

李奇茂水墨藝術中「飛禽、走獸」題材美學之研究

Research of Li Qi-mao the " Birds and Beasts " Ink Art Theme Aesthetics

王真珠

Wang Chen-Chu

國立台東大學教育系所碩士

摘要

當代國畫大師李奇茂先生，他的藝術成就享譽國際間。為了傳揚中華文化藝術，促進國際文化藝術交流，他奔走於世界各地，並舉辦上百場次的展覽。本研究主要是針對李奇茂先生的關鍵作品，將其分為幾個階段交互檢證，從中將李奇茂畫風中的飛禽、走獸之作品單獨研究，並延伸至全面性的類型探討，從小處來看李奇茂先生的獨特藝術風格之美學。

【關鍵字】 李奇茂、水墨藝術、藝術風格、飛禽、走獸

一、 李奇茂的藝術創作理念

藝術家的創作理念，形成不同風格的藝術作品，藝術反映人生現象或藝術家對人生的看法。凡與人生有直接或間接關係的事物，都可作為藝術創作的內容，內容和表現意涵關係密切。因此，題材的分類有助於對藝術內涵的瞭解。本章根據畫作題材的分類整理李奇茂本人的論述，還有其他專家學者對他的藝術觀點與創作風格之論述對照，探究李奇茂內在思維、美學觀與其藝術創作的依據。從其創作題材山水景物、人物采風、花卉飛禽、家畜走獸、概念等系列中，將飛禽、走獸之作品單獨研究特別提出細分。

中國繪畫形式是東方藝術的主流，作品之表現獨具特性，在表現精神上的「天人合一」意境為追求，造境與造型的應用，在虛實相應間求真求實。中國繪畫發展思想背景均來自自然主義的思想，在發展過程上重視如何利用自然、保持自然、豐富自然，這都是中國畫家們所力行實踐的。齊白石有一個口號「萬物過眼，皆為我有」，就是認為萬物經過我看過以後，就是我的。李奇茂實踐齊白石的說法，不斷的寫生。他寫生方式不一定是面對實景，可能看過以後幾秒就把它畫完，也可能在回想中再畫，回想當時那個意念，也就是意象的重現，有時大場面都是回到家裡，想到當初那個情景再把它畫出來。蔡友（2005）提及：「細覽李教授之作品，除鞭策自己鏗而不捨步隨之外，亦冀望初學者能有所認知：勤於基本工夫之培養，學習李可染先生「向紙三曰，廢畫三千」之執著與用心，學習胡適先生「要怎麼收穫，先那麼栽」的耕耘態度。」，所以李奇茂在生活中對於自然界所有的事物，敏於觀察並將其作品中呈現。

李奇茂的作品最大的特色，是使觀眾覺得熟悉和親切，他畫的都是與生活息息相關的事物。他畫的「放鷹圖」、「怒潮」、「英雄會」、「展」、「放眼天下」、「展翅覓食」等都是以老鷹為主題。在他小時候居住的淮北，獵人常常以放鷹來訓練

鷹的靈敏度。自從他在國外文化交流後，我們發現李奇茂畫的放鷹人也有阿拉伯風貌。另外雞、鴨、鵝等家禽類也是他喜歡畫的，這些家禽都是鄉間常見的，以李奇茂喜愛寫生的個性加上他性情爽朗，他常將這些飛禽在溫馨或有趣的情境之中描繪出來，例如：「全家福」、「多嘴」、「高談闊論」、「父子」、「大吉大利」、「一鳴驚人」……等，以擬人化的心境，趣味十足的呈現。2008 年「河鴨」（見圖 1）李奇茂以墨團塊表現鴨群，墨與墨縫合自然呈現的白線，區分形體的輪廓，墨韻層次豐富表現得淋漓盡致，鴨子隨波動態靈活，生動有趣。

（圖 1）河鴨 2008

資料來源：李奇茂水墨天地（2008：91）

二、李奇茂的飛禽、走獸

在走獸類，李奇茂畫得最多的是馬、牛、羊、豬和猴，其他如：驢、鹿、駱駝與十二生肖的動物他都畫，蟲魚內容畫的不多，近作有許多「封猴」之作。李奇茂（1987）曾說：「我四十餘年從事中國傳統彩墨畫之研究並創作，首始從山水著手而後花卉、翎毛。二十餘年前始專一於現代人物及動物揣摩，期盼能有所心得。凡人物走獸之作，欲表達於水墨畫者，亦難盡用筆、墨韻之餘仍得真形態真精神之所具也，使之靈活躍於畫紙之間，始能稱得上畫之有物，歡之有動，處之有情，求其會心共鳴於人，與畫者合而為一也。」，李奇茂創作題材多元化，

他敏於觀察，對任何題材他都能形神兼備的描繪。

（一）、馬

動物中牧馬是李奇茂最為人稱道的題材，他不論是單馬、雙馬或群馬，飛躍奔馳，表現出空間、速度與時間來。他觀察運輸的馬「金門駝馬」、「冰上行」，休憩的馬「飼馬」、「憩」，奔馳飛躍的「套馬」、「牧馬」、「群馬」、「八駿圖」、「躍馬中原」……等馬的作品。李奇茂的祖父是個做牲口生意的商人，小時候他經常隨祖父到嘉峪關一帶生活，他對西北風土人情印象深刻，對與他朝夕相處的馬、牛、羊等動物習性更是瞭若指掌。套馬、牧牛、放羊是他天天目睹的場景，像馬、羊、駱駝等動物是怎麼生存的，怎麼配種、怎麼生下來、怎麼長大的，整個過程他都非常熟悉。

何浩天（1983）談及李奇茂的繪畫：「其寫實處逼真厚重，骨肉交融；其寫意則筆墨馳騁，縱橫捭闔。心到神至，二者所佔畫面，無不氣韻相連，形神兼賅。…」他認為大自然界永遠生生不息，永遠在動，而動的主體和明顯的感覺，是人物和動物，於是他就緊緊的抓住這動的感覺——人在動，動物在動，他的所有的畫都在動。」，沈禎（2005）提及：「回顧李奇茂教授的早年生活，家鄉的記憶，幼年時，身邊母親辛勤操持工作的身影，圍繞磨盤磨穀子的驢兒；在青少年時期，深藏在心中當時所見的大地上，與天地爭生存的艱苦，及騎著駿馬在大漠草原上奔馳、放鷹的健兒，都成了他這一時期最擅長的繪畫題材。」，李奇茂的創作，從技法的精練到畫作風格的演變，追溯源流來自他的老師梁鼎銘的人物鞍馬，但李奇茂不受師承的束縛，他走出自己馬畫的風格。如套馬圖（見圖 2）筆墨奔放不羈，簡潔有力，敢於突破創新的意象，表現出馬匹奔馳的速度，也表現出力與美的形式風格。

(圖 2) 牧馬圖 2002

資料來源：台藝大美系教授展輯（2003：33）

(二)、牛

牛隻任勞任怨、生性憨厚，是早期農村載貨運輸、耕耘的主要工具，李奇茂青年的時期來到台灣，當時台灣人民生活樸實，人物、風光與景緻與大陸迥然不同，台灣鄉間的黃牛、水牛，處處可見，他敏於觀察，勤於寫生，對牛隻有深入的研究，所以牛的題材作品量很多，如「台灣牛車」、「牧牛」、「牧笛」、「風雨歸牧」、「群牛」、「戲牛圖」、「西螺大甲溪上」……等。黃永川（1992）曾說：「為了描寫樸實的民情風物，他揉和西洋透視原理，採取極具絕對性而快捷的水墨筆觸作為表現手法，泛寫臺灣鄉村所見的牛群或嬉戲的牧童等等，……面臨樸實的景物，他可以落筆迅捷地縱情揮灑，粗獷厚實中有靈秀輕逸之氣。」，我們看到他畫鄉間天真無邪的孩童，牧牛、戲水、騎在牛背上的快樂景象，線條厚拙，墨色豐潤，純熟的筆墨工夫與濃烈的情感，將牛隻樸實無華的性格與濃厚的鄉土情調表露無遺。作品「50年代台灣水牛」（見圖3），讓人再次回憶起50年代時，

在台灣鄉間或馬路上看到的台灣牛，勤勞耐苦，腳踏實地，穩步向前，由此知道李奇茂作畫的心境與他喜歡畫牛的含義。

(圖 3) 50 年代台灣水牛 1997
資料來源：牛年迎春吉慶大展（1997：26）

(圖 4) 三羊開泰 2008
資料來源：李奇茂水墨天地（2008：72）

(三)、羊

羊是溫馴的動物，與馬、牛都是十二生肖之一，每到羊年也是畫家必畫的題材，李奇茂羊的系列作品，如「正氣歌」中的蘇武牧羊、「三羊開泰」（見圖 4）、「四季吉祥」、「大吉羊」、「牧羊女」、「羊群」、「中東羊群」……，李奇茂回憶小時候說：「那時，我天天和羊群生活在一起，和它們嬉鬧，玩累了，摟著羊就睡著了，羊舔我臉都不知道。有時坐在地上玩沙子，奔跑的馬從我頭頂飛馳而過，馬的各種奔跑的角度從小就深深鑄刻在我的腦子裡。」，正因為有這段得天獨厚的生活環境，他對於生活週遭的動物才會如此敏銳觀察和熟識，加之他過人的天

資以及筆墨功夫，在不斷寫生之下，他筆下的這些動物才會如此生動精彩。鄭重（1992）提及：「他在畫時間、他在畫速度、他在畫聲音，他的畫沒有一分是靜止的，都是運動的，都是瞬間的。」，李奇茂畫的是充滿活力、生命的景象，他常把觀者帶入另一個祥和，樸實、寧靜的境地，一個人與人、人與動物間的和平境界。

（四）、其他動物

因為李奇茂動物作品的內容很多，蟲魚素材又很少，所以無法詳細分述，將其歸為其他動物類，如：十二生肖的鼠、虎、兔、龍、蛇、猴、狗、豬，還有驢、鹿、駱駝……等。李奇茂對任何的動物，能形神兼備表現，並創立屬於自己的藝術語言。他很少畫虎，但這一幅「虎年畫虎」（見圖5）的作品，畫中女畫家畫虎，寫意的人物神情輕鬆自在，而老虎的線條筆觸縝密，形象威凜傳神，蠢蠢欲躍，虛實之間，畫中有畫，讓人覺得創意新鮮奇特。

（圖5）虎年畫虎 1998

資料來源：戊寅虎年特展福虎生豐（1998：20）

猴子生性好動，靈巧活潑。李奇茂近期畫了一些猴子的作品，他畫猴能準確地掌握猴子的神情與靈活動態，畫來維妙維肖。他曾用心觀察猴子的生活與動態，也特意與猴子為伍，長時間觀察寫生。他曾經為了畫猴，在六福春動物園租了一部車頂有強化透明玻璃的車子，他在車頂上放置許多香蕉引來一群猴子，他就躺臥在車內速寫猴子的百態，這種寫生精神令人敬佩。李奇茂畫的猴群，筆觸豪放不羈，自由暢快，畫中每隻猴子的姿態各異，生動活潑，意趣十足（見圖 6）、（圖 7），在作品佈局疏密、聚散、輕重的處理，常有出奇之表現。

（圖 6）自在 2007

資料來源：台灣藝壇風雲—第九屆展覽審查委員聯展作品集

（圖 7）樂融融 2008

資料來源：李奇茂水墨天地
（2008：6）

三、李奇茂對走獸之見解

李奇茂（2000）曾自述：「我喜歡從生活細節中去尋求筆墨的靈感，更由身邊的事物中發掘繪畫的素材，不拘時、地，也不拘畫材，自在的讓意境永遠隨著感覺和情緒漫步，使情感隨時圍繞著畫中景物的生命力催化和躍動。我雖然極為用心於耕耘傳統的筆墨硯田，卻又十足肯定於現實中不同物象的轉變和明日世界

裡即將出現的各項超越。我華髮雖老，意志永少年，依舊執著於自己的筆墨和思考作不停的爭辯挑戰，直到藝術創作達到最高境界的真、善、美，尤其是朝向追求更高的意境去突破。」

正如許多評論者和李奇茂本身的自述，他「喜歡從生活細節中去尋求筆墨的靈感，由身邊的事物中發掘繪畫的素材」，不拘時、地、畫材，「自在的讓意境永遠隨著感覺和情緒走，他使自己情感隨時圍繞著畫中景物的生命力催化和躍動。」讓我們知道他珍惜生活在當下的各種事物，他關心人類、關心飛禽走獸、觀察植物與自然界的變化。一個藝術家創作的緣起是周遭環境，是他生活中所感受的事物，他對這些事物觀察超過一般常人，對他們有特殊的情感，所以他描繪人與動物，畫面和諧逸趣，生動靈巧，創作形式與技法，獨具特色。他也不斷在生活中發現新事物，力求以嶄新的藝術語言、創造新的意象。

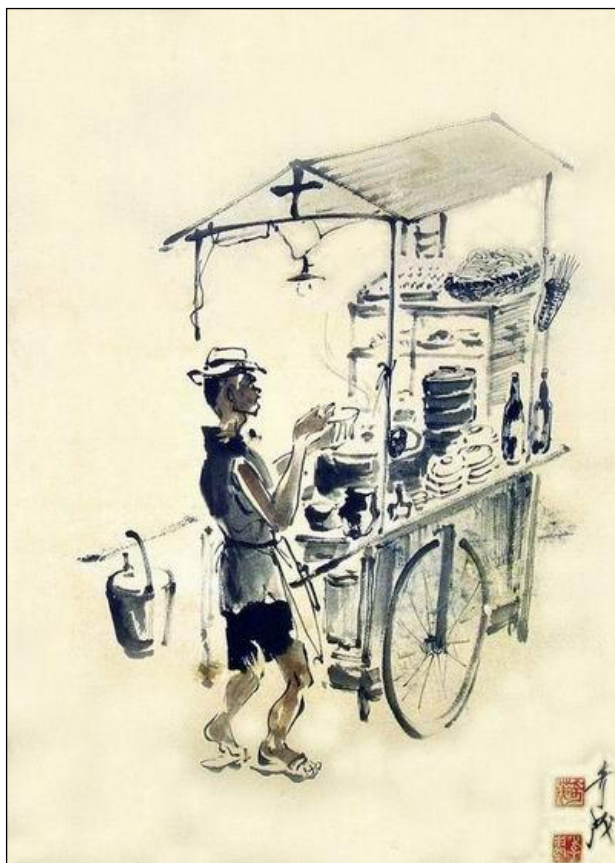
四、其他題材之比較與改變

對李奇茂的作品分析後，同類題材分階段比較其中的改變，從中可發現每個單一題材之間各有其階段性的風格轉變，綜合每類題材的風格改變階段，可以看出它們風格改變的一致性。再以橫向不同類別的作品比較，以李奇茂的作品與其他畫家作品風格之差異處，找出他藝術風格之獨特性。在橫向比對交互檢證後，可以知道他風格改變與受影響之年代，雖然年代不是決定性的，但可以大略的找到共通點，而將他們予以分期，所以分析論證的結果，將李教授水墨藝術風格歸納為五個時期（見附表 1）如下列論述：

第一期：1952 年~1966 年

1952 年學程時期到大學畢業，這時期是個繪畫穩定期，他體悟中國傳統水墨畫之精神，嘗試以不同的題材與技法做變化。對寫生題材觀察細膩，勤於在素描與速寫上下功夫。將學院所學的西方畫理，融入畫中，透視準確（見圖 8）。

1963 年到 1968 年間，他畫了許多細膩的人物彩墨與白描，這與他一向以寫意或大寫意風格迥然不同。此時期他的人物題材，線條描繪細膩，墨韻變化，設色淡雅。他嘗試運用新的畫法來創作，注重物體明暗與光影變化，表現出立體層次與律動之美，此階段作品熟練有個人風格，作品具清秀雅致的文人風格，故稱此期為「文人風格期」，畫風為以清秀雅致的文人風格。

(圖 8) 小販 1959

資料來源：李奇茂六十畫展集（1992：17）

第二期：1968 年~1979 年

1968 年後他以熟練的線條與墨韻，充分運用水與墨自然暈染的變化，以墨團塊來表現立體面（見圖 9），線條減少，運筆速度快，簡潔概括的寫意手法，重視人物題材內在精神的刻畫，形神兼備，畫中呈現「逸筆」與「逸氣」之風格。1972 年訪問歐洲後，受到西方創作觀的影響，筆墨線條、技法、題材內容都有新的嘗試。他將西方「動態速寫及素描」的技法，融入創作中，線條更顯活潑，

以單純的墨色韻染重疊，墨色變化豐富，水墨淋漓，題材內容開始有多元的異國采風。稱此期為：「水墨淋漓期」，畫作風格以流暢的「逸筆、逸氣」呈現。

(圖 9) 牧牛女 1969

資料來源：國家文化資料庫（2003：3）

第三期：1980 年~1986 年

1980 年，新的筆墨技法與內容開始產出，李奇茂自創一些新的人物線條筆法，線條有自己獨特的風格。創作內涵重視人與人、人與動物、人與神之間的關係，題材內容多元化，畫作中持續「逸筆」與「逸氣」之風格，設色淡雅，表現出畫面形式美。畫面構圖創新，以多點透視造境，意境虛實之間空靈深遠（見圖 10）。此階段他持續在國外做文化藝術交流，間接也受到西方創作觀影響，所以題材內容多元化，對於畫面構圖形式美之重視，稱此期為「形式之美期」，表現畫面筆墨形式之美。

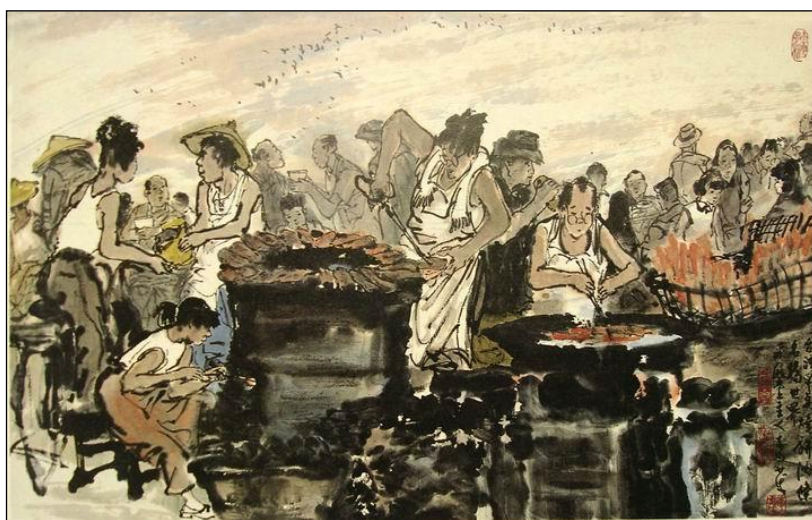

(圖 10) 有求必應 1980

資料來源：李奇茂水墨畫展（1995：21）

第四期：1987 年~1996 年

此時期他以台灣的市集、夜市小吃、宗教民俗活動等主題，模擬新的筆墨技法。聚眾人物在動態速寫中，線條快速流暢，設色以墨色、彩墨相融呈現，具有獨特的內涵和風貌（見圖 11）。聚眾畫面以廣角式，多視點遠推法構圖，這種風格成熟後他大量的運用，此時期這些主題的創作量很豐富，他將台灣鄉土生活、宗教民俗表現得淋漓盡致，充分發揮地方色彩與時代意義。稱此時期為「宗教民俗采風期」，具時代性、民族性與獨特性。

(圖 11) 早點燒餅油條 1991

資料來源：當代中西藝術四家聯展輯（1997：9）

第五期：1997 年~2009 年

1997 年以後，他繼續實驗新的技法，觀念出陳布新，題材與風格也不斷在變化。如李奇茂所期望自己也能有白石老人的意境「萬物過眼皆為我有」，他在這個時期水墨藝術創作呈現成熟、多元性、富創意多變化、充滿活力，創作已達爐火純青、隨心所欲的境地。因為李奇茂的創作時常有出奇的變化，所以無法將之歸為單一風格時期，而是多變的創作風格。稱此時期為「創作風格多變期」，創意新穎、畫風簡約純熟、意境空靈，風格多樣。

(圖 13) 飲水思源 2009

資料來源：「我畫林家花園精神符號」展覽現場拍攝

四、小結

李奇茂迄今仍持續開發新題材、新意境，他的創作已達化境，讓人讚嘆佩服他的創作充滿著新意象與活力感。2009 年初，他又有新作品「我畫林家花園精神符號」在板橋林家花園展出。李奇茂以簡練的筆墨，將林家花園的特徵與精神，將符號宣洩於畫境之中（見圖 13）。沈禎（2009）說：

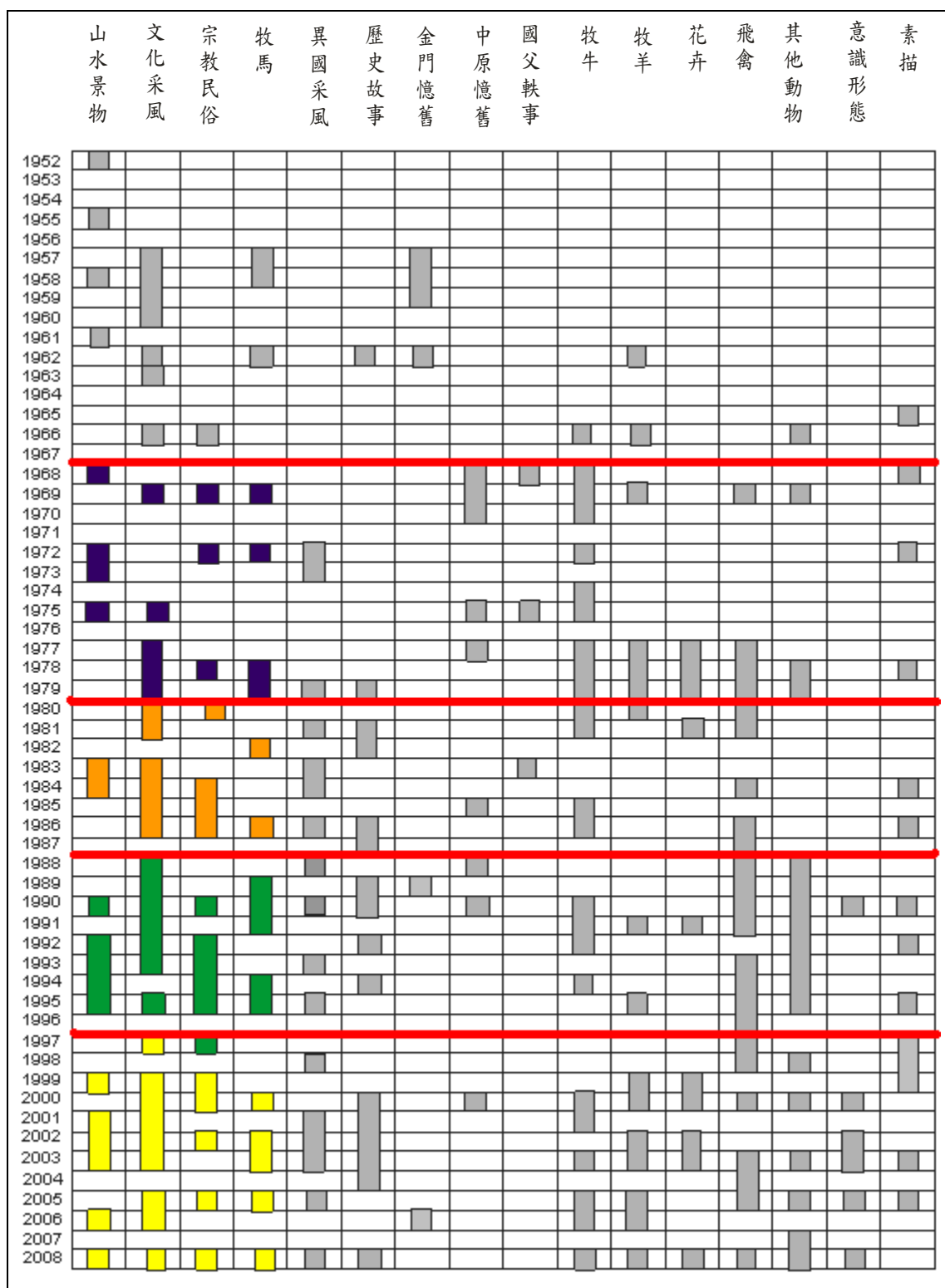
「李奇茂大師的畫，如同品嚐一杯陳年甘露，或一壺香醇美酒，靜心觀賞，那種隨心所欲、已臻化境的自在韻味，濃郁的文學氛圍，讓人回味無窮，…他的畫內斂含蓄，充滿著文學的況味，寓意深遠，發人深省。」¹

的確，李奇茂教授的筆墨快速點染觸及萬物，他的畫風樸拙、酣美，意境寬廣，超越觀者眼睛所見。有時一氣呵成，瞬間呈現水墨淋漓的風貌；有時「逸筆草草」，萬種情意；他的畫內斂含蓄，畫境多變；逸趣新奇，令人遐思。此刻如此，下一刻畫幅中又有了新意象，令人驚嘆嘖嘖稱「奇」，研究者稱他為「當代水墨畫的創意魔法師」不為過也。

¹沈禎 2009〈林家花園的人文精神符號——看李奇茂大師的水墨創意〉展覽序文。展覽現場紀錄。

附錄

附表 1 李奇茂畫作分類風格分期對照表

資料來源：研究者整理

特別收錄

