

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

(一)「雲嬉」的來源

在尋找此次創作主題時，筆者作了許多的考量跟體驗，最後終於決定以「雲」作為創作元素。筆者為了創作上有所依據，以作為表現之題材與靈感，故為了研究雲，對雲產生深刻的感覺，於是下定決心隨王友俊教授出國旅遊寫生、體會雲，到著名的雲窟—黃山，體會雲，進行寫生觀察，奠定日後師生之緣。王友俊老師日後即成為筆者之指導教授。老師不僅指導我繪畫創作，在生活上、處事上，如嚴師慈父，更堅定了我在繪畫價值上的信念。此外老師常以音樂或歌劇的創作來啟發學生，讓學生除了品味音樂性外，更體會歌劇的結構之美。

該次黃山之旅給筆者許多新的體悟。「雲」也不斷的在筆者腦海中湧現，這是我積極投入並不斷創作的主要原因。

在本篇論文中，筆者試圖將「雲」這個抽象的創作符號，使其如同隱微知識般的外顯化、正式化。讓「雲」像外顯知識般的，能用創作論文詮釋出來，這是筆者努力的方向。所以，「雲」為此篇論文的靈魂！這是一個充滿創造性的主題，也是個有趣的研究。然而如果讓這個研究的自由度消失，那麼有趣與創造的部分也會跟著同時消失。

筆者在從事此研究時，先了解、觀察「雲」的物理性，然後從這個角度出發，試圖喚起大家新的注意力，發展出一種不同的觀賞跟創作方式。這是筆者的挑戰，也是這個研究有趣的地方。

筆者希望從解讀自然界的現象，來發展個人的創作觀點，用另一個角度來觀看這大千世界。在《金剛經講錄》中，道源長老也提到：

鳩摩羅什公案：一般的註解說他是七歲大徹大悟的，…

童子回答說：「我明白了一種道理，即是萬法唯心的道理。」他母親說：「你講講給我聽。」他說：「我在佛殿看見大鐵鉢，就生歡喜心，

為表示恭敬，我拿起把它頂到頭上，不覺得它重，當頂到頭上時想起自己怎麼會有力氣拿得動呢？鐵鉢便重起來了，並且把我壓倒，由此可知份量的輕重完全是自己的分別心，這叫一切法唯心造。」¹

筆者以為：「雲嬉」即是生歡喜心，這也是筆者以「雲嬉」為主題來創作的理由。「雲嬉」即是一種用來應證「一切法唯心造」的創作過程。

（二）2005 年黃山—國畫的故鄉 雪季 14 日寫生之旅（王友俊教授帶隊）

筆者為了創作上能有所依據、以作為表現創作題材「雲」之靈感；為了研究雲、對雲產生深刻的感覺，於是下定決心到著名的雲窟—黃山 去一探究竟。跟隨王友俊教授到大陸旅遊寫生，去欣賞雲、體會雲、對「雲」進行寫生觀察。這趟難得的黃山之旅，筆者與一群人共同遊歷黃山，走過白雲溪景區、瑤台仙境、獅子林、蓮花峰、天都峰，及光明頂三大峰頂 等，給筆者許多新的體悟。得以親臨這片化外仙境，對筆者而言，根本是上天的恩賜，讓筆者這次的創作研究留下永恆的美麗回憶。

筆者試圖在「雲」之特性與論點、「雲」的變與不變之間來研討，探討氣候中「雲」的現象。「雲」不論遇到什麼樣的環境，它都會改變它的形體，和環境產生相容，但它的本質卻永遠不變，永遠都是水氣。

二、研究目的

「雲嬉」的創作體驗，必然牽涉一個筆者自我剖析的過程，也是筆者建立自我風格體系說明的發軔。

（一）都市空間經驗

回顧都市空間經驗時，媒體讓我們發現：自己深受恐懼暴力的影響。暴力的空間面向、空間經驗與安全感，值得我們好好思考：雖然文明帶來交通的便利，在縮短人們的距離的同時，卻也增加了人們的疏離感。但不是所有一切都在變動、摧毀、焦躁、不安，與追逐時尚。仍有一些創作者肯定大自然的力量，從自然界發掘自己的創作靈感，並進而創造出美好的藝術品，讓人們體會「美」的存在。而如何使「藝術」讓人在精神上產生舒緩，達到身心靈的放鬆，確實感受到「美」的存在，則是筆者努力的方向。

（二）藝術的功能

筆者試著藉由「藝術」讓人們感受到歡愉，讓生命的雲朵能自在悠遊，飄浮在蔚藍的廣大天空。

一個好的藝術家，應該什麼都能畫。但是在什麼都能畫的情況下，要做的選擇，便是「該不該畫」或「要不要畫」。

筆者從小內心裡就不是個聽話的孩子，帶著一身憨膽，儘管家人並不支持，仍然任性的堅持走藝術創作這條路。在這種處境中，筆者的意識裡，自

¹ 道源長老，《金剛經講錄》，台南：和裕出版社，2003 年，頁 17~18。

然聽不進什麼「權威」和「主流」的聲音；只要能在自己的心裡、在自己的想像中奔馳，創作出自己感受到的一切美好，就是最快樂的事。人生會如何？我不清楚，但我知道：我這一生大概都難以選擇順遂的路。

（三）再現自然景緻之新形式 雲的時空的變現

如何提出再現自然景緻之新形式？這是筆者從事此次創作之目的。筆者以「雲嬉」作為創作作品的主題，就是因為此系列作品都是為了展現「雲的時空的變現」的一種過程。所謂「時空的變現」就是指在「時間」和「空間」的變化現象。除了表現出「雲的時空的變現」，在此篇創作論文中，筆者亦將提出其他關於「雲」作為繪畫符號的剖析。

（四）將雲轉換為自我創作的符號

透過對雲的研究，筆者將雲轉換為自我創作的符號，非形塑的，而是內在心靈對美感經驗新的體悟與轉換。用心體會，而後轉化到自己的作品上，表現出來。「雲」，在於教導人如何獲得精神上的愉悅。人除了物質上的需求外，更需要豐富的精神生活，才會感覺充足與踏實，筆者希望能進而創作出可以淨化心靈的作品，使大家明白生命的意義，歡愉自在。

（五）不斷地提出新問題，提出新的解讀

在整個創作跟研究過程中，「雲」不斷的在筆者腦海中湧現，這是我積極投入，並不斷創作的主要原因。綜觀天空中的「雲」景象，無數雲朵的來來往往，在聚散與虛無漂渺中不斷的再現。讓筆者不禁深深覺得：藝術家的眼界必須更寬廣而自由！而用「心」體會就是一種「寬」。在自我創作的探求歷程中，我們學習的應該是一種「心」的體會方式，而不是記錄的能力。

（六）我們原來是這樣觀看世界的

學習雲的「空的空間」以後，筆者才發現：原來自己過去是用一套「實的空間」來觀看世界的。

雲的「空的空間」不單只是矇矓美，而是一種真。

在此次研究中，筆者著重於畫者畫雲的創作思維，與如何呈現外在「雲的時空的變現」，這是本篇研究論文主要的探討重點。

第二節 研究內容與範圍

雲的物理現象，與筆者「雲嬉」的創作模式，具有某種異同。

雲的物理現象，必須考慮多種大氣中的「雲」，其各種狀態間的關係、雲的共通性；而後者「雲嬉」則著重於畫者想傳遞的「歡喜心」、「一切唯心造」的神情氣韻、「雲」的表現，或是如何在畫面上處理出最調和的畫面。兩者著眼處不同，表現的方法也不同。

在此，筆者對於「雲」的研究並不在於「雲」的各種狀態探討，而是嘗試從「雲」的各種意境與思維，從單一到多樣，並將研究範圍大略分為「我與白牆的對話」、「經營『雲嬉』運動中的時空變現」，與「『雲』作為繪畫符號的剖析」三個向度作探討。

「主題研究」是最為有效、最能夠有成果的一種方法，但難度也極大，難有好成果，易得泛泛之論。所以「立意高、求證精」，就非常重要。本篇論文圍繞著「雲嬉」此一主題層層展開，筆者將對「雲」轉換為自我創作的符號此一創新之舉，進行更深入的探討。

一、「主題研究」之主題意涵

筆者希望能將眼睛所見的「雲的時空變現」之各種美麗景象，轉化成畫筆下的創作元素，讓觀賞者能從欣賞筆者作品的過程中，也體會到筆者所看到、感受到的「美」，進入一種自我心靈淨化、昇華的境界。

二、虛體介入實體的結構構成

虛體融入實體，會影響到觀者對於整體畫面的感受。「雲嬉」的表現著重在虛體與實體之間的關聯性，與之間是否具相同的美感意境與思維。如何將虛體組織成一個整體，又有層層的空間感，考驗著繪畫者的感知與處理畫面的構圖能力。布白即是一種控制畫面的要素，在留下的紙張白中考慮面積比例的關係、實與虛間的問題。留白是一種手法，能使畫面有流動的空氣，不至於讓空間過於沉悶，也能造成奇特的構圖模式，使視覺感受煥然一新。

三、雲的表現法探究

消失的「雲」形體，依然能重新展開、重新創造，與重新組合。筆者透過「感官通匯」將物體的形象收集並分析處理，納入記憶。在筆者作品中呈

現的雲的表現法，也就是筆者「感官通匯」後的「一切為心造」。

跟隨王友俊教授尋訪黃山時，在山間研究的每一天，筆者在晚間入睡前，「雲」都會不斷的在我腦海中湧現。至今每每回憶，「雲嬉」依然常伴，讓我甚為感恩。

因筆者發現：在物體中間的大氣，有和磁鐵吸住鐵釘一樣，能把大氣中所有物體的「像」牢牢吸住的性質。因此，筆者更選定「自然景緻中雲的特徵與表現」進行特定研究，其內容與本研究主題極為符合，故特別提出作更細部的探討，輔助創作的各個不同角度發展。

西方達文西（Leonardo da Vinci，1452~1519）於其筆記本提出：

只以前人為準繩，必代代衰敗。

畫家若只以別人的畫為標準，畫出的作品必然沒有多少價值。

畫家若是研究自然，必成果累累。²

筆者發現自己早期的畫作對大自然的體會並不深刻。但是，當筆者進入師大美術系研究所攻讀學習後，深覺自己必須更加認真的面對大自然，體會再深刻一點、作品再深入一點。然而，這個問題並不涉及「寫實」與「抽象」的論戰；而只是純粹發現：勇於承認之前自己的傲慢自大，太過於輕乎大自然的神奇力量，開始學著謙卑的，由大自然中尋求另一種創作的可能。

筆者將時時思考反省：不以大自然為師的自己，過去曾浪費了多少時間精力去追尋，唯有在大自然中才存在的「真」、「善」、「美」。而不師法自然的話，自己將永遠無法成為自己所嚮往的「大地的孩子」。

第三節 研究與創作的關係

本節內容主要在講述：應當如何透過對雲的研究，將雲轉換為自我創作的符號，非形塑的，而是內在心靈對美感經驗新的體悟與轉換，呈現出「意」、「雲」、「荷」三者的融合轉換的奇妙意境，試圖傳達出筆者和大自然「物我合一」的交流感，也就是宗炳大師提出的「澄懷味象」之境（一種精神的愉悅）。由淺而深，

² 達文西(Leonardo Da Vinci)，《達文西的筆記本：繪畫是怎麼回事》，鄭福潔譯，臺北：大塊文化發行，2007，民國96年，頁125。

層層展開，將自己對「雲的時空變現」展現形式的創新之舉，進行更深入的探討。

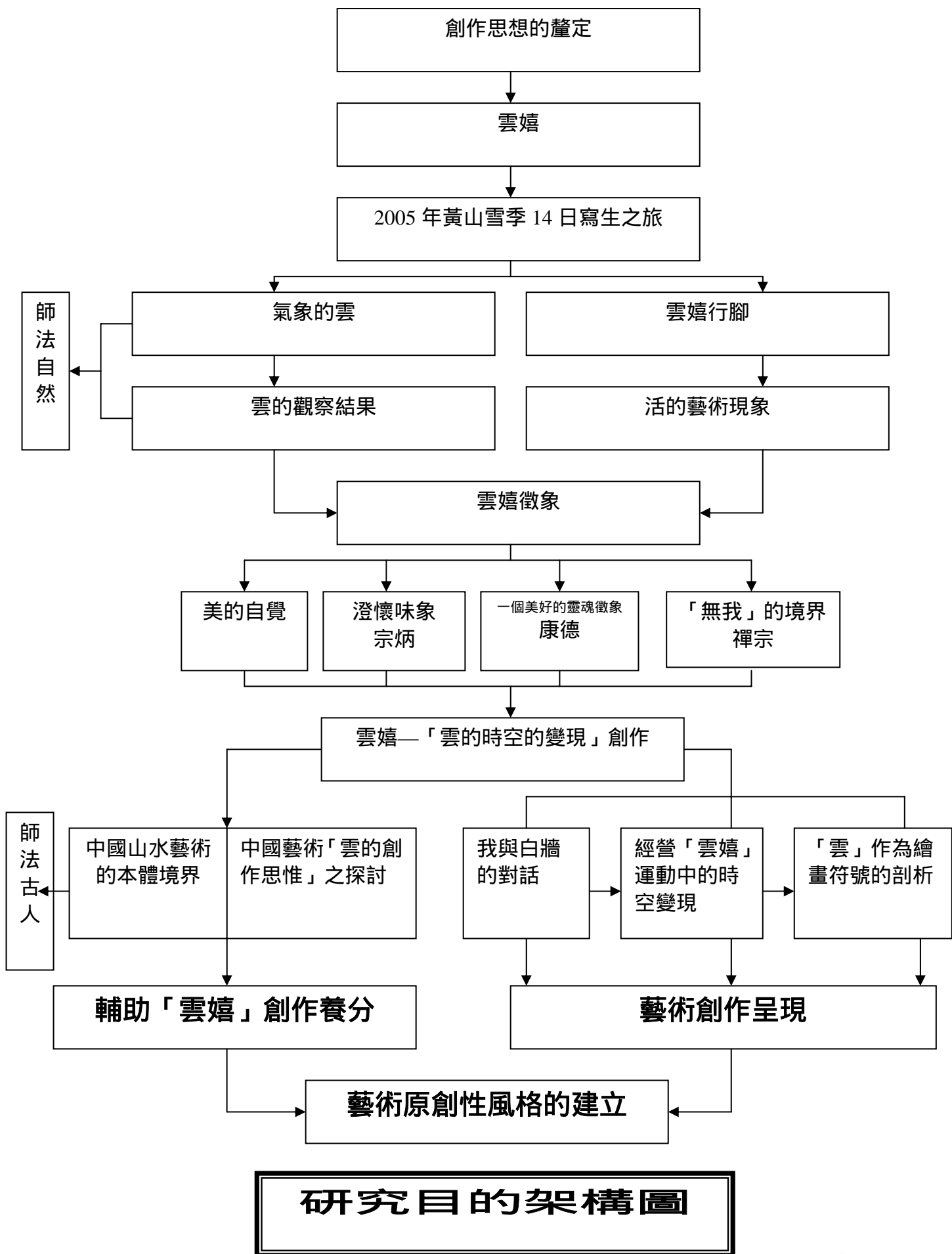
一、研究方法

先攻讀相關的美學文獻資料，好幫助自己瞭解：關於欲研究之議題，目前已經有多少既有研究、別人已經研究到怎樣的地步。進行文獻探討，一方面可以避免重複別人已經做過的研究；一方面還能站在別人的研究基礎上，繼續向前邁進。從學習文獻資料中的理論觀點與研究方法，並進而確定自己想要進行研究的題目。閱讀文獻、建立理論架構，與撰寫研究發問，並非是一個線性過程，而是互動式、相互影響的。雖然有些學者認為：理論文獻最好等自己研究過程中，理論浮現已足夠成熟的時候再閱讀。但若在研究的開始未先吸收相關的知識，則會盲目嘗試，徒增自己的挫折與困擾。先有了基本的理論架構，之後再一邊作、一邊繼續閱讀、觀察、理解、嘗試，不斷使自己的觀念接受挑戰、融入新血，一再的嘗試再嘗試，最後再確立屬於自己的全新技法或風格。

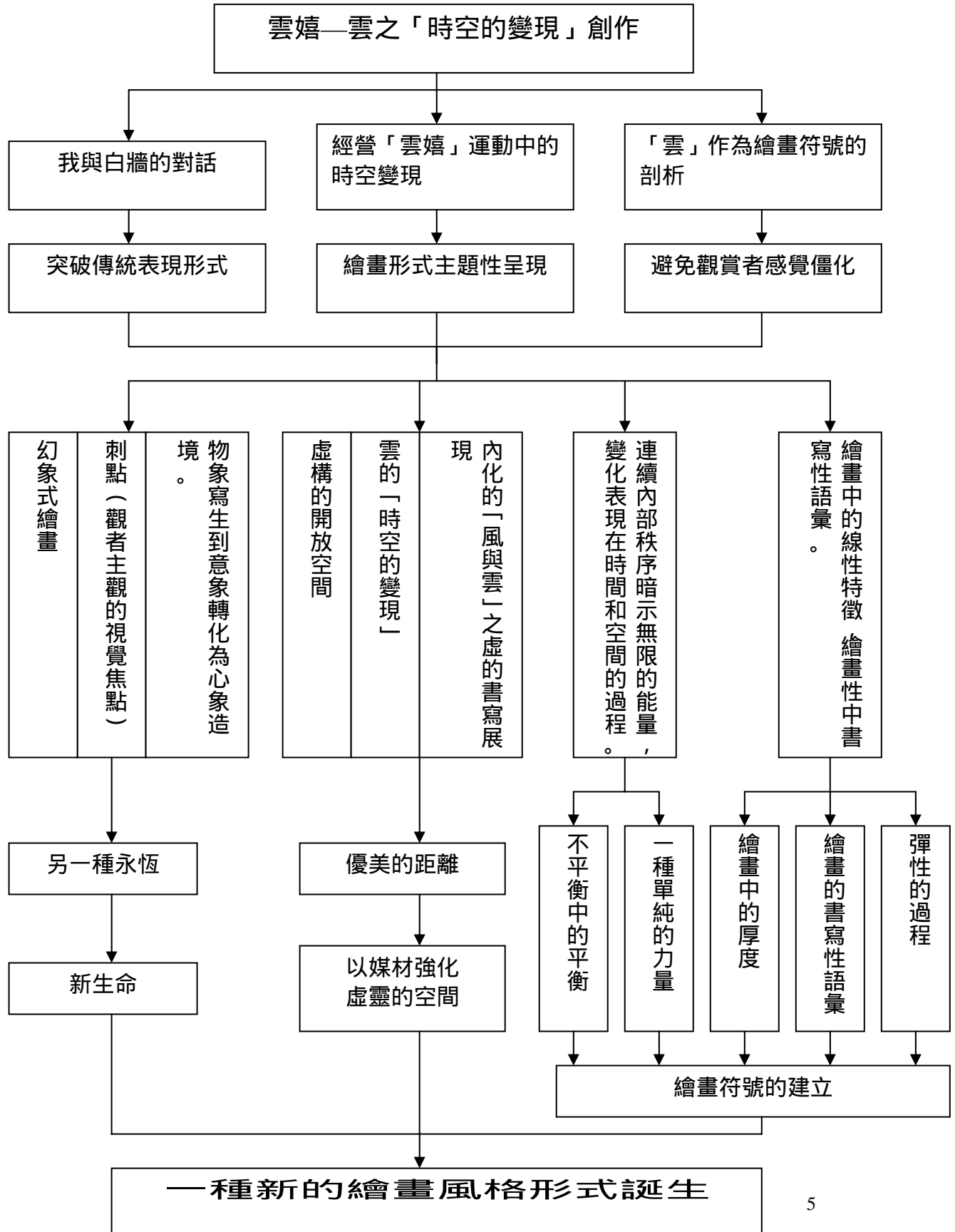
二、研究架構（流程架構圖）

本論文的撰寫是在說明「時空的變現」中的「時間」的變現，由現存的「師法自然」之「雲的變與不變之間」作學理基礎、從「師法古人」之「自然景緻中雲的特徵與表現」著手，再以此兩者為依據，探討歷代「雲的特徵與表現」與「意境」的發展與演變形式，並進而探究影響其演變的內在因素。

資將筆者個人創作的「研究目的架構圖」跟「研究方法架構圖」附列於後，期使讀者能夠對筆者的創作歷程跟思維有更清楚的認識跟了解。

研究方法架構圖

第四節 名詞釋譯

「感官通匯」：古代思辨家認為人的判斷力是受某個機構支配的，這是個聯繫著五官和知覺器官的機構，通常稱為「感官通匯」。³

「變現」：變現即變化表現的過程。

---

³ 達文西(Leonardo Da Vinci)，《達文西的筆記本：繪畫是怎麼回事》，鄭福潔譯，臺北：大塊文化發行，2007，民國96年，頁1。