

藝術認證 NO. 39

目錄 Contents

編者的話

非常報導

- 以人為本的義大利設計 ◎林東龍 4
悍圖聲威·獨領風騷—悍圖多情況 ◎黃志偉 10
視訊大盜之境外冒險—張騰遠創作展 ◎陳怡君 16
美的蘊涵與激盪—關於「發現典藏系列：詩與藝的邂逅」 ◎陳秀薇 22
繁華散落見菩提—觀看林正盛的佛像書寫有感 ◎管振輝 26
為了捨棄而深深眷戀：解析莫迪里亞尼的藝術生命（下） ◎蔡瑞霖 32

議題特賣場—當代台灣影像藝術專題

- 小屋的童年 ◎費雍納·咪苳 40
瓦楞紙123 ◎姜樂靜 46
紙與生活 ◎彭文苑 50
生命循環的永續意識 ◎林曉瑛 54
「寓言的盛宴」—日常野放的生活創作 ◎陸佳暉 58
造夢者—實踐夢想家的時尚小屋 ◎黃俊傑 60
參與〈紙房子：一個人的小屋〉展示與邀約交流的啟發 ◎汪碧芬 66
從「天使說…」到「卸甲的戰士」… 從「芭小姐的異想家居」到「紙房子：一個人的小屋」隨筆… ◎周益弘 70
一方天地 ◎曾曼青 74

南島紀事

- 殞落的典範—樂格勒格 (Lheg Lheg) 拔草 ◎王有邦 76

邊緣意識

- 「肉花花」&「達·離~集體藝術行動」—藝術關注社會的兩種肉身實踐 ◎李韻儀 78

閱讀藝術方案

- 天馬行空的形態異域—有關「芥子園」與「山海經」的型變方案 ◎高千惠 84

藝術哲學

- 藝術作為社會之實體（上）藝術之定義13：循環定義之解釋與解套 ◎陳宏星 90

譯者絮語：美術館裡聊英文

- 從〈房前三女〉談起…… ◎陳美智 94

新詩寫藝

- 有一條路—看黃土水〈釋迦出山〉 ◎胡長松 98
釋迦有話說 ◎李進文 99

最新典藏選粹

- 塑造玩美曲線—蒲添生與〈運動系列〉 ◎林泱秀 100

兒美館專櫃

- 就要玩藝—玩出樂趣，玩出想像 ◎洪金禪 102

人民美學檔案

- 金筍迎客—紫南宮六星級觀光公廁 ◎李幸潔 106

高美鳥事

- 99年農林漁牧業普查 ◎林宏龍 108

「肉花花」&「違·離～集體藝術行動」

藝術關注社會的兩種肉身實踐

文／李韻儀（女妖藝廊策展人）

我們的身體就是一座生態系，我們的島嶼就是一座生態系……人類越理解我們所居住的地球是一個複雜的運作體系，就越證明此刻是一個沒有旁觀者的時代。

——《溼地 石化 島嶼想像》編者序／吳明益

2011年7月2日，午後都蘭山脈堆積著厚重的鉛灰色雲朵，遮住了炙熱燃燒的東海岸艷陽。都蘭山上的「女妖藝廊」，正為了即將開幕的「肉花花／黃志偉個展在都蘭」而忙著祭告山神祖靈，懇請老天此刻不要下雨，讓我們順利將開幕儀式與隨後的演唱會完成。而都蘭南方不到10公里的杉原海灘上，在排灣族吟遊樂人達卡鬧的鼓聲中，由東海岸諸位藝術工作者組成，身著綠色衣衫的「違離藝勇隊」，也正一字排開匍伏在沙灘浪花上，等待杉原莉桐部落姑娘淑玲以阿美族母語祭告海神祖靈後，便隨著海浪般的鼓音節奏，爬行上岸…以整個身體俯伏在大地海洋中掙扎前行，進行一場象徵綠蠟龜上岸繁衍新生命的集體行為儀式，同時藉由藝術家們在沙灘上進駐近一個月所做的集體、個人裝置創作，清楚表達拒絕政府與財團聯手違法割據東海岸土地與海洋的訴求……

在女妖藝廊的「肉花花」開幕現場，許多到場祝賀的藝術界觀眾，甚至包括展出藝術家黃志偉自己，都剛從杉原海岸參與了由東海岸藝文工作者共同發起的「百人肉身圍籬」行動藝術，然後趕到女妖藝廊繼續黃志偉展覽開幕的活動。兩個近乎同時發生的藝術現場，存在著微妙而緊密的連結性，那不只是擁有相同觀眾與參與者這樣顯而易見的表面連結，更是在東海岸藝術事件簿上，藝術家關注社會與環境議題的兩種肉身姿態之同時呈現與交會。

肉之華—黃志偉的肉花花

黃志偉出身自屏東東港，一個原本淳樸且歷史悠久的海濱漁業古鎮，當他十年前從比利時國立剛勃高等視覺藝術學院學成歸國，赫然發現家鄉因為捕撈販售黑鮪魚肉而暴紅，地方政府在十一年前就開始舉辦「黑鮪魚季」文化慶典來行銷地方產業與觀光。黑鮪魚從乏人問津，近海就可以捕撈的尋常魚種，迅速在國內外市場與媒體炒作下翻身變成高經濟魚類，作為高級日本料理中最最高級的生魚片。諷刺的是，黑鮪魚價格年年創新高，在更多漁民加入捕撈行列的同時，漁獲量卻年年溜滑梯般急速下降，生態學家也早就呼籲限制捕撈，然而黑鮪魚依然已被

列為瀕臨滅絕危險最高的大型魚種。

黃志偉對於發生在家鄉的劇烈改變感到不可思議，幾年內吹起黑鮪魚熱潮可以在商業炒作與媒體效應之下，一夕取代之幾百年的古老文化祭儀「東港燒王船」成為東港的文化象徵，而人類極其膚淺的口腹之欲，或者隱藏在食慾表象之下的社會政經權力飢渴，竟然可以導致一個曾經遍佈大洋的生物迅速瀕臨滅絕！於是黃志偉開始畫黑鮪魚肉，他以眼睛仔細品嘗那令中外饕客為之瘋狂癡迷的鮪魚肉上的油花，以畫筆徹底解剖再重構肉塊的視覺構成元素，一幅一幅瑰麗欲滴的肉塊肖像密密織就了一場華麗的生之慾望饗宴～有趣的是，縱使黃志偉以極其細膩出神入化的寫實功力，將飽滿脂盈的肉塊放大幾十倍，反覆探索剖析血花、肉花、肉膜與油花之底蘊，這些肉看起來卻更加神秘而抽象，彷彿本身就是一個無窮盡的小宇宙，或者一個正綻放生之飽滿慾望的胚胎，感官的極致華麗，讓人想一頭栽進那肉花花的神秘國度，一探肉身深處靈魂存在的究竟！看黃志偉的肉花花世界，超越了口腹的慾望，卻挑起更難以滿足的靈魂探索之飢渴！

▲「違·離～裝置藝術」與美麗的東海岸（圖片提供：王郁雯）

1 | 3
2 |

- 1 伊命搭建的搭籠岸 (圖片提供：王郁雯)
- 2 圍牆類的秘密 (圖片提供：曹育源)
- 3 以芒草為劍驅邪除穢 (圖片提供：黃福魁)

1 | 2

這場始於藝術家對當代社會現象之省思叛逆的肉塊探索旅程，最終昇昇了，或者應該說還原了被人類社會醜陋的消費體系給殘殺玷汙的黑鮪魚肉，使其從高檔餐廳桌上一塊昂貴至極烘托食者身分地位的死肉，還原為活生生的、蘊藏並揭示著靈魂能量的精神有機構造——

「這場與肉相遇所開啓的旅程至今已有九年之久，黃志偉也許還沒有找到答案，然而不論過程如何，是興奮、是失落、是寧靜、是迷惑、孤寂，對於這些提供其探索生命的途徑與線索的肉塊，在走向敗壞糜散的前一刻最後都在黃志偉畫筆下靈光昇華、綻放如花，彷彿如櫻花在凋落飄散前以最絢麗燦爛的生命，向人示現另一份面對死亡的可能性。這不只是黃志偉對這些肉花的一份敬仰與感謝，同時也是黃志偉面對生命所自我期許的態度——一點浪漫滿足、一些天真回歸、以及最後，生命最後之時的那一份豁然與感謝。」¹

這是藝術家藉由創作進行個人生命的轉化儀式，將其面對社會荒謬之焦慮，轉化為對生命起源與歸屬的探索之旅，從而也挑戰了並洗滌了觀者的對於肉此等極度物質性之物體的認知與想像。

百人肉身圍籬～天堂裡的肉身實踐

而一向深受西岸都會藝術家稱羨，號稱生活在天堂裡的東海岸藝術家們，正在東海岸杉原海灘上進行著、蔓延著的「違·籬～集體藝術行動」，以一種野地生長、猛然綻放並讓種子隨著太平洋海風四處飄散的強韌之姿，回應著同樣節節壓迫著人與自然環境生存的資本主義社會法則。由饒愛琴、逗小花、王郁雯、哈拿·葛琉、安聖惠、魯碧·司瓦那、見維巴里、伊命等幾位東岸視覺藝術家發起，結合原住民音樂人巴奈庫穗、那布、達卡開…等，自6月10日便進駐台東杉原海灘，就地搭帳棚、埋鍋造飯開始長達一個月的集體藝術行動，以就地生活創作種種身體的在場實踐，積極表達對矗立在杉原海岸上龐大而醜惡的「美麗灣飯店」之抗議。

「美麗灣渡假村計畫」是由台東縣政府在2003年與「美麗華集團」簽定的國有土地BOT計畫，選定杉原海灘作為開發基地，以極為低廉的租金將這個台東最美的沙灘租給財團五十年。第一期工程就直接在海灘上蓋地上五層、地下一層的大型飯店，而如此大型官商合作開發計畫，卻從一開始就由縣府協助切割土地，規避環境評

估。直到建築量體已然聳立海灘上，引起在地住民與環保團體注意，上告法院並兩度判決美麗灣違法開發應立即停工後，縣府卻趁著上訴期間發出建照與使用執照，執意護航到底。因此該飯店不但沒有遵照判決停工，反而在海邊築起長長的鐵皮圍籬，圍籬內正大興土木挖出天然海砂灌水泥，在天然海灘上建造六座巨型人工游泳池。而這如此粗暴乖張的官商合作，割據原住民傳統生存領域、為少數人經濟利益破壞自然生態的BOT開發案，絕對不是東海岸最後一個，相反的，它是從台東到花蓮之間整個東海岸二三十個開發案的第一張骨牌！其他財團與開發案正摩拳擦掌等著，全面侵吞分割台東龐大的觀光環境資源，失去了杉原海灘，就等於宣告整個東海岸都將淪陷於政府獨厚財團，卻總是犧牲農漁民、原住民等弱勢人民的土地政策中！傷害的不僅是在地住民的生存權益，以攫取最大經濟利益為前提的暴力開發，更對地球環境生態造成無可彌補的損害。

因此發生在台東杉原海灘的美麗灣事件，不僅只是發生在這個島嶼邊陲的大型違建案而已，深刻影響的絕對不只是世代居住在杉原海岸的小小刺桐部落而已，而

是整個台灣社會面對如何與承載著人類文明發展的大自然永續共存，要採取什麼樣姿態的關鍵決定。正如逗小花所言：「一次的默許等於讓出了自身的全部權利！」長年生活在這塊土地上，享受大地與海洋無盡滋養的東海岸藝術家們，在一個月的「違·籬～集體行動藝術」海岸進駐期間，除了藝術家每天在美麗灣工程圍籬外的沙灘上，就地取材以漂流木作藝術圍籬裝置，同時透過臉書、網路、電子與平面媒體種種媒介，串聯全台灣關心環境正義、弱勢族群生存權與藝文的人，持續發起各項行動表演藝術、音樂會等活動，讓這件事能夠持續並且更為廣泛地被公民關注與檢視。

肉身圍籬、搭籠岸的精神蔓延

當饒愛琴、王郁雯、哈拿·葛琉、逗小花…等藝術家們合力分工，以就地撿拾的漂流木圍主結構，將「反美麗灣聯盟」、「反核廢」…等過去留下的抗議布條撕成飄帶，在美麗灣工程圍籬外築起大自然與人文的天然圍籬之同時，藝術家伊命也在圍籬旁以漂流木、竹子和棕櫚葉，搭建起一個半圓形如卵的「搭籠岸」，搭籠

岸是阿美語中「供工作時休息的工寮」，在原住民各族生活文化中，這種提供勞動過程中休憩的暫時性工寮，或者獵寮是非常重要的而有意義的空間，不僅是補充力量延續勞動，甚至也有孕育族群生命的延續功能與寓意。就像長期以來對抗美麗灣怪獸的刺桐部落姑娘淑玲在反美麗灣活動中再三陳述：「我的祖先告訴我，沒有人可以擁有這片海洋、這塊土地，大自然那麼神祕偉大，是它擁有我們而沒有人可以說他擁有自然！我們世代生活在這裡，但我們沒有所有權的觀念，我們不知道換了一個政府，就要去做土地登記！我們就生活在這裡好幾千百年，怎麼會忽然來了陌生人告訴我的族人，這是他的海，他的土地，而我們是長期非法佔用？」伊命以在視覺上、結構上都如此貼近杉原海岸海天一色、都蘭山脈陵線起伏的搭簾岸裝置創作，對應了一旁因人類自大與私慾硬生生拔地而起的美麗灣超級水泥大違建，而伊命的搭簾岸在無所遮蔽的艷陽沙灘上，確實具備了讓集體行動藝術成員們休憩、生活、創作、討論與醞釀下一個創意行動之基地的實用功能，並且創作材質就來自海灘，即便使用完畢也不會在沙灘上留下永久無法消除的破壞性垃圾！從媒材到存在方式都如同有機永續的自然生態系，當結構在大自然的侵蝕下分解，存在過程中種種實踐累積延展的精神能量，卻在使用者與觀者心靈中蔓延擴散了！

魯碧·司瓦那在杉原海灘以海砂創作的現場裝置

〈蔓延〉，如貝殼內部螺旋圖形的沙雕，並於順著螺旋鋪上漂流木屑與煤油。在7月2日「百人肉身圍籬」與7月10日「千人牽手吼海洋」活動中，由布農族表演藝術家那布領唱的人籠，在一步一聲「河嘴決」的答唱中圍住美麗灣飯店鐵皮工程圍籬，再繞向海邊沿著浪花與沙灘相擁交會的路徑，順著〈蔓延〉的螺旋走進作品的中心點，此時創作者魯碧將火信引燃，由外圈向裡圈蔓延的火光與煙，與不停吟唱著、踩踏著的人籠，交融並向核心凝聚，再隨著煙與歌聲向天空中輻射。這樣結合了百人千人身體行動與視覺藝術家裝置而共同完成的集體創作，深深震撼了參與者與觀者，正如魯碧自述：「我想表達是，土地與海洋就是我們的家，希望我們守護家的心，就如同天上的星星和海洋的波浪一樣，無限蔓延！」因此，黃志偉也讚嘆：「這真的是這塊土地上才能生長出來的創作！」

而短小花則重拾過去的劇場經驗，以她前兩年在海邊發展行為與影像創作〈海歸一號、二號〉為藍本，編導7月2日的〈綠蠛龜行動劇〉以及7月10日配合安聖惠創作的竹砲裝置〈砲轟大違建〉，由其他藝術家及民眾一起演出，在行動劇創作過程中，各個領域藝術工作者的整合與集體發想更為緊密而顯著，不管是前文所述7月2日扮演綠蠛龜的演員們手腳並用俯伏爬行在沙灘上，或者7月10日綠蠛龜旗手在鼓音的應和中揮舞著寫滿標語的旗幟，充滿力量地踩踏著海砂，並一起點燃竹砲裝置作

1	2	3
		4
		5

- 1 東海岸藝術家們組成的綠蠛龜隊伍（圖片提供：黃福魁）
- 2 安聖惠的竹砲裝置創作（圖片提供：黃福魁）
- 3 震碧思瓦那作品蔓延與千人牽手（圖片提供：黃福魁）
- 4 見維巴里行動藝術（圖片提供：黃福魁）
- 5 黃志偉〈母體系列〉（圖片提供：謝嘉釗）

品，讓象徵大自然與人們的怒火熊熊燃起，對著冰冷巨大的水泥違建不斷發出轟隆怒吼……一再地在藝術家的肉身實踐中，將人的身體密密嵌入大自然的擁抱中，海水溫柔冰涼的沖刷，陽光火熱的炙吻，海砂綿密卻又黏人的包覆……而從整個月的海灘進駐到所有儀式性的行動，以及「千人牽手吼海洋」之後的「不要告別·夏日音樂晚會」都由共同參與的視覺藝術家、音樂人在實踐過程中相互激盪、討論並完成。

肉身的在場，就是力量

現場觀眾說：「當我真正站在沙灘上，才深刻體會到什麼叫怵目驚心！」而這也正是「遠離集體行動藝術」想要傳遞的覺知與能量，我們的身體、聲音就是最有力量且真實的存在，當我們透過肉身到場過程中的種種感知，回到自然母親的懷抱，這份遊子歸鄉的真實感動將使我們更清楚意識到，我們從來就是整個生態系的一部分，我們的身體本身就是一個生態系。

於是，同樣始於對社會與生態議題的積極回應，黃志偉對黑鮪魚肉的色澤紋理不斷地形式探索，最終卻轉向自我內在靈魂的透視切片，這樣寓抽象於寫實之中的呈現手法，將自己內在的生命追尋縫合於多年來對於肉這一主題的描繪；而東海岸藝術家們則將自己投擲於議題現場，以源自原住民部落生活共享與分工精神的集體行動，將身體力行的藝術實踐縫合於其所生存的環境

中，同時引領觀者參與作品之完成，於是沉浮在人類文明世界的空虛自我得以找到回歸自然母體的路徑！黃志偉的細緻優美而精粹，東海岸藝術家們樸拙直接卻充滿感染力，出於同樣關懷與自省的兩種截然不同肉身實踐之美，以各自的姿態相遇在這海洋與天空交會之處！

註釋：

- 1 《一場交會 生死燦爛 如肉花花》，楊士毅，崑山科技大學視覺傳達設計系兼任講師。

金筍迎客

紫南宮六星級觀光公廁

文、攝影／李幸潔（文字工作者）

世界上奇形怪狀的建築無奇不有，動物造型、水果造型、飲料瓶建築皆有之，這座位於南投縣竹山鎮紫南宮，以三根「冬筍」造型為主，而且功能還是人人都需要的「廁所」，更難能可貴的是它兼具觀賞、全自動設備、乾淨整潔、空間寬敞等諸多優點，恐怕就令人躍躍欲試了吧！近年來已經成為觀光客到南投除了到紫南宮求發財金也必定要去的熱門景點，在這裡也可見到遊客進到廁所紛紛拿出相機東拍西照的奇怪現象！

南投縣竹山鎮紫南宮為每年逾200萬人次信眾、遊客，為因應眾人「方便」的需求，紫南宮全體委員曾慎重前往日本觀摩廁所的經營管理，後來建造這座象徵南投竹山鎮冬筍產業精神的「紫南宮筍型休憩設施」，於2005年10月動工，2007年10月完工，耗資3,380萬元。這間冬筍造型公廁在2007年由紫南宮舉辦網路公開命名，在三百多位應徵者中，由「金筍迎客」勝出。筍子+公廁=金筍迎客？！既符合貴氣逼人的紫南宮印象，也融合在第純樸親切的精神。大大的「金筍迎客」四個字就掛在三個竹筍中間，站在入口處很難想像這是一座巨大的公廁???

這座創新公共藝術是由施優生建築師事務所設計，兩大、一小冬筍頂端微彎，造型渾厚帶有層次變化，建築師考究了冬筍造型與彎曲角度、甚至考量筍尖的角度與方向；主體結構採用鋁制方管層層環繞、上下聯結，猶如竹編技巧，建築工程難度也相當高。使用不同材質條狀材質依序構構成穿透性的建築，呈現出現代化的建築意向，也保留了冬筍層層疊疊的組織構造。外觀有三座筍子形狀的屋頂，區分為男、女及身心障礙者或育嬰使用，左邊筍子中庭是挑高三層樓的噴水造景天井，還播放輕柔音樂，不僅氣氛優雅自在，也能掩飾眾人排泄的尷尬聲音。廁所採全區空調，設有即時監控空氣品質設施，當空氣品質變差，冬筍頂端的天窗會自動打開換氣，而全自動化的馬桶及小便斗、水龍頭都是感應式操作，只要伸手靠近就能啟動排水、排風、除臭及給水功能。一樓是高級廁所區，二樓是開放式休息區兼觀景台，可以遠眺周邊美景；遊客、信眾即使不上廁所，欣賞冬筍精緻特殊的外觀及登上高台走走看看也是一大樂事。

從數字可以解讀出這座號稱「六星級」的廁所其來有自，紫南宮冬筍造型公廁佔地達400坪，可容納100人使用，設置男廁31間、小便器73座、女廁72間、2間無障礙公廁及2間哺乳室、1間育兒室；更重要的是每日上午6時到晚上9時，紫南宮園區開放期間完全免費使用，並有專人定時清理管理，據說每月管理費用高達9萬元，再加上水電，每月支出費用高達20萬元。

別忘了命名為「金筍迎客」的三個冬筍的建築原本功能是「紫南宮筍型休憩設施」，因此這裡曾經辦過畫展，展出三十多位南投藝術家畫作，您能想像～廁所中庭從天而降的水濺、空間中充滿美妙音樂，遊客除了解決基本的生理需求，更能順便欣賞藝術畫作、涵養心靈，一旁還有男生站立「解放」，畫展場景超乎平常想像、既新潮又另類。■

「寓言的盛宴」—日常野放的生活創作

文／陸佳暉（國立臺南藝術大學材質創作與設計系助理教授）

在此次創作採取動物造型的形象，創作了三種動物的造型：雍容的狐狸太太，優雅的鳥小姐以及俏皮的鼠妹妹，以獸首人身的衣櫃上，解放人對於「衣」的局限，以老鼠、狐狸和鳥的小摺紙做為造型結構的最小單元，給動物們準備了他們夢想中最奢華的禮服，讓人感受他們渴望很久且準備赴宴的心情。一隻隻小摺紙的積累與追逐宛如在衣櫃上建築的想像，激盪著童話般的寓言盛宴。

日常野放的生活創作

摺紙是童年記憶中很熟悉的勞作，最近發現在網路上竟然教人摺紙的網站，從那裡學會了摺狐狸和老鼠的方法，書桌上擺滿了一隻隻的大小小狐狸，連家裡的小狗也當牠們是小獵物逗玩著，不知不覺中我好像看到小狐狸們都活了起來，小老鼠們也一隻隻的跑來跑去，像一個充滿生氣的小小森林，頓時思緒閃爍著動物在森林中奔跑生憩的景象，就像暫時野放的創作一樣，充滿驚喜。

寓言與造像

童話寓言中喜愛以動物作為寓言的象徵，其身著的服飾意義，自然不再只是保護或遮蔽的功能而已，更是創造物靈性格與其神聖的象徵，神性的創作時常藉由動物、人與自

然的關係化為視覺的元素，透過服裝飾或身體彩繪來傳遞，因此，此次創作造型的特色是藉由心中冥想很久的動物形象，以童話寓言的擬人形式呈現，再以身體圖騰帶來造型的神秘感，創作內容包含三種描述不同動物性格的造型，此三種造型更代表了生命中三個階段的特質：「淺齡」、「熟齡」及「高齡」。「淺齡」生命的律動是不規則限性的線條，而「熟齡」的生命律動則趨於統一定向的流動線條，至於「高齡」其生命律動則如海洋的潮汐律動，在日常生活的認知，多以「妹妹」為「淺齡」的稱呼，「熟齡」者為「小姐」而「高齡」為「太太」，因此，在作品寓言中的三位主角也分別被稱呼為：「鼠妹妹」、「鳥小姐」及「狐狸太太」使其造型與角色特質互相呼應。

以「衣」的型態，詮釋生命內在「浮動」的氣息

紙張運用對摺的方式，有如雕刻一樣，將造型以外的部分折除消去方式進行，製作程序大多先摺出身體部位，然後再摺出動物不同的特徵，以一隻隻動物摺紙為「紙元素」在身體上建築、堆疊；身體是「衣」的宅體，創作「衣」的型態乃依恃宅體本身的線條與特徵，而被還原成「紙元素」的動物摺紙密切的在宅體上聚集，成為詮釋宅體外在與內在特徵的型態，「紙元素」並且透過堆疊

的運動方向造成了視覺的動力，隱喻動物生命內在浮動的氣息。

摺紙勞作是一種記憶行為，更是人體小肌肉運動的積累

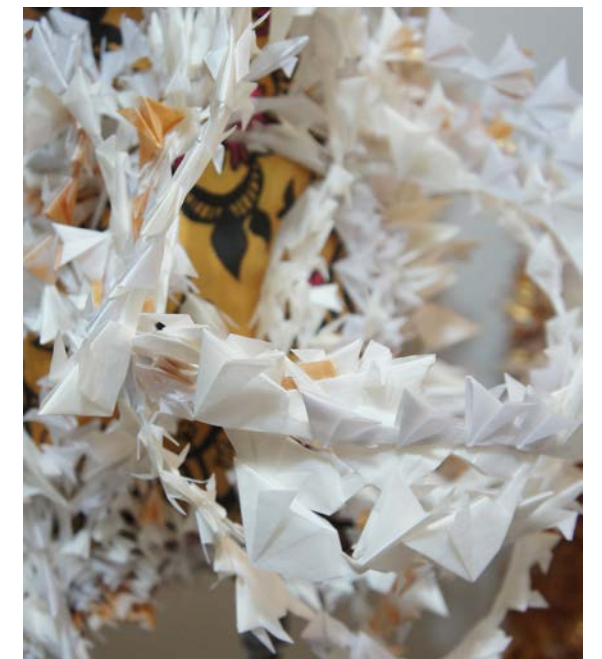
以摺紙為發想，沉溺過去童年的美好呢喃，為同時表現服飾布料的挺度與柔軟性，摺紙運用兩種不同的紙材，分別為重磅描圖紙與烘焙紙，作為建構服飾的素材，紙張不斷的透過手指的小肌肉運動而得以被塑成形為服飾的單元，單元與單元之間再以相片膠固定，這樣重複的行為與動作，從一開始到結束，人體的小肌肉均需要被控制在同一種力道，無形中衍生了一種創作者自約的態度，長時間重複性動作成為創作的必然，這樣的創作態度像是一種創作者的修行，在平日忙碌的工作之外，思緒可藉由這樣的創作態度回到一種單純的想法中。

感謝

「寓言的盛宴」從發想、製作到完成，耗時7個禮拜，近50個工作天，從創作發想、材料及工具的準備，到繪製草圖、模型、彩繪、摺紙等執行製作，均得材創系同學的協助而順利完成，在此要特別感謝陳念庭、王瑞華、吳玟萱、李桐和潘同耘同學，還有幫忙摺紙的同學，由於大家的幫忙，使得這件作品能順利完成。✎

$\frac{1}{2} \left| \begin{array}{l} 3 \\ 4 \end{array} \right| 5$

- 1 寓言與造像
- 2 鳥小姐身體彩繪
- 3 狐狸太太身體彩繪
- 4 紙衣服草圖
- 5 老鼠摺紙的聚集流動
- 6 小鳥摺紙的聚集與流動

生命循環的永續意識

文、圖／林曉瑛（實踐大學工業產品設計學系助理教授）

雖然我不相信
沒有種子的地方
會有植物冒出來；
但是，我對種子懷有大信心。
若能讓我相信你有一粒種子，
我就期待奇蹟的展現。
——亨利·梭羅

西元1999年9月21日發生台灣近五十年來最大規模的地震，眼看大地震重挫南投縣，造成重大的傷亡與損失。人類雖無力阻止天災所回收的生命消逝，但也慶賀自然所再給予的新生。這不禁讓我們重新審視自然與人類共存、消長的機制，更關注地球所賦予我們生命、生態的規則，而這樣子的體悟促使吾人於構思籽紙／Seeds paper（專利案號：097208003）創作想法的誕生。

工業、設計、環保和一些相關領域人士經常提及產品的「生命週期」，儘管很少有產品是真正地擁有生命，但是在某種意義上，我們可以將「生命力」（和我們的「死亡」）的概念引伸到產品上¹。而於2007年我所發表的籽紙／Seeds paper 創作，便早已是以行動來實行產品「生命週期」的概念；以一張利用「再生」與「種子新生」的觀點所產生具環保意義的紙。以再生紙材為原料，運用傳統的手工製紙方法，特別在製造過程中加入種籽，讓種籽與紙融合製成新紙。其可被用於書信往來，增加人

與人之間感情的交流；也可以直接用於園藝栽種；甚至這張籽紙成了廢紙被丟棄後，其中的種籽自身仍具有發芽成長的生命力。此創作設計徹底執行了「取之於自然，回歸於自然」的理念，並且試圖在產品「出生」之前，即便全盤考量它「壽終正寢」之後，整個產品的生命週期，進而降低對自然環境的負擔，秉持設計師對「綠色設計」的堅持。

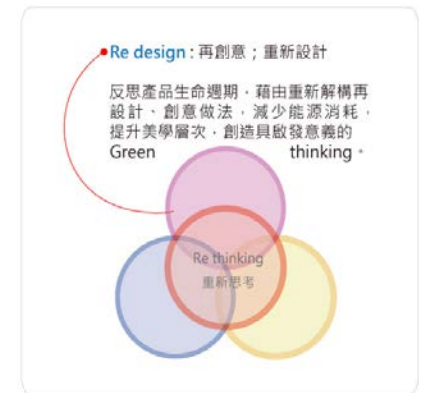
藉由過去經驗的消化，希望促使設計與在地工藝的發展可能性，延伸出一個新的社會、文化與環境對話方式。主要是從產品的情感、設計、材質層面為出發點，將個人過去十多年來在消費性電子產品量產與規格化的工作經驗中，融合台灣在地傳統工藝的技法和精神，佐以人們的情感記憶、經驗來發酵，並以創作、展演的方式導入教學應用，試圖串起不同產業間垂直、水平，交錯結合之發展可行性，並延伸出價值設計法則觀點：Re+。

希望藉由“Re+”研究動機和方法，創作時更能以注重溫潤的手感材料、嚴謹的設計態度、理性與感性的平衡，創造促發對生命的態度、精神層面的提升，啟發人們對生活及環境保護產生新的關切點來強化設計的內涵和張力。並藉以提出具原創性、文化性、產業應用性之創作，來呈現現代設計與多面向產業結構於技術性上，以及傳統工藝於藝術性上所能激發交織出的綠色設計可能性。

由於籽紙概念的不斷發展和擴張，由原本只是一張只有表面二次元的薄紙，經過黏合或壓摺而被賦予生氣，

紙得到生命，馬上變成了具有存在感的立體物質。薄紙從二次元-->三次元，產生了戲劇性的變化。在這過程中。最有趣的莫過於各種階段的嘗試和實驗，以不同的階段的技術層面來切入：分解（碎紙）、重組（種子+再生紙）、二次元物質（單一籽紙）、三次元立體（蜂巢結構、折曲空間）進而產生出一系列創作作品，再以不同文化層面和產業應用性，來加深其創作作品之深度和廣度。

而藉由所闡述的Re+（Re-plus）設計創作法包含新思維、新態度、新設定、新氣象、新文化、新用法、新觀點、新材料、新工藝、新造型、新結構、新風格，是以Re thinking 為觸發媒介，來引導出Re form、Re fine、Re design三個不同的面向來啟發具覺醒力，做跨界發散綠色設計可能性之延展詮釋並創造產業新契機，重點希望能藉由設計來加強對環境人類的保護和維持。以下並試舉3件以紙為材料的創作作品為例。

照片中不難發現，這張由品展設計發行有限公司所販售的Flexible Love Chair，因為使用上的消耗，使得瓦楞紙的紋理和結構都已經崩毀散開，即將報廢不能使用，也將終止他的使用壽命。

Re+設計創作法

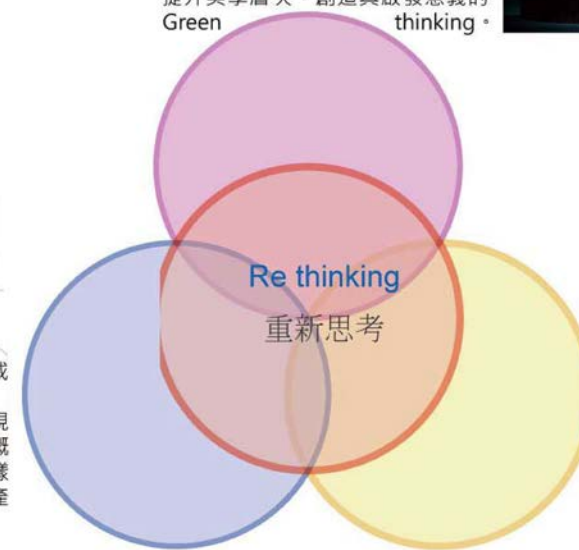
Re design: 再創意; 重新設計

反思產品生命週期，藉由重新解構再設計，創意做法，減少能源消耗，提升美學層次，創造具啟發意義的Green thinking。

Re form: 再塑; 重新形成

從對既有模式的檢討與當今現象的觀察中，提出更具永續概念的再塑主張，經由形式、樣態、思維的具體改變，達到產品價值再生的目的。

Re fine: 精煉; 使完善

在生活環境中發掘綠色材質的更多可能，以維持生態平衡為前提，精煉材質特性，使其完善應用於設計需求。

以 Re design 的設計思維增加產品的生命週期延續性並加入新科技的技術應用

紙跡，紫跡／Paper path, Purple ink

／功能：以體溫變色的椅子

／材質：手工再生紙+環保感溫塗料

／尺寸：30-150×600x 600mm

就文化社會性而言，我們應思考的重點是如何將資源再利用，並教育人們對事物的珍惜。將一張舊的椅子噴塗上一層感溫漆，因體溫而變色，讓舊椅子不失其原本的本質且具有新的生命與人產生新的互動模式。而於機能性而言不但維持椅子原本的功能，因為感溫塗料的應用，使得椅子在顏色上更多變化，甚至將以皺褶不堪的蜂巢紙上色後竟變成了漂亮蕾絲花邊，增加生活樂趣其藝術性的成分也跟著提升。也因為感溫塗料的嘗試，開創出另一種產品的原創性並增加不同產業的結合可行性，促使產品之生命周期再延續並使其附加價值再被提升。

新觀點的切入來精煉 **Re fine** 的精神
籽紙 / Seeds paper
 功能：書寫信紙，卡片 / 材質：廢棄紙品 + 植物纖維 / 尺寸：260 × 180mm

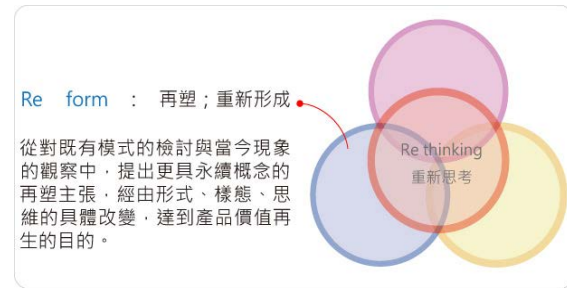
種植植物可以減緩暖化，促進生態平衡，而籽紙是以再生紙所製成，並在製紙的過程中加入種籽，使種子與紙漿充分融合而製成的，是一張利用「再生」與「種子新生」的概念所產生的環保紙。籽紙可被用於書寫，以增加人與人之間感情的交流，也可以直接栽種，運用於園藝，甚至這張紙變成廢紙被丟棄時，其中的種籽還是可以發芽長大。「取之於自然，回歸於自然」。在產品「出生」之前，就先試著全盤考量它「壽終正寢」之後，整個產品的生命周期如何降低對自然環境的衝擊，也是「綠色設計」所秉持的精神和對文化環境的責任。

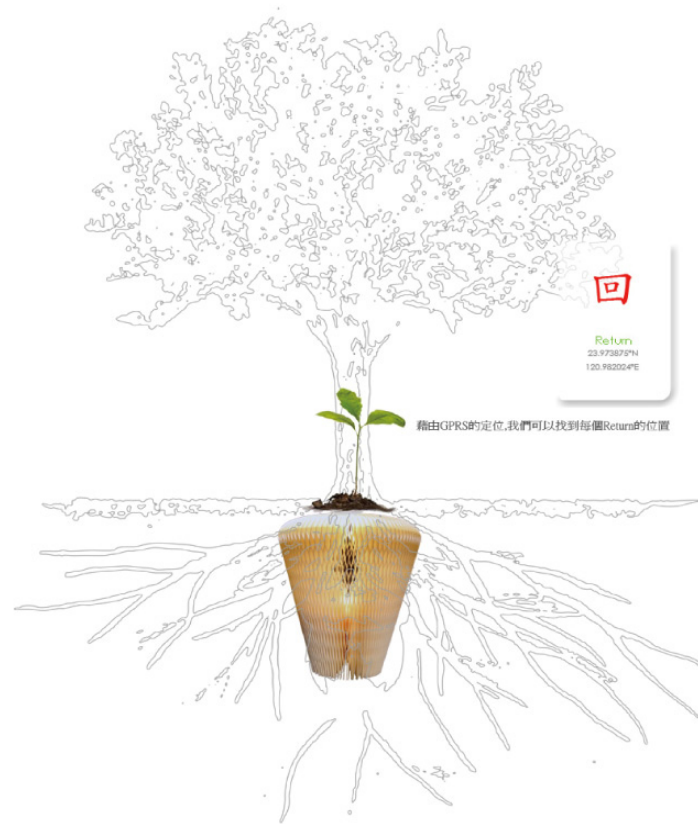
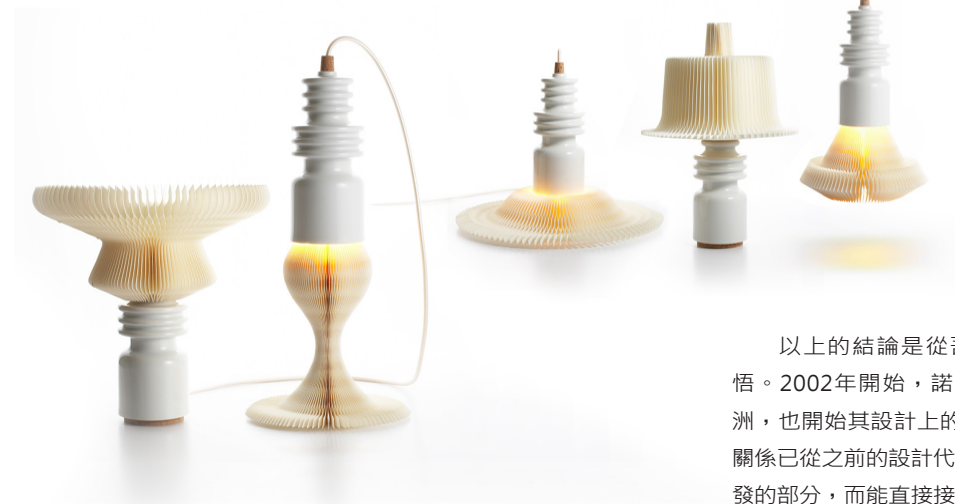
創作發表於“亂有秩序”北美館 / 2007

Re form 原有材質的使用方式並運用其優點，重新塑造新觀點和新市場的開發機會
回 / Return
 功能：骨灰罈 / 材質：手工再生紙 + PLA / 尺寸：約450 × 450 × 500mm

“回 / Return”是一個放置骨灰的蜂巢軟容器，軟容器的材質除了以PLA玉米澱粉製成可自然分解的塑化材料外，其外層蜂巢結構紙是以包裹著種子的再生紙所作而成，其成分皆為可自然分解的材料。當其埋入土中逐漸分解後，紙張內的種子透過骨灰而吸取營養，於是種子發芽茁壯，將對自然的共生謝意回饋在土壤中，以留給後人更美好的環境。以此生生不息的共居概念，不但化解人對死亡的恐懼，更昇華死亡為實質永續的精神。

以上的結論是從吾人過去的工作經驗中得到的體悟。2002年開始，諾基亞開始將設計思維觸角伸向亞洲，也開始其設計上的合作關係。2003年開始，合作的關係已從之前的設計代工，變成一起參與設計前端概念開發的部分，而能直接接觸其芬蘭設計總部，及分散於世界各地的專家們一起預測未來通訊溝通趨勢。諾基亞將科學專家、人類學家、社會學家、心理學家、時尚專家和設計師.....派駐到世界各地，去了解消費者如何溝通訊息、分享資訊、自我娛樂，並試圖找出他們的不便、不足和使用變化。後來藉由此發現，消費者不只希望藉由手機打電話，更想藉由手機來彰顯身分、表達創意、發現新事物、分享自我.....。但當時的科技未能結合多項功能於一機，於是諾基亞便將他們已有的技術加以整合並創新，成為一個溝通平台，以滿足消費者的需求。

在此經驗中，得知西方人的生活方式較為井然有序，所以在歐美的設計習慣中，習慣打破一些傳統、喜歡去解構，在理性中找出脫序的方法。東方則是喜歡再混亂中找出秩序，尋求在紛亂現實中建構一種秩序的渴望。所以設計師的design concept要能跟大眾的living concept 對話，產生共鳴。設計師就是要先去了解社會、文化，作品才能呼應到社會需要，進而影響、滲透進大家的生活。

而在現今這個科技社會、感性消費的時代中，產品所需具備的不只是造形的完美要求，其更重要是應具備符合文化背景、時代意義、當代美學、新技術、新科技的應用等等.....。而設計更能透過設計者將使用者潛藏於記憶、回憶中的意象以適當的方式與形態再呈現，讓使用者在「閱讀」產品時能連結到文化、歷史、情感溫度之中，成為與人或自然溝通的管道，並借此完成情境體驗與學習的架構，讓使用者不應只是對產品的功能滿意與否產生喜惡，同時更重要的是對產品產生更深的情感感受度，讓生活因為設計中的藝術而昇華，而美學設計教育得以由日常生活中的器皿開始至入。

註釋：

- 1 William McDonough, Michael Braungart 著，中國21世紀課程管理中心—中美可持續發展中心譯(2008)。《從搖籃到搖籃》。台北：野人文化股份有限公司。p127
- 2 官政能(1998.09.20)。《產品物徑—設計創意之生成、發展與應用》。台北：藝術家出版。p10

黃土水〈釋迦出山〉 玻璃纖維 555×250cm 1930 高雄市立美術館典藏

有一條路

——看黃土水〈釋迦出山〉

詩／胡長松（台語詩人、小說家）

是我tshua*你來的 嘛是
你tshua我來的
佇你的刻刀裡
聽袂著王的喝聲
假若真直的彼條路
盡尾卻是
吐大氣的風俗三界哀呻的雜樹林
是有人用拍母見的筆所畫出來的一座
迷宮

是我自願共眾生的苦結佇目頭
共世間的愛恰恨
收合佇我老去的手婆恰
袈裟
我行過日光的熱
日光的熱就含入
我的喙唇
我送予這個世間完全的
冷靜

有一蕊雲
佇我的內面
你用手共刻出來
無歡喜嘛無悲傷的彼蕊雲
人敢看會著伊

有一个人
佇我的內面
眾生講是我
我講彼，敢是
人的數想

*tshua，帶領也。

（聆聽此首詩之作者朗誦，請進高美館網站藝術認證專區）

釋迦有話說

詩／李進文（詩人）

其實我隱藏一些哀愁在慈悲裡
儘管虔誠是一種淨化一種無量
……當
一顆炸彈從天而降
我仰望

戰亂頻仍的年代
營養不良的砲彈哪來這麼大的怒氣
神與人不是應該形成
一個東亞共榮圈？

恨從未解答過愛的難題
那時我剛出山，神色恍然
那時，龍山寺眾神見我進來
佛不像佛
在充滿誤解的寺門外，我一度徘徊

我來此，想與眾生對話
或許更需要尋求解脫的是我

進入龍山寺修煉方才開始
卻有預感——有一顆炸彈
以懺悔投奔我
我是不是該以大悲心迎向前去？

誠懇，天真，熱血的祈禱一聲聲
我不該草草回應
受過戰爭傷害的心與肉身毫不畏縮
他們合掌向我

我有夠困惑
最深的傷害何以點亮最純樸的眼神？
我有時堅持，經常心軟，只因爲
焚香流淚的眾生

回憶當初
哪一雙手捺塑我的眉心？
叫憂鬱皺了一下就成型
我微微前傾，面對世間的身與意

梵唄繞著龍山寺
鐘很久以前就響過，響累了龍山寺
亂世中挺直的名字
你叫我佛，我能捨棄佛號嗎？
眾生的身上有軍靴的印痕，同樣
也在我身上

預感，我預感有一顆炸彈投奔我
以第二次世界大戰的魯莽
然而，我會喜歡身為佛可以痛快爆炸
炸飛魂魄
一剎那
我終於可以無有罣礙地起飛俯瞰島嶼
完整的地圖
陽光是苦苦的殖民時代
故鄉畢竟最甜

美術詩筆記：

〈釋迦出山〉 這尊佛像觸動我心！黃土水將空靈抽象的佛陀造形與人世間的形象結合，讓人覺得佛的肉身，即是我的肉身。

黃土水認為佛是由「人」修行得道，而不是無中生有，故應具有人間形象，但此一「人相」不是任意臨摹取材的，而是依經典的記載加以塑造。他調合自然與超自然，以佛陀的肉身來表現非肉身的意念，製作期長達三年，可見其難度之高。這尊釋迦佛的形象均合乎人體肌肉骨骼的結構，癯瘦的外表，節制而不夸飾，袈裟披布內隱約顯出人體的體態，人與袈裟間呈現自然服貼，和諧平衡的感覺。

細觀釋迦佛的法相：額頭的白毫，流露莊嚴。長垂耳珠，象徵福慧。閉目合掌，既是悲憫情懷，亦表示敬重眾生的謙遜。眼尾淡紋，慈悲安祥。清癯骨相，乃苦行參道所致。單薄袈裟，以示樸實無華。沉思面相，則是自在覺悟的表徵。（註）

〈釋迦出山〉一作同時也傳達出作者的一種追尋人生真諦的態度，以及朝向上覺悟的創作心境。黃土水於1924年受艋舺龍山寺之託，於1926年完成此件作品，但原櫻木雕刻的作品在二戰時期毀於美軍的轟炸，所幸有石膏原模保留下來，有研究者表示此件作品是黃土水臨摹南宋梁楷的〈釋迦出山圖〉而成。梁楷在釋迦的衣紋採用中鋒，下筆氣勢如折斷的蘆葦，稱為「折蘆描」，他的作品以減筆和潑墨著名，「禪意」更是他作品中特殊的風格，梁楷這幅作品後來流落至日本，在諸多畫冊上多有收錄，黃土水旅居日本時據料應該有看過。

而我創作此詩時，除了閱讀黃土水資料，我亦深深為釋迦佛像所感動。因為原作於第二次世界大戰時遭炸毀，我遂以此為核心，將戰亂的殘忍與佛陀的慈悲為懷相互指涉，並試圖表現出佛陀的人間性格。（文／李進文）

註：張艾茹等編（1995）。《黃土水百年誕辰紀念特展》，頁200。高雄：高雄市立美術館。