

空·間·遊·轉

袁澍的水墨創作新意

文 | 劉素玉

空間遊轉指的是在「空間」裡遊轉，也可以說是在「空」之間遊轉。

「空間遊轉」是袁澍這次畫作展出的主題，袁澍是如何在空間中遊轉，她要如何將觀畫者帶進她虛擬的空間中遊轉，這是身為一位現代水墨畫家的新課題。

16歲就立志當畫家的袁澍，一直深深的被趙孟頫的《鵲華秋色圖》、《富春山居圖》的三角形構圖結構所呈現出的視覺張力而著迷不已。

她覺得在宣紙上作畫不過癮，宣紙渲染的特性是許多水墨畫家一展身手的擅長，但袁澍並不喜歡，她喜歡將渲染用在中心，邊緣則用撕的、用拼貼的手法來呈現。她也喜歡用布來作畫，其實人類使用布作畫的歷史遠超過用紙，因為布的發明遠早於紙，當紙被發明之後，才取代相對昂貴的布，成為水墨畫的主要媒材。帛、縑、絲、絹等，都是古代的布的名稱。而長沙馬王堆出土的帛畫，就是畫在布上的。

除了在麻布上作畫，做不同材質的嘗試之外，袁澍也變更了畫布的形狀，她以三角形的畫布作畫，產生「框景」般的視覺趣味，甚至將四幅三角形的畫布組合成金字塔的形狀，形成「山中有山、山外有山」的複合畫面。

袁澍自己說：以三角形為畫板的實驗作品是希望透過視

覺的遊走進入心靈的空間，然後沈澱轉化成畫面的空間結構，表達游移的視覺動線與存在感受的畫面結構。

袁澍覺得，中國的水墨畫，色彩用礦物性的原料，中國水墨的表現已經受到很大的限制，像是紙張、材質的限制，她希望能融合中西方的文化，以新的思維方式、新的視覺觀點來詮釋。袁澍肯定古畫中所呈現的超然幽遠的意境，但不論我們再嚮往古代的生活方式，我們已經不能回到過去，既然生活方式不同，思維方式，觀念也應該做調整。

學傳統水墨出身的袁澍，嘗試在古畫中找到現代的觀念，像《鵲華秋色圖》中，就有著與現代觀念契合的三角形構圖，只要以現代的觀點、以自己的角度去理解古畫，就能汲取古畫的營養。

袁澍的「空間遊轉」，其實就是對山水的解構，不只是結構的解構，也是

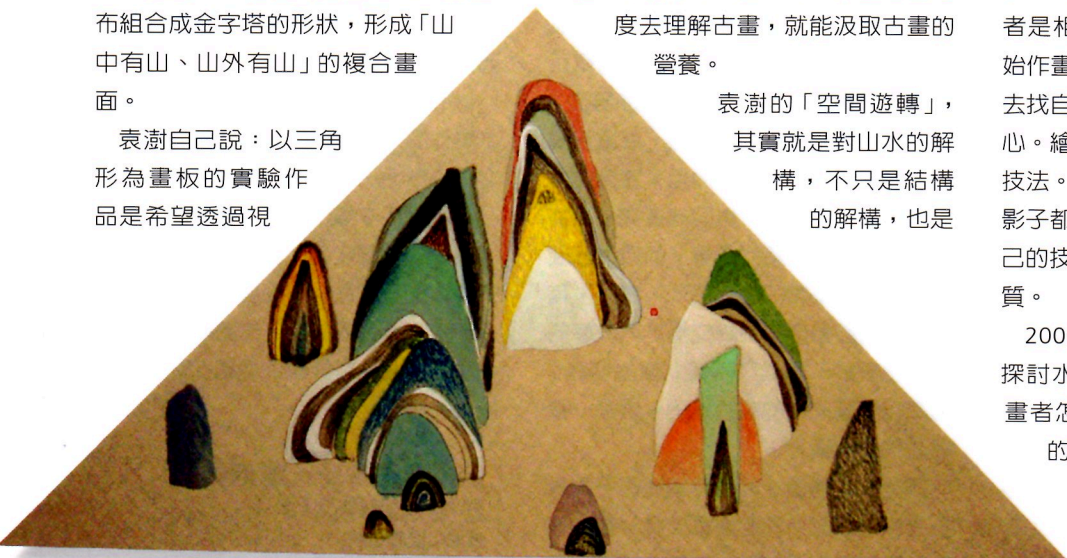
筆墨的解構，重組成自己的樣貌。取法自趙孟頫，將古典的元素找出來，再創造出自己的面貌。

袁澍坦承，年輕時很難理解石濤的「一畫論」，歷經多年的苦苦探究，並親自在水墨畫的世界裡下筆琢磨，漸漸才有所體悟，她認為，所謂「一」，就是代表混沌原初，亦即指原始。她說：「藝術家最難保持的就是其原始的東西，當我們在面對一張空白的畫布時，第一筆下去就很重要，因為要融合過去的經驗和新的構想。」

袁澍多年來勤讀、勤看，目的就是要把古人對於中國繪畫的見解融入自己的實際生活體驗以及創作之中。在古代名家論畫中，她特別推崇石濤，石濤除了「一畫論」，又有「無法」之說，而兩者者是相通的。所謂「無法」，就是當開始作畫時，不可心存任何技法，而是要去找自己最原始的自我，找到自己的本心。繪畫最重要的態度是本心，而不是技法。找到自己的本心，技法與別人的影子都只是養分，自己一筆畫去就是自己的技法，必須找到自己獨一無二的特質。

2000年的展覽「居山飲壑」，就是在探討水墨畫可以怎麼畫，這也牽涉到畫者怎麼看山水，怎麼以與古人不同的觀點視角來看山水。古人是透過遊山玩水的方式看山水，不論是靠步行或是騎馬、騎驢，都是悠閒、緩慢的，所

袁澍《三角形的異想：山谷外的小青綠4》·棉麻布繡框·彩墨·28x57cm·2005。(袁澍提供)

袁澍《三角形的異想：固執的尖銳》·棉麻布繡框·彩墨·65x133cm·2003。(袁澍提供)

袁澍《游心3》·宣紙、水墨·34x27cm·2005。(袁澍提供)

袁澍《游心4》·宣紙、水墨·34x27cm·2005。(袁澍提供)

以說畫中的山水要「可居、可遊」，不像現代人是坐車、船，速度快。所以我們無法像《谿山行旅圖》，我們要看的視野與古人不同，表現出來的也不同。因為生活的經驗與古人不同，當真誠的面對自己時，表現的必然也不同。

傅抱石說中國畫要隨著時代而變，形式變了，可是根本的精神不能變，這個精神就是思維的方式。西方是定點透視法，中國是游動式的透視法。中國是「心畫」，西方是「物畫」，是視覺的，中國的「心畫」則是物我合一的，這是

中國式的宇宙觀。

中國水墨畫中不但呈現了中國人觀看世界的特殊觀點，而且更表現獨到的宇宙觀，表現在繪畫作品中最明顯的，就是沒有全然的抽象或寫實，這種或被稱為「寫意」的繪畫法，在現代繪畫思潮中，更具新意，至於如何表現，對於袁澍而言，一直是一個有趣的課題。

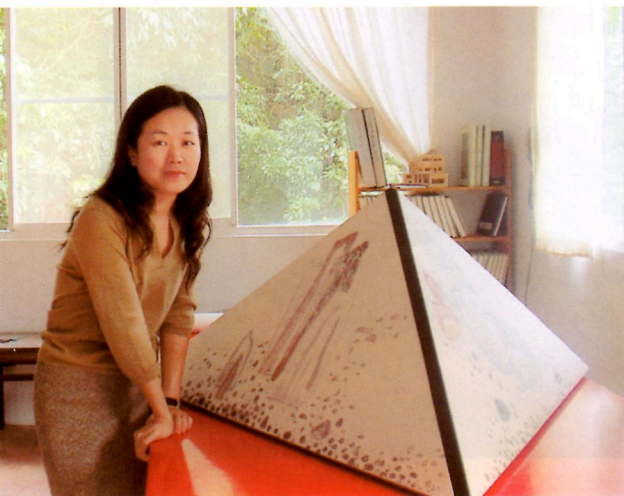
為了表現中國人特殊的宇宙觀與觀點，她大膽地試圖把傳統直立式的水墨畫做了許多突破，三角形的畫布是其一，還有方型，以及四方形，其中最特別的是有一幅可以360度旋轉的方形，以及由四個三角形畫所拼成，有如金字塔，這可以從四個不同的角度去看，而產生不同的視覺效果，至於可以旋轉的畫作，也是一種對視點突破的挑戰，袁澍的這幅作品，既表達了四季的概念，也有四方的概念。她的概念是表現跳躍式，有如是在外太空看地球，天地也沒有唯一的地平線，另外，也明顯表達了季節的更迭，因為四季不是固

定的。

對袁澍來說，「空間」是存在的空間，是心靈的空間，也是畫面裡的結構佈局。是一個文化樣貌裡的重要樣式，是一個美學範疇裡的重要命題，是一個哲學思維裡生命觀照的對象。

在西方思想中，「空」是一個物理性的空間，在中國的哲學裡則代表抽象的空間意涵。中國繪畫對於空間的表現向來有一套特有的表現方法與語彙象徵。「留白」是一種具體的中國繪畫空間的表現形式。

在袁澍的創作中我們可以清楚的看到，她嘗試利用簡淡的筆墨與簡潔的構圖來探討畫面裡「空」的意涵。畫面中大量的留白，使得畫面簡淡的線條與塊面成為獨立的有機存在。這樣的結構所試圖呈現的是個人的視覺與心靈的存在空間。根據這樣的心裡狀態，「空」又成了具有個人意涵的象徵，它不只是空間的表現，同時也具有符號的表徵。³⁰

袁澍所創作的四面金字塔形的畫，可以讓觀者由四面去看畫，表達了中國人獨特的宇宙觀。(攝影／劉素玉)

空·間·遊·轉——

袁澍的水墨個展

展地◎觀想藝術

展期◎2005.05.07-05.29