

第四章 創作理念與實踐

「梯」系列的題材選擇，是肇因於「梯」為生活周遭中常見的景觀之一。透過「梯」帶領人到高處、深處，離開原來地平線，到高處可追求幻覺，俯視遠方，而到深處可以遠離逃避，尋找平靜。在水平與垂直間，似分割的刻度，有其逐漸造成距離中的秩序美感，穿越與中介的特質，達成空間的轉移。

就圖象上「梯」的造形而言，以人類最早於西非發現的梯為例，利用樹枝而柱搭成原始的梯。在各宗教或時代中，「梯」代表著更高及神聖的連接，如：回教、埃及、基督教、佛教、印度、馬雅、亞述、羅馬等建築，其材料的使用由石、木、等天然素材，到今日可以用玻璃構築成完全透明剔透的「梯」，附圖的翅膀展開獨特的造形。或與雕塑結合，在眾多堆砌結構下，近乎迷失其造形原意，凸顯環境雕塑的純粹，附圖十二。

在各式「梯」造形語彙下，對於「梯」的內容而言，它可為個人創作理念的代表，也是逃避現實的機會。它是穿越與中介，由一個場域邁向另一場域的過程，也是空間中的一個座標。定位著上下、高低、左右、前後、進出、來去等，甚至是「夢土」的天梯——理想的代表。或如荷蘭畫家 M. C. Escher 的「梯」陷入無終始、沒有起迄的宿命循環。附圖十三「梯」的無地域性限制及多重意義內涵，於空間意識上有其視覺再擴的可能。除水墨畫法中的各種空間表現法外，超現實主義裏的誇張透視法，或物各自有其消失點的複合透視圖法等皆為採用。

以梯的空間透視而言，在本系列中所採取的角度，非單一視角或固定立足點。基於上述「梯」題材的選擇，在多樣意涵延伸下，故畫面需要取決的因素，往往呈現「梯」的概念及綜合意象，概括後的造形語彙，所以就「梯」的空間表現而言，透過水墨畫空間表現之探討後，

圖十一 透明樓梯

圖十二 鳥巢梯

圖十三 M. C. Escher 「Ascending and decending」

於視域範圍不離九十度之角度內的遞移變換下，欲表達不受單獨空間表現方法的限制，強調畫面空間與想像空間及心靈空間交錯。

「藝術語言：隨著客觀世界的物象有新的發現，則力求新的藝術語言、新的表現方法、新的創作理念。這樣會不斷提高你的創作的意匠表現力與感染力，促進創作風格的形成和發展」。³⁹

在尋找自我藝術語言的過程中，「符號」的添入也是選擇之一，符號是思想的工具它有概念作用，通過它，能指示出某種意義，蘇珊 郎格「藝術乃是人類情感符號型式的創作」以符號運用來表現人類各種不同的經驗。

本系列中取材於現實生活中常見的符號。以「標誌」的選擇為創作符號的一部份如：「避難方向」「禁止進入」「警戒線」等，其代表意義為約定俗成，共同制約下的藝術語言，在「選擇就是創作」（Ready-Made）的觀念下，再予錯置、重組、傳遞新感受。

繪畫形式上，因「梯」系列多為表現空間之高低，畫幅縱深，故多採畫面長寬為二比一的形式，在此狹長畫幅中，更易發揮空間遞移的表達。然正方及近黃金律之長方形構圖亦有使用。因嘗試階段，不宜獨好，儘可能涉及各類畫幅形式，以求畫面經營及視覺效果之多樣。

水墨媒材的使用，以紙本設色為主。墨色的運使為個人所追求，源於墨色變化的隨機性、偶然性、不確定變項。其滲染的特質及「加法」為之的筆墨層次。都賦予水墨獨特表現張力。

除較傳統的筆墨外，潑、灑、拓、揉等半自動性技法，使畫面肌理具多樣性。顏色的運用期盼色墨之間有和諧相乘的效果。傳統之花青、赭石與壓克力彩、蠟筆或色鉛筆等使用，各具不同之效。而裱貼、金箔、膠、礬等讓吾人悠遊外，可加深藝術語言的多變。

39 李可染，《李可染畫論》，台北：丹青出版社，1985，頁 115。

畫中人於形態上，都不具備完整五官，特別是嘴巴部分。因為嘴角牽動臉部表情最為明顯，在畫中的人是不具喜怒哀樂等情緒，試以「忘情」為註腳。而擁中的人群，以無五官之平板臉孔，欲說明為芸芸眾生何需各人面貌。其他多數畫中人，以不具完整臉孔為面貌。夾縫、邊緣性格為其共同，見逃遁訂作美麗覓上與下等。

以墨為思考主題是我所關心的，取法前賢，以為滋養，從龔賢畫面的濃鬱靜謐，深沈黑色中有對材料盡情發揮的苦心造詣。而黃賓虹先生的「五筆七墨」（見黃賓虹筆墨新探），「七墨」為：濃墨、淡墨、破墨、潑墨、積墨、焦墨、宿墨。有別於一般墨色的空靈清明，宿墨的使用為「善用墨者、不為墨所用」糙粗交錯，取其蒼茫渾厚。運筆蒼潤，元氣淋漓，筆墨融洽的境界如其所言：「乾裂秋風、潤含春雨」。所謂腴潤而蒼勁，達到對立統一的效果。一張畫數十遍筆耕墨耘下，使畫面層次鬱鬱蒼蒼，豐厚蓬勃，山川景色渾厚華滋。透亮處，靈光乍現，天然通氣妙得，直抒胸臆，將墨法的表現淋漓盡致。為吾人所心生嚮往之。

水墨畫以「人」為中心的思考，其表現的內涵在於歷史、社會、與哲思美感，是傳統文化積澱，也是民族性格的自我肯定，有時代性也有環境性的因素。社會氛圍是藝術創作的大環境，「藝術是一種社會現象」（Plekhanor語），藝術不能脫離特定的社會關係。藝術是生活的鏡子，反映社會生活。將生活落實創作之中及記錄繪者對於一時空下所產生的情感意識，由整體社會環境而形成。在此一社會氛圍下，選擇部份社會現象為畫面形成背景。如近年來最嚴重的缺水，凸顯水資源的管理及運用不全，見雨澤。土石流的巨石擋道和三三一地震後的公共安全等，見逃遁警戒安全出口。失業率的居高不下有作品覓。後工業時代下文明的迷失及人際的疏離有作品登高封存擁舞台。藝術與商業包

裝下的迷思有作品 訂作美麗 。以想像手法鋪陳夢境般
嚙語計有 旋 禁止 / 靜止 上與下 等。不敢侈言
批判，只就大環境氛圍下，藉畫面空間視覺性效果積澱出
個人看法。

「創造」與「適應」為兩大創作元素。「一幅畫應該
和生活及繪畫都有些關係」（Jamesone George 語），統
攝環境、時代、社會等條件，為作者運用思考組織後的責
任。「轉借」「挪用」等文化借取是發展己身途徑之一。
多元意識並置下，惟透過本我的自覺與省思，是不斷追求
成長的希望所在。