

嘉南藥理科技大學專題研究計畫成果報告

計畫名稱

造型彩繪藝術畫展

計畫類別： 個別型計畫 整合型計畫

計畫編號：CNCS-91-06

執行期間：91 年 1 月 1 日至 91 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 92 年 2 月 1 日

造型彩繪藝術畫展

壹. 摘要

此次的繪畫創作是回應自然環境之美所引發的感動，表達一種人與大自然緊密聯繫的哲思。畫中的人體被賦予結合自然的使命，有多樣化的主題，包含了元素系列、自畫像變型系列、五官系列、背影系列、頭部造型系列、隱形系列、聯想構成系列等七個主題系列，共計三十件畫作。

貳. 創作理念

此次的繪畫創作是回應自然環境之美所引發的感動，表達一種人與大自然緊密聯繫的哲思。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，呈現趣味而沉靜美的人體。

在創作構思的過程中，對於自然所引進的靈感，並不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、跨時空而來對造化之美的體會，累積在心中的美麗，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，期望能夠表達對自然的體認與尊重。尤其表現在對於自然生生不息的生命力的崇敬，以及人存在於自然的自我認同。

「人體是美的，姿態萬千的，彩繪的人體存在於環境中，蛻變成自然當中的一個元素，融合在一起的協調感，創造一種人與自然之間的新語

言。」在畫作中引入人體彩繪的觀點，結合情境環境，畫中人體宛如雕塑一般，散發獨特的優雅與魅力。

從人體的形出發，與造物自然的形結合，所追求的概念，令人聯想起四季生命的誕生與甦醒，有如神話般的魔力，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，亦是對自然之美的大愛。在畫作中對各別形式的強調，可以從各種型態的人體結合環境景觀探知。有自然圖式的人體形成一個獨特的內在空間，與外部環境空間交相呼應，製造出一種浪漫尊貴的情境，賦予畫中主體神人同形的意義。由畫中的情境與形式，可貼切地藉浪漫派詩人威廉·渥茲華斯（William Wordsworth）的詩句來形容：「對每個自然的形狀，岩石、或樹木、水果、花卉，即使是平鋪在路上的鬆散石頭，我都賦予一個精神生命，我看見他們感覺，或將它們跟某種感覺聯想在一起。」對於自然成分所存留的美感記憶，在腦海中有些東西必須將它畫出來，用語言無法解釋，任何一條曲線或圖形、色彩、形狀與意念的輪廓是如此接近我，於我的生活和思考中，必須以一種誠摯，而精緻的形式來呈現。」

英國浪漫主義理論家約翰·羅斯金（John Ruskin, 1819-1900）把藝術表現方法中，將大自然人格化的作法，視為一種「感傷性謬誤」，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。」親身體驗，接近大自然，幻化成自然成份的人體綻放出絢爛的生命力。

在體會自然造物之美的同時，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，人與自然結合幻化成不同的形象，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。

本系列藝術表現是透過美感經驗裡深刻的記憶，與半抽象表現的結合，以直覺形式的繪畫語彙創作，指向人體主題中對自然的詮釋與體認。著名藝術家康丁思基於《論藝術精神》曾言，「藝術家所接收到的靈感，不是來自於所喜歡的局部，而是來自大自然的整體，來自於它最多樣的面貌，累積在藝術家心中，結果化為藝術作品。」面對美麗的自然實景，形狀與色彩是真實而強烈的，存在於內心的那一種最純粹的意念，轉化為作品。

叁. 系列說明

元素系列：

人體造型創作，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，分享了對自然五行的喜愛與美學上對自然的親近性，靈感取材於自然，感受到生機盎然的造物之美，畫作中人物幻化成各種的型態，將金屬、林木、水波、火燄、土壤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。我個人在創作構思的過程中，並無意創

作一個虛幻的超現實世界，而是親近自然在於內心深刻的情感，所詮釋的一首首抒情之歌。」

自畫像變型系列

本系列作品是透過人體面部變型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，探索。藉由賦予彩繪在畫面人體上，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。

在這一系系列自畫像變型畫作中，以人的面容形態作改變，再「實」體的五官間彩繪「虛」景，在虛與實的交錯之間，創造多元的想像空間。在材料上，以多色粉彩與粉質亮彩作細膩筆觸的暈擦，如絲質般光滑的質感上表現出豐富的層次感，詮釋女子婉約的氣質。

五官系列

本系列以人體面部五官為聯想的出發點，在近處特寫五官中的眼、鼻、口、耳，在細微之處也有宏觀的世界。運用人體的形，巧妙結合物體環境的形，延展出不相同於寫實的想像空間。這一系列的畫作，除了以粉彩作為媒材，另外加入「亮質粉彩」含有晶瑩亮粉，使畫作質感有較細緻粉質並散發絲緞般光澤。

頭部造型系列

本造型系列以人體頭部為聯想媒介，有著彩繪造型的頭部形成一個特殊空間，分別表達了宇宙、叢林、與大氣現象三個主題，配合臉部的表情變化，達到一種和諧的意境。這系列畫作靈感的來源依然對自然的領悟而

來，是將「形」與角色作結合，在人體頭部作彩繪，以「色」與花紋作變化，而整組頭部角色變化，以表情作畫面的凝聚，在構圖上突顯創意。

背影系列

法國哲學家亨利·柏格森(Henri Bergson, 1859-1941)曾言：「直覺是用理智去感覺事物核心的方法，目的是找到其中無法表達的獨特部分。如果能以絕對而非相對的方法捕捉現實，進入其中，而非在外旁觀，毋需任何轉化或象徵，就可以了解它，那麼這個方法本身，就是形而上學。」柏格森的哲學，在世紀之初對藝術和文學具有關鍵性意義，把自己放在現實之中去體會，在此，人的精神與客觀環境現實彼此溶入，對與環境本質上共通的意涵，提供了深刻的見解。

「我並不想僅描摹一朵花或一片景色，而是想要表現出我對那些景色或花朵的感覺。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，裸身的背影產生一個近景的視覺空間，人物凝視望向遠方的另一端，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。

順應人體曲線變化，景物有一種獨特的立體環繞，在人體上的彩繪景物有如鏡頭下放大的特寫，專注而單一地與觀眾對話，那片跳脫而出的景色，被畫家從遠方自然帶來，取得特殊的意義。

隱形系列

本系列作品為另一個人體的變奏主題，與環境景觀相同的特質彩繪於畫中的人體，成為景觀的另類延伸，也是與環境的結合。好似動物的保護色，企圖與自然融合為一體，成為一種偽裝，一種隱形。人體融合在一種冥想靜思的環境中，探索人與自然應有的和諧關係。

在此一系列畫作，共有五種主題呈現，配合圖式化花紋，人體幻化成古城牆、堅硬岩石、鐘乳石、森林草木等，成為環境一景，對人體與自然的表現，有著豐富的想像空間。「在美感經驗裡，自然物的質感、形狀、色彩、線條··等，是真正鮮活的元素，藉由人體自然的形出發，從不同的個體情境作精神上的探索，感覺到自然的靈性。」一般而言，人人都與生俱來感覺到自然的本能，但是大部分人的能力有多多少少枯萎了。此一系列的畫作裡，將人體賦予自然的特質，在一切與環境融合的境界裡，暗藏著一種設計，在一切岩石、山巒、花朵··之中，拉近人與自然的距離，看到更遼闊的世界。

聯想構成系列

這個系列延續以人體與自然為主題，對人體的形，以半抽象方式來構成，並以「符號式」構成人體內空間彩繪，表現對自然主義的經驗美學。色彩與形是本系列半抽象造型的構成要素，人體輪廓的簡單化，使畫面焦點著重在人體內彩繪構成，配合人體曲線伸展，而與人體外部空間有一種聯貫。追求的概念，從不同的角度來看風景，以及不同的方式看人體。

這一系列的人體造型，追求一種流線般的曲線，透過簡約流暢的造型本質，形成一種根基於大自然原始形狀的抽象語彙。以女體內部空間裡半抽象「符號」的構成，結合色彩的協調微妙，在作品的形狀與色彩裡表達了一種純粹，分享了人與自然環境的親近性。大自然的和諧特質與柔美的女體再情境上充分配合，好似一首首交響詩：具有象徵性的形狀符號，與色彩微妙協調，彷彿賦予繪畫情緒內在的「音樂感」，包含一種律動表達。整體而言，這些作品的色彩與造型依然與大自然外觀上保持關係，在構圖與意境的層面，則編織了大量的聯想與直覺啟示。

肆. 作品材料

油畫顏料、畫布、亞麻仁油、松節油、毛筆、紙張、粉彩、木製框架。

伍. 作品目錄

1. 元素系列之一 金
2. 元素系列之一 木
3. 元素系列之一 水
4. 元素系列之一 火
5. 元素系列之一 土
6. 自畫像變型系列之一 原
7. 自畫像變型系列之一 幻
8. 自畫像變型系列之一 球

9. 自畫像變型系列之一 拼圖遊戲
10. 五官系列之一 眼之魚
11. 五官系列之一 鼻之果
12. 五官系列之一 唇之蝶
13. 五官系列之一 耳之景
14. 背影系列之一 深山飄渺
15. 背影系列之一 油菜花田
16. 背影系列之一 高山湖泊
17. 背影系列之一 玫瑰花語
18. 頭部造型系列之一 宇宙星球
19. 頭部造型系列之一 叢林野獸
20. 頭的造型系列之一 氣象萬千
21. 隱形系列之一 古城
22. 隱形系列之一 荒岩
23. 隱形系列之一 鐘乳石洞
24. 隱形系列之一 林間之趣
25. 隱形系列之一 有人的風景
26. 聯想構成系列之一 花園
27. 聯想構成系列之一 水石之美
28. 聯想構成系列之一 飄
29. 聯想構成系列之一 繁花
30. 母與子