

第一章

緒論

藝術的種類極為廣泛，可以用活動的方式或創作的作品等來呈現之，雖然樣貌多變，但它們相同的都是創作者在傳達自我的技巧、情感、思想，進而爲了引起觀賞者的共鳴與反思。然而藝術家創作的技巧、情感、思想，會因時空的變遷與個性的差異產生了各樣的形式，也因此藝術才有各個藝術家的「獨特」性質，現今的社會環境高速地發展著，日日推陳出新，一切無遠弗屆，今日藝術創作如何保有自我的創作思維，且不隨波逐流真實地表現自我，正是藝術家要不斷思索內省的問題。

第一節 創作動機與目的

在繪畫的創作過程中，筆者一如往常，並未刻意地去設定繪畫的對象主題，但自大學時代開始，漸漸地發現「樹」已走進自我繪畫作品中，時常是人與樹共同展現在同一畫面中，試著訴說人和自然的關係。「樹」總是默默不語地靜觀著這神祕的世界，「樹」向上崢嶸、往下深根等生生不息的生命力，深深地打動了筆者，這或許是旅遊的經驗、生活環境的影響，不知不覺地「樹」已在筆者的心底茁壯、成長著，因而開始去除畫面中的人物，繼而將「樹」提升爲畫面中的主角。

藝術是無止境的，唯有不斷地學習、創作才能精進。筆者在創作「樹」的過程裡，自由地抒發出個人的主觀色彩、個人的意念、

情感和想像，但也瞭解創作之餘還要自省，更要吸取大師經典畫作中的養分。就在筆者閱覽大師作品時，特別注意到梵谷(Vincent Van Gogh 1853~1890)與蒙德里安(Piet Mondrian, 1872~1944)兩人所繪之「樹」形。梵谷的「樹」色彩鮮明、富有動勢；反之，蒙德里安的「樹」卻帶有寧靜、神祕之感，儘管兩人「樹」的表現大相逕庭，他們卻同樣地到自然界中探求生命及真理。因此筆者選擇探討他們兩人對「樹」的創作思維與表現技法，希望透過多方的探討重新認識兩人在繪畫創作上的精神性、美感傳達、技法表現，並將研究心得用來釐清個人繪畫創作上的迷思，以使自我創作時，能完整地表達出潛藏於內心的意念及主觀影像。

現今是個知識爆炸、物質文明高度發展的時代，人能以新穎的物質建構理想的世界和滿足個人的慾望，但往往心靈上並未有富足、寧靜感，反而是汲汲營營、空虛忙亂及焦慮不安，因此筆者希望由「樹」的繪畫創作中得到稍許的平安，並再次地學習內省反思和重視生態環境，更不忘把自我的生命感知和生活體驗完整地記錄下來。

第二節 研究之主題與內容範疇

本論文屬於藝術創作活動，並非客觀的全理論研究，透過本論文的探討及自我創作的闡述，替自我創作留下些許的紀錄，也因而有關文字與繪畫方面，筆者往往須以客觀理性、直覺感性的思維來省視自我。本論文除了陳述自我創作之外，也加進理些論來協助自我創作的內在省思。因此，筆者將本論文分成以下兩個部分：

一、理論的探討：

論文主題由第二章開啓，筆者以「樹」作為創作的對象，因而論文主要的探討主題為「樹」，於是首先整理多方資料，將「樹」釋義一番，但重點不放在樹的種類、樣貌，而是試著道出古今「樹」與人內心的關連性。並提出筆者欣賞的兩位藝術家，介紹他們的生平及繪畫經歷，再於第三章探討他們對樹的詮釋，看看他們為何畫樹和如何畫樹。

二、創作實踐與闡述：

在自我繪畫創作上，筆者以「樹」為題材，取自於平時的速寫紀錄、圖片、攝影照片，經過消化後再呈現於畫布上，由於都著重於對樹的感受、自我的內在與日常生活經驗，因此筆者敞開內心不設定畫面的風格。顯然繪畫創作是一感性的產物，是直覺的表達，每當至一個段落或完成作品的時候，應該沉澱檢視一下，看是否已達到內心所欲表現的意象，回過頭來筆者再藉由文字寫下創作時的想法、表現方式。筆者亦試著道出兩位藝術家前輩的影響，並整理出自我的創作理念，為「樹」的創作過程留下紀錄，更希望能夠藉著此次的理論研究及創作實踐仔細地剖析自我、認識自我，驅策自己未來要繼續走在藝術的道路上。

第三節 研究方法

創作本在於表現自我內心的意象，或許其過程可謂痛快，但筆者深知「師古人、師造化、師心」的重要性，因此不忘再三地反芻過去前輩的創作，讓筆者擁有更多的養分來幫助自我的繪畫創作。本論文除了自我藝術創作闡述外，也加入對前輩藝術家的探討，所以本論文在創作實踐與理論研究間所使用的方法約分為以下幾項：

一、資料收集法：

收集本論文所提及之藝術家的相關文獻、圖片、繪畫理論、畫家之著作、期刊論文、雜誌文章，作為主要的參考及佐證資料，並加以統整、分類之。另外筆者也於日常生活中收集相關圖片作為繪畫創作的素材。

二、歸納分析法：

將現有分門別類的資料加以整理、系統化分析研究，再將藝術家前輩的創作形式與內涵綜合闡述之。

三、比較法：

比較兩位藝術家前輩在創作上的相異、相通點。

四、速寫攝影記錄法：

運用速寫紀錄所見之目標對象，捕捉創作當下的感受和想法，並再透過攝影方式拍下目標對象的各個角度，作為創作時回顧及想像的參考資料。

五、自我創作的實踐與陳述：

每個人對藝術創作上的看法與詮釋是迥然不同的，筆者藉由生活的體驗和觀察架構出自我創作的理念，再將理念實踐於創作上，並與藝術理論相互印證之，做一次內在的省思與檢討。