

失去的空間 / 65cm X 133cm /
彩墨 / 棉麻布 / 2003 年

袁澍的山水世界 空 · 間 · 遊 · 轉

中國山水畫可以怎麼畫？中國山水畫可以怎麼看？
空 · 間 · 遊 · 轉後，天地自在。

文 / 吳桃源

袁澍，以沒骨法與青綠法完成的山水氣象，令人耳目一新，構圖、設色、形式、媒材的不拘，畫面充滿自由輕鬆、活潑秀麗的基調，傳遞出一種清芬可掬的墨趣。

從袁澍的繪畫表現，我們可以確信做為全世界獨立畫種的水墨畫，在傳承之外，仍有著無限可能。

水墨為創作之路， 山水為鑽研題材

袁澍高中原本念的是廣告設計，但執意當畫家的念頭，使她從一開始就準備報考美術系，畢業後補習一年，果真如願進了剛成立的國立藝術學院美術系。

大學時代在何懷碩、李義弘等老師指導下，不僅開啓了她的

美學觀與技法理論，也因有系統地鑽研歷代畫冊，使得她深刻感受中國水墨畫的體系龐大且浩瀚無垠。1985年她嘗試繪出一幅高聳入雲、連綿不絕的峭壁巉巖——「夢山夢水」，不僅象徵自己一路探索的心情，也從此打開了水墨創作上的瓶頸。

決定以山水做為創作的主軸，這和袁澍喜歡遊山玩水的性格極為

國家／180cm X 40cm／
彩墨／棉麻布／2003年

契合。從高中時期外出寫生，到大學寒暑假南來北往親近高山大海，袁澍不僅從大自然中擷取不盡的創作靈感，也在畢業前夕立下志向：以水墨做為終生創作之路，以山水做為一生鑽研的題材。

「居山飲壑」確立初期風格

1987年開始，她多次旅遊大陸，所經歷的山川風光、古蹟廟宇、石窟造像、壁畫圖案，不僅得以印證中國山水畫的脈絡根源，也讓她慢慢醞釀出2000年的「居山飲壑」系列。

在遷居金山後，逐日在山林煙霧中涵養出的逍遙心境，使她的畫比別人多了一份清虛、淡泊、瀟灑、超逸的出世風格。尤其是畫中出現大量的「留白」，以霧濛濛的一片白或海天一色的白來呈現山海的平遠、深遠及高遠，充滿了詩人居山的豁達心情。

而媒材的大膽轉換——在棉麻混織的布上作畫，也使她在時空上與古人產生了另一種交集。她說：「昔日古人曾將圖案或色彩繪於不同材質上，如墓穴壁磚、冕服旌旗、泥塑佛像上，我之所以選擇棉布創作，除了質感佳以外，主要原因就是宣紙已無法滿足我的創作欲。」

在金山的雲霧繚繞中，使她很快地依棉布的特性，做出符合自己心中想要的山水感覺——空、淡、簡，也終於找到了水墨畫另一種表現的可能性。

「空·間·遊·轉」 建立新美學觀

確立了自己初期的風格後，袁澍再從中國繪畫的傳統形式根本性問題進行探索，思索畫面的內涵與何種形式結合才能更貼近當下個人的心境，深入探討古今時空轉換後

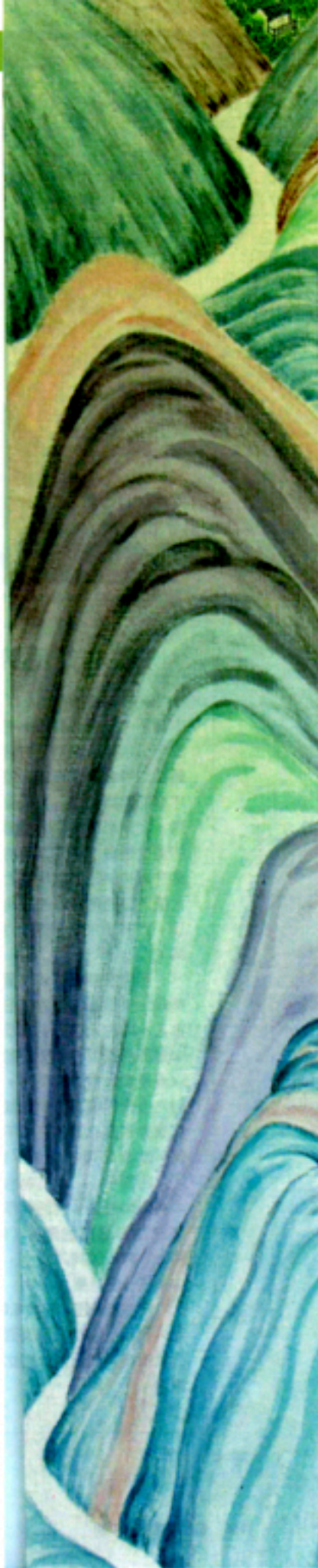

王行森攝

袁澍簡介

- 1963 生於台北，本名袁慧莉，十六歲立志當畫家，後入前茂煌畫室習素描、水彩
- 1982 考入藝術學院（台北藝大），成為美術系第一屆學生
- 1986 作品獲選「馬壽華國畫獎學金」
- 1987 水墨相畢業
- 1992 作品入選「台北市立美術館水墨創新獎」
- 1996 遷居金山，在雲山霧海中以空、淡、簡為個人繪畫元素，並在棉麻混織的媒材中融入中國筆墨精神
- 2000 首度個展，以「居山飲壑」系列獲畫壇矚目
- 2003 入北藝大美術創作碩士班
- 2005 畢業個展，以「空·間·遊·轉」系列探索中國山水畫觀照方式與表現形式的更多可能性

王行森攝

單純之必要 / 65cm X 133cm / 彩墨 / 棉麻布 / 2003年

受訪者提供

袁澍作品評析

從「居山飲壑」到「空·間·遊·轉」，袁澍作品中出現的留白、淡設色、水墨渲染等「古意」特質，明顯看出揉合了唐王維的瀟灑畫法、李思訓的青綠山水、五代董源的淡墨輕嵐、北宋米芾的雲山墨戲、元趙孟頫的清逸蕭散、明董其昌的古雅秀潤。然在媒材與形式的轉換上，袁澍卻又大膽地以棉布編框和三角形系列來呈現「新意」，賦予畫作當代水墨精神。

藝評家王嘉驥曾以董其昌的創作策略，來檢視袁澍的作品：「在呼應古人、向古人對話，以及自古人傳統中擷取形式或美學養分的同時，堅持以再現個人視野、美感，以及對當下自然世界的親身感受為其依歸。」因此看袁澍作品還有一個不可忽視的特質，就是心境的轉換。她不僅懂得「化為為今」、「古為今用」，而且「在山中歲月，寫詩與作畫的衝動自然地在胸臆間醞釀」（何懷碩先生語），常「以詩入畫」，也使得她畫中多了一份詩意。

文 / 吳桃源

所產生的不同視覺感受，並針對自己的視覺感受所要表現的內容，尋找最適合的形式，從這個角度出發所探討的問題，自然發展出不同的表現形式。

在「空·間·遊·轉」系列，她以不同形式——四方形轉動的畫、大小三角形的畫，來呈現當下時空的速度、視覺與生活經驗的觀察，她不只開發了水墨的另一種表現方式，也給觀者創造了觀看水墨這個古老畫種的另一種當代面向。袁澍水墨創作，表現更貼近自己當下的生活感受與視覺思維的真實性。

如果說 2000 年的「居山飲壑」，是針對「中國山水畫可以怎麼畫」進行創作，那麼 2005 年的「空·間·遊·轉」，則是對於「中國山水畫可以怎麼看與表現」進行探討。

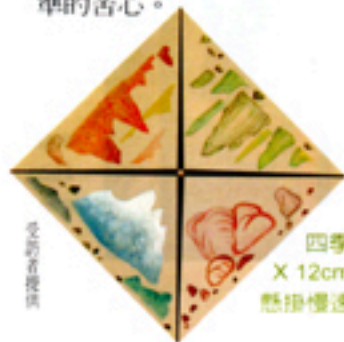
在水墨裡探險

從「居山飲壑」系列到「空·間·遊·轉」系列，都

是袁澍對於山水畫的創作性問題進行研究與思考後落實的成果。尤其是她說：「三角形系列是我在水墨裡探險的一個嘗試，我要做的不是顛覆古典或背離傳統，而是從跳脫中重新觀看古典與傳統的其他可能，從不同的思維方式，重新審視我們過去的水墨美學標準是否可以拓展，水墨的本質定義是否可以更寬廣，並在當代及未來佔有一席之地。」

透過「空·間·遊·轉」的表現形式與思維方式，觀者不僅可以看到一種中國畫前所未有的解構與重構，也在視覺遊轉中，領略畫者為時代建立可供見證的水墨觀點與美學標準的苦心。

■

受訪者提供

四季 / 86cm X 86cm X 12cm / 彩墨 / 棉麻布 / 懸掛慢速轉動 / 2004年