

第五章 結論

- 一、 裝飾性風格應用在人像插畫之價值
- 二、 創作心得
- 三、 創作反思
- 四、 未來研究方向

第五章 結論

長久以來，對裝飾性的繪畫風格一直情有獨鍾，喜歡它所傳達出的理想美與知性美。平日，也嘗試著將這樣的意象與情感帶入的作品中，不過，卻未曾深入的了解過它。雖然這次滿心歡喜地抓住如此的研究機會，但是藝術創作畢竟與設計不同，幾經多次的跌撞，這才豁然開朗。

從找尋題目到創作作品，不斷地處在個人創作情感與實用設計之間掙扎，一次次地重定題目，又一次次地修改創作方向；這才深刻體認到，光有創作熱情是不夠的，若缺乏設計性的思考與設計性的需求觀念，那設計創作充其量也只能說是「個人的情感表述」罷了。越是深入研究，越覺裝飾性表現之迷人，也更自覺學識浩瀚無邊，尚待學習之處甚多。故期許自己，經由此次的粹煉後，對往後個人的設計思考能更具完備，在創作表現上，能更具助益。

以下是研究創作後，個人提出的一些結論與心得建議。

一、裝飾性風格應用在人像插畫之價值

1. 體現時代精神

裝飾性風格會因人、事、時、地、物的不同，而有不同的意義與表現。裝飾的價值，在於它能跟隨著時代的腳步與文明的演進，依不同形態之美，廣泛地應用在生活及藝術的表現上，其重要性可見一般。所以，裝飾性風格之表現與人像插畫之結合，貴在能適時、適事、適地的展現所屬當代圖像之美。從社會價值的觀點來看，它滿足了現代人物質與精神上需求；從藝術價值上來看，它創造出具有當代意義的設計表現。

2. 創造獨特的圖像魅力

裝飾與插畫的表現形式豐富且多變，能創造出多樣而特殊的造形或圖像。將裝飾性風格應用在人像插畫上，借助某些具有象徵意味的符號或藝術形象，來表達特定的概念、情思，或傳達神秘、幻想、玄奧的內心世界；也能為特定的主題塑造專屬的風格與形象。這樣的表現，正可以滿足當今人們急欲追求新穎、獨特與流行，但卻又不斷地尋求心靈依附的矛盾心態。

3. 具實用價值的設計

將裝飾性風格應用在人像插畫上，是體現於生活、應用於生活的一種設計。裝飾與插畫都是因人而生，也是因人而更精采；將兩者結合，應用於相關的生活設計中，如：應用在能展現個人多樣風格之插畫寫真專輯上，或是

應用在著重形象宣傳之媒體上，這就有其社會價值與設計意義。

4. 心理美的實踐

愛美是人類的天性，裝飾之目的有很大的程度是為了美化人們的生活，帶給人們美的感受。裝飾應用於人像插畫，就是想要把人像的表現更為美化，以滿足人類追求美的天性。把自然中的美好事物組織在一起，產生一種新奇的景象，把人們帶入一種超現實的美好境界，創造出現代人夢想與理想中的世界，打造對未來期許的想像意境，以彌補對現實生活中心靈的空虛與不滿，這也是追求心理美的實踐。

二、創作心得

經由此次的研究有如下的心得與發現：

1. 裝飾要能「得體」與「適宜」

本次創作打造出具現代感、儉約表現之裝飾性人像插畫風格，希望有別於裝飾給人複雜繁瑣的印象，讓圖像表現更何時宜。裝飾性的概念應用於實用美術時，應依主題內容與目的性來表現，讓裝飾的表現更有實質意義，而非只是可有可無的配角。繁瑣的裝飾就是不適宜的、過度的，如西方的巴洛克、洛可可裝飾，都是非適宜的、過度的裝飾。重點不在於要不要裝飾，而是要怎麼樣裝飾；所以裝飾的應用，不可以淪為「多餘、繁瑣、矯柔造作」的代名詞。

2. 創新精神的承續，中國傳統裝飾精神的再詮釋

中國的裝飾藝術史相當的豐富且精采，直得讓人細細品味與探討。我們設計人，若能承續像新藝術運動時期的創新精神，將中國傳統的裝飾風格，重新再詮釋與應用，最後融入當今的設計中，這將會是一個豐富的设计泉源。

3. 設計素養的提升

隨著數位科技的進步，視覺設計的表現更為多樣化。現代的設計人除了需具備駕馭數位工具的能力，讓創作更具時代性外，更該充實人文與藝術的涵養，將之轉化為創意的動力，而非盲目追隨電腦特效起舞。不論科技如何進步，輔助工具如何創新，創作的本質在於「回歸本我」的精神，是永遠不變的。也唯有不斷地吸收不同媒材的養分，藉由不同的表現形式，探尋自我風格，才能經得起時代的轉變。

三、創作反思

在這冗長、斷斷續續的研究與創作過程中，很容易陷入自我的迷思，需要不時地跳脫設計者的角色，或以旁觀者的角度來看問題；而反覆的驗證問題與結果，或求助於他人的經驗，也是跳脫自我迷思的方法。

1. 裝飾性表現，非只遵循同一模式而行

個人看自己創作作品，不免懷疑，這果真是裝飾性風格的表現嗎？不過再從整理過的文獻資料中，反覆驗證，答案是肯定的。國內外各時期的裝飾圖像與表現形式，會依民族性、社會風俗與時代背景之不同而表現風格各異，所以各國各時期的裝飾表現，都具有其當代性的意義。所以本次作品所展現的是具當代性風格的裝飾性人像插畫，這是不容置疑的。

2. 創意是有跡可循

在作品創作的思考過程中，以為設計創意是屬於個人性的自覺，或是偶發性的靈感，疏不知在設計思考的過程中，我們或多或少應用了一些創意思考的方法，而自己卻不自覺。由於我們的忽視，讓自己誤以為創意是無方法、無理論；若能懂得創意思考的方法與技巧，並能善用它，對設計創作者而言，更能達到事半功倍的效果。

四、未來研究方向

1. 在文獻上

在這次的研究過程中，發現國內在裝飾藝術上的資料很貧乏，多數人對裝飾藝術的概念，只停留在裝飾圖案的設計；而中國大陸於近代出現了幾位世界知名的裝飾繪畫藝術家，從他們眾多相關的裝飾圖案或裝飾繪畫出版品中得知，他們對此門藝術的重視。期待國內對裝飾性表現風格有興趣者，或對裝飾藝術學有研究者，也能出書成冊，提供後續的研究者更多的資料參考。

2. 在創作上

作品創作時，發現由「主題概念」轉化為「圖像思考」的過程中，有諸多的可能性與變異性。這之間可能與設計者的主觀意識、設計素養，及設計需求導向有關，或是使用不同的設計思考方法，也都會產生不同的結果。試想在這次的设计過程中，若能加入實驗的精神，把概念轉化為圖像的過程，當作變項條件，逐一探討，並進行驗證，將會得到怎樣的答案？有待後續的研究。

結語

裝飾性風格在人像插畫上的應用，仍有很大的表現空間。期待以此為出發點，結合不同的需求、新的表現技術與新的視覺觀念，將作品實際應用於日常生活上，與生活產生連結與影響，讓視覺設計多點創意、多點激勵，也讓我們的生活充滿愉快與驚奇。