

第一章

緒論

第一節 研究動機與目的

每件藝術品都是它那時代的孩子，也是我們感覺的母親。每個文化時期，都有自己的藝術，他無法被重複。即使企圖使過去的藝術原則復甦，最多只能產生死胎作品。¹

二十一世紀的當下，後現代主義（post-modernism）²充斥著，許多畫派如雨後春筍般地鑽出，由於工業時代的轉型及邁入科技世界，繪畫所走的不再是以往的架上畫形式，慢慢地有著多樣貌的形式出現，如大地藝術（Earth Art）³、環境藝術（Environmental Art）、光線藝術（Light Art）…等，都表示著藝術創作的多方可能性。藝術作品的價值更不再是提供當時的消費，而是更進一步地去感受文化層面的意識，因此，藝術創作的過程中，唯一不變的那就是藝術家在身處的環境裡，所能感受到的「情感」創作元素。

諸多藝術家的畫作帶有不同年代作品的影子，無法義正言詞地談論其作品是抄襲、複製…等問題，畢竟所處時代的不同，藝術家

---

¹ 康丁斯基·瓦西利 Kandinsky Wassily 著、吳瑪俐譯，《藝術的精神性》，（台北：藝術家出版社，民國 87 年），頁 17。

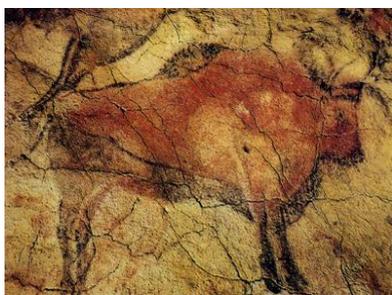
² 後現代主義—代表了後工業化時代、信息時代的文化和社會思潮。

³ 大地藝術—所謂大地藝術，原本是把極限藝術的一系列方法和構思在大自然中進行大體積的再造，因此，大地藝術從一開始以來，就集中在大規模的土木工程設計上，它根據極限藝術的若干原則，利用大規模的土木工程，在大地表面進行創作，是大地藝術的主要特徵。王受之，《世界現代美術發展》，（台北：藝術家出版社，民國 90 年），頁 348。

繪畫時的當下情感及創作形式都各有其獨特之處，那來風格完全相同的作品。也因而在時代巨變之下，筆者企圖沿用傳統的架上畫形式來從事繪畫創作，藉以完整地詮釋出現代人對於身處在兩世紀交替時空裡的無助、無目標、冷漠、不安…等情感。人們在如此的天災(南亞海嘯、地震、颶風…等)與人禍(瘧疾、宗教戰爭、人倫悲劇…等)的交錯裡，漸漸地脫離了人群，將自我封閉在自己所屬的生活中，筆者在此論文裡，會一一地詳細論述自己的創作心得，以及對自我創作形式上的不同見解，嘗試將自我創作達到作品與觀者，觀者與筆者的連結。

對於一位真正的藝術創作者而言，其所從事的「藝術」絕不只是某種「形式」、「畫面」或「音符」的構造而已；乃應著重於「內容」或「生命體驗」的表現。藝術創作有諸多的可能性，給予觀者某些情緒的引導，換句話說，就是情感駕馭著一切創作形式，因而藝術家藉此延伸出許多不同時期獨特的繪畫風格。

正值當代藝術充斥的當下，多少藝術畫作早已迷失了原有的樣貌，就是情感的真正表達。早期西班牙北部阿爾塔米拉山洞穴壁畫(Altamira Cave Painting)【圖 1-1】及其他洞穴裡的壁畫，充其量為

【圖 1-1】《野牛》(Bull)，約 13,500 年前，石灰岩上色，195 cm，桑坦德省(Santander)，西班牙。

某種象徵性的儀式或是日記般的紀錄形式，並非真實地的觸及到藝術層面的探討。直至文藝復興時期，繪畫才真正地得到了一個專有名詞，繪畫乃是藝術創作裡的一環，它表現的目地究竟為何？每個時期的藝術家都有其各自對繪畫作品的不同詮釋方法，有的將藝術品視為商機；有的視為理想，而有的將它視為心靈寄託…等，但不論是理想、內在省思、抱負、存活…等，都脫離不了「生活」的範圍。生活即是藝術；藝術亦是生活，生活點滴更是藝術家情感最自然的流露與表現之處，因此，藝術家創作的真正目的就是「生命本身」，而不是那些已經被呈現的「作品」。如史作櫟說：

…真正偉大的藝術是由靈魂或生命駕馭方法，而不是以方法反控靈魂或生命。甚至於也只有當人真正要表達的事物，真實的托現出來。反之，假如人所求者為方法而已，那麼這種藝術，必降於生命以下，頂多也只能完成一種特殊的視覺效果罷了，並不一定就是真正偉大藝術…⁴

針對藝術，他又有此論述：

藝術的目的只在於「生命本身」，其他的一切，只不過是為此生命的目的，所必須有的呈現方式，同時藝術家更不會藉作品或生命的呈現方式，去獲得生命以

---

⁴ 石朝穎，《藝術哲學與美學的詮釋問題》，(台北：人本自然文化事業有限公司，民國 95 年)，頁 23。

外的任何目的。⁵

第二節 研究內容與範圍

…「藝術」(ART)是藝術作品和藝術家的本源。本源即存有者之存有現身於其中的本質來源。什麼是藝術?我們在實際的作品中尋找藝術的本質。作品之具體的呈現，是由作品中發揮出來的東西來規定的，即「真理」(Truth)的發生。我們把這種真理之發生，思為「世界」(Word)與「大地」(Earth)之間的爭執。在這種爭執被會聚起來的動蕩不安中有寧靜。作品的自主性就見基於此…⁶

《藝術的故事》裡，開宗明義就說明了，沒有藝術；只有藝術家，如同上述內容裡所提及的，人們會在完整的藝術作品中尋找到藝術的真正本質，會找尋到與大自然作一結合的藝術創作者，而這種結合就是所謂的真理。因此，筆者在此篇論文裡，大都以社會的關懷以及個人生活周遭環境為主的情感議題來創作，藉以運用某些事物的象徵性來強化現今社會的一種冷漠、不確定、孤獨、關懷…等情感。創作題材主要以一種「場域」的述說方式，來表達筆者針對現今生活的看法。這個「場域」對筆者而言，是一範圍很廣的空間，例如從最貼近生活的浴室；從室內觀望戶外的視野；或以戶外為主的自然景色…等。筆者的某些創作題材，也結合了靜物(筆者給

⁵ 石朝穎，《藝術哲學與美學的詮釋問題》，(台北：人本自然文化事業有限公司，民國 95 年)，頁 190，註 4 與註 7。

⁶ 石朝穎，《藝術哲學與美學的詮釋問題》，(台北：人本自然文化事業有限公司，民國 95 年)，頁 139。

予某些象徵性的)，嘗試賦予風景畫作更多一些的表现性與可能性。

第三節 研究方法

少無適俗韻，性本愛丘山。語落鹿網中，一去三十年。
羈鳥戀舊林，池魚思故鄉。開荒南野際，守拙歸園田。
方宅十餘畝，草屋八九間。榆柳蔭後簷，桃李羅堂前。
曖曖遠人村，依依墟里煙。狗吠深巷中，雞鳴桑樹顛。
戶庭無塵雜，虛室有餘閒。久在樊籠裡，復得反自然。⁷

陶淵明的詩歌裡，道出了「人性」與「大自然」精神的統合。文藝、哲學及繪畫的最終目的，是揭示出或展現「人性」的精神內涵，並且使其回歸到「大自然」的永恆懷抱中。現代工商業科技的都市生活中，充斥著「現實」與「理想」的世界，在這大千世界裡，筆者將自我創作的研究，分為兩種方法來探討個人的創作情感與現今世界變動的連結和關懷。

筆者在自我創作的題材上，大都利用室內、外的場域空間與某些筆者認定的；或是圖象學專書所提及到的象徵性事物來組合畫面架構，藉以關懷和紀錄生活、時間的變動。藝術家畫冊、自我拍攝的照片、網路資料及報章雜誌…等，都是筆者在創作研究裡常出現的部分，如：作品《白鴿的信念》〔作品一〕、《重生》〔作品二〕，以關懷 911 事件作為主軸，至於作品《室內場域》〔作品十六〕，為筆者的生活小點滴，散發出某些無奈的思緒。

好的藝術創作中，情感固然是主軸，但創作形式的呈現，更是

---

⁷ 石朝穎，《藝術哲學與美學的詮釋問題》，(台北：人本自然文化事業有限公司，民國 95 年)，頁 190，註 4 與註 7。

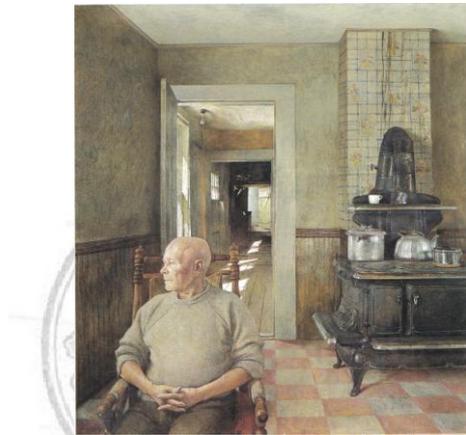
藝術作品裡不可獲缺的東西。藝術家不論以什麼物象作為題材，最重要的目的並不在「再現」物象本身，而是通過所採用的物象來塑造意象，來營造出最終可表達藝術創作者心聲的境界。因此，藝術家所創作的每一件作品，都應該有每一件作品本身的藝術性價值及其具有個人風格的畫面。既使那比派(Les Nabis)皮耶·波納爾(Pierre Bonnard, 1867~1947)醉心於室內模特兒與家人的題材，也不能老是一個樣式，在大同小異的題材裡，每件作品都有其新的思考方式，也因而有許多藝術家們反覆地創作相同的題材，例如保羅·塞尚 (Paul Cezanne, 1839-1906)、愛德瓦·威雅爾(Edouard Vuillard, 1868~1940)及波納爾等人皆具有此創作習性，波納爾反覆地探討室內某些時間下所帶出的光線、氛圍，也運用不同的表現方法去處理各不相同的物象，表現出各不相同的內涵與情趣。因此更讓我們明白，藝術的表現技法必隨著畫面中的不同內涵、不同意趣和不同題材而有所不同的呈現手法，並沒有一套既成的法則可以應付不同且特定的創作。如下列的畫作【圖 1-2】【圖 1-3】【圖 1-4】【圖 1-5】等，就可看出不同的藝術家們面對於相同的題材內容所表現出的各具其個人特色之手法。

【圖 1-2】威雅爾，《梳頭 Combing the hair》，1900 年，油彩·畫布，49.5 x 35.5 cm，伯明罕大學巴伯美術研究院藏。

【圖 1-3】波納爾，《咖啡 Coffee》，1915 年，油彩・畫布，73 x 106.4 cm，倫敦泰德美術館藏。

【圖 1-4】魏斯，《Ericksons》，1973 年，蛋彩 Tempera on panel，106.7 x 96.5 cm，私人收藏。

【圖 1-5】安東尼歐·婁拜茲·卡西亞 (Antonio López García)《Figuras en una casa》，1967，óleo sobre table，85x124cm，Fundacion Juan March。