

第一章 緒論

1.1 創作研究背景與動機

本章從探討藝術創作的自我情感表現到研究其創作背景之歷程，期盼藉由此脈絡，以及其創作研究方法，更深入其探討創作目的。本章由以下三節說明之：1.1 創作研究背景與動機；1.2 創作目的；1.3 創作研究方法與步驟。

1.1.1 藝術創作是內在情感的昇華

畫家李梅樹先生曾說：藝術無涯，吾生有涯，欣然回首，一甲子之追尋探索，尚未能達到真善美之境界。連偉大的藝術家都會有這樣的體悟，只因藝術創作是一條無窮止盡的心靈道路，沒有終點與起點，是一場藝術家與自我內在的戰爭，是一次次經歷自我質疑反省、沉澱內化爾後昇華再造的過程。

藝術創作，就如同一棵樹苗，在心田裡發芽，經過風吹雨打、日曬雨淋後，才會逐漸成長茁壯。每一次的藝術創作，都是一次心靈成長的旅程。從追尋自我價值，傾聽內在聲音，直到浴火重生後的昇華與創造，創作靈感在每一次的創作旅程中總是緊緊跟隨著，偷偷隱藏著，等待著被發掘後的喜悅與感動。最後，內在昇華後的再創造，宣洩於畫布之上、作品之中，不再只是藝術家無病呻吟或無所為之的成果，每一筆畫，都是一點一滴萃取出來的精煉情感與豐碩心靈。印象派畫家梵谷(Vincent Van Gogh, 1853-1890)將濃郁的情感寄託於「繁星之夜」裡，音樂家貝多芬(Ludwig van Beethoven, 1770-1827)用他的靈魂，創造出千古流傳的「命運交響曲」，英國浪漫派詩人 William Wordsworth 則將豐沛的情感寄託於山谷之中，寄情於詩歌之內，藉以抒發他時而磅礴的情緒，時而安定的心靈。這些都說明著，藝術家無不透過藝術創作，展現內在情感的自然流露，展現生命裡的自我體認與情感的昇華再現。

1.1.2 把思念情感與祝福轉化為視覺符號

“隨著時間的流逝，並沒有沖淡偶然寂寞的感覺。你們雖不在身邊，我卻像掌握在你們手上的風箏，想高飛卻不敢飛的太遠。只能隨著時光的流逝，景色的物換星移，默默的咀嚼思念的滋味。”

還記得那年，得知一個月後，一家人將開始分隔三地各自生活著。一開始，並沒有特別的感傷，也許，在傳統的中國社會中，對於情感的表達，總是很拙劣，不曉得該跟即將分開的家人說些什麼。或許，是怕分離的那一刻，弄傷了原本的和諧。就如一池平靜的春水，就怕攪亂了原本的寧靜。於是，我們總是默默的度過那段即將分離的日子。六月初，父親上了飛機，七月初，妹妹首次離開了台灣的家，七月末，母親也離開了台灣，那天，第一次爲了失去家人的陪伴而哭泣。

然而，隨著時間與心靈上的沉澱，開始有著不同的體悟。就算距離再遠，我們的心仍然彼此靠近，就算沒有辦法在身邊，我們仍然可以關心對方。這就是家人間的默契，一種若即若離，如此靠近，卻如此遙遠的思念情感，創作動機在此時開始發酵。

一直想用一種方式來記錄這樣的生活，時而孤單、寂寞，時而想念家人的日子，那是一種說不出的遙遠。然而，透過網路的溝通，或者電話、明信片的隻字片語，聊聊彼此的生活，又是一種心靈相契合的靠近。走過這樣的歲月，把此刻思念家人的情緒，化爲作品，透過指尖，詳細而深刻的記載著，這些年來，對於他們的感受，對於一家人相處時的甜蜜回憶與一個人生活時的體悟，透過作品娓娓到來。

創作之始來自於心情文字的紀錄，絕大多數的內容皆敘述著想念家人時的隻字片語，透過心靈上的內省與沉澱，找尋創作經驗中的各類作品裡，適合的視覺元素加入其中，如：月亮、影子、或時間的變化等等。月亮象徵著一家人團圓的渴望，而影子的拉長、變形，象徵著孤單的情緒，而時間的變化則由色系來表達。利用這些元素作爲創作之基石，並讓情感自由宣洩，試圖使用這些視覺元素來暗喻思念的情感，也成功的將抽象的情緒，化成具體的實際創作來

表達。

1.1.3 結合傳統工藝與現代藝術

藝術的起源甚早，有人說，人類最古的藝術品是，西班牙北部所發現的洞窟畫。古今中外，無論任何民族，都有著自己起始的藝術。距今七千多年前的河姆渡人，不但使用骨針，而且有了紡織。距今約 2200 多年，在中國江陵馬山戰國墓出土絲織品中有帶狀單面緯編兩色提花絲針織物，是至今已發現的最早手工針織品。根據這一文物，可以推斷中國手工針織的起源還要更早。江蘇吳縣草鞋山遺址中出土了帶花紋的葛織品，浙江吳興錢山漾遺址中出土了絹片、絲線、絲帶和苧麻布，證明瞭中國的絲織已發展到一個新的階段（王靜苾，1990）。

西方文化經歷過文藝復興時期、印象派、超現實主義、普普藝術等等，一次次的變革，在中國文化則從商代青銅到宋代山水花鳥畫，直至清末。

十九世紀末的西方，印象派主張，繪畫應該是表達自身情感的表現，為藝術吹起一陣漣漪。而此時，歐洲舉行世界博覽會，參展的作品當中，就屬日本浮世繪，廣泛的受到歐洲人的注意，並且影響了西方繪畫的表現手法，從梵古多幅作品中可以略知一二。

佛洛伊德(S. Freud 1856-1939)的《夢的解析》(The Interpretation of Dreams)一書出版，主張原慾說與潛意識才是人類潛在真正的思想，超現實主義受佛洛伊德學說的影響蓬勃發展，同時也開啓了藝術領域裡的另一扇窗。超現實主義畫家米羅(Joan Miro, 1893~1984)擅長在畫面中，使用象徵性符號表現內在世界的奧秘與未知心理。薩爾瓦多·達利(Salvador Dali, 1904~)則深刻描寫夢境中的現實，契里珂(Giorgio de Chirico, 1888-1978)的作品富有哲理，畫面上按主觀的理性安排的形象，與客觀世界的真實完全不同，蔓延著一種神秘、荒誕的非邏輯的組合。夏卡爾(Marc Chagall, 1887-1985)的作品則是充滿濃郁的溫暖色彩，而作品題材也大多與他的家鄉或妻子有關，充分表達懷念家鄉的情感。超現實

主義畫家們，將自我內心的渴望與冀求轉化於畫布之上，為當代藝術帶來深遠的影響。縱觀當代藝術的演變，皆富涵超現實主義的藝術思想與理念於其中，也足以證明了超現實主義在當代藝術史上的重要性。

自距今 7000 多年前，流傳已久的中國的傳統手工針織藝術，到十九世紀經歷過文藝復興、印象派、直到超現實主義，本創作研究試圖藉由東方文化傳統藝術與西方現代藝術的融合，利用複合媒材的表現手法，呈現出深刻而細膩的家族情感。

1.2 創作目的

本創作研究的目的在於：

1.藉由內省與生命回顧，開發內在心靈空間。

藝術品即為創作者生命的展現，期望透過本創作研究，深刻的思考與內省研究主題，對於自身的影響與沉澱之後的心靈成長甚大。

2.藉由超現實主義手法，將抽象的思念情緒，化為具體創作。

思念是一種抽象的情緒代表，尤其在中國傳統的社會中，這樣的情感更不容易展現。藉由這樣的機會，將思念的情緒透過文獻探討與內省回溯，具體呈現出來。

3.藉由作品，與觀者產生情感上的交流。

托爾斯泰認為藝術的本質在於傳達情感 (劉文潭，2002)。藝術除了是創作者本身的自我治療以外，透過作品，或者透過創作活動與成果，與觀賞者產生情感上的交流，進而達到彼此心靈上的溝通與慰藉。

1.3 創作研究方法與步驟

1.3.1 內在省思

創作首重內在省思，從心發起內省自覺，回溯自我經驗，進而能創作出動人之作品。哲學家柏格森(Henri Bergson)也認為：藝術家從事他的創造活動時，不需要向外界去探索，不需要去了解他人，只要回到自己內心，”用自己的體驗來類推”就可以了。也讓我更明白，必須由自身經驗出發，作品才能感動他人 (莫詒謀，2001)。

哲學家弗萊(Roger Fry, 1860-1934)曾說：我們必須把藝術作品看成是以自身為目的的情感的一種表現...即”藝術是想像生活的表現”。並且說：藝術是想像生活的表現，也是對想像生活的刺激。藝術就是想像生活的主要器官。想像生活通過藝術，藝術才能刺激和支配我們(劉昌元，1986)。浪漫詩人華滋渥斯(William Wordsworth, 1770-1850)談論創作時曾說：「詩是澎湃感情的自然流露，但需在冷靜後造就」(...spontaneous overflow of powerful feelings... recollected in tranquility)(Wordsworth,1979)。而「澎湃」與「冷靜」的拉鋸，正如情感亢奮之時，與心情沉澱後轉化再造的代名詞。透過內在省思，經過心靈與時間上的沉澱，進而將自我經驗轉化後，成為藝術創作的滋養與原動力。

克里斯蒂娃(Kristeva Julia,1941-)認為：回溯的用意不是要去鞏固或者退行固著於起源，而是要打開因恐懼與仇恨而封閉的系統，解開否認，面對原初的場景，重新以理解來敘述已經被遺忘的對象與歷史，以便可以繼續創造，以開放的過程展開主體的豐富多元面貌 (Julia, 2003)。

由此可知，內在省思是透過對於自身的深刻反省，反覆咀嚼其情感的流動與改變，透過生命歷程的體驗與成長，轉化為自我能量的昇華再現。

1.3.2 實際創作活動

藝術創作是在自我內省之後，所做的終極表現。托爾斯泰(Leo Tolstoy 1828-1910)認為：若藝術家內心的真誠，注重情感的表達，及注重作品的感染性，由內而外，那麼就構成他所謂的美學三部曲。所以在創作之前，深切的探索自己內心的想法與看法，並沉澱其心情之後再開始實際從事創作活動時，應該是心無罣礙的。也經由這樣的回溯與成長，重新省思自己、了解自己，進而藉由創作歷程，更了解自己的內心，而找到其自身價值(劉文潭，2002)。

1.3.3 互動與回饋

經過藝術家自我的創作過程後，藉由藝術為媒介，與別人做情感上的交流。托爾斯泰認為：藝術活動之所以能夠產生，便是由於人類有這種接受他人情感的表現，並自行體會這些情感的能力。藝術活動的基礎，全在於此種事實：即凡人皆可通過他的聽覺器官接受別人情感的表現，同時也能經驗到感動表現情感的人的情感 (劉文潭，2002)。本研究的互動與回饋方法，即設計了一份問卷，期望觀賞者在看完展場作品後，填寫資料與意見，最後由作者統計歸納，以了解觀賞者的想法以達成開放性的溝通模式。

1.3.4 研究步驟

為達成研究目的，採用研究流程如下：

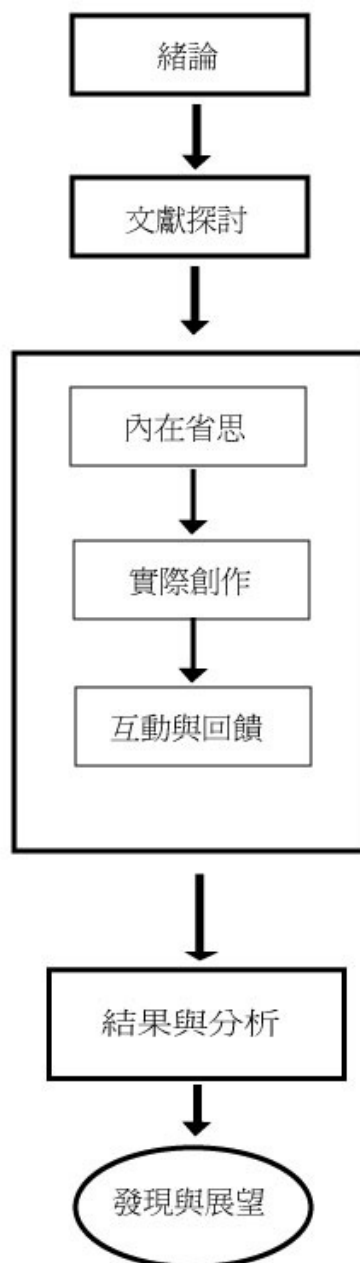

圖 1.1 研究流程圖