

第五章 結論

第一節 創作省思

從創作初始尋找嬰戲圖相關史料之時，筆者便對於隨著人物畫的發展而產生的這一類題材，有顯著的研究興趣。藝術家創作之際，多半考慮的是畫面的經營、技巧的展現與氣氛的烘托。而其作品所受的社會背景影響、歷史的影響，通常則於日後的時代，歸納整理而來。或許蘇漢臣和李嵩等藝術家，在創作之初，並未想以嬰戲的題材來揚名立世，不過，在此間可以體會的，是藝術家們於創作時全心投入的情感，以致能夠有如此感動人們的作品，相隔幾百年之後，畫中嬰孩彷彿仍活靈活現地依舊沉浸在玩樂之中。

在筆者幾番反覆創作之餘，小孩子的題材的確是相當不易表現妥切的，好幾次的經驗中，筆者不是對線條不滿意，便是對於膚色的掌握不滿意，思及畫史中所提：「能寫嬰兒，此尤為難」，確實有深刻感受。創作小孩的形象最重要的是有貼近觀察的機會，此即「寫生」。恰巧小兒的誕生，筆者在照顧之際觀察他的舉動、情緒反應，以利於創作的實施，得以順利創作此嬰戲系列之作品。

南齊謝赫六法中，對於人物的創作首重「氣韻生動」，這是指作品和作品中刻畫的形像具有一種生動的氣度韻致，顯得富有生命力。畫論中出現類似的概念，首先是用以衡量畫中人物形像的，後來漸漸擴大到品評人物畫之外的作品，乃至某一繪畫形式因素。「氣韻」與「傳神」在說明人物形像的精神特質這一點上是一致的，但「傳神」一詞在晉代顧愷之，乃至後人多指人物的面部尤其是眼睛所傳達的內在情性，而氣韻則更多的指人物的全體尤其姿致談吐所傳達的內在情性，或者說內在情性的外在化。

綜合畫論中所言，在筆者的創作過程中，致力最多的就是「傳神」，而孩童

的氣質與情緒，不若成人有諸多複雜的反應層次，就是很單純的童稚之情，因此也成為克服創作時的難度。加上孩童的肢體語言沒有成人複雜，在姿態表現上，必須更加用心地巧妙安排，才能妥切地表現。

綜合上述，在歷史追溯過程中，讓筆者能夠更加了解嬰戲題材的發展，並從中汲取養份。在此類題材上，筆者透過系列的創作，對嬰孩的掌握與表現，均有相當的心得。結合現今在教育上的體認與期盼，這是筆者創作歷程中，一個重要的里程碑。

第二節 具體發現

宋代嬰戲圖與嬰戲題材的產生，其繪畫內容深受當時政治制度、社會風氣、經濟發展、和文化環境的影響。嬰戲題材在宋代頗為盛行，而嬰戲圖中兒童讀書、寫字、賞畫等，學習琴棋書畫神態的描寫，反映著官宦富貴子弟的日常生活，亦反映著宋代父母對兒女的期望，及宋代普遍重視兒童教育的風氣。

當時社會為人父母者，無不望子成龍，望女成鳳。尤其是士大夫及官宦之家，為了能謀取官職以致富貴，或為鞏固家族權勢聲望永保不墜，無不希望子女自幼便能立定遠大的志向。中國自古即輕視商家，在宋代也不例外，但對商賈富家而言，更想謀取一官半職，與所謂的皇家貴族、上流社會更為親近，以擁有政治權力，或彰顯其地位高尚以擺脫商人為一般人所輕視的印象。

所以，不論是上流社會或一般平民百姓，都會特別重視子女幼兒時期的啟蒙教育。從胎兒到幼兒教育，從道德、學術教育到功名期望，都包含著父母對子女的期望。而這一切的期望反應，恰恰與現今的社會是相若的，很多時候許多父母的觀念仍舊是藉學習的成績、學歷的高低，來判斷孩子的成就與能力。

不同的是，社會的價值觀改變相當大，例如過去認為從商者的地位低下，但

今日社會卻往往以收入排名來斷定價值，而從商者的財富較多，自然今日地位已不可同日而語。

創作的過程猶如是孕育一個小孩兒，總要歷經無數的波折，辛苦地付出，才能擁有甜美的結果。在歷代嬰戲的相關作品中，筆者見到過去畫家對自己的期許，更為那格物致知的求知精神所感動，這也便是宋畫給予人的感動之處。近代以來，許多人對繪製嬰孩題材的創作者，有偏頗的看法，認為多為閨秀畫家，然而，在宋代的嬰孩圖中，能夠看到更多更廣的是，他們對作品細膩而認真的堅持。

第三節 對未來的展望

筆者的「成長系列」與「教育學習系列」，乃為當下對下一代在教育上的省思與期望，而身為一名母親與教育工作者，意欲結合兩種身份思索創作的方向與內容，並以組合超現實空間的形式來表現。

筆者每每在聽到一首好聽的音樂、看到一本好書、欣賞一齣精彩的電影，都能為心靈帶來震撼與感動，儘管創作的過程是需要衝出艱困的而紛擾的思緒，但是其結果予人更深沉的思維沉澱。筆者在創作時所追求的生命力、震撼力，是系列作品中所欲傳達的本質，透過嬰孩之眼與無意識的形象創造，比現實更真實的再現情境。在此過程中，除了不斷回頭檢視既有的作品，更不斷地隨時加入自身生活省思、教學場域經驗以豐富內涵，如同李可染強調的「用最大力量打進去，用最大力氣打出來。」即力師古人，更要推陳出新。

創作過程中，筆者仍有相當多的創作構想不斷地在腦海湧現，「成長系列」尚可延伸發展單親、遺棄、孤兒等議題；「教育系列」可以論述的空間仍然很廣，除了家庭教養，還有社會教育與學校教育兩塊，是可以再衍生討論的範圍。此外，兩性不同的教養問題也已不像宋代時期分割鮮明，但亦有探討的空間存在。因此，這次創作所展現的作品可以有更加完善的表現空間。

儘管如此，此階段創作仍然是現階段筆者對於生命體悟與觀察的階段性記錄。創作是淬練的歷程，因此，經由此次的創作研究，筆者企圖開闊題材的創作視野，並拓展創作的可能，在未來的藝術創作生涯裡，期望能繼續探究與前進。