

南 華 大 學
視覺與媒體藝術學系碩士班
碩士論文

從兔說起—陳承運油畫創作論述

Starting from the Rabbit—A Discourse on the Oil Painting

Works of Chen Cheng Yun

研 究 生：陳承運

指 導 教 授：羅雪容

中 華 民 國 一 〇 六 年 六 月

南 華 大 學
視 覺 與 媒 體 藝 術 學 系 碩 士 班
碩 士 學 位 論 文

從兔說起-陳承運油畫創作論述
Starting from the Rabbit - A Discourse on the Oil Painting Works of
Chen Cheng Yun

研究生：陳承運

經考試合格特此證明

口試委員：羅雪容
陳玲如
蔣琦華

指導教授：羅雪容

系主任(所長)：蔣琦華

口試日期：中華民國一〇六年五月二十二日

謝 誌

本論文經過長時間的努力而完成，感謝恩師羅雪容教授，春風化雨，不辭辛苦的開導筆者創作研究視野及教導。就學期間承蒙所長及多位教授頃囊相授使筆者吸收更多視覺媒體藝術方面的新知識。感謝論文口試委員廖瑞章教授與陳士誠教授，給予學生論文的指正，增加藝術論述的精簡與深度。

於南華大學視覺與媒體藝術學系碩士班讀書的這段時間，謝謝學長學姊及同學們素升、御勝、孟餘、總蘋、韻丹、雅莉、玉芳、喻婷、宥蓁、慧貞，以及父母家人的鼓勵。另外，謝謝沛晴姊在行政上的幫忙。

陳承運謹嚴於
南華大學視覺與媒體藝術學系碩士班
中華民國 106 年 6 月

摘 要

本創作論述「從兔說起」以筆者成長事件作為創作動機，以擬人化油畫創作手法將個人成長的背景，透過兔子描寫畫面並反思該事物。本論文運用行動研究法，透過本次創作系列作為筆者本身的省思以及「善」與「惡」的創作發展主軸，發展出屬於筆者的創作語言。經由創作研究得到三點結語：一、透過對人性善惡的觀察，完成本系列創作主題為「從兔說起」，並記錄創作研究過程。二、完成相關文獻資料和典範藝術家的案例分析研究，融入自身創作的概念，完成筆者創作理念之建構，並確立藝術表現的意涵。三、完成油畫的研究與表現，以系列創作確立研究方向。

關鍵字：兔、肖像畫、擬人化、表現主義

Abstract

The creation of the discussion from the rabbit to the growth of the author as a creative motive to anthropomorphic oil painting techniques to personal development of the background, through the rabbit description of the picture and reflect on the things. In this paper, the author uses the action research method to develop the author's writing language through the creation of this series as the self-reflection and the development of "good" and "evil". Through the creation of research to get three conclusions: First, through the observation of human good and evil, to complete this series of creative theme for "talking from the rabbit", and record the creative research process. Second, the completion of the relevant literature and exemplary artists case analysis and research, into the concept of their own creation, the completion of the author's creative concept of the construction, and to establish the meaning of artistic expression. Third, the completion of oil painting research and practice, to establish a series of research direction.

Keywords: Rabbit, Portraiture, Anthropomorphism, Expressionism

目錄

摘要	i
Abstract	ii
目錄	iii
表錄	v
圖錄	vi
第一章 緒論	1
第一節 創作研究動機與目的	1
第二節 創作研究方法	6
第三節 創作研究範圍	13
第四節 名詞解釋	16
第二章 學理基礎	21
第一節 與「兔」相關的藝術分析	21
第二節 受影響之藝術家的反思	24
第三節 宗教之的反思	36
第三章 創作理念、形式與技法	39
第一節 創作理念	39
第二節 創作形式分析	44

第三節 表現媒材與技法·····	47
第四章 作品分析·····	55
第一節 「無法肯定的想法」系列·····	57
第二節 「大眾所愛的兔子」系列·····	70
第三節 「一心多面」系列·····	80
第五章 結語·····	87
第一節 創作的反芻·····	87
第二節 未來展望·····	89
參考文獻·····	91
專書·····	91
刊物·····	92
影音資料·····	94

表錄

表 4-1 「從兔說起」作品圖錄表.....	56
表 4-2 「無法肯定的想法」系列作品圖錄表.....	59
表 4-3 「大眾所愛的兔子」系列作品圖錄表.....	71
表 4-4 「一心多面」系列作品圖錄表.....	81

圖錄

圖 1-1 理論與作品創作流程圖	12
圖 2-1 杜勒〈野兔〉(全圖)	24
圖 2-2 波希〈乾草戰車〉(局部圖)	25
圖 2-3 波希〈乾草戰車〉(全圖)	27
圖 2-4 波希〈魔術師〉(全圖)	28
圖 2-5 波希〈魔術師〉(局部圖)	28
圖 2-6 柯克西卡〈有死亡羔羊的靜物〉(全圖)	29
圖 2-7 柯克西卡〈我們為何而戰〉(全圖)	30
圖 2-8 柯克西卡〈丹度米地山〉(全圖)	30
圖 2-9 柯克西卡〈卡漢堡〉(全圖)	31
圖 2-10 柯克西卡〈風的新娘〉(全圖)	31
圖 2-11 克爾赫納〈自畫像與模特兒〉(全圖)	33
圖 2-12 克爾赫納〈自畫像與貓〉(全圖)	34
圖 2-13 克爾赫納〈房間裡的沐浴者〉(全圖)	35
圖 2-14 克爾赫納〈芭蕾舞女〉(全圖)	35
圖 2-15 克爾赫納〈哈勒的紅塔〉(全圖)	36
圖 3-1 陳承運〈茶會〉	45
圖 3-2 陳承運〈失望〉	45

圖 3-3 陳承運〈秋季豐收〉	46
圖 3-4 陳承運〈未來〉局部圖	47
圖 3-5 陳承運，臨摹杜勒〈戴手套的自畫像〉定稿圖	48
圖 3-6 陳承運，臨摹杜勒〈戴手套的自畫像〉染色圖	49
圖 3-7 陳承運，臨摹杜勒〈戴手套的自畫像〉修改圖	50
圖 3-8 陳承運，臨摹杜勒〈戴手套的自畫像〉完成圖	50
圖 3-9 陳承運〈兔子〉定稿圖	52
圖 3-10 陳承運〈兔子〉染色圖	52
圖 3-11 陳承運〈兔子〉完成圖	53
圖 4-1 陳承運〈未來〉	61
圖 4-2 陳承運〈選擇〉	63
圖 4-3 陳承運〈食言〉	65
圖 4-4 陳承運〈知識〉	67
圖 4-5 陳承運〈慈善家〉	69
圖 4-6 陳承運〈分享〉	73
圖 4-7 陳承運〈贏家〉	75
圖 4-8 陳承運〈幫助〉	77
圖 4-9 陳承運〈理想〉	79
圖 4-10 陳承運〈左擁右抱〉	83

第一章 緒論

本論文嘗試利用油畫藝術創作的方式省思自己的價值觀。人生就像是一個充滿驚喜的過程，成長的經歷卻可能改變一個人的品格，也因為每一個人不同的生活環境背景，思想行為上也可能有所不同。為了要瞭解人際關係與認知的落差，筆者從頭反省自己的生活與成長歷程。從中提出的探討議題是：「為什麼看似好的人事物，卻有不同的看法與反應？」筆者想透過省思自己的成長經驗來理解人與人的看法落差何在？對筆者而言，用繪畫藝術創作的方式，作為第三人稱來思考所遇到的看法區別，也透過繪畫創作來檢討筆者本身與他人不同看法的原因。為了瞭解筆者本身，對於他人看法的不同，並且釐清創作的脈絡，首先敘述筆者的研究動機與目的，其次說明研究的方法、研究範圍，並對重要的名詞解釋加以定義，最後說明本論文的研究流程與步驟。

第一節 創作研究動機與目的

本節說明研究動機與目的，筆者自高中開始進入美術班及畫室學習，經歷大學時期術科的鍛鍊，進入碩士班課程學習後，更以論述研究來釐清自身的創作。

過去到現在有很多作家喜愛用兔子為主題，華納兄弟「樂一通」¹系列裡的兔巴哥(Bugs Bunny)，「碧雅翠絲·波特(Helen Beatrix Potter，1866-1943)」²的彼得兔，在更早之前，夏丹(Chardin Jean-Baptiste-Simeon，1699-1779)的靜物畫『〈死兔〉』³就連波希(Hieronymus Bosch，1450 -1516)作品「〈樂園〉」⁴背景都以兔子為象徵性，筆者因為喜愛兔子並受兔子相關書籍的影響，也開始運用兔子做為創作方向，創作出屬於筆者的兔子形象造形及思考模式。

一、創作研究動機

筆者創作時嘗試以「擬人化」的兔子當作主角，以詮釋個人的思維，不在於真實的人物呈現。藉由擬人化兔子的「善惡」行為，反省筆者的行為舉止是否得當等等，亦提供觀畫者反思空間。筆者將二個研究動機說明如後。

(一)研究動機之一：來自擬兔自畫像之創作

筆者以自身「自畫像」為出發，將「兔」的主題與自畫像結合進行創作，畫面主角以筆者為特徵，將「兔」轉為筆者自身的反省。因此利用藝術創作來跳脫思維、使用幽默並隱藏著諷刺的手法來發展本次油畫自畫像系列作品。筆者也想要以這善惡衝突的主題來表現作品內容，另一個目的是要帶給觀者一個生活上的思考，很少有人可以證明自己的行為是完全正確，因為自我為中心是人們常有的個性，每個人有所不同。在創作中筆者為了突顯出畫面中兩種不同

¹吳昭弘。《樂意通系列：兔八哥精選 (best of bugs bunny)》(台北市：得利影視股份有限公司，光碟編號 10452)，影像 14 分 31 秒。

²卡蜜拉·赫利南(CAMILLA HALLINAN)著。《遇見小兔彼得》(蔡正礁譯)(台北市：青林國際出版，2007 年 11 月一版四刷)，頁 17。

³Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 65 夏丹》(Discovering The Great Paintings)(許季鴻譯)(台北市：錦繡出版，1996 年 11 月再版)，頁 22。

⁴Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 65 夏丹》(許季鴻譯)(Discovering The Great Paintings)，頁 11。

的情景，創作內容會以擬人兔子的行為帶出主題的特徵。為了讓筆者的畫面有強烈的效果，以克爾赫納(Ernst Ludwig Kirchner, 1880-1938)的用色方式以及柯克西卡(Oscar Kokoschka, 1886-1980)的筆觸作為「表現主義」的結合，再由波希充滿寓意的故事性構圖表現畫面。筆者反省自身，發現以「自身」為出發點進行創作，畫面主角以兔子為特徵展開自畫像系列作品，尤其首件作品〈迷惘〉畫出筆者年少時期對未來的迷惘。筆者進而想要瞭解社會對「善惡」價值觀念，及釐清這些想法如何影響筆者的油畫創作。為了瞭解筆者以外的人，從觀察生活當中的價值觀，筆者首先想瞭解自己的生活價值觀。筆者在小時候，母親的教導方式，是事先提出警告，母親說：「不要摸瓦斯爐上的鍋子，會燙傷。」母親在筆者不聽話時，就會默默的在旁邊看，若是筆者受傷的時候，會為筆者處理傷口，這「危險」的教訓令筆者印象深刻，同時也記住母親的教導。筆者在小時候燙傷，因此有燙傷恐懼症。俗語：「一朝被蛇咬，十年怕草繩」。由於母親良好的身教影響，筆者對於行為可能有脫軌時，會預先警惕自己，不可以魯莽行事，因此，筆者學習到需為自己的行為負責。

Max Lucado(1955-)認為：「想像你身在一個乾旱的沙漠，每一滴雨水都像純金一樣珍貴。在這樣的乾旱裡，有一座村落，那裏的居民比我們都更需要水，以維持生命。幸好，托比就住在附近，他擁有一口井，是沙漠裡唯一的水源，裡面清潔的水源源不斷。而且，他和他的兒子都願意白白地把水分給需要的人。因為他認為水是大家可以白白得著的禮物。所以，村裡的人都很愛他，大家都叫他『水主人』。然而，當水主人突然出門遠行時，村民才有機會重新認識到，他除了給他們水外，還給了一樣更珍貴的禮物—那是大家都需要的禮物。也許判斷的問題在於價值觀的不

同。」⁵

筆者體會到人所需要的不只是規範，還要有關心，因為愛給與所有人所需，而且不分善惡。

(二)研究動機之二：來自善惡行為的反省

為了瞭解本身與他人的想法不同，筆者以「善惡」的行為作主題，看為善的行為背後可能有私人的慾望，所以筆者想用世俗觀點中，好的行為來突顯出另一面，即是善惡的一體兩面，帶給觀者從不同的角度重新看見惡的一面。筆者在小學時記得有關善惡行為的教導，「品格」中，善的相反是惡，是行為的規範。可是對筆者來說一直有一個盲點，如果行為分為善和惡，那為什麼會有好幾種反應？譬如：有一個人騎車被抓闖紅燈，騎士就與警察說：「警察先生，我在前面幾個紅綠燈都有遵守交通規則，我到底犯了什麼錯？」警察說：「我看見你闖紅燈，所以開紅單子。」騎士以為他的前面好行為可以取代後面壞行為，以為「善惡」可以代替？有可能是騎士以為自己品格好，偶而「犯一次錯誤」沒關係？筆者對未來充滿恐懼與害怕，因此開始探索，在生活中為什麼充滿許多矛盾？

記憶中有兩位老師，對於要不要為學生複習期中考而吵架，第一位老師說要留一天讓學生休息，對學生比較好，另一位卻說這樣學生的考試會考不好，筆者觀察到第一位老師可能是關心學生的體力負荷，另一位老師可能是重視學生能否拿到好結果，判斷原因是第一位老師說：「沒體力，就不能拿出好的精神考試，若是一味苦讀沒有休息，造成精神不濟，結果成績不理想，所以，不讓學生休息是本末倒置的作法。」另一位說：「如果停下來就會忘記所學的，這樣

⁵Max Lucado 著。《你所需要的》（楊寧亞譯）（臺北市：香港九龍窩打虎道道聲出版社，2001），序言。

會考好嗎？」到底哪位老師的想法才是合理的呢？是考慮學生體力的老師較友善？或是注重學生成績的老師才是友善？換一句話來說，這兩位看起來對教育都有崇高的理想，到底哪一個老師是關心學生？筆者難以判斷。

筆者認為每個人都有優點及缺點，有人覺得「知識就是力量」或是「相信知識就是一切」。筆者知道掌握知識越多有利於生活的應用，有利於政治及經濟的發展，在《輕鬆學九行》書中提到。貓頭鷹被喻為一位躲在事件後面的觀察者，像貓頭鷹躲在暗處觀察，鎖定目標後就死命的捉住獵物，觀察者清楚知道自己該做什麼。觀察者的優點是做事積極，喜歡對問題追根究底，使問題迎刃而解。這個故事的缺點，就是針對某一件事做出雞蛋裡挑骨頭的行為，或是碰到意見相左的時候，就會直接斥責對方，不顧及對方的面子，筆者也曾經遇過類似的事情，像是為反對而反對的獵食者。貓頭鷹的觀察者性格與《巴黎：一個閒逛者的回憶》一書中，描寫的閒逛者的心境有些雷同之處，都是關心人類的行為，觀察者比較理性是有目的性，閒逛者比較感性是無目的性，只是漫無目標的觀察者，隨興的探索居住或旅行的地方，關心人類的歷史、風情民俗、藝術、文學等的發展，甚至記錄下來，有助於人文的發展。

二、創作研究目的

繪畫是筆者目前生命的思維模式，藝術的涵養，需深入學習美學及視覺藝術心理學等藝術學理，來表達筆者的感受與創作理念。諸如筆者閱讀聖經、畫家的畫冊、藝術史、藝術理論等相關文獻，參觀美術館及博物館的真跡欣賞，找出適合筆者的典範藝術家，將有助於提升構圖、色調及技巧。雖然，視覺創造不限於畫圖，繪畫形式的基礎練習，使筆者在創造中得到美感滿足。

筆者為了探討「善惡」行為發生的真正原因，擬根據自己的生活經驗，以「兔子」進行擬人化的隱喻創作方式，表達油畫創作及論述。擬定三個研究目的如下：

(一)透過對人性善惡的觀察，擬定本系列創作主題為「從兔說起」，並以兔子做為創作之象徵符號。

(二)藉由相關文獻資料和典範藝術家的案例分析研究，融入自身創作的概念，完成筆者創作理念之建構，並確立藝術表現的意涵。

(三)完成油畫的研究與表現，以系列創作確立研究方向。

筆者的油畫創作主題，主要是將人類行為擬化為「兔子造形」。筆者以行動研究法，透過創作及相關文獻的探討，希望從油畫創作中，表現出具有人性內涵的藝術探討。

第二節 創作研究方法

本論文使用「行動研究法」之基礎，將此研究法應用於藝術創作來完成論文中的作品實踐。筆者初次將創作與論述相結合，依據行動研究實施之步驟進行研究規劃與反思，期順利完成論文。所謂的「行動研究」據黃光雄、簡茂發綜合各派學者的說法後認為：「行動研究目的在解決當前的問題，故重視及時

的運用。」⁶給筆者專研於本論文的方向，再來進行行動分析以期完成研究，並且獲得結果。筆者應用此行動研究方法，解決在油畫創作或論述寫作上的問題，創作研究方法分為：採用行動研究法的緣由、行動研究法的研究步驟、論文及創作流程等說明如後。

一、採用行動研究法的緣由

依據蔡清田：「行動研究係由實務，工作者，針對實境工作情境採取具體行動並且進行研究，以改進實務工作與工作情境，因此，行動研究又稱為『實境工作者所進行的行動研究。』」⁷行動研究是在尋覓解決問題的方法，筆者在創作過程中不斷嘗試並反思。當論述寫作不順暢時，則多閱讀相關文獻，查詢專書、期刊論文、學位論文、工具書等資料來源，發揮研究精神，將論述的問題加以分析和討論，縝密的邏輯推演，以求解決問題，因此運用行動研究的方法，可以增進理論及創作之連結。

二、行動研究法的研究步驟

首先確立研究過程的步驟，運用研究法：「確認焦點領域、蒐集資料、分析和詮釋資料、行動計畫。」⁸筆者將四項步驟說明如下。

(一)確認焦點領域

⁶黃光雄、簡茂發。《教育研究法》(台北市：師大書苑，1986)，頁 360。

⁷蔡清田。《論文寫作的通關密碼：想畢業？讀這本》(台北市：高等教育，2010)，頁 116。

⁸蔡美華。《行動研究法》(台北市：學富文化，2003)，頁 28。

筆者先以「確認焦點領域」來確立創作及研究主題。經由瞭解生活中人與人不同的觀點，作為議題方向。向來生活中所發生的事，在不同歷史時空中會有不同觀點的產生。筆者以此作為創作方向的出發點，再經由第二步驟「蒐集資料」進行文獻閱讀，嘗試從義理及藝術表現的角度，進行自我瞭解。筆者將自我與動物結合，確立理論與創作結合的可行性。第三步驟「分析和詮釋」，善與惡之二元對立性，往往因為人的主觀批判而有多種解答。筆者在生活中，也往往因為自己的認知有所誤解，因此也往往被人誤解，為了表達筆者內心的矛盾感，這強烈的矛盾感觸使筆者以善惡作為研究主題。第四步驟「行動計畫」，兔子與善惡的行為事件之融合，是因為人的生活適合作為創作題材。筆者在生活中，雖然自己的認知與接觸有侷限性，但是每一幅畫都是想傳達對某一個事件發生時，筆者內心的看法，依此以自我熟悉的聖經故事等作為主題，並發揮藝術的想像力，藉此完成論文。

(二) 蒐集資料

善和惡由於人們片面的認知，其主觀建解可能造成誤解，因此必須蒐集兔子、聖經、善惡觀念等文獻相關內容，佐證創作論述的完整性。「從兔說起」的生活故事與幻想，取材於「善和惡」的概念來創作及論述。筆者的蒐集資料大體分為兩類，一是典範藝術家的案例分析：波希的構圖想法、柯克西卡的筆觸、克爾赫納的色彩表現來奠立創作理論基礎，二是以相關理論之文獻進行探討兔子、肖像畫研究等，或是以相關理論之文獻進行探討創作研究，結合為未來繪畫系列創作的可能性。

(三) 分析和詮釋資料

在蒐集兔子、聖經、善惡觀念等文獻時，筆者內心的矛盾感觸，使筆者以善惡作為研究主題，逐一釐清善惡的脈絡，並加以詮釋，如下說明三點。

- 1.善惡乃源自於人性之特質，容易陷入自我侷限之判斷，這是筆者探討之主題。
- 2.受限於主觀的限制內，人們很難擁有跳脫的思維，去理解善惡行為的疑問。筆者想以藝術的表現方式跳出框架，嘗試結合生活與創作兩者的關係，讓人與兔子產生新的形象。
- 3.以看見框架及跳脫的方法，將自畫像以兔擬人的轉化，運用幽默的角度結合議題探討創作之相關性。

(四)行動計畫

筆者的「從兔說起」的油畫創作論述，參考「表現主義」畫家作為典範，作為自身油畫創作的基礎，列出以下四點作為行動計畫。

- 1.透過「肖像畫」，在自畫像中以幽默詼諧的角度，將「兔」轉化形象，跳脫局限於人的限制、重新詮釋並理解善惡以建構想法。
- 2.典範藝術家一共三位，波希、克柯希卡、克爾赫納。並佐以對杜勒（Albrecht Dürer, 1471-1528）肖像畫作品之臨摹解析研究，研讀相關美術理論資料。
- 3.利用「表現主義」的時代特徵或物件，暗示時代演進及表現時空背景。隱藏訊息，或是隱喻，被觀者發現時可以增強訊息的傳遞力度，例如：人往往都會透過有趣的故事與經典的笑話、往往都會透過故事情節來隱藏訊息，透過故事的閱讀及經驗，該訊息被揭露時，它的傳遞與感染力也會增強。
- 4.發揮藝術的想像力創作，並藉此計畫完成論文。

三、論文及創作流程

分為(一)論文主要結構示意，(二) 理論與作品流程，經二圖解釋如後。

(一)論文主要結構示意

論文主要結構示意包含：1.行動研究法。2.三位典範藝術家，波希、柯克希卡、克爾赫納。3.文獻探討：幽默、擬人、肖像畫、善惡等相關研究。4.創作概念系，以結合以上四點為架構。

(二)理論與創作研究步驟與流程

分為創作研究步驟與流程二項如下：

1.研究步驟

本次理論與作品之實踐包含：發現問題、創作思考、相關資料收蒐、創作主題確認、創作嘗試、反思作品及內容、論文再建構、建構系列作品與論文結合、提出論文與作品展覽等八點步驟，以達成相關研究。

(1) 發現問題：

對於生活中人性的「認知」「差異」下，在成長過程中所經歷的事件，所選擇的行為，作為對於人本性的認知，瞭解筆者本生對於看事物的差異性，而這不同的角度觀察作為創作的起始，也可以分析筆者本身對於世界的觀察差異上。在美術上有一本《寫給年輕人的西洋美術史》的書裡寫道，關於應像派和表現主義的差異「所謂的『印象』和『表現』，在意義上剛好相反。」⁹這可能說明了不同時代背景會有不同對美的認知看法會有不同的差異，畫派在歷史上對於藝術美感的認知上慘生出想法上的差異，對自己想表達的權勢就有所不同，如同這兩派理念差異「印象主義只是描繪眼前所見到的外在世界，而表現主義則是描寫內心感動與感情等內在世界」或許因為認知不同而產生的不同的差異使得生活中充滿更多未知的豐富性。

⁹高階秀爾監修。《寫給年輕人的西洋美術史 3：畫說立體派到現代藝術》(臺北市：大雁文化，2008)，頁 104。

(2) 創作思考：

思考筆者與人之間的互動，或筆者本身，所觀察到的反應作為反思，更進一步的作為素材和表現形式的思考，嘗試於思考後的表現方式，在思考中不斷的分析、解讀、檢討與修訂各種可能的創作元素。

(3) 相關資料蒐覓：

蒐集本肖像畫創作「從兔說起」的善惡議題相關知識，包含：兔子、擬人化、個人生活史，藉由表現主義畫家波西、柯克西卡及克爾赫納等相關文獻，加以研讀及分類，並用便利貼標示適合的斷句，歸納出油畫創作的靈感或論述寫作的重點。

(4) 創作主題確認：

經由不斷的創作嘗試與修正，避免出現矛盾或離題，透過反思與修正後總合成出「從兔說起」，以不同觀感呈現於筆者所要表現的創作內容。

(5) 創作嘗試：

將深刻記憶的人事物，嘗試任何創作發展的可能性，將創作加以規畫，企圖以油彩發揮在畫布上。

(6) 反思作品及內容：

確認以油彩為創作方式，並開始接續「從兔說起」作為題材，利用過去與現在所累積的創作經驗，實踐「從兔說起」創作理念並一再反思使其切題，使作品與論文相契合。

(7) 建構系列作品與論文結合：

將階段性完成的作品，做為創作主題，再做進一步的思考與探究，釐清論文的脈絡。

(8) 提出論文與作品展覽：

創作實踐與研究論文，經過不斷的反思修正與統整之後，做了適度的統整，使創作與論文之間，漸漸趨於完整與流暢。學理與論述及創作理念也能與「從兔說起」，相互驗證與結合，而提出論文與作品展覽。

2. 研究流程

藉由筆者對善惡觀點來探索有關人性的繪畫創作研究，並在創作實踐與建構理論互相驗證下，研究進行流程，包含：從兔說起緣由、創作主題確認、收集擬畫相關資料、技法實驗、結合理論、作品實踐、反思作品內容、論文再建構、系列作品與論文結合、提出論文與作品展覽等。

經由前項的研究方法實施之後，順利將此次創作依過程逐項完成。

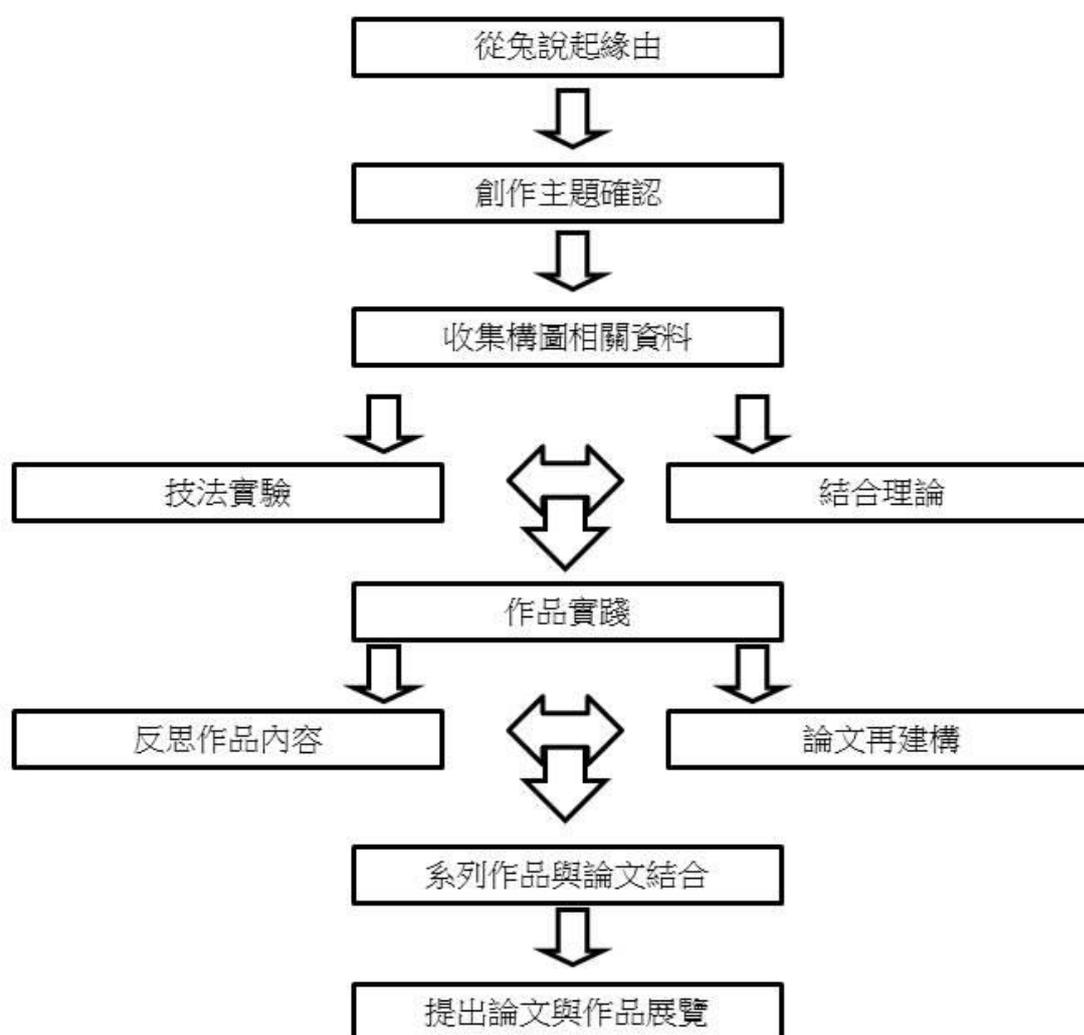

圖 1-1 理論與作品創作流程圖

第三節 創作研究範圍

本論文之創作研究範圍分為時間的範圍、內容及題材的選擇範圍、作品的形式範圍。包含，善惡的行為對比，擬兔自畫像的可能性，題材與場景結合，其目的在，以兔子造形的轉化，作生活中創作的描述。描述筆者的成長經驗，以不同事件創造出兔子的造形，以油彩的方式表現於畫面，重新呈現想法與觀感，在生活觀感上也投射在畫面中。

一、時間的範圍

創作建構來自高中時期至今，而創作時間則以 2014 到 2017 年就讀碩士班時期之研究為主。利用過去所記載的速寫、繪圖，轉化為油彩主題，重建擬兔自畫像的構圖，描繪創作可能發展的過程，闡述善惡等的主题，再以彩繪形式表現創作，加上筆者所學的繪畫技巧與想法。

二、內容及題材的選擇範圍

筆者以「善惡的行為」作為研究主题，看似善的行為背後，可能有其私人的慾望。筆者以繪畫將善的行為描寫出來並且用來凸顯惡的一面，以藝術的形式引導觀者去看見善惡二面相。因此筆者以兩種不同並相對的行為表現來構成畫面主题，隱藏在一幅幅光鮮亮麗的肖像畫背後，是各種惡和善間的矛盾訊息，期帶給觀者一種反思行為的角度。人們的慣性思考，可能會先入為主的貼上標籤，判定事情的反應可能來自用對自己有利的標準來做事。判斷善與惡，這是

筆者在生活裡常遇到的問題。反思利己並不為過的前提，引導筆者的創作主題朝向（一）擬人肖像畫，（二）兔子，（三）個人成長史三個方向發展。

(一)擬人肖像畫

筆者在柯克西卡〈伊凡·麥斯基的畫像〉，這幅畫中體會到肖像畫除了描寫一個人的特色外，還能表現出當時的背景。筆者在經典肖像畫的案例中研究發現，這些名作畫中主角希望此幅可以傳世，可以擁有最美好的一面，隱惡揚善等，讓許多肖像畫多呈現出表面，隱藏惡與負面的資訊。筆者欲顛覆這樣的思維，利用此形式塑造出各種來自不同時間與空間的角色，再利用兔子擬人的手法創造出對於觀者而言既熟悉卻又陌生的世界觀，因此每幅畫裡的訊息皆有正反兩面，表達出行為背後的善和惡判定的矛盾。與複雜的負面背後都有一個正面的好消息，表現出行為上的對比。

(二)兔子

為甚麼用兔子？原因筆者在國中時開始喜歡兔子，喜歡的原因是，長得像老鼠又不樣老鼠，風趣的造形可愛又好笑，從那時候就開始畫兔子，用不同的表現方式畫。目前筆者將兔子與人結合為自畫像，做為筆者此次系列作品的表達方式。另外，是諷刺漫畫中慣用之手法，看似無傷害性的動物符號，卻在畫作中扮演起不同角色，這層轉化讓善惡主題更加的強烈。最為重要的是筆者對兔子的喜好，促使筆者將之表現在繪畫作品中，延伸於兔子的創作。

(三)個人成長史

創作主題來自筆者生活成長經驗。從古至今人類都面臨到這世上有壞人以及不義之事，卻忽略願意做正確事的人之存在，所以筆者決定用繪畫來表明大多數人把為惡之事放大成為萬眾矚目，而那願意做正確事的人，卻像配角被忽視。所以，筆者決定反向思考，用肖像畫表現正向一面的存在，同時也有負向的一面，以此作為創作方式，賦予畫中每個主角不同的寓意背景。筆者以本身的經驗成為題材樣本，取自自身生活所發生之事件，也希望加強筆者與作品的相關性。

三、作品的形式範圍

筆者期望創作可以呈現出畫面寓意，筆者以表現主義 (Expressionism)的畫風來呈現，以油彩作為創作形式技法表現。形式範圍以油畫創作將「肖像畫」和「兔子」作為結合，以「個人成長史」將過去的經驗與事件為創作背景，融合為「從兔說起」的系列創作。以表現主義與超現實主義的風格融合為兔系列作品，以免表達人性善與惡的兩面。一個是善一個是惡，透過兔子動作造形來表現平面繪畫的議題性，觀看生活中的行為經驗，被稱作是善的行為背後，可能有著不善的動機作為發想。為了要避免過於呆板，在創作繪畫中，藉由近景的物品，延伸出中景和遠景。

第四節 名詞解釋

本節以兔、肖像畫、擬人化、表現主義進行解釋，分述如下。

一、兔

「哺乳類動物，尾短耳長，上唇中裂，前足短，跳走很遠。」¹⁰兔子，筆者以穴兔為主，根據《兔子品種大圖鑑》書中，有提到一段記載穴兔的歷史。「但人類此時尚未開始飼養家兔，飼養兔子是成功於前 750 年的羅馬時代開始，羅馬人將穴兔帶回義大利，以食用為目的飼養。」¹¹可見人們一開始飼養兔子，是以食用和收集毛皮為主，在動畫《在樂一通動畫：兔八哥精選》裡的約翰肯麥克(John Ken Maike)提到「泰克斯艾佛瑞被稱為兔巴哥之父」¹²在樂一通兔巴哥是以兔子形象當成明星，在筆者創作中以兔子為核心角色。早期也曾聽過「龜兔賽跑」或是「復活節兔子」等故事，由此可見兔子在故事中也常被拿來當主角。筆者自小喜歡兔子，採取兔子為造形，來模擬生活中人的行為舉止，進行創作。

二、肖像畫

歷史畫常描繪出君王英勇的事蹟或英勇的一面，人物佔有重要的地位。筆者看了一本書賴明珠的《寫給大家的原始藝術》，有一篇紀錄了關於馬雅壁畫的

¹⁰趙錫如主編。《辭海》(台北市：將門文物，1992)，頁 152。

¹¹町田修。《兔子品種大圖鑑》(台中市：晨星出版，2012)，頁 17。

¹²吳昭弘。《樂意通系列：兔八哥精選》(best of bugs bunny)，影像 14 分 31 秒。

內容：「這是巴納博卡三穴神廟牆上的一幅瑪雅戰爭畫，內容是關於儀式的準備、俘獲俘虜和勝利後的景象。」¹³筆者觀察不管是過去和現在，人很喜歡把自己的樣貌留下，也可能是為了記錄下過程。例如歷史遺跡也會出現肖像的記號，考古介紹馬雅壁畫裡，除了勝利者的樣貌以及大祭師的長相等，描繪都被複製在這面牆上。到現在也常見硬幣上各國名人的頭像。「肖像」是人的長相的描寫，「肖像畫」是畫家描寫人物的面貌，可顯示出當時代的服飾及社會地位象徵。過去有地位的人都會花錢請畫家來畫出他們的「肖像」，人物畫的發展在西洋藝術中占有重要地位。比方〈謝利薩先生〉肖像，是法國著名畫家畫家大衛(Jacques-Louis David, 1748-1825)所繪，在沒有照相機的時代，肖像畫用來記錄面貌。筆者想要用擬兔自畫像這種方式，紀錄筆著想表達的人事物等情況，及自己對世界的看法。

三、擬人化

擬人化的概念，是從人類的角度思考，在繪畫、漫畫、動畫、遊戲、文學或 Cosplay 等，傳達創作者對繽紛世界的心底語彙，藉以某種動物或形象，誇張其特徵或體態，使藝術作品呈現多元化的樣貌，給予欣賞者親切印象或耳目一新的視覺美感，引伸勸善或新的意識思想分享給大眾，藝術跨越了種族和文化的藩籬，將藝術融入生活中，在慕夏(Alfons Maria Mucha, 1860-1939)的作品〈春、夏、秋、冬〉¹⁴四幅裝飾性版畫，以「擬人化」象徵四季的意象，畫面中的佳人，有捲曲的秀髮，背景以四季不同的植物襯托，呈現慕夏的唯美畫風。在達利(Salvador Felip Jacinto Dali, 1904-1989)的油畫作品〈火焰熊熊的長頸鹿〉

¹³賴明珠。《原始藝術》(台北市：台灣東華書局，1993)，頁 94。

¹⁴陳希林、丁榮生、潘聖等著。《慕夏—布拉格之春》(臺北市：時藝多媒體傳播，2002)，頁 26。

¹⁵，喻意內戰的悲哀，畫面中將「米羅維納斯」加上抽屜，達利將抽屜「擬人化」象徵自我陶醉的心理，跳脫真實世界的心理解放，所以，擬人化可以補償藝術家心理在現實世界不能實現的場景，製造出非邏輯性的畫面或形體結構。筆者想透過兔子的「擬人化」來比喻人類生活中善惡的行為，也是筆者的油畫創作手法，擬人化對筆者的重要性在於互多方面的造型表，達融入本身的想法。

四、表現主義

表現主義主張藝術是創作者之主觀精神，是情緒的宣洩，是感性的表現，也表現生命的活力，是二十世紀初期重要流派之一。「表現主義是第一次世界大戰前興起的現代藝術運動。不僅表現在繪畫方面，而且反應在文學、戲劇、音樂、建築等方面。」¹⁶藝術的風格包含在生活各方面，不受學院派的規範，自動熱情的創作，回歸到純粹的表達。「畫面色彩鮮明強烈，線條和筆觸大膽奔放，使人感受刺激和動盪不安。藝術表現趨向個性化，刻劃出一種幽靈的、變形的真實，更強烈突顯自我孤獨內觀情境的表現。」¹⁷表現主義不受事物形態的固有色彩現制，創造新鮮的畫面，顯露內心情感的深度，是個性化風格的藝術，在《現在藝術理論一》裡提到野獸主義和表現主義的重要觀點。「德國表現主義，反對藝術是自然的模仿，主張藝術要表現畫家的主觀精神，採取誇張、變形的手法，重視生命的活力，發揮生動激情潑辣得主觀表現。」¹⁸筆者將論文重點放在「表現主義」上，如同內容提到：「一如以往長的說，我們努力爭取的不是限制而是自由。我們不應該不『盡力』嘗試就拒而發掘有『生氣』的那些東西。」¹⁹

¹⁵Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 15 達利》(Discovering The Great Paintings) (樂華、楊順祥、劉月樵譯)(台北市：錦繡出版，1996 年 11 月再版)，頁 19。

¹⁶瑪格達雷娜·M·梅拉著。魏伶容等譯《德國表現主義藝術》(台北市：藝術家雜誌出版，2004)，頁 2。

¹⁷瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 2。

¹⁸瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 2。

¹⁹余珊珊，《現代藝術理論》(台北市：永流出版，2001)，頁 241。

也提到對於「生長」的記載「寧可將死亡看成是生命而不要將生命看作死亡。」²⁰「表現主義」是盡所能的表現在創作思想的表現，就如同對生命的看法轉變。表現主義不只是以誇張的顏色表現，在埃米爾·諾爾德(Emil Nolde, 1867-1956)對顏色上與感情的投入：「以後的幾年中，諾爾德創作了一些不同藝術品：以柔和的灰色調表現海邊光景；用沉重顏色表現的寫實人物；以及許多引人注目的素描，描繪自由幻想的畫面。」²¹敘述繪畫中的顏色的表現出諾爾德受生活背景或宗教思想的影響。「而只有在一，東西才個地方便的自由時能在『生長』。」²²換句話說「表現主義」含意是表現內外情感上的視覺創作，不限制在傳統的主題，這也給筆者嘗試於光線上的表現，筆者思考者柯克西卡或是克爾赫納的作品，強烈表達對當下的情感，不管事顏色或是筆觸，感動筆者對於繪畫用色的各種可能性，以表現主義為技巧核心，繪畫出具有爆發力的視覺效果，透過這種方式，能夠強烈突現出這系列的特色，對於筆者來說，可以學習往這方面的發展。

²⁰余珊珊，《現代藝術理論》，頁 241。

²¹瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 178。

²²余珊珊。《現代藝術理論》，頁 241。

第二章 學理基礎

當代藝術中具有許多前衛及怪異的流派，但不諱言都是藝術創作的一環，或者說是創作者要表達自己內心的壓抑或是對當時社會的不滿所做的反應。從事藝術創作研究所涉範圍廣泛，在釐清文獻脈絡時必須研讀藝術哲學、藝術史與藝術概論等，並提出創新的作品或理念。「藝術包涵的並不只是有品味的人所欣賞具形式美的作品，或是具美感並有道德意味的作品；它同時還有醜陋、令人不安及敗德的作品。」²³筆者論文「從兔說起」的藝術創作中心思想是以兔為主題進行創作研究，本章研究的學理基礎包括：一為與「兔」相關的藝術分析。二是創作之藝術史的反思。

第一節 與「兔」相關的藝術分析

本節就 一、以「兔子」為創作主角的分析。二、美術史上「肖像畫」的分析。以二項目進行探討。

一、以「兔子」為創作主角的分析

²³辛西亞·弗瑞蘭著。《別鬧了，這是藝術嗎？》(But is it?) (劉依綺譯)(台北市：左岸文出版社，2006)，頁 40。

在創作一個角色時會想表達這個角色的個性，從肖像素描就可以畫出一個人的特徵。作家威廉·薩默塞特·毛姆(William Somerset Maugham, 1874-1965)認為一個好的作家一定要有看人的本事，筆者小時候超愛看毛姆所寫的小說《午餐》、《六便士》等，原因是他的內容人物不多，短短兩三個人，就可以寫很生動的對話以及互動，這對於筆者來說在想出一個主角（角色）特徵，這種觀察人的經驗對筆者是非常大的幫助與經歷。「人人都希望在打入基石和支柱之前，先用有趣的事物裝飾房子，每人都想是先跳過直接邁向複雜精緻的部分，掩蓋無聊的基礎工作。」²⁴筆者也有這種缺點，為了預防自己也被困在其中，筆者以朋友、家人、路人開始著手觀察。比方櫃檯的服務人員，有一種是站在路口處微笑的問你，歡迎來看看；當然也看過有服務人員子坐在櫃檯後面，當筆者經過停下來時，那小姐看了一下就低頭繼續做自個的事。這兩位有不同的行為反應，第一位他站者坐下都有一個習慣，就是帶著微笑手撥著衣服，後者從一開始觀察到結束，這位女士只是低著頭。這讓筆者帶出了一個結論，行為可能與個性有關，若能掌握一個人的行為舉止，就有可能瞭解對方一部分的個性。對藝術創作而言，這個資訊非常的重要，柯克西卡有過這段紀錄：「在班上他以四處跑動的兒童取代作者不動的模特兒，要求學生依直覺迅速的捕捉對象以取代定形的素描寫生。」²⁵可以在這方面看到表現於肖像不只有外表，這也指出可以表達這個人的現在是開心還是難過，更貼切的說法就是內在會影響外在表情或行為反應。筆者深刻感受心裡想什麼，就會做什麼的說法，難怪俗話說想的跟做的一樣壞。不管是文學家或藝術家都想表達主角特徵，以上的分析融合兔子形象的概念，創作出於筆者的兔子主角。

²⁴查理·威廉斯(Richard Williams)。《動畫基礎技法作者》(余小燕譯)(台北市：龍溪國際圖書，2007)，頁46。

²⁵Angelo De Fiore and others 著。《藝術大師世紀畫廊表現主義先驅柯克西卡 90》(Art Gallery) (楊培中譯)，頁3。

二、美術史上「肖像畫」的分析

美術史上將「肖像畫」為了要創造出具有人類個性，而以肖像畫的方式描繪出主角，最為角色之藝術分析。

在古典畫家杜勒(Albrecht Durer, 1471-1528)成用不透明水彩來畫〈野兔〉(圖 2-1)，筆著轉化為油彩創作，筆者過去讀過碧雅翠斯·波特的故事，以生活轉為創作的例子。「碧雅翠斯和弟弟在教室裡飼養了許多寵物，包含兔子、老鼠、小鳥、蝙蝠、青蛙、蜥蜴和水龜甚至還有一條蛇，他最鍾愛的動物是兩隻兔子，其中一隻叫班傑明先生(Mr. Benjamin Bouncer)，是一隻非常重要的角色，最愛吃塗了奶油的土司和薄荷；另一隻叫彼得(Peter)。派伯(Piper)，扮演的角色，就是他第一本書的主角小兔彼得。」²⁶波特小姐，把生活中所發生過的事，以擬人化的方式創造出不同的世界，以波特小姐來說，她創造出小兔彼得的世界，筆者也希望創造出筆者所看見的生活世界。筆者也以動物為主角，目的是表達筆者內心感受，為了使角色畫面生動，參考美術史上畫家們的表現技巧。雖然筆者與波特小姐的想法類似，因為用的媒材不同，所以會以油畫的媒材特質來探索構圖，表達理念。筆者以兔子的造形作為性格的外貌，為了要表達一個個性當然是從臉部表情開始。

²⁶卡蜜拉·赫利南(Camilla Hallinan)。《遇見小兔彼得》(蔡正雄譯)，頁 17。

圖 2-1 杜勒，〈野兔〉，1502，
，不透明水彩畫，維也納，阿爾貝
蒂娜形象藝術收藏館。²⁷(全圖)

第二節 受影響之藝術家的反思

藝術創作是將內在情感視覺化的表現，不僅限於情緒的表達，創作者可以透過藝術表現，來呈現個人內在的情感，因此筆者閱讀美術史中「表現主義」的書籍，作為創作時的借鏡。筆者參考中世紀古典主義畫家波希，及二位表現主義畫家克爾赫納、柯克西卡等自發性繪畫的模式，與筆者將兔子擬人化的想法有關，利用光線、線條、色彩、空間等繪畫理論表現在畫布上，以兔子的「善與惡」感官知覺作為創作主題，作為兔子主角的情感表現。藉著所閱讀的參考文獻資料，透過論述書寫，進而完成筆者的創作主題「從兔說起」藝術創作的實踐。在創作中觀察進而發現問題，透過文獻學理的思考及脈絡來尋求解決問題的方法。筆者期望透過繪畫創作來表現筆者內心的感動，創造出具特色的繪

²⁷Angelo De Fiore and others 著。《藝術大師世紀畫廊 27 北歐藝術的宗師杜勒》(楊培中譯)(台北市：閣林國際，2001)，頁 11。

畫風格。筆者深受波希、克爾赫納、科克西卡這三位畫家的作品所感動，以下列舉出影響筆者在創作表現上的代表性藝術家，對波希的反思、對克爾赫納的反思、對科克西卡的反思等三項予以說明分析。

一、對波希的反思

波希這位畫家，筆者對於波希的創作除了構圖和他的想法感到深深的驚奇以外，更讓筆者對於波希的創作感到意外，就是其內容與社會生活作為結合，而十五世紀繪畫與宗教信仰有強烈關係，所以內容會在救贖以及審判相關主題，投入信仰的事會比觀察平常生活還來得多，波希卻打破筆者對十五世紀的刻板印象。波希的系列作對筆者來說有很大的幫助，將生活感受以繪畫的方式紀錄下來，也許波希對於當年社會與宗教有不同的想法。另一方面就是波希的〈奇異想像系列〉〈乾草戰車〉(局部圖)(圖2-2)，因為筆者曾經以傳統信仰轉換為信仰基督耶穌，對於信仰也有些探討與盲點，現在社會的矛盾不只是侷限於傳統宗教與科學的絕對，但是筆者研究方向在探討個人對行為反應的可能性。

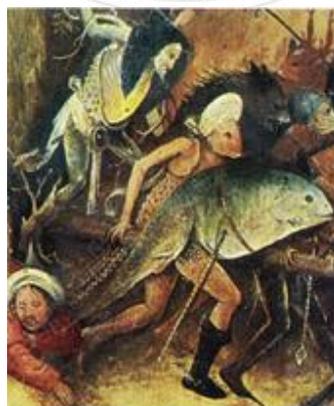

圖 2-2 波希，〈乾草戰車〉，
1480-1512，畫布，油彩，135cm
×100cm，馬德里，普拉多美術
館。三連畫中幅。(局部圖)²⁸

²⁸Angelo De Fiore Angelo and others 著。《藝術大師世紀畫廊 61 波希》(楊培中譯)(台北市：閣林國際圖書，2001)，頁 6。

觀察波希的素描可以看出有人獸結合以及鳥類的描繪，以及苦惱人物的表現手法，也能看見超越現實的豐富造形，給筆者對於現在文明人的行為跟過去是一樣的感受。例如：常聽過「半斤八兩」等說法，有趣的是有一些二十一世紀的人，想要否定古人的所作所為，和現在不一樣，但現在人還是做過古人所做的事。「已有的事後必再有；以行的事後必再行。日光之下並無新事。」²⁹如同波希描述的「說教者」與行為不相稱是一樣的，或是扭曲某一個事物證明自己，也包含善與惡，這矛盾和無視問題所產生的私慾想法，而可能導致無法想像的爭端？因為這矛盾使得筆者對波希探討本身的行為，尋找人所謂的善惡的行為？筆者以波希的超現實主義，隱喻出這種矛盾感，使身為人面對自己所做的事，可能造成某一些結果。

波希畫出當年社會面貌的畫家，也可以說是藝術幻想家，為什麼會說到波希的作品有當年社會的面貌又是一個幻想家？以波希的一幅作品為例，這幅畫〈乾草戰車〉(全圖)(圖 2-3)。《匠美術週刊》中提到了「充分表現了法蘭德斯的一句老諺語：『世界是一輛載滿乾草的是輪車，人人從中取草能撈多少就撈多少。』」³⁰依據《巨匠美術週刊》記載：「拉車的鬼怪像真者人類的罪惡。這些半人、半獅、半狗、半雄半魚或是半狼的鬼怪吶喊者：驕傲、淫蕩、貪婪、慾望、獸性、暴虐和野蠻。」³¹筆者可以從中感受到波希的創作主題是以生活與信仰為中心。

²⁹所羅門。《聖經》新標點和合本聖經，傳道書第 1 章第 9 節(台北市：台灣聖經公會，1996)，頁 1195。

³⁰Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊：超現實主義前世教主波希 96》(Discovering The Great Paintings)(王麟進譯)，頁 6。

³¹Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊：超現實主義前世教主波希 96》(Discovering The Great Paintings)(王麟進譯)，頁 6。

圖 2-3 波希，〈乾草戰車〉，
畫布，油彩，1480-1512，
135cmx100cm，馬德里，普拉
多美術館。三連畫中幅。(全圖)³²

這張畫作中的人和物都有他要表達的含意，打扮的狗臉部表情地描繪，作品名〈魔術師〉(全圖)(圖 2-4)中描繪一場魔術秀的騙局，依據《藝術大師世界畫廊 61 波希》寫到：「看熱鬧的人一不小心就被巡迴演出的魔術師給騙了。」³³這張畫作裡有一隻貓頭鷹，也寫到波希作品中經常藉由這種鳥類象徵否定意味，有時背光朝向黑暗，有時像這張畫中代表了欺騙，內容中每個人的表情，持有物都是一種象徵性，比方童年玩的風車，以及笑臉表情的天真，或是小偷的動作和幣魔術師迷惑的觀眾特徵都表現出來了。

³²Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊：超現實主義前世教主波希 96》(Discovering The Great Paintings) (王麟進譯)，頁 7。

³³Angelo De Fiore Angelo and others 著。《藝術大師世紀畫廊 61 波希》(楊培中譯)，頁 21。

圖 2-4 波希，〈魔術師〉，1470-1480，畫布，油彩，53cm×65cm，西班牙聖智耳曼，昂蒙市立美術館。(全圖)³⁴

圖 2-5 波希，〈魔術師〉，1470-1480，畫布，油彩，53cm×65cm，西班牙聖智耳曼，昂蒙市立美術館。(局部圖)³⁵

二、對柯克西卡的反思

筆者反思柯克西卡對於人的敏銳觀察。「1886年3月1日，奧斯卡·柯克西卡(Oskar Kokoschka, 1886-1980)，出生於奧地利多瑙河畔珀歌拉恩的小鎮裡。」³⁶筆者瞭解到柯克西卡在過程中除了油彩和素描以外也創作過其他作品。「1909年的「藝術陳列室」露天上演兩齣柯克西卡撰寫的劇曲。」³⁷最著名的作品〈殺人者〉、〈女人的希望〉這兩齣戲的內容主題是性與暴力，從這裡讓筆者思考到

³⁴Angelo De Fiore Angelo and others 著。《藝術大師世紀畫廊 61 波希》(楊培中譯)，頁 21。

³⁵Angelo De Fiore Angelo and others 著。《藝術大師世紀畫廊 61 波希》(楊培中譯)，頁 20。

³⁶Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 48 柯克西卡》(Discovering The Great Paintings)(鄭業奎譯)(台北市：錦繡出版，1996 年 11 月再版)，頁 1。

³⁷Angelo De Fiore and others 著。《藝術大師世紀畫廊 90：表現主義先驅柯克西卡》(楊培中譯)，頁 4。

藝術對人性的性與暴力的探索。早期作品：「像〈有死亡羔羊的靜物〉(圖 2-6)畫中充滿死亡與毀滅的暗示，讓人感覺歐洲重大危機到來，更促使了寓意的(Allergoric)、神秘的(Mystic)、象徵的(Symbolic)作品之誕生。」³⁸筆者認為柯克西卡的筆觸可以增加畫面的動態，在整體的構圖氣氛上，可以融合克爾赫納和波希的表達，在於表現當年的社會光景描述。

圖 2-6 柯克西卡，〈有死亡羔羊的靜物〉，1909，畫布，油彩，84cm×114cm，奧地利 維也納，奧地利美術館。(全圖)³⁹

因為經歷了一次大戰和二次世界大戰，其中也遭到倫敦大轟炸的事件，使得柯克西卡在這期間創造了很多戰爭期間的相關創作，筆者對於柯克西卡生平所創作的作品內容，感受到人性與死亡的訊息，經過於戰爭的創作，筆者在這些繪畫內容，可以感受當年的社會與人們的矛盾。〈我們為何而戰〉(圖 2-7)的內容中，可以感受到悲傷的政治戰爭，以及人性的互相矛盾，筆者藉由這想法重新思考生活中的人性矛盾，結合強烈的筆觸發洩在畫面中，呈現在繪畫中，筆者對於人的性格本身的感受。

³⁸Angelo De Fiore and others 著。《藝術大師世紀畫廊 90：表現主義先驅柯克西卡》(楊培中譯)，頁 21。

³⁹Angelo De Fiore and others 著。《藝術大師世紀畫廊 90：表現主義先驅柯克西卡》(楊培中譯)，頁 21。

圖 2-7 柯克西卡，〈我們為何而戰〉，
1943 年，畫布，油彩，116.5c m×152cm，
瑞士：蘇黎世美術館收藏。(全圖)⁴⁰

筆者所參考的柯克西卡的色調運用，經過第一次世界戰之前和戰後等作品的色彩是不盡相同，依據《德國表現主義藝術》這本書提到：「柯克西卡的德勒斯登時代(1917-1924年)，比起第一次大戰前急風怒濤的時代，初期的神經質與激烈的筆觸消失了，色彩也更加鮮明。」⁴¹看了柯克西卡的風景畫作品〈丹度米地山〉(圖2-8)，冷色調的作品。又對照如作品〈卡漢堡〉(圖2-9)，是暖色調的作品。筆者腦海中產生了一個看法，在表現主義思想創作是否能把畫家本能的感情盡可能發揮在作品中，更能凸顯出作品的特色，以柯克西卡的肖像畫來看，在不同時期的用色方式，會依照當時環境的心情而創作出冷色暖色不一樣的色調。

圖 2-8 柯克西卡，〈丹度米地山〉，
1909，畫布，油彩，76cm×116cm，
蘇黎世私人收藏。(全圖)⁴²

⁴⁰Angelo De Fiore and others 著。《藝術大師世紀畫廊 90：表現主義先驅柯克西卡》(楊培中譯)，頁 29。

⁴¹瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 195。

⁴²瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 193。

圖 2-9 柯克西卡，〈卡漢堡〉，1951，
畫布，油彩，畫布 85cm×120cm，
紐約現代美術館藏。(全圖)⁴³

柯克西卡的作品例如：(圖2-10)〈風的新娘〉，表達死亡愛情和寂寞而繪畫創作。根據《德國表現主義藝術》的內容是這麼形容「畫中的兩個戀人彷彿乘坐在太空膠囊之中，飄蕩向無垠的空間，以豐富的象徵性手法，歌詠出有著不幸結局的愛情。」⁴⁴這一幅畫，以冷色調的藍色、灰色為主，暖色的紅色只是占一少部分，作為畫龍點睛之用。

圖 2-10 柯克西卡，〈風的新娘〉，
1914，油彩，畫布，181cm×220cm，
瑞士巴塞爾美術館藏。(全圖)⁴⁵

三、對克爾赫納的反思

恩斯特·路德維·克爾赫納誕生在巴代利亞的小鎮阿莎芬。「在法蘭克福時，他將車站和動物園，當做練習素描的對象。」⁴⁶克爾赫納創作初期作品就帶

⁴³瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 195。

⁴⁴瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 190。

⁴⁵瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 190。

有露骨的色情描繪，形成克爾赫納作品中的特徵。這麼看來不只是顏色上的豐富，如果筆者融合這樣的手法也許能創造作品相關容，不僅只有性愛以外，克爾赫納也表搭出孤獨與悲傷的情緒。在〈巨匠美術週刊〉提到了這一點，證實了情緒也能表現在畫面上，不僅是許多的裝飾，顏色與造形能夠維妙的傳達這些情感，與性格上的描繪。筆者想反映現實的基本現象，就如克爾赫納的創作。

「他說：孟克作品所表達的是內心狀態，而我的繪畫則反映人生的基本現實。」⁴⁷因為是以表現主義的手法，又以擬人化的手法，筆者避免給觀者只注重於內心，卻忘了內容物是現實問題而誤解。「『儘管受孟克的影響極大，克爾赫納仍明確地指出了他與孟克的差別。』二者對表現主義有很大的影響，在作品〈自畫像與模特兒〉中，其對比色吸引筆者目光。〈自畫像與模特兒〉這幅畫，展現了克爾赫納對表現主義的探索。畫面的華麗色彩雖然接近野獸派風，但他冷靜的心理分析表達方式，又使這幅畫不同於野獸派繪畫。」⁴⁸相對於波希在表情上所表現出的神韻，筆者還是喜愛用顏色來表達畫面的豐富性，所以參考了克爾赫納的用色方法。克爾赫納用色的風格產生出鮮豔的對比，筆者發現使用這一種上色方式，也可以強烈表達出主體及人物的特色，筆者在作品用色上受其影響，體會增加更多的色彩變化以及探索對比色的運用技巧，筆者曾想過如果使用克爾赫納的對比色，加上波希的構圖方式，有可能創作出新的畫面出現。比方說以對比色營造出氣氛或事情緒，如克爾赫納可以在〈自畫像與模特兒〉(圖 2-11)內容以對比色做出氣氛，筆者認為顏色及構圖可以互相作為新的嘗試，也許在未來的創作中可以幫助畫面整體氣氛，使得畫面表現出強烈的主題。

⁴⁶Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 72 克爾赫納》(Discovering The Great Paintings)(里景化譯)(台北市：錦繡出版，1996 年 11 月再版)，頁 13。

⁴⁷Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 72 克爾赫納》(Discovering The Great Paintings)(里景化譯)，頁 6。

⁴⁸Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 72 克爾赫納》(Discovering The Great Paintings)(里景化譯)，頁 8。

圖 2-11 克爾赫納，〈自畫像與模特兒〉，1907 年，畫布，油彩，150cm ×100cm，德國漢堡，藝術廳。(全圖)⁴⁹

筆者為了要表現出畫面色彩的豐富性就參考了克爾赫納的作品〈自畫像與貓〉(圖 2-12)作為範本：「在〈自畫像與貓〉這幅畫上，濃淡不同的紅色占據顯著地位。淺藍色、深藍色以及上衣的翻領和貓的黑色把紅色襯托得十分鮮明。」⁵⁰ 這也幫助本系列作增添不少強烈的色彩表現。「克爾赫納所創作的表現主義繪畫，線條粗獷有力，用色不受自然的約束，強烈而暢快地表現了人的情感和心與心境。」⁵¹這確定表達對於創作繪畫著內心的感受。

⁴⁹Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 72 克爾赫納》(Discovering The Great Paintings) (里景化譯)，頁 8。

⁵⁰Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 72 克爾赫納》(Discovering The Great Paintings) (里景化譯)，頁 26。

⁵¹Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 72 克爾赫納》(Discovering The Great Paintings) (里景化譯)，頁 4。

圖 2-12 克爾赫納，〈自畫像與貓〉，
1918，畫布，油彩，128cm×85cm，
布希·瑞辛博物館。(全圖)⁵²

在克爾赫納的作品也可以看見畫家本身的獨特性，克爾赫納因為受到歌德的《色彩論》和印象派的影響，在顏色與人物上更柯克西卡有所不同，克爾赫納用運顏色方式，書是著麼記載「但是他根據新印象主義理論而創作的作品，使用極多的灰色，色彩明度低；他以粗大的筆觸代替點描的一個個色點，創造出生命力洋溢、充滿活力的畫面，令人聯想起弗拉曼克(Maurice de Vlaminck，French Fauvist Painter，1876-1958)在同一時期的作品。」⁵³這也說明了克爾赫納運用顏色和筆觸的獨特性來創造本身的色彩創作，對於肖像的創作明顯看見顏色反差的表現手，像是〈房間裡的沐浴者〉(圖2-13)，直接以大量的黃色表現出當下的空間，同時在風景畫中也直接返印了色彩本生以及大量使用對比色的特性。

⁵²Angelo De Fiore and others 著。《巨匠美術週刊 72 克爾赫納》(Discovering The Great Paintings) (里景化譯)，頁 27。

⁵³瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 58。

圖 2-13 克爾赫納，〈房間裡的沐浴者〉，1909-1920，油彩，畫布，151cm×198cm，德國薩蘭美術館藏。(全圖)⁵⁴

在作品〈芭蕾舞女〉(圖2-14)，以灰黃色為前景，以深藍色為背景。

圖 2-14 克爾赫納，〈芭蕾舞女〉，1914，油彩，畫布，119cm×89cm，私人收藏。(全圖)⁵⁵

在〈哈勒的紅塔〉(圖2-15)此風景畫中，以紅色為前景，以淡灰藍為中景，以深藍色為遠景，以冷色及暖色的對比，及強烈的筆觸變化，筆者將之運用於「從兔說起」的繪畫創作中。在這作品中可以發現一部分的細節，這讓筆者反思，畫面中保留了房子的細節變化，並在路面上做出空間變化。

⁵⁴瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 59。

⁵⁵瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 65。

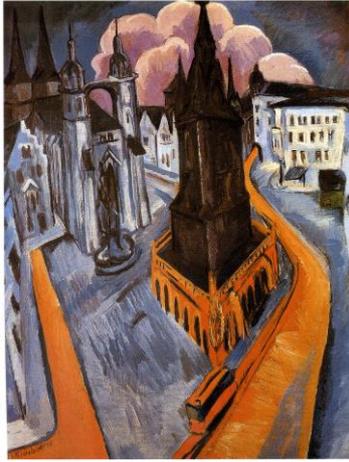

圖2-15 克爾赫納，〈哈勒的紅塔〉
1915，油彩，畫布，120cm×91cm，
埃森福克旺美術館藏。(全圖)⁵⁶

第三節 宗教之的反思

筆者的創作靈感大部分來自於聖經的啟示及信仰，對創作之影響試說明如後。

一、由閱讀經典的故事，找到創作題材。

筆者在《創世紀》中閱讀到一段經典的故事，該隱因為忌妒殺了弟弟後，這種不良示範影響著後世子孫的行為。該隱的家譜紀載，他的後代中有一位名叫拉麥(Lamech)的人，是聖經中第一位打破一夫一妻制納妾的人。筆者在一段

⁵⁶瑪格達雷娜·M·梅拉著。《德國表現主義藝術》（魏伶容等譯），頁 33。

聖經故事中瞭解拉麥的態度：「我殺壯士卻傷自己，我害幼童卻損本身。」⁵⁷拉麥甚至曾說：「人若殺拉麥，必遭報應七十個七倍。」⁵⁸這故事最後因為男主角的忌妒而發生悲劇。筆者思考對於生活中，碰到無法克制情緒的狀況，例如：忌妒可能是造成暴力的原因之一。這也說明，在筆者在過去的學校生活中，會因同學彼此不瞭解而討厭對方，或者過去曾經希望成為一個好相處的人，所以在師長面前表現出喜歡對方的樣子，卻因同學的偏差行為，因此，筆者希望與人和睦相處的嘗試失敗了。譬如 A 先生說某人好，可是 B 先生不喜歡 A 先生，那被 A 先生說好的某人，為了要與人和睦相處，其他人即使是 B 先生說：「A 先生好壞」都默默接受，最後 A 先生和 B 先生知道，這位 C 先生為了與他們交朋友就討好他們兩個人，A 先生和 B 先生就很生氣，所以，最後 C 先生沒法做兩人的朋友，藉此分析的結果，筆者覺得與人相處是困難的。綜合以上這個例子，筆者深刻的體會出：「每個人的價值觀，因為受教育及生活環境不同時，表現出的行為會參差不齊，所以造成不同的反應，需要客觀的接受他人的建議。」

比喻可以用來教導一個事件背後的含意，耶穌常說比喻給人聽，以一個無知財主做為隱喻，在聖經裡提到「有一次有一個人來對耶穌說：『夫子！請你吩咐我的兄長和我分開家業』」⁵⁹。很特別的是耶穌沒有為這人分家業卻說了一個比喻。

耶穌說：「你這個人！誰立我作你們斷事官，給你們分家業呢？」

於是對眾人說：「你們要謹慎自守，免去一切的貪心，因為人的生命不在乎家道豐富。」就用比喻對他們說：有一個財主田產豐盛；自己心理想說：「我的出產沒有地方收藏，我要怎麼辦？」

又說：我要怎麼辦：要把我的倉房拆了，另蓋更大的，在那裡

⁵⁷摩西，《聖經》新標點和合本注音聖經，創世紀第 4 章 24 節(台北市：台灣聖經公會，1996)，頁 7。

⁵⁸摩西，《聖經》新標點和合本注音聖經，創世紀第 4 章 24 節，頁 7-8。

⁵⁹路加。《聖經》新標點和合本聖經，路加福音第 12 章 13 節。(台北市：台灣聖經公會，1996)，頁 138。

好收藏我一切的糧食和財物，然後要對我的靈魂說：「靈魂哪，你有需多財物積存，可做多年的費用，只管安安逸逸地吃喝快樂把！」神卻對他說：「無知的人哪，今夜必要你的靈魂：你所預備的要歸誰呢？」凡為自己積財，在神面前卻不富足的，也是這樣。⁶⁰這給了那人另一個思考方向。

二、從閱讀聖經文獻中，找出適合筆者創作的題材，提升構圖內涵。

該隱(Cain)，他不了解自己的行為不如弟弟亞伯，如果人懂得用行為證明這是善，那怎麼會有意見不同的問題？筆者在年幼的時期不知道危險，怎麼說？當時根本就不知道手指燙到會很危險，也不知道指中指是罵人的意思，所以，當時被誤會了，還被同學告狀，長大後終於瞭解這句話的含意。「豈不知凡入口的，是運到肚子裡，又落在茅廁裡嗎？豈不知凡出口的，是從心裡發出來的，這才污穢人。」⁶¹這樣來說，每件事情站的角度不同，就有不同的看法，筆者認為單純的一件事，會出現誤解是因為人可能把它當作不好的事，才會產生誤解。這也讓筆者瞭解有些人亂丟垃圾，是沒有公德心的行為，透過長輩或生活管理中瞭解到不能亂丟垃圾，因此好的教育會是正確的價值觀。比方有人說：自己惹禍上身，就是與自己過不去。對別人仁慈，就是對自己殘忍。老師說：看到有人需要幫忙，就要幫助他。也有大人說：要與同學們好好相處，因此，同儕之間有粗暴的行為，心理即使不滿，也要忍耐，不能動手打人或罵人。

⁶⁰路加。《聖經》新標點和合本聖經，路加福音第 12 章 14 節到 21 節，頁 138。

⁶¹馬太，*《聖經》新標點和合本注音聖經*，馬太福音，第 15 章 17 節到 30 節(台北市：台灣聖經公會，1996)，頁 1。

第三章 創作理念、形式與技法

藝術家的美感所發動處來自「創作理念」，即發生藝術的心理歷程，經過修飾及強化，頓悟成自己的風格。「藝術的創作是指藝術家的『創作』活動，其歷程包含自動機的產生至藝術品完成的整個過程，而所完成的作品要有創新的表現。」⁶²本系列作品以筆者本內心來看世界，以動物擬人來表現內心看法，不同人事物之感受藉由動物形體表現形式，以油畫作為主要媒材，進行本次系列的作品表現，藉藝術表達對世界的看法，重新表達事件背後的議題。

第一節 創作理念

在這系列中想表達眼中世界後的想法，受到表現主義對感情上的想法。「身為畫家的柯克西卡，曾短期受到克林姆和孟克的影響，繪畫可說是自修而成。」⁶³筆者也開始學習克爾赫納與柯克西卡中學習表達理念，透過生活的事物來以筆者本身的想法，以一個新的角度理解所遇到的事情，與人交流由這種經驗啟發創作上的靈感。本節主要以十一個象徵物件之運用來說明創作理念。

⁶²陳朝平。《藝術概論》(台北市：五南圖書，2000)，頁 105-106。

⁶³瑪格達雷娜•M•梅拉等著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)，頁 192。

在象徵物件之運用上，為了在畫面上將物件做比喻的視覺化呈現，物件本身不在重視原本的樣子而是背後的意義，拆解原本的單一認知，重新解讀象徵物件的意義，筆者希望能在繪畫中表達對某一種事件的看法。

因為繪畫不像是用說的，而需藉由畫面來傳達涵義，可見象徵物的重要。筆者將十一個不同的象徵物件置入畫面構圖中，以表現創作理念。

一、象徵物件：燒杯

在看關於科學考究的書時，都會覺得很不可思議，因為發現新事物時，也推翻了前人的看法，不管是原子的發現或是恐龍的模擬科學，從過去到現在科學一直在進步，未來的發展變數實在太多，使人生感到許多的不確定性。連氣象局報天數都是以百分比做為可能，如同在燒杯裡的東西一樣，溫度在不同的攝氏下就有可能有不同的結果，什麼結果？在實驗過程中的變化，科學仍舊不同的發現，筆者承認科學可以找到真相，卻不是絕對的，未來也是一樣，可以預設未來卻不是絕對的肯定未來，重點不在於科學本身而在於表達對未來的未知性。

二、象徵物件：兔子形象

筆者以兔子形象轉化為義人和惡人，本創作不是為了這兩者的判斷，此論文的談論也不是以什麼理論來判對生命的惡和善，只是想表現生活的善惡矛盾。為了不想太過嚴肅表現善與惡這話題，以筆者的生活經驗和筆者的信仰為內容，以兔子的形象為包裝，來讓這個嚴肅的話題可以輕鬆的表達出來。筆者

覺得兔子有趣可愛，以兔子的形象做包裝重新表達一個善惡議題，讓原本道德探討成為有趣繪畫藝術。

三、象徵物件：肖像畫框

人從小的志願會造就他未來的樣子，個性影響未來的長相，如同畫框裡的肖像畫一般。對筆者來說，肖像畫就是捕捉被描繪者當下的長相及不同的個性、地位象徵等。

四、象徵物件：兔子的表情

不同的人有不同的臉，每一個人的臉具有喜怒哀樂各種表情。臉的涵義代表一個人當下的表情，除了臉部表情的變化以外，在生活中會遇到各式各樣不同的人，體會到不同的人生。筆者以兔子的表情來表達人類的情緒。

五、象徵物件：書呆子

書是智慧的結晶，常代表智慧與聰明的象徵，以及人類文明的記錄，但書呆子一詞常有負面的比喻。筆者利用書呆子的兔子造形構圖來呈現出空有知識而無法身體力行的人。

六、象徵物件：煙霧

煙霧是可看不可摸的東西，是無法存在久留的物體，有無法確定的含意。作品中，筆者藉由煙霧的形體來表現出，因兔子本身受限於環境而不得不改變決定的選擇。

七、象徵物件：骷髏

骷髏讓人聯想到死亡，死亡表達出無法動彈的感覺，如同結束和一無所有的涵義。筆者在畫面中利用骷髏來代表人生空洞無一物的想法。

八、象徵物件：食物

自古人們即懂得以物易物，以自己生活所需如食物等。若出現農作物欠收時物資往往短缺造成物價上漲，讓窮人無法負擔溫飽日常生活所需。現今筆者發現人為了自己的私欲或是為了證明自己的實力等而捐獻。這讓筆者重新思考，助人是否是人人為我，我為人人(One for all, all for one)的觀點，和三劍客的想法一致。就如同食物不再只是為了滿足食慾，而是為了證明自己的賺錢能力？是滿足吃飽的慾望？還是為了展示戰利品呢？

九、象徵物件：棋子

棋子是策略性遊戲，畫中的下棋手，彷彿為每一局的未來前進，但途中可能因為某一位棋手的一動順序而有變化，厲害的棋手，不管對方怎麼改變都會贏。筆者為了表達出一位贏家的樣貌，以兔子棋手的控制和一場棋局當作構圖。

以棋子代表下棋時被犧牲的受害者，表達出利益的獲得往往是犧牲很多人的結果。

十、象徵物件：飲品店

在大學期間，每當晚上七點後，筆者常去一家小吃店做在那裡喝咖啡或紅茶等，在那裡與朋友一起吃喝聊天或者玩樂，每次買東西都會與店員聊天，當時在想店員的工作好像是帶給顧客放鬆的主人翁，很可惜的事這種快樂過十二點就消失了，在之前所發生的如同空氣般的消失。筆者想表達當下的快樂如同喝飲料一般，總有喝玩的時候，去無法回想當時的感覺，一天比一天還有的空虛。也許對一些人來說這樣就滿足了，不知道有多少人和筆者想法一樣，感到一整晚的空虛？一般人說不要虛度人生，虛度的人生，如同一杯奶茶，很難再回想已經消失的香氣。

十一、象徵物件：財產

對筆者來說，身為一個男人也許是心理未成熟的男孩，對異性都會有說不出來的吸引，當看見美艷的女士經過時，都會有一般男人有的反應就是，眼睛會多看個幾眼，這也是身為畫家觀察生活事物的方法。但，每當這時候會有一個念頭：誤犯姦淫！對於筆者來說，心理想的跟做的是一樣的，比方說我心裡想殺一個人，雖然對方沒受傷但其實本身已經犯了殺人罪，也許哪一天一有機會就動手。所羅門在中年的時候寫了一本書叫《箴言》，在《列王紀上》二十一章中提到所羅門有七百個妃，還有嬪三百而被這些女子動搖了信仰，因此所羅門本身在年輕時經歷的一生，也在一百多個妻妾中學到教訓，希望兒子不要重複過去的傷害，連所羅門的妻子也在此書中寫到要娶好女人為妻，《箴言》第 5

章內容提到一段關於選妻和家庭的重要，是否要把自己的積蓄財產，與生命任由別人宰割，看到這裡筆者也開始反思古人的智慧言語？還是當下享受社會流行的消費觀念？筆者想在畫中表達出這種社會風氣的娛樂，是否帶給人長久的歡樂或是短暫的快樂？

本節主要以上述十一個象徵物件運用在創作構圖中，以比喻的方法表達筆者的創作理念。

第二節 創作形式分析

筆者希望能夠以生活所見，結合色彩與造形的繪畫呈現，重建自身看法。使腦中的想法，能夠透過油畫的顏色，表現在畫面中。筆者以表現主義為主，透過這個技法重現筆者當下的感想，以表現主義和油彩基礎，盡可能達到內容與形式的結合。

「從兔說起」繪畫創作論述，使用於油彩繪畫為基本範圍，透過稱經所發生的事件，以表現主義結合筆者所想的兔子，表現於筆者所看見的想像世界，不侷限於眼所見的人、事、物，而是建立新的觀點，另一方面，則是嘗試新的繪畫風格，或是使用新的媒材創作繪畫。本創作繪畫形式包含想像力之應用、對比色的應用、混色的應用，分析如下：

一、想像力之應用分析

代針筆素描是筆者紀錄形象的方法，在激發靈感表達創作部分，筆者以想像力之應用為主要方法，筆者想把腦海中以圖畫是的方式顯現在畫面上，哪怕

只是問要吃什麼？這對筆者本身來說也是一個小小的話題，就像是一張畫面的構圖，喝個下午茶也能以不同的手法表現出夢一樣的世界。如圖 3-1 所示。

圖 3-1 陳承運，〈茶會〉，速寫，
14.8cm×12cm，2015。

筆者曾以兔子或是動物來表現與朋友做過的事，不關乎現實的生活，只在表達當下的心情和幻想。筆者希望以動物擬人的方式表達對於生活所遭遇到的事物，以分享個人對於當下的看法，結合表現主義的油畫手法，表達出筆者的內心世界。筆者特別喜歡兔子這種動物，所以以兔子當作造形，創作出自畫像系列。如圖 3-2 所示。

圖 3-2 陳承運，〈失望〉，速寫，
14.8 cm×12cm，2014。

筆者經常花時間觀察與練習繪畫，速寫繪畫成為本身的成長紀錄本，記載筆者的感想。例如秋天打牌的情形，在腦海中的世界，筆者以針筆畫出內在的世界，融合喜愛的事物加以重組畫出想法。

圖 3-3 陳承運，〈秋季豐收〉，速寫，
14.8 cmx12cm，2015。

在作品〈秋季豐收〉(圖 3-3)中，表達秋天的感情，南瓜最後的收成，享受
在休閒寧靜的氣氛，筆者曾以插畫為媒材，在未來想要融入油畫技法上，筆者
運用表現主義做為顏色的技法，將所要表現出的氣氛完整呈現在畫布上，並藉
構圖重新理解某些事件背後的含意。筆者隨時使用代針筆素描進行草圖及構
思，長期累積成為創作的來源。

二、對比色的應用分析

筆者平時會把所發生過的是，以發揮想像力的方式重新解釋。以下系列是
以兔子像容器一樣，重新裝載某一事件，當然也包含筆者當時的想法。例如，
在作品〈未來〉中，因對未來未知的恐懼，畫面以暗綠色代表過去，與瓶中的
液體的亮色成為對比，以未來為象徵性，如那又亮又未定形的液體狀態，加上
噴出狀的液體，表達筆者對未來又害怕又期待的心情，瓶中的液體看似可掌握
其實不然，看似幽暗無光卻尚未絕望。筆者運用對對比色的方式，希望藉由畫
面的亮暗用色，成為顯示含意的手段。

三、混色的應用分析

混色不只是添加畫中的豐富性，也是希望畫出對色彩的生命感，每個對顏色的眼光不全然一樣，對筆者來說色彩不只是為了達到畫面所想要的感覺，反是畫出筆者當下的感受，以表現主義技法為主，透過對比色表現畫中的陰暗面，使畫面有深度在，也可以分開畫面象徵物件的質感，常用玉米片有兩面的這個體驗，有時甜，有時苦，入了口，樂無窮的感覺。以這種概念運用於對比色的手法，也因此產生出筆者用色的心情與感受。如圖 3-4 所示。

圖 3-4 陳承運，〈未來〉構圖，畫布，油畫，116.5 cmx91cm，2015。

第三節 表現媒材與技法

筆者以油畫技法來當做碩士班創作個展的主要表現媒材，筆者期望以油畫來表現筆者創作主題內容，表現出色彩感覺及表達畫面的寓意。再則，因油畫材料本身適合堆疊，筆者可以不斷修改直到完成作品。

本次論文在確立研究法及研究相關文獻後，筆者在創作的實踐中為了熟悉油畫的使用技巧，以油畫古典技法入門，進而以表現主義的畫風完成系列創作。筆者選定北方文家杜勒〈戴手套的自畫像〉進行實作臨摹，作為後續創作的基礎技法，以期將創作理念實踐在畫面中。本節內容一是肖像畫典範油畫作品臨摹過程；二為繪畫創作實例說明。

一、肖像畫典範油畫作品臨摹過程

為了要以油彩實現想法，筆者臨摹杜勒〈戴手套的自畫像〉，作為基礎技法練習，畫法的製作解說範例如後。

(一)定稿

首先在畫布上用 Gesso 打底劑打了四層底色座基底處理，再將杜勒的畫像輪廓轉寫在畫布上，接著用細筆描繪畫像的線條輪廓，最後用油畫顏料罩染出基本色調，以加強輪廓及明暗的方法表現出立體感，也是寫實的一種描寫方法。如圖 3-5 所示。

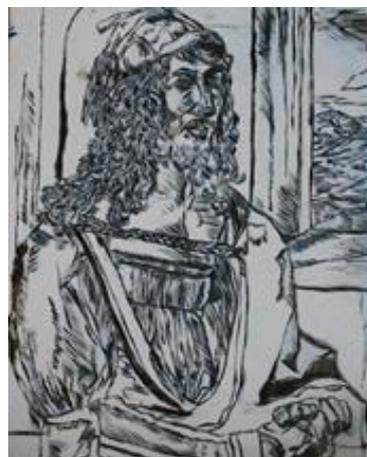

圖 3-5 陳承運，臨摹杜勒〈戴手套的自畫像〉定稿圖，畫布，油畫，35 cm×27cm，2015。

(二)染色

在完成定稿後，來回數次罩染色彩。為了要做出層次和調子，筆者參考《西方傳統油畫三大技法》「明部是固有色加上白色，中間調子是固有色，暗部則是加上黑或褐色」⁶⁴。如圖 3-6 所示。

圖 3-6 陳承運，臨摹杜勒〈戴手套的自畫像〉染色圖，畫布，油畫，35 cm×27cm，2015。

(三)修改

在後期的階段刻畫細節。在染色後的作品上仔細分出陰暗面，以及提亮刻畫受光面，來回重複數次直到立體感完整呈現。為了提高細節，筆者使用小筆小心地畫上細節。如圖 3-7 所示。

⁶⁴王勝。《西方傳統油畫三大技法》(台北市：國立歷史博物館，2000)，頁 26。

圖 3-7 陳承運，臨摹杜勒
〈戴手套的自畫像〉修改圖，
畫布，油畫，35 cm×27cm，2015。

(四)完成

在細節描寫的同時，除了調整細微神情及色調變化，也體會到中世紀畫家專注描寫的特質及杜勒自畫像在肖像畫中的重要。如圖 3-8 所示。

圖 3-8 陳承運，臨摹杜勒
〈戴手套的自畫像〉完成圖，
畫布，油畫，35cm×27cm，2015。

二、繪畫創作實例說明

筆者為了要把想法變成畫面所以用素描的方式，為什麼要用素描？依照《西方傳統油畫三大技法》提到：「素描稿的意義是為達到對各觀對象的形象特徵、比例、形體及空間調子的準刻劃。」⁶⁵可是要在油畫布上呈現光素描是不夠的，所以要在畫布處理打底劑，再把草圖畫在畫布上，為了要畫出層次所以用了這方法「底層單色畫階段。」⁶⁶確定了素描稿之後，接下來要在畫布上定稿，筆者以線影法定稿。「對凡艾克的這種技法來說，素描稿是用豐富而變化多樣的現影法去塑造形體和空間，這個素描過程非常重要，因為它將影響下一步的上色工作。」⁶⁷凡艾克的素描過程與筆者相似，所以參考凡艾克以前的做法，先用筆尖畫出不同大小的線條，以塊面作為陰影以及規劃出光線的角度，前置工作做到這裡之後，就以顏色開始重疊層次。

實例說明分為定稿、上色稿、完成擬人兔肖像、擬兔自畫像的創作方向，共四個步驟如下。

(一)定稿

在臨摹杜勒〈戴手套的自畫像〉畫作之後，筆者以自己的臉和兔子做結合，使用打稿畫輪廓線的方法。如圖 3-9 所示。

⁶⁵王勝。《西方傳統油畫三大技法》，頁 20。

⁶⁶王勝。《西方傳統油畫三大技法》，頁 68。

⁶⁷王勝。《西方傳統油畫三大技法》，頁 43。

圖 3-9 陳承運，〈兔子〉定稿圖，畫布，油畫，35cm×27cm，2015。

(二)上色稿

完成後，筆者以固有色的層次染色，如圖 3-10 所示。

圖 3-10 陳承運，〈兔子〉染色圖，畫布，油畫，35cm×27cm，2015。

(三)完成擬人兔肖像

筆者以自己的照片和兔子做結合，為了能夠順利結合人與兔的形狀，筆者以頭部造形作為人與兔子二種形體的結合，如圖 3-11 所示。

圖 3-11 陳承運，〈兔子〉完成圖，
，畫布，油畫，35cm×27cm，2015。

(四)擬兔自畫像的創作方向

在經過嘗試以古典技法的練習後，筆者以兔子系列肖像畫讓虛擬創作世界與現實生活經驗進行結合，本系列創作具有以下之特點：

- 1.以不同時空的物件，來顯示出每一幅肖像畫獨有的時空背景，以及空間變化。
- 2.創作作品的色彩規畫運用以克爾赫納的對比色彩的運用手法。
- 3.創作主題以幽默批判的方式，讓觀者可以站在多元的角度重新思考人類的善行與惡行。

第四章 作品分析

從筆者有記憶以來，動物常被用來講寓言故事，像是龜兔賽跑、守株待兔，以及復活節等，在這些故事中給筆者印象最為深刻的動物是「兔子」，筆者發現這些動物擬人化之後，可以輕鬆的表達人類生活中所發生的大小事，更加印證藝術來自生活的關係密切。筆者以這信念作為三種系列，表達善惡矛盾的幾個觀點，對於筆者法判定是否為善或是為惡的幾個看法，已無法肯定，最後都混亂了筆者的看法。依序為，第一「無法肯定的想法」的系列中：〈未來〉、〈選擇〉、〈食言〉、〈知識〉、〈慈善家〉，不確定的選擇以及各種資訊上的混亂到最後作出的善惡的矛盾。第二「大眾所愛的兔子」的系列中：〈分享〉、〈贏家〉、〈幫助〉及〈理想〉，可能作出自以為的善的行為，顯示本身的惡破壞了善的本意，作出假象的善行，凸顯人的渺小。第三「一心多面」的系列作品：〈左擁右抱〉、〈生存偽裝〉，人可能為了慾望、滿足等目的，做出各種虛假的行為，如同餓肚子的人，為了溫飽去尋找食物的本能。結合三個系列作品後，反思自我人生的各種成長過程，遇到各種不確定的矛盾事物時，是否能夠判定善惡或是陷入無解當中。最後在作品中藉由描繪日常生活中的觀察及反應，透過油畫作為視覺上的表達方式，將自身經驗轉為繪畫構圖的靈感來源。筆者經由生活中的事物及啟發作為系列創作的動力，將之融合完成自身所喜愛的兔子系列作品。如表 4-1 所示。

表4-1 「從兔說起」作品圖錄表

作品編號	作品名稱	創作年代	媒材	尺寸
「無法肯定的想法」系列				
圖 4-1	未來	2015	油彩、畫布	116.5cm×91cm
圖 4-2	選擇	2016	油彩、畫布	116.5cm×91cm
圖 4-3	食言	2015	油彩、畫布	116.5cm×91cm
圖 4-4	知識	2015	油彩、畫布	116.5cm×91cm
圖 4-5	慈善家	2015	油彩、畫布	116.5cm×91cm
「大眾所愛的兔子」系列				
圖 4-6	分享	2015	油彩、畫布	116.5cm×91cm
圖 4-7	贏家	2015	油彩、畫布	116.5cm×91cm
圖 4-8	幫助	2015	油彩、畫布	116.5cm×91cm
圖 4-9	理想	2016	油彩、畫布	116.5cm×91cm
「一心多面」系列				
圖 4-10	左擁右抱	2016	油彩、畫布	116.5cm×91cm
圖 4-11	生存偽裝	2016	油彩、畫布	116.5cm×91cm

「從兔說起」油畫創作論述的作品解說部份區分為，第一節「無法肯定的想法」系列、第二節「大眾所愛的兔子」系列與第三節「一心多面」系列等三節解析如後。筆者在完成作品創作後，希望藉由文字論述使作品令人理解，筆者本身的創作思路更加清楚，結合以上三個系列為重兔說起的創作分析好達到目標文的目的核心，以及創作理念。

第一節 「無法肯定的想法」系列

有很多事情在當下無法去肯定或是否定，不管是未來的可能性，或是現在所學到的知識，在生活中上都會出現很多變化。筆者在小學過程中，不曾想過今天可以透過繪畫，來表達存在心中無法肯定的想法，希望透過油畫創作來完成這個目標。

一、創作動機

創作「無法肯定的想法」系列時，筆者無法透過知識及聰明來判斷的善惡是非，因此，出現很多的想法，製造出更多的看法與見解。思考著未來充滿不確定性，生活一樣往前邁進，於是不斷的做選擇與判斷，而這些都不代表對未來一定有幫助或是絕對性的結果，亦無法全面了解善惡的真實，這系列作品表達的方式，各有不同的想法與出發點，藉由觀者的角度，反思筆者個人是否有「善惡」這個問題存在，或是有屬於自己的想法存在。筆者希望藉著這系列作品，與觀者有心靈上的互動，依照作品中的故事，以及現在不確定性的人生未來選擇，更深入反省自我的生活行為，反思做每一件事是否都正確？鼓舞內心做正向的思考。

在創作技巧方面，構圖時，放入了拆解現實，並再度重新組合的構思，將想像與現實的畫面交錯，增加構圖的表現手法，以現實生活的人事物作為軸心，以擬兔代替真實的人類，作出獨特的觀感，融合了每個故事的發展，盡可能加深每一幅作品的獨特性。

畫面中的空間感，一是透過混色的變化和不同的筆觸，強調出無法判斷的空間和錯亂感；二是以顏色及筆觸的搭配，透過噴灑、大小筆觸、彎曲的線條等，以暖色與冷色，區隔出畫面中的主角與背景，畫面呈現景深，結合擬兔的造形為根本，創作出不同角色的兔子造形，凸顯每幅的兔子善或惡的特徵。共計五件作品結合以以上述的思維、構圖及空間感，成為本系列的創作中樞。

「無法肯定的想法」系列，一共為五幅圖，筆者的構思作品的次序是：〈未來〉、〈選擇〉、〈食言〉、〈知識〉、〈慈善家〉等，每幅圖的主題內容及形式技法說明如後。

二、「無法肯定的想法」系列作品圖錄

表4-2「無法肯定的想法」系列作品圖錄表

「無法肯定的想法」系列	
作品一：〈未來〉	作品二：〈選擇〉
	
作品三：〈食言〉	作品四：〈知識〉
	
作品五：〈慈善家〉	
	

作品一：〈未來〉

年代：2015、媒材：油彩、畫布尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題內容

對於這幅圖畫的內容，筆者想表達透明燒杯裡的物質代表著「未來」，看似可塑形掌握的東西，卻噴出燒杯外，象徵著未來的不確定性，可能有許多的變數。在創作的過程當中花三個禮拜的時間繪製水花，讓筆者感到對未來有漫長時間感。護目鏡代表的是害怕不確定的風險而自我保護，並且護目鏡外形像眼鏡也像蛙鏡，所以它同時也有觀看未來變化的作用。噴灑在桌面上的不規則的液體象徵著未來的可能有著各式各樣的形狀。這幅畫的主角刻意不畫出角色沒畫衣服像個隱形的人，是因為還不知道他未來會是什麼模樣。

這是第一幅畫作為系列開頭的起點，以未知的未來做為可能面對的矛盾，看似掌握在手卻不盡然。

二、形式技法

形式是以戴著眼鏡的藍色兔子為主角，圓滾滾的軀體，其實就是筆者的化身，佔據整個畫面約三分之二。以綠色還有藍色做為基底，營造出一種很深遠的感覺，讓主角在畫面前景中能夠更為明顯且聚焦。以高對比的方式把主角的細節刻畫的更為明確，再用咖啡色做為桌子本身物體的區分，再用紫色做為輔色來表現兔子的五官。為了強烈表達兔子臉部五官加強眉毛的表達出無奈與恐懼感，搭配噴灑的油彩顏料做為強烈的整體表現。技法：三角錐形瓶噴出液體及濃煙，以松節油加油彩攪拌均勻，做出滴流的效果。作品呈現筆者所喜愛的色彩及之前對典範藝術家的研究。

圖 4-1 陳承運，〈未來〉，油畫，116.5 cm×91cm，2015。

作品二：〈選擇〉

年代：2016、媒材：油彩、畫布尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題與內容

作品的創作的巧思來自於喝咖啡的經驗，以不同種類的咖啡豆煮成一杯咖啡。藉煮咖啡方式，詮釋人因為「選擇」不同的方向，將來人生的發展結果就不一樣。因為，人的一生可能碰到不同事物和學習，人會產生不同想法，如同過濾不同的咖啡豆後最終形成一個完整的味道，但當初卻不曉得對未來產生出什麼影響。畫面是兔子在虹吸式咖啡機中煮開，在畫面中刻意用一隻以上的兔子臉，但過濾出唯一的一隻兔子身體來，這顯示著不同想法影響著一隻兔子的人生。這些經歷會經由再次思考的過程形成現在的生活樣子，兔子臉融合的過程與旁邊顏色混雜的背景筆觸表達選擇過程當中的混亂。為了加強這一點所以刻意畫出一顆心臟加深這個概念。而煙霧產生出的兔子形象出現在畫框中，隱喻未來可能會形成的樣子出現在肖像畫裡。

二、形式與技法

構圖採用二等分法，以兔子們在虹吸式咖啡機中為主題，放在畫布的中間，面積最大，煙霧兔子在畫框中為配角，放在畫布的左邊，水壺在右上方面積最小，使畫面呈現大中小的韻律感，而在主副之間，形成面積大小的對比。主題是鮮艷的黃色、亮度象徵快樂的未來，配角是灰暗的藍色暗示恐慌，在顏色上有亮暗的對比及冷暖色的對比。利用克爾赫納的明亮顏色特徵，由暖色到冷色的變化，運用重疊的方式描繪出很多隻兔子在濾杯中的效果，以紫色為新的身體代表著一隻，再以白色作為煙霧形成的兔子效果。運用柯克希卡的大筆觸畫上兔毛，使畫面呈現活潑的趣味性。

圖 4-2 陳承運，〈選擇〉，油畫，116.5cm×91cm，2016。

作品三：〈食言〉

年代：2015、媒材：油彩、畫布尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題內容

主題是敘述這一幅畫中，一場善惡矛盾故事，觀者在觀賞這幅畫的同時也帶入自己的想法，扮演畫中審判官的角色。故事是財主找個縫紉師要做五件衣服，並且結清帳款，他是誠實的兔子。縫紉師準時的交出五件衣服，他也是誠實的兔子。衣服做好由學徒送到財主家，但是在送貨時，學徒遇到一位窮兔子，學徒好心給窮兔子一件衣服，卻少一件給財主，因此學徒被財主責備。財主說：你是一位不誠實的兔子！所以，學徒是「食言」的兔子，筆者藉由這故事領悟到，事情必須先釐清事實，承擔責任是一件不容易的事。

二、形式技法

筆者從小對審判官的印象，就是紅色大袍代表著審判者的權威及公正性，所以，本畫採用大紅衣表達這個財主審判官的角色，以紅色突顯出審判官的重要性，而背景採用綠色，再以手上的法槌強調出他正在判決的意象，審判官背後的畫框，象徵世人對他正直的肯定。以審判官穿著長袖及厚重的外套，襯托石頭地與雪的寒冷氛圍，天空藍與灰色做為冰天雪地的街景，以大筆觸做為石頭地的基底和平滑筆觸的雪作為區分。審判官的白色手套與黃色的審判桌代表著法律的神聖不可被侵犯。老裁縫師以高帽子和手上的拐杖以及身穿棕色的衣服。學徒以彎腰的姿勢背上背著四件扭動的衣服，象徵著他背負的重擔。畫中的面積呈現大(法官)、中(老裁縫師)小、(學徒)的韻律感。

技法上應用克柯希卡的筆觸，小筆觸運用在修飾衣服的蕾絲邊、圖的左上方裝飾的彎曲圖案及細部，大部分使用大筆觸運用在大塊面及背景上，是整幅畫有粗曠的感覺。利用克爾赫納的對比色，財主的紅色衣服，配上背景是綠色，使畫面有穩重的感覺。

圖 4-3 陳承運，〈食言〉，油畫，116.5 cm×91cm，2015。

作品四：〈知識〉

年代：2015、媒材：油彩、畫布尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題內容

這是一隻很有知識的兔子，可以將知識滔滔不絕的說給別人聽，在辯論中無人能出其右，因此自認聰明。內容描述是一隻有知識的兔子，以古代「老學究」的裝扮，穿西裝打領結，帶一付單眼的眼鏡，加上他的灰色鬍鬚表示出他資歷的深度，手捧兩本書、手卷、毛筆和菸斗象徵著學問淵博，以及不斷的尋求知識，有知識的兔子的藍色服裝突顯出主角的穩重，及崇高的學術地位。背景有各種公式，意味著這隻兔子擁有各式各樣的知識，然而背景的雲霧表達牠空有海量的知識，但無法將其在生活上的運用，也表達這隻兔子很喜愛說牠空洞無用的知識。牠的知識對現實的生活「真的」有幫助嗎？還是只是個書呆子呢？

二、形式技法

用曲折的線條與畫布混色的方式，用暖色系模擬出那厚雲般的空間感，強烈表達出主角滿滿的知識。

技法如：運用波希的構圖想法，主體有知識的兔子以冷色系的深藍色為主，背景以暖色系的鵝黃色、粉橘色、粉紅色、紅色鋪陳，主體與背景呈現冷暖色的對比。應用克柯希卡的筆觸，小筆觸運用在眼鏡的圓圈線條及眼鏡帶上的細直線條，碎筆觸點綴著整體以及手部的肌肉和五官的刻畫，衣服的質感部分，而大筆觸運用在背景上，隱喻有知識的兔子在資訊上的混亂，象徵著空有虛無的想法，增加畫面活潑的趣味性。利用克爾赫納的對比色，整套西裝和菸斗是深藍色，兔子的臉部、手部、領結使用黃色系，呈現冷暖色的對比。整套西裝和菸斗是深藍色，書是中藍色，鬍鬚是淡藍色，展現顏色漸層的節奏感。

圖 4-4 陳承運，〈知識〉，油畫，116.5 cm×91cm，2015。

作品五：〈慈善家〉

年代：2016、媒材：油彩、畫布尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題與內容

這隻慈善家兔子，因為他運用自己龐大的財產資助一間急需資金、快倒閉的工廠。媒體報社都在宣傳他的愛心，這個慈善家為此獲得的好名聲。這幅肖像畫正是描繪著這位慈善家的良善行為，他的名字做慈善兔，他所捐獻的公司為慈善兔服裝公司。仔細看這幅畫中的主角所戴的帽子和他所捐獻的工廠是一樣的。慈善兔子假用錢資助一個有需要的對象，但其實只是把錢從左邊口袋放入右邊口袋，實際上根本沒有幫助人。

圖畫中慈善家兔子左手拿著支票本象徵財富，左手拿著筆當支票被寫上金額代表把財富捐出，並且強調他是個說到做到的人，所以他當場拿著筆和支票本。圖畫中的慈善家兔子及工廠都有綠色帽子，對開工廠的老闆來說，老闆就是工廠的品牌形象，而老闆將錢捐給自己的公司讓自己名利雙收。

(二)形式與技法

形式一是以波希的構圖方式，把所看到的以想像力的方法，加以拆解重組整個構圖畫面，背景的工廠建築物，以綠色帽子的象徵物做為引導，與主角慈善家兔子戴在頭上的綠色帽子是一致的，來暗喻兩者的關連性的。形式二是以克爾赫納的筆觸風做為風景畫的技法呈現出室外的感覺，將慈善家兔子本體與背景營造出同時空的氣氛。

技法是以克爾赫納的對比色，慈善家兔子以深藍色為主，背景的工廠建築物是淡藍色及灰色，兩者都是冷色調，但是有深淺的區隔，刻畫出慈善家兔子及建築物的質感和空間感。以慈善家兔子的頭部深黃色和領帶的淺黃是暖色調，與整幅畫大部份是冷色調，作為冷暖色的對比。

圖 4-5 陳承運，〈慈善家〉，油畫，116.5 cm×91cm，2015。

第二節 「大眾所愛的兔子」系列

在「大眾所愛的兔子」系列中，筆者想探討的議題是，人們生活在社會團體中，赫赫有名的善人，其善行就能證明一定是好人嗎？有些人凸顯出自己的優點，隱藏自我的缺點，而名聲很大的善人，其付出愛心是出自於真心？

一、創作動機

將筆者所看見生活中的真實故事，具備愛心服務鄰舍的情況，呈現在「大眾所愛的兔子」系列中。兔子們都願意做出幫助其他人的行為，或是以自己懂得服務的方式，來幫助以及服務社會大眾，想做出人人都愛的好行為，給媒體以及大眾都喜愛的形象，增添個人的名利與榮耀，但是，以不同立場的眼光看，這隻行善的兔子，是真心在行善的嗎？筆者在這系列中，利用不同的服裝，來表達不同的時空背景，除了增加獨特性以外，結合偉人及服務的象徵，也以裝飾性的方式，刻劃出不同地位的兔子。這系列融合肖像的方式，故意把這些兔子的尺寸大，使兔子的身體顯現強而有力，如同他們的豐功偉業一樣碩大。這系列作品，延伸了「無法肯定的想法」系列的擬人化的創作方式，在未來可能會遇到的狀況，或是可能因為個人想法的不同，或是選擇達到一個目標，做出來的舉動。

在創作的形式與技法方面，在筆觸使用上分別出室內與室外的差別，除了筆觸外，也透過顏色，表達出每隻兔子的區域不同，光線上的變化，表現出每幅畫的特色，以及物品質感上的不同，再以從兔說起的故事特性，作出每一幅畫的特質，從頭述說兔子們的故事，好達到給予觀者們的思考，也給筆者反思每一件事為何而作，大眾所愛的兔子系列分為〈分享〉、〈贏家〉、〈幫助〉及〈理想〉共計四件作品，結合以上想法為本系列的核心脈絡。

二、「大眾所愛的兔子」系列作品圖錄

表4-3 「大眾所愛的兔子」系列作品圖錄表

「大眾所愛的兔子」系列	
作品六：〈分享〉	作品八：〈幫助〉
	
作品七：〈贏家〉	作品九：〈理想〉
	

作品六：〈分享〉

年代：2015、媒材：油彩、畫布尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題與內容

本作品內容是一個自認為樂善好施的高貴兔子，這位穿著草皮大衣的兔子，被稱為最有愛心的兔子，看不起兄弟送給別人一隻羊，他願意在大袋子中挑三樣蔬菜與大家分享。

主題《分享》，在生活中常有人說要懂得分享或是付出，大眾都能接受願意捐出的人，一般人對付出者的行為加以讚賞。但是在這些付出的行為上，人卻是在掩蓋其內心的醜陋和忌妒。被稱讚為好人也許這就是人們生活想要的，或是可以藉由分享這種行為獲得優越感的滿足。鑰匙聯想到鎖，因為鑰匙的功能就是開關鎖，而掌握鑰匙就是東西的主人，不管誰有了鑰匙就有權力控制食物。

二、形式與技法

形式有近景、中景及遠景，整幅畫是紅棕色調為主。近景是桌子及食物，以穿著草皮大衣的兔子「高貴兔子」為主角，是中景，約佔二分之一的位置。「高貴兔子」頭部、衣服、桌子運用紅棕色，遠景(背景)以藍綠色為主，造成景深的效果，形成冷暖色的對比。技法如：運用克爾赫納的對比色的手法，將眼中所看到的形象轉為想像力，表達於空間的不同，以表現主義的個性化風格，高貴兔子以咖啡色做為主色，亮部用黃色，形成冷暖色的對比。使用於柯克西卡的筆觸方式，畫面筆觸的粗細促進空間感的變化。細描眼睛的特色，有藍色的漸層，表達出高貴兔子的分享情緒。

圖 4-6 陳承運，〈分享〉，油畫，116.5 cm×91cm，2015。

作品七：〈贏家〉

年代：2015、媒材：油彩、畫布、尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題與內容

創作主題是「贏家」，畫面內容以「富有的兔子」作為贏家的象徵。愉悅開心的臉龐，結著白色領巾，戴著白色手套呈現出一塵不染，穿著藍色的西裝，顯示出優越的社會地位。近景中的數隻小兔子象徵「富有的兔子」的員工，努力工作為老闆增加財富，以花費體力來換一點生活所需，一個贏在腦袋、一個贏在體能，到底哪一個才是真正的贏家？富有的兔子主角說：「我是個成功的商人，懂得利用資源，因為我懂得投資，利用錢滾錢，賺進大量的財富，讓我的生活品質大大的提升。同時我願意給那些窮人一點機會，一點經費聘請他們為我工作，因為我是個成功的兔子。」這張畫以籌碼結合兔子，象徵大部分兔子都是為「贏家」賣命的工作。

二、形式與技法

形式上利用畫面表達富有的兔子老闆的大面積，以籌碼兔子象徵員工的小面積，來比喻階級高低及財富多寡的差別，運用一圈一圈的物件作為兩者空間的結合，也用畫框表現出這位贏家的肖像畫特色。

技法上利用克爾赫納的對比色，富有的兔子的臉部是淡藍色，衣服是深藍色，與員工兔子的紅色，成為冷暖色對比。顏色的面積表現，老闆與員工兩者的社會地位的不同。而整幅畫以冷色調為主，員工兔子的暖色調為輔，比喻老闆掌控整個局面。近景的員工兔子，中景的老闆，與背景的灰綠色，三個層次締造景深的效果。應用克柯希卡的筆觸，小筆觸運用修飾衣服的細部及小兔子，整張圖大部分使用大筆觸運用在大塊面及背景上。

圖 4-7 陳承運，〈贏家〉，油畫，116.5 cm×91cm，2015。

作品八：〈幫助〉

年代：2015、媒材：油彩、畫布尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題與內容

內容是服務生是服務的代表主角，滿足顧客的需求。服務生可以幫助人或是從中獲利。畫面中「吧檯兔子先生」端一杯酒給客人，象徵意義是「服務」或「幫助」。圖中的左上方有一幅畫，畫中一隻男兔子和一隻女兔子，雙方牽者對方的手，這單純的動作令人感到溫馨，是自然的互相幫助，人與人之間不只是追求物質的滿足，這幅畫象徵「互相幫助」。一隻懂得安慰其它兔子的老闆說：「我讚賞一位兔子懂得關懷陪伴其他的兔子，我效法牠，所以在我的店裡，我用很多的酒，來安慰陪伴讓我的客人讓牠們不會傷心，逃避是最好的良藥。」

二、形式與技法

形式以「吧檯服務生兔子」為主，約佔三分之二的位置。整幅畫以藍色調為主，「吧檯服務生兔子」衣服、長褲運用淡藍色及中藍色，高明度的亮麗的顏色使「吧檯服務生兔子」較明顯，成為焦點。背景運用深藍色、墨綠色，呈現景深的效果。

技法如：應用克柯希卡的筆觸，小筆觸運用修飾衣服的細部、酒杯、酒瓶，大部分使用大筆觸運用在大塊面及背景上。利用克爾赫納的對比色，「吧檯服務生兔子」的藍色衣服，以高明度為主，背景以灰色系的低明度做輔助，把畫面往後沿伸，使畫面有前景的客人兔子，中景是「吧檯服務生兔子」，及遠景一幅畫中的兩個鄉親像的兔子，成為三個大中小的區別，及三角形的穩定構圖。

圖 4-8 陳承運，〈幫助〉，油畫，116.5 cm×91cm，2015。

作品九：〈理想〉

年代：2015、媒材：油彩、畫布尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題內容

這是隻愛國者的兔子，為國家爭取勝利，搶奪敵國的資源，以武力換來最大的利益。就像是家族的盾徽一樣，幫助有需要的人、榮耀了國家與家族。

這是一位為榮譽而做的兔子，玩具兵是象徵著付出生命的士兵，槍與那瞄準主人的玩具兵是象徵社會的叛亂分子，盾徽代表社會的愛。各行各業都有屬於自己的制服是為了識別或象徵。本幅畫為了利用這個盾徽象徵，突顯出主角的威嚴與身分，胸章點綴出他的公信力。玩具兵與槍代表著主角的軍事行動與武力，另一方面槍與玩具兵指著主角這表示主角總有一天要面臨的困難，例如：武力與武力之間的鬥爭。時鐘與火爐象徵著時間的消耗，總有一天這些武力奪取來的利益也會和掌權者一起消耗掉。盾徽代表著家族的榮耀，勳章的內容是表達他們是一個良善家族，家庭宗旨就是幫助別人，主角以他們自己的身分把利益帶給整個國家而達到他們理想。

二、形式技法

形式以藍色的愛國者兔子為焦點，似法國拿破崙的造形，約佔二分之一的位置。整幅畫以冷色調為主，背景運用灰綠色、灰藍色，造成景深的效果。以藍色與綠色的混搭式配色，以克爾赫納的配色手法，製造出整體的焦躁不安與恐懼感，再以黃色突顯出希望的光輝，表達在不安的情緒狀況下有著一絲絲光明的希望。再以柯克西卡的筆觸表達出整個空間的扭曲感，以刀、槍、士兵等戰爭的象徵，加強整體緊張的氣氛，表現出當時代的肅殺氛圍。

圖 4-9 陳承運，〈理想〉，油畫，116.5 cm×91cm，2015。

第三節 「一心多面」系列

一、創作動機

在人與人相處時，人可能只是為了能過好生活，為了要和對方好好相處，會用各種方式來達到目的，這也顯示出個人內心在碰到事情發生時，會因當下看法不同產生差距。人有可能為了在一個群體內，因想法及喜好相同而成為朋友，在這個世界生活當中人的互動，藉由複雜的內心想法溝通。這給筆者反思本生有可能因為怕脫離一個群體，而作出假象的表達與反應，也許對方也可能是這樣的對待您，但重點是為何會有害怕脫離一件事，或是可能損失某一種人事物而委屈自己或是傷害另一個群體，有可能是生活有一種空虛感？也可能是因為捨不得抹一種感覺？

在這「一心多面」系列想表達出人際相處過程的創作系列，各種假象的行為只是為了滿足一種需求，如同筆者成被人欺騙，也有過欺騙別人的舉動，更難過的是無法確定他人或是自己是否真心表達於對方。您是否有過真心的對待身邊的人？也許我們都有一塊想滿足空虛的內心，這系列創作是筆者擠進各種擬人兔的表情，除了顏色和筆觸外，也加增了故事的呼應，如同剝洋蔥一層一層的繪畫在畫布上，也透露出兔子們內心的空洞。「一心多面」系列，分為〈左擁右抱〉、〈生存偽裝〉等，共計兩件作品結合以上理念創作。

二、「一心多面」系列作品圖錄

表4-4 「一心多面」系列作品圖錄表

「一心多面」系列	
作品十：〈左擁右抱〉	作品十一：〈生存偽裝〉
	

作品十：〈左擁右抱〉

年代：2016、媒材：油彩、畫布、尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題內容

主題闡述兩位女性兔子與主角的互動突顯出主角是有經濟地位能力的兔子，黃色母兔拉起主角的衣襟，代表著男歡女愛，而紫色兔子因貪婪而偷竊，強調這兩位女性兔子的行為不檢點。破掉的錢袋象徵著主角花費沉溺在這個虛假的情慾中，也被這種狀況給控制著，如同待宰羔羊被剝削。破掉的玻璃窗與全家福的對比，強調出整幅畫在道德倫理上的無知或者是崩解。

內容有一隻有錢的兔子用金錢來享樂滿足情欲上的空虛，黃色的母兔在服務這位主角時，他的丈夫工作完回來找不到他的老婆，紫色的母兔甚至偷拿有錢兔子的錢袋。黃色母兔的小墜子雖然放著家庭合照，但實際上確是和主角的錢袋一樣的碎，左圖完整的家庭圖畫強烈對比的右邊窗戶裡的破碎家庭，中間的主角用金錢滿足在這慾望之中。

二、形式技法

運用亮麗的色彩，以大黃大綠大紫的配色來突顯室內的華麗感，再以暗色系強調主體與背景的空間感，再以黃色窗框與咖啡色與木頭的畫框做為兩者空間的背景，以亮藍色做為室外與室內的區分，為了呈現兩者不同以對稱方式做為比較，也以不同的造形顯示畫框與窗戶差別。技法：克爾赫納的色彩調配方式，以色塊的方式，做出畫面整體感再以對比色的方式，表現亮暗強烈的關係。柯克西卡的筆觸刻劃出畫面中的物體質感，加強臉部細節與光線變化來整理整個整體感。

圖 4-10 陳承運，〈左擁右抱〉，油畫，116.5cm×91cm，2016。

作品十一：〈生存偽裝〉

年代：2016、媒材：油彩、畫布尺寸：50 號(116.5 cm×91cm)

一、主題與內容

畫作分為三個部分：臉面、服裝、形象。臉面的作用不只是表達出情緒簡單的反應，也是轉為主角當下的情緒語言。在這幅畫面中顯示主角兔多重內心起伏跌宕的狀態，例如：開心、悲傷、善良、奸詐、夢幻甚至放空等。什麼場合穿什麼服裝可以顯示尊敬、歡迎、輕鬆、緊張、…等，主角兔在其扮演角色不同時，在服裝的外形上展現出內心的心情變化。整幅畫以不同的兔子樣貌，轉化為不同想法的形體表現，在畫面中營造出一種多層次的感覺，強烈區分出主角的每一個想法形象。

二、形式與技法

形式是以克柯希卡的筆觸做出主角兔的許多個面貌的質感，筆觸的錯落有致讓畫面變得更豐富，也再次表達那複雜多樣的內心，兔毛的顏色有深淺變化，例如：淡紫、中紫、深紫、淡藍、深藍、綠色。

技法一，是構圖上採取「重疊法」，一層一層的刻畫出臉的細節及本體上的特徵加強主角的特色及各種面貌。

技法二，是透過克爾赫納的顏色手法做光線的變化，以深咖啡色為底色，主角兔的六個面貌的顏色較淺，使整體畫面有深淺的空間感。在兔耳朵的顏色有橘黃和藍色的「對比色」，亦有藍色和綠色的「漸進色」表現。

圖 4-11 陳承運，〈生存偽裝〉，油畫，116.5cm×91cm，2016。

第五章 結語

藝術的形式是一種美感表現，是富含趣味的創作，創作使筆者從中領悟每個色彩的獨特變化及用色理念的提煉。「從兔說起」筆者油畫創作三個系列作品及論述，藉由筆者閱讀過程中，領悟出善惡之間的矛盾性以作為創作的核心，借用波希的構圖想法、克柯希卡的筆觸、克爾赫納的色彩等完成此次油畫創作及論述。結論分為第一節為創作的反芻，第二節是展望未來，陳述如後。

第一節 創作的反芻

繪畫藝術在傳達創作者內在的思維，希望作品具有生命力。藝術家要融入生活，從自然中汲取創作的素材，及蘊含分享、希望、教育等三個功能，此論文將創作分為三個系列，以反思人性的善與惡行為為主，以油畫創作將典範藝術家克柯希卡及克爾赫納的繪畫技巧，運用比例、構圖、色調的分布，最後統一色調，使畫面協調生動和富有節奏的感覺，及綜合繪畫藝術理論，成為完成創作及論述的基礎。在這次的系列創作中，筆者發現只專注於形式卻沒有愛，這一切的行為都只是形式，筆者以「從兔說起」為主題，藉由繪畫創作表達出以下三點省思：

一、透過對人性善惡的觀察，完成本系列創作主題為「從兔說起」，並記錄創作研究過程。

創作的主題「從兔說起」，以擬人化的兔子代替人物的形象，避免太過嚴肅的顧慮，只是單純探討「善與惡」的多重面向，善惡的矛盾性有時是無法避免的。本系列想表現油畫創作「從兔說起」主題，分為三個系列說明：

(一)「無法肯定的想法」系列：

五幅作品〈未來〉、〈選擇〉、〈食言〉、〈知識〉、〈慈善家〉，行善不是為了讓人稱讚，也不是在彰顯優越感，而是將內心私慾轉化為愛心，減少人際之間的衝突，以達到與他人的和諧。善的行為，不因當事人知識的高低而有差別，亦不因當事人財富的多寡，共襄盛舉，可以使社會大眾共享資源。

(二)「大眾所愛的兔子」系列：

四幅作品〈分享〉、〈贏家〉、〈幫助〉、〈理想〉，分別四個善惡的故事。這四幅畫都是以「善」的出發點為主，其中〈分享〉的主角兔隱藏了私慾，表面都是在分享行善的快樂，真實是在滿足自我「被讚美」的虛榮心，也改變了一般人的價值觀，有時候看見善的行為會，卻產生出「虛偽」的一面，無法避免掉人的不滿，仍然鼓勵大眾樂觀面對自己，行有餘力時，即時行善。

(三)「一心多面」系列：

二幅作品〈左擁右抱〉、〈生存偽裝〉，顯示人們好爭名奪利，及生活在虛情假意之中，喜歡以物質的享樂，填滿空虛的心靈。〈生存偽裝〉述說人的多面性格，譬如：善良、邪惡、隱私、武裝…等，人們一般希望在大眾面前，展現美好風光的一面，隱藏邪惡懦弱的一面。社會的禮儀很多，抱持著感恩的態度，彼此之間相互尊重，讓生活更美好。總之為人要遵守禮儀，達觀進取的人生觀，

促進國家社會的和諧。「一心多面」系列完成對善惡的矛盾性之探討，以肖像畫呈現，以幽默的角度詮釋，達成以兔擬人之主題轉化。

二、完成相關文獻資料和典範藝術家的案例分析研究，融入自身創作的概念，完成筆者創作理念之建構，並確立藝術表現的意涵。

筆者發現法律與道德之間的差距，人往往以自己的標準檢視別人的善惡行為，這也說明社會的善惡為標準是模糊的。在藝術文獻整理中，釐清藝術表現中的善惡主題，避免因為自己的認知與別人不同而被誤解。為了表達筆者內心的矛盾感，形成探討善惡的創作理念，而不只以自己的判斷做為衡量標準。

三、完成油畫的研究與表現，以系列創作確立研究方向。

油畫創作與技法研究，是筆者專注的藝術領域，從這次創作主題的完成讓筆者體會到形式技法與主題結合的重要性，及如何將道德的討論表現在藝術作品中。筆者確定完成自身創作的階段性目標，未來以人的善惡議題為筆者的探討方向。

第二節 未來展望

未來是一條漫長的路，筆者將致力於油畫創作，希望能有機會繼續延伸與兔子有關的作品創作，能做出以「事件故事」為題的兔子造形。透過繪畫為以

第三者的角度深思這個事件的來龍去脈，逐一的釐清筆者的思想脈絡，如同歷史曾發生過的事件，回過頭來反思。筆者會選擇「善惡」的哪一方去面對這事件呢？比方在生活可能會發生在自己身上的某一個事件，如同筆者在看《聖經》的內容時，會看見自己生為人的天生本性，以拆開重新建構的方式，畫出一個事件中產生出不同角色個性的縮影，也融合從頭(兔)說起的概念，先明確界定創作的概念，從中獲得藝術創作的元素，包括：多媒體、媒材、畫風的改變等，藉由這些生活的靈感做為創作的元素。

參考文獻

一、專書

王勝。《西方傳統油畫三大技法》。台北市：國立歷史博物館。2000。

卡蜜拉·赫利南(CAMILLA HALLINAN)著。《遇見小兔彼得》(蔡正礁譯)。台北市：青林國際出版。2007年11月一版四刷。

余珊珊。《現代藝術理論》。台北市：永流出版。1993。

町田修。《兔子品種大圖鑑》。台中市：晨星出版。2012。

辛西亞·弗瑞蘭著。《別鬧了，這是藝術嗎？》(But is it?) (劉依綺譯)。台北市：左岸文出版社。2006。

高階秀爾監修。《寫給年輕人的西洋美術史 3：畫說立體派到現代藝術》。臺北市：大雁文化，2008。

馬太，《聖經》新標點和合本注音聖經，馬太福音第15章17節到30節。台北市：台灣聖經公會。1996。

陳朝平。《藝術概論》。台北市：五南圖書。2000。

陳希林、丁榮生、潘罈等著。《慕夏—布拉格之春》。臺北市：時藝多媒體傳播。2002。

黃光雄、簡茂發。《教育研究法》。台北市：師大書苑。1986。

路加。《聖經》新標點和合本聖經，路加福音第 12 章 13 節。台北市：台灣聖經公會。1996。

瑪格達雷娜·M·梅拉等著。《德國表現主義藝術》(魏伶容等譯)。臺北市：藝術家出版社。2004。

摩西，《聖經》新標點和合本注音聖經，創世紀第 4 章 24 節。台北市：台灣聖經公會。1996。

蔡美華。《行動研究法》。台北市：學富文化。2003。

蔡清田。《論文寫作的通關密碼：想畢業？讀這本》。台北市：高等教育。2010。

賴明珠。《寫給大家的原始藝術》。台北市：台灣東華書局。1993。

趙錫如主編。《辭海》。台北市：將門文物。1992。

查理·威廉斯(Richard Williams)。《動畫基礎技法作者》(余小燕譯)。台北市：龍溪國際圖書。2007。

Max lucado 著。《你所需要的》(楊寧亞譯)。臺北市：香港九龍窩打虎道道聲出版社。2001。

二、刊物

De Fiore Angelo , De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina,and Valici Sabine 著。《巨匠美術週刊 10 大衛》(Discovering The Great Paintings)(王麟進譯)。台北市：錦繡出版。1996 年 11 月再版。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina,and Valici Sabine 著。《巨匠美術週刊 15 達利》(Discovering The Great Paintings)(樂華、楊順祥、劉月樵譯)。台北市：錦繡出版。1996 年 11 月再版。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina, and Valici Sabine 著。《巨匠美術週刊 16 哥雅》(Discovering The Great Paintings)(王麟進譯)。台北市：錦繡出版。1996 年 11 月再版。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina, and Valici Sabine 著。《巨匠美術週刊 48 柯克西卡》(Discovering The Great Paintings)(鄭業奎譯)。台北市：錦繡出版。1996 年 11 月再版。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina, and Valici Sabine 著。《巨匠美術週刊 53 霍加斯》(Discovering The Great Paintings)(宋敬武譯)。台北市：錦繡出版。1996 年 11 月再版。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina, and Valici Sabine 著。《巨匠美術週刊 65 夏丹》(Discovering The Great Paintings)(許季鴻譯)。台北市：錦繡出版。1996 年 11 月再版。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina, and Valici Sabine 著。《巨匠美術週刊 72 克爾赫納》(Discovering The Great Paintings)(里景化譯)。台北市：錦繡出版。1996 年 11 月再版。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina, and Valici Sabine 著。《巨匠美術週刊 96 波希》(Discovering The Great Paintings)(王麟進譯)。台北市：錦繡出版。1996 年 11 月再版。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina, and Valici Sabine 著《藝術大師世紀畫廊 27 北歐藝術的宗師杜勒》(楊培中譯)。新北市：閣林國際圖書。2001。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina, and Valici Sabine 著。《藝術大師世紀畫廊 61 波希》(楊培中譯)。新北市：閣林國際圖書。2001。

De Fiore Angelo, De Fiore Gaspare, Materzanini M. Luisa, Robbiani Marina, and Valici Sabine 著。《藝術大師世紀畫廊 90 表現主義先驅柯克西卡》(楊培中譯)。新北市：閣林國際圖書。2001。

三、影音資料

吳昭弘。《樂意通系列：兔八哥精選 (best of bugs bunny)》。台北市：得利影視股份有限公司，光碟編號 10452。影像 14 分 31 秒。

