Contemporary Responses to the Traditional
(傳統視象之解讀)

The Exploratory Research on Watercolor Paintings

水彩畫的探索性研究

Cheng, Yin Cheong 鄭燕祥

「上善若水，水善利萬物而不爭」(道德經、章八)。以水為媒體作畫，有無限可變性及隨機性，效果往往出人意表。水彩作畫，可以手起筆落，隨心寫意，往往水隨筆動，色隨水化，形隨色變，意內生意外，瞬息流動，變化萬千。過程中，畫者如何心靈感應、聯想創意，以筆勢動靜、色光浸染及大氣淋漓，寫出氣韻生動的創作？往往是水彩畫創作的核心研究課題。

對我來說，每次水彩創作，不論成敗，都是深刻的心靈與畫面互動過程，也是頗為綜合的研究歷程，其中包括情緒舒發、自我反思、境界發現、技術試驗、及追求創新等的體會經歷，有苦有樂，重要的是深度的藝術領悟。而作品的氣質，往往成為我的精神狀態、情懷起落、藝術理知的外顯體驗，故此，我相信，能讀通畫的氣質者，可讀畫者的內心世界。

今次展出的三件作品，代表我最近的藝術探索、發現和領悟，簡介如下:

(一) <u>紅色的研究(Red Study) 2006</u>： 這作品初稿在 2001 年完成，原目的在探討如何以鮮艷色彩及動態的色塊及筆勢，重新演繹我對山林過去三十多年的藝術領悟，效果頗為突破，特別是色彩的運用，擺脫了過去灰沉調子。在 2006 年，重新思考及發現這作品的藝術元素及效果，放棄原有山林的意念，將作品方向作 180 度轉變，進一步強化大塊紅色的視覺效果和擴大整體空間的對比張力，形成全新視覺及空間的感受，看來有另類藝術感染力。無論那種作品方向，都表達了我對水彩、山水、色塊及空間所形成的氣韻及情緒，有新的領悟和喜悅。

(二) <u>動態的研究(Dynamic Study) 2006:</u> 這是延續我在過去利用水彩作強力動感的演繹。這作品利用水份和動態筆觸形成不同層次、不同深淺、不同大小的飛動線條，來表現我對自然界及人世間的動力衝擊的領悟和感受，也代表自我對目前生命期待及社會發展的情緒及反思，雖然前路灰茫，依然自我激勵，前俯後繼，努力向前。開始時，我依傳統視點及觀感，作出的動態筆觸是衝向上，然後彎曲轉向下，故此空間感是收縮向下，符合地

心吸力向下的習慣，沒有挑戰觀看者的視角。但後來，我將作品作 180 度轉向，於是所有動態筆觸都變為彎曲衝向下，然後轉向上，產生空間感是拉向外及向上，帶來完全不同的藝術效果。兩種方向，效果可相輔相成。

（三） 筆觸的研究(Strokes Study) 2006. 寫意花卉是我喜愛題材。不同花卉的造形神態，就是筆觸走動的氣勢，配合色光水氣，舒發情懷，自然成為氣韻，浮現紙上。既然花樣無窮，筆觸變化可不拘一格，或快或慢，或粗或幼，或上或落，大可揮洒自如，讓筆法氣韻體驗情懷，反映畫者的內心境界，或逸或滯，或浮或沉，或清或濁，瞭然在畫上。這張作品，就是這樣的探索，利用粗豪筆觸、充沛水份和色彩層次，表達我對畫面營造的感覺，也是我對筆觸發展和色彩流動過程中出現意外的領悟和回應。可以說，這是我和作品的對話和互動，我創造了它，它也啟導了我。

(English Abstract)

“The highest form of goodness is like water. Water knows how to benefit all things without striving with them”. (Tao The Ching, Ch.8) These three pieces of work represent the research outputs in my recent exploratory study of watercolor paintings. Making use of the changeable and random nature of water medium, I experimented with these watercolor paintings as an interactive but often unpredictable process between myself and the emerging pattern in forms of color diffusion, water movement, and brush strokes. I believe, my watercolor painting is also a mutual discovery process, in which I discover the overt features and implicit spirit of the painting in a particular time point of my life and at the same time the painting and its audience discover my inside world.