

第五章 結 論

第一節 創作省思

一、構思發想的省思

(一) 點滴在生活

生活中的點點滴滴其實都是最容易入畫的，只因我們每天見慣了，所以就變得視若無睹。對我來說，生活場景的種種細節或變化都是創作的泉源，基於這樣的理由，「體驗生活」便成為構思發想的重要根據。本人這次所繪的作品大都來自生活印象的記憶截取，像是生活周遭中的小景或者生活中觀察體驗出來的情境感動．．．．等皆有。拜科技之賜，相機成為快速記錄影像的一種方法，不過這種方式最容易忽略靜心去感觸環境，所以寧願多給自己一點欣賞的時間，以使心靈感受更多。省思自己的生活，期盼以更真誠、更細膩的態度面對，往後更應多做記錄及多給自己沉思的時間，真心地面對未來的生活。

(二) 記憶轉化

傅抱石在其《談山水畫寫生》一篇中說：「中國山水畫寫生要按「游」、「悟」、「記」、「寫」四個步驟進行」⁸⁴。「游」是深入細微的觀察；「悟」就是要深入思考、概括提煉；「記」則包括筆記與心記；「寫」是用筆墨反映出來。創作作品的構思發想階段也同樣要游、要悟、要記，只是寫的部份更為自主罷了！其中「悟」與「記」我稱之為「記憶轉化」，而助力媒介就是「時間」。過往記憶的景物，通過時間的篩選、精煉．．．等，所留下的部份應是菁華所在，所以特別容易刻劃在心中，成為構思中最易表現的題材。未來在

⁸⁴ 引自：伍霖生編錄，《傅抱石畫論》（台北：藝術家出版社，1991.10），頁 51。

此部份一定要能夠更進一步的培養，這是有賴更多閱歷以擴大視野與更敏捷的觀察以掌握細微。

二、構圖表現的省思

(一) 作品檢討

這次創作的目的主要在強調及實現「對比性」的關係。對比的原則有大小、縱橫、藏露、疏密、遠近、黑白、動靜．．．等，主要在使表現的內容有「積極性」的變化，並增強彼此的「特質表現」。不過，這次作品有一些部份是應更深刻地去省思，包括：(1) 對「物性」的認知一定要深入熟知，這樣才有助於對比的面相的表現。(2) 對比的強弱要依整個畫面的需要，不能只是為對比而對比還要考慮協調性、互動性．．．等。(3) 對比性的繪畫「樣式」還要探討更多，這樣才能形成更具體的特色。

(二) 樣式開發

構圖的種類千奇百樣，重要的是適不適合的問題。在繪畫的過程中經常會圖方便而「重複再製」自己有代表性的作品，這樣是會減弱創作的源力。如何開發構圖樣式呢？我以為有以下幾個重點：(1) 多多探求古今中外各家名作以吸取菁華。(2) 向大自然學習，不管是在雲山或海邊都有可尋求的形式與內容。(3) 屬於「心靈層面」的另類構圖也有一定的參考價值，可以深入去開發。

三、筆墨應用的省思

(一) 流暢．自然

筆墨是作畫的手段、方法，不是目的，它是為表現的內容而存在的。清

龔賢說：「用筆宜活，活能轉。不活不轉，謂之板。」⁸⁵，筆墨揮灑的「流暢性」與筆墨變化的「自然性」是從事水墨創作者應該儘量去掌握的。所謂的「流暢」，乃在於「筆」的輕、重、緩、急之間能夠完全的銜接而不感到阻礙；「墨」的乾、濕、濃、淡變化能夠合乎要求而不感到突兀。所謂的「自然」，則是能合於天地間的運動行走，感覺到筆墨是隱藏在繪畫內容中。筆墨的「流暢」與「自然」是應再加強與學習的，除了要從畫論的記載中去吸取智慧外，畫跡的細心觀察同樣也很重要。

（二）節奏·韻味

使筆用墨所產生的節奏感和韻味感是製造氣氛與情境的絕佳方法，如果能夠在此二項目中好好精研，必有助於畫面的經營。所謂「節奏」，是運用筆所形成的點、線、面的交叉變化及影響，使得畫面產生長短、大小、粗細……等的關係（墨亦有此效果）；在「韻味」的部份，主要是運用墨所形成的明暗、乾濕……等的對比關係來產生。「墨太枯則無氣韻，……墨太潤則無文理」⁸⁶，說明了韻味的產生要能夠抓住其對物性的表現，務使墨的特質充分表達出來。節奏和韻味感也是要再努力強化的，這樣才能使作品產生更豐富的效果。

第二節 前瞻未來

一、創作再出發

誠如李可染於一九五六年勉勵自己的座右銘所說：

⁸⁵ 引自：清龔賢，《半千課徒畫說》，收入蕭平·劉宇甲著，《龔賢》（長春市：吉林美術出版社，1997.9），頁243。

⁸⁶ 引自：明顧凝遠，《畫引》，收入俞劍華編著，《中國古代畫論類編》（北京：人民美術出版社，2000.3，第二版），頁120。

「可貴者膽，所要者魂。」. . . , 一面要有膽量，敢於突破，敢於創造。
膽雖可貴，然而光有膽不夠，還要有魂。魂者意境也。」⁸⁷

面對未來，我也為自己創作的再出發訂出具體目標，希望能以下三點作為自我勉勵的條件：

(一) 從頭開始

進入研究所後才真正體會到自己所學真是不夠，「基礎」的問題更應時時加強。基礎就如同一棵樹，沒有厚實的基盤作為基礎是很容易倒地的。所以說，底盤不夠大，能夠展現的繪畫面相就有限；根本素養欠缺，就不能發揮書畫的趣味本質；基本功不紮實，則無法去施展所有的繪畫抱負。「從頭開始」正是讓自己有重新學習的機會，同時更可以使自己的創作之路走得更加長遠。

(二) 多學多問

繪畫的路是長長久久的，無時無刻都應學習，如果能多學且多問這樣才能走得充實。學習的範圍不分中外或古今，應以能補充自己的不足為主；學習過程也要多多提問題，以使自己的腦力能夠激盪以活潑創作。面對資訊科技的時代，創作的道路是要「學」也要「問」，否則是很容易被潮流給擊敗的。這是給自己訂的第二個目標。

(三) 停、看、聽

創作之路我自認還在學習中，如果能在此路上充份應用「停、看、聽」

⁸⁷ 引自：王琢 輯錄，《李可染畫論》(臺北市：華正書局，1985)，頁 59。

的話，那必能走得更踏實且有意義。「停」之意是要求自己不要太匆忙，凡事多停下腳步思考才不會錯過精采的地方；「看」是要看明白每一件事的意義與價值，不要隨意盲目行事，並從中悟出一些道理來；「聽」的精神是告訴自己，人事間的種種一定要多聽意見，甚至更要靜下來聽聽大地的聲音。希望「停、看、聽」三個字的領悟能幫助自己重新面對生命中的本質探討。

二、未來的規劃

(一) 主題式研究

未來的計劃應以「主題式研究」為目標，並且有計劃地用水墨繪畫去記錄「台灣人文影像」、「台灣自然生態」、「台灣特有景觀」．．．等主題。配合這次論文的專題並以「主題式研究」來進行探討，不但可以較深入了解所繪內容的本質，同時也可從中獲得更多的周邊相關知識。自己在畢業後應該鎖定幾個「專題」開始進行探索，期望幾年內能夠有充份的時間進行觀察及完整的記錄，並能好好地完成同一主題系列的作品。

(二) 尋找價值

每個人對「價值」的追求都不同，端看自我的想法及標準而定。以下是本人所要尋找的價值：(1) 無論如何，一定要一直畫下去，直到生命的終點為止。(2) 努力為自己創造一片乾淨、自由、具生命力的創作空間。(3) 追求「自我風格」的實現，並為歷史留下「有價值性」的作品。