

第二章 理念形成的探討

任何繪畫的主題都有一定的企圖或意義，這種意義潛存在社會大眾的意識中，漸而變成文化的共識，形成我們所謂的傳統。但中國人和西洋人的傳統不盡相同所以對於事物的聯想也會有所不同，因此相同的「物」在不同的時代、不同的區域甚至不同的人，亦有不同的概念與看法，所以理念的形成須有共同的約定俗成的視覺符號、相同的背景因素才能有共同的象徵意義。進一步說透過圖象來傳達的意象是會受時空、民族性、宗教觀及種種的因素限制，因此間接的會影響藝術創作。雖然每個人會因種種背景因素的不同而對作品有不同的解讀，但圖象符號、色彩的基本意念大致有著共同的模式，所以就算有些意念上有些出入但整體的概念相去不遠的。

第一節 以物喻意對繪畫創作的意義

象徵它是把吾人過去所經驗過的事物，用於眼前所見的事物。「以物喻意」是一種以某物來象徵某事可稱為一種比喻，《辭海》解釋為：「思想的對象同另外的事物來比喻這個思想的對象，叫比喻。」中國人喜歡以自然物比喻人體，如柳腰、杏眼、櫻桃嘴、黛眉之類。在這種比喻中，抽象化、符號化是隨處可見，人們不必通過具體柳、杏形象實體的「中轉」來抵達人體美，但柳、杏的形象又沒有完全失去，它們只是純為一種帶有一定模糊性的符號形式^(註2-1)。

(註 2-1) 余秋雨 (1990)《藝術創作工程》。台北市：允晨。頁 232。

以物喻意用於藝術創作上，常見的有：

一、文學比喻法

1. 大嘈嘈切切錯雜彈，大珠小珠落玉盤。（白居易 琵琶行並序）
2. 餘音嫋嫋，不絕如縷。（蘇軾 前赤壁賦）
3. 浮光躍金，靜影沉璧。（范仲淹 岳陽樓記）

二、色彩比喻法：

例如：「京劇」中以人的臉塗上某種顏色來象徵這個人的性格和品質、角色和命運、是京劇的一大特點：如紅臉含有褒義，代表忠勇者；黑臉為中性，代表猛智者；藍臉和綠臉也為中性，代表草莽英雄；黃臉和白臉含貶義，代表凶詐者；金臉和銀臉是神秘，代表神妖。以不同顏色代表不同性格。

顏色也用來象徵情緒，用顏色和情緒聯想在一起，如：氣的臉色發黑、氣的整個臉都綠掉了、羞的滿臉通紅、嚇的臉色發白、尷尬的臉色一陣紅一陣白……。

三、圖象比喻法：

在中國吉祥繪畫裡以壽石上配上菊花、蝴蝶與貓稱之為「壽居耄耋」，以四季花插在花瓶中意味「四季平安」；以牡丹與玉蘭合畫謂之「玉堂富貴」畫喜雀在樹梢，謂之「喜上眉梢」圖 2-1……。其他還有以植物、花果、鳥獸……諧音來象徵如，「馬上封侯」、「竹報平安」、「柿柿平安」、「三羊開泰」……，就是一種超越視覺增加繪畫趣味性的觀念。

▲圖 2-1 羅和平【喜上眉梢】

1989 年 橡膠版

32 x42.2 cm

行政院文化建設委員會藏

四、符號與信號 (traditional signs and symbols)

符號既與實在對應，又超越實在對象之上，故是形而上。以一個形而上的符號形象去代替客觀世界的存在與運動作形而上的表現，此便是符號之表現意義。例：「v」代表勝利；「骷髏」意味死亡；「交通標誌」圖 2-2；聲音的運用；十字架作宗教之表現；以數理符號作科學之表現；以聲音色彩作藝術之表現等。

◀圖 2-2
「交通標誌」

總之，以物喻意是借用實物突顯意念，在一些重要點上揭示事物的內涵，表現事物的屬性或本質，化遠知為近知、化繁複為簡易，將抽象的、深奧的事理具體化。運用貼切、逼真、傳神的比喻，把事物描寫得更具象、更準確、更鮮明、更生動，激起觀者豐富的想像，如此便能把艱深難懂的道理，闡釋得明白、透徹，加深人們對事物本質的認識和理解。

第二節 圖象對繪畫創作的意義

朱熹：「體用一源者，自理而觀，則理為體，象為用，而理中有象，是一源也。顯微無間者，自象而觀，則象為顯，理為微，而象中有理，是無間也。」這是說萬物之理是體，萬物之形是用。理是看不見的，當理顯現時便有了象(形像)，繪畫雖然顯示自然界的象，但象則非表現的主體，他只是使自然之理「現身」的媒介。那麼自然之理是什麼？朱熹亦闡述：「蓋天地之間有自然之理：凡陽必剛，

剛必明，明則易知；凡陰必柔，柔必暗，暗則難測。」是以畫之至理不外是陰陽晦明和方圓剛柔的外現^(註2-2)。由此可知在繪畫作品中，實際存在於畫面上的，只不過是一些色彩和線條造型，而我們感覺「彷彿」存在於畫中的事物，原來只是存在於我們想像之中的意象。當然這些意象也並不是無中生有，因為這些意象的產生，乃得力於畫家所運用之色彩與線條的提示。美學家權威派克（DeWitt H. Parker）宣稱：「我要把繪畫認作以色彩和線條表現想像的語言，這就好比詩是以語言來表達想像一樣」；圖象在創作過程中成為扮演者視覺語言的角色，創作者透過圖象將心中的意念傳達出來，觀賞者也因對圖象的感知與創作者作心靈的溝通，所以說圖象是繪畫的語言。

第三節 意象對繪畫創作的意義

繪畫創作是要能夠將作品外在的視覺形式融入個人的思想觀念然後形成他個人的美感經驗，再透過畫面中的視覺圖象與觀者產生交流，而觀者若也能學會如何看「見」，就能夠經由藝術家的作品分享他們的美感經驗，因為創作者與觀者能意念能產生交流，繪畫創作才有意義，所以意象是一種彼此內心的交流。

創作是屬於繪畫者內心的心靈活動表現，並不是一味盲目的模仿大自然，康丁斯基（Wassily Kandinsky）在他的論文《藝術的精神》（*Über das Geistige in der Kunst*）的註腳中，他寫道：「不以外在的現象呈現自然，而以內在的現象為先決，這種手法被稱為表現主義」^(註2-3)。如，孟克【吶喊】圖 2-3 就是一種表現極度不安的個人體驗，並且將它的不安傳達給觀者。另外立體派（Cubism）畫家，畢卡索的【格爾尼卡】圖 2-4，用田園般的史詩風格表現屠殺之過程，作品中沒有血腥

(註 2-2) 高木森（1992）《中國繪畫思想史》。台北：東大。頁 257-258。

(註 2-3) Wolf-Dieter Dube 著；吳介禎、吳介祥 譯（1999）《表現主義》。台北：遠流。頁 17。

的色彩，但繪畫的內容卻充滿著對戰爭的控訴^(註2-4)。

▲圖 2-3 孟克【吶喊】
1893 年 油畫
91 x73.5 cm
奧斯陸國立美術館藏

▲圖 2-4 畢卡索【格爾尼卡】 1937 年
畫布、油彩
351 x782 cm
馬德里·普拉多美術館藏

跳脫約定俗成的繪畫公式，是繪畫創作中感性的一面。但是到底有什麼方法可以幫忙我們增進視覺藝術的感性？首先我們必須學習如何去看見，看見不只是「看」(look) 而已，它需要達到「見」(see) 的程度。「看」只到藝術作品的形象層，「見」是已達到藝術作品的感知層。「見」是知識與智慧，是把「眼」和「心」連在一起在。美感經驗中，我們需要「見」到一個意象或形象，這種見就是直覺或創造；所見的意象須恰好傳出一種特殊的情趣，這種「傳」就是表現或象徵；「見」出意象恰好表現情趣，就是審美或欣賞。創造是表現情趣於意象，可以說是情趣意象化；欣賞是因意象而「見」情趣，可以說是意象的情趣化。美就是情趣意象化或意象情趣化時心中所覺到的「恰好」的快感^(註2-5)。所以繪畫創作是要學習如何將知識與智慧融合在畫作中，使創作更具深層的意義。

宋代沈恬夢溪筆談說：「書畫之妙當以神會，難可形求」不論先有事實，或

(註 2-4) 何政廣 (1999)《歐美現代藝術》。台北市：藝術家。頁 44。

(註 2-5) 朱光潛 (2003)《文藝心理學》。台北：頂淵文化。頁 189。

事先有意念，畫家重視的議題，是繪畫境界的深遠，不在自然物的描寫，在畫中可讀、可思、可感的層次。神繪畫境，即是與作者情思的共鳴，看出作者使用的符號，可能是自然物，也可能是圖象，能比對參佐，有自由思考空間，則此完成傳達畫境任務，宋代畫家，米芾、梁楷、牧谿...等，都有相當傑出表現^(註2-6)。

總之，藝術的成就在情趣、意象契合、融化為一整體時。無論是創造者或是欣賞者都必須見到情趣、意象混化的整體（創造），同時也都必須覺得它混畫得恰好（欣賞）^(註2-7)。

第四節 心象對繪畫創作的意義

美感是一種複雜的心理現象，包括感知、想像、情感、理解等多種因素交錯融合的結果，是積極的能動的心理活動過程。如：看到了直線的東西會有剛強之感、曲線的東西則生柔和之情、紅色給人激情、白色有純潔之意，這都是一種心理現象的反應。所以在繪畫的創作過程中便可善加利用這種心理反應象，藉此表現內心的思緒。

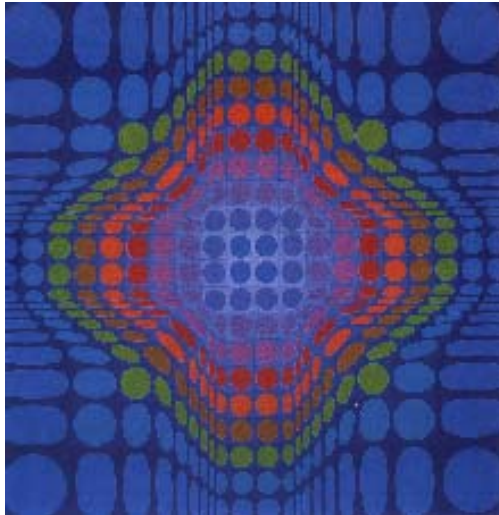
在西洋畫作中有不少利用心理視覺效果作創作的範例如：歐普藝術（Optical Art）代表為法國的瓦沙雷（Vassarely）。作品【圓滿】圖 2-5 用的色彩、造型的變化，製造空間流動刺眼的顫動效果，達到視覺上的亢奮。在靜態的畫面上，使人的視覺產生浮動的感覺，看久了幾乎使人頭暈。這是完全捨棄具象的描寫僅作幾何抽象意念的表達^(註2-8)。除此之外還有更多畫家不斷的從心理層面來表現創作。

(註 2-6) 黃光男（1992）《藝海為瀾》。台北：允晨。84。

(註 2-7) 朱光潛（2003）《文藝心理學》。台北：頂淵文化。頁 192。

(註 2-8) 何政廣（1999）《歐美現代藝術》。台北市：藝術家。頁 166。

◀圖 2-5 瓦沙雷 【圓滿】

1978年 95 x95 cm

台灣《藝術家》雜誌收藏

雖然中國繪畫的理論一再強調「師法自然」的重要性，但經創作者內心淬鍊蛻變汰篩後的自然已是非真自然，而是生活的體驗經歷，內心的思維的感受，形成了圖象符號及表現方式。此次的創作就是希望能在傳統的繪畫中找尋一條屬於自己「作者中心主義」的創作觀，使自己的繪畫形式不在泥於物受制於物，由創作圖象開始表現意象、傳達出屬於個人內心深處的心象。