

創作過程能否被界定？

Can Creative Process Be Delineated?

王筑筠 Chu-Yun WANG
英國拉邦中心舞蹈碩士

無可否認，東西方除了在生活方式上有差異外，在文化思考上更有難以跨越的距離。這個差異是被接受的，並且有很多人試著把這兩者融合，然而所得到的結果卻不甚理想。主要問題是引用的手法不夠理想，一味以西方模式解釋東方思想是不會收到預期的效果，因為文化上的距離並沒有縮小。換個方式來做：以西方美學(Aesthetic)理論為主要的研究基礎，並隨著東方文化的不同而有所更改，或許能提供較客觀的概論。簡單來說，這篇文章將引用西方哲學觀點深入探討藝術家的創作力並進一步觀看台灣藝術環境與現象。無庸置疑，在台灣藝術創作領域中，似乎不曾注意過所謂的創作過程(process)。然而在西方有關藝術創作的問題中，最為人關注的一直都是針對該如何界定藝術作品的創意及創作過程能否被界定，再加上觀賞者總是只看到藝術作品本身，而忽略了藝術品的創作過程。因此藝術家的創造力論點將首先討論，並進一步研判所謂的創作過程理論。一般來說，在創作過程中藝術家將抽象的理念或想法轉化成具體呈現的作品。因此不清楚創作者的理念或過程，並不會影響觀眾的了解能力，然而，這卻會連帶地反映出觀看者的鑑賞力。

首先，我們必須清楚了解創造力(creativity)是什麼，簡單來說創造力是指藝術家有能力創作，而根據White(1992, p.88)的說法，創作是做出一些新的東西。換句話說，一般大眾會認同藝術家有創作能力是因為他嘗試做出一些之前從未嘗試過的題材或想法。在這裡有一個觀念需要釐清，做出新穎的東西是指藝術創作者將他之前從未做過的想法轉化成藝術成品。卻並不是意味著藝術家需要做出一些標新立異或驚世駭俗的作品來吸引觀眾的注意。也許這是一種手法，卻不是藝術的本質。一般來說觀眾並不會去深入探討研究藝術工作者的創作過程或理念，觀眾在乎的只是作品本身。正因如此，如果我們可以從另一方面來審視藝術品的創新度，除了可以看到作品的不同層面外，同時也開闊我們對創作者的瞭解。這說明創作是藝術家做出一些新的並且從未出現過的作品(對他而言)，換句話說，此需具有原創性。正因為藝術品的創作理念必須具有原創性，何謂原創？這必須釐定，Tomas(1958, p.376)

認為：當一位畫家創造出他自己的風格(style)畫法。當藝術家以這一風格畫出第十三或第十四幅作品時，大眾不會認同他是在創造。也許觀賞者會贊同他是畫出很好的作品，但是他不是繼續處於創造時期而只是重複他自己的風格。如果以Tomas的觀點來界定，也就是沒有任何藝術家可以稱爲是長期處於創作階段。從筆者的觀點來看卻不盡然，藝術家創造出他個人獨特的風格並用它來做爲所謂的創作基礎，因而延伸發展出其他想法。然而，這個行爲仍可以稱之爲創作。在這筆者必須非常小心地判斷這一個現象，因為當藝術家在不同創造時期會有不一樣的創作方式。最重要的是藝術家是否有能力面對下一時期的發展，而不只是滯留於原地。對觀賞者而言，這一個要求是非常重要的。因為觀眾絕對無法忍受創作者不斷重覆使用同一手法創作。對於藝術工作者而言，一旦他們陷入持續使用同一方式創作，這意味著創作者已陷入所謂的創作瓶頸。因此觀眾必須清楚劃分出藝術家的創作時期和創作階段的差異來評核藝術家的創作力。筆者將創作時期定義爲在不同的時期創作者有不同的理念及想法要傳遞給觀眾，而創作過程是指當藝術工作者在創作出一個藝術作品的不同階段。同樣的藝術家也必須清楚了解他自己的目標及創作方式以進一步突破自我的拘限。

接下來需要討論藝術作品成型的不同階段。正如Glickman(1978, p.145)在文中所強調的，他引用Douglas Morgan的看法來細分不同的創作階段。Glickman將創作過程分爲四個階段：(1)準備期(preparation)，在此時期一些想法可能會輕易地映入藝術家的腦海中，藝術家可能因爲看了一幅畫或一首歌而有了一些粗略的想法，而這些概念開始引導藝術家進入構思階段；(2)籌畫期(incubation)，藝術家對於作品開始有粗略的藍圖，但不能準確說出作品會看似如何，再加上這整個創造過程被一種感覺(sense)所引導，藝術家也無法用言語來表達這種感覺；(3)靈感期(inspiration)，在此時藝術家可能因爲一些突如其來的想法或外界影響而產生對作品的創作靈感，並且有粗略的作品片段產生；(4)用心設計期(elaboration)，藝術家開始修飾作品的完成性，也就是費盡心思地組合片段和將抽象想法具體化。

就大體而論，這四個階段並沒有絕對的先後次序，它們可以有不同的次序組合，也可以不發生，然而這完全取決於創作者。除此之外，筆者將進一步探討這論點所引發的問題。藝術家是否會採用一定的模式創作？相信並沒有一定的答案。因為正如同我們上述所討論的，創作過程並不會有一定的規律可循。由此看來，每位藝術家會有他自己的創作習慣，但所謂的創作模式卻是會隨著新的主題與創作過程而改變。

傳統上，藝術家被視為藝術品製造者，「藝術品製造者」和「工藝製造者」之間仍有一些差異。根據Collingwood的解釋(1970, pp.15-16)，普通的工藝者在做出作品前，便會知道他需要什麼材料和成品型樣，而藝術家則不然。因為藝術家無法按照設計圖做出成品，也因為並沒有一定的創作規律可循。創造者在一開始或許有一些想法(in the mind)是他想放入作品中呈現出給大眾。但他並沒有很清楚的結構或藍圖該如何做才能將抽象化想法轉變成物質化呈列在大眾面前(human world)。藝術家一定會經歷一些我們之前已討論過的創作過程。正因為如此，假如觀眾可以進一步深入了解藝術工作者的創作理論和過程，深信一定會拉近觀眾與藝術之間的距離。

然而接下來要探討的是另一個問題，觀眾該如何進一步得知藝術家的創作過程。一般而言，觀眾者可以經由閱讀相關報導與簡介來獲取資料，或創作者開放他的工作室給大眾參觀。舉例來說，在舞蹈方面有些編舞家開放他們的排練給有興趣觀賞的大眾。但是我們必須了解一旦舞蹈作品是在排練階段，這代表藝術家已進入最後整合階段，並不是之前我們所界定的創作階段。另外一種情形是創作者不願意公開他的創作過程，因為創作者有時將他的私人生活狀況或背景加入作品中，而他覺得創作過程會透露出他的隱私，但在作品中卻不會。很明顯地，不同的藝術家有他們自己獨特的創作方式，而這完全取決於藝術家的創作習慣與個性。舉例來說，在音樂創作上有些作曲家可以只憑貓在鍵盤上所發出的單音，有了一首曲子的靈感，就這樣一些簡單的題材湧進藝術家的腦海中轉變成具體化的呈現。畢卡索有一次曾說他對於顏色的使用是來自於走在森林中看到的景象所引發出來的。對舞蹈來說，情形也是相同的。一般而言，編舞家會先找出他感興趣的特定主題，之後再進入工作室與舞者創作排練。由此可知，藝術家通常先有一個大約的想法在腦中成形，然後再將這一想法發展演變成具體成品呈現在大眾面前。然而無庸置疑的，創作過程只有創作者本身最清楚，並且每位藝術家有個別的

工作方式。即使如此，觀察者仍可經由創作過程了解藝術作品的實驗進化。限於篇幅，本文將不討論創作過程對創作者的定義及影響。但很明顯地，有些藝術家重視最後的成果(product)勝於製作過程(process)，而有些藝術家只有創作過程而無視作品本身。

另外一個有趣的議題是台灣和歐洲觀賞藝術品的態度差異。在台灣普遍來說，會到美術館或劇院的大多是從事或學習相關領域的專業人士或學生，也有少數觀賞者純粹是為了放鬆心情。而在歐洲狀況完全不同，總括來說，大眾均從小養成到美術館、博物館和劇院的習慣，自然地培養出觀賞藝術作品的習慣。正因為如此，大量地刺激藝術家的創作能力及觀眾的藝術鑑賞力。和歐洲情形比較下，不難發現為何台灣藝術環境是如此的不堪。概括來說，當一般大眾到美術館和劇院時，我們沒有意識到看見的是已完成的作品呈現，台灣觀賞者採用享受和輕鬆的態度來面對這些藝術作品。也正因為台灣和歐洲觀賞藝術的態度和目的不同，在兩者比較之下，我們不難發現到台灣創作環境的瓶頸和拘限。因為正如同之前所討論的藝術家和觀賞者兩者之間是互相刺激的，藝術家需要有鑑賞力的觀眾來成為推動他們創作的原動力，而觀眾需要有創造力的藝術作品來提升他們的鑑賞力。

總而言之，在本文筆者概略討論了創作力的定義，也界定當創作者拘泥於個人風格時作品已毫無創意可言。並且試著探討所謂的創作過程，而了解到這其中牽涉到藝術工作者的工作方式。也發現觀眾是可以進一步得知藝術家的創作過程，卻無法再深入了解為何藝術家對於作品呈現的選擇，因為這包含藝術家個人的喜好及理念(taste)。從不同角度來看，觀眾也可經由創作過程來進一步了解創作者的創作理念。在討論的過程中，筆者試著保持客觀立場來研判這些論點，也希望讀者允許個人偏見的存在。■

《參考文獻》

- Collingwood, R. G. (1970). *The principles of art*. Oxford: Oxford University Press.
- Glickman, J. (1978). Creativity in the arts. In Margolis, J. (Ed.). *Philosophy looks at the arts*, 145-161. (Revised Edition). Philadelphia: Temple University Press.
- Tomas, V.(1958). Creativity in art. In Weitz, M.(Ed.). *Problems in Aesthetics*. An introductory book of reading, pp. 374-385. New York & London: Macmillan / Collier Macmillan.
- White, J.(1992). Creativity. In Cooper, D(Ed.). *A companion to Aesthetics*. Blackwell published Ltd.