

## 第一章 緒論

自工業革命以來，世界就像是被換了一顆心臟，經濟活動、權力分配、生活習慣、乃至於思潮與價值觀都有了巨大轉變。新觀念從傳統社會中滋生，以代表新時代的來臨，但沒多久又被更新的主張取代，就這樣每個學者或流派爭相發表新觀點，以證明自己才是真正代表新時代的新思想。「印象派」、「象徵主義」、「新藝術」、「表現主義」、「野獸派」、「立體派」、「未來主義」、「抽象主義」、「形而上畫派」、「達達主義」、「超現實主義」、「普普」等等。回顧這些藝術活動，能創新又兼具美感，帶給觀者無限視覺享受的，應該就是「新藝術」了。

新藝術運動(Art Nouveau)的產生背景是對矯飾的「維多利亞風格」<sup>1</sup>和其他過分裝飾風格的反動，對工業化風氣的反彈，旨在重新掀起對傳統工藝的重視和熱衷，放棄傳統風格的參照，轉而採用大自然中的一些裝飾形象，例如以動植物為主的裝飾風格和圖案的演化，並受到受日本江戶時期的藝術以及浮世繪的影響。<sup>2</sup>

「新藝術」流行於十九世紀末二十世紀初的歐洲，當時被認為是新的、自由的、反傳統的藝術潮流，用在各種視覺藝術類別中是相當普遍的，特別是在設計方面，許多的藝術作品都被人以「新藝術」來稱呼。

新藝術運動最初的中心在比利時首都布魯塞爾，隨後向法國、奧地

---

<sup>1</sup>近代藝術史的觀點經常在古典、反古典之間反覆辯證，十九世紀英國維多利亞女皇在位期間形成了藝術復辟的風格，做為重新詮釋古典裝飾、揚棄機械理性美學的代名詞，稱為「維多利亞風格」。

<sup>2</sup> 王受之(1997)《世界現代設計》，台北市：藝術家出版社，頁 83。

利、德國、荷蘭以及西班牙和義大利等地擴展，甚至影響到美國。可以肯定的是東方藝術確實為新藝術精神注入新血，而且是不可或缺的要素。然而真正影響它的東方藝術只有日本嗎？其實新藝術風格的精神跟中國傳統的人物與花鳥繪畫，尤其是工筆白描和雙勾填彩有極相似的地方，值得探討與深究。

悠久的中國繪畫文化雖是以工筆形式為開端，但千餘年來，工筆人物畫很少得到重視。從元代文人畫興起之後，水墨寫意畫的表現方式成為主流。工筆畫遭到貶低和排斥，被視為是工匠所為。人物畫在中國沒有被發揚光大，在故宮的國寶級畫作也多是大大山大的表現，少有人物工筆作品被稱頌。中國人物畫的美能反映中國傳統的美學精神，它不但呈現時代繪畫形式的趨向，也涵蓋了社會精神與民族思想。而古今中外優秀的人物畫作品總是與時代背景息息相關，中國四大美女<sup>3</sup>各具人格特色與歷史意義，是足以代表中國女性的人物，除此之外，敦煌的飛天仙女內外皆美，故選定這些對象做為創作的主题。

確立以新藝術的風格來表現中國仕女形象的目標後，選擇多媒體為創作媒材，二十世紀最偉大的發明之一是電腦，不僅帶領人類科技發展及生活環境邁向新紀元，同時也為藝術界帶來一道曙光。而繪畫技法之極至，是能筆隨意走、能類物像形，但以電腦繪圖軟體為媒材，透過冰冷的硬體設施表現充滿浪漫精神的新藝術人物畫，對創作者來說是很艱鉅的挑戰。雖然工具不斷在更新改變，創意與藝術形成的過程卻是相同的，為符合時代潮流，用電腦仿製中國工筆畫，在傳統中融入西方新藝術的特質，以此展現中國仕女畫的新面貌，嘗試創作者從未經歷過的創作。

---

<sup>3</sup>筆者這裡指的中國四大美女是指趙飛燕、楊貴妃、貂蟬、西施。

## 1-1 創作動機

身處二十一世紀的今天，環視世界藝術的走向，形式風格之豐富多樣令人目不暇給，可說是百家爭鳴、千變萬化。雖然自許為「藝術工作者」，在面對茫茫的藝術大海時，感覺如滄海一粟隨波漂流，不但找不到自己的定位，更不知道將何去何從。

曾經修習過西畫、國畫與設計的各项課程，心中總是有個疑問，為何這三種領域不論是在工具、技法、形式或觀念上都有很大的差異，難以融合在一起。工具上水彩與水墨算是較類似的，但要求的線條、空間、明暗、用色的表現都不一樣。中西藝術如何融合，這一直是創作者很想嘗試解決的課題，也想藉此機會為自己找到發展的方向。

今年恰逢民歌運動三十年，那些曾經感動無數人的民歌在經歷國語歌壇流行風、愛國風、嘻哈風等衝擊後仍能在三十年後不被遺忘，每次傳唱都能重新喚回人們對它的眷愛。它沒有華麗的歌詞，也沒有奇異的旋律，它感動人的是反璞歸真、是真善美。新藝術運動給人的感覺也是這樣，創作者相信無論是什麼樣的世代都難以抗拒新藝術帶給人們的感動。

任何一件藝術品在感動觀者之前必先感動創作者自己吧！基於這樣的信念去尋求感動自己的元素。確定以「新藝術風設計探究與創作-以中國仕女圖及飛天仙女為例」當做論文題目，主要跟認同「新藝術」精神、景仰慕夏(Alphonse Mucha, 1860~1939)作品以及數位時代的創作工具有關。

### 1-1-1 認同「新藝術」精神

所謂「新藝術」，準確的說是一場運動，而不是一個風格。阿拉斯臺·鄧肯(Alastair Duncan)在他的著作《新藝術》(Art Nouveau)一書的前言中已經開宗明義的指出了這一點。新藝術運動在十九世紀九〇年代開始席捲歐洲與美國，成為當時影響最大的一次運動。雖然這個運動的風格在各國之間有些區別，然而在追求裝飾、探索新意象這兩個特點上，所有捲入這個設計運動的國家都是相同的。新藝術運動雖然在某方面是對新時代的憧憬探索，但是在很大的程度上來說，他的裝飾性以及手工藝的手法依然是傳統的。<sup>4</sup>

新藝術運動者接受了很多現代新潮的觀念，在新舊思想衝突之際，追求自由與解放。不論是裝飾圖案的曲線或造形的輪廓，都不是單純的機械化抽象線條，而是有象徵意義且具豐富生命力的表現，這是創作新世代藝術的重要理念，創作者非常認同這些精神。

雖然新藝術運動常被視為柔性藝術，可能是因為新藝術支持者總是以女性的柔弱作為創作主題，配合一些花草背景所給人的表面印象。其實新藝術的創造須有超越常人的勇氣與先知卓見，勇於站在時代的最尖端。藝術史冠以「新藝術」為其統稱，其實就已經是給予莫高的推崇，「新」代表有創意、具活潑的生命力、不隨俗、結合現代化等意涵。

「新藝術」的時代是一個注重生活美學的時代。新材料和新技術的運用，一種外在看似繁榮富裕、生活奢侈，內在卻充滿自由所帶來的舒服暢快，發揮藝術品給人的最佳感動。藝術品味的提升可以引發人們的正向思

<sup>4</sup>王受之(1997)《世界現代設計》，台北市：藝術家出版社，頁 115。

想。藝評家將新藝術運動視為藝術和設計方面最後的歐洲風格，之後就再沒有影響範圍這樣廣泛的藝術運動產生了，足見其重要性。

### 1-1-2 慕夏(Alphonse Mucha, 1860~1939)作品

2002 年的仲夏，國立歷史博物館展出「布拉格之春—新藝術慕夏特展」。展覽之作品包括素描、粉彩畫、海報作品、設計草圖、攝影照片、繪畫創作、油畫、珠寶等許多已名列捷克國寶的作品，總計近兩百五十件。可說是台灣最大規模有關新藝術的展覽，完整呈現慕夏的藝術。

慕夏是捷克最知名的藝術家之一，也是新藝術最具領導地位的人物。慕夏最特別的裝飾作品，有精細得驚人的結構，通常是用充滿花卉以及其他植物的元素，寓意深奧而象徵性的構圖，瀰漫著華麗、繁複、浪漫與天堂般的情調，令觀者心曠神怡。

慕夏交錯使用拜占庭式、凱爾特式、日本式、洛可可風、哥德式、猶太教與捷克民藝的各種元素<sup>5</sup>，以仿馬賽克鑲嵌為背景，加上炫麗誇飾的華服、珠寶首飾、阿拉伯紋飾，再以獨特的輪廓線隨意頓挫。他的作品強而有力，富含裝飾氣息，優美的女子、艷麗的花朵、流水般的長髮，顏色飽和又搭配得宜的色彩運用，都是慕夏繪畫的特色。

看見慕夏作品的人常會被他強烈的藝術表現所感動，彷彿置身在烏托邦的完美世界，徜徉在母親溫暖的懷抱，幸福滿溢。其原動力或許是慕夏對生命的體悟及感動，創作者藉其意境，引入作品之中。

---

<sup>5</sup> 莎拉·慕夏(Sarah Mucha)編著，謝佩霓翻譯(2000)《慕夏·布拉格之春》，台北市：時藝多媒體傳播股份有限公司。

圖(一)



(1902) 43.5\*34cm

彩色石版畫

圖片來源：《新藝術風格  
大師慕夏》頁 97

圖(二)



(1902) 50.5\*39cm

鉛筆、炭晶筆、畫紙

圖片來源：《慕夏·布  
格之春》頁 77

圖(三)



(1905) 47\*33.7cm

彩色石版

圖片來源：《新藝術風格大師  
慕夏》頁 107

### 1-1-3 數位時代的創作工具

當藝術在網際網路多媒體上被運用時，許多以純藝術創作者自居的人並不予承認。一方面是因為電腦這個新媒材過去從未在藝術史上被提到過；另一方面是部分的藝術家都對這個科技新產品心生恐懼，因為不熟悉而拒絕去瞭解它。

未來是重視美感與精緻生活的世界，許多傳統物件最終都會被電腦取代，科技將是人類賴以生存不可或缺的重要元件。現代的藝術家不應排斥科學新發現帶來的新觀念，反而應主動積極地去嘗試接觸，只有跟時代的腳步接軌，藝術才能永續發展。

以往大多使用繪圖軟體在產品設計方面，較少把它拿來當做一種藝術創作的媒材，尤其是中國傳統繪畫，虛實濃淡的寫意恰與電腦按步執行的精準完全相反。要以電腦繪圖軟體來完成這次創作，令創作者倍感壓力。勇敢嘗試以創造全新的結果，這也正是新藝術精神帶給創作者的啓示。

## 1-2 創作目的

中國藝術在世界文化史上獨樹一格，也因為獨特的媒材運用與濃厚的民族色彩，使得華夏藝術雖然精采卻與世界其他藝術較難融合。有感於此，創作的目的如下：

- (1) 在「中國仕女畫」中納入「新藝術」的風格與特徵。
- (2) 以電腦為媒材，嘗試與一般設計插畫不同的多媒體創作。
- (3) 用清新浪漫的風格重新詮釋中國古代美女給人悲情、落寞、不幸的傳統形象。
- (4) 嘗試結合電腦、西畫、國畫等繪畫領域的技法與形式風格於創作。

## 1-3 創作方法與架構

### 1-3-1 研究與創作方法

主要依據創作需要，搜尋相關的文獻資料，包括電腦繪圖技法、世界現代設計趨勢、新藝術與裝飾藝術以及中國仕女、飛天、中國象徵圖騰與慕夏的作品等等。多方探討後尋求其能共融的元素，加進創作者的理念，初期以較簡單的題材入手，待技法與形式掌握熟練後，再挑戰更複雜的題材。創作期間多次修正自己的創作方法與觀念，循序完成這次的創作探究。

### 1-3-2 研究架構

本文分為六個章節討論，結構說明如下：

第一章、說明創作動機、創作目的、架構和範圍。

第二章、探討新藝術的起源和曾經影響它的藝術風格，創作中可能採用的形式如仕女形象特徵、裝飾符號、圖騰等的蒐集與分析。

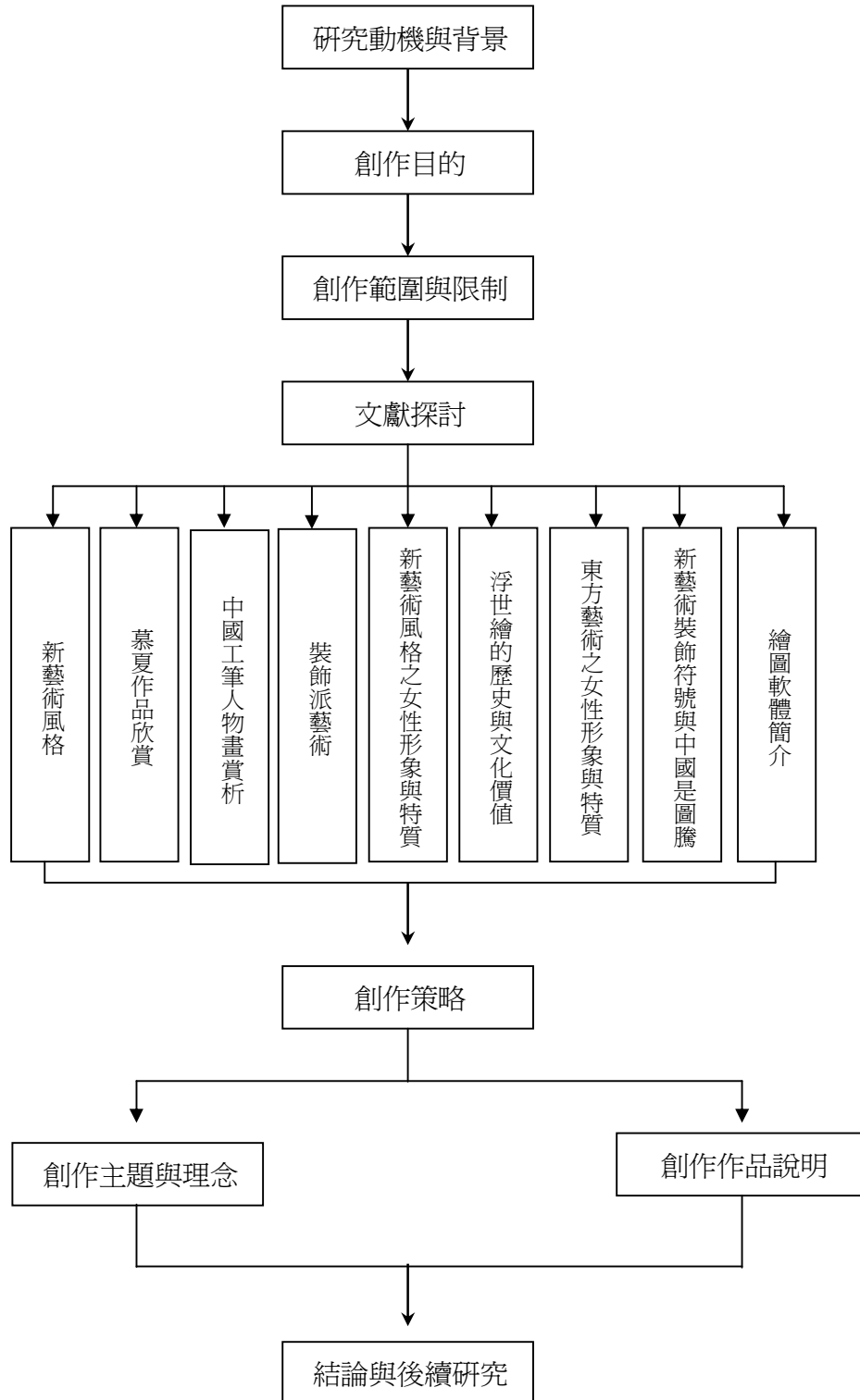
第三章、安排創作者的創作進度與策略，研究電腦和手工繪圖的差異，掌握新藝術與中國仕女畫的特點，以結合中西方藝術為指標進行創作。

第四章、介紹創作作品，並說明其創作理念與主題的設定成因，交待完整創作流程。

第五章、檢討與結論，並思考後續發展的可能。



表(一)研究架構



## 1-4 創作範圍與限制

- **媒材**：使用向量繪圖軟體為主要工具，輔以點陣繪圖軟體，創作完成後交給坊間的輸出公司，以全開和特殊設計的尺寸輸出，2D平面的形式展示在四百六十公分長、四百三十公分寬的 L 形面板上。
- **題材**：以《新藝術風中國仕女系列》與《新藝術風飛天仙女系列》為主題，總共完成七件創作作品，分別是西施、貂蟬、趙飛燕、楊貴妃、以及司管吹簫、三弦、箜篌的三位神仙。
- **裝飾**：華麗自然，採用中國味道的圖騰紋飾，花朵裝飾需考據花語寓意，色彩鮮豔，線條柔美，儘量避免機械式或幾何式的裝飾出現。
- **線條**：以電腦繪圖軟體模仿中國水墨畫白描的效果，將粗細、濃淡、虛實表現出來，去除電腦繪圖較呆版統一的輪廓線。
- **風格**：不偏離慕夏與新藝術的精神，又不失中國味道，結合浪漫、溫婉、飄逸、高雅、抒情、開朗等意識，確實呈現中國味道的新藝術風。