

國立臺灣師範大學藝術學院美術學系

美術創作碩士在職專班

碩士論文

Continuing Education Master's Program of Artistic Creation

Department of Fine Arts

College of Arts

National Taiwan Normal University

Master's Thesis

自然·蔓延—鐘素慧水墨創作論述

以海洋與人文的藝術對話

Nature · Spread – an artistic dialogue between ocean and humanity

of the creative discourse of Chung, Su-Huei's Ink Paintings

鐘素慧

Chung, Su-Huei

指導老師：吳宥錡教授

Advisor : Professor Wu Yeou-Xin

中華民國 113 年 6 月

June 2024

謝誌

人生能有機會再次進入夢想中的藝術學院，攻讀碩士學位對我而言，非常珍貴的藝術體驗。學校教授與老師專業精心策畫的課程，研究與探索藝術中的學術經典學理與品味精緻的創作，讓我受益良深。在工作段落的隙縫中，想培養個人的興趣與專長，歷經師大、台藝大師長們的专业指導與訓練，並尋覓到人生新的方向與目標，邁向藝術之旅。

首先，感謝指導教授吳老師宥鋅專業細膩指導，學術研究多方提攜更深入解析海洋與人文的文化藝術之淵源，自然・蔓延面向繁延與生生不息的脈絡。感謝林教授政榮老師口委、張教授維元老師口委提供的專業指導建議，讓整份研究內容更加專業，進而趨向於完整準確。

研究所與藝術學習階段，感謝打開思考靈感的莊連東老師，其題材多元化關懷社會環境；教導研究方法的劉碧旭老師，簡易分析美學、心理與哲思學術；啟發國際觀議題題材的鄭圓圓老師，教學靈活且生動；台藝大楊助理教授企霞老師與陳助理教授正治老師在筆墨與技法研究創作精巧傳授；感謝台師大與台藝大眾多名師的指導，感激之情，以祝福的心，致上最高謝意。

榮幸在研究所 110 期在職碩班水墨組 15 位同班同學一起研究藝術學習，有您們協助相輔相成收獲滿滿，感激不盡；學長姐與學弟妹一起聯展與學術學習報告討論分享，感謝您們的熱情邀約支持與鼓勵，有您們真好。感謝家人的包容與配合，是我學習背後的依靠，有說不盡地溫馨與感激。學習的確有壓力，但深怕作品與論文藝術涵養不足，只能冀望未來有更多的學習與成長，感謝一切的美好與感謝有此學習機緣，永銘心中，能踏上藝術之旅程是人生最美好的安排。

摘要

本創作論述筆者在二〇二一年至二〇二四年間所研究創作，《自然・蔓延》，在研究過程中不斷探尋生態脈絡、互動關係、自然變異，並研究剖析描繪自然生態中珊瑚同步產卵自然循環現象，梳理後發想「原貌、共生、繁衍、變遷系列」，以現象、符號、色彩象徵所隱喻的自然或心理現象。筆者以「珊瑚」獨特多樣性來形塑圖像並連結個人生活經歷或現代社會環境的生活樣貌，來詮釋出人與自然環境之間的關係，並思索現實生活與心靈世界中存在的各種矛盾與感知，而從創作過程來自我省思與療癒。

在理論探索研究中，從海洋的角度進行，探索珊瑚的形態和重要性，並逐漸擴展到人文、生態科學等領域。以此起點延伸出文化、心理、美學等藝術層面的對話，意識到自然環境與人類之間相互依存的關係。隨著研究的深入，也將哲學、心理學以及美學等層面納入探討，藉此提升自己的藝術素養。同時，透過海洋與人文相關的文化藝術活動，投射到社會議題的討論中，用藝術創作表達對現代社會的關切和生活的想像。自然環境中的各種景象和生物都有其獨特的習慣和意義，這促使我反思個人與環境的關係。在自然環境中，我感受到最深刻的物象，並將這些體驗轉化為對生命本質(悲歡離合)的思考，認識到生命中的起伏不過是自然規律的一部分，把握當下，積極地面對生活。

將創作主題分四個系列，內容從「原貌」系列的創作來表述個人對現代社會生活寫照與療癒；延伸個人或社會互動關係「共生」系列，來傳遞人與人之間中群組的互相依賴或競爭關係；再來「繁衍」與「凋零」系列來表述生態環境中生與死的自然蔓延與突發環境異常現象，喜樂悲傷編織內心的記憶與烙印！

藉由創作的過程來淨化或緩和心靈中的創傷與流露自然樣貌就如生命經歷的記錄片。筆者在創作形式上不斷分析、解構與重新組合媒材與技法，並融合東西方藝術的思維與美學，在創作的過程中獲得不同的經驗與感受，以彩墨與多元流動技法創作在畫面上，形成特殊肌理紋路，期望達到互補互融和諧的情境，形塑新的個人視覺語彙。

關鍵字: 珊瑚、珊瑚白化、海洋、人文、共生、彩墨、自然蔓延、意象、流動技法

Abstract

The creative discourse of this report, "Nature:Spread" has been conducted between 2021 and 2024, explores ecological contexts, interactive relationships, and natural variation. It analyzes and depicts the natural phenomenon of coral spawning synchrony within the ecological framework, conceptualizing the series of "original appearance, symbiosis, propagation, and change" after sorting through. It employs phenomena, symbols, and colors to symbolize hidden natural or psychological phenomena. Whiter shapes images using the unique diversity of "coral" and connects them with personal life experiences or the living conditions of modern social environments, interpreting the relationship between humans and the natural environment. It contemplates various contradictions and perceptions existing in real life and the spiritual world, and engages in self-reflection and healing through the creative process.

In theoretical exploration and research, starting from the perspective of the ocean, we delve into the morphology and significance of coral, gradually expanding into fields such as humanities and ecology. From this starting point, conversations extend to cultural, psychological, and aesthetic aspects, recognizing the interdependence between the natural environment and humanity. As research deepens, philosophical, psychological, and aesthetic dimensions are also incorporated into the discussion to enhance one's artistic literacy. Simultaneously, through cultural and artistic activities related to the ocean and humanities, we engage in discussions on societal issues, expressing concerns about contemporary society and imaginings of life through artistic creation. Various scenes and creatures in the natural environment have their unique habits and meanings, prompting personal reflection on the relationship between oneself and the environment. In the natural environment, I encounter the most profound phenomena and transform these experiences into reflections on the essence of life (joys and sorrows, partings and reunions), realizing that the ups and downs of life are just

part of the natural order, embracing the present moment, and actively facing life.

The creative theme is divided into four series: starting with the "Original Appearance" series to depict personal reflections on and healing; extending to the "Symbiosis" series to convey the interdependence or competitive relationships between individuals or groups in personal or societal interactions; then moving on to the "Propagation" and "Decline" series to depict the natural propagation of life and death in the ecological environment, as well as sudden environmental anomalies, weaving the memories and imprints of joy and sorrow within the heart!

By the process of creation, one purifies or mitigates the traumas within the soul and expresses the natural essence, much like a documentary of life experiences. The author continuously analyzes, deconstructs, and reassembles media and techniques, merging Eastern and Western artistic thoughts and aesthetics. Through this creative process, they gain diverse experiences and emotions. Using ink and various fluid techniques on the canvas, they create unique textures and patterns, aiming to achieve complementary and harmonious situations, shaping a new personal visual vocabulary.

Keywords: Coral, Coral Bleaching, Ocean, Humanities, Symbiosis, Ink and Color, Natural Propagation, Imagery, Fluid Techniques.

目次

謝誌	i
摘要	ii
Abstract	iv
目次	vi
表次.....	viii
圖次.....	ix
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	2
第二節 研究方法.....	6
第三節 研究範圍與限制.....	9
第四節 名詞釋義.....	12
第二章 珊瑚生態與海洋文化之概述.....	14
第一節 珊瑚在海洋扮演的角色.....	15
第二節 海洋與人文的藝術發展.....	23
第三節 人類對珊瑚的各種影響.....	37
第四節 自然與蔓延相關之藝術家研究解析.....	47
第三章 自然・蔓延之創作理念與形式.....	60
第一節 創作理念與內涵之概述.....	60
第二節 創作內容與創作形式.....	63
第三節 創作技法與媒材應用.....	71
第四章 創作實踐與作品分析.....	80
第一節 系列分析.....	80
第二節 個別作品解析.....	89
第五章 結論.....	127

第一節 創作結論與省思.....	127
第二節 未來的展望.....	131
參考文獻.....	132

表次

【表 1-1】：研究架構表.....	7
【表 2-1】：蟲黃藻與共生藻圖表.....	16
【表 2-2】：石珊瑚圖表.....	18
【表 2-3】：軟珊瑚圖表.....	19
【表 2-4】：艾雪靈感與作品關聯.....	49
【表 3-1】：小琉球體驗表.....	66
【表 3-2】：簡述內在的意識與形式的視覺圖像表.....	70
【表 3-3】：技法分析表.....	75
【表 3-4】：實驗過程表.....	76
【表 4-1】：創作思維脈絡表.....	81
【表 4-2】：鐘素慧 《自然原貌》作品系列表.....	85
【表 4-3】：鐘素慧 《自然共生》作品系列表.....	86
【表 4-4】：鐘素慧 《自然繁衍》作品系列表.....	87
【表 4-5】：鐘素慧 《自然變遷》作品系列表.....	88

圖次

圖 2-1：珊瑚礁上形成各種美麗礁體.....	17
圖 2-2：余光中，〈比夢更神奇〉，2017，海洋印象.....	25
圖 2-3、4：友善文化，〈春天吶喊〉，2018，台灣墾丁春浪音樂節墾.....	27
圖 2-5、6、7：柯金源，〈海之岸〉，2022，我們的島.....	30
圖 2-8、9：好雷，〈Finding Dory 海底總動員 2：多莉去哪兒〉 2016。.....	33
圖 2-10、11：吳永森，〈大西洋紅鮭〉與〈剎那間的永恆〉，2018。.....	35
圖 2-12、13：杜侑哲，《海洋博物誌 2》，2022，翻拍.....	40
圖 2-14：艾雪，〈創世紀第三天〉，1926，木刻版畫.....	48
圖 2-15、16：鈴木守，〈一顆海龜蛋的神奇旅程 2〉，2023，插畫.....	51
圖 2-17：劉國松，〈魚兒與水花共舞〉，2001，彩墨紙本 136.5x69cm.....	53
圖 2-18：劉國松，〈五彩斑斕五花海〉局部，2021，彩墨紙本，59.2 x142cm.....	53
圖 2-19：黃才松，〈風沙起兮〉，2005，水墨設色紙本，137 x 69 cm.....	55
圖 2-20：黃才松，〈樹之舞〉，2011，水墨設色紙本，77x105 cm.....	55
圖 2-21：莊連東，〈島嶼天光-南移・島游〉，2016，繪彩墨紙，135 x276cm.....	57
圖 2-22：莊連東，〈追尋空影 Chasing Shadows〉，2016，繪墨彩紙，135x414cm.....	58
圖 4-1：鐘素慧，〈綠動〉，2022，彩墨紙本，72x95cm.....	89
圖 4-1-1：鐘素慧〈綠動〉，2022，彩墨紙本，作品局部.....	90
圖 4-1-2：鐘素慧〈綠動〉，2022，彩墨紙本，作品局部.....	90
圖 4-1-3：鐘素慧〈綠動〉，2022，彩墨紙本，作品局部.....	90
圖 4-2：鐘素慧〈放空〉，2023，彩墨紙本，95x72cm.....	91
圖 4-2-1：鐘素慧〈放空〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	92
圖 4-2-2：鐘素慧〈放空〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	92
圖 4-2-3：鐘素慧〈放空〉，2023，彩墨紙本，作品局.....	92

圖 4-3：鐘素慧〈聚會〉，2023，彩墨紙本，95x72cm.....	93
圖 4-3-1：鐘素慧〈聚會〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	94
圖 4-3-2：鐘素慧〈聚會〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	94
圖 4-3-3：鐘素慧〈聚會〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	94
圖 4-4：鐘素慧〈舞動〉，2023，彩墨紙本，95x72cm.....	95
圖 4-4-1：鐘素慧〈舞動〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	96
圖 4-4-2：鐘素慧〈舞動〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	96
圖 4-5、6、7：鐘素慧〈潛藏三聯畫〉，2022，彩墨紙本，95X72cm x 3.....	97
圖 4-5-1：鐘素慧〈潛藏三聯畫〉，2022，彩墨紙本，作品局部.....	98
圖 4-6-2：鐘素慧〈潛藏三聯畫〉，2022，彩墨紙本，作品局部.....	98
圖 4-7-3：鐘素慧〈潛藏三聯畫〉，2022，彩墨紙本，作品局部.....	98
圖 4-8：鐘素慧，〈合奏〉，2023，彩墨紙本，142x75cm.....	99
圖 4-8-1：鐘素慧，〈合奏〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	100
圖 4-8-2：鐘素慧，〈合奏〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	100
圖 4-9：鐘素慧，〈共鳴〉，2024，彩墨紙本，142x75cm.....	101
圖 4-9-1：鐘素慧，〈共鳴〉，2024，彩墨紙本，作品局部	102
圖 4-9-2：鐘素慧，〈共鳴〉，2024，彩墨紙本，作品局部	102
圖 4-10：鐘素慧，〈海底博物館〉，2024，彩墨紙本，142x75cm.....	103
圖 4-10-1：鐘素慧，〈海底博物館〉，2024，彩墨紙本，作品局部	104
圖 4-10-2：鐘素慧，〈海底博物館〉，2024，彩墨紙本，作品局部	104
圖 4-11：鐘素慧，〈希望〉，2023，彩墨紙本，108x95cm	105
圖 4-11-1：鐘素慧，〈希望〉，2023，彩墨紙本，作品局部	106
圖 4-11-2：鐘素慧，〈希望〉，2023，彩墨紙本，作品局部	106
圖 4-12：鐘素慧，〈迎新〉，2023，彩墨紙本，108x95cm	107
圖 4-12-1：鐘素慧，〈迎新〉，2023，彩墨紙本，作品局部	108

圖 4-12-2：鐘素慧，〈迎新〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	108
圖 4-13：鐘素慧，〈懷抱〉，2023，彩墨紙本，95x72cm.....	109
圖 4-13-1：鐘素慧，〈懷抱〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	110
圖 4-13-2：鐘素慧，〈懷抱〉，2023，彩墨紙本，作品局部	110
圖 4-14：鐘素慧，〈成長〉，2024，彩墨紙本，95x72cm	111
圖 4-14-1：鐘素慧，〈成長〉，2024，彩墨紙本，作品局部.....	112
圖 4-14-2：鐘素慧，〈成長〉，2024，彩墨紙本，作品局部.....	112
圖 4-15~19：鐘素慧，〈珊瑚白化五聯畫〉，2024，彩墨紙本，95x360cm	113
圖 4-15：鐘素慧，〈危機〉，2024，彩墨紙本，95x72cm.....	115
圖 4-15-1：鐘素慧，〈危機〉，2024，彩墨紙本，作品局部.....	116
圖 4-15-2：鐘素慧，〈危機〉，2024，彩墨紙本，作品局部.....	116
圖 4-16：鐘素慧，〈美麗〉，2023，彩墨紙本，95x72cm.....	117
圖 4-16-1：鐘素慧，〈美麗〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	118
圖 4-16-2：鐘素慧，〈美麗〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	118
圖 4-17：鐘素慧，〈依畏〉，2023，彩墨紙本，95x72cm.....	119
圖 4-17-1：鐘素慧，〈依畏〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	120
圖 4-17-2：鐘素慧，〈依畏〉，2023，彩墨紙本，作品局部.....	120
圖 4-18：鐘素慧，〈告別〉，2024，彩墨紙本，95x72cm.....	121
圖 4-18-1：鐘素慧，〈告別〉，2024，彩墨紙本，作品局部.....	122
圖 4-18-2：鐘素慧，〈告別〉，2024，彩墨紙本，作品局部.....	122
圖 4-19：鐘素慧，〈靜止〉，2024，彩墨紙本，95x72cm.....	123
圖 4-19-1：鐘素慧，〈靜止〉，2024，彩墨紙本，作品局部.....	124
圖 4-19-2：鐘素慧，〈靜止〉，2024，彩墨紙本，作品局部.....	124
圖 4-20：鐘素慧，〈凋零〉，2022，彩墨紙本，95x72cm.....	125
圖 4-20-1：鐘素慧，〈凋零〉，2022，彩墨紙本，作品局部.....	126

圖 4-20-2：鐘素慧，〈凋零〉，2022，彩墨紙本，作品局部.....126

第一章緒論

宇宙中的每一個生命都有其意涵。自然環境與人的關係密不可分，與自然和諧共處不僅能帶來身心的寧靜與放鬆，還能夠引發許多奇思妙想和啟發。海洋廣闊無邊，陸地從中崛起，隨後被劃分為各種不同的領域，每一個領域都擁有其獨特的文化。文化成為人們溝通的橋樑，同時也促進了人類生活和思維的發展。在《生態人文主義—邁向一個人與自然共生共榮的社會》書中，〈文化、生態與發展：人類學的探討〉一文有論述：

人類為生物之一種，在一個或數個生態系統中佔有重要的地位。人類對於環境常常產生無比的衝擊力，因此我們必須以人為中心來探討人與環境的關係，這就是人類生態系統，也就產生了人類學中的一個重要科目：生態人類學。因為人類是以文化來適應，文化包括技術及人類所建構的其他意義體系，因此有些人類學家稱人類的生態研究為「文化生態學」，以凸顯文化在人類生態中的角色。¹

海洋中蘊藏著各式各樣的生物，每一種生物都象徵著不同的意義，它們共同打造出豐富多彩的景觀和生態系統。這些景象和生態系統引發了人們對自身與環境關係的反思。在自然環境中，人們深刻感受到美與情境的交融，將這些感受轉化為對人生深層意義的體悟，並從中汲取智慧，應用於各種創作情境之中。

筆者透過海洋中珊瑚的現象，以創作表達個人心理活動和情感變化，冀望塑造出屬於自己獨特的創作風格。本論述探討自然蔓延現象與人生經歷之間的相似性和延續性，希望透過多樣豐富的自然現象挑戰各種技法與媒材，並透過創作過程不斷累積個人藝術養分與提升技藝修練。

¹ 謝繼昌，《生態人文主義—邁向一個人與自然共生共榮的社會》，〈文化、生態與發展，人類學的探討〉，台北市：叢林出版，2002，頁 159。

第一節 研究動機與目的

一、 研究動機

兒子是潛水助教，他非常熱愛海底世界，也經常協助救援鯨魚擱淺或海底垃圾清除志工，他認為愛海就要把它當家一樣珍惜與守護。他時常分享海底各種生物逗趣互動迷樣的照片與各式各樣書籍，海底潛水樂趣，那種靜與美令人陶醉其中，這讓筆者慢慢變成海洋生物的粉絲。當筆者在海洋的懷抱中觀察和體驗時，訝然我能與自然的情感聯繫和這歸屬感是與生俱來的，原來在海洋中呼吸是如此暢快與寧靜。

(一)珊瑚之美, 吸引關注社會議題

海洋展現了包容和遼闊的特性，自然地彰顯了環境與人文精神的融合。在海洋生態中，珊瑚的多樣結構充滿了無盡的想像空間，而其色彩的豐富變化更增添其魅力。我們所處的環境充滿美好之物，然而人們往往缺乏珍惜之心，不斷地破壞和消耗這些寶貴的資源，忽視了環境的警訊，最終懊悔莫及。

(二)創作舒壓，以珊瑚多樣貌企圖改變創新

許多人經常忽略內在的聲音，給自己過多無法負擔的壓力，這不僅影響了自己的幸福，也影響了身邊的人。人類的生命是脆弱的，透過繪畫形式，可以找到某種精神上的支撐，成為心靈的力量。藉由繪畫和形式重構的創作，探索心理層面的轉化過程，讓悲歡離合的情緒得以釋放，尋找生命的出口。創作過程中，可以得到心理上的平靜，而完成的作品也能觸動觀者心中不同的想法和情感，冀望藉由藝術創作的昇華作用，有效地緩解了自我心中的失落和不足感。

筆者對珊瑚情有獨鍾，視其為個人思想和情感的象徵。這項研究旨在透過創作表

達對自然環境的重視，還要融入個人內在的思維，豐富藝術創作的意義。同時，也探索個人內在精神對景物的表現方式，將生活與藝術有機融合，展現情感和心理感受，作為未來創作的方向。

二、研究目的

藝術創作具有表達難以言喻情感的獨特力量，每一件作品的誕生都是筆者內省和反思的結晶，呈現了對世界的深刻理解和感悟。透過畫面的構成，筆者試圖打造出自己獨特的小宇宙，以藝術的方式描繪複雜的心理狀態和情感變化。本研究以海洋生態中的「珊瑚」意象作為創作的象徵圖像，通過個人的體驗、生活經歷和創作媒材，探索自然、海洋、情感和心理等與個人息息相關的主題與內容。因此，本創作研究旨在達成以下四個目標：

(一) 藝術性

本創作以社會議題為出發點，筆者想以藝術性的存在絕對且純粹的美感(Art scene)來表述，並著眼於以下重點:

1. 美感：以色彩、形狀、線條等視覺元素來展現，注入具有音樂、文學、節奏、韻律的創作，企盼帶來美的享受和思考的樂趣。
2. 議題：以社會議題為核心，持續進行研究和實驗，探索特殊的表現方式。將個人生活經驗和情感融入熟悉的環境，追求獨特的風格和氛圍。
3. 創意：企圖展現新的創造力和想像力，透過對現實世界的觀察和思考，創造出獨特的藝術形式和意象，給觀眾帶來新的思考和體驗。
4. 情感表達：抒發和表達個人情感與社會關懷，藉由作品與觀眾交流，讓他們感受到筆者內心世界和外環境的變遷，從而引起共鳴和關注。

(二) 時代性

隨著人類文明的演進，從農業時代到工業時代，再到今天的網路時代，藝術也與時俱進。網路時代的來臨加速了科技資訊的傳播，促進了東西方多元文化的交流與融合。這種環境展現了藝術的包容性、可塑性和共通性，也為水墨繪畫的發展帶來了更多機遇。因此，創作應該讓水墨畫的發展與時俱進，使之具有時代性。

在探討水墨藝術的時代性之前，筆者欲先了解西方對現代繪畫的觀點。赫伯特·里德（Herbert Read，1983-1968）是一位英國藝術史學家在〈現代繪畫的命運〉文中說明「根據我們的歷史家對過去曾經產生藝術的社會狀況較精確而又精確的分析，不僅分析各個藝術家的創造力過程，也要分析人與人間發生創造力的過程，因為藝術不僅是創造性的，也是互通性。」²

現代水墨藝術需要不斷地進行重新理解和前進，並且在心理上接受新的認知。受到來自世界各地的繪畫知識影響，必然會促使水墨藝術創作達到更高的水平。因此，在時代的浪潮下，水墨繪畫無疑正在經歷著不斷的轉變和蛻變。自然社會變遷和文化演進對藝術產生了多方面的影響，涵蓋了從文化價值觀到經濟環境等多個層面。筆者希望透過研究創作成為反映社會現象和時代性變遷的見證者，將這些變化呈現於作品之中。

(三) 哲學性

老莊思維與哲學之間存在著一些相互關聯和影響，常聽老莊思想強調自然的無為而治和自然界的無窮變化，藉此啟發人們對於自然的敬畏和順從。筆者認同此說法，在藝術中，這種觀念可以體現為對於自然美的追求，以及對於自然與人類之間和諧共生的表現。基本上中國畫論是哲學的，中國畫是哲學的實踐。畫論提及「畫家畫的

² 赫伯特·里德（Herbert Read），孫旗譯，《現代藝術哲學》，台北：東大圖書公司，1989，頁 70。

是自己，把大自然融化在自己胸中，這胸中先要裝進豐富的文化知識，然後，重新鑄造成一個具有自己性格、理想和各種文化修養的自然，即胸有丘壑。」³

深入探索事物的本質和真相，引導藝術走向超越形式的內涵探索，進一步挖掘創作中所隱含的深層意義。這種哲學思維有助於筆者豐富地表達內心情感，使作品更具深度和情感共鳴；同時，也能展現深刻的思想和見解，觸動觀眾的心靈，引發對作品的深思和反思。透過從日常生活中汲取靈感，不斷創作出具有獨特性和深度的作品。

(四) 意象性

意象是指個人在主觀意識中建構的客觀物象，透過筆者自身的情感活動或心理感受，將主客觀融合而創造的一種具體形象。它是客觀與主觀心靈的交融，形成具有意涵和情感思維的客觀形象。在周慶華與王萬象等人《新詩寫作》書中，曾提及心理學家科內利斯·喬治·布雷(Cornelis George Boeree, 1952-2021)對於意象的闡述:「意象是吾人意識上的回憶。原物不存在，它能在吾人的知覺上，重新完整的或部份的產生原始印象。」⁴

意象是由記憶、知覺或心理感受中產生的印象，透過比喻或象徵的技巧，以語言文字或藝術創作來表現。意象的建構是一種個人心理活動，通過主觀的意識與客觀的物象相融合，使抽象的概念具體化。在這項研究中，所提及的「珊瑚意象」源於筆者將所處自然環境中的珊瑚圖像，融合個人生活經驗、閱讀相關書籍、網路資料、影片以及參訪養珊瑚業者的經驗。透過投入個人情感思維，藉由藝術創作來塑造出具有象徵個人內在涵意的心靈圖像。

³ 陳傳席，《中國繪畫理論史》，(台北:三民書局)，增訂版三刷，2013，頁 351。

⁴ 周慶華/王萬象/許文獻/簡儒/董恕明/須文府，《新詩寫作》，臺東縣:國立台東大學，2009，頁 44。

第二節 研究方法

本創作研究著重於筆者對自身創作的探索，通過文獻分析、相關作品風格的審視以及實驗性研究方法，來清晰地理解和建構創作理念。這樣的方法使筆者能夠更加深入地了解設定探究的範疇和內容，使得這份研究在理論上和繪畫創作上都能夠更加完整地呈現出來。

一、 研究方法

(一) 文獻研究法:

1. 風格分析方法: 收集近代著名中西畫家的山水、人文、地方化繪畫風格，進行系列的綜合分析。對於技法、媒材和表現形式進行有序的整理和分析。
2. 圖像解析方法: 圖像是直接觸動人心的方式，因此多方面利用圖像來代替文字，使觀眾更容易理解和辨別。這些圖像包括畫作、照片、圖表等。
3. 文獻探討 閱讀歷代相關書籍、海洋博物專書、碩博士論文、美學專書等學術文獻，將其中的學理基礎轉化為自身創作的理論依據。

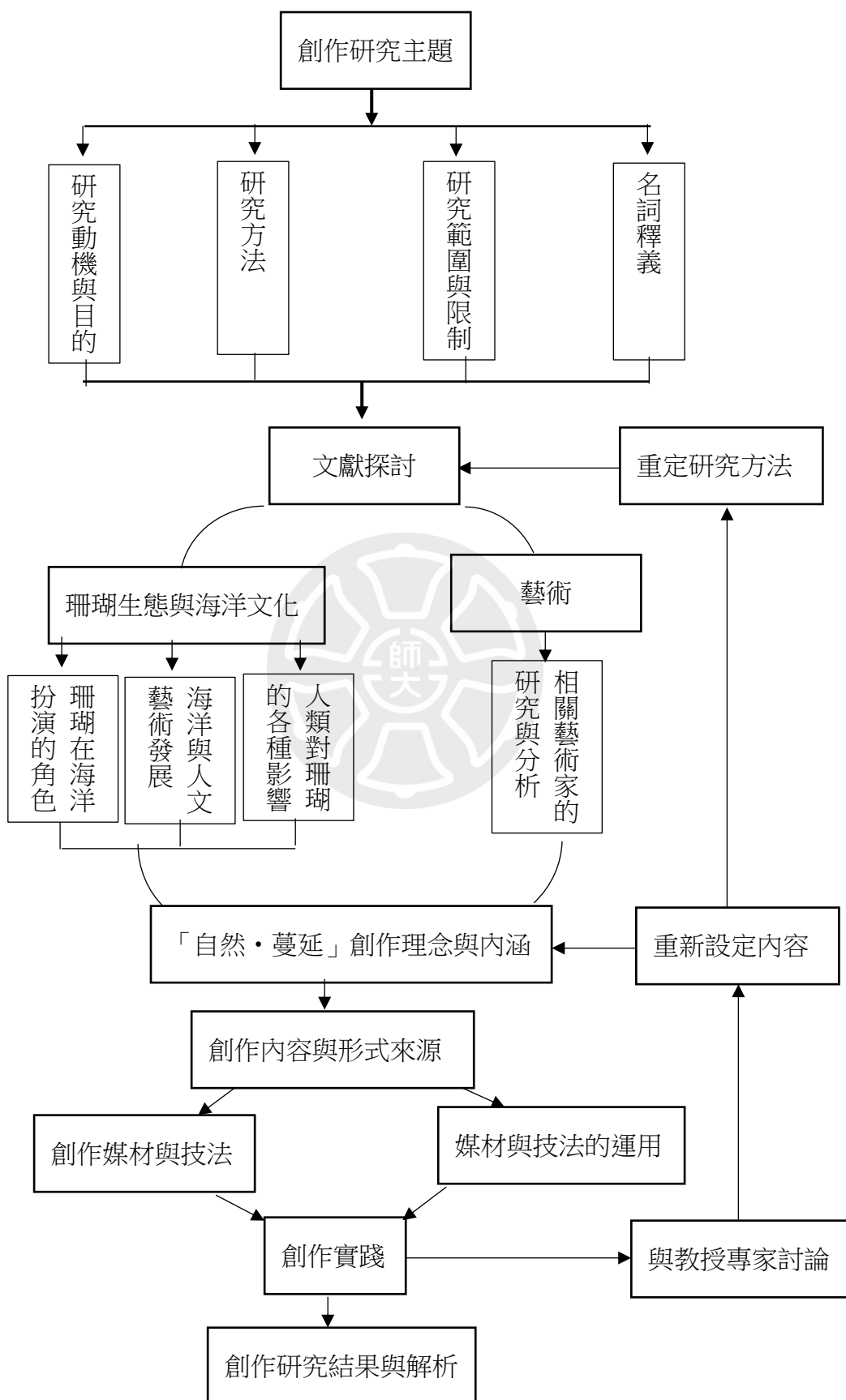
(二) 觀察法: 對於創作主題進行現場寫生或速寫，親自體驗和觀察，並參觀海洋博物館。

向相關專業老師請教，並記錄示範過程。利用相機輔助拍攝實地照片或攝影，再進行仔細的分析。將觀察到的內容透過構思和構圖轉化為創作的一部分，讓作品更加自然地呈現。

(三) 行動研究法: 蒐集目的地計劃安排拜訪行程，實地進行參訪，需要資訊時上網查詢或尋求專業老師解說材料的特性，反覆進行操作，並記錄實驗過程及實驗心得。

研究架構表【表 1-1】，擬定其相關研究流程如下:

【表 1-1】：研究架構表

研究架構表簡述如下：

- (一) 由動機啟發，以自然體驗為基礎，探索珊瑚生態的意義並將其融入個人生活經驗。
透過珊瑚的象徵性，記錄個人生命歷程、情感變化，並建立海洋與人文之間的藝術對話。同時，分析相關藝術家的作品，尋求在繪畫表現上的創新與改變。
- (二) 制定研究方向，開始收集相關文獻，以輔助創作。通過整合理論與藝術實踐，檢視自身主體的生活與生命經驗，將其歸納整合於論文之中。
- (三) 進行媒材實驗，包括不同紙類基底材料、多樣性顏料、化學顏料及溶劑的組合實驗，以及工具和輔助材料的應用，以提升作品的差異化效果。
- (四) 論文撰寫與創作同步進行，驗證作品與理念的相輔相成。請指導教授評析作品與論文，透過反覆討論與調整，直至論文完成並發表。

第三節 研究範圍與限制

本文的創作是以珊瑚作為藝術創作的繪畫主角，以海洋文化相關活動增進人文關懷，最後由自然關懷介入氣候暖化環境議題，其內容如下：

一、 研究範圍

(一) 珊瑚礁生態系理解：

它是海洋中生產力最高、生物量也最豐富的生態系，複雜的礁體結構與環境，除了提供許多海洋生物棲息及食物來源，也提供了沿岸居民日常生計所需，或發展海洋旅遊活動的基礎，是維持人類經濟生活的重要生態系，同時也防止海岸侵蝕、減緩劇烈氣候變化造成的波浪能量等，扮演著維護海岸穩定的角色。

(二) 人文關懷中的真善美：

1. 「天」代表的就是以大氣與海洋為主的自然環境，而人要達到的最高境「人文關懷」，就是愛與關懷對人及自然環境是一體的，也唯有這樣才能有人與人之間及人與自然環境之間的和諧與永恆，這是人們常說的永續經營。
2. 再以海洋科學方面，科學是追求真理的，而「真」又是人文關懷的核心，人最可貴就是真誠，有真誠的基礎才有愛。談起海洋，給人的感覺是浩瀚無疆，而多接觸海洋的人也深受它的影響，胸襟寬廣，對他人及社會的關懷也會增加。

(三) 文學方面：以研究海洋與人文相關的創作，其視覺效果都比較強烈吸引目光的藝術創作，如新詩、音樂、戲劇與紀錄片、電影與攝影，海洋文學多元化，僅對在地化或能參與的文化活動說明。

(四) 海洋科學方面: 涵蓋廣泛而多樣的領域，筆者只能綜合性研究，面對海洋環境的各種限制和挑戰，如海洋動態、氣候變化影響等，參考相關分析來探索和理解海洋世界的奧秘。近年來，由於科技的不斷發展及人類生活習慣的不斷改變，對大氣及海洋帶來了更多的污染源，進而危害了自然界的平衡。全球氣候暖化、過度捕撈、海洋污染、沿海開發等原因，造成珊瑚礁大量減少及白化。因瞭解而關懷，我們一起倡導地球村的理念，我們的家只有一個，那就是地球；請不要傷害它，否則我們無處可搬！

(五) 近代中西藝術家作品剖析，當代的藝術創作非常豐富，包含:

1. 多樣化的形式和風格。
2. 實驗性嘗試新的媒介、技術和概念，挑戰傳統藝術的界限，尋求創新和突破。
3. 反思當今社會、政治、文化和環境議題的思考和觀點，具有會批判和思想性。
4. 互動性讓觀眾可以參與其中，與作品進行互動，引發觀眾的共鳴和思考。
5. 跨界性與跨領域的合作和交流，與科學家、技術人員、社會活動等不同領域的專家合作，創造出融合了多種元素的作品。研究與學習名畫家的創作能改變自己，增廣視野，激發創作力。

二、 研究範圍的限制

(一) 媒材之界定: 筆者選擇在紙上以水墨、壓克力和水彩以及其他混合媒材進行平面繪畫，以呈現自然的蔓延現象。儘管自然是一個動態的過程，但在這項研究中，創作媒材並不包括動態的錄像裝置或行為藝術。這是因為筆者認為意識和記憶中的流動是由一個個靜態的圖像片段所構成的，就像時間被定格在某一點一樣。這些片段是透過記錄、匯聚和重組而來的，靜態的影像或圖像更容易被詮釋和改變，也更貼近筆者內心的真實感受。

(二) 圖像使用之界定: 所有創作的圖像都源自筆者的生活經驗和對生命的感悟，旨在研究和理解自然生態系統的種種特性、生命的意義以及人文關懷的種種議題。這些圖像透過研究相關資料和學術進行驗證，是筆者對個人意識和生命記憶的回溯和印象。因此，這些圖像具有固有的個人性和封閉性，這也是研究的一個限制。

為了打破這種限制，筆者使用大量的象徵、比喻和隱喻，試圖將個人情感提升到更普遍的共鳴層面。例如，描繪海中生物與珊瑚相互依存現象，透過生物在周遭環境的穿梭出入，這代表了自然生物與人都是群聚和共生的關係，希望觀者能與自身產生更多的連結和共鳴。

第四節 名詞解釋

本研究內容以下名詞與主題關係非常密切，為使本研究的論述能更明確與清晰，從這些名詞加界定與詮釋。

一、舒適圈：是一種心理狀態，在這種狀態下，一個人對事物感到熟悉，且感到放鬆並認為自己能夠控制所在環境，經歷低水平的焦慮和壓力。在該狀態中，可以實現穩定的身心表現水平。本文「舒適圈」是個人或群體在日常生活中所習慣的範圍或舒適區域，在這個區域內，人們感到安逸、自在，不必面對太多挑戰或不適應的情況。

二、共生：這是兩生物體之間生活在一起的交互作用，甚至包含不相似的生物體之間的吞噬行為。本文指不同物種之間相互依存、相互作用的生態關係。這種關係通常表現為相互合作與相互依賴，以促進彼此的生存，隱喻人與人之間情感交流互相依賴，促進社會和諧。

三、潛藏：隱藏、躲藏。本文指某種生物在特定環境中隱藏或隱匿自己以逃避掠食者或保護自己的行為。例如，魚、蝦、貝類可以潛藏在珊瑚底下躲避捕食者，隱喻人們需要安全的環境來保護自己。

四、繁衍：指繁殖衍生；使其逐漸增多、增廣；使生物數量逐漸增加或增多。本文用來描述生物群體或個體的延續和增殖，也指一個物種在一段時間內增加或持續存在的過程，比喻生命的延續和不斷增長，隱喻生命是一種循環有生就有死。

五、珊瑚白化：當珊瑚面臨環境壓力的影響，共生的蟲黃藻會逐漸離開珊瑚體內，把顏色帶走後，只剩下透明的珊瑚蟲與骨骼，形成珊瑚白化現象。本文是一種影響珊瑚礁的現象，通常在環境壓力增加或氣候變化等因素下發生，其中氣候變化引起的海

水溫度升高是導致珊瑚白化的主要原因之一。比喻自然災害隨時可能發生，人們需
要有危機意識。

六、意象：是在詩詞等文學作品中，具有喚起特定聯想或情感功能的主題或概念。本文
是指從記憶、知覺或心理感覺中產生的印象，透過比喻或象徵的技巧，用藝術創作
來表現。意象是個人心理活動的結合，筆者將自然環境中的珊瑚圖像融入個人生活
或生命歷程與情感思維，透過藝術創作創造出具有個人內在意涵的心靈圖像。

第二章 珊瑚生態與海洋文化之概述

珊瑚生態與海洋文化之間存在著密切的關係，這種關係不僅體現在人們對珊瑚的依賴和尊重，還反映在文化傳承和價值觀念中。以下是珊瑚生態與海洋文化之間的幾個關聯點：

- 一、宗教信仰和傳統儀式：許多海洋文化將珊瑚視為神聖的象徵，對其充滿敬畏和尊重。一些信仰的人們會舉行儀式或祭祀活動，以示對珊瑚的敬意，並期望能夠得到保護和祝福。
- 二、藝術與文學：珊瑚在許多海洋文化的藝術和文學作品中都有所體現，例如畫作、雕塑、詩歌和故事。這些作品通常將珊瑚描繪成美麗、神秘和富有生命力的形象，反映了人們對珊瑚的情感和想像。
- 三、漁業和飲食文化：珊瑚礁提供了豐富多樣的海洋生物棲息地，支撐著許多地區的漁業和飲食文化。人們依賴於珊瑚礁所提供的資源，捕撈各種魚類、貝類和其他海產品，並將其用於食物製作和飲食活動。
- 四、海洋保護：隨著人類活動的增加和海洋環境的破壞，人們對保護珊瑚生態的意識日益增強。許多海洋文化發起了保護珊瑚的行動，旨在保護珊瑚礁生態系統的完整性和健康，以維護海洋的生態平衡和可以持續發展。

本章研究目的在探討珊瑚在海洋生態中的重要性，說明珊瑚在海洋中扮演的角色，並列舉與海洋相關的文化。自然環境與人類密切相關，透過珊瑚在海洋中扮演的重要地位，來分析人類對珊瑚的影響，並進一步將海洋衍生出的藝術文化與個人經歷相結合，讓筆者思索生命緣起及延續的因素。

第一節 珊瑚在海洋生態中扮演的角色

珊瑚礁在海洋生態系統中扮演著非常重要的角色。它們是海洋食物鏈的重要環節，許多海洋生物依賴珊瑚提供的生活空間和食物。珊瑚生物群為其他海洋生物提供了食物、保護和庇護的場所。就像李承錄與趙健舜在《海洋博物誌 2》提到：

珊瑚礁生態系的成員繁多且關係複雜，發展出一個結構精緻、巧妙平衡的生態系，也被稱為「海中的熱帶雨林」。無論是負責造礁的珊瑚、光合作用的藻類、過濾水質的濾食生物清除藻類的草食動物、凶猛的掠食性魚類等，每種生物在這生態系中各司其職。⁵

此外，珊瑚礁能減緩海浪的沖擊，防止海岸侵蝕，並保護沿岸地區免受颶風和風暴的破壞，從而維持沿岸水域的穩定性和生態的平衡。珊瑚生物群吸收了大量的二氧化碳，有助於減緩溫室氣體的排放，並將碳儲存在海洋中，對於碳循環有重要的影響。

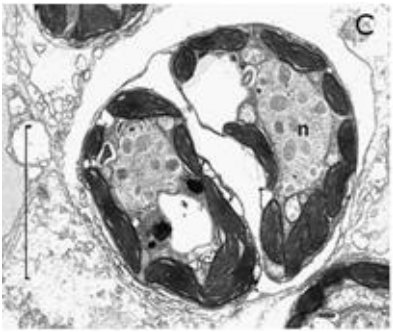
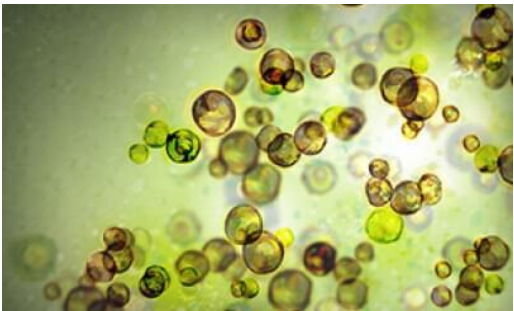
由上引文珊瑚礁與共生藻有相互依賴的關係，而環境條件直接影響著這種共生現象的和諧程度。筆者將從探討珊瑚對環境的重要性、珊瑚在海洋生態中的角色以及氣候變遷對生態環境的影響等方面展開討論。

一、獨特的珊瑚礁生態

珊瑚獨特鮮豔的色彩主要來自寄居在牠們細胞內的共生藻，在健康的珊瑚群體上都含有大量的共生藻，這種體積很小的藻類名為「Zooxanthellae」，蟲黃藻【表 2-1 左圖】，在珊瑚內皮層細胞分布密度很高。

⁵ 李承錄與趙健舜，《海洋博物誌 2》，台北市:城邦(香港)出版集團有限公司，2022，頁 50

【表 2-1】：蟲黃藻與共生藻圖表

	
“Zooxanthellae”，蟲黃藻 ⁶	共生藻 ⁷

珊瑚與這種特殊的藻類相互依賴，無法獨立生存【表 2-1 右圖】。這些共生藻「Zooxanthellae」居住在珊瑚礁組織中，進行光合作用後產生大量的有機物質，而這些物質為珊瑚提供營養、促進珊瑚的新陳代謝，以及促進鈣化和礁石的堆積。珊瑚本身的組織和其分泌的黏液也為其他生物提供了食物，這些生物生活在珊瑚礁上，形成了珊瑚礁生態系統食物網的基礎。

珊瑚與共生藻之間的共生關係是一種互惠互利的現象。珊瑚動物提供了理想的生存環境，並為共生藻提供了養分和保護。而共生藻則透過光合作用吸收太陽能和二氧化碳，並將其轉化為有機物質，同時釋放出氧氣。這些有機物質為珊瑚提供了所需的能量和營養，有助於其生長和珊瑚礁的建造。然而，珊瑚和共生藻之間的平衡是非常微妙的，當環境條件發生變化時，例如水溫上升或水質惡化，這種平衡可能被打破，而導致了珊瑚白化現象，其中珊瑚將共生藻排出體外，導致珊瑚失去顏色到最終死亡。

⁶ Jack Crumlin, 〈What are Zooxanthellae?〉, Australian Museum, 網址:

<http://www.seaslugforum.net/find/zoox1>, 1998-2010, 2022/3/26 參閱。

⁷ 台電綠網, 〈認識珊瑚〉, 群策公關顧問有限公司, 台電網站:

<https://service.taipower.com.tw/greennet/ecofriendly/conservation/south-bay/coral>, 2023, 2023/12/18 參閱。

珊瑚是一種特殊的生物，它在外表上類似植物，但卻具有自行分泌碳酸鈣骨骼的造型，同時具有植物和動物細胞的特徵，因此被稱為植物與動物的綜合體。珊瑚的共同特徵是在其個體表面擁有輻射對稱的刺細胞，這些刺細胞具有捕食和防禦的功能。大多數珊瑚屬於珊瑚亞綱，根據其種類可分為八放珊瑚(Octocorallia)和六放珊瑚(Hexacorallia)等亞綱:許多珊瑚以外無骨骼的海葵、角海葵也屬於六放珊瑚蟲綱的一類。讓我們看看白振宇在《臺灣海洋無脊椎動物簡介》書中，對八放珊瑚與六放珊瑚的生命構造之說明:

八放珊瑚類完全行群體生活，彼此相連成葉片形或枝幹形的群體外觀，而群體間則有鈣質或角質骨骼散布，以支持他們的形態:軟珊瑚與角珊瑚則屬此類。六放珊瑚類則有群體與個體生活兩種形式，他們之中若有骨骼存在則皆為包覆蟲體的鈣質外骨骼;海葵即構成珊瑚礁主體的石珊瑚即屬此類。⁸

珊瑚的性別有雌雄同體與雌雄異體兩大類，而珊瑚蟲的生殖方式有無性生殖、有性生殖兩類。在這些類別中，六放珊瑚具有十二隻以上的觸手，通常會是六或十二的倍數。大多的六放珊瑚屬於「石珊瑚」，具有鈣質骨骼的石珊瑚屬於六放珊瑚「珊瑚蟲觸手為六的倍數」，是形成珊瑚礁生物。珊瑚在海水清澈溫暖海域生長更多樣的珊瑚礁上形成各種美麗礁體【圖 2-1】。

圖 2-1：珊瑚礁上形成各種美麗礁體。⁹

⁸ 白振宇，《臺灣海洋無脊椎動物簡介》，臺北市:臺灣省立博物館出，1989，頁 12。

⁹ 京太郎，《海洋博物誌 2》，香港: 域邦出版社，2022，頁 178。

在熱帶珊瑚礁中，通常分支形和薄片形珊瑚【表 2-2】，但骨骼也較脆弱；團形和表覆形的珊瑚【表 2-2】生長較慢，但對環境適應力較強，結構也較堅硬。各種造型的石珊瑚經過千百年的歲月，累積成美麗的珊瑚礁。

【表 2-2】：石珊瑚圖表

			
分支形	薄片形	團形	表覆形
由左到右翻拍自李承錄，《海洋博物誌 2》。 ¹⁰			

珊瑚類別繁多，使得它們擁有千變萬化的造型，各自有其獨特之處。在《珊瑚學-論台灣的珊瑚資源》書中大致依照其特殊形態來分類：

如具有堅硬骨骼，宛如石頭的「石珊瑚」珊瑚體具有許多長與細柳枝狀的突起，肥厚肉質柔軟的「軟珊瑚」、像樹枝般茂盛且分布不規則的「柳珊瑚」、有海底的寶石之稱的「紅珊瑚」、如鹿角分支岔開的「角珊瑚」珊瑚體呈球團塊且表面平坦的「笙珊瑚」，其他還有「水媳珊瑚」「藍珊瑚」等。他們在分類學上都是屬於腔腸動物門。¹¹

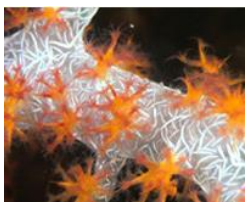
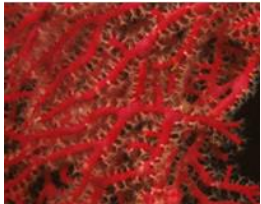
八放珊瑚的珊瑚蟲大小差異相當大，它們共同特徵具有八隻羽狀的觸手，珊瑚中軟珊瑚、柳珊瑚、笙珊瑚、藍珊瑚【表 2-3】等，在珊瑚礁上主要居民。而水媳珊瑚的觸

¹⁰ 李承錄，《海洋博物誌 2》，香港：域邦出版社，2022，頁 54。

¹¹ 方力行，《珊瑚學-論台灣的珊瑚資源》，北市：教育部大學聯合出版委員會，1989，93~115 頁。

手較難以眼分辨與觀察，身體結構有觸手、刺細胞和僅兩層細胞構成的體壁，但卻沒有口道，大多數種類行群體生活，雌雄異體，而生長型態有柱狀形、表覆形與葉片形是淺海礁石上常見的造礁珊瑚。

【表 2-3】：軟珊瑚圖表

			
軟珊瑚	柳珊瑚	笙珊瑚	藍珊瑚
魚農自然護理署，〈什麼是八放珊瑚?〉，香港特別行政區政府。 ¹²			

就同一類生物的外型而言，珊瑚是最多變且美麗的動物，群體表面有各種奇特的花紋，有的宛如盛開的花朵，隨著海流搖曳生姿，各式各樣的珊瑚覆蓋在海底時宛如繽紛的絲絨地毯，此景十分動人。

依照台灣省政府教育廳在《台灣的珊瑚》一書中提到珊瑚與珊瑚蟲的共生結構：「珊瑚有生命的部分是珊瑚蟲，珊瑚仍然活著的時候，珊瑚蟲僅以一薄層覆蓋在珊瑚骨骼的表面。」¹³珊瑚不僅捕食浮游性生物的消費者，同時也是共生藻共生的夥伴，而當人類把珊瑚製成寶石，使生態環境受到重挫而失衡。

珊瑚在形成珊瑚礁後，更是構成此環境中林林總總的生物存活的基底，其本身又是許多掠食者的食物來源。無論在珊瑚本身其獨特的生物結構、多樣化的型態都突顯珊瑚在海洋生態中的獨特與重要性。

¹² 魚農自然護理署，〈什麼是八放珊瑚?〉，香港特別行政區政府。 相片網站：https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/conservation/con_mar/con_mar_cor/con_mar_cor_intro/con_mar_cor_intro4.html，2022/3/26 參閱。

¹³ 台灣省政府教育廳，《台灣的珊瑚》，北市:育昇印刷文具公司，1989，頁 7。

二、珊瑚永續生存的關鍵

珊瑚在海洋生態是許多生物主要的機能運作場域，這些生物幾乎都經由珊瑚來輔助生活，一般將此稱為珊瑚礁生態系。生物學家戴昌鳳對珊瑚礁的描述「珊瑚礁常被稱為海洋熱帶雨林，因為它是海洋中生物多樣性最高、生產力最旺盛、生物量最豐富的生態系。」¹⁴

熱帶雨林與珊瑚礁有許多相似之處，他們同樣都依賴陽光給予能源，一些高大的珊瑚骨骼構成珊瑚礁的主體，低矮的珊瑚就像灌木一般，而半圓球形的石珊瑚依附在底層生長，共同建構出複雜的立體空間凹凸有緻。珊瑚的角色就像陸地的森林，許多海洋生物生活場所，而形成一個食物鏈，代表一個生態系的生物群，建造出生機盎然的海底綠洲。

在《人與海:台灣海洋環境》書中提及:「珊瑚扮演著關鍵性的生態角色，維持著海洋和地球的生物平衡。」¹⁵由此可知珊瑚礁維持許多生物發展，是不可取代的角色，若珊瑚礁遭到破壞那麼無法維持「生態平衡」，生態中的生物因為群組之間互相競爭、共生與交替等影響下不斷發展。在《台灣的珊瑚礁》一書中探討珊瑚對人類的影響:「珊瑚群落生長的地方是海洋基礎生產力最高的地方，也是生物多樣性最豐富的地方，他們真是大地母親手上的珍珠，貴重非凡。保護珊瑚生態系就是保障地球上生命的泉源，當然就是保障人類永續生存的關鍵。」¹⁶

¹⁴ 戴昌鳳，《藍海綠洲-東沙海洋》，高雄市:海洋國家公園管理處，2011，頁 80。

¹⁵ 賈福相，《人與海:台灣海洋環境》，台北市:聯經出版事業公司，1998，頁 55。

¹⁶ 何立德、王鑫，《台灣的珊瑚礁》，臺北市:遠足文化，2002，頁 13。

珊瑚礁對沿岸水土保持有著重要作用，並且近年來已開發出多種以珊瑚為基礎的藥品和保養品。生態旅遊方面，遊客人數增加，潛水活動也日益盛行。加上，工程污染等因素已對珊瑚的生存環境造成了破壞，甚至可能導致珊瑚白化死亡。

珊瑚的成長過程受到環境影響極大，它需要從海水中吸收碳、鈣和氧等元素，這些養分有助於珊瑚形成碳酸鈣骨骼。隨著時間的推移，骨骼不斷積累和成長，具有記錄環境訊息的功能。如《台灣的珊瑚礁》書中有從環境對珊瑚骨骼影響之論述：

珊瑚骨骼內除了記各個時期海水的化學性質外，骨骼內的年輪也是重要的環境變遷資料，其提供了精確的時間年代。由於珊瑚累積骨骼的速率會受到海水溫度變化的影響，因此四季不同的水溫，會使得珊瑚骨骼出現疏密間隔的紋路，產生和樹木相似的年輪。¹⁷

經由珊瑚的骨骼研究能更了解珊瑚的成長經歷，讓我們瞭解珊瑚對環境條件的要求嚴格，符合其生長的條件限制多，容易受到天然或人為因素而產生嚴重的影響。因此，保護珊瑚生態系就是保障地球上生命的泉源，就是保障人類永續生存的關鍵。

三、珊瑚生態系之近況

造礁珊瑚的分佈受到環境的影響，包括水溫、水質和地質等因素。例如，在西太平洋地區，受到黑潮暖流的影響，即使在日本也能找到一些造礁珊瑚的分佈，而不同地區的珊瑚種類也各不相同。珊瑚的群聚數量往往由環境條件所影響，在同一礁區的不同區段，珊瑚的分佈情況可能會有很大的差異。

¹⁷ 何立德、王鑫，《台灣的珊瑚礁》，台北市：遠足文化，2002，頁 185。

此外，各地對待珊瑚生長環境的政策觀點也不盡相同。許多開發中國家在積極推動經濟發展的同時，環境保護卻常常無法得到充分實施。張玲霞在《自然奇景》一書中舉例說明：「澳洲政府為了保護珊瑚礁海域，成立大堡礁海洋公園管理處，在學者及專家研究人員的努力，施行了許多維護措施」兼顧自然保育及經濟發展，是全球管理珊瑚礁的典範。」¹⁸

近幾年全球各地的珊瑚礁區域都呈現衰敗的現象，其影響的自然因素有颱風、全球氣候變遷異常現象與「棘冠海星」¹⁹突增，等；而人為因素有過度捕魚、高度的遊憩壓力與工業的開發等，既然已知衰敗的主因應盡快改善與重建珊瑚，是每個人一起努力的目標。

在此章節探討中，研究者從中了解珊瑚的海洋中特殊角色與生命結構複雜性，珊瑚兼具動植物的特性，在他的外在形體具有美麗多變的特質，但內部的骨骼結構堅硬無色彩，以這種構造來影射人具有內在與外在兩種不同的特質。因此，筆者以「珊瑚」的環境特色來表達現代社會生活寫照與自我生活經驗想像。

除此之外，珊瑚與藻類兩者彼此共存共榮的生命合作形態，就如同人依附在環境中的共生關係，彼此相互影響。筆者將此做為自身創作的圖像來源，再藉由對創作主題的感受，進一步探究其造型與色彩，並與海洋與人文的藝術視覺符號作結合，企圖重新詮釋珊瑚的生活形態與生命緣由融入，來表現作品背後更深一層的象徵意義。

「珊瑚」作為一種文化和生態意象，在文學、藝術和生態學中都具有豐富的象徵意義，代表著生命力、美麗、適應力和脆弱性等多重含義。生態科學致力於瞭解珊瑚的形

¹⁸ 張玲霞，《自然奇景- Wonderful Scenery》，新北市：風景文化，2004，頁 59~80。

¹⁹ 棘冠海星(俗稱魔鬼海星)腕足數為 10 至 12 隻，體表則佈滿毒刺，而刺的表皮有毒腺細胞，對人容易造成紅腫疼痛。科名:Acanthasteridae 長刺海星科，本種以珊瑚蟲的活組織為食，偶爾會見其暴露在石珊瑚上攝食。參閱：李坤瑄、陳章波，《台灣常見的棘皮動物》，高雄市：海洋館籌備處，1994，頁 24。

態與特徵，這對於理解珊瑚礁生態系統的運作很重要。珊瑚是一種多細胞生物，通常呈現多樣的形態，包括分枝狀、骨狀、板狀等。它們的外觀可以因物種、生長環境和其他因素而異。

筆者微觀珊瑚具有一些有助於其生存和繁殖的共同特徵。例如，珊瑚通常具有石灰質的外骨骼，這有助於它們在海底建立堅固的結構，同時提供了棲息地給其他海洋生物。此外，珊瑚通常與共生藻類形成共生關係，這些藻類能夠進行光合作用並為珊瑚提供營養。

生態科學家通過研究這些形態和特徵，可以更好地理解珊瑚在海洋生態系統中的作用，以及它們如何與其他生物和環境因素互動。這種了解對於保護和管理珊瑚礁生態系統至關重要。

第二節 海洋與人文的文化藝術發展

人類科技已經能夠探索億萬光年之外的星體，但對於繁衍生命的海洋，我們的了解仍然有限。此刻，人類正邁向未知的未來，而海洋卻掌握著許多關鍵的奧秘。在《人與海：台灣海洋環境》一書曾說：「如果海病了，我們會感覺到；如果海死了，我們會跟著死去，人類的前途與海是分不開的。」²⁰

人與海生死與共，鼓勵人們更深入地了解海洋的觀點。從現實角度來看，海洋是與自然環境密切相關的一部分，對我們的日常生活有著深遠影響。在文化層面上，海洋蘊含了人類對其的情感意識，並擁有豐富的生命力和潛力。海洋能夠觸動我們對生存意義和生命經驗的理解，並通過各種藝術形式充分展現，象徵著一種隱喻的轉變，使我們在精神上得到豐富滋養。

²⁰ 賈福相，《人海：台灣海洋環境》，台北市：聯經出版事業公司，1998，頁3。

有關「海洋」與「人文」的關係，周照仁以「人」與「海」之間的互動關係來說明：「海洋有豐富的自然資源，人類在接觸海洋和利用海洋之際，感受到人與人之間互助合作精神，也覺知「人」與「海」緊密的互動關係。」²¹

海洋使人產生各種不同的感受，在接觸過後能藉由海洋的意象來表現不同的創作型態，例如在文學、音樂、舞蹈、攝影與視覺影像等方面的表現，這些都是海洋與人文結合的展現。綜觀上述對海洋的表現形態等類別，筆者從這些不同創作形式中所傳達出的精神意念，將此連結至個人創作中，以自然的現象來傳達個人情感與觀點。

一、文學傳遞

文學創作利用語言文字作為表達的媒介，能夠呈現各種不同的思想和情感。文學作品的內容可以包含性情豐富的描寫、寓意深遠的教訓、歷史事件的紀錄以及對社會現象的批判等。在形式上，文學作品可以是詩詞、散文、小說等，每一種形式都有其獨特的表現方式。透過文字創作，人們能夠更深入地體會和共鳴作品中所呈現的內容。

以台灣為例，近年來文學作品越來越多地探討與海洋相關的議題。從《台灣海洋文學》書中對海洋文學的解析如下：

「海洋文學」，在抒情美典下是以海洋意象為題材，根據在海上的感官體驗寫成、主題與海洋的特性密切相關、具有遼闊遙遠的海洋空間與時間(意境)；在敘事美典下也是以海洋意象為題材，但根據在海上的動感體驗寫成、足以構成一種故事敘述，主題與海洋的特性密切相關文學，都能引發讀者在心靈、理性、感性和意志各方面，對海洋的興趣和感動接受。²²

²¹ 周照仁，《海洋文化際研討會會後論文集》，高雄市：高雄海洋科大共同教育委員會，2008，頁 50。

²² 楊雅惠，《台灣海洋文學》，台南市：台灣文學館，2012，頁 3。

許多文學家站在文化的最前線，能感受到文化的氣息與生命的轉變，除了抒發情感外，也可深入不同的文化與歷史脈絡去發掘文化現象與問題，以下用新詩來探討創作者如何透過海洋的意象來傳達他的思維。

以余光中的新詩〈比夢更神奇〉為例：新詩已經擺脫了傳統詩歌形式的限制，可以自由地發揮想像力，表達內心深處的情感和思想。它注重於印象和比喻的運用，通過意象的聯想和隱喻的運用，自由地表達情感和思想。同時，新詩也強調語言的節奏和音韻，追求文字的音樂美和節奏感。

在此以余光中的新詩〈比夢更神奇〉舉例賞析，其新詩如下：

海洋印象：〈比夢更神奇〉

當恐龍在陸上都成了化石，雄偉的大翅鯨、抹香鯨，在亮藍的高速公路上，
卻迎風噴灑壯麗的水柱，吞吐著潮汐，鼓噪著風波，滿肚子沉船和錨鏽的故事
海啊，比記憶更深，比夢更神奇。²³

圖 2-2：曼曼，〈從一首你想做人魚嗎？的詩談起〉，2022。²⁴

²³ 余光中，〈比夢更神奇〉，南一國小國語教師專用課本，，2017，第九冊第五課。

²⁴ 曼曼，〈從一首你想做人魚嗎？的詩談起〉，國立海生館館訊 38 期，2022，頁 5。

透過超現實的手法，《比夢更神奇》帶領我們穿梭歷史長河，從過去踏向現在。鯨魚作為千萬年演化的見證者，在海洋的庇護下自由遨遊於碧藍的高速公路上。作品通過吞吐的形容展現受到月亮潮汐牽引的奇妙，以及鼓噪來表現天候所引發的風浪變化。最後，我們見證地球漫長的自轉和變遷，蘊含了無數精彩的故事。

這圖像設計象徵著廣闊的大海，融合了豐富的想像力，讓我們自由遊走於海底世界之中，深刻感受著歷史的起落、人類渺小的存在以及記憶的短暫。儘管如此，我們仍能自在地沉浸在海洋的一切之中，活在當下。這種夢幻的思維，筆者將珊瑚生態賦予了人性化的角色，化身為現代人們追求舒適圈(小確幸)生活的寓言。

二、音樂 - 海洋音樂祭

音樂不僅是人文的表達方式，也與社會文化息息相關。歌詞和樂器的結合能夠展現出多重層面的情感反應，抽象的音樂與生活經驗相結合，使人能夠產生共鳴。音樂所帶來的情感和情緒體驗能夠激發新的能量，透過音樂，我們能夠窺見人們內心深處的情感世界，並感受到作曲者所表達的情感和情緒。這種藝術表現能夠培養我們的人文素養，激發我們內心的思考和情感。

因此，音樂作品的價值在於兩個方面：作曲家能夠將自己的情感和心情通過音樂傳遞出來，而這種價值可以直接或間接地透過表演者傳遞給觀眾。音樂有著深遠的影響力，它能夠激起我們內心的思想，並將這些思想轉化為一種表達的形式。

舉例台灣本土創作，近年來以海洋為主題音樂創作類型與傳遞方法來探討：從一九九五年，Jimi Moe 和 Wade Davis 兩位外籍人士，以樂團方式號召音樂同好，南台灣有「春吶」，北台灣有「國際海洋音樂祭」開啟台灣的音樂熱潮。以 2018 表演的樂團能發

揮原創精神發表創作，在海邊露天貼近大自然的場域表演，許多知名樂團如五月天，從這裡發跡。

本土創作如「Ho-Hai-Yan」〈吼海洋〉以原住民阿美族語言，「表示對海洋最美的讚賞」，活動的主題也以其母語「太巴塌民謠」，藉用網路交通部觀光署資料照片，觀看夜間的音樂活動視覺效應，人們融入其中的室外音樂會。

圖 2-3、4：台灣墾丁春浪音樂節，〈春天吶喊〉，2018。²⁵

綜合觀察，台灣海洋音樂祭對台灣的影響有幾個面向：

- (一) 文化交流與推廣：海洋音樂祭提供了一個展示台灣本土音樂和文化的機會，吸引了來自世界各地的音樂家和觀眾。透過音樂的藝術表演，可以促進國際文化交流，並將台灣的音樂文化推廣到國際舞台。
- (二) 促進旅遊：海洋音樂祭通常在台灣的海岸城市舉辦，如台北、高雄、台中等地，因此吸引了大量的遊客前來參加音樂節活動。對當地旅遊業和餐飲業的發展有著積極的促進作用，帶動了當地經濟的增長。

²⁵高雄市：友善的狗文化活動(主辦單位)，網站：<http://www.springscream.biz/event.php?eventid=1>，2018，2022/10/20 參閱。

(三) 藝術氛圍提升：音樂節不僅僅是一個音樂表演活動，還會伴隨著藝術展覽、文化座談、工作坊等多種文化活動，豐富了當地的藝術氛圍。這些活動可以激發人們對藝術和文化的興趣，提高社會的文化素養。

(四) 宣傳海洋保護：一些海洋音樂節可能會與海洋保護組織合作，通過音樂活動向公眾宣傳海洋保護的重要性。透過音樂的力量，可以喚起人們對海洋環境的關注，促進社會對環保議題的關注和參與。

幾十年來如同資本主義下海洋音樂祭引發無限商機，創造一個屬於華人的搖滾音樂盛會。就像浪漫主義藝術風潮，自然是藝術中的重要主題，將自然描繪為神聖而壯麗的存在，並探索人與自然之間的情感聯繫。

海洋是浩瀚、壯麗和寧靜的象徵，透過海浪、浪花、律動、風聲等生動的描繪，由這些感受轉化對海的印象。音樂的旋律輕柔而悠揚，彷彿開啟了黎明時分海浪微光跳動的一刻，就像是大自然的溫柔問候；有些音樂則以有力的節奏展現了海洋的奔騰、多變且雄偉的氣勢，引領著人們與海洋展開對話。這樣的音樂交錯交融，使人彷彿能「聽見」海洋的聲音，「看到」色彩豐富的畫面真實呈現在眼前。

從音樂的角度來看，「春吶」不僅展現了人們生活的文化與人文，更讓人們在自然環境中體驗到鬆散自在與自然共生共存的互動關係。筆者在創作中表現了珊瑚與海底生物之間微妙的關係，將個人的情感融入珊瑚的意象之中，賦予珊瑚不同的藝術意涵。這就像音樂詮釋者將自己的情感與海洋的氣息融合在一起，又像筆者在繪畫創作中將個人的感受與自然融為一體。這種融合讓音樂和藝術作品更富有生命力，更貼近人們的生活與情感體驗，就像筆者創作「自然原貌」系列中的〈聚會〉與〈舞動〉現代生活寫照。

三、 戲劇與紀錄片 - 〈海之岸〉

戲劇是人類文化的一部分，也是人類創造的藝術之一。人們通過身體各種姿態和動作形成舞蹈的元素，而自然界提供了許多舞蹈的靈感，比如草隨風搖曳、鳥兒飛翔、海浪翻滾等，自然的連續性特徵可以激發人類創作不同寓意的舞蹈類型。舞者能夠從自然中汲取靈感，並結合自己的動作和想像力來表達對美的理解。

從《現代西方藝術美學文選-舞蹈美學》書中提出的舞蹈美學思維:「鄧肯舞蹈美學思想的核心是:美即自然。藝術來源於大自然,藝術家必須向大自然學習,遵循自然法則。學習舞蹈,根本的一條是觀察自然,研究自然,理解自然,然後努力表現自然。」²⁶

人體與心靈息息相關，二者之間存在著一種相互呼應的關係。舞蹈是一種透過人體動作表達人類情感的藝術形式，當舞者將生命的姿態與海浪的節奏相融合時，便能創作出富有韻律感的舞蹈作品。戲劇可以是一個強大的工具，用來向觀眾傳達環境保護的信息和價值觀。

透過跨領域的合作方式，與「人劇團」表演藝術家一起，她們走訪了臺灣十處海岸，以實地野外探索來感受海洋的變遷。然後，運用表演者的即興創作和演繹，將當前面臨的環境議題轉化為舞蹈作品。結合當地的歷史和環境變遷情況，讓表演者融入海岸的感受和體驗，然後將這些親身經歷轉化為即興的舞蹈戲劇藝術創作，完成了一部關於藝術美學與海岸變遷反思的紀錄片《海之岸》。

舞者們化身為在沙灘上漫步的水鳥，透過身體動作演繹水鳥築巢、生物繁衍的場景。他們配合原住民音樂家丹耐夫正若(1957-)用自製的鼻笛和竹管演奏的樂曲，以及海浪拍打的聲音，使觀眾彷彿置身於海岸旁的浪潮聲中。以白鷺鷥為形象，期間舞者將木頭

²⁶ 朱立人，《現代西方藝術美學文選-舞蹈美學》，台北市:洪葉文化，1994，頁13。

飛往築巢地，然後化身為白鷺鷥，使現場觀眾能夠身臨其境地感受海岸沙灘的情景。

影片中，通過舞者的肢體動作與自然環境景觀所營造的對比畫面，從藝術角度呈現了臺灣多處河口海岸的環境變遷。在填海造陸而生的死寂土地上，舞者們不斷地繞圈行走，彷彿是因為開發而消逝的生物魂魄，而內部的獨舞則通過各種肢體語言表達了生命殞落的哀傷與憤怒。

圖 2-5：柯金源，〈海之岸〉，2022，我們的島²⁷

風沙流動，藝術演員跳舞時彷彿迷失方向，又像無處可逃，遠處是港口高大的起重機。海岸被一層又一層的消波塊所圍困，彷彿是被一股無形的力量牽絆、緊緊纏繞的人體，最終集體倒地，既像是解脫，又似乎預示著不可避免的崩潰。

筆者以此場域就像海水溫度高升，共生藻慢慢脫離珊瑚礁體，牠們有些茫茫冉冉往上飄浮何去何從？有些往深水處尋覓適合寄居的取代生物！只留下白茫茫的珊瑚礁骨頭，失去共生藻提供的主要能量來源，牠們可能以捕捉浮游生物來獲取部分能量和營養，掙扎維持生命力一線存活生機，還是最後的崩潰，只能仰天祈福〈依畏〉。

²⁷ 柯金源，〈海之岸〉，2022，我們的島 網站: <https://ourisland.pts.org.tw/content/9831> ,2023/01/15 參閱。

圖 2-6：柯金源，〈天舞〉，2022，我們的島。²⁸

其中，〈天舞〉則是由舞者穿著舞衣，在水泥消波塊堤防上優雅地旋轉、跳躍，在被破壞殆盡的人工化場域。雖舞者以精湛的舞姿呈現出古典浪漫的故事，但她們的腳尖是踩踏在冰冷無機的水泥堤防上，背景只是畫在電廠煙囪上的鳥影，用這樣的對比、隱喻來批判海岸開發。

海岸已遭受嚴重破壞，生命卻尚未完全沉寂，放眼望去全是一個個形似煙囪的小土堆，那是早招潮蟹求偶成功後，挖掘洞穴讓雌蟹抱卵而堆出的結構，有些小煙囪代表的是盎然生機，矗立在一旁的工業區大煙囪，卻是潮間帶這個生命演化舞台的墓碑。藉由影像與劇團表演的並置，《海之岸》塑造出許多這另類印象深刻的對比。

筆者熱愛舞者美感中帶隱喻海岸被破壞，就如同珊瑚白化前夕，五顏六色共生藻脫離珊瑚之前顏色更加亮麗多彩，雖然仍附著在珊瑚身體上，但隨著海洋環境嚴重的問題，使珊瑚的生存率下降，對珊瑚礁生態系統造成嚴重影響，尤其氣候變化、水質惡化、過度捕撈這些不安氣息凝聚下，促使共生藻如同舞者慢慢變成舞影，轉身離去筆者創作中「自然變遷」系列中〈美麗〉重新讓觀眾憶起舞者、關注問題與共鳴守護環境。

²⁸ 同上註。

圖 2-7：柯金源，〈對海告白〉，2022，我們的島。²⁹

〈對海告白〉思考如何展現牡蠣隨著潮水起伏逐漸成長，並與沙灘上各種生物共生的意象，舞者在秋風裡站在海水中，嘗試想像自己成為另一種生物，只有單薄的身體延伸著生命的線索，盡可能擺脫服裝本身的符號，以他們想要傳達的理念，透過身體更精確地被解讀。

在舞蹈中連接環境與人，表現出糾纏或跳躍的意義，畫面上描繪了許多如同糾纏與流動的意象，展現生命大量孕育的景象。不畏海洋的危險，共同抵禦環境被破壞的黑潮意境，而潛在的危機與黑潮的襲擊，就像珊瑚要面臨的種種危難與考驗，也與個人生命經歷中所遭遇的傷痕與問題感受相似。

因此，筆者希望透過繪畫創作表達一些無法言語的自然災害警訊。藉此呼應舞者「自然變遷」來自人為破壞，危機就是自然的反饋，冀望人們重新反思，在冷冷刺骨風寒下舞者不斷放出危機訊號，您們看見了嗎？艷麗的珊瑚慢慢退色〈危機〉，不斷挪動身體吶喊海水溫度如熱潮，我們的環境需要維護，下一代才有生機。

²⁹ 同上註。

四、動畫片

以《海底總動員(Finding Nemo 2):多莉去哪兒?》為例,導演:安德魯·史坦頓(Andrew Stanton, 1965-);共同導演:李·安克里治(Lee Unkrich, 1967-),發行年代 2016,類別 3D 長篇劇情電腦動畫電影, 資料來源:國立公共資訊圖書館全球資訊網 (www:nlpi.edu.tw)。

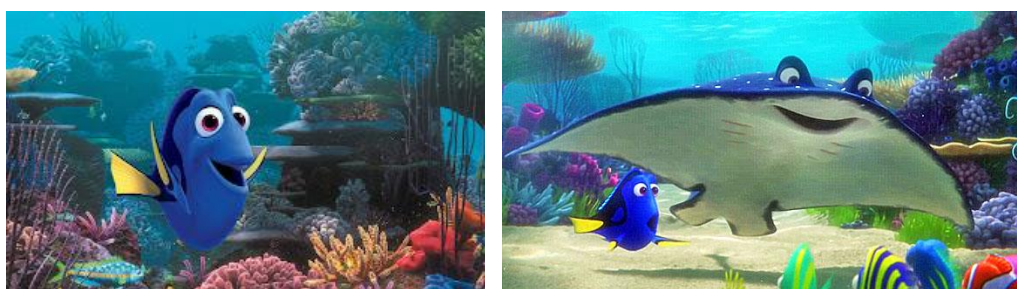

圖 2-8、9：〈Finding Dory 海底總動員 2：多莉去哪兒〉，2016。³⁰

這動畫片以生動的角色、精美的畫面和充滿想像力的故事情節為特點。2016 年推出的動畫電影，為《海底總動員》的續集。故事主要圍繞著藍色小刺尾魚多莉，她是一隻患有短期記憶喪失的魚，她決定尋找自己失散多年的家人。多莉在這個冒險過程中結識了許多新朋友，並與他們一起面對各種挑戰和冒險。

影片以幽默輕鬆的方式呈現了多莉的冒險旅程，探討家庭、友情和接受自己的主題。故事中的小魚就生活在珊瑚圍繞建構的城堡(家)，他們每天朝夕相處共生共遊，珊瑚礁提供魚類繁殖、逃避敵人的安全場所。通過多莉的奮鬥和努力，觀眾看到了希望、毅力和勇氣的重要性。這部動畫片不僅充滿了歡樂和冒險，還蘊含了深刻的情感和啟發人心的故事。

³⁰ 〈Finding Dory 海底總動員 2：多莉去哪兒〉，2016。圖片:影迷尖叫屋網站:
<https://screenscreamviola.blogspot.com/2016/07/finding-dory2.html>，2022/03/05 參閱。

《海底總動員》成功地呈現了這樣生動的海底場景，透過劇情中不斷變換的海底景色，如電影開場以不同品種的珊瑚引導觀眾的視覺，讓他們立即投入故事情境。每個片段的畫面透過圖象、色彩和音樂的結合，讓觀眾能夠輕鬆理解創作者想要表達的意義。在電影中清楚畫面呈現珊瑚就是魚類彼此共存的生活空間，並展現出各式各樣美麗的珊瑚家園。

筆者從《海底總動員》中的珊瑚與藻類或珊瑚與小魚的共生型態中，能瞭解生命彼此都是環環相扣的。如同人與自然間緊密的關連性，人不可能脫離自然獨立生存，這些生活常態將是筆者創作的意象來源，再發揮極致的想像力融合其中。

然而，再細膩觀賞多莉從回憶中決定尋親，歸途首先遇到的就是人類的廢棄物，從啤酒罐、塑膠圈到廢棄的車輛，不住在海中的人類以污染改變海洋，而後片中 80% 的場域都發生在水族館的範圍內。另有影評當海洋生物被人類綁架，從《海底總動員 2》，〈談圈養的起點與終點〉一文，其說法也耐人尋味：「對人類而言，水族館似乎是海洋的延伸、是人類想盡辦法擁有的一小片海；然而對海洋生物而言，水族館則提供了一個前所未有的體驗-圍牆。」³¹

這個比喻將水族館描述為海洋生物被人類「綁架」的地方，讓人們思考水族館對動物的影響以及人類與自然界的關係。人們對此看法可能有所不同，一些人可能認為水族館提供了對海洋生物的教育和保護，使更多人了解海洋生態系統和生物多樣性，促進對自然保育的重視。

但也有人認為，將海洋生物關在水族館裡可能是一種對動物福利的侵犯，因為牠們

³¹ 蔡偉立，《海底總動員 2》，〈談圈養的起點與終點〉，台北市：黑潮海洋文教基金會，社會關鍵評論網站：<https://www.thenewslens.com/article/45433>，2023/3/23 參閱，2016。

被困在有限的空間中，無法自由生活。因此，人們對水族館的看法會因個人價值觀和對動物權益的關注而有所不同，很難兩全其美!

五、攝影-水下攝影捕捉剎那間

熱愛海洋與潛水的吳永森，在 2022 綠色和平合作舉辦攝影展和講座，共同推動臺灣制訂《海洋保育法》，保護日漸枯竭的蔚藍大海。他希望:「透過他的照片，讓不潛水的朋友可以感受到水下的美，也因為牠很美，所以很脆弱，我們更需要去保護他。」³²

他喜歡去捕捉稍縱即逝的感動「大西洋紅鮭」，在加拿大亞當斯河奮力逆流而上的照片。全世界可以拍鮭魚的地方很多，但唯有大西洋紅鮭會在逆流上繁衍，平時它的身體在海水中生活是全身藍綠色，轉為身體亮紅頭部淡綠色。

這表示大西洋紅鮭會竭盡一生奮力逆流產卵，完成使命之後便會死亡，在逼近鮭魚洄游末期的秋季尾聲，河道上佈滿大西洋紅鮭的屍體，但這些屍體便會成為其他生物度過寒冷冬天的主要養分來源，更會成為明年初春大西洋鮭魚寶寶孵化後的成長養分，陪魚寶寶成長茁壯，繼續他們下次的生命循環。

圖 2-10、11：吳永森，〈大西洋紅鮭-逆流上繁衍生命循環〉與
〈剎那間的永恆-火焰花枝破卵瞬間〉，2018。³³

³² 吳永森，〈大西洋紅鮭-逆流上繁衍生命循環〉與〈剎那間的永恆-火焰花枝破卵瞬間〉，BlueTrend 網站: <https://bluetrend.media/ace-wu-sony-world-photography-awards/>，2023/05/06 參閱，2018。

³³

在秋季，陸地的氣溫約為 2 至 8 度，而水溫平均只有 6 度，其拍攝工作非常艱苦。需注意大西洋紅鮭的天敵是灰熊，它們對來自岸上的陰影非常敏感，所以在拍攝時必須注意陰影的方向。攝影師要蜷居在河道凹槽中，花費大量時間與大西洋紅鮭建立感情，讓它們習慣於這個手持著黑色攝影箱子的奇怪生物。

除了專注於水下的動靜之外，還要時刻留意岸上的動靜。如果發現岸上的鳥兒突然停止叫聲，就要小心可能有灰熊突然出現在你身後！河道水流異常湍急，當你發現一個適合拍攝的時機，就把相機移到正前方按下快門。往往下一秒，閃光燈就會被強勁的流水吹走，只能轉身 90 度順著水流調整好閃光燈位置，然後再次面對水流繼續拍照。

除了對腰力的極致考驗外，被水流帶走也是常有的事，當你被水流帶離原處後，就需要重複開始尋找水道凹槽、與大西洋紅鮭培養感情的重複無限次。在一天短暫的有限拍攝時間裡，耗費的 30 分鐘顯得格外珍貴。為了拍攝這一奇景，需等天空放晴，才能成功地捕捉到心目中的半水面照片，構圖中包含了藍天、林木、水流和鮭魚。吳永森說：「在這短短氣瓶 45 分鐘的時間內，他是百分之百屬於自己的，聆聽自己的呼吸聲，手持相機透過快門專注在一件事情上，一件他最有把握的事情上，水下攝影。」³⁴

筆者能體會每件作品都是創作者辛苦經營而得，全力以赴當下即是永恆。曾經體驗過潛水才知道他們對於環境的保護非常用心，細心呵護所見所聞，遵守海洋公約細則，定期淨海努力推廣成為海洋文化的代言人。在《潛進台灣：島民們，讓我們重返海洋吧！關於潛水、攝影、淨灘…16 個愛上海洋的方式》電子書提到：

³⁴ 同上註。

從認識海洋、愛上海洋，到抱持〈海洋，因我潛水而改變〉的信念，台灣的海洋，值得每一位島民親身躍入，去感受那環繞島嶼的深藍世界。他們也看見海洋與岸邊漂浮著無數垃圾，許多人在沒有企業、政府的資源下，投身淨灘活動。³⁵

潛水員從事潛水活動，他們在水下進行各種活動，如觀察海洋生物、潛水探險、水下攝影和視頻拍攝等。他們會訂定淨海的目標為了保護海洋環境，清理海底垃圾，並促進海洋保育的持續發展。

第三節 人類對珊瑚的各種影響

珊瑚雖然與人類沒有直接的關聯，但它所形成的珊瑚礁卻與人類的食物來源息息相關。許多位於海島的國家都因珊瑚礁的存在而吸引眾多觀光客來遊覽。然而，人們往往對所生長的環境缺乏了解，這種疏忽可能導致嚴重的後果。

除了瞭解珊瑚的生存狀況外，筆者希望從珊瑚所遭受的各種危機中反映出個人的生活經驗，因為珊瑚目前所面臨的生存問題與我們在生活中經歷的許多挫折和壓力類似。珊瑚對外部環境變化非常敏感，而筆者也有同感。

因此，將珊瑚受到破壞的情況與個人面對外界現實世界的所見所聞相比，可以看作是一種內在矛盾的象徵。透過這種反思，可以將長期壓抑的情緒找到一個釋放的窗口，讓內心得到舒緩。

³⁵ Blue Trend 藍色脈動，《潛進台灣：島民們，讓我們重返海洋吧！關於潛水、攝影、淨灘…16個愛上海洋的方式》，出版社：麥浩斯(電子書)，2018，頁2。

一、珊瑚礁環境潛藏的危機

人類對海洋的污染主要集中在沿岸地區，污染範圍大約占海洋面積的 5%到 10%。但這些污染卻對海洋中極其重要的珊瑚礁生態區造成了嚴重破壞，其影響遠比數字所顯示的更嚴重。就台灣珊瑚礁的未來分析預測而言，根據聯合國教科文組織對台灣珊瑚礁的未來分析預測：「台灣的快速開發和人口密度將使珊瑚礁在未來十年內迅速減少 50%。」

36

這一預測清楚地指出了我們在面對海洋資源時，必須思考它是「消費品」還是一個未來共存共榮的生態背景。生態環境就在您我左右，我們更應時時深思熟慮並關懷保護。以下是珊瑚礁的存在對環境的衝擊、汙染與破壞海洋生態的原因來探討：

(一)生態之威脅

目前全球的珊瑚礁生態面臨的狀況，在社會、經濟與自然三者之間相互影響的多重問題。珊瑚礁生態系是一個生物圈彼此互相依存聯繫與制約，使每個物種都受周圍因素所影響，形成一個複雜的連帶關係。劉水源在《生存危機－環境污染與生態失衡》一書中曾提出：「生態失衡和環境污染是關係到人類的興衰存續。人類的生存正在受到前所未有的挑戰，而威脅卻又是來自人類自己。」³⁷

人們了解任何自然界的平衡模式，都是以一種有條件規範的相對平衡，應減輕海岸開發對環境的衝擊，推行海岸資源永續利用，建立正確的環保觀念。

(二)氣候異常與環境破壞

近年來全球珊瑚礁不斷受到衝擊，許多環境因素都會使珊瑚白化，在珊瑚礁的保育政策進行之前，應先了解造成珊瑚礁衰敗的原因。以下將探討珊瑚衰敗的因素：

³⁶ 賴郁雯，《消失中的精靈：台灣珍貴及稀有動物保育專題》，臺北市：農委會，2000，頁 55。

³⁷ 劉水源，《生存危機：環境污染與生態失衡》，台北市：台灣商務，1993，頁 2。

1. 沈積物汙染:當森林過度開墾，雨水沖刷侵蝕的土壤被沖刷至海裡，造成珊瑚礁生態區域沈積物過多或完全被覆蓋。以菲律賓的政策為例:「在馬可士主政期間,發生大量森林砍伐,使得森林覆蓋率從原十%降至二十%,導致沈積物增加四倍,讓大量土壤覆蓋住珊瑚礁。」³⁸
2. 全球氣候變遷:珊瑚礁生長的海溫容忍範圍超過攝氏 1~2 度就會對珊瑚造成嚴重的影響。在《溫度影響珊瑚:幼生的生態與生理表現》一書中曾提及:「溫度是影響生物生理的重要環境因素,眾所周知的海洋生物學例子是海洋異常暖化的嚴重後果,會造成全球許多珊瑚礁區珊瑚的大量白化甚至死亡。」³⁹

其中二氧化碳導致溫室效應，使海水表面溫度升高導致珊瑚礁疾病快速擴散，一兩週內珊瑚會大量白化與死亡。

1. 各種廢水污染:人們把屬於陸源性物質注入海洋，污染物質有機廢水汙染、油汙染與有毒物質污染。
2. 過度捕撈:會使生物族群慢慢滅絕，漁民在魚獲日益減少的狀況下，形成炸魚和放人流刺網等非法行為，炸藥會破壞礁體結構，造成珊瑚礁瀕臨死亡。
3. 遊憩或商業行為的破壞:人們常去的海域會在沙灘留下許多垃圾，當漲潮時就流入海裡。未經規劃的水上游樂設施，如快艇與浮潛船隻等，船隻容易漏油與撞傷珊瑚，採集完整的珊瑚困難，其運送中斷裂或敲碎而棄置在海中。
4. 珊瑚內部的競爭壓力:「珊瑚為了生存也是會有直接或間接迫害到其他物種的珊瑚，有些自然現象有覆蓋生長，像分支型和葉片狀的珊瑚生長快速常見其互相競爭底質空間。」⁴⁰

³⁸ Carl Safina, 杜默譯,《海洋之歌:全球海洋生態發現之旅》,台北市:先覺,2000,頁 578。

³⁹ 林君寧,《溫度影響珊瑚:幼生的生態與生理表現》,國立海洋生物博物館館訊,第 52 期,屏東縣:立海洋生物博物館,2011,頁 14。

⁴⁰ 李永適,《消失中的台灣珊瑚礁》,台北市:大地地理,1999,頁 23。

圖 2-12、13：翻拍自杜侑哲，《海洋博物誌 2》⁴¹

珊瑚要生存，必須承受來自自然、人為和自身競爭的壓力，其中最大的壓力是人為造成的。我們也像珊瑚一樣，為了適應現實，總是承受各種生活的壓力，這些負擔可能是自我的期望或要求，讓我們的心理變得不健康。

二、保護珊瑚礁

珊瑚的消失不僅是一個環境問題，也是一個很大的社會問題。如果沒有健康的珊瑚礁，地球將喪失許多生機，最後將波及人類的文明。在《海中的熱帶雨林—珊瑚礁》對保護珊瑚礁提出的方法：「唯有透過教育、研究和法律三個途徑，才能解決保育問題。唯有這三個方法齊頭並進，才能達到復育和保育的效果。」⁴²

用教育讓民眾熟悉珊瑚有關知識，認知到環境與人類的關聯，制定相關完善保育措施，使人類提高警覺，用研究來分析珊瑚衰敗原因，並施行復育工作。

(一)計畫人工培育新珊瑚:

海洋生物博物館以人工技術培育、養殖、冷凍保存活珊瑚，讓珊瑚能繼續繁殖。在《珊瑚復育及生技產業》一書中提到科技保存珊瑚的目的：「冷凍保存技術不僅可以確保珊瑚礁的生物多樣性完整的保存，在未來冷凍保存的珊瑚生殖細胞及體細胞，可藉由

⁴¹ 杜侑哲，《海洋博物誌 2》，台北市：城邦文化事業，2022，頁 54、179。

⁴² 方世民&蘇焉，《海中的熱帶雨林—珊瑚礁》，台中市：自然科學博物館，2000，頁 201。

珊瑚人工繁殖技術再回歸海洋自然棲息地。」⁴³

台灣曾經擁有豐富的珊瑚礁資源，但因人為或自然環境的破壞和污染，珊瑚資源減少。為了保護美麗的珊瑚礁生態，臺灣海洋生物研究取得了豐碩的成果。例如，他們發明瞭解人工珊瑚礁建設與培育裝置、珊瑚與珊瑚礁繁衍養殖方法，以及多功能活化珊瑚自然生態水族箱等。這些系統與裝置不僅兼顧了觀賞、教育、研究和展示的功能，人工培育活珊瑚還能幫助我們瞭解珊瑚礁生態的生物演化，有效減少了從野外採集珊瑚造成的傷害。成功地移植和恢復珊瑚到海底，增加了珊瑚的延續機會，為珊瑚礁生態留下了一個永續發展的空間。

(二)積極有效政策推動

國際海洋保育以「MPA」的保育方式努力，讓海洋生物有足夠時間來繁衍，建立的保護區如同海產銀行，在資源合理的運用下，期望能在保育與經濟找出平衡點。目前珊瑚的生存環境嚴苛，海洋研究所戴昌鳳主張珊瑚礁保育工作應採取以下措施：

- 1、檢討土地利用計畫，制定土地開發規範，減少珊瑚礁區的沉積物污染源。
- 2、建設水道與汙水處理廠，減少輸入珊瑚礁區的營養鹽與有毒物質。
- 3、加強我國海域珊瑚礁資源調查。
- 4、宣傳正確珊瑚礁保育知識，吸引志工加入保育行列。
- 5、海洋保護區，明確設定海洋保護區之經營理念與目標。
- 6、制定海洋保護相關法律，建立法規基礎。
- 7、落實海洋保護區管理與執法。
- 8、結合政府與民間力量，共同投入珊瑚礁生態保育。
- 9、推廣海洋環境教育，深植保育概念。
- 10、進行長期生態監測，建立資料庫。⁴⁴

⁴³ 林君寧，《珊瑚復育及生技產業》，國立海洋生物博物館館訊,第 68 期，屏東：國立海洋生物博物館，2013，頁 2。

⁴⁴ 戴昌鳳，《台灣珊瑚礁地圖：台灣離島下冊》，台北市：天下遠見，2011，頁 251。

當個人經歷傷痛後，開始學習自我療癒的過程，筆者將這種过程與環境修復相聯繫。人在經歷傷害後，會逐漸修復心靈的創傷，希望能恢復到原本的自己。

(三)規劃相關教育與宣導

珊瑚礁保育的活動，目的在使民眾在參與的過程中能更了解，海洋資源與生態保育的重要性。台灣珊瑚礁學會，與各個環境協會紛紛成立，記錄了完整的台灣珊瑚礁資訊，同時與各國接軌，形成保育珊瑚礁生態系。從《藍色珊瑚海》書中瞭解，東沙環礁國家公園，對生態保育的推動與管理：

東沙環礁國家公園，是我國第一座海洋型國家公園，海洋型國家公園在經營與管理這部分，除了加強棲地與生物的保育外，推動海洋環境的教育與體驗，以及串連海洋保護區使其網路化。以網路資訊提供了虛擬實境體驗東沙環礁國家公園，並不定期地舉辦特展，來提升國人對海洋的瞭解與保育熱忱。⁴⁵

海洋是一個天然的自然教室，展現了美麗的自然資源，讓人們親近海洋，深入了解珊瑚生態的保育知識。然而，許多人對海洋和海洋生物仍然感到陌生。為了消除這種距離感，台灣的國立海洋生物博物館經常舉辦各種活動，鼓勵民眾共同參與、觀察、體驗海洋的多樣性，讓海洋環境逐漸恢復原樣。

三、研究珊瑚與守護資源

一直以來，人們在自然界中探索了許多資源，海洋生物因其獨特的演化結構而與陸地上的生物有所區別。海洋資源主要分為四大類：能量資源、取用資源、非再生資源和可再生資源。能量資源和取用資源可以被持續利用，而非再生資源難以回復，而珊瑚屬於可再生資源之一。

⁴⁵ 蔡惠卿，《藍色珊瑚海》大自然季刊,第 115 期，台北市:中華民國自然生態保護協會，2012，頁 26。

這類資源主要用於食物、藥物、裝飾品等。雖然海洋資源豐富，但若不了解各種資源的特性，容易導致過度利用和耗竭。珊瑚是寶貴的資源，可用於生物孕育、食物來源、休閒活動、海岸防護以及新藥研發等方面。它蘊藏豐富的資源和生命力量，是自然界不可或缺的一部分，值得人們投入心力去探索和維護。

(一)擬定保護海岸線

台灣環境評估失誤及政府提供不正確的資訊，對於許多領域都產生了連鎖反應。許多海岸地區周圍都是珊瑚礁的分佈區域，如果填平這些地區，將會喪失自然海岸、生態系統和漁業資源等功能。這些破壞將是無法挽回的，並且會對人類產生長遠的影響。

當生態環境與政府政策發生衝突時，往往會引起一系列爭議。因此，在《海岸危機》一書中提到有關保護海岸線的舉例與看法：

台灣的岸邊，我們有珊瑚礁生態系，就是這一次要築堤填海的那一片，就是一個非常精采的。《咾古石》區，非常精采的一個生態系。我們就搞不懂甚麼環境影響評估說明，老是說不會有影響，它只是一公里而已，什麼「筑堤造地將創造一個自然生態走廊」。⁴⁶

健康的珊瑚礁是自然的防波，對於保護脆弱的海岸線免於海浪侵蝕扮演了重要的角色。約有 70~90% 的海浪衝擊力量，在遭遇珊瑚礁時會被吸收或減弱，而珊瑚礁本身有自我修補的力量，珊瑚的繁殖也會增加土地覆蓋面積。

死亡的珊瑚會形成白色的碳酸鈣，而形成的細沙能增加土地面積，取代被海浪潮水沖刷走的沙粒。珊瑚就像環境的看門員，在最前線容易受影響，守在原地待命，並記錄著環境的變化。關於珊瑚對保海岸線的功能，在《珊瑚之美》書中描寫：「珊瑚不斷地堆積石灰岩，具有建咾石古石就是枯死的珊瑚礁，過切割可安置在房子四周當作擋風的

⁴⁶ 施信民，《海岸危機》，(台)中市：晨星發行，1998，頁 108。

牆面。造陸地的功能,也能護衛海岸,固地质,對沿岸的水土保持非常重要。」⁴⁷

(二)研發海洋生物科技

一般動物都會隨著時間老化,但珊瑚似乎不會。在南療港外有一種微孔珊瑚,估計已經存在上千年了。這表明只要珊瑚生活的環境良好,它們就能長期存活。

國內外前正展開規模的海洋生物篩選,珊瑚有動物的碳酸鈣骨骼,且同時擁有植物光合作用的機制,更是罕見的長壽動物。因此,在這方面成研究抗癌新的候選之一,而在保養品上也藉此來研發各式不同天然抗老化或美化的產品。⁴⁸

海洋生物常常會發生共生現象,比如珊瑚需要與藻類共生才能生存。透過生物科技來研究珊瑚的生命發展,可以讓人們發現更多新的知識。根據國立海洋生物博物館的研究結果:「針對珊瑚的基因解碼,在所得到的 1300 個基因表現序列中,約鑑定出的 500 個基因裡,竟然有 90%的基因與人類相似,並且有 10 個的基因是與人類相似等模式生物找到的。」⁴⁹

人們對珊瑚基因研究已經有了重大突破,可用於製藥。同時,研究海洋生物的基因對基礎生物學研究有很大的幫助。其中,固著性無脊椎動物,如軟珊瑚、海鞘和海綿,含有許多獨特的生物活性分子,這些物質有望成為未來治療重大疾病的藥物。

(三)評估珊瑚的經濟效益

珊瑚礁所獨有的環境成為了人們親近海洋的理想場所,也成為了遊客們喜愛的度假勝地,帶來了觀光業的繁榮。在珊瑚礁中,魚類是最為眾多的居民之一,它們不僅提供

⁴⁷ 戴昌鳳,《珊瑚之美》,屏東縣:內政部營建署墾丁國家公園管理,1997,頁 265。

⁴⁸ 宋秉鈞,《海洋生物科技特展專輯:來自海洋的奧機》,屏東縣:海生館,2006,頁 6-30。

⁴⁹ 國立海洋生物博物館,《海洋的「珊」中傳奇》,屏東縣:海生館,2006,頁 28。

人們食用的重要食物，還以其多樣且色彩繽紛的外觀為人們帶來視覺上的享受，具有極高的觀賞價值。從《豐富的海洋資源》書中說明魚類資源的類別：

海洋中的魚類資源可分為資源魚類和非資源魚類兩類。所謂的資源魚類乃泛指可直接或間接為人類所利用或食用的魚類資源，這些魚類包含了表洋性魚類中的 50%之魚種以及珊瑚礁魚類中的 %10 之魚種。⁵⁰

從生物學的角度來看，珊瑚礁的魚類和珊瑚本身都具有重要素材。珊瑚的骨骼能夠記錄環境的變化，而魚類則成為了科學研究和教學的重要素材，人們透過它們也可以對環境進行監測。

(四)定期報告反饋重估相關政策:

1. 科學研究和監測：了解珊瑚礁的生態系統、物種多樣性和生態功能至關重要。通過持續的科學研究和監測，可以確定最佳的管理實踐，並及時發現潛在的問題。
2. 建立保護區：建立珊瑚礁保護區是保護珊瑚的重要措施之一。這些保護區可以限制捕撈、潛水和其他破壞行為，以促進珊瑚礁的生態恢復。
3. 可持續旅遊和潛水：旅遊和潛水是對珊瑚礁生態系統造成壓力的主要來源之一，但也可以成為資源保護和教育的機會。透過推廣可持續旅遊和潛水實踐，可以最大程度地減少對珊瑚礁的損害。
4. 社區參與和合作：向當地社區提供教育和培訓，讓他們參與珊瑚礁的保護和管理。建立與政府、非政府組織和其他利益相關者的合作夥伴關係，共同制定和實施保護措施。
5. 減少污染：珊瑚礁容易受到來自陸地和海洋的污染物的影響。採取措施減少污染，例如改善農業和城市排放，可以減輕珊瑚礁的壓力。

⁵⁰ 林全信、江昆達，《豐富的海洋資源》，台北市:台灣書店，1997，頁 51~52。

6. 氣候變化適應和減緩：氣候變化是對珊瑚礁生存的威脅之一，因此需要採取措施減緩溫室氣體排放並適應氣候變化影響。這可能包括建立更多的海洋保護區、降低人類對海洋的壓力以及保護和恢復其他生態系統，以增強珊瑚礁的抵抗力。

人對珊瑚與環境的影響之深，瞭解珊瑚生態角色後，同時體認到珊瑚的存在是多麼重要。任何生命的存在都有其意義，筆者將珊瑚生命的存在表達自身對環境的不同感受。藉由自身的創作來喚醒大眾對珊瑚的關注，讓珊瑚的多樣形象成為自我表達情感與生活經驗的符號，以繪畫的語彙擴展新的珊瑚面面觀。

第四節 「自然·蔓延」相關之藝術家研究解析

此節主要挑選與本文有關，並啟發筆者之藝術家為研究內容。《自然·蔓延》的研究分為四系列的海洋與人文的藝術對話，其一是舒適圈之自然原貌(現代生活寫照)，其二互動關係之自然共生(人與人之間相依共存)，其三生命力之自然蔓延(生命是一種循環)，其四凋零之自然變遷(氣候暖化環境異常)。

藝術家們在創作過程中，通常有著共同的原則，包括創新與獨創性、表達情感、探索和反思、繪畫技法和專業知識、以及開放性和靈活性等。這些原則是引導藝術創作方向和行為的重要準則，每位藝術家都有其專精與巧妙之處。

美學的論述，古今都以內涵與形式並重，兩者互為表裡，是相輔相成，透過形式圓融的體現傳遞內涵的深層意義。因此，筆者的創作靈感是從生活中的經歷與頓悟，再研究與學習近代名畫家的創作意涵、形式、媒材與技法引導轉化為個人的思維發展創作，有這些名師的提點讓我視野開闊與理解觀看自然的方式。

- 一、莫里茲·康奈利斯·艾雪(Maurits Cornelis Escher, 1898-1972) /視覺幻象之自然物蔓延的生態形式美。
- 二、鈴木守(1952-)/拾回兒時關於海洋的記憶。
- 三、劉國松(1932-)/以多元技法表現自然。
- 四、黃才松(1952-)/自然共相惜之人文關懷與自然變遷無法阻擋繼續蔓延。
- 五、莊連東(1964-)/以墨彩相融現代視覺美學之自然蔓延，系列作品有海底元素。

一、視覺幻象之自然物蔓延的生態形式美。

莫里茲·康奈利斯·艾雪(Maurits Cornelis Escher, 1898-1972)通常簡稱為 M.C. Escher，是一位荷蘭畫家和圖形藝術家，以他的幾何學藝術和視覺幻象而聞名。他的作品通常以獨特的自然幾何圖案、無限循環蔓延和不可能的建築結構為特徵。

在二十世紀壇上著名的版畫家，許多作品都在聽音樂時構思的，認為作曲家對聲音的表現與藝術創作活動相似。艾雪在早期繪畫風格以風景主，經常到旅行接觸自然，透過觀察自然中的動植物、人文景而產生靈感。⁵¹

在艾雪早期的素描創作，他將海洋和陸地的元素融合在作品中。例如，在他的作品《創世紀的第三天》中，他展現了純粹素描的技巧，巧妙地將岸邊的花草樹木塑造成各種樣貌特殊傳神之形式美，焦點陸海動植物的構圖，呈現自然生物與海洋蔓延關聯性。

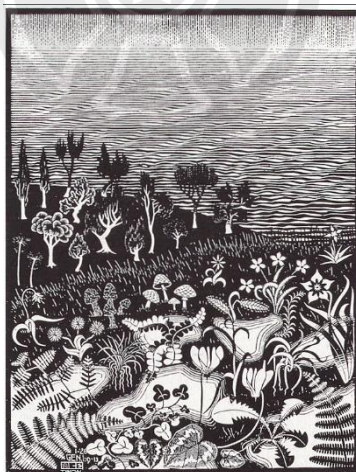

圖 2-14：艾雪，〈創世紀第三天(The 3rd Day of the Creation)，1926 木刻版畫，27.6cmX27.9cm⁵²

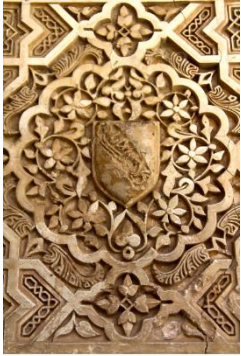
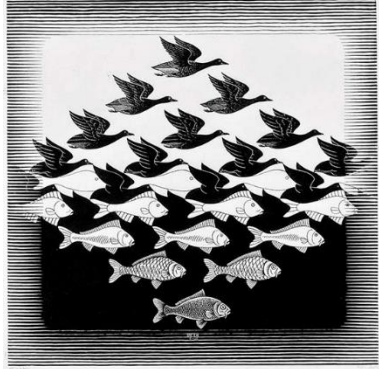
他利用線條表現水波和風的流動，筆觸輕柔自如，跳躍生動，宛如海邊的嘉年華情

⁵¹ 紫圖大師圖典叢書編輯部，《舍爾大師圖典》，西安：陝西師範大學出版社，頁 3~6，2003。

⁵² 圖片 https://www.wikiart.org/zh/mo-li-zi-ke-ni-li-si-ai-xue/all-works#!#filterName:Series_creation-stoy.resultTypemasonry，2023/3/5 參閱。

境。作品從陸地蔓延到海洋，直至遠處的地平線，展現出一幅活潑生動生命力十足生生不息。陸續艾雪創作中使用海底生物，在台灣台北故宮展出(2014/2/27-6/2)其中〈天與水 I 〉：

【表 2-4】：艾雪靈感與作品關聯

	
阿罕布拉宮的西班牙伊斯蘭教磚瓦紋路。⁵³	艾雪，〈天與水 I 〉，木刻版畫，1938，9x8cm，海牙美術館藏。⁵⁴

依據展出單位描述艾雪靈感來自：

旅居南歐時期曾兩次造訪西班牙阿罕布拉宮(Recuerdos de la Alhambra)，被摩爾人(Moors)設計的鑲嵌圖案與其規律性深深吸引，阿罕布拉宮牆上及地上有著許多平面的嵌瓷，一片片相似的圖案毫無縫隙的相互連接著，與艾雪追求的秩序與簡單不謀而合。摩爾人的鑲嵌藝術運用到數學「密鋪平面」的原理，此後艾雪的畫作中也運用到此原理。⁵⁵

⁵³ 網路資料: https://zh.pngtree.com/freebackground/interior-of-alhambra-palacegranadaspain-islam-moor-wall-photo_6544079.html，2023/3/5，參閱

⁵⁴ 藝術家網路: https://www.artist-magazine.com/edcontent_d.php?lang=tw&tb=8&cid=888&id=22613，2023/3/5，參閱

⁵⁵ 中時集團時藝多媒體，〈藝術中的數學，數學中的藝術〉，國立臺灣師範大學數學系，網路: <http://pisa.math.ntnu.edu.tw/popular-science/2013-09-30-05-53-19/2013-12-27-07-11-30/2014-02-13-03-25-44/987-zhongdezhongde>, 2023/3/5 參閱，2014。

根據相關資料，筆者簡述「密鋪平面的原理」是指將正方形圖案鋪滿整個平面，利用面積互補的原理，使得圖案能夠無縫地連接在一起，從而實現畫面的無限蔓延的形式美。因此，在作品《天與水 I》中，天空中深色的鳥群以棋盤狀的格子向下延伸，形成一個重複虛實錯視之平行的圖案，而在飛鳥穿越畫面的同時，鳥群之間的白色間隙變成了魚的形狀。

這些魚在棋盤格的方向上不斷重複，形狀變得更加細緻。當飛鳥越過白色的天空時，它們就像是變成了簡化的魚，在水中悠游，仿佛在平行世界中遨遊，引導觀眾穿越真實與虛擬的空間。就如三浦佳世《用視覺心理學看懂名的密》書中，造成錯視之法的看法：

「錯視畫法」(Trompe-l'oeil)的法文是「欺騙眼睛」的意思，符合脈絡的定義是仿若實物的寫實畫。當然，畫得寫實不代表是名作。藝術的價值在現代已經不再是重現，錯視畫法的作用反而在於「趣味」而在沒有相機的古代，寫實的畫法想必能讓人非常驚訝。⁵⁶

艾雪專注於平面圖像的視覺突破，並擅用黑白色調，將主題與背景加以對換(錯視)，使作品充滿矛盾的空間感和想像力。如同由古走入現代，想像海底的魚水與天空的鳥水中游與天空飛互相交錯，自然蔓延循環形成多面向的對稱特性創造出多元景象、不可思議進入現實的空間。

筆者喜歡他將生物形式化，有秩序再以錯置的虛實表現於作品中，將《自然共生》系列之〈合奏〉與〈共鳴〉珊瑚與漁兒形式化有秩序感；水中魚兒受到珊瑚白化環境污穢共生藻離去《自然變遷》系列之〈告別〉與〈靜止〉，漁兒為了生存慢慢游離羽化成飛鳥，這些都充滿想像力，由內在心理思緒轉化成外在形式美。

⁵⁶ 三浦佳世，林詠純譯，《用視覺心理學看懂名畫的秘密》，新北市：國家圖書，頁 182，2020。

二、拾回兒時關於海洋的記憶

在鈴木守(日本繪本畫家)童年時期，他曾在一個無人的海灘上發現了一具白骨化的海龜。這隻海龜被海浪沖上岸，它的頭骨和甲殼都呈現出純白色，非常美麗。儘管他無法將它帶回家，但他將這個場景保存在心底的抽屜中。

成年後，他在水族館看到了附近沙灘上出生的小海龜，在水槽中自由地游動。這些剛剛出生的小海龜和白骨化的海龜在他心中引發了創作聯想而產生靈感。

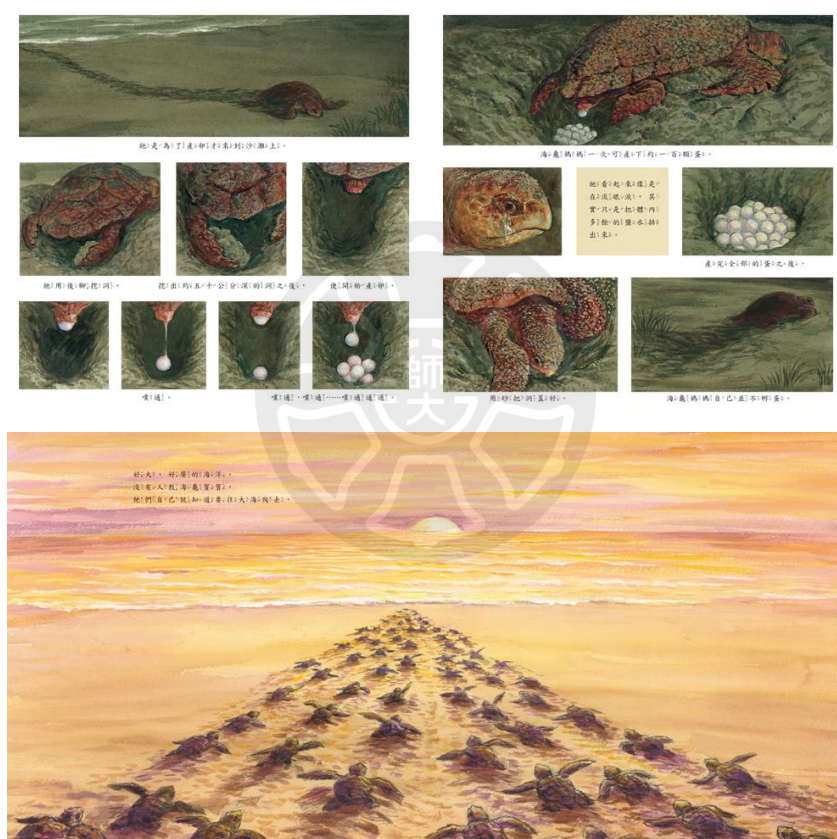

圖 2-15、16：鈴木守，〈一顆海龜蛋的神奇旅程 2〉，插畫，2023

描繪海龜產卵(上圖)、新生命誕生的過程(下圖)，寫實且充滿力量。⁵⁷

鈴木守希望透過繪本讓讀者感受這種神秘力量。在南方的島嶼上，候鳥飛來築巢，而海龜則穿越太平洋回到出生的沙灘，為了繁衍新生命。這兩者都靠著自然的本能，在

⁵⁷ 鈴木守，陳采瑛翻譯，《一顆海龜蛋的神奇旅程》，台北市：遠流，頁 28-32，2023。

廣大的自然環境中找到自己的生存之地，無需任何教導。動物身上具有人類難以理解的神奇力量，使它們在生存和行動中展現出驚人的能力。

他說，過去他不明白自己為何如此著迷於鳥巢，後來他意識到，無論是創作繪本還是築鳥巢，都是出於對幼小生命的呵護。在延續生命成長的主題下，他將 40 年來研究鳥巢的成果彙編成了 2023 年出版的《恐龍變成鳥：從鳥巢看演化的故事》。

生物繁衍生命的循環是指生物在自然界中繁殖、生長、死亡和再生的不斷循環過程。這一過程涉及到生物的繁殖、生長、成熟、老化和死亡，以及後代的出生和成長。生物通過繁殖產生後代，保持了種群的生存，而死亡則使得有限的資源能夠再次被利用，為新生命提供生存的機會。這個自然蔓延循環過程在生態系統中是重要的作用，維持著生物多樣性和生態平衡。

這種循環也就像大部分珊瑚大部分的種類屬於卵生，每年到了春末夏初三、四月，月圓後的夜晚，台灣南部海域的珊瑚，便會將成熟的精子與卵，同時間釋放出來，在大海中受精，發育成浮游的珊瑚幼苗，漂到適合的地方附著，形成珊瑚蟲開始珊瑚的一生。筆者以此生命繁衍特殊蔓延，創作《自然繁衍》系列珊瑚數夜夜間排卵成千上萬，這繁衍的能力真的非常驚人，自然生命力的強韌就是如此的生生不息。

三、以多元技法表現自然

台灣畫家劉國松尋求描繪出自然中難以用筆勾勒的線條、紋路和色彩。水拓法源於中國古代最具挑戰性的水墨畫技巧，宣紙遇水需掌握極高技巧，否則易斷裂需重新開始。必須精準掌握墨彩在水面上的張力和畫紙對墨的吸附力，才能製造出各種肌理、流動的紋路和留白，取代畫筆難以表現的動感。水墨與宣紙的完美交融，展現出大自然的靈動之美，達到藝術境界，同時彰顯了技法的玩味，強調了水與墨彩的相互作用。

以其作品《魚兒與水花共舞》展現了水波的意象，充滿了隨機性和偶然性，呈現出色彩豐富、細膩的感性表現。畫面呈現無邊界的去中心化形式，讓觀者感受到無限延伸的想像空間；他運用描圖紙進行水墨拓漬技法，營造出自然水波的紋理；色彩由綠、黃到藍的漸層變化，相互融合呈現湖水澄澈、波瀾平遠的奇景，宛如心靈波動的意象。

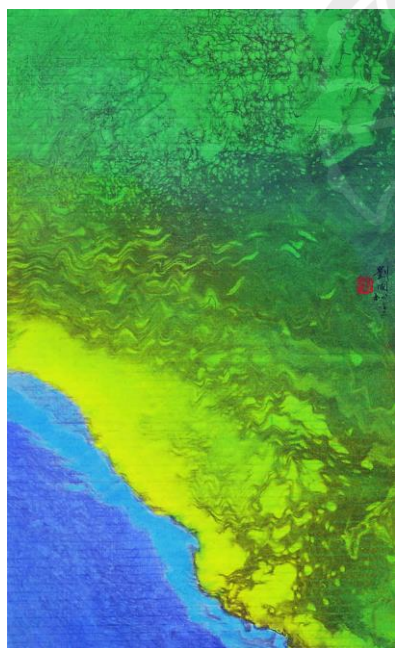

圖 2-17：劉國松，〈魚兒與水花共舞〉左，2001 彩墨紙本 136.5x69cm；

圖 2-18：劉國松〈五彩斑斕五花海〉局部右 2012，彩墨紙本，59.2 x142cm。⁵⁸

⁵⁸ 劉國松，〈魚兒與水花共舞〉&〈五彩斑斕五花海〉，藝術家網站：

http://www.smagtw.org/smagtw_artists_LiuKuoSung2013works.html，2023/4/1 參閱。

水拓法是一種利用墨汁的浮力和描圖紙的水性的新技巧，近似於半自動技法。這種半自動技法延伸了非預期性效果，使得水拓在畫面中呈現千變萬化的肌理。例如，他曾去九寨溝旅遊，利用實驗性的建築描圖紙結合漬墨技法，創造出一系列九寨溝的波光水影作品之〈五彩斑斕五花海〉。

這些作品展現了光影水波的蕩漾，與心靈的交會，呈現出自然具象或抽象的造境，並帶有現代時尚感。觀者在欣賞時，能夠自由聯想，感受到無限的想像空間讓自然蔓延繼續走下去。

筆者研究劉國松抽象表現藝術，從中尋找出新方向，嘗試以抽象手法利用壓克力加礬水，以流動技法構成圖底，其肌理自然流出紋路就像是筆墨皴法，再將肌理上的紋路順勢以筆墨或色彩勾勒出需求形式與圖案，再以彩墨填色。如此新的詮釋，讓筆者感受到技法與媒材的重要性，感悟筆用的越少愈是接近自然。

劉國松善於自由運用工具與媒材實驗出獨特技法來創作，以紙張拼貼建構出層疊的肌理，並以自動性技法營造出自然的渲染效果，創作出許多截然不同的山水意象富有科技化的生活情境，讓人重新面對自然。

筆者非常欽佩劉國松創作執著不斷地實驗與創新，認同他從一開始吸取傳統的精神到向既定已知的創作思想之外的探索，媒材與技法需要不斷地去分析、破壞與重新組合。就像他利用撕紙筋的方法，使畫面上留下特別的紋理白色的線條在彩墨的襯托下，明暗的對比效果跳躍畫面，大筆觸的彩墨，在對比、平衡之間形成白色的張力。其實就像傳統的筆畫出點和線，墨就是色和面，皴就是肌理，他將筆墨的線條中的墨色的皴法轉化為白色，技法與媒材融會貫通，那麼就能找出差異化與獨特性。

四、自然共相惜之人文關懷與自然變遷無法阻擋繼續蔓延

當代水墨藝術家黃才松深受東方藝術情懷影響，擅長以毛筆藝術表達個人符號，強調畫面的結構、佈局和張力。他出生長於台灣西港鄉，在海邊和防風林中度過了許多童年時光，與木麻黃情感深厚。他自比木麻黃，表皮粗糙卻質樸率真，並將鄉村景致作為創作靈感，將生活中的素材融入畫作中。透過筆墨流動，他詮釋著防風林的詩意和畫意，展現出抽象表現主義的畫風。

他回到家鄉，親身體驗了木麻黃與海洋之間的生死共存，自然蔓延是無可抵擋。海風呼嘯，海浪變幻莫測，這一切讓他深受感動。他強調作品的結構、佈局、律動和張力，融入了對大自然的感悟。他愛護台灣鄉土，重視生活題材，用寫生的方式捕捉自然景觀和風土人情。「風與沙」是他十年來的心血結晶，將木麻黃和海洋描繪成天地舞臺上的景象。他以偶然性的效果，呈現了海風和海潮對沙洲的作用。

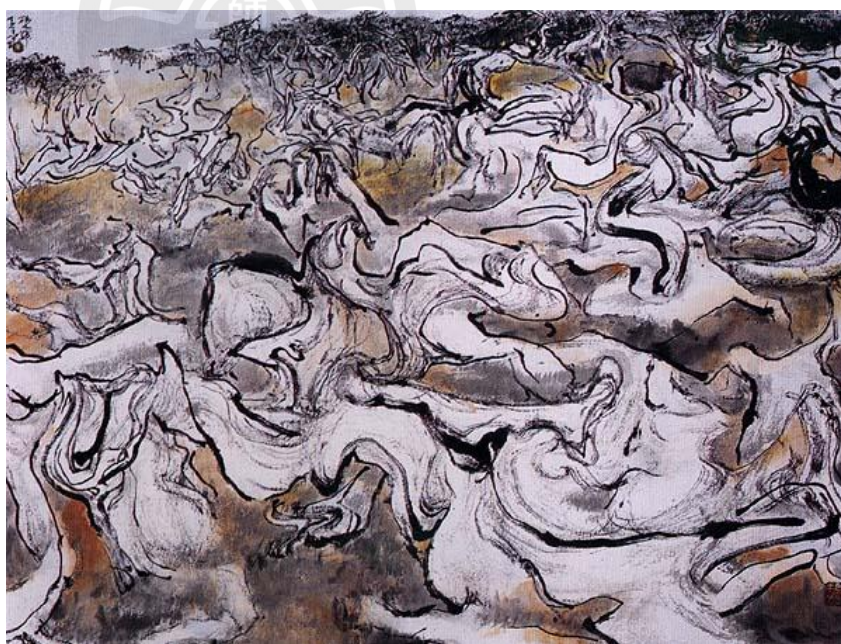

圖 2-19：黃才松，〈風沙起兮〉左圖，2005，水墨設色紙本，137 x 69 cm；

圖 2-20：黃才松，〈樹之舞〉右圖，2011，水墨設色紙本，77x105 cm⁵⁹

⁵⁹應廣勤，《藝術認證》，雙月刊 22 期，現任高雄市立美術館典藏部助理編輯原文刊，專文導賞，頁 55，2008。

以無相來反應萬物，求變創新，不拘泥於形式，隨意而行，不受既定觀念束縛，把握藝術生命的速度，表現個性與時代性的溫度，胸懷萬里的氣度皆一一顯露其創作中。他特別鍾愛於畫作中線性柔軟性、靈活感以及延續性的波浪，富多種樣貌的表情，在「風」化出一波波的結構一幅幅精彩生動的創作。海風沙系列技法，宣紙在滿是墨和色的板子上拓印，大量的水當紙張無法同時就會往前推擠而形成自然的畫面，如〈風沙起兮〉的效果。

筆者曾旅遊觀看海邊的木麻黃乾癟粗硬，卻能安於瘠地而質樸率真，剛直堅韌見性情風骨，與沙的柔細相對照，表現生態的多樣與環境對生命產生的變數無可控制就像筆者研究珊瑚白化的感悟。黃才松自云：「形式變動可以使主題不受既有的觀念束縛，作畫之難不在筆墨形質，而難在性靈，難在修心。」⁶⁰似乎他觀道於萬象，將此懷情透析而隨性筆墨來詮釋佛學，也可以以佛學關注繪畫，往來自如，可見這是他對生命的體悟和情感的投射。

黃才松的水墨觀和美學觀強調「重、韻、厚、醇」，他善於運用重筆、重墨和重彩，以表達個人獨特的符號。他融合傳統與創新，將中道取捨，展現出獨特的美感。他的畫面沒有傳統的大量留白，而是從「留空」中體現真正的「留白」之道，巧妙地運用淡墨，以點、線、面塑造黑白空間，並大量使用各種墨色，呈現出豐富的趣味性如〈樹之舞〉作品。

黃才松喜歡在古典和現代之間深度探索，追求時空的廣度，並將藝術生命的速度融入其中，展現出個性和時代性的溫度。他的繪畫世界充滿多樣性和光彩，他堅信真正的藝術創作必須超越時代，贏得後人的肯定，而不僅僅是短暫的榮耀。

⁶⁰ 黃才松，《水墨採石作品集》，自序，2016，頁6。

五、以墨彩相融現代視覺美學之自然蔓延，系列作品有海底元素。

(一)「墨彩相融」是繪畫的重要面向，國立台灣師範大學教授莊連東認為：

隨著時空的推移，筆墨與色彩在各自的舞臺與時代和環境的變遷中持續演繹推展。

在面對跨域時代，尤其是多元文化匯聚的臺灣，因地處亞熱帶區域，植物與陽光帶來鮮明色彩的自然風景特色。⁶¹

他運用色彩源自於生活經驗的累積，是一種習慣的視覺效果，能夠傳遞出他所認為的地域特色。而水墨筆法則是他經年累月學習中反覆磨練的傳承功夫。

1. 區域文化特色:在作品圖《島嶼與天光南移·島遊》中，可以觀察到「墨」和「彩」兩者並重的特質，淡墨輔以淡彩，或以較乾的筆觸表現，平衡了墨與彩之間的視覺重量。另外，對色彩面積的探討，以畫面上「無彩度」與「有彩度」的角度，甚至細膩描繪天邊彩霞的部分。墨和彩的主觀分離與結合，使作品畫面不僅表現出單純的風景意象，是在延續對於該物象的情感詮釋。

圖 2-21：莊連東，〈島嶼天光-南移·島游〉，2016，繪彩墨紙，135 x276cm。⁶²

⁶¹ 莊連東，《辯證-莊連東彩墨創作面相展》，台中市政府文化局，頁 22，2023。

⁶² 莊連東，《辯證-莊連東彩墨創作面相展》，台中市政府文化局，頁 19，2023。

2. 傳統與現代美學的表現: 在墨彩相融的繪畫中，墨與彩色可以相互襯托、滲透、交融，以及相互平衡。墨的渲染、勾勒、寫意等技法可以為彩色提供基礎和支撐，而彩色則為墨提供了更豐富的表現形式和視覺效果。墨彩相融的繪畫作品既能保留傳統水墨的韻味和意境，又能展現現代色彩的明快和活力的藝術風格和魅力，具有重要的美學意義和實踐價值。

(二)「布局形式」，莊連東積極研究色彩水墨表現，保留東方筆墨趣味，注入生活新感受。他巧妙運用彩墨相融，提升畫面視覺效果，使色彩成為畫面焦點，並不斷研究探索色彩表現的可能性。以【圖 2-22】〈追尋空影〉以墨為底構成海底生物圈，鮮明色彩刻畫出海洋同類生物美麗身影，是整個畫面焦點。墨底框架就像人們生活圈，同類生物之間互結「善緣」，群聚時對話各說各話「同溫層」，就是現代人生活。

圖 2-22：莊連東，〈追尋空影 Chasing Shadows〉，2016，繪、墨、彩、紙，135x414cm⁶³

1. 設計美學的表現: 佈局形式有策略的考慮到元素之間的相互關係、排列順序、大小比例、間距等因素。確保整體佈局具有良好的結構性和美學感知。以水墨為底，細緻描繪物像佔據整個畫面，色彩不再是次要元素，而是獨立的主題，以淋漓盡致的方式表現主題形象，這是作品的主軸。靈活運用色彩的鮮明度和飽和度是畫面的核心，不斷拓展色彩的想像空間，擴大刺激觀者的想像力。

⁶³ 莊連東，《辯證-莊連東彩墨創作面相展》，台中市政府文化局，頁 94-95，2023。

2. 視覺引導內容傳達: 水流帶動著魚群隨波逐流，光影迷離中彰顯出魚群多重的面貌，反映著環境的變化。在真實與虛幻之間，以及物體與環境之間，產生各種關係，魚群間互相追逐嬉戲，映著島嶼的身影，表達了群體間的互動，以及與環境的交互作用。魚的遊動象徵著社會狀態的投射，同時也是對自我覺察能力的反思。魚與魚之間的對應，呈現了另一個自我的視角，也凸顯了自我的虛無存在。

魚兒們在水面浮動時，身形不斷變幻，交織、抽離、變形，彷彿穿梭在迷霧之中，反映著自我觀察的多樣性，帶來各種可能性的探索，從模糊到清晰，甚至超越認知。水成為魔幻之光，照耀著每個人內心的想像。藝術家將魚群視為自我投射，透過水的明暗交錯，探索人對自我的不完整認識，時而自大，時而卑微，時而主觀臆測自身處境，時而超越客觀限制。魚兒在水的和諧生存中，藉由藝術的介入，開啟深刻的省思，擴展對生命的想像。

第三章 「自然·蔓延」創作理念與形式

人的情感與自然演變息息相關。筆者透過創作表達心境的轉變，作品是主觀與客觀、情感與景物交融的產物。透過藝術創作的過程，可以深入思考與想像人們和自我在現實生活情境和內心世界中的感受，運用繪畫技術來表現主題內容的理念以及創作手法。

筆者從藝術表現形式中揣摩人與環境的關係，展現個人情感與意念，探索生命存在的價值，就如基特·懷特(Kit White, 1951-)認為：

藝術所描述的內容會轉而構成我們的意識，而這個意識指的是我們如何看待現在的自己，以及我們與過去的關聯。藝術不能餵養我們，使我們免於挨餓，也不能替我們遮風避雨，更不能治療身體疾病，但藝術表現了我們的情感，對我們的人性感知是很重要的。⁶⁴

本章中的研究透過探討自然近年現象：原貌、共生、繁衍、變遷，藉由海洋與人文的藝術對話，轉化以現代社會生活百態、生命力的自然循環和生死一念間。依據筆者生活經驗、興趣喜好以實地體驗和攝影拍照，運用這些滲入自己記憶與想像力；再以東西方繪畫美學思維與形式來學習創作，其中融入情感的意象、哲思與心靈的感知之間的聯繫，並將這些理念選擇創作媒材和表現技法實驗來完成作品。

第一節 創作理念與內涵之概述

一、意與境的審美觀

尋找意與境氛圍營造的審美觀，強調作品的意義與表現形式之間的關係。美是一

⁶⁴ 基特·懷特(Kit White)，林年譯，《藝術的法則》，新北市：木馬文化，2019，頁100。

種主觀的感知和價值判斷，由於其個體差異、內在感知和直覺性等特點，被認為是一種天賦。藝術作品畫面上的經營，如構圖、用色、筆墨線性等可透過學習而取得，但人對氣韻的審美觀是天生的感知，是一種天性。劉其偉在《現代繪畫基本理論》有提及美的定義：

窄義言之，乃是積極的、內在的，而且是客觀化了的價值；換言之，亦即為人們視作一種事物性質的快樂。美是一種價值，它不是實內容或一種關係的感知；而是一種情緒，一種出自我們人類的天性。⁶⁵

意境是水墨畫的核心，尤其是山水與風景畫。筆者將海洋生態視為山水畫的形式創作。它不僅僅是對自然環境的描繪，更重要的是要表達人們對自然的情感和思想。因此，要想達到意境，就必須將情感與景物融為一體。古人說過：「緣物寄情」，就是指情感寄託在景物之中。只有當情感與景觀相得益彰時，詩和畫才能擁有生命。

意境的產生源於對客觀事物的深入瞭解，需要長期的親身體驗和深入觀察。只有這樣，才能捕捉到微妙的變化，並從中獲得獨特的見解。然後，通過對情感的表達和渲染，意境才能得以清晰地展現。當自我意識與景物產生共鳴時，就能夠通過畫筆將自己對“意”與“境”的認知表達出來。如大家所熟悉石濤論此，在於墨海中立定精神，筆鋒下決定生活，尺幅上換去毛骨，混沌裡放出光明，縱使筆不筆、墨不墨、畫不畫、自有我在。

透過自我意識的表達，將意念置於首位，因為意念塑造景觀，而景觀則需要技巧來呈現。在“寫貌物情”的過程中，其旨在引發人們的思考。憑藉有限的視覺感知，以虛實結合的畫面中激發聯想和想像力，激發創作者在情感化的“無盡之境”中發揮作用。最終，就能夠確立自己的藝術理念，並通過技巧表達情感創作藝術。

⁶⁵ 劉其偉，《現代繪畫基本理論》，台北市：雄獅美術出版，頁 47，1991。

二、使作品能承接當代水墨創作觀

當代水墨創作觀念與傳統有所區別，強調將現代元素與傳統技法融合，使水墨藝術踏上新的境界。當代水墨不再受限於傳統的主題和形式，而是追求創新，開拓更廣泛的表現方式。如抽象表現、裝置藝術、數位媒體等現代藝術元素融入水墨創作中，打破了傳統與現代之間的隔閡，展現出多樣豐富的風貌。

迎合現代多元技法與承接傳統，藝術創作是藝術家持續尋找、發現和轉化的過程。就像劉國松說：

他最欣賞的是畢卡索的骨子裡對繪畫程式「有一種破壞的天性，他以破壞別人的形式為樂」當然他的「破壞天性」也破壞自己舊有的形式，其最終目的是要不斷建立新的藝術主題。⁶⁶

劉國松有深厚的傳統水墨訓練他深怕陷入固定的形式，為了突破努力實驗現代水墨藝術的多元發展與實踐，為創作帶來了豐富的面貌。在追求新視覺的同時，他不忘筆墨過程的價值，堅毅改變舊有的習性，企圖展現新思維，並開創無限的可能性。

他的藝術理念核心是自我創造，而非模仿。他認為，反叛的本質在於反對一切現存的形式，其目的是創造一個豐富人類精神的全新世界。

劉國松大量用拓印，我們能看到他的畫作中，技巧的操作求新求變，噴彩、流彩、拓印、壓印、遮擋、裂變等多元技法，即是改革底下的傑作。但是他的畫作，翻來覆去就會有不同的視覺張力。過度使用技法，會不會掩蓋對藝術的真實看見？他明快的解析：

⁶⁶ 李振明，《國際水墨學會論壇論文》－〈劉國松水墨畫革命的意義〉，2015，頁114。

形式與內涵互為表裡，相輔相成，現代水墨是建立在傳統的基礎上，找個性化的表現空間，如果只停留在過去的皴、擦、點、染，形式上無法作太大的突破就無法真實表達新思潮與新看見。⁶⁷

筆者認同他對求新求變的執著，同時重視對傳統筆墨的磨練；改變是對新時代新潮流的挑戰，創作者的責任不在於守舊，更應求新。在當代水墨創作中，除了探索創作方法外，更加注重個人情感表達和內心世界的呈現，追求對人生、自然和宇宙的深入理解。作品不僅著重於技法的精湛，還要關注作品背後所蘊含的意境和情感。

同時，筆者認為應該開放地接受不同文化和藝術形式的影響，融合國內外的元素，塑造出有特色的當代水墨藝術風格。當代水墨創作強調創新、個性化和多元化，力推藝術家大膽嘗試和突破傳統框架，以開放的視野和深層的情感去探索水墨藝術的無限可能性。

第二節 創作內容與創作形式

筆者認為在藝術創作中，感情的投射和意識的表達比形式更加重要。因此，必須培養思考能力，提煉精髓，正所謂「博一通百」。具體事物易於學習，因為它們常與生活經驗相關，但思考能力卻是藝術創作的前提，它能省略不重要的細節，僅呈現重要的觀點。

在創作中，追求合理並「有所本」是理所當然的，但藝術家在作畫時能夠以物寄情、心神合一，則是另一種重要的表現形式。在這種情況下，畫作中的意象能夠傳達出「畫

⁶⁷ 劉素玉、張孟起，《一個東西南北人——水墨現代化之父劉國松傳》，遠流出版事業股份有限公司，2019，頁305。

外之意」，就如同畫中有詩一般。因此，創作無需拘泥於制約的審美標準或客觀的批判，而應該讓心靈自由地表達。

藝術家要求的是生活的生命，及獨立自我的靈性展放，否定一切環繞著各種成規教條與理智意識概念的執著，才能完成內在主觀感情境界的詮釋。筆者以自然作為人生底蘊的一種借鑒，由藝術創作來記錄生命過程、情感變化等表現，體認人與自然間相互依存、共生的關係。

如藝術家黃光男在《美育·人生》著作中對創作法則的見解：「畫家以外來的印象(外在生活)來「滋養」自己，並將之內化為心靈(內在生活)。是真是幻，無法知道。它的結果是一件作品的誕生。這是創作的法則。」⁶⁸

從自然中對美的感悟吸取養分，以此成為記憶中不同階段的生命軌跡，集結了心境的成長與改變，使內心不斷的沈澱累積，將其感受與情懷轉化成創作內容來傳遞。

一、 創作內容:

創作題材自然·蔓延以海洋與人文的藝術對話做為主軸，融合寫實與寫意，將加入自動性技法產生的肌理後加以整理，希望能表現出外形以外的氛圍與情境。

(一) 靈感隨機，以創作應變

鄭板橋主張「胸無成竹」，主張突破既定模式，因勢利導，推崇隨機性，以靈感為依歸。自身較具挑戰性格，隨機應變，意在當下即是一種機緣。實地體驗和拍照取景，在心靈上取得穩定性與真實感，擁有了以下能量：

1. 真實素材:直接觀察到景物、場景和物體，這些都是筆者繪畫的素材和靈感來源。

⁶⁸ 黃光男，《美育·人生》，台北市：市立美術館，1988，頁 158。

2. 觀察:能仔細觀察景物的活動、色彩和環境，對畫面的敏感而感知。理解光影和色彩:感受到光影對物體的影響，色彩在不同水中環境中的變化。
3. 想像:收集各式各樣的素材，其來自不同的地方和情境，激發想像和創造力。
4. 深化感情: 建立更深層次的聯繫和感情共鳴，抓住水的表情更具情感和生命力。

【表 3-1】：小琉球體驗表

海邊景象			
海裡景象			

資料來源: 從家人拍攝影片與相片擷取局部, 體驗日期:2023/10/28&29)

在這個過程中，情境交融，就像跟海洋、水與生物心靈交流，似乎抓到某種象徵之外的意義，自由自在中忘我。這些相片不再僅是視覺上的圖像，而是能夠觸動筆者心靈引發共鳴來源。如何以這些相片創作，就像約翰伯格 (John C. Bogle, 1926-2017)說:「當影像以藝術作品的方式呈現時，我們觀看它的方式，就會受到我們所學習到的一整套藝術看法的影響。」⁶⁹

⁶⁹ 約翰伯格 (John C. Bogle)，吳莉君譯《觀看的方式》，台北市:麥出版社，頁 1，2015。

然而除了體驗，更重要是閱讀理論、研究中西美術史、相關哲學、心理學、東西美學等書籍，其精髓略有領會。如今，思考不僅僅限於藝術範疇，而是應更全面地涉獵各個領域。透過豐富的圖像記憶和美學鑑賞，培養自己的心靈修養，不斷積累，不斷磨練。當創作中會在意想不到的地方發現美的時刻，就抓住這些機會，為創作慢慢累積經驗奠定基礎。

(二) 形式以實驗方式，用技法塑形

筆者的創作方式十分多元，使用各種媒材如壓克力顏料或水干，運用噴、灑、潑、拓、流等技巧，營造出抽象而多變的圖底，宛如山影、雲嵐、光韻等自然景象。這種偶發性的創作過程增添了趣味，同時也因應需求進行筆觸修飾，使其成為各種形式。畫面帶來各種情境的聯想，順勢而為，有時帶來驚奇，有時增添趣味，彼此之間相互影響，呈現出許多的眼睛為之一亮的視覺效果與趣味。

有時一張圖底能夠連續觀看數日或數月，構圖和想法也會隨之不斷變化。有時依據照片或預設的想法補充所需的形底，透過經驗控制畫面效果，最終再次順勢而為，逐漸完成畫作。道家所言的「神形相融」正是真正的表現，透過有限的形象表達出無限的情感，因此在創作中以實驗的精神亦遵循「任意自然，隨機變化」的原則。劉國松也感悟到：「事實上，我沒有在畫山水，而中卻有山水的感覺。當我作畫時，只有一個抽象的概念，在進行中，往往出現山或水的感覺，但決對沒有刻意描摹定型的山水。」⁷⁰

筆者這些近年的創作，也仿效劉國松無意於山水而形之於山水的經驗，擺脫一張畫「從無到有」的苦思，或想變卻無從變著手的窘境。透過自動技法的運用，我能夠更加放鬆心情，讓手中的筆觸自由修飾流動過的圖底，表現出多變的形式，同時也激發了我的創造力和想像力。這種方式讓我更深入地探索創作的可能性，並在創作過程中提升了情感表達和專注力。

⁷⁰ 曾肅良，《傳統與創新》，台北市：三藝圖書公司，頁 175，2002。

(三) 直接在畫紙上調色

這是一種在水彩技法上常使用的方法，但水彩採用的多為疊色或重疊法，是在畫面上以筆處理。筆者所指的是在噴彩的過程中所採取的方式，當在全新的紙上噴上墨後再噴壓克力彩，進行墨彩融合，接著再噴另一色彩，使其相混，此時噴點清水使它更容易混合，這樣的方法既可以疊色又可以混色。

在自動性技法的普遍上都為拓印式的減法，印上的成品在過程中通常減去大量的材料。而噴彩的技法則為加法，多次噴彩即多次疊上材料，呈現的厚度和質感均不同。另外噴彩的紙上混色，形式上可分為積彩和流彩兩種，積彩是以噴水壺的特性，噴出的形狀是點狀，以點堆積面而形成色構圖；流彩則是積彩後的色調變化，具流動的線性。而且在流動的過程中加入礬水可產生裂紋的效果，可仿製水干的裂紋效果。

(四) 跨域資源共享

創意是每個人內在的潛能，不僅屬於科學家或藝術家。要探索更多可能性，我們需要液態網絡，它能夠流動、碰撞、連結，激發創意。創意需要慢慢醞釀，並結合幸運和智慧。從錯誤中吸取經驗，功能變異也能產生意外的新用途。我們要超越界限，建立堆疊平台，讓創作得以延續。

資源共享、多人共同激勵的環境最有利於創意和創新。人有無限的可能性，可以將不同領域的知識應用於創意中，並學習借鑒他人的優點。跨域合作代表一種新的態度和審美方式，讓原本矛盾的元素相互融合，產生新的風格和模式。

雲門舞集以書法的狂草概念創作不同的系列作品，舞者運用諸如太極導學、冥想、武術、現代舞、芭蕾舞等多種運動方式和藝術手法，在不同的概念下應用在自己的創作領域。在《傳統與創新》書中談及：「文化的多元性正代表了人類理智與情感的豐富，

差異性更是文化存在與提昇的必然條件。」⁷¹ 最大的差異是來自不同的領域，不論是文化、藝術即使是工業、科技亦然，機遇來自挑戰，要走出戶外才有不一樣的天空。

莫內曾寫道：我已經畫了半世紀，也很快就將邁入七十大關，但我的感受力非但沒有隨著年月頓頹，反而日漸銳利，只要不斷和外界接觸，我的好奇心就能旺盛燃燒，而我的手也依然能迅速忠實地為我的感知服務。⁷²

好奇心是最強大的創作動力，近代水墨繪畫正處於一個激盪、對話與融合的複雜時刻。對於現代水墨作品而言，僅停留在傳統的水墨領域並不足以推動其發展。筆者認同跨域成為一個重要契機，如同莫內所言，與外界不斷接觸，激發好奇心，才能有所發現。不同行業所使用的方法和工具都是根據其工作特性而生，就像水墨與筆一樣。因此，在跨域探索的同時，我們可以打開搜索引擎，透過關鍵字的搜索找到所需的資源。

二、 創作形式

繪畫的妙趣之所在，在於其形式不同的具像或寫意、抽象等等，包含故事性和象徵性，其最重要是必須掌握技巧。在《中國書法理體系》書中熊秉明強調：

理論盡管很高超，情感盡管很濃烈，如果沒有相應的技巧，藝術品終究還是失敗的，作為一個藝術家，關鍵問題還在技巧，於是他們在藝術造詣上達到了高峰，比如西方音樂裡的巴哈，近代繪畫裡的塞尚，中國書法裡的王羲之也是這樣的。

73

筆者認為，藝術不僅僅是對外觀的再現，還包括對事物背後的意義和情感的捕捉，就是形神兼備的觀念，不僅在形式上具有美感，而且能夠表現深刻的思想、情感或精神

⁷¹ 曾肅良，《傳統與創新》，台北市：三藝圖書公司，頁 94，2002。

⁷² 約翰柏格註，吳莉君譯，《觀看的視界》，台北：麥城邦文化出版社，頁 248，2010。

⁷³ 熊秉明，《中國書法理論體系》，台北市：雄獅，頁 49，1999。

內涵。在創作過程中，筆者注重作品的外在表現形式，考量設計構圖、運用色彩、線條和質感等元素，也須兼具創造視覺上的美感和吸引力。而且在作品中融入自己的思想、情感和精神追求，使作品具有深層的內涵和意義。

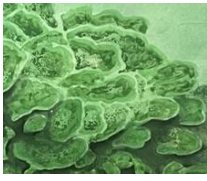
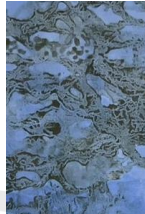
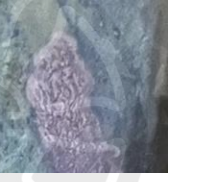
將理念轉化為可視化的形式，利用所選形式的特點來有效地傳達這些理念，也選擇材料、技術和風格圖像與脈絡，冀望能夠觸動人們的情感和思想，引發共鳴和反思。它們不僅是視覺上的享受，更是一種心靈的饗宴，能夠啟發人們對生活、世界和人性的思考。

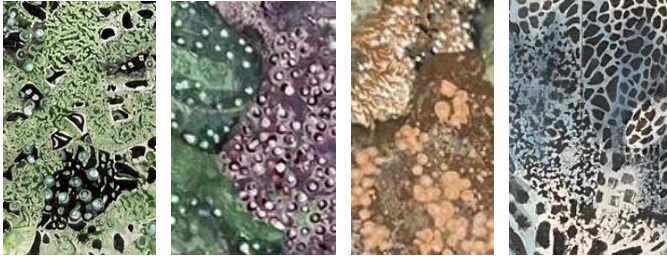
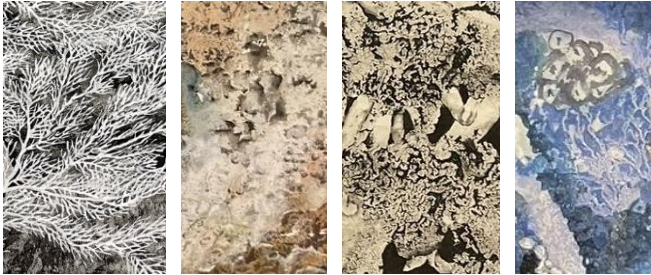
自然景觀的轉變對我們的生活和文化產生了深遠影響，包括海洋、陸地等各種生命形式，展現出生命的多樣性，這就是所謂的生命美學。藝術家將自然景象作為表達內心思維和情感的媒介，轉化為視覺符號，展現個人心靈的印象。劉其偉認為「畫家透過大自然的啟發，將自然景物轉化為神秘的符號(Hieroglyphs)，這就是藝術。」⁷⁴

筆者將深刻的印象轉化為對人生的啟示，這種風格近似象徵主義。視覺符號在藝術中扮演重要角色，不僅體現為藝術造型，還可轉化為文學上的語言符號，用以表達生命的意義，如圓滿、循環、傳承、生命力等。筆者將珊瑚、珊瑚礁、岩石、魚群、水等特徵以視覺符號進行創作，尤其是「珊瑚」，傳達自我意識與環境的意涵，並述說現代生活與生命歷程中的感知與抒發情感。

⁷⁴ 劉其偉，《現代繪畫基本理論》，台北市：雄獅，頁 234，1991。

【表 3-2】：簡述內在的意識與形式的視覺圖像表

視覺元素	畫中局部的圖像	內在意識的表達
活珊瑚	 	1. 活在當下的美好 2. 活力與懶散外表 3. 內在的圓滿 4. 帶來快樂與希望
珊瑚礁	 	1. 繁殖的家 2. 共生場所 3. 安全感與歸屬感
海中或岩石	 	1. 珊瑚繁殖過程 2. 魚群的聚集 3. 共生共存
海浪或海流	 	1. 生命蘊育的起源 2. 變化無常 3. 滋養元素 4. 生命力的強韌
魚群與生物	 	1. 珊瑚的共生關係 2. 豐富的意涵 3. 群聚的和諧

珊瑚卵		1. 生命蔓延 2. 生命的新希望 3. 漂泊無歸屬感 4. 生命的循環
珊瑚白化		1. 生命的凋零 2. 環境的破壞 3. 內在衝突 4. 絕望的意境 5. 崩潰之憂
海水變紅，珊瑚礁、魚群變黑白色		1. 海水高溫，環境的警訊。 2. 危險的情境 3. 飄移

第三節 創作技法與媒材應用

一、 自動性技法

自動性技法近代劉國松的推動下，似乎以為風尚潮流，之所以能形成趨勢，一是來自水墨抽象畫的表現，劉國松認為水墨不能完全寫實，也不能完全利用拓印的技法取代筆墨，融合東西方繪畫的元素，開發另一創作方法。他對技法與工具的運用能感受到他不斷思索繪畫表現形式的精神與價值，以下是他對繪畫的表現形式與藝術價值兩者關聯性的說明：

劉國松而言為技法與工具的追求，和創新是重要的，一如哲學家依語言文字表現他的精神思索，才成為哲學思想；藝術家的精神生活，則是依了表現技巧而表現出來，才有藝術的價值。⁷⁵

劉國松在媒材與技法上都不斷實驗與創新，展現出新的表現形式來傳達其精神意涵。在藝術創作的生命演變程，藉由描繪出的空間、色彩與線條等相互作用下所傳達出的意念，使畫面呈現千變萬化自然的景象。而媒材與技法的運用則會影響描繪的畫面與形式的肌理，不同的材料與工具皆有不同的效果。

中國的繪畫整體上以自然為師，所謂「外師造化」，再加上創作者的情感，就是「中得心源」，目之所見，以形寫神，都是取材於生活、環境所看到再情感轉移與投射的表現，所以皴法和各種寫生的符號成為東方繪畫的一大特色。然而現代水墨對「性」有更多的表現，尤其創造肌理增強視覺效果的新作法。「1925 年，恩斯特(Max Ernst, 1891-1976)聲稱他發現了自動性繪畫的視覺藝術。其近似中國碑帖拓制的技法，即現代派畫家們所稱的「拓印法」。」⁷⁶

自動性技法的核心是在「無意識」的狀態下，以近似自然的方式呈現，用筆的筆鋒線質可觀察出作者的功力與自然的程度，其重點在皴法、線條屬於主觀的輸出，所以「拓印」的概念相對程度的符合「無意識」的狀態。「黃庭堅在〈題李漢舉墨竹〉中說：如蟲蝕木，偶爾成文。……自然才能天真，自然才能趣高」。⁷⁷

⁷⁵ 劉國松，《宇宙心一松畫一甲子》，台北縣：國父紀念館，頁 4，2009。

⁷⁶ 自動性繪畫網站：

<https://www.jendow.com.tw/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E6%80%A7%E7%B9%AA%E7%95%AB>，2022/03/16 參閱，1925

⁷⁷ 陳傳席，《中國繪畫理論史》，台北市：三民書局，114 頁，2013。

人們說就像蟲蝕樹木的效果即是自然的方式呈現，而除了拓印的方式，現階段很多藝術家採用更多不同的技法，如漬墨法、噴彩、潑、灑、彈、流等，取代以筆墨無法達成的部份，其重點在於趣味，無意識的自然效果中去啟發創作的思維。

二、媒材多元應用的面向

在現代水墨畫中，傳統的線條逐漸演變，表現形式更加多樣化且成熟，包括主觀性、抒發性、客觀寫實性、天真樸素性以及虛構幻想性等，每種風格就是畫家的個性。透過對傳統技法的轉化，結合現代技法和多種媒材，創造了更多可行性。

以紙張功能的適用性為選項，顏料從自然取材到化工合成及人造色料，多樣的媒材不能再以傳統的技法因應，所以技法和方式均在多次實驗中找到。筆者將以當代水墨藝術媒材的多元發展，進行整理歸納，以「作品媒材」、「繪畫技法」、「工具與輔助劑」為三個面向。

- (一) 作品媒材:水性顏料(壓克力、水干、水彩)、墨為媒材核心的繪畫基底。紙材以宣紙、描圖紙、礬棉、皮紙、雪桐紙等。
- (二) 繪畫技法: 如各類皴法、點葉等，墨法如漬墨、破墨、潑墨等，染色法則有如分染法、接染法、罩染法等。水墨藝術轉化的版畫技法與拼貼技法，點滴法、浮墨法、噴灑、彈、吹、拓、流、敲等等。
- (三) 工具與輔助劑:除了傳統的筆與西化的用具外，現成的任何工具皆為可用，輔助劑方面則有膠、鹽、礬、助流劑、緩乾劑、裂紋劑、沙拉脫等等。

筆者採用了多種自動性技法，包括畫版拓印法、滲透法、撒鹽法、噴點法、潑墨潑彩、噴彩、流、彈、灑、壓印、水拓法、揉皴、遮擋等，這些技法可以在繪畫過程或實驗中隨時操作，大多數是在肌理完成後再進行整理。

三、 技法分析

為什麼以珊瑚作為創作主角，外形奇特多樣性、色彩豐富生意盎然、姿態百變，最重要死亡前仍是華麗的樣貌(珊瑚白化前螢光色；白化後白茫茫)。海底世界的生物更是奇形怪狀，在藝術形式創作上具有挑戰性，希望以現代多元媒材與技法來克服所需，尋求個人畫風能創新突破。

技法以各種素材轉至於基底材料上,如畫布、畫紙、木板等，其基底材料能製造出的種種畫面效果。其基本要素，如色彩、構圖、造型或肌理。

- (一) 構思: 在確定主題階段思考敘述結構，並以提議內含素材背景相容
- (二) 設計: 如進行草稿設計階段嘗試不同的排版和構圖方案將畫面的主角嚴肅牽引觀者眼動軌跡的焦點。
- (三) 媒材: 選擇嘗試結合不同媒材,在平面媒材使用多層次構圖,在立體媒材則形塑細沙顆粒真質感、立體感,增強作品的藝術表現力。
- (四) 填彩:色彩研究階段,以色輪選擇個人所喜歡的色彩和色調,進行填色和調色。練習,使整幅作品具有統一的色調和視覺效用。整合階段,重覆藝術色彩的堆疊與延伸,對作品進行細節的修飾和完善,確保整個作品的和諧。
- (五) 修飾: 整合階段重複藝術色彩的堆疊與延伸對作品進行細節的修飾和完善。

筆者以實驗方式找出屬於自己的適用與實用技法，配合筆法與色彩運用，將研究的技法一一簡述如下表:

【表 3-3】：技法分析表

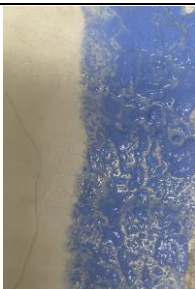
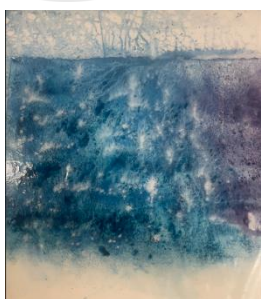
技法	原料&工具	步驟
1.流動法	壓克力、 礬水、 礬紙、 珍珠板、 大頭針	1. 將壓克力顏料調水均勻，加少量礬水，濃稠度會影響肌理紋路。 2. 礬紙，固定珍珠板上，噴水刷平。 3. 先構圖，將所需位置設定好，再將調好壓克力原料倒在礬紙鎖定位置上方往下流，珍珠板傾斜度影響流動速度，造成肌理差異性，左右搖晃肌理不同，視需求而定。筆者將流動技法完成稱圖底，像草稿。 4. 各種珊瑚形狀、海底生物。
2.噴彩法	壓克力、 礬水、 礬紙、 噴壺	1. 將壓克力顏料調水均勻，倒入噴壺，濃稠度視畫作色彩濃淡需求而定。 2. 礬紙，固定珍珠板上，噴水刷平。將珍珠板橫放或平放，視創作內容而定。 3. 先構圖，將所需位置設定好，再將調好壓克力原料，先後順序由重彩而淡彩，中間需噴水助彩流動，噴礬水定住彩流動，就像紙上調色。海底水草、水流。
3.拓印法	壓克力、 壓克力板、 沙紙、 礬紙&宣紙皆可	1. 將兩張壓克力，以砂紙磨勻單面，標註貼紙。 2. 將壓克力原料，塗於砂紙磨過面，兩片壓克力板合起，能壓出不同紋路。原料加水與否，會影響紋路形狀。紋路方向性，視您掀開壓克力板方向。 3. 蓋印在畫紙上，壓克力板合開次數，會製造不同紋路。花草樹葉、海底動植物

4.壓印法	壓克力、酒精、 壓克力版、 礬紙&宣紙 皆可。	1. 墨汁或壓克力原料，塗於壓克力板，用筆畫出需要形狀。 2. 再以 95%酒精空中噴，壓克力板接，利用酒精排斥效果，酒精點顆粒狀。 3. 再壓印於畫紙上，不同畫紙效果有差異。 4. 珊瑚形狀、石頭、珊瑚礁都可利用。
5.撒鹽法	墨水、 礬紙	1. 墨汁隨興畫、撒、噴於礬紙上，待 7 成乾。 2. 用雙手搓柔鋪陳於礬紙上，製作多種偶發圖像，就像筆者製作夜間珊瑚卵形成。
6.蓋印法	壓克力、筆殼	1. 壓克力調濃，以筆殼圓形處蓋印，海底生物或泡泡，具趣味性。
7.遮擋法 或壓印法	壓克力、 松葉、胡粉、 噴壺、畫紙、 大頭針	1. 將壓克力彩調勻倒入噴壺，松葉放置於畫紙上用大頭針固定，噴松葉外圍製造白色(虛)海扇珊瑚。 2. 或將畫紙塗上底色，松葉塗上胡粉，蓋在畫紙上，製造白色珊瑚(實)，珊瑚形狀。

四、 實驗過程說明

將所學習的技法逐一實驗，反覆練習並熟練掌握後，再將其應用到個人的創作中。在這個過程中，持續反思自己的作品，找出存在的問題並尋找改進的方法，以提升自己的技術。除了專注於現有技法外，也嘗試新的技巧和媒材，並測試如何將這些技法融入創作中，從中尋找新的創新方式。最終的目標是透過不同技法的結合，發展出屬於自己獨特的創作流程，並能夠充分表現出作品的和諧與多變造型。

【表 3-4】：實驗過程表

技法	圖 1	圖 2	圖 3
1.流動性技法			
			
說明:	圖 1:將調好壓克力顏料(黑或彩)，畫紙以筆水設定面積形狀，從起始點倒入，未乾時，以噴水方式區塊調整濃或淡，線條即水流出的裂痕，裂紋就是壓克力彩流動的效果。 圖 2:以點、線、面作區塊流動，水所至位置及流動區域。 圖 3:將畫面需求流出，完成圖底，再視需求執行其它技法與筆修飾。		
2.噴墨彩法			
說明:	圖 1:將壓克力彩調好,壓克力版橫向斜放，畫紙用排筆刷溼平，再由濃而淡顏色噴所需局部面積，畫面就像調色盤任意揮灑流動。 圖 2:將畫版調正，未乾前，亦可繼續加色加水，至需求為止放乾。 圖 3:再以筆或其他技法修飾、造型、加減色調。		

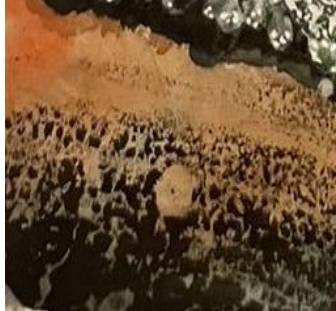
3.拓印法			
說明:	圖 1:將畫紙噴溼，壓克力彩濃淡綠、白色順序噴上所需位置，吹乾 圖 2: 再利用兩塊壓克力版，將其中一塊塗上黑壓克力原料(加水或沒加都可)，另一塊蓋上壓住，打開就顯示紋路，多次開合紋路越細。 圖 3:再以筆墨或其他顏色加以調合修飾、造型、加減色調。		
4.壓印法			
說明:	圖 1:原墨汁不加水(濃墨)，用筆塗於壓克力板筆，噴 95%酒精噴於空氣中，墨壓克力板空中接，酒精噴點呈現不同紋路，用於海底生物或珊瑚礁。 圖 2: 再以色彩修飾，所需圖樣明暗、色彩對比與立體形式。 圖 3:亦可先塗彩，再以排筆墨刷壓克力板，噴酒精大片瑚造型局部。		
5.撒鹽法			
說明:	圖 1:以筆畫、噴或灑墨於設定簪紙位置，待 7 乾，用手搓揉細鹽巴慢慢鋪陳於需要的形式，隔天再用大量水沖洗，把鹽分沖乾淨。		

	圖 2: 以筆墨彩修飾, 其圖樣明暗對比, 墨色頓化加點石青提神。 圖 3: 展現珊瑚造型(團狀)與夜間同步產卵, 數十萬場景壯觀。		
6.蓋印法			
說明:	圖 1: 將壓克力彩調濃, 以現成工具(如筆殼), 蓋圈圈形狀, 有些蓋虛, 有些蓋實, 或者加濃淡彩, 像泡泡增填創作趣味性, 如泡泡魚〈舞動〉。 圖 2: 設定結構與佈局, 使用珊瑚與螃蟹〈潛藏三聯畫〉, 如同一起呼吸躲藏, 互相穿梭, 互相依存。 圖三: 先塗彩或流彩設定造形後, 再蓋印泡泡在其上, 似珊瑚觸手凹凸。		
7.蓋壓法 (遮擋法)			
說明:	圖 1. 選用松葉形狀類似扇珊瑚。(若遮擋法直接將松葉用大頭針釘畫紙上) 圖 2. 將松葉背面塗磨厚胡粉(遮擋法直接噴色, 松葉處留白形成珊瑚)。 圖 3. 蓋在已塗暗色底, 呈現白珊瑚。適用於各種虛實圖形表現, 此用於珊瑚白化。		

第四章 創作實踐與作品分析

海洋自然生態真奇妙，人文藝術涵蓋多個領域和形式。研讀相關珊瑚在海洋中的重要性、獨特性、永續性、現況等研究探索，發現跟現代人們生活寫照、相依相存、繁衍傳承與突發事件(生命受威脅)等社會議題類似。以海洋與人文的藝術對話，以自己熟悉的台灣，美麗之島，從自我生活周遭、經驗、社會、事件等啟發，畫面慢慢一一呈現。

《自然·蔓延 - 以海洋與人文的藝術對話》，以海洋中的珊瑚(擬人化為主角)是核心，其系列一是「自然原貌-舒適圈」靈感來自自己所見所聞人們可能的生活方式；系列二是「自然共生-互動關係」家庭或社會生活工作常態；系列三是「自然繁衍-傳宗接代」人類循環之一「出生」；系列四是「自然變遷 - 珊瑚白化」社會環境問題。現代人生活工作壓力、環境問題與突如其來疫情創傷，藉由藝術語彙傳遞輕鬆的生活點滴、人文關懷與環境關注。希望以較柔性和正面思考讓觀者能感同身受生活要有活力，紓解壓力、喜歡藝術與關懷守護家園。

第一節 系列分析

在現代生活中，人們常受各種壓力所困擾，渴望解脫和自由。藝術創作能夠緩解心理壓力、釋放情感的途徑，讓人們得以思索內在世界。通過藝術表達，人們以非語言方式展現內心，同時體驗美感。

根據心理學家佛洛伊德的觀點，藝術家具備特殊的才能，能夠通過藝術形式平衡內心的需求。以下是他對「昇華」作用的解釋：

「昇華」(Sublimation, 據佛洛伊德的解釋, 乃原慾要發洩, 卻由於種種理由不能被社會允許而受到壓抑。此時, 受到超自我的指示, 把原慾變形成為能被社會所接納的高貴的氣質, 這就是藝術及道德的產生。⁷⁸

筆者認為藝術創作就像一面鏡子, 能夠揭示看不見的事物, 展現內在真實的情感, 並走入生命的核心。創作既是情感的宣洩, 也是通過內心的沉澱和領悟, 重新探索生活的意義和價值觀, 以不同的角度重新詮釋自己和世界的關係。

筆者以創作四個系列作品的子題, 以列表簡易傳達自己的思維脈絡如下:

【表 4-1】：創作思維脈絡表

系列名稱	作品名稱	系列發想	情感與心理說明
「自然原貌」	〈綠動〉、 〈聚會〉、 〈放空〉、 〈舞動〉	「舒適圈」以珊瑚和海底動植物生態為主角, 隱喻為現代社會生活點滴的描繪。	外在看到的美好, 內在是我們無法碰觸, 向大海一樣無邊無界, 重視活在當下。
「自然共生」	〈潛藏三聯畫〉 〈合湊〉 〈共鳴〉 〈海底博物館〉	透過珊瑚的意象, 筆者記錄自身對生活的感受, 並傳遞個人心理與情感的轉變。海底生態中的互相依存反映了現代社會人們的生活互動關係。	人與他人之間的互動關係, 猶如自然與環境之間的互動一般, 彼此的情感、思想和心理狀態互相影響並共享。在現代社會的生活結構中, 強調了團隊精神、相互依存與和諧競爭。

⁷⁸ 王秀雄, 《美術心理學》, 高雄市:三信出版社, 1975, 頁 33。

「自然繁衍」	〈希望〉、 〈迎新〉、 〈懷抱〉、 〈成長〉	以海洋生命的繁衍和珊瑚產卵的浩瀚壯觀情景，象徵著生命傳承過程和蓬勃發展的美好現象。	生命的每個階段都在轉變，每個時期的經歷都讓生命變得更燦爛。這些種種過程都是生命旅程的一部分，藉由珊瑚產卵期，表現強韌的生命力，傳承的欣喜與可貴。
「自然變遷」	〈危機〉、 〈美麗〉、 〈依畏〉、 〈告別〉、 〈靜止〉、 〈凋零〉	珊瑚白化的主要原因包括氣候暖化、海洋污染、疾病和外界壓力。以珊瑚白化來傳達人對環境、自身、週遭一切問題的忽略。面對死亡的珊瑚，它展現出一種孤寂的美，被染上了白色。這種白色美麗背後隱藏的意義是什麼呢？	在疫情蔓延期間，人們的不安和焦慮彷彿籠罩在整個世界，恐懼與無助感交織。家庭失去摯愛的痛苦使人心碎，生活的美好被威脅。就像珊瑚白化一樣，生命的脆弱在眼前展現，時間彷彿停滯不前，生與死的循環中，變遷帶來的破壞無情地蔓延。

一、創作系列特點:

統整以下各系列作品，都以下特點為出發:

- (一) 自然題材:以自然為靈感來源，研究海洋與人文的藝術文化來捕捉自然生態系中微妙的多樣性形態，以技法的巧妙生成自然肌理，筆觸愈少靠自然愈近，運用墨彩來應和填補，呈現自然的原始景觀。
- (二) 視覺感知:珊瑚造型姿態蔓妙具有動感中漂浮、以重彩或工筆、寫實或寫意，著重色彩的對比凸顯景物立體與光影，以強調自然的節奏與韻律的視覺效果。
- (三) 自然情感:傳達對自然的理解和關注，海洋無窮盡的蔓延，自然的美麗浪漫、神秘和多變卻又寧靜與安寧，反映對自然界的愛戴、推崇、讚美之持續性的關懷與保護。
- (四) 想像力:在無限的空間自由發揮藝術對話，透過觀察了解自然界的細節和變化，激發想像力，在自然主題的基礎上，嘗試不同的生活情境、修練多元技巧和融入多元藝術想像，添加更多的創意與美感。

二、創作系列說明:

筆者根據創作理念、主題、風格或媒材技法等因素，以海洋與人文關懷帶入時代生活、情境、生命來龍去脈為創作系列的產出，擬定以下方法:

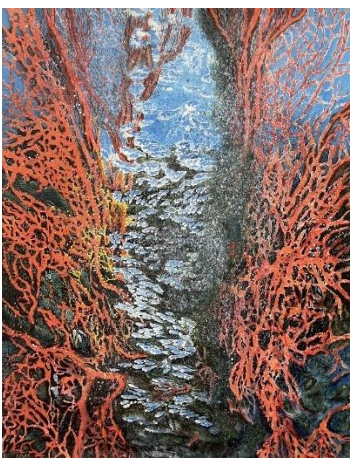
- (一) 子題或概念： 將作品按照共同的子題與概念進行系列創作，例如某一個特定的情感、社會議題、自然景觀等。每個系列可以探索和表現不同的子題或概念，使作品更加集中和有深度。
- (二) 風格或技術： 尋求自我創作風格，研究不同技術融入各系列中。例如，系列可能偏向表現主義派風格、可能採用寫實主義風格，或兩者綜合；另一個系列使用水彩技法，而另一個系列使用壓克力技法，或兩者綜合，以整體畫面效果作選擇。
- (三) 時間或歷程： 根據創作的時間順序或某一特定的歷程進行系列。原設定與珊瑚白化系列為前題，但種種技術問題無法克服，照自己學習歷程，從共生系列開始，憑藉時間技術實驗磨練，在不同時間來改變創作風格和思想變化。
- (四) 媒材或材料： 根據使用的媒材或材料進行系列適合安排。因勢利導，創作就是要改變，以每次實驗媒材或材料，尋找創作最佳選擇，提升技術成熟與同中求異。
- (五) 情感或氛圍： 根據作品所表現的情感或氛圍進行系列創作。例如，一個系列可能偏向於表現舒適趣味的情感(如自然原貌)，而另一個系列則偏向於表現生命受到威脅的情感(自然凋零)。

這些方法有的單獨使用，部分結合應用。根據創作需求和目標來選擇最適合的方式。透過創作系列，尋求深入探索特定的題材或風格，同時展現出多樣性和創造力。 下面就根據各系列一一說明:

1、「自然原貌」系列

筆者從海洋中挖掘珊瑚的形體與意象，珊瑚是造物者創造的珍貴生命形態，它具備了許多吸引人的特性，它外貌多變、姿態迷人，散發著多彩的神秘氣息，魅力十足。珊瑚是自然的寵兒，捕捉珊瑚活潑生動的意象轉化為現代人生活點滴，轉化幻影為珊瑚在海洋中的悠遊，追尋到短暫的美好氛圍與享樂。嘗試將這股意猶未盡情趣呈現在創作上，表現出一種自然悠然自得體現的情境，以藝術創作的形式模擬表現「原貌」系列凸顯珊瑚自由自在的悠遊〈綠動〉身軀、〈放空〉睡到自然醒、〈聚會〉活力再現與吶喊〈舞動〉到深夜的景象。將此多樣化的氛圍展現投射到現代人規律生活中跳脫壓力，掌握活在當下安逸的輕鬆形像，這種樣態似乎就是美好人生的舒適圈。筆者對珊瑚有很深刻的情感，彷彿能感受到住在海中的微妙感覺，看見珊瑚的觸手隨心所欲放在蔚藍一片花海中，感受到生活的樂趣與抓住霎那間。

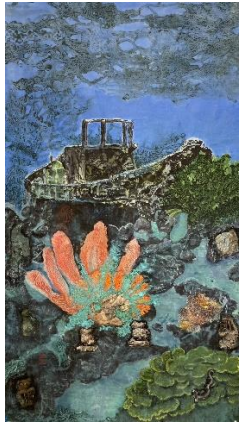
【表 4-2】：鐘素慧 《自然原貌》作品系列表

	
鐘素慧，〈綠動〉，2022， 彩墨紙本，72x95cm。	鐘素慧，〈聚會〉，2023， 彩墨紙本，72x95cm。
	
鐘素慧，〈放空〉，2023， 彩墨紙本，95x72cm。	鐘素慧，〈舞動〉，2023， 彩墨紙本，95x72cm。

2、「自然共生」系列

海洋生態系統的多樣性產生了許多微妙的關係，包括複雜的食物鏈和食物網絡、資源競爭、生物之間的協作以及地理分布的影響。這些關係彼此相互依存，維持著生物群落的穩定性和持續發展。將這些關係投射到個人生活和社會型態上，作為表達內在心聲的心靈圖像，正是藝術創作的著力點。筆者運用創造的珊瑚圖象是對生活感知的記錄，這些感知會對心理和環境產生不同的影響。海洋生態的關係反映了現代社會生活的放大版，人們渴望著歸屬感和認同感，希望透過繪畫行為中的「共生」來建構安全感和存在感，因為人類本來就是群居動物。就像海德格(Martin Heidegger, 1889-1976)所說:「居住就是存在。」居住不僅是生存的基本條件，也跟內心的歸屬感相關的。因此，本系列將透過珊瑚與各類生物共存的微妙關係，探索人類與環境之間的連結。

【表 4-3】：鐘素慧 《自然共生》作品系列表

		
鐘素慧，〈潛藏三聯畫〉，2022，彩墨紙本，95X72cm x 3		
		
鐘素慧，〈合奏〉，2023 彩墨紙本，142x75cm。	鐘素慧，〈共鳴〉，2024 彩墨紙本，142x75cm。	鐘素慧，〈海底博物館〉，2024， 彩墨紙本，142x75cm。

3、「自然繁衍」系列

筆者曾深入海洋，追尋珊瑚的足跡。珊瑚，是大自然的奇妙之作，擁有令人著迷的特質；它們形態多樣，色彩繽紛，散發出獨特的魅力與神秘氛圍，難以抗拒；珊瑚的璀璨繽紛，被大自然生命的韻律所繚繞而成。從珊瑚的形象中，我們可以感受到生命循環的流動不息，並連結到個人的生命經歷，展現出新生命的喜悅。珊瑚，是自然力量的象徵，透過藝術創作，得以表現出創作過程中的情感與思緒，象徵著一種隱喻的轉化。這一系列作品試圖呈現珊瑚多樣性生命的綻放與延續，勾起我對生命旅途的回憶，是一段充滿喜悅的過程。回想起與珊瑚相伴的時光，仿佛能夠感受到海水的溫度拂過，看見珊瑚的觸手在蔚藍的海洋中招手，體會到生命的無盡轉換與循環。

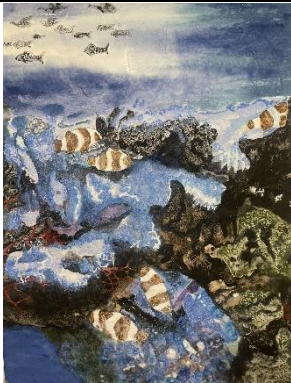
【表 4-4】：鐘素慧 《自然繁衍》作品系列表

	
鐘素慧，〈希望〉，2023 彩墨紙本，95x108cm。	鐘素慧，〈迎新〉，2023 彩墨紙本，95x108cm。
	
鐘素慧，〈懷抱〉，2023 彩墨紙本，95x72cm。	鐘素慧，〈成長〉，2024 彩墨紙本，95x72cm。

4、「自然變遷」系列

生命的奧秘令人難以捉摸，它既是死亡的起點，也是新生的開始，似乎在某種軌跡上不斷運轉著。雖然上帝創造了人類，但每個人的命運、經歷和思想都是獨特的，對生命的理解也因此不同。當世界持續運轉，現代科技的進步帶來了更多突發狀況，自然災害和人為災難隨時可能降臨。人們意識到死亡或受傷的威脅時，往往來不及反應，傷害卻已經發生，這是自然的反擊嗎？這系列作品以海洋中珊瑚白化的形象作為筆者探索生命思維的橋樑，通過色彩和內在意識的符號表現出現代社會無可避免的災難警示。當人們的心靈感到絕望，似乎找不到希望時，他們會陷入無奈、恐慌甚至身心俱疲的狀態。作品中呈現出珊瑚逐漸凋零的狀態，帶有絕望、死亡和傷害的主題氛圍，顯示出各種傷害的後果和影響。這也反映了現代人每天面對各種壓力、不安和孤獨等無法承受的感受，仿佛心靈和生命中的美好正在慢慢消逝。

【表 4-5】：鐘素慧 《自然變遷》作品系列表

		
鐘素慧，〈危機〉，2024 彩墨紙本，95x72cm。	鐘素慧，〈美麗〉，2023 彩墨紙本，95x72cm。	鐘素慧，〈依畏〉，2023 彩墨紙本，95x72cm。
		
鐘素慧，〈告別〉，2024 彩墨紙本，95x72cm。	鐘素慧，〈靜止〉，2024， 彩墨紙本，95x72cm。	鐘素慧，〈凋零〉，2022， 彩墨紙本，95x72cm。

第二節 個別作品分析

圖 4-1：鍾素慧，〈綠動〉，2022，彩墨紙本，72x95cm。

(一) 自然原貌系列

作品 一：〈綠動〉

創作理念：

以澎湖南方四島薰衣草森林感受珊瑚神采飛揚曼妙的姿態，讓人感受在水中也能呼吸新鮮空氣，綠意盎然花團錦簇。珊瑚表情清新悠然愜意自在〈綠動〉，好像迎接一天的開始。作品描繪似寫實又似寫意，寓意自我在晨曦打開清透天空漫遊鄉間小路，空間時間任意安排悠哉，珊瑚像花又像高麗菜懷念家鄉的情懷，能感覺到水中呼吸是甜美的，感謝自然帶給我安全自在的情景。

技法分析：

用礬棉紙，以自動性技法壓克力綠彩，形塑珊瑚自然呈現層次肌理，讓水痕流出珊瑚一朵朵花瓣蔓延成群結隊，此技法可以刻劃出珊瑚身體上觸手凹凸痕跡的肌理如圖圖 4-1-1：局部，亦用同樣技法在前景水中植物與遠景黑色珊瑚礁圖 4-1-2&4-1-3：作出造型，完成圖底，最後填彩或筆墨修飾亮暗面，讓主體造型呈現立體感。

圖 4-1-1：作品局部

圖 4-1-2：作品局部

圖 4-1-3：作品局部

圖 4-2：鐘素慧，〈放空〉，2023，彩墨紙本，95x72cm。

作品 二：〈放空〉

創作理念：

耀眼橘紅色的海扇珊瑚在艷陽高照下，搖曳生姿左右擺動，以高雅著裝興高采烈似乎在等待一年一次海洋祭。然而人們似乎工作太忙碌，倘佯著懶洋洋的身軀，就像漂浮著散漫的魚群們兩眼惺忪任意敖遊，一動也不動浮浮沉沉的〈放空〉，表現現代人生活愜意的舒適圈。想像他們充電中，睡飽以便迎接參與晚上的海洋祭音樂會。

技法分析：

以流動技法將橘紅色海扇珊瑚，曼妙的身軀流出輕盈高雅衣裳，流動的好處是水就像音樂有節奏感，但因為枝節細緻繁多，局部無法顯出裂痕肌理圖 4-2-1；在以拓印作與珊瑚共伴的水中植物圖 4-2-2；以棉花棒點綴提魚的雙眼與肚子圖 4-2-3，圖底完成。在以筆墨勾勒明暗與填彩，肌理不足以筆殼或棉花棒蓋印珊瑚觸手作為補救方式，讓焦點造型呈現美感。

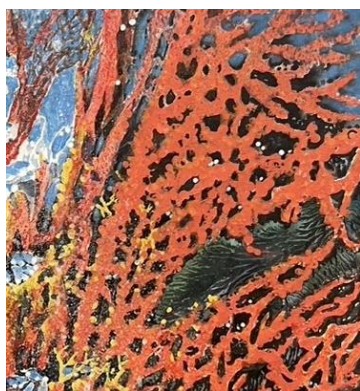

圖 4-2-1：作品局部

圖 4-2-2：作品局部

圖 4-2-3：作品局部

圖 4-3：鐘素慧，〈聚會〉，2023，彩墨紙本，72x95cm。

作品三：〈聚會〉

創作理念:

午後「海洋祭」準備開始了，群星〈聚集〉人潮洶湧，慶祝海洋祭、宣揚海洋保護意識、推廣海洋文化與人文關懷的盛大慶祝。主辦單位費盡心思設計布置舞台，在寬廣的海邊以開放式的百花齊放，人潮洶湧來自四面八方，音樂節奏本土與國際竄場互相接軌，藝術噴灑自如奔放五顏六色，台灣特色飲食文化多元，最重要環境守護人人都需關心，宣揚台灣對海洋與人文尊崇與敬意，藝術交流傳播至世界各角落。

技法分析:

以類似工筆方式繪畫佈局，前景穿著亮麗的珊瑚觀眾群聚圖 4-3-1；以噴灑紙面混色撞出海流舞台景象圖 4-3-2；以寫意方式繪畫中景圖 4-3-3 似花又似魚群的花海圍繞湧向舞台，繽紛色彩讓整體氛圍熱鬧喧嘩，佈局有音樂節奏感，這跳動激起海洋節慶的欣喜熱情。海洋廣大無邊，自然無限蔓延，一切都是這麼美好。

圖 4-3-1：作品局部

圖 4-3-2：作品局部

圖 4-3-3：作品局部

圖 4-4：鐘素慧，〈舞動〉，2023，彩墨紙本，95x72cm。

作品四：〈舞動〉

創作理念:

海洋祭維持約一星期，從白天到晚上吶喊〈舞動〉到深夜。藉由活動吸引了大量的參與者和觀眾，營造出歡樂、熱鬧的節日氛圍，同時也提高了人們對海洋保護和文化的認識和關注。晚上音樂藝術多元化，其中推廣創作創新本土改革求新求變，室外演唱激發人們熱情參與，營造海洋多繽紛，人文藝術多熱情，展開藝術的對話，年輕人呼朋喚友夜世界真美妙，夜夜愈美麗，放鬆心情舞力全開，台灣海洋祭熱鬧非凡！

技法分析:

以流動技法展開彩帶葉片形圖 4-4-1 的珊瑚四處舞動，以寫意方式繪畫其他分支狀、板葉狀、團狀與表覆狀等色彩繽紛圖 4-4-2；壓印氣泡魚圖 4-4-1 舞動逗趣但也可能隨時消失，就像童話故事，如此圖底佈局完成。再以彩墨用筆勾勒實體珊瑚花形色調，以墨韻增添空間與立體具現代感形式，讓珊瑚群以多樣面貌延伸到整個畫面形成珊瑚花海，四處擴散蔓延像生命力之綻放。

圖 4-4-1：作品局部

圖 4-4-2：作品局部

圖 4-5、6、7：鐘素慧，〈潛藏三聯畫 I、II、III〉，2022，彩墨紙本，95X216cm

圖 4-5、6、7：鐘素慧，〈潛藏三聯畫〉，2022，彩墨紙本，95X216cm

(二) 自然共生系列

作品五-七：〈潛藏三聯畫 I、II、III〉

創作理念：

以珊瑚礁作為群居動物的代表，象徵海洋中生物的避風港。在《潛藏三聯畫》中，藉由不同珊瑚提供不同生物棲息的場所，展現它們之間的習慣性互相依靠關係。當其他掠食者出現時，這些生物會相互保護，形成最佳的生活夥伴，就像人們需要溫暖的家園給予歸屬感和安全感。這種共生關係是一個有趣味性且具啟發性的主題。

技法分析：

在《潛藏三聯畫》中，以流動技法或拓印布局珊瑚、海草律動和魚群潛藏形成圖底，再以墨彩修飾與填彩繪畫生物與珊瑚的互動關係。利用想像力，描繪出珊瑚與生物相互依存的場景，例如蝴蝶魚躲藏於珊瑚底下圖 4-5-1；印象中看到螃蟹就會有氣泡出現，壓印氣泡處處漂流形成泡泡珊瑚群圖 4-6-1；海蛞蝓緊抱鹿角珊瑚分布於其上圖 4-7-1。潑灑色彩在珊瑚上形成奇形怪狀的滯留物，以及虛實泡沫化的呼吸如夢似幻奇景，營造水中栩栩如生的情境。拓印層層疊疊的海草跟隨珊瑚的節奏韻律感，仿佛在自然中悠然遊走，最後再以墨整理製造墨韻與重量，勾勒營造出一個圓融祥和的海底家園。

圖 4-5-1：作品局部

圖 4-6-1：作品局部

圖 4-7-1：作品局部

圖 4-8：鐘素慧，〈合奏〉，2023，彩墨紙本，142x75cm。

作品八：〈合奏〉

創作理念:

藉由《合奏》作品，試圖呈現人類社會中相互依存、合作、包容和競爭一起創造和諧美麗的生態系，存在就是美好的與有價值的。從而激發觀眾對人類關係的思考和反思，促進社會團結以穩定發展和創造進步空間，讓這種氛圍播散到每個角落。

技法分析:

〈合奏〉中，以壓克力流動技法布局直立三段式。中邊右赭色有造型像搖動的舞者修長流線條的珊瑚有魚群依附其身或兩側圖 4-8-1，而兩側的珊瑚群聚縫隙中有習慣需被守護的躲藏生物圖 4-8-2，完成圖底。再以墨彩噴、灑、拓抓皺修飾與填彩，繪製生植物與群組珊瑚像部落分布各區域群聚，彷彿分工合作、唱歌跳舞，各盡其職，相依相畏和樂融融。

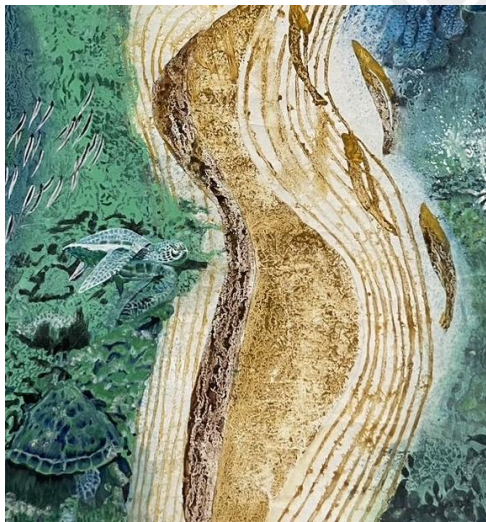

圖 4-8-1：作品局部

圖 4-8-2：作品局部

圖 4-9：鐘素慧，〈共鳴〉，2024，彩墨紙本，142x75cm。

作品九：〈共鳴〉

創作理念：

此作品強調珊瑚群聚關係，就像原住民部落一樣，是台灣人文民俗文化關懷常舉例分散距離遙遠的部落，他們純樸刻苦耐勞與和協自在的生活方式。不管在傳統文化上或藝術表演，充分表現他們的優勢與團結凝聚，唱著高亢嘹亮的歌聲或傳統民族舞蹈，都極度傳遞同心協力與團結就是力量呈現社會安詳與圓融。

技法分析：

以雙色流動技法，選擇藍(海洋)與紫紅色(女生色調)傳遞海洋與人文原住民文化藝術，以流彩大面積的處理背景形成似山又似海內涵生物群的圖底；再以噴、灑、揉、拓印製造部落群組與海洋生物系圖 4-9-1。再以筆墨彩修飾，比例、對比、色調和協，並帶入音樂性與節奏感，顯現生活平實中但充滿活力與熱情圖 4-9-2，在遼闊的自然中瀰漫著多元生活步調，一起呼應共鳴。

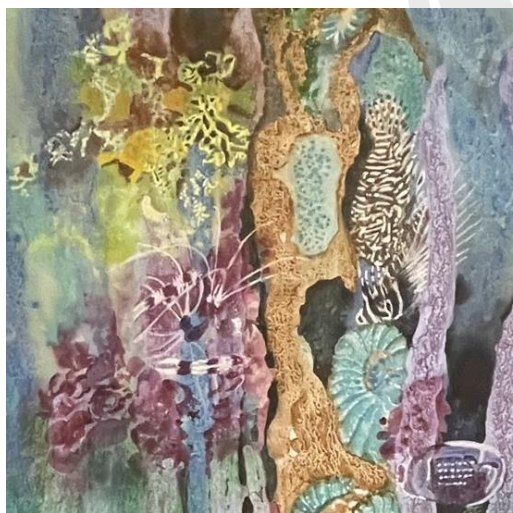

圖 4-9-1：作品局部

圖 4-9-2：作品局部

圖 4-10：鐘素慧，〈海底博物館〉，2024，彩墨紙本，，142x75cm。

作品十：〈海底博物館〉

創作理念：

近年來潛水遊客盛行，也是導致珊瑚白化因素之一，人為破壞。然而也帶來海底遊樂精彩繁榮景緻。筆者以破船就像古時候海盜船，它裝載古物沉入海底已久，破爛不堪停泊處珍貴古物散播流露於水裡！海盜船就像採集珊瑚的竊盜，古物就像被偷砍殘破不完整的珊瑚。表面上看起來，船、古物、珊瑚依然互相共存，如同海底博物館欣向榮。人類的破壞從古至今都存在，海洋包容讓這生態至今依然和諧共生！珊瑚是非常珍貴的，就如同古物，企圖製造一個奇特的海底博物館，冀望人們守護海底生態如同古物一樣。

技法分析：

先以壓克力藍色塗底，再以流動技法，構圖遠景珊瑚海自然蔓延圖 4-10-1；以墨拓印奇形怪狀的石頭；亦拓印突兀的珊瑚形狀再填彩圖 4-10-2 再以流動綠彩類似被侵蝕；以流動技法製造前景珊瑚花，再以筆墨勾勒破船，最後拼貼古物。

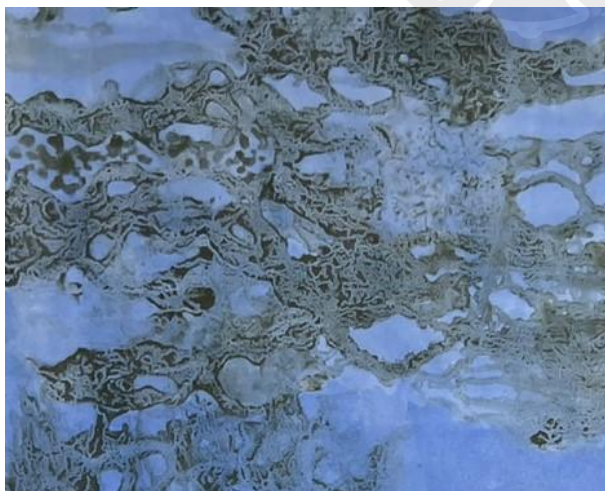

圖 4-10-1：作品局部

圖 4-10-2：作品局部

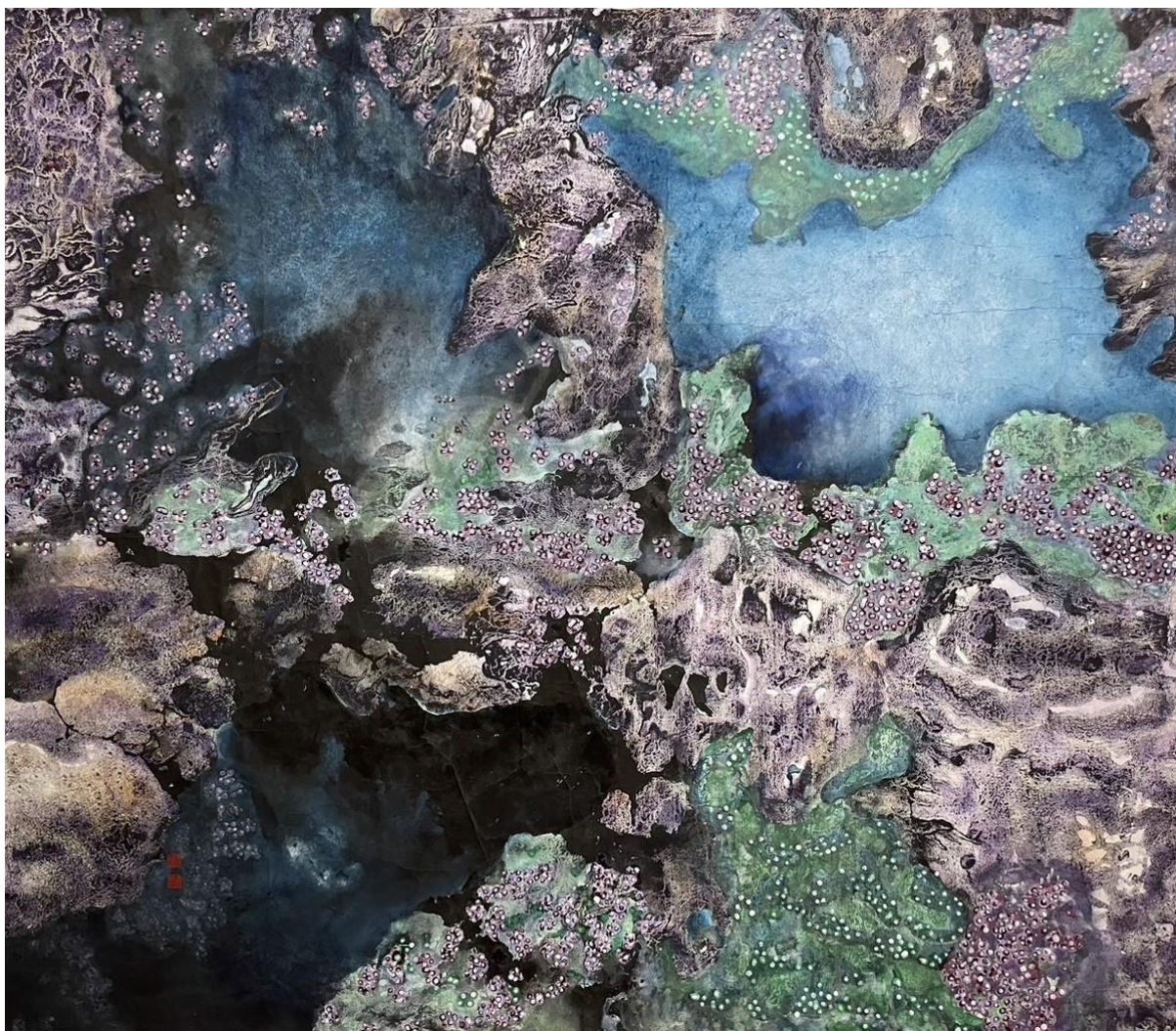

圖 4-11：鍾素慧，〈希望〉，2023，彩墨紙本，95×108cm。

(三) 自然繁衍系列

作品十一：〈希望〉

創作理念：

台灣四面環海，常到北海岸岸邊潮汐轉換中，退潮時珊瑚礁綿延不斷，有的焦黑一片，已枯竭但過些時候，仍然有起死回生的綠意慢慢掩人耳目而生，自然生命力讓人讚嘆不已！到了珊瑚礁產卵期(夜間)，若很幸運，清晨部分海域會染成珊瑚卵顏色。筆者取材於珊瑚卵似孕育中，夜間無法分出顏色，構出珊瑚卵形狀一顆顆團團長，似花朵朵放，如剛懷孕的女人，展現出幸福美滿的欣喜含蓄的漾態。

技法分析：

以流動技法，構成珊瑚礁婉延在岸邊一隅，以嫩青色一群群珊瑚蹣跚爬圖 4-11-1，形成抽象圖底。再以筆墨修飾，切割面積與面積關係，凸顯造型立體感；再以彩鋪陳一團團珊瑚花圖 4-11-2，嘗試以壓克力、水彩、水干色料與水晶相關融合劑混搭，形成顆粒狀珊瑚卵，但效果不好，再以色列料層層推疊，製造珊瑚卵飽和度，以此表現自然生命的蔓延。

圖 4-11-1：作品局部

圖 4-11-2：作品局部

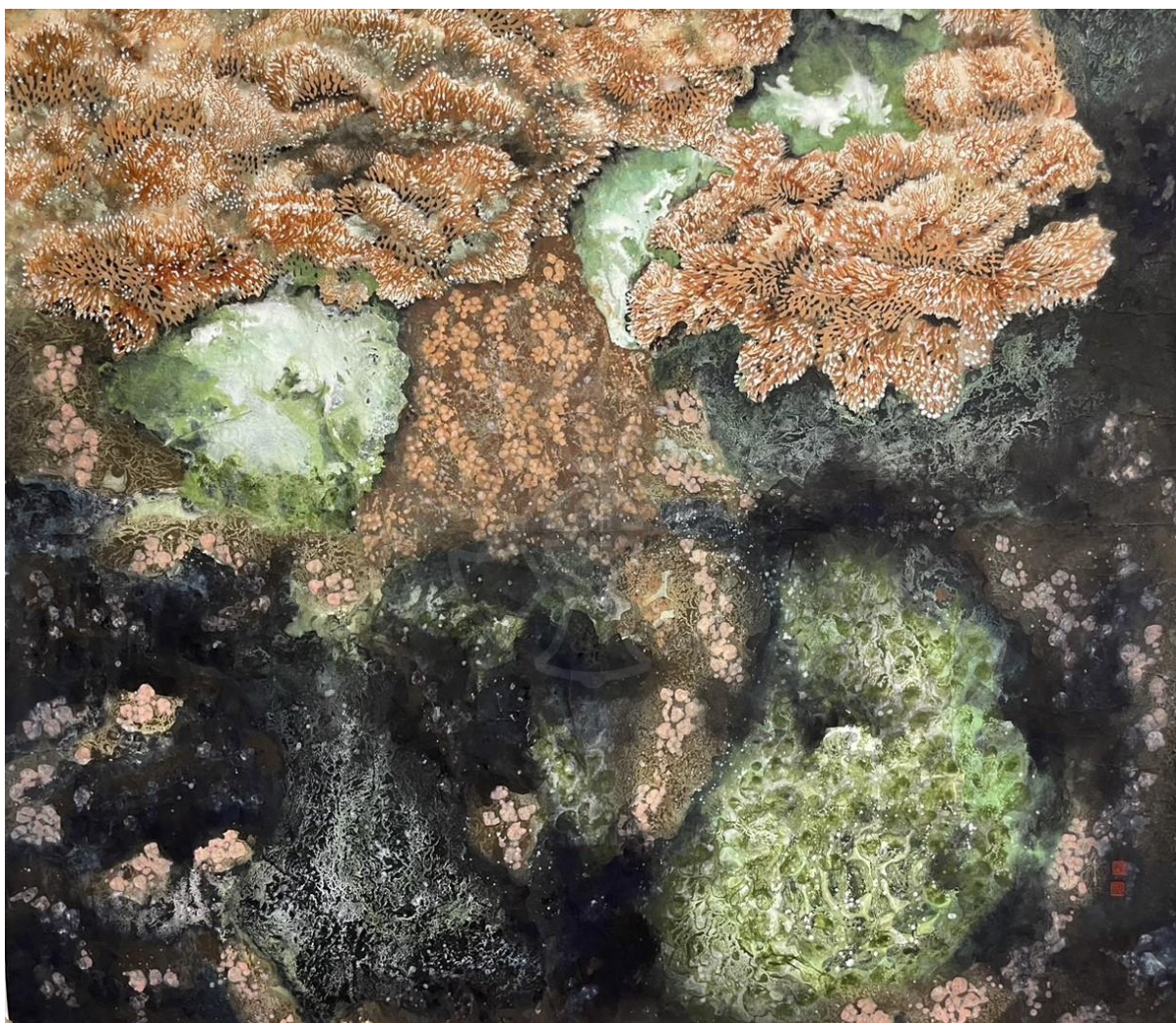

圖 4-12：鐘素慧，〈迎新〉，2023，彩墨紙本，95x108cm。

作品十二：〈迎新〉

創作理念:

當珊瑚卵成熟時，根據研究學者發現一群群珊瑚會同步產卵，而且在一兩天傍晚或夜間，成千上萬的珊瑚卵一應而出，海底突然湧現大量珊瑚卵如潮瀉，那壯觀場域超乎想像力圖 4-12-1。筆者將這場域翻來覆去就像迎接新生兒般興奮不已，享受在其中，原來生命力可以這麼浩瀚，自然造物給人驚奇萬分。然而現代人生育率年年刷新低，這反思有些微失落，但時代在改變，自然現象也跟著蔓延，順其自然。

技法分析:

以拓印法或流動技法圖 4-12-1，將一叢叢珊瑚搖曳生姿圖 4-12-2 與胞和珊瑚群，興高彩烈同步準備一起迎接新生，其間以壓克力彩筆畫佈局隱藏圍繞的花海，完成圖底。再以彩填滿相關珊瑚色彩，最後以筆墨切割面積與面積關係，大量染黑製造夜間氛圍，流動的佈局有著欣喜之情境。

圖 4-12-1：作品局部

圖 4-12-2：作品局部

圖 4-13：鐘素慧，〈懷抱〉，2023，彩墨紙本，95x72cm。

作品十三：〈懷抱〉

創作理念:

珊瑚的姿態美妙，想像在孕育期，應該是更迷人的。筆者回憶起懷孕之時，那種懷中孕育著孩子，倘佯在媽媽溫暖的懷抱中，愉悅湧上心頭。他的一舉一動都牽動媽媽的心。當然，為母者強，除了身體的種種變化，還要調適家庭成員未來規劃，心情起落之間，就像珊瑚也要適應潮起潮落，氣候變化等外來因素，在黑暗的夜裡挺著身軀，安然自若的享受與生命孕育情感交流。

技法分析:

以流動技法，運用想像力先將珊瑚形式化，再以壓克力色料調濃以筆殼大小不一蓋印凸凹珊瑚觸角圖 4-13-1，如此基礎背景圖底完成。再以筆墨彩，將珊瑚軀體修飾立體與動感，以墨畫、灑、染、抓皺後，再灑鹽巴讓水域形成成千上萬的珊瑚卵圍繞圖 4-13-2：自然繁延生命蔓延的景象。筆者採用強韌的簪綿紙製作，紙張全濕，塗墨並讓墨與水流動交融，最後再以筆墨彩作調整。

圖 4-13-1：作品局部

圖 4-13-2：作品局部

圖 4-14：鍾素慧，〈成長〉，2024，彩墨紙本，95x72cm。

作品十四：〈成長〉

創作理念：

成長是種喜悅的開始，一個女人懷孕開始就感觸到孩子的成長，胎兒在懷裡，各器官正在成形，體重等逐漸增長、器官逐漸變成熟。想像他在睡覺、吸允、玩耍、在聽外界聲音，充滿好奇心與想像力。筆者以珊瑚形態去模擬想像力，一一連結就是在尋找生命的奧妙，讓人百思不解，是上天製造這神祕感，還是自然就是一個孕育的磁場，自然生命如同一個核心向外拓展蔓延至生命之源頭。

技法分析：

以壓印的方式圖 4-14-1，將珊瑚身體區塊畫完成，再以流動技法補充外擴，構成圖底。以筆墨彩修飾，彩需一層一層滴管慢慢推疊，營造漸層慢慢往外推揉和的效果。以墨點與染製造立體層次感，待半乾時撒鹽圖 4-14-2，鹽用雙手中搓揉慢慢灑落以控制聚散，讓整個畫面最後達到和諧平衡。

圖 4-14-1：作品局部

圖 4-14-2：作品局部

圖 4-15、16、17、18、19 鐘素慧，〈珊瑚白化五聯畫〉由上而下〈危機〉〈美麗〉〈依畏〉〈告別〉

〈靜止〉2024，彩墨紙本，95x360cm

(四) 自然變遷系列

〈珊瑚白化五聯畫〉主要是表現珊瑚白化整個過程：

珊瑚白化（Coral Bleaching）是指珊瑚礁生態系統中的珊瑚由於環境壓力而失去其顏色的現象。

蟲黃藻的排出，當環境壓力過大時，珊瑚會排出體內的蟲黃藻。蟲黃藻是珊瑚顏色的主要來源，排出蟲黃藻後，珊瑚會失去顏色，變得蒼白或透明，從而出現“白化”現象。

白化的珊瑚由於失去了蟲黃藻提供的能量來源，生長和繁殖能力大大減弱，變得非常脆弱。如果環境壓力持續，珊瑚可能無法生存，最終死亡。

珊瑚白化大規模發生會對整個珊瑚礁生態系統造成嚴重影響，導致生物多樣性下降，破壞海洋生態平衡。

筆者以珊瑚白化過程構成〈危機〉〈美麗〉〈依畏〉〈告別〉〈靜止〉五件作品，其細節創作理念與技法分析如下：

圖 4-15：鐘素慧，〈危機〉，2024，彩墨紙本，95x72cm。

作品十五：〈危機〉

創作理念:

在珊瑚白化的初期，有時共生藻呈現螢光色的情況。筆者以珊瑚處於壓力或受到環境的影響，尤其高溫、紫外線輻射、污染或其他因素，珊瑚白化前共生藻已釋放螢光色素慢慢脫離珊瑚身軀，就是死亡前夕之警訊。然而，海洋裡呈現鮮明螢光色(藍、綠、澄、紫..等)，視覺的確五彩繽紛非常耀眼，希望與「海之岸」戲劇呼應，「只有單薄的身體延伸著生命的線索，盡可能擺脫服裝本身的符號」，希望觀眾精確解讀其內涵意義，人們需有精確的危機意識，關注環境問題，引起共鳴。

技法分析:

先染色塊，再以墨在壓克力版畫上所要的構圖，酒精對空噴灑，再以版子去接酒精噴霧，版子的墨有變化後，快速拓印在畫紙上即有斑駁的殘雪效果圖 4-15-1，來形塑各類珊瑚中共生藻顏色飄移。以流動技法，流出凸凹深水流處，也輔助流出其它珊瑚共生藻慢慢脫離現像(色塊)圖 4-15-2，佈局完成圖底。以筆墨製造舞者白(虛)影(表示斷斷續續如警訊)，隱喻筆者作品冀望觀者精確解讀「危機」。

圖 4-15-1：作品局部

圖 4-15-2：作品局部

圖 4-16：鍾素慧，〈美麗〉，2023，彩墨紙本，95x72cm。

作品十六：〈美麗〉

創作理念:

共生藻受到壓力時，它們可能會產生過量的螢光色素，這可能是一種防禦機制，旨在將過多的光能轉化為螢光而不是光合作用所需的能量。這樣可以幫助減輕共生藻受到的壓力，也表明了共生藻和珊瑚之間的緊張關係。如同在水泥消防坡堤防上優雅地旋轉、跳躍的舞者，在被破壞殆盡的人工化場域，仍能以精湛的舞姿呈現出古典浪漫的美麗。筆者以共生藻脫離現象與美麗舞影共鳴，對比、隱喻來批判環境被迫害。

技法分析:

以壓克力色料噴灑在畫面上方混色，等乾後再以壓克力色塗磨其上，最後再塗水彩顏料，如此可製造細胞形狀，看似海流中共生藻離開景像圖 4-16-1；以流動性或拓印作出各類珊瑚與海底岩石凹凸層次圖 4-16-2，以此作為圖底。以筆或滴管將繽紛色彩填或滴入讓整體氛圍明亮流動有音樂性與節奏感，這看似朦朧海洋之自然蔓延宴會景象，實際上卻是轉身告別前的留影。

圖 4-16-1：作品局部

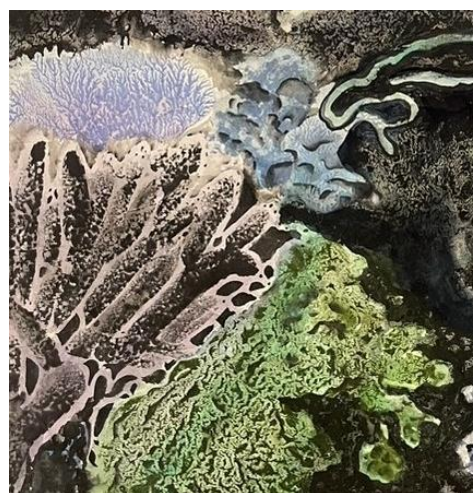

圖 4-16-2：作品局部

圖 4-17：鐘素慧，〈依畏〉，2023，彩墨紙本，95x72cm。

作品十七：〈依畏〉

創作理念:

珊瑚白化是一個嚴重的警示，表明珊瑚礁受到壓力或生態系統失衡的緊急狀態，需要採取行動保護和恢復這些脆弱的海洋生態系統。就像風沙流動，舞者舞動時彷彿迷失方向，又像無處可逃。筆者將已白化的珊瑚礁與舞影互相依畏纏綿彷彿被圍困，是一股無形的力量牽絆、緊緊纏繞的珊瑚與舞群，最終集體倒地，就像是解脫，又似乎預示著不可避免的崩潰，自然解體往上浮游毫無目的蔓延。

技法分析:

以流動技法構成大面積的珊瑚礁圖 4-17-1，乾枯殘骸堆疊動植物擠壓其間，圍繞著舞影，互相依畏，再以拓印或壓印製造珊瑚白化現象，完成圖底。以筆墨勾勒修飾雕刻圖 4-17-2 產生立體感，以黑白示意珊瑚白化為主軸，整體白茫茫情境。遠景以噴、塗、染製造共生藻細胞脫離往上漂流，漫無目標的蔓延。

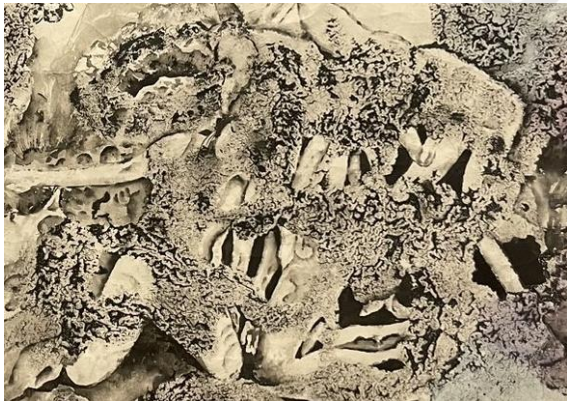

圖 4-17-1：作品局部

圖 4-17-2：作品局部

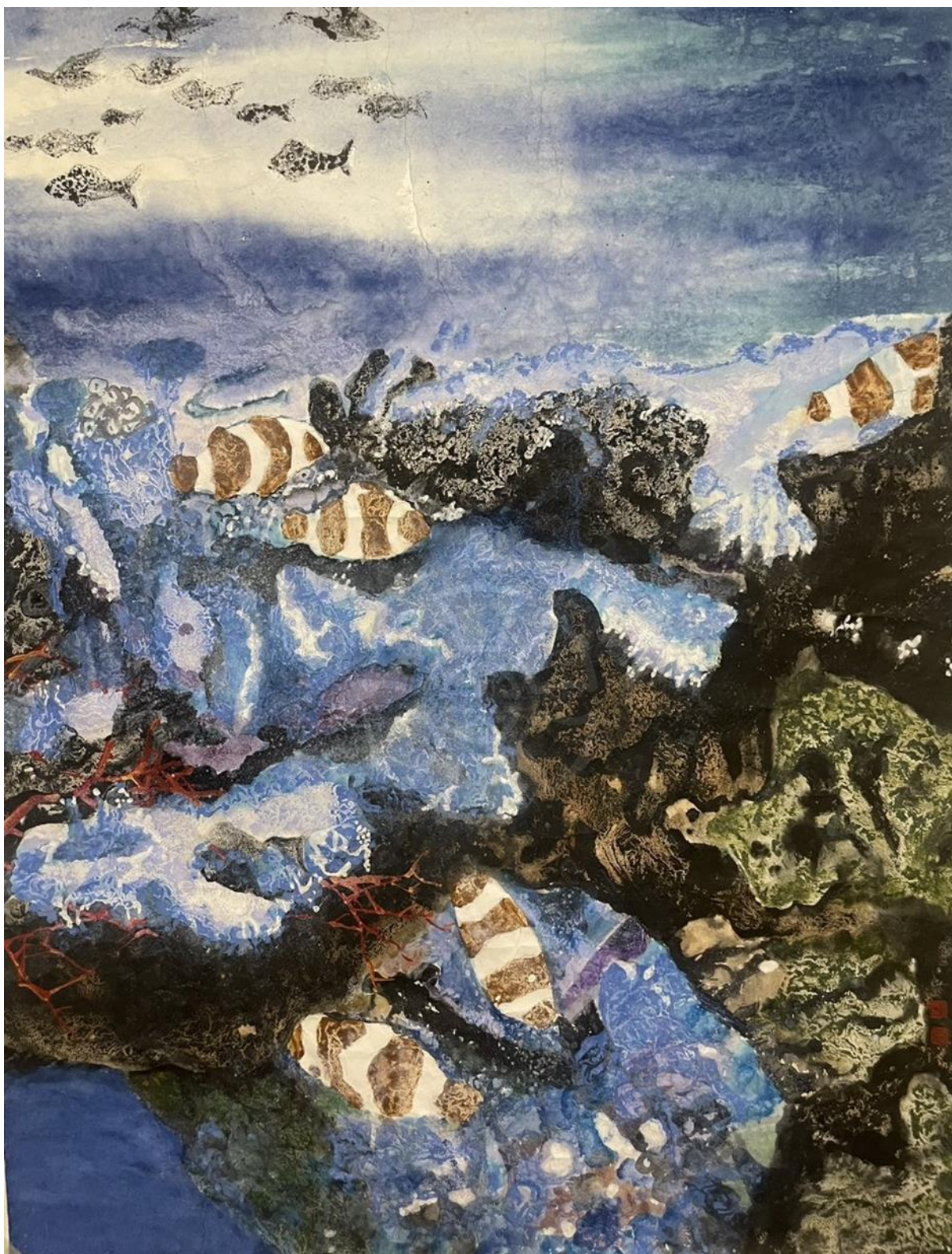

圖 4-18：鍾素慧，〈告別〉，2024，彩墨紙本，95x72cm。

作品十八：〈告別〉

創作理念:

珊瑚礁生態系統已遭受破壞珊瑚白化的現象。珊瑚失去了色彩，從鮮艷的顏色轉變為白、藍(海水淹沒)、灰色，珊瑚與共生藻從珊瑚組織中消失，失去了共生藻的珊瑚組織變得更加透明，露出了珊瑚的白色石灰質骨骼沉浸在海水裡。這股自然白化蔓延讓共生藻與生物無法繼續生存，慢慢游移往其他地方。以錯置法來表現，將生病的魚群慢慢變成鳥群往上飛走圖 4-18-1，告別黯然失色的珊瑚礁孤寂了無生氣。

技法分析:

以流動技法，將抽象的珊瑚礁與小丑魚凹凸不平殘骸死寂現象圖 4-18-2，再拓印出殘存的珊瑚礁分東離西，零零落落一片死寂，佈局圖底完成。再以筆墨彩修飾，以噴或灑帶入藍、紫、灰色高溫入侵，以示警訊氣候暖化帶給生物生存迫害蔓延到海洋深處，步伐慢慢停頓，小丑魚由水漾般光滑美麗色澤轉變成脫落死寂消融於珊瑚石中。

圖 4-18-1：作品局部

圖 4-18-2：作品局部

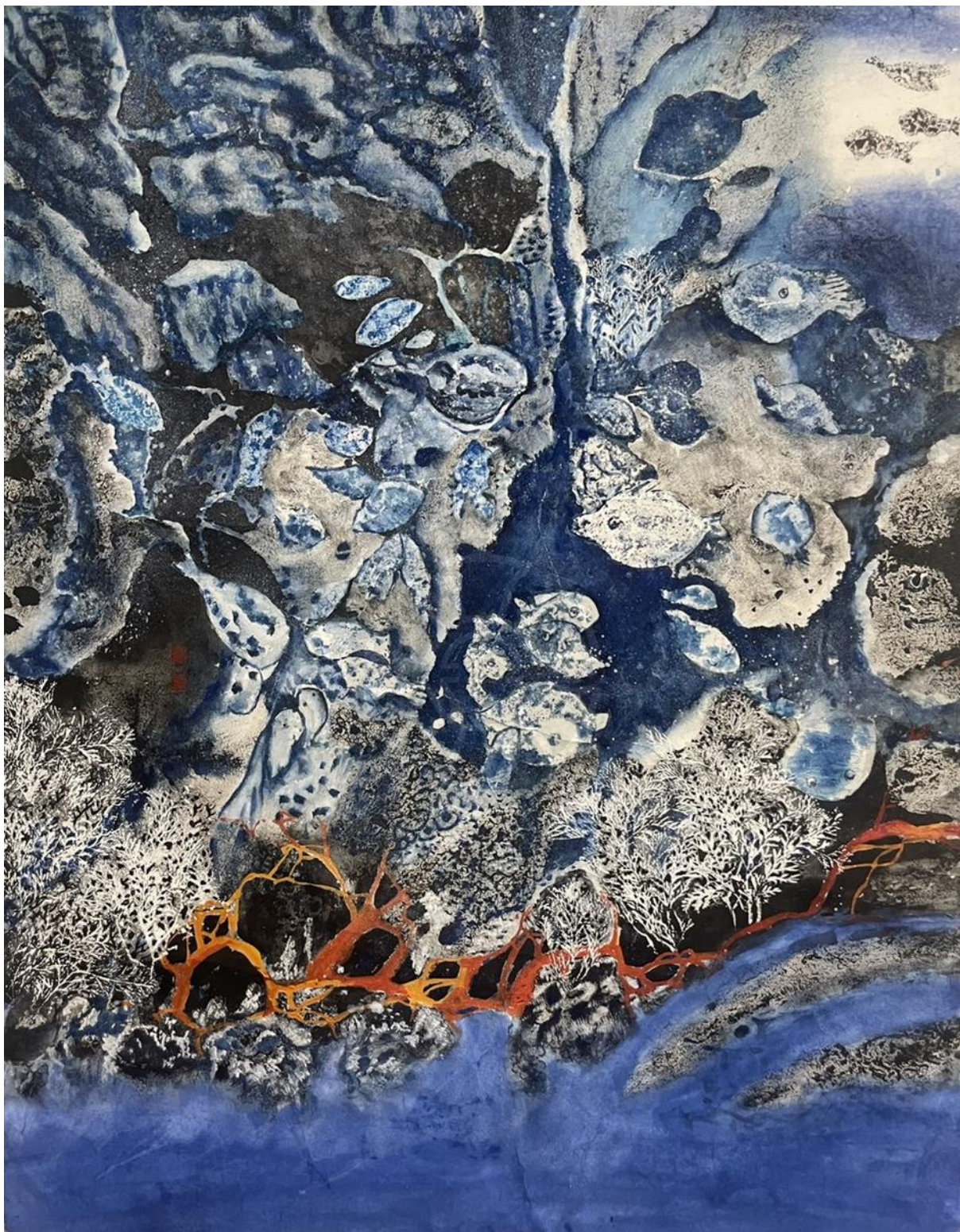

圖 4-19：鍾素慧，〈靜止〉，2023，彩墨紙本，95x72cm。

作品十九：〈靜止〉

創作理念:

受到白化影響的珊瑚可能出現生長停滯或退化的現象，因為它們無法獲得足夠的能量和營養。如果白化情況嚴重且持續時間過長，珊瑚可能最終死亡，導致珊瑚礁生態系統的衰退和破壞。病害感染也增加，使珊瑚免疫系統受損，容易受到疾病的感染，進一步加速珊瑚的死亡。珊瑚死亡，海洋生態會受到很大衝擊，人類生存亦受到更大浩劫，一切都靜止滯留於自然破壞無限蔓延中，白茫茫，美嗎？

技法分析:

以海洋藍為基底，以流動技法構成殘缺不全的珊瑚礁，簡單圖底完成！這蕭然的景色，蓋印白色殘存海扇珊瑚圖 4-19-1，孤寂身影硬梆梆，只有一波波紅色高溫侵襲，一切都靜寂停滯圖 4-19-2，白茫茫一片死寂。

圖 4-19-1：作品局部

圖 4-19-2：作品局部

圖 4-20：鐘素慧，〈凋零〉，2022，彩墨紙本，95x72cm。

作品二十：〈凋零〉

創作理念:

熱浪高溫壟罩將海染成紅色，熱騰騰浪潮將珊瑚褪去美麗色彩，只留下灰黑白軀殼，慢慢的靈魂也消失殆盡！那堆積如山殘骸，任憑漂流的海藻淤泥鋪天蓋地層層淹沒，自然生態鏈變遷濁氣四溢，賴以共生海底生物只剩寥寥無幾！海底自然生態需要人們用愛來關懷與守護，澆熄這熱騰騰的海洋溫度、協助重整海洋生態、找回氣韻盎然的生機。

技法分析:

以流動技法的堆疊，構成那白灰黑珊瑚礁軀殼圖 4-20-1，為圖底。以筆彩繪繪畫白色海扇珊瑚與孤零零的木瓜魚，最後紅色彩平塗紅海圖 4-20-2，以示高水溫。用最純粹簡單的繪製與技法，來傳遞美麗背後的問題「地球暖化」議題。

圖 4-20-1：作品局部

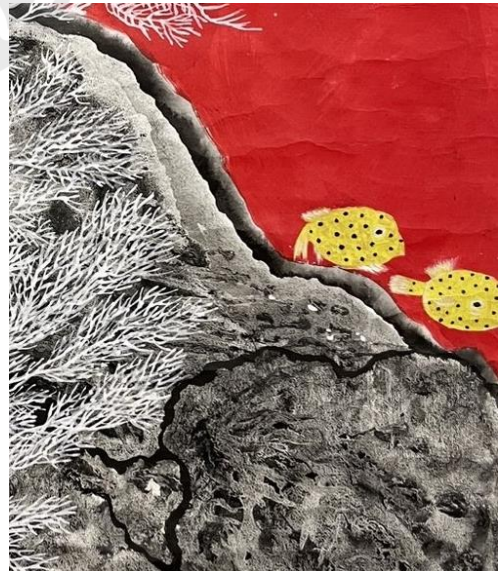

圖 4-20-2：作品局部

第五章 結論

筆者深愛繪畫，沉浸其中時能全心投入。從計畫初探到完成，每一步創作都讓我感受到生活和內心的轉變，這些轉變讓我更加理解自己的存在價值。以珊瑚的生命象徵來詮釋個人與社會的現象，深深感受人文關懷和環境保護的使命。

通過對珊瑚和海洋文化環境的細膩探索和體驗，筆者將自然蔓延視為創作的主题。同時，筆者深入研讀相關的藝術理論和藝術家作品，以此為基礎開展創作風格。經過持續的研究、分析、實驗和記錄，筆者逐步擬定了創作方向。在本創作研究論文中，以論述這些經驗和成果，並得出以下結論。

第一節 創作結論與省思

一、海洋與人文的對話

文化源自於人與自然的互動，而海洋這深邃奧秘的領域，讓人類充滿了探索的慾望。海洋蘊含豐富的自然與文化資源，對人類的現實生活、情感以及精神層面都有深遠的影響，啟發了我對海洋的多樣感知和想像，並將其轉化為藝術創作的靈感。

在整合了相關的海洋主題和文獻後，親身體驗海洋時，筆者發現珊瑚的圖像能觸動筆者的情感和生命經驗，激發了我的創作靈感，並建立了我與自然的對話關係。這樣的體驗推動筆者開展了多樣化的創作形式，期望能喚起觀眾對海洋的興趣和關注，並在心靈、情感和意志上引起共鳴。

在創作過程中，筆者嘗試用電腦技術分析、觀察、體驗和創作模擬，將海洋文化的景象與個人內在的精神融合在一起。在藝術創作中，筆者和海洋的關係幾乎是相互作用和結合的，仿佛這就是人與自然相互理解的一種體現。珊瑚的多樣外形、生活習性和生命特性通過繪畫轉化為圖像，傳遞著個人情感思維和自然的生命力。

二、自然蔓延的生命力

在創作中，既能表現寫實，也能寫意。通過實物的觸感，先將物體或景象抽象構圖，然後用筆彩重構形式與情感相互交融，呈現出時間、空間和生命的自然蔓延。仿佛生命在畫面中自由地收放和位移，這過程中，將個人經驗轉化為永恆的自然圖像。

在藝術實踐中，筆者常接觸自然界的物象，將其與個人生活經歷呼應，每個物象都有其特殊的意涵，讓我深刻體會到自然世界的神奇之處。在創作中，透過自然圖像的各種象徵，賦予作品新的生活和生命意義，使筆者在創作過程中展現活在當下和自然生命力的喜悅和活躍。

自然界和個人生命經歷都充滿變化，所有生命都有兩個面向：一是可見的，二是不可見的領域。創作使筆者更清晰了解自我的一條路徑，這過程中，筆者發現自己的心理認知和生命歷程，讓筆者的作品融入了筆者獨特的生活經驗和情感，展現出與眾不同的繪畫風格。

三、內心的釋放與療癒

從內在的自我意識和潛意識中，感受到現實世界中存在著心靈和精神的層面，這常常帶來矛盾和對立，使筆者的內心感到不平衡。透過藝術創作的形式，筆者釋放了潛意識中被壓抑的情感，用物體的圖象表達個人內在精神寄託，並觀察自己內心精神活動的脈絡。

藝術創作的過程自然而然地傳達了個人心理感受，透過直接的潛意識符號表現，作品成為了連接個人內在與外在世界的橋樑，平衡了情感與外在現實的衝突與對立。在藝術治療的過程中，曾研讀對創作者的心理影響，如范睿在《藝術治療導論》書中說明：

透過專注於藝術過程中的經驗，很自然地會與心靈中最深層面的自我對談，而觀看自己的心裡運作，關愛自己內心狀況和學習如何自我成長，以獲生命中一個平衡點。⁷⁹

筆者深信藝術創作能夠表達美感，而在創作時能擺脫外在的限制而獲得自由，在寧靜的創作過程中，能夠喚起內在心靈的力量。因此，藝術與心理之間有著密切的關係，藝術創作過程具有療癒、舒緩和平復創作者心理的作用。通過非語言的溝通特性，筆者將內在執著的想法轉化為作品，也經常利用創作來轉移自身的心理壓力，將心理與生理整合在一起，釋放當時執著的觀點並緩解情緒。

四、創作自然形式美

繪畫是一個充滿自由發揮的藝術領域，從開始創作以來，筆者不斷地實驗和探索各種媒材的可能性。常使用長直條或方形的紙張來進行構圖，並偏好使用自然界中的松葉、包裝紙、文具等日常物品，這些材料在創作中能夠製造出豐富多樣性形式美的視覺效果。

在技法上，筆者改變傳統的風格，嘗試使用多元流動技法、拓印、壓印等新的表現形式，並利用不同質地的紙張，以凸顯畫面的層次感。同時，筆者會在紙張上潑灑、暈染水性顏料（如水彩、壓克力顏料），有時加入相關的輔助劑，製造出流動感和凹凸的肌理。這些表現技巧常常會產生出意想不到的紋路效果，在摸索和實驗的過程中，創造出個人主觀和想像的空間氛圍。

大部分的背景都是以抽象的多元流動性技法來表現，筆者發現在創作時能夠自然地將寫實和寫意兩種不同的表現形式融合在一起，使畫面達到了多樣化而協調的效果。特

⁷⁹ 范睿臻，《藝術治療導論》，台北市:新學林出版社，2008，頁 28。

別是背景的肌理可以獨立修飾成主體，或融入背景中，凸出主體的立體感和接近自然紋理，彼此相容與結合幫助筆者發展了獨特的自然生態情境。

五、創作省思

從一開始以「地球暖化-珊瑚白化」議題作為創作的起點，筆者發現有許多藝術家、作品和文獻都與這個主題相關，形形色色，這使我在尋找相關文獻時遇到了很多困難，尤其是在形式和結構方面讓我感到信心全失。然而，透過慢慢創作出作品並建構出個人論述觀點的過程，雖然十分辛苦，但也讓我發現了許多感動和滿足的意念。

筆者希望能有更多的人持續關注海洋珊瑚生態的問題，並結合藝術創作形式來傳達各種環境問題或衍生出更多元的感受與關注。經過自我探索內在情感的轉化、歷練和沉澱的過程來表達內心的意念，產生藝術意涵，但創作理念的 formed、形式符號與心靈圖像是否相通，能否自如地描繪一些看不到或無法言語的事物，使作品更貼切地展現個人內在真實的情感，需要再接再厲地研究探索，讓作品更加成熟。

在創作媒材與技法效果的研究過程中，筆者發現多元流動性技法與媒材的融合效果掌控不夠成熟，應用經驗仍不足，這使得畫面有時呈現出不符合預期的結果。通過嘗試、碰撞、調整和鋪陳的過程，筆者逐漸意識到各種媒材的運用只是創作內容中的輔助手段，如何圓融的將創作形式的運用轉化為個人的創作語彙需待加強。技法與媒材需要能夠自如地駕馭，而不是僅僅為了使用而使用，最重要還是筆墨基本功必須要成熟才能進行完整修飾與美化。

未來在創作中，筆者將思考媒材與技法之間的交互影響，需要不斷追求精湛技藝，這是一種修行，影響所呈現的視覺效果能否傳達筆者所欲傳達的主題與創作內涵。

第二節 未來的展望

一、自我改造，自由創作

無論藝術創作如何多變，各種畫法和藝術主張都存在著一定的限制。筆者期望自己在形式和內涵上同時不斷成長，透過不斷實驗來豐富技法，並對情感投射、移情和隱喻等內容多加思考。對於似與不似之間的關係，筆者透過寫境與造境的反覆操作來取得更清晰的認識，從而讓創作真正地獲得自由。

二、抽象能力的提升

在構圖上要有所突破，最佳的途徑是培養抽象能力。習慣於具象的描繪可能會帶來繁瑣和纖巧之弊，因此在構圖時，善用抽象的手法可以更直接地表達。特別是在景象的表現中，雖然看似具有固定的形式，但其實最無定形也最具象與最抽象。因此，提升抽象能力有助於更簡潔而豐富地處理色調和塊狀。

三、開發新技法

在學習繪畫的過程中，從模仿練習、古畫的研究、寫生訓練和摸索創作的概念，進入學校正規的美術系統化教育。這個過程中，不僅對美學和哲學進行了初步的探索，也帶來了許多新的藝術認知。在現階段的學習環境中，有機會接觸更多現代藝術研究，從中積累經驗。因此，在風格建立的過程中，目標應該是設定在開發新技法的階段計畫。

四、全球化的視野

隨著全球化的發展，繪畫受到多元文化的影響。藝術能融合不同文化元素和風格，創作出具有地球村的視野作品。近年來，環境意識的增強在未來的繪畫中仍扮演重要角色，藝術應該不斷學習和提升自己的專業知識技能，廣泛的繪畫藝術學習必須有規劃流程，以積極累積各領域觀點和藝術情感歷練，開闊實現未來的創作目標。

參考文獻

一、專書

1. 朱光潛，《文藝心理學》，臺北縣:漢湘文化，2003。
2. 李醒座，《西方美學史教程》，臺北縣:淑馨文化，1996。
3. 謝繼昌，《生態人文主義—邁向一個人與自然共生共榮的社會》，〈文化、生態與發展:人類學的探討〉，台北市:叢林出版，2002。
4. 赫伯特·里德（Herbert Read），孫旗譯，《現代藝術哲學》，台北:東大圖書公司，1989。
5. 陳傳席，《中國繪畫理論史》，(台北:三民書局)，增訂版三刷，2013。
6. 廚川白村，林交瑞譯，《苦悶的象徵》，臺北:志文出版，1979。
7. 白振宇，《臺灣海洋無脊椎動物簡介》，臺北市:臺灣省立博物館，1989。
8. 方力行，《珊瑚學-論台灣的珊瑚資源》，北市:教育部大學聯合出版委員會，1989。
9. 李承錄、趙健舜，《海洋博物智—700種 魚類篇》，香港:域邦出版社，2020。
10. 李承錄、趙健舜，《海洋博物智—700種 無脊椎篇》，香港:域邦出版社，2020。
11. 李承錄、趙健舜，《海洋博物智—920種 無脊椎篇》，香港:域邦出版社，2022。
12. 李承錄、趙健舜，《海洋博物智—920種 無脊椎篇》，香港:域邦出版社，2022。
13. 孔苗新，《二十世紀中國繪學》，濟南;山東美術出版社，2000。
14. 尚·布希亞，(Jean Baudrillard)，林明志譯，《物體系》，台北:時報出版社，1997。
15. 台灣省政府教育廳，《台灣的珊瑚》，北市:育昇印刷文具公司，1989。
16. 戴昌鳳，《藍海綠洲-東沙海洋》，高雄市:海洋國家公園管理處，2011。
17. 賈福相，《人與海:台灣海洋環境》，台北市:聯經出版事業公司，1998。
18. 何立德、王鑫，《台灣的珊瑚礁》，臺北市:遠足文化，2002。
19. 宗白華，《藝境》，北京:北京大學出版社，2004。

20. 若林香織、田中祐志，劉宸瑀、高詹燦譯，《絕美海中浮游生物圖鑑—254 種浮游生物的真實姿態全收錄》，台北: 東販出版，2021。
21. 張玲霞，《自然奇景- Wonderful Scenery》，新北市:風景文化，2004。
22. 李坤瑄、陳章波，《台灣常見的辣皮動物》，高雄市:海洋館籌備處，1994。
23. 廖新田，《現代・後現代藝術與視覺文化理論》，巨流圖書公司，2021。
24. 劉思量，《藝術心理學》，藝術家出版社，1992
25. 楊雅惠，《台灣海洋文學》，台南市:台灣文學館，2012。
26. 朱立人，《現代西方藝術美學文選-舞蹈美學》，台北市:洪葉文化，1994。
27. 劉水源，《生存危機:環境污染與生態失衡》，台北市:台灣商務，1993。
28. 卡爾·沙費納(Carl Safina)杜默譯，《海洋之歌:全球海洋生態發現之旅》，台北市:先覺，2000。
29. 李永適，《消失中的台灣珊瑚礁》，台北市:大地地理，1999。
30. 方世民&蘇焉，《海中的熱帶雨林—珊瑚礁》，台中市:自然科學博物館，2000。
31. 魯道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)，滕守堯譯，《藝術與視知覺》，四川: 人民出版社，2021
32. 林君寧，《珊瑚復育及生技產業》，國立海洋生物博物館館訊,第 68 期，屏東；國立海洋生物博物館，2013。
33. 戴昌鳳，《台灣珊瑚礁地圖:台灣離島下冊》，台北市:天下遠見，2011。
34. 蔡惠卿，《藍色珊瑚海》大自然季刊,第 115 期，台北市:中華民國自然生態保護協會，2012。
35. 蘇珊·朗格(Susanne K. Langer)，滕守、朱疆源譯，《藝術問題》，北京: 中國科學社會出版社，1983。
36. 施信民，《海岸危機》，台中市:晨星發行，1998。
37. 戴昌鳳，《珊瑚之美》，屏東縣:內政部營建署墾丁國家公園管理，1997。
38. 宋秉鈞，《海洋生物科技特展專輯:來自海洋的奧機》，屏東縣:海生館，2006。

39. 國立海洋生物博物館，《海洋的「珊瑚」中傳奇》，屏東縣:海生館，2006。
40. 林全信、江昆達，《豐富的海洋資源》，台北市:台灣書店，1997。
41. 三浦佳世，林詠純譯，《用視覺心理學看懂名畫的秘密》，新北市:國家圖書，2020。
42. 鈴木守，陳采瑛翻譯，《一顆海龜蛋的神奇旅程》，台北市:遠流，2023。
43. 基特·懷特(Kit White)，林年譯，《藝術的法則》，新北市:木馬文化，2019。
44. 劉其偉，《現代繪畫基本理論》，台北市:雄獅美術出版，1991。
45. 劉素玉、張孟起，《一個東西南北人 - 水墨現代化之父劉國松傳》，遠流出版，2019。
46. 黃光男，《美育·人生》，台北市:市立美術館，1988。
47. 約翰·伯格 (John Berger)，吳莉君譯《觀看的方式》，台北市:麥出版社，2015。
48. 曾肅良，《傳統與創新》，台北市:三藝圖書公司，2002。
49. 熊秉明，《中國書法理論體系》，台北市:雄獅，1999。
50. 王秀雄，《美術心理學》，高雄市:三信出版社，1975。
51. 范睿臻，《藝術治療導論》，台北市:新學林出版社，2008。
52. 李醒座，《西方美學史教程》，臺北縣:淑馨文化，1996。
53. 廚川白村，林交瑞譯，《苦悶的象徵》，臺北:志文出版，1979。
54. 魯道夫·阿恩海姆(Rudolf Arnheim)，藤守堯譯，《視覺思維》，四川:人民出版社，2021。
55. 李澤厚，《美學四講》，桂林:廣西師範大學出版，2001。
56. 林耀福，《生態人文主義》，台北市:書林，2002。
57. 法蘭西斯·T·麥德魯(Francis T. McAndrew)，危芷芬譯，《環境心理學》，台北市:五南圖書出版，1995。
58. 施信良，《海岸危機》，台中市:晨星出版社，1998。

二、 期刊、論文

1. 周照仁，《海洋文化際研討會會後論文集》，高雄市:海洋科大共同教育委員會，2008。
2. 周慶華/玉萬象/許文獻/簡儒/董恕明/須文府，《新詩寫作》，臺東縣:台東大學，2009。
3. 余光中，〈比夢更神奇〉，南一國小國語教師專用課本，2017，第九冊第五課。
4. Blue Trend 藍色脈動，《潛進台灣：島民們，讓我們重返海洋吧！關於潛水、攝影、淨灘…16 個愛上海洋的方式》，出版社: 麥浩斯(電子書)，2018。
5. 賴郁雯主編，《消失中的精靈:台灣珍貴及稀有動物保育專題》，臺北市:農委會，2000。
6. 曼曼，〈從一首「你想做人魚嗎？的詩談起」〉，國立海生館館訊 38 期，2022。
7. 林君寧，〈溫度影響珊瑚:幼生的生態與生理表現〉，國立海洋生物博物館館訊,第 52 期，屏東縣:立海洋生物博物館，2011。
8. 蔡惠卿，〈藍色瑚海〉大自然季刊，第 115 期，台北市:中華民國自然生態保護協會，2012。
9. 林君寧，〈瑚復育及生技產業〉，海洋生物博物館館訊，第 68 期，屏東；海生館，2013。
10. 宋秉鈞，〈海洋生物科技特展專輯:來自海洋的奧機〉，屏東縣:海生館，2006。
11. 戴昌鳳，〈台灣珊瑚礁地圖:台灣離島下冊〉，台北市:天下遠見，2011。
12. 紫圖大師圖典叢書編輯部，〈舍爾大師圖典〉，西安: 陝西師大出版社，2003。
13. 劉國松，〈宇心一松繪畫一甲子〉，臺北市:國父紀念館，2009。
14. 應廣勤，〈藝術認證〉，雙月刊 22 期，高雄市立美術館文刊，2008。
15. 黃才松，〈水墨採石作品集〉，自序，2016。
16. 莊連東，〈辯證-莊連東彩墨創作面相展〉，台中市政府文化局，2023。
17. 李振明，〈筆墨革命，國際水墨學會論壇論文- 劉國松水墨畫革命的意義〉，2015。
18. 王俊盛，《創與論—現代書畫藝術學術研討會論文集》，台北: 國立台灣藝術大學，非筆之遇—試論創作中的情境生發〉，2022。

19. 吳惠淳，《朦朧·隱蔽—吳惠淳水墨創作中的漂流心象》，台北：國立台灣師範大學，2022。
20. 王美淳，《珊瑚—心象之生命探詢》，國立屏東大學視覺藝術學系碩士創作論述，2014。
21. 周采彤，《浮生·幻境—周采彤水墨創作論述》，國立臺灣師範大學藝術學院美術學系美術創作碩士在職專班碩士論文，2024
22. 葉柏昱，《潛藏的滑稽意象》—葉柏昱彩墨創作論述，台北：國立台灣師範大學，2016。
23. 林君寧，〈溫度影響珊瑚幼生的生態與生理表現〉，國立海洋生物博物館館訊，第52期，屏東縣：立海洋生物博物館，2011。
24. 寧海林，《阿恩海姆視知覺形式動力理論研究》，四川：人民出版社，2009。
25. 潘潘，《新古典與浪漫主義美術-世界美術全集》，台北市：藝術家雜誌策劃，2001。
26. 黃向文，《海洋保育署全球資網-海洋之音》電子書，海洋委員會海洋保育署，2019。
27. 吳龍靜、林天賞、林美朱、柯勇全、柯慶麟、郭庭羽、董于瑄、韓尚融，《海洋生態系調查手冊(I)》電子書，海洋委員會海洋保育署，2020。
28. 黃向文、陳耀森、鄭光宏、蘇恆寬、馬振耀、陳鴻文、郭庭羽、楊惠禎、柯慶麟、李穎、吳建勳、楊政霖(依編輯順序)，《台灣海洋生態環境報告》電子書，海洋委員會海洋保育署，2021。
29. 黃向文，《2021 巡海誌》電子書，海洋委員會海洋保育署，2021。

三、 網路資料

1. Jack Crumlin , 〈What are Zooxanthellae? 〉 , Australian Museum, 網址:
<http://www.seaslugforum.net/find/zoox1> , 1998-2010 , 2022/3/26 參閱。
2. 台電綠網 , 〈認識珊瑚〉 , 群策公關顧問有限公司 , 台電網站:
<https://service.taipower.com.tw/greenet/ecofriendly/conservation/south-bay/coral> , 2023 ,
2023/12/18 參閱。
3. 魚農自然護理署 , 〈什麼是八放珊瑚?〉 , 香港特別行政區政府。 相片網站:
[https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/conservation/con_mar/con_mar_cor/con_mar_cor_intro/
con_mar_cor_intro4.html](https://www.afcd.gov.hk/tc_chi/conservation/con_mar/con_mar_cor/con_mar_cor_intro/con_mar_cor_intro4.html) , 2022/3/26 參閱。
4. 高雄市: 友善的狗文化活動(主辦單位) , 網站:
<http://www.springscream.biz/event.php?eventid=1> , 2018 , 2022/10/20 參閱。
5. 柯金源 , 〈海之岸〉 , 2022 , 我們的島 網站:
<https://ourisland.pts.org.tw/content/9831> , 2023/01/15 參閱。
6. 〈Finding Dory 海底總動員 2 : 多莉去哪兒〉 , 2016。 圖片:影迷尖叫屋
網站: <https://screenscreamviola.blogspot.com/2016/07/finding-dory2.html> ,
2022/03/05 參閱。
7. 蔡偉立 , 《海底總動員 2》 , 〈談圈養的起點與終點〉 , 台北市: 黑潮海洋文教
基金會 , 社會關鍵評論網站: <https://www.thenewslens.com/article/45433> , 2023/3/23 參
閱 , 2016。
8. 吳永森 , 〈大西洋紅鮭-逆流上繁衍生命循環〉與〈剎那間的永恆-火焰花枝破卵
瞬間〉 , BlueTrend 網站: [https://bluetrend.media/ace-wu-sony-world-photography-
awards/](https://bluetrend.media/ace-wu-sony-world-photography-awards/) , 2023/05/06 參閱 , 2018。
9. 阿罕布拉宮的西班牙伊斯蘭教磚瓦紋路 , 網路資料:
[https://zh.pngtree.com/freebackground/interior-of-alhambra-palacegranadaspain-islam-moor-
wall-photo_6544079.html](https://zh.pngtree.com/freebackground/interior-of-alhambra-palacegranadaspain-islam-moor-wall-photo_6544079.html) , 2023/3/5 , 參閱。
10. 艾雪 , 〈天與水 I 〉 , 木刻版畫 , 1938 , 9x8cm , 海牙美術館藏。

藝術家網路: <https://www.artist->

[agazine.com/edcontent_d.php?lang=tw&tb=8&cid=888&id=22613](https://www.artist-agazine.com/edcontent_d.php?lang=tw&tb=8&cid=888&id=22613)，2023/3/5，參閱。

11. 中時集團時藝多媒體，〈藝術中的數學，數學中的藝術〉，國立臺灣師範大學數學系，網路: <http://pisa.math.ntnu.edu.tw/popular-science/2013-09-30-05-53-19/2013-12-27-07-11-30/2014-02-13-03-25-44/987-zhongdezhongde>, 2023/3/5 參閱，2014。
12. 劉國松，〈魚兒與水花共舞〉&〈五彩斑斕五花海〉，藝術家網站:
http://www.smagtw.org/smagtw_artists_LiuKuoSung2013works.html，2023/4/1 參閱。
13. 自動性繪畫網站:
<https://www.jendow.com.tw/wiki/%E8%87%AA%E5%8B%95%E6%80%A7%E7%B9%AA%E7%95%AB>，2022/03/16 參閱，1925。

