

第四章 創作理念、形式、材料與技法

在人類的藝術活動中，所有的藝術家，都以不同的創作觀點，表達所面對的主題，藉由作品，展現每個創作者的情感與特質，藝術應該是人的心智情思最超越的創造，是人類精神性的追求，為的是表現創作者對人生宇宙的感受、體驗、理解、想像、感動與讚頌，感慨表現對人生宇宙、真相與價值的發現與發掘，藝術必須通過高超的技巧，展示了一個卓越的、高明的，有個人獨特性，美的感性形式，具備這樣的觀念、形式與創造，方能建立自我的藝術信念¹。

當然，自我建立了藝術信念後，其思想、體驗、感受必有一成熟而獨特的個人風格展現，然而、藝術是成長於地球村所有一切有機、無機事物，維持平衡發展中的一環，不僅深深受到物質、政治、經濟、宗教，各種文化發展的制約與啟發，藝術的形式、內容、技巧，雖然變化多端，主要是隨著時空與人、事、物的移轉而蛻變，但是其根源於心，根源於真、善、美的本質，反映人類心靈，淨化人類心靈的功用，永遠不會改變²。

本章僅就筆者個人在創作理念、形式、技法與媒材作闡述分析，藉此，期望在繪畫作品的創作上，各種表現形式與內在想法及觀念上，作有系統整理及歸納表達，並建立自我的繪畫觀。

¹何懷碩（2003），給未來藝術家，台北：立緒出版社，頁 96。

²曾肅良（2002a），頁 17。

一、創作表現理念、形式

一件藝術作品的產生，所要傳達的內容、形式及理念，需要透過作品本身整體的結構及表現方能產生。筆者在「人間萬相」系列創作中，對於人物臉相的各種表情、現象及人的心理情緒反應等，各種的表徵，筆者希望透過線條、色彩及造形的簡化，來表現人在現實、現世生活環境中的各種現象，記錄於畫布中。藉由誇張的形態、傳達人物的情緒效果，簡潔清晰的輪廓線條，描繪形像結構，再加入直覺性的色彩運用，達到畫面的張力。

再形式表現上，筆者喜歡將人物的臉，深刻記憶在腦裡，以不同族羣、社羣、職羣臉相，一一排列其相貌，並營造一種排序及堆疊、重覆的記錄，並從中找尋自我的空間秩序來表現觀看人的方法，是藉由在創作過程之中應用各種形式表現人相的外形與表徵，並透過自我內在的心理意識，加以修飾，展現出新的表現形式。

一件完美的藝術作品，必須是具體地，表現具象和反映心靈的境界，一般而言有意識的創作行為，往往是先有理念，然後才能有形式的呈現，正所謂「意在筆先」的感動與內心意念的表現，得有具體的形式，才能成就藝術的價值。

筆者的作品表現，以觀察人的行為狀態及體會其內在心理出發，表現及反映人的生活與社會現象，透過觀察、思維與情感的發抒表達人在不同的環境中，所扮演的角色，希望了解人

在社會各層面中的動向，及人存在現有時空中的內涵與意義。

筆者以人物畫作為傳達心靈感受的題材，藉由生活中各型各樣的人物，其所表現的種種狀態，去觀察體驗、研究分析了解其客觀的生活背景，轉換成為筆者繪畫創作的元素，將之反映於畫布中。繪畫是人生生活的反映，創作者必須對宇宙人生抱持著一種關懷的態度與心情，了解自己所處的文化背景與環境，以誠摯關注的心思及感情發抒的流露，將之表現於作品中，藝術在社會中的作用並不是直接改造社會或滿足人們的物質需要，而是創造社會與人們精神生活的提升，藝術作品是藝術家對所生活中環境，所感、所做的情感反映，表現出時代的精神，進而帶給人類社會的精神方針，轉化為無限的精神昇華作用，由此可以瞭解藝術及生活、藝術及成長的意義。

二、媒材與技法

筆者認為，創作對藝術家而言，最重要的是過程，是將個人的思維、觀念，轉化為具象的表現³。

在創作的過程中，筆者在繪畫上體悟些許心得及寶貴經驗，詳述如下：

(一) 小心經營，大膽下筆：

在創作的過程中，有時心中的意念，並不是立刻在筆

³龐均 (2001)，油畫技法創新論，台北：藝術圖書公司，頁 133。

⁴姜一涵 (1987)、石濤畫語錄研究，台北：中國文化大學出版部、頁 146。

下呈現，作品完成後，需要經過一再修飾，方能完稿，正如石濤所言：「蒐盡奇峰打草稿」之胸襟⁴。

筆者從作品的視覺中心起稿，再延伸其他部份的搭配，使主是較為突出，但有時也無法按照原先心中的計劃實施，常感到困惑，不敢冒然繼續動筆，此時唯有經過一番，冷靜思考，沉澱自己的感情仔細衡量，才能使畫面呈現比較符合自己的感覺與形式。

筆者認為，在經過一番思維、完整的過程之後，才能具備信心，胸有成竹之後就要大膽下筆，心中的意象及心靈的感覺，自然而直接地流露，才能真誠地表現心靈內在的意境。

(二) 大面處理，色調統一：

色彩的呈現，筆者喜歡應用大塊面積的的統一色調，從底色的鋪陳到小面積的色塊、組合，使畫面產生，自然韻律的節奏，以主調色彩帶動畫面的主，並且利用混色的原理，將背景的視覺焦點趨於模糊，加強對主色調的調和，並利用互補色調的區分，表現物象的主題性，並突顯主題的呈現。

(三) 綜合媒材的實驗與運用：

筆者在畫面上，除了油畫顏料的使用外，加入其他材料的應用，適當的加入炭筆、或粉臘筆、的質感，可使畫

面產生不同的肌理及特殊效果，在油料的使用上，也可以運用現成物，如塑膠袋、舊木版、保麗龍等材料，表現出與傳統油畫、畫法不同的方式呈現。

筆者並不是完全拋棄油彩的使用，而是運用中國水墨潑灑的方式與水墨筆法的勾勒，將作品中的人相、特徵深化，產生色線、墨韻、交錯的變化，讓新與舊，樸實與華麗的色彩相交融，形成趣味十足的畫面。油畫，具有呈現厚實沉穩的特性，它能與某一範圍的其他媒材，結合運用，藉此改變畫布原有的性質，延伸作品的表現，各種不同的素材應用，能改變光線，從油畫反射的效果，可營造出作品的獨特性，及隨機統合的效果，使畫面看起來不致太呆板，並能呈現乾溼筆觸在畫作中所營造出迷濛的效果。

筆者喜歡撿拾舊有的鄉間民家所使用過的窗框，作為繪畫表現的一種方式，讓畫作產生連續性的特殊較果，使作品的涵義更有深入的述說，與意義的表白，除了有懷舊的環保概念，亦有新的思想觀念，融入於作品中。對於教室中學生所使用過舊有的廢木板，利用其特有的肌理與色彩，加入由粉彩的效果，呈現出深沉而有層次堆疊的感覺，彼者並不限於媒材的使用，只要能達到作品中需要的效果，均以實驗的精神，創造的思維，盡其所用，並以懷舊與創新的心情，不斷的體驗與嘗試，期望在會畫創作的過程中，找尋特有及屬於自己的語彙。