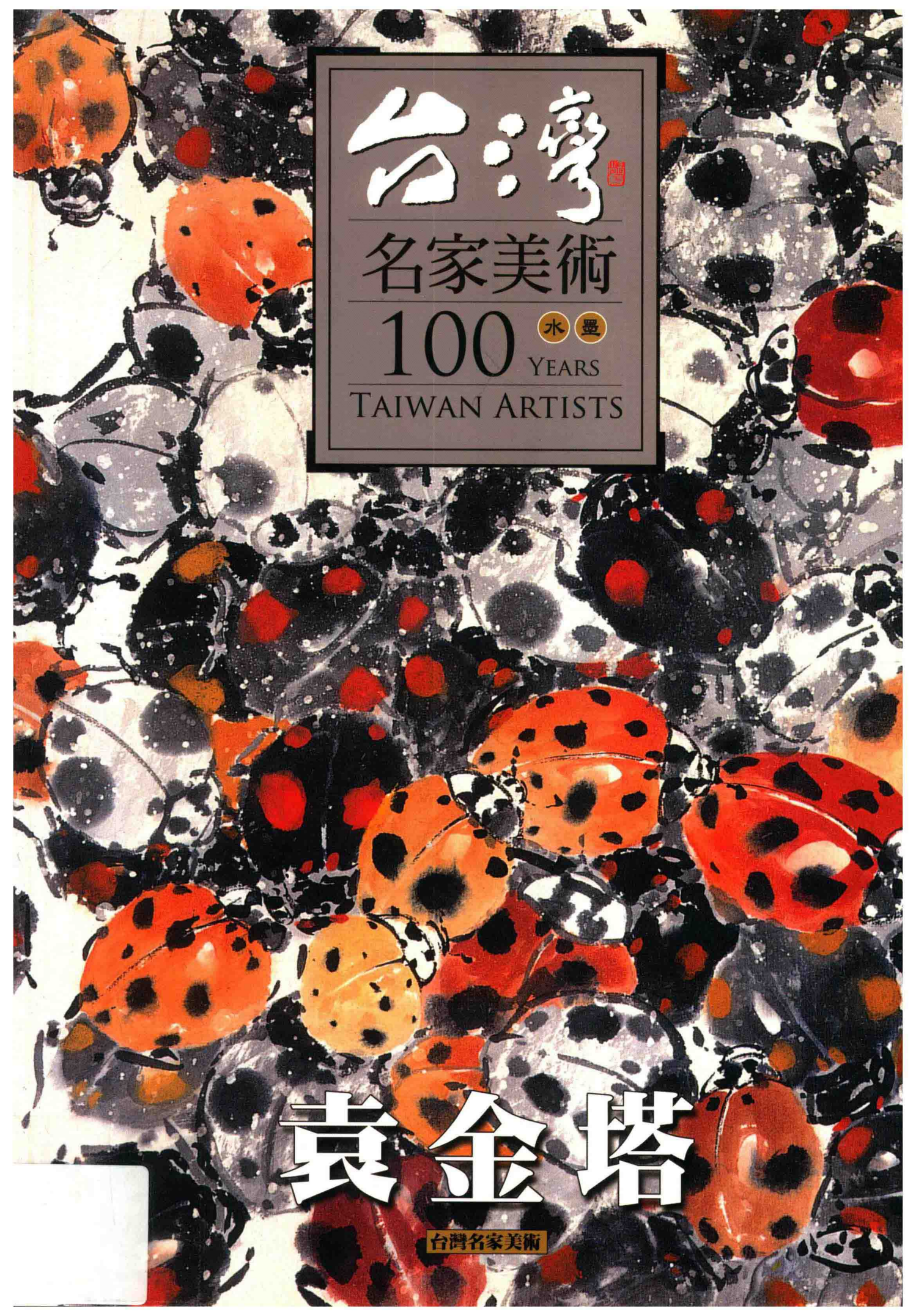

台灣

名家美術

100

水墨

YEARS

TAIWAN ARTISTS

袁金塔

台灣名家美術

袁金塔

Yuan Chin-taa

1949 ~

躍動的想像、不安的靈魂

The Dynamic Imagination
of a Restless Soul

作為一位畫家，袁金塔先生的作品經常能出人意表，從鄉土寫景、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。

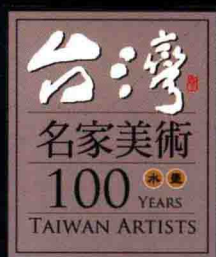
~ 劉國松 ~

袁金塔的水墨畫作充滿了強烈的個人特色，
他投射自我對現今社會現象所作的觀察……以絢麗的重彩及靈活的線條，
描繪出社會百態與世間物象，
使得他的畫作得以和時代脈動相貼近，充滿了豐富的現代感。

~ 曹筱玥 ~

袁金塔始終沒有停留或定格在傳統的風格學意義上的所謂個人藝術風格，
而是不斷尋找、嘗試和探索那些能夠表達自己成長經歷與文化感受的媒材，
並始終讓自己的審美觸角暴露在各種複雜而尖銳的社會現實與社會問題的感受中。

~ 尚輝 ~

袁金塔

Yuan Chin-taa

總策劃：許鐘榮

策劃執行：《台灣名家美術》編輯委員會

計畫發起人：王秀雄 國立台灣師範大學美研所名譽教授

王耀庭 前故宮博物院書畫處處長，藝術史家、藝評家

江明賢 國立台灣師範大學美研所教授，水墨畫家

廖修平 國立台灣師範大學美術研究所講座教授，版畫家

羅振賢 國立台灣藝術大學教授，水墨畫家

(依姓名筆劃序)

分類召集人：王秀雄 —— 油畫、水彩

王耀庭 —— 水墨

鐘有輝 —— 版畫

詹前裕 —— 膠彩

呂清夫 —— 雕塑

游冉琪 —— 陶瓷

編輯顧問：何肇衡

編輯委員：林雪卿 台北市立教育大學視覺藝術學系所專任教授，版畫家

郭清治 國立台灣藝術大學客座教授，雕塑家

張清淵 台南藝術大學應用藝術研究所副教授，陶藝家

溫淑姿 國立台灣師範大學美術研究所博士候選人，藝評家

梅丁衍 國立台灣藝術大學版畫藝術研究所教授，版畫家

黃郁生 高雄師範大學美術系教授，版畫家

董振平 國立台北藝術大學美術系教授，雕塑家、版畫家

熊宜中 華梵大學美術系教授、水墨畫家

劉鎮州 國立台灣藝術大學工藝設計學系教授，陶藝家

謝東山 台中教育大學美術系教授，藝術史家

謝理法 國立台灣師範大學教授，藝術史家、藝評家

蕭瓊瑞 國立成功大學歷史系教授，藝術家、藝評家

蘇憲法 國立台灣師範大學美研所教授，油畫家

(依姓名筆劃序)

封面題字：江明賢

出版序：黃光男 (國立台灣藝術大學校長)

評論作者：曹筱珣、尚輝、劉國松

總編輯：許鐘榮

執行主編：黃正綱

藝術總監：陳其輝

編輯：余莊重、徐義仁、王守厚

美術編輯：王建國、陸麗珠

行政編輯：陳主意

出版發行：香柏樹文化科技股份有限公司

地址：台北縣新店市民權路126號4F

e-mail：cedarlifebooks@gmail.com

電話：(02)8218-8301 (02)2216-1075

傳真：(02)8218-8315

製版：騏泰彩色印刷有限公司

印刷：大勵彩色印刷股份有限公司

出版日期：2010年09月

ISBN：978-986-7597-85-4

封面 Cover /

聚 Converging

1993 48×40cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media

封底 Back /

換人坐(做)(一) Change of Seats (I)

1996 98×150cm 水墨紙本、綜合媒材 Ink on paper, Mixed media

Contents 目錄

- 05 形構、我的母親、臺灣社會殊相／曹筱玥
07 Formation; My Mother; Features of Taiwanese Society／Tsao Hsiao-yueh
09 袁金塔，一種人文批判的現代性水墨符號／尚輝
11 當代水墨的領航人／劉國松
14 簑衣 Straw Raincoat 1975 85×170cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
15 調車廠 Auto-vehicle Yard 1976 120×240cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
16 牆角一隅 Corner of a Wall 1978 124×112cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
17 白雪皚皚 White Snow 1987 86×61cm 水墨設色、描圖紙 Ink and color on tracing paper
18 三月杜鵑 Azalea in Bloom 1997 41×38cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
19 稻草人 Scarecrow 1990 126×91cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
20 廟會 Temple Fair 2009 108×78cm 水墨設色、紙 Ink and color on Paper
21 大江東去 River of No Return 1991 143.5×92.5cm 水墨紙本、綜合媒材 Ink on paper, Mixed media
22 吉 Auspices 1992 81×54cm 水墨設色、蟬衣宣 Ink and color on Xuan paper
23 眾生相 People from All Walks of Life 1997 90×63cm 水墨設色、綜合媒材 Ink and color, Mixed media
24 迎娶圖 Wedding March 2004 15×59cm 陶版畫 Ceramic plate
25 蠶食 Silkworms Nibbling 1988 42×43cm 水墨設色、雙宣 Ink and color on Double Xuan paper
26 清明時節 Tomb-sweeping Festival 1994 1070×72cm 水墨設色紙本 Ink and color on paper
28 忙迫 Hasty and Desperate 1988 178×138cm 水墨、宣紙 Ink on Xuan paper
29 蛙兒出遊 Frogs at play 1996 58×35cm 陶土、釉藥、色料 Ceramic clay, Glaze, Pigment
30 莊周夢蝶 Zhuang Zhou's Butterfly Dream 2000 90×80cm 水墨綜合媒材 Ink, Mixed media
31 鏈 Chain 2001 39×46cm 陶瓷釉料 Ceramic & Glaze
32 青蛙王子 Frog Prince 2003 85×60cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
33 葉人 Leaf Man 2003 77×42.5cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
34 紙老虎 Paper Tiger 1986 54×53cm 水墨、中文報紙裱貼 Ink, Pasting on Chinese newspapers
35 聚 Converging 1993 48×40cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
36 葉魚 Leaf-fishes 2001 45×41cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
37 圓夢（二） Dream Fulfilled (II) 2009 88×89.5cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
38 荷趣 Fun on Lotus 2003 51×42cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
39 魚人 Fish Man 2006 60×40cm 油彩畫布 Oil on Canvas
40 希望 Hope 2009 121×91cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
41 盼 Expectation 1986 55×82cm 水墨宣紙 Ink on Xuan paper
42 神——印象 God-- Image 1989 124×91cm 水墨設色、不同紙拼貼 Ink and Color, Paper collage
43 判官 The Judge 1993 40×43cm 陶瓷釉料 Ceramic & Glaze
44 官場文化 Bureaucracy 1993 120×135cm 陶瓷 Ceramics
45 生命之泉（三） Springs of Life (III) 1996 104×69cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
46 換人坐（做）（一） Change of Seats (I) 1996 98×150cm 水墨紙本、綜合媒材 Ink on paper, Mixed media
47 換人坐（做）（二） Change of Seats (II) 1998 91×166cm 水墨紙本、綜合媒材 Ink on paper, Mixed media
48 放眼天下 Global View 1999 115×123cm 水墨紙本 Ink on paper
49 交通號誌 Traffic Signs 2001 123×102cm 陶瓷 Ceramics
50 粉貓 Pastel Cat 2002 87×100cm 水墨設色、綜合媒材 Ink and Color, Mixed media
51 台灣魚——漂泊的命運 Taiwan Fish—Destined to Drift 2002 140×122cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
52 解放 Emancipation 2003 881×117cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
53 玻璃缸 Glass Fish Bowl 2009 25×25×53cm×5 陶書、魚、水族裝置 Ceramic books, fish, aquarium devices
53 人生賭局 Bets on Life 2003 33×37×54cm（大） 28×35×46cm（中） 22×24.5×39cm（小）
陶瓷、綜合媒材 Ceramics, Mixed media
54 斑馬非馬 A Zebra Is Not a Horse 2004 116×176cm 水墨設色、綜合媒材 Ink and Color, Mixed media
55 陶書堆 A Pile of Ceramic Books 2009 3×6m 陶瓷、綜合媒材 Ceramics, Mixed media
56 再生緣 Eternal Happiness 2005 45.5×42cm 綜合媒材 Mixed media
57 迷彩 Camouflage 2006 104×93cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
58 濕樂園 Happy Wetland 2006 130×138cm 水墨、陶瓷、綜合媒材 Ink, Ceramics, Mixed media
59 陶書堆 A Pile of Ceramic Books 2004 50×65cm 陶瓷 Ceramics
60 書中自有顏如玉 Knowledge Brings Beautiful Women 2008 100×145cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
61 袁金塔簡歷
63 Yuan Chin-taa Chronology

袁金塔

Yuan Chin-taa

1949 ~

躍動的想像、不安的靈魂

The Dynamic Imagination
of a Restless Soul

作為一位畫家，袁金塔先生的作品經常能出人意表，從鄉土寫景、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。

~ 劉國松 ~

袁金塔的水墨畫作充滿了強烈的個人特色，
他投射自我對現今社會現象所作的觀察……以絢麗的重彩及靈活的線條，
描繪出社會百態與世間物象，
使得他的畫作得以和時代脈動相貼近，充滿了豐富的現代感。

~ 曹筱玥 ~

袁金塔始終沒有停留或定格在傳統的風格學意義上的所謂個人藝術風格，
而是不斷尋找、嘗試和探索那些能夠表達自己成長經歷與文化感受的媒材，
並始終讓自己的審美觸角暴露在各種複雜而尖銳的社會現實與社會問題的感受中。

~ 尚輝 ~

Contents 目錄

- 05 形構、我的母親、臺灣社會殊相／曹筱玗
07 Formation; My Mother; Features of Taiwanese Society／Tsao Hsiao-yueh
09 袁金塔，一種人文批判的現代性水墨符號／尚輝
11 當代水墨的領航人／劉國松
14 簑衣 Straw Raincoat 1975 85×170cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
15 調車廠 Auto-vehicle Yard 1976 120×240cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
16 牆角一隅 Corner of a Wall 1978 124×112cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
17 白雪皚皚 White Snow 1987 86×61cm 水墨設色、描圖紙 Ink and color on tracing paper
18 三月杜鵑 Azalea in Bloom 1997 41×38cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
19 稻草人 Scarecrow 1990 126×91cm 水墨設色、宣紙 Ink and color on Xuan paper
20 廟會 Temple Fair 2009 108×78cm 水墨設色、紙 Ink and color on Paper
21 大江東去 River of No Return 1991 143.5×92.5cm 水墨紙本、綜合媒材 Ink on paper, Mixed media
22 吉 Auspices 1992 81×54cm 水墨設色、蟬衣宣 Ink and color on Xuan paper
23 眾生相 People from All Walks of Life 1997 90×63cm 水墨設色、綜合媒材 Ink and color, Mixed media
24 迎娶圖 Wedding March 2004 15×59cm 陶版畫 Ceramic plate
25 蠶食 Silkworms Nibbling 1988 42×43cm 水墨設色、雙宣 Ink and color on Double Xuan paper
26 清明時節 Tomb-sweeping Festival 1994 1070×72cm 水墨設色紙本 Ink and color on paper
28 忙迫 Hasty and Desperate 1988 178×138cm 水墨、宣紙 Ink on Xuan paper
29 蛙兒出遊 Frogs at play 1996 58×35cm 陶土、釉藥、色料 Ceramic clay, Glaze, Pigment
30 莊周夢蝶 Zhuang Zhou's Butterfly Dream 2000 90×80cm 水墨綜合媒材 Ink, Mixed media
31 鏈 Chain 2001 39×46cm 陶瓷釉料 Ceramic & Glaze
32 青蛙王子 Frog Prince 2003 85×60cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
33 葉人 Leaf Man 2003 77×42.5cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
34 紙老虎 Paper Tiger 1986 54×53cm 水墨、中文報紙裱貼 Ink, Pasting on Chinese newspapers
35 聚 Converging 1993 48×40cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
36 葉魚 Leaf-fishes 2001 45×41cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
37 圓夢（二） Dream Fulfilled (II) 2009 88×89.5cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
38 荷趣 Fun on Lotus 2003 51×42cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
39 魚人 Fish Man 2006 60×40cm 油彩畫布 Oil on Canvas
40 希望 Hope 2009 121×91cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
41 盼 Expectation 1986 55×82cm 水墨宣紙 Ink on Xuan paper
42 神——印象 God-- Image 1989 124×91cm 水墨設色、不同紙拼貼 Ink and Color, Paper collage
43 判官 The Judge 1993 40×43cm 陶瓷釉料 Ceramic & Glaze
44 官場文化 Bureaucracy 1993 120×135cm 陶瓷 Ceramics
45 生命之泉（三） Springs of Life (III) 1996 104×69cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
46 換人坐（做）（一） Change of Seats (I) 1996 98×150cm 水墨紙本、綜合媒材 Ink on paper, Mixed media
47 換人坐（做）（二） Change of Seats (II) 1998 91×166cm 水墨紙本、綜合媒材 Ink on paper, Mixed media
48 放眼天下 Global View 1999 115×123cm 水墨紙本 Ink on paper
49 交通號誌 Traffic Signs 2001 123×102cm 陶瓷 Ceramics
50 粉貓 Pastel Cat 2002 87×100cm 水墨設色、綜合媒材 Ink and Color, Mixed media
51 台灣魚——漂泊的命運 Taiwan Fish—Destined to Drift 2002 140×122cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
52 解放 Emancipation 2003 881×117cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
53 玻璃缸 Glass Fish Bowl 2009 25×25×53cm×5 陶書、魚、水族裝置 Ceramic books, fish, aquarium devices
53 人生賭局 Bets on Life 2003 33×37×54cm（大） 28×35×46cm（中） 22×24.5×39cm（小）
陶瓷、綜合媒材 Ceramics, Mixed media
54 斑馬非馬 A Zebra Is Not a Horse 2004 116×176cm 水墨設色、綜合媒材 Ink and Color, Mixed media
55 陶書堆 A Pile of Ceramic Books 2009 3×6m 陶瓷、綜合媒材 Ceramics, Mixed media
56 再生緣 Eternal Happiness 2005 45.5×42cm 綜合媒材 Mixed media
57 迷彩 Camouflage 2006 104×93cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
58 濕樂園 Happy Wetland 2006 130×138cm 水墨、陶瓷、綜合媒材 Ink, Ceramics, Mixed media
59 陶書堆 A Pile of Ceramic Books 2004 50×65cm 陶瓷 Ceramics
60 書中自有顏如玉 Knowledge Brings Beautiful Women 2008 100×145cm 水墨、綜合媒材 Ink, Mixed media
61 袁金塔簡歷
63 Yuan Chin-taa Chronology

形構、我的母親、臺灣社會殊相

台北科技大學藝文中心主任

曹筱玥

看

到畫家袁金塔本人，就會看到屬於創作者的那份特有的自信，平日的他身兼多職，既從事藝術教育工作，身上又肩負了學校創意藝術中心策展工作；然而，私下的他，回歸至藝術家的身份，卻像一個大孩子一般，有著對藝術那一份純真的執著。今年北京「中國美術館」恰巧於袁金塔的60歲這一年開展，筆者便簡要的將袁式創作的三十幾個年頭進行一個回顧與分期，茲述如下。

袁金塔作品分期

(1) 鄉土寫實(1970~1980)：如〈廟口〉、〈九份〉等早期寫實作品，將作者自身對於四周景象感受加以舒發，以懷舊調子感傷昔者已逝的心情，如：袁金塔第二屆雄獅新人獎得獎〈簑衣〉一作，畫中剝落的牆面與老舊的房舍，在當時產業驟變的時代裡，可說是一種已為過時、荒廢的空間場域，但入畫之後，卻成為畫家脫離現實、寄託鄉愁之所在，一種拜物心理與迷戀母體的場景裝飾性，藉由創作者主動認同牆面的剝蝕圖案，間接找尋出一種進入城市與工業之後失落母體的創傷；其實在畫家當時的現實生活中，老房子已非他安居樂業之所，但卻能成為一種母體的追憶與意象的連結，出身自彰化農村的他即表示：「老舊房舍對於都市人而言，或許僅能廢墟一詞劃上等號，但之於我，則充滿著一種對於舊有生存空間的熟悉感，猶如一種身份的認同；直至今日，看到斑剝、脫落的牆面，使我想起的是親密的童年幻想」。

(2) 自然圖像(1980~1988)：赴美進修後的袁氏深受普普藝術的影響，返國之後遂將台灣生態圖像予以轉換，如：〈魚葉〉、〈蝴蝶〉等，皆不以直接的方式

去歌頌人與自然的和諧關係，而選擇以拓印的手法，採用介於抽象與半抽象之間的符號性繪畫，來表現「一沙一世界，一花一天堂」的宇宙觀，作品中充滿了生機與豐富的趣味性，那或疏或密的曲折線條，架構出一個引人玩味的小宇宙，帶領觀者進入那神祕、未可知的空間世界。

(3) 影像文化系列(1985~2005)：如〈換人坐〉、〈迷〉、〈粉貓〉、〈廁所文化〉等系列，象徵臺灣媒體充斥著諸多影像，有扭曲、煽情、虛妄，也有著片段抽離，民眾愛看的不是深度性的報導，而是眾聲喧嘩的視覺刺激；在利益掛帥的臺灣社會，那笑貧不笑娼的景況之下，袁金塔身處其中，體會到整個臺灣社會從農業轉型至工業的驟變畸形，再運用社會中所常見的圖像，將其整理後以多重影像的拼貼，結合上水墨的暈滯渲染，複合的肌理、切割痕跡的處置與急促的線條，充分表現了都會人群的焦躁、不安、衝動與盲從，一次又一次的反覆以各形各貌的不同影像來突顯社會的亂象。

(4) 立體陶書系列(2005~2009)：面對這一批獨特的另類陶書，反映出藝術家內在對於古籍有著不可切割的情懷，陶書上所承載的圖像語彙，不僅僅是那些充滿歷史刻痕的文明遺物，同時亦將陶書和電視結合在一起，讓書的文字變成電視中的圖像，以影像來進行另一種說故事的方式，解構與建構的過程，讓創作進而超脫於歷史的「法」之上。

藝壇前輩畫家李奇茂曾表示：「渡海三大家的水墨已完成歷史階段性的任務，以傳統水墨為主流的時代已畫下了一個句點，今後臺灣現代水墨畫的新領袖，首推袁金塔。」我們從袁氏的作品中，可以發現他的水墨

畫作充滿了強烈的個人特色，藝術家投射自我對現今社會現象所作的觀察，再藉由從民俗藝術的圖像中取材，以絢麗的重彩及靈活的線條，描繪出社會百態與世間物象，融入多元的素材與不同的表現手法，以拼貼、拓印、重墨、重彩，畫出對於現今臺灣社會的深刻反省，也將人一生中所必經的生、老、病、死，以神像、戲偶及臉譜為代表，訴諸於畫面之上，有迷信、有情色、有貪婪、有名利慾望、有權力鬥爭、有花花世界的爾虞我詐、有女性與生俱來的傳統宿命、有男歡女愛的赤裸表

現，這種種元素的結合，使得袁氏的畫作得以和時代脈動相貼近，充滿了豐富的現代感。主動創造出象徵新一代臺灣的圖騰與符號，直率得表現人性真實慾望的一面，打破傳統文人畫道貌豔淡的制式化，將21世紀新臺灣人眼中的天、地、人，作一巧妙的結合，將人物搭配彩墨推向另一個新境界。運用了貓型、女體等影像，作一深度的呈現，多元並列組合出臺灣這個有趣、具有多重殖民色彩的城市生活與歷史，並加入性、金錢與生命三大議題，一反傳統水墨作品陳設主題的方式，採用多次重覆、均衡、比較、對照等形式，將過去儒者那可做不可說、道貌岸然的駝鳥心態作一詼諧展現。

影像關係的重現來自於作品本身的力量，將物質存在、資本主義、社會制度所產生的文化母題，運用畫家所獨有的思考性和創造力加以具體化；其藝術作品的主題在體現「人」這個主體如何與外在的客體世界作互動，阿圖塞（Louis Althusser, 1918 -1990）法國二次大戰後左派理論家，曾表示：「每一件藝術品，都是由一種既是美學的又是意識形態的構想產生出來的」，以此觀點來詮釋袁氏作品慣常以幽默反諷、自我解嘲的方式，將諸多有趣的造型及現象組織起來，其作品便既扮演著臺灣映像意識形態呈現的角色，另一方面也藉此點醒人們，一些在社會中普遍存在而不自覺的意識形態，而在福爾摩莎這多元文化並陳、交集、不穩定的環境下，種種衝突在暗潮洶湧的作用著。

結語

在袁氏的作品中，巧妙地描繪出社會百態與世間物象，主動創造出象徵新一代臺灣的圖騰與符號，形塑出屬於21世紀臺灣人的生活與世界觀，水墨畫在袁氏的作品中得到解放與重構；而此觀察也呼應了創作者在〈為「現代中國畫探路」——我的第一個十年〉一文中，所談及「別人做過，我不做！別人不敢，我敢！別人不能，我能！」這樣自信的創作宣示。這些創作的理念與企圖，也揭示了如何找尋出自己特有的藝術表現形式，注入新的、現代性的意念，應是從事現代水墨創作者必須思考的課題。

古剎 Ancient Temple 1974 90×180cm 水墨設色、棉紙 Ink and Color on Cotton paper (師大美術系第25屆師生美展國畫第一名，教育部長獎)

Formation; My Mother; Features of Taiwanese Society

Director of National Taipei University
of Technology Art Center

Tsao Hsiao-yueh

Seeing Yuan Chin-taa, the painter himself, one sees the confidence known only to the creator. He is a man of many professions. He is involved in art education and burdened with school administration. However, he has returned to being an artist in private. His persistence toward art is innocent like a child. A retrospect in chronological order by the creator covers Yuan's art creations, which are listed as follows:

Yuan Chin-taa's Paintings In Chronological Order

(1) Realistic Nativism (1970~1980): "The Temple Space (Miaokou)", "Jiufen", etc. The creator expresses his sentiments for appearances and surroundings that are reminiscent of the old days.

(2) Natural Images (1980~1988): "Fish Leaves" and "Scarecrows" do not celebrate literally the harmonious relationships between man and nature. Instead, the printing (tuoyin) technique is selected and the symbol-painting style in an ambiguous position between the abstract and semi-abstract is adopted to present the philosophy of cosmology-- "To see a world in a grain of sand, and heaven in a wild flower." It is a piece full of vitality and fascination. The density and spacing of curved lines constitute a microorganism pregnant with meaning, and viewers are thus led into a mysterious and unpredictable world.

(3) Imagery Culture (1985~2005): "Change of Seats", "The Perplex"- The press in Taiwan is rife with diverse images that are say, distorted, flushed, fabricated, garbling, and disconnected. What seems to us is merely the visual stimulus, the hubbub and uproar. The present Taiwan seeks benefits and interests; it looks down not on the outlaw but on the poor, as the byword goes. Therefore, with the rapid change, from an agricultural to an industrialized society we experienced, the images common in our society were collected and arranged. The multiple images are collaged, combining the faded and colored effect of ink painting, and we see the complex texture, traces of cutting, and the short and rapid lines, which show the impatient, uneasy, impetuous and blind obedience of urban people. In a word, the reiterated images and its occurrence exhibit and highlight the various disturbances in Taiwan.

(4) The 3-dimensional Ceramic Book Series (2000~2009): The unique ceramic books elicit Artists' inseparable attachment to ancient

books. The images and texts recorded in ceramic books are not only historic relics in the course of history, through the reconstruction of images, it is simply above the "principles" not bound by time

Artist Li Chi-mao from the older generation once said, "The water ink of three family clans across the seas have completed their mission at this point in time. The traditional water-ink era has come to an end. Yuan Chin-taa now leads in modern water ink painting in Taiwan." From Yuan's artworks, a strong sense of individuality is perceived in his water ink paintings. The artist portrayed his observations of the social phenomena today and drew his inspirations from folk art images. With vivid colors and agile lines, the way of life in the society and appearance of objects in the world were depicted. Diversified materials and different expression techniques were incorporated. He self-reflected on the Taiwanese society through collage, printing (tuoyin), middle dark ink (chungmo) and middle dark color (chungtsai). He also used images of God, puppets, and Chinese opera faces to represent birth, aging, illness, and death in his paintings. There is superstition, sensuality, greed, desire for fame and money, strife for power, trickery in the real world, destiny of traditional females, bald expressions of sex, and so on. The integration of these elements has brought Wu's paintings one step closer to the venation of the times and has created an abundance of modernity. He actively created totems and symbols that represented the new generation in Taiwan. He bluntly expressed the desires of Man and broke

廁所 Lavatory

1973 112×145cm 油彩畫布 Oil on Canvas

■ 1953年四歲的袁金塔。

away from the stereotyped man of letters that posed as a person of high morals. He skillfully combined the heaven, earth, and man in the eyes of the Taiwanese in the 21st century and took his creations of figures in colored paint to a new horizon.

The creator began reflecting on his inner thoughts of the present society as early as the 90s in his Imagery Culture. He used images of butterflies, female bodies, fish leaves,

etc., to present in-depth the amusing and multi-colonial city life and history in diversified layout. The issues of sex, money, and life were also added. Contrary to the theme-based layout of conventional water ink artworks, repetition, balance, comparison, and contrast were adopted to express with humor the "better said than done" and "the mentality of posing as a person of high morals". Taiwan, a land with over 400 years of development, was adopted in place of China that had over 4,000 years of history. Water ink paintings were liberated and reconstructed in Yuan's artworks. This observation also coincided with the creator's confident proclamation in "Probing into Modern Chinese Paintings ~ My First 10 Years" that stated, "I don't do what others have done! I dare do what others don't! I do what others can't!"

The reemergence of image relationships comes from the strength of an artwork itself. The cultural issues that have arisen from materiality, capitalism, and social system are solidified through the painter's unique thinking and creativity. The theme of his artworks is often associated with interactions between Man (subject) and his environment (object). Althusser Louis (1918 ~ 1990) is a theorist of ideology from the left wing. He once said that every artwork was created from the formulation of aesthetics and ideology. This viewpoint was taken to interpret Yuan's works in "Imagery Culture." By satire and self-mockery, the various interesting styles and phenomena were organized. The artworks in turn played the role of reflecting the ideologies in Taiwan. On the other hand, people were reminded of some of the ideologies that existed in society without knowing they did. In Formosa, the land of multi-cultures, interactions, and instability, where

conflicting situations are frequent occurrences, how could one find a unique art expression style? Yuan chose to analyze the modern and post-modern disturbances through visual art. "A piece of artwork is able to become one of the elements of ideology when the relationship systems that maintain relationships between the "people" and the structural relationship that constitute their "existence" are reflected through impression relationships. We do not acknowledge the "self" that appears in a painting, but we acknowledge the painting itself and get to know "the self" we deny through it."

Louis Althusser (1918~1990) once said that every piece of artwork was produced from aesthetics and ideology. By satire and self-mockery, the various interesting styles and phenomena were organized. The artworks in turn played the role of reflecting the ideologies in Taiwan. On the other hand, people were reminded of some of the ideologies that existed in society without knowing they did. The creator believed that the reemergence of image relationships came from the strength of a piece of artwork itself. The cultural issues arising from materiality, capitalism, and social system are solidified through the painter's unique thinking and creativity.

Conclusion

Among Yuan's artworks, the current social turmoil is depicted through the artist's water ink creations. The artist portrayed his

observations of the social phenomena today and drew his inspirations from folk art images. With vivid colors and agile lines, the way of life in the society and appearance of objects in the world were portrayed. Moreover, diversified materials and different expression techniques were incorporated. The integration of these elements has brought Wu's paintings one step closer to the venation of the times and has created an abundance of modernity. He passionately created totems and symbols that represented the new generation in Taiwan and formed the lifestyle and international viewpoints of the Taiwanese people in the 21st century. In imagery culture series, the focus is associated with interactions between Man (subject) and his environment (object). Meanwhile, in Formosa, the land of multi-cultures, interactions, and instability, where conflicting situations are frequent occurrences, ways to search for unique art expressions style and infuse new and modern ideas are issues to ponder for modern water ink creators.

■ 痕 Stains 1974 53.5×78cm 水彩紙 Watercolor on paper
(師大美術系第64級畢業展水彩第一名)

袁金塔，一種人文批判的現代性水墨符號

《美術》雜誌主編 | 尚輝

袁

金塔是為我們熟知的臺灣當代藝術家。他為我們逐漸熟知的是他的現代水墨。上世紀80年代中後期，伴隨著中國內地現代水墨運動的勃興，他和港臺一些抽象水墨畫家的觀念與作品不斷被介紹到內地，成為內地現代水墨運動的參與者和參照者。中國內地現代水墨運動的興起比臺灣現代水墨探索晚了許多時間，儘管不論內地還是港臺，現代水墨都源於傳統中國畫的現代性探索，都是從傳統內部而裂變出的語言變革，但港臺現代水墨和內地現代水墨因面對不盡相同的文化現實以及解決不盡相同的現代性課題而顯現出審美精神上的差異性。

內地與港臺現代水墨的這種審美差異，可通過對袁金塔個案的藝術分析進行比較。作為臺灣現代水墨畫家的代表之一，袁金塔是從鄉土寫實水墨走向現代水墨的，他的作品的水墨張力來自於從尋根文化轉向批判社會而呈現出的文化反叛性。這種反叛性，一方面是從抽象水墨的探索來反對具象筆墨，另一方面則又將政客座椅、女性裸體和魚葉蝴蝶等形象作為內涵豐贍的政治文化符號，把傳媒圖像、綜合媒材和抽象水墨融為一體，從而形成了譏諷辛辣的社會批判性。相對而言，內地具有更為豐厚卻也異常堅固的中國畫傳統筆墨的根基，內地現代水墨的「現代性」更多的是試圖消解這種傳統根基的封閉性，因而，內地的現代水墨也更多地擴展了水墨及其他媒材在宣紙上形成的媒介質感，並在當代多元文化的對比中彰顯水墨獨特的民族文化身份。

港臺現代水墨和內地現代水墨這種審美精神上的差異性，正因像袁金塔這樣的港臺水墨藝術家對內地水墨運動的積極參與而形成了兩岸三地中國現代水墨的互動性發

展，這是自上世紀80年代中後期以來中國美術界非常壯觀的一道文化風景。但對於內地美術界而言，因兩岸文化的相對獨立性而致使我們無從更深入地了解港臺水墨藝術家的成長經歷，對於他們面對的文化命題也不甚了了。

袁金塔向我們打開深入了解臺灣現代水墨運動的一扇窗戶，向我們展示了從上世紀70年代至新世紀這近40年間的臺灣美術的審美歷程，儘管它是以袁金塔為個案鋪開的這段歷史，但也因這種個案而顯示了藝術史的真實感與細微性。

出生於上世紀40年代末至50年代初的內地畫家，是歷史上被「文化大革命」遺誤的一代，也是在「知青美術」的發展中走上藝術創作的一代。他們大多在「後文革時期」才逐漸領悟到傳統藝術的魅力，但也在'85美術新潮和中國畫「窮途末路」論的危機中開始了中國畫的現代性反思。在「文革」文化斷裂中的尋根傳統與「後文革」西方現

■ 陋巷 Slums 1975 100F 油彩 Oil Painting
(師大美術系第64級畢業展油畫第一名)

代主義審美思潮席捲中的反叛傳統，形成了他們獨特的文化經歷與文化立場。因而，他們對於傳統的叛逆也更多地夾雜著濃重的傳統情結與責任意識。

相較之下，臺灣現代水墨的起步則更多地體現了對於殖民文化的叛逆。上世紀40年代末出生的袁金塔於70年代畢業於臺灣師範大學美術系。他的藝術創作主要經歷了鄉土寫實、水墨諷喻和陶瓷裝置三個過程。

眾所周知，上世紀70年代是臺灣政權內外交困的時期，外部環境的挫敗促成了民族文化的自覺意識。所謂鄉土寫實水墨，也便是這種力求擺脫殖民文化的尋根結果。袁金塔以他的〈蓑衣〉、〈調車廠〉、〈古屋枯木〉、〈煉油廠〉、〈被遺忘的角落〉和〈家在草叢中〉等作品走進畫壇並成為臺灣70年代鄉土寫實水墨的代表。80年代初，袁金塔有幸赴美攻讀碩士，在他一系列用水墨於鉛畫紙上描繪出蘊藏在冰雪裡的草葉生命的作品中，已顯示出他創作上的某種過渡性。即：一方面是他從鄉土寫實繼承而來的具象性形象的塑造特徵，另一方面則是對水墨彩性的癡迷，而冰雪之中的植物枝葉則預示著他對生命意識的深刻觀照。這些都孕育了他80年代返台後至90年代用彩墨表達他對臺灣現實社會強烈的文化關懷與人文批判的創作路向。從〈換人坐〉系列、〈生命之泉〉系列到〈灰飛煙滅〉和〈魚葉〉系列，他用各式各樣的政客座椅、異化了的葉形扁魚、女性標誌的豐滿乳房以及充滿性幻想的各色眼鏡來揭露臺灣政壇的權力動盪與臺灣情色文化的張狂，那些現代水墨並不僅僅在於水性與彩性相互融合的語言探索，更在於超越傳統程式以及對當代人文關懷的深度表達。因而他的那些現代水墨，也不在於單純的視覺審美的

欣賞與愉悅，更在於思想對於社會的感受力與批判性，而色彩的純淨眩目、圖像的重複回環和形象的諷刺隱喻則不妨看作水墨「現代性」的語言特徵。這是他現代水墨凸顯而出的一

種文化個性。

如果說袁金塔前兩個時期著重於平面繪畫由外而內的文化尋根與由內而外的社會批判，那麼伴隨著90年代臺灣社會消費主義時代的來臨，袁金塔的藝術創作則從平面走向立體與綜合，並從嘈雜喧囂的欲望浮世的批判轉入內省的個體生命價值的探尋與拷問。他更多地使用了陶瓷這種具有他個人生存體驗的材料，他不是再現他成長經歷中的那些文化形象，而是複製和再造那些攜帶著他的體溫、見證著他文化成長經歷的一本本書。那些磨損的殘留著閱讀記憶的書本，由此也被賦予了他們那一代人獨特的思考路向。而且，那些陶瓷書本在不同文化境域中，也散播出不同的文化氣息，而書孔中活動著的視頻圖像更增添了資訊時代短暫、過量與脆弱的資訊消費性。無論〈古今對話〉系列、〈飲食文化〉系列、〈性鎖〉系列還是〈官場文化〉系列、〈交通標誌〉系列和〈電話皮包〉系列，袁金塔的這些陶瓷裝置無疑都具有後現代主義拼貼、挪用、反諷、包容等修辭藝術特徵，但也不妨看作是他現代水墨媒介的再度擴展。因為，陶瓷和水墨一樣都具有材質的民族文化屬性，而他又再次利用了這種具有固定文化屬性的材質表達了他對於消費主義時代的批判意識。

從袁金塔藝術演變的三個歷程中，我們可以解讀到他藝術思想的開放性。他始終沒有停留或定格在傳統的風格學意義上的所謂個人藝術風格，而是不斷尋找、嘗試和探索那些能夠表達自己成長經歷與文化感受的媒材，並始終讓自己的審美觸角暴露在各種複雜而尖銳的社會現實與社會問題的感受中，而且他的這種審美觸角也始終以知識份子的憂患意識和社會責任為人文關懷的內核。

作為臺灣當代藝術的代表之一，袁金塔和介於40年代末與50年代初出生的內地畫家一樣，都已成為中國當代美術的中流砥柱，只不過傳統資源更為豐厚的內陸和具有多重殖民文化歷史的臺灣，因同一時代不同地域文化背影的區別而顯現出審美取向上的差異。袁金塔自上世紀70年代以來所經歷的三個創作時期，正可以構成和內陸「文革美術」與「新時期美術」發展的一種富有歷史意味的文化比較。這正是袁金塔作為臺灣文化藝術的代表吸引我們的地方。

■ 1967年新竹師範學院美術空間第一次個展。

當代水墨的領航人

當代國際水墨大師 | 劉國松

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持有的文化傳統。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，那就是歐美的基督教文化、中東的伊斯蘭文化以及東南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，如何作出相對的反應，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，那們進入21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。50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

■ 牛車 Bull Cart 1974 63×49.5cm 牛皮紙 Cow skin paper (師大美術系第25屆師生美展水彩第一名，台北市教育局長獎)

■ 2008年12月攝於日本京都文化博物館個展。

■ 2008年7月中國上海美術館個展。

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，從鄉土寫景、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、普遍參與等素質。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、兩次的水墨雙年展（今年8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富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。

■ 鄉村一隅 Village Corner 1974 120×240cm 水墨設色 Ink and Color on paper (師大美術系第64級畢業美展國畫第一名作品)

作品

Gallery