

ARTODAY 2018 - Survey the Painting of Artoday

Ching-Feng Chang

University of Taipei, Taipei 100, Taiwan

Abstract

The reason for the low ability of creation of painting, due to lack of concepts that belongs to the individual's interpretation of beauty. This paper summarizes the problems of painting creation and discusses them in two aspects: first, philosophical thinking about form, and second, the operation of visual language. And the overall structure of creative ability development is planned into three major directions including: skill learning, aesthetic sense, and critic training, as the goal of creative learning efforts.

Keywords: Critic, aesthetic sense, Oil Painting

ARTODAY 2018—談繪畫創作的學習

張青峰

臺灣 臺北市 100 臺北市立大學

摘要

缺乏美感反應力與美感辨認力，無法駕馭視覺語言於創作實踐，顯示為當今創作學習極大的困境。本文根據創作問題所在，由形態的哲學思考與視覺語言的運作演練，兩大方面來討論。並就繪畫創作學習的多重性內容與整體發展的需求，規劃為技巧學習、審美思維、思辯訓練三個層面的學習架構，做為創作學習努力的目標。

關鍵詞：辯證批評與討論、審美思維、繪畫

通訊作者：張青峯

通訊地址：10048 臺北市中正區愛國西路 1 號 臺北市立大學視覺藝術學系

電子郵件：zoenzoeen2@hotmail.com

DOI:10.6701/TEEJ.201809_65(3).0002

引言

創作能力的提升，要靠平時的關心和長期累積與沉澱。缺少一種屬於個人詮釋美感本質的觀點，反應在缺乏美感反應力與美感辨認力的狀況下，無法駕馭視覺語言於創作實踐，顯示當今創作學習發展極大的困境。本文根據創作的問題所在，歸納人文意識 (Michel Foucault, 1970, P.365) 整體由兩大方面來討論：

「關於形態的哲學思考」即有關決定藝術形式的概念與思想研究。

「關於視覺語言的運作演練」即運用視覺語言於作品表現的策略。

策略依循繪畫創作的多重性內容與教學取向，就整體發展與需求規劃為：技巧學習、審美思維、思辯訓練三個層面的學習內容，做為創作學習努力的目標。

建立審美思維

學習視覺語言

辯證批評與討論

方法上，文中彙整創作關鍵概念為「創作論點」，闡明思想內容。列舉「創作範例」，理清創作的脈絡。最後整理「綱要結構圖表」，引導創作實務應用。

壹、第一個層面：建立審美思維

一、繪畫創作思考理念導引

人類利用感官機能於體驗感覺的變化，而利用理智去認識與領悟事物的內在關係。無論感官或理智都涵蓋於作品的創作要素中，由具體意象延伸而來的學習經驗，於當今的藝術課程建立為三個知識領域，藝術論、藝術哲學、美學等三類學科。(Detmers, William R. 1980.P57-59)

經由三類學科深究藝術的定義，除建構美感性質的正確觀點外，更重要的是提供創作實踐一條理念思考的有效途徑。關係如表 1。

1. 「藝術論」找出一件藝術品是否表現美。
2. 「藝術哲學」找出一件藝術品為何能產生美。
3. 「美學」看到一件藝術品很美，心裡有何意識活動。

表 1 繪畫創作思考理念引導綱要

	藝術論	藝術哲學	美學
方法	找出一件藝術品(或某種類型)是否表現美?	找出一件藝術品(或某種類型)為何能產生美感?	看到一件藝術品(或某種類型)很美,心裡有何意識活動?
性質	造形規則	思辨	審美經驗
思想脈絡	判斷運作美的原理原則,影響完整形式的關係。	了解命題的角色為什麼很重要。	明亮愉悅或陰鬱迷惘,兩種不同命題的心理反應。

二、豐富視覺形式的經驗

藝術家所關心的與完成的作品，主要由豐富的生活印象與變幻無常的生命情狀中抉取特殊對象，應用到作品表現上。一件繪畫在本質上就具有表現力，一種藝術（圖像）的理解力。豐富視覺形式經驗，在於加強美感反應力與培養美感辨認力。

（一）敏銳的「美感反應力」，導源於情感與思想

觀者依感官（體驗、情感、生命歷程與記憶）等想像力之活動，並以其對故事結構的理解（情節、主題、類型、道具、風格等背景知識）、掌握作品中的線索方能產生詮釋與反應。美感反應力涉及了觀者感受、感知、想像力、情感涉入，於直接感受之外亦與思考相關。

創作者用心去了解並認清楚對象的特殊性質，進入問題中探索後建立形態、形態與存在關係之間的美感意象。歸納觀察後的感應作為某種對問題的想法或情感，利用所獲得之意象構成創作表現的素材。（魏金聲 譯，1992，頁 28）

（二）「美感辨認力」，建立美感批判的準則

學習者建立美感批判的準則，有助於辨別好的藝術品或壞的藝術品，情感是否自然流露或造作，富於藝術性或匠氣。針對客觀實體的觀注與情感共通中，找出隱藏於形態中的規則與慣性。關鍵則須分析事物的內在結構，了解支配事物變遷的機能作用。作品根據現實世界而作，然而自由創作想像卻塑造出另一

個超現實的意象世界。可說是一方面反映了人生，另一方面卻超越了現實人生。（佟景韓 主編，1995，頁 302-305）養成對形態與事物的洞察力，儲備個人豐富的視覺經驗後自然能提高對美感的辨認能力。

表 2 美感反應力與辨認力運作綱要

	美感反應力	美感辨認力
感官	導源於情感與思想 依循感官想像力之活動：體驗、情感、生命歷程與記憶等 涉及觀者感受、感知、想像力、情感涉入、及思考	建立美感批判的準則： 分辨好的藝術品或壞的藝術品 情感是否自然流露或造作 富於藝術性或匠氣
形式結構	理解故事結構方能產生詮釋與反應 依循背景知識：情節、主題、類型、道具、風格等	觀注後找出隱藏於形態中的規則與慣性： 關鍵乃分析事物的內在結構，了解支配事物變遷的機能作用

三、創作論點之一：想像力的三個基本模式

論「藝術的想像」包括創造的想像、聯想的想像、解釋的想像等三個基本模式。（虞君質 著，1963，頁 305）

1. 創造的想像（Creative Imagination）

把生活經驗獲得之事物形象，作為材料加以取捨形成新事物。

2. 聯想的想像（Associative Imagination）

在心中將某種事物的景像同另一種景象，按其相類似之點加以聯結。

3. 解釋的想像（Interpretative Imagination）

基於思想上肯定的某種精神或意義，而藉由某一種事物予以表現。

貳、第二個層面：學習視覺語言

一、創作論點之一：圖像乃是「圖像表現」與「事實」之間的「邏輯關係」

如何將「邏輯關係」的概念轉換為創作的實際行動，需完成三項步驟包括：列出作品命題；理解作品命題的「事實」；從「事實」當中找出對象的「關係」。

1. 「事實」指的是自身存有而不變的事態，亦即作品到底準備傳達什麼意念。
2. 圖像表現與事實之間的「邏輯關係」，指的就是必須從「事實」當中找出符合邏輯，而能「還原到具體事實中」的「關係」答案。
3. 「關係」這個答案，足以清楚顯示出作品中的形式（即圖像）應如何呈現。

（一）事實（Fact）

事實是知覺得到的、具體的客體事態，即事物具體活動中的各種關係；事實指的是自身存有而不變的事態事，事實中也蘊含了本質關係（即必然性）。

（項退結 編譯，1989，頁 203）

（二）必然性（Necessity）

每一事實，雖非本質地必然存在，但若係事實，則有條件地包含一些，否則無法存在的必然關係。而邏輯的必然性，指由前提而來之結論的必然性，係屬推論關係的必然性，而非結論內容的必然。

事物具體活動中所蘊含的本質關係，即必然性。由於一些聯想及情意結，而被強制把某些思想內容連結在一起，此為主觀必然性，若由於清楚見到具體事實或抽象的本質關係，必須把某些想像概念及命題連結在一起，那就是普遍有效的客觀必然性。（同上，頁 379）

二、創作論點之二：形成命題的推論，稱為推論的質料，而以命題的推論關係為其形式

從記號學的角度而言，龔布理赫（Ernst H. Gombrich）提及「意義情境」（meaning situation）裡三組元素之間的關係，就是(1)記號的詮釋者與使用者（interpreter、user）；(2)記號（sign）；(3)意義。在其「唯象論」（phenomenalism）觀點中，人類不可能經驗到事物自身，人類所經驗到的無非是心靈的建構。闡

明了既然人類不可能客觀知覺到客體的存在（幻象），使得每一觀者都須由所觀察到的現象中創造出某種「客體」，因而觀者與所觀察的現象之間的「關係」成為唯一的「實在」。

可見事物的本質並不存在於其自身，而是存在於事物與事物間的關係」。現代語言學家維根斯坦（L.Wittgenstein）在論述語言乃是「世界的圖式中」，也認為「意義」（meaning）與「明指」（denotation）並不全是一件事。

事實上一個句子或符號的意義會因其「脈絡」（context）、「先行假設」（presupposition）、「語言行為」（speech acts），說話者的意向或聽者的反應而有所不同。（劉福增 譯，1994，頁 21）人們用感官接受事物的形相，由感官所獲得的是具體意象；而用理智去領會事物的關係，理智所應用的則是抽象概念。（劉大基 等譯，1991，頁 96-99）

霍夫曼（w·F·Hoffmann）在視像：符號與推論（Vision, sign, inference），指出「圖像被當為符號系統的感知世界」，與尋找我們所想像的「視覺語言的記號系統」，有著重要的相似性。當形象（題材、客體）被作為符號激發感知功能，視像（vision）成為間接元素取得符號形式（sign），感知將符號置於意識中予以詮釋，推論（inference）的詮釋結果即是結論。繪畫創作依循視像、符號與推論的辯證關係，創作過程表現為先後承續與相互滲透的三環節：審美感受、藝術構思、傳達。（王林 著，1993，頁 188）

三、建構創作實踐模式：題材、構思、形象

創作者整合記憶與經驗、辨識與選擇、想像力與聯想力，建立起欲表達的造形意圖。依不同的意念決定題材，所運用的視覺語言也隨之而異。作品就處於創作理念與技巧傳達，辯證交互進行所實現之結果。整體關係應用於創作技巧，可建構為題材、構思、形象，之運作模式。

（一）「題材」：對生活抒情記趣而非記錄（判斷關鍵在尋找命題）

藝術的生命在於反映真實（俞建章、葉舒憲著，1992，頁 192-196），若取材以生活，只能限於記錄生活，卻無法抒情寄趣，內容將會單調乏味。因之豐富題材的關鍵不在於表現什麼，而重點在於如何表現。

(二)「構思」：對生活素材的感受、概括、集中與提煉（推論關鍵在發掘真相）

構思指作品孕育的全部過程。根源於感受、理解與發現，係影響作品好壞的關鍵。構思的重點在於揭示較深的生活哲理為目的。

(三)「形象」：觀察與體驗後把握對象本質的呈現（表達關鍵在形象營造）

形象表現是一種經由典型化原則營造出來，富於情感與思想的表現。觀者面對作品除瞭解表象解釋之外，還可由所描繪的形象中體會抽象的隱含意義。作品描摹日常的生活現象，若只停留於寫景則形象表達毫無表現力就不足以構成藝術品的條件。

(四)「象徵」：增強作品的複雜性、統一性與情感強度（想像關鍵在喻的手法運用）

創造象徵不可牽強，牽強營造象徵反而減弱推動情節之力量。

表 3 創作結構技巧運作要點綱要

結構技巧運作之要點	內 容	關 係
對生活抒情記趣而非記錄	題材	尋找命題
對生活素材的感受、概括、集中與提煉	構思	發掘真相
觀察與體驗後把握對象本質的呈現	形象	形象營造
增強作品的複雜性、統一性與情感強度	象徵	喻的作用

表 4 創作結構技巧運作缺點綱要

創作結構	結構技巧運作之缺點	關鍵手法
題材	僅限於反映生活、無法全面認識生活將造成內容單調貧乏。	關鍵在抒情而非紀錄
構思	刻意取材導致矯情會缺乏親切感且脫離生活。除希望觀者理解外須引發情感共鳴，予人啟示而非空洞說明道理。	關鍵在於揭示較深的生活哲理為目的

創作結構	結構技巧運作之缺點	關鍵手法
形象	雖具備思想與意義，卻不考慮如何表現除減弱藝術性還導致概念化。 若視覺語言毫無表現力，形象必然平淡而缺乏生動。	關鍵在把握對象本質以發展形象營造
象徵	創造象徵不可牽強，牽強營造象徵反而減弱推動情節之力量	關鍵在喻的手法運用

參、第三個層面：辯證批評與討論

莫利茲·石里克（Moritz Schlick, 1882-1936，德）指出：哲學的任務是分別明確或含混的思想，發揮語言的作用，限制語言的亂用，確定有意義與無意義的命題，辨別真的問題與假的問題。（洪謙 著，1996，頁 3）石里克所謂「哲學是確定或說明命題意義的活動」（同上，頁 135），意指著許多理論問題的產生，語言的應用所引起概念上及文法上的錯誤，以致於自相矛盾而產生所謂不能解決的問題。哲學的意義分析，是解決這些問題癥結的唯一方法。

思辨藝術內涵，當中的問題足以幫助釐清想法中的困惑並獲得創作能量，本文彙整影響創作所需的關鍵概念為「創作論點」以構築思想內容。

一、創作論點之一：應用概念以形成思想

（一）思想（Thinking）與概念（Concept）

人的思想有數種不同行動：首先思想領悟某一事態（洞見某些關係、形成概念、推論），繼而對之採取立場（發問題、疑問、確定等），目的是運用判斷決定性地（或自認為決定性地）把握某一事態。

1. 領悟某一事態（洞見某些關係、形成概念、推論）
2. 對之採取立場（引發問題、疑問、疑問確定等）

（二）概念（Concept）

與判斷（judgement）和推論（inference）相較之下，概念可以說是思想的最簡單形式。判斷和推論二者都是由許多概念組成的思想形式，應用概念完成

對象的統一而形成思想。

1. 一種判斷所顯示的是某些實在事物的情況，而概念則表現出「一事物是什麼」的一種思想或抽象思維。概念把握住某一對象，將此對象的「是什麼」再現出來，而無須對此對象另加說明。
2. 概念之反映對象並不因概念之存有特質而然，而視概念行為所代表的某種意象內容而定。一個概念是以意向的方式指涉並向著對象。
3. 概念的對象（object）並非內在於概念之內，而是獨立於思想之外。（項退結編譯，1959，頁 537）

二、創作論點之二：辯證批評與討論在經驗運作中的意義

辯證批評討論運作步驟與方法：

1. 探究現象
去問那是什麼？
找出作品為何能產生美感。
2. 分析創作手法（方法、作法）
怎麼會是這樣？
如何去形成意象呈現。
素材媒介功能的表現結果。
3. 歸納特質（原因）
為什麼是這樣？
創作意義的辯證批判
價值觀討論

表 5 辯證批評討論運作方法綱要

思 辨 步 驟	運 作 方 法	關 鍵 概 念
(1) 去問那是什麼？ 找出作品為何能產生美感。	探究現象	(What) 素材
(2) 怎麼會是這樣？ 如何去形成意象呈現。 素材媒介功能的表現結果。	分析創作手法 (方法、作法)	(How) 型式該如何呈現
(3) 為什麼是這樣？ 創作意義的辯證批判 價值觀討論	歸納特質 (原因)	(Why) 命題、道理
____的主體是____，____是____的附質 附質：實體型式的限定材料	命題的推論關係	(Subject、Accident) 主體、附質

三、創作論點之三：命題的思辨方法與步驟

(一) 素材、命題

所謂的問題意識：透過一系列問題 (Question) 的提問，解析不同的面向。闡釋不同面向的邏輯關係，對難題 (Problem) 獲得全面性的瞭解。所謂的問題意識用一系列的問題來展現。

(二) 思考不同語詞與不同概念之間的關聯性

張力：邏輯上無法同時為真的矛盾或悖論關係，指涉和指涉物之差異所產生的特殊關係。

(三) 段落之間的轉承：邏輯關聯性

邏輯關聯性，關鍵就在於段落間的轉承。

所謂的辯證法：不同語詞間的關係，代表語詞所蘊含的概念有不同的邏輯關聯性，呈現不同邏輯關聯性的關鍵就在於段落間的轉承。

轉承的意義在於回顧初步的論證，以顯現論證本身的極限與缺陷，用該論證無法說明的部分來引導出下一個段落。

(四) 創作訓練能培養出解決問題的能力

抽象思考、邏輯思辨和組織綜合的能力，其實在於培養解決問題的能力。

(五) 主題與題目

只有主題沒有題目，偏重作者自己的想法。

設定題目，則注重思辨整體結構以展現論證。（哲學新媒體）

表 6 命題的思辨方法與步驟綱要

思辨步驟	思考方法	作品元素
(1) 題目分析	對題目進行語詞分析。 辨證討論的題目，通常是一個問題。	素材、命題
(2) 思考不同語詞/概念之間的關聯性	所謂的問題意識，用一系列的問題分析來展現。	掌握和瞭解題目的意義
(3) 張力	可能是一種對反關係。 或邏輯上無法同時為真的矛盾或悖論的張力關係。 或指涉和指涉物之差異所產生的特殊關係。	語詞/概念之間不同種類的張力關係
(4) 段落之間的轉承：邏輯關聯性	呈現不同邏輯關聯性的關鍵，在於段落間的轉承。 即所謂的辯證法。	以三段轉承來呈現
(5) 利用古今哲思來發展自己的問題意識	列出題目相關的哲學思想。 應用哲理知識擴展新的想法。	命題的推論關係道理

四、創作思考架構與創作實踐範例

以下創作論點將闡明命題的思辨關係，在決定一個創作命題之後，如何將思辨方法轉換為創作的實際行動。

(一) 創作論點之一：圖像乃是「圖像表現」與「事實」之間的「邏輯關係」

「關係」的答案代表了實際的存在稱為事實。（江怡 著，1999，頁 115）
圖像表現與事實之間的「邏輯關係」，指的就是必須從「事實」當中找出符合邏輯而能「還原到具體事實中」的「關係」。（鄔昆如，1956，頁 756）

如何將上述關係轉換為創作的形式（圖像），四項重點步驟包括：

1. 列出作品命題。例如：以「美夢」作為命題。
2. 理解作品命題的「事實」：夢不是真的，然而在美夢中一切成真。
3. 從「事實」當中找出「關係」：在此件有關夢的作品命題當中，關於事實的「關係」到底為何？由於夢不是真的，然而在美夢中一切成真，「補償作用」成為作夢這件事實的關係，「補償作用」可以視為答案。
4. 圖像營造：準備將「補償作用」轉換為造形表現，形成作品圖像。

（二）創作論點之二：「藝術的想像」三種類型

「藝術的想像」有三種類型：創造的想像、聯想的想像、解釋的想像。藉藝術想像力的運作機制，並連結「圖像邏輯關係」的結論：「圖像表現的是圖像與現實之間的邏輯關係」，這一項清楚標示出命題的構思線索，轉化成為「創作發展的形式結構」之運用策略。由之獲得一個實用的創作模式、創作實踐的有效方法。如下表所示。

表 7 創作思考架構表

作品要素	性質	思想與概念發展
素材	動機	審美對象
命題	真相	具備確切性與明顯性
事實	道理	知覺得到的客觀事態
型式該如何呈現	驗證命題的關係	造形要素運作
命題的推論關係	主體與附質 附質：實體型式的限定材料	的主體是_____， 是_____的附質。

（三）創作思考架構應用案例一：美夢

以下兩則已完成之「創作思考架構表實際運作範例」，分析如何組織「創作思考結構」作素材，發展與解決一項創作命題的推論關係。

表 8 創作思考架構表應用案例一：美夢

作品要素	思想與概念發展
素材	我常常作夢，在夢中，有時自己長了翅膀，可以輕易的飛上天空，像小鳥般任意遨翔；時常，我會見到魂縈夢牽的他，而感到甜蜜；偶爾，我也會夢到曾經踏上的那遙遠陌生的異域土地，讓我在孤單的恐懼中驚醒。透過創作，期望找尋究竟夢境對我的意義是什麼？
命題	想像力根據夢的狀態其內在意義予以理解，包括夢境是很私人的領域，不需要跟他人分享，沒有限制；透過夢的補償，完滿了我的缺乏。代表作品命題夢的「事實」。
事實 (道理)	命題的「事實」，分別映現出夢的私密、自在、達成內心目的，由「解釋的想像」對三項事實的詮釋，乃基於思想上肯定的某種精神或意義，由意志而言就是補償作用。
型式 該如何呈現	命題的推論關係 命題的推論關係為補償作用，準備取「補償作用」以為作品命題，由之轉化為視覺意象並發展成為作品的造形表現。例如使用拼圖相互彌補接合之形式。必須把凹凸的拼在一起，互相補足才能構成完整的畫面。
命題的 推論關係	自由的主體是意願選擇，補償作用是心智潛意識的附質 自由的主體是意願選擇，補償是內心潛意識的附質，「補償作用」代表著從「命題事實」找出的「關係」，也是作品題材構思的對象。

(四) 創作思考架構應用案例二：利害權衡

表 9 創作思考架構表應用案例二：利害權衡

作品要素	思想與概念發展
素材	美方施加壓力，要求臺灣接受添加萊克多巴胺育成的牛肉進入消費市場。 為防美方對於臺灣經濟、國防、與國際支持的衝擊故允許美牛開放進口。
命題	利害權衡 求生存
道理	妥協與對抗一樣，是人們解決相互之間矛盾衝突的一種辦法，因而也是人們的一種行為方式。 到底是要採取對抗的方式和辦法來解決彼此之間的矛盾，還是採取妥協的方式和辦法來解決相互之間的衝突，一方面取決於人們行為的具體目標，另一方面取決於面臨的具體環境和條件。
型式 該如何呈現	命題的推論關係，命題的推論關係將成為作品形式之線索 妥協是利害權衡下為了求生存的必要手段，所以有關妥協的意象將形成作品形式。
命題的 推論關係	妥協的主體是利害權衡，利害權衡是求生存的附質。 附質：實體型式的限定材料

參考文獻

- Detmers, William R. (1980). A Conceptual Model for Curriculum Planning & Evaluation in the Visual Arts, *Studies in Art Education*, 21(2), pp.57-59.
- Michel Foucault. (1970). *The Order of Things*. New York: Vintage Books. P.365.
- 王林 著 (1993)。《美術形態學》。臺北：亞太圖書。
- 江怡 著 (1999)。《維特根斯坦》。湖南：湖南教育出版社。

- 佟景韓 主編（1995）《造形藝術美學》。臺北：洪葉文化。
- 俞建章、葉舒憲 著（1992）。《符號：語言與藝術》。臺北：久大文化。
- 洪謙 著（1996）。《維也納學派哲學》。臺北：唐山出版社。
- 鄔昆如 著（1986）。《西洋百位哲學家》。臺北：東大圖書。
- 項退結 編譯（1989）。《西洋哲學辭典》。臺北：華香園出版社。
- 虞君質 著（1963）。《藝術概論》。臺北：大中國圖書。
- 劉大基 等譯，Susanne K. Langer 著（1991）。《情感與形式》。臺北：商鼎文化。
- 劉福增 譯，Robert J. Fogelin 著（1994）。《維根斯坦》。臺北編譯館。
- 魏金聲 譯，Jean-Paul Sartre 著（1992）。《影像論》。臺北：商鼎文化。
- 哲學新媒體（2016/06/24）。Philosophy Medium:
<http://www.philomedium.com/report/79629>