

# 第一章 緒論

## 第一節 研究緣起與目的

當今視覺藝術表現管道趨於多元，無論是平面繪畫、立體空間、裝置影像、觀念傳達或行動展演，創作者在藝術語彙的選擇上，擁有絕大的自由，但如此的多元選擇性，卻易使創作者迷失於被唯美化、精緻化，被包裝成「偉大」的外型，讓大部分創作者偏離創作本質的思考方向，猶過者如「皇帝新衣」地吸取別人成名的「外貌」，不足者則「冷飯熱炒」地重複他人或自我的「標誌」，而忽略自身與現實相互影響的內在動力，失去了藝術創作價值的自我覺醒，甚至為求表現而表現，作出了徒具外在形式的空殼。

筆者從習畫開始乃至於進入創作殿堂，經常反覆思索、探究：「要創作什麼？為什麼創作？怎麼將它創作出來？」個人以為，好的創作者應當觀照一般人察覺不出的生活變化、生命課題，而感受、體驗的比一般人更清楚、深刻，並透過自己專業的藝術語彙選擇，甚至表現出屬於自己的藝術樣式、視覺意象，完成藝術風格的超越，那才是藝術家有價值的創作生命。

單就平面繪畫而言，史作樺（1934）曾對畫家與藝術家進行比較：

「所謂畫家，就是在形式的表達上，果有創意與表現的人。而真正的藝術家，卻是在生命與自然的存在中，不但具有本質性究極的追求，同時又在形式上有創意之表現的人。」<sup>1</sup>

他認為有形式創意的畫家，不一定有生命與自然之究極性的追求。但藝術家除了在形式上創意的表現，對於生命與自然更有究極的追求。其論點提出了兩個重要

<sup>1</sup> 史作樺，《塞尚藝術之哲學探測》，台北市：書鄉文化事業有限公司，1994，初版 p.9。

的觀念，第一是創意表現在形式之上，第二是藝術家比之畫家更有生命與自然本質深度的追求，並加上有形式的創意產生藝術作品的過程，即是藝術創作。

筆者以為，一般繪畫與藝術創作的最大差別，在於前者運用美的形式足以讓觀者的視覺與知覺上，受到某種程度上的共鳴與感應，但藝術創作應不只如此，它更能在內容、形式與材質表現上呈現作者高度的情與知，並使觀者感應到更深刻的心靈體會與生命體驗。《愛的扉頁》（圖1）與《漆黑中的輕聲細語》（圖2）皆是筆者以愛情為題材之作，前者是桌上型靜物畫的傳統古典形式，個人以比較穩定的構圖與甜暖的色調，加上各種象徵圖像來烘托愛情的美麗，自認為只是一個歌誦愛情甜美外衣的一般繪畫，而「逸樂境」系列作品之一的《漆黑中的輕聲細語》，則是以自身深刻的愛情體驗為內容，在畫面上使用灰藍色的海潮波紋與黑暗微光中女子表情的前後空間穿透，希望傳達暗示出愛情中更為細膩、真實而又讓人難以捉摸的隱晦之處。



圖1 《愛的扉頁》，油畫木板，91x72.5 cm，2003。



圖2 《漆黑中的輕聲細語》，油畫畫布，192x97 cm，2005。

劉千美曾說：

「真正的藝術價值在於藝術作品以其本身真誠且獨特的存在，不斷呼喚、不斷要求藝術作品的觀賞者擺脫已建制之實在界的僵化與宰制，返回真實的自

我、返回原始、樸拙的真實存有，以獲取真正的自由與解放。」<sup>2</sup>

「逸」(yi) 本有閑適、安樂的形容之意，但也有從約束、禁閉、奴役下釋放之意<sup>3</sup>；「樂」(le) 則是享受到或滿意於舒適、安全或願望得到時現實的愉悅心情，也是感官或精神上的激動或得意<sup>4</sup>。而在本文之中的「逸樂」，指的是筆者個人在各種生活體驗與理想相互衝擊下所釋放出來的精神愉悅，它是一種「深層快感」<sup>5</sup>(或痛感)的體驗狀態，筆者試圖透過藝術手法來呈現這種體驗的狀態。余秋雨(1946)說：

「真正的藝術家，應該是藝術符號的制定者，而不應僅僅是藝術符號的沿用者。」<sup>6</sup>

筆者試圖自創出「逸樂境」的創作名稱，創作名稱是一件藝術創作成品的命名或一系列創作、一個創作時期階段的命名，它透過文字語言描述而出，經過創作者的創作理念與文字相互組合，它可以引發觀者的審美思考與經驗，增加創作者、作品與觀者三者之間的共鳴。「逸樂境」意為個人生命體驗的境界，是筆者就讀研究所三年間對個人生活體驗與視覺傳達之交互關係的思索、探究與觸碰的創作。

本文研究結合創作研究理論與「逸樂境」平面創作實踐過程，其間，逐漸發展自我的表現形式，一方面實際著手於「逸樂境」的繪製，一方面整理、分析此創作階段的自我思路的發展，而使畫作及思想皆能具體呈現，傳達出屬於自己的視覺意象與美感體驗，以期能完成個人在平面創作上的「風格的超越」<sup>7</sup>，並激發觀賞者的

<sup>2</sup> 劉千美，〈單純樸拙的美感境界〉，《簡樸思想與環保哲學》，台北：立緒，1997，p.193。

<sup>3</sup> 王同億 編，《語言大典》，大陸海南省海口市：三環出版社，1990，p.4090。

<sup>4</sup> 同上註，p.2092。

<sup>5</sup> 審美快感包括一些基本生理快感，但主要聯繫著心理上的快適感。生物學意義上的生理快感是一些動物也具備的，但動物祇有生理機能反映活動，人則不僅具有生理活動，而且具有體現出一定社會內容的心理活動，深層快感就是直接建立在心理快感基礎上的。顧俊 編，《美學辭典》，台北市：木鐸出版，1987，p.63。

<sup>6</sup> 余秋雨，《藝術創造工程》，台北：允晨出版，2001，p.233。

<sup>7</sup> 陳宗琛，《卜茲書法集》，台北：舞陽美術出版，1989，p.7。陳宗琛（書法家，1959）在其書法集的序文中期許自己能做到「超越風格」，以成就在歷史上具有價值的創意。筆者認為，藝術作品的風格樣式，是藝術家的整體表現。風格在創作千錘百鍊的漫長發展過程，逐漸形成了類型化的

共鳴與感應，進而共同思考我們每個人所面對的「人生課題」。

## 第二節 研究範圍

「逸樂境」的創作核心在於表現筆者個人的生命體驗，它的創作形式以平面繪畫作為傳達，以具象寫實來描繪各種心靈紀實空間。

本研究的範圍主要界定在「逸樂境」的「創作理論」與「實踐」上，期望透過對於「逸樂境」創作構成藝術學理的研究，包括「逸樂境」美學、理念與內容的探析，到「逸樂境」的造形研究，以及「逸樂境」實際創作的平面繪畫，最後則是「逸樂境」創作結果的檢討與未來的創作方向。

## 第三節 研究方法

本論文一開始從西方尼采美學的角度切入，以王國維的「境界」美學探析「逸樂境」的理論基礎，並輔以圖例、文獻、藝術感通理論逐步分析「逸樂境」創作的文學性、藝術理念構成與創作治療，進而梳理個人的繪畫創作理念、方法與方向。

第三章探討「逸樂境」的內容與視覺造形法則，以確立「逸樂境」的平面構成，包括「逸樂境」的造形圖像、造形色彩、心靈寫實空間與文字圖像混合空間的研究，並說明「逸樂境」的表現技法與製作過程。

第四章則是「逸樂境」作品探析，逐一檢討作品，闡述如何運用我所能掌控的視覺元素，選擇主題，運用適切的技法、媒材，築構自己的藝術世界，傳達個人的情感、理念。

最後在結論中，嘗試提出個人對現階段創作觀念的突破，為自我的創作提供一個可能的方向，以拓展更專業、深廣的繪畫境域。

---

表現狀態。這種定型性表現形態，往往是某種風格樣式的創作發展到一定階段，並積累一定的表現經驗及其類化成果之後，總結、概括、昇華而形成的新風格，此正是「風格的超越」，筆者也期許自己在創作上能做到「風格的超越」。