

高中學生視覺藝術作品集

Senior Secondary Student Visual Arts Portfolios

學生視覺藝術作品展

Exhibition of Student
Visual Arts Work 2021/22

彭振軒

仁愛堂田家炳中學

作品集主題

The Magic of David Bowie

創作者自白

作品 1

作品以黑箱及彩燈襯托四張 David Bowie 的臉孔，重現他「搖滾變色龍」的舞台人格，展現他的百變形象，以及在傳奇的一生中不斷探索自我及重新自我定義的精神。

作品 2

此作品呈現 David Bowie 的生命力。他將一生全部奉獻給音樂，臨終時仍堅持創作。即使他死去，他的創作及精神仍繼續存留於世，正如他在《Lazarus》的歌詞所說，化作青鳥，復活重生，永世留存。

學生作品

作品1
HEROS
混合媒介
(免燒泥、木箱、
燈、塑膠彩)
27 x 27 x 40 厘米

作品2
雖死猶生——《Lazarus》
混合媒介
(免燒泥、鐵線、燈、紙、羽毛、塑膠彩)
60 x 40 x 30 厘米

POP CULTURE- THE MAGIC OF DAVID BOWIE

流行文化確實是我們生活中的一大部分，我們經常看的電影，由喜劇到恐怖片、動作片到科幻片，是流行文化的呈現方式之一；我們經常聽的流行音樂，由輕鬆抒情的R&B，到激烈、燃燒靈魂的靈魂系搖滾，也是流行文化的呈現方式之一；而漫畫都是紙上的流行文化。

在"Why Pop Culture?"影片中，講者Alexandre O. Philippe提及到流行文化經常被視為瑣碎的東西，但對講者、大眾及我而言，流行文化絕對有舉足輕重的地位。Pop Culture 流行文化集「影響力」、「凝聚力」和「創新」於一身，是主導了人們生活模式及行為的一股力量，我希望以「影響力」、「凝聚力」及「創新」三大方向把定義空泛的Pop Culture 流行文化具體地呈現，並為Pop Culture 流行文化洗去「通俗」、「不認真」、「低等文化」、「單純娛樂」等污名。

人稱「搖滾變色龍」的David Bowie為我道出了上述的Pop Culture 流行文化的三大特色。他不斷創新的精神令我明白到Pop Culture的「創新」。在文化沒有現代那麼開放的時代，David Bowie創先河地制作了不同的角色（對我而言較像是人格），他大膽地以Ziggy Stardust——流浪於地球的女星人，打破了性別的界限，於70年代絕對是充滿前瞻性。

在馮應謙教授的文章中，說到流行文化探討了我們文化的核心價值、轉變、情境、歷史及形式。流行文化Pop Culture的內在，也包含着社會意識形態和社會上的關係，以漫畫為例《Batman》中的Gotham City中，黑社會與警方勾結，市民中的貧富懸殊也是反映了當時社會上的議題，因此流行文化絕對不是大眾所想的那麼沒有意義和營養。

因此，透過這一系列的作品，我希望能以不同的形式，呈現Pop Culture 流行文化，展現出它的「影響力」、「凝聚力」和「創新」，並探討Pop Culture 流行文化的價值和意義，讓人同這個無處不在的潮流文化有更全面、意想不到的新看法，不再把它視為低等的文化。

主題思想：

在眾多Pop Icon中，我選擇了「搖滾變色龍」David Bowie為我的主題。David Bowie雖是搖滾巨星，但他除了在音樂方面有殿堂級的地位，更在電影、時裝、甚至是整個文化有極大的影響。Bowie作風前衛，在6,70年代已探討及觸及了很多具前瞻性的議題和新思潮，包括性別、外星生活、舞台人格等。

因此我便在Pop Culture 這個範圍中，針對性地由David Bowie出發，研究他的思想、精神及為人，重現他的英姿。從中反映流行文化蘊藏的特質。

Bowie自創舞台人格，不斷革新自己的形象

破格!

前衛

早於70年代已大玩「外星人」元素，跨時代地成為POP CULTURE的代表人物

Ziggy Stardust

David Bowie Ziggy Stardust 圖片

(<https://www.amazon.com/Pyramid-America-Stardust-Vintage-Poster/dp/B08FXVKYX>)

[因版權問題，未能展示圖片。]

Bowie 呈現了Pop Culture 潮流文化的精神
★創新
★突破

DAVID BOWIE

作品 ①

HEROES

我希望以立體的形式呈現 David Bowie 的多變

Bowie 一生中，創造無數舞台人格，反映他是一個不甘平凡、平庸，尋求突破的人。我希望藉一件立體作品，表達出他不斷重新定義、探索自我的精神，並向他創先河的「另我」、「舞台人格」演繹手法致敬。

參考 Head of Franz Kafka,

我打算利用人像、人臉等頭部元素組成作品。

+

對燈光加以利用，及以「角度」與觀者互動。

頭像可以...

立體、實在地展示 Bowie 在眼前，拉近作品與觀眾的距離。

David Bowie Ziggy Stardust 近照

(<https://www.artsandcollections.com/article/david-bowie-is/>)

[因版權問題，未能展示圖片。]

David Bowie 近照

(<https://www.pinterest.com/pin/304485624815374830/>)

[因版權問題，未能展示圖片。]

圖片來源: Google

藝術家參考

David Cerny

Head of Franz Kafka

David Cerny 的 Head of Franz Kafka 是一件大形的藝術品，形態是一個巨型金屬人頭，由大量橫切面網成。由於表面為金屬，因此十分反光。藝術品會隨時間轉動改變方向。

靈感啟發：

此作品令我明白「角度」和「方向」可以藉着轉變而與觀眾互動。人頭的方向不同，觀眾的觀感也會有所不同。

作品對「光」的應用也啟發了我。光線能改變作品的整體色調、光暗、突顯輪廓等。

在質感上...

作品用了金屬為材質，質感光滑，最大特點是它的反光效果

明暗上 受光面和陰暗面分明，能令作品的輪廓更突出，加強立體作品的表現力，適合我在處理人像應用。

David Cerny 作品 Rotating Head 圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

圖片來源: google

宋冬

同床異夢 - 3號

Same Bed Different Dream No.3

此作品是一件立體作品，整體而言它就是一個箱形的裝置，但工整的外框卻不會使人感到沉悶，全因創作者宋冬巧妙地運用了燈光——四方盒子的外牆是一面又一面的玻璃窗，有透明、有黃、有綠、有紫、有紅、有藍。在作品中央，有大大小小的燈泡，光線經過有色的玻璃變得色彩鮮豔，吸引觀眾的目光。

靈感啟發：

我的作品既能以方形燈箱作為主體，因為它能成為一個低調、穩妥的載體，不會喧賓奪主，能突出主體上的細節。此外，我可以在箱內加上光源，配合彩色玻璃紙，做出彩光四射的舞台感，替合 Bowie 的舞台演出特質。

燈光加入作品中？

能點綴作品中的頭像或人臉，並突顯 Bowie 華麗搖滾的舞台風格。

宋冬作品《同床異夢3號》圖片

(cansart.com.tw:8000/mag/?cn-n-d-4877.html)

[因版權問題，未能展示圖片。]

圖片來源: google

進階版：

改以木箱為主體

為木箱為主軸並以面譜形式呈現 Bowie 的「另我」舞台人格，能避免了單圖 6 面都難以拼合在一起的問題，

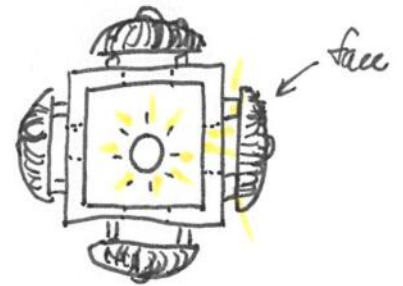
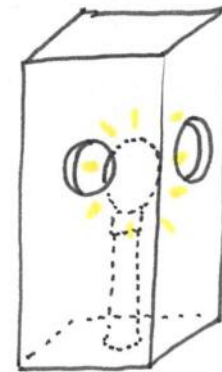
以 David Cerny 的 Head of Franz Kafka 為靈感，根據不同舞台人格的出現年份排序，隨着觀看者的觀賞角度和方向改變，看到的內容會有所不同，就像走進了 David Bowie 的生涯中，隨年月流逝，不同的造型陸續登場。

舞台人格

在眾多舞台人格中，我挑選了四個較經典的人格，包括：Aladdin Sane, Ziggy Stardust, The Thin White Duke 及 The Blind Prophet。

可改進的地方：

- 可加入燈光元素，增加作品的舞台感，呼應 David Bowie 的舞台人格。

色彩改良!

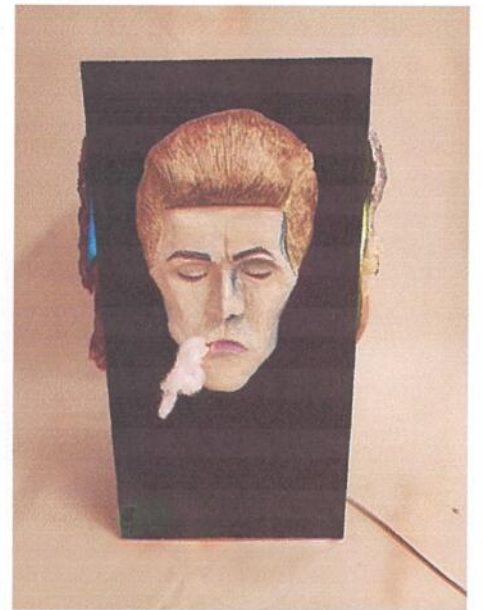
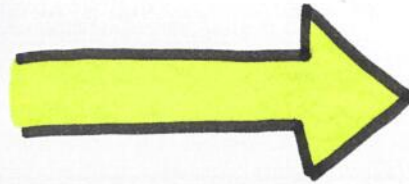
OLD

原本人臉的上色只是基本
地塗上了Bowie妝容,但立體
創作十分講求明暗,單靠燈
光塑造陰影並未足夠...

NEW

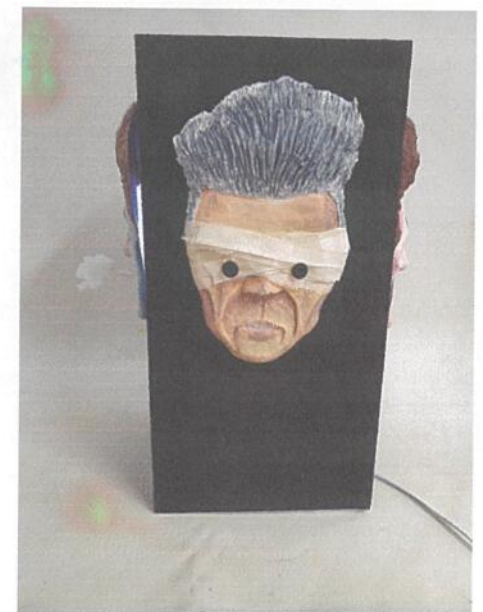
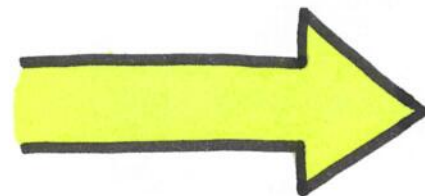
我在Bowie臉上的突出、凹凸處刻意
加重陰影,主動地使用色彩營造
明暗對比

↳ 立體感 UP ↗

Before

After

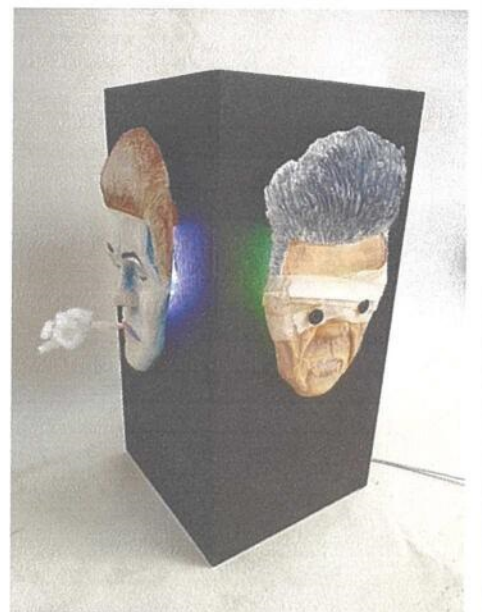
作品1的檢視

作品從開初構思，到正式完成都有頗大的改良，起初沒有預計的燈光的應用令作品的整體效果大大提升，絕對是十分有用的技巧。

面譜製作的過程中，我也進一步掌握了人面的比例及結構。因為我的主題—David Bowie是一個人物，所以肖像的呈現無疑是最有效的表達手法，我也頗滿意面譜的效果，人像的應用或能在接下來的作品再次派上用場。

我認為本作品在很大程度上成功表達到我想演繹的David Bowie。重復出現的面容，表情類似，但有着不同的妝容，能呈現到Bowie的舞台人格的多變，燈光亦有助製造舞台感，因此我個人滿意作品一的效果。在作品二，我打算向立體人像雕塑的方向繼續推進，加以利用人像的表現力。

經過探索此作品和背後的Bowie精神，我被他「打破自我的人生態度深深打動，令我學會走出局限、離開自己的 Comfort-zone !!

藝術家參考

局部

Anders Krisar

Anders Krisar 這一系列的立體作品皆是以銅為塑材，以十分仿真的人體為主體。與寫實的人體截然不同是十分整齊的切割，切口十分工整。

Anders Krisar 作品
Torso 3, 2014 圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

靈感啟發:

作品的切口十分搶眼，雖然切割往往給人分離、隔開的感覺，但刻意地加上切能令觀眾仍然看得出分隔兩方的部份本是一體，兩者的連結並沒有減弱。

Anders Krisar 作品
M (girl), 2015 圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

此切割技巧可用於表達 Bowie 在創作新舞台人格時的突破，劃破以往的形像。切割可表達 Bowie 徹底地打破了舊的風格，並呈現出雖然破了舊，但那工整的切口中看得出是建構出新風格的根基。

局部：切割出整體的其中一部份，形成焦點，將趣味中心 focus 在 Bowie 的臉上。

Anders Krisar 作品
Torso 2, 2014 圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

Anders Krisar 作品
Torso 1, 2013 圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

Daniel Radulescu

Daniel Radulescu 有一個題為 MENTAL 的雕塑展覽，當中有兩件作品有着可以參考的元素。

Daniel Radulescu 照片

[因版權問題，未能展示圖片。]

Daniel Radulescu 作品
Split, 2017 圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

Daniel Radulescu 的作品有着分割的特色，但與 Anders 的作品不同，這作品的分割邊沿有着仿似是互相吸引而產生的條狀，不僅增加了動感和動勢，更添加了兩部分的連結。

靈感啟發:

作品中的條狀物能配合 Anders 作品的工整切口，造出既分開又有結繫的感覺。而且作品中的條狀物啟發了我，在切口可添加一些東西以令切口不太沉悶。

Daniel Radulescu 作品
Insomnia 圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

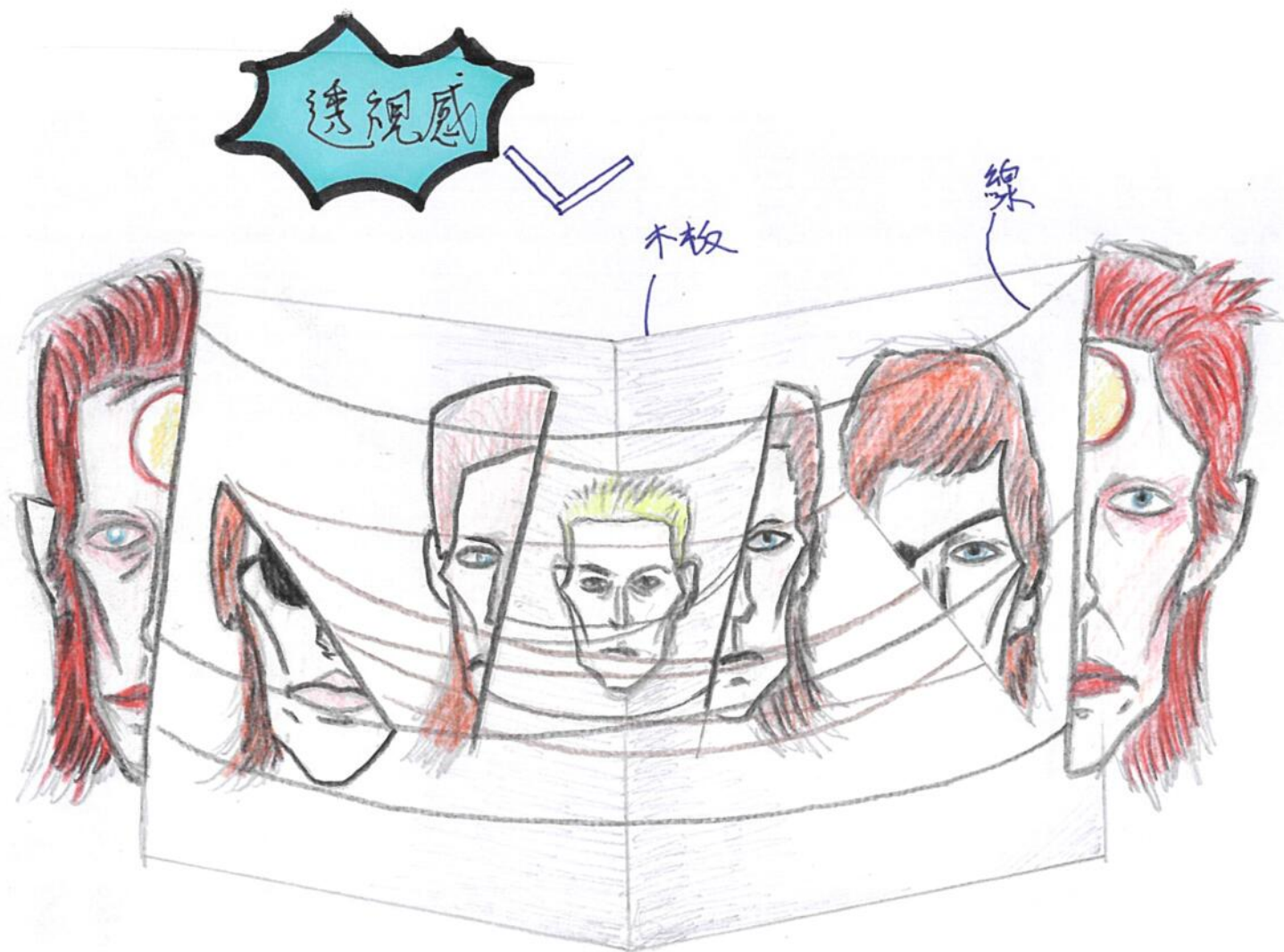
Daniel Radulescu 作品
Split, 2017 圖片

[因版權問題，未能展示圖片。]

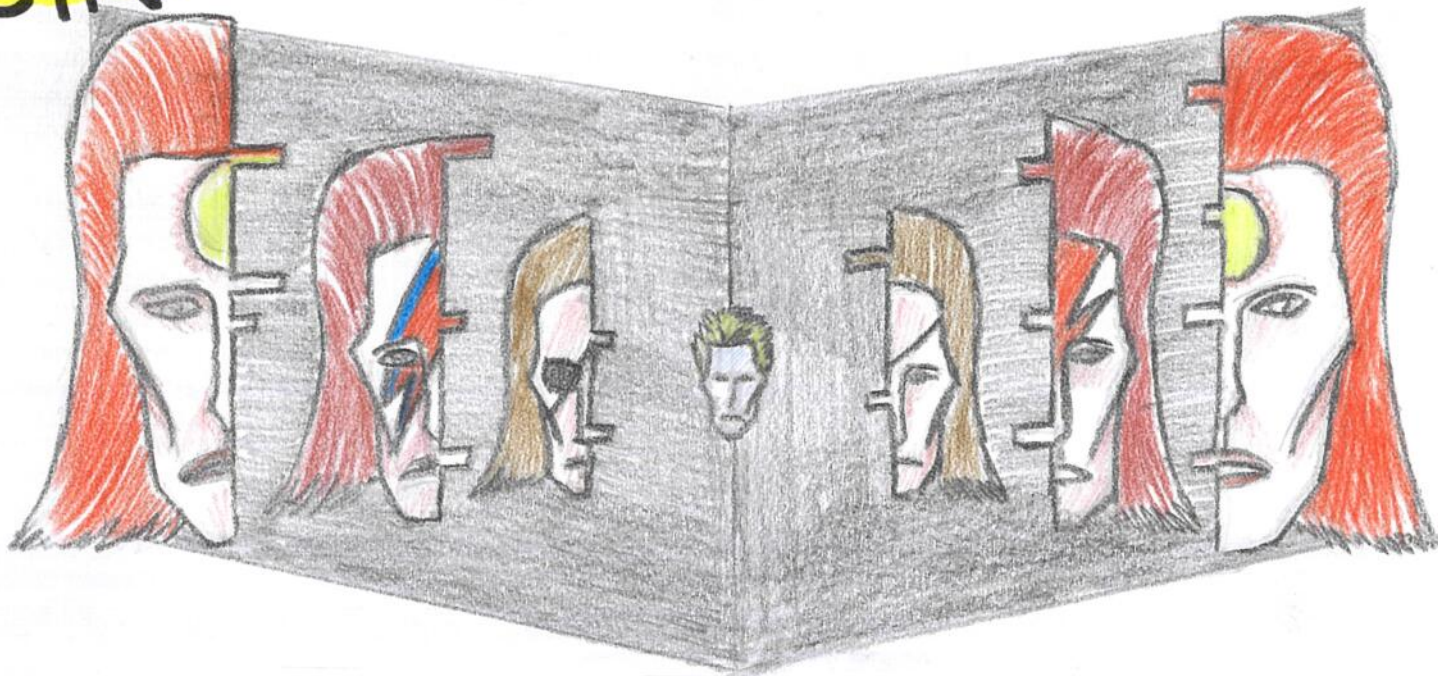
改良!!

我採用了草稿4的層遞特色，並參考了Daniel的「連結」元素，我改以線來表達「連結」，因為幼線不會蓋過後方的內容，更有「交織的暗示」，說明舊的人格交織出一代搖滾傳奇。

而且，我構思了使用兩塊木板做出「V」字的底板，突顯出層遞的感覺，並增加空間感。切方面，我打算使用不對稱的切割，避免效果過份呆板。

定稿

最終採用了的造型分別是 Ziggy Stardust, Aladdin Sane, Pirate Chic 和 The Thin White Duke.

當中 Ziggy Stardust, Aladdin Sane 和 Thin White Duke 都在作品1出現過，然而，今次的作品靈感來自 David Bowie 在舞台上「殺死」Ziggy Stardust 這個人格，因此我選取了 Bowie 的最早期的舞台人格，而再次呈現了那3個 Bowie 廣為人知的造型。

改良點↓

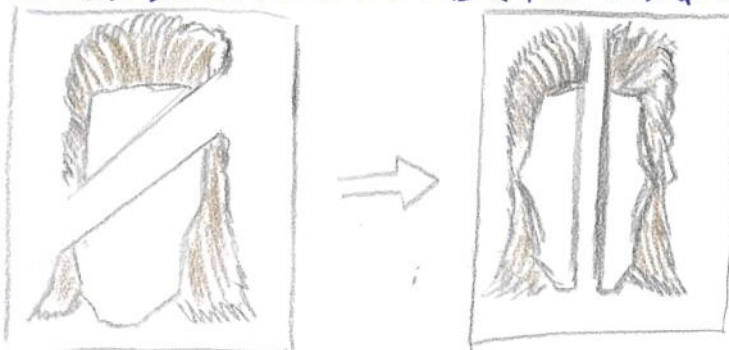
1. 面與面之間的幼線製造了過多的凌亂感，效果未如理想，因此我打算改以參考的藝術家 Daniel Radulescu 的作品的特色，在邊沿加上方形條狀，加強兩邊面的連繫。

效果就如這圖：

- 條狀物將有以下特點
- 1. 長度不一
- 2. 粗度一致

2. 面繞-以水平方式切割。
打斜的切割會令作品過度不對稱。
視覺重量過份地不均會令作品的結構美降低。

↳ 以達致和而不同
★ 有變化但仍有一致的感覺。

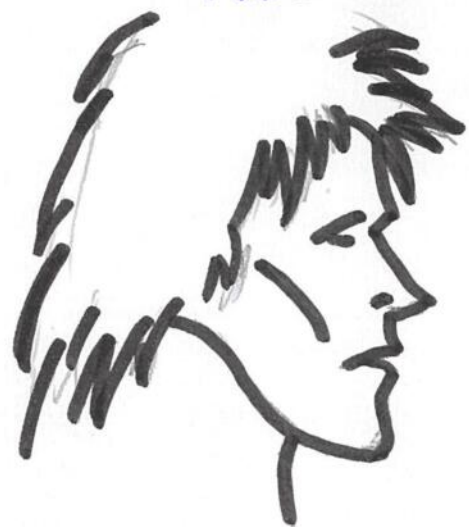
檢討

第二件作品《Rock 'n' Roll Suicide》的創作意念是希望表達出 Bowie 渴望突破，不惜在舞台人格 Ziggy Stardust 大紅大紫時把“他”殺掉，當中的破格求變。

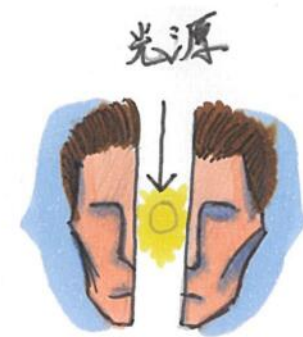
我認為作品中明顯地帶出到「破」的元素，Bowie 面的切割幫助到我營造出新開舊人格的感覺。人面邊沿雖然未達到 Daniel Radulescu 的作品的效果，但我認為條狀物仍為作品增添幾分玩味，更重要的是它為兩邊切開了的面增加了連繫感。

我沿用了作品一中的重要元素— Bowie 的面。今次的面採用了較像面譜的製作方法，掏空了面後的空間，增添面與面之間的空間，營造出俄羅斯娃娃般的層遞感。可是，由於免燒泥的重量，面譜必須做到有一定厚度，因此效果未能發揮得最好。

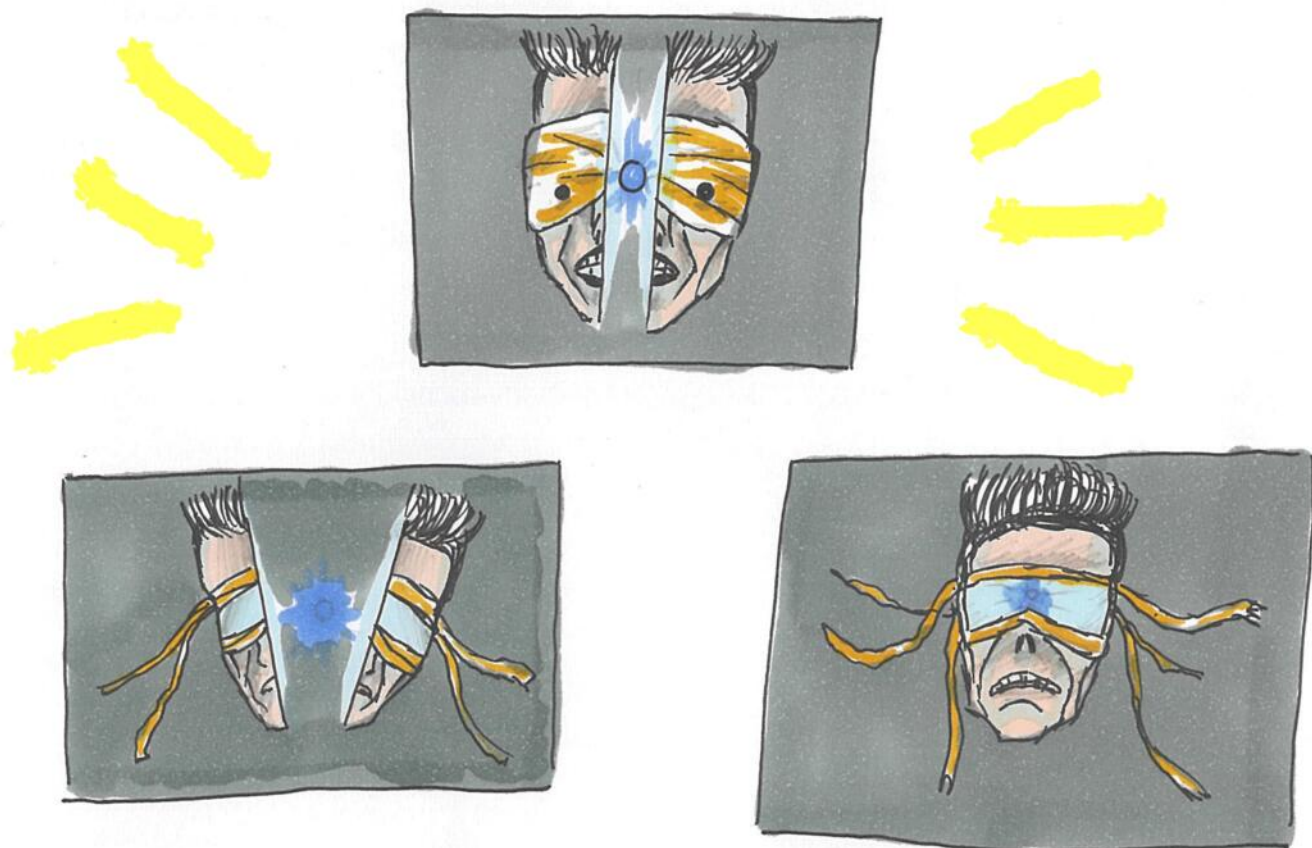
為了改良此作品，我將會沿用立骨豐的手法，走出面部的規限，嘗試擴展至頭部甚至半身。具象地呈現雖然最能清晰描繪出主題，但我希望在作品2+加入更有衝擊力的元素，以造出更有吸引力的作品。

我發現位於中間的臉若是沒有裂開的話，畫面就會像是「破格」突然停止，令「不斷突破」的訊息未能完全表達。因此，我將最中間的臉也設定為切開一半，及在中間加上光源。

在改良這個設計的同時，我想到我可以直接以 Bowie 最後的一個舞台人格總結整個「破格求變」的過程，因此，我將創作方向轉到 The Blind Prophet — Bowie 生前最後一個舞台人格。

我開始從這個新方向發展一個新的想法，綜合「破格求變」，並以 The Blind Prophet 表達 Bowie 破格的最終回，描繪他對死亡的觀感。

作品2的再發展!

作品1和2中,我講述了Bowie生涯上的過程,他一直自我突破,不斷變化,成為一代巨星。這位傳奇人物也會有老去的一天。

Bowie剛度過了69歲生日,便發表概念專輯《Black Star》,兩天後,Bowie便因肝癌去世了。專輯中的歌曲Lazarus中,Bowie的The Blind Prophet亦成為了搖滾變色龍的最後一變。

我希望歌頌Bowie將他的生命全部奉獻給音樂和創作的精神,並描繪他連自己的死亡都成為他創作的最後一個題材,燃燒自己的創作精神,為世人留下震撼的絕響。Bowie就像他的歌Lazarus的歌名一樣,他的生命終結了,但Bowie的創作和精神會如聖經人物Lazarus一樣復活,永遠傳頌。

雖死猶生

LAZARUS

藝術家參考

Taiji Taomote

日本藝術家,作品往往色彩單一,人像中分割,中間有一個人頭骨。

Taiji Taomote 作品
Death Visceration 圖片

[因版權問題,未能展示
圖片。]

骨頭很直接地帶出死亡的感覺。

然而超現實的呈現手法令死亡不單止是可怕的畫頭,而充滿着未知、引人入勝。

靈感啟發:

配合The Blind Prophet造型,頭骨可有效營造死亡感。人像包着頭骨的畫面可以帶出Bowie把他心中對死亡的觀感帶給觀眾的情況。

Taiji Taomote 作品 Death Visceration
圖片

[因版權問題,未能展示圖片。]

改進!

內置燈光 → 生命之光
不用頭骨, 改以胸骨,
血肉從下方消失 → 生命漸逝

Bowie在Lazarus中提及
"You know, I'll be free.
Just like that bluebird."
描繪他化作青鳥。
Bowie "復活" 以青鳥姿態重生。

帶絲和綳帶散在地上,
表示 Bowie 已經死亡

Black Star 是 Bowie
最後一隻唱片的象徵
指 Bowie 以死亡創作的
精神。

以鐵線懸掛
在手的上方。

綳帶是與
The Blind Prophet
的連繫。

手從地底伸出,
呈半腐爛狀況。
→ 死而復生 (靈感來源: Zombic)

- 改良 -

↳ 定稿

光源
↳ 象徵「生命之光」
Bowie 雖面臨死亡,
但卻沒有失去他的
精神, 反而盡最後
的氣力為世人帶
來心靈上的曙
光。

我結合了上頁中的頭兩個草稿, 以半胸像的方式呈現。

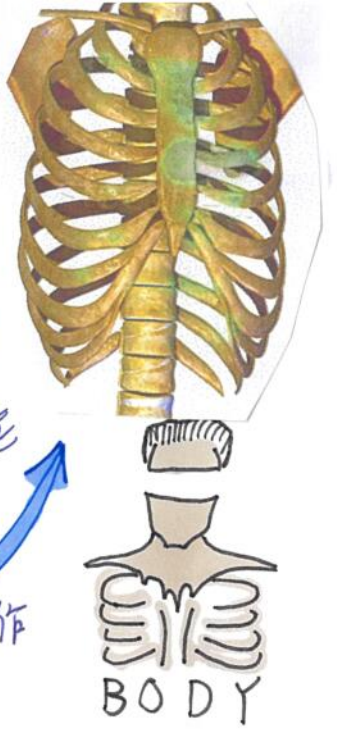
★ 皮肉在下方消逝, 露出肋骨, 以表達出 Bowie 的生命力漸漸流逝, 象徵死亡的骨骼浮現出來, 表示死亡將至, 並吞噬着他。

★ 藍色的雀鳥取材於《Lazarus》的歌詞, 展翅飛翔象徵 Bowie 死後就如青鳥一樣, 他的思想、精神及對世人的影響會長存, 自由自在地在無際的天空中馳騁。

★ 基於 "Lazarus" 是取材於聖經故事, 我朝這方向聯想, 決定在眼的位置加上光源, 象徵着 "生命之光", 表達出 Bowie 的生命消逝同時為世人帶來永恆的心靈滋潤。

檢討 SKELETON

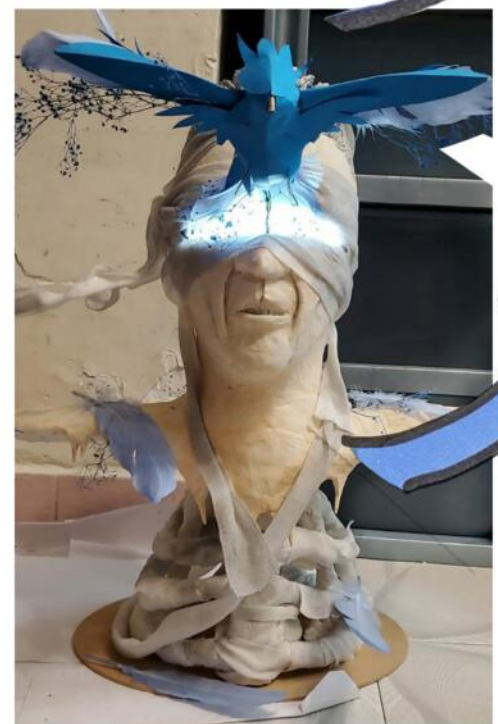
我參考了真實肋骨的結構

- 製成品中的骨骼出現了 1. 過粗 2. 過窄 的情況。
- 導致了骨與骨之間空間不足，而且相對肩膀，胸腔的比例較細，使整體觀感不自然，胸腔的 **空間感** 未能完全呈現，大大降低了成品的 **結構美**。

改良!

⇒ 我折斷了本來的肋骨，以鐵製衣釘及幼鐵線製作出 **幼、闊、挺身** 的骨架，以改善上述問題。

NEW SKELETON!!

草稿中，青鳥本來是打算放置在人像的頭頂的，但效果或會使觀眾未能清楚知道牠是 Bouie 化身的象徵，彷彿是純屬裝飾的陪襯品。

⇒ 我安排了青鳥從光源處飛出來，加強青鳥和人像之間的 **連繫**，亦添加了牠是從 Bouie 發放的 **生命之光** 中飛出來的意義。