

國立交通大學
應用藝術研究所
碩士論文

研究生：陳家柔
指導老師：賴雯淑教授

中華民國一百年八月

物臭先生

Mr. Mono Gusa

研究生：陳家柔

Student： Chen, Chia-Jou

指導教授：賴雯淑

Advisor： Lai, Wen-Shu

A Thesis

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

August 2011

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國一百年八月

摘要

本論文是針對系列作品《物臭先生》所進行的創作自述。《物臭先生》為一系列的版畫創作，主要內容是描寫懶惰在生活中的各個面貌。懶惰，是許多人想擺脫卻又擺脫不了的問題，矛盾與困惑油然而生。不過，與其使自己深陷在矛盾的迴圈中，何不就輕鬆地一笑置之呢？作者觀察自身經驗，藉由版畫的方式將懶惰的趣味在作品中呈現。期望作品中的幽默趣味能吸引觀者的目光，與他們的生活經驗連結，並同樣試著以輕鬆的態度看待懶惰。

關鍵字：物臭先生、懶惰、版畫

Abstract

This thesis is an artist statement of my work, “Mr. Mono Gusa”, a series of prints. The main theme of the series presents the diverse aspects about the idleness in life. Idleness is a problem for a lot of people who want to cast off but hard to achieve. Therefore, conflicts and confusion exudes at the same time. However, why not dismiss with a laugh rather than trapped in the endless loop. The author make prints to show the humorous side of lazy life based on the observation of self-experiences. The author intends to draw the spectators’ attention and offer them the opportunity to make connections with their life experiences through the humorous and delightful pieces. Hopefully, the viewers can take idleness in a relax attitude.

Keywords: Mr. Mono Gusa , Idleness, Print

誌謝

民國一百年七月三十一日，天氣晴。

我的名字叫陳家柔，今年 24 歲，即將滿 25 歲，是個年紀不大不小的俏妞。再過幾天，我就要畢業了！老實說，好難過啊！一點也不想離開交大應藝所這個美好的 NeverLand。

三年前，老師們讓我這顆小卵子與應藝所受精了！三年後的六月九日，我生下了物臭先生。雖然不知道物臭先生有沒有機會當哥哥，但我真的很高興，能在我所愛的環境生下他。

爸爸，媽媽，爺爺，奶奶，感謝你們雖然不清楚我在讀什麼，卻在這些日子裡完全支持我。茶瑜茶翰，感謝你們總是不畏懼我的壞脾氣，時常打電話來關心我。感謝賴老師，總是在我很迷網的時候鼓勵我，沒有你的支持，物臭先生或許早就流產了呢！感謝陳老師與何老師在口試時給我的建議與鼓勵，我答應你們，不會放棄版畫的。

畢展前夕，是我情緒的低潮期，真的非常感謝一直陪在我身邊的好朋友們。感謝你們陪我哭，陪我笑，陪我玩，陪我跳。謝謝你，讓我學會如何一個人生活；謝謝你，在逛跳蚤市場也還惦記著懶惰蟲；謝謝你，陪著我東衝西衝；謝謝你，雖然我改變很多，但我學會認識自己；謝謝你們，吃飯玩耍都不會忘了找我；謝謝你們，總是稱讚我的作品；謝謝你們，為我製造了許多美好的回憶；謝謝你們，讓我成為今日的陳家柔。要感謝的人實在太多了，我想說的話，全都寫在給你們的卡片上了！真的，謝謝你們。掰啾~

家柔·柔柔·揉揉·家暴·家鋼

下台一鞠躬

目錄

中文摘要	I
英文摘要	II
誌謝	III
目錄	IV
圖目錄	VI
第一章 緒論.....	1
1.1 創作背景與動機.....	1
1.1.1 矛盾與否定.....	1
1.1.2 物臭太郎.....	1
1.2 創作概念.....	3
第二章 文獻探討.....	7
2.1 懶惰.....	7
2.2 版畫.....	10
2.3 相關作品探討.....	11
2.3.1 谷古實.....	11
2.3.2 羅傑·哈格里夫斯 (Roger Hargreaves).....	13
2.3.3 沙夏·戈德伯格 (Sacha Goldberg).....	14
2.3.4 梅佳代 (Ume Kayo).....	17
2.3.5 夏夏.....	20
第三章 創作過程與內容.....	21
3.1 作品名稱.....	21
3.2 創作流程.....	22
3.3 作品架構.....	23
3.3.1 前期架構.....	23
3.3.2 後期架構.....	26
3.4 創作媒材.....	28
3.4.1 橡膠版畫.....	28
3.4.2 印製載體.....	29
3.4.3 電烙燒印.....	29
3.5 作品.....	31

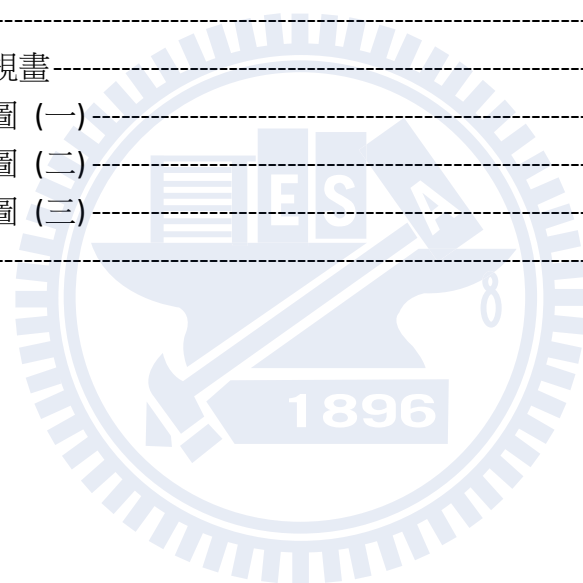
3.6 風格變化.....	44
第四章 展出與展覽規畫	48
4.1 展覽主題與形象.....	48
4.2 整體展出規畫.....	49
4.3 順序性.....	49
第五章 結語.....	52
5.1 創作侷限與不足.....	52
5.2 自省與回饋.....	52
參考文獻.....	54

圖目錄

圖 1	《無兩倫比的拿傘法》(2009)	3
圖 2	《了解的語言》(2009)	4
圖 3	《了解的語言》(2009)	4
圖 4	《媽呀，我 30 歲了！》(2011)	5
圖 5	《深海魚男》封面 (2008) 古谷實	12
圖 6	《深海魚男》局部 (2008) 古谷實	12
圖 7	《Mr. Lazy》(1976) Roger Hargreaves	13
圖 8	《Mr. Lazy》(1976) Roger Hargreaves	14
圖 9	《Super Mamika》(2010) Sacha Goldberger	15
圖 10	《Super Mamika》(2010) Sacha Goldberger	15
圖 11	《So' Chic》Sacha Goldberger	16
圖 12	《K2r》Sacha Goldberger	16
圖 13	《Dealer Deluxe》Sacha Goldberger	17
圖 14	《うめめ》(2006) 梅佳代	18
圖 15	《男子Danshi》(2007) 梅佳代	18
圖 16	《男子Danshi》(2007) 梅佳代	19
圖 17	《じいちゃんさま》(2008) 梅佳代	19
圖 18	創作流程圖	22
圖 19	物臭先生以及他的椅子	23
圖 20	物臭先生以及鋸斷的椅子	24
圖 21	物臭先生站著過生活	24
圖 22	物臭先生打斷自己的腿	25
圖 23	物臭先生以及改裝後的椅子 (一)	25
圖 24	物臭先生以及改裝後的椅子 (二)	26
圖 25	《完整的樣式》(2009)	30
圖 26	《完整的樣式》(2009)	30
圖 27	《劉海太長了吧》(2011)	31
圖 28	角色設定草稿	32
圖 29	物臭先生外型演化圖	33
圖 30	《快點起床》(2011)	34
圖 31	《又是一份老樣子》(2011)	35
圖 32	《投機取巧》(2011)	36
圖 33	《還不接?》(2011)	37
圖 34	《想去高雄》(2011)	38

圖 35	《不剝就別吃》(2011)	39
圖 36	《三分鐘熱度》(2011)	40
圖 37	《蜈蚣哥》(2011)	41
圖 38	曬襪法 (一)	42
圖 39	曬襪法 (二)	42
圖 40	曬襪法 (三)	43
圖 41	《中秋出生》(2009)	44
圖 42	《中秋出生》(2009)	44
圖 43	《偷尿尿》(2009)	45
圖 44	撲克牌 彩色木版畫	45
圖 45	《心臟與腦袋》(2009)	46
圖 46	1940 年新聞廣告	46
圖 47	1940 年新聞廣告	47
圖 48	展覽海報	48
圖 49	初期展場規畫	50
圖 50	實際展覽圖 (一)	50
圖 51	實際展覽圖 (二)	50
圖 52	實際展覽圖 (三)	51
圖 53	物臭曆	51

第一章 緒論

1.1 創作背景與動機

1.1.1 矛盾與否定

三年前，糊里糊塗地一腳踏進了夢想已久的設計領域，在那之前一直是理工背景的我，非常嚮往所謂的藝術，或是設計學群，大學畢業後，什麼也沒多想的就考進了交通大學應用藝術研究所。

起初，在設計實作的課程上，遇到了很大的困難。在課程中，需大量運用電腦繪圖軟體來輔助作業，從沒接觸過繪圖軟體的我，在軟體的使用上面臨了很大的障礙。在創作上，一直無法獲得成就感，漸漸地消磨了我的自信，最後甚至開始逃避。

曾經，是充滿熱情的我，卻被自己打敗了。生活變得懶散，苦悶，並不斷逃避於那些該面對的事物。內心充滿了矛盾，期望自己振作，擺脫爛泥般的生活，但懶散逃避的力量又不斷的在與自己拉扯。就這麼一直陷在這二元衝突的迴圈當中。

最後，在學程進度的要求下，不得不逼自己確定創作方向，所以就決定以近期體會最深刻的懶惰做為主題，嘗試發展出一系列的作品。

1.1.2 物臭太郎

在本畢業創作中，我將主題命名為《物臭先生》，其取名概念源於物臭太郎¹一文。

谷崎潤一郎²所著之《陰翳禮讚》一書中的“說懶惰”篇章中提及，在室町時代的御伽草紙裡，有篇小說名叫《物臭太郎》，其中專寫懶人。文中節錄了一段出自物臭太郎的文字，如下所示。

¹ 李尚霖譯，《陰翳禮讚》，台北市，城邦，2009，頁 71（古崎潤一郎，1933）

² 古崎潤一郎(Tanizaki Junichiro)，1886-1965，為日本著名的小說家，曾獲得諾貝爾文學獎的提名，並為日本首位全美藝術院美國文學藝術學院名譽會員。

…此人雖以懶聞名，名喚物臭太郎，但有幸受顯貴賞識，敦聘建造房屋。物臭太郎在四面築起土牆，三方設門，並在東西南北挖掘壕池。壕中填土成島，栽以松柏，……以錦緞裝飾天棚，桁、樑、椽之樺頭，盡皆鑲嵌黃金、白銀，並懸掛瓔珞為簾。馬房、官署，悉數精心建造。完工後他雖意猶未盡，卻僅以四竹為柱，覆稻草為頂，以為自身居室……且不說房屋粗陋，物臭太郎直至手腳皮膚皸裂，蝨蚤滿身，肘生青苔，仍從不言苦。就這樣坐吃山空，常常四、五天一動也不動，只是躺著。

— 陰翳禮讚，說懶惰 p71

由上文中可以看出物臭太郎雖為懶人，但卻是個有能力的懶人。當時，他深受達官顯貴的賞識，特別敦請他來替其建造美輪美奐的房屋，但對於自己的生活環境及條件，卻是毫不在乎，就算居住的環境是多麼的簡陋，生活條件多麼的低落，都毫不言苦。

谷崎潤一郎在書中提及，物臭太郎的作者恐怕是當時沒落的公卿之流，本身便過著物臭太郎般的生活，窮極無聊，才寫出這樣的故事來自娛娛人吧！

物臭太郎的故事也被撰寫為童詩³，描寫物臭太郎的生活是多麼的懶惰卻又怡然自得，如下所示。

物臭太郎は朝寝坊、 お鐘が鳴っても目がさめぬ、 鶏（こけこ）が啼いてもまだ知らぬ。	物臭太郎是個貪睡鬼， 鬧鐘響了也叫不醒， 就算雞啼也渾然不知。
---	---------------------------------------

物臭太郎は家持たず、 お馬が通れど道の端、 お地頭見えても道の端。	物臭太郎沒有家， 就算馬匹走過他還是臥在路旁， 被地主看見了仍是臥在路旁。
---	---

物臭太郎はなまけもの、 お腹が空いても臥てばかり、 藪蚊がさしても臥てばかり。	物臭太郎是個懶人， 就算肚子餓還是繼續臥著， 被蚊子叮咬也是繼續臥著。
---	---

物臭太郎は慾知らず、 お空の向うを見てばかり、 桜の花を見てばかり。	物臭太郎沒有慾望， 成天只望著天空， 成天只盯著櫻花。
--	-----------------------------------

³ 物臭太郎，資料來源：<http://hakusyu.net/Entry/110/>

在本次創作中，我以懶惰為題來進行創作。創作內容中的主角，就是自己的化身，我也同樣想藉由此創作自娛娛人，以期能擺脫矛盾的迴圈，故在主角的命名上，取用物臭太郎的“物臭”二字，作為其名，並改名為《物臭先生》。

1.2 創作概念

由上節中的文字介紹中，可以看出物臭太郎在面對自身的懶惰是保持著接受的態度，他認同並接受這樣懶惰的生活態度，似乎從沒考慮過要擺脫如此的生活方式。

我雖與物臭太郎相同，都是個懶人，但卻是個恨不得自己能擺脫懶惰的懶人。現實中的問題及壓力，使我開始逃避，並陷入懶散的生活中，但在這期間中，卻又真實地渴望能振作與逃脫如此的頹廢腐敗。矛盾的拉扯，帶來的是更大的壓力。在雙重壓力的打擊下，更使得我深陷矛盾迴圈中，無法脫離。

在創作前期的構思階段，進行了過去作品的回顧，發現我似乎善於使用矛盾、對立及對比來營造出幽默感，接著以幾幅作品作為舉例。

圖 1 《無雨倫比的拿傘法》(2009)

圖 2 《了解的語言》(2009)

圖 3 《了解的語言》(2009)

圖 4 《媽呀，我 30 歲了！》 (2011)

在圖 1，《無雨倫比的拿傘法》這個作品中，是經由觀察並描繪出校內學生在無雨時的拿傘方式，並依照其拿傘姿勢來賦予特殊的造型。如其中有個學生將摺疊傘拿在胸前，就像新娘拿著捧花般的樣子，所以在造型的設定上，以新娘的樣貌來繪製。本作品就在這樣造型與動作的搭配上，營造出些許的幽默感。

而圖 2 與圖 3 為筆者於師生展的創作作品之一，其名為《了解的語言》。在作品中，我以版畫印製了一段文字“你快樂嗎，我很快樂”，且以盲人點字打印了一個字詞。盲人點字為一般人所不了解的文字，但經由查詢，可以很容易的對照出文字的意義。在此作品中的點字意思為“才怪”，與使用版畫所呈現在字面上的意義相反，期望觀眾在看了本作品後，進一步去查詢點字的意義，如此就能了解隱藏在其中的小趣味。

圖 4 為金蝶獎書籍封面設計比賽的參賽作品。此作品為我對三十歲時的想像。對一般人來說，本該歡愉慶祝的三十歲生日，對我來說一定是五味雜陳，驚訝又無助，驚覺自己還沉溺在玩樂中，從沒有認真地規劃未來。

以上介紹的三個作品，都是期望以矛盾，對立或對比的關係來營造幽默感。在如此的畢業創作中，設定物臭先生作為故事主角，以九幅線條簡單的版畫來描繪出物臭先生的懶惰生活，內容涉及各個方面的懶散態度，包含生活方式、人際

關係、工作態度等方面。在畫面的呈現上以圖文共同展示，而在文字的標題及內容上，企圖以矛盾的觀點來產生幽默及趣味。

幽默逗趣的作品總是吸引人們的目光。在創作的規劃上，之所以會如此強調簡單與趣味性，為的是想拉近作品與觀眾之間的距離，期望觀眾能在輕鬆的觀賞態度之下，自然地將作品內容投射到自身體驗當中。雖然作品主體是以令人感到痛苦，也難以擺脫的矛盾作為主題，但換個角度輕鬆地去看，或許能為生活帶來些許的滋潤。

第二章 文獻探討

2.1 懶惰

懶惰為本次畢業創作的核心主題，在創作之前，首先要釐清何謂懶惰，並藉由文獻的探討認識懶惰的各個面向。

懶惰的拉丁文為piger，是由pigritia所演變而來，其中帶有緩慢的意思，顯然懶惰即帶有貶義，做事慢慢吞吞，心不甘情不願的，在回應體制的規定和要求時，拖拖拉拉的。而在希臘文裡，懶惰叫做agros，意思就是不工作的人。⁴語詞辭海裡描述懶惰為「懈怠，不勤奮」。由上述不同語言對懶惰的定義可以看出懶惰哲學的輪廓。⁵

懶惰簡單的來說就是“懈怠”，含有疏庸、散漫的意思。谷崎潤一郎認為，此乃東方人的特色。他在《陰翳禮讚》指出，「這種習性看似受到佛教、老莊無為思想等“懶人哲學”的影響，實則與這些思想無關，而是遍存於日常生活中更為稀鬆平常的諸層面，其根深蒂固超乎想像，乃萌生於我們的氣候風土體質。」⁶

中國童話《烙餅師傅與懶妻》⁷，記載了一位懶人。故事內容在描述烙餅師傅的妻子，名叫「蘭花」，她生性懶惰，深受丈夫的寵愛，平時不做家事，整天躺在床上等人伺候。就這樣，原本纖瘦的蘭花，胖得像蘿蔔似的整天懶著。一天，烙餅師傅的母親病了，烙餅師傅需要離開家鄉前去探望她。烙餅師傅擔心離開的這十天沒人照料蘭花，所以做了個二十斤重的大圈餅，套在蘭花的脖子上，並附在蘭花的耳朵邊說：「蘭花啊，這張餅夠你吃十天了，你可千萬不能餓著，我馬上就回來喔！」沒想到到家一看，他的心肝寶貝蘭花居然死掉了。原來她只啃完嘴邊的餅，就懶得伸手把脖子後的圈餅再轉一轉，就這樣餓死啦。

由中國近代的作家筆下，也可以看到許多懶人們的故事，如老舍在《記懶人》⁸，所描寫的懶人，他懶得記憶，連自己的名字也記不清了。大家只呼他為懶人，他也懶得否認。但懶人曾為一事而不懶，那就是愛情。愛情使他第一次在懶惰以外的事物中獲得完全的恬靜與快樂。雖然最後還是因為懶惰使得這段愛情沒有結果，但由此可以看出，只要有任何能吸引懶人的事物現身，他還是有擺脫懶惰的可能。就像現代許多懶人一樣，懶雖懶，但有時會突然對事物興起高昂的興致與衝動，

⁴ 劉森堯譯，《羅蘭·巴特訪談錄》，台北，桂冠圖書，2004，頁432 (Roland Barthes,1981)

⁵ 夏征農主編，《語詞辭海》，台灣，東華書局，1991

⁶ 李尚霖譯，《陰翳禮讚》，台北市，城邦，2009，頁75 (谷崎潤一郎，1933)

⁷ 漢聲雜誌社，《漢聲中國童話》第三冊，台灣，英文漢聲，2007，頁116

⁸ 老舍，《老舍文集》第九卷，北京，人民文學出版社，1995，頁276-280

不經思考就一頭栽入。不過，這樣的衝動時常都伴隨著三分鐘熱度的心態。興致很快就隨時間或面臨挫折而消逝，當然也就失去了繼續行事的動力，不久又會回到懶惰的狀態中棲身。

眾人所熟知的差不多先生⁹，也實為一大懶人。差不多先生樣樣事情都看得破，想得通。這種凡事都差不多的心態，其背後根本的原因可能就是懶惰。差不多先生凡事都不追求精明、講究，只要差不多就好，懶惰的人也是如此。懶人並不是笨，只是懶得思考清楚。不過，他們有時候卻滿腦子都是小聰明，思考著要如何以最省時省力的方式來完成該做的事情。就如台灣知名作家苦苓曾說過，懶人效率高。因為不喜歡做事，所以儘量用最快的速度把事情最有效地完成。¹⁰

法國文論家羅蘭·巴特，曾在《週日世界報》的訪談中論及懶惰。在文中提及，懶惰是一種對抗束縛的手段，也是對壓抑的一種回應，一種消除煩悶無聊的主觀性策略，或者說，是某種辯證式的良心表現。當外在環境加壓到人們身上時，內心可能造成壓抑及束縛，當自身的能力無法處理這壓力的源頭時，就有可能會造成懶惰的行為產生，因為懶惰能使其暫時逃離壓力。¹¹

懶惰可能帶來歡愉，但也可能帶來痛苦。在《懶人懶思錄》一書中曾提及，

懶散就像接吻一樣，必須是偷來的才覺香甜。¹²

該作者曾經因為生病的緣故而住院一個月，但那一個月的閒散生活一點兒也沒有讓他感受到樂趣。因為他喜歡在不該偷懶的時候忙裡偷閒，這就像偷來的香吻般甜蜜。假如偷懶成了他唯一可做的事情，則未免興味索然。而懶惰的心理之所以可能造成痛苦，是因為他讓人們經常會陷入一種抗拒做某些事情的狀況，明知道有些事情非做不可，可是心裡卻又不想做，並一直抗拒去做，當然最後大致上還是會完成，但在這掙扎的過程就會產生許多痛苦與矛盾的感受。

就因為懶惰是如此的一體兩面，使得許多懶人一直不斷的在接納懶惰以及擺脫懶惰之間搖擺不定。坊間有許多勵志書籍教人如何擺脫懶惰，但也有一些書籍在稱頌懶惰的美德，並教導讀者如何成為一個真正的懶人。在《懶惰 Sloth》一書中講述了許多懶惰的好處。書中說，我們該忘掉生活中“應該”做的事，並徹底的放任一切隨波逐流。那麼，如何才能成為一個不折不扣的懶人呢？此書的作者 Wendy Wasserstein 為懶人們訂出了懶惰五誡，只要照著做，這五誡將改變讀者的生活。

⁹ 胡適，《胡適選集》第一冊，香港，西南書局，1981，頁 21-23。

¹⁰ 苦苓，《苦苓六說》，<http://miss-you.myweb.hinet.net/4net/7085.htm>

¹¹ 劉森堯譯，《羅蘭·巴特訪談錄》，台北，桂冠圖書，2004，頁 432 (Roland Barthes,1981)

¹² 尹紅心譯，《懶人懶思錄》，上海市，上海三聯書店，2008，頁 1。(杰羅姆)

〈懶惰五誡 SLOTH〉¹³

S (sit) · 坐著而不站著。

L (Let) · 放任自流。

O (Open) · 張開嘴巴，不忌口。

T (Toil) · 不再勞神費力。

H (Happiness) · 快樂在我心中。

或許有一部分的觀者能夠認同懶惰五誡，而照誡實行，成為一個能夠不在乎自身以外任何人事物的懶人。但一定也有部分的觀者，依舊受到社會規範及道德良知的約束，只把這書裡的偏激言論當做笑話。

究竟該如何面對懶惰呢？懶惰對個人而言又是什麼呢？我想每個人都只能靠自己慢慢地來理出頭緒。

¹³ 吳昱譯，《懶惰 Sloth》，上海市，上海三聯書店，2008，頁 37 (Wendy Wasserstein,2004)

2.2 版畫

版畫為一種間接藝術，需要利用原版將其形象印製於各種不同的媒材上。藝術家需要經過構圖、製版、套版、壓印等過程，才能完成一幅版畫。在這過程中，藝術家預先在心中醞釀其意象構思，然後將此構思構圖完成後，利用製版過程，一再嘗試、整修，直至印出自己所喜愛的形象於畫面上為止。版畫也有著複數性的特性，可以將同一原版印製出兩張以上相同的作品。由於在每次的印製過程中無法得到絕對同一的印製成果，故只在感覺上追求同一即可。

一般來說，版畫可以分成凸版、凹版、平版、孔版、併用這五種，由於近代版畫的發展為了要追求作品的原創性，使得版畫的素材與形式變得更加多元。凸版畫是指在製版素材上以刻刀等工具將無圖像的部位刻除，將保留下來的圖像以油墨滾敷版面，拓印在印製載體上得之圖像的版畫創作方式。其製版素材可以木板或橡膠版為之，其中木版畫為發展最早，歷史最久的版種。凹版畫是指在金屬版面從事雕刻剔除及腐蝕的過程，印製時油墨會填入剔除後的凹槽，然後將表面多餘的油墨拭淨，以浸濕後的紙張壓印而得圖像。平版畫是指使用油脂材料塗繪在石版或金屬板表面，當含酸的阿拉伯膠液腐蝕版面後，使有圖形區接受油墨，無圖形區排斥油墨印製而成。孔版畫在製版時藉用型紙模板黏貼，水油性塗料填塞、反轉或感光乳記沖晒等方法，造成網面鏤空的圖形，印刷時將網面上的顏料以橡皮刮刀擠壓之力量，透過網孔印製到載體表面上。併用版畫是指同一版種內不同技法的表現，或是不同版種的技法併用的版畫創作。

隨著版畫的發展，其創作形式與媒材趨向多元，為了避免各國美術界對現代版畫定義的誤解，廖修平在《版畫藝術》一書中提及，1960年，在維也納舉行的國際造型美術協會會議，對「怎樣才能稱為版畫原作作品」¹⁴的議案，作了下列三項決議。

- (1) 為了版畫作品的創作，藝術家曾本身利用石、木、金屬、絹等材質，參與製版，使自己的心中意象，藉此版轉印於畫面上的。
- (2) 藝術家自己親手，或在其本身的監督指導下，自其原版直接印製而得的作品。
- (3) 在這些完成的版畫原作上，藝術家得負有簽名的責任。

在本次的畢業創作中的作品，雖然沒有符合上述的第三項決議，但我仍然使用版畫這個字詞來描述我的創作形式，是因為符合前兩點所創作出來的作品仍被一般大眾定義為版畫作品，故在創作形式的表述上還是以版畫稱之。

¹⁴ 廖修平，《版畫藝術》，台北，雄獅圖書，1985，頁8

2.3 相關作品探討

2.3.1 谷古實

古谷實¹⁵，為一日本漫畫家，1972年3月28日出生於埼玉縣，私立埼玉第一高校畢業。其知名作品有《稻中桌球社》、《不道德的秘密》以及《深海魚男》等...其初期作品主要是以爆笑諷刺作為題材，來描寫生活中無厘頭、醜態百出的無用凡人。谷古實成為父親之後，開始改變創作方向。題材一改昔日的爆笑諷刺，而轉以描寫真實存在於社會各層面的問題，如愛情、暴力、人性等課題。

《深海魚男》為古谷實於2006年至2007年間連載的作品，共出了四本單行本。故事在描述一位32歲的夜班超市警衛，名叫富岡勇二。其生活平凡，近乎無聊。總是垂頭喪氣，也從沒認真地思考過未來。某天驀然回首，才發覺他成了一個連自己有多孤獨都不了解的男人，身邊完全沒有朋友，更別說是戀人了。他開始覺得孤獨是一種罪惡，並急著想擺脫，只期待能改變，並跨出自己所設限的孤獨圈。

不安與焦躁不斷地在嘗試改變的過程中，猛烈地襲擊著富岡。雖想大步跨出並逃離這陳腐的生活。但一腳跨出，另一腳卻更深地陷入泥淖中。富岡單純想改變的心態，成了他堅定的動力。即使過程中程失敗、受挫、被騙，他仍舊堅持著信念。雖在外人眼中，他仍是個陰沉消極的男子，但改變確實在他身上持續地進行著。

我認為《深海魚男》裡的主角富岡勇二，也算是個懶人。他一懶就懶了32年，其間生活雖然平庸，但也還算自在。當他開始認真的接觸自我時，才驚覺自己是如此孤獨又渴望陪伴。在《深海魚男》這部漫畫裡，古谷實深刻地刻劃出富岡的個性，並以誇張的姿態呈現在觀眾面前，不僅帶來震撼，也為作品增添了許多吸引力。

本創作中所設定的角色，物臭先生，平時也與富岡相同，是個尚未覺醒的懶人，平穩的棲身在懶惰中。但時有澄澈的光照亮物臭先生，使其決定擺脫懶惰，但當亮光逝去時，改變的動力也跟著消逝。物臭先生就一直深陷在這樣的循環當中。在創作中，我參照古谷實這樣的描述方式，嘗試以較誇張的手法設定物臭先生的生活，以期能吸引觀眾的目光。

¹⁵ 古谷實，資料來源：<http://zh.wikipedia.org/wiki/古谷實>

圖 5 《深海魚男》封面 (2008) 古谷實

圖片來源：<http://fullcomic.net/book/shenhaiyunan.html>

圖 6 《深海魚男》局部 (2008) 古谷實

圖片來源：<http://fullcomic.net/book/shenhaiyunan.html>

2.3.2 羅傑·哈格里夫斯 (Roger Hargreaves)

Mr. Men¹⁶ 為 Roger Hargreaves 於 1971 年開始連載的童書，一共有 46 個角色，並於 1981 年開始連載擁有 42 個角色的 Little Miss。Roger Hargreaves 所設計的每個角色都擁有不同的名字，並依各自的名字為他們量身打造獨特的個性，如 Mr. Happy 及 Mr. Messy。Roger Hargreaves 想藉由這些角色簡單，輕鬆地傳達道德理念。

Mr. Men 系列作品中的第 17 號角色為 Mr. Lazy – 全世界最懶的懶人，能躺著絕不坐著，能坐著絕不走路。Mr. Lazy 住在 Sleepyland，這裡的萬物都呈現睡眠及懶散的狀態，Mr. Lazy 當然也不例外。Mr. Lazy 無時無刻都在睡覺，並總是在下午才會起床準備他的早餐，或說下午茶。故事中，Mr. Lazy 有一天在庭院的椅子上打盹時，被 Mr. Busy 與 Mr. Bustle 不斷呼喊的“WAKE UP”所喚醒。他們不斷地要求 Mr. Lazy 做打掃，砍柴等工作，以致於他無法負荷。幸好，在一切忙碌後驚醒發現這一切只是夢而已。

圖 7 《Mr. Lazy》(1976) Roger Hargreaves

圖片來源：<http://www.mrmens.com/uk/books/mr-lazy>

¹⁶ Mr. Men，資料來源：<http://www.themistermen.co.uk/index.html>
http://en.wikipedia.org/wiki/Mr._Men

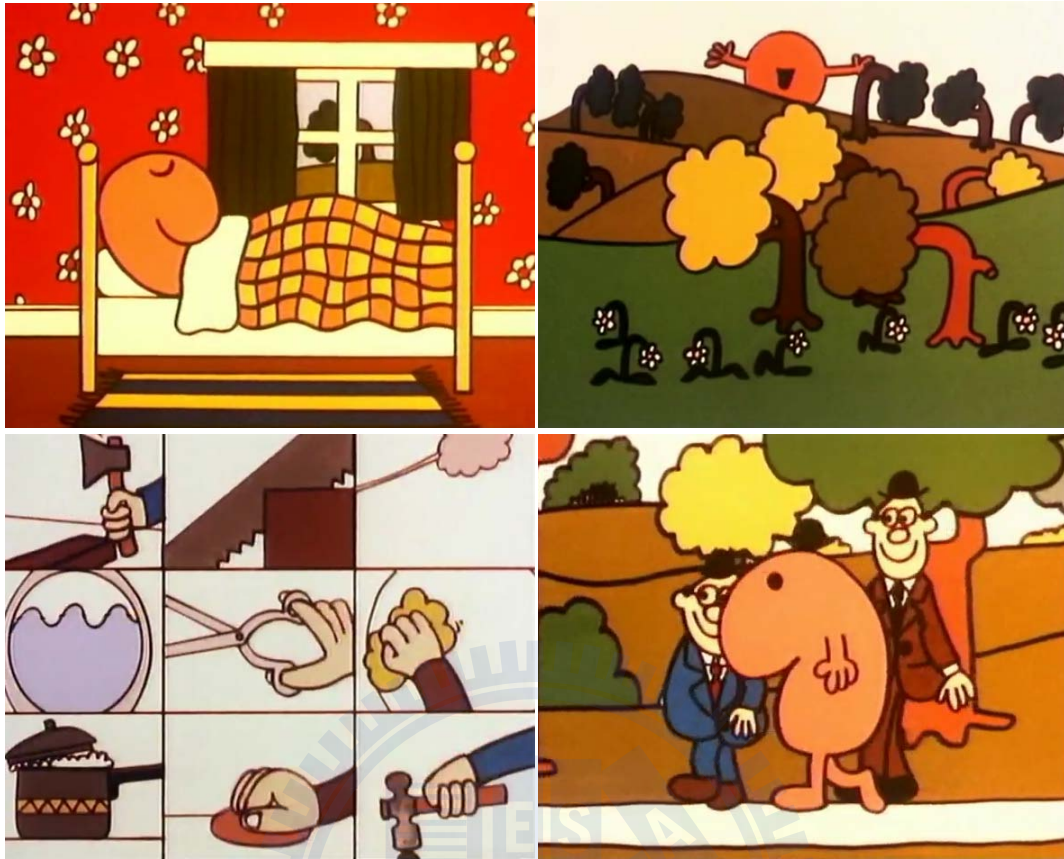

圖 8 《Mr. Lazy》(1976) Roger Hargreaves

資料來源：<http://www.youtube.com/watch?v=ISdhKU02Y0>

2.3.3 沙夏·戈德伯格 (Sacha Goldberger)

沙夏·戈德伯格¹⁷為一法國籍攝影師。其最知名的一系列攝影作品為《超級阿嬤》(Super Mamika)。由於他高齡 91 歲的祖母芙瑞德麗卡·戈德伯格 (Frederika Goldberger) 晚年生活鬱鬱寡歡，身為孫子的他，為了使祖母打起精神，重新找回生活的樂趣，所以為她拍攝了一系列以超級英雄為裝扮的作品。

在這系列作品中，沙夏·戈德伯格把祖母變裝成超人，並利用影像合成的技術，將其置入超現實的場景之中。其作品之所以會如此成功地吸引大眾的目光，很重要的原因是外婆與超人這兩者之間強烈對比，在作品中完美融合，使其產生出無比的趣味性。

¹⁷ 沙夏·戈德伯格，

資料來源：<http://www.sachabada.com/>

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/foto/2010-11/19/c_12793405.htm

圖 9 《Super Mamika》(2010) Sacha Goldberger

圖片來源：<http://www.sachabada.com/book/>

圖 10 《Super Mamika》(2010) Sacha Goldberger

圖片來源：<http://www.sachabada.com/book/>

沙夏·戈德伯格在其他系列的攝影作品中，也擅長運用對比及誇張的方式來產生幽默感及注目性，個人風格十分強烈。

圖 11 《So' Chic》Sacha Goldberger

圖片來源：<http://www.sachabada.com/book/>

圖 12 《K2r》Sacha Goldberger

圖片來源：<http://www.sachabada.com/book/>

圖 13 《Dealer Deluxe》 Sacha Goldberger

圖片來源：<http://www.sachabada.com/book/>

2.3.4 梅佳代 (Ume Kayo)

梅佳代¹⁸為日本新一代攝影師，為2006年日本木村伊兵衛寫真賞得主之一。她曾說：「照相機，可以捕捉到日常生活中的一瞬間。而看到那張照片的人會微笑、會大笑、會苦笑、會不由得笑了出來...。然後會想：其實『人都不壞』。」捕捉日常生活的瞬間片段，令人莞爾一笑，也符合上世紀攝影大師布列松的"決定性瞬間"概念。她的攝影作品中看不出刻意及做作，而是充滿了人們的情緒，並將生活中的趣味瞬間真實的捕捉下來。

對於梅佳代這個攝影師的認識，是一次偶然在圖書館翻到她的攝影集《うめめ》。這本攝影集，我一看就深深地愛上了。其中都是拍攝生活中的小事，但透過她的攝影鏡頭，卻讓這些看似平凡的事物充滿了趣味及吸引力。梅佳代使我更加的珍惜身邊所發生的小趣味，再微小平凡的事物，只要細心體會，都能為平庸的生活帶來些快樂的波動。

¹⁸ 梅佳代，資料來源：<http://zh.wikipedia.org/wiki/梅佳代>

本次畢業展的創作內容也是期望將生活中的懶惰趣事真實地記錄下來。在創作的過程中，我也像是個攝影師，跳脫出自己的思考，並保持一段微妙的距離來觀察自己以及他人的生活。從中發掘那些一直存在於身旁，但卻從來不曾注意到的小趣味。

圖 14 《うめめ》(2006) 梅佳代

圖片來源：梅佳代，《うめめ》，東京，リトルモア，2006

圖 15 《男子 Danshi》(2007) 梅佳代

圖片來源：梅佳代，《男子》，東京，リトルモア，2007

圖 16 《男子 Danshi》(2007) 梅佳代
圖片來源：梅佳代，《男子》，東京，リトルモア，2007

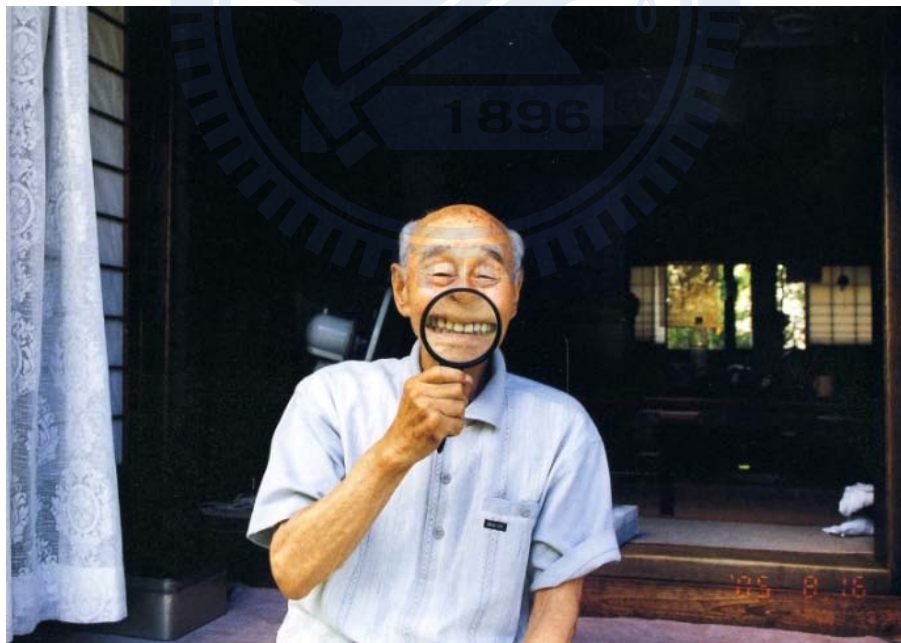

圖 17 《じいちゃんさま》(2008) 梅佳代
圖片來源：梅佳代，《じいちゃんさま》，東京，リトルモア，2008

2.3.5 夏夏

夏夏為一詩人，自 2005 年開始發行轉蛋詩、火柴詩雙月刊，同時也製作版畫和印章。2007 年開始寫詩；喜好將自己的作品界定為「行動」並以此自許為其特色，作品有《人見人愛轉蛋詩》(2005)、《引火自焚行動－火柴詩雙月刊》(2006)、《刻骨銘詩打印店》及《煮海》(2010) 等。

在其作品《鬧驚扭》中，夏夏將詩集中的文字全都刻在 1cm * 1 cm 的章上，並以活字印刷的方式印製。如圖 2-14 所示。這本詩集，共收 19 首作品，後 4 首是利用已刻成的活字進行再創作。詩集中也穿插了許多小版畫點綴，其版畫多以元件拼湊方式印製在同一版面上，如此一來各個版之間就可以組合多種不同的樣貌，如圖 2-15 所示。

本畢業創作中，同樣也是用版畫的方式刻製了文字與圖像，畫面呈現效果多了簡單樸拙的感覺。

【圖 2-14】《鬧驚扭》手刻詩集

圖片來源：夏夏，《鬧驚扭：手刻詩集》，台北，黑眼睛文化，2007

【圖 2-15】《鬧驚扭》手刻詩集插圖

圖片來源：夏夏，《鬧驚扭：手刻詩集》，台北，黑眼睛文化，2007

第三章 創作過程與內容

3.1 作品名稱

物臭先生為本次畢業創作中的主角，他是個懶人，是個矛盾的懶人。物臭先生的“物臭”二字是源自於〈陰翳禮讚〉所提及的懶人“物臭太郎”。

在辭海中標明，**物**，為人以外具體的東西；而**臭**，為不好聞的氣味，所以“物臭”二字，在字面上的意義帶給人不衛生及不在意的感覺，非常符合懶惰人的生活態度。

之所以提取“物臭”二字作為主角的名字，除了是向物臭太郎這個懶人前輩致敬，也是因為在我為論文所困惑時，偶然的在閱讀中發現了他的存在，並為我帶來許多創作的靈感。

物臭先生為一個現代生活中常見的懶人，明白地來說，就是我個人的化身。而故事的設計上，我以多數人所認知的懶惰作為創作的發想，以期作品能與觀者產生共鳴。

主角的名字以“物臭先生”命名之，而不是取用“物臭太郎”作為其名，原因是“太郎”二字所蘊含的日本文化意涵過於濃厚，與我所規畫的創作內容較無關連。而“先生”二字較具一般性及現代感，所以在主角的命名上，“物臭先生”比“物臭太郎”更顯得適合。

3.2 創作流程

創作的過程中，首要事務為檢視自身的懶惰經驗，並大量參閱與懶惰相關的文獻資料，以文字及圖像記錄之。在眾多的記錄資料當中，選取具有發展性，及趣味性的主題作進一步的圖像設計，同時間開始構想與畫面對應的文字說明。待故事草圖繪製完成後，開始進行版畫的刻製，並嘗試各種不同的印製載體，如紙，布，及木板等，也嘗試各種印製的色彩效果及排版配置，以找出最和諧的畫面構成。

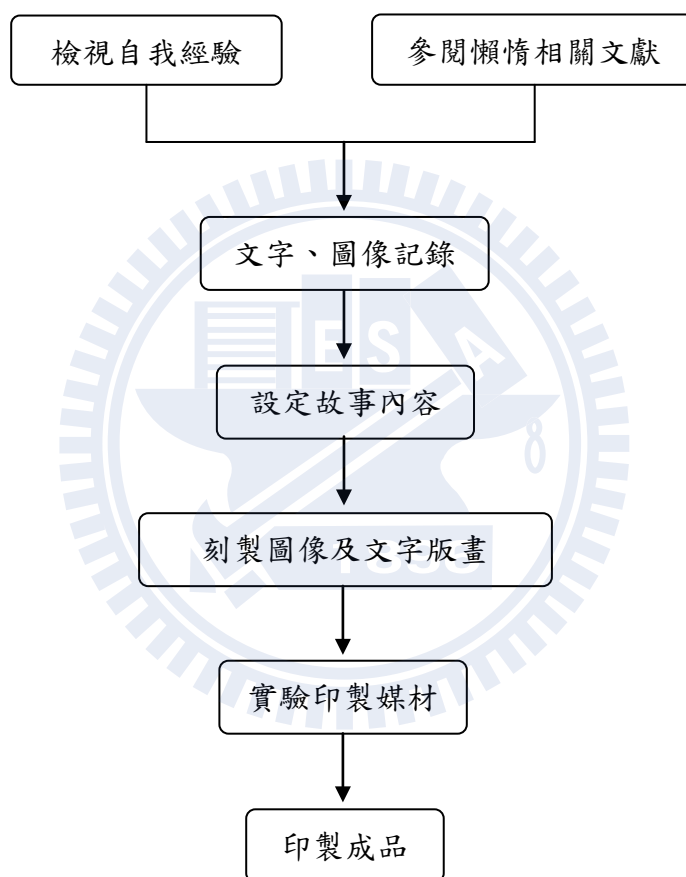

圖 18 創作流程圖

3.3 作品架構

3.3.1 前期架構

在進行創作之前，題目早已確定下來，但一直無法定下明確的作品架構與型式，故針對懶惰這個主題做了很多不同的發想。起初規劃以繪本的方式作為主題呈現的手法，並嘗試發展出一個關於懶惰的故事。《物臭先生以及他的椅子》為眾多發想中的一個故事，在此介紹之。

《物臭先生以及他的椅子》的故事中分為三個部分，分別是〈尚未覺醒〉、〈嘗試擺脫〉以及〈接納自我〉。故事主要在描述物臭先生這位懶人，覺醒以及想要擺脫懶惰的過程。在〈尚未覺醒〉這部分中的物臭先生總是與他的椅子形影不離，老愛在椅子上打盹休息，他上課時會帶著那張椅子，洗碗時也會，更別說在他最討厭的洗澡時刻了，如圖 19 所示。

圖 19 物臭先生以及他的椅子

接著故事發展到〈嘗試擺脫〉的部分，有一天，物臭先生突然厭惡起如此懶惰的生活，並決定不再依賴他的椅子，想要試著擺脫懶惰，所以就狠下心地，拿起鋸子把椅腳給鋸斷了，如圖 20 所示。

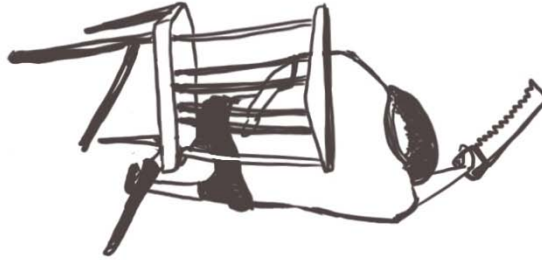

圖 20 物臭先生以及鋸斷的椅子

物臭先生就這麼開始過著沒有椅子的生活，嚐試站著過生活，在生活當中嚐試著認真上課，認真洗碗以及認真洗澡。物臭的認真，換來相當的回報。他的成績突飛猛進，洗碗槽不再發臭，當然他的屁股也閃耀著從未有過的潔白光芒。如圖 21 所示。

圖 21 物臭先生站著過生活

一段時間過去，物臭先生還是無法習慣沒有椅子的日子，也想不起來為什麼要如此為難自己。他開始變得什麼事情都不想做，變得比懶惰的時候更加逃避。一天，他用球桿把自己的腳給打斷了，因為他知道這麼做就可以理所當然的回到椅子的身邊。如圖 22 所示。

圖 22 物臭先生打斷自己的腿

最後在〈接納自我〉這個部分裡，物臭先生將他的椅子修好了，並在其上加裝了輕柔喚醒裝置，在需要的時候這個裝置會將他從睡眠中喚醒。物臭先生時而坐在椅子上睡覺，時而醒來站在椅子旁做事，他不再勉強自己，決定接納自己的特質，輕輕鬆鬆過生活。如圖 23，圖 24 所示。

圖 23 物臭先生以及改裝後的椅子 (一)

圖 24 物臭先生以及改裝後的椅子 (二)

3.3.2 後期架構

懶惰，為貫穿本次畢業創作的主题。其中是在描寫一位矛盾的懶人，其名叫做物臭先生。為何說物臭先生是個矛盾的懶人呢？因為他雖然過著懶惰的生活，但卻又不斷的思考著如何擺脫懶惰；他想要振作，但懶惰及逃避的心態卻不斷地與積極的心拉扯著。物臭先生感到無比矛盾、無比的困惑，因他小小的腦袋無法理出適當的解決方式。

物臭先生就是我自己的化身，他所遭遇的矛盾處境，就是我生活中真實的體驗。我曾經是如此的迷失，矛盾及困惑，因為現實的壓力使我無力面對並解決，只好以退縮及逃避回應這樣的處境。故在這次的畢業創作中，除了希望能藉由物臭先生這樣的角色自娛娛人外，更期望能整理好自我的心態，深入了解懶惰的原因，並為生活找到新的出路。

當初在作品形式的決定上作了很多的考量，原先是規劃以繪本的方式呈現，其中具有明顯的線性故事走向，但在這部分的嘗試上一直遭受許多挫折。無法構思出令自己滿意的故事走向及結局是主要的原因。故我開始往單幅插畫的形式作為創作規劃的考量。

每一幅插畫，都是在描寫一件生活中的懶惰行為或態度。一共創作了九幅版畫作品，而在這些作品當中，描述了生活中的懶惰小事、人際關係間的依賴與逃避、以及面對工作課業的投機心態等…。由最貼近生活的小事描述起，可以拉近作品與觀眾之間的距離，因為這些小事極為平凡，或許是每個人都曾經體驗過

的。如此的一般與平凡，正是物臭先生的寫照，每個人心中或許都有個像是物臭先生這樣的角色存在著。

故事的呈現會以圖像及文字相互輔助以完整傳達每幅插畫的主題。文字的部分分為“標題”及“內文”。在“標題”的設計上，是以反抗、批評懶惰的心態來設計，而“內文”則是以接納懶惰，並樂天知足的態度來進行設計。如此一來，“標題”以及“內文”所造成的反差，會營造出矛盾及對比的衝突感，期望在這樣的矛盾之中產生幽默感，使觀眾能輕鬆地體會作品的意義。

3.4 創作媒材

在此畢業創作中，我選用的創作媒材為橡膠版畫。開始深入接觸橡膠版畫是在我碩士班一年級時。當時老師指派了寒假作業，請大家各自決定題目及媒材來進行創作。而我當時就選擇了以童年的回憶為題，並以橡膠版畫作為創作媒材。為何選用橡膠版畫作為當時創作的方式呢？原因除了版畫的刻印行為就像是回憶一樣，深深的刻印在我的心中。也是因為，我在國小美術課時，曾刻過版畫，而當時所刻製的那片木板畫，一直掛在家中的房間裡，那片木板畫對我來說，充滿了許多童年的記憶，故選以版畫作為當時寒假作業的創作方式。

開始接觸橡膠版畫後發覺，我所創作的版畫作品所得到的觀眾回饋，遠比其他作品來得多，使我對這項創作媒材漸漸產生自信。故在研究所中後期的創作中，開始習慣大量運用橡膠版畫這項媒材。

3.4.1 橡膠版畫

橡膠版畫，為凸版畫中的一種創作素材。一般以合成樹脂系統的版材為多。和木紋木版的雕版一樣製版，均以雕刻刀雕刻，刻意去除掉不要塗油墨的區域來製版。但比起木板物質抵抗力弱，因而適於表現柔和線條的雕印。又橡膠版均勻質感的特性，其印刷的表面比木刻版的肌理少。¹⁹

版畫都具有易於大量複製的特性，只要將版面刻製完成，即可以油墨大量印製。良好的複製性，對於懶惰的創作者來說是非常實用及美好的。只要花費一些勞力刻製版畫，就能快速的印製出相同的圖樣。故於此畢業創作規劃中，將會妥善利用版畫便利的複製性來進行故事畫面的設計。

印製的油墨，我在此選用水性版畫顏料。因水性版畫顏料，在清洗上較油性顏料來的方便，只需以清水沖刷即能洗淨版材。

油墨色彩的選擇上，在嘗試過各種顏色的配置後，仍覺得黑白二色最適合套用在本主題上，故在印製載體的嘗試階段會以黑白二色的印製效果作為決定載體的考量。

¹⁹ 廖修平，《版畫藝術》，台北，雄獅圖書，1985，頁 93

3.4.2 印製載體

印製載體的選擇上，我嘗試了多種媒材，如柔美紙，插畫紙，灰卡紙，牛皮紙，棉麻布，柚木拼板，以及雕刻木版。

柔美紙質地平滑，吸水及印製效果佳，但由於紙色偏白，白色油墨在其上極不明顯，故捨棄之。插畫紙其紙面紋理較多，施印過後的圖樣較為斑駁，不夠細緻，雖以壓印機即可解決此問題，但由於設備的限制，無法取得使用的機會，故捨棄之。灰卡紙的吸水效果較差，油墨在其上呈現效果不佳；而牛皮紙的顏色較深，白色油墨印在其上對比過大，畫面較不和諧；棉麻布的吸水效果最差，故不考慮使用。印製在柚木拼板上，雖然質感較上列媒材來得好，但由於其木紋太過明顯，有可能使作品失焦，故最後仍捨棄之。

最後選擇的施印載體為雕刻木板。木材帶給人原始，質樸，溫和的感覺，與物臭先生的懶散個性，在性質上有些接近。且雕刻木板表面平整，木紋顏色淺而淡，無論是白色或是黑色油墨，在其上的印製效果均佳。白色油墨印製在木板上比印製在白紙上更能凸顯出其顏色及質感，又將刻製的版畫圖樣，印回雕刻木板上，似乎能營造出一種矛盾錯亂的感覺，故最後以其作為施印的載體。

3.4.3 電烙燒印

所謂的電烙燒印就是利用電烙鐵，或是電烙筆的高溫，在燒印載體上留下深褐色的烙燒痕跡與凹陷的筆觸。電烙燒印與一般使用顏料所繪製的線條比較起來，更增添了不少表面質感。在前年的師生展作品中，我運用了此效果在作品的繪製上，如圖 25 與圖 26 所示，而在本次創作中，由於印製的載體依然為師生展創作時使用的木材，故想繼續延用烙燒的效果在線條的刻畫上。

電烙的線條主要是在刻畫畫面中的場景，而畫面中的主要元件及事物，仍是以版畫印製為主，以免電烙的效果搶過版畫的風采。期望藉由電烙燒印以及版畫的搭配，增添畫面的豐富性。

圖 25 《完整的樣式》(2009)

圖 26 《完整的樣式》(2009)

3.5 作品

本次的畢業創作中，我一共製作了九幅作品。在此以本章節介紹之。

作品一、瀏海太長了吧

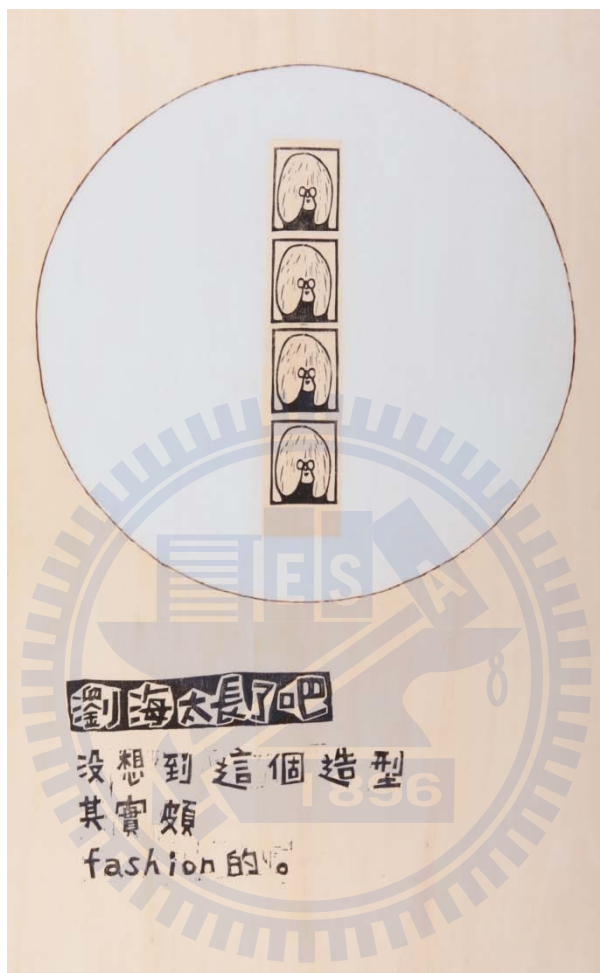

圖 27 《瀏海太長了吧》(2011)

- 內文：

沒想到這個造型其實頗 fashion 的。

- 創作概念：

以物臭先生的形象來顯示，懶人並不會放太多心思在經營自己的樣貌，雖然看起來有些邋邇，但何嘗不是一種個人特色的表現呢？

- 內容設計：

本作品中將物臭先生的樣貌清楚地刻畫出來。在角色設計上，我考慮了許多懶人可能會具有的特徵，長髮、鬍渣、戴眼鏡、肥胖、邋邇等...我由這些關鍵字繪製了許多草圖，並從其中選出適合發展的原型作進一步的改造。

在畫面內容的設計上，是希望營造出快拍證件照的樣子。不在乎外在形象的

懶人是沒有照鏡子的習慣的，所以才會在逼不得已的情況下拍了照，發現自己的樣子是這樣的 fashion。

• 角色設計：

圖 28 角色設定草稿

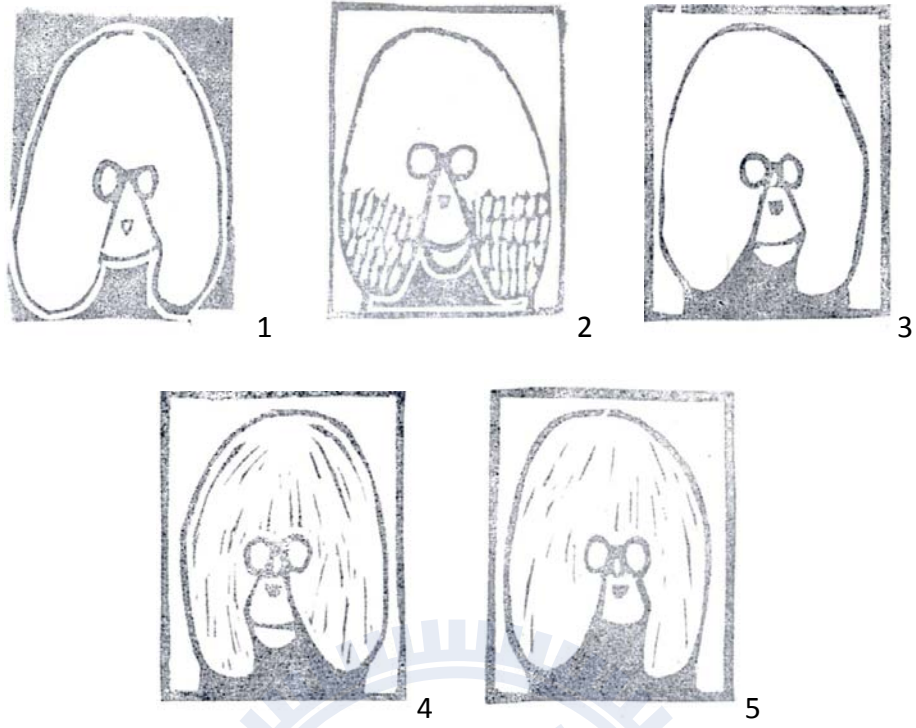

圖 29 物臭先生外型演化圖

作品二、快點起床

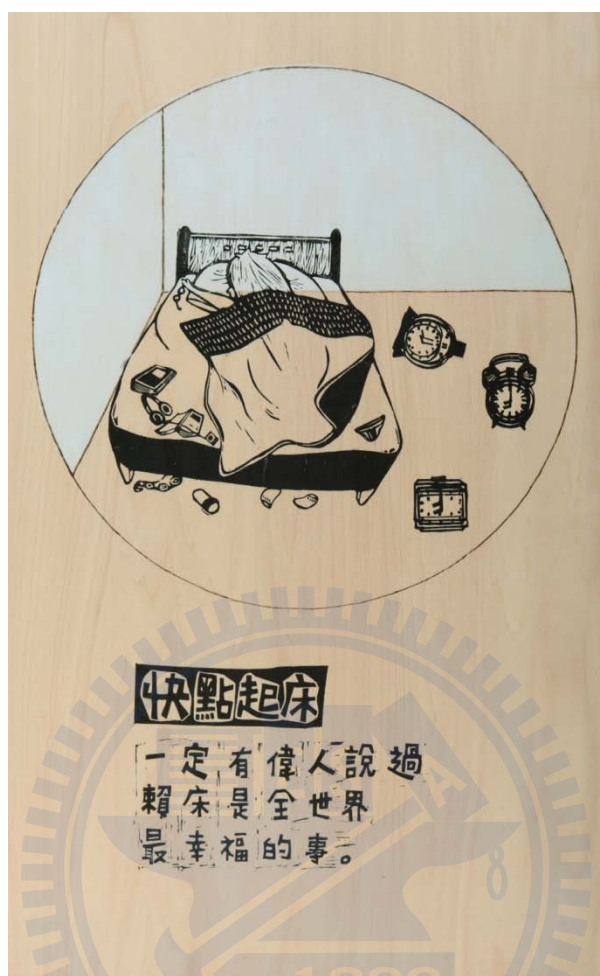

圖 30 《快點起床》(2011)

• 內文：

一定有偉人說過賴床是全世界最幸福的事。

• 創作概念：

賴床應該是所有懶人的通病。明知道該起床，卻總是賴床到最後一刻，因為早晨的床鋪實在是比世上任何事物都來得美好，只要能多睡一分鐘都是一種幸福。

• 內容設計：

這幅作品我製作了兩種版本，起先的版本畫面過於規矩，雖然大量的鬧鐘印在畫面上能帶來張力，但看起來卻有些呆版，所以我製作了第二個版本，就是最後成品所呈現的樣貌。在第二個版本裡，我捨棄了原先排版方式，而是把鬧鐘重疊印製，製造出震動的效果。物臭先生的床鋪也重新刻製了新的版本，並在其上多刻製了一些雜物，更增添了些懶人真實的生活樣貌。

作品三、又是一份老樣子

圖 31 《又是一份老樣子》(2011)

- 內文：

又可以多折一個東南西北囉！

- 創作概念：

總是在用餐時間猶豫不決，想說折個東南西北來為我決定，但卻又對結果不滿意。選來選去，挑來挑去，最後還是點了一份老樣子。不過不要緊，這樣又可以多折一個東南西北了。

- 內容設計：

這裡的老樣子為漢堡，漢堡可以說是速食的代表，而速食為多數懶人所愛。東南西北為童年時的一種折紙遊戲，可以在其內寫上不同文字，經由東南西北的開合來決定選取的內容。在本作品裡的東南西北，是由漢堡的包裝紙所折成，故由東南西北的數量就可以看出，物臭先生無法決定該吃什麼時，總愛點一份老樣子。

作品四、投機取巧

圖 32 《投機取巧》(2011)

- 內文：

我想老師應該不會發現我的絕妙偷吃步。

- 創作概念：

懶人總愛運用小聰明，投機取巧不僅省時又省力，以為一切計畫都是天衣無縫，但真是如此嗎？

- 內容設計：

圖中的故事為物臭先生在上雕塑課的作為，物臭先生為了偷懶，直接把黏土壓成片狀，包覆到駝鳥模型上，如此就可以很快速的壓製成型。在此選用駝鳥模型是想隱喻懶人逃避現實，不敢面對的駝鳥心態。而用黏土包起駝鳥模型的這個行為呈現出躲藏及掩飾缺點的概念。

作品五、還不接

圖 33 《還不接?》(2011)

- 內文：

桌上的灰塵被擦得好美啊!

- 創作概念：

因為逃避和懶惰，所以不接電話。沒想到手機不斷的震動卻把桌上的灰塵擦出美麗的圖案。或許懶人是在逃避中，追尋那屬於自己的小美好。

- 內容設計：

手機是物臭先生與他人聯繫的工具，當他與人的相處面臨問題又無法解決時，逃避是他唯一的選擇。灰塵就像是阻隔在物臭先生與他人之間的問題，每一次溝通的嘗試，都把灰塵擦出個印記。物臭先生以為這樣逃避下去，總有一天問題會自然解決，但深不知，這些灰塵反而厚厚的卡在手機上了。

作品六、想去高雄

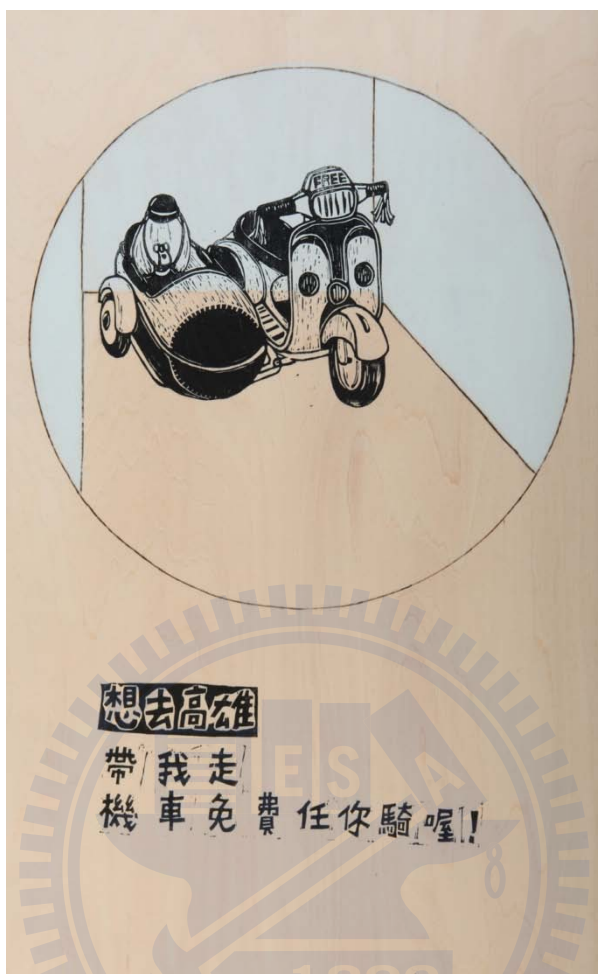

圖 34 《想去高雄》(2011)

• 內文：

帶我走，機車免費任你騎喔！

• 創作概念：

懶人缺乏行動力，只要有機會能依靠他人，他們當然會毫不猶的答應。就算內心早有計畫與打算，他依然會將其隱藏起來，當個隨波逐留的流浪者。

• 內容設計：

此幅作品中，我為物臭先生刻製了一台擁有副座的機車，只要願意帶著物臭先生一起走，這台機車是免費讓任何人騎乘的。我將這台機車安置在一個空間內，是想呈現出懶人對自我的封閉。在標題所提及的高雄，是我的故鄉。遠離家鄉求學，雖然多了些自由，但內心卻少了點依靠，心思漂流也不定。明知道家人能讓我依靠，但卻又無法坦然的面對他們。我就像物臭先生一樣，把自己封閉起來，但又期盼有人能帶我逃離這種窘境。

作品七、不剝就別吃

圖 35 《不剝就別吃》(2011)

- 內文：

這盤裡若是蝦仁就好了！

- 創作概念：

懶人怕麻煩，就連自己喜愛的事物也可能因為懶惰而捨棄。

- 內容設計：

蝦子為許多人都喜愛的食物，但很多人都因其需要剝殼才能食用而選擇不吃。懶人就是這樣怕麻煩，寧可放棄也不願意付出勞力，並說服自己選擇簡單容易的路來走。

作品八、三分鐘熱度

圖 36 《三分鐘熱度》(2011)

- 內文：

一不小心就放到發芽了！

- 創作概念：

三分鐘熱度的人，總是憑著興趣或是衝動來行事。當興致一消逝，動力也會跟著消失殆盡。

- 內容設計：

把食材放到發芽，我想是很多人都有過的經驗。在興致高昂時，就衝動行事，而在一腳踏入時，當初的衝動又迅速的消逝了！經常在面對事物時，只起了個頭，就放棄了！也許哪天不懶了，就會繼續做下去，但那天究竟是哪天，沒有人會知道，就連物臭先生自己也無法預料。

作品九、蜈蚣哥

圖 37 《蜈蚣哥》(2011)

- 內文：

請看我的最新發明，呼拉圈曬襪法。

- 創作概念：

這個發明設計充分展現出懶人的絕妙小聰明。

- 內容設計：

這項創意工具並不是我為了創作而發明的，這是我家樓下鄰居所創造出來的實用器具。我覺得，我的鄰居在生活方面是個不折不扣的物臭先生。之所以戲稱他為蜈蚣哥，是因為他大約一個月才洗一次襪子，每次清洗的數量大約都有二三十雙，不禁讓人懷疑他到底有幾隻腳。因為襪子的數量實在太大，現有的曬衣桿根本不敷使用，所以每個月他都會發明不同的曬襪法，來曬乾他的襪子。他的幽默及小聰明十分感動我，故將他這項發明刻進我的作品當中。

圖 38、圖 39、圖 40 為我家樓下鄰居曬襪子的真實記錄。

圖 38 曬襪法 (一)

圖 39 曬襪法 (二)

圖 40 曬襪法 (三)

3.6 風格變化

由於筆者從來沒有接受過正規的版畫訓練，所以關於版畫的技巧以及相關知識都是由個人摸索而來。故隨著時間的經過，在版畫的風格上有著不小的改變。

於碩一時老師所指派的一個作業中，我選擇以版畫的方式創作童年的回憶，圖 41 為我在碩士班時期所刻製的第一幅版畫。畫面中描述我是一個在中秋節颱風天出生的寶寶。由於當時對版畫這項媒材還不熟悉，所以在線條的控制以及畫面的設計上都還不夠成熟。我對刻製出來的成果不甚滿意，所以參考了許多版畫作品的刻製方式，重新為同一個主題刻製新的版，如圖 42 所示。

圖 41 《中秋出生》(2009)

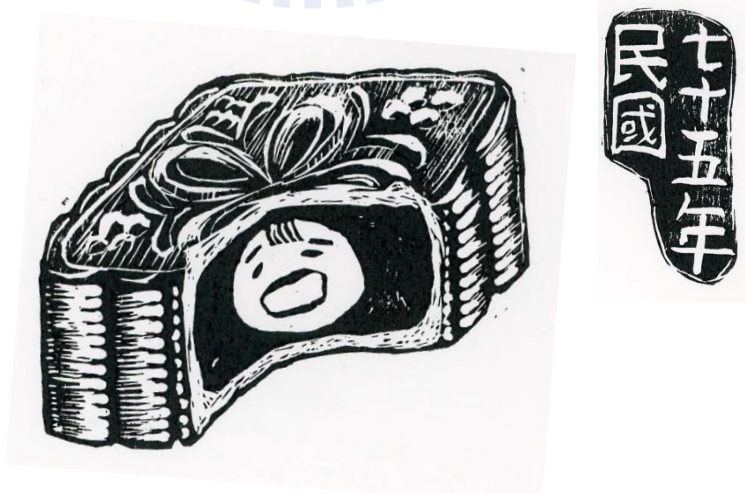

圖 42 《中秋出生》(2009)

圖 42 中，可以看出在刻製版畫時開始著重物體光影以及立體感，刻製的裝飾性線條也較多。圖 43 為描述小時候總愛在櫃子後偷尿尿的故事，在此版畫中也可以明顯看出對於明暗光影的描繪，並且試著將整個故事以完整的構圖呈現。

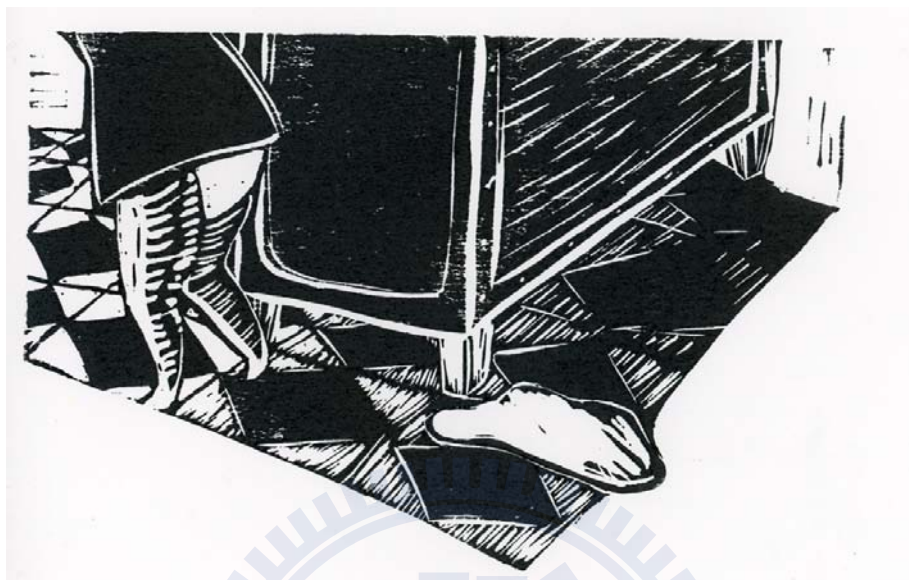

圖 43 《偷尿尿》(2009)

圖 42 與圖 43 中的版畫風格可能是受到歐洲版畫的影響，當時對版畫還不熟悉的我，閱讀了一些歐洲版畫的作品，發現歐洲的銅版畫及木板畫經常使用線條來描繪物體的明暗及立體感，故當時在嘗試刻製版畫時將這樣的特性也融入我的作品當中。

作者不詳 撲克牌 1480 彩色木版畫

圖 44 撲克牌 彩色木版畫

圖片來源：廖修平，《版畫藝術》，台北，雄獅圖書，1985

碩二的師生展當中，同樣使用了版畫來進行創作。在師生展的創作中，開始嘗試僅刻出圖形的輪廓，而不刻劃明暗及陰影，輪廓的線條粗細大致上也都相同。少了陰影的裝飾性線條，圖形及線條顯得更為簡潔，乾淨。如圖 45 所示。我也開始習慣將版畫分割成許多小元件來刻製，元件刻製完成後再印製到同一畫面組成完整的作品。這樣的手法也為我目前所慣用的方式，故在本次的畢業創作中，同樣也是以這樣的手法來刻製版畫。

如此的風格轉變可能是受到一些日治時期廣告風格的影響，如圖 46 與圖 47 所示。我很喜歡復古的插畫以及廣告中，線條簡單，著重輪廓，圖文幽默的風格。在後期的創作中，可能無形之中受到日式風格的薰陶，使得我作品刻畫的線條有了轉變。

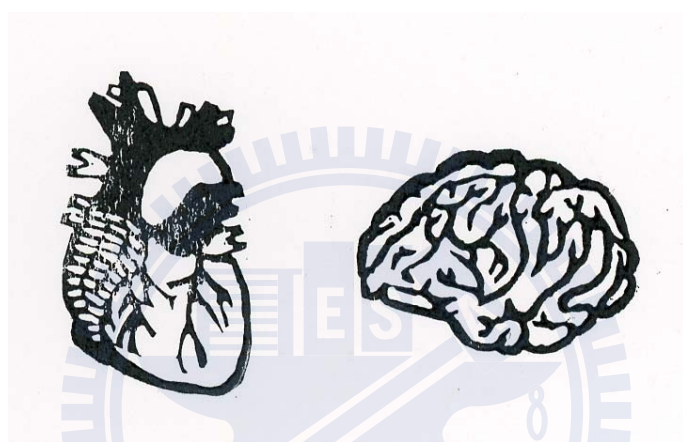

圖 45 《心臟與腦袋》(2009)

圖 46 1940 年新聞廣告

圖片來源：新聞廣告獎勵會，《新聞廣告總覽》第九卷，東京，2004

圖 47 1940 年新聞廣告

圖片來源：新聞廣告獎勵會，《新聞廣告總覽》第九卷，東京，2004

第四章 展出與展覽規畫

4.1 展覽主題與形象

展覽名稱：〈小確幸〉2011 年交通大學應用藝術所畢業聯展

展期：06/09 ~ 06/29

展場：交通大學藝文空間(交大浩然圖書館 B1)

展覽網址:http://acc.nctu.edu.tw/gallery/1106_IAA/

小確幸，A Little Happiness in Hand。「小確幸」一詞，出於 1986 年出版的《蘭格漢斯島的午后》，就是生活中「微小但確切的幸福」的事。藉由這次的畢業展，我們 11 位展覽同學共同將自身的體驗及故事，以不同的創作方式，真實地呈現在觀眾面前。圖 48 為本次展覽的海報。

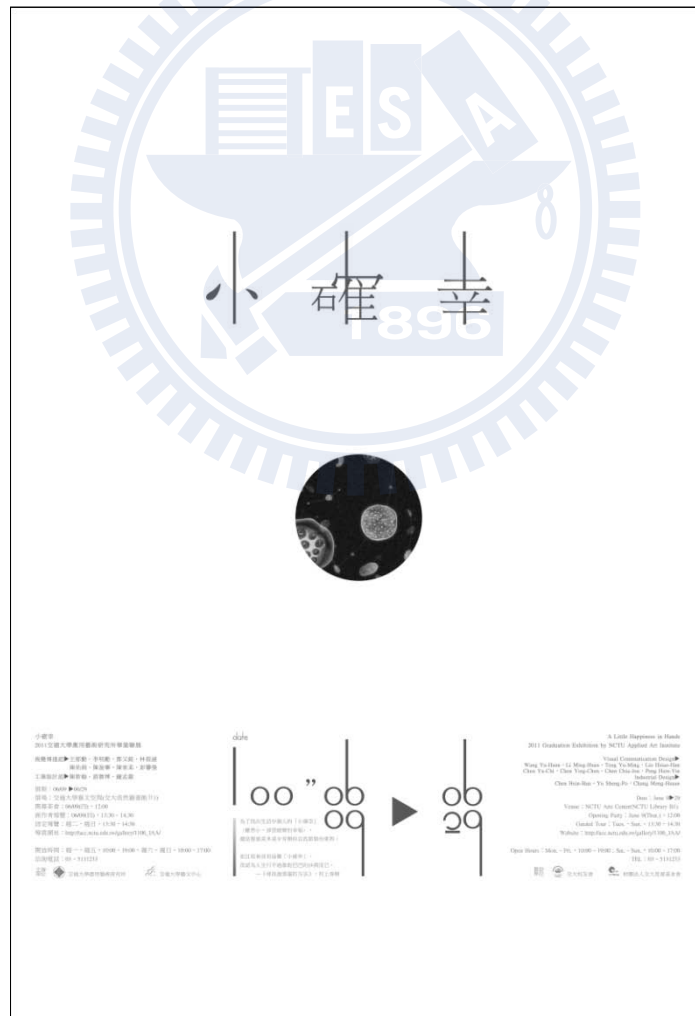

圖 48 展覽海報

4.2 整體展出規畫

本次畢業展覽的展出空間為，交通大學藝文中心。而我分配到的區域為一面長約 6.5 公尺的牆面。在起初的規劃中，計劃在牆面上訂製畫軌，使我的作品能夠鑲嵌在上下兩個畫軌之中，如圖 49，但由於木工經費的限制，所以開始思考其他替代的可能性。

由於作品本身是印製在木雕刻版上，若再直接將畫鉤釘在作品，我認為會破壞作品的整體感。為了找出非破壞性的方式來將作品掛至牆面上展示，我思考了好幾種可能。最後決定利用鐵夾直接將木板夾住，並利用鐵夾上的鉤環，以掛畫繩掛至牆面展出，如圖 50 與圖 51 所示。此種鐵夾非常容易取得，在文具店或是雜貨店都能買到。這種方式也突顯出了物臭先生隨意自在的懶人態度。

在展場中我擺設了桌椅，其上放置留言本及名片，提供觀眾自由使用，如圖 52。觀眾使用這桌椅時，多少都會留下他們的使用過後的痕跡。桌椅及桌面上的物品可能會變得凌亂，也可能被排列整齊，而物臭先生的真實生活就藉由觀眾的這些使用動作被呈現出來，因為每個人都有可能是物臭先生。

另外，在桌椅旁我掛置了一本日曆，其名稱作〈物臭曆〉，如圖 53。物臭曆上印製了開展當天的日期，這天之後的日曆全為空白，其原因只是因為懶得把後面的日期印完。不過，主要是想藉由這本日曆突顯出，懶人對於時間的流逝是多麼不在乎。

4.3 順序性

在作品順序的配置上，我是依照物臭先生一天的生活順序來安置作品。大致是從早到晚，依序由左到右來掛置。由於有幾幅作品並無法明顯的看出在場的時間性，所以只能做大致上的安排。

最後在展場中作品配置的順序，由左到右依序是〈瀏海太長了吧〉→〈快點起床〉→〈又是一份老樣子〉→〈投機取巧〉→〈還不接？〉→〈想去高雄〉→〈不剝就別吃〉→〈三分鐘熱度〉→〈蜈蚣哥〉。

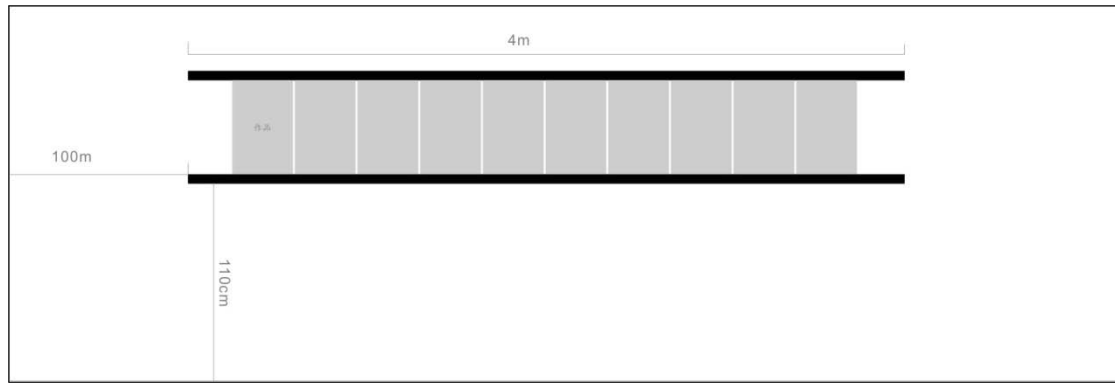

圖 49 初期展場規畫

圖 50 實際展覽圖 (一)

圖 51 實際展覽圖 (二)

圖 52 實際展覽圖 (三)

圖 53 物臭曆

第五章 結語

5.1 創作侷限與不足

版畫是我這次畢業創作選用的創作方式，雖然接觸版畫的時間將近三年，但對版畫的了解還是非常有限。實際上，我完全沒有受過正規的版畫教學與訓練，全都是經由自行摸索，以及書籍與網路上的教學來認識版畫這項媒材。故起初在創作的過程中，面臨許多製作上的問題。如在版畫油墨、印製載體以及工具的選擇上都毫無頭緒，只好全憑實驗的精神慢慢試驗出最適合的素材。由於所上並無版畫創作的相關器材，如壓印機等...故在創作上是個很大的侷限。最後成品在白色油墨印製的飽和度上無法非常完美，在器材缺乏的情況下，我使用了懶人的偷吃步。首先以白色油墨刷版印製一次，再直接將白色油墨當作顏料，以水彩筆塗刷在木板上印製過的部位，以增加白色油墨的飽和度。

而在內容的設計上，我認為角色的設計並不是非常成功，因其懶人的形象還不夠鮮明，無法由外型來呈現出其懶惰的個性，也曾造成觀眾誤會物臭先生為一位老奶奶。雖說這樣的意外也造成一種趣味性，但我想，將來在角色的設計上還可以多加鑽研，以期能在作品中精確地呈現出角色的個性。

最後在展出的配置上，還是略嫌單薄。應該在裝置以及周圍氣氛的營造上，多加入一些懶惰的特性，來加強主題的意象。

5.2 自省與回饋

懶惰個性使然，使我在最後一個學期才開始認真思考創作方向。這半年來，心境上有許多的改變。曾經我就如物臭先生般，過著想擺脫懶惰的生活，但一直沒有強烈的拉力使我完全脫離懶散的狀態。在那樣的狀態中是充滿了矛盾、困惑及消沉。但在這半年來的創作規劃裡，我開始釐清懶惰背後的原因，並藉由創作來擺脫無所事事的生活。作品進度一點一滴的累積，內心的自信也慢慢建立起來，也更有力量去面對內心的課題。也許，物臭先生這作品真的達到了自娛娛人的目的，使我不再那麼對自我懶惰的性格感到排斥，轉而欣賞其可愛之處。

在展出的過程中，最令人開心的就是得到許多觀眾的迴響。大多都是與我相同，都具有懶惰性格的人們。由於創作內容都為生活中常見的小事件，觀者很容易從各自的生活中發現連結，並使其會心一笑。許多學生們喜歡賴床那幅作品，而媽媽們最喜歡的就是放到發芽的蔬菜。很老套的說，作品能受到認同，對我來

說是畢業展最大的收穫，但這的確是我真實的感受。

本畢業展，應該是我的最後一個公開展覽，不過人生的變數太多了！未來的事誰也說不準。懶惰的我還是適合把創作當為興趣，因為在這樣的狀態下，我才能輕鬆地創作出幽默的作品。至於《物臭先生》這個主題會不會繼續發展下去呢？我想，哪一天我再不懶惰了，而腦中又正好浮出點子，這創作就會繼續下去。

糊里糊塗一腳踏進夢想了 22 年的設計圈，將近三年的時間過去了，我瞭解了我的夢想，也認清了我的渴望。繼續下去，是條不適合的路，但我不後悔三年前踏入的這一步，因為我喜歡交大應用藝術所的一切，真的。

參考文獻

- 尹紅心譯，《懶人懶思錄》，上海市，上海三聯書店，2008，頁 1。(杰羅姆)
- 老舍，《老舍文集》第九卷，北京，人民文學出版社，1995，頁 276-280
- 李尚霖譯，《陰翳禮讚》，台北市，城邦，2009，頁 71-75 (谷崎潤一郎，1933)
- 吳昱譯，《懶惰 Sloth》，上海市，上海三聯書店，2008，頁 37 (Wendy Wasserstein,2004)
- 胡適，《胡適選集》第一冊，香港，西南書局，1981，頁 21-23。
- 夏征農主編，《語詞辭海》，台灣，東華書局，1991
- 夏夏，《鬧驚扭：手刻詩集》，台北，黑眼睛文化，2007
- 梅佳代，《うめめ》，東京，リトルモア 2006
- 梅佳代，《男子》，東京，リトルモア 2007
- 梅佳代，《じいちゃんさま》，東京，リトルモア 2008
- 新聞廣告獎勵會，《新聞廣告總覽》第九卷，東京，2004
- 廖修平，《版畫藝術》，台北，雄獅圖書，1985，頁 8
- 漢聲雜誌社，《漢聲中國童話》第三冊，台灣，英文漢聲，2007，頁 116
- 劉森堯譯，《羅蘭·巴特訪談錄》，台北，桂冠圖書，2004，頁 432 (Roland Barthes,1981)

網路資源：

物臭太郎之詩，<http://hakusyu.net/Entry/110/>

苦苓，《苦苓六說》，<http://miss-you.myweb.hinet.net/4net/7085.htm>

沙夏·戈德伯格，<http://www.sachabada.com/>

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/foto/2010-11/19/c_12793405.htm

古谷實，<http://zh.wikipedia.org/wiki/古谷實>

<http://fullcomic.net/book/shenhaiyunan.html>

Mr. Men，<http://www.mrmen.com/uk/books/mr-lazy>

<http://www.themistermen.co.uk/index.html>

http://en.wikipedia.org/wiki/Mr._Men

<http://www.youtube.com/watch?v=ISdhKUp02Y0>

梅佳代，<http://zh.wikipedia.org/wiki/梅佳代>

