

文／黃志偉（崑山科技大學視覺傳達設計系所專任副教授）
作品圖版／蔡文汀提供

離墨騷

凝視蔡文汀的水墨空間

不得不說，水墨的材質符號性相當強烈的展露其深富傳統的存在本質，也不得否認，水墨在面對現當代藝術所以引發的諸多難分難解的問題性，就材質面、工具面、形式與內容面等皆讓這主體——水與墨，不斷的被翻攪、擾動……

（凝境心2） 複合水墨 90x90cm 2015

墨騷

水與墨的騷動，絕非今日所謂現當代生活或藝術思維下才有的，從古至今，水墨、筆氣兩者陰陽交融、相生而動，早已不知擾動了多少回合，在各個時代性下，不斷被有志者憑著其美學意識與信仰價值、憑著超越時代的意志，試圖開創新局、獨領風騷。而當前對當代水墨創新變革有著強烈使命與職志者，更試圖透過各種形式手法、各種媒材來與水墨衝撞，舉凡複合媒材、空間裝置、光影錄像或互動裝置等實驗嘗試，皆表達了對這一水墨傳統如何在當代表現的熾熱欲求。這種對存在於當下以及對時代性回應的實驗，大多數都從形式與媒材的轉化入手，以求得在視覺上的新意和經驗，有些則以傳統水墨用筆用墨之底蘊為體寫生為用，或藉筆墨之功，彩墨交融的來形構抽象表現之心象，或有更甚者全然脫離筆墨之羈絆，在墨與水與更多媒材間毫無禁忌自由揮灑，帶出水墨在當代的新視野，也提供出水墨的新感官感覺。

然此番革新仍不免被衛道守舊者視為異端，斥為不倫不類、離經叛道、背祖離宗之舉，不過其爭議所涉及的乃是美學意識與信仰價值的問題，詮釋權和判準難定，筆墨之法之規之用是否仍適用，已非可並置於同一脈絡可依循，實難以並論之。墨與水所交融的世界萬千變化、風采迷人，若以融通之心觀之則古今各法皆可觀可賞亦可思；而水墨的現當代性，非僅是描繪對象內容主體與形式媒材的改變，更是觀念思惟上的轉變或說叛離，並不能單純簡化為視覺表象上的更迭。我們也要質疑背負強烈而無法褪去的水墨傳統軀殼在現當代的不可可能性，是否去除了用筆用墨的傳統中心思想就能更趨近當代性了呢？若去除那水墨的符號性亦或者在傳統的基礎上另闢蹊徑，是否即是現當代性了？然，當代性一定要嗎？必要嗎？用水墨畫一張當代風景、現代都市物質文明符碼之主題對象就一定有當代性、一定是當代了嗎？若是，那麼豈不是落入形式表象之探求，為當代而當代毫無藝術內涵可言，這也是現當代水墨創作實驗中常見的現象與問題。本文試著透過凝視藝術家蔡文汀的複合水墨創作，來對應與觀察當代水墨創作的問題性，同時也了解一位當代水墨藝術家的創作思維與紋理。

〔家的系列凝視記憶之1〕 複合水墨 90x90cm 2009

筆墨的叛離

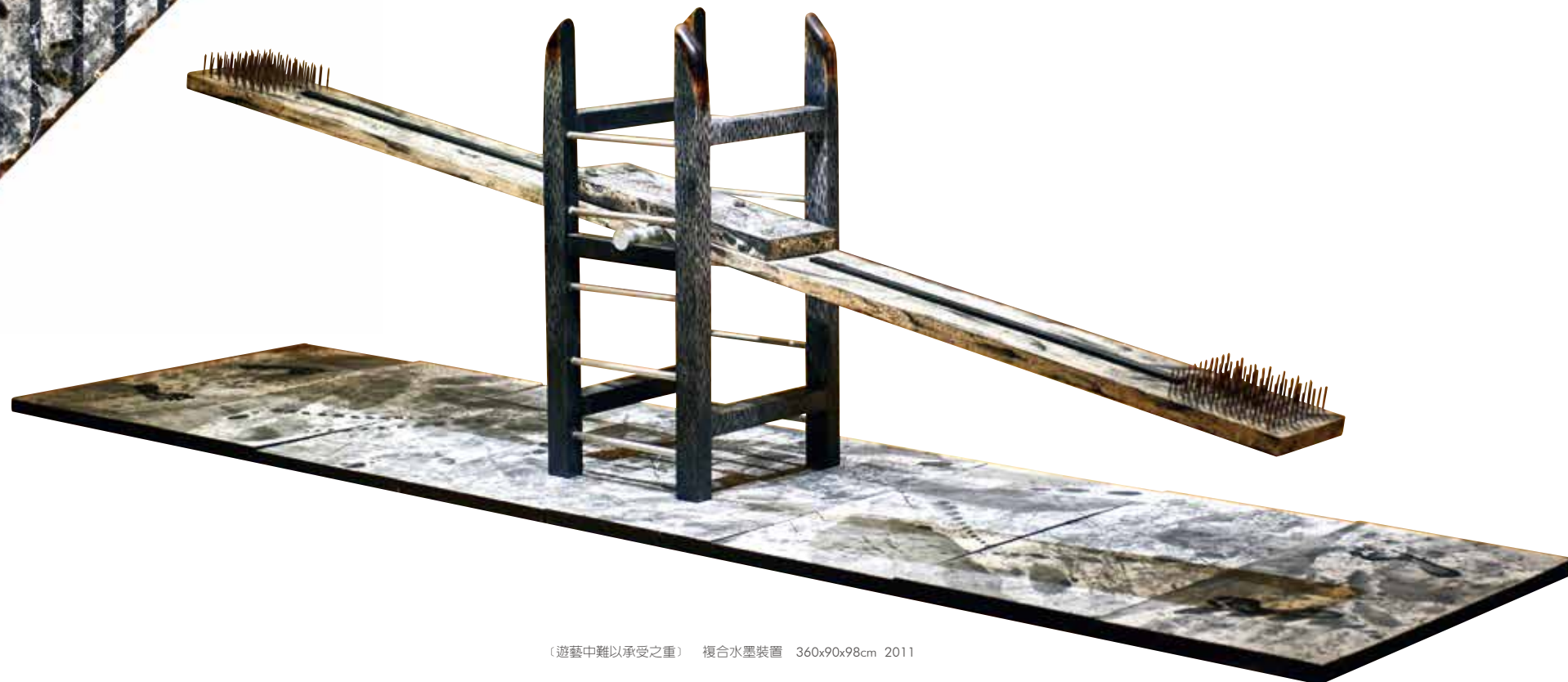
〔時間牆 空間體〕（2003）一作，即是筆者最初對藝術家蔡文汀作品的第一印象，以水墨為體，再滲入物件和複合媒材的裝置與空間構成之型態來表現，水墨空間圍繞出某種冷寂且具儀式性的場域著實令人印象深刻，同時也很直覺的感受到作者欲超脫水墨窠臼、尋求創新的強烈意圖。〔時間牆 空間體〕的時間牆上佈滿灰、黑、白調交疊跳躍的筆觸，牆上掛上一張石頭景象畫作，與其左方板凳上的實體物件相互對話，石頭的繪畫表現已不見

傳統皴法，線條筆觸全然依作者的主觀筆法來畫／書寫，整體觀之，將水墨繪畫帶入空間場域的氛圍給表達出，卻仍保留有一絲絲的文人雅氣，在靜謐冷峻中拉開與觀者的距離，這個距離即是新形式的陌生感，同時也是啟動感官感覺重新編碼思考的距離感。

蔡文汀的水墨藝術養成於早年的國立藝專，原本想進西畫組就讀卻因分數的關係而進入水墨組，便也索性隨順因緣的學習，而當時的藝專水墨教學想必是以傳統筆墨為根本重視寫生的教學內涵，這樣保守的教學型態對想修習西畫的蔡文汀來說無疑是個衝擊，然水墨的材質和表現方式也頗適合其性格，便安然的在此矛盾衝突的學院環境裡尋求突破，在新舊思維裡翻騰浮沉以圖新意，爾後，來到高師大就讀研究所後其創作才有了大轉變。創新慾念的驅使即是潛藏在文質彬彬的外表下叛逆的因子，勇敢的叛離傳統用筆用墨的框限，讓更多元的媒材可以帶入水墨創作，讓複合水墨裝置進入

實體空間，來組構出當代水墨的新型態。筆墨的叛離不僅是材料形式上的轉折，更是蔡文汀對當代水墨美學思想觀念上的省思，尤其是思維觀念上對當代水墨的認知更為重要。他在其《凝視維度》一展的創作自述裡表示，「複合型態水墨」作為當代水墨的表現形式，在本質上已讓水墨脫離文人氣息，其核心精神已從「典雅氣韻」轉型為「反映現實」之樣貌，傳統水墨再也難以承載繁雜而又快速的當代社會生活，當當代水墨不再去作抒發情思的工作時，反映社會的真實現實即成為其新樣貌的任務。的確，在現當代生活情境下若以傳統水墨來寄情於好山水，再賦予形式上的題字落款恐有矯情做作之嫌，戲作自娛當可，切勿以上品藝術修為視之啊！

這一美學思維支持了蔡文汀的當代水墨創作，我們從他十多年來的創作脈絡可清楚見到這一當代水墨論述的實踐與探索，如作品〔凝意識・記憶・場域〕（2010）、〔時間之門〕（2012）與〔凝境心悟〕（2014）等，皆以大型的複合水墨空間

〔遊藝中難以承受之重〕 複合水墨裝置 360x90x98cm 2011

裝置型態來呈現，〔凝意識・記憶・場域〕一作的空間場域性強，用木條框圍出屬於作品的內部空間，在木條門框上賦予墨色層次，黑白分明的地板顯露出類文字造型符號，與背景的半具象半抽象畫面混搭共構，再透過沾染墨跡的桌子與垂落散佈的紙軸來連結整體空間場域。同樣的在〔時間之門〕和〔凝境心悟〕裡，我們可以見到蔡文汀運用類似的手法來表達，抽象性的墨跡色層鋪陳在裝置結構量體的主體上，較之不同的是空間的結構性越來越強，也運用更多的現成物和雕塑物件來構成，且儀

式的形式性更強更神秘，引領觀者進入其凝視的空間裡。這樣的大型空間裝置作品，事實上水墨的意味已然淡去，取而代之的是裝置結構與空間場域所發生的關係性，而也在這個關係產生時，讓新型態當代水墨獲得可能。

凝視維度

形構這些大型的複合水墨空間裝置，蔡文汀除了運用諸多現成物件外，也創造了許多繪畫性符碼，有些可名之而有的則抽象難辨，類文字造型的

符號、噴灑的墨跡層次、虛線交疊的植物形體、集合著點線的流動結構、石塊、暈染如雲雨的通透凝結、雨滴和雨傘等，諸多具象、抽象和可讀與不可讀的符號訊息彼此交錯穿插而混搭並置一體，讓觀看感官難以專注而形成一種離異感。離異，或許就是作者最真實的內心情境。筆者試問過蔡文汀其作品內容想要表達或傳達甚麼？而作者僅表示那些心象或具體物件大部分來自原生家庭的兒時記憶，記憶中的某種滋味、情境與感受，用這樣雜揉的表現形式來抒發出。而筆者也感受到蔡文汀對此有種不可說或難以用言語說出原由的困擾，這並非難以啓齒而是那不可說或無法說的，即是隱匿在記憶碎片中的殘餘，僅能在創作過程中一一釋出！

生命記憶的回朔即是對自身精神空間的凝視，蔡文汀的「凝視維度」(condensed)裡的作品命名大部分皆以「凝」為主，如〔凝境心〕(2009)、〔凝靜物〕(2005)、〔凝象之相〕(2012)和〔凝意識物語之相對論〕(2010)等，可見得「凝」乃是其創作思維的重要核心，要先能進入「凝」的狀態才得以讓對象空間有了被觀看的視野維度。根據漢語辭典「凝」：「會意字。古冰字，從水，從疑。疑，止也。疑亦聲。本義：結冰；同本義〔freeze〕。凝，水堅也。——《說文》凝，定也。——《廣雅》」¹解釋「凝」的本質意義，而「凝視維度」所選用之英文：Condensed，有冷凝、集結、專注之意。因此，我

〔凝境心悟〕 複合水墨裝置 200x200cm 2014

〔時間牆 空間體〕 複合水墨裝置 272x336x260cm 2003

們可以將蔡文汀的「凝」作品，看成凍結在一個空間的視覺形象裡觀看與被觀看，而空間在此就形成了一種異質場域，邀請觀者自現實脫離來進入現場。

「凝視維度」的系列作品，呈現蔡文汀這十多年來對複合水墨與裝置所投入的試煉與實驗，主題內涵也從表達自己內心情境逐漸轉成對外的關注。所謂的「外」即是對社會議題性的反應與批判，這議題式的嘗試可以是超脫水墨那典雅氣質的途徑。藝術作品的維度可以是自我拋鑿出的新境，然不論觀自心內境亦或是外境，凝之所視則仍是自我本心的映照。

水墨曼陀羅

就在筆者書寫的當下，一場由藝術家洪根深、蔡文汀與吳慧芳等策展人所規劃的展覽《水墨曼陀羅》即將拉開序幕，這將是一場把台灣當代水墨藝術帶往更新、更有突破性未來的展覽，從展出藝術家的陣容與面向便可嗅出端倪，以數位互動裝置、錄像、聲音、油畫等多元媒材來騷動翻轉「當代水墨」。這裡我們可以看出一股對台灣當代水墨不斷推展演化的強烈驅力與使命感，蔡文汀在此所扮演的不僅是創作者更是推動者的角色，就如同他想透過當代水墨所要反映實踐的當下社會性樣貌，同時也回應了當代水墨的諸多問題性。¹

〔凝意識・記憶・場域〕 複合水墨裝置 120x360x210cm 2010

¹ 摘錄自網站資料<http://xh.5156edu.com/html3/1860.html>