

第一章 體驗與感動

藝術創作可貴之處，在於創作者對於生命經驗中所處的時代環境有所感發，並且不斷探索、挖掘其中足以撼動人心的真實內涵，進而讓心靈沉澱過濾，利用這些養份結晶，築起人類智慧的寶塔。

第一節 集體的社會情境

在人類長遠的歷史文化中，藝術佔著有不可抹滅的一席之地，在這過程中，藝術並不是獨然清高、虛無飄渺存在於世，相反的，它像是一座橋樑，將社會歷史背景與各種文化活動聯結出繁密的網絡。因此在這當中，藝術與時代之間有著難以分割的互動：各個時代的社會背景，諸如政治、經濟、價值觀、自然氣候等等諸多變化影響著當時的藝術發展；反之，藝術又是如何將當時社會現象反映、紀錄出來，甚或是影響整個環境、社會風氣。二者之間的關係，做為一個藝術創作者很難全然置身事外不去探討、研究的課題。

人們認識到，要想徹底理解一件藝術品或一種藝術風格，必須盡量聯繫各種有助於理解該風格所處的文化時期的因素。¹

當我們欣賞一件陌生藝術品，感官直覺沉浸於此藝術品外表展現的形式表象時，同時可能會有個疑問“此藝術品是誰創造出來的？”進而又產生“它被創造的年代、地點是哪裡？”甚至對創作風格會有所推測、歸納、下註解，在這充滿問號的心理過程中，其實就是藝術與社會之間相互交叉所落下的一個個焦點。然而，不同時期、地點、民族、文化、宗教信仰、生活習慣影響下，藝術家在藝術品上展現出來的思想也不會完全相同。社會情境對於藝術如何產生催化作用，我們可以明顯從美術史中看出端倪，法國畫家雷捷(Fernand Leger，

¹ 摘自滕守堯，《藝術社會學描述》，台北市，生智文化事業有限公司，1997年，頁66。

1881~1955)及其所屬的機械派(Mechanism)就是個例子(圖 1)，雷捷曾經在第一次世界大戰中服役，在戰場上他目睹了工業時代以後，改變人類生活巨大的機械產物——飛機、大砲、戰車、火車等等武器，讓他印象極為深刻，自此，雷捷的繪畫便充斥機械韻律節奏感，將富含鋼鐵機械的造型語言因素融入他原本的立體派風格，遂產生此風格藝術，這也顯示出當時代人們對機械文明的好奇與驚恐。雖然機械派在狹義的美術史中不算是個主流，充其量只能被歸類到立體派的分支，但不可否認，這帶給往後藝術家許多啓示，也清楚明白印證了社會情境帶給藝術創作影響非常深遠。

(圖 1) 雷捷《樓梯》，1914，油畫，144.5*93.5cm，斯德哥爾摩現代美術館藏

從東西藝術發展史來看，我們可以很容易發現，藝術價值的產生不全然是依附於世俗美感，也不必然是太平盛世、豐衣足食下的產物，很多時候藝術家是處在於動盪時代的壓力下，生活與環境之間相互拉扯下特有的精神力，這種精神力映照在藝術品上，經過時間的歷練以及後世反覆吟詠之後，更顯其光輝，並得以流傳千古。宋朝名臣文天祥(1236—1283)的詩作《正氣歌》——「天地有正氣，雜然賦流形，下則爲河嶽，上則爲日星……哲人日已遠，典型在夙昔。風簷展書讀，古道照顏色」。此詩的創作時代背景與處境，正是作者在山河破碎、身處獄中所作，如此情境下，作者反應出內心複雜多樣的感受，並且將當時代

社會情境對應到心理結構面，因此後世在吟詠此作品時，不難產生心有戚戚焉之感受，也得以被反覆吟誦到今日。

因此，藝術品的誕生某些時候是藝術家與社會情境戰鬥之下的結果，沒有時代變動、現象歧異的因素發酵下，很難有刻骨銘心的作品被醞釀出來，生命力的真實也難以展現。

若以對應的角度來看，藝術對社會環境也會產生相對應的效能，如前面所述，環境可能影響藝術的走向，藝術也可能反過來影響環境發展。藝術家被特定時期地點之文化環境薰陶，創造出具有時代性的藝術品，藝術品被人們接收之後，散發出其無形的感染力，逐漸匯流從而改變社會導向。姑且不論是非好壞，這樣的特性表現在極權體制下的社會環境下更是明顯，上個世紀的中國與俄國之藝術發展就是例子，在社會國家意識強力介入，馬列思想洗禮之下，藝術淪為一種工具與宣傳手段，並企圖改造大眾，此題材內容便具有強烈目的性質，例如將政治人物神化、政策宣導等加強政府權威之目的，可說是藝術影響社會的極致表現(圖 2)。

(圖 2) 陳衍寧《毛主席視察廣東農村》，1972，
油畫圖片來源：<http://kaladarshan.arts.ohio-state.edu/exhib/oster/pages/pages2/C14059M.html>

生於斯、長於斯，在台灣這塊土地上所發生的一事一物在時間空間的結合作用之下，點滴在心頭；筆者在「論繪畫中關懷政治與象徵手法的結合」這個研究課題中，可說是從「社會情境」這個角度來探討，結合藝術創作來探討自己所處的大環境。之中有些揶揄、有些批判、也有些憧憬，都是筆者個人心象透過外在表現形式的轉換。

第二節 台灣的社會環境現象

前一節提到藝術與社會情境之間，也許是一種「相互拉拒」的互動關係，藝術活動能夠反映出時代性，很大的原因在於變動的環境所衍生的衝突，這種衝突可能萌芽於心理層面，從而發展在生理運作上，然後帶動整個文化思潮滾輪，其根源牽涉到多種層面，包括政治、經濟、宗教、教育等乃至於其他更多細分之群體活動，而這當中，政治層面對大眾生活影響力可說是近乎全面性的，而且是以多觸角模式在挪移這些板塊，筆者生長於台灣這塊土地上，對於台灣特殊的政治生態有些感發，關照之餘，也萌生對此領域的興趣。此節主要是以客觀角度來俯瞰台灣當前之政治大環境，由於個人重視的焦點不在於整個歷史前因後果，因此有關歷史方面筆者便不在此多贅述。

自八零年代一連串政治改革後，台灣的政治活動開始蓬勃發展，民主開放式的國家體制讓社會顯得更加自由與多元化，民眾思想的解放也導致新結構、新面相的產生，各門各派觀點林立猶如排山倒海湧向人們的生活，當然，在一個包含各種思潮觀念的社會中，自然會產生意見歧異的現象，加上資訊流通快速便捷，民眾往往可以在第一時間接收新訊息，如此大環境下，政黨、政治人物標榜的意見觀點很輕易地左右著一般大眾的想法，各政黨也極力爭取群眾支持以鞏固自身立於不敗之地。此過程之中，你來我往、打死不認輸，乃至於逐漸激化思想的對立，目的就是為了贏得選舉，以及擴大地盤勢力確保利益不流失。如此互相抗衡鬥爭之下，也間接或直接影響當前台灣環境現況的形成，筆者觀察近年來我們生活的環境，針對幾個部份以客觀角度做出大概整理如下：

一、政黨惡鬥

當前國內是以政黨政治為主要運作模式，利用選舉機制(圖 3)(圖 4)產生執政團隊，但經過各種意識形態、組成結構等等複雜因素極端化交叉結合之

下，政黨大致被分為藍綠兩大陣營²，兩陣營間由於對政策走向存在極大差異，加上歷史恩怨情仇種種因果關係下，雙方你來我往互不相讓，各自灌輸、下猛藥給支持者，更甚者操作族群意識、導致許多理性討論空間被壓縮，往往到最後事情被導入極端的二元論，進而將此現象落入一種惡性循環中。

(圖 3) 台灣選舉造勢晚會，圖片來源：東森新聞網 <http://www.ettoday.com/> 2006/5/5

(圖 4) 台灣選舉造勢晚會，圖片來源：東森新聞網 <http://www.ettoday.com/> 2006/5/5

二、經濟問題

近年來台灣經濟成長率在國內外各種因素影響下，相較起亞洲四小龍³，台灣表現並不突出(圖 5)，當中涉及許多層面，包括國家經濟政策、政局不穩定、國外競爭、對岸磁吸效應等等，都是改變台灣經濟數字的因素。由於這些因素的結合，導致產業空洞化、資金外移、貿易出口值進步幅度不大等現象產生，以長遠眼光來觀察這些，如果當局沒有趁早改善問題癥結點，不免令人憂心未來的經濟發展是否會從此走下坡而一蹶不振。

² 藍陣營包括中國國民黨、親民黨、新黨等政黨；綠陣營包括民主進步黨、台灣團結聯盟等所組成。

³ 亞洲四小龍係指台灣、香港、新加坡、南韓四個國家。

單位：%

	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	平均值
中華民國	5.8	-2.2	4.3	3.4	6.1	4.1	3.58
韓國	8.5	3.8	7.0	3.1	4.6	4.0	5.17
香港	10.0	0.6	1.8	3.2	8.6	7.3	5.25
新加坡	9.6	-2.0	3.2	2.9	8.7	6.4	4.8

(圖 5) 資料來源：行政院主計處「國民經濟動向統計季報」；各國統計月報；國際經濟動態指標；Global Insight；IMF；OECD。⁴

三、國家安全問題

由於時空歷史因素造弄，自 1949 年國民政府播遷來台，台灣與大陸之間的問題延續到今日還懸而未決，統獨議題一直迴盪在兩岸之間，對岸長期以來對我方施以文攻武嚇從不中斷，雙方軍事預算年年增高，飛彈部署數量節節上升；相對我方也不甘示弱，爲了防止軍力失去平衡，有效保持嚇阻作用，極力爭取武器戰備提昇，向國外擴張軍購，因此造成兩岸軍備競賽的惡性循環。

四、貪污弊案

貪污弊案問題存在於台灣由來已久，從國民黨執政到民進黨輪替執政後一直無法徹底剷除，政商之間相互勾結，私相授受的案件每隔一段時間就會爆發在國人眼前，範圍從大至國家重大建設小至路邊行道樹多少都可看見弊案的陰影，中央到地方政府官員、民意代表把持行政資源進行綁標、圍標事件層出不窮，而且此現象似乎政黨輪替前後並無太大改變。

黑金政治對於國家影響至鉅，綜觀世界各國情況，以菲律賓爲例，數

⁴ 資料來源：經濟部統計處網頁，<http://2k3dmz2.moea.gov.tw/gnweb/main.aspx?Page=J>，2006/4/24。

十年前還握有優勢國家資源，卻因政治人物沒有秉持清廉執政，結果導致全國競爭力倒退裹足不前，影響至今依然無法完全擺脫此困境，從這裡我們可以得到借鏡，必須嚴肅面對此問題。

五、媒體亂象

民國 77 年政府開放報禁之後，台灣媒體就此解開言論自由的枷鎖，各種類報章雜誌有如雨後春筍冒出，有線電視台、無線電視台、廣播頻道也逐步開放並陸續開始營運，民眾可從各種簡便的管道接收四面八方的資訊，就正面的角度來看，此對於民主風氣開放不無貢獻。相對地，媒體在這十多年解禁發展下，同時也衍生出許多問題，媒體專業倫理逐漸走向墮落，政黨與政治人物利用經營全、資金等方式介入媒體，操控干預新聞專業以圖利特定對象，而財團經營媒體將商業利益做為出發點，藉由媒體操作政治、經濟影響力來鞏固財團自身利益。

專業倫理淪喪也在市場機制運作下發揚光大，商業競爭導向的環境裡，媒體為了搶食觀眾、聽眾的大餅，不斷丟出辛辣的、重口味的、八卦的報導以迎合大眾口味，而民眾也樂於接受這些速食式資訊，形成劣質的惡性循環，以致國民文化素養重重向下沉淪，造成今日所見之媒體亂象。

六、其他衍生社會問題

台灣社會在各種混亂因素籠罩下，大眾觀念產生偏差，衍生出治安敗壞、黑道勢力擴展、失業問題、自殺人口攀升、詐騙集團橫行等種種社會問題，赤裸裸呈現於國人面前。

筆者將上述幾點分別列出，是以客觀事實來闡述當前感受到台灣面臨的狀況，如前述所提，政治層面所牽動涵蓋的觸角最廣也最深，國家政策、

政治人物一舉一動在在影響著整體發展面像，在上位者若無法以身作則，身體力行，下位者如何能自律呢？筆者親身所處的這塊土地上面臨如此諸多瓶頸，不免有所感觸而點滴在心頭，自然會有憂患意識盤旋在腦海，在下一節中，本人利用文字將感受抒發，探討心理層面與外在環境的互動狀態。

第三節 憂患意識衍生的批判意識

前一節中大略描述台灣近期社會狀況所遇到的困境，在筆者認知裡，創作者無法脫離對時代精神的關懷，身為社會群體中的一顆小小螺絲釘，必須敞開心胸擁抱生活的感動，並經過反芻咀嚼以提煉出其精髓。如此所創作出的作品之生命力才得以發光發熱。此節焦點是企圖將內心對於台灣政治現況做出較主觀的情感抒發，並且藉由「憂患意識」心理來闡述個人心境，進而延伸出「批判意識」的質疑。

台灣發展到今日，生活物質達到一定水準，但也造成許多人逐漸向功利主義看齊，以目的性而論，理想的實踐在不少人的目光中只見狹隘的追求物質享樂，而看不到遠方逐漸降臨的災難，這種精神墮落現象。可說是當前許多社會亂象叢生的根本原因。

台灣這些年來由於政治因素的影響，產生許多歧異的認同問題，包括國家認同、族群認同等各種意識形態，在短時間內可能無法迅速解決、無法證明孰對孰錯，部分政治人物發覺這些是很有利用價值的工具而加以操弄，然後拼命灌輸至國民的腦海裡。面對國內近年來的政治紛擾，有多少人意識到危機？每天報章雜誌攤開、電視播放的新聞，充斥著政客相互謾罵的版面，政客們各個口才極佳，說的天花亂墜，信口開河地競相開政策支票，卻又無法實踐，欺騙人民；有些政客更是善用族群意識，將一個小島內生活的人硬是分割出區塊，不就是為了那一張張選票？等到奪得權位之後，把握時機，官商勾結好好撈一筆來謀求私利，這些政客真有將台灣的未來放在心中嗎？令人心痛的是，這些政客目前似乎依然存在藍綠兩大陣營裡，持續不斷玩著權力鬥爭的遊戲，殊不關心國家正在向下沉淪。

「憂患意識」在筆者的認知中，是人們對於足以影響自身命運的環境有所體認，有所反省而產生的警覺心。

「人在經歷過憂患的處境、或意識到未來的憂患即將降臨時，在思想與意

志上所提振的警惕心及行為上所激發的責任感，從而困勉力行，磨礪以須，以充實自己的力量，準備突破困境，超越憂患的意識形態。」⁵

筆者認為人們具有對時局的憂患意識之後，應當有所反思，進一步力行而進行批判的動作，盡管是身處於太平盛世、饒富安康的環境，也應該秉持一定程度的憂患意識防範未然。藝術家可透過有別於其他人的技能天份來展現批判精神，我認為作為一個文化工作者應當保持敏銳的觀察力來探析洞察時代，反映時局。例如文學家用筆墨文字、音樂家可用歌曲、舞蹈家運用肢體動作、繪畫藝術工作者更可利用畫筆顏料，來體現對生活情境之感觸。

藝術家創作時內心的批判意識應該是一種自主性的思考，經過邏輯、分析、判斷之後的產物，並且要禁得起道德良知的體驗，而不是一味隨著主流觀點起舞或是輕易向權威屈服妥協、欺騙麻醉自己，否則很容易淪為歌功頌德流於空洞形式的下場。

身為繪畫創作工作者的一份子，筆者自己面對現階段感興趣的台灣社會議題時，在這動機強烈的心理狀態驅使下，觀察到這其中牽涉到許多人性多樣化的面貌，個人覺得這是個蠻有趣的創作方向，因而先有憂患意識情緒萌發，再藉由所學之表現形式領域結合傳達批判意識。畢竟自己不是專門研究社會學的人，並沒有辦法對於問題做出專業深入的探討與見解，但是筆者認為藝術應該是自由且寬廣的世界，任何能夠引起內心悸動的事物皆可做為藝術表現的對象，哪怕是一點點感覺。因此個人對於此創作系列寄予某些意義來呈現，並且聚焦在判斷之後的自我感觸及自我內心意念的抒發，結合偏向隱喻意味的繪畫形式來表達，作為體現人生其中一階段的紀錄。

⁵ 摘自王熙元(高明等著)，《憂患意識的體認》，台北市，國立台灣師大研究室、文津出版社，1987年，頁89。