

畫沙 畫人文關懷

2015-10-24 記者 林湘芸 報導

她的雙手，將沙子變成創作藝術的材料，畫出一部部動人的影片，她是沙畫家——邱禹鳳。

沙畫家邱禹鳳。(照片來源/林湘芸攝)

與沙畫相遇

身為台灣第一位沙動畫家，其實邱禹鳳並非一開始就想踏入動畫界，她笑說因為討厭數學，聽聞朋友說讀藝術可以不用念數學，自己又喜歡畫畫，所以選擇就讀藝術大學。在拍攝電影時，發現動畫能將自己所學的繪畫加入應用，便開始接觸動畫。

有些人喜歡畫插畫，但是因為插畫是單張的圖、沒有時間性，便轉而學習動畫，她卻是因為喜歡紀錄片而鑽研動畫。礙於拍攝紀錄片有太多現實條件的限制，於是選擇用動畫來滿足自己想拍紀錄片的慾望。研究動畫後，她發覺國外其實很多動畫題材和紀錄片一樣，談政治、環保、女性議題，內容並沒有設限，尤其因為是美術畫面，大眾普遍接受度高，影片一開始的目的性不會太強，往往觀眾都是在看完動畫後，才驚覺原來影片所提的議題是那麼硬。

在邱禹鳳就讀研究所一年級時，課堂上看到由美國動畫家卡洛琳·麗芙 (Caroline Leaf) 創作的沙動畫，當知道動畫是由沙子而非毛筆畫出來時，所有同學都非常驚艷，沙子的透光性以及強烈渲染氣氛的能力深深吸引著邱禹鳳，此時，在她的心中，萌生想要用沙子來創作的念頭。

當時因為學校在山上，不易取沙，剛好室友養貓，於是邱禹鳳用貓砂創作她的第一部習作〈梵谷的微笑〉，用沙動畫的方式呈現文森·威廉·梵谷 (Vincent Willem van Gogh) 知名的作品〈星夜〉 (De sterrennacht)。

媒體歷屆廣告

推薦文章

- 國內外電競 觀念大不同
- 粗糙的雙手 陌生的童年
- 獨特解析的創作者 周琳晏

總編輯的話 / 林謙耘

本期為二二四期，共三十篇稿件，期中以照片故事與心情故事居多。本期側邊廣告以難民潮為題，讓讀者了解難民潮的來龍去脈。

本期頭題王 / 許馨仁

我是許馨仁，台北人。鼻子過敏，很愛喝開水，食量很大，很杞人憂天，但看待事情很理性。是最不像雙魚的雙魚座。

本期疾速王 / 唐宜嘉

完美主義、強迫症、相信少說多做。
Work hard in silence, let success be your noise.

本期熱門排行

C式人生 行動派大藝術家
薛如真 / 人物

飲料新風潮 時尚健康兼具
許馨仁 / 文化現象

我的娃娃夢
唐宜嘉 / 心情故事

威風凜凜 執干戈以衛社稷
徐義薇 / 照片故事

獨特解析的創作者 周琳晏
楊淑斐 / 人物

邱禹鳳第一部沙動畫習作〈梵谷的微笑〉。

(影片來源/YouTube)

時光與旅 關心存活的人

邱禹鳳的作品，可以看見她對人文的關懷，許多作品的主题圍繞在人如何去面對「回憶」，邱禹鳳說：「回憶是很抽象的東西，卻比一把刀還要更有辦法致人於死地。」當經歷完天災人禍，人們為去世的人哭泣時，她想關心那些活下來的人，在夜深人靜時，該如何對抗過去痛苦記憶的侵擾，她認為這是一個相當困難的課題，往往有些人處理不好，便選擇自甘墮落。

二〇〇一年，一次機緣下，邱禹鳳看到關於慰安婦的紀錄片，對片中阿嬤們的遭遇感到惋惜，正好課程需要繳交一份作品，因此她運用沙子、剪紙創作她的第一部沙動畫〈時光〉。她想要把〈時光〉送給阿嬤們，告訴這些曾經被迫當慰安婦的阿嬤們，有人知道她們的故事，關心她們現在過得如何，當時邱禹鳳也失戀，於是把自己的情感和對紀錄片的悲傷情緒投射在作品中。〈時光〉後來獲得台北電影節最佳動畫獎，當時影評人藍祖蔚評論她的沙動畫不像一部完整的電影，而是像一首影像詩。

隔年，適逢九二一大地震周年，她創作第二部沙動畫〈旅〉，故事描寫震後倖存的主角回到原本的家，但是人事全非。主角回到故鄉的路程，也是邱禹鳳希望倖存者能夠去走一趟回憶家鄉的旅程，但是走完之後，就把回憶留在原處，不要再帶走。許多倖存者在經歷巨變後，往往會失去自我，影片的最後，主角燒完香，找回自己生命的意義，頭也不回地離開，完成自我療癒之旅，傳達邱禹鳳希望倖存者也能夠從傷痛中重新再站起。

紀錄片讓大家事先知道苦難為何，以及可以從苦難中學會什麼，邱禹鳳把動畫當成是藝術品，有思想、有質感、是獨特的，她想透過動畫傳遞這些訊息，讓大家在觀看動畫的同時，顛覆一般人對動畫就像卡通的印象。

用藝術 關心社會弱勢

邱禹鳳認為自己非常有正義感，因此很多作品主题圍繞在關懷弱勢。在發表〈時光〉後，邱禹鳳發現有人開始說她是女性主義者，讓她覺得自己有使命要去關心這類議題，之後出現關於兒童的社會新聞，她也會去關注、保留新聞報導，用作品去紀錄自己的觀察。

二〇一五年北投女童割喉案，邱禹鳳為不幸罹難的女童作畫。

(影片來源/YouTube)

社會新聞常常出現關於弱勢族群需要援助的報導，她說：「看多了總會懷疑社會公益到底存不存在？當沒有看到弱勢族群得到很好的幫助、回饋，我就會想用影片去關懷他們。」透過影片去抒

發正義感，讓她覺得自己有盡到社會責任。藝術家常被人詬病是很自私、很奇怪的存在，邱禹鳳用她的作品表明藝術家中還是有一群人，不單單是做天馬行空，或是自舔傷口的作品，他們一直在觀察社會，從生活中取材，有時甚至直接以某個歷史事件或社會案件為題材，用影片去做社會公益。

遇見神 風格轉變

在受洗後，邱禹鳳的作品風格開始改變。談論自己最喜歡的作品，邱禹鳳不諱言是在自己受洗前的兩部作品〈時光〉及〈旅〉，她曾經問上帝為什麼在受洗後，比較不會像以前一樣有強烈的情緒去拍攝動畫片？而她也找到答案，在受洗前，藝術創作是她的情緒出口，幫助她沉澱心靈；在認識神之後，她的思想被翻轉，生活開始改善，覺得自己沒有什麼苦難，也沒有遇到很悲傷的事，看事情的角度變美好，相較於過去用悲壯哀怨的方式去呈現作品的主题，受洗後的她看待事情的主觀性降低，有時甚至會偷偷用神的角度來談論議題。

受洗後的第一部沙動畫〈末世的禱告〉，以美伊戰爭為題材，邱禹鳳用神的角度看戰爭所帶來的問題，在戰爭的摧殘下，許多人失去生命，而片中她的手入鏡以扮演上帝的手，不斷恢復生命，告訴觀眾戰爭有多麼殘酷。

在當上老師後收入增加，物質生活改善許多，邱禹鳳從關注苦難、災難的議題，轉而觀察生活周遭，自己也認為不應該一直拍悲傷的動畫片，所以她將自己的現況拍出來。二〇一三年，高雄市立美術館邀請邱禹鳳在「我們都是蒙娜麗莎 當代篇：蒙娜麗莎MIT」展覽中製作一支短片，那時邱禹鳳離開原本任職的學校，到第二間學校開始新的生活，接到影片邀請，她決定要把女性經歷過挫折成長後，感到喜樂的狀態表現出來。在成為一位成功的人後，她可以傳承自己的經驗，影片中的女性優雅，呈現女性可以靠自己的能力，去達到安穩的狀態，甚至能夠分享自己身上所擁有的知識經驗，幫助其他以前和她們一樣遇到困難的女性。

堅持自我 為社會盡心

關懷人文弱勢、不帶商業化，是邱禹鳳作品的特色，也是大家給她的評價，邱禹鳳坦言不是沒想過是否要接商業演出，但是她選擇堅持自己的定位，用純樸取代華麗精緻的風格，知性的形象讓公共電視台邀請她在關懷八仙塵爆的公益短片中畫沙，為塵爆受難者祈福。

邱禹鳳與公共電視台合作的公益短片。

(影片來源/YouTube)

邱禹鳳用她的雙手，讓藝術不再艱澀難懂，讓動畫不再只有娛樂的功能，一沙一世界，在她的沙畫世界裡，畫出對人文的關懷，用藝術為社會盡一份心。

乘浪而行 衝浪人生

近年來，衝浪在臺灣逐漸興起，不少人將衝浪納入生活，展開屬於自己的追浪人生。

白頭偕老 最長人生之旅

利用時空交錯，來呈現不同世代，四個人的愛情故事。年輕男女從一位八旬老人，學習到了什麼是真正的人生。

