

虛擬生命意象之創作研究
Virtual Image of Life

研 究 生：林授昌
指 導 教 授：張恬君

Student : Show-Chang Lin
Advisor : Dr. Tien-Chun Chang

國 立 交 通 大 學
應 用 藝 術 研 究 所
碩 士 論 文

Submitted to Institute of Applied Arts
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of
Master of Arts
In Design

June 2004

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國九十三年六月

虛擬生命意象之創作研究

學生：林授昌

指導教授：張恬君博士

國立交通大學應用藝術研究所碩士班

摘 要

本文創作研究，在探討人生生命存在的本質、現象與意義。就主題而言，生命是值得探討的議題，不只在於生命的珍貴，也在於生命的唯一，更在於生命的不可重來。對於生命自我的體認益常重要，如何學習與成長？如何珍惜與擁有？值得深究。推而廣之，人與人之間，人與環境之間如何和諧共存？生命如何實踐？才能圓滿？均是本研究欲探討的議題。就創作而言，藝術為傳達理念的很好方式，本創作結合平面繪畫與科技數位媒材，來傳達生命意象的理念，並與觀眾適度的互動，讓觀眾成為參與者，在比擬中體驗生命。

關鍵字：虛擬、生命意象、創作研究、科技藝術、互動

Virtual Image of Life

Student : Show-Chang Lin

Advisor : Dr. Tien-Chun Chang

Institute of Applied Arts
National Chiao Tung University

ABSTRACT

This research thesis investigates the properties, the experiences, and the meanings of the human existence. The question of life's meaning is a subject worthy of examination, not only for the preciousness of life, but also for its singular, unrepeatable nature. Understanding of ourselves is of particular importance in our search for meaning in life. How does one learn and grow? How does one cherish and embrace one's own life? How do we find harmony in co-existence with people and our environments? How do we engage life in order to achieve perfect fulfillment? This creative exploration joins two dimensional paintings with digital media to convey ideas and visions of life and living. In the virtuality offered by the interactive installations, viewers become participants, and experience life through simulation.

Keywords: Virtuality, Images of Life, Creative research, High-tech art, Interact

誌 謝

生命，像在寫一本尚未完成的書，每一頁每一字均留下不可磨滅的痕跡。過去留下的脈絡，清晰可見，有努力、有放浪、有歡笑、有淚痕，未來要寫下什麼？有未知、有期待。

過去，電子工程的大學教育加上 22 年電機經營歷鍊，並沒有在預期中延續，抵不過對藝術殿堂熱切的追求，進入了交大應用藝術研究所，新的一頁在筆下流曳，只想再編出一頁頁的驚奇。

創作，是所學內化的結晶，樂於與大家分享。學習蘊釀的過程，卻有著太多的協助，內心滿懷溫馨的感激。

感謝過逝的父母培育與期待，造就了如今的基業。感謝亡妻淑媛過去一路的扶持，使無後顧之憂。感謝所長張恬君教授慈心的寬容。感謝陳一平教授、黃心健老師的悉心指導。

感謝威廷、俊一、宗藩鼎力相助。感謝學長、同學們的友情支持。感謝好友青霖、士倩，感謝孟瑾、小兒聖修的支援。感謝工作同仁的協助。感謝週遭社團友人的熱情參與。真的，在在都是生命中的貴人。

一個段落，一個篇章。生命，但求沒有遺憾。這只是另一個起點，還要再用心的寫下去。

林授昌

目 錄

中文摘要.....	i
英文摘要.....	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目錄.....	vii
第一章 緒論	1
1.1. 創作背景——科技藝術的發展.....	1
1.2. 創作動機.....	3
1.2.1. 自我的認知.....	3
1.2.2. 生命的實踐.....	4
1.2.3. 生命的關懷.....	4
1.3. 創作理念.....	4
第二章 技術	5
2.1. 平面繪畫.....	5
2.2. 科技互動裝置.....	9
2.2.1. 網路運用.....	9
2.2.2. 感測裝置運用.....	11
第三章 「神曲」創作說明	13
3.1. 展場規畫.....	13
3.2. 作品說明.....	14
3.2.1. 「墮落天使」.....	14
3.2.2. 「慾望街路」.....	15
3.2.3. 「供曼達拉」.....	16
3.2.4. 「化身虹光」.....	17
3.2.5. 「時空穿隧」.....	18
3.2.6. 「化身遊戲」.....	23
第四章 「塵世」創作說明	25
4.1. 展場規畫.....	25
4.2. 作品說明.....	26
4.2.1. 「天問」.....	26
4.2.2. 「繁花」.....	27
4.2.3. 「妙境」.....	28
4.2.4. 「救贖」.....	29

4.2.5. 「人偶」	30
4.2.6. 「群居」	32
第五章 「鏡觀」創作說明	35
5.1. 展場規畫.....	35
5.2. 作品說明.....	37
5.2.1. 「假面」	37
5.2.2. 「告白」	38
5.2.3. 「羽化」	39
5.2.4. 「出離」	40
5.2.5. 「魔法池」	41
5.2.6. 「夢境」	43
5.2.7. 「幻境」	47
5.2.8. 「速寫人生」	50
第六章 結語	53
6.1. 美學態度.....	53
6.2. 概念應用.....	54
6.3. 檢討.....	55
6.3.1. 藝術的價值面.....	55
6.3.2. 創作的技術面.....	55
6.3.3. 展出的執行面.....	55
6.4. 未來的展望.....	56
第七章 參考文獻	57
6.1. 書籍部分.....	57
6.2. 網頁部分.....	57
附錄 觀者回應	58

圖 目 錄

圖 2-1	供曼達拉.....	6
圖 2-2	蛻悟.....	6
圖 2-3	速寫系列一.....	7
圖 2-4	水彩速寫一.....	7
圖 2-5	零雨淇濛.....	8
圖 2-6	救贖.....	8
圖 2-7	赴會.....	8
圖 2-8	春窺.....	8
圖 2-9	酣暢淋漓.....	8
圖 2-10	運用網路遙控監視攝影機之系統說明.....	10
圖 2-11	移動式紅外線感測器.....	11
圖 2-12	反射式紅外線感測器.....	12
圖 2-13	對照式紅外線感測器.....	12
圖 3-1	中華大學藝文中心平面圖.....	13
圖 3-2	墮落天使.....	14
圖 3-3	慾望街路.....	15
圖 3-4	供曼達拉.....	16
圖 3-5	化身虹光.....	17
圖 3-6	時空穿隧作品平面配置圖.....	19
圖 3-7	人型木作.....	20
圖 3-8	人與環境影片內容片段.....	21
圖 3-9	人與人影片內容片段.....	21
圖 3-10	人與自我影片內容片段.....	21
圖 3-11	舞祭.....	22
圖 3-12	情泥.....	22
圖 3-13	變色龍燈泡.....	22
圖 3-14	化身遊戲作品側視圖.....	24
圖 4-1	新竹縣文化局美術館平面圖.....	25

圖 4-2	天問.....	26
圖 4-3	繁花.....	27
圖 4-4	妙境.....	28
圖 4-5	救贖.....	29
圖 4-6	人偶作品示意圖.....	30
圖 4-7	網路遠端監視鏡頭.....	31
圖 4-8	群居作品實景.....	33
圖 4-9	群居燈片畫作.....	34
圖 5-1	交大藝文空間展場平面配置圖.....	36
圖 5-2	交大藝文空間場地照片.....	36
圖 5-3	假面.....	37
圖 5-4	告白.....	38
圖 5-5	羽化.....	39
圖 5-6	出離.....	40
圖 5-7	魔法池實景照片.....	41
圖 5-8	飛行傘俯拍影片內容片段.....	42
圖 5-9	人群側寫影片內容片段.....	42
圖 5-10	人物特寫影片內容片段.....	43
圖 5-11	夢境作品平面配置圖.....	44
圖 5-12	夢境作品實景照片.....	44
圖 5-13	夢境作品影片一內容片段.....	45
圖 5-14	夢境作品影片二內容片段.....	46
圖 5-15	夢境作品影片三內容片段.....	46
圖 5-16	神奇的鏡子.....	47
圖 5-17	幻境作品平面配置圖.....	48
圖 5-18	幻境實景照片.....	48
圖 5-19	幻境使用影片內容片段.....	49
圖 5-20	速寫人生作品示意圖.....	50
圖 5-21	速寫人生作品實景照片.....	51
圖 5-22	碳筆人體速寫影片內容片段.....	51

圖 5-23	水彩人體速寫影片內容片段.....	52
圖 5-24	油畫人體速寫影片內容片段.....	52

