

第五章

結論

繪畫創作最怕落入到爲了畫而畫的狀態，因而逐漸地失去源自內心的創作慾望。筆者過去也曾經歷過那樣的過程，也發現到自己越畫越失去創作的動力，甚至於迷失了創作的方向，不過筆者並不否定當時的繪畫創作，因爲每一件作品的誕生，同樣是繪畫創作能力的累積，只是細想著自己到底從那些作品中真正獲得了什麼？在就讀大學時，筆者無法清楚地體會出創作的意義，之後受到研究所裡老師們的引領之下，又讓筆者拾回創作的樂趣，開啓了身體所有的感官，去感觸環境、生活和生命的一切，也漸漸地使「樹」走進筆者的繪畫創作之中，進而以「樹」作爲畢業創作的研究方向。

除了筆者對於「樹」的創作之外，筆者更對梵谷與蒙德里安的「樹」做學理方面的研究分析，透過對於兩人的探究和剖析兩人畫面中的「樹」形，讓筆者深刻地瞭解到一位藝術家的創作歷程、創作思維及創作表現方式，而非單純地停留在作品畫面形式表象的欣賞。

在對於兩人探究分析的過程中，筆者除了將研究所得運用於自我創作上，更得到藝術精神上的體悟，以下筆者分述之：

一、應要重視藝術家們的藝術創作之形成：

觀眾往往在觀賞藝術家的創作作品時，一開始都被作品所呈現的樣貌吸引，尤其是身爲視覺藝術的藝術工作者，更是易於捕捉住畫面中的特徵，一味地以爲自己已學習到、吸收到了精髓，而模仿他人的表現手法來進行創作，完全忽略了藝術家們創作背後的動機

與想法。筆者在撰寫論文之期間，體悟到藝術家們各有著屬於自我個人的「獨特性」，這樣的「獨特性」皆來自於成長背景、學習環境、個性等等所交織相乘而成，而各個的形成條件都不盡相同，因此，若僅有藉著模仿藝術家們的構圖、用色等進行創作，自我的獨特性何在？更甚者，其作品的生命力又何在？所以，欣賞、分析藝術家們的作品外，我們應該要以更深廣的角度來看待多元的作品風貌，並且要瞭解各藝術家們創作背後的想法、態度等，才能深入地感受到創作者的內在思維，另一方面，這樣正確的作為也有助於將藝術工作者的創作思維推向成熟。

二、多嘗試不同的風格與表現手法：

我們都曉得「說書者害怕詞窮，藝術家害怕無新意」，但是新意並非能夠刻意地求得。由他們兩人的創作作品中，可以發現到他們的創作擁有著多樣的面貌與風格，這些多樣的風格面貌是靠著他們自我不斷地創作、學習而自然地形成。藝術工作者若要尋求自我獨特的風格，就要學習藝術家們努力地創作、學習，嘗試多種不同的表現技法，或許改變用色、構圖、筆觸等，更可以由平面的形式轉變成半立體，亦或立體的形式試著表現出對象物，筆者深信透過多樣的嘗試，漸漸地就會見到屬於自我的創作風格。

三、將藝術奉為信仰：

藝術對於梵谷與蒙德里安來說，除了喜愛之外，也代表著他們生命的一切，希望藉由藝術探求生命及真理，更願帶給人們心靈的安慰，他們將藝術化為生活、化為信仰。在進入大學之後，筆者漸漸地感受到藝術不能只是靠喜愛來支撐，那樣是無法完全永續下去的，唯有信奉藝術，才能使創作者有勇氣不斷地創造藝術，臻至「真、善、美」的境地。

在研究梵谷與蒙德里安對於「樹」的創作至筆者自我創作實

踐，筆者學習到色彩、筆觸、畫面等表現技法，但仍然有缺失不足的地方。倘若筆者在用色上遇到膠滯不前的時候，透過他們兩人畫面上色彩的刺激，幫助筆者再次見到色彩在畫面上所呈現的效果，方能提起勇氣繼續地揮灑色彩，但與他們相較之下，可見筆者還不夠穩健，未來還可以更加放開心胸，直接地將內在感受的色彩表現出來。筆者本次所提出的繪畫作品是由一些作品中選出來的，觀看這 13 張作品有許多風格的呈現，肯定的是見到自己慢慢地進步著，雖然是多樣的嘗試，但卻也深怕自我創作方向失焦，反觀梵谷與蒙德里安風格不斷地改變，不過其中的改變是有脈絡可循，未來筆者創作的路還很長，因此，應該要反覆沉澱，觀察這 13 張作品，尋覓繼續發展的可能性，將可能的方向應當持續創作下去，把作品的層次再次提升，以求更深入藝術的本質。

另一方面，藉由撰寫論文，發現到自我創作論述的不足，必須要再大量閱讀並學習述說的技巧，更要試著改變筆者自我的個性，或者將內在的個性特質鮮明地呈現在畫面之中，筆者深信若對於論述技巧及個性作適當的調整，相同地將有助於自我的繪畫創作。

雖然筆者未來必須加強創作論述的技巧，在此也要提醒自己別將分析的方式過度地用於創作之上，勿輕視本身對於藝術創作的「直覺」，縱觀一切藝術的形式表現，皆源自於藝術的直覺。運用理論分析的做法看似周到、細膩、有深度，但真能把握住創作作品的生命嗎？真能抵達作品裡頭的本質嗎？筆者認為：「對藝術來說，一切理解都融化在感覺之中。」²⁷靠著這類分析來引譬解說作品裡的本意，但是這些分析永遠成不了本意，反倒是應該讓創作的「直覺」更加深刻強化，也就是說追求藝術創作那「直覺的深刻性」，創作時要是能夠深刻地、肯定地依順著直覺心，畫面自然而

²⁷ 余秋雨著，《藝術創造論》，（台北：天下遠見，2006），頁 149。

然就會完整起來了，並真實地傳遞出自我的心象及生命力。

話說至此，筆者真的覺得創作是件愉快的事，但是，現代藝術種類繁多，媒材、技法推陳出新，風格瞬息萬變，造成許多的藝術創作者產生擔心跟不上潮流的心態，筆者也或多或少有這樣的疑慮，但很慶幸透過撰寫論文，讓筆者對於藝術創作的態度有了更清晰的想法，無論是題材、形式、表現技法上，創作應依順著自我喜愛的方式，這樣作品的生命力才會存在著，並且要努力實在地一步一步累積創作作品。對於未來的創作計畫，筆者希望以更新鮮敏銳的知覺觀察生活萬象，發掘更多有關「樹」或其他有意義的線索，愉快地創作下去。創作是須要長時間的考驗與內省，一切的一切就留給將來的結果來論，最後，給筆者自己和藝術工作者們兩句話：

「藝術是人與自然相乘。」²⁸

「對藝術，我不知道還有沒有比下面更好的定義：藝術，是人加入自然，並解放自然。」²⁹

²⁸ 余秋雨著，《藝術創造論》，（台北：天下遠見，2006），頁25。

²⁹ 同上。