

第一章

緒論

第一節 研究動機與目的

在一片科技至上的聲浪中，人類對未來滿懷信心的同時，卻不知人類智慧的結晶，已悄悄然地遮蔽了我們純淨的心靈敏銳度，人那份心中所存在著對美的纖細感知能力，早已經被自恃甚高的文明科技取代、掩蓋之。不過，有個電視廣告文句說得好：「科技始終來自於人性」，筆者有感於此精闢的解析，相信縱使科技仍然主導著未來，但不可忽略地是，如天般高的科技水準，其基礎原來自於人的腦、出之於人的手，產品若少了靈活的人類思考力，無論多精密其終究將成廢鐵一般。

人類的意識無窮盡，人類的大腦亦是一無比精密的儀器，讓人們引以為傲的直覺，至今仍引領著人類探究未知的領域，大腦具體而微的奧妙構造，遠勝過世上任何頂尖專業人才所設計製造成的器械。以往世界頂尖的西洋棋選手，其邏輯思維一度被誤以為是頭腦裡的計算能力異於常人，但據最近研究顯示，激烈競賽中的棋手腦袋裡，所思考的運作模式竟是靠著不斷的積累經驗所產生出的迅速判斷能力，充其量棋手可說是靠著直覺的累積及磨練的多寡來定勝負，而波納爾的繪畫重視、仰賴的即是瞬間的觀察經驗，簡單地說即是俗稱的「直覺」。

繪者和描繪客體的第一刻接觸，那不帶任何批判或先入為主的「直覺」意識，讓畫家心領神會甚而心中產生無比的深刻印記，在

教育心理學來說，從短期記憶進入到長期記憶要藉著第一眼的特殊感受來加以評判，記憶是造物者賜給藝術家的一大恩惠，法國詩人波特萊爾(Charles Baudelaire，1821-1867)曾說過，他最喜歡的格言，是美國文學家愛默生(Ralph Waldo Emerson，1803-1882)的金句：「英雄是中心不移的人物」，把心中所意識到且昇華而成的信念牢牢地銘刻在心中，其感覺就像畫家在作畫的過程裡，讓思緒直接地牽動著手，將想法、意念一點一滴地描繪下來，而不是毫無目標地在創作，是那股在作畫時所具有的滿足信念不但充塞了畫家的整個心靈，且讓畫筆自然、不假思索地逕自流露、宣洩出心靈的旋律。

詩集，向來是筆者很愛閱讀的文章體裁，德國詩人赫賽·赫曼(Hermann Hesse，1877-1962)曾有個經驗，有一次，他快被工作壓力壓得喘不過氣的時候，突心生一念暫拋開書本、信件，以最快的速度衝出家門前往郊外，在擁抱大自然的當下，他說：「……然而，沒有什麼能阻止我在此作畫的衝動；紅色的屋頂、煙囪下的陰影，以及平台樹海中帶著些許神秘的深藍色，深深吸引著我，我必須將它畫下。」¹，這發自內心的繪畫創作渴望，筆者也經常體驗過，甚至在午夜的寧靜時分，從床上一躍而起，在畫架前盡情地揮灑，甚至有時因對繪畫的莫名激動而導致全身幾乎顫抖起來，那暢快的筆觸確實可以證明出筆者創作當下的強烈感受。

欣賞波納爾的畫作時，除了可體會到他思緒的奔流、放射之外，更讓筆者透過近於渾然天成的畫作觀察，可隱約地嗅聞出一種無可名狀，也就是所謂在其作品中所瀰漫的一股獨有氣質。到底是那些創作因素讓筆者可以感受到如此地亢奮，可在欣賞他的繪畫創作時，

---

¹ 赫曼·赫塞(Hermann Hesse，1877-1962)，《堤契諾之歌》，竇維儀譯，(臺北：天下遠見出版公司，民國88年)，頁160。

藉由波納爾畫面所透露出的心靈渴望，讓筆者的心靈和眼睛突然為之一亮。這讓身為基督徒的筆者，約略可以想像出其中的堂奧，因聖經裡面的撒迦利亞書中，清楚地闡釋出基督徒的生命觀，即「……不是倚靠勢力不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事。」，筆者投入波納爾的畫作研究，為的是要瞭解他腦海中所存在的神秘思維是如何產生的，不只是在如何經營和形成畫面的課題上，更要深入他的人身周遭世界一探究竟，在研究的同時時間內，也造就出筆者的自我成長與再次省思，使筆者對於繪畫創作有更深一層地體會、以及增進面對生活周遭時的感受力。

第二節 研究內容與範圍

在諸多的藝術家中，出身在法國的波納爾是我最有興趣想瞭解的一位畫家，每當筆者自認已經瞭解其畫作所透露出的些許意含，或是明白其思維的鋪陳時，就聯想起印度詩人泰戈爾(Rabindranath Tagore, 1861-1941)詩作中所云：「在缸裡的水是透明的；在海中的水卻黝黑。微小的真理有清晰的言詞；偉大的真理卻只是偉大的沉默。」，這正是筆者對波納爾人生思維的體會。泰戈爾又言：「讓生時麗似夏花，死時美如秋葉」，這亦是讓筆者感受到波納爾畫作中，所透露出的淒美卻又夾雜著幸福感，甚至可說是幸福過了頭而導致腐敗的意味。

本論文將以波納爾的精神層面作為探討的主軸，其中的內容包含以下的重點：

- (一)、時代背景、環境如何影響了波納爾的創作思維。
- (二)、波納爾的人格精神。

(三)、波納爾的繪畫觀。

(四)、筆者對於波納爾繪畫精義的體會，並兼容自我的創作主觀意識，衍生出自我的繪畫創作之路。

第三節 研究方法

本論文以理論研究及創作研究兩者並進。理論方面著重於波納爾的思維方向，以及當時的時代背景、生活遭遇及人際關係等，帶給波納爾的創作影響，並將其繪畫創作的思想精髓貫注於筆者的心中，且表現於自我繪畫創作的形式上。

一、 理論研究:

(一) 資料整理:

收集各樣有關波納爾的相關資料，以供撰寫本論文中的各章節所需，並予以詳細地歸納、整理出。

(二) 研讀相關書籍文獻:

(1) 學術論文類:美學、藝術概論、教授文章、研究生論文、期刊論文等。

(2) 專門論著:詩集、詩人傳記、藝術家傳記、藝術家評論、世界名畫等

(3) 歷史類:美術史、思想史。

(三) 圖片整理:

透過網路、畫冊蒐集、整理波納爾的作品，以及對照出外語和中文譯本的差異性，藉以求得其真實性，以便撰寫論文時用來證實波納爾的諸多論述。

二、 自我創作研究:

揣摩波納爾的繪畫創作心路歷程，以及擷取其對繪畫的執著和細膩的表現技法，正是筆者鑽研的最大目標。筆者也深知唯有在思想上作一深入地探求，才能體會波納爾在繪畫創作當中是如何艱辛地完成每一幅作品，相信，唯有誠實地面對自己的思想路徑，才能體悟創作的樂趣和真實，從作品中呈現出筆者的自我生命和意志。

