

學生視覺藝術作品展 Exhibition of Student Visual Arts Work 2018/19

視覺藝術作品集
Visual Arts Portfolio

張衍鏞

CHEUNG Hin-yung

新生命教育協會呂郭碧鳳中學

NLSI Lui Kwok Pat Fong College

作品集主題

Theme of the Portfolio

滅絕

創作者自白

Artist's Statement

《滅絕》——物種的消亡——不僅限於動物，亦包括人類自身。

創作目的是在今日文明高速的發展下，重新探討自然與人文本為一體的概念。本系列嘗試以個人經歷出發，加上藝術家 Jeff Murray 以及朱銘對自然和人類關係的詮釋，從而轉化成雕塑、繪本、畫像等媒介的作品，以批判人類破壞生態平衡的惡行。

由作品一、二悼念自然界的犧牲者，到作品三討論自然界的因果循環——滅絕終臨到人類，發展到作品四：盼以教育手段改變現有扭曲的情況，整系列除了希望引起觀者反思，更重要的是表達現在能挽救自然，希望為時未晚。

學生視覺藝術作品展 Exhibition of Student Visual Arts Work 2018/19

視覺藝術作品集
Visual Arts Portfolio

學生作品
Student's Artworks

名稱 動物遺照

媒介 塑膠彩

尺寸 45 厘米 x 60 厘米 x 3 幅

名稱 失

媒介 水彩和針筆

尺寸 21 厘米 x 25 厘米 x 16 頁

名稱 果

媒介 混合媒體 (陶泥、塑膠彩、人工草皮、
塑膠小人)

尺寸 30 厘米 x 30 厘米 x 13 厘米 x 3 件

名稱 奢華背後

媒介 針筆

尺寸 14.5cm 厘米 x 20.5 厘米 x 3 幅

《題目來源》

曾經有一次去過 Contemporary Art Show, 途中經過藝術家 Jeff Murray 的展室, 第一眼就被他作品吸引著, 十分敬佩他能單利用點就構成非常像真的形象。

藝術家 Jeff Murray 作品《Vino the Rhino》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

• 動物的造型極具象。

藝術家 Jeff Murray 作品《Jerry the Great》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

回家後就開始翻查他的作品和創作意念。創作背後, 他想表達的是人與自然之間的關係以及情懷, 動機是在到各地遊旅時, 被大自然的景觀震撼, 成為他作畫的靈感。我開始就思考人類和自然生態有着怎樣的互動。

藝術家 Jeff Murray 作品《Spiral Out, Keep Going》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

• 連毛髮也能準確且仔細地勾畫出。

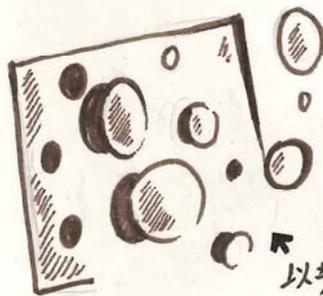
在他的畫作中, 動物都會呈現出皮毛在與肉體分離的形態。

這種表達手法令我聯想起/帶出這些感受: 「分解」、「消失」、「消逝」

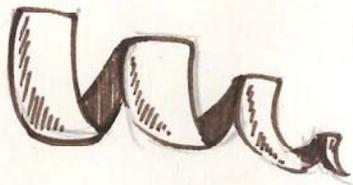
那我們與自然生態的關係就是令其消逝?

我開始繼續想, 除了動物之外, 其他自然產物都受到我們的一舉一動牽連, 我們的行為與環境環環相扣, 我們又何常注意到?

以塊狀形式表達

「不受人注意的」

以條狀形式表達

「滅絕的生態」
與我們的關係

《主題發展》

作品創作動機：

記錄周遭動物的死因，
帶出動物死亡與自身的關係。

表達形式：遺照。

原因：除了因為想透過畫面表達動物死時的形態，表達其死因外。同時，以遺照形式創作是為了表達對生命尊重的概念，生命無分貴賤，牠們雖然因為我們的緣故面臨滅絕的危機，但希望藉此作能給回牠們一點的尊重，對我們所害之物。

遺照

概念圖

一般遺照的樣式：

- I 黑白色
- II 死者肖像置中
- III 有邊框裝起

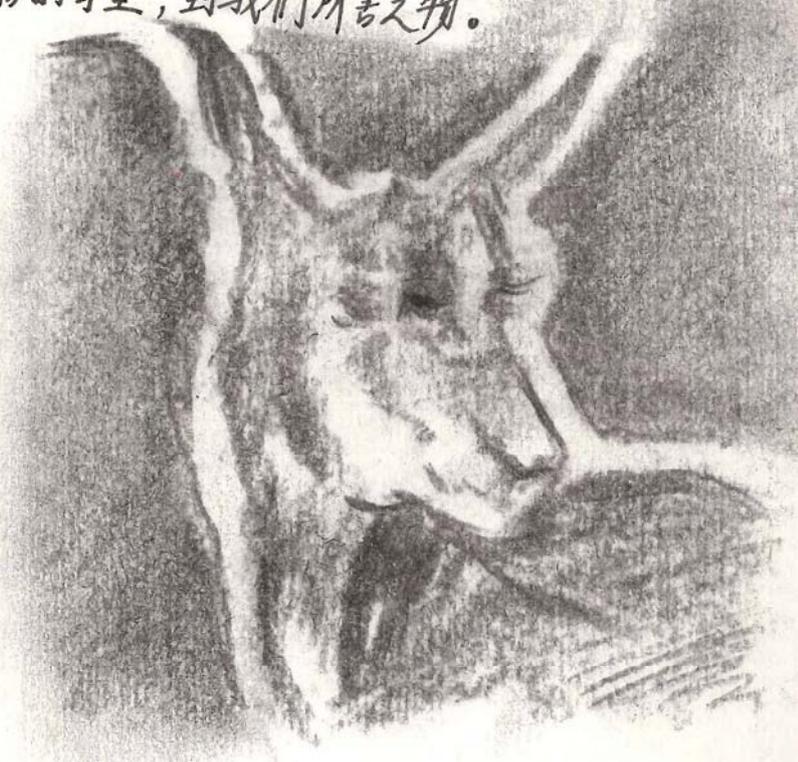
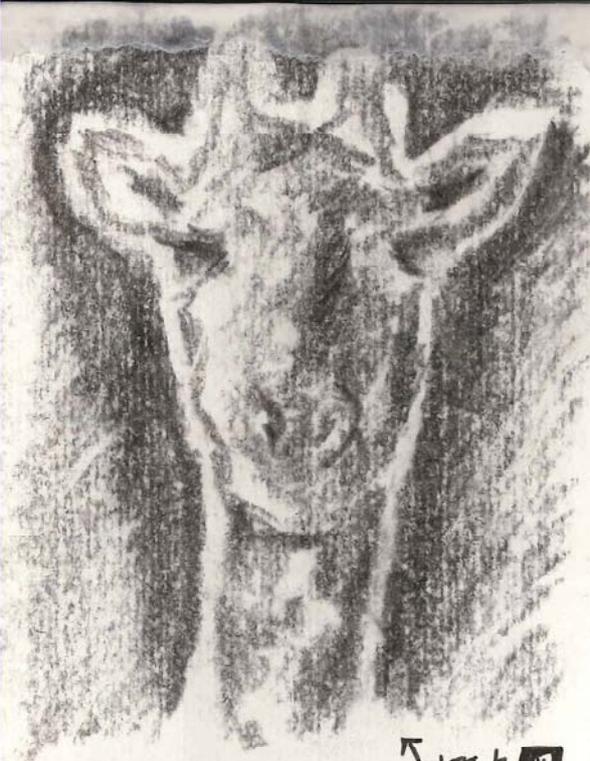

作品大概
跟從以上原則
創作。

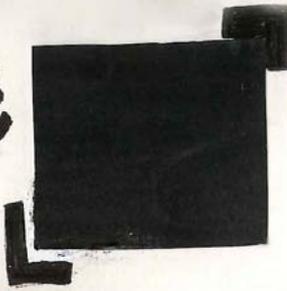
遺照主角？

經篩選之後，選了三個最能表達/傳遞直接的因果關係的情景：

- 1) 魚類吸入微塑膠 → 引致窒息而死
- 2) 魚類吞食海洋垃圾 → 中毒致死
- 3) 鳥類撞向玻璃外牆致死

塑膠彩

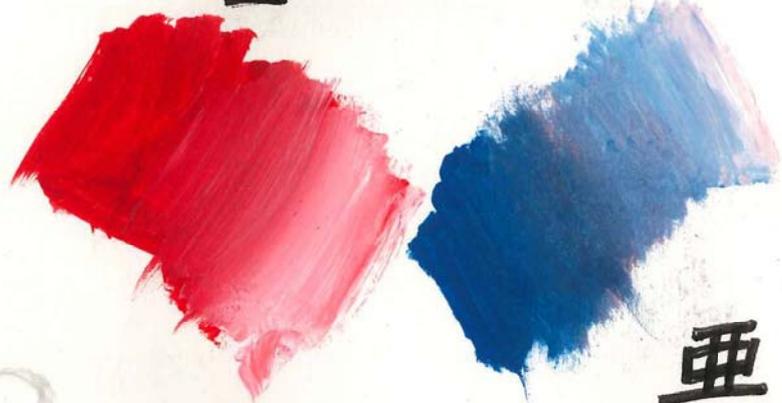

反思： 好

- (I) 能比炭筆更仔細地勾畫出動物的毛髮
- (II) 光暗掌握較容易
- (III) 方便運用筆觸塑出不同的質感
- (IV) 塑造到更具象及現實的畫面

惡

- (I) 繪畫需時較長
- (II) 羽毛間的色調容易混着

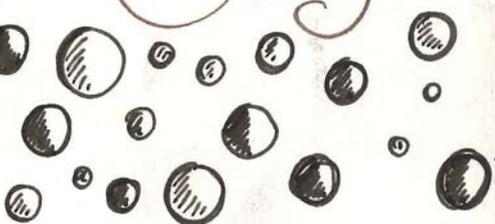
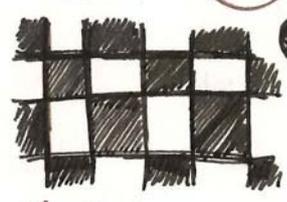
可作為正式作品的媒介之一

在嘗試以塑膠彩繪畫初稿之際，在思考在畫是否一定要用黑白色調？

黑白 → ?

我們製造出來的垃圾，以千以萬計也不會被自然分解，而一直殘留在屍體中，融入泥土，甚至釋出有氣的化學物，繼續為害自然。

以彩色繪畫垃圾

其實遺照所使用的黑白色調有何意義？

通常代表主角不在人間，消去了自己的色彩

那有色彩的又代表甚麼？

死亡的相反，正如彩色 || 黑白 即是存活，殘留

在《動物遺照》有甚麼仍殘留着？

← 微塑膠，垃圾

參考轉化(II)

在網絡意外搜尋到一系列由
身 DDP of Brazil 的廣告商為
MASP ART School 製作的宣傳海報。

內容是三大著名立體派, 後印象派,
以及達達主義的畫家, Pablo Picasso,
Dali, 和 Van Gogh 的全身肖像, 而
在肚子裡則創造出另一個空間, 以其風
格的技法繪畫其內臟, 以幽默的形象
表達代表其精神的手法。雖然廣告旨
在向偉大的藝術家致敬, 不過廣告中
的表現手法值得參考:

Agency DDB 作品《Famous Artists Dissected》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

Agency DDB 作品《Famous Artists Dissected》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

Agency DDB 作品《Famous Artists Dissected》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

↓
MASP
ART
School
廣告~

① 可以透過肚子爆開的形式表達其死因
∴ 創造出另一個空間。

② 用不同的風格展現內在(動物的)。

參考轉化總結

① 作品的繪畫風格: 參考 Jeremy Paul 的寫實風
→ 營造臨場感, → 更具吸引力

② 動物擬人: 參考 Yago Partal 穿著衣服的效果
→ 加強違和感 → 更有尊嚴

③ 肚子開出另一個空間: 參考 DDP of Brazil 廣告
→ 以表達其死因: 海岸垃圾

④ 肚子裡垃圾爆烈的效果: 參考 寫龍真太郎
→ 製造鎮憾感, 更具震撼力。

草稿工

·嘗試加入爆出效果
以突顯垃圾之多。

·在垃圾中
加入真實的牌子
和包裝，以加強代入感。

- 爆出效果可更改善。

《主題發展》

最初在思索第二份作品的題材時，忽然找回中三時去台南考察的相片，使我回憶起那一次的情況和見聞，誘發了創作第二份作品的意念。

• 巴 克禮神父公園

這次考察中大概體驗了幾項令人發人深省的活動，例如：護沙行動，與本地小學生到河邊拈垃圾，檢測水質，探訪原住民等～

在旅途中，YMCA的同工帶領了我們進行多次的批判思考，令我對這方面的觸覺增強了，開始在思考：**城市化發展對這片土地帶來了怎樣的衝擊？**只靠公民意識能維繫到生態保育平衡嗎？

• 護沙行動前 Briefing

如果，我們仍是醉生夢死，將這個極需關注的問題忽略，我們會下得怎樣的田地？

城市化發展無疑地對台南這地方帶來驚天的變化，原住民村落的河道飽受基礎建設的污染，歷史遺物/跡被破壞。幸好仍然有本地強烈的公民意識 扶助，尚算不至於做成生態災難。

「對生態**做成不可逆轉的影響**」

「第一份作品的延伸」

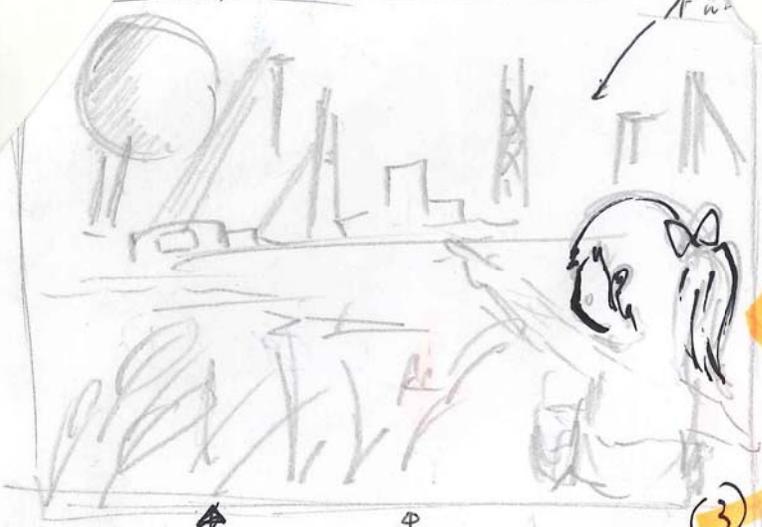
在構思遺照的背景時，曾經構想以**城市化對動物的影響作為背景**，唯不夠直接打動觀者 → 在第二份作品繼續

如何？

怎表達？

繪畫分鏡(略)(1稿)

不自然的破壞。(伏筆)

嚮往 城市生活

加強表達(期望)

鄉郊

城市

(5) 連頁

城市景

最終 嚮 進入大城市

描述在鄉生活的環境，
環境優美

繪本研究 - 參考藝術家

Jon Klassen

藝術家Jon Klassen作品
《House Held Up By Trees》插畫，
因版權問題，未能展示圖像。

Jon Klassen 是一位繪本畫師，其題材主要涉獵兒童童話和幽默故事，取材不乏闡述自然中的生態和動物倫理等，旨在以輕鬆的手段和童趣的畫風向較低的年齡層表達較沉重的自然破壞議題。其創作背景與本次繪本創作不謀而合。透過研習他的繪本特點，以模仿其表達手段。

【文字風格】

他的作品中主要是以小楷去排列，字型風格偏向復古和整齊，以呈現童話中的古玩味。另外，在文字的佈局上，其分佈盡量呈正方形和自成一角，以吸引視點和令文字更加密集。

藝術家Jon Klassen作品
《The Dark》插畫，
因版權問題，未能展示圖像。

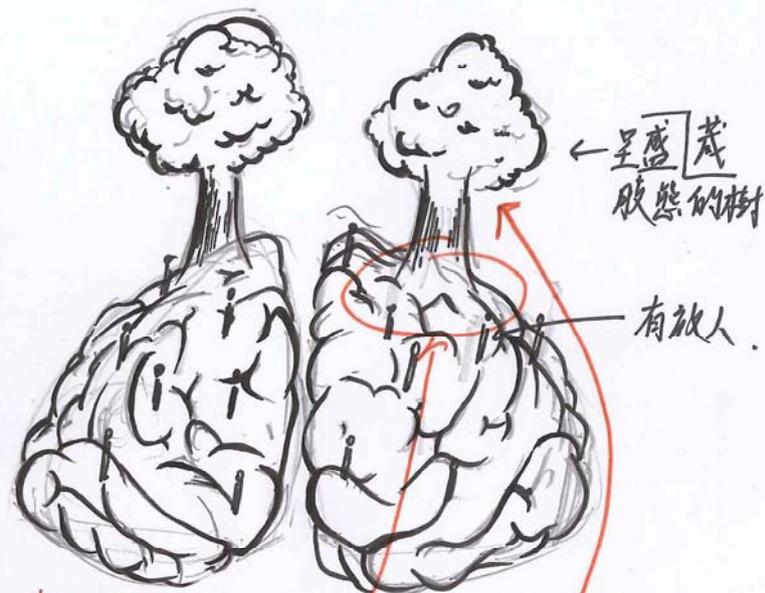
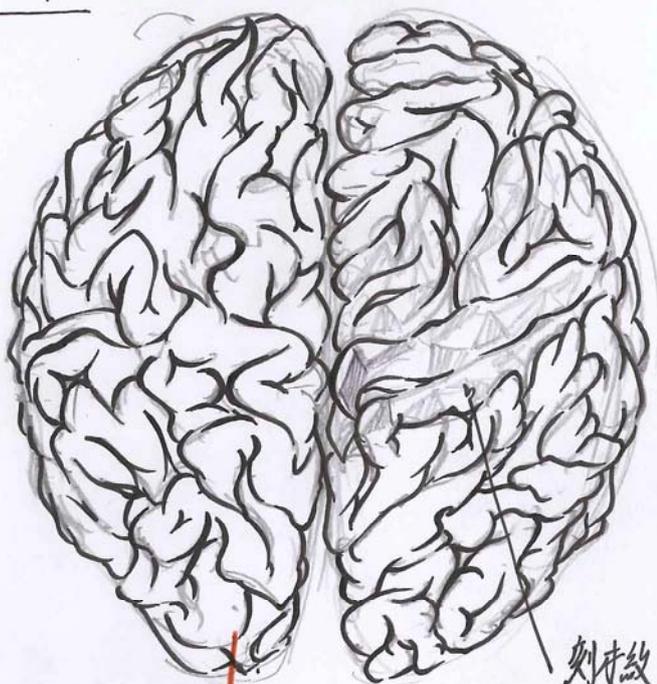
藝術家Jon Klassen
作品《Extra Yarn》
插畫，因版權問題，
未能展示圖像。

在處理較長以及較落性的文字時，
會在空曠的空間/淨色的空間放置，
而且和主要元素和圖像有保留距離。
甚至可以另開新頁只去描寫文字

藝術家Jon Klassen作品
《Extra Yarn》插畫，
因版權問題，未能展示圖像。

在敘述短篇幅的文字時，
盡量以單行表達完，或者可以選擇
拆開句子以表達緩慢的語調。

腦部 ⇒ 思考, 反應系統.

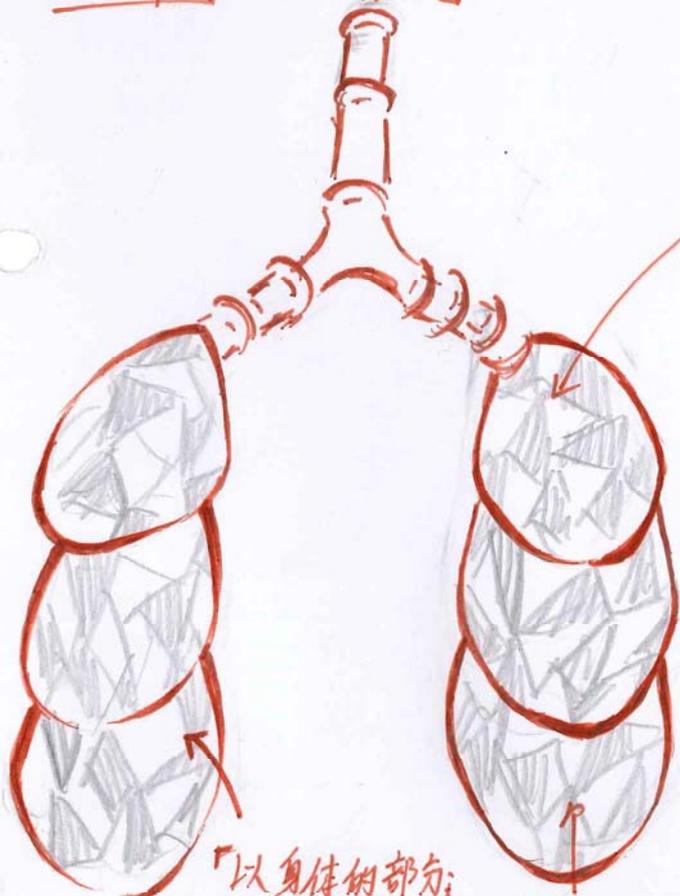
「以身体的部分: 器官代表
人的生命: 參考 Christopher 的意涵」

刻紋: 參考朱銘的刀刻
效果

「用色: 翠綠+淺棕,
以表達其盛放」

「處於盛開狀態」,
吸引了人的留居
故放上了最多小人。

肺部 ⇒ 呼吸系統

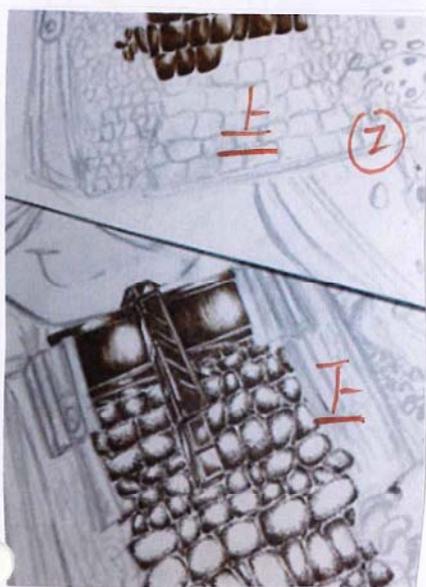

木刻: 以朱銘刀刻的形式製造,
深化樹林的感覺

「以身体的部分;
器官代表人的生命: 參考 Christopher 的意涵」
用色: 用淺棕+Burnt
Umber,
以表達半乾旱的土地

「半衰亡的狀態」
所以部分的人都離開。
故只有少量小人。

在針筆使用的技巧上，參考了Nabbi Belle，
運用各種不同的筆法去塑造不同質感的物料。

例如在(2)中，在繪畫鱷魚皮手袋時，分別試驗了上/下
的不同效果，以上面使用了幼筆排線的方式，
而下面則是平塗製造虛屬的材質，以及用點描
畫鱷魚皮。在對比下，下面較能突出其光位。

在繪畫整個手袋時，
亦有操合到不同的筆法，例如上排的
排線，以製造大面積變色，而在鱷魚
上同時用上點描和排線的技巧，
以增加層次感。

在稿(1)中，

鱷魚的繪畫用上了不同的色彩。
在繪畫外皮時就淨用深棕色和
酒紅色，而在內裡的皮膚則用上
深棕色輔以淺棕色。

在繪畫狐狸皮革的時候，
用上了不同的顏色以營造一
狐狸皮的事鬆輕感以及層次感。
在內裡的深色，用上了少許的酒紅色
和深紅，以深化皮革的層次感，
突破了參考 Nabbi Belle 的單色調。

