

作品創作自述

109590009 藝術學院學士班 24 級 劉芳華

(一)

[生生] 2023 / 壓克力. 日本仿麻 / 60h cm x 60w cm

作品名稱：生生

作品介紹：在這幅作品中，由於我覺得用同色系繪製物體整體氛圍會較和諧與沉穩，因此我使用了不同的柔和色系去繪製畫面中的不同區塊，分別是紫色、藍色與綠色系，「逍遙於天地之間，而心意自得」，整張畫我主要想傳達的是一種生活的狀態，中心思想是莊子的《逍遙遊》，逍遙一詞象徵著任意遨遊、無拘無束，而繪製這幅作品時，心理的狀態是不太安定的，生活中遇到的困頓、繁雜的課業等等，都導致我身心狀態十分焦慮，但在繪製的過程中，伴隨著音樂揮動畫筆時我卻感受到了心靈的喜悅與放鬆，重拾畫筆的感覺彷彿是一種超然、只專注於眼前事物的安定狀態，腦袋裡不太會產生什麼偏執與混亂的想法。在構圖動線上，我注重的是達到某種平衡與流動性，和畫面元素相互呼應

成為一個有機的整體，使觀者感受到寧靜與內心的平和，畫面中由左下至右上之對角線，我試圖將生物的動態感展現出來，象徵著自由自在的過生活，不懼社會現實面勇敢去闖蕩，而根據莊子學說，人生在世有重重束縛羈絆，存亡、禍福、利害等等，因此畫面中由左上至右下之對角線，象徵的是一種生命的消逝，我在畫面中安排了一些動態感並進行虛化，和另一條對角線進行對比，可以看到這些在生命終點的生物是向下墜落的，暗示著人的終點亦是回歸土地的懷抱，而我想傳達與嚮往的生活狀態，則是如同上述所說，是一個無為而待的境地，自然能免於偏執，沒有小大對立的觀念，也不需要依恃憑藉，自然就逍遙自在了。關於畫面中的物件，右上方選擇繪製神仙魚是想用其名呼應莊子學說帶出來的古老神祕感，深藍色的花紋使整個畫面變得更加沉穩，水母則是我自己認為自由的一種符號性物件，一種逍遙自在、游離於世的狀態，因為我很喜歡在水族館看著不同種類的水母，在水中緩慢的游動，配合著水中的燈光，看著牠們觸角緩慢地伸展與飄動，是一個非常治癒心靈的畫面，而泡泡是用來增加夢幻氛圍以及動態感、絲帶則是一種方向性以及為畫面增添律動感的物件，同樣地，花卉也是讓我內心感到治癒的物件，因此我在絲帶上加上了些小白花，中央則是一個象徵心靈自由的國度，主調是綠色系，因為我覺得綠色有種安定人心的力量，而建築物的造型用了一點仿生藝術的概念，因此屋頂有著類似水母形狀的設計，建築物左邊的設計，則是象徵著向陽，除此之外我還加入了一個亮點，左邊的一抹橘色夕陽，希望起到引導與聚焦觀者視線的作用，它也是畫面中唯一的暖色系，整張畫作除了是一種繪製作品時心靈狀態的具象化，一種超然之感，也像是自己在這浮華的社會中載浮載沉時，所期望構築的一個內心的理想之城，如同水母與神仙魚般，帶給我的一種快然自足、悠遊自適的狀態。

(二)

[分食幸運] 2023 / 壓克力. 日本仿麻 / 24h cm x 33w cm

作品名稱：分食幸運

作品介紹：這幅畫的靈感來自於一次家庭閒聊，當我們談到出生時奶奶帶我們去算命的經歷時，一個有趣的話題浮現了，根據算命師所說，我們家族中的其中一位成員擁有比正常人多兩倍的幸運年數，這個消息讓在場的其他人都露出了羨慕的表情，整個場景十分逗趣，雖然我們不知道這些帶有神秘色彩的論述是否真實，但我仍然覺得非常有趣。在這幅畫中，我想像了一個場景和一個故事，我將靈魂投胎前的樣貌描繪成兔子形態，它們被賦予了一片神奇的幸運草，這片草代表著轉世後的幸運能量，可以透過吃食而獲得，這種情節類似於我們現今社會上所說的「福報」，如果一隻兔子吃到更多的幸運草，那麼它在轉世後就能過著比其他人更順遂的人生。我將這個畫面營造出一種奇異和夢幻的氛圍，並在畫布上具象化這個奇異的想像情景，讓觀眾能夠感受到其中的趣味和想像力。畫面中，每隻兔子各自緊咬著一片幸運草葉片，大家都專注於眼前的神奇葉片，努力為自己的未來先鋪好一條康莊大道，整個場景充滿了戲劇性和趣味性。透過這幅畫，我想探討生活中的差異和不公平，彷彿某部分是出生就註定好的社會現象，有些人似乎經常遭遇困難和挫折，而有些人卻一切順

遂、有些人出生在富裕的家庭，享有種種優勢，而有些人卻被困在貧困和困頓之中，終其一生都難以逃脫，這些現象讓我開始思考運氣和命運之間的關係。雖然這幅畫可能只是一種想像具象化的表現形式，但它提醒著我們關注生活中的不平等，這也是我創作這幅畫的初衷。這幅畫不僅僅是一幅具象化的表現作品，它也是對於人類運氣和命運的一種思索和反思，藉由這個畫面，我試圖將一個奇怪而有趣的情節轉化為視覺藝術作品，希望觀眾能夠從中獲得樂趣和思考社會現象的啟發。關於畫面呈現，整體色調也是採用柔和的色系，營造出少女的想像世界之分為，此外，還用白色系加了許多俏皮的可愛花紋，兔子的部分則是做寫實處理，製造一個抽象符號與真實的融合和碰撞。

(三)

[早晨的綺想] 2023 / 壓克力. 日本仿麻 / 27h cm x 22w cm

作品名稱：早晨的綺想

作品介紹：這幅作品我以插畫風格、繽紛的色彩與抽象的色塊和線條，加上可

愛的生物與少女的元素，營造出一個充滿夢幻氛圍和喜悅的畫面，畫面中剛起床睡眼惺忪的少女呈現了早晨隨興悠閒的感覺，盆栽、水果、牛奶紙盒暗示著這其實是一間少女居所，太陽花象徵夏日，因此我也用了許多藍綠色，因為它讓我聯想到冰涼的彈珠汽水，而這些鮮豔的色彩代表著一天開始的明媚，我們心中選擇了哪些行動來豐富我們的一天呢？而以豐富多彩的色彩為主調，將整個畫面點亮，是想像徵生命的活力和美好的開始，並輔以我對 CACTUS 這首歌的幻想，「Chasing after a dream，把昨天丟棄」使觀者仿佛置身於一個奇幻的想像世界中，過往艱難的事物過去就過去了，我們只需專注於今天與未來，並希望激發觀者在每天的早晨追尋自己的綺想和在一天當中全力以赴的熱情。