

第一章 緒論

本研究題為「暈染與墨漬之意象研究——「水澤灘」系列創作實踐」，目的在探討暈染與墨漬在繪畫上的意義及表現，從傳統中國水墨畫表現精神層面，試圖引發現代水墨畫發展新契機，尤其在探索繪畫創作中，對水墨暈染的表現，選擇「在美學上的自然探討」為研究範圍，分析「暈染」在繪畫上所具有的意涵，尤著墨於「墨趣」與「意境」之探討。並以「暈染」所標舉出的一些對藝術詮釋和判斷方法，作為切入和探討繪畫創作的討論基礎。另外「水澤灘」系列創作作品取材自自然的人文式的關懷，就形式而言有具象、抽象、意象等表現方式，以象徵、寫意的形式，企圖呈現具有中國水墨形質的作品風格。作者希望在本文探討之餘，也能回過頭來重新檢視繪畫創作本身的問題，進一步使個人的創作歷程與作品發展呈現更為清晰完整。

第一節 研究動機與目的

藝術在人類社會中一直扮演著舉足輕重的腳色。隨著社會環境的變遷，藝術也發展出更多樣的表現形式，並直接、間接影響著我們的生活。藝術創作固然是一種相當具主觀性的表現語言，但其影響力所延伸的觸角，可遍及社會各個面向，身負著極重要的文化責任。其實，所有的藝術欣賞都不是被動的接受，而是主動的建構。因此，就身為一位創作者而言，對於創作過程中尺度的拿捏、態度的掌握都是需要精打細算的。

在繪畫創作裡我們不能忽略內涵的充實，誠古人所說的「讀萬卷書，行萬里路」，因為藝術創作是一種精神活動，研究自我繪畫的創作過程，就是研究畫家把生活原料製作成為繪畫作品的整個過程，同時研究繪畫創作中創作主體的思維活動的特殊性的過程。

本論文主要從「水澤灘」系列創作實踐中，探索繪畫創作與筆墨的呈現問題，選擇以美學上的自然呈現範圍為研究範疇，分析寫與繪在繪畫上所具有的涵意，希望能藉由創作實驗的歷程，分析建立客觀性的理論架構，作為日後建構創作時的借鏡與導向。

第二節 研究內容與範圍

本研究所選取的自然意象即是以生活層面的體會為出發，試圖從分析筆墨暈染手法與自然面向結合，分析暈染與「氣韻生動」、所傳達之筆墨趣味再探水墨意境之營造。

從「水澤灘」自然的現象與人的意志操控，如暈染及墨漬之實驗所共構的關係，對藝術行為或繪畫創作者本身，有著什麼樣的意義？則是本論文最終想要探討的問題所在。第一章〈緒論〉中，對於本論文的研究動機與目的、主旨及範圍、創作研究方法、創作研究與論文關係重點扼要進行說明。第二章〈暈染繪畫探討〉，嘗試歸納從繪畫作品中，透露出與暈染相關的觀點、創作者透過觀察經由大腦至手所描繪的本意，與歷代名家美學中對於暈染的描述作判斷比較。

因此第三章〈寫與繪的表現與意涵〉，則從繪畫創作者的觀點來討論表現意象的方法與技術層面分析，將其分為三個議題來加以討論，大多繪畫對書寫的論述多在作品藝評的解釋或美術史、美學理論論述立場著墨、並非只是對書寫意義本身做單純的描述，而本論文試圖由傳統繪畫與創作形式中，歸納寫與繪之關係，從繪畫創作者的觀點來討論表現意象的方法與技術層面分析。

第四章〈創作理念的分析與實踐〉是作者的創作理念分析與表現。體驗自然、觀察自然仍是創作中深刻與真實產生的重要因素，作者探討現代繪畫觀與自然的關係，同時呈現作者創作作品的形式與內容。從創作發展與表現的範圍進而分析表現的造型、材料與媒介的運用，試圖更為完整建構創作之整體表現與未來展望。

第五章〈結論〉的部份，認為對於實驗性水墨的觀念在新世紀美術發展的年代，應積極被視為一重要影響因素。單從時代和畫家的風格表現，恐怕極難真正釐清當代藝術發展的真正面貌，藝術中理想與生活的距離、商業價值、媒體的介入影響和限制，恐怕是創作者未來所必須嚴肅面對的問題。

第三節 研究與創作的關係

繪畫是透過藝術家對於事物的感召所幻化而成的圖像，不管是具象亦或是抽象繪畫，題材的選取往往位居視覺藝術的首要，觀者在賞畫過程中又以所經驗的視覺感受再現於衷，因此藝術家對於題材的選定將使作品的成功與否，佔了舉足輕重的影響力。

本文研究主題為「暈染與墨漬之意象研究」與吾個人「『水澤灘』系列創作

實踐」有著密切的關係，因為筆者認為畫家本人不動情，所創作的作品又何以感動人？本文即是將自身所體悟對於所處之時代環境，透過歷代美學的研究法，分析、比較與歸納「傳統」與「現代」水墨畫中的表現型態，對於現實做省思與闡述，以作為未來創作的新養分。

第四節 名詞解釋

暈染：暈：動詞。擴散。¹如：「暈開」。寫書法時墨滲出筆畫之外，形成較淡的墨跡，稱為「墨暈」。通常墨磨得不夠濃或寫在生紙上，都會發生這種現象。染：書畫時著色落墨。國畫的一種用色技巧。以水墨或顏料，襯托物像，使分出陰陽向背的效果。水墨暈染是水墨向宣紙四周滲潤。

墨漬：墨：書畫用的黑色顏料。如：石墨、筆墨。元·王實甫《西廂記》第三本第二折：「一緘情淚紅猶溼，滿紙春愁墨未乾。」²墨分五色，國畫上指焦、濃、重、淡、清或濃、淡、乾、溼、黑五種濃淡乾溼不同的墨色。墨分五色指以墨色的濃淡乾溼，生動的表現物象的色調。漬：積留在物體上的汗痕。筆端含水，落筆紙上，全筆頭稍作逗留，於是留下水漬痕，有滲漫、滲透等多變的趣味。本文所指之墨漬，為書畫用之黑色顏料積留在宣紙上之痕跡。

意象：意：動詞。見解、看法、內心、胸襟。象：形狀、樣子、狀態。表露出來的徵象。心理學上指再出現於意識界的過去印象。於本文指在主觀意識中，被選擇而有秩序的組織起來的客觀現象。

¹教育部國語推行委員會《國語辭典》，台北：國立編譯館，民國 87 年四月，頁 181。

²三民書局大辭典編，《大辭典》下，台北：三民書局，民國 78 年，頁 67。