



My
Contemplation
and
Its Paintings

Yuan Chin-taa :
Selected Works
on Art

【我思・我畫】
袁金塔美術文選

1977-2010 【上冊】袁金塔 / 著 【下冊】曹筱玥 / 編



正隆藝術中心
CHENGSHIU ART CENTER

我思・我畫

袁金塔美術文選

1977~2010

上

My
Contemplation
and
Its Paintings

Yuan Chin-taa
:
Selected Works
on Art

【袁金塔 著】



【我思・我畫】

My
Contemplation
and
Its Paintings

袁金塔美術文選

【上冊】袁金塔 / 著
【下冊】曹筱玥 / 編

Yuan Chin-taa : Selected Works on Art

發行人 / 龔瑞璋

出版者 / 正修科技大學藝術中心

著作權人 / 袁金塔、曹筱玥

總編輯 / 吳守哲

校對 / 劉佳薰

編輯 / 吳守哲、蔡獻友、朱晉德、陳江富
林英純、劉佳薰、鄭功詔、林冠秀

美術編輯 / 吳守哲、陳江富、林冠秀

執行編輯 / 林英純、劉佳薰

承印 / 耀迪印刷股份有限公司

發行日期 / 中華民國九十九年九月

發行數量 / 1000本

發行單位 / 正修科技大學藝術中心

地址 / 83347高雄縣鳥松鄉鳥松村澄清路840號

電話 / 07-7358800轉6302

傳真 / 07-7358800轉6328

E-mail / artcenter@csu.edu.tw

<http://art.csu.edu.tw>

ISBN / 978-986-7339-61-4 (平裝)

國家圖書館出版品預行編目資料

我思・我畫：袁金塔美術文選 / 吳守哲總編輯

-----高雄縣鳥松鄉：正修科大藝術中心

民 99.09

720面；21x29.7cm

ISBN 978-986-7339-61-4 (平裝)

1.繪畫 2.畫論 3.文集

940.7

99017913

【目錄】

- 07 開藝術之風，成一家之言 ◎龔瑞璋 / 正修科技大學校長
08 當代水墨的領航人 ◎劉國松 / 當代國際水墨大師
09 在鏡中戴面具畫家袁金塔 ◎謝里法 / 台灣美術史學家
10 自序 ◎袁金塔

一、創作自述

- 12 1980.3 我的「畫」與「話」
18 1982.3 為「中國畫」現代化探路—我想、我畫、我說
28 1985.4 為「現代中國畫」探路—我的第一個十年
39 1988.10 小生命大宇宙—我的繪畫世界
40 1990.1 我的變與不變
42 1991.5 創作自白
44 1994.3 人間—我的水墨與陶瓷畫創作
46 1995.7 創作自述—關於我的現代畫卷製作
49 2003.11 我就是我—我的第三個十年
50 2004.11 樂陶陶—我是一條書蟲
51 2006.8 書蟲趴趴走—探索自我、潛能無限
52 2009.3 創意銀行—尋找靈感的源頭活水
53 2009.5 台灣印記

二、論文

- 56 1980 中國繪畫空間表現的比較
62 1988.4 試論水墨畫創作上的一些基礎問題
82 1992 從中國繪畫創作觀點看米羅作品
94 1994.3 繪畫創造性的思考研究
118 1997.5 廖繼春的繪畫創作及其時代
138 1998.10 杜布菲作品的啓示—從中國水墨畫的創作觀點來思考
159 1999.3 中國遠古藝術與現代水墨畫創作
—從原始藝術對西方現代繪畫的啓發來思索

178	1999.4	戰後(1945)台灣水墨畫發展初探
201	2000.1	影像文化—虛妄的台灣
203	2000.2	形的解構與再建—畢卡索與李石樵
204	2000.11	台灣大專院校水墨畫教育之探討 —以台灣師大、台灣藝院、文化大學為例
226	2001.9	新世紀大學水墨畫教學之課程設計
256	2001	水墨畫的人文社會關懷
268	2002.4	近代中國畫史上第一位普普藝術家—齊白石
269	2002.5	麥當勞叔叔與檳榔西施—當代台灣大眾文化對水墨畫的衝擊
287	2003.8	台灣現代彩繪陶瓷新顏—主體性的形塑
294	2003.10	文化魅力盡收眼底—視覺藝術與公共藝術的發展
296	2003.10	和尚與道士—從張大千到趙無極的畫
300	2004.1	『橘枳之間』—從美術教育觀察高雄水墨畫的發展及特色
310	2004.9	70年代鄉土寫實繪畫的研究
426	2006.5	水墨新天地—水墨創作與當代都市生活空間之思索
437	2007.5	時尚水墨—當代消費文明與水墨創作
448	2007.5	書法・非書法 —書法元素與當代藝術創作（本文與呂松穎合著）
462	2007.6	水墨的當代回應（本文與朱佩儀合著）
474	2008.11	從生態議題探討水墨創作（本文與呂松穎合著）
489	2010.06	台灣文創產業發展現況研究—以文建會 「文學、書法轉化為文創生活美學藝術作品案」為例

三、策展論述

504	2003.3	台灣美術戰後五十年作品展
508	2004.12	火土淬煉現斑斕—名家彩繪陶瓷展
511	2005.8	國際現代水墨大展—當代消費文明與水墨創作之思索
517	2006.12	時尚水墨—第一屆台北當代水墨雙年展
521	2008.11	科技水墨～縱橫東西—第二屆台北當代水墨雙年展

我思・我畫

袁金塔美術文選

1977~2010

上

My
Contemplation
and
Its Paintings

Yuan Chin-taa
:
Selected Works
on Art

【袁金塔 著】







【目錄】

- 07 開藝術之風，成一家之言 ◎龔瑞璋 / 正修科技大學校長
08 當代水墨的領航人 ◎劉國松 / 當代國際水墨大師
09 在鏡中戴面具畫家袁金塔 ◎謝里法 / 台灣美術史學家
10 自序 ◎袁金塔

一、創作自述

- 12 1980.3 我的「畫」與「話」
18 1982.3 為「中國畫」現代化探路—我想、我畫、我說
28 1985.4 為「現代中國畫」探路—我的第一個十年
39 1988.10 小生命大宇宙—我的繪畫世界
40 1990.1 我的變與不變
42 1991.5 創作自白
44 1994.3 人間—我的水墨與陶瓷畫創作
46 1995.7 創作自述—關於我的現代畫卷製作
49 2003.11 我就是我—我的第三個十年
50 2004.11 樂陶陶—我是一條書蟲
51 2006.8 書蟲趴趴走—探索自我、潛能無限
52 2009.3 創意銀行—尋找靈感的源頭活水
53 2009.5 台灣印記

二、論文

- 56 1980 中國繪畫空間表現的比較
62 1988.4 試論水墨畫創作上的一些基礎問題
82 1992 從中國繪畫創作觀點看米羅作品
94 1994.3 繪畫創造性的思考研究
118 1997.5 廖繼春的繪畫創作及其時代
138 1998.10 杜布菲作品的啓示—從中國水墨畫的創作觀點來思考
159 1999.3 中國遠古藝術與現代水墨畫創作
—從原始藝術對西方現代繪畫的啓發來思索

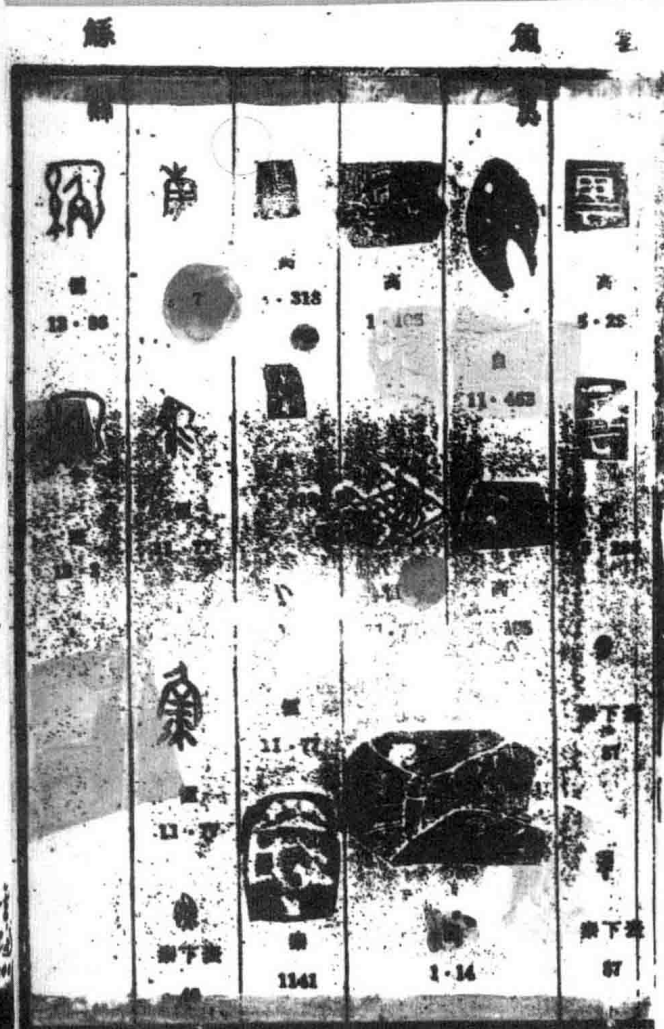
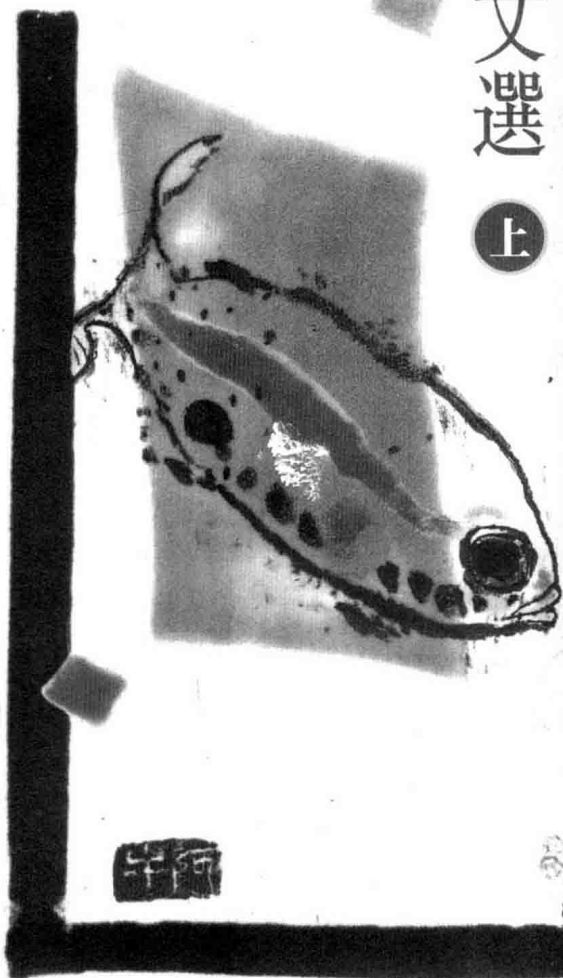
178	1999.4	戰後(1945)台灣水墨畫發展初探
201	2000.1	影像文化—虛妄的台灣
203	2000.2	形的解構與再建—畢卡索與李石樵
204	2000.11	台灣大專院校水墨畫教育之探討 —以台灣師大、台灣藝院、文化大學為例
226	2001.9	新世紀大學水墨畫教學之課程設計
256	2001	水墨畫的人文社會關懷
268	2002.4	近代中國畫史上第一位普普藝術家—齊白石
269	2002.5	麥當勞叔叔與檳榔西施—當代台灣大眾文化對水墨畫的衝擊
287	2003.8	台灣現代彩繪陶瓷新顏—主體性的形塑
294	2003.10	文化魅力盡收眼底—視覺藝術與公共藝術的發展
296	2003.10	和尚與道士—從張大千到趙無極的畫
300	2004.1	『橘枳之間』—從美術教育觀察高雄水墨畫的發展及特色
310	2004.9	70年代鄉土寫實繪畫的研究
426	2006.5	水墨新天地—水墨創作與當代都市生活空間之思索
437	2007.5	時尚水墨—當代消費文明與水墨創作
448	2007.5	書法・非書法 —書法元素與當代藝術創作（本文與呂松穎合著）
462	2007.6	水墨的當代回應（本文與朱佩儀合著）
474	2008.11	從生態議題探討水墨創作（本文與呂松穎合著）
489	2010.06	台灣文創產業發展現況研究—以文建會 「文學、書法轉化為文創生活美學藝術作品案」為例

三、策展論述

504	2003.3	台灣美術戰後五十年作品展
508	2004.12	火土淬煉現斑斕—名家彩繪陶瓷展
511	2005.8	國際現代水墨大展—當代消費文明與水墨創作之思索
517	2006.12	時尚水墨—第一屆台北當代水墨雙年展
521	2008.11	科技水墨～縱橫東西—第二屆台北當代水墨雙年展

我思、我思

袁金塔美術文選 上



開藝術之風，成一家之言

龔瑞璋 / 正修科技大學校長

在台灣現代水墨藝術的諸多大師中，袁金塔主任的成績有目共睹，不僅作品風格多變，而且水平甚高，早年曾囊括國內各大美術比賽首獎，近年更榮獲中國大陸南京水墨畫傳媒三年展「傅抱石大獎」，在兩岸藝術界受到廣泛的矚目。袁主任創作力旺盛，作品個展無數，並且勇於積極嘗試不同媒材之創作，除了水墨藝術，更結合紙漿、陶藝、複合媒材、立體裝置等媒材，開創各種藝術創作的可能性。

更難能可貴的，是袁主任在藝術創作之外，也持續研究，著作等身。袁主任早年遠赴紐約市立大學美術研究所攻讀碩士（M.F.A）的背景，讓他在西方美學的涉獵上，游刃有餘，不僅廣泛研究1950、60年代以降的西方抽象表現主義（Abstract Expressionism）、普普藝術（Pop Art）、裝置藝術（Installations）等各種當代藝術創作理念，他更將眼光延伸到原始藝術（Primitive Art）、非洲藝術（African Art）等面向，廣泛汲取各類藝術的養分。

除了西方美學的涉獵，袁主任在中國的傳統美學上，也用功甚深。從六法、六要等傳統畫論，到齊白石、黃賓虹等近現代大師的水墨美學，他都廣泛研究，並將心得撰寫在他的諸篇論文之中，甚至運用中國傳統畫論的美學觀，來檢視西方大師如米羅（Joan Miro）、杜布菲（Jean Dubuffet）等人的藝術成就，發前人所未發，展現獨到的個人見解。袁主任近年甚至將中國傳統經典，轉化運用在他的藝術創作中，如《說魚（詩經）》等系列作品，都可以看到袁主任鑽研中國傳統經典的心血結晶。

綜觀歷代藝術大師，如郭熙、董其昌、石濤等人，都在創作之中，領悟美學的深刻內涵，並將藝術心得體會流傳給後代子孫，成一家之言。袁主任從1988年的《試論水墨畫創作上的一些基礎問題》、1992年的《從中國繪畫創作觀點看米羅作品》等諸文，到近年的《台灣現代彩繪陶瓷新顏主體性的新形塑》、《水墨新天地水墨創作與當代都市生活空間之思索》等研究，以及《台灣美術地方發展史全集（宜蘭地區）》、《1970年代台灣鄉土寫實繪畫的研究》等專書的發表，可以看到袁主任二十年來持續不懈的研究精神，令人欽佩。

期待袁主任未來能持續在水墨藝術創作與美學理論上，精進不已，更上一層樓，為台灣藝術界留下更豐碩的研究成果。

當代水墨的領航人

劉國松 / 當代國際水墨大師

我們生活在一個多元文化並存的世界，每個民族都有著自身特有的文化傳統。經過世代的傳承與彼此的交流之下，文化也呈現相互交融的現象。目前，世界上明顯的形成三大文化體系，那就是歐美的耶穌教文化，中東的伊斯蘭文化以及東亞的儒學文化共同體。做為一個文化人的畫家，我們怎樣看待此一趨勢，如何做出相對的反應，來迎接這中國文化認同世紀的到來呢？其中最能代表儒學文化體系的藝術，莫過於水墨畫，然而千年以來的水墨傳統在歷代已經有了豐碩的成果，那麼進入二十一世紀的我們又當如何讓「水墨」開出美麗的花朵呢？這是一個值得深思的問題。

早年我提出「革中鋒的命」、「先求異再求好」的論述，為的是摒棄陳陳相因的筆法招式，因此水墨畫的改革與新傳統的建立，始終是自己一貫的信念。五十年來的努力慢慢地看到了成果，水墨畫面貌多元，探討的角度既廣且深，可說是蔚為大觀；這其中的佼佼者之一袁金塔先生，可說是繼續肩負著水墨畫改革的大任。他這十多年來的國際大展經驗在同輩之中可說無人出其右，雖然說創作的當下是孤獨的，然而水墨畫的交流卻是必須的，因為除了可以讓畫家努力不懈創作以外，更重要的是讓水墨畫站上國際舞台，展現出我傳統文化的優勢，將東方文化的精粹持續延伸並發揚光大，讓當代人的水墨觀自然地出現在人類的生活之中。

作為一位畫家，袁金塔先生的作品經常能出人意表，從鄉土寫實、生態關懷到社會省思系列，不僅面貌多元，同時相當具有東方文化氣息。近來他選擇以「當代消費文明納入水墨創作」，水墨的表現內涵與手法又符合時代的潮流與品味，它的內涵包括工業化、都市化、世俗化、媒體資訊、民主化、普遍參與等質素。從他的見解中，可以發現袁金塔先生將水墨的藩籬打破了，不論思想內容抑或形式技法、媒材，他皆有很大的創新，終至形塑自己獨特風格。

此外近十年來，我們也合作過國際水墨大展、二次的水墨雙年展（今年八月即將辦理第三屆水墨雙年展），袁金塔先生除了作為一位畫家以外，同時也是一位成功的策展人，從選定展覽主題到議題的創造，經常能抓住社會的脈動，多年來的默契讓我們在執行過程中相當順遂，也引領了水墨文化的走向和深度。或許多數人早已發現袁金塔先生的思維與作品，經常能契合時代的需要，其實這多半得力於他經年累月孜孜不倦地閱讀，因此除了創作作品以外，持續不斷的文章發表也豐厚了他的創作涵養和動力。他在創作、理論、策展等三方面的投入，皆不遺餘力，是當代水墨發展最重要的領航人。

在鏡中戴面具畫家袁金塔

謝里法 / 台灣美術史學家

從袁金塔的畫中，我看到了藝術家創造一張充滿生命的畫紙，同時這畫紙亦回望著它的創造者，讓事物成爲一種對話而互爲生命。在轉接影像的歷程中，我發現自我的投射乃屬袁金塔藝術創作的核心價值；每看到畫家本人，有如看到創作者的那份特有的自信，充滿著對藝術純真的執著；他天生就是個藝術家，他的創作歷程一路走來是那樣的自然又多變；他出身農家，爸媽受的是日本教育，書讀得不是很多，在幼時的養成教育中並未能給予多少幫助。正因為如此，提供給他一個無拘無束的成長環境，讓他能自由奔走在廣闊的藝術天地。原來農耕社會是形塑袁金塔成爲藝術家的第一要件。

曾經聽人說袁金塔是位水墨頑童，此說法反映出他那海闊天空、爲所欲爲，不求公式化的創作風格，從他經營現代水墨創作多年，又看出在水墨創作的議題上諸多關懷的面向，近年來，以陶土捏塑出古書籍的造型，將所謂陶書和電視結合在一起，書的文字變成了電視中的圖像，以影像進行一種說故事的方式。

近年來多次的個展，讓我印象極爲深刻的一件天馬行空的作品，其中放置了好幾個盛滿水草和魚兒的水族缸，當我們湊近一瞧，才發現藝術家將陶瓷製做的古書丟入水族缸中，象徵人類文明的書本和魚兒、水草共同悠游於水的世界裡，彷彿告訴人們自然與人類文明水乳交融的可能性，藝術對人類不但有啓發而且是一種功德。

另一方面，更值得注意的是細膩、寫實的部分，把功力投注於「殘缺美」的表現，回顧袁金塔早期的鄉土寫實系列鋪陳了一般人眼中認爲破舊不勘的事物，而這些髒亂、不雅的，卻是藝術家最喜歡表現的題材，即便是再破爛的牆腳，也能畫出他的感動。接著是對關懷生態的表敘，他所關注的對象就變成了自然中的小生命，除了高大威猛的獅子老虎，更關心生態中弱勢的小螞蟻、小甲蟲。而到了政治系列的階段，不採用歌功頌德的方式，卻選擇突顯情色、人間、或是謊言吹虛、官場惡習等現象，使用詼諧幽默的方式來呈現。

袁金塔畫面想要告訴我們的訊息，總是把不同形式的知識匯聚在一起，一方面對現代社會結構的正當性提出質疑，另一方面探討社會加諸文化的影響，如何遷動未來藝術與創意的新走向，我們從袁金塔的創作中已可以窺見其中一二。

自序

2010.06.10 / 袁金塔

我這一生的工作，離不開創作、教學與研究，而且三者相輔相成。創作是我的最愛，浸淫其中，我發現了宇宙生命的奧妙神奇；人性的善惡與社會的詭譎多變。即使已過一甲子的我，還是樂此不疲。教學則可以把自己的想法、經驗與學生分享，得天下英才而教之的喜悅，是其他工作所沒有的，況且長期與青年學子相處，不但教學相長，更可感染到學生青春的氣息，無形中也讓自己活力充沛。研究則滋潤了我的創作與教學，而且與時俱進，不斷增加其深廣度，是源頭活水。本書的出版，就是這三方面的小小心得。

本書選集了1977至2010年的一些文章。共分為「創作自述」、「論文」、「策展論述」、「受訪、評論」四部份。「創作自述」來自於我每次個展前出版畫冊所寫的文字，是那段時空的創作想法與做法。因為我的創作已逾三十餘年，在創作發展過程中有不同的轉變，它包含了「鄉土寫實」、「生態關懷」與「社會省思」等不同階段。「論文」則是我的創作、教學與研究綜合所得，大部分是在學術研討會所發表的文章。「策展論述」則是我的歷史文化傳承使命感的一些作為，既要承先更要啓後，我結合政府、民間的資源來推行社會美育與國際間的文化交流。「受訪、評論」是我接受採訪與專家學者對我的看法。

最後，我要感謝正修科技大學藝文中心對本書的設計、編輯與出版。正修科技大學校長龔瑞璋先生、國際知名當代水墨大師劉國松先生、台灣美術史學家謝里法先生，賜序指正。北科大藝文中心主任曹筱玥的選稿、台師大研究生林績宇的打字校稿，在此一並致謝。還有本書的內容，純屬我個人的感想與體驗，偏頗之處在所難免，尚祈方家指教。

【創作自述】



我的「畫」與「話」

1980.03 / 袁金塔畫冊

壹、中國畫的定義

首先我們要問什麼是中國畫？它的定義如何？是水畫爲上的「文人畫」？是金碧輝煌的「青綠山水」？是「樓台界畫」？是「宮殿廟宇內的裝飾畫」？是民間藝術？是……？這是一個值得探討的問題，時下一般人在往往斷章取義，固步自封，將自己關在狹隘定義下的死胡同裡，永不得翻身，阻礙中國畫的創作，扼殺了多少新生的契機！

探索中國畫的定義，可從兩方面著手，一則從過去歷史傳統遞變中，可窺其全貌，歷代學者論術頗多，見仁見智，略有不同，但毫無疑問的，其意義是深邃的，其內容是豐富的，其涵蓋的範圍是廣博的，絕非任何固定的模式所能替代。

再則是從現在以至未來的中國畫，更是個未知數，誰也無法斷定會是什麼面貌，其定義無從界說，也無庸下，如此將更具彈性，更具冒險性，有更大的天地可讓藝術工作者去馳騁、探索、開拓，各盡其能，參與者愈多，則這顆果實將愈巨大而壯碩。

貳、「繪畫思想」的探索

要想在中國畫中有所作為，爲中國畫帶來生機，有一番新的氣象，首先應從繪畫思想的探討著手：

一、認識傳統一縱的了解

探討傳統國畫，不能離開創作的背景，給與作品特殊影響的，不外是當代的政治環境、時代精神、地理環境、以及畫者的個性。溯源探流知道來龍去脈，才能不欺古人，也不被古人欺。

中國近百年來無論在政治、經濟、文化均有大幅改變，由西方產業革命掀起軒然大波，中西俱在激盪中未得緩息，像過往一樣，每逢遭遇時空的巨變，畫風亦隨之改變，也可以說是不得不蛻變—傳統畫由巔峰造極到滯頓、僵化，已是不可忽視的事實，有史識的藝術家，應體認火盡薪傳，是當代中國人最高貴的觀樂與情操。

現代是傳統的延續，要懂現代，就必需對傳統有個透徹的了解，但絕不是沿襲，齊白石說：「余每作畫，意欲自立門戶，以似古人深以爲恥。」相信他在作畫時，他是一個孤獨的鷹，俯視亙古蒼茫，而擇棲最高岩處，奮翅逆迎大自然的風雨雷嘯，而不是棲人簷下的燕雀。我們尊重古人寶貴的經驗，但爲了配合我們永無止境的理念和情感的表達，必須另闢新徑，優良傳統的吸收與發揚光大是必要的，就像進入超級市場一樣，依個人需要，從歷史的陳列架上，取走你所要的，也許你發現的是「老莊思想」、是「天人合一」、是「中庸」、是筆墨線條，是民俗、是……以作爲創作的泉源。