

去概念畫後的自由呈現

鄭質蘭
通識中心

摘要

本專題研究計畫，擬透過去除概念畫後作品呈現的深入探索，從中閱讀自我呈現的部分。

繪畫應該是天馬行空的幻想、發明，加上不斷的實驗，再從每一次的實驗中累積經驗從經驗中轉換為自信與能力。然而，一般人只能欣賞「看得懂」的畫或「畫得像」的畫，以至於學生們就必須詳細的描摹，必須殺死作者的自由意識，才能和摹寫的主體一樣，我們如何讓作者在創造中表現其自己獨特的想法、不受任何束縛，把對象透過自己內在的思維轉化為能代表自己意識的符號呈現出來，由此可探索作品當下的內心世界，達到心靈淨化與沉澱並幫助了解自己，如此就必須先了解學生用「心」畫的畫，非用「眼」畫的畫兩者之間的差距。

關鍵字：概念畫、心象、繪畫

壹、前言

有一次在文學欣賞課堂上，我們上到三國演義關羽尋兄時，學生問我：「古代人講的忠孝節義那些東西現代還適用嗎？」當下令我十分錯愕，怎麼會有如此的質疑？另一位學生也說，他不想要有「感覺」，聽到後我也十分吃驚，當人抽離了感情那活著還有甚麼意思，也有學生提出「生命無趣」…。這學期就有三個學生告訴我「想自殺」，更多的學生不了解自己，也不知道生活未來的方向和目標，終日沉迷在網咖，或流連忘返課都不上，不滿意自己的現況，但又不知如何著手去努力，總覺得壓力很大，感情的困擾很多，不知如何傾訴，也不知有誰願意傾聽，或何處可尋求幫助。但是在上素描課時，我發現學生有著發亮的眼神，他們把生活中的經驗藉由畫來渲泄感受，並願意和我分享他們的想法，所以我覺得應該多鼓勵學生畫自己的想法，把他們的作品收集起來，一定會很有趣，也可以了解他們更多，也更有機會幫助他們，所以決定作此專題。

貳、說明

一般人看畫總以看不看得懂、畫得像不像來評價作品的好壞，在這種情形下畫者就必須詳盡的描摹，且去除畫者的自由意識，需要描摹的和主體一模一樣，不在乎所謂的「創造」，只在乎技巧的好壞，這種「形體要完整」的概念，常常限制我們的造型及色彩無法更大膽、更自由、更有自己的想法。然而畫者依著慣性經驗，反覆描繪既定圖形的繪畫，及毫無感動性的規則線條，僅抱以完成責任的呆版態度，細心的著色就是概念畫(註1)，概念畫畫久了就很難突破固有形態而越來越僵化，就會影響創造力的發展，雖說畫

畫要借助寫生、臨摹、速寫、默寫等方法來提高自己的繪畫能力，但一味的只臨摹，以為臨摹是繪畫的唯一訓練方式，這是危險的，這樣既缺乏生動活潑的趣味性，又會僵化畫者的形象思維能力，造成學生的依賴性，也會變成不照實物或圖像就不會畫畫也不愛動腦經的畫匠，因此選擇能引起想像的題材，卻不規定內容，鼓勵發揮想像力充分表達自己的思想情感和對事物的認識，是這次專題的主要方法。

藝術有三大特質 1. 思想 2. 感情 3. 技巧，感動是真情的流露，也是繪畫的基本要素，所以提供的題材必須能感動學生，所以在情境的安排上要有構思，且向學生說明並鼓勵學生延伸「象」外之物，心有所感，表現在繪畫中，才能感動別人引起共鳴，同時尊重學生的表現與抉擇，繪畫是一種視覺藝術，雖然如此，但是當 50 位學生同時看一個瓶子時，有人會注意到瓶子的外形，有的會特別注意到顏色，有的會對質感特別敏感，有的會對整體環境較注意，有的則因看到瓶子而聯想到曾經擁有的一段經驗，為了要消除一般概念畫就得睜開創造性的眼睛，經過引導和適當的刺激及深刻的感動，讓想像力飛奔，才會有好的作品。

參、課程設計

因為繪畫可以言志、抒情和忠實地記錄生活的點滴，並從中發掘深藏在內心的苦悶和痛楚，所以試著鼓勵學生們自由創作，由作品中去發覺自性、尋找自我，進而探知內心可能的狀況與問題，再給予適當的幫助，如此一來如果課程本身不要求看到什麼一定要畫什麼，而讓學生藉由外界事物刺激，引發出相對的情意，即由「物」來感「人」的方式得到靈感，或「對比」的聯想或「接近」的聯想方法，可創造想像的空間就大得多了，

- (1) 實物陳列:選取較有質感與美感的花瓶紋路及造型特殊的貝殼，再給一些美麗的小石子，讓學生產生美的感覺，有想畫畫的慾望。
- (2) 前言的敘述:面對展示物，引導及觸發藝術靈感，如:花瓶、貝殼、小石頭的背後有著動人的故事，可觸動一些聯想，再利用這些視覺的感動帶來無限的創造力，讓學生知道他們的想法是受到尊重的，因為成長背景不同，思想個性、生活環境不同，所以不需要去模仿別人，只要呈現自己，透過不斷的實驗，即使失敗也是成功，所以這階段的鼓勵與讚美是重要的。
- (3) 良好的環境:給學生一個良好的環境，及一個正面積極的實驗氣氛，教室需光線充足、溫度適中整齊乾淨、空間寬敞、佈置優美、再放一些音樂，可無拘無束的揮灑。
- (4) 討論與分享:人是群居的動物，每個人希望被愛被關心，也需要和人分享，或能有訴苦的對象，若願意和大家分享可使同學們互相學習優點，同時亦可將個人內在的經驗化作個人的溝通方式，同時它也提供學生一種獨特思想的方法。但此階段欲選擇一對一的討論、或全班一起討論則需視情況而定，若學生在畫中有所隱私，我們應該給予尊重，私下討論或不再追問。

雖然放了瓶子、貝殼、石頭在前面供摹寫，但卻不是機械式的臨摹，克利說:「藝術

不是再現看見了的，而是使人看見。」所以我們重視的不是像不像的問題，而是朝自己內部走去，把自己內心的感動、喜悅、悲哀、煩惱、想法在畫面上表現出來。

肆、學生反應

詳見附件一與附件二去概念畫及概念畫的作品比較。

附件一：為本次課程中學生透過繪畫所反射的內心世界，學生對自己作品的解釋。

附件二：則為概念畫的實例，作品本身難以表達畫著的思想與感情。

伍、結論：

我們生活在瞬息萬變、突飛猛進的科技世代，價值觀亦趨徧頗，新聞媒體聳人聽聞，八卦滿天飛，風氣日趨敗壞，在此變遷的過程當中，物質生活與精神生活的失調，使得追求物質更充裕的同時，精神生活更空虛與痛苦，每天在雜務中忙、盲、茫，吃的是速食，看的是五光十色或電子媒體，聽的是聲光音效尖銳吵雜聲，學生戶外活動的機會也降低了，人與人之間的關係越來越疏離，但事實上維繫我們生存的，困擾我們最多的還是人「心」的問題，所以有時候我們不清楚自己的感受，非得說出來讓人了解，透過他人的傾聽與注意也可協助我們及肯定自己的過程中，釐清思緒及感受，也可讓關心我們的人知道，或至少給願意聽我們說話的人知道，所以透過課程的安排及學生幻想的萌芽，在繪畫中找到感動，找到重新出發的動力，也因為「藝術」能讓生活更平衡，更美好，讓「心」由混濁漂浮而至清明、沉澱，在「藝術中釋放不安的情緒傳遞出個人目前的需求得到達到抒發其負面情緒，且不會傷害到他人的發洩方法，並獲得身心緩和及平靜，有助於自我認識和自我成長。」（註2）。因此這次的專題有以下的結論與收穫：

1. 藝術拉近了學生與老師的關係。
2. 藝術建立教師對學生個別能力的察知。
3. 藝術幫助學生了解自己。
4. 藝術擴展學生表達的機會與能力。
5. 藝術發揮學生潛能、激發學生的想像力與創造力。
6. 讓學生了解到藝術不是高高在上，藝術其實就是自己日常生活與興趣活動的一部分。
7. 讓學生有觀摩別人作品，又可欣賞自己的創作及和別人分享自己的感受的機會，促進彼此的了解與欣賞。協助學生擁有自我，讓他們有足夠的自尊去發展自己的獨特才能與理想。

《愛在大腦深處》一書中提到：「所謂的真實，其實沒有我們想像的那麼客觀，沒有人的感情世界是相同的，每個人都活在自己獨特的世界裏，因此我們每個人在早晨睜開眼睛所看到的世界，可能是其他人所完全無法理解的。」所以看到學生突發奇想的作品和實物相去甚遠，沒想到只是瓶子和貝殼還可以有這麼多的聯想，背後竟有這麼多動人的故事，不但覺得有趣，更覺得感動。繪畫幫助學生表達思想、抒發情感與交流，在藝術創作的過程中除了探索和享受藝術樂趣的體驗，還可以平撫浮動的心及還原自己。

這次的專題計畫主要目的是希望學生隨心所欲、大膽的創作及發揮想像力、鼓勵表達自己，從而了解繪畫有許多的可能性，並非要做藝術治療，但從中衍發出來的心理問題，均鼓勵並陪同至諮商輔導處，所以要感謝諮商輔導室陳永瑤老師、張忠皓老師作為我的後盾，給予我支持與幫助，感謝鄭志強老師花費很多時間為學生做一對一的輔導。

註 1： 怎樣指導兒童畫 潘元石 民 88

註 2： 幼兒繪畫心理分析與輔導 范瓊方 民 84

參考資料:

1. 啟發孩子的美術潛能 蘇振明 光佑 2000
2. 藝術的創意教學 George Szekely 洪葉 2001
3. 藝術治療 范瓊方 五南 87，11
4. 幼兒繪畫心理分析與輔導 范瓊方 心理出版 1995
5. 幼兒畫教育 許義宗 理科出版 1981
6. 兒童繪畫與心智發展 趙雲 藝術家 1997
7. 幼兒線畫教學研究 蘇振明 台北市立師範專科學校出版 75，6
8. 兒童畫的發展過程 羅達，凱洛格著 夏勳譯 世界文物出版
9. 幼兒造型藝術教學 黃壬來 五南 2003，3
10. 現代素描教與學 王公澤 雄獅美術 2003，4
11. 做孩子的心理學家 游乾桂 遠流 2000，12
12. 藝術與視覺心理學 安海姆 雄獅 1985，7
13. 美術心理學 王秀雄 台北市立美術館 80，11
14. 藝術的故事 E，H，GOMBRICH 聯經 1998
15. 向現代藝術探險去 朱孟庠 東華 92，1
16. 幼兒藝術與創造性發展 Robert Schirrmacher 華騰 2004，5
17. 曼陀羅的創造天地 Susanne F，Fincher 生命潛能 1998
18. 童心創意 72 變 Lucia Capacchione 生命潛能 1998，7
19. The Art of Teaching Art George Szekely 著 樊琦 譯 洪葉 2001
20. Creativity and the Arts Young Children Rebecca T，Isbell 著 黃秋玉等 譯洪葉 2004
21. 兒童藝術治療 Approaches To Art Therapy With Children Marcia L，Rosal 著 陸雅青 譯 五南 1997
22. Unlimited power 激發心靈潛力 安東尼，羅賓著 李成嶽譯 中國生產力 2004
23. 你在做甚麼？William Glasser 張老師文化
24. 愛在大腦深處 Thomas Lewis，Fari Amini，Richard Lannon 著 陳信宏譯 究竟出版
25. 藝術教育的本質 Edmund Burke Feldman 著 李文珊等譯 五觀出版 2003，4
26. 像藝術家一樣思考 貝蒂愛德華 著 張索娃譯 時報出版 2005，7，27
27. 傾聽 Michael P，Nichols 遠流出版 1998
28. 美從何處尋 宗白華 元山出版 民 75
29. 視覺藝術 路希史密斯 大陸 民 79，4
30. 後現代的藝術現象 陸蓉之 藝術家 1990，5

附件一

因為一開始題目給我們一個瓶子和貝殼以及一堆白石頭，最開始的構思是一幅瓶子倒水入一個水池中的圖，但由於水的顏色不知該如何表現，所以以塗黑再抹淡的方式表現，可是如此一來整體看起來，有如在海上的海平面，所以加了一朵雲一顆太陽和一顆星星。

本來只有白雲並沒有裡頭的黑雲和下雨，總覺得這朵雲差了點什麼才加入黑雲和雨水，但又不想破壞最原本的白雲，所以才這樣表現海上最常見的三樣，一太陽二月亮三星星，所以畫了太陽，太陽為什麼畫黑？可能是要符合那時候的心情吧！星星之所以沒塗黑，是因為星星它可以指引方向，所以沒塗黑，瓶子上的英文是我名字，瓶子在傾倒心情，雲代表的外表開朗，內心卻很痛苦，太陽代表我不想讓自己發光發熱，因為已經落寞，星星則代表指引我的方向，告訴我怎麼走怎麼活...

建一甲 蔡宜哲

這瓶子代表著一位說謊的人，瓶子白色的部份代表說謊的人掩飾自己的慌言，用白表現出自己的表現一切都是真的，而黑色的地方代表的內心深處，雖然說著慌但是自己是騙不了自己的，以黑表現出正在說慌時內心的感覺，那虎紋的鐵槌，代表人們正義剛性的一面，代表人們的世界裡人與人之間，朋友之間，感情之間，槌子代表大多數人的想法，不允許任何的欺騙。

圖中槌子敲破花瓶，代表人們打破不真實，打破虛偽，以瓶子碎片代表打掉的牙，用牙來代表禍從口出，而頂端的符號則是被揭發的人，內心的不安和憂慮。

建一甲 楊志強

原本是一個石膏雕像，在畫的過程中突然腦中有一個靈感，就畫出像南洋風味的圖畫，主題是雕像，後來改成一個木頭雕像，旁邊就畫出一個貝殼，下面有魚兒在水中游動，口中的船，因為是南洋風味，一定是有船在水中行走，這一幅畫是突發奇想而繪出的一件作品。

每當烏雲密佈時，童話故事裡的巫婆就會出來危害人間，造成火災，讓禍害遺留在人間，藉由花瓶之特徵，形狀塑造出人體的五官，其瓶側之麻繩則是代表頭髮編成的鞭子，催殘著大地。

建三甲 周威辰

明亮代表華麗的人他的內心是如此的醜陋，擁有了一切，卻希望能有很多權力，金錢或...一切他想要的。

黑暗代表醜陋的人，而他的內心卻是如此潔白，雖然一無所有但卻不想放棄希望綻放光芒，背後的許多手想擁有更多，也為此忙碌而無法擁有自己，所以中間的白線是代表內

心純潔的一面，上下線條代表他所綻放出來的光芒。

IKEA

瓶子， 鸚鵡螺， 石頭三樣組合

看到鸚鵡螺的條紋，不規則的條紋，像蓄勢待發，所以才會想讓它突破局限，而嘗試推翻固定封建的花瓶，而石頭則也成了另一個武器，從四面而來。

因不希望被任何事情束縛，也有很多家庭的壓力壓著我，也讓我想反抗。

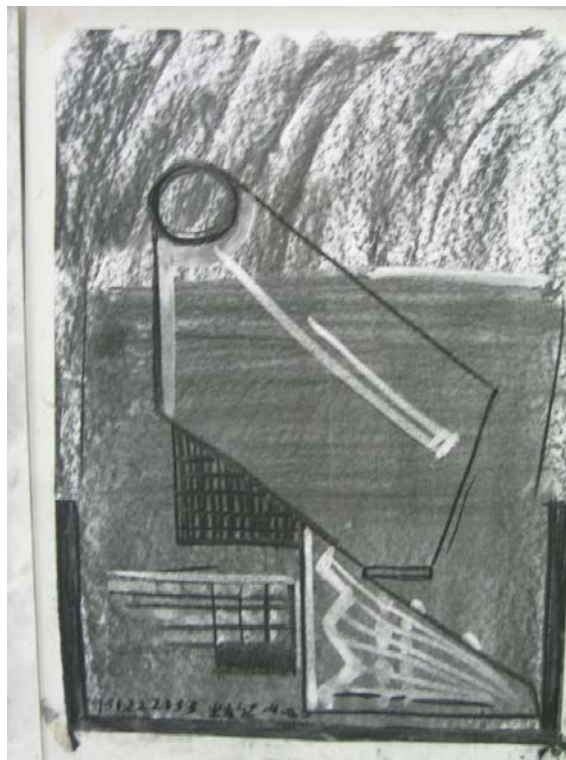
建一甲 鄒佩霓

素描

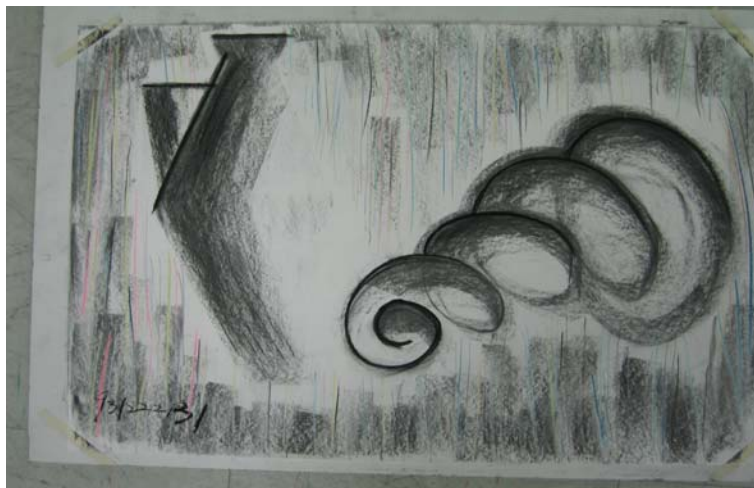
這張圖不用意，其實我也沒想那麼多，只是當時看到陶瓷瓶與貝殼，不知道為什麼就是想畫天使的翅膀，原本一開始是想畫大海嘯來襯托陶瓷瓶與貝殼的，但是後來不知道為什麼不知不覺的就畫了一對天使翅膀，畫著畫著突然又有一個唉地兒，就是畫一個天使手裡捧著貝殼對著陶瓷瓶哭泣，因為她曾經愛上了一個凡人但是後來她發現那個凡人已經有未婚妻了，於是為了想要把那個凡人之前送她的貝殼放在陶瓷瓶往海裡丟，好拋棄一天不回憶忘了他(好像想太多ㄟ)但是使終還是畫不出天使來~因為有點難畫~所以後來想說畫一個想幻化成天使飛向天的貝殼，中間是一個響往變成純潔天使的一個貝殼兩側有著一對潔白翅膀，後來它實現願望了，上天彷彿好像有聽到它祈求，於是許它一對翅膀，讓它飛向天空翱翔，雖然它沒有天使般的臉孔，但是它卻有一對像天使一般潔白壯碩的翅膀，讓它高興的立刻張開翅膀飛到天上去，自由的飛翔成為一個會讓有情人終成眷屬的天使，成為一個很美麗的故事，因為它一直深信著：只要有恆心一定會有成功的一天，要大家像它一樣要有恆心要有毅力去做一個很美的夢去身愛一個人去做每一件事，那麼那個你用心在培養的夢終究有一天一定會實現在你面前。

浩浩~^，^

這幅靜物我採用了類似立體派與新造型主義所組成的，以理性的構圖來架構這幅畫的美感，背景用筆觸來暗喻空間，瓶子捨棄光影用反光代替質感，一切都是符號、安祥、平衡。

室內設計一甲 張博傑

是與否

這是以簡單的線條畫出花瓶及海螺，花瓶是用塊面和三條直線所組成的，又以不完整、不明確的畫法表示公正道理，在這社會上種是被隱蓋埋藏起來不明確的。右邊的海螺代表了事實真相的反面，種是被人們傳的越來越錯，與事實真相全不相同，永遠沉溺在裡頭，這就是幅畫所要表現的。

室設一甲陳莉湘

附件二

