

創作理念與方法技巧 Creation idea and method skill

創作思考角度

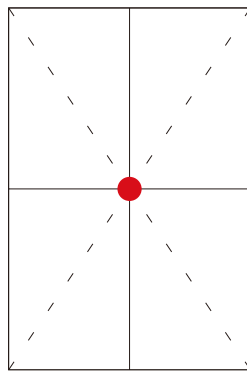
設計是實用性的，裝飾是為了讓人生活更為美滿，設計家是具有實用頭腦的人，可是在他處理實用性問題之前，得先學會運用視覺的語言。一位創作家在創作一件藝術品之前，必須要顧慮到畫面安排的問題¹⁰。

若以裝飾為目的，筆者將鑲嵌玻璃以半立體應用於居家設計上，其發展性是值得期待的，並以創新的鑲嵌方法讓鑲嵌玻璃融入一般居家的裝飾設計上。因此參照設計的基本視覺概念與構成元素以及藝術創作上構圖的模式，從這些線索中架構創作的基礎，使作品達到藝術與設計兼具的功能。

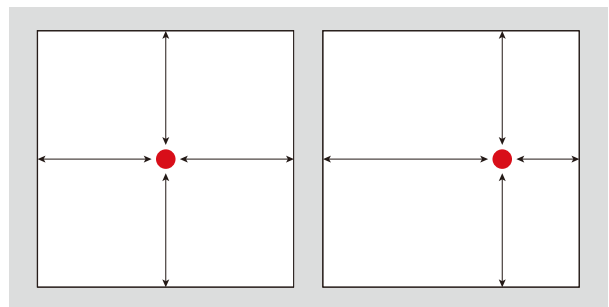
設計是有目的性的創造¹¹，除了藝術的呈現，同時滿足環境的實用需求。參照設計的基本原則構成，設計基本元素，由點移動造成線，線移動造成面，面移動造成體。

A. 視覺重心

1. 當視覺重心位於畫面的中心點，由於畫面對角與水平垂直線交會點，有穩定、平靜、安定的感覺，卻因此缺乏動態。
2. 當此重心在畫面上的位置移動時，整個視覺重心的偏移，與畫面邊緣的距離變動，力道的比重亦有所不同，形成移動的感覺。
3. 因此在畫面的安排，依照橫山了平教授在評估，繪畫構圖安排應置於等份分割後，水平與垂直交會實線位置的四角上較為恰當¹²。

▲圖 3-1 畫面重心

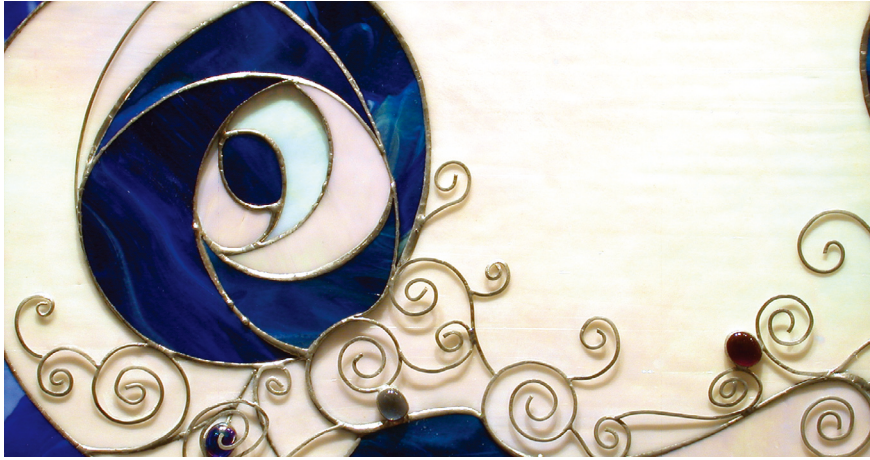

▶圖 3-2 畫面重心偏移

10 《平面設計原理》，王無邪，雄獅圖書股份有限公司出版，2002年2月。

11 見註10

12 《繪畫的構圖》，橫山了平，理工學社出版，1993年。

◀圖 3-3
海韻I 卓展正 2003

▼圖 3-4
海韻III 卓展正 2003

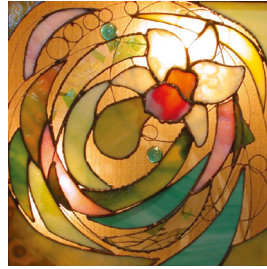
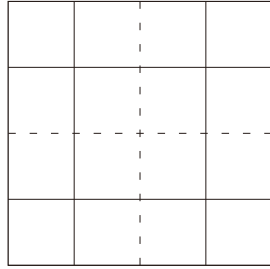

4. 根據劉思量博士的說法：「一般而言，觀者看畫大都由左到右或從右到左，卻很少從上往下。觀者也傾向由左邊角落做出發點，而把整幅畫作當作自左向右的組織。也即畫作左邊的位置較右邊負載更多的重量¹³。」

但經過作者「理性與感性對視覺藝術設計之影響」數據調查研究發現，在畫面平衡感上，選擇左畫面安排較重者屬於左腦思考型；反之則屬於右腦思考型¹⁴。

13 《藝術心理學 藝術與創造》，劉思量，藝術家出版社，2002年10月。

14 《理性與感性對視覺藝術設計者的影響》，卓展正，造型藝術學刊出版，國立臺灣藝術大學，造形藝術研究所，2003年。

畫面中心牽涉觀者的思考模式，重心的決定則是由觀者自行決定，但是畫面重心的偏移會造成移動的感覺。而偏移的程度位於等量分割後交叉於畫面上的四個點較為適切。

B. 點

點是造型中的最基本元素，細小的形象都可稱為點，且不限圓形，但形狀簡單。點的大小則必須取決於觀察的距離與圖面大小¹⁵。

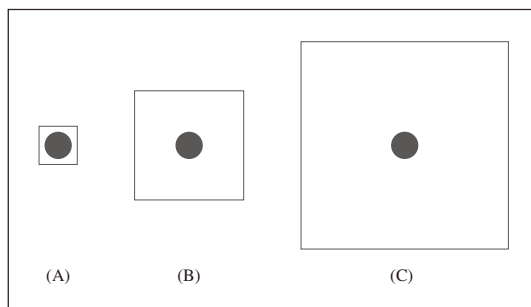
這樣的基礎型態，具有集中與凝固視線的效果。在畫面上因為有集中力，點的安排會影響安定感，於是放置點的位置改變，整個畫面的重心也因此而產生變動。

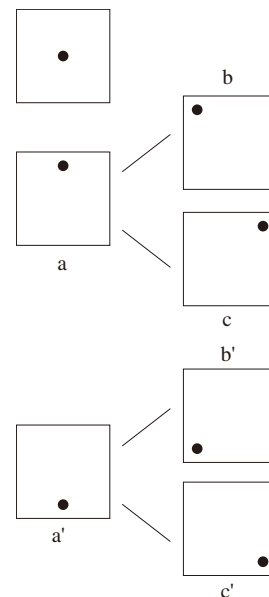
- ▲左圖 3-5 圖面等量分割
- 中圖 3-6 春之頌 卓展正作品
- 右圖 3-7 鴛鴦 II 卓展正 2003
- ▶上圖 3-8、下圖 3-9 Ericsson 捷運燈箱廣告

15 《設計基礎》，Charles Wallschlaeger Cynthia Basic-Suyder，六合出版社，民國85年5月。

► 圖 3-10
三點的大小都相同，邊框大小不同，邊框粗細相同。
(A)在小範圍中
(B)點在中等範圍中
(C)點在較大範圍中

►► 圖 3-11 平面設計構成研究

如圖3-11中 a 所示，點置於正上方，比重就會升高，增加落下的力學，在 b、c 則這種不安定感加劇。

於 a' 點位下方，重量下沉，給人穩重感。在 b' 與 c' 則更有移動性，這樣使空間發生了變化¹⁶。

點的移動會產生線和方向，將一個點、記號重複形成一條線。而這條線因為疏密的排列與點的大小產生力道。若將點應用在構成上，聚散則會形成面。

C. 線

線在幾何學上的定義，是點移動的軌跡，具有長度和位置，而無寬度與厚度。視覺表現則跟點一樣，必須依賴適當的寬度，過於寬就會變成面，因此寬度比長度小，才可稱為線¹⁷。

由於線是點移動的軌跡，本身就具備了動的性質與力量，所以線在造形設計上是很重要的條件。

從線的角度變化的印象，水平線像無限的地平線，有安定、鎮靜、永無止境、無限感；垂直線較特別的是具有上升及下落的動感，較嚴肅緊張；斜線則有傾斜的不安感，不停的上升或落下，不同於水平垂直的絕對與安定，視覺效果十分強烈¹⁸。

16 《平面設計構成研究》，青木正夫，武陵出版社，民國77年。

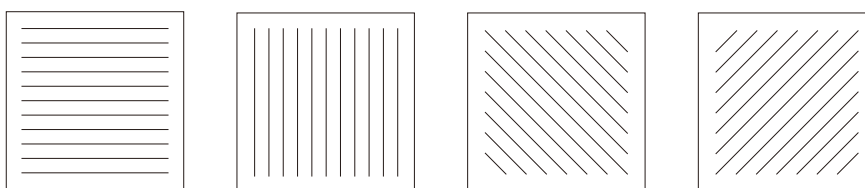
17 《平面設計之基礎構成》，葉國松，藝風堂出版社，民國84年。

18 見註16

幾何曲線比較工整冷淡，在構圖上用尺規便可完成；相較於自由曲線而言，自由曲線較能表達情感、個性。

D. 面

在幾何學定義上，面是線的移動軌跡，具有長度、寬度而無厚度，三點以上連結就成面。幾何形態的面較為明快簡潔；非幾何形的面，可分為有積形與偶然形兩種，絕大多數具有淳樸的感情性格，和幾何的冷漠感有很大的對比¹⁹。

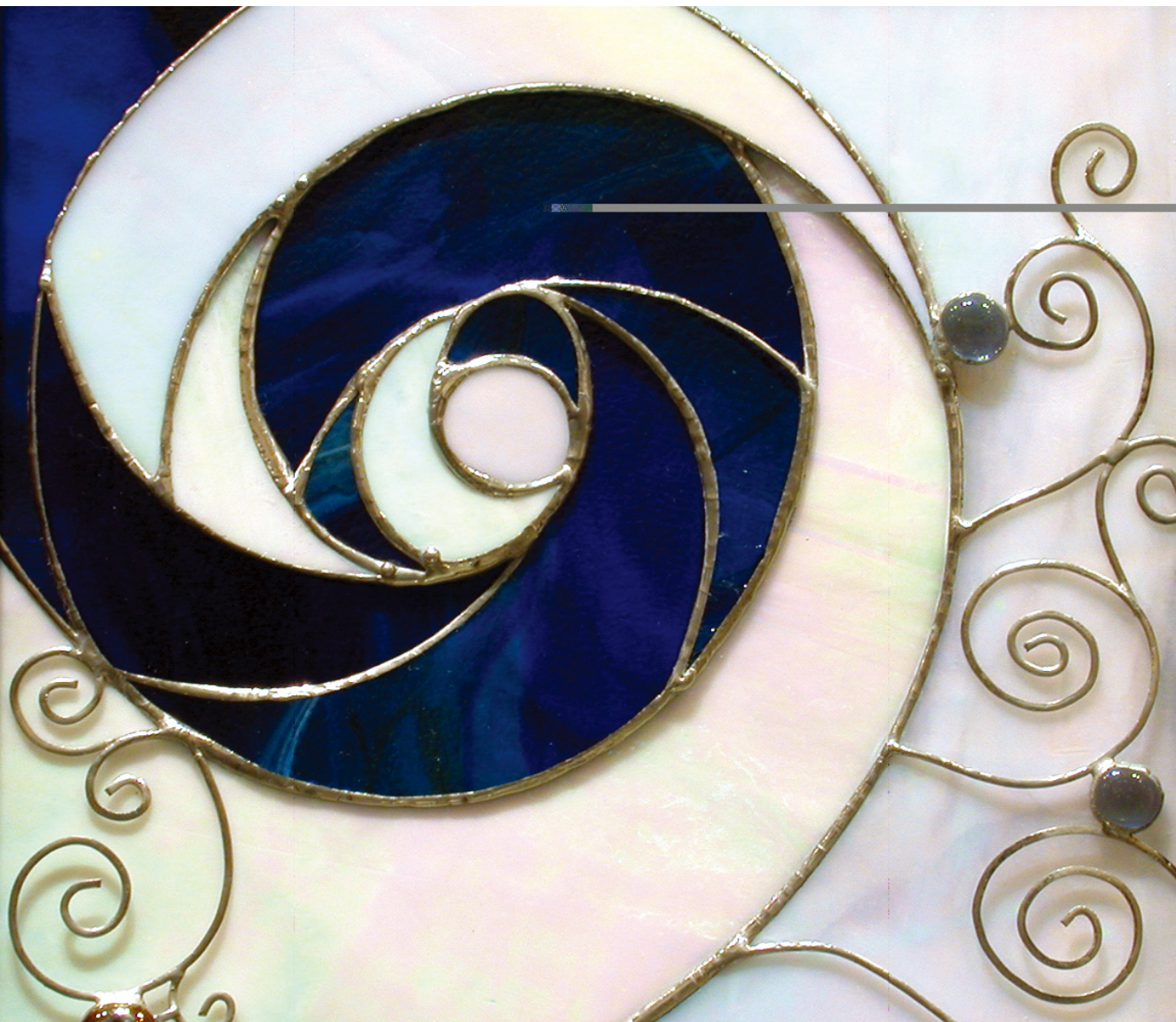

▼ 圖 3-12 線的角度變化

► 圖 3-13 春綠II 卓展正 2003

19 見註17。

▲ 圖 3-14 海韻II 卓展正 2003

◀ 圖 3-15 幾何形面與非幾何形面

視覺安排元素

除了應用設計的基礎構成，在畫面藝術表現安排的美感上也應考量。

A. 構圖方式²⁰

在高中美術教材中，構圖方法分為九種：水平構圖、垂直構圖、十字形構圖、對角線構圖、三角構圖、S形構圖、圓形（或橢圓）構圖、C形構圖、均質化構圖。各種構圖方式的呈現，可掌握佈局型態的美感平衡：

1. 水平構圖

以長短不同的平行線，讓整個畫面有平靜、穩定的感覺。

2. 垂直構圖

可以清楚的看見垂直排列的平行線，強調垂直線組合帶來的韻律感，畫面較為嚴肅正式。

3. 十字形構圖

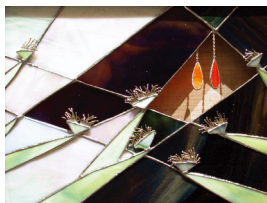
這樣的構圖除了具有水平構圖的安定感外，更有垂直帶來的嚴肅、明快感，而他的交叉點便成為視線集中的焦點。

4. 對角線構圖

分為單斜對角線，觀看的視線會隨著傾斜的角度上升或下降，有視覺流動的感覺；雙斜對角線又稱X形構圖，這種構圖會讓畫面穩定且具有深度。

▲上圖 3-16 斜線構圖

下圖 3-17 對角線構圖

5. 三角構圖

三角構圖是以畫面上端尾的中央頂點，從這頂點向左右兩側連結成三角構圖，有崇高、安定、偉大、永恆的感覺。

6. S形構圖

以S形構圖表現深遠曲折的空間，能表現畫面延展的深度、並且具有強烈動感及韻律感。曲線流動的特性，可在S形構圖畫面結構下表露無遺。

7. 圓形（或橢圓）構圖

圓形構圖是指畫面中的物體圍繞成圓形，而觀者的視線隨著圓形軌跡移動，周而復始，具有圓滿、永恆、統一的感觉。

20 《高級中學美術（一）》林曼麗審訂，三民書局，民國90年8月。

8. C形構圖

圓形有了缺口，就是C形構圖，此缺口位於任何方位皆可，觀賞者會隨著原形軌跡移動，遇到缺口即停止，這個缺口就會成視覺焦點。

9. 均質化構圖

捨棄形式、色彩背後的意義所採取的一種構圖方式，將造型、色彩簡略到最單純的境界，讓畫面呈現均勢，沒有主題、輕重趣味中心的效果。

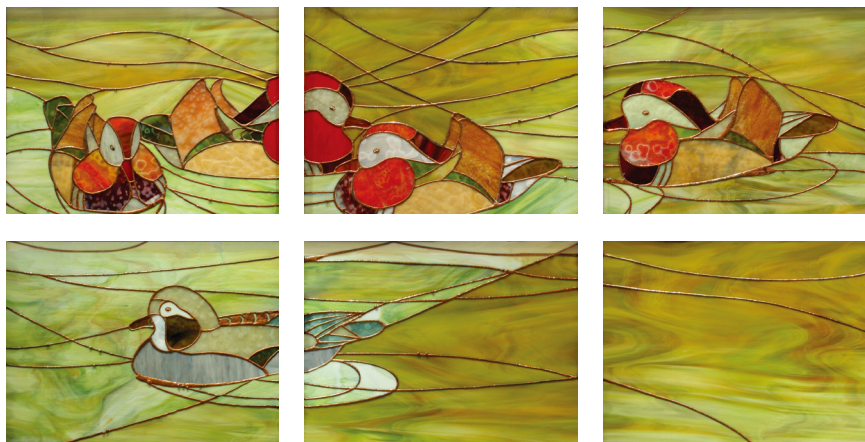
▼圖 3-18、3-19
水平構成

►(上一下)

圖 3-19 斜線構圖

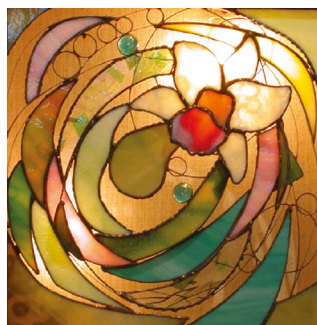
圖 3-20 斜線構圖

B. 構圖上的應用

經由構圖上的架構，可以將已完成的實作作品歸納成下列幾項：

1. 水平構圖（圖3-17、3-18）
2. 垂直構圖（圖3-26）
3. 對角線構圖亦稱斜線構圖（圖3-16、3-17）
4. S形構圖（圖3-27）
5. 圓形（或橢圓）構圖（圖3-22、3-23）
6. C形構圖（圖3-24、3-25）

►(左上一右下)

圖 3-22 圓形或橢圓形構圖

圖 3-23 圓形或橢圓形構圖

圖 3-24 C形構圖

圖 3-25 C形構圖

◀左圖 3-26 垂直構圖
右圖 3-27 S形構圖

以創作理念而言

作者將人生四時的遞嬗以「四季」為題材，融合鑲嵌技法，在理念上，運用日本細膩的風格與對色彩配置的講究及植物富生命力的感召，將原本平面的圖像轉換為一種光與空間感的交會，呈現出點、線、面的畫面分割，根據尼卡拉佩烏斯那（N.Pevsner）《當代設計的先驅》（*Pioneers of Modern Design*）對新藝術（如圖3-28）下的定義：「令人聯想起百合花莖長條形的感覺性曲線、昆蟲的觸角、花蕊，有時細細的火焰，這樣的曲線如波浪般擺動、流淌、相互纏繞，手一觸摸，漸次從所有表面、角落，開始發芽，似乎想要覆蓋整體一般。」把鑲嵌玻璃在裝飾上應用的可能性與延展性當作自我挑戰，在作品中導引出對裝飾應用的另一層次美²¹。

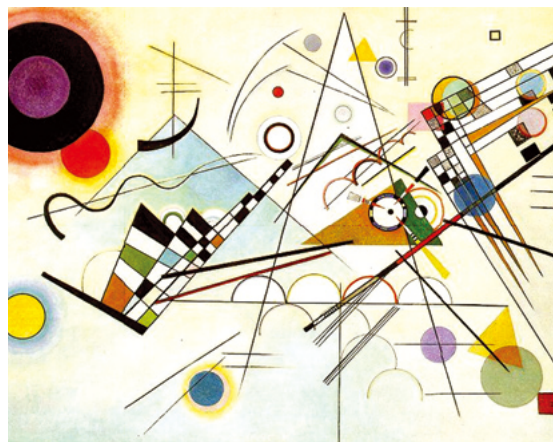
以內容形式而言，作者受下列五位裝飾藝術風格之新藝術領導者的影響，創作出「鑲嵌玻璃」的系列作品。

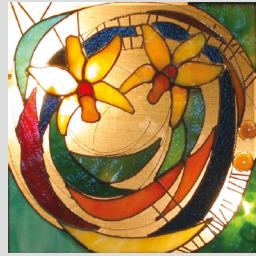
1. 康丁斯基（Vassily Kandinsky）的曲線及分割²²

擅於應用純粹的色彩表達內心狀態的康丁斯基，其作品在一九二〇年代有重大的改變，由早期的浪漫式幻想轉為幾何圖形的構圖（圖3-29）。這幅畫創作於一九二三年，它是以直角、銳角、鈍角、直線、曲線等元素所構成，尤以「角」作為畫面的主角。在康丁斯基所著的《點線面》一書中提到「直角」表現一種冷靜、抑制的情感，「銳角」表現出一種尖銳的、運動感的特性，「鈍角」表現一種軟弱的無力感。在此，康丁斯基讓各種不同的角在畫面裡相互影響、彼此衝擊，是一種靈活開放的構成表現。在他去世前的最後十年，更融合了他早期直覺式畫風和後期的幾何圖形風格，為他的作品增添一種新的意向。而筆者受到這種純粹簡練的線條與畫面純粹感的影響，衍生出系列作品中的四季之歌。（如圖3-30~3-33）。

▶ 圖 3-28 〈少女〉
◎佛伊謝1880年代設計作品，
新設計史，六合出版。

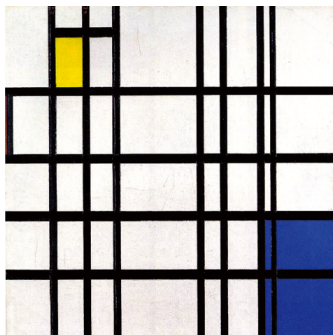
▶▶ 圖 3-29 〈作曲〉
（Composition VIII）◎1923年
油畫，Solomon R.
Guggenheim Museum,
New York

2. 蒙德里安 (Mondrian, Piet) 的由繁入簡²³

蒙德里安企圖把藝術和自然形象完全分離。他說：「只有幾何形象才是真正純粹的形象。」因而主張將所有的事物簡化成單純的水平線、垂直線另外配上紅、黃、藍三原色和黑、白、灰中性色，為表現宇宙中最純粹的精神共性（如圖3-34），此種意義不在描繪現代生活的速度和運動，而是描繪一種秩序。讓筆者最難忘的是他用極簡潔的線條，構造出視覺感強烈的風格，通過精確的計算和權衡，達到了一種無法言喻的簡潔和富含深意的平衡。在此次創作系列中，春綠系列三幅如圖（3-35~3-37）皆是以蒙德里安的畫面分割配置為構圖，藉由畫面分割的層次感，傳達春天景象的三幅聯作。

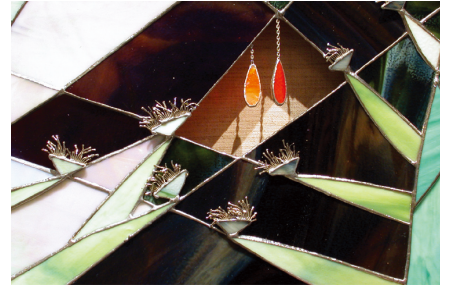
▲ 圖 3-30、3-31、3-32、3-33
春之頌、夏之頌、秋之頌、冬之頌
卓展正 2003

◀ 圖 3-34 蒙德里安作品
© 蘭伯特，劍橋藝術史（8）：二十世紀，桂冠藝術叢書。

21 《鑑賞導引系列二——現代美術》，甄巍，三聯（香港）書店有限公司，2001年1月香港第一版第一次印刷，《世界名畫家全集——慕夏A.Mucaha》撰文：潘潘，主編：何政廣，藝術家出版社出版，中華民國91年8月。

22 《康丁斯基》，Paola Rapelli，貓頭鷹出版社2001年5月，鑑賞導引系列2《現代美術》，甄巍，臺灣商務印書館代理，2001年1月。
http://ceiba.cc.ntu.edu.tw/th6_520/sty_20c/painting/kandinsky.htm。

23 《西洋美術史綱要》，李長俊，雄獅圖書公司出版，民國68年11月，p135。鑑賞導引系列2《現代美術》，甄巍，臺灣商務印書館代理，2001年1月。

3. 克林姆（Klimt, Gustav）的裝飾風²⁴

被公認為維也納先鋒派領導者的克林姆，乃是最能表現十九世紀末期浪漫、精緻而頹廢的畫家，其畫作多以情慾描摩為主題，透過其精心設計的構圖，貴族式的裝飾風格及美麗的鑲嵌式圖案，赤裸的情慾昇華成優雅的藝術，克林姆也因此成為雅痞的寵兒。畢生主張印象主義、象徵主義以及新藝術的理念。

自由融合運用而不必受限的克林姆，畫風瀟灑情慾充滿裝飾意味、夢幻神祕、寓言樣式（如圖3-38），其中尤以濃厚裝飾風格的螺旋紋為最。筆者亦在「海韻系列」（如圖3-40 ~ 3-42）中沿用此種元素，藉以呈現另一個主題表現。

▲ 圖 3-35 ~ 3-37
春綠系列1-3 卓展2003

▶ 圖 3-38 〈期待〉
Expectation ©奧地利維也納國家美術畫廊藏
Osterreichisches Museum

▶▶ 圖 3-39 〈黃道十二宮〉
慕夏 1896 ©彩色石版畫
《世界名畫家全集—慕夏》
藝術家出版社出版

圖 3-40 ~ 3-42 海浪系列 卓展正 2003

4. 慕夏（Alphonse Mucha）的植物圖騰裝飾風²⁵

「新藝術」時代是一個注重生活美學的時代，不只對建築設計要求，人們更有意將日常生活用品、家具、玻璃工藝的造形提高到藝術的境界。當你瀏覽慕夏的作品時，可以發現他是商業設計的始祖。

慕夏最優秀的裝飾作品（如圖3-38）有著綿密驚人的構圖，充滿花卉以及其他植物的元素，瀟灑著繁複而寓意深奧的象徵性結構。早在一世紀前慕夏的作品就已展現當今流行之波西米亞風的服飾和紋飾。

慕夏使用了包括拜占庭式、凱爾特式、日本式、洛可可風、哥德式、猶太教與捷克民藝的各種元素，以仿馬賽克鑲嵌為背景，加上絢麗誇飾的華服、珠寶首飾、阿拉伯紋飾，再以風格化的輪廓線修飾補強。他強而有力富含裝飾氣息的新藝術繪畫，美麗的女體、裝飾性的花朵、流水般的長髮以及顏色鮮豔又不失和諧的色彩運用，都是慕夏繪畫的特色！

作者師法於慕夏以植物裝飾為主題之花邊創作（如圖3-43~3-46），有感於其對於大自然界花卉及植物為元素的華麗形狀、繁複綿密線條中構築莊嚴又可親的生命力，使筆者相信人的本質始終有一種力量在與世界無奈的抗衡。花草藤蔓的樣式，重複綿密的構圖，建構出催眠性的裝飾風格，以植物紋樣為主的曲線及流暢線條，均是本系列創作不可或缺的主要元素。

24 《克林姆中文版》，Benedikt Taschen，http://www.artchive.com/artchive/ftptoc/ klimt_ext.html，絕色克林姆http://home.pchome.com.tw/art/gallery_001/menu.htm

25 《世界名畫家全集——慕夏》何政廣主編，藝術家出版社出版，民國91年8月，中時電子報。<http://forums.chinatimes.com.tw/art/focus/mucha/menu01.htm>

5. 高第 (Autoni Gaudi) 的自然馬賽克²⁶

以面積較大的碎磁磚拼貼產生較馬賽克吸引人的亮度，其受回教文化的影響繁複的表現圖案正是高第作品之特色。高第擅長利用鐵作為建築材料，晚期自然主義的作品又喜好以自然為材料、形狀，其彎曲線的奇特造型、彩色瓷磚拼貼和馬賽克的拼貼雕飾，以及用鑄鐵完成其創的作品（如圖3-47）亦受此啟發，作者的馬賽克系列兩幅作品（如圖3-48~3-49）便應運而生。

- ▲ 圖 3-43 ~ 3-46 四季之歌系列 卓展正 2003
- ▶ 圖 3-47 瓷磚馬賽克 高第
©中國輕工業出版社出版
- ▶▶ 圖3-48 (上) 馬賽克——(秋戀) 卓展正 2003
圖3-49 (下) 馬賽克——(夢蝶) 卓展正 2003

26 《安東尼·高第》，（英）朱狄恩·卡梅爾·鷹瑟編著，張帆譯，中國輕工業出版社。

方法技巧

鑲嵌玻璃創作流程，參照新竹市立玻璃工藝博物館「2001竹塹玻璃藝術節²⁷」筆者以自己的作品為例，將創作鑲嵌玻璃的過程用兩個圖例來解說：

【案例一】魚

1. 構思

將想像的圖像及構思，繪畫在紙張上一注意結構線條與分割線條，將草圖修飾後，精確地描繪在紙樣上。

2. 選擇玻璃

挑選想要的色彩，最好是能符合自己設計理念的玻璃顏色與材質。

3. 剪紙樣

依構圖選擇特殊專業的剪刀或刀片，將設計圖一片一片把紙樣剪下來，特殊剪刀會把焊接金屬所需的間縫線預留出來。

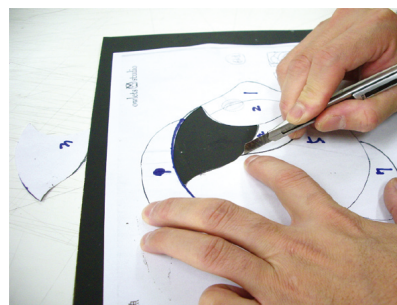
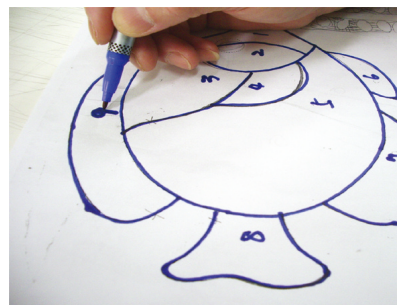
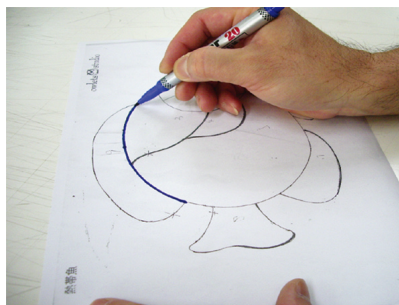
►(左上一右下)

圖 3-50 構思

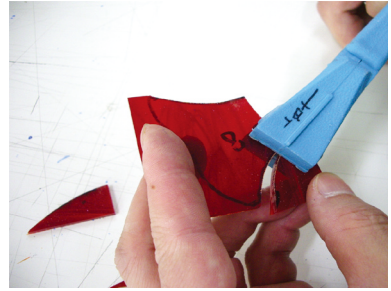
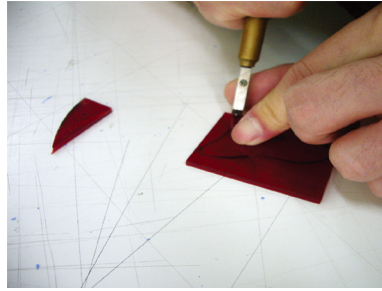
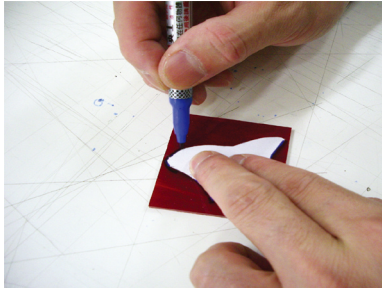
圖 3-51 草圖編號

圖 3-52 選色

圖 3-53 剪紙樣

27 《2001竹塹國際玻璃藝術節——鑲嵌館》，新竹市立玻璃工藝博物館，p70。

4. 切割玻璃

把紙樣描繪在所選的玻璃上，用專業切割刀將圖案精準的切割下來，割得不夠精準，將影響結構與設計感。

5. 鑲嵌

就已割好的玻璃排列對位、確定位置，並且將粗糙的邊緣加以磨邊、修整，接著將銅片包覆緊貼於玻璃外緣，銅片確實緊密包裹，方便接下來的錫條焊接。

▲(左一右)

圖 3-54 描繪於玻璃上

圖 3-55 切割玻璃

圖 3-56 切割玻璃

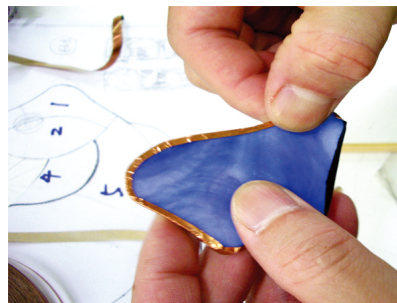
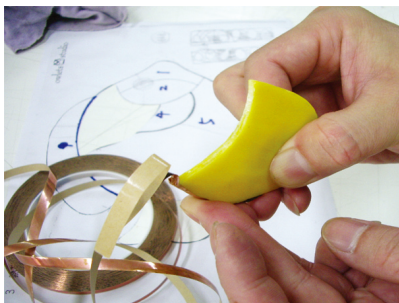
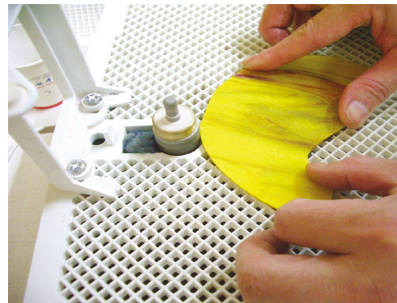
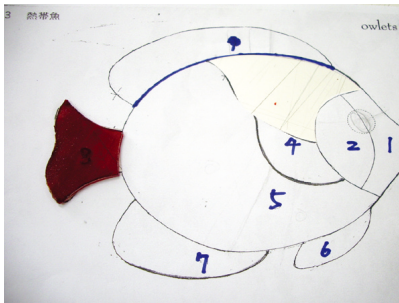
▼(左上一右下)

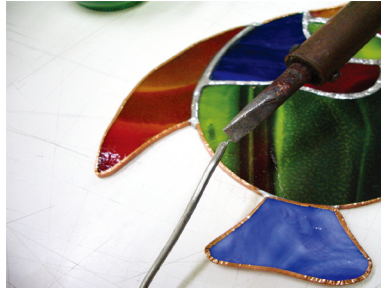
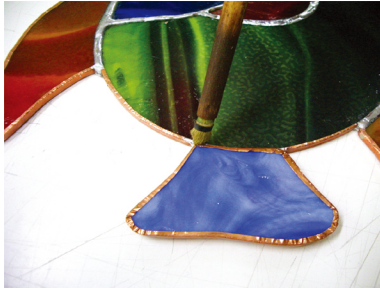
圖 3-57 排列對位

圖 3-58 磨邊

圖 3-59 包銅片

圖 3-60 包覆緊貼

▲(左一右)

圖 3-61 塗上助焊劑

圖 3-62 線固定焊接

▼圖 3-63 邊框修飾

圖 3-64 作品完成

6. 燒焊（也稱焊接）

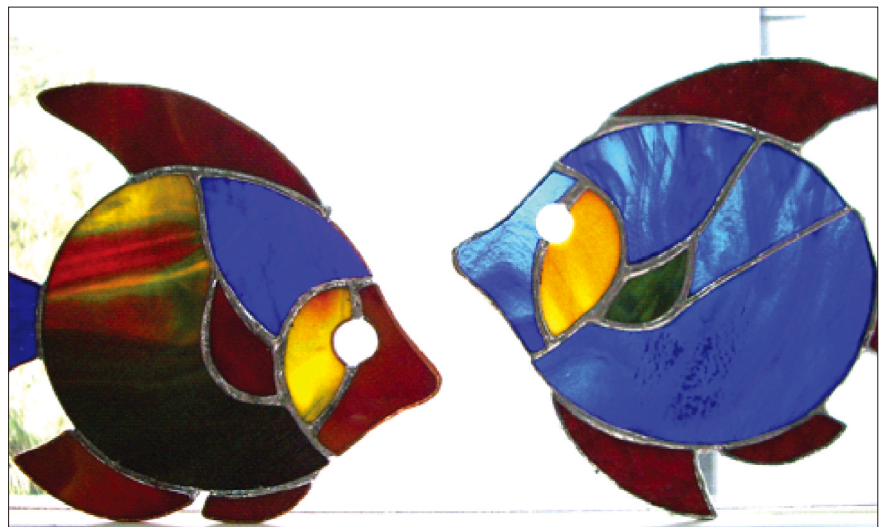
整個構圖已完成，接下來進行結構的燒接，用烙鐵以攝氏120~150度左右的溫度進行焊接，好的焊鐵平坦而成十字（外國大多是點焊方式），必須精準的完成兩面燒焊。

7. 處理表面金屬

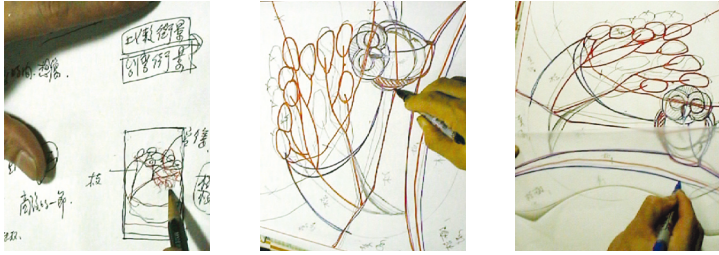
錫原是灰色面，有時為了能夠讓色彩跳脫出來，可用特殊氧化劑讓它急速氧化成黑色、銅色等，本範例為原色。

8. 上蠟防塵

最後的工作，以一般水蠟抹上薄薄的一層，用乾布擦拭讓它呈現亮度，並達到防塵的效果。至此，一片精心製作的鑲嵌玻璃加上光線的照射終告完成。

【案例二】貓頭鷹

◀(左—右)

圖 3-65 構思

圖 3-66 草圖

圖 3-67 模板

▼(左—右)

圖 3-68 選色

圖 3-69 剪紙樣

圖 3-70 描繪於玻璃上

圖 3-71 切割玻璃

圖 3-72 切割玻璃

1. 構思

將天馬行空的構思，組成令人感動的畫面——注意結構線條與分割線條，將圖案精確的描繪在紙樣上。

2. 選擇玻璃

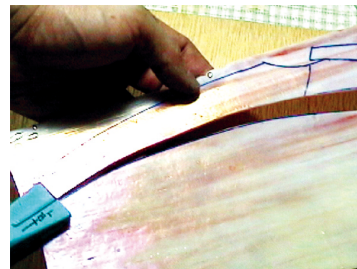
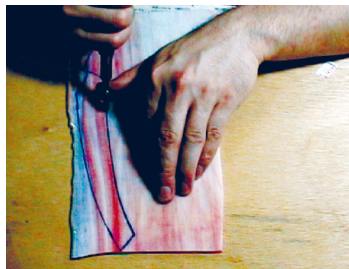
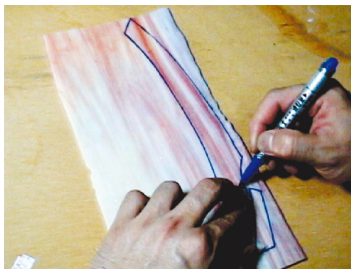
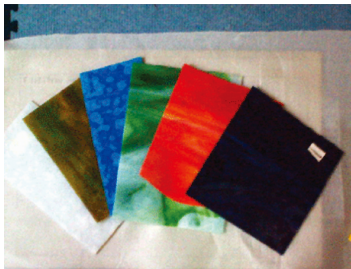
挑選最能表現自己設計理念的玻璃顏色與材質。

3. 剪紙樣

依構圖選擇特殊專業的剪刀或刀片，像做衣服般一片一片把紙樣剪下來，以特殊剪刀把焊接金屬所需的間縫線預留出來。

4. 切割玻璃

把紙樣描繪在所選的玻璃上，用專業切割刀將圖案精準的切下來，割得不夠精準，將影響結構與設計感。

5. 鑲嵌

就已割好的玻璃排列對位、確定位置，並且將粗糙的邊緣磨平修整，接著將銅片包覆緊貼於玻璃外緣，銅片確實緊密包裹，以便於接下來的錫條焊接。

6. 燒焊（也稱焊接）

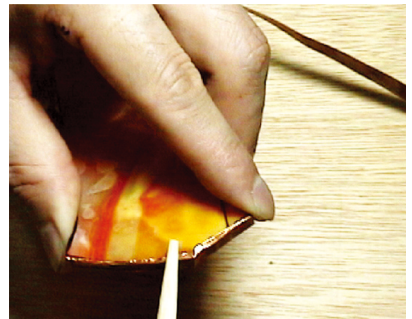
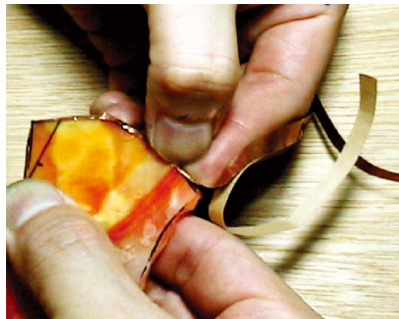
整個構圖已完成，接下來進行結構的燒接，用烙鐵以攝氏120~150度左右的溫度進行焊接，好的焊鐵平坦而成十字（外國大多是點焊方式），必須精準的完成兩面燒焊。

7. 處理表面金屬

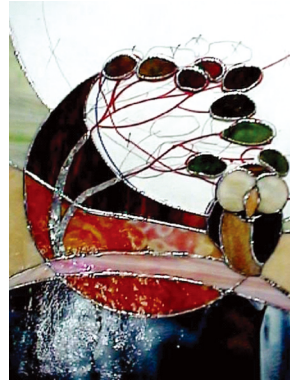
錫原是灰色面，有時為了能夠讓色彩跳脫出來，用特殊氧化劑讓它急速氧化成黑色、銅色等，再以清水、乾布處理乾淨。

8. 上蠟防塵

最後以一般水蠟塗上薄薄的一層，用乾布擦拭讓它呈現亮度，並達到防塵的效果。至此，一片精心製作的鑲嵌玻璃透過光線的照射終告完成。

►(左上一右下)
圖 3-73 排列對位
圖 3-74 磨邊
圖 3-75 包銅片
圖 3-76 包覆緊貼

▲(左一右)

圖 3-77 確定位置

圖 3-78 固定焊接點

圖 3-79 固定焊接點

◀圖 3-80 作品完成