

第二章 研究計劃

第一節 研究範圍

一、對象

本文所提及的青年，是筆者在台灣北部都會地區所觀察到介於 15 歲到 30 歲之間的青年男女，差不多是現今所謂的六七年級生。

二、文獻

而文獻部份，以舉凡在雜誌、專書、網路、畫冊上刊登關於都市水墨議題的評論著手，從其提及的範例，來搜尋創作者與其作品和理念，並整理藝評對此創作者整體作品的評論。

三、作品

從平時翻閱書籍及畫冊中所見到的作品，選取符合當代都市人物定義的部分，在畫面內容的表現是以年輕族群為主，並限定創作年代於 1996 之後，加以評析歸納。

第二節 研究方法

一、實地觀察

表現時代性的人物，最直接的就是走進現實生活，感受當下情境，在處理水墨都會人物相關題材時，不外乎是到都會區實地走訪，觀察、取材。

二、文獻搜尋

以符合當代水墨都市人物表現性質的作品與藝評，來找尋創作者，再以創作

者的姓名，搜尋發佈在網路、雜誌或藝評文章中的資料、創作理念以及其他作品，藉此進一步了解水墨創作者的作品構作方式及思考面向。符合以代水墨都會人物創作為主之創作者，再予以納入研究作品範圍內。並再對 1996 之後創作出的相關作品做歸納整理。

三、作品賞析

現今大型展覽都會有畫冊的印製，不但利於在展覽後還能回顧作品，作品上也比較會附上較詳細的註明，例如作者、尺寸、創作年代、創作媒材等等，並會有藝評或策展論述在畫冊中做為展覽的序跋。因此以這些展覽的畫冊為主要就研究工具。另外，網際網路的發達形成網路上越來越多的藝術網站，不但刊登藝術家作品，也有展覽資訊、藝術新聞、藝術評論…等藝術相關的資訊，當然其中也不乏水墨類的資料，因此畫冊之外，網路也是重要的研究工具。

第三節 研究架構

以下為都會青年的創作研究架構圖：

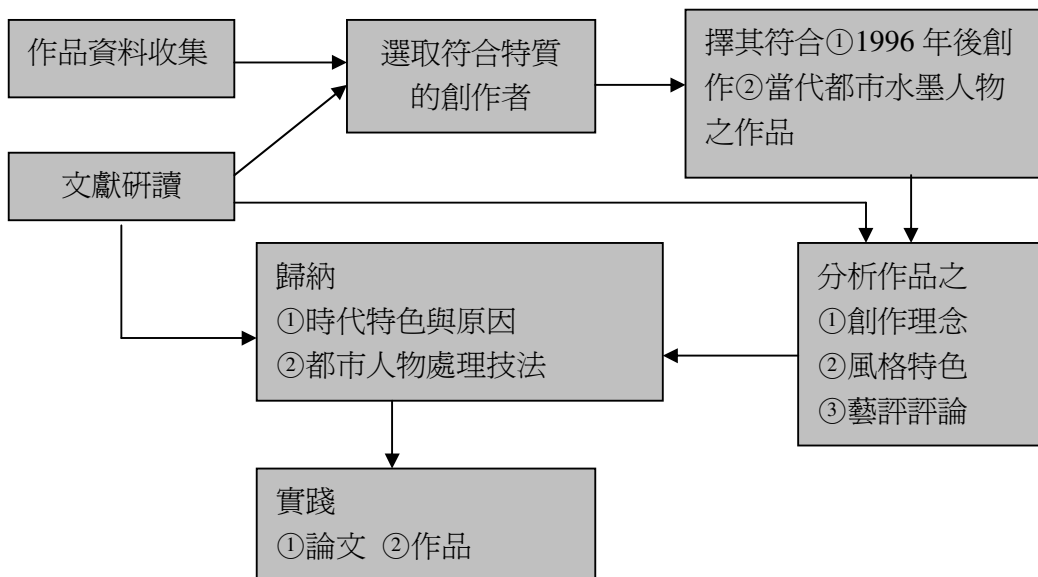

圖 2-3-1 水墨都會青年研究架構圖

從研究範圍內的創作者中，尋找以當代水墨都市人物的表現為創作主軸，並於 1996 年之後完成的作品為主要研究對象，再從其創作理念與其畫作來做綜合評析，最後進行歸納。

第四節 文獻探討

關於水墨與都市這個議題，已有不少的藝評也在為這個範疇做研究分析，他們敏銳的表達出都市水墨的發展，與這個現象被水墨藝術處理的必要性，其中提出的幾個論點亦呼應了本文的重心。

第一篇是賈方舟為「第四屆深圳水墨雙年展」的「水墨都市」部份所撰寫的文章「水墨與都市」⁶。前半文提到上千年的農業文明所發展的鄉村文化對各階層人民是如何的重要，這言下之意似乎也道出了藝術家對環境變異的無奈，無論藝術家採取何種方式面對，是拒絕?批判?還是融入其中並積極創作當今的都市文化，都無法逃離「都市」這個現實，並且無法不去思考其中的問題。另外他也精闢的解讀「都市」這個詞的涵意，以現實層面、精神層面、文化層面等各角度來切入定義。

最重要的，也是本文最關心的部分，他不單純的將都市與水墨的關係僅看待成以都市景觀為對象的水墨創作，而是反應在水墨畫家與他的生存現實和文化環境發生的種種關係和影響，並從這樣一個新的生存方式和由此產生的新問題提出回應和反思，例如都市人生存的困境和焦慮。

⁶ 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，上海書畫出版社，2005 年

另一篇是由大陸藝評、策展人魯虹所寫的「水墨現代性的實踐與期待---關於都市水墨的思考」⁷，內容一開始就提到都市化的空間大幅度的提高了人民的生品質，而也帶來了人文精神下滑的問題，在反映到社會現實中則出現了物欲橫流、金錢至上、道德淪喪、腐敗致富等問題。某些水墨畫家採取往傳統文人的生活方式陶醉於山水花鳥之間，目的以清心寡欲等傳統價值來抗衡現代文明的弊病，這樣雖然是一種生存方式，卻也容易走入一些歧路，例如進入道德的誤區，將反商業化、反工業化作為旗幟，逆歷史潮流而走；或呈現矛盾的「精英主義」，一方面盡情追求現代文明的物質享受，另一方面又往古代文人的精神追求，顯得很虛偽；再者不深入現實，和世界脫節，成為一個新的象牙塔。由於現實的無情，面對都市的陷阱和無根狀態，與其逃避，藝術家更應借鑒在歷史的基礎上，重建精神家園。

另一個重點是，當傳統藝術立足的根基正在逐漸被淘空時，藝術家不能再完全依賴傳統樣式而無視現實的挑戰，這樣會使水墨漸漸淪為裝飾品工藝品，並且無法在當代藝術中取得發言權。

以上兩位面對這個新的議題，也都提出了水墨創作者應保持的態度：都市水墨應該是傳統水墨的現代表達方式，傳統不能完全拋棄，但也不能固步自封，應該以藝術家敏感的體質來深入感受當下，尋找出符合當代美學的藝術語言和符號，創造出具有當代文化的內容和趣味，而不僅僅是盲目的追求形式的潮流。

⁷ 魯虹 〈水墨現代性的實踐與期待-關於都市水墨的思考〉
《美術文獻-當代水墨畫專輯 1》湖北美術出版社，1999年