

第一章 緒論

第一節 研究動機與研究目的：

每一種藝術作品，必含有作者的「用意」，也就是創作的思想理念，這決定作品的表現方式、結構佈局和風格。杜牧在 論文中就提到：「文以意為主，以氣為輔，以辭采為兵衛。苟不先立意，止以文采詞句繞前捧後，是詞愈多而理愈亂」¹，如寫文章一般，創作必先立意，清布顏圖 畫學心法問答 也說：「意之為用大矣哉！非獨繪事然也，普濟萬化一意耳。夫意先天地而有。在易為幾，萬變由是乎生，在畫為神，萬象由是乎出。故善畫者必意在筆先，寧使意到而筆不到，不可筆到而意不到。意到筆不到，不到即到也。筆到而意不到，到猶未到也。」²隨時代、環境、文化背景和創作者的個性不同，在作品中流露不同的意念，呈現出不同的風貌。創作的表現形式到某種程度以後，並無優劣高下之分，好壞主在在創作本身傳達的精神，是否深刻動人。

探究創作的來源，離不開人與生活環境的互動和情感，如王秀雄《美術心理學》中所提：「美術家是透過視覺，與環繞他的自然、社會及時代發生關係，而以造型語言表現他所見到的世界，同時敘述出他內部的感情與思想來。...一部美術史是一部人類的視覺經驗史。」³。自古以來人類就從自身對生活環境的感受取材以創作，所以筆者以為，創作不只是形式或技巧上的變化，也不是只有題材的拓展，而是來自個人對生活環境、所處時代深刻的體會，寫生正是體驗、表現生活最深刻的方式。

所以本文旨在從前人留下來的論述來探究瞭解寫生精神對歷代

1 虞君質 1972《藝術概論》台北市，大中國圖書，頁 84

2 俞崑 1984《中國畫論類編》台北市，華正書局，頁 205

3 王秀雄 1991《美術心理學》台北市立美術館，頁 95

創作的影響，並將寫生和個人創作的關係與實踐做一闡述。

第二節 研究方法與名詞釋義

一、研究方法

基於鑑往知來，從傳統中吸收前人的創作經驗以做為創作的基礎，筆者採用的研究範圍與方法擬從美術史出發，朝下列三個方向著手，分述如下：

- (一)從畫史了解寫生對前人創作的影響和發展，作為創作學理的基礎。
- (二)從對歷代國畫表現形式的瞭解，加上個人探索的經驗，作為創作實踐的依據。
- (三)個人創作理念與實踐之闡述。

有關寫生的意義和發展，筆者著重在瞭解寫生對創作的意義和影響，以及前人寫生的實踐方式。

表現形式則從媒材和技法來探討、實驗，期能透過對媒材的瞭解與技法的鍛鍊，進一步將寫生的精神實踐在個人的創作上。

個人的創作則以寫生體察物象的造形和意態，追求形神兼備的境界，企能表現自然界生生不息，和諧平衡的關係。

二、名詞釋義

- (一)形象：在此指繪畫中的造形圖象
- (二)寫生：繪畫術語。不限題材，指透過對物象仔細觀察體會，再經過作者主觀意念取捨與組織的創作表現手法，要能表現物象的生意，不謹要求客觀形象的具現，還要傳其生態、生氣。
- (三)工筆：按《藝術大辭海》解釋：中國畫中屬於工整細緻一類的

畫法，與寫意對稱。如宋代院體畫，明仇英的人物畫，清沈銓的花鳥走獸畫等。北宋韓拙《山水純全集》有用筆簡易而意全者，有巧密而精細者之說，工筆的要求乃屬於後者。¹

(四)寫意：按《藝術大辭海》解釋：中國畫中屬於縱放一類的畫法，與工筆對稱。要求通過簡練的筆墨，寫出物象的形神，故名。²

(五)寫實：在此儘指繪畫描繪中，較為嚴謹、較為重視物體形象的精確之態度方法。與西洋繪畫裡所指凡眼前所見，不論痛苦、汙穢、不愉快之物皆依樣描繪的「寫實主義」不同。

(六)文人畫：按《藝術大辭海》解釋：亦稱士大夫畫，中國繪畫史上的名詞。泛指中國古代封建社會中文人、士大夫的繪畫以別於民間和宮廷畫院的繪畫。宋蘇軾提出士夫畫，明董其昌稱道文人之畫，以王維為其創始者，並列為南宗之祖。文人畫的作者一般迴避社會寫實，多取材於山水、花鳥、竹木以發抒性靈或個人牢騷，間以寓有被民族壓迫或腐朽政治的不滿之情，他們標舉士氣，逸品，講求筆墨情趣，脫略形似，強調神韻，並重視文學修養，對畫中意境的表達以及水墨寫意等技法的發展，有相當的影響。但其末流往往玩弄筆墨形式，內容趨於空虛貧乏。³

1 徐桂峰主編 1984 《藝術大辭海》臺北市 華視出版社，頁 70

2 同上，頁 70

3 同上，頁 711