

畫面中的情感投射 — 爆發瞬間的能量凝結

The Emotions Reflection in the Pictures: Immediate Gathering of Burst of Energy

張怡婷 Yi-Ting CHANG

國立臺灣師範大學美術教育與美術行政組碩士生

賽前預備

文章開始以前，先來介紹一下此次的主角賴聖元（以下簡稱大賴）。他是我大學時期就讀國立台南大學美術學系的學長，也是我在剛踏入大學生活第一天的新生訓練上，就認識並且留下深刻印象的一個人。那時，大賴是系上排球隊的隊長，用很熱情並且充滿活力的介紹方式來拉攏我們這一群新生加入系上的排球隊。直到後來，校內各類排球比賽及系上和學院裡的藝術季活動等，各式各樣的場合裡，總是能發現他的身影。以及在大學畢業以前，他也單獨騎著機車和腳踏車，個別繞了台灣一圈。2012年甚至還挑戰只花費五萬元，到大陸自助旅行一個月的計畫。

而讓我興起特別想研究大賴的契機，正好也是在去年，他創作出一系列 PLAY BALL 的作品。「棒球」在我國是人口最多，球迷也最多的一種運動，以「國球」稱之，以「台灣國球：棒球」為起點，將比賽中最具張力的關鍵瞬間轉化為畫面內容、運用強烈的色彩、簡化的人物造型、卡漫風格，並以棒球術語中的簡稱作為題名，將比賽過程所感受到的激情和喜悅，在作品中引爆開來，讓人們都能夠深刻的感受

本文主角：賴聖元

到在棒球比賽之中所被觸發出來的高昂情緒，充分展現出「畫如人，人如畫」的一個想像空間。

大賴，他就是在旁人的眼光裡看來，對於創作、興趣、運動以及生活等各方面，渾身上下都充滿了熱誠與幹勁，並且總是散發著用不完的能量。因此，也期望自己和大家，能夠從他走在通往夢想的這條道路上所遇到的幾個階段：首先，培養出興趣；第二，找到確定的方向；最終，不斷的累積能量，持續往夢想一步步邁進。在這行動趨力之中有所啟發，獲得些許的經驗和能量。

BATTER：擊球員

賴聖元 (Sheng-Yuan LAI)

- 2009 屏東美展·屏東·台灣
- 2009 國立台南大學美術系 98 級畢業展·台南·台灣
- 2012 《共暢練習》 新竹教育大學 毓繡藝術空間·新竹·台灣
- 2013 《不科學》 新竹教育大學藝設碩班評圖聯展 毓繡藝術空間·新竹·台灣
- 2013 台北國際當代藝術博覽會 YOUNG ART TIAPEI 喜來登大飯店·台北·台灣

預備 · 上場

大賴，1987 年出生於台灣高雄，家中共有兩個小孩，他為長子，後面還有一個弟弟。父親賴鴻進為屏東佳冬人，畢業於台北國立藝專美工科系，母親鄭桂蘭則為高雄旗山人，畢業於台北國立藝專印刷科系，目前全家定居於高雄美濃，自家經營「人字山莊」藝術休閒民宿，並於旗山老家設有兒童藝術才能班，因此，大賴從小就是生長在一個充滿藝術背景的家庭環境之中。從高雄市旗尾國民小學畢業後，國中時期便進入高雄市立旗山國民中學美術班學習，高中則為國立旗美高中普通班，大學就讀於國立台南大學美術學系，畢業後因為修習師資培育課程進入學校實習半年，之後當兵、工作了一段時間，又再一次的重回校園裡學習，繼續追逐自己的創作夢想，目前就讀於國立新竹教育大學藝術與設計學系碩士班。

大賴本身對於任何事物所散發出來的熱情與衝勁，除了自身的各種經歷之洗禮外，更深受父母親的影響。父母親在婚後初期，父親便和朋友合開了一間室內設計工作室，自行接案子工作，母親則在家裡開設兒童藝術才能班和照顧家庭，同時，兩人也各自在公立的學校及補習班裡兼課。孩子出生之後，兩夫妻更是不斷在藝術領域和維持家庭經濟之中努力著，持續累積生活與藝術創作、教學經驗之間的磨練，貯

蓄各方面的能力。最終，在美濃這塊對於他們帶有許多記憶及深厚情感的土地之上，建立了一個兒童藝術廣場，而後轉型成為一間藝術休閒民宿。大賴的父母親，現在除了自身以美育貫徹於生活的實踐外，更透過許多豐富有趣的 DIY 體驗，來啟發旅客的藝術靈感及興趣，期望所有來到美濃的旅客，都能夠和他們一起更用心的去體會和感受到當地的景物及人情之美。這些，全部都是大賴的父母親從無到有，一點一滴地不斷累積出來的成果。

因此，在大賴求學的過程中，父母親也會不時的幫助大賴分析自己的選擇，說明對於日後會有哪些影響。正是因為他們也明白美術這條路是很辛苦、很難生存的一項選擇，所以也時常在彼此討論分享時有所提示。但在大賴的眼裡看到的：「父母親，他們從零開始，就一直持續不斷的為藝術創作及生存而努力著，到現在也是如此，終於在中間找到了一個平衡點。我深信他們可以，我也可以。」他相信父母親如果能夠找到屬於他們的理想，那他也一定可以做得好。大賴不只是以父母親做為標竿而努力，更想試試看自己能夠做到什麼樣的程度。因此就算今天他無法單純的只當一位藝術家，也還是很有自信可以在藝術家與生活之中，找到一個屬於他自己的均勢以及屬於自己的道路。

Play：比賽開始

儘管大賴的父母親都是從相關科系畢業，但也從來不會去強調說畫圖究竟有多重要，並且強迫他也走上一樣的道路。他們覺得，只要自己有顧好課業，想做什麼就去做吧！因此，大賴對於想從事藝術創作的動機，更是出於自我的意識，尋找、發現，而後逐步向前邁進。

從小，由於自家就設有藝術才能班，讓大賴擁有許多可以持續不斷的畫圖以及接觸藝術的機會，也因此培養出他喜歡畫畫的興趣。或許從他的作品畫面當中去分析，尚不能稱之為天生在美術方面擁有資賦優異才能的孩子，但已經不難看到，此時期大賴的繪畫作品就已經存在著比同年齡層的學生更豐富及完整的繪畫技巧及靈活度。

於是，從高雄市旗尾國民小學畢業後，大賴進入高雄市立旗山國民中學美術班就讀。這是第一次，他進入了正規的藝術教育體系，學習美術相關的專業知識。但由於自己從小在家裡學習時，父母都是讓他自己想畫就畫，因此他對於繪畫的認知就是

畫圖是一種興趣；而他身邊也多是因為興趣而學習畫畫的孩子，程度上落差稍大。但在學校裡，大家的能力比較平均，老師會教導學生如何運用自己所學到的技巧來表達自己的想法等，不再只是用好玩的方式在畫圖，而是用更認真的態度去面對藝術。因此，在此時期，大賴作品當中的寫實描繪能力更加成熟；也不難發現，在繪畫技巧熟練，足以表達呈現出所想描繪表現的主題之後，創作題材便開始逐漸聚焦，更帶有一些影響日後創作方向的影子在其中。

到了高中時期，大賴就讀的是國立旗美高中普通班，科班教育影響了大賴對於藝術創作有不一樣

- 1 人字山莊內部一景
- 2 1990（4歲）作品
- 3 1992（6歲）作品
- 4 1996（10歲）作品
- 5 1998（12歲）作品

6	7	9	11
	8	10	

- 6 2000 (14歲) 作品
 7 PLAY BALL 系列：K (三振) 2012 壓克力彩 72.5×116.5 cm
 8 PLAY BALL 系列：H (安打) 2012 壓克力彩 72.5×116.5 cm
 9 PLAY BALL 系列：NP (美技守備) 2012 壓克力彩 72.5×116.5 cm
 10 兩好三壞 Full count 2013 壓克力彩 165×40 cm
 11 猛暴愛國症候群系列：台灣 2013 壓克力彩 50×50 cm

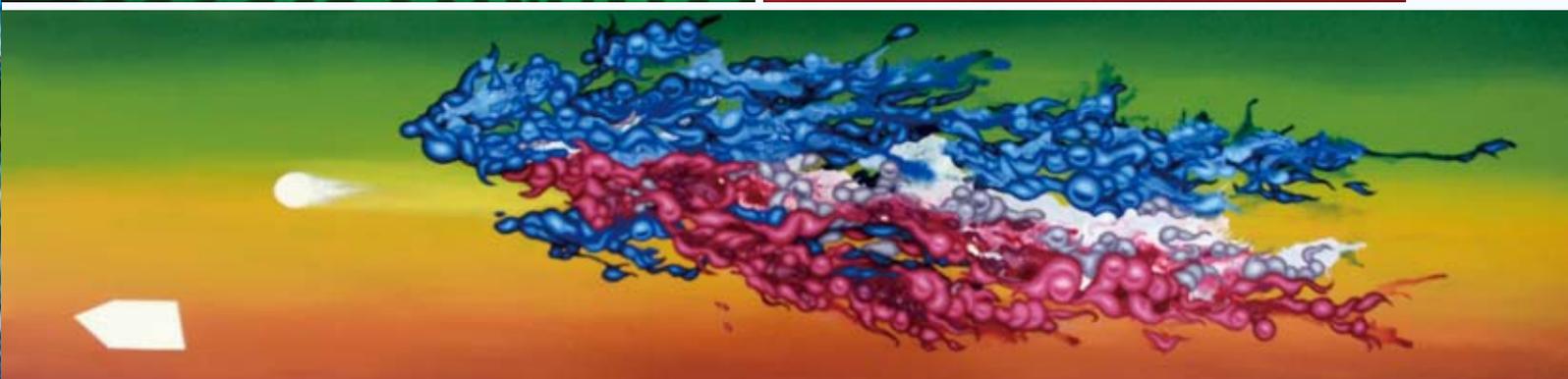
的想法及志向，這是很大的一個關鍵點。他發現，之前的時間，隨時都可以畫圖，想畫就畫，覺得那就是自己生活的一部分。但從高中開始，功課壓力變得很重，想繼續畫下去或者是在美術這個領域裡持續發展和學習的話，似乎就必須就讀美術班、美術系或是成為以美術為職業的人，才可能會有足夠的時間，能夠去專心的畫圖。大賴：「如果高中沒讀普通班的話，或許就不會發現自己這麼愛畫畫了。」因此，高中進入普通班就讀反而是大賴發現自己原來真的很喜愛畫圖，很喜愛創作的一個重要轉折。

高中畢業之後，大賴進入了國立台南大學美術學系就讀。不過在他高中以前，大多是因為興趣，所以總是以好玩的心態及方式在畫圖，以致在考大學的術科考試，或者是剛進入大學，面對許多繪畫技巧非常優秀的同學時，便感到很挫敗。但相對的，此階段的大賴，也已經很明確的發現自己未來想持續的，便是繼續走向創作的這一條路。因此，更專注於自己繪畫技法上的學習，再加上眼界開拓了，和同儕之間的競爭與討論，也都是讓他更加激勵自己不斷的畫下去，期望創作可以持續進行下去成為未來的工作，因

此，到了大學時期，繪畫技巧趨於精進，已然發展並且摸索出屬於自己獨特的風格及作品。而在大學畢業之後，大賴因為修習師資培育課程，進入台南市公園國小實習半年，之後又當兵、工作了一段時間，才再一次的重回校園裡學習，期望更加穩實自己的繪畫專業和技巧，以及持續不斷追逐著自己的創作夢想，目前，他就讀於國立新竹教育大學藝術與設計學系創作組碩士班。

FLY BALL：飛球

一直以來，大賴對於從風格、內容以及想法，用那種會令人會心一笑、有趣的角度的呈現內涵的畫作，特別感到喜愛及青睞，像是普普藝術或者是台灣近年來當紅，獲得許多獎項及多次曝光，擁有豐富展覽經驗的廖培安及陳怡潔等藝術家。因此，我們也不難看出在他的作品當中，是選擇正向並且有趣的風格來表現自己的想法。他期望自己的作品，無論是否為具有藝術背景的人都可以從欣賞作品畫面中，了解到創作者所想傳達的訊息及內容，以致會心一笑或者有所感觸與共鳴。

加上在不同的時代、不同的族群以及不同的群眾當中，都會存在著自己所著迷以及感到狂熱的事件，像是演唱會、廟會、棒球運動、競賽或者是展覽等，這些事件會使人專注的將自己投入於過程當中所醞釀出來的情緒裡。因此，在近期就以自己所熱愛的棒球運動做為題材，不斷的回想自己在觀看球賽時的那種興奮心情以及澎湃的熱情。並且，在球賽的過程中，他觀察到了個人四周與群眾之中，存在著一種微妙的衝突和矛盾。人與人之間儘管都不相識，卻一同著迷以及享受於比賽進行之中當下的那股氛圍，那種大家一同參與同一個事件，並且彼此心情起伏於每個時間點上所發生的事件之微妙情意。那種由群眾所產生出來的力量，足以撕裂和突破一切的隔閡，共同爆發情緒來達成某種目的。大賴想呈現的，便是此類集體的經驗。

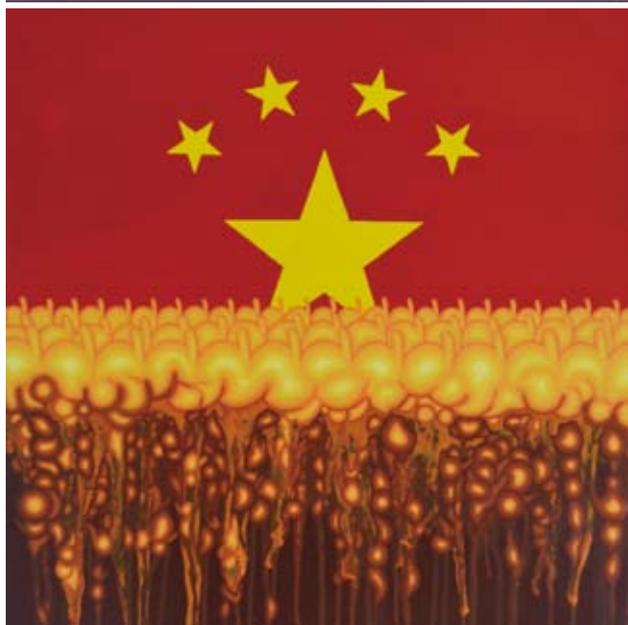
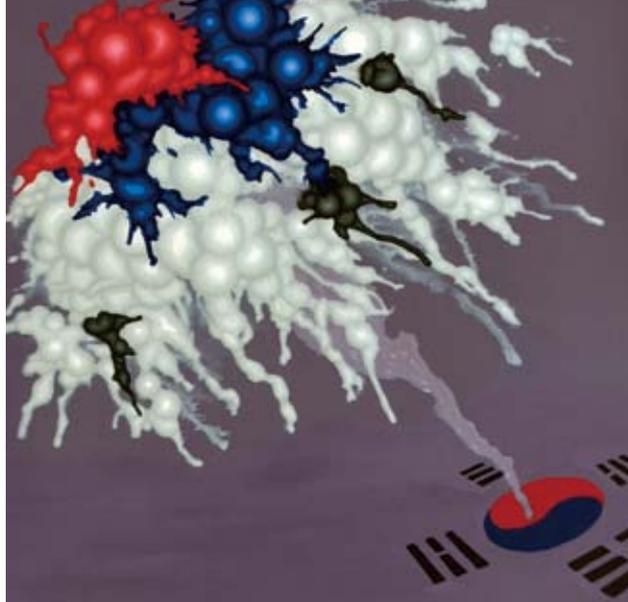
是以，在畫面中我們不難發現許多結構及符號，皆象徵著大賴所想要陳述的事件。諸如：排列以及運用潑流的方式，是作品的基本型態；而揮灑的動作和顏料滴流等，則是與情感的釋放相互呼應，進而在這樣的基礎上進行圖騰的延伸，建構出畫面。

【PLAY BALL 系列】

「PLAY BALL」在棒球的術語當中，意思為「比賽開始」。在體育競賽剛開始之時，運動員和觀眾的焦點都會集中在競技場上。一旦比賽中關鍵事件發生的一瞬間，運動員和觀眾之間產生了巨大的能量——寂靜、爆發。如同是開關被開啟而引爆的狂熱情感，喧囂的加油聲、躁動的空氣，這些都是體育競賽中最吸引人的部分，不論這種激情是因為愛國情操、對運動的熱愛或者是對明星球員的崇拜，多重的因素在當下匯流成為熱血的正向能量，讓觀眾都能在向來壓抑拘束的生活當中找回感動，成為釋放情感的出口。

【猛暴愛國症候群 系列】

猛暴愛國症候群此一系列的主題，是大賴在創作 PLAY BALL 系列的過程中，所發想、延伸出來到社會層面上的創作靈感。在某個事件或者是某個時間點，人民的向心力，亦可稱之為所謂的「愛國情操」，遭受到刺激所被激發出來的能量也似乎有著如同前一系列一般，展現出一種群聚的力量和爆裂

12	14
13	

- 12 猛暴愛國症候群系列：南韓 2013 壓克力彩 50×50 cm
 13 猛暴愛國症候群系列：中國 2013 壓克力彩 50×50 cm
 14 猛暴愛國症候群系列：日本 2013 壓克力彩 50×50 cm

的氛圍。因此，從本國台灣開始，選取了那些和台灣之間有所交集和相互接觸的幾個國家，做為此系列的核心主軸，再依照各個國家的人民特性與狀態，建構出不同的符號排列方式。

SCORE：得分

「在關鍵事件發生的瞬間，運動員和觀眾之間會產生巨大的能量。這分如同開關被開啟的狂熱情感，也是體育競賽最吸引人的部分，不論這分激情是因為愛國情操、對運動的熱愛或者是對於明星球員的崇拜，多重因素在當下匯流成熟血的正向能量，總能讓觀眾在向來壓抑拘束的生活中找回感動，成為釋放情感的出口。」

在現今的時代背景之下，社會型態早已全面性的改變。都市中人與人之間情感的冷漠與疏離，早已慢慢的取代了溫暖和關懷。因此，在這個充斥著太多

負面訊息的時代裡，大賴覺得我們所需要的，便是再多一點的熱情，再多一點向上的衝勁以及更多一點的自信。他，面對世界，勇於追逐夢想，並且持續的灌注活力於個人生活之中；面對創作，更試著將更多的正向能量投注在畫面之中。所以，我們可以清楚地直接感受到大賴作品之中，因為某個「點」（原因或事件）而爆發的瞬間能量凝結，所顯現出來的強烈情感投射。

當然，這些熱烈的情感在大賴的創作路上也不是突然之間就出現的，在回顧大賴一路走來的學習、發展之路，不難看出他從小就培養出自己對於繪畫擁有強烈的興趣；再來，找到明確努力的方向；最終，不斷的累積能量，持續往夢想一步步邁進。我相信，大家對於大賴走在通往夢想的這條道路上所遇到的幾個階段，一定都能夠有所體會和產生共鳴，最終，也將朝自己的夢想不斷努力，往前邁進。

「希望可以當個駐村藝術家，到國外到處旅行和畫圖、生活，並了解當地的環境，用藝術來作為謀生的生活方式。因為，我喜歡旅行又喜歡藝術！如果可以把它們結合起來，那就是我最理想的生活方式了。」

（本文圖片提供：賴聖元）