

第一章 緒論

第一節 研究動機與創作研究目的

本研究是緣起於對現代社會教育環境與孩童成長的關懷，尤其對我們的下一代種種所可能面臨的景況，作為創作的思維脈絡。筆者運用水墨的技法，結合現實空間與心理空間的圖像，重新組織並轉成創作作品。透過自我省思，思索在這樣的時代之中，教育能帶來什麼？又能為未來的新生命、下一代帶來什麼？筆者重新反思自我生命的軌跡，在自己懷胎十月孕育新的生命的同時，對自己的新生兒所感、所思；也對照目前在教育職場上，所見、所聞以及對學生的期許，綜合而成對新生幼苗的期待。

唯有真誠面對自己，才能得到更澄淨的創作時刻，而這過程是經由思索與沉澱反覆地交錯而得。因此在創作過程中，肢體的大塊揮灑和腦中的反覆運思合而為一，在制衡之外又互相牽引，從種種的複雜思潮中，尋找對生命與現實交融的真實面貌。最後藉心思沉澱所不斷泉湧的思維，經由檢視、分析、反省，利用創作方式表現出對孩童成長及教育現況的思索。

筆者的「宋代嬰戲圖的再詮釋」水墨創作研究，首先從中國藝術史中找尋歷代對幼兒、孩童此類題材相關的創作作品，分析其發展與社會脈絡的相關性，在嬰戲題材發展的鼎盛期—宋代，其對幼兒教育的關注，與當時社會環境、社會期望有相當的關聯性。時至今日，相對於過去，對於孩童教育與期待有了不一樣的想法期望，在他們的成長過程裡，比較出古今同異處，筆者再藉以水墨繪畫技巧表達，呈現作品所用的情感是經過反省的，進而表現於一系列作品之中。

唯「嬰戲圖」的研究目的在於了解嬰戲圖中所透露的內涵及意趣，以及和

當時社會、教育的相互關係，故嬰戲圖作品本身及相關創作題材，是研究與探討的對象，餘將不加贅述。

本研究目的：

- 一、基於記憶生命、體驗與教學生活反思，探尋自我創作的途徑，發展個人創作理念。
- 二、「宋代嬰戲圖的再詮釋」之創作理念與水墨技法結合，實踐筆者的創作行動，完成既定目標。
- 三、從歷代嬰戲圖發展的脈絡，尤其是宋代嬰戲圖的社會意義、繪畫思想、價值，建立創作論述的基礎，並探討古今時空的改變，對下一代的期許與教育方式改變的差異性，此意念結合或轉化為象徵圖像、符號來進行創作。
- 四、以此創作理論探討嬰戲圖，省思對筆者未來創作方向的進行，並展望未來創作發展的任何可能性。

第二節 研究方法與步驟

一、研究方法

(一) 歷史研究法

藉藝術史中對歷代嬰戲圖的撰述，將其發展概況予以充分的了解，並針對史料中的嬰戲圖之相關記載與評論，加以深入研究，在過去社會、政府對兒童生活與教育的重視，藉由嬰戲圖進而了解當時兒童之成長背景及生活狀況，及嬰戲圖的時代背景與發生原因，探知嬰戲圖為何後來得以興盛之原因，尤其在宋代，從而能使我們對嬰戲圖的藝術價值能有更深刻的體悟。此處對歷代嬰戲圖的研究用於筆者追溯創作時，尋找嬰戲題材的相關事例，例如當代創作的社會背景與創作的相關性，並於前人的筆法之中，得其致力之處，如技巧的應用、結構的安排，與反應社會的影響，而非嬰戲圖的創作真偽的考證。

（二）實作研究法

- 1、實驗與創作：嘗試建構與原先思維相衝突的構圖內容之關係，其過程有選擇、建立、甚至是矛盾、破壞或推翻，致使後來的內容品質因而調整、轉變、改變或取代前品質，建立新的建構整體性品質關係的基礎。
- 2、主題一貫之確定：能更明確的呈現全面主控個別品質要素，且形成一個具有關聯的整體品質關係，而這個整體品質的特殊性可能是傳統的，或是目前正在發展的藝術形式或風格，甚至是開創新形式風格的產生。
- 3、質的範圍：以整體畫作內容的品質為基礎，以品質推論品質的方式進行調整，包含寓意、氣韻、用筆技法等，對於未來品質的目的是根基於目前建立的品質。
- 4、實驗的探討：以整體的品質為基礎，運用媒介進行實際的實驗，包含各種技法的運用，與交叉使用的效果，斟酌與安排發展全面性的品質關係。
- 5、結論：判定暫時性的整體品質完成，未來的判斷可能再修正。

（三）綜合研究法

綜合以上研究法，交叉並用，進行研究，期望能拓展研究的深度和廣度，並能在更多層面和角度上，認識和把握嬰戲圖之內涵，從而對此主題能有更完整且全面性的了解。

二、研究步驟

本創作研究是筆者針對自身創作歷程的研究，以下是個人創作研究與實踐的步驟：

（一）生活體驗

回憶、記憶與紀錄生活經驗方式為筆者最初步的步驟，面對筆者的新生小兒之際，再思考生命本質與社會環境的議題，這些親身體驗的感動能掌握最精準的呈現方式，這個階段是探尋創作靈感的源頭，並更進一步培養創作作品的動力與企圖心。

（二）創作思考

運用觀察、沉思並紀錄生命經驗，在思考中歸納與分析生命起落的元素，多方面探尋創作的方向與任何可能的創作元素，並嘗試以設計草圖的方式具體落實思考的內容，並逐漸計畫擬定資料蒐集的方向。

（三）資料蒐集與整理

尋找與創作思考相關的史學、社會學等理論文獻，蒐集任何與創作思考相關的軟硬體資訊，深入了解探討創作思考的相關資訊，嘗試思考任何創作發展的可能性與相關性，並漸漸構思創作理念的架構。

論文中所討論的「嬰戲圖」之孩童，由於畫作史料中未詳加敘述其年齡，為使創作「嬰戲」題材的確定性，在其年齡的界定上以襁褓至三歲幼童為範圍，來作為筆者「嬰戲圖」的主角。

（四）創作理念形成

由生活經驗中探尋靈感的源頭、在主題範圍中思索、歸納與分析生命的元素，並於資料蒐集與整理中深入了解創作的相關資訊，此時創作理念漸漸有了雛型，從其中選定創作主題，並確定創作主題的主要方向，使筆者的中心理念更加明確，更具有落實的可能性。

（五）水墨創作與理論探討

運用水墨技法、透過草圖設計來表達創作理念，企圖落實在創作作品中，讓心中的想法與意象結合並具體化，從水墨技法中嘗試創新試驗，並探討與創作主題相關理論，使作品達成藝術形式的完整呈現，並以主題的階段發展隨時輔以與創作相關理論探討。

（六）創作與理論統整思考

以水墨技法落實創作主題於平面創作型態中，並依不同的創作主題與不同創作技法特質做階段性的區分和調整，以此配合創作相關理論作全面性思考與探討。

（七）作品省思與理論再建構

探討每個主題階段的創作作品發展與其原先構想或草圖差異，對創新試驗的水墨技法做更進一步的檢討與評估，比對是否合乎創作理念的原先構想，以此作創作理論與創作作品全面性的反省與思考，並配合理論的統整做創作理念或創作作品的調整與再建構。