

嘉南藥理科技大學專題研究計畫成果報告

計畫名稱

尋境造型意境藝術畫展

計畫類別：個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：CNCS92-04

執行期間：92年1月1日至92年12月31日

計畫主持人：李佳芬教授

共同主持人：

計畫參與人員：呂姿瑩講師

執行單位：化妝品應用與管理系

中華民國 93 年 2 月 1 日

尋境造型意境藝術畫展

壹. 摘要

以人體結合彩繪造型創作，始終是回應環境所引發的美感，表達一種人與大自然的緊密聯繫。在此系列畫作中，分享了對自然的喜愛與美學上對自然的親近性，畫作中人物幻化成各種的型態，有山峰、石灰岩、峽谷、冰雪、神木、岩壁等藉由尋境者帶出空間意境等抽象的語彙，以人體來作詮釋，是生活中美感經驗，也是人在環境中的體會，轉化為藝術。

將人體彩繪與自然環境的美感同時融入，創作出一系列人的造型繪畫，畫作裡擷取自然環境的靈感與聯想，經過彩繪的人體空間呈現無限想像空間與悠遠的意境。

在嘉南藥理科技大學化妝品應用與管理系任教時，感受彩繪化妝造型是有趣的藝術形式，可以有很高的藝術性與表現空間，於是從中思索創作靈感，將人的造型藝術與繪畫結合，營造出豐富而多樣的型態，此次展出的三十幅畫作中，結合彩繪的人體時而幻化成空遠的峽谷，時而為歡樂的遊樂園，時而為優游在珊瑚礁裡鮮豔的熱帶魚，對人體的造型之美有多樣的詮釋。

在創作構思的過程中，對於自然環境與生活經驗所引進的美感，並不是只是描摹任何一處所喜歡的自然，而是從生活經驗裡、從多方面、跨時空而來，對自然造化之美的體會，累積在心中的美麗，轉化作藝術品展現。而藝術作品呈現藝術家的人生經驗與創作時的認知，期望轉化成表達

對自然之美的體認與尊重，以及人存在於自然的自我認同。

此次的繪畫創作是表達一種人與自然緊密聯繫的哲思，回應自然環境之美所引發的感動。畫中的人體彩繪造型賦予多樣化的主題，包含了尋境系列、手的觀像系列、自然造型系列、人體空間系列、繽紛鳥語系列、人生表情等五個主題系列，依主題的不同，人體幻化成自然中的各種景觀，配合人體的曲線凹凸造境，多采多姿的彩繪造型，呈現趣味而沉靜美的意境。

在畫作中引入人體彩繪與造型的觀點，結合情境環境的創造，彩繪的人體姿態萬千，宛如雕塑一般散發獨特的優雅與魅力。呂姿瑩的繪畫從人體的形出發，與造物自然的形結合，從不同的構思中去詮釋人體在自然中扮演的角色，這是人對應自然存在的一種歌頌，融合在一起的協調感，創造一種人與自然之間的新語言。

藉由結合人體與彩繪造型的構思，將大自然人格化的作法，畫家以結合浪漫直覺和充滿活力的眼光，賦予主題物多愁善感和戲劇性。幻化成自然成份的人體綻放出絢爛的生命力，結合聯想空間延展出去，配合人體曲線的形反映出自然環境幻化成不同的形象，實踐東方美學中「外師造化，中得心源」的境地，藉人體傳達的自然語彙中得到一種沈思冥想的境界。

貳 創作理念

將人體彩繪與自然環境的美感同時融入，創作出一系列人的造型繪畫，將自九十二年四月十二日起在高雄縣政府文化局第一展覽室展出，畫作裡擷取自然環境的靈感與聯想，經過彩繪的人體空間呈現無限想像空間與悠遠的意境，創作風格相當獨特。

呂姿瑩表示在創作構思的過程中，對於自然環境與生活經驗所引進的美感，並不是只是描摹任何一處所喜歡的自然，而是來自於大自然的整體意象。那些從生活經驗裡、從多方面、跨時空而來，對自然造化之美的體會，累積在心中的美麗，轉化作藝術品展現。而藝術作品呈現藝術家的人生經驗與創作時的認知，期望轉化成表達對自然之美的體認與尊重，以及人存在於自然的自我認同。

此次的繪畫創作是表達一種人與自然緊密聯繫的哲思，回應自然環境之美所引發的感動。畫中的人體彩繪造型賦予多樣化的主題，包含了尋境系列、手的觀像系列、自然造型系列、迷宮構成系列、鳥的聯想系列……等十三個主題系列，依主題的不同，人體幻化成自然中的各種景觀，配合人體的曲線凹凸造境，多采多姿的彩繪造型，呈現趣味而沉靜美的意境。

在畫作中引入人體彩繪與造型的觀點，結合情境環境的創造，彩繪的人體姿態萬千，宛如雕塑一般散發獨特的優雅與魅力。呂姿瑩的繪畫從人體的形出發，與造物自然的形結合，從不同的構思中去詮釋人體在自然中扮演的角色，這是人對應自然存在的一種歌頌，融合在一起的協調感，創造一種人與自然之間的新語言。

藉由結合人體與彩繪造型的構思，將大自然人格化的作法，畫家以結合浪漫直覺和充滿活力的眼光，賦予主題物多愁善感和戲劇性。幻化成自然成份的人體綻放出絢爛的生命力，結合聯想空間延展出去，配合人體曲線的形反映出自然環境幻化成不同的形象，實踐東方美學中「外師造化，中得心源」的境地，藉人體傳達的自然語彙中得到一種沈思冥想的境界。

將人體與景色畫在一起，畫中人物會與自身聯想在一起，在遠景與近景的空間中，產生思考性的聯結。」在此系列畫中，經過彩繪的人體，在情境上與遠處的景物互相連結，並相互呼應，在時空中有「**雙焦距的效果**」，意境空間錯置，在虛與實之間，產生遙遠而寬廣的聯想。

作品運用「直覺」來感受手藉由彩繪結合環境的構思，構成畫作的主體，配合手部的姿態扭轉並結合彩繪圖式，幻化成栩栩如生的花朵、魚類、蔬果、飛鳥，不同物質等，融合了主觀心境的審美，營造出虛實交錯的意境。

應用對手部運動時的聯想於造型美學達到直覺上的連結。這種直覺式的連結「人」與「環境」的關係，在構圖中趣味地以人體彩繪結合，作為表達意境的一種形式，去尋找想像的出口，在虛與實之間，創造多元的想像空間。意欲傳達一種美感，以達到人與環境空間的協調，藉以思考同自然生存的真諦。

舉例圖說：

1. 「孕」：配合人體曲線的彩繪，反映出家的空間，在情

境上彩繪的人體與遠處的景物相互呼應，產生遙遠而寬廣的聯想。

2. 「遙望」：在人體面部作彩繪裝置，幻化成登山者的凝望，在構圖上突顯創意，造成有趣的意境。
3. 「熱帶魚」：彩繪的手幻化成鮮豔的熱帶魚與隨水波舞動的各種珊瑚，有著豐富的想像空間。

一系列描述「自然物」的造型作品中，強調自然所具有充滿幾何和天然流暢的圖形，運用象徵手法將個人對「自然物」獨特的情感，將水流、微風、糾葛盤據的樹、虹彩、極光等半抽象的意念，轉譯成彩繪與化妝造型的形式。所表達的是對於大自然緊密聯繫的情感，那樣的情感是集合了生活片斷與經驗美感的結合。

由「自然物」所聯想衍生的造型化妝與人物間凝造出一種協和的意境及沈思的緬想，創造一種交錯的空間，以對於「自然」的感情作感性的詮釋。

本造型系列藉臉部表情的彩繪造型傳達人生的意義，分別表達了升老病死、喜怒哀樂、榮枯平凡、酸甜苦辣等四個主題，以自然景物作為構圖上的連結與暗示，配合臉部的表情變化，增加其造型上的趣味性，編織了大量的聯想與直覺啟示。達到一種和諧的意境。

藝術表現通常包含了作者對人生的某些信仰與體驗，及對美所抱持的一些理想，呼應了本身對自然的感受與讚嘆。在將「自然物」擬人化的構思裡，表情更替與人生經驗的結合，

寓意於物，柔化了嚴肅的人生歷程。

參. 系列說明

尋境系列

1. 尋境系列之一「尋探頂峰」
2. 尋境系列之二「峽谷祕境」
3. 尋境系列之三「探訪雪國」
4. 尋境系列之四「造訪神木林」
5. 尋境系列之五「探溯水源頭」

手的觀像系列

6. 手的觀像系列之一「春花報喜」
7. 手的觀像系列之二「熱帶魚」
8. 手的觀像系列之三「健康農園」
9. 手的觀像系列之四「一飛沖天」
10. 手的觀像系列之五「猜拳遊戲」

自然造型系列

11. 自然造型系列之一「流」
12. 自然造型系列之二「風」
13. 自然造型系列之三「穀」
14. 自然造型系列之四「虹」
15. 自然造型系列之五「霓」

人體空間系列

16. 人體空間系列之一「交錯空間」
17. 人體空間系列之二「迷宮」
18. 人體空間系列之三「機械領域」
19. 人體空間系列之四「遊樂園」
20. 人體空間系列之五「寧靜的夜」
21. 人體空間系列之六「海韻」

繽紛鳥語系列

22. 繽紛鳥語系列之一「彩虹鸚鵡」
23. 繽紛鳥語系列之二「飛鷹」
24. 繽紛鳥語系列之三「孔雀」
25. 繽紛鳥語系列之四「鴛鴦」
26. 繽紛鳥語系列之五「鳥的髮型」

人生表情系列

27. 人生表情系列之一「生命樹」
28. 人生表情系列之二「人面蝶」
29. 人生表情系列之三「節節高升」
30. 人生表情系列之四「南瓜物語」

