

5 | 藝術觀點

前幾章介紹了許多形式要素、美感原則與構成原則等，許多藝術家在藝術創作上也運用到這許多基礎的觀念，展現豐富的創意。除了藝術家本身的創作之外，我們要如何去看一件藝術創作，也是美感素養相當重要的一環。另外，後現代的許多觀點，例如混亂與並置、組構、反諷、替換與轉移等，不但在過去的藝術創作中即已存在，在當代的建築、藝術、平面或立體造形設計中，亦經常展現其獨特魅力。

壹、藝術的創意

我們生活中的許多事物，經由藝術家豐富的想像與創作，以及在題材、媒材、技法、風格上不斷追求創新變化，皆可成為充滿嶄新思考、觀念重組等具有創意的新視點、新表現。想像力是創意表現的重要源頭，想像力可來自日常生活的觀察與體驗，若是對於生活周遭事物多存一分心，便可帶來更寬廣的創意發揮空間，另外，適當的運用美感原則、色彩、造形、質感、空間、構成等要素，亦可為畫面帶來豐富的創意表現。例如達利（Salvador Dali）的雙重感知繪畫、歐登柏格（Claes Oldenburg）與歐姬芙（Georgia O' Keeffe）改變尺寸的生活用品與花卉創作、阿爾欽博第（Giuseppe Arcimboldo）的肖像畫創作，或是亞曼（Fernandez Arman）採用集合、堆積、組合等方式進行的各式創作，都是取自生活又充滿創意的創作表現。

達利（Salvador Dali）有些作品可產生雙重感知繪畫，他運用色彩、造形、空間等表現方式，讓畫面中出現雙重意義，具代表性的作品包括一九三六年〈嚴重的狂想症患者〉、一九三七年〈倒影變大象的天鵝〉、一九四〇年〈奴隸市場和消失中的伏爾泰胸像〉等。其中〈奴隸市場和消失中的伏爾泰胸像〉畫面左方是達利的夫人葛拉，她是達利一生中重要的伴侶與靈感來源，她在畫中的沉思，更加凸顯後方的喧譁，中間兩個穿十七世紀黑白色衣服，站在奴隸市場的中央，若我們的視線將這兩個人與上方拱形走道結合，便可看出畫面中的第二層影像，也就是伏爾泰胸像，這是達利利用圖地反轉手法，表現出具有雙重感知的創意作品之一。

歐登柏格（Claes Oldenburg）與布魯根（Coosje van），也利用不少日常生活進行創意表現，他們所運用的方式多為尺寸的改變，作品包括：一九九二年〈火柴〉、一九八八年〈湯匙橋與櫻桃〉、一九八〇～八一年〈螺絲〉等。以〈火柴〉為例，是巴塞隆納夏季奧運城市再造計畫中的一件雕塑品，他們將平日可握在掌心的火柴，放大數百倍，放置在公園與道路等公共空間中，火焰象徵聖火的傳遞，顏色亦是西班牙國旗的紅黃主色，除了折取聳立在一起的火柴棒外，也有散落四周或是已燃燒過後的黑頭火柴棒在周圍，造形與色彩等皆與一般的火柴接近，但是當尺寸成為超大比例的雕塑，觀者顯得渺小，其視覺效果便令人驚嘆不已。又如作品

〈螺絲〉，除了在草地上彎曲豎立的螺絲釘之外，他們也突發奇想，將螺絲變換為螺絲橋、螺絲造形的大樓等，雖僅是模型或速寫，但我們已可充分感受到藝術家豐富的奇思異想。

而歐姬芙（Georgia O'Keeffe）與歐登柏格、布魯根的創作方式有些類似，她一系列的花卉創作，也是改變尺寸，採用特寫、局部放大的處理方式，讓觀者身處蜜蜂或是蝴蝶的角度，審視花卉的優美造形，讓人猶如回到大自然的原始狀態。

阿爾欽博第（Giuseppe Arcimboldo）的肖像畫創作，常利用日常物件的特性，構成所描寫的對象，藉由物件傳達對象特質展現創意，例如一五九〇年的維圖奴思（魯道夫大帝二世）肖像，便是由四季的花卉、果子、蔬菜組成，象徵古羅馬的果園之神——維圖奴思，以如此完美和諧的形象，展現一年的豐收，也藉以盛讚、榮耀統治的君王。又如一五六六年的圖書管理員，則是用許多書本構成管理員的形態，相當寫實有趣味，畫面表現簡潔有力，讓觀者能輕鬆領會其意涵。

亞曼（Fernandez Arman）的創作方式，則是採用集合、堆積、組合等進行各式創作，他以日常生活中的物品，如梳子、瓶子、手套、刮鬍刀、洋娃娃、燈泡、茶壺、提琴、垃圾等，重新建構出富詩意的藝術創作，正如他所言：「人之於物體的關係，不再只是擁有或是使用。」他除了用堆積、集合讓我們看到視覺的新觀感，也讓我們重新體會藝術的意義與藝術家對於生活的敏感度。

學習提示

欣賞運用形式要素、美感原則與構成原則等，充滿創意的藝術創作，教師可舉更多圖例，激發學生創意思考。

圖5-1 阿爾欽博第／維圖奴思（魯道夫大帝二世）／1590年／油彩・木板／70.5X57.5公分／私人收藏
由四季的花卉、果子、蔬菜組成的魯道夫大帝二世肖像，充滿聯想創意。

圖5-1 阿爾欽博第／圖書管理員／1566年／油彩・畫布／97X71公分／私人收藏
由書本構成的管理員肖像，趣味橫生。

貳、藝術的觀察

對作品的詮釋有時比藝術家的意圖來得更為重要。觀看是人類與生俱來的本能，在學會說話之前，便已開始觀看，然而與言語之間卻總是存在著一段距離，這段距離是指觀看的面向要比語言的詮釋來得廣泛，語言似乎無法完整的表達我們所觀看的世界，因此，培養個人觀看的習慣與方式，則相當重要。

觀看事物的方式不全然是客觀的，有時會受到知識或是信仰的影響，以色彩為例，白色在東方有時代表悲傷，但是西方婚禮則慣用白色婚紗，當不同文化的人類看到白色的衣裳時，便會產生不同的觀看結果。觀看也會受到選擇性的影響，通常會注視到觀看的事物，也就是說，注視的並不是物象本身，而是物象之於我們的關係，當視線不斷變換搜尋，其實也就正在建構眼前的景象，例如圖5-3，這些都市中令人眼花撩亂的廣告看板，每一個都希望喚起觀者的注意，我們會先注意哪一個？除了看板本身的吸引力之外，就要看每個人視覺上的選擇了。

影像本身也是創作者觀看後的一種展現，所以每個影像都呈現了一種觀看的方式，影像更能讓我們體會畫中主角身處的那個過去的世界，不論是藝術創作、攝影或是設計等，透過影像，我們可以觀察到創作者觀看的方式，愈具有想像力的作品，愈能帶領我們深入其中，分享創作者的感知。相對地，對影像的感知，也是來自於個人觀看的方式以及對藝術觀念的某些影響，包括了美、真實、文化、形式、地位、品味等。以維梅爾（Jan Vermeer）的〈倒牛奶的女傭〉為例，畫中主角的姿態、動作、情緒、畫面氣氛等，皆可呈現維梅爾當時所觀察到的特點，藝評家可能會注重畫面光線的效果、畫面的細膩、寫實等觀看角度，但我們是否能感受到畫面所要傳達的視覺訊息，似乎更為重要，而畫中勞動人物的情緒或許會因觀看者不同的社會關係或價值觀念而有異，例如一個勞碌一整天的工作者，在終於停頓下來時，接觸到這張作品的觀感，可能就和一位邊悠閒喝著下午茶，一邊欣賞畫作的人，有著南轅北轍的觀看結果。

圖5-3 紐約時代廣場街景（黎曉鵬攝影）

圖 5-4 維梅爾／倒牛奶的女傭／1658~1660年／油彩・畫布／45.5X41公分／荷蘭阿姆斯特丹國立美術館藏

學習提示

學習觀看的方式，以及認知會影響觀看的因素。在學習活動中，透過分組討論的方式，與他人分享個人不同的觀點。

從前西方的繪畫嘗試用透視的單一視點觀看這個世界，但是當照相機發明後，觀看的方式改變了，影像不再是永恆的，每個瞬間的影像都可以被獨立出來，因此觀看的世界與身處時空中的位置相關，這樣的認知相當重要。因為照相機的發明，讓肉眼所觀察到的世界，開始具有不同的意義，如同印象派認知的世界是不斷流動的，眼前的事物變得難以捉摸，而立體派認知的世界是由許多觀察的角度組成，不再僅是單一視角。

另外，對於靜態影像的觀察也會與動態影像不同，因為靜態影像是靜止的，畫面中的一切可同時被觀賞者接觸到，而動態影像卻有時間的順序，影像一個接著一個出現，具有不可逆轉的性質。觀察純影像與影像搭配文字，也可能會產生不同的效果，有文字出現時，圖像或許就會轉變為解釋文字的一部分，而純影像的觀察卻可以比較寬廣。觀看的角度有時也會受到作品評價的影響，例如米開朗基羅的〈創世紀〉，其名聲的響亮、眾多藝評家的推崇或是其作品的實質價值，有時也會變成觀察它的一種阻力，反而無法用平常心善加觀察。假如我們用心去了解藝術品，一旦有機會接觸真跡時，便可拉近與創作者之間的距離，藉由感受畫面所帶來的時空特性，並試著與生活的各種經驗相結合，人人都可以成為獨一無二的鑑賞家。

學習活動

活動目標：訓練觀看的能力。

實施方式：

- 一、以郭熙〈早春圖〉為例，教師事先準備圖片或投影片，應有全圖與局部放大圖。
- 二、引領學生欣賞〈早春圖〉全圖，鼓勵學生說出第一次觀看時的印象。
- 三、學生欣賞局部放大圖並提示提綱，讓學生分組討論，如：
  1. 在局部圖中你（妳）發現了什麼？和第一次觀看時有沒有什麼不一樣或當時沒有注意到的地方？
  2. 請就畫面，說說郭熙創作時的人、事、時、地、物等。
- 四、請各組上臺發表結論，與同學分享。
- 五、由教師總結，對於學生能說出個人看法表示肯定，並強調應尊重不同的觀點。

參、後現代觀點

後現代的表現手法，常讓畫面達到視覺的豐富性，如採用歷史語彙，以及折衷的處理方式等，畫面的呈現不僅具備機能性，更可滿足心理上的需求。解構、符號、文化元素等充斥著後現代內涵，其運用的手法包括：混亂與併置、組構、反諷、替換與轉移等。

（一）混亂與併置

後現代觀點中，經常將歷史或是風土語彙拼貼併置，使用歷史上光輝時期的各種式樣，以及本土造形的語言符號或是材料及民眾熟悉的神話故事、童話故事等，加以簡化、折衷併置於設計當中，呈現出混亂對比而又調和的特異美感，如臺北市捷運南港線昆陽站出口處的公共藝術〈旋〉（圖5-5），運用傳統民俗藝術的皮影戲手法，結合歡樂意象的木馬形象，創作出具互動性的裝置藝術，當旅客經過時，木馬剪影可經由感應器，隨著音樂而舞動起來，平時木馬剪影圖案亦是捷運站有趣的裝飾作品。而拼貼（collage）在藝術創作中，是指將各式紙張、布料或任何自然物與人造物，黏貼在底板上，可製造出平面繪畫或是淺浮雕的效果，後現代中運用拼貼的

圖5-5 晶矽族群／旋／2000年／複合媒材／177公分 x 124公分，18組／臺北市捷運南港線昆陽站出口處的公共藝術

手法，便將各式元素、符號、材料混亂併置於同一物件，以達到視覺上的滿足與意涵的提升，如臺灣電力公司內湖區民權變電所的公共藝術〈風雲際會——鳥人〉（圖5-6），創作者董振平利用傳說中的雷公與電母與人體造形、現代滑板為元素，鷹頭象徵遠古的神祕能量，馬頭代表人類動力的始祖，滑板代表現代人類身體及心靈體驗動能的工具，此件創作拼貼古今意象，展現開創新世界的願景。

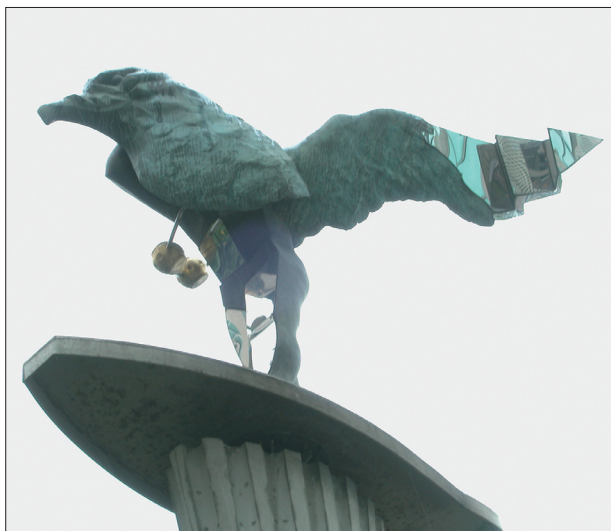

圖5-6 董振平／風雲際會——鳥人／2000年／銅、鏡面銅、不鏽鋼、水泥、高碳鋼／主體250公分x 250公分x 150公分、混凝土柱500公分x 40公分x 40公分、元素 450公分x 17公分x 17公分／臺灣電力公司內湖區民權變電所

後現代建築經常將各式古典語彙結合在現代建築中，例如建築師李祖原，其作品特色包括：古典造形元素的引用、中國傳統建築造形的再現，以及中國傳統造形，像是斗拱、抱鼓、石鼓等的變形運用等，其作品例如：一九八七年推出的臺北東王漢宮集合住宅（圖5-7），將中國庭院的月洞門、廊道、涼亭、斜屋頂等元素，轉化併置到集合住宅中，身處建築中可於不同的空中層次，體驗各式的傳統元素，而一九九一年的宏國大樓亦結合古建築特色，頂樓窗口下方有成排的「插拱」，正面中央兩根大柱以及大廳內柱為巨大的「綽幕」，兩者皆屬宋代建築特徵，經過建築師之手，為仿古的混亂併置裝飾手法，在處理過後更賦予了新的意義。

（二）組構

後現代觀點中，當設計能夠適應地基環境，充分反應都市與基地特有的人文價值，而將設計與周遭環境融為一體的方式，便是一種組構的手法。例如建築師貝聿銘，在法國羅浮宮所設計的玻璃金字塔入口，是座高

圖 5-7 李祖原／東王漢宮

約21.64公尺的四角錐造形，以最含蓄的手法，採用地下化的結構，地表高度是羅浮宮舊建築物高度的三分之二，底邊和建築物平行，絲毫不破壞原先羅浮宮的氣勢，又呈現出光輝永恆的金字塔意象，地面上另有三個小金字塔，外圍著水池，池面如鏡，倒映雲天與建築，水池中有噴泉，襯托著玻璃金字塔，亦增加建築與景觀的整體性，傳統的舊建物與新銳的玻璃造形結合，衝突而又和諧。

圖5-8 貝聿銘／羅浮宮玻璃金字塔入口

學習提示

了解、認識後現代觀點的內涵與實例：混亂與併置、組構。

（三）反諷與隱喻

反諷的手法意指直接拷貝建築或是藝術史上名作的部分，以達到嘲弄、玩笑、反諷效果者。也就是說，反諷使用部分的抄襲，抄自名作，抄得妙，抄得有變化，抄得有道理，藉以提出其理念。拿藝術創作為例，如羅浮宮所收藏的達文西畫作〈蒙娜麗莎〉，便是許多創作者愛用的反諷主角，如同杜象（Marce Duchamp）就曾將其畫上鬍子——〈L.H.O.O.Q.〉用反諷的方式與文字遊戲，表達出對於嚴肅藝術理念的一種反抗，達利（Salvador Dali）也曾以此為藍本，創作其自畫像；而近代臺灣的藝術家梅丁衍，更將杜象畫的鬍子，改成一串動態中的爬行螞蟥，他是利用畫框與一分鐘連續播放的 VCD 動畫，所創作的作品，名為〈向裘孔達致敬〉，pay homage to 原本是指西方封建社會，封臣向君王表示效忠的禮儀，現今則是對某某人的思想啟迪表示敬意或感激，但在當代藝術中，homage to someone（向某某藝術家致敬），有時成為對前人作品的揶揄之意，或是對經典性與名家風格的質疑，這樣的方式與反諷手法如出一轍，梅丁衍常以藝術的手法，挑戰傳統美學、威權體制或諷刺政治，這樣的方式也運用在這件作品中，梅丁衍將一些「異」於西方美術史的「東方」美術史作品，納入這個「東西」文化的思維辯證裡。到底是西方美術還是東方美術？是臺灣美術還是中原美術？

圖5-10 杜象／L.H.O.O.Q.／1919年／複製畫・鉛筆／19.7 X12.4公分／私人收藏

隱喻也是後現代表現手法之一，經由不同的符號組合，會給予觀者聯想的空間。位於法國的朗香教堂便是其中一個例子，這座教堂由柯必意（Corbusier）所設計，建築的整體造形相當奇特，充滿不規則的形狀，牆面幾乎都是彎曲或是傾斜的，與傳統教堂、現代建築有很大的不同，如同一件混凝土雕塑作品一般。祈禱室的外觀像座穀倉，厚重的屋頂向上翻捲，屋頂與牆面間存有縫隙，粗糙的白色牆面上，有著大小不一的矩形窗洞，鑲嵌著彩繪玻璃，室內空間也呈現不規則形態，牆面呈弧線，光線透過屋頂與牆面之間的縫隙，以及大大小小的彩繪玻璃，投射到室內，而產生相當特殊的氣氛。朗香教堂特殊的造形，時常會讓人有不同的聯想，有人就曾把朗香教堂聯想為祈禱的雙手、船、鴨子、帽子等。

（四）替換與轉移

替換與轉移有時會利用質變的手法或是使用隱喻、轉喻等，改變其意義內涵，而達到巧妙的效果。其中，質變的手法是指：藉由變質、轉化、改變、突變等概念，造就出和原本形態不同的差異性，也可說是利用改變物象原有的色彩、造形、材質、功能等，突破觀看者的慣性思考，營造出一個全新的物象形態。例如：歐登柏格（Claes Oldenburg）便曾經運用布料製作插座或是鼓等物品，將原本的材質替換掉，堅硬的質感亦隨之消逝，取而代之的是柔軟的質感與奇特的視覺經驗。歐本漢（Meret Oppenheim）所改裝的毛草現成物，也是以日常生活中的物品為對象，將原本的材質更換為毛皮，其代表作〈物體〉便是將杯、盤、湯匙等，用不相干的毛皮包裹起來，造形不變，但材質轉換了，讓觀賞者產生不少震驚訝異的感覺。圖5-11的例子，則是利用造形與功能的轉移手法，將習俗中決定籤運的擲筊和滑鼠造形結合，原本指明人生方向的功能轉為滑鼠所取代，點出在現代資訊社會中，人們依賴電腦的生活模式，我們的未來命運，是否也掌握在手中的滑鼠？圖5-12的〈臺灣系列海報（三）〉，則是將臺灣的圖像，轉變為形似傀儡戲的圖形，搭配底圖文字的意涵，說明充滿深度東方文化氣息的臺灣，在文化、經濟、政治等方面的走向或命運，卻是經常被外來文化影響，操縱在他人之手，許多優良的傳統似乎漸漸消逝，面對如此情境，臺灣人是否已然怒髮衝冠？我們是否已開始為傳統文化扎根？

學習提示

了解、認識後現代觀點的內涵與實例：反諷、替換與轉移。

圖5-11 黎曉鵬／上上籤？／1999年／電腦繪圖

圖5-12 黎曉鵬／臺灣系列海報（三）怒／2000年／電腦繪圖