

第一章 緒論

從中國文化大學畢業後，開始了國中教職的工作，雖然一直沒有放棄繪畫、欣賞畫展與相關書籍的閱讀，但面對職場繁忙的生活，卻漸漸減少了創作的行動力，因此一直期盼能持續地創作，並不斷充實美術專業的知能與涵養。在工作三年後，終於如願地考取一心嚮往的國立台灣師範大學美術教育碩士學位班。這樣半工半讀的教學過程雖然繁重，但藉由各式課程的學習：美學、美術教育、美術館管理、油畫及水墨創作之理論與實踐……等，蒙教授們的諸多指導、傾囊相授，同學間彼此實際教學心得的分享與交流，讓筆者得到了許多寶貴的啓示，在省視自己的教學與創作中，也尋得更多創作的能量、與增進畫面經營的內涵與美感知能。

第一節 研究動機與目的

一、 研究動機

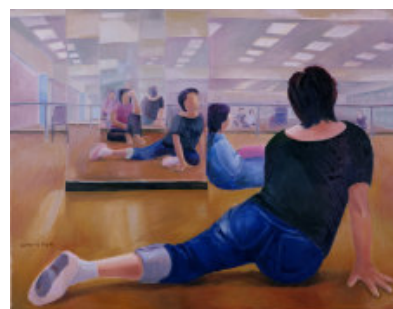
日常生活裡的發現常是興起筆著創作的動機泉源，本研究的作品靈感源自筆者喜愛不斷進修藝術領域等專業知能的研習課程中。由於身為現今的國中美術老師，開始參與九年一貫的表演課程教授，但礙於非所學之專業，因此積極地參加相關的學習課程。正逢去年暑假新莊文化中心舉辦了歌仔戲研習，於表演教室上課，表演課程中需要身體全面的關照、揣摩與鍛鍊，因此教室裡規劃了整面的鏡子，有助於學員肢體的觀察模仿與自我檢視。筆者每次的上課，總積極將老師上課的過程一一攝影存檔，希望作為自己不斷進修複習的教本與同事分享的資料，也可成為學生上課學習的示範教材。因此，每堂課都會準備數位相機或數位攝影機紀錄上課的過程。學畫畫的人總是較敏銳於畫面的構圖與畫面內容的細微觀察，總發現拍攝的鏡頭裡，教室內鏡裡與鏡外的豐富面貌；在實在空間裡本來只能看到學員的背影，但藉由「鏡子」，在二度空間的平面

鏡上，看到了更多學員正面的表情與肢體反應、教室空間的擺設或看不到的另一角落之教室空間與事物【圖 1-1】、【圖 1-2】、【圖 1-3】。在虛實的空間裡，可發現更多元的真實面相，有助於對象物的觀察與瞭解，也開啓了筆者對生活裡鏡射影像題材的關心。

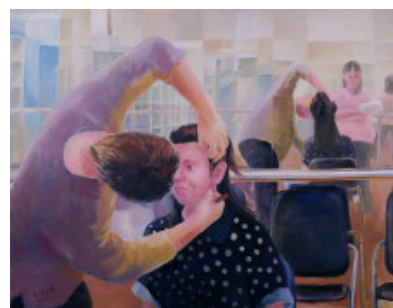

【圖 1-1】陳昱螢《技藝傳承 I》50F

在肢體課程中，鏡子是爲了觀察學習。在一般生活中，鏡子總用來察看自己或妝點自己，但魚鱗癬症¹的阿卻【圖 1-4】，卻是爲了不被別人歧視。在每一個淒涼昏暗的夜晚，看著那鏡裡永遠無法改善的臉龐與肌膚，阿卻必須不斷地撥拔層層剝落的皮質，才能不讓皮膚硬化。筆者在一次偶然的機會，藉由電視節目的報導，才瞭解曾在周遭巧遇數次的阿卻另一段辛酸的生活背景。筆者希望藉由繪畫，將個人所認識的阿卻其面對生活的鏡前寫照，真實再現，警惕我們正視珍惜人生的無常、以善美的心對待每一個生命！

【圖 1-2】陳昱螢《技藝傳承 II》50F

【圖 1-3】陳昱螢《技藝傳承 III》50F

【圖 1-4】陳昱螢《片體鱗傷的阿卻》50F

¹魚鱗癬症是一種基因疾病，是先天性疾病乾癬症的一種，目前全台約有超過十一萬名的乾癬症患者，其中症狀較嚴重的一千兩百名是魚鱗癬個案。

二、 研究目的

羅丹 (Frnagois Auguste Rene Rodin 1840—1917) 說過：「美是到處可尋的。對於我們的眼睛，不是缺少美，而是缺少發現。²」在真實生活空間裡，應該以不同認知世界的角度、眼光去觀看萬物與心靈，「鏡子」成爲發掘事物、瞭解多元面向的媒介，也開啓筆者探究虛實妙像的一扇窗。

創作的過程，不只是透過萬物的形象，更是內在心靈感受的呈現，即是心靈世界的探索。探索真實的美，並非只是外在剎那之表象美，而是觸動人們內心深處的精神美，舉如阿卻樸實堅韌之美，師傅傳承技藝專業的嚴謹之美！探究虛實之美，如同陰陽晝夜消息之理彼此相生相長，才能完成真實的圓滿。

論文文字的書寫，依據學理與形式內涵，整合出自身面對創作的思路與繪畫形式美的看法，以實際的畫作來印證。希望將生活裡感動的故事與自然風情，藉由擅長的繪畫語彙，道出自己內在的思維與審美感知。

本研究希望能跳脫物像的束縛，突破既有的繪畫技能與面貌，加入更嚴謹的研究精神，提供審美涵養以增進畫面形式與內容的完整爲目標。並期盼釐清與實踐有關繪畫美之法則，以其達拋磚引玉之效，與有志從事繪畫創作和美育工作者，共勉之。

---

²曾慶豹(1998/06/26)，用肉身去思，2005/05/12，<http://home.kimo.com.tw/iouf0307/song/Rodin.htm>。

第二節 研究範圍與方法

一、 研究範圍

在選取論文題材上，經劉文煒教授的指導，逐將創作研究定名為：「探究生活的虛實空間」。本論文是以創作者的身份，在面對創作研究時，從凝聚觀念一直到完成作品，所進行理論性與技術性的整合研究。主要研究的範圍界定：

(一) 以「生活」為發現的主軸，以油畫為創作的媒材。「空間」，本身並不具單一性及絕對性，相反地它可能具延展性及多元性。空間之中還會產生出許多不同的空間，甚至可以無限繼續產生，完全視所要探討的深度及範圍來定。把情感內涵與心理意識放進思考，可提供我們思考「人與空間」的本質意義。本研究所探討「生活空間」的具體對象：

1. 日常生活裡人與環境和鏡面的對話，所映射的虛實情境之空間研究；空間來自個人生活、學習與工作的室內場域。
2. 對家鄉懷念的風情寫景，屬於人與自然環境的對話之空間探索。空間源自個人的生長環境—恆春住家前之戶外景致。

(二) 在作品中，「虛實」的相對關係，除了因為實在的場景給人真實感之外，也因為鏡射的疊影，讓人對畫面的真實產生錯覺的幻象。「**藝術家的職責是在尋找一種方式，來使變化多端、混亂不堪的客觀現實生活有序化，為此藝術家必須表現出自己的審美感情和真實觀，而不是簡單地模仿形式或模仿生活³**」。探索一種能夠恰當地表達這真實的藝術形式，如英國著名美學家克萊夫·貝爾（Clive Bell 1881-1964）說：「**有意味的形式（Significant Form）是所有藝術品共**

---

³連淑蕙，2004，頁7。轉引自吳慶宏，1996，《如爾芙》，生智文化，頁441。

有的性質，…傳達給我們的是創作者所感受到的情緒。⁴「創作」，可貴之處在於生命思維與人生經驗的體現，以及所呈現的生命歷史的軌跡，其情感應源自於內心是生命的展現。

二、 研究方法

我們知道藝術的創造常與生活有著密不可分的關係，繪畫創作的靈感可藉助閱讀，不斷地思考探索外在與內在美的範疇。本研究主要的參考資料包含相關的畫冊、傳記、期刊、論文等，並運用電視媒體及電腦數位產品：

- (一) **電視媒體**—提供筆者瞭解關心主題的生活背景。
- (二) **數位攝影機與數位相機**—紀錄生活的具體影像、輔助繪畫題材影像的收集，也增進畫面構圖的面向參考。
- (三) **電腦及網際網路**—整理與紀錄創作的文字與圖片，及上網收集相關資料與圖像資源。

主文論述分成五個章節：

- (一) **第二章創作的理論建構**，來自研讀中西史料對於「虛實論」與「真實論」之美學理念作相關的彙整，以作為繪畫本質內涵追求的探究方針。
- (二) **第三章創作主題之探究**，從生活中探討筆者所關心的「人像之美」、「鏡像之美」、「空間之美」等議題，並細述其美的感受成因。藉中

---

⁴姚一葦，1996，頁 209-212。轉引自 Clive Bell 1958，《藝術》(ART)，紐約：Capricorn Books。

西藝術史研讀，瞭解前人對於相關議題所表現的方式與思維，以建構筆著繪畫創作主題的理念。

- (三) **第四章創作形式與媒材技法**，經由劉文煒教授親自口述指導的繪畫理念，針對畫面探究造形與色彩的組織架構，並結合筆者審美感知做一完整的表述。最後將運用的油彩材料與表現方法整理記錄。
- (四) **第五章創作作品的解析**，將〈探究生活的虛實空間〉系列作品一一詳述，涵蓋作品背景與形式分析之說明，實踐與驗證之前的理論建構與形式技法。
- (五) **第六章的結論**，是筆者對於自我現階段創作歷程的反省與檢視，以及對於未來創作視野的展望與規劃。