

淺談現代水墨畫

(文／蕭巨昇老師)
以《神兵火急如律令系列》創作為例

• 蕭巨昇老師

藝術是文化的反映與投射，是時代精神的體現，這是藝術發展不變的鐵則，不論是中西方的藝術形成、發展與表現，都與當時的文化發展、時代精神與內涵，一體成型與脈動。因此，隨著時代的改變，藝術的風格也隨之轉化而推陳出新，新的風格與風貌也隨之形成。易言之，不同的地域，不同的文化，自然會有不同的精神思維與藝術內涵；不同的時代，不同的人文，自然會有不同的風格與流派，如五代北宋時期的雄渾壯碩、南宋的詩情婉約，與元代的淡泊、蕭散、簡遠等，可謂各異其趣，各領風騷。

水墨畫自唐宋大興以來，已流傳千年，歷經各朝各代的發展，在人類美術史上具有獨特之風格與特殊之地位。到了晚清，由於強勢的西方文化如滾滾洪流般潰堤而來，使得以漢族文化為主體的自體演化格局，產生了劇烈的變化，迫使封閉性的大陸型文化必須大量的接納與吸收開放性的海洋型文化，使水墨畫的存續與發展面臨有史以來最嚴峻的挑戰。

時至於今，雖然已過百年有餘，當今水墨畫的發展該何去何從？依然是水墨畫的精神思辯與創作中很重要的母題。國際化與現代化是以西方文化為主軸，每個國家都是國際村的一員，這是無法否認的事實。也就是說，以漢族文化為主軸的文化已被歐美文化強勢影響與引導，同樣的民族同樣的土地，施了不同的養分，讓思維、邏輯、行為……等等，皆產生了根本的變化，如此的時代氛圍，當然也給予水墨畫的發展產生深遠的影響，現代水墨畫也就自然而然的孕育而生了。

現代水墨畫是為了標榜其遠比水墨畫更有新意、更具有時代性所衍生的名詞，往往以去水墨化傳統特質為首要，以嫁接西方藝術風格為特長，強調作品與創作的個人風格與作品的獨特性，力求現代性與時代性的表現。現代水墨畫

• 許萬枝副校長回贈禮物給蕭老師

神兵火急如律令 .I
水墨、木板、礦物顏料、生漆、鹿膠
67×157cm 2008 (圖一)
蕭巨昇老師提供

神兵火急如律令 .IV
水墨、紙本、礦物顏料、鹿膠
93×180cm 2010 (圖二)
蕭巨昇老師提供

神兵火急如律令 .II
水墨、紙本、礦物顏料、鹿膠
93×180cm 2010 (圖三)
蕭巨昇老師提供

• 蕭老師為大家導覽畫作

• 蕭巨昇老師解說現代水墨畫

家每每在題材、內容、技法、材質、形式、結構……等，捨棄古法，推陳出新；然而這樣的新法，卻常常取法於西方藝術，其結果，常常使現代水墨畫失去文化的根源與底蘊，徒使現代水墨畫與西方繪畫面貌雷同；或許可以說，這是水墨畫西化的結果，促使現代水墨畫淪為西方繪畫的嫡傳與複製品，是現代水墨畫家必須承認而面對的嚴重問題。

放眼觀之，在眾多現代水墨畫家中，西畫面目者多，古酒新釀者有之；前者看似現代，實無新意。後者，難脫古人窠臼，亦難有新意。能取兩者所長，以水墨畫傳統表現當代之人文精神

者，鮮矣。陽明大學2011年典藏的現代水墨畫《神兵火急如律令·甲本》（圖一），正是如此難得的佳作。

《神兵火急如律令·甲本》是《神兵火急如律令系列》（圖二、三）創作中的第一件作品，題材取自於現代常民文化中的民間宗教活動，看似在描寫八家將，實則在探討台灣青少年的教育問題，當這群校園中課業低成就的青少年，在學校中失去了生活的方向，卻在民間的迎神賽會中找到了展露的舞台，乍看之下，是件好事，常民文化有了新血輪的注入得以傳承，這群精力旺盛的小夥子，也找到了生活的重心。實則不然，事

實上這是教育問題與宗教問題結合後，所產生的更為嚴重的社會問題；這些青少年在神壇與宮廟的號召下，成群結黨，好勇鬥狠，成為黑社會結構中的底層結構，嚴重危害社會治安，儼然是青少年踏入黑社會的捷徑。《神兵火急如律令系列》即是在探討這個時代的議題。

《神兵火急如律令系列》的布局看似普普藝術（Pop Art）慣用的手法，如安迪·沃荷（Andy Warhol）的作品《綠色的可口可樂瓶》的排列方式，實際上這是嚴重的誤解，《神兵火急如律令系列》是運用長沙馬王堆出土的漢代帛畫《導引圖》的結構布局，引古為新，賦予作品既古

典又現代的布局，不但顛覆了對西方藝術的迷思，更為現代水墨畫提供另一個可能的選項，令人耳目為之一新。自《神兵火急如律令系列》中，讓人看見以水墨畫獨特的傳統與文化傳統內涵為重心，表現當代的人文精神為主軸，投入現代水墨畫的創作的意圖。

現代水墨畫在眾多現代水墨畫家的共同努力下，呈現蓬勃發展之勢，風格多樣，面貌多變，可謂百家爭鳴，百花齊放，盛況空前，對於現代水墨畫的遠景，令人樂觀期待。

• 蕭巨昇老師贈本校「神兵火急如律令·甲本」畫作

• 許萬枝副校長代表學校接受贈畫並致詞