墾丁進行拍攝。但是這幾年，墾丁的雀榕成熟期完全無法預測，我只能請南部的朋友隨時幫我留意雀榕的物候狀況，請他一觀察到雀榕結果就趕緊通知我。

當我規畫這幅作品時，依然維持此系列的風格，背景採淡出的方式，不過度描繪。因此有別於我1988年的作品，我沒有巨細靡遺地呈現茂密的榕樹枝葉，但是著重於表達枝條上密生的成熟榕果，那飽滿紅潤、香甜可口，不論對鳥或對人都充滿吸引力的模樣。為了成功地描繪這種令我興味盎然的樹種，雖然不能像畫葡萄的時候，特意種植各個品種的葡萄，但我仍然做足了功課以瞭解桑科榕屬植物與榕果小蜂之間巧妙的共生關係。

雀榕等榕屬植物，如近親植物愛玉子、無花果一般，果實都是「隱花果」。淡紅色點綴著米白小點的圓球狀果實其實是膨大中空的花托，裡面長滿了密密麻麻的小花，是為「隱頭花序」。花托頂端有一狹窄的進出孔，專供榕果小蜂進出。榕樹小蜂除了帶來別顆榕果的花粉之外，也把卵產在榕果的小花中，即「蟲癭花」裏。榕果小蜂的卵一旦孵化，幼蟲即以小花為食物並逐漸成長。到了榕果內的花粉成熟準備傳到另一顆榕果的生殖季來臨時，也恰好是小蜂羽化的日子。雄性小蜂通常先羽化，並會與蟲癭花內的雌性小蜂交尾。交尾後的雌性小蜂帶著花粉爬出榕果，尋找另一顆榕果鑽入，協助授粉的工作，也成就了自己傳宗接代的任務。幾乎每一種榕樹都有一種特定的榕果小蜂，以適應不同榕果孔特化的結構。

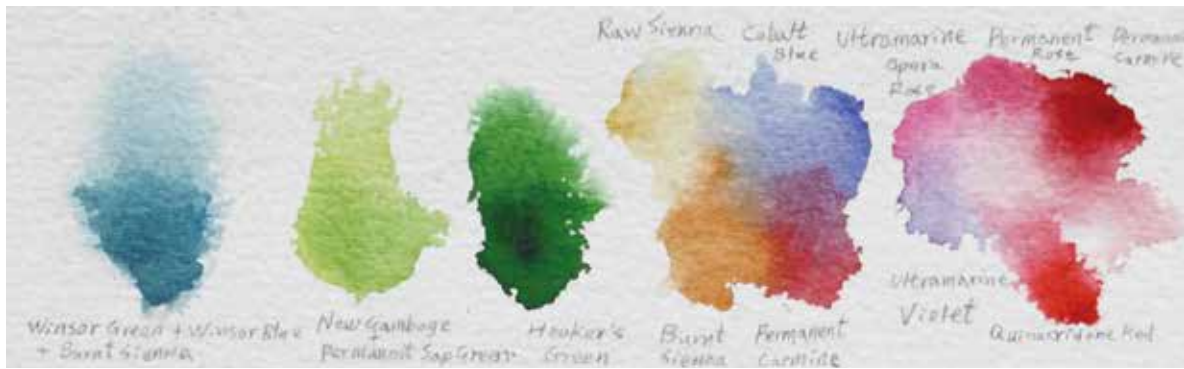
大自然中這些令人驚嘆不已的故事，每每激發我創作的靈感，除了畫作表達的美感之外，萬物間奧妙的運行也是我希望能傳達給觀賞者的「達文西密碼」。

楊恩全 2013

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

捕食蜻蛉的亞成鳥

背景

雀榕上的烏頭翁

烏頭翁

■ 過去畫作

烏頭翁 56×76cm 水彩 1988年

烏頭翁的幼鳥 56×76cm 水彩 1989年

■ 作畫過程

1

染鳥主體的第一層底色

2

染背景天空的淡藍底色

3

葉片描繪完成

4

描繪雀榕果實

5

背景枝條描繪完成

6

鳥主體描繪完成

黑長尾雉

學名：*Syrnaticus mikado*

英名：Mikado Pheasant

遷留形態：稀有留鳥

保育等級：珍貴稀有保育類

分布棲地：中、高海拔針闊葉混合林及針葉林底層

■ 作畫隨筆

黑長尾雉，舊名帝雉。二十五年來，我光是以牠為主題的畫作就不下6、7張，照理說，應該已對牠無感了，其實不然，每次見到新資料，或是在中高海拔林的底層考察時，腦中總會不時地尋覓新的「完美棲地」給牠。

這是玉山塔塔加附近的公路邊坡，林蔭底層出現了如「林布蘭特光」的舞臺聚光效果，柔光投射在雄雉頭部與向畫面左側偏斜的中央尾羽上，而雌雉則隱伏在陰暗的下方。

面對每一幅即將動筆的作品，我都會從記憶中捕捉起初構想時剎那間的靈感，並試圖將它具體地表現出來。若無靈感，作畫成為一件苦差事，又怎麼去打動觀畫者呢？

雄鳥典型地站在高處的石塊上，威風凜凜地冷觀遠方的草叢，似乎在等待其他的家族成員；或著，牠是對潛在的競爭者擺出高傲的姿態，下一步可能就會進行展翅宣示的行為。雌鳥則俯伏在左下方，準備覓食。

我決定不去表現羽毛的細節，只按著計畫表現畫中寒暖色、互補色之間的大塊面對比。畫中的趣味中心是在雄雉的兩根中央尾羽，牠讓我想起了二十世紀初，黑長尾雉首先被鑑定為新種時依據的兩根中央尾羽，這兩根重要的模式標本現存於大英博物館自然史分館。第一個描繪黑長尾雉的英國插畫家將雄雉的中央尾羽盤成圓形，圈住了左下方的畫面，形成一幅橢圓形的構圖（見P.22）。如此的創意讓我佩服，也令我不禁莞爾，畢竟這絕對不是鳥類學家在野外能見到的奇景。

■ 作畫過程

1

染第一層底色

2

雄鳥第一層底色

3

雄鳥描繪完成

4

雌鳥上第二層顏色，強調身體的立體感

5

加強細節的描繪

6

雌鳥描繪完成

紋翼畫眉

學名：*Actinodura morrisoniana*

英名：Taiwan Barwing

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：其他應予以保育類

分布棲地：中海拔闊葉林或針闊葉混合林

■ 作畫隨筆

隱身在狀元紅艷麗的紅果叢中，腳下踩著細枝，紋翼畫眉似乎深諳偽裝（camouflage）的原理，快樂地跳躍著，鳴唱著。再一次，紅與綠的互補色對比為我造成eye-catching的效果。當一個愛畫鳥的人不在野外尋找那稍縱即逝的靈感，而只在網路上剽竊鳥圖片或向鳥友索求照片，安坐在畫室中完成一張張缺乏熱情的鳥畫，這樣的鳥畫怎麼能生動地詮釋鳥與同類、與其他生物、以及與環境之間的互動關係呢？

當我剛開始畫鳥時，還未培養出執行大型繪製計畫的規劃能力，加上是野外觀察的新手，對鳥類出現的時間、地點都無法掌握。常常花了大半的時間在野外盲目地搜尋，卻無法蒐集到完整的作畫資料。隨著執行期限漸漸逼近，某些鳥種我只能參考店裡買來的籠中鳥，而背景也僅僅是一根隨意攀折下來讓鳥站立的枝幹。如今，憑藉著鳥類學的知識，我能輕易地知道在何時、去何地觀察特定的鳥種，作畫變得更輕鬆、更游刃有餘了。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

■ 過去畫作

紋翼畫眉 56×76cm 水彩 1988 年

紋翼畫眉 56×76cm 水彩 1989 年

■ 作畫過程

1 渲染背景底色，並分區描繪花、果、葉

2 完成背景植物的描繪

3 染鳥主體的第一層底色

4 加上鳥主體第二層顏色

5 描繪飛羽及尾羽的條紋

6 加上不透明顏料描繪羽毛細節

栗背林鴿

學名：*Tarsiger johnstoniae*

英名：Collared Bush-Robin

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：高海拔針葉林或針闊葉混合林之林下灌叢

■ 作畫隨筆

5月的一個早晨，我在海拔高度3,000公尺的合歡山小風口醒來，漫步於令人打哆嗦的紛飛霪雨之中。濕漉漉草叢深處傳來一陣陣幼鳥索食的哀鳴聲，我循聲而訪，見到一對栗背林鴿親鳥不停地在惡劣的天氣下為剛離巢的孩子抓蟲，滿足牠永不覺飽足的飢餓感。雌鳥在附近的乾溝中捉到了一條橙色的陸生渦蟲，馬上飛回幼鳥的身邊，試圖將這條不停蠕動的細長食物塞入孩子急切的嘴裡。怎奈幼鳥除了還無法自己覓食之外，竟然連吞食技巧都未成氣候，渦蟲在嘴邊胡亂扭動一陣，卻又掉落地上。雌鳥將渦蟲刁起，在草地上狠甩狠啄，希望降低其活力讓孩子比較容易吞嚥，嘗試了數次，幼鳥仍然吃不進去，只見雌鳥再次刁起渦蟲，轉瞬間就把食物希哩呼嚕自己吞進肚裡了。刺骨的低溫下，栗背林鴿親鳥堅毅又務實的舉措深深打動了我。

就在前一天的中午，我才在同樣的地點喝阻了一位正在搜尋野生蘭的採集者，告知他在國家公園的轄區之內，所有的採集行為都是被嚴格禁止的。也因為如此，這個築巢於淺丘土堤裏的栗背林鴿家庭，才能在危機四伏中將孩子拉拔到離巢的這一刻。跟喜歡採集稀有植物的人一樣，熱愛野鳥攝影的人士也常忽略了「生態倫理」，滿足了私慾，卻有損植物與動物的生存權利。這也是我不斷告誡自己的。

這一對栗背林鴿親鳥，每天清晨會到民居窗前撿拾前晚被室內燈光吸引而撞斃於玻璃的蛾屍。牠們的飛行能力極好，能靈敏地鑽進冷氣縫或鐵窗格裡。我對這個覓食行為欣賞良久，最後還是覺得前述的雨中餵食秀更適合入畫，因此，我詳實地描繪了——森林底層，羽毛上沾滿雨露的親鳥及幼鳥，母親刁著食物面對因為激烈乞食而顯得有些劍拔弩張的孩子，父親停棲在較高的位置上觀望，也順道進行守衛的工作。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

雄鳥與枯枝

雌鳥與乞食中的幼鳥

■ 過去畫作

栗背林鵯幼鳥 56×56cm 水彩 1989年

栗背林鵯雄鳥 56×56cm 水彩 1989年

栗背林鵯雄鳥 56×76cm 水彩 1990年

■ 作畫過程

1

描繪地表的植被

2

渲染背景的底色

3

染雌鳥、幼鳥以及枯枝的第一層底色

4

開始描繪雄鳥及其站立的枯枝

5

完成圖

6

完成圖局部

火冠戴菊鳥

學名：*Regulus goodfellowi*

英名：Flamecrest

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：其他應予以保育類

分布棲地：中、高海拔針葉林或針闊葉混合林上層

■ 作畫隨筆

2012年的春末，我前往農委會特有生物中心位於合歡山的高海拔試驗站蒐集作畫資料。在此觀鳥、攝鳥的3天，給了我相當難忘的體驗。這是一個久雨初晴的清晨，天光微亮的5點20分我就架好了相機與高倍率長鏡頭在針葉林邊緣等待機會。突然一抹黃影掠過，擁有鳥類研究專長的助理指著瞬間即逝的魅影說：「火冠戴菊」。哇！不比雞蛋大的小傢伙，動作迅捷無比，我的眼睛很難跟得上。一對親鳥正忙著餵食剛出巢的幼鳥，有別於動作俐落一刻不得停歇的親鳥，甫開始學飛的幼鳥牢牢地捉握冷杉的枝條，不敢輕易移動，只能張著黃黃的嘴，發出尖細的乞食叫聲，巴望父母親趕緊來餵牠。森林間偶爾灑落稀稀落落的細小雨滴，沐浴在剛昇起的朝陽裡。霧靄逐漸由溪谷飄起，當大多數城市人還沉睡在夢鄉時，我已找到了靈感。

我覺得羽色尚未鮮艷的幼鳥較不入畫，因此在有限的畫面中描繪辛勤捕食的火冠戴菊親鳥。挺立的藍紫色冷杉雌毬果（還有一粒呈紫紅色的幼果）與鮮黃色的鳥兒形成我一向著迷的補色對比。而雄鳥冠羽上如火焰般的橘黃色彩與藍綠色的環境又是另一個補色對比。冷杉的黃棕色穗狀雄毬花懸垂在植株的下方，扮演了稱職的配角。這幅畫表述了自然界的變化無常——捕捉小型昆蟲的蜘蛛絲與被捕食的蜘蛛，角色由原先的掠食者瞬間轉換成被捕食者；正如聖經傳道書一章二節中記述的「虛空的虛空，凡事都是虛空」。這也算是另一類的虛空畫吧（Vanitas）。多麼浪漫，洋溢著幸福感的一個春日清晨。

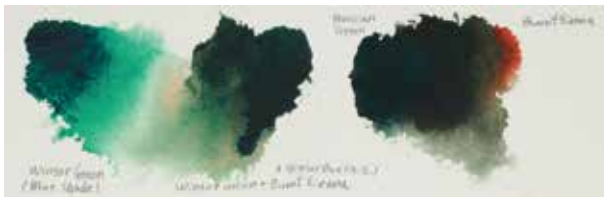
■ 色彩規劃

畫作整體的色彩規畫

雲杉毬果及針葉暗部

雲杉暗部

■ 作畫參考

背景——冷杉枝葉末端
(對焦點在正中央的毬果)

背景——冷杉枝葉末端
(對焦點在左後方的毬果)

嘴中銜著蜘蛛的雄鳥

從枝頭飛起的雄鳥

■ 過去畫作

火冠戴菊鳥 76×56cm 水彩 1988年

火冠戴菊鳥 56×76cm 水彩 1989年

■ 作畫過程

1

染冷杉及鳥主體的亮部

2

完成背景的渲染

3

分區開始描繪冷杉的葉與毬果

4

完成上方區域冷杉的描繪

5

完成藍紫色毬果及右下區域針葉與葉芽苞的描繪

6

完成鳥主體之外的所有描繪

臺灣白喉噪眉

學名：*Garrulax ruficeps*

英名：Rufous-crowned Laughing-thrush

遷留形態：稀有留鳥

保育等級：珍貴稀有保育類

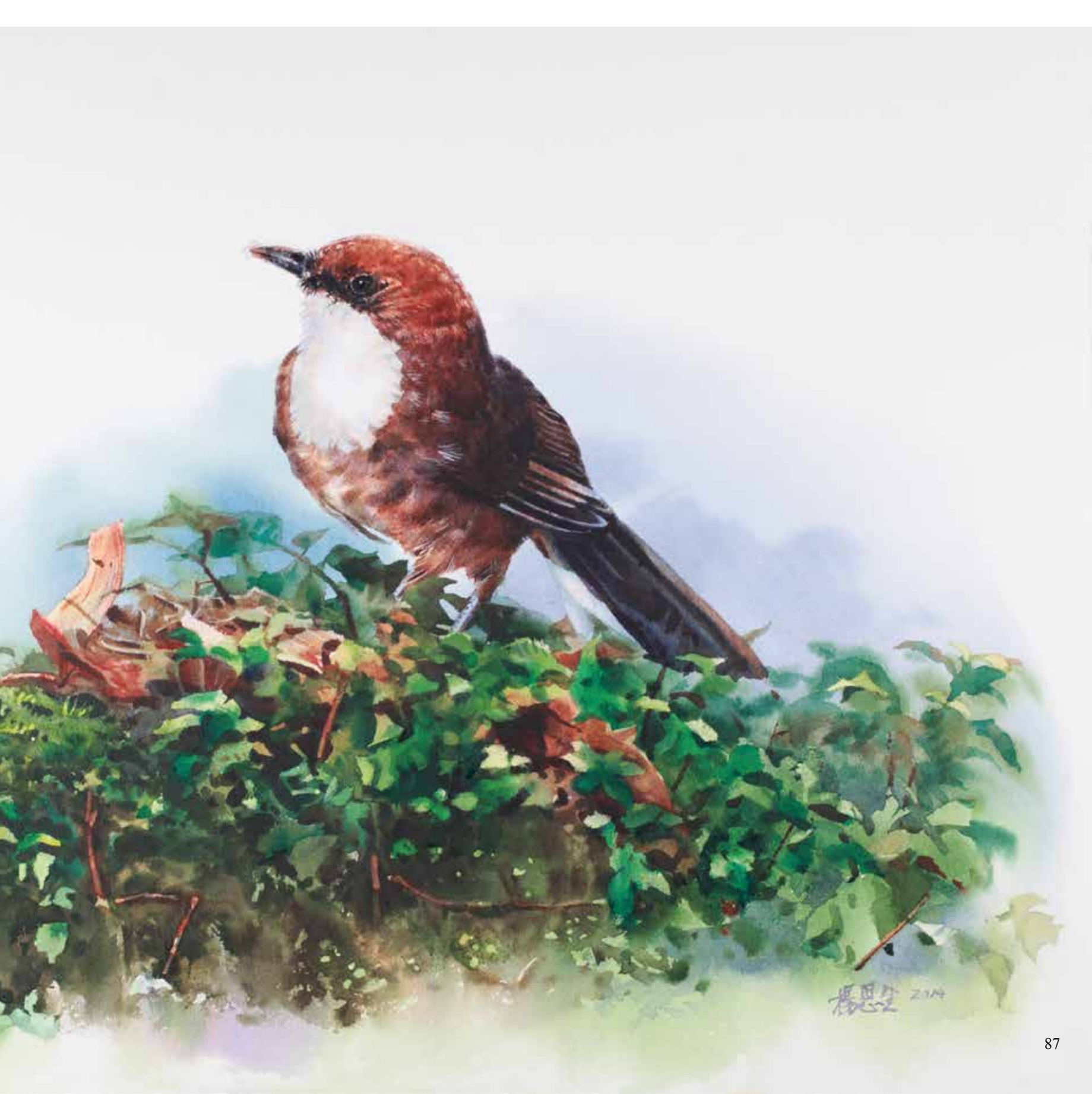
分布棲地：中、高海拔之密林或灌叢

■ 作畫隨筆

在白喉噪眉仍被歸類為特有亞種時，我已為牠那白絨絨一團的喉部羽毛所吸引。這使牠顯現出一種憨厚、踏實的個性。

灰綠色的背景與紅棕色的頭部呈現出互補色的關係，倒木上的棕色落葉正好與牠頭頂的羽色相呼應。多年來，我不斷地在森林中尋找主題與背景之間的三原色、互補色之間的對比與協調關係。大自然好像我的調色盤，又像一幅隱而未現的畫布，蘊藏著太多美的元素，隨時可做為我靈感的泉源。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

鳥主體與背景

■ 作畫用具

利用較大的水彩碟，一次調足需要顏色

■ 作畫過程

1

描繪背景

2

背景描繪完成

3

鳥主體的整體調子完成

4

加上細節，鳥主體描繪完成

五色鳥

學名：*Megalaima nuchalis*

英名：Taiwan Barbet

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：平地公園綠地至中、高海拔闊葉林

■ 作畫隨筆

如何呈現五色鳥亮麗的紅、黃、藍、綠羽色才不致俗艷？這形成了不少作畫挑戰。首先，牠耳後覆羽的藍色，彩度非常高，幾乎是螢光色，沒有任何顏料可以模仿得出來。它比較像老荷蘭（Old Holand）廠生產的 Schivenningen Blue light。至於綠、黃、橘紅，倒有類似色可以摹繪。

問題最大的是柿子，它的色彩、果粉，不是僅憑努力就可以用水彩表現出來的。既有少許檸檬黃（我用溫莎黃 Winsor Yellow 取代）、也有黎明黃（Aurora Yellow）、還有新藤黃（New Gamboge）、印度黃（Indian Yellow）、溫莎橘（Winsor Orange），由淺至深，由微寒至微暖逐漸變化。但關鍵問題是它暗面的互補色關係：黃對紫，橘紅對藍綠，只要在調色盤混色，甚至採用紙上混色，都會顯得灰濁；除非用版畫套色的概念，一層黃，一層紫；或是一層橘紅，一層灰綠，才能呈現水果的脆、甜，而不會畫成爛掉。第一層完全乾後，才能迅速地上第二層，且盡可能不要讓底層色彩有溶化的機會。這種問題，所有畫類中只有水彩會面對，必須冷靜、果斷、慎思，同時了解水彩的色彩原理與材料學，才能解決。

■ 色彩規劃

畫作整體的色彩規畫

柿子的色彩規畫

■ 過去畫作

五色鳥 56×76cm 水彩 1988年

五色鳥 56×76cm 水彩 2010年

■ 作畫參考

鳥主體

背景

■ 作畫過程

1

染背景及鳥主體的第一層底色

2

描繪鳥主體的細節

3

鳥主體描繪完成

4

染柿子的第一層顏色

5

描繪柿子的細節，加強光影表現

6

柿子描繪完成

大彎嘴

學名：*Pomatorhinus erythrocnemis*

英名：Black-necklaced Scimitar- Babbler

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：中、低海拔之闊葉林底層或灌叢

■ 作畫隨筆

真菌與藻類共生的地衣，它淺灰的色彩，與伏石蕨的綠色及大彎嘴額部的朱紅色，無論在面積大小，以及紅綠互補色的對比上都形成了這幅畫的焦點。羽毛的柔軟蓬鬆與岩石的堅硬銳利又是另一個質感的對比。尖銳的鳥喙與傾斜的鳥身，正好與岩塊頂部的曲線形成一個X形的構圖；而伏石蕨與地衣的圓形又打破了X型呆板的結構。自然界中總是有著無數的元素，等待畫家以慧根去發掘，表達給繁忙的都市人欣賞。是誰說寫實的世界裡缺少原創力？抽象思維裡的色彩對比，正是這三十年我在真實的自然界裡尋尋覓覓的靈感泉源。「如畫的風景（Picturesque）」，指的是宏偉壯觀的氣勢，是我在大尺度的風景畫作或生態畫作中追求的境界，與之相對的，微觀世界裡蕨類、地衣、岩石紋理，甚至是鳥類的排遺，造型各有異趣。這是一個寧靜卻繽紛的小世界。

■ 色彩規劃

鳥與背景

地衣、苔蘚

■ 作畫參考

■ 作畫情形

■ 作畫過程

1

染岩石及鳥主體的亮部

2

完成背景底色的渲染

3

描繪岩石上的伏石蕨

4

描繪岩石上的蕨類、地錢等

5

岩石描繪完成

6

染鳥主體的紅棕色調

7

染鳥主體頭部的灰色調

8

鳥主體描繪完成

小彎嘴

學名：*Pomatorhinus musicus*

英名：Taiwan Scimitar-Babbler

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：平地至中海拔之闊葉林、灌叢、草叢

■ 作畫隨筆

漫步於低海拔山區，我常驚喜於小彎嘴自茂密灌叢發出的婉轉鳴唱聲，若能驚鴻一瞥牠們的身影，又更令人心滿意足了。橘紅的羽色與墨綠的亞熱帶森林底層形成一道強烈的互補色對比，黑白相間的頭胸部羽色分佈又那麼地簡潔，提供了最佳的掩蔽效果。

這幅構圖是參考自一張精彩的照片，不過我去掉了繁瑣且聚焦不清的背景，只保留了垂直的茅草桿與向畫面左下方伸出的蕨葉。畫面是以X形結構為主，加上一道垂直的草桿，形成緊湊的視覺導引。而親鳥嘴中的綠蟲與雛鳥急切張嘴索食的動作，則是畫面中最吸睛的焦點。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

■ 作畫情形

■ 作畫過程

1

分區描繪背景的植物

2

描繪蕨葉，染鳥巢與雛鳥
的第一道底色

3

染親鳥身上的第一層底色

4

描繪尾羽

5

完成除了最暗部分以外的
整體色調

6

親鳥主體描繪完成

7

完成圖

8

完成圖局部

褐頭花翼

學名：*Fulvetta formosana*

英名：Taiwan Fulvetta

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：高海拔林下灌叢與箭竹叢

■ 作畫隨筆

鴛鴦湖這一片原生的紅檜、扁柏林，一直為我提供了許多森林鳥類背景的靈感，大片的針葉林橫亙在眼前，粗如兒臂的側枝上，布滿了松蘿、地衣。細雨紛飛的清晨，我赫然發現晨霧裏的地衣色彩與光柱下的明暗層次是那樣的豐富，不正似一副多彩的調色盤嗎？畫下這彷彿「抽象」的圖像豈不有趣？

這種擋也擋不住的瞬間靈感，豈是待在畫室就能憑空想像得出來的呢？具象的寫實藝術家，一樣可以表達抽象之美。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

捕食蛾類的褐頭花翼

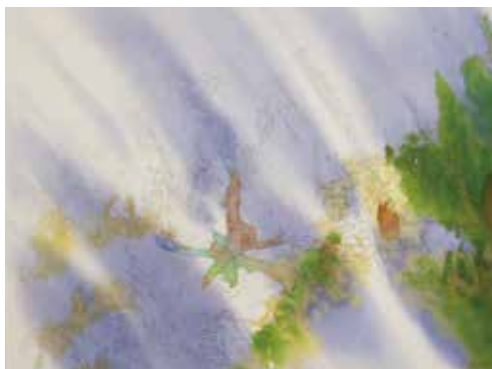

樹枝上的蘚苔

■ 作畫過程

1

隱約可見的第一層色彩，濕中濕的技法預留下光柱較明亮的白紙底色

2

以濕中濕技法暈染松蘿及苔蘚的第二層色彩，此時右上角的松蘿已重疊出第三層色彩

3

完成全畫上方的第三層底色

4

完成全畫的第三層顏色

5

描繪鳥主體左方的松蘿

6

去除事先遮蓋的留白膠，注重松蘿絲狀的結構，並逐步強調全畫的細節。開始描繪鳥的第二層色彩，並加強光柱之外兩側的暗部背景，以突顯出光柱

7

完成圖

8

完成圖局部

棕噪眉

學名：*Garrulax poecilorhynchus*

英名：Rusty Laughingthrush

遷留形態：不普遍留鳥

保育等級：珍貴稀有保育類

分布棲地：中、低海拔之闊葉林底層或灌叢

■ 作畫隨筆

棕噪眉，機靈地跳躍於闊葉林蔭底層，牠橘棕的羽色與鈷藍色裸露的眼眶，使我在顏料架上挑選了許久，最終，決定以錳藍、鈷藍及群青為主色來表現眼眶，以棕土（Brown Ochre）、新藤黃、印度黃及溫莎橘呈現羽毛。固有色的準確，是鳥類畫最嚴肅的課題；既要顯現羽毛在光線反射下層疊的豐富色彩，又得儘量選用透明色，才不會畫出呆板的「盜鳥」。

這幅畫的構圖，採用了我在雪見拍攝的中海拔森林底層景觀為背景，以速寫的方式簡化，只將重點放在主題——鳥的身上。我的繪畫與攝影的不同，主要在「以假亂真」，可以描述一個並不同時存在的時空場景，而不僅僅是紀錄真實發生的瞬間景象而已。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

鳥主體參考資料

背景參考資料

■ 作畫過程

1

前景描繪

2

描繪遠景及鳥的第一層色，在淺色先畫的原則下，鳥邊緣的淺色先畫

3

背景描繪完成，從鳥主體最亮的部分開始繼續著色

4

剝除留白膠

5

剝除留白膠後，局部染上正確的亮色；鳥主體的第二層顏色完成

6

鳥主體的第三層顏色完成

7

描繪鳥主體細部完成，全畫也完成

臺灣畫眉

學名：*Garrulax taewanus*

英名：Taiwan Hwamei

遷留形態：不普遍留鳥

保育等級：珍貴稀有保育類

分布棲地：低海拔之濃密草叢或灌叢

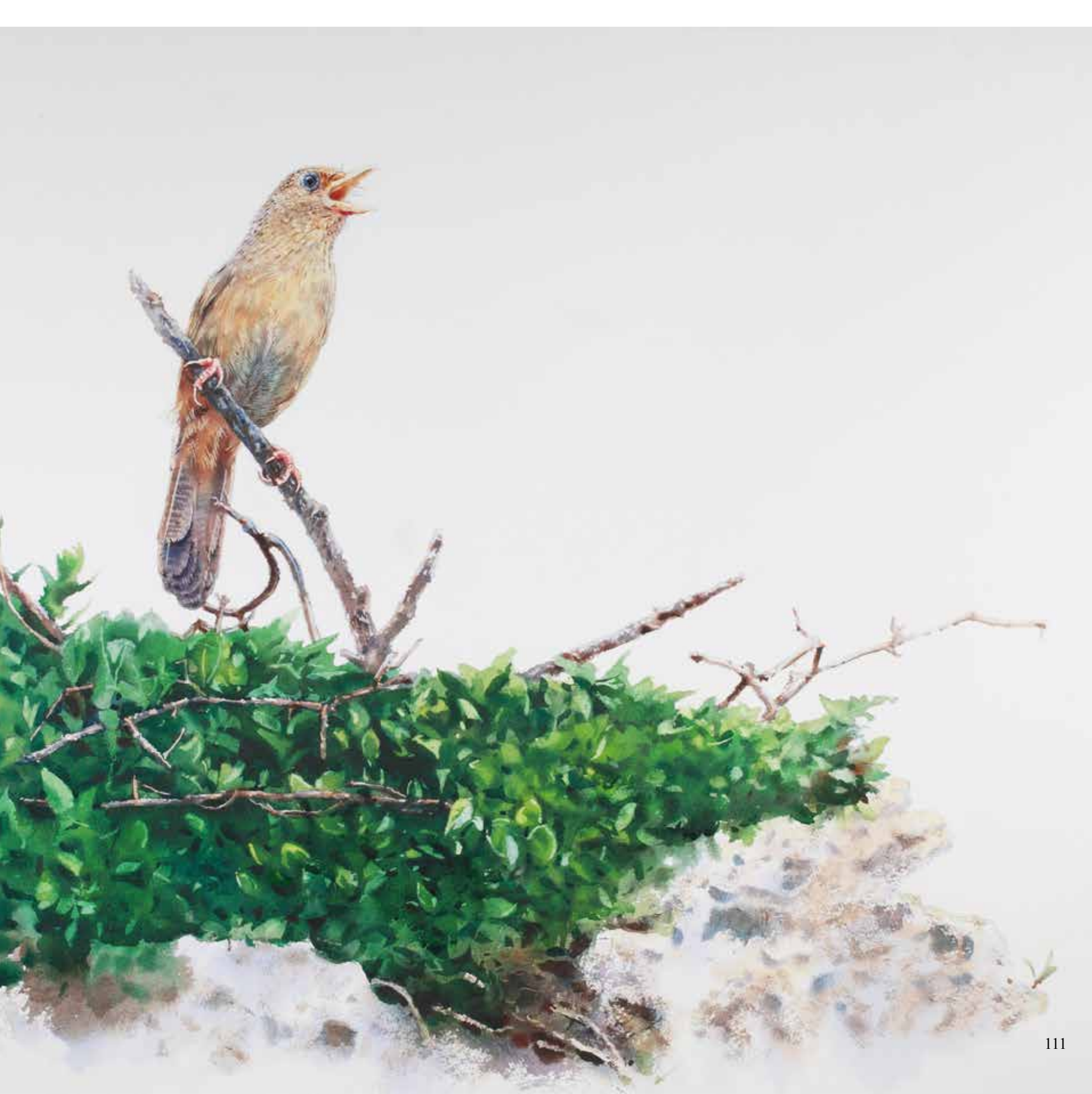
■ 作畫隨筆

國境之南的墾丁龍磐草原，石灰岩的底質來自五十萬年前的珊瑚礁，看似平坦的草原，卻有各種侵蝕、風化的高低落差，生長於此的植被多為耐鹽耐旱的草本及小灌木。春夏季的清晨，這片開闊的地景成為臺灣畫眉與小雲雀向著太平洋歌詠的表演臺。

臺灣畫眉為大陸畫眉的近親，兩者同樣有著悅耳婉轉的鳴唱聲。許多養鳥者為了「雅好」而飼養大陸畫眉，一旦這些籠中鳥逸出，就很可能與原生的臺灣畫眉雜交，產下「混血」的後代。雜交造成物種基因庫的汙染、原始棲息地的破壞，以及外來物種的競爭，已是許多臺灣特有種生物共同面臨的困境。

灰棕、灰白又猙獰銳利的咕啞石，鮮綠又肥厚的革質葉片，以及灰棕色的畫眉身軀，呈現一組極為和諧的對比，棕與綠正是草原與森林裏的主要色彩元素，我只是將其與一段有趣的科普故事結合成為一幅作品而已。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

鳴唱中的臺灣畫眉

■ 過去畫作

臺灣畫眉 56×76cm 水彩 1992年

背景——石灰岩上的耐旱植物

■ 作畫過程

1 鳥主體第一層底色完成，開始分區描繪植物

2 植物整體的底色完成

3 背景大致描繪完成

4 完成圖

5 完成圖局部

臺灣叢樹鶯

學名：*Bradypterus alishanensis*

英名：Taiwan Bush-warbler

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：中、高海拔林地邊緣或開闊地的灌叢

■ 作畫隨筆

臺灣叢樹鶯，過去稱作褐色叢樹鶯，這種在中高海拔林間隙地的草叢、灌叢中活動的小型鶯，生性極隱蔽。多年來，只聞其短促如電報發報的聲音，即便偶然驚鴻一瞥，也很難拍清楚。據我了解，許多攝影師順應其強烈的領域行為，用同種的鳥音來引誘牠，多數都會成功。拍照總有手段，但如何將干擾降到最低，不至於影響動物的生存權利，這是所有自然攝影者，自然愛好者應該謹慎拿捏的。

這一幅資料由鳥類學家周大慶博士提供，他表示：「臺灣叢樹鶯有兩型，胸腹有細縱斑和無細縱斑兩種，也有介於中間的。牠們喜歡在草叢中下層活動，如高山芒或虎杖中下層，繁殖期偶爾到上層。」為了表現棲地背景中地衣的豐富色彩，我使用了八種明度、色相及彩度各不相同的綠色。

鳥的羽毛結構層層相疊，藉著羽鈎緊密的穿插結合而成。羽毛的色彩呈現絕對不是表面那層色彩，而是透過光線的角度，使我們觀察到無法用任何文字、言語形容的繽紛、詭異色彩。有鑑於此，我憑著視覺瞬間的感覺，將鳥羽的色彩如十九世紀新印象主義畫家秀拉（Georges Seurat）的點描法一般的色點並置來表現：以色線交叉套疊的技法，來呈現羽毛的結構與色感。有所不同的是，我運用的是如羽毛結構的短線，而不是碎點。以這幅作品為例，鳥身上既有無法言喻的黃棕、紅棕、紫棕為固有色，又帶著環境反射到牠身上造成的灰藍、灰綠。在作畫程序上，除了底色應立即給予不同區塊的不同色彩外，也要考慮以「底」（shade）的概念，有時以一層渲染的藍灰為底，乾後上面以較乾的裂筆觸掃出灰棕或灰綠。如此層層相疊顯現出不同的「底」，正如光線照射在羽毛上的物理現象一般。與我的畫作相比，鳥類圖鑑中的插圖就顯得單純得多，僅需要正確地表達物種的固有色即可。

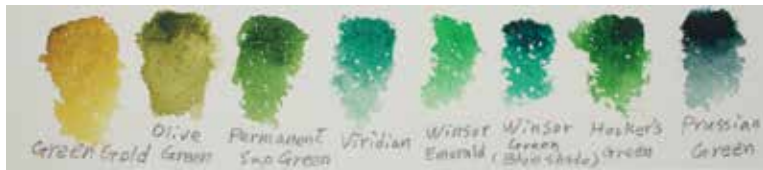

■ 色彩規劃

鳥主體

苔蘚、地衣

■ 作畫參考

鳥主體

■ 作畫情形

■ 作畫過程

1 鉛筆稿

2 鳥主體鉛筆稿

3 初步點染前方岩石上的植物與地衣

4 描繪後方的岩石與其上的蕨類、地衣

5 背景描繪完成

6 鳥身重疊第一第二層顏色

7 鳥主體顏色的整體調子完成

8 以短線筆觸加上羽毛上的細節

9 完成圖（局部）

臺灣山鷓鴣

學名：*Arborophila crudigularis*

英名：Taiwan Partridge

遷留形態：不普遍留鳥

保育等級：其他應予以保育類

分布棲地：中、低海拔原始闊葉林底層

■ 作畫隨筆

這是一幅讓我傷透腦筋的畫。二十五年前，由於無臺灣山鷓鴣的野外照片，我曾以標本作為參考，畫過一張沒有背景的插圖式作品，探討牠羽毛的細部結構與標本色彩。現在看來，如此的創作方式還不比攝影來得細膩寫實。我也曾飼養過此鳥的活體，再以低海拔但較乾燥的六龜扇平為背景作畫。

這一次再面對牠，已有許多攝影者拍的餵食秀照片了，要找到不是低頭猛吃的清晰鏡頭還不多，即使有，背景也太「野」了點，少了些美感。因此，我用宜蘭員山鄉福山植物園的背景為棲地，詮釋親鳥帶著兩隻幼鳥的覓食情況。

一開始畫鳥，總是以清晰的鳥資料為主，對於牠的棲的並不瞭解。畫了二十年之後，才發現正確的棲地與完美的構圖——包括色彩的配置、動線的安排、視覺的導向、明暗的位置等等，才是更深奧的學問。一幅野生鳥類畫，要將觀眾覺得栩栩如生，彷彿走進了一座寧靜、優美但狂野的森林一般。

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

成鳥

幼鳥1

幼鳥2

背景

■ 過去畫作

深山竹雞 56×76cm 水彩 1989年

深山竹雞 56×76cm 水彩 2005年

深山竹雞 56×56cm 水彩 1989年

■ 作畫過程

1

主體第一層底色

2

背景第一層底色

3

背景初步完成

4

對成鳥的體羽進行細部描繪

5

完成圖

6

完成圖（局部）

臺灣鷓眉

學名：*Pnoepyga formosana*

英名：Taiwan Cupwing

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：中、高海拔森林底層

■ 作畫隨筆

臺灣鷓眉過去稱作鱗胸鷓鶉，得名於牠們胸腹部魚鱗狀斑紋的羽毛。這種鳥普遍生活於臺灣中海拔的森林底層潮濕處，春夏季節，只要深入這樣的森林環境中，就常常可以聽到牠們嘹亮富音階變化的歌聲。雖然聲音容易聽到，但牠們生性隱密，活動的地方植被茂密又陰暗，想要見上一眼是非常困難的事情，因此，過去被鳥類攝影師歸類為最難拍的幾種鳥類之一。我參考的這張照片得自專事鳥類攝影的朋友，這隻臺灣鷓眉單獨一隻站立在長滿苔蘚的岩石上，就我推測，應該是攝影師播放同種鳥音，將之引誘至這個岩石上，再伺機拍下的。我覺得這樣的背景有些單調，因此結合了一些自己在中海拔森林底層拍攝的草本植物，心形的葉子與右上方的白花，讓整張畫更為生動有趣。

與身軀不成比例的「牛眼」，使臺灣鷓眉看來純真憨厚；短到幾乎看不見的尾巴，讓牠呈現了渾圓的體態，因此擁有「小滷蛋」的暱稱。面對這樣一隻有著討喜外形的小精靈，我以超大的比例，仔細表達牠羽毛上的細微結構，以及分明的鱗狀斑紋。我不禁回想起三十年前，戰戰兢兢第一次畫鳥類的情況。那時由於對鳥類缺少系統化的知識，只要參考資料稍不完整，我就只能將複雜的結構含糊地帶過，心虛得很。經過時間的洗禮，此時卻能氣定神閒、好整以暇地，一邊側頭透過畫室的窗子賞鳥，一邊手中卻仍緊握著畫筆呢！

■ 色彩規劃

運用配色卡進行色彩計畫

■ 作畫參考

鳥主體

背景的植株

■ 作畫過程

1 染背景及鳥主體暗部染上的第一層淺底色

2 以藍色作出鳥球形軀體的暗部調子

3 以淺色點出鳥主體羽毛上的亮部

4 描繪頭部的羽毛細節

5 身體上半部羽毛描繪完成

6 描繪下腹部的鱗斑狀羽毛

7 描繪胸腹部的鱗斑狀羽毛

8 腳部細節描繪完成

臺灣朱雀

學名：*Carpodacus formosanus*

英名：Taiwan Rosefinch

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：高海拔山區之空曠地、林地邊緣或森林空隙

■ 作畫隨筆

臺灣朱雀，舊名酒紅朱雀，活動於高海拔山區的開闊地底層，有明顯的雌雄二型性，雄鳥是艷麗的紅色，而雌鳥則是樸實的褐色。1988年，我從鳥網上解下一隻臺灣朱雀雄鳥，將牠放在折枝的野果上，我就是參考這樣的畫面，完成了第一批鳥類畫作的其中一幅。二十五年後，我在合歡山的小風口觀察到這幅畫中的雄鳥及牠的配偶，牠們並不懼人，埋頭在地面啄食著草籽。我原本想描繪雌雄一對，後來因為覺得構圖太過繁複而作罷，取而代之的，我轉而表達野生的朱紅色雄鳥在高山裸岩上靜靜佇立的一瞬間。畢竟，簡潔、寧靜也是一種美。

楊恩生 2011

■ 色彩規劃

■ 作畫參考

鳥主體及背景

■ 過去作品

酒紅朱雀（臺灣朱雀）56×76 cm 水彩 1988年

■ 作畫過程

1

染背景的第一層底色

2

從鳥主體的頭部開始描繪

3

以白色不透明顏料作短線狀描繪羽毛細節

4

染上淡淡的紅色降低明度

5

染上全身的紅色調

6

深色加強暗部細節，不透明顏料作出羽毛亮部反光

7

薄薄地染上一層色彩以降低不透明顏料的明度

8

以白、黃、藍等不透明顏料模仿體羽層層疊疊的質感

冠羽畫眉

學名：*Yuhina brunneiceps*

英名：Taiwan Yuhina

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：中、高海拔闊葉林或針闊葉混合林上層

■作畫隨筆

1月下旬，雪霸國家公園武陵管理站的門口，5、6株山櫻一齊怒放桃紅色的花朵。由於我所主持的生態藝術協會與雪霸國家公園簽有合作協議，得以在熱門的賞花季節裡，於國家公園的宿舍過夜，第二天一大早，就可從管理站二樓與櫻花樹樹冠等高的位置，以平視的角度拍攝枝頭上活動的鳥兒。這個季節，中海拔的鳥種加上許多由高海拔垂直降遷的鳥種都會在武陵地區出沒，熱鬧非凡。一如白耳畫眉、青背山雀、紅頭山雀、黃山雀、煤山雀、冠羽畫眉等等。體型嬌小的冠羽畫眉，約20隻一起聒噪地活動，牠們施展靈巧的身手，倒掛在山櫻花朝下的花旁吸食花蜜，喙邊沾滿了黃色的花粉。為了拍攝滿意的作畫資料，我連續三個月都上武陵。2月，甚至還拍攝另一種櫻花——綻放粉紅色花的「粉紅佳人」；3月，山櫻桃成熟了，我又上山觀察前來享用櫻桃大餐的冠羽畫眉群。

在研讀了瑞秋·卡森（Rachel Louise Carson）女士1962年對美國除草劑與農藥過量的呼籲後，畫出這樣一幅一點也不「寂靜」的春天，感嘆這一片幸福的表象，能存在多久；畢竟，武陵也是一個除草劑與農藥大量噴灑的農場呀！粉嫩的黃綠、玫瑰紅，與淡藍的天空遠景，正是我對春天的色彩詮釋。

■ 作畫過程

1 安排畫面動線，依據不同行為與姿態從中挑出最佳者，組成多重三角構圖，並染上第一層色彩

2 樹枝與花，染第二層顏色；鳥局部仍留白，背景已完成

3 左下方冠羽畫眉染上第一層顏色

4 左下方冠羽畫眉染上第二層色彩，描繪細部鳥羽毛

5 畫面下方兩隻鳥完成，剩下畫面中間的鳥仍留白

6 畫面中間鳥的部分仍留白，背景已完成

7 染上第一層鳥羽毛的顏色。

8 鳥第二層上色，繪製細部羽毛及神情

9 加重鳥主體後方的背景色，使前景鳥主體更加明確

10 作品完成圖

臺灣噪眉

學名：*Garrulax morrisonianus*

英名：White-whiskered Laughing-thrush

遷留形態：普遍留鳥

保育等級：一般類

分布棲地：高海拔針闊葉混合林或針葉林底層灌叢

■ 作畫隨筆

冷杉的葉芽苞急著綻放成一簇簇的針葉，與因被閃電擊中而燒成白木的枯枝形成榮與枯的強烈對比。生命不停地以自己的脈動更替，就在這一個清晨，我見到了一對行為特殊的臺灣噪眉，一隻看起來病重的萎頓鳥，由另一隻活潑健康的同伴呵護著，形影不離地彼此緊貼。後者不時輕啄同伴的羽毛，好似替牠整理一下容顏；有薄霧飄來時也會張開單翅「罩」著牠。或許這正是一幅照顧癌症末期親人的寫照，連不知播種與收割的鳥兒都知道不離不棄的情愛。

由左下方至右上方橫亙全圖的白色枯木，其藍灰、棕灰的色彩，乾枯的粗糙表面，與暈染的背景及鳥滑順的羽毛呈現有趣的對比與多樣性。針葉表面的蠟質與銳利、硬挺的刺狀，也一併豐富了畫面的質感。背景的藍綠色是我特別挑選，與黃棕色的鳥體作為協調後之互補色對比的。真實的世界未必全然是如此，但我根據自己喜歡的互補色對比，將自然合理化地呈現於創作中，而不是直接地拷貝自然。一幅鳥類繪畫作品，看似合乎常理，沒有太多雕琢的痕跡，卻隱含了無數植物、動物、地景相關的知識。這是我期許自己畫作中所應擁有的「內涵」，與其畫些為賦新詞強說愁的平板畫面，再加上一個看似有深度的標題，倒不如認真地觀察大自然，從荒野、從大師的自然文學作品之中尋覓藝術創作的無邊靈感。

楊恩生 2013

■ 色彩規劃

鳥

背景

■ 作畫參考

臺灣噪眉

背景——枯枝、冷杉的針葉與葉芽苞

■ 過去畫作

金翼白眉（臺灣噪眉）56×56cm 水彩 1989年

金翼白眉（臺灣噪眉）56×76cm 水彩 1989年

■ 作畫過程

1

背景染第一層底色

2

冷杉與枯枝描繪完成

3

鳥主體上第一層底色

4

頭部描繪完成

5

乾筆
鳥胸腹部染第一層底色，加上部分

6

鳥主體描繪完成

第三章

創作結語

1986年，
我初嘗試畫鳥，
苦不堪言。

在野外找不到鳥蹤，只好養鳥；不明白鳥類的生活棲境，只好求教於鳥類攝影師，參考他們的作品。但攝影師拍的靜態單格影像，僅是大自然的吉光片羽，是攝影師自己對所見之物的詮釋與紀錄，無法涵蓋全貌。我體認到自己不應該只經由攝影師的眼光去認識鳥類與生態這一個創作主題，因此，我開始多方培養自己的能力：親自投入原野、荒林、沼澤等與舒適無緣的環境；向鳥類攝影師兼標本師陳加盛討教相關攝影技術；回到母校臺師大旁聽生物系大一的基礎生物學，以求系統性的概念。這與絕大部分喜歡畫鳥之水墨、水彩、油畫、版畫創作者的識鳥過程大異其趣。

1988年，有幸得到初中高中時期的同窗焦佑鈞支持，開始「臺灣特有種鳥類」繪圖計畫。當時，臺灣只有14種特有種鳥類，有幾種我在山林之中始終無緣一見，只能求助於鳥販，拍攝籠中鳥參考作畫，最終才能了結為時四年的案子。

自1993年起，我繼續「臺灣瀕危鳥類」的描繪計畫，接著是「世界天鵝」、「世界鶴」，期間也穿插了「極地景觀」、「中國少數民族」、「江河源」、「臺灣珍稀哺乳動物」的計劃性繪圖計劃。我一直以為，若不是縝密的計劃性創作，是無法有效地將自己閱讀後的思想完整地呈現出來的。

2011年底，我構思的紀錄片拍攝案「展翼的繆思——臺灣特有種鳥類的故事」經過評選，獲得林務局的生態紀錄片補助。此提案脫穎而出的關鍵，在於有別於傳統生態紀錄片的切入觀點。這是一部描述人與自然之間關係的影片，人，指的是藝術家，以及鳥類研究者。

我們的製作團隊開始南征北討，進行各個鳥種的拍攝工作，與此同時，我的「臺灣特有種鳥類」繪圖計劃也再一次啟動。此時的鳥類學界，已根據種種分類學上的論證，將臺灣特有種鳥類增加到24種之多。

我想知道，在這14種變為24種的二十五年間，我個人的藝術觀點到底有了甚麼轉變，而不是老調重彈而已。

總結這兩年多來的創作歷程，身為一個以鳥類為創作主題的水彩畫家，我自認在以下所述各方面都更加成熟，更加得心應手了：

- 1.對鳥類系統性知識的瞭解：有助於鳥體結構、生態棲境的忠實呈現。
- 2.對自然之美的深入觀察：我所畫的不再只是棲枝上的一隻鳥而已，不論是背景與主題的構圖，或是色彩計劃與個人美學觀點的融合，呈現的是一幅美景與活生生的模特兒。
- 3.對水彩材料學的認識：選擇使用絕對耐久的透明性顏料，以及微鹼性（pH值8）的重磅數畫紙為主，畫面清澈，耐儲存與典藏。再加上裝裱時以進口的無酸襯紙隔絕畫作，一舉擺脫水彩畫保存不易的缺點。
- 4.對水彩色彩學的認識：注重三原色、六原色與九原色之間的關係，並在自然界尋覓互補色間的關係。
- 5.追求感覺精緻，而非筆觸細膩：寫實繪畫只是呈現以假亂真的錯覺，不可能也不必要追求如照片般的寫真效果。

在創作水彩鳥畫的同時，我也不停地探索石版鳥畫的歷史與技法，1991年，我與林磐聳設計的「臺灣溪流鳥類」郵票空前大賣，我十幅一套的「臺灣溪流鳥類石版畫」也同時發行。兩年後，「帝雉郵票」問世時，我也發行了對開的「帝雉」石版畫兩幅。因此，對於百年前的大師們如何畫石頭，如何手工上彩，我著實下了不少工夫去研究。

當時的每一幅鳥類石版畫背後，總是有像Jonh Gould一般的鳥類學者與發行商一同合作，既為科學界與藝術界作出貢獻，也兼顧市場性與科普傳播的功能。有鑑於此，我計劃在這一系「臺灣特有種鳥類」水彩畫出版後，以石版畫再畫一次這24種鳥類，並印製發行。期許自己能以臺灣本土畫家的角度，自英國鳥類學插畫與石版畫中學習到古典的精髓，並傳承給後繼的學子。

經歷

楊恩生是臺灣第一代的生態藝術家，三十歲之前即以「水彩靜物畫」成名，成為龍門畫廊的經紀畫家。

自1988年起，他陸續接受了三家企業的贊助，走（探）訪世界各地，追尋鳥類的蹤跡及觀察野生動物；1990-1995年間，他為臺灣設計規劃了多套與自然有關的郵票；並曾出版八本以上暢銷的水彩教科書。

楊恩生的社會性觀點遠遠超前於一般我們所見的藝術、科學家這兩類型等人。具果斷執行力的他，便於1995年與金恆鑣博士、攝影師陳加盛共同創立了臺北生態藝術協會，此會結合科學家、攝影師、與畫家一起為「生態環境」、「環境保護」而努力，該協會舉辦多次全國性及國際性大型展覽，於2008年改組為「亞熱帶生態藝術協會」；2006年，他又催生了臺灣第十個水彩協會，堪稱是全臺灣成員素質最高、活動力最強，且執行力最具魄力的水彩團體——中華亞太水彩藝術協會。

2000年，他受中國科學院之邀為古鳥類及恐龍作一系列水彩復原圖，使他的創作領域由現生動物延伸至已滅絕的古生物的世界。由於他遊蹤遍及中國大陸各偏遠地區，除了描繪景觀、野生動物之外，亦兼及人物，因此他的水彩人物畫，亦有非凡的造詣。

2006年2月，楊恩生受國立臺灣師範大學黃生前校長之邀返臺任教，並於2007年8月創設前所未有並具前瞻性之「生態藝術學程」，此一學程將兩種不同領域——「生態」與「藝術」做一結合，讓原本為平行的兩條線有所交集，亦為跨領域學習樹立一個典範；本學程的特色在於涉及生科、地科、設計、繪畫、雕塑及影音製作等各領域，是目前國內大學中獨樹一幟的專業學程。

2008年3月，楊恩生與其大學暨研究所時期的同窗，亦是國內知名的設計師林磐聳，奉前校長郭義雄之意，為國立臺灣師範大學成立「文化創藝產學中心」，將文化創意、生態藝術及設計團隊結合，旨在建立產官學三方良好之合作關係及培育跨領域人才，是國內各大學院中首創與產官學擁有良好互動的平臺。

2010年，中國水彩藝委會因他在水彩畫上的創作及影響力，邀其擔任《中國水彩年鑑1978-2008》臺灣區撰稿人。2012年，為臺師大主編《臺灣水彩調查》，使臺灣水彩畫作注入一股研究的契機。

2015年春天起，他以亞熱帶生態藝術協會為平臺，透過臺師大「生態藝術學程」的「生態繪本」課程，先後與中國林業出版社、小魯出版社及格林文化合作，發行生態繪本，將過去百家爭鳴的繪本界，帶入系統的環境教育領域。

作者簡歷

經歷

- 2015年亞熱帶生態藝術協會「生態繪本專案」，創意指導。
- 2014年教育部跨科際解決問題導向計畫主持人。
- 2012-2013年擔任「展翼的繆思——臺灣特有種鳥類的故事」影片製片人，行政院農委會林務局補助。
- 2012年「臺灣水彩調查」計畫主持人，國立臺灣師範大學。
- 2009-2012年受邀擔任《中國水彩年鑑》臺灣區撰稿人。
- 2009-2011年「繪製預見臺灣生態復原圖」計畫主持人，行政院農委會林務局補助。
- 2009年8月策劃全球暖化 藝術之眼——墾丁鳥類藝術特展。
- 2008年10月策劃「臺灣水彩100年大展」，國立歷史博物館。
- 2008年09月策劃「2008臺灣當代水彩大展」，中正紀念堂／國立臺灣師範大學——文化創藝產學中心。
- 2008年03月擔任雪霸國家公園「臺灣意象——櫻花鉤吻鮭暨雪霸百景特展」策展人，中正紀念堂／國立臺灣師範大學——文化創藝產學中心。
- 2006-2008年擔任中時官邸藝文沙龍水彩繪畫指導教師。
- 2006年擔任「風生水起」策展人——國際華人水彩大展，國立歷史博物館國家畫廊。
- 2004年擔任玉山國家公園「玉山風華」生態藝術特展策展人，國立歷史博物館。
- 2000-2003年與中國科學院古脊椎與人類研究所，資深教授侯連海教授成立三人工作小組，合作、研究及描繪古生物的復原圖。已完成包括侏羅紀時代的恐龍及古鳥類六十多幅作品。
- 1999年擔任「臺北市國際生態藝術展」策展人，國立歷史博物館/臺北市生態藝術協會。
- 1998-2001年擔任華新麗華股份有限公司「世界天鵝」專案畫家。
- 1998-2002年擔任太平洋證卷「中國少數民族」專案畫家。
- 1998-2000年擔任Eco Art國際展(臺北)疇備委員。
- 1995-2007年擔任臺北市生態藝術協會理事長及常務理事。
- 1996-2002年擔任華邦電子股份有限公司「世界鶴」專案畫家。
- 1995年創辦臺北市生態藝術協會。
- 1990-1995年擔任交通部郵政總局郵票設計策畫人。
- 1992年擔任臺灣全省美展水彩評審。
- 1992年擔任臺灣交通部郵政諮詢發展委員會委員。
- 1988-89年擔任臺灣大專聯招水彩評審。
- 1987年擔任臺北市立動物園教育資料館動物壁畫指導教師，指導私立輔仁大學應用美術系學生創作。
- 1985-88年擔任臺灣私立輔仁大學應用美術系專任教師。
- 1985-86年擔任臺灣公共電視「畫我家鄉」繪畫設計家。
- 1981-88年擔任民生報、中國時報、聯合報、皇冠雜誌、宇宙光等專業繪插圖家。

現職

水彩畫家。
國立臺灣師範大學設計學系教授。
國立臺灣師範大學——生態藝術學程計畫主持人。
亞熱帶生態藝術協會第二屆理事長。
國立臺灣師範大學林口藝術產學園區計畫主持人。

展覽

2014年-2015年「荒野的呼聲——楊恩生的水彩世界巡迴展」，臺灣創價學會。
2013年「雨林的呼喚——福山藝術家駐園計畫成果展」聯展，臺灣藝術教育館。
2013年「生態旅郵——透過藝術的環保」楊恩生的生態繪畫與郵票設計展個展，郵政博物館。
2012年「達爾文的奇幻旅程」個展，臺灣師範教育館（劉真故居）。
2011年「懷念家園——藝術的靈魂 vs 林中的生命」聯展，福華沙龍。
2011年「群青——楊恩生、李國欽、王汶松三人聯展」，市長官邸藝文沙龍。
2011年「建國百年名家創作動物聯展」，國立臺灣藝術教育館。
2010年「動靜之間」個展，市長官邸藝文沙龍。
2009年11月29日至12月13日「台灣水彩經典」策展人 國立中正紀念堂。
2009年「全球暖化·藝術之眼——墾丁鳥類藝術特展」國立歷史博物館。
2008年「荒野的呼喚」臺北市建國高級中學夢駝林藝廊。
2008年「臺灣水彩一百年大展」聯展，國立歷史博物館／臺中國立美術館。
2008年「臺灣當代水彩大展」聯展，國立中正紀念堂。
2008年「臺灣意象——櫻花鉤吻鮭暨雪霸百景特展」聯展，國立中正紀念堂。
2006年「風生水起」——國際華人水彩大展，國立歷史博物館。
2006年「世界的邊緣」水彩個展，中時官邸藝文沙龍。
2005年「世界鶴雙人組」——陳加盛、楊恩生，國立歷史博物館。
2004年「玉山風華」——生態藝術特展聯展，國立歷史博物館。
2003年11月臺北福華沙龍聯展-生態藝術。
2002年12月臺北福華沙龍個展-世界天鵝。
2002年第四次受邀參加全國美展。
2002年6月作品「喇叭天鵝」受邀參加美國國家地理雜誌舉辦之「動物王國」聯展，獲選為海報。
2001年4-7月臺灣國立博物館／鳥／藝術／環保聯展。
1999年 Birds in Art 第三度入選。

作者簡歷

展覽

- 1999年國立歷史博物館國家畫廊Eco Art／「生態藝術」國際展，參展八幅作品，為臺灣的代表畫家。
- 1998年7-8月美國動物藝術家協會年度展。
- 1998年6月誠品藝廊敦南店生態藝術聯展。
- 1997年Birds in Art第二度入選，該國際展自1974年起，每年由美國威斯康辛州的Leigh Yawkey Wookson Art Museum 舉辦，邀請國際知名鳥類畫家參加競圖，入選者得參加展出，作品刊於畫冊中，為國際上最受專題展一。
- 1997年12月翡冷翠畫廊，世界的邊緣-楊恩生北極、南極、青藏高原主題展。
- 1996年12月翡冷翠畫廊生態藝術四人展。
- 1982年策展「八二年水彩挑戰」，維茵藝廊，臺北。
- 1980-1990年五次個展於臺北龍門畫廊。

著作

- 2015年《台灣水彩歷史》，國立臺灣師範大學。
- 2014年《水彩材料學初探》，國立臺灣師範大學。
- 2014年《荒野的呼聲——楊恩生的水彩世界》，台灣創價學會。
- 2013年《臺灣動物之美》，臺北市立動物園。
- 2013年《水彩的色彩研究》，國立臺灣師範大學。
- 2012年《台灣水彩調查》，國立臺灣師範大學。
- 2012年《世界鶴》，臺北市立動物園。
- 2011年《臺灣名家美術100—水彩 楊恩生》，臺灣名家美術。
- 2010年11月《臺北水故事——飲水思源》繪本，臺北自來水事業處。
- 2010年4月《大自然雜誌》107期至今——動物莊園、靈感之旅專欄，大自然雜誌。
- 2009年9月《達爾文的演化舞臺——誰是大明星》、《都怪達爾文？當真真面對她的偶像》年繪本，國立臺灣師範大學。
- 2009年《臺灣水彩經典》，國立臺灣師範大學。
- 2009年《藝術方舟——畫家彩筆下的台灣與全球生態圖像》，藝術家出版社。
- 2009年《走達爾文的路：加拉巴哥群島尋祕》，山岳出版社。
- 2004年10月《水彩經典——英國水彩名家與名作導覽》，雄獅圖書。
- 2004年2月《夢的捕手——世界天鵝遊記》，雄獅圖書。
- 2003年《世界鶴》，華邦電子。
- 2003年《中國古鳥類圖鑑（二）》，雲南科技出版社（北京中國科學院古脊椎與人類研究所侯連海教授合作）。
- 2001年《世界天鵝》，華新麗華（北京中國科學院古脊椎與人類研究所侯連海教授合作）。

著作

- 2001年《中國古鳥類圖鑑（一）》，雲南科技出版社。
- 1999年《世界的邊緣荒野的呼喚》，華新麗華。
- 1993年9月《臺灣瀕危鳥類水彩畫集》，華新麗華股份有限公司。
- 1993年6月《水彩靜物技法研究》，藝風堂出版社。
- 1993年2月《楊恩生的鳥畫世界》，臺灣省立美術館。
- 1991年《楊恩生畫集》，華新麗華股份有限公司。
- 1990年《台灣特有種鳥類水彩畫集》，華新麗華股份有限公司。
- 1988年4月《水彩技法手冊——動物》，雄獅圖書股份有限公司。
- 1987年7月《水彩技法手冊——靜物》，雄獅圖書股份有限公司。
- 1987年《表現技法（下）》，東大圖書（與國立臺灣師範大學林磐聳教授合作）。
- 1986年《表現技法（上）》，東大圖書（與國立臺灣師範大學林磐聳教授合作）。
- 1986年3月《水彩技法》，藝風堂出版社。
- 1985年3月《水彩藝術》，雄獅圖書股份有限公司。
- 1984年10月《表現技法》，藝風堂出版社。

延伸閱讀

內田青之助、黑田長禮（1918）。臺灣總督府殖產局採集鳥類目錄。鳥，2(6):15。

王金源（民93）。誰發現了臺灣特有種鳥類。歷史月刊，196:4-11。

吳永華（民97）。日治時期臺灣鳥類標本之建構：以臺灣總督府博物館為例。臺灣博物，12:42-47。

吳建龍（民100）。臺灣的特有種鳥類有幾種？。自然保育季刊，74:47-59。

林弘宣（譯）（民98）。福爾摩沙及其住民—19世紀美國博物學家的臺灣調查筆記（原作者：Joseph Beal Steere）。臺北市：前衛出版社。

陳立楨（民83）。臺灣特有種鳥類之研究現況。臺灣林業，20:47-51。

費德廉、羅效德（編譯）（民95）。看見19世紀臺灣---十四位西方旅行者的福爾摩沙故事。臺北市：如果出版社。

黃錦星（民90）。臺灣特有種鳥類發現史。臺北市立動物園雜誌，81:38-44。

臺灣大學動物博物館網站—鳥類資料庫。網址：http://archive.zo.ntu.edu.tw/bird/r_bird_search.asp

劉小如、丁宗蘇、方偉宏、林文宏、蔡牧起、顏重威（民99）。臺灣鳥類誌。臺北市：行政院農委會林務局。

劉克襄（民78）。臺灣鳥類研究開拓史。臺北市：聯經。

蔡乙榮、丁宗蘇、吳森雄、阮錦松、林瑞興、楊玉祥、潘致遠（民102）。2013年臺灣鳥類名錄。臺北市：中華民國野鳥學會。

- Birds of Asia / by John Gould. Biodiversity Heritage Library. <http://biodiversitylibrary.org/bibliography/54727#/summary>
- Feinstein, J., X.J. Yang, and S. H. Li. (2008). Molecular systematics and historical biogeography of the Black-browed Barbet species complex (Megalaima oorti). *Ibis*, 150(1):40-49.
- Gould, J. (1862). Descriptions of the Sixteen New Species of Birds from the Island of Formosa, Collected by Robert Swinhoe, Rsq., Her Majesty's Vis-Consul at Formosa. *Proc. Zool. Soc. London*, 30(1):280-286.
- Ingram, C. (1909). New Description of Pnoepyga Formosa. *Bull. Brit. Ornith. Cl.*, 23:96-97.
- Li, S. H., J.W. Li, L. X. Han, C. T. Yao, H. Shi, F.M. Lei, and C.W. Yen. (2006). Species delimitation in the Hwamei *Garrulax canorus*. *Ibis*, 148(4):698-706.
- Ogilvie-Grant, W. R. (1906). Descriptions of New Species of Birds from Central Formosa. *Bull. Brit. Ornith. Cl.*, 16.
- Ogilvie-Grant, W. R., J. D. D. La Touche. (1907). On the Birds of the Island of Formosa. *Ibis*, 29(1):151-198.
- Pamela C. R, Philip D. R, Edward C. D, & F. G. Rozendaal, (2000). A New Bush-Warbler (Syviliidae, Bradypterus) from Taiwan. *The Auk*, 117(2):279-289.
- Seebohm, H. (1894). Two New Species of Birds from the Interior of Formosa. *Bull. Brit. Ornith. Cl.*, 4(21).
- Seebohm, H. (1895). On some new and little-known Species of Birds from Formosa. *Ibis*, 37(2):211-213.
- Styan, F. W. (1893). Letters to the Editor. *Ibis*, 35(3):469-470.
- Styan, F. W. (1894). Notes on the Ornithology of China. *Ibis*, 36(3):329-338.
- Swinhoe, R. (1859). Notes on Some New Species of Birds Found on the Island of Formosa. *J. North-China Branch of Roy. Asiatic Soc.* 1(2):228.
- Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(3):250-311.
- Swinhoe, Robert (1863). The Ornithology of Formosa, or Taiwan. *Ibis*, 5(4):377-435.
- Swinhoe, Robert (1864). Descriptions of Four New Species of Formosan Birds, with Further Notes on the Ornithology of the Island. *Ibis*, 6(3):361-370.
- Swinhoe, Robert (1864). Letters to the Editor. 6(3):406-430.
- Swinhoe, Robert (1877). On a new Bird from Formosa. *Ibis*, 19(4):473-474.

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

演化與創造：臺灣特有種鳥類水彩畫集
/ 楊恩生作. -- 初版. -- 臺北市：農委會林試所，
民104.12

156 面；25×25 公分

ISBN 978-986-04-7489-3 (平裝)

1. 水彩畫 2. 鳥類 3. 畫冊

948.4

104027895

演化與創造 臺灣特有種鳥類水彩畫集

發行人 黃裕星
策劃 陳燕章
作者 楊恩生
鳥類學編輯 李馨雅
鳥類石版畫編輯 李馨雅
責任編輯 江芷萱
視覺設計 王偉婷
封面題字 江育民
美術編輯 勝利數位設計印刷中心—葛林、陳盈君
發行單位 行政院農業委員會林業試驗所
地址：10066 臺北市中正區南海路53號
電話：(02) 2303-9978
印刷 勝利數位設計印刷中心
電話：(02) 2754-0526
展售處 國家書店
10455臺北市松江路209號1樓 (02) 2518-0207
五南文化廣場：臺中總店
40042臺中市區中山路6號3樓 (04) 2226-0330
出版日期 中華民國一〇四年十二月 初版
定價 新臺幣 500元 整
I S B N 978-986-04-7489-3
G P N 1010403174

圖文有著作權 未經同意請勿使用