

台灣當代「水墨畫意識」研究 -- 以北部縣市的情況分析之

陳辛吉

一、緒論

研究的目的、重要性、意義

時至今日，水墨的傳統與現代之爭仍然持續地進行著，此外，水墨畫發展至今天呈現出多元的面貌，在一方面藝術家以擁抱其獨特的藝術特質而引以為傲，然而在另一方面，卻也有人憂心忡忡地看待它的將來。本篇論文要探討雙方持有的不同認知與相異歧見，促進兩造雙方的了解，以期能緩和、調節不同立場人士的無謂爭辯。此外，論文的研究也將涵蓋水墨創作者與為數更多的觀眾對於水墨畫「定義」及「認知」上的異同，並藉由「特質」、「內涵」等議題去作進一步的探討。再者，我也期望能透過上述研究的進行，去了解藝術家對水墨畫的深刻體認，以及一般台灣的社會大眾對於水墨畫的認知與期望，從而完成一篇客觀、論理清楚，且足以反映「水墨畫是什麼？」的社會真相之研究論文。

本篇報告的重要性在於透析歧見的生成處，期使能拉近創作與欣賞的雙方；畢竟，孤掌總是難鳴，身為東方文化知識份子的一員，是有其責任和義務去宣揚並促進他人對於水墨畫的本質與內涵有更深入的了解和認識，特別是在當代西方強勢文化瀰漫充斥的時局中，吾人更應有意識地積極扮演調節保存雙方的角色，以維繫東、西方藝術的良性互動與平衡發展。

二、研究方法

2-1 對場所的選擇與敘述

台灣北部因長期以來政治、媒體、文化及出版的集中發展，加上地理、交通、資訊的優越條件因素，在歷史上一直扮演著台灣文化重心的角色，因此本研究的進行將針對台灣北部包括基隆、台北、桃園等四縣市的水墨創作人士來開展，以使此項研究更具有其正當的代表性，以及深刻的意義與內涵。

2-2 研究者的角色(與田野場域的關係)

在此研究的進行當中，個人將以文化觀察者的第三人立場，對於上述的田野場域以及設定的目標對象進行多方面的訪談記錄與問卷施測，之後再以蒐集到的資料去從事客觀的分析研究與歸納整理的結論工作。

研究的架構與步驟首先是要探索受訪者(包括水墨創作者與非藝術領域人士各5人)對水墨畫的認知；其中包括受訪者對於水墨創作媒材的使用觀點，以及可包含的題材/內容的廣度。其次，研究的內容將對影響水墨畫發展的可能面向與作用

形態進行外在環境條件的分析；當中涵蓋了水墨畫本身的形式意識(內在特質與形式表徵)、一般人對於水墨媒材的意識思考，以及大環境社會對於水墨意識的發展與侷限作用，最後，再以價值判斷的觀點去彙整受訪對象對於水墨畫的評判意見。

2-3 參與的人數與選取的方法

為了確保此研究本身的精確性與深度，同時符合於預設的命題，在計畫的開始部分是將研究對象設定在居住地分佈於台灣北部之基隆市、台北縣、台北市、桃園市等地具有碩士以上學歷的水墨創作者，預期透過這組群人士的學術訓練以及相關的專業創作經驗，能提供較一般人更為深入且精闢的水墨知識與觀點，從而奠定本篇研究的基礎根本。

而相對的另五位對照人員的選取目標是設定在碩士學歷以上的知識份子，領域範圍則含跨了藝評研究、西畫創作、中國文學、數學科學以及複合媒材創作的從事者，目標是要透過這組群樣本參照比對上述水墨從事者的專業論點，並藉此去達成真相的釐清與事實面貌的呈現。

2-4 對蒐集資料分析的策略

為了達成前述的研究目標，在此首先針對計劃所選取設定的目標參與者 10 人進行下列 11 則問題的訪談與紀錄，之後將訪談過程中所得到的資料內容進行編整歸類和分級編碼的工作，並以此作為研究計劃的先期準備，以及後續量化研究論述發展的起步。

三、水墨畫的質性訪談研究

3-1[質性訪談問卷題目]

- 1 您認為水墨畫「需不需要有“傳統”與“現代”之分」?
- 2 您「對水墨畫所下的定義為何」?
- 3 根據您的定義，您認為水墨畫應「具備有哪些特質或內涵」?
- 4 根據您的定義，您認為水墨畫應「具有哪些形式上的特點或表徵」?
- 5 根據您的定義，您認為在從事水墨畫的過程中，「是否有其主要的媒材」?
(如果答案為「是」，請具體列舉出項目。如果答案為「否」，請直接回答下一題)
- 6 根據您的定義，在面對「水墨創作媒材」的議題時，您會持有什麼「觀點或思考」?
- 7 根據您的定義，您認為在從事水墨畫的過程中「是否有特定合適的題材/內容」?
(如果答案為「是」，請具體列舉出項目。如果答案為「否」，請直接回答下一題)
- 8 根據您的定義，在面對「水墨創作題材/內容」的議題時，您會持有什麼「觀點或思考」?
- 9 您認為水墨畫「在當前社會/國際大環境中所面臨的挑戰」有哪些?
- 10 您認為水墨畫在「未來」會有什麼樣的「發展性」以及「侷限性」?

11 您認為水墨畫「在當代藝術發展的過程中具有何種價值」?

3-2 質性訪談編碼表 (Coding)

界定意識	D	傳統與現代的界分觀點	D1	非常不需要。這是個人直覺、感覺的問題。A1030405	D11					
				沒有必要。現代是傳統的延伸，一般人都是在現有的存在中發展的。A2	D12					
				不用特別區分。A3	D13					
				應該會有，這是每一時代皆有的一種後代看前代的自然定義。A4	D14					
				以藝術史的角度是需要的，但定義卻不是永久性的。A5	D15					
				需要，現代水墨畫已經混入西洋的畫風，是以應分別之。O1	D16					
				不需要，因為歷史本來就有傳統與現代。O2	D17					
	可能的定義	D2			以水墨為主要材質，能表現出東方傳統的繪畫精神者。A1	D21				
					從歷史與地理角度水墨畫有其文化背景與歷史傳承、美學觀點例如：中國大陸就分為水墨畫與中國水墨畫；日本水墨有分南畫系統與日展。A2	D22				
					水墨畫就是用水用墨去畫的畫。A2A30205	D23				
					一種使用毛筆以水墨為創作媒材來表現創作的作品。A4	D24				
					從中國傳統水墨畫(國畫)延續而來的一種繪畫風格形式。A5	D25				
					以墨汁、毛筆為畫，其中有書法筆意。O1	D26				
					即一種應用墨色比重非常高的水性媒材繪畫。O3O4	D27				
					形式意識	F	內在特質	F1	要有筆、墨的特質；東方傳統的繪畫精神內涵。A1A2	F11
									70%以上運用傳統水墨工具所繪製的繪畫，需有傳統的筆墨基礎功力作為創作上的後盾。A3	F12
									具有可以令人感受到的文人(書卷氣)的內斂氣質。A4	F13
承襲東方繪畫語言，較主觀並融合東方哲學與思維。A5	F14									
具有中國思想空靈的特質，蘊含人生哲理。O1	F15									
是眾多藝術創作中之一種，重點是作品好或是不好，而不是預設某些特質或內涵去衡量。O2	F16									
東方人文思想，洗鍊而純粹的構圖。O3	F17									
有水和墨的感覺。(無法進一步說明的一種抽象心理感受。)O4O5	F18									
形式表徵	F2			一般而言水墨畫會傳遞出一種淡雅空靈詩意的表徵。但也非絕對要靠傳統的「留白」形式去達成。A1					F21	
				沒有特定形式 A2O4O5					F22	
				延續傳統的筆墨精神，進而推陳出新，看得出畫面上的筆墨。A3	F23					
				此議題沒有必要討論。A4	F24					
				形式上注重筆墨技巧，空間表現上注重虛實陰陽，常融合書畫的技巧與落款。A5	F25					
				以筆墨、毛筆、中式紙張為之。O1	F26					
				形式特徵問題並不存在，重點是作品好或是不好。O2	F27					
				線性的構成與帶著流動性質的技法。O3	F28					
				媒材意識	M	媒材範圍	M1	筆墨紙硯等主要媒材佔多數，亦可以加入一些新媒材的嘗試，但不宜過多。A1A3	M11	
								東方、中式的紙張。A1O1	M12	

				水與墨。A1030405	M13		
				毛筆與墨。A4A501	M14		
				沒有。A2	M15		
				媒材思考	M2	要深入瞭解、體會水墨本身溫潤典雅、歷久彌新的筆墨媒材特質，並思考如何去推陳出新與耐人尋味。A1A3A4	M21
						要具備中國的美學思想、藝術素養、認識美術史、避免重蹈覆轍、進行超越及創新、了解東方、融合西方。A2	M22
						從水墨的創作的觀念、形式與技巧來看。A5O5	M23
						無 O1	M24
						從事創作應該是持一開放的態度，如何能表達自己才是重點，而不需要媒材上的預設 O2	M25
						水墨媒材是世界發展最早、也是最成熟的媒材，比較有系統，但是也難於在此方面創新。O3	M26
						創作者本身喜愛而選擇、或因預設的創作題材本身適合以水與中國墨來表現。O4	M27
題材/內容意識	C	題材/內容範圍	C1	很自由、可抽象、可具象，任何題材皆可。A1A3O2O5	C11		
				做光不做影、做面不做立體 A2	C12		
				無 A4A5O3O4	C13		
				人物、山水 O1	C14		
		題材/內容思考	C2	自我的人格特質或風格才是最重要的。A1	C21		
				必須先分類，相同類型的創作做比較 A2	C22		
				師法自然，出於本心。A3	C23		
				只要有感動的對象，就應該努力去滿足內在的創作需求。A3A4	C24		
				現代水墨創作幾乎是依個人喜好來取材，題材與內容都非常廣泛。A5	C25		
				應以中式的人物、山水為主。O1	C26		
根本不需有此類的設定。O2	C27						
水墨畫在現今台灣發展趨向兩極：一為作家大量援引西方觀念，以水墨畫西畫。另一端之作家遁入自己的世界，以水墨畫古人。O3	C28						
創作者本身喜愛而選擇、或因預設的創作題材本身適合以水與中國墨來表現。O4	C29						
題材/內容不拘。O5	C210						
社會意識	S	大環境的挑戰	S1	1 市場現實還是西方較為強勢 A1A5 2 台灣水墨畫人口急遽下降 3 水墨比西方媒材更需時間的沉澱與體驗才能發展出成熟的樣貌 4 台灣沒有專門的水墨藝廊。A1A4	S11		
				1 台灣的水墨畫比賽分類不夠精細、評鑑結構鬆散，無法讓新一代藝術創作者理解評鑑標準 2 畫科的分類單一無法讓藝術創作類型多樣化 A23 國家藝術資源分配不均，輕忽縱向的「文化扎根」 4 對新一輩藝術家漠視。A1	S12		
				不是主流的媒材 A3	S13		
				水墨界本身缺乏具話題性的作品或是可以引發媒體或觀眾興趣的人、事、物。A4	S14		
				1 國內的美術教育仍是以西畫的觀念來教導學生較多，教育是個問題。A5	S15		
				不知道、沒有。O1O4	S16		
				1 從事水墨畫的人對於水墨畫並沒信心，認為脫離了當今藝術發展的主要潮流。2 創作者自己畫地自限，他們畫了一個「水墨畫」的框架限制了自己。O2O5	S17		
				1 對岸強大的經濟力量與吸磁效應，壓迫著台灣水墨的生存空間 2 種族的偏見歧視造成黃種人的水墨畫在國際藝	S18		

				壇地位非常低 3 文化的隔閡,西方人不易於理解東方藝術的精華 4 水墨媒材視覺性單薄 O3	
		發展性	S2	水墨是中國的水墨,當中國經濟國勢發展水墨也會順勢跟著發展,另因中國人口多,發展性就大。A1A2A5	S21
				只要能將自己的感受畫出,能感動觀賞者,其實可以不用特別去注意它的發展性及侷限性。A3	S22
				水墨本身即是東方的產物,如果能投注於自己民族文化週遭的生活與生命的議題、忠實地表現出來,在民族與文化的大環境氛圍中,容易得到肯定與認同。A4O2	S23
				不知道。O1	S24
				藝術家要勇敢一點,不要畏懼西方的強勢潮流。O2	S25
				與西畫重疊,是為侷限,亦為其發展,端視二者拓展傾向。O3	S26
				重點在於創作者本身的態度。O4	S27
				形式與內容仍具發展性 O5	S28
		侷限性	S3	1 許多人對於水墨的看法還是停留傳統的表現形式與食古不化的觀念與公式 2 時下的水墨研習班只傳遞以上的觀念,誤導大眾水墨只是一些公式和技法的傳承 3 從事現代水墨者許多沒有水墨的素養,也不夠精緻 4 美術系國畫組人口少,質也不一定高 5 在西方人眼中,水墨只是一種膚淺的異國風情 6 兩岸文化素養都不高,沒有做扎根的工作,缺乏創作人才,同時也沒人懂得欣賞 A17 就拍賣市場的現狀而言,西畫目前正壓迫著水墨的發展 O3	S31
				就台灣而言,侷限來自島內水墨繪畫的鑑賞、教育與推廣。A2	S32
				只要能將自己的感受畫出,能感動觀賞者,其實可以不用特別去注意它的發展性及侷限性。A3O2	S33
				1 本身媒材的質感與顏料飽和度均不如油畫 2 水墨的特質(書卷氣)不易與現今環境相容 3 就實用性而言水墨不易被聯想及收藏。A4	S34
				侷限性在於媒材的使用,大部分的水墨畫家仍堅持只使用特定的媒材,所以呈現的風格與形式就有所限制。A5	S35
				不知道。O1	S36
				藝術家要勇敢一點,不要畏懼西方的強勢潮流。O2	S37
				同所有事物一樣,水墨也會因其材質本身所具有的特性而有侷限。O4 O5	S38
價值判斷意識	J	水墨畫的價值	J1	特殊的背景、特殊的媒材—提供更多藝術創作的可能性與多元性。A1A3A4O2O4	J11
				與台灣藝術創作的多樣與融合、藝術工作者的靈巧度與開創性均異於亞洲其他國家 A2	J12
				水墨提供一般人省思、溝通討論,以及後續議題的進行和發展的價值。A4	J13
				有獨特繪畫語言與形式,能代表東方思維的一種藝術。在世界藝術中提出中國式的價值。A5O1O2	J14
				水墨畫液態流動的特質與平面橫向軸性的空間佈局構圖方式,直接地影響了現代繪畫的構圖與技法形式。O3	J15
				它只是當代藝術發展過程中的一種,故也就無特別的價值 O5	J16

[英文代碼意義對照說明]

D:界定意識	D1:傳統與現代的界分觀點	D2:可能的定義
F:形式意識	F1:特質/內涵	F2:特點/表徵
M:媒材意識	M1:媒材範圍	M2:媒材思考
C:題材/內容意識	C1:題材/內容範圍	C2:題材/內容思考
S:社會意識	S1:大環境的挑戰	S2:發展性
J:價值判斷意識	J1:水墨畫的價值	S3:侷限性

上述的資料表格所陳列出的內容,是經由質性的研究訪談所分類整理出來的

不同觀點，爲了進一步地去探索上列不同觀點之間精神思維與內涵上的聯繫關係與差異，在此另外製作一份正(一般)/反(特殊)意見對照表，以期能透過資料交叉比對的方式來具體呈現目標對象對於水墨畫思考的一般性認知情狀，以及特殊性的意識型態樣貌。

3-3 質性訪談正(一般)/反(特殊)意見對照表

	正 / 一般	反 / 特殊
傳統與現代界分之必要性	應該會有，這是每一時代皆有一種後代看前代的自然定義。A4 以藝術史的角度是需要的，但定義卻不是永久性的。A5 需要，現代水墨畫已經混入西洋的畫風，是以應分別之。O1	非常不需要。這是個人直覺、感覺的問題。A1O3O4O5 沒有必要。現代是傳統的延伸，一般人都是在現有的存在中發展的。A2 不用特別區分。A3 不需要，因爲歷史本來就有傳統與現代。O2
對水墨畫的定義	以水墨爲主要材質，能表現出東方傳統的繪畫精神者。A1 水墨畫就是用水用墨去畫的畫。A2A3O2O5 從中國傳統水墨畫(國畫)延續而來的一種繪畫風格形式。A5 即一種應用墨色比重非常高的水性媒材繪畫。O3O4	從歷史與地理角度水墨畫有其文化背景與歷史傳承、美學觀點例如：中國大陸就分爲水墨畫與中國水墨畫；日本水墨有分南畫系統與日展。A2 一種使用毛筆以水墨爲創作媒材來表現創作的作品。A4 以墨汁、毛筆爲畫，其中有書法筆意。O1
水墨畫的內在特質	具有可以令人感受到的文人(書卷氣)的內斂氣質。A4 承襲東方繪畫語言，較主觀並融合東方哲學與思維。A5 具有中國思想空靈的特質，蘊含人生哲理。O1 東方人文思想，洗鍊而純粹的構圖。O3 有水和墨的感覺。(無法進一步說明的一種抽象心理感受。)O4O5	要有筆、墨的特質；東方傳統的繪畫精神內涵。A1A2 70%以上運用傳統水墨工具所繪製的繪畫，需有傳統的筆墨基礎功力作爲創作上的後盾。A3 是眾多藝術創作中之一種，重點是作品好或是不好，而不是預設某些特質或內涵去衡量。O2
水墨畫的形式表徵	一般而言水墨畫會傳遞出一種淡雅空靈詩意的表徵。但也非絕對要靠傳統的「留白」形式去達成。A1 延續傳統的筆墨精神，進而推陳出新，看得出畫面上的筆墨。A3 形式上注重筆墨技巧，空間表現上注重虛實陰陽，常融合書畫的技巧與落款。A5以筆墨、毛筆、中式紙張爲之。O1線性的構成與帶著流動性質的技法。O3	沒有特定形式A2O4O5 此議題沒有必要討論。A4 形式特徵問題並不存在，重點是作品好或是不好。O2
水墨畫的媒材範圍思考	筆墨紙硯等主要媒材佔多數，亦可以加入一些新媒材的嘗試，但不宜過多。A1A3東方、中式的紙張。A1O1 水與墨。A1O3O4O5 毛筆與墨。A4A5O1	沒有。A2
對水墨畫的媒材範圍思考	要深入瞭解、體會水墨本身溫潤典雅、歷久彌新的筆墨媒材特質，並思考如何去推陳出新與耐人尋味。A1A3A4 要具備中國的美學思想、藝術素養、認識美術史、避免重蹈覆轍、進行超越及創新、了解東方、融合西方。A2 從水墨的創作的觀念、形式與技巧來看。A5O5 水墨媒材是世界發展最早、也是最成熟的媒材，比較有系統，但是也難於在此方面創新。O3	無O1 從事創作應該是持一開放的態度，如何能表達自己才是重點，而不需要有媒材上的預設O2 創作者本身喜愛而選擇、或因預設的創作題材本身適合以水與中國墨來表現。O4
水墨畫的題材/內容範圍	人物、山水O1 做光不做影、做面不做立體A2	很自由、可抽象、可具象，任何題材皆可。A1A3O2O5 無A4A5O3O4
對水墨畫的題材/內容思考	應以中式的人物、山水爲主。O1 創作者本身喜愛而選擇、或因預設的創作題材本身適合以水與中國墨來表現。O4	自我的人格特質或風格才是最重要的。A1 必須先分類，相同類型的創作做比較A2 只要有感動的對象，就應該努力去滿足內在的創作需求。A3A4

		<p>現代水墨創作幾乎是依個人喜好來取材，題材與內容都非常廣泛。A5</p> <p>師法自然，出於本心。A3</p> <p>根本不需有此類的設定。O2</p> <p>水墨畫在現今台灣發展趨向兩極：一為作家大量援引西方觀念，以水墨畫西畫。另一端之作家遁入自己的世界，以水墨畫古人。O3</p> <p>題材/內容不拘。O5</p>
水墨畫面臨的挑戰	不知道、沒有。O1O4	<p>1 市場現實還是西方較為強勢 A1A52 台灣水墨畫人口急遽下降 3 水墨比西方媒材更需時間的沉澱與體驗才能發展出成熟的樣貌 4 台灣沒有專門的水墨藝廊。A1A4</p> <p>1 台灣的水墨畫比賽分類不夠精細、評鑑結構鬆散，無法讓新一代藝術創作者理解評鑑標準 2 畫科的分類單一無法讓藝術創作類型多樣化 A23 國家藝術資源分配不均，輕忽縱向的「文化扎根」 4 對新一輩藝術家漠視。</p> <p>A1</p> <p>不是主流的媒材 A3</p> <p>水墨界本身缺乏具話題性的作品或是可以引發媒體或觀眾興趣的人、事、物。A4</p> <p>1 國內的美術教育仍是以西畫的觀念來教導學生較多，教育是個問題。A5</p> <p>1 從事水墨畫的人對於水墨畫並沒信心，認為脫離了當今藝術發展的主要潮流。2 創作者自己畫地自限，他們畫了一個「水墨畫」的框架限制了自己。O2O5</p> <p>1 對岸強大的經濟力量與吸磁效應，壓迫著台灣水墨的生存空間 2 種族的偏見歧視造成黃種人的水墨畫在國際藝壇地位非常低 3 文化的隔閡，西方人不易於理解東方藝術的精華 4 水墨媒材視覺性單薄 O3</p>
水墨畫的發展性	<p>水墨是中國的水墨，當中國經濟國勢發展水墨也會順勢跟著發展，另因中國人口多，發展性就大。A1A2A5</p> <p>水墨本身即是東方的產物，如果能投注於自己民族文化週遭的生活與生命的議題、忠實地表現出來，在民族與文化的大環境氛圍中，容易得到肯定與認同。A4O2</p> <p>藝術家要勇敢一點，不要畏懼西方的強勢潮流。O2</p> <p>重點在於創作者本身的態度。O4</p> <p>形式與內容仍具發展性 O5</p>	<p>只要能將自己的感受畫出，能感動觀賞者，其實可以不用特別去注意它的發展性及侷限性。A3</p> <p>不知道。O1</p> <p>與西畫重疊，是為侷限、亦為其發展，端視二者拓展傾向。O3</p>
水墨畫的侷限性	<p>只要能將自己的感受畫出，能感動觀賞者，其實可以不用特別去注意它的發展性及侷限性。A3O2</p> <p>不知道。O1</p> <p>藝術家要勇敢一點，不要畏懼西方的強勢潮流。O2</p>	<p>1 許多人對於水墨的看法還是停留傳統的表現形式與食古不化的觀念與公式 2 時下的水墨研習班只傳遞以上的觀念，誤導大眾水墨只是一些公式和技法的傳承 3 從事現代水墨者許多沒有水墨的素養，也不夠精緻 4 美術系國畫組人口少，質也不一定高 5 在西方人眼中，水墨只是一種膚淺的異國風情 6 兩岸文化素養都不高，沒有做扎根的工作，缺乏創作人才，同時也沒人懂得欣賞 A17 就拍賣市場的現狀而言，西畫目前正壓迫著水墨的發展 O3</p> <p>就台灣而言，侷限來自島內水墨繪畫的鑑賞、教育與推廣。A2</p> <p>1 本身媒材的質感與顏料飽和度均不如油畫 2 水墨的特質(書卷氣)不易與現今環境相容 3 就實用性而言水墨不易被聯想及收藏。A4</p> <p>侷限性在於媒材的使用，大部分的水墨畫家仍堅持只使用特定的媒材，所以呈現的風格與形式就有所限制。A5</p> <p>同所有事物一樣，水墨也會因其材質本身所具有的特性而有侷限。O4 O5</p>
對水墨畫的價值判	特殊的背景、特殊的媒材—提供更多藝術創作的可能性與多元性。A1AA3A4O2O4	它只是當代藝術發展過程中的一種，故也就無特別的價值 O5

斷思考	與台灣藝術創作的多樣與融合、藝術工作者的靈巧度與開創性均異於亞洲其他國家 A2 水墨提供一般人省思、溝通討論，以及後續議題的進行和發展的價值。A4 有獨特繪畫語言與形式，能代表東方思維的一種藝術。在世界藝術中提出中國式的價值。A5O1O2 水墨畫液態流動的特質與平面橫向軸性的空間佈局構圖方式，直接地影響了現代繪畫的構圖與技法形式。O3	
-----	---	--

四、水墨畫意識的量化分析

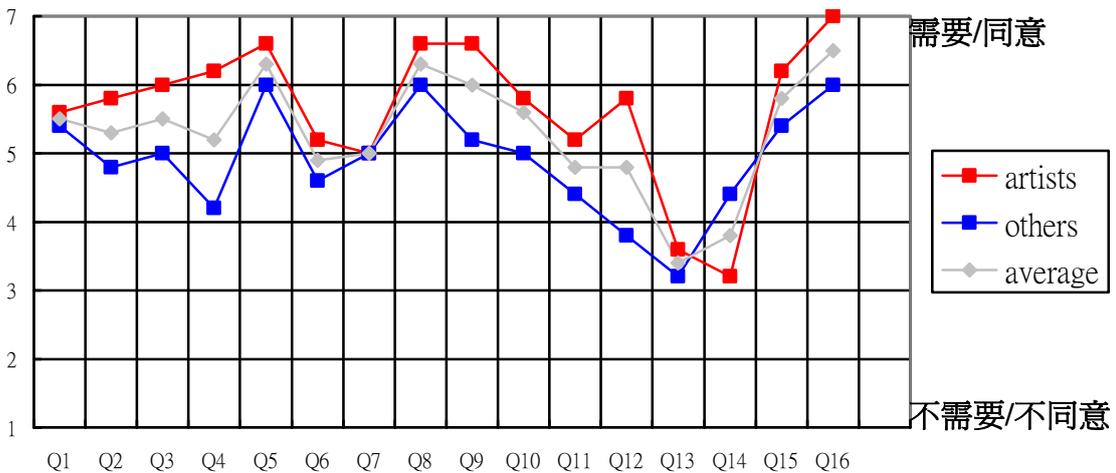
4-1 藝術家與一般大眾思考/定義之折線對照圖

爲了要增進研究本身的專業價值，同時又能對應於預設的命題而進行交叉檢視，此一部份的計劃目標是將研究的對象設定在居住地分佈於台灣北部包括基隆市、台北縣、台北市以及桃園市等四個地區之具有碩士以上學歷的水墨創作者 (artists)五人，以期望透過這組群人士的學術訓練與相專業創作經驗，能在此研究計劃當中提供較一般人更爲深入且精闢的水墨相關知識及觀點。

此外，在這部份的計劃之中同時也加入了另外一組五位的對照人員的研究；樣本的選取在此處是設定在碩士學歷以上的知識份子(others)，領域範圍則含跨了藝評研究、西畫創作、中國文學、數學以及複合媒材創作的從事者，目的是要透過這組群樣本的平均參照去比對上述水墨從事者的專業思維特性，進以獲取較具客觀特質的論述資料與事實情形。

基於上述的計劃設計與量化的問卷回收資料，我們獲得以下的折線圖表：

藝術家與一般大眾思考/定義水墨畫之折線對照圖

4-2 [質性訪談的量化問卷題目]

- Q1 您認為在討論水墨畫的時候，是否需要思考「傳統」與「現代」的分類問題呢?
- Q2 當您定義水墨畫時，「形式」特徵是您最主要的考量因素嗎?
- Q3 當您定義水墨畫時，「媒材」的特性是您最主要的考量因素嗎?
- Q4 當您定義水墨畫時，「題材/內容」的特徵是您最主要的考量因素嗎?
- Q5 當您定義水墨畫時，您認為「墨」是必須被納入考慮的因素嗎?
- Q6 當您定義水墨畫時，您認為「毛筆」是必須被納入的考慮因素嗎?
- Q7 當您定義水墨畫時，您認為「紙張」是必須被納入考慮的因素嗎?
- Q8 您同意水墨畫在內涵方面「具有獨特的內在特質」嗎?
- Q9 您同意水墨畫在形式方面「具有獨特的特點或表徵」嗎?
- Q10 您同意在從事水墨畫創作過程中，是「有其主要的媒材」嗎?
- Q11 您同意水墨畫的畫面「有其特定且合適的題材與內容」嗎?
- Q12 您認為水墨畫在當前社會與國際大環境中所面臨的挑戰是很嚴峻的嗎?
- Q13 您認為當前國內社會環境的客觀條件是有利於水墨畫的發展嗎?
- Q14 您認為當前國際大環境的客觀條件是有利於水墨畫的發展嗎?
- Q15 就媒材而言，你認為水墨畫的未來是「發展性」大於「侷限性」的嗎?
- Q16 您認為水墨畫在當代藝術發展的過程中是具有其特殊的價值嗎?

4-3 水墨畫意識的量化分析小結

從上方所列出的 16 項問題以及相對應的折線圖表中我們可以發現並歸納出以下的四點明顯事實論述:

第一、在進行質性的訪談研究時，大多數的水墨藝術家與一般受訪者都傾向於不需要去思考「傳統」與「現代」的分類問題；當中的許多人甚至對此一問題發生了情緒上的抗拒反應。然而在此一階段量化的問卷資料中，反映出來的結果不論是在藝術家或是一般大眾方面，兩者皆接近於「需要」的傾向。

第二，當問及水墨畫的定義時(Q4)，水墨藝術家與一般受訪者對於「題材/內容」的特徵考量呈現出很大的意見差距。再者，雙方對於水墨畫在當前社會與國際大環境中所面臨的挑戰(Q12)也是有很大的看法上的出入。而值得特別注意的是，此項問題思考也是圖表中唯一有關藝術家的分數落點低於一般大眾的情形。另外，如果我們再加入當前國內社會環境的客觀條件，以及國際大環境的客觀條件來一併檢驗思考的話，我們可以清楚地看出:當前社會以及國際的大環境對於水墨畫的發展都呈現出一種極為不利的狀況。

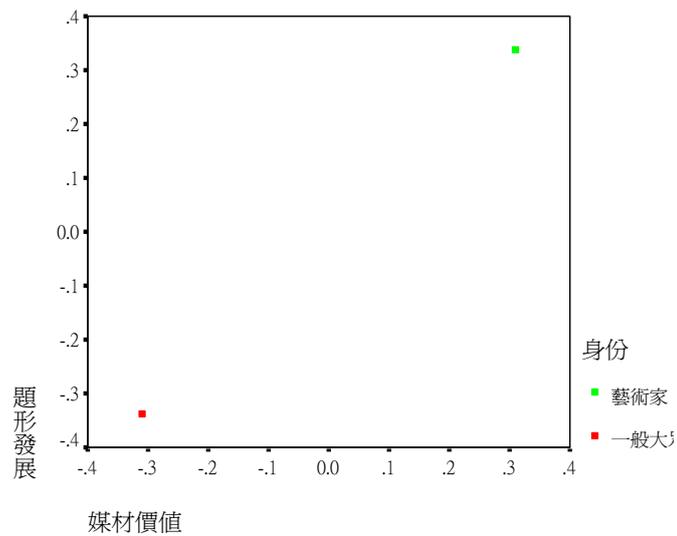
第三、從 Q15 及 Q16 的數據資料中得知，儘管大環境的現狀對於水墨畫的發展都是不利的，但是受訪者雙方對於水墨畫未來的發展性，以及水墨畫在當代藝術發展過程的價值都抱持著樂觀且正向的態度。

第四項要補充提出的論點是:在 Q5、Q6、Q7 的思考中，「墨」、「毛筆」及「紙張」

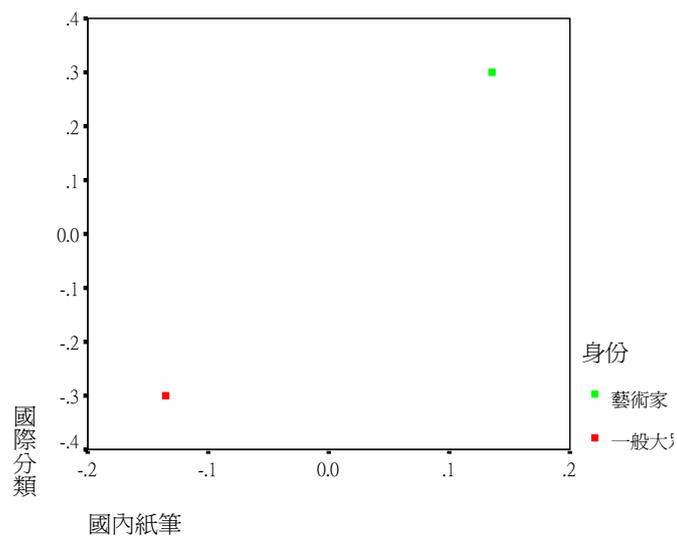
等傳統媒材並沒有像少數藝術家所指稱的那般被一般大眾忽略或遺忘的情況，而此一數據資料也同步符合於先前的訪談情形。

4-4 藝術家與一般大眾思考/定義水墨畫之散佈圖及成份因子對照表

藝術家與一般大眾思考/定義水墨畫之散佈圖

散佈圖 1

散佈圖 2

水墨畫特質散佈圖之成份因子對照表

	成份			
	題形發展	媒材價值	國際分類	國內筆紙
題材考量	.920	.114	.140	.199
形式考量	.867	-.125	.424	
發展性	.851	.377	.112	
局勢挑戰	.716	.156	.541	.181
墨的必需		.960		
媒材考量		.929	.173	
媒材導向		.726	.223	.515
價值性	.518	.623	.328	
獨特特質	.445	.566	.459	-.351
題材導向	.244		.853	.442
國際利勢	-.158	-.225	.831	
分類必需	.414	.299	.634	
獨特表徵	.578	.494	.607	
毛筆必需	.157		-.133	.897
國內利勢	-.346		.276	.719
紙的必需	.421	.291	.181	.611

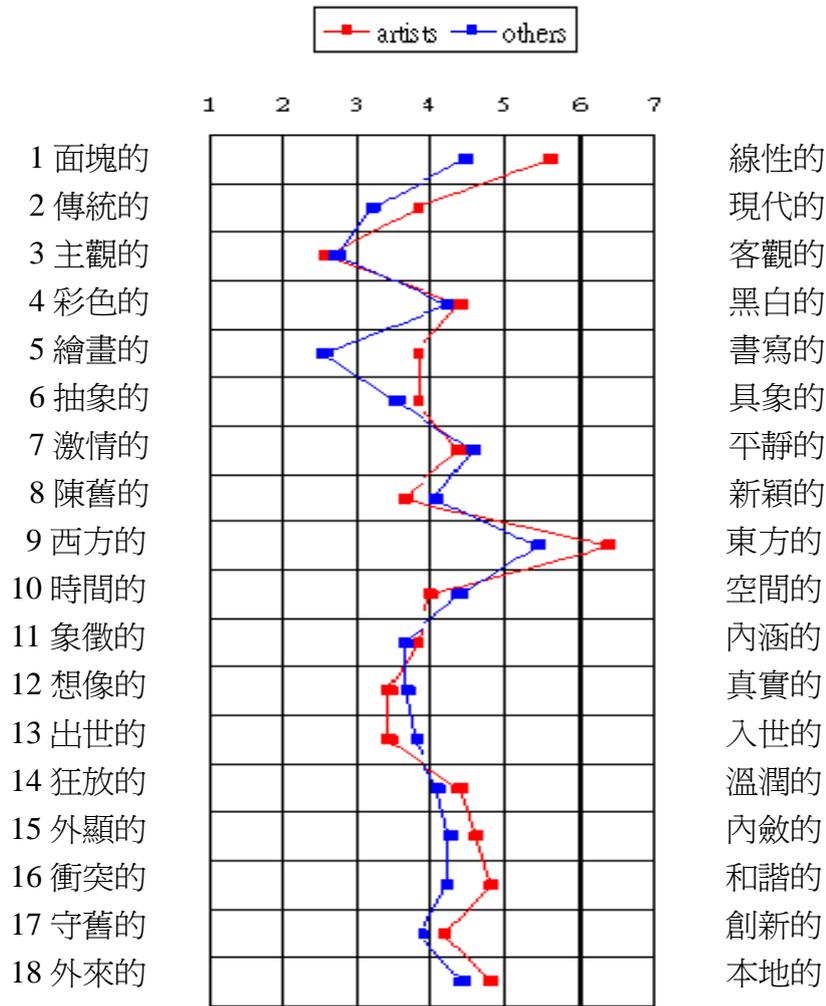
五、水墨畫特質的量化研究

5-1 藝術家與一般大眾對水墨畫特質思考之量化平均數折線圖

以上的資料及數據提供予我們對於水墨畫議題思考和評判上的客觀基礎資訊，而接著要進行的研究將針對「特質評價」、「形式特徵」、「觀念表徵」、「繪畫特性」、「時間特性」以及「主客特質」等六項分類命題，從事另外一連串 18 項有關水墨畫特質量化主題的分析研究。

在這一部份的研究進行當中，資料的來源除了先前選取的 5 位水墨藝術家之外，爲了比對爲數更多的一般大眾對研究命題的相對觀點，在此還另外納入了 15 位學術背景涵蓋數學(5 名)、語言(5 名)以及社會科學(5 名)的一般教育人士，以及 5 位的藝術評論博士研究生和另 5 位的西畫創作者共 30 位人士的數據資料，以期能獲得研究上更爲寬廣的視野與涵蓋面向。

水墨畫特質之形容詞量化平均數折線圖(一)

從上方的圖表中我們可以進一步地分析歸結出以下的三點觀察與發現:

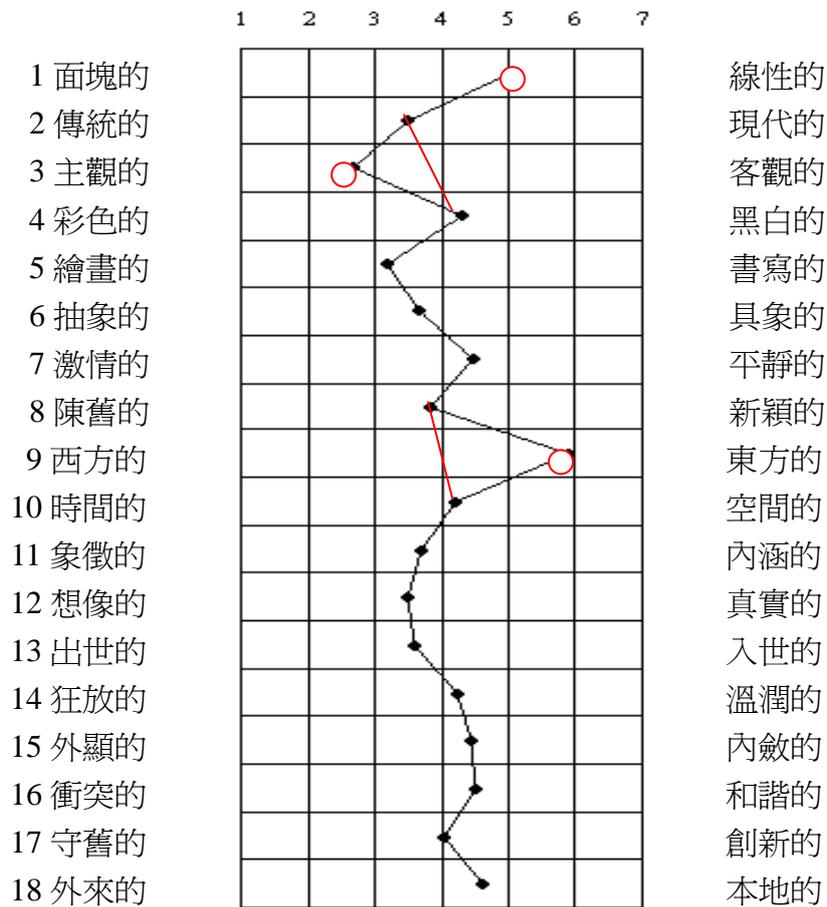
第一、與先前的預期相同，從所得到的資料結果我們看到，大多數的受訪者對於水墨畫的觀感都明顯的傾向屬於較傳統的、主觀的、黑白的、抽象的、平靜的、象徵的、出世的、溫潤的、內斂的、和諧的，以及本地的範疇之中。而當中的主觀、黑白、平靜、和象徵等四項特質項目，就受訪者的身分來分析來說，不論是水墨藝術家或是一般的其它群體人士，在反映出的數據程度上幾乎是完全相同一致的狀況。

第二、受訪的雙方，包括藝術家與一般大眾對於水墨畫的「陳舊/新穎」、「守舊/創新」特質印象數值落點分佈在折線圖分均數(4)的兩邊不遠處，這顯示了受訪者對於水墨畫的「陳舊/新穎」與「守舊/創新」這兩點特性並沒有明顯的反應與看法，而在結果上呈現的是一種研究當中水墨畫呈現的“中性特質”，同時，也反映出

受訪者對於水墨畫所具有的一種可新亦可舊(傳統化)的“包容觀點與態度”。

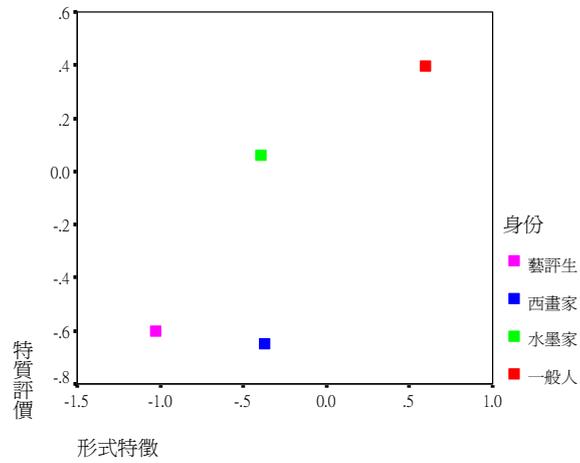
第三、經由研究所得到的客觀數據，我們在此可以推論出當今藝壇中關於水墨畫爭議的來源；許多的爭辯極可能是源發於太多不明顯而接近平均數(4)的觀點所致(見下圖)。在下方折線圖(二)之中，我們看到水墨畫除了在「主觀」和「東方」的特質方面有非常明顯的性格色之外，另外，再加上在「線性」表現的特徵上有稍微突出的情況之後，其餘剩下的特質項目結果皆呈現出“曖昧”且“模稜兩可”的狀態，因此也就解釋說明了具有悠久歷史的水墨畫為何發展至今仍然無一統整明確的定論，而在今日依然是呈現出一種爭論不斷的情形。

水墨畫特質之形容詞量化平均數折線圖(二)

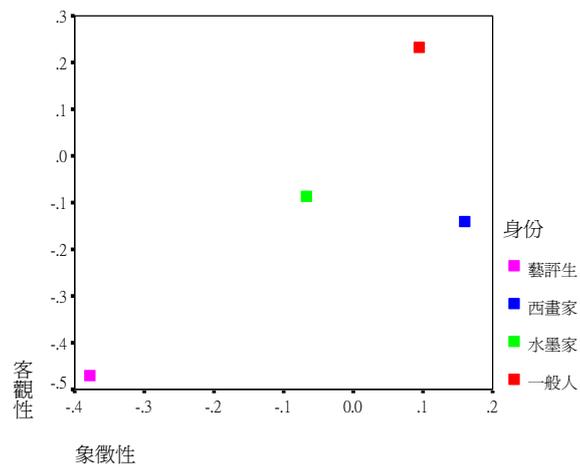

5-2 藝術家與一般大眾對水墨畫特質思考之散佈圖及成份因子對照表

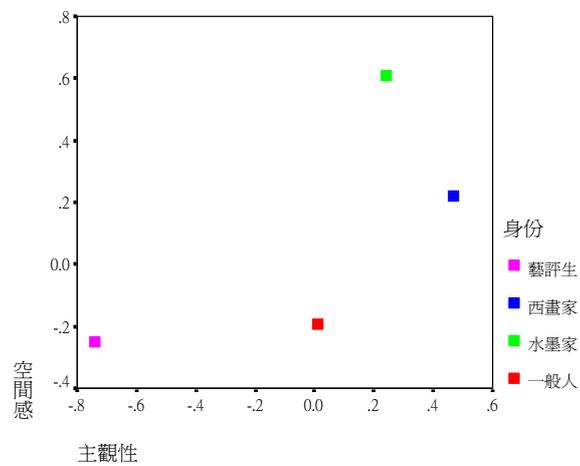
藝術家與一般大眾思考/評判水墨畫特質之散佈圖

散佈圖 1

散佈圖 2

散佈圖 3

水墨畫特質散佈圖之成份因子對照表

	成份					
	特質評價	形式特徵	觀念表徵	繪畫特性	時空特性	主客特質
平靜激動	.911			.199		
內斂外顯	.847		.223		-.232	.297
新穎陳舊	.837	.269			.196	
和諧衝突	.727	.360		-.102	.180	-.321
本地外來	.694	.478		.290	.140	.164
黑白彩色	.634			.502	.289	-.145
溫潤狂放	.562		.287	-.434	-.352	-.255
創新守舊	.209	.817	.153			
現代傳統	.469	.711	.290	.222		
線性塊面		.600	-.107	-.116	-.538	.165
具象抽象	.255	.411	.384	.350	-.242	-.272
真實想像			.903			.246
東方西方	.124	.144	.804		-.206	-.273
內涵象徵		.366		.793		
書寫繪畫	.211	-.265	.320	.748		.171
入世出世	.263	.275	-.180		.751	-.117
空間時間		-.267			.732	.306
客觀主觀	.106	.107		.147		.925

5-3 水墨畫特質之量化研究小結

從上面所呈列的三張散佈圖中我們可以歸結出一項明顯的特徵，那就是藝評生在三圖中皆對於水墨畫反映出較低的評價。另一方面，就整體的概觀而言，四種不同身份背景的受訪組群對於水墨畫的特質認知與評價落點分佈也都呈現極為分散的情況，此一現象同時也顯示出了另兩項清楚的事實，亦即：

- (一)一般人對於水墨畫的認知有限，藝術家的表現與觀眾的期望有明顯的落差。
- (二)大環境的能量無法支撐水墨藝術家的創作需求，加上觀眾的無法感應，兩項因素的加乘之下造成了藝術家孤軍奮戰的艱困局面。

六、結論

6-1 結論與發現

1. 就開放性的討論情形而言，水墨畫的傳統與現代之爭會受到「歷史」、「定義」

及「個人直覺或感覺」的立場不同而產生；另外，就水墨畫的「傳統與現代」討論而言，其分類的需要性通常也是被否定的。然而透過量化的研究方式去對照驗證，我們看到水墨畫除了在「主觀」、「東方」與「線性」的特質上有較為突出的情況之外，其他的絕大部分皆呈現出一種“曖昧”或“模稜兩可”的狀態，這也說明了水墨畫為何發展至今依然是呈現出一種爭論不斷的情形。

此外，對於「傳統與現代」的議題，在量化的研究之所得結果與質性訪談之整理情形是有矛盾不一致的結果，而此一矛盾勢必也將持續地延長爭辯的進行；然而，除了前面三項多數人認同的水墨畫特質必須有意識地掌握外，從樂觀的立場來看，水墨畫本身具有的“曖昧”或“模稜兩可”的灰色地帶反倒也提供了水墨畫藝術家更大的生存空間與製作上的自由，因此，從事水墨畫的藝術家今後絕對可以在水墨畫的領域之中更大膽地發揮，並且從事各類更為勇敢的嘗試。

2. 就水墨畫的定義而言，在量化的研究過程中，資料數據顯示出「墨」是一般人的主要考量，而「毛筆」與「紙張」在相對上是其次重要的要素；這項結果與質性研究中一般人對於水墨畫的媒材範圍思考狀態相同，兩相印證相符，因此足以建構完整事實的真相。而另一方面，研究當中與定義相關的結論資訊還反映出「題材/內容」的特徵是定義水墨畫時最主要的考量因素。

就蒐集到的資料之事實面來論，的確是有兩派不同的看法；其中的一方持守著山林樹石、花鳥走獸的水墨傳統，而另外的一方則是強調藝術家個人內在心靈的感受與抒發，間接否定了水墨畫在「題材/內容」方面的標準。也由於失去了統一的標準，我們可以預期未來會有更多的討論與爭辯，不過有一個現象是值得人們所深思留意的，那就是大多數的人對於水墨畫的思考和判斷都是根據印象且概括性的，也因為如此，「題材/內容」與「媒材」的“視覺特質”在意識和思考的引導上就顯得相對的重要，從事水墨畫製作當中的人士，不可輕忽對待。

3. 上述的研究顯示水墨畫的形式表徵所突顯出來的是一種淡雅空靈詩意的意象、延續傳統的筆墨精神、看得出畫面上的筆墨技巧、空間表現上注重虛實陰陽、常融合書畫的技巧與落款，以及線性的構成與帶著流動性質的技法；前面這些要項與西方藝術比較無論是在抽象的思維方面、抑或是可視查的具象形式範疇都有相當大的差異存在，如果再加上研究中歸結出來的水墨畫的內在特質所具之「東方人文思想」與「筆墨創作媒材」也是人們思考判斷上最主要的分野的論點來看，我們是可以客觀同時又肯定地在此提出水墨畫與西方繪畫藝術確實有其諸多不同之處的結論。

而對於水墨畫的價值判斷思考而言，我也和絕大多數的問卷對象一樣，都同意水墨畫在當代藝術發展的過程中確實是具有其特殊的媒材、創作與思考的價值，而以上的這些論點也為水墨藝術的從事者提供了在國際藝術舞台發展上的先天優勢，之後的問題反而又會回歸

到“藝術家本身要如何去善用水墨畫本身所蘊含的特質與優勢”的面向。

4. 儘管從上述諸多的眾合性資料以及數據的統合判斷之中我們明確地知道水墨畫確實有其文化上和地域上的諸多特質以及無可取代的藝術價值，但是水墨畫發展至今也遭遇到一些不容小覷的困境與嚴峻的時局考驗；而這些困境與考驗亦即是一般大眾對於水墨畫所面臨的國內外環境之挑戰所知有限，造成藝術家孤軍奮戰的窘態。特別是大陸方面的藝術環境伴隨著經濟成長所得到的水墨人口及水墨市場經濟的跳躍成長。

而在另外一方面，台灣當前水墨畫的發展也面臨了相當的侷限，這侷限來自於島內水墨教育的偏狹、水墨畫從事人口的即遽下降、西畫強勢經濟力的壓迫、水墨畫與現實環境氣質的脫離，以及文化環境的缺乏呼應等因素的交相堆疊所影響。

6-2 結論與發現在邏輯上的一致以及進一步的課題

經過本研究的探討，我們發現水墨畫界之中的現代與傳統之爭以及其他大多數的爭辯情形主要源自於今天台灣島上的多數人對於水墨畫理解判斷的主觀性與片面性所塑造形成的“曖昧”與“模稜兩可”的社會認知架構。同時，也因為這項社會知識結構的現實存在，台灣的水墨畫壇今日乃至於可預見的不久將來仍然很難有特殊人才的出現，因為整個外在客觀的環境尚未準備好這樣的一個場面的到來；就算是真有其大師級的人才存在，台灣的藝術環境還沒搭建好適合其展現才華的舞台。

雖然話說如此，然而情況並不是絕對地令人沮喪與悲觀。而關於可行的解決之道，建議可以透過下面的幾項方法去加以調節修或正，其中的具體途徑保括有：1.對水墨藝術教育的重新檢視、2.進行水墨文化意識的重建、3.獎勵水墨文化的傳承、延續與創新，以及 4.加強水墨文化的推廣與深化等方面來加以致力與改善。

6-3 研究之設計與限制

從另一方面來看，由於本研究的進行範圍僅限定於台灣北部的相關組群與對象樣本，因此對於本項研究計劃的看待上應該記得資料來源本身所具有的地區性格，同時所獲得的結論也不一定符合更大範圍的實況、抑或是從事過度廣泛的解釋。而以上這點提醒，也是所有閱讀此篇研究論文的人所應注意的事項細節。

6-4 與原始目標的關係、研究的含義、啟發與價值

經由上述一連串的問題探究與資料的搜集、整理與分析，相信對於社會一般大眾水墨文化意識的提升與進一步的深入體認已經建立起一套具體可行的模型與途徑。在另一方面，對於逐漸式微的水墨畫精神與筆墨特質的喪失也已透過一定數量的文字重新從事深入地發掘與確定；再者，研究的內容也提醒了水墨藝術創

作者以及一般身處在這片土地上的人們必須要有意識地正視水墨畫內部的發展與外部生態的問題，以期能開創並建立起整體且全面的水墨文化視野和關照，進而能促進水墨畫的永續生存與發展；一方面要維繫在地藝術文化根源的留存與發展，而在另一方面，也必須為世界藝術的推演提供另外一股清新深厚的東方精神思想與內涵。

七、附錄

台灣當代「水墨畫意識」研究 問卷調查

您好!

這份問卷的設計目的是爲了要進行當今台灣人士對於「水墨畫」認識的相關研究調查，煩請撥冗協助填寫問卷。謝謝你的協助!

一、基本資料

性別: 男 女

年齡: 21~30 31~40 41~50 50~60

教育程度: 學士 碩士(含在學) 博士(含在學)

學術背景: 藝術 人文 數理 語言 社會

二、問卷題目

※請於閱讀完說明敘述之後，在下列 18 組相對的形容詞中「各」勾選「1」個您認爲最適當的選項--請比較下表左右兩端的形容詞，並於□之內勾選您認爲最適合於表達水墨畫特質的詞意。

		詞 意							
		非常、相當、有點、皆可、有點、相當、非常							
形容詞	1 線性的	☐	面塊的	形容詞					
	2 現代的	☐	傳統的						
	3 客觀的	☐	主觀的						
	4 黑白的	☐	彩色的						
	5 書寫的	☐	繪畫的						
	6 具象的	☐	抽象的						
	7 平靜的	☐	激情的						
	8 新穎的	☐	陳舊的						
	9 東方的	☐	西方的						
	10 空間的	☐	時間的						
	11 內涵的	☐	象徵的						
	12 真實的	☐	想像的						
	13 入世的	☐	出世的						
	14 溫潤的	☐	狂放的						
	15 內斂的	☐	外顯的						
	16 和諧的	☐	衝突的						
	17 創新的	☐	守舊的						
	18 本地的	☐	外來的						

***** 您已完成此份問卷的填寫，非常感謝您寶貴的時間! *****