

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

“Dans la rue”是我畢業個展的創作主題，本論文是藉此次繪畫創作所延伸出來的創作論述，主要探討現代女鞋與都市意象的關係。

在《給未來的藝術家》中，何懷碩明確指出：「建立藝術家創作的完整紀錄，固然有助於未來的人對過去的歷史與人物的了解，並提供後來者研究與鑑賞、鑑定第一手的珍貴資料。而對畫家自己才是最重要的，那就是有助於他對自己作品採取負責任的、嚴謹的態度。其次，便於畫家自己對自己的作品深入認識，以資自我檢討、批評與提昇。還有最後一點益處，畫家得以回顧自己創作發展的方向與軌跡，有助於現在的構思與未來的展望。」¹我並不意欲以艱澀的文字來完成這本論文，只期望能以最直接、最理性的態度，對自己的創作做探討與分析。

我認為，「靈感」並不是從天而降，就像牛頓不可能單單因為落下的蘋果而領悟了地心引力，愛迪生也並非突然發明了電燈，而是在不停的試驗、不斷的錯誤後才歸納整理出的結論；藝術創作亦是如此，在不斷的摸索後，才能發現適合的創作主題與形式。我原本想以現代年輕人生活為創作主題，從青少年穿著、青少年休閒娛樂等面對作全盤性的剖析，以同為七年級生的觀點，誠實紀錄我的世代。然在資料的整理方面顯得繁雜，創作進度亦跟著混沌不前、停滯了許久；我拿著相機及速寫本到街頭取景，走遍了西門町、東區、天母等鬧區，身旁人來人往，各自踏著不同的步伐在城市裡遊走著，我拿出相機欲捕捉人們移動的型態、拿出速寫本欲描繪城市的脈動。在紀錄的過程中，我發覺「鞋子」深深影響一個人的行走動態，也代表一個人的內在精神，或許，在你選擇該踏上哪雙鞋子出門時，你已經選擇該以何種步伐遊走於這個城市了。如我在西門町誠品附近，看到

¹ 何懷碩，《給未來的藝術家》，新店市：立緒文化，2003年，頁196

一個年約十五、六歲的高中女生，稚嫩臉上繪著誇張的妝容，身上穿著過於成熟的衣服，腳上踏著尖頭細跟高跟鞋，或許是平日並很少此種打扮，女孩的步履顯得不自然且造作，臉上卻滿是歡欣的表情，似乎宣示自己已經長大，蛻變成女人；在東區，一個年約二十六歲的時髦女孩，繪著怡人的淡妝，上身穿著白色合身短 t-shirt，下半身穿著花樣很美的民族風長裙，踏著舒適的柏肯涼鞋(Birkenstocks)，以怡然自得的步伐走著；在天母，一個年約四十、風韻猶存的女子，貼身的黑色低胸小洋裝將她襯得更為迷人，足上的黑色名牌高跟鞋，絲綢的質感顯得高貴，似乎是位正前往參加時裝發表會的座上貴賓。我嘗試創作一幅以女鞋做結構性拼組的畫面，帶點設計性的意味別有新意，學妹看了對我說「你何不專門以女鞋為主題呢？」一語點醒猶疑的我，由於平常自己對流行時尚很有興趣，也熱愛服裝設計相關資訊，加上自己對女性用鞋的了解遠遠勝過男性用鞋，便試著專門以女鞋為創作主題，與我所生活的都市做一系列的連結。

服飾，是人類文明的產物，隨著生產力的發展與生產工具的改進，逐漸由原始的蔽體護體功能轉而適應人體裝飾上的要求，於是審美的觀念伴之而生，不僅要求材質及式樣的合度，也講究服飾附屬飾件的美化，如鞋子、帽子等。在中國重禮制的古代社會，上下尊卑有分，儀禮場合有別，穿著不僅代表一個人的社會地位，也是文化水平的表徵；各項禮儀活動均有適合不同身分的穿著，在早期西方社會也不例外。單就鞋子來做研究；從編年史角度觀察，鞋子的形象隨著社會價值觀而改變，也反映該時代工藝製作技術的水準；從鞋子本身的發展歷程而言，鞋式的變化與社會地位、氣候環境、宗教、性別、時代的文化背景等息息相關；以個別角度看，鞋子的設計很賞心悅目，無論在視覺美感或實用功能上，鞋子都代表一個年代的時代性格。²

以二十世紀西方女鞋樣式來做說明，我們可稱二十世紀為「個人主義的年代」，在流行時尚方面，注重身體的舒適感，與建築設計的現代設計裡面不謀而

²國立歷史博物館，《仙履奇緣：西元 200-2000 西洋鞋流行風 = Shoes in fashion from 200 to 2000》，台北市：國立歷史博物館，2001 年，頁 4 -5

合。十九世紀的鞋款雖仍持續風行，但二十世紀新的鞋款更令人目不暇給，女鞋成為重要的流行時尚配件。一九一零年代，及膝裙展現女人性感的腳，鞋跟拉高、鞋幫拉高，使目光焦點移向腳踝；一九二零年代，裙緣拉高展現女人性感雙腳的魅力，而顏色、面料、鞋帶設計則展現出新時代的獨立精神；一九三零年代，全球性經濟蕭條，因應新經濟的現實局面，便宜、節儉材質的鞋子大量生產，涼鞋也再度流行，雖然皮面粗糙但很實用，舒適耐用為其最大特點；另一方面，好萊塢電影掀起服飾的華麗風貌，也出現鑲金銀的鞋設計；一九四零年代二次大戰期間，戰時因軍靴被大量製造，皮革、橡皮原料受到管制，民間製鞋乃轉以軟木、麻草、布料或木材為主（附圖一）；由於製鞋技術的改革與進步，創造出細鞋跟的高跟鞋，一九五零年代，極尖的鞋頭與極細的鞋跟風靡所有愛美的女性；一九六零年代的戰後新生代改變流行風尚，包括英國設計師 Mary Quant 來自小女孩平底鞋的靈感所設計的一款太空鞋，而搖滾歌手帶動流行、太空熱興起，也促使新面料的問世，例如壓克力變成為鞋子製造的新材質（附圖二、三、四）；二十世紀後半流行的靈感，開始關注到新生代的龐克、名流等身上。這些團體特異的作風，成為主流時尚靈感的來源，次文化與主流文化間有了交流與溝通。³由此可見，女鞋的式樣變化，與社會發展、經濟、文化等不同層面皆有相關。

（附圖一）1940 年代鞋樣

（附圖二）1960 年代鞋樣

³國立歷史博物館，《仙履奇緣：西元 200-2000 西洋鞋流行風 = Shoes in fashion from 200 to 2000》，台北市：國立歷史博物館，2001 年，頁 49-56

(附圖三) 美國公司 golo 在 1967 年用漆皮跟橡膠還有多條拉鍊組成的可調整高度的靴子

(附圖四) Herbert LEVINE 在 1960 年代初期所製造的透明塑膠女鞋

在此系列創作中，我欲以水墨融合其他媒材為創作素材，以女鞋為創作主體，從不同角度探討現代都市。就功能而言，女鞋不僅有保護雙腳、便於行走的實用功能，更具有濃厚的裝飾功能。不同鞋款的發展，造型日益美觀、獨特，不同个性的女性會選擇不同樣式的鞋款；反而言之，女性也會利用不同樣式的鞋款來搭配不同的服裝、表達不同的心情及生活態度。然女性是從什麼角度來選擇鞋款呢？是從男性角度來定義，亦是從自身觀點出發？是「自己真的覺得好看」，還是因為「別人會覺得好看」？在這傳播發達的現代社會，「品牌」似乎也代表著一個人的風格、身分地位，然「品牌」能真切的代表一切嗎？亦或只是虛偽的象徵？我欲從這層層相疊又相關的問題面向，對現代社會有更深一層的剖析。

第二節 名詞釋疑

首先探討，何謂「創作」？創作，專指藝術方面的獨創或創新，藝術創作的正確涵義，便使藝術品的獨創或創新，而此獨創或創新主要表現在形式一方面。

⁴豐子愷曾言：「藝術是美的感情的發現，美的感情起緣藝術家的心中，因美欲而變成藝術衝動，表現而為客觀的藝術品，這經過叫做創作。」⁵

對我來說，繪畫創作為研究主體，文字說明屬於「後設」階段；在作品完成後，我常為了命名而花了許久時間思考；要為一系列創作定名稱更是件難事，既要言簡意賅，又要能為作品代言。“Dans la rue”是我這次創作畫展的名稱，其來自於法文，“dans”為介詞，可以表示場所、位置、方向，其意義為“在...裡面”，“在...內”，“向...”，“朝...”⁶；“rue”為名詞，其意義為“街”、“街道”、“馬路”⁷，整句可譯為“在街上”。你或許會問我，為何要以法文來為一個水墨畫展定名？或許是因為在研究所期間我花了很多心力學習法文，也或許是人們對法文有種「時尚」的刻板印象，在不斷的思考後，我選擇這個最合適的名稱。街道為現代都市的溝通命脈，人們選擇不同的方式在不同地方中移動著，「女鞋」可以是「觀察者」，也可以是「被觀賞者」；它可以「觀察者」的角度來觀看這個城市，也以「被觀賞者」，被街道上的萬物觀察著。

接著就描寫主軸來做剖析。何謂「意象」？「意象」一詞，劉勰「文心雕龍」的「神思」篇中首先出現。中國畫論有「得意象外」，與劉氏之意近。但得意象外，不免飄然遠引，大有玄學之味。應該說「意象」為「得意象中」，或「象中有意」，以英文 image 譯「意象」最近。⁸意象 (image) 是指人在心中想像出來的圖象；一言以蔽之，就是「意中之象」。換句話說，即是經由自己的心所想像出來，而藉由筆或任何工具所表現出來的任何圖象，此都是意象。

⁴虞君質，《藝術概論》，台北市：大中國出版社，1986年，頁105

⁵豐子愷，《豐子愷論藝術》，台北市：丹青出版社，1987年，頁58

⁶王輝等編著，《法漢辭典》，台北市：中央圖書出版社，2003年，頁311

⁷王輝等編著，《法漢辭典》，台北市：中央圖書出版社，2003年，頁1140

⁸何懷碩，說「意象」，《風格的誕生》，台北市：大地出版社，1981年，頁44

而在都市中，自然景觀較少，主要是以人為景觀居多，約略可分為下列幾項：

1. 街道、人行道
2. 建築物、建造物(如票亭、候車亭、電話亭、公廁、天橋、地下道、加油站等)
3. 街具設施(如垃圾桶、郵筒、座椅、路燈、路牌、公車站牌、交通標誌、指示標誌、招牌、時鐘、雕塑、噴泉 等)
4. 植栽
5. 開放空間、停車空間
6. 其中的人與車⁹

而所謂的「都市意象」(The image of the city)乃是指觀察者對都市景觀之外形特質透過其經驗感覺而組織成生動有意義的心中圖繪。創作者對都市主觀的審美思想與審美感情的「意」，與都市的外觀、動態、靜態等種種的「象」，透過觀察、審思和美的釀造，建構「都市意象」。¹⁰

再來就創作媒材來做分析。關於「國畫」、「水墨畫」、「彩墨畫」的紛爭已久，各家說法不一。如姜一涵認為，「水墨畫」特別強調「水」的功能及其與「墨」的自由特性，其表達方式與「傳統國畫」絕不相同，至少經過技術的改良和表達形式的改變。¹¹羅青認為，水墨畫的特色，在於以水發墨，並以墨之法發其他的彩色，達到色不掩墨、墨能發色的妙境。關於有人因為水墨畫中彩色的份量加重而有「彩墨畫」一詞提出，他認為就其根本，殊無必要。「彩墨畫」之用彩乃是以水為主，其發彩之法與發墨之法相同，而與油畫之法全部相類，故增多一「彩」而去「水」自反倒不妙。水墨畫家用「彩」如用「墨」，與油畫家不同，故大可

⁹黃長美，都市景觀，《環境與藝術叢書 公共藝術系列 11--城市閱讀》，台北市：行政院文化建設委員會，1994年，頁16

¹⁰賴峰偉、廖英賢，壹 前言，《城市意象再造之策略 - 以澎湖縣推動公共建築夜間照明設計經驗為例》，<http://www.phhg.gov.tw/chinese/publicdata/publish/7.htm>

¹¹姜一涵，為「水墨畫」正名，為「雙年展」加油！，《國際水墨畫特展》，台北市：北美館，1985年，頁11

以「墨」依自代表各種彩色之水法運用，不必採用「彩墨」二字，亂人耳目。¹²我亦認為以「水墨畫」來稱此創作形式最為恰當，指以墨、彩繪於宣紙、棉紙、絹等材質上之作品，單以創作媒材做分類，更可避免「國畫＝中國畫」的思考模式。水墨畫的特質，在於內容表現的特殊性，而被應用的技法，則不限於水與墨的交融，即如墨色中的五彩十墨，或六法中的隨類賦彩，甚至作為畫面中的文字與圳內容中的抽象彩墨，也都是構成水墨畫的條件：包括青綠設色的重彩形式，或水墨為上的淺絳設色法，以膠黏著色彩方法，或雙鉤工筆畫，沒骨寫意畫，皆屬水墨畫範圍。¹³

¹²羅青，專精中求秩序 - 第一屆水墨畫展感言，《國際水墨畫特展》，台北市：北美館，1985年，頁28

¹³黃光男，近代台灣水墨畫美學之研究，《台灣水墨畫創作與環境因素之研究》，台北市：北美館，1999年，頁213

第三節 研究範圍

本創作主要探究女鞋與都市意象的關係，更探索女鞋與女性意象、及其與時尚的相關性。由於創作主體為現實物，非傳統水墨文人畫常描繪的山水、花鳥等，故資料種類，不專從歷代傳統水墨文本、圖像入手，更融合許多設計理念及現代藝術思潮，如下表所示。

參 考 文 本	流行服裝設計雜誌 (Vogue/Elle/Harper's Bazaar/In Style/In fashion.....)
	服裝設計師作品圖錄
	服裝設計理論 (服裝史.....)
	基本設計理念相關書籍 (造形原理/色彩學.....)
設 計 相 關 網 站 資 料	服裝設計相關網站 (Gucci-- http://www.gucci.com/start.html Christian Dior--- http://www.dior.com/ Yves Saint Laurent-- http://www.ysl.com/ Salvatore Ferragamo-- http://www.salvatoreferragamo.it/web/main.asp)
	拍賣網站 (台灣 Yahoo 奇摩拍賣--- http://tw.bid.yahoo.com/ E-bay 台灣--- http://www.tw.ebay.com/)
現 代 藝 術	參 考 文 本
	西方現代藝術理論相關書籍 (現代繪畫理論/普普藝術/後普普藝術...) 台灣現代藝術相關書籍 (台灣現代水墨畫創作環境/台灣現代水墨畫發展的趨向.....)
其他	社會學相關書籍 (時尚的哲學/消費/藝術與生活/女性主義...)

雖然女鞋設計已不再只是服裝設計附屬配件，但關於鞋樣設計的專書仍不是多數，在資料種類方面，並不拘泥於「女鞋」，進而拓展至其他領域。

如流行服裝設計雜誌就是很好的資料，其文本以女性生活領域作為關注對象，如髮型、化妝、飾品選擇、布料應用搭配、色系趨向、時尚風格等等，在《流行預測》裡，對流行刊物（Fashion publication）的用途有以下的定義：

1. 從中研究流行市場
2. 解釋流行時尚的內幕
3. 指明最新流行的時裝以及最有效率的穿戴方式
4. 刺激流行創意的滋長
5. 為未來議題提各種訊息
6. 提供過去議題作為參考資料
7. 引經據典說明各種流行趨勢.....¹⁴

流行服裝設計雜誌中，精闢的文字分析及印刷精美的圖樣，讓我了解當今流行走向，更可探索從前的、未來的趨勢，對流行文化有更深一層的認識。雜誌裡有時會有專門的鞋樣設計專刊，可了解當今女鞋流行樣式、花色、風格等，如（附圖五），這是 2004 年 8 月的《In Style》中 The ultimate shoe guide 專門介紹鞋樣款式的其中一篇論述，此文介紹當今流行的高跟涼鞋，「.....再也任何事物比這類鑲滿珠寶、帶有絲綢般滑順直感的高跟涼鞋更為光彩奪目了！.....姓名從 A(Jennifer Aniston)到 Z(Catherine Zeta-Jones)皆喜愛穿這種款式！」¹⁵除了文字介紹，更附上圖樣說明。（附圖六）中，介紹不同場合應穿何種鞋式的各種搭配，由左至右列為「衣服樣式(Shape)」、 「工作時(Work)」、 「周末休閒(Weekend)」、 「參加宴會(Evening)」，使女性在閱讀後，進而運用到自己的生活層面。

¹⁴Rita Perna 原著；李宏偉、王倩梅、洪瑞麟譯，第五章 流行預測三部曲：第一部 研究，《流行預測》《Fashion forecasting: a mystery or a method?》，台北市：商鼎文化，1999 年，頁 123

¹⁵ The ultimate shoe guide，《In Style》，2004/8，pp332

(附圖五) In Style 雜誌流行女鞋樣式介紹

(附圖六) In Style 雜誌 不同場合與鞋樣的搭配

流行服裝設計雜誌中亦有整體搭配的相關報導，可觀察女鞋設計與服裝設計的相關性，如女鞋與裙子長度的關係、女鞋與服裝花樣的調和.....。

(附圖七) Elle 雜誌 女性衣飾整理搭配
白色的魅力(Beyond the pale)

(附圖八) Elle 雜誌 女性衣飾整理搭配
軍裝風格(Military cool)

(附圖七)及(附圖八)皆出於2002年9月《Elle》美國版，介紹不同風格的整體搭配，從上衣、裙子、外套到鞋子、背包等方面給予建議。(附圖七)主體風格為「白色的魅力」(Beyond the pale)，(附圖八)為「軍裝風格」(Military cool)，不同樣式的衣服與配件，塑造不同的風格。

我們亦可從雜誌中窺見不同地區的流行動態。

(附圖九) 《In fashion 2003 spring & summer / London & New York》

(附圖十) 《In fashion 2003 spring & summer / Paris》

如《In fashion 2003 spring & summer / London & New York》中，曾提到「.....在現代人注重整體造型的觀念之下，配件是最具畫龍點睛效果的飾品，尤其在炎熱的夏天，一雙羅馬式的涼鞋，不但舒適且別緻；而一雙五〇年代的金色娃娃鞋，顯現出貴族般的氣息.....」，文字直接點出流行款式，一旁配上各種品牌的圖樣，圖像與文字交互作用，能使觀者有更深一層的認知。¹⁶而在《In fashion 2003 spring & summer / Paris》中，論述「.....一雙漂亮別緻的鞋子絕對是造型中最不可或缺的。此次展出的鞋款，以厚底涼鞋最為突出，它搭配上金屬的色調，和釘扣、珠珠的綴飾，變化性更加豐富；另外以流行兩、三季的尖頭鞋和娃娃鞋，熱潮仍持續加溫，不但在款式上有更多的選擇，材質也不斷創新，非常適合上班族女性的需求。」¹⁷

透過服裝設計師作品圖錄，可以了解大師經典設計作品，更可探討其與當時社會動態的關係，對整體歷史能有通盤性的了解。

(附圖十一) Valentino 1985 年生產的鞋

(附圖十二) Valentino 1990 年的時裝樣式

¹⁶ 黃琇梅、吳慧婷、林翠壁編輯，《In fashion 2003 spring & summer / London & New York》，台北市：英思達股份有限公司，2003 年，頁 13

¹⁷ 黃琇梅、吳慧婷、林翠壁編輯，《In fashion 2003 spring & summer / Paris》，台北市：英思達股份有限公司，2003 年，頁 13

Valentino：「……我喜歡看女人穿的圓點圖樣(polka dots)：她們看起來總是令人喜歡的、有趣的，即使她們是靜止狀態的，看起來似乎是有動態的。圓點是我時尚設計的主要工具之一，一件帶有圓點的織品，可與各種圖樣作融合，如花的圖樣、方格、條紋……」¹⁸由此可知，圓點為 Valentino 的設計重要元素之一，除了文字介紹，其後附有帶有圓點設計的洋裝、皮包、頭巾等圖像，(附圖十一)為帶有圓點的鞋樣，透過大師經典設計作品，可觀察其設計理念及運用方法。在《Valentino : thirty years of magic》中，最後更附上 1960 年到 1990 年，每年的服裝設計圖樣；(附圖十二)為 1990 年的圖樣，左兩列為高級定製服(Alta Moda)，右兩列為現成服裝(Pret-à-porter)，透過不同年代的設計樣式，可對服裝及配飾的發展史，有更深一層的認識，進而探討其與社會脈動的關係。除了流行時裝設計雜誌及設計師作品圖錄，服裝設計理論及基本設計理念相關書籍，皆能使我在觀念上、創作上有所啟發。

而當今資訊發達，網際網路已成為不可或缺的資料來源，透過服裝設計相關網站，可以直接了解當今設計走向，並比較各大廠牌的異同；購物的方式日漸多樣化，除直接面對商品、郵購，當今最為便利的方式為網路購物，拍賣網站日漸盛行，經由網路與他人共同出價，拍賣會時時可進行；經由拍賣網站，可以第一手了解現代人消費型態及喜好。

現代藝術理論相關書籍，使我了解中西方近代藝術環境走向，並將其應用於畫作中；更閱讀社會學相關書籍，深入探討時尚的哲學、消費、藝術與生活、女性主義……等，欲從不同面向，建構更完整的創作。

¹⁸ Marie Paule Pelle ; text by Patrick Mauries ; with contributions by Francois Baudot , Polka dots , 《Valentino : thirty years of magic》, New York : Abbeville Press, 1990 , pp150

第四節 研究方法與架構

本研究以創作為主，理論為輔，從兩方面著手準備。第一是圖像部份：首先直接觀察對象物，如速寫鞋類櫥窗設計、自己的平日用鞋等，進而收集相關圖像資料，如時裝雜誌、服裝設計網站等。第二是理論部分，搜集中外藝術理論、服裝設計史、基本設計理念、社會學相關書籍等，從不同面向進行更深入的探究。將兩部分融合，實踐於此次創作個展，並以此論文進行最直接的創作論述。最後再回歸到生活面，探究此研究與個人生活的關係。整個創作以生活為出發，最後也以個人生活為依歸，形成一個循環關係。

整個研究架構如下圖所示：

