

廢墟也有春天

談姚瑞中的廢墟影像

The Spring of Ruins

Phantom of the Ruins by Jui-Chung Yao

陳乃琦 Nai-Chi CHEN

苗栗縣立苑裡中學（國中部）美術教師

『廢墟』是一個矛盾的產物，他是骯髒的、破碎的、不易親近的場域，甚至有人用「應該被丟棄的垃圾」來形容他的存在，但，「他」的存在見證了歷史、見證了某種生活型態的存在和逝去，「他」正以某種形式敘述著屬於那個年代的故事，人們對於廢墟的情感是既喜愛又厭惡的，而人生不正是這種矛盾心情的最佳寫照嗎？

行走的城市街道上，人們總刻意迴避這些所謂的廢墟，深怕一個不小心會被掉落地面的殘片劃傷，此處早已成為流浪漢駐留的場域，骯髒而臭味薰人，人們總睥睨地忽略這個真實存在生活的場域。藝術家姚瑞中知覺到廢墟存在的理由，憑弔著

廢墟美麗的過去，預見了城市興滅過程中的未來式，並用攝影機記錄了廢墟的點滴影像，在影像中他不再只是骯髒、破碎，更有著姚瑞中記錄社會的全新觀點及對當代環境的省思及隱喻。

攝影家姚瑞中在『廢墟攝影：荒無的美學』文章中，提到藉由追尋廢墟的歷程，觀照內心深處那座已然半頹圮的孤獨心靈，展開自我療傷式的影像對話。

每個人對廢墟的印象不盡相同，當你走入廢墟，用感性的心深刻「感受」，廢墟將帶領你感受一種恍惚、一種詩性、一種凋零、一種殘缺，是否正如心靈中的缺遺，找到知己，撼動了心靈、展開了心靈的對話。

廢墟見證了文明與再生

廢墟的美麗作者陳宛茜提到：「班雅明的『廢墟的寓言』認為，不斷興建、毀壞是現代城市的重要特質；而唯有在充滿碎片的廢墟中，城市人才能認清眼前世界的轉瞬即逝。廢墟的存在，不僅召喚人們對於逝去文明的想像，也提醒對未來文明的沉澱與思考。」

人類總不斷地企望能成為這個世界的主宰，不斷地、任意地恣意而行，建設、購買、破壞，就這樣不斷地惡性循環著，即使地球已超過負荷，不斷有人呼籲環保愛地球，但，存在於理智與慾望矛盾中的人們，有幾個人真能放下屠刀，立地成佛？透由姚瑞中的廢墟影像，帶領我們探尋那些曾經存在，卻被我們遺忘的角落，帶領著我們去找尋曾經的回憶與故事，更帶領著我們去省思與沉澱面對未來文明的再生。

廢墟美學

美學並不只於談論單純的美感，是一種價值判斷跟欣賞的切入點，而廢墟美學呢？廢墟美學的意義，不是在談美，而是談如何形成一種價值判斷跟欣賞的切入點，要如何去切入欣賞廢墟呢？姚瑞中曾說：「廢墟那麼醜，怎麼可以用美學去談醜，大家覺得美應該是賞心悅目，可是事實上，廢墟美學直指我們用另外一種角度去看背後的意義。」廢墟並不美，但藝術家姚瑞中試圖以廢墟影像創作，引領人們去觀看影像的價值判斷與欣賞的切入點，並了解背後的真實意義與內涵。

廢墟美學的意涵是時間所帶予廢墟的變化，賦予人們帶來撼動心靈的感受，而非一種流行，一種模仿，一種擬造廢墟的頹廢品味。廢墟美學係希望人們著重在對廢墟的人文關懷與對自然環境省思，而非一

1 神偶遠境 新竹新豐

影像解讀

符號	符旨（隱喻）
軌道	生命起伏、時代變遷
車廂	人們
柱上的青苔	荒廢
後方結構物	人去樓空

影像解讀

符號	符旨
建築結構	牢籠
女人頭相	女人
男女舞者	愛情
門	出走
牆	世俗的道德觀念
天空	夢想

2 以屍骸構築的文明 北海岸

種為流行而盲從的頹廢美學品味，也非浪漫主義的慨然玩味，希望人們觀看廢墟影像時，能思考時空對廢墟所帶來的意涵，重視且關心我們身旁的環境。

圖像與符號

透過圖像的研究，我們理解圖像所賦予的意涵，圖像學是一種圖像詮釋的過程，觀畫者試圖透由約定俗成的圖像暗示，可以清楚地從畫作觀看出創作者所想要表達的想法。

符號學立基於圖像研究的基礎，廣泛地被應用在影像的解釋上，透由符號學中的符徵：表象物與符旨，表象物的意義，引領我們觀看圖像作品的意涵，不需透過藝術創作者本身的傳達，也能觀看作品本身隱而未顯的意謂，羅蘭巴特曾說：「作者已死！」，透由影像中的符徵與符旨可找尋作者創作時的脈絡，但觀者閱讀作品時卻充滿了更多的可能與想像。

空間、權力、隱喻

姚瑞中曾說「比起廢墟的頹廢美感，我對這空間

背後深層的權力結構更有興趣」；建築師阮慶岳則指出「我比較注重關於廢墟的思考、隱喻和想像空間」。

圖1「神偶遶境」是一部位於兒童遊戲場的纜車，鏡頭由下而上仰視，充滿了兒時記憶中對於樂園的期望。台灣產業的轉型，帶動了遊樂市場的需求，遊樂園如百花齊放般林立，電腦時代的來臨，越來越多的電子遊戲取代了兒時的遊樂場域，孩提時的樂園也逐漸成為被人們遺忘的場域。

還記得坐在那最高處俯瞰遠處的景色，還記得人聲沸騰喧鬧！如今荒煙漫漫，杳無人跡，這原本該是個讓人愉快興奮的場域，但現在徒留空空的纜車車廂在半空中搖晃，軌道彎旋猶如人生的起伏、時代的變遷，而車廂是否也如人們見證了這片場域的興衰？如今樂園人去樓空，僅留人們心中莫大的唏噓！

黑白色調表現影像的張力

姚瑞中的影像以黑白表現別除了色彩的雜訊，還原影像的點、線、面，讓畫面充滿張力！

圖2「以屍骸構築的文明」這幅照片中，工廠的鐵架結構在這幅影像畫面中充滿了線性指向的張力，

讓畫面停留於後方的牆面上，牆的左邊是空的一道門，後面又是另一道牆，牆上有一段小小的空隙，可以看到外面的天空，而牆的右邊是塗鴉，是一個女子的半邊臉和一對男女跳舞的景象。

這張影像彷彿述說著一個有趣的故事，一位女子正在回憶過往愛情的美麗的時光，而哀愁的臉龐是否正惆悵著踏入婚姻，傳統家庭沉重的負擔，有如牢籠般，將她困住，期盼有一道門讓她出走，但這道門的背後又是另一面牆，有如世俗的道德規範，將她困住，僅留一段空隙，嚮往天空那自由的無拘無束。在過去，女人結婚不僅僅只是家人而是將青春奉獻給了一個家庭，女人想要自由、擁有自主的夢想，想逃離家庭卻又被一道道的世俗觀念牽絆，對於愛情的追尋，可能是在婚姻成立時，即已消逝成追憶！又或是儘管家庭已破碎，但女性仍然堅信愛情的存在，將自己封閉在傳統的道德觀念中，不願也不敢放手活出屬於自己的天空。

豐富的人文特質與人性省思的影像魅力

姚瑞中特有的觀看廢墟的角度和隱藏在他獨特

營造出來的耐人尋味的故事，更因為他特有而富有人性思考的影像魅力；他與傳統沙龍式攝影最大的不同，在於他對人性議題的深刻討論，希望人類透由他的影像，可以去思考人類對大自然這塊土地所帶來的迫害。一張又一張的廢墟影像，也似乎證明了人類在追求文明的當下，為地球帶來了多少資本主義的浩劫！

圖3、圖4「遠離家園」這兩張照片中的建築都是人類所構築的，也都在台灣，由於當時建築師和建商的設計不夠周詳，造就了這樣不協調的建築景象，最後建商落跑，任由建築物風吹日曬，成為廢墟，在我們所處的城市中，是否也有很多這樣的角落，由於資本主義時代的來臨，供過於求，造成許多不必要的浪費，養成了不喜歡則丟棄的文化，面對怵目驚心的廢墟影像，是不是能提醒政治決策者有關城市再生的觀念，也提醒人們省思我們所生活的環境，而非只是讓這些廢墟淪為垃圾，任其荒廢！

廢墟曾經是我們眼中輝煌的城市，但隨著時間的更迭，嶄新繁華的城市，因為時代的變遷、人口的移動、產業結構的改變、政治權力的鬥爭與錯誤

3 遠離家園 三芝飛碟屋

的決策，逐漸沒落，人們陸續搬走，成為現在呈現我們眼前的廢墟，有些廢墟，因為其歷史特性或建築物本身的美觀與強度，仍被保存下來而成為古蹟，有些則因為地理環境的優渥性，很快地被剷除並蓋上了新建築，而有些卻彷彿被後代子孫遺忘或錯誤的政策或地域環境的因素竟遭到棄置，成了長滿雜草、堆滿垃圾、流浪漢棲息、危機四伏的場域。

建築師致力於空間的重新塑造，賦予了廢墟空間的再生與活化，姚瑞中透由攝影鏡頭的拍攝瞬間，賦予了廢墟精神的再生與昇華。

廢墟的存在，不應該只是城市的骯髒角落，廢置空間的再生與利用，重新賦予廢墟的價值與新生命，如剝皮寮、華山藝文特區、好丘眷村特區，它們以另一種方式重現了廢墟空間的春天，藝術家姚瑞中透由廢墟影像，引領我們見證了曾經存在的歷史與現象，不斷提醒我們對於政治經濟產業結構與時代變遷的省思，也構圖未來城市藍圖的反省，再現了廢墟精神的春天。

（本文圖片提供：姚瑞中）

解

問題

廢墟可以用美學詮釋嗎？

美學是一種直覺，是一種感受。廢墟可以用美學來詮釋嗎？廢墟所賦予人的感受，是一種歷盡滄桑，時間、空間所帶來的震撼，是一種殘缺的美感，帶種憂傷又保持著對未來無限希望和想像的感受。

廢墟的美相對於傳統的美，是不完整、破碎、憂傷的，相對於完整、圓滿、美好的概念，希望人們意識到被遺忘的、被廢棄的，並不完全只是垃圾、污穢，它，承載著人類過往的美好記憶，更承載著時空交錯與並置的痕跡。

4 遠離家園 桃園龍潭