

大象之外 - 閱讀李奇茂的創作世界

Beyond the Phenomena - Reading Works of Art by Lee

Chi-Mao

陶文岳

Tao, wen-yueh

國立臺北教育大學藝術與造型設計學系兼任助理教授

摘要

李奇茂教授是享譽國際的水墨畫大師，他個人在東方水墨畫領域的成就是有目共睹，他既是知名水墨畫家也是令人景仰的教育家，橫跨藝術和教育等領域且作育英才無數並提攜後進不遺餘力，他個性謙和更是重情重義的臺灣藝壇前輩大師，國立歷史博物館選擇在 2025 年 4 月舉辦《李奇茂百年展》也是對他過往在東方水墨創作領域所作出貢獻的緬懷和肯定。李教授是屬於水墨全能型的畫家，面對這樣全方位的創作者，本文針對他創作的水墨畫觀念和技法深入探討研究，試從中歸類出六項創作特色來涵蓋他在水墨畫領域的成就、觀念、技法等豐富樣貌等表現。

【關鍵詞】東方、水墨畫、觀念、技法

前言

今年 2025 適逢李奇茂教授 (1925~2019) 百年誕辰，國立歷史博物館特別舉辦《李奇茂百年展》(2025.04.03~06.08)，對於這位早已享譽國際的水墨畫大師來說，生前他所舉辦的個展和聯展就從未間斷過，也是擁有個人美術館最多的畫家。李教授既是知名水墨畫家同時也是令人景仰的教育家，橫跨藝術和教育兩大領域，且作育英才無數並提攜後進不遺餘力。他個性謙和是重情重義的臺灣藝壇前輩大師，舉辦《李奇茂百年展》也是對李教授在東方水墨創作領域所作出貢獻的最好緬懷和肯定。當然在海峽兩岸從事水墨畫的創作者很多，我們也常見到許多水墨畫家努力鑽研和發展出個人風格成名後，卻長久維持既定風格而不變，如果對追求創作的觀念和深度來論，這究竟算是進步亦或是退步？當然也有一些水墨畫家選擇挑戰自我，作品不斷地推陳出新，試圖超越自我設限，這種水墨畫家追求歷史文化和時代精神的定位，李奇茂教授 (圖 1) 無疑就屬於這種類型，而且他是全能型的畫家，創作的水墨題材與技法之廣泛，在中國與台灣水墨畫壇中還真無人能出其右。筆者曾多次策畫李教授的展覽並撰寫藝術評論，也曾多次深度訪談，針對他創作的水墨畫觀念和技法深入研究，從中歸類出他的水墨創作六項特色，包含：一、時代精神的追求。二、創作不自我設限。三、氣韻生動與磅礴表現。四、信手拈來的創意思維。五、精神與創意空間的玩味互動。六、顛覆傳統自我革新。從本文分析這六種創作的觀念、方法和態度去分析研究，足以涵蓋他在水墨畫領域的成就、觀念、技法等豐富樣貌的表現。

(圖 1)李教授聚精會神在創作中……

一、 時代精神的追求

或許在中國傳統水墨畫認知裡，被認為繪畫最高成就是「山水畫」¹，它的排行遠高於花鳥與人物畫的創作，但隨著時代的演變與水墨觀念的轉變，其實各種領域與創作表現都有其存在的意義和價值，也沒有誰為首誰為後排名之爭，真正重點在於追求發展出個人獨特的風格表現和對水墨領域推動的能力。筆者曾多次策畫李奇茂教授的展覽，記得在一次邀約的深入訪談中，李教授說：「從小我就懂得自己表達意見，將眼光與心胸放寬放遠，對於族群文化與歷史環境的探討關懷，更要注重時代精神！」²他侃侃而談點出了其創作的根本核心法則，就是「時代精神」，也是他一貫追求創作的堅持與目標。他曾多次提到「時代精神」的重要性，筆者認為他對任何事物都充滿好奇和學習的精神，時時反省和吸收新知，也正因為如此，這樣的態度也直接反應到他創作的題材和內容上，讓李式創作風格源源不絕的產生跟著藝術時代風潮走而不落俗套，甚至於超越了同時代水墨畫家的創作，營造出獨有的風格。

二、 創作不自我設限

在眾多媒材中，水墨創作對我而言只是材料，它是一個傳達媒介的工具。要知道水墨創作的境界是無限寬廣的，創作首重於自我表現，不能一成不變的墨守成規，對於題材的選擇，更不可被傳統的思想套牢，應隨時隨地擺脫慣性的思考模式，掌握與調整創作方向，特別不能自我局限，像對於老師的風格，也要有自我反省與反叛的個性。—— 李奇茂³

我很少見到李教授創作山水畫，相反的他喜歡選擇“人物”與“動物”這兩種技法困難度相當高的水墨題材來創作，這個難度在於造形與線條能力的掌握與表現，就像書法家常提到「筆能通神」四字，其實就是講述線條運用發揮的魅力。舉凡民俗迎神廟會人物（圖2）、夜市人生（圖3）、餐飲店（圖4）、京劇（圖5）、或是裸女速寫、還有動物像馬、牛、猴、豬（圖6）、家禽（圖7）等，皆是他

¹ 史作裡，《水墨十講-哲學觀畫》，臺北：典藏，2011，頁8。

² 李奇茂教授訪談，2012年於赤粒藝術。

³ 李奇茂教授訪談，2012年於赤粒藝術。

(圖 2) 〈廟會〉 1990 彩墨 45x70 cm

(圖 3) 〈台北夜市人生〉 2012 彩墨 191 x 450 cm

(圖 7) 〈英雄本色〉 彩墨 70x70 cm

(圖 4) 〈水煎包〉

取法生活與自然的創作對象。他喜歡從生活中細心觀察與寫生雙向並進，長期水墨創作的線條與墨韻訓練，不僅能迅捷地掌握被描繪對象的神情與動態表現，也是他不斷嘗試不同造形和線條與能力的挑戰。他認為題材可以重複沒關係，但要懂得改變，因為好的藝術作品是不能重複，才能在創作表現上心領神會，讓我們深刻感受其求新求變的創作精神與企圖心。

(圖 5)〈寫生京劇〉 1977 彩墨 33x70 cm

(圖 6)〈播種者〉 1990 彩墨 70x100 cm

三、 氣韻生動與磅礴表現

如果說在東西方的傳統繪畫媒材間要找出各自的代表性，西方當然是以油畫技法為主，水墨則是當仁不讓的代表東方獨特的傳統藝術技法。水墨創作內容與特色多元性，或許西方人很難想像一層層的黑墨層次能映照比對如大千世界的自然繽紛色彩。自古優秀的中國水墨畫家早已可將墨色發揮運用到五彩或七彩的層次，我覺得李教授的水墨創作是來自心中豐沛情感加上中國文化歷史的沉澱與內斂，才能產生如此深邃厚度的水墨韻味，散發獨特魅惑之光，且凝聚墨暈光澤照耀於東方這條藝術創作大道上。其實西方人也能讀懂東方水墨的黑與白，他們是把它當成色彩對比來欣賞，李教授創作的水墨畫境界中，黑的繽紛如萬般顏色，而水與墨交融，暈染層次堆疊渾厚且通透，卻也映照出某種豁達的人生意境。

我們看到中國歷朝畫馬名家不少，像唐朝韓幹〈牧馬圖〉中的馬，雄壯威武早已是經典名作。北宋李公麟善用白描技法，行雲流水的運筆，讓馬充滿了雄健昂揚的神氣。元代趙孟頫注重馬的細微姿態輪廓，而清代義大利人郎世寧則以寫實入手，他畫的馬立體感強。此外民國時期的知名畫家徐悲鴻注重馬的筋骨結構表現等。這些名家畫馬各具特色，李教授畫馬和他們比較起來，也稱一絕而各勝擅場。他特別喜歡描繪奔馬的雄壯情境，他畫牧馬圖採長卷形式，感性的捕捉奔馳意境，讓代表速度節奏線條推演交替，自然滲入濃淡墨裡，動中帶靜，卻又從靜中衍生出動能的筆法。長期以來他對馬的造型如〈放鷹圖〉（圖 8）和骨骼有深入的觀察和探索了解，才能掌握馬的站立、行走和奔跑時的形貌和節奏，另一方面在技法表現上倘若不是他胸有成竹運籌帷幄的駕馭，如何能夠將如此凝重渾厚的筆墨趣味盡展揮灑於畫紙上如〈套馬圖〉（圖 9），從畫面中奔騰向前的馬群如〈奔〉（圖 10），我們可以體會與感受到群馬奔踏時撼動大地沛然的力量，充滿恢宏壯闊的視覺場景如〈群馬〉（圖 11）。

（圖 8）〈放鷹圖〉 1981 彩墨 119.2x239.7 cm （國立臺灣美術館典藏）

（圖 9）
〈套馬圖〉
彩墨

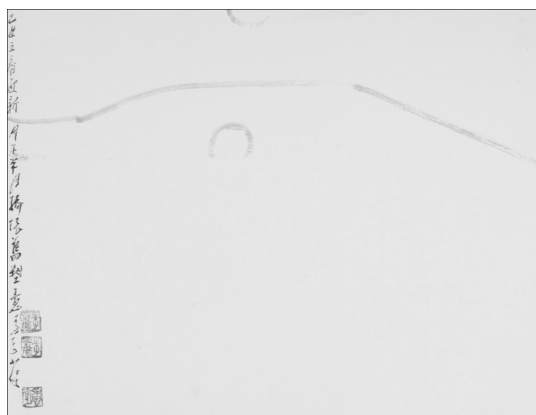
(圖 10)〈奔〉 彩墨

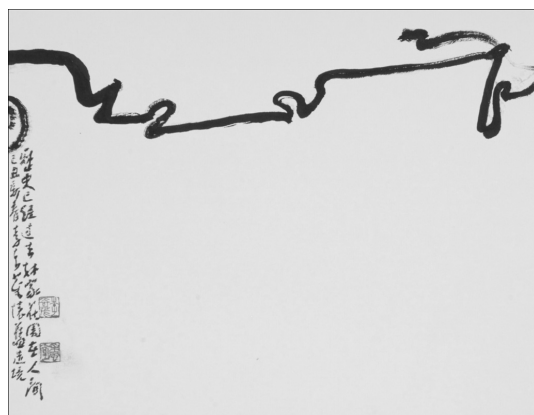
(圖 11)〈群馬〉 1995 水墨 70x98 cm

四、信手拈來的創意思維

許多畫家喜歡創作大畫展現磅礴氣勢，李奇茂教授自也不例外，這種掌握大畫的能力，似乎是他創作的本能，也可以從他屢屢挑戰大尺寸的畫作中看出它充沛的創作能量與張力。面對大作品他的重墨對比留白效果會明顯而強烈，往往凝聚了畫面的視覺焦點。但是他創作的小品畫也別具風格特色，充滿許多空間變化的睿智巧思。就像 2009 年元月他受邀於台北縣（今新北市）著名的板橋林家花園展出數十件小畫，有些作品大膽的刻意留白，〈月下半月橋〉（圖 12）只有簡約淡墨勾勒線條。〈林家花園在人間〉（圖 13）接近狂草的重墨書寫輪廓。有些作品滿布濃墨，〈日落而息〉（圖 14）墨與墨堆疊產生透明層次的趣味。這些戲墨創作往往成於意想不到之處，境隨心轉充滿了人文思維與氣韻生動的變化創意。

(圖 12)〈月下半月橋〉 2009 水墨 31x41cm

(圖 13)〈林家花園在人間〉(林家花園懷舊)
2009 彩墨 31x41cm

如果有人認為李奇茂教授的專長在水墨領域，那就錯了！一位充滿熱情創意的藝術家怎甘願被傳統題材與技法約束，同樣是 2009 年的另一個個展 - 《李奇茂藝遊淡水六十年》，他展現了另類創作驚奇！李教授就地取材，源自於懷舊的歷史物件：地磚〈一分耕耘〉(圖 15)、壁磚〈我們住在同一屋簷下〉(圖 16)、蒸籠〈搶購一空〉(圖 17)、木凳〈我要出海了〉(圖 18)、竹製燈猴〈書中自有黃金屋〉(圖 19)、木製洗臉盆、木屐……等，這些生活中的平凡物品，結合水墨與書法創作，在他的靈感創意下，蛻去原本依附於其身的功能，轉化成具備觀念、立體雕塑或裝置的藝術品。

(圖 14)〈日落而息〉 2009 水墨 45x88 cm

(圖 15)〈一分耕耘〉

(圖 16) 〈我們住在同一屋簷下〉

(圖 17) 〈搶購一空〉(小籠)

(圖 18) 〈我要出海了〉

(圖 19) 〈書中自有黃金屋〉

五、精神與創意空間的玩味互動

李教授最常提起的兩件事就是：

一、他喜歡效法齊白石「萬物過眼皆為我有」的創作觀念。二、每次在畫展記者會上，當記者提問他，覺得展出作品

中哪一件作品是他最滿意的？他總是會自信而肯定的回答：“明天的創作會更好！”李教授最佩服清末民初的大畫家齊白石，他覺得：「齊白石“萬物過眼皆為我有”的創作觀念是近五百年來真正的藝術家。齊白石的水墨創作，三兩筆間即迅速掌握水墨變化的精髓與趣味，他認為即使到現在來看齊白石的水墨創作，仍然兼具時代感而不落俗套，若稱齊白石為“時尚人”也不為過！」⁴我覺得這個如同瀏覽萬卷書的觀念就像「他山之石可以攻玉」的態度是一樣，前者是代表李教授多元博學的創新精神，後者是對自我創作要求和不斷惕勵精進。

⁴ 李奇茂教授訪談，2014 年於赤粒藝術。

事實上，對於水墨創作而言，我們都知道“簡潔”並不代表“簡單”，那裡面存有畫家對自信與技巧的熟稔認知與洗練灑脫。往往輕描淡寫創作，必須具備胸中逸氣，然後馭於物，才能淋漓盡致一氣呵成。如果說生命本身沒有回歸自然樸素，擁有灑脫與淵博人生觀，如何能夠保持輕鬆態度，讓精神本質延伸融入創作。東方水墨畫家一向將內斂含蓄包容在繪畫的空間層面，這個精神特質看的比什麼都來的重要。設想人與自然相依存，強調天人合一的境界，那麼在平和的空間意識中便凝聚了迴盪共鳴的音樂性。因為水墨畫空間留白在意境上並不屬於真空狀態，相反的它代表天地間靈氣的互動往來，顯現生命流轉的初始，蘊蓄混沌的能量之泉。清初畫家笪重光：「虛實相生，無畫處皆成妙境。」畫家創作除了注重筆墨的法度運用，還有畫面空間留白布局，藏拙著神秘妙境變化，就是這個道理。

李奇茂教授認為「過去的文人畫家強調書畫合一，讓書法線條出現在畫中，例如中國文人畫的代表蘇東坡，以文人玩弄繪畫加上詩詞表現，這種繪畫表現形式屬於古代的畫法。他則強調水墨創作的動感與速度，結合狂草書寫的行動表現與境界，進行中的水墨創作，是一種精神與空間心境交替轉換的新嘗試。」⁵

從書法到水墨創作的融入、提昇與蛻變，李奇茂教授對自我創作嚴格要求，時時警惕自己創作上不要停滯懈怠，因為隨時保持旺盛的創作青春活力，才能不斷地深入畫裡精進探討，這也是他不斷進步的重要原因。

六、顛覆傳統自我革新

中國水墨畫裡「計白當黑」的原則，在李教授的繪畫創作，我們看到了多重運用的手法，例如白山黑水的創作，“反向思考”，只有水表現黑色，其它的景物皆是留白。另外畫夏天的荷花，他也全以黑色來顯現，因為“荷花”早已印証到他心裡，滿池展妍。這種情境符合老莊哲學強調的“白者為黑，黑者為白”的道理，在禪學裡說的“萬象由心而生”，但若用視覺細心的體會與觀

⁵ 同上。

察，仍可以看到其間細微的墨韻變化。冬天的荷花，他則大膽全部留白，只有蓋了印章，兩顆一半外露，其它埋入“雪裡”，充滿想像與詩意，他認為這些創作在水墨技法與觀念上也是一種革新。

對於線條與符號的結合表現，李教授提到：

文字本身就是一種迷人的符號表現，試想王羲之的行草與懷素的狂草結合古人的鐘鼎文和大篆，各種不同時代書體跨越時空碰觸，再加上拓印，所結合的畫面也是深具東方美學觀，無論線條的多與寡，輕與重，濕與乾的運用，皆有不同的造型表現和變化，我希望運用篆刻的觀念，將書法線條合組延展，呈現新視覺造型的趣味。⁶

李奇茂教授關心時勢與時代潮流的變化，這是前衛、敏銳的藝術家必備的心境與態度。過去他始終想將中國萬里長城宏大的規模表現出來，但苦思了二三十年，覺得未能創作的盡善盡美。後來報導美國太空人阿姆斯壯從月球上看地球的長城景象，突然之間豁然開朗，創作靈感也孕育而生，以中國書法線條創作，在五分鐘內就迅速的將長城精神表現出來，這也是他觀念上的重大突破如〈我畫長城〉(圖 20)，畫面中的筆法氣韻生動，如遊龍般蜿蜒騰空，深刻表現萬里長城的宏偉規模。

(圖 20)〈我畫長城〉 2001 水墨 132x125cm

⁶ 李奇茂教授訪談，2014 年於赤粒藝術。

我覺得李教授不受各種題材的限制，特別是對新穎題材的好奇、嘗試與創造力，他總是游刃有餘的從中找出解決的辦法。就像以水墨畫來表現捷運車廂內的景致，李教授畫了好幾張有關捷運的創作，其中這件大畫〈台北捷運〉（圖 21），他使用平視的角度來創作，畫面上、中部分特別以重墨表現，而車廂內擁擠的乘客則施以白描表現，形成視覺的強烈對比。他認為「創作不要有西畫國畫之分，要懂得傳統創新的意境與意義，但重要的是要保留住中國的精神。」⁷

（圖 21）〈台北捷運〉 水墨 173x216cm

除了學校教學，李教授在外也收了許多學生，而他們普遍都是畫西畫的。他特別針對這些學生強調創作上思想意境的重要性：

藝術創作脫離不開生活，就像魚離不開水的重要性，牠從裡面得到養分。創作與個人的修養有關，關係到創作的深度與意境的深遠。還有藝術創作與成長的背景有關，要隨時保持敏銳與創作的心境，每位藝術家都有內省的世外桃源，應植基於歷史脈絡，藉由藝術創作來表達文化與歷史的內涵，並針對當前創作發展，勇於突破現狀。⁸

⁷ 同上。

⁸ 同上。

結論

李教授說：

對我而言，藝術是無止境的，不管是線條、造型皆融入在我的創作中而渾然一體，以我現在這個年紀，沒有所謂的藝術隔閡，只要能為我創作所用，且能進步，就自然而然的綜合運用，從繪畫、書法到篆刻，也不問西畫和水墨，剛柔相濟，這也是我的人生觀。⁹

這是他生前跟同學談話時常說的一段話，帶有勉勵自我也有鼓勵新進的用意，“藝術創作不要怕自我設限，要跟著時代腳步勇敢前行，包容、吸收新思想，甚至於超越時代！”每每在創作時，腦中常常回響起李教授的親切鼓勵之語，這樣一位令人尊敬的藝術大家長，雖然已離我們遠去，但我想他的觀念和創作態度仍然值得我們再三學習，也是對自我的藝術和心靈成長的超越，藝術創作的真諦就在於此！

⁹ 李奇茂教授訪談，2017 年於赤粒藝術。

參考文獻

中文書籍：

史作檉，《水墨十講-哲學觀畫》，臺北：典藏，2011。

彭明輝，《崇高之美》，臺北：聯經，2014。

李奇茂，《李奇茂大展》，臺北：赤粒藝術，2012。

陳慧君編，《李奇茂大展-林家花園人文精神符號》，臺北：赤粒藝術，2013。

李奇茂，《情境馬祖：李奇茂當代水墨創作展》，臺北：赤粒藝術，2014。

李奇茂，《心能轉境：李奇茂個展》，臺北：赤粒藝術，2017。

楊同慧，《最是人間-李奇茂水墨人物傳承紀念展》，臺北：國父紀念館，2020。