

第四級示例及評語

研究工作簿

考生使用足夠的素材，透過選擇、組織及整合素材來發展主題或意念，並持續地投入素材以產生個人的意念。

考生了解藝術作品單一或兩種的情境及其形式要素，表達具足夠理由的個人觀點，同時把情境和形式知識連繫於藝術品之中。

考生展示豐富的媒介和技巧的實驗，以及表達形式的探索。

考生頻密地從多角度反思其作品集，在學習進程中展示足夠的進步。

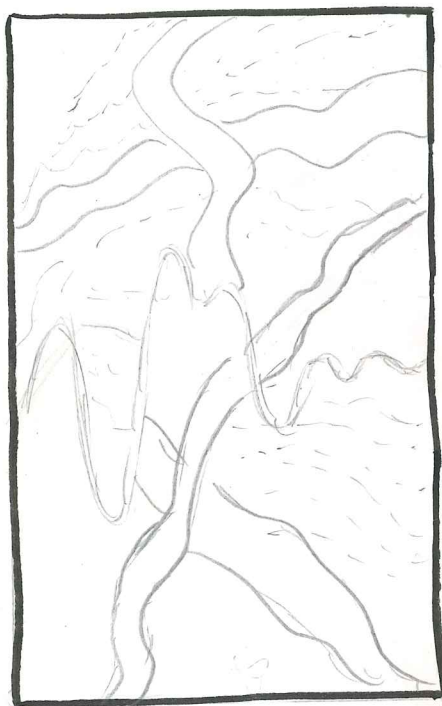
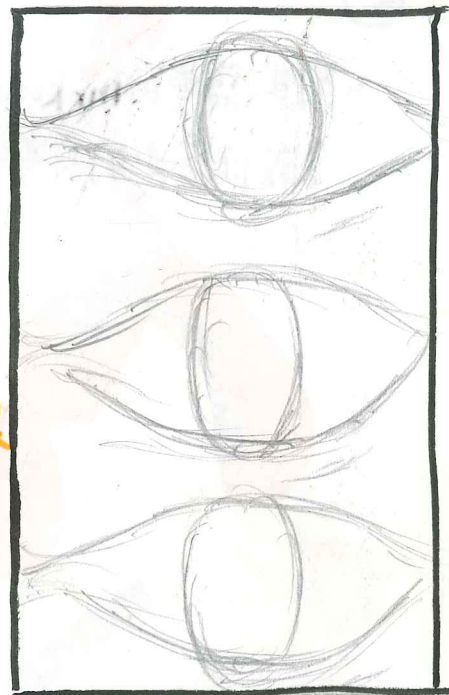
藝術品／評賞研究

考生展示純熟的媒介、技巧及技法。作品展示有效的與主題有關的視覺元素及組織原理的使用或分析。作品顯示與主題相關有足夠的個人、美學或文化情境的知識。考生展示具創意的意念和想像力，表達有理據的個人觀點。作品能以完整的表現方式傳達主題或信息。四件作品展示足夠的改進。

♥經過以上所搜集的一手資料後，
我得出以下幾個作品主題意念的構思。

1 別人眼中的自己

在上兩頁的訪問內容中，我發現大家對我的性格特質都大致相近。不過，我則認為有些特質是自己根本沒有的，既然如此，但是我仍然可以用顏色、排列圖案等抽象的方法表達出別人眼中的自己，再加上自己認為不高人知的一面，完成此作品。

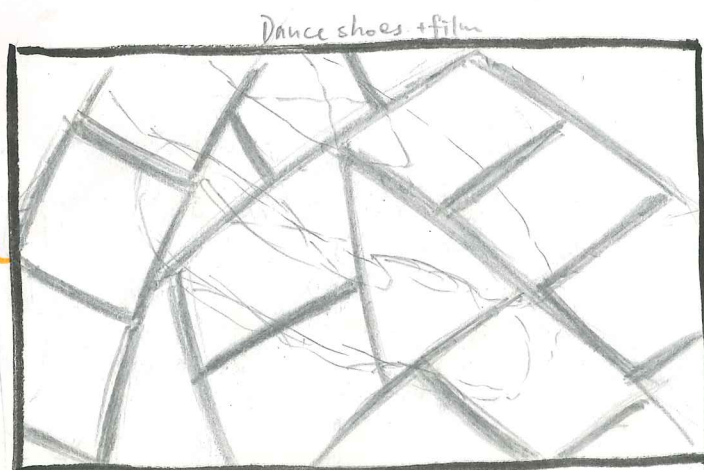
意念拓展

2 成長中的自己 vs 以往的自己

經過以前的timeline製作之後，讓我回想起以往的成長階段是較內向、害羞，對比現在的外向性格，有很大的分別。透過作品，我希望可表達出以前和現在的自己，無論是生活、性格方面，都有很大的改變。而在成長路上的事情，亦能夠呈現出來。

3 我的興趣 — performing arts

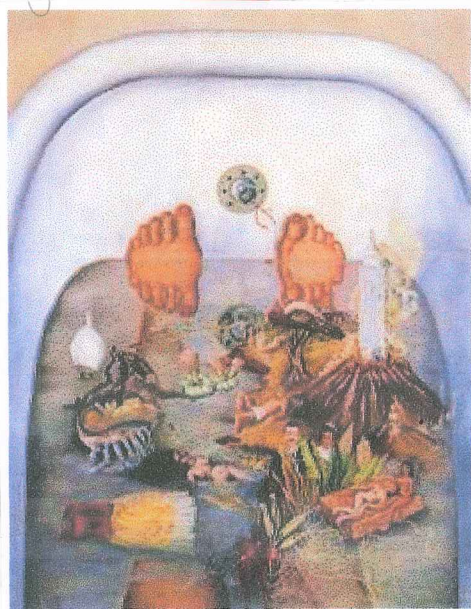
無論是我的朋友、親人，甚至同校同學，應該也會知道我的興趣是舞蹈吧！:) 透過作品裏面，我會表達自己最愛的performing arts和音樂、舞蹈有關，藉以告訴給別人知道我最愛的興趣。

① 芙烈達·卡蘿 (Frida Kahlo)

因為課堂時mr koong所播放的影片《華妮別戀》，令我欣賞她的自畫像風格，和她那悲慘凄美的人生。

藝術家作品參考

- 作者在浴室洗澡時所看到的腳，可見她的左腳大姆趾是裂開的，並滲出血水
- 盆內有腳的倒影，而水面上浮着的是很多的人和物件，估計和過往不愉快的生活經歷有關。
- 丈夫搭上了自己妹妹，不能生育致血流，小產痛苦經歷。

可值得參考地方：

- ① 用某個特定背景，從而聯想起以前的事件。
(Happy or Unhappy)
- ② 背景可以是和自己現今生活有關。

- 作者自己的樣子繪在一隻滿身是箭的鹿上。

- 後面是一片暗淡的樹林，沒有樹葉

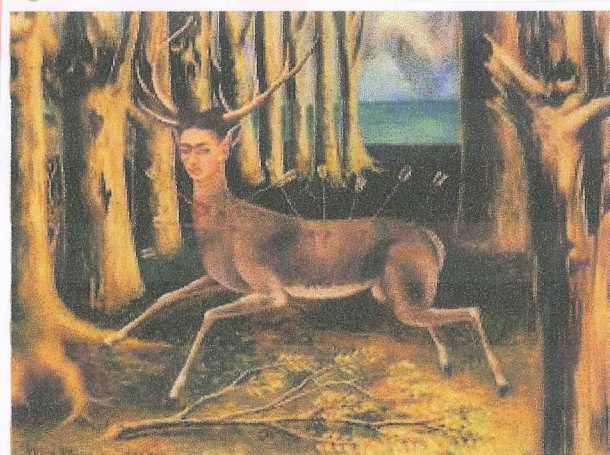
→ 代表人生枯夢 / 沒有希望？

馴鹿 → 能自由地跑和跳

箭 → 痛苦的回憶 & 身上受的傷痛。

可值得參考地方：

- ① 以風景和代表自己的物件入畫
- ② 加上自畫像

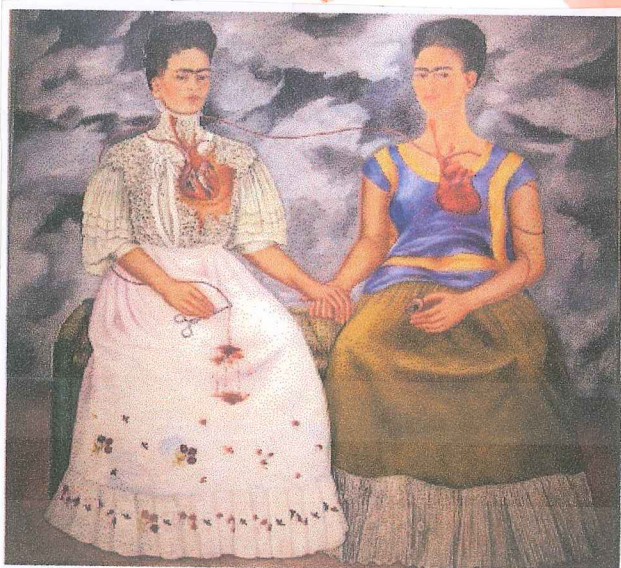
- 作者畫了2個一模一樣的自己
→ 認為2個自己才是完整 (缺陷 + 優點)

- 健康的心臟 + 壞死的心臟 + 血管相連。

- 有政治諷刺意味？

可值得參考地方

- ① 互補不足 —— 自己的特點 (現有) + 自己沒有而想擁有的特點。
- ② 自畫像可以有分別 (理想 vs 現實?)

原本稿子

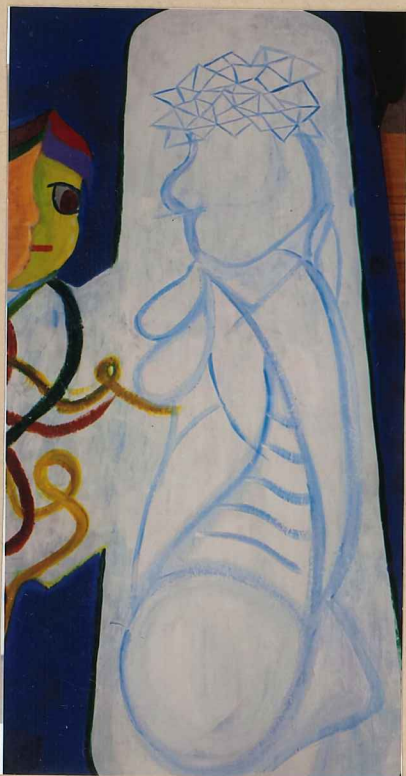
- 材料紅色線條的明度不足，和啡色太過相近。→改良？
- 利用皺紋膠紙封邊 → 上色
→ 可以把線條更 fine & smooth.
- 面部表情 (eye) 較奇怪。
山 日 → 可轉換另一個表情。
- 背景部份的光亮度不一致。
一句再加強 a fine tune, 亮度。

• 中間改造的過程
→ 加入了圓形
於手和裙中間
• 感覺較凌亂。

- 利用淺藍色 + 白色繪畫初稿
(參考評賞作品 — Picasso)
- 頭上的 N 字符號參考了 Picasso 空淨派的風格。
- 打算利用白色圍邊，塗上不同顏色 (有不同色塊變化) (colorful)
- 藍色的稿看來比 version 1 的感覺較好 (比較清晰 & 混濁)

→ 塗上了啡色的鞋子...
令鞋子的色調融入畫中。

塑造鏡外女孩的形象。
• 把女孩形象具象化 (鏡內)

意念建立階段 Development

「童話」—表達着過去的事/寓言/自己的嚮往

童話 vs 時間

台八

「時間」—一直保留着永不停止的。

童話 vs 現實

意念的選擇 & 收窄專題

時間

過去、現在、將來：

在一段時間內—自己能做到什麼？

在靜止時間中的自己：

停下來—一個讓自己冷靜下來的時間。

my interest!

Dancing (drawing, playing music:)
Continuous movements.

時光機—back to past

「斷片」

Daydreamer 過去的自己：

- 內向

- 逐格重播？

- Refer to Portfolio 1—
成長 timeline.

現在的自己：

- 忙碌

- Hope to be success → 有突破！

- focus on studying.

- keep on to do the things I like:)

- become mature

將來的自己：

- become mature:)

- 獨立自主:)

- Wants to be a dancer—
希望夢想成真:)

美好的

So many
Question marks
on my heads

結果分析

Analysis

根據作品集 1.1 和今晚的意念建立，我明白到自己的時間是可以充分地利用的。
當閒餘的時間，我可以做自己喜愛的興趣，ie. dancing.

另外，我認為作品可以表達自己對過去、現在和將來時間的看法。

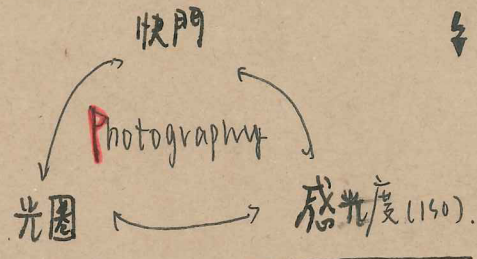
那麼我便可以和時間扯上一點微妙關係，另外可加入個人興趣的元素
在內，表現出對時間的感覺，詮釋較清楚深入。

攝影 Photography

選擇 S mode → 可自行調節光圈及快門.

1.3" F8.0 (max. 1/1000)
F = Focal length 一 數字愈細
ISO = 感光度 一 愈大.

Still image 拍攝手法 (suggestion)

在狹窄位置拍攝.
如果後面是日光 → 會否背光?
→ 可用閃光燈

~~利用鏡子作狹窄~~

SCN → 多重曝光模式 → 重疊影像

可作為攝影方法之一，這避免了 S mode 的缺點.

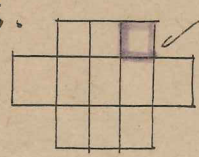

測光 [] 如拍攝有反光體的相片.

① ESP — 若該物件或該人像能夠佔鏡頭最大的空間，ESP 模式就足夠把佔最大面積的範圍自動調節光度.

② 中央重點. — 只用中間作焦點調節光度.

③ 重點測光.

選擇該格作焦點，利用該格調節整體光度.

媒介試驗 Media Test

ISO 100 → 感光度低可以拍到更暗的影像.

目的：
拍攝到旋轉的動作/形象.
並於最後能夠顯示到完整形象 (body).

- ① 像素度 640 x 480
- ② 壓縮. ✓ Normal × Fine.
- ③ 閃光燈設定, Full 1/4.
Slow: 關
(Function:)
同步設定: 後簾同步 / 前簾同步.
(Function:)
RC 模式: 關.

快門取決至相機本身，是鏡頭攝影時的速度 (愈慢，吸取的光愈多，形象愈多).

ISO → 100 200 400 800
x2 x2 x2
以 2 倍的形式進行光度調節.

數目愈小 → 愈暗

ED 修正色光.

如果利用鏡子拍照
→ X 使用閃光燈 → 反光 → 曝光 100%!
→ 愈白色.

反思 Reflection 作品集 1.2.

① 搜集資料及意念建立過程.

起初搜集資料的過程中，我發覺要利用「我與時間」的主題創作是十分困難的。

→ 不知道如何表達，過於抽象。

· 隨著意念建立時看到一系列的攝影作品 → 想到自己及生活及舞蹈的關係。

開始探索到自己的生命近乎有一半都和舞蹈有連繫。 I ♥ dancing.

→ 開始進入更 concrete 的意念建立 → 攝影 = $\frac{\text{memories}}{\text{capture}}$ = related to TIME

→ 回顧以往舞蹈帶給我 轉變 和 不同的情緒。
「我」= myself + dancing = my life.

② 定稿過程

· 定稿原以為可以用回以前的資料搜集作參考，可惜攝影的時間不能像參考一般（在舞蹈上展示），所以放棄了那個選擇。

· 有想過攝影後的展示方式 → 就是因釐定下展示方式的問題打算放棄作品 2
→ 幸好同學們願意接受 idea → 認同不夠的加修飾也。

· 在拼砌相片過程中，我發現空隙的地方很多，所以靈機一觸，利用前段評賞內容及資料搜集的過程「抽象速度」的 pattern 及加入密濶豐富 Background
雖然背景有點兒... 混亂，但我只想表達到生命的線道、時間，和我舞蹈都有一定的連繫。

③ 創作過程

· 困難地方：攝影媒介一向也不太熟悉（除了 iAuto 及 scene mode 之外），所以要在
此參考其他資料及詢問其他同學（professionals!）

好處：· 舞蹈動作（單一）不能表現出轉變和表情，所以要利用照片
software 完成作品。[Lightroom 5 - Adobe]

· 攝影時要遷就 曝光的地方 作出調整 150 100 ← 最暗。

· 運用了色彩心理學的元素，把影像調色。

· 多重曝光的感覺很棒 → 有表達出一定的轉變。✓

④ 下一次需改善的地方/意念啟發?

· 可否採用其他媒介? X 攝影 → 嘗試其他媒介。

· 和時間有關係也 → 速度。

創作背後理念/動機 Ideas

在作品集2的發展意念中，
我發展自己和時間的關係十分密切，

不過，時間對於自己來說真的十分不夠用。
很想爭取更多時間，
做更多我認為有**價值**、**有意義**的事。

Myself^{1.1} → Time^{1.2} → ?^{1.3}
↓
1.4 ??
WHERE'S MY TIME?

Valuable
Meaningful
^^

每一個人，都想做自己喜愛的事。
對生活的速度也有不同。

例如**歐洲人**，他們愛放慢腳步工作，
注重享受。

在**香港**，認為休息 > 工作時間。
人煙稠密，車水馬龍.....

「忙碌」正好是一個很好的形容詞。

到底生活在繁忙城市的自己，
對生活**節奏**和**速度**又有何看法？

Relax vs Tense

Entertainment vs Working hours

我對「主題」下的定義 Define

節奏 Rhythm —

在一段時間上，由各種快慢的排列而構成。

• 加上時間停頓

速度 Speed/Acceleration

• 快 & 慢形容了此名詞。

和節奏的定義差不多，不過太多也是
於物理學上才能解釋。

Practice

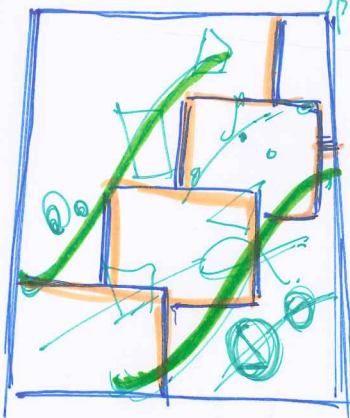
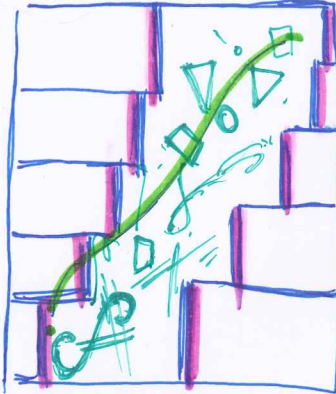
初稿 1st DRAFT.

1st 享受心態.

Colour: yellow, red, orange, light green 為主.
→ 有輕鬆的感覺
→ 參考了康丁斯基 - 構成第貳版.

Words: enjoy, life, easy

my S3's life

2nd

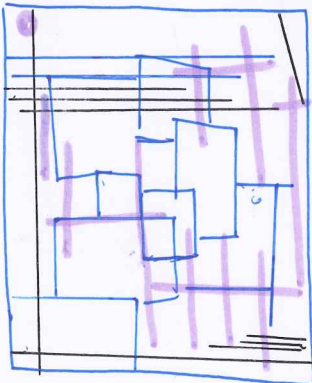
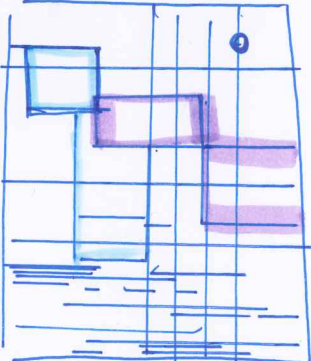
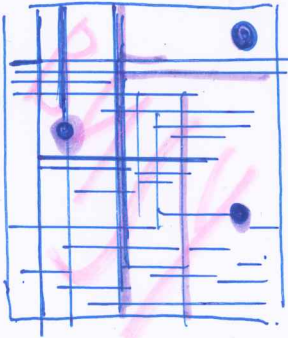
緊張繁忙.

Colour: purple, blue 為主

→ 有規律, 整齊, 以直線為主.
→ 要重疊, 顯出有不同的層次 (layers)

Words: Tense, excited, busy.

my S4's life

→ 參考了《白色噪音爵士》.

3rd

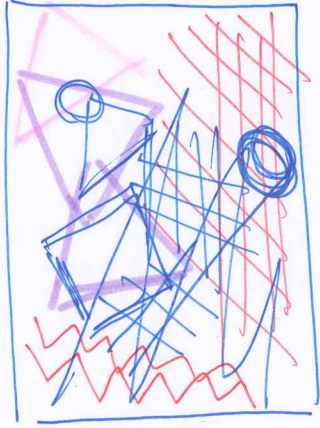
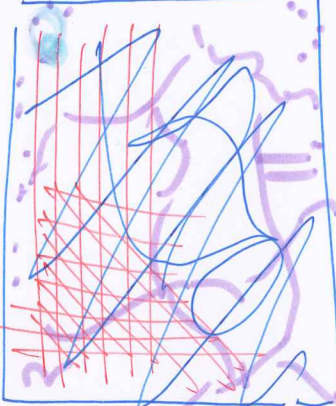
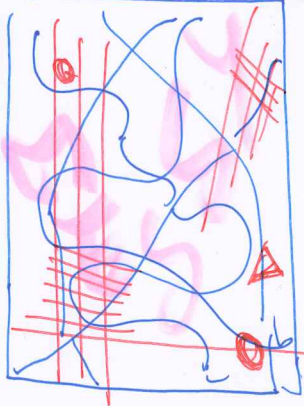
混亂不堪, 慌張.

Colour: brown, dark blue, black, dark green 為主.

→ 有混亂之感.
→ 令人聯想到和思考有關係.

Words: messy, frightened.

my S5's life

反思 Evaluation

對個人的啟發?

速度 ≠ 時間!

速度，是我們每一個人都不同的感受。有人說：「很快很快，就這樣就過去了」，「很快」是個人感受，是速度的一種感覺，而他認為自己所過的時間很充實，很高興，所以「很快」。但在實際上，時間是靜一種已fixed的東西，是人們量度速度的工具。——兩者雖然離不開有關係，但探究下來的東西可以是截然不同的。(Portfolio 2 & 3 的分別)

Collage 和 Printmaking 的結合是我第一次的做法，感覺較新鮮。Printmaking 的做法較容易，自己亦有一定的能力處理雕版、印版工序，但 Collage 則比較難，因有不同的組合，而同時需結合不同物料及 Printmaking 的作品。於 3 幅作品中，又需要有一定的元素聯繫，該方面較難處理。

Collage 有沒有分對與錯?

困難地方?

原本自己的構思是根據樂譜的速度來拼砌的，但我發覺原來速度是難以單用一首樂譜，難以知道「速度」的變化和存在，在選材方面應要吸納更多元素，才知道會有更多不同類型的 Collage 組合。

一幅完整的 Collage 不能說是寫實及具象手法，而是抽象。以組合形式拼出自己所想是最難的，同時組合太多難以抉擇也是一個問題，有時候需記得自己的中心主題才能夠抉擇。

對個人的生活有否轉變(角度)? 理念有否不同?

回看自己 3 份作品，原來最喜歡的竟然是最頭和中間的一幅。
簡約的線條，有規律性的排列竟比一幅雜亂不堪的一幅取勝，某程度上，這是否反映了
我已經習慣有規律的生活? 雖然這樣的說法有一點牽強，不過，我相信個人的主觀感受。
我覺得這 3 幅作品到能反映我的生活速度，從簡單線條到混亂無章，正好好像反映
自己這幾年來的感受。對我來說，我只想回到一些有規律的生活，而並不是一些什麼都
一片混亂的生活，沒有一會兒歇息的空间。希望最後我可以吧!! :D:P.

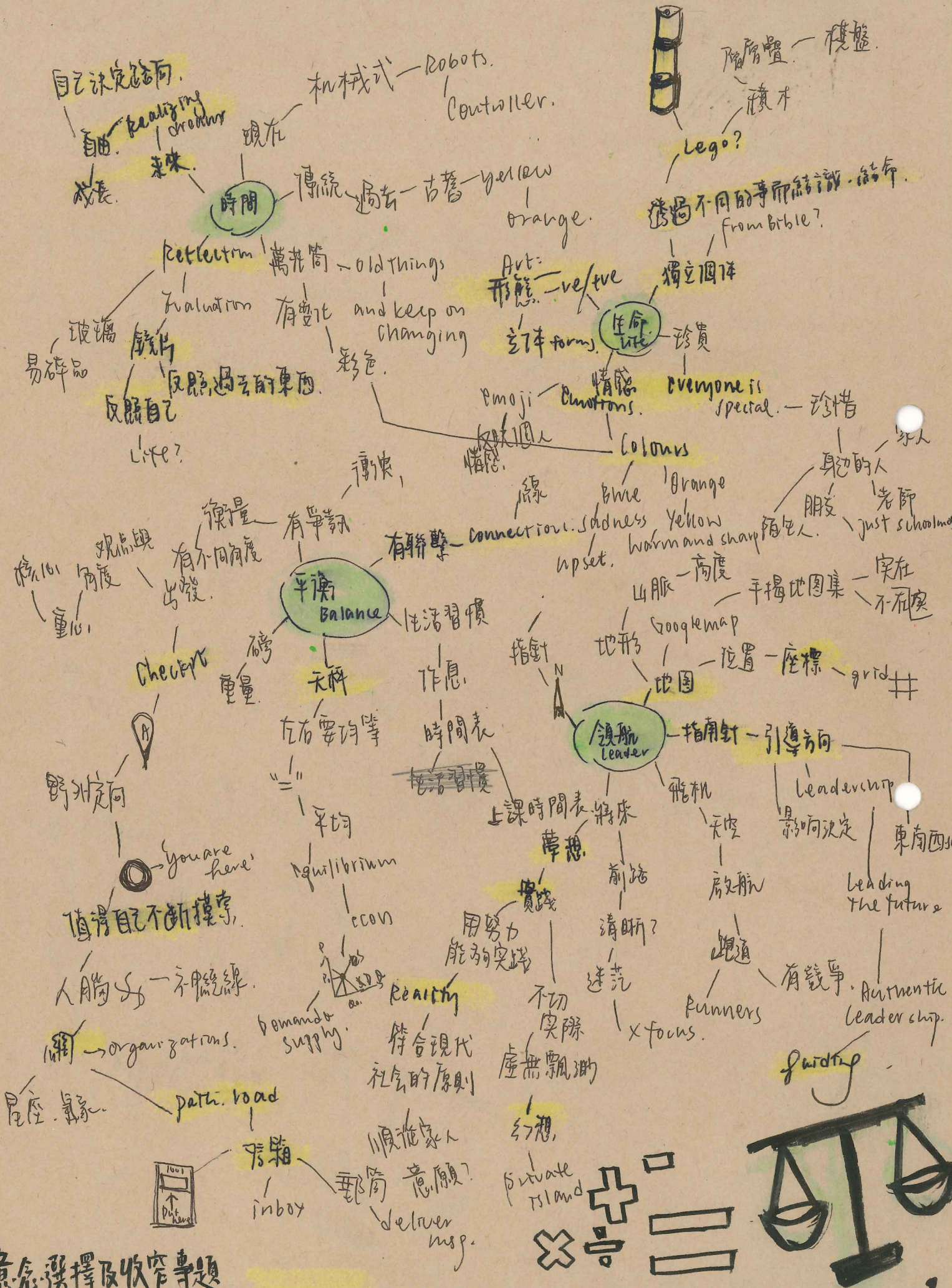
1.4 作品是最後一份作品。說過了「Who am I」，再到對最後一件作品 (1.4) 有何啟發?
自己與時間的關係「On the Road」，還有今次的速度「Up & Downs」，
我想探究更多和時間、空間的事件，或者是一些和社會有關的議題，
令圈子不只是圍繞着自身生活/感受，而是和自己的社會、所身處的環境有關係。

my future?
my past?

social issues?
freedom?

Thank You!

Mind Map 腦圖 一 意念建立階段 Development

意念選擇及收窄專題

意念創作 - 初稿

DRAFTING

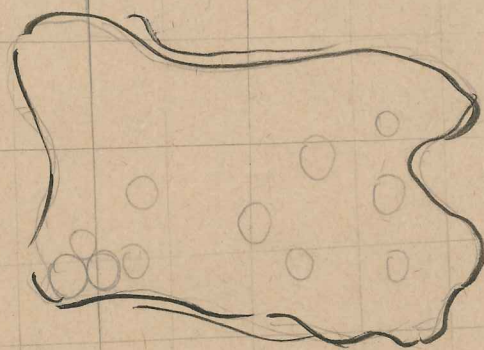
Installation Art

參考 Research 內的鐵罐地圖

DRAFT 1

裝置藝術 Installation Art

- 用地面的磚作軸線，好像地圖的格子一樣
- 把每個罐的設計上都弄得特別一點，代表着每個人的夢想，及將來都是獨特的
- 聚集一起的原因：自己和其他人的夢想，集合一起，令各人知道對方的方向

罐 | 玻璃瓶 - 獨立
- 罐代表一個人

1 罐 = 1 x ppl.

Peer's comments (Minnie & 卓瑩)

• 理念好像解不通，為何要結合各人的夢想，是否因為您想做一個領導者，把各人的「夢」

• 如果要用任何物料的話，適合？
• 是否在收集上有困難？

• Size 的大小？→ 要考慮製作時間！Time is limited!
• 設計上困難 - 打算放什麼元素呢？代表着該受訪者及他的夢想

→ 要再更 Concrete!

重新建立 IDEA

Leading future → Step forward → Footsteps → path → sign → map → direction →
向前 → Your Future!

→ 引伸至下一個意念

DRAFT 2

裝置藝術 Installation Art

理想

• 以書卷軸作軸道路 (Path) 的象徵

• 但必需以較長的紙代表 → 勾線

• 在卷軸上先涂上不同的色彩，令道路「看來有色彩有生命」

• 再加色彩上配以「向前」的箭印，令有向前之感覺「→」，邁向未來的道路及理想。

• 如何代表眾人理想？

- 我認為「理想」、「夢想」都可以直接表達說明，與其在其他物件上裝飾及採取其他物件代表，倒不如用文字寫出來。

- 回歸根本，一個人的夢想，要「Voice out」，才有人知道如何可達尋自己的夢想，同時間，我願意在今次的作品也作一個「領導 (leader)」的角色，集合起身边的人的「夢」完成作品。

• 用文字表達「理想」、「夢」、「夢想」

- 參考不同的書法家，以「大字報」般的形式寫出各人的意見/想法，再配合和該夢想有关的字詞解釋，eg. 曾壯財特色塗鴉 & 書法

~ P3 的研究卷已差不多但圖例解象不足，影響效果

~ P4 未太確定你的創作意圖

參考 Jackson Pollock

製成品 + 解說 Final Work

④ 展示方式

a/ 利用樓梯展示 (下而上 / 上而下?)
 • 上而下好像更佳, 因為可走下去直至 infinity ∞.

b/ (someone's suggestion)

好像把畫捲起, 成為樓梯的裝置藝術。
 • 不過長度可拉至 1/F podium 至 3/F → 顯示高低 (視角 → ∞?)
 • 分開包書膠上的字及發墨區, 令整體的形象更清晰。
 • 唯 display 方法不太明顯, 別人會看不到包書膠上的作品 的字体。

c/ 純粹平面的放置
 • 長度感覺沒有 ④ 的誇張, 而且避免了包書膠 以太陽的反光效果。

