

李奇茂教授的創作與教學精神—從「林家花園精神符號 —李奇茂教授水墨畫暨文物蒐藏展」談起

The Essence of the Creation and Teaching on Prof Li Chi Mao - The
Mention from “The Spiritual Symbol of the Lin's Family Mansion and
Garden - the Show of Prof Li' s Ink Painting and the Antique Collection”

沈禎

Shen Cheen

元智大學藝術與設計學系助理教授

摘要

李奇茂教授的水墨畫創作與教學，有其一貫的思維脈絡；創作上，他以自己的全副精神投入，進行觀察、記錄、思考、醞釀，再以不斷超越的創新精神與突破窠臼的態度進行創作；所以每次展覽，他始終都能讓人驚艷；即使年逾八十，依然創作不輟、從不懈怠，令人嘆服。教學上，李教授也是以此精神要求學生；他要學生發展屬於各自的創作面貌，而不是成為某位名家或前人的翻版，當然更不可以複製老師的畫風面貌，否則學生沒有了自己，只成為別人的影子；這種不同一般的先進思維，在學生各自獨特的創作成就上，見到了巨大成果。他教導的學生中，許多已是當今畫壇上的棟樑之才，都能各自保有自己的創作面貌；一反傳統中國畫家要求師承老師的形式與面貌，成為自己風格延續的畫派；李教授這種積極的態度，在當今台灣水墨畫壇，實為一股清新、珍貴教學理念的清流。

李奇茂教授一貫創作與教學思維的背後，究竟是何種因素的支撐，能讓他如此與眾不同且貢獻巨大，進而受到海峽兩岸甚至全球華人極受歡迎的畫家；筆者追隨李奇茂教授數十寒暑，多年親炙教誨與潛心觀察下的心得，深感李教授的創意思維千變萬化，高深莫測，不易捉摸。當從觀察 2009 年李教授於林家花園展出作品時，見其展現出與過去截然不同的畫風，而畫作中的人趣味與內涵也有了不同以往的深刻，李教授的創新精神與創作態度的脈絡，似乎已可觀察出一點蛛絲馬跡。由小見大，筆者就試以他在林家花園展出的作品，與他一以貫之有著密切關係的教學態度作一探討，窺其堂奧。

【關鍵字】 林家花園、園林、文人畫、借景造意

一、前言

板橋的林家花園，是臺灣最著名也是最大的私人園林，早期臺灣首富林本源家族，從清道光 27 年始，至清光緒 19 年間，逐次完成建造，而成為今天的園邸規模；由於時移勢遷，園林逐漸毀損；近年林家後代林伯壽先生將此林園捐給政府，內政部規畫在民國七十一年底撥款開工修建，七十五年竣工。恢復舊觀後，開放參觀。這是與李奇茂教授多年任教的臺灣藝術大學近在咫尺的一座美麗林園，其中的一草一木、一磚一瓦，所蘊涵豐富的人文精神，與李奇茂教授的心靈，一直有著深刻而密切的連繫。

一個機緣下，李奇茂教授於 2008 年接受了次年 2009 年在林家花園舉辦展覽的邀約。基於多年深刻情感的聯繫，李教授事前做足了功課；幾度造訪林家花園，在園林中獨自漫步沉思，忖度著如何來一次全盤創新，將自己過去的畫風作個徹底改造，他曾數次與筆者提到這個創意構想，讓人更期待著他這次的展出。我們後輩學生從他過往一次次展出中的讚嘆與佩服的經驗中，衷心期待著這次的驚奇。果然不出所料，當其作品展現時，立即讓所有觀眾意外連連。畫作中，一反其擅長的人物畫的內容，他的作品中竟見然不見一人；滿紙墨趣中，將林家花園的歷史人文精神，借景造意，發揮得淋漓盡致，而一點也沒有因少了人物的遺憾，反而更增添人去樓空、滄海桑田的懷想；絕不是元代名畫家倪瓚，那種憤世嫉俗、畫中無人的淒清荒疏。他是如何做到的，筆者試著從幾個角度來進行討論。

二、林家花園精神符號

(一)、林家花園的故事

板橋林家花園，是臺灣最著名也是最大的私人園林—林本源庭園，自早期的

臺灣首富林本源家族，從清道光 27 年開始，至清光緒 19 年間，逐次完成建造成今天的園邸規模；由於時移勢遷，園林逐漸毀損；近年林家後代林伯壽先生將此林園捐給政府，內政部於是規畫在民國七十一年底撥款開工修建，七十五年竣工。恢復舊觀後，開放參觀。

這座與臺灣藝大近在咫尺的美麗林園，其中的一草一木、一磚一瓦，所蘊涵的人文精神，與李奇茂大師的心靈，一直有著深刻而密切的連繫，從這次一併展出的李教授另外一些臺灣古陶蒐藏品，就可以看出其中端倪。

（二）、展覽緣起

李奇茂大師 2008 年欣然接受林家花園的邀約，承諾這次的展覽；因為整修後的林家花園，在深牆茂林之中，掩映著花臺水榭、庭臺樓閣，優雅而迷人；依然充分展現出早期臺灣成功商人留下的輝煌，也刻畫著濃濃的人文風味，這正是李教授的最愛。他在此園林旁的臺灣藝術大學任教近四十載迄今，對於林家花園，其內心深處的感動，正可藉由這次的展覽，盡情發揮，盡興揮灑，也必當盡其所能的發揮創意，展現新作。

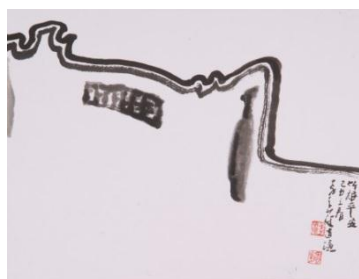
李教授展出的畫作中有著強烈的文人氣息，觀之讓人有精神上的平靜與愉悅之感；因為，中國自古以來的文人畫家並不都是未經世故之人，他們大都為官員或讀書人，基於實際生活壓力，使他們喜歡在藝術中追求慰藉，也寄望走進大自然懷抱；所以文人畫基本上是積極而樂觀的，使文人畫具有寧靜祥和的感覺，觀賞李教授的畫就是這種感受。

（三）、作品中的精神符號

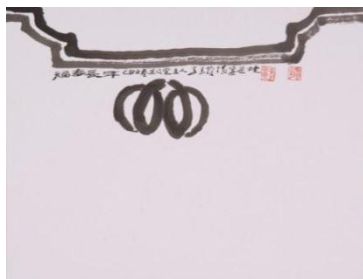
李教授在林家花園作品中，有許多化繁為簡、去蕪存菁的手法，將林園建築中的人文色彩，透過巧思，將亭園樓台、磚瓦迴廊，一一化為簡單明快的圖式符號，將繁瑣細碎的外觀，幻化成一條條靈動的墨線，單純到使畫面上只出現一、兩條彎曲扭動的線條而已；對比之下，有些作品則是以墨筆皴擦得密密層層，濃郁墨韻布滿整張畫面，密不透風下依然展現出詩情畫意，無論用筆用墨、構圖佈局，完全大開大闔，令觀者嘆服。這裡舉幾個實例加以闡述：

1. 「疏可跑馬」的概念

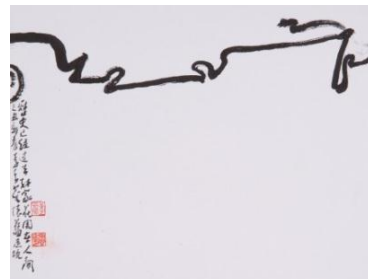
圖一~圖三 是三張僅以簡單線條表現出無限寓意的畫作，簡單明確的流暢線條，總讓人發思古之幽情；它規範出園林磚牆的內外；幾根線條，無需太多著墨與描寫，從畫題走進畫中，其意足矣。

【圖一】竹報平安
33x24cm 2009

【圖二】福壽長年
33x24cm 2009

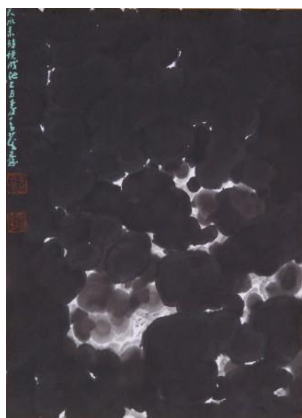

【圖三】歷史已經過去
33x24cm 2009

2. 「密不透風」的手法

相對於前面「疏可跑馬」化繁為簡的手法，就是這「密不透風」的水墨表現了。對比下，從下面圖四~圖六中的三張作品，密布整張畫面的濃郁墨色，與乾筆皴擦猶似淡墨的渴筆揉轉中，都留下了穿插其間透氣的虛淡空間，讓人沒有喘不過氣的窒息感；再看畫題，立時可讓畫面鮮活起來。如圖四〈天水來時便成池〉，泥淖似的畫面中，好似隨即會湧現出蝌蚪、小魚來似的，充滿生機。圖五，〈吱吱喳喳的世界〉，似乎就能感受到漫天的樹葉叢中，隱約就可聽到麻雀、知了的

聒噪聲。圖六〈茶香飄滿城〉，似乎已經讓人嗅到了曬茶的竹篩上，飄來的陣陣撲鼻茶香。

【圖四】天水來時便成池
16x23cm 2009

【圖五】吱吱喳喳的世界
16x23cm 2009

【圖六】茶香飄滿城
33x24cm 2009

3. 「生活懷想」的隱喻

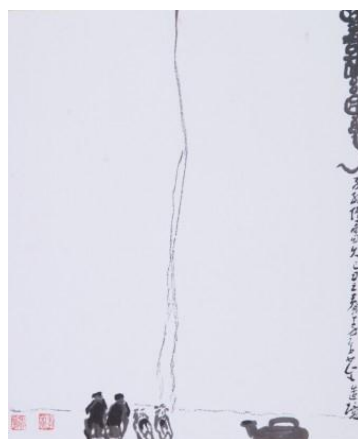
從生活出發的聯想中，林家花園的過往歲月，好似生動鮮活的再現觀者眼前。李教授的畫作以濃墨造形，再在黑、白對比中，表達出深遠寓意，愈看愈有味道。下面圖七~圖九，是三張簡單而趣味盎然的的作品，圖七、圖八兩張題為〈日出而作〉、〈入落而息〉，毋須多作解釋，趣味已躍然紙上。圖九〈子孫傳家久〉，兩片床帳布幔開闔間，地上的一男一女兩雙鞋，外加夜壺一只，農業社會日落晚飯後的漫漫長夜，年輕夫妻為繁衍子孫而忙碌，讓觀者心生無限遐想，會心莞爾。

【圖七】日出而作
33x24cm 2009

【圖八】日落而息
16x23cm 2009

【圖九】子孫傳家久
33x24cm 2009

4. 「生活寓意」的趣味

圖十~圖十二 都是敘述林家花園往日生活的點滴追憶，圖十〈定靜堂〉作品的題字中還有〈賞花吟詩撫琴下棋潑酒丹青 品茶把酒即興暢懷古今事〉幾個字，道出了文人雅好。林家花園興盛時，文人雅士絡繹不絕，琴棋書畫詩酒花是不可缺少的幾件雅事；畫中只有以水墨畫出幾條橫直相間的線條，表現屋中一隅外，再沒有其他任何物件，更沒有人物，留下無限想像的弦外之音。圖十一〈灶火不熄〉更有綿延不絕，生生不息之意。圖十二〈花開花落花檯在〉，道出了往日已成追憶的感傷，藉物抒情，讓觀者感懷更為深刻。這幾張畫中的表現，看似平淡無奇，但是透過標題的指引，畫面馬上出現生機與靈動，不同的時空，用文字的連結，所產生的聯想趣味，深刻而耐人尋味。

【圖十】定靜堂

38x45cm 2009

【圖十一】灶火不熄

33x24cm 2009

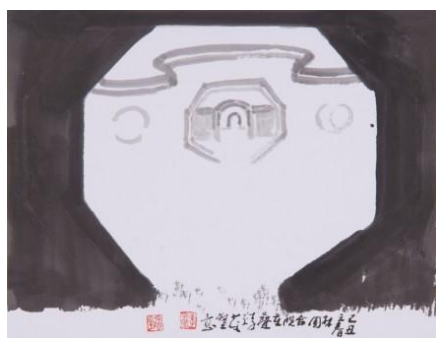
【圖十二】花開花落花檯在

16x23cm 2009

5. 「窗櫺之美」的詩情

林家花園是傳統中國林園式建築，林園建築重在借景，借室外風景，彌補室內自然成分的不足，所以往往在牆面上開出各種形式的窗、門，有方、圓、八角形、瓶狀等各種形式，藉以接近自然、利用自然、享受自然，是天人思想的闡發；借景造意的精神，在李奇茂教授的畫作中，也得到充分的發揮，亭台樓閣的線條之美，雅致的造形，到了李教授筆下的一項，竟都那麼逸趣天成，寓意深遠。李教授將不同的窗櫺形式，賦予豐富的人文情趣，讓單調的建築元素，產生人性的連結。見圖時三~圖十五中，重疊的窗門、人去樓空花去牆院依舊在的感懷、圓

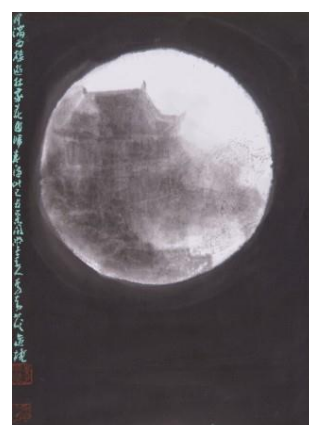
型窗洞中的庭園美景，不禁讓人發思古之幽情。

【圖十三】林園合院重疊 33x24cm 2009

【圖十四】花去牆院在
33x24cm 2009

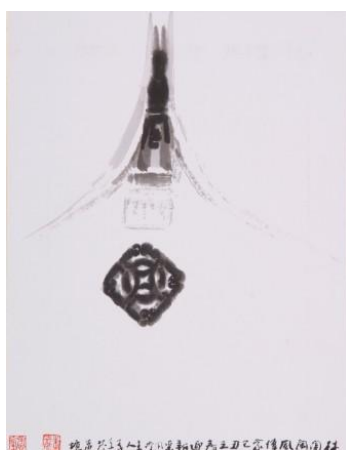
【圖十五】月滿西樓
16x23cm 2009

6. 「昔日風華」的雅緻

圖十六~圖十八 道盡了林家花園昔日風華歲月的光鮮與榮耀，〈日進斗金〉的情景，在官威興旺屋脊燕尾高聳的歲月，是那麼理所當然，因此板橋的〈林園閩風傳家〉成為北台灣的一枝獨秀；而今時移勢遷，滄海桑田，只剩下〈小窗前鳥叫幾聲 短牆內花開數朵〉的唏噓，畫面所呈現的景致與話題之間，呼應出無限感懷與雅緻的今昔對比，發人深省而意蘊深幽；這些作品的創作方式，的確與李教授的一貫淋漓揮灑的水墨創作大異其趣，我們藉此看到了李教授鮮為人知的人文面向，心思細膩而柔軟的深沉內在，教人大開眼界。

【圖十六】日進斗金
33x24cm 2009

【圖十七】林園閩風傳家
33x24cm 2009

【圖十八】小窗前鳥叫幾聲
短牆內花開數朵
33x24cm 2009

三、李奇茂教授的文物蒐藏

李教授的蒐藏，在林家花園的展示中，與其精彩畫作的對應下，似乎較不那麼突顯而讓人驚嘆；當然，李教授的蒐藏品類繁多，展出中，有大小花磚、瓷製花檯、印石(從田黃到壽山石)、奇木名瓷、以及骨董字畫，也確實讓人目不暇給。自古文人多雅好此類收藏，李教授為一代書畫宗師，自不例外。他的蒐藏自年輕時期就已開始，其中有重金購入，有以畫易物、也有好友饋贈等不同來源，舉不盛舉。這也成為他居家生活中的重要裝飾。而今，李教授年事漸高，對這許多珍貴的蒐藏不再藏私，已開始逐步進行捐贈的計畫，將蒐藏品作不同分類，分別捐贈予兩岸許多正在設立李奇茂美術館的場館地方，供給大眾觀賞分享。

四、結語

觀賞李奇茂教授的畫，如同品嚐一杯陳年甘露或一壺香醇美酒，觀賞那隨心所欲，已臻化境的自在。而他創作中濃郁的文學氛圍，更讓人回味無窮。從前面的探討，我們知道李教授的創作取材極為豐富，表現方式完全不受限於任何拘束；他能因應各式題材的特色，認真出入於題材與環境內外，深入思考，再從自身創意的高度出發，以不斷自我超越與突破限制的一貫作為進行創作。這種專注與敬業的態度，數十年如一日，未曾懈怠，這也是造就他成為海峽兩岸甚至全球華人中，最受矚目的當代水墨畫大師。

我們從以上可以理解到，李奇茂大師在信筆揮灑間，一點一畫中都能讓人感動，這是平日的辛勤耕耘，即使在日常生活中，他始終用心觀察，加上天資穎異，在日積月累的努力下，終能成就其山高海深的筆墨涵養與創作高度，所謂「泰山不讓土壤，河海不擇細流」，其廣闊的胸襟終能成其偉大。

李大師熱愛人生，積極入世的態度，直接將其熱情，澆灌在學生身上，他要

求學生的原則，與要求他自己是一貫的態度，卻也都能恰如其分地因材施教，讓學生對他如對待父母般的愛戴。林家花園的創作思維與表現方式，內斂、省思、酣暢而快意的符號，筆情墨韻中精采揮灑，也正是他創作與教學的寫照。

在廿一世紀的今天，人人講求創意、尋找創意，隨處都在追求創意的時代，從李大師的創作態度與教學原則，我們看到了一代楷模，這位畢生揮灑創意、舞動創意的大師，正是這個時代的典範。