

# 「心境。視角」- 李謀卿水墨創作論述

"Mood and Perspective"-

Discussion on Lee, Mo-Chin Ink Painting Creation

李謀卿

Lee, Mo-Chin

國立臺灣藝術大學書畫藝術學系碩士在職專班碩士

## 摘要

本創作論述題目「心境。視角-李謀卿水墨創作論述」，以自我生命歷程回顧的「心境」，思考和反思自己過去的經歷和成長過程，藉此回味過往人生的酸、甜、苦、辣，珍惜的去面對未來，藉由過往記憶的「視角」來繪畫創作。在創作過程中，將過往的記憶轉化為色彩和構圖，作品不僅僅是美的表達，更是情感的傳遞和生命歷程的一部分。通過這種方式，將過去的點滴化為永恆，留存於作品中，期許可以與觀賞者分享那些觸動人心的經歷和情感。

【關鍵詞】心境、視角、疫情、常民生活、狂想式

## 一、前言

基督教的信仰根基於「創造論」，相信宇宙萬物是由一位造物主所創造的，聖經第一個篇章《創世紀》開宗明義的記述到，上帝用了六日的時間，各從其類的創造了天地萬物，在每一日的創造工作完成之後，聖經的記載裏都會提及：「上帝看著是好的」，在第六日上帝照自己的形象與樣式創造了人類，用來管理這地上的一切受造物。到第七日上帝造物的工已經完畢，就在第七日歇了他一切的工，安息了。上帝賜福給第七日，定為聖日，也就是通常稱之為的「禮拜日」。

耶和華上帝用地上的塵土造人、將生氣吹在他鼻孔裏、他就成了有靈的活人、名叫亞當。<sup>1</sup>

上帝既然按照他「自己的形象」創造了人類，顯然人類本質就傳承有「上帝看著是好的」的創造屬性和基因。在上帝創造的其他各類物種裡，是也看不到有哪一種動物能夠像人類一樣具有「創作」的性質。所以，上帝創造的人類，可以運用其「與生俱來、得天獨厚」的創作本能和靈感，致力於藝術的創作，創出「心境」所見，描繪出自我「視角」認定的真實，刻畫出自己的領受和感覺，藉著創作去追求尋索那出自於「上帝看著是好的」的藝術境界：「真、善、美」。

## 二、常民生活紀實

### (一)生命的情感與藝術的感悟

台灣近代史的發展過程裏，一直以來就有這一句古諺：「一府二鹿三艋舺<sup>2</sup>」。筆者童年時期即生長於艋舺「剝皮寮」（廣州街、昆明街口）。艋舺豐富又混雜的周邊環境有：龍山寺、青山宮、祖師廟，老舊的街廓，以及交錯巷弄裡，充斥著許許多多的小宮廟，各處香火鼎盛雲煙裊繞，信徒香客們在這裡聚散來去。緊鄰著老松國小圍牆邊上的「剝皮寮」老舊街廓巷弄裏，這裡就有筆者兒時穿梭在其

---

<sup>1</sup> 〈創世紀二章 7 節〉《新舊約全書·串珠》舊約，（香港：聖經公會在香港印發，1975 年），頁 2

<sup>2</sup> 一府二鹿三艋舺，或做一府二鹿三艋為一句台灣閩南語諺語，描述清治臺灣自 19 世紀後期開始奠定臺北為清治臺灣經濟中心和政治中心地位的開墾史。一府為臺灣府城，二鹿為鹿港，三艋舺則為今台北市萬華區。

間的影跡，當年在政府鼓勵大家要「增加生產、報效國家」的政策氛圍裏，又逢華人對龍年生「龍寶寶」的熱衷迷思下，加上時代承平之後的「戰後嬰兒潮」<sup>3</sup>大浪推波助燃之下，我就是當年那個時代的產物。曾經是擁有過金氏世界紀錄「世界上最多小學生」榮銜的「老松國民小學」<sup>4</sup>，就是我當年就讀的母校。

猶記得小時候就喜歡到處塗鴉，最愛獨自一人在艋舺「剝皮寮」街廓巷弄裏的傳統拱型騎樓下，用撿拾來的紅磚塊碎片，或蹲坐或跪爬的在地板上渾然忘我、暢快的塗繪「諸葛四郎<sup>5</sup>與真平血戰惡魔黨」的故事圖畫。回想當時與童伴們在「剝皮寮」巷弄裡，在街頭巷尾裡追、趕、跑、跳、碰，昏天暗地的玩得不亦樂呼，那種樂趣無窮的畫面與感動，至今依然歷歷在目，迴繞在腦海裏久久難以忘懷。因為有過這些滄桑歲月的成長體驗，個人對於身邊週遭的老舊建築，後街巷弄的小角落、市井庶民等人物生活的觀察、描繪與刻劃，特別的有感情也比較有心得與興趣。

筆者以市井小民人物寫照（常民生活紀實）紀錄週遭市井庶民的日常生活與人、事、物，作為筆者的繪畫創作素材。結合目前存留的老舊建物與周遭環境作構圖：社會底層工作人員早市、黃昏市場、夜市人生、菜市場各式類型攤位的采風、社會邊緣人的街友（遊民）采風、資源回收垃圾車、老舊建物與新建物對比、落差之印象。筆者擬用社會人文終極關懷「同理心」的「心境」，與對此景此物視角的內心感受，來描繪常民們的生活百態。

## （二）心境。視角鄉土寫實再現

在創作實踐中，情感和觀察往往是交互作用的。創作者可以通過具體的情感和觀察來創造出真實且引人入勝的作品。藉由不同領域和文化的交流，創作者可

---

<sup>3</sup> 戰後嬰兒潮（baby boom）。二次世界大戰結束之後的嬰兒潮，一般通稱為在戰爭結束後，遠赴戰場的男人歸鄉，引發了嬰兒潮。指的是在歷史上某一時期及特定地區，嬰兒出生率大幅度提昇的現象。

<sup>4</sup> 老松國小在 1960 年代曾是金氏紀錄裡全世界上小學生人數最多的學校，1966 年甚至創下 1 萬 1110 位小學生在校就讀的記錄；事隔半世紀，因少子化的關係，老松國小至 2022 年度的統計，全校只剩下 532 名的學生。

<sup>5</sup> 葉宏甲繪製的諸葛四郎漫畫，曾經是三、四、五年級年代老朋友們的共同回憶。

以擴展自己的「心境和視角」。這種交流能夠豐富作品的內容和表現形式，同時促進跨文化理解和溝通。不斷反思自己的「心境和視角」，是創作者持續創新和進步的關鍵。這種反思能夠幫助創作者更好地理解自己的創作風格和表達方式，並在創作中實現更高的藝術成就。

筆者生長於五零年代的大台北市，就在都會生活圈裡的艋舺老舊社區，七十來年的成長過程中，沿淡水河岸發展過來曾經繁華一時的老舊商圈，足跡必然涉及，其中涵蓋有從清治與日治時期沿革過來的歷史痕跡，如周邊的西門町，乃至大稻埕、大龍洞等地，隨著社會的發展，老舊建築的凋零與更迭，在在存留在記憶的腦海中。藉由個人對於老舊社區的感受與省思，從眼目所及的周邊環境著手：新埔市場周邊印象、傳統老舊市場周邊印象、艋舺印象，用水墨及時下各種媒材的運用來做創作的實踐。

### 三、 創作流程與紀錄

#### (一) 創作實驗

1. 媒材技法範圍：中西媒材相互活用，運用東方水墨媒材，紙本設色、各式膠彩顏料，水墨線性技法與暈染特質的表現，結合水彩、素描、速寫、壓克力等西方媒材交疊混用，以期作品最佳的呈現。
2. 運用東西方各式媒材與各種材料不同的特性，以本土人文思維的「心境」，透過分析、解構、重組的畫面構成、藝術觀念與哲思，演譯當時代世間的 人、事、物「視角」看法，在水墨人物畫的繪畫形式與手法上去作多方的實驗，找到自己獨樹一幟的「當代語彙」，以此來作為個人的研究創作實驗目標。

#### (二) 實地寫生與資料蒐集：

夜市生活的實地寫生(表 1)是一個極具挑戰性和趣味性的活動，可以捕捉到當地的文化、氛圍和人情。運用一些方法與技巧，可以幫助我們更好地進行夜市寫生：

1. 選擇合適的地點:觀察人流：選擇人流量較大的區域，如小吃攤、遊戲區等。  
注意燈光：夜市的燈光效果多樣，選擇燈光較好的地方可以增強畫面的層次感。
2. 準備工具:速寫本和鉛筆：便於快速捕捉瞬間的動態。水彩或色鉛筆：可以用來增強畫面的色彩和氛圍。便攜式椅子：如果需要長時間坐著畫，可以考慮帶一把小椅子。
3. 快速素描:抓住動態：夜市人流密集，快速素描有助於捕捉人物的動作和情緒。  
簡化形狀：專注於主要特徵，避免過於細緻的描繪，以便在短時間內完成作品。
4. 觀察細節:捕捉日常生活：注意攤位的布置、食物的擺放、顧客的表情等，這些細節能增添畫作的故事性。記錄聲音和氣味：雖然無法直接畫出，但這些感官的記錄可以幫助你在畫作中傳達夜市的氛圍。
5. 使用色彩:對比色彩：夜市通常色彩斑斕，可以用對比色來突出主題。夜景效果：可以使用深色背景，輔以亮色來模擬夜晚的光影效果。
6. 保持靈活:隨時調整：根據人流和光影變化隨時調整構圖。多角度拍攝：嘗試從不同的角度和距離進行寫生，獲得多樣化的視角。

表 1 菜市場、夜市實地寫生取景示意表

製表人:李謀卿

| 菜市場、夜市實地寫生取景                                                                         |                                                                                     |                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                     |                                                                                       |  |
| 新埔市場周邊取景                                                                             |                                                                                     |                                                                                       |  |
|   |  |  |  |
| 新埔市場周邊取景                                                                             | 新埔市場周邊取景                                                                            | 新埔市場周邊取景                                                                              |  |





### (三) 資料照片收集 (包括網路資料擷取)

運用網站收集常民生活和街頭巷尾的照片來創作圖畫是一個有趣且富有啟發性的過程。如下的一些步驟和方法，可以參考運用：

1. 選擇資料來源:免費圖片網站：如 Unsplash、Pexels 和 Pixabay，這些網站提供高品質的免版稅照片。社交媒體：Instagram 和 Pinterest 可以作為靈感來源，搜索特定主題的標籤（如 #streetphotography）。地方文化網站：一些地方文化和旅遊網站會有大量描繪當地生活的照片。
2. 主題確定:選擇特定主題：如市場、街頭藝人、節慶活動、日常生活等，這樣可以更有針對性地收集資料。設定情感基調：考慮你想要表達的情感，例如快樂、懷舊或繁忙的都市生活。
3. 收集資料:建立資料夾(表 2)：將收集到的照片按主題分類，便於參考和使用。  
注意版權：確保所用圖片的版權狀況，特別是社交媒體上的照片，避免侵犯

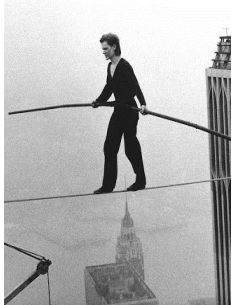
他人權利。

4. 分析與構思:觀察細節：注意照片中的人物動作、服裝、表情和周圍環境，這些都是豐富畫作的重要元素。構圖靈感：參考照片中的構圖，思考如何在你的作品中融合不同的元素。
5. 創作過程:草圖繪製：根據收集到的照片，先進行草圖繪製，確定構圖和主題。使用多種媒材：可以選擇水彩、油畫、數位藝術等不同媒材，根據自己的風格和喜好進行創作。
6. 添加個人風格:融合多種元素：不僅僅複製照片，可以加入自己的想法、感受和創意，讓作品更具個人特色。改變顏色和光影：可以自由調整顏色和光影，創造出獨特的氛圍。

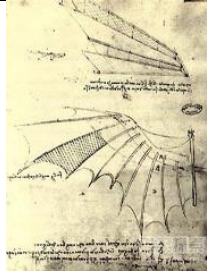
創作完成後，回顧作品，看看是否達到最初的預期，是否還需要修改。尋求反饋：可以將作品分享給朋友或在藝術社群中，聽取他們的意見和建議。

表 2 網路照片資料收集表

製表人:李謀卿

| 網路照片資料收集                                                                            |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 中油加油站                                                                               | 清治時期寶成門(西門)                                                                          | 走鋼索人                                                                                  |
|  |  |  |
| 「抓漏達人」廣告。                                                                           | 板橋接雲寺外觀。                                                                             | 西門町招牌                                                                                 |
|  |  |  |
| 歌仔野台戲資料收集。                                                                          | 東門市場(新生南路)側取景。                                                                       | 古亭站出口。                                                                                |



|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 菜市場角落取景                                                                           | 菜市場角落取景                                                                            | 菜市場角落取景                                                                             |
|  |  |  |
| 平溪天燈                                                                              | 翼裝飛行活動                                                                             | 達文西素描稿                                                                              |

#### (四) 草圖的生成與建立

在創作街頭巷尾常民生活的藝術繪圖之前，生成和建立草圖(表 3)是非常重要的第一步。這個過程可以幫助你確定構圖、人物動作和整體氛圍。以下是一些具體步驟，幫助你有效地進行草圖生成：

1. 靈感收集:收集參考照片：從不同來源（如街頭攝影、社交媒體等）收集有趣的場景和人物。做筆記：記錄下你對於每張照片的靈感和想法，例如人物的情緒、背景的細節等。
2. 選擇主題:確定故事情節：思考你想表達的情感或故事，如忙碌的市場、街頭藝人的表演等。設定場景：選擇一個具體的場景作為主題，確保有足夠的元素可以描繪。
3. 草圖繪製:簡化構圖：使用輕鬆的線條草擬出主要元素的位置，例如人物、建築、道具等。確定比例與動態：注意人物之間的比例和動態，可以進行小型的人物速寫。
4. 添加細節:補充背景元素：根據草圖的主題，添加背景的細節，例如街道、攤位、標誌等。考慮光影效果：思考光源的位置，標記出陰影和高光的部分，這樣有助於後續上色。
5. 調整構圖:反覆檢查：不斷查看草圖，檢查是否有需要改進的地方，如元素的安排、比例的調整等。尋求他人意見：可以向朋友或藝術社群尋求反饋，看

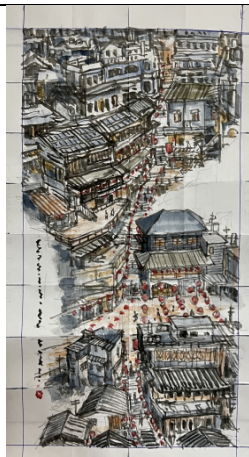


看他們對於構圖的看法。

6. 準備進一步創作:確定上色方案：在草圖完成後，考慮色彩方案，選擇合適的色調來表現主題和情感。制定創作計劃：根據草圖，制定詳細的創作計劃，包括使用的媒材和技術。

表 3 草圖生成收集表

製表人:李謀卿

| 草圖生成收集表                                                                              |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |  |
| 構圖模擬-1                                                                               | 構圖模擬-2                                                                               | 構圖模擬-3                                                                               |
|   |  |                                                                                      |
| 東門市場實地水彩寫生。                                                                          | 東門市場實地速寫手稿。                                                                          |                                                                                      |
|  |                                                                                      |                                                                                      |
| 艋舺剝皮寮一角(康定路、廣州街口)                                                                    |                                                                                      |                                                                                      |



〈菜市場即景〉草圖-1



〈菜市場即景〉草圖-2

## (五) 創作過程與技巧運用

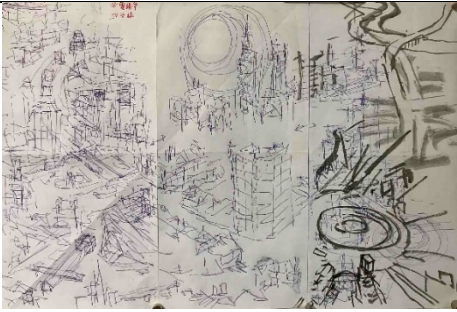
水墨畫是一種獨特的藝術形式，結合了水與墨的特性，展現出詩意和韻律。筆者藉以下個人水墨畫的創作過程與技巧分享（表 4），給大家最為參考。

1. 準備工具:紙張：選擇宣紙或水墨畫專用紙，根據需要的效果選擇不同的紙張質地。墨：使用墨條或墨汁，墨條可以磨出不同濃度的墨色。毛筆：選擇合適的毛筆，通常需要大中小三種筆，以便應對不同的筆觸。
2. 構思主題:選擇題材：水墨畫可以表現自然風景、花鳥、人物等，根據自己的興趣選擇題材。構圖設計：在心中構思畫面的構圖，考慮前景、背景和主要元素的安排。
3. 草圖繪製:輕輕勾勒：使用鉛筆或輕筆在紙上勾勒出主要形狀和構圖，確保整體布局合理。保持簡潔：草圖要簡潔，不必過於詳細，重點在於確定大致的比例和位置。
4. 開始作畫:調整墨色：根據需要調配不同濃淡的墨，通常從淡墨開始，逐漸加深。筆觸運用：根據不同的畫面需求，靈活運用點、線、面，創造出各種質感和層次。
5. 加強細節:層層疊加：逐步添加細節，如樹葉的紋理、水面的波紋等，注意筆觸的輕重。使用水：用水調和，可以創造出柔和的效果和模糊的邊緣。
6. 潤色與完善:留白技術：水墨畫中，留白是一種重要技法，能增強畫面的空靈感。最後修飾：檢查整幅畫，添加必要的修飾，如加強某些區域的對比或增加細節。
7. 作品簽名:印章與簽名：在畫作的角落印上自己的印章，並簽上名字，這是作品完成的重要標誌。



表 4 創作過程示意表

製表人:李謀卿

| 構圖生成示意圖                                                                             |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| 構圖生成示意圖-1                                                                           | 構圖生成示意圖-2                                                                            |
|    |    |
| 作品繪製過程(吹風機運用)-1                                                                     | 作品繪製過程(吹風機運用)-2                                                                      |
|  |  |
| 媒材運用-1                                                                              | 媒材運用-2                                                                               |
|  |  |
| 創作過程(圖樣裁剪比例參考)-1                                                                    | 創作過程(圖樣裁剪比例參考)-2                                                                     |

## 四、「心境。視角」創作系列作品解析

### (一) 《狂想式的意念表現》系列

狂想式的意念表現（或稱幻想風格）是一種突破現實限制，強調創意和想像力的繪畫方法。這種風格的創作通常充滿夢幻色彩、奇異的場景和非凡的主題，讓觀者進入一個超越現實的世界，將狂想式的意念表現應用於繪畫創作。

疫情爆發時，許多傳統的文化活動、展覽、音樂會、劇場演出等活動被迫中斷或取消，這對藝術家和文化從業者造成了重大的影響，也影響了觀眾的文化享受。疫情期間，許多藝術家和文化工作者通過創意的方式表達對疫情的反思和對社會現象的關注。這些作品可能涉及對孤獨、隔離、社會結構變化等主題的深入探討。甚至於產生出「狂想式」的另類創作出來。

筆者在這段封控期間，繪畫的靈感泉湧，想像力自由奔放，描繪出許多非現實的場景、奇幻的構圖。運用豐富與不尋常的色彩組合，創造出夢幻般的效果。讓鮮豔的色彩和強烈的對比產生畫面視覺的衝擊力。將看似不相關的元素結合在一起，營造出超現實的效果。加入一些奇異與不合常理的細節，使畫面充滿神秘感和不確定性。這些細節可以讓觀者不斷發現新的感受和驚喜。經營充滿動態和流動感的畫面，創造出一種活力和變化的構圖。在一個畫面中結合多重視角，使畫面構圖像是從不同角度觀看的拼貼。增加畫面的複雜性和深度。營造出具有深刻心理意義「狂想式」的畫作風格，追求「狂想式的意念表現」讓畫面構圖充滿創意和驚奇，為觀者帶來一種全新的視覺和心理體驗。

藝術被證明對於緩解焦慮、提升心理健康有著積極作用。許多人通過藝術創作或欣賞來調整情緒和抒發感情，藝術在這段嚴厲的疫情期間，對這時候社會心理的支持產生了無比的力量，扮演了極重要角色。



作品 一、〈「疫」想天開〉



尺 寸: 218X95cm

媒 材: 水墨設色、京和紙

年 代: 2021

創作理念與內容:

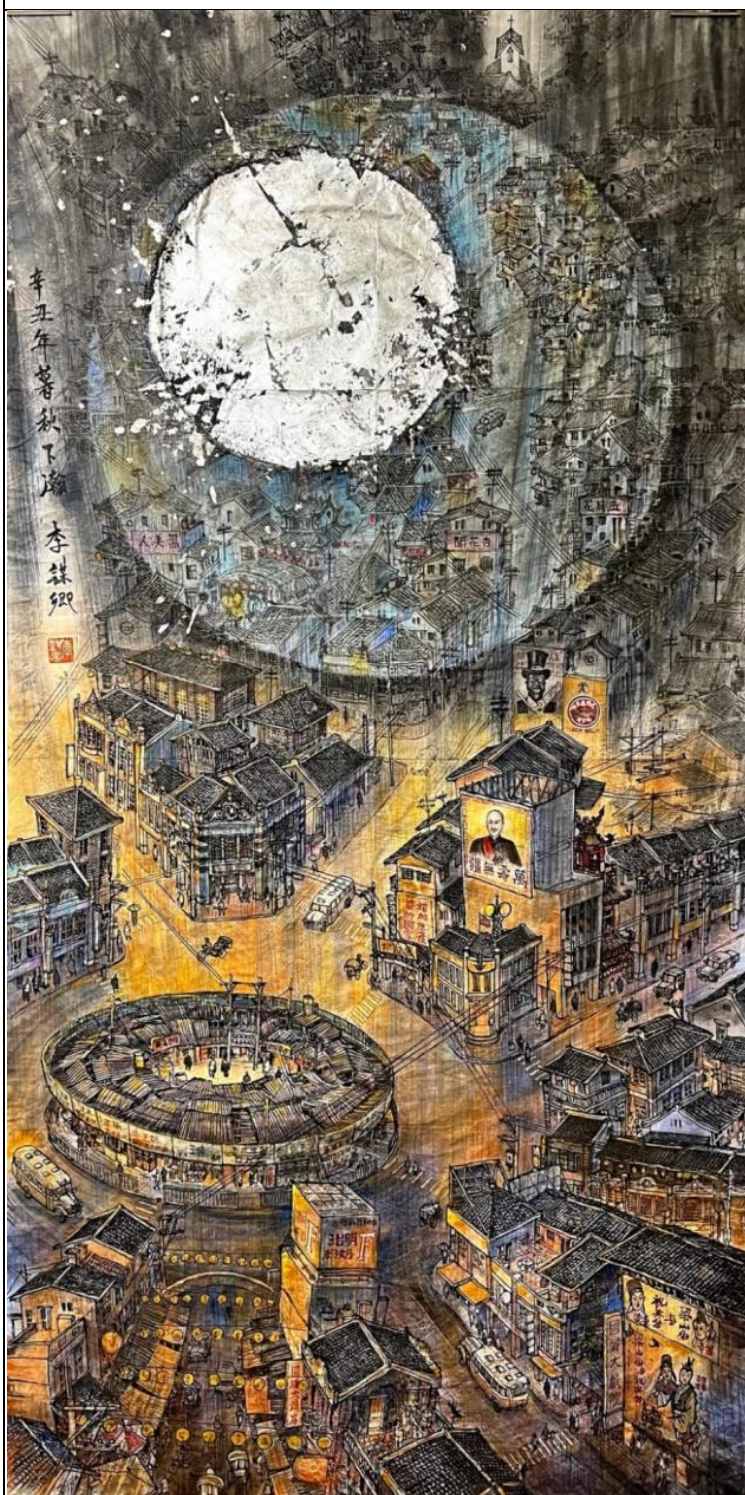
2021 年 5 月 15 日，  
COVID-19 疫情三級警戒正式  
啟動，一切的日常活動全部停  
擺，降級解封的日子遙遙無期，  
封閉久了，也逐漸地叫人感到無  
奈與茫然，在警戒四十天後，光  
怪陸離的想法與構圖也陸續的  
迸發出來，此刻卻正是可以靜下  
心來執行創作。

網路上 101 大樓鳥瞰圖，時  
髦的翼裝飛行和取擷自達文西  
素描稿裏的飛行體，五零年代西  
門町中華商場的廣告招牌，清治  
時期寶成門等資料的收集。

意象中的 101 大樓，細部描  
繪中會發現有套房出租、清粥小  
菜、彩卷販賣廣告牌等詼諧、趣  
味性的畫面表達呈現，可以深入  
細讀玩味。結合了最摩登的 101  
大樓為主幹，連結庶民生活的印  
象，以「無厘頭」般的「時空穿  
越」構想，營造出生動活潑的構  
圖。



作品 二、〈圓環、憶舊〉



尺寸: 180X90cm  
媒材: 水墨設色、廣興宣紙  
年代: 2021

創作理念與內容:

記憶中的建成圓環，又名臺北圓環，是位於臺北市大同區的地標及昔日的建成圓環一直是台北的重要地標之一。因其各式各樣的庶民小吃、平民化的價格，逐漸成為市民們的城市記憶、典型台北市的「味覺地標」。

記憶中的 50 年代，簡易搭蓋的圓環美食商場及周邊的台式巴洛克磚瓦建築群組合作構圖。構圖的中間建物看板，呈現出當時威權時代普遍可以看到的政治圖騰，以及若隱若現「黑人牙膏」與「虎標萬金油」的廣告市招。構圖右下角，可以看見當年轟動一時的「梁山伯與祝英台」電影的戲院看板。

大環扣小環、小環映圓環，型塑出環環相扣的意象構圖。以落日餘暉的金黃設色映照著黑色斜頂屋瓦，鋪陳出憶舊的氛圍。

## (二) 《敘事式的情感表現-懷舊》系列

筆者用敘事式的情感來作「懷舊」系列繪畫創作的表現，其中有遊歷式的感動紀錄，有對面臨都市更新即將過往老舊社區的唏噓感懷，藉此一系列創作繪圖的過程，紓解一些憶舊的情懷。

「懷舊」是一個具有深厚情感和個人經歷的詞彙，通常用來描述內心深處的情感和情緒，以及與某種事物或場景相關聯的情感狀態。這個詞彙常常在文學、藝術和日常生活中被使用。

「懷舊」常用來表達個人內心深處的情感和感受，如對家鄉的思念、對逝去親人的哀悼、對生活起伏的感觸等。這些情感不僅是個人生活的一部分，也是文學、詩歌和音樂作品中常見的主題。

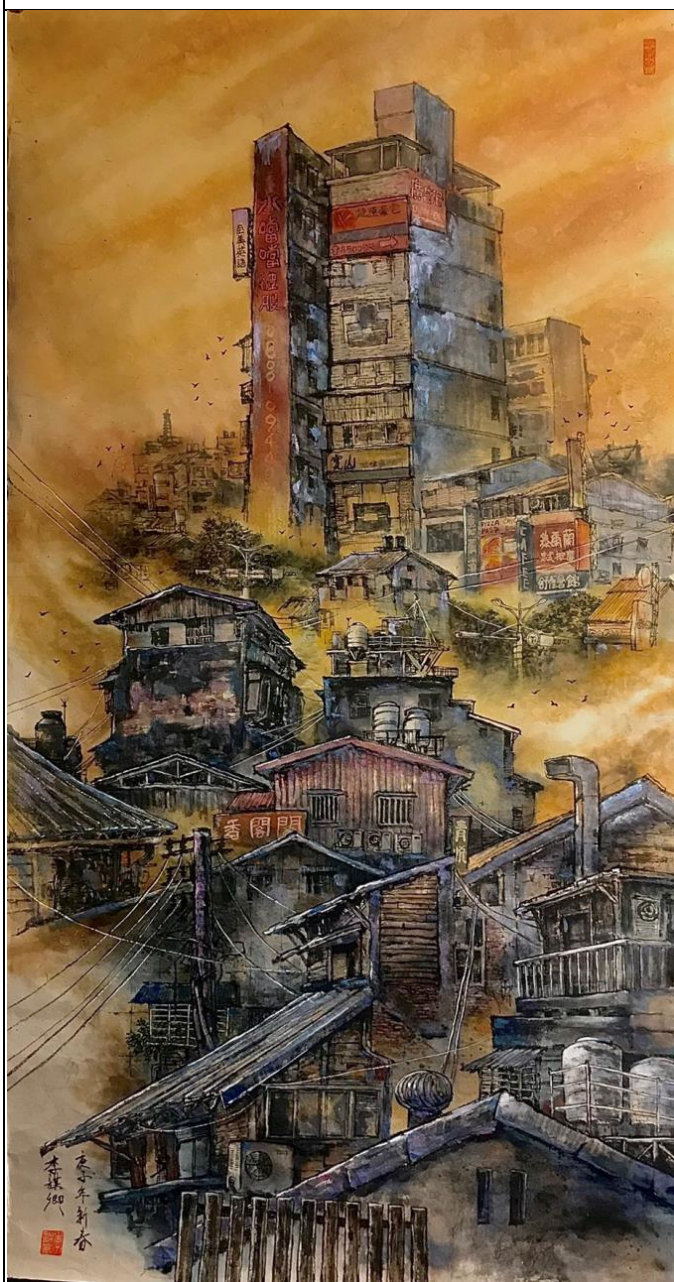
「懷舊」還可以指某個特定時期或經歷所帶來的情感回憶和共鳴。比如，對青年時代的懷念、對童年記憶的珍惜，這些情感會因為時間的流逝而變得更加珍貴和深刻。許多文學作品通過對人物內心世界的描繪和情感表達來展現「情懷」。例如，小說中對愛情的追求、對家園的眷戀等情感主題，都是「懷舊」的體現。畫家、音樂家和舞蹈家通過自己的藝術創作來表達內心深處的情感和情懷。例如，畫家通過色彩和筆觸來表現對自然景觀的情感體驗，音樂家通過音樂作品來表達對生活的感悟和情感表達。

「懷舊」也涉及到對文化傳統和價值觀的堅持和傳承。這些情懷可以激勵人們保護和推廣自己的文化遺產，同時也促進了社會的文化多樣性和共享價值。

「懷舊」是一種複雜而豐富的情感狀態，既可以是個人內心深處的情感表達，也可以是文學藝術作品中的主題和表達方式，同時還涉及到社會和文化層面的集體共鳴和價值觀的傳承。這個詞彙不僅豐富了語言的表達方式，還深刻影響著人們對生活和世界的理解。



作品 三、〈當下的記憶〉



尺寸: 141X77cm  
媒材: 水墨設色、廣興宣紙  
年代: 2020

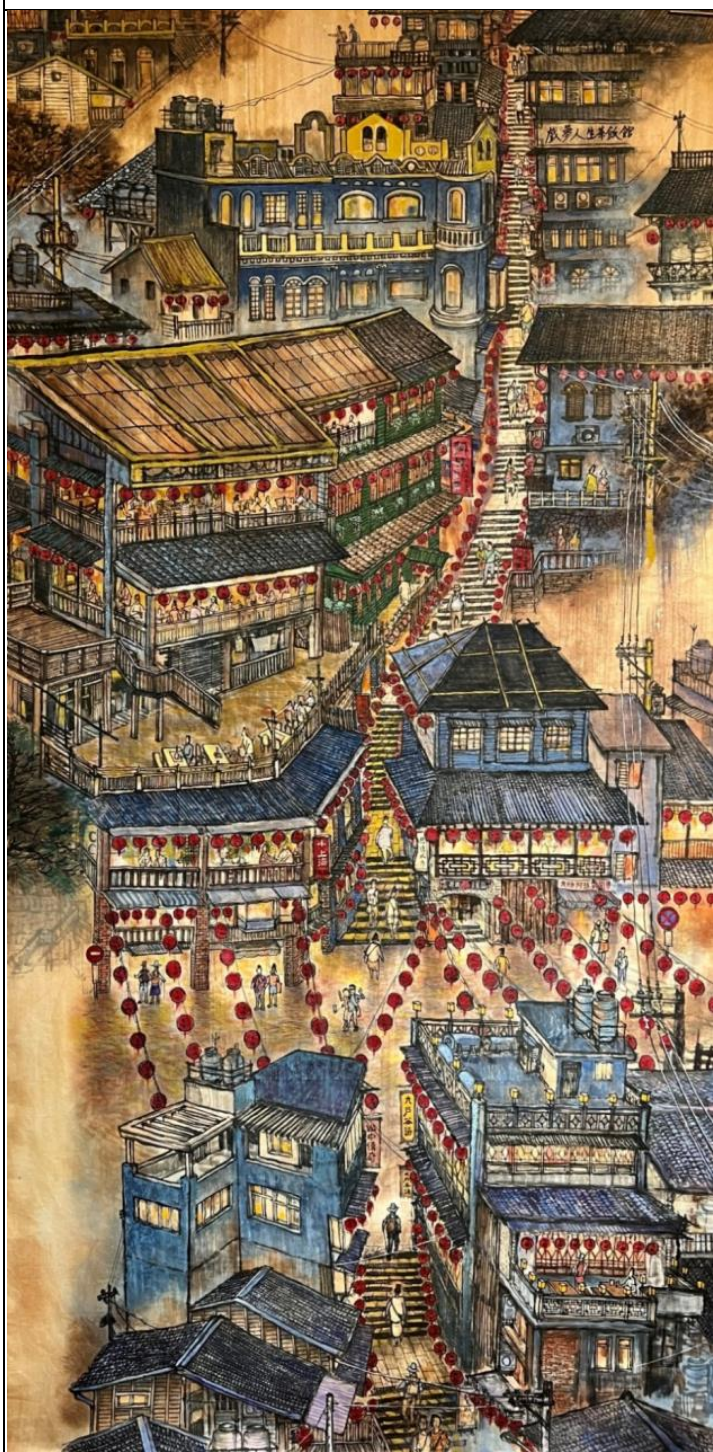
創作理念與內容：

老舊的東門商圈，涵蓋了永康街與昔日「國際學舍」的所在地，現在的森林公園空間，早期是整片的違章建築群，隨著國民政府從大江南北各地撤退來台的難民們，群居在這片有若大雜院的空間裏頭，大量的人潮聚集，造就了東門市場這一帶商圈的蓬勃發展，聞名國際的小籠包名店「鼎泰豐」就是發跡於此，有名的永康街牛肉麵依然存在，東門市場黃媽媽的黑白切、米粉湯，可以讓你無限暢飲的續湯，在在的都是令人回味無窮。

時代的變遷，隨著森林公園的開發，雜亂不堪的違章建築全數的拆光，帶有文化氣息的「國際學舍」，也一併的遷離，市容煥然一新，人潮散去後，東門市場老態龍鍾的樣貌就顯露出來。隨著附近的南門市場數年來的更新改建完成後，風燭殘年般的東門市場，確實顯得更加的老舊不勘，目前所看到的，即將成為過往雲煙，或僅僅只能存留住「當下的記憶」。



作品 四、〈九份山中有傳奇〉



尺 寸: 180X90cm

媒 材: 水墨設色、廣興宣紙

年 代: 2021

**創作理念與內容:**

九份是一個充滿歷史和文化的地方，曾經因為金礦而繁榮一時，如今則以其獨特的老街、山區風情和美麗的海景吸引著許多遊客。走在九份的街道上，仿佛能聽見歷史的呼喚，看見每一塊石頭背後的故事。在那裡，筆者感受到了濃厚的人文氛圍和深沉的情感。老街上販賣的小吃、手工藝品，每一件都蘊含著地方特有的生活方式和情感投射。回到創作室後，這些印象不斷在腦海中浮現，激發出創作表現的濃烈想法，思考如何用畫筆表現出這些獨特的情感和景象。

筆者試圖捕捉九份山城的迷人風貌：彎曲的小巷、飄逸的燈籠、靜謐的海灣。每一筆每一畫，都是筆者對這個地方的致敬和情感投射。畫中的色彩和筆觸，希望能夠讓觀者感受到我在九份所經歷的那份驚艷和感動。

### (三)《劇場式的時空表現》系列

憶舊建物風情探訪，是一種帶有懷舊情懷的行動，旨在尋找和品味那些具有歷史和文化價值的古老建築物。這樣的探訪可以讓人們回顧過去的時光，感受到建築物所散發的獨特風情和文化韻味。

憶舊建物的意義與價值，憶舊建物探訪有助於保存和傳承歷史記憶。這些古老建築物常常見證了當地的歷史事件和社會變遷，是文化遺產的重要組成部分。

這些建築物通常融合了當地的建築風格和工藝技術，反映了當時的社會文化風貌。探訪者可以通過欣賞建築物的設計和裝飾，深入感受當地的文化底蘊。

對於曾經在這些建築物中生活或工作過的人們來說，憶舊建物探訪是一種情感的共鳴和懷舊的體驗。這些場所可能承載著他們的回憶和故事，讓他們可以重新聯繫到過去的自己。

#### 探訪的方式與內容

1. 歷史考察與背景了解：在探訪之前，了解建築物的歷史背景和重要性是很重要的。這包括建築的建造年代、建築風格、主要功能等信息。
2. 視覺和感官的體驗：探訪過程中，通過視覺、聽覺和觸覺等感官來感受建築物帶來的氛圍和情感。這可能包括建築的外觀、內部設計、裝飾藝術、甚至是建築周圍的環境。
3. 與當地人交流和故事分享：與當地居民或保護者交流，了解更多有關建築物的故事和背景。他們可能能夠分享建築物的歷史事件、傳奇故事或是其在當地社區中的特殊地位。

憶舊建物風情探訪不僅是一種尋找美感和歷史的過程，更是對文化傳承和社會記憶的重要貢獻。這樣的活動不僅讓人們感受到時間的流轉和文化的多樣性，也能夠激發人們對歷史的尊重和保護建築遺產的意識。



作品五、〈小城故事〉



尺寸: 56X145cm。媒材: 水墨設色、絹本。年代: 2023

**創作理念與內容:**

台灣傳統城鄉的故事充滿了豐富的人情味和地方色彩，這些故事通常反映了台灣社會的文化、歷史和生活方式。

台灣的每個小城鎮都有自己獨特的節慶和傳統活動，如廟會、祭典、慶典等。這些活動通常反映了當地的文化和生活習慣，故事可以描述居民們為了準備和參與這些活動所展開的努力和準備工作，以及在活動中發生的趣事和感動瞬間。

小城鎮的生活節奏通常較慢，居民之間的互動和幫助往往更加密切和真摯。故事可以描繪鄰里間的互助合作、小城市民的和睦相處、彼此間的故事和生活情感。這些故事不僅僅是純粹的事件描述，更是通過具體的情節和人物塑造，展現了台灣傳統城鄉生活的多樣性和豐富性。透過這些故事，人們可以更深入地理解和欣賞台灣文化和社會的多樣面貌。

作品 六、〈寧願燒盡、不願朽壞〉



尺 寸: 192X141cm  
媒 材: 水墨設色、宣紙  
年 代: 2021

創作理念與內容:

馬偕博士 1844 年出生於加拿大安大略省牛津郡的左拉村，成長在典型的基督教長老教會的家庭裏，有清教徒堅貞的信仰，恪守敬虔的家庭生活，馬偕從小就懷有傳揚基督教福音的心志。1871 年 10 月，在家人與鄉親的歡送下離開故鄉遠渡重洋，在西元 1872 年 3 月 9 日來到當年的滬尾(淡水)港，在北台灣落地生根。

馬偕博士與台灣女子張聰明女士結婚生子，在北台灣全心力的傳揚福音，建立教會六十來間，接受福音的信徒無數，開辦女子學院以及醫院(馬偕醫院)等等，橫跨清治和日治兩個時代計有 29 年的時間，於 1901 年因喉癌病逝後安葬在淡水，得年 57 歲。

有感於 150 年來，馬偕博士當時在台灣所做的一切貢獻，「馬偕精神，台灣魂」，更是令人感念與敬佩，筆者個人有此感動，藉此創作來做為致敬與紀念。

#### (四)《文學式的寫實表現》系列

在文學作品和藝術創作中，市井小民的描寫常常是對社會生活底層的反映和探索，同時也是對普通人生活經驗的認同和肯定。這些描寫可以通過生動的敘事和細膩的筆觸，展現出市井小民生活的豐富和真實性，觀賞者更能夠理解和共鳴。市井小民是社會中不可或缺的一部分，他們的生活狀態和文化表達反映了社會的多樣性和基層力量。通過文學、藝術等形式的表達，可以更深入地理解和欣賞市井小民的生活面貌和價值。

常民生活紀實指的是對普通百姓日常生活的真實描寫和記錄，這些紀實作品通常關注於平凡人的生活、情感和日常瑣碎，反映了社會底層的生存狀態和文化風貌。紀實作品不僅是對當下生活狀態的反映，也是對社會變遷和文化保護的重要貢獻。通過紀錄當地文化和傳統，有助於後人理解和保護當地的文化遺產。常民生活紀實作品能夠傳承個體和集體的記憶，記錄並保留下普通人的生活經驗和歷史故事，這對於社會的文化多樣性和歷史的完整性都具有重要意義。

常民生活紀實作品的形式和表現手法多樣，筆者擬用速寫側記、圖畫創作的手法，將這些各種不同形式的常民百態的生活細節，用自己的「心境與視角」來執行豐富情感性的作品呈現。



作品七、〈菜市場人生〉



尺寸: 90X180cm。媒材: 水墨設色、宣紙。年代: 2023

#### 創作理念與內容:

在早晨的陽光下，一個熙來攘往的菜市場充滿了各種生活氣息。攤位上擺滿了五顏六色的新鮮蔬菜和水果，每個攤位都有自己獨特的風格和特色。菜市場常常是地方特色和文化的集中展示地，這裡不僅有當地農產品，還可能有傳統的手工藝品和小吃。菜市場不僅僅是買賣的地方，更是人們聚集和交流的場所。顧客與商販之間的互動，彰顯了社區生活的人情味和溫暖。

以平視觀看的角度，運用「穿透式」的構圖，左右兩根柱子頂著屋樑，形塑成一個有若「觀景窗」般的視角，作對照物的描繪。以較高的明度和彩度作主題物的描繪，前景則以暗灰調低明度色彩敷陳，有明暗對比的表現。

前景腳踏車、紙箱、蔬菜水果、各類日常用品等販售物雜亂紛陳，內容物以詼諧、趣味性的畫面表達呈現。隨處可以看到的公益彩券、小七、全家超商、藥妝店等等，已經是台灣街道文化的一個基本配備與具體形象了，在畫面裡不時地呈現，更是不足以為奇。

作品八、〈街角〉



尺寸: 60X120cm。媒材: 水墨設色、宣紙。年代: 2024

**創作理念與內容:**

〈街角〉，是城市中充滿生活氣息和故事的一個重要場所。在熙攘的城市街道上，一個小巧的街邊角落隱藏著各種生活的風情。這裡或許是一家小吃攤、一個小商店，都為城市增添了一絲生機和活力。人們在這裡匆匆穿梭來去，形成一種忙碌而又充滿節奏感的景象，彼此間充滿了生活的溫度和人情味。全國聞名「抓漏達人陳財佑」的 KUSO 廣告市招，在構圖中呈現，增添了幾許接地氣的趣味性與可看性畫面。

街角不僅僅是一個地理位置，更是一種情感的寄托和回憶的承載。人們在這裡建立起友誼、培養感情，也許會在某個街角處，重逢昔日的記憶，或是默默思索未來的方向。街角作為城市中不可或缺的一部分，承載著豐富的文化、生活和情感。它不僅是城市中的一個空間節點，更是人們生活中的一個微妙而深刻的存在，值得我們在日常生活去仔細品味和體驗。

## 五、結論

從小到大直到變老，生活圈總離不開大台北的都會區。在過去 70 來年的成長歲月裡，雙北這兩座連體嬰般式的都會城市，老舊建築物的印象伴隨著我，成為我生命中無法忽視的存在事實。在這些老舊建築中，我看到了自己的歷史，看到了自己成長的印記。對我來說，這些老舊建築的生命經驗，是一段深刻的回顧，也是藝術的重生。隨著時代的變遷，這些建築或許會逐漸消失，或是被現代化建設所取代，這些曾經見證過無數故事的建築，它們斑駁老舊，陪我度過了無情的歲月，這座城市是我自身生命周遭的縮影，也讓我回想起了曾經有過的點點滴滴。對於這樣深刻的感觸，我選擇以「現代水墨」的表現方式作為藝術創作表達，陳述我對這些老舊建築的生命體驗。在畫面中結合水墨人物的構圖呈現，展現具象的建築外觀，寫實於微小的細節，在構圖中細緻的描繪人物神情、姿態以及與環境彼此互動的關係。在這些老舊城市中陳現出市井小民們日常生活的縮影，將你我周遭一般常民的身影與這些老舊建築組合構圖在一起。

這一系列創作的探索，不僅僅是針對雙北大都會區，也包括其他鄉城小鎮裡的老舊建物與市井常民生活的記錄，這也是對一般普羅大眾們生命的致敬。時代在持續的變遷中，這些生活在社會角落中跟你我一樣的小人物，他們的故事、情感與心境，的確是值得被重視與記錄。創作過程中，筆者試圖用水墨精神的暈染與筆觸的力量作為表達的方式，透過每一筆墨跡的流轉，在自己的生命中留下深刻的印記。目前這一個階段的水墨創作探索，不僅是筆者對都會老舊建築的視覺呈現，更是對時間、記憶與空間的思考。試圖將城市的故事深刻地呈現在繪畫作品中。



## 參考文獻

- 梅洛龐蒂:〈眼與心〉,典藏藝術家,2020年12月七刷。
- 安德魯.路米斯:〈畫家之眼〉,大牌出版/遠足文化事業股份有限公司,2016年4月初版一刷。
- 莊永明:〈台北老街〉,時報文化出版企業(有),1999年二版初刷。
- 陳宏文:〈馬偕博士在台灣〉,財團法人基督教中國主日學協會出版,1987年-增訂版。
- 方 薰:〈中國畫論類編(山靜居畫論)〉,北京市,新華書店,1986年12月第二版。
- 王耀庭:2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈李奇茂教授繪畫藝術研究引言-時潮與自我-〉國立藝術大學,2020年6月初版。
- 史作檉:〈水墨十講 哲學觀畫〉(典藏藝術家庭股份有限公司,2013年初版四刷)。
- 朱光潛:〈談美〉,台中市,晨星出版有限公司,2016年11月再版
- 江柏萱:2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈筆情刀意墨縱橫-淺談李奇茂書法藝術風格〉國立藝術大學,2020年6月初版。
- 李奇茂:〈林家花園人文精神符號-李奇茂畫集〉(台北縣政府,2010年11月出版)。
- 李宗仁:2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈從現代到當代-看李奇茂教授藝術創作的變與不變〉國立藝術大學,2020年6月初版。
- 何堯智:2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈-探索李奇茂教授水墨藝術的當代視覺文化〉國立藝術大學,2020年6月初版。
- 何懷碩:〈大師的心靈〉,台北市,立緒文化事業有限公司,1998年10月初版。
- 姜一涵:〈蒐進奇峰打草稿-石濤話語錄新解〉,蕙風堂,2007年9月初版
- 約翰.伯格 John Berger:〈觀看的方式〉(麥田出版,2005年10月出版一刷)。
- 陳炳宏: 博士論文〈生之變易-生命意象水墨人物創作研究〉2014年5月。
- 陳炳宏: 2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈視覺。人文的極致統合-李奇茂水墨人物創作語境探析〉國立藝術大學,2020年6

月初版。

- 陳傳席:〈中國繪畫理論史〉(三民書局,2018年1月增訂三版三刷)。
- 莊連東: 2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈李奇茂水墨創作與教學的逆反思考策略探析〉國立藝術大學,2020年6月初版。
- 國父紀念館〈李奇茂大展〉赤粒藝術,2012年12月出版。
- 黃光男: 2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈筆墨天地人間事-李奇茂畫境〉國立藝術大學,2020年6月初版。
- 張春新: 2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈淺談李奇茂先生的速寫〉國立藝術大學,2020年6月初版。
- 聖經:〈新舊約全書。串珠〉(聖經公會在香港印發,1975年)。
- 萬青男:〈並非衰落的百年〉,(廣西師範大學出版社,2008年1月第一版)。
- 萬青男:〈海天迴響〉(李可染藝術研究叢書),吉林美術出版社,2007年初版。
- 蔣勳導讀:〈張擇端-清明上河圖〉(信誼基金出版社,2012年4月初版)。
- 潘 飏:〈采風·神韻·李奇茂〉,台中市,國家台灣美術館,2014年12月初版。
- 鄭績 撰:〈夢幻居畫學簡明〉中國畫論類編,人民美術出版社,1957年12月第一版。
- 蔡介騰:2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈書寫以幻化意象-李奇茂的書法形質探討〉國立藝術大學,2020年6月初版。
- 盧光照:〈中國畫論類編〉人民美術出版社,1986年12月第二版第一次印刷。
- 龔詩文:2020「李奇茂教授藝術與教育成就」學術研討會論文集〈從東亞美術視角探討李奇茂藝術風格的獨特性-以廟會題材與夜市題材為中心〉國立藝術大學,2020年6月初版。
- John Berger 約翰·伯格 著 / 吳莉君 譯〈觀看的方式〉, Ways of Seeing 麥田出版,2005年10月初版。
- 網路參考資料:網址來源: 老子思想總論老子的道與應用—人生哲學  
<http://genedu.csmu.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=class10&Category=64>  
老莊思想圖解 <http://www.chiculture.net/php/topicvideo.php?topic=0302#>