

第一章 緒論

前言

繪畫有其自己的生命，在藝術史的長廊裡，最能感動我們的往往是藝術家個人生活、修養、才氣、性情所自然傳達流露出來的藝術表現。真正的藝術品超越方法論和知識論，遠離太多的目的性。藝術家之所以引人矚目；在於獨特性、原創性、無可替代的特質，創作的心目中所感到興趣的是；要如何突破？如何去蕪存菁？如何開發創新？如何創造優越性？這就是風格的品味和美的無限追求。

繪畫創作的豐盛是透過交雜思想表現，呈現著個人生活上的經驗及感受，傳達出生命體驗上的認知與價值，經由沈澱內化到忘我的神（心領神會）、傳（意境傳達）、意（意識表現），轉化成為五官的感受經驗；透過眼（視）、耳（聽）、鼻（嗅）、舌（味）、身（觸）的感觀經驗媒介。

本文的研究策略將是採分析及學理比較模式，藉由作品實踐的成果作為探討，進行創作風格、表現手法及理念意涵的分析研究，透析出個人與學理的融合成果，徵結個人作品創作的明確性，並且加以探討歸納作品創作歷程所要經歷的思考、衝動、內化到表現，整理歸納出創作活動整體複雜歷程的身、心、靈轉換，統合創造直覺與訊息媒介的廣大象徵意涵，使創作的過程可以靈活應用，做為個人目前所創作作品的風格之定位詮釋。

現實環境存在著被約定俗成的解釋及徵兆，還包括了人們對於這些既有存在的事物賦予它的主觀意義，繪畫創作中傳達現實呈現，並不只是意味著物體外在形象的再現，也反映出個人看待事物的不同角度及價值觀。因此，創作當中所呈現的是；創作者的思想、情感、生活經歷及價值判斷，傳達著人、時、事、地、物的複雜交集與關照的關係因緣。

現階段個人的繪畫創作，從生活及自然環境的觀察與生命體驗的感動做為

出發，到以個人觀點重建，透過作品創造出嶄新見解的景象，探討可以引發出的感動與精神昇華之象徵圖象符號，著重在意涵的傳達與隱喻的牽動。現階段在繪畫創作表現的形態當中，從事『與生命對話』主題之創作，藉由創作者個人特質及經驗和生命歷程，得到生命昇華的意象探索，探尋與生命對話的各種可能的機會；另一方面期待能以繪畫的表現，開創出屬於個人的繪畫創作語彙。

藝術創作本身即是一種符號象徵及意涵隱諭表現的轉換，藉著多元的藝術表達功能，透露創作者的作品之豐富內涵，提倡符號美學的朗格·蘇珊·卡斯納（Langer, Susanne Katherina）¹認為：

藝術是表現人類情感的符號形式，把審美和藝術現象歸納為文化符號，是內涵概括確定的理性符號，它可以翻譯、可以被分解、推理，象徵符號具備有豐富含義的情感及意象，藝術家使用他個人所創造出來的形式結構表現情感，藝術家所表現的不是他個人實際的情感發洩，而是所體驗的和理解的人類情感，人類的情感由具體到普遍，是非常複雜而重要的過程，是有意義而且邏輯的，而人類正是為了獲得關於客觀情感的知識，掌握情感表現的概念才從事藝術活動。

朗格強調藝術所要表現的是一種概念，是一種標示情感和其他主觀經驗而產生，是一種發展和消失過程的概念，這些概念就是藝術形式的內涵，藝術正是這些概念細膩而深刻的表現。

《與生命對話》系列創作作品，傳達的感官經驗歷程與希望達到的價值表現，概略架構如下：

1、作品的真實樣貌（手法）在第一時間做為辨識，體認出眾人所給予的世俗

¹ 朗格·蘇珊·卡斯納（Langer, Susanne Katherina），1895年出生在曼哈頓，移民德國，1926在哈佛完成博士學位，1962在Connecticut大學榮譽教授退休。終身奉獻在哲學研究上；包括哲學，人類學，文學，心理學，宗教和藝術史等，都有傑出的貢獻。

稱謂。

- 2、緊接而來的浪漫感受（筆調）展現飄逸蕩漾的幻境，充滿音樂起伏般的筆趣。
- 3、華麗高雅的精神嚮往（價值觀）的呈現。
- 4、抒情的意喻，是幻想而主觀的臆造。
- 5、再進入被精神重塑的真實，傳達美化及裝飾的現實，衝擊著觀賞者的自我認知體系。
- 6、使觀賞者進入既有認知和邏輯的精神情操昇華當中，觸動觀者的靈思與共同經驗的交匯。
- 7、進而檢視自我的原有觀念，開始從多元角度切入體認。
- 8、期能藉由繪畫創作的形態做形、色、質、意、念、神、靈等課題的探索和表現。

以自然界和生命體的協調作為創作的主题，包含聯屏雙幅的套畫增添視覺和感受的延續，提昇圖像意涵的層次，本篇論文主要將個人的繪畫創作成果，與學理理念的探討，作一趟密切的融合歷程，理論觀點與繪畫創作激盪共鳴，加深加廣的下探藝術的表現，使其能夠引起驚訝的震盪，產生有價值、有魅力的影響。創作理念是藝術形成中的靈魂所在，透過學習、探索與生命經歷的現象而產生，進入主觀的感受，在摸索中找到確定的意象，進而將思路做游移，漸入清晰，拓展既已存在的理解，開創「新」的實踐方向。

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

從事藝術創作至今已近二十年，在這段期間我的創作表現形式曾經出現幾個階段的轉變，內容及探討的議題從生活及自然環境的觀察與生命體驗的感動做為出發。

1987年，《世紀末》舉辦個展，曾經為山林自然做代言式的歌頌，讚揚自然造物的不巧之美，以朽木為材料，組合再生，鋪陳上色，裝點山林的替身在華岡博物館展現奇想的風貌。

1988年，《其實就這麼簡單》舉辦聯展，試著做自我藝術創作底限的測試，在一場百餘張挑戰當時「當代」的即興繪畫創作，緊臨無間距的行列佈滿華岡博物館牆壁展現，呈現震撼的驚嘆感受。

1989年，《心中沒有圍牆》舉辦聯展，取材來自環境被蒙垢破壞的籬攀（鐵線刺棘的拒馬），環繞華岡博物館三圈，空間及牆壁的創作取材自生活、環境、社會、價值等，使用劇場式及戲劇化的安排佈置，裝置在展覽場的各方角落作為呼應，充滿以藝術家觀點為主的巧妙隱喻。

1988年，畫作《空靈與土性》雙幅連屏，展現視覺延續的感動，對觀賞者做深情對話的手法，引領觀賞者做視覺與心靈嚮往的自我啟發，將對話的關注延伸到畫作的心靈感受之上，展於台北市立美術館。

1989年，畫作《洪流》歌詠山林描述自然造物的震撼餘威之美，翻塑一段四百公分長，群聚百根帶狀飄移的原木樹枝，交疊聚合著，將其懸空吊掛在美術館牆面一公尺前，壁面以立體塑型彎曲空間，並在空間之中以竄動的油彩描述山林間的雀躍情境，展於台北市立美術館。

1989~99年，持浪漫的懷愆陸續創作著以生活及自然環境為主題的作品。

1994~2002 年起跨足到數位 2D、3D 動畫及多媒體互動的創作，對於虛幻臆造，心靈交疊的神祕境域，創設出精神和技術更自由的新式藝術表現潮流，因此，也在這段期間，為自己找出一條前所未有的嶄新藝術創作道路，前往當代及發展未來趨勢的全新時空，並且取得更廣大的創作能源與變通性。

2004~07 年《與生命對話》系列主題創作，在美的精神層次上做美的發現與創造，提昇圖像意涵的層次，作品以寫實（手法）體現，浪漫的（幻境）感受，音樂起伏般的筆調、華麗高雅的精神嚮往、抒情的意喻，做幻想而主觀的臆造，進入「被精神重塑」的真實，傳達美化及裝飾的現實，使觀賞者進入既有認知和邏輯的精神情操昇華當中，期能藉由繪畫創作的形態做形、色、質、意、念、神、靈等課題的探索和表現。

從《與生命對話》這一系列的創作過程當中，發現「自然中的萬物皆是美」，作品本身是附有「雄辯」的能源，因此作品可以激起強烈的意念。哲學上的真理經常過於粗暴，在自然界一般表象所見的「醜」，在藝術裡能夠變得非常「美」，在浪漫情愫及態度中，社會寫實所敘述的是社會悲慘、碰撞、磨擦的一面，精神上的「醜」，卻變成極佳美的題材。似「靈魂上昇華的精神美」。

再由創作的實踐過程中，循跡找出影響及豐富創作軌跡中的各種能源和養份，但是影響因素實在過於龐雜，僅能擇要一些學理及觀感在本篇論文中做為論述，形成筆者置身繁榮其中的滋養，包括浪漫、寫實、印象、媒材、環境等表達上的取舍與價值抉擇，符號、象徵提供創作上取用不盡的天馬行空，意涵、隱喻的傳達提供神秘而魔幻似的氣氛掌控功能。交匯出何種的創作心態，將在現實環境中被發展出來。藉由這篇創作論述，把這系列的作品做嚴謹的分析與檢視，了解自己營造作品的心理因素，以及如何運用圖像的視覺元素來表現作品的內涵動機。

二、研究目的

希望能藉由文字撰寫的論述方式，把《與生命對話》系列作品的創作意念與表達意涵，做深入的剖析與研究。把創作中清楚的意念記錄下來，亦可更加釐清創作中更深層的思想與解析，發掘出在繪畫創作過程未曾意識到的地域，察覺到自己對於作品之更多面向的觀照其認知。

「表裡如一」才是真美，人的品德將會應驗在畫的品味之中。楚詞說：「善鳥香草以配忠貞，惡禽臭物以比讒佞」，孔子喻：「詩三百，一言以蔽之，曰：思無邪」、「文質彬彬，然後君子」等，都說明白了人格與藝術展現的關係。心靈與心性的涵養，亦即是人性經過啓發的陶冶，也是品德層次的表露，會因為天性的遺傳或環境的影響，而有所異同。

若從中醫的藥理學角度來看待，單一藥材所能產生的療效有限，互相搭配的藥材在醫界聖手的醫師之「望、聞、問、切」²等證據診斷當中，輕重緩急的藥效因應而生，醫療的功能在於養生、治療、救急、維生等，甚至照顧著生命的延續，藥材未有差異，其中善加運用的巧妙各有不同，各分千秋，從中可見一斑。

在創作的實踐過程當中，感受到身處二十一世紀的今天，滋養自身的養分是包羅萬象的，並不是能夠套用某一兩個派別做為分析就可以敘述清楚，因此，所要選擇用來印証自己創作的方向之派別與理念。本次系列創作所具備的「浪漫情懷表現」作為作品論述方向，在自己的創作範疇裡散發出浪漫的表現氣氛，在論文之中將要談及浪漫、寫實、象徵等作為創作的學理依據，加上本人近十五年苦心鑽研電腦繪圖與 3D 動畫的新思維，成為本篇論文的四個立論思維方向及理念

² 西方醫學以科技儀器探索生命奧秘，中醫則用感覺器官解讀身體語言。其中隱含的訊息；
望：觀察五官氣色、體態、尤其是臉部和舌部狀態。例如舌苔白厚的人通常胃口較差。
聞：透過聽覺和嗅覺，收集與疾病相關資訊。比方聞口氣，若有口臭通常表示有胃腸功能障礙。
問：一般中醫的問診非常詳細，包括得病的來龍去脈、大小便、飲食、睡眠、是否容易口渴及月經情況等，藉以了解病情虛實轉變。例如食慾正常，表示脾胃消化功能正常，也代表疾病有逐漸好轉的跡象。
切：切是切脈的意思。人體脈象可反應疾病的內在變化；也用來檢驗之前的綜合研判是否正確。

架構，在我的創作思維模式經常佔據相當重要的比例。希望能夠在這篇論文當中，調劑配方出藝術魔法般的節拍，掌控藝術藥效的成分，找出各個不同學理相互協調的各方元素，期望能夠在創作上靈活運用，巧妙語霑，耕耘屬於自己特有的藝術天堂。

第二節 研究範圍與方法

一、研究範圍

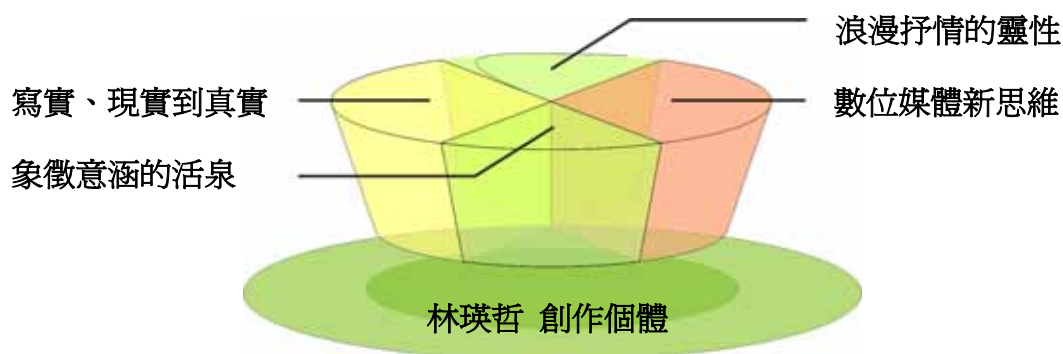
本篇論文所要論述的範圍設定以，2004～07年《與生命對話》系列作品之創作意念與表達意涵，做深入的剖析與研究。在這一次的創作過程當中，經過內心醞釀以其價值澄清，作者往往會把生活經驗上體驗最深的部份，藉由創作畫面來作為情感的抒發工具，而生活經驗上的體驗，可以說是宇宙、人世間、生命環境的交集融合，在創作及靈動觸動的同時，抓取生命經驗當中所曾經經歷過、聽過、看過的，各項元素作為象徵意涵運用在作品當中。創作的過程，充滿著各種不同元素的交集、聯集與差集，所要增加及刪減的部份，會在創作者的主動意念思想當中被架構出來。

當前所處的時代是一個各方面被進化過的時代，是一個以世界觀為平台的時代，更是超越了地域和種族，穿越了時空當中的古代與當今，隨時在架構著未來的前瞻性。每一個不同的時代都是匯集了過去歷史上的點滴成為該時代的大川流，人類的歷史是在亦步亦趨當中前進，就在當前所進行的方式是一種跳躍式而且斷續的歷史狀態，在數位科技及搭配網路使用的時代來臨之後，從1993年網路的問世到1996年的普及，地球的三度空間形態，原本必須要有的物質寄送及實際運輸歷程，物質與實體化的時空，在網路普及的世界當中，被徹底完全的改觀及扭轉，成為平面的地球村，人類所處的位置被放大及提升擺在地球之上，彷彿人類可以俯視地球的一切，毫無限制的拿取一切、調配一切，在過去的這十五年當中，人類的歷史是斷續的一次大躍進。

在個人過去的這幾年創作創作的情感與形態，正融入這一切的渾沌時空裡，面對科技帶來的衝擊，原本的創作形態和學理依據仍繼續被保持著，堅持創作的旅程，加上個人在1993年的第一時間即刻跟上時代的新脈動，從人類的新世紀「數

位元年」開始即涉略，開始學習電腦的操作及應用，在熟練與貫通之後，擔任電腦繪圖的教師工作，這是人類前所未面臨的電腦繪圖項目，沒有任何規章或歷史傳承，一切「從零開始」，個人的創作階段經歷了這項歷程融合長達十五年之久，數位科技斷代前後；舊有道統與新科技的配合已經進入協調的階段。

形成創作者的滋養養分，必然是非常龐大的體系，本篇論文的範圍設定在，浪漫、寫實、象徵、數位媒體新思維等這四個方面的探討，做逐項分析與交叉比對，可以更釐清個人創作中更深層的思想解析，挖掘不同領域當中合於自己的搭配及價值理念。

(表1-2-1) 本篇論文所並重的四項領域

本篇論文所要探討的各項主題範圍，設定的論述部份如下：

- 1、「**浪漫抒情的靈性**」；以浪漫為主的領域，著重在文學性的特質上，在創作的形式和內涵當中加入更多的形而上之意念，相信生命具有不是科學分析能夠理解的限度，建構比理性更能導致真實的存在，展示更深層的真理，及哲學的互動性，啟蒙哲學沒有打開、沒有窺見的世界，在理性的外貌揣摩之上，融入感性和直觀的特質。
- 2、「**寫實、現實到真實**」；以寫實為主的領域，探討現實觀的寫實傳達，探索在生命歷程當中所能夠感受與挖掘的部份，表現寫實存在與意涵的共鳴，把現實生活的情況重新演繹出來，解釋個人作理性評價的繪畫，依照自己的思想及看法，觀看事物的外觀、社會環境、時代風俗等，作忠實地描寫，可以傳“真”又得“美”，追求人生「真、善、美」所欠缺“善”的部分。

3、「**象徵意涵的活泉**」；以象徵爲主的領域，反映個人的主觀感覺，使個人從現實中超脫出來，把它引向虛無飄渺的“理念”世界，當象徵的想法存在時，我們存在，我們的世界存在，透過自我觀察自身系統中所感受到的，而進入象徵的一種神祕形態，採取感情的、主觀的表現方法，著重在心靈的活動方面。

4、「**數位媒體新思維**」；以數位媒體爲主的領域，數位科技造就的全新視覺藝術風貌，直接或間接的倚身在藝術的範疇之中，爲人類生活帶來許多的方便性，也正在挑戰著原有藝術形態的呈現，帶來劇烈的發酵作用。在全球迅速數位化的今天，發現到藝文界卻是改革進化最緩慢的一項學門，筆者稱其爲『數位文明初期的新進化』，不可抗拒的數位發展現況與宏偉的未來性，勾勒出藝文界可以作爲參考與省思的部份，此時，唯有彼此認同才有助於未來的發展，在未來的藝術創作形態中，數位藝術必然成爲主導角色，新世代的創作思維突破渾沌現象已經成形。

二、研究方法

藉相關於個人的繪畫創作之理論元素，探討創作的主軸與脈絡，勾勒筆者思考的輪廓，建立起主觀思維的系統知識體系，在思索與探究的過程中產生互相關聯的聯結，抉擇出數個學理依據作為比較與歸納，並舉例佐証。主要運用「歸納法」³、「分析法」⁴、「直觀法」，以增加對研究與創作主題的了解。

思索是哲學思想發展的線索，在現代，哲學思想歸納為「聯想的思想」，「問題解決的思想」，「批判的思想」和「創造的思想」四大動向。較高一層的哲學是「創造性」，哲學的最高境界在於創造性的智慧，智慧的高低其思索的程度不同，它有，選擇思想、組織思想、深入思想、創造思想等層次。（陳迺臣，1998）

在實際操作的創作過程空有理論是不夠的，對創作主題進行深入觀察是絕對必要的。個人在進行《與生命對話》系列創作之前，已經有經過長時間的實際繪畫應証，及針對所要表現對象，進行長時間的觀察與資料收集。在不同的時間當中進行旅行遊歷做觀察、速寫、描繪、攝影和數位輔助繪圖搭配，感受和短暫的融入自然環境當中，取得歷經，領略許多與生命對話的經驗。

（一）、歸納法

蒐集相關資料，進行分析與比對的討論，透過分析比對得到創作歷程經驗的初步了解，經過歸納之後，可以形成概念與結論。這些學理條件，作為創作者對中西的學理觀點當中獲得傳承與經驗，意識到繪畫表現的形式，做更進一步的了解。開創日後在實際的創作當中，取得適切而有效的創作意識，傳達在藝術創作

³ 歸納法(inductive method)，將許多特殊的事件，歸納出一般的原理原則，又稱實驗法（Experimental Method），即遇到問題發生，蒐集事實，分析情況，假設解決方案，予以說明，如無錯誤，即可安全解決。經驗學派及實用主義者皆喜採用此法。

⁴ 文獻分析法（documentary analysis/document Analysis）又稱為內容分析法（content analysis）或資訊分析法（informational analysis），從文獻或以前的調查中蒐集現成的資訊進行分析。文獻資料的來源包羅萬象，可以是政府部門的報告、工商業界的研究、文件記錄資料庫、企業組織資料、圖書館中的書籍、論文與期刊、報章新聞等。其分析步驟有四，即閱覽與整理（Reading and Organizing）、描述（Description）、分類（Classifying）及詮釋（Interpretation）。

的形態上。

(二)、分析法

分析的方法能夠用來澄清觀念，作進一步的解釋，做到表達的概念語言。在經過語言及概念之分析、澄清和從新定義之後，將可以把解釋及分析做得更為深入。

(三)、直觀法

直觀方法是人類與生俱來的某種特殊的能力，相對於今日的科學而言，帶有神祕色彩的直觀認知能力。它可分為兩種方法，現象學（phenomenology）⁵，禪定（meditation）⁶或是沈思冥想的方法。現象學方法強調對現象及問題抱持客觀之觀察、描述和呈現的態度，從對個人內在體驗的省察，了解到自身與其他主體之間的流動、碰觸及互動的深層情形。禪定的方法，在心識活動能夠安定的情境下自然而然的運轉，可以追求到容易看見的「真理」或「真實」。(陳迺臣，1998)

(四)、研究步驟

本研究步驟之進行，以上述三種研究方法要意為概念，應用與策略執行。進行方式如（表 2），研究架構分別說明如下：

⁵ 由德國哲學家埃德蒙德·胡塞爾開創的哲學運動。旨在為哲學家提供一個基礎，使之有可能成為一門擺脫任何先入之見的完全自主的學科。它的方法基本是描述的，其目的是揭示意向性、意識和人的“生活世界”的基本結構。作為“生活經驗”的“生活世界”觀念總被人信以為然，有經驗科學的態度。

⁶ 禪定就是「心一境性」，讓混亂的思緒平靜下來，專注一境。不斷地訓練，心就能安定下來，並且變得明朗、敏銳。到了相當程度，甚至會出現神祕經驗。禪定的特質有：一、安住，二、明顯，「制心一處，無事不辦」，身心的舒暢、潛力的發揮、智慧的開啓，在在都需要禪定。“識心見性，自成佛道”。《壇經》達到本心清淨、空靈清澈的精神境界。

1、確定研究主題

建立自己的思想導向，界定與預設一個研究主題的可能，經由各方面的角度作思考，致研究目標範圍都能明確清晰，在進行途徑上，研究主題假設成形，朝向「主要思考方向」(Big Idea)的主題而邁進。

2、研究主題分析

規劃、分析「主要思考方向」(Big Idea)的進路和策略，擬定研究的步驟和方法。

3、蒐集相關文獻及觀察情境

閱讀與蒐集相關領域的論述，從中評估出有價值的部份，協助論文的概念及邏輯思考過程可以得到清晰的的驗證、判斷和說明。在直觀上，保持平和卻敏銳機靈的狀態。針對自己的系列創作作品做客觀的觀察、分析與評價，進而在創作的作品當中發現、應證與歸結合於闡述的有效論點。

4、創作理念建構

創作理念是藝術形成中的靈魂所在，透過學習、探索與生命經歷的現象而產生，進入主觀的感受，在摸索中找到確定的意象，進而將思路做游移，漸入清晰，拓展既已存在的理解，開創「新」的實踐方向。

5、修正、反思創作理念與創作作品

從論文命題中交叉提問，並且檢討反証的可能。在本研究中以行動研究之精神，進行創作上的自我回饋、反思與修正，進行實際的創作活動。在嘗試與實驗中得到批判的解放，使得自由的行動主題能力進入另一個層次，發展新的變革途徑，反思、檢視所有的新變革。

6、作品實踐與論文整合

讓研究的理論觀點與繪畫創作激盪共鳴，加深加廣的下探藝術的表現，使其能夠引起驚訝的震盪，產生有價值、有魅力的影響。將作品的實踐與論文的在結構上做一個結合，可以明證獨有的創造勢力及動人的印象。

7、作品分析

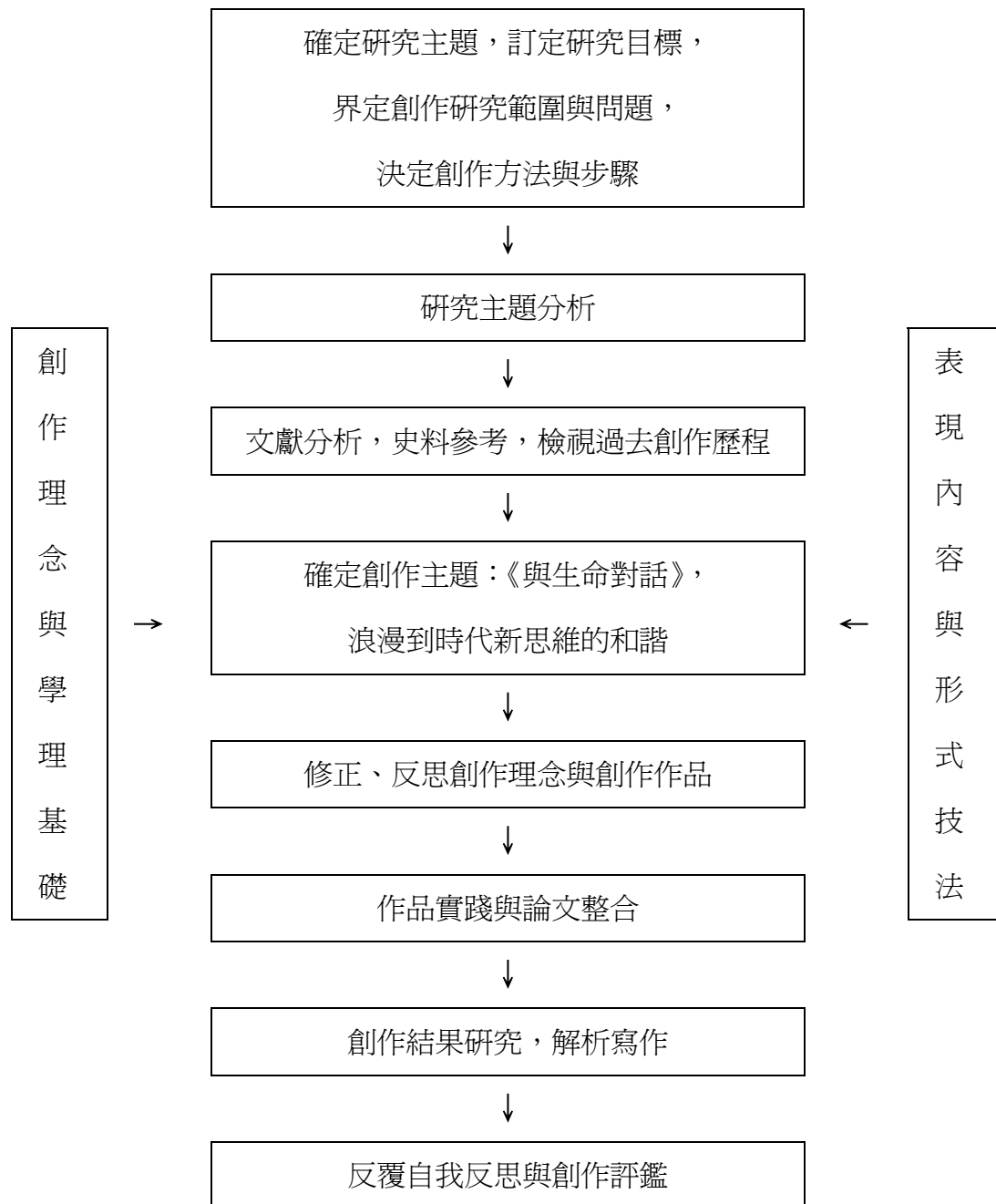
對作品的形式與內容上做分析，理出作品的視覺圖象背後潛藏之觀點，能夠清晰的被說明其闡述，是創作者、藝術品、觀賞者這三方面可以互相的流動及交換，形成「主要思考方向」(Big Idea) 複雜認知上的對話。

8、反覆自我反思與創作評鑑

在創作研究進行中反思探索，不斷的尋找各方向的再出發之創作動力的刺激點，可以不斷的向外探觸不同的轉折點，經常可以有「新」的開始。

(五)、研究架構

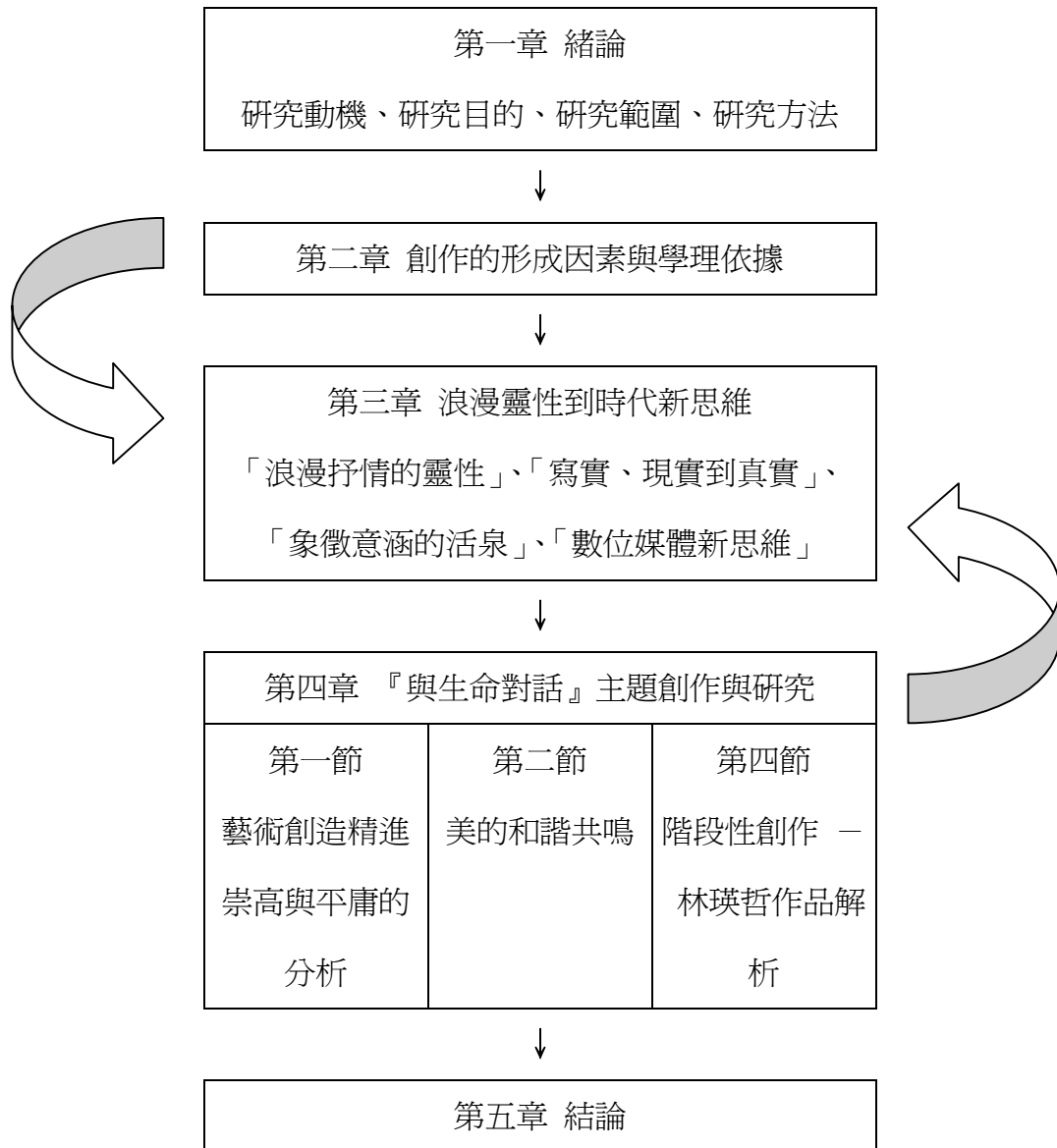
本論文專題研究從構思到完成，以下列架構圖為依據：

(表 1-2-2)

(六)、章節流程

本論文的章節架構圖如下：

(表 1-2-3)