

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

「美，在人類的進步中扮演很重要的角色，是任何一個國家所擁有最珍貴的資產之一。」¹而學習去欣賞美，更是一個人的基本素養。大自然是蘊育美感最好的教室，身在其中我們的感官會獲得釋放，充分接受天地間的洗禮，使我們的生活更平衡快樂。

生物學家威爾斯（H. G. Wells, 1866～1946）也曾說：「人有親近自然的天性。」²也就是說，人是無法脫離自然而生存。然而，經濟、科技起飛以來人類卻以極快的速度來滅絕世界的各種物種，使得生態界的種類與多樣性面臨著十分嚴重的威脅，整個自然生態環境也因此遭受迫害，而如此的結果，對於人類的生活品質及精神層面都造成了直接的衝擊。也許我們該放棄「人是萬物之靈」的自我主張，學習與其他生物和平共處，才能與自然環境共生共榮。

凡事似乎都有個起點。筆者在大學期間繪畫創作主題上接觸了「生

---

¹ 范欽慧（2001）：與自然相遇的人。台中：晨星。頁 89。

² 同註 1，頁 93。

態」這個素材，其中以蝴蝶美麗璀璨的身影讓筆者深深著迷也自此結緣，透過學校生物系的學長開啓了飼養蝴蝶、觀察蝴蝶成長過程的點點滴滴，也以蝴蝶與生態進行了許多主題式的創作，並且嘗試在過程中尋求更多創作的可能性。因此，此次繪畫創作的研究動機除了想延續筆者個人過去的創作歷程與反省，期望透過在創作上的思辨過程更能清明自己的繪畫思路，藉由多元的繪畫形式內容，表達個人對藝術創作的真理觀點並持續發展個人的美感概念。而在確立研究主題蒐集相關資料初期，筆者同時發現目前所能找到的生態議題或生態相關資訊、論文研究大都屬於自然科學方面的相關資料，較少有關於藝術或人文方面的生態方面研究，所以，在上述的各項的動機背景下，加深了筆者對於「生態」繪畫創作研究動機的迫切與想望。

之於研究目的方面，筆者有感於創作者在面對不完滿的人生或宇宙時，可以藉由人爲的想像和表現，將完滿的理想形象或感覺，具體呈現在藝術作品上，使創作者或欣賞者都能從藝術的美感中，得到心靈的滿足與安慰，符合精神分析學家佛洛伊德（Sigmund Freud, 1856～1939）的「慾望昇華說」，結合藝術撫慰、淨化人心的功能。也認同金恆鑣³（1932～）博士的在生態學上提出的論點：「以生態為藝術內容與關懷，在以藝

---

³ 台灣林業試驗所研究員，東亞暨太平洋區域長期生態研究網委員會主席。

術為主體下，引導人們因喜愛進而保護我們所生存的自然環境。」 將藝術與生活結合，希望以繪畫的方式為這世界環境盡一點綿薄之力，為台灣的生態發聲，試圖透過創作內容的呈現與觀者對話，期盼能以「生態」繪畫創作的研究喚起觀者對我們週遭的自然環境有著相同的重視與共鳴，並藉由美感的認知將環保意識提升，響應這是二十一世紀世界人們刻不容緩的共同責任。

第二節 研究方法與架構

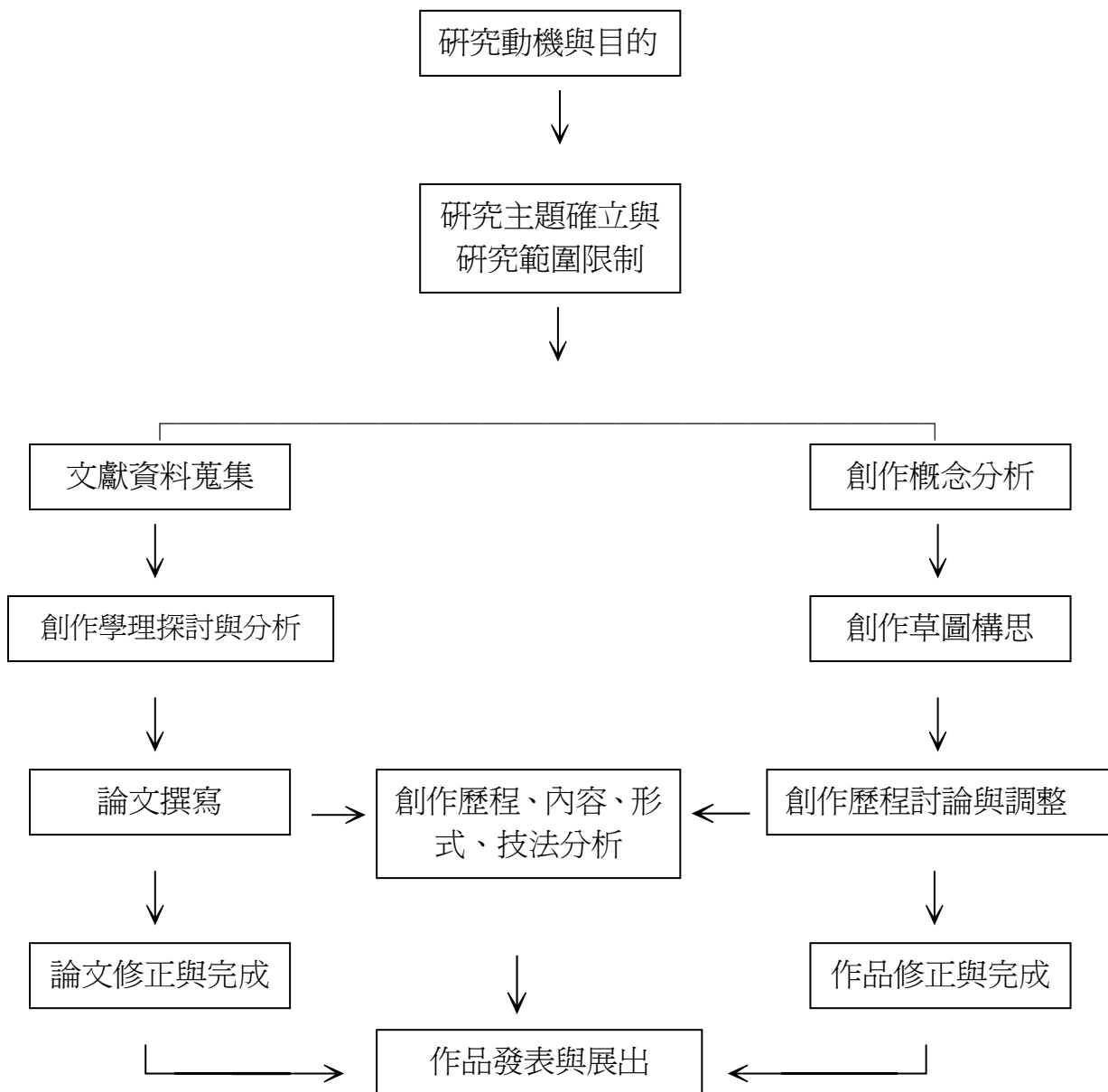
本創作論文的研究方法主要有兩項，以文獻分析探討作為此論文的研究方法，以繪畫創作歷程、實踐的方式將內容完整呈現。學理基礎的章節主要以文獻探討作為研究的方法。依據研究動機、目的與內容，參考相關著作與資料。諸如：生態文化內涵、繪畫技法、藝術史、畫家論述、論文、畫冊、藝術心理學、藝術哲學、網路資料等。第一步先對本論文主題的相關資料進行廣泛的蒐集，然後依據論文的架構給予分別類進行整合、分析與歸納，希望藉由多元豐富的資料，以方便後續的論文撰寫與深入探討。

針對生態相關文化內涵、生命寓言、象徵主義 (Symbolism) 與超現

實主義 (Surrealism) 的相關淵源、發展、內容、形式、作品風格及美學理論進行研究，同時對於畫面的美感理念加以探討，並就繪畫技法、媒材、美學理論予以探究，作為創作實踐上的理論依據。

而在繪畫創作內容形式的研究上，筆者主要以三個面向：植物生態系列、生命寓言系列、轉化與變形系列，來呈現生態的意象，以作品創作的歷程加以說明，並就油畫創作的特質參考文獻作媒材與技巧的探討。最後，綜合以上各方法，筆者透過繪畫創作之行動研究，反省的創作歷程也針對自己的作品作描述、分析、闡述、判斷，以作為日後創作輔助的紀錄。

至於研究架構部份，因本論文是以自我創作的實踐作為研究主軸，論文的整體架構分兩軸線進行，一是創作草圖構思、創作歷程分析到創作作品完成，二是創作文獻蒐集、學理背景分析到論文撰寫完成。在創作研究進行的過程中，創作與學理是相輔相成的，一方面印證理論的可行性，一方面以理論強化作品內涵，希望透過不斷反思的歷程，在作品呈現對於生態意象的追求與詮釋。筆者將此次繪畫創作研究之流程架構圖（圖 1）繪製如下。

(圖 1)「悠游·意象」生態與生命寓言繪畫創作研究架構圖

第三節 研究範圍與限制

依據個人創作動機及目的，為有助於研究的進行，筆者針對研究範圍與限制，說明如下：

- 一、創作概念探究：從筆者創作歷程到美學原理的探究，審視個人創作概念的發展。
- 二、文獻探討：學理探討中以生態文化內容或人文觀點切入，並藉由藝術史繪畫流派中與筆者創作表現手法觀點契合的論點，作思考與分析。其中象徵主義與超現實主義對於創作具有影響的理論、學說、作品為討論的範圍。其它偏向文學、雕塑、音樂等領域不在此討論範圍。
- 三、繪畫形式與內容分析：基於創作概念著重在內容形式分析，油畫材料的討論主要以筆者創作使用技巧為主。
- 四、研究限制：此次研究主要為筆者繪畫創作研究，生態相關文獻較偏於自然科學領域的生態學觀點，在此便不多做贅述。繪畫創作以油畫為使用媒材，因此，不作其它媒材之討論。

第四節 名詞釋義

一、意象

意象是藝術的本體，泛指內心所想像的。。在藝術的欣賞過程，審美直覺的對象不是「物」（object）本身，而是「物」所能喚起的「象」（imagery）。「物」與「象」的區分如下：「物」有物質實在性，如畫布、顏料；而「象」則有精神實在性，如觀賞者從畫中領悟到的東西。然而「物」與「象」是同時存在於一作品之上的。在審美直觀時，「物」不會變，但「象」隨「觀看角度」、「觀賞者」發生變化。例如，從「觀看角度」而言，同是一座山，就有「橫看成嶺側成峰」的「意象」產生；而從「觀賞者」的角度來說，同樣一件藝術品，對不同的人有不同的「意象」。「意象」隨個人的知識、生活經驗、審美能力而有不同的分歧，因此「意象」的生成，因不同的藝術家與不同的觀賞者而有所不同⁴，而它也是藝術欣賞的真正內容。

本論文題目中的意象，便是希望透過筆者個人對於生態與自然的觀點，結合自身的生活經驗與感受，期盼觀者可以順應筆者畫面意象的安排，透過因人而異的各種角度，進而能夠體會筆者在繪畫中真切所要傳

---

⁴ 謝東山（2001）：藝術概論。台北：偉華。頁174。

達的寓意。

二、生態

生態一詞來自於希臘「Oikos」一字，可譯成「家」或「住處」。⁵鳥有巢，蜂有窩，動植物都有其生長環境。生態泛指地球上各種的生命物種，而在名稱的定義上，賴仁吉⁶（1965～）認為，生態包括了地球上的一切生物，不只是野生動物，包括人在內，都是生態的一部份，因此他描繪的對象除了他專長的鳥類之外，還包括了街上的流浪狗，他覺得能畫著他喜愛的生命，以及為這個世界盡到一分力量，令他很快樂。

然而，其實生態這個領域在歐美早已有很悠久的發展歷程，他們的名稱叫做「Wild Art」，並在市場及社會上有一席之地。但不論是「Wild Art」或是「Nature Art」都是以描繪植物或野生動物為方向，而台灣在幾經更改名稱下，直到一九九八年汪靜明（1956～）⁷教授在第一屆生態藝術展覽專輯中，從生態的觀點對生態藝術作了如此的定義：「生態藝術（Eco-art 或 ecological art），是人類藉由不同的媒材，觀察紀錄環境中多樣元素的自在與互動關係，來表現心靈或作品上多位元的生態哲學

---

5 張志傑（2001）：環境生態學。台北：科技圖書。頁 1-2。

6 台灣鳥類生態畫家。

7 現為國立臺灣師範大學環境教育中心主任，對台灣生態保育貢獻良多。

與文化。」遂將生態藝術正名。⁸

如同上述汪教授所言，生態藝術乃是人類藉由不同的媒材，觀察紀錄環境與環境互動的關係，因而在此創作論文中，生態議題除了是筆者過去創作議題的延續，也是筆者對於環境的一些省思與互動的媒介，希望透過生態意象的呈現，學習尊重自然，珍惜生命，瞭解自然，然後與自然相處。所謂「靜觀萬物皆自得」，只要我們用心體會，相信所有的景緻自然會盡收眼底。學習用各種角度去欣賞事物，那麼片刻的記憶，也可以顯影出恆久的感動。

---

⁸ 邱子容(2003): 台灣當代美術大系·議題篇: 環境·生態。台北: 行政院文化建設委員會。頁 124。