

南 華 大 學
視覺與媒體藝術學系碩士班
碩士論文

嘉義風情之美－蔡秀珠油畫創作論述

The Beauty of Chiayi's Customs - The Thesis of the Oil Painting

Work of Hsiu - Chu Tsai

研 究 生：蔡秀珠

指 導 教 授：羅雪容

中 華 民 國 一 百 年 十 二 月

南 華 大 學

視覺與媒體藝術學系碩士班

碩 士 學 位 論 文

嘉義風情之美-蔡秀珠油畫創作論述

The Beauty of Chiayi 's Customs - The Thesis of the Oil Painting
Work of Hsiu - Chu Tsai

研究生：蔡秀珠

經考試合格特此證明

口試委員：羅雪蓉

陳士誠
邱煥尊

指導教授：羅雪蓉

系主任(所長)：蔡榮和

口試日期：中華民國 一 百 年 十 二 月 十 六 日

誌謝

本論文能夠順利完成，幸蒙指導教授羅雪容老師耐心的指導與教誨，指導論文創作研究的方向與方法，在知識和技能方面獲益良多。也要感謝陳士誠老師、廖瑞章老師提供了創作論文中需要改進的方向和建議，讓筆者的論文內容能夠撰寫得更加完整。

感謝同學和家人的鼓勵和協助，在筆者需要幫助時，能夠挺身而出支持與協助，讓筆者的學業能夠順利完成。

感謝所有曾經幫助過筆者的每一個人。

蔡秀珠謹誌於

南華大學視覺與媒體藝術學系碩士班

中華民國 100 年 12 月

摘要

本論文以「嘉義風情之美」為主題，論述有關嘉義之自然風景名勝、古蹟、建築物及人文關懷之油畫系列作品。筆者藉由研究樸素派的繪畫風格與技法，形成個人的創作表現風格。以內容分析法、行動研究法及創作品質思考法進行研究，深入探究並畫出嘉義具有特色的景點，本人之藝術素養及審美觀亦藉此得到提昇。本文第一章緒論，陳述筆者「嘉義風情之美」之油畫創作的主题；第二章學理基礎，藉此作為創作研究的基礎；第三章創作理念、形式和技法的分析與實踐；第四章系列作品分析；第五章結論。希望經由本次創作論述的研究經驗，使創作具有完整性，以提示筆者未來藝術創作的方向與提昇其品質。

關鍵字：嘉義風情、蔡秀珠、油畫

Abstract

In my paper I would like to discourse my art works whose thesis concern the landscape, historical sites, buildings and human care of Chiayi. The style of my art works begins with the research on the style and skills of Primitivism. Its thesis base on an analysis of the content of Chiayi, on the research of actions and on the thinking of quality to find the landmarks which are worth to be visited. I find that my ability of art therefore promoted. Section 1 is an introduction to show the thesis of my creation. Section 2 shows the basical theory of my creation. Section 3 is the ideas for creation, the analysis of the forms of skill. Section 4 is the analysis of my art works. The last is the conclusion. I hope that this paper and the experience of my art works make my creation to become more complete, can point out the direction of creation for me and promote its quality.

Keywords: the style of Chiayi, Hsiu - Chu Tsai, Oil Painting

目次

摘要..	i
Abstract.	ii
目次.	iii
表次.	v
圖次.....	vi
第一章 緒論..	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 創作研究的內容與範圍.....	2
第三節 研究方法與架構.....	4
第四節 名詞釋義.....	7
第二章 學理基礎.....	9
第一節 藝術的精神性探討.....	9
第二節 樸素派繪畫風格分析.....	14
第三節 嘉義的風情特色研究.....	27
第四節 陳澄波的繪畫風格研究.....	35
第三章 創作理念與形式技法.....	41
第一節 以嘉義風情為主題的創作背景	41
第二節 創作理念分析	43
第三節 創作形式的探討與媒材及技法的運用	44
第四節 創作研究的啟示與省思	54
第四章 作品分析	57
第一節 自然風景名勝系列	58
第二節 古蹟與建築物系列	69
第三節 人文關懷系列	79
第五章 結論.....	87
第一節 自我省思.....	89

第二節 未來發展方向	91
參考文獻	92

表次

表 1-1	研究發展歷程架構圖.....	6
表 2-1	民國 84 年民眾票選之「嘉義新八景」.....	28
表 2-2	本論文的創作主題.....	28
表 3-1	一般性的色彩象徵性.....	50
表 3-2	油畫技法分析表.....	52
表 4-1	「嘉義風情之美」作品目錄表.....	58
表 4-2	「自然風景名勝」系列作品圖錄表.....	60
表 4-3	「古蹟與建築物」系列作品圖錄表.....	70
表 4-4	「人文關懷系列」系列作品圖錄表.....	80

圖次

圖 2-1	盧梭《椅子工廠》.....	18
圖 2-2	盧梭《瑪尼河畔》.....	18
圖 2-3	盧梭《外國統治者代表前來為共和國歡呼是和平象徵》....	18
圖 2-4	盧梭《聖克勞德公園的林蔭大道》.....	19
圖 2-5	盧梭《比佛靠近比西翠的堤岸：春天》.....	19
圖 2-6	吳李玉哥《母子情深》.....	22
圖 2-7	吳李玉哥《蝶舞》.....	22
圖 2-8	劉麗玉《阿嬤的八腳眠床》.....	24
圖 2-9	劉麗玉《寄藥包》.....	25
圖 2-10	陳澄波《嘉義街外》.....	37
圖 2-11	陳澄波《夏日街景》.....	37
圖 2-12	陳澄波《龍山寺》.....	38
圖 2-13	陳澄波《晚秋》.....	38
圖 2-14	陳澄波《八卦山》.....	38
圖 2-15	陳澄波《嘉義遊園地》(現嘉義公園).....	39
圖 2-16	陳澄波《嘉義街外》.....	39
圖 2-17	陳澄波《嘉義公園》.....	39
圖 3-1	陳寬祐《幾何直線形》.....	48
圖 3-2	陳寬祐《幾何曲線形》.....	48
圖 3-3	陳寬祐《自由直線形》.....	48
圖 3-4	陳寬祐《自由曲線形》.....	48
圖 3-5	牛頓《光譜》.....	49
圖 3-6	蔡秀珠《自畫像》.....	55

圖 3-7	蔡秀珠《論文創作觀念圖》	56
圖 4-1-1	蔡秀珠《蘭潭風光》	62
圖 4-1-2	蔡秀珠《蘭潭根公園風光》	64
圖 4-1-3	蔡秀珠《嘉義公園一角》	66
圖 4-1-4	蔡秀珠《嘉義植物園一角》	68
圖 4-2-1	蔡秀珠《北門車站》	72
圖 4-2-2	蔡秀珠《嘉義市立博物館》	74
圖 4-2-3	蔡秀珠《射日塔》	76
圖 4-2-4	蔡秀珠《嘉義鐵道藝術村一角..》	78
圖 4-3-1	蔡秀珠《文化路夜市》	82
圖 4-3-2	蔡秀珠《東市場市集》	84
圖 4-3-3	蔡秀珠《嘉義國際管樂節》	86

第一章 緒論

筆者出生於嘉義縣朴子市，長大後在嘉義市定居了 20 多年，在這個地方土生土長，從小即喜愛嘉義各地風景與人文風情，對嘉義印象深刻且懷有一份鄉土情；希望利用畫筆將此地的景物、文化記錄下來並完成創作論述。

藝術是一種無聲的語言，人們的思想、感情與個性可藉著藝術品表達出來，藝術創作應與生活結合，從事藝術創作者，應該對自己有深入的了解，依照自身的條件與喜好尋找適合的題材與內容；隨時隨地關心周遭的人、事、物，透過實地的觀察、體驗，融入個人的思想、感情，作品才具有生命力。多參考有關的學理知識，深入研究、了解東、西方各派畫家之作品、創作理念與媒材、技法，透過吸收和思考，擺脫傳統的審美價值觀念，不斷的研究、創新；結合個人的社會背景、文化、生活經驗、生活環境、創作理念、思想與感情等，朝著多元方向發展，使繪畫具有獨特性，表現個人的繪畫風格，使其成為個人的特色。

筆者取嘉義之風景名勝、古蹟、建築物及居民的生活方式之外型與精神性，融入個人的思想、情感，以樸素派之風格表現，達到情、境合一之境界。

第一節 研究動機與目的

本節旨在闡述研究動機，並對研究目的加以說明，希望將個人的所見、所聞，透過思維、實踐，將嘉義的自然風景名勝、古蹟、建築物、居民的生活方式與藝術文化特色，表現於油畫作品中並完成創作論述。

一、研究動機

筆者很喜歡大自然的風景，也想了解嘉義地區居民的生活方式、文化特色與人文風情，以「嘉義風情之美」為創作的主題，將自己的家鄉景物具有特色的景

點呈現出來，讓大家對嘉義之風景名勝、古蹟、建築物與人文風情，有更進一步的了解，激發吾人愛景、愛物及關懷他人的情懷。使人人有機會一覽名勝，達到藝術賞心悅目及涵養情感之目的，並將嘉義之美運用於日常生活中，以提昇藝術氣息。

本油畫創作係以樸素派(Primitivism)的繪畫風格為基礎，典範畫家為亨利·盧梭(Henri Rousseau, 1844-1910)、吳李玉哥、劉麗玉等人；並參考嘉義的前輩畫家陳澄波的風格、技法，再融入個人的思想、感情及創作風格，將真實情景精確的表現出來，而使作品具有特色。

二、研究目的

為了了解藝術創作的本質、內涵，拓展自身油畫創作的深度與廣度。本論文研究目的設定如下：

- (一) 由樸素派之理論探究，了解其繪畫特色，在藝術上所表現的內涵，建構個人的油畫創作理念。
- (二) 以油畫創作實踐，驗證自身的創作理念，表現新的作品風格，提昇自己油畫創作的品質。
- (三) 從創作理念、主題與內容、形式與技法各層面，分析「嘉義風情之美」系列作品，表現個人的繪畫風格。
- (四) 透過整個油畫創作之省思，探討、研究未來創作的方向，以提昇創作品質。

希望本研究創作論述能夠順利完成藝術創作的表現，讓大家藉著藝術品的欣賞提高其審美能力與價值觀。

第二節 創作研究的內容與範圍

嘉義的景物與文化包括的內容與範圍很廣，筆者僅取自然風景名勝、與藝術文化發展有關的建築物、居民的生活方式與藝術文化活動，作為研究與創作的主題，並參考有關的學理文獻，使本論文具有論述依據與參考的價值。

一、研究內容

本研究的內容為嘉義之風景名勝、古蹟、建築物與當地居民的生活方式、文化特色及人文風情。於學理文獻探討上，循著「嘉義風情」相關論述及東、西方樸素派風格的繪畫史，找尋相關理論資料及圖片以作為研究參考資料，內容包括西洋繪畫史、台灣美術史、藝術理論、嘉義文史資料...等。

筆者在確定主題之後，擬訂三個子系列創作，包含(一)自然風景名勝系列：蘭潭風光、蘭潭根公園風光、嘉義公園一角、嘉義植物園一角；(二)古蹟與建築物系列：北門車站、嘉義市立博物館、射日塔、鐵道藝術村一角；(三)人文關懷系列：文化路夜市、嘉義東市場市集、嘉義國際管樂節藝術活動。作為創作表現的主題與內容。

筆者在整個創作過程中，參考及運用到的理論很多，為了讓自己的創作有更明確的方向，乃在各方面做適當的研究範圍之界定，如以下所述：

二、作品表現範圍

- (一) 時間範圍：2009 年至 2012 年，以 2009 年至 2011 年筆者遊歷、觀賞嘉義各個景點之後的體驗與感受，及就讀南華大學視覺與媒體藝術學系碩士班期間學習油畫過程之心得與技法，並且由法國印象派¹的繪畫技法轉而嘗試用樸素派的特色表現。
- (二) 內容範圍：本研究利用實地觀察、寫生、照相等方法實踐，以嘉義之風景名勝、古蹟、建築物及居民的生活方式為主題，並融入個人的思想與情感表現於創作中。
- (三) 材料範圍：以油畫材料為主要媒材。
- (四) 形式與風格範圍：配合主題內容，參考筆者喜歡的樸素派畫家盧梭、吳李玉哥、劉麗玉等人，及嘉義的畫家陳澄波的繪畫風格、特色；再融入個人的創作理念與技法，利用明亮的彩虹色系、白色及黑色，調成各種不同的顏色，以點、線、面元素創作系列作品，而使作品更有特色。

---

¹羽靈，99 個值得典藏的藝術家（台北縣板橋市：良品文化館，2005），頁 70-72。法國印象派：西元 1874 年，巴黎的一群青年畫家因為官方沙龍拒絕展出他們的作品，於是自己舉辦了一個畫展。…其中受到最多譏諷的是一小幅名為《日出·印象》的海景，…批評家們嘲笑地把這群畫家稱為「印象派」。…不注重物體的外型，極力在作品中展現光與色的流變，…用光線和色彩的不同來展現他對物體瞬間的印象，追求光和色的獨立美。奧斯卡克勞德·莫內(Oscar-Claude Monet, 西元 1840-1926 年，畫家) 是真正意義上的印象派創始人。

第三節 研究方法與架構

本節列舉創作研究過程中所使用的研究方法，並將整個研究計畫、流程，繪製成架構表，使研究流程更清楚且具有整體性。

一、研究方法

本研究從創作理念之構思至創作實踐所採用的方法有下列三種：(一)內容分析法；(二)行動研究法；(三)創作品質思考法。分別說明如下：

(一) 內容分析法

內容分析法是指以客觀的、系統的態度，對文件內容進行質與量的分析，主要在解釋某特定時間某現象的狀態，或在某段期間內該現象的發展情形。²

本研究所涉及的理論內容包括：1.藝術的精神性探討；2.樸素派繪畫風格分析；3.嘉義的風情特色研究；4.陳澄波的繪畫風格研究。

筆者深入探討藝術創作理論、光與色彩的運用、嘉義文史及樸素派的繪畫風格，包含發展的時代及文化背景、意義、風格、概念、社會價值觀、在歷史上所處的地位及影響，找尋相關理論，作為將來油畫創作的基礎文獻及分析作品之依據。

(二) 行動研究法

所謂行動研究法是指情境的參與者(如教師)基於實際問題解決的需要，與專家、學者或組織中的成員共同合作，將問題發展成研究主題，進行有系統的研究，以講求實際問題解決的一種研究方法。³

林立提出行動研究法的實施步驟，其程序為：(1)界定問題。(2)分析問題。(3)閱讀文獻。(4)提出行動方案。(5)實施行動方案。(6)修正行動方案。(7)再實施行動方案，直到問題解決。(8)提出報告。⁴

在行動研究法的實施方面，筆者在確定研究主題後，研究並思考嘉義具有特色的風景名勝、古蹟、影響藝術發展的建築物及當地的人文風情，親自在嘉義地區寫生、取景照相，把嘉義具有特色及影響藝術發展的景物拍攝下來，融入自己的情感、創作理念、風格與技法，畫出「嘉義風情之美」系列作品。

²李宏鑑，*教育研究法*（臺北市：考用出版社，2001），頁 173。

³陳伯璋，*教育研究方法的新取向－質的研究方法*（台北市：南宏圖書有限公司，1998），頁 157。

⁴林立，*教育研究法*（臺北市：考用出版社，2000），頁 133。

（三）創作品質思考法

所謂品質的思考乃藉著「感覺」的品質（sensuous qualities）而非「言語」的固有概念或意識形態而進行的思考方式。⁵

1963 年艾克（Ecker）歸納藝術中品質思考特徵：

1. 藝術創作乃藉品質之關係進行思考。
2. 此思考乃為達成進一步品質之建構。
3. 藝術問題之解決乃在藝術媒介中進行，而非全然存乎心中之活動。
4. 品質的問題乃對品質要素或預期效果有所意識。
5. 對品質問題之解決手段乃藉構成要素之品質。
6. 語言可能有助於界定品質之問題。
7. 批判性判斷對創作行為而言未必事先存在，亦非最後才產生，而是常發生在行為當中。
8. 形式邏輯法則似乎無法直接應用於藝術家之品質思考中。
9. 藝術史上對藝術問題之品質解決方式，能作為進行藝術評價時之質性標準。⁶

筆者在整個創作過程中，不斷的參考理論資料進行構思，對於系列創作作品為求其真實性，乃親自到現場觀察、寫生、照相蒐集資料。作品從構圖、色彩、光線、技法和風格等，詳細的做比對、修正，各方面進行創作品質思考，使作品具有樸素派的特色及個人的創作風格，將嘉義風情的特色充分表現出來，並落實創作理念與作品的整合及論文的撰寫、出版。

一、研究發展歷程架構

本研究的發展歷程，乃從筆者的日常生活中，對嘉義各個景點的遊覽、觀察、體驗，及對藝術活動的參與，發現其風景幽美、具有特色且可以影響藝術與文化的發展；是一個值得深入研究的好題材，便蒐集文獻及相關資料加以研究、探討，形成創作理念，建構創作主題，進而展開一系列的研究步驟，完成油畫創作及論文的撰寫。研究發展歷程架構如圖 1-1：

---

⁵劉豐榮，*幼兒藝術表現模式之理論建構及其教育義涵之研究*（台北市：文景，1997），頁 18。

⁶劉豐榮，*艾斯納藝術教育思想研究*（台北市：水牛，2000），頁 18-19。

嘉義風情之美-蔡秀珠油畫創作論述

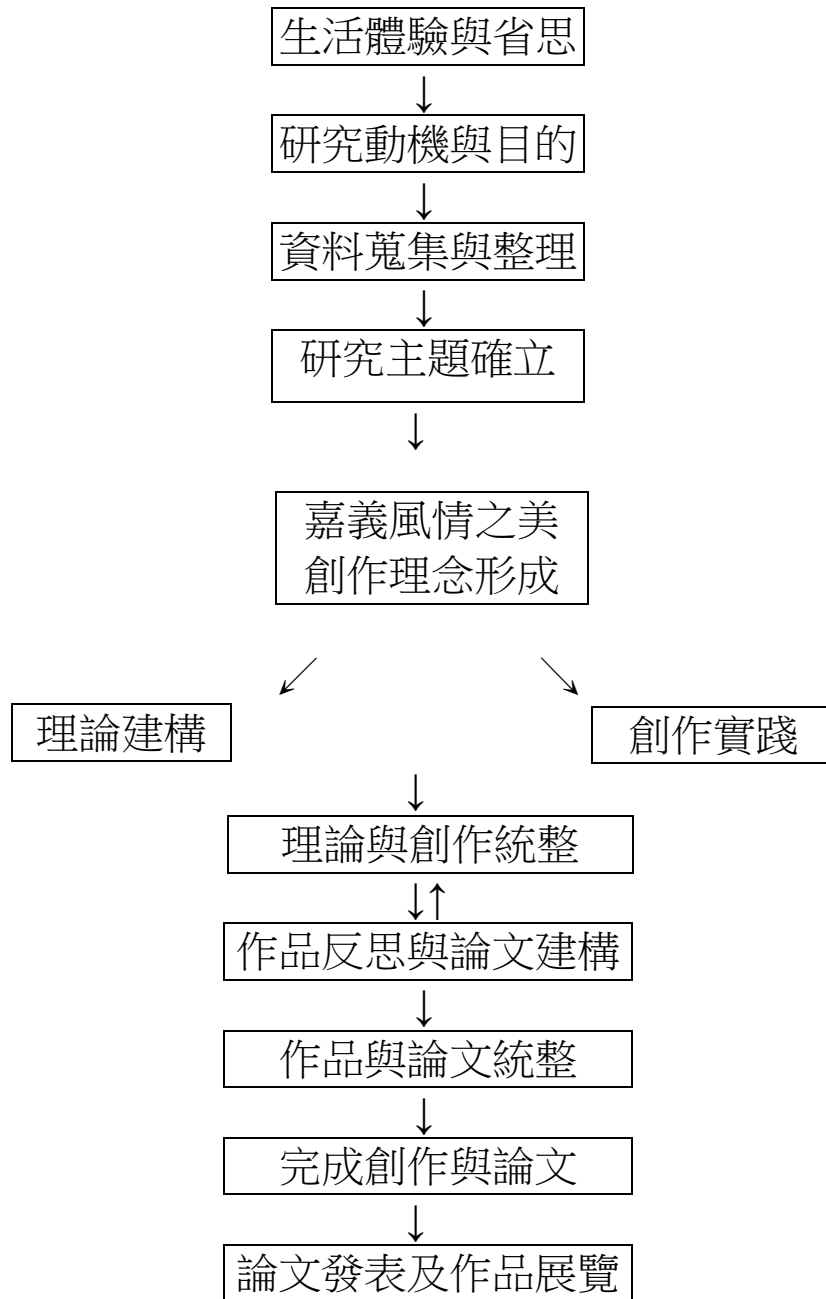

圖 1-1 研究發展歷程架構圖

第四節 名詞釋義

本節就嘉義風情、蔡秀珠、油畫，做名詞釋義如下：

一、**嘉義風情**：指嘉義之風景名勝、古蹟、建築物與當地居民的人文風情。

(一) **風景名勝**：指嘉義之著名風景區，包括：蘭潭、蘭潭根公園、嘉義公園、嘉義植物園等。

(二) **古蹟**：只要是古人所留下來的痕跡就是古蹟，包含古建築物、遺址和其他文化遺蹟，這些都代表先民的血汗，是歷史文化最有力的見證。⁷本論文創作指嘉義以前留存下來的歷史建築物-北門車站。

(三) **建築物**：指促進嘉義藝術發展之建築物，包括：嘉義市立文化局、嘉義市立博物館、射日塔、嘉義鐵道藝術村等。七彩噴水池則位於嘉義商業發展的重要地點。

(四) **人文風情**：指嘉義當地的風俗習慣、居民的生活方式、文化及藝術活動的特色等，包括文化路夜市、東市場市集、嘉義國際管樂節的藝術活動等。

本研究所謂「嘉義風情」係指筆者創作的主題內容，包括(一)至(四)項涵義，著重嘉義的風景名勝、古蹟、建築物與人文風情之特色。

二、**蔡秀珠**：是筆者的姓名，任職國小教師 25 年又半載，服務期間，曾經指導學童參加臺灣省美展榮獲學生組第三名，嘉義縣海報設計和花燈製作競賽榮獲全縣學生組第二、三名；個人參加卡片設計和花燈製作競賽榮獲全縣教師組第二、三名及其他各項獎勵。2009 年退休後，參加嘉義市職業工會舉辦之「手工捏塑訓練班」，取得了日本手工捏塑師資證照。現為嘉義市「象外水墨研究會」及朴子市「樸仔腳畫會」的會員，曾經參加水墨畫和油畫展覽。專長油畫，在學習油畫的過程中，受到老師的指導和啟發，開啟了個人的繪畫風格和特色，喜歡畫大自然、藝術發展有關的建築物及居民的生活景象，著重景與人、物的外型與精神內涵、思想及創作理念的結合，運用點、線、面完成整體的構圖，並利用柔和的色彩精細的表現出每一個景物的外型、精神內涵和光影的變化，結合個人的思想、感情與地方特色表現於畫中，以實踐個人的油畫創作理念，使作品表現柔和、

---

⁷林清強等著，*愛我家鄉—嘉義市*（嘉義市：信道彩色印刷公司，1996），頁 61。

夢幻與浪漫的氣氛及個人的風格、特色。

本研究中筆者以歷年來所學過的繪畫觀念、心得與技法，把個人最喜愛的景點與特色表現出來。

三、油畫：它是以油份為媒劑，將顏料與油份混合，而後轉置於基底材料上的繪畫表現方式，當油份揮發或硬化後，顏料便附著於基底材料上，而達到意念傳達的目的。⁸

本研究中筆者以油畫材料將主題內容，結合個人的創作理念、形式與技法，表現在畫布上，完成嘉義風情系列創作，並透過論文發表及作品展出，使嘉義風情之美達到賞心悅目的目的及社教的功能。

---

⁸李健儀，*油畫技法*（台北市：藝風堂出版社，1987），頁 8。

第二章 學理基礎

藝術創作是景物的外型、創作理念、思想及情感的結合，必須藉著藝術形式與技法將其內容、精神與內涵表達出來。而學理基礎為創作研究過程中的先決條件。筆者期望透過藝術理論、藝術史、嘉義文史及陳澄波之相關理論及創作，作為「嘉義風情之美」系列作品的創作理論基礎。擬將本章建構為四節：第一節藝術的精神性探討；第二節樸素派繪畫風格分析；第三節嘉義的風情特色研究；第四節陳澄波的繪畫風格研究；分別探討。詳述如下：

第一節 藝術的精神性探討

藝術的概念在東方與西方皆有其論述，各種學說也不盡相同；然而，卻具有其共通性，而以審美為必要條件。本節針對藝術的精神性做深入的研究和分析，期望在油畫創作論述上，能夠運用自如。

一、藝術的定義

藝術的義涵可分為廣義與狹義兩種。「廣義是指凡由人之巧思所為之製作皆屬之；狹義則強調創作品必須具有審美的價值，例如：繪畫、雕刻、建築、音樂、舞蹈等屬之。」⁹大學者弗蘭西斯·培根曾用拉丁文為藝術下過一個定義：藝術是人與自然相乘（*Ars est homo additus naturae*）。¹⁰

從以上學者所下的定義讓我們了解藝術會因不同的範圍而有不同的界定與解釋。筆者認為藝術的領域寬廣，藝術的種類包羅萬象，是人類生活中的精神食糧，具有其實用的功能與審美的價值，我們應該深入研究，了解其精神內涵與特色，再依個人的興趣、喜好、需求、天份等條件學習、創作和發展，使其成為自己的一技之長，運用於日常生活中，以達到其實用性與精神上的賞悅。

人與自然具有密切的關係。大自然中的一切萬物及景象，各具有不同的形體

⁹張武恭，*藝術與創意觀念*（臺北縣中和市：新文京開發出版股份有限公司，2005），頁 79。

¹⁰余秋雨，*藝術創造論*（臺北市：天下遠見出版股份有限公司，2006），頁 25。

與美感，大自然美化了人生，人也透過藝術創作的過程，將大自然的美景保存下來。大自然中充滿著綺麗美景，只要我們細心的觀察、體會，樣樣都是藝術創作的題材，透過人的精心創作，將大自然的美景轉化為藝術品，使其美景得以保存得更久遠，發揮更大的欣賞價值。筆者嘗試將大自然的風景名勝、古蹟、建築物與人結合而成為藝術創作的題材，以人的活動為本，古蹟、建築物為源，大自然的景為情境，互相結合使藝術品具有藝術與人文的特色。身為藝術創作者，必須擁有萬物一體的胸懷，才能營造出美好的生活環境，並創作出優美的藝術品，而享受快樂的藝術人生。

從事藝術創作並非完全模仿大自然的景物，而是透過觀察、思考、結合個人的情感、創作理念、技法和風格，將大自然的美景畫下來，除了表面的形體之外，也要將其精神與內涵表現出來，以達到藝術美的最高境界。

二、東西方藝術的觀點

以下以黑格爾等人、顏崑陽及莊子的觀點分析如下：

(一) 黑格爾等人對藝術的觀點

德國古典美學的巨匠黑格爾（Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831）…。黑格爾認為：藝術是將絕對的精神用直觀的形式表現出來的東西，藝術與美，是絕對理念的感性顯現。¹¹黑格爾說，藝術的難點在於「使外在的現象成為心靈的表現。」¹²

亞里士多德（Aristotle, 358-322 B.C.）說：「藝術是自然的模仿。」…。叔本華（Arthur Schopenhauer, 1788-1860）說：「藝術是使我們忘却現實苦惱的一種一時的解脫劑。」…。席勒（Johann Christoph Friedrich von Schiller, 1759-1805）說：「藝術是感情與理智的調和。」…。居友（Guyau, 1854-1888）說：「藝術是理性和生活的表現。」…。謝林（Friedrich Wilhelm Schelling, 1775-1854）說：「藝術是以有限的材料中寓以無

¹¹歐陽中石等著，*藝術概論*（臺北市：五南，1999），頁4。

¹²余秋雨，*藝術創造論*（臺北市：天下遠見出版股份有限公司，2006），頁26。

限的精神。」...。13

筆者綜合以上各位學者的觀點，認為每個人的觀念與美感經驗不同，對於藝術所下的定義也各有差異，亞里士多德認為自然界的萬物具有其各式各樣的形體、色彩與美感，這些都是藝術創作者作為藝術創作的題材，經由模仿和複製，使其具有美感與精神性，而成為人人賞心悅目的對象，並得以永久保存。叔本華認為藝術可以作為精神上的寄託，透過藝術的創作、欣賞與熏陶，可以獲得心靈的愉悅與慰藉，忘掉現實生活中的痛苦和煩惱。席勒認為藝術是理性的思考與感情的調和，透過藝術創作，可以將人們的個性、思想與感情充分的表達出來，也可以從藝術品中深入了解創作者的心靈世界。居友認為藝術是理性的思想、情感及生活上各方面的表現，藉由藝術創作可以表達個人的思想與情感，生活中的一切事物，都可作為藝術創作的題材，藝術品是人與人之間思想與情感的交流及生活的再現。謝林認為藝術是將個人的思想與感情，運用各種媒材和技法表現出來，而使這些藝術品具有意義和精神性，表現出生命力。對於藝術的定義，雖然每個人都有不同的觀點，但其精神、內涵與審美的目的卻是相同的。

筆者深深的體會藝術具有其精神特性，從事藝術創作者，必須細心的觀察日常生活中的景物，藉著各種媒材、形式、技法，融入個人的思想及感情，將物的體性表現出來，使其具有美感，而達到審美的目的。各類藝術活動都具有其特別的意義與目的，因此，藝術創作者必須先研究並了解藝術的精神意涵，具備審美的觀念和知識，掌握美的標準和原則，多用心去觀察、親身體驗，深入了解創作對象的外型、精神內涵與意義，再將藝術的精神性、個人的思想及感情融入其中，才能創作出具有美感的藝術品，而表現其生命與意義。

（二）顏崑陽對藝術的觀點

顏崑陽綜合了各家學說，歸納了幾個藝術觀點的共同原則：1.藝術創作不離人為技術；2.藝術創作常以美、善為目的；3.藝術創作須有特定對象，並體現為成品；4.藝術作品必有一定的形式與內容。¹⁴

筆者基於以上觀點，進一步提出個人的看法：

（1）我們可以藉著五官，觀察大自然的景物，並以各種技法將它們記錄下來，

¹³楊端敏，*藝術原理*（臺北市：協林印書館，1968），頁2。

¹⁴顏崑陽，*莊子藝術精神析論*（臺北市：華正書局有限公司，1985），頁55、58、64、66。

進行創作使其成為藝術品，以達到賞悅的目的。

(2) 藝術品具有實用的目的，藝術家常以大自然的景物及社會生活中的人文特色，選擇適當的題材，將其真、善、美的一面表現出來，以傳達個人的情感。我們透過藝術品的欣賞，不但可以看到美的景物，達到審美的需求，也可以深入體會創作者的精神、內涵；透過美的熏陶，淨化人心，起道德作用，達到教化的功能，而使人更趨善良，表現出更優良的行為，以提昇美的最高境界。

筆者的創作題材以嘉義的自然風景名勝、古蹟、與藝術文化發展有關的建築物及活動為對象，因為這些景點的景色幽美，具有其特色；各個藝術空間也經常舉辦各種藝術文化活動，提供了人們的正當休閒娛樂，增進其藝術素養，對於藝術文化的發展幫助很大；在文化路夜市及東市場可以讓我們看到人生百態，激起大家人文關懷的情懷；嘉義國際管樂節讓我們聆賞與分享了嘉義的藝術文化特色。這些都是值得筆者取景創作的重點。

(3) 我們從事藝術創作，必須先選定合適的對象，利用各種媒材與精神及情感結合，運用創作技法完成作品，使其具有美感與精神意涵，如此才具有創作意義。

(三) 莊子對藝術的觀點

莊子的藝術精神：乃「...即人生即藝術...無所為而藝術...」¹⁵他認為藝術不要有目的，也沒有特定的對象，而是存在於整个人生中，我們應該注重內心的修為和涵養，以純淨的心靈欣賞外界的美，並創作出各種藝術品，使其達到藝術的最高境界，將藝術精神落實於日常生活中，使人人享有藝術的人生。

三、繪畫藝術品的成份

繪畫是視覺藝術領域中的一環，藝術品的成份包括：「線條的韻律，造形的實體，空間，明暗和顏色。」¹⁶線條是素描的基礎，而素描能力又是一切繪畫的先決條件，藉由它完成整體的構圖，從事藝術創作必須考慮整件藝術品的內容和結構，使其面面俱備而具有美感。筆者於整體的藝術創作中，以各種點、粗細不同的線條及各種形狀、大小不同的面來造形而完成架構，使作品具有精神性，再依景物的顏色、光線的不同及個人的情感和喜好來著色，使整體具有明暗各種不同顏色的變化，而將主題的內容和特色表現出來，以達到美感的視覺效果。

¹⁵顏崑陽，*莊子藝術精神析論*（臺北市：華正書局有限公司，1985），頁 182、183。

¹⁶Herbert Read 著，梁錦鑾譯，*藝術的意義*（臺北市：遠流，2006），頁 62。

四、優良藝術品的條件

人為萬物之靈，有其思想與感情，常將思想與感情表現於各種藝術品當中，藉著語言及各種藝術品與外界溝通、互動、情感交流。其種類包括：文學、書法、音樂、戲劇、雕刻、繪畫等等，而繪畫則是最普遍和簡便的方式，是社會生活與自然景物的模仿、再現與創新，融入主題、內容、形式、技法、色彩、思想與感情，而使人生更顯得多彩多姿。

優良的藝術品至少要具備三個條件：(一)對人類的心靈有所啟迪作用；(二)具有文化上的特殊意義；(三)具有美學上的價值。¹⁷除此之外，筆者認為最重要的還包括創意與特色，如此才能擁有個人的藝術創作風格。身為藝術創作者必須具有審美的觀念、敏銳的觀察力及藝術鑑賞力，慎重的選擇創作題材和內容，將思想和感情融入其中，以創作出優良的藝術品，進而影響他人，達到文化陶冶及潛移默化的意境。筆者的藝術創作乃藉由大自然之美、建築物之美與人文之美的熏陶，開啟人們的藝術之門，發掘、欣賞、參與各類藝術文化活動，並善用地方資源，從事藝術創作活動，使藝術活動能夠永續發展，成為地方的文化特色，受惠更多的人。

五、藝術的功能

藝術是感情的流露，精神的寄託，情緒可以藉其宣洩而獲得舒緩與平靜。我們可以從藝術品當中，了解一個人的個性及心理傾向；在教育上，教師常利用美術鼓勵學生創作，將生活中的一切結合思想與感情表現於繪畫中，藉此了解其心靈世界，進而實施心理輔導，使其行為與人格得以正常的發展；在醫學上，醫生也常利用藝術治療，幫助病患康復；長期參與藝術活動，可以提昇我們的涵養、改變氣質，增進社會的和諧；藝術具有多元化的功能，是一種值得推廣的活動。

筆者藉著藝術創作，將感情與思想融入其中，獲得心靈的愉悅，提昇精神生活品質，陶冶性情、幫助人格修養，希望未來的人生更美好。

小結

---

¹⁷張武恭，*藝術與創意觀念*（臺北縣中和市：新文京開發出版股份有限公司，2005），頁 115。

筆者深感藝術的定義，雖然古今中外各有不同，但都具有其內在的涵養與外在的形式。生活中的一切，包括：人的言行舉止、動作、個性或是自然景物等，這些都是藝術創作的對象與內容，我們可以選擇其中最具有特色的部分進行創作。

人為萬物之靈，與其他動物不同的地方為：人具有思想、美感與創造力，能透過美感經驗及萬物具有的體性，創作出各種藝術品。優良的藝術品除了在外型上具有美感的條件，最重要的是能將其精神與內涵充分表現出來，才能引起觀賞者的共鳴。一個成功的藝術創作者，本身應該擁有藝術創作的能力及優良的人格特質，才能進入藝術的領域，並提昇藝術的品質。

我們應該著重「知行合一」，具有美的基本觀念，經常參與各類藝術活動，藉由藝術的欣賞，喜愛各種藝術品，並從日常生活中細心的觀察、體會、創作，利用各種媒材、形式、技法，將其主題、內容、意涵、道德觀念及人格修養表現於藝術品之中，使藝術精神與生活結合，呈現出真、善、美的人生。

第二節 樸素派繪畫風格分析

西洋藝術史會依畫家的繪畫風格與特色歸屬其派別，但樸素派是由一群素人畫家組成，其繪畫風格與特色無法歸屬於任何一個派別，而以樸素派稱之。樸素派繪畫風格不但影響了當代的藝術風潮，也帶動了近代臺灣樸素派繪畫的發展。

一、西方樸素派繪畫的發展背景

「19世紀末葉，20世紀初始…素人畫家躍上藝壇，使樸素派的繪畫受到藝評家和文學家的重視。…亨利·盧梭為此派代表人物…」¹⁸筆者依據學者所述，將研究之心得、感想歸納如下：樸素派興起於19世紀的後期及20世紀的初期之間，這個時期巴黎出現了一群素人畫家，他們無師自通，憑著一股對藝術的熱愛，以生活中的體驗及景物為題材，融入思想與感情，利用繪畫的方式表現出來。其內容和風格簡單、樸素、天真、稚氣、笨拙，卻富有個性、原始本性和生命力，

---

¹⁸何政廣編，*盧梭樸素藝術的旗手*（臺北市：藝術家出版社，1996），頁8-205。

依個人的觀念、感情、喜好從事創作而不受外界的束縛，被稱為樸素派。

樸素派畫家很多，其中以盧梭的作品風格最有特色，也最傑出，深受當時社會各界人士的賞識與重視，而成為美術史上的大畫家及樸素派的代表人物，奠定了素人畫家在藝術界的地位，從此素人畫家不斷崛起，影響世界各國畫壇。

二、樸素派的繪畫風格分析

樸素派畫家各個都有不同的生活背景、人格特質、思想、生活經驗與創作理念，所以他們的繪畫：

通常並無共通的形式，也不具學院美術的法則，技法雖然稚拙，然而各個風格獨特，內容天真，具有反應個人意象或社會民俗情感的精神特質。¹⁹

他們的繪畫觀念自由自在、主觀性強，將生活中的一切景象及情感表現於畫中，畫自己想畫的東西，不論繪畫的主題、內容及技法，完全不受學院主義及外界的束縛，因此「風格上的樸素、原始性及生命力，成為樸素派的美學特徵，標榜用藝術闡發人的原始本性。」²⁰

筆者認為藝術創作活動，不分年齡、社會階級、地位、家庭背景、學歷，每個人都具有其繪畫能力，若能從生活中尋找創作題材，畫出生活中的點點滴滴，表現其真、善、美的一面而成就了藝術。我喜歡以樸素派風格來創作，因其不必受到繪畫風格的束縛，可以自由自在的發揮個人的想像力與創造力，塑造出個人的繪畫風格。

六、盧梭的繪畫風格分析

研究畫家的生平事蹟可以讓我們深入了解其生活背景、一生奮鬥的歷程、繪畫風格及藝術方面的成就，進而起鼓勵與仿效的作用。

盧梭出生於法國，從小即對繪畫產生興趣，且有良好的表現，但因家庭經濟不佳，無法進學院學習繪畫，長大後常利用業餘和假日到郊外寫生作畫；退休後

---

¹⁹劉天課等編，*臺灣樸素藝術新傳展*（臺北市：尚曄印刷事業有限公司，2000），頁 123。

²⁰何政廣，*世界 100 大畫家：從喬托到安迪沃荷*（台北市：藝術家出版社，2006），頁 80。

才專心獻身藝術，追求當「畫家」的夢想。他靠著信心與毅力及對繪畫的熱愛，不斷的自我進修與學習，終於獨樹了自己的繪畫風格，一生中創作出許多不朽之作。

蘇振明說：「盧梭的作品不僅屢次參展巴黎秋季沙龍，而且成為影響當代野獸派²¹及後來超現實主義²²繪畫的重要畫家之一。」²³ 筆者認為要成為一個成功的藝術家絕非偶然，除了 1 分天才，還得加上 99 分的努力，盧梭對藝術的執著與創作精神令人敬佩，也值得我們學習與效法。

（一）並非單純反映視覺經驗，而是反映畫家觀念

藝術家的出生背景、生活環境都會影響他的觀念、思想、感情、待人處事的態度與人格特質，進而影響其繪畫理念與風格，盧梭認為：「寫實主義遠不如改寫視覺中的自然世界來得有吸引力，...並非單純反映視覺經驗，而是反映畫家觀念的作品風格，...」²⁴對大自然的描繪，不是景物的再現，而是物象與心靈的結合。他擁有一股與他人不同的個性及創作理念：「很少有人像盧梭這麼純潔和氣，不和人斤斤計較，他的天真...使他的作品具有某種獨特的趣味，...與世無爭的氣氛。」²⁵由於作品具有特色，而在美術史上留名。

藝術是一個人的心靈語言，反應創作者的個性與心境，我們可以從藝術品當中洞悉一切；從事藝術創作者，必須具有敏銳的觀察力和天真的個性，以純真的心細心的觀察外界的事物，透過冷靜的思維、創新，才能將外物化腐朽為神奇；毅力和勇氣是成功的基石，凡事不怕失敗，愈挫愈勇，以大無畏的精神迎接挑戰，才有成功的希望，盧梭便是一個值得我們學習的榜樣。

筆者的興趣與盧梭類似，喜歡大自然的美景，常徜徉其中感受宇宙的浩瀚及寧靜之美，取其個人最喜愛的景物，利用繪畫方式使其美景得以保留下來，供人們欣賞，以提昇審美的質感。盧梭天真的個性，是筆者想學習的優點，人最可貴的是擁有一顆純真的心，它會影響我們對一切事物的觀感，心美一切皆美，凡事

---

²¹王文融、馬勝利等譯，Jacques Marseille 總主編，*西洋藝術史*（臺北市：藝術家出版社，1998），頁 274。野獸派：不論風景抑或肖像，畫家們用色無拘無束，叫人瞠目結舌，他們把所謂「具體色調」的法則拋諸腦後，畫家因為用色強烈得嚇人，所以得到「野獸派」的稱號。

²²王文融、馬勝利等譯，Jacques Marseille 總主編，*西洋藝術史*（臺北市：藝術家出版社，1998），頁 294。超現實主義繪畫：畫不可見之物、畫夢境和幻覺，畫不同的物、不同的形在夢裡的結合，這便是超現實主義繪畫的定義。

²³蘇振明，*台灣樸素畫家*（台北市：常民文化事業股份有限公司，2000），頁 167。

²⁴何政廣編，*盧梭樸素藝術的旗手*（台北市：藝術家出版社，1996），頁 33。

²⁵許麗雯等著，*你不可不知道的 100 位西洋畫家及其創作*（台北市：高談文化，2006）頁 219。

往好的地方想，自然能活得快樂而自在，佛家云：「相由心生」，亦可解釋為「圖由心生」，心境會表現於圖畫中，所以，我們應該經常保持輕鬆愉快的心情，使作品具有吸引力，把快樂的氣氛感染給他人，提昇其心靈層次，如此，藝術創作才有意義與價值性。

（二）擁有非凡的想像力及創作手法

想像力是一切藝術創作的泉源，要創作傑出的藝術品，必須具備豐富的想像力。「盧梭之所以能成為獨樹一格的畫家，是因為他擁有非凡的想像力，以及極具個人風格的創作手法。」²⁶他對大自然的觀察即使次數很少，也能以豐富的想像力及純真的心境，透過欣賞而將大自然的景象與個人的夢想畫下來。盧梭「他運用簡單、純粹的色彩和清楚的輪廓，畫出每一片樹葉的葉脈，像是繁殖著靈魂的鄉愁，吐露出幻想的芬芳。」²⁷

盧梭將自己的思想及感情融入於畫中，使其作品表現出一股天真爛漫、純樸及夢幻般的神秘色彩，而使他的作品獨樹一幟。筆者仔細研究盧梭的作品，發現他所表現的主題內容，整體的色彩偏暗而不華麗，充滿了幻想與感情，且帶有濃濃的寂靜及神秘感，具有簡單、純樸、精細與天真浪漫的風格，讓人彷彿走入了夢幻世界一般。

盧梭影響筆者最大的地方，乃是他具有堅強的意志力、豐富的想像力及作品的風格特色，筆者將取嘉義具有特色的景點，融入個人的靈感、想像與感情，創作出具有特色的作品。

（三）盧梭的代表作品

盧梭的作品很多，筆者僅挑選以下 5 張與個人油畫創作主題相關的作品做為參考，以掌握創作的方向。整體而言，僅參考其風格和特色，而不是模仿與複製，目的在提昇自己的創作品質。如圖 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5 所示。

---

²⁶許麗雯等著，*你不可不知道的 100 位西洋畫家及其創作*（台北市：高談文化，2006），頁 219。

²⁷何政廣編，*盧梭 樸素藝術的旗手*（臺北市：藝術家出版社，1996），頁 8。

盧梭的作品《椅子工廠》(圖 2-1) 本圖以椅子工廠為主體，由各種色塊組成；工廠的前面有塊空地，以各種不同的顏色之曲線表現，具有層次感；馬路由近而遠將整個畫面拉遠，搭配遠處的樹木和景物使其具有空間感。天空上飄浮著朵朵雲彩，使椅子工廠有厚重之感；整張圖顯得很有安定感。

圖 2-1²⁸ 盧梭，《椅子工廠》，1897 年，油畫，73x92 公分，巴黎橘園美術館藏。

筆者參考此圖，運用於北門車站(圖 4-2-1)、嘉義市立博物館(圖 4-2-2)、射日塔(圖 4-2-3)、嘉義鐵道藝術村一角(圖 4-2-4)之構圖、技法與風格。利用點、線、面及曲線將這些建築物及周邊的景物表現出來，以天空和雲彩為背景，將其外型、精神與內涵充分表現出來，使整個畫面具有空間感。

盧梭的作品《瑪尼河畔》(圖 2-2)，本圖的房子由各種色塊組成，河畔的空地以各種深淺不同的顏色表現；結合周邊的樹木與河流，色彩明暗分明，表現天氣晴朗，陽光普照，人們在此漫步、從事休閒及其他活動；整張圖讓人感覺寧靜幽雅、風景秀麗，很想置身其中。

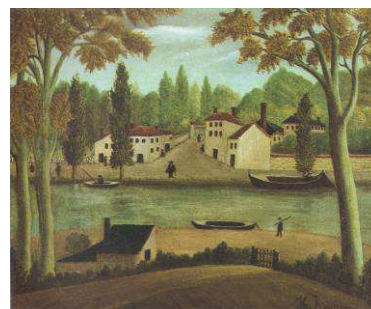
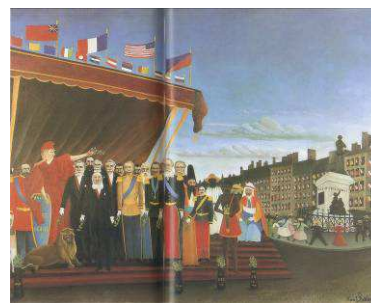

圖 2-2²⁹ 盧梭，《瑪尼河畔》，1898 年，油畫，29.5x34.5 公分，美國：波士頓美術館藏。

筆者參考此圖運用於嘉義公園一角(圖 4-2-3)之構圖、技法與風格。以小西湖、周邊的樹木、湖畔的草地與一群跳舞的女孩，將公園的情景表現出來。

盧梭的作品《外國統治者代表前來為共和國歡呼是和平象徵》(圖 2-3)，圖中有一座司令臺，一群人正站立在臺階上，凝神靜聽外國統治者代表說話、歡呼，帶有一股肅穆、專注的氣氛。

²⁸何政廣編，*盧梭樸素藝術的旗手*(臺北市：藝術家出版社，1996)，頁 50。

²⁹何政廣編，*盧梭樸素藝術的旗手*(臺北市：藝術家出版社，1996)，頁 54。

筆者參考此圖，運用於嘉義國際管樂節（圖 4-3-3）之構圖、技法與風格。以文化局表演臺的佈置為背景，一群人坐在臺上，在老師的指揮下，凝神專注的進行管樂表演，讓觀眾聆賞，將管樂節的莊嚴與熱鬧氣氛表現出來。

盧梭的作品《聖克勞德公園的林蔭大道》（圖 2-4），公園的林蔭大道由近而遠成一點透視，從樹縫中可以看到遠處的景物，使整個畫面具有空間感。大道寬廣，有幾個人正在大道上漫步，表現出一股悠閒的氣氛。兩旁的樹木高高的聳立著，樹木由亮而暗有光影的變化，具有層次感與立體感。陽光把人及樹的影子拉得好長。茂密的樹木高聳，從樹木的夾縫中可以看到遠處的天空。整張圖讓人感覺幽靜、深遠，具有安定感。

筆者參考此圖，運用於嘉義植物園一角（圖 4-1-4）之構圖、技法與風格。以整片林木為主體，幾個人漫步在林間小路上，將植物園的寧靜氣氛及人們的悠閒景象表現出來。

盧梭的作品《比佛靠近比西翠的堤岸：春天》（圖 2-5），此圖有遠、中、近距離的景色，近距離的樹木呈現出清楚的輪廓，樹幹、樹枝及周邊景物因為受光的不同而有深淺不同的顏色，樹葉一片片的清晰可見，使整棵樹呈現出立體感；中距離及遠距離的樹木則以片狀表現，並以各種深淺不同的顏色將不同距離的樹木表現出來；地上的草地及路面、人物由近而遠有寬窄、大小不同的變化；天空以深淺不同層次的青色表現晴朗的好天氣，人們漫步其間，使整體感覺綠意盎然且具有空間感。

圖 2-3³⁰ 盧梭，《外國統治者代表前來為共和國歡呼是和平象徵》油畫，1907 年，130x161 公分，巴黎羅浮宮藏。

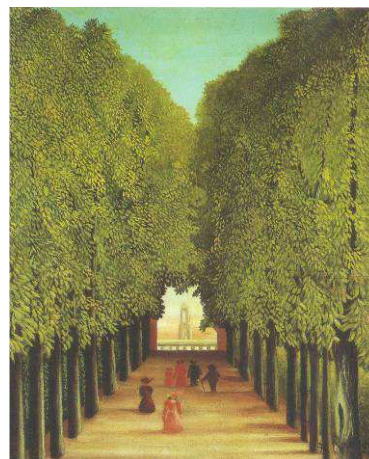

圖 2-4³¹ 盧梭，《聖克勞德公園的林蔭大道》油畫，1907-1908 年，46.2x37.6 公分，德國：法蘭克福斯塔第斯吉畫廊藏。

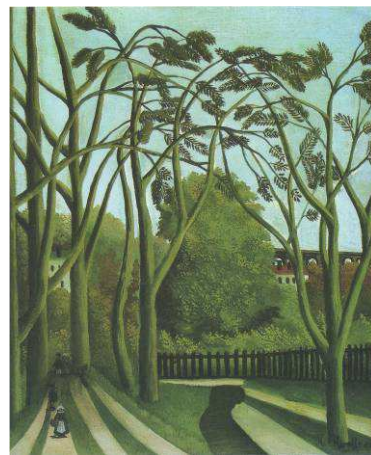

圖 2-5³² 盧梭，《比佛靠近比西翠的堤岸：春天》油畫，1909 年，54.6x45.7 公分，紐約大都會美術館藏。

³⁰何政廣編，*盧梭樸素藝術的旗手*（臺北市：藝術家出版社，1996），頁 88-89。

³¹何政廣編，*盧梭樸素藝術的旗手*（臺北市：藝術家出版社，1996），頁 96。

³²何政廣編，*盧梭樸素藝術的旗手*（臺北市：藝術家出版社，1996），頁 127。

筆者參考此圖，運用於《蘭潭根公園風光》(圖 4-1-2)之構圖、技法與風格。以整片林木為背景，將公園內的樹木、動物石雕、周邊的景物及運動中的人物表現出來，使寧靜幽美的公園充滿了人文氣息與動態感。

四、臺灣的樸素派畫家之發展

「樸素藝術家是指未經拜師學藝，未經學院專門訓練，自學成功的藝術創作者。」³³民國 50 年代，台灣的樸素派繪畫掘起，一些素人畫家以非常細膩而率真的心靈，用彩筆記錄下生活中的體驗，其內容包括農業社會的風景、三合院、水牛、生活中的喜、怒、哀、樂...等，將常民的生活及感情表露出來。「臺灣樸素藝術概念的誕生，應以大家認識吳李玉哥女士的素人繪畫為最早。」³⁴臺灣的樸素派畫家很多，在臺灣樸素藝術薪傳展一書中：有畫家「張李富、張火焰、洪通、李永沱、黃三二、王業、余進長、顏松濤、劉麗玉...等。」³⁵，「他們的作品並列於臺灣樸素藝術薪傳展書中。」³⁶人人都具有其繪畫背景與風格，這不只是他們個人的藝術成就，也帶動了台灣樸素繪畫的發展。以下介紹二位代表畫家吳李玉哥及劉麗玉：

(一) 吳李玉哥的生平與繪畫風格

1. 吳李玉哥的生平

季國瑞等列舉了吳李玉哥的生平事蹟：吳李玉哥（1900-1991）生於福建省...；1942 年面臨喪夫喪子之慟；1948 年帶著幼子吳兆賢至臺灣謀生；1960 年入選第 23 屆「臺陽美展」...舉行第一次個展，得到『祖母畫家』的美譽。³⁷一生中完成了很多作品，而成為臺灣知名的樸素派畫家。

藝術的領域廣泛，但藝術的精神是相通的，喜愛藝術的孩子比較不會變壞；每個人的一生都有一段學習的關鍵期，所以，藝術的興趣與能力應該從小培養和啟發。吳李玉哥的人生經歷：

由於祖父在家鄉經營染織廠……很早就學得一手刺繡功夫。…她的刺繡

³³蘇振明，*南瀛樸素之美：臺南縣樸素藝術家專輯*（臺南縣新營市：南縣文化，1998），頁 90。

³⁴蘇振明，*台灣樸素畫家*（臺北市：常民文化事業股份有限公司，2000），頁 2。

³⁵劉天課、林義娥等編，*臺灣樸素藝術薪傳展*（臺北市：尚曄印刷事業有限公司，2000），頁 2。

³⁶劉天課、林義娥等編，*臺灣樸素藝術薪傳展*（臺北市：尚曄印刷事業有限公司，2000），頁 12-51。

³⁷季國瑞等編，*臺灣素人藝術*（臺北市：自立晚報社文化出版組，1995），頁 34。

品不但圖案的花樣比別人的多，連配色也比別人的鮮麗活潑，…到臺灣之後，…替旗袍店做刺繡、盤扣等女紅，勉強維持生計。…為了讓兒子專心學習繪畫而忍受鄰居的異樣眼光…。³⁸

她在人生的旅途中，面對著人生的苦境，堅強的站起來，靠著刺繡...等技藝維生，茹苦含辛的把孩子扶養成人，並培育兒子繪畫的能力，成為一個畫家。最令人敬佩的是她的精神，始終保持著樂觀進取的態度，於老年時才開始學習繪畫，以繪畫自娛娛人，由於刺繡方面的美學基礎，使她在繪畫領域中能夠運用自如，展露鰲頭。

吳李玉哥的一生雖然顛沛流離，卻永不向命運低頭，讓筆者看到了一個堅強的女性，並感受到母愛的光輝，再貧困的環境，也要讓兒子學習繪畫，接受美術教育，這是筆者最敬佩的地方。我們的命運真好，接受美術教育的環境也不錯，更應該把握機會認真的學習，筆者更以她的精神為模範，為自己加油打氣，期望自己在繪畫的道路上，能夠繼續不斷的走下去。

筆者有感人生不如意的事十之八、九，必須具有一股生存的意志力及勇氣，將心境轉個彎，化苦難為成功的元素，把時間及精力，運用於有意義的事物上，身為一個藝術創作者，也應有一股堅持與毅力，不斷的從生活中創造奇蹟，方有所得。

2. 吳李玉哥的繪畫風格特色

(1) 題材大部分是回憶畫、生活畫

她的作品：題材大部分是回憶畫，回憶中國福建家鄉的田園花木與民俗節慶，另一部分是生活畫，記錄她到臺灣之後的旅遊經驗和家族生活。³⁹筆者有感吳李玉哥的前半生始終在為生活經濟打拼，鮮少有多餘的時間做個人的休閒娛樂活動，老年時把精神寄託於繪畫中，由於思念家鄉的情緒，乃將家鄉的景物、生活中的一切經驗、記憶，於畫中表露無遺，繪畫對她而言，是心靈與情感的表現。

(2) 豐富熱鬧的畫面

吳李玉哥的作品中：「她的畫面永遠是豐富熱鬧的，很多小孩、很多果子、

³⁸季國瑞等編，*臺灣素人藝術*（臺北市：自立晚報社文化出版組，1995），頁 22、23、25。

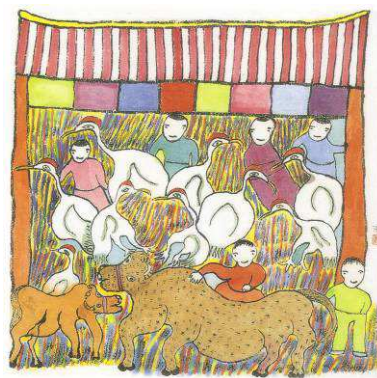
³⁹蘇振明，*台灣樸素畫家*（臺北市：常民文化事業股份有限公司，2000），頁 21。

很多花、很多鴨、牛…，她喜歡多，越多越好，也越美。」⁴⁰筆者研究吳李玉哥的圖畫，整個畫面有很多花、果子、動物、飛禽、昆蟲、小孩等組成，色彩鮮艷、活潑、美麗、充滿了快樂與熱鬧的氣氛，擁有一股兒童的天真無邪趣味，像是一張「兒童畫」，其繪畫內容、表現形式與風格，與她年輕時學過刺繡的基礎及人生旅途中的生活體驗有關；欣賞她的圖畫，能帶給我們心中的快樂。

(3) 代表作品

吳李玉哥的作品《母子情深》、《蝶舞》(圖 2-6)、(圖 2-7) 所示：可以作為筆者藝術創作的參考，將它運用於文化路夜市、嘉義東市場市集之創作及說明吳李玉哥的繪畫風格特色。

吳李玉哥的作品《母子情深》(圖 2-6) 本圖以人、飛禽及動物為主體，描繪母牛照顧小牛，兒童嬉戲其間與白鵝打成一片的快樂景象，背景由各種色塊及線條組成，中間以各種不同的顏色表現白鵝及牛的動態之美，整個畫面表現出熱鬧、活潑、快樂的景象。

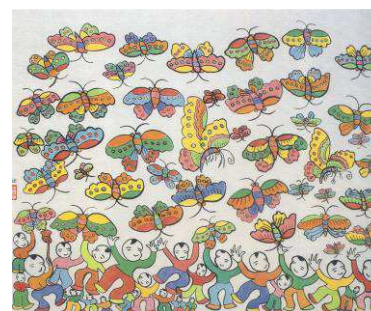

筆者參考此圖運用於嘉義市文化路夜市(圖 4-3-1)、嘉義東市場市集(圖 4-3-2)風格之運用，

2-6⁴¹ 吳李玉哥，《母子情深》，1981年，彩墨畫。

以不同顏色的條紋做為攤位的裝飾，讓攤位內掛滿各種玩具或其他物品，表現出熱鬧、活潑與快樂的氣氛。

吳李玉哥的作品《蝶舞》(圖 2-7) 本圖以蝴蝶及小孩為主體，描繪小孩嬉戲其間捕捉蝴蝶的快樂景象。以很淺的顏色為背景，用各種鮮艷的色彩將蝴蝶的花花衣表現出來，蝴蝶群聚飛舞多彩多姿。搭配一群小孩，整個畫面具有動態之美，表現出熱鬧、活潑、快樂的氣氛。吳李玉哥將生活中觀察到的快樂與美麗景象表現於畫中。

2-7⁴² 吳李玉哥，《蝶舞》，1987年，彩墨畫。

筆者參考此圖說明吳李玉哥的繪畫風格特色。

⁴⁰季國瑞等編，臺灣素人藝術(臺北市：自立晚報社文化出版組，1995)，頁 31。

⁴¹季國瑞等編，臺灣素人藝術(臺北市：自立晚報社文化出版組，1995)，頁 26。

⁴²季國瑞等編，臺灣素人藝術(臺北市：自立晚報社文化出版組，1995)，頁 33。

(二) 劉麗玉的的生平與繪畫風格

1. 劉麗玉的生平

蘇振明在書中列舉了劉麗玉的人生經歷：她於「1951年出生於基隆...」，時值臺灣光復後不久，經濟蕭條，大多以從工、務農為生，畜養家禽家畜為普遍的社會現象，民生困苦，許多人都失去了就學的機會，因此在觀念上相當的保守，養子防老及傳承煙火乃是當時老一輩的傳統觀念，「...外婆擔心無香火可傳，於是年僅3歲的劉麗玉就被過繼給舅舅了」，由於長期失去了母愛及親情，以致於小小的心靈中，蒙上了不快樂的陰影，直到長大仍然無法忘懷；中年時，把握了學習繪畫的機會，於「1994年(44歲)進入『汐止阿公阿嬤繪畫班』習畫」，「1995年(45歲)...開始真正投入繪畫中」，藉著繪畫表達內心的情緒與感情，以寫實的手法，將早年的生活記憶於畫中表露無遺，每張圖都彷彿在述說一件事、一個故事；40年代之後的臺灣生活景象，都是她繪畫的內容。於「1999年(49歲)...舉辦個展。」⁴³而成為臺灣樸素派畫家。

筆者將劉麗玉在繪畫方面的成就，歸納為4個重要條件：1.即豐富的生活經驗 2.個人的興趣 3.老師的愛心指導與鼓勵 4.家人的支持與協助。小時候雖然渡過了一段不快樂的養女童年，卻因為與外婆同住，生活於臺灣早期的傳統鄉村，在耳濡目染中，得到了很多寶貴的生活經驗，例如：在屋前、屋後飼養雞、鴨，推土礮車，各類的民俗活動及農村生活，都是其美好的童年記憶，以此作為日後繪畫的題材。由於個人對於繪畫的興趣，中年時開始學習繪畫，在老師的指導與蘇振明老師的鼓勵，以及家人的支持與協助中，開啓了一扇藝術之窗，使其投入繪畫中。透過作品欣賞，使大家回憶及緬懷臺灣早期的各種生活文化及地方風情。

藝術可以美化人生，達到藝術治療的效果，對於人生的黑暗期，應勇於面對，調適心態，轉逆境為神奇，培養繪畫的興趣及專長，以彩筆彩繪人生，使人生變得多彩多姿，也是一種選擇。

2. 劉麗玉的繪畫風格特色

(1) 題材以童年的生活記憶為主：

劉麗玉勾勒台灣人記憶中的生活影像，...繪畫題材皆是以童年的生活記憶為主。⁴⁴筆者生活於臺灣40年代之後的鄉村，當時經濟未起飛，人民的生活艱苦，

⁴³蘇振明，*台灣樸素畫家*（臺北市：常民文化事業股份有限公司，2000），頁151、153。

⁴⁴蘇振明，*台灣樸素畫家*（臺北市：常民文化事業股份有限公司，2000），頁152、156。

物質生活方面，大多以務農從工為生，飼養家禽、家畜，自給自食，也很少有多餘的錢財供精神生活娛樂，大家期待的便是各種年節的慶祝活動，只要廟前的歌仔戲、布袋戲上演，及媽祖誕辰遊行活動...等，總是人山人海，擠得水洩不通，但現在這些景象已由科技產品電視、卡拉 OK...等所取代，只在我們的腦海中留下美好的回憶。劉麗玉將童年的生活環境及經驗，表現於繪畫中，作品中常表現早期的農村生活景象，總會勾起大家在人生旅途中，曾經走過的記憶。

(2) 具有獨特的地方色彩

作品皆是重要的歷史記憶，其中也包括了臺灣重要的民俗祭典，如《山頂的廟仔生》…《放水燈》…。具有獨特地方色彩的畫作除了蒸汽火車外，還有《煤礦工人》和《撿煤灰的人》等等。⁴⁵

筆者與劉麗玉童年的生活環境類似，她的作品流露出臺灣早期的鄉土民情，具有當代的地方特色，欣賞劉麗玉的圖畫感同身受，彷彿是自己曾經走過的生活史，有股親切與溫馨感。

她的作品整個畫面以早期的生活環境、日常用品、生活器具為背景，表現人民的生活情景，大多以黃色系列著色，色彩柔和，表現古色古香的風味。

(3) 代表作品

劉麗玉的作品《阿嬤的八腳眠床》、《寄藥包》如（圖 2-8）、（圖 2-9）所示。筆者將它運用於嘉義鐵道藝術村一角之創作及說明劉麗玉的繪畫風格特色。

劉麗玉的作品《阿嬤的八腳眠床》（圖 2-8）此圖以早期的建築物為背景，以阿嬤及八腳眠床為主體，內容在描述房間內的床舖，阿嬤及小孫女的活動情形，配合周圍的牆壁、天花板，皆以黃色色系的塊狀條紋來表現，由點及各種色塊、條紋表現布簾景色，將早期的生活器具和生活情景表現出來，整體的構圖細膩，很有立體感，色

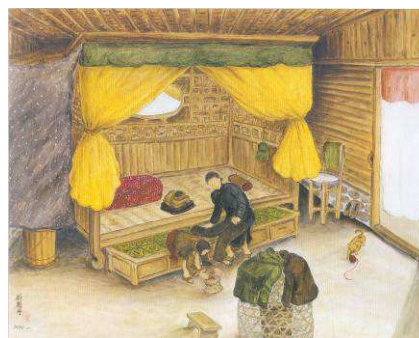

圖 2-8⁴⁶ 劉麗玉，《阿嬤的八腳眠床》，2000 年，油畫，72x89 公分。

⁴⁵蘇振明，*台灣樸素畫家*（臺北市：常民文化事業股份有限公司，2000），頁 156。

⁴⁶劉天課、林義娥等編，*台灣樸素藝術薪傳展*（臺北市：尚曄印刷事業有限公司，2000），頁 49。

彩柔和，有股老舊風味，令人激起思古情懷。筆者參考此圖，運用於嘉義鐵道藝術村一角（圖 4-2-4）表演臺之技法與風格。

劉麗玉的作品《寄藥包》（圖 2-9），此圖以早期的建築物為背景，以室內的佈置及人物為主體，利用黃色系列的色塊表現出室內的景物。內容在描述人與人之間的互動情形，將臺灣早期的生活器具和生活景象表現出來。臺灣早期的醫療服務不甚發達，人們常會在家中準備一些醫藥用品備用，生意人會將藥包送到家中賣給需要的人。整體的構圖細膩，具有空間感，色彩柔和而有一股古色古香的風味，令人激起思古情懷。

圖 2-9⁴⁷ 劉麗玉，《寄藥包》，1999 年，水彩，40x54 公分。

筆者參考此圖說明劉麗玉的繪畫風格特色。

從事藝術創作活動，只要有興趣、肯學習、全心投入，便有成功的機會，否則，將它當作日常生活中的休閒娛樂，用來修心養性也無妨；追求名利會造成壓力而影響心情，阻礙一個人的發展，如果凡事放得下、想得開，一切事順其自然，放鬆心情畫一些自己想畫的題材，反而有意想不到的收穫，這也是樸素派繪畫的特色。

小結

本節針對「樸素派繪畫風格分析」的研究，在創作靈感與理念的啟發、風格的開拓與技法的運用及心靈的提昇；各方面對筆者皆有幫助。如以下三點「一、油畫創作靈感與理念的啟發；二、樸素派風格的開拓與技法的運用；三、心靈的感動與提昇」所述：

一、油畫創作靈感與理念的啟發

西方樸素派畫家與臺灣樸素派畫家很多，人人都有其不同的生活背景與繪畫風格，然而卻有其共同的特質，大多數年紀很大，在生命的旅途中，各有很多不

⁴⁷劉天課、林義娥等編，《臺灣樸素藝術薪傳展》（臺北市：尚曄印刷事業有限公司，2000），頁 50。

同的人生際遇，生活經驗豐富且具有堅強的意志力與旺盛的生命力，他們雖然沒有受過正規的美術教育，有些甚至完全沒有讀過書，而將生活中的體驗與感受，融入個人的思想與情感表現於畫中，藉此充實生活休閒娛樂，實現對繪畫的興趣與夢想。

筆者從樸素派畫家盧梭、吳李玉哥、劉麗玉及嘉義的畫家陳澄波的作品中，深入了解其繪畫風格與特色，啟發了創作靈感，乃取其自己喜愛的部分，融入個人的觀念與情感，形成了自己的創作理念和方向，而以樸素派風格實踐個人的創作理念。

「以真、善、美為目標」是藝術創作的最高境界，藝術乃在去除物質方面的需求與功名利益，追求精神性，樸素派正符合這個特色，其精神值得學習與效法，我們應該將藝術與生活結合，以「生活藝術化」、「藝術生活化」作為藝術的美感實踐，讓自己活得更快樂、更自在。

繪畫創作必須以社會文化為背景，以生活經驗為題材，不在於摹仿與抄襲，將物的外形再現，而在於情感的流露與創新。作品必須融入個人的思想及感情，再搭配適當的媒材與技法，將整體的內容表現出來。

一個人的出生背景、生活環境及生活經驗等等都會影響他的人格特質、人生觀、創作理念與繪畫風格。我們應該從生活中多觀察、思考，蒐集資料，充實內涵，參考名家的作品，閱讀、參考繪畫相關書籍，多與藝術創作者交流，繪畫創作經驗分享，開闊個人的視野，啟發自己的創作理念，進而從生活中取材，實踐繪畫創作理念。

二、樸素派風格的開拓與技法的運用

筆者的油畫創作從西方樸素派畫家盧梭的作品中深入了解其繪畫風格與技法，以此風格來表現並做比對；並參考臺灣的素人畫家吳李玉哥、劉麗玉及嘉義的畫家陳澄波之繪畫風格和特色，結合自己的創作理念，以各種不同顏色的點、線、面配合主題內容，選用適當的顏色、技法與風格，使整體的內容具有個人的繪畫風格與特色。

內容是繪畫的重要元素，從事藝術創作者，應該將生活中的經驗與心靈結合、創作，增長自己的繪畫能力，所謂「勤能補拙」，只要下苦功，「鐵杵也可以磨成繡花針」，在繪畫領域中將有所得，阿婆也能繪畫，素人畫家也有其繪畫的

風格與特色，具有一股「樸拙、天真與原始性的美感」，在藝術領域中佔有一席之地。

三、心靈的感動與提昇

樸素派畫家大多有豐富的人生經驗與悲情的心路歷程，卻仍保持著樂觀積極的態度面對人生，永不向命運低頭，憑著一股對繪畫的興趣，而自學成功，對於他們一生的奮鬥精神，令筆者非常敬佩，也更懂得惜福。

人生如戲，戲如人生，在人生的舞台上，不論扮演何種角色，都得認真的活下去，人沒有悲觀的權力，在人生的旅途中，每個人都會受到上天的考驗，但要如何才能通過考驗而化險為夷，則要看各人的智慧與修為，筆者未經大風大浪，如與他們相比，可謂「天之驕子」，更要心存感恩，做些更有意義的事。筆者想把快樂感染給他人，因此，帶著大家以創作環遊嘉義，感受藝術之美。

我們要學習當個偉人，而偉人的條件不在於職位的高低，或權勢的大小，而在於如何幫助他人快樂，施比受更有福，也更快樂。

第三節 嘉義的風情特色研究

嘉義地處臺灣的西南部，「...東邊一部分屬於丘陵地帶，其餘均為平原地形，地形平坦廣闊。...是商業區及住宅、工廠、農田的主要分布地。」⁴⁸境內氣候宜人，交通便利，人口密集，學校及各階層機關林立，藝術建築物不斷興建，提昇了人民的生活水準及遠近子弟就學的便利，帶動了藝術與文化的發展，也促進了嘉義的熱鬧繁榮；在臺灣經濟起飛後，人民的經濟發展，由農業漸漸轉型為工商業及服務業，由各地的市集與人潮，便能見其繁榮景象，人民也較重視物質與精神生活享樂，經濟與生活水準普遍提高。

嘉義擁有幽美的自然環境，自然資源豐富，樹木林立，人民則善用智慧，開發成為休閒旅遊的好去處；有很多個著名的旅遊觀光景點，例如：蘭潭、蘭潭根公園、蘭潭後山公園、嘉義公園、植物園、嘉義市立文化局、嘉義市立博物館、北門車站、彌陀寺、孔廟、鐵道藝術村、七彩噴水池、文化路夜市...等，

---

⁴⁸陳亮州等，*嘉義市發展史*（嘉義市：蘭潭彩色印刷股份有限公司，2002），頁 10、12。

這些名勝、古蹟、建築物及居民的生活方式與人文風情遠近聞名，吸引了國內、外人士到此遊覽，不但是日常休閒旅遊的好去處，在文化、藝術及觀光產業的發展上，也扮演著極重要的地位。

嘉義市立文化中心（現文化局）於民國 84 年由民眾票選出「嘉義新 8 景」為：蘭潭、文化中心、嘉義公園、阿里山火車、植物園、蘭潭後山公園、彌陀寺、文化路夜市。⁴⁹ 如表 2-1 所示：

表 2-1 民國 84 年民眾票選之「嘉義新八景」

名次	景點名稱	位置	景點特色	陳澄波畫過的景點
1	蘭潭	蘭潭水庫現址（小雅路）	蘭潭泛月為嘉義八景之一。	陳澄波在蘭潭水庫旁完成了《紅毛埤》之作品。
2	文化中心	忠孝路	藝術及文化的發展重地。	陳澄波在今之文化局旁完成《木材工廠》之作品。
3	嘉義公園	嘉義市東區公園街	公園兩齣為嘉義八景之一。	陳澄波於嘉義公園不同的角落完成作品。
4	阿里山火車	北門車站（共和路）	有載客的小火車及運送貨物的古老火車。	無
5	植物園	嘉義公園東北側（山仔頂）	有很多熱帶林木，幽深寧靜，「林場風清」為嘉義八景之一。	無
6	蘭潭後山公園	蘭潭後山筍寮一帶	空氣新鮮，景色怡人，為健身及休閒活動的好場地。	無
7	彌陀寺	彌陀路	彌陀晨鐘為嘉義八景之一。	無
8	文化路夜市	文化路中央噴水圓環與垂楊路之間	各式各樣的小吃聚集，通宵達旦，為人潮洶湧的大夜市。	無

參考來源：嘉義市政府文化局。<http://www.cabcy.gov.tw/>（資料查詢，2011.2.1）。筆者整理製表

筆者將所遊覽過的景點略為介紹，並選擇其中幾個建築物及活動，創作成油畫作品與大家分享，如表 2-2 所示：

表 2-2 本論文的創作主題

對應作品編號	景點活動名稱	蔡秀珠作品取景特色	陳澄波畫過的景點
圖 4-1-1	蘭潭風光	以各種不同顏色的曲線表現湖面風光及周邊的景物，與人結合將蘭潭的綺麗風光表現出來。	陳澄波在蘭潭水庫旁完成了《紅毛埤》之作品。
圖 4-1-2	蘭潭根公園風光	以動物造型石雕與樹木及人結合，將閒情、意境呈現出來。	無
圖 4-1-3	嘉義公園一角	以流水、蒼鬱的樹木及跳舞的女	陳澄波以嘉義公園小西湖附

⁴⁹嘉義市政府文化局，<http://www.cabcy.gov.tw/>（資料查詢，2011.2.1）。

		孩結合，表現幽美的環境與快樂的情景。	近的景色完成作品，筆者的創作《嘉義公園一角》景點與之類似。
圖 4-1-4	嘉義植物園一角	樹木林立與人結合，表現環境幽靜的氣氛。	無
圖 4-2-1	北門車站	以建築物、阿里山小火車與人結合，以表現其特色和價值性。	無
圖 4-2-2	嘉義市立博物館	以整座建築物為主體，將各個空間的功能及藝術品展覽的場所之情景表現出來，以彰顯其特色。	無
圖 4-2-3	射日塔	擁有阿里山神木意象的圓形建築物，高聳壯觀。	無
圖 4-2-4	嘉義鐵道藝術村一角	以建築物、作品展覽的空間、展演的景象及觀眾結合，表現出鐵道藝術村的意義與功能。	無
圖 4-3-1	文化路夜市	以夜市各類小吃、雜貨、服飾、鞋子、水果攤及人潮，表現出熱鬧非凡的景象。	陳澄波於 1933 年畫過《嘉義中央噴水池》，即現在的中央噴水圓環附近，筆者創作取景內容與之類似。
圖 4-3-2	嘉義東市場市集	以各類攤販及人潮結合，表現出熱鬧的氣氛。	無
圖 4-3-3	嘉義國際管樂節	將嘉義國際管樂節的表演與聽眾結合而表現熱鬧的氣氛。	無

參考來源：嘉義市政府文化局。<http://www.cabcy.gov.tw/>（資料查詢，2011.2.1）。筆者整理製表

本節以嘉義風情為主題，將筆者創作內容分為三個系列特色敘述如後：

一、嘉義的自然風景名勝

（一）蘭潭：蘭潭水庫為嘉義市民飲水的來源之一，湖面寬廣、景色幽美、山陵環抱、風光明媚，從各個角落及不同的時間、季節觀賞，都可以感受到不同的美景和意境；「...尤以月夜最為迷人，故素有『蘭潭泛月』之美譽，為嘉義八景之一。」⁵⁰

筆者常利用業餘或假日，到蘭潭踏青，欣賞蘭潭美景，對此懷有一份深厚的感情與感受，藉此將個人的心情與景色表現於畫中。以蘭潭及周邊的景物為繪畫的重點，結合人的休閒活動，將蘭潭的美景表現出來，在蘭潭湖畔賞景談心，頗有一股世外桃源的意境與快樂氣氛，如圖 4-1-1《蘭潭風光》。

（二）蘭潭根公園：位於蘭潭的湖畔，湖畔有休憩步道，風景美麗怡人，我們可漫步其中欣賞美景。公園內有小涼亭、花草、樹木林立，蝴蝶蘭是其特色之一。

⁵⁰蕭瑤友等編，*臺灣豐富之旅嘉義市·嘉義縣*（臺北市：戶外生活圖書股份有限公司，2001），頁 32。

「國際獅子會於 1995 年 6 月（見石雕上之題字）」在此建立了這座動物的造型石雕，上面刻著「根—飲水思源，我愛蘭潭」等字，藉此鼓勵大家要飲水思源，珍惜水資源，從此大家都以根公園來稱呼。居民常在此從事各種休閒活動，是個運動、遊樂、休憩的好地方。

筆者認為這座石雕寓意最深遠的地方為「根—飲水思源，我愛蘭潭」這些字，不但提醒大家要節約用水，珍惜水資源，也啟示我們凡事要心懷感恩，知恩圖報，如俗話所說：「吃果子要拜樹頭」，因此以動物的造型石雕及字句為主體，結合周邊的景物，園內的林立樹木、花草、小涼亭與活動中的人物，構成一幅美麗的圖畫，希望能表達其精神、意涵，提昇欣賞者的心靈境界，達到賞心悅目與實質的目的，如圖 4-1-2《蘭潭根公園風光》。

（三）嘉義公園：有著「公園雨霽」美譽的嘉義公園，園內林木蒼鬱，亭台錯落，是嘉義新八景之一。⁵¹園內有很多花草、樹木，一片綠意盎然，景色幽美，一年四季美景常在，境內流水淙淙，宛如世外桃源，尤以小西湖周邊的景色更迷人，常是遊客寫生及照相的景點；有遊樂、運動設備、國寶級的阿里山森林老火車頭、孔廟、射日塔等，各級學校及機關團體也常在此舉辦校外教學、寫生比賽及各類藝文活動，具有藝術發展和教育的功能。人們常在此從事各種健身及休閒活動，是民眾運動、跳舞、散步、休憩...等的好去處。

筆者有段美好的回憶，於民國 2007 年陪著姪女在小西湖邊完成了繪畫比賽作品，而榮獲了入選獎勵，從此增強了她的自信心及繪畫方面的興趣與能力，參加藝術領域各項比賽屢獲佳績；小西湖的小橋、流水與湖畔隨風飄逸的垂柳搭配，感覺滿詩情畫意，美得像一幅圖畫。

筆者以小西湖及周邊的景物為背景，將一群跳舞的女孩表現出來，使寧靜的公園帶有動態之美，如圖 4-1-3《嘉義公園一角》。

（四）嘉義植物園：園內林木挺拔、蒼翠、高聳，帶有深幽寧靜的森林氣息，漫步其中，呼吸新鮮的空氣及植物多酚，讓人神清氣爽，有益身心健康，也是寫生、校外教學、運動及休憩的好場地，有助於藝術與文化的發展。

筆者徜徉其間，享受大自然的美景，感受到人們漫遊林中小徑悠閒、怡然自得的意境，頗有「偷得浮生半日閒」的輕鬆之感。樹林中唧唧的蟲聲，使得寧靜

---

⁵¹吳漢恩等著，*台灣的古蹟南台灣*（臺北縣新店市：遠足文化事業股份有限公司，2004），頁 25。

的公園帶來一片生機，讓人感受到樹林中的寬廣、寧靜和幽遠，置身其中呼吸新鮮的空氣，涼風拂面而過，獲得了心靈的寧靜與解脫。

筆者以林立的樹木，與林中的小步道及人物為主體，畫出人在其中悠閒漫步的情景，讓整張圖表現世外桃源之美，如圖 4-1-4《嘉義植物園一角》。

二、嘉義的古蹟及建築物

每個人對於家鄉的環境，應該有所了解，先民留下來的古蹟，也要探究，因其具有歷史意義與紀念性。

「1998 年依據『嘉義市古蹟評鑑審議作業要點』，於 4 月 30 日審定公告了三個市定古蹟，即仁武宮、營林俱樂部和阿里山鐵路北門車站。」⁵²本文將以北門車站作為油畫創作的內容。

(一) 北門車站：又稱「北門驛」，位於嘉義市共和路路尾，為市定古蹟，整棟以檜木材料建造而成，具有古色古香的風味，頗具特色；現為阿里山森林鐵路車站的辦公室。其嘉義車庫園區位於嘉義市立文化局旁邊，境內鐵軌交錯，停放著各式各樣的古老蒸汽火車及阿里山小火車；有火車修理工廠及藝術品展示館，作品包括：竹子與木材創作之藝術品等等。北門車站具有其特色與歷史意義，可供各級學校校外教學之旅。筆者漫步其間，亦可感受到歷史走過的痕跡，現在成為觀光旅遊的景點，對於藝術與文化的發展幫助很大。

筆者童年的生活環境，在住家的前面經常有老火車載滿白甘蔗經過，它吐著黑煙，任重道遠的駛向遠方，製造我們日常食品「糖」，現在看到老火車，總會令人想起童年往事，擁有一股親切感。

筆者以北門車站為主體，結合人、周邊的景物-阿里山小火車、樹木、百年老榕樹、綠籬、火車標示牌及路燈，呈現整體風貌，如圖 4-2-1《北門車站》。

(二) 嘉義市立博物館：是一座灰色的現代化建築物，造型簡單而壯觀，內有地質廳、化石廳、美術廳、研習教室、陳澄波紀念館等等，提供了各領域展覽的空間，具有特色與實用的價值，在自然科學及藝術發展方面貢獻很大，扮演極重要的地位。

筆者經常到此參觀各項展覽，在各領域方面獲益良多，希望藉著作品的展覽，讓大家喜愛這個場所，進而參與各項活動，以充分發揮博物館的功能。

⁵²陳亮州等編，*嘉義市發展史*（嘉義市：蘭潭彩色印刷股份有限公司），頁 151-152。

筆者以整座建築物為主體，利用幾何圖形，將各層樓展場的特色表現出來；前面的場地及道路，則以不同顏色的直線及曲線表現，把整座博物館的外型與特色表現出來。如圖 4-2-2《嘉義市立博物館》。

(三) 射日塔：位於嘉義公園內，是一座圓柱形建築物，「...高 62 公尺，...外型的設計靈感來自阿里山神木，...中間留有 40 公尺之『一線天』，有如劈開之神木，...塔內有一射日神話的青銅雕刻...。」⁵³內部會不定期舉辦藝文展覽，具有觀光及社教功能。

射日塔的造型將阿里山神木的精神與特色充分表現出來，其外型高聳、一柱擎天，可以鳥瞰嘉義的景色。

筆者以整座建築物為主體，結合周邊的樹木、花壇、草地、人物及「臺灣雲豹」雕像，表現射日塔的宏偉壯觀，如圖 4-2-3《射日塔》。

(四) 嘉義鐵道藝術村：位於嘉義後火車站附近，利用閒置的鐵路貨運倉庫，開闢為藝術的創作、展覽、表演及教育的推廣之場所，邀請國內知名的藝術家及愛好藝術創作者展出作品，參與藝術活動，對於藝術方面的發展幫助很大。

每個倉庫都擁有不同的特色與功能，有 4 號展場、5 號展場、1 號駐村、3 號駐村、研習教室...等，「...零擔倉庫為藝術創作工坊，1 和 3 號倉庫為藝術創作區，4 號倉庫為藝術展覽區，5 號倉庫為藝術展演區，...。」⁵⁴藝術創作者可依其作品的特質，選擇適合的展場，增加其藝術氣息。

展場外有個表演舞台，供放映影片及各種表演；人們也可以坐在周圍廣場，觀賞火車、鐵軌的鋼硬之美與夜景。

筆者認為藝術場地有其存在與利用的價值，以舊物新用的理念，將一些閒置已久的建築物，改建為可以利用的藝術活動空間，不但可以節省國家資源，也可以提供大家正當的休閒活動，減少犯罪行為，讓社會更安定，人民的生命更有保障，實在是一件一舉數得的事。嘉義鐵道藝術村經常舉辦各類藝術展覽及藝術活動，吸引了各地方人士到此參觀，帶動了藝術文化的發展，也促進了附近居民的商機。

筆者以 4 號展場及 5 號展場為主體，結合人及周邊的景物，表現鐵道藝術村的風貌，如圖 4-2-4《嘉義鐵道藝術村一角》。

⁵³嘉義市立文化中心編著，*嘉義都會之旅*（臺中市：三久出版社，1999），頁 99-100。

⁵⁴陳文棋，*嘉義諸羅紀*（臺北市：愛書人雜誌有限公司，2004），頁 60。

近年來，人民的生活水準普遍提高，重視其物質生活與精神生活，常利用假日參與藝文活動，這些藝術品及藝術活動，常利用嘉義市立博物館、射日塔、鐵道藝術村、嘉義市立文化局、中正公園、文化公園、露天音樂臺、及各級學校的活動中心等，各個藝術空間來展演，內容包括：繪畫、交趾陶、石猴、雕塑、音樂、舞蹈、戲劇表演、講座、影片欣賞等，豐富了人民的休閒生活，也帶動了藝術文化的發展。

三、人文關懷

嘉義居民的生活文化具有其背景與特色，置身其境深入的觀察與了解，可以激發吾人表現出人文關懷的心境。如下所述：

(一)文化路夜市：起自中央噴水圓環至垂楊路之文化路一段，白天大多為一般商家在營業，傍晚後，各式各類的小吃、雜貨、服飾等攤販紛紛出籠，吸引了各地的客人前來逛街、消費，是個人潮洶湧、熱鬧無比的大夜市。中央噴水圓環為嘉義著名的地標，位於中山路與文化路的交叉點，是個七彩噴水池，於夜間噴泉，五彩繽紛。此地段是交通便利，人口密集的熱鬧商圈，利用夜晚時分，站在圓環邊，欣賞七彩噴泉，此起彼落，增添了夜市的風采與生機

在文化路夜市可以看到各行各業營利謀生的景象，感受到人生百態與熱鬧的氣氛。筆者以前經常逛夜市購買一些生活用品，它陪著我們走過了人生的歲月，有一股濃厚的親切感；現在路過夜市，回憶起當年逛夜市的心情，別有一番滋味在心頭。

筆者以文化路最具代表性的熱鬧地點為主體，畫出居民的夜市生活，如圖4-3-1《文化路夜市》。

(二)嘉義東市場：「從日治延續至今，位於嘉義市忠孝路、吳鳳北路、中正路、光彩街等之街廓，一直都屬東市場範圍，許多營生甚至已換了數代經營。」⁵⁵而今拓展到共和路一帶，且呈現出一片非常熱鬧的繁榮景象。

東市場是個早市，為傳統的市場，清晨時分，便有很多來自四面八方的攤販，販賣各式各樣的生活用品，人潮很多，把整個市場擠得水洩不通，在這兒可看到無限商機及人生百態，人們正在為生活中的柴、米、油、鹽、醬、醋等，奮鬥啊！

筆者以中正路、民權路中間之共和路一段的熱鬧地帶為主體，將東市場的熱

⁵⁵葉益青，*台灣的市場*（臺北縣新店市：遠足文化事業股份有限公司，2004），頁92。

鬧景象表現出來。如圖 4-3-2《東市場市集》。

(二) 嘉義國際管樂節：「...於 82 年籌辦『第 1 屆管樂節』活動，...86 年底推出『97 嘉義國際管樂節』，...88 年推出『2000 年亞太管樂節在嘉義』，更吸引 30 萬以上人次參與，為嘉義贏得『台灣管樂之都』的美譽。」⁵⁶為嘉義的藝術文化特色之一，每年於歲末時節，邀請世界各國的管樂團，到此參加管樂音樂饗宴，2010 年步入第 19 屆，從 2010 年 12 月 24 日，在黃市長敏惠的主持下，進行踩街活動展開序幕，25 日起至 2011 年 1 月 2 日，表演活動正式開始，室內音樂會在文化局音樂廳舉辦，戶外音樂會則分別在文化局廣場、中正公園、文化公園進行，場面盛大、熱鬧無比，經過了這 19 年的努力，使得嘉義成為亞太管樂之都。

「2011 世界管樂年會暨第 20 屆嘉義市國際管樂節音樂會各類活動及團隊演出時間定於 2011 年 6 月 30 日至 7 月 17 日舉辦；音樂會於 7 月 3 日至 7 月 17 日分別於嘉義市政府文化局、文化公園、中正公園等地表演」⁵⁷，參加的對伍有來自「國內各階層學校、機關團體及世界各國的管樂團」⁵⁸，讓各地方人士大快耳頤，更帶動了國際管樂文化的發展。

筆者亦參與了 2011 年的盛會，觀賞了文化局廣場、中正公園、文化公園三個場次的表演，聆賞並照相留念，把最美好的一刻畫下來成為油畫創作，使大家能夠珍惜本土藝術文化特色，共襄盛舉並發揚光大。辦理這個活動為嘉義市立文化局，「...其前身為嘉義市立文化中心，於 82 年 2 月 27 日正式開館啟用。」內有博物館、圖書館、交趾陶館、音樂廳等等，常舉辦各類藝術活動及展覽，促進藝術文化方面的發展。2010 年，政府機關更在前面廣場，增建了一座表演舞台，供各項活動表演，國際管樂節更在此地舉辦隆重表演，讓民眾聆賞，大快耳頤，提高了人民的生活品質。

筆者以文化局表演臺上的佈置為背景，將嘉義國際管樂節的盛況表現出來。如圖 4-3-3《嘉義國際管樂節》。

⁵⁶饒嘉博等編，*真心古意諸羅城*（嘉義市：秋雨印刷股份有限公司，2005），頁 33、34。

⁵⁷嘉義市政府等編，2011 世界管樂年會暨第 20 屆嘉義市國際管樂節活動手冊（嘉義市：嘉義市政府文化局，2011），頁 1-86。

⁵⁸嘉義市政府等編，2011 世界管樂年會暨第 20 屆嘉義市國際管樂節活動手冊（嘉義市：嘉義市政府文化局，2011），頁 9-126。

第四節 陳澄波的繪畫風格研究

陳澄波是嘉義日據時期的畫家，其繪畫風格不歸屬於樸素派，卻具有一股「樸拙之美」，畫了很多嘉義的景色與筆者創作的主题與內容類似，藉此探討他的繪畫風格，希望對油畫創作有所幫助。

陳澄波以嘉義景色創作許多作品，包括：《嘉義公園一景》（1934年，油畫）、《嘉義街中心》（1934年，油畫）⁵⁹、《夏日街景》（1927年，油畫）、《北回歸線立標》（1913-1921年，水彩）、《嘉義街外》（1926年，油畫）、《嘉義街景》（1934年，油畫）⁶⁰、《琳瑯山閣》（1935年，油畫）、《嘉義老家》（初秋，1942年，油畫）、《嘉義中央噴水池》（1933年，油畫）、《嘉義公園》（1937年，油畫）、《慶祝日》（1946年，油畫）、《嘉義醫院》（1934年，油畫）⁶¹等。

從上述作品可以發現陳澄波以其在日本所受的學院教育技術，加入自己野獸派般的技法及情感表現，把對故鄉嘉義的熱愛呈現在創作中。

一、陳澄波的生平

陳澄波出生於嘉義，父母早逝，由祖母撫養長大，祖孫情感深厚，年輕時，曾經到日本留學學習美術，一生熱愛繪畫，在油畫領域上有傑出的表現，完成了很多作品，成為有名的畫家。

他在油畫領域上有傑出的表現，其繪畫特色受到大家的青睞；死於 228 事件，人雖死但精神永在，現在在嘉義市立博物館內闢有陳澄波紀念館，陳列陳氏相關文物及資料供觀賞、紀念，在嘉義國華街和垂楊路口，也展出陳氏的作品供欣賞，由此可見陳澄波在藝術領域方面具有很大的影響力。

二、陳澄波的繪畫風格

（一）繪畫理念：

陳澄波常說：

⁵⁹饒嘉博總編輯，*真心.古意.諸羅城*（嘉義市：嘉義市文化局，2005），頁 106、107。

⁶⁰蕭瓊瑞，*進入陳澄波的國度*（臺北市：時廣文化，1994），頁 6-7、14、29、62。

⁶¹林育淳，*油彩.熱情.陳澄波*（臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1998），頁 101、105、109、123、139、145。

「大自然就是我的畫室。」而在大自然中，他所追求的是「畫面所要表達的，便是線條的動態，並且以擦筆使整個畫面活潑起來。」其目的是「任純真的感受運筆而行。」⁶² 言語無法傳達的，某種神秘力滲入畫面吧，這便是我作畫用心處。⁶³

他很喜歡畫大自然的風景，經常到各地寫生，完成了很多風景畫。陳澄波認為繪畫創作必須擁有個人的風格特色，抄襲他人或將實物完完整整的表現出來，即使畫得再好、再像也無趣味，他以純真的感情結合內心的感受作畫，而使作品具有個人的風格。

筆者取其繪畫風格、特色「線條的動態」運用於創作中，讓作品整個畫面富有韻律與動感。

（二）繪畫風格

在其作品《嘉義遊園地》（現嘉義公園，如圖 2-16）中：

陳澄波強調中國傳統的線性表現，這在他的風景畫中尤為明顯。…其造型由原本的線條勾勒，逐漸發展到類似書法用筆之韻律節奏感。…更朝向其所謂的「隱線條於擦筆」的技法邁進。⁶⁴

蕭瓊瑞對陳澄波的作品提出了個人的觀感：「他容納了許多一般畫家所不能容忍的『概念化』作法，留存在畫面中，並因而形成一種獨特而強烈的風格。」⁶⁵

筆者欣賞陳澄波的作品，很多作品共同的特色：取景的外形，融入個人的情感，筆觸粗獷有力、大而化之，主要的色彩均由各種深淺不同的黃土色及紅磚色構成，令人感覺沉穩而昏暗，整張圖富有韻律與動感，擁有一股樸拙之美。

筆者的繪畫風格與陳澄波的繪畫風格之「線條的動態」有類似之處，所以以他的作品作為個人油畫創作的參考。

⁶²李賢文，*臺灣美術中的五十座山岳*（臺北市：雄獅圖書股份有限公司，2005），頁 57。

⁶³林育淳，*油彩熱情·陳澄波*（臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1998），頁 106。

⁶⁴林明賢主編，*島嶼風情·日治時期臺灣美術之研究*（臺中市：臺灣美術館，2008），頁 31。

⁶⁵蕭瓊瑞，*進入陳澄波的國度*（臺北市：時廣文化，1994），頁 70。所謂的「概念化」往往予人以一種「素人」的感覺，在一些未受學院訓練的「素人畫家」或「兒童繪畫」中，往往可以得見。

（三）陳澄波的作品

「陳澄波作品一如其人，充滿天真、熱情、質樸氣息」。⁶⁶作品有：《嘉義街外》、《夏日街景》、《龍山寺》、《晚秋》、《八卦山》、《嘉義街外》、《嘉義遊園地》（現嘉義公園）、《嘉義公園》、等等，其作品《嘉義街外》首次入選日本「帝展」，如圖 2-10；1927 年以《夏日街景》再度入選「帝展」，如圖 2-11。參加臺灣美展第 2 屆（1928 年）、第 3 屆（1929 年）、第 8 屆（1934 年）分別以龍山寺、晚秋、八卦山榮獲特選，如圖 2-12、2-13、2-14 所示：

「嘉義街外」就是陳澄波於 1926 年，首次入選日本「帝展」的作品。他以家鄉住家附近街道兩旁屋舍及電線桿，佈置出井然有序的空間與距離感……⁶⁷

圖 2-10⁶⁸陳澄波，《嘉義街外》，1926 年，油彩，73x91 公分。

陳澄波的作品《嘉義街外》（圖 2-10），此圖以定點透視法，以前面極寬闊的馬路，由近及遠將道路兩旁的景物表現出來，把整體的距離拉得很遠，使畫面具有空間感，將家鄉的景色充分表現出來。整體讓人感受到一股濃厚的鄉土味。

陳澄波的作品《夏日街景》（圖 2-11），此圖為陳澄波於 1927 年再度入選帝展的作品。以寬闊的道路及茂密的樹木為主體，以明亮的顏色表現道路，在陽光的照射下，樹下呈現了一片明顯的陰影。電線桿立在道路中央，使其成為視覺焦點。把建築物及其他的景物拉得好遠，人們漫步於街道上，搭配青色的天空和白雲，將夏日街景描繪出來。整個畫面具有空間感與夏日陽光普照的氣氛，讓人擁有一股溫暖與閒逸之感。

圖 2-11⁶⁹陳澄波，《夏日街景》，1927 年，油彩，80x100 公分。

⁶⁶嘉義市立文化中心編著，*嘉義都會之旅*（臺中市：三久出版社，1999），頁 179。

⁶⁷林育淳，*油彩. 熱情. 陳澄波*（臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1998），頁 36。

⁶⁸林育淳，*油彩. 熱情. 陳澄波*（臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1998），頁 36。

⁶⁹李欽賢，*臺灣美術閱覽*（臺北市：玉山社出版事業股份有限公司，1996），頁 53。

陳澄波的作品《龍山寺》(圖 2-12)，臺灣美展第 2 屆，陳澄波以「龍山寺」之作品，榮獲特選。他以整座廟為主體，以周邊的道路、廣場、樹木和人物襯托，使廟顯得巍峨壯觀，有股肅穆、寧靜與莊嚴之感。整張圖具有空間感，且將人與龍山寺結合，表現出兩者之間的關係。

圖 2-12⁷⁰ 陳澄波，《龍山寺》，1928 年，油彩，台展賞。

陳澄波的作品《晚秋》(圖 2-13)，臺灣美展第 3 屆，陳澄波以「晚秋」之作品，榮獲特選。此圖描繪山林景色，茫茫的霧籠罩著山坡，使得前面與後面的景物分隔開來，讓整個畫面有了遠、中、近距離的空間感。山坡上由各種深淺不同的顏色組成，使其具有層次感。整張圖擁有一股寧靜而神秘的氣氛，將晚秋虛無飄渺的山林景象表現出來。

圖 2-13⁷¹ 陳澄波，《晚秋》，1929 年，油彩，台展賞。

陳澄波的作品《八卦山》(圖 2-14)，臺灣美展第 8 屆，陳澄波以「八卦山」之作品榮獲特選。此圖以八卦山為主體，結合周邊的樹木及建築物，將八卦山的巍峨風貌表現出來。以較大的房子及樹木為近景，把遠處的建築物拉遠，使整個畫面具有空間感。山坡上由各種深淺不同的顏色表現，使其明暗與層次分明，具有立體感。此畫的風格充滿了線性與韻律感，帶有線性之美。整張圖讓人感受到一股寧靜肅穆的氣氛與安定感，且有厚重的感覺。

圖 2-14⁷² 陳澄波，《八卦山》，1934 年，油彩，台展賞。

筆者挑選陳澄波的作品 3 張與個人油畫創作主題相近的圖片做為參考與比對。如以下所列：

⁷⁰蕭瓊瑞，臺灣美展 80 年(臺中市：臺灣美術館，2009)，頁 67。

⁷¹蕭瓊瑞，臺灣美展 80 年(臺中市：臺灣美術館，2009)，頁 69。

⁷²蕭瓊瑞，臺灣美展 80 年(臺中市：臺灣美術館，2009)，頁 83。

陳澄波的作品《嘉義遊園地》(現嘉義公園)(圖 2-15)，圖中的樹木所佔的面積很大，枝葉茂密，筆觸的曲線活潑、強勁有力，整棵樹因受光的不同，而有深、淺、濃、淡不同的色彩，很有立體感，搭配旁邊的飛禽，整張圖讓人感覺寧靜的公園內富有生機、悠閒且有安全感。

筆者參考此圖，運用於蘭潭風光(圖 4-1-1)、嘉義植物園一角(圖 4-1-4)技法與風格的運用。

陳澄波的作品《嘉義街外》(圖 2-16)，此圖，陳澄波以「定點透視法」將這張圖的景物由近到遠，由大漸漸變小，中間的馬路前寬後窄，把整個畫面拉得好遠，讓人感覺這條馬路很長，馬路兩旁的電線桿直立，由近而遠，由大變小，使整個畫面具有空間感。搭配左邊的建築物及右邊的樹木及遠、近的人物和飛禽，使整張圖從寧靜中帶有動感及鄉土味，土黃色和茶色的景物與深青色的天空融合在一起，色彩深沉，彷彿是傍晚時分的景色，暗示著太陽西下，黑夜即將來臨，人們正趕著回家。

筆者參考此圖運用於嘉義市文化路夜市、嘉義東市場之構圖，將文化路夜市、嘉義東市場的景物及人們的生活景象表現出來。

陳澄波的作品《嘉義公園》(圖 2-17)，這張圖在描繪嘉義公園內的小西湖及周邊的景物，有小橋、流水、建築物、樹木林立、人漫步於小徑上。整張圖結構細緻，以綠色為主，草地由各種深淺不同的綠色組成，具有層次感；令人感覺有光線明暗的變化。小徑以各種深、淺不同的土黃色表現，由近而

圖 2-15⁷³ 陳澄波，《嘉義遊園地》(現嘉義公園)，1937 年，油彩，120 x 162 公分，國立臺灣美術館典藏。

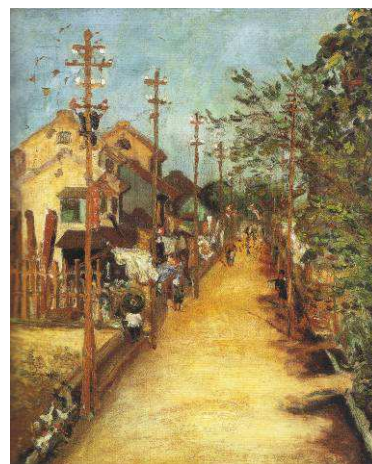

圖 2-16⁷⁴ 陳澄波，《嘉義街外》，1927 年，油彩，64x53 公分。

圖 2-17⁷⁵ 陳澄波，《嘉義公園》，1939 年，油彩 91x116.5 公分。

⁷³林育淳，*油彩熱情·陳澄波*(臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1998)，頁 122。

⁷⁴林育淳，*油彩熱情·陳澄波*(臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1998)，頁 37。

⁷⁵林育淳，*油彩熱情·陳澄波*(臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1998)，頁 124-125。

遠使畫面具有空間感。微微的可見到藍色的天空，整張圖的色彩柔和，寧靜中帶有動感與安詳的氣氛。筆者參考此圖，運用於嘉義公園一角（圖 4-1-3）之構圖、技法與風格的運用。

小結

筆者透過「嘉義風情人文特色」之探討，對於鄉土的環境與文化有更深入的了解，藉此激發了個人的創作理念與方向，筆者心得如下：

1. 置身於大自然，尋求創作靈感

筆者生性恬淡，喜歡大自然的美景，置身於大自然中，觀察各種景象的變化，體悟生命的意義，透過觀察與靜思，獲得創作的靈感與題材，藉著遊覽、觀察、寫生的心靈意象，運用於油畫創作中。

2. 關懷鄉土的人文情懷

對於生於斯，長於斯的鄉土，人人都應該用心去關懷與了解，從參與各項藝術活動的過程中，對本土的文化特色有更深入的了解，也拉近了人與人之間的距離，「生活即藝術，藝術即生活」，筆者將藝術有關的建築物及藝術活動，以油畫創作表現出來，以達到藝術共賞的目的。

3. 多元社會的體驗

時代不斷的變遷，在多元文化的社會中，藝術表現的種類與方式很多，沿襲傳統而不改變，將使作品缺少創意而被淘汰。筆者乃以樸素派的繪畫風格來表現油畫創作，將主題的物象、內容及精神內涵表現出來，注重整體的架構，再依主題的內容、意義及功能性，塗上適合的色彩，使畫面統整而和諧。

人人都具有繪畫的能力，藝術所能表現的領域寬廣，可以自由自在的發揮其想像力，創作各種藝術品，提昇其生命意義，亦可藉著藝術，將生活中的喜、怒、哀、樂等表現出來，達到藝術治療的功能。

在藝術創作的過程中，可以找到自我，我們與大自然及社會共處，可以體會宇宙的浩瀚，增進人與人之間的互動與了解，擴大生命觀，體驗到生命的可貴與世界的美好，讓自己活得更快樂、更自在。

第三章 創作理念與形式技法

藝術創作乃是個人思想與感情的表達和流露，藝術創作之成功，有賴於創作理念與實踐兩者相輔相成。本章將筆者以嘉義風情為主題的創作背景與創作理念的關係及形成探討和說明；並以藝術的創作精神與創作形式及運用的媒材、技法進行省思。內容分為四節，第一節以嘉義風情為主題的創作背景；第二節為創作理念分析；第三節為創作形式的探討與媒材及技法的運用；第四節為創作研究的啟示與省思。筆者將遊歷嘉義各個景點的體驗與感受，結合思想與感情，以油畫技法表現個人的風格及特色，藉此提昇藝術創作能力，獲得心靈的愉悅。

第一節 以嘉義風情為主題的創作背景

臺灣從純樸的農業社會，轉型為複雜多變的工商業、服務業社會，在這個競爭劇烈的環境中，提昇了人民的生活品質，但也帶來無限的生活與精神壓力，以致於犯罪案件層出不窮，這些負面的影響，有待藝術作為精神上的舒解與調適。因此，每個人都應該擁有一藝在身，運用於日常生活中，以增進生活情趣，提昇精神生活品質。筆者以油畫創作為專長，以油畫作品與大家分享，不但可以利己利人，也可以培養自己的一技之長，終生受用不盡。

筆者從生活中取材，選擇個人親身遊歷過並喜愛的景點作為創作主題，乃是因為這些景點具有多方面的優點與價值性，值得吾人研究與探討，如以下說明：一、自然風景名勝系列：嘉義擁有優美的自然環境，蘭潭水庫提供了人民的飲水之源，其景色之美，亦是民眾休閒旅遊的勝地；根公園、嘉義公園、植物園等場地寬廣，景色宜人，空氣新鮮，有益大家身心健康，是民眾休閒活動及覽勝的好場地。我們可以利用寫生、照相等方式進行藝術創作，提昇其價值性。

二、古蹟與建築物系列：古蹟是先民留下來的古老建築物，具有悠久的歷史、意義與紀念性，值得吾人懷念與考究；隨著時代的變遷，物質與精神生活普遍受到重視，在政府大力籌建與推廣下，與藝術、文化發展相關的建築物如雨後春筍紛紛增建，各種藝術、文化活動也不斷的推廣而具有其特色，不但滿足了人民的生活所需，更發展成為地方的文化特色而享譽國際，在藝術、文化的發展上，扮演

著極重要的地位，其存在值得大家了解並共襄盛舉。

北門車站是一座歷史悠久的古老火車站，檜木建築物，在臺灣林木事業及經濟發展上，扮演著極重要的地位，具有其特色、意義與價值性，是值得保留的古蹟，到此走走，享有一股思古情懷。

嘉義市立博物館、射日塔、嘉義鐵道藝術村提供了各類藝術創作者藝術、文化作品展演的空間，不但豐富了民眾的精神生活，也促進了嘉義地區的藝術與文化的發展。以這些建築物為創作研究的內容，藉機到此觀賞各類作品展覽，補充個人的精神食糧，增長藝術知能，並深入了解其精神性與功能，及藝術領域中所扮演的角色。

三、人文關懷系列：(一) 臺灣於解嚴之後，很多工廠及企業團體紛紛外移，造成失業人口增多，起而從商經營小本生意，更有一些年長者，成為小攤販，在市場內販賣蔬菜、水果、餐點及各種生活必需品，在東市場、文化路夜市可看到這些景象，很多人正在為生活、經濟打拼。筆者以在地人的心情關懷這些人生景象，除了內心有一份不捨，也期盼政府有所對策，幫助人民解決這些生活難題。從到現場觀察、體會、照相，深深了解了人生百態，自己也更懂得感恩與惜福；職業本無貴賤，只要正正當當、付出血汗所得，都是神聖可貴的。

(二) 臺灣在世界地圖上顯得非常渺小，如何讓世界看得見臺灣，有賴各類人才的培育，嘉義國際管樂節在政府積極推廣中，讓世界各國管樂團共同參與這個盛會，提昇了嘉義的藝術文化水準，也讓世界看得見臺灣。

小結

吾人有生理、物質及精神各方面的需求，嘉義的自然風景名勝景色幽美，是民眾休閒旅遊的勝地，有益身心健康；古蹟與藝術發展有關的建築物可以引發人們的思古情懷，滿足了精神方面的需求，亦帶動了藝術文化的發展；東市場、文化路夜市提供了物質與精神生活方面的各類產品，帶給人們生活上的便利，也促進了經濟的發展和商業的繁榮；在現實的社會生活中，人們經常在為經濟及生活打拼，承受著物質與精神生活帶來的壓力，偶而聽聽音樂，參觀各類展覽，或到處走走，欣賞大自然的風光，不亦樂乎！嘉義有很多個景點，各具有其特色與價值性，值得大家共同參與及運用，所謂「人盡其才，物盡其用」，使其發揮最大

的能量與功能，讓生活更美好，人們更幸福，社會更和諧。

筆者以「嘉義風情」完成系列作品，依景點的外型、內涵、氣氛、精神性、價值性及特色等，以點、線、面完成構圖，並選擇適合的色彩將主題內容表現出來。除了提昇個人的創作能力、自娛娛人，也讓大家藉著賞悅之餘，激發愛鄉情懷，共同關懷並愛護這塊土地，讓大自然的美景長在，藝術文化永續發展，人民的生活水準普遍提昇。

第二節 創作理念分析

藝術創作者以自身的觀察與體驗，將景物表達為美感經驗；而這些美感特徵，常會在創作中不自覺的流露出來。本節分二個層面說明：一、創作理念形成的過程；二、東西方畫家的影響。

一、創作理念形成的過程

每個人的成長過程都歷經了很多生活經驗，包含喜、怒、哀、樂等等，這些經驗留在內心成為永遠的回憶。這些記憶常藉著繪畫的視覺圖像顯現出來，即使沒有受過繪畫訓練的人，也可以藉著記憶及想像形成意念；相對於此，畫家若將這些想法表現於畫中，便可擁有個人獨特的風格。

筆者的個性喜歡自由自在，無拘無束的生活，在學畫過程中選擇樸素派技法來表現，是因為這些素人畫家大多沒有受過藝術專業訓練，但卻以生活經驗為題材，融入個人的感情與想像完成了很多作品，而在藝術領域中有非凡的成就，這些對筆者有鼓勵的作用，筆者的條件與他們類似，因此以樸素派技法發揮所長，以獲得心靈的解放與愉悅；模仿他人的作品並非我想要的，期望能擺脫他人的桎梏，擁有個人的心靈世界，藝術創作能夠不斷的突破與創新。

二、東西方畫家的影響

畫家都擁有個人的生活背景、人生經驗、創作理念與作品風格，影響筆者較深的樸素派畫家有盧梭、吳李玉哥、劉麗玉等及嘉義的前輩畫家陳澄波的繪畫風格、特色。他們對藝術方面的奮鬥精神及作品的風格，都是筆者欣賞與學

習的對象，影響了筆者的藝術創作理念、技法與風格。

小結

筆者在上述二個層面上闡述個人理念的形成，從第一點創作理念形成的過程中，更確立「嘉義風情之美」的表現主題；第二點東西方畫家的影響裡，更確立「嘉義風情之美」創作理念加上樸素派技法的形式表現，使每張作品都具有論述意義與獨特的風格。

第三節 創作形式的探討與媒材及技法的運用

藝術創作是藝術創作者的思想、觀念、情感、創作理念與景物的結合，而以各種形式、技法及媒材表現出來的藝術品，具有其意義與價值性。筆者在表現形式上，藉由造形、構圖、色彩及光線等，以個人的技法及創作風格完成整體的油畫創作內容。本節分為五個重點說明：一、造形與構圖的形式；二、色彩的表現；三、光線的表現；四、媒材的運用；五、油畫技法的運用。

一、造形與構圖的形式

筆者仔細研究並參考樸素派畫家盧梭、吳李玉哥、劉麗玉及嘉義的前輩畫家陳澄波的繪畫風格、特色，在造形與構圖上參考樸素派的風格和技法，再融入個人的創作理念、思想與感情來表現。並以「點、線、面」作為創作內容中部分的造形與構圖，著重景物與人的結合，精細的畫出每個景物，將各個景點的精神內涵與特色表現出來，使作品具有人文氣息、藝術的特性與美感。

筆者將各個畫家的特色陳述如下：

(一) 盧梭：繪畫特色注重想像力、景物與人的結合，精細的畫出每一個景物；樹幹以各種深淺明暗不同層次的顏色表現，使其具有立體感；整張圖由近而遠富有空間感，具有一股詩情畫意的氣氛與夢幻意象。可作為筆者創作風格的參考。

(二) 吳李玉哥：她的作品中畫了很多果子、很多動物、很多鳥、很多蝴蝶、很多花、草、很多小孩等等，整個畫面充滿了熱鬧、活潑與快樂的氣氛。筆者

將這種風格運用於文化路夜市及嘉義東市場市集的藝術創作中，將其熱鬧的景象與夢幻的氣氛表現出來。

(三) 劉麗玉：臺灣的素人畫家，畫了很多臺灣早期的景物，作品大多以黃色系列為主，利用一塊一塊的木板將古老的建築物及生活中的物品表現出來。從她的作品中可讓人感受到一股古老的風味。筆者將它運用於木造的景物中，以表現其古老的風味。

(四) 陳澄波：以嘉義的景點作為創作的主题、內容，畫了很多嘉義的風景畫，其作品具有線性與韻律感，可作為筆者藝術創作主题、內容、構圖與風格的參考。

筆者參考以上四個畫家的繪畫風格、技法，再運用「點、線、面」繪畫基本元素發展個人的繪畫風格與特色。現將「點、線、面」之意涵、象徵與特性，分別敘述如下：

(一)「在視覺造形表現的領域中，…我們常以一次元及二次元的基本元素點、線、面來進行造形的創作，並由此引申出形狀、大小或空間的概念。…平面構成的基本元素，為點、線、面三種，亦稱為平面構成的三要素。」⁷⁶筆者以點、線、面這些繪畫的基本元素，運用它構成各種形狀，組織整個畫面的內容與造型，使其具有美感、特殊的意義、精神內涵與功能，將各個景點的特色表現出來。

點在幾何學上的定義是「只有位置，不具有大小面積，是零次元的最小空間單位」。但以造形學的觀點而言，點卻是一種具有空間位置的視覺單位。⁷⁷幾何的點是肉眼看不見的東西。它必須定義為無形的東西。若當做物質來想，點就等於零。…零-幾何點，是最謹約的形，非常含蓄卻又說了些什麼。所以，幾何點是高度的沉默和言語的結合。⁷⁸

筆者認為宇宙間存在著各種點，它們都代表著不同的物體，各個都具有動的特性及不同的精神內涵與功能。例如：天上的星星、高空的飛鳥、遠處的燈光、人物，大自然中的露珠、樹蔭下的光點，以及生活中常見的鈕扣、球等；由於距

---

⁷⁶林崇宏，*視覺藝術與造形*（臺北市：邯鄲出版社，1996），頁 76。

⁷⁷林崇宏，*造形藝術*（臺北市：美工科技有限公司，2001），頁 82。

⁷⁸康丁斯基著，*點線面*（吳瑪俐譯）（臺北市藝術家出版社，1985），頁 19。

離較遠，呈現了點的狀態，而顯現其不同的特色與意義，將它們運用於繪畫中，表達藝術創作者的思想與感情。點有各種不同的形狀和顏色，利用它們來造形，可以使畫面表現出不同的風格，而達到美的視覺效果。本油畫創作利用各種不同的形狀和顏色的點，來表現天上的星星、樹蔭下的光點、人的眼睛及遠處的景物等，使畫面和諧、統整而具有藝術的價值性。

（二）線條也有各種表現形式

線是一種具有長度的「一度空間」，…線在理論上沒有寬度和深度的擴張性，實際上卻具有相對的面積或體積成分在內。在造形設計上，線仍以長度的表現為主要特性，只要將線的粗細限定在必要範圍內，且與其他視覺要素比較後仍能顯出充分的連續性時，皆可稱為「線」。…一切造形的要求和意境，均可透過線的表達獲得相當的目的。⁷⁹…直線和曲線的情感不同，…直線使我們感覺到直接、堅強…，曲線感覺到間接、優雅…，曲線具有會動感而直線缺少動感。⁸⁰

（1）直線

直線有四種類型：1. 地平線（冷型）：也是一個冷而穩的基面，它可以向各個方面平坦地延伸下去（詩意的）；2. 垂直線（暖型）：與地平線成直角，伸向高處是暖的，因此，垂直線是無盡暖性運動之最簡形式（戲劇的）。3. 對角線（冷暖性）：是以上兩者的變化，帶有同等的冷熱，是冷熱無限運動的最簡形式。4. 自由直線：由對角線稍加變化而來，冷暖之傾向以其與水平和垂直相距程度加以決定。⁸¹

（2）曲線

曲線可分為幾何曲線與自由曲線兩種基本類型，幾何曲線帶有明確而規律的效果，自由曲線則在柔婉中富於變化，且具優雅的趣味。…線是物

⁷⁹林崇宏，*造形藝術*（臺北市：美工科技有限公司，2001），頁 83。

⁸⁰林崇宏，*視覺藝術與造形*（臺北市：邯鄲出版社，1996），頁 83。

⁸¹劉思量，*藝術心理學藝術與創造*（臺北市：藝術家出版社，1998），頁 72-73。

體抽象化表現的有力手段，本身具有卓越的造形力，線即使只做純粹的運作，亦可產生許多卓越的造形效果…。⁸²

筆者認為線可依其粗細、長短和行進的方向，產生不同的視覺效果及功能。直線帶給我們剛硬、平坦、直接的感覺，可表現地平線、建築物的垂直線、對角線等；曲線則具有柔和、溫順、漸進及不同層次的美感，可用來表現水波蕩漾、山巒起伏、不同光線的地面等；藝術創作者可依線的特性，將它們運用於畫面中，而達到美的意境。

（三）面（形）的表現：

基面是指物質的面，用來表現作品的內容。一般基面是由兩條水平線和兩條垂直線圍成。因此，它的整個環境是一個獨立的生命。知道水平和垂直線的特性後，我們便知基面的音色是：兩個冷而靜的元素和兩個暖而靜的元素，這雙重寧靜的聲音，使基面帶有寂靜、客觀的聲音。⁸³

陳寬祐對於面也提出了見解：

1. 幾何直線形。具安定、信賴、確實、強固…有井然之秩序感。例如，正方形、三角形、菱形等。2. 幾何曲線形。具…自由、易於理解、高貴及規則性秩序感。例如，圓、橢圓等。3. 自由直線形。其所引起的感情，因形狀而有不同的效果。4. 自由曲線形。不具有幾何秩序的美，但也正因為它的不明確、大膽、活潑，常能產生不可預期的驚豔感。⁸⁴如圖 3-1、3-2、3-3、3-4 所示：

---

⁸²林崇宏，*視覺藝術與造形*（臺北市：邯鄲出版社，1996），頁 84。

⁸³康丁斯基著，*點線面*（吳瑪俐譯）（臺北市：藝術家出版社，1985），頁 103。

⁸⁴陳寬祐，*基礎造形*（臺北縣：新形象出版事業有限公司，1993），頁 58、59。

圖 3-1 陳寬祐，
《幾何直線形》。

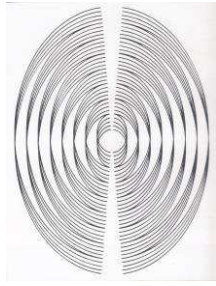

圖 3-2 陳寬祐，
《幾何曲線形》。

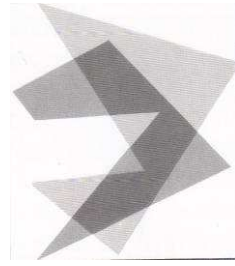

圖 3-3 陳寬祐，
《自由直線形》。

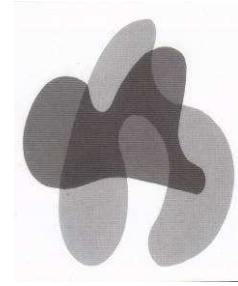

圖 3-4 陳寬祐，
《自由曲線形》。

筆者認為面具有各種不同的形狀，在繪畫中用來表現藝術創作者的思想，創作的內容與意涵；其形狀有圓形、方形、三角形等，它們被運用於日常生活的食、衣、住、行中，各有其意義與功能；圓形：包括圓形的桌椅、圓形的領子、圓形的鎖、盤子、鏡子等；方形：包括方形的桌椅、門窗、路標、招牌、牆壁及景點的標示牌等；三角形：包括三角屋頂等。

筆者利用各種形狀的面造形與構圖，內容包括；水、山巒、雲、建築物、人、樹木、草地、路及周邊的景物等，依景物的外型，把幾何直線形、幾何曲線形、自由直線形、自由曲線形運用於畫面上，以表現各種視覺效果。依據陳寬祐對於 4 種造型類別而表現於作品中。1.幾何直線形：表現建築物、樹幹等。2.幾何曲線形：表現人物、圓形的藝術品等。3.自由直線形：表現物體的影子等。4.自由曲線形：表現水池、波浪、草地等。使整個畫面呈現遠、中、近的空間感，將創作的內容與意涵充分表現出來，使其成為具有意義的視覺符號，藉著藝術的語言，表達筆者的創作理念、思想與感情。

在構圖上的表現：強調景物的外型與精神、內涵，依照每張圖的情境、景物的特色、功能及價值性，利用點、線、面之造形基本元素來造形與構圖，包括：幾何形構圖及自然物的有機形構圖，有些景物則寫上文字，依畫面內容的需求寫上字體及大小適合的文字，以補強畫面的重點。創作中結合個人的思想與創作理念，將景物的外型與精神表現出來，呈現主題的內容與意涵，以達到真、善、美的目標，而不只是景物的模仿、複製。

二、色彩的表現

(一) 色彩的定義與運用

牛頓首先在 1666 年用三稜鏡將白光分解為七種色光，按順序排列為紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，稱為「光譜」。⁸⁵每種顏色都擁有不同的明度和彩度，具有其象徵與意義，運用於繪畫上，可產生不同的視覺效果。宇宙間的萬物都具有各種不同的顏色與形體，我們應該細心的觀察、研究，深入了解各種物體的特徵，利用這些色彩相互混合，或取適量的黑色或白色與這些顏色混合調勻，產生更多的色彩變化，而使色彩更豐富，將各種物體的特徵表現出來。

圖 3-5⁸⁶牛頓，《光譜》，1666 年。

所謂色彩，在字典中的定義為「經由光線感受物體的一種方法」。物體受陽光照射，不被吸收而反射進入眼睛，呈現出物體的顏色，因為波長的差異，產生紅、黃、綠、藍、紫等色彩。…色彩除了科學層面之外，也具有民族、歷史、習慣等文化面貌。」⁸⁷

筆者觀察一天之中，各個時段的景象皆不同，大自然中的萬物，都具有其特殊的色彩，藝術創作者應順從自然的法則，於創作前透過觀察，了解大自然的色彩，依大自然的色彩，選擇最適當的顏色來作畫，以統整畫面的和諧與美感。

在確定主題之後，選出嘉義幾個景點，觀察景物的特點、顏色及明暗，參考盧梭、吳李玉哥、劉麗玉及陳澄波的繪畫風格與技法，以個人的喜好，選擇適當的顏色作畫，注重畫面的協調、統一，整體以各種不同顏色的點、線、面組成畫面，並由色彩構成來表現光，利用明亮的彩虹色系：紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，或利用黑、白調成各種顏色，依景物的外型及精神性來著色，將物體的形象、

⁸⁵歐秀明，《應用色彩學》（臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1994），頁 15。

⁸⁶歐秀明，《應用色彩學》（臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1994），頁 13。

⁸⁷中井義雄・川崎秀昭原作（林昆範、柯凱仁編譯），《現代色彩學》（原出版者：日本色研事業株式會社。臺北市：全華科技圖書股份有限公司，1999），頁 4。

顏色、及光影表現出來，並融入個人的思想、感情、技法創作每一幅作品，而使作品具有獨特的風格。

筆者在色彩上的表現，採用較鮮艷、亮麗或柔和的顏色，以表現晴朗的天氣與輕鬆、快樂的心情，部分用陰暗的顏色，表現陰影與光線未照射到的地方。整體的畫面讓大家能夠藉由視覺的效果，感受到輕鬆愉快的氣氛，而喜歡這些景點。

宇宙萬物，都具有其獨特的色彩，各種色彩因其明度與彩度不同，在視覺效果及意義上也各有差異，各種顏色給人不同的感受，我們可以把色彩運用於日常生活中，利用色彩語言與人溝通、互動，傳達情感，表現個人的個性及心理狀態，藉由色彩可以了解他人的精神、情緒、個性與行為。

藝術創作者常利用各種色彩，傳達作品內容及意涵，將個人的創作理念、思想、感情、精神與內涵表現出來，而使作品具有美感與生命力。

(二) 色彩的象徵性

色彩具有一種與人生相關意義的特性，因此當我們看到某種顏色時，必然會將它與其相關性的精神、內涵、意義、形態的形容詞產生有系統的連續作用，有人稱之為色彩的聯想，但真義可稱之為色彩的象徵性來得更具體，更合適。⁸⁸

表 3-1 一般性的色彩象徵性⁸⁹

色相	具體的象徵	抽象的象徵	相對應作品
紅	血液、火焰、口紅、蘋果、唇	熱情、危險、血腥、喜慶	運用於《嘉義國際管樂節》表演者的衣服。
橙	橘子、晚霞、柿子、磚瓦	熱情、溫暖、快樂	運用於《嘉義國際管樂節》的背景。
黃	黃金、香蕉、月亮、菊花	色情、光明、活力、希望	《文化路夜市》月亮、星星以黃色表現。
綠	公園、樹葉、郵筒、黨派	和平、理想、新鮮、成長、安全	運用於《嘉義公園》、《嘉義植物園》、《根公園》等樹木較多的地方。
藍	海洋、藍天、牛仔褲、水	自由、憂鬱、涼爽、安靜	運用於《蘭潭》、《嘉義

⁸⁸ 朱介英，*色彩學*（臺北市：亞諾文化事業有限公司，2005），頁 99。

⁸⁹ 朱介英，*色彩學*（臺北市：亞諾文化事業有限公司，2005），頁 98。

			公園》、《嘉義市立博物館》水或天空的顏色等。
紫	葡萄、茄子、紫菜湯	高貴、迷惑、神祕	《嘉義文化路夜市》的天空與路面等。
白	白雪、紙、白鴿、新娘	純潔、神聖、樸素	運用於《嘉義國際管樂節》表演者的衣服、布條文字、標誌的內部，及各個景點中的飛鳥等。
黑	黑夜、木炭、墨汁、黑板、頭髮	死亡、恐怖、邪惡、孤獨、嚴肅	運用於人的頭髮等。

參考來源：朱介英，*色彩學*（臺北市：亞諾文化事業有限公司，2005），頁 98。筆者整理製表

筆者認為每一種景物都擁有其特殊的色彩，而每一種色彩也具有其特別的意義，帶給我們不同的感受，例如：月亮、星星以黃色表現，使其具有精神性與真實感。

三、光線的表現

筆者對於光線的表現，強調光線的來源，以米黃色與景物的顏色混合著色，使其色彩較明亮，每個景點都有受光的部分，利用各種明暗不同的色彩表現，使物體具有立體感。

四、媒材的運用

「工欲善其事，必先利其器」，要創作出美好的作品，必須具備優質的工具與顏料；筆者將本創作中所使用的媒材，列舉如下：

（一）畫布：畫布是最常被使用的油畫基底材，然而不同的畫布種類、品質好壞及織紋的方式，都會影響依附其上的作品的技法表現和其保存問題。⁹⁰筆者選用質地較佳的比利時 65%亞麻布及臺灣製造的仿麻畫布來作畫，附著力強，可以隨心所欲的將顏料，塗抹其上，達到光鮮亮麗的效果。

⁹⁰陳淑華著，*油畫材料學*（臺北市：洪葉文化，1998），頁 77。

(二) 油畫顏料：是用松節油或亞麻仁油等，混合色料而成的，富有黏著力，具滑柔之感，⁹¹利用優質的油畫顏料作畫，可以提高畫面的效果，並保持長久。

(三) 亞麻仁油：由亞麻的種子壓榨而成的精製油，常用來作為油畫的調用油，與油畫顏料調合使用。筆者於美術社購買老人牌精製亞麻仁油，油的品質優良，清澈無臭味，我們可以依畫面顏料的需求，取適量與油畫顏料調合，塗抹於畫布上，可使畫面光鮮明亮，並加速其乾燥。

除此之外，常用的材料還有畫筆、畫刀、調色盤、油壺、筆洗壺、筆洗液、畫架等。每種材料都具有其特性與功能，筆者在作畫的過程中，將視需要而適當選用之。

五、油畫技法的運用

油畫有各種技法，各有其不同的效果與特色，藝術創作者可依畫面的內容及個人的喜好，選擇適合的技法來表現其藝術創作內容。油畫「依作畫程序的不同，可將基本技法分為直接畫法與間接畫法兩種」⁹²，其中包括「濕畫法、混色法」等，以表現畫面的效果，如表 3-2 所列：

表 3-2 油畫技法分析表

技 法	直接畫法 ⁹³	間接畫法 ⁹⁴	濕畫法 ⁹⁵	混色法 ⁹⁶
畫 法	直接畫法（Alla prima）又稱為「單層畫法」，…直接將所預期的顏色轉置於基底材料	間接畫法（Lay-in）又稱為「多層畫法」，這是與直接畫法相對的技法。	濕畫法是乘油畫顏料未乾時，一次完成，採用濕畫法作畫，筆觸和顏色結合得自然貼切。	混色法（Blending）就是讓一個顏色或調子和另一個顏色均勻地混合在一起，沒有突兀的邊

⁹¹陳泳浩，*油畫材料學*（臺北市：洪葉文化，2000），頁 15。

⁹²李健儀，*油畫技法*（台北市：藝風堂出版社，1987），頁 47。

⁹³李健儀，*油畫技法*（台北市：藝風堂出版社，1987），頁 47-48。

⁹⁴李健儀，*油畫技法*（台北市：藝風堂出版社，1987），頁 48。

⁹⁵尚峰、吳國榮編著，*創意油畫學習新技*（臺北市：星狐出版社，1995），頁 45。

⁹⁶Jeremy Galton 著，陳育佳、李佳倩譯，*油畫技法百科*（臺北市：笛藤出版圖書有限公司，1996），頁 12-13。

	上的方法。			線產生。
過程	事前不準備畫稿，也不打底，先在調色板上調出所需的顏色，然後直接將繪畫題材轉繪於基底材料上。此法並非一次完成，而是在顏料未乾之前繼續作畫，以至完成。	先在基底材料描上精確的素描稿，再敷上一層或一層以上的單色顏料，或直接以單色畫出整體的明暗調子，待顏料全乾後，再利用重疊法一層層加色，作出預期的色彩，以至作品完成。	先在基底材料上塗上顏料，未乾時，再塗上另一個顏色，使顏色互相融合。	將各種不同的顏色畫上去，兩色之間留有空間，在顏料未乾時，將兩種顏色混合，使其成為中間色。
效果與特色	這種技法既不打底，也不疊色，一般的作畫速度都很快，作畫時，必須掌握瞬間的感情，迅速表達出自己的意念，展現自由、活潑、奔放的畫面效果，以及豐富而生動的色彩語言。	這種畫法能同時照顧到每個角落，使整個畫面維持平均的水準，…能夠細細構思，慢慢描繪，…展現出細緻、厚重又宏偉的畫面效果。	具有深淺、明暗的漸層效果。	它用在需要製造柔和效果的畫面上，例如藍天中豐富的色彩漸層變化，由深到淺；雲彩、畫像上的柔光和暗影等等。…製造細膩柔和的顏色漸層和調子變化。
步驟	這種技法既不打底，也不疊色，一般的作畫速度都很快，作畫時，必須掌握瞬間的感情，迅速表達出自己的意念…。	先用木炭或鉛筆在底色上勾出輪廓，然後再塗以不透明的顏料，或是像范·艾克先薄薄的塗一層透明色之後，使仍能看到底稿，然後再畫…。 ⁹⁷	先在基底材料上打草稿，再塗上顏料，趁油畫顏料未乾時，再塗上另一種顏色，使顏色彼此混合。	先在畫布上打草稿，用二支筆分別調出兩種顏色，再用第三支筆將這兩個顏色混合均勻，兩種顏色的份量要相同，將這兩種顏色塗在畫布上，中間留有空間，用乾淨的筆分別將兩種顏色混合，成為中間調。

⁹⁷陳景容編，*油畫技法 1·2·3*（臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1985），頁 54。

採用此法的畫家	康斯塔伯 (John Constable 1776-1837)。 委拉斯蓋茲 (Velazquez, 1599-1660)。 ⁹⁸ 印象派及印象派之後的畫家…。	范·艾克 (Jan Van Eyck, 1395-1441) 魯本斯 (Rubens, 1577-1640) 普桑 (Poussin, 1594-1665) ⁹⁹	宋鞞、施紹辰。	達文西 (Leonardo da Vinci, 1425-1519)。
---------	---	--	---------	-------------------------------------

參考來源：李健儀，油畫技法。肖峰·吳國榮編著，創意油畫學習新技 筆者整理製表
。Jeremy Galton 著，陳育佳、李佳倩譯，油畫技法百科。陳景容編，油
畫技法 1·2·3。(備註：下面的資料來源比照上面的註腳。)

筆者以「間接畫法」完成油畫創作：視內容的需求，先在畫布上塗上一層底色，等乾了之後在上面描繪精確的素描稿，構圖完後再依畫面的需求，取適量的油畫顏料與亞麻仁油混合調勻，薄塗於畫布上，畫出整體的基本顏色，待乾後利用重疊法一層一層的塗上顏色，使畫面達到預期的效果。畫面上顏色漸層的部份則利用濕畫法及混色法，表現物體受光明暗的不同，以達到柔和的效果。

筆者注重造形與構圖的形式、色彩的表現、光線的表現、媒材及油畫技法的運用等等，透過整個油畫創作過程，使作品具有完整性。

第四節 創作研究的啟示與省思

每個人都有其生活背景與環境，在生命過程中，這些因素都隨時隨地跟隨著一個人的一生，而影響了他的人生觀與命運；藝術創作者，其創作理念與風格，亦受其觀念與思惟的影響，而各有其不同的特色。本節內容分為二個重點說明：一、創作研究的啟示；二、創作研究的省思。

一、創作研究的啟示

筆者為了加強油畫技能，乃於 2009 年 9 月至 2010 年 6 月間選修大學部的油

⁹⁸陳景容編，油畫技法 1·2·3 (臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1985)，頁 54。

⁹⁹陳景容編，油畫技法 1·2·3 (臺北市：雄獅圖書股份有限公司，1985)，頁 54。

畫課，配合課程的需求「選擇一幅個人最喜愛的名畫結合創意，發展成為個人的繪畫特色」，於是決定以「蒙娜麗莎」這幅世界名畫為範本，並以自己為對象，拍照並蒐集相關資料畫「自畫像」。

自古至今很多偉大的畫家和藝術工作者，常將自己與藝術融合，完成了自畫像，除了提昇個人的繪畫技能，也能藉著整個藝術創作過程，透過觀察、反省，而更深入的了解自己、愛護自己，其作品表現出外在的形象與內在的精神性，觀賞者可以從作品中了解這個人的個性、思想、感情與生活背景，其具有紀念性與意義，若在漫長的人生旅途中，完成不同階段的自畫像，讓自己及觀賞者同時看到許多個不一樣的自己，也是個美好的回憶。筆者以自己為藝術創作的對象完成自畫像，藉此深入體驗其中的意境，獲得創作的靈感。

筆者畫自畫像的過程：

(一) 蒐集並研究各派畫家的自畫像：參閱中、西方畫家的作品，並研究其創作技法與風格，選擇最喜愛的世界名畫「蒙娜麗莎」作為摹擬的對象。

(二) 蒐集並研究「蒙娜麗莎」的相片：挑選並沖洗「蒙娜麗莎」的畫像，研究其表情和姿態。

(三) 摹倣「蒙娜麗莎」的表情和姿態，照相成為臨摹的範本。

(四) 以「蒙娜麗莎」的背景完成「自畫像」的背景。

(五) 臨摹個人的相片並參考「蒙娜麗莎」的微笑，完成「自畫像」。

「蒙娜麗莎」這幅世界名畫充份表現了一位女性溫柔婉約的氣質，且帶著一股神秘的微笑，是筆者的最愛，也對她充滿了好奇，很想置身其中，感受其內心世界，乃以這幅畫的背景及構圖，完成了自畫像。

此圖的風格背景以各種紫色系列的曲線及面組合而完成，人物身著紫色套裝，兩手交疊，擺出美好的站立姿勢，眼睛看著左前方，面帶微笑。受光的部位以較淡的顏色表現，暗面則以較深的顏色表現，整體帶有空間感與層次感，氣氛柔和且帶有一股夢幻般的

圖 3-6 蔡秀珠,《自畫像》,2010年,油畫,91×72公分。

意境，感覺效果良好，而啟發了筆者的創作理念與方向，乃以此風格完成後續的油畫創作。

二、創作研究的省思

筆者在學習繪畫的過程中，受到各畫派藝術家創作理念與作品風格的影響，由印象派技法，轉而以樸素派的風格來表現，畫面上利用具體的物象及點、線、面等繪畫元素，結合個人的創作理念，藉此表現出整體的景色和精神意涵，期盼在風格上有所創新。

筆者學習繪畫多年，著重於景與物象的敘述，常認為：「畫得越像、越逼真越好。」而忽略了精神層面；現在創作則注重大自然中景物與人的結合，以詮釋三者的相關性，及其存在的意義與價值，將內容分為三大領域，即「自然風景」、「古蹟與藝術有關的建築物」與「人文風情」，且讓這三者的關係環環相扣，希望藉著自然與藝術的陶冶，提昇個人的心靈層次，讓生活更圓滿。如圖 3-7 所示。

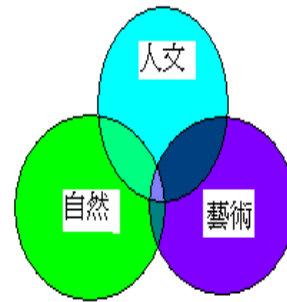

圖 3-7 蔡秀珠，《論文創作觀念圖》。

筆者於學習油畫的過程中，透過思考、創作研究，啟發了自己的創作理念與方向，進而完成油畫創作，使作品擁有個人的風格與特色。

小結

本創作論述中依嘉義各個景點的特色，以點、線、面、文字等，運用於畫面中，並融入個人的思想、觀念、情感，透過造形、構圖、光線與色彩表現的方式，選用優質的油畫媒材，參考樸素派畫家盧梭、吳李玉哥、劉麗玉的繪畫風格，及嘉義畫家陳澄波的構圖方式與繪畫特色，運用樸素派技法，把自己的思想、感情融入其中，將其物象與精神內涵表現出來，以間接畫法、濕畫法及混色法完成整體的油畫創作，使「嘉義的風情」作品具有特色。

第四章 作品分析

藝術不重於景物的模仿與再現，而是透過視覺的觀察，將其所見之景物內化，結合生活經驗、思想與感情，表現於藝術品中，如此才具有創意、意義與價值性。筆者學習藝術創作多年，在整個思考與創作的過程中，透過各種生活經驗的累積，心靈層次的提昇，已能掌握自己的創作方向，乃挑選嘉義具有特色的景點作為藝術創作的表現主題，將自然景物、古蹟與建築物及人文風情加以整合，取其個人最喜愛的部分表現於畫中，藉此傳達個人心中的喜好、思想與感情。

宇宙間的萬物都具有各式各樣的形體與色彩，這些都是畫家們常用的繪畫題材，而每位畫家都有各自的創作題材與技法，藉以表現其繪畫風格特色，這些都與他們的生活背景、個性及美感經驗有關。

嘉義是筆者的家鄉，對於生於斯、長於斯的景物特別有好感，故以嘉義各景點作為創作的題材，藉著遊覽、觀察、欣賞美景、寫生，深入了解各個景點的狀況，也讓生活中的精神壓力能夠放鬆，增進生活情趣。此次挑選最喜愛的景色記錄，再利用油畫媒材進行創作，整體創作並未依景物的外觀描繪，而是取其重點構圖加以點、線、面等繪畫基本元素而完成，並選擇適合的色彩使畫面具有意涵與美感。

藝術創作者的思想與創作理念，常藉著藝術作品表現出來，透過畫面的主題、內容、表現形式與技法等藝術語言，而與外界溝通。每個人的美感經驗不同，對於藝術品的感受與體會也各有差異，為了讓觀賞者深入了解藝術品的內容與意涵，有賴藝術創作者將個人的創作理念、形式與技法，詳細的說明和介紹。本章為「嘉義風情之美」所有作品的分析，內容分為三部分：第一節，自然風景名勝系列；第二節，古蹟與建築物系列；第三節，人文關懷系列。針對各系列作品的圖錄、名稱、創作年代、媒材、尺寸、創作理念、主題與內容、形式與技法及整體表現，作詳細的分析和說明。而使觀賞者對於作品內涵有更深入的了解與感受。

以下為「嘉義風情之美」創作論述中所有作品的內容，將「嘉義風情之美」作品圖錄與單張作品的分析全部列出和說明。如表 4-1 所列：

表 4-1 「嘉義風情之美」作品目錄表

作品編號	作品名稱	創作年代	媒材	尺寸
自然風景名勝系列				
圖 4-1-1	蘭潭風光	2010	油彩、畫布	91.0×72.5cm
圖 4-1-2	蘭潭根公園風光	2010	油彩、畫布	116.5×90.5cm
圖 4-1-3	嘉義公園一角	2010	油彩、畫布	116.5×90.5cm
圖 4-1-4	嘉義植物園一角	2010	油彩、畫布	91.0×72.5cm
古蹟與建築物系列				
圖 4-2-1	北門車站	2011	油彩、畫布	116.5×90.5cm
圖 4-2-2	嘉義市立博物館	2010	油彩、畫布	116.5×90.5cm
圖 4-2-3	射日塔	2010	油彩、畫布	116.5×90.5cm
圖 4-2-4	嘉義鐵道藝術村一角	2011	油彩、畫布	116.5×90.5cm
人文關懷系列				
圖 4-3-1	文化路夜市	2011	油彩、畫布	116.5×90.5cm
圖 4-3-2	嘉義東市場市集	2011	油彩、畫布	116.5×90.5cm
圖 4-3-3	嘉義國際管樂節	2011	油彩、畫布	116.5×90.5cm

本創作論述分為自然風景名勝系列、古蹟與建築物系列、人文關懷系列。第一至三節分別敘述如下。

第一節 自然風景名勝系列

筆者的藝術創作與大自然融合，經常遊覽嘉義各個景點，並將它表現於油畫中，藉此舒發內心的情感和感受，本節「自然風景名勝系列」共有四件作品，每件作品分為三部分說明。首先進行第一部份，系列作品之創作理念分析；第二部份、系列作品圖錄；第三部份單張作品的分析說明。詳述如下：

一、系列作品之創作理念分析

本系列創作主要在強調大自然的美麗風光與無限生機，與人結合所呈現出的情景和意境，藉著自然與人文之間的互動，闡釋兩者之間的精神性與相關性，在

這個競爭劇烈社會中，吾人難免承受著過多的精神壓力，常藉著各種休閒活動、欣賞大自然的美景獲得精神的舒暢，從作品中可以讓我們猶如置身其中，欣賞到大自然的綺麗風光，感受到人們那一股歡樂而輕鬆的生活景象。將「蘭潭風光、蘭潭根公園風光、嘉義公園一角、嘉義植物園一角」的美景與人結合，以表現兩者之間的關係，在生活中的價值性。

宇宙浩瀚，大自然具有各式各樣的形色之美，沉浸其中欣賞美景，獲得視覺的享受及心情的愉悅，進而將之轉化成為藝術創作的題材，藉由藝術品將其美景得以永久保存，此皆是表象；如何由表象提昇心靈之美，才是藝術創作的最高層次，吾人置身於宇宙生命的大自然中，個體及心靈與大自然融合，歷經春、夏、秋、冬等四季的變化，感受宇宙的寬廣和人生的無常，宜珍惜生命，把握當下，以有限的人生，換取生命的永恆，利用「真、善、美」之圓融態度，化解人與人之間的鬥爭和衝突，增進其平等與和諧。人世間有各種苦，但生命是可貴的，應該想辦法解脫，學習放下，拋開俗世的苦惱，把心思投注於具有意義的事物上，獲得內心的快樂，這才是真實的，大自然是情緒舒解的空間，當我們心情鬱悶時，可以到處走走，欣賞大自然的綺麗風光，呼吸新鮮的空氣，靜心想一想，下一步會更好，讓自己活得更逍遙自在，人生更美好。

蘭潭、根公園、嘉義公園、植物園等地點位處嘉義的中心地帶，很多民眾經常駐足其間從事各類運動及休閒活動，對於身心健康及文化發展助益良多，大自然提供了美好的生活環境，我們除了心懷感恩，更應該具有環保觀念，共同維護環境的整潔，並起而力行做好綠化、美化的工作，讓青山常在、綠水常流，為後代子孫留下一個美好的生活環境。

筆者經常到蘭潭、根公園、嘉義公園、植物園等地遊覽，欣賞大自然的美景，從中體驗到大自然一股寧靜安詳、詩情畫意的氛圍，不但增進了身心健康，也深入了解到這些景點的特色，乃依景點的外形、內涵、氣氛、精神性、價值性及特色等，以點、線、面完成構圖，並選擇適合的色彩將主題內容表現出來。

本系列之創作目的，讓大家藉由「大自然作品」的欣賞，激發關懷大自然的情懷，共同維護這片淨土，並善用大自然的一切，使其發揮陶冶極致的功能。

二、系列作品圖錄

本系列作品共有 4 件，自然風景名勝系列作品圖錄如下。

表 4-2 「自然風景名勝」系列作品圖錄表

自然風景名勝系列			
			
《蘭潭風光》	《蘭潭根公園風光》	《嘉義公園一角》	《嘉義植物園一角》

三、單張作品的分析

本系列作品融合筆者的親身體驗、思想和感情，藉著景物描繪個人對大自然的憧憬、喜愛與感受。每件作品將以（一）創作理念（二）主題與內容（三）形式與技法（四）整體表現；作詳細的分析和說明。

（一）《蘭潭風光》作品說明

年代：2010 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：91.0×72.5cm

1.創作理念：

在這個工商社會裡，人們平常過著忙碌的生活，精神及經濟方面的壓力日漸增多，如何舒解壓力，提昇精神生活品質，也是一門必修的課程，我們要忙裡偷閒，到蘭潭走一走，欣賞大自然的美景，讓自己輕鬆一下。

2.主題與內容：

本件作品主要以蘭潭風光為主題，蘭潭湖面廣闊美麗、四面山陵環抱，風光明媚，景色怡人。我們徜徉其中欣賞大自然的美景、從事各種休閒活動，在潭邊草地上，與幾個好朋友聊天、說笑、釣魚等等。呼吸新鮮的空氣，同時也陶冶身心，是人生的一種享受。創作內容包括蘭潭的湖面景色及周邊的山、樹木、涼亭、草地，與人結合，將蘭潭的綺麗風光及人們的閒情逸趣表現出來。

3.形式與技法：

畫面中以樸素派的特色，融入自己的思想、感情及技法，構圖上有遠、中、近各種層次的景物，藉由亮麗的色彩，表現風光明媚，在陽光的普照下，景物構圖以各種深淺不同顏色的點、曲線及面表現。以各種深淺不同的藍色及波浪狀的曲線表現水波盪漾，被陽光照射到的水面則以深淺不同的黃色系列表現，讓整個湖面水波盪漾，富有層次與動態感；天空部份以很淡的青色表現雲淡風輕、天氣晴朗；遠處的山以各種深淺不同的青色，並將山的倒影投射在水中；周邊的樹木及較近的山以各種深淺不同的綠色表現，使其具有遠、近距離的分別；近景的草地因高、低、遠、近及受光的不同，而呈現出各種明暗、深淺不一樣的綠色，坐在潭邊草地上，大家從事休閒活動，透過陽光的照射下，將他們的影子投射在草地上。整個畫面因距離及受光的不同，而有各種深淺、明暗的顏色，整張圖的景物由近及遠富有變化，具有空間感。

4.整體表現：

整體以鮮艷的色彩、曲線及面的變化與人結合，描寫人和蘭潭兩者之間的關係，將蘭潭的美景與人們的快樂氣氛表露出來，使作品具有詩情畫意的意境。

圖 4-1-1 蔡秀珠，《蘭潭風光》，2010 年，油彩，畫布，91.0×72.5cm。

(二)《蘭潭根公園風光》作品說明

年代：2010 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：116.5×90.5cm

1.創作理念：

蘭潭根公園的園地寬廣、樹木林立，一片綠意盎然。此處空氣新鮮，置身其中令人神清氣爽，人們常到此散步、休息、運動，享受大自然的美景。

市政府開發這個公園，供民眾從事休閒活動，我們除了心懷感恩，且要做好環保的工作，環境綠化、美化永續發展。

2.主題與內容：

動物的造型石雕別緻可愛，上面刻著「根—飲水思源，我愛蘭潭」等字，意義深遠，可以提醒大家「節約用水，珍惜水資源」。

筆者以動物的造型石雕結合周邊的景物，以園內的樹木、花草、小涼亭與活動中的人物，構成一幅美麗的圖畫，將根公園與人的關係充分表現出來。

3.形式與技法：

以樸素派風格表現。以青色的天空為背景，利用各種深淺不同的綠色將遠、中、近距離的樹木表現出來。遠處的樹木呈現較模糊的景象，近景的樹木之樹葉則以較清楚的綠色片狀表現；樹幹以白色、黃色、藍色、紫色及茶色調合著色；樹木因受光的不同而有深、淺、明、暗等不同的顏色變化。畫面中動物的造型石雕及石頭，以深淺不同的青灰色、藍色及紫色調合，表現其明暗不同的顏色變化，而使其具有立體感；利用黃色表現「根—飲水思源，我愛蘭潭」使字更明亮顯眼；眼睛則以紅色系列的愛心將其情感表露出來。地面以各種明暗不同顏色的點、曲線和面表現光影的變化。以紫色系列表現較遠處的涼亭。景物與人結合，將根公園的美景表現出來，使整體畫面充滿了人文氣息，具有動態感與空間感。

4.整體表現：

景物與活動中的人物結合，讓寧靜的公園生動活潑，充滿朝氣。

圖 4-1-2 蔡秀珠，《蘭潭根公園風光》，2010 年，油彩，畫布，116.5×90.5cm。

(三)《嘉義公園一角》作品說明

年代：2010 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：116.5×90.5cm

1.創作理念：

嘉義公園的景色幽美，是嘉義民眾運動、散步、休閒的好地方，筆者常徜徉其中，享受大自然的美景，也曾經帶著姪女，在這個小西湖邊，參加繪畫比賽，留下了美好的回憶。

我們要善用這個地方，從事正當的休閒活動，並做好環保的工作，保持大自然的美好。

2.主題與內容：

在嘉義公園內的小西湖邊，流水潺潺，樹木蒼翠，綠意盎然，柳條細長翠綠隨風搖曳，景色迷人。幾個活潑的女孩子，經常利用早上的時間，在這裡載歌載舞，享受休閒樂趣。以小西湖及周邊的景色為背景，畫出跳舞中的女孩子，使整體畫面感覺生氣蓬勃、活潑美麗。

3.形式與技法：

參考盧梭的風格。以小西湖為背景，湖面彎延起伏，湖水以各種深淺不同層次的青色及綠色的曲線、面來呈現水的流動及樹木的倒影；搭配遠處的小橋，讓小西湖呈現出一股柔和的曲線美。用不同深淺的綠色畫出遠、中、近距離的樹木景色，以米黃色表現樹木受光的部分，從樹叢中可以遠望青色的天空，使整個畫面具有空間感。湖畔及前面的草地，受到陽光的照射而呈現出各種深淺不同的綠色曲線，整個地面富有層次感。跳舞中的女孩子，各個都有其各式各樣的穿著、打扮，隨著音樂擺出婀娜多姿的動作。整體畫面感覺詩情畫意、生動、活潑、美麗。

4.整體表現：

以樹木、小西湖及跳舞的女孩子結合，讓寧靜的公園帶有動態美。

圖 4-1-3 蔡秀珠，《嘉義公園一角》，2010 年，油彩，畫布，116.5×90.5cm。

(四)《嘉義植物園一角》作品說明

年代：2011 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：91.0×72.5cm

1.創作理念：

嘉義植物園內的林木挺拔、蒼翠、高聳，帶有深幽寧靜的森林氣息，漫步其中呼吸新鮮的空氣及植物多酚，讓人神清氣爽，有益身心健康。它也是寫生、校外教學、運動及休憩的好地方，有助於藝術與文化的發展。

筆者到植物園欣賞大自然的美景，徜徉其中，聽到蟲聲鳥鳴，身心與大自然融合，令人心情平靜舒暢，暫時忘掉了塵世的煩惱，將其美景畫下來與大家共享，但那種感覺只有置身其境，親身體驗才能感受到。

2.主題與內容：

以整片的林木與林中的小步道及人物為主體，畫出人在其中悠閒漫步的情景，將林中的寧靜與幽深氣息表現出來。

3.形式與技法：

參考盧梭的風格。構圖上有遠景、中景及近景，整個畫面具有空間感。以綠色色調為主。整片樹木林立，參差不齊，有高、低不同的變化，由遠而近依受光明暗的不同，以深淺不同的綠色及紫色、茶色系列表現，使其具有層次感。林中有一條彎延的小步道，因受光的不同而以各種不同顏色的紫色曲線表現，且將小步道拉得好遠，使整個畫面具有空間感；幾個人結伴漫步其間，將其輕鬆而悠閒的意境表現出來。陽光從樹叢中穿過，在地面上及樹叢中留下了光點。以整片的林木與人結合，使深幽寧靜的植物園充滿森林氣息與生動活潑的人文景象。

4.整體表現：

以整片林立的樹木與林中的小步道及人物為主體，畫出人在其中悠閒漫步、怡然自得的情景，使寧靜幽深的植物園帶來生動活潑的氣息。讓整張圖呈現出世外桃源之美，將植物園的精神性與意境表現出來。

圖 4-1-4 蔡秀珠，《嘉義植物園一角》，2011 年，油彩，畫布，91.0×72.5cm。

第二節 古蹟與建築物系列

藝術創作之興趣與能力應該從小培養，藉著參與各類藝術活動當中聽聞可以增長藝術創作力與鑑賞力。人與人之間的互動也可以從中培養感情，增進人際關係的和諧。取景之北門車站歷史悠久，具有其意義和價值性；取景之射日塔的外貌造型擁有阿里山神木的精神內涵與意義；取景之嘉義市立博物館和嘉義鐵道藝術村經常舉辦各類藝文活動，對於藝術和文化的發展具有多元化的功能；這些建築物都是筆者創作研究的對象。本節「古蹟與建築物系列」共有四件作品，每件作品分為三部分說明。首先進行第一部份，系列作品之創作理念分析；第二部份、系列作品圖錄；第三部份單張作品的分析說明。詳述如下：

一、系列作品之創作理念分析

每座建築物在外型上各有其特色，具有其意義和功能，代表著當地的歷史發展與藝術文化的水準；享受藝術之美，除了觀察建築物的外觀表象，還得深入其境用心的去體會其功能與精神性，筆者藉由平時參觀各座建築物所舉辦的各種藝術品展覽，觀察並了解了其歷史背景、精神、內涵及對社會、民眾的貢獻，乃將參觀、研究之心得、感受結合思想與感情，以創作將之表現出來。

本系列創作主要在強調建築物的外型與精神、內涵，與人結合的情景和意境，藉著建築物與人文之間的結合，將「北門車站、射日塔、嘉義市立博物館、嘉義鐵道藝術村」的特色表現出來，以彰顯建築物的意義及價值性。

筆者將平時參觀嘉義各座建築物的展覽情景和感受表現出來，藉此讓大家能夠深入了解其內涵，喜愛這些地方並共同參與各類活動。

- (一) 古蹟：以北門車站整體的外貌與阿里山小火車、人物及周邊的景物結合，將其特色、歷史意義及精神性表現出來。
- (二) 建築物：1.結合人物與周邊的景物，將射日塔的外貌表現出來，以彰顯射日塔的巍峨壯觀、阿里山的神木精神意涵與人文氣息。2.結合周邊的景物，將嘉義市立博物館的外貌表現出來，並呈現各個展場的展覽情景，以顯示其功能性。3.以戶外枕木廣場、4號倉庫及5號倉庫為主體，將枕木

廣場的外型與 4 號倉庫及 5 號倉庫展演的場地及展演的情景表現出來，並結合周邊的景物，把嘉義鐵道藝術村的特色表現出來。

筆者將各座建築物的特色、內涵與功能性，運用點、線、面及適合的色彩表現出來。

一、系列作品圖錄

本創作論述分為三大系列，古蹟與建築物系列作品圖錄如下。

表 4-3 「古蹟與建築物」系列作品圖錄表

			
《北門車站》	《嘉義市立博物館》	《射日塔》	《鐵道藝術村一角》

三、單張作品的分析

本系列作品將筆者參觀北門車站、射日塔的外型與周邊景物，結合其歷史背景及精神內涵，及參觀嘉義鐵道藝術村與嘉義市立博物館各類展覽之所見所聞之感受與心得，藉著景物的外型與展場的情景結合，將其意境與精神意涵表現出來。從（一）創作理念（二）主題與內容（三）形式與技法（四）整體表現；作詳細的分析和說明。

(一)《北門車站》作品說明

作品名稱－北門車站

年代：2011 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：116.5×90.5cm

1.創作理念：

嘉義市北門車站，是一座淺綠色的木造建築物，搭配紫灰色的屋頂，其造型別緻、顏色淡雅，在外觀上呈現出古色古香的風味。是一座值得保留、紀念的古蹟，結合周邊的景物與人，將其整體的風貌、環境、精神性與歷史意義表現出來。我們可以利用閒暇到此踏青、照相、懷念，深入了解它，激發思古情懷，也是一種享受。它也是個寫生、攝影及校外教學的好場地，對藝術與文化的發展貢獻很大。

2.主題與內容：

以整座北門車站為主體，上半部表現出北門車站的全景。搭配前面的廣場、周邊的樹木、綠籬、北門及 31 公尺標示牌等。淺藍色的天空，飄浮著絲絲白雲，鳥兒飛翔而過，表現出清靜幽雅的風貌與生命氣息。下半部以小樹及百年老樹和木板圍成的涼椅、火車特色標示牌、路燈、小路旁的綠籬、樹木、花草及阿里山森林火車；將整體的外觀特色與精神內涵表現出來。遊客安詳的漫步於小路上、在廣場上從事各種活動，有些人在樹下休息、賞景、寫生等，享受休閒活動的樂趣，充分表現出北門車站的寧靜氣氛與精神性。

3.形式與技法：

參考盧梭的風格。整座建築物藉由淺綠色系列各種深淺不同顏色的直線及面來表現，屋頂則由各種深淺不同的紫色系列，將其外型表現出來。門窗透明的玻璃，以各種深淺不同的紫色表現室內的光線不足。前面的廣場因陽光的照射，以深淺不同的灰色的面和磚紅色的線表現；火車的黑色老火車圖像，將北門車站的文化特色表現出來。以紅色的阿里山森林火車、淺藍色的天空、白色的雲、各種顏色的花草及綠色的樹木，表現出北門車站樸實淡雅的風貌。

4.整體表現：

以北門車站為主體，結合周邊的景物及人，將其精神內涵與特色表現出來。

圖 4-2-1 蔡秀珠，《北門車站》，2011 年，油彩，畫布，116.5×90.5cm。

(二)《嘉義市立博物館》作品說明

年代：2010 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：116.5×90.5cm

1.創作理念：

嘉義市立博物館：內有地質廳、化石廳、美術廳等等，每個空間都具有其特色和功能；在自然科學及藝術、文化發展方面，扮演著極重要的地位。以硬體建築的空間與人結合，將其功能、精神內涵表現出來，讓人深入了解而善加利用它。筆者參觀各個空間的展覽，每個空間都有其展覽的內容與特色，乃將自己所見之內容、情景、心得和感想表現於畫中。希望大家能夠共襄盛舉，參與各項藝術、文化活動。

2.主題與內容：

以整座博物館為主體，將其外型與內部空間表現出來。呈現地質廳、化石廳、美術廳等各個展場展示的內容；與人及周邊的道路、景物結合，將其精神、內涵與功能表現出來。

3.形式與技法：

參考盧梭的風格。整棟建築物藉由青色及紫色系列各種深淺不同顏色的直線、曲線及面來表現。利用幾何圖形把各層樓的展場與人結合，表現其藝術與人文氣息。畫面上呈現地質廳展示的內容，以整塊土地表現其特色。化石廳以白色表現各種魚類、貝類的化石。大象的模型以深藍色表現其笨重的特色。美術廳展覽各類藝術品，將各個展場的展覽情景表現出來，與人結合表現出兩者之間的關係。搭配周邊的道路及景物，表現出整體的外觀與內部的功能，將其特色表現出來。青色的天空飄浮著白色的雲，表示天氣晴朗，有很多人到此參觀各類展覽。

4.整體表現：

以博物館為主體，與周邊的景物、展場及人結合，將其外型、精神內涵與功能表現出來，使其具有藝術與人文氣息。

圖 4-2-2 蔡秀珠，《嘉義市立博物館》，2010 年，油彩，畫布，116.5×90.5cm。

(三)《射日塔》作品說明

年代：2010 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：116.5×90.5cm

1.創作理念：

射日塔為嘉義市的地標之一，是一座圓柱形建築物，造型特殊而壯觀，取之於阿里山神木的意象，內部有展覽的空間，會不定期舉辦各類藝文展覽，具有社教的功能，有益於藝術與文化的發展。

2.主題與內容：

以整座射日塔為主體，結合周邊的景物-樹木、花壇、草地、動物雕像、道路及人物，將其宏偉壯觀之貌及阿里山神木的意象表現出來，使其具有特色與人文景象。

3.形式與技法：

參考盧梭的風格。以紫色系列深淺、明暗不同顏色的面，與白色的直線和面組合，將整座射日塔表現出來；因陽光的照射，每個面都表現出各種深淺、明暗的變化，使整座射日塔具有立體感。中間留有一線的空間，可以看到裡面的景色及外面的天空，使其具有透視感與空間感。以青色的天空及白雲為背景，幾隻鳥在天空飛翔，表現出風和日麗的好天氣，人們到此遊玩、賞景；與人結合將射日塔與人的關係表現出來。周邊的樹木因受光的不同，而有各種深淺、明暗的顏色。花壇、草地以綠色系列的曲線表現，使草地有各種圖像的造型。以紅、白點表現草花，陪襯綠色的草地；襯托出射日塔的宏偉、壯觀。門前的動物雕像，因受光的不同，而以深淺、明暗的紫色表現其立體感與質感，且將其影子投射在草地上。

整體結合將射日塔的特色與精神性表現出來。

4.整體表現

以射日塔結合周邊的景物，將其宏偉、壯觀的氣勢表現出來。與人結合表現出兩者之間的關係與精神性。

圖 4-2-3 蔡秀珠，《射日塔》，2010 年，油彩，畫布，116.5×90.5cm。

(四)《嘉義鐵道藝術村一角》作品說明

年代：2011 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：116.5×90.5cm

1.創作理念：

嘉義鐵道藝術村內有各類展演的場地，在藝術發展方面有很大的貢獻，「4 號倉庫、5 號倉庫及戶外枕木廣場」提供各階層人士展演的空間；乃將這 3 個展場表現出來。筆者參觀「4 號倉庫與 5 號倉庫」的各類展覽，發現這兩個展場的空間各有其特色，展覽的作品也不太相同。將參觀之後的心得、感想畫下來。以 4 號倉庫與 5 號倉庫為主體，結合各類作品及人物，將其精神內涵表現出來，讓大家深入了解其功能，並依作品的內容、特色，選擇並申請適合的場地作為展演的空間。

2.主題與內容：

以 4 號倉庫、5 號倉庫及戶外展演臺為主體。畫面上表現 4 號倉庫、5 號倉庫的外型及展場的空間狀況。搭配前面的鐵路、花圃及周邊的景物、「嘉義鐵道藝術村」的標示牌，表現出 4 號倉庫、5 號倉庫的外觀與展場的情景。

3.形式與技法：

參考盧梭的風格。將整座建築物之中的 4 號倉庫、5 號倉庫表現出來，藉由灰色系列各種深淺不同顏色的直線、曲線及面來呈現；左右兩端各以米黃色及紫色、灰色的曲線表現，表示兩端還有其他未畫出來的空間。利用方形把各展場的情景表現出來。以灰色系列及朱色、茶色將戶外展演臺表現於綠色草地上。以漸層的茶色 2 條直線表現鐵路。花圃以黃、綠、藍 3 種顏色曲線搭配，表現出「100」的符號，表示筆者於 100 年到此參觀各類展覽並完成此作品，其具有紀念性。以白色的文字將「嘉義鐵道藝術村」標示出來；搭配周邊遠、中、近距離的樹木，使畫面具有空間感。青色的天空與白色的雲，表現風和日麗的好天氣；展場內有一些觀眾正在參觀作品展。

4.整體表現：

以 4 號倉庫、5 號倉庫及戶外展演臺為主體，結合周邊的景物，利用點、線、面表現出整體的外觀與展場的情景，將其精神、內涵與功能表現出來。

圖 4-2-4 蔡秀珠，《嘉義鐵道藝術村一角》，2010 年，油彩，畫布，116.5×90.5cm。

第三節 人文關懷系列

本系列創作主要在闡釋「文化路夜市、嘉義東市場市集」人民的生活景象及嘉義國際管樂節的表演情景與文化特色。本節「人文關懷系列」共有三件作品，每件作品分為三部分說明。首先進行第一部份，系列作品之創作理念分析；第二部份，系列作品圖錄；第三部份，單張作品的分析說明。詳述如下：

一、系列作品之創作理念分析

(一) 強調「嘉義市文化路夜市、嘉義東市場市集」的熱鬧氣氛，各類店家及攤販營業的生活景象。

筆者以點、線、面搭配鮮艷明亮的色彩將東市場的市集表現出來，彰顯早市的熱鬧氣氛與生活景象。以紫色系列較昏暗的色彩將文化路夜市的熱鬧及繁榮景象表現出來。

(二) 嘉義國際管樂節：表演者與觀眾結合，表現管樂節的熱鬧氣氛與藝術價值性。

筆者以嘉義市文化局舞台上的表演，將表演者專注的神態與熱鬧的氣氛表現出來。希望透過藝術創作的欣賞，讓大家了解並關懷嘉義的人文景象，有空到此走走、消費，感受嘉義的美食特色與人文風情。

二、系列作品圖錄

本創作論述分為三大系列，人文關懷系列作品圖錄如下。

表 4-4 「人文關懷」系列作品圖錄表

		
<p>《文化路夜市》</p>	<p>《嘉義東市場市集》</p>	<p>《嘉義國際管樂節》</p>

二、單張作品的分析

本系列作品將筆者平常逛嘉義市文化路夜市、嘉義東市場市集的情景及觀賞嘉義國際管樂節的親身體驗之心得、感受，融入思想和感情，藉著景物描繪將其生活景象與熱鬧的氣氛表現出來。從（一）創作理念（二）主題與內容（三）形式與技法（四）整體表現；作詳細的分析和說明。

(一)《文化路夜市》作品說明

年代：2011 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：116.5×90.5cm

1.創作理念：

在文化路夜市可以看到人生百態，令人深深的感受到「行行出狀元，只要努力工作，從事每種行業都有成功的機會」。食、衣、住、行來之不易，我們除了心懷感恩，更應該尊重他人，因為各行各業都具有其專業性與價值性。文化路夜市有各種店家和攤位，其小吃更是遠近馳名，滿足了人們的生活需求，也帶動了經濟的發展，是值得逛一逛的好地方。

筆者年輕時經常逛文化路夜市，購買喜歡的東西，在這兒有個美好的回憶。現在經常路過文化路夜市，人潮汹涌，比以前更繁榮、更熱鬧。乃將自己所見、所思、所感畫出來與大家分享。

2.主題與內容：

傍晚後，文化路的店家及各式各類的小吃、雜貨、服飾、鞋子等攤販紛紛出籠，吸引了各地的客人前來逛街、消費，是個人潮洶湧，熱鬧無比的大夜市。以文化路最具代表性的熱鬧地點為主體，將其熱鬧的氣氛表現出來。

3.形式與技法：

參考陳澄波的構圖技法及吳李玉哥的風格。以點、線、面構圖，利用明亮的顏色將文化路兩旁的店家及攤販表現出來。遠處以中央噴水池做為地標，整條文化路由近而遠拉得好長，具有空間感。路面受到燈光的照射，有深淺明暗的變化，而以紫色系列不同層次的曲線表現。以紫色調表現天空，搭配黃色的月亮和星星，結合周邊的燈光表現夜市神秘夢幻的氣氛。以店家及攤販結合逛街和消費的人群，畫出居民的夜市生活。

4.整體表現：

以店家、攤販、人潮、燈光相結合，將文化路夜市的熱鬧景象表現出來。

圖 4-3-1 蔡秀珠，《文化路夜市》，2010 年，油彩，畫布，116.5×90.5cm。

(二)《東市場市集》作品說明

年代：2011 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：116.5×90.5cm

1.創作理念：

在東市場內有各行各業的攤販在此擺攤子謀生，讓人看到了人生百態，為了生活而勤奮工作的生活景象，令人深深的感受到「職業無貴賤，只要靠著勞力正正當當的工作，每種行業都是神聖而可貴的」。

筆者經常路過東市場，購買各種生活用品，感受到市場的熱鬧氣氛與繁榮景象，乃將它的特色畫下來與大家共享。

2.主題與內容：

上午時段各式各類的蔬菜、水果、小吃、雜貨、服飾等攤販，在市場內販賣謀利，有來自各行各業的客人及家庭主婦到此逛街、買菜、準備生活必需品...等，是個熱鬧而富有朝氣的大市集。

筆者深入觀察、研究，以「嘉義市共和攤販集中區」一帶的熱鬧景象作為創作研究的對象，將其特色表現出來。

3.形式與技法：

參考陳澄波的構圖技法及吳李玉哥的風格。以一點透視法構圖，將馬路拉得好長，路的兩旁有水果、服飾、蔬菜、盆栽、小吃及各種生活用品...等各類攤販。以各種顏色的帳篷及「嘉義東市場」標示牌為背景，利用明亮的色彩，將東市場各類攤販的生活景象表現出來。以紫色系列為背景，各個攤位上掛滿燈光，表現清晨的氣氛。路面以不同層次的藍色曲線表現陽光照射到的亮面和陰影部分；馬路上有很多人漫步其間逛街、買菜、水果及各種生活用品。整個畫面具有空間感，以攤位結合逛街和消費的人群，表現出東市場的蓬勃朝氣與熱鬧景象。

4.整體表現：

以各行各業的攤位和人潮結合，將東市場的熱鬧氣氛與繁榮景象表現出來。

圖 4-3-2 蔡秀珠，《東市場市集》，2010 年，油彩，畫布，116.5×90.5cm。

(三)《嘉義國際管樂節》作品說明

年代：2011 年

媒材：油彩、畫布

尺寸：116.5×90.5cm

1.創作理念：

嘉義國際管樂節年年舉辦，是嘉義市的藝術文化特色。筆者於 2010 年參觀了很多場次的管樂表演，內心深受感動與敬佩。聆賞了嘉義市文化局廣場的表演並照相留念，希望把最美好的一刻畫下來，因而構思此回憶為油畫創作，除了滿足筆者自己的表現慾，更希望讓大家能夠珍惜本土藝術文化特色，共襄盛舉並發揚光大。

2.主題與內容：

以 2010 年國際管樂節，學校管樂團在嘉義市文化局廣場之表演盛況為主體，老師指揮一群學生進行管樂表演，讓民眾聆賞的情景。

3.形式與技法：

參考盧梭的風格。背景以點、線、面、文字，將國際管樂節的標誌與布條上的標語表現出來。以橘紅、銘黃、綠、白、藍、紫等顏色表現嘉義國際管樂節的標誌。以白色的文字將國際管樂節的標語表現出來。指揮的老師穿著深藍色的套裝，顯現其專業的形象與威嚴感。學生則穿著紅色的外套與白色的襯衫，搭配藍色的褲子，聚精會神的演奏，表現其專注與投入的神態，活潑、愉快而帶有穩定性；且擁有一股整齊與團結的精神。以青色的線和面表現譜架；以深紫色表現樂器；與人物結合成明顯的對比。背景以橘色表現其輕鬆、活潑與愉快的氣氛。右下方有一些觀眾，正在聆賞管樂表演；整體以紅、橘等暖色調居多，將其熱鬧與快樂的氣氛表現出來。

4.整體表現：

以嘉義市文化局廣場舞臺上的佈置為背景，將學校管樂團的表演盛況與民眾結合，表現出熱鬧與快樂的氣氛。

圖 4-3-3 蔡秀珠，《嘉義國際管樂節》，2010 年，油彩，畫布，116.5×90.5cm。

第五章 結論

本創作論述「嘉義風情之美」，在創作主題確定後筆者親自到各個景點觀察、寫生、記錄，並參考歷史文獻深入了解了嘉義的特色，將重點表現出來。在文獻部份從嘉義地區自然環境、藝術建築物、文史等相關資料及美術史樸素派畫家與嘉義代表畫家陳澄波的繪畫風格和特色，深入研究與探討再昇華轉變為個人的創作風格與特色，以學理作為論文的參考與撰寫，讓整個研究過程具有研究的規劃和完整性。

筆者以樸素派風格為典範，融入個人的思想、感情將嘉義特色表現出來，期望觀者能從作品中獲得視覺的享受並體會大自然的美好。本創作論述在整個研究過程中，想要達到的目標有下列五點，依據這些目標反省與檢討，作為將來創作及改進的方向：

一、探索創作的意義與目的

筆者以嘉義風情作為創作主題內容，將嘉義具有特色的景點藉由油畫技法表現出來。在創作的過程中，欣賞大自然的美景、藝術家的作品展覽、觀賞聆聽國際管樂團的表演等，獲得了視覺的享受與心靈的愉悅；在學理基礎的研究、探討中，增加了很多理論知識，更深入了解了中、西樸素派畫家的繪畫理念與風格，使得自己在創作中能夠運用得手。藉由藝術創作增長智慧，提昇審美、創作的能力及心靈層次，以藝術的精神看待人生的一切事物。

二、探討藝術的精神性意涵

在探討藝術的精神性意涵方面，筆者參考了東、西方學者對藝術的觀點，經過吸收、統整、歸納成為個人的心得。為使創作有所依據，將嘉義風情之景物轉化成為藝術的視覺圖像，並透過油畫技法與色彩表現，使外型與精神性融合成為具有意義、內涵與特色的藝術作品。

三、探討研究西方及臺灣樸素派畫家及陳澄波的繪畫理念與繪畫風格

筆者深入研究樸素派畫家及陳澄波的生平、繪畫理念與繪畫風格，透過典範

作品分析，了解創作的精神內涵並成為筆者創作的養份。藝術創作的目的最重要的是能夠從創作的過程中獲得心靈的感受與愉悅，培養自己對創作的興趣，以快樂的心境完成每一幅作品，讓自己擁有一股成就感，在藝術領域中繼續走下去。

四、研究並了解嘉義的風情特色

筆者於整個創作研究過程中親自到現場觀察、深入了解各景點的環境與特色，並蒐集、參考相關資料，在自然風景名勝、古蹟、建築物及人文特色各方面都有實際的生活體驗及理論上的概念，對於藝術創作方面都有參考與運用的價值。

五、由研究與實踐，開啟了個人的創作風格

在研究的過程中，選修了油畫課程，增長了個人的創作理念與技法，並結合中、西樸素派畫家及嘉義畫家陳澄波的創作理念與風格，融入個人的創作理念與技法，使作品具有個人的風格與特色，並於 2010 年在朴子市梅嶺美術館參加朴子市「樸仔腳畫會」的會員聯展，獲得專業美術老師及觀眾的肯定，受到了精神鼓勵，更了解自己未來的創作風格與方向。

六、藉由個人創作的作品，期盼觀賞者能獲得心靈的愉悅並喜愛嘉義的風情特色

每幅創作作品，力求實際的情境能與理論知識及個人的思想、感情結合，透過思考主題內容、以點、線、面等造形基本元素構圖、打底、色彩、光線、形式及技法等各方面的表現，運用漸層、反覆、對比、比例、對稱、均衡、調和等美的基本原則，不斷的思考、創作反思、修改等至作品完成，將主題的內容與精神內涵呈現於畫布上。整個創作過程非常艱辛，但也擁有一股成就感，以創作成果與大家分享，共同關懷嘉義的風情特色，並從中獲得美感經驗。

小結

筆者將整個創作研究整理出結論，透過理論的思考與創作過程檢討，找出筆者不足之處，以作為將來創作的方向。以下分為二節，第一節自我省思；第二節未來發展方向。期盼二年半的研究過程讓筆者了解創作反思的重要，未來的創作能夠精益求精，自己的作品的表現更好。

第一節 自我省思

筆者為了考碩士班做了長時間的準備，參加了嘉義社區大學、朴子梅嶺美術館、金臻圖書館及私人畫室研習各類繪畫課程，學得了繪畫的基本觀念與技能。進入碩士班之後，決定以油畫創作研究完成論文，歷經了兩年多的時間進行研究。在這段過程中，不斷的參考並閱讀相關資料及書籍，獲得了許多理論知識，作為創作研究的學理依據，並選修了素描與油畫等相關課程，學習到繪畫的基本概念及油畫的各種技法，奠定了油畫創作的基礎，將其運用於「嘉義風情」作品的創作上。經過了長時間的努力，終於把研究認知呈現在此創作論述中。對於本創作論述的優點及待改進之處分析如下：

一、於生活中取材，關懷本土文化

筆者選擇了嘉義自己曾經遊歷過且感受較多的景點作為創作的主题與內容。嘉義的景色優美，陳澄波曾經在嘉義各個景點寫生，將家鄉的景物描繪下來，筆者受其創作理念與內涵的影響，創作的內容有些類似，但也更多元化，除了大自然景物的描繪，還包括藝術文化與人文關懷的層面。在構圖、技法與風格上，則參考盧梭、吳李玉哥、劉麗玉及陳澄波的作品，再融入個人的思想、感情和技法，將景物的外形及精神內涵表現出來，使「嘉義風情」作品具有特色，這是筆者得以繼續發展的優點，在畫面上對於空間感與立體感的表現，以多層次及各種不同的色彩來表現，所花費的時間很多，在時間上顯得有些倉促，這方面是創作上有待考量的地方。

二、重視實際體驗與學理的探討

在每幅作品的創作上，由於有較多的實際體驗與學理上的參考資料，作品均能把握其特色，以各種形式技法，深入淺出的將其重點表現出來。因此在創作理念與作品分析的寫作上，較能依據各個景點的景物、外型、形式、技法、光線與色彩、功能性及精神內涵等各方面的表現一一描述清楚，這是值得繼續保持與努力的地方。

三、能更順利掌握油畫創作技巧

油畫具有層層相疊的特性，可以依照畫面的需求，不斷的修改至滿意為止，其成功率很高，且具有多層次的變化，增加畫面的美感，減少材料和時間的浪費，是值得學習的繪畫技能。油畫的另一特性較不容易乾，等待的時間較長，因此在顏料及調用油方面，必須慎重的選擇與使用，而使油畫創作進行得更順利。

身為藝術創作者，於整個創作研究的過程中獲益良多，在認知、技能與情意等各方面皆有所得。

一、認知方面

- (一) 透過選修油畫課程，學到了油畫的基本概念與技法，並深入了解中、西各個畫家的創作理念、技法與風格，奠定了油畫創作的基礎。
- (二) 藉由「藝術的精神性」探討，深入了解藝術的定義、精神與內涵，並依此原理、原則作為創作的標準與方向。
- (三) 透過「嘉義的風情特色研究」了解了嘉義各個景點的風情特色，並挑選具有特色的景點作為創作研究的內容。藝術創作必須與生活結合，並將思想與感情融入其中，筆者以家鄉的景物作為創作的題材，將遊覽嘉義各個景點的點點滴滴表現於畫中。
- (四) 由「陳澄波的繪畫風格研究」了解其生平、人格特質與繪畫風格、特色、在藝術領域中的成就，以及他在嘉義畫過的景點，並參考作為創作研究的題材與技法。

二、技能方面

- (一) 嘗試各個畫派的技法與風格特色找到了創作的方向，並選擇最適合自己的「樸素派」技法與風格來表現整體的創作內容，而使創作擁有獨特的風格特色。
- (二) 從遊覽、照相的過程中，增長了取景的審美能力與攝影及電腦的處理能力。

三、情意方面

- (一) 藝術創作乃是一個艱辛的過程，從現場觀察到作品完成，都得專心投入，其時間漫長，必須具有堅強的耐力與毅力，筆者從中培養了

堅強的意志力與挫折容忍力。

(二)在創作過程中與師長和同儕互相交流、切磋，增長了創作理念與思維，獲得了許多人生經驗及為人處事的道理。

第二節 未來發展方向

經過上述的研究創作過程，筆者對於創作主題、創作內容、創作精神與內涵等相關的藝術理論深入的探討研究，目前已具有藝術創作的基本概念。從創作的過程中，體會藝術文化在生活中的重要性，我們應該多參觀各類展覽，提昇個人對藝術的鑑賞力。

在整個創作研究及論文的撰寫過程中，獲得了很多實際的生活經驗，也遇到了一些瓶頸與困難，但總是順利克服，提昇了心靈層次。筆者將以油畫創作作為個人的專長及生活中的重心，繼續充實美學與藝術理論方面的知識，參加各類作品展覽，以此做為未來努力的方向。

對於未來的藝術創作，筆者將會尋找自己喜愛且具有意義的題材，在風格與技法上創新，並藉著藝術創作，享受快樂的藝術人生。

參考文獻

一、參考書目

- 王文科。《教育研究法》。臺北市：五南圖書出版有限公司。1999。
- 中井義雄・川崎秀昭原作，林昆範、柯凱仁編譯。《現代色彩學》。臺北市：亞諾文化事業有限公司。1999。
- 丘永福。《造形原理》。臺北市：藝風堂出版社。1987。
- 朱介英。《色彩學》。臺北市：亞諾文化事業有限公司。2005。
- 羽靈。《99個值得典藏的藝術家》。台北縣：良品文化館。2005。
- 李健儀。《油畫技法》。臺北市：藝風堂出版社。1987。
- 李賢文。《臺灣美術中的五十座山岳》。臺北市：雄獅圖書股份有限公司。2005。
- 尚峰・吳國榮編著。《創意油畫學習新技》。臺北市：星狐出版社。1995。
- 吳漢恩等著。《台灣的古蹟-南台灣》。臺北縣新店市：遠足文化事業股份有限公司。2004。
- 余秋雨。《藝術創造論》。臺北縣中和市：新文京開發出版股份有限公司。2005。
- 蕭瑤友等編。《台灣豐富之旅：嘉義市・嘉義縣》。台北市：戶外生活圖書股份有限公司。2000。
- 何政廣編。《盧梭-樸素藝術的旗手》。臺北市：藝術家出版社。1996。
- 何政廣。《康丁斯基 (Wassily Kandinsky) 抽象派繪畫先驅》。臺北市：藝術家出版社。1996。
- 何政廣。《世界100大畫家：從喬托到安迪沃荷》。臺北市：藝術家出版社。2006。
- 何恭上編。《西洋繪畫史》。臺北市：藝術圖書公司。1995。
- 季國瑞等編。《臺灣素人藝術》。臺北市：自立晚報社文化出版組。1995。
- 林銘泉。《造形(一)》。臺北市：三民書局股份有限公司。1993。
- 林清強等著。《愛我家鄉—嘉義市》。嘉義市：信道彩色印刷公司。1996。
- 林育淳。《油彩熱情-陳澄波》。臺北市：雄獅圖書股份有限公司。1998。

- 林明賢主編。《島嶼風情-日治時期臺灣美術之研究》。臺中市：臺灣美術館。2008。
- 林立。《教育研究法》。臺北：考用出版社。2000。
- 林崇宏。《視覺藝術與造形》。臺北市：邯鄲出版社。1996。
- 林崇宏。《造形藝術》。臺北市：美工科技有限公司。2001。
- 林崇宏。《造形與構成－視覺設計應用的基礎與原理》。臺北縣永和市：視傳文化事業有限公司。2002。
- 陳寬祐。《基礎造形》。臺北縣：新形象出版事業有限公司。1993。
- 陳伯璋。《教育研究方法的新取向－質的研究方法》。臺北：南宏圖書公司。1998。
- 陳淑華。《油畫材料學》。臺北市：洪葉文化。1998。
- 陳泳浩。《油畫材料學》。臺北市：洪葉文化。2000。
- 陳亮州等編。《嘉義市發展史》。嘉義市：蘭潭彩色印刷股份有限公司。2002。
- 陳文棋。《嘉義諸羅紀》。臺北市：愛書人雜誌有限公司。2004。
- Jeremy Galton 著，陳育佳、李佳倩譯。《油畫技法百科》。臺北市：笛藤出版圖書有限公司。1996。
- 康丁斯基著，吳瑪莉譯。《點線面》。臺北市：藝術家出版社。1985。
- 張武恭。《藝術與創意觀念》。臺北縣中和市：新文京開發出版股份有限公司。2005。
- Herbert Read 著，梁錦鑿譯。《藝術的意義》。臺北市：遠流。2006。
- 許麗雯暨藝術企劃小組編。《你不可不知道的100位西洋畫家及其作品》。台北市：信實文化行銷有限公司。2006。
- 嘉義市立文化中心，黃淑雲等編。《嘉義都會之旅》。臺中市：三久出版社。1999。
- 楊端敏。《藝術原理》。臺北市：協林印書館。1968。
- 葉益青。《台灣的市場》。臺北縣新店市：遠足文化事業股份有限公司。2004。
- 劉思量。《藝術心理學》。臺北市：藝術家出版社。1998。
- 劉天課等編。《臺灣樸素藝術薪傳展》。臺北市：尚曄印刷事業有限公司。2000。
- 歐陽中石等著。《藝術概論》。臺北市：五南圖書出版有限公司。1999。
- 蕭瓊瑞。《進入陳澄波的國度》。臺北市：時廣文化事業有限公司。1994。
- 蕭瓊瑞。《島嶼色彩：臺灣美術史論》。臺北市：東大圖書股份有限公司。1997。
- 蕭瓊瑞。《臺灣美展80年研究》。臺中市：臺灣美術館。2009。

- 顏崑陽。《莊子藝術精神析論》。臺北市：華正書局有限公司。1985。
- 蘇振明。《台灣樸素畫家》。臺北市：常民文化事業股份有限公司。2000。
- 蘇振明。《南瀛樸素之美：臺南縣樸素藝術家專輯》。臺南縣新營市：南縣文化。1998。
- 饒嘉博等編。《真心古意諸羅城》。嘉義市：秋雨印刷股份有限公司。2005。
- 嘉義市政府等編。《2011 世界管樂年會暨第 20 屆嘉義市國際管樂節》。嘉義市：嘉義市政府文化局。2011。
- 嘉義市政府等編。《2011 世界管樂年會暨第 20 屆嘉義市國際管樂節活動手冊》。嘉義市：嘉義市政府文化局。2011。

二、學位論文

- 尤美玲。《「島戀」台灣行腳系列－尤美玲油畫創作理念及作品解析》。屏東師範學院視覺藝術教育學系碩士學位論文。2004。
- 陳慶惠。《東港風情畫》。文化大學藝術研究所美術組碩士學位論文。2004。
- 郭龍文。《郭龍文油畫創作之研究－鄉情系列》。華梵大學工業設計研究所碩士學位論文。2006。
- 董學武。《方圓變奏與化境－董學武水墨畫創作》。嘉義大學視覺藝術研究所碩士論文。2003。
- 蔡金樹。《視覺構圖的現代性－蔡金樹油畫創作論述》。東海大學美術學系碩士學位論文。2004。
- 顏碧玲。《台南古蹟油畫創作之色彩表現研究》。長榮大學視覺藝術學系碩士學位論文。2004。
- 洪靖茹。《花容百態－洪靖茹油畫創作論述》。南華大學視覺與媒體藝術學系碩士學位論文。2011。

三、網頁資料

- 嘉義市政府文化局。 <http://www.cabcy.gov.tw/>（資料查詢，2011.2.1）。