

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

中西藝術的表現差異，近代以來一直是美術專家學者探討研究的話題，例如：中國畫重視的是意境，除透過現實環境的觀察，並經過心靈上主觀的感受，再藉由繪畫的程序表現出畫者想要表現的意境與精神。因此作畫時，天馬行空，並不侷限於固定的立足點，採用散點透視，也不求與現實相似，而在乎的是神似、神氣。也因此重視筆墨的表現，如山石的鈎勒斫拂、皴擦點染，以虛白為實，來表現物體的陰陽明暗。而西方藝術重視是寫實，講究畫中景物的真實性，因此注重三度空間的立體透視，並藉由光影明暗來表現其物體的立體感。其在形式風格表現的極大差異，主要是根源於文化的不同，中國畫是受到中國的儒道思想，注重的是精神層面，講究的是天人合一；而西方藝術自文藝復興以來，受到自然科學的影響，講究的是透視、解剖與光線。而後印象派間接受到中國畫的影響才不再像過去一樣只講求形體表現，他們專注於用眼睛觀察自然，把事物的形還原到單純元素，掌握自然對感官產生的影響，並去發現「光」對物體的造成的色彩，「光」成為印象派畫中的主角。

水墨畫首重意境，因此畫者將情感轉化於繪畫創作中，以化景物為情思；「情」是主觀對客觀的反映，水墨畫就是主觀與客觀的統一。從另一角度來說；就是化實為虛，現實世界是實，心靈體會是虛，有虛有實，虛實的結合，才能夠表現出意境；如「寫山則情滿山，畫水則意溢於水」，意與境合，情景交融。國畫特色之一是「抒情」，西畫雖著重理性與寫實，但也是寓情感於其中。

西方美學家黑格爾指出：藝術理想的本質，就在於「使外在的現象符合心靈，成爲心靈的表現¹」。西方風景畫，是透過科學的方法如透視、解剖與光線及色彩學等去理解、探索，以「再現」自然景物為目的，人與風景的位置是對峙的；中國的山水則以「再造」自然景物為目的，以人文的體察、親近、融合、順從為理念，人與自然的位置是和諧的、是統一的。

放眼今日，中西藝術文化交流頻仍，吸收中西藝術當中的優點融合於創作中，仍然是當今藝術創作者必定面對的思考與抉擇，筆者期盼能於本論文的研究過程中，嘗試將西方注重的面的結構與光影變化運用於自己喜愛的水墨畫創作，並希望能從自己的生活經驗中，汲取最深刻的情感與回憶，作為實驗創作的題材對象。

太陽是地球所有生命的開始，日光提供生命所需的溫暖。感覺上，在藝術創作中，光的營造是感人的、溫暖的，是情感的寄託，戀人常沉醉於黃昏夕陽及天空絢爛的彩霞，筆者則偏愛清晨的曙光，因為求學時，喜愛在夜深人靜從事創作，深夜時心靈較為沉澱，思緒能夠集中，常專注埋首於水墨創作時，不知不覺，窗外東方乍白，迎接的是公雞高亢清脆的啼聲，與此起彼落的鳥鳴吱吱喳喳聲，揭開晨光序曲，那時的回憶是令人難忘的，令人感動的。在自己的成長背景與生活體驗中，也特別喜愛清晨時，日出時的曙光乍現時剎那的美感，雖然短暫但卻是揭開一天的開始，其代表著無窮的希望。電影「最長的一日」中在冗長的黑夜中經歷的恐懼與死亡威脅後，黎明時迎接的第一道曙光，那種感受是充滿著淚水和快樂。還記得全世界的人民在千禧年前夕徹夜等待，為的是迎接21世紀的第一道曙光，那種瘋狂、充滿期許與希望的心情，至今仍然令人印象深刻，因此在此次的創作中便把

¹ 中國美術家網 <http://www.meishujia.cn/index.php/post-23-67-0-4790.html>

曙光作為創作的主要的題材對象。

由於光影表現是西方繪畫常用的表現方法，但在水墨畫中卻鮮少有此表現，自己以水墨方式嘗試，不免會遭遇到水墨技法與媒材限制的困難，但在創作過程中自己也有收穫與新的體會與領略，也希望藉此留下難忘的情感回憶，記錄生命中曾走過的年輕歲月努力的過程，也與自己的寫生經驗做個實現與驗證。

第二節 研究範圍與方法

本論文旨在研究探討西洋美術中「光」的運用，在風景畫中扮演的不同角色及各種不同風格的表現。進而探討現代水墨畫中光影表現的技巧與表現的可能性，研究對於光的內涵意義，並思考將其光與影表現技法及精神運用於在水墨畫中，嘗試根據自己的視覺經驗，實際實驗與創作可能存在的各種表現方式與表現性，並藉此印證個人的想法並整理出個人的繪畫語言，落實在創作方向的實踐。

茲將各章節所涵蓋的內容概述如下：

第一章「緒論」為本論文的動機與目的，扼要說明個人最終的想法。

第二章「西方風景畫分析研究與中西藝術理念形式分析比較」，在「西方風景畫分析研究」，依影響創作的因素：「創作內容環境」、「創作媒材」、「環境光線」、「派別畫風」及「社會風氣」來分析西方風景畫與這些因素的關係，並且探討中西藝術理念形式的比較，研究中西繪畫的特性差異及中西繪畫美學思想的形式特質及光影觀，研究其畫作並思考運用於水墨畫創作的表現。

第三章「從寫生探索水墨風景之創作」，探討寫生技法應該具備的觀念及原則，研究古代山水畫家：范寬、夏珪、龔賢及近代山水畫家：傅抱石、林風眠、李可染的作品，分析其寫生技法、觀念思維及特色，以供自己創作寫生之參考。

第四章「創作背景理念與作品解析」，陳述自己的創作思維與動機，試著整理與檢視自己的創作歷程。

一、以光線與山水為畫面主要符號，對物象的客觀描寫、經過一再的觀察、素描、提鍊出畫面的造型，思維來回不斷的轉化，讓物象造型能準確傳達筆者的心象世界。

二、以國畫水墨的的技法，為豐富畫面的表現層次，過程中水分的控制變成最大的難題，畫面暢快宣洩、水流與透明感的呈現，是依據內在需求的呈顯，經過不斷的反覆嘗試，也從錯誤與失敗的實驗過程得到經驗，對於複雜的創作過程個人有了更深一層體驗與感受。

第五章「結論」為最後一章，將個人此次研究的心得內容做一統整的歸納，並希望能確立日後在繪畫創作所需要努力的方向。