

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

花鳥畫在中國繪畫史上，經過歷代技法與理論的演化、革新，已由原先具有裝飾作用的配角，轉變為一門重要的畫科。儘管花鳥畫經過千年歷史的洗鍊，已發展出一套獨特的民族語彙；但相對的，也有它沉重的枷鎖。面對因循已久的筆墨構圖方式和濃厚的象徵意味，廿一世紀之後，接觸到多元文化的中國畫家，自然是不能接受的。因此對花鳥畫的革新，許多藝術家不停提出新的實驗技法和理論，期望為現代的花鳥畫創作注入新血；於是近年來，我們見到花鳥畫有了許多新的面目：有的全盤推翻傳統所賦予的元素；有的引進新時代的觀點加以融合改變；當然，也有堅守傳統，不願悖離的。

不可否認的，身為廿一世紀的藝術創作者，是無法死守傳統、忽略時代瞬息萬變的衝擊；但是完全拋開傳統，又是否真能使花鳥畫創作得到最好的表現，這些都是有待解決的問題。筆者在學習與創作的過程中，也常為此所苦，不過一路走來的經驗，使筆者深深感覺到，創造出符合時代感的作品固然是當務之急，但也不必為了創新而排斥傳統；而應該是站在傳統這個巨人的肩膀上，擷取歷代傳承下來的菁華，並廣泛吸收現代的資訊和新觀點來加以轉化，使花鳥創作擁有新時代的面貌。

有鑑於以上的認知，筆者在這次創作的主題上，多數仍選擇保留中國傳統花鳥畫在筆墨使用上的特點，以及視覺上偏向優美的風格；而在歷來創作者較少深入研究的「氛圍處理」方面加以著墨，期能經由這項在傳統花鳥創作中較少探討的層面中，開發出一些異於傳統的語彙，進而豐富花鳥畫創作的時代感。

第二節 研究方法與範圍

這次的研究主題包含兩大部分：第一是「闡釋花鳥畫所謂的氛圍為何」，企圖由美學、文學、藝術史等角度切入，對「氛圍」這個抽象的詞彙作一探討。第二是「個人對花鳥畫氛圍表現的方式及理念分析」，由於氛圍包含的領域極廣，本文試圖歸納出幾項重點，從題材、思想、技巧、形式、材料等方面，來剖析氛圍產生的過程與可採用的方式。

本文主要在闡釋創作之理念，以及支持創作的學理基礎，對於花鳥畫史的部分則不加贅述。把創作題材限定在花鳥的範圍上，主要是因為筆者對花鳥畫的題材及表現方式，較其他主題有更多的涉入，表現起來較為熟練；另一方面，也因為透過對花鳥及自然界的長期觀察，深深感受到在藝術的世界裏，有太多創作的源頭都來自於自然！在感應到自然之美的當下，總有一股期待透過創作來表現的慾望，並希望能藉由新的技法與觀念的嘗試，使花鳥畫創作營造出異於以往的意象。

在撰寫的過程中，除了廣泛參考各種中國美術史、思想史、繪畫史、古典文學、中西美學等相關書籍、畫冊、期刊、今人論文等，以找出輔佐創作理念的學理基礎外，並參照近現代中西畫壇對氛圍處理較有心得的作品、及現代美學中相關的著述，期能加以歸納整合，透過客觀的理論分析來增強創作的學理基礎，為作品的呈現添加更多的可發展性。