

第五章 結論、檢討與建議

第一節 結論

藝術作品能夠震撼人心，除了內涵深度，也需要豐富的形式，才能切入世人生活領域，影響其思想，陶冶其性靈。東西方對造型藝術媒材的不同選擇，反映了人類精神的兩大取向——內斂與外張。東方藝術趨向內省感悟，西方藝術則強調分析以實現認知。西洋畫與中國畫雖然在面貌上有所差異，但是不容否定的是，真正傑出的藝術作品其本質是一致的——都是在表達人類的思想情感。西方美術偏重於形式與材質的探索，而中國美術則更珍視精神與氣韻的傳達；各自有所側重，也各自有所成就。既然各有所長，或融合或擷取，只要對個人創作有挹注，理當計較研究。藝術創作若能在作品中保有精神本質的流露，根性不失，則何妨跨步前進，在形式上、素材上、造形上……求變。域外藝術精華的吸收，無論就其形與質，只要能妥善的運用，相信皆有利於豐富創作面貌，尤其在這個朝發夕至的資訊時代，不能也不應該閉關自守，相反的更應該廣泛的接觸與了解，擷取適於自己的質素，轉化為創作的符號和能量，創造出具有時代意義的新圖象。創作者必須不囿於傳統、不趨附流俗，依憑知識、見地和自信，對自己負責，勇敢的面對、正視時代，突破與創新。

何懷碩先生曾經提到：「我們若不明瞭中國繪畫的特性之根源，便談不到如何創造我們時代的中國繪畫。」（註 1）。「創新是在傳統

註 1 何懷碩，創造的狂狷，台北，立緒文化，1998，頁 13。

的基礎上，深入觀察研究客觀世界，從而得到新的啓發，甚至發現前人沒有發現的藝術規律，因而創造了與別人不盡相同的藝術風格與表現方法。畫家必須瞭解前人的遺產，從中選擇與自己個性最相近的加以吸收、消化、再創造。畫家必須瞭解自己所處的環境，深刻的體驗，細心的觀察，讓自己的經驗與思考與前人的遺產相印證；讓前人的經驗與思考，在自己的作品中得到全新的詮釋。同時，更進一步，發揮自己獨到的觀察與思想。．．．向前人學習，向時人觀摹，獨創自家的路數，以啓後進。」(註 2)

古人對客觀世界長期觀察、分析、研究，已經發現許多規律，給後人留下了極爲寶貴的精神財富，必須珍視，繼承下來。對待傳統的正確態度是尊重而不迷信，要在傳統的基礎上不斷探索新的規律，深入生活，勇於實踐，有所發現，大膽創新。傳統要尊重，又要敢於突破，允爲創作者力行的準則。隨著科技的發展、知識的進步、物質的躍進，現代藝術的象徵內涵已異於古代藝術的象徵內涵，科學使人類文明改觀，亦使人類信心產生懷疑，這一改變使古代人類所建立的那一莊嚴、神聖、美麗而且充滿了信心的象徵世界蕩然無存，而代之以冰冷的知識、懷疑的態度以及對於他們所依存的世界與人生表現出高度的矯飾與揶揄。現代水墨畫是應時代需要，經過歷史的演進，加上許多創造而產生的一種新興的繪畫藝術，它的演變不只是形式上的，而且是思考上的改變。「現代水墨最重要的精神特質，就是要以“自由思考”和“獨立判斷”的態度，表現繪畫藝術的“原創力”和“差異性”，排斥因襲重複的藝術，這就是藝術精神的“創作”，而且是現

註 2 羅青，水墨之美，台北，幼獅，1992，2 印，頁 163—164。

代水墨畫特質之一，另則當代的社會意識也是值得重視，因為繪畫藝術，本來就是當代文化生活的表徵。」(註 3) 因此，如何從舊的藝術遺產中吸收養分，然後面對自己的時代變化創造，更突顯其重要性。能忠實而深刻的表達自己的感受，智慧而有力的反映時代的特色，藝術品才能彰顯其價值，藝術家才能成就其地位。總之，藝術創作要有思想性、要有獨創性，而且具有時代性。藝術創作者本身的學養、個性及見識，皆足以影響藝術作品的優劣。因而藝術創作者要重視內心的修養，還要有獨當一面的特殊個性，才能達到真、善、美的境界。身處廿一世紀的藝術創作者，必須廣博吸取各種知識、關心生活周遭人、事、物，並具備國際觀的視野與胸襟，掌握世界脈動，才能創造出真正具有時代、國際性、獨特性的藝術作品。

大「路」之歌——意象水墨畫創作研究是個人著墨於當代自然人文現象的觀察體悟，秉持傳統水墨精神內涵，融合西方藝術表現的形式和媒材所進行的開拓和嘗試。以往自己的創作偏向於寫生記實，容或不泥於傳統題材的因襲演練，依附眼見之自然山川花鳥題材，寄託思想與情感，但是終究困於物像而無法暢快淋漓的表現。源於西方超現實、拼貼、複製、挪用的表現手法，利於傳達隱喻與寓意的情境；而形構具有象徵、符號特質的圖像則更可以豐富意象，增添雋永和趣味，個人希望藉此質素與途徑，求得試驗與開拓的機會。過程中希望給自己較寬闊的表現空間，順性順勢而為，技法如是，媒材如是……同時在專題研究的精神架構下期待可以呈現深入而豐富多元的內涵。

註 3 管執中，〈試論現代水墨畫的源頭和流向〉，收錄於《中國現代繪畫發展素描》，台北市立美術館，1990，頁 40。

第二節 檢討與建議

「任何行爲或心理活動的產生，均有其內在的動機或外在的誘因。動機或誘因所激發的行爲，都是在目標導向下去尋求動機的滿足。」（註4）基本上來說，藝術創作者應該畫一切他眼睛所看到而心中有所感的東西。在博中求精，選擇最能表達自己情感思想的題材，努力創新，建立個人的世界。「路」因爲其貼近生活，理所當然的存在而引起自己的警覺與注意，若著眼於存在的狀態和面貌，雖然顯得平凡單調，但是標線（符號）的考量、設計卻呈現了豐富的人文意識，值得玩味；而坑洞、裂紋和主觀的思想情感聯繫，又易於觸動引發具有象徵意象的圖像聯想，易增趣味。若著眼於存在的時空和形式，則具象、抽象兼具（道路、思路、網路……），便於自己進出虛幻與現實，從國家、社會、自然、文化……等等的發展、觀察和體悟中，心領神會，創造圖像。若著眼於其存在的目的和功能，具象的「路」基於人類活動空間的擴充和便利以及利益的謀得，有其無法一時或忘和禁絕的私心；抽象的「路」則屬於主觀心靈的層次，需要經營與充實、探索與發掘，才能企求在追尋的過程中領悟生活的真諦，生命的意義。藝術創作的可貴，即是在往生活與生命的底層探尋；表象的描寫再令人驚嘆，若缺乏直探心源，表現人類生命底層的思想、情感和關懷，無以感動自己、撼動人心。在此理性與感性兼具，現實與想像並行，寫實與寫意俱現，抽象與具象共存的構畫中，力求表現，但囿於個人人生的歷練和知識經驗不足，思想意念的擇取表現偶有過與不及的狀況，無法精練、簡要、中肯的傳達，同時對表現技

註4 張春興，現代心理學，台北，東華，1991，頁532。

法媒材的表現與運用尚欠圓熟，以致無法更完善的呈現圖像，是個人必須努力充實和克服的困境。另外受限於時間，無法將自己構思素描的圖像全部呈現，而心中所想和實境現象所觀察、觸動的靈感又不斷湧現，有待自己往後再持續的探索與呈現。

感謝羅芳老師的指導、建議與糾正，使自己能在困局和盲點中修正與改進，力求完善。老師敏銳而中肯的見解，令人嘆服，往往在精微的點撥、提示中使自己茅塞頓開，有所警悟；仔細而和藹親切的指導態度，更是令人如沐春風，倍感欽佩。另外研究所課程中指導過的諸位師長對個人知識、觀念、思想、技法……的啓發和凝鍊，助益良多；進修是爲自己儲備能量、充實知識、開拓視野，最重要的是能在自己的學習領域中有更專業的認知和表現，在這裡一併感謝。尤其是研一時王友俊老師真摯熱情的鼓勵、鞭策、指導與建議，使自己紊亂疏漏的筆墨功夫能更踏實穩健的改善缺失，有很大的助益與啓示；能在逐件的作品的檢討中，深入與體會，追求周延而面面俱到的呈現。與王老師至大陸旅行寫生，暢遊黃山的豪情，至今難忘。讓我對一位藝術創作者執著的信念，認真踏實的態度，由衷的佩服。同時，同學們相互學習激盪的能量，更是不容小覷，作品思想、情感的表達，取材、佈局、技法、風格面貌的殊異，可以最貼近而切身的感觸，那種震撼和驚奇，無以名狀。

「水墨畫的表現最爲要緊的是精神內涵、「筆墨」與文人畫「三絕」（詩、書、畫）或「四絕」（詩、書、畫、印）特色的掌握、承繼與再發揮。現代水墨畫中雖然在工具、形質的表現上已作了若干的變動，但是大體而言，仍就將其視爲資產。和西方繪畫思想相較起來，

超越現實時空的物理規律，以主觀想像的時空觀念為視覺形象的寄託是中國繪畫最獨特的精神特質。它不是偏重理性，而是情韻；不專注於客觀，而是主觀；不是體積的呈現，而是線形與墨韻的流動。」(註 5) 文人畫注重內涵，強調「詩中有畫，畫中有詩」，注意繪畫與文學的連貫，強調心靈的表現，以「意境」為依歸，注重哲理的特點仍然存在。現代水墨畫除了發展和增強這種內涵外，在吸收西方新意和方法增強表現力的同時，如何使作品更含蓄，更深刻，更力求文學化、哲理化來表現個人對社會世界以及整個宇宙的感受與心境；求變以更新，孕育新的結晶，已成為必走的道路。

已經邁入二十一世紀了，賈方舟先生在民國八十三年省美館（即現在的國美館）所籌辦的現代中國水墨畫學術研討會所發表的論文中曾為二十世紀的水墨畫發展和變遷作了歸納，仍可提供我們的參考：「縱觀二十世紀水墨畫的變遷與發展，不難看到，它與傳統水墨畫已拉開相當距離，從形式到精神內涵都有了許多不同！其基本取向是：由出世趨向入世，由隱退趨向進取，由遠離現實趨向親近生活，由無為趨向抗爭，由高雅趨向通俗，由單一趨向多元。」(註 6) 並期勉水墨創作者，從至今不失其光輝的既成價值系統中，更新並確立新的規範，而不要迷失在西方的價值系統中。言詞、思慮愷切而中肯，值得我們努力與深思。個人當在實踐創作一段時間後，檢視自己；期望在自由中莫流於放任、自欺欺人、盲目塗鴉的局面。

註 5 何懷碩，創造的狂狷，台北，立緒，1998，頁 363。

註 6 賈方舟，〈水墨畫縱橫談〉，收錄於《現代中國水墨畫學術研討會論文專輯暨研討記錄》，台中，台灣省立美術館，1994，頁 383。

創作並非一蹴可幾，能量的發揮除了稟賦外，最重要的是知識、經驗的累積和成長。高木森先生提到：「一個藝術家具備了認知和表現能力之後，或許可以接上時代精神，但是要達到更高的境界還要研究『深度』的問題，而藝術表現的深度要靠藝術家的『藝術的敏銳度』，因為唯有在這方面有高度修養的人才能將創作的主題、技法、美學原則恰到好處地表現出來。．．．一個傑出的藝術家，還要廣涉其他方面。如哲學、宗教、詩文方面的修養，而且要勇於向孤寂的心靈深淵去探索，發掘藝術靈感的泉源。」（註 7）以此勉勵自己。

註 7 高木森，〈從廿世紀末的藝術動向看進入廿一世紀世界術主流的要件〉，收錄於《21世紀視覺藝術新展望國際學術討論會論文集》，台北，文建會，1999，頁 17。