

李奇茂晚期潑墨人物畫之研究

A Study of Li Chi mao Late Splash-ink Figure Paintings

劉玉秋

Liou, Yuh-chiou

閩南師範大學閩南文化研究院博士生

摘要

本研究主旨在於延續李奇茂從人文到極簡之應用研究，時隔十年，除了懷念，發現李奇茂晚期的作品（2009—2019）更覺愈簡，所含的蘊味愈濃。本文再次的探討李奇茂晚期作品之創作原理，而以李奇茂晚年再次的遊歷大江南北所蘊涵的胸懷而融會於心、再表現於意、抒發於筆、墨間，最後以書法呈現。更覺得厚實，而歸納為五大意象，具體而言，本研究之目的為：

- 一、探討李奇茂〈藝書〉之美：書，必要風骨，發動輿情，和堅定的人格力量修養，而發於氣韻。
- 二、深究李奇茂〈藝趣〉之味：極簡的書字呈現，而表達了心中萬馬奔騰之姿。
- 三、探索李奇茂〈引藝〉之實：引，作品藝在胸懷，澄懷藝象，而書於留白的含蓄，密如汁墨潑灑的渾厚。
- 四、澄懷李奇茂〈秀藝〉之虛：創作品間的點、線、面，如行雲流水，婉約之美。
- 五、申論李奇茂〈畫跋〉之藝文：創作品富含的詩藝、書藝、樂藝、情藝疏於紙上，極盡潑墨渲染的體共。

研究發現：李奇茂晚期潑墨人物以日積月累的書法篆隸的骨架功力打入於創作中，以極簡性的詩藝做繪畫上的安排，獨創了屬於個人的民族性，時代性，屬於文藝、哲學、又合乎中西合璧的科學思想，是一步要研究中國水墨，不只人物畫、意象畫、寫實功力無人能及的典範。

晚期，李奇茂更踏遍中國內陸，與歐美各國的美術館設立，希望不只是個人

館藏的收藏，可以拓展到從事水墨藝術的領域藝術家的收藏，會更覺完美。

所以本研究達成李奇茂從前期接續至晚期的創作歷程：

- 一、欲睹晚期作品的精粹，必從前期艱苦的水墨素描功力認識，非一朝一夕可達成。
- 二、晚期作品是各大名家諸如齊白石、八大等精神的延續，藝術品之創作結構重新豎立其個人風格，顛覆了傳統。

【關鍵詞】 藝書、藝趣、引藝、秀藝、畫跋。

一、前言

李奇茂晚期的潑墨藝書，有兩個意涵：

- (一)、是潑墨者，皆為行草篆隸、濃淡乾濕、粗細有別、虛實有秩之創建用於筆墨，創作品呈現的無背景空間，更呈現透視之寬廣。
- (二)、藝書，必要風骨，體性於創作當中，李奇茂晚年更顯露仙風道骨的氣質，和指於繪畫篆隸的風格融為一體。

前期研究《從人文到極簡之應用研究》有云：中國傳統水墨人物畫，在宋代才出現平民百姓的風俗畫，而有石恪、樑楷等人，至此水墨人物畫發展至巔峰。水墨人物畫以線造型，線條本身是一種抽象出來的程式符號，早在南其謝赫《古畫品錄》中就有六法做十分具體的標準。而李奇茂把當代藝術滲進以水墨筆韻研究符號及符號運用行為的學科為主。瑞士語言學家索緒爾（Ferdinand de Saussure）給符號所下的定義，是研究「社會中各種符號之生命的科學」的一種學科。¹所以李奇茂職昨於以寫意簡練線條表現出優美的水墨符號，符號學是一種發現的意義，或發現藝藝表陳枝法的學問。當一個藝術家開始創作時，他要表現的文本固然是由意義的尋常單元所構成，但到最後他所在乎的常常是在思脈中發現新意，而不是不斷回到固有的意義，譬如回到「傳統」，再創新意。前云：從藝術史來看，美學思想是藝術史鏈接點上的支撐元素，藝術史顯現的是不可替代的圖示或樣式，傳統水墨畫表現理論中，最初是透過臨摹的途徑，至於到達顛仍仍需師法自然，衷於新脈，心手合一。李奇茂以此領略用簡練的線條，回歸中國最原始的圖像，也是最早人物的圖像，最原是的皴法，表現社會的結構，而漸進地以個人的修為，無形中到與自然在他的畫面中形成。透過筆墨符號，構成他個人獨特的、中國的、台灣融合的風采。畫面上不管宦官走卒，市井小民，皆泱泱風采。台灣光復適值西方新人文主義的潮流，新人文主義在二十世紀初盛行，興起寫實鄉村的風格，一些歸國的留洋畫家中西融合的畫法，尋求鄉土的一磚一瓦，斷垣殘壁，鄉土氣息的農業題材以西方寫實的素描題材刻畫所見。然隨著近期現代水墨的風潮，走到極致卻與最簡的中國圖像不謀而合。隨著當代水墨藝術的空間意識，李奇茂以水墨書寫構成有機符號，以水墨詮釋當代文民變遷軌跡，至近期強烈的書

¹ https://www.justgirl.me/2016/01/blog-post_66.htm

畫表現解構書法線條轉化水墨構成語言、水墨觀念行為之形式內容。

二、藝書

書，形體的文字，文字是語言的符號，是構成文章的基礎，藝術品結構的程式，也是新人文水墨重要的表現形式。為創作者所持有的構思性和統一性，形成今者藝術人文教育為普遍性的視覺藝術教育。李奇茂晚期書畫合一行草婉約之美、篆隸風骨，在兩岸三地，歐美各國中在媒體時代傳播擴散的更廣，把書藝無形中傳給了下一代。劉勰《文心雕龍》有云：篆隸相鎔，〈蒼〉、〈雅〉品訓。古今殊跡，妍媸異分，字靡異流，文阻難運。聲劃昭精，墨采騰奮。²(圖一)

前期《從人文到極簡之應用研究》有云：近年來新人文水墨表現，界於傳統與符號之間的新矛盾，表現展現個人的創作觀，以新筆墨符號詮釋水墨語言與空間結構。一代表人物的形成必須獵涉傳統文化哲理，至民族性非常強烈的線性符號，藉以表現傳統的魅力，又須符合新人文時代的發展，時代性與獨特性歷史性的結

圖一 夢金

合，李奇茂選擇自然的關照，寫生間寫意著手，長期以來以墨韻汁染為原則，寫下台灣至光復以來市井小民的生態。而作品的獨創性、隱喻性的喜愛回歸自然，其心靈內在涵養不隨流俗與不僵化虛浮的創作形式，追求水墨人物質樸的魅力，力求以寫實為基礎參酌寫意，以形似乎不似之似，做到寓豐富於簡練，愈複雜於單純，有效突出獨特的感受。

² 《新譯文心雕龍》（羅立乾 注譯 李振興 校閱 三民書局印行 1994 年 4 月） 第 382 頁。

李奇茂創作至今可謂一部相當完整的發展史，他的美學創意研究發展至今，銜接於符號系統與傳統水墨的「架構」、「線條」等概念之間的符號，李奇茂具體做法是先布局水墨塊面，乾後再追求墨理墨跡，以小短線描於原先墨蹟上，每一個點、線、面都是原先墨色變化流動的肌理，的延伸。也就是說每一點線面都是一個代表肌理墨痕的具體符號。每一筆符號都指向創作品的任何肌理，也是空間或構成的自然融合。這裡的單純地指向畫面中顯現了「符號」與所謂的「墨塊」熔接的意圖。線墨符號似呼解釋了墨蹟，但他也遮蔽了原先的墨蹟。因此每一筆畫都成了符號，這樣意圖強化了筆畫的符號談論，符號不再是只能指向畫面外彈射會談人談自然燈等的符號。這些符號概念生成的小線條具體對抽象線條肌理做出貢獻。

三、藝趣

極簡的書字呈現，而表達了心中萬馬奔騰之姿。李奇茂晚期作品，以精神上的創作神思為主要內容，重要的主旨為一氣呵成。

整個系統而言，這不是意圖於傳統水墨的自然觀，春華、秋實，不斷的輪迴，景物四時更替，但李奇茂足跡踏遍大江南北，就是保有一顆嫻靜的心，萬馬奔騰的神趣，但創作出簡練的架構，引導觀賞者藝趣自然地飄起，情趣溶入又格外的清新自在。或抽象物質性的質地觀，在氣象萬千的大自然中涵養心中的意氣，有如看到創作中的玩味品察，所以詩經中有云：故「灼灼」狀桃花之鮮，「依依」盡楊柳之貌，「杲杲」為出日之容，「漙漙」擬雨雪之狀，「喈喈」竹黃

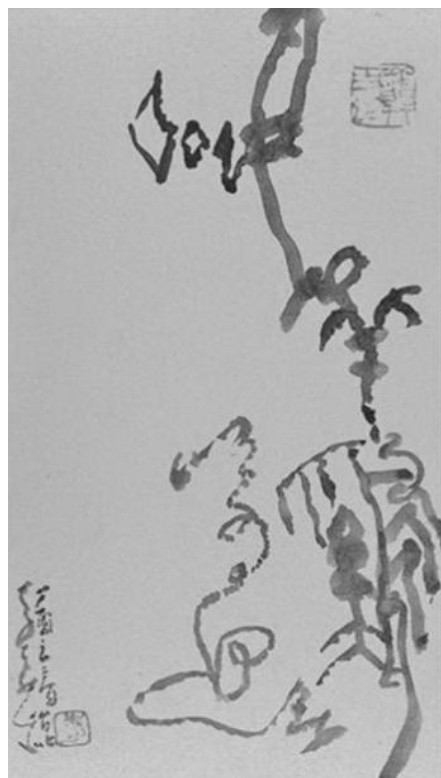
圖二 金雞報喜

鳥之聲，「啾啾」學蟲草之韻。³李奇茂所提「金雞報喜」如(圖二)，這些都是用字描盡了事務的特性，概括豐富的內容，把景物的貌狀，意興圖外的表現出來。或精神論，奇茂晚期作品意憑想像，虛構留白的地方呈現特多，而落墨的地方要求實在，所李以創作的內容，彼此結合的密切，渾然一體。有時創思再在腦海縈繞，卻劃出疆外神鷹飛翔，有時畫出的山河即在眼前。或社會歷史學上的東西，例如抗戰，國父的史蹟。這是意圖站在中國水墨人物延伸，這裡將符號代表最高境界的意圖卻是宏大的，再重新打開兩岸交流具體涉及水墨人物畫在台灣完整的呈現，水墨現代化，水墨氣韻說，與當今符號學是美學研究。

四、引藝

宋 黃休復撰：畫之逸格，最難其儔，卓規矩於方圓，鄙精研於彩繪，筆簡形具，得知自然，莫可楷模，出於意表，故曰之逸格。⁴自古逸格孫位一人，李奇茂晚期作品，以書畫結合，似書者又似畫，回歸鳥獸蟲鳴之始，隱喻於畫中。而讓觀賞者逸在品嘗。而引出遐思，體會創作者心中的意氣，熱愛中華民族的原始線條，行篆於文化。內容深厚的創作品，是藏有避險露的文采，圖騰所包含的結構，而引人遐思。「群雞鳴迎春」如(圖三)。

近期李師水墨人物畫更形拉開他的舞台，兩岸交流更見呈現他的蓬勃生機，他不只也不需要鎖定在為東方人的表現形式，水墨是東方人的表現工具，是民族性的，即使延續五千年，同樣能展示他的當代風采，而當水墨不等同於中國元素，他是一個包容性的當代藝術概念，這正是把他的觀念與方式有別於傳統水墨，他的觀念與方式國際化，他可以也應該超越地域

圖三 群雞鳴迎春

³ 《新譯文心雕龍》（羅立乾 注譯 李振興 校閱 三民書局印行 1994 年 4 月） 第 382 頁。

⁴ 俞崑 《中國畫論類編》（台北華正書局 1984 年 10 月） 第 405 頁。

、種族、文化的一種藝術方式，這本身就充滿當代意味，這是更深刻的當代方式。因為“符號”是一種境界，是品行、是格調，是修行的刻度。李詩當代水墨人物不再需要浮淺的表現，而需要一種深刻體驗的建構。用簡的水墨韻味，去重構充滿中國滄海桑田令人醉臥的品嘗回味。

五、秀藝

宋代梅堯臣所說：壯難寫之景如在目前，含不盡之意見於言外。⁵前期研究《從人文到極簡之應用研究》有云：李奇茂水墨人物畫發展至今，逐步走向自由表現的發展過程。傳統的時期水墨人物畫在體裁、構圖、造型等表現形式變化基本不大，形成了一套完整的繪畫形式。進入 20 世紀，社會變動加劇，西方繪畫大量湧入，受西潮的影響而有所改變，尤其水墨人物畫得到遺移默化的效果而蓬勃發展。李奇茂水墨人物畫榮合了人物本身既有的形，還有筆墨形式的形，是經過李奇茂布局巧思，觀察概括，發展人物的活動，最重要的終極目標，在於如何創作出形神兼備的畫。李奇茂更善繪各種動物，而一生畫馬獨多，他畫馬用筆縱放淋漓，但造形結構十分嚴謹。既充分發揮了傳統寫意人物畫的簡潔與凝練，又能結合西化的塊面與光影，把馬的形體表現得十分強健而豐腴，氣勢磅礴，觀之使人感到精神振奮。近期李師筆下的蒼鷹、雄雞、鵲雀、獼猴、山羌等，造型均十分優美生動。令人感到清新悅目，充滿了無形的生命力。他把傳統文人畫抒情寓意的手法，與西方的寫實方法巧妙結合起來，創作出鮮活又立的抽象藝術形象，洋溢著強烈的時代符號的代表性，從藝術史來看，思想是藝術史鏈接點上的支撐元素，藝術史顯現的是不可替代

圖四 懷素習書

⁵ 《新譯文心雕龍》（羅立乾 注譯 李振興 校閱 三民書局印行 1994 年 4 月） 第 385 頁。

的圖示或樣式。因此可以說李先生是現代畫壇上最富有創造精神，最富於責任感的大師。他藝術體系的博大，和他對兩岸中國現代美術事業的貢獻，至今仍是一個研究課題。懷素習書。(圖四)

六，畫跋

書畫創作者，完成創稿時把寫在書本、書法字畫，或行文碑帖等前面的字體叫「題」，後面的行文叫「跋」，清代段育裁《說文解字注·足部》為：題者，標期前；跋者，繫其後。⁶元代以來在畫上題詩書文已成為中國畫作品上增添詩情畫意的一種表達方式。李奇茂晚期作品以畫行書，所標的畫跋會令人莞爾一笑、耳目一新，在畫史上以先秦珠子的所謂：「河圖洛書」為書畫同源的依據。⁷可以提出創作品中的呈現：

- (一)、傳統的水墨，是自然的呈現。以寫實的筆墨形式，在創作品中，所表達的幾乎相同的建構。早期所表現的是台灣鄉土彩墨。
- (二)、重構的水墨，是藝術的表現。晚期的作品，幾乎呈於胸，落於筆，從構思、題跋、畫跋，幾乎是一體的呈現。漸進至晚期，浩瀚的民族文化，更以簡潔的線條呈現。

前期《從人文到極簡之應用研究》有云：研究李奇茂水墨人物畫主要目的在供給研究現代中國畫者較為充分的資料，有關於水墨人物的論述，可從台灣光復開始較為完整，內容凡畫理、畫法、畫訣、畫詩、畫品、畫評、畫譜、畫說、畫鑑、畫荃、畫跋等，畫學原理有關者收錄以求完備，李奇茂一生創作了許多鮮活可愛、生機盎然的藝術形象，無論是寫意人物畫，花鳥蟲草，動物走獸，都具有簡潔、鮮明、純真爛漫的情趣。這些藝術形象的取得，是畫家經過艱苦的勞動，長期觀察和反覆錘鍊的結果，至今才可信手捻來一揮而就得。就如他所言，要寫生而富寫意，寫意而富寫生，自能行神具見。“畫得像就不是藝術，看相片就可”。他對每一種形象的創作，都經過反覆的提煉取得，才達到爐火純青的境地。期間經過四十餘年的臨摹，寫生與創作過程，反覆琢磨，反覆錘鍊，到了 70 歲

⁶ 《中國美術辭典》主編（沈柔堅 雄獅圖書出版有限公司 1989 年 4 月）第 77 頁。

⁷ 同上

以後，方才得心應手，達到活潑爛漫的境地，他對市井小民，羚羊，牧童耕牛的習性，特徵以及運動規律，已瞭如指掌，成竹在胸，幾筆下去便能神形畢現，妙趣橫生。他所畫的無不經過長期的寫生和觀察，才能達到筆簡而意繁的妙境。作品中融合獨有的美感經驗，以西方形如流水的意象，揭開了東方獨有的意涵，在水墨創作中，轉嫁書法線條汲取新意，線條藉由理性與感性的駕馭而奔馳游移，觀者也在瞬息萬變中感受永恆時空的心靈體驗。在他水墨世界中，傳統並沒有被拋棄，被否定、被解構，而是被觀念化的當代方式進行了新的轉化與重構。單純的符號結構，是身心傳達的筆墨構架，，士氣與世，心與神的交會點，有時如響雷閃電、有時又如流水潺潺。從夜市街景，到市井小民，他的符號從未離開過對人文、社會的感懷與關注，對於傳統中走過來說，抽象作品不是玩弄一種形式，而是情感與觀念的符號化，是人的精神符號化。天長地久，如(圖五)。

圖五 天長地久

七、視覺藝術欣賞創作應用

從台灣光復走入人文主義的潮流，現今視覺人文藝術的導向，所包含的更加廣闊，電影、舞蹈、話劇、雕刻、繪畫、都包含在內。本文所探討的內容，以李奇茂晚期文藝之研究，可恭讀他半世紀對藝壇所做的貢獻：

(一)、文學方面

前研所敘，李奇茂水墨人物畫創作之初強調的是寫實美學，重視法度及詩意入畫。期人物畫中的風俗題材成就突出，寫生筆墨張張靈動，寫生、教學、遊歷、創作、著文均不可或缺也。長期的教學他游刃於筆墨間，遊歷各國寫生是傳播“筆

墨”於世界級的藝術品。寫意筆墨是極為講究方法的，無論是山水畫，人物畫，花鳥畫，在寫生中單純的表現筆墨只是出描繪的，客觀對象不同，造型形式是形象是筆墨表現之結構體，筆墨結構體的構成是筆筆意連成形，是形非不是形的記憶素描的結合。濃淡、繁簡、疏密、厚散、明亂、參差、交疊、斷連、撞水、狀粉、黑白、虛實等等，分明是筆，融合是墨。大量的不斷在實踐中，把臨摹的理解筆墨知識，巧妙的運用到創作中去，得筆墨之奧妙，創筆墨之新體。

(二)、藝術方面

1、極簡水墨人物色彩的新發展：

如「賣豆腐」、「豆花小販」、「媽祖出巡」等。可分為：

- (1)、真情實感的現實生活描述。
- (2)、抒情性筆墨情懷的顯現。
- (3)、個人風格的書寫表現。
- (4)、史詩造境與禪意感的強化。
- (5)、簡筆情墨的追求。

A、賣豆腐：此圖最顯眼的地方，是在晨間擁擠的街頭旁，特別突出豆腐小販與市井小民於人群之中，也許不經意的角落，因為餐車不是用輪子推著，但這是畫家在構圖時，掌握主題，凸顯重點的構思，表現了繪畫可以不同於實景照相

圖六 賣豆腐

的畫家的主題意識。腳踏車、豆腐板、以及直豎的扁担，就是靠在牆壁。晨間附近似乎有很多煙霧，而畫家卻留白了，更凸顯晨煙裊繞與早市人群四起的景象。以上畫面集中在左前方畫面右方則畫了重疊聚集的豆腐是呼很多前來購買，看來非常擁擠與熱鬧，畫家掌握到台灣早期晨間景象與氣氛，是因為他長期關注台灣的風俗民情才可能達到的境界。(圖六)

B、豆花小販：此畫在藝術表現上極為成功，人物的外貌及氣質各異，個性鮮明，加上畫法意涵筆到，筆法勁健，法度嚴警僅，造詣高出時輩，是現今畫中不可多得的巨製。(圖七)

圖七 豆花小販

C、天上聖母媽祖出巡：此圖創作的主题畫眼，是在熱鬧壅擠的出巡隊伍中，媽祖特別突出神轎與乩童於人群之上，也許不合時景，因為神轎不是用輪子推著，就是信徒抬著，以神轎的重量不可能抬著超出人群之上，但這是畫家在構圖時，掌握主題，凸顯重點的構思，表現了繪畫語言已快面大面積構成主體意識，出巡隊伍附近似乎有很多的煙霧，更凸顯香火裊繞與鞭炮四起

圖八 天上聖母媽祖出巡

的景象，以上畫面集中在左前方，畫面的前方則畫了聚集的樂隊與很多前來膜拜的信徒，看來非常擁擠與熱鬧，畫家掌握到台灣民俗宗教活動時的景象與氣氛。(圖八)

2、極簡表現性造型的興起：

畫的創作形成，是李奇茂在寫實寫意水墨人物畫紮實的磨練，通過作品注重表現內心的情感，而忽視對描寫對象形式的摹寫，為一種記憶的素描，因此往往表現為對現實簡化和抽象畫。李奇茂創作立足傳統，雙向學習，借鑒山水、花鳥畫筆墨技法，融合西方的造型，形式、色彩等精華，再以筆墨為本體語言的共性技法之中，向以筆墨為基本語言的個性技法上追求。他把中國化是大器晚成的，在他長期教學筆墨中的地位，認為構成中國化的本體語言是筆墨，中國畫之事，不能不是筆墨之事，技法是筆墨技法，表現是筆墨表現，形式乃筆墨形式，結構乃筆墨結構。

中國畫專業基礎教學，就必須以認識筆墨，學習筆墨為脈脈相傳，造型是基本結構，筆墨是表現內容，造型於筆墨互不分離，貫串教學之中。

如「夜市」、「兩岸猿聲」、「鍾馗」，可分為：

- (1)、表現性古典人物畫。
- (2)、表現性歷史人物畫。
- (3)、表現性鄉土人物畫。
- (4)、表現性都市人物畫。
- (5)、表現性彩墨人物畫。
- (6)、表現性水墨人像。

D、夜市：場景壯闊氣勢磅礴，以夜市升斗市民人情景交融境界。故事的內容與熱鬧興隆的人物造型和構圖安排，氣勢強大雄偉而動人心弦。從人物造型和筆法特徵上考量，這一作品與厚實的描繪有著密切的關係。(圖九)

E、兩岸猿聲：在此畫中，畫家在技法上採用樸樸簡筆畫法，姿態各異，神情激昂，猴群呼嘯在森林茂密樹藤之間，此畫在藝術表現上極為成功，動物

的外貌及氣質各異，個性鮮明，加上筆法勁健，法度嚴謹，造詣高出時輩，是近代水墨畫中不可多得的巨製。此幅是一幅簡筆佚趣圖。(圖十)

F、鍾馗圖：是傳統題材，他把人物畫的很大，充滿畫面。其中又特別突出人物的眼睛，此畫是典型的「丁頭鼠尾描」畫法的代表作，運線頓挫跌宕，喜練球道勁，豪邁雄渾，與大斧劈的簡勁相得益彰，這也是主要特色之一。(圖十一)

圖九 夜市

圖十 兩岸猿聲

圖十一 鍾馗圖

3、筆墨符號的興盛：

墨人物畫創作狀況分析，已可以看到寫實基礎上適度的誇張變形，筆墨技法語言追求個性風格內容、形式多樣，多元探索豐收期。值得探討的是更多人物畫家沒有創新立意，遠離以筆墨為現代水墨畫法。在西方藝術觀念、行式，色彩中去尋找出路，史的人物畫造型模式化，筆墨語言符號化，標榜以此自得風格面貌，其作品顯得空洞，減弱了心性的話意，延續發展下去，李奇茂卻從傳統中探索繼往開來，具有新時代氣息的新筆墨語言，就必須站在華夏文化的最高點上，從世界文化的角度去比較，去把握。始終如一掌握筆墨不能割斷歷史。要有獨立性，他主要為以書入畫。趙孟頫首先提倡「以書入畫」強調筆墨趣味，李奇茂近期已書法冠絕一時，行書潤澤圓勁，繪畫創作愈行簡率尚意，以書入畫的新畫。如「日出而作」、「飲水思源」、「春雨霏霏」等。可分為：

- (1)、抒情性自由的行筆。
- (2)、意象造型法則的重構。
- (3)、對人性的重新表達。

G、日出而作：李奇茂不僅善繪人物，也善畫動物，因為從小生長在鄉村，所以畫牛非常的傳神，此圖在畫面的中央。運用塊面劃一對打開的門詮，似乎在告訴人早有一隻水牛，以往田野耕作，牛的附近用濕墨幾筆勾出水痕，很容易就看出這隻水牛浸泡在水中，神情悠閒。牛角用乾硬的筆觸勾勒出來，感覺這是隻健康的牛，身體用濕墨暈染，不僅有毛盡濕的質感，更畫出牛

圖十二 日出而作

身的骨骼結構。臉上浮出水面的部分，水從臉上滑下來，非常生動。眼睛半閉，很優閒自在。更用想像寫意筆法，畫了另一隻牛，位居配角位置，墨暈淡泊以襯托主角，整幅畫虛實相生，栩栩如生。雖然只用水墨，為著任何色彩，卻寫出大自然中一幅悠閒自在的畫面，令人看了心曠神怡。(圖十二)

H、飲水思源：其構圖採用了南宋馬遠、夏圭的結構方法，取景佈勢，簡括爽朗，不做全景式構圖，取一邊角，把選好的局部環境，布置在一個角落，使的要表現的場景更加的集中，主題也更加突出，與周圍環境十分協調。(圖十三)

在藝術表現上這幅構圖的飽滿，除了文物外，古老的氣氛幾乎充滿了整個畫面，畫風恭謹，設色淡雅；文物用筆線條勁練，下筆稍初重，但剛柔相濟，恰到好處。桶子已塊面勾描精細異常，具有很強的裝飾性，然亦透出畫家對簡易的追求，如在情節鋪敘方面，卻省了環境和陪襯人員，著意刻畫兩位主角，並突出「千呼萬喚始出來，猶抱琵琶半遮面」時的情態，筆簡而意完。

圖十三 飲水思源

I、春雨霏霏：細心體會施意做出巧妙構思，人物突出，情景交融。人物用白描法，線條流暢，稍有輕重提案，含蓄秀雅。雖無山石樹木安排簡潔而自然，墨韻牽引著牛群，但用筆卻慎密透意，具古法用筆表現於無形中的韻致，此圖為其近期巨構佳作。人物衣紋做蘭葉描，又稍作轉折和頓挫，纖細而有力。求群主幹細加墨韻暈染逐節分明，筆墨亦顯細秀特色。墨氣蒼勁淋漓，其所畫牛群各臻奇妙。畫家描繪江南水鄉，雖無大批密鄰雜樹，隱現的村落茅舍，田野農事以及農居生活，富有生活氣息，願景勻氣瀟灑，有很強空間感。這幅水墨或畫在構圖

上富於巧思在近代人文畫中是很少見的。筆墨蒼然渾厚，破筆縱橫揮灑，焦墨、淡墨層層機染，淋漓盡致，遠近層次必現。整幅作品開合、疏密、動靜、虛實接得自然之妙，富有耐人尋味的意趣，人物刻畫精細，面部童稚表情，衣摺勁利流暢，吸收了北宋李公麟和元代張渥的線描技巧。(圖十五)

圖十四 春雨霏霏

4、極簡動態素描的表現：

風獨特，一氣呵成，作畫比慙墨寶，善用節奏和韻律表現的時間四度和聲音，他從人物畫出發卜昂及走獸和鳥禽，節股創新韓英舉華，善用中國傳統的筆墨做為傳情的工具，以獨特的技法表達其炙熱的生命，在動態素描有如「北投地熱谷」，「人體動態素描等。可分為：

- (1)、書勢的表現。
- (2)、文字符號。

J、北投地熱谷：此圖用白描法，線條纖細，略加頓挫，形象清秀，帶有拙味。繼承了宋元以來的一筆白描人物畫傳統，屬於作者一路的人物畫風格。

人物師吳道子，縱筆不甚經意，而奇逸瀟灑動人，線性人物俱作書法，。白描尤佳，畫家用盡折描的簡略筆墨勾畫出人物形象，衣飾線條轉折流暢，似行雲流水，僅在某局部以但墨略加渲染此話即是描繪了這種熱烈的場面，畫中線描生動而婉轉多方折，造型傳神而富有活力。除人物以外，樹幹、石坡都用深淺不一

的墨色渲染，從而突出表面了環境物象的質感。(圖十五)

K、人物動態素描：李奇茂人物畫繼承了吳道子、樑楷、牧溪的書楷寫意傳統，發揚了師承放筆寫逸的畫風，筆是極為豪壯，透露出明清寫意畫盛行的來臨。他得繪畫藝術很受世人的讚譽，人物用線細利率直，帶速寫之意，畫風趨於豪放縱宕一類。人物衣紋線條簡練而又瀟灑流暢，用筆墨直接以線條確，神態生動，畫雖簡易卻更見功力。(圖十六)

圖十五 北投地熱谷

5、書法一絕：

李奇茂創作時常陪伴著對書法合為一體，筆勢飛灑，飄若凌空，以狂簡方法題詩，達到書畫合一之妙，近期畫作題字更見風骨清潤，技法灑脫，另出機軸，且意淡雅運筆靈傳，生動傳神在傳統與現代技法取的平衡點，另創新意。如「墨波四海，筆掃天地」：

圖十六 人體動態素描

L、「墨波四海 筆掃天地」：李奇茂書法勢強勁的表現性，奇書體勢猙獰，用筆迅急粗放，協感較強，次此圖原為大型冊頁，在表現手法上，筆勢狂放而草率，但筆墨變得越佳雄奇，其結構準確而又穩妥，形象生動而富有情趣，線性更為強烈。(圖十七)

八、結論：

縱觀李奇茂可如此宏觀的表現在藝術的領域，是它有如《易經》所寫：樂天知命，故不憂；安土敦乎仁，故能愛。⁸他能順其自然規律的發展，有博愛知新，晚年兩岸的開通，更加的宏闊視野，所以樂而無憂，行到之處，仁愛行事，受到廣泛的推崇。

李奇茂用現代水墨表現出涵養東西方色彩的世界觀。自述其作畫的心情是「藝術及生活，生活及藝術」，沒有什麼刻意的經營和表現，純然是個人審美生活的實現，中國美術的水墨，兼具詩情畫意的他運用及簡約、抽象的視覺符號

，構成了詩一般的意境，欲解讀他的水墨，必須有解構詩詞的能力，他更用紮實的水墨技巧，創造出一個非常豐富的心向世界，恍惚於神秘哲學與理學、美學之間，他更主張具象與抽象之必須結合與交融，以此豐富繪畫藝術的生命，顯示幽深的內心世界。

李奇茂的創作歷程是一部台灣的水墨畫史，自海峽兩岸交流打開後跨越了時代性、區域性，而更表現了獨特性，是一部中國水墨畫史。至今他常提「發揚華夏民族其開闊之精神」，對海峽兩岸交流貢獻，他融合大陸與台灣用濃濃的水墨渲染著，更開發了水墨走向未來寬廣的途徑。

圖十七 墨潑四海 筆掃天地

⁸朱啟經 《易經爻辭解》（上海科技技術文獻出版社，2016年1月）第327頁。

九、參考文獻

- https://www.justgirl.me/2016/01/blog-post_66.htm 。
- 《新譯文心雕龍》 羅立乾 注譯 李振興 校閱 三民書局印行 1994 年 4 月 。
- 俞崑《中國畫論類編》 台北華正書局 1984 年 10 月 。
- 《中國美術辭典》 主編 沈柔堅 雄獅圖書出版有限公司 1989 年 4 月 。
- 朱啟經 《易經爻辯解》 上海科技技術文獻出版社，2016 年 1 月 。

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

李奇茂教授百歲暨國父紀念館典藏學術研討會論文
集/蔡介騰主編. -- 新北市：國立臺灣藝術大
學，民 114. 05
面；公分
ISBN 978-626-7668-11-5(平裝)

1. CST: 李奇茂 2. CST: 書畫 3. CST: 學術思想
4. CST: 傳記 5. CST: 文集

940.9933

114005981

「李奇茂教授百歲暨國父紀念館典藏」學術研討會論文集

發 行：國立國父紀念館/國立臺灣藝術大學

發行人：王蘭生/鐘世凱

策 劃：蔡介騰

主 編：蔡介騰

執行編輯：陳重亨

校正編排：陳重亨

封面設計：保德利工作室

封面題字：李奇茂

館 址：110054 台北市信義區仁愛路 4 段 505 號

校 址：220307 新北市板橋區大觀路一段 59 號

電 話：(02) 2272-2181 ext 2050、2051

傳 真：(02) 8969-7521

E - MAIL：t0999@ntua.edu.tw

印 刷：得億印刷股份有限公司

出版日期：114 年 5 月

I S B N ：978-626-7668-11-5 (平裝)