

第四章 再現分割美的實例創作解說

主題表現應是視點的清晰、動人的描寫、適當的構圖。這是吸引視線不可或缺的手段（在視覺藝術中是必要的技巧）。如此，方可讓人在第一眼接觸時能直覺的感受到作者表達了什麼，並享用其所發現的美感經驗。

在「再現分割美的研究」中所探討的美感經驗，其實和傳統古典美感傳達並沒有特別不一樣的地方，只是把焦點更清晰、集中的呈現。並利用「視窗」的視角原理，將色彩以明顯、清晰的對比來表現主題（焦點）而其餘的畫面空間以弱對比來呈現。無論其彩度、明度、色相皆灰、濁、低的色調來處理，如此便可以襯托主題，讓欣賞者能快速的找到畫面的重心「焦點」。

在「視窗」的型態方面，可分為理性的型態如方形、十字交叉、八角形、三角形；以及感性隨意完全是隨畫面色彩、型態的組合而決定的隨意形態如荷花系列的作品。帶點水墨畫的味道和處理的技巧。以下舉幾件作品為「再現分割美的研究」創作理念解說：

一 荷塘水鴨

在夏日裡最快樂的莫過於這群水鴨了，除了一邊戲水、抓魚外，更可穿梭水塘蓮花的樂趣。另外畫面刻意用一、三、五的安排變化，主要是受到劉文煒教授三、五成群法的理論實踐。從畫面的簡潔安排中，仍不失豐富又具有變化的情趣，不至於讓畫面形成空洞、呆版的印象。一靜（荷花）；一動（鴨子）的安排讓畫面洋溢著活力與動感，在閃爍的光影下，悠游於荷花水塘戲水的群鴨。在夏季鄉間是處處可見的動人景像。願這種表現手法和形式能夠傳達出這種閒野的美感。（圖 1）

（一）畫面結構：

- （1） 焦點視窗：為長方形框，座落於直式 30P 畫面右下角處，約佔畫面面積的三分之一。框住畫面的四隻水鴨，形成此幅畫的趣味中心（焦點）。（圖 1-1）
- （2） 構圖：a、以一和三的荷花數量，搭配一、三、一的水鴨，及十幾根垂直的荷莖貫穿「霧化」和「寫實」的空間。（圖 1-2）b、白荷花及白色為主色的鴨子形成三角形構圖，使畫面穩定又安詳。（圖 1-3）

(二) 畫面物像及空間處理：

- (1) 長方形視框中：以清晰、寫實的技巧描繪物象，使其成為視覺的焦點。
- (2) 視框外的物像處理：荷花葉的處理方式是以「霧化」的方式來處理，只在最近處的荷葉保留寫實形態，其餘以暗示、象徵的手法及類似像是用攝影器材的柔焦鏡作畫面的朦朧處理。因此，除花之外，其餘的枝葉全部化成襯托主題的色塊。除將重點荷花襯托出來外，只提供情境和氣氛的營造。在色彩學上青、綠、白色的搭配是最能顯示在夏季中令人愉悅、渴望的清涼配色。而略帶模糊處理的白色花卉頂端略帶粉紅的荷花，正可以彌補視覺上對「紅色」的需求。另外，為求畫面有「分割」的效果，除了刻意用模糊、明晰的對比分割外，並用荷花的莖幹來貫穿整個畫面，加以適時的以深淺不同顏色來加強區域的畫面分割效果。
- (3) 另也嘗試著以中國書畫的線條特色來加強具「中國風味」的油畫小品。當然，這種嘗試尚得有賴不斷的研究和嘗試才能形成一個令人動容、喜愛的表現形式和風格。

例二 爭

這是一張描述百錦爭食的一個競爭場面，從這幅畫中我們可以看到畫面池中的錦鯉，每一條皆奮力拼命爭搶人們施捨餵飼的食物。水中、水面皆搶成一團有著令人驚喜又窒息的無奈。其精彩的搶食情景，每每讓人意識到生命的過程中無論貴賤都必須面對生存的競爭，雖然殘酷，但如想活著即必須面臨生存的「競爭」遊戲。（圖 2）

（一）畫面結構：

- （1）焦點視窗：這張畫為 60F，畫面切割的方式即以此長寬比為基礎，並採取對角式的分割，形成平行四邊形的框框。而為避免單調的劃分及加強變化，又將平行四邊形的焦點向邊邊退回畫面十二公分，因此平行四邊形所圍成的焦點便約佔畫面之四分之一，而採取次要模糊變化處理的左斜平行框裡，減低其明度、彩度形成三個層次的變化方式表現。（圖 2-1）
- （2）構圖：如擺脫平行四邊形視窗來看，這張應屬於中心點、圓形的綜合性構圖，四方群聚的魚往畫面中心擠壓，畫面中心便成為視覺的趣味焦點，力場的匯聚處。（圖 2-2）

（二）畫面空間處理：

- （1）平行四邊形視框：在這個區域內以相當寫實的描繪形成視覺的焦點。
- （2）視框外：a、左斜區，用較模糊大筆調的方式處理，（包括減低明度、彩度和層次）。b、右斜區用更模糊的方式處理，使其成為簡約的暗濁色塊，以襯托焦點。
- （3）錦鯉的色彩因其種類的繁多，而其色彩也相當地亮麗、多彩，故在表現上以何種色相為主，或明度比便是這張畫首先要克服的問題。在採取紅色及黃色為主色的同時，大量用高明度的色彩，並且以深暗色彩來表現水的區域，有別於傳統刻板的以藍、綠色系為主的表現。其目的有二：一是和高彩、高明度的魚產生對比的呈現。二是藉以表現在激烈的爭搶中浮現沉重的壓力。另外，在扭曲爭搶的漩渦中，以對角線面向交叉除了延續其動感外，也暗示著貴為魚之驕子的錦鯉也不過是人們觀賞、玩樂的對象。正如人貴為萬物之靈，其實命運和其他生物也沒什麼兩樣，無法擺脫生存競爭的宿命和壓力。

例三 逛新屋蓮園

桃園地區在有心人士,如前國代江瑞添先生等大力的推廣發展荷花觀光、休閒農業,並且喊出了「看荷花不須到白河鎮」的口號。因此,桃園縣沿海鄉鎮農民紛紛的改植荷花,從這幾年夏天的蓮花季活動來看,觀音、新屋、大園儼然已成為熱門的賞蓮聖地了。

這張「逛新屋蓮園」是描述一群人在觀賞荷花之餘,跑到休憩區的賣蓮花攤位選購荷花的一個場景。

(一) 畫面結構：

- (1) 焦點視窗：將畫面分割成數個框框的組合；而每一個框框皆有其不同的審美趣味，而高潮（焦點）便落在所有框框都框住的「視窗」、「焦點」- 也就是一幅畫的重心，主題所在。（圖 3-1）
- (2) 構圖：以 V 字形架構為主的綜合性構圖。（圖 3-2）

(二) 畫面空間處理：

- (1) 方形視框：三個長方形皆框住的「焦點」長方形視窗，以最清晰明快的調子來主控整個畫面形成畫面的趣味中心。
- (2) 焦點外視框：在主題「焦點」作最清楚的描寫；僅兩個框重疊的地方次之；一個框框住的區域再次之；最後在沒有框框框住的小空間中，以模糊似在水中盪漾般的方式來表現。因此，每一個空間皆有其色彩上及清晰度的差異。

例四 絲瓜

此幅是描寫夏季盛產的絲瓜在秋季快要結束時有花、有瓜及乾枯的種子絲瓜的情景。而構圖即採取絲瓜的三種型態併陳，最右邊是尚未脫卉、脫蒂的稚嫩絲瓜，最左邊是成熟可食的絲瓜，頂端則是農夫要預備拿來作種苗的枯乾種瓜（即往昔廚房用品『菜瓜布』）。三個形態分居畫面的三個視點，因此我便以這畫面的三個主角來切割成一個接近三角形的框框，作為這張作品描寫的精華地帶。在這個區域無論是葉子、絲瓜、花朵、瓜棚都是以相當寫實的手法來描繪。而這個區域的面積約佔畫面的八分之三，並且以傾斜的三角形巧妙地穩住畫面的「輕重」平衡。因為若以畫面的型態分布來說：左邊份量會較重，然我以右傾的方式來克服左重右輕的問題。除了在重點「三角區域」細膩的描寫外，其餘的空間便以淡化、模糊化的方式來處理。

這張畫的色調是以茶色色系來作為畫面的主調。搭配綠色絲瓜及藤葉，使整張畫面洋溢著濃濃的古典風情。（圖 4）

（一）畫面結構：

- （1）焦點視窗：以畫面三個不同成長時間的絲瓜所形成的三角形，來作為這幅畫的焦點視窗。（圖 4-1）
- （2）構圖：此幅是以 X 型為主要架構的綜合性構圖。另外為避免三個絲瓜所形成的拉距，用畫面中央的黃花來統馭畫面。（圖 4-2）

（二）畫面空間處理：

- （1）三角視框中：在表現的技巧上，仍是以三角區域作細膩的描寫，使這三角「視窗」成為畫面的焦點。
- （2）視框外：而其餘的空間處理便是以模糊、減少層次、色彩之弱對比來襯托主題。
- （3）還有整張畫面以藤蔓來貫穿，讓畫面的質感、層次增加以增強畫面之緊湊感。

例五 綻放

在炎炎夏日裡最燦爛奪目的花卉，當屬荷花了。除了花朵的碩大外，生長的環境也是相當的特殊，古者言：「出淤泥而不染」，足見其生長的地方是沼澤之地，是道地的沼澤植物。其根、莖、葉、藕、種子、花皆有經濟價值，屬於高經濟的作物。此幅「綻放」帶點中國水墨畫的味道及自然分割的聚焦效果，和個人平時的創作方式的確有些許的不同。

(一) 畫面結構：

- (1) 焦點：首先確定這張圖的焦點是在畫面三分之二高光處的荷花，及距眼最近的高光處荷葉。因此，便在這個區域分割成這張畫的視覺焦點「視窗」。(圖 5-1)
- (2) 構圖：此幅以反 S 型構圖為架構。(圖 5-2)

(二) 畫面空間處理：

- (1) 焦點視框：同樣地在視窗區以比較細膩寫實的技法來描寫，其餘的部分便以模糊化的方式來處理整個畫面。
- (2) 視框外：除右下花苞及蓮藕外，皆以模糊化的方式來處理整個畫面。綠色的葉子化作似有似無的色塊，像音樂般的節奏鋪陳在畫面，襯托那最耀眼的紅色荷花。綠與紅的對比搭配，讓整張畫面的張力顯得有力及充滿生氣。
- (3) 另外，荷花的莖扮演著分割畫面空間的枝幹。因為，除了焦點區域外，其餘都是模糊平塗的方式處理。所以莖的表現方式是採取似中國水墨畫的線條來處理。除了可以分隔空間的任務外，亦有引領視線流動的作用。

例六 爭妍

那年全家和朋友在梨山渡假，除了滿山滿谷的水果外，最吸引人的地方就是垂掛岩壁的小花吧！嫩綠像花瓣的葉子，還有眾多且不斷伸展的觸鬚將不知名的小紅花的嬌豔，襯托得奇美無比。這張作品僅有 6F 大小但其結構嚴謹，亦有可觀之處。此幅的作畫程序是這樣：首先以褐色來勾勒輪廓、佈局，待一天乾後再淡淡的掃上一層顏色，讓畫面先自然的形成「形、色、線」的自律性的美感節奏。然後再等它乾燥一、兩天後便在畫面上以十字型的架構，將焦點放在左下角處的小花 - 亦即上下及左右線帶交叉點上。(圖 6)

(一) 畫面結構：

- (1) 焦點視窗：將焦點放在左下角處的小花 - 亦即上下及左右線帶交叉點上，為此幅的趣味中心。(圖 6-1)
- (2) 構圖：採取十字型和反 S 型的綜合性構圖。(圖 6-2)

(二) 畫面空間處理：

- (1) 小長方形視框：在這小塊區域中做明晰的描繪和整幅畫中最搶眼的色彩對比。
- (2) 視框外：上下線帶及左右橫線帶則是僅次於焦點的描繪，讓畫面隱約的呈現十字形的分割，十字之外的畫面，再降低其彩度、明度，並以其觸鬚線條來貫穿整個畫面，使畫面充滿嚴謹又活潑的趣味。

例七 競艷

滿園的荷花在夏日的浪漫節奏裡，爭相的競艷，讓在荷花園裡賞花的人們，不由覺得心花怒放。此幅八十號作品，基本上仍是採取分割畫面的方式，將畫面分成六個不同大小的區域，各自呈現不同的趣味和風貌，組合後又能成為一體的作品。（圖 1）

（一）畫面結構：

- （1） 焦點視窗：以上下兩條線帶直線交叉，焦點落在那兩朵最嬌豔的荷花上，約佔了畫面的九分之一。（圖 7-1）
- （2） 構圖：以 Z 型為主要架構。（圖 7-2）

（二）畫面空間處理：

- （1） 偏左之長方形焦點視框：此處以一朵白色荷花及一朵紅色荷花為主，一樣是做最清晰、寫實的描繪，以形成畫面的趣味中心。
- （2） 其餘視框：鄰近焦點視窗外的上、下、右方，三個區域作僅次焦點視窗的描繪，而右上區域的處理方式則採取高明度調子的霧化處理，至於右下方的狹長區域則用較暗濁的弱對比來處理。

例八 留種

以優生學的立場來說，要留種必然是要留最好的。在自然界中動、植物皆有它一套生存繁衍的法則，大抵，動物靠身體壯碩的本能決定誰能留種，而植物則是大量的繁殖，隨機、隨運的展開生存的契機。

玉蜀黍的果實（種子）算是人類的糧食之一，因此，其繁衍的生存遊戲，便由人類來決定。而保留種子的最好方式便是曬乾，待來年好播種。

（圖 8）

（一）畫面結構：

（1）焦點視窗：以兩個弧線圍繞交叉的玉蜀黍，為視覺的趣味中心。（圖 8-1）

（2）構圖：屬於巨碑式的構圖，將主題擺在中央上方處。（圖 8-2）

（二）畫面空間處理：

（1）像魚形般的弧形視框：橫切玉蜀黍的區域，此處依慣例作最清晰、寫實的描繪。

（2）視框外：焦點外屬於懸掛之玉蜀黍以模糊方式處理，完全沒有弧線包圍的空間，則採更模糊的方式處理。

（3）另以一些土磚線條及玉蜀黍所形成之線，刻意、明顯的貫穿畫面，使畫面嚴整，不致分割鬆散。

例九 爭食

台北故宮的至善園，其錦鯉的生活環境算是相當的好，不僅水質好，照料得也不錯。因此這裡的每一條錦鯉都長得肥美壯碩，爭食的場面也格外的精彩。這張「爭食」的表現方式和「爭」這件作品表現形式差不多，惟「爭食」僅一個視框，主題的呈現也比較純粹單一。（圖 9）

（一）畫面結構：

- （1） 焦點視窗：以 60P 的長寬比之縮小，並偏左上方的視框，形成畫面的趣味焦點。（圖 9-1）
- （2） 構圖：以平視的構圖方式，呈現漩渦狀的聚集。（圖 9-2）

（二）畫面空間處理：

- （1） 長方形視框：整張畫面競爭最激烈的地方，以最清晰、細膩、寫實的描繪形成趣味的焦點。
- （2） 視框外：減少其彩度、明度並簡略描繪、減少層次的變化，以產生陪襯聚焦的效果。

例十 匯

多彩又多姿的錦鯉，每每成為畫家筆下的主角。尤其那亮麗的色彩，在水中悠遊、閃爍，讓觀賞者的心情也為之喜悅。有好長的一段時間，假日都往故宮之至善園，欣賞鯉魚的美麗身影，在有人丟擲飼料的時候，分散四周的錦鯉，像是聽到神召喚般的匯聚過來好不熱鬧。這張「匯」便是描繪此種饗宴的聚會情景。此幅畫所要克服的難題仍是彩度極高、魚群眾多的錦鯉，因此如何有秩序的安排主色相、明度的面積分布外，彩度的拿捏也必須謹慎的處理。

(一) 畫面結構：

- (1) 焦點視窗：以畫面中心向外作八角形的視框，此區即畫面裡最擁擠處，也是最精采的地方。(10-1)
- (2) 構圖：以畫面為中心作放射狀(力場向中聚集)的構圖。(10-2)

(二) 畫面空間處理：

- (1) 八角形視框：此區域作最清晰的描繪，無論是彩度、明度、對比都是最醒目的表現。
- (2) 視框外：再視框外上有第二層的八角形框，此區域則採取簡略描繪，彩度、明度都把它降低。其餘空間則以色塊方式來處理，以產生逐漸明朗、清晰的聚焦效果。