

第五章 「雲嬉」主題之系列創作解析

第一節 「風起雲嬉」系列

雲嬉系列創作：作品【一】

作品名稱：《森林中的法語》

創作媒材：水墨、純金泥、天然礦彩、絹本

作品年代：2005 年

作品尺寸：150x90 cm

款識：蔡靜怡

鈴印：蔡靜怡

《森林中的法語》

作品說明：

創作理念：從事藝術創作的人，就如同森林中的苦行僧一般。必須有超越生命的情操，亦即指真正超越生命境界的人。明知前路艱難坎坷，心裡需早已準備，生命觀已超然，不懼一切磨難，展現「大無畏」之情操。然而藝術非只是呈現視覺上的「眼觀」，應提昇至性靈的「心觀」，是傳其神寫其心。心意既得形骸忘，忘形得意。師造化，求別境，蛻化演進，達自有我在、自用我法。意念情境則得自於造化與我性的交會，重視描繪對象神情深意的捕捉與理解，以探索藝術內涵的精神境界。達意在心不在筆，端賴靜觀與會悟，乃能寫意傳風神。

森林中的法語，真實的法是眼看不到，耳聽不到的，即在自然中體會大自然的生命律動，那樣的覺知境界是完全清靜的，如此遷想妙得之後，感受自發，引發個人獨特風格。雲彩則象徵：於我如浮雲的意境表現。

內容形式：作品以景物寫生為主，作苦行僧及森林中的植物。苦行僧與森林中的植物的安排以呼應對照形式，由於苦行僧專注於意念，發揮生命功能。故以偏左上虛空的雲彩之構圓形成畫面的主要張力。使觀者眼光能投射到深遠也讓觀者能有想像的思考空間。

爲了顯出遠處的白，特意在左方以虛空而富變化的雲彩爲背景，樹的動勢，苦行僧所坐之樹將上方空間塞滿，襯出用純金泥勾金線，清新之嫩芽，意味生命欣欣向榮。遠方的樹似乎暗示另一向右後方延續的空間，糝紅繪出的樹葉於微風中飄逸畫者的熱忱，與苦行僧腳邊的落葉，產生呼應。虛空的雲彩讓欣賞者有更爲開闊的想像空間。

表現技法：本幅作品以日本二丁木絹裱雙宣爲基底材，利用礦物質顏料來渲染其氣氛，試圖營造一種浮雲虛濛的感覺。

學理依據：以呼應的構圖形式爲主，故將兩個元素置於上下兩側，利用長的絹來作構圖，使其視覺效果達到張力。若以視覺經驗來說，其構圖法則較接近倪瓚的構圖形式，而畫面上的寧靜氣氛亦是從此而來

心得：由於日本絹網目較爲大，以日本二丁木絹裱雙宣爲基底材，增加礦物質顏料的沉載。苦行僧頭髮的表現應再更爲深刻，將於日後多加研究改進。

作品二

雲嬉系列創作：作品【二】

作品名稱：《漫漫黃山行》

創作媒材：水墨坯土、絹本

作品年代：2005 年

作品尺寸：(90x180 cm) x4 連屏

總尺寸：(320x180 cm)

款識：悠悠西海夢，漫漫黃山行

鈴印：

作品說明：

《漫漫黃山行》

創作理念：◎雲嬉行腳（2005 年黃山寫生之旅）歸來後。隨及將 4 連屏的板子，立於工作室的牆壁，時時不間斷的觀看，直到眼前出現的是：在一堵白牆上逼真的天空？一種視覺的幻象。

於是不斷地增加，一道又一道透明的墨色，增強了在空間感上營造出的情調。此畫創作時間歷經一年，我在這一年不斷的增強了空間的空氣感。讓雲層層疊疊推演。值得一提的是，創作者本身必須是靈感充沛的。許多次因個人靈感體會不深，展現就不靈活，於是必須花更多的時間去面對跟處理。然而靜心沉澱思考後，反而能使作品「柳暗花明又一村」，達到更高的層次。

* 個人創作省思：一件會進步的作品？

黃山雲氣逼人，當作者的敏感度提昇了，在不斷的修改作品的過程中有一些新的體悟、新的轉換、新的蛻變。一件會進步的作品？我喜歡這種挑戰，因為可從創作過程中找出作品本身的價值。

我從自己的經驗發現：晚上躺在床上時，將已經研究過的「雲」，無憂的回想一遍，會獲益良多。

繪畫中的線性、繪畫性中書寫性語彙，則是我從「雲」中體會而來，一種「感官通匯」後的「一切為心造」。「雲」本變化無常，所以無疑

的不會淪為「簡化為一種準則的運用」。這亦是筆者選擇繪畫性語彙時的用心與挑戰。所以就提起勇猛心，渡創作河吧！

內容形式：「雲」作為繪畫符號的內部，都有使其不平衡變得平衡的力量成一個完整的平衡體系。一種單純的力量。

「雲嬉」如遊戲般的蘊育其不平衡中的跳動。藝術裡，不平衡也能創造出一種有趣的視覺反應。而後重建平衡使其總歸於其一個完整的平衡體系。穩定性，以提供安定祥和中的嬉戲自在感覺。善加運用平衡和不平衡的感覺。傳達平和寧靜的氣質。一組看不見的力量在其領域內運作。

表現技法：將 4 連屏的板子，立於工作室的牆壁，更肯定之後的一種模糊。

有時候不是更加清楚，反而是一種模糊，另一種迷濛。在不同的基調中（基礎的調子），不斷的推演與變化，不是技巧性的再現，有時反而是再一次的深入溝通，在非既定的調子中。此時所講的調子，則是指墨的生產物，包含墨韻、皴…等等。

有些地方要再挑亮，為了保留水墨那份透而含蓄的墨韻之美。如果加入臘筆，（透的水份感則沒了）或坯土（氳韻感則略顯僵化），這是每個材質間的極限。如此，或許運用視覺調合的作用，保留需挑亮的那份調子，用其他的深來襯，而後再將其中的互動性，再次連繫起來。

心得：藝術家即是憑直覺在作畫【舉例一渾厚華滋黃賓虹特展】

十一月的渾厚華滋黃賓虹特展，我大約去了 10 次，並不是為了作那一門的報告。而是愈看愈覺得有意思。尤其是過逝前十年的作品。九十歲前因目翳不良而作畫。

因余這段時間正在修改一張四連屏的大畫要參加一月十四日的研究生展。這張大畫遇到很多困難，因能力有限，我總是硬撐著，有時畫不下去了，甚為苦悶。常常一坐在畫作前一坐就一兩個小時過去。總想試著突破一些問題。沒想到接近這個期末時，（由 12 月中至今眼睛甚為疼痛）由於平常，常用眼過度，常熬夜，醫生說我眼睛角膜有多處裂傷，眼睛不適，很無力。在半工半讀時間甚為珍貴之下，放下屋

漏偏逢連夜雨的心態，試著修改，反到有些收穫。就是更深切的體悟
用意念畫圖。

藝術家不能太依賴視覺，而是要用心靈之眼，用直覺的靈機一動作畫。

雲嬉系列創作：作品【三】

作品名稱：《風起雲嬉》

創作媒材：水墨、絹本

作品年代：2005年—2008年

作品尺寸：171.5×80.5 cm（十二連屏）

作品說明：

《風起雲嬉》

創作理念：全作品中皆隱涵著筆者想傳達的無形精神成分—雲嬉。

無象之形，在隱喻之中詮釋的空間更大、更多元、更見想像。其「特殊性」有時反倒能對畫面起支撐的作用。讓作品整體表現多了呼應、多了更多的章節佈局、更多了開張的氣勢，顯得壯闊。

再者運作「風」的飄蕩，重巒疊嶂、群松樹林相互流動的線性。實中求虛，虛中求實的經營，其佈局美感。其存在、相互的聯繫與呼應，成為美的組合。山水佈局、墨色韻緻、疏密開合、線情筆質在在出現於《風起雲嬉》當中，墨色單一，多層次的累積，刻意琢磨。靈氣氛圍緩緩明顯的浮現。在極密實之重巒疊嶂墨色韻緻，與《風起雲嬉》多方光亮的流動性，使通體得以虛靈凝鍊。

《風起雲嬉》展現出一種繪畫性抽象，其藝術趣味的轉變豐富沉厚，藝術觀更顯開闊。作品以景物寫生為主，作《風起雲嬉》及森林中的植物間的互動。筆筆的筆觸相互交疊，幾乎變成一種具有厚度的山石，層層疊疊的空間，似乎具有無窮的深度，既具想像空間，又趨於單純中的莊嚴。

內容形式：李可染先生言：「用最大的功力打進去，再用最大的勇氣打出來」吸取傳統書畫的養份並探繪畫思想與人文精神，師古人之心，非止於師古人之蹟。由規矩入再由規矩出，說似容易行則難，師法後總是萬法纏繞難脫身，非得長年師造化，求別境，蛻化演進，達自有我在、自用我法，及能從心所欲。

然而筆者試著把線性的「雲」之流動性與山水皴法的概念相融，帶到畫面繪畫之抽象性轉移。質感上，非完全是「雲」的質感，使山石的

表現由「線」組織成「面」，拓展另一種可能性。

※筆者蔡靜怡提出創作轉換之一些看法如下：

1. 並不局限於石頭的肌理結構，藉由「雲」由觀察後所得的轉化，創造出畫面結構整合的肌理方式。
2. 結構整合的肌理方式：並不光是呈現質感，與形象特徵，反而是組織它們的層次、形體間的體積感、量感、意境情態、重組的自然光線、線性張力以及幻象的視覺感受與氛圍。
3. 內化的「風與雲」之虛的書寫，其「特殊性」有時反到對畫面起支撐的作用。筆者嘗試令「風與雲」以內化同樣的方式去書寫。擁抱所有畫面不同的景物，開一種筆法，去給予所有的自然以生機，筆者從放逸中，壘累積實體的厚實，以突顯虛的書寫。
4. 有時運用輕輕幾筆有層次的淡墨游走整幅畫面，貫穿虛與實之間的聯繫、山峰絕壑之間留出的自由空間。

運用萬千的線條堆積經營，從淡墨到最後厚實的體積感，形成獨特的線性肌理表現，展現了既豐富、又厚實的運動效果，濃淡乾濕變化極為繁複，皴法的表現有許多種選擇，筆者運用重覆的線條積墨筆觸來作出山石於飽含濕氣中的溫潤厚實，將「雲」之美感原理運用在自然景物的組織互動上，也是創作的另一種可能。

表現技法：不想介入「傳統」與「創新」的論戰，希冀虛心於向「傳統」學習，其間另有筆者「創新」之處。

想實踐的美感是：人為書寫、墨色韻緻、線情筆質、疏密與厚實、虛靈凝鍊等的人為取捨，以及有形與無形等視覺元素所組成的對比互補所形成的抽象感受，想像神奇，變化之結構佈局。疏密開合形成了虛靈凝鍊的風格。

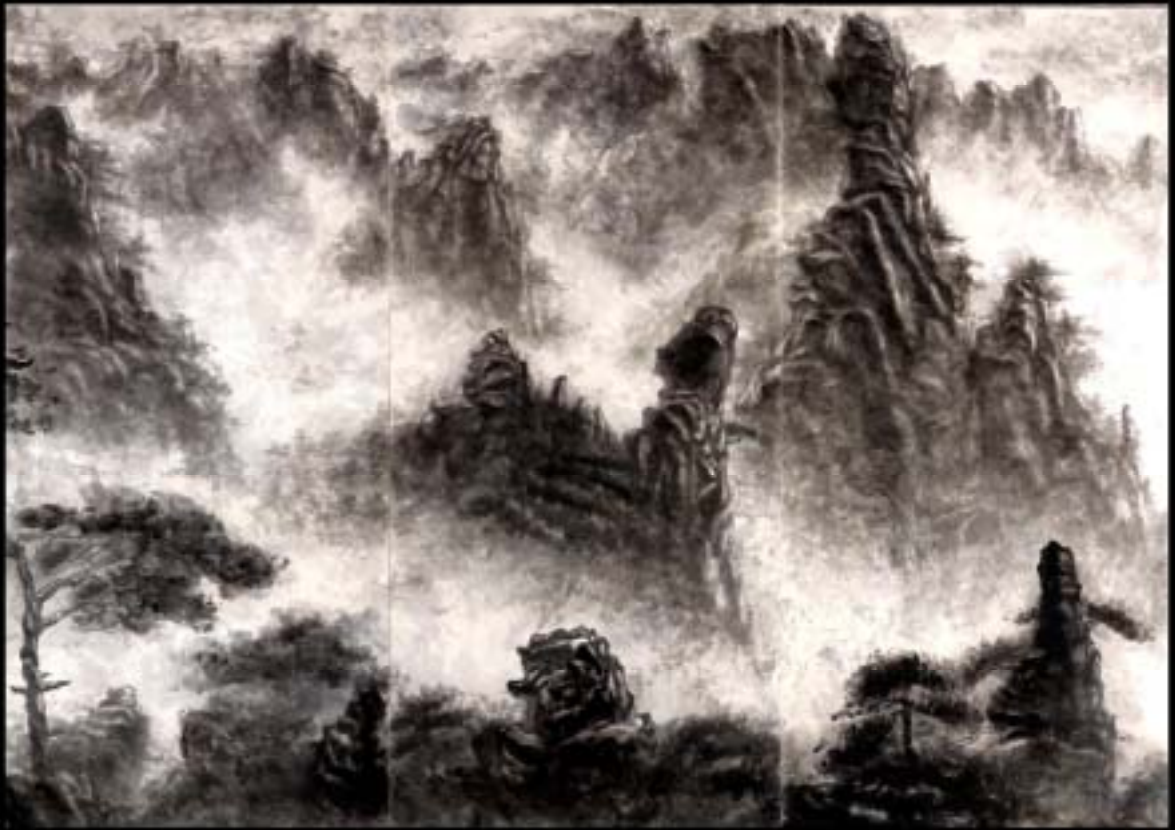
一切都不是那麼清楚，有點迷濛，但卻清楚地處理不同層次的空間之間動態交織的狀況。

本幅作品以絹裱雙宣為基底材，利用松煙墨與油煙墨來成就線性，渲染其氣氛，試圖營造一種飄蕩的精神成分—雲嬉。無象之形更見想像。

學理依據：

心得： 由於此畫作尺寸較大，作畫空間有限，故整體之韻的節奏感，將於日後多加研究改進。

作品四

雲嬉系列創作：作品【四】

作品名稱：《風起雲嬉 草圖》

創作媒材：法國 MBM 素描紙、鉛筆

作品年代：2005 年

作品尺寸：150x90 cm

款識：

鈐印：

《風起雲嬉 草圖》

作品說明：

創作理念：雲嬉行腳（2005 年黃山寫生之旅）：收集各種資料，去蕪存菁。回顧不斷呈現在眼前的事物，有適應眼前各種事物變化的能力、自然現象變化，變化無窮，而我們的記憶能力有限。因此應當努力作好素描草圖，根據你的情思意圖和發明，變成清晰的安排，再作些必要的增刪直到滿意為止。

向大自然學習，臨摹大自然，未深入研究或分析。只有藉助於這些學習才能省事，才不致導於，真正臨摹需要準確描繪的物體時疏忽最細微的特色。細想所見的一切事物，反種推敲，以便選取其中最優美的部分。描繪自然，創造的一切形態。

除了再現自然外，又創造了另一個自然。大自然是一種微妙的創造。也同時著手微觀(無限小)以及宏觀(無限大)的畫法。

* 個人創作省思：光影構思

光影構思：最初的草圖就應約制光影的效果。光影本身即可以加強微妙「雲嬉」感覺：將心中感動的動人之處強化表現。光影層次的漸遞增減將形體與所浸染的氛圍相繫相融，表現微妙嬉遊感覺。

內容形式：師造化，寫其生、寫其神、寫其心，開展自我的筆墨法度，意念情境

則得自於造化與我性的交會，寫生非只是呈現視覺上的「眼觀」，應提昇至「性靈」的心觀，是傳其神寫其心，心意既得形骸忘，忘形得意。江兆申曾言：「到大自然中去盤桓、去感受、去吸收，然後用自己的思想，存精去，大幅度的割捨，加以再組織，搜羅的資料，包括自然中的一切動靜光影乃至空氣」。寫生乃得回歸自然，探索藝術內涵的精神境界。達意在心不在筆，端賴靜觀與會悟，乃能寫意傳風神。師心，遷想妙得之後，所成的自家風貌，感受自發，情思理念導引各人獨特風格。

作品以景物寫生為主，作**黃山夢幻景區寫生**森林中的植物與花崗岩的結構之美。嬉遊的雲彩讓欣賞者有更為開闊的想像空間。

筆者在紙上留出許多「白」的位置。好像是不用描繪出的，但在佈局經營中起很大的作用，它們的面積、大小、位置、形狀，都是預先精心安排，其精心程度不亞實體的輪廓。這些「白」的空間產生的妙用，使作品具有一種特殊的神采。

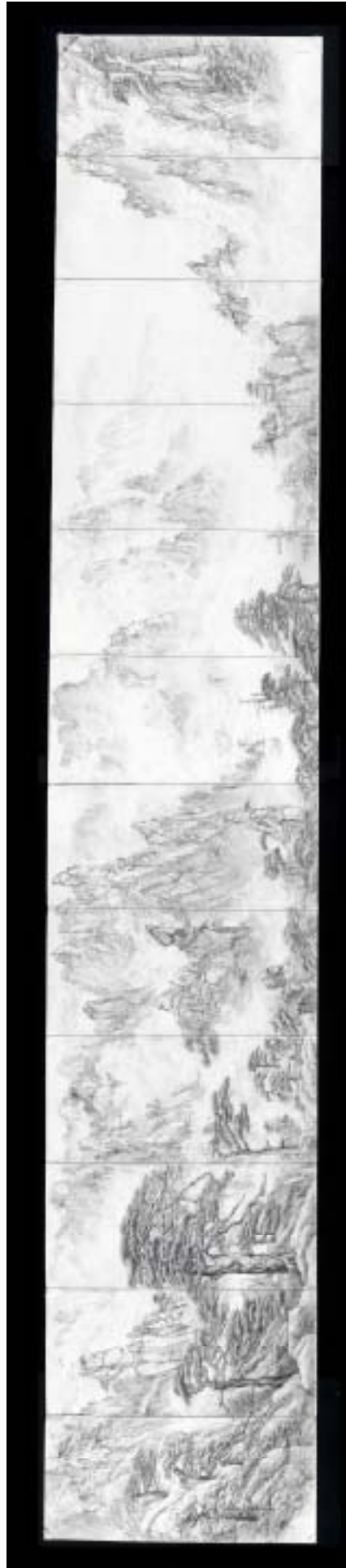
表現技法:

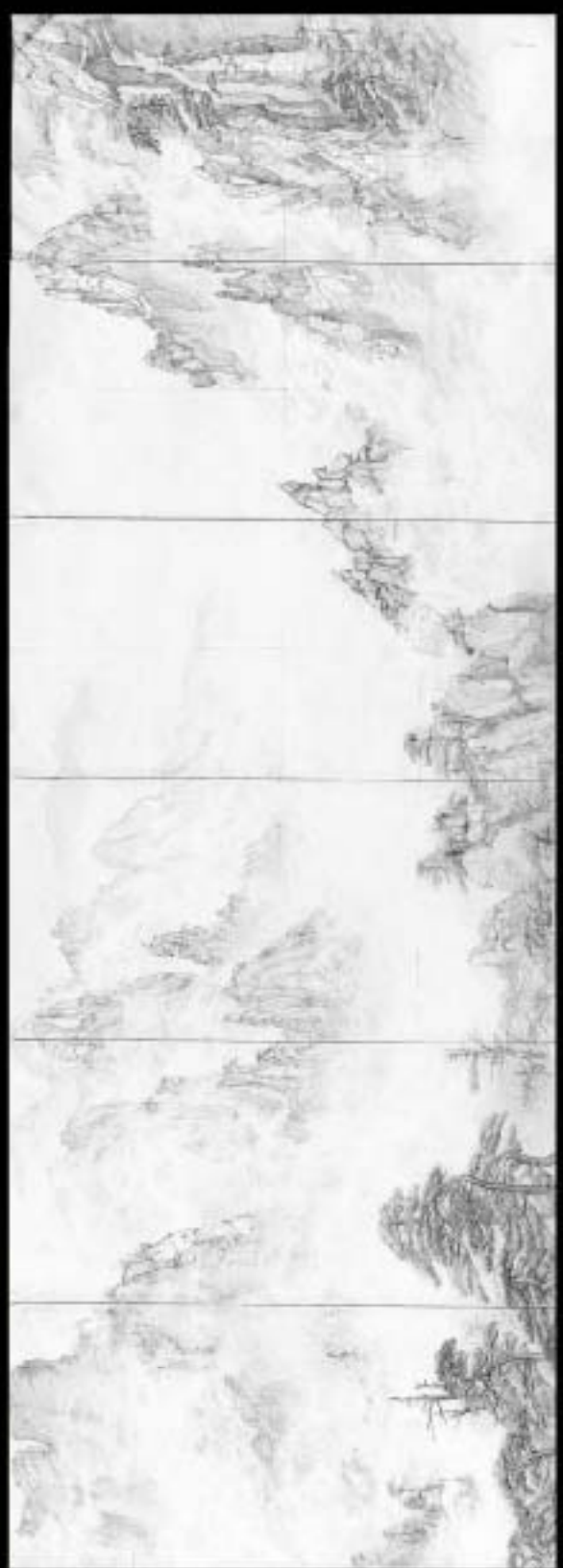
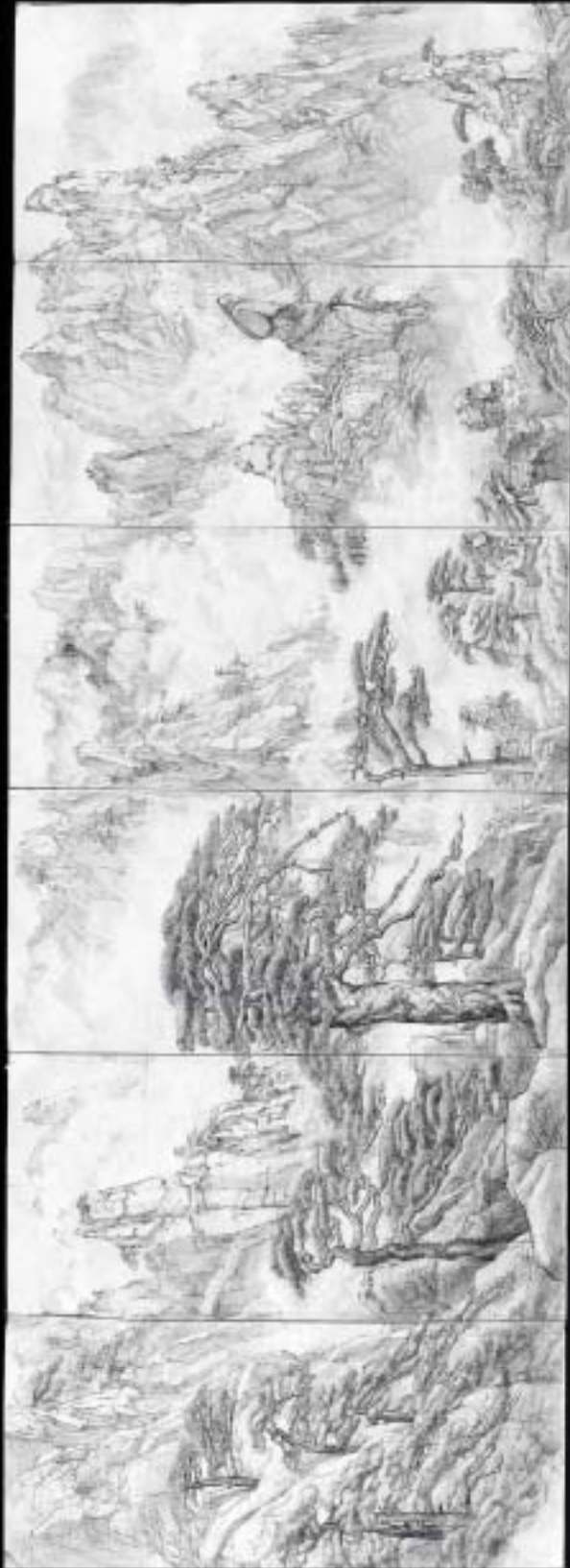
本幅作品以法國 **MBM** 素描紙為基底材，利用鉛筆來素描其風中飄飄的景物氣氛，試圖準確描繪物體時，加強其容易疏忽最細微的特色。

學理依據: 西方達文西 (Leonardo da Vinci, 1452~1519) 提出創造的看法：

最初的草圖就應約制光影的效果。在達文西身上，思想者與畫者同是一人，他的光影構思凌駕於圖繪技術之上，光影本身即可以表現微妙神祕感覺：這種情況，在〈洞窟聖母〉(Vierge aux Rochers)畫中呈現。¹⁰⁷

¹⁰⁷瓊—呂克·夏呂姆 (Jean -luc Chalumeau)《藝術原理 柏拉圖至今日的藝術哲學、批評和歷史》台北，藝術家，2007，「96」，頁 37。

雲嬉系列創作：作品【五】

作品名稱：《飄飄然》

創作媒材：水墨、純金泥、天然礦彩、絹本

作品年代：2005 年

作品尺寸：150x90 cm

作品說明：

款識：蔡靜怡

鈴印：蔡 靜怡

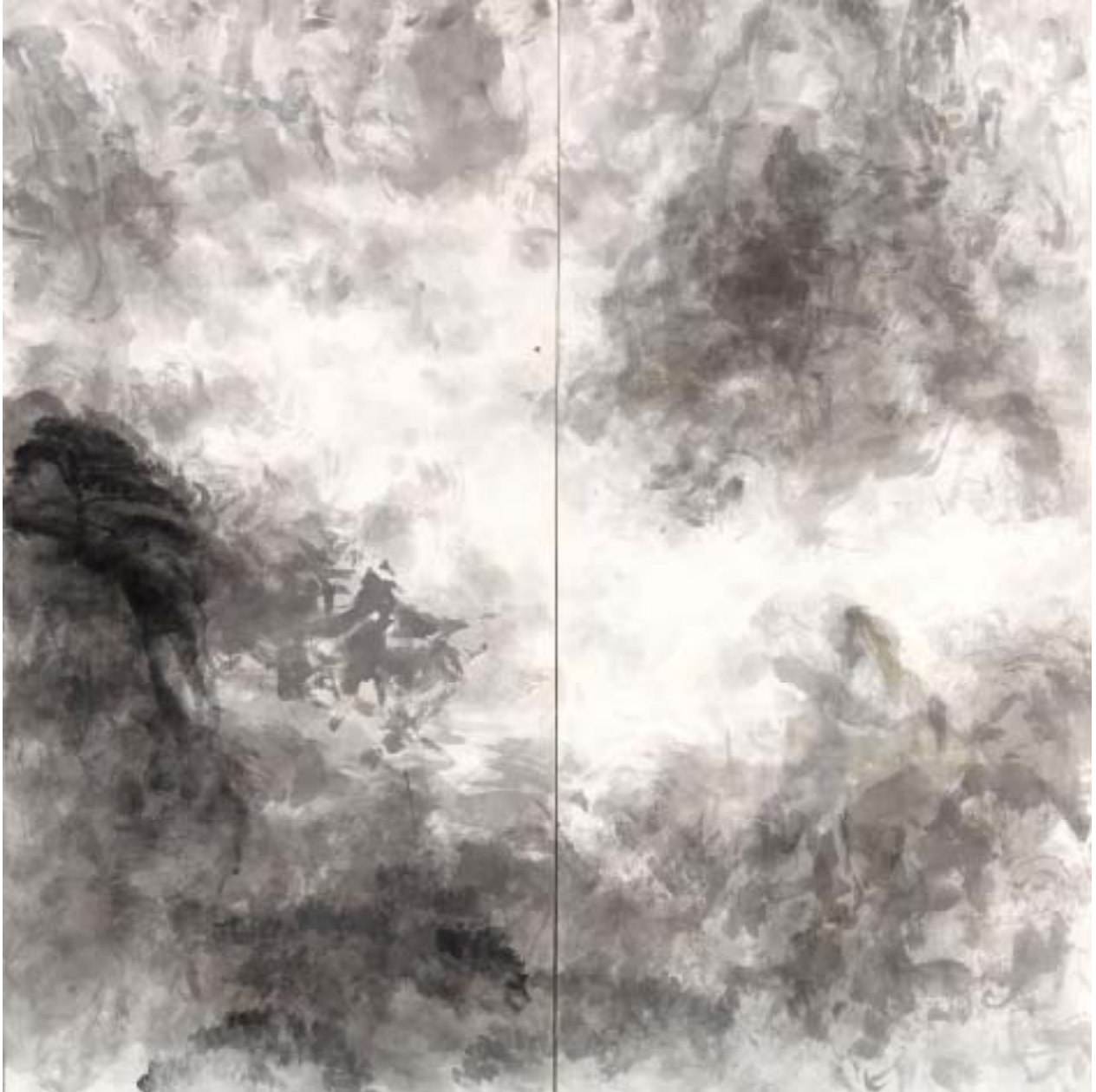
《飄飄然》

創作理念：超越生命的情操，亦是真正超越生命境界的人。

「雲嬉」的徵象、美的自覺、「澄懷味象」之境。達至一種精神的愉悅）展現一個美好的靈魂徵象。（飄飄然之藝術美）

內容形式：內化的「風與雲」之虛的書寫展現。

此時將「雲」至於，絕壑之間留出的自由空間。絕壑依然逍遙自在，飄飄然。有時運用輕輕幾筆有層次的淡墨游走絕壑，似群林也似雲，貫穿虛與實之間的聯繫。

雲嬉系列創作：作品【六】

作品名稱：《**蟄伏碧天際**》

創作媒材：水墨、純金泥、天然礦彩、絹本

作品年代：2005 年

作品尺寸：150x90 cm

作品說明：

款識：蔡靜怡

鈐印：蔡 靜怡

《**蟄伏碧天際**》

創作理念：藝術家如一條游龍，蟄伏潛藏於碧天際。

第二節 「雲嬉荷舞」系列

雲嬉荷舞系列創作：作品【七】

作品名稱：《意雲荷》系列

創作媒材：水墨、純金泥、天然礦彩、絹本

作品年代：2008

作品尺寸：60x45cm

作品說明：

款識：意雲荷蔡 靜怡

鈐印：蔡靜怡

《意雲荷》系列

創作理念：宇宙本體的顯現，對於禪學真諦一意念。「萬念歸一，一念歸 0」一良念、去取代人腦川流不息的雜念、及紛繁物象以淨化心靈，從此良念進入無念頭、無形相、無執著的“無分別智”大道去創造。要如湖水平靜，如雲霞接近水面，水天不分，如春風拂面，再輕也在動，定達(無念頭、無形相、無執著)，意念專一，靈氣生。

內容形式：有時運用輕輕幾筆有層次的淡墨游走整幅畫面，貫穿虛與實之間的聯繫。似荷也似雲。造一種「意」「雲」「荷」相生相融之境。

表現技法：

本幅作品絹裱雙宣為基底材，用水墨、純金泥、天然礦彩顏料來渲染其氣氛。

學理依據：如牧谿的作品《龍圖》(圖)，1296年，絹本、淡彩墨畫，京都大德寺藏。龍乘風雲而上天，在《中國巨匠美術週刊》中，黎蘭提到：

心得： 意念專一，靈氣生。

