

壹、緒論

一、創作研究的動機與目的

第一次看到芭蕾舞大約是在我國中一年級時，當時的我深感著迷，舞台上身著白色芭蕾舞衣的女孩們，隨著輕柔美妙的音樂旋律款款舞動，清靈飄逸的身影在舞台上翩翩旋轉，淋漓盡緻地演出了一段浪漫感人的故事。

那美麗如同仙子般的身影、眩人的跳躍、動人的肢體語言、如同仙境般的場景…等影像深深的吸引著我。我想芭蕾舞的世界真是奇妙呀！而這些動人的部份究竟是由那些「元素」組成的呢？隨著時光的流逝，我對芭蕾舞的喜好與日遽增，但是除了欣賞舞蹈表象的肢體動態美感外，我更想深入其內在的精神意涵。

四年前女兒開始學習芭蕾舞，看著她由稚拙的肢體表現到現在已能靈巧地使用身體跳出優美可愛的舞姿。而在旁陪伴她成長的我，慢慢體驗到了舞蹈中其實延續了抒情柔美的感情，在伸展曼妙肢體的同時，亦表達出了舞者內心對生命的悸動。看著他那舞動的身影，我亦感受到了一種無可言喻的生命美感，那是一種精神的感動，因此我開始了自己的另一種心靈旅程—在畫布中紀錄下了舞者們動人的姿態。

幾年下來，我一直在旁速寫或描繪她及一些舞者日常練習或彩排及正式表演的肢體動態。除了繪畫外，我爲了更深入了解這些肢體語言，開始從歷史資料的研讀，瞭解芭蕾舞各階段的風格特色及表現形式。除此之外，在個人的創作技法部份，除了早期純粹以表現舞者肢體動態美感的作品及舞者生活化的場景表現外，個人亦因對畫面中的律動感及音樂性的追求而加入了大筆觸的書法結構之線條表現。另外人體動態意象的象徵性表現，以及筆者因爲在生活上的禪坐體驗，領略到了「空」與「無」在生命中的意義，並將此一領會轉化到畫面中，藉由簡化形體、抽象化的背景表現…等，表現一種「虛實合成妙象」的視覺意象。

因此本研究的目的有下列幾點：一、從芭蕾舞歷史的回顧，幫助筆者了解芭蕾

舞的美學內涵。二、探索中國舞蹈史及本土性的舞蹈語彙，進而思索屬於我們的芭蕾新美學。三、研究舞者的肢體動態美，進而強化作品中人物動態結構的正確性及肢體美感之表現。四、研究藝術與舞蹈的關係，藉著對以往作品之探究，進而發展出個人之創作途徑和方法。五、研究芭蕾中「象徵」的使用方法及美術史中圖象的「象徵性」意涵及表現方法，進而使用象徵圖象強化畫面中的精神性。六、研究書法的意象美與舞蹈的動態美之關聯性，進而說明筆者作品中結合書法用筆之作品的內在意涵。七、研究國畫的意境美學，進而提出筆者作品中所表現的「虛」「實」概念。

二、創作研究之範圍

(一) 創作內容的範圍

蔣勳為林懷民的作品「行草」寫下了以下這段文字：

一個舞者，行走於舞台空間之中，
他的身體，是「點」是「線」，
是秩序與結構的尋找，破壞與重新組合。
或者，有一天，她也會感覺到，
那飽含重量與體積的肉身…，
通過組礙與艱難，通過意志與死亡，
如同通過悠悠歲月與白茫茫一片大地，
找到自己小小的定位罷（註1）。

這一段文字描繪並說明了舞者的身體組成如同繪圖的點、線、面般，以身體的組織構成與流暢節奏的組合去表現舞者內在深層的生命律動。鄧肯曾說：「將來的舞蹈家，必須使她的身體和靈魂和諧地結成一體，而使靈魂的語言變成身體的

（註1）引自鄒之牧著，2001年。《行草 一齣舞蹈的誕生》封底。

運動…她的舞蹈不屬於某一個國家而屬於全人類。」(註2)。舞蹈本身便是充滿美

感的運動，筆者此次的創作以舞蹈中的「芭蕾舞」為主題，創作內容的範圍則有：一、排練、彩排、後臺…等場景(圖一)：筆者因經常前往舞蹈教室與後臺及彩排地點實地觀察拍攝，舞者的後臺人生及練舞、休息、彩排時舞者的肢體語言都是筆者所喜愛的表現主題。舞者的生活真象、工作的本質、迷人的風采和輕鬆愉快的神情…等在在引發筆者創作之慾望。二、非現實的生活化場景：除了舞者真實生活的表現

(圖一)《晨練》50F

外，筆者加入了個人聯想的創作內容。例如將舞者的生活場景改變，以營造出一種新鮮的視覺印象。三、正式演出的場景：筆者試圖以西方油畫技法為基礎，在保持油畫的西方語言品質的同時，融入了中國傳統的寫意筆墨和書法線條及大面積的渲染技法，以形成自己作品中富傳統精神的個性表現。

(二) 表現形式的範圍

此系列作品創作初期，筆者專注於舞者的形象之具體描繪，此時期舞者千變萬化的肢體語彙與其內在豐富情感的傳遞是筆者關注的重點，因此動人的人體美，比例、動態及抒情、詩意的視覺意象之表現是筆者追求的目標。在畫面中筆者用一種較為古典的方式去表現舞者，但在技法上則結合了厚塗、暈染及強烈的寫意筆觸並強化光線的方式去表現。

漸漸的筆者不滿足於寫實的描繪，因為「舞」是律動性的，亦是音樂性的。

(註2) 引自何恭上編著。1991年。《芭蕾舞叢書》99頁。

因此筆者嘗試將舞者舞動的肢態結合強烈且充滿律動感的背景空間，大片的線條、筆觸與留白的運用，充份的掌握了空間的虛實。並利用光影的聚散及色塊的濃淡，以生動銳利的線條掌握舞者的「軀體」與「精神」之間微妙的關係，並傳達一種內在深蘊的氣韻。因此畫面中予人一種很現代、很心象的感覺。

此外舞者肢體的擺動勾勒出了美麗的流動景像，這些肢體語彙利用象徵性的意象，表達了深刻的情緒，它喚起了一種意境、一種氣氛。筆者乃試圖將舞者與象徵性的圖象結合，以表達肢體動態的象徵性意涵。

中西的融合與貫通亦是筆者追求的目標，筆者將油畫技巧與中國傳統美學精神有機地融合在一起，在構圖、色彩、筆觸上企圖呈現出東方詩意的美感，並藉由抽象的書法墨韻，體現出畫面的音樂性及律動感。因此傳統的水墨渲染、潑灑技法及書法線條的力與美的構成方式，及稀釋與濃稠顏料的交替使用並結合表現主義、構成主義及簡化物象的方式，融合出了一番現代的視覺構成。

而筆者在「靜坐」、「冥想」的過程中，開始思索「虛」「實」「有」「無」…等精神性的境界，因此開始重新審視自己作品中的空間處理方式，試圖在舞者的肢體動態中，融入一種新的精神空間。因此，展露於畫面中的是具姿態美的實體與抽象的空間自然相融的風格，畫面中的線條是東方的，內涵則是關於「動」「靜」「虛」「實」的內在深層之反映。

另外筆者亦嘗試擷取舞者身體局部的動態結構來創作，並將它們拼貼重組，當這些肢體的片斷結合之後，產生了一種新的空間關係，觀者可以從這些片斷的意象中，重新組構出舞臺上的整體空間意象。這樣的視覺效果可以帶來意想不到的效果，因為它們喚醒了觀者的想像力，且其造形力量更為強烈，畫面亦更具有現代感。

此外這次創作中有幾張二聯作或三聯作拼接在一起，構成一張或橫或直的組合畫面，充分發揮了主賓、呼應、疏密、均衡、和諧等法則。整體看作品富動感且空間深遠，內涵亦豐富且富意境。另外即使抽取任何單幅或相鄰兩幅也可獨立構成生動和諧的畫面。此類作品可說是筆者的新嘗試，利用此一構成方式筆者嘗

試利用大塊色面的組合，在繪畫的基本要素點、線、面中，找尋色調與色面的處理變化與相融互補的虛實關係，使觀者除了感受到形式的張力外更能省思其內在的深刻意含。