

第一章 緒論

第一節 創作研究的動機

近代西班牙最偉大的教育哲學思想家奧德嘉(Ortega Y Gasset, 1883~1955)，在他的處女作「唐·吉訶德沉思錄」(1914)中，就已經寫出了他的重要銘言「我是我自己加上我的環境」；法國哲學家笛卡兒(René Descartes, 1596~1650)的銘言「我思故我在」，譯後是「我思想，所以我存在。」確切的說，即是：「我思考，所以意識到了我的存在。」這裡的「我」並非指的是身心結合的我，而是指獨立存在的心靈。笛卡兒的銘言「我思故我在」，是他在被雪圍困於室內之際產生出來的；而奧德嘉的銘言則在廣大平坦的瓜達拉馬山間漫步時想出來的，因此一開始，奧德嘉的「我」就與世界與廣大的天地做戲劇性的接觸。

奧德嘉的觀念是：「沒有他的環境，人無法成爲一個完整的人」，因此他說：「周遭的現實形成了我的另一半。」奧德嘉不但接受了：「我包括了作爲外在世界的環境」這個事實，而且他更進一步的認爲這種環境也同時包圍了我的另一個內在世界，因此他下結論說：「我就是我自己加上我的環境，如果我不能救我的環境的話，我也就無法救我自己了。」奧德嘉指出：「環境便是我們周遭的每一樣事物，包括物理的世界、社會與歷史的過去，我的身體和我的心靈。」生命是如此的存在於一個環境中，環境又是一個個境遇的總合。奧德嘉最大的貢獻之一便是彌補了笛卡兒的「我思故我在」的觀點。奧德嘉從「我」之中引出了世界，

他說「人只有在充分了解環境之後，才能發揮他最大的能力，透過環境他才能與宇宙溝通，所謂環境，便是那無聲地包圍在我們周遭的東西，因為我們的命運無法與環境分開，因為環境便是我們生活地世界。」¹

筆者非常欣賞奧德嘉以其心靈馳騁於世界，是如此機靈而有活力的面對事物的本質，成爲一個理想的追求者和理想的引誘者；並積極地從他的心靈推展他的觀念出來，一如他所說「觀念是人們了解事物的器官」。奧德嘉以他的動力生命觀闡釋關於人的使命，他說：「生命並非以現成的形式賦予我們，我們必須用自己的力量來形成它，在很多可能的事情之中，其中有一種是最應該去實現的，人的任務便是讓他所做的事儘量與他應該做的事相符合。」²筆者認爲，這是一個價值人生觀的問題。當我們覺察發現個人存在時，我們皆置身於個別的所屬的環境中，在幾種可能做的事情中，個人將發現有一種事可以使他成爲一個真實的人，這種呼喚他成爲一個真實人的聲音，即謂之「使命」。

另外，值得一提的是，奧德嘉認爲，「感官的快樂乃表面的快樂」，而當每個人完成自己的使命，即實現自己，成就自己的本來面目時，便會感到發自內心的快樂。他同時舉出德國哲學家薛來格(Schlegel August Wilhelm Von, 1767~1845)的論點：「我們對自己所喜歡的東西具有天才。」爲此他闡述道，天才是人類完成某種工作的最高才能，經常帶有最大的快樂。³筆者認爲此論述觀點隱含著身爲人的自覺性價值，首先，對於薛來格所說的：「我們對自己所喜歡的東西具有天才」的這樣的說法表示樂觀，這是多麼令人振奮的一句話，筆者相信對其產生的共鳴

¹ Ortega Y Gasset, 1997, 《哲學與生活》, 《What is Philosophy?》, 劉大悲譯, 臺北市, 志文出版社, 頁 41~49。

² 同註 1, 頁 44~45。

³ 同註 1, 頁 58~59。

是一種會心笑納的本能，「是自己喜歡的東西，所以潛藏著開發、造就此等東西的能力因子」，他傳遞著一個訊息：關於人們尚未創造出來的人生價值的東西，是不為也，而非不能也的概念。

對自己喜歡的東西——具有天才，可以即知即行，那麼，接下來傅佩榮教授在朱光潛《談美》一書中的導讀文章〈創造的秘訣〉一文中，有著發人深省的建議，他說：

如果我們羨慕藝術家的天才，那麼請注意牛頓的話：「天才只是長久的耐苦。」經過長久的耐苦，才會出現「靈感」。靈感就是「在潛意識中醞釀成的情思猛然湧現於意識」，它是「突如其來的，不由自主的，突如其去的」。不過，如果沒有在「意識」中痛下功夫，「潛意識」就缺乏展現的機會。……我們對於天才與靈感有了這一層認識，就不會空白羨慕別人，而不知開啟自己內心豐富的美感資源了。⁴

透過此番理念的陳述，筆者亦認為存在於每個人的內心中，皆有其獨特而豐沛的美感資源，也相信個人的理想價值意念，訴諸於明確的創作意識，可刺激潛意識的展現機會。筆者期望將本身平和圓滿的性格，藉以藝術創作的表現形式，來聯繫人與自然環境美好的親密關係。

⁴ 朱光潛著，傅佩榮導讀，1995，《談美》，台北市，業強出版社，頁9~10。

第二節 創作研究的範圍與目的

一、創作研究的範圍

本創作研究宗旨是以人為主體，與所存在之大環境意即自然界之連結關係，透過創作學理基礎及表現形式，呈現海洋到陸地及心靈層面的系列創作。思考人的本質地位、人與其他萬物之間的關係、人與自然的和諧與衝突，人是生物的人，也是社會的人；人類的社會活動對自然的影響，隨著生產力的不斷發展而越來越大，這其中藝術可能扮演什麼樣的功能，或經由與社會生活世界交互影響的作用下，如何呈現所謂的藝術價值文化。

藉此核心主題的油畫創作，論述個人意識所呈現之人、物、景等繪畫視覺元素所引發的心理知覺、美學觀點、社會藝術發展經驗及藝術表現的形式特質等內涵。諸如創作內容、形式以及創作思考方向的相關問題、訊息及論點，以人與自然的關係在藝術創作自覺思考中呈現的效應及觀點為主，結合藝術創作的表現形式、人文藝術的表現行為等，所涵蓋的心理、環境以及社會性之間相互影響的可能性，將視覺藝術以社會及心理的角度加以論述並驗證。

經由藝術創作的表現形式，反映美好人生之精神理想性，以廣義的視覺藝術內涵、多面向的價值人生觀，包含道德、教育、文化、社會環境等種種要素，探討藝術存在的價值究竟為何，人類精神及各層次感知等多元化的展現，又是如何的藉由藝術形式詮釋與表現，本系列油畫創作，透過古典藝術的啟發、幸福人生的記憶，使得溫情世界再現於創作上。

二、創作研究的目的

有感於「藝術家在圖像和社會團體之間建立一道溝通橋樑，它使兩者能夠同時參與其中。……⁵」筆者身為藝術創作的一份子，基於一份對自然社會關愛的情懷，以及造就美好環境的使命感，深切期盼此創作研究主題實踐個人的精神理想意念，展現藝術具淨化人心之信念。尤其，筆者企盼藝術的精神價值，除了成就社會的品味生活，同時更也帶動社會修為與省思。

人與自然的關係觀，透過美學哲思的體悟，引導筆者在藝術創作表現具有更明確的方向，筆者本著分享的態度，選擇了「我所喜歡的東西」——繪畫，以此優越的溝通方法，來表現個人所領悟而真切企盼的美好世界，傳遞宇宙秩序美與和諧的倫理思維。站在個人求知的角度來看，本創作研究可以藉由探究東西方哲學、美學的思維，感受其中的思辨趣味，培養推究理性分析的思考能力，除了驗證藝術創作方面的地位價值，對現實人生亦有深刻的啟發，進而引領心靈再成長。

第三節 創作研究的方法

本文以中國傳統儒道之藝術精神理論以及西方美學、哲學論之觀點審視藝術表現的各種面向；另外，藉以社會學的立場與觀點，依陳秉彰教授所主張的「藝術研究不能脫離其所存在之社會實體，因此，必須側重於探討藝術與社會的相互

⁵ Jean-Luc Chalumeau，王玉齡、黃海鳴合譯，1997，《藝術解讀》，(Lectures de L' Art)，台北市：遠流出版，頁 47。

關係。事實上，藝術與社會生活乃是互動的關係，而藝術創作、審美過程，與審美價值，也正是此種互動結果的產物，……」⁶探討藝術創作與外在生活世界的互動關係所涵蓋的意義，以補足圖像學不足之面向，透過文獻探討、藝術創作者自述，以及綜合評述方式進行分析、論述。

而本論述主題之設定，源由於個人對藝術的表現，可理解現今除了感受與體認作品所呈現的當代性意義、社會化背景，更期望由多元認知的角度，將客觀事實呈現在相關學理之中，然而學海無涯，倉促之間探索不夠深入或遺漏之處在所難免，不足之處，期冀他日更深入研究而所續紹。

⁶ 陳秉璋、陳信木合著，1993，《藝術社會學》，台北市:巨流圖書公司，頁2。