

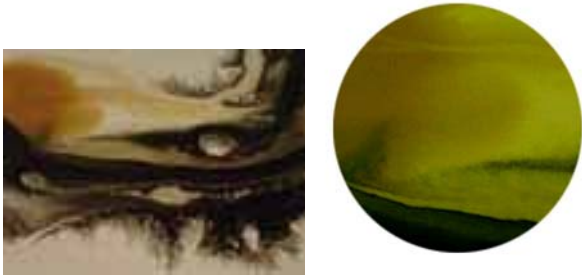

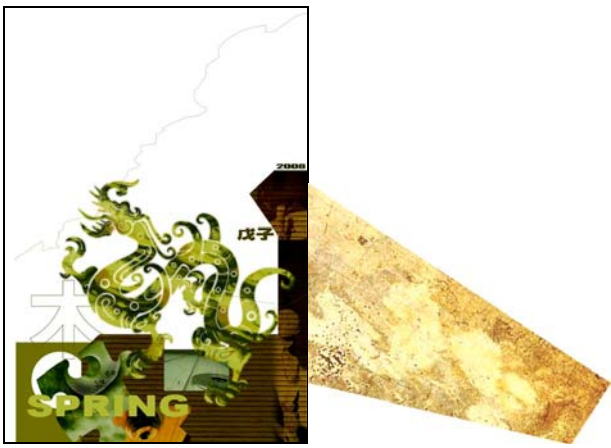

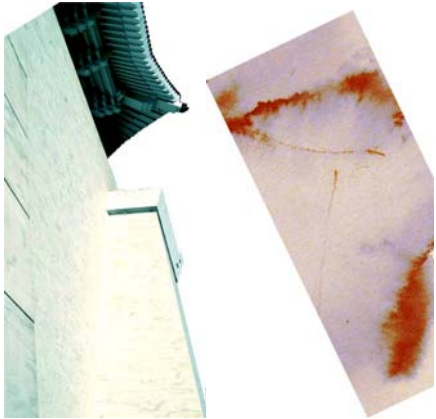

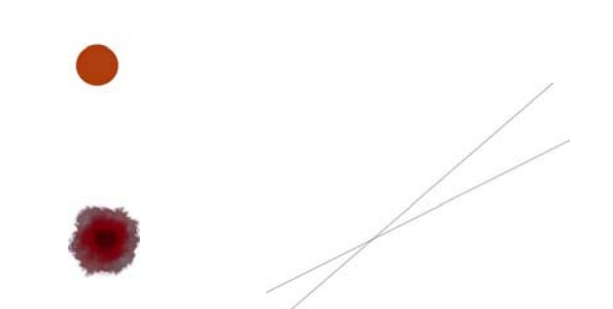

第肆章 創作表現內容與結果

第一節 創作表現內容

青龍	
	取材自向量傳統龍紋圖案，先將圖案提高對比，並進行高反差步驟，產生一黑白之龍形圖。
	選取一幅水漬法繪製之水墨作品，套疊至黑白龍紋，並調整色調等，產生右圖效果。
	以一幅滲墨效果之圖，依上述步驟產生綠色調之圓，做為構成主義常見之幾何元素。
	「構成」二字讓筆者聯想到拼圖，因此將做為此系列共通之元素，本幅作品之拼圖，以潑墨之圖結合拼圖，同樣調整為綠色調。

	<p>青龍代表春季，是一年之始，故聯想到開啓、門鎖，並希望營造現代城市感，而將元素整合，並以象徵「木」的褐色搭配綠色，達到調和之美。</p>
	<p>中文字體選擇幾何型意象明顯之粗黑體，並以鏤空及壓縮等處理增加變化。</p>
	<p>月曆採對角線誇張之編排，產生構成主義效果，節氣標示為藍色，使色彩與主色調區別，達變化之效果。</p>
	<p>將元素組合，並取一石紋材質，做為龍噴火之火焰效果，此手法為構成主義常見之趣味和幽默，使作品雖然不具象，卻仍能讓觀者瞭解其含意。</p>

白虎		
	<p>選取一幅適合之虎形圖片，經過對比、高反差及水平翻轉處理，產生虎紋圖片。</p>	
	<p>根據原圖形，以潮濕筆刷繪製白虎身體部分，產生滲墨效果之主體。此步驟需經過不斷測試筆刷效果，並配合模糊濾鏡功能，方可產生理想之水墨效果。另外，將斑紋部分同樣以此筆刷填色，以不同層次產生水墨效果，但不留邊緣之暈染，避免畫面過於模糊，而使主體與其他元素主從地位不協調。白虎型態乃大寫意與小寫意混合方式。</p>	
	<p>拼圖採一幅破墨之水墨作品合成，並將彩度降低，以符合白虎為白色之代表。</p>	
	<p>白虎亦指秋季，故選擇毛線及菩提葉脈為素材，結合此作品之主色塊位置，營造森林與落葉之情境。</p>	

	<p>白色讓筆者聯想到潔白的大理石外牆，故選擇兩項此素材編排於畫面中，象徵白虎剛硬的形象，並與森林之場景產生對比效果。</p>
	<p>中、英文字體皆以明顯量體之粗黑與 Arial Black 體表現，英文字色彩以西方所屬「金」呈現，中文鏤空字以中性紫色，搭配無彩色之白與本作品選擇之冷色調相調和。</p>
	<p>圓圈及誇張斜線皆為構成主義特色，故選擇幾何之圓與水墨之圓，裝飾畫面，並以斜線象徵與另外三件作品之連結。</p>
	<p>月曆為與青龍作品相呼應，同採不規則傾斜編排，並採藍與黃之補色搭配，經過組合及調整，白虎圖以冷色系之藍色與無彩色為主色，黃、橙裝飾元素為協調之用。</p>

朱雀	
	取一生動之朱雀圖樣，經過處理產生如右圖之花紋，並填上黃色水墨效果。
	以潮濕筆刷繪製潑墨效果之朱雀紅色身體部分，並區隔出深淺，將花紋與身體結合，產生如浴火鳳凰般之華麗朱雀圖形。
	拼圖結合滲墨之現代水墨畫作品，並微調至紅色調。
	朱雀代表南方，此系列中將位於整體之下方，故未免產生虛浮之感，繪製一圓形與幾何相結合之山形，並套入紋理，使色塊不致呆板、單調。

	<p>以菜瓜布材質調整為紅色，象徵朱雀所屬之五行一「火」之意象。欲營造朱雀高飛之感，取一仰視之路燈，至於畫面中產生矛盾之視覺趣味。</p>
	<p>為與北玄武組合，設計一半圓圖形，並以方塊做為軌道運行之象徵。「火」字色彩以紅色火對比之藍色呈現。</p>
	<p>英文字經過壓縮後，較具現代感，而 2008 年數字配合本圖直立性構圖，故轉換為直書，增加圖面變化趣味。</p>
	<p>此作品月曆以橫式長短不一之編排，調和青龍與白虎兩側傾斜之設計。經過組合與調整如右圖之紅色系作品。</p>

玄武		
		<p>擇一玄武圖形，及一幅墨跡效果明顯之潑墨圖，做為拼貼玄武龜殼之素材。玄武代表北方乃黑色，但靈獸本身卻並非黑色，故此作品仍以其原色呈現。</p>
		<p>以潮濕筆刷繪製玄武，並經過重複疊圖，使透明度降低，產生厚重效果，並附上做為龜殼之圖樣。</p>
		<p>此拼圖之水墨具潑墨及皴筆等技法，並有色彩點綴。拼圖色調以明度較低之青色，以配合玄武本身色彩。</p>
		<p>龜與蛇皆為爬蟲類生物，故讓筆者聯想到陸地、地磚。以爬蟲類視角，便聯想到仰視之窗戶，故選擇此素材組合於圖面中。</p>

	<p>工業材料質感，是構成主義表達意念之常用素材，於此作品中，做為指北之圖形。以交錯直線構成之格子，亦是構成主義風格之一，故本作品運用此特色做為構圖。</p>
	<p>為產生強烈視覺效果，故將中、英文字皆以白色表現於黑色底上，畫面更為突出。</p>
	<p>黑色塊面對應朱雀產生，使此系列作品在組合時，能產生完整感。</p>
	<p>月曆排列以向下之趨勢縮排，將視覺導引至下方，除產生指北效果，亦將連結貫穿至南方朱雀。將各元素組合形成右圖之作品。</p>

第二節 創作表現結果

青龍

「龍」自古即中國社會祥瑞與帝王代表，青龍對應之東方亦為日出之方向，此幅作品抒寫的是身為中國龍的傳人一份子，將其與一年之始春天的意念，藉由「開啓」的圖像呈現承先啓後之精神，拼貼與合成手法皆以構成主義之原則運用，並將構圖以斜角切割與視線導引，編排於左側即東方之所在。

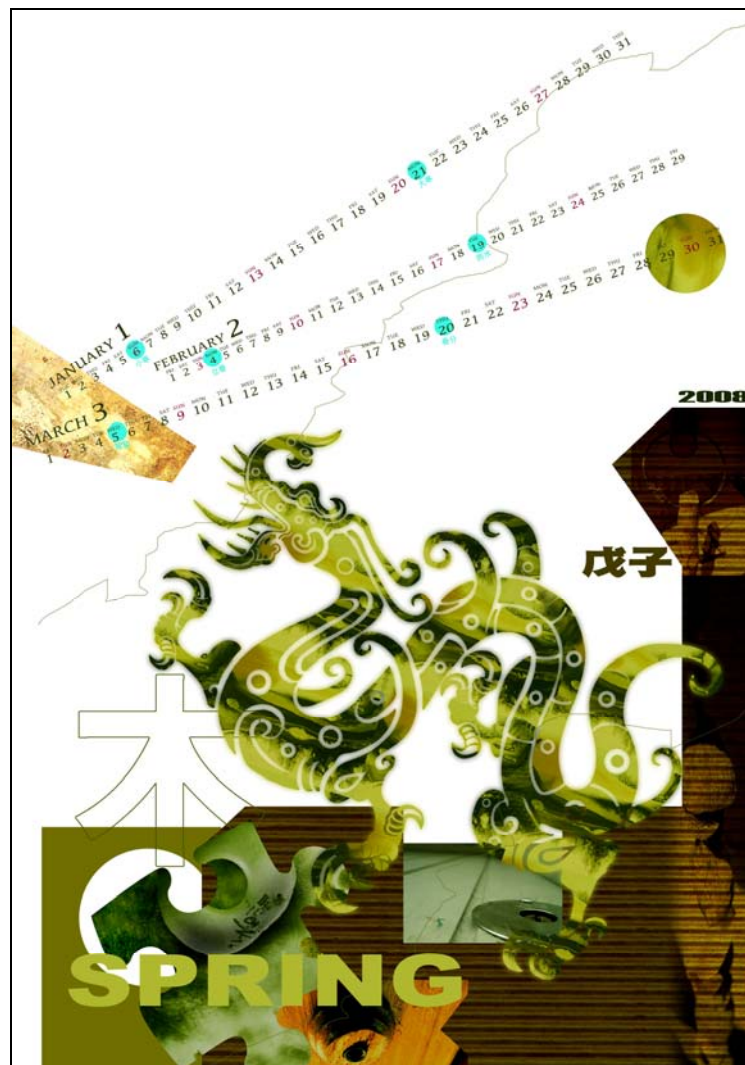

圖 4-1 青龍作品圖

白虎

以秋季之聯想，營造蕭颯肅穆感，表現因時序經過燥熱酷暑後，邁入冷靜、舒緩的情緒心境。白虎代表色雖為白色，但避免畫面產生空洞，遂以與白色具相似色彩意象如單純、清新、優雅等特質的藍色系做為搭配運用，並點綴自然界變化之金黃色彩象徵收穫之滿足感，對應於五行所屬之「金」，本幅作品為與青龍做呼應效果，故結合構成主義手法中斜角與斜線構圖、拼貼、幾何元素。

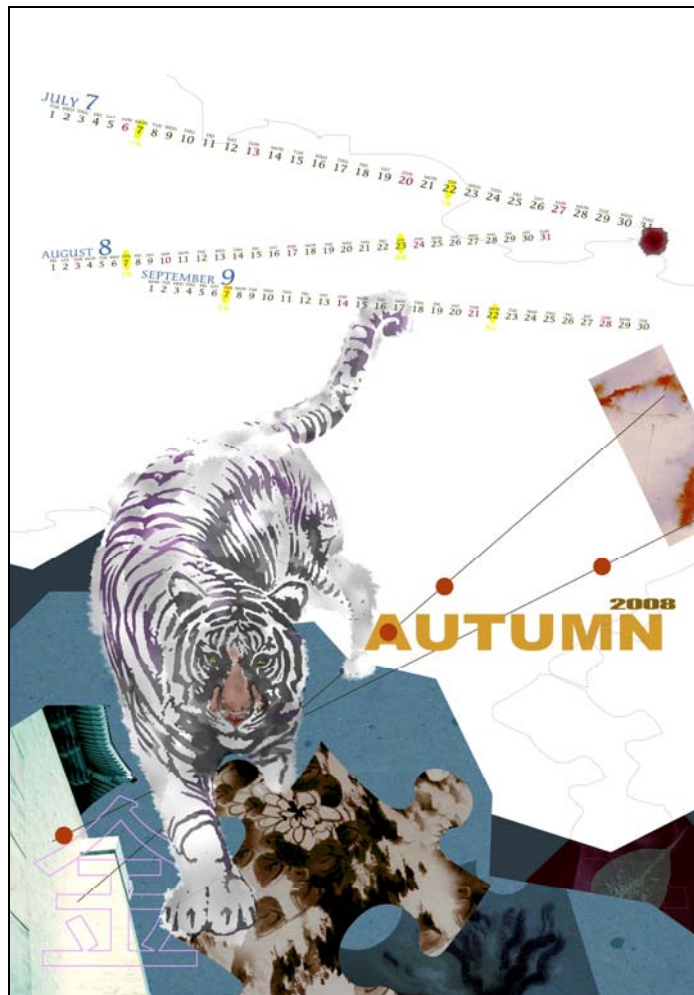

圖 4-2 白虎作品圖

朱雀

朱雀賁張的造型表達的是在夏季中，內心潛藏浮動與輕挑的氣氛，更因此產生滿腔的活動力與熱情。本幅作品以朱雀所對應之紅色系創作，並以對比色之藍色，點綴加強圖像之衝突與豐富性，夏季暑熱代表「火」的朱雀，以仰視效果塑造高飛動態，並採用構成主義大量幾何元素之特色為原則。

圖 4-3 朱雀作品圖

玄武

進入極簡、單調的冬季，北方玄武屬黑，以龜與蛇之視角為發想，表達隱隱透露之亟欲突破向上的心情，結合冬季酷寒意象與年終的寂寥感受，期待著全新的開始。黑白無彩色為主要色系，搭配高彩度之紅、黃、藍做為視覺焦點，採用構成主義之格子特色，與拼貼圖像做編排設計。

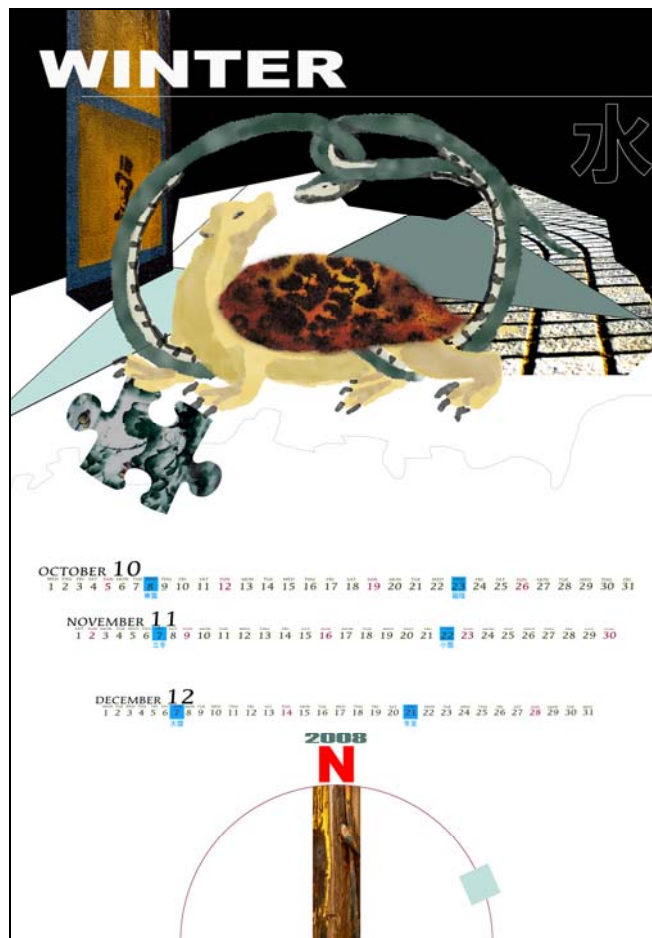

圖 4-4 玄武作品圖

組合圖

四季為一年中之鮮明變化意象，圖面以留白處理，供觀者多元想像空間，更彰顯寫意繪畫與構成主義之精神，為使四幅作品能組合使用，遂將主體四靈獸各自編排於所對應方位中，並產生呼應之趣味與和諧感，即使單幅作品運用亦不致突兀，四靈獸為中國特有象徵，以月曆形式結合東西技法風格，貼近西方之欣賞角度，並將東方元素發揚傳遞。

圖 4-5 組合作品圖

展場規劃圖

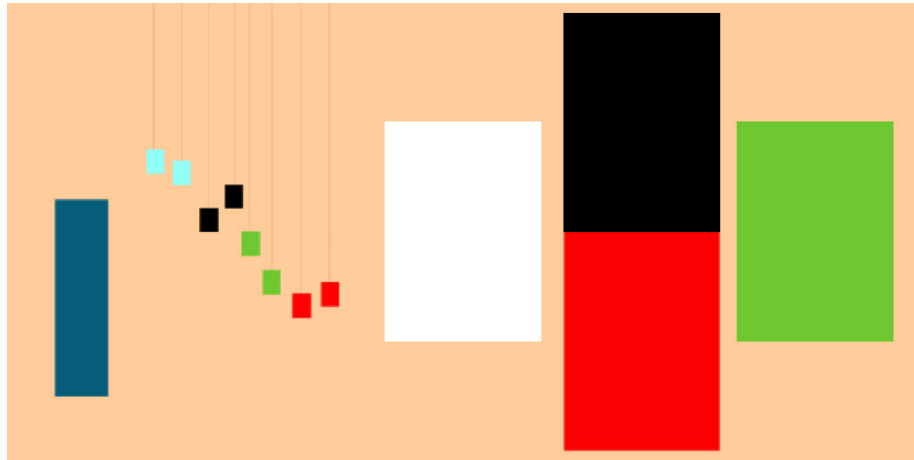

圖 4-6 展場規劃概念圖

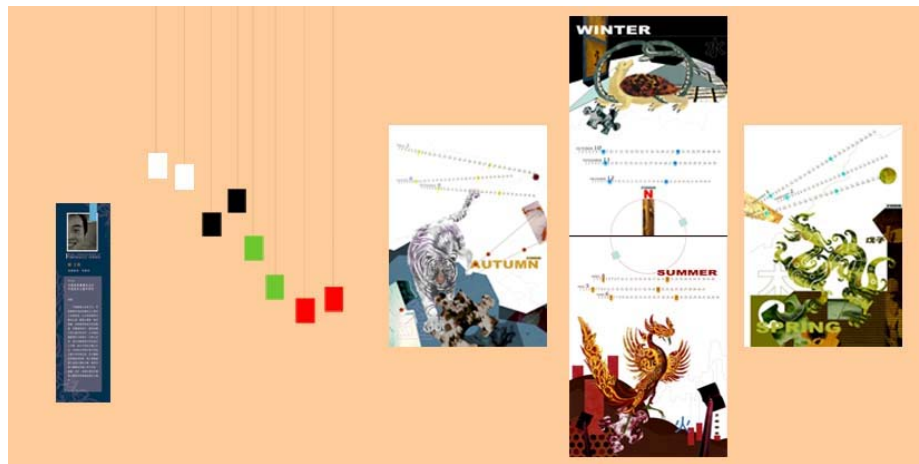

圖 4-7 展場模擬圖

圖 4-8 展場實景