

第四章 創作理念

第一節 流動的人

「流動」一詞意味著不斷運作的、不定型的、生生不息的、沒有固定位置的，仍然在遊移的狀態。而英譯「Running」更有不斷上演、流行的、現時的以及持續運轉的意味。

資訊的大量流通，使生活在都市中的人們，隨時隨地都不斷被迫接收訊息，無論是在家中看電視、上網，或是在街道上行走隨處可見的電視牆、店家播放的電台廣播，訊息的流量之大，讓我們無法招架，不能吸收的部份，不斷的從我們的周邊流逝，迎之而來的又是新的事物。雖然我們可以接收到全面的資訊，但相對的也無法深化探究，基於社會給定的生存模式，使人們感到不得不跟上時代的腳步，加速的往前移動，深怕一個不留神就被時代所淘汰，我們似乎必遵守社會的遊戲規則，才會得到回饋，而就是這樣的都市價值觀引發了都市人的焦慮和不安。對都會青年而言，都市中的時間是線性的快速發展，人們不進則退，就像為何人們總是會說剛服完兵役的青年，會深刻感到和這個社會產生脫節的情形，只是程度問題，尤其在現在這個講求速度和效率的時代，這個現象就更為明顯。當人們在這個環境中漸漸的適應了，再回到鄉下，就會強烈的感受到整個生活的步調的緩慢，相較於都市的線性時間，鄉下農村的時態似乎是不斷的循環，隨著大自然的變化，日出日落，春去秋來，緩和而平穩的前行著。

用「流動的人」這一個詞彙來形容現在都市中的青年，有以下幾個層面的意義：

一、現實層面：年青學子在做升學及就業計劃時，以競爭力、未來出路等現實考量，會以往都市移動做為優先考慮。階層間的垂直接流動和平行流動，在現代都市結構中不斷地在發生。種種位移無不是為了在這

個現實的環境中求生存。

二、精神層面：對於大多數的都會青年，科技與生活早已構成密不可分的關聯，人手一支行動電話、背包背著筆記型電腦、以悠遊卡暢行無阻，網路與通訊所縮減的時空，讓我們仿佛可以飄洋過海飛到美國去為王建民加油，和遠方的親友面對面交談，不用出門就可以即時學習。我們可以為自己建構多重的生活空間，在遊戲中、線上聊天室內、虛擬的網路世界裡，在對現實生活的不滿足之餘，遊移於多重的角色，為自己尋闢一個自在的空間。

三、水墨創作層面：這就關係到水墨媒材自然產生的空氣感及透明度。在處理都會人物時，要使現代型青年形象鮮活起來，筆墨的適切運用，在現代仍然是一個可取的途徑。墨汁與水份在生紙上的產生的作用，一種無法完全操控的微妙變化，自然體現出流動的韻味。又如同古人所提「氣韻生動」，指的是人物從姿態、表情中顯示出的精神氣質、情味和韻致。

四、反映到創作者自身：自己亦是流動中的人，回溯時間的推進與生命碰撞產生的種種情愫，表達一個在都市中生長的孩子，面臨社會衝擊的內在情緒和反彈。

第二節 西為中用

面對俯拾即是多元資訊，若僅僅是守著舊有的公式和美感經驗來做創作，必定是不足的，並且是對自己作品的不負責，不能稱為創作。我們坐擁了許多現時代的資源，應該轉化為我們的優勢，在各方面突破障礙或習慣，多面向地思考。就本文的創作實踐，參照其他領域的長處，從各領域去尋找可能適於融入水墨創作的種種技術。舉幾項為例：

一、平面設計：平時除了翻閱美術雜誌之外，也會翻翻設計、插畫相關書籍。相

對於水墨創作，設計插畫同為平面，卻有無邊際的發揮空間，他可以表現各種情境的題材，不論是現實生活的、時尚的、天馬行空的，它可以以手繪的質感去呈現，也可以單純乾淨。好的設計作品的構圖、配色、品味皆不亞於繪畫作品，只是畢竟設計插畫比較是商業取向的作品，有他的時效性，其藝術價值就相對降低。但是就用色構圖，我相信運用得當必定可以為水墨創作加分。

二、其他媒材繪畫：如水彩、油畫等，繪畫是一個最古老的畫種，無論是哪種媒材，時間都會不斷改變他們的面貌，藝術家總是會想方法去轉變媒材的語言，改變對媒材既定的使用方式，在這個過程中，我們也可以學習到他們轉型的方法和理念。

三、學術電影或影像：雖然繪畫不像影像類的作品有線性時間的呈現，但是我們可以學習他們在作品中敘述理念或故事的方式，他們訴說一個事件往往是大規模構思，注意到每個一細節的呈現，以暗喻隱喻及內斂的方式來傳達觀念，需要觀者細細品味及思考加上足夠的相關驗和智識，才能夠會意的。現今也有不少藝術電影在畫面的構圖以及使用的元素極度講究，提高電影的繪畫性，使觀者能有愉悅的視覺感受。

筆者認為藝術創作沒有媒介之分，多數人是因為習慣性，或是長間接受某媒材的訓練，才死守在自己的崗位上。而也有創作者不斷地挑戰媒材的極限和可能性。在欣賞不同領域的平面創作時，從作品欣賞中開闊創作者的視野，不會為了媒材上的堅持而斤斤計較而有新穎的展現，當作品有太多規範時，會失去生命力。媒材間的互相參照，應該要像呼吸一樣自然，畢竟所有選擇都經過了創作者的實驗和專業直覺的應用，目的僅是為了解讓作品更上一層樓。