

何佩珊 HE Peishan

南亞路德會沐恩中學
SALEM-Immanuel Lutheran College

作品集主題 我

創作者自白

我以《我》作主題，以自己所感所受作為創作靈感，將最難忘的感受以實體化去記錄。

第一份作品：《有形，無影》，當中有借鑑藝術家Michelangelo Merisi da Caravaggio的光暗畫法，以此加強著色度及突顯畫面焦點，記錄「我」於面對沉重的學業，身邊的朋友、家人所給予自己無形指責批評而產生的巨大壓力。

第二份作品：《蛻變》，從藝術家Beatriz Martin Vidal的系列畫作《Birgit-sequence》得到人心蛻變的意念，希望透過立體作品創作以呈現「我」內心的轉變過程，期望自己能突破受束縛蛻變成自由飛翔的雛鳥。

第三份作品：《映》，以David Hockney的攝影手法為創作靈感，利用分割多個不同濾鏡圖片，以相片比喻成他人的目光，呈現他人眼中的「我」。

第四份作品：《孤獨的小丑》，從Marc Chagall的畫作《綠色的小提琴手》中得到啟發，以超現實主義創作，畫出小丑裝扮的自己，表達「我」在校園內格格不入地生活所感到孤獨。

學生作品
Student's Artworks

名稱：「有形·無影」
媒介：木顏色
尺寸：87厘米 x 65.5厘米

名稱：蛻變
媒介：混合媒介—頭髮、羽毛、塑膠彩
尺寸：30厘米 x 21厘米 x 38厘米

名稱：映
媒介：攝影拼貼
尺寸：42厘米 x 30厘米

名稱：孤獨的小丑
媒介：混合媒介
尺寸：72.5厘米 x 52厘米
36.5厘米 x 48.5厘米

第四件作品探究：

定義 (definition) 原指對事物做出的明確價值描述。在現代意義上則是指對某一事物的本質特征或一個概念的內涵和外延的確切而簡要的說明，或是透過列出一個物件的基本屬性來描述或規範一個詞或一個概念的意義。

def·i·ni·tion

\dē-fə'-nī-shən\

meaning of a word;
can be subjective

其內容與出版商各歌搜尋網頁

回顧=

由中五始初接觸 SBA，現時已接近尾聲，在以往的三件圍繞著「我」作主題的作品，我期望以最後的中學所創造的藝術品為「我」的原有價值重新發現新的定義

有關「我」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

如何定義「我」？

定義的範疇涵蓋性大，普遍皆以一般物件又或一個詞語包含或代表，而如何利用一般物件又或詞語定義「我」？其後，自身從便從我的性格、喜好、行為大概描「我」的形象。

有關「小丑」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

自我審視：

① 性格=

- 大膽、勇敢
- 衝動行事(魯莽)
- 懶惰
- 容易隨波逐流

② 喜好=

- 化妝
- 創作作品(探索新媒介)

③ 行為思想=

- 自我探索
- 多管閑事(做和事佬)
- 期望身边的人都有快樂
- 為人取乐

作品：人間系列-《囚》

藝術家：朱銘

(金作者)

年份 = 2010

欣賞年份 = 2013年-2014年期間(第一次)

前感=

在學期是紛迷茫前路，也不知道自己的發展方向是什麼，而透過在探索不同的媒介，藝術創作，我慢慢從中尋回我的創作節奏以及更瞭解自身的狀況。

我自認為我的創作節奏為「慢熱」，而按照自身對媒介的認知狀況從中探索，尋找「嶄新」給予的啟發，我期望自身不只局限於單一的媒介發展，我會在日後發掘更多的可能性，豐富及滿足我的視野。

在這三次 SBA 當中，我深知自己的恐懼《有形、無形》，自身經歷的變化《改變》，以及別人所認識的我《映》。我渴望於最後能在最後的 SBA 中再以嶄新的角度為自己定義，為「我」中學生涯的藝術畫上一個句號。

給左析的資訊 = (自我評價)

我對自身的第一印象是一位小母親的存在，不知自身的目標是什麼，對自身的能力、存在常感疑問，對自身「我」的價值意義抱懷疑。自身係是無知、沒能力的尋路者地性者，未能夠確立、證明自身的原有價值。

藝術家朱銘作品《囚》的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

意念啟發：

於我建立意念的初期，我回想一件曾經於數年前在朱銘展覽中所見的作品系列——《囚》，其啟發我思考其原初的意念是想提醒世人認為一切所有的事是由外界相限困後，但卻忘記自己有著逃出囚籠的鎖鑰，此作品賦予我對自己抱有的新疑問，新想法，我認為「自身無能」是否是我自己不願走出心內的舒適區？一直抓握著囚籠的鎖鑰，但卻是不想逃還是不知道……我循著這個思路思索，因此想於這件作品中描繪「自我定義」以作 SBA 及我中學生涯的完結，同時為畢業後開始的始點。

上及左圖皆為《囚》系列作品

作品簡介：

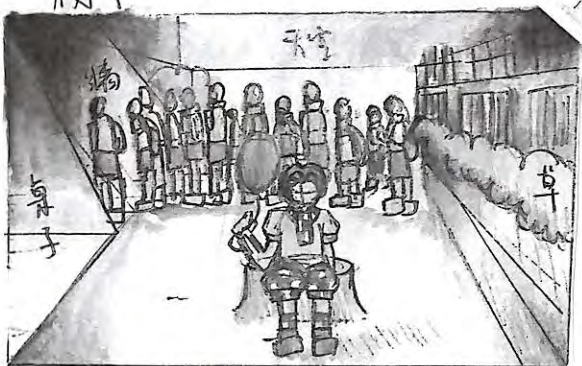
人字方池，未縛其身，林間那一個個的籠子，我們都身困其中，但仔細心發現，其實有些門鎖與鎖鑰孔亦有門內。黑籠子中，白色一則門鎖與鎖鑰孔在門內，黑色一則的則在門外，但黑白之間並無阻礙，是否凌遲，全看你的選擇

藝術家朱銘作品《囚》的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

構圖延伸-上色及調整部份

確認構圖過程:

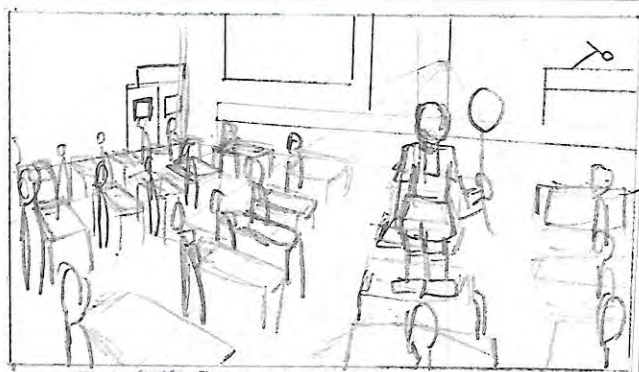
(1) 校門

- 黃色以住身上加 (另好自 spot light) → expect 小丑, all blue
- 分兩層包起 (Maybe 焦深 / 前後) → 要有融合 others
- 下列圖以橫向 (何適身 + 人)

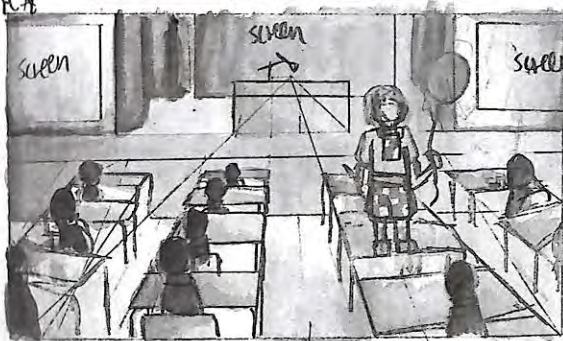
構圖可大致確定, 以「礼堂」及其「校門」為參考地點, 以此其第四件作品將以兩幅繪畫構成, 以求題目小題: 「校園內「孤獨」的我」

(1)

→ 以保留其構圖及兩點透視, 小丑位於圖右

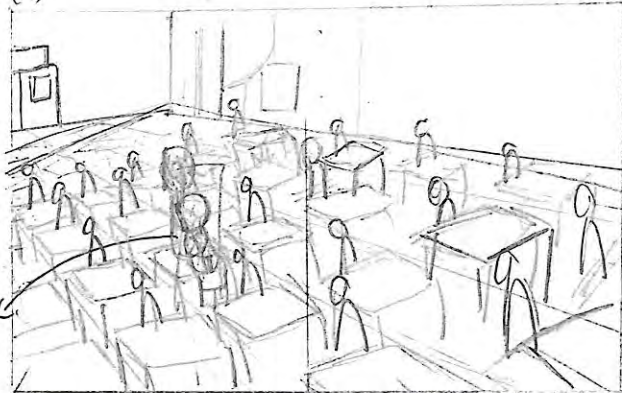
(2) 礼堂

地板反

由於其(礼堂)構圖過於單調, 普通, 因此我利用其他角度, 嘗試豐富畫面

(ii)

→ 以重點放於礼堂的同學, 及其靠左的小丑

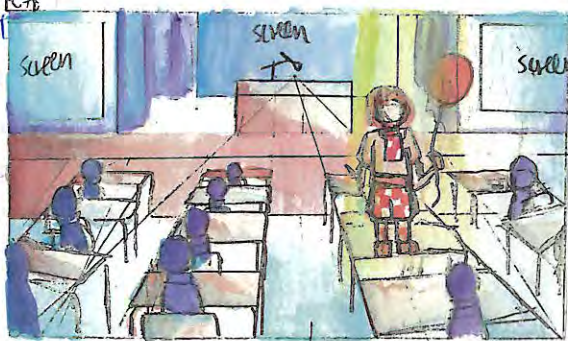
反思及總結:

以反思自身構圖的單調性, 適時按照以往經驗及教師建議逐漸加修改, 以指確認其圖(一)的意念, 利用進入校門的群眾映襯其「我」, 「小丑」獨自生存在這處的孤獨氣氛。

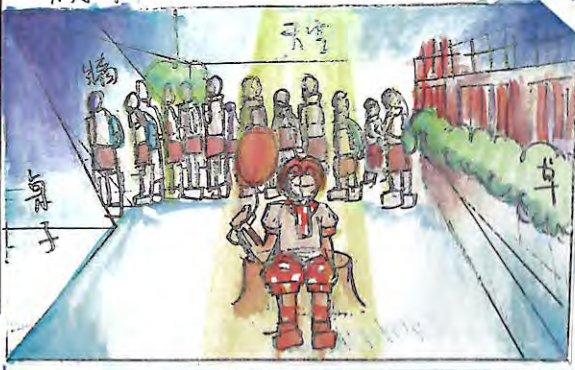
但相反其圖(二)使用相同一點透視相對單調, 缺乏重點、突出位置, 因而我延伸至(1)及(ii)圖, 以最後採取用兩點透視的(1)作決定構圖。

以下我將以圖(1)及(ii)作整體試色效果, 利用藍代表鬱悶的心情, 再以紅黃色作小丑的色, 以冷暖色調凸顯兩者關係。因以之間的中間色—紫, 作為人群色, 沖和兩者的協調感, 右圖為效果比較。

- 利用黃spilled light 凸顯其小丑位置
- 人群皆生為紫
- 色調偏不協調

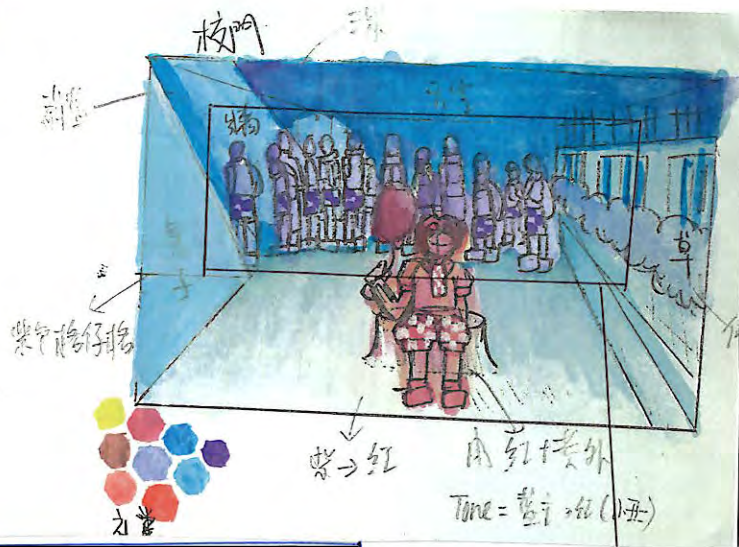
校門

- 情況與礼堂相似問題
- 凸顯的黃色過於奇怪
- 色亦較不協調

就時間考慮，我就以完成「破門」的一中作為優先，而改良其整體的色系（紅、藍、紫為主），其分為色區，以右圖作為改良樣本。

- 以改善其整件色，使其變得整體統一化
- 以加入其紫為中和色置入中間位置調和
- 結合其色域形成
- 加入人群的服飾特點呼應小丑的特色

試驗①

描述：

以較粗的線條描繪，再以最淺的紫色描繪形，用中間的紫羅蘭色加入陰影，並描繪其校裙的格紋，但其身姿為直立，並沒帶有動感。

有關「同學側面擺動作及靜止的形態」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

繼續進行描繪及設計其人群的色調及細節。

我初步參考同學的側面擺動作及靜止形態，嘗試地。

評價：

其試驗②較為美觀，但其襪子的格子花樣相當花俏，略有喧賓奪主，因而在正式上色時我會選擇用試驗①的純色襪子作為選項上色，整體色系調和尚可。

試驗②

描述：

按照試驗①的劣處改善，以細線勾勒外型，配色大致與試驗①相同，但改以較純的格子作為鞋子及襪子的配搭，站姿態，改以曲腿邁步及手扶畫板為擺動作。

(iii)

練習②

參考圖：

有關「校內門外旁的
權木」的圖片，因版
權問題，未能展示圖
像。

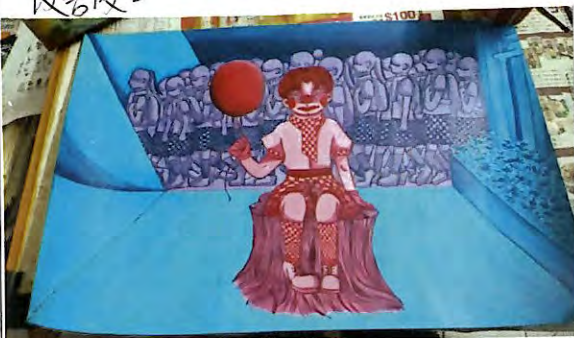
描述：

身為校內門旁的所繪
權木，但其開枝及陰影
以自身僅有的能力
只能相對地畫出，
其立體感偏低，
美感也不及①
因而其不列為參考圖上

改善前=

改善後=

反省及總結=

反省自身因太魯莽而題詞給其草率，
應需作多次資料搜集及練習方可中等
因兩犯下錯誤導致時間因而損失
因此警惕自身必須認真進行細節
不可輕易動筆。

(iv)

參考圖=

有關「枝葉」的圖片，
因版權問題，未能展示
圖像。

描述=

其偏長圓的枝葉較可以呼應其
第一幅的人群與「丑」的整體
偏修長、帶圓的線條
其描繪也相對細節，
可細描其陰影、立體感，凸出
美感及線條較早前三個練習
好、圓滑，
因而將其採用正式作品上

改進提錄2

除外其改善後效果較改善前，
較富有美感因而提升整體協調感
其改善方案可身兼效用。