

第一章 緒論

中國自有繪畫記載以來，藝術工作者以自然為師從事創作佔極大多數，他們秉著認真的態度去觀察自然，體會自然，進而妙造自然。歷代藝術家們不斷地從自然界努力地鑽研、創新和發展，並開創出輝煌的傳統繪畫能力，從歷代美學的論述及記載各家美學思想演變的書籍裡，我們得知這整個變化過程是經過歷史傳承與經驗累積而來。繪畫藝術在無窮變化的表現空間裡，因為有先人的努力探討和摸索，讓中國藝術形成獨特的藝術氣息，於世界藝術舞台上走出自己的一條路。

現代的中國藝術受到了西方衝擊與影響，於繪畫觀念和表現技法上有了很大的進展和開拓，表現方式也趨於多樣化，在某些方面畫家也努力的從事多方面的創作，以開拓出新思維表現方式和描繪技法，讓創作盡情的自由發揮，揮灑的表現空間也更寬廣。然而在這脫疆奔放創作過程中，仍應秉著歷代美學對人生哲理的探討畫出對淨化心靈有所助益之作品，創作才會有意義。

第一節 研究動機與目的

繪畫多元性的時代裡，運用媒體無限擴充的從事創作，一切講究自由，作畫題材與內容不拘，技法表現多樣化，作品往往僅要求所要達到的目的，過程則不擇手段，這研究是可喜可賀的。然而在求新求變無限擴充的過程中，如果拋棄一切傳統無目的的從事創作，因缺乏可依循目標向前進，將陷自己於迷思與停滯不前的窘境。傳統精髓“寫生”它可向自然界去吸收養分，廣泛的擴充自己創作題材，規劃出自己努力方向，追求更高層級的精神領域，有了這些思緒，促使產生以下三點的研究動機和所要達到的目的。

- 一、 歷史的足跡告訴我們，元朝以前人們面對自然時秉著“心悟神會”的態度去吸取自然精髓，以豐富自己生活，作畫也是如此，從其藝術作品裡可探討出他們對自然景物因為愛好而產生超然的體悟之後所完成的創作。也因為有自然的啟示，讓師法自然的精神，造就唐宋元繪畫在中國繪畫史上崇高的地位。明清之後以至現代繪畫工作者因無法沉浸於自然，體認大自然那股靈氣的薰陶，他們對走向室外觀察寫生常加以漠視，並以臨摹傳統或利用傳統符號來從事創作形成主流，多數藝術工作者也未能積極利用歷代繪畫思想，以及對自然觀察體驗所得來滋潤充實自己，造成大部分作品徒具形式缺乏繪畫創造精神，有鑑於此，故而對傳統繪畫思想產生了探討念頭，而興起研究動機。
- 二、 近年來國畫一直在尋求改革，大家都在為創新而傷腦筋，然而

大部份於求新過程中，往往流於玩弄筆墨只求新鮮，或者在外觀造型上畫些奇特景物找尋一些變化，對於傳統的基礎功夫，涵養與精神著墨很少，有如蓋房子不求地基的穩固，就往上發展去建造高樓與大廈是一樣的。基於此種觀點，想從探討傳統繪畫美學思想精華，化為實際行動，而興起了創作動機。

三、繪畫的表現必須具備堅強的毅力，不斷的去嘗試。創作可貴在於不畏失敗，從失敗中累積經驗，並能從思考創作中激發出不同見解，在摸索學習中尋求自己獨特的藝術觀感，古代思想美學正是在摸索學習中提供了一盞明燈，藉由繪畫理念的探索從中學習並思考多方向繪畫的觀點，試圖讓思緒多元化，找尋更寬廣的繪畫理念，讓國畫表現空間出現更多的發展途徑。

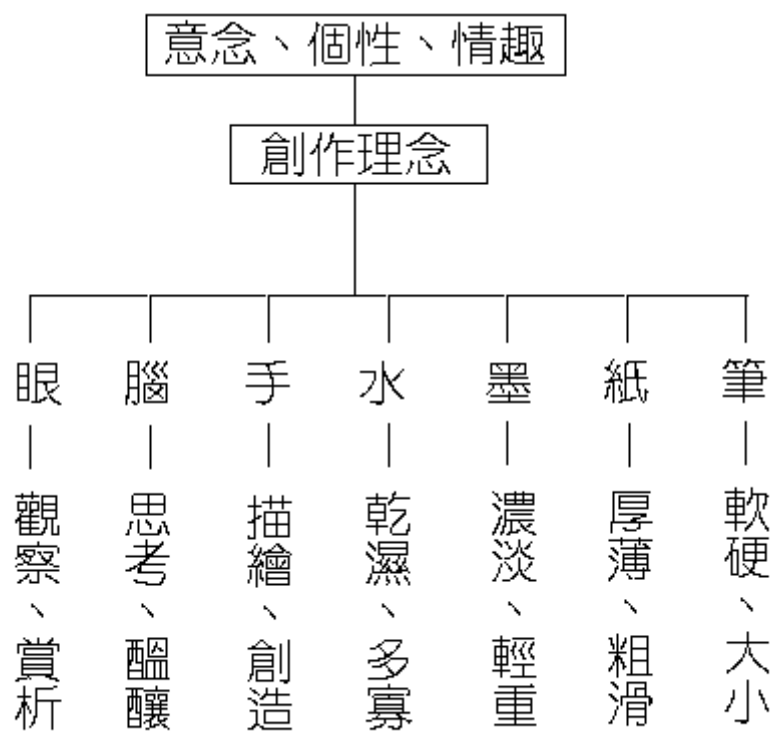
第二節 研究範圍

研究藝術著重基礎的探討，和經營塑造出良好的藝術創作環境，期望從這些研究思索出一條屬於自己繪畫可行的道路。藝術本質的創作基本條件和眼、腦、手、水、墨、紙、筆等繪畫基本元素的運用有密切的關聯。本研究範圍著重在於眼、腦、手、水、墨、紙、筆等元素的單元個體特色及重點掌控分析研究，進一步了解相互之間的影響，作全方位分析組合，進而加以統整思考出一套邏輯，以為創作參考依據，有了繪畫基本概念後創作的思考方向則借重歷代美術思潮、時代畫風、美術史、美學、繪畫理論等歷代藝術潮流思想，作為繪畫深入思考的泉源。

繪畫元素單元個體的了解是紮穩繪畫基礎的前因，接著對個體有充分的了解與應用進而發揮它們應有的功能，促使各項單元個體的應用有深一層的認識，和使用時元素彼此間所產生的變化加以分析，凝聚出更多的思路和方向，讓創作有更多的發揮空間。個體單元的研究首先應從觀察賞析的眼力著手，美術館及各種展覽場所各項展覽參觀，都是培養眼力觀察賞析的好地方，我們在展覽場所觀察欣賞分析他人作品，不但可以拓展視覺領域，更可將心得體驗應用於平常所接觸的環境中，將環境所見的繪畫素材加以陶冶而轉變成繪畫創作動機。有了眼力的發揮配合腦力激盪，吸取美術各種相關知識，了解到藝術作品創作的背景，及創作作品對日後的影響，來剖析名家作品創作歷程，醞釀出探討藝術內涵的好奇心，以學習到富有創意的思考模式。

有了賞析的眼力、思考內涵的腦力，復經由描繪技法的筆墨功夫，熟

鍊各種表現方式，諸如：筆法的皴、擦、點、染、與墨法的焦、濃、淡、乾、濕的變化深入摸索與探討，希望能從這千變萬化的過程進行思考整合，凝聚一些屬於自己的創作意念和意想不到情趣與風格。

第三節 研究方法

歷代美學思想廣泛，每家均有自己獨特的敘述，在眾說紛紜，群雄爭鳴的言論裡，從群中去吸取精髓，摸索出屬於自己研究方法，歸納四項研究過程，將繁雜的思緒，整理出單純方向，建立自己一套研究步驟，其過程如下：

- 一、思考理解：閱讀歷代美學思想及名家的繪畫作品加以分析，求得理解，增進繪畫理念，以為創作探討的根基。
- 二、蒐集資料：從中西美術史去了解時代畫風的演變，拍攝及蒐錄圖片，給予分類並有系統的建立檔案。作為創作時資料補充，以充實作品內涵。
- 三、歸納整理：蒐集的資料經過消化與統整，進一步走向自然透過大自然的形形色色，以寫生方式實踐理想，將作畫理念呈現於畫面上。
- 四、心靈創作：從歷代美學思想概述，融合中西繪畫理念，加入自己觀點，創造出有理念、有個性、屬於自己風格的作品。