

第一章 緒 論

第一節 研究動機與目的

二十世紀人類文明發展日新月異，科技的進步、政治社會制度的變革、人文思潮的衝擊，似乎將過去歷史所累積的能量完全釋放出來。在藝術的表現上更是百花齊放令人目不暇給，過去藝術史上沒有任何一個時代像二十世紀這樣同時出現眾多的風格流派，各種主義、宣言與運動互別苗頭。面對這種多元的現象，如何釐清自己的思緒，尋找可長可久的藝術表現形式，一直是我努力追求的目標。檢視現代藝術發展的過程，發現新的潮流固然不斷湧現，而舊傳統卻也未被完全淹沒，在新舊交替融合中，古典風格仍具有新生命與時代性，在多元價值觀下，每個人都能擁有自我的品味與愛好，作為一個藝術創作者若缺乏自主性而隨波逐流，那就無法完成具有感情、富有生命力的作品。

中、西繪畫自古各自發展自成體系，各有其本身藝術哲學、美學等思想與理論發展脈絡可尋。但於今日中、西藝術已相互交流、相互影響之時，對於現代中國繪畫的發展，尤其是在水墨畫發展的影響上，產生諸多不同的主張與多元化的發展方向。筆者也在學習研究的此時，對水墨畫的發展提出個人創作作品與此論文，作為個人創作理念的說明，並以兩種不同的水墨畫創作之途徑，試圖提出個人的觀點與創作取向。

本章主要以山水畫的主體性來突顯其作為山水畫現象所產生的問題。第一部份，我們談的是北宋山水畫中米家雲山、郭熙的形象性，經由目前傳稱的作品與史料的記載為參照，探討其風格的塑造；是想從古人的成就與優點去往上推，開展出自身對於藝術的認為。而石

濤、馬遠對於水的論點以及對於自身的方式，則比較注重先還原創作者的感知於自然，注重涵養的功夫；在表現作品上則以那份感知作基礎而呈現。

此次研究主題「現代水墨畫“魚缸系列 I、II”創作研究」探討水石創作系列與蟲魚象徵意義，有著相當密切的關係。其實藝術，就其本質而論便是一種象徵，而符號則是象徵的媒介及語彙。**蘇珊·朗格說：「藝術是表現人類情感的符號」¹。**此一命題，突出了藝術的象徵性及感情的符號化。「魚缸系列」的創作，亦存在著一種象徵符號，但絕非傳統花鳥畫再表面上所呈現的固化符號。之所以選擇魚為圖像符號，便是看中它的象徵性，魚缸的玻璃特性暗示、隱喻著生活週遭虛假與真實、生命的再生、理想、希望與弔詭性，期望賦予作品更深一層的想像，相信這與現代水墨畫中所存在原始的「畫中有我」的象徵本質是相同且一致的，即是有限形式對於無限內容的直觀顯示（註）。

本論文題目為「現代水墨畫“魚缸系列 I、II 創作研究”」，旨在探討現代水墨畫光線、水石、蟲魚的表現性，以及個人主觀意象的創作研究，藉由中西美學與美術理論的研究，深入理解藝術的創造性與表現性。

---

¹蘇珊·蘭格,《感情與形式》,台北:商鼎,1990。譯自 S. K. LANGER, 劉大基譯,頁 22。

第二節 研究內容與範圍

本論文在研究架構上，共分五章，茲簡述如下：

第一章：緒論—包括研究動機、目的、內容、範圍，及研究方法與資料收集等，以說明創作與研究之關係。

第二章：論水與石在中國畫史上的演變—綜覽、概述。對中國古代山水畫畫法的演變作分析，從傳統藝術中汲取營養。（一）、論山石在中國繪畫裡的畫法及其畫理。（二）論水的畫法。（三）魚的圖像與象徵性。（四）、東方美學方與圓之意象。

第三章：從傳統到革新；中國與現代的關係作分析（一）現代水墨畫創作在思想內涵上的突破。（二）現代水墨畫的形式再創及符號意義。（三）現代水墨畫家在水與石的表現作介紹。

第四章：創作心得—注重內心情感的自然流露。對水墨創作途徑“魚缸系列 I、II”創作理念與實踐。對水墨創作途徑之一「魚缸系列 I ---」、「魚缸系列 II ---」的題材與內容，在創作思想上說明。對（一）個人創作的內涵與形式。（二）每一幅展覽作品加以解說。

第五章：結論。展望未來—（一）深入傳統藝術。（二）吸收西方藝術特長。（三）走向世界，表現人生。（四）充實自己，也學習別人。

第三節 研究方法與創作的關係

到師大在職進修三年更加深自我心底對創作的追求－中國的自然與傳統，體會到作品並不一定非永恆不朽才算上乘，藝術非提供我們目之所見事物的複製品，而是追溯自大自然自身所依據的觀念，是美的體現，並且彌補了大自然的欠缺。從不同表現的繪畫型態來詮釋"自然"已成為自己創作的最大的課題。

相對於大學時期的廣泛學習及繪畫創作；研究所的縮小題材範圍而深入的創作研究，在思想領域裡，認清了許多環結，在繪畫技巧上亦增進不少；尤以水墨創作研究心得最豐。在我的作品中，大體上仍保留物象的具體形象，不似抽象主義般的完全抽離物象，但也不同於寫實主義者的再現物象，我從自然的形象中尋找創作的根源，用我的主觀意識再創自然，運用多樣的空間構成方式，不受任何一種空間構成分法則牽絆，並造成畫面的前後位移，引導觀者視覺的流動。色彩的運用全然因畫面的需要而定，不受固有色的影響，色面的安排縱橫交錯，色彩的對比、衝突、調和、流轉，均為了畫面整體力量的營造。主題的選擇比較設限在魚缸、山石、玻璃為表現的題材，但在情感精神上的表現卻是一貫的，即使用傳統的水墨表現技法，詮釋新的繪畫圖像。

本文仍然依照一般的書寫格式－直接論述作品的結構、空間、或運用媒材之類的方式做介紹。而關於作品的說明方面，則在每一件作品中分為二個部份來陳述；第一是，作品本源，直指作品的思想與成其為作品的緣由；第二則放在圖像簡述方面，談論這個思想的實現狀況。這是一種自我的檢定與期許。認清自己的人格特質，因此選擇「魚缸系列創作研究」為研究方向，對其歷史背景、創作風格、技法

及思想內涵加以探討，希望從當中對自己創作觀念、態度提供一個導向，形成個人的表現風格。

因此，希望透過對水石、蟲魚的源流和東方美學的關係、圖像及象徵性的深入瞭解所呈現的交集，進而切入個人的創作，移轉為作品的營養，以期自己在所處的時代背景、大環境下，能夠加入新的能量，呈現出不同於以往詮釋的作品。