

第一章

緒論

在一般人的認知中，若要傳達思想和觀念，語言是最好的手段，而筆者認為若要傳達情感，繪畫則是最好的方法。藝術提供了人類改變世界的想像力和可能性，也許藝術無法提供精準的答案，但卻可以有一種反思的行爲。在 2008 年的台北國際雙年展上，其呈現的形式做了某些程度的改變，展覽不僅沒有主題，同時也沒有長篇的論述，策展人徐文瑞曾在 2006 年 11 月的「破報」專欄中提到：「以作品構成展覽論述，讓觀眾更加接近作品」的概念。由此看來，刻意降低論述在書寫上的重要性；捨棄以繁複的論述來創作作品；試圖讓作品在特定的場域與脈絡中形成某種開放性的討論，這種藝術概念的傳達方式是透過作品的本身，而非文本的陳述。藉此筆者體認到繪畫本身就是一種最初的語言，也是最直接的訊息傳遞。

第一節 研究背景

現今存在的事物之所以常被遺忘，是因為生活的忙碌；工作場合中過度的事物功能化，像是「走廊」不過是到達目的地的通道；「窗戶」不過是具有開向外界的功能性而已，但這日常熟悉的景象，卻最容易喚醒每個人生活中歷歷在目的多數時刻，也就是「生活」這平凡事物一點一滴的累積。法國象徵派詩人馬美拉(Mallarme Stephane 1871-1945)曾說過：「創作就是在瞬時無常的時刻中，於不

存在中，去感受物象。」¹藝術家的創作目的在於將精神深處的感知融入理性知解的靜觀中，令觀者得以從中感受或頓悟其創作時的內在深層世界。面對創作時，俄國形式主義(Russian Formalism)學者什克洛夫斯基(Viktor Borisovich Shklovsky 1893-1984)曾主張：「藝術的存在，就是為使人恢復對生活的感知，就是為使人感受事物，使石頭具有石頭的質感。藝術的目的是傳遞事物的視覺感覺，而不是僅僅提供事物的辨別知識。」²他認為藝術感知的目的在於認識與瞭解被感知的對象，因為藝術審美正產生於藝術感知的過程。因此，筆者在創作時總以此作為信念，面對生活努力地觀察並認真地感受，去真正的體會何謂生活。

第二節 研究動機

因為不瞭解自己，所以才更想去探索自己，筆者回憶個人自小至今的生活感受及創作歷程，發現這即是一個探索自我的旅程。年幼時的筆者，總愛悠閒地站在窗前觀看窗外的景物，並悠遊在自我的想像世界中，然而隨著生活的忙碌和繁雜，這個屬於個人的幻想空間漸漸地被遺忘了，直到筆者開始對生活中的「窗」有所省悟時，再重新開啓對「窗」的特殊感受。

佛洛伊德(Sigmund Freud 1856-1939)曾將「記憶」這概念與相關的問題作一有系統的討論，揭示精神分析是一種哲學性與批判性的思維方式，並探究其間的特質與可能性。筆者以自我「記憶」網絡作為創作的軸心，並將思維轉化為同一主題—「窗」，藉以探討藝術

¹ Charles Baudelaire /Stéphane Mallarmé,《波特萊爾/馬拉美》，李魁賢譯，(台北：桂冠，2005)，頁10。

² 朱剛,《二十世紀西方文藝文化批評理論》，(台北：揚智文化，2002)，頁19。

家們對於「窗」的記憶及心靈感受的刻劃。

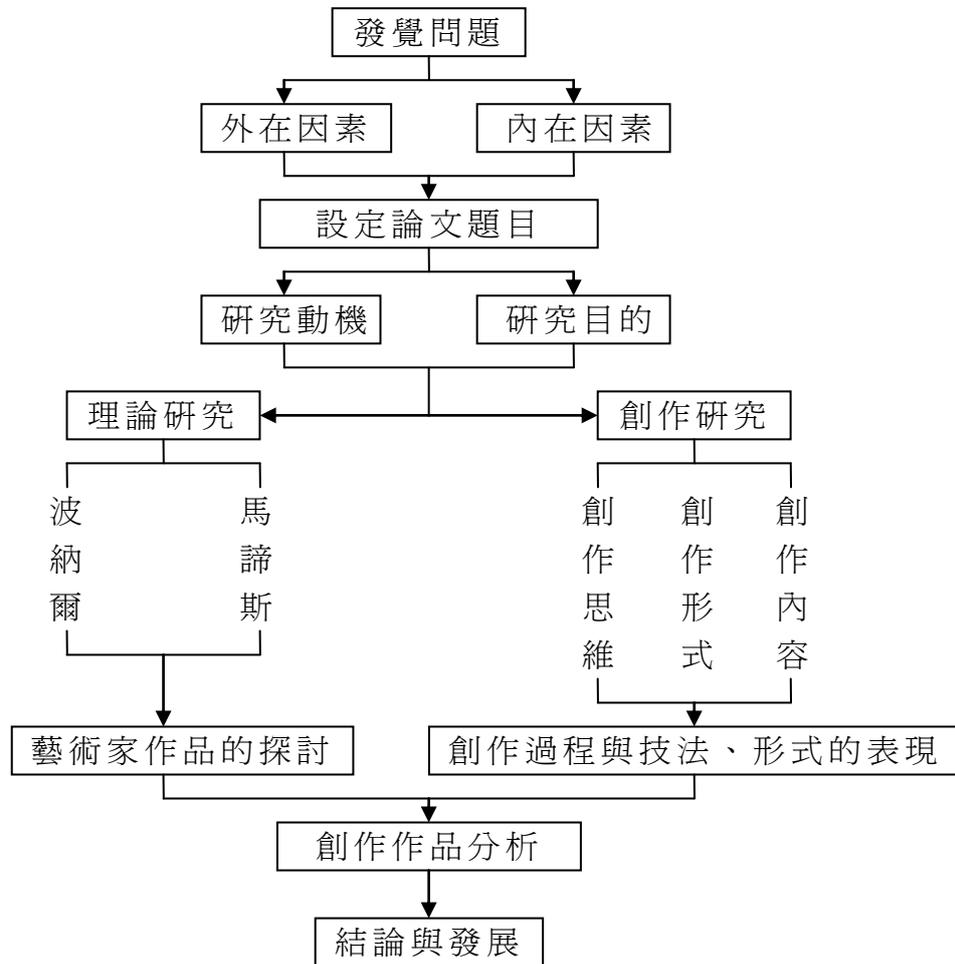
此外，筆者發現在繪畫創作中，藝術家們常運用各種視覺的角度，明顯而有效地來表達畫面的深度感，但通常觀者所感受到的僅是具有正常視野的深度而已。為什麼畫家很少採用幾何透視法呢？這正是筆者待釐清的創作概念之一。另在創作「室內畫」時，要如何表現出畫面中的室內空間感，亦是筆者不可忽略的空間架構所探討的課題。

第三節 研究目的

本研究的目的分述如下：

- (一) 探討西方藝術家波納爾(Pierre Bonnard 1867-1947)和馬諦斯(Henri Matisse 1869-1954)對於「窗」之題材的創作表現技法及形式特點。
- (二) 將「記憶」中的影像與「記錄」的資料相結合為一體，使其轉化成筆者自我創作的形式。以自我「記憶」作為創作的軸心，將思維轉化為同一主題——「窗」。
- (三) 藉由「窗」之創作題材去探索自己、瞭解生活與世界。

第四節 研究流程架構

第五節 研究方法

本論文以理論及創作研究兩者並進，理論上著重於波納爾與馬諦斯二人的繪畫創作思維，並將其二位大師的繪畫創作思想精髓貫注於筆者的創作思維當中，且呈現於自我繪畫創作的形式上。

一、 理論研究：

(一)資料整理：

蒐集有關波納爾與馬諦斯的相關資料，並詳細地歸納和整理。

(二)研讀相關文獻：

1. 學術論文類：教授文章、研究生論文、期刊論文。
2. 藝術論著類：美學、藝術概論、藝術心理學、藝術家傳記、藝術家評論。
3. 歷史論述類：美術史、思想史。
4. 其他類：報刊、期刊雜誌。

(三)圖片整理：

透過網路及畫冊來蒐集並整理出波納爾與馬諦斯所創作的作品。

二、 創作研究：

筆者將以文獻資料作為創作立論之根據，再藉由畫家創作思維的探討，來輔助、增進筆者自我創作的畫面架構和技法表現；透過波納爾與馬諦斯的作品分析後，揣摩兩位大師的繪畫創作思維，並擷取其繪畫上的表現技法，讓筆者在自我創作時能充分地運用想像力，將生活的感受轉化為畫面情感的流露，使繪畫創作能呈現出筆者所欲傳達的氛圍。