

從美術到數位影像創作

From Fine Arts to Digital Image Creation

郭慧禪 | Hui-Chan KUO

藝術創作者／佛光大學傳播學系兼任講師

大學就讀於當時的台灣藝術學院美術系，由於高中非美術班或相關科別，念西畫組期間專注於傳統素描、繪畫與版畫的學習；求學期間選修過林芙美老師所開設的「特殊攝影」（印刷藝術系），這是首次接觸到攝影領域的正式課程，美術系上有為數可觀的攝影愛好學生，大多數的同學都有購買底片式的單眼相機，主要的用途為繪畫／題材資料的拍攝，也有些是熱衷攝影而攝影，極少數會添購放大機自行放相。

研究所在倫敦念碩士，才開始接觸到西方的當代影像創作，如 Cindy Sherman、Mariko Mori 等。我的指導老師之一是 Brian Dawn Chalkley，他是一位扮裝藝術家，認為我的創作主題適合用影像來表現，所以我開始使用影像合成作為創作方式，以 135 的底片相機拍攝，送去沖印店洗成照片，再用學校工作室的掃描器掃描照片製作，「Untitled 00」是我第一個攝影／影像類的作品，意圖透過雌雄同體的形式、身體的曖昧性，傳達純粹的人類身體，使用了泡泡的造形，類似變形蟲的外觀，將嬰兒般無明顯性別特徵的人體置於泡泡中。作品嘗試用不同的視角看待身體，去除性別、欲望和功能，以生命的原型為基礎，創造心中美好的人體典型。

1

2

1 郭慧禪 Untitled 00
60x84cmx6pcs 2001

2 郭慧禪 Untitled 00-2
2001

3

4

3 郭慧禪 Untitled 10 2001

4 郭慧禪 Untitled 14 2001

去英國後，時常懷念台灣的人、事、物，「Untitled 07-12」拍攝的場景為台灣和倫敦的捷運，台灣捷運車廂使用的材質和色彩相較之下顯得明亮和潔淨，倫敦有些捷運站的建築設計極具科技與設計感。拍攝兩地捷運空景後再用 Phototshop 合成人體進去，在這個系列中，探討公共和私人空間的矛盾性，在公共空間中，人們通常有較多的機會去接觸其他陌生的個體，在這樣的情況下，也容易產生評論他人行為的眼光，在想像的空間裡，一些平常被禁止的行為可以自由的展現。

回台灣後利用工作閒暇之餘創作的「Byniki」系列，使用高階消費型數位相機拍攝；作品的拍攝地點在一次陪朋友找房子時發現的某公寓中的人造花店倉庫，公寓坐落於台北縣某處擁擠的街道上，四周包圍著如檳榔攤、洗車廠之類的建築，和店內柔和的燈光與瑰麗的花朵形成強烈的對比，希望能從作品中傳達一種帶有溫度的感受，就如同我第一次看到那個倉庫一般，藉由影像合成所建構出來的虛擬／真實世界，以「純粹」的概念——純粹的感知、生命元素和置身於非自然空間的自得，如同新生兒睜開雙眼對所看到的事物驚喜。

相對於人類的自我認知標準，在取擷及圖利自身之餘，對於生活在都市裡的人而言，長期的與自然隔絕，但是對自然的原始渴望和需求卻仍無法抑止，面對無從改變的現實和生活空間，如何在周遭的環境內發掘一絲零星的光點，似乎成為一種自我救贖的方式。

作品畫面迷漫著一種似幻似真的奇妙氛圍，一個去除性別特徵的人體置身於色彩繽紛絢爛的花叢間，若有所思抑或是表情呆滯的被滿室飛舞的彩蝶包圍，僵硬的身軀即使圍繞著似錦繁花也無法擺脫出自我安慰的無奈感，反映出我當下的心境及情緒，遙望未來仍是無限的期待徬徨，以不同的角度看待生命與空間，似乎就成為自怨自憐和憤世嫉俗之外的另一條出路。

5 郭慧禪 Byniki2003-00 2003
6 郭慧禪 Byniki2003-00-03 2003

7

8

9

10

11

- 7 陳擎耀 後庭開花 II — 大長今 2007
 8 陳擎耀 張飛戰岳飛，泡泡滿天飛 -3 2001
 9 陳擎耀 張飛戰岳飛，泡泡滿天飛 -5 2001
 10 陳擎耀 後庭開花 — 忠臣藏 2004
 11 陳擎耀 後庭開花 — 遠山金四郎 2004

之後陸續參與許多影像創作的展出，包括姚瑞中先生策劃的「幻影天堂 — 台灣當代攝影新潮流」（2002）、「出神入畫 — 華人當代攝影展」（2004），這些展覽經驗讓我有更多機會認識華人當代影像創作，並且與其他的影像創作者有進一步的私人交流。

例如和我同年的陳擎耀先生，擅長以扮裝的手法，結合通俗文化元素，樂觀擁抱大眾與商業社會衍伸的獨特美學。在「張飛戰岳飛，泡泡滿天飛」系列（2001-2002），散布於畫面的七彩泡泡，構築出夢幻而輕盈的想像，挪用日本文化、青少年制服、時下大頭貼的戲謔作品，對於遙遠的國族記憶與政治議題的冷感，去除歷史與社會包袱的創作態度，成為台灣多數年輕與新生代藝術家的共通性。

陳擎耀為美術科班創作背景（國立台北藝術大學美術創作研究所畢業），陽光宅男的他將平日的休閒娛樂融入藝術創作中，喜愛縫製服裝與木工製作，尤其早期的作品中出現的服裝大多是自己親手

縫製的，如「後庭開花」、「後庭開花 II」系列，台灣攝影論述較少討論到他在純攝影方面的關連。除了學校教育的攝影訓練外，他本身對傳統攝影有很大的興趣，偏向相機操作部分，本身擁有一定數量的傳統底片相機（135、120、4x5），目前創作上使用的是 120 數位機背，對於採光與打光也有相當的認識，參見其室內人像藝術攝影作品。

他早期使用的是 120 底片相機加上底片高階掃描製作，在「後庭開花」系列中，呈現類似日本浮世繪的構圖與書寫方式，並加上金箔的裝飾，介於現代與仿古的 KUSO（惡搞）風格，場景故事來自日本古裝武俠片，如忠臣藏、水戶黃門、源氏物語、遠山金四郎等，連結台灣六年級生的童年記憶與當時的時下流行。作品中沒有嚴肅的社會批判，輕鬆愉快的佈置出自我主宰的幻想世界，把骨子裏的哈日精神熱鬧繽紛的呈現在畫面上；而這樣無台灣主體性的表現也令人思考究竟何謂主體性，也許我們的成長記憶就是各方匯集堆砌而成的吧！

12 郭慧禪 稻田 2005-2010
13 郭慧禪 水 2004

12

13

2003年時，個人因為個展的需要，辭去「大趨勢畫廊」的專職行政工作，聘請嘉義的攝影師蔡坤龍先生拍攝「Float」系列作品，拍攝地點位於嘉義和台南的鄉間與潮間帶，使用4x5、120底片相機與數位單眼，這對我而言是個難以忘懷的經驗，也是首次使用中、大型底片製作作品。

「Float」系列主要是當時心境的反映，也是對於童年鄉村生活的懷念與嚮往，對於因種種因素生活在都市裡的人而言，長期的與自然隔絕，面對無從改變的現實和生活空間，對自然的原始渴望和需求卻仍無法抑止，在漂浮的作品裡，畫面中人，放空所有的思緒，漫無目的躺在湖面，隨著流水或靜止或漂流，如同被放逐般的無所皈依，寧靜的感

受溫度、水、氣味、微風的包圍。

2004年，開始製作一些和水、支架相關的實驗作品，拆解流水再現可能的表現方式，基於現實的考量，決定回倫敦申請藝術博士班，不知是幸或不幸，申請了幾間學校都未獲錄取，在倫敦的語言學校窩了一年，只好回台灣繼續創作與工作。

回台灣後，反思前幾年在生活與創作上的瓶頸，作品重心逐漸轉向於自我價值和環境的衝突，削減自我意識，並藉由生物的「擬態」行為，重新思考身處於環境中的姿態。「擬態」系列中的「稻田」、「草原」使用「Float」時期所拍攝的4x5底片高階掃描製作，其餘為高階消費型數位相機拍攝。

14 郭慧禪 Float0917003 2003

15

16

15 郭慧禪 綠鐵門 2005

16 郭慧禪 白磁磚 2005

「擬態」是在自然選擇過程中不斷完善，許多動物或植物都能因為外形神似其他的物種或生存環境，減少被天敵發現的機率，而獲得保護自己的利益，由生物自衛本能所衍生出的擬態行為，試圖反映人與環境的交互關係以及環境對人的影響。

此次作品中，藉由影像合成的方式，模擬出擬態的行為，試圖反映呈現人與環境的交互關係以及環境對人的影響，在不同場域中游走或只是存在

著，溶合、交錯、並存而互不干擾，處在工業化的防禦性材質和環境中，如鐵窗、鐵門、磁磚和水泥牆，消極而不帶侵略性的適應空間所賦予的樣貌，探討個人在群體認同、社會環境及自我意識之間的妥協或調適，藉以消弭自體的內在衝突和矛盾的情緒，隨著時空轉移，以略為疏離的角度重新思考人和生存的關係。

發表了「擬態」(2005)個展後，應邀至嘉義擔任兼任教職，並移居嘉義縣一年，因交通考量，辭去嘉義教職搬回台北居住。回台北後，透過網路平台找到3D的家教老師，一方面學習3D MAX一方面構思之後的作品，在軟體學習方面，大概是素描上的共通性吧！建模算是輕鬆的部分，其它還是有許多邏輯上的瓶頸，尤其是偏數理思考方面，例如座標或是動作的設定等等，所以作品盡量用較單純直觀的偏手動操作完成。

「擬態」系列如果說是自我的消解，「方塊人」(2006)3D動畫也許是自我的重建與重組，「方塊人」企圖反映人和環境以及際遇的關係，由魔術方塊所分離出的27個方塊所組成，以幾何的形象象徵內在的世界，從原本平順而封閉的原初狀態，沉溺在自我的世界，受到親人的屏障，逐漸過渡到已知且被規劃好的未來，雖然方向上符合社會價值的期待亦看似平順，但在缺乏自我認知和思考下仍舊處於盲目的渾沌，持續的走向遙遠的未知，在經歷過逆境之後，逐漸強化自身的感知及自我意識，重新審視自己的生命與方向，排除多餘的自我

設限，試圖找尋一個回歸到原點方式，重新出發，開始另一個旅程。

同年的「泡泡人」，製作期間剛好擔任國際知名藝術家鄭淑莉的執行助理，因為這個工作也接觸了一些電腦工程師與設計師，作品反映當時工作的心境。隨著電腦和科技的普及，人類的大腦運算和記憶能力似乎快要跟不上資訊和技術的更新，好像永遠在追趕著龐大而雜亂的訊息，陷入了隨時會落伍的恐懼和焦慮中，彷彿走在一個找不到出口的迷宮中，但依稀感覺有一個可能的未知在遠方，回歸到虛幻與現實的自我空間，重新審視固有的價值與對生命的態度，企圖經由與他人或環境的互動釐清自我的思緒。

藝術是時代精神的反映，相同的情況也出現在藝術的操作上，如何在技術和觀念思維上，追趕上時代的腳步或是超越時代，而又不迷失在快速消費潮流中，便成一個艱鉅的課題；希望藉由回歸到最平凡人性需求，穿越過度膨脹的慾望與自我迷思，重新探索真實的存在。

17

18

17 郭慧禪 泡泡人 3' 19" 2006-2010 動畫
18 郭慧禪 方塊人 5' 25" 2006 動畫

19

20

21

對照陳擎耀扮裝依舊持續中，在「天公開勿」（2007），以中國明朝流傳下來的綜合性科學技術著作《天工開物》，作為發想的靈感，將經典作了個人化的詮釋，這算陳擎耀少數具社會議題聯想的作品，在這一系列的作品中，藝術家退居為配角，書中的勞工階層置換成東南亞的外籍勞工；現代穿著的外籍幫傭、看護、作業員等出現在仿古的場景裡，扮演可能是她們平常的工作，常見的現代商業通路的商標也被運用在作品中，運用影像合成的方式，營造時空錯置的畫面配置，用更嚴謹而細膩的畫面鋪陳敘述全球化現象，卻依舊不失原有的輕鬆與戲謔，拋開可能的批判性思考，呈現賞心悅目日常生活的古今奇想。

- 19 陳擎耀 天公開勿 — 拷克機圖 2007
 20 陳擎耀 天公開勿 — 南洋獨推車圖 2007
 21 陳擎耀 天公開勿 — 墾土拾錠圖 2007

我在 2005 年後將創作手法轉移到偏攝影與 3D，2008 年時的個展展出 2006 至 2008 的影像與 3D 創作，在虛擬空間中，以幾何的形象象徵內在在世界，結合繪畫與攝影，企圖發展在大型動畫製作外的藝術形式語言；並從一個攝影新生的角度去探討攝影：攝影（photography）這個字的起源，原意為「光之書寫」，以光線繪圖，將通過物體所反射的光線使感光物質曝光的過程，期待延伸光線寫作的概念，將光影的描繪拓展至物體和個人心境，遊戲於明暗走道、出入曖昧的空間中。

將原先作品中發展的水元素獨立成一個系列，偶然間在尋找水的相關資料時發現的資訊，世界上沒有一片雪花的結晶是相同的，並驚訝於結構造形的美好，將網路圖片下載後轉換成 3D 的模型並後製……，延續 2005 年「擬態」系列作品中對人與環境交互關係之探討，思考方向從個人到他者（Other）與群體的獨特性／相互影響，轉化現實生活中所面臨的狀態為圖像。

2008 年的「泡泡人」反映生活在都市中的失序及焦慮，一波波迎面而來的問題如同隨時在變形的魔術方塊，拆解變換組成半封閉的移動空間或阻

礙，步調快速得令人需隨時提高警覺，等待、閃躲或是前進以生存於空間中，思索個體存在的價值與方向，反之在空間中練習應變的能力，半被動的走向未知，同時也期待著未知的未來。

如果說美術基礎訓練之一是培養繪畫與畫面重組、構成的能力，影像合成的藝術創作者使用攝影／影像片段組成一作品，就如同繪畫者使用顏料，透過技術、想法完成一件畫作。在當今數位風潮席卷下的攝影，影像合成該被定義為繪畫或攝影？此類工具界定的名詞問題雖不影響藝術家的創作，但是否有討論的必要？

藝術攝影和繪畫某種程度上是難以分割的，早在十九世紀中期英國的畫意攝影派（Pictorialism），因為攝影術出現後，部分畫家轉繪畫為攝影，如瑞典攝影家 Oscar Gustave Rejlander 用 30 幾張底片合成製作了攝影名作「Two way of life」（1857），以古典繪畫美學的藝術形式表現攝影創作觀念；印象派（Impressionism）也對攝影風格產生時代性的影響，「達達」（dada）和混合拼貼（Collages）在影像創作上的界線是模糊或是相互影響的。

22

23

24

- 22 郭慧禪 泡泡人 1' 30" 2008 動畫
- 23 郭慧禪 走道 01 2008
- 24 郭慧禪 雪花 006 2008

對於個人創作型藝術家而言，當電腦成為創作工具時，創作者除了傳統藝術美學和直覺性外，在操作電腦時所需具備的理性邏輯思維、整合能力是否會影響或是提供創作者其他有別於圖像思維的創作方向？在工具應用上所衍伸的發現也可能是充滿趣味的實驗與養分；對於網路媒體與資訊的便利，應該用何種方式加以運用？具規模的數位影像創作，操作上需一定的資金與人力協力，在台灣影像收藏市場尚未完全開發的條件下，如何維持和鼓勵藝術創作者繼續創作，也許是創作者自身和相關公部門在思考或可思考的情況。

（本文圖片提供：郭慧禪、陳擎耀）

■ 延伸閱讀

- 姚瑞中（2003）：台灣當代攝影新潮流。台北：遠流。
 樊婉貞（2008）：非關真相——九〇年代至今華人觀念攝影。台北：典藏藝術家庭。
 蕭博中編（2009）：宅語錄。台北：索卡當代藝術有限公司。
 張美陵（2009）：典範轉移：後攝影的數位成像。中華攝影教育學會 2009 年國內學術研討會主題：數位風潮下的視覺語言與攝影風格再探。台北。
 鄭意萱（2007）：攝影藝術簡史。台北：藝術家出版社。

■ 網網相連

- <http://www.flickr.com/photos/yoa9986/>
<http://michelleoboe.pixnet.net/blog/post/26117904>
<http://blog.sina.com.tw/45515/article.php?pbid=45515&entryid=575940>
<http://www.newtaiwan.com.tw/bulletinview.jsp?bulletinid=72112>
<http://www.epochtimes.com/b5/8/6/6/n2144989.htm>
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E5%B7%A5%E5%BC%80%E7%89%A9>
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B0%E8%B1%A1%E6%B4%BE>
<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%BE%BE%E8%BE%BE%E6%B4%BE>

管弦樂聲響臺灣

「2012年臺灣中小學音樂教材創作」管弦樂曲徵選
 弦來無事·管管弦事·滿腹的樂思靈動·就發洩在樂譜上吧！

參加資格 / 凡具有中華民國國籍者，均可參加徵選。

徵選類別 / 管弦樂合奏曲。

徵選組別 / 甲組：以5至8分鐘為原則，單曲、組曲皆可，樂器編制以二管編制為原則。

乙組：以8至12分鐘為原則，單曲、組曲皆可，樂器編制以二管編制為原則。

※樂器編制，詳見活動網址

活動簡章 / 請逕上網站 (http://ed.arte.gov.tw/tm/TM_index.aspx) 下載。

收件日期 / 2012年2月15日至3月30日 (郵戳為憑)

收件方式 / 地址以掛號郵寄至「10066台北市南海路43號國立台灣藝術教育館收」，或本人親自送達，報名表及信封格式請逕於活動網站下載。

洽詢電話 / (02)2311-0574分機236。