

第五章 作品圖版與說明

筆者在這一系列作品中，試圖用油畫形式來表現內心所感，抒發對台灣近年來社會中尤其是政治層面紛紛擾擾的現象所產生的憂慮。個人認為自己個性比較保守內向，對於情感的發洩似乎比較含蓄，因此選擇的畫面形式是比較隱喻的、象徵的意念表達，希望能保留多一點聯想空間，而作畫的出發點在於自己的些許淺見，若能夠讓觀者勾起與自身類似的想法意識，便可以達到筆者對作品賦予意義的企圖，又因為這個主題本身就是個範圍大、見人見智的題材，因此並不強求每個人都得接受筆者的想法，所以僅就自己所看、所知、所想的領域，並且盡量以客觀且針對事而不對人的方式來呈現。

此系列中，大略以主題形式分成三個小系列來發展，試圖利用這些繪畫形式來轉化、寄託想法，希望可以利用不同的內容題材來傳達對社會的內省意識，且這些內容題材是生活中容易取得、平凡的事物，個人認為也較容易讓人體會了解，這些作品在此分述為心象風景系列、行為摹寫系列及靜物系列：

一、心象風景系列

近兩三年來，筆者在課餘時間或是學校的風景油畫課堂中，前往北部一帶郊外參訪踏青，隨身都會帶著相機蒐集資料，因此一段時間下來，存檔的照片不僅是個人生活的紀錄，附帶也累積了一些戶外景觀的資料，以備需要時可以派上用場。這些地點包含九份、北海岸、宜蘭福山、陽明山等等，有些人文氣息濃厚，有些天然未受人為汙染、有些景觀則是氣勢磅礴，各地都有值得令人流連忘返的特色所在。

筆者在此系列中，大部分作品都是從這些資料擷取出來，試著拼湊加工、融入個人想法而成的，企圖在這些山川岩石、波濤水流中找到靈感，寄情於其中，並且賦予這些景色某些象徵式的意念，因此筆者嘗試自行將

之定位為「心象」的風景，將內心所想到有關政治面，或台灣面臨的一些現況、情境的感發，藉由風景來傳達出去。

以個人認知來歸納，大致上《蟾蜍島》、《迷濛山林》、《釣客》等都是屬於此類的作品。

二、行為摹寫系列

我們可以常常在新聞版面中，看到某些政治人物相互攻訐，互揭瘡疤或爭權奪利的行爲，尤其是快到選舉時，這些情形更加的嚴重，身爲小老百姓的人民坐在電視機前觀看，就像觀眾一樣，看著演員演著一齣又一齣演不完的連續劇，個人有感於此而作了此系列作品。

筆者在這系列中嘗試以人來當作描繪主題，搭配刻意安排的肢體動作與週遭場景來闡述內心所思，而畫面裡這些景象是個人所偏愛的圖像語彙，希望托付些許隱喻的寓意、利用帶點幻想性，類似夢境的超現實景象，欲表達呈現不合邏輯的狀態，例如殘缺斷面的人型、破碎拼湊的空間等等。筆者參考了許多藝術家作品，例如法國畫家 Sandorfi、挪威畫家 Odd Nerdrum 等等，從這些形式表達中得到創作靈感，再試著加上自己對環境的揶揄、不滿之情緒而作出此系列作品。這些作品大致有《上彩·假象》、《構築·假象》、《驅趕非類》等等。

三、靜物系列

此系列作品原則上是以靜物當主角，企圖賦予個人式的象徵意涵來表達某些意義。

十七世紀風行荷蘭的靜物畫那種看似恬靜、雅適卻又蘊含戲劇化及寓意的風格讓筆者深深著迷已久，因此嘗試利用靜物來表達內心對社會現象

的情感抒發，一些像是木偶人、破裂的雞蛋、鮮花與乾燥花、鈔票等等，將這些物件加上自己的聯想與認知，譬如賦予雞蛋含有生命的意義、鈔票是慾望的象徵，企圖結合這些物件組織出個人欲表現的主題，也可說是自我內心的呢喃自語。這些作品有《潛意識的膜拜》、《掙扎》、《視覺枯榮》等。

作品 01 《蟾蜍島》

畫布油畫 100P 2006

作品解說：

此作品是以一海中一座島嶼來當描繪主題，乃是導因一次劉文煒老師的課堂上，播放老師在金門列島拍攝的幻燈片時，筆者看到這些奇岩怪石豎立於猛烈浪濤的海中景象，再加上由於金門位於前線，這些散佈在海面的小島嶼上都有駐軍，可看見一個個碉堡與火砲發射口隱沒在島嶼的峭壁中，這時突然萌生出“就是這種神秘感覺”的意念產生，進而著手進行此畫作。

個人作此畫時並沒有一個確定描寫對象，而是參考一些照片加以拼湊變形而成的，因此可以說是想像式的內心風景。並刻意將造型塑造出有點像蟾蜍之形狀，融合蟾蜍背部長滿毒疣且醜醜的樣子，配以險峻的山崖斷面來襯托，山

上瀰漫著濃霧，而海面波濤洶湧，左下角有一列車正駛往山崖下黑暗的山洞前進。個人想表達的畫作氣氛是詭異中帶有些神秘，以及些許不協調，島嶼高聳且佔大面積畫面是欲帶給觀者些許壓迫感，加上運用彩度較低之色彩，企圖讓人感到一點點淡淡感傷的感覺，在創作這件作品時，在意念與構思方面，筆者另外也受到十九世紀瑞士象徵主義畫家阿諾德·布克林(Arnold Böcklin 1827~1901)的影響頗深，他的作品「死之島」，給人一種似有似無的隱喻性氛圍。近年來國內政經情勢紛亂，每天在新聞媒體版面看到的都是朝野互鬥、選舉熱、統獨議題、貪污弊案等令國人人心浮動的訊息，個人有感於此，遂製作此幅作品，表達出對當下環境與未來的隱憂，斷崖邊崎嶇的石塊大大小小密佈，看來非常險峻，島嶼塑造成蟾蜍造型主要是因為蟾蜍在傳統思想中有招財、吸金的象徵，筆者企圖透過這個瀰漫著昏暗霧氣與叢林的小島，隱喻貪婪心態正瀰漫在台灣社會中，政商勾結事件層出不窮，而相對於遠景的光明閃耀，主題與背景的明暗對比之下，刻意強調畫面的張力，傳達個人期待與希望之光永遠存在的願望。

作品 2 《迷濛山林》

畫布油畫 50F 2006

作品解說：

筆者在研究所上課期間，有幸參與陳淑華老師帶隊的「宜蘭福山環境保育區」參觀課程，並且觀察當地從清晨五點開始到傍晚的自然景色變化，那天筆者清晨步行於池水邊時，對於我這個從小生長在都市叢林裡的城市鄉巴佬來說，親眼目睹大自然美妙的一面感到莫名的興奮，魚兒自由自在悠游於水裡、鳥兒忙著覓食、還有一大群結隊出發的獼猴及三三兩兩駐足的山羌，身處在這遠離城市喧囂的世外桃源中，此時內心突然感受到一種毫無壓力、徹底釋放的心情油然而生。

臺灣地處於亞熱帶氣候中，地形多山且水氣豐潤，此畫便是以台灣島嶼內低海拔深山中未經開發、污染的天然景致為描繪主題，表面上是想要表達晨間霧氣迷濛襯托著綠意盎然的林野樹木，一切看起來顯得寧靜而沉鬱，然而在遠方的天邊個人刻意安排了一個正巧巧降下的傘兵，刻意安排如此不協調景象的用意在於傳達近乎山雨欲來的前兆，企圖帶給觀者些許詭侷不安之感.....。

美感經驗不能排除來自生活習慣、意識形態、理念、價值觀、人生哲學等的影響。藝術創作的基石乃人之喜怒哀樂，直覺以及民族情操，群體性格、集體氣質。它更可直接反映社會現象與發展狀況。¹

爲了造成視覺的壓迫感，筆者將畫中山林安排了大約五分之三的畫幅面積，此寧靜的山林是隱喻缺乏憂患意識的環境，而傘兵則是危機的象徵，在危機尚未到來之前，一切事物表面看起來並無駭人之處，但表象的背後卻是可能是面臨險惡之未來，這難以明視的險惡因子正一點一滴、一口接一口地啃噬著難能可貴、好不容易累積的資產。筆者有感於國內近年來國家競爭力成長緩慢，在這島上的人們卻因爲政治等因素互相產生不信任感、相互攻訐，政客忙著撕裂人民之間的情感以謀取自身私慾最大化，將當前環境淪爲內耗廝殺的場域，此狀態實在令人茫然而憂心，遂作此畫來表現藏在個人內心的憂鬱。

¹ 摘自施並錫《大世紀紀事》，台北市，舞陽美術出版社，1998年，頁38。

作品 03 《釣客》

畫布油畫 100F 2006

作品解說：

「釣客」作品，與「蟾蜍島」作品在創作意念是類似的，筆者欲將畫面結構有點融合中國式山水的佈局趣味，類似北宋時期郭熙「早春圖」中山巒在晨霧裡迷濛乍現，並且以宏偉高聳的奇岩巨石來營造崇高的氣勢，湖中座落幾個林木茂盛的小島，一座代表著權力的建築物在霧氣瀰漫的山腰中若隱若現，對比之下，筆者在畫面下方水面上安排了一葉孤舟，舟上有個象徵政治人物的釣客，正在拉起上鉤的魚兒，這魚兒就像願者上鉤的人民。個人欲將此釣魚情境來隱喻國內的政治生態，並且企圖在整體的氛圍表現出讓人感到有點詭異、憂

傷的氣息。

筆者刻意以畫面張力來傳達檯面上各政黨或政治人物對權力慾望無窮止盡的追求，其實畫面有沒有意義，在於觀者對作品咀嚼之後的反芻，觀者自我內心的深處是否產生共鳴，畫中刻意保持不明確的象徵意涵是否才能打動自我，讓想像的轉換勾起體驗的記憶，進而詮釋出個人的意念型態。

作品 04 《上彩·假象》

畫布油畫 100F 2006

作品解說：

個人覺得《上彩·假象》在該系列作品中算是蠻有趣的嘗試，是以「釣客」作品為背景，前景配上一個正在描繪「釣客」作品的繪畫者而成，繪畫者的臉部及軀幹虛幻未見，四肢卻依然動作，雙手持著畫筆與調色盤，看樣子似乎正在為畫中透出金黃色調之建築物畫上顏色。「釣客」作品中的那位釣客正在划船，朝建築物方向航去，山林間依舊是晨霧裊裊，筆者刻意用紫灰色調強調迷

濛神秘氛圍，也隱含著一絲絲憂愁的感受。畫面背景不全然是另一空間的風景，似乎又是一面牆的幻化，和前景融合虛實對比的處理方式有種身處夢境之錯覺。

個人期望此作品的寓意品味大於審美品味，畫中繪畫者手拿的調色盤上擠了多種顏色油彩，正在為他的畫作上色，而未見頭部與軀幹的存在，如同假象罷了，一個沒有靈魂、思想的四肢如何為圖畫上彩呢？筆者利用破碎不完整的物件，試圖製造某種糾結的內心矛盾，寄望這樣的創作意念是帶有點調侃揶揄的意味，也期待能夠保留一塊引人遐思的空間，觀者如何詮釋抑或是不做任何聯結投射，都可藉此引發出不同可能性。

作品 05 《構築·假象》

畫布油畫 100F 2006

作品解說：

有時候筆者會覺得有些政治人物很像演員，他們集合起來組成一個大卡司，合力上演一齣又一齣的戲碼，然後我們升斗小民就像影迷一樣看的如痴如醉，跟著政治人物起舞，情緒也跟著起起伏伏，尤其是在選舉時，這種情況更加激烈。令筆者感到無奈的是，幾乎每年都有選舉，每年都在這種喧喧嚷嚷的

環境下渡過。

這種反反覆覆情形之下，個人開始懷疑政治人物爲了選票，當著人民面前許下承諾，開了政策支票，但選上之後真的會如民眾所期待的一一去實現嗎？還是只是哄哄選民，做做樣子而已呢？更甚者在背地裡做出一些違背良知的勾當。因此筆者覺得這就像帶著面具的人一樣，讓人看不透、摸不清，台上台下不同樣。

此畫中人物刻意做出的動作，筆者刻意安排一個人拿著面具，另一隻手在堆砌小泥磚，小泥磚象徵權力的構築、力量的累積，門後有個人在窺視；黑白格子地板是因爲個人覺得權力鬥爭就像是下棋一般，你來我往的激烈攻防戰顯示出爾虞我詐的人性，因此將地板繪成類似棋盤的造形。個人欲在畫中表現有點鬱悶的凝結氣氛，加上一點模擬式的矯揉做作動態，希望可以傳達出對某些政客表裡不一的諷刺，體現自我內心情緒的抒發。

作品 06 《是追尋還是迷思》

畫布油畫 50F 2003

作品解說：

《是追尋還是迷思》是個人對當今世界對虛擬科技的依賴所做的省思，畫面裡的人物缺少了頭部，手指頭卻正在按電腦鍵盤，前方的金錢似乎才是真實的，筆者進行這樣的畫面組合將虛與實的狀態連結起來，希望透過較內斂含蓄之描寫手法，保留給觀者更多想像空間。

被世人譽為「媒體的先知」的傳播學大師麥克魯漢(Marshall McLuhan)曾經發表「脫殼之人」之概念，他解釋道：

正在播音或講電話的那個人(現在應該再加上上網)，「對於一己個體身分的知覺相當薄弱，而且，也像解除了所有的法律和道德責任。」²

當人們進入虛擬狀態的數位世界中，彷彿心靈脫離了軀殼，游移於真實與虛假之間，真實的自我似乎頓時消失了，因為心神已沉溺於虛空的世界裡。

現代生活對於科技依賴度日與日增幾乎每個人都可以體會到，電腦化的世界、網路的發達將全世界縮短到前所未有的距離，以往許多耗時耗力的事務處理，現今只要按一個鈕就可完成，的確帶給大眾非常便捷的生活，對追求利益的幫助更是如虎添翼，以最少的代價獲取最高利益似乎已經是當今世界的主流觀念，而這樣的狀態讓越來越多人深陷其中無法自拔，試想如果全球的電腦突然同時當機，在這高度依賴電腦化的世界，必定頓時失去秩序，實在令人不敢想像會有什麼下場，因此筆者對於此現象有感而發，這真的是在追尋更好的境地嗎？還是追著追著反而陷入了某種迷思，像無頭蒼蠅似的，朝向危險領域邁進而不自覺？

² 摘自 Paul Levinson 著，宋偉航譯，《數位麥克魯漢》，台北市，貓頭鷹出版社，2000年，頁112。

作品 07 《驅趕非類》

畫布油畫 100F 2006

作品解說：

個人作此畫時，其實也沒有什麼特別的想法，只是那一陣子常常在看電視上播放的政論性節目，看著裡面的來賓滔滔不絕的在辯論時，突然有畫這張圖的念頭出現，作畫過程中，也沒有刻意安排畫面的構成，想到什麼就畫什麼，因此整體結構自己也感覺有些不太協調的古怪感。

筆者本來是準備把小船畫在水面上，但是覺得船在水面上好像無法顯現視覺的衝突性，不如放在乾枯的曠野，然後有個裸身的人坐在船上划槳，個人將此人繪製成裸體的狀態是因為有鑒於國際上有些反戰、追求和平的人士舉辦示

威活動時，將全身衣物褪去用以象徵去除武裝及對戰爭的抗議，而畫中划槳人毫無目標對著茫茫荒地航行，試圖表現陸上行舟那種不尋常、不合邏輯的狀態，有點緣木求魚、徒勞無功的諷刺性。畫面中另一個人手持船槳正在驅逐一隻老鷹，老鷹通常帶給人敏捷、無懼與些許侵略性的感覺，在個人的觀點中，又似乎有強權的意謂。畫面的呈現在個人創作過程中，純粹是將突然產生的直覺念頭訴諸於畫布上，欲述說對於強權文化侵襲或壓制異己等現象，感到不平卻又無可奈何的心情寫照。

筆者發現自己有時作畫時，心情似乎會越畫越悲觀，越畫心情會越不好，帶來的畫面呈現隨之越來越暗沉，自己也捉摸不定作品到最後會變成什麼樣子。如果硬要解釋為何如此，個人認為可能是處在什麼環境、時間點下，經常接收某種訊息之後產生的一種潛意識反應，也許研究心理學科的人可以對此做出分析詮釋吧！

作品 08 《潛意識的膜拜》

畫布油畫 50F 2005

作品解說：

個人在此畫的構圖，採取置中的方式，試圖營造出些許宗教儀式的味道，畫面裡出現的物品，似乎有種膜拜與祭品之間的寓言關係。筆者將牛骨靜物放置於畫面的中心，代表類似宗教崇拜的對象，並且被放置於一個原本是用來存放軍用炮彈的木箱裡，牛骨前面吃一半的麵包以及酒杯裡的雞蛋、蛋殼、鈴等物品便象徵祭品，而後面纏繞著麻繩、玫瑰，這些物品之間本身似乎並沒有任

何關係，甚至存在矛盾，但筆者經過刻意安排之後，希望能重新賦予它們意義，一種生命被當作是祭品的感覺。這些大部分是人所熟悉的對象物，在連結想像的視覺直覺語言傳達上，試圖藉由日常物品來隱喻人性面，探討慾望、心靈寄託之間衍生出來的糾結，代表著死亡的、凶暴的牛頭骨與代表殺戮暴行的砲彈木箱似乎是邪惡勢力的結合。

此畫可以說是抒發個人對戰爭的厭惡與恐懼，由於人們對慾望在人類本能上的無法抑制與抹滅，因而產生衝突；亦或是人們過份在意利益的擁有，義無反顧地將一切投入其中，而換取而來的是什麼？是精神層面的最高滿足嗎？還是只是生命代價的交換、價值比較的遊戲呢？

作品 09 《掙扎》

畫布油畫 80F 2006

作品解說：

《掙扎》一作的意念產生，是個人對於小人物渺小無助且無奈的有感而發，畫中的木偶人之一被綁在一畫框中無法動彈，畫框裡的景色是朦朧且無法探知出口的樹林，另一木偶人似乎在沉思，對準木偶人的大砲模型、羊頭骨象徵帶給它恐懼無奈的物件；古早玻璃浮球則是隱喻時代變遷，被剝成一半的橘子則是對於國內某政黨的象徵，以此暗喻此政黨力量削弱的現象。

筆者意欲將此作品的氣氛營造給人較隱晦苦澀的感覺，將木偶人比喻為平凡無奇的大眾，木偶人本身只有關節部份可以活動，並且沒有控制自身姿態的

能力。而背景畫中畫裡的景色結合受擺佈之木偶人，看似無關聯，個人想表達一種感覺，身處迷徨的樹林猶如找不到出口的山野樹林。隱喻著筆者對現今外在大環境、國家內外混沌不明的未來，所產生隱憂與無聲的關心，對於如此徬徨疑惑之感，身為小人物似乎只能受其擺佈而無力回天，低沉、憂鬱、惆悵、感傷的意境，是以悲觀的角度來闡發筆者的的心境。

作品 10 《視覺枯榮》

畫布油畫 80F 2005

作品解說：

個人欲在此件作品中將「時間」這個抽象名詞作為主要元素，在「虛與實」的相互交錯中，迸出「時間會改變一切」這個火花。

畫中畫裡的女孩，看起來青春洋溢，她手持鮮紅玫瑰，和花瓶中枯萎的玫瑰形成視覺對比，而畫外的現實世界，看來又是如此平靜，右上方窗外投射進屋內的光線打在靜物上，強烈的明暗對比產生陰影，櫃子上的時鐘代表時間流逝，鮮花依然亮艷，但是畫裡出現的女孩已不在現實空間那個位置了，到底是畫中的女孩是真實呢？還是畫外的靜物才是真實？繪畫者呢？似乎也離開他的

椅子，他的作品、畫具依然在那，而左後上方牆上的石膏面像，則是個人爲了增加畫面平衡與空間感而加上的，欲呈現若無其事斜眼靜靜地看著另一個方向，對於時空變換及世間的虛虛實實彷彿事不干己的樣子，筆者在畫面裡設法將寓言式的鋪陳描繪中做出時間與空間的交錯轉換，營造出些許無奈的神秘品味。

個人認爲現實生活中存在許多虛實難辨的歷程，或許不是對與錯、是與非、善與惡等二分法可以劃分清楚的，但是「時間」卻會武斷決定所有一切，既定的已發生的事實就是真理，一分一秒流逝去的光陰永遠不會倒轉，這讓所有一切事物顯得如此渺小、脆弱，又如此無可奈何。筆者希望在作品氣氛營造上偏向較靜態的詩意情懷，可說是筆者自己的直覺反應，心靈的寫照，與其說是對現實生活的情感抒發，不如說是對沉澱自我心靈的渴望吧！