

第五章 結論

第一節 創作表現結論

中西繪畫思想上，從大範圍之自然環境差異到人類文化環境建立之基礎不同，得到藝術成就彷彿如兩條無交點之平行線；中國藝術根源來自於「心」，儒、釋、道三家天人合一、心與物冥、主客相融觀點，無疑是「心」，是感性的藝術，藝術家創造藝術時不大著重知覺，多依妙悟、不可言盡，欣賞者只可意會，彷彿始終在一半透明帷幕後，若隱若現，所謂「如人飲水，冷暖自知」，也正因此，中國藝術永遠保有某種程度神秘性。而西洋文化以希臘哲學、羅馬律法、猶太宗教三大文明匯流而成之文化傳統，講求的是真、善、美，邏輯與科學皆出於求真，故西方慣以理性和客觀態度理解與分析事物，如科學的透視、解剖、色彩等，強調思考的秩序性和明晰性，精神的尊嚴與寧靜，結構的單純與均衡比例。雖然有如此迥異文化基礎，但隨著中西交流，今日地球村型態日益完備，藝術家、設計師們無論中西，視野相對開闊，不僅止於繪畫藝術，媒體、廣告、電影，或如國際頂尖時裝設計師，亦常運用東方元素及概念設計服飾，工業產品、日用品等同樣可見俐落、簡潔外型之下，內含東方寫意圖形、書法等完美之結合。

本創作主要表達中國寫意水墨效果與西方構成主義之結合，著重於設計思維之呈現，力求表現傳統題材精神與時代性兼容並蓄之視覺效果。四靈獸在東方世界中，是充滿神秘傳說形象，不論從古書籍、天文等方面探討，皆以神化的地位型塑，尤其在東方民族多以之為祥瑞之代表物，雖為虛構角色，但以此為主題，更貼切地達到寫意精神，聯想空間既深且廣，四靈獸本為生物，當塑造形體時則生動自然，同時運用其對應之方位、色彩、季節、五行

等既定元素，主題表現強烈豐富，視覺效果易於掌握。

以東方抽象為代表之寫意精神，將西方抽象藝術先河之構成主義理念，運用於設計中，兩者雖處不同時空背景，各具不同面貌，但其觸發觀者之寫意意圖實乃相通。以西方科學邏輯更精簡、理性的思維，賦予四靈獸主題畫面具衝突但可調和之趣味，以構成主義特色解析本創作，四靈獸本身可視為構成主義中，常見拼貼之物件，相關之對應與聯想元素，則構成其代表之意涵，利用多變材質如木紋、石紋、日用品等，表現構成主義反傳統素材之信念，也藉由此反觀傳統題材、中國水墨柔和漸次暈染及佈白情懷，如何以理性的構圖呈現，使中西方觀者都能接受。

在構圖上，傳統水墨畫家對於目所及之景象物件，觸動心弦後，會先沈靜心神，於胸中孕育畫意，將主從配合、虛實、疏密變化、動靜趨勢，做一番平衡推敲，待時機純熟，畫面結構和諧完整，便落筆揮灑，盡情抒發，倘若腦海中無定稿，便流於東拼西湊，無法成就理想作品，中國畫構圖特色有：虛實、佈白、款印，尤重虛靈之運用，對於畫面佈白考究，以道家理論基礎角度看待，「白」是虛，與筆墨處之「實」相呼應，虛實相生，妙趣無窮。於實際創作過程中則發現，將構圖以三分之一以上做留白處理，除符合當代設計之風格外，更可達成寫意灑落之情感展現。而西畫特色為秩序、比例、和諧，認為美的形式概念基礎是數理，因此追求自然的形式秩序，宇宙中形式能完整者稱為調和，此理性法則為藝術根基，將構成主義作品解析後，便可明瞭在其簡潔的形式下，蘊含協調之美與意識傳達。當將兩方藝術並置時，便可發現其中賓主關係的建立、虛實的交互應用、疏密有致的錯落安排、佈白的空靈冥想空間等原則，使寫意之情油然而生。中西繪畫中皆有互通之脈絡，也因此創作本作品時，採用具中國神秘特性之主題，藉由構成主義與水墨之寫意精神手法，可同時兼顧中西之形式原理，將其轉化付諸於圖像中。

創作水墨畫原本皆屬專業畫家、美術科班出身等相關背景人士從事，構成主義則需取材多樣化材質進行拼貼、工藝組合，拜科技之賜，今日筆者得以在無上述專業條件下，以電腦繪圖將兩者結合編排與創作更多層次之拼貼圖像，從設計的手法發現其中之美，使想創作卻無專業背景之人，提供另一途徑，唯需留意電腦是工具，軟體是付諸實現手段之一，最重要的仍舊在事先對於兩種偉大藝術的分析瞭解，才能汲取養分，截長補短，以此為基礎於創作過程中不斷嘗試、測試效果，方能完成一新耳目之成品。

第二節 創作表現檢討與建議

本創作以筆者所喜愛之墨暈效果為主體，構成主義之俐落、理性風格元素應用於設計中，在研究過程裡，最大困難在於論證兩者之根源相通處，中國繪畫之文獻資料繁複，雖繪畫作品不計其數，但精準定義出寫意類型與風格實屬不易，僅以作品之技法相對比較為分類。而構成主義在西洋美術史中，扮演重要關鍵角色，但因其本身經歷多次分裂，產生不同派別與主導人物，兼且時間短暫，在收集文獻資料時，除敘述記載大同小異，篇幅不多，作品之網羅亦是極易混淆，其中更有許多作品為同一畫家，但因分屬不同時期，而產生迥異畫風，需要判別，再者，西洋畫中水彩作品之效果與中國水墨效果，亦產生類似鑑別不易之處境。故提出以下建議：可針對寫意作品做完整歸納分析研究，使寫意與工筆畫具有理性之區分系統。

在創作過程，以筆者無水墨基礎之身分，經過不斷測試與調整，方營造出滿意效果，但仍顯不足與板滯，改進方案除以其他軟體替代外，亦可考量結合手繪等彌補其缺憾，並增加寫意技法之揮灑不羈，那便是另一番課題。由於全程以電腦繪圖製作，雖有草圖為本，然而便利的重複、修改特性，亦使創作中不斷產生新靈感與聯想，此與中國古典畫家於胸中構思配置之能力難以相較，故作品呈現亦欠缺些許率意筆觸之瀟灑情懷與奔放，此亦為須突破之處。