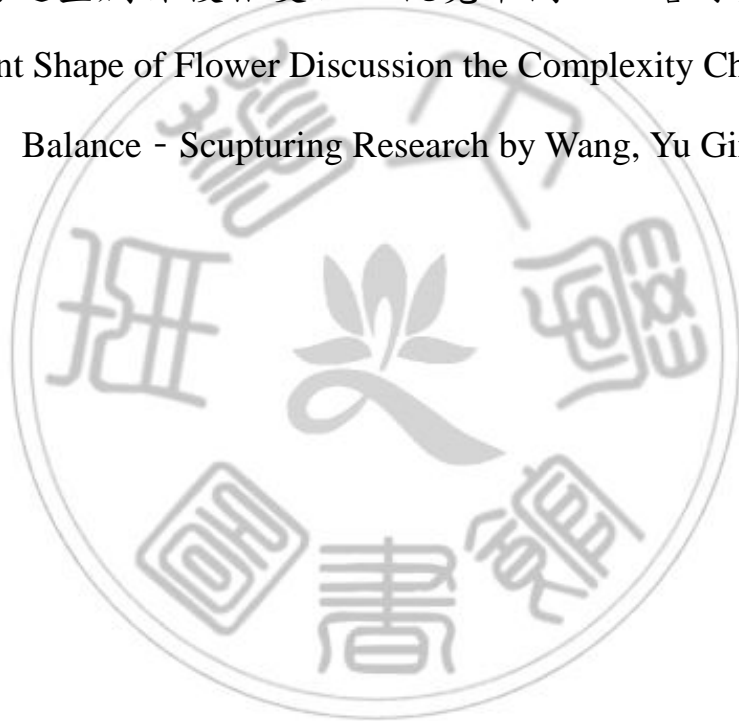

南 華 大 學
視覺與媒體藝術學系碩士班
碩士論文

以花的造型創作複雜變化之視覺平衡—王譽淨創作論述

By Embodiment Shape of Flower Discussion the Complexity Changeing of Visual

Balance - Sulpturing Research by Wang, Yu Ging

研 究 生：王譽淨

指 導 教 授：林正仁 老師

中 華 民 國 一 百 年 十 二 月

南 華 大 學
視覺與媒體藝術學系碩士班
碩 士 學 位 論 文

以花的造型創作複雜變化之視覺平衡—王譽淨創作論述
By Embodiment Shape of Flower Discussion the Complexity Changeing
of Visual Balance - Sulpturing Research by Wang, Yu Ging

研究生：王譽淨

經考試合格特此證明

口試委員：洪
張雪容
廖培章

指導教授：洪

系主任(所長)：葉景和

口試日期：中華民國 一 百 年 十 二 月 十 三 日

摘 要

當造形經過某種形式處理時，可以讓造型趨於單純化，造型的單純化與秩序、對稱、均衡有關。「對稱」卻擁有規則、秩序、均衡的原則，因此「對稱」為表現單純性的重要形式。主要以花的具象造型為創作研究，「花」往往帶給大部分的人，一種美的表徵，以及「花」對我來說，也是一種喜歡的造型與最適合作為點綴之物。本文探索對稱性與複雜度的造型，在視覺平衡上的關係，藉由自我創作，除了可以了解對稱性再造型的視覺觀感，亦可進一步了解自己對作品的自我探討。

本論文第一章為緒論，探討筆者的研究動機與目的、研究方法、名詞釋義、研究範圍與限制以及研究步驟與架構；第二章為學理基礎與理論的初探，主要探討造型的對稱性、造型原理與認知以及本文所提及的對稱性與視覺平衡；第三章為筆者的創作理念與形式，說明筆者對與藝術創作的想法、內容、技法與呈現方式，本章亦包含筆者創作時所使用的花卉，其所代表的花語和意涵；第四章為作品分析，筆者將提出每一件作品的創作理念與技法的分析；第五章為結論，筆者的創作過程心得感受，最後提出本論文的研究結果與未來展望。

透過撰寫創作論文，將創作研究作系統系的整理，藉此讓筆者能更了解相關理論與知識，協助筆者能創作出更動人的作品。

關鍵字：花、造形對稱、造形認知、視覺平衡

Abstract

Through some model treatment that can make the model become more simplify. The model simplify has correlation with order, symmetry and balance. The principles of symmetry are rules, order and balance. Therefore, symmetry becomes the most important part in showing simplify.

This essay was based on Flower that I used the representation model of flower to be my creation research. People always think that flower is the beauty of symbol. I agree with this idea. I like flower, it not only can symbolize the beauty but also can be the best decoration.

In this essay, I used my works to discuss and understand the symmetry, the complexity and the visual balance of model. This way that not only can understand the visual impression of the symmetry model but also can know the self-criticism of my works.

The first chapter is introduction; discusses the research motivation, research purpose, research methods, research range, research limit, structures and the meaning of nouns. Chapter 2 talks about the basic of scientific principles and the first view of theory. Model symmetry, model principle, model knowledge and the visual balance are the main ideas in this chapter. Chapter 3 shares my creation ideas and creation forms; I want to explain the ideas, content, skills and presentation when I was created my works. Also, talks about the flower mottos and the flower meanings of my works in Chapter 3. Chapter 4 analyzes the creation ideas and skills of each my works. Chapter 5 is conclusion. This Chapter takes about my creation feelings and presents the research effects and future vision of my essay.

I learnt more new information and get more creation idea when I wrote my essay. This experience would help me to create more touchable works in my future.

Keywords: flower, model symmetry, model knowledge, visual balance

目次

摘要	i
Abstract	ii
目次	iii
圖次	v
表次	vii
第一章 緒論	01
第一節 研究動機與目的	01
第二節 研究方法	05
第三節 研究架構與步驟	08
第四節 名詞釋義	10
第五節 研究範圍和限制	13
第二章 學理基礎	16
第一節 造形對稱性	16
第二節 造型認知	19
第三節 視覺平衡原則	20
第三章 創作理念與形式	23
第一節 創作理念	23
第二節 創作形式	23
第三節 花語意涵	24
第四節 創作之自我評析	28

第四章 作品詮釋與分析	29
第一節 「花樣」之系列.....	32
第二節 「倒影」之系列.....	47
第三節 「轉變」之系列.....	55
第五章 結論	62
第一節 創作的自我省思.....	62
第二節 未來發展.....	63
參考文獻	65
專書.....	65
期刊.....	66
學位論文.....	66
網路資料.....	66

圖 次

圖 1-1-1	歐姬芙《淺色鳶尾》	03
圖 1-1-2	歐姬芙《帶布玫瑰的牛骷髏》	03
圖 1-1-3	塔德·布歇爾 花園剪影系列燈飾	03
圖 1-1-4	塔德·布歇爾 花園剪影系列燈飾	03
圖 1-2-1	研究方法重疊圖	05
圖 1-3-1	研究架構圖	08
圖 1-3-2	研究步驟圖	09
圖 3-3-1	筆者攝影《玫瑰花》	24
圖 3-3-2	筆者攝影《鳶尾花》	25
圖 3-3-3	筆者攝影《繡球花》	26
圖 3-3-4	筆者攝影《雛菊》	27
圖 3-3-5	筆者攝影《山茶花》	27
圖 4-1-1	王譽淨《繡球花燈飾》	34
圖 4-1-2	王譽淨《飄動的瞬間》	36
圖 4-1-3	迪士尼《小叮噠》	37
圖 4-1-4	王譽淨《花仙子的翅膀》	38
圖 4-1-5	王譽淨《守護者》	40
圖 4-1-6	王譽淨《貝爾蒂絲》	42
圖 4-1-7	王譽淨《茶花女》	44
圖 4-1-8	王譽淨《捉迷藏》	46
圖 4-2-1	王譽淨《萬花之王》	49
圖 4-2-2	王譽淨《保護色》呈現方式	51
圖 4-2-3	王譽淨《保護色—鳶尾花》	52

圖 4-2-4	王譽淨《保護色—雛菊》	52
圖 4-2-5	王譽淨《保護色—山茶花》	52
圖 4-2-6	王譽淨《置身花叢中》	54
圖 4-3-1	王譽淨《玫瑰刺刀》	57
圖 4-3-1	王譽淨《玫瑰酒》	58
圖 4-3-2	王譽淨《玫瑰刺刀 局部》	59
圖 4-3-3	王譽淨《玫瑰刺刀 側面圖》	59
圖 4-3-3	王譽淨《玫瑰酒 局部》	59
圖 4-4-1	王譽淨《花神的嫁衣》	61

表 次

表 2-1-1	本創作之部分作品圖	17
表 4-1-1	本創作論文之作品目錄表.....	30
表 4-1-2	本創作論文之作品圖錄.....	31
表 4-1-3	「花樣」系列圖錄.....	32
表 4-2-1	「倒影」系列圖錄.....	47
表 4-3-1	「倒影」系列圖錄.....	55

第一章 緒論

藝術已經是現代生活的一部分，對於美的要求也越來越多元化，其中對於美的基本形式含單純、對稱、均衡。在大自然之中，筆者認為「花」往往是大部分的人對於美的代名詞，從大學時期就開始嘗試關於花的題材，透過對花的觀察及理論的基礎下，創作出一系列具象的立體創作，從一開始透過繪畫、攝影，再進一步上傳至電腦繪圖創作，最後轉變成抽象及具象的立體作品，過程中，筆者透過研究對稱性與視覺上的平衡，轉化成系列作品。筆者對於衝突美感的作品十分著迷，常思考著當兩件反差的物件放在一起，卻能達到一種視覺上的平衡且散發出致命的吸引力。

本章主要說明本文的研究動機與目的、研究範圍與限制、名詞釋義以及研究的方法和步驟，以下將分節敘述之。

第一節 研究動機與目的

藝術創作來自生活上的體悟和感動，是種思想與情感的抒發，更是一種生活的態度。筆者藉由創作來找尋屬於自己表達方式的獨特風格。本節分為研究動機與研究目的二點敘述如下。

一、 研究動機

現代社會的趨勢，造型的單純化一直是設計師與藝術家們處理外型所注意的重點，造型簡潔的程度將會影起觀者的注意及印象，而單純的造型也易於被視覺系統所認知。而怎樣的造型處理符合單純性且易得到視覺認同，Arnheim 在《藝術與視覺心理學》中提到「單純」一詞在於是否賦於外型一種秩序性，而造型的

對稱、均衡、規則就是一種秩序性¹。當創作者面臨處理複雜多變的造型時，其對稱的原則是絕佳表現手法。嘗試創作相同的複雜度下設計出不同的對稱造型，來了解是否在視覺上會有不同的感受。

筆者在小的時候時常看見母親在家中種植些花草，其中讓筆者印象最深刻的是，因為好奇母親又打算種植哪一種花草，像跟屁蟲一樣蹲坐在母親身邊，這時母親從口袋裡拿出種子放在筆者的手中，跟我說，種植屬於自己第一盆的植物吧，筆者從那天開始，每天期待土裡的它快快長大，從發芽到花苞，最後到開花，如同小生命誕生在這世界上，開啟了我對花的喜愛。

在大自然中，生長了許多植物，而其中「花」是最讓大眾所注目的。在生活中，有人以花怡情、以花為詩文，有的人則是取花為料理、取花為藥材…等。在特殊的日子裡，我們以花傳達心意和傳送祝福，而每一種花，都有屬於自己的花語意涵。「花」往往能帶來愉悅，使人展開溫柔的容顏，美麗的事物總是令人感到舒暢及愉快，花也因此成了美的代名詞。

花卉與植物，一直以來都是藝術家和設計師們喜愛的題材之一。其中幾位是影響筆者決定以花為題材的作品，美國女畫家 喬治亞·歐姬芙² (Georgia Totto O'Keeffe) 的花卉系列 (圖 1-1-1、圖 1-1-2) 和歐洲設計師 塔德·布歇爾³ (Tord Boontje) 的燈飾作品 (圖 1-1-3、圖 1-1-4)，這些作品讓筆者為之驚艷，其藝術家們把自身喜愛的東西融入創作，創造出令人驚奇的作品。

在大學四年以來，也慢慢把花的造型融入作品裡面，進入研究所之後，為了創作出協調且具美感的作品，利用理論的分析與統整，並以花本身的美且多樣變化造型，創作出簡易與複雜的交錯下的視覺平衡之立體作品。

¹ Amheim 著 李長俊譯，《藝術與視覺心理學》(台北：雄獅圖書，1976)，頁 56-57。

² 何政廣，《歐姬芙：沙漠中的花朵》(台北市：藝術家，民 88)，頁 194。

³ Studio Tord Boontje : <http://tordboontje.com/about/biography/>
查詢資料：2011 年 11 月 30 日。(塔德·布歇爾的資訊網)

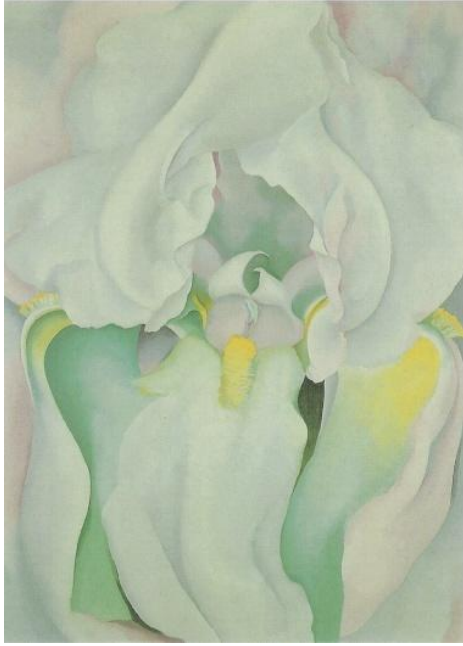

圖 1-1-1 歐姬芙，《淺色鳶尾》
(Light Iris)，1926 年，油彩，
61x50.8cm，紐約，私人收藏。

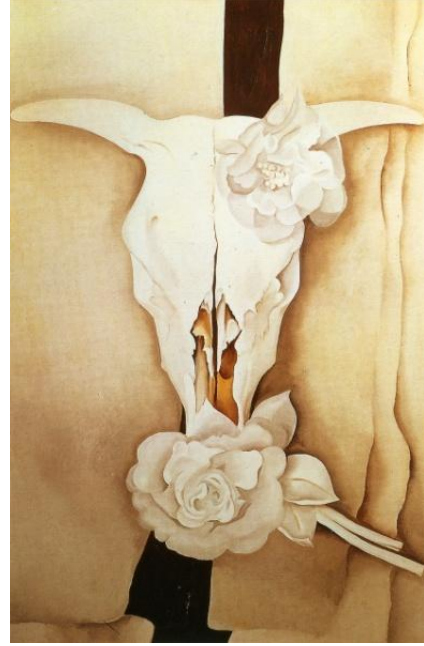

圖 1-1-2 歐姬芙，《帶布玫瑰的牛
骷髏》〔Cow's Skull with Calico Roses〕
，1931 年，油彩，92.2 x 63.1 公分，
美國，芝加哥藝術中心。

圖 1-1-3 塔德·布歇爾，鎳銅合金，
花園剪影燈飾，30x30x50cm，英國，
Transglass 公司。

圖 1-1-4 塔德·布歇爾，杜邦紙，
花園剪影燈飾，25x25x30c m，英國，
Transglass 公司。

二、研究目的

本論文探討對稱性與複雜變化的關係，希望藉由此研究，除了提供相關實驗之依據外，亦可創造出視覺舒適的生活環境。在研究創作過程中，對於自己能進一步的自我檢視與分析，了解自己到現階段的創作理念外，更能對作品認識與了解。

藝術像是一種人生的真實體驗，一種內心情感複雜變化，除了要探討花的本身意涵，轉化成具像立體造型，並利用各種媒材與造型變化，從中了解之間微妙的衝突與平衡，累積創作經驗，相信自己能夠依循此脈絡繼續前進，時時刻刻保持創作的積極態度，對自己作品進行理性的思辯與檢討。

因此本論文研究目的的主要有以下幾點：

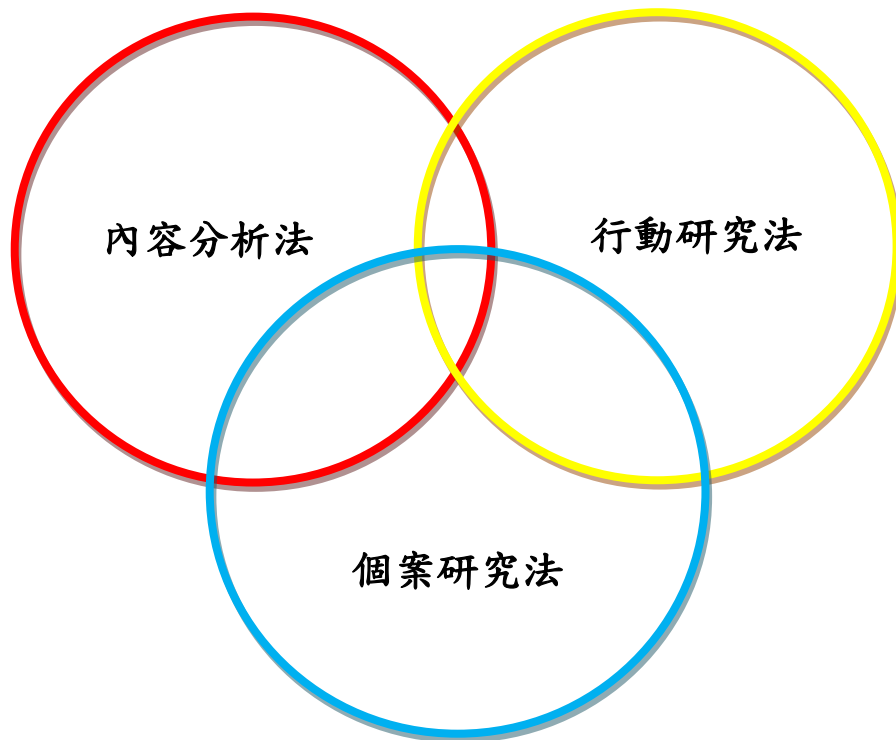
- (一) 透過理論的分析和整合，並藉由立體造型創作，找出複雜且多變化的造型，如何轉變成視覺感官上的協調之美。
- (二) 體驗視覺平衡之相關理論融入作品中所帶來的效果。
- (三) 探討花卉色彩所帶來的意義與相關花語之意涵。
- (四) 在創作過程中尋出未來的創作方向及設計商品量產的可行性。

第二節 研究方法

在本創作研究上所採取的研究方法為：一、內容分析法；二、個案研究法；三、行動分析法。

此三種方法論會互相搭配使用，畢竟個案研究較為主觀，本文探討對稱、非對稱之視覺平衡，所以收集個學者相關研究論點，並加以分析探討自己的創作作品，成立自己的觀點，因為本文以“花”的造型創作，所以使用圖像分析法，藉此分析花的造型、色彩…等，在加上創作本身的行動研究，這樣搭配，目的是為了讓本文更趨於完整。

研究發方法敘述如下：

▲圖 1-2-1 研究方法重疊圖

一、內容分析法

在創作研究過程中，時常需透過相關文獻獲得資料，使本文更趨於完整，因此，採用內容分析法。⁴最早產生於傳播學領域，是一種對文獻內容作客觀系統的定量分析的專門方法，其目的是弄清或測驗文獻中本質性的事實和趨勢，揭示文獻所含有的隱性情報內容，對事物發展作情報預測，並建立有意義的類目分解交流內容，並以此來分析資訊的某些特徵。

筆者會從相關的書籍資料中，整理並歸納花卉的造型、花卉本身的意涵，並分析其造型上的複雜變化，如何在視覺感官上達到一種平衡狀態，透過藝術心理學、造型原理、視覺平衡認知等相關理論之探討，整理出筆者內容相關論點，並應用在創作研究上，使研究架構能及內容更加完整，創作作品更加豐富。

二、個案研究法

個案研究法在於探討一個案例在特定情境脈絡下的活動性質，了解其獨特性與複雜性。⁵可以說個案研究是一種研究策略，選擇單一個案，採用各種方法如觀察、訪談、調查、實驗等，以蒐集資料並深入分析真相、解決或改善其中方法，幫助研究釐清特定的真實脈絡，達成整體且通盤瞭解。筆者在創作過程中，以個案研究法分析自己在創作上的想法與作品本身的意涵，把自己當作個案來進行一種研究。

⁴ 王文科，《教育研究法》(台北市：五南圖書，民 88)，頁 425-426。

⁵ 王文科，《教育研究法》(台北：心理出版社股份有限公司，2001)，頁 196-197。

三、行動研究法

創作過程中即是藝術家本身的行動研究，在創作過程中，把自己的想法與感受融入作品之中。⁶根據蔡清田的見解，將其行動研究的主要特徵歸納以下幾點：

- (一) 以解決實務問題為主要導向
- (二) 行動研究的環境就是真實的工作環境
- (三) 研究、行動、評估相互連結
- (四) 行動研究的過程重視協同合作
- (五) 強調問題解決的立即性
- (六) 行動研究的問題或對象具有情境特定性
- (七) 行動研究的計畫是屬於有彈性的計畫
- (八) 所獲得的結論不作一般推論
- (九) 可促進行動研究者的專業成長

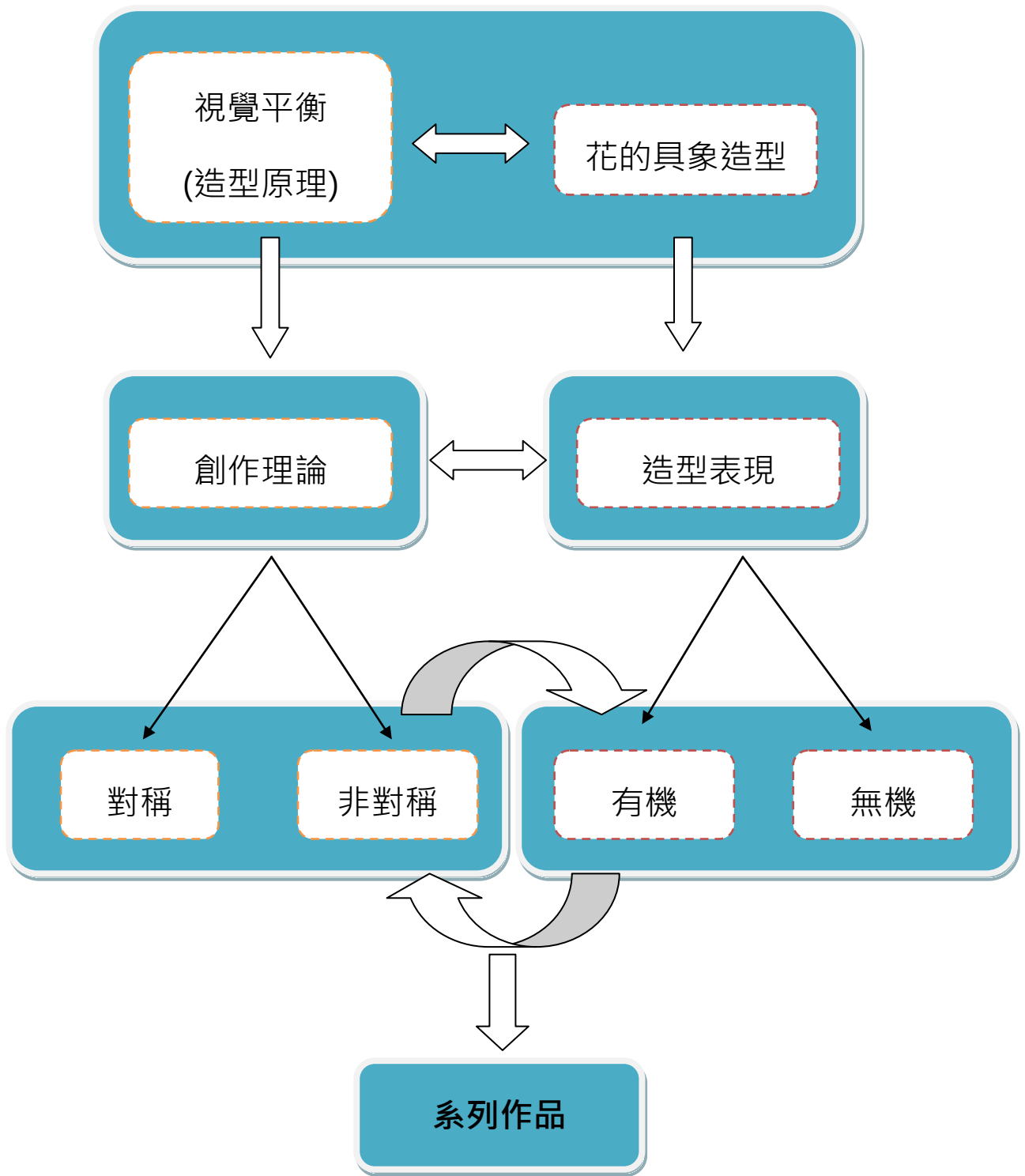
筆者透過行動研究法的要點，在研究創作過程中隨時檢討，並不斷修正改進。⁷經過主題選定、研撰計畫、收集資料、實驗與創作、思考與修正，最後提出成果，再加以驗證、改進。筆者選定以花意象造型為主，透過立體造型的創作過程中，瞭解花本身的複雜變化如何在視覺上取得和諧，經由閱讀大量相關文獻資料，反覆思考並在創作作品上加以修正，這樣的反覆檢驗下，希望能達到筆者所預期的成果。

⁶ 蔡清田，《行動研究及其在教育上的應用》(高雄：麗文出版社，2000)，頁 53-76。

⁷ 賈馥茗、楊深坑，《教育研究法的探討與應用》(台北市：師大書苑，民 84)，頁 124。

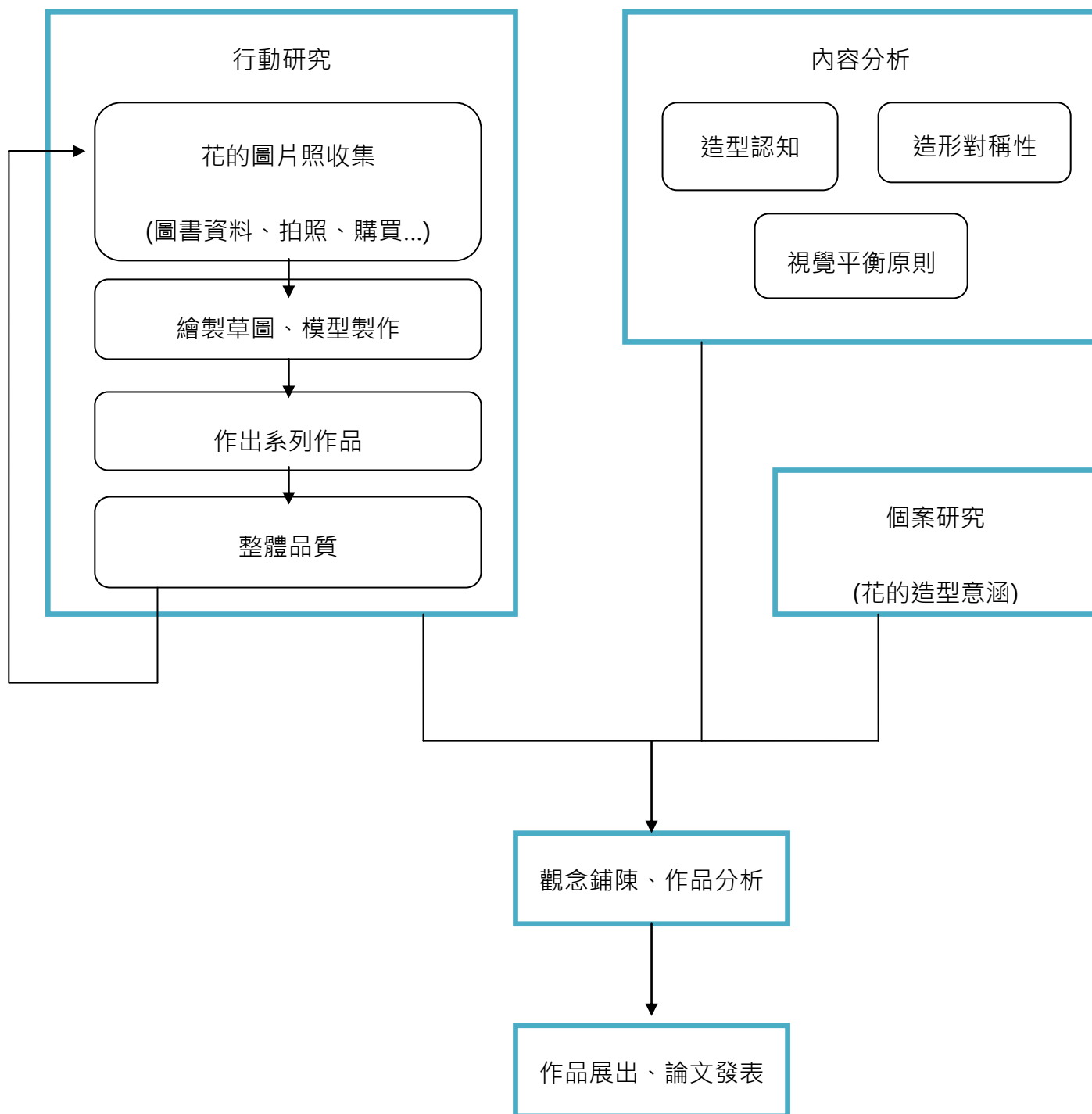
第三節 研究架構與步驟

一、研究架構

▲圖 1-3-1 研究架構圖

二、研究步驟

▲圖 1-3-2 研究步驟圖

第四節 名詞釋義

本章節為本創作論文中所應用的特殊名詞，按照字詞上的意義來作解釋，能使讀者較深刻了解筆者意念。如「花」、「花語」、「視覺平衡」、「對稱」，以下為名詞此解釋說明：

一、花

「花」在生活中常被簡稱為「花卉」或稱為「花朵」。廣義的花卉可指一切具有觀賞價值的植物，而狹義上則單指所有的開花植物。⁸除了作為被子植物的繁殖器官，花卉還一直廣受人們的喜愛和使用，主要用於美化環境，而且還作為一種食物來源。⁹通常分為木本和草本兩種，木本花卉的莖，木質、堅硬，如薔薇、山茶、含笑、丁香等。草本花卉的莖，草質、柔軟，如蘭花、金魚草、水仙、鬱金香等。¹⁰戰國時代以來，中國人自稱為華夏民族，甲骨文中「華」字，是整株花卉的象型。由此可見，花對於中華民族具有非常大的意義。

二、花語

⁸ 劉燕，《學林花卉學》(北京：中國崇林出版社，2003)，頁 11。

⁹ 洪靖茹，《花容百態－洪靜茹油畫創作論述》(南華大學碩士論文，2011)，頁 11。

¹⁰ 東年，《花神與花祭》(桃園縣：桃園縣政府文化局，民 96)，頁 6。

許多花在東西方文化中都被賦予特定的內涵。¹¹花語在 19 世紀初起源於法國，隨著流行到英國與美國，花語是由一些作家所創造出來，主要用來出版禮物書籍，特別是提供給當時上流社會女士們休閒時翻閱之用。

在中國傳統文化中，不少花卉都被賦予了美好的性格特徵：梅花象徵著民族耐寒之風骨，菊花象徵著文人之高潔，牡丹象徵著榮華富貴，蘭花象徵著君子之氣節。而在西方文化中，對各種花賦予的各種象徵亦稱為花語，如玫瑰象徵愛情、美麗和熱情，罌粟花象徵對死亡的悼唁，鳶尾和百合在葬禮中象徵著「復活」和「生命」等。此外，在世界上許多文化中，花同樣也是女性的象徵。

三、對稱

「對稱」的現象在藝術、設計、自然界、人為的型態中，甚至在數學、物理、化學、生物各科學領域都隨處可見且廣泛的運用與研究。¹²「對稱」表示東西是有良好的比例，很平衡的，且帶來美感，由幾個部分組成一整體性的和諧性。對稱的英文是 Symmetry，由希臘文 Symmetros 所演變來的，具有相稱(Commensurable)之義，也含有比例或者是共通約定的意思。德文中的(Ebenmass)與希臘文一樣具有均齊的意思，它與對稱一樣暗含「中庸度量」之意，也就是不偏不倚、平均的意思。中文辭典將對稱解釋為美學名詞，亦稱均齊。就某種物體或圖樣之中央，

¹¹ 鄭元春審稿，《可愛世界(下)植物篇》(台北：國語週刊出版社)，頁 10。

¹² Hermann 著、曹亮吉 譯，《對稱》(台北：正中書局印行，1988)，頁 1。

假想一縱線，其左右或上下之行完全相同者。Ralph Mayer 在藝術名稱與技法辭典將對稱解釋為一中心兩側，某種造型的準確、規則、平衡的擺置，在建築上，可使視覺有舒適感，在繪畫上，傾向靜態對稱應用。因此，由上述各辭典可得知對稱除了重量上或型體上是相等的，而且在的位置必須是相對的，且均齊、相稱、規則、平衡、秩序有關。

四、視覺平衡

視覺平衡應是人類感知作品中「動與靜」間的中樞與橋梁。¹³動勢與視覺平衡兩者之間呈現共存的關係。動勢屬於「外在」的視覺表現；相反的，視覺平衡則屬於「內在」的知覺動力。國內學者呂清夫在闡述完形心理學的相關論點時，曾提到平衡與動態乍看似乎是矛盾與對立兩種元素，但事實上兩者關係近乎於統一與多樣性的關係，動態往往統一於平衡之中，平衡之中缺乏動態卻一片死寂，因此平衡與動態兩者呈現共生存的關係。

¹³ 呂清夫，《造型原理》(台北：雄獅圖書出版社，1995)，頁 164-165。

第五節 研究範圍與限制

在藝術創作的過程中，其形式、題材及內容是相當廣泛的，並從筆者的生活體驗中找尋創作題材，實在很不容易，最後選擇以筆者喜愛的花作為創作的題材。

研究範圍是從自身喜愛對於美的追求開始，透過美感的基本形式中的，對稱、單純、平衡、統調…等，運用在藝術思維上，反覆思考及修正，創作出較為美感的系列作品。

本文研究範圍以筆者所接觸的花卉以及自身經歷、書籍知識…等相關聯的構想，並分為時間、形式、媒材、內容四點敘述如下。

一、研究範圍：

(一)時間範圍

以筆者在碩士班期間 2008-2011 年，所進行之創作為主，並累積過去至今的創作體驗。

(二)形式範圍

以筆著喜愛的花卉作為創作的題材，把豐富且多樣化的花卉轉變成具象造型。

(三)媒材範圍

本研究以樹脂(FRP)、金屬為主要媒材，而木料、臘、鏡面及其他媒材為輔，並以立體雕塑、半立體雕塑呈現。

(四)內容範圍

從筆者本身接觸的周圍環境、人、事、物、花卉和筆者本身的內心體驗，以單純且均衡的造型來表現筆者對花卉的喜愛之心情，及筆者對於美感的追求。並適時參閱關於對稱及視覺平衡之文獻，透過學理的基礎反覆思考、修改、創作，轉化成具象立體系列作品。

筆者將作品分為三個系列，第一系列「花樣」；第二系列「到影」；第三系列「轉變」。(一) 第一系列「花樣」：創作範圍以花的造型轉變成具象形體，並結合花語意涵和花卉自身的色彩含意，將造型的對稱性融入其中。(二) 第二系列「到影」：創作範圍透過鏡射對稱原理進行系列創作。(三) 第三系列「轉變」：創作範圍為複雜樣式轉變成單純、簡易的樣貌，以蠟為創作的媒材呈現轉變之過程。

二、研究限制：

在學理方面，因視覺平衡相關文獻資料繁多，故僅對筆者創作內容做基本初步的資料蒐集並分析、彙整，以對稱、均衡、單純化的學理探討為主，再進一步自我創作。

在時間方面，本創作研究限制兩年半內，要創作的花卉種類及呈現方式眾多，所以，無法將每樣花型都納入其中。

在花卉方面，由於花的種類繁多，其色彩、花語和意涵相對也更多，故筆者僅選擇少數花卉作為本文藝術創作的題材。

此研究為筆者現階段藝術創作的演變，無論是創作理念及表現技法與風格，本階段作品不表示就此定型，將以本研究為基礎，本文所不足的地方，期許未來能再進一步深入研究，也提供對此題材有興趣的人參考。

第二章 學理基礎

前章提及本研究創作的動機與目的，並說明本創作研究對於感官上視覺平衡與對稱一詞和花卉的由來與花語，在本章節中首先介紹造型本身的對稱性定義與分類，其次探討觀者對於造型的基本認知與處理方法，最後說明本創作研究採用視覺平衡的原則。

第一節 造型對稱性

「對稱」的現象在藝術、設計、自然界、人為的型態中，甚至數學、物理、化學、生物各科學領域都隨處可見且被廣泛的運用與研究。在第一小節裡，筆者透過對稱性的初探，並分為以下三點，對稱的定義、形式與分類與對稱之相關研究，來幫助自己在創作作品時，能有所幫助。

一、對稱的定義

「對稱」表示東西是有良好的比例，很平衡的，且帶來美感，由幾個部分組成一整體性的和諧性¹⁴。有關「對稱」的介紹及舉例相當的多，相關學說也有不

¹⁴ Hermann 著、曹亮吉 譯，《對稱》(台北：正中書局印行，1988)，頁 1。

少的定義解釋。

楊清田稱解釋為：「以某一點為中心，讓某型產生迴轉時，剛好與另一個型完全重疊，或由鏡照所造成的一對左右對稱之型，均屬於對稱，由於是相同形式的反復排列，完全均衡的構造，感覺統一、莊嚴而不生動¹⁵。」

林品章於《平面設計基礎》一書指出：「對稱是數學中的述語，原本是指共同測量或某單位的重複，因此，所為對稱，並不僅僅是左右對稱而已，廣義的說，如上下對稱、旋轉對稱、放射對稱等等，也都包含在裡面，而以一定的秩序加以放大或縮小也可以說成最廣義的對稱¹⁶。」

透過以上對稱的基本定義，故筆者在繪製草圖時，會注意作品本身的對稱性，以下作品為對稱呈現。

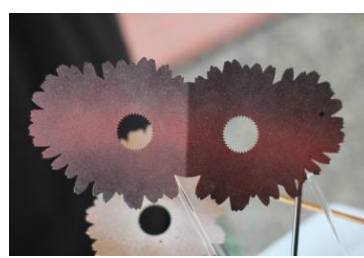
表2-1-1 本創作之部分作品圖

《粉紅繡球花》

《花仙子的翅膀》

《貝爾蒂絲》

(筆者自製)

¹⁵ 楊清田著，《構成(一)》(台北：三民書局，1997)，頁 181。

¹⁶ 林品章，《平面設計基礎》(台北：星孤出版社，1980)，頁 30。

二、對稱的形式與分類

因此在一般概念上，對稱是指左右或上下具有相同的型態，也可說是以一軸線，向兩個相對的方向以等距點延展開而成左右相反的相等圖像，就如同鏡子反射般的鏡映像，在幾何學上則是指一直線以相同角度所型成的平均且相等的型態。狹義的對稱可以如此的解釋，但就廣義上而言，若要以如此的概念全面性的涵蓋與說明則略顯不足。

三、對稱性的相關研究

1991年英國美學家Valentine在《實驗審美心理學》一書中，介紹了一系列的美學實驗，其中一項實驗是「在不同的幾何圖型中進行選擇的根據」，受測者在眾多的幾何圖型中選出最受喜愛及不喜愛的圖型，並加以分析，其實驗方法是將不同的幾何圖型從一張藍紙上剪下，然後分別貼在紙板上要求受測者按喜愛的程度來排序，並說明排列的理由，三分之一的受測者提及「勻稱」是喜愛的原因¹⁷，而勻稱一詞與對稱有關，此研究並非完全針對「對稱」實驗而設計的，但卻發現最受歡迎的兩個圖型均為對稱型，而兩個最不受喜愛的圖型則是不規則型。

¹⁷ 瓦倫丁著，潘智彪譯，《實驗審美心理學》(台北：商鼎文化出版社，1991)，頁 115-116。

第二節 造型認知

一、認知歷程

人們對於視覺圖像歷程大約可分為三階段：感覺、知覺組織以及認知。

在感覺階段主要是物理能量轉換成腦部所組織的神經密碼，也就是對所接收到的視覺刺激、訊息經過感官進入人類的神經系統，感覺提供基本視域事實的初步表徵。

在知覺組織階段則對物體可能大小、型狀、移動、距離提供約略的估測，且對所接收到的視覺刺激、訊息做一種主動的結合、分析與解釋等初步的處理。

在認知的階段，將比較判斷後的訊息作出適當的決策，而訊息的傳遞還包括了短期記憶與長期記憶兩種處理過程，再將決策傳遞至「行動」執行反應的動作¹⁸。認知的過程是視覺訊息進入眼球刺激視網膜，視覺神經將視覺訊息傳至大腦中處理後，認知行為便產生了¹⁹。

所以，視覺認知即是在感官接受訊息、貯存訊息以及提取、運用訊息等不同階段，所進行的一系列解析與判斷理解工作，人類在接受訊息之後，經由認知的判斷處理而產生反應²⁰。

¹⁸ Paul Rookes、Jane Willson 著，鄭日昌、周軍合譯，《知覺－理論、發展與組織》(台北：五南出版社，2003)，頁 3。

¹⁹ Phili G.Zimbardo，游恆山譯，《心理學》(台北：五南出版，1988)，頁 319-321。

²⁰ 鄭麗玉，《認知心理學－理論與應用》(台北：五南出版社，1993)，頁 3。

二、認知處理

關於認知處理方向的探討，指的是兩種歷程：一是由下而上的處理，一是由上而下的處理。

第三節 視覺平衡原則

一、視覺平衡的定義

視覺平衡應是人類感知作品中「動與靜」間的中樞與橋梁。依照各類範疇，可分為以下七位學者論述說明：

(一)現代美術思想新論

劉思量：「視覺平衡屬於一種『動態均衡狀態』，各種繪畫元素的總體視重量、強度或吸引力，必須與另一種約略相等，作品看起來才會處於一種整體均衡狀態。而對稱與均衡是視覺平衡的另一種描述²¹。」

(二)完型心理學

Jurt Koffka：「一切的知覺組織都是格局內的組織，就是具有恆常性的現象，包括型態、大小、顏色、方向、位置等，使人類知覺所察覺的任何事物區於最單純、平衡的狀態²²。」

(三)視覺原理

²¹ 劉思量，《中國美術思想新論》（台北：藝術家出版社，2001），頁 239。

²² Kurt Koffka，《格視塔心理學原理(上冊)》（台北：昭明圖書出版社，2000），頁 337-338。

田覺民：「移動感的產生大部分得自於人的感覺直接經驗，當我們眼睛順著一條現狀的軌道進行時，便會出現一種非常強的方位力量，此視線稱為力線。無論是利用造型、色彩、力線等方式來控制其動感效果而使心理層面產生“平衡感”或“安定感”，便是知覺所謂的平衡力學²³。」

(四)造型原理

呂清夫：「平衡與動態乍看似乎是矛盾對立兩個元素，事實上兩者的關係近乎統一與多樣性關係，動態往往被統一於平衡之中，平衡之中沒有動態變成現一片死寂²⁴。」

(五)美術心理學

王秀雄：「我們的視覺都具有原始的平衡視覺現象，當我們看到不平衡之景物時，因不平衡而起的焦慮、不安，以及心理與生理的不平衡現象，在視覺上就產生相反方向的殘象現象，以解放不均衡狀態，終獲身心滿足²⁵。」

(六)基本設計與造型原理

林品章：「人類由於是生活在重力的地球，多少都有偏向喜歡平衡的心理要求。在造型上，型狀的大小、方向、位置等可以影響平衡感的型狀。因此影響平衡感的構成要素，主要是造型、色彩、質感所形成之心理重量²⁶。」

(七)人格心理學

²³ 田覺民，《基本設計研討會論文集》(台中：朝陽科技大學出版組，1997)，頁 14。

²⁴ 呂清夫，《造型原理》(台北：雄獅圖書出版社，1995)，頁 164-165。

²⁵ 王秀雄，《美術心理學》(台北：台北市立圖書館，1994)，頁 210-211。

²⁶ 林品章，《最新平面設計基礎》(台北：藝術家出版社，1995)，頁 32。

Carl Gustav Jung：「追求視覺平衡的原理應是人類無意識中最原始的意象。

此處所言的原型代表著人格發展的完整與均衡的象徵。它同時也屬於最古老、最普遍的思維模式，包括情感與思想，為人格的根本動力²⁷。」

二、錯覺與知覺之心理現象

所謂的錯覺其實與平衡、動態兩種有密切關係。通常發生在視網膜接收外界刺激後把訊息傳導給中樞神經的過程時，視知覺對訊息的判斷與原本認知產生誤差，譬如大小、長度、明度、位置…等誤差都會造成視覺心裡的不安，同時又希望視覺平衡的心理安定原則產生對抗與衝突，因此才會產生心理不定之動態知覺。

²⁷ 楊素娥，〈榮格分析心理學派之神話觀〉（台北：輔仁大學出版組，1998），頁 33-34。

第三章 創作理念與形式

本章為筆者創作之整體說明，透過第二章的理論基礎，說明了造型基本原理、對稱性與感官上的視覺平衡相關論點，第四章再詳細分析各件創作作品。本章分為四小節：第一節為創作理念，第二節為創作形式，第三節為花語意涵，第四節為創作之自我評析。

第一節 創作理念

對於大自然的喜愛，在過去在大學時期創作過程中，往往會把自然的植物與花草融入在自己的作品中，其中，花卉是筆者較常發揮的題材，花本身的千變萬化是吸引筆者的迷人之處。而追求視覺平衡上的美感，是人類最原始的視覺平衡現象。

王秀雄認為：我們的視覺都具有原始的平衡視覺現象，當我們看到不平衡之景物時，因不平衡而起的焦慮、不安，以及心理與生理的不平衡現象，在視覺上就產生相反方向的殘象現象，以解放不均衡狀態，終獲身心滿足²⁸。

第二節 創作形式

²⁸ 王秀雄，《美術心理學》(台北：台北市立圖書館，1994)，頁 210-211。

過去關於花卉方面的創作論文，皆以平面繪畫的方式呈現居多，所以筆者在本研究創作主要是以立體創作呈現。藉由花本身的複雜變化作為創作題材，結合各種媒材及變化造型，來達到視覺感官上的平衡效果。在閱讀大量的相關文獻時，可以使筆者吸收更多知識，並在創作過程中加以修正，把最完美的一面表現出來。

第三節 花語意涵

在第一章節裡已提過花語的名詞釋義與由來，因此在這裡就直接提及花卉本身所代表的意涵。花的種類繁多，故筆者只選擇其中幾樣作為創作題材。

一、玫瑰花

玫瑰花學名為 *rosa rugosa*，別名為洋玫瑰、刺玫瑰、徘徊花、湖花、筆頭花、離娘草，分類為薔薇科薔薇屬，原產地為歐洲、中國、墨西哥

圖 3-3-1 筆者攝影，玫瑰花，2009。

等皆有，花色有紅色、白色、橙色等，也有雙色花。玫瑰長久以來就象徵美麗和愛情。在希臘神話裡，玫瑰是宙斯所創造的，宙斯為了要向諸神炫耀自己的功力，而大家看到後，都異口同聲稱讚宙斯為玫瑰為花中之王²⁹。

玫瑰花有許多不同的顏色，每種顏色都代表著不同的花語。紅色玫瑰代表熱情、熱戀、我愛你及真誠的愛意；粉色玫瑰代表初戀、求愛、關懷；淡粉紅玫瑰代表仰慕、感動、愛的告白；黃色玫瑰代表珍重祝福、高貴，也有忌妒、失戀之意；白色玫瑰代表天真純潔、尊敬和謙卑；紫色玫瑰代表永恆的愛、浪漫、夢幻；橙色玫瑰代表羞怯，獻給你一份神秘的愛；黑色玫瑰代表神祕高貴、溫柔真心。

二、鳶尾花

鳶尾花學名為 *Iris hollandica* Hort.，別名為愛麗絲、荷蘭鳶尾、球根鳶尾，分類為球根花卉，原產地西班牙、摩洛哥、以色列等，花色有白色、黃色、藍色、紫色。鳶尾花花瓣如鳶尾鳥尾巴而得名。Iris

圖 3-3-2 筆者攝影，鳶尾花，2010。

為希臘文「彩虹」之意，希臘人藉此比喻其鳶尾花之

豐富花色。在希臘神話中的彩虹女神，是眾神與凡間的使者，主要代表任務是將善良的人由彩虹橋帶回天國。

²⁹ 簡錦玲，《詩情花意：中國花卉事典》（台北：大樹文化，民 92），頁 121。

多彩繽紛的鳶尾花各代表不同的含意，白色鳶尾花代表純真；黃色鳶尾花代表友誼永固、熱情開朗；藍色鳶尾花代表讚賞對方大方或暗中仰慕；紫色鳶尾花代表愛意與吉祥。

三、繡球花

繡球花學名 *Hydrangea macrophylla*

Thunb.，別名為八仙花、紫陽花、七變化、

圖 3-3-3 筆者攝影，繡球花，2010。

洋繡球、粉團花，分類為山茱萸目繡球花科繡球屬，落葉灌木，花幾乎全為無性花，所謂的「花」只是萼片而已，原產於中國四川一帶及日本，花色有白色、粉紅、藍色和淡紫色。繡球花是最能表現日本梅雨季節的花木，常在漫畫、卡通、畫作、民俗禮品中看見它迷人的花姿。原生於日本及中國大陸之 *Hydrangea macrophylla*，18 世紀由日本引入歐洲，在歐洲育出許多栽培品種，目前已經超過 500 個栽培種。早期作為庭園花木，20 世紀初才發展為盆花栽培。

繡球花是一月一日誕生花，花語是「希望」。原產在地中海的繡球花，一向以嚴冬開花的常綠樹而聞名於世。寒冬時，乍見粉紅色的花蕾和白色的花朵，似乎在告訴人們春天的腳步近了。因此繡球花的花語就是希望。而繡球花的花語亦有「善變」之說。

四、雛菊

雛菊學名：*Bellis perennis*，是菊科植物的一種，別名長命菊、延命菊，原產於歐洲，開花期在春季，花色有白色、桃紅、紅色。

圖 3-3-4 筆者攝影，雛菊，2011。

在羅馬神話裡，雛菊是森林裡的精靈—貝爾蒂絲的化身花，所謂得精靈，亦只活力充沛的淘氣鬼，因此雛菊的花語意指快活。受到此花祝福的人，可以過著和妖精一樣快樂、明朗的人生。雛菊亦代表隱藏在心裡的愛，故有人會藉此送給暗戀中的對象。

五、山茶花

山茶花學名 *Camellia japonica*，別名為海石榴、曼陀羅、曼陀花，分類為山茶科植物，

圖 3-3-5 筆者攝影，山茶花，2011。

日本、朝鮮、印度、中國長江及珠江流域。花色有桃紅、紅色、白色。山茶花，是由一位德國植物學家取名，並推廣到世界各地。它總是在晚秋天氣稍涼爽時，靜靜盛開在庭園之中，山茶花不同一般花一樣整朵掉落，而是一片片地凋謝，直到生命結束。那樣小心翼翼的凋零方式，不就像追求理想中的伴侶一樣？所以山茶花成為了對心目中女性表達心意的代言人了。在幾乎所有的花朵都枯萎的冬季

裡，紅色的山茶花格外令人覺得溫暖而生意盎然，種在庭園中也能讓人欣賞她淡淡的花香。所以山茶花花語是理想的愛、謙讓、魅力，紅色山茶花代表天生麗質，白色則代表天真無邪。

第四節 創作之自我評析

在大學時期，所創作的作品的主題，較為心靈層面的類型，在創作的理論內容方面頗為空洞，進入碩士班後，在這兩年的學習過程裡，讓自我創作思想與組織能力提升了不少，也使我在創作內容更加深層。筆者將記錄每一階段的創作過程，因為在研究的過程中，想法會不停的轉動且內容也會不斷的修改，有些想法透過作品更能表達筆者想傳達給觀者的深層想法，有些卻需透過文字說明才能使觀者明瞭。

藝術像是一種人生的真實體驗，一種內心情感複雜變化，除了要探討花的本身意涵，轉化成具像立體造型，並利用各種媒材與造型變化，從中了解之間微妙的衝突與平衡，累積創作經驗，相信自己能夠依循此脈絡繼續前進，時時刻刻保持創作的積極態度，對自己作品進行理性的思辯與檢討。

第四章 作品詮釋與分析

在碩士畢業論文裡的系列作品，大至是從 2009 下半年開始，一直到 2011 下半年之間的創作作品，在媒材選用上，主要以金屬、樹脂(FRP)、蠟為主，而鏡面、木材、水鑽、漆…等為輔。而現在大家對於美的追求越來越多元化，筆者透過視覺平衡原理、對稱、均衡的學理，進一步去創作各種系列作品。本文以花為創作的主题，其本身的豐富色彩與多變造型如何轉變成對稱且具有美感的系列作品，對筆者來說是一大挑戰。

藝術家時常以自身經歷與感受做為藝術創作的靈感來源，筆者也不例外，筆者喜愛從大自然中尋找創作的題材，在本文中則選擇以「花」做為變化造型的題材，筆者從小就喜愛看著母親在庭園裡種花，看著花一天一天的長大、一天一天的變化，在觀察花的過程，筆者認為在大自然中，最具美的代表，非「花」莫屬，花本身除了有美麗的外表下，成長過程是具有生命力，尤其是在開花的那一瞬間，故筆者才會以花作為本文的創作題材。

筆者將作品分為三個系列，分別為分別為「花樣」系列、「倒影」系列、「轉變」系列的作品。「花樣」系列為八件作品，是筆者在摸索的階段，將花的造型具象化之後，透過學理的初探進一步轉化而成的系列作品；「倒影」系列為五件作品，是經過初次摸索後，反覆思考修正，並藉由鏡射與光影投射的原理來進行創作；「轉變」系列為兩件作品，為心境上思考的具體呈現，並藉由蠟為媒材創作。

表 4-1-1 本創作論文之作品目錄表

系列名稱	作品名稱	年代	媒材	尺寸
花樣系列	粉紅繡球花	2009	樹脂、色料、燈飾	30*30*30cm
	紫色繡球花	2009	樹脂、色料、燈飾	30*30*30cm
	飄動的瞬間	2010	黑鐵、噴漆	50*50*50cm
	花仙子的翅膀	2010	樹脂、噴漆	80*80*20cm
	守護者	2011	黑鐵、噴漆	25*23*0.08cm*2
	貝爾蒂絲	2011	黑鐵、噴漆	14*26*0.08cm*2
	茶花女	2011	黑鐵、噴漆	29*18*0.2cm
	捉迷藏	2011	噴漆、木板	166*40*30cm*2
倒影系列	萬花之王	2011	白鐵	130*110*0.1cm
	保護色 I-鳶尾花	2011	黑鐵、水鑽、鏡子	25*23*0.08cm
	保護色 II-雛菊	2011	黑鐵、水鑽、鏡子	14*26*0.08cm
	保護色 III-山茶花	2011	黑鐵、水鑽、鏡子	29*18*0.2cm
	置身花叢中	2011	黑鐵、燈飾	63*63*63cm
轉變系列	玫瑰刺刀	2011	黃蠟	28*28*28cm
	玫瑰酒	2011	蠟、精油、玻璃杯	5*5*15cm*5
	花神的嫁衣	2011	黑鐵、鋼條、銅線	50*60*170cm

(筆者自製)

表 4-1-2 本創作論文之作品圖錄

圖 4-1-1 《粉紅繡球花》

圖 4-1-1 《紫色繡球花》

圖 4-1-2 《飄動的瞬間》

圖 4-1-4 《花仙子的翅膀》

圖 4-1-5 《守護者》

圖 4-1-6 《貝爾蒂絲》

圖 4-1-7 《茶花女》

圖 4-1-8 《捉迷藏》

圖 4-2-1 《萬花之王》

圖 4-2-3 《保護色 I- 鳶尾花》

圖 4-2-4 《保護色 II- 雛菊》

圖 4-2-5 《保護色 III- 山茶花》

圖 4-2-6 《置身花叢中》

圖 4-3-1 《玫瑰刺刀》

圖 4-3-2 《玫瑰酒》

第一節 「花樣」系列

「對稱」的現象在藝術、設計、自然界、人為的型態中，甚至在數學、物理、化學、生物各科學領域都隨處可見且廣泛的運用與研究。³⁰「對稱」表示東西是有良好的比例，很平衡的，且帶來美感，由幾個部分組成一整體性的和諧性。

此「花樣」系列透過對稱性與均衡的相關學理，將花本身多樣且豐富的造型轉變成協調且具對稱美感之作品。此系列作品為本文學理的初探，故以基本的對稱原理進行創作，筆者透過攝影、電腦製圖、相關學理等，反覆思考且修改，將花的造型具象化並且轉變成日常生活常見的物品在。

表 4-1-3 「花樣」系列圖錄

《粉紅繡球花》

《紫色繡球花》

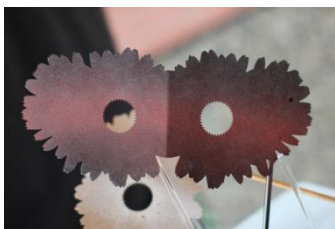
《飄動的瞬間》

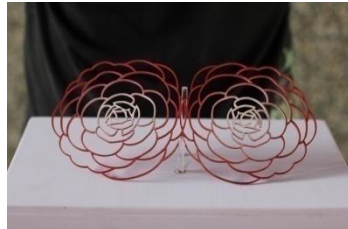
《花仙子的翅膀》

《守護者》

《貝爾蒂絲》

《茶花女》

《捉迷藏》

³⁰ Hermann 著、曹亮吉 譯，《對稱》(台北：正中書局印行，1988)，頁 1。

作品一：繡球花燈飾

一、 創作理念

繡球花是一月一日誕生花，花語是「希望」。原產在地中海的繡球花，一向以嚴冬開花的常綠樹而聞名於世。寒冬時，乍見粉紅色的花蕾和白色的花朵，似乎在告訴人們春天的腳步近了。因此繡球花的花語就是希望。

而繡球花的花語亦有「善變」之說。

在短短的一個月花期當中，它的顏色會產生許多變化。而且並不是單純地由紅轉藍或由藍轉青。昨夜，還是純白的繡球花，到了隔天早晨，就變成了有紅、綠等各色混合的花了。

有這種顏色變化多端的花，能點綴一下陰雨綿綿的梅雨季節吧!不是因為它本身就「善變」呢!或許它為了在梅雨季中使我們快樂，才如此殷勤的變化著自己的色彩吧!

二、 創作內容與技法

看著繡球花的顏色變化與希望的象徵，把它轉化成具體造型，最初以攝影取材，再進一步繪製草圖並泥塑其造型，透過矽膠多次翻模，並藉由翻滾的過程中，將樹脂(FRP)與色漿結合，呈現出有色彩的球體，並在球體裡安裝燈泡象徵著溫暖，呼應繡球花本身善變的色彩與希望。

作品一：繡球花燈飾

圖 4-1-1 王譽淨，《繡球花燈飾》，2009，樹脂(FRP)、色料、燈飾，
30×30×30cm×2。

作品二：飄動的瞬間

一、 創作理念

每到假日或黃昏太陽西下之時，筆者最喜歡在公園、校園裡散步，記得有一次坐在公園的木椅上休憩，這是刮起一陣微風，而地上的落葉與花瓣便隨風飄起，任由風兒玩耍，看似與風共舞，在那刮起的瞬間，除了動人之外，有如置身在時間之外般的奇妙。初秋之時，倚靠在窗外看書，看見隨風擺動的桌巾，讓筆者憶起當時公園裡的場景。

還記得有一次參觀攝影展覽，其中有幾張攝影照片深深烙印在筆者的腦海裡，小女孩跌倒的瞬間、玻璃碎片破裂的瞬間、水花濺起的瞬間等，這些瞬間的捕捉，在筆者內心起了化學作用，因為時間流逝很快，瞬間的感動變得更加很珍貴。在筆者的人生過程中，有許多第一次的感動與瞬間的美好，透過內心的轉化創作出此作品。

二、 創作內容與技法

筆者利用花瓣的隨風舞動為構想，利用對稱原理把花的意象設計成桌巾的一角。製作前置作業是從攝影至電腦繪圖然後選用媒材，利用剛硬的鐵片鍛造桌巾隨風飄動之樣貌，除了展現 45 度角的對稱美之外，亦打破大眾對於鐵的剛硬之印象，在以金銅色的噴漆表現花卉柔美的一面。

作品二：飄動的瞬間

圖 4-1-2 王譽淨，《飄動的瞬間》，2010，黑鐵、金銅色漆，50x50x50cm。

作品三：花仙子的翅膀

一、 創作理念

回憶起兒時記憶，筆者母親都會在筆者睡前，在床邊說一本童話故事書，而「小飛俠彼得潘」正是筆者喜愛的童話故事書之一，其中最喜愛的角色，非小叮噠（Tinker Bell）莫屬了，她是小飛俠的忠實夥伴

，故事中的主角們，要起飛時都要透過小叮噠身上的

亮粉才能在空中飛行，筆者在夢裡，時常幻想能和故事中的主角們一樣在天空翱翔。

在這繁忙的生活裡，誰會不想過著休閒的生活呢，仰望天空，鳥兒自由自在的天空翱翔，想去哪就去哪，偶爾想要舒壓時，看著天空想像自己有雙隱形的翅膀，無憂無慮的隨風飛翔，紓解當下的煩憂瑣事。

二、 創作內容與技法

透過筆者在夢裡的想像，將一雙隱形的翅膀繪製出來，並點綴花的意象圖案，創作過程先以泥塑翅膀的造型，將它藉由石膏外摸翻製成樹脂(FRP)成品，並在翅膀上雕刻出花的圖案，以鏤空的方式呈現，讓翅膀給觀者有輕盈的感覺，最後並在表面漆上筆者喜愛的金銅色。

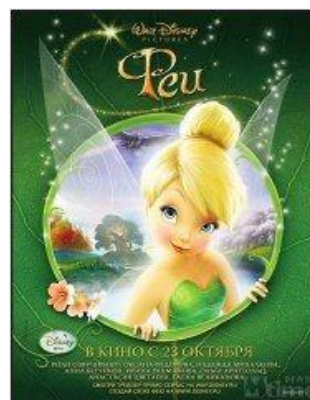

圖 4-1-3 迪士尼 出版，
《小叮噠》DVD 封面，
2010。

作品三：花仙子的翅膀

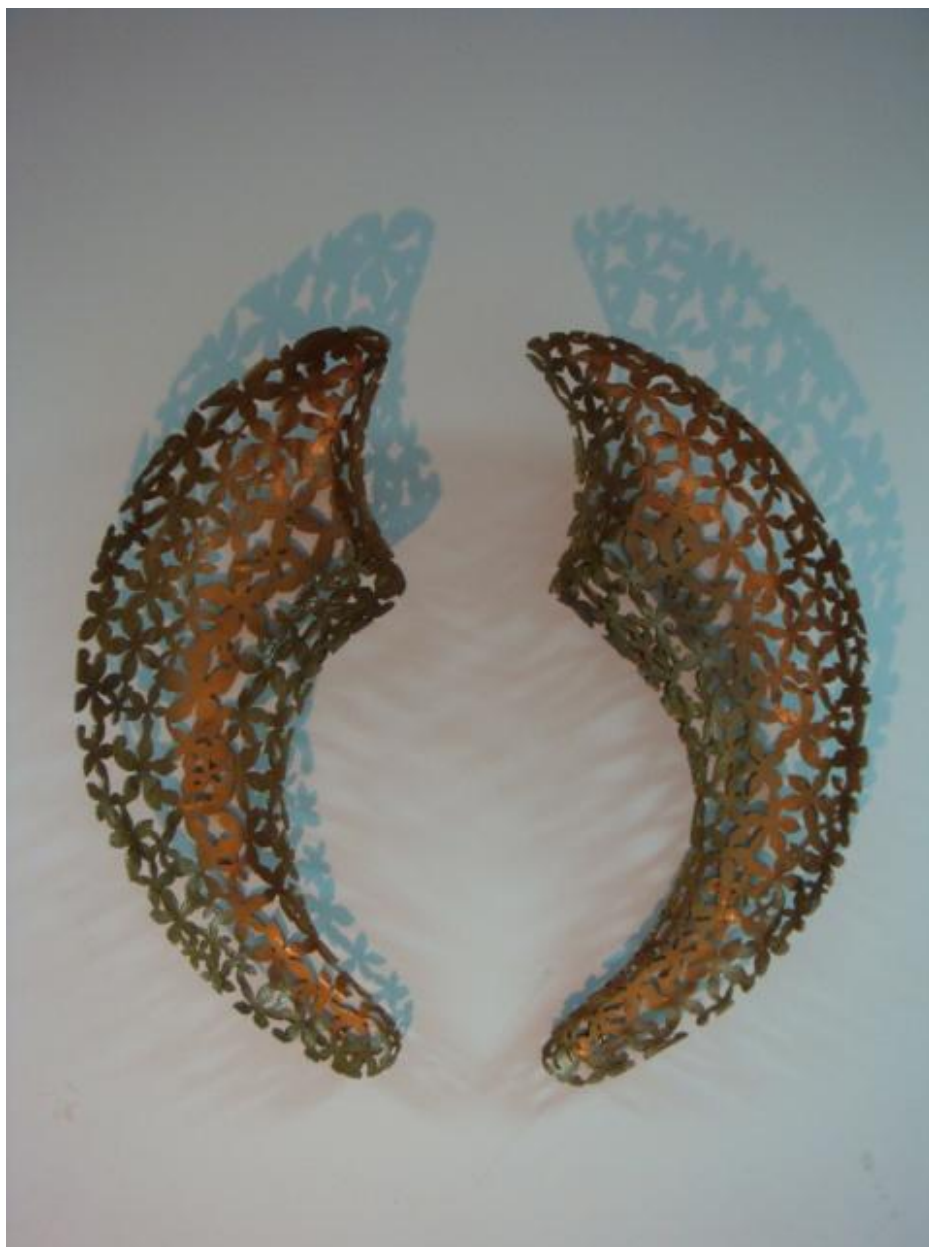

圖 4-1-4 王譽淨，《花仙子的翅膀》，2010，樹脂、噴漆，80 × 80 × 20cm。

作品四：守護者

一、創作理念

守護者的命名由來，是因為鳶尾花的學名是 *Iris hollandica Hort*，而 *Iris* 又為希臘文「彩虹」之意，³¹希臘人借此比喻鳶尾花之豐富花色，在希臘神話中的彩虹女神，是眾神與凡間的是使者，主要代表任務是將善良的人由彩虹橋帶回天國，就好像默默守在身旁的守護者一樣，等著帶領你去更好的地方。

二、創作內容與技法

以鳶尾花為題材除了花瓣造型特別之外，多彩繽紛的鳶尾花個代表不同含意，白色鳶尾花代表純真；黃色鳶尾花代表友誼永固、熱情開朗；藍色鳶尾花代表讚賞對方大方或暗中仰慕；紫色鳶尾花代表愛意與吉祥。筆者在這裡使用藍色與白色混搭，象徵純真且大方之意涵。

在創作過程，先攝影取材在進行電腦製作，轉變成對稱的面具，之所以會以面具方式呈現，是如同作品名稱一樣，默默在背後守護的守護者，不顯露出自己的樣貌。

³¹簡錦玲，《詩情花意：中國花卉事典》(台北：大樹文化，民 92)，頁 121。

作品四：守護者

圖 4-1-5 王譽淨，《守護者》，2011，黑鐵、噴漆，25x23x0.08cmx2。

作品五:貝爾蒂絲

一、創作理念

筆者會選用雛菊做為面具的創作題材之一，是因為筆者在小的時候，印象很深刻，第一次外出寫生的，就畫整片雛菊花海，到了大學期間，第一次創作的浮雕也是以雛菊為題材，無形中漸漸喜愛上雛菊那嬌小的外型。

此為雛菊的造型重疊，雛菊其實在日常生活中頗常見到的，其本身造型嬌小玲瓏，惹人喜愛，具有很高的欣賞價值，作品為何會取名為貝爾蒂絲，其由來是，在希臘羅馬神話裡，雛菊是森林裡的精靈－貝爾蒂絲的化身花，所謂精靈，給大眾的印象裡往往是活力充沛的淘氣鬼，因此希望收到此花祝福的人，能像貝爾蒂絲一樣快樂。

二、創作內容與技法

在創作的過程中，會以面具的方式呈現，其原因除了希望帶上此面具的人，能像精靈般的充滿活力，其實雛菊的另一種意涵代表默默的愛，在面具底下隱藏著對他人的愛意。在造型上，透過實際攝影取材，以對稱且可愛的模樣呈現，有如精靈般的俏皮。在色彩上則使用兩種色系做混色，其中黑色搭配紅色代表默默的愛戀，另一個金銅色配白色則是充滿活力的祝福。

作品五:貝爾蒂絲

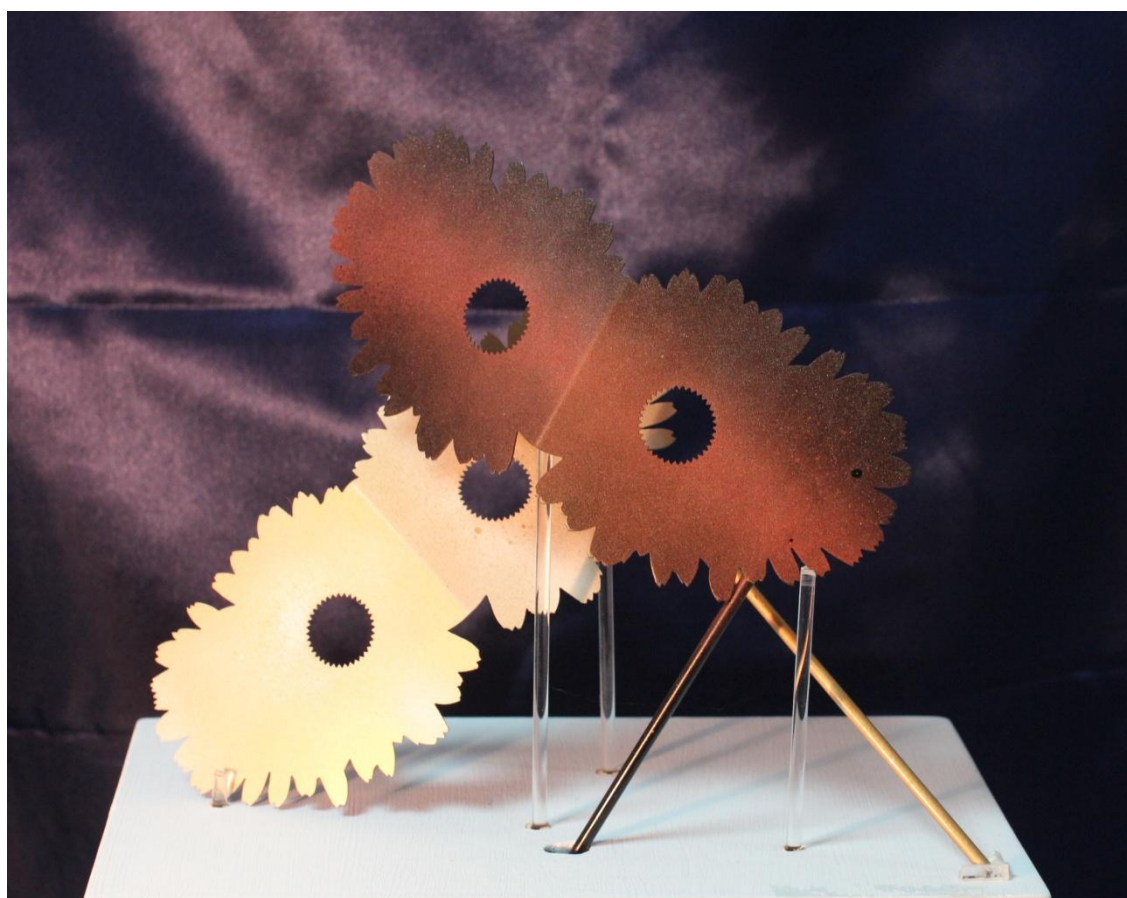

圖 4-1-6 王譽淨，《貝爾蒂絲》，2011，黑鐵、噴漆，14x26x0.08cmx2。

作品六：茶花女

一、創作理念

記得第一次看見山茶花的時候，還誤以為是玫瑰花其中一個品種，結果才發現誤會大了，山茶花給筆者的印象是淡淡的柔美，如果說玫瑰花是花中之王，那山茶花給人感覺像是國王身旁的皇后，散發出一種高貴的氣息。山茶花凋零的方式不同於一般花一樣整朵掉落，而是一片片的凋謝，直到生命結束，在冬季裡，紅色的山茶花更顯得格外得溫暖且生意盎然。

筆者會把此作品取名為茶花女，是因為看了由小仲馬（Alexandre Dumas）所著作的《茶花女》翻拍成的電影，那淒美的愛情故事讓筆者印象深刻，並藉此做為創作面具的題材。

二、創作內容與技法

將山茶花的造型創作成面具，是像《茶花女》一樣，在面具底下隱藏著無法訴說的秘密。筆者在創作過程，先將山茶花拍攝下來再進一步經過電腦繪圖製作，透過學理基礎，呈現出兩朵對稱造型的山茶花。山茶花的花語是理想的愛、魅力，其花色也代表不同含意，紅色代表天生麗質，白色則是天真無邪，筆者將作品混用了兩種顏色，在美麗的外貌下也能擁有純真的心。

作品六：茶花女

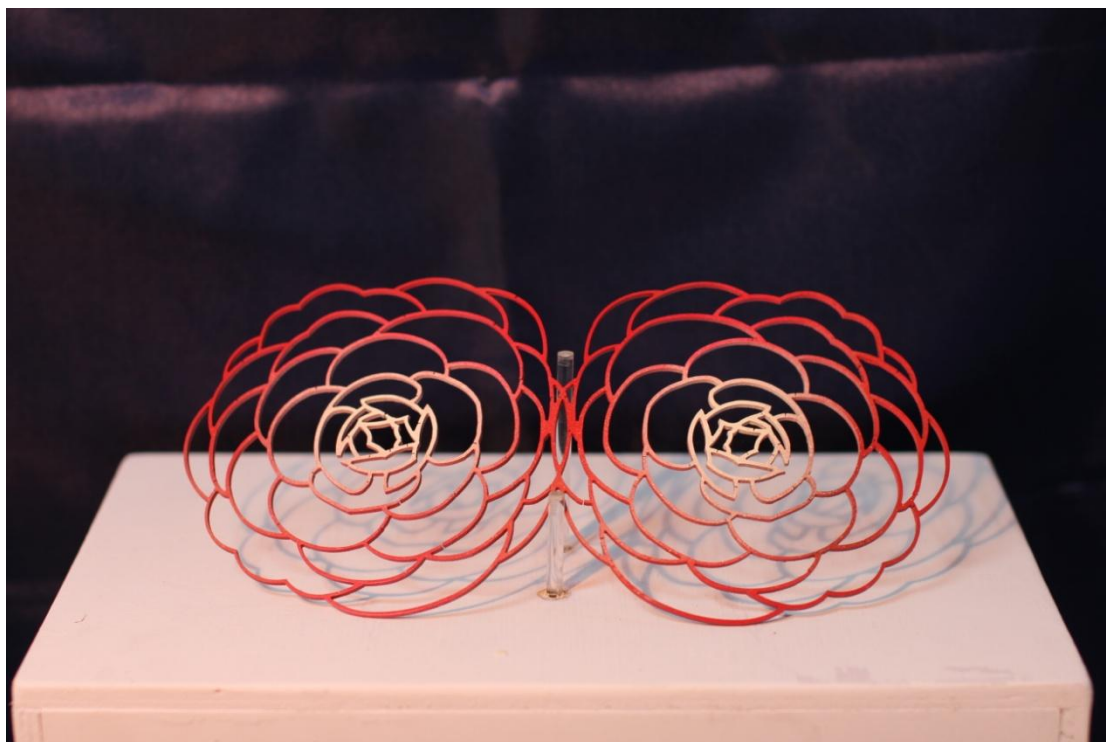

圖 4-1-7 王譽淨，《茶花女》，2011，黑鐵、噴漆，29x18x0.2cm。

作品七：捉迷藏

一、創作理念

記得在小的時候，放學一回到家就馬上跑出去找同學玩，大家最喜歡玩的遊戲是捉迷藏，因為擔心會被扮鬼的人抓到，老是很小心翼翼的躲起來，最愛躲藏的地方就是花叢中，能為自己製造保護色，也能從花叢中的細縫窺視情況，因此把此有趣的想法製作成作品。

二、創作內容與技法

將筆者自身體驗轉化成實體作品，要構思的過程反反覆覆的修改，想將捉迷藏給人的氛圍營造出來，最後決定以門上鑰匙孔的樣貌呈現，藉由從門縫窺視的效果表達一種擔心被發現又想了解外面狀況的心情，並在造型門上鑽出大小不一的洞，製造像花叢間的空隙，在將花的具象圖騰點綴至作品上，以對稱原理，呈現兩面大小一致的造型，在觀者穿梭在兩道門之間有如在玩捉迷藏一樣，躲起來不讓人發現，並從縫隙中窺視他人。

作品七：捉迷藏

圖 4-1-8 王譽淨，《捉迷藏》，2011，木板、噴漆，166x40x30cmx2。

第二節 「倒影」系列

日常生活中，大家在出門時都會先照一下鏡子，整理服裝儀容，從鏡子當中或是光影投射，都能清楚的照射出自己的樣貌或物體之形狀。筆者以此做為聯想，透過鏡子反射的方式，呈現對稱之效果。

此系列利用鏡子反射的方式進行以下創作，是在「花樣」系列後做進一步的創作，透過鏡射對稱的原理，將花本身的色彩去除，當觀者在看作品時，反映在花的身上變成了花身上的色彩，因為花的顏色很多且豐富，為了呈現出花本身色彩繽紛的樣貌，故以鏡面方式呈現。

表 4-2-1 「倒影」系列圖錄

《萬花之王》

《保護色 I- 鳶尾花》

《保護色 II- 雛菊》

《保護色 III- 山茶花》

《置身花叢中》

(筆者自製)

作品八：萬花之王

一、創作理念

玫瑰花已經是大家在送花時必定會選用的花，而玫瑰長久以來就像徵著美麗與愛情。在希臘神話裡，玫瑰是宙斯所創造的，宙斯為了要向諸神炫耀自己的功力，而大家看到後，都異口同聲稱讚宙斯為玫瑰為花中之王³²。

玫瑰花有許多不同的顏色，每種顏色都代表著不同的花語。紅色玫瑰代表熱情、熱戀、我愛你及真誠的愛意；粉色玫瑰代表初戀、求愛、關懷；淡粉紅玫瑰代表仰慕、感動、愛的告白；黃色玫瑰代表珍重祝福、高貴，也有忌妒、失戀之意；白色玫瑰代表天真純潔、尊敬和謙卑；紫色玫瑰代表永恆的愛、浪漫、夢幻；橙色玫瑰代表羞怯，獻給你一份神秘的愛；黑色玫瑰代表神祕高貴、溫柔真心。

二、創作內容與形式

在創作的過程中，先以攝影的方式取材，然後傳至電腦上進行繪製工作。媒材方面則是以鏡面的方式呈現，因為玫瑰花擁有豐富且多樣色彩，而每一種顏色代表的意涵也不相同，透過鏡射原理，當觀者在觀看同時，反射出自己的倒影，替玫瑰點綴了不一樣的色彩。

³² 簡錦玲，《詩情花意：中國花卉事典》（台北：大樹文化，民 92），頁 121。

作品八：萬花之王

圖 4-2-1 王譽淨，《萬花之王》，2011，白鐵，130×110×0.1cm。

作品九:保護色

一、創作理念

在大自然中,動植物們為了要生存下去,皆有屬於自己的保護方式及保護色,學會去模擬周圍環境的型態,打扮和外面世界一樣維妙維俏,以此以來偽裝隱身來保護自己,筆者以此為聯想創作。

二、創作內容與形式

在創作的過程,筆者先以攝影方式取材,選用三種花樣來進行創作,此三種花有鳶尾花、雛菊、山茶花,然後進一步電腦繪製構成,造型也是利用對稱原理來設計,媒材選用方式,是以鏡面來做呈現,當觀者經過此作品時,不會第一時間發現此種花為何,只會注意到從鏡子反射的自己,在鏡子中間,以水鑽來點綴出眼睛的模樣,亦指面具的意涵,在在競爭強烈的社會裡,大家在無形之中也戴上保護自己的面具。

作品九:保護色

圖 4-2-2 王譽淨，《保護色》，2011，黑鐵、水鑽、鏡子，180×60cm。

圖4-2-3 王譽淨,《保護色—鳶尾花》,
2011, 黑鐵、水鑽、鏡子, 25x23x
0.08cm。

圖 4-2-4 王譽淨,《保護
色—雛菊》,2011, 黑鐵、
水鑽、鏡子, 14x26x
0.08cm。

圖 4-2-5 王譽淨,《保護
色—山茶花》,2011, 黑
鐵、水鑽、鏡子, 29x18x
0.2cm。

作品十：置身花叢中

一、創作理念

記得有一次放學後在校園裡散步，微風吹過，一朵朵木棉花從樹上掉落，裡面的棉絮也紛紛飄散在四周，有如身處在花海裡，十分有趣。筆者喜歡遊走在花園或花田之中，每年長假都會去採向日葵或海芋...等，那一種被花圍繞的感動是無法用言語比擬的，利用筆者的親身體驗轉化成作品，分享給更多人，希望觀者們也能感受在花叢中的樂趣。

二、創作內容與形式

筆者選定以山茶花做為《置身花叢中》的題材，是因為山茶花本身的圓潤且多瓣造型，很適合筆者正在研究的均衡效果，故以山茶花作為主角。創作方式皆以攝影取材然後電腦製圖，再以方型的立體造型呈現，在裡面會安置燈飾，從中投射出花的剪影，藉此營造出身處花叢裡的氛圍。

作品十：置身花叢中

圖 4-2-6 王譽淨，《置身花叢中》，2011，黑鐵、燈飾，63×63×63cm。

第三節 「轉變」系列

林品章於《平面設計基礎》一書指出：「對稱是數學中的述語，原本是指共同測量或某單位的重複，因此，所為對稱，並不僅僅是左右對稱而已，廣義的說，如上下對稱、旋轉對稱、放射對稱等等，也都包含在裡面，而以一定的秩序加以放大或縮小也可以說成最廣義的對稱³³。」

當對稱透過學理的分析後，過程反覆修正之後便創作出系列作品，但研究過程往往備受忽略，在複雜造型轉變成對稱且單一化的過程，該如何呈現、該使用哪一種媒材，是筆者思考的問題，最後以蠟、金屬做為媒材，因為蠟本身的特性，融化後再轉變的方式，以及金屬在鍛造及彎曲的過程成為筆者想要製作成系列作品，此一同為筆者創作時的心理轉變。

表 4-3-1 「轉變」系列圖錄

《玫瑰刺刀》

《玫瑰酒》

《花神的嫁衣》

(筆者自製)

³³ 林品章，《平面設計基礎》(台北：星孤出版社，1980)，頁 30。

作品十一：玫瑰刺刀、玫瑰酒

一、創作理念

玫瑰花那艷麗的外貌下，卻隱藏著危險，身上帶著刺為的是要保護自己，那衝突的美麗吸引著筆者，玫瑰花本身除身上了帶刺之外，那不規則的花瓣，不同山茶花的花瓣均衡，以及玫瑰的多種色彩意涵，故筆者會選用玫瑰花做為「轉變」的創作題材。

二、創作內容與形式

筆者決定花的類型之後，至花店或花田進行挑選及購買，選擇花瓣呈現較為完整的玫瑰花把玫瑰，因為要進行翻模的過程，必須將玫瑰花過蠟固定，因為花瓣本身帶軟，在翻製的過程中也比較辛苦，必須將蠟保持在 60 度左右的溫度進行過蠟且速度要快，若蠟停留在花瓣表面過多，花瓣會容易軟化，然後進行矽膠翻至玫瑰花外模，最後將處理過的蠟倒至外模內。

將帶刺的構造，轉化成尖銳的刀，有如帶刺的玫瑰，將玫瑰花的身體融至成對稱且單純的刀的造型；而另一種呈現方式，則是將蠟融至成杯裡的酒，此兩種造型皆保留玫瑰本身花瓣豐富的變化，慢慢轉辦成對稱且單一化的造型，將轉變的過程呈現出來。

作品十一：玫瑰刺刀、玫瑰酒

圖 4-3-1 王譽淨，《玫瑰刺刀》，2011，黃臘，28×28×28cm。

圖 4-3-1 王譽淨，《玫瑰酒》，2011，臘、精油、玻璃杯，5×5×15cm×5。

圖 4-3-2 王譽淨，《玫瑰刺刀
局部》，2011，臘、精油、玻
璃杯，5×5×15cm×4。

圖 4-3-3 王譽淨，《玫瑰刺刀
側面圖》，2011，臘、精油、
玻璃杯，5×5×15cm×2。

圖 4-3-3 王譽淨，《玫瑰酒 局部》，2011，
臘、精油、玻璃杯，5×5×15cm×1。

作品十二：花神的嫁衣

一、 創作理念

記得小得時候，喜愛與爸媽參加親戚朋友們的婚宴，看著新娘子華麗的登場，換著一件又一件美麗的禮服，幻想著自己穿上的模樣，經過婚紗店，總會停下腳步，翻閱那厚厚的寫真集，必定看上一段時間後才肯離開。於是筆者思考著，如何製作一件完美的小禮服，那這件禮服又是要給誰穿的、該呈現哪種顏色…等，最後，筆者以自己喜愛的花做為思考的方向，如嫁女兒一樣的心情，替花神製作那獨一無二的禮服。

二、 創作的內容與形式

筆者以不同製作方式來呈現，上半身用花瓣造型拼湊成立體的衣服，並以鍛造與焊接的方式組裝，下半身則是先把鋼條以不規則方式彎曲成花苞綻放的樣子作為禮服的裙子，並利用紅銅本身的色澤做為裙襬，以不規則且疏密的方式纏繞，呈現出禮服的立體與空間感。在製作的過程中，媒材的選用則是金屬為主，利用鍛造彎曲的方式，想打破大家對金屬冰冷剛硬的印象來呈現金屬柔美的一面，就如帶刺的玫瑰依舊美艷動人，並且捨去化學噴漆、色料，以金屬本身的色澤來呈現出最自然的模樣。

作品十二：花神的嫁衣

圖 4-4-1 王譽淨，《花神的嫁衣》，2011，黑鐵、鋼條、銅線，50×60×170cm。

第五章 結論

對筆者而言，藝術的創作也算是一種生命的體驗，透過藝術創作去尋找自我的定位過程，在創作的過程中，所有作品都是筆者的親身體驗、自身經歷，透過學理的基礎與閱讀相關書籍，過程不斷反思、檢討並進行修改，經過本創作後，筆者對於現階段創作體驗以及未來創作方向又明確的認知。

本章分為兩小節，第一節為創作的自我省思，第二節為未來發展，作為本研究創作論文的結尾。

第一節 創作的自我省思

從進入碩士班就讀至今兩年多的研究，終於把研究成果透過學理等相關知識呈現在作品當中。在這些日子以來，不斷地蒐集資料、攝影、製圖及閱讀書籍，同時用心在創作方面，在尋找資料同時，將不同的方式及對稱原理呈現在花卉作品上，為的是將最美好的作品呈現出來。

在擬定主題及創作的方向之過程，是筆者苦思最久的，花卉雖然是許多藝術家們常使用的題材，但大部分將花的具象造型以對稱的方式進行創作，少部分為寫實轉變，筆者深受美國藝術家歐姬芙和英國設計師塔德·布歇爾的影響，只想把自己喜愛的花卉之美做單純的呈現。

每一件作品的背後，有筆者所構思的內容、繪製圖樣、背後的故事、呈現的方式，藉由不斷的思考與修改，如何將色彩搭配組合，如何將每一種花的特性表現出來，要以甚麼樣才能將花的美呈現出來呢。在創作過程中，思考如何呈現是筆者花最多心思的地方，應用美的基本原則：反覆、漸層、對稱、均衡、調和、對比、比例、節奏、統調、單純，在經過筆者內心感性與理性的思考後，將最適當的形式及技法運用在創作上，表現出筆者所想要呈現方式及內心感受。

其次，每一件作品創作理念及作品分析得寫作過程，也是筆者所遇到的困難，筆者因為在構圖的內容及外型皆以簡單的外型做處理，在創作理念則描寫筆者對花的喜愛及花卉本身的意涵，創作出三種系列作品，此三種系列算是筆者在藝術創作思考的成長過程，在原本只將花會本身豐富多變的樣貌具象化轉成單純的對稱造型，在進一步思考人的心靈層面，藉由鏡射方式翻印出倒影，最後將筆者內心的創作過程具體化，透過蠟的特性，融化的過程做為一種心境上的轉變。

第二節 未來發展

在研究所期間，對於藝術創作的內涵及藝術相關論深入研究摸索後，了解藝術在生活上的重要性。論文撰寫的過程，雖然遇到不少困難，但卻也無形中增長了許多知識及藝術創作的的方法，從創作過程中，看見不同藝術家對於花的呈現方式，最後筆者找出屬於自己的創作風格來呈現。

在這段研究的過程中，身為藝術創作者，要尋找自己的定位是一件艱苦的過程，面臨到是否繼續進修藝、創作或是面對現實投入工作，似乎要做個決定。而藝術創作路途是長遠的，本創作研究雖然告一段落，但這不表示筆者會停止創作，反倒是另一個階段創作方式的開始，在面對未來，筆者期許自己的作品不只是只有內心的抒發、感受外，而希望它是具有感然力且量產的作品，筆者一直喜愛具有設計感和生命力的作品，期許自己亦能朝這方向前進。

參考書目

一、專書

- 王秀雄著，《美術心理學》，台北：台北市立圖書館，1994。
- 田覺民著，《基本設計研討會論文集》，台中：朝陽科技大學出版組，1997。
- 呂清夫著，《造形原理》，台北：雄獅圖書公司，1984。
- 呂清夫著，《造型原理》，台北：雄獅圖書出版社，1995。
- 何政廣著，《歐姬芙：沙漠中的花朵》，台北市：藝術家，民 88。
- 林品章著，《平面設計基礎》，台北：星孤出版社，1980。
- 東年著，《花神與花祭》，桃園縣：桃園縣政府文化局，民 96。
- 楊清田著，《造形原理導論》，台北：三民書局，1997。
- 楊素娥著，《榮格分析心理學派之神話觀》，台北：輔仁大學出版組，1998。
- 蔡清田著，《行動研究及其在教育上的應用》，高雄：麗文出版社，2000。
- 賈馥茗、楊深坑著，《教育研究法的探討與應用》，台北市：師大書苑，民 84。
- 劉英茂著，《基本心理歷程》，台北：大洋出版社，1984。
- 劉燕著，《學林花卉學》，北京：中國崇林出版社，2003。
- 劉思量著，《中國美術思想新論》，台北：藝術家出版社，2001。
- 鄭麗玉著，《認知心理學－理論與應用》，台北：五南出版社，1993。
- 簡錦玲著，《詩情花意：中國花卉事典》，台北：大樹文化，民 92。
- 李長俊譯，Arnheim 著，《藝術與視覺心理學》，台北：雄獅圖書公司，1976。
- 曹亮吉譯，Hermann 著，《對稱》，台北：中正書局印行，1998。
- 黎煒譯，Kohler 著，《完形心理學》，台北：桂冠出版社，1998。
- Kurt Koffka 著，《格視塔心理學原理(上冊)》，台北：昭明圖書出版社，2000。
- 潘智彪譯，瓦倫丁著，《實驗審美心理學》，台北：商鼎文化出版社，1991。

二、期刊

劉豐榮。「視覺藝術創作研究方法之理論基礎探討：以質化研究觀點為基礎」。藝術教育研究，第八期，2004。

三、學位論文

洪靖茹，《花容百態－洪靜茹油畫創作論述》，南華大學美學與藝術學系碩士班碩士論文，2011。

四、網路資料

Studio Tord Boontje：<http://tordboontje.com/about/biography/>
查詢資料：2011年11月30日。(塔德·布歇爾的資訊網)