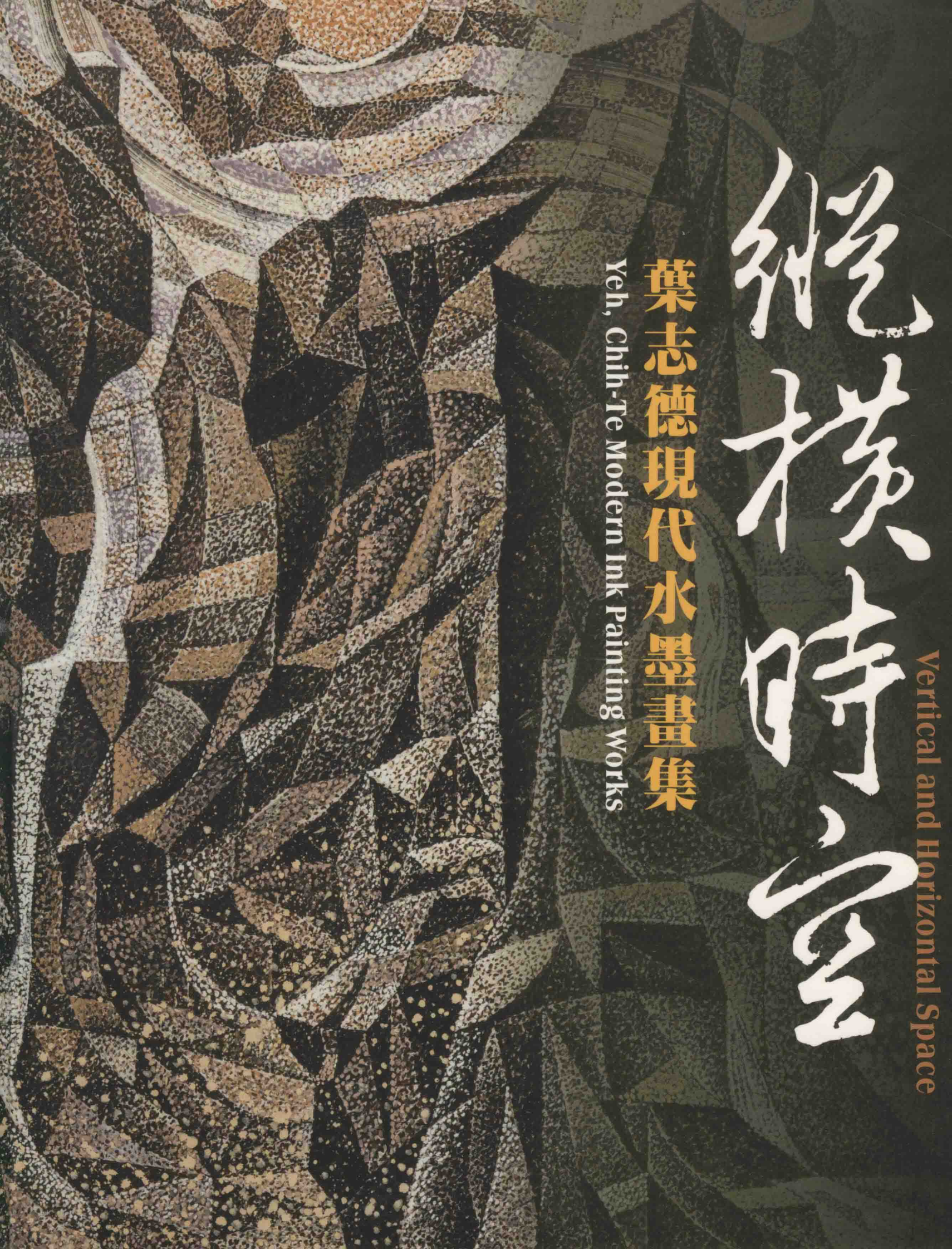

縱橫時空

Vertical and Horizontal Space

葉志德現代水墨畫集

Yeh, Chih-Te Modern Ink Painting Works

葉志德現代水墨畫集
Yeh, Chih-Te Modern Ink Painting Works

縱橫時空
Vertical and Horizontal Space

發行人 | 葉志德
出版者 | 葉志德
作者 | 葉志德

70146 台南市東區東寧路134巷37號

電話 | (06)234-5596 0917-533952

編輯總監 | 蕭瓊瑞

執行編輯 | 郭振祿

編輯助理 | 葉政忠 葉震達 葉健民

美術編輯 | 黃郁雯

作品攝影 | 廣角攝影公司 (06)250-1851

英文翻譯 | 呂松穎

印刷 | 飛鴻文化股份有限公司 (06)272-6988

出版日期 | 2015年6月13日

定價 | 600元

ISBN 978-957-43-2486-6

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

縱橫時空：葉志德現代水墨畫集 / 葉志

德作. -- 臺南市：葉志德，2015.06

面；公分

ISBN 978-957-43-2486-6(平裝)

1.水墨畫 2.畫冊

945.6

104008874

目錄

序文／蕭瓊瑞教授 004

圖版 007

創作簡歷與生平紀事 104

圖版目錄

2014	1. 齊飛 012	2009	41. 牛轉乾坤 058
	2. 台北101(二) 014		42. 一葦渡江(達摩) 059
	3. 澄海波瀾 015		43. 泉源(一) 060
	4. 九份 017		44. 泉源(二) 061
	5. 內在天地(一) 018		45. 風起雲湧 062
	6. 內在天地(二) 019		46. 安平遺痕 063
	7. 內在天地(三) 020		47. 日、風、雲、水 064
	8. 內在天地(四) 021		48. 白日風雲繞群峰 066
2013	9. 昇華 022		49. 迴旋 068
	10. 吶喊 023		50. 雨竹 070
2012	11. 舞 024		51. 雪竹 071
	12. 日照蒼松 025		52. 晴竹 072
2011	13. 峻 026		53. 鰱魚 073
	14. 山與水 028		54. 掠(一) 074
	15. 山居 029		55. 掠(二) 075
2010	16. 回春 030		56. 花雨 076
	17. 十分瀑布 031	2008	57. 荷塘風起 077
	18. 長城 032		58. 日照青蓮 078
	19. 山林 033		59. 形線與動靜的流轉 080
	20. 循 034		60. 風與水對話 081
	21. 向日葵 035		61. 三才三光 082
	22. 龍洞 036		62. 方圓大小 083
	23. 憩 037		63. 隨波逐流 084
	24. 馬祖古窯 038		64. 除垢 085
	25. 大南門 039		65. 翱翔 086
2009	26. 春回大地 040		66. 風和日麗百花開 088
	27. 荒 042	2007	67. 黑髮不知勤學早 089
	28. 台北101(一) 043	2004	68. 闔家平安 090
	29. 金門 044	2003	69. 竹屋清讀 091
	30. 鳳凰來儀 045	2002	70. 更替 092
	31. 媽祖 046	2001	71. 北美館 094
	32. 樂山大佛 047	2000	72. 天宇論鼓 095
	33. 安岳臥佛 048	1999	73. 王船祭 096
	34. 煦照月世界 050	1998	74. 高閒會友 097
	35. 八八天變 052		75. 時空痕跡 098
	36. 潮 053		76. 碑坊憶迭 099
	37. 魚樂 054	1997	77. 凍結的樂章 100
	38. 雲海山嵐相交融 055		78. 自得其樂 101
	39. 旱(一) 056	1996	79. 平淡 102
	40. 旱(二) 057	1994	80. 棲 103

縱橫時空

Vertical and Horizontal Space

葉志德現代水墨畫集

Yeh, Chih-Te Modern Ink Painting Works

目錄

序文／蕭瓊瑞教授 004

圖版 007

創作簡歷與生平紀事 104

圖版目錄

2014	1. 齊飛 012	2009	41. 牛轉乾坤 058
	2. 台北101(二) 014		42. 一葦渡江(達摩) 059
	3. 澄海波瀾 015		43. 泉源(一) 060
	4. 九份 017		44. 泉源(二) 061
	5. 內在天地(一) 018		45. 風起雲湧 062
	6. 內在天地(二) 019		46. 安平遺痕 063
	7. 內在天地(三) 020		47. 日、風、雲、水 064
	8. 內在天地(四) 021		48. 白日風雲繞群峰 066
2013	9. 昇華 022		49. 迴旋 068
	10. 吶喊 023		50. 雨竹 070
2012	11. 舞 024		51. 雪竹 071
	12. 日照蒼松 025		52. 晴竹 072
2011	13. 峻 026		53. 鰻魚 073
	14. 山與水 028		54. 掠(一) 074
	15. 山居 029		55. 掠(二) 075
2010	16. 回春 030		56. 花雨 076
	17. 十分瀑布 031	2008	57. 荷塘風起 077
	18. 長城 032		58. 日照青蓮 078
	19. 山林 033		59. 形線與動靜的流轉 080
	20. 循 034		60. 風與水對話 081
	21. 向日葵 035		61. 三才三光 082
	22. 龍洞 036		62. 方圓大小 083
	23. 憩 037		63. 隨波逐流 084
	24. 馬祖古窯 038		64. 除垢 085
	25. 大南門 039		65. 翱翔 086
2009	26. 春回大地 040		66. 風和日麗百花開 088
	27. 荒 042	2007	67. 黑髮不知勤學早 089
	28. 台北101(一) 043	2004	68. 闔家平安 090
	29. 金門 044	2003	69. 竹屋清讀 091
	30. 鳳凰來儀 045	2002	70. 更替 092
	31. 媽祖 046	2001	71. 北美館 094
	32. 樂山大佛 047	2000	72. 天宇論鼓 095
	33. 安岳臥佛 048	1999	73. 王船祭 096
	34. 煦照月世界 050	1998	74. 高閒會友 097
	35. 八八天變 052		75. 時空痕跡 098
	36. 潮 053		76. 碑坊憶迭 099
	37. 魚樂 054	1997	77. 凍結的樂章 100
	38. 雲海山嵐相交融 055		78. 自得其樂 101
	39. 旱(一) 056	1996	79. 平淡 102
	40. 旱(二) 057	1994	80. 棲 103

毫雕心念・縱橫時空

——葉志德的現代水墨創作

蕭瓊瑞 教授

國立成功大學歷史系所教授，國內知名美術史家

「現代水墨」是一個專有名詞，是當代水墨創作中的一個特有類型；專指一些和傳統筆墨決裂、從造型結構出發、具實驗性與突破性的水墨創作風格。這是台灣在1960年代初期，接受西方現代繪畫影響，在水墨媒材創新下的一個巨大成就；也影響到1970年代的香港，和1980年之後的中國大陸。¹

相對於「現代水墨」，另有「文人水墨」和「革新水墨」二路。前者是以筆墨韻味來呈現個人意境，講究傳統文人不為物役、不受利牽的疏脫生命情境，作畫往往是一種心性的修為與呈顯；後者則是延續中國民初與台灣日治時期的寫生觀念，不一定完全放棄臨摹，但強調加入觀察、寫生的功夫，成為相對於「舊式國畫」的一種「革新水墨」或「新水墨」。²

和許多水墨創作者一樣，葉志德早期的水墨創作，是從「革新水墨」的路向出發；在學習一定的傳統筆墨技法，也就是一般水墨教學者口中強調的所謂「基礎」之後，他開始致力於寫生的工作。尤其生為台灣古鎮、台南安平人的他，為了強調、也是抒發個人對鄉土的情感，他耗費大量時間、心力，在這些相關景物的描繪與歌讚。這些工作，在他從教職退休之後，更是勤奮從事；並在2000年，舉辦個展於台南市立藝術中心(今文化中心)，也出版畫集。在當時的創作中，除了一些以寫生為主軸的「革新水墨」類型之外，也可以發現一些在畫面構圖或媒材技法上，尋求突破的作品。因此，個人在他當年畫冊的評論序言中，以〈在豪情與柔腸之間——葉志德對傳統與現代的思考〉為題，曾如此寫到：

「葉志德勇於嘗試的實驗性格，或許出於君子謙遜好學的本性，也可能緣於美術實驗班教學的需要，總之能落實於創作之中，亦為特色之一。1998年的〈竹影梅花共舞〉乙作，在墨竹與噴洒而成的點點梅花之中，有纏綿岩上的青鳥二隻，題曰：『竹影梅花共舞，情人石上雙痴』，手法結合傳統與現代，讓人想起已故知名現代畫家趙春翔類似的作品。甩洒的色點是葉志德近期經常使用的手法，往往產生令人驚艷的效果，如1999年的〈山行見桃花〉乙作，細膩、奔放，兼而有之。而1998年的〈瘦影橫斜月有痕〉，則給人一種長夜孤寂、思念遠方故人的無限遐思。1997年的系列連作〈凍結的樂章〉，由飛機上俯視台北街景，產生宇宙浩瀚、人物渺小的感嘆。」³

1 詳參蕭瓊瑞〈現代水墨在戰後台灣的生成與發展與反省〉，發表於現代中國水墨畫學術研討會，1994.3台中：台灣省立美術館；收入氏著《島嶼色彩——台灣美術史論》，台北：東大書局，1997.11。

2 詳參蕭瓊瑞〈台灣當代水墨的類型分析〉，《現代美術》133期，頁46-59，台北：台北市立美術館，2007.8。

3 見《葉志德畫集(二)》，頁2-3，作者自印，2000.8，台南。

不過這種從觀物、寫生出發的創作手法，在2008、09年之交，有了重大的變化。原本在葉志德作品中即已潛藏的創意性的構圖與實驗性的筆法，到了這個時期，產生了重大的突破；葉志德開始放棄寫景、寫生、寫情的創作路向，在畫面上進行一種相當具有結構性與思維性的表現手法。

誠如他自己的告白：

「自古以來水墨畫中其背景均以留白為主，倘若加其背景，定有另一面別的风貌，故無妨試之。有此種聯想後，曾以不同方式嘗試，最後認為以點、線、面而構成易與原創構圖融合，並採用面的分割法使其結合整體，最後施以由點合成的色面，完成整幅的構思。此流暢線法蘊涵著日、月、風、雲、水諸抽象流動的形貌，同時有意把傳統畫作中，留空靈的空間(背景)，同時轉化納入主體，使主體與背景相互融合，使之更有圓融之感。這種面的構成，意涵著東方的筆墨與西方的切割，形成另一種畫作的風格，誠非一般筆墨所能呈現的。」⁴

一開始，葉志德在傳統花鳥、墨荷的畫面中，加入了一些具有風吹、日照、雨淋等意象的線條結構；這些線條，先是以淡墨的排筆畫過，然後再在其上加上極細膩的點描，連成線狀，如〈風和日麗百花開〉(2008)和〈荷塘風起〉(2008)(圖版66、57)等。在這些點描的過程中，葉志德顯然發現了此前未曾有過的創作樂趣與滿足，因此，很快地他就完全放棄了那些原本作為畫面主體的傳統花鳥與墨荷，開始以這種新發現的點描手法，來進行畫面的建構與推展。綜覽這個時期的作品，大致有四個主要的類型：

一是帶著寓意性的構成，如：〈日照青蓮〉(2008)、〈三才三光〉(2008)、〈花雨〉(2009)、〈牛轉乾坤〉(2009)(圖版58、61、56、41)等；二是以拼貼、印染結合旋渦式的構成，如：〈除垢〉(2008)、〈隨波逐流〉(2008)等；三是帶有「類立體主義」式的物象加上畫面切割，如：〈方圓大小〉(2008)、〈翱翔〉(2008)(圖版62、65)等；但最具個人特色的，應是第四種類型，也就是以山水為基模，融入點線交織的結構，如：〈風與水的對話〉(2008)、〈形線與動靜的流轉〉(2008)(圖版60、59)等，在這個類型中，畫面充滿了一種流動的視覺震撼，不論是物象的山，或是純構成的線，基本上都加入了綿密的細點，或白或黑，予人以一種寬闊、高遠的意象。面對這樣的作品，讓人深深驚訝：這位當時年屆七五高齡的勇者，竟然完全拋開傳統筆墨的束縛，以極為細

⁴ 葉志德自述。

緻綿密、一如毫芒雕刻的筆法，呈顯了一種時空旋轉、物象轉化的心念意象；同時尺幅巨大、氣象萬千。其作品的風格類型，已然走入「現代水墨」的路向，建立了自我獨特的風格。

也是基於前述的類型，在2009年整年中，葉志德的創作達到一個高峰，不但是作品的成熟度提升，數量上也多得驚人。其中仍以結合山水意象的作品，最引人注目。如：〈雲海山嵐相交融〉（2009）（圖版38），採直軸的構圖，上半是奇岩堆疊的山峰，下半則有雲海翻騰的意象；較緊密的山嵐和較疏鬆的雲海，形成前後拉開的空間效果。〈白日風雲繞群峰〉（圖版48）（2009）則以橫軸的構成，將山峰和風、雲完全融為一體，後方正中山巔，有白日探頭，仔細觀看，還有放射狀的白線（仍以點描形成），由白日之處射出；這件作品，在整體構成上相當流暢，是成功之作。和此作類同，但加入色彩的，則有〈日、風、雲、水〉（2009）（圖版47）和〈煦煦月世界〉（2009）（圖版34），前者仍以一個放射光芒的太陽為構圖中心，但流動的白雲帶著風的意象，穿插在角狀岩塊所構成的山巒間，此作後來捐贈母校國立台灣師範大學收藏；後者取材知名的台灣南部景點，也是地形奇觀的月世界，如龍崎般突起的山岩，在陽光的照射下，流轉著一種和煦、溫柔的意象。同樣是月世界，在夜晚弦月的烘托下，則形成〈荒〉（2009）（圖版27）一作，上黑下黃，山岩的構成中，還有許多迴旋流轉的線形，十分別緻。

除以山為主體外，也有一些以水為對象的作品，如〈潮〉（2009）和〈八八天變〉（2009）（圖版36、35）等。〈潮〉的描繪，為了增加水的意象，在流動的線條中，加上白色的水花，這種水花的造型，似乎就是中國傳統圖案中水紋的運用。〈八八天變〉無疑畫的就是當年重創台灣南部山區的風災，天搖地動、水淹生靈；上方天際，形成一個猶如黑洞的水渦，下方的水文，已經不再是細細的水花，而是猶如怒吼般的激流。相對於水災的天變，這一年（2009）還有兩件題名〈旱〉（圖版39、40）的作品，同樣值得重視；這兩件作品，一是以樹木的枯乾，一是以地表的龜裂，來暗示大地的乾旱，這些作品都呈顯了藝術家對自然生態的深刻關懷與憂心。

此外，也有一些嘗試將建築物和這些抽象構成相結合的作品，如傳統建築聚落的〈金門〉（2009）（圖版29），和現代摩天大樓的〈台北101（一）〉（2009）（圖版28）。

2010年的作品，則是在色彩上加入了更多的變化，〈龍洞〉、〈山林〉、〈長城〉、〈馬祖古窯〉（圖版22、19、18、24）等，都是佳作。

除了題材與技法上的突破，這段時間，也可以看到這位年長藝術家在作品尺幅上的自我挑戰，如：〈回春〉（2010）、〈十分瀑布〉（2010）、〈迴旋〉（2009）、〈春回大

地》，及前提的〈台北101(一)〉(圖版16、17、49、26、28)等，都是氣勢驚人的成功之作；尤其〈迴旋〉這種超過3米長的作品，完全用毫雕一般的細筆，一點一點構成，更具撼人心靈的效果；而高達180公分的〈回春〉一作，更被知名雜誌〈講義〉選登為2013年7月號的封面作品。

2010年在台南文化中心的個展之後，高齡已達75歲的葉志德，並未停歇他在現代水墨創作上的探討。五年來，他持續展現驚人的毅力，克服諸多現實的障礙和阻撓，包括個人及親人病痛的牽絆與照料，以他猶如毫雕般的筆觸、分割式的畫面構成，陸續完成了許多令人驚艷的作品。

整體而言，葉志德的現代水墨，大體都由一些現實的景物出發，再加以分割、變形、抽象；現實是他的靈感來源，抽象是他心念毫雕的手段，縱橫時空、心念無礙則是他最終期望達到的境界，也是作品最後的面貌。2011年以後的作品，有一些刻意回到較現實的景物，意圖融合抽象與實景乃至實物之間的差異，如〈舞〉(2012)、〈日照蒼松〉(2012)、〈九份〉(2014)，和〈台北101(二)〉(2014)(圖版11、12、4、2)等；這種手法，在2010年的個展中，均已得見，但2011年之後的創作，畫面看來更為緊密，其中尤以〈日照蒼松〉和〈九份〉，實物、實景與抽象構成的結合，產生一種虛實交錯、時空迴轉的意象。

現實的來源，有些也不完全是實物、實景，而是現代社會媒體傳播下的刺激與影響；基於對藝壇前輩大師的景仰，葉志德也嘗試將一些名作中的元素納入畫面，如：〈吶喊〉(2013)(圖版10)中的主圖像，是表現主義大家孟克知名作品中的人物；〈澄海波瀾〉(2014)(圖版3)，則是台灣前輩畫家陳澄波120歲冥誕在台南舉辦的紀念展展名，下方持傘的女人，正是陳澄波作品中經常出現的元素。這些嘗試都可以窺見這位年近80的老畫家勇於嘗試、勤於實踐的心靈特色。

不過比較而言，那些從現實出發、最後現實消融於純粹的抽象構成中的作品，似乎仍是葉志德較為成熟、且具代表性的風貌，如來自山景意象的〈峻〉(2011)、〈山與水〉(2011)、〈昇華〉(2013)(圖版13、14、9)，及從群鶴飛舞意象得來的〈齊飛〉(2014)(圖版1)等，都讓人有一種流動、飛揚、升騰的精神啟發。

此外，近作中較特殊的，是一批稱為〈內在天地〉的系列作品；一種蠕動、圓滑、深邃的構成，是以往較未曾出現的造形，原來這是藝術家對自我身體內部器官的冥想與描繪。據這位老畫家自述：

「去年(103年)七、八月間，因拙荊的欠安而住院，住院期間，因頻繁來回奔走，我亦罹患十二指腸潰瘍而引發血便，醫師勸我須住院觀察並治療，於二次內視鏡的檢查中，我無意間瞄見了內視鏡在內腔移動檢查時，鏡頭在胃腸間穿梭的情況，讓我意識到腸內的隧道是如此奧妙，亦同時激發描造的冀望。這只是短暫的刺激與幻影尚難描繪其況，所以我將此種願望轉達予醫師，而這位鄭醫師聽了我的訴說後，慨然同意，因為這內視鏡的影像是患者本身的資料，所以不構成醫資外洩責任。為此，讓我又得到了另一情景的題材，真是得之不易與偶然。」⁵

在東方的哲學觀念中，人為萬有萬象的中介，外有無垠不可測的「外宇宙」，內部器官則為另一同樣完整而神秘的「內宇宙」。人可以透過冥想，神遊六合；同樣地，也可以透過冥想，進入自我身體的內部，觀照內部器官的蠕動、運作，甚至達到調息、去病的成效。〈內在天地〉系列的創作，足證這位老畫家精神的飽滿和心靈的活潑。

台灣早期的現代水墨創作，深受西方抽象表現主義的影響，強調純粹的筆墨氣韻、脫離物象的制約；筆觸、墨韻、媒材，成為畫面最主要的語言。但隨著美術潮流的演變，之後的現代水墨創作，並不排斥物象，而是不以物象模擬為目的，重在畫面的構成與形式的鋪陳。葉志德的現代水墨作品，仍可窺見一些山石、樹木、魚荷、屋宇，乃至山嵐、海流、日月光華的影子，最後甚至進入身體內部器官的觀照；但這些物象不是被模擬的再現，而是成為構築畫面的語彙與元素，呈顯了畫家心念意想的時空組曲。

葉志德是虔誠的佛教徒，他以毫毛寫心經般的心情，用數千萬的細點，構成線、由線形成面，再由面組成物……，天地玄黃、宇宙洪荒，萬象流轉、無始無終。台灣「現代水墨」畫壇，前有余承堯(1895-1993)，後有夏一夫(1925-)；今葉志德的出現，則是為畫史再添一傳奇。

5 葉志德自述。

作品圖版

1.
齊飛 Fly Together
90cmx150cm
2014

2.
台北101(二)
Taipei 101 II
180cmx90cm
2014