

主題-美→構圖(1)

意念 人們都追求「美」，都渴望「美」。同時，很多人亦在追求四君子—梅花、菊花、蘭花、牡丹分別代表的內涵。由此，我嘗試在我第一幅構圖以這四朵花作為主角。

梅蘭菊牡

構圖分析及反思

①利用3綠色的葉包圍花朵，形成了紅綠對比色，從而突出了四朵花。除此以外，青草地亦可以為作品增添生氣，一舉兩得。(綠色的運用)學習了：把中方的文化融入西洋畫裡。
善用色的變化和特性，但未能掌握。

②水彩的色彩不夠強烈，花與花之間的聯繫感不足，並不和諧。構圖沒有明確的主角，畫面顯得沉悶，不能吸引別人的目光。
-我的水彩技術未如理想。
解決方法：媒介素材轉做其他，如塑膠彩。花由四朵散成一朵。

承上啟下，在研究完中文化的《四君子》後，我轉首探索西方的花→玫瑰。

作品說明

紫玫瑰象徵純真的愛，而一朵玫瑰亦代表唯一。所以，我這幅構圖除了表達了美外，亦有更深一層的意思和內涵。

此外，我把花畫得較抽象和顏色更強烈，以運用了紫、黃對比色以改善和解決《四君子》的背景用意。

這次我的背景改成了暗淡的色調，由深紫色、黑色和橙色組成，以表達美麗背後亦有不漂亮的一面。

多方面反思(花)

顏色：變化多明暗對比可更強烈和鮮明，使效果更佳。

立體感：我利用了明顯的白線來令反觀感更足。令我認為沒有單一的來源，能令花更加立體和真實。所以我將會研究花的特性。

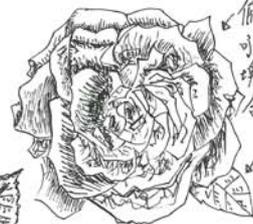
構圖：花佔了畫面的大部份，比例做得十分好，但我會想自己的作品能更加特色，我在構圖過於死板。

媒介：塑膠彩的色彩比較水彩強且吸引，日後沿用。
意義：我認為我選擇花的顏色和數量做得十分好，但為了更完美，我將會自其他嘗試，例如多枝的玫瑰。

主題-美→花→玫瑰

花中四君子是中方文化的產物，現在，我將著手研究西方的花。其中，玫瑰總含了多層以意義，算是顏色、數量就能表達不同內涵。所以，我會利用玫瑰構成我的作品。

俯瞰玫瑰，可見它是以多塊花瓣層層疊疊而成。

玫瑰象徵着不同的意思，例如愛情、高貴、美、美好、純潔等。

反思

我應利用玫瑰各種顏色的意思，配合數量的含意，不同數量所帶出的含意去創作我的《美》。

色的含意

顏色	含意
灰藍	羞怯、神秘的愛
紅	熱戀、我愛你、熱情
綠	純真、希望、青春
藍	博厚、善良、奇蹟
白	天真、純潔、美
黑	神秘、高貴、真心

反思

筆觸未夠細膩，以致令細致欠真實感，可以用更細的畫筆和放大範圍以改善。

數量的含意

朵	意思
1	你是我唯一
5	無悔
10	十全十美
22	兩情相悅
51	心中只有你
44	至死不渝
100	百無一失
1001	直到永遠
3	I LOVE YOU
4	承諾

每一個數目亦有屬於自己的意思，大多是正面、美好的。

2次意念

我希望我的作品能籍玫瑰透過色彩以表達我的主題—美。在我的第一幅構圖嘗試過以四朵花作為主角，所以，這次我會改用只有一朵玫瑰。畫面亦改成沒有背景，只有玫瑰。

顏色則以代表永恆的紫色玫瑰，因為人除了追求美麗，也希望是永恆的美。

總結

我這次畫的構圖將會與第一幅的《四君子》截然不同以有更多的嘗試。(接左頁下半部)

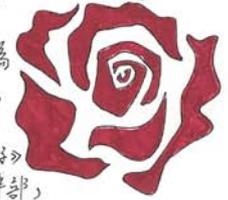
總結及反思

在創作前，我應先研究和提緊該事物的特點，然後利用這些特性去表達自己的作品中的信息，例如善用不同顏色的玫瑰以花語來做我的「美」。

不同媒介、媒介的嘗試：

- 針筆 x3 利用以上不同媒介的花來找
- 水彩 x1 出那一種媒介
- 山筆 x2 題材是最合適
- 塑膠彩 x1 題材是最合適

主題：美 習作一：『花』 作品名：《玫瑰與美》

主題一-美->別人的藝術

梵高 (Vincent Willem Van Gogh)
荷蘭後印象派畫家。梵高是表現主義的先驅，深深表現了和影響了二十世紀藝術，尤其是野獸派與德國表現主義。代表作有《星夜》、《向日葵》、《有烏鴉的麥田》。後來因患精神病而自殺身亡。(1853-1890)

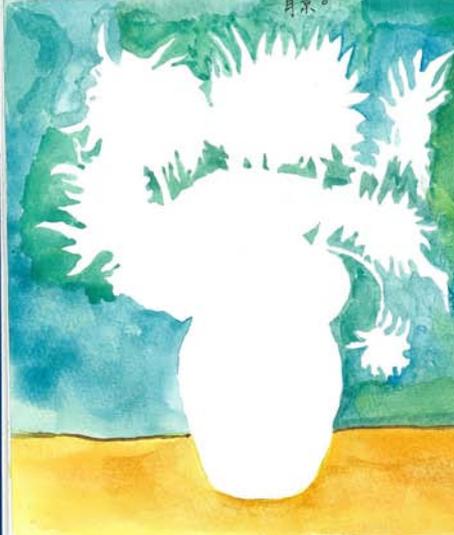

我於早期是以暗色進行創作，直到在巴黎遇到了印象派和新印象派。我把他們的鮮艷色彩和風格融入了我的作品中，並創造了我的獨特和個人風格。

《向日葵》、《有烏鴉的麥田》、《星夜》、《向日葵》、《有畫像》
風格分析：
線條：彎曲為主，粗獷，狂野，粗功並重
顏色：喜歡使用啡、黃、橙，富變化。
明暗：普遍都較黯淡，反映了梵高憂傷的內心。
情感：讓觀者也感同身受。
質感：利用了強烈且明顯的筆觸，質感豐富
空間：大多都是以花和瓶為主，背後則是簡單的背景。

這瓶「梵高帶到花，尤其菊花。然而，他大部份的花都配有花瓶，所以，我會嘗試在我的《玫瑰》裡加入花瓶。

反思及總結 (學習到)
- 善用顏色的明暗及深淺變化和特性。
- 利用筆觸控制質感和立體感。
- 構圖、花瓶。
- 線條以粗幼能控制物件的給人的印象和感覺。
=> 我應將梵高的技術和表達情緒的方法套用在我的《玫瑰》裡。

運用虛形和實體空間的對比。在很多的設計上，人們都喜歡以此來設計不同的物品。例如高標、餐卡等。
以同密變化中的曲線能表達長 Van Gogh 混雜的思緒。

Van Gogh

主題一-美->花瓶

如果花是一幅畫的主角，花瓶就是最重要的配角。我在研究 Van Gogh 的作品後，發現了花瓶的作用，有見及此，我開始探索如何畫花瓶。

【傳統中式陶瓷】
這種花瓶在香港到處也能見到，我本人亦十分喜歡這些具中華文化和色彩的的花瓶，有些更價值連城，吸引不少收藏家爭相收買。但雖喜歡，中西文化(玫瑰和龍)似乎並不相襯，因此暫不選用。

少收藏家爭相收買。但雖喜歡，中西文化(玫瑰和龍)似乎並不相襯，因此暫不選用。

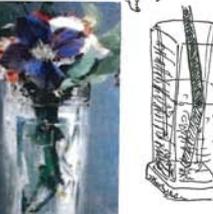

除了一般的花瓶，有人還會以水壺代替。它能表達出隨意和生活化的感覺。可惜，它與我的主題和玫瑰有違背。

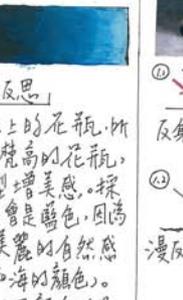
【水壺】
反思：在選取作品的元素前，必先考慮該物件或事物是合適和配合主題。

反思：每件物件背後也象徵了某些意思。我應懂得利用和創作。

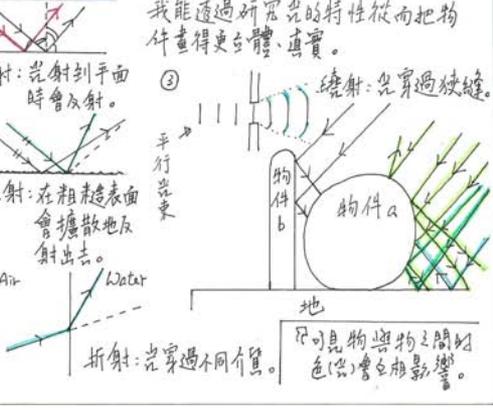
【折射(物理現象)】
透明的水杯讓人感覺淡然優雅，仍是與繁花盛放的玫瑰不相符。反思：雖不合用，卻總能想起能從物理角度量物件。

【總結及反思】
由不可選用以上的花瓶，所以我決定參考梵高的花瓶，利用流線型增美感。採用的顏色將會是藍色，因為藍色能帶出美麗的自然感(藍色是天空和海的顏色)。

【物理學->光】
我能透過研究光的特性從而把物件畫得更立體、真實。

由此，我以構圖會是個不同顏色的花插在藍色花瓶上，令它除了能表達多樣的「美」，畫面亦不沉悶且色彩繽紛，顯得美麗十分。

主題：美 習作一：『花』 作品名：《玫瑰與美》

主題-美→《玫瑰與美》

完成品《玫瑰與美》(塑膠彩)

回顧 在第一幅構圖，我透過中國文化的「花中四君子」，以表達不同的含意，可是除畫面沉悶外，與美的關連不大。在第二幅構圖裡，我把中式四君子改為西方的玫瑰，效果很好。然而，為了使畫面更豐富，我加入了花瓶和更多的玫瑰(共六朵)，並增強作品的深度和內涵。

意念 從古至今，花都象徵佳麗，由此，我的第一份作品便以花作為主題。最初，我嘗試過中式文化的花，但後來，我發覺豐富繽紛色彩的玫瑰更切合我的主題。

作品的意義內涵

五種不同顏色的玫瑰插在藍色的花瓶上和睡在枱上的薔玫瑰都是代表著美麗的花兒。背景的青沉寓意著美麗背後有著黑暗的一面。而在枱上的玫瑰則寓意著美麗的也會有凋謝、墮落的時刻。

創作作者自白

人們都在追求美麗，尤其是可怕的「美」。我的作品中共有六朵玫瑰，這正代表了「永恒」，不過，就算多風的海岸早晚也會變成廢土。薔玫瑰就似是黃昏，夕陽無限好，卻是近黃昏！

學以致用

在這一次的研究裡，我分別學習了三位著名藝術家從中學到不同的技巧。

Sean Scully 的色彩運用；
Van Gogh 的構圖、花瓶；
Paul Seavir 的那比派內涵。
綜合以上的元素，創作了我的作品，可是當中仍存有不足。

作用：畫面更豐富，構圖更為完整。
整扣。玫瑰和花瓶以及枱面都加入了反光、漫反射等物理現象以增強立體感。此外，作品亦蘊含佳美的內涵和意思。

做得好的地方：
* 能學以致用，將大師的風格和元素用在作品上。
* 善用了玫瑰的寓意和含意，使作品更有內涵。
* 運用了多組對比色，抢眼奪目。

尋找主題：學習藝術家→資料搜集→構圖→反思→改進
創作、研究過程

反思和學習

我應該多在出色的藝術家身上學習，讓自己的作品更出色。

我應將這些做得好的地方和從別人身上學到的東西在日後繼續沿用於創作裡，讓學習的技巧轉化成自己的技巧。

有待改善的地方：
* 花的形態未夠多和角度太多；
* 花和花瓶佔畫面部份太少；
* 枱面顏色過沉，感覺消極。

改善及解決方法
1) 研究更多玫瑰的形態，並更多角度地描繪花的美麗；
2) 環境太暗，宜多加螢黃、白等鮮色，或把夕陽畫在背後；
3) 增強明暗變化，以令物件更立體；
4) 放大花與花瓶，減少畫面空洞。

總結： (以客觀的角度看自己的作品)
質疑反思→我認為這個設計是最佳的方案。利用代表美麗的花和寓意不同意思的玫瑰表主題，所以這是合理和對的。
總結反思→在這次學習過程中，我學習不少：學習別人風格、練習以技巧進步、表達主題和物件的內涵。

主題：美

習作二：『女人』

作品名：《內在美與外在美》

主題-美→美女→別人的藝術

著名藝術家Picasso的立體派(油畫) 謂是他最成功的風格(流派)之一。

畢加索(Pablo Ruiz Picasso) 西班牙著名畫家、雕塑家。為立體主義的創始者。是20世紀現代藝術的代表人物之一。Picasso亦是少數能在生前名利雙收的畫家之一。遺世作品達二千多件，其中包括油畫、素描、雕塑等。(1881-1973)

1906年，Picasso看到了黑人的雕塑，受了莫大的感動。黑人的作品原始、大膽、造型強烈，給了Picasso很大的刺激。整年(1907)他創作了「維維安」的姑娘們(上圖)，成為創造立體派風格的重要里程碑。

反思及總結

從Picasso中，我學到了「立體派」，把一些事物和事透過重新構建和組合，讓讀者有更多角度及更深刻的印象看待該事物。

- *我認爲我可以把Picasso的風格(立體派)構建我第一幅草圖。並把一些他畫女人的方式和元素放入：
 - ① 拉長的肢體
 - ② 鮮豔的顏色
 - ③ 神秘的面容
- ↳ 令女人身材更美和獨特。↳ 為她增添神秘感。
↳ 令畫面更有趣吸引。↳ 背景

反思：以描摹和誇張的手法表現女性，大眼、小嘴、A字博、幼腰等都是女性以特徵。不過我認爲我的試畫應可嘗試改變一下姿態，才可以完全學到Picasso的風格。

4. 《格爾尼卡》(1937) 以黑、白、藍和一堆抽象的公仔組成畫面。是作者立體派時期的代表作。

Picasso的作品大致可分為4個時期，其中有4個較具代表性：「藍色時期」(1901-1904)、「粉紅時期」(1904-06)、「立體派時期」(1917-1924)以及「晚期」(1912-13)。

神秘的臉孔

運用了黃、紫對比色；以黑、綠、藍勾出輪廓。

↑《鏡中的女人》

立體派作品分析：Picasso的作品走向理性、抽象，將物體和事物重新構建，組合為新的面貌，令人有更新、更深刻的印象和體會。

以簡單的花紋構成女人的身體(衣服)。

主題-美→美女→構圖(1)

靈感來源：我這幅構圖主要是參考了Picasso的作品，把她的顏色、風格(立體派)帶到我的中華美女身上。

構圖於《旗袍美女》

意念和特色

利用Picasso的立體派相繪中國美女。我會把一些普通人認爲美的特徵誇張化。例如：
- 一直直的鼻骨
- 櫻桃般的小嘴
- 白膚色
- 拉長的四肢
- 幼腰大胸

人作為藍本，以更方便、快捷地創作。

技術(塑膠彩上色)

較暗淡，色彩灰暗，以致不能表達自滑的皮膚。不過我運了多組對比色，畫面色彩豐富。
畫面構圖：我為了突出美女，把畫面大部份都被女人佔了。而背景則凸出也是為了令女人更美麗。

意義表達

樣子和背景形成了反觀。暗淡且平凡的背景，牆壁把美女的美突顯了。但是，改進方法：我發現我可把先前學到的成語「沉魚落雁，閉月羞花」寫在背後，即分別畫上沉魚、落在地上的雁、沒有光的月亮和解縉的屍。這不但更豐富畫面，又具特色而表達主題。

Sally的用色；Picasso的立體派和構圖 Paul的那比派；

總結及解決問題的方法

在第一幅構圖裡，我混合了中西文化去創作，乃是個寶貴的经验。可惜的是，她未能充分表達我的主題「美」。在白滑的皮膚能用乾乾淨淨的筆改畫，但Cubism的女人不但不能令人感到美麗，更有點兒可怕。由此，我改為研究寫實的風格，以畫出真正的美女。

如的地方：研究能透過不同藝術家的風格從中學習，以創作出自己的作品。

壞的地方：未能表達美，因為立體派的女人樣子難以漂亮。

參考了她的眼睛

主題：美

習作二：『女人』

作品名：《內在美與外在美》

主題-美→美女→構圖(制作)

喜歡 物料 媒介
整膠紙

事前準備

美 美女 西鬼 (八哥)

參考藝術家 → 構圖
Da Vinci
筆觸 → Ustinov → 肖像畫
色彩 → Sully-Picasso

利用簡圖先歸納資料，方便日後製作。此外，女人的樣子我選擇了我的女朋友，除了她美外，我和她經常見面，我對她的樣子十分熟悉，更易描繪。

開始繪畫

《聖嬰與聖女》

綜合兩幅作品，得出以下的構圖

把構圖化為構圖，再轉之化為實物

根據左下方的反思，我把八哥的身位放大，並完成其他五官，及加上及花的位置以增強立體感。效果很好。乘勝追擊，開始繪畫。

以《聖》的構圖為本，把Jesu改放狗，把Maria改放美女。將此的形態參考《家》。以此為重心。

背景

八哥狗 美女 椅

根據左下方的反思，我把八哥的身位放大，並完成其他五官，及加上及花的位置以增強立體感。效果很好。乘勝追擊，開始繪畫。

直接以顏色起稿以節省時間，空白為作品油了層底色。

反思：圖①的狗頭太少，不能突出，所以在②重新更改以改善效果。並在八哥的身位加了皺紋。由此可見，就算是制作階段也要不斷反思，以免鑄成大錯。

八哥的構圖-反思

根據Da Vinci的作品《聖》，左方的八哥將為畫面很重要的部份，所以其姿勢必須再研究。

以彩油為底色，用針筆畫出其輪廓和毛。

美女的構圖反思

但終究來說，女孩才是整作品的主角和最重要的一部份，所以，美女的比例和狗應約3:2，頭也要比狗的大，才能突出她。

開始為衣服和臉龐上色，並畫了女子的頭髮。此外，美女的衣服參照了相中的衫，也畫上陰影和彎線等以表它的質感，及立體感。

八哥的手顯得十分奇怪和不自然，因此我會改為坐著的模樣，解決問題。

加入了眼睛和嘴。但是眼睛的形狀太不自然，嘴也太小了。修改後，把眼畫得更圓，並放口。

主題：美 習作三：『蝴蝶』 作品名：《美滿人生》

主題-美→蝴蝶

從音樂中得到拯救

在不開心的期間，我多聽法比曲，因為它的歌詞總能說出我的心聲，好像填詞人能看透我的心般，但是我當時聽的大多是悲情的歌曲，直到一次演唱會...

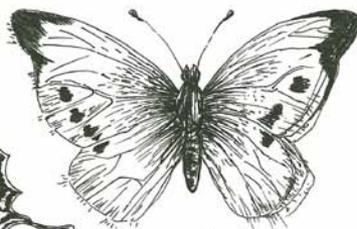

而我亦發現宣傳海報中從毛蟲長大而成的蝴蝶正好代表生命中從跌落到站起。

消化憂鬱後，我應重新站起來，林走，面前這大霧，我將利用飛得優美，非常的蝴蝶作為作品的主角，去表達我的思想。

蝴蝶記憶其實很短，只有約三秒，在牠們的世界或許沒有留下甚麼恩怨，所以，「失憶蝴蝶」在我作品中比喻成「把個開心都忘記了」。

從毛蟲脫胎換骨，化為美麗的蝴蝶，這成長的過程亦符合我跌到新處，這個意念，即福如從悲哀無容到獲脫離。

我利用「透過蝴蝶來比喻自己在奮鬥末端找到天空海闊」我認為這種心情以飛翔中的蝴蝶來表達是最合適。在飛的蝴蝶身體和翼會呈V形。

反思：要畫好一隻蝴蝶，需捕捉一個個鏡頭或動作，但要造一隻好的蝴蝶則難很多，必須仔細研究牠身體的構造和不同動作的形態和模樣。Anyway，蝴蝶十分適合用於我這次作品，我能藉牠比喻低落，然後又再生的我。另一方面，我之所以能有這個意念是因為音樂和歌，很感謝它們，後足使我的心境得以看開。

主題-美→我的蝴蝶

(亞歷山大鳥翼蝶 [雌蝶])

之前，我利用了3個舊的花瓶代表了不開心的過去和情緒；現在，我則透過美麗的蝴蝶代表新生的我。

在網上搜集資料時，我被一張圖片吸引了(見左圖)，這隻蝴蝶大得離譜，令我印象深刻，後來知道這原來是世界上最大的蝴蝶。

既然蝴蝶的形狀不能起甚麼表達意思的作用，所以我決定我的蝴蝶是以此蝴蝶作為參考，並用不同的材料製作牠。

上圖的是一隻雌蝶，由於我是男子，所以我找回了雄蝶的模樣，而把牠畫了出來。當我用膠彩和黑色針筆，效果可以但我認為未能畫出質感(蝴蝶翅的)。

資料補充：
全名：亞歷山大鳥翼蝴蝶 (學名：Ornithoptera alexandra)，是世界上最大的蝴蝶，翼展約20厘米，雌性3厘米。由於失去了棲息地，兩棲環境，數量稀少，被列為瀕危物種。

製作我的蝴蝶

在之前我曾嘗試破瓶化蝶的構思，當時想過利用陶瓷去造一隻蝴蝶，但我連當時的花瓶也造得一塌糊塗，而且現在是暑假，我根本沒有工具和材料在家，而最重要是陶瓷很重會使我的蝴蝶飛不起來。

放棄了陶瓷後，我決定以不同的材料去做蝶。首先，我得把蝴蝶拆解成不同部位(見前頁下)，然後選擇合適的材料。
 頭胸腹這三部份我會以紙粘土製作。
 好處：-可塑性高；
 -容易控制；
 -可在上面上色。
 翅膀則以兩張畫紙合成(一張太薄)，而最重是陶瓷，所以必須x2並於上面塗膠彩(飽和)再想想。

反思：雖然這隻蝴蝶不能表達什麼特別的意思，但我仍然認為是個好選擇。因為我在Research時至少見過上千隻蝴蝶，但當中只有牠在我留下了深刻的印象，所以以此隨手畫隻蝴蝶，倒不如考慮世上最大的蝴蝶。但是，我們須加入一些個人元素創作。

人類之所以活動是因為有骨頭，然而我希望我的蝴蝶也能夠活動，所以我決定給牠一副骨，讓她變得活生生般一樣。詳細請續後頁。

蝴蝶後記：我之後會把蝴蝶製作成品，並與我以前的花瓶合為一體，成為一件完整的作品。

主題：美 習作三：『蝴蝶』 作品名：《美滿人生》

主題-美->構圖2

先拋開造蝶,在這時我必須先研究一下我的構圖。由於構圖附,即「美感」易植「過高」難度,所以我這作品的製作過程將設計劃得再同樣,讓製作時更簡快。

蝴蝶的翅膀仍未設計。

作品意念:一段時間前的我因種種的事而令我十分不开心,亦心情低落,任何事均後來我從樂找到「解開心結」的鎖鑰,有如蝴蝶從黑暗中找到光明,展翅飛翔。

PLAN: 1. 幼糟的花瓶
現有元素: 蝴蝶(完成)
完成後,用筆觸融入它並放上花瓶。(財)
MEANING: 花瓶能表我過去的失敗和情緒,蝴蝶從之飛出來表達我從黑暗悲傷中得到解脫,找到了光明。

反思:雖然我能學習了數位藝術家的特點並用在作品上,但我認為作品不夠「爆」,即不夠突出和特色。要讓作品能突圍而出,必須夠搶眼,特別是雕塑方面,第一件要做的是蝶的Size;第二則是將一些特別的元素灌注。

構圖3 (2) 修改

這時,我讀了一個故事,並得到了啟發,希望能把它用於創作。
《梁山伯與祝英台》: 很久以前傳說,故事大意: 東晉時,浙江祝家有女祝英台,女扮男装到杭州遊學,途中遇到梁山伯,同是同學的二人便同行。後來祝英台斷學回鄉,梁山伯便到上虞祝家拜訪,這時他林和梁學2年同窗的好友是紅顏,故向祝家提親,但此時祝英台已許配給馬才。之後,梁山伯在鄞當縣令時因過度鬱悶而過世。祝英台出嫁時,經過梁墳,突然狂風大起,英台下跪轎到墓前,墳墓突然裂開,英台投入墳中,其後墳中冒出一對彩蝶,雙雙飛去。

把花瓶塗物顏色後,用銼刀或徒手破壞它

將梁祝帶到我的作品
梁祝破壞化蝶的故事令我想到可以將花瓶打破能比喻將過去的不快都忘記,粉碎,而我亦有如梁祝找到真愛般我到新生,因而化蝶。
反思:梁山伯與祝英台的故事讓解想到重新和劉建華的手法將花瓶打破,且能表達我的故事
完成構圖後,我就要研究如何把它變為真實的作品,但現在我必去把我的蝴蝶畫好設計和做出來。

*但是花瓶的碎裂形式和樣子不容易控制。

主題-美->造蝶

蝴蝶翅膀

過去我研究了許多藝術家,發現近乎所有的特別 Sumbally, Picasso 都以顏色去表達他們的思想和感情。

我希望我的蝴蝶能表達出充滿對生命的盼望和夢想,然而,代表「傷心」和「憂傷」的藍色亦同樣表達到希望,藍色是天空和海的顏色,令人站在大海前感到傷感時又對頭上的藍天留下了冀待。

藍調為主 既然如始,例如「海天色」,把花瓶以花紋直接轉移到蝴蝶翼上。而且這有不少好處。

- 蝶和瓶更有聯繫,使作品更一體化和完整。
- 能表達我的意思 (遺 - 憂傷以藍花瓶(冷色), 充滿希望的藍蝴蝶)
- 直接參考節省時間之餘亦具特色。
- 我也很喜歡藍色。

我參考了亞歷山大為翼鳳蝶以輪廓,但我發現大部份的蝴蝶都是以黑色條紋為主(翅膀),所以,我決定留原本翅膀的黑色地方落來,再自行上色。

反思:我認為效果好,所以決定作品使用這設計,但是我仍未考慮用哪一款顏色上色。不過,既然我希望我的作品能夠更突出搶眼,我認為採用顏色較強烈和濃厚的塑膠彩,更為合適。

再反思及總結
在完成草圖後我發現水彩才能做到本來花瓶的效果(像水墨般輕浮),所以我最後決定:
• 黑色部份用Ango;
• 藍色則用Watercolor
• 白色則留空。

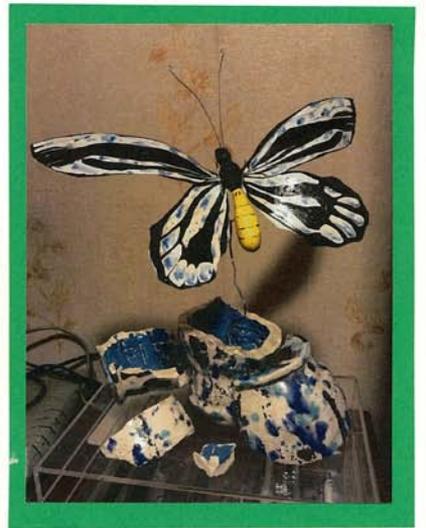
完成設計部份後則開始真正正地造出一件東西來。

主題：美 習作三：『蝴蝶』 作品名：《美滿人生》

續上頁，完成設計圖後就開始按步進行，但在製作時同時不斷反思及改進。

將「化蝶」比喻為我的「重生」。如果要「美」為題，我會以「美滿」去形容我的人生。雖然人生總有歡喜，難免亦常有淚，但正因有開不了心的時候才能快樂可貴。高高低低的人生有得有失才算得是美滿。

Perfect Life

我先製作蝴蝶的身軀，以紙粘土作為材料，造它的頭胸腹。

但完成後，效果極差。除了表面出現很多裂紋，亦難以上色(中間部分塗以最後仍很醜)。此外，紙粘土很重，令蝴蝶飛不起(支撐不起)。

反思和解決：由於紙粘土極難，我買了一款價錢較貴的東西——輕粘土。除了重量輕，質素好，易控制，原來已上色，讓我節省不少時間。唯真的很貴，約紙粘土的三倍價錢。

反思：不過，物料的選擇對一件立體創作而言非常緊要，何以應求最好的，而不要慳。這不但能提升作品品質，更省時不少。

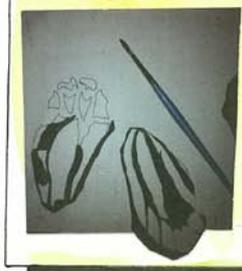

蝴蝶 反思：選擇3瓶的藍白黑，作為配色令兩件本來無關係的東西更完整，亦成功表演出破瓶化蝶。但另一方面，蝴蝶的身軀不夠真實和精細，令人覺得兒戲和簡單過頭。

再反思：我應親身到公園或根心地捉一隻蝴蝶，解清其身體結構，或買標本。

P.S. 我在翼內放300銹線令翼能屈曲變形，更生動。

主題：美 子題目：立體之美
作品名稱：美術佳 媒介：立體創作
尺寸：

起初，我是以「紙」作為翅膀材料，但是又貴(怕)又重，所以只用了白色畫紙。以兩種紙成一翼。

反思：但為了令翼更有質感和豐富，我混合媒介，以塑膠和畫黑墨，以滾油

花瓶 反思：我很滿意這破碎的花瓶。我能同時將Mothwell(直條)，Timline(混部)，Dadaism(實用舊物，及創建華(打破東西)的特色風格放到作品中，學以致用。

P.S. 我把餘下的紙粘土搓成球狀，再以三條銹線扭成一條，構成為蝴蝶的支架，簡單環保實用。

以銹線模仿人的骨格。

雙針頭合緊和角更緊打。有點複雜。

計劃完成，十分順利，效果理想。

參考前之位畫家塗花瓶，並參考創建華把物件打破。

總結、反思、感受：作品雖做得不好，但我卻很快樂。我透過作品表達了自己從痛苦中釋放和重拾信心。其中，打破花瓶時我猶如真的把問題解決了，將面前的大難都抹走，化成蝴蝶飛舞在光明中密海中，走過這美滿人生。

美習作3完

主題：美

習作四：『霸王別姬』

作品名：《虞美人》

霸王別姬 (Takewell, my Concubine)

我在暑假需要交一份中文功課，挑選一套由小說改編成的電影當報告。而我在巧合下看了一齣驚世鉅作《霸王別姬》，由陳凱歌執導，原作者李碧華編劇及張國榮主演。

故事敘述伶人程蝶衣（張國榮）對國粹藝術的一腔執著，進而投影出歷史與文化在大時代的演變，造成的激盪與人生。蘊含深厚的文化內涵，氣勢恢宏和強烈感情。

資料搜集 別人的藝術 - 梅蘭芳

梅蘭芳，1894-1961，名蘭，祖籍江蘇泰州。是近代中國最傑出的京昆旦行藝術家，舉世聞名的中國戲曲藝術大師。

梅派 是梅蘭芳創立的藝術，是京劇旦行中首善形成，影響極其深遠的京劇流派。他在各方面都進行創新的發展，將此藝術推動至另一個水平，達至近乎完美的境界。

霸王別姬

《霸王別姬》講述楚漢四年相爭末期，項羽被圍於垓下，聽到四面楚歌，更以為大勢已去，全軍覆沒。項羽愛妃虞姬為不想拖累項羽，亦不想失去他，因而自刎於江，自刎殉情，表現了對愛人的從一而終。

反思及發展：

在電影裡，張國榮飾演虞姬的樣貌和姿態美得不得了，加上凄美的愛情故事及歷史背景，震撼了我的心。所以，我希望透過過去之習作中學到的都得以致用。

此外，戲中，「京劇」這表演藝術為主線，貫穿整個故事，由此，我亦想以「京劇」作為重心，發展下去。

服飾包含大量飾物，衣服亦鑲了大量花紋而且顏色鮮艷。

分析及反思

梅蘭芳所設計的角色化妝和服飾都是以漂亮為主。《霸王別姬》就是屬於梅派的京劇。

由於他對「美」的要求很高，因此他對各方面做了大量的革新探索。無論在「做、打、唱」都以「美」為主，從任何各度都給人以好的感覺和感受，無處不美。可見，梅蘭芳的流派和我的主題同樣是以「美」作為首要，我將參考他的化妝、服飾，以此作為構圖的基礎。

總結及反思

不同種類的視覺藝術各有不同的策劃：繪畫、立體、設計……每方面均有各方面的名家，而我則找了表演藝術的專家，梅蘭芳。

他的流派「梅派」和我的主題同樣是以「美」為主要元素，所以他的流派對我以極高參考和研究價值。

資料補充：傳統戲服統稱為行頭，基本色包括：靠、褶、衣、帽、靴等。它依角色的身份和行當來設計，沒有時代、地域、季節的限制。

主題：美

習作四：『霸王別姬』

作品名：《虞美人》

構圖1-戲服製作

由於利用京劇所表達的美來創作，所以我的作品必須包含著京劇的原素，而我想嘗試造一件京劇的戲服出來，當中以霸王別姬中虞姬的衣服造型作為藍本，加以創作。

可是，製造一套京劇的戲服是非常困難的事。我認識一位有數年演身劇經驗的女同學，她說，單單一個妝，至少都需要兩

至三個月時間來準備。另外，當中包含著一套固有的格式和規範。

霸王別姬中

構圖2-服裝設計

細節解釋：

- 披肩：領位用鈕扣扣著。

- 連身裙：參考左上的設計，用皮帶令女性身形更突出。

- 顏色：黃藍配色是直接從戲服轉移過來，但我會用偏橙的黃色以與藍色形成對比色。

PS：裙上的藍白色圖案是參考戲服的設計，另外這是我會印在裙上。

- 從改為，以增強時尚感。

設計意念：我希望為虞姬設計一件現代化的衣服。我在 Google 搜尋 Fashion Design 時，我到左邊的衣服，我覺得很美，雖然不太知道設計師是誰，但我參考了她的設計。將一些戲服的元素變化並加入在此裡，因而形成我的構圖。

反思：在失敗時應另尋其他方法，而我則將傳統的戲服轉化為現代的服裝。可是，這是一件更困難的事情。

反思及改善

我是非常想造一套戲服並自己穿出來，並如戲中張國榮扮女裝很七傷成虞姬，可惜無論時間、金錢、成本和技術都有限，以致計劃必須擱置。不過，要造一件虞姬的衣服，不一定要以京劇戲服的形式表達出來，我亦可以用其他方法造一件虞姬的新衣，例如時裝設計 (Fashion Design)。

反思及總結

雖然能破舊立新，將戲服化為一件現代服裝，但可見效果並不理想。首先，要將設計一件保留傳統特色和感覺，並具個人及新的元素的東西是非常難的事。假如改動太多，就會失去京劇的韻味；若太少，則令衣服不夠時尚和欠創新及特色。又，黃色的衣服令人感覺非常老套，但若更改的話則完全失去了京劇中虞姬衣服的特色。

再者，我尚不熟悉服裝設計，在面對 DSE 的同時，我並沒有足夠時間摸索和掌握，所以，也被逼放棄這意念。

主題：美

習作四：『霸王別姬』

作品名：《虞美人》

前言及引主題

在數月前，我仍未決定以甚麼東西作為題材，直到我看了這電影「霸王別姬」，被故事的主角蝶衣和歷史背景下的虞姬的淒美深深打動了。過去的作品裡我表達的美，都是正面和美好的。這次，我突破這框子，以畫表達淒美，劃出她們的故事和心中的情。

反思：揉合不同藝術

鑑於我是以「霸王別姬」這電影和京劇作為主題，所以我研究了這表演藝術家——梅蘭芳。另外，為表達憂鬱的心情，我又嘗試研究並高出入墨，用以抒發憂愁的心情的音樂——Blues(藍調)。我以這兩種藝術作為重心，並加入了些 Fashion Design 和 Apps 的 affect。Performing ART x Music ART x Visual ART

風華絕代

反思顏和臉

✓臉龐的效果很強。在臉上我塗了肉色藍色等作為底層，且以白色和紅色為面層，另以紫、黑色構成陰影。
×白色部份過多，特別是在容顏位置。右邊的鬚，骨也多加陰影，增加立體感。但整體感覺良好，此照片更有感情，尤其從眼神表現的傷感。

衣服反思

✓我為蝶衣和虞姬設計的新衣服運用了仰象派的觀念，把我對她們的悲劇的仰象和主觀感受畫出，以強力而明顯的筆觸表達激盪的苦戀和人生。並且運用了音樂概念——Blues 藍調，來將憂鬱的情緒和悲哀的一生身，表現出來。由此可見，我不止是純粹學習不同流派的技巧，而是吸收該概念並以自己的方式表達出來。
×但是模糊筆觸應集中在下，較上半身的具體應多點細紋位和真實感。冷畫面在視覺上更美和豐富。

反思：總結感想：

我最後以「虞美人」作為名字。簡單直接，在此畫作裡，我不但學習了不同範疇的藝術，及運用了流派的觀念再轉化為自己的藝術。最重要的是我能透過作品表達深層次的感情和我的主題。雖然有情不能終成眷屬，亦有幸曾愛得驚天動地再華就

反思作品內涵及主題傳意

在歷史故事的烘托下，作品的感情更加強烈。霸王項羽與虞姬的分別，被時勢和戰爭迫使，最後也只好落花流水，不能共諧連理，霸王別姬。
在小說和改編電影裡，飾演京劇角色虞姬的程蝶衣對帥哥，飾演霸王的段小樓以及對京劇藝術的愛也被時代文化大革命，和世俗的罪名(同性戀)而埋沒。

在美艷與悲哀之間

←黃偉文給梅瑤瑤寫的歌曲，「失樂園」的歌詞。

抒發感情，表達主題：在美艷與悲哀之間的淒美

劇作藝術的主要目的是希望把心中說不出的感情透過藝術表現出來，將情懷說出來。而我在此作品把內心的說話都表露無遺，將自己代入蝶衣和虞姬中，再把感到的感情抒發出來，表達她們苦戀的淒美。
反思：要表達深層次的感情，也需要依靠技法和不同的視覺元素去地意思和心境畫出來。其繪畫技巧反思是右頁。

反思背景與情境關係

我的背景是無意中發現的，白色牆面，冷氣氣慘淡，寒冷、孤獨、寂靜，渲染出悲哀無容的氣氛和環境。在此情此境的襯托下，冷蝶衣和虞美人更淒美。在沒有陽光，沒有暖氣的甜蜜地下，身體從真實化為虛幻，由藍調到白茫茫一片，生命亦隨之消逝，不留人間。令願意為心裡所愛的而捨棄一切的蝶衣和虞姬更美，更淒美動容。

主題：美
子題目：「霸王別姬」
作品名稱：「虞美人」
媒介：繪畫
尺寸：91cm x 61cm

春花秋月何時了，往事知多少。小樓昨夜又西風，故國不堪回首月明中。
李煜

主題：美 習作一：『花』 作品名：《玫瑰與美》

主題：美 習作二：『女人』 作品名：《內在美與外在美》

主題：美
習作三：
『蝴蝶』
作品名：
《美滿人生》

主題：美 習作四：『霸王別姬』 作品名：《虞美人》

