

第四章 創作論述

第一節 創作理念

想像力、幻想力是人類最精華的天賦之一，亦是促進人類文明的原動力。這是上天賜予人類最珍貴的禮物，也是人類與其他物種不同之處。有了它，即使困在一個小小閣樓，心靈也可以如置身草原般的自由奔馳。它可以讓人們逃出現實的枷鎖跳到一個無邊界的曠野，世界因此變得更開闊更多采多姿，這就是幻想的迷人之處。幻想是內心的理想與渴求，一種忠於內在的夢想，就像空氣一樣，看不到但確實存在。藝術就是發揮想像力、幻想力的最佳方式之一，不論是創作和鑑賞都能從中得到滿足感。這種滿足感和神秘感是相通的，無法以言語說盡，是探求事物的原動力。正如愛因斯坦所說：「我們最美麗的感受是神秘感。神秘感是籠罩真正藝術和科學搖籃周邊的一種極重要的基本情感」。人類成長過程中，透過對萬物的觀察與教育訓練之後，對於各種物體有早已建立一套認知原則即「恆常性」，視覺屬性的恆常性包含：大小的恆常性，形的恆常性、位置的恆常性、明度與色彩的恆常性和速度的恆常性、比例的恆常性。超現實主義畫家打破人類對事物的固有認識，將不可能連結的形式作組合，造成視覺認知上的常理相衝突，令人產生疑惑、錯亂資訊，但無可否認的，它在荒誕中流露出的神秘感也是引人注意的焦點。

在研究所的創作過程中，我也以製造一種神秘感、奇異感為目標，將大部分精神投入在瞭解想像與幻想藝術的起源、思想，表現技法等，以期吸取其精髓，豐富自己的創作內涵和提升表現技法並堅實自己的創作理念。美術的創作上，美學的建立是很重要的。於眾多美學思想裡，大膽吸取所要的營養，因為創作是主觀的，每個人都有不同的觀念、思想、情感、品鑑…，且差異可能頗鉅，但不管未來如何，我真誠面對當下的所思所為。

本研究是以漢代繪畫和超現實主義繪畫為研究對象，並將心得帶入創作當中，重點歸納如下：

一、內容、題材的多元化：

漢代繪畫內容取材廣泛，不論人間生活、歷史故事、神話、鬼神、幻想…都可描繪；西方超現實主義以佛洛伊德學說為根基，將夢境、潛意識帶入創作，為表現題材開啓另一扇大門。這提醒創作者，萬物皆可入畫，題材隨手可得，不須拘泥固於有題材或傳統思想。因此激勵筆者在創作過程中嚐試運用各種圖像，並將過去流傳的神話故事重新審視，以不同觀點詮釋，賦予新的涵義，追求神秘、奇異的幻想世界。

二、媒材技巧的豐富：

繪畫的獨特性與媒材、技巧使用有極大關係，亦是建立個人創作風格的要素之一。在漢代繪畫中可以發現畫家自在使用各種材料，不論是重彩、油彩等。超現實藝術家運用自動性繪畫、拼貼法、拓印法、轉印法，使得畫面出現令人意想不到、耳目一新的效果。這提醒我們媒材技巧的重要性，也促使筆者在創作的過程中不斷試驗各種方法，以增加畫面質感、肌理的變化。

三、多變、嚴謹的構圖：

漢代繪畫的構圖活潑而大膽，寫實與裝飾圖案可以調和並置，造型因需要而自由誇張、變形、增減。畫家主觀的描寫或簡化對象物，不論是鋪張的大場面或是閒逸的小景緻都可恰當安排。超現實繪畫則打破人類的視覺恆常性和固有的認知世界，更運用視覺錯覺激發人類視覺想像空間。在創作過程中，也將構圖研究心得融入畫面之中。

藝術是來自於內在的衝動，一種由內心爆發出來的力量。繪畫最感人之處，不僅是形式的優美和高超的技巧，最重要的是畫裡的內容意涵。藝術家透過這些形式要訴說什麼？表達什麼？在研究所兩年的創作中，選擇了許多素材，不論是來自大自然，例如：石頭、月亮、動物、植物等，或是人類本身，或是人工製品…，藉由組合、搭配產生關聯性，都是要表達自身對生活的觀察、事物的體會，以及對生命的看法。不論表現成熟與否，在創作態度上，是十分真誠的。希望能

透過畫作，與人分享我的喜悅、希望，也與人共同感觸到我的焦慮、害怕…，我所有的感受。

在創作中內容的構思，大致有以下幾種方式：一、將「造形」相關或「功能」相關之物做聯想、思考，經過長時間蘊釀而成。二、直覺：突然想到某種點子，或因環境、事物、畫面引發靈感，立即畫下草稿，有時會予以潤飾、修改。三、檢視過去舊有作品，找出可取之處，融合新素材，重新創作。四、蒐集資料：選定一個元素，蒐集相關各種資料，如圖片、詩詞…加以消化，產生作品。

第二節 繪畫表現手法

一、構圖：

創作中，最常運用的是對稱型構圖，以表達莊嚴、肅穆、神秘感。畫面沒有太多的留白，以「滿」為主。為避免結構鬆散，正式創作之前常先繪製初步草稿，將造形上的大致問題解決後才從事創作，這樣也能使得自己在創作過程減少錯失，增進信心。當然創作過程中會產生一些新靈感，這些靈感會直接帶入畫面，或成為下張作品的元素。創作不能呆板拘泥，草稿只是協助創作的一個手段、方法而非成果，要讓靈感一直保持於活躍狀態，邊畫邊思考，視畫面需求隨時應變，直至創作結束。畫面經常運用聯想、反邏輯思考，企圖製造奇特效果。先利用「造形」的相似性，例如：弦月與船、月球與卵；「質感」的相似性，例如：石頭、蟾蜍與月亮都有凹凸不平的外表；「功能」的相似性，例如：魚網、蜘蛛網。再將這些相似性以非常態的方式安排於畫面之中，例如月亮變成卵，蝌蚪破卵而出；船變成弦月騰空飛翔…等。

二、色彩：

作品當中，色彩的運用是相當主觀的。將墨色與色彩並置，企圖形成強烈對比並製造奇異的視覺感受。使用色彩方式有二：其一，色彩當背景突顯主題：此時色相變化減少，以明度變化增加背景層次，避免喧賓奪主。其二，色彩為主題增加豐富度：此時色彩成為畫面的

主角之一，不論色相、明度都力求變化，彩度也隨之提高，進而增強主題的力量。使用顏色於畫面時，大多會選定一個主色調，通常以藍色調或紅色調為主，藍色調可以製造出寒冷、寂靜、憂鬱、陰森等效果；紅色調可以製造熱情、悲壯、希望等效果。色彩的使用並非自然界的再現，是個人的、象徵的。

三、媒材使用

創作的紙材以宣紙為主，宣紙能呈現墨韻暈染的微妙變化，質地韌性佳，穩定不易變色。墨色多用墨條研磨成墨汁或將現成墨汁經墨條研磨後使用，以增加墨色的層次與穩定度。除了傳統的國畫顏料，也依畫面需求使用水彩、壓克力、膠彩顏料。傳統的國畫顏料顏色較少，選擇性不多，難以完全符合現代需求；水彩顏色多，但穩定性差，容易脫色；壓克力，不但顏色多，性質穩定，但厚塗時容易產生塑膠般的質感；膠彩顏料，選擇性、穩定度、質感都在一定水準之上，但要拿捏得宜，過多會失去水墨畫的透明度。因此，媒材的使用一定要配合畫面，沒有絕對的好與壞，端看如何運用。

四、筆墨技巧

墨法以傳統的「積墨法」、「破墨法」為主。「積墨法」是透過層層堆染來增加層次、厚度。「破墨法」則是以水破墨，製造墨韻淋漓的效果。除此之外，也運用「拓印法」增加題材所需的質感，特別是石頭的紋理處理。在筆法方面，「中鋒」線條主要用於輪廓線、細部描寫，「側鋒」多用於質感處理。有時將毛筆的筆毛做開呈現「破峰」，以點壓方式運筆，或以掃筆方式運行。畫面結合「粗獷」與「細膩」的筆法，通常主體會以細密的筆觸慢慢經營，背景則以大膽筆觸完成。畫面介於「寫實」與「寫意」之間，因宣紙易暈染，不適合太過精細的描寫。使用筆墨工具，先考慮畫面、內容、心理之需求，再以筆墨配合之。

五、空間構成

常將不同角度的景色集結於一畫面。營造空間深度的方式有幾種：(一)運用「空氣遠近法」，前景清晰、明暗對比鮮明，向後逐漸模糊、對比減弱推出空間感。(二)「近大遠小」，前景景物大，遠景景物小，符合視覺恆常性。(三)畫面中「局部」使用「透視法」，例如：洞穴、孔…使原有的空間又有一個空間。(四)以布幕式、舞台式的背景增加空間的虛幻感。

六、視覺動線

最常使用的視覺動線是：(一)向上的動線：通常採用長形畫幅配合，以營造高升的氣勢。(二)集中的動線：運用不同線條、方向集中視點，產生視覺凝固感(三)循環的動線：畫面以圓狀構圖為主，視覺因而環繞其中。

七、畫幅尺寸

研究所兩年的創作以三種畫幅為主：斗方、長形立軸(兩個斗方)、聯屏。尺寸最小也有 88 x 88cm。主要是為磨練自己經營畫面的能力，並且配合畢業展覽。

總體而言，創作中使用的藝術表現手法是配合內容、情感、思想的需求而產生，並藉此製造夢幻般的情景，而非自然的再現。

第三節 圖像之運用

如果說繪畫的表現形式是一個人的外表，那麼圖畫的內容、圖像的象徵涵意，就是一個人的靈魂。在創作作品中幾種常見的圖像如下：

一、石頭：

自古以來人類和石頭就有著密不可分的關係。當人類自大地拾起一塊石頭做為工具或武器拋擲出去時，人類自此和其他的動物劃分界線，踏上文明的起點。經過漫長的舊石器時代和新石器時代，人們因

生活上對石頭的長期依賴而產生深厚的情感，進而衍生石頭崇拜的原始信仰。回教聖地麥加的 Kabah 神殿，供祀一塊黑色隕石為至高神的代表，各地伊斯蘭教神殿，全是朝向 Kabah 神殿的方向建造⁴³。南太平洋 Samoa 島上居民，把一塊特定的石頭作為神的表象，平時供奉在神殿，乾旱時祭司就排著隊恭敬地將石頭抬到河邊，浸入水中。他們相信這樣可以使神知道人間缺水，雨就會降下⁴⁴。今日所留存的巨石文化的遺跡，如：英國的巨形方石柱⁴⁵、法國西北海岸加爾納克的石林路⁴⁶、復活節島上的巨石人像(摩阿儀)…等，以巨石造神殿，或以巨石造神像，或以巨石造墓，都是古代人對巨石信仰所表現出來的崇敬與熱情。古代人把各種石頭如巨石、人狀石、獸狀石、隕石、水晶、寶石、墓石等等，賦予各種人文性的解釋。他們把各式各樣的石頭視為是力量、生命、豐饒、永恆、誠信、幸運等的象徵，在不同的時代和不同環境下，石頭的原始信仰往往和當時的社會與文化現象相結合，因而形成了各種石頭神話傳說與相關的宗教禮儀⁴⁷。

中國自古以來，不少文人雅士對奇石情有獨鍾，並以石頭的透、醜、陋、瘦、秀為評定石頭的五個標準。宋朝米芾便是愛石當中的佼佼者，在他的「寶晉齋」中有一「研山圖」，圖文並茂，為奇石做詳細解說。每聽說哪裡有怪石便要一探究竟，因而有米癲拜石的故事。後代藝術家如：陳洪綬、任伯年等…也依照這個故事創作不少作品⁴⁸。

人皆認為石頭遍地可俯拾，沒什新奇可言。但細觀，難見完全相似的石頭，猶如人類的外觀、個性少有相同。徐霞客遊遍中國名山麗水曾說：「石頭是天地之骸骨，流水是天地之血脈。」⁴⁹ 石頭歷經風霜，有著與命運搏鬥的堅毅力量。可是再堅硬的頑石在萬互時空中，

---

⁴³ 王孝廉，《中國的神話與傳說》，台北市，聯經出版社，1977，頁 47。

⁴⁴ 同註四十三，頁 50。

⁴⁵ 英國的巨形方石柱：以巨石成門狀，除了用以祭神以外，還用來預測月蝕春分和秋分。

⁴⁶ 法國西北海岸的加爾納克有被稱為石林路的史前巨石文化遺跡，排列每塊超過四公尺高的石頭共二千七百三十塊，綿延長達三公里，直到大西洋海邊。古代法國人把巨石塊排列和延伸，為的是祈求一個無限的世界。

⁴⁷ 同註四十三，頁 44。

⁴⁸ 李霖燦，《藝術欣賞與人生》，台北市，雄獅圖書公司，1987，頁 120~123。

⁴⁹ 同註四十八，頁 119。

最終也會破裂粉碎變為塵土，但這不是毀滅，而是一種再生，出於大地最後回歸大地，循環不息，永無止盡。就像人從塵土中來，再回到塵土中去。土地化育並滋潤生命，是人類和萬物的母親，人們對於大地懷著虔誠崇拜敬畏的心情。石頭來自大地，也往往被視為大地的象徵，因此常成為作畫題材。

二、月亮：

月亮是夜空中最醒目的光源，是黑暗裡的希望、指引，在黑夜襯托下更顯得冰清玉潔。自古以來詩人不斷為她詠嘆，或是因為月亮而勾起無限的遐思。李白有一首人人都能朗朗上口的詩句《夜思》「牀前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月，低頭思故鄉」。杜甫也有一首《月夜》「今夜鄜州月，閨中只獨看。遙憐小兒女，未解憶長安。香霧雲鬟濕，清輝玉臂寒，何時倚虛幌？雙照淚痕乾。」月亮高懸天空，遙不可及，有時烏雲遮掩，呈現出無比的神秘感；有時明亮如鏡，有著高貴神聖的氣息。而她定期的圓缺之變化，讓人產生永世循環、生生不息的聯想。人們亦以月之圓缺，來比喻人生定有高低起伏。與月亮有關的神話也不勝枚舉，如：嫦娥奔月、月宮仙兔、吳剛伐木等。月亮亦代表女性陰柔美麗。月亮有許多美名如：玉盤、月神、月宮、廣寒宮等。又因為月亮永遠獨處天邊一方，而有孤寂的美感。

三、蟾蜍：

學名(Bufo americanus)兩棲綱無尾目動物，蟾蜍屬 150 多種，原產於亞歐美洲，體短粗壯，皮膚粗糙，體內有毒腺，中國早已利用蟾酥以療病⁵⁰。冷血動物，有冬眠的習性，冬天鑽進泥土裡，如同死去一般，次年春天復甦，就如同重新獲得生命，這在古代人心中具有神秘甚至神聖的意味。古人祈求長生不老也希望過世的親人也能像蟾蜍一樣重新獲得生命，這可能是牠們被崇拜的一個重要原因。蟾蜍象徵不死的觀念起源很早，新石器時期彩陶上廣泛出現蛙形紋就有生命周而

---

⁵⁰ 廖瑞銘主編，《大不列顛百科全書第三冊》，台北市，丹青圖書公司，1987，頁 228。

復始的含意⁵¹。

蟾蜍的圖像使用與月亮結合是根據神話「嫦娥奔月」⁵²而來。后羿登崑崙山向西王母求長生不老之藥，西王母非常賞識后羿射九日的膽識，便將長生藥送給他，並囑咐此藥足夠兩人服用，若單人吃下，將造成悲劇。后羿攜藥回家後告知嫦娥。豈料，嫦娥趁后羿外出竊食全部的長生藥後，隻身不由然地飄往月宮。爲了讓嫦娥受到懲罰，西王母將她變成蟾蜍，萬年孤守月宮。在創作作品中將蟾蜍與石頭結合，主要有兩種原因：一、蟾蜍和石頭(根據之前論述)都有不死的象徵。二、蟾蜍粗糙的肌膚表層與石頭紋理接近。

四、水：

空氣、陽光、水是生物生存的基本要素。在農業社會水更顯得重要，天不降水則成旱，太多則成澇。水有不定性，能載舟亦能覆舟。水多變性卻與先民的命運息息相關，情感上也是錯綜複雜。因此中外自古產生了許多雨神、水神、河神、水怪等傳說故事。除此之外，水的自由流動可以象徵內在情感的暢意宣洩。

五、蒲公英：

菊科，學名 *Taraxacum officinale*。多年生植物，原產於歐亞，果小，簇生成球狀，含一粒種子⁵³。與其他植物較爲不同就是繁衍的方式，開完花後的果實形成有如棉花的圓球，只要風輕輕的吹起，就隨處飄散。蒲公英由群體與個體組成，每一粒種子脫離母體隨處落地生根，象徵一種未知的運命和希望，也象徵生命的繁衍和延續。

六：鳥：

自古以來人類就欽羨鳥兒在寬闊天空遨遊的天賦，對鳥的崇拜也在原始部落圖騰得到證實。即使到了現代，人們有許多工具可以翱翔

---

⁵¹ 李松，《遠古至先秦繪畫史》，北京，人民美術出版社，2000，頁 129。

⁵² 成耆仁，《中國紋飾及其象徵意義》，台北市，國立歷史博物館，1993，頁 91。

⁵³ 廖瑞銘主編《大不列顛百科全書第十二冊》，台北市，丹青圖書公司，1987，頁 167。

天際，例如：飛機、滑翔翼、熱氣球、降落傘，但是不能隨心隨時隨地使用。因此鳥具有精神解脫的意涵，象徵自由的靈魂。