

當代彩墨

的可能面向

青年彩墨藝術論壇評析

圖・文/國立台灣師範大學美術系研究所教授 李振明

由台

中市文化局主辦的彩墨藝術節，今年已進入第五個年頭，在豐富而熱鬧的系列活動中，有盛大展出的國際彩墨方巾展、年輕藝術創作者在動力空間展場所營造的彩墨藝術裝置展、東方品味的彩繪方巾時尚走秀活動、民眾參與的彩繪方巾親子活動，在這些展演的盛況下，「2005青年彩墨藝術論壇學術論文發表會」則是悄悄地在會議廳中以深植紮根的闡述與論辯，進行一場彩墨藝術發展面向議題的諸多探討，在此，謹以主持過程的觀察與歸納，略述研討會所凸顯的意義。

林世斌/ 用彩墨開創新境凝聚共識

第一場由林世斌所報告的論文《以繪畫關懷人間，用彩墨開創新境——對「台灣彩墨畫家聯盟」的人文精神之觀察》，主要是透過台灣彩墨畫家聯盟近幾年來的活動觀察，探討台灣於廿、廿一世紀交接之際，一個意圖凝聚共識的藝術理念，試圖在眾多的藝術面貌中，突顯其主導性與企圖心。由台灣彩墨畫家聯盟的成立宗旨與架構元素來看，能夠見到一股藝術理念的崛起，進而向台灣其他地區發展，更意圖邁向國際舞台。在開拓形式與技巧的同時，聯盟的成員亦對彩墨創作的理念與內涵進行探討與反思。而其多年所累積的發展成果，主要在於推展時所堅持的三個發展信念，亦即人文與關懷、多元與包容、在地與國際三方面。

陳文賢/

掙脫舊有形式使水墨萌發新機

第二場由陳文賢所報告的論文《複合圖像與錯置空間在現代水墨之應用》，認為現代水墨畫在西方思潮的衝擊之下，畫家們多體認到唯有掙脫舊有形式符碼與形式精神，以新觀念重新對水墨加以檢視並開創合於時代人文生活的情境，才能使水墨萌發新機。此文乃就其在中西繪畫形式與空間表現之研究，對複合圖像與錯置空間在水墨上的應用發表意見。水墨畫在當代的進程，最主要的任務之一即是拓展傳統水墨畫表現的空間，此包含形式與內容表現的改變。就時空意象角度，將單一場景的表象描述轉變為複合圖像的表意組構，其構思脈絡的確對水墨創作之創新表現具有許多啟發。

黃昱斌/

包容在傳統與現代的角力中

第三場由黃昱斌所報告的論文《水墨畫至今的斷裂與新生》，以帶著批判的角度，質疑早期畫水墨畫過度標舉臨摹的模仿功夫，不過藝術正貴在創新，當我們一味學習著各種不同的技巧時，我們卻失去了更多！而且難道傳統文化的精神只在於單一面向的水墨畫藝術品？而民族文化的根本就隱藏在「墨分五色」的文人畫含蓄內斂思想中？很明顯的這是文人操弄藝術品的原因，現階段的時空形成一個多元並且具有包容性的架構，在傳統與現代的角力中，不管是哪一種情況都應該被整個社會包容甚至是受到國際藝術潮流尊重。

邱怡蓉/

圖像背後所蘊含的自然美學觀

第四場由邱怡蓉所報告的論文《以水墨創作觀點探討植物圖像之自然美學觀》，發現不管在東方或西方歷代流傳下來的藝術傑作中，都可看到各種植物圖像的表現，細心體會便能感受到圖像背後所蘊含的各種自然美學觀。本文便是從水墨創作的觀點出發來探討有關植物圖像之自然美學觀在水墨創作上可能的應用表現，依序從為什麼自然之植物圖像可以變成水墨創作的一種題材，並以中國歷代畫論中一再被論述關於「天人合一」、「外師造化、中得心源」的自然美學為基礎來探討，輔以西方相附和之自然美學觀來印證。

1. 陳文賢作品
2. 黃昱斌作品
3. 簡珮如作品

簡珮如/ 發掘新的水墨繪畫元素

第五場由簡珮如所報告的論文《記憶·直覺·想像—「時間系列」水墨創作研究》，本篇係以探討“時間”與人的關係，透過個人對時間的經驗知覺，面對時間的過去、現在、未來運動狀態，進行對“時間”的再體認。探討以“時間”為主題的系列創作表現，藉由時間的運動變化狀態，透視過去的記憶呈現，現在的感官直覺，以及未來的想像情境，經由內在的移轉，探究藝術創作的本質內涵，並拓展水墨創作和意識表現的深廣度，至於在形式表現上則是透過新的視覺構想，經由實驗的媒材與肌理質感，發掘新的水墨繪畫元素。

陳玥吟/ 觀察大自然體悟水墨空間表現

第六場由陳玥吟所報告的論文《傳統水墨畫「空間表現」理論之探討》，作者自中國歷代繪畫理論中摘錄水墨繪畫在空間表現上的特色，引用作品為證，加以分析歸納，整理出水墨空間處理的模式，供創作之參考。繪畫空間的形式最初源自於直接的視覺觀察，而水墨繪畫之空間表現，主要從大自然的觀察與體悟中得來，在追求的是畫面的和諧之餘，得以寄託人之情感。藉由觀察景物之大小比例、移動視點的三遠法、筆墨特色之發揮、虛實有無的空間觀念，都是水墨畫對空間表現方式上所注重的要素，使空間在畫面上的呈現具有無限的可能性。

繪畫有其反映社會或社會反應的部分，然而，藝術本質的把握以及獨特風格的營造，恐怕才是畫家的首要任務。創作的好壞並不在於先驗的預設，媒材的運用也不該賦予它任何箝制性的前提規範，或是故弄玄虛的一些裝模做樣，還給材質工具本來自由自在的特質，讓媒材歸零再出發，盡情地發揮其中所有的可能。若能在當代彩墨多樣多元發展的潮流中，暫且擱下無謂的沾礙，從約定成俗既存的氛圍裡跳脫，一方面抖掉包袱的束縛，一方面在新的環境中，以新的思維，再創東方繪畫的新可能，或許是面臨式微的一新可行作法。 ■