

第一章緒論

第一節 研究與創作動機

「樓梯的本質不過是爬上爬下，但最佳的詮釋為：樓梯是展示、是舞蹈。」樓梯在不同的文化中都是常見的圖象，可用來呈現：

- 上升的概念
- 不同階段性的變化與相互溝通
- 介於形體世界與精神領域的象徵¹

「梯」系列創作為題材，拓展空間表達的藝術語言。

「一部人類的繪畫史，乃等於一部人類對其所處空間的認識史，亦就是對空間的視覺經驗的歷史。」²而繪畫即是透過人為中心，思考、想像後選擇的過程。

今日物質文明成就日新月異，科技急遽發展，社會型態不斷變動，因應個人與時代因素，將對空間的感受經營於平面。如羅丹(Rodin Auguste)所言：「一切大畫家都是在探測空間的，他們的力量就在這一厚度的概念中。」可見空間表現是繪畫創作主要內容之一。

透過本次「梯」系列的探討，藉以闡述個人理念及藝術語言的建立，並透過作品的實踐以為檢驗及繼續努力的方向。

1 Eva Jiricna, 《Staircases》, 英國: Calmann & King Ltd, 2001, 頁 6。

2 王秀雄, 《美術心理學》, 台北: 台北市立美術館, 1991, 頁 334。

第二節 研究範圍

水墨畫係中國畫的一種，水墨畫「只純用水墨所做之畫。以筆法為全導，充分發揮墨法功能，基本要素有三：單純性、象徵性、自然性。相傳始於唐代，成於五代，盛於宋元，明清及近代以來續有發展。」³在本此是「中國畫」的一流派，也是中國畫的主流。而中國畫，簡稱「國畫」，我國傳統造形藝術之一。在世界美術領域中自成體系。大致可分為人物、山水、界畫、花卉、瓜果、翎毛、走獸、蟲魚等畫科；有工筆、寫意、勾勒、設色水墨等技法形式，設色又可分為金碧、大小青綠、沒骨、潑彩、淺絳等幾種。主要運用線條和墨色的變化，以勾、皴、點、染、濃、淡、乾、濕、陰、陽、向、背、虛、實、疏、密、和留白等表現手法，來描繪物象與經營位置；取景佈局，視野寬廣，不拘泥於焦點透視。有壁畫、屏幛、卷軸、冊頁、扇面等畫幅形式，輔以傳統的裝裱工藝裝潢之。⁴

李鑄晉先生於「現代中國水墨畫學術研討會」中，⁵就「水墨畫」認為應該用於傳統而來的國畫。而相對於「現代水墨畫」。在工具、題材、及風格都有所不同。以工具、材料來區隔名稱，為多數人所約定，本文援此一觀點為敘述。

而現代水墨一詞，乃涉及東方美術大範圍下涵蓋東洋畫、韓國畫，僅以「水墨畫」為文意抒發，有別於「國畫」之慣稱。而現代水墨畫則以現代繪畫為主，水墨為媒材創作範圍，有以當代與生活相熟悉的現實共相。

3 《中國美術辭典》，台北：雄獅圖書公司出版，1993，頁 65。

4 《中國美術辭典》，台北：雄獅圖書公司出版，1993，頁 64。

5 李鑄晉，現代中國水墨畫學術研討會論文專輯：水墨畫與現代水墨畫，台中：台灣省立美術館，1994.3。

就世界上的兩大繪畫系統，水墨畫系統外，就是從希臘羅馬代代相傳下來的西畫傳統，此二系統生態完整，體系完備。⁶於本文探討下，相對於水墨傳統略涉西畫傳統之考量下，大體敘述將範圍限於十九世紀末以前至十四世紀的繪畫傳統主流及部份超現實之誇張透視法（Amplified Perspective）或特異空間感效果之複合透視圖法（Multiple Perspective）。⁷

第三節 研究方法與名詞釋義

在界定本文範圍後，除了個人關心的議題外，企圖拉近理論與創作之距離。「所謂『創作』，就是在每一件作品中，發現新的規律（formula），建立新的體系（system），創立新的視覺原理（principle）」。⁸秉此理念欲將理論與本系列畫作互為關係，就「梯」系列的選擇，基於「梯」帶領人離開原來地平線，可到高處或深處，不同於原來空間，並於水平與垂直之間以逐漸遞移產生空間階段性變化。自西非以樹枝搭成最原始的樓梯迄今日之後工業文明下，得科技之賜有玻璃材質「透明梯」的輕巧晶瑩，亦或超高速的電梯等不斷地被開發著，「梯」擴展了人類視野空間為無庸置疑。而就其意涵而言，「梯」也代表著形體世界與精神領域的象徵，在物理空間中除了是一座標定位外，也是意識己身於周遭事物的相對應關係。透過此為突破心靈空間的中介與過程。

6 羅青，〈水墨畫理論與創作國際學術研討會：二十世紀墨彩畫家品評之基準〉，台北：台北市立美術館，2002，頁 11。

7 同註 2。

8 劉思量，《中國美術思想新論》，台北：藝術家出版社，2001，頁 233。

理論部份，就中國畫論中空間的探討，為一整理歸納，並參考時人論述，「直觀」為分析作品類型依據，而「直觀」——聽取直覺的觀看方式，以開放的態度面對之。加以間接利用視覺經驗，充分擷取畫面所需視角之「知識性畫法」及聽任想像自由穿梭空間之內的「想像性畫法」，綜合為「梯」系列的架構。畢竟創作與理論間並不杆格，學與思互相領導。藝術創作是一綜合的「立體式思考」，期待精進，周詳考量各元素間的多層關係。

將觀察、體驗、想像、組合、表現等步驟，建立以「人」為中心的思考，三度空間與二度空間的綜合表現，以本文探討為畫面空間展開各種「想像空間」，讓「心靈空間」自由遨翔。不揣淺陋，期以對「空間表現的探討」為個人現階段的一小註腳。