

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

一、回歸自性

蘇格拉底（Socrates，569～399BC）一生有兩句座右銘：一是「認識自己」（know thyself）；二是「凡事不要太過分」（nothing to much）。「認識自己」最重要的是回歸和反省的工作，人只有在『行動』中，我們才能真正的認清自己¹。

康丁斯基（Kandinsky，1866～1944）在《藝術的精神性》提到：「藝術家應該無視於一般人對形式的見解，無聞於理論教條或時代的要求。他的眼睛應該開向自己內在的生命。他的耳朵應該朝向自己的心。然後去抓取任何一種不管被承認，或不被承認的方式²。」藝術即是讓人回到本性中自然而純樸的本質。生活在城市中的我們受限於文字的限制，意識型態的束縛，失去了面對自我反省的態度，回歸自性揭示藝術對人的喚醒，反思讓我們了解自己，並發現更多內在的可能。

本論文創作目的，在於藉由植物世界，呈顯個人回歸精神面觀看人所處的困境。正如光與暗影這兩個繪畫元素投射出事物物皆是一體兩面的相對性，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。繪畫意念有著二元相對辯證的可能性，對於客觀世界的對立與和諧、理想與現實、空間時間的交錯、陰陽虛實的互動，生與死的循環、瞬間與永恆的消長、可見與不可見，個人皆有特別感受，這些因素彼此互相滲透、參

¹石朝穎，《人類是一件偉大的藝術品》，臺北：水瓶世紀文化出版，1998年，p.65。

²Kandinsky，《Uber das Geistige in der Kunst》，吳瑪俐譯，《藝術的精神性》，臺北：藝術家出版，1985年，p.60。

與也互相平衡，希望藉著創作過程去發現潛藏在諸多現象中的原型，透過圖象投射出自己的潛意識，經過時間不斷淨化、沉澱、提煉、昇華、轉化到「無我」狀態，而無我即如莊子所言：所謂「至人無己，聖人無功，神人無名³」。能夠真正忘掉自我，做到「無己」後就不為外物所拘，不會迷失在名利之間，不會去計較是非曲直，這樣便能恬淡自適。如同植物的成長，自然呈顯，求得個人身心和諧與自在。

二、人的困境

生活在二十一世紀的今天，我們清楚的看到人的困境所在；一方面享受著科技物質文明的成果；一方面又震驚於科技物質文明給人類帶來眾多不幸，我們生活在「無所遁逃的電訊網路」與「科技」不斷改進和發展的世界裡，我們大量製造和「大自然」隔離的「工具」，最後也被這些工具所「異化」，陷入種種精神上的矛盾衝突中⁴。物質文明雖帶來方便，但也使我們的生活受到束縛與限制，在精神上也因種種「意識型態」失去人的自由與快樂。正因為此，我們更需要藝術找回失落的赤子之心。

借用康德（Kant，1724～1804）的話：敢於使用你的理性（Dare to use your reason），敢於使用自己的理性，去突破人類自己造成的困境⁵。人的情感是複雜多變，我們時常無法使自己的想法與行動一致，生活在現代都市裡充斥各種娛樂影像分裂著我們，只有去面對並看清其中的困惑，學習謙卑的面對自然，發現我們的一無所知，誠實面對，才能從心中產生一股反省的力量。

三、「愛」與「關懷」

³陳鼓應，《莊子哲學》，臺北：商務印書館，1966年，p.15。

⁴石朝穎，《人類是一件偉大的藝術品》，臺北：水瓶世紀，1998年，p.254。

⁵同註4，p.65。

俄國的大文豪托爾斯泰（Tolstoy，1829～1910），曾經告訴法國的文學家羅曼·羅蘭（Romain Rolland，1866～1944）：「只有和人類有關係的藝術才是最美，因為人類的愛，是比藝術的愛存在得更早⁶。」人類的生存原是感到與大自然一體，土地、動物、植物仍舊是人仰俯於其間的世界，人與人之間的結合，在於同他人的融合與愛，這種對於人與人之間的融合渴望，是人生命中最強有力的掙扎，它是最基本的熱情，是驅使人類相聚的力量⁷。「愛」與「關懷」，是人與人之間溝通的可能，沒有愛，人性一天都不能存在，因為愛是每一個人本性中真實與最終的需要，如何保持這份人與人、人與自然、純真與自在的關懷之情是我們當今需要面對的課題。

生活在這個世界性的時代裡，就必須認清自我所扮演的角色，能認識自己、及自己整個族群的發展過程並對自己的文化，建立起比較寬廣的視野，才能在回歸到我們自身思考反省時既獨立又能相互共存。創作是希望的燃起，活力的展現，是源頭活水、是生活中面對自己的人生修行，運用此正面能量，回歸自性，召喚個人對自然人生，生命與死亡的看法，就讓我們以靜默之情越過時空來凝視眼前，觀照並反思。

⁶同註 6，p.42。

⁷佛洛姆，《愛的藝術》，孟祥森譯，臺北：志文出版，1969年，p.29。

第二節 研究範圍與方法

(一) 研究範圍

本論文的主題「繪畫中植物之光影表現」，旨在探討西洋美術中「光」所扮演不同角色，因而產生多種不同風格。對於光的內涵意義則是個人深感興趣，西方藝術家在面對自然世界時，在繪畫中呈現不同的形式，特別是「光」與「植物」這兩個課題的認知上，是個人所關注的方向，希望透過論文的研究、文獻資料的探討與藝術史理論觀念的釐清，認識西方繪畫本質，並藉此印證個人的想法並整理出個人的繪畫語言，落實在創作方向的實踐。

茲將各章節所涵蓋的內容概述如下：

第一章「緒論」為本論文的動機與目的，扼要的說明個人最終的想法，在動機中闡述了個人所思考反省的價值與關注方向並以一、回歸自性，二、人的困境，三、「愛」與「關懷」，此三論點作為本論文的核心價值。

第二章「文獻分析」此章將分為三節：第一節西洋繪畫中「光」的角色，主要探討美術史中不同階段的光在繪畫中扮演的角色。第二節西方繪畫中對「光之內涵」探討，選擇五位畫家，觀察其在繪畫的相關性和相異之處，希望發現影響畫作的原因，以及光線表現在美術史的義意。第三節西方繪畫中植物表現，以四位畫家創作中階段性以植物圖象為表現內容做為探討對象，此四位風格畫家差異甚大，美學觀點亦不同，但對於植物圖象呈現的內涵，彼此間卻有共同的關注性，這是有趣的發現。

第三章「個人創作理念」說明幾點影響畫作的元素，是個人階段性繪畫的自我省察與作品說明，選擇與生活經驗最為關切的方向為主要表現，它是個人對大環境反省、辯證、思考後的生活價值，也是當前對人處境的反思，繪畫中

光和植物這兩個元素，企圖傳達人與人之間的和諧、及人與自然的平衡關係。

第四章「個人創作內容表現與繪畫表現形式」一、以植物為畫面主要符號，對物象的客觀描寫、經過一再的觀察、素描、提煉出畫面的造型，思維來回不斷的轉化，讓物象造型能準確傳達筆者的心象世界。二、壓克力顏料為此次表現媒材，為豐富畫面的表現層次，過程中水分的控制變成最大的難題，畫面暢快宣洩、水流與透明感的呈現，是依據內在需求的呈顯，經過不斷的反覆嘗試，也從錯誤與失敗的實驗過程得到經驗，對於複雜的創作過程個人有了更深一層體驗與感受。

結論為最後一章，將個人此次研究的心得內容做一統整的歸納，並希望能確立日後在繪畫創作所需要努力的方向。

（二）研究方法：

論文以「光」與「植物」兩個主題做為主體架構，輔以中西哲學、美術史、畫家個人傳記、畫作評論為橫向連結，從「思想」涵蓋「表現」的層面，探討「光」在西方繪畫表現上的內涵，以及「植物」在西方繪畫所呈現不同的美學體系。論文中所定的範疇與談及的畫家均與個人論述方向而有關，在資料的收集與歸納上，盡量以畫家畫冊、生平傳記、期刊、另佐以及學術論文所提供之資料做為參考依據，使論文整體架構與方向能更確實。

本論文主題內容涵括了理論和個人創作兩個部分。

（1）、理論探討：

作品以圖像分析、與研究主題相關的畫論、學術專書與期刊論文等，研究和整理以做為撰寫論文時的重要參證。運用歸納、比較、分析、詮釋等方法。以古今中外藝術家、作品圖像分析及學術論文作為例證，藉彼此概念的相互印證比較，並增進對的瞭解。光的內涵與植物表現意象則是本論文論述的重點。

1、第一個部份「光的內涵」的探究：

從西洋美術史的角度來探討「光的內涵」，而光的時代意義、光影的描寫，光意象及光的內涵，光存在層面的不同角度延伸出個人對光的思考，藉由光相關研究與探討發現圖像的背後有著交錯、複雜、的內在觀察層面，能進一步深入的探究，均啟發影的描寫，光意象及光內涵，並在個人創作上多方面的釐清。

2、第二個部份植物造形表現：

希望能認識西方繪畫美學體系，從西洋美術史的角度觀看西方文化面對宇宙自然的態度。並佐以中西畫作來直接對幫助個人了解藝術家們看待

事物的角度與圖像意義，發現個人創作過程中的盲點，啓發釐清內在的創作動機，以期對自我能有所認識，並通過植物圖像的瞭解，可以洞見自己隱秘的內層。

(2)、個人創作部份：

- 1、研讀中西哲學思想、美學理論，相關的書籍與畫冊、展覽參觀學習，搜集並記錄各類題材資料。更符合個人特質的創作方向。
- 2、累積生活經驗和大自然接觸，自然是無窮盡的學習對象。
- 3、寫生、與素描過程中不斷的鍛練，是訓練觀察力，抒發、記錄、轉化個人想法，簡練的繪畫語言也是個人所重視，創作關鍵在於發現自己、認識自己。圖像皆是來自內在需要，傳達創作者所思所想，希望以人、自然、歷史，連結個人情性於探索過程完成階段性方向。
- 4、媒材是經由不斷的實驗創作，不同的嘗試而孰悉。過程中理性批判與感性思維不停的反覆交叉進行，想法互相參照應證，技法與媒材支持著想法前行，也使個人的理念因理論基礎，思維的釐清，技法的幫助，呈現更爲明確創作的方向。