

高中學生視覺藝術作品集

Senior Secondary Student Visual Arts Portfolios

學生視覺藝術作品展
Exhibition of Student
Visual Arts Work 2022/23

吳可澄

循道中學

主題:

夢想 . 暢泳

創作者自白

夢想是甚麼？或許，是金魚暢泳時吐出的氣泡；或許，是藍鯨跳躍時激起的浪花，是在自己的世界自由自在翱翔的證明。在此作品集中，我以不同的海洋意象比喻追夢的過程，以資料搜集、繪圖及繪本的形式表達我對兩者自由迷失的感覺，並探討夢想對於自己的意義。跟隨夢想遠走吧，我不會再忘記，暢泳時的每個片刻、遇到的每一尾魚。

作品 1
自游
布本塑膠彩
90 X 60 CM

作品 2
深藍心藍
數位繪圖
280 X 157 CM
彩色線膠裝書刊

嚮往

我很喜歡大海，他給我一種廣闊、自由
的感覺。
每次遊歷海洋公園的水族館，我都感到很放鬆，
好像把所有煩惱、壓力都忘卻了。
魚游得很慢，加上海洋柔和的藍色調
感到非常平靜，
我的內心。

參考海洋圖片

[因版權問題，
未能展示圖片。]

海洋的美

參考海洋圖片

[因版權問題，未能展示
圖片。]

我對海洋 的感覺...

自由

我也很喜歡游泳。
我很喜歡在水中失重的感覺，
全身都可以放鬆，平日的壓力也
得到了解放。
感覺很自由，
當我畫的時候，也會覺得
很輕鬆、放鬆、自由。

2020年04月01日 - 海洋公園

我 →

海很大，汪洋一片，無邊無際，
非常深。因此，在海裏，容易
迷失了方向。

在追尋的過程中，偶爾遇上
瓶頸，亦會感到迷茫。

迷失

限制

在水中看似無重狀態，事實上海越深，水壓越大。
如同夢想看似虛無飄渺，省起來卻很重。
追尋是件需要勇氣的事。有些人受限於經濟因素，有些人受限於家庭
「責任」未夠了許多人，有時因為追尋，意味著丟棄某些事情。

恐懼

「深海恐懼症」
人對海的認知
只有5%，和字面一樣

海裏有很多未知的危險生物，
加上在海底會遇溺，因此海給人
可怕、危險的感覺

追尋時，要突破許多舒適圈，遇上很多
困難，未知數，亦是一件很需要勇氣的事

參考海洋圖片

[因版權問題，
未能展示圖片。]

暢泳

參考海洋圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

海洋危險、
可怕的一面

反思 = 我決定以暢泳作
夢想的比喻，因為兩者給我的
感覺有很多相似性，以海洋作
象徵亦更有發揮空間。

幾米，台灣繪本作家，在羅志自病後，覺得生命脆弱，想留一點東西給當時剛出生的兒子，才開始畫繪本。
 先後，繪本風格亦大改——水彩、鋼筆、木版印刷裝，用色大膽、對比強烈，成了我們無一
 的風格。

插畫師家幾米作品

[因版權問題，未能展示圖片。]

插畫師家幾米作品

[因版權問題，未能展示圖片。]

插畫師家幾米作品

[因版權問題，未能展示圖片。]

藝術評賞——

擁有最多的人，就是
 幸運兒了嗎？

幾米《幸運兒》

何謂幸運？誰又是
 幸運兒呢？「董事長
 從小就是個幸運兒，他
 什麼都有，而且都是最好
 的。」「董事長從小就是
 個幸運兒，事事都被要求
 第一，而且從來也沒有讓人
 失望。」

許多人一生辛苦追求的
 理想，董事長都輕鬆
 擁有。董事長的一切
 都讓人既羨慕又忌妒，
 但更讓人受不了的是，
 有一天，上蒼忽然賜
 給他一個神奇的禮物。

擁有最多的人，就是幸運兒
 了嗎？擁有翅膀飛翔的人，
 就是真正的幸運兒了嗎？
 人眼中的幸運兒，可能出
 悲傷嗎？

★反思：幸運擁有千種模
 樣，每個人都是幸運兒。
 平凡也是一種幸運，
 只要懂得珍惜自己已經
 擁有的事物，就是一種
 幸運。相反，擁有最多不定
 快樂，因為當你擁有最多，相
 應的責任、壓力亦越大。真正的幸運，
 是喜歡自己擁有的物。幸與不幸，原是
 由自己決定的。

《幸運兒》是幾米於2003年出版的作品，
 描述了一個有翅膀、智慧、傷的故事。
 每個人都懷有不同的夢想，渴望在
 無拘無束的環境下自由揮灑，
 盡情地追求想像中的美好，
 一如天空中展翅飛
 翔的鳥兒。董事長甚為
 嫉妒，但他不快樂。
 因為他真正想要的是
 自由，偏偏就是他以外
 擁有的人，
 地位……讓他失去自由。
 這還是「幸運」嗎？

「最富有的人不是擁有
 最多的人，而是貪求最少
 的人。」

以幾米的風格回應《幸運兒》
 的場景畫出的畫面

董事長被困在籠中，看著廣闊的天際。

鳥兒們像在召喚著董事長，要他跟牠們一起
 翱翔。

參考海洋生物圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

太平洋桶眼魚

10-100公分的深海完全透明，眼睛綠色，收發光線

參考海洋生物圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

燈籠魚

深海十米見

“燈籠”用來吸引食物

參考

海洋生物圖

片 [因版權問題，未能展示圖片。]

海水魚

海洋佔地球表面71%，已知海水魚種類大約有二萬多種，牠們會根據海域的不同有不同的外觀特徵以適應當地的生活

反思

由於海洋很大，不同海域的環境相差很遠，因此海裏有很多種不同的魚，牠們的習性、大小、顏色都截然不同，更可見海魚的自由，可在海中暢遊。

石斑魚

由於海魚(特別是深潭魚)生長環境條件優越，長期生活在黑暗中，因此會怪叫幫助人們獲取天然營養成分的海味，同時海水壓力大，因此海味更有無比

角蝶

生活在淺海的礁岩地區，通常一小時出現一次，分布在各地區海洋

參考海洋生物圖片 [因版權問題，未能展示圖片。]

翻車魚

罕見深海魚，北極最北的魚類

藍鯨 下潛極限為500米

世上最大的動物，在水裡發出吼聲能有100分貝，能傳播1600公里

熱帶觀賞魚

生活在水質清澈、光線足、水深50米上的海域。

小丑魚

海鯊魚

為兇猛肉食性魚類，具有高溫性和產鹽性。

分佈於北太平洋西部，通常體態小，50-100米在沙底海域狩獵生活

海鱈

Guide of Markets
Goldfish Market
金魚街

金魚街的見聞 & 靈感啟發

走進金魚街，我見到一條條被裝進透明塑膠袋的金魚，依偎在店前鐵架上，牠們被困在狹窄的空間裏，跟氧氣搏鬥、掙扎，怎樣也游不出塑膠袋。
7秒的短暫記憶，令金魚忘記自己最初在水裏暢泳的自由和初心，冰冷的只被掛在門口，較不吸引的被堆在底層，生命，就這樣被當成商品。

龜古語有云「子非魚安知魚之樂」，我卻仍能在金魚身上找到共鳴：
一再怎麼努力都游不出去的無奈，讓我想起自己再怎麼努力也不能同時兼顧學業和興趣，只能放棄的無可奈何。

一淪為商品，只能任人擺佈、任人魚肉，命運，就像現時不能自主決定自己想做什麼的後。
一魚被困在密實袋裏和氧氣搏鬥，就如月被困於學習壓力下不斷掙扎
一魚7秒的短暫記憶，被迫忘掉自由暢泳的感覺，就像我被迫放棄夢想，忘記初心。

《山海經》
「雒水出焉，東南流注於江，其中多丹粟，又文魚。」

金魚

金魚是失去自由的魚的代名詞，海只有強烈對比

珠金

自晉朝和唐朝，人們就把金魚集中在水池、魚缸放養。金魚自古是觀賞魚，生活範圍一直受限制，早就忘記了自由暢泳的感覺。

據說金魚只有七秒記憶，我有時會羨慕牠這點，因為所有生活中的煩惱、悲傷僅存七秒，一會便能重頭未過。

然而，幾年前的研究指出，金魚擁有至少三個月的長期記憶。看來金魚的一生比想像中難過，煩惱亦不是想忘記就忘記。

反思：

我有時候會想，金魚想游出去嗎？如果把去海洋裏，會怎樣？

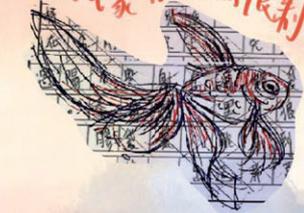
牠可能會困難以適應而死，但牠會因為得到自由而快樂嗎？

漂亮的魚被掛在門口，較不吸引的被堆在底層，好比現在的教育制度，只有分數高的人有機會就讀好大學，得到較好的教育。

獅子頭

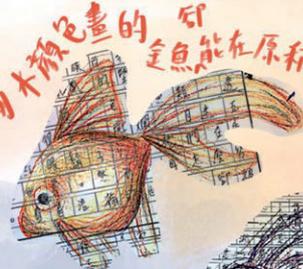
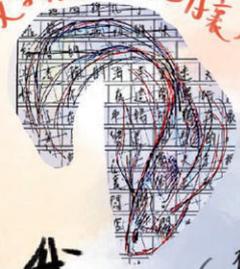
原稿紙象徵充滿限制的課業評分

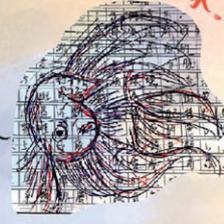
相比之下書是自由的。

文字被困在格仔裏，用木頭色畫的

金魚能在原稿紙下暢泳。

在擠逼的密實塑膠袋 / 魚缸裏和氧氣搏鬥

在透明膠袋 / 魚缸裏明明能看到外面的世界，卻怎樣也游不出去

金魚和我

我希望每一作品，能透過把自己比喻成一尾被困在魚缸裏的金魚，失去追尋自由的自由，忘記在水裏暢泳的感覺和初心，以持發自己現時對未來前路的迷惘及而正趨暢泳，指的是自己的夢想、初心。我希望透過是次研究，能對自己的夢想及初心有更深入的了解及探討。

暢泳

在房間 / 課室裏和考試搏鬥

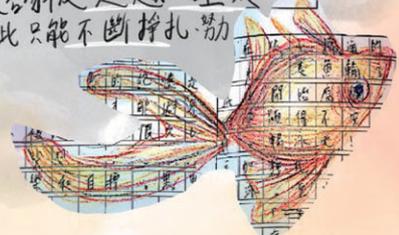
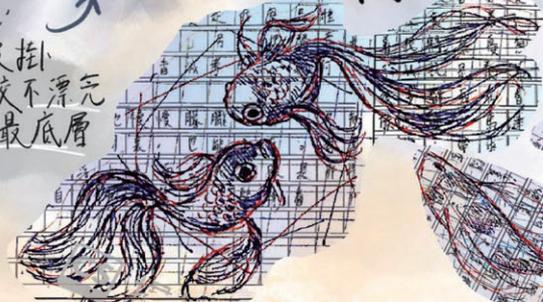
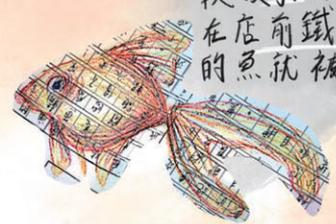
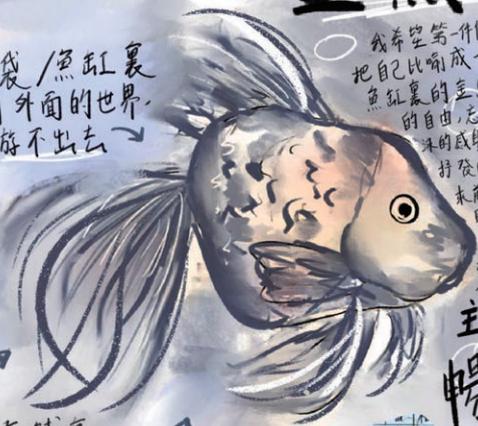
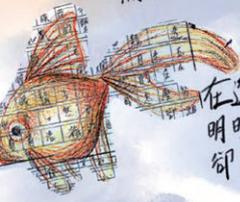
知道自己的梦想，卻對能否實現感到無能為力

我也忘了最初對畫畫的熱誠，漸漸放棄了自己的夢想(?)

7秒的短暫記憶，令金魚忘記自己最初在水裏暢泳的自由和初心

在金魚街的店舖裏，較吸引的魚，會被掛在店前鐵架上。較不漂亮的魚就被堆在最底層

在現時的教育制度裏，成績較弱者很容易被超越、埋沒，因此只能不斷掙扎努力

藝術評賞

李東昱 Lee Dong Wook

韓國藝術家，對生活中內在矛盾的關注，是貫穿李東昱藝術創作的主線。在他的作品中，寫實的人體被壓縮在超現實的氣氛中，反映了人類在生活中面臨的恐怖困局。

魚和小人交融的身軀，在魚缸中變形扭曲着，他痛苦無奈被囚禁在狹小狹窄的空間裏，使我感受到一種被現實中一股無名力量束縛着，而那些生活在容器中，對外界環境不產生絲毫影響的生物，卻長期被困於這壓力中。

感受：我十分欣賞李東昱對壓力、束縛的表達。嘗試把這種表達運用於自己的作品中。

反思

⇒ 等身的人未能体现出小人那種被壓縮在狹小容器中的痛苦無奈

⇒ 只有頭在魚缸裏也未能感受到「掙扎、想逃離」的感覺

我已決定要用魚缸、金魚的元素。

完成時間：2021年7月24日

魚缸是一種限制，如要衝破限制，就要打破它。我認為「破」是一個很好的意象，不是被囚在魚缸中動彈不得，而是打破限制、魚缸破裂，突破舒適圈，勇於造夢。

我身邊的「魚缸」(有形的)

補習：我超級討厭去補習，感覺非常 'chur'，大壓力、壓抑。

學校：我喜歡我的學校，但某些課如英文，我覺得教的只是「考試技巧」而非實用英文，沒有意思...

收作文：我喜歡收，也喜歡作文。但是為考試而採的作文只是在背框架，完全稱不上是創作。

厚稿紙便是文字的「魚缸」，評分準則是創作的「魚缸」。

海洋是一個魚缸。是一個很大、能容納很多魚的魚缸。海面則是魚缸的出口。

「海納百川，有容乃大」，海很廣闊、很深。因此，雖然海洋是個「魚缸」，但有很大的自由度，從這個角度看，海還是個「魚缸」嗎？

套話、夢想的比喻，假設我被困在海裏的魚缸中，海面是「我的夢想、初心」。

我在魚缸中，覺得海洋很想衝破它，如同現實中的限制和時間，阻礙目標及夢想。但若突破魚缸，海又是另一個「魚缸」，會突破重重困難，不忘初心，才能到達水面，夢想成真。

藝術家李東昱作品圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

不同媒介的嘗試：

- ① 鉛筆
- ② 木顏料
- ③ 電繪
- ④ 塑膠彩

以不同層次顏色表達肌肉的結構、紋理、形體、立體感

木顏料

綁着雙手的動作，有束縛、掙扎意味

素描

向上仰望有新符、召喚、祈求的感覺

掙扎

參考了李東昱的作品，嘗試用 acrylic 畫一張。把人和魚缸放在一個畫面中，有得帶的互動

我身邊的「魚缸」(無形的)

我的性格：我比較內向、較熱。這讓我不能在外完全表達自己，限制了我對真實自己的表達。

我的家庭：其實我的家算高自由度的，但父母亦會限制我選科、升學選擇、成績的要求等。

我的能力：我的能力總令我沮喪。如果我畫得更好、記憶更好(能用少點時間讀畫)便能繼續連載漫畫了，甚至已經成為「自由畫家」。

把前面的意念整理成元素，組織成構圖

構圖

意念：我希望我的作品能透過把自己比喻為一條被困在魚缸裏的金魚，失去暢泳(追夢)的自由，忘記在水裏暢泳的感覺(初心)，抒發自己對未來的迷茫及學習的壓力。

藝術家阿爾布雷希特·阿爾特多費作品圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

Albercht Altdorfer
《Alexanderschlacht》1529

參考地方：
華麗的背景，細緻的人物特色
強而有力的旋流天空
五點透視法

元素

① 海洋

- 金魚屬淡水魚，因此此在海洋是不能生存的。由此比喻自己在現時的教育制度、學習壓力下難以適應。

- 以海洋的廣闊、精彩對比魚缸的狹小、無聊

② 校服

象徵我在學業方面的壓力

③ 舉起手、抬頭的动作

像在求救、祈求逃離

④ 金魚

- 7秒記憶
- 失去自由、無助

⑤ 魚缸

- 象徵束縛、限制、裂痕象徵打破限制

實地考察 - 海洋公園

發現：海洋的環境、珊瑚的形態、水的波紋、水面的倒映、反射光影、色彩等

金魚街

發現：金魚的形態
魚缸玻璃的形態等

草圖

嘗試一：

反思：不滿意。

1. 人物過大，佔畫面大部分空間，導致畫面空間不夠廣闊
2. 畫面不平衡
3. 色彩過於粉紅，和主題不配

- 壞處：
1. 金魚消失了，無法切合主題
 2. 畫面依然太空，沒有看頭
 3. 配色過於暗沉
 4. 人物太小

4. 背景太空，沒有看點
5. 不夠寫實

結論：不採用

嘗試三：

反思：不滿意
好處：構圖更有空間感，畫面平衡，人物更加寫實

結論：不採用

嘗試三：

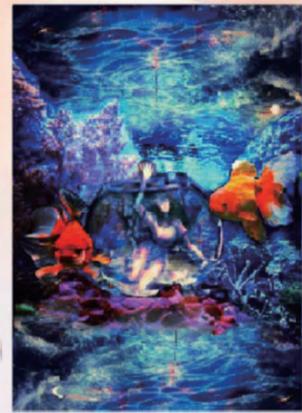
反思：滿意

1. 人物大小適中，佔了畫面 $\frac{1}{3}$ 大小
2. 加入珊瑚元素，更有海洋的感覺
3. 配色適中，不會太粉，也不會太暗

結論：採用

也是天空

輪流轉的月亮

月亮象徵時空的永恆，月缺時圓時缺，周而復始，暗示着人宇宙的永恆及人生的苦短

皆有浩瀚之意，象徵自由，上下皆天，是因為我想帶出一種極度自由的感覺，增強主角被困於魚缸的諷刺意味。另外，我想拋開一切牽理，建構只有畫材存在的世界。

海洋天空

金魚

淡水魚，在海洋裏不能生存，象徵我在現時的學習壓力下難以適應

人-魚身份互換

以金魚比喻自己 (可參考前頁)

校服

象徵我在學習方面的壓力及現今教育制度

魚缸

象徵束縛、限制、綑綁

分析與說明

第一件作品

《自游》

「自由」游出魚缸，衝破限制。
游出舒適圈，游進自由的海洋，
勇於追夢。

動機和背景

中四時投枱，連我漫畫
有志成為漫畫家，然而中中學業
繁忙，迫使作出取捨，有感夢想
被限制，想打破限制

象徵

① 魚缸：限制追夢的束縛。女孩在
魚缸之中，覺得海洋世界很遙遠，
前想衝出淡水魚缸，如月想突破行
適圈，勇於追夢

② 海：海洋是個美麗而神祕的地方，
代表女孩對夢想的憧憬與不安。
- 另外海洋充滿危險生物，鹹度亦較原未
生沽在淡水魚缸的女孩難以適應，
比前追夢，跳出舒適圈是充滿挑戰的，
要追夢成真就要付出努力。

③ 魚兒：- 自古是被困在魚缸裏的寵物，前被限制的女孩。
- 淡水魚，游進海洋，深化其格格不入之感，可見女孩
的夢想是與眾不同的
- 像月中只有7秒記憶，代表在追夢過程中，初心很輕，
卻很容易被忘記
- 魚兒被放大了，因為女孩在魚缸中，視野狹小，像井底
之蛙，把原本小的問題放大。

④ 倒影

在現實中，魚缸並不存在。追夢與否，如何
取捨是自己的決定。勇敢追夢只在一念之間，
只看你有沒有勇氣衝破魚缸，游上水面
追逐光亮。

- 為下一件作品作鋪墊（講述上水面後
的經歷）

視覺元素及設計原理

- 全魚的橙色為暖色，和整體的藍色（冷調）形成對比色，
成為焦點
- 海洋的顏色：藍紫/藍綠，近似色，和諧
- 雲的邊界為橙黃色，對應全魚，形成協同感
- 整體構圖上，左右均對稱，兩條魚高低不一，平衡中的不平衡，
為「不對稱平衡」

與藝術評賞的關係

幾米 《幸運兒》

我主要參考了這本
書的意象和象徵的運用。
- 只要懂得珍惜自己的天賦
- 夢想，就是一種幸運。另外，書中
編至半長真正希望的達成飛上
天際的鳥兒，我的作品從轉化成
游進海洋的魚兒。

二李東昱 魚缸

我參考了「被困在
魚缸裏的小人的
idea，以表達女
孩的束縛、壓力。

整體而言，我對這次創作非常滿意，我很喜歡這件作品。

評價與反思

滿意的地方：

1. 用色、筆觸：顏色很鮮豔、豐富，給人夢幻的感覺。在對比和藉的使用也很到位。筆觸細緻。以往我的作品常半途而廢，這幅的完成度、細緻度是前所未有的突破。
2. 構圖：用了很多想象力，超現實，有夢幻的感覺。

希望在下一件作品中改進的地方：

1. 意念：這次作品的意念較個人，從自己的心情、經歷出發，較窄。下一件作品希望能以宏觀的角度探討「夢想」。
2. 希望下一件作品可延伸第一件作品中女孩游上水面後發生的事。

我在完成這件作品後的得著：

1. 我發現在現實中，雖然追夢要有犧牲，但只要有勇氣衝破魚缸，便可游上水面，追逐亮光。取捨是必然的，要學會平衡夢想和生活。
2. 夢想很珍貴，找到志向是十分難得的事，因此要珍惜。要勇於追尋自己的目標，不要因一點困難便退縮。

技巧方面

在畫這幅畫前，我甚少用塑膠彩的經驗。畫這幅畫時，經過不斷嘗試，我學到運筆、混色，如仔畫魚、雲、珊瑚等。我發現先位不宜直接用白色，應善用對比色來突顯光位。

道理方面

夢想?

第二件作品的靈感主要來自我的同學及朋友。
中六了，大家開始討論升學、選科的事。

我有一位朋友，她的目標轉了
好幾次，一時想讀電影，一時想做社工，
一時想讀表演藝術……

一天，她突然爆哭，說覺得自己
沒有擅長的事，沒有目標，沒有
夢想，很迷茫。

雖然我的夢想好像很明確，
但在那一刻我對她的感受很有
共鳴……

我想，夢想的迷失是從聯
會經歷的事。

學生照片

[因版權問題，未能展示圖片。]

我在設計班壁報板
裏面有很多我們的回憶

學生照片

[因版權問題，
未能展示圖片。]

← 我們 6G 班
聖誕聯歡會

只剩最後一個月的
相處時光了!!

雖然我的夢想好像很明確，但當我真正要選科
時卻感到很迷茫。

我想讀藝術系，大家卻
說沒有前途，找不到工作……等
我想證明大家是錯的，但其實
我也對自己沒有信心……我覺得
我很天真，之前的我好像完全
無視了現實，她有考慮過讀其
他科，但真的不甘放棄
自己一直以來的目標，一直拼
努力换来的技能。我想
以此為職業，支撐而不只是
「興趣」……

尋找

她是我的朋友，
亦是第二件作品的靈感來源。

身為一個正經歷對性騷擾的
中六學生，我想創作一個故
事來抒發這種心情，探
討及分享我對「尋找夢想」
的看法。

畫了一幅
有關性騷
擾的畫

迷茫

這是我在心緒低落
時畫的
我在壓力大的時候
會以畫畫來抒發

作品2的動機和背景

以繪本為形式的原因:

1. 除了視覺畫像，繪本更要配合文學藝術
這跨界的表達元素，提高挑戰性
2. 我喜歡畫漫畫，正如第一件作品提及。
同時，我也喜歡文學，我亦很想畫一本屬於
自己的繪本

參考自然災難圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

←難以想像的未來。↓

57公尺。這是南極冰完全融化後，海平面上升的高度。如果全球暖化持續，海平面將快速上升，無法阻止，衝擊沿海居民的安危及我們的生活。

許多沿海城市將淹沒在水中。在印度洋的馬紹爾群島、吐瓦魯、瓦利斯和富圖納，原處南太平洋的小島，有部分土地已被海淹沒。

暢泳？

反思：全球暖化使冰山以前所未有的速度消融，加劇海平面上升，全球沿海地區首當其衝。這是個炙手可熱的議題。我決定以「全球陸地沉入海底後為繪本背景，一方面比較科幻吸引，能發揮想像力，亦符合「暢泳」的題，同時有警世作用。

燃燒化石燃料如煤炭和石油，排放大量溫室氣體。全球暖化下，冰山融化導致海平面上升。

參考文獻：Greenpeace 綠色和平

氣候變遷 海平面上升

文明發展 和大自然的 平衡

藝術評賞—— 宮崎駿《天空之城》

參考《天空之城》劇照

[因版權問題，未能展示圖片。]

參考《天空之城》劇照

[因版權問題，未能展示圖片。]

相傳在幾百年前，拉普達一族對風相當了解，他們善用風來發展工業，後來他們更成功讓城市飛到天空，成為偉大的文明帝國，然而，卻因為人性的貪婪引發戰爭，最後天空之城紛紛墜落，整個文明也從歷史上消失。

↑巴魯與希達夢想親眼看到天空之城

創作時間 = 1986年 第二次世界大戰

參考《天空之城》劇照

[因版權問題，未能展示圖片。]

值得參考的地方：

- ① 繪畫風格：具有西洋繪本的畫格色彩，又帶點日式漫畫溫潤的筆觸，成為別具獨樹一幟的手繪風格
- ② 敘事能力：完整迷人的世界觀，在短短兩小時的故事中，讓觀眾完全進入動畫的世界觀。結合神話及現實。
- ③ 意念：拉普達巨人可以毀滅世界，也可以只是種花種樹。人類文明的發展可以和原始自然共存。只看人類如何使用。以「追尋夢想」為包裝，真正意念是探討人類文明發展和自然的關係。

參考《天空之城》劇照

[因版權問題，未能展示圖片。]

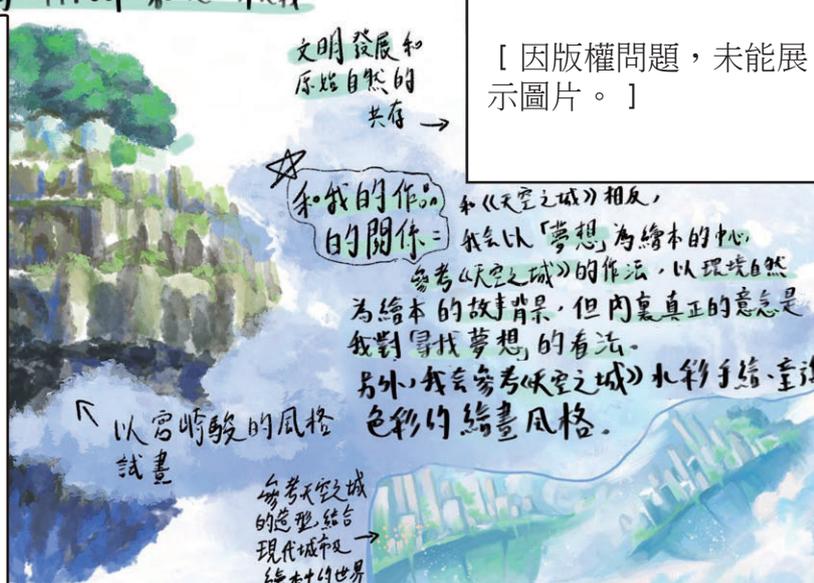
《天空之城》動畫截圖

文明發展和原始自然的共存 →

★ 和我的作品的關係 = 和《天空之城》相反，我會以「夢想」為繪本的主題，參考《天空之城》的作法，以環境自然為繪本的故事背景，但內裏真正的意念是我對尋找夢想的看法。另外，我會參考《天空之城》水彩手繪、畫格色彩的繪畫風格。

← 以宮崎駿的風格試畫

參考天空之城的造型，結合現代城市及繪本中的世界觀

藝術評賞 - 邱黯雄 新山海經3

藝術家資料: 邱黯雄, 中國當代新媒體藝術家。他的影像作品充滿了抽離的寧靜亦抒情式的纖細和優雅, 建基於中國古典神話的敘事方式, 研究東西文化, 表現出對現代文明中各種事物和現象的質疑。

在漫漫迷霧中, 隱約可以見到一座城市。從建築風格判斷, 我難以判斷它是哪個國家式年代。《新山海經》系列通過異樣的世界呈現不存在的世界, 也以古代神話樣的神秘感。

參考《新山海經》圖片

[因版權問題, 未能展示圖片。]

參考《新山海經》圖片

[因版權問題, 未能展示圖片。]

<https://www.youtube.com/watch?v=eQ4pDC58998>

《新山海經》動畫截圖, 2017

參考《新山海經》圖片

[因版權問題, 未能展示圖片。]

<https://www.youtube.com/watch?v=eQ4pDC58998>

以中國遠古神話《山海經》為參照

以巨荒蕪的視角描述現代文明, 以能源的沖突為主線, 展示了現代工業文明對人及政治利益帶來的衝突。把現實投射到未來, 人類在訊息國家包圍的廢墟城市, 而真實生活卻打散之味, 如作機器, 反思人類在信息社會的存在悖論。

以傳統文化出發, 反觀今日世界。當代人類面臨的社會現狀, 如環境退化、過度發展及人類帝國主義等。如此, 卻又何其相似。

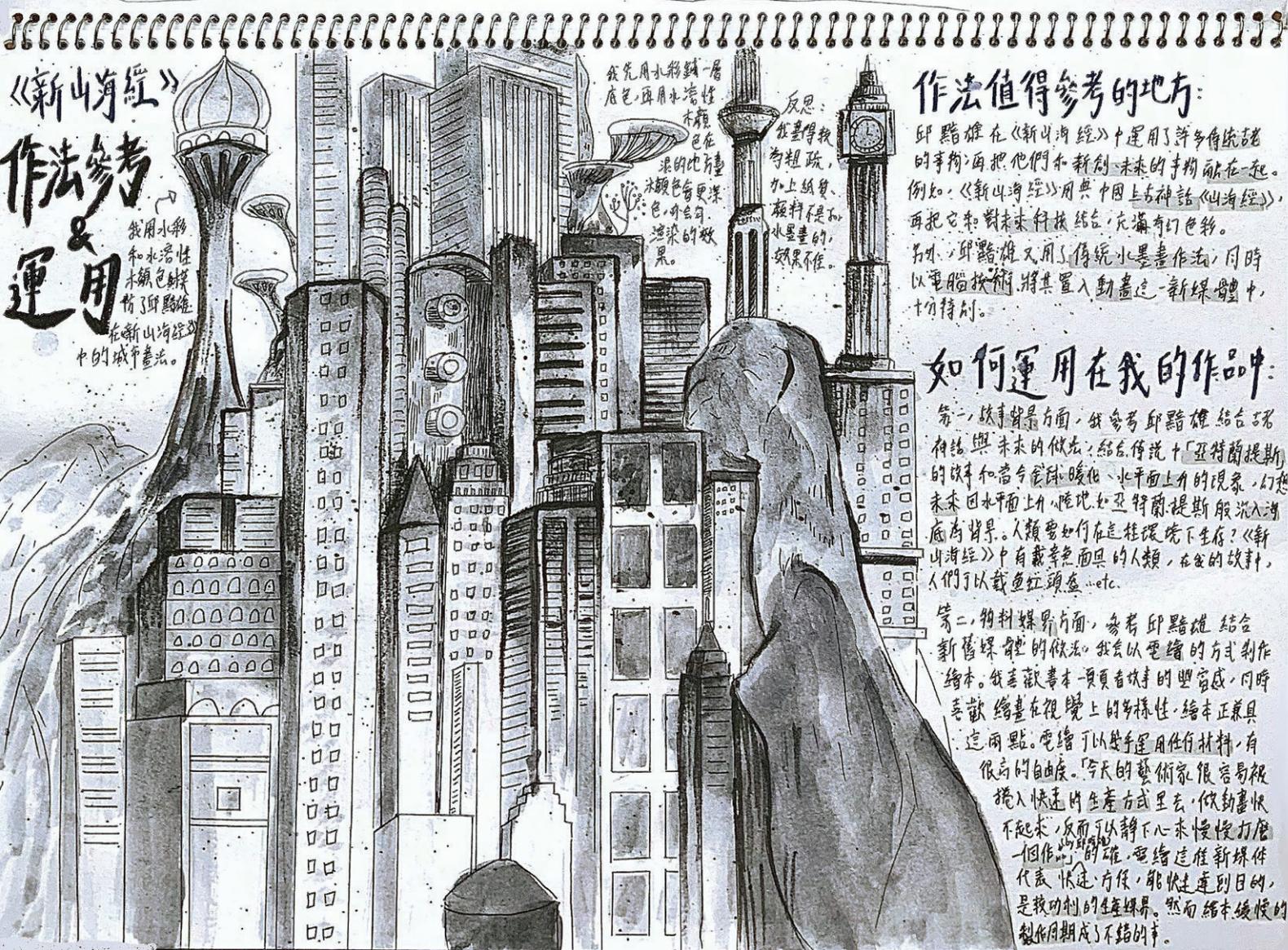
作法值得參考的地方:

邱黯雄在《新山海經》中運用了許多傳統的事物, 再把它們和新創、未來的物類放在一起。例如, 《新山海經》用典中國上古神話《山海經》, 再把它與對未來科技結合, 充滿有幻色彩。另外, 邱黯雄又用了傳統水墨畫作法, 同時以電腦技術, 將其置入動畫這一新媒體中, 十分特別。

如何運用在我的作品中:

第一, 故事背景方面, 我會參考邱黯雄結合古今神話與未來的做法, 結合傳統上「亞特蘭提斯」的沉沒和當今全球暖化、水平面上升的現象, 幻想未來因水平面上升, 淹沒如亞特蘭提斯般深入海底為背景。人類要如何在這種環境下生存? 《新山海經》中有戴著面具的人類, 在海的故鄉, 人們可以戴魚缸頭盔...etc.

第二, 物料媒介方面, 參考邱黯雄結合新舊媒體的做法, 我會以電腦的方式製作繪本。我喜歡書本頁頁散落的豐富感, 同時喜歡繪畫在視覺上的多樣性。繪本正兼具這兩點。電腦可以幾乎運用任何材料, 有很大的自由度。今天的藝術家很容易被捲入快速的生產方式中去, 做動畫快不起來, 反而可以靜下心來慢慢打磨一個作品的確。電腦這種新媒體代表快速方便, 能快速達到目的, 是救功利的媒體。然而繪本緩慢的製作周期成了不錯的平衡。

《新山海經》作法參考與運用

我用水彩和水溶性木質色料繪了邱黯雄在《新山海經》中的城市畫法。

我先用水彩鋪一層底色, 再用木質色料在濕的地方畫木質色, 更深的色, 外會勾, 渲染的效果。

反思: 我畫得較為粗疏, 加上紙質、顏料不是木質色的, 效果不佳。

New Classic of Mountains and Seas 3 - video animation, 2013-2017.

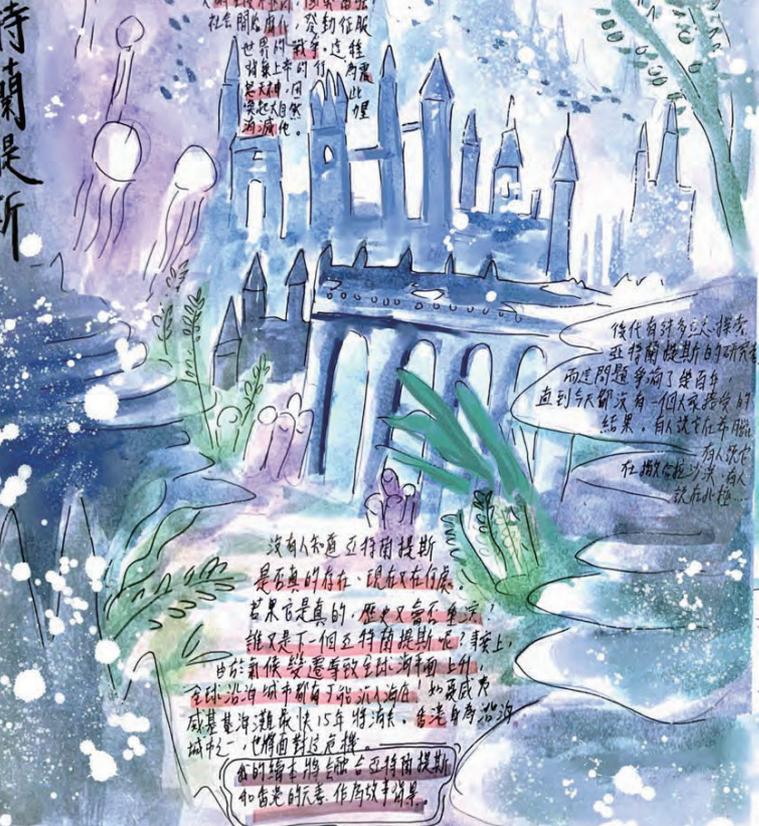
在一萬多年前消失在浩瀚海洋的亞特蘭提斯 (Atlantis) 大陸是一個連一般的古代文明。

繪本創作：故事背景

近一個世紀以來，考古學家在大西洋海底發現大量史前文明遺跡。光輝和突然消失，令人不可思議。

公元前370年，希臘哲學家柏拉圖的描述中，亞特蘭提斯是一個先進文明的島嶼。所有宮殿都由黃金及白銀圍繞，有設備完善的港埠及船塢，還有能載人飛行的機械。文明的發展程度令人難以想像。他們也以自己驚異文明自誇。然而，沒有人能提出自己的證據證明亞特蘭提斯的存在，因為它在一場大地震及洪水中消失，在頃刻之間便永久沉入大海。

亞特蘭提斯

沒有人知道亞特蘭提斯是否真的存在，現在又在何處。如果它是真的，歷史又會不重演！誰又是下一個亞特蘭提斯呢？事實上，由於氣候變遷導致全球海平面上升，全球沿海城市都將有沉入海底。如亞底克威基基海，離城快15年將沉沒。香港身為沿海城市之一，也將面對這危機。

我的繪本將融合亞特蘭提斯和香港的元素，作為故事背景。

從前有許多次探索亞特蘭提斯的研究，而這些爭論了幾百年，直到今天都沒有個人或接受的研究結果。有人說它在本國，在撒哈拉沙漠，有人說在水箱。

初步構思

香港

故事導向會發生在3000年後的香港(假定)那時因為氣候變遷導致海平面上升，世界各地沿海城市。已包括香港，受到影響，沉入海底，保留部分地殼。

而人類為了適應水底的生活，失去了在陸地生存的功能。(如肺功能、視聽功能等...) 進化成了有魚的特徵，能在小魚生活(如有鱗片、鰓...) 海底的城市面貌保留現有的特徵。

而人類世代代想游上水面，逐漸向上游。這是為了探索水面環境，探索未知。(因為人多年離開陸地，已失去陸地時生存技能，只要有水，便能慢慢恢復，適應水面，讓更多人能在回水面生存，得到更佳的生存品質。

學校也教學生在水游，以練習口上水面為之優。

象徵

鯨魚

歌曲賞析： 《鯨落》陳卓賢

①再生 = 《聖經·舊約》中約拿在
樂於助人 鯨魚肚中三天三夜後出來

②志向遠大 = 中國古代稱鯨為鯨，在
《符號·繪本志意》莊子《逍遙遊》中有「鯨鵬之志」之說

③勇往直前·自由翱翔

④生生不息·不放棄 = 鯨落
鯨魚逝去，沉入大海，成為
其他海洋生物的食物，養分，
造福也延續了海洋
生態。

以歌詞為靈感
想到的畫面
會放在繪本作
其十一頁

部分歌詞：
天際展翅飛如有想像
海裏撥鯨泳難同順暢
儘管相似為何總是未見一飛上天
就算翻背幾次也都如此
鯨拍翼卻沒到天空 鯨生也任深海送
鯨落入大海只有冷何紋故
寂靜在暗淵漸降
有魚即管吃喝 鯨生也任深海送
遺愛後葬於海溝這鯨殼

世上最大動物
幾乎滅絕

反思

鯨魚的意象符合
繪本追求中勇往直前
志向遠大·迷失·無奈等
心情，因此繪本會參
考鯨的意象，如主角的
經歷有「鯨落」的意象，或加入
鯨魚的角色

每對這句歌詞很有
感觸。鯨在海裏撥
鯨想飛上天，卻只能
任地在深海送
下半段「鯨落」鯨殼，
又帶出了鯨的無奈。
如同在訴說向一個目標/
夢想努力幾次也沒有結果
的無奈。

世上最大齒鯨
潛水高手

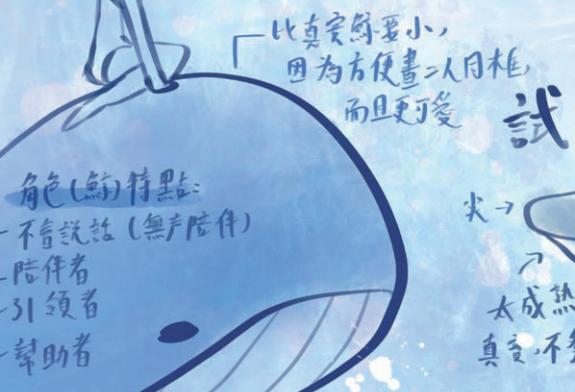
參考鯨魚圖片
[因版權問題，
未能展示圖片。]

圖片來源
Google

我希望繪本的風格
是夢幻·可愛·童真，因此，
我決定用反版的風格
設計鯨的型象

角色設計 - 鯨魚 -

把鯨融入故事場景
之中，大概是這種效果

角色(鯨)特點：
- 不會說話 (無伴伴)
- 陪伴者
- 引領者
- 幫助者

試驗 = (不同特徵)

《深藍，心藍》

這次創作仍以我的故鄉和經歷為靈感

動機 = 十五歲時，正處於對人生目標迷惘的階段，正如書中的「我找不到心中的藍，四處遊歷卻好像哪裏都不適合」

「心中的藍」：心之所向、夢想、目標

和藝術評賞的關係：

① 《天空之城》- 敘事手法

天空之城是以「追尋夢想」為線，核心意念是文明發展和自然的共存。我的作品則相反，以自然環境問題（水面上升）為背景，核心意念是「尋找夢想」。

② 《新山海經》- 媒介運用

以新媒体（電繪）結合舊式媒介（水彩）以赫故事、時事現象（全球暖化）結合古典傳統（亞特蘭提斯）

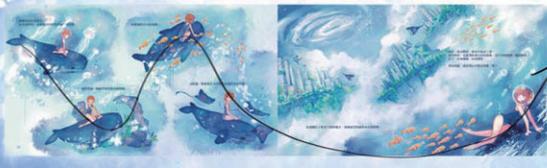
③ 莫內、印象主義 - 筆觸、色

封底

說明及分析

地圖和簡介，讓讀者對新世界觀有初步了解 → 海平面上升，陸地沉沒在海中，人類在海底生活

「我在深海作了一段時間，發現深海雖沒有上游的急流聲，但自己始終不滿意，並不想一辈子停滯在這種狀態，我突然感到迷失，好像哪裏都不適合。」

因此「我決定和鯨一樣，四處遊歷，考慮其他目標，但始終都不適合自己，內心亦不甘心想放棄，一直以來的夢想，現時好像失去目標，十分迷茫。」

「我遊歷春夏秋冬的不同景色。」

我開始放鬆自己，不再執自己的夢想到底是甚麼，法在當下，自由探索所有興趣、夢想。

我又回到海面，發現則只是環境（惡劣的水面卻又美麗之處）

反思：「我終明白夢想、心之所向不會只有一種，當一心只想自上游，便很難去欣賞沿途變化為個個風光，而兩眼目的，便會錯過生活中的其他美好。」

「我還未找到「心中的藍」，但已經不重要了，重要的是法在當下，欣賞當下在身邊的风景。」

「把你喜歡的、所有的、各式各樣的藍，有一種藍，有天空、海面、鋼鐵、鋼鐵、孔藍藍，混合在一起，形成深藍。」

現實的我畫出書中的「我」，把設定和故事拉上關係，前忘我反思，繪本的沒完。

「我應一開始「我」的人就是藍的，讀者可在上面填色，有互動，同時鼓勵讀者尋找自己的夢想。」

「藍，願已在妙畫起來，深藍，便是心藍。」

評價和反思

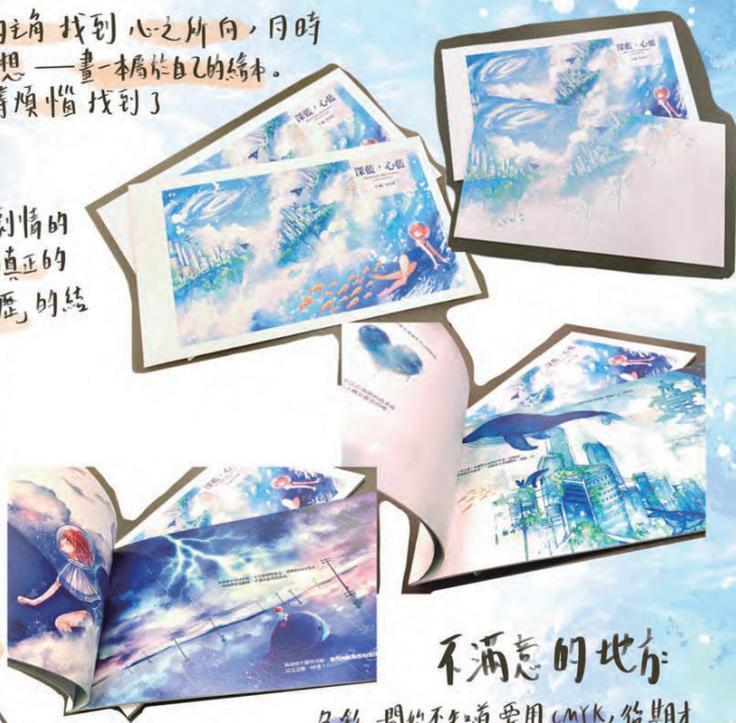
這本繪本方面幫故事的主角找到心之所向，同時也完成了我的其中一個夢想——畫一屬於自己的繪本。同時，我亦對夢想、升學等煩惱找到了出口。

得着

心靈層面：我畫這本繪本是想打發自己在夢想、人生目標的迷失、構思劇情的时候，我正煩惱結局要如何處理。要再想一個地方作為主角真正的「心中的藍嗎」？好像有點奇怪。突然，靈機一動想到「海底遊歷」的結局，我恍然大悟，心之所向是什麼其實並不重要。因為人生中，自己的目標、夢想有很多，也在不停轉變，沒有那一個是唯一的。因此，主角/我不再執著於自己的夢想是什麼，自適合什麼料，因為我知道，我有很多夢想，出路有很多，不會只局限於其中一個，也在不斷尋找更多。從這個角度來看，「夢想」是什麼不再重要，重要的是開放自己，尋找更多可能性，活在當下，欣賞當下在你身邊的风景。

技巧層面：

製作印刷用書本刊物的技巧。不同於平時畫畫，原來印刷用的畫有特定要求，例如一定要用CMYK，頁數要2的倍數，字、畫、圖不可太貼邊……另外，我學到繪製一本故事書的構圖技巧，如構圖的角度、方向要符合故事走向，使之更流暢。

不滿意的地方：

色彩。開始不知道要用CMYK，後期才轉，雖盡量調色，但仍有走色的問題。

滿意、比上次有進步的地方：

1. 意念。這次的意念較宏觀，用批判性思考夢想是什麼真正的意義。完成作品後，我也有更多的得着。

2. 形式。繪本的形式更有挑戰性，要結合繪畫及文字。我較擅長畫畫，但文字不太出色。

加上，繪本要一次性處理很多頁，但每一頁也不能寫太多，因此更為困難。而且我亦從未試過印書，當中經歷了很多第一次，是非常特別的經歷，可說是突破了我的舒適圈。

3. 銜接。回應上一件作品：一方面，上一件作品中女孩游向水面，而這一件作品正是敘述她游向水面後發生的事。另一方面，第一件作品的意念是「突破」、「勇於追夢」，而這一件作品選擇畫繪本一方面是我的「突破」也是完成我的其中一個夢想，可見這一件作品有實行第一件的得着和意念！

