

迷幻生境—李羿慧繪畫創作研究

Landscape of Fantasy Emerged from A Psychedelic Dream-The Study of Lee Yi-Hui's Painting

李羿慧

Lee, Yi-Hui

國立臺灣藝術大學書畫藝術學系碩士

摘要

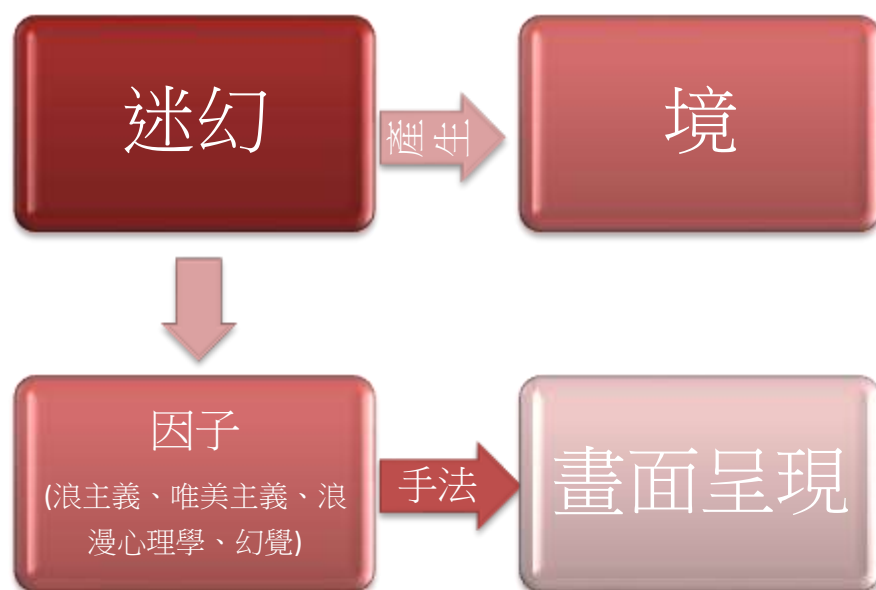
本創作藉由心靈感悟與生活觀察呈現自身日常中的多元面向。其創作研究之目的在藉由理論的分析，探討「迷幻」的多樣面貌，探究如何以「迷」與「幻」之間的微妙關聯製造出一場唯美的「境」。透過藝術創作的方式，省思自幼以來拘泥於畫面「寫實」能力，講求形體的精準，著重色彩的真實度之習慣。

藉由心靈的探索、表現出內心理想的夢幻造境，進而將心靈意向轉換為象徵圖象的藝術創作研究，藉由論文撰寫與創作實踐相輔相成，將個人的親身經歷或遊歷各地的旅程記憶，最真實地透過自我的表現手法深刻地呈現於創作中，讓作品意境層次向上提升。

【關鍵詞】 幻境、迷幻、象徵、浪漫

幻境畫面產生因子

筆者將幻境畫面產生因子大致分為四類。當以浪漫心理學立意取材後加入浪漫主義與唯美主義的學理，從中討尋如何產生夢幻的因子，再進一步融合幻覺的感知，企圖帶給觀者一種心理上與視覺的迷幻饗宴，此一目標亦是筆者努力的方向，也是此論文的重點課題。

圖(2-1-1)迷幻生境思路

一、 浪漫與浪漫因子

浪漫的產生可以追溯到 18 世紀德國的藝術、文學及文化運動的浪漫主義，發生於 1790 年工業革命開始的前後。浪漫主義注重以強烈的情感作為美學經驗的來源。在繪畫上主張有個性、有特徵的描繪和情感的表達。構圖變化豐富，色彩對比強烈，筆觸奔放流暢，使畫面具有強烈的感情色彩和激動人心的藝術魅力。它與新古典主義同樣都是理想型，是周遭事物的重組，而且都是經過選擇，而非日常生活的翻版。浪漫主義與新古典主義的不同處是，浪漫主義首要根據自己的感受，追求新的、美的世界，主張藝術即使面對相同對象，也因人而有千差萬別，所以浪漫主義可說是重視感受的特殊性。

二、唯美主義

著名的哲學家康德認為「美」屬於一個「趣味的判斷」。雖然康德認為審美判斷來自於個人的審美判斷能力，但他並不認為審美判斷能力就是一種完全私人的情感，私人情感必須帶有普遍性跟必然性。

它起自於個人的感受。可是這種個人的感受卻能引起人類差不多的想法，他對於這種問題就是提出一種「共同感覺力」的理論來說明，所以審美判斷不只是個人喜好問題，還涉及到大家都會有的共同審美趣味上面的反應，所以它具有一種主觀上的普遍性。

三、浪漫心理學

《進入兒童心中的世界》一書中提及：「浪漫心理學指的不是心理學的浪漫史，而是對於心理學的本質要有浪漫的意涵，也就是說一種創意型態的心理學特質。」¹浪漫就是源於一種「妙與超乎規律事件的神話故事」²並且之後也有可能是真正發生過與驚奇探險所呈現的綜合表現。

所以筆者創作時的發想源自於親自體驗過或者讓自我印象深刻的事物為題材，將一切自覺不可思議的經歷與故事透過創作與觀者分享。

四、幻覺

在廣義上指的是沒有刺激的情況下出現的感知。在嚴格的意義上，幻覺指的是在清醒、有意識狀態下沒有刺激的情況下，獲得的類似真實的感知，它們生動、像真實、位於外部空間。較晚的定義區分了幻覺和夢中的幻象，後者不是處於清醒狀態，而幻覺是人類的異常體驗之一。

¹ Herbert P Ginsburg，譯：謝如山，《進入兒童心中的世界》（臺北：五南圖書出版有限公司，2004年3月初版）p.182。

²再引| Herbert P Ginsburg，譯：謝如山，《進入兒童心中的世界》頁182。

象徵與時空錯置的幻覺空間

一、象徵符號

象徵主義畫家摩洛(Gustave Moreau, 1826-1898)³曾說過:「我的頭腦、我的理性,可憐的很,都覺得是不可靠的現實。我覺得只有內心的感情,才是永遠的。毫無疑問是確實的存在。」⁴所謂象徵,就是能代表其他事物的東西。二十世紀著名的心理學家弗洛姆(Erich Fromm, 1900—1980)⁵說:「象徵語言是一種能代表心理經驗的語言,是用外在世界的圖景來代表內在經驗。如點點落花象徵感傷,依依楊柳象徵惜別。象徵語言與普通語言不同,它不受邏輯和時空範疇配置,而受熱情和聯想支配。」⁶

藝術創作有許多的表現方法,符號在藝術的表現形式中提供觀者相關線索,使觀者感受自身經驗之間的連結關係,可以從其中窺探創作者所要傳達的意念。無論兩者是否能達到完美的契合,符號的表現都是藝術家企圖傳達理念的方式,符號的使用也成為藝術家慣用的創作手法。「研究符號的學問叫做符號學(Semiotics),它是將社會文化現象轉化為符號現象,而探討隱藏在它背後的『意義』的一門學科,同時也是探討顯於符號表面的『形』與隱藏在它背後『意義』之間的學問。」⁷

美國符號學家,皮爾斯(Charles Sanders Peirce, 1839-1914)說「這世界的一切都是符號」,連「看不見的都是符號」,甚至「人的本身就是符號,每一個夢想,每一束愛意,每一個動作,每一個事物都是符號。」⁸。美國當代美學家蘇珊·蘭格(Susanne K. Langer, 1896~1985)認為藝術品是人類情感的符號,也是

³摩洛(Gustave Moreau 1826~1898)是法國 19 世紀象徵主義最具代表性的畫家之一。他的作品具有濃厚的文學性,就像詩一般。

⁴劉振源,《世紀末繪畫》,(臺北,藝術圖書,1997 年),頁 117。

⁵埃里希·弗羅姆(Erich Fromm, 1900—1980)美籍德國猶太人。人本主義哲學家和精神分析心理學家。畢生致力修改弗洛伊德的精神分析學說,以切合西方人在兩次世界大戰後的精神處境。

⁶郭永玉,《孤立無援的現代人- 弗洛姆的人本精神分析》,(台北:貓頭鷹出版,2000),頁 295。

⁷星也克美等著,黃恆正譯,《符號社會的消費》,(台北:遠流,1991),頁 27。

⁸胡寶林,《繪畫與視覺想像力》,(台北市,遠流出版,1987),頁 99-103。

人類情感的表現形式。藝術創作的過程即在製造這種符號。只有人類才會製造和使用符號，從原始民族的儀式到文明社會的藝術，都是人所製造和使用的符號。但是藝術符號不同於其他符號，藝術作品是人類的感情符號。⁹

筆者將上述的象徵符號理論與符號學結合運用於作品中，如圖(2-2-7) 中樹叢演變成電線桿象徵著人類現代化對自然生態多迫害，的鹿影裡星斗無數，象徵著大自然的精彩，而蝴蝶作為自由與死亡的象徵，意味大自然的到自由與解脫亦或者走向消逝。圖(2-2-8)理的煙火形象捲曲向外散開的是源自於中國古代唐獅子的毛氍紋的發想，它象徵著吉祥與太陽正向之意。

圖(2-2-7)李羿慧 〈迷鹿〉局部

圖(2-2-8)李羿慧 〈暗夜花〉局部

圖(2-2-9)李羿慧 〈迷離〉局部

二、時空交錯的幻境

畫面空間的改變可以超脫我們熟悉的現實場域與空間，亦可以突破空間深度轉變傳統的透視原理，超越視覺既定的立體空間構成，巧妙的顛覆常理，創造出奇特卻又無違和感的畫面，開創了嶄新的空間視野，營造出如夢似幻的視覺體驗。

⁹謝東山，《藝術概論》，台北市，偉華出版，2000 年。頁 211~212。

色彩心理與色彩意象

法國史學家泰納(Hippolyte Adolphe Taine, 1828-1893)¹⁰曾說:

色彩本身和線條一樣有它的意義，一組不表現實物的色彩，像不模仿實物只夠成一種圖案線條一樣，可能豐滿或貧乏，典雅或笨重。色彩的不同配合給我們不同的印象；所以色彩的配合自有一種表情。一幅畫是一塊著色的平面，各種色調與光線構成人物也好、衣飾也好、建築物也好，那都是色彩後來的特性，並不妨礙色彩原來的特性。發揮它的全部作用，顯出它的全部重要性。因此色彩本身的作用極大，畫家在這方面所做的選擇，能決定作品其餘的部分。¹¹

由此得之，色彩在畫面以及人類生活中也佔據很重要的影響因素，小林重順編著的《色彩心理探析》這本書中，介紹將五色配色的形象座標整理成以下分類圖，如下圖(2-3-1):

圖(2-3-1)五色配色的形象座標圖¹² 資料來源:《色彩心理探析》

¹⁰泰納(Hippolyte Adolphe Taine, 1828—1893)又稱伊波利特·阿道爾夫·丹納。法國19世紀傑出的文學批評家、歷史學家、藝術史家、文藝理論家、美學家。主要著作有《拉封丹及其寓言》、《巴爾扎克論》、《英國文學史引言》和《藝術哲學》等，在歐洲文藝界引起過強烈而廣泛的反響。

¹¹Wassily Kandinsky, 吳瑪俐譯,《藝術與藝術家論》,(臺北:藝術家出版社,1998年初版)頁168。

¹²圖片來源:小林重順,南開大學色彩與公共藝術研究中心譯,《色彩心理探析》,(北京,人民美術出版社,2009年8月),頁14-15。

人類對色彩的感知能力是所有生物中最敏銳者。色彩中不論是色相、明度、彩度、調和、對比等不同的變化，都能夠帶給人類不同的暗示並引發微妙的感情效應。經過如此主客交融，人類運用色彩的能力更長於其他生物。通常，人們平日對各種事物的經歷或體驗，難免夾雜幾分主觀的感受。同樣的，看到各式各樣的色彩時，這種感覺也如出一轍。不過，對於色彩的感情有一部分是源自人類視覺與生俱來的自然反應，有些甚至無須加以訓練或理解就會有共通的感應。我們稱這些現象為「色彩感覺」；另外，有一部分的反應，並非共通的情愫，而是因為性別、年齡、生活、種族等因素所產生個別或群體的差異，此種差異多半源於心理上的不同反應，所以一般都稱之為「色彩心理」。

一、色彩感覺

色彩的感覺大致可分為六種色彩:(一)暖色與寒色；(二)興奮色與沉靜色；(三)前進色與後退色；(四)輕色與重色；(五)強色與弱色；(六)色彩的明視度。以下圖(2-3-2)- (2-3-6)，利用數位軟體(Photo Shop)工具處理後的作品色彩舉例並做比較:

圖(2-3-2)東山魁夷，〈靜〉

資料來源:東山魁夷，《風景との対話》

圖(2-3-3)東山魁夷，〈靜〉

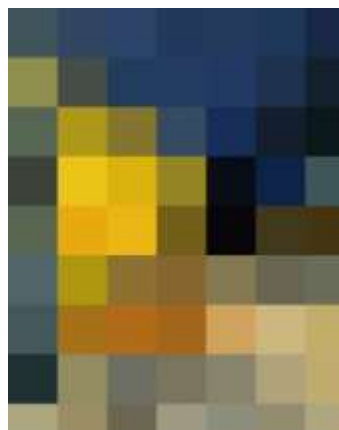
構圖深遠，從遠近手法上精巧的營造出風景的向後延伸的退後感。

圖(2-3-4) 顏色格化後，可發現用色既寒且深沉，構圖和色彩都圍繞“退後”這個目的做了努力。(後退色意識)

圖(2-3-5)梵谷，〈夜晚露天咖啡座〉，188 年，油彩·畫布，81 x 65.5 公分克羅勒·米勒國立美術館，歐特羅，荷蘭

圖(2-3-6) 咖啡廳前方沒有任何東西，色彩溫暖搶眼，相較背景寒色且繁星點，增加了視覺繁複度，這也使得咖啡廳看起來是向前推移(前進色意識)

三、色彩象徵

由於生活經驗的累積，任何人對於各種顏色呈現眼前時，必然會思考相關聯的事物，稱之為色彩聯想，而此聯想的範圍會因為個別差異而有所不同。紅，有些人聯想到過年過節，因此感到喜氣洋洋，但是有些卻想到血腥的景象，恐怖不安之情油然而生。因此在眾多的人群中，雖然對色彩感覺有一個適性，對於色彩的聯想卻是因人而異。色彩的聯想經常是由具體的事物開始，所以真實的事物成為聯想啟發的要素。但是如果純由抽象性的思考去面對色彩，將色彩在人的心理上反應表達出來這種情形，稱之為色彩象徵。色彩象徵往往具有群體性的看法，如：白色，大部分都象徵和平、光明、和祥和；紅色象徵博愛、仁慈、熱情、霸氣；綠色象徵繁榮、健康、活力。任何顏色象徵的意義也有可能因為種族、國別、文化而有所差異。

如圖(2-3-11)筆者運用大量的紅色使作品微透露出些許霸氣與熱情，再藉由帶有金屬光澤的金色玫瑰象徵出高雅、華麗之感。圖(2-3-12)中的淡筆者在創作中綠色用色也隱含色彩象徵中帶給觀者柔美、清新的感受，幾乎占據絕大多數面積的白紗窗簾亦有祥和純潔之象徵意義。

圖(2-3-10)李羿慧〈粉簾〉局部

圖(2-3-11)李羿慧〈金色回憶〉局部

圖(2-3-12)李羿慧〈悠悠〉局部

迷幻生境創作理念與作品分析

本創作研究時間從 2015-2020 年間，創作的大方向是希望帶給觀者更多浪漫且豐富的幻境享受。將個人作品分成兩個系列說明。此二系列皆運用第二章所研究的手法進行創作，如浪漫的美學觀念、象徵手法或色彩學等等。這兩系列作品最大的差異在「心靈印記」系列主要以筆者內心取向的抒發作為基礎；「玄密浪漫」系列主要以筆者親身體驗的各種經驗為題材，二者以不同角度切入創作，希望帶給觀者多面貌的「迷幻生境」體驗。

「心靈印記」系列：

此系列是以筆者內心世界作為創作基底，向畫家東山魁夷的心靈風景學習，藉此手法記錄下自己的心靈印記。主要是以筆者身活周遭親身體悟到的事物或內心思想作為創作發想。其中包含身心靈的感受表現於畫面上，以及透過畫面調適身心靈的紓壓創作方式。因是心靈層面的抒發，創作多以多以輕柔淡色為創作主調，主要是想傳達出心靈層面之事本就抽象、模糊不清，有時是一個念頭，有時是一種自己也解釋不清的感覺。

以《色彩心理效應》一書中的色彩感情篇章中提到：「色彩的輕重感一般由明度決定。高明度具有輕感，低明度具有重感；白色最輕，黑色最重；低明度

基調的配色具有重感，高明度基調的配色具有輕感。色彩的軟硬感與明度、純度也有關，明度較高的含灰色系具有軟感，凡明度較低的含灰色系具有硬感；純度越高越具有硬感，純度越低越具有軟感；強對比色調具有硬感，弱對比色調具有軟感。」¹³所以此系列筆者刻意運用了純度較低，硬度較低的顏色烘托畫面，對比度相較其他系列也降低不少。再同時運用柔軟、清幽的事物入畫，一方面增添創作時的療育程度，同時也希望藉此達到淨化身心靈的目的，使觀者欣賞之餘也能被畫面帶來的清幽、舒逸感薰陶。

作品 1、悠悠

圖(4-1-1) 〈悠悠〉50X65cm 膠彩、東方媒材 2020

¹³ 吕舍尔 (M.Lusher) (2014 年 05 月 29 日)。色彩心理效應【線上論壇】。取自 <https://baike.baidu.com/item/%E8%89%B2%E5%BD%A9%E5%BF%83%E7%90%86%E6%95%88%E5%BA%94#1> 2020 年 4 月 10 日瀏覽。

創作自述:

以筆者喜愛的洋桔梗如圖(4-1-2)入畫，它神似玫瑰卻無玫瑰艷麗，柔美中又帶些氣質，頗為動人。此件作品是筆者結束日本學業繳交完各式繁雜的報告與手續後如釋重負時所創作的作品。課業上的解脫使身心靈都得到了舒緩，心情也不再受為外務影響而大起大落，平淡恬靜的小日子就如畫中意境清新雅致。

圖(4-1-2)洋桔梗 資料來源: http://rougeflower.net/?page_id=246

創作形式:

根據色彩意象使用高明度、低彩度的色彩相互搭配，製造清雅、柔和的畫面。以粉色桔梗入畫，利用花卉形象增添畫作甜味，又以桔梗的特性，離開原生土壤便不再開花與變動，因此得來徵堅貞不移、永恆等花語，透過花語彷彿使作品增添了高雅的氣節。遠處橫直交錯的窗軌形象為現實生活中循規蹈矩的象徵。而蕾絲窗紗是透過唯美主義的大眾主觀上的感覺作為運用，以大面積絲質窗紗描繪風動的清幽氣氛與柔和浪漫的感受。

整體畫面營造清淡雅致，構圖再將實體靜物與前後距離不同的窗紗結合，透明的窗簾與空間的遠近繪製，加強畫面空氣感，彷彿能隨著微風聞到飄散而來的花香。此作品從題材選用以及幻境空間手法的相輔相成，將平面靜物轉化成清新雅致的柔美幻境。

作品 2、微涼

圖(4-1-3)〈微涼〉65X50cm 膠彩、東方媒材 2019

創作自述:

這是筆者留學日本的第二個月，來到了秋天，是個令人思鄉的季節。每日筆者都要早起獨自騎腳踏車上學，看著滿溢的紅葉圍繞，冷靜中帶有些許的熱烈，此刻美景令人為之動容。涼風徐徐吹落染紅的楓葉，模樣如詩如畫，卻是

一人獨自欣賞。此作是想藉由落葉傳達游子他鄉內心小惆悵。四季中如此美麗的畫卷能與家人、朋同歡應該會更加迷人吧。

創作形式:

自古以來文人學士、騷人墨客常將秋季形象化作思鄉情懷投射於詩作中，詩人李煜曾寫道：「一重山，兩重山，山遠天高煙水寒，相思楓葉丹。」¹⁴強調強烈的思念；白居易的《琵琶行》也說道：「楓葉荻花秋瑟瑟」是以楓荻之色、瑟瑟之聲的淒涼蕭索景象，表現了離愁別緒的氣氛，所以筆者引用古人對秋意賦予的季節形象帶入畫中，將飄落的楓葉象徵為對台灣家鄉的思念。

構圖以一點透視法往後延生，讓空間更加綿延，這拉長的空間表現亦象徵思鄉心意遠遠流長。而筆者藉由影子本身虛幻的特性與實體楓葉相互映襯搭配，在一虛一實間製造衝突的美感，透過秋天的象徵意象與構圖手法呈現出圖(4-1-2)的思鄉秋景。

表現技法:

先以水性顏料染於底色與影子部分，再將畫面打濕使用空物性顏料薄疊，待影子稍有一定厚度時以淺色礦物穿插來回疊染，反覆來回疊加影子與罩染之手續，增加畫面朦朧、沉穩效果。

《玄秘浪漫》系列:

本系列作品是以筆者體認出的浪漫意象作為畫面語彙，畫作時空都以大自然界的風情為背景入畫，因為筆者喜愛郊遊、踏青，紀錄這世界美麗的各種狀態，許多時空背景皆是筆者到訪或曾經經歷過的畫面，再透過個人的畫面解讀產生不同的繪畫語彙，探索淺意識中最自然單純的美好，亦是筆者理想的境界。

¹⁴ 南唐 李煜《長相思》釋文:一重又一重，重重疊疊的山啊。山是那麼遠，天是那麼高，煙雲水氣又冷又寒，可我的思念像火焰般的楓葉那樣。

畫作多以生活周遭的景物及在日留學期間旅遊的種種作為描繪對象，穿插些許超現實主義的風格，讓原是風景的事物跳脫現實，營造若有似無的「幻境」氛圍。二來再將幻境與遊歷的景物透過想像力賦予更加活潑浪漫的氛圍，經由創意的發想來呈現這一系列的作品，想啟發觀者有進一步深入探討畫面的好奇心，循序漸進的品嚐出畫面隱含的神祕感所交織的浪漫情境。

多以鮮豔的用色及不完全寫實的構圖來表現畫面，將旅遊記憶及豐沛情感轉化成象徵圖像，把現實旅程的回憶與潛意識中夢幻的感悟相互揉合，以表現一種迷幻感知以及浪漫氣氛交雜下和現實略微差異的超現實情境。這種不受理性和時空束縛的美學觀念，使筆者用不同場景、事物來表現玄密浪漫和情感的釋放，闡述筆者對美好事物無盡的愛好。

作品 1、暗夜花

圖(4-2-5)〈暗夜花〉33.5X22cm 膠彩、東方媒材 2019

創作自述:

此張作品是描繪初來日本留學時參加一年一度的學園祭活動，此學園祭是學校很指標性的盛典，每一系都會努力籌備展覽及成果，好在學園祭時一展系上風華。短短三天的展覽、表演、園遊會背後卻是全校師生憶起拼命努力一年的血汗，為慶祝學園祭學生辛苦季後都會特別燃放煙火以表達謝慶祝之意。有別於台北看煙火的熱鬧經驗，校園內沒有絢麗的燈光，沒有繁雜的高樓，煙火也只是最基本的樣式，也許是這樣的寧靜氛圍配上微思鄉的情緒，才更能映照出璀璨的火花，綻放在空中顯得格外繽紛耀眼。

創作形式:

此作品構圖採用前景、中景、遠景的方式呈現，提升畫面深遠感，主角煙火微微比現實生活中的煙火略大以彰顯畫面震撼度。構圖背景部分刻意營造背深遠寧靜感，映襯出煙火的前顯與綻放，一動一靜間增添畫面視覺強度，草叢堆裡的星火點點也同時象徵著"生意"，藉此表達出雖是看似寧靜的黑夜卻暗藏許多熱鬧的小因子。

然而此畫面的構圖發想雖是以煙火為出發點，但其中煙火構圖也隱藏一些象徵語彙於其中。煙火之所以畫成捲曲向外散開的是源自於唐獅子的毛氍紋的發想，唐獅是一種虛構的神聖野獸，因為它是從古代波斯穿越中國而來的，後為日本人所推崇喜愛。而毛氍紋它是一種圓形圖案，其中的月牙形呈放射狀排列，並且毛簇像萬字線一樣相互跟隨，唐獅的捲髮即為毛氍紋，意味太陽的象徵和吉祥的象徵。

筆者想藉由唐獅子的毛氍紋象徵吉祥、正面之意與構圖搭配，企圖彰顯學園祭熱鬧、開心一面，製造出年年如當下平般平淡卻美好的夢幻場景。。

作品 2、粉簾

圖(4-2-7)〈粉簾〉23X16cm 膠彩、東方媒材 2020

創作自述:

日本的春季走到哪都有浪漫的櫻花，在日生活留學生們最期待的就是櫻花季的到來。我個人非常喜愛粉色的垂櫻，有別於其他櫻花樹種爭奇鬥豔的向上攀升，垂櫻給人更謙和溫柔之感。同時櫻花也象徵著幸福之意，輕風拂過，搭配陽光與蔚藍的天空相互映襯，猶如閃閃發亮的窗紗，模樣甚是迷人，看著遍野的垂櫻臉上不禁堆滿幸福的喜悅。

創作形式:

選用櫻花為題材，以《花、樹、果的動人故事:你所不知道的植物神話與傳說》書中得知它象徵著熱烈、純潔、高尚的意涵，又搭配著櫻花本身粉嫩的色彩意象，純潔中又不失夢幻與可愛感。

以色彩意象理論，運用浪漫粉色系搭配柔和的天空藍作為基調，使畫面有溫和、真實的感受，畫面中唯一留白處為櫻花枝方後光暈，此留白一手法使其畫面在茂盛的櫻花中流有些許的呼吸空間，製造空氣流動之觀感；二方面將明度最高的色彩小面積佈於畫中，提升焦點處。而留白處的日光映照出前景多而繁複的垂櫻，柔美、垂墜的櫻花伴隨著微風，搖曳於晴朗的早晨，搭配旭日高升的太陽，想帶予觀者神清氣爽之感受。

此件為小品之作，構圖採較極端的布局呈現，櫻花佔滿整幅作品的三分之二，天空則留三分之一的空間，此一構圖手法是想增添視覺的衝擊感，讓人一眼就能被大面積櫻花簾吸引，然而垂櫻又是大面積直向生長，在畫面三分之二處以較銳利的深色樹枝橫向生長，以達平衡畫面。筆者運用花語、浪漫色彩及視覺衝擊構圖手法試圖營造出熱鬧且充滿朝氣的春天意境。

作品 3、迷鹿

圖(4-2-9)〈迷鹿〉120X90cm 膠彩、東方媒材 2017

創作自述:

東方繪畫不同於西方繪畫較直接較強勢，暖暖內含光一直是東方藝術迷人

之處，畫面呈現總留下無限讓讀者思索的想像空間。而一種優異的藝術表達形式所包含的內在精神往往取之於最原始的能量，一種溯源的精神。森林、星空等本質亦是最純淨、原始的象徵，然而這種「清靜無為」崇尚自然的老莊思想，卻彷彿逐漸地在凋零中。

在繽紛多元的大自然界中因現代化的發達，人類的便利而逐漸犧牲了這些純淨的色彩。曾經台灣最引以為傲的梅花鹿種也因環境的破壞，人類的貪婪所剩無幾，牠們曾經在森林中享受天倫之樂，如今高聳挺立的林木群因時代的變遷看到的多是直挺挺的電線桿及醜陋的電線牽引，以此來成就人類的發達。

創作形式：

此作為個人對於自然與現代生活能否達到一個平衡的有感之作。構圖多運用象徵手法與錯視觀念入畫，每位觀者解讀畫面語彙可能不盡相同，但這也是作品有趣所在，如何解釋畫面因人而異，但唯一不變的是大自然的美麗震撼是無法取代的，希望能捕捉美麗化為永恆，也是筆者本身最終想表達的內心想。

作品主軸就以環境議題作為啟發，利用視覺錯視將曾經充滿芬多精的森林轉化演變為僵硬呆版的電線桿，同時運用時空錯置的幻影手法將鹿影與星辰融合，象徵著珍貴的鹿種已不復見，在似林非林間穿梭的已不再是活生生的梅花鹿，依稀看見的只剩鹿群的幻影。鹿影中星斗無數，璀璨繽紛，象徵著大自然的精彩，由漫天飛舞，身披星斗的蝴蝶群環繞其中。在中國傳統文學《梁山伯與祝英台》的故事中，兩人情深似海，死後化為了兩隻蝴蝶在一起。因為中國傳統文學典故，故後人常把蝴蝶作為自由與死亡的象徵。筆者藉此蝴蝶象徵意涵隱喻這些自然界精湛的事物是隨著蝶群消逝遠去，還是乘著蝴蝶得到解脫、不再受摧殘呢。

此作筆者將大自然的元素透過疊影、錯視、超現實以及色彩相互搭配產生迷幻因子的創作手法，營造出具有警示意味與幻想交雜的創作。

第三章 結論

人生如果缺乏幻想與想像力那會是多無趣的世界。本創作探討在如潛意識般的「幻境」中，「迷幻」給人的微妙感受。透過藝術創作的方式紀錄生活點滴及有趣片段。經由論文的探討和研究，透過作品的實踐與呈現，將理念得以印證，讓情感得以抒發，使視野更加寬廣，藉此開創出個人嶄新的創作風格。

落實創作的思維和技法，使作品中構圖的營造與色彩的呈現更能洋溢幸福的溫度，希望讓觀者一同進入奇幻的異想世界，領略生活中甜蜜滋味，帶給社會大不同的視覺與想法激盪。

綜合各章節的論述，筆者於學理和創作的探究上歸納以下三點結論：

一、創作初衷的探究：

透過平時生活的隨手筆記及照片資料的蒐集歸納，釐清個人創作時所運用的創作物件與理論基礎，不論採用何種媒材、形式及觀念，皆蘊含藝術家本身情感傳遞，從作品畫面中構圖的題材、色彩的運用、象徵的符號與表現手法等，各方面進行多元研究探討，便可循序漸進地歸納出筆者創作的初衷，綜合文獻探討分析，轉換成個人獨特的創作能量，尋覓心靈深處中隱含情感最深厚的真實面貌，藉此系列作品展現筆者內心世界豐富且浪漫的情感。

二、表現形式的開創：

經由內心思維轉化的過程來呈現作品，以膠彩為創作的主要媒材，透過多元特殊技法的實驗與創新，例如：噴灑、拼貼、肌理製作、堆疊、轉印等手法，將畫面營造出如幻境般的疊影效果或者童話般浪漫空靈的情境，藉此開創個人創作新風貌，提升作品的深度與廣度。

三、學術研究的應用：

透過此次的研究，省思自幼以來的藝術創作之路，往往拘泥於畫面「寫實」能力，講求形體的精準，著重色彩的真實，長期將眼睛觀察到的事物老實

的刻畫，卻忽略了心靈的探索、忽略了創意與無垠的想像，也忽視了文獻的價值帶來的重要性，這樣產出的作品彷彿是失去靈魂的軀殼，缺乏感情與深度。所以筆者在此次研究中著重改善以往繪畫的陋習，致力於創作出有深度與情感的畫作。

透過色彩心理學的研究，筆者對色彩的應用更加深入與熟悉，確立心中想要的樣貌，搭配色彩意象之理論的相輔相成，在畫面表達上更能精確且有效率地完成理想的畫面狀態。而象徵符號的運用更是開創了筆者對於創作的一大熱忱，不再只有平鋪直敘的描繪，透過象徵手法將作品賦予更深的奧秘，不同人、不同角度的切入體認到的心靈感受有所差別，這就是藝術迷人及有趣的所在吧。

而透過此論文的研究也同時學習到許多藝術家精湛的繪畫手法與創作思維，使筆者在思想上有更深一層的啟發。雖然在創作過程中還是有許多進步空間，如浪漫心理學的貼切運用，亦或者象徵符號與色彩意象的共融表現等，皆有待持續琢磨與精進。以這次創作研究論文為起點，希冀往後創作能開拓更多元的繪畫創作元素，同時也期許自己在未來的藝術創作中能更加活絡運用研究所學創作出更加卓越之作品。

