

國立交通大學
應用藝術研究所
碩士論文

研究生：呂明怡

指導老師：陳一平教授

中華民國一百零二年七月

紙要 孩在

There is always hope

研究生：呂明怡 Student：Lu, Ming-Yi

指導教授：陳一平 Advisor：Chen, I-Ping

國立交通大學
應用藝術研究所
碩士論文

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

July. 2013

Hsinchu, Taiwan

中華民國一百零二

摘要

你孤獨嗎？你害怕孤獨嗎？再怎麼樂天的人，也多少有感到孤獨的時候，然而人為什麼會孤獨呢？又該怎麼跟孤獨相處？

此論文為「紙要 孩在」創作展覽的紀錄與探討論文。以孤獨為軸線應運而生之畢業創作，溶入了作者對孤獨的感受與思考。藉由對作品的探討，希望從創作者的角度跳脫，從不一樣的視角檢視、探索自己的創作歷程與作品，更深入了解作品所要傳達的意義，分享藝術創作賦予創作者的鼓勵與能量。

文中鉅細靡遺的闡述整個創作構想的始末，解析概念來源與創作目的幫助作者了解自身與釐清作品所欲表達的意義與目的。內文回顧與整理了創作歷程中所受到啟發之相關文獻，更納入與此創作主題相似的藝術作品及藝術家資料，藉由深入淺出的探究、分析與整理，讓整個創作論述與概念更清晰完整。並記載了《紙要 孩在》概念發想之演變、製作媒材與展覽佈置的詳細流程。

本創作設計於 2012 年交通大學應用藝術研究所畢業聯展《超市晃晃》展出，並於展出中觀察觀者的反應，獲得諸多肯定與用心的回饋，稍加歸納整理後集結於本論文。最後總結創作過程中面對的問題與挑戰，提出可再改進或發展的方向與建議，以提供未來也從事大型空間展示的相關創作者參考。

關鍵字：紙雕塑、孤獨、雨、紙要 孩在

Abstract

Are you lonely? Are you afraid of being lonely? No matter how optimistic you are, you may still feel lonely once in a while. Why do people feel lonely? How can they get along with loneliness and make it a good experience of solitude?

This dissertation recorded and discussed the formation of the exhibition “There is always hope”. It is basically created from the artist’s feeling and thinking about “solitude”. The author explained the inception of the idea and the purpose for creating the work clearly. She also tried to detach herself from the piece and took different viewing angles to inspect the work to comprehend the deeper meaning of the work so that she could understand herself more completely. Then she shared the inspiration and the enlightenment obtained from creating the work as well.

The author searched, researched, gathered and organized all the materials of some related art works and artists to make the artist’s statement clearer and more comprehensive. She not only illustrated the way and the procedure of making the work but also described the installation process of “There is always hope” in great detail.

The art work was exhibited in 2012 “Stroll in the Supermarket” and it got feedback from numerous visitors and earned a lot of acclaim. The author collected all the feedback in this dissertation, too.

In view of all the problems and the challenges that the artist was faced with during the creating process, the author put forward some proposals for improving or setting the direction of further development. She also provided some useful information for those who want to make Installation Art in the future.

Keywords: paper sculpture, solitude, rain, “There is always hope”

誌謝

在新竹的時間一眨眼就三年多，謝謝這些日子伴我走過、使我成長的好多人。

謝謝我的家人，你們總是我最死忠也最強力的後盾，讓我無後顧之憂的做自己想做的事。

謝謝陳老師，讓我對人生有更寬廣與不同的視角，包容我讓我自由發展。謝謝賴老師，總是扮演著 **iaa** 溫柔的天使，給予我們無盡的鼓勵與支持，也謝謝你在展場給我的指點，解決了佈置問題。感謝謝老師擔任我的口試委員，並給予我建議與鼓勵。

謝謝大頭，從高中至今，這麼多年的歲月幸好有你，讓我覺得安心，謝謝你的支持與相信，總是有許多問題可以討論與訴說。謝謝神偷，永遠張開雙手包容我的任性與難以捉摸的個性，謝謝這一路上有你的陪伴，不管我飛多高飛多遠，一回頭你就在那裡，謝謝你的肩膀，儘管你都忘了但我會一直記得。

謝謝親愛的小公主裸母，撫平我的憂慮、細心的建議與指導。謝謝 Noreen、阿布很開心我們一起進入同一個實驗室，謝謝 Vlab 的學長姐，給予我建議與幫忙。謝謝 Ginny，創作時 **meeting** 的路上有你，讓我倍感安心，能夠在精英計畫認識你跟小雲朵真的是一件很幸運的事情。謝謝 98 的工設組的大家，熱情的飯局邀約，沒忘了我是 **IAA** 的一員；感謝 **iaa98** 視傳組的你們，總是飛奔在前讓我有奮力猛追的動力，謝謝陳思思，你的認真與努力總是我學習的榜樣。謝謝一起展覽的夥伴們，我們一起經歷了畢業創作的時光。

謝謝浩然圖書館，是一座寶藏，研究小間好實用便利。

謝謝自己，一路走到這裡，謝謝曾喜歡也曾討厭的自己。

還有謝謝每一個給予我作品回饋的你們，也謝謝此刻在閱讀此本論文的你。

目錄

摘要.....	i
Abstract	ii
誌謝.....	iii
目錄.....	iv
圖目錄.....	vii
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 創作探討與流程	2
第三節 探討範圍.....	2
第二章 文獻探討.....	3
第一節 雕塑與裝置藝術之藝術史回顧	3
2.1.1 雕塑之含意與起源	3
2.1.2 由雕塑到裝置藝術	4
2.1.3 「人」雕塑	7
第二節 藝術表現之理論	7
2.2.1 藝術表現情感	7
第三節 孤獨.....	8
2.3.1 何謂孤獨.....	8
2.3.2 為何孤獨.....	10
2.3.3 孤獨的益處	11
第四節 對此畢業創作有啟發性的藝術家及其作品.....	12
2.4.1 王德瑜 Wang Te-Yu.....	12
2.4.2 Andy Goldsworthy	15

2.4.3	Sabina Feroci	18
第三章	個人創作理念發展	21
第一節	創作源起.....	21
3.1.1	作者背景.....	21
3.1.2	創作背景.....	21
第二節	創作目的.....	22
3.2.1	個人生命階段記錄	22
3.2.2	帶給他人的感受與啟發	22
第三節	概念演變流程	23
3.3.1	種籽書.....	23
3.3.2	製紙實驗.....	26
3.3.3	紙雕塑.....	27
第四節	作品名稱.....	29
第五節	作品施作.....	30
3.5.1	翻滾紀錄的記憶—紙雕塑.....	30
3.5.2	讓人汗如雨下一雨滴製作過程	34
第六節	展場規劃與週邊視覺	37
3.6.1	名片與留言本設計	38
第四章	個人創作內容表現之探討	41
第一節	造形與構成分析	41
第二節	創作媒材與色彩運用	42
第三節	整體意象與情感表現	43
第五章	結論	44
第一節	侷限與自省	44
第二節	回顧與展望	45

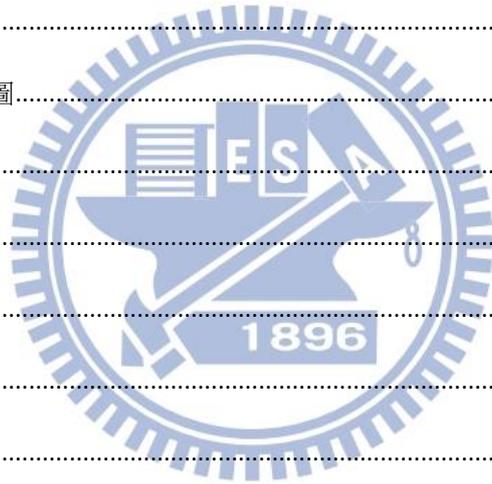
參考文獻.....	51
附錄一：本創作作品照片記錄	53
附路二：本創作回饋記錄.....	56
回饋一	56
回饋二	58
回饋三	59

圖目錄

圖 1 《THE LITTLE FOURTEEN-YEAR-OLD DANCER》, EDGER DEGAS.....	6
圖 2 《FISH》,CONSTANTIN BRANCUSI 圖片來原： HTTP://PPT.CC/VAKN	6
圖 3 《THE BURGHERS OF CALAIS》/ AUGUSTE RODIN	6
圖 4 《No.5》/ 王德瑜.....	13
圖 5 《No.18》/ 王德瑜.....	13
圖 6 《No.24》/台北雙年展/王德瑜/1996.....	14
圖 7 《No.50》/ 漫無目的王德瑜個展/王德瑜/2003	15
圖 8 《RAIN SHADOWS》/ ANDY GOLDSWORTHY	17
圖 9 RECONSTRUCTED ICICLES / ANDY GOLDSWORTHY	17
圖 10 SAND HOLES / ANDY GOLDSWORTHY / 1997	17
圖 11 《IL PIRATA, N° 2” CARTA SU LEGNO 》/ SABINA FEROCI / 2009.....	18
圖 12 《CUFFIA ROSSA” CARTA SU METALLO 》/ SABINA FEROCI /2008	19
圖 13 《IL PESCATORE” CARTA SU METALLO SU CEMENTO 》/ SABINA FEROCI /.....	19
圖 14 沙賓娜的製做過程 取自《遇見捉魚的男孩》一書/蕭佳佳.....	20
圖 15 《種籽 》封面/2011.....	23
圖 16 《 種籽 》封面/2012	24
圖 17 概念圖—記憶圍牆.....	25
圖 18 概念圖—希望再生筆.....	25
圖 19 概念圖—洗滌煩惱植栽茶包.....	25
圖 20 紙實驗《解體》	26
圖 21 紙島嶼/2012	26
圖 22 紙實驗《菸斗》/ 2012	27
圖 23 紙人像實驗骨架	28

圖 24 紙人像實驗報紙填充肌肉.....	28
圖 25 紙人像實驗 紙模.....	29
圖 26 骨架釋義圖	30
圖 27 預先設計好的兩傘支撐點.....	31
圖 28 報紙胚模	31
圖 29 壁紙粉狀漿糊	32
圖 30 工作材料與工具	32
圖 31 第一層紙漿初模	33
圖 32 第二層紙漿初模	34
圖 33 第三層紙漿初模	34
圖 34 交大藝文中心平面圖.....	37
圖 35 展場人像	37
圖 36 展示檯及其上物品.....	38
圖 37 名片初稿.....	39
圖 38 展場實際名片圖.....	39
圖 39 留言本模擬本	40
圖 40 展場留言本實際圖.....	40
圖 41 紙塑人像	41
圖 42 展場實景.....	43
圖 43 企劃模擬合成圖.....	45

第一章 緒論

第一節 研究動機與目的

於畢業創作結束後，筆者開始思索如何紀錄與撰寫創作論述與相關的理論研究。何為創作？創作有理論嗎？結束了此畢業創作之後還能夠做些什麼？劉豐榮曾將視覺創作之傾向，概略的分為兩類，其一：非研究取向之視覺藝術創作，將藝術創作視為一種純粹自娛的活動，僅藉由藝術紀錄生活經驗或是抒發情感；其二：研究取向之視覺藝術創作，視覺藝術創作不管來自理性或非理性，都可根據個人的感受並透過「反省」與「思考」來實踐或增進藝術的表現。(劉豐榮, 2004)姑且不論筆者於創作時的創作理念與態度，作為純粹的情感抒發與人生紀錄也好，或有意識及理性的計畫與構想也罷，藉由此次畢業創作的思考、執行與本論文的撰寫，釐清多項於心中存有疑問之理論與概念，以此發現問題與解決問題，讓整個創作與論述更趨於完整，乃有利無弊之舉，遂開始對自身畢業創作之研究論文撰寫。

而將此論文導向研究自身創作之論文而非純粹紀錄式的文字書寫，無疑是希望藉由本論文的撰寫能了解更多相關藝術史料與藝術理論，試圖從巨人的肩膀上拓展藝術創作的視野與涵養。蘇格拉底曾說，人生中最大的任務就是認識自己，藉由藝術創作的表現與傳達，回過頭探究其思源背景與原因，忠實的紀錄與描述創作過程與思想脈絡，何嘗不是一種認識自己的方式。因此本畢業創作研究論文目的有三：

- 一、 透過藝術史料、理論回顧前人創作之思維，比對自身創作之理念。
- 二、 藉由完整的紀錄釐清自我創作之意義，對自身洞察與檢討。
- 三、 結合以上兩項及自身的創作經驗，分析此創作之內容表現及整理概念不周即施作可改進之處，提供未來展望。

第二節 創作探討與流程

創作與研究雖然看似南轅北轍，前者較為感性與直覺，後者理性且嚴謹，然創作與研究卻是一體兩面，若能將非語言屬性的表達與語言屬性之理論相互參照，那麼不僅能具備反思性的審美能力，也能使思考模式與視覺經驗互連，不管是對未來的創作亦或是人生都可以更全面的啟發，對周遭的人、事、物也可以用更細膩與嚴謹的姿態思考面對。

因而此創作與探討流程：回顧此畢業創作的思考及製作流程，從當初斷斷續續所紀錄的資料中蒐集並紀錄。再從製作過程有過的疑問與想法著手，從書籍上找尋相關的藝術理論與資料，讓自己對此次的創作有更清楚的理解與定義。分析作品的感官與視覺敘述，從中找尋自己尚未意識與發現的內心世界。

第三節 探討範圍

本研究係以「紙要 孩在」畢業創作之主題概念與內容形式進行分析探討，創作起因於抒發情感以及意念之傳達，故研究範圍圍繞此次創作的動機緣由、心理狀態、創作媒材、作品內容意涵為出發，茲將本研究創作的範圍界定如下：

- 一、 學理探討範圍：因此作品之藝術表現手法與雕塑、裝置藝術相關，藝術史料之探討，著重於現代雕塑藝術與裝置藝術之緣起及相關理論之探討，並整理創作其間流覽各藝術家及其創作，彙整它們對創作之啟發與影響。
- 二、 創作理念範圍：此作品做為一情感表現與意念之傳達，主要探討關於「孤獨」予創作者之感受與想法，雖創作理念非單一之想法，但會以「孤獨」作為各想法之主軸闡述之。
- 三、 作品與媒材運用範圍：本作品以紙雕塑人像及數量龐大之膠材兩滴為重心，就其畫面組成分析，以及周邊平面與整體場地安排設計紀錄與檢討。

第二章 文獻探討

本章節概略回顧了雕塑藝術與裝置藝術的演變，讓筆者對自己作品的形式有進一步的了解，並回顧了藝術創作之於情感抒發的因果關係，讓此畢業創作在創作者心中的情感表述有更完善的說明，也回顧了與此次畢業創作主題相關的文學或是藝術創作，讓筆者對自我的詮釋主題有更深入的探究。

第一節 雕塑與裝置藝術之藝術史回顧

2.1.1 雕塑之含意與起源

從人類祖先以石塊、獸骨相互敲擊成可用的器物，雕塑的基本概念就漸次成形。雕塑係是雕刻與塑造之集合，雕刻是將媒材中挖取不要的部分留下滿意的形象；塑造則利用柔軟的素材一點一點的往結構上添加而做成的一種形體。而雕刻的範圍又有廣義和狹義之分，就廣義而言，一切器物，不混材質，凡用琢刻方法使之成形的，都是雕刻，多以實用為目的。就狹義而論，則指一切建築、陳設或器物之上，以刻鏤的方法所形成的花紋、立體造像，為藝術性的裝飾，也可視作人類精神文明進步的產物(魏思孝, 1982)。

雕塑的起源雖不可考，考古學界也有眾多歧見，但就中西方雕塑的發展可看出它們製作意圖的些許異同。雕塑於中國，首推甲骨文字之雕刻，內容大半為王室占卜紀錄，或用於製造武器，或配戴玉器之裝飾。爾後中國雕塑的雕塑表現於忠孝節義的歷史典故、人物故事的史實。而西方為人所知的雕塑，與其信奉之宗教相關，不論是優美典雅的希臘眾神或是羅馬時期連環浮雕，中西方對於雕塑主題的取材雖不盡相同，但因為這些雕塑品的存在，讓我們得以了解當初人們生活與思考的樣貌。

2.1.2 由雕塑到裝置藝術

在雕塑品中，基座不僅有物理上支撐雕塑品及保護的作用，更像畫框之於畫一樣，有將之隔離與情境塑造之功用。在雕塑史的長久歲月以來，雕塑的底座就像是雕塑作品中必要的內容物，基座揭示了雕塑的存在，不管是矗立於建築物上或是置於高台，基座不僅擴大了視覺的張力，也在精神意義上加強了雕塑的崇高精神性，沒有人質疑其設置與否的意義性，這種約定俗成直到人們開始思考到基座、藝術物品存在的意義，並有了概分為兩種的發展。其一，將基座視為為雕塑而存在，具有基本物質的指向，用來界定形式的範圍是否完整，所以更加深了雕塑內容與基座的分離；另一個方向，則努力的打破基座帶來的框架，將基座消化融入雕塑中，讓作品本身達到存在的現象不再藉助基座做為指標，基座意義的悄然轉變，卻也暗示著現代雕塑藝術形式與思維上的變革。現代雕塑對基座的存在有了新的認識，影響基座發展的實際過程也有兩個不同的方向，一是將基座與雕塑合一，雕塑遂往下發展，直接站立地上，成為地面為範圍的地界雕塑(Floor-Bound Sculpture);其二就是讓雕塑與基座分離，不讓他與地面接觸，也不讓它有任何的支柱，於是雕塑向上發展，成為飛在空中向重力挑戰的空中雕塑(Air-Borne Sculpture¹)。鑒於此本章節以基座做為雕塑藝術延伸至裝置藝術的切入點。

從讓雕塑穿上真實衣物的藝術家一竇加(Edger Degas,1834~1917)談起，其作品《The Little Fourteen-Year-Old Dancer》〔如圖 1〕，為一尊穿了真實衣鞋，頭繫絲帶的青銅像，企圖將藝術帶入真實生活，而雕塑站立的底座更是象徵舞者練習的地板與舞台，基座踩在現實與藝術空間的模糊界限。接著羅丹(Auguste Rodin,1840~1917)的《The Burghers of Calais》〔如圖 3〕，一八八四年加萊市政府，為紀念英法戰爭時願意犧牲性命換取加萊市民安全的六名

---

¹ 侯宜人，《自然·空間·雕塑》

市民，後來因為英國女王替它們求情六人得以存活並使加萊士得以倖免於難。羅丹去除歌功頌德的表現手法，將遭遇事件的原貌忠實呈現，原先堅持不使用基座讓雕塑安放於市政廳的廣場上，讓民眾可以與他們交臂攀談，使原本高高在上的雕像降落在與一般人所共同生活的土地高度上，增加人們感受英雄犧牲的精神力量。雖然構想終告流產，但不難看出藝術家們開始對基座有了新的想法。另一位藝術家—布朗庫西(Constantin Brâncuși, 1876~1957)對基座的處理有許多自己獨特的手法，像是利用基座與作品的粗糙光滑對比、造型的堆疊構成〔如圖 2〕，或是極端的令基座與作品做最小面積的接觸，在消化基座的同時它讓基座也成可塑的造型。

中國美術批評家何桂彥在“清晰的地平线——1978年以来的当代雕塑展”專訪中曾說到「西方現代雕塑的發展大致有兩條主線：一條是以羅丹為起點，到後來的馬約爾、布朗庫西、賈科梅蒂，再到 60 年代初的極少主義，這條線索非常清晰。它是從傳統的學院雕塑、具像雕塑一步步走向抽象，走向形式，走向了媒介。另一個線索是從 1917 年杜尚的《泉》開始，到 60 年代初波普藝術家如沃霍爾、勞申伯格等大量的使用“現成品”，即“達達”到“新達達”。但是，這兩條創作路徑到 60 年代中期就殊途同歸了。當“現成品”成為藝術創作最重要的手段時，雕塑與裝置的邊界就開始消除了。」(中國藝術批評家網專稿, 2012)。當藝術家開始思考基座與藝術品的關係，直至讓基座的消失，作品從與基座的互動轉為跟整個展出空間的互動，雕塑與裝置藝術的區隔，從這個角度來看界限漸趨模糊，而雕塑與裝置藝術的差別不僅僅在於形式的不同，而是在創作上與思想上相互影響的產物。

圖 1 《The Little Fourteen-Year-Old Dancer》, Edger Degas

圖片來源：<http://goo.gl/zSdJw>

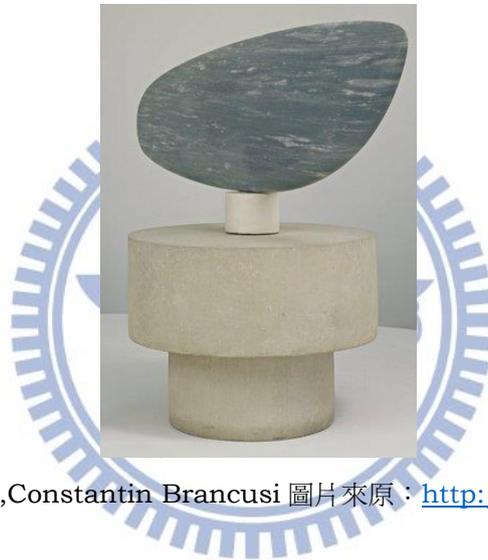

圖 2 《Fish》,Constantin Brancusi 圖片來源：<http://ppt.cc/VAkN>

圖 3 《The Burghers of Calais》 / Auguste Rodin

圖片來源：<http://goo.gl/JMWbf>

2.1.3 「人」雕塑

「人」一直是雕塑所關注的題材之一，不管是對人體形態的琢磨，亦或是人性的探討。從有史以前，雕塑家就模仿並雕塑了人的形象，他們塑造了古時的神、英雄人物以及當時人的形象。時至今日，隨著世界的改變，儘管更多變的表現手法與媒材實驗相繼出現，人類的狀態依然提供了藝術家進行無限探求的泉源。

然而人像雕塑之美在於其不僅再現了人類身體的自然之美，也刻劃出靈魂的型態，我們可以藉由人像雕塑的穿著與動作，猜想與揣摩背景情境與雕像內在的心境。

第二節 藝術表現之理論

不管是藝術史或是藝術心理學，都曾對藝術創作的起源與動機答辯過，不管是從歷史性資料整理分析或是心理學的角度窮究，藝術創作這樣一個複雜且牽涉甚廣的行為表現，充滿了許多原因促使人們有創作的動機或創作的慾望，從單一一個面相切入就會有所遺漏與缺失，然而也因為過去的先輩們從每一個不同的角度切入，就像拼圖一樣，我們得以更了解藝術創作的樣態。

2.2.1 藝術表現情感

法國美學家魏朗（Eugene Veron, 1825-1889）提到「情感」是使藝術產生的決定因素，藝術的價值全看它表明或解釋情感的能力究竟達到何種程度（劉文潭，1997）。人的情感是複雜有深度的，雖可用簡單的語言敘述，但真正的感受卻是難以用簡單的形容敘述出來的，然而我們可以藉由藝術創作使內在情感得到真切的表現，因此可說，藝術作品的產生皆與情感脫離不了關係，創作者藉由藝術以表現內心情感。

藝術表現論學者克羅齊與柯林悟都有了他們解釋藝術表現的說法，克羅齊認為

美的核心概念是“直覺”，主觀的情感表現為藝術的本質，而柯林悟認為藝術即表現，藝術的想像活動是先於概念且與邏輯判斷無關的，藝術是“一種絕對活動的想像經驗，凡此種種都是標榜每件藝術作品，都是一個獨立的結構，是一種精神表現，是只受自己支配的創造，而不是一種真實世界的模仿，是不受外在規律支配的”。

如果說表現主要源自於內心的直覺，那很可能它就只是一種單純的情感宣洩，不帶有理性的思考，但這樣的回答筆者無法解釋：為什麼創作出來的作品與曾經有過的想法有所關聯並且被看見。而如果說表現是來自於想像活動，是介於感受與理智之間，感受是有經驗基礎的，並且被人所感知而產生回憶，或許將這樣的思考意念交織統合，埋在心裡某一深處，在藝術創作之時，不受大腦察覺而釋放出來，因而作品會帶有想像與回憶中的情感，並且包含了當出所擁有過的思考與意識。

第三節 孤獨

當人們一想到孤獨，在腦海中浮現的多半是消極與負面的情緒與狀態，在社會上普遍的認為，一個喜歡獨處、不喜歡與人群接觸的人，在某種程度上有精神上的缺陷，打開報章雜誌也會一再看到，人脈與人際關係是人生成功的重要關鍵。就彷彿一個孤獨的人，無法得到幸福快樂與成功，然而每一個人在生命中，或多或少都曾感覺到孤獨，就像蔣勳 (2007)曾提到所有存在主義探討「存在先於本質」，必須先意識到存在的孤獨感，才能找到生命的本質。如果孤獨是為了讓我們找到生命的本質，那麼它應該是一個偉大的情感並且值得我們好好認識。

2.3.1 何謂孤獨

孤獨的定義有許多的面相。中文大辭典一書中解釋，孤獨的定義有三：一、幼而無父和老而無子的人。二、孤立無援者。三、孤單寂寞。孤單則相等於孤獨。

孤寂則為孤單與寂寞的加總。寂寞的定義有四；一、恬淡也。二、靜貌。三、無人聲也。四、空虛也，是一種因為寂寞而傷神的狀態。而英文中與孤獨相近的辭彙以 **solitude** 與 **loneliness** 來分析，**solitude** 源自於拉丁語系之一名詞，**sol-**源於字根 **sol-**,**soli-**,**solo-**是 **sun** 太陽之意，太陽單一高高的掛在天空中，因而沿伸出獨自的意思，**tude** 則是拉丁字形容辭的字尾，用於表現性質與狀態，因此 **solitude** 就素有孤獨的內涵。韋氏字典（**Webster Dictionary**）中有兩個定義：

1. the quality or state of being alone or remote from society :SECLUSION.
2. a lonely place (as a desert); a state or situation in which you are alone usually because you want to be.

意即獨自或遠離社會的狀態像是隱居或是一個孤單的地方又可解釋成一個人獨自的狀態或情境通常是自己想要所需求的。然而在韋氏字典查詢 **loneliness** 會出現 **lonely** 其釋義有四：

1. A: being without company : LONE
B: cut off from others : SOLITARY.
2. not frequented by human beings : DESOLATE
3. sad from being alone : LONESOME
4. producing a feeling of bleakness or desolation.

不管是與外界斷絕關係或是人煙罕見的荒涼，或是因為獨自一人而感到傷心亦或是感到悲悽，相較之下如果 **solitude** 我們譯作孤獨，**lonely** 大概就如同寂寞，字面的感受上孤獨像是一種形勢上的狀態，而寂寞則較有內心那種悲涼負面之感，甚至孤獨還有有點恬靜超然，隱士般自得其樂的安適。菲利浦科克（**Philip Koch**）則認為，孤獨是一種開放式的意識狀態，好比說它可以是快樂的也可以是不快樂的。而寂寞、隔絕、私密以及疏離等狀態中，人的意識無不受到別人的

約制，而孤獨的狀態沒有這一層的約制。好比寂寞中的人會渴望別人的慰藉，隔絕中的人會意識到別人與自己空間上的距離，希望保有隱私的人會防範別人窺探。種種的意識都少不了「別人」這一項。當他說孤獨與這些不同的時候，他說明了孤獨沒有「別人」，所以也沒有「我」，此時心靈會完全從別人身上脫離，依附在其他事物上全神貫注(Koch, 1997)。就如同蔣勳認為孤獨和寂寞的不同在於寂寞會發慌，孤獨則是飽滿的，這如同莊子所說的「獨與天地精神往來」就是一種生命與宇宙間的對話已經到了完美的狀態。這樣的情況詩仙李白也曾提及，「花間一壺酒，獨酌無相親；舉杯邀明月，對影成三人」，展現了一種坦蕩自豪的孤獨，即使沒有人相伴，也能怡然自得的飲酒，而這樣的孤獨也是一種圓滿。

2.3.2 為何孤獨

箱崎總一(Shin Yudaya-Shiki Shikoho, 1928-1988)將孤獨分為兩種型態，其一是「低孤獨」，是在不情願的情況下產生，使人有寂寞、困頓卻又排遣不了的情感，是被動與消極的；其二是「高孤獨」，則是人們為了達到更高一層面的生活目標，需暫時擺脫塵俗的紛擾，使自己能超然獨處，主動面對孤獨，以充實智慧的一種情操(箱崎總一, 1993)。這樣的說法跟魏蘭-波斯頓(Joanne Wieland-Burston)在《孤獨世紀末》一書中，將孤獨區分為「非自願性的孤獨」與「自願性的孤獨」兩種十分相像。諮商心理學家歐文·亞隆(Irvin D. Yalom, 1931-)把孤獨區分為三種不同類型：一、人際孤獨(interpersonal isolation)，二、心理孤獨(intrapersonal isolation)，三、存在孤獨(existential isolation)。因為與他人分離的經驗，使得地理上的孤立而缺乏社交技巧而造成的人際孤獨，其中又因為文化或社會體制之因素占重要的部分；而心理孤獨則是一種把經驗排除在意識之外。存在孤獨是一種覺得自己與其他生命個體之間有一道無法跨越的鴻溝，像是當人面對死亡時體會到那種別人無

法代替的那種心情。李素文在其書《有一種孤獨叫自由》(2011)將孤獨的原因分成三種：一、沒有信念：不清楚個人的人生規劃及目標，感到茫然。二、缺乏社會感：感覺自己在社會中是多餘的人，而無法融入其中。三、缺乏情感：無法與他人建立親密的心理聯繫。

而造成我們脫離群體就感受到的不安，也許是因為社會性所造成。亞里斯多德(Aristotle)曾說：「人類是天生的社會性動物。」(Man is by nature a political animal.)所謂的社會性，指的是人類匯聚群居的先天本能。而我們之所以感到孤獨，是因為從過去群居在一起狩獵、耕種，變為在城市裡分工。高樓大廈的出現成了社會進步阻隔人與人的屏障，再加上人與人激烈的競爭，才讓人退縮與多疑，在人群中感到不自在、不知怎麼與陌生人打交道、害怕不熟悉的人會傷害自己(李素文, 2011)。身處資訊發達的時代，我們有更多可以與外界聯絡的管道，不僅方便也很迅速，但為什麼我們更容易感到孤獨？存在心理學家羅洛·梅(May, Rollo Reese)曾提出一套說法：人自由的選擇可能性愈多，產生的焦慮也就愈多。在我們的成長經驗中，伴隨著對新事物的體驗與選擇，當我們獲得一個新的體驗或做出新的可能時，就好像在走一個新的道路，因為我們不知道這個道路會帶我們走向何處、這道路是否安全？所以伴隨著新的選擇與冒險，也必然附加了自由的焦慮(楊韶剛, 2001)。

2.3.3 孤獨的益處

可以造成孤獨的情況有無數種，但如果沒有「人」這個角色，那就沒有孤獨這個想法、認知及感受。如果說孤獨是一種個人主觀自覺的心理狀態，那麼從自我意識此觀點切入，梅曾說自我意志是從外部觀察自己的能力，是人類一種本能性特徵，是一種對自己領悟的一種能力，自我意識使人有能力超越直接具體的世界，而活在「可能」的世界之中，它是心理自由的基礎(May, 1976)。如果說自我意識可以幫助我們內心找到自由，那也許我們所意識到的孤獨就可以從以往的

負面形象找尋另一個出路。

曾柏翔認為，孤獨是人身為一個獨立個體的基礎，可以意識到自我存在的本質與價值，而其中最大的快樂是可以讓心靈從混亂的社會解放，得以讓自我本質浮現，找回個人對生命所認知的價值。(曾柏翔, 2008)安東尼史托爾(Anthony Storr)在其書《孤獨》探討孤獨的能力及用處，他指出一個成熟的人，不僅可以與他人建立平等成熟的關係也能獨處，有獨處的能力也可視為內在安全感的一個表徵。他認為獨處可以培養想像力、且有助於適應生活的變遷、有助於領悟。

孤獨多半伴隨著孤單，但此時卻是一個與自己對話的好時機，就如蔣勳曾說，我們生命中第一個愛戀的對象，應該是自己，寫詩給自己，與自己對話，在一個空間裡安靜下來，聆聽自己的心跳與呼吸。當一個人可以從孤獨與寂寞的消沈之中，轉而自在的與自己相處，藉由獨處的機會讓心情沈澱讓思想透明。

第四節 對此畢業創作有啟發性的藝術家及其作品

本節中紀錄了對此次畢展具有啟發性的藝術家及其作品，不僅僅是他們的作品亦或是她們創作的心態都或多或少的影響了筆者此次的創作，王德瑜讓作品的詮釋重新回到了觀者，讓作品的感受性不侷限於視覺而延伸至五感，並且從其創作歷程與心得分享中，找到了創作的源頭與創作的正確心態；Andy Goldsworthy 為了完成作品不屈不饒的毅力，以及將自己完全投入於自然的心境；Sabina Feroci 運用復古的材質，讓雕塑有了不同的風貌，以及對人內心與外貌深刻的探索；都是筆者值得筆者學習的楷模。

2.4.1 王德瑜 Wang Te-Yu

王德瑜老師是筆者參加朱銘美術館兒童師資培訓時認識的一個筆者喜歡的藝術家，1970 年出生於新竹，1993 畢業於美術系主修雕塑，而後重返母校研讀美術創作碩士於 2004 年畢業。以大型氣囊式的裝置作品聞名，她以各式柔軟的

布料為材質，縫製成填充或包裹空間的氣囊，轉換空間與人的主體客觀性。她改變了以往觀者的角度，邀請觀者走入她的作品中，*不要看，不要想，只要走和觸摸*。還記得老師當時與學員分享學生時期的作品，她非常喜歡像是樹梢、旗幟莫名的顫動，或是水生動植物隨水流晃動的景象，而整天於水族館裡觀察生物的動態，因此其畢業創作利用鐵絲、絲襪造型再藉由燈光輔助，再現了水生動物浮動的姿態。直至作品，如圖 4《No.5》開始嘗試大面積的彈性布料，作品四周以鐵架支撐，支柱最上方置有水箱，藉由馬達在水中產生波動，光線由上而下投射出水波紋於絲質布料，畫面猶如一片被切下的「水」懸置於空中。學生時期的作品，雖因為石雕媒材笨重不易搬動而改以輕質的媒材，概念仍停留於模仿外界自然物的雕塑，追求視覺上的美感。

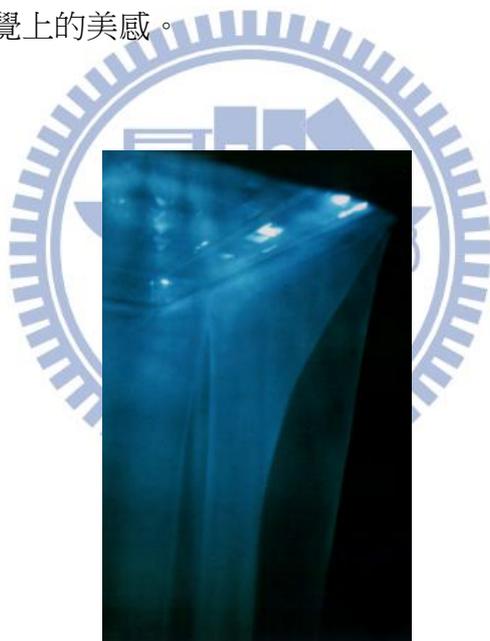

圖 4 《No.5》 / 王德瑜

圖 5 《No.18》 / 王德瑜

然而她卻看到了這些作品的共通性—中空。凝視著這些作品她幻想著作品變成巨大的而自己背包覆其中，這樣的發想刺激了她將作品擴張、包圍觀眾、使觀者成為參與者。然而將創作從視覺轉向觸覺的感受過程中，在新樂園藝術空間展出的《No.18》作品〔圖 5〕，卻得到了一個不甚理想的展出經驗，雖然事後回顧，她指出該作品確實沒有想要傳達的主題，就只是希望觀者於空間中走動探索，她急切的希望觀眾參與於她創作的空間其中，卻忘記了要讓觀者在進入作品前先拋開「觀看」的期待，並在觀賞作品之餘意識到自我的存在，展出過程有些人在外頭觀望不敢進去，有些人進去晃了一圈以後茫然的離開。《No.21》作品她試著讓觀者去除視覺感官，純粹用觸覺去感受她的作品，黑色彈性布料製成的一個巨大迷宮，觀者於進入前必須脫下鞋子，並在完全摸黑的情況下前進，所以如此激烈而大膽嘗試的作品確實讓展出有些混亂與危險，觀者在踏在懸空而有彈性的作品中，需要盡全力的張開觸覺得以前行同時維持身體的平衡，儘管走出迷宮沒有人可以描述作品的型態，但參與者們確實經歷了一些不尋常的事情。這件作品拋開了所有作品的輪廓、樣貌，所有的型式都在參與進入的當下產生沒有固定的造型。圖 6 為《No.24》類似於《No.21》的型式，卻作了一點修正，即加入了參與者與參與者互動間的討論。

圖 6 《No.24》/台北雙年展/王德瑜/1996

1996 年於誠品畫廊展出的作品《No.25》則是她的第一件充氣式作品，白色的尼龍布氣囊塞滿了空間的地板，弧形地面就如同畫廊空間的第六個牆壁，一旦有人在上面踩踏行走，空氣推擠布面又會像波浪般散開，在場的人盡情的走動、玩耍著，都忘記展場是一個畫廊，也忘了這是一件作品。

回顧著王老師的作品與文獻資料，看見的是她打破了一些以往觀看藝術品的型式與概念，並且不斷修正改變作品討論的方向，這對筆者有了一些影響。因此構思此畢業創作之時，也把觀者的想法感受納入創作建構的範疇。而於創作之初不知從何下手的無所適從，也在看到了以下這段話得以釋懷：

王德瑜回溯，她經常是在創作的過程中才慢慢清楚自己要說什麼，她很少在作品完成之前就預料她的模樣，大部分的時候她其實不太確定自己要表達什麼，直到作品完成以後，甚至直到下一件作品出現之時才恍然大悟。(王姿儀, 2008)

2003 年於台北當代藝術館所展出的《No.50》圖 7，使用半透明的塑膠布料，在空間中充滿氣體，藉由氣體於空間中的流動，觀眾的隨意遊走動態，製造作品隨機的互動樣態，觀眾踏入一個純白領域，用全身的感官去接收自己與布料間的互動，或因為他人與布料的互動間接影響到觀者本身的互動。王老師的作品沒有太多複雜的表現形式，卻透過單一的素材、低調的顏色，轉而把詮釋的空間都開放給參與的觀眾。

圖 7 《No.50》 / 漫無目的的王德瑜個展/王德瑜/2003

2.4.2 Andy Goldsworthy

1956 年出生於英格蘭，常被稱為地景藝術家或環境藝術家，他的作品媒材與創作地點，都由他每天走路的路徑中找尋，隨著季節與天氣，下雨就在雨天裡工作，不同的季節運用不同的媒材與色彩。綜觀他的創作歷程，他總是在戶的地方

創作，並且用攝影的方式記錄下來。他的作品存在時間短暫，通常就只有一天，他讓他的作品回歸大地，樹葉落入塵土、冰柱溶於水氣。他與大地為伍，對他來說，在創作過程中接觸、觀看、找尋媒材、地點、造型，都是不可分離的，很難說從哪一點開始或哪一點結束。他從自然學習，反覆的走動，漸次的讓自己更融入於他所選擇的地方，這使他可以更能察覺「改變」。就如同圖 8 《Rain Shadow》他利用他的身體以及觀察即將下雨的天氣，在下雨之前橫臥於大地，在雨停後起身離開，他在大地留下了自己的影子，如此清楚卻又不著痕跡。

他的作品總是需要許多時間來回反覆的運作，有時候很多天都尚未成功，偶爾他也會放棄，對環境有限的知覺常常讓他感覺挫敗。如圖 9 此項作品，他必須在清早起床，以避免太陽的出現冰柱開使融化，他舉著赤裸的雙手以準確的放置好冰柱的位置，一次次用牙齒切斷冰柱至所需的長度，當日出後作品還沒完成，明天他還是會一直重複這樣的工作。然而他自己曾說最好的作品，有時在這樣不斷努力的過程中，不可思議的躍然出現。從他記錄的相片中，可以看到他不但記錄了作品完成及最美的時刻，他也記錄這作品的消逝如圖 10，就好像這些移動、改變、光線、生長、毀壞是自然生機的根源。

他與一片葉子、一塊冰柱、一枝樹枝一同創作，這些媒材不再只是它本身，而是本身與周圍生命過程的開展，即使他離開了，這個過程也依舊持續。其作品常以簡單的幾何造形構築，大致可分為：圓、螺旋、圓錐、拱形、原球與線型。型態簡單卻因為充滿旺盛生命力的創作與虛實之間的轉換而充滿生機。

圖 8 《Rain Shadows》 / Andy Goldsworthy

圖 9 Reconstructed Icicles / Andy Goldsworthy

圖 10 Sand holes / Andy Goldsworthy / 1997

2.4.3 Sabina Feroci

義大利當代紙藝術家沙賓那·費洛奇(Sabina Feroci)，1971 年出生於義大利北部以藝術聞名的佛羅倫斯，她分別在義大利、愛爾蘭完成插畫設計學業，目前專注於紙塑創作。1994 年在「佛羅倫斯與普拉多的人物」兒童劇團，擔任傀儡木偶設計，製作與平面文宣設計，沙賓那的紙塑雕塑，受到劇團工作的影響，作品角色不論姿勢與表情都有著十足戲劇效果。1997 年，沙賓娜開始她一場創作展覽，內容包括平面插畫與立體雕塑，其後展覽遍及義大利、歐洲、南美墨西哥等地的美術館及畫廊，由於對人性的細膩觀察與龐大的創作，讓她受邀與當地政府機關、基金會、雜誌、出版社合作，至今創作力旺盛，在歐洲持續有專業藝廊邀請，並出售她的各人創作。蕭佳佳 (2011)將沙賓娜的雕塑依照尺寸、形式大致分為三類：一、小型人像約 30 公分〔圖 11〕。二、半身頭像約 40~45 公分〔圖 12〕。三、大型全身像 80~100 公分〔圖 13〕。

圖 11 《Il pirata, N° 2” Carta su legno 》 / Sabina Feroci / 2009

圖 12 《Cuffia rossa” Carta su metallo 》 / Sabina Feroci /2008

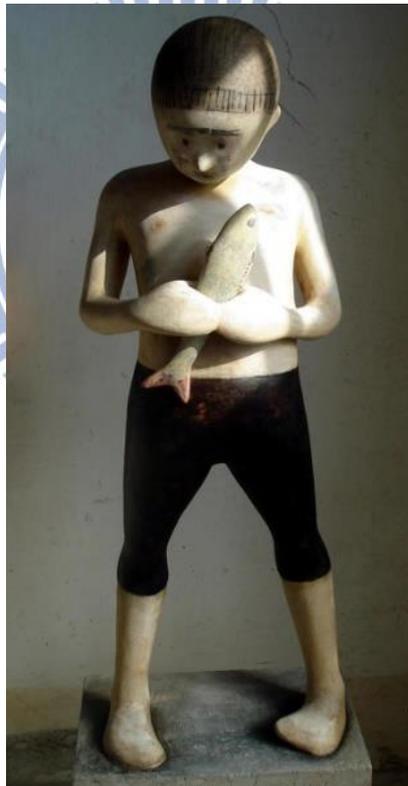

圖 13 《Il pescatore” Carta su metallo su cemento 》 / Sabina Feroci /

雕塑常使用可以留存雋永的材質來製作，好比十六世紀時唯有大理石材被稱作為雕像，其餘石膏、灰泥或混凝紙漿所做的只能被貶為工匠之氣，沙賓娜選擇不高貴的紙材質，利用獨特的手法讓紙能擁有特別的色彩，使最卑微的材質得到昇華，更顯得樸直特別(溫珍藍, 2011)。莎賓娜曾說她相信，紙是一種媒介，一種

滿載詩語的「承載工具」，且容易取得、型塑的材料。依照她自己從實驗中學來的技巧，通常以鐵架支撐立體雕塑的姿勢，以鐵板或木盒為基座，利用傳統紙廠的鵝黃色紙漿，把腦海中的形象在鐵架上建立起來，反覆貼附、乾燥直到外型成立為止，在紙漿完全乾燥以後會利用打磨機械將外表磨製較為平整，爾後再利用砂紙、木刀、刮刀配合些許的水份將外表變成如陶瓷的質感，此時完成的白膜會利用鉛筆在上面構圖與在想要表現色彩的地方上色，沙賓娜紙塑人偶的特殊之處，不僅僅是紙製的雕塑，更在於利用雜誌上所收藏的不同花色的紙質，撕取片段，利用松香水將紙上的顏色與質感以木刀轉印到白膜上如圖 14 所示，再依照經驗部分點上顏料，最後在刷塗上蜂蠟保護紙塑。

沙賓娜對角色人物臉孔細部的精心刻劃，以瞬間靜止的姿勢，表現出獨特的角色性格與內在情感的顯現，有著劇場式易懂的戲劇表現卻又有著紙質純潔柔軟的氣質，她關注於人的表情、個性、態度、性格、情緒及心理活動，反覆練習再三的揣摩，微笑的表情不是她的主要訴求，她喜歡紀錄情緒轉換的瞬間、受傷、充滿曖昧的私密片刻。她特別喜歡描繪孩童以及街道上的路人，童年時光的回憶與認知也不時在她作品中呈現，也會融入插畫的故事讓雕塑更增添了深度。

圖 14 沙賓娜的製做過程 取自《遇見捉魚的男孩》一書/蕭佳佳

第三章 個人創作理念發展

第一節 創作源起

3.1.1 作者背景

三年前筆者很榮幸考取了交大的應用藝術研究所，然而對錄取感到開心的同時不安與緊張也隨之而來，從理工科跨足到藝術設計領域，雖然一直都是自己的憧憬，對自己的能力卻缺乏自信。相信能夠考取交大應藝所的人實力都很堅強，不管在藝術設計方面或是語言學習能力，唯獨只有自己，百般帶著懷疑自己怎麼會錄取；在最初的设计課程，因為對使用媒材與軟體的不熟識、美感經驗與表現也不如同儕，儘管同儕間檯面上不會刻意的比較與批評，但他人對他們自己的壓力也會傳染到自己身上，內隱的自信心缺乏又加上外在給予自己的壓力，對於設計與創作已經不像以前充滿熱情與感到有趣，漸漸的對設計與創作感到害怕與逃避。每當要分享或介紹自己的作品，雖然表面上很鎮定，但卻像是一直不斷的在掀自己的傷疤。因為逃避的原因自己另找重心，接觸了藝術治療、也到幼稚園帶孩子們畫畫、更參加了朱銘美術館所舉辦的「兒童雕塑體驗教師培訓計畫」，這些逃離的旅程，如今回頭一看卻冥冥中影響了此次畢業作品的創作。

3.1.2 創作背景

雖然從小一直有繪畫的經驗，也參加過些許比賽，但隨著年紀的增長，動手繪畫與創作的事情卻遞減著，又加上心理壓力的逃避，如今從研究論文轉往創作，更是相當手足無措，害怕自己的作品不好缺乏水平，靈感與主題也不知從何找起。隨著時間層層逼近，也只能硬著頭皮勇敢面對。還記得那時候對創作有著非常多非常多的假想與疑問。什麼是創作？什麼是好的作品？創作要怎麼開始？要以什麼作為主題？創作有沒有固定的流程？

在應藝所 98 級師生展的創作，雖然嘗試沒有接觸過的金工銀飾，但那時的創作也是專注於技術上的認識與造型練習。對於自己沒有一個熟習且擅長的創作風格與方式，更加深了自己的不安與苦惱，然而內心的問題卻沒有辦法求助於人，它不像一道數學題目有方法可解，也沒有一定的答案。於是筆者重新找尋自己所關注所喜歡的東西，從零開始並以此為出發點進行的此次的畢業創作。

第二節 創作目的

3.2.1 個人生命階段記錄

對創作者而言，畢業創作無疑是為自己研究所生涯留下的紀錄與產物，回首這段求學時期至今最想說的是什麼？最想留下來的的是什麼？又是以怎樣的心情處在這大環境？在內心深處最想要說出卻又害怕傳達的？身為一個創作者，相信忠於自己才能傳達真誠而感動別人的作品。因此藉由此創作、與本文撰寫來讓自己整理與釐清自己的感受，並能夠誠實的面對自己。

3.2.2 帶給他人的感受與啟發

當初在構思創作時，一方面希望突破自己的作品格局尺寸，另一方面也希望作品能夠與觀者產生共鳴，一件作品對創作者而言，多是以自己的角度做主觀的詮釋，然而受到一些藝術家的啟發，希望能夠對觀者的情緒有所啟發與幫助，因而作品的形成是希望它能觸動觀者內心的真實感受，觀者觀看作品不僅僅只是創作者的個人故事與心情，而是能夠帶給觀者有實質的共鳴且引發其內心的感受想法，他們不再只是被動的接收作者所要展現的一切，而是喚起觀者內心曾經有過的回憶和類似的場景，又或者是注意那些曾經被他們忽略的他人感受。

第三節 概念演變流程

在最初要訂定主題之時，多方思考了在心裡一直存有的想法。雖然很想表達這段期間自己的心情感受與思想，但也避免讓畢業創作處於太過負面的黑洞。作品最初發想時，就如同前述提到的一樣，是一個做為研究所求學生涯的感想紀錄與詮釋，從原本不知如何下手，後來順著想做的事情著手，很多事情與想法就在製作中緩緩的冒出嫩芽最終成長茁壯，以致開花結果。

3.3.1 種籽書

在訂定畢業創作方向之初，想起碩士二年級參加菁英計畫未完成的書本設計，當時將自己的作品集取名為「種籽」，由於種籽不僅僅代表著出生的希望也象徵了豐收的果實，就像是作品集代表著某一段時期的收成也體現著邁向下一個階段的希望，而植物每一次的生長循環，也為自己挑選好的基因留下，與挑選製作作品集汰舊換新、去蕪存菁不謀而合。如圖 15 為當時參與菁英計畫時因為時間狀況不允許而交出去的作品集封面，泥土柔軟粗糙的卡紙上，置入白色種籽造型的圖案，表現出種籽飽滿豐盈卻仍保有空白想要吸取各方養分的潛力。圖 16 則為爾後參加水越實習投遞的履歷作品集封面，因為結實飽滿而低頭的枯萎向日葵，象徵結束也是另一個開始，願意謙卑學習盡全力付出。

圖 15 《種籽》封面/2011

圖 16 《種籽》封面/2012

當初有一個將真實的種籽放置於作品集中的想法，我猜想作品集通常於審閱完畢就會遭到丟棄，如果我的作品集裡面有種籽，那他們不管被送往哪裡都帶著希望出發，縱使風吹雨淋也會有小小的生命吸收我作品集的養份成長茁壯，作品集的結尾也不至於那麼無用。就是這樣一個浪漫天真的想法我開始將創作計畫往這方面邁進。但是單純的將紙張加入種籽似乎只是一種技術上的呈現，缺少更有內容性的主題，我試想了一些與種籽、紙相關的設計概念，做為畢業創作的一個提案：在心裡種一畝田。裡面的幾個小概念：手抄紙的記憶圍牆〔圖 17〕、象徵希望的再生筆〔圖 18〕、洗滌煩惱的植栽茶包〔圖 19〕。手抄紙的記憶圍牆，是蒐集一生中自己的筆跡碎片的構想，分別加入紙漿中手製抄紙得到人生不同階段的手抄紙，編織而成的記憶圍牆；再生筆則是利用紙漿製成的鉛筆在末端置入種籽，讓原本都是由木頭製作的鉛筆桿在鉛筆壽終正寢之時又能有新芽冒出；洗滌植栽茶包，則是轉換一般替植栽澆水的動作，好像泡茶時把玩茶包在水裡滲透的感覺，利用可回收再生的棉紙質的材質替換一般的塑膠植栽。他們唯一的共同點就是紙與種籽的組合，但他們彼此間的相關性的確很薄弱，就好像只是紙與種籽相關的文化商品或是療癒商品。一邊苦惱著想不到更有趣的想法，只好就一邊實驗手抄紙希望從中找到答案。

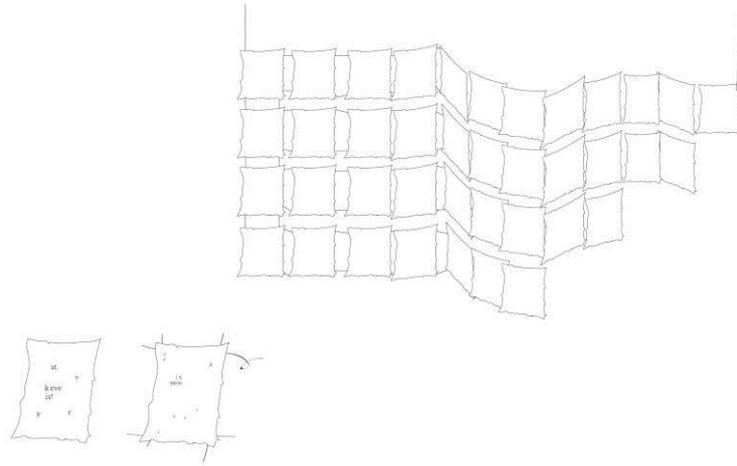

圖 17 概念圖—記憶圍牆

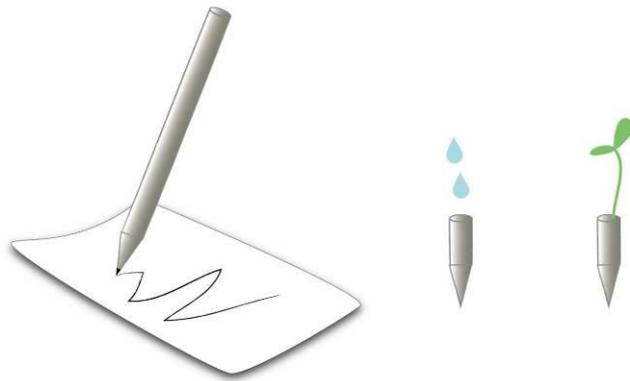

圖 18 概念圖—希望再生筆

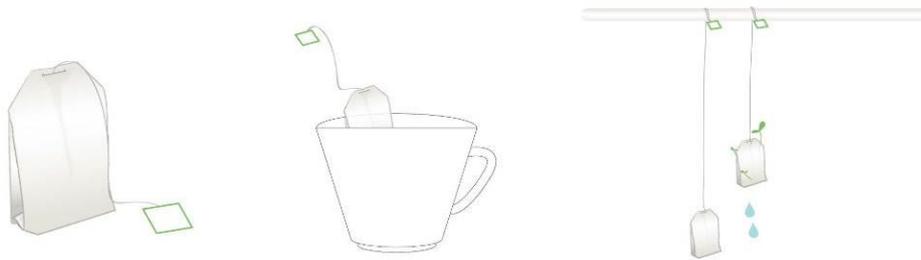

圖 19 概念圖—洗滌煩惱植栽茶包

3.3.2 製紙實驗

於是我開始了一連串關於紙張與種籽的實驗，我嘗試著把種籽混入紙漿裡面，讓紙張可以更順其自然的承載生命，又試著將過去印下的文章也打入紙漿中，讓撈紙的過程中，那些斷斷續續有些支離分解卻仍可以看出文字的碎片懸浮。好像在造紙的創作過程中，現在的我又進入了過去的記憶河流，試圖找尋與拼湊點什麼。那些若即若離的文字，在隨意的撈紙過程中，拼湊出一些文字與意象，例如圖 20 中的「解體」。又或是添加不同色彩的紙張，碰巧試驗的時候用的是青綠色的雲彩紙，吸飽水分的色紙顏色鮮豔就像具有生命力般，我試著在沙網與水盆邊，恣意的玩耍試驗，我把綠色的紙漿堆積在沙網周圍，發現他們就好像是島嶼荒漠中的島嶼，孤立卻鮮豔的充滿生機。如圖 21。

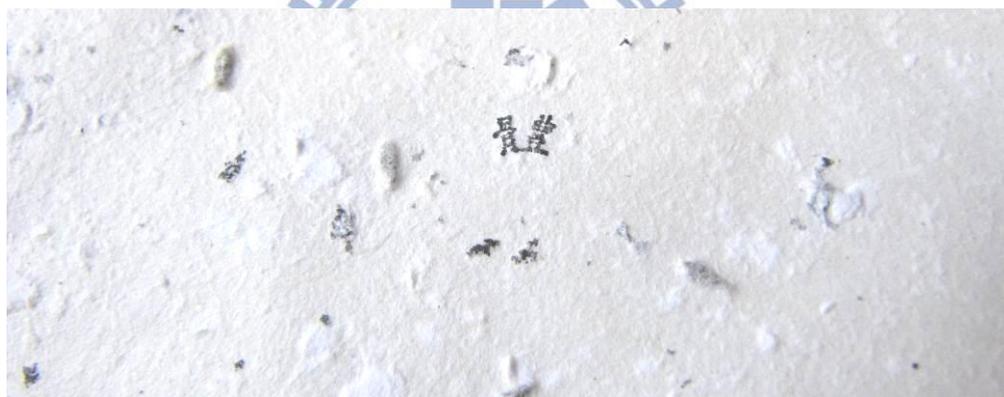

圖 20 紙實驗《解體》

圖 21 紙島嶼/2012

我也曾把準備研究所考試印下來的考古題圖案，丟入紙漿中在紗網中飄浮沉積，他們有時候會很巧妙的在水中排成似乎有網格的平面編排，或是很巧妙的發生了偏移，但更多時候是因為自己的貪心，總會覺得下次的抄紙會更美，最終使印有圖片的紙片因為太過濕軟而在水裡碎裂。

圖 22 紙實驗《菸斗》/ 2012

我享受著在紙漿裡隨機撈選出的畫面，就好像是抽到幸運籤為人生做指引一樣驚喜，但最終我還是變不出新把戲，雖然手上已經握有數十張不同肌理的手抄紙，但卻對整個概念與主題茫然不知。我試想著利用現有的手抄紙做點陳列上的變化，但很可能它就是變成幾何構圖的排列，心中仍然抓不到任何概念與重點。望著水盆裡細細碎碎的紙漿與碎紙片，就像腦袋裡無法拼湊與組織的思維，我撈起一團紙漿，望著紙泥團不知所措的對自己發脾氣，於是我對它們置之不理，炎熱的天氣至使水分慢慢蒸發，下一次見到他們是無法形容的固體，看著它們我想著也許我可以用紙做點立體的東西。

3.3.3 紙雕塑

在圖書館與《遇見捉魚的男孩》這本書的奇遇，讓我對雕塑的創作躍躍欲試，看著書中藝術家沙賓娜製作的紙塑人像，我也跟著依樣畫葫蘆的嘗試。不同的是我

拿著手邊唾手可得的材料：紙箱。以紙箱架起骨架〔圖 23〕，並在幾片交織的紙板中塞入報紙以膠帶固定〔圖 24〕，在慢慢的把紙漿一層一層附在那些骨架上。與手抄紙不同的是，抄紙的過程好像是被動的得到些什麼，雖然那樣隨機的美麗很令人著迷，但是現在的紙塑雕像，卻轉為是讓我自己主動的加入點什麼。看著紙塑人像乾涸後呈現的顏色〔圖 25〕，是那麼樸拙，好像他想要跟我說些什麼，這樣的感覺跟時常印有文字的紙張非常契合。

在離展覽開始的一個月前，我把關於「紙要 孩在」的簡單企劃訂定了下來，那時候的副標上寫著「一個安靜、不起眼的孤獨」。

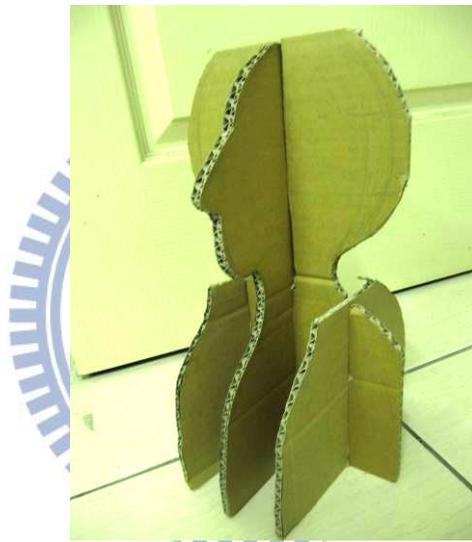

圖 23 紙人像實驗骨架

圖 24 紙人像實驗報紙填充肌肉

圖 25 紙人像實驗 紙模

第四節 作品名稱

作品的命名，早在最初的企劃就寫了下來：「紙要 孩在」。為創作命題，其實比想像中困難，需要一個詞語簡單、自然卻有深度，能發人省思而不矯情，作品名稱取的好既可以為作品加分，也容易與觀者產生共鳴，反之則有可能誤導甚至破壞了整個作品的意境，雖然一直在尋找更好的名稱，但直至目前為止還是一直使用這個名字。

「只要」，根據教育部國語字典解釋是用於連接句子，表示若具有足夠的條件即可。「只要明天一是好天氣，我就早起」、「只要這樣就好了」，在我的解讀裡面「只要」有一種消極卻堅定的意志，但換一個角度來說就是具有一點點的條件就得以滿足。

「還在」，像是一種安心的回應，好像是有人在那邊等待，等待事情的來臨，或是等到你發現他的存在。

此作品名稱為「紙要 孩在」，是取「紙」與「只」同音，卻可以點出雕塑鮮少使用的媒材紙張，選「孩」代替「還」，則呼應了展品一部份的孩童塑像。希

望藉由紙張如此平常卻溫暖的載體，來述說關於孤獨的回憶，並喚醒內心的赤子之心或是過去的勇氣。

第五節 作品施作

3.5.1 翻滾紀錄的記憶—紙雕塑

1. 骨架準備

製作人像雕塑時，為了使雕塑可以乘載自己的重量並平衡直立，需要基本的骨架做為支撐，先大約擬定了雕塑的尺寸，而雕塑的尺寸訂定也受到展覽環境大小的影響，最後是預定 100cm 的高度大小。因而按照 100cm 高度孩童的比例設定了骨架的尺寸，如圖 26 所示，腳長約 52cm、身長為 45cm、手長 36cm。而手掌的部分也預想到雨傘的設置（圖 27），以螺帽焊接於手部末端，讓雨傘有支點載重量，底座圓盤則為直徑 32.6cm 厚度 0.9cm 的鐵盤。

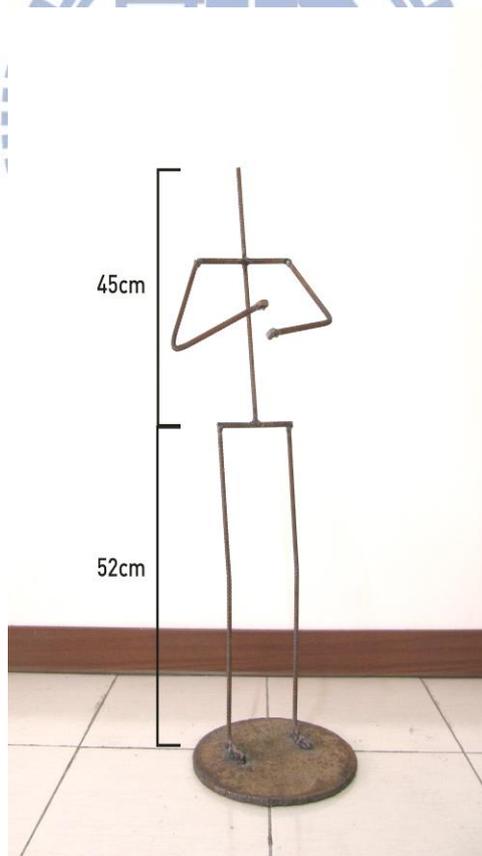

圖 26 骨架釋義圖

圖 27 預先設計好的雨傘支撐點

2. 報紙胚模

於焊接好的鐵骨架上，纏繞以報紙捲成的紙條以膠帶固定，目的是作為雕塑的雛形，一來把人體的基本形狀比例概略塑造，二來減少了往後紙漿所需的厚度得以減輕雕塑的重量。〔圖 28〕

圖 28 報紙胚模

3. 紙漿準備

紙漿所使用的材料為，住家附近裁紙廠所裁掉的廢紙邊，看起來像是較白的紙箱材質，先將少部分的紙材以清水沖洗去掉雜質塵埃，沖洗的過程一邊把紙材撕碎，放入果汁機打碎攪勻，再以篩網過濾掉多餘的水分，得到濕潤的紙團。。而

紙團必須與有黏性的漿糊拌勻才真正成為可以塑像的材料，使用的黏著材料是以粉狀的壁紙粉狀漿糊〔圖 29〕，必須先與水溶合成黏稠狀的膠水，再將膠水倒入紙團一起攪拌成有黏著性可固定塑形的紙漿，紙團與粉狀膠水與水的比例每次製作也沒有固定的分量，通常是依照攪拌紙漿的手感與黏性斟酌調整。另外，通常會先準備少部分紙團而不會一次打碎大量的紙材，因為紙團放置過久水分蒸發會變硬，還是必須再次以果汁機攪勻方可以跟漿糊和在一起，因此避免增加不必要的工作量，紙團與紙漿依照該次工作的面積大小，作份量上的調整與準備。

圖 29 壁紙粉狀漿糊

圖 30 工作材料與工具

4. 紙模

在報紙全部覆蓋的骨架上，將預先調製好的紙漿均勻覆蓋，第一層的紙漿不需要太厚，紙漿太厚會造成內部不易乾導致發霉或損壞等麻煩，第一層紙漿〔圖 31〕的作用就是穩固的與骨架黏附，是往後塑形的基礎。因為總是一個禮拜回去家裡工作三、四天，而因為工作時程壓縮的關係，所以一層的紙漿最少等待三、四天，就繼續進行第二層紙漿的覆蓋與塗抹。第二層以上的紙漿就開始慢慢修正成完整的人行模樣，先長出孩童的肌肉結構、頭髮、鼻子、再穿上衣服褲子，另一邊開始進行雨傘的製作、最後穿上鞋子。紙雨傘的骨架是運用現成的桌罩(為了防止飯菜引來蒼蠅，在餐桌上使用的罩子)骨架製作而成，再覆蓋上紙漿而成型，然而製作過程卻不甚順利，因為網面的紗布有些許排水性及彈性，所以紙漿塗抹上就比塗抹於人像骨架來的不容易，又因為地心引力的關係，無法同時施作正反兩面的傘面，等到紙漿完全乾了以後，第一次施作的雨傘龜裂很是嚴重也不平整，考慮了一天終於下定決心把內部乾燥的紙漿拆除也耗費了不少時間，所幸第二次塗抹內部紙漿因有外部紙模當作背襯，包覆與塗抹可以更為均勻。

圖 31 第一層紙漿初模

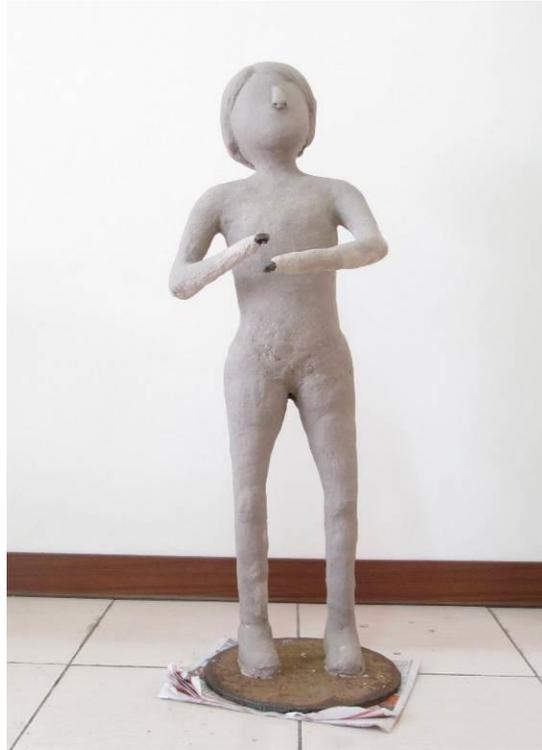

圖 32 第二層紙漿初模

圖 33 第三層紙漿初模

3.5.2 讓人汗如雨下一雨滴製作過程

雨滴的製作過程，遠比想像中複雜且耗時。還記得從一開始企劃的時

候，雖然已知雨滴的製作將會是一連串重複且相同的動作，但龐大的數量以及不易收拾與整理的線形以及製成的速度還須仰賴時間幫忙，還是在心裡成了一個重擔。但儘管有心理準備，實際製作過程還是碰到了不少突發的困難。首先在線材的選擇，視覺上需要自然垂墜且顏色透明不明顯，棉線有自然的垂墜感但是線材本身太過明顯，釣魚線在首次實驗時因為其原本纏繞於線軸上產生的故有捲度，讓我擔心起它是否可以自然垂墜的效果。實驗結果證明釣魚線既透明又富有韌性雨滴的重量不大但卻可以藉由萬有引力展現自然的垂墜感，但是當初使用的釣魚線總價格對我來說有點太貴了，最後找到了牛筋線，總算解決了成本與材料的問題。

當初製作時預想了整個展場的大小以邊長 360cm 與 240cm 來計算，以相隔 6cm 來計算一共需要 2400 條雨滴，而距離當時與開展可工作的時間不到一個月，再扣掉回學校上課開會的天數，工作量著實令人無法招架。但隨著時間的逼近，也只能埋頭苦撐努力趕工。一邊試驗雨滴的製作，還必須一邊想著佈置展覽會場的問題，這麼多數量的細線，要怎麼樣預先準備才可以最省時省力又得以展現出最好的視覺效果，並且易於運送。於是我思考著在有限的佈展時間內，如果我用線先製成網子，在網子上綁好一條一條的雨滴細線，會場佈置時我就只需要固定網子的幾個頂點撐起整張網子即可，不需要一條一條細線的固定，但是在相隔 6cm 的網格上，綁上一條條極細的線，稍不留神就很容易糾結在一起，更不要說要在這麼細密的網格下的細線中，點上一滴滴的保麗龍膠，很可能線就沾黏在一起或是工作時晃動到細線又糾結在一塊亦或是不小心把擠在細線上未乾的保麗龍膠抹掉了，並且相隔 6cm 的距離視覺效果太密，等待幾排保麗龍膠乾的時間也不適宜再製作更多的雨滴，這樣的工作效率讓我轉身去尋找更有可能的製作方法。更因為交大藝文中心展場的天花板展後需要復原，只好捨棄黏膠與打洞的方式，儘管佈展的方法還沒有很明確，但手邊的製作工作卻一刻不能停，雨滴的龐大

數量在時間急迫下，著實給我帶來很大的壓力，大量生產的流程大概是這樣的：利用捲線的方式預定長度，做一次性的剪裁取得 200cm 左右的細線，並且要小心避免糾結；在牆面上距離地板超過 200cm 的高度固定好一條條的細線，預留適當的距離工作也避免細線受到空氣流動吹拂而糾結；再把同一高度的整面牆的細線上半部滴上雨滴，然後再滴下半部的雨滴，一方面可以避免一直在梯子上爬上爬下的時間浪費，另一方便也藉由寶麗龍膠的重量穩定輕飄飄的細線；而另一個難題是既要保持整個空間的空氣流通，好讓保麗龍膠乾固得比較快速，又要注意空氣浮動太大可能造成線與線相沾黏的窘境。而滴上保麗龍膠到可以完整凝固收取下來的時間大約為兩到三天，就會利用這些時間去做紙雕塑的部分或是滴其他牆面上的雨滴。雨滴漫長的備乾過程中，要如何收集並運送這幾百條雨滴到新竹，也成為另一棘手的工作，第一個想到的方法為線軸式的捆捲方式收集雨滴，然而儘管雨滴已經乾固，但保麗龍膠與保麗龍膠之間還存有些許的黏性、又或因為形狀而開解不易，因而此方式作廢。為了使牛筋線纏繞過程中保麗龍膠雨滴不與自己同一線上的雨滴碰觸，也試過在捲線的過程中隔一層塑膠布或是保鮮膜，但是一條雨滴以這樣的方式處理勉強可以，但是上百條的雨滴這樣繁瑣的方法實在太難實行。最後利用塑膠套將每一條雨滴牛筋線分別套住，因而使用了兩天進入室內時防止雨水滴漏用的雨傘塑膠套。但這工程也相當浩大，因製作與滴的過程需要包一次塑膠套，在佈置展場的時候又卸下塑膠套，並且在雨滴收入塑膠套的同時，兩端要以膠帶固定以免她們在塑膠套裡面自己糾結而無法拆開。

製作好每一條的雨滴，最後決定先綁在鐵網子上，讓自己在展場佈置的時候較為方便快捷，所以又要花費極大的功夫將每一條雨滴綁在網子上，透明的細線使得此項工作增加了些許的困難度。

第六節 展場規劃與週邊視覺

於「超市晃晃」的整體動線規劃，所有的展覽作品都在交大藝文中心的二樓，其平面圖如圖 34 所示，「紙要 孩在」的陳列位於該圖左下方色塊之處。雨滴橫跨了整個長型區域，長寬約為 3 公尺、2 公尺，紙塑雕像則置於觀賞方位之左方，右手邊設置一展台，佈置有配合「超市晃晃」的作品說明牌、個人說明牌、回饋留言本、名片、小卡種籽包。

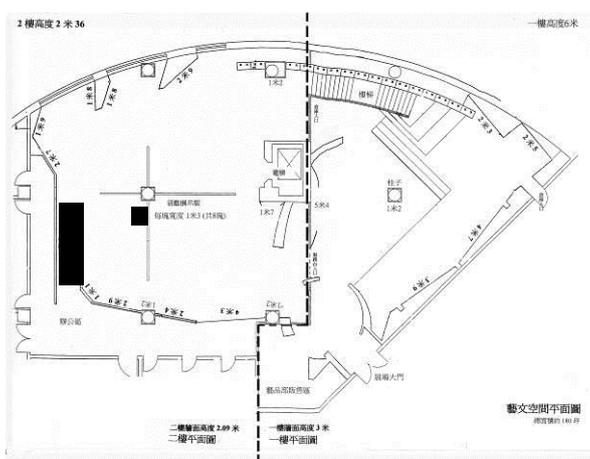

圖 34 交大藝文中心平面圖

圖 35 展場人像

圖 36 展示檯及其上物品

3.6.1 名片與留言本設計

因應此次畢業展出，設計了屬於自己的名片，延續了紙雕塑純樸的粗糙質感，利用紙雕塑剩餘的紙漿製成的手抄紙，印製而成的名片，將雨滴與種子的元素象徵著希望與初始。如圖 38

I. 名片與種籽小卡

當初嘗試了些許排版如圖 37 錯誤! 找不到參照來源。，直式的名片可以表現出雨水從天而降的空間感，倒過來看又有一種鋼筆筆頭的意象，象徵自己希望成為藝術設計者，簡單大方的名片如圖 38 所示。而小卡的設計，是為了回饋給觀者，每一包用心手作的小卡附有小種籽，象徵這件作品帶給觀者希望，也希望他們將這樣的樂觀與信念散播出去。

II. 留言本

留言本的考量是希望有一個完整的展場氛圍，並展現出觀者的回饋。對此作品

亦占有重要的角色，因此當初在構想的時候，想起了英國詩人約翰敦（John Donne）的一首詩：沒有人是一座孤島。我想藉由這件作品告訴那些孤獨、不起眼的人們，我們都不是一座孤島。我希望讓觀者有參與感，所以最初的設計是由兩本小冊子所構成，一本是關於此作品的簡介以及我與孤獨的小故事，另一本則是空白的留言本讓觀眾自行留言，關於我的部份將會放在如圖 39 下圖**錯誤！找不到參照來源**。之左側，觀眾的留言會置於該圖右側。如此設計的用意，是讓觀者一開始看見此本子時如圖 39 左上圖所示，好似我如同雨中的小孩是一座孤獨的荒島，打開後觀者會看到如圖 39 下圖所示，左右各一本的小冊子，將看到代表我的島其實是和他們所寫給我的留言本連在一塊，就好像他們對我的回饋促使我不再是一座孤島，讓他們更有主動參與的動機。方便手抽出小本子的切口，在孤獨的島嶼部份是陰鬱的雲朵，而跟他人連接大陸的切口，則是明亮的太陽，不僅止於意象上的設計，又有實用的功能。

圖 37 名片初稿

圖 38 展場實際名片圖

圖 39 留言本模擬本

然而最終放置於展場的小本子，因為當初堅持一體成型的外殼卻因為紙張實際大小受限而有所改變，也因為如此大張的硬卡只有黑色，因而本子最終為之模樣如圖 40。

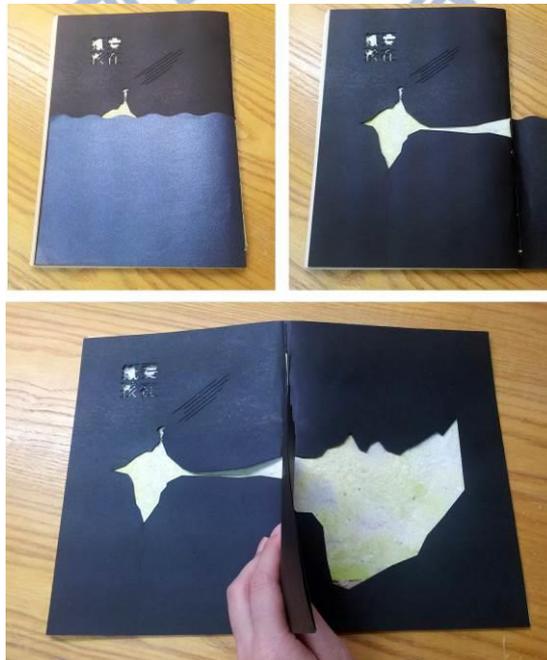

圖 40 展場留言本實際圖

第四章 個人創作內容表現之探討

第一節 造形與構成分析

走進「紙要·孩在」展場空間，會被一整個空間的雨滴所吸引，整個作品的組成，就是大面積的雨滴與紙人像雕塑所建構。人像的身高 100cm 左右的小孩；面部只有鼻子與耳朵，少了眼睛與嘴巴的部份，性別中性，蓄著過耳短髮，穿著吊帶褲與短袖 T 恤及雨鞋，雙手交疊拿著雨傘，雙腳平行站立雨中。面對觀眾的雨傘外緣有植物枝芽向外長出，似平緩的浮雕越往外緣越立體且清楚。

圖 41 紙塑人像

若人像角色設定為男孩，則會顯現出堅毅與沉穩的氣息，設定為女孩，又容易讓人聯想到愛情與等待，小孩子一個人在雨中的形象透露了弱小的孤獨感卻又帶有一絲希望，並且顯現了每一個人的內心都無法用單一性別來詮釋；雙腳平行站立好像在雨中站了許久，一絲絲的雨滴由上而下垂落，在空間中好似時間凝結一

般，隨著觀者所處的視線移動，就更像是在電影中凝結的場面只有攝影機在移動，而所有東西都靜止，視覺上像是一段回憶或是過去的片段呈現，邀請觀者進入那個凝結的時空，一起感受片刻的寂寞，並引發觀者想起自己內心孤獨的小角落。雨傘就像是一張保護傘，避免衣服被淋濕也像是隔絕了外界的擾攘，但也像是一種逃離外界的象徵，讓小孩被孤獨包覆，雖然孤獨使人聯想負面情緒，但它其實也像是一張保護傘，讓自己更有勇氣自在存在著。

如果更細心的去觀察，每一條雨絲的末端都有著一顆種籽，好像是令我們想逃離的外界在我們心中種下種籽，每一件我們經歷過的事情都對我們有著些許的影響，有一天種籽會發芽、成長，可能會變成我們的逃避對象但卻也有可能帶來勇氣與希望，傘緣長出的枝葉就好像是我們想逃避的外界與孤獨感，卻還是帶給了我們些許的成長。

第二節 創作媒材與色彩運用

從卡其色的紙雕塑談起，使用了紙張原本的色彩，粗糙、原始及鄉土的氣息，之所以不上任何的色彩，是想要以最平凡樸實的原色呈現不假修飾的存在，沒有受到太多色彩的情感影響，只希望讓人純粹感受平凡的造形。就如同前面提到的，紙塑人像的製作一點點一點點紙漿的附加，就好像是自己一點一滴的在這個紙塑人像中注入了生命的故事。唯一有色彩的部份為雨傘末端長出的枝芽，是以低色彩飽和濃度以漸層的方式表現，象徵的在孤獨感中的成長與希望。

透明的牛筋線以及由透明保麗龍膠製成的雨滴，外觀透明無色，但卻會些許的反射出週遭物件的顏色，它們不是透明的而是由許許多多不同色彩加在一起變成的七彩顏色。在不同燈光的照耀下，雨滴所呈現的觀感亦不太一樣，雨滴在強烈明亮的燈光照明下，因為保麗龍膠內部氣泡的折射，使全部的雨滴像是鑽石一樣閃閃發光煞是華麗；在微弱的燈光照明下，雨滴的折射相對比較微弱，發出悠悠淡淡清澈的透明感。

圖 42 展場實景

第三節 整體意象與情感表現

如果說雕塑裝置與繪畫的不同好似電影與相片，看一張相片我們會覺得這是屬於某一個人的記憶，它就在那裡，我們也許可以根據畫面以及相片中人物的表情來回憶與想像，但是這樣的想像與回憶始終有一點距離，帶著個人過去色彩的距離；但是當我們觀賞電影的時候，我們會跟著主角一起進入電影的世界，我們會跟著劇情的起伏將自己的情緒投射在其中，以這個觀點切入雕塑裝置與繪畫，也許進入一個空間裝置我們也更可以將情感投入。

如果說沉默是聲音留下的空間，那麼凝結與暫停的畫面就像是時間留白的空間，就如同電影拍攝手法，真正痛苦與傷痛的表達，比起捕捉激烈的哀嚎與哭喊片段，都比不上無聲的想像的影像張力。此畢業創作在現場觀賞，凝結於空間中的雨滴，就好像在拍電影《駭客任務》中那種時間停止 360 度畫面環繞的影像，站在一個定點然後晃動著頭部在此時看出去的光景就像一種時間瞬間暫停的影

像，這樣的巧妙顯現，賦予觀者更多的想像空間，看似美麗寧靜的下雨景象，好像在訴說著過去那些無聲的掙扎與內心惶恐的對比；就好像是在媒材上的對比，雨滴象徵著水，與紙塑的人像，帶著一點恐怖的預想，紙塑人像好相隨時都會癱軟成一堆爛紙泥，與外表的寧靜美好好像成了強烈的對比，好像表達出了一種內心害怕驚恐但表面要故作堅強的樣貌，忽然覺的作品跟自己融為了一體，它好像真的表現出我當時很想表現的三件事：平凡、不起眼；植物般的寧靜；孤獨。就好像這段期間的我，儘管內心裡充滿著歇斯底里般的無助與焦慮，在外表上的我卻無比平和與鎮靜，一個平凡不起眼的學生，沒有特殊的才華與傲人的成績，即便缺席或許也沒有人發現的那樣透明，但是我是一顆種籽，我是一棵樹，我就站在那裡安靜的努力的成長，然後靜默的聆聽與觀看身邊發生的種種事情，即便感覺要在自己的世界淹沒或乾枯也沒有辦法發出任何求救的聲音，於是我在那裡昂然挺立，安分守己孑然一身的孤獨著，然後有一天我突然明白，孤獨也是有益處，它可以使我成長，就好像樹要經過暴風雨的摧殘，它才能更穩健的抓地而生，所以在雨中我看到了希望，我希望自己張開一點枝葉，保護一些從腳邊冒出來跟我一樣的植物，我希望他們知到孤獨也是一種滋養、存在著就有一點希望。

第五章 結論

第一節 侷限與自省

浩大的工程終告一段落，收到各方的心得與建議，心中總是萬分感謝。事後再一回想，總還是有留下些許的遺憾。一個裝置與雕塑的展場，很難像是一幅畫、一宗卷軸，可以隨時再現。只能依照影像的紀錄保留當時的氛圍，展場一開始沒有與施工人員做最好的溝通，事後又不好意思再追加更因為時間的關係，讓展場展現不出預期的效果。如果有再多一點的時間，這場展覽或許還有更多進步的空間。

首先展覽場地位置的選擇，因為左面緊鄰辦公室通到，截斷了預想的口字型封閉空間，讓原本希望藉由橫向拉開的孤獨張力，瞬間被截斷，不管是現場觀看亦

圖 43 企劃模擬合成圖

或是紀錄的影像，視覺上受到干擾欲展現的氛圍也受到限制。

或許當初在規劃與執行的時候都太過匆忙，如果場地變為一面長長的牆，儘管雨滴的數量與範圍有限，但透過視覺的延伸反而能得到更好的效果。

展場牆面黑色區域的不完整，留下了一道未被塗黑的空間，破壞了畫面的整體性。

留言本與名片與小卡的色系不調和。

看了紀錄的照片發現人像的背影在整個畫面上也很有感覺，再加上在寫此論文的時候對雕塑的歷史又大略的翻閱了一下，想著也許當初在設定的時候不一定以臉示人，又或者當初如果考慮到基座這件作品會有什麼變化。

第二節 回顧與展望

時隔一段日子再回顧這段創作的過程，很多事情也許當下不懂，但是隨著時間的發酵與年歲的增長，猛然回首才知道原來事情的形成不是沒有原因的。原本以為過了一段時間，會忘記了所有當初的感受與細節，還記得展覽開始與結束時的如釋重負與時間流逝的無感，所有的想法在心中像髮絲般糾結，也許那時候的記

錄得以延續，當初辛苦熬夜苦撐堅守，汗如雨下的黏膩情感，而如今那時那種黏黏稠稠汗如雨下的感覺已經退去，所以要下筆寫字也是稀稀疏疏，再加上會回想起過去一段不愉悅的回憶，每每都只想逃避。但是此刻，我發現那些真正深刻的回憶，還是會深深烙印在自己心底。

創作之初，那種不知所措的慌張，卻也在水到渠成之處畫下了句點。如何創作出好的作品？何謂令人感動的作品？創作的內涵如何在作品中展現？創作與製作工程隨著時間的逼近順勢的產出，其實當初的自己也還沒有意識到作品對自己的意義，也根本沒有想好作品精準的主題與核心概念，只是時間到了該交出的作品主題與作品介紹，就在當下寫了下來，每次要介紹作品就只好按著開幕典禮的說詞，一而再再而三的反覆，只有對自己更熟悉或是真正想了解自己創作的人，可以為他們訴說一段創作與自身背景心裡的故事。然而當初也沒有完全的明瞭，這樣隱諱且自己都不甚清楚的想法，觀眾可以感受得到嗎？或是他們只看得到在美美的兩滴？

直到，我讀了在展場留言本觀眾給予我的回饋，以及收到不同管道人們傳遞給我的看展心得。「安靜溫柔又堅強的力量」「療癒系感覺」「So beautiful so warm」「樸實純真卻親切」「感覺那一瞬間停止了，停止在美麗的時分」……每一次在翻閱那小本子，那時候展場的模樣又在心裡浮現出來，看著人們的讚嘆與感謝，我忽然了解，即使他們不完全了解我的所思所想，但他們已經從我的作品中找到給自己的能量，亦或只是在這短短欣賞的瞬間，那種寧靜或停止的瞬間，已經讓他們有很多很多的感觸，或是對他們已經造成相當大的震撼。

還記得所上一位學長問我說：「謎謎，你是不是鄉下小孩？」。他覺得我的作品很有鄉土感，當初孤陋寡聞的我心中馬上浮現出八點檔連續劇或是某綜藝秀的模樣，在心裡想著雖然我的作品樸素但應該不到俗氣或是鄉下的氣味。為了明白他真正的感受，我去找尋了他提到的小說家童偉格的作品，在《無傷時代》這本書中，我閱讀了（楊照）寫的序言，就好像起雞皮疙瘩似的，有些秘密連自己都無法

說出，卻被別人看到了，那種又驚又喜的心情，至今難以言喻。

「童偉格既不像王禎和那樣無情地嘲弄這些小人物，也不像黃春明那樣多情地為這些小人物悲歎、義憤。童偉格選擇和他筆下的這些人物，一起活在無知與無能的手忙腳亂裡。他最特殊的文學視野，就是把「鄉土文學」當中應該被同情、被嘲諷、被解救的封閉、荒謬的「鄉人存在」，逆轉改寫成了自由。」

不能說自己有如童偉格這般的細膩表現出小人物的自由，我只是在創作的時期，想創作出不被關注且平凡的作品，我對會吵的孩子有糖吃這件事情的驚醒，以及對沒有才華被冷落的學生與人們感到無奈，然而現實的大環境沒有辦法改變什麼，只希望在展出的時候這些微小卻平凡的小人物，能短暫的受到關注。我當時不知道這些只是在創作時浮光掠影般在心頭刻下的想法，原來我讓這些小人物找到了他們即使不受關注，也能在美麗的雨中，找到他們的快樂與自由。

從沒想過藝術創作能夠讓自己透視自己如此清澈，或是從別人的眼中了解自己，那些藏在心中的無法言說的美麗哀愁，能透過創作的型式找到情感的宣洩與自己溝通，原來在藝術創作的時候，自身還是傾向於對自己誠實，儘管有些許遮掩，高行健在《論創作》一書中曾說，藝術家一生追求的就在於找到可行的藝術手段，實現他心中的藝術。能否找到自己的藝術創作方法，便是藝術上成就的關鍵，而前人的方法只是一種借鑒，作為一個參考(高行健, 2008)。然而此次創作之於我，就好像了引領我對自己藝術實現的探索，但更確切的說是對自己人生的探索，找尋著自己存活在這個世界上的意義、找尋著自己可行的生活方式以及自己內心真正的狀態。

也許當時的我已經很努力的邁出了步伐，在雨中有了與自己相處的勇氣，但現在再回過頭看，那小人好像是在雨中等待，等待有一天他又邁開步伐，能夠在雨中漫舞。

下筆至此，文章也將告一段落，再回顧文首對創作的提問，試著分享心得與看

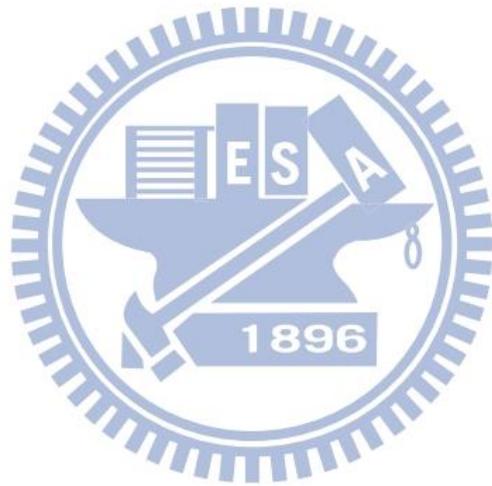
法。何為創作？創作有理論嗎？從自身資淺的創作歷程，將創作下一個定義或訂出一個流程都稍前不足，又或許這樣的動作根本不需要，創作就是從心中掏出想法並將它實現，但就好像是吃夾心餅乾一樣，每一個人都有不同的吃法，有些人直接把夾心餅乾整塊放入口中，一次吃完感受餅乾在口中的飽滿；有些人喜歡小口小口享受餅乾的口感與嚼食的快感；有些人喜歡把餅乾分開來，舔完裡頭的餡料，再吃餅乾，創作就好像這樣，每一個人都有他獨特的方式，有些人喜歡一直維持這樣的模式，有些人喜歡挑戰每次的創作都從不同的路徑完成，而要找屬於自己的創作方式，是需要時間與聆聽內心的指示。

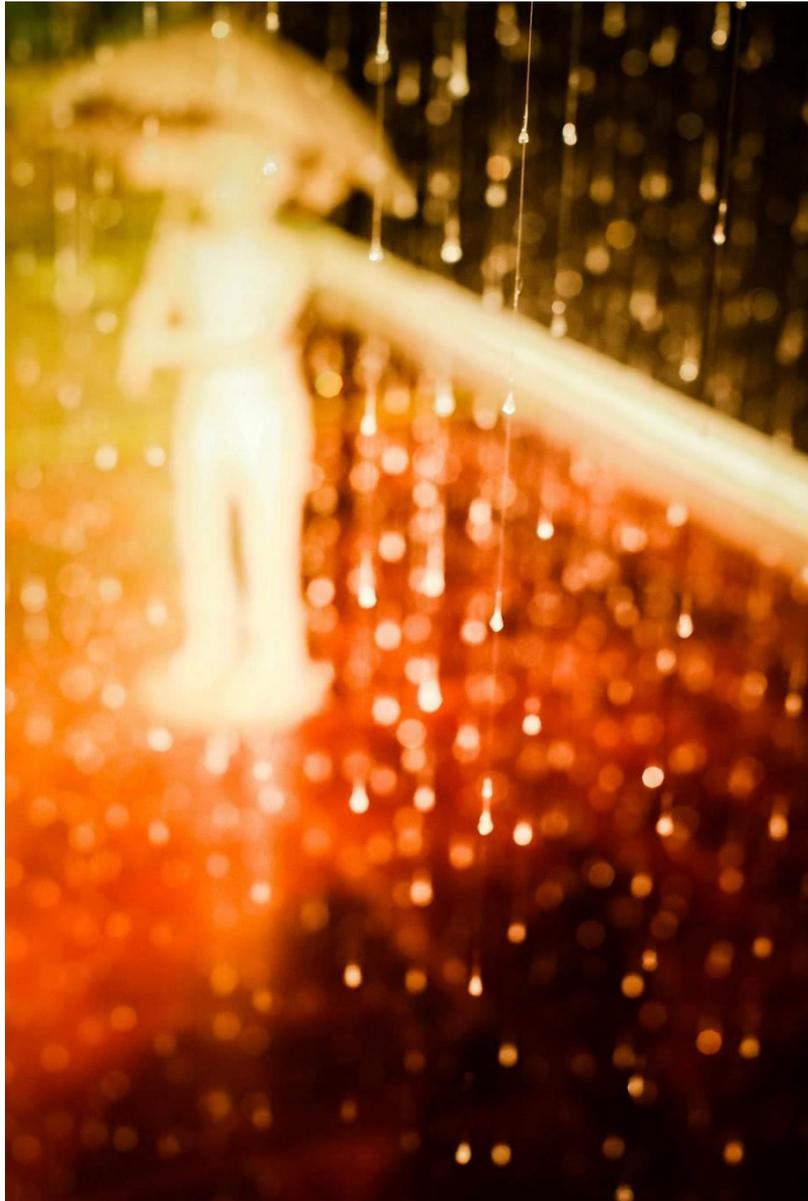
一件物件之所以能夠被稱為藝術作品，其評價標準並不是絕對的美與醜，又或者不能單單用視覺刺激來評判，連美恩曾在她的旅遊體會到關於藝術創作的感悟，她參加朋友的派對，現場邀請了幾位藝術家即席創作，一開始她被外貌出眾且是她朋友好友的藝術家所吸引，但漸漸的，她被另一個只全神貫注在創作的藝術家所動容，藝術家好像活在自己的世界裡面，從容自在不受外界干擾，一筆一畫的勾勒與修改，藝術，它難能可貴之處就在於創作者創作時的用心與真誠，所謂的藝術是一種藝術家內心意念的投射，而真正令人感動的就是藝術家在追求完成內心理想畫面的那一刻 (連美恩, 2012)。而我想完成理想畫面的整個過程，就是創作。

而日以繼夜、焚膏繼晷好不容易完成了畢業創作，在掃除身體的疲憊、沉澱內心的波動之後，還能夠再為創作做些什麼？也許可以如同筆者，試圖把自己拉出創作者的視角，用不同的觀點檢視自己的創作歷程，回想自己的心情變化，也許可以同我一樣，發現原來那些自己以為虛晃的人生經歷，會在未來的日子裡回饋給自己，你會發現那些你不經意走的叉路，路上過去的那些風景與人事物，都快被遺忘，卻很努力的告訴你這些日子沒有白走，走過的終究會留下痕跡。回想人生歷程與作品的相關，會帶給自己意想不到的收穫。重新解讀作品，因為個人人生計畫的關係，可以經過一段時間的沈澱與轉換，再重新觀看解讀作品，就如同

跟作品對話，完成作品當下的感受跟如今的解讀又不太一樣，也許是個人的成長，對某些事情的釋懷，因而有往下一步邁進的動力。收集別人對作品的想法，也可以發覺一些被自己忽略的事情，或是跟他人聊聊自己創作的感受，有時候心中解不開的結，才會慢慢打開，解鈴還須繫鈴人，自己心中的結也不是不理會它、忽略甚至遺忘，它就會自動解開，更不是說了一聲「我一點都不在意了」，就可以忘懷，因為真正的釋懷，真正的放下，是不在意再次提起。

這些淺白的話語，就如同人生的哲學，很多事情是需要親身經歷以後，才能有所領悟，筆者無法為創作下定義、定公式，只能將親身的體會與感動分享給曾經跟自己一樣焦慮的人，用心認真的生活與創作，作品會給你最真誠的回報。

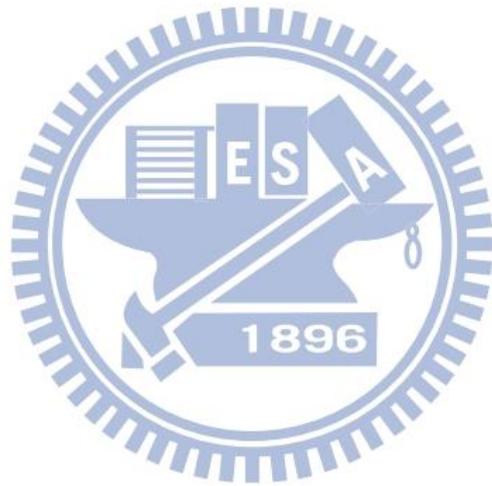

參考文獻

- KochPhilip. (1997). **孤獨**. (梁永安譯)台北: 立緒文化.
- MAyRollo. (1976). **愛與意志**. (彭仁郁譯)台北: 至文.
- ReadHerbert. (1982). **現代雕塑史**. (李長俊譯) 台北: 大陸書店.
- 中國藝術批評家網專稿. (2012年02月15日). 日趨消融的當代雕塑和裝置藝術的邊界. 擷取自 藝術中國:
http://big5.china.cn/gate/big5/art.china.cn/voice/2012-02/15/content_4811731.htm
- 王秀雄. (1991). **美術心理學**. 台北: 台北市李美術館.
- 王姿儀. (2008). **王德瑜氣囊窗誌的空間美學**, (頁 6). 台南.
- 王德瑜. (2003). **王德瑜 Wang Te-Yu**. 財團法人當代藝術基金會.
- 石瑞仁. (2003). 「匿跡」而不「消聲」的藝術書寫. 於 姚瑞中, **台灣裝置藝術** (頁 7). 台北: 木馬文化事業有限公司.
- 安東尼·史脫爾. (2009). **孤獨**. 台北: 八正文化.
- 李素文. (2011). **有一種孤獨叫自由**. 台北: 達人文創.
- 侯宜人. (1994). **自然·空間·雕塑**. 台北市: 亞太圖書.
- 姚瑞中. (2003). **台灣裝置藝術**. 台北: 木馬文化股份有限公司.
- 高行健. (2008). **論創作**. 台北: 聯經出版公司.
- 曾柏翔. (2008). **沉靜之家**. 國立成功大學建築碩士論文.
- 楊照. (無日期). 「廢人」存有論——讀童偉格的《無傷時代》. 於 童偉格, **無傷時代**.
- 楊韶剛. (2001). **尋找存在的真諦：羅洛·梅的存在主義心理學**. 台北: 貓頭鷹.
- 溫珍藍. (2011). 關於沙賓娜·費洛奇. 於 蕭佳佳, **遇見捉魚的男孩** (頁 52). 台北市: 行人文化實驗室.

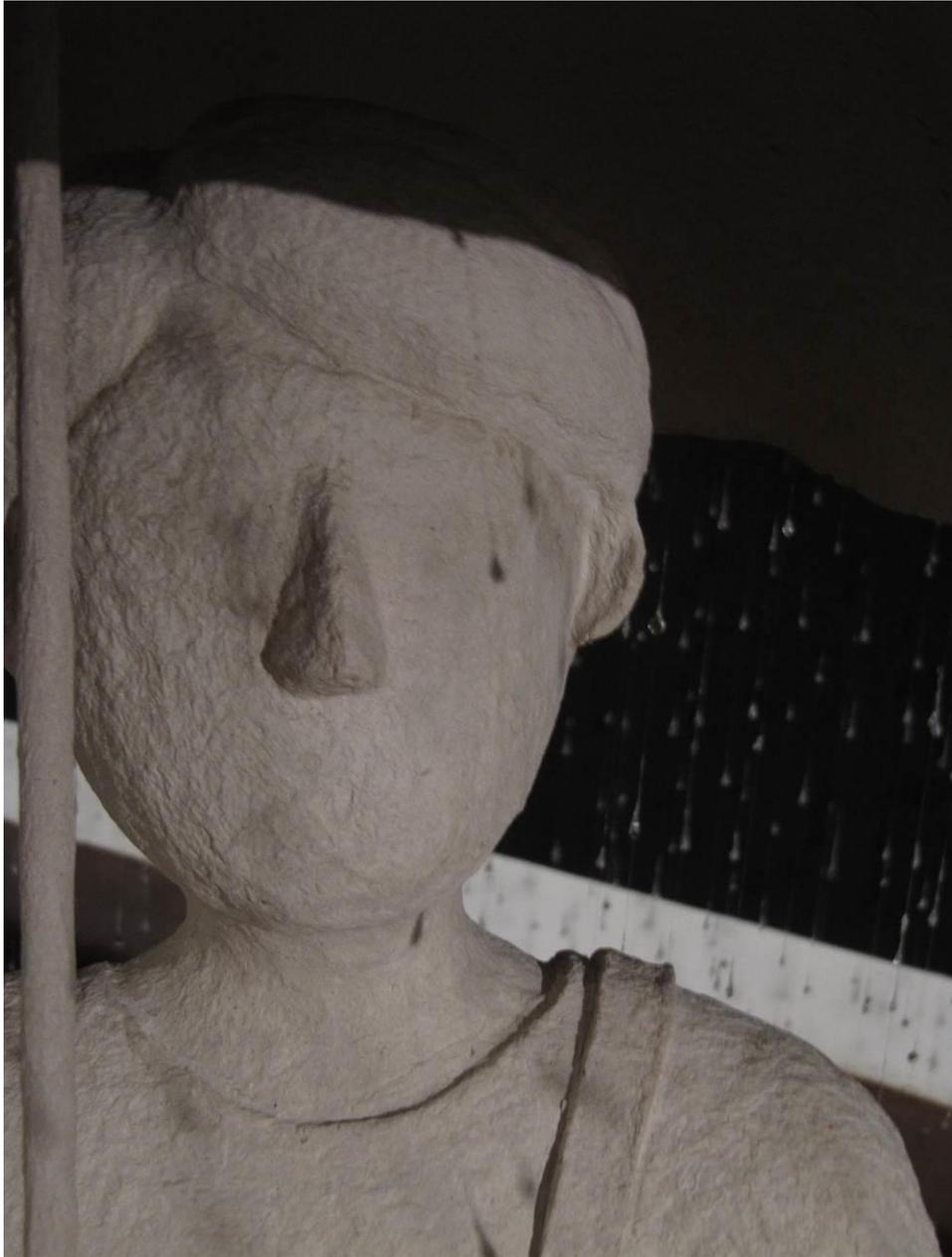
- 劉豐榮. (2004 年 8 月). 視覺藝術創作研究方法之理論基礎探析：以質化研究觀點為基礎. *藝術教育研究*, 頁 76~78.
- 箱崎總一. (1993). *孤獨心態的超越*. 臺北市：巨流.
- 蔣勳. (2007). *孤獨六講*. 台北：聯合文學.
- 蕭佳佳. (2011). *遇見捉魚的男孩*. 台北：行人文化實驗室.
- 魏思孝. (1982). *雕塑藝術*. 板橋：敦煌畫苑.

附錄一：本創作作品照片記錄

附路二：本創作回饋記錄

回饋一

林同學

<http://www.youtube.com/watch?v=-3TmzrEDuJ8>

不知道為什麼

我腦袋忽然閃過這首歌(蘇打綠 你再煩惱什麼)

可能是雨是一種很溫柔的包覆

可以阻絕外界的紛擾

然後好好地把自己保護在傘下

就如同自己想保留的純真的心

你聽著雨聲望著雨落

就洗滌那些外在的紛擾

回歸、面對自己，那最初的心

你在煩惱什麼呢？

或許就像地上的水窪

你會踐踏它，跟著它嬉戲

它從來就不是你的煩惱啊

你回到過去，想起過去面對事情的心境

才會發現，這些紛擾，最後成為祝福

讓你在雨中踏著這些水窪，與水珠共舞

然後你笑開了

你學著擁抱

你會放開傘，就如同你一直跨不出的那一步

因為你知道，就算淋濕，也還是會有乾的一天

在當下，你想淋濕，或許別人看你任性

但其實你知道，這是一種選擇

你期待有這樣的體驗

於是，你不再有恐懼

你知道去擁抱哪些你不曾擁抱過的

（我可以去寫藝評了）

當你回想起你小時候的樣子

勇敢無懼的樣子

我要去寫一篇呂明怡作品觀後感

回饋二

所上學長

這是所上學妹和他的作品的照片，我真是超喜歡這個作品的。

蔡國強說，他知道作品可能要「原創」或「真誠」這些前提，但基礎美的能力也很重要（大概誰也想不到蔡國強會覺得畫好素描是基礎吧！畢竟那和他的爆炸太沒關係！）

我要講的是，很多作品都來自對自己很真誠。

講一件自己很想表達的事情，我先假設這種狀態叫做「沈溺」。

但是，客觀美學能力不夠的作品，就會變成「自溺」，

這種把展場/劇場/放映場所當作心理諮商室的作法，實在很恐怖。

可是，有客觀上美學能力去藝術化為作品的那類，叫做「耽溺」。

耽溺的作品實在很棒，可以表現很多舒服/悲憫的美學質素。

像謎謎這個作品我就覺得雨的部分很美麗優雅，

配上雕塑的泥土氣息和那種時空凍結的氣味，

好像可以喚起每個人曾經住過的一個小小的亞熱帶鄉下村落，

而時間無法改變那裡，記憶惡名昭彰的扭曲性也無法發揮作用。

泥水、陰雨和祖輩們無條件的柔軟的愛將是恆久的。

至少是我這種鄉下小孩內心很柔軟的那個部分。

自從看過童偉格的一些小說之外，

這個作品大概是又一次給我這種享受。

回饋三

網友來信

明怡你好：

從台北去了新竹看了你的作品，坐車坐過站，走了好遠的路才到交大。

我剛回到家，剛洗完澡，想寫這封郵件給你和你分享看到作品的感受與想法。

因為你有留 mail 所以想寫個 mail 給你，

如同你說的，創作者都會想邀請看到作品的人們說說對創作者的作品感受和想法，疑問與建議等等

算是一種互動與回饋。

[青春像是下一場大雨，淋濕了，還是渴望再回頭淋一次。

因為你的名片被拿光了，所以我拿了一包種子，

很有意義，種子代表播種希望。

我的大學老師挺身而出在我大四的時候，幫我一件事情，他借我錢出國參與比賽。

老師這樣我說：在我小小田播下一顆種子，現在這顆種子開出了一點小苗，希望有一天如果有能力的時候，記得幫助其他人、幫助學弟妹。

很感動！

時間凍結在那剎那間。

突如其來的大雨，沒傘。

想，青春像是下一場大雨，淋濕了，還是渴望再回頭淋一次！

最後期待你未來的新作品，最誠摯的問候

台北 宇春 2012 年 6 月 26 日