

觸動的足跡—水墨創作研究

Footprints in the Mind-A Study Of Ink ART Creation

蔡譯德

Tsai Yi-Te

國立臺灣藝術大學書畫藝術學系碩士

摘要

自古以來，水墨畫的內容大多是以山水、人物、花鳥為主題，對於生活中的大小瑣碎的事情較為少，因此在此次的研究當中，以生活周遭所發生的事情，或是個人心理因素所產生的情緒為此次的核心，希望藉由水墨的表現方式來傳達筆者的思維與感動。

此次的創作研究以「觸動的足跡」為主題，而觸動的意思為立意的開始，足跡為立意的過程，創作時候的行走痕跡，然而創作的主题環繞在人物、摩托車、花卉、社會現象、心靈狀態上，因此生活周遭所能觸動到筆者的心為出發點，經由水墨來表達當時候的感覺與想法。

【關鍵字】 水墨、人物、佈白、構圖

表現內容形式及特色

此章節主要研究都市裡的人文意象，生活在都市裡的人，經過時間的轉換，不管是環境、居住的生活習慣、交通便捷性、人性的價值觀、愛情觀的變異，皆因社會的變遷造成許多的改變，是筆者比較著重的議題，欲以自我觀察之方式，找尋都市與人之間之關聯性，作為主要創作之題材。以實地觀察與寫生，組成一個合理的畫面，並記錄下過程、作法、媒材...等等，而在構圖、虛實、筆墨、留白、疏密上作探討，並加入自我符號，造就不同畫面與情境，傳達筆者的意念。作品可以分為三個系列，車潮系列、情愛系列、窺探系列作為此次的研究題材。

第一節 創作題材內容

一、社會現象

筆者經由生活的周遭取材，並且加以觀察之後轉化在創作上，此次的創作內容大致上可以分為三個系列，第一個系列是由於筆者本身生活在這個交通發達的都市當中，平常所騎乘的就是摩托車，時常在這些車陣當中穿梭，然而使筆者有感而發，譬如上下班的時間當中，身旁的騎士步調總是特別的快速，也許是因為時間的壓迫而導致，或者身在這樣的車陣當中，騎往同樣的方向，停在同樣的紅燈下，看著車子與車子之間的往來，深感人們為了生活，汲汲營營的把握每一分一秒的前往下一個行程，而忘了安全的重要性以及在忙碌的日子下可以抽出一些些時間給珍惜你的人。現今社會上，超時工作儼然成為一個問題，亞洲地區的工作壓力，相對比其他國家高出許多，除了工作壓力之外，例如說：教育子女的時間被縮短、與家人之間相處時間變少、更甚至因忙於工作而忽視了健康。本來工作是要提升生活品質，但卻本末倒置，這些外在的因素，自然而然也影響到人的內在心理，因為忙碌而忽視了更需要經營的事情，這應該是我們值得省思的地方。而筆者的會因此創作此系列的起點源於〈遺忘的美好〉，有次在西門町的寫生之旅當中，身在高樓林立當中，道路上汽機車呼嘯而過，然而在這發達的都市大樓當中，卻還是有著對比的建築物，在這份忙碌而充實的環境中，卻還是擁有那份悠閒的氣息，使筆者有感而發，之後的作品著重於忙碌的車陣中的情景，透過寫生並且剪裁後再融合心中的情景、樣貌並且呈現在創作的作品上。

蔡譯德〈遺忘的美好〉(圖 3-1)

筆者拍攝(圖 3-2)

二、心靈層面的投射

在第二個系列當中，由筆者的愛情觀作為出發點，探討現代的情慾觀念，藉由植物的語彙來表現出筆者想傳達的意念，由自身經驗與體會來訴說在愛情當中的一些想法，起初經由乾燥的玫瑰花作為啟發點，與愛情中所遇到的問題作為結合並轉化成創作上。一開始對於乾枯的質感非常有興趣，之後就將時常購買的玫瑰花與滿天星作乾燥的處理，並且利用寫生加以了解構造與質感

，然而在一次的因緣機會下得到了一個概念、想法，有關於當一個物體處在不平衡的環境當中所產生的不安定感，因此與之前所描繪的乾燥花畫作為結合，經由反覆的剪裁所產生的

寫生草稿局部一(圖 3-3)

寫生草稿局部二(圖 3-4)

畫面，最後經由玫瑰花所象徵的愛情，與畫面上的花瓶擺放位置，是處於櫃子的邊角地帶，隨時都會倒下的危險地帶，就好比在愛情當中的選擇與決定往往都在一念之間，與筆者本身愛情中所遇到的問題息息相關，因此做為結合並賦予意義。

三、窺探的好奇心

窺探系列的由來，緣起於自身的租屋的地方，身處在都市當中，居住的空間非常有限，樓房一層一層的蓋上去，樓與樓之間的距離越來越近，筆者本身居住在公寓樓層當中，與對面的公寓相差幾步即可到達，因此容易看見對面公寓的一舉一動，不管是在半夜在陽台抽著菸的下班後的男子，還是翹者二郎腿躺在沙發上的女人…等等，雖然隔著陽台上的植物或者霧濛濛的毛玻璃，但人的心裡總是有好奇心作祟，想知道到底是在做

甚麼，因此產生了窺探的心理，而筆者藉由窺探的心理與自身周邊的人事物的環境來創作，而這系列的啟端來自於筆者身處的租屋宿舍為主題〈1095 個日子〉，以窺視的手法來觀看對面的公寓家庭所呈現的樣貌與生活型態，並以身處的公寓裡的人事物作為元素，以不同的視角來整合後成為一個空間，從陽台到廁所最後視角在後陽台作結束，然而此系列的題材以人物為主，以佈白的手法為主要表現方式，留白的空間使觀者的想像空間較大，因此在這此系列會大量的使用。

蔡譚德〈一念之間〉(圖 3-5)

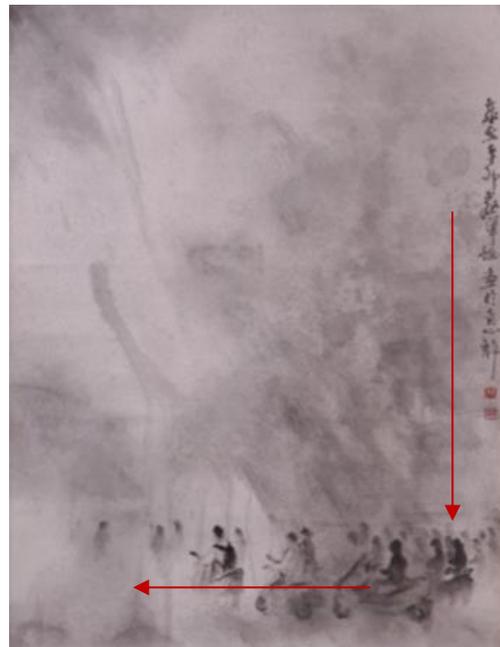
蔡譯德〈遐想〉(圖 3-6)

表現形式與特色

在這系列作品當中，所呈現的手法上可以分為幾種類型，關於構圖的擺放，取捨的重要性、佈白的多寡、藉物抒情…等等呈現方式，來呈現個人對於創作上的見解。

一、 構圖

構圖上的配置，是一張畫最直接的印象，所以對筆者來說非常的重要，在創作之前筆者會先打草稿，將其賓主分配好位置後，再將整張圖的大色調給作

蔡譯德〈雨後〉(圖 3-7)

出來，看看效果如何，所以在草稿的時候就將畫面的賓主、佈白、疏密、虛實、

動勢、剪裁……等等的前置作業，但有時候草稿與實地操作的時候會有些許不同，但也是意外獲得的效果，然而在構圖的表現形式上可以細分為幾種類型。

(一) 動勢的變化：藉由人與人之間的姿態與視覺方向成為畫面上的動勢之一，或者落款的擺放，線條與筆觸上的方向會造成幾種動勢型態，在筆者的作品當中大致上有幾種，L 字形構圖、C 字形構圖、Z 字形構圖、U 字形構圖、三角形與倒三角形構圖，譬如〈雨後〉這張的動勢就屬於 L 字型的構圖，在淡墨的背景上，利用墨色較重落款與底下的摩托車形成 L 字型的視覺走勢，然而再舉一個 C 字形的構圖，〈秋風瑟瑟〉這張作品利用線條上的走勢與筆觸的方向形成 C 字形的明顯動勢，藉由這些因素來創作筆者的作品。

蔡譚德〈秋風瑟瑟〉(圖 3-8)

蔡譚德〈慢活〉(圖 3-10)

(二) 賓主的配置：構圖上的主角位置一直都是非常重要的要素，擺放的角度和位置會影響整張畫面的視覺平衡感，然而在筆者的畫作當中嘗試了將主角靠近畫面上的邊角也就是偏離所謂的較穩定的構圖法，因此在〈一念之間〉的主角位置放置在畫面上的偏右上角部分，甚至有些部分是超出畫面，營造了一種危險而不安定的畫面，然而底下的落款為配角部分來呼應主角的作用，有偏離當然也有建立在穩定的構圖上，好比〈慢活〉的主角位置就放置在所謂的「井字形」的焦點上，整體的感覺較為平穩、安定的氛圍。

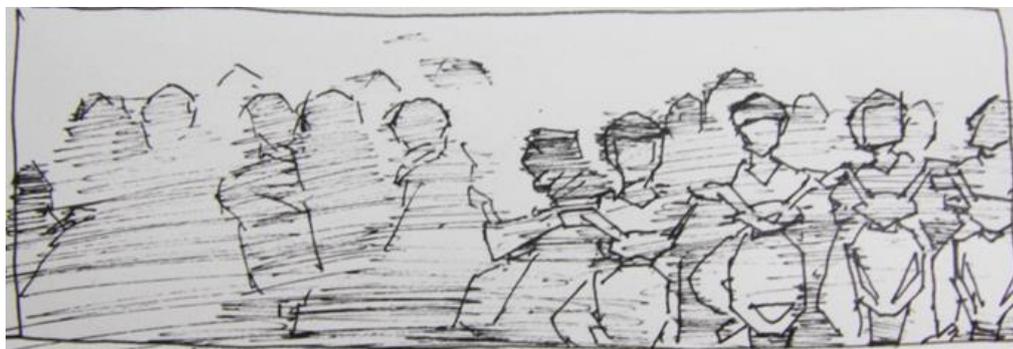
蔡譚德〈一念之間〉(圖 3-9)

(三) 剪裁的應用：剪裁在構圖上佔了非常重要的位置，畫面上的緊湊度與完整度都靠剪裁來決定，在創作前的草圖上就要剪裁一次，決定畫面上黑與白的多寡，然而在創作的過程中快要接近完成時，又需要再剪裁一次，使畫面上的構圖更為緊湊而完整度更高，而剪裁的方法有兩種，一種是加法，一種是減法，以筆者的作品為例。

1. 加法

以筆者的作品〈車潮〉為例，一開始在草稿的時候的場景並無這麼的大，但我的想法是要車子的數量龐大而且讓人有如湧泉不斷的注入的感覺然而在將草稿的圖繪製到宣紙上面，也將最前面的一排給畫小了，但之後畫面上的車子的數量不如預期的多來表示數量之龐大，之後又加上了後面延伸過去的

車潮，來表示車子是永無止盡的湧入的感覺，最後考慮到聚散的問題，將一台車子安排在左手邊，使畫面上的節奏感更為明顯。

加法之圖例 草稿(圖 3-11)

蔡譚德〈車潮〉加法之圖例(圖 3-12)

2. 減法

以筆者的作品〈一念之間〉為例，起初的構圖較為繁複，畫面的黑與白比例是七比三左右，原本立意上是想營造一個危險而不穩定的畫面，把瓶子的案排在書櫃的邊角，使瓶子處於將要掉下去的狀態，然而經過一番的推敲，竟然是處於在危險的邊緣上，那所處的位置的要有一定的高度，然而將橫式的構圖轉為直式的構圖，將右邊櫃子的地方給裁切掉，使畫面上更為簡潔有力，然而最後的黑白比例跟起初的構圖大不相同，因此這樣的畫面較為直接明瞭而更有震撼力的效果。

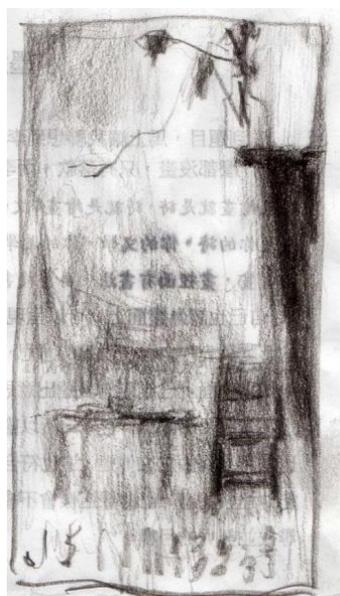
蔡譯德〈一念之間〉草圖一 (圖 3-13)

蔡譯德〈一念之間〉草圖二 (圖 3-14)

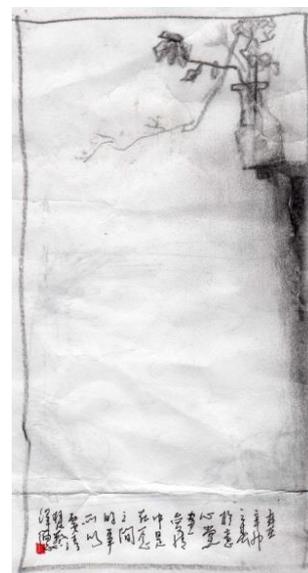
蔡譯德〈一念之間〉(圖 3-18)

蔡譯德〈一念之間〉草圖三 (圖 3-15)

蔡譯德〈一念之間〉草圖四 (圖 3-16)

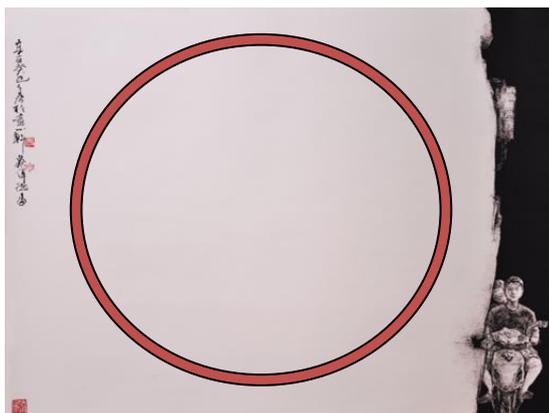

蔡譯德〈一念之間〉草圖五(圖 3-17)

二、佈白的空間

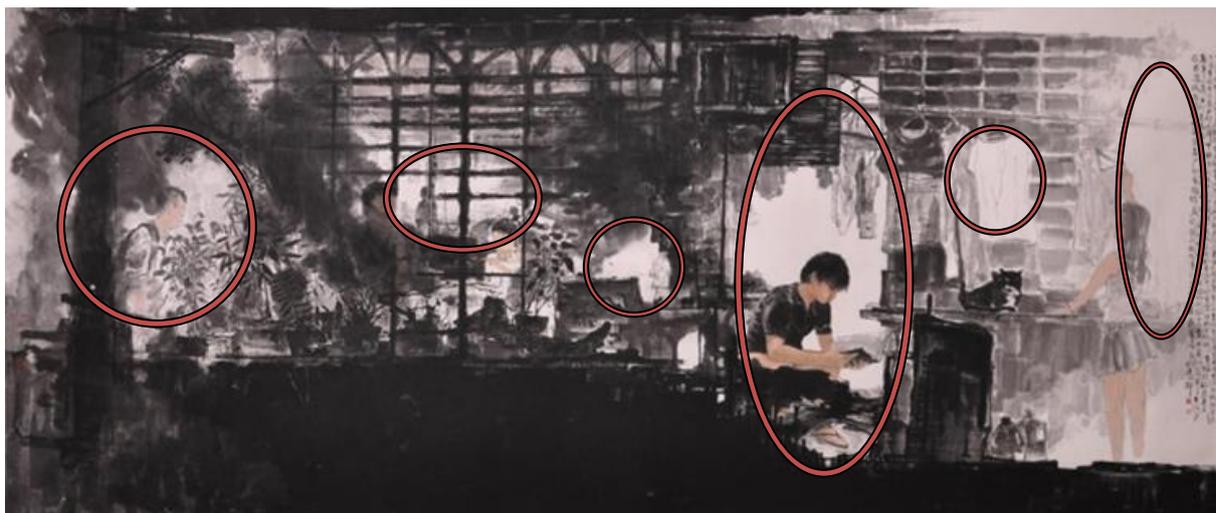
佈白的空間是屬於畫面上所謂虛實裡的「虛」，也就是留白之處，而留白的空間配置，在筆者的創作上可以分成兩類，留白空間的多與少影響這畫面上的視

覺焦點與想像空間，然而在筆者的創作當中舉出兩件作為代表，留白的空間較多的〈車水馬龍〉這張作品中，筆者本身的想法在這交通繁亂，大小車爭道的擁擠道路上，小車在其中遊走，經歷各種大大小小的空隙中求生存，因此藉由最

蔡譯德〈車水馬龍〉(圖 3-19)

前方的空白處來表示，可能是公車、卡車或是大樓、小巷…等等的想像空間，將主角安排至最右方的角落，而左方的大片留白與主角產生一種壓迫感，似乎隨時都要被擠出去畫面的感覺，然而在這大片留白底下，反而更能襯托出主角的存在。

蔡譯德〈1095 個日子〉(圖 3-20)

然而另一種的留白空間，留白之處反而更容易成為焦點，就好像在劇場的時候，在一片黑暗的舞台上，打上了幾道光在演出的人員上的氛圍，自然而然視覺焦點就會在那些白光中的主角了，譬如筆者的作品當中的〈1095 的日子〉中，在夜晚所窺探的公寓裡，往往所注目的是黑暗中的亮光，在畫面當中一格一格的留白空間裡的人物各自作各自的事情，其他的部分較為重的墨色來襯托在留白之

處的主角，而觀者的視覺容易在這些留白之處游移，這樣的表現方式為實多虛少，自然而想像的空間會較為少些，但所呈現的方式與視覺感受更為真實而戲劇化。

三、借物抒情

在創作上，藉由某種物體的形象來傳達創作者的特別含意，然而在筆者的創作裡可以分成兩類，一類是通俗而較為人知，另一類對於創作者是具有特別的含意與回憶，然而在創作中會加入屬於自己的符號來象徵其意義，譬如在筆者的〈守候〉作品當中的女人環抱插著一朵玫瑰花的花瓶所象徵的意義是守護自己所擁有的愛情，而也是較為通俗的象徵物。然而在筆者的創作中的紙飛機是屬於筆者的回憶與特別的含意，兒時喜愛製造自己滿意的紙飛機在自家屋頂上起飛並且看者在天空中飛翔，就好像自己在空中盤旋似的，有種輕鬆自由自在的感覺，在〈遺忘的美好〉與〈翱翔〉兩件作品中出現的紙飛機，可以說對於筆者有特別的意義。

通俗的象徵物(圖 3-21)

自我的象徵物(圖 3-22)

四、筆墨的變化

筆的涵義意指在畫面上行走的線條，而墨分五色包含了乾、溼、濃、淡、焦的五種墨色變化，經由水的調和所產生不同的樣貌與質感，兩者之間的交織所產生的畫面乃是中國水墨畫的精髓，而黃賓虹對於筆墨的重要性說到：

「古人墨法妙於用水，水墨神化，仍在筆力，筆力有虧，墨無光彩。」¹

然而由此可見筆與墨之間是不可或缺的，在創作中筆與墨之間的比例如何拿捏，就需要依每位創作者的想法來實行，然而在筆者的創作中可以分成兩種表現方式，一種是利用墨色的乾溼對比作為主軸，利用乾擦較細短的線條構成主角的立體感，而較為濕而濃墨的背景來襯托主角，使畫面呈現一種黑白對比差距很大的畫面。而另一種表現方式較為注重墨韻當中的細微變化，墨與墨之間交互融合在紙上流動，以線條勾勒主角與細節並以墨色的變化來表現立體感，筆墨之間的運用可以表現這世界上所有的事物，如何配置才能達到最理想的效果，需要創作者來不斷的嘗試，方可得到些許的成績。

乾溼的對比(圖 3-23)

墨韻的變化(圖 3-24)

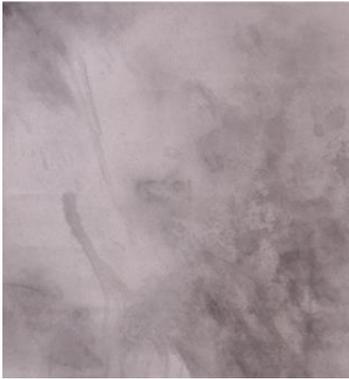
五、特殊性技法的運用

特殊性的技法的用處是在於筆墨以外較無法表現其質感與效果時的方法之一，在筆者的創作上，利用了二種特殊性技法來表達並營造一種氛圍。

¹ 雲雪梅編：20世紀中國大師畫論書系《黃賓虹畫論》(河南人民出版社，1999年7月)，118頁。

(一) 潑墨的運用：

將宣紙擺放在不吸水而光滑的平面上，加入大量的水與墨並且移動底下不吸水的板子，依照創作者的想法來左右上下移動並決定流動的方向，而在這過程當中可以任意的加入水或者濃墨使他的墨韻變化更豐富，這樣的方法會讓畫面更有意外性的效果呈現，不較不會拘泥於景物的形體，而更能發揮想像的空間來創作。

淡墨的流動感(圖 3-25)

濃墨的流動感(圖 3-26)

(二) 噴霧器的使用：

將不同濃淡的墨色分裝成四個噴霧器當中，將墨色由濃到淡分成三個色調，第四個為清水，之後再依創作者的喜好將其配置，一層一層的堆疊，就好比噴墨印表機似的，因噴霧狀是由一點一點組合而成的畫面，所以在墨色較為淡之處會較為輕薄而沒有力透紙背之感，然而推疊較為多而墨色較重的地方會呈現沉著而厚重的質感，因此這樣的效果，筆者嘗試在作品的營造氣氛上來使用。

觸動的足跡之作品分析

此章節分為三個系列作品，車潮系列、心映系列、窺探系列，以創作思維來說明與構圖分析為此章節的重點。

第一節 車潮系列

車潮系列有七件系列作品，當中以摩托車、人物、高樓大廈…等等，作為此系列的題材，這系列作品來自於筆者本身只要外出，幾乎都會遇得到的景物，因此有感而發，表現手法上運用了乾溼對比，特殊技法的運用來呈顯此系列的創作作品包括：

作品一：〈遺忘的美好〉

作品二：〈思〉

作品三：〈車潮〉

作品四：〈城市喧囂〉

作品五：〈雨後〉

作品六：〈車水馬龍〉

作品七：〈慢活〉

作品一：〈遺忘的美好〉

作品一：〈遺忘的美好〉

尺寸：180X98cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2011

創作理念：

人們急忙的尋找自己生命的意義，庸庸碌碌的到處奔忙，忙著找尋，想著下一輛車、下一棟房子、下一個工作。然後發現這也許是空虛，或是不滿足於現狀所擁有的事物。於是又開始繼續奔忙，與時間賽跑。人一旦開始奔忙，就很難怠慢下來，發現周遭所面臨到美好的小事物，為何不停下來看看身旁應該珍惜的事

物呢？

靈感突然乍現，隔天馬上實行，一兩天就完成了。筆者想表達的是一種對比的情境，高樓下的忙碌上班族，與樓上的悠閒的自我做一個對比，而丟下來的紙飛機又代表了童年時候的悠閒。記得小時候都會在自家頂樓，摺紙飛機，往樓下一丟，看著紙飛機自由自在的隨風飄去，算是筆者的童年的樂趣之一。所以當看見在這烏煙瘴氣的都市中，忙碌的上班族，勤於工作之餘，希望他們也能適時放下煩惱與壓力，解開自己的心，好好的去體會身旁應該珍惜、該享受的事物，並努力把握活在當下。

形式表現：

房子以斜倒的姿態呈現來破除畫面中的穩定感，而煙霧沖天來表現城市裡高樓聳立，汽機車所排放的廢氣往天上飄，而在底下的機車騎士注意到紙飛機作一個互動的關係，顏色上，印章和頂樓的人的顏色作呼應，而大樓與大樓之間留下一道空隙，來推遠距離也與煙霧產生流通的效果。

作品二：〈思〉

作品二：〈思〉

尺寸：90X100cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2011

創作理念：

靈感來自於自身體驗，每當回家的時候，看著每個人盼著火車到來，這等待的時間總是漫長的，有人原地踱步、有人跟朋友聊天、有人玩著自己的手機來消磨時間，火車一輛輛的經過，有人上車下車、有人還在等著自己的那一班車，就像生命中，總是會遇到很多的考驗，選擇要搭上哪一班列車，選擇哪一站下車一樣，會遇到的事情是可遇不可求的，但可以做決定的唯有自己，想想看這樣是不是適合自己，而決定搭上對的列車前往。

形式表現：

過程圖一

過程圖二

起初在構圖上較為長方形，利用聚散的觀念來安排人物位置，但效果不如預期，索性將左半邊裁切，讓構圖呈現更為緊湊而完整。利用動態跟靜態做對比的

效果，前面是等待的旅客為靜態，後面是快速通過的列車為動態，產生一個動態與靜態的畫面。

作品三：〈車潮〉

局部

作品三：〈車潮〉

尺寸：180X48cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2013

創作理念：

感嘆台灣的摩托車數量之多，有如潮水般的湧出。在都市化的社會中，每逢上下班時間，總是在交通路段上看到絡繹不絕的車潮，也曾身在其中，尤其機車騎士更能體會在大太陽底下與汽機車排放的廢氣，擁擠而充滿危險的車陣當中，騎士在其中穿梭。如此的景像在我們生活的周遭之中，茫茫一片「車潮」，無窮

無盡的穿梭在這特殊的迷宮當中。希望人們能少使用方便的汽機車，選擇大眾運輸，讓這生活空間更優質、健康，永續發展。使用道路的人與駕駛能遵守交通，注意人身安全，彼此更加方便、順暢。

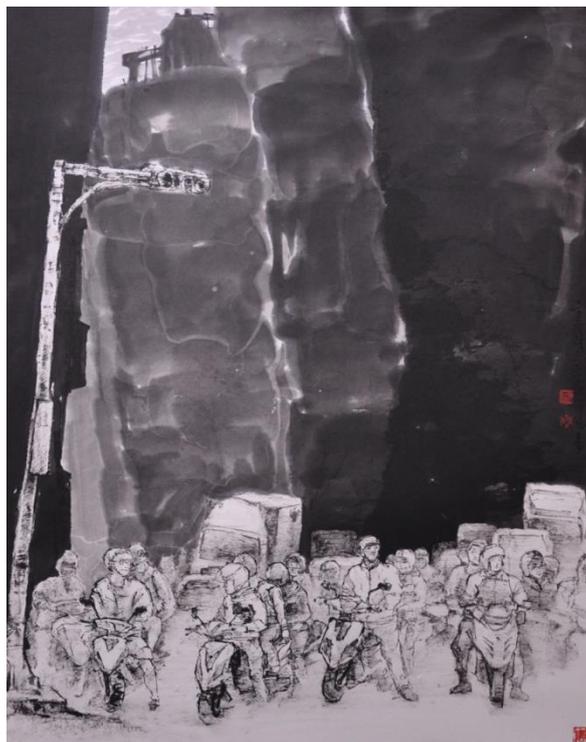
形式表現：

利用聚散的觀念來安排位置，畫面中的動勢如下，呈現 Z 字型的走勢，右半部分安排多而擁擠的車陣，而方向由右到左湧入，最後再安排左半部分一台車作為散的佈局而方向朝著右邊回來，而在畫面中推遠的部分，利用落款與一排摩托車來做推遠效果，使畫面有前景、中景、遠景的效果。

動勢的示意圖

作品四：〈停.看.聽〉

作品四：〈城市喧囂〉

尺寸：100X60cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2013

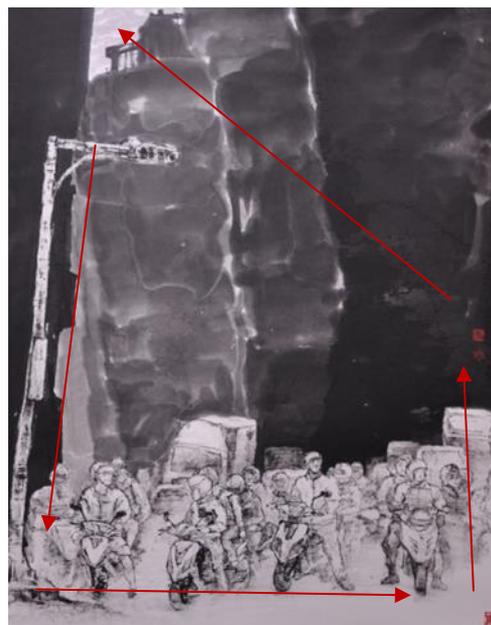
創作理念：

筆者本身也是以摩托車代步的學生，深感騎乘時所遭遇的狀況，在大樓林立的都市當中，各種小巷弄穿插，摩托車在其中亂竄，時常容易發生事故，有時是為了要逞一時之快，而發生了意外，騎乘時時常想起有位知名法師說過的話，證嚴法師說：「開快車，如果拼得過，只是比平常提早五分鐘到家，如果拼不過，可能要晚七天回家。」這句話也提醒了筆者騎乘時要萬分小心。

形式表現：

這系列的表現手法，因由此而啟發，將乾擦的技法利用在人物上，比起之前的作品的手法不太相同，人物上用反白而乾擦處理作為乾的效果，而後方的都市大樓，利用較濕與濃厚的墨色處理，使畫面乾濕濃淡較為突顯。

動勢上沿著畫面上的白與紅作為此畫面的走向，利用乾擦的電線杆與摩托車作為一個 L 型的走向，再配合姓名章的紅作為延伸，最後再利用天空的白作為呼應，使畫面形成這種動勢的效果。右下角有一顆章，是這張畫之前所刻印的，從白文印章中得到了些許靈感，再轉化成較為繁複的畫面上。

動勢的示意圖

作品五：〈雨後〉

作品五：〈雨後〉

尺寸：70X55cm

材質：水墨設色、宣紙

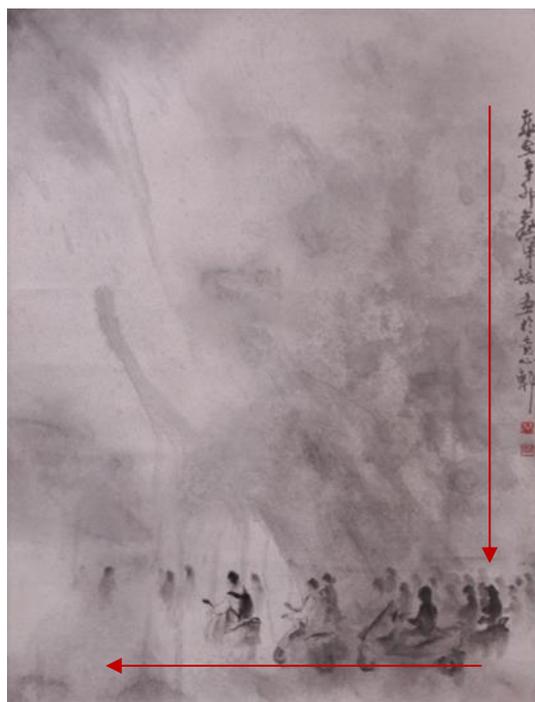
年代：2011

創作理念：

筆者求學階段，處於台北較為濕冷天氣，騎乘摩托車時常遇到突如其來的大雨洗禮，而成為落湯雞，然而大家的反應有的停在路旁拿出雨衣，沒帶雨衣的就像螞蟻在熱鍋上一樣，趕緊逃離這個烏雲罩頂的地方，而筆者也曾經如此，而有感而發。

形式表現：

動勢上很簡單明瞭的 L 型，作為這張的主軸，然而以淡墨作為主體，先潑灑淡墨讓它自然的流動，製造出雨中的效果，在半乾時觀察並決定較為濃墨的主角放置，依次配角的處理，造型上不以銳利為主，並在半乾中加入墨色使之暈染，使摩托車有在雨中行駛之感受。

動勢的示意圖

作品六：〈車水馬龍〉

作品六：〈車水馬龍〉

尺寸：80X60cm

材質：水墨設色、宣紙

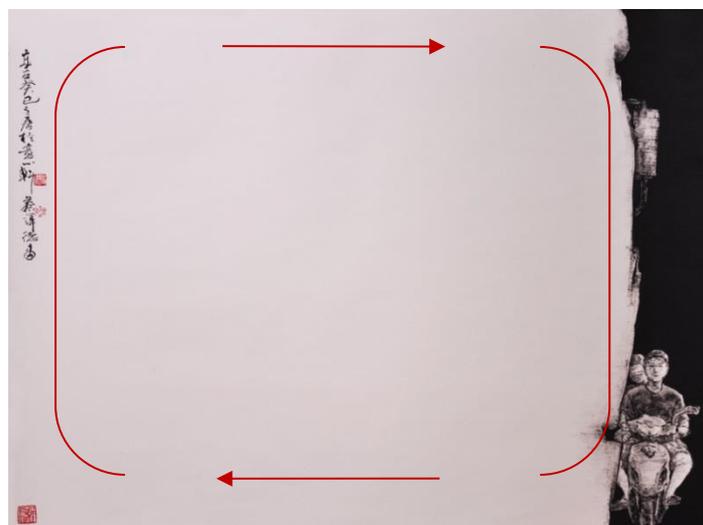
年代：2013

創作理念：

在交通發達的城市裡，然而汽車、公車、摩托車、計程車天天上演著互相爭道的戲碼，起初想法前面擋著一台公車或者卡車…等車子，但經過幾次試做草圖之後，公車也好卡車也好，但似乎好像太多餘了點，索性將繁複的車體給簡化，留下特徵性的符號，使觀者有更多的想像空間。

形式表現：

利用乾擦的技法來呈現這幅創作，描寫在留白之後的車體，並使用較單純的黑來拉開之間的距離感，而在黑與白之間的接合處，利用淡墨來乾擦作為銜接，留白的用意是希望觀看者有更多想像的空間，而不至於一眼就明瞭，左半邊的落款與印章的用意是在於動勢的視覺走向，走向呈現於四方形的循環，也讓留白的部分可以擋住，而不是直接的出去畫面。作品完成後，發現中間的留白部分有些許膨脹的效果，讓畫面中摩托車更能感受到被擠壓的意外之效果。

動勢的示意圖

作品七：〈慢活〉

作品七：〈慢活〉

尺寸：80X98cm

材質：水墨設色·宣紙

年代：2013

創作理念：

都市生活的步伐總是又快又讓人喘不過氣，每一天的日子日復一日，重複著做同樣的工作，盲目的追求與時間賽跑，何不讓自己休個假，就算是出門騎騎腳踏車，或者跑跑步，讓身心理得到舒緩、解放，把步調條的慢一點，也許還有更多更美好的事物等著我們去珍惜與愛護。

形式表現：

以乾擦的技法來表現在人物上，利用較濃的墨色來襯托人物，然後在賓主上，以騎腳踏車的為主要，而在前方的摩托車騎士以打灰調來處理，兩者之間並非完全沒有連接，而稍有刻意在後照鏡與腳踏車騎士大腿的留白有作連結，然後再由腳踏車騎士的手肘延伸到畫外。

動勢上人物與落款、印章所呈現的動勢屬於 U 字型的動態，然而人物的視線呈現漫無目的的騎乘，也使人有種悠閒而不匆忙的感覺。

動勢的示意圖

第二節 心映系列

此章節以心靈層面的議題來探討，經由筆者本身的感情生活中所遇到的情感問題來做為探討，再經由象徵的手法來表現。然而這一系列以花卉為主，經由象徵的意涵來傳達內心世界的心聲，此系列共有九件，分別為：

作品八：〈一念之間〉

作品九：〈翱翔〉

作品十一：〈秋瑟〉

作品十：〈守候〉

作品十三：〈訴說〉

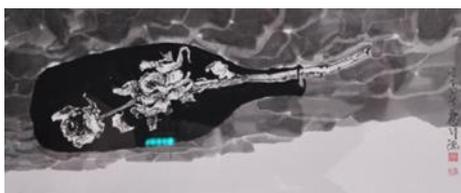
作品十二：〈秋風瑟瑟〉

作品十五：〈綻放〉

作品十四：〈懸念〉

作品十六：〈永續〉

作品八：〈一念之間〉

作品八：〈一念之間〉

尺寸：180X90cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2011

創作理念：

玫瑰象徵著愛情裡的戀人，在愛情裡爭吵是免不了的課題，兩人如何互相理解，從中尋找平衡點，就如同此玻璃瓶處於灰色地帶，傾倒與平穩只有一線之隔，即看一念之間，而不管是在愛情中，或是在生活中，每個人都要面臨選擇，往往在選擇當中，常常在一念之間就決定了是與非。

形式表現：

起初的想法是上面那張草圖，但繪畫在宣紙上後，總是覺得太繁複，好像沒有這麼必要，而後思考表現的主題，是不是著重在最重要的主角即可，於是把右邊都裁去，似乎得到了更精簡，更簡單的構圖，更能表達我要的立意。

因為是第一次這麼大膽留下這麼多的白，心裡總是會擔心，擔心是不是完整度不夠，也在之後畫了一些草圖，看看效果如何，但似乎還是沒加來得好，故之後就蓋章來增加他的完整度，並在底下落了款，來表示自己的想法，理念。

而在落款上，特意安排在底下並橫向的一排，一方面可以增加豐富度，一方面是帶動視覺的走向，在畫面上可以呈現三角形的走勢，大量的留白，可以增無限的想像空間，將空間推到深遠。

作品九：〈翱翔〉

局部

作品九：〈翱翔〉

尺寸：60X20cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2013

創作理念：

此為遺忘的美好的後續系列，筆者童年時期，時常與朋友在自家屋頂上折著自製的紙飛機，總覺得可以飛上天空，自己的是最高最遠的那一台，總希望也能在天空中自由自在的翱翔。在記憶當中有分成兩種形式，一種為一飛沖天，一種為迂迴旋轉，折法的不同，而呈現出不同的飛行姿態。

一飛沖天

迂迴旋轉

形式表現：

起初的想法，人數並非這麼多，而是較少人的天台上，如下。

試驗草圖

之後經過幾張試驗之後，把水塔所占的面積減少，人數的數量增多，讓人與人之間的互動與姿態更為明顯，水塔面積的減少可以使觀者更容易把焦點集中在人群身上，最後讓畫面更為緊湊，天空的白裁去大半，而在飛機的造型中也加入了我兒時記憶裡的飛機種類來變化。

作品十：〈守候〉

作品十：〈守候〉

尺寸：156X65cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2013

創作理念：

女人在愛情當中，往往扮演著默默地守候的角色，期待著另一半的表示與關懷。畫面中女人看著即將枯萎的玫瑰，代表時間的每分每秒逐漸流逝，也訴說自己的青春一點一滴的消失，只為無聲地繼續守候著自己心中的那個他。

形式表現：

以乾擦的手法描寫這幅作品，並以象徵的手法來傳達意念，藉由玫瑰、花瓶與女人之間的對話來敘述守候的含意，花瓶代表著另一半，而即將枯萎的玫瑰代表這段愛情的時間性。

動勢上呈現倒三角形與 L 形作為此圖的重點，倒三角形由人物的眼神方向出發到玫瑰的本體上，再延伸到腳掌上，最後回到頭部的視覺方向，而 L 形藉由畫面中的白與線條作為途徑，而在印章上蓋了兩處，一是下面的姓名印，另一則是左上角的圓印，兩處得以呼應。

動勢的示意圖

作品十一：〈秋瑟〉

作品十一：〈秋瑟〉

尺寸：27X24cm

材質：水墨設色、畫宣板

年代：2013

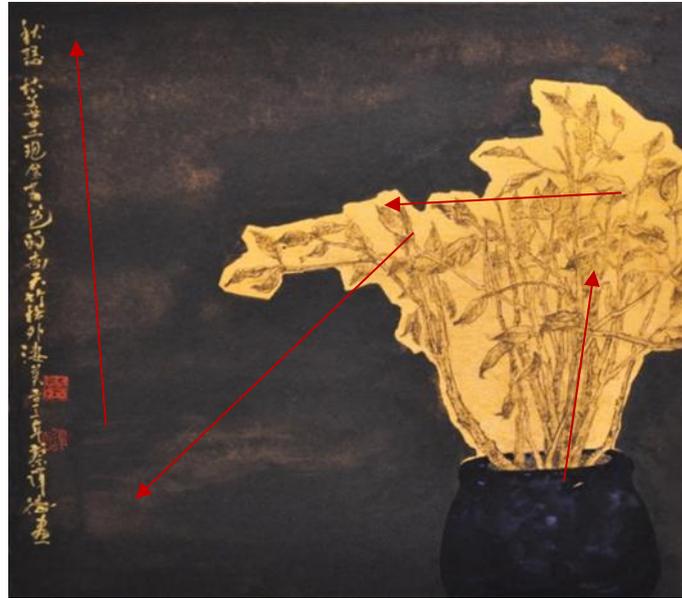
創作理念：

從枯萎的南天竹作為啟發，呈現金黃色枯萎的形態來表現秋天的感覺，然而金色有給人一種富麗堂皇之感，而秋天給人的感覺有淒美、思念、掛念的感覺。

形式表現：

以乾擦的表現方法描繪竹子，以畫宣板的金色作底來表現竹子的枯萎感，

再把背景畫上墨色，留下竹子與金色底所產生的空間，亦有剪紙的效果與動態的指向性。動態上藉由較明亮的金色作為動勢的途徑，從佔面積最廣的南天竹延展到朱磬色的印章，最後延伸到金色的落款上。

動勢的示意圖

作品十二：〈秋風瑟瑟〉

作品十二：〈秋風瑟瑟〉

尺寸：27X24cm

材質：水墨設色、畫宣板

年代：2013

創作理念：

乾枯的菊花形態與乾枯的滿天星，失去生命之後所呈現的另一種美，萎縮而失去水分的狀態，也是永恆的狀態，乾枯總容易與秋天連結，故稱為秋風瑟瑟，並來表示乾枯而得以永恆的形情。

形式表現：

以扇面的形式來安排位置，扇面的金色與白色之間的關係，總聯想到觀景窗、窗內窗外的感覺，而在位置經營上利用線性的走向呈現 C 字形構圖，以菊花為主體，滿天星為配角，而在滿天星的表現手法上較為有空氣感，若有似無的虛實表現形式

動勢的示意圖

作品十三：〈訴說〉

作品十三：〈訴說〉

尺寸：27X24cm

材質：水墨設色、畫宣板

年代：2013

創作理念：

藉由倒吊著即將乾燥的玫瑰花，顏色漸漸地由紅轉換成金黃色的過程中，訴說者時間的遷移，而玫瑰可以象徵愛情，亦可傳達出愛情中的點點滴滴的累積，漸漸昇華成此之間共同記憶。

形式表現：

利用線條的指向性來引導著整張的動勢，呈現一種「」字型的狀態，經由玫瑰花的指引，經過中間的落款位置，最後經由滿天星的線條作為結束，然而經由畫宣版上原有的圖騰讓整個畫面上有另一層的裝飾感，畫面與裝裱形式的搭配非常的重要，可以提昇整體的視覺感。

動勢的示意圖

作品十四：〈懸念〉

作品十四：〈懸念〉

尺寸：55X22cm

材質：水墨設色、宣紙

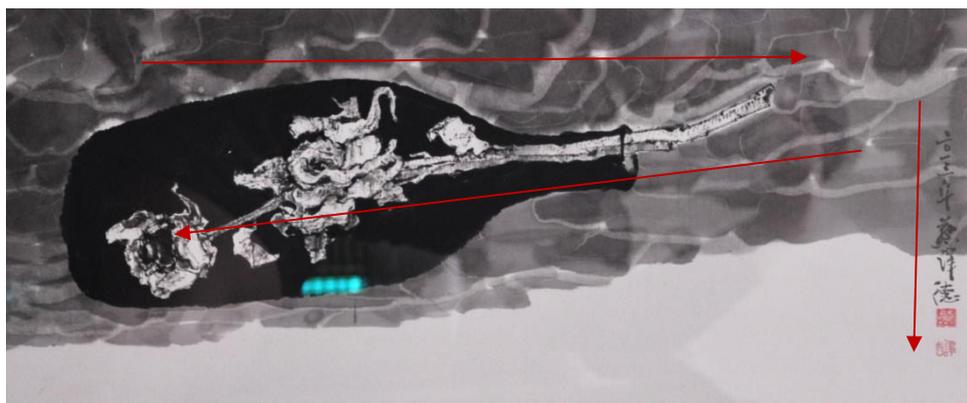
年代：2013

創作理念：

瓶子象徵著人的心靈層面，玫瑰則象徵一種思念、牽掛，就如同瓶子包覆著玫瑰，而處在半空中漂流，使人有種懸在半空中的感覺，意味者此顆心懸在空中飄蕩不定的狀態。

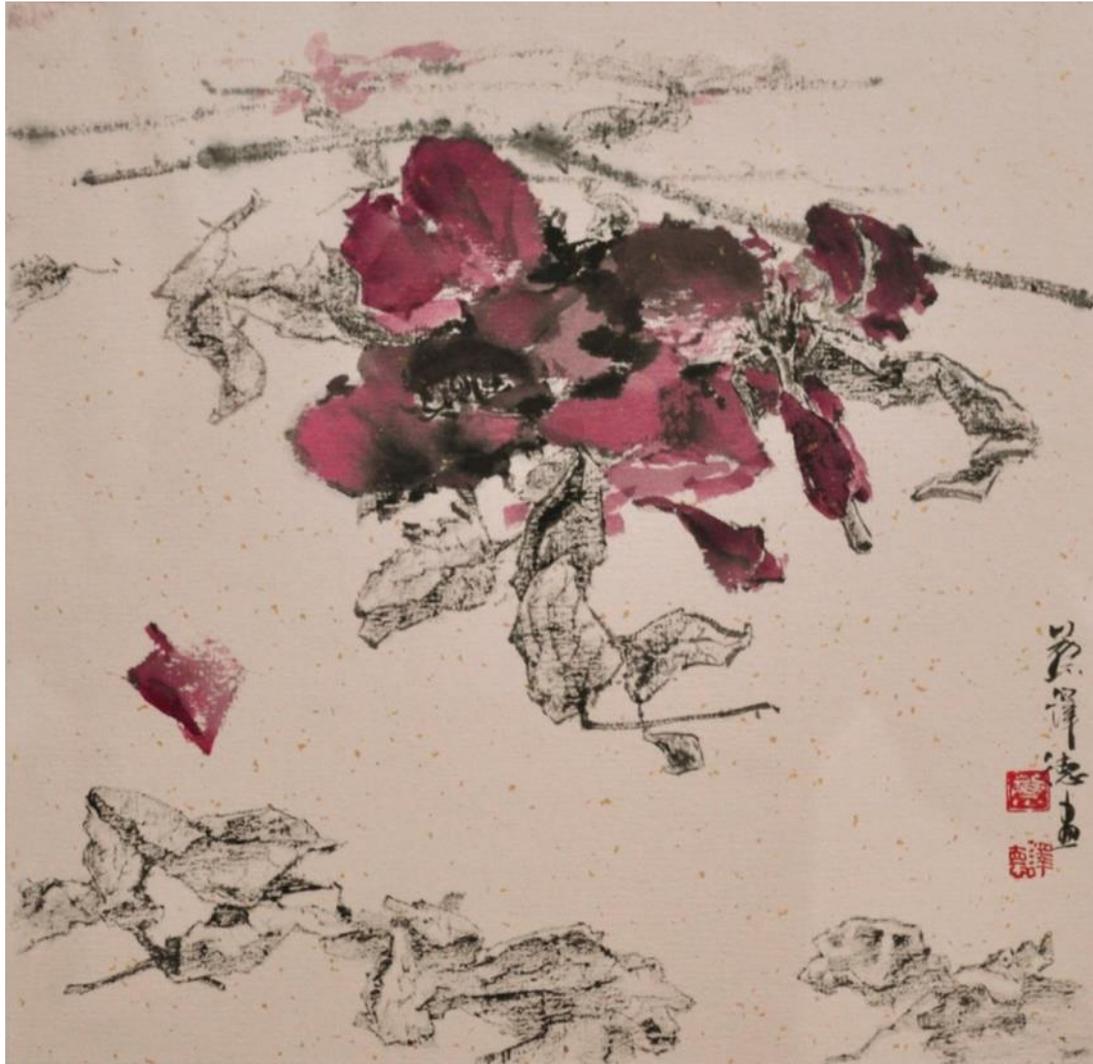
形式表現：

以反向思考的思維來處理瓶子，原本瓶子的質感為透明的質感，而在處理上以重墨來表現其形體，留下玫瑰花的形體，而背景上留下水與墨之間的碰撞下來的筆觸，使人有種漂流之感。然而畫面上的留白部分，是為了要呼應瓶子裡的白色的乾燥玫瑰，而落款的動勢部分是為了畫面上都是以左右的動勢作擺動，而落款為直向的動勢作為變化部分。

動勢的示意圖

作品十五：〈綻放〉

作品十五：〈綻放〉

尺寸：27X24cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2013

創作理念：

玫瑰盛開時，美不勝收，而當時間一點一滴的流逝，美麗總是短暫的，漸漸地失去水分而乾枯，就有如女人的青春，即使年華漸漸失去，而是散發出另一種成熟的氣息，亦是另一種美麗的綻放。

形式表現：

玫瑰的葉子以乾枯的狀態來處理，而花的部分為新鮮的花瓣的質感來表現，兩者之間的衝突感覺，表現者另一種美麗的綻放，然而在構圖的安排上，以中心為出發點，環狀的擴散出去，使畫面上有延伸出「畫外之畫」感。

作品十六：〈永續〉

作品十六：〈永續〉

尺寸：27X24cm

材質：水墨設色、畫宣板

年代：2013

創作理念：

乾燥過後的植物，可一直保持著失去水分時的樣貌，會呈現出一種金黃色的質感，然而如果一直保持者乾燥的溼度，就可以保持原狀，這樣的感覺，不會因為時間的消失，而有所改變，使人有種永恆而不會消失的感覺。

形式表現：

畫面的最前方利用墨塊來製造出一種觀景窗的視覺感受，讓畫面上的主角是擺放在一個空間裡，就像木乃伊的擺放方式一樣，需要一個密閉空間來存放，這樣的表現方式與永恆的不變的道理相互呼應。

第三節 窺探系列

以窺視的角度來觀看，以人類的好奇心與偷窺的慾望來發展此系列作品，經由外在的物像轉化成心理的印象，再轉化成創作上的題材，以人物為主，由外在的因素引起筆者的好奇心，與身旁的人事物作為結合，表現方式以留白的手法為主軸，使觀者有無限想像的空間，而作品共有四件，分別為：

作品十七：〈1095 個日子〉

作品十八：〈遐想〉

作品十九：〈歡樂時光〉

作品二十：〈在那扇門之後〉

作品十七：〈1095 個日子〉

局部一

局部二

作品十七：〈1095 個日子〉

尺寸：344X141cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2013

創作理念：

在求學階段，1095 個日子裡，離開家庭，獨立生活，與同學共同租屋。彼此

來自不同的背景，不同生活習慣，分享共同生活區域與分擔同事務。

在這廣大的人群中相遇，卻在小小空間裡一起成長。對於生活中的習慣與大小瑣碎事物，雖極為平凡、簡單，日復一日，卻是充滿點點滴滴回憶。

希望以窺視的角度結合個人經驗表達出看似簡單的生活的背後，在這城市裡的每家每戶皆有獨特，屬於彼此的故事。

形式表現：

以窺探的視角描繪出都市人的生活情況，利用不同的視角經過轉化而成為一個畫面，從前院到客廳，之後轉到廁所，最後的視角在後陽台。畫面當中一格一格的留白空間裡的人物各自作各自的事情，其他的部分較為重的墨色來襯托在留白之處的主角，而觀者的視覺容易在這些留白之處游移，這樣的表現方式為實多虛少，自然而想像的空間會較為少些，但所呈現的方式與視覺感受更為真實而戲劇化。

作品十八：〈遐想〉

作品十八：〈遐想〉

尺寸：160X81cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2013

創作理念：

以男人的角度來窺探女人在一件件拿著中意的衣裳時的情景，歡喜又帶點猶豫的心情到試衣間，想著這件衣服適合自己嗎？有些人高興地走了出來，而有些人帶了失落感，卻故作堅強的走出更衣間，試想女人在更衣室裡的心情與筆者之間的遐想與猜測。

形式表現：

以留白來手法使人有想像空間，圖畫中的女主角們都以局部的姿態出現，而大部分的身體都是被白給遮掩住，給予人猜測的空間，而人物上以乾擦的手法描繪，並以濃墨的背景襯托之，形成乾溼的對比狀態，而在賓主的區分上，主角的黑白反差上最為明顯，其次以灰調處理。

作品十九：〈歡樂時光〉

作品十九：〈歡樂時光〉

尺寸：112X118cm

材質：水墨設色、宣紙

年代：2013

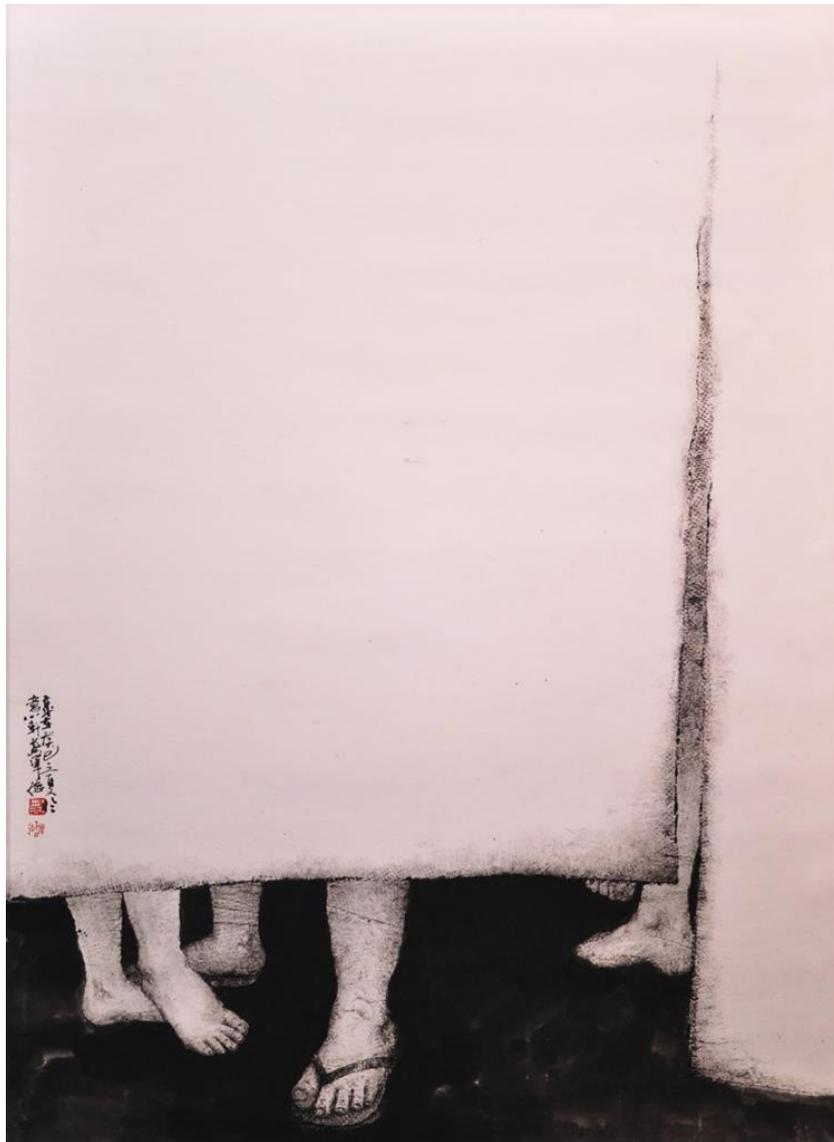
創作理念：

以家人為題材，圖中的是筆者父親與大哥，描繪男性時常一起如廁時，有時難免會比較的心態，或者是出自於關心，近幾年時常在外求學，回家的時間少了與家人相處更是減少了許多，但回到家時候，總還是這麼的熟悉、歡樂的感覺，雖然相處的時間很少，但聚在一起的時分總是這麼的開心、自在。

形式表現：

以乾溼對比的手法來描繪，人物上用乾擦來描繪體感，而用濕墨襯托人物更為明顯，而利用切割的概念來呈現兩種不同的視角，上面的為主角，所以在襯托上較為濃墨來突顯重點，而下面利用漸層的方式作為虛的延伸，而在兩張之間的接合處，我利用白邊作為銜接並使人有想像空間，而在上方補上一條較為細的白作呼應，而在動勢上，呈現 Z 字形的走向，至上方的人物與背景，較為淺的墨色部分作為動勢的移動，再到落款的位置，最後在最下方的白延伸到畫外。

作品二十：〈在那扇門之後〉

作品二十：〈在那扇門之後〉

尺寸：80X105cm

材質：水墨設色、宣紙

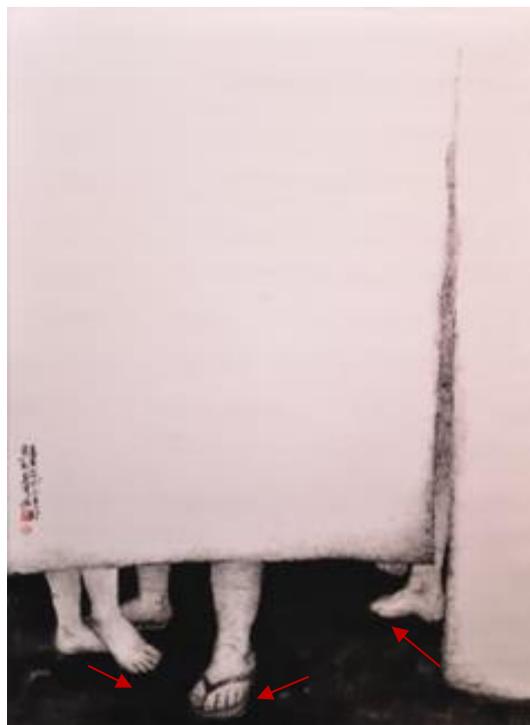
年代：2013

創作理念：

窺探的角度來觀看，在每一扇門或者一扇窗戶後面，都隱藏了人類最私密的情感，而在外頭觀看的人，往往都會以偏概全的去思考，那些人是在做什麼的疑慮，就像貓咪的反應似的，當貓咪看到一種物體的後方，有不明的物體在晃動，會引起貓咪的好奇心，而去一探究竟，滿足好奇的慾望，但人類太相同，會因為心裡的懼怕，而只在大腦裡作思考，想想那些人到底在做什麼，而鮮少人會直接去探究真相到底是如何。

形式表現：

以佈白的觀念來配置這張圖，分成四等分，四分之三為留白，其餘為主要描寫部分為主角，而將底下的描繪部分作較寫實的處理，與留白的部分作為對比，然而留白是一種想像的空間，可以是一扇窗，可以是一扇門，也可以是一片布簾…等等，等觀者去發掘、想像。在構圖上，疏密的觀念來說，左方的兩雙腿較為緊密，而右邊的一雙腿作為呼應的部分，在動勢上，以腳趾頭的運動方向為動勢之主要，左方的運動方向為互動的情景，右方的運動方向為走向畫面的深處作為一種推遠的引導。

動勢的示意圖

參考書目

叢書

- 袁文：《甕閑評》，收錄於王雲五，《叢書集成初編 55》，上海商務印書館，1939。
- 劉振強：《大辭典》，三民書局股份有限公司，民 78 年 8 月初版。

專書

- 中國美術學院中國畫系編：《中國畫學研究-品格與意境》，中國美術學院出版，2008。
- 方聞著、李維琨譯：《心印，中國書畫風格與結構分析研究》，陝西人民美術出版社，2006。
- 牛克誠：《色彩的中國繪畫》，湖南美術出版社，2002。
- 王伯敏：《中國畫的構圖》，天津人民美術出版社，1977。
- 安海姆著、李長俊譯：《藝術與視覺心理學》，雄獅圖書公司，1982。
- 佐藤泰生、酒井信義、室越健美：《畫面構成技法》，北京工藝美術出版社，1989。
- 何懷碩：《給未來的藝術家》，立緒出版，2003 年 8 月。
- 李茂興、余伯泉，ELLIOT ARONSON · TIMOTHY D.WILSON · ROBIN M.AKERT 譯者：《社會心理學》，台北，揚智文化，1995 年。
- 李霖燦：《中國美術史稿》，雄獅圖書股份有限公司，1987。
- 李霖燦：《中國畫的結構研究》，故宮季刊第五卷第三期抽印本，中華民國內政部出版。
- 杜若洲：《視覺經驗》，雄獅圖書公司出版，民國六十五年四月。
- 周積寅：《中國畫論輯要》，江蘇美術出版社，2006 年 3 月二版。
- 洪文慶：《中國名畫賞析〔三〕》，錦繡出版事業股份有限公司，2001。
- 徐改：《齊白石》-中國名畫家全集〈2〉，藝術家出版社，2001 年 3 月 15 日。

- 徐震、李明政、莊秀美合著：《社會問題》，台北，學富文化事業有限公司，2000年。
- 袁金塔：《中西繪畫構圖之比較》，藝風堂出版社，民國七十六年八月。
- 康丁斯基著、無瑪俐譯：《點線面》，藝術家出版社，2009。
- 張世彥：《繪畫構圖導引》，海天出版社，1988。
- 莊朝根：《現代標準國語辭典》，世一文化事業股份有限公司，2003版。
- 陳傳席：《中國繪畫理論史》，三民書局，增訂二版三刷，2009年1月。
- 曾祖蔭：《中國古代美學範疇》，丹青圖書有限公司，1987年出版。
- 菲利普·威爾金森：《符號與象徵》，三聯書局，2010年3月。
- 黃賓虹：《黃賓虹話語錄》，臺北：華正書局，民國75年初版。
- 葛路：《中國繪畫美學範疇體系》，北京大學出版社，民國99年4月初版。
- 道濟：《石濤畫語錄》，台北，連貫出版社，民62年6月初版。
- 齊白石：《齊白石詩畫文篆刻集》，河洛圖書出版社，民國六十四年九月。
- 劉思量：《中國美術思想新論》，藝術家出版社，2001。
- 劉墨：《八大山人》-中國名畫家全集〈12〉，藝術家出版社，2006年3月。
- 潘運告：《唐五代畫論》，《中國書畫論叢書》，長沙，湖南美術出版社，2011年6月。
- 盧炘：《潘天壽》-中國名畫家全集〈5〉，藝術家出版社，2001年10月20日。

參考圖版

- 李奇茂：《大師的水墨抒情世界》，元智大學，2010。
- 李奇茂：《李奇茂水墨畫》，中華大學藝文中心，2009。
- 李奇茂：《李奇茂水墨畫集》，台北縣政府文化局，2009。
- 東山魁夷：《現代日本畫(7)》，學習研究社，1999年2月10日。
- 黃光男：《齊白石畫集》，國立歷史博物館，民國八十五年五月。
- 蔡友：《大地新韻》，還心齋，2007年4月。