

第一章 緒論

- 第一節 創作動機與目的
- 第二節 創作研究方法及範圍
- 第三節 名詞釋義
- 第四節 本文創作解析及章節結構

第一節 創作動機與目的

創作這三系列「衝突、尋找、召喚祖靈」的動機在於，明確的知道自己在做些什麼，為自己的族群留下一些紀錄，或許是生活上的，也或許是一些精神上的，期使能提供一個不同的思考方向，也給不同的族群一個認識原住民不同層次或精神面向的機會。

「創造就是進化…『創造』了一陣以後，就坐下來想想，哪些是對的，哪些是錯的，衡量之後做個選擇，這個『選擇』就是進化。」³

我喜歡去欣賞，從欣賞中引發自己創作慾，所以，面對自己的原住民文化，總想以「創造」的新作出發，讓自己選擇進化。

³蕭勤《游藝札記》 台中市：台灣省立美術館，民 82

常常欣賞其他台灣原住民藝術家的作品，我看到的是大多的原住民藝術家做立體類的作品，因為，似乎立體類的作品，更能表達出原住民長居於山林的那種自然情懷，所以當原住民藝術家的作品出現在屬於漢人的社會時，因為不同於所謂學院派的風格，自然又大膽無造作風格，所以常使多數人有震撼的效果，我也喜歡這樣的作品。而這些原住民藝術創作者的取材來源，大多來自於自己的「母體文化」，亦即是自己文化的神話及傳說等，而我這一次的論文創作作品，將有別於他們是，我仍保存著原住民的浪漫幻想，所以成之於我的構成畫面，而我在「關懷」上多下了一些心思，將研究的範圍定在原住民青少年的身上，去關心原住民的孩子成長過程中，所遭遇面臨的難題，我將它訴之於繪畫。當初跟友人討論到，我的創作方向時，別人都還以為我要寫的是一篇屬於「文字敘述」類的文章，但當我說是要用「繪畫」的方式表現時，他們都覺得有點難以想像，因為，放觀目前從事原住民藝術創作者，他們的創作題材與內容，無非是取自傳統文化如神話傳說等，他們的頭像是接了根天線，直接與祖靈對話，「祖靈會告訴我，我該怎麼走下去。」⁴所以作品中充滿「靈力」，所以能感動人。而在創作我的作品前，與祖靈的對話是必須的，因為作品的取材及方向是不同於前人所走的，正因為如此，多次的與祖靈對話，才將自己的信心確立，要為我們原住民的社會寫下一些屬於我們的東西，現在我將

⁴ 與原住民國際紀錄片名導演比令·亞布談話內容。

去發現原住民不同的問題（青少年）所在，將它挖掘出來，告訴大家，除了認識我的族群外，也希望我們原住民從而拾起自己的信心，重塑自己的新形象，並重建自己的尊嚴！

沒有汲取自己文化營養的作品是空泛無意義的！過度仰賴自己文化泉源的作品是依賴，也是不負責的！正因為自己是原住民，所以我對自己的文化忠誠，祖靈會告訴我們，爲了迎接原住民新的世代，握著他們的祝福與鼓勵，擁有著自己的勇氣，向前邁去吧！

第二節 創作研究方法及範圍

研究方法

本文研究的方法，主要運用下列五種方法：

- 一、 文獻研究法：盡量蒐集與原住民生活有關的問題，從一些的原住民作家文章中尋得，或詩或散文或文學創作，或媒體報導等等.....均予以蒐集。從而整理出屬於這一次論文作品的方向，並對發生事實予以佐證，使作品更具意義更有真實性。
- 二、 回溯研究法：針對已發生的事實、情事予以回溯觀照，利用報紙、媒體曾出現過的原住民議題，如原住民之還我土地運動，恢復原住民「原名」運動等……皆在論文作品的創作方向裡。
- 三、 價值研究法：針對自己所創作的作品，敘明其內容、釐清其是非、評量其價值，再對欣賞者陳述有關原住民的相關情事，以

讓觀者除從美術的角度來欣賞自己的作品外，也能在欣賞完作品後對原住民有更深一層的認識。

四、藝術社會學方法：繪畫的創作，除畫家自己本身的氣質形成作品風格，然而需要注意的是，畫家自己本身的思想、觀念、技法等，會因為受到社會觀念或是時代潮流導致其藝術風格的形成或轉變，甚至是制約，而這一些也是本人在創作風格成形的過程中，一項重要的變因。

五、主客體交互研究法：作品完成如歷史倒帶機一樣，除陳述自己的成長過程，亦陳述現代原住民青年可能遭遇的問題，這樣的研究方法，很難置身自己於作品內容之外，所以運用主客體交互研究法，是希望使自己的作品更具有說服性，也提升參考價值。

研究的範圍

本文研究的範圍，特別以「原住民青年」，為研究的主軸。創作的題材內容輔以曾經作過的訪談，作為橫向的了解，而內容述及原住民青年成長的過程中，所可能遭遇到的種種問題，從孕育原住民孩子成長的家庭環境，到求學的讀書生涯、以及社會求職、社會適應等問題，在這些成長的環境裡，原住民青年與社會的互動、成長後與家人之間的溝通，成為我著墨的焦點創作的點，從原住民青年問題的源頭以及

可能及已經發生的結果，構築我作品的內涵，從作品裡釋出問題、點出衝突、呈現關懷、觀照弱勢，是我創作的用意所在；再者以自身為原住民的身分為出發點，從自己的成長背景，以交互主客體的模式呈現，或許作品中出現的問題曾經就是「自己」發生過的，亦或是「自己以外的人」曾經發生的，使作品呈現的張力增加，個體生命史的述說性提升。

第三節 名詞釋義

一、gaga、rutux

泰雅人以祖靈的信仰為主，並以超自然的神靈信仰（rutux）最為重要。rutux 作為一種無形的超自然力量，使泰雅人在治病、消災祈福時，都會祭祀 rutux 請其保佑。

在泰雅族的世界裡，有二個迥異於其他族群的觀念：

（一）是 gaga 的觀念

（二）是 rutux 的信仰理念。

茲分別說明如下：

所謂的 gaga 是一種社會規範，是泰雅人日常生活，風俗習慣的誠律，觸犯了 gaga 表示觸犯了禁忌，可能受到神靈的懲罰。遵守同一 gaga 的人共同舉行祭儀、共勞共享。

族人生病時，祭師卜問是否觸犯了 rutux?

所謂的 rutux 是一種超自然的神靈信仰。一個人觸犯了 gaga 可能

會受到 rutux 的處罰;被 rutux 嚇到可能會生病;在戶外吃飯、喝酒時要彈一點食物在地上給 rutux 吃。在祖靈祭以後，泰雅人要離開祭祀地時必須越過火堆，以示與 rutux 隔離。種種跡象顯示對 rutux 的懼怕。

泰雅族人以祖靈的信仰為主，以 rutux 泛稱所有的「神靈」，rutux 即是超自然的全體。rutux 作為一種無形的超自然力量，使泰雅人在治病、消災祈福時，都會祭祀 rutux 請其保佑。Rutux 有善惡之分，善靈為在正常情形下死亡者的靈魂，惡靈為死於非命者的靈魂；惡靈不受祭祀、善靈才受祭祀。

二、蒙太奇

「蒙太奇」這三個字是「Montage」直譯過來的,原意是法文的「Monter」轉換成的,意指編輯、混成,尤指影像的編輯序列.....。

從廣泛的意義上來說，蒙太奇就是編輯(Editing)，意思就是把一些被攝影下來的鏡頭編輯成一部電影。

所以有人說，蒙太奇是電影藝術的基礎、電影的文法。將蒙太奇比喻為電影文法的人把被攝影下來的鏡頭，比喻成一個獨立的文字，如何把這些文字組織連結、使它成為一篇動人的文章，就如同電影作家把攝影下來的鏡頭加以剪接、組織，換句話說，就是把這些被攝下的斷片蒙太奇，變成為一部動人的電影。

因此蒙太奇對電影作家來說是創造一流形式的武器。從許許多多

攝影下來的鏡頭中選取作者（即電影導演）所感到最能合乎本身所意圖的效果片段，從物體和事件的空間集體當中選取出最適當的畫面，把它們連結。電影和現實不同，電影可以超越時間和空間的限制，因此蒙太奇就是結合不同的時間、不同的場合所發生的場面鏡頭。

而現在也有很多的藝術家，運用蒙太奇的觀念來作畫，期使將自己的作品敘述的更完整，自己的意念表達的更清楚。

三、風俗畫

關於「風俗畫」，說法大略有兩種----

一是：風俗畫的定義並不一定除圖像以外，內容主要是一些明與晦的象徵，或是一些日常生活、嗜好的點滴，但其作用又如一部生活的文學著作，有象徵性和教化意義。風俗畫和靜物畫在 18 世紀特別的被廣泛使用，指稱歷史畫以外的主題。18 世紀，日常生活的觀念型態與風俗畫合成一體，以呈現中產階級家居情景的畫面。到了 19 世紀，風俗畫的意涵又有一點變化，不再侷限於中產階級，用來專指以日常生活為主題的繪畫。⁵

二是：風俗畫通過表現城鄉人民的社會生活（如生產活動、商業貿易、喜慶佳節等）來展現具有鮮明民俗特色的時代風貌。風俗畫有

⁵ 資料來源

http://ceiba.cc.ntu.edu.tw/th9_1000/wwwboard/board10/messages/33.htm

許多種，主要在於藉由社會上寫實的生活來表達社會上所遇到的社會及民生問題。這種形態的藝術表現，以十七世紀的風俗畫最為著名，但這種以世俗生活記錄為主題的繪畫一直是美術史中比較次要的藝術形態，它之所以未能成為主流風潮，除了難以建構「偉大」的意義，也不太能塑造崇高、壯麗、怪誕等較突出的內涵。一直到十九世紀中葉，藝術從教會、帝王、貴族的特權中跌落到中產階級的手裡，風俗畫才被廣泛接受。⁶

四、超現實

超現實派為達達派之後，法國產生了一種近代藝術史上影響力最大的畫派。創始者為法國的安德勒·普魯東（Andre Breton 1896~1966），他是將達達派轉變成為超現實主義的舵手。其思想的基礎在求取人間想像力的解放，反擊合理主義，在他曾經發表過的「超現實主義宣言」裡頭有一段話是這樣記載的：「言語、記述及其他手段，都是超現實主義表現思維的活動，純粹是心靈的自動作用。理性、美學、道德觀念無妨於思維的表現。」又說：「我相信，在表面上被認為矛盾的兩個狀態，將來是有辦法解決的，那便是夢與現實的一種。」

⁶ 資料來源

http://ceiba.cc.ntu.edu.tw/th9_1000/wwwboard/board10/messages/35.htm

描繪超現實的題材，表現比現實世界更真實的，比現實世界的再現更具重大意義的，想像領域中的夢幻世界。

代表畫家有米羅 (Joan Miro)、達利 (Salvador Dali)、夏卡爾 (Marc Chagall) 等。

五、重彩畫

重彩畫是雲南獨有的畫派，是 20 世紀 80 年代初由丁紹光、蔣鐵峰等一批雲南中年畫家研創的。他們以中國畫的線條造型，應用中國畫所沒有而西方現代繪畫中重醒目的斑斕色彩，給畫面注入了蓬勃生機和絢麗色彩，給人一種賞心悅目之感。

雲南重彩畫以線條為造型手段，強調色彩的感染力，畫面上豐富艷麗的色彩和誇張與寫實結合的人物實體，注重表現物象的固有顏色，而較少表現光的作用所引起的色彩變化。畫中前後、遠近起伏、交錯、重疊，非常巧妙呈現在畫面上，讓人感覺主題突出、變化有序；畫中人物造型修長，高高的個子、長長的手臂、長長的頸、長長的腿，還有飄逸的長髮非常優美，充分發揮了挺拔而又婉約的線條表現力，有如抒情歌曲和樂曲令人感動。

而且重彩畫的內容大多是反映雲南優美的自然風光，少數民族風情和歷史文化及雲南的地方特色。給人一種夢幻神奇、似懂非懂之感

覺，具有較強的美感和裝飾性。

它融合東方流暢柔和的線條與西方燦爛濃烈的色彩於一體、古今技法熔為一爐，具有極強的透視感，表現雲南少數民族旖旎多姿的神祕風情。

六、 拓印法

拓印法就是一種打磨的技巧，也就是在凹凸不平的物面(例如硬幣)上放一張薄紙或薄布，然後用鉛筆或蠟筆等在上面打磨，就會印出一些圖樣花紋來。

七、 文面

本文所稱之「文面」(facial tattoo)，指泰雅族人於面部刺文之習俗。文面或稱黥面，均指在面部刺文之意。惟「黥面」一詞在中文語辭的意義上並不中性，多有負面的意義，原為古代的一種刑責，《漢書》載：墨、劓、宮、剕、殺為五刑。墨，黥也，鑿其面以墨涅之。先輩學者何廷瑞先生在其《台灣土著文身習俗》論文中，便以「文面」稱泰雅族人的面部刺文。⁷

文面一詞的語詞較中性亦有文化氣質，是故使用「文面」一詞對

⁷馬騰嶽著 《泰雅族文面圖譜》國家藝術基金會 1998.9

泰雅族之文面習俗較為恭敬，現有大部分人仍是以黥面稱之，但望在閱讀過相關文獻之後，能知悉泰雅族的文面傳統。

第四節 本文創作解析及章節結構

全文共分五章。第一章緒論。第二章是認識原住民藝術，本章介紹到關於原住民泰雅族的文化藝術，以及當代原住民藝術的表現形式等，而因為原住民對於用色上大多大膽豪放，對應於本次論文作品的表現形式，所以特別再介紹到關於重彩畫及彩墨畫的一二事。第三章主要敘述自己的創作歷程，以及成長背景，從如何接觸國畫，到整個創作形式風格的形成原因等。第四章為本次創作作品之賞析，總分成三系列，一是衝突系列，二是找尋系列，三是召喚祖靈系列。第五章是結語，為此次論文前四章節之總論，及自己未來在原住民藝術上的展望及計畫。

