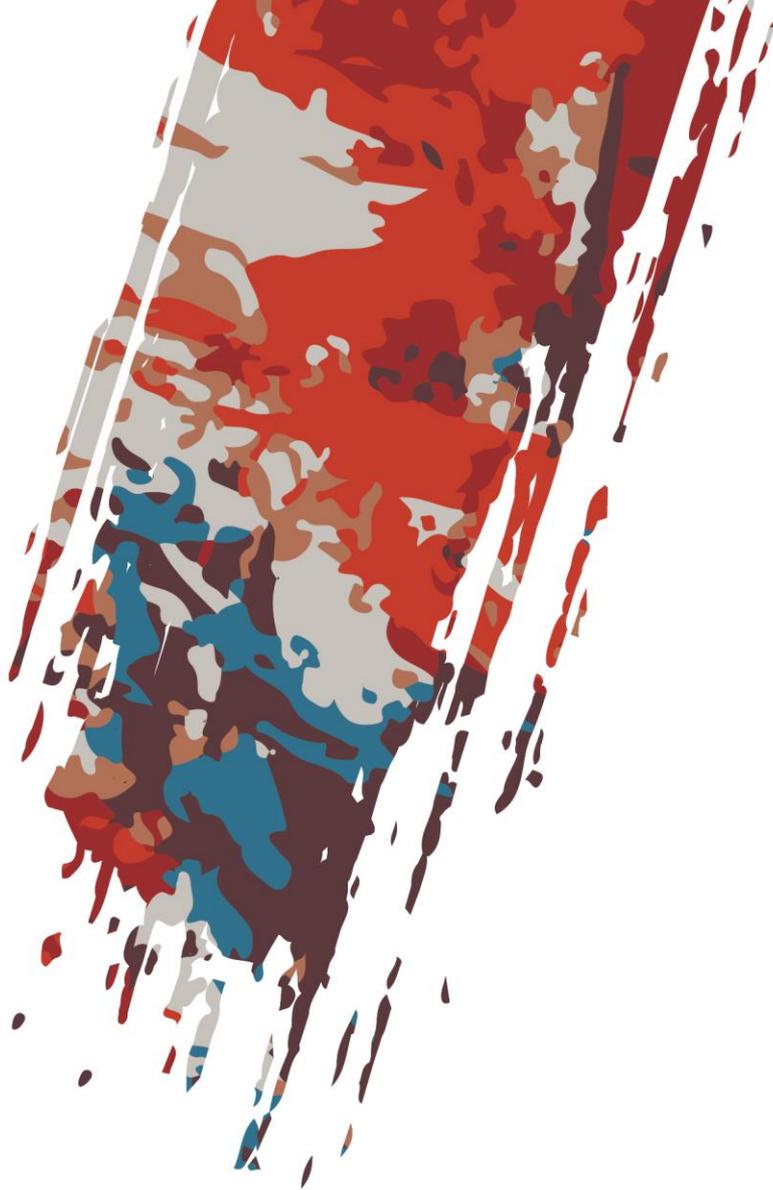

視
覺
藝
術

新 視 野

2022
學術研討會

國立嘉義大學 視覺藝術學系(含碩士班)

2022 視覺藝術新視野學術研討會 conference on new perspective of visual arts 2022

2022 嘉義大學視覺藝術新視野學術研討會

「展線」— 臺灣特有種鳥類藝術創作初探

Line of Exhibition : Artistic Creation and Research on Taiwanese Endemic Species of Birds

國立嘉義大學視覺藝術研究生 林佳潔

目錄

- ◆ **前言** - 研究背景與動機、研究目的、名詞釋義
- ◆ **文獻探討** - 臺灣特有种鳥類概述、黑白裝飾畫之探析
- ◆ **創作表現** - 創作媒材與元素、創作成果與分析
- ◆ **結論與建議**

前言 - 研究背景與動機

臺灣位於得天獨厚的熱帶及亞熱帶地理位置，同時擁有豐沛雨量及美麗高山的綿延聳峻，並有著多樣的地形變化，因此形成高比例之**臺灣特有種 (Taiwan Endemic Species)**。放眼全世界，臺灣特有種密度比例位居第七，這些美麗、珍貴、獨特以及無可取代的物種特性，是臺灣的驕傲象徵。值得驕傲的是，**臺灣鳥類資源聞名國際；「特有種鳥類」更是擁有舉足輕重的地位，這些豐富資源不論在學術研究與資源保育上，都具有極高之價值性。**

有鑑於此，本創作也希冀透過自身之淺見與藝術專長，一盡棉薄之力，藝術來自於對生活的觀察與熱愛，希臘哲學家亞里士多德 (Aristotle, 384-322 B.C.) 曾言：「藝術是自然的模仿」。哲學家托爾斯泰 (Leo Tolstoy, 1828-1910) 說明：「藝術是傳達感情的手段」。將**臺灣物種之美透過藝術創作傳達給大眾對於物種與環境的省思，這也是本創作理念宗旨。**

前言 - 研究目的

本創作希冀透過自身創作時一貫性使用的 - **繁複與精細「線條 (Line)**」，結合「**黑白裝飾畫**」此種融合了傳統與現代的藝術風格，鳥類身形成流線型、羽毛結構細膩、柔軟而蓬鬆，這些帶有大量曲線的線條特徵，融入同樣離不開細緻線條特色的黑白裝飾畫，另外，本創作的媒材使用上亦力求創與多變，將以「**手繪為主、電腦繪圖軟體為輔**」之方式進行，下述為本研究目的：

1. 探討**臺灣特有種鳥類之相關文獻**資訊，除了透過資料收集來了解這些美麗飛羽外，也更進一步地認識了臺灣，成為本創作之重要**依據參考**。
2. 分析「黑白裝飾畫」與「線條」之間之情感元素與價值，希冀藉由圖像來引發觀者對於**特有種鳥類的重視與省思**。
3. 在創作構圖上，主要依據「黑白裝飾畫」中的**構圖與形式法則**，以探討風格之視覺特性。

前言 - 名詞釋義

(一) 特有種 (endemic species)

臺灣行政院特有生物研究保育中心亦指出，特有種的定義是指在某一地區經長期演化形成適應當地環境的物種，該種僅分布、生長於某一特定地區內，其他地區則不見其生長及分布，因此為該地區的獨特資源。

(二) 黑白裝飾畫

黑白裝飾畫是指用單一顏色形成的裝飾性繪畫。是隸屬於裝飾畫的一種獨立於色彩世界的典型繪畫形式，亦是現代繪畫與現代設計理論實踐影響下，逐漸產生的一種藝術類別，其有著獨特的表達語言和形式，顯示出簡潔而明快的藝術特色。

文獻探討 - 臺灣特有種鳥類相關概述

(一) 臺灣生態特色

在自然條件方面，臺灣面積雖小，正因處於**得天獨厚的熱帶及亞熱帶地理位置**，擁有雨量豐沛且美麗高山的綿延聳峻，也因各式不同的**地形變化**，**富有完整的生態系**；另外，**多樣化的氣候型態**，使得熱、暖、溫及寒帶的氣候型態，均可出現於臺灣島內，種種特色均顯示臺灣本土獨立性、複雜性和珍貴性。在學者李培芬 (2010) 在《臺灣的生態系》一書中；概括出臺灣生態特色為以下三點：

1. 臺灣生態是北半球縮影
2. 生物密度高
3. 特有種比例高

文獻探討 - 臺灣特有種鳥類相關概述

(二) 臺灣特有種鳥類之發展現況

「臺灣國家鳥類報告」這份由中華鳥會、特有生物研究保育中心等公部門及民間單位，自2013年起開始整合分析我國鳥類監測資料，集結成2020年臺灣國家鳥類報告，更在2021年更新修正內容，未來預計每2年發布一次，此報告內容結合了政府與民間的力量，極具公信力。目前臺灣特有種鳥類數量更高達29種，更顯臺灣生態之豐富性，特有種的數目多寡，不僅是生物分類學呈現的研究數字，更顯示某個地理區的生物特殊性。

文獻探討 - 臺灣特有種鳥類相關概述

(三) 「保育級」臺灣特有種鳥類

由上述得知，臺灣當前特有種鳥類已新增至29種，根據2021修正之「臺灣國家鳥類報告」內容中發現，當中有9種特有鳥類數量為「受威脅」程度，分別為臺灣畫眉、烏頭翁、赤腹山雀、黃山雀、臺灣叢樹鶯、褐頭花翼、臺灣白喉噪眉、白頭鶇以及小翼鶇，此9種特有鳥類亦為本創作未來之依據與主題。

文獻探討 - 黑白裝飾畫之探析

(一) 裝飾畫之發展與意義

根據陳川、李夢紅 (2008) 兩位學者於《裝飾繪畫教程》一書中描述，裝飾畫 (Decorative Painting)，此種藝術形式，在人類最初期與繪畫沒有直接的區別，都起源於遠古時期的壁畫、岩畫及圖騰繪畫等，之後隨著人們的物質生活提升，裝飾畫會以「純欣賞」的藝術形式中脫離出來，發展成一種獨特的藝術形式，根據其發展變化大致可分為**傳統裝飾藝術** (15世紀歌德式教堂的幾何圖形的拱頂和花窗設計)、**近代裝飾藝術** (20世紀前期，多數繪畫大師加入壁畫領域的創作中，使裝飾畫在藝術的探索中，獲得輝煌的成就，新藝術畫家**克林姆** (Gustav Klimt) 即是代表人物之一) **以及現代裝飾藝術** (20世紀到現今，屬於現代裝飾繪畫時期，經由**新科技**的飛躍，不同國家的藝術特色，與**國際畫風格相互融合**，充分擴大藝術思維範疇，同時也擴展對**新裝飾材料的選擇與應用**，使裝飾畫呈現多元化、唯美性和包容性等特徵) **三個時期**。

文獻探討 - 黑白裝飾畫之探析

(二) 黑白裝飾畫之視覺特性

以下將彙整自《新黑白裝飾畫設計》及肖英雋 (2010) 於《裝飾畫設計》之精闢觀點，得知黑白裝飾畫具有**簡便化** (在繪製工具材料的選擇上較為簡便，也較容易操作)、**裝飾化** (它相對於寫實性而言，更偏重**形式美**的表現，注重賞心悅目的優美視覺效果)、**平面化** (黑白畫的特色是在**二維空間平面上**，描繪出**三維空間的真實立體效果**)、**單純化** (單純造型注重的，是**整體**效果的呈現，只保留必要或少量的細節描繪，把較為瑣碎的輪廓或色塊適時刪減，歸納出一個新的整體)、**秩序化** (任何一種形體都可以**透過線**，將輪廓確定下來，因此**線的裝飾性**，是追求秩序感的重要手法) 與**豐富化** (黑白色塊的大小及布局的疏密不同，也會產生豐富的**明度調性**，以及**對比節奏**的變化，能夠將各種情感表現出來) 六大特色，同時也賦予本創作者執行創作時，有著極高價值的**參考依據**。

文獻探討 - 黑白裝飾畫之探析

(三) 黑白裝飾畫中的情感元素 - 「線條」

線條在畫面中扮演著傳遞情感、情緒及點出創作理念等角色。黑白線條同樣具有傳達情感功能，如：粗線的剛毅、細線的軟弱、密集線條的厚重遠慮、稀疏線條渙散無律、整齊線條的有序乾淨及自由線條的熱情奔放等特色，即使線條形態相同，也可通過線條移動的軌跡、長短疏密與位置間隔的變化而隱含情感（林宇新，2008，30）。手繪中的線條，出於自然形體而寄於情，串連著形體與心靈的關係，完整體現心理狀態下，對形體的真實反應，堅定了創作者對形體世界的信心。大致上，手繪線條產生時，需要經過一系列的**心理思維**活動（如下圖）：

手繪思維活動圖（圖片來源：王金柱，2007，本研究整理）

文獻探討 - 黑白裝飾畫之探析

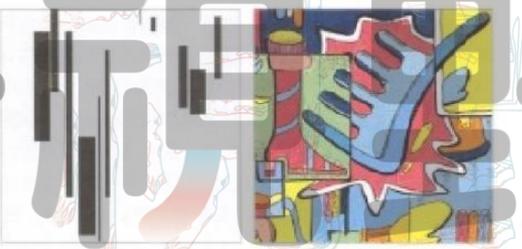
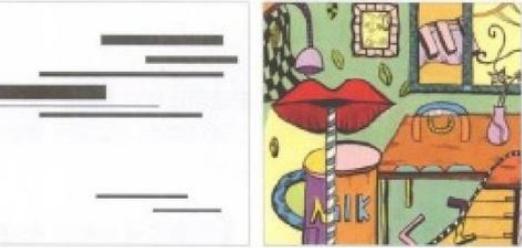
(四) 黑白裝飾畫之形式原理與構圖方法

形式名稱	圖片	原理說明
對稱 (Symmetry)		以假定的直線為軸,在此軸線的左右,或上下所排列的媒材完全相同。
均衡 (Balance)		在無形軸線的左右,或上下所排列的媒材,雖非完全的相同,但在質與量的方面,並不偏重一方,在感覺上甚至有恰好相等的分量。
反覆 (Repetition)		以相同的形、或音、或色等媒材,同列在一起,成為繼續著的一種現象。
單純 (Simplicity)		簡化的形態,最易顯現所欲表現內容的本質。
節奏 (Beat)		又稱韻律,或律動,具有週期性間合的一種秩序的運動。
漸層 (Gradation)		將反覆的形式依等級,漸變的原則,予以一層層的漸次變化。

比例 (Proportion)		在同一結構之內,部分與部分,或部分與整體之間的關係。
和諧 (Harmony)		以同性質,或類似的媒材,配合在一起,雖有某種程度上的差異,但仍有融合的感覺。
統調 (Unity)		在許多紛雜的媒材中,有一共同點統率整體,而具統一感。
對比 (Contrast)		兩種或兩種以上的媒材並列,其間有極大的差異。

文獻探討 - 黑白裝飾畫之探析

(四) 黑白裝飾畫之形式原理與構圖方法

名稱	構圖方式	對角線構圖
<p>平行垂直構圖</p> <p>視覺心理 此種構圖具有穩定、靜謐、可產生挺拔及向上等感覺；由於物體高低的不同，有層次分明的形式感。</p>		<p>對角線構圖</p> <p>視覺心理 此種構圖屬新穎的構圖法，在不穩定的構圖中尋求穩重感；畫面對比且協調，極具均衡感。</p>
<p>平行水平構圖</p> <p>視覺心理 由於水平線本身具有穩定跟和平的效果，因此畫面容易產生形式美中強烈的秩序感，顯得平穩祥和；這種構圖可使作品具有安定的意境。</p>		<p>S形構圖</p> <p>視覺心理 此種構圖最為常見，S形有著向心力和張力效果，打破平行線與垂直線穩定的特質，使畫面呈現動感與韻律。</p>

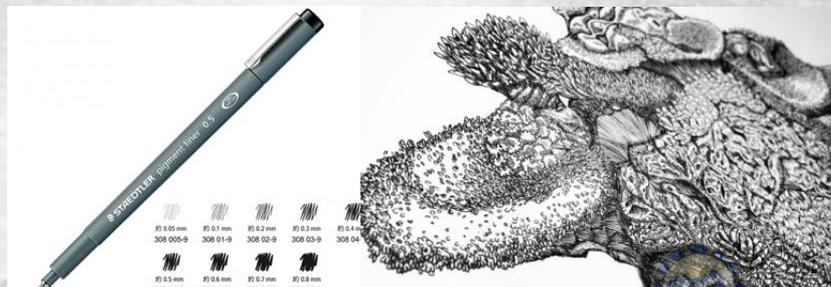
構圖方法 (圖片來源：李淑琴、高新華，2012，本研究整理)

創作表現 - 創作媒材與元素

(一) 創作媒材

1. 手繪 - 代針筆

代針筆常用於描繪細線或框線，沒有方向限制是代針筆為主要特點，也最能突顯出線條最原始的純粹，無須加以裝飾，因為線條本身就具有美化效果，線性技巧中的輕重緩急，同時也為作品帶來最真實的一面，發揮手繪性插畫純樸且純粹的原始效果，也是最吸引創作者本身的地方。代針筆的具體特性有：繪製形體輪廓快速、細節精細及畫面豐富、不髒畫面與容易控制以及粗細多變跟層次豐富（如下圖）。

代針筆（圖片來源：維基百科官網）、代針筆作品（圖片來源：自身作品）

創作表現 - 創作媒材與元素

(一) 創作媒材

2. 電腦繪圖軟體 - Photoshop

Photoshop 影像編輯軟體，主要處理以**像素所構成的數位影像**，而「數位影像」顧名思義，就是以數位的方式記錄或處理影像，之後運用相同手法予以儲存，所有的輸入、輸出與製作，都可以在電腦上完成，因此有**更廣大彈性的空間**，讓創作藝術家發揮，能將手繪作品加以修飾、增加畫面層次、增添畫面豐富性、使作品產生意境之美，並能美化作品背景有著更深淺立體效果（如下圖）。

Adobe Photoshop 電腦繪圖作品

(圖片來源：<https://www.pinterest.com/pin/331999803751406281/>)

創作表現 - 創作媒材與元素

(二) 創作元素

下一頁開始，將簡述作品中**臺灣畫眉、烏頭翁、黃山雀、臺灣白喉噪眉**和植物圖樣**相關介紹**，使兩者合理性的連結，主要以「**海拔高度**」為連結點，植物與鳥類海拔相互契合則納入創作範圍，主要**希望**在同樣棲息海拔上，產生畫面與自然環境中的**共鳴性**，**體現出臺灣動植物連結之美**。

創作表現 - 創作媒材與元素

(二) 創作元素

1. 黃山雀	元件解析		2. 白喉噪眉	元件解析	
	<p>棲息地： 世界僅出現在臺灣中高海拔山區的樹林中，最低海拔高度為 700m。</p>			<p>棲息地： 棲息於中海拔山區海拔 900 至 2100m 的茂林森林中，且多活動於林木的中、下層。</p>	
	<p>棲息地： 「紅楠」 棲息於全島中低海拔林緣或次生林中。</p>			<p>棲息地與特性： 「高山新木薑子」 特有種。北部低中海拔及中南部中海拔地區。</p>	
	<p>棲息地： 「槲櫟」 僅分佈於新竹近海岸一帶。</p>			<p>棲息地與特性： 「臺灣赤楊」 分佈於全島低海拔至 3000 公尺之高山。</p>	
	<p>棲息地： 「臺灣山毛櫸」 棲息於全島中高海拔 1300 至 2300 公尺。</p>			<p>棲息地與特性： 「烏心石」 特有種。分佈於全島低中海拔山區闊葉林中。</p>	
	<p>棲息地： 「月桂樹」 分佈於臺灣北部及東部中低海拔山區。</p>			<p>棲息地與特性： 「香杉」 特有種。分佈於中北部中海拔之山區。</p>	

創作元素 (圖片來源：本研究繪製)

創作表現 - 創作媒材與元素

(二) 創作元素

3. 臺灣畫眉	元件解析		4. 烏頭翁	元件解析	
	<p>棲息地： 普遍棲息於低海拔 300m 以下的濃密草叢中，少數的生活範圍可延伸至海拔 1000m。</p>	 臺灣畫眉羽毛		<p>棲息地： 全世界僅分布於臺灣南部與東部的中低海拔地區，棲息的範圍很廣，由岩壁至庭園均可能出現。</p>	 烏頭翁羽毛
	<p>棲息地與特性： 「樟葉槭」 分布於臺灣全島低至中海拔山區。</p>			<p>棲息地與特性： 「榕樹」 全島中低海拔廣泛分佈。</p>	
	<p>棲息地與特性： 「雀榕」 分布於低海拔地區。</p>			<p>棲息地與特性： 「相思樹」 全島低海拔次生林中及荒廢地。普遍栽植。</p>	
	<p>棲息地與特性： 「無患子」 分布於低海拔地區。</p>			<p>棲息地與特性： 「柃木」 全島低至高海拔山區林緣或森林中。</p>	
	<p>棲息地與特性： 「臺灣欒樹」 分布於本島低海拔日照強的森林中。</p>			<p>棲息地與特性： 「山黃梔」 全島中低海拔闊葉林中。</p>	

創作元素 (圖片來源：本研究繪製)

創作表現 - 創作成果與分析

創作題材選定為「臺灣特有種鳥類」，並以文獻分析法 (documentary analysis) 歸納彙整相關資料，以作為創作主要學理依據。此階段創作者首先必須理解特有種鳥類之現況保育與習性，達到此層面後，再行歸納、內化與反思層面。在表現媒材與形式，選擇以「手繪為主，電腦為輔」形式來進行創作，手繪偏向藝術，電腦繪圖則靠攏於科技與多元風格，在多次揣摩與嘗試後，還是選擇回歸手繪中單純統一之效果。藝術創作容易達到視覺化衝擊的形式之一，因此本創作期望透過藝術手法，結合「黑白裝飾風格」來傳遞保育與藝術作品的審美意識，分析並運用畫面中的構圖方法與形式美法則來達到創作的完整與客觀性美感。以下依序先行分析特有種鳥類之相關資訊與保育現況，再探討理念、形式美法則和構圖方式（下一頁將依序排列作品）。

創作表現 - 創作成果與分析

1. 黃山雀

作品理念

黃山雀是山雀類體型最嬌小；聲調最為悅耳的鳥種，人類將喜愛動物的心情扭曲轉變成自私的茫然，將牠們的痛苦視而不見，在鳴叫的同時，何不也是牠們可望自由的信號和心聲呢。大自然中的山林才是牠們活躍和展現歌喉的天地，也成為了人們在踏青時額外新鮮的樂趣。

構圖形式美

對稱

畫面上方的植物組合形成視覺上的對稱

均衡

下方群山與植物的組合形成穩定的均衡

反覆

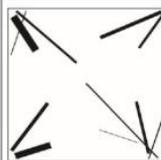
羽毛間的層層疊次構成反覆

對比與協調

群山明暗間的對比與協調

構圖方法

對角線構圖法：

此構圖法能使畫面蘊含對比與協調、均衡的形式美。

國立嘉義大學
National Chiayi University

國立嘉義大學 視覺藝術系

創作表現 - 創作成果與分析

2. 白喉噪眉

作品理念

白喉噪眉與棕噪眉屬同科鳥類，生長環境和需求相近，這表示為害數量的原因也就大同小異。畫面描述主體內的白喉噪眉正在築巢，在牠不停尋找巢穴的過程中，所見到的卻是一排排樹木被機器整齊堆疊的景像，無奈的盤旋在樹木四周，或許還需要飛行更遠更遠，才能找到可供棲息之處吧。

構圖形式美

對稱

畫面下方植物羽毛排列中的對稱性

反覆

鳥羽組合排列中的反覆性

均衡與節奏

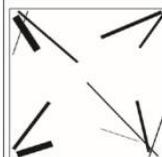
雲霧間深淺濃淡中的均衡與節奏

對比

羽毛與植物間深淺的對比與協調

構圖方法

對角線構圖法：

此構圖法能使畫面蘊含對比與協調、均衡的形式美。

國立嘉義大學
National Chiayi University

創作表現 - 創作成果與分析

3. 臺灣畫眉

作品理念

臺灣畫眉一直以來受到的威脅性不小，牠們天生聲調清脆動聽，也常淪為鳥類市場搶手貨，比起嚴重種類，還是首推雜交問題。畫面主要模擬出臺灣畫眉與大陸畫眉雜交後，孕育出來的混種寶寶，牠們長得不像鳥爸媽，也無法成為一個新的品種，是相當嚴重的問題，臺灣特有種的獨特性想要永續的傳承下去，基因的保存性即成為人們首要的挑戰。

構圖形式美

對稱

羽毛排列形成的對稱

節奏

海浪紋路曲線中的節奏

均衡

海浪高低起伏形成的均衡性

反覆

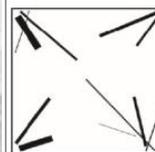
幼鳥數量堆疊形成的反覆性

對比

線條疏密中的對比與協調

構圖方法

對角線構圖法：

此構圖法能使畫面蘊含對比與協調、均衡的形式美。

國立嘉義大學
National Chiayi University

國立嘉義大學 藝術學院 美術系

創作表現 - 創作成果與分析

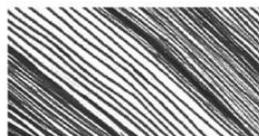
4. 烏頭翁

作品理念

畫面主要呈現不當的「放生」行為，而放生的白頭翁是外來品種，與臺灣烏頭翁鳥緣相近，因此造成了嚴重雜交問題，放生是人類展現善良的方式之一，也是需要去推廣的理想，若能在之前做好相關生態保育功課，定能大幅地降低烏頭翁的雜交問題。

構圖形式美

對稱

鳥體羽毛中線條對稱

節奏

海浪曲線蜿蜒形成的節奏感

均衡

海浪高低起伏形成的均衡性

反覆

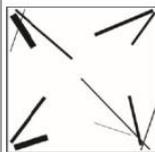
羽毛排列組合中的反覆性

對比

線條疏密中的對比與協調

構圖方法

對角線構圖法：

此構圖法能使畫面蘊含對比與協調、均衡的形式美。

國立嘉義大學
National Chiayi University

國立嘉義大學 藝術學院 美術系

結論與建議

1. 探討臺灣特有種鳥類之相關文獻資訊，了解生態與物種之美

本創作將主題範圍縮限於「保育等級」的特有種鳥類，受限於時間與資源的情況下，無法將全數29類特有種鳥類之美麗，一一描繪於藝術表現中，**期望喜愛創作的同好，能將這些珍禽之美傳承接續下去**，讓人們與後代子孫更多的機會與空間，去了解並珍惜牠們。

2. 「黑白裝飾畫」創作價值與省思

雖然說黑白灰的畫面，也能模擬出鮮豔畫面的繽紛層次效果，但若能在不影響阻礙線條流暢及表現上，**增添色相與彩度融入，平衡畫面的重心及均衡感**，將是本創作未來的目標及挑戰，畢竟人們活在一個色彩繽紛的世界，假設能運用相同的色彩語言，交融相應於線條的情感中，相信能使創作者對於插畫藝術的體驗更加深遠，讓自身的創作領域更上一層樓。

學術研討會

國立嘉義大學
National Chiayi University

結論與建議

3. 確立自我藝術風格

在確定此次創作主題後，這段期間亦多方嘗試不同的媒材使用，找尋適合自己發揮的千里馬，終於在偶然機會中，接觸到代針筆繪圖與設計工具，其簡單豐富特性，深受本創作者青睞，商業化的現今，代針筆的品質改良日新月異，現在市面上的代針筆物美價廉，使用範圍廣泛，所創作出來的作品層次豐富，不遜色於其他型態的繪畫作品。這一年多下來，本創作對於代針筆的運用更加熟能生巧，並搭配電腦軟體的使用，對於作品的留存及畫面上的瑕疵更改，都有著極高的效益，這兩項媒材的呼應技巧，將是本創作未來著重的部分。

