

第五章 「窺」系列創作理念與實踐

第一節 個人創作理念探討

(一) 對社會現象之反映

據美學史學者李醒塵對亞里斯多德的《詩學》第九章提出的「藝術」與「歷史」之比較，得知亞里斯多德的觀點是，認為歷史是編年紀事的，而藝術是對生活現象加以提煉、概括、去其不必要的，透過本質深入本質；它不是對生活的編年紀事史而是揭示生活的本質，也就是反映現實生活的內在本質，它比現實生活還要現實¹。法國的狄德羅(Diderot, 1713 - 1784)也提倡藝術家應該深入生活，尤其各階層生活中去體驗，讓藝術真實的反映社會生活。德國萊辛(Lessing, 1729 - 1781)不但認為藝術反映社會生活甚至它應該包括生活真實中具有醜鬥爭與衝突²。俄國的普列漢諾夫(Plekhanov, 1856 - 1918)對於藝術反映社會心理有具體的意涵敘述：

1、藝術不止反映社會的物質生活，人與人之間的倫理或道德生活，也表現人們豐富精神與思想。

2、藝術對於社會生活的反映，乃是通過作家或藝術家的思想與情感之折射或中介，而作家或藝術家的思想情感，又必然是特定時空與社會階級的心理所激發下之產物。

3、藝術是通過所謂「生動形象」以表現人們的思想與情感，因此，藝術作品中所反映的社會心理，總是保持社會人的心理特徵：現實性、具體性、豐富性與生動性³。

¹ 李醒塵，《西方美學史教程》，(台北：淑馨出版社，1996年)，頁39。轉引自：李美蓉(2001)：〈後現代思考(一)生活/藝術〉，《美育》121期，(台北：國立台灣藝術教育館)，頁39

² 同上註。

³ 陳秉璋、陳信木，《藝術社會學》，(台北：巨流圖書公司，1993年)，頁147 - 148

因此，藝術作為反映生活、社會心理的角度下，它不僅能像鏡子般反映事物的形象，並能將鏡子無法反映的事物本質給呈現出來。畢竟反映外在的事物形象並不是藝術創作的目的，一切藝術的表現都試圖藉有外在形象，傳達事物的某些本質問題。

（二）對社會潛移默化的功能

藝術家在社會上始終扮演著重要的角色，他們不斷的更新與擴張著人類視覺經驗。藉著藝術反映社會各種現象，發出預警，揭示病態的社會，並也為新時代的來臨而提供新希望。藝術家透過生動的畫面，直接或暗示人類如何對待社會或人。當人們全神貫注地欣賞作品時，就自然而然地受到創作者在作品中所隱含的意義影響，進而省思自己與社會，追求更和諧的生存意義。

（三）多元性的形式技法表現

隨著社會生活變遷，藝術形象與形式也會產生變化。在後現代的今天，如果只使用傳統形式技法，來表現當今的社會現象，感覺較無法呈現充滿了紛亂、躁動、荒誕...的面貌。因而，創作者必須尋找清晰、有力的視覺語言，豐富畫面內容，來傳遞個人的意念。

而當代文化中，電子媒體(影印機、錄影機、傳真機、電腦等)的應用，已成為不可缺的中介媒材。在「窺」系列的創作研究中親自體驗、探索，其在藝術領域的應用。

第二節 「窺」系列創作內涵

八〇年代台灣的工業化及社會結構進入加速變化期,尤其七〇時代資本密集的工業形態逐漸形成與現實價值之對立,在八〇年代已到無法疏解的地步。台灣社會及人文風貌被工商技術傳播的價值形態帶到前所未有的地步,以及傳統知識解釋不了的未知領域;隨著資本主義社會裡個體勞動的商品化,擴大到個體精神、性格的商品化;隨著社會依賴市場發展的自我縱容與提倡感官享樂,擴大到個體的理智自覺。個體的理智思維因而更加敏感、尖銳、警覺與活絡。工商技術傳播的價值形態變化了整個台灣社會的質,加驟了傳統價值、道德行為、既有秩序的瓦解。台灣社會完全陷入本質上的異化狀態⁴。其中以去年政治人物偷拍事件可說是現象之一。

事件當中把偷拍的影帶製成光碟圖利,不但侵犯了隱私權,而且也是不道德的行為。然而,媒體一方面大肆渲染,一方面道德譴責,卻也十分曖昧地,上至立法院人士互贈燒錄光碟,下至老百姓聚集觀看。其中也有人指責當事人與有婦之夫交往或有性和金錢交易的行為,隱私曝光似乎是咎由自取,並不值得同情。然而我們暫且不加以討論其中的來龍去脈,其實整個事件中最不道德的是侵犯了他人的隱私權。

曾經人人都稱羨台灣的經濟奇蹟,然而,華麗的表象下,卻陷入人文道德的黑暗期而不自知。層出不窮的社會問題,快速的曝露在生活中,人心的物化、精神的異化、疏離、價值觀、倫常的失序,都是台灣目前積極需要正視的問題。

⁴ 陳瑞文,〈藝術表現裡的文化批判——從台灣當代的社會性藝術之現實意識論起〉,《現代美術學報》,(台北,1999,第二期),頁11

第三節 「窺」系列創作形式技法

「窺」系列創作形式主要有偷窺的眼神，以及挪用（借用）挪威畫家孟克（Munch，1863 - 1944）作品「吶喊」中的人物造型為主。而後者的圖像在不同作品中具有不同意義；在作品「OH！MY GOD！」系列中代表偷窺他人的隱私，而呈現興奮的情緒造型，相反在作品「NO~~PEEP！」系列中代表恐慌、憂慮、煩悶等，具有雙重意義。而圖案中的色塊大多具有情色的意味。除此之外，本系列主要採用的技法有：

（1）拼貼（Collage）：源於法文 coller（黏貼）一字。指全部或不分有紙張、布片或其他的材料黏貼在畫布或其他類底面上的畫。這種方式多為早期立體派畫家採用，他們在以非正常技法畫的作品上，黏貼報紙的碎片⁵。例如：畢卡索在 1912 年創作《有藤椅的靜物》（圖九：頁 45）；他在畫布上黏了一片印有藤編圖案，以此方式取代了直接在畫布上畫出藤編圖案。

（2）挪用（Appropriation）：挪用是取其他文脈中既存的圖像，再結合新的圖像，一同創作出新的作品的方法。或者，藝術家的著名作品，可能被轉借為挪用者自己的表徵。這種佔取的挑撥行為，嘲弄著現代主義所尊崇的原創性。挪用與拼貼相似，只是一種創作的技巧或方法⁶。

（3）現成物（Readymade）：把既存的物品（通常是世俗產品），被賦與一種新的定義，成為一件藝術品或藝術品的部份。現成物的觀念來自馬歇爾 杜象（Marcel Duchamp）。他賦與一件未經改造的商業產品一個名稱再予展出，如此將它轉換為一件現成物雕塑作品（圖十：頁 45）。他意圖在於強調藝術的知性本質，並且在過程中讓注意力轉離物品製造過程中的物理行為或工藝性⁷。

⁵ 《西洋美術辭典》，（台北：雄獅圖書股份有限公司，1998），頁 185

⁶ Robert Atkins 著，黃麗絹譯，《藝術開講》，（台北：藝術家出版社），頁 42 - 43

⁷ 同上註，頁 81

第四節 「窺」系列作品分析

(壹) 窺視的眼睛與偷拍器材，不時環繞在你我身邊，一舉一動全在它的掌控中。電影「楚門的世界」正是描述窺視的題材，電影中的男主角從出生就成為全鎮上的窺視對象。在街頭巷尾、房間中只要是男主角活動的地方全架設針孔攝影機，而另一方面在商店、鎮民家中的電視上，全上演著男主角的私生活，而男主角卻不知自己已被鎮民窺視了三十年的時間。其中鎮民既是偷窺者也是配角，引導著男主角入戲。此景或許你認為很誇張，但不保障現在或往後在你我生活中不會發生。

名人偷拍光碟引起一陣炫風，人類偷窺的慾望像一座沉睡已久的火山頓時爆發，八卦雜誌、色情網站、偷拍光碟不斷地入侵這個社會，而面對這樣猖獗的現況，不知道是台灣觀眾口味「重鹹」，愈鹹濕愈愛看，抑或是那些窺淫狂一再作案的結果？

作品一 鎖孔 ()

100 ×130cm 2001

廣告顏料、水墨、宣紙、綜合媒材

「看」與「被看」之間往往透過一個孔，例如：鎖孔、攝影器材、門板上的窺視孔....等。好奇的眼神、意淫的眼神、有色的眼神，全躲在孔後瞄準你（妳）！

作品二 鎖孔 ()

90 ×180cm 2002

廣告顏料、水墨、宣紙、綜合媒材

鎖孔後的世界永遠是個謎，因而，更加深其神秘及好奇心。相對的也促使更多的人想要一窺究竟。如何你（妳）也好奇了嗎？

(貳) 我們都是偷窺者，因為媒體的介入而使我們被牽涉，即使你獨群索居不接觸報紙或電視，你還是會成為社會集體偷窺記憶的參與者，因為街頭巷尾會討論，上菜市場時有人會說起，走過街角你會看到或聽到，從王文洋怎麼告 jojo 林，到黛安娜和查爾斯王子不幸福的婚姻，從偷拍光碟到柯林頓怎麼和呂雯斯基有了一腿，從副總統有沒有嘿嘿嘿的打電話給新新聞，到政要人士的雙人枕頭，甚至隔壁家王媽媽她家的那條小狗是怎麼死的。這些看似狗屁倒灶的事件，其實都是我們窺探的生活歷程，偷窺其實人人都會，但是我們習慣解讀為負面的情境，其實也和我們持著什麼樣的道德界限看待偷窺有關⁸。

作品三 嘿！嘿！嘿！（ ）

105 ×132 cm 2001

廣告顏料、水墨、宣紙、綜合媒材

大部份的人都喜愛以假借關懷之名，探聽他人的隱私。他們無形中帶著有色的眼鏡，窺探著他人的生活，如同觀賞八點檔連續劇，並在茶餘飯後津津樂道。更有人如同道德捍衛人士對其生活內容進行批判，實不知其行為才是不道德的。

作品四 嘿！嘿！嘿！（ ）

92 ×172 cm 2002

廣告顏料、水墨、綜合媒材

罹患世紀末自閉症情結的都市繭居族，開始打開無線電竊聽、添購解碼

⁸ 張貴英，〈從飯島愛的媒體與社會偷窺現象內涵談起〉，《2001 第六屆全國婦女國是

器、3D 立體透視鏡，二十四小時瞄準針孔式攝影機、望遠鏡。比鄰而居的都市人，已經厭倦沒有創意的八點檔連續劇，不是中斷就是塞車的電腦網路，想要看沒有下集預告的真實劇情，想要偷窺第一手八卦、明星的祕聞、想要監視老公或是暗戀的女生，哪裡有禁忌，那裡就有偷窺的慾望⁹。

作品五 被逮到了吧！偷窺狂！

81 ×107 cm 2002

廣告顏料、水墨、宣紙、綜合媒材、現成物

此作品利用中間的現成物（鏡子），反射出觀賞者的影像成為作品中的部份圖像，間接使觀賞者參與作品，進行內心自省的互動關係。

⁹ 李欣頻，〈性與偷窺〉，《給下一輪太平盛世的備忘錄 - 記 1997 德國文件展 威尼斯雙年展 慕斯特環境雕塑展》

(參) 按照心理分析派的說法，窺伺癖不只是偷窺，而是一種特權，讓我們能看到禁觀的事物，不管是透過鎖洞或電視螢幕，都是一種顛覆和刺激的快感。逍遙在道德界限之外，產生種自我膨脹的效果。我們所觀察的物件變成了我們眼中的俘虜。運用特權來對待不設防的他人而作為自己的一種娛樂¹⁰。然而，當你浸淫在偷窺的快感時，同樣地，他人或許也正因偷窺你的私生活而滿足了他個人的窺伺癖。無止境的窺伺正不停地在社會各角落中循環……。

作品六 OH! MY GOD! ()

90 x169cm 2002

廣告顏料、水墨、宣紙、綜合媒材

台灣到處充斥著偷拍光碟，賓館的、名人的、裙底的、廁所的。任君挑選，只要一通電話，送貨到府。你是否也蠢蠢欲動呢？

作品七 OH! MY GOD! ()

88 x152cm 2002

廣告顏料、水墨、宣紙、綜合媒材

偷窺者不停的窺伺著各種情色偷拍錄影帶中的主角，一遍又一遍不間斷地窺伺著，感受著窺視後的刺激、興奮……直到露出滿意的表情為止。

¹⁰ 殷惠敏，〈顛覆偷窺 橫眉冷對何不可？〉，中國時報，2002.1.22

作品八 OH! MY GOD! ()

107 x102 cm 2002

廣告顏料、水墨、宣紙、綜合媒材、現成物

「好奇心」用在學術領域上它極具正面的涵義；它會成為學習的原動力，但是在窺視的領域則反之；它會成為侵犯他人隱私權的元兇。人人都有無限的好奇心，但是要看應用得當與否。

此作品四周影像中人物的眼神充滿著好奇心，禁不起中間現成物（模特兒穿著丁字型內褲）的誘惑，充斥著偷窺的慾望。

(肆) 在整個偷拍事件中暫且不討論主角的情操問題。在媒體中我們看到事件中的主角與其親人的苦苦哀求與道歉，但終究得不到大眾的同情與體諒。光碟依然在網路上傳送，夜市依然唾手可得，人人依然討論熱烈。在整個過程中弱勢者就只能任由權者的眼光意淫或宰割，偷窺與被偷窺之間的權力角色由此而生……。

作品九 NO ~~~ PEEP ! ()

75 ×170 cm 2002

廣告顏料、水墨、宣紙、綜合媒材

一般眾人都拿著一把放大鏡，鉅細靡遺的以關懷之名窺視著你的私生活。而當你已被大家過度關懷得快喘不過氣，但大家還是樂此不疲……。

此作品四周環繞著拿著放大鏡窺視他人私生活的人像，中間挪用孟克的作品「吶喊」中的人物造型，代表無奈、恐慌、煩躁的意義。

作品十 NO ~~~ PEEP ! ()

74 ×95cm 2002

廣告顏料、水墨、宣紙、報紙、綜合媒材

此作品延續著上一作品的意義。繪畫用紙選用去年偷拍事件相關報導的報紙，四周眼鏡代表著充滿好奇之徒，中間挪用孟克的作品「吶喊」中的人物造型（全身被偷窺到只剩個透明軀殼），代表著恐慌的訊息。