

國立臺灣師範大學美術系碩士班西畫組
碩士論文

賽伯格美學的轉譯——
生命機械性的繪畫創作論述

Cyborgic Aesthetics Transformation—
creation statements of life mechanism

指導教授：陳淑華 教授

研究生：李俊為 撰

中華民國一百零四年六月

謝誌

本論文能順利完成首先必須感謝的是陳淑華教授，對於陳教授的悉心指導及研究上的啟發，讓筆者受益匪淺，也使筆者在論文的書寫上條理分明，並且讓筆者對於未來研究及創作的規劃有了明晰的路徑。

感謝口考委員對筆者研究上的指正，讓筆者得以改善論文書寫上的不足。陳瓊花教授對於論文整體的方向做出了精闢的建議與改進空間。黃銘祝教授在論文深層意義的剖析讓筆者的思維更為精進。三位教授不論在論文整體性及研究的方向上都不遺餘力的給予筆者極大的啟發。

感謝未來的妻子雪兒的陪伴與鼓勵。不論在繪畫創作及論文書寫上給予的意見。修讀國文研究所的雪兒，對於美術系的研究總有一些獨到的見解讓筆者常有茅塞頓開之感。感謝雪兒在研究這條的孤獨道路上的陪伴與相隨，讓筆者在研究與創作上更具信心。

最後要感謝美術學系教導過筆者的蘇憲法教授、王瓊麗教授、陳瑞文教授、黃進龍院長及國文系的劉滄龍教授、陳義芝教授及胡衍南教授的鼓勵與幫助。此外還需感謝孫松清學長給予筆者在研究上的一些建議。

論文的完成對於筆者而言並不輕鬆，感謝在這期間陪伴及給予鼓勵的師長和同儕，讓筆者有信心繼續在研究這道路上繼續前進。

摘要

本研究以「賽伯格」(Cyborg)為主軸，賽伯格源自英文 Cyborg，為 cybernetic organism 的結合，意思為機械與有機體的混合。本研究從對動物畫的喜愛及對機械極大的想像出發，分析兩者之間的關係，並以機械與有機體的論述，探討賽伯格之含義。然而有機體的定義非常廣泛，本研究僅以筆者從小就感興趣的馬為主要表現對象，從而集中在馬與機械結合的賽伯格美學探討。

本研究分別透過對機械與生物之美的闡述，將兩者結合成為賽伯格之美，進而對賽伯格形象做新的詮釋之可能。本研究與創作是緊密結合的，在創作上主要著重於對馬與機械轉譯為賽伯格形象的視覺體驗，也希望藉著對賽伯格的研究轉化馬的形象，讓機械與馬的表現有新的可能，而使筆者的未來創作路徑得以延伸。

本研究透過四個系列的繪畫創作探究機械與生命的結合與意義。四個系列在構圖與意義的探討上各有不同，分別探究賽伯格與生命、環境、過去及未來的關係。賽伯格美學在四個系列中藉由馬形象得以顯現，而機械的形式也透過系列作品漸漸蛻變。系列作品的題材探索也象徵著筆者對於創作的開啟與對未來研究的方向。

【關鍵詞】 賽伯格，有機體，機械，馬，繪畫

Abstract

The research revolves around the concept of Cyborg (short for “cybernetic organism), meaning the synthesis of machines and lifeforms, and explores the correlation between the aforesaid by integrating the author’s love for animal paintings and wildest imagination for mechanical lifeforms. Through the study in cybernetic organism, this research presents the significance behind the notion of Cyborg. However, as there have been many types and forms of cyborgic lifeforms, the research focuses solely on cybernetic horses in which the author has had an interest since young, and presents a more in-depth interpretation of cyborgic aesthetics through the synthesis of horses and mechanical forms.

This research demonstrates the beauty of cybernetic science and organic lifeforms and turns the aforesaid into the aesthetics of Cyborg, thereby giving Cyborg the possibility of a new interpretation. The research is closely related to the series of paintings – the paintings mainly focus on visual experience through the depiction of horses and machines in cyborgic forms. The author also wishes to enhance the semblance of horses through the study in Cyborg, so as to give mechanical forms and horses a new manifestation, which helps to stimulate the author’s future mode of creativity.

This research explores the combination of mechanical and life forms, as well as the significances behind it, through four series of paintings. Each series is different in terms of composition and aspects of significance – to discover the correlation of Cyborg with lifeforms, environments, the past and the future. In the four series of paintings, cyborgic aesthetics will be depicted through the portrayals of horses, while mechanical forms are gradually transmogrified. The exploration and discovery of various themes also reflects the author’s creative inspirations and points out the direction for future research.

Keywords: Cyborg, Organism, Machine, Horse, Painting

目次

謝誌.....	I
摘要.....	II
目次.....	IV
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍與方法	12
第三節 名詞界定	19
第二章 機械與生命的新形式—賽伯格概述	21
第一節 賽伯格的定義與起源	21
第二節 賽伯格的機械性與生物性	26
第三節 賽伯格與現代生活的聯繫	28
第四節 文獻探討	31
第三章 機械與生命的衝撞與融合—賽伯格的美學探討 .	35
第一節 機械之美	35
第二節 生命之美	40
第三節 機械與生命的結合之美	41

第四章 機械與生命的美學展現—賽伯格的創作實踐 ...	47
第一節 創作理念	47
第二節 創作脈絡	50
第三節 創作方法與步驟	52
第四節 作品分析	55
結論.....	99
參考文獻.....	105
引用圖錄.....	107
作品圖錄.....	108

第一章 緒論

賽伯格（Cyborg）是本研究的主题，它是机械与有机物的结合体，人们称它为一种新的生命形态，在本研究中，笔者选择了动物中的马为与机械结合的有机体或生命体，马是笔者在创作历程中一直沿用的主题，而机械则是笔者小时候的一个梦想。本研究的第一章试图以这样的脉络分析这两个题材何以能成为笔者的创作主题，并源于什么动机。

本章将分为三个小节，分别为研究动机与目的、研究范围与方法及名词界定，三个小节将论述笔者为何以赛伯格与马为研究主题，并讲述笔者在什么动机这下选择了这个主题。笔者试图通过这些论述说明本研究本缘起，以及机械与动物对于笔者创作与研究起着如何重大的影响。

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

赛伯格（Cyborg），一个二十世纪才出现的新名词¹，它意指著有有机体与机械的结合物，像是未来世界才存在的幻想生物，对大多数人而言，有著梦幻般的吸引力。从科幻小说、动漫到电影，我们都能看到赛伯格的踪迹，而这些科幻作品伴随着我们一起成长。虽然它们在现代人的记忆裡都不太真实，其形象对大多数人而言甚至是模糊不清的，然而无可否认地，赛伯格已普遍出现在我们的时代。

赛伯格主要将「机械」与「有机体」两种不同形式进行结合，其中「有机体」在本研究中多指向「动物」的范畴，恰好「机械」和「动物」这两者为绘画创作主题而引起笔者的兴趣。在笔者的绘画创作历程裡，「马」为笔者喜爱的

¹ 赛伯格为二十世纪 60 年代所提出的新名词，本研究第二章的第一节会详细说明。

創作主題，因為筆者從小對動物的繪畫很有興趣，而馬也成為筆者動物畫中的第一選擇。在對馬的繪畫進行探索的過程中，筆者嘗試尋找一種新的表現可能，經多方研究與思索，最後決定加入筆者在童年及少年時代所喜愛的機械形式，因為筆者從小就喜愛觀看關於機械人的動畫與電影。「機械」和「馬」的結合，恰巧呼應了賽伯格的精神—機械與有機體的合體，因此進一步觸發了筆者對於兩者的探究。本研究的開展，竟源自於筆者童年的一個愛好和幻想，以下細分三點，論述筆者以「機械」和「動物」及「賽伯格」為繪畫創作與研究的動機與目的。

（一）對於機械的幻想

機械在人類的認知裡是一種功能強大、不會疲累的工具。機械終極目的是為人們工作與服務，它們以各種形態與功能出現在人類的生活裡。在許多科幻與描寫未來的小說作品裡，機械常是不可缺少的，機械的普遍運用意味著人類以達到了高度的科技文明，其中智能機械人或機械動物更是這環節的主要體現。

記得小時候播放的動畫「變形金剛」，是從各種交通工具變身的機械生物。他們不僅以人的形象出現，還有其他生物的形態。不免俗地，「變形金剛」們分為正邪兩派，正的一派當然是人類的朋友，為保護人類與邪惡的一派戰鬥。筆者特別提及「變形金剛」，正因為「變形金剛」與其他的機械人動畫最大的分別在於這些機械體全都是有生命的，而非由人類所操控。他們雖然身為機械人，卻擁有自己的思想，更能依靠來自他們星球的火種源作為能量自主活動。

另一部令筆者印象深刻的科幻電影「魔鬼終結者」，亦有相似的角色設定。在電影裡的機械殺手 T1 外表看起來與一般人類完全無異，但內裡卻是機械結構的機械人，在皮肉外表毀壞以後，內部結構完全就是一副金屬骷髏。它從頭部到四肢，皆非常準確地展現出人體的骨骼解剖，且每個關節都能靈活轉動，儼然一副骨骼的完美再現。魔鬼終結者的 T1 機械人在沒有了血肉外表的情況下，

仍然能夠活動自如，其金屬的骨骼閃著冷冽的光芒，每一個關節發出了機械的機動聲響帶著一種崇高的恐怖美學，讓人幻想著未來的未知與危險，當時筆者被深深地吸引著，想像著未來是否真的會有這樣的機械，想像著未來的科技是否真會如此進步與失控。

這些機械人似乎已超脫人類的控制，並且成為人類的災難，但經筆者對於機械有更進一步的理性思考後，筆者發現機械的運用對於未來世界應該是樂觀的，機械的魅力在於人類對它的操控，也顯示了人類對於再造生命的幻想，因此也觸發了筆者對於機械在本研究創作中應扮演的角色，因為機械終究會和被馴化的動物一樣被人類所駕馭，並且更能夠為人類所用。

圖 1 變形金剛（Transformers）動畫劇照

資料來源：<http://jeffkatz.typepad.com/.a/6a0120a721c2d7970b0163049871f7970d-800wi>

2015 年 5 月

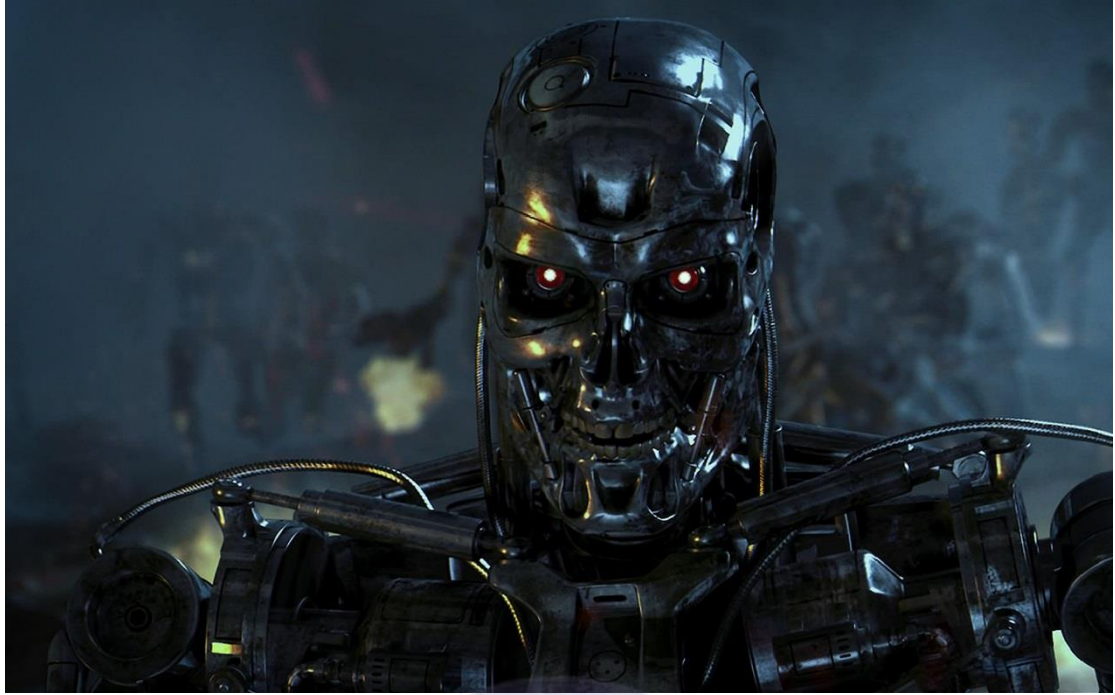

圖 2 魔鬼終結者 (Terminator) 劇照 資料來源：

http://img1.wikia.nocookie.net/_cb20111228153606/terminator/images/0/07/15016_terminator_terminator_e_xoskeleton.jpg 2015 年 5 月

(二) 對於馬的想像

動物為每個人童年時候所喜愛的，因為它們充滿活力並且在許多動畫中被擬人化而成為了主角。動物的魅力在於它們的姿態各異，龐大如鯨魚或大象，小巧至老鼠都能讓孩子們有著很大的吸引力。動物是生命的體現，人類因理性的自治而在行為上有所約束，而其它的動物則是完全屬於自然的。

動物成了每個人孩提時代塗鴉或想像力題材來源，到動物園觀賞動物是每個小孩的必要活動，因此動物在每個人的成長過程中扮演著非常重要的角色。人們因喜愛動物而豢養它們，除了把它們當成寵物也把它們當作工具使用，因而人類與動物建立了緊密的關係。

動物對於筆者來說同樣有著無比的魅力。筆者從小就對於動物的描繪有著很深的興趣並且也成了美術道路上的一個重要主題，而在眾多動物之中筆者對

於馬有相當的偏好。馬是許多藝術家所喜愛描繪的，因此筆者在於平面繪畫的影響也比較多。

動物作為生命的載體，因其擁有生命而美麗。在眾動物之中，馬常為畫家所描繪，因為馬的身體結構，處處展現出生命的活力之美。馬是人類最早豢養的動物之一，它與人類的關係非常密切。馬幫助人類早期的農業開墾，為人類的文明進步貢獻不少。馬是人類早期的運輸工具，它是戰場中的重要角色，為很多帝國爭相擁有的寶物，此外它也成了為人類表演的美麗動物，同時還為有平衡問題的病人作為治療動物。馬在早期被視為是人們的財產，它的價值時至今日不但沒有減弱反而愈加珍貴。

馬對於人類的貢獻若要一一細數，可能要極大的篇幅，在此不做贅述，然而，如果沒有馬這動物人類的發展史可能會有所改寫。馬因被人類長期豢養與馴化，而帶有一種優雅的美。

馬在筆者的觀念裡代表了自由，它是為了奔跑而生的動物，馬在奔跑時展現出動感之美而在慢跑或靜止時也同樣流露出其優雅。筆者從小就被馬的形象及體態所吸引，在筆者童年時代閱讀過的神話故事或古典小說中都繪製著精彩的插畫，在插畫裡的馬總是伴隨著英雄人物出現，它們都以颯爽的英姿躍然於紙上，它們被賦予許多傳奇與想像，它們載著人們的夢想與財富，有些時候也被視為神獸。馬的形象如此深刻地置於筆者的心裡，但又是這樣的遙遠，因為在筆者生活的場域裡，馬並不是常會出現的。因此，把馬這一形象繪畫出來，便成了筆者對於這一美麗動物最大的想像與滿足。在筆者開始習畫的最初，馬便成了繪畫創作的不二主題，因為它是一種讓人充滿想像的動物，而如何能把馬畫好，則是筆者一直思索的問題。就如畫人或其他動物一樣，除了不斷觀察與寫生，便是必須掌握它們的骨骼及肌肉解剖。

在學習與研究的過程中，筆者參考並觀賞了藝術大師們畫馬的傑作，發現

了其中一位畫馬大師 George Stubbs²著述的一本《馬的解剖》³。George Stubbs 對於馬的身體結構，做了非常細緻的解剖與描繪，不論是骨骼、肌肉或血管，都一一以版畫方式記錄下來。這不僅打開了筆者畫馬的一扇大門，更讓筆者真正欣賞到解剖與藝術結合之美。因為 George Stubbs 是以畫馬聞名的動物畫家，在藝術的基礎上，他以寫實的方式描繪出馬的各種體態，這幫助他更深入地了解馬的身體解剖，兩者的細膩對照對筆者而言無疑有著很大的啟發。

馬對於筆者而言可說是即熟悉又陌生的，儘管只是一個小時候的小小想像，而長大後也對於馬的活體形象有所接觸，馬這動物不知不覺的已成為筆者繪畫創作的主要主題。對於馬的多年研究與更深入的了解讓筆者有了再造馬的新形象或再結構的構想，因此也成了筆者對本研究創作的主要動機。

² 十八世紀生於英國的動物畫家，以畫馬聞名。

³ George Stubbs 的著作，因出版品已無法取得，唯只能參考網絡圖片。

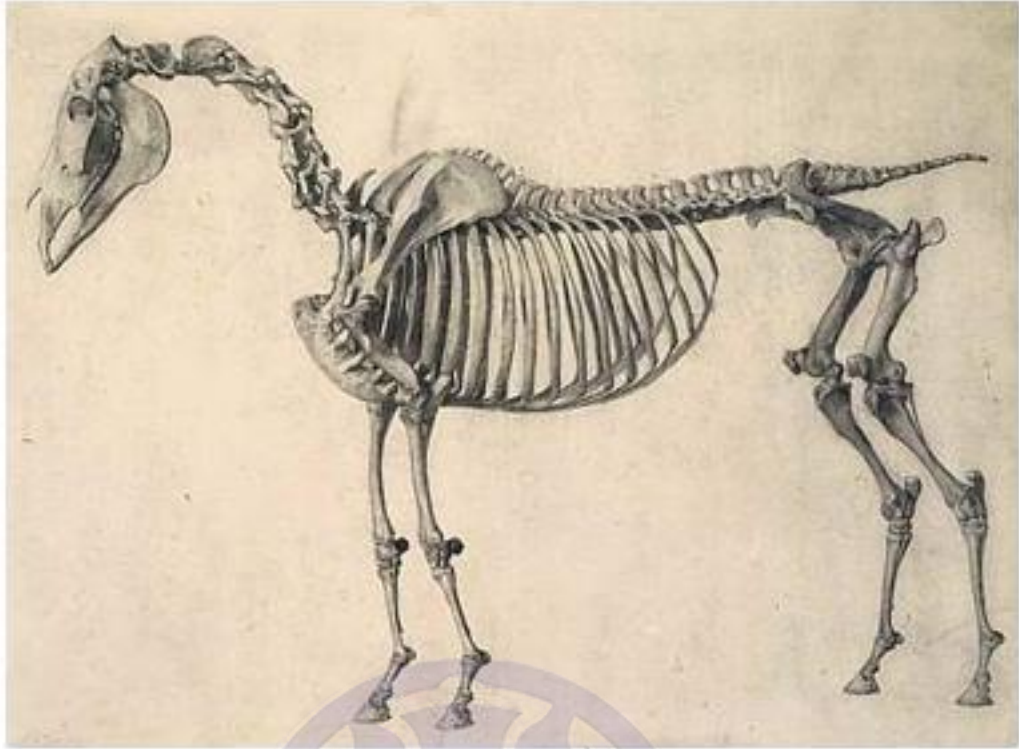

圖 3 George Stubbs。【The anatomy of the Horse】1766 鑄刻版畫 40.0cm x 30.0cm

資料來源：

http://www.artfactory.com/art_appreciation/animals_in_art/george_stubbs/skeleton_of_a_horse.jpg

2015年5月

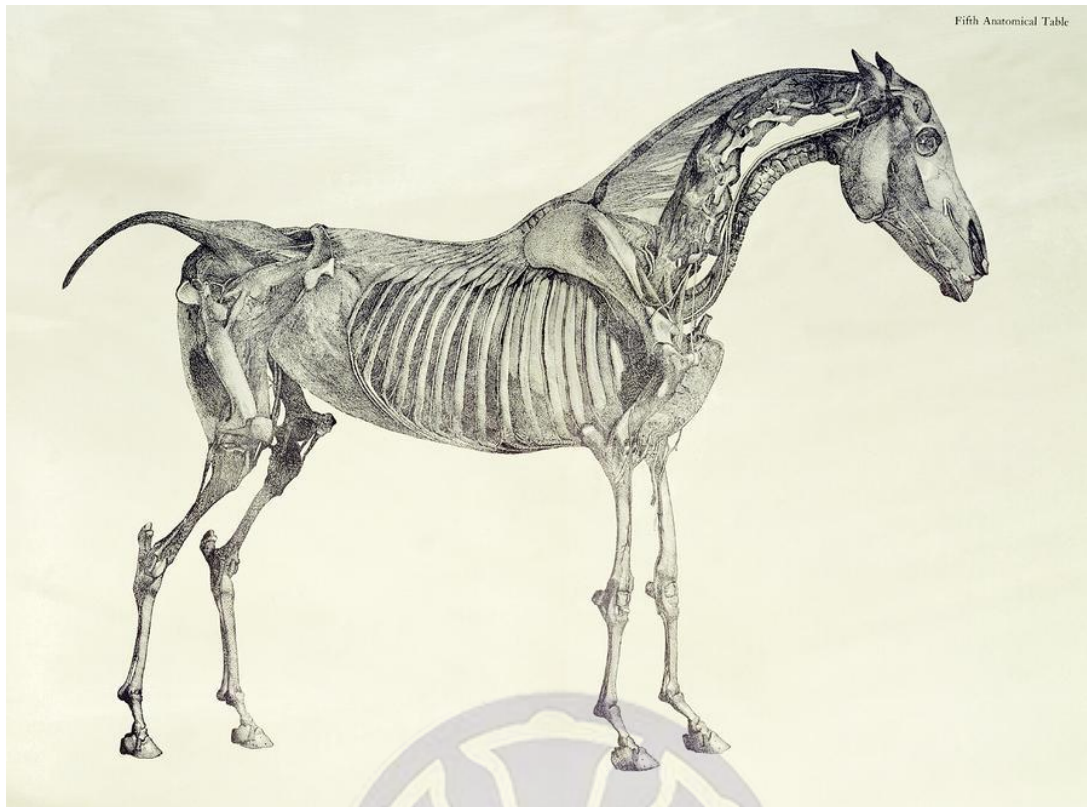

圖 4 George Stubbs。【The anatomy of the Horse】1766 鑄刻版畫 90.0cm x 66.5cm 資料來源：
<http://leslieparke.com/blog/wp-content/uploads/2012/08/stubbs-the-anatomy-of-the-horse-george-stubbs.jpg>

2015 年 5 月

（三）創造新的賽伯格—機械人之外的機械生物

賽伯格為機械與有機體的結合，其造型一般以人的形象為主，而這點在很多的科幻電影或小說中可見其端倪。在本研究中，筆者選擇了馬作為賽伯格的形象展現，因此在題材上，馬即成為了研究重點，在上文中筆者以做了相應的闡述。而何以筆者要創造馬的賽伯格形象將在此小節中進一步論述。

在繪畫創作上，各方面的刺激與啟蒙，使機械的冷冽、馬的優美生命姿態，在筆者的畫中結合成了兩種不同的美感，也讓筆者創造出有別於一般人所認知的賽伯格，以再造動物為主的賽伯格。

機械一般給人的印象為能動、冰冷，並且是人類的創造物。製造一幅機械需要非常精密的設計，無論是為人們工作的機械人還是小巧的機械表都是人類

知性與理性的結晶，機械是人為之美、理性之美的體現。

生物是生命的體現，它們是自然的造物，並展現出一種自然的美，而生物中的動物更給人一種活力之美。生物的範圍包括植物，本研究著重的部分在於生物中的動物，因而較強調動物之美。擁有感覺和性情是動物的天性，因此動物流露出的是感性之美。很多機械的設計，部分是以動物的身體結構為創造基礎，兩者皆有其美的體現，動物之美在於其活力及其性情的展現；機械的美在於其結構的繁瑣，為理性的體現，這兩種美的結合，不單是人為之美與自然美的結合，也是理性之美與感性之美的結合，因而成為了筆者繪畫創作試圖探索的題材。

骨骼的解剖有一種機械式的美，在血肉和外皮的覆蓋之下的骨骼，是支撐生物的一個架構。動物之所以能動，骨骼是主要的配件，它具有一種機械性，因為在沒有皮肉的包裹下，它就像是一副有機的機械。

如前文所述，「魔鬼終結者」裡的 T1 機械人外表覆蓋著皮肉，而內部這是鋼鐵結構的骨骼，因此，筆者以此作為參考，將馬的骨骼及其它的經絡組織轉化為機械，並嘗試以繪畫方式表現出金屬的質感，但仍保留馬的部分皮肉。

筆者以馬的生命形象為感性內涵，以機械的結構為理性的象徵，希望結合兩者，試圖創造出賽伯格的動物形象，讓觀者能領會到除了人類以外其他生物也有其感性一面，因為賽伯格被創造的重點在於它是會思考的機械，而賽伯格常會以人類作為主體，因為我們自認為只有人類才有感情，是感性的生物。筆者藉由馬的形象，賦予賽伯格一個新的可能，並且試圖讓理性與感性的美在動物與機械的結合下成為視覺的新體驗。

二、 研究目的

本研究主要目的可分為兩個階段，首先在於內容的研究，也就是筆者想通過馬的賽伯格形象探討人類對於動物與機械的控制，在後階段則在於探討賽伯

格美學。因本研究與筆者的創作是緊密結合的，賽伯格為機械與有機體的結合新生命體，機械與生命之間的關聯及它們的結合，為本研究所要探究的，而在美學上的可能成為本研究創作在繪畫創作的實踐。

人類製造機械的目的在於其用，而機械與生命結合之後的用途是否也變得更為強大，值得探討。馬的用途對人類而言可說非常廣泛，本研究通過將馬的形象轉變為賽伯格，代表著對於人類最有價值的人類創造物與動物的結合，而人類一直將動物視為工具，因此對動物的尊重已消失殆盡，動物的命運也因人類生活形態的改變而起了變化，這值得我們深思。

本研究透過繪畫的美學表達表現出賽伯格的形象，而在更深層的意義上，更希望藉以探討人、動物（生命）與機械的關係。

（一）機械與生命的關係

本研究主題為賽伯格，機械與生命的結合。生命和機械的關係為何為本研究的主要目的之一，人類以理性試圖擺脫自然的宰制，以讓自身的生命更為安全生活更加舒適。人類能製造工具便是理性思考的一種表現，對於機械的使用將人類的文明推到一個嶄新的時代。機械被視為人類創造的第二生命，其工具性與人們豢養的動物有同樣的功能，唯一不同的是前者有人類自己創造，後者則取自自然。

機械為人類的創造，它始終為人類所控制，生物中的動物在人類的制約下雖已喪失了自由但仍能自主行動，將不容易腐朽的機械與動物的結合可讓人類在機械的利用上更為輕鬆，進而達到最好的工具效率，但如此動物也不再是自身的主人了。

機械與生命的關係是緊密的，它們的相同與差異都為人類的思考與進步而轉變。在賽伯格的出現以後，它們的界限更變的模糊了。

（二）以馬的形象作為賽伯格探究

本研究以馬作為賽伯格的形象，除了筆者對於馬的形象有特別的偏好外，另一原因是對於「工具」的探討，因為馬對於人類來說自古就是一種非常有效率的「工具」。機械與動物都是人類用來為自己工作的一種工具，具體來說，它們是有共同性的，兩者之間唯一的分別在於一為有機的生命體，一為無生命的無機物，對於人類來說，它們對於文明的建立都至關重要。

機械為人類的發明，人們能應自己的需要而對其功能加以設計並在材質上也能使用不易損毀的鋼鐵。人類對於動物只能豢養，在其行為上加以制約，但在其外形及體型結構卻難以妄加改變。

馬作為人類的最好幫手，在遠古時代它早已和工具互相結合而成為人類不能缺少的文明推手，本研究對於工具與馬的結合作為一個銜接點，並探討著兩者隨著時間的推演呈現出來的可能性。

人類馴養馬的目的與製造機械的目的是非常相似的，對於兩者的結合，呈現出來的就是人類對於工具需求的樣貌，而賽伯格的形象正好呼應了這樣的一個結合體，因此不論在內容的探究與形式上的美學表現都成為筆者在本研究創作的主要目的。

馬在早期已成為人類的交通工具，主要用途在於軍事上，當時人類用馬來拖著戰車，之後則騎兵漸漸取代了戰車，人類對於馬的駕馭更加的直接。人類對於馬的駕馭或是控制在某個層面上就是將它們視為工具。

馬的工具性與機械對於人類而言是極為相似的，它們的共同性與對於人類對於動物的恣意控制成為本研究所要探討的一個主要目的。本研究創作試圖通平面繪畫的美學呈現，然這樣的一個課題能讓觀者更為關注動物在人類的科技下生命的不自由。

(三) 呈現馬的賽伯格之美的可能

本研究的目的是在於使用平面繪畫表現出馬與機械的結合如何成為可能，在內容的表達上，筆者以喚醒人們對於動物工具化而成為賽伯格這生命新形式的關注。在形式上，筆者通過對於馬骨骼的機械化，表現出兩者的美學可能，即賽伯格的美學表達。機械與生命的結合意味著人類理性與自然的相互結合，從探討機械的發展延伸至賽伯格的意義，再以感性的美學將自然與理性呈現在畫布上乃本研究的正真目的。

本研究試圖通過繪畫的表現達到理性與自然之美的統一。本研究選擇馬的形象而非人類形象來表達賽伯格意象，除了筆者對於馬的偏愛以外，也在於馬的「工具性」顯然比人類來的顯著。人的形象自希臘的古典藝術開始成了藝術表現的主要標準而同時也是賽伯格的最高形象，但從工具的角度審視，馬是更具備實用的。馬做為人類長期馴養，人類已有一套很完整的方式駕馭馬兒，人類對於駕馭馬兒與其他動物而創造了文明，機械同樣的為人們所操控，因此馬這美麗的動物在與呈現賽伯格美學上的形象對筆者而言是非常適合的。

馬在美術作品中都已優雅的雄壯的姿態出現，本研究試圖以靜默的馬為主題，以呼應機械的冰冷感覺。賽伯格美學為本研究與創作的研究主題，馬的形象意涵則是本研究美學上的體現。

第二節 研究範圍與方法

一、研究範圍

本研究以筆者的創作為主要對象，並試圖在四個範圍內釐清研究的範圍。因學理與創作的互相結合，因此在範圍內包含了內容與創作形式。內容範圍主要在於講述研究的創作研究上的學理基礎，而接下的時間範圍則在與探討本研

究內容的時間性。最後的兩個範圍主要在於說明創作上的實踐範圍，包括媒材與主題在創作上的運用與呈現。

（一）研究與創作主題範圍

本研究以賽伯格為研究對象，而賽伯格為有機體與機械的結合物，因此有機體與機械在本研究中須做進一步解釋，以突顯出賽伯格的特性。本研究將從賽伯格、有機體及機械三方面說明它們在本研究的範圍，它們各自獨立，但卻又是互相結合，因此筆者先在它們各自的意義上先設下範圍，再綜合它們的特點。

本研究重點將於論述機械在賽伯格這新生命體所賦予意義，機械為賽伯格的軀體，如同動物的骨骼肌肉一般，因此機械如何從單純的人類助手逐漸成為與生物結成一體或與人類結合的新生命—賽伯格，是本研究論述部分的重點之一。由於機械的範圍與意義甚廣，如槓桿裝置也算是機械一類，所以本研究會將範圍縮小到現代的機械。機械有很多類型，如人們將工業分為輕工業與重工業兩類，機械也是如此，有輕巧如機械錶內的小巧裝置，也有巨大如汽車製造場裡的機械生產線，但無論什麼機械，基本上，它們組成的部分都是不同的機件。本論文所研究的範圍包括機械的結構，機件的連接，因此會分別參考各種機械，而將它們構成動物（馬）的骨骼，因此對於機械如軸承、零件都是在創作中會參考的對象。而在機械之美的研究中，討論的對象也只在現代的機械上。機械為人類的發明，本研究將大略說明機械的功能及演變，機械的使用在人類的生活中扮演著什麼角色，機械的早期運用到後期的發展如何進入到能與生物相結合的狀態。在工業時代，機械的發展可說是千變萬化，從巨大不能移動的到可以隨身帶在身邊的，這樣的發展拉近了人與機械的關係，也讓賽伯格逐漸形成，這都是本研究所要探討的。本研究是與創作結合的，在學理的範圍上以賽伯格、機械及生物為主要研究對象。在研究創作的主题上，筆者選擇以

賽伯格為研究與表現對象，在創作中，賽伯格是以馬的形象出現的，因此在題材方面，筆者會以馬為主題的神話故事、生理特徵或與賽伯格有間接關係的題材。

(二) 時間範圍

賽伯格為 1960 年之後出現的名詞，然而探討智慧機械的小說在這之前已廣受矚目，本研究的时间範圍實際所討論的是在賽伯格名詞出現以前，例如在機械的探討方面本研究是從早期的簡單機械為出發，進而探討先進的機械。而賽伯格是機械發明史一項重要的演進，因此本研究在時間範圍上是悠長的。

(三) 材料範圍

本創作研究以平面繪畫為主，在媒介方面主要為油畫與畫布。油畫顏料為筆者較為熟悉的媒介，因在關於機械與賽伯格的課題上，筆者觀察到許多藝術家多以立體或多媒體的方式表現。

筆者希望通過平面的媒介描繪賽伯格的主題，因為筆者相信在平面的繪畫上同樣能完整的體現並探討賽伯格之美，同時也在於有油畫媒介的探索。

二、研究方法

本創作研究以賽伯格為主題，表現機械與生命的結合物，有機體與機械為本研究的主要對象，因此本研究主要以學理分析為基礎，而之後再對分析的特點加以綜合。從文獻理論中分別整理出賽伯格、生命及機械的定義，再以筆者本身的創作理念分析筆者需要的元素並在創作中加以表現。

本研究首先將分析賽伯格的定義為何。筆者將從有關賽伯格的文獻當中了解賽伯格的種種定義及解析，再從這些文獻中分析出賽伯格的各種特點並將這

些足以表現畫面的特點以自身選擇的對象也--馬加以轉換。當了解了賽伯格的基本定義為有機體與機械的結合後，筆者將續而分析有機體，而本研究的有機體為動物中的馬，所以筆者在生命的研究與分析將以馬為主要對象。之後則探討機械的形象特點與意義。經有個層面的分析與探究之後，本研究將它的各自的特點加以綜合，造就了賽伯格形象，並進一步創造賽伯格在機械之美與生物之美結合之下呈現的美學轉換，也就是在創作上的實踐。

因此在研究方法上筆者著重的是在於各主題上的分析，這些主要體現在賽伯格、生命及機械的分析上，而在創作部分則是將它們加以綜合。

（一）內容與主題的研究方法

筆者通過對分析方法，探究個主題的各層意義，並在創作中加入自身的想像與表現，一下為筆者說明主題上的研究方式，因為賽伯格、機械與生命在本研究中都佔了極為重要的部分，而他們的不論在意義或形式上都須有明確的探究以讓創作更為順暢。

1、賽伯格的分析

賽伯格是機械與有機體的結合，但除此之外，賽伯格的意義在論述上及分類的分析上可能涉及更廣的層面，因此本研究結合了關於賽伯格的研究著作及網絡上的解釋，從中分析並只定義與自身研究創作有關的基本意義。此外，賽伯格的定義已隨著科技的進步有所更變，因此在分析及創作時筆者將分析以自身創作為出發的定義。在第二章的第一節中，筆者將先說明賽伯格的定義與起源，從各著作了解作者如何詮釋賽伯格這新生命體，並在之後說明本研究創作中的賽伯格形態，而第二章的第二節中，將續而講述賽伯格與機械及有機體的關係，再來就試圖說明賽伯格與我們的生活如何息息相關。賽伯格在形態及定義上各有說辭，因此本研究創作對於賽伯格的定義與形象選擇必須嚴正考量，以便在賽伯格的研究上不至於過於廣闊。本創作研究的主體為馬，因此賽伯格

的形象也由馬來詮釋。

2、有機體中的動物—馬的分析

生命或有機體為本創作的一個主要組成，生命的形象主要由動物體現，在眾多動物中，筆者選擇了馬作為動物的表現主題，基於這個原因，對於馬的形態與生命特徵必須進行大量的收集。

為了能準確地掌握馬的外形，筆者首先通過圖片來對觀察馬的形象。對於馬的品種與身體構造馬的百科全書⁴和馬圖鑑⁵是非常有用的，因為馬的品種非常繁多，顏色就分了好幾種（從中文字中以馬為偏旁的字就有好幾十個，這些都代表馬的顏色）。馬的種類大致上可分為重型、中型、小型三種體型，血統又可分為熱血、溫血和冷血三個品種，三類的體型與骨骼結構都有不同，因此這些研究也讓筆者決定以哪一種類型的馬成為本研究的對象。

對於馬的觀察研究，觀看馬的實體當然非常重要，筆者在早年的工作地點恰巧就在馬房的附近（筆者的工作地點就在馬來西亞柔佛蘇丹的皇宮馬房附近）因此有機會常看到馬，此外，筆者也會到牧場去觀察的體態。在觀看真正的馬時，筆者非常專注於觀察馬的眼睛，馬的眼睛是很漂亮的，特別是在本研究中，馬的眼神就是在表現馬的感情與個性。

最後筆者從藝術作品的馬，觀察藝術家們對於馬是如何描繪的，這當然包括了東西方的畫馬大師、古代的雕塑，這些都讓筆者對於馬的姿態有更好的了解。縱觀畫馬的藝術大師，例如 Peter Rubens、Theodore Gericault、Eugene Delacroix、Edwin Landseer、George Stubbs 等等的藝術家，他們不但對於馬的外形與動作有很好的描繪，對於的馬的表情也有非常生動的捕捉，而在本研究中，馬的表情是很重要的一環，因此他們的作品對於我描繪馬的姿態與表情有很大的幫助。其中 George Stubbs 對於馬的精細解剖，詳細的描繪馬的骨骼的各種角度、馬的解剖的各個環節都在他製作的版畫一覽無遺，也成為我參考的重

⁴ Elwyn Hartley Edward: 《The New Encyclopedia Of Horse》(UK,DK Publishing) 2001。

⁵ Elwyn Hartley Edward 著：《馬圖鑑》，(台北，貓頭鷹出版社) 1996。

要對象。

在第三章中也將論述生命之美，生命之美體現在生物（動物）之上，而本研究的重點因放在動物的表現上，因此動物的活力體態就是生命之美的來源。藉由動物的表情表現出動物的生命感，本創作研究於是對於馬的臉部表情及眼色有較深入的描繪，因而，筆者也嘗試收集馬的臉部圖像，以觀察其眼神的生命感覺。

3、機械的分析

機械是人類發明與創造，在研究方法上，筆者將通過實質的機械形式與一些虛構的論點譬如小說及科幻電影建構機械在本研究創作的形式呈現，而在內容上則較注重分析機械對於人類的意義。

機械是由很多機件組合起來的一個能運作或能動的系統或組裝，它的特點是它的行動都有一套固定的規律，並且每個行動環環相扣每個機件都非常重要，缺一不可，所以當人們常稱的機械行動做表明了一個不帶感情的固定動作。最能說明機械規律運行的一個常見例子，就是機械錶的運行，每個機件（齒輪）都依照一個規律行動，不偏不倚，完成一個目標也就是報時功能。機械的意義在於它是為人們存在的，就如其他工具一樣，一個杯子的存在只為了讓人們喝水，而機械就是為人們工作。機械被視為一種更高級的工具，因為機械是能動的工具。

機械的種類有很多，包括龐大的重型機械和小巧的機械，如機械錶內的機械。機械的組成零件看起來非常複雜，因為機械需要許多不同的零件讓它們能運轉自如。本研究通過對不同類型機械的研究將各種可能性交織在一起，試圖創造與再現馬的骨骼特徵。

本研究通過各種機械圖的收集與研究，不論是事實存在的或是虛構的機械加以參考和了解，以組成馬的骨骼結構。這些參考對象從實際的工業機械手臂、機械錶的零件及機械人概念圖，此外，還包括電影裡的機械人角色，如「機械戰警」、「魔鬼終結者」和「變形金剛」。通過對各種機械和零件的了解，將它們分析並

組合成自己想要的形象。本創作研究藉由骨骼的轉換並將機械的零件與骨骼的結構相結合，透過質感的表現與零件的結構展現出機械之美。由於機械的銜接不能像骨骼一樣有諸如韌帶、軟骨一類的有機物做為連接，因此在表現時必須參考機械的用書將連接部份轉換為諸如軸承，螺絲等的機械特徵，而金屬的質感，也參看了各種金屬的色澤，藉以表現機械的冷冽、結構的理性之美。

機械為人類的發明，人類為了工作上的方面與自身的限制而創造了機械，因此機械就是一種工具，對於人類來說，它的意義就是為人類工作。機械成為了人類進步的象徵，它伴隨著人類的發展不斷的在進化，讓人類的生活與之緊緊結合。

機械被創造的最終目的就是要讓人類的生活更加方面與圓滿，並在高度的智能操控下亦只會聽從人類的命令，就如科幻小說家艾西莫夫（Isaac Asimov）在其作品中所發明的「機械人學三大原則」⁶讓即使擁有智能，在確定的方程式之下，人類仍然能安心的使用機械。機械將成為人類所能操控的工具。機械作為人類的理想工具，具有像動物一樣的機動性，但卻擁有比動物更為強大的力量及易於操控的特性，機械就如一部鋼鐵的獸，人類則成為了它們的神，給予它們智慧，機械存在的意義就是為人類服務。

（二）與創作結合的研究方法

通過各主題的分析與探索，主題的研究分析與創作的實踐，兩者緊密的結合成為了研究的主要方法。賽伯格、機械與生命透過文獻的學理分析與探索，讓筆者充分的了解它們的各種意義與定義之後使的創作與研究能緊緊相連。

研究的意義與創作的呈現在分析中得以探索，在釐清後得以結合，筆者透過分析與綜合的方式讓本研究能與創作同時發現的賽伯格美的可能，也讓創作

⁶ 艾西莫夫（Isaac Asimov,1920-1992）二十世紀三大科幻小說家之一，其「機械人學三大法則」為：一、機械人不得傷害人類，或因不作為而使人類受到傷害。二、除非違反第一法則，機械人必須服從人類的命令。三、在不違背第一和第二法則的情況下，機械人必須保護自己。

通過分析的研究方法得以展現，因此在創作上藉由內容的分析在加以綜合成為了創作上的研究方法。

第三節 名詞界定

一、賽伯格

賽伯格的詮釋與定義極為廣大，賽伯格的論述一般都延伸到網絡世界甚至女性主義的討論上，本研究只鎖定於賽伯格的基本定義上，即一有機體與機械的結合物上。有機體（動物）與機械為兩種不同的形態，一為無自主能力的物體，人類理性的造物；一為一種自然的形態，能思能想，有感覺的生物，兩者在怎樣的情況下結合並成為一種新的生物形態、新的美學結合，為本創作研究的主題。

二、有機體

有機體為賽伯格的組成部分，而有機體的意義與範圍也相當廣泛，植物就是有機體中的一個類型，此外還包括一些微生物等等的，可說非常龐雜，但在本研究中植物及其他微生物是不在本研究要討論的有機物裡的，因此，本研究講述有機物只限於動物的範圍，接下來所有章節論述裡的有機物、生物或生命都泛指動物。而在動物之中，筆者選擇了馬作為主題，在創作的研究中的動物形象主要以馬的為主體。

三、機械

本研究對於機械的研究在於將機械以繪畫的方式呈現，是一種視覺上的傳達並展現機械的結構形式，對於機械的操作原理並非本章節要深入探討的，因

此本研究將研究範圍鎖定在機械與賽伯格的關係以及其結構與美的呈現。

第二章 機械與生命的新形式— 賽伯格的概述

本章目的在於探討賽伯格的定義，賽伯格定義在二十一世紀變得非常廣泛，緣於人類的科技不斷進步，賽伯格的定義也隨著機械的演變而分為幾種。賽伯格是機械也是生命，因此本章也試著在第二節探討機械、生命與賽伯格的關係。最後的第三章筆者將探究賽伯格如何影響著我們的生活，特別是在這科技一日千里的二十一世紀。

第一節 賽伯格的定義與起源

「當代科幻作品中充滿了賽伯格—同時身為機械與機械的造物，在即是自然也是製作的曖昧世界中繁衍增生。」⁷賽伯格在許多科幻電影及動畫中常成為題材。日本動畫最常用賽伯格為主角，在動畫中，賽伯格被譯為「再造人」。1964年，日本的動畫影集「再造人009」（英文譯名為Cyborg009）⁸就是就典型的賽伯格科幻動畫，動畫裡的主角是再造人，除了擁有人類的智慧，更擁有超人的強大能力，在機械與智慧的結合之下，再造人成為了無所不能的強大物種，在那時候賽伯格對於我來說，就是超人，能飛天遁地，力大無窮。

進入工業時代，機械為人類帶來生活上的巨大改變，而人們對於機械有著美好的期望與幻想，因為機械能為人類所不能為。機械工作效率高、不會疲累但卻缺乏智慧，因此智能機械或機械人在人類的幻想中誕生。賽伯格與再造人是擁有智慧的機械生物，同時它們讓已敗壞的身體獲得了新生的機會，它們似

⁷ 唐娜·哈洛威 著，張君致 譯：〈賽伯格宣言〉，《猿猴·賽伯格和女人》（台北：群學出版社 2010）頁 244。

⁸ 日本漫畫家石之森章太郎的科幻漫畫作品。

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%80%A0%E4%BA%BA009>

乎只在我們的幻想中存在，但實際上卻已在我們生活這個年代悄悄的實現。這一點筆者會在第三節詳細討論。

圖 5 Cyborg 009 動畫劇照

資料來源：<http://4thletter.net/wp-content/uploads/cyborg-009.jpg> 2015 年 5 月

賽伯格是源自於英文 Cyborg, 為 cybernetic organism 的結合，這個名詞首先由 Manfred Cynes 與 Nathan Kline 在 1960 年所提出的，指的是一種藉由輔助機械來增強克服環境的模控有機體，而在傳統的討論上，通常就是指整合有機的人工系統於一生物體上。⁹

在科學史學家唐納·哈洛威 (Donna J. Haraway) 的著作「猿猴·賽伯格和女人」中的第九章〈賽伯格宣言〉給賽伯格下了一個這樣的定義：「賽伯格是一個模控的有機體 (cybernetic organism)，機械與有機體的混種，社會現實的造物，以及虛構的造物。」¹⁰

⁹ 蘇健華 著：〈Cyborgology〉，《科技未來與人類社會-從 Cyborg 概念出發》(嘉義 南華大學社會出版社，2003) 頁 62。

¹⁰ 唐娜·哈洛威 著，張君致 譯：〈賽伯格宣言〉，《猿猴·賽伯格和女人》(台北 群學出版社，2010) 頁 244。

賽伯格人類學家安柏凱斯（Amber Case）給賽伯格下了一個更廣泛的定義，她在 2011 年的演講中說道「我要告訴你們，大家都是賽伯格（機械生化人），但不是你們想的那種賽伯格。你不是機器戰警，也不是魔鬼終結者，但是每一次你看電腦螢幕或使用手機時，你就變成一個機械生化人。」¹¹我們借助了一種儀器做了一些超越我們自身能力所及的事，我們就成為了新的品種，因此我們大家都成了賽伯格了。在這樣的定義下，讓每一個身在網絡空間的人都成為了賽伯格。電腦和手機是連接網路的機器，網絡時代的來臨，人們活躍於網絡世界裡，並成為這個虛擬世界的一份子。社交網絡在這個時代成為人們溝通的主要管道與方式，大家都以另一個自己在網絡中交友、發言，並且在網絡世界裡參與活動與分享生活的點滴，因此，我們必須時刻都維護著在網絡世界裡的另一個自己，這使得人們的生活及精神與網絡緊緊聯繫著的。我們在網絡世界裡塑造另一個自己，這讓我們成為了網路裡的生物。藉著一台電腦或手機，我們超越了我們能力所及的範圍，我們可迅速地與遠在千里以外的人溝通，我們成為了賽伯格，與網絡機械結合的生物。

在徐紹強發表的論文〈以賽伯格觀點論自我意識與身體〉中論說了科幻作家葉李華對賽伯格的四個定義：「葉李華（2004）將賽伯格分為四種，首先是純粹由電子裝置所構成的機械人（robot），第二種則為上述所說的人機合體，第三種則為生物體間的異體移植（xenotransplant）的生物，最後一種則為肌器人（actin-myosin robot），是一種由機械體結構轉換成生物體結構的機械人。」

12

從以上眾學者的論述，賽伯格定義可說非常的廣泛，綜合以上幾點，筆者也試著分析賽伯格的幾個可能類型：

一、賽伯格為身體中帶有機械配件的生物。例如在患有心臟疾病的病患身體

¹¹ 人類學家 Amber Case 於 2010 年 12 月的演講稿。

http://www.ted.com/talks/amber_case_we_are_all_cyborgs_now/transcript?language=zh-tw

¹² 徐紹強：《以賽伯格觀點論自我意識與身體》（國立中正大學電訊傳播研究所論文，2008 年）。

植入心率調節器、為失去雙腿的人裝上義肢，甚至是植入假牙的人或在體內植入晶片的人類或生物。

二、以人工智慧控制的機械生物。人類在製造機械人以電腦程式和感應機制讓機械似乎有智慧一樣能隨著四周的環境做出反應，並能自我判斷，這樣會思考的機器，也是賽伯格的一類。

三、在網絡世界裡的人們。人類在網絡的虛擬世界製造了自己的一個分身，讓自己與網絡機器結合，雖然人類的實體並沒有和機械真正的結合，但在比較廣泛或較當代的定義下，這些都被歸納為賽伯格。

四、最後一類就是在本創作研究中要描繪的類型，機械與生物的真正結合，就是有生物的腦袋與本性，但軀體卻是機械，在科幻電影裡最典型的一類。在科幻電影「機械戰警」就是屬於這一類，生物與機械結合的結合物，新的生命形式。

有機體與機械的混合物，在我們的認知裡，只會出現在奇幻小說或描述未來世界的電影裡。而電影「機械戰警」裡的機械警察就是我們認知裡最為典型的賽伯格，有著人類的腦袋與思想，身體卻是由機械構成的。

賽伯格為有機體與機械的結合，有機體為生物的泛稱，生物與機械的特性筆者會在第二與第三節做更深入的講述與分析，在此不再贅述。賽伯格一語言之，就是有思考能力的機械或有生物腦袋的機械，賽伯格是生物，也是機械。

本研究對於賽伯格的定義，將會依照唐納·哈洛威在賽伯格宣言所說明的「有機體與機械的混種」為根據，因為本創作研究所表現的為動物的機械生命美學。動物骨骼結構的機械性與動物的生命意義將是本創作研究的重要表達。

圖 6 電影《機械戰警》(Robocop) 劇照

資料來源：http://9.blog.xuite.net/9/0/9/5/19331596/blog_1715919/txt/200085439/7.jpg 2015 年 5 月

第二節 賽伯格的機械性與生物性

賽伯格被定義為有機體與機械的混合體，說明了賽伯格即是有機體也是機械。而有機體與機械有其根本的分別，它們在結合下所產生的賽伯格是生物還是機械呢？首先。我們先釐清有機體和機械對於賽伯格概念的根本不同及他們各自的特徵。

一、賽伯格的機械性

機械為人造物，它的誕生是為了人類的幫助人類工作。在工業革命時，人類發明並製造了各種不同的機械，為了完成不同性質的工作，機械必須能動，但機械不像生物一樣能以食物為能量，並且有自主能力，因此，機械的能量是一個非常重要的關鍵，早期的機械有蒸汽發動，接著是電，但在控制機制還沒發達之前，機械是需要人來操控的，這時的機械與人類已經十分親近，這或許可稱為早期的賽伯格，雖然人和機械並不是融為一體的。

有機體（生物，在這裡泛指動物）由骨骼、血肉及各種器官組成，當然有些單細胞生物並沒有所謂的器官，所以生物可說是由細胞組成的，細胞會死亡並且更換，生物也因此有了新陳代謝的機制，但機械並不會，機械不是細胞組成，它的材質可因環境的需要或為了持久性而改變（現代機械一般為金屬製成）。賽伯格的軀體由機械組成，結構或許與生物一樣，但材質與耐久性卻是它與生物的主要分別，因此賽伯格在這特徵上，我們稱它為機械。

機械是人類一直以來的工作夥伴，機械的優點在於它不容易毀壞、不會感到疲累、能適應不同的工作環境，即便是在外太空。人們對於自己生老病死與軀體的傷害非常在意，因此總希望自己不要在工作中受到傷害或過度的疲累讓自己有所損傷，所以機械是最好的代替品。

賽伯格是機械，因為賽伯格的身體幾乎都是由機械組成的，人們製造了機

械是為了讓它能動，而機械的主要任務是為人們工作。為了讓機械能靈活的工作，人類用了各種方法，最後最完美的方法就發明了人工智慧，這樣機械就能有自動的能力。除了人工智慧，另一個方法就是讓機械與生物結合，這種結合是以機械的優點彌補生物的缺點，或是相反的狀態。機械除了沒自主能力以外，幾乎不需要適應能力，而在力量比一般生物強，因此機械的身體彌補的生物容易受傷的缺點。

雖然在比例上，有些生物即便只是身體一小部分是機械也被稱作賽伯格（在第三節裡，筆者將提到人們用代替品治療一如關節或心臟疾病）但生物體內的機械幾乎是讓他們生存下去的必要條件，所以他們非常依賴這些機械，因此算是和機械有相當完整的結合。

賽伯格的機械性在於機械的身體與結構，概念是以機械支援生物的軀體，根據這樣的概念，人類希望的是以智慧控制機械，因此以將機械製造的生物的概念有點不同，雖然兩者最終將會結合。

二、賽伯格的生物性

「人類始終都在運用當代科技來仿製生物（無論是實有的動物還是想像的動物）和人的形象。」¹³早期的人類用陶土來塑造動物的形象，之後為了讓他們製造的動物或是人（木偶）能動，人們在木偶的關節裝上能活動的機關，就如我們看到的牽線木偶一樣，由人類操控。十八世紀，有一位名為佛康森（Jacques de Vaucanson）的發明家製造了著名的機械生物，一隻機械鴨。

佛康森的機械鴨，具有複雜精細的雙翼，是非常仔細地模仿真鴨製成。這鴨子會划水，還能飲食，它不但會吃，還會排泄。此外佛康森還有其他創作，那是三具木偶，三具木偶都會玩奏樂器、唱歌，甚至呼吸。¹⁴這些早期人類的創

¹³ 洛德尼·布魯克斯 著，蔡承志 譯：〈探尋人工生物〉，《我們都是機械人》（台北：究竟出版社，2003）頁 27。

¹⁴ 洛德尼·布魯克斯 著，蔡承志 譯：〈探尋人工生物〉，《我們都是機械人》（台北：究竟出版社，2003）

造，不斷的演進，人類創造生物的夢似乎沒間斷過。

之後電腦的發明，因系統及程式的運用，讓機械人或動物能在指令的控制下，自行運作，機械生物因此有了智慧。機械人能自行行走、能看、能聽、會做出反應，擁有生物基本智能。

智慧和自主性是生物（動物）與機械的最大不同，但當機械能自行活動時，機械與生命的分界似乎變得不再那麼明顯，雖然每一種生物的智慧各有不同，但人們需要的是更接近人類智慧的智慧。

賽伯格是有機體和機械的結合物，其最主要的特徵是由生命驅動機械，也就是說由生命的重要部分即思考能力及自主能力所驅動。賽伯格的生物性在於有自主的能力，儘管我們知道，生命有始有終，賽伯格是不會成長不會老化及沒有性別的生物，它不是自然生成的，因此，賽伯格被視為一種生命的新形式，除了生老病死外，賽伯格的其它特徵就和生物一樣，賽伯格的生命是人類賦予的，賽伯格是人類製造的生物。

賽伯格的生物性在於人類賦予它的生物概念，也就是要將機械製造成生物，人類製造生物的梦想似乎從不間斷過，賽伯格成為了人類再造生物的梦想。

第三節 賽伯格與生活的聯繫

在科幻電影裡，賽伯格常常成為未來世界的重要角色，就如第一節說提到的「機械戰警」，就是一個很好的例子，劇裡的主角因為一次的人為爆炸，造成了身體嚴重的損傷，醫生和科學家於是為他裝上了一幅機械身體，但仍然保留了他的意識，因而不像其他的機械人，「機械戰警」是有自我意識的，只是他不再是血肉之軀，他的身體是由鋼鐵的結構所構成的。

上述的半人半機械的警察若要在現實生活中為人們維持治安，可能還要等好

幾個世紀，而這也是人們對未來生活的幻想與願景，也可視為是一種危機。在人類的演化過程裡，現從自身的勞力到學會用簡單的工具解決生活的難題，在接下來便是馴養動物為自己勞作，而進入現代化工業時代，機械被發明了，並且取代了動物，效率也變得更高，而慢慢地，人類已將機械與有機體結合，被視為現代與未來的科技，也為人們的生活發生革命性的改變。

一、從動物到機械

動物是有生命的活動之物，機械則是無生命的，它們有共通之處，也有各自差異的特性。在我們的認知裡動物是自然的造化，機械是人類創造，這是兩者的分別，但在某個層面上動物與機械是有共同之處的，機械有類似動物的樣態與結構，而動物則用機械性的重複性與循環性，人類因動物的局限而製造了機械，漸漸的取代動物為自己工作。

機械的製造是為了幫助人類更輕鬆的完成工作，在機械還未被發明之前，人們的工作主要由其他的動物來幫忙完成的，最普遍的例子—交通，在車子為發明以前，人們馴化了馬作為他們的交通工具。

早期人們生活在農耕時代，人們有的靠自己的勞力耕作，用著自己的手和一些簡單的工具把工作完成。但人的力量是非常有限的，一些需要力氣的工作人們做來效率就變得很低，因此人類開始馴養一些力氣很大但容易駕馭的動物，如牛、馬、大象等的動物。於是動物開始為人們的工作。

為了讓工作的效率變得更好，人類發明了工具，並且利用動物的強大力氣來驅動工具，這些工具可視為早期的機械。但是動物也是生命，生命就會有感覺、會累、會病倒、會發脾氣、會死，所以動物不能算是完美的工作幫手，於是機械的發明為了就是能取代動物，幫助人類的工作做得更好。

工業時代的機械一般為人類自行操作，但在驅動方面不須再依賴動物，蒸汽就是早期的驅動動力，機械的發明與驅動能量的改變，讓人們的工作效率大大的

提升，機械從此與人類的生活變得密切。機械為人們快速的解決人們衣食住行。飛梭及縫紉機的發明，人們能快速地織布，快速地縫製一件衣服，於是衣服不再是奢侈品，大多數人能負擔得起。吃方面，不論播種或耕地都有機械代勞，而收割時也有收割機，所以人類的食物產量也增多了。人們用機械建房子，出門有汽車代步，飛機的發明也讓人類能去到更遠的地方，因此機械已成為人類生活不能缺少的，也和人類的關係越來越密切。

沒有機械的幫助，人們的生活幾乎是無法想像的，人類因為發明了機械而在生活上取得很大的進步，對於機械的要求也越來越高，除了衣食住行以為，機械也在娛樂、醫藥等個個領域滿足人類的需求，所以機械的智識化成為人類的更高要求，人們要求機械擁有人類一樣的智慧，能像人類或其他生物一樣能自行操作，於是生物的智慧與機械的超強能力互相結合了。

二、從機械到賽伯格

「二十世紀末的機械已經徹底模糊一下區分：自然和人為，心智和身體，自我發展和外在設計，以及許多其他應用到有機體和機械的區分。我們的機械是如此騷動地活靈活現，而我們是如此驚人地怠惰成性。」¹⁵

以上為唐娜·哈洛威在賽伯格宣言裡的一段敘述，以說明機械的發展已進入了一個新的領域，它們似乎能像有生命的生物一樣，靈活自主，充滿生氣。

早期的機械需要人類操作，例如縫紉機，它要人類的操作才能運行，因此它並不能自行運作。但人類發明了電腦之後，一切都將改觀。

機械沒有生命，因此不會像生物一樣會死亡。機械人類發明創造的，因此發生故障了能維修或再複製一個新的，它不像生命一樣，一旦逝去了就沒法再造一個一樣的，所以它是可以取代一些切斷了就長不回來的東西，例如最常見的義肢，失去雙腳的人可裝上機械義腳，讓人可繼續步行。

¹⁵唐娜·哈洛威 著，張君致 譯：〈賽伯格宣言〉，《猿猴·賽伯格和女人》（台北：群學出版社） 頁 248

機械手臂這樣先進的機械被廣泛用於工業製造與醫學上，工業用的機械手臂能自行操作，就如有腦袋的生物一樣，非常靈活，而在醫學上的機械手臂雖需人類控制，但能完成醫生較難辦到的手術，就如同醫生的另一只手，賽伯格的一類由此誕生。機械的體積變小了，加上動力的進步，現代的一些機械體積已變得很小，不再像工業時代的機械有那麼龐大的體積，功能也越來越多樣化。機械從人們的基本生活，逐漸成為醫藥、娛樂與外星探險不能缺少的一項發明。

人們用機械取代與失去功能或已無法再生長的肢體。在醫藥上，人工心臟就是一個很好的例子，人工心臟分為人工心臟輔助器或完全人造心臟，在此不深入探討他們的功能，但兩者同樣是將機械植入人的體內，再者還有人造骨骼，將已老化的骨骼以人造物取代，這都小部分的機械與人的結合。除此之外，第一節所說的網路機械與人的連接對於現代的人來說更是與生活脫離不了關係，全世界數以億計的人在使用網絡，人人都成為了賽伯格了。

賽伯格常成為科幻小說或電影裡的題材，人們對於賽伯格的定義其實相當模糊，隨著機械寵物、智能機械人的出現，人們或許也只它們只是少數人能買得起或科學家才能成就的高科技產品，但其實賽伯格已緊扣我們每一個人的生活，撇開網絡世界不說，人們如果一天牙齒蛀了而需換上一顆假牙，那他就成為賽伯格了。

第四節 相關的探討

賽伯格的概念於二十世紀的 60 年代被提出，而之後雖然以賽伯格為題材的小說、電影、動漫等等的科幻作品數量非常之多也廣受歡迎，但對於探討賽伯格的著作與論文普遍來說並不太多，特別在譯本方面更是少見。本節將在文獻的探討上分作兩部分，一是較為學術的探討，是從人文或科技面想探究賽伯

格對人們的影響，一是在美術創作中有涉入賽伯格議題的論文。

一、以學術面向探討賽伯格的論文

至今對於賽伯格的研究，主要在於探究於賽伯格對於人類生活的影響，從網路的普遍性及科技的進展延伸到對賽伯格的討論。以賽伯格這主題為研究對象的首先必須提到的是唐娜·哈洛威的著作《猿猴·賽博格和女人》，其著作中的第九章〈賽伯格宣言〉更被許多研究賽伯格的論文所引用。¹⁶唐納·哈洛威是一位科學家，她的這本著從賽伯格這議題涉入了人文、女性主義、生物學和人類學等等的議題，不完全用科技面談論賽伯格，而較多的是在談論人文議題，而賽伯格的定義也在這本著涉及更大的範圍。

另一本著作則是蘇建華的《科技未來與人類社會—從 Cyborg 概念出發》¹⁷，蘇氏的著作是以科技的角度出發，從探討網絡與人工智慧的課題如何形成現今的賽伯格現象，而在蘇氏的著作中也引用了唐娜·哈洛威作品。

其他對於賽伯格的論述多以論文形式發表如徐紹強的論文〈以賽伯格觀點論自我意識和身體〉¹⁸，吳筱玫的〈重寫「賽博格」：一個人的觀點〉¹⁹，等等，以上文獻除了唐娜·哈洛威的著作以多元的角度書寫賽伯格的意義外，其他多以科技與人的關係為取向，而未涉入美學的探討。

二、美術創作涉入賽伯格議題的論文

在有關平面藝術作品研究使用賽伯格概念的分別有曾士豪的〈後現代賽伯格—塗鴉藝術表現於複合媒材之創作研究〉²⁰，曾士豪的研究重點在於以塗鴉藝術的方式與複合媒材探索賽伯格的生命旅程，而主題以人為表現賽伯格的形

¹⁶ 唐娜·哈洛威 著，張君致 譯：《猿猴·賽博格和女人》（台北：群學出版社 2010）。

¹⁷ 蘇建華 著：《科技未來與人類社會—從 Cyborg 概念出發》（嘉義：南華大學社會出版社 2003）。

¹⁸ 徐紹強：〈以賽伯格觀點論自我意識與身體〉（國立中正大學電訊傳播研究所論文，2008 年）。

¹⁹ 吳筱玫：〈重寫「賽博人」--一個模控的觀點〉，《中華廣播期刊》（創刊號，2005 年）。

²⁰ 曾士豪：《後現代賽伯格—塗鴉藝術表現與複合媒材之創作研究》（國立台灣藝術大學視覺傳達設計系碩士論文，2012 年）。

象。而另一由蔡宓純所撰的〈科技·異化·人文—蔡宓純數位水墨創作研究“以賽伯人系列創作為例”²¹的論文也以賽伯格為主題，蔡宓純探討的議題是以數位藝術為主。

本研究的主要目的在於從生物與機械的美學角度探討賽伯格的繪畫創作之可能，筆者加入了馬的元素作為賽伯格的主體，希望能以另一面向探究賽伯格的形象與美學理念，而在媒材上，筆者也選擇了較為傳統的油畫。在比較之下，雖然都以賽伯格為主題進行研究與創作，但在媒材與賽伯格主體的表現上顯然各具特色。

²¹ 蔡宓純：《科技·異化·人文—蔡宓純數位水墨畫創作研究“以賽伯人系列創作為例”》（國立台南大學美術學習藝術教學碩士論文，2010年）。

第三章 機械與生命的衝撞與融合——賽 伯格的美學探討

本研究在前兩章中闡述了機械與生命的意義及對賽伯格的探討，筆者試圖說明本研究對於賽伯格何以出現並且藉由賽伯格的形象喚醒人們對於動物的控制與制約是否得當。本章則希望說明賽伯格的美何以成為可能。生命和機械分屬兩種不同的狀態，它們如果是美的，那他們的美也是有分別的。生命或生物是自然之物，而機械則為人類的創造，它們的美因此可被分為兩個不同屬性，生物的美是自然感性之美，而機械則為人為的理性之美，賽伯格是介於兩者之間的一種狀態，因此它的美是結合兩者的，本章將分別論述生物之美與機械之美的根本分別，並且進而探討賽伯格如何結合兩者為美，讓賽伯格的美成為可能。

第一節 機械之美

從最簡單的槓桿裝置到現在機械手臂，人類發明的各種機械主要目的是為人們工作，完成人類無法完成或比較危險的工作，因此機械很顯然並不是用來觀賞的。當我們看到一幅機械時，我們首先會想，這機械為了什麼而製造，它到底有什麼用途的，而不是欣賞它的美。

哲學家康德在其著作「判斷力批判」說道「那規定鑑賞判斷力的愉悅是不帶任何利害的」²²，也就是說，我們不會因物體是否有用而判斷它是不是美的，那對於機械這種對於人類這麼有用的東西，我們不能稱之為美嗎？或是它根本就不能成為我們審美的對象？或許並非如此，因為我們不能因為機械有用而不覺得它

²² 康德 著，鄧曉芒 譯：〈審美判斷力〉，《判斷力批判》（北京：人民出版社，2004），頁 38

是美的，就如我們不因一顆樹有其用途而覺得它不美，因此，觀賞機械之美，我們首先必須忘記其用途，而從其組合及結構能感覺它的美。從外在形象來觀賞機械，人們會被其複雜的結構及金屬的質感所吸引，在其內在，它是人類智慧與理性的表現。機械是冰冷的，沒有感情並且是人類製造的，它需要人類理性的設計和製造，所以藝術之美就和機械之美一樣，機械的美是屬於人造的美，但兩者之間的不同在於前者純為人類觀賞的感性直觀之美，後者則因其結構而展現出其理性之美。機械之美在於人類的設計巧思，它的每個細節都讓人感到驚嘆，充分表現出人類理性之美。

機械之美我們能從其規律做為美的體現，而機械的不論其體積為何，我們都可感受它的美，從最小的機械裝置如手錶到巨大的火車輪子，其規律與一致的運動都可稱為美的一種體現，除此之外，我們也能從其繁複的結構與金屬的質感感受機械之美。筆者將在下兩小節進一步論述機械理性的規律之美。

一、機械的理性之美

很早以前的人類已經懂得使用簡單的機械裝置，從早期的簡單裝置到後來趨複雜的結構，都是人類智慧的結晶。人類用科學的知識與研究方法製造了機械，因此機械是人類理性的產物。現代的機械在工業時代開始大量製造及使用，當時的機械為人們進步象徵。機械的設計是為了能規律的做重複動作而不感覺疲累，其規律為人類的嚴密計算所賦予的，因此，如果機械有其美麗之處，那麼它的美是理性的。

機械的理性之美可以從大體的設計到精緻的細節裡感受得到。任何機械都因其用途而需嚴禁的設計與製造，機械的每一個機件幾乎都是由幾何形狀的金屬組合而成，例如圓形、六角形、長方形等特定的形狀所構成，因這些形狀在自然界中幾乎是不存在的，因此我們能將機械的美歸為人類理性的美。再者，設計一件機械需要很好的數學知識，我們都知道數學是理性的知識，是這樣的知識造就了

理性的機械之美。

機械之美是理性的，我們可以從一個小小的手錶發現這一點，一個機械錶由幾十個到幾百個細小的機件組成，它的運行完全由其自身的機件轉為動力，並能執行許多複雜的功能，製錶師以極其理性及耐心始能完成，並且令其機件能完美的運轉，這樣的工作唯有擁有着理性的人類才能勝任，因此能被視為理性之美的一種體現。

人類以自身的理性賦予機械規律的運轉，這在手錶的裝置最能表現出來，當然我們也能在其它的機械裝置中看到它們的規律之美。規律為一種理性的表現，機械意味著每一個環節與運動必須有完整的規律，它在運作是才不至於有所錯亂，這與生物的自主性顯然是不同的。

機械是人類理性的產物，人們以精準的控制與環環相連的機件讓其運轉自如，在精良的設計中展現規律的理性美學。

機械的設計是為人類工作，因此機械必須能動才能工作，要讓機械能動就必須結構上類似動物骨骼的關節，但由於機械不是有機的生物，其能動關節必須經過精良的設計，因此人們在設計它們時有些部分運用了許多的物理知識同時也可能參考了動物的身體結構。

動物的結構由骨骼基本構成，而動物的骨骼則由大大小小構造各異的骨頭組織而成，這和機械的構成有相似之處，但在人類的設計與轉換之後展現出的美已不同於骨骼，機械與動物的結構雖然類似或是機械根本就是另一種材質的骨骼，但在這裡，筆者想要討論的是在經過人類設計與轉換之後的機械之美。

機械的理性之美包含了規律的運動、由幾何形體機件構成的機械總體及精密的構造，這些都足以顯示人類理性在機械中的要素，並形成機械之美的關鍵。

二、機械的崇高之美

「崇高必定總是偉大的，而優美卻也可以是渺小的。崇高必定是純樸的，而優美卻可以是經過裝扮和修飾的」²³康德在作品《論優美與崇高》這麼說道。

機械在我們看來是偉大的，機械的體積雖然不一定都很大，但不論體積，它的製造與設計足讓人肅然起敬，讚歎其偉大。同時機械總是純樸的，儘管它是經過人們的設計但它的設計並不需要裝扮和修飾因此它的美屬於崇高的。

在康德的《判斷力批判》中也論述了崇高的定義，在其中，雖然康德把崇高的美定義在對大自然的恐懼而產生的敬畏感²⁴，並認為這是一種崇高的表現，但我們對機械也有同樣的感覺。雖然機械不完全是巨大的，但對於機械的力量與功能，人類也常覺得充滿敬畏，嘆服於人類自身理性的偉大。

機械的裝置一般都需要無數的機件組合而成，一個直徑大約五公分厚度不到一公分的機械錶，可能裝置了約六百個大大小小的機件。如此複雜與精密的裝置，讓人讚歎之餘，也體現出所謂的數學的崇高²⁵。

機械的崇高之美在於其巨大的力量及繁複的結構與難於肉眼難以計量的繁多機件，這兩種特性構成了人們對於機械的驚嘆。雖然機械為人類所製造，其力量與繁複為人們所控制，但在機械發揮其力量時，往往超乎人類的預想，因而成為了人類驚嘆與敬畏的崇高感。

²³ 康德 著，何兆武 譯：《論優美感與崇高感》（北京 商務印書館 2009）頁 7

²⁴ 詳見 康德 著，鄧曉芒 譯：《判斷力批判》（北京 人民出版社 2004）

²⁵ 詳見 康德 著，鄧曉芒 譯：《判斷力批判》（北京 人民出版社 2004）

圖 7 機械表的零件內部

資料來源：<http://img.chinese-luxury.com/attachments/2012/1018/64b56c2a908f8f3c47bd0e698fb73c54.jpg>

2015 年 5 月

第二節 生物之美

生物是自然的，由造物者所造，因此生物美是自然的美，和機械的美顯然是非常不同的。生物之美是自然之美，在生物中有植物也有動物，在自然界中，我們能欣賞到花開的美，綠草的美，但在本研究中，筆者的範圍是設定在生物界的動物這個類別裡。動物是美的，動物的美有的是其外皮的美，有的是形像上的美，但動物的美主要在於他們的活力，他們帶有感情的純真之美。動物的美與機械的理性之美是有分別的，我們在動物身上看不到理性的痕跡，更多的是它們天性之美。

一、生物的感性之美

生物是自然的產物，生物在本研究中多指向動物並且為人類以外的生物。動物是美的，如與機械相比較，動物的美是一種自然的美，是優美的，是感性的美。

生物是生命的展現，為有生命的有機物，它們通過兩性的交配來繁衍下一代，因此每一生物都有它們的父母，雖然父母的觀念來自於人類，但親情的表現在人類以外的動物還是存在的。情感是感性的表現，生物會因為與伴侶、群伙、後代的接觸而產生感情，進而流露在一些行動上，例如喜悅、憤怒、發情等等的狀態，因此，它們能表現出感情的美感，也就是感性之美。

因此，相較於機械，動物的感性之美是非常確定的。機械是無機物，它們是人類的創造，它們不會有情緒更不會有感情，它們有的只是機件組成的軀體。動物有的是天性，在生活中會因為挫折或勝利而表現在情緒上，因此我們能推論，動物的感性之美是與生俱來的。

動物的美是感性的，感性的美在於動物常流露它的真性情。動物不像人類有理性的克制，動物的感性帶著野性，它們為了食物而爭鬥，為了交配而與競爭者較勁，它們真情流露。在本研究中，馬的表情也與肢體語言也十分豐富，但在

筆者的創作中，馬較多時候都是靜態並且表情平靜的，因為馬在安靜之時讓人眼神同樣讓人感覺其感性一面。

二、生物的自然之美

生物是生命的載體，生物因有了生命而能活動，每一種生物都以不同的生命姿態展現它們的美，動物是自然的創造，其外形與特徵全因環境與其食物的選擇而決定，用一只因需捕食而擁有鋒利爪子與牙齒的肉食動物為例，眼睛必然長在正前方，並且炯炯有神。我們可以兇猛形容之皆因其姿態是讓其他生物恐懼的，尤其在追逐獵物時的姿態可謂一種美的表現。在本研究中的馬，它能跑的非常快，其身體結構與其它的動物如獅子就有非常大的分別。馬的身體結構經過演化，形成了獨特的奇蹄動物。

動物常需要到處尋找食物，它們以各種不同行動姿態覓食，如飛行的姿態、行走的姿態或是爬行的姿態，各種動物行動姿態可能都不一樣，但它們都是充滿活力的。馬是草食動物，雖然食物似乎俯首皆是，但因為需要逃避肉食動物的追捕，跑的能力必須很強，因此馬的身體結構與比例是為了奔跑而演化，所以無論處於什麼姿態，都流露奔跑的活力的美感。

生物的美是自然的，不管是植物或動物，它們展現的美都屬於自然之美。植物與動物都以各自的特有姿態然人類感受它們的美。

第三節 機械與生命結合之美

在機械的理性之美的章節中筆者闡述了機械之美在於其理性，並在其結構中展現出來。機械的構成是由人類設計並制造的，如要與自然造物的生物相結合必須依據生物的形態，如機械與人結合，形態就以人的造型為主。機械與生命之美

的結合意味著賽伯格之美的體現，賽伯格為機械與生命的混合體，因此將賽伯格之美，就是機械與生命的結合之美。

在科技上，機械與生物的結合被視為一種有智慧的人造物，是人類的智慧結晶，它讓機械像是有了自主能力，可視為是自然與人造物的完美結合，也就是所謂的天人合一。

機械是人造的物體，它根據人類的想像與知識設計而成，而生物是渾然天成的自然之物，因此才美學的表現上也可表現為真實與虛構的結合。

生命與機械分別為兩中不同的物件，它們的美我在前面兩節已有非常詳細的論說，在這一節裡，本研究將探討如何將它們的美結合。

在本研究中，機械是表現在動物的骨骼結構上的，而本研究選擇了馬作為生命表現的一個主題，因此在接下來的小節中，筆者都只以馬的說明生命如何展現及如何與機械結合。動物的骨骼結構是重複性的及相稱的，生物的脊椎就由多個同樣的骨節連接而成，因此成為了許多機械設計的參考對象，而動物的骨骼從某個角度來說也是機械性的，但他們除了在材質上有分別外，他們組合成分也非常不同，本研究將骨骼結構轉換成機械，成為本創作研究的主題之一。

一、以保留馬的面貌顯示生命的特徵

生命之美在於其自然的特徵，它的外形是應自然環境的需要與自身的特質而形成。在本研究創作中如何顯現生命之美並且留住生命的特徵成為本研究創作的一大要點。

我們能輕易的從一個外在形象如剪影中認出任何一種動物的形象，因此馬的外形賦予機械結構便能展現出生命的特徵。馬的形象在本研究創作中是屬於賽伯格的生物部分，馬是自然之物，它是真實的，它與機械的機械結合，意味著真實與虛構的結合。生命的真實與自然之美，筆者藉由馬的面孔與生命氣息為主要表現。

頭部若以身體其他部位相比，是比較容易凸顯生命特徵的，一張肖像畫裡，畫家描繪了肖像人物的神情，從眼神、嘴巴的細微變化我們能感受到畫家在表現被畫者的情緒，我們很難從描繪一隻手或身體的某個部位來捕捉一個人的神情，因為臉部的五官像是靈魂的窗口，因此臉部是最能展現一個人的神情的。在本創作研究中，筆者試圖以馬的臉部展現馬的感性面貌。

我們很清楚的知道一幅機械如果按照一個人或一匹馬的結構製造，人們也可以很快的確認那是一個機械人或機械馬，但是我們能感受到的卻不是它的生命部分，就好像我們會覺得一幅骷髏是沒有生命的。

二、以骨骼結構作為機械的特徵

臉部是描繪感情的最好題材，因為臉上有感情的器官，它們都是人類感情的出口，而身體的結構較為適合展現機械的形態，在電影「魔鬼終結者」中的機械殺手 T1，在還未被射傷而軀體還完整以前，我們是無法知道他是機械人的（當然如果預先了解劇情則另當別論），直到 T1 因受傷外皮被毀以後而露出半邊機械臉部和身體後，我們才恍然大悟原來 T1 是一個機械人。

將身體的骨骼部分轉換為機械，並經過仔細的設計與描繪，我們能在身體的結構中看到機械的美。通過對骨骼的轉換，機械的機件成為了骨骼每個環節，重複性的樣式與金屬的質感表現，更凸顯了機械的無生命感，從而達到機械之美的表現。

在前文機械的理性之美中，筆者說道骨骼與機械的相同之處，因此將骨骼轉換為機械既能保留生物的外在形象同時能展現出機械之美。前文說道骨骼有許多大小不同骨頭連接而成，特別是從頸椎到脊椎的部分都由一塊塊相似的骨塊連接。

筆者通過將節節骨塊轉化為機械零件的形式讓機械的美得以展現。骨骼的質感與結構的轉換讓機械的建構得以顯現同時不至於破壞生物的基本樣貌，在結合生物的特性方面也不顯得牽強。

三、感性生命與理性機械的結合

機械是經由人類精心設計和製造的，機械由其用途決定了其外形。機械的美是人造之美，而生物之美則屬於自然之美，兩者的結合儼然體現了天人合一的美感。人類運用了智慧創造了機械，在製造機械時，美當然不會是主要考量，因為機械的主要功用就是工作。

人類運用智慧製造機械，它是人類理性的產物，而生命則是自然的造物，兩者完全屬於不同的形態，而通過美學的分析，它們的美似乎有著兩個極端的表現，因此筆者藉由本研究創作的理念，在賽伯格這樣的合成體中尋求兩者之美的結合載體。筆者試圖結合人類的造物與自然的造物，並且選擇了動物的馬作為與機械結合的形象。機械與動物的結合並非牽強之舉，因為人們在創造或設計機械的時候也會參考動物的一些生理結果，只不過筆者會在本研究以更貼近動物骨骼結構的形式加以表現。

在筆者以機械結合生物（動物）為創作主體時，馬的形象為貫穿整個系列的主體。馬與人類的關係如此密切，很多畫家在畫馬的時候會非常仔細的描繪馬的表情，時而是驚嚇的、時而是憤怒的、時而靜止不動。馬的眼睛是非常漂亮的，我想看過馬的人都會這麼覺得，馬的眼神會展現它的情緒，馬睜大眼睛是它或許是憤怒，也可能是害怕。在本創作研究中，馬作為生物感性的表徵，對於其眼神的描繪在本研究創作中顯得格外重要。在本研究中，馬的眼神與情緒以平靜與沉思的狀態作為感情的表現，讓馬的狀態似乎在思索某些事物。

描繪馬的臉部表情作為表現感性的一面，而其身軀則以機械組成。藉由馬的骨骼結構，馬的身體變成了機械的身體，它的關節變成了能轉動的軸承，它的胸骨也變成了如金屬箱子一樣的結構，它的骨骼結構完全被機械化了，成為了一匹機械馬，更正確的說，是馬的賽伯格。

馬的機械身軀與馬的臉部想結合，讓馬匹展現出動物的機械美。性情流露的眼神與表情卻擁有了理性的機械身軀，兩者結合之下，觀者能領略賽伯格的美，擁

有生命的機械之美。

第四章 機械與生命的美學展現

—賽伯格的創作實踐

本章的重點在於講述研究與創作的結合。賽伯格有其來源，在定義上它的形象就是一半機械一半生物，但在創作上如何實踐卻又有很多不同的方式與理念，本研究是與創作互相結合的，之前的三章較大部分都在論述賽伯格的定義及它的美如何成為可能，而本章內容將講述從理念到實踐，賽伯格的形象之美及其意義在平面繪畫的表現的實踐性。

第一節 創作理念

一、創作理念的來源

賽伯格一般以人作為形象的展現，但筆者以馬的形象作為創作的理念並非偶然，除了對於馬的偏愛，對於「工具性」的詮釋，馬顯然比人來的具說服力。本文第一章裡述說了筆者小時候的一些生活經歷促成了本研究的產生，這對很多人來說或許有著類似的經驗。筆者對馬的熱愛雖然從國小時代就展開，但那時的筆者並不常畫馬。

筆者對於畫馬的熱情在國中是開始萌芽，因為國小時代的筆者儘管對馬的形象很是喜愛，但由於資源的關係，筆者並沒有付諸於現實，把馬的形象繪於畫紙上。對於馬的形象筆者一直偏向於寫實的追求，一心想著如何把馬畫得像一匹馬。之後進入高中續而就讀於藝術學院，筆者開始把馬的形象變成創作的主题。在學習的歷程中馬的形象是不停轉換的，筆者嘗試著把馬的形象以不同的方式描繪，希望能創造出一個屬於個人的畫馬特色，因此在本創作研究中筆者讓馬以賽伯格的形象出現，作為筆者探討馬的表現可能的探討。

除了馬的形態以外，機械的形態與變化了筆者創作理念的來源，機械為無機物，純粹為人的創造物，相對於有機體，機械的形態是虛構而成，因此對於創作者來說，可發揮更多的想像力。機械的結構變化形成了賽伯格的形式的變化有更多的可能，因為機械是賽伯格的軀體部分。

馬與機械的結合，對於筆者來說就是將兩個小時候的夢想結為一體，而賽伯格正好契合了這樣的理念。賽伯格是將機械生命化的另類生物，在二十一世紀的今天更是科學家與科幻作品的研究與描寫對象，筆者藉著對於馬的喜愛，希望在作品中能以美學的表現作為對賽伯格的探討。

因此，馬的表情形態、機械的結構形式與賽伯格的理想探索在本創作成為了缺一不可的三個重要部分。

二、創作理念的促發

賽伯格或智能機械早在二十世紀的 60 年代為很多作家所描繪，它們是很許多人喜愛的題材，當時機械的發展若與二十一世紀的今天相比，顯然落後許多，因此那時候的機械人或賽伯格的幻想成分比較多，而因電腦繪圖技術尚未成熟電影或動漫的機械人造型也顯得較為笨拙。經過了將近 50 年的歲月，機械人及賽伯格在二十一世紀的今天仍然成為科幻電影或動漫的熱門題材，在這樣的趨勢下，我們很容易看到有許多插畫家的概念圖或是為電影而畫的造型設計圖，形成以一股風潮。

由於電腦繪製技術的進步，我們看到的機械人電影是那麼的精彩，與童年時所看到的可謂天淵之別，雖然小時候的記憶總是美好的，但現在的電影製作技術可說是一日千里。童年的想像加上現代電影或動漫的啟發之下，筆者思索了將馬和機械結合成賽伯格的可能性。

賽伯格是科技的產物，它在很長的時間裡伴隨著人們的夢想前進，從一個概念到漸漸的成為現實，它代表著人類科技的一個頂峰，它因此是有時代特性

的，它是屬於二十一世紀。

三、理念的展現

人和馬是非常密切的，因此大多數的畫家都或展現人騎在馬上的英姿，或是人拉著性情桀驁的馬藉以表現人與馬的關係，藉著這樣的表現，觀者可從畫面中了解馬身處的時空，馬因此成為了人物的配角，在後期的動物畫家如 George Stubbs 就在其作品中以肖像式的方式描繪的馬。在本創作中，馬以獨立形象或與另一物件與動物配置，而並未表現人與馬同在的構圖，筆者藉著這樣的構圖希望能表現出馬的肖像感，而在不同的時空人下否存在是給予觀者想像的空間。

在前文中筆者提到馬是為奔跑而生的動物，在很多繪畫作品裡，畫家都表現馬在奔跑著，或表現蓄勢待發的感覺。在本創作中，馬的姿態並非奔跑的，接近半數以上的作品幾乎都表現的靜止的馬，因筆者想表現的並非馬在軀體上的活躍，而是機械的靜態與規律。筆者在繪畫中保留馬的臉部作為馬的感性表象，而對馬的表情也以比較細膩的方式表達，馬的臉部帶有憂鬱的感傷希望表現馬的沉思狀態，它們凝視著熟悉的事物，並且眼色憂鬱。馬的奔跑姿態是非常優美的，但筆者在創作中想表現的是馬的沉默，藉以強調機械的承重感與理性。

本創作理念在於如何將馬的感性之美結合機械理性之美，賽伯格是有機體和機械的合體，在表現上，兩者一樣重要，但筆者的創作是以馬為創作的主體，因此，機械的表現是以馬的形象作為轉化的，也形成了筆者在表現馬的形象的一次演進。

骨骼為生命的基本架構，生命的結束能留下的也只是森森白骨，因此將骨骼轉換為機械在視覺上是較為合適的，因為兩者都呈現出無生命的狀態。本研究在機械的理性之美的內文中曾說明了機械的機件都以幾何體為主，而在進行創作時，機械的結構也多用了圓形為每一機械環節的基本形狀。

圓形對於機械的構成是重要的，因為機械運轉的軸承是圓形的，因此在機械的表現上使用圓形在筆者的創作比例變得較多。圓形是理性機械於感性生物的適當融合，在自然界中，圓形的事物是可見到的，但在人類的創造物中圓形也是最常見的。

除了圓形以外，直線條在本創作中也成為機械的構成的要素。直線條與圓形同樣呈現出理性的規律之美，本創作的機械結構多為想像與虛構，因此在形式上希望呈現較多變化。

本創作的理念來自於賽伯格的塑造，賽伯格是機械與生命的結合，因此在展現這理念時，作品同時結合了真實與虛構。機械與生命在人們的生活中都是真實的，而在現實生活中它們的結合就意味著人類的創造與自然的真實，在某個程度來說機械畢竟是人想像並製造出來的，算是一種由虛構產生之物。

而在本創作中，真實部分可以參考真實馬，而機械的部分則必須以虛構與想像的方式進行。真實與虛構、感性與理性在本研究創作中的重要元素，兩個意義相反的概念在一個畫面中同時存在，並且完整結合，形成本創作的理念傳達。

第二節 創作脈絡

本創作以馬為創作主體，並以馬為賽伯格的表現方式，因此馬成為了本創作賽伯格的形象。馬一直是藝術家喜歡描繪的動物，因為馬都伴隨著帝王將相東征西討，沿著這樣的脈絡，馬的形象在不同的時代都有不同的象徵意味。

一、題材的脈絡

馬是很多藝術作品描繪的題材，在世界的一些文明古國中的壁畫、雕像中

我們都能看到馬的踪影，甚至在更早期的洞穴藝術中，我們也能窺見遠古時代的人們已經在描繪馬的形象。

馬伴隨著人類文明的演進，從早期的農耕時代，到戰爭時期馬都沒在人類的文明史中缺席。因為馬在很多歷史事件中都扮演的重要的角色，因此在古代的壁畫中，我們能很輕易的看到馬的英姿，而每個時代對於馬的描繪都是具有時代與地域特色的。

馬成為了畫家的繪畫題材，在早期的繪畫中，馬一般不是畫面中的主體而是配合人物的配角，例如畫家在表現戰爭場面是就必定會描繪到馬，但馬並不像人一樣是可以獨立存在在畫面上的，馬以肖像的姿態出現是從英國動物畫的盛行開始的。在本研究創作中，筆者將引用馬與生命形式的關係、馬美術作品中的形式作為畫面的建構及馬在神話故事中的角色作為題材的來源，而在第四節的作品分析中，筆者將做更為詳細的分析與解說。

馬對於人類而言就像是一種工具，人類非常喜歡馬，視它為高貴的工具，而馬與人類的關係卻又這樣的密切。對於現代人來說，馬是一種夢幻的動物，因為很少人的能在日常生活中與馬接觸，包括筆者在內，於是現代人對馬完全是出於對它的一種觀賞。馬成為了筆者的一個主要題材，除了筆者小時候對插畫裡馬的形象的熱愛，但對於馬的歷史有更深刻的了解之後，馬的形象更成為了筆者對於時代的一種回應，因為馬在歷史的重要角色似乎已經退場，留下的只是人們對於它們的好奇。二十一世紀是網絡與科技的時代，筆者以賽伯格的形象讓馬這遠古時代已成為藝術題材的動物有了一個時代的角色。

二、時代的脈絡

賽伯格成了科幻作品的熱門主題，並且熱潮未減，足見人們對於這它們的期待與夢想，出身在 70 年代的筆者從小學就耳濡目染，長大之後這樣的課題還在生活中顯而易見，因此形成了筆者一個重要的創作脈絡。

賽伯格是時代的產物，它的出現緣於人類對於製造生物的渴望。人們對於賽伯格充滿了期待與想像，因此對於機械人或賽伯格的電影或動漫人們都非常喜愛，因為人們會驚嘆與科技的進步竟能讓機械如同生物一樣擁有智慧甚至於反叛它們的創造者——人類。

通過一個這樣的主題，馬的賽伯格對於人們而言可產生反思，因為馬是忠誠的動物，在成為賽伯格之後是否也一樣順從人類，筆者認為答案是肯定的，因為成為賽伯格之後的馬，思想能力還是屬於馬自身的。時代演進讓機械取代動物，賽伯格則成為機械的進化，在一個這樣的脈絡下，筆者希望讓作品展現出二十一世紀人們對於賽伯格的反思。

第三節 創作方法與步驟

一、概念的確立

筆者創作的概念雖說源自於童年時代的想像，但時代的演進並沒有讓小時候的夢想湮滅，因為至今我們仍能從不同的方式看到賽伯格的形象，因此筆者的創作概念可說是緊扣著時代的。筆者的創作以馬的賽伯格為主題，在概念上是有一種想像的方式進行的，畢竟馬的賽伯格本來就是想像之物，它是超現實的。

筆者前期的創作感念是以一種類似肖像畫的方式來表現馬的賽伯格，之後則加入了有背景的環境及超現實的虛構環境之中。在概念上雖以賽伯格為主體，而在理念上則希望加入新的元素，讓馬的賽伯格在意義上更為豐富。筆者著重的是馬的主題表現，本創作的機械結構用馬的骨骼結構為表現，也就是說筆者是將馬的骨骼結構換成了機械式的，馬的外皮可能因為脫落而展現出內在的機械骨骼來，因此並非馬將設計成一匹機械馬，要相對比，筆者的表現方式是如「魔鬼終結者」一樣的形式，就是血肉表皮，而非如「變形金剛」的完全機械化。

本創作研究的概念是將虛構與現實之物加以結合，在機械的表現部分，筆者雖

有骨骼的結構作為參考,但其結構與組成都以想像完成,而馬的形象則參考了馬的圖像,並將兩者結合,在概念上,筆者是以虛構加現實的方式進行創作的。機械的想像創作當然也參考了現實中的機械,但將骨骼轉換為機械確實一個虛構的過程。

本研究的創作概念以賽伯格為主體,通過賽伯格馬與另一物品的對比或環境的對話確立賽伯格所要顯示的意義。

二、畫面構成的發想

在進行創作前,筆者會先設定好要創作的構圖,包括馬的姿態、機械的結構及背景的配搭。在馬的形態上,筆者先以骨骼的形式畫出所要的姿勢,然後將骨骼轉換為機械的形式。因為賽伯格馬是想像之物,所以筆者必須先參考馬的解剖和其姿態,再將虛構的機械裝置以馬結合,呈現真實與虛構兩者的統一。

繪製馬的機械骨骼結構必須注意其關節的部位,盡量讓其結構合理化,就好比在設計一幅機械一樣。為了要讓每一件作品帶著不同的特色,筆者試著讓馬的機械身軀擁有不同的金屬質感及構造,讓賽伯格更有虛構及未來感。

馬的賽伯格形象與機械的構造確定之後,筆者對於背景會有不同設置,以達到意義的傳達效果。背景成為一件作品對於時空的確定,就好比說如果背景是灰暗的,那麼就會讓畫面呈現夜晚或室內的感覺。筆者希望以背景承托出賽伯格的時空感覺,因此背景的空間狀態能影響賽伯格的意義,而筆者在畫面的構成上使用了不同的空間與背景,包括純粹的空間及有背景的空間。

筆者沿著賽伯格主題的延伸,繼而在題材上做出改變以豐富每一件作品之內涵與探討。

三、媒材的使用

筆者在確定研究賽伯格的題材前,曾參考了一些插畫家對於機械的表現方

法，基本上，大多數的插畫家都選擇使用電腦的繪製方法完成他們的插圖，在畫面的處理上及質感上可說是非常到位的，而筆者也觀察到很多一相同題材為創作的藝術家，一般上都會選擇以立體造型的方式表現他們的構思的。

本創作的目的不在於繪製出形象酷炫的機械形象，而是想表現馬的另一種可能，藉由機械的理性形式結合馬的感情內涵，因此本創作以油畫為創作媒介，主要原因在於筆者對於油畫材料的熟悉，也希望在創作上是使用平面的方式表現的。油畫是歷史悠久的媒材，在視覺上油畫給予觀者一種古典的優雅感覺，而油畫也是一種表現力較強的媒材。筆者試圖讓機械的感覺不那麼冰冷，而較多的帶著一種感性的美感，在色調上筆者採用較為暗沉的顏色。

油畫顏料為筆者選擇的媒材，而在顏色的運用上筆者以五種基本顏色的混合為色彩的主要來源。筆者試圖運以最少的顏色發揮出色彩的基本性。因在創作上，構圖及主題都以想像為主，因此顏色的配搭都較為主觀，比如說機械的材質為金屬，而金屬也可分為好幾種，因此在進行創作時，顏色的運用可較為任意。

四、意義的詮釋

賽伯格有其時代的意義，它是人類對於再造生物的一種渴望，本創作的以馬為賽伯格的形象，在畫面中馬是主題，因為不論是機械的部分或生物的部分都是以馬的形象出現的。

本創作的以馬的工具性作為意義的詮釋，通過兩種美學的結合，在畫面上我們能感受到馬的生命性，但以此同時，馬的機械性也在成為了創作的主要部分。動物在人類的早期是被當成是工具的，它們以簡單的機械配合並為人類工作著，隨著機械的發明，動物的功能慢慢的退場，而如今動物的養養主要是人類的食物來源。

藉著賽伯格的議題，筆者繪出了馬的賽伯格形象，除了描繪出機械理性美

與生物的感性之美外，筆者想通過這樣的表述探討生命與機械的關係以及賽伯格的多種可能。

第四節 作品分析

筆者的創作都為平面的繪畫作品，而所有作品都以馬的形象為創作主體，因此賽伯格的美學皆透過馬與機械的結合而形成。

作品在意義的表達上可分為幾個層面的探索，而這些探索皆由馬的賽伯格形象出發，進而探討賽伯格與生命、自然環境與未來如何產生關係，除此之外，筆者也在一些作品中加入了神話元素、美術史上作品的題材讓作品的主題更為豐富。因此，筆者的作品可歸類為幾種題材，而非只單獨描寫賽伯格的形象。

筆者將作品分為四個系列，這樣的劃分是因為在題材上的分別及探討對象的不同。四個系列的作品對探討的對象都能互相承接，而在構圖與關係上也能可在系列表現上較為適合。四個系列不論在議題的探討、背景的设置及色彩的表現上都經筆者細心安排，因此在視覺上或意義上，四個系列都是獨具特色卻又與馬的賽伯格主題緊密連接。

筆者從作品的完成到主題的確定花了兩年的時光，從第一件作品到最後的一個系列畫作，筆者在作品理念上有稍稍的改變。不論在色彩或畫面的氣氛、機械的結構、馬的感情表達，筆者都希望在每一件作品中發現其不同。

筆者藉由創作展現賽伯格美學，但同時也希望觀者在觀看畫作時能深刻的感受到筆者在創作上的意涵與見解，因此在本文的論述中，除了作品內容的理念，作品的表現形式如構圖與色彩的設定、配置物與主題的關係都是本研究在論述的重要環節。

筆者將四個系列分別劃分為生命、自然、過去與未來。

生命為賽伯格的一部分，但是賽伯格是人造的生物，因此它是人類的再造生物。擁有機械的身體卻擁有生物的自主性，生命對它們來說究竟為何，是本系列要探討的，本系列名為【生命對話系列】透過一個與賽伯格相對的配置物，探討生命與賽伯格的關係。

自然是生命生長的所在，本系列透過三個自然之境的天、地、海探討賽伯格在自然的關係。賽伯格為人造之物，它並非自然之物，但人類創造賽伯格先來是為了克服自然的種種障礙，本系列藉著這樣的關係，試圖探討自然與賽伯格的關係，並且通過自然的環境，凸顯賽伯格的形象。

過去的題材一直以來是筆者非常感興趣的，因為通過對過去題材的參考與研究，我們能發現它們的魅力並且希望能對這些題材做新的表現可能。筆者在主題上選用了馬為賽伯格的體現，因此藉由馬在繪畫上的各種題材，希望能在賽伯格上有新的表現，也希望這些題材不會被人們所遺忘。

未來是賽伯格的，因為賽伯格在本創作是虛構的，是科幻的，因此它是屬於未來。本系列通過對機械結構的探討在畫面上企圖以城市的形象建構賽伯格。城市在科幻的作品中一直是主要的題材，科幻文學或電影總是以城市的願景表現著未來。本系列以「未來對話」為題，試圖探討未來這個虛構的與幻想的一個時代，並且也透過這樣的一個題材，探討筆者「未來」的研究動向。

一、【生命對話系列】(作品一至作品四)

生命對話系列為一組四副畫作的組合，作品主要表現的是馬的賽伯格形象與另一生命形式之間的關係。在四件作品之中，畫面以賽伯格馬為主體而客體則是另一物體，這些物體有的是有機物有的則是無機物，筆者希望通過這些客體與賽伯格馬為主體的對比探討賽伯格與生命的關係。

在本系列的前兩件作品【敵與我】與【我與我】是筆者在賽伯格主題內最先完成的作品，當時對於馬與獅子的美術作品深感興趣而創作了這兩件作品。在兩件作品中，除了賽伯格馬的形象以外，畫面出現了獅子與馬的骷髏，而非它們的活體。骷髏意味著生命消逝的遺跡、死亡的表現。骷髏對照於賽伯格馬，一是生命的過去，一是生命的改造與未來，兩個不同生命形式的並置，探討著兩者的關係。

而後兩件作品則用了兩件以馬為造型的物體，分別為木馬與馬的大理石雕像，以探討賽伯格馬與以馬造型物件的關係。木馬與大理石雕像雖是無機物，但經人類的巧手製造充份表現出生命的形式，它們與賽伯格的對比之下，反映出生命形式的與再造生命的差異，而他們的形象都是人們對與自然的再現與模仿。

本系列的四件作品在與探討生命形式與賽伯格的對話，賽伯格是新的生命形式，在面對其他生物或與其生命形式相近的物件是的關係，在畫面的對話中，兩者的關係值得探討。

此系列主要運用了類似與肖像畫的方式為畫面的表現，無背景空間處理，讓觀者能直接的感受的賽伯格馬與另一配置物的關係。

本系列的畫作在筆者的創作中屬於初期的作品，當時將馬化為賽伯格的理念初步形成，在賽伯格的表現上志在於馬的形象轉變，而畫面欲表現的內容也純粹對馬的賽伯格與另一物品的關係與對比，未能對賽伯格的形象有進一步的開展。四件作品都由油畫完成，在技法與表現上並無特殊，主要採用直接畫法，在色彩的使用上則選用了同色系與對比色系，至於構圖上，筆者使用的是

較為平整的。

(壹) 作品一：【敵與我】

作品一 李俊為。【生命對話系列——敵與我】，2013 油畫/畫布 116.5cm x 90.0cm

題材以獅子的骷髏置於與機械馬對望的空間，獅子在許多美術作品中都是馬的宿敵，其中浪漫主義時期²⁶的作品最常描繪，其中浪漫主義時期的英國畫家 George Stubbs 最常描繪獅子與馬的題材，而在他的作品中，馬是被獅子攻擊的。他創作的《被獅子驚嚇的馬》，是以獅子與馬為題材的著名畫作之一。

筆者在此作品中並未表現出獅子攻擊馬或馬被獅子驚嚇的畫面，而是將賽伯格馬與獅子骷髏並列。賽伯格馬則望著生命已逝去的獅子，馬的表情異常平靜，似乎在思考些什麼。

在前述的畫中如《被獅子驚嚇的馬》(Horse Frightened by a Lion)，獅子儼然為一副強者姿態，而馬則是弱者，它們這樣的姿態在畫作中表現出一種畫面的張力，也很明顯的看出自然界的弱肉強食。但在筆者的畫面中，獅子的強者姿態已經不再，而剩下的只是代表死亡的骷髏。

機械是不會死亡的，而賽伯格更是會思考的機械，望著以往的宿敵如今只剩下生命的最後痕跡，縱然在強大的生命也會有死去的一天。

在【獅與馬】中，筆者借用了獅子與馬在以往美術作品的描繪重新組合了馬與獅子的姿態，並且在賽伯格這樣的題材上加以轉換與另作詮釋。生命與機械在時間長河中的角色轉換是筆者想要在此作品想要表達的。筆者在賽伯格的形象上選用了馬為主體，因而筆者在描繪馬的主題時藉由獅子與馬在美術史中的角色為創作靈感，讓它們的形象在筆者的創作中得到新的表現。

²⁶ 浪漫主義 (Romanticism) 為十八世紀起源歐洲的藝術派別，分別影響文學、美術及音樂的表現方式。

圖 8 George Stubbs。【被獅子驚嚇的馬】，1755，油畫/畫布 153.6cm x 104.4cm

資料來源：http://www.tate.org.uk/art/images/work/T/T06/T06869_10.jpg 2015年5月

(貳) 作品二：【我與我】

作品二 李俊為。【生命對話系列——我與我】，2013 油畫/畫布 116.5cm x 90.0cm

題材以馬的骷髏置於賽伯格馬的側方位置，兩者皆為馬，但馬的骷髏為已逝去生命的死亡象徵，也是存活過的證明。賽伯格馬象徵未來的生命，望著過去自己的形象，似曾相識。

此系列之【敵與我】與【我與我】同樣用了骷髏為題材，但兩者分別在於【敵與我】的獅子為馬的宿敵，而作品二的馬卻是自身的過去或是同伴，兩者顯然並非敵對狀態，而同樣的在筆者前段所提到的三位著名畫家也描繪了名為《馬的搏鬥》(Fighting Stallions) 的畫作，讓我們清楚地看到同類之間的競爭。馬為人類的在競技場上互相競爭，而在自然界中馬也可能因為求偶會其他原因而互相搏鬥，當它們的同伴死去而只剩下一堆白骨時，它們能否能認得它們自

己的模樣。

在作品一中，賽伯格馬是被改造過或為完全人造的生物，而骷髏確實完全屬於自然的。賽伯格馬雖然仍能活動或擁有生命，但內在的結果卻已不是自然天成的了，兩者相較之下，骷髏似乎更顯出生命的特性。

此作品筆者藉由馬的骨骼作為生命與機械的橋樑，因為賽伯格馬雖然仍保有生物性，但在骨骼的部分已成為了機械，與真正骨骼的狀態在意義上是有分別的，同時筆者也試圖通過骨骼的展現讓觀者能了解馬骨骼的真實樣貌。

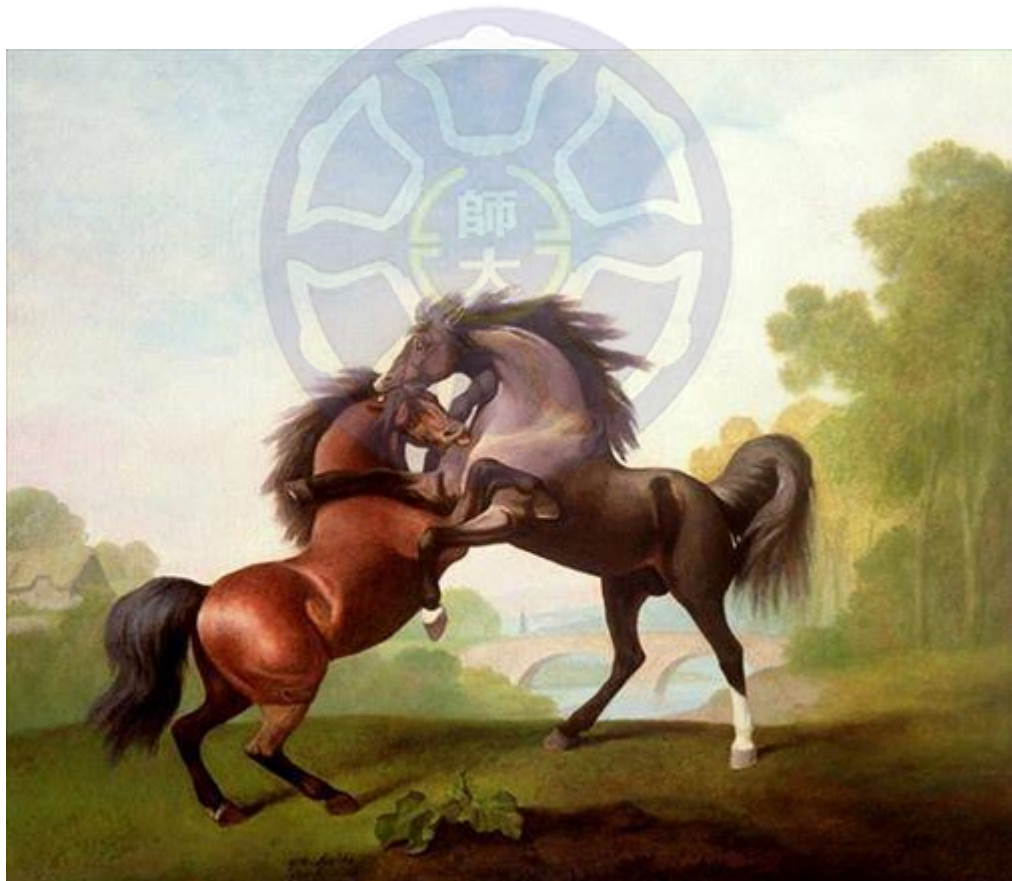

圖 9 George Stubbs。【雙馬搏鬥】，1755，油畫/畫布 120cm x 99cm

資料來源：[http://www.aladinpensiero.it/wp-content/uploads/2014/03/George-Stubbs-Fighting-Stallions-](http://www.aladinpensiero.it/wp-content/uploads/2014/03/George-Stubbs-Fighting-Stallions-1791.jpg)

[1791.jpg](http://www.aladinpensiero.it/wp-content/uploads/2014/03/George-Stubbs-Fighting-Stallions-1791.jpg) 2015 年 5 月

(叁) 作品三：【鐵與木】

作品 三 李俊為。【生命對話系列——鐵與木】，2014 油畫/畫布 116.5cm x 90.0cm

題材以木馬與機械馬相對望。木馬是人們為小孩製作的玩具，一種為小孩娛樂的工具。木馬顧名思義就是用木材製作的馬，它的體型較小，與真實馬的

體積的賽伯格馬相比之下，不論在質感上和都大有不同。

木馬與賽伯格馬之間存有許多相似與相異之處，木馬是無生命的物體而賽伯格馬則是生命與機械的結合，雖然兩者都為人造之物，但賽伯格馬卻仍保有生命的部分，它們都是馬的形象之轉換，從一個有機生命體的形象為參考製造而成的，我們可從兩者的外形窺見它們的生命形式。

小木馬是屬於小孩的，而賽伯格馬則是屬於大人世界的先進事物，兩者之間即是相似也有不同，木馬造型簡單卻顯出馬的種種特徵，而賽伯格馬則有複雜的機件組。雖然如此，馬的形態卻仍能在兩者之間表露無遺。

生命的形式在兩者之間展現，雖然木馬為無機物，但在形式上它仍可以找到生命的痕跡，賽伯格馬與木馬並置，讓生命與機械在兩者之間呈現微妙的關係。

(肆) 作品四：【鐵與石】

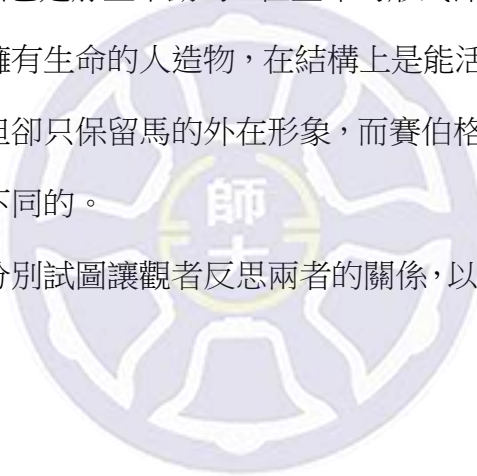
作品 四 李俊為。【生命對話系列——鐵與石】，2014 油畫/畫布 116.5cm x 90.0cm

題材以馬的大理石雕塑與機械馬並置，賽伯格馬望著大理石雕的馬，神情漠

然。大理石馬為希臘時期的藝術作品，對於馬的形象有非常細緻的雕琢，乍看之下，猶如活馬一般，它是人類仿造馬的形象完成的，是無生命的物。賽伯格馬同樣為人類的造物，它雖仍有生命的部分，但身軀卻已不是原來的樣子。兩物都為人類的造物，並且形象一致，它們除了製作材料以外，最大的分別在於其用途，一為紀念或觀賞之用，一則為工具之用，兩者的命運不同，人們對於它們的稱謂卻都一樣，都是馬。

生命和物的分別為何，我們能在兩者的外形中看到生命的形式，就如筆者上一件作品的木馬與賽伯格馬一樣，但在這件作品中筆者試圖探討的是兩個時代對於生命形式的看待。大理石馬在造型上是栩栩如生的，古代的希臘人試著以石材留住生命的形象，雖然它是靜止不動的，但生命的形式卻那麼完全的被展現，而賽伯馬則是能動並且擁有生命的人造物，在結構上是能活動的。對比之下，大理石完全保留馬的外形但卻只保留馬的外在形象，而賽伯格則賦予馬生命，兩者對於人類意義上是完全不同的。

筆者藉著這樣的分別試圖讓觀者反思兩者的關係，以生命形式的角度思考兩者的意義。

二、【自然環境對話系列】(作品五至作品七)

本系列作品在題材上與上一系列有很大不同，筆者希望在此系列作品中對於賽伯格馬有更多意義的詮釋。上系列的作品在於表現完整的賽伯格馬形象，在空間上，賽伯格的形象似乎被框在一個自身的範圍中，未能與生命所處的環境產生關係。環境系列由三件作品組成，分別描繪了以天空為背景的【天】，以草原為背景的【地】及以水為背景的【海】。三件作品以橫幅的構圖為主，與上一系列的作品稍有不同的是在這系列作品中，筆者加入了背景，藉由背景的襯托呈現出環境與主體的關係。

在本系列創作中，筆者選擇了以天空、陸地與海洋作為環境的詮釋，因為三種環境分別代表著生物的活動之境。馬因其美麗的形象與對人類的貢獻而被賦予許多想像，因此馬的形態幾乎可在任何的境地找到其位置，包括真實的與虛幻的。天、地、水都是自然的環境，也是生命之源，賽伯格馬為人造的生命體，在自然環境中意味著虛構與真實、人造物與自然的對話。

此外，筆者通過三種不同的境地藉以說明賽伯格在不同的環境仍能生存並且保有其機械適應各環境的能力。機械以不同是姿態出現在天、地、水之間，人類以他們的智慧試圖征服這三界。筆者因以馬為賽伯格形象，因此不以活動與天、地、水的各種動物為描繪，而選擇了馬在天、地、水的各種姿態為表現。

筆者以往在繪畫創作上，特別是以馬為創作的畫作上，一般都以無背景為表現的方式，意圖將馬置身與無空間與不明時間的狀態中，讓觀者以自身的想像為其時空做判斷，但在這系列中，筆者嘗試加入了背景，一改之前無背景的處理方式。背景在這系列作品中成為了一個主要的符號，以作為賽伯格馬的身份確認。筆者加入背景的作品中看到了畫面的延展性，並且對於賽伯格馬的狀態不再是處於虛空的狀態。在色調的運用上，筆者在採用了同色系的色彩表現。

由於在這系列裡，筆者同時間一起進行了三件作品，因此在整體與速度上都有明顯的改善，而在畫面的處理上也更為統一。

（壹）作品五：【天】

作品 五 李俊為。【自然環境對話系列——天】，2014 油畫/畫布 145.5cm x 89.5cm

題材以城市為主要表現對象。馬的背部共有十八個骨節，看去就如一條長的城市風景線，而每一個骨節就如一座座聳立的樓宇，因此讓筆者有了這樣的創作啟發。筆者以城市的意象對應馬對於人類文明發展的貢獻，並且展現出視覺的張力。城市的活力與有機的活動意味著賽伯格在現代城市的關係，城市是人類生活的所在，人們對與城市的建造與去留都是機械與生命的一種結合。

這件作品在構圖上切割了馬腳的部分，只讓觀者看到的的軀體，讓馬的上部分呈現出綿延的長度，在配以天空的背景，讓馬的軀體彷彿漂浮在空中，試圖讓觀者有一種似假還真之感，這同時也表現了飛馬（Pegasus）²⁷的意象。城市的與馬在一般的認知裡都只會出現在地面上，本作品讓兩者同時出現在天空的背景下，

²⁷ 飛馬(Pegasus)為希臘神話帕修斯(Persues)的坐騎，在神話故事中，Pegasus是長著翅膀的飛馬，因此它能在天空翱翔。

讓城市無限的延伸。天空在本作品中呈現的是一種想像的境地，畢竟飛馬同樣為虛構之物，與賽伯格可作為形象上的統一意象。

畫面裡的城市朦朧不清，就如漂浮在空中的海市蜃樓，就好比飛馬與賽伯格都為幻想之物，而在這一層的意義上天空也代表著想像與漫無邊界的空間，賽伯格馬置身其中，呈現出虛幻與真實的交錯。

(貳) 作品六：【地】

作品 六 李俊為。【自然環境系列——地】，2014 油畫/畫布 145.5cm x 89.5cm

題材以賽伯格馬與地為主題。馬是屬於大地的，在本系列三件作品中，此作品為地的代表，馬在地面上是自然而然的，地為萬物生長及滋養萬物的所在，因此為萬物之源。

筆者透過三件作品探討賽伯格與環境的關係，本作品藉由「地」與賽伯格馬的配置，探討著賽伯格馬在地的關係。賽伯格為機械與有機物的結合，而地生出萬物，即便是製造機械的金屬也來自於地，因此雖然賽伯格為人造之物，也不能離開對地之源的依賴。

在這件作品中，賽伯格馬以古銅色的機械身體出現，腳的部分伸展出一棵以枯萎的樹枝，象徵著生命的枯萎，但仍帶著生命的形式意味著著地讓萬物生長與枯萎。而樹枝與馬的腳部連接也象徵著馬與地的關係緊密。

構圖方面筆者選擇了以切割了馬的上部分以便讓整幅作品在視覺上有一種遼闊的感覺，而腳踩著地面與第一張漂浮在天空的感覺截然不同。

馬是地面上的動物，就如大多數生物一樣都生活在地面上，因此馬與地的關係是自然而然的。而馬的賽伯格如果是工具的用途，地對於它來說也是最基本的，因為馬在早期就是為人們犁地之用。地對於馬而言是熟悉的但同時也是勞累的，因此地的意象是真實與實踐的象徵。

(叁) 作品七：【海】

作品 七 李俊為。【自然環境系列——海】，2015 油畫/畫布 145.5cm x 89.5cm

題材主要以中國繪畫裡常見的【浴馬圖】為參考。【浴馬圖】為元代畫家趙孟頫所繪製的，原圖描繪馬夫為馬匹洗浴為構圖，而筆者只取馬在水中浴澡為參考，因為「浴馬圖」的原圖是有有人物，而且馬匹眾多的。

水並非馬的棲息之地，而在作品中馬並非潛游在水中，雖未能深入表明賽伯格在水中仍能操作的姿態，但筆者在此作品中只取其意象，並希望藉著水的不固定形態對應機械的硬度與堅固。

馬在水中的姿態剛好對應了系列作品中的另兩件作品，天空與草原呈現出天、地、海的三種環境與馬的對話。這件作品以同色系的色調呈現出天空與水的相連。

在另一個聯想中，水中之馬也代表著希臘海神波希頓（Poseidon），在希臘

神話中，海神是馬的創造者，而波希頓的坐騎也同樣為馬，因此可理解為馬是長自水中的。本研究以馬為賽伯格形象，而筆者對於畫面的表現也採用了有關馬的故事與典故，再配以賽伯格的意義詮釋。

圖 10 趙孟頫。【浴馬圖】，元代 絹本設色（局部）

資料來源：<http://www.aihuahua.net/uploads/allimg/150320/1-150320160532.jpg> 2015 年 5 月

三、【過去對話系列】（作品八至作品十一）

此系列共分四件作品，四件作品都是對於過去題材的再創造，四件題材雖然各異，但都是屬於過去時代藝術家描繪馬時愛用的題材，這些題材包括了宗教題材、神話題材以及早期畫馬大師的題材。四件作品之中，兩件是以宗教與神話為題材，而另兩件這是對古代畫馬大師的敬意。

舊有的題材以新的表現方式呈現概念雖然不算新穎，然而筆者在創造這系列作品想表現的是一種時空的不確定性。宗教與神話的題材人們早已熟悉，但是通過筆者對於畫面與主體的再創造，觀者所領會到的感受或許會有所不同，筆者也試圖透過賽伯格的概念詮釋舊有題材對於現當代美術的影響，不論就生活或對一些創作者而言以往的作品總是帶有啟發性的。筆者在這些題材下深受影響，而創作了這系列以讓筆者對過去題材的讚美。

過去畫家對於馬的描畫與題材實在數量極多，而此系列的作品件數其實未能足夠的呈現，筆者因此只能在有限的數量上選擇自身比較喜愛宗教與神話故事、關於馬的繪畫創作上有很大的參考意義及對早期畫家題材敬意的題材，並且也呼應了過去題材對未來啟發的意義，因為新舊交融正式未來與過去對話的最好體現。

這些作品的題材雖然都是以馬的形象為主，然而筆者希望透過賽伯格的轉換，讓早期的題材有一番新的風貌，同時也讓筆者馬的賽伯格表現上更具多樣性。

賽伯格是現代或未來的人類發明，將近代的元素注入舊有的題材，讓舊的題材產生一種新的感官是筆者在這系列作品中的一個新嘗試，也希望藉著這些題材讓能表現出一種劃時空感，而筆者也借助了無背景的空間讓觀者幾乎無法看出畫面的時空，讓觀者感受到的是過去題材與未來生物的交融。

此系列作品在形式上表現了為新與舊的題材融為一爐，而在意義上則探討著賽伯格與過去的關係。過去的一切造就了現在與未來的形態，沒有過去就不會有未來，就好比沒有過去簡陋的用具就不會有今天的賽伯格。

「過去」是一種回憶，同時是對現在的一種啟示，過去的慢慢累積成就了現在的一切同時也啟發未來。筆者希望透過【過去對話】系列讓未來的形式更加的清晰，因為通過對過去的再造，未來將顯得明晰。

(壹) 作品八：【四色馬】

作品 八 李俊為。【過去對話系列——四色馬】，2014 油畫/畫布 145.5cm x 120.5cm

此作品參考了一則西方繪畫中常描繪的宗教題材，那就是基督教聖經裡的「啟示錄四騎士」。宗教題材是文藝復興畫家非常熱衷的。在文藝復興的畫家中最為熱衷於此題材為杜勒（Albrecht Durer）²⁸，他是以版畫的方式呈現的。

此作品名為【四色馬】是因為在啟示錄裡，世界末日末日的預兆會出現四個顏色不同的騎士，四個騎士分別代表著四種人間的災難，它們是代表死亡的灰騎士、代表瘟疫的白騎士、代表戰爭的紅騎士及代表飢荒的黑騎士。在筆者的創作中，騎士並沒出現，而是以四匹馬出現在畫面中，因為只是取其意象與

²⁸ 杜勒（Albrecht Durer）為北方文藝復興的重要畫家，以版畫製作文明，1471 出生與德國。

象徵，因此，此作品名為【四色馬】。作品雖然參考了宗教故事，但其形象是較為現代的賽伯格馬。

此作品是筆者在創作以馬為題材的許多作品中出現群馬構圖的少數作品之一，無可否認，群馬的描繪若一單獨的一匹馬相比較，在構圖上會有其困難之處，在繪製上也費時間，但此題材為筆者一直欲於描繪的，因此用了賽伯格概念加以轉換，希望能達到不同於以往的作品。

宗教題材一直是西方繪畫熱衷的主題，也是過去繪畫常用的題材。在賽伯格的表現上，筆者藉由一個這樣的主題賦予馬的賽伯格一種神秘之感。賽伯格是虛構與未來之物，四騎士同樣也有著這樣的特點，兩者的結合顯然是一種契合也是弔詭的。

圖 11 杜勒。【啟示錄四騎士】(Albrecht Durer)，1497 木刻版畫 39.2cm x 27.9cm

資料來源：<https://spangenbergeric.files.wordpress.com/2012/12/fourhorsemenoftheapocalypse.jpg> 2015

年 5 月

(貳) 作品九：【獨角獸】

作品 九 李俊為。【過去對話系列——獨角獸】，2014 油畫/畫布 9.0cm x 72.5cm

此作品名為獨角獸，同樣表現了一個在早期美術作品中的題材。獨角獸為人們虛構的神獸，因其形象是以馬做為轉換，而成為了筆者創作的題材。此件作品筆者和第一系列的作品一樣，使用了一種肖像式的表現方法，並且只有獨角獸的單獨形象。獨角獸在西方的早期繪畫如十五世紀的裝飾畫中常被描寫，是一個非常古老的題材。

此作品筆者在表現上嘗試了新的方式，例如在獨角獸頸椎的部分，筆者以手錶的齒輪與機件為機械的表現，因此並不像第一系列作品的機械一樣明顯的有節段。以手錶機件做為機械的表現為筆者的一個新嘗試，手錶的機械裝置在機械的形態中可說是最為精密與複雜的，機械手錶不需依靠任何的電力而只靠人們的動作便可運轉自如，它與人類的生命幾乎是共存的，因此在賽伯格中加

入手錶機件的元素，對與賽伯格而言是重要的，因為手錶似乎擁有自己的生命形態，就如賽伯格一樣生命與機械的合體。

對於這件作品，在效果上筆者並不太滿意，因為手錶的機件極為複雜精密，而筆者自認在這方面並未能在作品中表現得好，但手錶機件的優美是筆者一直在探索的，因此在往後的作品中，筆者將會繼續嘗試並且手錶機件的形式讓賽伯格的機械形態更為豐富。筆者希望藉由這嘗試為以後的作品作為一個題材的可能，而對於神獸的形象也會繼續的探討。

獨角獸與機械錶同為歷史悠久的想像與現實，獨角獸在中世紀的裝飾畫中能看見其踪影，而機械錶同樣也擁有悠久的歷史，在十八世紀已有機械錶的誕生。筆者將兩者結合，在以賽伯格表現，成為了新舊對話的最佳體現。

圖 12 佚名。【被捕的獨角獸】，15 世紀 混合媒介

資料來源：<http://www.friendsofart.net/static/images/art1/unknown-flemish-weaver-early-16th-century-brussels-I-the-unicorn-in-captivity.jpg>

(叁) 作品十：【向 George Stubbs 致敬】

作品 十 李俊為。【過去對話系列——向 George Stubbs 致敬】，2014 油畫/畫 53.0cm x 45.5cm

此作品名為【向 George Stubbs 致敬】，顧名思義，就是一件對十八世紀的畫馬大家 George Stubbs 致意的一件作品。此作品參考了 George Stubbs 的一件著名作品【嘯駒】(Whistlejacket)，而構圖、形象與色調都嘗試以模仿的方式表現，但唯一轉換的部分是將身體部分表現為機械，讓「嘯駒」成為了賽伯格。

George Stubbs 對於馬的解剖有很透徹的瞭解，筆者在前文有大略的說明，對於他在馬的解剖上在於美術的巨大貢獻，因此筆者想藉由此件作品對這位大師表示禮贊。

此作品主要在於表現馬的優美姿態。【嘯駒】為 George Stubbs 最為著名的畫作，他賦予動物畫以肖像的方式呈現，筆者希望賦予此畫兩個意義，因為馬的解剖是 George Stubbs 的強項，因此將其強項加入其畫中讓作品的意義變得更大也是雙重的。

藉著這件作品，筆者對於 George Stubbs 這位對於馬的解剖有深入研究的畫家聊表敬意，同時對於這位十七世紀的畫馬大家的學習。因筆者對於馬的解剖多是參考 George Stubbs 的作品，對於筆者而言 George Stubbs 可說是筆者的隔世之師，也呼應了筆者的賽伯格與過去的對話。

圖 13 George Stubbs。【嘯駒】(Whistlejacket)，1762 ，油畫/畫布 349.1cm x 422.6cm

資料來源：<https://s-media-cache->

<ak0.pinimg.com/originals/1b/02/0a/1b020a1902061c6600d0a30070668e7d.jpg> 2015 年 5 月

(肆) 作品十一：【蛇與馬】

作品 十一 李俊為。【過去對話系列——蛇與馬】，2015 油畫/畫布 145.5cm x 89.5cm

此作品參考了浪漫主義的一些畫作題材，而 James Ward²⁹的作品【Boa Serpent Seizing His Prey】是筆者最為熟悉以蛇與馬在繪畫作品。蛇、馬與獅子在浪漫主義常被畫家所描繪。蛇在繪畫的表現中常代表著邪惡，此作品在內容上要表現的是邪惡與正義的搏鬥，從另一角度來看也可以解釋為馬被蛇驚嚇，這視觀者的解讀而定。

筆者將一般畫家真實的馬的表現轉換為賽伯格馬，而蛇卻是真實的。筆者對於畫面的處理在於將馬的賽伯格形象以一種不同於之前所描繪的真實之馬作為對照，此作品就意義來說可算是對於畫馬名家在題材上的一種再現的轉換與敬意。

蛇、獅子和馬都是浪漫主義時期畫家常描繪的動物，並且經常將其中兩種動物至於一畫面中，如獅子與馬或獅子與蛇。在第一系列筆者將馬與獅子置於

²⁹ James Ward 為十八世紀的英國畫家，以描繪動物與馬最為著名。

同一畫面，與此作品似乎有相同的形式，但此作品要探討的與第一系列的明顯不同，因此將兩件作品置於不同系列。第一系列探討的是賽伯格與生命的關係，而這系列則是賽伯格與過去的對話。

圖 14 James Ward 。【Boa Serpent Seizing His Prey】，1755 ，油畫/畫布 600cm x 413cm

資料來源：[http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/65/6509/WSN6100Z/posters/james-](http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/65/6509/WSN6100Z/posters/james-ward-boa-serpent-seizing-his-prey.jpg)

[ward-boa-serpent-seizing-his-prey.jpg](http://imgc.allpostersimages.com/images/P-473-488-90/65/6509/WSN6100Z/posters/james-ward-boa-serpent-seizing-his-prey.jpg) 2015 年 5 月

四、【未來對話系列】(作品十二至作品十五)

本系列作品定名為【未來對話系列】，因為本系列的構圖與意像上都試圖營造一種虛構與超現實的未來感。未來對於人類而言是未知而充滿想像的，而未來的世界這一主題常成為科幻小說或電影的題材。筆者藉著兩個題材試圖呈現未來的景像，那就是科幻與城市主題。

城市與賽伯格有著相同的性質，建築與機械都是無機物。建築在人類進住之後就有了生機，並且在人類的擴張下成為了有機的建築群，進而成為一座城市。這樣的結合有類似於賽伯格的狀態，那就是有機體和機械的結合，本系列沿著這樣的脈絡豐富了賽伯格的論述同時也筆者未來對於賽伯格的創作設下更大的思考空間，

科技是虛幻又真實的，而賽伯格就是一個虛幻與真實的接合體，同時也是未來的題材。賽伯格在現實生活中有其實體，本論文的第二章已有詳細的論述，在此不再贅述，而虛幻的一面則是賽伯格其中一個定義，那就是網絡世界的虛擬。此系列作品在於探討賽伯格與城市的科幻結合，及網路世界在城市的連接。

賽伯格在本研究中為生物與機械的結合體，機械的形式可以是多樣化的，而機械因科技的進步在結構與樣態上也呈現出其不同。本系列作品以馬的賽伯格形象與科幻城市的結合試圖探討賽伯格的現在與未來之間的關係。

筆者試圖以科幻與建築的概念為創作主軸。賽伯格為有機體與機械的結合，是以生命的智慧控制機械的運轉，因此需要一種連接，而建築則與機械一樣為無機物，但建築是為人們的需要而建造的，在人與建築結合之後，概念是類似於賽伯格的，因此筆者運用了這樣的理念為本系列的創作根本。建築物的概念也因第二系列的作品為參考，而為作品加入新的元素。在這四件作品同樣表現了生命與機械的結合，但機械的形態與之前的作品略為不同。四件作品的排序以馬的巨大頭部為先，之後的三件作品漸漸的以馬的其他部位顯現為次

序。四件作品的構圖與機械的表現突破了馬身體結構的局限，讓畫面更能展現出機械結構的更多可能。

本創作系列為四件作品。四件作品的構圖以垂直的長型為主，由於馬的身體結構在站立的時候都屬於橫式的，因此在表現上，畫家都會選擇以水平線的橫式構圖為主，這樣在表現馬的形態是也能完整的看到馬的整體。

本創作系列希望在構圖上能讓觀者有一種不同的感受，因此嘗試以垂直的構圖問創作的一個主要表現。這系列作品中，筆者運用了同色系的為色彩的主要表現。

本系列作品為本研究創作的後階段作品，經過了對之前作品的反思，筆者在最後系列的作品中希望呈現出的賽伯格不在囿於馬的完整形象，而是在美學與內容的表達上能在這系列有更深一層的展現。本系列的畫面中筆者試圖讓賽伯格的機械結構具延展性。

在第二系列的天空主題中，筆者在畫面中加入了雲朵試圖製造飛馬的意象，意外的在視覺上讓冷冽的機械帶有柔和之感，因此在這系列作品中，筆者也同樣的加入了雲朵，除了為減去機械的冷冽，在自然之美的表現上也希望能與馬的形象起著呼應之效。此外雲朵也能襯托出城市的意象，因為城市的景觀總是伴隨著天空與雲朵。

本系列為筆者對於賽伯格馬概念的一次新嘗試，因為對於機械筆者做了一些之前系列的略有不同的表現，筆者希望藉著這系列的作品，承之前作品之先、啟往後研究之後，因筆者深刻的了解到，作品的承接是重要的，因此不能只以完成此研究的為結束。

對於往後的作品，筆者將於馬的形象上繼續的探索，一個概念的結束也可能是一個開始，筆者除了希望通過此系列探討賽伯格與未來的關係，也藉此希望筆者對於「未來」的創作有一個新的開展。

(壹) 作品十二：【分裂與重組】

作品 十二 李俊為。【未來對話系列——分裂與重組】，2015 油畫/畫布 145.5cm x 89.5cm

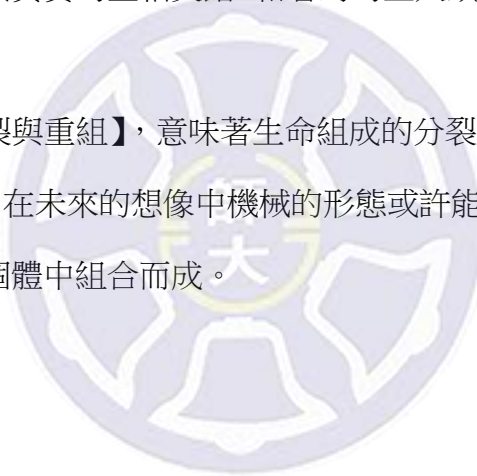
此作品以巨大馬頭為表現對象，其中只有馬的眼部和嘴吻部分被表現出來，

其他部分則是以機械的形態為主要表現，馬的頭部成為唯一出現在畫面上的物體，馬頭的上下分為兩端像是漂浮在空中的城市。

筆者之前的作品在表現馬的賽伯格結構上多以比較完整的骨骼作為機械部分，但此件作品則以由線條組成，類似電路板結構的塊面組成，並且呈現塊面分離的狀態。作品畫面表現出的是一種虛幻的意境同時也讓人聯想到科技的未來。城市、生命、機械與虛幻探討著生命的未來形式，或許在未來的世界裡，賽伯格或機械的形態遠超人類的想像。

【分裂與重組】為本系列的第一張作品，因此以馬的頭部為開端，描繪頭部的結構與城市的連接，進而在賽伯格的形式上做出新的理念展現。筆者希望在此件作品中表現出虛幻與真實的互相交錯，藉著馬的巨大頭部讓科幻與城市的意象得以顯現。

本作品名為【分裂與重組】，意味著生命組成的分裂與重組。生命是細胞分裂後再重組所完成的，在未來的想像中機械的形態或許能在分裂後的重組來完成，就如城市也從分裂的個體中組合而成。

(貳) 作品十三：【毀滅與重生】

作品 十三 李俊為。【未來對話系列——毀滅與重生】，2015 油畫/畫布 145.5cm x 89.5cm

作品以馬的胸像為主要表現，讓馬的胸像成為一個獨立的個體。此件作品在表現上與之前的作品有很大的不同，主要在於馬的頸椎在機械上的結構表現。連接馬的頸椎與氣管都以鋼鐵的管狀物體取代筆者之前以圓形重複的連接方式，在這件作品中，筆者試圖突破這樣的框架。

鋼鐵的管狀物體表現了城市的工業化，地下排水系統、汽車的排氣管，這些意象都與城市息息相關。筆直的管狀物與城市的聳立形成了相同的意象，這些象徵著城市的物件連接著象徵生物的馬的頭部上，意味著生命與城市的關係，而在這超脫馬的頸椎結構的管狀體讓畫面呈現出科幻感覺。

城市與科幻為本系列的主題，因此在畫面的呈現上除了真實的馬以外，其它部分如賽伯格的機械部分都不依照之前的骨骼結構。城市的未來總讓人們有許多想像，城市的工業方興未艾，在未來的時代能會扮演其重要角色，藉由此畫，筆者希望讓人們更為關注城市、工業與賽伯格的關係，在未來的世界裡這三者似乎對人來依然重要。

毀滅與重生象徵著工業對於未來的毀壞與重建，人類的工業已造成的自然與生物的破壞，但在未來，人類或許能夠彌補這些破壞而獲得重建與重生。

(叁) 作品十四：【沉靜與喧嘩】

作品 十四 李俊為。【未來對話系列——沉默與喧嘩】，2015 油畫/畫布 145.5cm x 89.5cm

作品以馬的半身形態為表現方式，在畫面中所描繪的是馬的前腳部分，而在肩膀以後的身軀與後腳均被切割，對比於前兩件作品，馬的身軀部分顯現較多，在構圖的思考上希望能讓馬的賽伯格以虛幻的形象呈現。

馬的肩膀與腳的部分化為城市的形象並延伸為底下看似城市樣貌的幾何組合。畫中由幾何組合構成的城市形態化成了密密麻麻的線路連接，象徵著建築之間的聯繫與密不可分城市網絡，而直通馬的腳部與底下的城市連接在筆者的創作中是一個新的構圖嘗試，筆者試圖通過這樣的表現方式展現機械與線路控制的聯系。

通過這機械形態的轉換，筆者試圖製造一種城市與機械及生命的連接狀態，而通過這樣的連接表現深化賽伯格對於城市與連接的探討。作品以看似網路連接的線條與幾何形組成城市的樣貌，試圖表現網絡在城市間的傳遞，而不真實的城市景觀讓畫面呈現科幻感覺。

城市與網絡線直通象徵生物的馬，構成馬的賽伯格形象，讓生物、機械與城市連為一體。虛擬網絡世界與生命的連接為賽伯格的形態之一，在此作品中，筆者以馬的形象取代了人在網路世界的角色，而馬自古就是人類的交通用具，與城市關係更是密不可分。賽伯格與城市有著相同的組合，那就是有機體和無機物的結合，筆者希望透過此作品讓人們思考兩者的關係。

【沉靜與喧嘩】表現著馬的沉靜與城市的喧嘩，馬的未來是沉靜的，因為馬在未來的用途將漸漸退場，城市的未來依舊喧嘩，因為城市的未來仍然給予人類許多想像。

(肆) 作品十五：【漂浮與沉落】

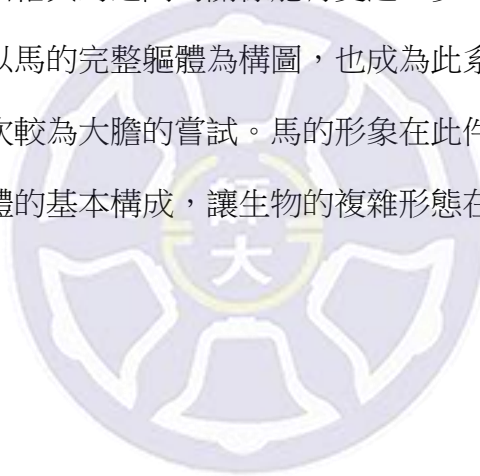
作品 十五 李俊為。【未來對話系列——漂浮與沉落】，2015 油畫/畫布 145.5cm x 89.5cm

作品以正側面為創作的構圖。此作品以不同大小的立方體構成馬的整體形象，並且立方體是漂浮著的。在表現形態上與視覺上，機械的部分由立方體取代了，而對於機械與生命的結合主題似乎有所偏離。筆者在創作此畫作時思考的重點在於機械在與每個時代的形式或材質的轉換，因此在表現上希望能有超越現代機械的想像。

馬的軀體由象徵城市的立方體組成，讓馬的賽伯格形象不同於筆者之前所描繪的，科技與虛幻的感覺更為強烈。

此作品為系列作品的最後之作，同樣也是賽伯格概念的最後期作品，筆者希望通過這件作品，對往後的創作有所啟發。對於這樣的嘗試或許不太切題，但筆者仍希望能在賽伯格與馬之間的關係能有更進一步的探討。

【漂浮與沉落】以馬的完整軀體為構圖，也成為此系列的完結之作，在描繪馬的形象上算是一次較為大膽的嘗試。馬的形象在此件作品中除了頭部以外其他部位幾乎都立方體的基本構成，讓生物的複雜形態在最簡潔的線條顯現。

結論

在本研究創作中，筆者的研究主要在於對馬的形象的轉換，筆者通過了小時候的幻想，到成長的種種經歷，試圖創造出屬於筆者時代的馬，並藉著這樣的形象希望探討筆者對於創作的發展。

本創作以馬的形象探討賽伯格的意義，透過不同的探討面向，筆者將創作研究分為四個系列，四個分別探討這不同的主題，然而系列作品在規劃上未能體現出其流暢性，為筆者必須加強的部分。

筆者將從幾個部分反思筆者在創作過程中所遇到的問題與收穫，藉由這些思考讓筆者將來的研究成果更為完善。

一、賽伯格的再詮釋

賽伯格為本創作的主题，在創作之初，筆者因對馬的形象的思索而加入了筆者喜愛的機械元素，而當時筆者藉著馬的形象試圖發展動物畫的當代表現為主题，在與指導教授的討論下，賽伯格的主题性終於顯現，而這促使筆者對於機械與生命的深入探究而不再只是表面上的形式轉換。從賽伯格研究中筆者發現了賽伯格在詮釋上及意義上會隨著科技的進展而變換，而在本研究中只把範圍鎖定在生化機械的表現上，因此筆者希望透過本研究的開端繼續對賽伯格的意義有更廣泛的詮釋，然而賽伯格終究需回到機械與生命的關係上的探討，而機械與生命的詮釋將決定賽伯格在意義及美學上的呈現，這是筆者在本研究創作中所領會的。

（一）生命形象的思索

在本研究創作中，動物中的馬為筆者表現生命的對象。馬是很多藝術家喜

歡描繪的動物，對於馬的形象描繪，許多藝術家都以自身身處的時代與地域繪製出屬於他們風格的馬，而在媒材上，不管是立體還是平面的方式，藝術家也都嘗試過，因此筆者試圖在馬的形象上能以筆者的觀點與時代創作一種新的可能。馬為筆者喜愛的形象，馬的形體上及其與人類的關係，在表現與探討上有其獨特性與優點，而本研究對於「工具性」的探討也與機械的特性有所吻合，因此在本研究中，對於馬的在生命探討的表現對筆者而言是非常適合的。馬的形象雖然優美，在構圖與意義的表達也是筆者交能掌握及表達的，但在生命的意義上，筆者希望在格局上能有更多的談論與表現，因此筆者期望在之後的賽伯格探討中能以其他動物為主題，繼而發展及在探討的面向上更為廣闊。

筆者雖然在一些畫中加入了其他的動物，但它們在畫面扮演的角色在畫面中只屬於配角，因此筆者在這方面會多加思考，以讓生命的意義多方面的詮釋，而在生命的感性之美上，筆者也希望能藉由其他的動物加以表現。

通過馬的形象作為基礎，促發了筆者對於其他動物在賽伯格美學轉換的可能，並希望在之後的研究中得以實現，藉以擴大賽伯格在各種生命狀態的探討。

（二）機械形式的發展

賽伯格成為了本創作的主题，藉由馬的形象，賽伯格成為了馬的賽伯格。賽伯格的定義為機械與有機體的結合物，筆者試著以這樣的定義描繪出這種結合的美，機械的理性美與生物的感性美。生物的感性之美以馬作為表現，而機械之美，筆者須在結構與質感上加以表現。在機械的結構上，筆者一般需自行想像，因為是虛構的，所以在機件的結合上會發現不太合理的地方，就好比說某些組合是否符合機械的操作原理。機械與生命的表現主要分別在於質感與形式上，因此在質感的表現上，筆者在往後的創作必須多加參考。除了在畫面的表現上機械的形式讓筆者難以輕鬆駕馭以外，機械的深層意義在畫面中也能再

加強，例如機械的規則性與複雜性，因為兩者都表現了人類的理性。

在機械的結構與形式表現上，筆者多參考了機械表的零件及馬骨骼的結構，而這對於機械的想像是比較局限的，因此在最後一些列作品中，筆者試圖做出一些改變。

機械的結構與組成在最後一個系列【未來對話】中讓筆者能有更多想像的空間，對筆者來說這新的嘗試有突破之前對機械描繪的刻板界限，畢竟機械材質與結構的隨著人類的需要不停的轉換，這也成為筆者在創作中的一個重要的思考，或許未來的機械不再是冷冰冰的金屬，它與生命的關係將日趨接近。

機械在本創作中佔了重要的部分，而它的變化也讓筆者的想像的空間有更多的發揮，讓創作在形式與內容上更有其探討空間。

二、系列作品脈絡的釐清

在本研究創作中，筆者對於賽伯格的描繪是建立在題材的探討上的，因此筆者將作品以系列的方式呈現。筆者將作品劃分為四個系列，分別探討了生命、環境、未來與過去。在創作之初，筆者在作品的規劃上其實並不完整，而在創作過程中，筆者在速度與作品的連接上遇到了難題，因此筆者在這些因素的考量下，決定了同時繪畫數件作品為創作的方式。在這樣的思維地下，促動了筆者以系列作品為呈現的想法，因此創作了【生命對話】與【環境對話】兩個系列，而隨後則完成了【過去對話】與【未來對話】。

【生命對話】系列為筆者最初的創作，而在創作前兩件作品【敵與我】及【我與我】時，系列的概念尚未形成，但在開始創作【環境對話】系列時讓系列作品的格局與構想開始有了雛形。四個系列的創作互相輔助也讓筆者看見了創作的路徑，以【環境對話】系列為例，這系列創作開啟了筆者最後一個系列【未來對話】的創作靈感。【環境對話】系列的【天】，讓筆者在環境與機械的結構上發展出更多的形式，並且在虛幻的表現上更為得心應手。四個系列在筆

者的創作過程中可明顯看出在構圖與技法表現上的進展。

筆者透過系列作品的創作與描繪，發現了作品以系列呈現的優點在於創作者能在每一系列的主題探討及技法運用上指引著創作者對下一系列的發展與題材的選擇，這在單張作品中比較難彰顯出來。而系列作品的另一個優點是能讓創作者在題材的運用上更趨多元但又不至於乖離主題上的承接。

一個系列到一個系列的承接不論在內容的思考及繪畫形式的構成都讓筆者更深刻的分析著生命、機械、環境與賽比格的關係，這樣的關係探討讓筆者能在內容上更具完整性，而不至於在賽伯格的形象上只流於形式的呈現。

在四個系列中，【過去對話】系列在題材上未能完整呈現一個過往的脈絡是筆者在創作上需多加思索的，因為「過去」是一個龐大的資料整理，筆者在這方面力有不逮，期望在之後的創作能有所斬獲，讓「過去」與「未來」之間能有更好的對話。

系列之間的對話與呈現能讓觀者看見創作者對於創作思考的脈絡與進展，猶如看見一個創作者的創作歷程，對於創作者未來的創作更有很大的啟示作用。

三、媒材與表現的探索

本創作研究的主要媒材是使用了油畫材料，在技法與表現上筆者也採用了直接畫法與較為暗沉的色調。對於媒材與色調的選擇，筆者主要目的是想讓觀者能感受到油畫的古樸感覺，因為機械科技的產物，應該非常先進的，但筆者有意讓這種感覺減低，以讓機械與馬的形象差距不那麼大。筆者希望在未來對於油畫顏料有進一步的探索，因為筆者希望在畫面上呈現出一些不一樣的質感同時在希望能在其他的媒材上有所嘗試。

四、創作上的收穫與未來的創作動向

本創作研究是筆者對於馬的繪畫的一次全新嘗試，也讓筆者看見了描馬與動物的方式上有新的方向。在創作的過程中，對於馬的骨骼結構與骨骼的結合讓筆者對於兩者之間的關聯有更進一步的思考，同時對於的結構有更深一層的認識。因為經由本創作研究的實踐，筆者對於創作路徑有更清晰的方向，不論在技法與題材的研究上，筆者仍會繼續以動物為題材，但除了馬以外，其他的動物也將是筆者願意嘗試的題材。在筆者的四個系列作品中【生命對話】系列在筆者看來是能再進一步發展的，因為生命形式一直是深奧難明的，生命在未來的存在方式是筆者希望在未來作品中加以探索的。

筆者在賽伯格的研究中發覺了機械與生命兩者之間的巨大意義，然而卻未能在本研究中完全得以詮釋，從【未來對話】系列的展開，預示了筆者對於未來的創作動向，藉由本研究最後一系列的作品啟發未來創作之路。

參考文獻

外文及翻譯專書

- Elwyn Hartley Edwards : 《The New Encyclopedia of The Horse》 (UK : DK Publishing , 2001)
- Elwyn Hartley Edwards 著,《馬圖鑑》(台北:貓頭鷹出版社,1996)
- W.Ellenberger ,H.Baum and H.Dittrich : 《An Atlas of Animal Anatomy for Artists,》
(New York : Dover Publications)
- 唐娜·哈洛威 著,張君致 譯:《猿猴·賽伯格和女人》(台北:群學出版有社,
2012)
- 康德 著,何兆武 譯:《論優美感與崇高感》(北京:商務印書館,2009)
- 康德 著,鄧曉芒 譯:《判斷力批判》(北京:人民出版社,2004)
- 羅德尼·布魯克斯 著,蔡承志 譯:《我們都是機械人 人機合一的大時代》(台
北: 究竟出版社,2003)

中文專書

- 蘇建華 著 《科技未來與人類社會,從 Cyborg 概念出發》(嘉義:南華社出版
所, 2003)

期刊論文

- 吳筱玫:〈重寫「賽博人」--一個模控的觀點〉,《中華廣播學刊》創刊號,2002
年

學位論文

徐紹強：《以賽伯格觀點論自我意識與身體》（國立中正大學電訊傳播研究所論文，2008 年）

曾士豪：《後現代塞伯格—塗鴉藝術表現與複合媒材之創作研究》（國立台灣藝術大學視覺傳達設計系碩士論文，2012 年）

蔡宓純：《科技·異化·人文—蔡宓純數位水墨畫創作研究“以賽伯人系列創作為例”》（國立台南大學美術學習藝術教學碩士論文，2010 年）

網絡資料

維基百科「人造人 009」

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E9%80%A0%E4%BA%BA009>，2015 年 5 月 12 日查詢

安柏凱斯：我們都是賽伯格（機械生物）演講逐字稿

http://www.ted.com/talks/amber_case_we_are_all_cyborgs_now/transcript?language=zh-tw 2015 年 5 月 12 日查詢

引用圖錄

- 圖 1. 動畫《變形金剛》劇照-----頁 3
- 圖 2. 電影《魔鬼終結者》(Terminator) 劇照-----頁 4
- 圖 3. George Stubbs。【The anatomy of the Horse】1766-----頁 7
- 圖 4. George Stubbs。【The anatomy of the Horse】1766-----頁 8
- 圖 5. Cyborg 009 動畫劇照-----頁 22
- 圖 6. 電影《機械戰警》(Robocop) 劇照-----頁 25
- 圖 7. 機械表的零件內部-----頁 39
- 圖 8. George Stubbs。【被獅子驚嚇的馬】，1755-----頁 60
- 圖 9. George Stubbs。【馬的搏鬥】，1755-----頁 62
- 圖 10. 趙孟頫。【浴馬圖】(局部)，元代-----頁 74
- 圖 11. 杜勒。【啟示錄四騎士】，1497-----頁 79
- 圖 12. 佚名。【被捕的獨角獸】，15 世紀-----頁 82
- 圖 13. George Stubbs。【Whistlejacket】，1762 -----頁 85
- 圖 14. James Ward。【Boa Serpent Seizing His Prey】，1755 -----頁 87

作品圖錄

- 作品一. 李俊為。【生命對話系列——敵與我】，2013-----頁 58
- 作品二. 李俊為。【生命對話系列——我與我】，2013 -----頁 61
- 作品三. 李俊為。【生命對話系列——鐵與木】，2014-----頁 63
- 作品四. 李俊為。【生命對話系列——鐵與石】，2014-----頁 65
- 作品五. 李俊為。【自然環境系列——天】，2014-----頁 69
- 作品六. 李俊為。【自然環境系列——地】，2014-----頁 71
- 作品七. 李俊為。【自然環境系列——海】，2014-----頁 73
- 作品八. 李俊為。【過去對話系列——四色馬】，2014-----頁 77
- 作品九. 李俊為。【過去對話系列——獨角獸】，2014-----頁 80
- 作品十. 李俊為。【過去對話系列——向 George Stubbs 致敬】，2014 ---頁 83
- 作品十一. 李俊為。【過去對話系列——蛇與馬】，2015-----頁 86
- 作品十二. 李俊為。【未來對話系列——分裂與重組】，2015-----頁 90
- 作品十三. 李俊為。【未來對話系列——毀滅與重生】，2015-----頁 92
- 作品十四. 李俊為。【未來對話系列——沉默與喧嘩】，2015-----頁 94
- 作品十五. 李俊為。【未來對話系列——漂浮與沉落】，2015-----頁 96

