

杜晉弘 TO Chun-wang

將軍澳官立中學

Tseung Kwan O Government Secondary School

作品集主題 罪

創作者自白

罪與錯的分別是甚麼？有人說：「人是生而有罪的」？又有人說：「人性本惡」？作品的本意正想探討罪與人性之間的關係，從而找出何為人性的罪。若從西方宗教的角度看：「人是生而有罪的」，那豈不是人注定要一生活在痛苦之中？錯！人應隨心所欲，既不應妄自菲薄，也不應受命運主宰。若然人性本惡，隨心所欲時也不應影響他人，否則便應當受罰。人間是苦海，救贖便需彼此互助，當中須在欲望中作出取捨。這些覺悟又是否值得我們深思呢？

作品一：我製作一個「雙面」木板公仔。以外表看似可愛純真的女孩為正面，並藉此與背後恐怖器官造型作對比，從而反思人性的可怕。也希望讓我們反思人是否比惡魔更恐怖，才會犯下眾所周知的罪。

作品二：罪疚感是人們犯罪後的內心懲罰，即使地位有多高，權力有多大，只要犯罪，也逃不過這個無形的懲罰，這作品的主題就是表現罪中的罰。

作品三：以烙畫的形式帶出人是否只注定會被懲罰。不！互助可帶來救贖。作品中藉人在痛苦之中互相幫助，指出人若然要脫離苦海，惟有互助。

作品四：以雕塑的形式表達人的慾望是十分尋常的。另一方面，責任亦是人的束縛，同時也讓人自我警惕，明白人獸之別。可是，人若然生存目的在於縱欲，便往往引致犯罪。那麼為縱欲而有所犧牲，又是否值得呢？

學生作品

Student's Artworks

名稱：起源
媒介：繪畫
尺寸：80厘米 x 60.5厘米

名稱：風光背後
媒介：繪畫
尺寸：91.4厘米 x 61厘米

A detailed illustration of a Buddhist deity, likely a wrathful form of a Bodhisattva, holding a large, dense mass of skulls in its arms. The deity has a fierce expression, multiple eyes, and a crown adorned with jewels. The background is a plain, light color.

名稱：救贖
媒介：烙畫
尺寸：56厘米 x 46厘米

東縛

東縛導人們行為

思想·若指束縛為

維持秩序的惡魔

那人的道德文化

一切皆為空談

東縛豈會是罪?

名稱：慾望與束縛
媒介：雕塑
尺寸：59厘米 x 29厘米 x 21厘米

總反思：在研究有關 Bocsh 的作者風格及其作品特色其間，我注意到對 B 的風格的兩大點感到興趣，分別是構圖及其象徵手法。

- 從構圖：我理解到可融合現代的狀況再配不同的人造成城市。
- 從象徵手法中，帶出罪：

● 象徵手法：罪

(1)

有關「蛇」的文章，因版權問題，未能展示圖像。

◀ 從此可得知蛇可象徵着罪惡，誤導聖經中亞當及夏娃誤食禁果

有關「蛇」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

(2)

有關「頭骨」的文章，因版權問題，未能展示圖像。

有關「頭骨」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

▶ 正正頭骨普遍象徵死亡，從述中十字架及頭骨正表示耶穌基督來的有負的罪。

(3)

有關「火」的文章，因版權問題，未能展示圖像。

◀ 從此可看出，定視火的破壞力相等於罪的破壞力，仍帶出被火燒的人，是罪從人出並破壞人的德善

有關「火」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

總結：從以上各種不同罪的象徵組合之中，啟發到我象徵的手法不一定單靠一種物品，可以利用兩種事物組合一起，帶出另一種意思，如 (2) 號圖的表達。

其次我依從中啟發到，可以嘗試用另一種方法表現主題的意思。例如：可以嘗試集中在是人帶出的罪，讓人反思不要再依賴是外來的影響。

作品評賞：

透過上述所說道的資料，得知作者是現代藝術家，其許多作品都以黑暗幻想為中心，因此，其許多作品都偏向黑暗的風格。例如我所選的作品都是偏向該感覺。

從該作品中，可以得知圖中的女人裝束都是以白色為主，再者，從她頭上的白兔耳來看可得知，該女人被作者描繪成純潔、溫柔的象徵，（以兔子耳及紅眼將女子變成兔子，而兔子向來象徵着可愛、純潔）。其次，從女子身邊的天使像及百合是象徵着美好的事物。然而，從女子的動作及其拿着的深啡色心臟與整體白色純潔形成了一個強烈的對比。而且，從那個深啡色心臟所流出的液體，仍增加了整體血腥恐怖的感覺。加上，女子口邊與心臟相同顏色的液體，令人聯想到口操的感覺。

從該作品的風格來看，是偏向 pop surrealism，讓人帶出一種不安的感覺。仍與 pop surrealism 的一種超現實的感覺融合，產生一種不安古怪的感受。

小總結：從以上的作品表現手法來看，我對其運用象徵對比感到興趣，仍值得嘗試，仍認為其作品風格 (pop surrealism) 仍適合我的子題。因此我想過該作品學習兩種不同的象徵意思開始產生對比，仍想運用背身物品作象徵意思。亦想嘗試 pop surrealism 的手法，運用超現實的手法，增加整體的不安全感。

因此嘗試用 pop surrealism 作嘗試：

有關 Pop surrealism 的作品圖片和文章，因版權問題，未能展示圖像。

藝術家

Jiansong Chen

作品《心臟》的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

《心臟》
photoshop

「罪人」造型：94, 94, 94, 94, 94

▲反思：從以上草稿來看，該造型與西方人過於相似，難以與我們產生共鳴，再者其衣著打扮，有3都難以表現哄鳴，故需從新設計人物造型

總反思：

透過設計造型發覺可以純粹集中在人物造型上設計(例如：紙板公仔)

在背部方面，由於需要大範圍的背面用罪，故發到我可在背後用類似解剖圖·X-ray的方法與正面形成對比

純真象徵

- 白色
- 珍珠
- 百合
- 白兔
- 天鵝

介紹：

透過該「罪人」表現出表面純真，故從表情，及有關象徵表現出，再用隱約的蛇尾，及背後另一面的自己

表現出罪就是我們人類

反思：

◀從正面看能夠帶出單純可愛的感覺，然而，仍不夠強烈，相信要找更多象徵資料

從背面罪惡表示中，用蛇尾反被人認為是怪物，但我要帶出人才是罪惡，故不成功

角色調整(正)

邪惡/罪象徵

- 惡魔
- 蘋果
- 火蛇
- 十字架+骨

反思：

經過調整後：由於發現人物太大，反而造成別人覺得古怪(見左圖)，因此更改了(見右圖)

有關「手」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

訪問

反思：從背部反映邪惡象徵的範圍太少，難以表達罪，故想利用整個背面作罪的發展

有關「孩童」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

有關「孩童」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

X-Ray·解剖圖

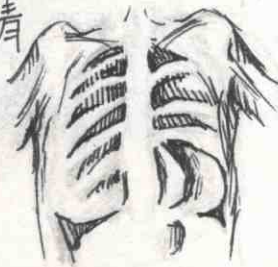
• X-Ray : (From Google X3)

有關「人體骨骼」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

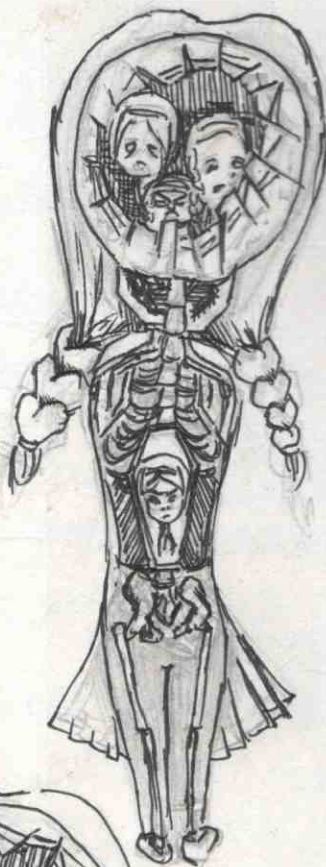
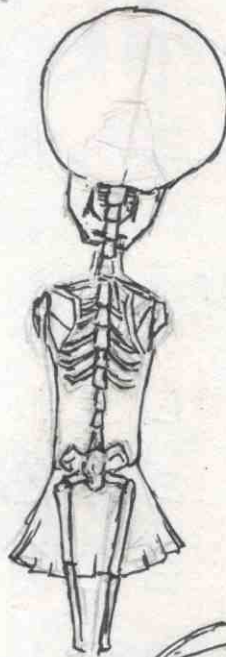
▲ 從這一種X-Ray圖，可看到有人形的全身，當中能夠看到人體骨骼，因此亦找3(個)的骨骼結構。

有關「人體骨骼」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

◀ 從X-ray可看是比較模糊不清

骨頭+罪

總：

從X-ray中可更全面表現罪然而X-ray的模糊可能造成無法清楚看到罪而且顏色可能規限。故嘗試在解剖圖畫

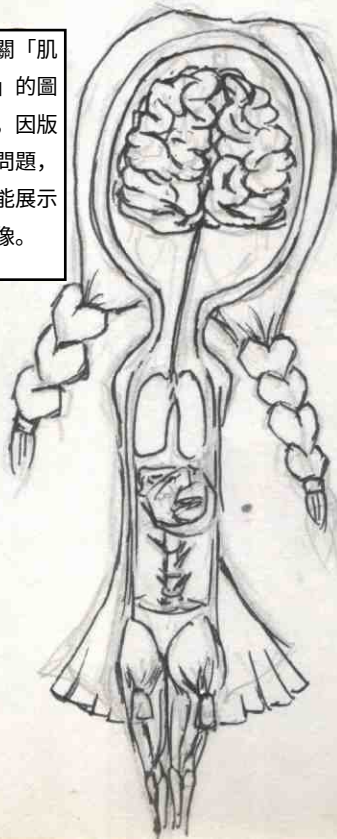
• 解剖圖

在解剖圖中，希望藉此用內藏表現出罪人，的罪，比較X-ray誰比較強烈。

◀ 從肌肉可聯想到行動故可值此認為懶
From: Google X3

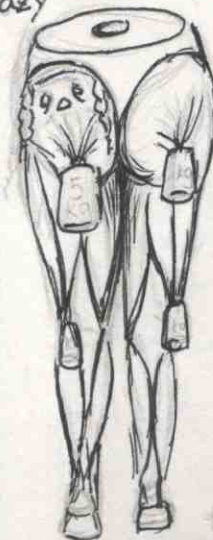
藝術家Mark Ryden《Anatomia》作品的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

有關「肌肉」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

內藏罪：

lazy

懶：

懶懶

有關「內臟」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

有關「肌肉」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

身體內藏可嘗試付與罪的象徵

▲ 從上圖看似解剖圖中，啟發到我可嘗試用皮打開作。

懶

◀ 儘管這可表現出憤怒但是因

骷髏

有關「頭骨」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

有關「頭骨」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

有關「頭骨」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

反思：骷髏的骸骨，不夠破爛，讓人覺得只是破骨荒廢，帶不出充滿破壞恐怖感，故可能需要部分破爛，以及加上一些暗示

有關「頭骨」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

有關「頭骨」的圖片，因版權問題，未能展示圖像。

自白：
透過作品的正面，表現出可愛的少女學生，並用如天鵝帶出，純潔的象徵，眼、髮辮以及可愛髮飾，使出一種天真爛漫的感覺。再給蘋果的動作，帶給一種善良的感（如天鵝呈向女孩草石帶出生氣的感覺，破骨給人一種美好的印象，從而與後面的死氣沉沉，形成強烈對比。

反思：透過這一次 VA 作品，我認為，自己的研究不夠深入，繪畫的陰影及仔細位置不夠強烈及美麗。帶出的意思不夠強烈。在時間上的控制仍然未夠，意思象徵未足夠。

總體來說，我想透過外，表看似善良的少女內在其寬充滿罪惡及醜惡，從而帶出自以為善良、道德的人們其實內裏都充滿罪惡。正如女孩，就此表現出罪惡源自於人，即使多善良、美的人，骨子裏都藏有罪惡。

手法評賞: Cindy Sherman

如資料所說道, Cindy Sherman 是現代美國藝術家和攝影師。其作品主題都是圍繞着有關女性的地位及讓人的角度等議題, 原因可能是因為當時美國正處於有關婦女

① 1

藝術家Cindy Sherman作品

《Untitled #216》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

《history portraits》
(1989)

藝術家Cindy Sherman作品

《Untitled #304》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

以及女性權力的運動, 而且當時的網響十分之大, 再者當時Cindy Sherman正有學院中學習藝術的知識, 因此有可能因而產生對女性的主題感到興趣, 從而以攝影的方式表達。

除此之外, 她們認為她們對繪畫已感到厭倦並認為攝影可以表現其想法的原因, 因而從多個作品中都是以攝影為主, 甚至造成自遍自尊自演的局面, 例如從《untitled film still》系列中的《city girls》, 她扮演著當中的女主角以及當中的電影情節, 從而給人一種熟悉感, 但其自己又刻意以妝容瑕疵與不完美的造型配搭, 凸顯出作品中的違和感。又如《untitled film stills》中6號的作品Cindy Sherman扮演著電影中著名女星Marilyn Monroe的性感動作場景, 但卻運用不完美的內衣配搭(艷麗色)以及麻木的表情造成了不協調感。因此她的作品風格成了一种運用挪用為主以自已作主角及當中不協調感。

所以從她的作品中, 如在《untitled film stills》系列, 她化身了不同電影場景的人物, 如家庭主婦, 模特兒等, 從而使人們開始審視女性的地位、形象等, 仍使人們重新檢視自我身份及性別認同。

其次, 她也曾採用電影電視、網路、情色文學以及藝術史中的作品中大家熟悉的形象角色, 以自己的技體語言重新演繹, 使女性的形象大突破。

有關介紹藝術家Cindy Sherman的文章, 因版權問題, 未能展示圖像。

藝術家Cindy Sherman作品
《Untitled #224》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

藝術家Caravaggio作品
《Sick Bacchus》的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

總結: 從中使我開始有興趣嘗試使用挪用的方法, 仍發現到挪用的媒介除了藝術作品外, 仍可以從文字、電影取材, 再可以用技體的差異表達。而且用相同的人物作綠葉仍可表達意思。(例如: 阿當+夏娃 → 罰)

草稿 (一見是快樂 仔細走痛苦)

P.S. 利用挪用的手法《亞當·夏娃》作大圖，再用小圖表現他們的罪
帶出他們犯下的罪造成的後果，指出犯下罪必有罰，無處可逃。

大圖

總結：《亞當·夏娃》作挪用手段比較難以發揮，儘管能表現犯下罪及罰
但是內容過於單純，因此我認為對象要轉作《罪與罰》

總結《罪與罰》的挪用手段亦十分困難，因為《罪與罰》的內容及情節較
少人知道，比較難發揮其挪用技巧，降低其效果
總而言之，運用挪用手法表達這一次的主題較困難，故可嘗試用
借用的手段發揮。

借用

P.S.: 注意, 借用對象必須為一個出名, 而且是犯下多項罪行的人, 以便能夠指出該罪人背後所背負的沉重代價, 以帶出罪圖是不過分離而且代價仍沉重痛苦的想法。

候選人 | 金正恩

(From Google)

有關「金正恩」的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

希特拉

有關「希特拉」的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

紂王

有關「紂王」的圖片, 因版權問題, 未能展示圖像。

罪行

→ 殘暴 (以高射炮殺人)
→ 殺害親人
→ 拉度自我中心
→ 行事揮霍無道

→ 大屠殺
→ 發起戰爭 (WWII)

→ 殘暴不仁
→ 殺過多個忠臣
→ 誤信鬼言 + 不聽忠言
→ 迷戀酒色

總結: 善用借用手段, 最佳候選人應為金正恩

- 首先希特拉所犯罪行較少, 嚴重程度尚高, 但歷史較久, 共鳴程度低
- 紂王犯下罪多, 而且嚴重, 但罪行確實程度不準確, 歷史長久, 缺乏共鳴度
- 金正恩犯下罪行多, 亦最嚴重, 重要是切合時代, 共鳴度高。

• 寫實能帶出作品的嚴厲感

金正恩

From: Google