

第四章 個人創作手法與表現

第一節 形式與技法分析

個人創作手法將以（一）、植物符號（二）、構圖（三）、線條（四）、色彩（五）、肌理（六）、幾何色塊等六個部份來說明之。

（一）、植物符號

此次繪畫以植物圖像為表現符號，因植物能呈現個人的內在世界，在畫中幻化成不同的面貌，其實就是不同狀態的我，時而激切，時而焦慮，時而沉靜，時而不安、動靜間有矛盾、有衝突、有困惑、皆真實呈現不同生活狀態的我。

對於植物的描繪，透過客觀的觀察、素描，再經過消化選擇，使之轉變成個人性的符號、圖像呈現於畫面上，以期符合個人感受。藉著植物的各種特質，引發個人省思，讓個人的心靈世界視覺化，由實物的描繪導引入內，期待思維出另一度空間的可能，並傳達對事、對物的看法，追求個人生命底層之和諧圓融境界。

（二）、構圖

在個人的作品中，此次採用較多的構圖方式是以二到三張畫布橫式拼接，初開始表現時，並無意圖要做橫向的呈現，儘量隨著畫面的需要而逐步發展出平行的構圖方式，而畫面的橫向展開，讓畫的重心在下方，基於內在需要傳達出穩定寧靜的情緒，畫中不同的植物，前後交錯的構成，層層疊疊，交相掩映，讓觀畫者有深入其境的意圖。

而平行式的構圖展開，也意謂著個人心情沉澱後的寧靜，沉澱是一個過

程，是高低起伏後的結果。沉澱需要一段時間凝聚感受，更需要一些距離來觀看。而對稱性的構圖方式，是較有秩序的，排除較多複雜情緒，能呈現現階段個人的狀態，而在畫面加入了垂直性的色面，希望在秩序中追求不同的變化。

（三）、線條

此次作品運用了許多線條表現，每一種植物都有不同的特質，不同的線性傳達植物不同的表情，作畫過程儘可能把握圖象感受，特意地強化造型與線性。

畫面上除了線條之外，還有一些筆意是運用刷子刷出面的效果，大色塊的面是畫中的暗影，呈現了隱晦不明、未知與曖昧。而塊面的表現與明確的線性在畫中產生了不同的對比、變化。讓個人藉此體會不同工具所表現出來的線條，代表不同情意與感受，線條也因個人不同情緒、意念而轉換出不同的質感。

康丁斯基說：「一條線是一個力量，它像任何一個基本的力一樣產生作用¹。」線條代表力量、方向，速度感，引導觀者的視線、我們的情感也會隨著線條起伏，讓畫面好像都生動了起來。

（四）、色彩

康丁斯基說：「色彩具心理作用，它會引起心靈的變化；是生理作用傳到心靈而發生的，所以可說，當心理受震撼時，由連鎖反應而影響到生理²。」在此次畫作中色彩扮演了重要角色，個人的心境會投射到色彩的明暗表現上，經心靈直覺的轉換，有著個人主觀意識，色彩是心靈表徵，能傳達出個人感受。

---

¹Kandinsky vassily, *Über das Geistige in der Kunst*。吳瑪俐譯，《藝術的精神性》，臺北：藝術家，1985年，p.8。

⁶⁴Kandinsky vassily, *Über das Geistige in der Kunst*。吳瑪俐譯，《藝術的精神性》，臺北：藝術家，1985年，p.46。

⁶⁵劉思量，《藝術心理學》，臺北：藝術出版，1992年，p.193。

色彩本身會產生一種張力，如果沒有張力，色彩的表情不可能發生，因此只有當一色彩靠近另一色彩會產生出一種張力效果時，才能顯示出表現的特³。

A、暖色系：

色彩對人的心理便會造成不同的感受。以暖色的表現，則呈活潑與刺激的現象，這種色彩會造成畫面有種激盪的感覺，視覺官能上一種強烈的感受，引發情緒性的變化，反映創作者的心境。

B、寒色系：

具平靜與沈寂的感情，想要表現冷靜、穩定的感覺部分，會運用寒色調的色彩。

（五）、肌理

此次畫作因為使用壓克力顏料，在肌理的處理上較少，少數幾張畫用了塑形劑，使畫面有些厚度，並減低了壓克力顏料在畫面的反光度，讓畫作更厚實些，開始嘗試喜歡運用大的筆調，及較厚實的筆觸，藉以製造出一些厚薄的筆觸變化，到後期筆調畫面轉為較為詩意的情境，隱喻性、潛藏性的、會用比較薄的或是自動技法，以期暗示未知空間的狀態或力量。

（六）、幾何色塊

這系列的作品是繪畫後期，作畫過程心境意念開始轉變，原來的植物已被塗掉消失，代替的是不同色塊在畫面，畫上不同大小的色塊互相牽制互相平衡，就像下棋般，一步一步將色塊擺放在適當的位置，讓他們發揮應有的力量。繪畫後期，形愈自由、感受變得純粹，因此就有一種沒心理負擔的自在感，而表現在畫面中紅色、藍色、黃色的色面，也有著不同情境，但追求和諧的意念是一致的。

第二節作品解析

一、天堂鳥（圖三十一）

「我長久仔細觀察植物生命的獨特變化過程，越來越覺得，我們放眼所見的植物形態並不是早就預定好的，而是易變的、極富彈性的。因此它們可以適應世間的許許多多環境條件。它們受這些條件的影響，以自己的方式去遷就這些條件⁴。」當初選擇天堂鳥為主題時即是因它特殊的形態吸引著我，花朵像鳥首般昂揚顧盼，花梗粗又長，造型非常陽剛有力。天堂鳥的氣勢雄壯，四季都可開花，南非好望角當地的黑人土著視它為「幸福」、「快樂」、「吉祥」、「自由」的象徵，個人則取其造型的變化與色彩豐富作為表現主題。

畫面中對稱性的構圖方式，是希望呈現較有秩序的排列，排除較多情緒，在平行的構圖中，試圖運用垂直的暗影做變化。畫中的暗影是刻意的想削減了天堂鳥的鋒芒，暗喻著外露的表象下，也掩不住一切都要面臨衰亡的宿命，生機、腐敗、毀滅、再生、起起落落，這世上一切的盛總伴隨著衰，美麗背後也隱藏終需消逝，暗喻人生應好好活在當下。

---

⁴Peter Tompkins · Christopher Bird ( ) , The secret life of plants , 薛絢譯 , 《植物的秘密生命》
臺北市：台灣商務，1998年，p.109。

圖三十 天堂鳥 2004

壓克力／畫布 260×194cm

二、靜 默（圖三十一）

暑假中去了一趟「觀霧」，海拔 2000 多公尺的高山，看到豐富的林相，面對大自然的宏偉氣勢，只有無言以對，當人來到自然面前心情不由得崇敬、謙卑。人在自然面前顯的如此渺小，一切人事的煩憂苦惱，就在當下化爲無形。

回來後數日對此印象深刻，蘊釀一段時日，做成此作，面對畫布時宛如初學者般的心情，畫面經營的是一種紛圍，一種感受，這裡沒有加味，不偽裝，不要技巧，不玩趣味，不搞效果，不譁眾取寵，一筆一筆畫出自己的脈動，畫出從自然得到的能量，而人就在畫中得到休養生息。

只有當心寂靜時，才能擁有真正的寂靜，不是透過外在環境製造出來的定靜，一種沒有時間感，不同於往常的感受就會出現，當提筆時心中的圖象對於自然的感應就慢慢的呈現。

此張畫作採局部造型放大構圖的方式，造型經過數次素描、修改，單純的色調，排除了情緒的變化，隱微不明的光，強調的是個人情境意念的傳達。

註：此張畫再回到家中一個月後成了我永久的收藏與紀念，因爲尖石鄉山區遭土石掩埋，看到新聞不禁一震，這幅靜默卻成爲我對尖石鄉受難的鄉親的祈禱與哀悼，面對大自然的反撲，人是何等脆弱！

圖三十一 靜默 2004

壓克力／畫布 222×182 cm

三、穿透（圖三十二）

我們的生活有時是混亂失序的，混亂就是矛盾、困惑、各種慾望，嘴裡說的和真實的行為不相符，心中理想和現實之間有一道鴻溝。這一切都是失序的狀態。如果能覺察到這個真相，而全心全意地覺察它，將這股心念轉化，帶來心靈上的革命，讓自己在日常之中，而是在每一個行動之中活出力量、轉化瑣碎、狹隘和限制⁵。

畫中的花造型其實是自己的化身，象徵想要、掙脫、奔向一種未知的狀態，生命便是在極其艱難困惑中，總有股向上的力量，這力量就在不同的兩極中擺盪，平衡，兩種不同的我也在兩極中互相穿透、互相滲入、互相找尋平衡點。

畫面中用了紅、綠補色試著將個人的強烈情緒醞釀，而黑色與白色之間隱喻了兩股力量抗衡，畫面介於抽象、半具象之間，傳達無可名狀的情緒與無奈的現狀。

---

⁵ 克里希那穆提，（J.Krishnamurti），《點亮自性之光》，胡因夢譯，臺北縣：人本自然，2003年，p.29。

圖三十二 穿透 2004 壓克力／畫布 91 × 73cm

四、曙光（圖三十三）

曙光記錄著個人長久對光的記憶，對自然景物的記憶，包括情感、情緒的、與經驗的記憶。光是一種不可思議的力量、在生活中光影即刻變化，大自然的光影、夜晚的光、至生活中的每一個細節，都會散發出不同的光，但另有一種光，它既不是視覺所見之光，也不是自然界發生的光，它是一種內在的光，它不同於視覺所見之光，它超越我們的感官領域，用心才能感受到，它充滿我們整個內心。

曙光這幅作品它源於我的心理活動，源於個人的情感需要，它常觸發心中莫名的情緒和沉靜，常常就在這樣的心理狀態下，心中有股隱隱出現的光，這股能量能它含蓄、流動、默然、不慍不火，它汨汨的流動著，心中只要有所感，能將心中的情感能釋放出，讓這股力量在流動中呈現著生命的清新與活力。

圖三十三 曙光 2004 壓克力／畫布 91 × 73cm

五、暗影生異彩（圖三十四）

這張畫幾度要放棄，繪畫創作其實是艱辛的過程，尤其是面對想要完成卻又完成不了的困境，只有等待，原畫作植物已被層層蓋過，在意識中陷入曖昧、模糊、迷惘的精神狀態，經歷了一場感性與理性交戰的過程，混亂的線與造型還無法釐清的感受，到最後只能等待時間。

再醞釀了一段想法過程中，個人的意識與行動的已能凝聚，當下運用集中而專注的手段，迅速把全部力量都凝聚在感受中，然後觸發，順勢以去。由於繪畫過程需要釋放大量的情感能量，這幅作品即在混亂與壓縮的狀態下經歷完成，只能說是個人階段性的實驗與嘗試。

圖三十四 暗影生異彩 2004 壓克力／畫布 91 ×73cm

六、精神光引（圖三十五）

生命潛藏無限可能，只有不斷地淨化心靈，才能在沉澱 蘊釀 考驗中茁壯引向光明生機。

畫中以一株盛開中的植物為主角，而背景以一株將垂萎凋零的植物襯托其後，二者在圖像與意念上作一對比，光在此時主宰著畫面的核心，單純的色彩讓心靈除了進入深處，是感傷也是希望，即是一切要消逝總需要更大的動力向前看。

圖像中放射出的光，其實是將心中的能量釋放出，意念的動力在於藉由植物世界，呈顯個人回歸精神面觀看人的處境。光與暗影是對生死循環這兩個繪畫元素的思考，影射出事事物物皆是一體兩面的相對特質，沒有絕對，事物總有它存在的原因理由，既是相對又相生，既互相對立，卻又互相依存。

圖三十五 精神光引 2004

壓克力／畫布 333×182 cm

七、原鄉（圖三十六）

人類的物質文明或文字理論的科技文明愈發達，我們離精神的故鄉就愈遠，而我們的心靈故鄉也因人的疏離，就愈遠離藝術在「人性情感」的回歸。

當我們與大自然隔離，有時疏離了自己的心靈故鄉，使我們的身心受限，而我們的精神常受著膚淺的娛樂滲透，喪失了個人理想，尤其是在不知不覺中，人常常必須回到自己的心靈角落，找到自己的起點，然後去歷鍊個人失落的「過程」，人的一生因為有出生，就有死亡，有歡樂亦會有痛苦，有成功亦有失敗，能常提醒自己回歸零回歸原初是另一個出發的開始。

畫面中大片的紅既是對記憶一種歸鄉的渴望，也是一個久久存在腦海中的視覺印象，熱切又溫暖的紅給人希望動力，而大小不同的色塊代表著的不同階段的記憶，點綴著滿滿的畫面，錯落不一的大小線條暗示著空間與情緒，整幅作品處在熱切的盼望中回歸那失去與久遠的鄉愁。

圖三十六 原鄉 2004

壓克力／畫布 222×182 cm

八、再生（圖三十七）

台灣是一個隸屬熱帶及副熱帶季風氣候交接帶之島嶼，因氣候相宜，使島上蕨類植物種類繁多，可以說是全世界蕨類密度最高的地區。

畫中的植物也因個人長時間住在陽明山，觀察其生命生長的變化過程，發現蕨類旺盛的生命力與強壯的芽令人驚異，尤其是在初芽慢慢茁壯的過程，就像一個有力的拳頭慢慢的舒展開來，一緊一鬆的張力給人強烈的印象，藉著觀察與素描的記錄將其造型形化，選擇較有張力的造型，做為畫面的形象符號，也因植物旺盛的生命力使我們更深刻地洞見了隱藏於形式背後的結構。

此幅畫不是被動記錄植物的印象，而是去建構出有力的造型，發現事物的美，而對各種形式的動態生命的敏感性，只有靠我們自身與事物之間一種感應的過程才可能把握。再生象徵人的困境是不斷不斷歷鍊的過程，生命的韌性正在於旺強的再生力，而能不局限於困境就像植物的強韌力量，帶來一種希望、期待與力量。

圖三十七 2004 再生

壓克力／畫布 333×182cm

九、人生四季（和諧一）（圖三十八）

這系列的作品是繪畫階段的後期，在作畫過程中，個人的心境意念開始轉變，外在人事環境的因素，親人生病，對人生有了另一層的體悟，而這樣的轉變，使得繪畫的元素變的更單純些，形更抽離、情感也愈純粹，植物已從原有的畫面中消失，代替的是不同色彩的色塊在畫面上。

這是一張以藍色為主調的畫作，整張畫是利用各種不同明度、彩度的藍在畫面中重疊變化，和諧是我想表現的情感氛圍，人世間的紛亂都起於執著，起於過份的自我意識，人若能放下自我，心中有他人，就能少一些紛爭，內心也可平靜些。

藍似一股清流，含蓄又溫和，平穩又沉靜，嚮往這片藍能像天、像海一般寬闊悠遊在無限的空間裡，人的一切情緒都溶解在這片藍中，藍是穩定的感覺，沒有起伏的感受，但卻有著更寬廣的自在。

圖三十八 和諧 2004 壓克力／畫布 91 × 73cm

十、人生四季（和諧二）（圖三十九）

這是一張以紅色調子為主的畫作，畫面幾乎無法辨識何種形體，是以抽象的形與色互為交織而成，畫面上不同大小的色塊互相牽制互相平衡，而色塊的安排就像下棋般，當一塊一塊的色彩擺放在適當的位置時，色塊與相鄰的色便產生了對話，色塊與色塊彼此間也產生了相互呼應的力量。

造形的處理以簡潔單純為主，追求自由與抽象、讓畫面純粹原始，因此畫中有著不同的紅色、藍色、黃色的色面，作品除了是個人現階段的心境意念，希望傳達畫的和諧狀態，尋求統一的畫面，此張畫在色塊及色彩筆觸上做了些許的變化，色彩和造形在曖昧不清的意識裡，找尋出屬於個人的純粹美感，畫中的空間是希望引領觀者無限的想像。

圖三十九 和諧 2004 壓克力／畫布 91 × 73cm

十一、生生不息（圖四十）

這幅畫是進行到最後，時間畫的最長，修改也是最多，應算是論文進行到最後階段心情的總結(此階段)，是自己對人性、生活週遭的反省與價值，繪畫進行過程中，親人的病痛，選舉後的紛擾，政治上的族群意識，……社會現象的浮動使人的情緒不斷的在流轉中，企圖拋棄俗世的總總現況，而進入情境的版圖，在多樣的植物中是期許也是希望，社會的多元能尊重更多的不同族群文化，暗影部分的處理也象徵未明、不確定的整體紛圍，更襯出亮的不易、與可貴。大膽的以沈重的黑色表現整個畫面，畫中的空間是希望引領觀者產生無限的想像。

越是黑暗昏亂的狀態中，越是能展現人的潛能與生機，當人可見到自身的光時，便已穿越內在的混亂「黑暗」鼓舞，走向希望、走向力量，黑暗提升我們從新看世界的角度。我們每一個人都是發光體，期許台灣這塊土地的每一個人、事、物，皆能充滿生命力生生不息。

圖四十 生生不息 2004

壓克力／畫布 390×194cm