

第五章 「鏡觀」創作說明

鏡觀——超我的胸懷

藉著夢境、戲劇、寓言、遊戲等活動的參與，
讓自己變成客觀的觀眾，
看到劇中人的生命歷程，
就像自己可能的縮影，
能深刻的體驗，
卻又不會身溺其中，
數拾年的人生歷程，
可以在短時間中快速瀏覽，
跳脫出來，
可以看的更清楚而引以為鑑。

5.1. 展場規畫

「鏡觀」展覽自 2004 年 5 月 24 日起至 6 月 6 日止，於國立交通大學浩然圖書館地下一樓藝文空間展出。交大藝文空間的展覽場地較一般的美術館特殊，屬不規則形的兩層展覽空間，整個展場的牆面均呈曲折，分割為細碎的幾個區段。地下一樓入口是一個圓錐形的玄關，左方有一小型展示空間經常容易被忽略。右側的主要展覽空間挑高，但展示廳中央因建築結構有一根柱子，加上地面的高差，切割了空間的完整性。通往一樓的樓梯，可以俯看整個地下一層的展示空間，側邊的燈牆是整個空間中最引人注意的焦點。一樓展示空間較完整，但四週牆面仍以曲折的方式分割為幾個塊面，以展場中心的柱子往四方，可以加上活動隔牆將空間切割為不同的區塊靈活使用。由於展場空間本身極具個性，在展示規畫上具相當的挑戰性與趣味性（如圖 5-1、5-2）。

在本次的展場規畫中，除了展示過去兩場展覽中精華的科技藝術作品外，也增加了許多新的作品。同時配合交大藝文空間場地特性作調整，希望能將展覽空間的特色盡量發揮，將場地限制視作場地特色善加利用。規畫出別具匠心的展覽效果。

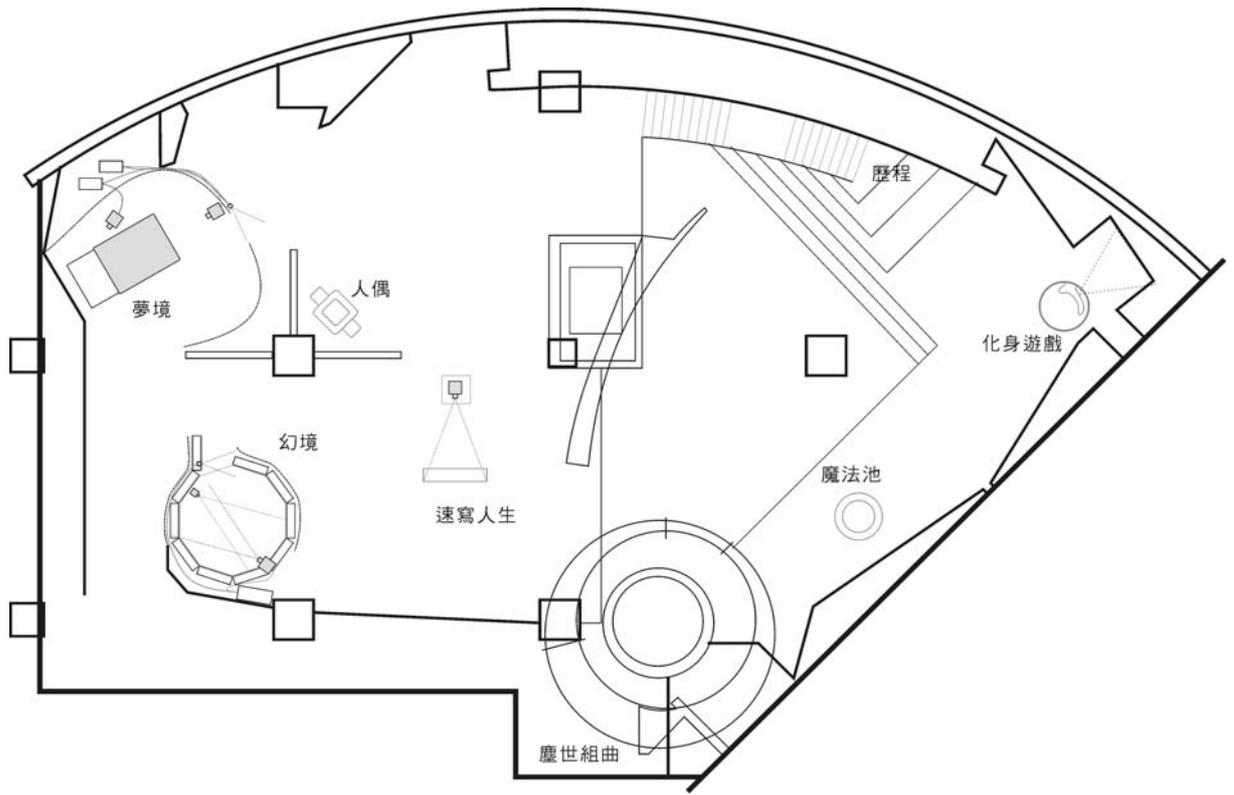

圖 5-1 交大藝文空間展場平面配置圖

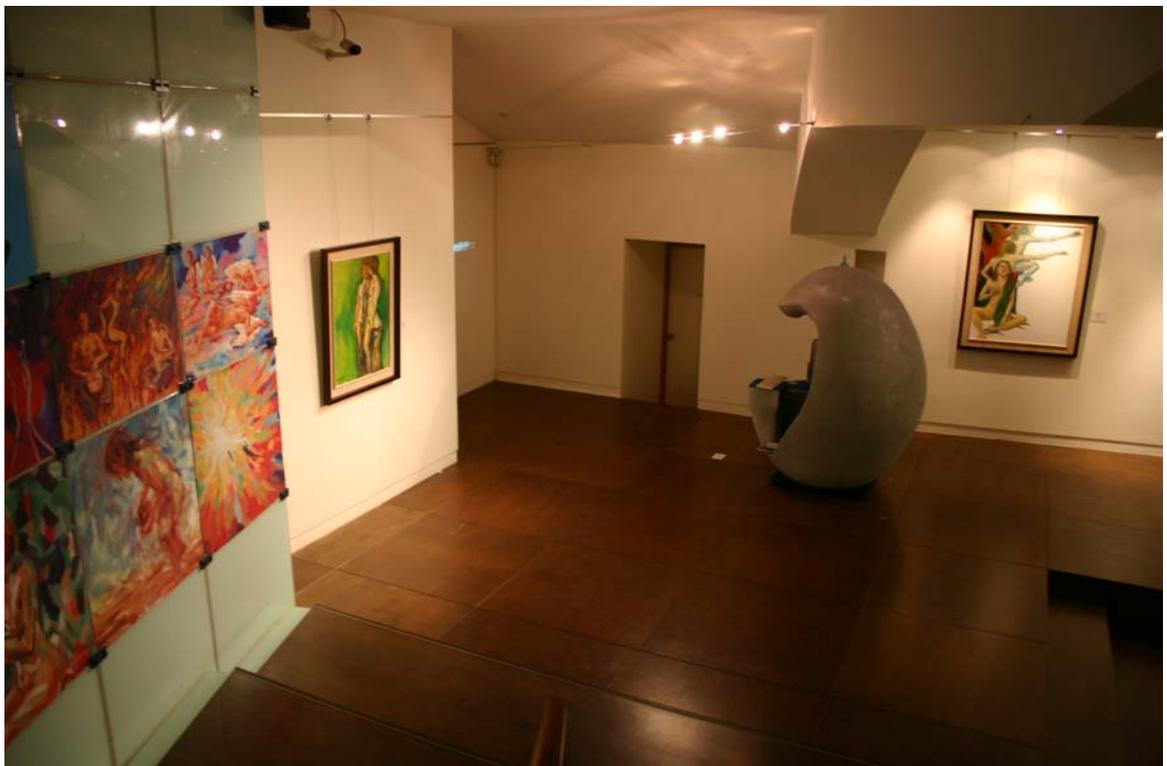

圖 5-2 交大藝文空間場地照片

5.2. 作品說明

此展覽中，部分在前兩場已展出的作品，在此處便不再贅述，而將介紹的重點置於新作部分：

5.2.1. 「假面」

這個社會，人人戴著假面，虛矯偽飾，鮮見真如實我。緣於對歌劇藝術喜愛，「假面」面具造型，如「歌劇魅影」主角所戴，戴著面具的人類，活著也似幻夢。

作品中，三名假面女子，同台謳歌，畫面上方以紅、藍、黃原色塗抹，象徵高漲的情緒，不過，人物表情卻有痛苦、也有吶喊；無意借用孟克「吶喊」畫作的苦悶象徵，這幅畫，也希望喊出現代人們心中的鬱結（圖 5-3）。

圖 5-3 「假面」 2004 油畫 40F

5.2.2. 「告白」

X形構圖，背景如斜立的十字架，有告解意味，高彩度的對比敷彩，象徵在激情過後，拆卸面具，在慈愛聖光下，真心誠意的告白。

X形構圖的交叉點是圖畫中心，觀賞者首先會「落眼」於此，然後隨著人物的表情與視線，轉向左側地面上的面具，與模特兒伸長的左腳，又成一個「中空三角形」構圖，畫面因而穩定下來。

藉由這樣的構圖形式，讓作品有了故事性，也娓娓闡述，永恆生命歸依處，才是人生該尋索的目標（圖 5-4）。

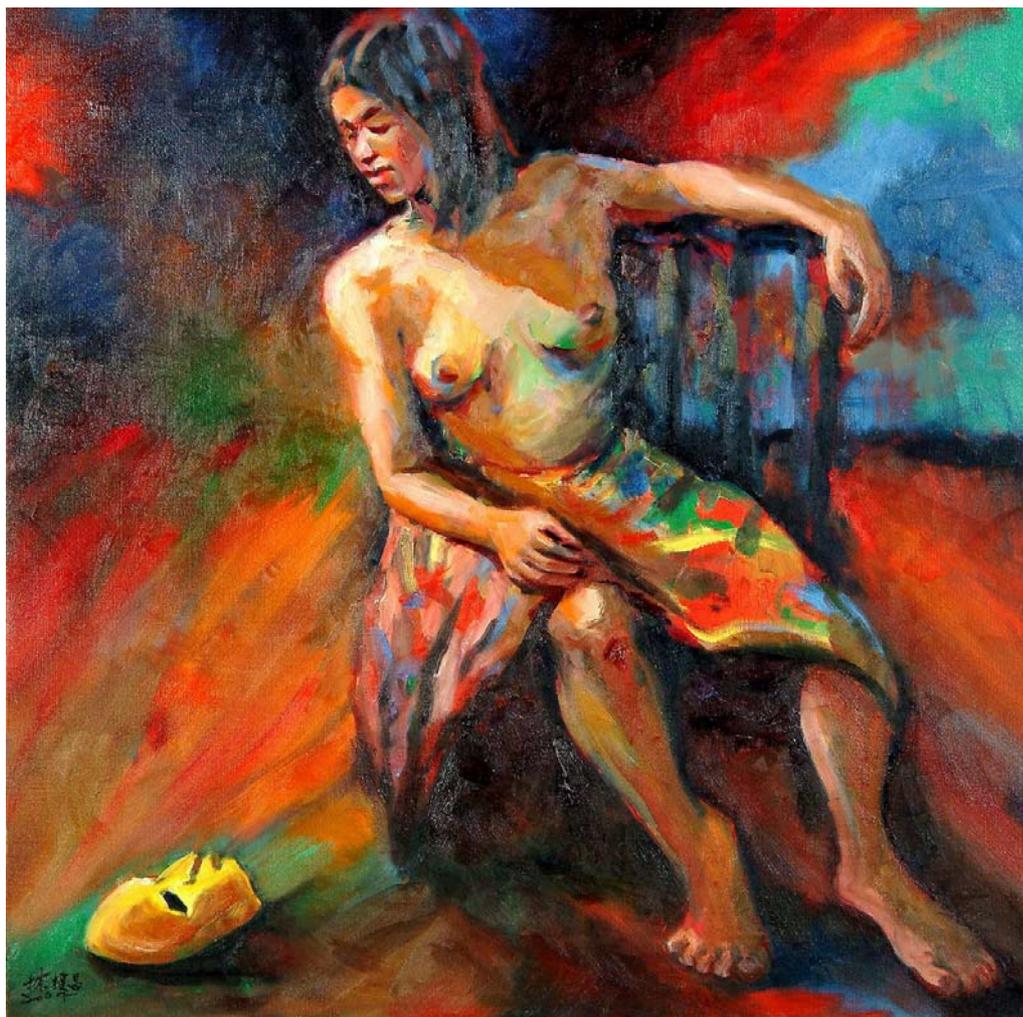

圖 5-4 「告白」 2004 油畫 91 cm x 91 cm

5.2.3. 「羽化」

「鏡觀」系列的作品，著重於生命的反省，歷經紅塵洗染，返觀自照，總有頓悟的機會；爲了實踐滌盡俗塵的意念，畫作僅以中、低明度的藍、綠、黃、白色爲主，模特兒持孔雀羽翼般的藍綠絲巾，隨風飛舞，彷彿如驕傲的孔雀開屏；持巾的右手，不斷揮舞，又如飛羽蛻化過程（圖 5-5）。

圖 5-5 「羽化」 2004 油畫 97 cm x 130 cm

4.2.4. 「出離」

生命就似一座舞台，有人正盛裝，在台前激情舞演、有人氣盡倒臥在幕前，還有人彩著粧，等待下一幕開演的機會。不管如何，表演終有結束的時刻，舞台也會吹起熄燈號。

幕啓幕落，終該謝幕，成功與否？已非關緊要，因為，念念相續，前念未去，後念已生，轉瞬間，一切已成歷史，唯有把握當下，真實生活，方為正途。

這件作品將動態人形抽離成簡約筆觸，也把幕前、幕後的距離，壓縮在同一平面上，減去時空因素，強調活在當下的意涵。（圖 5-6）。

圖 5-6 「出離」 2004 油畫 80F

4.2.5. 「魔法池」

1. 創作概念：

在民智未開的時代，一般篤信巫術魔法，對未知的恐懼與幻術的崇拜，處處可見。隨著科學的發展，人類追根究底求真的精神，逐步解開種種的迷團，知識的累積、技術的應用，漸漸地無所不能。

2. 作品發想：

本創作在一個特製的水缸中，隱藏有電腦、螢幕及感應裝置，當觀眾於水缸上方，將手揮過，即可觸動感應裝置，讓水底呈現如鷹眼所見，俯瞰山川的畫面，或於人群中穿梭...等等，跨越空間限制的影像。猶如昔日魔法的再現，破除迷思（圖 5-7）。

圖 5-7 「魔法池」實景照片

3. 作品元素：意念的呈現

<魔法池>

由保麗龍材質雕成的水缸造型，上部放置透明壓克力圓形槽，內裝清水。水缸的裝置，作為魔法運作的道具。未作用前，只是普通的水缸，水底反映觀者的影像。感測器啟動後，會呈現動態的影片，像遙瞰遠方的景象。

<控制系統>

水缸內部設有手提電腦、螢幕及紅外線感應器。螢幕及感測器緊貼於壓克力圓形槽底，槽底其他區域貼上黑紙，以加強池水的反射鏡效果，當觀者手臂揮過水缸上方，即可透過感測訊號啟動螢幕，播放影片。

<三段影片>

每啟動一次，依序播出不同的內容：

- 1)從飛行傘上拍下的鏡頭，像老鷹般俯瞰大地，尋找獵物（圖 5-8）。
- 2)人群嬉嚷，從中穿梭，以第三者的眼光，觀看眾人（圖 5-9）。
- 3)人物近距離的特寫，像要看透對方的心靈（圖 5-10）。

圖 5-8 飛行傘俯拍影片內容片段

圖 5-9 人群側寫影片內容片段

圖 5-10 人物特寫影片內容片段

5.2.6. 「夢境」

1. 創作概念：

莊子的齊物篇中提到莊周的蝴蝶夢：

昔者莊周夢為蝴蝶，栩栩然蝴蝶也，自喻適志與！不知周也。俄然覺然遽遽然周也。不知周之夢為蝴蝶與，蝴蝶之夢為周與？周與蝴蝶，則必有分矣。此之為物化。——莊子齊物篇

莊子藉蝴蝶的夢覺來比喻人生（陳鼓應，1966）。

昔人的「南柯一夢」亦在述說人一生的歷程猶如夢境一般的虛幻，世事如夢，是感慨，也是警覺的醒悟。

2. 作品發想：

本創作製作了三段式的影片，在展場中佈建寢室般的房間，經由電腦與感應裝置的觸動，透過兩部投影機，在床上及牆上輪流播放，傳達睡夢者與夢境間的挪移，進入夢中的情境，再回到睡夢的現實（圖 5-11、5-12）。

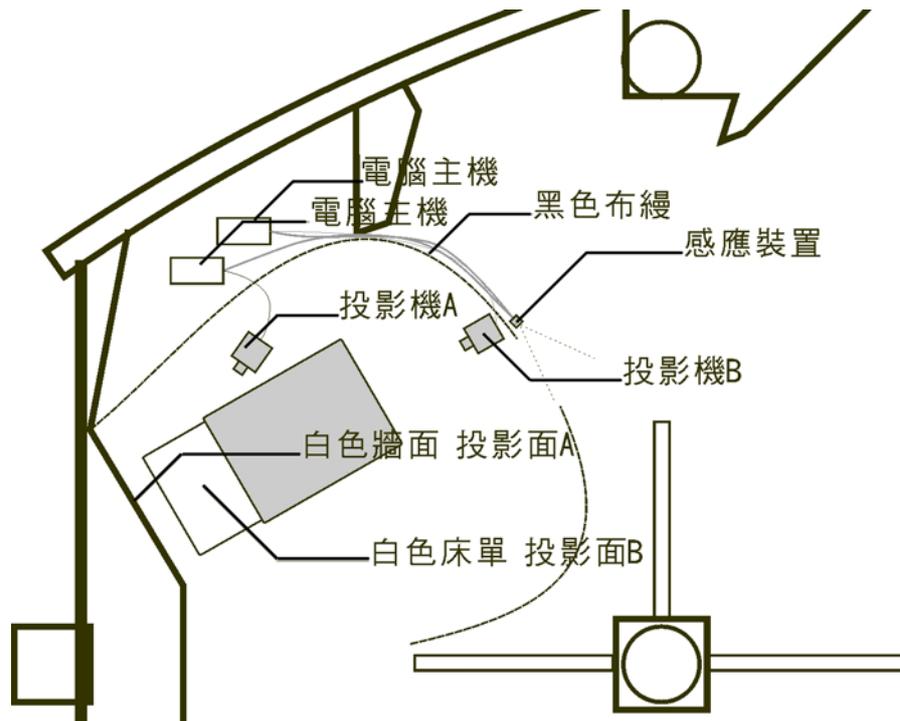

圖 5-11 「夢境」作品平面配置圖

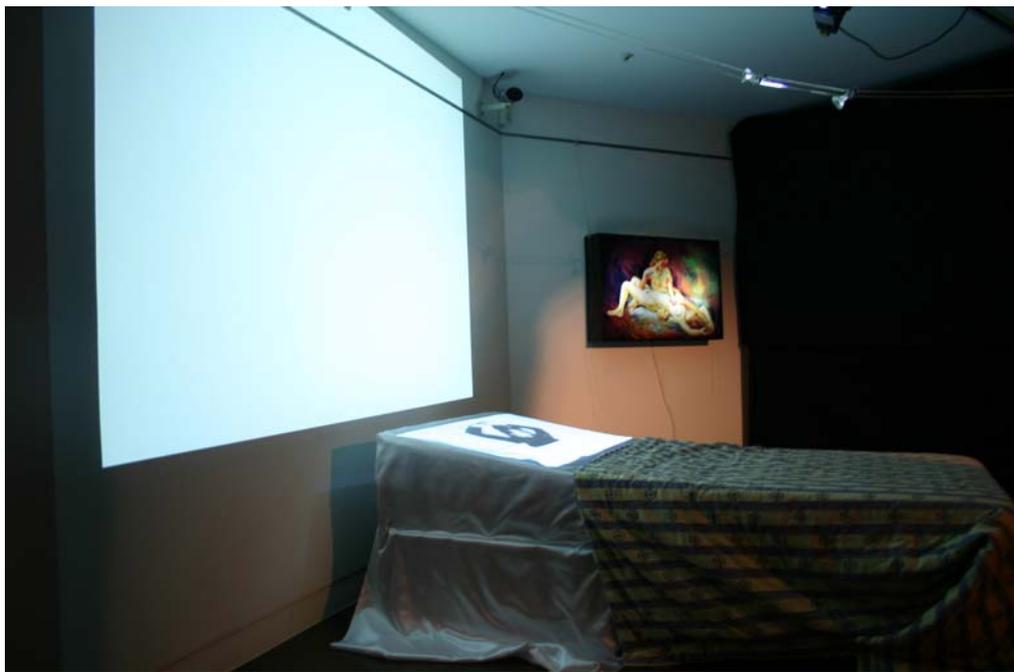

圖 5-12 「夢境」作品實景照片

3. 作品元素：

<床>

單人床上覆蓋白床單、棉被，白床單上映出或男或女的睡姿。床，是夢境產生的搖籃。

<臥室>

一張床，一座掛上「情泥」作品的燈箱，以黑布幕區隔成一間臥室，以為展場。

<雙投影>

兩部投影機影片交互運作，像徵睡著的人，在夢境與現實中穿梭。一部架在天花板上，對著白床單投射出睡著的人。一部架在床前，對著床後的牆面，投射出夢中的影像。

<三段影片>

每段影片六十秒，由投影機 A、B 分別播出。

(1) 蓬垢的男人，在床上翻轉，消失了。

出現水龍頭的影像及滴水聲、影像，像片斷的拼湊，一幕幕合理又虛幻。回到了現實，一個睡著的男人（圖 5-13）。

圖 5-13 「夢境」作品影片一內容片段

(2) 長髮的女人，睡臥，翻轉，消失了。

翩翩蝴蝶飛起，一隻，兩隻，三隻，化身蝴蝶，東飛，西飛，南飛，北飛。回到了現實，一個睡著的女人（圖 5-14）。

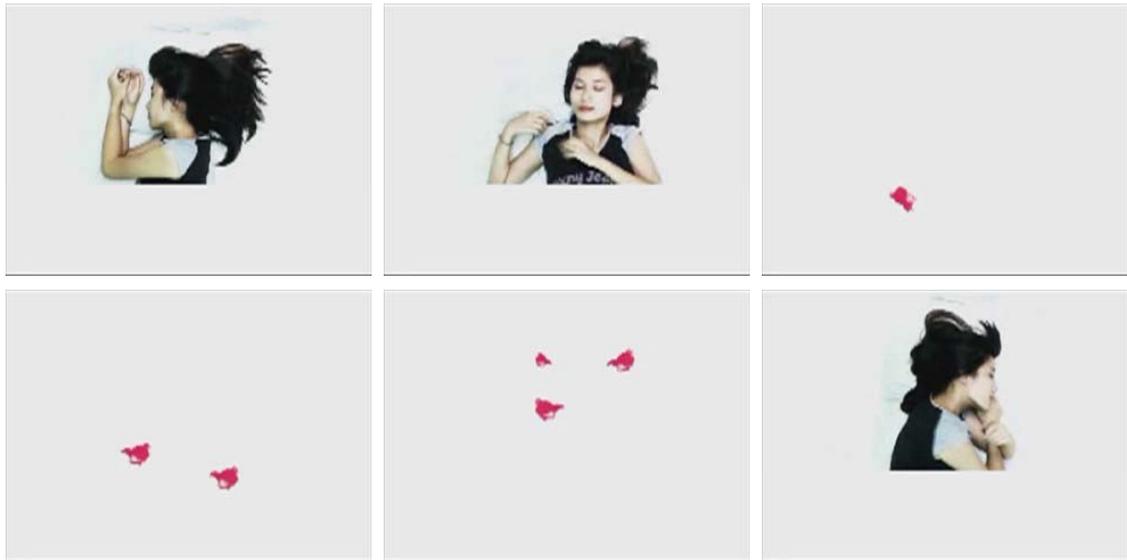

圖 5-14 「夢境」作品影片二內容片段

(3)短髮的女人，在床上翻轉，消失了。

在街上急駛，一幕幕，似熟悉又陌生的景像，往後飛去。

回到了現實，一個睡著的女人（圖 5-15）。

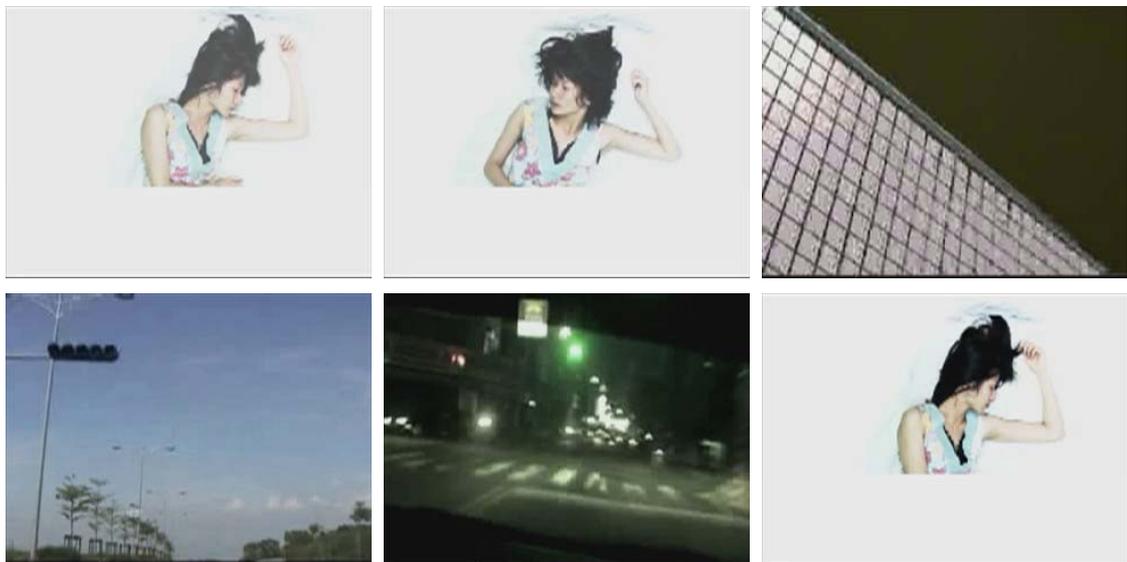

圖 5-15 「夢境」作品影片三內容片段

<控制系統>

入口處，裝設感測器，由觀者的進入，同時啓動兩部電腦的播放系統，由 A、B 兩部投影機同時播出一段影片。不同時候進入，依序看到不同的夢境。

5.2.7. 「幻境」

1. 創作概念：

畫家艾薛爾（M.C. Escher）的石版畫作品「神奇的鏡子」（1946, 28x44.5cm）有如下的描述：

「在一片以瓷磚鋪成的地板上，立著一面垂直的鏡屏，並從中誕生一隻神話裡的動物。牠慢慢的現身，直到一隻完整的怪獸朝右邊走了出來，而牠的鏡中影像卻是朝左邊走過去，且看起來像是實體，因為在這鏡屏後面，牠的模樣看起來十分真實。一開始，牠們是排成一排走路，然後是倆倆相隨，最後兩組動物遇合成四排並肩而行。同時，牠們也喪失了具體形象，變得像是一片片的拼圖，相互嵌合填塞彼此的空隙，並融入地板，變成鏡屏所立之地的一部分。」（圖 5-16）

鏡子，似乎隱藏著神奇的幻術。真實物件的影像被複製，多面的鏡子，多重的複製，看起來像實體，卻又如此的虛幻。

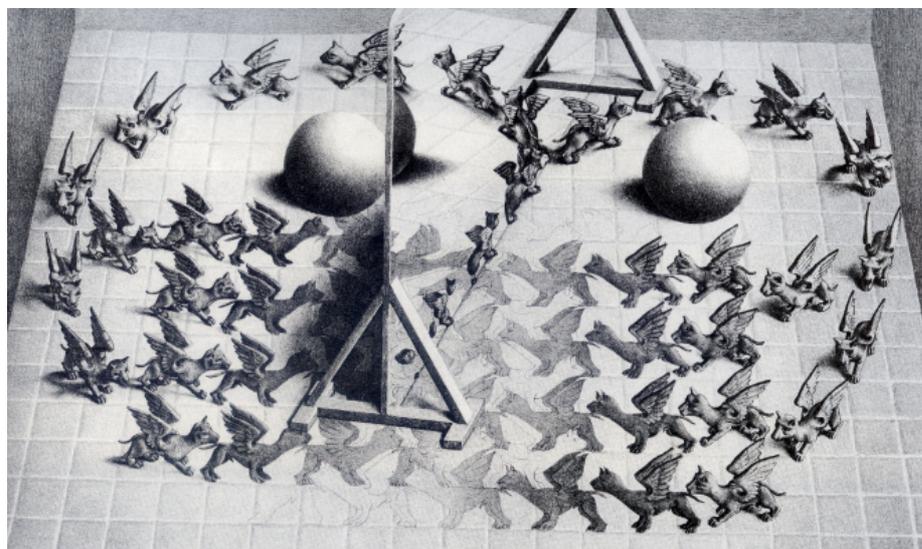

圖 5-16 「神奇的鏡子」（M.C. Escher, 1946）

2. 作品發想：

本創作用九面鏡片圍繞成九邊形，其間設有三道感應裝置，當觀者進入時，啓動投射於地板的投影機及投射於天花板上的水波投光機，每道感應裝置一經啓動，會改換投影機의 影片播放內容。觀者置身其中，就像身處幻境，分不清虛幻與真實（圖 5-17、5-18）。

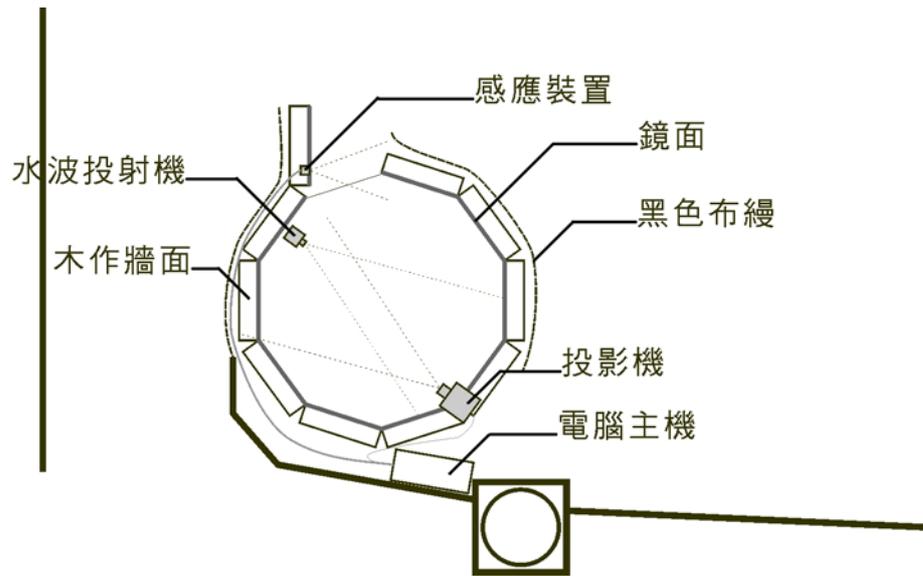

圖 5-17 「幻境」作品平面配置圖

圖 5-18 「幻境」實景照片

3. 作品元素：

< 鏡屋 >

十面高兩百公分，寬七十五公分的大鏡面，圍構成九邊形的鏡屋。一面斜開留下出入口，外部以黑布幕覆蓋，神秘中，像步入萬花筒的觀者，幻化成諸多的人形。置身於投影於白地板的聲光影像，及天花板上水波的光紋中，像切割中的色彩碎片，像迷失在花花世界的虛幻中。

<水波投光機>

舞中常用的道具，可投影出流動的波光效果。

<投影影片>

配合音效，跳躍的影像片段，製造聲光變幻的效果。（圖 5-19）

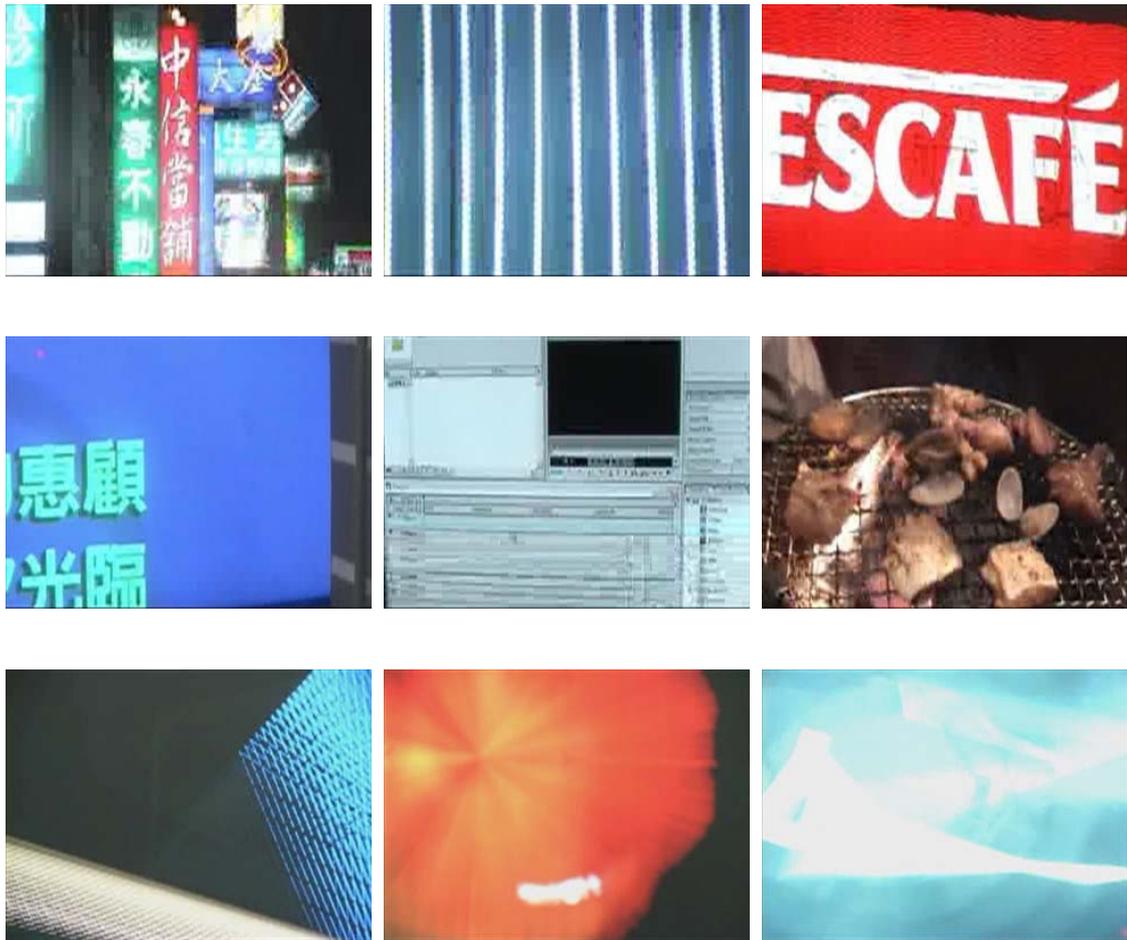

圖 5-19 「幻境」使用影片內容片段

<控制系統>

入口處，裝設感測器，由觀者進入時，同時啓動水波投光機、電腦播放影片。

5.2.8. 「速寫人生」

1. 創作概念：

速寫，是快速的臨場快速寫生。目的在於捕捉「直覺」產生的「第一印象」，因為其中的體會與感情，角度與觀點，純真、自然。最能體現物像的純美。

透過速寫，可描繪人生百態。

畫家吳冠中云：「速寫寫什麼？寫形，寫神，寫情。捕捉素材，捕捉感受，捕捉構思、構圖。」（吳冠中，2002）

創作者亦以速寫的方式，用線條，用水彩刻畫人體生活中的點滴，並結合傳統繪畫與現代科技，試圖打破舊有的欣賞模式，以往傳統的平面繪畫藝術的欣賞是靜態的，單向的。如今結合科技的運用，將創作者速寫的過程，透過感應裝置啟動，於空白畫板上播放，使之成為動態的，互動的藝術呈現。觀賞者不再只看到畫作的結果，還能看到繪畫的過程。是一種新形式的藝術呈現。

2. 作品發想：

本創作於速寫作品的展示區中，在畫架上放置裝錶完成的空白畫布，前方設置投影機及感測器，當觀者靠近時，即可自動播出創作者作畫過程（如圖 5-20、5-21）。

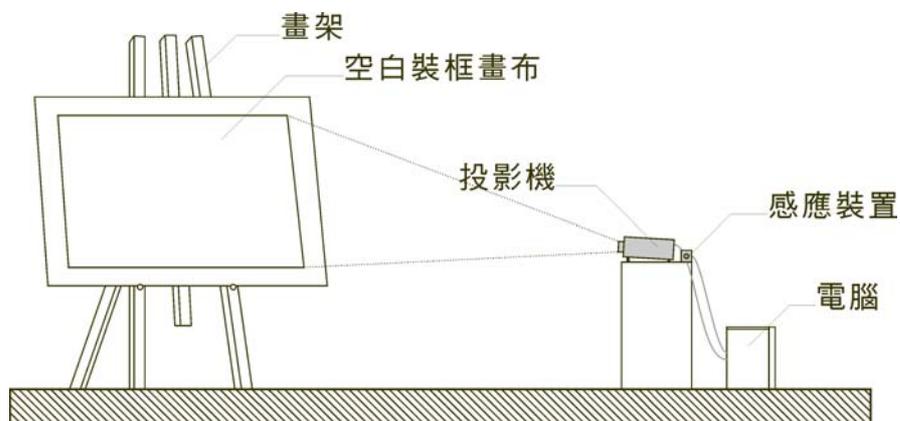

圖 5-20 「速寫人生」作品示意圖

圖 5-21 「速寫人生」作品實景照片

3. 作品元素：

<畫板舞台>

畫架上，陳列高九十公分寬一百零八公分的空白畫板，外鑲黑框，像一幅待揮毫的畫板。經啟動投影，創作者速寫的情景，筆觸頃刻浮現。動態、快速的畫面，描繪出人體的豐姿。

<控制系統>

投影機旁放置感測器，觀者靠近，即啟動電腦投影於畫板上。一幕幕的速寫動態畫面，一一呈現。

<三段影片>

人體速寫描述人身體態，生活的點滴在快速的描繪中呈現，也是人生的縮影。

(1) 碳筆人體速寫，由落筆至完成（圖 5-22）。

圖 5-22 碳筆人體速寫影片內容片段

(2) 鉛筆快速速寫後，用水彩完成（圖 5-23）。

圖 5-23 水彩人體速寫影片內容片段

(3) 油畫人體速寫，由落筆至完成（圖 5-24）。

圖 5-24 油畫人體速寫影片內容片段