

水啦！臺灣水墨新潮

作為世界上生命存在的重要物質，水自古以來就具有豐富多樣的文人意涵；而在中華文明的歷史長流中，積累了各種各樣關於水的智慧結晶。譬如老子認為水乃「至柔至剛」，同時又有「上善若水」的比喻，孔子則提出「知者樂水，仁者樂山」的說法。歷代的文人墨客也酷愛以水為題發揮創作想像，如四大奇書的《水滸傳》與著名詞牌《水調歌頭》，皆是膾炙人口而千古傳誦。在繪畫藝術方面，東亞文化圈一直秉承「水墨」至上的傳統，並且以「山水」作為最主要的創作題材；畫家在表現自然景觀時可謂無水不歡，畫面上不可或缺溪瀑流水或水氣雲霧。中國畫史中也有像南宋馬遠那般，專門針對無色無形卻變化萬端的水，窮理盡性地繪成十二種景象意境各異的《水圖》。水這個題材即便到了當下此刻，仍然持續賦予藝術家無窮創意發想的可能。參與是次展覽的五位臺灣年青藝術家就是特別以水作為創作發端，她們通過個人的思考理解與感知體悟，運用各自擅長的形式內容及技巧風格，展現出叫人不禁讚嘆「水啦」的藝術面貌。

陳肇珮的複合媒材作品以自身生活經驗出發，日常面對的人事景物提供她源源不絕的創作靈感，使其在游山玩水的輕鬆步調中隨手拈來，利用現成物與水墨速寫的相互配置，組構成生命流動軌跡的私密圖譜。童年的生活點滴則是羅婕創作的源頭活水，她把傳統工筆跟閩秀

繡藝巧妙結合，創構一幕幕色彩繽紛的夢幻美境，表面上充滿了孩提時溫馨喜悅的甜美滋味，其實卻隱隱流露似水流年的絲絲愁緒。陳紀安的畫作一直關注人與環境的議題，從小城生活刨冰消暑到地球暖化冰山溶解等不同場景，形形色色荒誕矛盾的圖像經過她精心鋪排以及繪製，營造出由快感與憂思交織而成鏡花水月的浮世風情。長期鑽研立體空間光影效果的許宸家，她的近作採用華麗纖柔的緞帶纏捲堆置在肌理造型豐富的畫面上，而借助燈光照明除了增添書寫性線條的動態美感外，似乎也折射其內心舞水弄影般流變虛幻的情感世界。張芷蓁則通過紙上疊染墨色與縫綴絲線的反覆操作，探索表現自身精神意識或形體表徵的種種可能，猶如同質異態的冰水雲霧可交相游移轉換，她的抽象性作品足以引發觀者聯翩浮想。

文/李君毅 蕭博駿

參展藝術家 | 創作自述

羅婕

童年的心靈療癒之旅

內容以人人皆有的童年意識所延伸出的幻境為主題。藉由白日夢假想回到那境地裡，依靠潛藏的童年情愫所帶來的歸屬感，用力捍衛自己的孩子氣，體會在與童年幻景相遇的瞬間裡，伴隨的心靈無限想像喜悅與勇氣，在說著不想長大的當下，片刻的心境似乎能變得單純又讓人無所畏懼，彷彿提供自身暫時逃脫現實並抽離角色扮演的的私密劇場，以幻境方式呈現心靈的療癒之旅。

作品多將主體放置於畫面中央，並且使用具有「包覆感」的構圖方式，呈現出安穩且寧靜的場域，這種構圖方式對我來說是最有安全感的。基底材使用絹本，利用布的特性以繡線縫製圖樣，將女性的柔美印象與織品的溫度帶入畫面中。除此之外，也掌握絹的半透明性質，在裱褙作品時以空裱方式和底層保持距離，使作品能呈現雙層的結構，增加視覺上的趣味與隱喻性，彷彿是內在長不大的小孩與現今成人自我的時空並存。童年的起始點源於家庭，家人為組成元素，生活為日常常態，延伸至人與人之間各種關係的建立，再到情緒的連結，這些都是人類存在的痕跡，也是我將感受寄情於繪畫創作中的原因，透過繪畫轉化與昇華，期許能在畫筆中享受生活所帶來的珍貴體悟，並能與觀者的經驗感受引起共鳴。

1. 羅婕《蜜雨》，絹本設色、繡線，100×55cm，2021。
2. 羅婕《開幕式》，絹本設色、繡線，63×52cm，2021。
3. 羅婕《我家門前有小河》，絹本設色、繡線，50×50cm，2021。

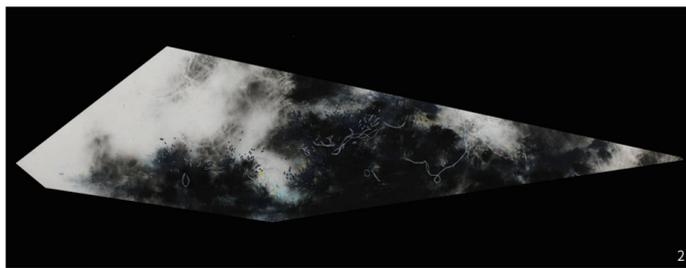
參展藝術家 | 創作自述

張芷蓁

對客體的意識想像

創作者多藉碎片與模糊團塊進行畫面意象的描繪，再以繡線組構出擬態主體，使線體能於半平面空間表徵其作品意識。而主題呈現上，多聚焦於個體對事物所產生的複雜情感，其觀察面向可就綜觀社會所傳遞的文化底蘊再至微觀關係間的交流互動，並從中爬梳出自身對客體的意識想像。

意識作為較精神性之語彙，「水」或許是最能貼近它的比擬方式，而創作者於作品中所試圖呈現的線性擬態多強調其凝滯與流動性、柔或剛等相反變化，正如同水於不同場所所展現之多變樣貌，亦因其多變性使作品呈現有更無限之想像空間進行意識遊走。

參展藝術家 | 創作自述

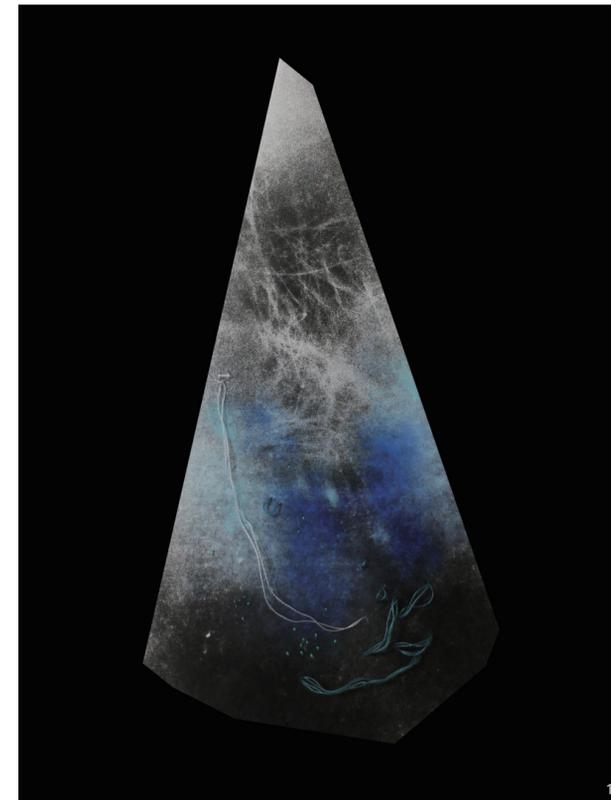
許宸家

揭開層層面紗

《緞》系列將細微的情感如同蠶絲細縷般，針織進作品中，畫面呈現纖細、溫柔的模樣，其最初的樣子也因豐富的陰影層次而朦朧。以此傳達我們每個人在成長的過程中，面對環境帶來的困境與惡意，慢慢地將我們脆弱的內心輕輕地、一層一層地包裹、保護，築起五彩斑斕的城牆，給予我們足以對抗、還以他人的顏色。久了，人們將會詫異，光已無法從層層地朦朧中鑽入，而自己也不是原來的模樣。然而就算如此，依然渴望著在這廣大的世界上，有個人能為充滿防護的我們細心地揭開層層面紗，往裡頭看一看，並點點頭露出一抹認同溫暖的微笑。

《緞》運用文字作為表達媒介，利用行草書法融合鳥蟲篆，使文字表現流暢且帶有一層裝飾性美感，形成如密碼般的呈現，文字特別選用帶有柔軟特質且半透明緞帶製作，其如蝶翼、如涓流，華麗悠柔，寄託、記錄著情感。利用重複堆疊、投光成影的方式，形成光線穿透，使文字線條離開平面的同時，透過光的渲染顯於平面。其映射的色彩層疊絢爛又飄渺，距離遠近、堆疊造成影子的深淺，似水似霧似雲煙，以一種輕薄、似有似無的狀態存在，呈現水墨特有的表達-墨韻。光影的攀伸呈現出濃淡、具透感的氤氳氛圍，並在觀賞縱軸做上下幅度的畫面延展。讓觀者藉由視覺連結情感、光影、虛實、自己、現處生活、與東方思維上的延伸。

1. 張芷蓁《若-朗朗》，複合媒材，13×15cm，2021。
2. 張芷蓁《對話-隱流》，複合媒材，111×27.5cm，2021。

1. 許宸家《歲月靜好》，複合媒材、木板，39×39cm，2021。
2. 許宸家《歲月靜好》，複合媒材、木板，39×39cm，2021。(局部圖)
3. 許宸家《一期一會》，複合媒材、木板，30×83+圓直徑4.5cm，2021。

陳肇珮

以生活體驗挖掘創作的表現

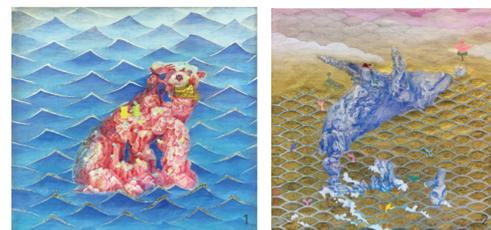
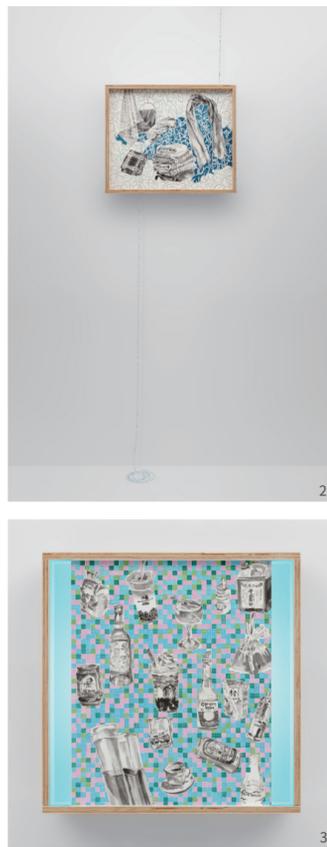
喜以生活體驗挖掘創作的表現，探究生活中的水，使用水墨、複合媒材、現成物件並置方式與內容相互指涉。以水墨直接且情感式的墨線速寫紀錄所見所聞，並以色彩、圖形符號溢滿畫面。透過物件的使用，將時間、空間與文化的經驗記憶收整於作品上，直接表述或重新詮釋，讓觀者在個人經驗裡去連結感受。

〈爬小山泡冷溪〉，陳述了爬小山的綜合經驗，步道沿著溪流而上，無止盡的石階，熟悉的臺灣山林植物，偶有步道小動物露臉打招呼，可休息喘息的六角涼亭、貢茶、木長椅等等。除影像的書寫採集外，亦有實物的採集，大大小小五顏六色的石頭，每一顆都是獨一無二的大自然產物，以石代山，潺潺流水由高山滑下，赤腳踩涼涼溪水，沈浸在大自然的美好。

〈水的空間〉，一日之中最大的用水量大概是洗澡的時間吧！浴室裡赤腳踩著地板的記憶，是磁磚？大理石？振石子？水從哪裡來，複雜的管線，想像它在牆裡繞啊繞，水分子一顆顆或互相連在一起的滾動擠滿了管道；在洗澡的熱氣中，透過浴門視線迷濛，水會再進入管線排去哪裡？是遠處的大海嗎？

1. 陳肇珮《水的空間》，複合媒材，88×43×8cm，2021。
2. 陳肇珮《汗水？淚水？》，複合媒材，43×53×8cm，2021。
3. 陳肇珮《解生心裡的渴》，複合媒材，53×53×15cm，2021。

1. 陳紀安《熊創》，絹本、膠彩、箔、水干，30×30cm，2021。
2. 陳紀安《鯨影》，絹本、膠彩、箔、水干，30×30cm，2021。
3. 陳紀安《打卡冰點》，絹本、膠彩、箔、水干，145×109cm，2021。

陳紀安

更親近當今生活之奇幻的「類山水」創作

這次展出的這批作品是探討當今人們與自然環境的處境，作品連結傳統山水畫的構圖，但並非以承接崇高壯闊之山水脈絡作為創作之呈現，而是將山水符號化之後與大眾人類遊憩生活、冰山、卡漫人物等符號相互串聯拼貼，形成更親近當今生活之奇幻的「類山水」創作。

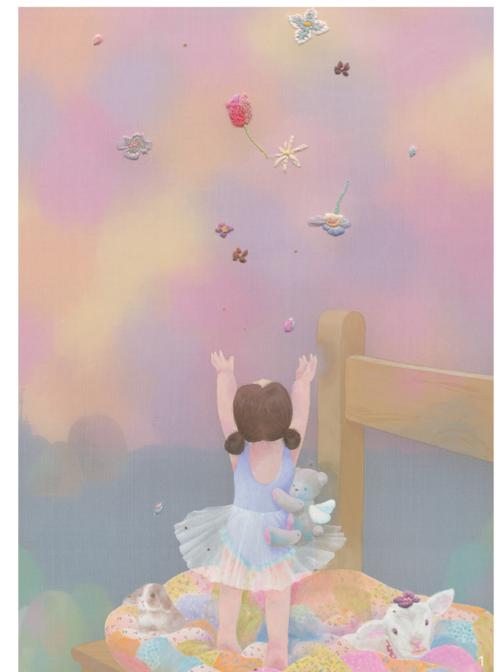
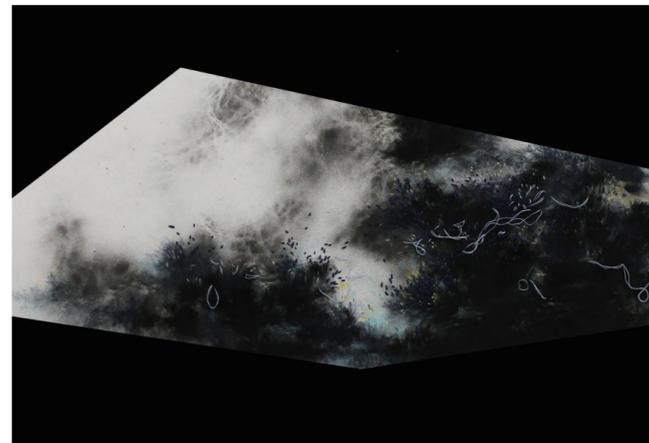
冰山是當今環境議題常見的影像，全球暖化、冰山崩滅、北極熊無家可歸等新聞警示著人們，但資本主義社會文化也鼓勵人們大量消費資源，多元發聲的處境中，我以多元的符號並置去呈現當下的感受。作品中的山有冰的質感，可能是自然裡的冰山也或者是人工過的刨冰，也可能是卡通人物的冰塊，冰山符號輕盈化後，不再是沉重議題的承載物，而有更多活潑的可能性，畫面裡有固態、液態、氣態之循環，象徵世界變化萬千的狀態。同時也在畫面裡拼貼遊憩小人將浪漫的休閒娛樂帶入其中，在當今壓力和忙碌的生活裡，有著可以偷閒片刻的時光。

我嘗試在創作中透過不同符號的拼貼，以及材質的置換，打破既定傳統的線性語彙，多元並置、現實和虛擬等時空轉換，創作出更貼近當代人生的語境，反映現在我們與自然荒謬又有趣的處境。

水啦！台灣水墨新潮

策展人 | 李君毅 教授、蕭博駿

2021 09/01 - 09/30 × 丹之寶 TANSBAO GALLERY

丹之寶 TANSBAO GALLERY

地址 | 台北市中山區明水路547號

電話 | 02 2533 5158

官網 | www.tansbao.com

1. 羅婕《雷雨》，絹本設色、繡線，100×55cm，2021。
2. 張正泰《對談-隱流》，複合媒材，111×27.5cm，2021。
3. 陳肇珮《解生心裡的渴》，複合媒材，53×53×15cm，2021。
4. 陳紀安《打卡冰點》，絹本、膠彩、箔、水干，145×109cm，2021。
5. 許震家《一期一會》，複合媒材、木板，30×83+圓直徑4.5cm，2021。