

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

在凡事求新求快的 e 世代裡，任何的觀念，任何的發明，都將改變或直接、間接的顛覆傳統的生活。最能反映時代精神的藝術，或者說最能代表人類文化精髓的「藝術」扮演著記錄呈現當代人類精神及物質文明的世界。

二十世紀才剛過，但其所呈現的各種藝術流派中，不難發現每一種流派的產生皆是反對傳統或另一流派的觀念而生，而每一流派皆有其獨特的見解和展現美的形式。印象派之前的繪畫藝術，皆是以摹擬自然的再現為藝術家必備的能力。然而在 1839 年照相機發明後，摹擬自然的再現美表現方式幾乎被認為是一種落伍的觀念，代之而起的是抽象主義的盛行。今邁入了二十一世紀，藝術的表現更是多元、尤其在後現代主義（當代）繪畫，我們很難去界定繪畫的形式、媒材，甚至是繪畫的定義和觀念，因為它永遠都處在「不確定中」，而且似乎也沒有所謂藝術的尊貴性、永恆性、價值性，甚至不是以我們習以為令人愉悅的美感呈現，而且藝術創作彷彿和所謂的街頭藝術沒什麼兩樣，並沒有讓人珍藏的準備或形式。另外，每一件作品的欣賞，不是以直覺的方式來解讀，它必須透過作者的創作理念解說：這就包含了圖像符號的語意，還有媒材、空間的解讀。如此才能了解或欣賞其作品。當然，能不能和它產生共鳴那又另當別論了。因為，這一類作品，並沒有所謂的標準欣賞模式，更沒有一定的見解或傳達一定的意念，每一個觀眾都有可以擁有它自己的解讀。這和傳統的欣賞藝術模式，真可以說是大異其趣。

一般來說，繪畫藝術的主題呈現不外是直覺的呈現美感經驗，此外即是思想性陳述，又或者是涵蓋兩者的呈現。我們知道人與人的溝通，除了用語文外，再來即是非語文符號系統的「圖像」。語文符號有一定的封閉性，因為不同區域的民族會發展出不同的語文溝通符號，就如同世界目前大多數人流行使用的語言系統有：英語、西班牙語、中國語等。而每一個國家都有其共同溝通的語文符號如：日本人用日文、法國人用法文、德國人用德文、俄國人用俄文、義大利人用義文 等。而地方語言的發展，更是多得難以勝數，像在小小的台灣就有客家語、閩南語、山地話 還有大家共通溝通的北京話。

可見世界之大，語言的繁多是必然現象。在圖像系統部分，也會因為種族、地域的不同而有不同的見解。可是圖像的發展，因為和自然的再現有著密切的關係，也可以說人類圖像符號的發展，是隨著人類摹擬自然再現的技術呈現而有著共同情感和認識。比方說：我們拿著一張全家福照片，在白種人的國度裡人們辨識的是一張全家福照片；在黑種人的國度裡；在紅種人的國度裡；在黃種人的國度也絕對可以辨識是一張全家福照片，而不會認為是一張動物或風景照片。

繪畫是屬於圖像符號的一種。當然，它的表現不會像交通號誌般是全世界共通共用和限制的形式。因此，在新古典主義（Neoclassicism）、浪漫主義（Romanticism）之後的種種流派顯示，摹擬自然的傳統繪畫觀念，已隨著照相機的發明而產生了根本的質變。因為相機可以完全的模擬自然，而且分毫不差。當然，隨著科技的進步，再現自然的時空技術，也日益的真實且進步，對於繪畫的衝擊也就更為的明顯。因此，「抽象」- 否定摹擬自然再現的表現方式，似乎也是一種必然的趨勢。可是我們也不能否定繪畫是一種感性的溝通情感的符號，如果繪畫失去了此種感性的特徵，欲從抽象的表現中一昧的找尋感性的情愫，似乎也是見仁見智的問題。這也是抽象藝術不能普及大眾的原因之一，當然限於篇幅這不是本論文所能探討釐清的問題。

在 e 世紀裡，電腦的大量運用，摹擬複製時空的能力，更不在話下。故傳統的繪畫表現是否仍能在人類生活上，尤其是精神上取得原有的地位或需要，是筆者經常思考的問題。因此藉著「再現分割美的研究」，摹擬再現生活的意象，以傳統的媒材和分割畫面的手法來呈現週遭、自然、現實生活的美感經驗。在不失直覺形式的美感表現下，不以重組方式呈現，純以分割「聚焦」的方式來表現。或許也能呈現另一種風味吧！？

第二節 研究內容與範圍

藝術的分類因其感官、創作媒材、時空因素的不同而有所區別。俗稱的八大藝術即音樂、舞蹈、文學、雕塑、建築、繪畫、戲劇、及第八藝術電影。而繪畫這門藝術，在科技的昌盛，各種文化的匯流下，交織成一幅空前的繁榮又複雜的景象。任何的觀念，都影響畫面的構成，任何的媒材也都

直接或間接的影響畫面的呈現。故現代藝術是多元化的呈現，量與質都是超越任何時代。而必須觸及的點或面皆是相當的寬和廣，很難像前輩大師有獨領風騷百年的創見。

本論文研究的範圍主要界定在「再現」與「分割」，兼及畫面的空間呈現與構成的淺顯探究，其餘因本人才疏學淺及篇幅所限故略而不談。

第三節 研究方法與步驟

摹擬再現與畫面分割聚焦的探討也就是對於繪畫本質的研究，基本上繪畫的功能除了美的傳達外，(它為宗教上，為教育上，為反應社會，為思想、情感上的抒發具有一定的功能) (在空間的處理上尤其是只有二度空間的繪畫必須克服的問題，也是畫家們必得具備表現空間的能力)。但在印象派之後，畫面的空間表現已不是最重要的課題，取而代之的是畫面素材「點、線、面、色彩、光、線條」的自律性呈現。因此，(在畫面上已不是自然空間的複製，轉而回歸繪畫是平面的特性。更是二十世紀許多畫派的空間呈現特質。) 這些畫派藉著分割與重組畫面空間，使得畫面所呈現的象徵或敘述性更為強烈，藝術作品更是多元的呈現。

本論文第二章探討摹擬再現與藝術的關係，兼談各時代之模擬再現課題以及東方對模擬再現的看法，以追溯藝術的本質。第三章則探討繪畫空間的構成元素點、線、面、形、色、光線在畫面的構成。並探討西方各時代之空間表現，以及中西方空間之概略比較，還有畫面分割對於畫面之呈現效果探討。(第四章以筆者實際創作「再現分割美」的研究創作、分析、技法、構圖及賞析) (第五章以自己對於當今「現代繪畫」觀念的分析闡述和見解，做一些批判) 以為本論文之結束。