

《墨語·心象》——黃碧惠水墨作品展

Language and Mental Imagery in Ink

2016年
10月1日至12日
中正紀念堂瑞元廳
開幕時間：
10月1日下午2:00

探索 180x90cm

自序

習書十餘載，2009年在黃一鳴老師指導下從傳統書法進而追求現代書法。對喜歡求變個性的我，發覺現代書法的線性抽象表現是我心靈自主的表達需要，讓我無所顧忌地陳述個人的思想和情感。在規避寫實的心象宣洩中，自然走向抽象畫風，成為我在創作中的藝術語言。

一切看似偶然無意，但這偶然無意是否有某種必然的命運在著意安排？不是科班出身的我，卻從小痴迷於藝術欣賞與生活美學。這樣的心性養成或許歸功於父母；父親帶我們遊山玩水，親近大自然，母親種滿庭院的花草，讓我知道顏色的絢爛，聞到了芬芳。生活體驗的多樣性，讓我發現真正的美。生命的勃發需要長久的潛伏與蘊釀，走過必留下痕跡，或許一時混沌無解，塵封在心靈深處，經過無數次的迂迴，隱約看見輪廓的清晰，業已內化成作品的養分，待時機一到，自然開花結果，引爆能量，遊走在所有可能裡。

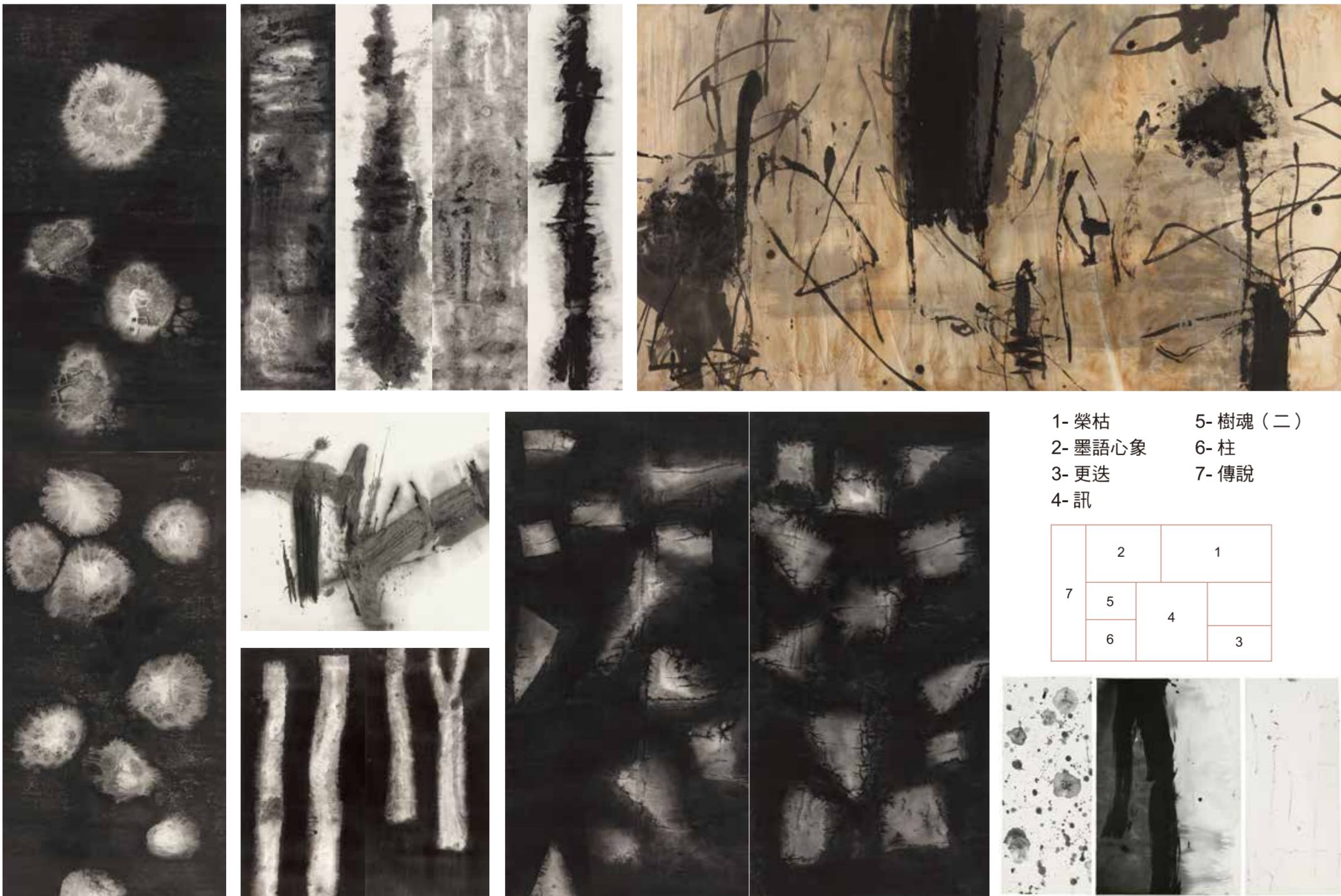
創作過程中，我喜歡以繁入簡，僅留下物體的神韻或是幾何線條的塊面處理，期許作品呈現西方形式卻有東方精神的創作符號。更喜歡隨心所欲捕捉當下直覺、自發、本能的即興性與偶發性，感應萬物生滅的瞬息變化。作品中有許多圓的符號，我喜歡圓，珍惜圓，盼望圓，明瞭要圓而不能圓的無奈，深知生命本質的不盡完美，藉著創作圓時能做個數圓與補償。

克利言：「藝術不是再看得見的東西，而是使東西看得見。」反對形式主義的繪畫，強調原始繪畫及大眾文化的重要性，發揚繪畫的自發性與自然性。從生活的體驗與敏銳的感知出發，反映於多元的作品中，讓作品特質有溫度、有手感，是一種情感的交流，避免技巧太熟而失真。

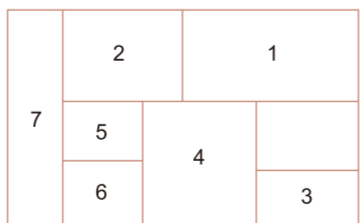
劉國松老師名言：「先求異，再求好。」「革毛筆的命」近乎瘋狂的執著，旨在推翻傳統建立新的傳統，以及技法與觀念的創新。其實是要洞察藝術本質的思想能力、獨創精神，還要將時代性、民族性、地域性緊緊聯繫在一起，不斷的改變自己和豐富自己，去追尋一個更高的目標。

創作是一條倍感孤獨的路，要誠實地剖析靈魂深處，美與哀愁一一浮現，要抽身還要一番的拉扯、糾結，是真、是幻；很累，有時能釐清、有時參悟不透，有時卻稍縱即逝。曇花一現的靈感，面對白紙換來一陣冥想，極靜，其實也蠻享受當下。創作中妮妮道來我的心情故事，赤裸裸地呈現自己，沒掩飾，也沒隱藏。

《墨語·心象》作品欣賞

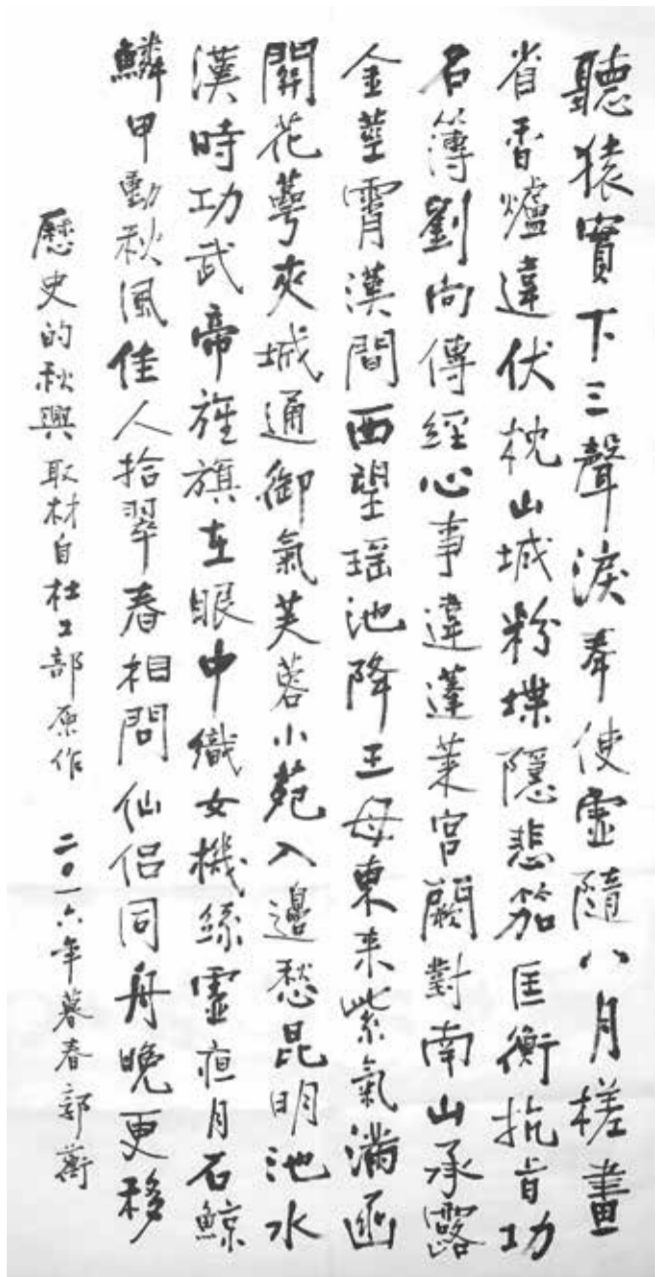
- 1- 榮枯
- 2- 墨語心象
- 3- 更迭
- 4- 訊
- 5- 樹魂 (二)
- 6- 柱
- 7- 傳說

素人解詩——我讀杜甫秋興八首 (上)

郭薇

我這篇文字只是把秋興八首的字和詞作了一項分類，並沒有對其內容作進一步解釋，我只是想讓人知道杜甫在這組詩裡所用詞字的多元和廣泛，並且也可以和我一樣未究其內容全貌，單就這些文字本身即可領悟或感受到這組詩的魅力。(提供一另類欣賞方式：秋興是杜甫以歷史、地理、空間、時間、動物、植物、彩色、數字等作食材，以創意的詞字為調味料，以獨具的審美觀和情懷烹調出的一桌滿漢全席)

歷史的秋興取材自社工部原作 二〇一六年暮春郭薇

歷史(人事、典故、神話)的秋興

「聽猿」實下「三聲淚」，秦使虛隨「八月槎」，
「畫省香爐」遠伏枕，山城粉堞隱悲涼，
「匡衡抗疏功名薄」，「劉向傳經心事遠」，
蓬萊宮闕對南山，「承露金莖青漢間」，
西望「瑤池降王母」，東來「紫雲滿函關」，
花萼「夾城通御氣」，芙蓉「小苑入邊愁」，
「昆明池水漢時功」，「武帝旌旗」在眼中，
「織女機絲」虛夜月，「石鯨鱗甲」動秋風，
「佳人拾翠」春相問，「仙侶同舟」晚更移，
「綵筆昔曾干氣象」，白頭吟望苦低垂。

地理(山川、城鎮)的秋興

玉露凋傷楓樹林，「巫山巫峽」氣蕭森，
寒衣處處催刀尺，「白帝城」高急暮砧，
「夔府」孤城落日斜，每依北斗望「京華」，
同學少年多不賤，「五陵」裘馬自輕肥，
聞道「長安」似弈棋，百年世事不勝悲，
直北「關」山「金鼓震」，征西車馬羽書馳，
「蓬萊宮闕」對「南山」，承露金莖青漢間，
「臥」「滄江」驚歲晚，幾回青瑣點朝班，
「瞿塘峽」口「曲江」頭，萬里風煙接素秋，
回首可憐歌舞地，「秦」中自古帝王州，
「昆明池」水漢時功，武帝旌旗在眼中，
「關塞」極天惟鳥道，江湖滿地一漁翁，
「昆吾」御宿自遙迤，「紫閣」峰陰入「漢陵」，

空間(天地、東南西北等)的秋興

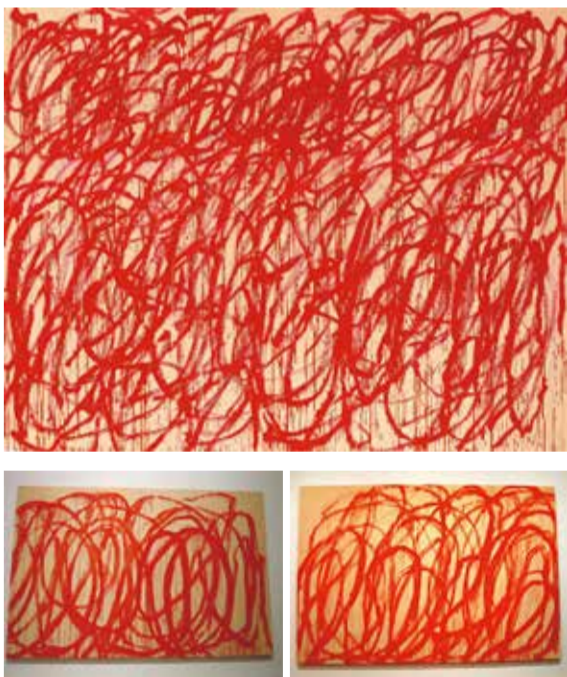
「江間」波浪兼「天」湧，塞上風雲接「地」陰，
夔府孤城「落日」斜，每依「北斗」望京華，
請看石上藤蘿「月」，已映「洲前」蘆荻花，
直北「關山」金鼓震，征西車馬羽書馳，
蓬萊宮闕對南山，承露金莖「青漢間」，
「西望」瑤池降王母，「東來」紫氣滿函關，
回首可憐歌舞地，「秦中」自古帝王州，
「昆明池水」漢時功，武帝旌旗在眼中，
「關塞」極「天」惟鳥道，「江湖」滿地一漁翁。

時間(年月日、四季)的秋興

叢菊兩開「他日」淚，孤舟一繫故園心，
聽猿實下「三聲淚」，秦使虛隨「八月」槎，
千家山郭靜「朝」暉，「日日」江樓坐翠微，
「信宿」漁人還泛泛，「清秋」燕子故飛飛，
聞道長安似弈棋，「百年」世事不勝悲，
魚龍寂寞「秋」江冷，故國平居有所思，
雲移雉尾開宮闕，「日」繞龍鱗識聖顏，
「臥滄江驚」歲晚，幾回青瑣點朝班，
瞿塘峽口曲江頭，萬里風煙接素「秋」，
昆明池水「漢時」功，武帝旌旗在眼中，
織女機絲「夜」月，石鯨鱗甲動「秋」風，
佳人拾翠「春」相問，仙侶同舟「晚」更移，
綵筆「昔」曾干氣象，白頭吟望苦低垂。
(待續)

一趟「藝術之旅」探討西方藝術裏的東方元素(中)

林倩華

C. Y. Twombly 塞·托姆布雷 "Bacchus - 酒神" (2006—2008) 3175 x 4800mm x 3
出生：1928年4月25日—2011年7月5日

托姆布雷，通過自己的獨特風格，突出的描繪和充滿活力的兒童塗鴉和塗抹的方式，奠定他在藝術界的崇高地位。他是一個抽象表現主義的藝術家。他出生在美國但他的靈感來自歐洲文學和古典文化。他非常喜歡翻譯伊利亞特或T.S. Eliot的詩歌，閱讀後返回工作室，嘗試抓住一些他從閱讀來的靈感。

這次在泰德博物館展出的是托姆布雷在他的作品裏嘗試顯示他如何探索季節，大自然和時間的流逝等相關的問題，而且也探討他如何受古代羅馬和希臘文化和神話故事的影響。酒神巴克斯這個標題已經被托姆布雷常用來發揮和研究：如用暴力的紅色漩渦，意味著醉酒的酒神巴克斯。托姆布雷是利用獨特的旋轉書法風格來象徵狂歡儀式裡對神的崇拜者和血液的顏色。深紅色漩渦也被用來代表酒。

在他這一系列的畫裏看到他被弗朗茨萊恩及卡波洛克的影響。他用著他熟悉和習慣的筆觸和有速度地在畫面上盡量自發地用線條行動繪畫，甚至有些評論家認為這些作品是塗鴉，也有些人把這些線條比喻為書法線條。中國書法和繪畫最重要的藝術條件就是利用水墨線條來表達某些意境、情感和想法，同時也是一種可以稱得上非常有效果的表現方式。一般來說，真正的傳統繪畫和書法是採用經過傳統筆法、筆觸、和用筆的一些規則訓練。對每一條線條的好壞和能否成功表達書法家和畫家的創作能力，是一個很重要的因素。托姆布雷的線條是不是傳統的書法線條已經不重要，他用的線條，有速度感，有力量的變化，和有大胆的顏色利用已經可以淋漓盡致地和很成功地發揮出視覺上的效果。這種氣勢是托姆布雷用一支大刷子綁在長桿的一端，拿在手上，上下揮舞做出龐大而有力的圈圍，不停的往上往下延續

Christopher Wool, 克里斯托弗·沃爾 "Untitled" "無題" (2007) 3200 x 2442mm
出生：1955年

深受杰克遜一波洛克(Jackson Pollock)和另外一位現代主義抽象工作者，美國藝術家布萊斯·馬頓(Brice Marden)對沃爾有著深刻的影響。馬頓受亞洲藝術和東方文化的啟發，喜歡用單色，而且利用層層敷彩細膩處理方法來表達觀念和情感！克里斯托弗——沃爾本身也善用抽象表現主義的語言和技法。他在近期的抽象繪畫巨作裡，在畫布的表面利用刷子和噴漆畫出明確的黑線條和構圖，而且準備好浸泡在稀釋劑的抹布，等候線條在不同時間乾燥後，用稀釋好的抹布不時擦除黑色的線條和其它預先著色的部位，一次又一次抹去顏色直到整幅畫面被非常微妙而不同的灰色調所覆蓋著，稀釋劑的濃淡，這時候，也會深深影響著保留下來的半明確線條的輪廓。這種幻象痕跡加上噴塗油漆的印刷作品與間歇性的滴彩的技術更加指向一種繪畫的總合體。他不是試圖將這種形象製作包括了先建立後破壞的一種長期抵觸性的衝動技法來表達自發性或表達主義的特徵，而是蓄意為之。

從這張沃爾的作品，在一大片由平行和直垂線所構成的畫面裏，他加上不能辨識的符號或數字或英文字母的黑線條，運用在不同方向加入顏色和堆積，層次分明，記錄著層次的鋪層，色彩的反向流，畫面在繪畫時擺置的方向，和反覆製作的過程，也從畫面可以清楚辨別出製作的順序。在這張畫裏清楚看到沃爾是善于利用任何有可能性的工具如破布、稀釋液、噴槍甚至電腦。他帶進各種不同的媒介，打破繪畫的限制，不停的開拓新的創作領域，難怪他是當代數一數二的名藝術家，作品也受市場歡迎。(待續)