

第一章 緒論

第一節 研究動機

在今天開放的社會，兩性的議題格外受到重視，女性藝術家也慢慢受到大家的重視和期待，兩性互相尊重和瞭解是大家一致認同應該具備的基本態度，可以促進社會更加和諧完美。當前女性議題正如火如荼地開展，透過本創作的內容，個人衷心希望這個議題可以發揮得更深入，進而普遍地引起社會大眾的共鳴。為什麼歷史上記載的女性藝術家那麼少？女性藝術的價值標準是否不同於男性？以我個人對女性心理的認知與繪畫經驗，女性創造出來的圖像應該不同於男性！這也是我開始畫人物的主要因素。

大學畢業至今倏忽已有一十四載，這段期間一直都以風景畫為創作主題，台灣的好山好水也畫得很多，對於古今中外的風景畫也揣摩研究不少時日。中國歷代山水畫中，遠至范寬的《谿山行旅圖》，近至張大千的《廬山高圖》；西洋風景畫從康斯特伯 約翰（Constable, John）到科洛 尚 巴特斯特 卡米爾（Corot, Jean Baptist Camille）到印象派等等眾多的風景畫都是研究的對象。總而言之，描繪大自然的靜謐以及土地的踏實感是我與生俱來的熱愛！然而，這幾年人類遭遇到天災人禍不斷，國內有九二一地震，美國有九一一恐怖攻擊事件，最近亞洲地區又爆發急性呼吸道症候群，緊接著又傳出禽流感，這些種種的災難都在考驗著人們能否發揮愛與關懷以便共度難關。繪畫當然地表達出個人對周遭對生命的探討，以至於對人類對社會的關懷與期許，此時展開對人物畫的創作和研究，關心自身、關心人們、更關愛這個娑婆世界，代表自己繪畫上的另一個里程碑。第二次世界大戰之

後的休養生息至今，人們似乎又開始感覺到惶恐與不安，尤其是我們這一代屬於戰後嬰兒潮初生的所謂「新生代」雖不曾經歷過戰亂，也不曾像我們的父輩、祖輩那樣吃過那麼多的苦。但是活了大半輩子，也歷經了求學、就業、結婚、生子等重要的人生關卡，對於生命的體認自有一番酸甜苦辣，個人雖渺小不足為外人道，然更能體會芸芸眾生，市井小民之苦。這便是我著手《女性的愛與關懷》創作研究的開始。

人物畫在人類的繪畫史中不管是中國還是西方，各個文化系統中一直都是很早出現的繪畫的題材，依據文獻記載，在中國最早的一張繪畫是從馬王堆出土的帛畫，裡面的內容便是以人物為主，一直到唐朝人物畫發展到最高峰，然後山水畫的題材開始取代人物畫而成為最重要的主流，人物畫甚至退居花草、蟲魚、鳥獸之後，這個現象是很值得探討的，而西方卻一直以人物畫為主流，直到十九世紀初，即便如康斯特伯、泰納 約瑟夫 馬洛 威廉 (Turner, Joseph Mallord Willian)、印象派之輩大力提倡風景畫，人物畫在西洋藝術中仍未失去其主流的地位。何以證得？現代繪畫以印象派開啟，印象派的中間畫家馬奈 艾杜瓦 (Manet, Edouard) 莫內 克勞德 (Monet, Claude) 竇加 葉德加爾 (Degas, Edgar) 雷諾爾，乃至卡沙特 瑪麗 (Cassat, Mary) 秀拉等等都還是大量地畫人物畫，他們雖然提倡到戶外寫生，但是許多精品仍然是人物畫，塞尚、高更、梵谷這三位後印象派人物分別各自開創了理性和結構、象徵和哲學、感性和色彩三個系統分支發展下去，但是人物畫在這裡仍然是重心，這是個很有趣的課題，也足以證明人物畫在西方繪畫中仍屬於主流地位。

不過台灣的水彩畫題材以風景佔十之八、九，這是不爭的事實，個人思考應該是中國繪畫幾百年來以山水畫為主，山水畫在繪畫哲學、美學上都已經自成一套完整的體系，能夠滿足東方人的性靈，因此在創作水彩畫時，很自然地傾向以風景為主，再加上以大自然為題材的風景畫不必經過巧妙和費心安排便能感動人心，因此通常入門者多以靜物為練習題材，熟練以後便嘗試到戶外畫風景，而人物畫則因模特兒難覓並且牽涉到時間的配合、甚至牽涉到感情的問題而變得複雜且不容易執行。但是人物畫偏偏又是最能感動人心的題材，畢竟畫面中的人的感情、經歷、感覺通常是我們可以理解並且甚至經歷過的，當然畫家可以畫抽象畫，或者風景畫、靜物畫，然後說這是在畫內心的掙扎，靠畫家的筆觸、色彩的確可以表達一些很抽象的情感，但是無可否認地關於人的事還是以人的形體來表達最恰當。

花卉在西洋繪畫中算是比較不起眼的題材，並且通常跟靜物合併入畫，或者當作室內人物畫的背景，荷蘭把靜物花卉發揮得最淋漓盡致。中國則很早就將花卉獨立成一個繪畫題材，其中以梅、蘭、菊和牡丹最多，其次山茶、水仙、荷花，梅花最為讀書人喜愛，因為她特有的風骨能象徵堅忍不拔。中國文人和畫家相當注重花卉的創作並將之擬人化，這一點非常不同於西方。所有的女人都愛賞花，花也被比擬為女性，因為花開芬芳美麗卻短暫，如同女性短暫的青春所散發出來的氣息，而現代女性也偏愛花卉的題材，除了因為女性生活形態以居家為主，花卉方便入畫以外，花卉在後現代的繪畫上，甚至常被大眾解讀為女性性象徵的自我描繪。在這裡，我並非以女性主義的角度來描繪，而是以女人對花的美的感動和移情的作用來加以描繪和詮釋。

第二節 研究範疇

個人的拙作以女性對生命、親情以及女性與社會體制的相互關係作探討，企圖透過繪畫形式表達對生命的探討，對親情的依靠，以及對社會女性問題的關注。因此作品分別以親情、生命、花卉等三個系列呈現。

人類的生命週期從初生以後即開始對周遭人和事物探索和學習，稍長後開始學習更複雜的知識和思考判斷能力，慢慢地獨立和離開家庭，追求事業和愛情，這是一段充滿了冒險的過程。等到成家立業了，個體為了生養下一代，回歸家庭並且轉趨於保守穩健，並且能無怨無悔地付出愛，享受親情的喜悅。當孩子也已經獨立而振翅高飛時，頓時彷彿失去關懷的對象。當愛情、親情不再濃郁時，不再望著、守著空巢時，才發現巢外的天地如此之美。葉片上的露珠晶瑩剔透，天空無限寬廣，也更將愛的 ability 昇華為關心人群。女性更是體會深刻，從初生到死亡，對家庭的感情和付出往往更深刻，她從小就被教導要比男性更會照料他人，男主外女主內仍然是較被接受的安排，女性並且負有孕育新生命的天職，長達十個月的時間，忍受很多的禁忌和身體上的痛苦，只為繁衍出健康的下一代，因此必須在一個安全而舒適的環境（家庭）進行。基於此一因素，女性揮灑的空間的確被身體框住也被家庭牽絆著。這也是女性主義者和反女性主義者爭辯最激烈和嚴肅的部分。

從前的人物畫大多是宗教畫，西方的中世紀基督教繪畫、中國的佛教繪畫、印度的細密畫、日本的禪畫等等，人物畫中的宗教繪畫是主流，西方一直到文藝復興才從這種以宗教精神為中心轉而以關心人

本身，雖然如此，宗教題材仍舊延伸至巴洛克、洛可可時期，直到新古典主義、浪漫主義、寫實主義，這種宗教題材才真正退出。本次創作題材是以人物和花卉為中心，內容則是圍繞著女性，故而分以下幾部分加以探討：女性圖像、女性主義以及女性藝術家。

女性主義者關心的是對於父權社會而導致的女性藝術活動缺少的現象，並且指證歷歷。藝術史的確需要補充和修正。女性藝術史受到矚目乃由於大家體驗到藝術史的發展由線性進展到面性的發展，也就是說由一元而進到多元的藝術、文化現象，女性藝術因此也得到普遍性的認同，就如素樸藝術或者是原始藝術等都是人類很珍貴的文化財。女性藝術家豐富的創作歷程也已經足夠被歸出一些脈絡。

女性主義藝術由七〇年代的本質論(Essentialism)及「女性中心論」(Gynocentrism)到八〇年代的反本質論(Anti-essentialism)及後結構女性主義，以迄於九〇年代打破對立的僵域，女性主義雖然已能被一些人認同，但是大部分時候，甚至包括女人自己，都無法接受當時一些激進的女性主義，但是女性主義中的許多論點卻禁得起時間的考驗，而漸漸地被大家接受。

另一方面，性別化的主觀意識：男性沙文主義的藝術潮流的價值被極端地推崇，例如抽象表現主義和極限藝術。更奇妙的是這些前衛藝術家的成就往往是借助某個女人的慘澹經營，苦心孤詣，犧牲自我，然後才將之推向藝術舞台鎂光燈之下，例如德 庫寧、波洛克、等等。這些女人似乎瞭解到自己不易被接受的社會現象，故轉而將其野心和眼光寄託在另一個她認同的男性藝術家身上。陰性題材的藝術作品價值在於創造兩性皆可情感互通，引發共鳴的作品。女性創造出

來的圖像應該不同於男性！藝術對於個體和社會的價值在於情感的表達、溝通和昇華。十九世紀歐洲女性的繪畫大多不是為商業、經濟考量，因此像日記一樣畫在簿冊的繪畫，其私密性、個人性地規避了市場價值；女性由於生活經驗侷限於家庭，但女性珍視自己的經驗與價值，故而大多描繪這種家庭生活經驗。然而女性長久以來在人類藝術史中，一直沒有被認真的重視和紀錄的現象已經又所改變。受到民主的思潮、教育的普及和工商業的發達，女性意識的確展開了，女性藝術家也大多擺脫以前的種種限制和束縛，現在女性藝術家除了生兒育女的羈絆以外，只要有毅力、勇氣和足夠的智慧，是不難發揮其藝術才華。

第三節 創作研究步驟和創作表現方法

本創作研究之執行步驟分為五個階段：

第一階段：主題內容的設定

首先設定自己感興趣的幾個題目，例如後現代的藝術、女性藝術、觀音圖像等等，最後一一刪除，留下以女性藝術為主軸的創作研究。

第二階段：資料的蒐集整理

從網路、書籍和雜誌尋找有關女性藝術的論說、水彩和膠彩畫的相關資料。

第三階段：研究綱要的擬定

對女性藝術有了通盤的瞭解，思考自己的創作和女性藝術的關連，進一步擬定研究綱要。

第四階段：論文的撰寫

從研究動機和文獻探討著手，接著創作理念和創作媒材，最後進行創作過程和作品解析。

第五階段：創作的實踐

在最早的主題內容設定時，即已決定以女性的愛與關懷這樣的題目作為創作的內容，作了一系列的草圖，並開始尋找或拍攝相關的圖片資料。

本次創作表現方法分為五種：

一、寫生

花卉系列作品中花的主體全部是寫生的方式呈現，因此能充分表現花朵瞬間的生命以及其姿態、香氣、氣質和內在的精神性。

二、 回憶

生命系列作品中有些表現主義的風格大多是以身體經驗過的感覺的記憶，以回憶的方式創作出來，因此造型和色彩盡量以能表達當時的感受為第一優先考量。

三、 照片寫實

親情系列作品皆以照片寫實的方式呈現，這種人性中最真時的感情，不願刻意加以鋪陳或篡改，企圖將生活中的親情忠實地呈現出來。

四、 想像模擬

將人物安排在特殊的場景，例如一個虛擬的、象徵性的門、一束光、一個夜晚俯瞰的小鎮，這些內容通常都是自己的想像，並且模擬真實的世界。

五、 造境

依據個人的想像去改變現實世界的事物，也可以自己去創造。在畫中自由地將人物放大或縮小，自由地擺放在想要呈現的空間裡，造境可以讓人跳脫僵化的思考，重新體會新的意義。