

第一章

緒論

第一節 研究動機與目的

現今已進入國際觀的時代，藝術的表現也愈益多元性。文化交流後，產生了各式交融。筆者選擇以彩墨的方式來研究，將傳統水墨結合西畫技法，再做多方思考，探索自然本質和心念意象。試圖把自然景觀與人為的思想情感、技法……等表現，融合於藝術作品中，使其呈現出趣味性、設計感，但又不失去本身的繪畫性，期望能夠展露出更多的創意，進而開創出新的作品風貌。

一、創作研究動機

喜愛大自然怡人的山水景緻，加上個人本身就熱愛水墨(國畫)的繪畫表現方式，便潛心致力於研究水墨的更大延展性及其發揮空間，而形成了彩墨畫。筆者學習繪畫多年，從傳移摹寫到師法自然，又受到現代水墨的影響，漸漸加入了鮮艷的色彩，讓作品更多彩多姿。亞里士多德(Aristotle, 384~322B.C.)也認為：「藝術模擬自然，自然和藝術結合，再現自然。」

選定了以大自然山水為題材後，用彩墨的畫法作為研究方向。呈現出來的作品風格，包含中西畫兩方面的特色和技巧。嚐試運用水墨和色彩等媒材的相融性，來表達個人特色，使作品增加更多的變化。由此，為筆者的繪畫創作研究之精神與動力。

二、研究目的

本文所研究的目的，在於有系統的整理出筆者所學得的學理知識，並且思考醞釀，進而實踐創作，一步一步累積而成一系列的主題作品。亦期許自己融會貫通各種繪畫技法後，能表現出具個人特色的作品風貌。

第二節 研究範圍

大自然景色，因人類的過度開發而遭受到破壞和環境污染。大自然的反撲也造成了土石流、山崩等種種問題。除了宣導環境保護人人有責的觀念建立與執行之外，個人也把美妙的大自然拍攝記錄下來，在藝術創作上，加以探討。人文的情感筆者透過畫筆呈現出自然的美好景色，而自然界的保育行動有待我們大家一起努力。多年從事園區內植物保育工作人員們曾表示：「國家公園成立的功能，應該是生態保育優先、然後是教育，最後才是觀光娛樂。」¹ 但是，保育人員們遇到最大的難題就是，我們的國家公園卻是以遊憩觀光為主，有些人在園區內生火、採摘藥草、任意放生、干擾動物等破壞行為，造成環境污染和生態失衡的問題。植物研究者陳俊雄說：

目前，園區仍在休憩功能優先的觀念下，在民眾與民意代表不斷施加壓力的情況中，做出妥協。例如：進行拓寬登山步道、遊憩硬體設施擴建、違建等，其實都傷害了園區內植物的生態發展，而民眾，也缺乏

¹ 陳乃菁，《台灣國家公園導覽》，(台北市：本土文化事業有限公司，2004年)，頁 12。

健全生態保育的觀念。²

站在植物研究者的角度，總希望園區內的植物能盡量不干擾的狀況下，加速進行自然演替的過程，彌補過去因為人為無知開發所造成的生態浪費。³

另外，任意放生對環境和動物本身都會造成傷害。人們以為是讓牠回歸山林、重返大自然，但寵物因長期被飼養已缺乏野地謀生的能力，如此反而讓牠們面臨傷亡的痛苦。而且，被放生的動物也會造成當地的食物鏈失衡，使地區的生態遭到破壞。

因此，與大自然共生共存是我們每個人的責任和重要課題。國家公園法第一條指出「為保護國家特有之自然風景、野生物及史蹟，並供國民之育樂及研究，特制定本法。」⁴這也是成立的宗旨。大家都在使用地球資源，就要一起響應環保與保育。使人為建設和生態環境達到平衡點。讓我們的國家公園保存美好的景觀和資源，也記錄下人類美好的人文與歷史。

這也是筆者在繪畫藝術上所要努力的方向，藉由畫筆彩繪下我們美好的大自然景觀，也期待國家公園的建設與發展能夠保留下我們地球美好的資源與環境。陽明山清新的空氣，還有天然溫泉以及

² 陳乃菁，《台灣國家公園導覽》，(台北市：本土文化事業有限公司，2004年)，頁12。

³ 陳乃菁，《台灣國家公園導覽》，(台北市：本土文化事業有限公司，2004年)，頁13。

⁴ 劉慶男，《陽明綠意—陽明山國家公園植物相》，(台北市：內政部營建署陽明山國家公園管理處，1989年)。原資料來自國家公園法規彙編，1983年。內政部營建署。

春季的鳥語花香……等。人們生活於繁忙的大都會之中，想忘卻壓力和緊張的生活步調，來到這美妙的山林之中，享受大自然的滋養和洗禮，必能使人拋開塵世的煩惱。而這塊淨土的保育也要靠每個人身體力行的實踐方能傳流。

題材範圍界定在台北陽明山國家公園，以筆者所觀察的大自然為主，並且特定在雲霧飄渺的氛圍作為本文研究的主題。作品呈現以平面繪畫表現方式，把筆者所觀察到的山石、瀑布、雲層等迷濛狀態，繪出動靜相襯、虛實相生⁵的繪畫創作表現。本研究將試驗融合各種表現技法，包含西畫技法的部分表現方式。多方面使用繪畫材料，將適合和彩墨畫結合的媒彩，交互運用

第三節 研究方法

本研究欲使用的研究方法計有「觀察法」、「文獻分析法」、「比較法」、「歸納研究法」、「創作研究法」五種，分述如下：

(一) 觀察法

由個人生活中的體驗，依據踏青時對景物接觸的認識及經驗，再加上速寫及攝影的方式做思考與觀察，並且蒐集相關圖片和各式自然景觀的圖像，以此來輔助創作。意圖發現更大的再現可能性與感受更多的物象表現性。

⁵ 虛實相生：所謂虛實相生就是虛中有實，實中有虛；虛即是實，實即是虛之意。若以現實景物是「實」，透過景物所體現的情感思想則為「虛」。另外，虛與實兩者之間也可以解釋為，虛與實彼此互相成就，所以有句話說“缺陷成就了完美”。

(二)文獻分析法

研讀書籍資料、名家作品賞析等，分析其內容意義，理出適用於本研究的部份，深邃學習與剖析，進而融會貫通。期盼能夠發現更多彩墨畫的可表現性效果，發展豐碩的彩墨繪畫作品。

(三)比較法

比較法是把兩種或兩種以上之相同性質或類型的事物，透過並置和相互比對分析後，清楚地發現彼此間的共同點與相異性。筆者針對彩墨的表現方式，分析其表現形式和技法等，比較傳統水墨畫和現代彩墨畫之異同，並且融入自身的經驗，探究出適合自己的創作方法。

(四)歸納研究法

歸納法是把多個或數種同類的事物加以聚集審視後，再從中找出通則。並且，在研究中列舉實例佐證，即是歸納研究法。筆者把閱讀過的文獻資料圖檔等，分析比較其造形、內容、技法、色彩、意境等作品特色後，再做出歸納整理，使之清楚的掌握創作的方向和脈動。

(五)創作研究法

透過不斷的進行實驗、練習與創作，應用學理基礎和實驗結果相互配合。並且要多多的觀察、思考、檢討，實地走訪欲研究的陽明山，置身於雲霧飄渺的情境之中，體驗其變化萬千的迷人景緻，觀照物體形象，表現主體心象(以心知物時的心理活動一意

象或意念，產生了造形想像或任何經由經驗聯想得來的相，謂之爲心象)。

第四節 名詞解釋

- 1.彩墨畫—是運用色彩與墨相互混和或暈染，也可以稱爲是色彩和墨並重的繪畫。雖然和水墨畫同出一轍，但彩墨畫更能發揮其色彩美以及情感。
- 2.構思—依辭典的解釋爲運用心思，構築想法。以繪畫角度來說，是一種人爲的思想情感再做出外在的顯現，包含了技巧上的和內涵上的問題。如佈局構圖、內容意義等。
- 3.創作—藝術「創作」，必須經過觀察、體悟、想像、選擇、組合之後再表現出來，除了要具備專業技巧的條件之外，還包括心靈因素與精神內涵的配合，才能顯現於作品的形式與內容之中。
- 4.造形—形是最具體表達物體的特徵和樣式，我們可以將「形」所表現出來的實際存在現象稱爲「形體」。形體具備了各種特徵的形式(例如：圓、方、三角等)，表現各種的形象樣式便以「造形」一詞統稱。
 - ◇ 廣義的解釋爲：透過人類視覺或觸覺爲媒介，將創作完成的訊息轉變成實質上的形。不論平面、立體、抽象、具象、實用、非實用等活動，皆稱爲造形。

✧ 狹義的造形為：經人類心中的意念和透過一種完形法則
(例：構成形式、方法、媒材…等)，完成一種形象的過程，
並且是由其空間的特性構成的。

