

現代藝術創作專題

〈人海〉、〈藍天〉、〈潭〉、〈霓〉創作自述

111011120 胡書瑋

在這次的課堂中，老師讓我們以壓克力作為媒材創作出數幅畫作，而此次創作的四幅作品皆是以當下的自我為主題創作。

在我對壓克力的認知中，其作為不透明顏料有較強的覆蓋性且色彩艷麗，儘管能夠加水來調整不透明度，但在第一次的嘗試中我更希望藉由乾筆法，也就是不加水直接使用壓克力顏料作畫，不僅能夠如油畫般不斷疊加覆蓋，同時也能夠展現豐富的筆觸，也因此往後的四幅畫都是以這種方式創作出來的。

作品一、人海

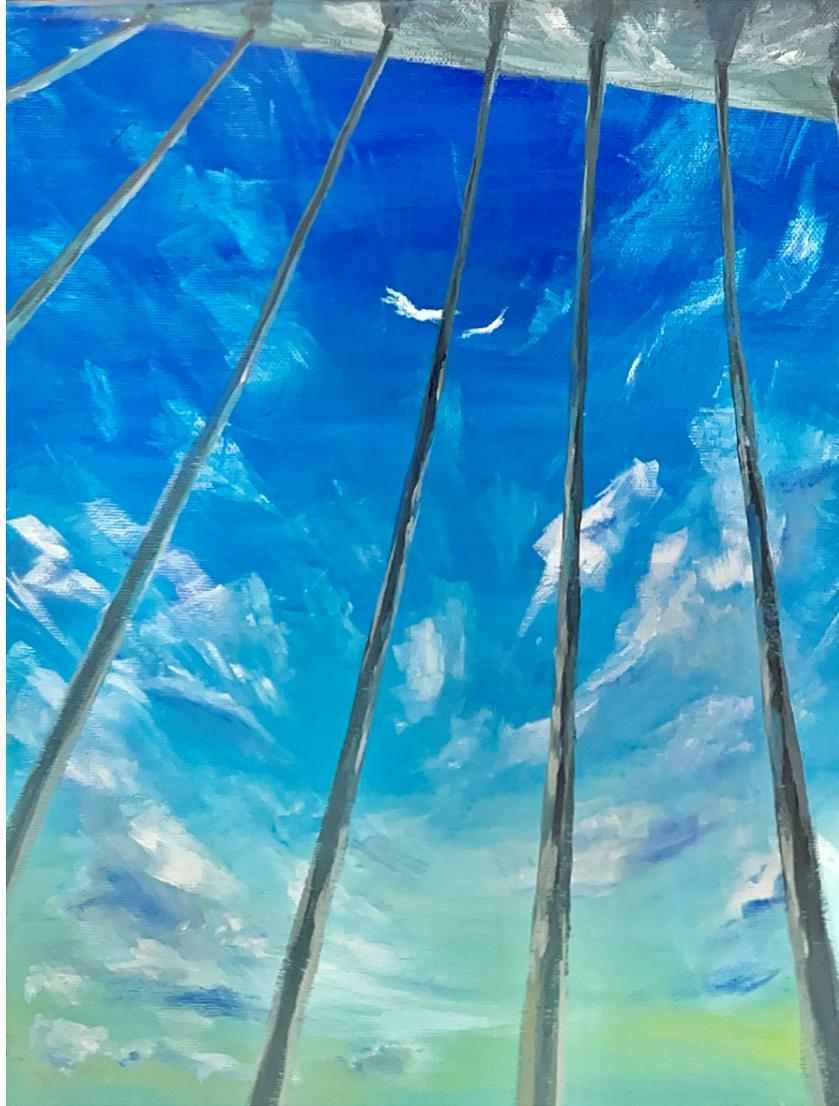

[人海] 2023 / 壓克力.日本仿麻 / 33 cm x 24 cm

這幅畫作在起初的時候僅以較灰的咖啡色在畫布中描繪出大致的面，而後才藉由不斷的疊加暗色以及亮色使輪廓更加的清晰，而由這樣不斷疊加的方式也使我在過程中常常萌生出了原先所沒有的想法，最終創作出了超出我一開始所設想的畫作，如畫作下方的人海，在起初只有一個紅色人影的想法，但在過程中發現若照著原先的方式則人形將無法被凸顯出來，也因此想到了能夠藉由一片黑暗的人海來突現出身處其中的紅色人形，另外在快完成也發現了背景中的方塊若只有使用橘紅色以及深藍色作漸變則會顯得有些呆版，因此利用了乾筆法的優勢在各個方塊中利用筆刷作出紋理同時以白色加強邊界，由此在同樣的構圖下創造出了較為豐富的效果。

首先這幅畫作由一片紅天與兩旁的許多石柱般的方塊以及畫作下半部一片黑色的人海以及其中唯一一個橘紅色的人影所組成。此圖是在面對當今較快的步調以及諸如課綱等體制隨時都在變化下有感而發所創作出來的，畫面中不論是不同於往常的紅色天空又或者是對比強烈的色塊以及畫面下方全黑的人海皆是為了傳達壓抑的氛圍；在體制更替以及面臨許多新挑戰的當下時常令人感到喘不過氣，畫作中的重重的方塊不僅將天空遮蔽住了，同時也使的天色一同被染紅，使的整個畫面為橘紅色調，如同面臨著許多看似無解而令人絕望的阻礙，前行的道路也因此受到了限制，另外再本就狹小的道路上還有許多的人需要一同前行，令人感到擁擠、不自在甚至有種喘不過氣的感覺；而身處於一片黑色的人海當中，也常常因此迷失方向，無法認清自己真正想要的是什麼，從而盲目的透過攀比選擇前行的道路，唯一能支撐前行的動力大概只剩人影那赤橙的熱情。

作品二、藍天

[藍天] 2023 / 壓克力.日本仿麻 / 33 cm x 24 cm

最初在作這幅畫的時候僅僅是想繪製出來到學校後所拍攝到的令我印象深刻的藍天，但在畫完之後卻覺得有些單薄且內容有些空洞，在思考以後決定加入白鳥與牢籠增加其中的意境，同時由於原先的創作沒能表現出天空的廣闊，因此藉由從牢籠內向外仰視的方式，以牢籠的鐵桿作為輔助線達成了讓畫面更加廣闊的感覺。

圖一、作品中天空的參考圖片
(圖片來源：學生自行拍攝)

整個畫面的背景是以遼闊且湛藍的天空為背景，其中畫面上方還有兩隻白鳥向著遠方飛行，但整個視野卻被前方的牢籠遮擋了。這幅畫作想要表達的是在上大學後的體悟。從高中升上大學整個環境都變得更加的自由了，面對了更多的師長、遇到了來自不同地方的同學且多了許多課業之外的活動，卻因為膽怯，害怕自己會做錯什麼，最後都沒有好好的參與其中，彷彿自己以牢籠束縛自己，讓這段時光白白流逝了；希望未來的自己能如遠方的白鳥一樣好好享受天空、不被束縛，甚至最終融入整片天空成為如白雲般的存在，能夠幫助他人也好好的融入到這之中。

作品三、潭

[潭] 2023 / 壓克力.日本仿麻 / 33 cm x 24 cm

這幅畫是以宮崎駿的作品《魔法公主》中能夠治癒傷口的沼澤為靈感所繪製而成，在繪畫過程中首先以湖面打底而後加上礁石最終以流水、花草以及魚為點綴繪製完成。

圖二、魔法公主電影片段

(圖片來源：[Princess Mononoke \(1997\) in Hindi \(By Netflix\)](https://www.netflix.com/title/60022888)
(animeaggdubber.blogspot.com))

整幅畫想表現的是一條魚游入有活水不斷湧入的沼澤當中，有時因為面對挑戰、考試等困難的時候總會希望自己能夠到一個幽靜的地方好好的休息並且阻絕一切外界的打擾，儘管有時顯得自己十分的封閉且不願脫離自己的舒適圈，但我認為只有在這種時候自己才能好好的和自己對話同時沉澱以及反思自己近期的行為，也只有如此才能往正確的方向進步，希望看到這幅畫的人能夠感受到寧靜且能夠好好享受只有自己一個人的時光，不會因為害怕孤單而逃避這樣子的情況。

作品四、霓

[霓] 2023 / 壓克力.日本仿麻 / 60 cm x 60 cm

這幅畫和其他畫作較為不同的是，由於以一般的筆刷畫樹葉的話容易顯得較為死板，但因為想要體現出樹葉較為動感的形態，也就是使其更加的不規則，不論是在形態上又或者是在色彩的濃淡，因此我在上完大致的底色之後，其餘的暗部與亮部主要是以手指直接在畫布上塗抹，最終才作到了如畫面中的效果。

此圖是以平時出宿舍會經過的大樹做為靈感來源，不論是白天或者傍晚陽光都會撒在大樹上，從樹下有時僅能看見幾縷陽光，有時又能看見整顆太陽，由此創作了這幅帶有許多色彩且近乎壟罩整個畫布的大樹。畫作中呈現大樹壟罩了整個畫面的感覺是因為藉由這棵大樹聯想到了自己也是受到了家人、師長甚至是學校的保護，使我能夠更盡興的享受生活中遇到的各種樂趣；同時也因為身處於校園當中因此能接觸到許多不同的人事物，另外校園中的各種活動與展覽也讓我能夠以不同的角度看待社會事件，因此畫面中多樣的色彩表達的不僅想多樣的生活同時也是想表現視野因此變得多元；最後圖中以白、黃色形成的亮光是自己對未來的期許，希望自己能夠從如此多的色彩當中找到自己前行的方向，就如同每天傍晚能從樹縫間看見的夕陽。

圖三、創作靈感中的大樹
(圖片來源：學生自行拍攝)