

投稿類別：社會人文類

篇名：

藝起來看畫

作者：

孔維安。中原國小。六年三班

李宛綦。中原國小。六年三班

劉芝芸。中原國小。六年三班

賴欣悅。中原國小。六年三班

指導老師：

林朝祥老師

謝藝璟老師

壹●前言

一、研究動機

老師曾經在課堂中淺談過藝術鑑賞方式，因為透過藝術鑑賞的方式可以幫助我們更了解作品的內涵，然而我們發現，大部分的人在看畫時都只有走馬看花，很少人能真正的意識到作品的內涵。畫家的困擾是，為什麼觀眾看不懂呢？觀眾的疑惑是，藝術為什麼這麼深奧難懂？為了解決這種困擾，我們希望透過藝術鑑賞的四個步驟方式亦即「描述、分析、解釋、評價」，讓大家更了解藝術創作者想傳達的理念與想法。

在進行藝術鑑賞過程中，適逢花蓮文創園區乙皮藝廊有林順雄先生的創作展，所以我們決議進行一場現場解說的藝術冒險，透過林順雄先生系列作品找出藝術創作者如何透過創作去連結他所關心的議題，並連結劉其偉先生創作，來比較他們之間的創作差異，如此我們不僅能有更深入的了解，更可以見賢思齊，運用所學去關注生活中的一切人事物，幫助我們自己的創作之路。

二、研究目的

- (一) 探尋透過藝術鑑賞方式的運用，能協助欣賞者進入藝術深層的內涵領域。
- (二) 運用藝術鑑賞方式，確實是能有效的傳達林順雄先生的藝術創作理念。
- (三) 運用比較劉其偉與林順雄兩位藝術家的創作主題和風格，有助於創作者找到自我創作的方向。

三、研究方法與架構

我們以藝術鑑賞四個步驟「描述、分析、解釋、和評價」，歸納劉其偉及林順雄的藝術創作手法，並透過尋求社會資源及訪問專家的方式，實際到畫廊為遊客進行畫作的導覽及分析，經由遊客的問卷來檢視自己是否能將所學推廣給大眾知道，最後試圖找出藝術鑑賞的第五步驟，提供創作者一個創作方向的線索。

貳●正文

一、藝術鑑賞的意義與方法

(一) 藝術鑑賞的意涵

「藝術鑑賞」在美術館及學校美術教育中的地位和意義日漸受到重視，「**鑑**」是一種理性的審美活動，有鑑別的意思，是一種邏輯性的認知過程。」(曾肅良，2005)，其意義在於藝術欣賞者對欣賞對象進行審美思維與判斷，判斷在審美上的價值與意義。「賞」是一種感性的審美活動，有「欣賞」的意思，簡單的說，「賞」就是一種欣賞者直接對作品的感受。

「藝術鑑賞」是以專業的知識和眼光，理性客觀的審美，及感性的情感品味與理性的認知評價，對藝術所做的批評。主要目的是拓展觀賞者的藝術經驗，發展個人處理對象的視覺特質和美感能力。

(二) 藝術鑑賞的四步驟

藝術鑑賞是理性和感性的綜合活動，鑑賞既然作為一種邏輯性的認知過程，因此了解其過程是重要的進行方式。費德曼 (E. Fiedman) 在 1970 年代提出了「藝術批評的方式」，包括了描述、分析、解釋、評價等四個步驟，恰好為我們解決這項困難。以下是四個步驟的要點：

- 1、描述：對這幅作品的所見及感覺做一個簡單說明，是不帶感情的。
- 2、分析：將這幅畫的色彩、空間、媒材、造形、肌理、構圖等，做一個完整、詳細的解說。
- 3、解釋：解釋這幅作品的意義，和當時的社會背景、個人因素有什麼關聯。
- 4、評價：評價的重點在探討作品中的獨創性，造形原理的完整性，再用以上三個步驟欣賞完作品後，給作品一個適當的價值並建立自己的審美觀。

我們除了使用藝術鑑賞四個步驟將畫家劉其偉及林順雄的畫作進行鑑賞外，並比較二位畫家在藝術創作的手法、風格、構圖、色彩的不同，透過鑑賞畫作了解兩位畫家創作時的背景，同時我們也藉此試圖找到自己關注的議題，運用其藝術創作觀念，表達自己的感受和想法。

二、問卷的發展

為了瞭解透過藝術鑑賞方式的運用，確實是能有效的傳達林順雄先生的藝術創作理念，有助於協助欣賞者進入藝術深層的內涵領域，我們特地設計了一張問

卷（如附件），並請學校專任的林朝祥老師、蔡勝壽老師幫我們修正，讓我們能確實的收到欣賞者的反應。

三、藝術鑑賞之初探

（一）老頑童劉其偉畫作之鑑賞

圖一、畢卡索之梟

左圖的名稱是畢卡索之梟（圖一），是畫家劉其偉在 1997 年的作品，圖中有一隻類似鳥類的動物豎立在圖的正中央，牠身上有著豐富多變的紋路，給人有種神秘的感覺。

畫的背景是深咖啡色，以棉布所繪製而成的，單調的背景襯托出了動物身上的豐富紋路，由黑、白、紅三種顏色所組成的動物，讓我們聯想到原住民的圖騰，雖然這隻動物的輪廓及色彩都比較簡單，但裡面的花紋卻十分的複雜，給人有種對比的感觉。

劉其偉有一系列向前輩致敬系列的作品，其中這幅畫是向西洋藝術大師畢卡索致敬，這隻動物結合了畢卡索著名的抽象風格及畫家劉其偉喜愛的混合媒材，創作手法十分的特別。

我們很喜歡這張圖，因為我們覺得畫家劉其偉把主題處理的很好，他運用單調的背景襯托出了花紋豐富的動物，沒有失焦，讓人第一眼就能清楚的看到主題。另外，畫家的表現手法也十分很特別，他把動物畫得很細緻，運用塊狀的處理方式卻又有點抽象，令我們覺得與眾不同，同時也顛覆了我們對動物的想法。

圖二、卿卿

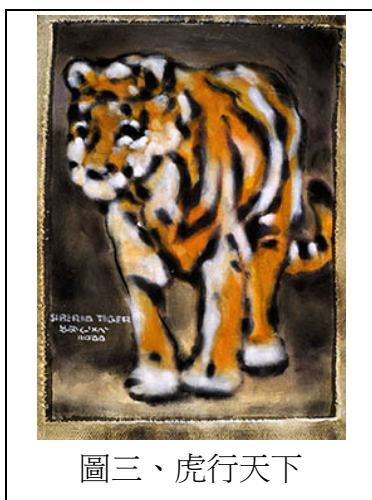
這張圖是劉其偉老師在 1977 年的創作，名稱是卿卿（圖二），畫家採用了石版畫的方式來繪製，圖中的兩隻婆憂鳥緊緊依偎在一起，讓畫面呈現溫馨的感覺。

畫的顏色較單調一致，只有紅、白、黑三種主要顏色，背景的筆觸比較模糊、鬆散，但這兩隻婆憂鳥的筆觸卻是比較細膩的，讓動物和背景形成了對比的感覺。

婆憂鳥取材自畫家幼時祖母所說的故事：從前有一戶窮人家要過端午節，因

為家裡太窮，所以沒有錢買粽子，婆婆看到了不知如何是好，只好撿了一塊石頭，再包上葉子，用這個假粽子哄孫子開心，沒想到孫子吃了下去，就死了，後來孫子化身成一隻婆憂鳥，每到黃昏時就喊著婆憂！婆憂！意思就是請婆婆不要憂愁。畫家聽完後非常感動，於是畫了一系列婆憂鳥的作品，婆憂鳥成了劉其偉最廣為人知的註冊商標，單純、簡潔的外型、特殊的筆觸、肌理與鮮明的色彩，流露出的天真自然帶有童趣，反映出畫家的獨特個人風格與創作理念。

了解劉其偉創作這幅畫的背景後，令人感到十分的溫暖，圖中的兩隻婆憂鳥頭靠著頭，緊緊的依偎在一起，讓畫面呈現了溫馨及幸福的感覺。

圖三、虎行天下

虎行天下（圖三）是劉其偉在西元 2000 年所創作的，採用綜合媒材來繪製，從老虎身上的橘白色就看得出來顏色都是以暖色系為主，圖中有一隻站著的印度孟加拉虎，好像是正要開始去捕捉獵物。

畫的背景用了深咖啡色，老虎是則以橘、白、黑三個顏色為主，以深色的背景襯托出了老虎，將老虎畫得有生命力，整幅畫看起來不會花俏，線條表現方法是帶有一點模糊的，沒有細膩的線條，隱隱約約看見顏色的變化，給人一種神祕感。

老虎往往是大家狩獵的對象，牠經常在石洞、草叢邊出現，所以這隻老虎可能就是在黑暗的山洞裡。劉其偉是個熱愛大自然的人，他覺得唯有有人類保護好自然生態，動物們才能回歸山林盡情的奔跑，所以在他的作品中有許多都是以動物為主的創作，老虎就是其中之一。

這張圖畫中沒有太清楚的輪廓線，沒有太銳利的線條，卻把老虎畫的栩栩如生，有不一樣的視覺效果，以不規則塊狀處理老虎身上的紋路，用黑色代替肌理。這種創作的表現手法讓作品變得更加多元。

圖四、斑馬母與子

這張圖叫做斑馬母與子（圖四），是畫家劉其偉在 1987 年完成的作品，是運用混和媒材完成的，圖的背景用了灰色系，前景則是用黑白條紋帶咖啡色系的斑馬，雖然兩個色系並不是很顯眼，但畫家卻給這張圖不同的氛圍。

整張圖畫是比較偏暖色系的，加上兩隻斑

馬母子，讓整張圖看起來很溫馨。圖中的草畫家用了很多種畫法來處理，第一層用簡單墨綠色帶過，前面再用白色的線條畫出來，呈現了不同的層次感。

這兩隻斑馬靠在一起，讓畫面呈現了溫馨的感覺，母斑馬帶著小斑馬，讓人感受到親情的溫暖。

我們覺得畫家的表現手法很特別，因為畫家用了同色系的畫法，但卻不失焦點，以黑白、咖啡相間的斑馬，奔馳在草原中的動態神情，用白色勾勒出隨風飄逸的小草，更添加了這幅畫的真實感。

(二)「畫詩」藝術家林順雄畫作之鑑賞

圖五、圓融

左邊這張圖叫圓融（圖五），是畫家林順雄在 2014 年著名的作品，從這張圖中能看到一群水牛正悠閒的在湖邊泡澡，有的則閉起眼睛享受著，各種舒服的姿態，有種悠閒清爽的感覺，母牛帶著小牛依偎在一起，牠們的頭靠在一起，就像家人一樣，十分的溫馨。

整張圖以黑咖啡和白色為主，牛的身體使用了水彩，而在牛的身體和水的交接處就像是用水墨畫的方式，擴散開來，使得整張圖寫實又自然，後面的水以較白的顏色，來凸顯出前面的牛群，構圖雖然簡單，卻讓觀看者一目了然。

我們覺得題目之所以叫「圓融」是因為水牛的隊形有點帶圓，同時也象徵了團圓，而牛群們聚集在一起，就像家人一樣，感情十分融洽，就形成了一個「融」字。林順雄老師生長在物質貧乏的環境，家裡養了許多的動物，久而久之和牠們培養出了感情，因此在創作時，主題大多是以動物為主。

因題目是圓融，我們看見水牛的感情十分的融洽，也提醒我們做人處事要圓融些，我們十分喜歡這張圖，欣賞時心情總是特別的愉悅。

圖六、我是狗狗

圖六是畫家林順雄老師在 2015 年的作品，圖的正中央有一隻狗正坐在那裡吐著舌頭，樣子十分的可愛，身上有著黑、白、灰三種顏色，每種顏色都帶有點灰，背景使用留白的方式繪製，讓前面的狗明顯又突出。

這張圖的主角占了整張圖的一半，在狗的毛髮上畫家使用的媒材是以水墨的方式擴散開來，它的線條細又

淡，讓作品更真實的描繪出來。小狗張開嘴巴吐著舌頭，就像在微笑的樣子。

這隻狗就好像在等待著主人的到來，從牠坐立的姿勢和那無辜的眼神，都讓我們覺得牠是一隻十分忠誠的狗，用牠無辜的眼神正看著主人。

我們覺得這張圖畫得很精緻，因為在狗的皮膚及毛髮上有很多變化，筆觸也很細膩，以寫實的方式表現，畫家使用背景留白的方式襯托主題，這樣的表現手法，是凸顯主角，也能夠深深吸引看畫者的目光。

圖七、鹿苑長春

圖七叫做鹿苑長春，是林順雄老師在 2014 年的作品，這張圖的色彩大多是以灰色及咖啡色系為主，顏色比較清淡，感覺十分寧靜，是個很愜意的地方。

圖的前景是用暖色系，後景則是以冷色系呈現，有對比的效果，我們能從鹿的皮膚及石頭上發現這張圖是以水彩和墨的方式創作，因為有點暈開來的感覺，我們也能透過描邊的線條發現使用的媒材是水墨，讓這張圖能夠真實的描繪出來。

當我們看到這一幅畫時感覺心情很放鬆，因為這幅畫畫得很寫實，又沒有壓力，讓我們覺得自己也在大自然裡，有一種身歷其境的感覺。

林順雄老師把鹿畫得很寫實，鹿的色彩變化多端，眼神裡充滿了靈性，他曾說他的創作都是來自對於生活中的觀察，他的創作讓我們感覺充滿了生命力。

圖八、愜意時光

圖八愜意時光是在 2015 年時畫的，圖中有兩隻貓熊互相嬉戲、玩耍，背景大部分都留白，只有在貓熊的底下加了一點陰影，細膩的主題因此被襯托出來。

圖中大部分只有黑和白兩色，是用水媒材所畫出，貓熊的毛用水墨的方式表現，有著深淺的變化，整張圖有了渲染的效果，而在背景的地方，林畫家採用留白的方式所呈現，和動物產生對比。

林順雄畫家喜歡用生活題材進行創作，他覺得生命要用心去感受，才會更精彩，因此他的畫總是充滿了活力，也能夠深深吸引看畫者的目光。

我們覺得畫家林順雄將貓熊用渲染效果處理，使得貓熊身上的黑毛不會混在一起，用了明暗的方式將相同顏色的區隔開來，又在白色的毛加上了一點粉橘色，不僅讓貓熊更有生命力，也保有畫家個人的創作風格。

(三) 劉其偉與林順雄藝術創作之比較

藝術家對於自己的創作總離不開其關注的生活問題，而藝術表現的題材是需搭配藝術的表現媒材和手法，於是便可整體呈現出的作品特質，形成個人獨特的藝術風格被人讚賞。

為了更清楚兩位藝術家的表現特質，我們也進行了劉其偉與林順雄先生的藝術創作的比較，如此我們可以看到兩者的某些關連性與差異性，而我們便能藉此釐清自己可以進行的創作方式與方向了。

表 2-1 劉其偉與林順雄藝術創作之比較

畫家名稱 比較	劉其偉的藝術創作	林順雄的藝術創作
創作手法	會使用漸層色、渲染、混合媒材、類似色以及縫合法等...	水彩畫融入水墨畫的色彩與技巧，將東方與西方國家的風格合併
風格	主題與線條顯而易見，呈現半抽象的表現形態，較少使用清晰的線條、輪廓	因為畫家也是位詩人，許多的創作上面帶有中國的詩味
色彩	常使用暖色系為主，應用濃彩的表現方式，色彩帶有神祕感	加入中國水彩顏料，帶有暈染效果、細膩的線條摹寫，墨色濃淡深淺
主題	大多數為生態、環境、動物保育、人像以及反映在社會議題的自畫像	大多數為大自然的萬物，其中有包括山水、動物以及植物
媒材	常使用了壓克力、粉彩、石磨、蠟筆以及棉布...等多媒材創作	常見：壓克力、林布蘭特水彩顏料、硬卡紙、白粉以及墨汁等...

參●結論

我們總共發了 51 份的問卷，以藝術鑑賞為遊客導覽，因為經驗不足，所以第一場的解說極大部分是針對我們個人，如解說時音量應大聲一些，說話速度要放慢，多與參觀者多些互動等問題，於是我們修正自己的缺點，並借了麥克風再做第二次的導覽。我們發現實際導覽的困難度較大，但我們透過藝術鑑賞的四大

步驟做足了充分的準備，並將藝術鑑賞的鑑賞方式帶給遊客，所以有 100%的遊客因為我們的導覽而有一個愉快的參觀經驗。

這次運用藝術鑑賞的四大步驟進行相關導賞，我們確實發現了相關的研究結果如下：

一、透過藝術鑑賞方式的運用，確實有助於協助欣賞者進入藝術深層內涵領域。

在運用藝術鑑賞四步驟解析劉其偉與林順雄先生的創作作品中，我們確實很容易的進入兩位創作的世界裡，當我們運用這方法面對藝術家的創作時，我們有了一個依循，就像樓梯一般逐步而上，不會不知所措不得其門而入。

相反的，雖然我們發現實際導覽的困難度較大，但我們透過藝術鑑賞四大步驟做足了充分的準備，並將藝術鑑賞的鑑賞方式帶給遊客，所以在回收 51 份的問卷中「我們小小導覽員使用藝術鑑賞四步驟：描述、分析、解釋、評價，為我導覽畫作，使我對畫作有更深的認識。」一項有 96%的遊客滿意。更有多達 100%的遊客因為我們的導覽而有一個愉快的參觀經驗。可見透過藝術鑑賞方式的運用，確實有助於協助欣賞者進入藝術深層的內涵領域，甚至進入導賞的領域。

二、現場的藝術導覽，真的能有效的傳達林順雄先生的藝術創作理念。

藝術家的創作與其生活背景息息相關，林順雄老師他出生在物質貧乏的環境下長大，從小家裡養了很多的動物，因此在創作的主題上大多是以大自然、動物為主。為此我們調查發現，對於「解說使我對畫家有更深的認識」一項也有 94%的遊客滿意。可見透過我們介紹畫家生活背景與他創作的關連上，是有助於欣賞者去理解為何林順雄先生創作題材表現上，總是接近大自然與動物。

此外，他的作品都是以寫實的手法表現，他擅於控制水分，常使用水彩、墨、壓克力三種水性媒材來進行創作，作品帶有中國水墨的感覺，被大家稱為畫詩的藝術家。也喜愛明快的線條和色彩，形成獨特的藝術風格，他強調「虛中有實，實中有虛」的觀念，他喜愛用大量的背景顏色或留白，來強調精緻主題。也常使用撞彩的技法，讓整張圖栩栩如生。問卷裡「我們小小導覽員使用藝術鑑賞四步驟：描述、分析、解釋、評價，為我導覽畫作，使我對畫作有更深的認識。」此項有 96%的遊客滿意，足以證明現場的藝術導覽，在生活背景影響創作理念，與作品呈現的表現手法上，真的能有效的傳達林順雄先生的藝術創作理念。

三、比較劉其偉與林順雄兩位藝術家的創作主題和風格後，真的有助於創作者找到創作的方向。

當我們看完兩位畫家的資料與作品並做比較之後，發現藝術家會透過創作傳達自己內心所想表達的心語，而透過問卷我們知道遊客們對於用藝術鑑賞四步驟來導覽畫家的畫作都給了我們高度的肯定，只是作為美術班的學生，繪畫創作本是我們學習的重要課程，但在學校裡，繪畫的主題都是經過老師的設計安排，對於表達自我的創作，以及尋求內心的自我創作的方向卻是很難達成。但是當我們以實際行動推廣藝術活動，從導覽的過程中發現了藝術鑑賞的價值外，對於我們藝術創作的人而言，我們對費德曼（E. Fiedman）藝術鑑賞的四個程序有了重要發現，那就是加入第五步驟的「運用」可讓鑑賞活動更加完整。因此我們對藝術鑑賞第五步驟「運用」做了下列的定義：運用藝術鑑賞的原理，尋求自己在藝術創作中所關心的議題，藉由藝術創作作品來表達自我並尋求內心的自我解放。

四、對藝術創作的人而言，將藝術鑑賞的四個程序加入第五步驟的「運用」，有助提升創作者發想創作主題進行藝術創作，進而表達自我及尋求內心的自我解放。

我們經過思考，找到了自己想關注的議題，圖九「難民之淚」創作者孔維安，這幅畫的下方有許多難民，他們雙手高舉，嘴巴張得大大的，正向著我們求救，但有一隻大腳朝他們的方向踩下去，代表拒絕難民們來到自己的國家，而在左上方有一具屍體躺在那裡，他就是三歲的亞藍，似乎默默的在哭泣。作者希望透過創作提醒世人正視難民的問題。

圖十「流浪狗之歌」創作者李宛蓁，以黃色來繪製背景，讓這張圖有溫馨的感覺，小女孩穿的是草綠色的服裝，因為觀察到住家有許多流浪狗，因此藉由創作想告訴大家不要隨意棄養動物，應該正視流浪動物的議題。

圖十一這張圖的名稱是「怒吼」創作者劉芝芸，圖的中間有個正在哭泣的地球，拿著求救的牌子，十分可憐，地球的頭上還有一個大煙囪，和幾間小工廠，不斷的排著廢氣，還有一隻腳踩著地球，有著裂掉的痕跡，感覺世界末日快到來，背景是以沙灘為主，上面到處都是垃圾，如塑膠袋、罐子…等，像是風災後滿目瘡痍的景象。

圖十二「女孩與海豚」創作者賴欣悅，這張圖的中央有一個快樂的小女孩與海豚在水中共舞，因為在水中，所以背景偏藍色系，還有其他魚兒在水中嬉戲，五顏六色的，十分繽紛，魚兒都三五成群的聚集在一起。作者想表達人與自然和平共存的理念。

圖九

圖十

圖十一

圖十二

肆●引註資料

一、參考書籍

- 王秀雄（2011）。**藝術批評的視野**。台北：藝術家出版社。
- 楊培中（2002）。**解放年代現代派3傑**。台北：閣林國際。
- 曾正和（2002）。**新店藝文饗宴劉其偉畫集**。台北：新店區公所。
- 曾肅良（2005）。**藝術鑑賞**。台北：國立空中大學。
- 江學滢（2007）。**畢卡索-抽象的異想世界**。台北：明天國際圖書。
- 郭繼生（2007）。**藝術史與藝術批評**。台北：書林出版有限公司。
- 劉怡孫（2011）。**劉其偉傳奇百年**。台北：劉怡孫。

二、參考圖片

圖一：2015年8月5日取自 <http://www.ravenart.com/artwork.php?id=478&lan=tw>

圖二：2015年8月5日取自

http://24hr.artemperor.tw/gallery.php?mid=AF000001&opt=artist&art_id=328&pic_id=2175

圖三：2015年9月10日取自 <https://www.flickr.com/photos/showgallery/5603319620>

圖四：2015年9月10日取自 <http://www.max-liu.org/Capital-2007/224.asp>

圖五：2015年9月10日取

自 http://24hr.artemperor.tw/gallery.php?mid=AF000001&opt=artist&art_id=334&pic_id=13265

圖六：2015年9月10日取自 <http://www.ip-gallery.com/oldfriends/>

圖七：2015年9月10日取

自 http://24hr.artemperor.tw/exhibition.php?ex_id=979&ew_id=7788#right_box

圖八：2015年9月10日取自 <http://www.ip-gallery.com/oldfriends/>

附錄

小小導覽員~藝術鑑賞滿意度調查表

親愛的貴賓您好：

我們是中原美術班的學生，感謝您撥空填答這份問卷，希望透過您的填答，了解您對畫作導覽的滿意程度，所得資料僅供研究之用，絕不做其他用途，請您安心填答。您的填答將對我們的研究及學習的提升有很大幫助，衷心感謝您的協助與合作。 祝 順心如意

中原好小子敬上

一、 基本資料

性別	☐ 男	☐ 女
年齡	☐ 12 歲以下 ☐ 13-19 歲 ☐ 20-29 歲 ☐ 30-39 歲 ☐ 40-49 歲 ☐ 50-59 歲 ☐ 60-69 歲 ☐ 70 歲以上	
學歷	☐ 國小以下 ☐ 國中 ☐ 高中 ☐ 大專院校 ☐ 碩士 ☐ 博士	

二、 小小導覽員服務實際滿意度(請依您同意的程度打勾)

項目	非常滿意	滿意	普通	不滿意	非常不滿意
1. 小小導覽員使用藝術鑑賞四步驟：描述、分析、解釋、評價，為我導覽畫作，使我對畫作有更深的認識。					
2. 小小導覽員的解說，使我對畫家有更深的認識。					
3. 小小導覽員使用術語展現其專業知識豐富。					
4. 小小導覽員懂得利用肢體語言來強化解說內容。					
5. 小小導覽員的解說方式讓我很容易了解明白。					
6. 小小導覽員談吐風趣並且與我保持互動。					
7. 小小導覽員口齒清晰、發音正確，速度和音量適切。					
8. 小小導覽員的態度認真親切、笑容可掬。					

藝起來看畫

9. 小小導覽員表現出尊重與耐心解答我的問題。					
10. 小小導覽員能讓我有一個愉快的參觀經驗。					
給我們的建議事項：					