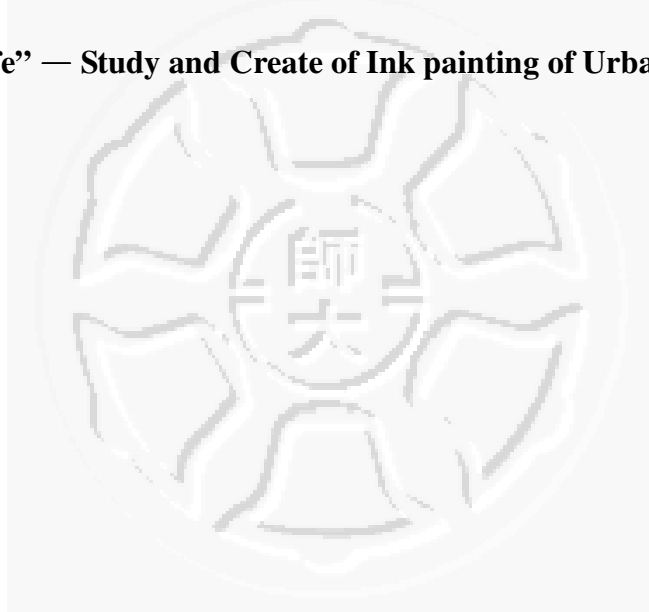

國立臺灣師範大學美術研究所水墨創作組碩士論文

指導教授：袁金塔 教授

流動的人-都會青年之水墨創作研究

“Running Life” — Study and Create of Ink painting of Urban Youngsters

研究生：黃琦珊 撰

中華民國九十六年六月

第一章 緒論

第一節 研究動機

無論中國或世界各地，人物畫皆可以說是最古老的一個繪畫類型，它的演化不僅代表著一個畫種的發展，更可以從中窺視當地歷史的進程。因此，張曉凌認為：「人物畫，做為一個獨特畫種的意義正是在它古老的源頭被給予的，即在任何歷史語境中，他都不具備形式上的純粹性，而是某種精神和歷史的象徵。¹」

自古至今，人物畫描繪的都不僅只是客體的形象，更包含生活空間所賦予客體的時代特質。隨著工業化的發展和現代化時代的到來，水墨從主要描寫農村山川等自然風景，勢必也得慢慢的面臨到都市化的景觀，而如何能用同一種媒材表現出現代化產物的精神，於是成為水墨創作者的新課題。與時代並進的人們，生活在我們周遭的眾生，甚至更確切的鎖定所謂都會男女，在當代的社會文化語境下，將以什麼樣的面貌呈現在水墨作品中呢？這是本文所探討的主要問題，同時也牽涉到許多關於「水墨」的議題。

在這個資訊爆炸的年代，學習繪畫不再只是靠著臨古畫，或承襲師風。除了相關書籍的大量出版，更方便的是由於網際網路的發達，我們的視野一下子擴張了無數倍，只要動動手指，就可以輕易看到世界各地的藝術作品，除了大開眼界之外，也值得我們學習和自省。重要的是，藉著欣賞作品和了解藝術家們的創作理念，提昇自身對藝術創作構成的思考和觀念以及品味，在其中學習自己適合的方式來表現自己關心的議題。

當前最貼近我們生活的現實就莫過於「都市」這個議題了，而本文更關懷的

¹ 張曉凌〈中國百年形象史〉，2004

<http://www.cnarts.net/cweb/exhibit/show/100guohua/renwu.asp?kind=2> (瀏覽時間 2006.12)

是都市人文。當代都市人物畫這個題材，在目前台面上可見的作品中，不論在形式、內容、或國畫最講究的筆墨中，都可以讓我們看到許多墨水媒材表達的可能和不可能，但也許這不一定符合某些保守畫家的藝術理念。

「只有現代型的人物畫才能承載血與火歷史所鑄成的意義。²」

一語道出了創造出時代性作品的必要，身為創作者，臨古、摹古應當作僅是學習的一個過程，若以此做為一件作品，就技巧而言，我們不會比前人或知名畫家更好，在題材上，也不會感受的比他們深刻，如此要怎麼勝過前人呢？活在當下，就應接受當下的訊息，建立自己時代相符的語言，做當代的作品，與世界的腳步同進，感受前人所不能感受的，使用前人所沒有的方法、工具、科技，藉此展現我們的優勢。

第二節 研究目的

透過資料收集、分析、研究，希冀能達到以下幾項期許：

- (一) 由水墨藝評家的論述中，思考水墨畫面臨「當代」人文所衍生出的種種問題。
- (二) 整理出當代都市人物的作品，歸納出此類議題的水墨創作所呈現的特殊語彙，以及未來的可能。
- (三) 從藝術家的創作理念中，習得做藝術的態度和建構作品方式，進而強化到自己的作品上。

² 張曉凌<中國百年形象史>，2004

<http://www.cnarts.net/cweb/exhibit/show/100guohua/renwu.asp?kind=2> (瀏覽時間 2006.12)

第三節 名詞解釋

一、「都市」

這個詞在每個人心中必定都有一個既有的概念，但在本文「都市青年」的議題中，必須進一步的追問，「都市」到底是什麼？在此引用賈方舟精確的解釋，他以多重的層面和多重的角度來做詮釋：

都市是一個地理單元；都市是人造的第二自然；都市是人類的一種聚居方式，一種與鄉村不同的生活方式；都市是一部用石頭和鋼筋水泥書寫的歷史；都市是一部大開的書，記載著一代又一代人的光榮和夢想；都市是一種群體人格的象徵；都市是一個巨大的文化空間，一種新的文化類型。在詞典中，都市被定義為「大城市」。正是這種「大城市」，集中了眾多的人口、眾多的財富和眾多的文化精英，從事著巨大的經濟活動、社會活動、知識和文化的創造活動，進行著最頻繁的信息交流和人際交往。³

因此在藝術的範疇中，都市涵蓋的不僅僅是地理空間，更是一種心理狀態。

二、「當代」

當代並不限於風格、語言、形式上的創造，還應當包括思想和精神的價值，具體來說，就是要用作品對歷史和現實的社會文化問題、對人的生存狀態進行深刻的反思。⁴

「當代」這一詞彙用在水墨畫上，與現在所風行的「當代藝術」(Contemporary Art)的「當代」性質的意義，可能會有所出入，多數人在引用這個專有詞的時候，

³ 賈方舟<第四屆深圳水墨雙年展-水墨與都市>《藝術當代》雜誌 NO.1

⁴ 魯虹<79-99 年水墨創作 20 年回望>

<http://www.wenhua.cn/article.asp?classid=21&articleid=4799> (瀏覽時間 2006.10)

指的是「現時性」意含，其中包含了西方的「現代」(modern)和「當代」(contemporary)兩個詞。而「現代」有一個重要的概念為「為藝術而藝術」，媒材自身即是一種藝術語言；「當代」則更貼近社會、文化層面，強調藝術家與現實生的關聯，另外也包含了跨領域和多元的創作思維和方式。但在中國水墨發展和西方藝術發展畢竟不能做完全對等的比較，就水墨的現況與使用方式而言，以「現時性」來解釋我們所謂的「當代」也許更為精確。

「當代」藝術的界定不在其時間、風格、形式上的界分，而在於其核心的精神，那是一種開放的態度，一種探索和洞悉當下社會脈動的藝術心靈。「當代」一詞的原義，即有稍縱即逝的涵意，它的概念是流動的，是不斷變化的瞬間存在，更是時代思潮與大眾生活的展現反省。

因此，這樣的概念表現在水墨上，不僅與傳統國畫有了初步的界定，更蘊含著無限未知的可能。

三、「表現性」

藝術就是直覺，直覺就是表現。⁵

「表現性」的手法，以及藝術的「表現性」，中國的繪畫早於西方繪畫。在西方印象派之前多是以光影、透視等精確的科學方式來構成圖畫，而中國繪畫重視的是內在精神，是一種自我凝視的客觀化活動。克羅齊認為直覺本身就已是表現，在心裡完成的就已是藝術作品。無論是東西方，其「表現性」在藝術創作上的意義是可以互相挪用的，而在此也就不細分東西方的論述，簡單概要的解釋本文所謂「表現性」的意義。

⁵ 克羅齊 Benedette Croce, 西元 1866 - 1952 義大利哲學家、美學家、文學批評家、歷史學家。

「表現性」是主觀的、個性化的、重情感的，重視任意性的強烈幻想和突發性的偶然領悟。主觀成就每個人不同的特點，也是藝術語言存在的理由。藝術的情感是透過表現而成為情感的，這是藝術家對人在文化環境和歷史情境中的精神關懷，也是藝術發展的動力。

而在造形語言上，「表現性」強調還原、對比、扭曲、變形和誇張，透過這樣的手法，來強出內心世界的的激動和悲壯，憤怒與壓抑等各種情緒和藝術家的特殊性格。

所以，真正的「表現性」都應該具有獨創性。

第四節 研究提問

面對時代的突飛猛進，西方藝術的強權，消極的論述漸漸浮上台面，不斷的警惕與打擊著水墨創作者，許多人因此亂了陣腳，更有人直接放棄水墨創作，或裝作什麼事都沒發生，依然我行我素。水墨跟著時代有新的發展是應該的，然而我們應該秉持者什麼樣的信念，或是站在什麼樣的支點去創作出新時代的作品，才不枉費我們選取的這種媒材?選擇逃避也許是一個方法，但選擇面對的創作者們，有哪些問題是我們應該解決的?又有哪些問題，是要水墨界以外的人士來支持我們?以下具體列出幾項問題：

- (一) 面對當代藝術的衝擊，我們應該以什麼樣的態度去虛心學習?學習什麼部份?以及如何融會貫通到自己的創作上?
- (二) 在建構水墨自己的當代性時，對於傳統的延續與捨棄，要如何拿捏?
- (三) 傳統國畫的基本要素(如筆墨、線條…)，在現今應該如何解構再建構?
- (四) 現今台面上的都市人物水墨，何以成為今日的樣貌(變因、創作理念…)?
- (五) 水墨人物未來的可能性為何?(涉及自己的創作方向的發展。)