旅行·記憶—謝其昌繪畫創作論述 "Travel·Memory"

-Creation Discourse of Hsieh, Chi-Chang

謝其昌著

Hsieh, Chi-chang

中華民國一零二年一月

摘要

「旅行・記憶」的創作研究是筆者從多年身處在國外的環境經驗中,將簡單書寫與塗鴉行爲,藉由藝術創作的過程轉化爲抽象造形藝術的能量,建構了現實以及對現實書寫一種記憶,試圖藉由書寫與塗鴉之間找出自己旅行的記憶氛圍。他的創作形式是以旅行期間的簡單書寫與塗鴉作爲基底與自己的潛藏的印象相互結合,筆者以並置、轉化與重複的表現技法,反覆在作品中推疊與覆蓋的過程,來探討抽象形體與內在心靈之間的關聯。希望藉由抽象造形、書寫與塗鴉的交錯來呼應自己旅行經驗,來探討旅行的一種意義,以及爲自己建構了現實以及對現實書寫一種記憶,協尋點與點的交集,藉由線與線之間找出自己旅行的記憶氛圍。

同時筆者藉由回看過往旅行生活與留學經驗以及當時的一些文字與圖像紀錄,重新審視自我內在心境與空間環境的對話及相關理論上的探究,試圖藉由這樣的創作模式對自己了解,經由不斷體驗改變的旅程,將時空中人、事和物的變化,透過關照外在環境如何影響內在心境改變的歷程,作爲思索的脈絡,並研究其相關議題與學理,以釐清持續創作的思緒與方向。此一系列創作之研究目的如下:

- (一)、探析自身所處外在時空的變易與內在記憶影像的形成與創作理念之融合 與詮釋。
- (二)、透過旅行文字書寫與塗鴉的手稿行為的探析、學理的研究,所延伸出的藝術造形符號,以探討自我內心世界。
- (三)、整理思維、釐清影響自我創作和發展的脈絡、意念以及抽象藝術美學, 作爲日後個人持續創作的方向。

關鍵詞:想像、遊戲、塗鴉、書寫、抽象藝術

Abstract

"Travel • Memory" is the creation and study the writer applied the simple words and drawing to record the experiences he had been through in many years of staying overseas. In the processing of doing the art creations, he at the same time transformed them into the power of abstract art and design. By doing so, not only did the writer construct the reality but wrote down the memory of his real life. That is he attempted to figure out the atmosphere of traveling memory by the writing and drawing. The style of his creations is taking the simple writings and drawings he did during his traveling time as a basis with his hidden impression, repeatedly apply the performance techniques of concatenation, transformation and duplication to stack and cover on his creations to explore the relationship between abstract object and the inner world. For the sakes of exploring the meaning of traveling, he showed his traveling experiences by the intersection of abstract design, writing and drawing as well as constructed the reality and wrote down the memory of real life on his own to find out the atmosphere of his traveling memory between lines and the connection between dots.

In the meantime, by recalling his traveling life and the experiences of studying abroad, reading the words and seeing the drawing he did at that time, the writer not only enabled to reexamine the dialogs he had between his inner world and environment and investigation of relevant theory in the old time, but also understand himself by such kinds of creation style. The way he cleared his mind of all thought and direction and carried on his creation is thinking how the outer environment to impact his inner world by the shifting he had been through in different travels and different people he met at different time and place and study the relevant issue and theories. Purposes of the research for series creation are as follows:

- Investigate how to merge the outer environment shifting for people and the development of memory image into the creative concepts.
- 2. Explore the inner world by the art and design signs derived from the investigation and theory research of travel writing and drawing manuscripts.
- 3. Clear thinking and clarify the contexts, thoughts and abstract art that will impact self-creation and development to find the future development direction.

Key words: imagination, play, drawing manuscripts, writing, abstract art

旅行•記憶-謝其昌創作論述

目次

摘要 ········
Abstract ·····II
目次 ······IV
圖次 ·······VI
表次 ·······XI
第一章 緒論1
第一節 創作之研究動機與目的1
第二節創作之研究方法與步驟3
第三節創作之研究範圍7
第二章 相關藝術理論探討8
第一節 創作藝術中美學表現8
第二節 抽象藝術表現之探究19
第三節 其他個別藝術家影響29
第三章 創作內涵與形式技法探 43
第一節「旅行・記憶」之創作內涵45
第二節 創作媒材與技法分析47
第四章 作品詮釋

第一節	旅行日記系列56
第二節	消失的風景系列······82
第三節	消失的記憶系列······89
第五章	結論97
第一節	回顧與省思97
第二節	未來的研究與創作方向99
參考書目…	104
附圖	107

圖次

圖	1-1	創作研究發展架構圖6
圖	2-1	康定斯基《第一幅水彩抽象畫》24
圖	2-2	康定斯基《Composition VIII》25
圖	2-3	蒙德里安《Composition A》······25
圖	2-4	霍夫曼《無題》30
圖	2-5	哈同《T 1956-22 》······31
圖	2-6	蘇拉吉《繪畫,1963.9.23》33
圖	2-7	馬鳩《哥尼菲斯人萬歲》34
圖	2-8	波洛克《藍柱子》35
圖	2-9	湯布利《Ferragosto I 》36
圖	2-10	塔比埃斯《FOLL》······39
圖	2-11	巴斯奇亞《小喇叭手》40
圖	2-12	杜布菲《快樂的鄉下》42
圖	3-1	謝其昌《旅行記憶系列-作品三》局部44
圖	3-2	湯布利《 New York City》 ······45
圖	3-3	謝其昌《旅行記憶系列-作品九》局部45
圖	3-4	Georges Mathieu 創作過程······47
圖	3-5	謝其昌《消失的記憶系列-作品七》局部48

圖	3-6	謝其昌《旅行記憶系列-作品二十五》49
圖	3-7	謝其昌《消失的風景系列-作品二》49
圖	3-8	謝其昌《消失的記憶系列-作品十》50
圖	3-9	謝其昌《消失的地圖系列 III》局部······51
圖	3-10	謝其昌《旅行記憶系列-作品七》局部52
圖	3-11	謝其昌《消失的記憶系列-作品八》53
圖	3-12	謝其昌《消失的地圖 II》······54
圖	3-13	謝其昌《旅行記憶系列-作品二十六》54
圖	4-1	謝其昌《旅行記憶系列-作品一》58
圖	4-2	謝其昌《旅行記憶系列-作品二》59
圖	4-3	謝其昌《旅行記憶系列-作品三》60
圖	4-4	謝其昌《旅行記憶系列-作品四》61
圖	4-5	謝其昌《旅行記憶系列-作品五》62
圖	4-6	謝其昌《旅行記憶系列-作品六》63
圖	4-7	謝其昌《旅行記憶系列-作品七》64
圖	4-8	謝其昌《旅行記憶系列-作品八》65
圖	4-9	謝其昌《旅行記憶系列-作品九》66
圖	4-10	謝其昌《旅行記憶系列-作品十》67
圖	4-11	謝其昌《旅行記憶系列-作品十一》68

圖 4-12	謝其昌《旅行記憶系列-作品十二》69
圖 4-13	謝其昌《旅行記憶系列-作品十三》70
圖 4-14	謝其昌《旅行記憶系列-作品十四》71
圖 4-15	謝其昌《旅行記憶系列-作品十五》72
圖 4-16	謝其昌《旅行記憶系列-作品十六》73
圖 4-17	謝其昌《旅行記憶系列-作品十七》74
圖 4-18	謝其昌《旅行記憶系列-作品十八》75
圖 4-19	謝其昌《旅行記憶系列-作品十九》76
圖 4-20	謝其昌《旅行記憶系列-作品二十》77
圖 4-21	謝其昌《旅行記憶系列-作品二十一》78
圖 4-22	謝其昌《旅行記憶系列-作品二十二》79
圖 4-23	謝其昌《旅行記憶系列-作品二十三》80
圖 4-24	謝其昌《旅行記憶系列-作品二十四》81
圖 4-25	謝其昌《消失的風景系列-作品一》84
圖 4-26	謝其昌《消失的風景系列-作品二》85
圖 4-27	謝其昌《消失的風景系列-作品三》86
圖 4-28	謝其昌《消失的風景系列-作品四》87
圖 4-29	謝其昌《消失的風景系列-作品五》88
圖 4-30	謝其昌《消失的記憶系列-作品一》90

圖	4-31	謝其昌	《消失的記憶系列-作品二》91
圖	4-32	謝其昌	《消失的記憶系列-作品三》92
圖	4-33	謝其昌	《消失的記憶系列-作品四》93
圖	4-34	謝其昌	《消失的記憶系列-作品五》94
圖	4-35	謝其昌	《消失的記憶系列-作品六》95
圖	4-36	謝其昌	《消失的記憶系列-作品七》96
圖	4-37	謝其昌	《消失的記憶系列-作品八》97
圖	4-38	謝其昌	《消失的記憶系列-作品九》98
圖	4-39	謝其昌	《消失的記憶系列-作品十》99

表次

表 2-1	抽象繪畫形式發展的關係	20
表 2-2	抽象藝術流派與發展之關係…	23