

南 華 大 學

視覺與媒體藝術學系

碩士論文

美麗「心」世界-魏義芳立體造形創作論述

A world of beautiful minds-

Three-dimensional works created by Yi-Fang Wei

研究生：魏義芳

指導教授：林正仁

中華民國一〇三年五月

南 華 大 學
視覺與媒體藝術學系碩士班
碩 士 學 位 論 文

美麗「心」世界-魏義芳立體造形創作論述
A world of beautiful minds-
Three-dimensional works created by Yi-Fang Wei

研究生：魏義芳

經考試合格特此證明

口試委員：江之國

洪

謝碧娥

指導教授：洪

系主任(所長)：謝碧娥

口試日期：中華民國 103 年 05 月 09 日

謝 誌

人生無藝術，等於入寶山而空手回，白走一遭人生。

自師專以來，藝術一直是筆者精神的食糧，然在創作上卻遲遲沒有因緣進入。研究所期間幸而得遇林正仁老師的引導與百般鼓勵，終有勇氣實際地親手嘗試創作，並進而擴充藝術創作的視野，這才發現藝術實非僅是表面所見的那般單純。

此外，感謝視覺與媒體藝術學系碩士班王建堯老師、江美英老師、余季音老師、明立國老師、曾惠真老師、葉宗和老師、謝碧娥老師、羅雪容老師等所有曾任課老師，及系所助理陳沛晴小姐，因您們無私的奉獻與講授指正，讓學生更得識藝術的多重面貌。特別是，謝碧娥老師及明立國老師為此份論文提供最佳的建言；王建堯老師及余季音老師慷慨應允為筆者論文展覽之海報及英摘作最後的審閱與校訂，在此筆者謹致上最誠摯之謝意。

在家人方面，父母親與老婆大人和女兒長達兩年來的全力支持與包容，那更是論文及作品產生不可或缺的助力。

多元的材質有多元的呈現方式，這方面幸得筆者的師專同學內埔國小老師伍峻立；陶色陶舍工作室顏綉錦老師、林暉耀先生；百信禮品蔡嘉陽先生；板陶窯陳忠正老師、謝錦旭老師；雅哉雕塑工作室羅群星老師；燈意電子科技行張耀昌先生；蓮壇企業黃錦鐘先生；臺中手工皂達人陳淳鈞老師等各領域專業人才的技術與設備的全力支援，筆者作品方能一一忠實的呈現在有緣人面前。

「三人行必有我師」，一路走來筆者研究所班長鄧漢聰先生及所有的同學、所有的學長姐、所有任教國小的同事、所有曾有緣得遇的人、事、物等，在在予筆者許許多多的啟發與體悟，心裡由衷的敬謝、感恩！

祈祝世界大同、愛滿人間！

魏義芳謹誌於 103.05.09

摘要

在文明的發展歷程中，追求理想世界的實踐，自古就是人類的夢想。基督教的天堂、佛教的極樂世界、柏拉圖的理想國、托馬斯·摩爾的《烏托邦》、禮運大同篇的社會、晉人陶淵明的桃花源等都一致的提出了對美麗心世界的想像。

而筆者於生命旅程中，一路行來，見到臺灣社會的紛擾、世界的動盪、環境惡劣、天災人禍頻仍，心中深感不忍。藉由藝術創作，筆者宣說個人心靈的鼓聲，引頸期盼，透過作品，能激起共鳴，人人堅持自我崗位，同造美麗人間淨土。

此研究擬以理論分析及行動研究法及訪談法來進行理念的探索及作品的省思。而創作的作品預計分三個系列完成，第一個是大同系列，以大同寶寶為發想，作為大同世界理念延伸的起點。第二個是和平系列，以可愛的哆啦 A 夢、Hello Kitty 為和平天使，宣說美麗世界的樂章。第三個是愛的系列，筆者試圖在西方的雕塑中融入臺灣交趾陶質素，揭示愛的本質，強調愛能改造世界，成就美好。

在創作媒材的選擇上，筆者以土塑模，嘗試利用多元材質翻製作品，計有玻璃纖維、交趾陶釉燒、黃銅、不銹鋼及有機皂等，或再與彩繪、鐵、交趾陶碗剪黏等結合，象徵世界因多元而多采，因能容納不同世界而愈發繽紛美麗。

「愛」與「和平」的實踐是邁向「美麗心世界」的關鍵。人人倘能圓滿自我生命，自度、度人、度眾生，眾志成城，世界大同的人間桃花源，相信終將實現。

關鍵字：美麗心世界、大同、雕塑、公仔、愛與和平

Abstract

In the progress of the civilization, people have been dreaming of an ideal world. Christian paradise, Buddhist nirvana, Plato's *Republic*, Thomas Moore's *Utopia*, LiYun Datong *society*, and Tao Yuanming's Peach Blossom Land all presented the imagination of a beautiful world.

The author of this thesis has witnessed and been sympathetic towards the social turbulence in Taiwan, and the chaotic state in the world caused by war, harsh environment, and natural disasters. By means of artistic creation, the author expresses his inner desire, the awakening of the common belief and value: With each individual adheres to his role, we can create a heaven of idyllic beauty and tranquility.

This study explores and reflects on the concept of "A world of beautiful minds" through theoretical analysis, action research, and interview method. The artworks are organized in three series. The first one is Datong baby, which is the starting point to extend the concept of the world. Then, the second series is about peace, including Doraemon and Hello Kitty, to demonstrate the realization of a beautiful world. The third series is about love. The author attempts to integrate the element of Taiwan's pottery sculpture into the West, to reveal the nature of love and to elaborate that love can change the world.

The writer uses clay mold, with an intention to apply multiple materials, namely glass fiber, koji pottery glaze, brass, stainless steel and organic soap, and combines again with the painting, iron, koji pottery pieces ceramic applique etc, to symbolize that the world can only be beautiful with multiple elements.

Practicing love" and "peace" is the key towards "a world of beautiful minds." If we can successfully achieve self-fulfillment, we will be able to fulfill and to save all beings. Thus, a united harmonious world will be formed, which is a step toward paradise. I believe only then our dreams will be realized.

Keywords: A world of beautiful minds 、 Datong 、 sculpture 、 doll 、 love and peace

目次

摘要	I
Abstract	II
目次	III
表目次	VIII
圖目次	IX
第一章 緒論	1
第一節 創作背景、動機與目的	1
一、創作背景	1
二、創作動機	2
三、創作目的	3
第二節 過去相關研究、創作論述	4
第三節 創作研究方法	5
一、理論分析法	5
二、行動研究法	6
三、訪談法	7
第四節 創作架構、流程與範圍	7
一、創作架構	7
二、創作流程	9
三、創作範圍	10
第五節 名詞解釋	11
一、美麗心世界	11
二、大同	11
三、浮雕	11
四、公仔	12

五、動漫藝術	12
第六節 小結	12
第二章 創作學理基礎	13
第一節 思想脈絡	13
一、儒家思想	14
二、佛教思想	14
三、基督教思想	15
第二節 當代藝術思潮	16
一、達達主義	16
二、普普藝術	19
三、動漫美學	22
第三節 典範藝術家	24
一、村上隆	24
二、楊茂林	27
三、李真	28
第四節 小結	30
第三章 創作理念與實踐	31
第一節 參訪藝術界賢達	31
一、訪問百信禮品有限公司蔡嘉陽先生	32
二、訪問嘉義大學視覺藝術研究所碩士暨內埔國小伍峻立老師	33
三、訪問燈意電子科技行張耀昌先生	35
四、訪問手工皂製作達人陳淳鈞老師	37
五、訪問蓮壇企業有限公司黃錦鐘先生	38
六、訪問板陶窯負責人陳忠正先生	40
第二節 創作理念	42
一、「大同系列」	43

二、「和平系列」	44
三、「愛的系列」	45
第三節 創作手法	46
一、放大形態	46
二、彩繪形態	47
三、解構形態	47
四、融合形態	48
五、光感形態	48
六、動感形態	49
七、漸變形態	49
八、適合形態	49
九、重複形態	50
第四節 創作媒材	50
一、玻璃纖維	51
二、鐵	52
三、交趾陶片剪黏	52
四、交趾陶釉燒	53
五、黃銅	54
六、手工皂	54
七、不銹鋼	55
第五節 創作流程	55
一、木節土塑模	56
二、矽膠模具翻製	58
三、矽膠模具翻製玻璃纖維作品	59
四、翻製浮雕的石膏陰模	60
五、石膏模具翻製交趾陶釉燒成品	61

六、鋼鐵底座與大同寶寶地球的製作流程·····	62
七、手工皂的配方及製作·····	63
八、脫臘法製作黃銅、不銹鋼作品·····	64
九、「和平之路」自動迴旋展示臺的製作·····	66
十、「大同佛境」蓮花座裝置製作·····	67
第六節 小結·····	69
第四章 作品詮釋·····	70
第一節 大同系列·····	71
作品編號名稱：一號，《大同世界》·····	72
作品編號名稱：二號，《世界大同》·····	75
作品編號名稱：五號，《轉動世界》·····	78
作品編號名稱：十號，《大同佛境》·····	80
第二節 和平系列·····	83
作品編號名稱：三號，《美麗世界》·····	84
作品編號名稱：四號，《和平之路》·····	87
作品編號名稱：六號，《愛正蔓延》·····	89
作品編號名稱：九號，《和平部隊》·····	91
第三節 愛的系列·····	93
作品編號名稱：七號，《愛的現在進行式》·····	94
作品編號名稱：八號，《愛的文藝復興》·····	96
第四節 小結·····	98
第五章 結論·····	99
第一節 創作研究後的領悟·····	99
一、打破既有的思維框架，得以擴大自我舒適圈的領域·····	99
二、博覽群書，解析時代脈動，是超越自我的不二法門·····	100
三、行萬里路，多親近善知識，必能旁徵博引，豐厚創作能量·····	100

四、人人身體力行實踐愛與和平的信念，大同世界的理想將逐步圓滿	100
第二節 對未來人生的展望	101
一、落實藝術融入生活的價值觀，積極從事推廣藝術教育工作	101
二、堅持藝術創作是對美的追求，堅信藝術創作是對人生極境的體現	101
參考文獻.....	102
一、專書.....	102
二、期刊.....	104
三、報紙.....	104
四、辭典.....	104
五、學位論文.....	104
六、電子資源	104
七、視聽媒體.....	107

表目次

表 3-1 作品系列名稱與完成順序表·····	42
表 3-2 作品系列名稱與形態構成表·····	46
表 3-3 作品系列名稱與創作媒材表·····	50
表 4-1「美麗心世界」作品目錄總表·····	70
表 4-2 大同系列作品圖錄表·····	71
表 4-3 和平系列作品圖錄表·····	83
表 4-4 愛的系列作品圖錄表·····	93

圖目次

圖 1-2-1 吳柏嘉《沒有耳朵的藍貓》	4
圖 1-3-1 《卡魯及其妻女》	5
圖 1-3-2 《Kouros》	5
圖 1-3-3 行動研究的螺旋循環模式	6
圖 1-4-1 創作流程圖	9
圖 2-2-1 杜象《腳踏車輪》	17
圖 2-2-2 杜象《噴泉》	17
圖 2-2-3 杜象《L. H. O. O. Q. 》	17
圖 2-2-4 阿爾普《根據機會法則的安排》	18
圖 2-2-5 恩斯特《兩個被夜鶯所脅迫的小孩》	18
圖 2-2-6 霍赫《用菜刀切開威瑪共和的啤酒肚》	18
圖 2-2-7 李奇登斯坦《艾迪雙畫》	20
圖 2-2-8 羅遜柏格《東方女奴》	20
圖 2-2-9 瓊斯《地圖》	20
圖 2-2-10 奧登柏格《衣夾》	21
圖 2-2-11 安迪·沃荷《瑪麗蓮夢露雙聯屏》	21
圖 2-2-12 草間彌生《嗨，午安（哈囉）！Miiko-chan》	22
圖 2-2-13 楊茂林《騎鍬形蟲的思維飛俠小菩薩》	22
圖 2-2-14 幾米《完美小孩》	23
圖 2-2-15 魏義芳《愛在蔓延》(局部)	23
圖 2-2-16 宮崎 駿《神隱少女》	24
圖 2-3-1 村上隆《凱凱琪琪和我-無論順境逆境，在時好時壞，天氣晴好》	25
圖 2-3-2 村上隆《眼睛 SUPERFLA》	25
圖 2-3-3 村上隆《我的寂寞牛仔》	26

圖 2-3-4 村上隆《TimeBokan-pink》	26
圖 2-3-5 村上隆《Tongari-Kun》	26
圖 2-3-6 楊茂林《無敵金剛》	27
圖 2-3-7 楊茂林《無敵愛金剛》	27
圖 2-3-8 楊茂林《封神演義-摩訶娑婆世界的夢幻島》	27
圖 2-3-9 李真《天闕輕舟》	28
圖 2-3-10 李真《捻花》	29
圖 3-1-1 訪問蔡嘉陽先生	33
圖 3-1-2 訪問伍峻立老師	35
圖 3-1-3 訪問張耀昌先生	36
圖 3-1-4 陳淳鈞老師	38
圖 3-1-5 拜訪黃錦鐘先生	40
圖 3-1-6 陳忠正老師說明剪黏作法	42
圖 3-5-1 釘心棒	56
圖 3-5-2 堆土塑形	56
圖 3-5-3 調整比率	56
圖 3-5-4 刻畫細部表情	57
圖 3-5-5 整體結構再調整	57
圖 3-5-6 釘木框	57
圖 3-5-7 堆底板	57
圖 3-5-8 畫出方格	57
圖 3-5-9 堆出原稿造形	58
圖 3-5-10 細修	58
圖 3-5-11 表面作質感	58
圖 3-5-12 抽真空機器	58
圖 3-5-13 矽膠模完成	58

圖 3-5-14 取出矽膠模	58
圖 3-5-15 不飽和聚酯樹脂	59
圖 3-5-16 玻璃纖維布	59
圖 3-5-17 完成的堅硬外模	59
圖 3-5-18 矽膠模具注入口	59
圖 3-5-19 作品完成	59
圖 3-5-20 四周圍上木板	60
圖 3-5-21 刷上地板臘當作隔離劑	60
圖 3-5-22 調石膏液	60
圖 3-5-23 倒入石膏溶液	60
圖 3-5-24 鋪上玻璃纖維布	60
圖 3-5-25 等待凝固	60
圖 3-5-26 完成石膏模一	61
圖 3-5-27 完成石膏模二	61
圖 3-5-28 回收土	61
圖 3-5-29 壓成陶板	62
圖 3-5-30 拍打緊實	62
圖 3-5-31 作品陰乾	62
圖 3-5-32 背面局部掏空	62
圖 3-5-33 素燒、修補	62
圖 3-5-34 調製釉料	62
圖 3-5-35 上釉	62
圖 3-5-36 完成上釉	62
圖 3-5-37 修補成品	62
圖 3-5-38 切割出底盤	63
圖 3-5-39 車床加工	63

圖 3-5-40 鋼條加溫彎曲	63
圖 3-5-41 鋼條攻牙	63
圖 3-5-42 作品攻牙	63
圖 3-5-43 組裝測試	63
圖 3-5-44 底座染黑	63
圖 3-5-45 彩繪大同	63
圖 3-5-46 作品完成	63
圖 3-5-47 準備原料工具	64
圖 3-5-48 植物油加熱攪拌	64
圖 3-5-49 陸續秤、加原料	64
圖 3-5-50 充份攪拌均勻	64
圖 3-5-51 注模	64
圖 3-5-52 保溫	64
圖 3-5-53 完成	64
圖 3-5-54 老師指正原模	65
圖 3-5-55 翻矽膠模作臘模	65
圖 3-5-56 修整臘模	65
圖 3-5-57 臘模成品	65
圖 3-5-58 固態砂	65
圖 3-5-59 沾液態砂	65
圖 3-5-60 沾砂晾乾架	66
圖 3-5-61 臘模融爐	66
圖 3-5-62 高溫燒結	66
圖 3-5-63 摔砂	66
圖 3-5-64 噴砂	66
圖 3-5-65 修補胚體	66

圖 3-5-66 準備拋光	66
圖 3-5-67 拋光過程	66
圖 3-5-68 作品完成	66
圖 3-5-69 裁切合板	67
圖 3-5-70 堆疊環狀合板	67
圖 3-5-71 準備材料(1).....	67
圖 3-5-72 準備材料(2).....	67
圖 3-5-73 準備材料(3).....	67
圖 3-5-74 組合各部物件(1).....	67
圖 3-5-75 組合各部物件(2).....	67
圖 3-5-76 組合各部物件(3).....	67
圖 3-5-77 測試後完成製作	67
圖 3-5-78 圖樣設計	67
圖 3-5-79 製作模具	67
圖 3-5-80 烤箱烘烤	67
圖 3-5-81 冷卻定型	67
圖 3-5-82 構思蓮花座造型.....	68
圖 3-5-83 準備組合套件(1).....	68
圖 3-5-84 準備組合套件(2).....	68
圖 3-5-85 製作蓮花瓣	68
圖 3-5-86 組裝蓮花主體	68
圖 3-5-87 組裝蓮花座	68
圖 3-5-88 配置七彩燈條	68
圖 3-5-89 導進電源完成蓮花座	68
圖 3-5-90 配置線路	69
圖 3-5-91 裝設感應等部件	69

圖 3-5-92 精確配設作業	69
圖 3-5-93 置入蓮花瓣	69
圖 3-5-94 導進電源	69
圖 3-5-95 完成自動蓮花座	69
圖 4-1-1 大同寶寶公仔.....	72
圖 4-1-2《Portrait of a Man Domitianic》.....	73
圖 4-1-3《大同世界》正面.....	74
圖 4-1-4《大同世界》原模.....	74
圖 4-1-5《大同世界》左側面.....	74
圖 4-1-6《大同世界》背面.....	74
圖 4-1-7「2009 台北奔牛節」.....	75
圖 4-1-8《嘉義人·家己人》公仔.....	75
圖 4-1-9 義大利品牌 Alviero Martini 的地圖包.....	76
圖 4-1-10《世界大同》正面	77
圖 4-1-11《世界大同》背面	77
圖 4-1-12《世界大同》右側面	77
圖 4-1-13《世界大同》左側面	77
圖 4-1-14《轉動世界》正面	79
圖 4-1-15《轉動世界》背面	79
圖 4-1-16《轉動世界》特寫	79
圖 4-1-17《轉動世界》右側面.....	79
圖 4-1-18 大佛城大佛	80
圖 4-1-19 大同原模	81
圖 4-1-20 轉化的大同	81
圖 4-1-21《大同佛境》原模	81
圖 4-1-22《大同佛境》正面	82

圖 4-1-23《大同佛境》背面	82
圖 4-2-1 哆啦 A 夢	84
圖 4-2-2 小叮妮	84
圖 4-2-3 哆啦 A 夢與小叮妮	84
圖 4-2-4《美麗世界》正面一	86
圖 4-2-5《美麗世界》正面二	86
圖 4-2-6《美麗世界》右側面	86
圖 4-2-7《美麗世界》特寫	86
圖 4-2-8《和平之路》正面一	88
圖 4-2-9《和平之路》正面二	88
圖 4-2-10《和平之路》側面一	88
圖 4-2-11《和平之路》側面二	88
圖 4-2-12 布朗庫西《無止境的圓柱》	89
圖 4-2-13 俄羅斯娃娃	89
圖 4-2-14《愛正蔓延》純白版本	90
圖 4-2-15《愛正蔓延》正面	90
圖 4-2-16《愛正蔓延》背面	90
圖 4-2-17《愛正蔓延》側面	90
圖 4-2-18《和平部隊》平視正面圖	92
圖 4-2-19《和平部隊》俯視正面圖	92
圖 4-3-1《愛雕塑吻面線》	94
圖 4-3-2 鄔金藥師法照	94
圖 4-3-3 伊夫·克萊因《巴斯卡、阿曼、海斯浮雕肖像》	94
圖 4-3-4《愛的現在進行式》正面一	95
圖 4-3-5《愛的現在進行式》正面二	95
圖 4-3-6 布朗庫西《吻》	96

圖 4-3-7 胎兒子宮內影像.....96

圖 4-3-8《愛的文藝復興》.....97

圖 4-3-9 崩解的《大同佛境》原模.....98

美麗「心」世界—魏義芳立體造形創作論述

第一章 緒論

本章旨在說明本研究之背景、動機、目的、內容、並陳述筆者的創作研究範圍、方法與架構，最後則為本研究的重要名詞釋義。

筆者本次的創作研究以「美麗心世界」為題，強調從「心」做起，堅持創作其實就是自身的一種修行，只要人人心中有愛，時時心存愛人如己之念，自度度人，人間即將成為淨土，世界很快可以進入大同之境。

筆者本次研究的創作媒材以木節土為經，多元的材質呈現為緯，而「美麗心世界」的理念於其中穿針引線，交織成蘊藏筆者對世界美麗期待的十件作品。

第一節 創作背景、動機與目的

一、創作背景：

自古至今，人生的歷程永遠像個謎題，沒有人能預料在這個旅途中，我們會在什麼樣的時間，走到什麼樣的境地？會看到什麼樣風景？遇到什麼樣的同行旅客？遇到什麼樣難以想像的事件？因此，人生的意義、對未來人生的想望，也就很自然的成為每位藝術家，甚至是每個人都想要去一探究竟的主題，筆者也不例外。

筆者於就讀師專時，選擇的組別是音樂組，而在師範學院補修學分時，選得則是語文教育學系，但儘管如此，筆者卻一直無法忘情的常在藝術的書籍或展覽會場上流連。師專時，也曾一度參加西畫社，繪畫的景況，至今印象已邈，只記得最初是自素描起始，覺得很難，不曾體悟、理解，後來也就不了了之，退出了西畫社。未知是因太難被嚇到，或因其它原由，後來，自己在校期間竟除了工藝課外，鮮少再主動參與藝術創作上的學習。然而，筆者的一個摯友卻自師專時期一直堅持學畫、作陶至今，因此筆者之後雖未習畫，卻也一直隨著摯友的視野而持續接觸了西畫、國畫，甚至是近來的陶藝，甚至，在筆者研究所的創作上，摯友也是背後一股最大的鼓舞力量。

畢業後，筆者首次分發是到竹崎鄉的培英國小，是山中的迷你小學。下課後，經常是雲霧繚繞的景象，或許是遠離塵囂，俗人也彷彿多少沾惹了些許仙氣。值此時期，筆者曾嘗試畫些植物局部速寫，算是滿足自己喜好藝術的「虛榮心」。四年後，請調回鄉，維持對藝術的愛好方式就僅是參加過幾次藝術相關的研習，包括藝術蠟燭、版畫及交趾陶的製作而已，直至看到 101 學年度南華大學視覺與媒體藝術學系碩士專班的招生簡章，筆者這才驚覺到在不知不覺中，竟與藝術「又愛又怕」的延續了這麼多年的緣份：愛的是藝術的美，怕得是自己的沒有才氣，而遲遲不敢跨出第一步。此時，筆者想到或許應該在退休之前，把握最後學習的機會來追尋心中的藝術之華，不要讓自己心中的繆思女神就此匆匆消逝，因此才

有了這份研究論文的產生，這中間來來回回的心裡掙扎實難以為外人道，至此方知創作說是易事也是，只要下定決心就可為之，然說它是難事，倒也真得很難，惟有堅持方向，不氣餒、不放棄，方得一點成就。

這份論文或許不盡理想、不盡周全，但它卻是筆者—二十一世紀一〇年代將屆孔子所謂「知天命」之年的國小老師，對美麗人生的自我追尋與對世界的美麗期待和祝福。

二、創作動機：

孔子五十能知天命，筆者年紀雖然已經將近，但離真正「知天命」，恐怕還遙遠得很。在筆者進入南華視覺媒體與藝術學系碩士班研究藝術創作的一年多以來，見到臺灣社會的紛紛擾擾---包括時局紊亂、政黨惡鬥、國會空轉停滯不前、教育與生態環境日趨劣化，造成民心不安，如聯合報的 101 年年度大事就是「油電雙漲」¹，而年度字讀者票選第一名竟然是「憂」²，由此或可從中窺探出民眾內心底層的心聲；此外，在媒體上，筆者也看見世界各地的政情經常動盪不安：如北韓的武力恫嚇、埃及的暴動與鎮壓、敘利亞的沙林毒氣攻擊平民等事件；而另一方面，因環境引起的災禍頻仍，也歷歷在目，時有所聞，如 101.12.01 聯合報國際 A14 版登載：「美國科學期刊的最新報告顯示，極地冰層的融化速度比 20 年前快 3 倍」³；102.09.15 聯合報國際 A14 版提到「美科州洪災 40 年來最慘」等，這樣的新聞一次又一次的撞擊著筆者心裡敏感的神經。

回首過去讀過的書籍，心中兀自思忖道：追求理想世界的夢想一直存在先聖先賢，甚至是每一個平凡人或普羅大眾的心中，如中國古書禮記—禮運大同篇、以及晉人陶淵明的桃花源、柏拉圖(Plato 約公元前 427-前 347)的《理想國》、托馬斯·摩爾(Sir Thomas More, 1478—1535)的《烏托邦》、基督教的天堂、佛教的極樂世界、回教的阿拉真主的國土等都一致的提出了對於未來美好世界的想像。

平凡渺小如己，憑著研究藝術創作，能否藉此表達出個人的淑世理想呢？以今日資訊之發達，研究論文一律需要上傳至臺灣博碩士論文知識加值系統，筆者思索透過這樣龐大的資料庫，與全世界的網友分享個人的創作理念，應該非常具有意義與價值。再加上研讀期間，筆者在林老師正仁先生的介紹中認識了相當多元表達的立體造形這樣的創作形式，當筆者看著老師放映國內外名家的作品影像，心中感受到一股莫名的震撼與喜悅，從來不曾知曉藝術竟可以這般的自由、竟可以這般奔放並肆無忌憚的表現自我內心的想法，此外，加諸同班同學同好的鼓勵與支持，於是筆者確立了立體造形創作為自己未來兩年的研究樣態，期盼透過筆者創作作品中所傳達的世界大同理想觀念，能引發更多有緣人對於創造未來美好世界的共鳴：未來人人共同攜手，堅持自己的崗位，一起同造美麗人間淨土。

十五年前筆者皈依藏傳佛教密宗紅教寧瑪巴的修行，因佛教是一個完全利他

¹ 曾懿晴，〈油電漲、徵證所稅 2012 第一大新聞〉，《聯合報》，民國 101 年 12 月 29 日，A8 版。

² 陳宛茜，〈2012 年度代表字出爐〉《聯合報》，民國 101 年 12 月 8 日頭版、A4 版。

³ 美聯社，〈格陵蘭融化中〉《聯合報》，民國 101 年 12 月 1 日國際 A4 版。

主義的宗教，因此在上師不斷的諄諄教誨中，筆者自然而然也對人生的目的與意義，更加認真的思索。其中有很多的困惑與疑問，筆者知道這會是永遠的課題，很難即刻能有什麼標準答案，而藉由本次的藝術創作探討，筆者以為正好可以有一個可能較為周全、兼具理性與感性的關照，並藉此一途徑，筆者可以嘗試從作品的創作中，宣說心中長久以來對於在宗教修行裡所得到的啟發與此世人生的理想。

朱銘在《朱銘的祕密花園》本書中曾提到自己的創作歷程：

「想，就是開發自我的智慧，在思維當中，對創作者就是一種助長增進的方式，以藝術家的立場而言，就是在進行發現。一定要生活在拚的狀態，把心靈磨光磨亮，才能找到真正的東西，所以我才會為自己定了晚課」。⁴

這樣的看法的確提供我們一個非常好的思考方式，創作者不能對自己的生活環境無感，而能創作出感人肺腑的作品，所以朱銘先生他還提醒我們：「做藝術的人不是光會雕刻就好，對我們環境、生活中的事，都要用心」⁵，我們如將上述這句話中的「雕刻」二字改成「創作」，筆者認為就可以將這麼貼切的創作觀點完全運用到任何作品的作為上了。

由於以上的諸多因緣，成就建構出筆者二年研究所課程的確立座標，依循這座標的方向指引，筆者逐一藉由作品引述出個人對於大同世界的想法與見解，開展了筆者個人人生中第一次「藝術創作與生命的對談」。

三、創作目的：在本次的創作歷程中，筆者主要目的有：

1．藉由創作的思考與實踐，拓展自我的人際關係與人生體驗：

雕塑的創作可說是一門廣大的學問，筆者期望能透過此次的創作實踐，拓展並擴充自我的人際關係與人生經驗；並由此積累雄渾的創作能量，完成所有作品的最佳樣態，傳遞心中對「美麗心世界」的願景。

2．透過研究史料，了解當代藝術的發展，淬煉自我創作特色：

在「美麗心世界」的命題，筆者期待在窮究自我的思想脈絡中，透過研究西方的當代雕塑藝術發展，剖悉典範藝術家們的作品精髓，學習抽取其創作活力、表現手法，並揉合自己文化的工藝特色，總結出獨特的作品表徵，體現個人的藝術視野。

3．參訪藝術賢達，深究多元材質的製程與特色：

在雕塑藝術的表現上，不同的材質往往可以營造出迥異的視覺意象。在本

---

⁴ 潘煊，《朱銘的祕密花園》，臺北市:天下遠見，2001，頁 95。

⁵ 潘煊，《朱銘的祕密花園》，頁 92。

次的創作中，筆者試圖透過不同材質在雕塑上展現的特殊魅力，來挑戰自我能力的極限，豐厚作品的生命力，並藉由不同的材質的轉換，聯動多重感官的覺受，增強作品的底蘊與對觀者的說服力。

4. 在實踐創作理念中，體現對生命崇高理想的追求：

在本次的創作主題，筆者藉由卡通人物的立體造形文本，及浮雕與臺灣傳統工藝的結合，嘗試傳達出心中對美麗世界追求的渴望與追求，並藉此表現形式所延伸創作出來的雕塑作品，提出個人的見解與想法，歸納出世界邁向大同之路的可行途徑。理想世界的形成，是眾志成城的結果，筆者藉由短暫的兩年所歸結的一點結論或創作成果的發展經歷與體驗，期望能予後來的研究者一丁點兒的啟發，寄盼藝術的觀念與想法能在生活中發酵延續，展現藝術融入生活、生活結合藝術的發展目標。

第二節 過去相關研究、創作論述

在筆者決定創作方向與研究方法的同時，在碩博網中，筆者發現一篇理念與之非常近似的一篇碩士論文《公仔符碼應用在當代藝術創作之研究》。在文中，作者吳柏嘉將透過挪用（appropriation）公仔作為創作的符碼，之後，再利用其形象的趣味性或造形的感染力，延伸、轉化其指涉意涵的方式，稱之為「學你公仔」，其「學你」有取「諧擬（parody）」諧音之意，主要的精神體現，著重在以幽默、詼諧、諷刺、嘲弄等方式來塑造作品所呈現出來的氛圍，捨棄原有符碼的文化意義，而賦予、建構作品的新生命。⁶

圖 1-2-1 吳柏嘉，《沒有耳朵的藍貓》，壓克力彩、油彩、畫布，210x165cm，2008

這樣的創作心法，與筆者此階段的創作理念實有相當的共通特質，然而，戲法人人會變，卻各有巧妙不同。吳柏嘉，將公仔符碼的創作運用融入於平面的油彩繪畫之中，用以闡釋他的童年記憶，強調人與土地之間無法抹滅的濃厚情感，暗示現代人在夢想與現實之間掙扎與糾葛，而其中筆者認為以「哆啦 A 夢」為創作藍本的《沒有耳朵的藍貓》（圖 1-2-1）⁷是最為典型的代表。

相較於吳柏嘉的論述，筆者的創作，在造形原理上或有諸多共通之趣味，然而筆者的作品卻全部以立體造形為主軸，並輔以多元媒材的表現方式，可說是全然不同的創作類型，而營造出來的氛圍，當然也大異其趣，值得好好地仔細玩味。

⁶ 吳柏嘉，《公仔符碼應用在當代藝術創作之研究》，國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文，2008，頁 45。

⁷ 吳柏嘉，《公仔符碼應用在當代藝術創作之研究》，頁 89

第三節 創作研究方法

余秋雨先生在藝術創造論本書中曾提到：

羅丹曾以自己的話來闡釋兩果的詩：

神祕好像空氣一樣，卓越的藝術品好像浴在其中。
好的作品是人類智慧與真誠的崇高的證據。說出一切對於人類和世界所要說的話，然後又使人懂得，世界還有別的東西是不可知的。⁸

筆者於創作上，可說是個新手，如何從作品中說出自己對於人類和世界想說的話，然後又能使人懂得，這誠然是件頗為棘手的工程，因此筆者在選擇創作的媒材上，就以最易上手、和人類情感最為親近的「土」這種材質著手，之後，再透過翻模、彩繪及高溫燒製等方法完成作品，進行個人現階段藝術創作表現的嘗試。希望這些作品最終真能忠實地呈現出自己觀察臺灣社會發展，再經內省所得的一個小小結論與心得，同時也期盼這能對社會發展的文化思考層面，有一丁點微薄的貢獻。

在研究進行中，筆者將依以下三種研究方法，歸納整理所得，進而轉化為內心創作的動力來源，茲將這三種研究方法，摘要介紹如下：

一、理論分析法：

筆者將嘗試從雕塑藝術的發展歷史中，來理解並回顧整個人類雕塑發展的概況，以獲悉不同的時期，人們如何從雕塑中來創作、來傳達個人的心聲，而時代的文化背影與最後呈現的雕塑樣貌之間的關聯又有什麼值得仿效與參照的地方？例如，古埃及人像造形巨大、雄偉、嚴肅、端正、多重視「中軸線」與「兩邊對稱」的幾何性原理⁹(如圖 1-3-1)¹⁰，這與埃及的社會極度的中央極權管理，並嚴格的強調有條不紊的秩序有關；而希臘古典時期的人像則

圖 1-3-1 《卡魯及其妻女》，第 5 王朝，彩繪石灰岩，高 57.2cm，約西元前 2456~2345，紐約大都會博物館收藏

圖 1-3-2 《Kouros》，約西元前 610—600，大理石，高 1.93 公尺，紐約大都會博物館收藏

⁸ 余秋雨，《藝術創造論》，台北市：天下文化，2006，頁 112-113。

⁹ 蔣勳，《此生一肉身覺醒》，臺北市：有鹿文化，2011，頁 23。

¹⁰ 紐約大都會博物館，《大都會博物館美術全集中文國際版第一冊埃及和古代近東》，臺北市：臺灣麥克股份有限公司，1991，頁 18。

使身體重心落在一隻腳上，就像從立正的嚴肅改換為稍息的輕鬆，從而使身體由動至靜，或由靜至動，在轉換重心的過程中，肌肉的每一處細胞都發生著微妙的改變，最終呈現出豐富的肉身之美的樣貌¹¹(如圖 1-3-2) ¹²，這亦與希臘人的愛好運動，強調青春之美的生命價值觀，也有著密不可分的聯繫。

立體造形發展至接近現代的世紀，雕塑則愈加百家爭鳴，而表現的形式隨著科技的發達與進步，也愈見多元，早已不再侷限於人像，早已突破於具象、靜態的範疇，開展出更多著重於觀念表述的演譯與創作；且表現的材質在天文物理、科技資訊的日新月異發展中，不斷的推陳出新，千變萬化，令人目不暇給。

如此藉由蒐集藝術創作的相關文獻，並透過研讀後的心得歸納與整理，提供筆者對人類雕塑發展的一條清晰脈絡及學理依據¹³，讓筆者可以延著這條脈絡，找到自己作品最容易著力的地方；找到在每個階段裡，在既有技術的支援下，傳達心中所想呈現的主題與最佳的表現方式。

二、行動研究法：

「行動研究(Action Research)是一種按照一定的邏輯思維與程序來進行的行動、驗證與反省的循環歷程」¹⁴。

這種研究方法在 1940 年代由美國學者 Kurt Lewin 及 Stephen M. Corey 等人提倡，其主要的目的在幫助實務工作者能在實踐的過程中，努力不斷的提出具體而微的改善方針，以獲取專業上的成就，及問題的解決。

在行動研究的實踐中，不論國外或國內的學者，都非常強調所謂「螺旋循環」的步驟迴圈，這個步驟迴圈包含了計畫(Planning)、行動(Action)、觀察(Observation)、與反思(Reflection)等四個步驟，其進行的方式如下圖所示：

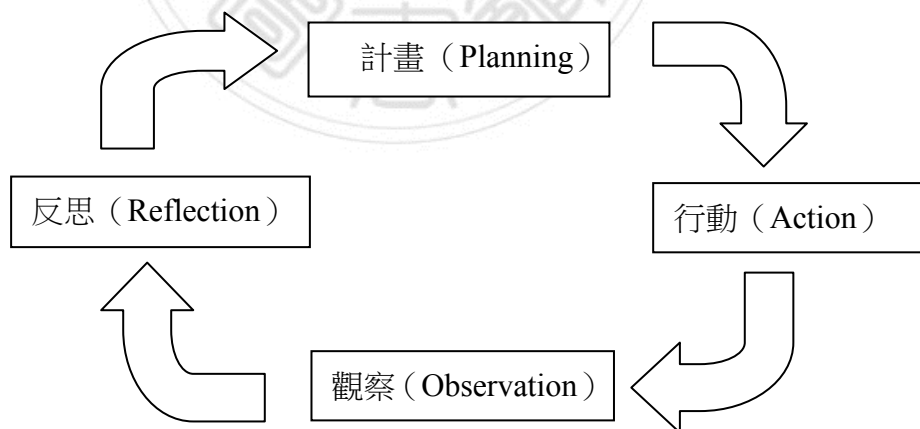

圖 1-3-3 行動研究的螺旋循環模式

¹¹ 蔣勳，《此生一肉身覺醒》，頁 43。

¹² 紐約大都會博物館，《大都會博物館美術全集中文國際版第二冊希臘與羅馬》，臺北市：臺灣麥克股份有限公司，1991，頁 28。

¹³ 張慶勳，《論文寫作手冊》，台北：心理，2002，頁 57。

¹⁴ 謝天凱，《心靈深觸：謝天凱立體造形創作論述》，南華大學：視覺與媒體藝術學系碩士班，2011，頁 6。

在一個「螺旋循環」的階段研究之後，視其實踐過程的完成情形及研究時間的需求下，如有必要可再作第二個的循環的研究，以求達到研究目的完整以及圓滿。¹⁵在這樣來回的在行動與反思中，研究者可以具體的發現實際研究的過程中所顯現出來的缺失與不足，然後藉由再調整研究的過程、搭配其它的研究方法或作品製作流程的更新等等，以彌補中間的漏洞，使最後的研究成果更趨於客觀、準確。

在筆者本次的創作研究中，由於以往藝術創作經驗的不足，在實際的行動中面臨極大的挑戰。尤其是研究中筆者設定此階段的創作，要以多元的材質嘗試出不同的理念表達，但因技術的不足、因思慮的不充分周到，而衍生出創作歷程的阻礙，這時循著計畫、行動、觀察、反思這樣的四個歷程，筆者反覆琢磨想法、過程、創作成品三者之間的相互關係，如此使得自我的創作日漸臻於較為完善的面目，並且同時能夠兼顧忠實的反映出內心的原始想法，呼應著「美麗心世界」的主題。

三、訪談法：

「訪談(interview)為訪問者(interviewer)與受訪者(respondent)雙方進行「面對面的言辭溝通,其中的一方企圖了解他方的想法與感觸等」,因此「有一定目的,且集中於某特定主題上。」¹⁶

由於在創作作品材質的選擇上，筆者以多元化的方式作自我的挑戰，且因過去所學相當有限，為此，藉由訪談法(Interview Method)參訪不同領域專長的藝術界賢達之士，多方請益，學習相關的理念、作法，聆聽其中肯的建議，藉以惕勵自己的創作意志，豐厚創作作品的生命底蘊。

第四節 創作架構、流程與範圍

一、創作架構：

在本次的創作研究中，筆者以三個系列的創作來進行，每個系列、每一件作品之後都安排作必要的反思，以隨時檢驗創作過程的缺失與盲點及茫點。

為了在研究所中從事創作，筆者因非相關科系畢業，故依其系上規定下修大學部的立體造型學分。而自從正式開始創作的學習之後，自己方才真正體會出創作的艱難與辛苦，往往光修一個造形的頭部或五官就各別需要花上幾個小時的時間，甚至可能是今天看沒問題，但明日卻發現有嚴重的瑕疵，而需重頭再來一次，更別提是遇到造型結構上的大問題了。在整體研究中，筆者以三個系列的創作來規劃整個研究進度，期以最嚴謹的態度來完成這整個研究的內容，以不負師長的

---

¹⁵ 張文山著，〈第十六章行動研究〉，《設計研究方法》，管倖生等編著，台北縣土城市：全華圖書，2010，頁 279-280。

¹⁶ 阮綠茵著，〈第八章訪談法〉，《設計研究方法》，頁 126。

辛勞教誨和社會對研究生的期許。

創作的作品三個系列分別是：第一個系列為大同系列。這個系列以大同寶寶為發想，作為個人創作的起點，除了它本身的可愛討喜，並標示著臺灣早期企業家對於社會責任的自我期許之外，筆者以世界「大同」這樣的意象作為此系列延伸的一條引線，用它來論述筆者心中關於人類社會的美麗期待，由此衍生的作品有四件：

(1)大同世界：純白色的大同寶寶呈現未來理想世界的樣貌。

(2)世界大同：大同寶寶彩繪世界地圖，道出世界原本是一家人的概念。

(3)轉動世界：大同寶寶是一顆太空中看見的地球模樣，陳述地球是人類賴以為生的家園，唯有環境根本穩定，理想世界方有未來，才得以有機會實踐。

(4)大同佛境：大同寶寶由公仔轉化成為阿彌陀佛，寓意世上每個眾生若能從「自度」出發，最後以「度化眾生」為目標，則佛陀所提之「極樂世界」、基督教所說之「天堂」，將於人間示現。

第二個系列是和平系列，以日本的公仔—哆啦 A 夢與 Hello Kitty 為主角，進化轉化的創作。在筆者研究所就讀期間，正巧先後在臺灣幾個城市有一連串的雕塑特展，值此因緣，筆者就將它們的圖像援引為個人創作的媒材，來論述心中的理想社會，此系列也是四件作品的設計，其中一個子項是哆啦 A 夢二件作品：

(1)美麗世界：哆啦 A 夢與妹妹是雕塑體造形的兩面，呈現出人類在努力達成自我實現後的完美典型。

(2)和平之路：彩繪哆啦 A 夢與好友們的群像，象徵愛與和平的最高價值。

其次另一個子項是 Kitty，也是二件作品，

(1)愛正蔓延：三尊 Kitty 呈等比率的縮小並重疊升高，帶點羅馬尼亞雕塑名家布朗庫西 (Constantin Brâncuși, 1876–1957) 的作品《無止境的圓柱》之意象，隱喻代與代之間、國與國之間、族與族之間愛的延續，象徵人間對愛的崇高追求。

(2)和平部隊：一大十二小尊的 Kitty 手工皂雕塑，呈現出一幅祥和溫馨的美麗意象，取代真實部隊予人的不安情緒。

第三個愛的系列，筆者試圖以西方雕塑的題材及主題，融入臺灣傳統工藝交趾陶的技法與素材，來完成這兩件浮雕作品：

(1)愛的現在進行式：以「人與人接吻」的親熱畫面來揭示人與人之間愛的本質與人類對於愛的渴求，強調人心中有「愛」對於世界大同的重要影響。

(2)愛的文藝復興：文藝復興(Renaissance)，在義大利文原有「誕生」、「再生」之意。¹⁷此作，透過向羅馬尼亞雕塑大師布朗庫西的圖像表達對大師的敬意，擬仿、轉化大師作品的意象，傳達筆者所要以強調的想法—唯有愛在世界各地誕生、再生，未來的世界方能成就美好的意象，方有建立理想地球村的可能。這三個系列的作品，不是一系列接著一系列的順序完成，而是以近乎跳躍式的方式陸續開展與完成，主要的原因是著眼於它們由於多元材質，故在進行時，需注意到作品材質取得的時程問題。

¹⁷ 劉炬渭，《默觀無限美：劉炬渭教你聽古典樂》，臺北市：時報文化，2004，頁 23。

這些創作的作品將循著計畫、行動、觀察、與反思等四個步驟來進行反覆不斷的行動、驗證與反省的循環歷程，以圖突破既有的創作困境、慣性或瓶頸，力求藉由作品達成筆者心中意念的闡釋。最後，將所有的心路歷程總結成一個具體結論，以提供給後來研究者一個參考，願藉此拋磚引玉，為臺灣的藝術版圖略盡一己棉薄之力。

二、創作流程：

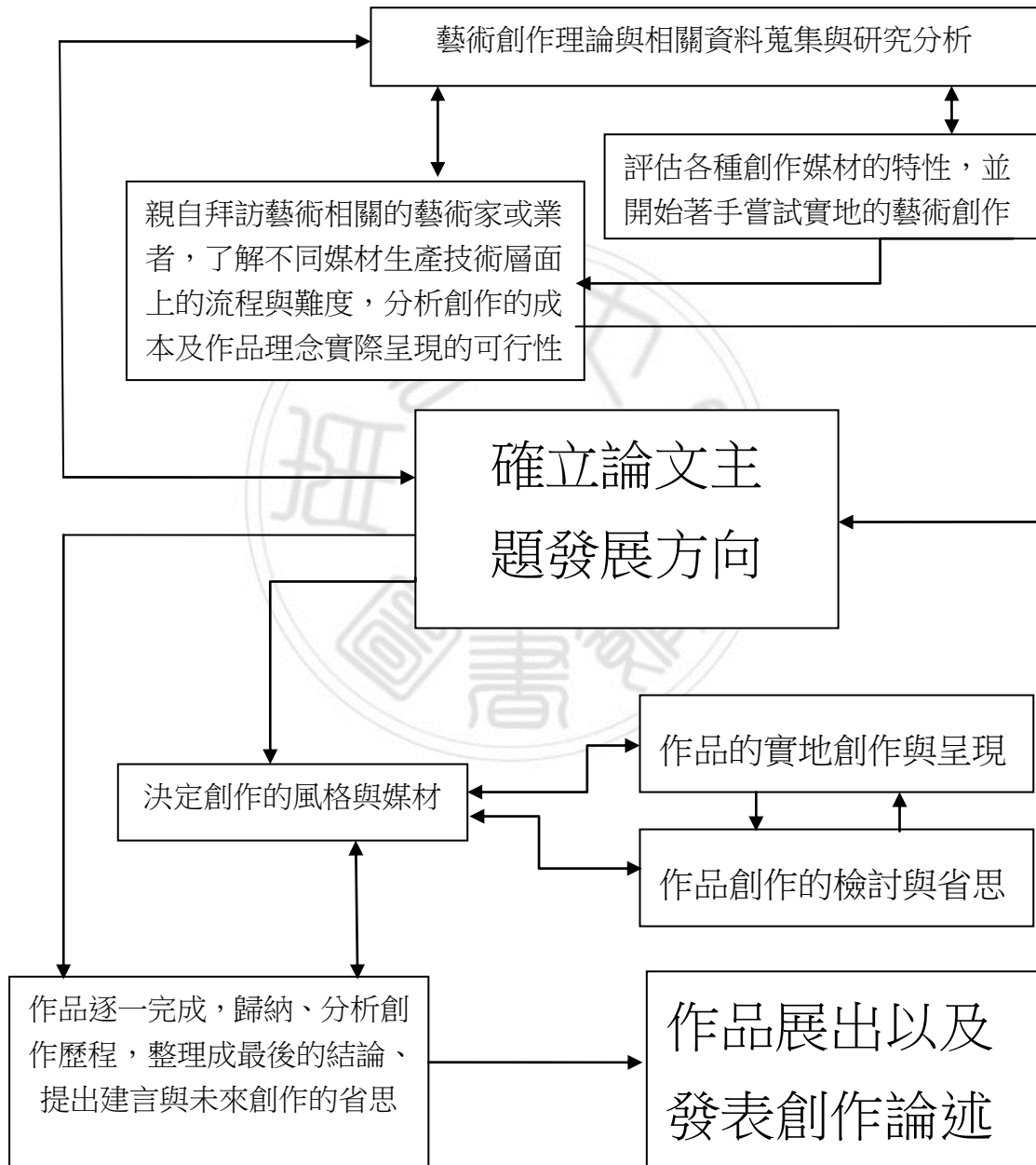

圖 1-4-1 創作流程圖

三、創作範圍：

筆者在進行第一個作品「大同世界」的創作時，開始醞釀起對「美麗心世界」這個主題的興趣，這個心就是大學章句中提到的「心正、身脩、家齊、國治、天下平」的「心」，而「天下平」就是筆者自大同寶寶聯想到的大同世界的人間理想。中間主題確立後，筆者透過作品表達「愛」與「和平」的理念，之後擬在「自度度人」的佛教理想中為此次的創作研究做個總結。

1．時間範圍：

本次的創作時程，自 2012 年 9 月始於研究所的課程，而終結於 2014 年 3 月。時間上看來，或許接近二年，但此研究的理念與中心思想卻隨筆者過去分分秒秒的學習與經歷而與日俱增，而最終方才在南華視覺與媒體藝術研究所中逐漸研磨成形。

2．形式範圍：

立體雕塑的表現形式非常的多元、多變，尤其是在近代科技日新月異、新材料不斷被開發出來的此時，立體造形的形式表現更如火樹銀花，令人目不暇給。在筆者的創作中，以傳統的木節土雕塑立體造形為主，將大眾熟知的「公仔」形象加以擬仿、挪用，再配合放大、縮小及作金字塔式的形態堆疊，之後，再以矽膠模具翻製成不同材質的成品，或再施以設計與彩繪，以呈示不同的意境內涵。另有兩件作品以浮雕形態呈現出「愛」的思想主題，配合臺灣的交趾陶釉燒傳統工藝，實驗東西方文化交融的作品樣貌。

3．內容範圍：

筆者此次的作品以「大同寶寶公仔」的形態作為引述大同世界，亦即「美麗心世界」理想的發端，其中涉及的學理依據主要是關乎日本藝術家，如村上隆先生所帶動的動漫美學觀點、以及國內藝術家楊茂林先生、李真先生所創作的動漫人物與佛像結合所啟發的靈感，另外從宗教上與當代藝術家們身所得到的，關於人性上的啟發，也都在心中融為一爐，成為筆者作品創作的養份與淵源。

4．媒材範圍：

筆者雖然首次接觸立體造形，但上手之後，卻深為個中豐富表現的多樣性所折服，因此在心中非常想嘗試各式各樣不同的材質呈現，以豐富自我的作品內涵與生命。這其中，在成形的階段，筆者皆以土來做雕塑，隨後方才進一步的以玻璃纖維、蠟、銅、不銹鋼、手工皂、交趾陶釉燒等材質完成作品，有些則略施壓克力彩或交趾燒陶碗片剪黏。藉著多重材質的表現，希冀能以聯合不同感官的覺受的可能，更深入地啟動觀賞者內心的情感波瀾。

第五節 名詞解釋

一、美麗心世界：

佛家語說：「萬物唯心造。」這話說的簡單，但卻非常具有哲學意涵。就以筆者為例，在研究所期間中，當決定為創作而進行臺灣請益各方賢達之旅時，筆者在心中已然跨越了長久以來，因慣性、怠惰而於無形中建立起來的鴻溝，突破以往狹隘、粗鄙的藝術框架。否則，筆者的心勢必仍被囚禁在自心的牢籠，無法完成創作。人同此心，心同此理。世界上，如果大部份的人皆能以自我為圓心，散發出正向的能量，漣漪影響所及，將無遠弗屆。

就如強颱「海燕」造成數千名菲律賓人民喪生，而有更多的人民無家可歸或等待救援，而全世界三、四十個國家、組織與企業，全體總動員，出錢出力，只為協助災民能儘快的脫離險境、重建家園。¹⁸這樣以「愛」為出發點，充份發揮「人飢己飢」、「人溺己溺」的精神，如能擴大到時時刻刻，人與人、國與國盡皆如此互信互助，筆者心中的「美麗新世界」將得以開花結果。雖然並非一蹴可幾，但有願就有力，有「心」、有「愛」就有機會能夠成就。

二、大同：

在《禮記》這部古書〈第九大同〉篇中提到：「大道之行也，天下為公，選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，鰥寡孤獨廢疾者皆有所養；男有分，女有歸，貨 惡其棄於地也不必藏於己，力惡其不出於身也不必為己，是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉，是謂大同。」這是大約二千五百多年前，孔子所提出的天下為公思想，並在這段文字中描述了具體的大同世界社會景況，對應臺灣目前的社會情況，認真說來已相當程度的接近，可說是歷史上難得的太平盛世，只不過由於仍有許多人心存私心、心存貪念，未能處處以大眾利益為前提，因而引發社會的諸多不安與猜忌。二千五百多年前，孔子已先知卓見的提出世界大同的建言，但人類歷經多少的努力，至今絕大多數的國家仍離這樣的境界很遠，這也是筆者內心最深沈的感觸與喟嘆！

三、浮雕：

浮雕是用雕塑的手法創造以平面視面為主的立體藝術形象的一種造型方式，它介于雕塑與繪畫之間，既能利用體積、空間等雕塑手法進行實體塑造，使用泥塑和雕刻中的各表現技巧與手構成形式語言，又必須運用繪畫中的透視和錯覺借用技法，能和繪畫一樣在有限的平面中表現

---

¹⁸ 陳世欽，〈菲律賓強颱災民亟需援助〉，《聯合報》，民國 102 年 11 月 16 日，國際 A16，原資料來源法新社。

特定的場景、環境和時間。¹⁹

一般來說，浮雕大致上可分為高浮雕與低浮雕兩類，高浮雕比較接近平日所言之雕塑或立體造形，只不過它是將立體的造形放置在一底板上做平面的展示罷了！其壓縮的幅度較小，像古代希臘或印度的浮雕皆屬這類型的作品。而低浮雕則比較近似於繪畫，故它的壓縮幅度大，運用較多的刻線、採光等繪畫原理作為雕塑的技巧，企圖以此製造陰影效果，突顯其造形的立體感，如古代埃及和中國的浮雕，較多屬此類作品。²⁰

四、公仔：

「公仔」這個名詞其實是源自於香港對於人偶(figure)和人形玩具的一種稱呼。不過，認真說起來，「公仔」它老早就已存在我們童年的記憶當中了，現在台語所說的「尫ㄚ」，也就是布袋戲人偶，它其實就是一種「公仔」，名稱雖說不盡相同，但象徵的意義卻是一致的，²¹只是現在我們口中的「公仔」，其涵蓋的範圍、象徵的意義，隨時代的潮流與文化的脈動，又不斷的加深、加廣了許多，它可與動漫、電影結合，塑造出獨特尺寸與造型功能的公仔商品；它也可與超商的銷售模式結合，創造出前所未有的行銷策略。

五、動漫藝術：

據筆者個人的理解認為，以卡通、動畫或漫畫、遊戲裡的人物、場景等特色，來做為創作主題與理念傳達的一種藝術表現形式，稱之。常見的創作手法，有複製、拼貼、多元材質、文化符碼混搭、解構、重組、多彩或極簡色彩的穿插運用等，結合青少年流行喜愛的輕鬆、跳躍式的無厘頭詼諧、以及永不褪流行的青春爛漫主題，已然在近年來的網路、視訊頻道、智慧型手機等大行其道，蔚成一股流行的風潮，而廣受矚目與歡迎，其中最為典型的代表人物，當屬日本的藝術家村上隆(Murakami Takashi, 1962—)。

第六節 小結

天時、地利、人和，各方的因緣成熟會聚，促成筆者進入南華大學視覺媒體與藝術學系研究所就讀，而順著過去積累的點滴智識，筆者選擇了立體造形創作，以作為論述呈現的主題。公仔，是筆者論文的主角，藉著公仔符碼化身的演繹，關於如何建立「美麗心世界」的故事正要娓娓道來，這中間羅織了筆者個人內心的長期思索與對人生的殷切期盼，冀望筆者的研究歷程故事，有後續研究者可以繼續傳寫下去。

¹⁹ 吳少湘，《雕塑藝術》，北京：人民美術出版社，2008，頁 112。

²⁰ 吳少湘，《雕塑藝術》，頁 112—114。

²¹ <你是公仔控嗎?? 這邊請進-->，《樂天誌》，最後修訂於 2013 年 9 月 30 日，<http://www.rakuten.com.tw/magazine/men/2011/030401.html>。

第二章 創作學理基礎

記得在即將邁入四十歲的前後，自己身體的消化系統出了問題，三度需以胃鏡來審視胃部的情況並加以治療，那是非常痛苦的一種經驗，之後為了強化自己的免疫力，開始接觸生機飲食的一些觀念與想法，及其飲食的烹調方式。起初，因過去鮮少接觸廚房之事，頗覺烹調難為，然實際動起手來，部份的調理概念卻也開始覺得似乎尚可勝任，不如想像中的困難。

藝術，對筆者來說，某些程度上也像未接觸廚房之事的自己一樣，樣樣覺得困難，尤其冠上「藝術」這頂大帽子，似乎更加重了它的份量與難度。但因選了大學部的立體造形課程，醜媳婦終得見公婆，在實際的操練之下，當然還是覺得難，但慢慢的，隨著時日的增加也開始逐漸地積累出些許心得，雖離開竅仍遠，不過，終於也有了點成品出來。而決定選擇立體造形的課程，其因緣當可上推至筆者年輕時代所購買的一本書—「巴魯巴」。在書中作者吳瑪俐介紹了許多當代的創作者們各種奇門遁甲似的創作方式與觀念²²，如用單色作畫；用生活常見的物品大量堆積，或改變其正常樣貌後再重組、包裝生活中經常出入的建築物等等，真是五花八門，令筆者大開眼界，這對於不諳繪畫的筆者來說心裡就常想著---如果依照這樣的手法，任誰也會創作呀！這時，筆者方始知悉藝術原來也有這等樣貌，然多年來，自己因無人督促，仍多停留在「想」及「欣賞」的階段，而缺乏實際的行動，直到進了研究所之後。

人是生活在三度空間之中，因此立體造形或者說雕塑，應是除建築以外，最為貼近人的生活空間概念的一種藝術行為了。在本次個人的研究中就基於這樣的理由，而以立體造形為主題來陳述自己近期的一些想法與對社會的期許，但於實際的創作之中，創作者是絕對有必要對世界雕塑的發展作一番了解，以求更能掌握雕塑的歷史脈絡，發揚其應有的精神和功能的。

第一節 思想脈絡

筆者五五年次，現代暱稱五年級生，在其時代氛圍中，自小所受的教育學程中，大體上的中心思想是以四書五經中的儒家哲學觀點為主軸，強調人倫關係與三綱五常。而在入社會以後，筆者在山居教學期間閱讀並接觸較多的佛經與佛教散文的洗禮，隨後又因婚姻之係，進佛寺皈依藏傳佛教，並由因緣聚合前往大陸接受紅教敦珠法王灌頂，誓願誠心持戒修行。此外，緣自筆者師專四、五年級期間，選修音樂組課程，而養成了對西洋古典音樂與西洋藝術的獨特偏好，同時也對強烈影響這兩大藝術類別的基督教思想，有較多層面的關照與涉獵。

²² 吳瑪俐，《巴魯巴---和小朋友談現代藝術》，臺北市：臺灣東華書局股份有限公司，1991。頁6-7。

基於以上的因緣，儒家、佛教、基督教這三大思想體系在筆者心中交織成本階段創作的中心思考脈絡，主導了個人創作的風格與主題。以下，筆者就個人的理解，簡易的陳述這三大哲學及宗教體系的核心思維。

一、儒家思想：

在古書《大學》〈經一章〉中提到以下如何從格物致知，依次走向天下太平的極致治國理念：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。．．．．．致知在格物。物格而後知至，知至而後意誠，意誠而後心正，心正而後身修，身修而後家齊，家齊而後國治，國治而後天下平。」²³。

這樣的理想，如果再呼應到〈禮記大同篇〉所描述的天下為公的社會美麗景象，這是多麼令人嚮往的世界啊！而人類的文明演進至今，很欣慰的有許多先進國家的發展已然接近這樣的高文化水平，但另一方面，在許多的資料與媒體中，仍可見到世界許多國家的國土，人民百姓依然過著戰事連年、飢荒貧病、苦不堪言的日子。這些文明實踐過程中的遺憾，值得世人痛定省思，再三呼籲，倘能循著儒家哲學的指引，摒棄一己之私，人人擁有一顆仁愛之心，相信天下太平的世界將能得見。

二、佛教思想：

釋迦牟尼佛根據尼泊爾南部毘尼園峙立的銅柱，上刻文「釋迦族聖者佛陀誕生於此」，可推斷釋迦牟尼佛的年代，與中國至聖先師-孔子的年代相當的接近²⁴。且令人驚訝的是，他們在面對物欲橫流的五濁惡世，同樣都個自提出自我覺悟後所體會的根本濟世救人之道。

孔子提出以「仁」為本的「忠恕」之道，不畏艱險，率領弟子周遊列國，同時著書立論，大聲疾呼建立一個合乎人倫禮教秩序的人類太平盛世。

而釋迦牟尼佛在菩提樹下，勇猛精進地降伏所有外境、內心的煩惱魔障，終致證得無上正等正覺，了然知悉生死解脫之門，此後終生講經說法，轉運法輪，將關懷的對象擴充到十方三世一切眾生，並為三界有情講化「諸行無常，諸法無我，涅槃寂靜」三法印、「苦集滅道」四聖諦、「色受想行識」五蘊、「布施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧」六度、「正見、正思維、正語、正業、正命、正精進、正念、正定」八正道、「無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死」十二因緣等，計有三藏十二部經典，幫助所有有情眾生能依各自不同的因緣，來理解與認識佛教的要義，以求離苦得樂，證得三昧佛果，得登菩提彼岸。

其中，可能又以僅有 260 個字的「般若波羅蜜多心經」，最為扼要，流傳最廣，接受度最高。全文在史料中可找到六、七種譯本，筆者以下所錄者，為唐三藏法師玄奘譯本，內容如下：

²³ 孔子，〈大學經一章〉，《學庸論語》，1997，頁 1。

²⁴ 梁隱龔、葉文意著，《佛學十八講》，臺中市：密乘，2001，頁 1。

觀自在菩薩。行深般若波羅蜜多時。照見五蘊皆空。度一切苦厄。舍利子。色不異空。空不異色。色即是空。空即是色。受想行識。亦復如是。舍利子。是諸法空相。不生不滅。不垢不淨。不增不減。是故空中無色。無受想行識。無眼耳鼻舌身意。無色聲香味觸法。無眼界。乃至無意識界。無無明。亦無無明盡。乃至無老死。亦無老死盡。無苦集滅道。無智亦無得。以無所得故。菩提薩埵。依般若波羅蜜多故。心無罣礙。無罣礙故。無有恐怖。遠離顛倒夢想。究竟涅槃。三世諸佛。依般若波羅蜜多故。得阿耨多羅三藐三菩提。故知般若波羅蜜多。是大神咒。是大明咒。是無上咒。是無等等咒。能除一切苦。真實不虛。故說般若波羅蜜多咒。即說咒曰。揭諦揭諦。波羅揭諦。波羅僧揭諦。菩提薩婆訶。²⁵

在短短的 260 字當中，蘊含了佛教思想的精華，如果能於其中領悟，相信必能自度度人，利人利己，在〈達賴心經〉此書中，達賴喇嘛如此說道：「在佛法的教導裡，每個有情眾生都帶有業力或佛性，我們都可以成佛，在我們的深層的本質裡，我們與佛陀平等。成佛或成魔，並不依賴外在的因緣。……」²⁶ 依筆者皈依佛陀近二十年的經驗，在每日課誦的早晚課中，修持者從依止上師的教誨，時時發菩提心，供養十方三世諸佛菩薩，迴向世間三界一切有情，如此周而復始的惕勵自我心志，期勉人人往成佛的道路邁進，佛教的教法當得以落實在日常生活之中，社會自然到處充滿和諧，國家百姓自然對幸福有感，現代強調所謂的國民幸福指數自然也會居高不下！

不丹曾是連續多年國民幸福指數居世界之冠，他們國家重要的發言人之一吉美.廷禮(Jigmi Y.Thinley)曾說：「人會尋求幸福快樂,這是每個公民唯一且最熱切的渴望。對不丹人而言,文化意識是主要驅動力,那是對幸福的直覺渴望,就如同所有其他人類同胞會有的一樣.不丹和其他國家之間唯一不同的是,我們不把幸福當作是個虛構的理想淨土一烏托邦,而放棄追求。」²⁷不丹他們追求的是生命的極致，而這也正是佛教精神之所在，是釋迦牟尼佛廣大慈悲的示現，筆者再三頂禮！

三、基督教思想：

在 IC 之音竹科廣播電台製作發行的西洋美術史光碟中，蔣勳先生特別提到基督教極大地影響了西洋藝術史的發展²⁸。想要深入體會西洋藝術的個中三昧，當然有必要認識基督教信仰的脈絡，而閱讀聖經正是了解基督教要義或中心思想，最直接的方法。

²⁵ 張宏實著，《圖解心經》，臺北市：橡實文化出版，2006，頁 79。

²⁶ 達賴喇嘛，《達賴新經：達賴喇嘛人間對話》，臺北市：天下雜誌，2003，頁 149。

²⁷ 吉美.廷禮 Jigmi Y.Thinley 著，陳俊銘譯，《幸福是什麼？》，臺北市：全佛文化，2012，頁 108-109。

²⁸ 蔣勳，《西洋美術史(一)古典時期》，IC 之音竹科廣播電台，新竹市：IC 之音竹科廣播電台，2009，光碟 3-基督教。

研究期間，筆者於自家書櫃中，意外地找到一本新約聖經，打開扉頁，不經意間，翻到熟悉的一段文字：

第十三章

- 4.愛是恆久忍耐,又有恩慈;愛是不嫉妒;愛是不自誇,不張狂,
- 5.不作害羞的事,不求自己的益處,不輕易發怒,不計算人的惡,
- 6.不喜歡不義,只喜歡真理;
- 7.凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐。
- 8.愛是永不止息;先知講道之能終必歸於無;說方言之能終必停止;知識也終必歸於無有。

- 13.如今常存的有信，有望，有愛，這三樣；其中最大的是愛。²⁹

其實在聖經通篇的文章中，處處可看到耶穌教義中所強調的博愛思想與精神，其它還有強調克制人類的貪心與私慾，主張知足、謙卑、與人和睦、成為聖潔等崇高的人生境界。基於這樣的指引，許多堅定的信仰者秉持耶穌之道而行，為這世界創造了愛與和平的典範，為美麗的未來世界創造新的契機，值得後世景仰與效法。

第二節 當代藝術思潮

人類所有文明的發展，總的來說，都是建立在前人不斷得開拓新觀念、不斷得積累先人的新發現，而方始有今日的成就。藝術的演化，同樣也是循著相同的軌跡模式前進，時至於今，各種藝術表現的實驗與嘗試仍正方興未艾，長江後浪推前浪，不斷有新一代的年輕作家們，勇於在藝術這片沃土，辛勤的耕耘，以各種爭奇鬪艷、永無止盡地推陳出新的不同方式，共同見證時代的脈動。

因故，西洋藝術的歷史，流派相當多元善變，互有關聯而又各具特色，彼此衝突，但也交互沁染。在本節，筆者並不打算鉅細靡遺的暢談各大流派的内容，而僅就與本論文相關之達達主義、普普藝術、動漫藝術這一脈相承的藝術精神體系，試圖說明其各自的主張影響筆者創作思想與形式層面上的延續與轉化。

一、達達主義：

1918年達達主義發表第一份宣言，主張達達主義是「一個新的現實」³⁰.....。

西元1918年正是第一次世界大戰開打四年之後，戰火甫歇的年代。在戰爭中，人的存在，宛如螻蟻一般，可能朝生夕亡，生命頓時失去平日賴以存續的傳統道

²⁹ 耶蘇基督，《聖經(新約全書)》，台中市：國際基甸會中華民國總會，頁569-570。

³⁰ Stephen Little (史蒂芬.利透)，吳妍蓉譯，《西洋藝術流派事典》，臺北市：果實，2005，頁111。

德信念，一切顯得無比的荒謬，眾生無所依怙。人們不禁要問為什麼要有戰爭？為什麼要有殺戮？人與人、國與國為什麼不能透過談判溝通來解決衝突？戰爭究竟只是為了滿足執政者個人私慾？抑或真的為了世界、國家社稷的前途？

達達運動的主要成員阿爾普(Jean Hans Arp, 1887-1966)說：「由於世界大戰的殺戮，我們轉而向藝術尋找出路，希望找出一種能夠把人類從這個瘋狂的時代中拯救出來的藝術。」³¹

恩斯特(Max Ernst, 1891-1976)，科隆達達主義的創始者之一，在回顧歷史時說：「達達是對於生活樂趣的反叛和憤怒的抒發，是荒謬性的產物，是愚蠢的戰爭機行的結果。我們年輕人宛如從戰爭的麻醉裡醒來，要發洩我們的不滿。」³²

如此，達達主義的成員們，基於對戰爭的質疑，高喊打倒一切舊有的理念與傳統，反對任何的規則與束縛，他們鼓吹在藝術上採用一種無拘束的破壞性創作觀，來解放、來嘲諷時代予人的荒謬感，企圖透過這樣的反動主張，來安撫在人們在戰爭中嚴重受傷的心靈。就像

杜象(Marcel Duchamp, 1887-1968)除了是達達主義的重要成員,更被藝術史家稱為當代藝術之父.他把一個腳踏車輪裝置在板凳上(圖 2-2-1)³³，把一個瓷尿缸搬進美術館中，稱它們為藝術品。這種行為除了否定藝術品的傳統尊嚴外，同時也否定了日用品的功能。他可以隨便撿起一件東西成為一件藝術品，這種具諷刺性的選擇行為相等於創作—是理智的創作，而不是技術的呈現。³⁴

圖 2-2-1 杜象，《腳踏車輪》，現成品裝置，腳踏車輪及木凳，車輪直徑 64.8 cm，木凳高 60.2cm，1913，美國紐約現代美術館藏

圖 2-2-2 杜象，《噴泉》現成品物，1917(原作已遺失)

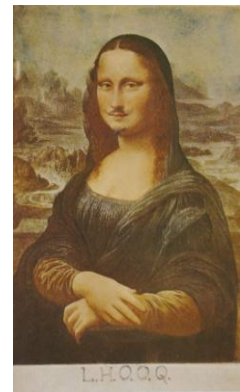

圖 2-2-3 杜象，《L.H.O.O.Q.》，複製畫鉛筆，19.7x12.4cm，1919，巴黎：私人藏

³¹ 張心龍，西洋美術史之旅，臺北市：雄獅，1999，頁 182。

³² Steen T. Kittl(史坦·基特爾)、Christian Saehrendt(克里斯提安·賽蘭特)，林宏濤譯，《藝術想怎樣》，臺北市：典藏藝術家庭，2012，頁 186。

³³ 黃文叡，《現代藝術啟示錄》，台北市：藝術家出版社，2002，頁 128。

³⁴ 張心龍，《西洋美術史之旅》，頁 183。

杜象如此創新、未曾有人想過的創作思維模式，實際來說就是一種創作觀念的大改革與開發，這種不依循舊有思維與傳統精練技法的藝術理念，可說是進入二十世紀後，在藝術上非常大膽且重大的一種突破。此外，杜象也相當著重於幽默、嘲諷和詩意的語言的運用，譬如，他將白色瓷尿缸取名《噴泉》一作(圖 2-2-2)³⁵，其意味著「愚蠢」和「雜種」的簽名，「R.Mutt」可說是杜象對自己曾經是畫家的自我調侃；而另一件作品《L.H.O.O.Q.》(如圖 2-2-3)³⁶，則是將達文西(Leonardo da Vinci, 1452-1519)的名作《蒙娜麗莎》明信片上，替它畫上鬍子，這個名稱用法語唸聽起來就像是對著藝術經典罵髒話：「她是個騷貨。」(Elle a chaud au cul)。而用英語唸則是一本正經：「瞧！」(Look)。³⁷這或可說是達達主義者另一種想藉著文字遊戲的諧謔趣味來作為對傳統藝術宗廟博物館之文化偶像的褻瀆³⁸，以堅決的宣示他們反審美、反邏輯等等的反動思維。

在藝術的表現手法上，除了杜象以「現成物(ready-made)」³⁹的創作概念，來引發人們對時代藝術的全新論戰外，其他更有一些藝術家們揚棄傳統藝術的繪畫表現形式，大膽而激烈的採用過往連想都不會去想的手法來詮釋他們心中的吶喊，如用貼裱的方法來個印刷品、木片、機械零件等的垃圾集錦⁴⁰，或是像阿爾普利用隨機、不定形的色紙安排，發明的剪貼繪畫(圖 2-2-4)⁴¹；恩斯特以剪、貼的方法來瓦解並重組圖像象徵意義的拼貼(圖 2-2-5)⁴²；抑或另一位拼貼高手霍赫

圖 2-2-4 阿爾普，《根據機會法則的安排》，紙張拼貼，48.5x34.6cm，紐約現代美術館藏

圖 2-2-5 恩斯特，《兩個被夜鶯所脅迫的小孩》，油彩、畫版、木料，69.9 x 57.1 x 11.4cm，1924，紐約現代美術館藏

圖 2-2-6 霍赫，《用菜刀切開威瑪共和的啤酒肚》，1919

³⁵ 黃宣勳，《美的腳印》，臺北市：紅蕃茄文化事業有限公司，1993，頁 88。

³⁶ 黃宣勳，《美的腳印》，臺北市：紅蕃茄文化事業有限公司，1993，頁 88。

³⁷ Steen T. Kittl(史坦·基特爾)、Christian Saehrendt(克里斯提安·賽蘭特)，林宏濤譯，《藝術想怎樣》，頁 187。

³⁸ 謝碧娥，《杜象/從反藝術到無藝術》，臺北市：秀威資訊科技，2008，頁 107。

³⁹ 「現成物」概念，意指以現成的器物，轉換一個觀念及名稱，以作為個人思考層面的一種指涉，讓觀者在觀賞的過程中思索其內藏的蘊含。這是杜象的獨創作法。

⁴⁰ 黃宣勳，《美的腳印》，頁 89。

⁴¹ 黃文叡，《現代藝術啟示錄》，頁 126。

⁴² 黃文叡，《現代藝術啟示錄》，頁 138。

(Hannah Hoch, 1889-1978)，她開展了一種帶有濃厚電影蒙太奇味道的畫風，在一九四五年之後，美國普普藝術的藝術家們沿用了她的創作風格(圖 2-2-6)。⁴³

由以上不同的達達主義的畫家們的創作形式來看，可發現達達主義者著實創造了獨樹一格、深具時代意義的藝術主張，開啟了通達當代藝術的鎖鑰。達達主義，在 1920 年代中期，為超現實主義(Surrealism)所取代，或許存在的時間並不長久，但它遺留下來的精神卻以「化作春泥更護花」的姿態，滋養了後續發展的諸多流派，成為未來眾多現代或當代藝術潮流的重要淵源。

二、普普藝術⁴⁴：

普普藝術(pop art)，「POP」，中文翻成「普普」，本身就有普遍、普及、普羅大眾之意。⁴⁵「自第一次世界大戰之後，紐約成為世界的資訊中心，電影事業的蓬勃，霓虹廣告牌充斥街頭。而第二次世界大戰後的電視文化侵入每個家庭，商業時代終於橫掃世界，以商業文化為養份的普普藝術也就成為最有影響力的一個藝術流派。」⁴⁶在這時期由於科技急速發展，許多新材質被發明出來，大大的降低了物品的價格，從而使這個時代進入了一種用過即丟的消費型文化走向。新時代帶動新的價值觀，於是普普藝術的藝術家們逐漸用新的創作觀將藝術由殿堂的貴族文化，推演導進了民眾的生活之中，而「流行(Popular)」文化中的許多語彙和圖像，也大量的被藝術家採擷運用於創作的作品裡面，象徵了新時代精神層次的思考，因而帶動了以「大眾文化」為基礎的流行風格，形成所謂的「大眾藝術」。⁴⁷

「普普」由送氣音組成，很像氣球爆破的聲音，創立這個詞彙的英國藝評家歐羅威(Lawrence Alloway)寫道：

我們發現在我們心裡有一種通俗文化，超越我們任何人可能代表的任何特殊利益、藝術技巧、建築、設計或藝術評論，這種文化即為大量複製的都會文化：電影、廣告、科幻小說、大眾音樂。[仔細觀察的話，不難發現這是當今藝術論壇(ArtForum)的標準議題。知識分子一般都鄙視這種商業化文化，而我們只將它視為一種事實加以詳細討論並樂於消費。我的結論之一就是不應該視普普文化為「逃避」、「消遣」和「純娛樂」，而應以嚴肅的藝術眼光看待之。⁴⁸

⁴³ Steen T.Kittl(史坦·基特爾)、Christian Saehrendt(克里斯提安·賽蘭特)，林宏濤譯，《藝術想怎樣》，頁 190。

⁴⁴ Rosie Dickins (羅斯·狄更斯)，朱惠芬譯，《現代藝術怎麼一回事？教你看懂及鑑賞現代藝術的 30 種方法》，臺北市：臉譜，城邦文化，2009，頁 162。

⁴⁵ 蔣勳，《西洋美術史(四)現代藝術》，IC 之音竹科廣播電台，新竹市：IC 之音竹科廣播電台，2011，光碟 5-普普藝術。

⁴⁶ 張心龍，《西洋美術史之旅》，頁 192。

⁴⁷ 黃文叡，《現代藝術啟示錄》，頁 226。

⁴⁸ Arthur C.Danto (亞瑟·丹托)，林雅琪、鄭惠雯譯，《在藝術終結之後：當代藝術與歷史藩籬》，頁 188 據本書註解，此段文字原載於 Lawrence Alloway, "The Development of British Pop," in Lucy R.Lippard, Pop Art (London:Thames and Hudson,1985),29-30。

在普普藝術中，很多取自大眾流行文化或商業文化的符碼，被當作一種象徵物而將作品轉變為所謂的高級藝術，這就是一種轉化變形原則的運用，就像李奇登斯坦(Roy Lichtenstein, 1923-1997)他在一九五〇年代晚期，將卡通與連環畫注入於繪畫的創作之中，這樣的題材在二次大戰之後，可說是相當的新鮮、年輕、時尚、活潑，甚至有些還帶有相當程度的性感特質呢！他充份的運用了從廣告學來的技巧，刻意將印刷時機械似的網點形態及漫畫中的部份文字保留下來，再搭配上單純的白、黑、紅、黃、藍、綠等配色，繪製成巨幅的油畫作品，讓這些畫作有機會在美術館展出，快速地把大眾普遍認為較低俗的漫畫或卡通主題，提昇至一個高級的藝術形態。⁴⁹(圖 2-2-7)⁵⁰

圖 2-2-7 李奇登斯坦，
《艾迪雙畫》，
油彩畫布，兩塊板，
11.8x 132.1cm，1962

圖 2-2-8 羅遜柏格
，《東方女奴》
，205x44x44cm，
1955-1958

圖 2-2-9 瓊斯，《地圖 (Map)》，
蠟、油彩、拼貼，152.5x236cm，
1961，紐約現代美術館藏

另一位藝術家羅遜柏格(Robert Rauschenberg 1925-)，則以在街上撿拾到的物品來組合成為個人的藝術創作，用幽默風趣的態度，充份的反應了科技時代來臨之後，人類在資源耗費上的一種省思(圖 2-2-8)⁵¹。

而他的好友瓊斯(Jasper Johns 1930-)，卻選擇了用美國國旗、數字、地圖或槍靶、英文字母等這樣隨處可見的題材，來測試觀眾對藝術的能受度與期望，進而呈現出自己獨特的時代思維(圖 2-2-9)⁵²，這樣的創作意念，令筆者印象深刻。

還有普普運動中最重要的一位雕塑家，奧登伯格(Claes Oldenburg 1929-)，他以一種簡單卻非常耐人尋味的方法來創作---就是將生活中的常見的日用品，嘗

⁴⁹ 李家祺撰文，《普普藝術的超級明星：李奇登斯坦=Roy Lichtenstein》，台北市：藝術家，2008，頁 22-35。

⁵⁰ 李家祺撰文，《普普藝術的超級明星：李奇登斯坦=Roy Lichtenstein》，頁 35。

⁵¹ 張心龍，《西洋美術史之旅》，頁 192。

⁵² 陳奇相，〈瓊斯 (Jasper Johns) (1930 年出生)〉，《TITIEN.NET》，2012 年 9 月 7 日，
[http://www.titien.net/2012/09/07/%E7%93%8A%E6%96%AF-jasper-johns-1930%E5%B9%B4%E5%87%BA%E7%94%9F/\(2013/12/7\)](http://www.titien.net/2012/09/07/%E7%93%8A%E6%96%AF-jasper-johns-1930%E5%B9%B4%E5%87%BA%E7%94%9F/(2013/12/7))

試以不同的材質及極大的比率放大，並擺放在戶外明顯的公共空間，讓人們不得不以一種全新的角度來省視人類的生活、人類與物品之間的關聯，他用了非常戲劇性的效果，徹底顛覆了人們的想像空間，成功的激起了人們潛伏心裡深處的藝術熱情，充份體現了達達主義的精神所在⁵³(圖 2-2-10)⁵⁴。至今，這樣的創作案例，仍在世界各地不斷的被開發、被發揚光大，2013 年由臺灣高雄市、桃園市、基隆市邀請荷蘭藝術家霍夫曼(Florentijn Hofman)創作的「黃色小鴨」文案，受到臺灣媒體及民眾非常熱烈的迴響與歡迎，就是一個異常鮮明的例子。而在筆者一系列的創作中-多媒材的運用、以及公仔放大等創作手法，雖然作品放大之比率難與之匹敵，但究其創作觀念的承襲，也可說與奧登柏格有著相當程度的淵源。

又如堪稱普普藝術最閃亮的明星安迪·沃荷(Andy Warhol, 1928-1987)，他可說是廣告界的佼佼者，他獨特之處在於援引瑪麗蓮夢露或毛澤東等諸多時代名人的臉部或全身肖像或其他的流行商品，製成連幅、重複、且多彩的絹印版畫，將它們由單純的一幅照片，轉化成集合大量複製圖像的巨作，散發出一種別具韻味與強烈時代氛圍的另類肖像畫，在國際間引起很大的迴響，並深受矚目與喜愛，這樣成功鮮明的普普藝術實例(圖 2-2-11)⁵⁵，也深深地烙印在筆者的創作理念中。

圖 2-2-10 奧登柏格，《衣夾》
，約 13.7x1.9x1.3m，1976
，費城中央廣場

圖 2-2-11 安迪·沃荷，《瑪麗蓮夢露雙聯屏》，每一鑲板 205 x 145cm，1962

安迪·沃荷曾經提過：

**賺錢是一種藝術，工作是一種藝術，而賺錢的商業是最棒的藝術。
……我一向喜歡拿剩餘的東西來創作，做剩餘物的作品。那些被丟棄的東西，每個人都知道是不好的東西，我一向認為有極大的諧趣潛力。這麼做好比回收創作作品。我向來認為剩下來的東西裡蘊含大量幽默。⁵⁶**

⁵³ 張心龍，《西洋美術史之旅》，頁 195。

⁵⁴ 張心龍，《西洋美術史之旅》，頁 195。

⁵⁵ Sister Wendy Beckett (溫蒂·貝克特)，《繪畫的故事-悠遊西洋繪畫史》，北市:臺灣麥克股份有限公司 1998，頁 380。

⁵⁶ Andy Warhol(安迪·沃荷)，盧慈穎譯，《安迪·沃荷的普普人生》，臺北市：三言社出版：家庭傳

透過堪稱媒體經營天才的安迪·沃荷對藝術的見解，我們得以發現當代藝術之父杜象在他身上的影響，而他承襲下來並將之發揚光大的藝術觀點，則在於對二次世界大戰之後所逐漸興起的大眾流行文化的省思。他以一種看似漫不經心與無所謂的態度，藉由轉化、變形大眾流行符碼的創作，並以他自身的生命經歷，告訴我們「在未來，每個人都能成名十五分鐘。In the future everyone will be famous for fifteen minutes。」⁵⁷

這樣的普普主張，讓世人皆能了解廣告媒體的無遠弗屆與它最終的企圖，提醒我們如何在媒體文化盛行的年代，避免被媒體侵蝕操縱；如何在商業文化濫觴的年代，思考如何找回美的本質---就是回來作自己。只要找回自己的定位，不被商業的廣告，不被政治的廣告牽著鼻子走，人自然能當自己的主人，擁有自我的特色，每人皆有機會可以成名，這可能是安迪·沃荷的藝術理念留給後世人們最大的省思！⁵⁸

三、動漫美學：

在普普藝術的篇幅中筆者曾提到，在第一次世界大戰之後，電影事業已開始發展；第二次世界大戰後，電視文化深入家庭，美國藝術家安迪·沃荷、李奇登斯坦等人挪用漫畫、卡通符碼，賦予它們不同的象徵意涵，大幅提昇了它們的藝術價值。而進入二十一世紀後，隨著電腦資訊業的高度發展據了無法磨滅的地位，透過即時網路的推波助瀾，動漫美學(Animamix=Animation+Comics)已如影隨形地浸入現代人生活的每個角落之中，已與日常生活緊密結合，同時在藝術家的努力開發下，也成功地與傳統藝術理念接軌，演化成為新時代美學的重要藝術潮流。

〈3L4D—動漫美學新世紀〉的策展人陸蓉之在2006年上海當代藝術館出版的專輯文章裡指出了21世紀動漫新美學具有四種特徵：

第一點特徵是流行文化中大量的動漫美學形像，都圍繞著對青春的崇拜(如圖 2-2-12)⁵⁹。其實追求青春永駐豈是始於動漫美學，早自中國秦始皇的追求長生不老、道人勤於煉丹的記載就說明了人類自古以來對死亡的恐懼與對理想化青春美的嚮往。而今，在虛擬的動漫畫

圖 2-2-12 草間彌生(Kusama Yayoi),《嗨,午安(哈囉)! Miiko-chan》, 苯乙烯、金屬、顏料, 143x108x268(H)cm, 2004

圖 2-2-13 楊茂林,《騎鏃形蟲的思維飛俠小菩薩》, 不銹鋼, 98x82.5x112cm, 2007

媒城邦分公司發行，2006，頁 119。

⁵⁷ Andy Warhol(安迪·沃荷), 盧慈穎譯,《安迪·沃荷的普普人生》, 頁 35, 黃心健序。

⁵⁸ 蔣勳,《西洋美術史(四)現代藝術》, IC之音竹科廣播電台, 新竹市: IC之音竹科廣播電台, 2011, 光碟 CD5 普普藝術。

⁵⁹ 〈3L4D—動漫美學新世紀〉, 2007,

http://www.artmap.com.tw/_314d/314d-artists-jp.htm(2013.10.26)。

裡，人物永不衰老的青春永駐，也就是現代話說的「凍齡」，更是將這種亙古以來潛藏的慾望充份的體現。甚且，這種觀念也進一步的影響了現代人對現實人生所抱持的價值觀及審美觀。

第二點特徵是動漫美學的藝術裡，充滿了奇幻多變的瑰麗色彩，賦予圖像一種強烈的吸引力，使得創作的圖像本身就成為一種豐富的視覺語言(圖 2-2-13)⁶⁰。在進入二十一世紀之後，由於人們愈來愈長期的處於數位化、依賴於數位化的環境之中，人與人之間的淡漠、商業為主流的文化競爭，都帶來莫大的心靈空虛與壓力，而動漫作品裡面如夢似幻的詭譎環境，搭配新時代語彙及音樂，形成了較為誇張或扭曲的美學形態，適時彌補、平衡了人們內心的渴望。

第三點特徵，是由電子媒體所引發的充滿空間的彩光藝術經驗(圖 2-2-14)⁶¹。在歐洲中世紀的哥德藝術中就已極緻的運用教堂裡玫瑰窗(rose window)⁶²的設計，來營造出一種來自天堂、設計出一種來自上帝的鑽石般璀璨的光芒，成功的形塑了宗教在人們心中的神聖地位。而自上一世紀中期開始，電子媒體成為影像傳播的主流，世界不分人種、國籍的人們幾乎天天都在電視機和電腦前面渡過生活中的重要時刻，這些由光電所構成的絢麗燦爛色光，就成為藝術家創作新時代作品時所追求的「天堂之光」。

第四點特徵，動漫美學它是跨領域結合所形成的「異類合成(heterogeneity)」新美學。它有別於傳統單打獨鬥的藝術創作，而往往需要不同團隊的技術整合與結盟，也因為這樣的特性，由動漫藝術所衍生出的商品，產值之豐突破以往任何一種藝術形式，例如：「根據統計，擁有凱蒂貓的三麗鷗禮品公司，每年從凱蒂貓以及其他卡通商品獲得的營收即高達近十億美金。」⁶³(圖 2-2-15)這類藝術創作已然和常民文化、商業文化水乳交融，進而創造出新世紀的藝術美學觀點。⁶⁴

圖 2-2-14，幾米，
《完美小孩》(全 12 幅)
，油畫，60X80cm，2007

圖 2-2-15，魏義芳，《愛在蔓延》
(局部)，玻璃纖維、交趾陶片、
南寶樹脂(聚醋酸乙烯酯)、白水泥，
32x30x78cm，2013

⁶⁰ <3L4D—動漫美學新世紀>，2007，
http://www.artmap.com.tw/_314d/314d-artists-tw.htm(2013.10.26)。

⁶¹ <3L4D—動漫美學新世紀>，2007，
http://www.artmap.com.tw/_314d/314d-artists-tw.htm(2013.10.26)。

⁶² Cynthia A.Freeland (辛西亞·弗瑞蘭)，劉依綺譯，《別鬧了，這是藝術嗎?》，臺北縣新店市：左岸文化，2002，頁 45。

⁶³ Max Ziang，《日本文創，全球熱賣-從日本動漫產業看成功商機》，臺北市：御璽，2010，頁 55。

⁶⁴ 陸蓉之，<3L4D—動漫美學新世紀>，2007，
http://www.artmap.com.tw/_314d/314d-about-2-0.htm(2013.10.26)。

除了以上四點特色之外，筆者於 102 年 7 月 3—5 日參加嘉義市 102 年度十二年國民基本教育精進國民中小學品質計畫「藝術與人文領域美學教師工作坊」的研習中，聽到嘉義高中教務主任王德合老師關於動漫美學的演講中還提到兩點，筆者當下也覺得歸納的相當中肯、有見地，非常具有參考價值。第一、動漫藝術常呈現對立性美學：如生/死、華麗/枯槁、甜美/虛假。第二、動漫藝術常反映當代性的狀態：如虛構、輕鬆、通俗、自由。

動漫文化，在 20 世紀的普及中，美國在 1923 年由迪士尼兄弟(Walt & Roy Disney)創立的迪士尼公司主導下可說是搶得先機，拔得頭籌，率先引領風騷，影響全球的發展。然而，在東方，日本於二次世界大戰之後，漫畫文化擺脫了為軍國主義、日本帝國宣傳的桎梏，反倒在被尊為「日本動畫之父」的手塚治蟲(Tezuka Osamu, 1928-1989)努力之下，開啟了一片藍天。

在歷經前仆後繼的漫畫家的努力後，2003 年宮崎駿(Hayao Miyazaki, 1941-)的《神隱少女》(圖 2-2-16)⁶⁵在美國勇奪奧斯卡金像獎的肯定，這象徵了日本漫畫界已在全世界的版圖中豎立了新的里程碑，逐漸在全球的動漫產業中成為火車頭的角色與地位，一舉手投足間都將動見觀瞻。

而分析日本成功的經驗可發現，動漫除了詼諧逗趣、能夠使觀者放鬆身心壓力外，它是否具有強而有力、動人的創意文本，可能更是彰顯其動漫內涵重要的指標與成功的關鍵，而日本人勇於開發的精神正是值得借鑑之處。在 21 世紀網路急速建置的全球化時代，四海一家、天涯若比鄰的地球村概念已是可以實踐的夢想，「動漫畫的世界，看似虛擬不真，但反而提供了理解現實世界的一扇窗戶。」⁶⁶它除了提供娛樂的效果外，它更應建立在對人類未來的關心與剖析，呼應人心對於美麗新世界的想像與追求，至此，人類將因動漫而建立起溝通的平臺，世界將因有動漫藝術的國際觀而走向和平、共存共榮的道路。

圖 2-2-16 宮崎 駿，
《神隱少女》，
DVD 封面

第三節 典範藝術家

一、村上隆：

在 1996 年第二屆亞太三年展《Present Encounter》中，村上隆以作品《Mr DOB》，發表《超扁平宣言》。他開宗明義說到：「將來的社會、風俗、藝術、文化，都回像日本一樣，都變得極度平面（two-dimensional）...

今天，日本電玩和卡通動畫最能表現這種特質，而這些又在世界文

⁶⁵ 宮崎 駿監督作品，《神隱少女》，吉卜力工作室製作，日本：SONY，2001，DVD 光碟。

⁶⁶ Max Zieng，《日本文創，全球熱賣-從日本動漫產業看成功商機》，臺北市：御璽，2010，頁 88。

化中具有強大的力量。」村上隆認為經歷戰後、經濟泡沫和沙林毒氣事件等社會壓力後，現實幻滅與心理機轉造就日本社會之所以轉向喜愛可愛甜美的扁平化趨勢。⁶⁷

村上隆在《藝術創業論》中提及：在二次世界大戰期間，原子彈爆炸後造成的焦土時代，所有一切在瞬間幻滅，從中誕生出日本「可愛」的造型人物，雖說一部份可能是受美國文化-迪士尼的影響，但也可能是來自於「希望失去一切的地方誕生出新生命」這樣潛藏於心靈深處的期盼。日本自古以來就是一種多神論的文化信仰，相信所有的自然現象都存在著靈體，這種觀念一直延續到現代，仍舊根深蒂固，而不停創造出可愛造型人物的樂觀性，正徹底地呈現出日本人開朗的一面。⁶⁸

現代文明在資本化主義的潮流席捲下，人們的價值觀愈來愈趨向於物質擁有慾望的追求，商業化的模式與思維已在成長的過程中，寫入人們的基因裡頭。人口逐漸往大城市匯聚，人與人、企業與企業、國與國之間的經濟競爭越發顯得慘烈而激昂，而在這樣緊繃的戰鬥中，村上隆先生所說的可愛的、充滿幻想性的動漫人物與造型特徵，適可成為

圖 2-3-1 村上隆，《凱凱琪琪和我-無論順境逆境，在時好時壞，天氣晴好》(Kaikai Kiki And Me,-For Better Or Worse, In Good Times And Bad.The Weather Is Fine)，2010，Acrylic and platinum leaf on canvas mounted on aluminum frame，500X1500X50.8mm，Coutesy Gagolian Gallery,New

圖 2-3-2 村上隆，《眼睛愛 SUPERFLA》(eyes love SUPERFLA)，Acrylic on canvas mounted on board，1000x1000mm，2003-2006，Courtesy Marianne Boeskesky Gallery

一帖清涼劑，以調和都市文明乖張、詭譎、多變的氣氛。就像〈哆啦 A 夢〉與〈kitty〉，任誰看都會卸下心防，由衷的浮現一抹微笑，而這也正是筆者在創作中，選擇這兩種業已流行的日本動漫人物符號，來指涉世界大同理念的原因所在。

⁶⁷ <村上隆>，《維基百科》，最後修訂於 2013 年 09 月 17 日，<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%A%E9%9A%86#.E3.80.8A.E8.B6.85.E6.89.81.E5.B9.B3.E5.AE.A3.E8.A8.80.E3.80.8B> (2013/10/27)。

⁶⁸ 村上隆，江明玉譯，《藝術創業論》，臺北市:商周，城邦文化出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2007，頁 216-217。

繼 1996 年的《超扁平宣言》後，2003 年，村上隆發又提出所謂的《幼稚力宣言》，同時也為自己的動漫作品下了個完美的註解：「動漫的審美體驗是獨特的，它會打動你未泯的童心，激起你對童年的美好回憶。」⁶⁹這樣的主張，依筆者的見解是呼籲創作者回歸孩童的純真，回歸未受俗世污染的素樸潔淨，依此創作出來的作品

圖 2-3-3 村上隆《我的寂寞牛仔》(My Lonesome Cowboy)，Oil paint、acrylic、fiberglass and iron，2540x168x910，1998，Courtesy Blum&Poe，LA/MarianneBoesky Gallery，NY，Photo by Joshua White

自然具有一股自然的感染力量、得以撼動人心(如圖 2-3-1)⁷⁰。在筆者一系列的作品完成後，自我認真的追究其創作想法的源頭，竟然也在村上隆先生的作品定義中找到一點淵源的質素，實令筆者大感意外，此因緣聚會頗為難能可貴。

之後，村上隆挾著可愛的美學觀點，也成功的引發巴黎時尚名牌路易·威登(Louis Vuitton Malletier)公司的興趣，合作開發出日後一系列充滿大膽而歡樂氣氛的皮包作品，實踐他前衛的藝術商品化企畫理念(圖 2-3-2⁷¹)。

村上隆的作品風格，具備以上所述動漫

圖 2-3-4 村上隆《時間 Bokan-粉紅色》(Time Bokan-pink)，Acrylic on mounted on board，1800x1800mm，2001，

圖 2-3-5 村上隆《Tongari-Kun》，Oil paint、acrylic、synthetic resins、fiberglass and iron，700x350cm，2003-2004

⁶⁹ <村上隆>，《維基百科》，最後修訂於 2013 年 09 月 17 日，<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E9%9A%86#.E3.80.8A.E8.B6.85.E6.89.81.E5.B9.B3.E5.AE.A3.E8.A8.80.E3.80.8B> (2013/10/28)。

⁷⁰ 村上隆，《藝術戰鬥論》，臺北市:大鴻藝術，2010，頁 4，所有權©2010 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co.,Ltd.All Rights Reserved。

⁷¹ 村上隆，《藝術創業論》，頁 15。

美學的所有特徵，既有傳統質素卻又前衛大膽；既有可愛的卡漫風格，卻也有充滿性挑逗玩味(圖 2-3-3)⁷²與傳達死亡意象的瑰奇(圖 2-3-4)⁷³；

此外，還有將傳說人物神格化、宗教化的類型；也就是結合鄉野傳說與佛教色彩和現代卡漫圖騰多元文化的系列品向(圖 2-3-5)⁷⁴。這樣勇於挑戰傳統美學、延續藝術生命的活力，雖在 2010 年法國凡爾賽宮的展覽中受到衛道人士猛烈的炮轟與抨擊，但他依舊不為所動地回到創作現場，無畏的戰鬥下去，堅持實踐自己獨特的藝術路數，為當代美術的動漫美學寫下光榮的一頁，而今這樣的歷史還在延續，還在被創造、被改寫-----。

二、楊茂林(1953—)：

在筆者進入研究所後所上的第一堂〈立體造形〉課程中，老師要同學們找一個立體模型或公仔造像，以作為臨摹的範本。在近似於達達主義的隨機創作的因緣巧合中，筆者帶的正是家中擺在樓梯間每日都要見上許多次的大同寶寶公仔。只是利用這個立體文本，筆者將之與文字的聯想作結合，創造出純白、無眼瞳、仿希臘羅馬時期人像特點的翻模公仔造像。而系列作品的最後，再依循大同世界理念的延伸，並加諸筆者皈依的佛教思想，歸結出「自度度人」的和平實施途徑，創作出《大同佛境》的造形意象。而這種創作手法與構想，在國內的雕塑家楊茂林身上更可說是發揮的淋漓盡致。

楊茂林先生本是從事油畫的創作工作，但在 1996 年，楊茂林在《請眾仙——

圖 2-3-6 楊茂林《無敵金剛》，台灣檜木，91x38x17cm，2002

圖 2-3-7 楊茂林，《無敵愛金剛》，銅雕、金箔，206x104x104mm，2007

圖 2-3-8 楊茂林，《封神演義-摩訶婆娑世界的夢幻島》，銅雕、金箔，2005-2006，尺寸各異

文化交配大園誌》的創作時，仿效民俗儀式，準備將筆下的卡漫人物神格化後送回天庭，於是以漂流木，雕成卡漫神像(圖 2-3-6)⁷⁵，不料竟從此立體雕塑的過程中

⁷² 村上隆，《藝術創業論》，頁 10。

⁷³ 村上隆，《藝術創業論》，頁 1。

⁷⁴ 松本薰，〈法國凡爾賽宮村上隆特展展場照片〉，《和風家 WHOUSE》，2010 年 09 月 15 日，[http://www.wahouse.com.tw/viewthread.php?id=3669&sch_st1=218&sch_st2=255&sch_st3=0\(2013/1/09\)](http://www.wahouse.com.tw/viewthread.php?id=3669&sch_st1=218&sch_st2=255&sch_st3=0(2013/1/09))。

⁷⁵ 大未來林舍畫廊，

找到一種純然的樂趣，一頭栽入雕塑的世界中，而樂此不疲、無法自拔。⁷⁶

根據楊茂林先生創作經驗的訪談中他自己提到，其創作思考的淵源來自三方面，第一因為臺灣大部份是居民是自中國移民過來，因此受到中國文化的浸染也就最深；第二則是日本文化，清朝末年曾割讓臺灣給日本長達 50 年之久，當然相對地也受日本文化很深的影響；第三，光復之初，臺灣很多方面接受美國援助，同時也與美國簽訂〈臺灣關係法〉以確臺海的安全，這時吃美國的食物、看美國卡通、接受到歐美文化的洗禮也顯得理所當然。透過這三種文化的交流，楊茂林先生得以建立、成就自我的美學價值。例如，他將無敵鐵金剛給「密宗化」、「神格化」，手執金剛杵，讓它呈現出勇者無堅不摧、無物不克的雄偉力量，但一方面他卻又為它配上了無敵女金剛的創作，手持半月型鉞刀，代表斬斷一切煩惱擁有大智慧的形像，這中間就有中國的佛教意涵、日本的卡漫圖騰、同時也具備美國好萊塢電影式的俗世愛情喜劇的圓滿大結局劇情(圖 2-3-7)⁷⁷。

未來楊茂林先生仍將持續的以東西方的卡動漫及其他名人的文化符號，結合佛教中佛菩薩造型特徵、和兒時常見的昆蟲等臺灣鄉野自然生態系影像，來作為卡漫神格化的創作延伸，名之為「夢幻島」計畫。他預定在台灣七個重要地點塑造七尊如此具有在地生活經驗與新宗教藝術表現形式的現代藝術地標，他希望用這七尊宛如唐卡式的聖像可以庇佑臺灣這個天天充滿驚奇與歡樂的「夢幻島」⁷⁸(圖 2-3-8)，佑護它永遠不受任何的攻擊或損害，並且守護它的永久和平與安全。⁷⁹

三、李真(1963—)：

人的成長背景經歷，以及教育過程中的文化薰陶，都將成為人類思考的重要脈絡。李真(Li Chen)，一個出生於台灣雲林的當代雕塑家，在全心投入藝術創作之初，曾接受佛堂文案設計的委託、製作佛像，對於佛、道的思想具有廣泛的涉獵。之後，為了能專心一意地實踐自我理想的追求，自 90 年代起開始投入專業的雕塑創作。

圖 2-3-9 李真，《天闕輕舟》，銅雕，334x205x848，2007

[http://www.linlingallery.com/artist_work.php?id=13&bb=10&pid=386&currentpage=2\(2013.10.30\)](http://www.linlingallery.com/artist_work.php?id=13&bb=10&pid=386&currentpage=2(2013.10.30))。

⁷⁶ 滕淑芬，〈扮仙、見仙——楊茂林的雕塑世界〉，《台灣光華雜誌》2008 年 5 月，頁 100。

[http://www.sinorama.com.tw/show_issue.php?id=200859705098c.txt&table=1&distype=text&year=2008&month=5\(2013.10.29\)](http://www.sinorama.com.tw/show_issue.php?id=200859705098c.txt&table=1&distype=text&year=2008&month=5(2013.10.29))。

⁷⁷ 《大未來畫廊》，〈有關愛情的故事-無敵愛金剛 8/1〉，

[http://gallery.99ys.com/gallery/292#informationworks-1248\(2013.11.02\)](http://gallery.99ys.com/gallery/292#informationworks-1248(2013.11.02))。

⁷⁸ 大未來林舍畫廊，

[http://www.linlingallery.com/artist_work.php?id=13&bb=1&pid=387&currentpage=1\(2013.10.30\)](http://www.linlingallery.com/artist_work.php?id=13&bb=1&pid=387&currentpage=1(2013.10.30))。

⁷⁹ 陳金萬，〈楊茂林顛覆新聖像 守護夢幻島台灣〉，《新台灣新聞周刊》第 585 期，(2007 年 6 月 7 日)，[http://www.newtaiwan.com.tw/bulletinview.jsp?bulletinid=70523\(2013.10.29\)](http://www.newtaiwan.com.tw/bulletinview.jsp?bulletinid=70523(2013.10.29))。

2000 年之後，作品陸續在世界各大城市展出；2007 年受邀參加第 52 屆義大利威尼斯雙年展；2011 年在臺北中正紀念堂舉行戶外雕塑大展；2013 年更於法國巴黎凡登廣場（Place Vendome）舉辦戶外雕塑個展，12 件代表作包括《無憂國土》、《捻花》、《大土騎龍》等，其中尺寸最大的《天闕輕舟》高度近 9 公尺⁸⁰（圖 2-3-9）⁸¹，是繼台灣藝術家朱銘先生 1997 年之後，在此凡登廣場展出戶外大型雕塑展的第一人。其作品融貫東西的藝術觀點，雕塑本身通體圓潤飽滿，雍容大器，足以震攝天地，充份反映出了公共藝術的獨特魅力。而濃墨黑金的色澤，搭配鍍金、鍍銀的技巧，誘引出一種既現代又古典、既厚實且輕盈的神祕氣息，十足體現了臺灣當代藝術家豐沛的生命底蘊（圖 2-3-10）⁸²，倍受國際藝術界及各方的好評與肯定。

圖 2-3-10 李真，《捻花》，銅雕，150x180x420cm，2010

李真曾在亞洲藝術中心為他所策畫的 2008『神魄』新作首展中發表談話（美術星空提供）：

魂魄系列其實在我想去表現它，其實是蠻長的一段時間，但是我感覺到這個外在的世界，它其實在變化的，我們這個的世界（發展）的速度太快了，不管在物質的競爭、生存的競爭各方面，其實我們慢慢在改善，我們的物質的生存的環境，但是我們的精神、甚至我們的靈魂，真得有過比較快樂嗎？這是我所看到的外在的世界，包括我們對自然，甚至對人性、對靈魂的一種尊重。……

魂魄是代表一種力量，神魄不代表說，它就是那種神的概念，而是說它是一種力量、火的力量，像我們現在背景這一件，就是火神，那我底下擺一些炭，木炭在這邊兒，我想我們可以體會到一個道理，就像「野火燒不盡，春風吹又生」，自然裡面就這樣子，燒了又再起來，燒了又再起來，它是非常自然的一個現象，就像生命的衰敗、形成。⁸³……

⁸⁰ 吳垠慧，〈李真 9 米胖娃娃 巴黎凡登廣場亮相〉，《中時電子報》，2013 年 09 月 04 日，[http://www.chinatimes.com/newspapers/%E6%9D%8E%E7%9C%9F%E7%B1%B3%E8%83%96%E5%A8%83%E5%A8%83-%E5%B7%B4%E9%BB%8E%E5%87%A1%E7%99%BB%E5%BB%A3%E5%A0%B4%E4%BA%AE%E7%9B%B8-20130904000496-260115\(2013.10.31\)](http://www.chinatimes.com/newspapers/%E6%9D%8E%E7%9C%9F%E7%B1%B3%E8%83%96%E5%A8%83%E5%A8%83-%E5%B7%B4%E9%BB%8E%E5%87%A1%E7%99%BB%E5%BB%A3%E5%A0%B4%E4%BA%AE%E7%9B%B8-20130904000496-260115(2013.10.31))。

⁸¹ 亞洲藝術中心，〈20130902-20130929 李真巴黎凡登廣場大型雕塑個展〉，2013 年 09 月 02 日，[http://www.asiaartcenter.org/c_index.php?page=exhib&exhibno=114\(2013/11/09\)](http://www.asiaartcenter.org/c_index.php?page=exhib&exhibno=114(2013/11/09))。

⁸² 〈大氣-李真台灣大型雕塑首展〉，《Antoni 的陽光後花園》，[http://huanghs.pixnet.net/blog/post/39829633-%E5%A4%A7%E6%B0%A3-%E6%9D%8E%E7%9C%9F%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%9B%95%E5%A1%91%E9%A6%96%E5%B1%95\(2013.11.01\)](http://huanghs.pixnet.net/blog/post/39829633-%E5%A4%A7%E6%B0%A3-%E6%9D%8E%E7%9C%9F%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%9B%95%E5%A1%91%E9%A6%96%E5%B1%95(2013.11.01))。

⁸³ 〈亞洲藝術中心-2008 李真(Li Chen)『神魄』新作首展〉，《美術星空提供》，[http://www.youtube.com/watch?v=cW06kl18-v8\(2013.10.31\)](http://www.youtube.com/watch?v=cW06kl18-v8(2013.10.31))。

從上述的專訪內容，可窺探出李真的人生哲理，他強調自然循環的力量、重視對人性精神層面的自我粹煉、呼籲人面對自然時所需具備的一種謙卑心態。藉由他的作品，李真想要傳達對現世甜美、浪漫、幸福與滿足的精神概念，而筆者圖未曾蒞臨展覽現場，但從電腦的圖片中的確就已看到了孩童原始的純樸與天真，就如道家所云：返樸歸真，或成語裡所提到的「大智若愚」、或「虛懷若谷」的意境，內心相當充滿了喜悅之感，這可稱得上是李真也在專訪中所提到的精神上的療傷吧！

在李真的雕塑經驗中，筆者汲取了黑金、黃金、白金的用色概念、以及轉化公仔人物的自然純粹與佛教造像的豐厚飽滿，期盼藉此得以成功的傳遞自度度人的世界理想，帶給觀者會心一笑的喜悅和省思；結合當代與古典，賦予動漫公仔雕塑新的生命，使其呈現一種前所未見的獨特樣貌。

第四節 小結

達達主義的反傳統美學價值，為日漸僵化的藝術表現，打開了西方藝術的任督二脈，締造傳統藝術過渡到當代藝術的一條生機活路；杜象藝術哲學中的「反藝術」(anti-art)、「無藝術」、或進一步的說「無處不是藝術」觀點，更打破了筆者長久以來對創作認知的固執己見，一窺藝術創造的隨機性與運用文字幽默再造藝術的大膽主張⁸⁴，特別是他所建立起來的「如果藝術家認定某個東西是藝術，並且賦予它不同的脈絡和意義，那麼這個東西就是藝術品。」⁸⁵的觀念，皆讓筆者日益堅定勇於繼續走創作研究之路的信心。

普普藝術及動漫藝術的藝術家們成功的將大眾商業文化的符碼，運用解構、重組、放大、拼貼、挪用、援引、材質轉換、彩繪、多元文化交流融合等形式與手法，轉化成各類型的藝術代表作，創造了當代藝術光采紛呈的明耀璀璨，同時也成了筆者創作思考中最好的借鑒題材。

尤其是典範藝術家們，他們屢屢在國際間，以震撼人心的作品豎立了藝術新典範，以作品傳達的「高度」，建立了藝術表現的新里程碑。他們創建作品的理念、表現手法的新穎、作品顏色的絕妙組合所散發出來的奇異氛圍，筆者都由衷的讚佩與折服，並將之納入作品創建思考的絕佳參照。有了前輩高人的引領帶路，筆者的創作之路雖是一趟冒險的旅程，但一路走來，卻並不孤獨、寂寞。

---

⁸⁴ 謝碧娥，《杜象/從反藝術到無藝術》，臺北市:秀威資訊科技，2008，頁9。

⁸⁵ Will Gompertz(威爾·岡波茲)，陳怡靜譯，《這個作品，怎麼這麼貴？一句話說出現代藝術與大師特色》，臺北市：大是文化，2013，頁42。

第三章 創作理念與實踐

藝術的本質必須是一種內在觀念的顯現。當藝術的內在精神或創作觀念被強調時，另一個有趣的觀念卻接著浮現，就是人們開始認為藝術也像人的靈魂是永生不滅、永垂不朽的，藝術創作必須超越有限物象的限制，追求那種永恆不變的理想價值。⁸⁶

在筆者的認知中，藝術的本質相當接近於宗教，它透過藝術家內在的觀照與視界，以「美」來淨化人心、教化人心，以「美」來敬重天地、感動天地。佛家云：眾生皆有佛性，同樣地，眾生可能也都具有藝術性，筆者雖不敢自稱為藝術家，但創作時所秉持的意念或心路歷程，應與藝術家無二，沒有太大的差別。研究期間，眼見世界仍多動盪、人為或天災依舊是真實環境中不斷上演的戲碼，筆者不勝歎息之際，化心裡的希冀為力量，將之轉化成一個個雕塑作品，以傳達內心對人類美麗未來的期許。

而在創作實際的過程中，筆者試圖以多樣的材質及多元的表現方式、聯合多重感官的覺受，竭盡所能地來豐富作品的生命力。在這一章節中，筆者就盡量完整忠實的記錄參訪賢達的內容與自己的創作理念、創作時所使用的媒材、以及創作過程中運用的手法，並整理自己創作實踐的整體過程，但願這樣的心路歷程，能給自己或未來相關的研究者予更多的省思，開啟通向「藝術濟世」的理想價值。

第一節 參訪藝術界賢達

為了在多元材質的表現上，能夠適切地傳達個人的理念，因此在創作之餘，筆者除了在研究所與老師溝通創作觀念與技巧外，於校外也積極地造訪藝術界前輩，一方面了解臺灣的藝術發展，一方面也增益自己在藝術上的視野。

例如拜訪內埔國小伍峻立老師學習立體彩繪之要領；拜訪水上陶色陶舍工作室顏綉錦老師、林暉耀先生體會如何善用泥塑的技巧；拜訪大林百信禮品蔡嘉陽先生，了解矽膠模及玻璃纖維作品的翻製經驗；拜訪新港板陶窯陳忠正老師與謝錦旭老師，聽取他們對於交趾釉燒和剪黏的臺灣傳統手工藝融合西洋浮雕的看法；拜訪水上雅哉雕塑工作室羅群星老師，精進泥塑公仔的神態雕琢；拜訪斗六燈意電子科技行張耀昌先生，接觸、理解光電的世界，得知光電、動能運用於雕塑的方式；拜訪蓮壇企業黃錦鐘先生，確認不銹鋼、黃銅的鑄造流程；而拜訪臺中手工皂達人陳淳鈞老師，獲悉手工皂的配方與製造詳細流程。

這些造訪行程，都集中在 103 年筆者創作的顛峰期陸續與受訪者聯絡後完成，有時甚至有機緣前後來回造訪了多次。而部份重要的訪談內容，筆者彙整之後，經受訪者同意，置於其下，以提供未來有這方面需求的研究者參考。

⁸⁶ 江如海，《觀想與超越：藝術中的人與物》，臺北市；東大，2006，頁 137。

一、訪問百信禮品有限公司蔡嘉陽先生（圖 3-1-1）（以下以姓氏稱之）（以下以姓氏稱之）：

魏：感謝蔡先生能在百忙之中，同意接受訪問，謝謝您！首先，是否可以請問蔡先生談談您是從什麼時候開始學習矽膠翻模的技術？

蔡：差不多是在民國 77 年的時候，由我在臺北做電鍍的朋友所介紹的。那時很多的雕像作品都從義大利引進，單價很高，臺灣為了壓低成本，於是開始發展翻模技術。由於技術逐漸發展成熟，反而很多訂單還從國外湧入，而使這個行業有了不錯的利潤，我也是因為這樣的時機，而投入了這個技術的學習。剛開始時，大多數是純手工生產，但隨著訂單的增多，而逐漸由技術人員發展出抽真空及其他機械設備，大大的提高生產力。

魏：那您什麼時候開始回到嘉義來開禮品公司呢？

蔡：我個人回到嘉義來開業是大概在民國 83 年的時候，算一算到今年為止，也已經有 20 年的歷史了！

魏：學習的過程中是否有什麼特殊的因緣？是否有印象特別深刻的事？

蔡：有一點就是，我記得教我的老師父說過：做這一行業的，沒有永遠的師父。意思是說，從事這一行業的人，要不斷的創新，遇到問題，要不斷嘗試不同的方法來解決，要求新求變，不能一成不變。

魏：請問與蔡先生的百信禮品公司合作的廠商或服務的範圍大部份都以什麼樣的公司或團體為主？有接受私人的案子嗎？來源都是什麼樣的人士？

蔡：我這邊有很多公家企業，如果大一點的案子，通常都需招標。像郵局、市政府文化局或管樂節的紀念品、嘉義縣政府等都曾有合作過的案例；另外，還有，就是寺廟，像北港朝天宮，大甲鎮瀾宮，這都是規模比較大的。當然，屬於個人客製化的藝術品也都有，只是價格上會比較高一點，反正大小通知，不管什麼人或單位，只要價格上可接受的話，我們這邊都可以配合來生產。

魏：像您們這麼矽膠翻模技術的發展情況如何？是否遭遇一些瓶頸？

蔡：主要是在製作的技術上，人才有斷層的危機。因為在製作上，這個行業也算是蠻辛苦的，再加上生產的過程，會有強烈的樹脂的味道，所以，在人才的銜接上，比較困難，而容易出現斷層的危機。

魏：能否請蔡先生簡單介紹一下矽膠翻模的流程？

蔡：首先要製作原模，接下來可選擇要先做外模或內模，有時也需看作品的形態來決定要開單一模具或兩片、甚至多片的模具，而外模也可選擇用石膏或樹脂加玻璃纖維，只是石膏會比較重，就看個人的用途來選擇所需要的材料。模具開好了之後，就可準備生產作品了。

魏：這種技術後續翻製出來的成品，在材質上只有一種選擇嗎？這樣的技術，可否應用於藝術品的製作上？

蔡：當然可以啊！它目前運用在藝術品或工藝品的製作上，其實相當的廣泛。而在樣材質的選擇，也非常多樣化。像純樹脂是一種，另外樹脂加石粉也可以啊！而石粉又有大理石粉、白晶石粉、青斗石粉、玉石粉、瑪瑙石粉等多種

選擇，就看創作者想要仿什麼樣的樣材質，只要模具完成了，接下來都可以來進行和完成。甚至，在作品翻製完成後，也可用彩繪的方式，來仿木頭質感、仿青銅質感、仿琉璃、仿交趾陶等任何其它自己想得到的圖案，發展性可說是相當多元、多變。而創作者在保留了這個模具之後，幾乎可以說這個作品等於是得到了永久的保存，以後，要生產什麼的作品，就可隨時看自己的需要來決定了，所以說，這種矽膠模的運用，在藝術界來說，是非常具有時代意義和價值的，像作蠟燭的、作肥皂的或作玻璃、作銅的等等材質，也一樣都是需要用到這樣的模具。

魏：在我個人的創作研究上，我想以公仔雕塑，如大同寶寶、多啦 A 夢、Hello Kitty 來呈現美麗心世界的主题，以蔡先生從事矽膠模翻製成品多年的經驗，覺得是否可行？您有什麼看法？

蔡：以大同寶寶來說，只要它的形體製作出來了，也許可以用各種不同的材質來作變化，像琉璃、彩繪等等，再配合其它周邊的裝置，或許就可以擴展出很多不同的變化出來。

魏：矽膠模具您在前面提到很多優點，那它可能什麼樣的缺點嗎？能不能也請您的來談一談呢？

蔡：矽膠模具，有一個缺點就是，它的保存期限，沒有辦法太長，因為矽膠在空氣中會軟化，無法保存太久；而生產的過程中，會有味道、污染也是一個缺點。另外，生產產生的廢料，則可以回收，用在其它地方，像柏油路面等，不然的話，就是送進焚化爐焚燒。

魏：那面對矽膠模具的保存期限無法太久，那創作者要怎麼做，來保存自己的作品，使它可以永久被保存或可以被生產、製作呢？

蔡：矽膠模具的保存期限依目前的技術還是只能維持一、二年的時間，至於，作品如何，有一個方法就是，保存一件玻璃纖維材的成品，作為將來的原模，待矽膠模具損害後，再以此原模來翻製模具，這樣就可以達到永久保存作品和生產作品的目的了。

魏：感謝蔡先生接受我的訪問，讓我了解整個矽膠模具生產的流程及後續生產成品的各種延伸出來的可能，真的感謝您！

蔡：不用客氣，如果以後有其它問題，歡迎再一起來研究！

圖 3-1-1 訪問蔡嘉陽先生

二、訪問嘉義大學視覺藝術研究所碩士暨內埔國小伍峻立老師（圖 3-1-2）（以下以姓氏稱之）：

魏：能否請伍老師先簡單談一下您學習繪畫或學習藝術的歷程？

伍：國小二三年級起，就常在繪畫上受到肯定，也常代表參與比賽，從此就和美

術為伴至今。專科時代練習素描和水彩，畢業後鑽研水墨，也常常在平面設計、海報設計中實現想法，研究所論文亦是水墨創作，也就是說，我和平面繪畫有著三四十年的愛恨糾葛。此外，教學之餘，自己在家購置電窯，同時經常參與陶器創作的社團，摸索陶塑的奇異世界，至今也有著一、二十年的經驗，然而，藝術無國界、藝術無上限，在創作的國度裡，永遠都是人上有人、天外有天，學習永遠不足，學習永遠不能停滯，需要一直往前、往前！

魏：在您的學習過程中是否有什麼特殊的因緣？

伍：說到因緣，因為本著藝術即生活的態度，並不刻意追求形而上的表現慾望，多半在創作過程中盡量拉近生活和藝術之間的距離，這些因緣一定不少，包括陪伴身旁的人、物、地點，但是特殊的因緣卻也少見。或許有陣子經常參加比賽，得獎的滿足、落選的刺激也可以算是一種特殊的因緣吧！縱使知道依賴別人的肯定不是藝術表現的初衷，但藉由比賽來激勵自己，其實也常有不小的動力，足以驅策自己向前。

魏：那在你學習的過程是否有印象特別深刻的事呢？

伍：記得，曾經在某地方發現一張作品，只畫一個箭頭，雖是複製印刷，但是因為下方署名「Picasso」因此標價不低，當時深感誇張，等到繞了一圈，又回到原地，定神一看，箭頭居然是個裸女的臀部，寫實逼真，著實震驚。也因此經常警惕自己，沒有去努力就不會有收穫。

魏：請問伍老師在你從事藝術創作的過程中，除了課餘的陶藝創作外，是否以平面繪畫為主呢？

伍：其實各類型的藝術表現形態多半都會遇上，但的確是以平面繪畫為主。

魏：那您是否曾有彩繪立體雕塑作品或其他類似案例或委託的經驗嗎？

伍：我是曾經有以廢棄物雕塑創作和立體裝置藝術的經驗，然而正式的委託案倒是沒有經驗。

魏：以伍老師多年從事藝術創作的經驗來說，能否請您談一談如何彩繪立體雕塑作品您個人的見解、看法，以及建議？

伍：彩繪立體雕塑和平面繪畫是有空間的差異，但藝術元素還是相通的。就「構成」這個重點來看，主題仍是最重要的，不但要有可看性、吸引力、要符合表現想法，它在面積、顏色及動線安排上宜造成視覺焦點，凸顯力量與創意。配角及背景或許沒那麼重要，但呼應及襯托主題仍是技巧展現的要項。

魏：在我個人的創作研究上，我想以大同寶寶、多啦 A 夢及 Hello Kitty 公仔的創作來論述大同世界的主題，以伍老師豐富的創作經歷來說，不知您覺得是否可行？在造形的原則上或安排上您是否有任何良好的建議可以提供？

伍：這些不同文化背景下的著名公仔的確是展現「大同世界」的好題材。不同國家的文化象徵中在同一地點展現它們間的異同，它們間的和諧，充分表達地球村的良善氣氛，如果能在其中展現每個不同文化象徵間存在著相同的未來願景的話，我想是更好的。

魏：在彩繪立體造形，您個人覺得用什麼顏料比較好？比較能凸顯其造形的美感？

伍：我認為「顏料」不應該被限制，一般來說油彩、壓克力甚至是烤漆是經常在小型立體造型被用到的。但是，個人認為，應該放大作品外在顏色及質感的範圍，可以考慮創作者所在的地域，就地取材，表現創作的本土特徵和材料，例如自然界的木頭、葉子、石材、磚瓦、果皮、果核或是布料、塑膠製品零件、使用過的生活物件等等都可考慮，讓作品能有不同的新觀感，讓生活中的小事物能散發新的價值和意義。

魏：在訪問的尾聲，對於立體造型的創作，不知伍老師還有沒有想到任何有關的建議、看法、資訊，可以提供筆者創作研究時的參考呢？

伍：系列作品雖說每件都是獨立的，但是若以宏觀角度來看，整體作品之間若有一個創作脈絡連結，或是串連其故事性讓所有作品結合成一件具有大器度的創作，應該是更強而有力，更具震撼力的。

魏：感謝伍老師您接受今日的訪問，讓我個人受益良多，謝謝！

圖 3-1-2 訪問伍峻立老師

三：訪問燈意電子科技行張耀昌先生（圖 3-1-3）（以下以姓氏稱之）：

魏：謝謝張先生應允接受訪問，能否請張先生先就您學習太陽能光電這方面的經驗與歷程，做一下簡單的介紹與說明？

張：其實我個人的求學歷程中主要是學習企業管理的，在民國 60 多年的時候，我曾在一家代理機械套件的企業公司上班，因此開始有了接觸這方面知識的機會。之後，再由於自己的興趣，白天上班，晚上則做電子線路的設計，逐漸透過翻閱書籍自修、自購買零件所附的組裝說明書中，日益累積、建構自己在太陽能光電這方面的專業知識。

魏：請問陳先生開始自己獨立從事太陽能光電的事業已有多久的時間？您們店中服務的項目包括那些方面呢？

張：在早期的時候，我事實就已有個別接一些電子設計的委託個案，像大約在民國 80 年的時候，我也因為有這方面的專業，而幫一家企業成功的銷售了一批電動腳踏車，那時大陸也曾邀請我合作開發電動腳踏車，但因當時雙方的情勢尚不明朗，我個人各方面尚有諸多疑慮，所以，並沒有答應合作的提案。而後來開了這家店面，那大概已經是大約民國 100 年時候的事情了。我這家店服務項目其實很多，主要的項目在名片上，你可看到的有太陽能光電板、太陽能自動充電控制器、太陽能夜燈、客製化太陽能燈具、LED 字幕機、燈泡、燈管、LED 調節器、升壓器等其它客製化的相關特殊設計委託。

魏：在您從事相關技術的研發與組裝中，是否有特殊的案例或印象較為深刻的事呢？

張：早期從事相關方面的設計時，其實大多數都以實用或商業用途為主，很少應用於藝術或設計專業上，但隨著科技的日新月異，以及時代的脈動所趨，太陽能光電，似乎有成為藝術界、設計界的焦點這樣的趨勢。所以，近年來，我接了許多公共藝術工程的委託案，也輔導了像雲科大、環球大等許多工業設計及相關科系學生的設計案例，成績都相當受到比賽評審的肯定與歡迎。

魏：接下來能否請張先生談一下太陽光電如何應用在雕塑上，說一說您的看法與見解？

張：太陽能光電，這其實只是就一個名稱而已，也有把它稱為光動能，它運用在立體雕塑上，有相當多樣、多元化的選擇，就看你要讓你的立體雕塑作品呈現出什麼樣感覺來決定。譬如說，我們可以設計讓作品旋轉，使觀眾可以看到雕塑作品的每一個角度和立面；或者，我們也可以再加上燈光，讓雕塑作品的表面具有顏色的質感，可以單一色彩、也可以多重顏色的交疊變化；還可以再加上紅外線或微波的自動偵測，增加與觀眾的互動；喜歡的話，也可以連結音樂的裝置，當人靠近時就有音樂的播放，將視覺與聽覺做個聯結。以上這些都是可以參考的作法，在很多藝術設計的案例中，也都有非常好的效果，至於其它，當然還可到很多，那些也都是可以進一步來研究和發展的。

魏：在我個人目前的創作研究上，有一件是玻璃纖維的哆啦 A 夢彩繪大雄和他的好友圖像，我想設計一個可以旋轉的臺座，讓觀者可以觀賞到它 360 度的每一個面向；而另一件三尊大同寶寶結合阿彌陀佛的「大同佛境」，我想為這件作品設計一個可以收合的蓮花臺，以張先生從事多年的經驗，覺得怎麼設計可能會比較妥當，可能會比較具有吸引力呢？

張：從你完成的哆啦 A 夢照片來看，一個會旋轉的臺座，是可以達到你想讓觀眾看到作品每個角度的目的，不過，如果在臺座的中間，如果再加上燈光的變化，是不是會更有吸引力呢？而它的花費並不會增加多少，是可以好好考慮增加的一種方式。另外，你提到蓮花臺的部份，我是覺得點子相當不錯，相信，一定可以為這件作品加分，以後，也許還可以成為商品，賣給像寺廟這樣的單位來收藏，但是，蓮花臺這個部份，因為花瓣的構造比較複雜，可能可以用壓克力雷射切割，再加溫製作出適當的弧度。接著，還要讓它可以收合，這可能就會比較麻煩，它還要牽涉到動力、馬達等，其它還有主要結構的材質，也需好好的研究看看，如何的搭配是最為妥當的，這些細節，未來真正做的時候，是需要仔細的思考清楚的，今天，並沒有辦法討論出具體的結論。不過，大體來說，你提的方案是相當具有嘗試的價值，可以為作品的展示增加更多的說服力。

魏：將來如果有需要，可以再找您一起討論作品展示臺的作法嗎？

張：沒問題，只要來之前，打個電話，只要

圖 3-1-3 訪問張耀昌先生

我有時間，我都樂意提供個人的建議供你參考。

魏：實在太感謝您了，以後，我絕對會隨時和您保持聯絡，請再多多賜教，謝謝！

四、訪問手工皂製作達人陳淳鈞老師（圖 3-1-4）（以下以姓氏稱之）：

魏：感謝老師同意接受後輩的訪問，相信藉由老師的專業，一定能帶給我及後續的研究者許多的啟發。首先，請教陳老師您是從什麼時候開始學習手工皂的製作呢？

陳：其實我家本來就是從事化工的行業，因此，從小對於化學材料，我就比較了解 and 敏感。再加上出社會後，在外商公司上班，而有比較多的機會到國外考察和開會，也就更有機會接觸到國外有關手工皂的資訊，當然，一方面也是由於自己有興趣的緣故，所以，配合國外考察與自書上得到的知識，逐漸地也就在這個領域中，摸索出一些門道和自己認為較好的手工皂製作方法。

魏：請問老師您在學習的過程中是否有什麼特殊的因緣？或是印象特別深刻的事情呢？

陳：有一件事，我特別印象深刻，而這件事也種下我日後想從事推廣手工皂的主因。由於從小在化工的世界長大，我很清楚的知道化學物質對人的毒害，就像我媽就是一個鮮明的例子。她年輕的時候就是因為常與化學物質接觸，至今年紀大了，皮膚依然常有不良的症狀出現，所以，我推廣的手工皂，一直以來，強烈的訴求是：天然、環保、無毒害；易做、易學，我希望這樣的產品能帶給大家在清潔用品使用上的安全與放心，不要有任何的副作用產生。

魏：請問陳老師您在國內從什麼時候開始從事手工皂的推廣工作？是透過什麼方式進行？您的理念為何？

陳：大概是在 2005 年的時候吧！我是在國外見到很多和景點合作來做 DIY 推廣產業的案例，所以我想應該在國內也是可以嘗試來做做看的一條路線。不過，原本我的想法是以站在輔導的立場，來輔導業者在學會手工皂的製作技術後，持續推廣這樣的產業。像在卓蘭及新社千樺庭園餐廳，我就是以這樣的方式來做。不過，有些地方，像古坑蜜蜂故事館、大坑紙箱王天染庭園餐廳因人力的問題，我也曾以代工的方式及自營品牌的方式來推廣手工皂。目前，我大部份的重心，則以社區大學或私人學生的教學為主，主要的訴求和理念，就像前面所提到的是以環保、天然、無毒、無負擔為重點。

魏：能否請陳老師介紹一下您所推廣的手工皂與現在市面上所流行的手工皂生產製作流程有什麼不同？它們大多應用在什麼地方的清潔工作上？這種手工皂目前發展的情況如何？您的製作方式有什麼優缺點嗎？

陳：市面上的手工皂，主要皆以氫氧化鈉來當皂基較為多見，但這樣的製作方式溫度較高、鹼性較強、退鹼的時間較長，相對地過程中危險也較大。所以，我自英國的原料供應源頭去詢問並找到「海洋萃取液」來取代「氫氧化鈉」，這樣一來，製作的溫度降低、鹼性較低、退鹼的時間也縮短，製作過程變得容易的多，而且安全又天然而環保。另外，由於我用的油是食用等級的油品，

精油則是醫療等級的精油，因此，運用於身體的清潔上，絕無副作用，任何的膚質皆可使用。但，唯一的缺點，就是成本較高，所以在推廣上可能也需是理念相同的人士比較容易接觸，像我的學生，就有許多是持續學習好幾年的，他們就是認同這種天然、無負擔的手工皂製作方式，同時，在用過之後，也確實感受到它們對皮膚的好處。

魏：這樣的手工皂有可能可以發展、製作成為藝術品嗎？

陳：當然可以啊！以前也曾有學生委託我為他開模製作純白色的手工皂，以做為彩繪的材料。

魏：在我個人的創作研究上，我想以手工皂來製作一個以 Hello Kitty 公仔為主題的現代部隊雕塑手工皂，以表現美麗心世界的意涵，以老師從事多年手工皂的製作經驗來說，覺得是否可行？

陳：應該沒問題，可以試試看！這是很新鮮、有趣的創作想法。只不過，未來在製作上，可能要特別去注意皂化的過程中，其釋放的熱度，是否會影響其雕塑的外表質感，而使表面有坑洞較多、顏色較為不均的缺失。我之前做的，都是以約手掌大小的人工皂為主，二、三十公分的雕塑手工皂，我還未曾嘗試過。

魏：我目前已有 Hello Kitty 的矽膠模，不知接下來要如何來完成後續的步驟，是否能請老師介紹？

陳：其實製作過程很簡單，只要備齊所有原料，在油品加溫至大約 45°C 後，陸續加入所有原料，攪拌均勻，之後倒入模具中，放進保麗龍保溫，待凝固後，再放置於通風處，等待二星期皂化完成後，即可使用。

魏：手工皂的雕塑作品完成後，該如何保存這些創作的作品呢？它們可以保存多久的時間？

陳：只需放在通風處即可。大致二年沒有問題，但其中的問題，也只是在外表，可能會有發霉或有油臭味、清潔力較弱的顧慮而已，只要將表層洗掉，內部依然會是清香且具正常清潔力的，所以我想也不需太擔心這樣的問題。

魏：再次感謝老師接受訪問，讓我對手工皂有相當深刻的認識與了解，相信這也足以顛覆了一般人對手工皂的印象才對，感謝老師！

圖 3-1-4 陳淳鈞老師

五：訪問蓮壇企業有限公司黃錦鐘先生（圖 3-1-5）（以下以姓氏稱之）：

魏：請問黃先生從什麼時候開始鑄銅、以及鑄不銹鋼的工作？

黃：大約在三十年前，我就開始和南投手工藝研究中心一起研究有關的低溫脫臘翻模技術，也在一些相關的工廠做過，後來時機成熟後才自己獨立創業，算一算，至今也已經有 19 年的歷史了。

魏：目前這個行業有沒有遇到什麼樣的危機或瓶頸？

黃：目前這個行業還可以算是前景不錯的，只是部份的臺商已到對岸去開公司；再加上對岸的技術人員有的也已學成製作專業而成立公司經營，而以壓低工資優勢，可能搶走部份臺灣廠商大筆訂單的客源。但臺灣以其多元、多樣、客製化的經營特色，也在國際間走出了自我的特色，未來我想仍大有可為才對。

魏：請問黃先生您以前和現在做的商品有沒有不一樣呢？

黃：我以前做得商品以佛像及香爐為主，而目前則以藝術品的翻模製作為主要服務項目。

魏：請問黃先生您曾幫那些藝術家做過作品的翻製？有沒有您印象比較深刻的案例？能否請您談一談？

黃：在我這邊做過的藝術家，算來也不少，像朱銘、李真、張敬、楊英風、鄧仁貴等都曾在我這邊做過，此外，我也得標製作過一批故宮博物院仿青銅器的作品，只是因為是公家單位，在公文往返的流程上會比較麻煩一點。印象比較深刻的有，因朱銘先生是國際知名的藝術家，所以在製作流程的要求上是比較嚴格一點，甚至還需打契約，訂立兩方的權益規則，我就曾因製作作品的契約問題而賠了部份款項，這應可算是一件製作過程中印象深刻的事情吧！

魏：能否請陳先生簡單介紹一下鑄銅、以及鑄不銹鋼各自不同的特色？

它們大多應用在那些不同的地方？

黃：鑄銅一般可分為黃銅與青銅，主要的差異是銅的成份含量比率不同，而鑄不銹鋼則可分為鏡面與霧面兩種表面的處理方式。它們都可運用於許多藝術創作的類型上，而且以這兩種材質來說，它們最大的優點是，以它們製作的藝術品或器具其保存期限非常的長，具有恆久性，可說是所有藝術家作品保存的最佳選擇。

魏：它們的成份曾作過檢驗嗎？資料是否可以給我一份，以應用於論文當中？

黃：黃銅主要的成份銅約佔 68—71%，鋅約佔 30%；而不銹鋼 304，則鐵約佔 71%，鉻約佔 18%，而鎳約佔 8%左右。如有進一步的需要，檢驗的詳細成份表我這邊是可以提供給你做為研究之用。

魏：在我個人的創作研究上，我想以大同寶寶和佛像結合的形像來表徵大同世界的理想，以陳先生從事多年鑄銅、以及不銹鋼的經驗，覺得是否可行？以什麼材質來呈現比較適合？

黃：我覺得這是相當有趣的點子，當然可以嘗試去實踐看看。不過，最重要的原模必需先製作出來才行，至於後續以什麼材質來呈現，我倒是覺得都不成問題，那就看你的成本設定及創作意念的設定來做選擇就可以了。

魏：可以請黃先生詳細介紹一下鑄銅、以及鑄不銹鋼製作流程嗎？

黃：鑄銅、以及鑄不銹鋼的製作流程說來是相當複雜，簡單說來是這樣子的：首先，先完成原模製作，再依原模製作矽膠模具。再來，依序是，製作臘模；

沾砂；高壓高溫蒸汽，融掉臘模；高溫燒結砂模；注入銅漿或不銹鋼鐵漿；
摔砂、噴砂；修補作品；拋光作品表層或作色處理。

魏：一個作品從翻製矽膠模到完成鑄銅、以及不銹鋼，大約需時多久？成本呢？(以自己的作品為例)

黃：如果從翻製矽膠模具開始算起的話，保守的估計大約二個月的時間，是比較保險一點。而成本嘛！以你的作品大小來估的話，黃銅大約要一萬五千元，而不銹鋼貴一點，可能需要大約二萬塊左右，如需要表面拋光處理的話，可能要另加工資五千元，因為這個程序很費工夫與時間。

魏：謝謝黃先生您可以在百忙之中我的接受訪問，讓我在鑄銅及不銹鋼方面的知識受益良多，未來，我在創作上的選擇，將會更明確，更有彈性，謝謝您，感恩！

圖 3-1-5 拜訪黃錦鐘先生

六：訪問板陶窯負責人陳忠正先生（圖 3-1-6）（以下以姓氏稱之）：

魏：感謝陳老師能撥空接受我的訪問，來談一談臺灣目前交趾陶及剪黏如何與西方雕塑的應用與融合。首先請教陳老師您從事交趾陶及剪黏這樣的工作已有多久的時間？而板陶窯又是從什麼時候開始發展到今天的規模？

陳：我從事交趾剪黏這門手工藝算來已有三十餘年的歷史，從當年的學徒做到 2005 年成立板陶窯交趾剪黏工藝園區，我眼見廟宇剪黏及交趾陶創作的人才日漸流失，想要學習這種手工藝的人，逐漸產生斷層，為了讓這門工藝有新的未來和轉機，於是我配合社區的農村再造，在嘉義縣新港鄉將舊廠房打造出融合藝術與自然景觀的板陶窯交趾剪黏工藝園區，園中設有交趾剪黏工藝館、體驗工坊、創意產品專賣店，餐廳及東方古典園林造景，結合嘉南平原的田野風光，創立一個以臺灣交趾剪黏為主題的工藝殿堂，希望能為地方及這種產業再造另一次的榮景。

魏：能否請陳先生介紹一下交趾陶和剪黏各自不同的特色？以及它們大多應用在什麼地方？

陳：「交趾陶」是一種低溫彩釉軟陶，在日治時期，曾在嘉義發現裝飾在廟宇色彩鮮豔的陶瓷「埕仔」，因此交趾陶也稱為「嘉義燒」。它常大量運用在廟宇的樑柱、水車堵、壁堵等地方，並以忠教節義的民間故事、神話傳說為捏塑的腳本，製作祈福、吉祥的圖案，深深的影響早期台灣民間社會，具有教化人心以及助長善良風氣的功用。近年來，更在許多藝師創新及推廣下，逐漸成為民間喜好的收藏藝品。而剪黏在台灣廟宇裝飾藝術中，是一門非常重要的傳統工藝。它華麗的色彩、細膩的工法，充分地襯托出廟宇的非凡氣勢。其

表現主題通常也是傳統民間的神話、忠孝節義的人物故事，在佈局上經常搭配花鳥、神獸、和吉祥圖騰為背景。製作剪黏的藝師們用深厚的經驗和傳統藝術的熱誠，把樸質的陶碗、玻璃、陶土化為璀璨的精靈，將神話傳說在屋脊上做最華麗的演繹。

魏：交趾陶和剪黏這二種民間工藝目前發展的情況如何？它們可否獨立製作成為藝術品供人欣賞和收藏呢？

陳：前面我所提到的，交趾陶和剪黏目前所面臨的問題，都在於創作人才的斷層危機，而其中又以剪黏更為嚴重，尤其是傳統的剪黏製作師父，一來是技術的傳承問題，二來是市場需求的問題。至於可否製作成藝術品收藏，目前交趾陶倒是有較大的發展潛力，像是很多單位，都曾以交趾陶為紀念品或獎杯的例子；而重要的景點，也逐漸有計畫以交趾陶來作為地景、地標的公共藝術，像我們園區就接受過好幾件類似藝術工程的委託，這些對於交趾陶的研究與發展，我想都起了相當大的鼓舞作用。然而，可惜的是，像廟宇屋頂上的剪黏藝術在這方面，相對就比較受到限制，因此成為獨立藝術品的創作和收藏也比較少見，倒是剪黏中類似於西方馬賽克的表現形式，或許在目前的社會來說，應用可能比較廣泛一點，像我們園區或社區就有許多像公仔或玩偶，以及動物造形的設計，就受到相當多遊客的喜愛與歡迎，常常成為鎂光燈拍攝的主題和焦點。

魏：在我個人的創作研究上，我想以交趾陶及剪黏的創作方法來表現目前流行的公仔雕塑及男女情愛的浮雕意境，作為「美麗心世界」主題的論述，以陳先生從事多年交趾陶和剪黏的經驗，覺得是否可行？

陳：我覺得這樣的方式，很好啊！你應該努力地去嘗試看看，或許這樣的創作可以結合臺灣民間工藝的元素，而成為非常獨特的藝術作品。希望，未來可以看見你作品的完成。

魏：我目前手上有一件玻璃纖維材質的 Hollo Kitty 公仔想以剪黏方式呈現、另有二件男女親吻的浮雕石膏模，想以交趾燒的方式呈現，不知陳先生能否給我一點建議，讓我參考完成後續的製作流程，以實驗東西方創作的另一種融合？

陳：我看 Hollo Kitty 這樣的造形，如果用廟宇屋頂上像龍這樣形式的剪黏，應該比較不適合，或許用磁磚或交趾陶碗剪成陶片，來作馬賽克的拼貼可能會是一種較為理想的折衷表現形式。而你提到的二件浮雕作品，要以交趾陶燒釉的方式，那是沒問題的，首先，要先以石膏模壓製出原形，待較乾後，再做細部處理，之後素燒、然後再上釉，燒製成交趾陶成品就可以了，不過，這中間說起來似乎簡單，但是卻有很多複雜的細節，都會牽涉到將來燒製出來成品的品質良窳問題，這些很難一時說清楚，你可要有心理上的準備哦！

魏：為了確保燒製的成功，是否有可能，可以利用貴廠的地方，請您一邊指正，讓我一邊在此地完成這些創作作品的實驗過程？

陳：這樣的提案，我這邊沒有問題，只是你要從水上過來，可能需要花費較多的時間，如果你路程沒有問題的話，我這邊的設備是可以支援你作品的後續創

作。且我們園區除了我之外，我也會請我們廠區的師父協助，你有任何製作上的問題，都可以就近向他們請教，希望這樣對你的創作會有幫助。

魏：實在非常謝謝老師接受我的訪談，讓我對交趾陶和剪黏的認識又更清楚了些，對於未來的創作也更有信心。同時也感謝老師慷慨答應全力支持我個人作品的後續創作，至於細節，我在計畫好之後會迅速的和老師進一步聯繫，再一次謝謝陳老師！

圖 3-1-6 陳忠正老師說明剪黏作法

經過一連串的拜會與訪談，在這些各方的藝術精英、豪傑完全不藏私的暢談自己擅長領域的寶貴經驗後，筆者終能逐漸理清不同材質之間的差異與製作流程、成本等相關疑問，並聚焦、選擇合適的題材，實踐心中的創作理念，落實原藏於心中的千思萬緒。

第二節 創作理念

後現代藝術的基本觀念之一，就是「這世界大概沒什麼新東西可做了」，而這個見解在某種程度上意味著，根本不可能有什麼東西是全新的。因此，在後現代主義藝術中，副本不僅和原作具有同等價值，它往往還扮演暗中摧毀原作價值及其原真性的角色。⁸⁷

身處於後現代（Postmodernism）的時代中，筆者汲取身邊吸引自己的影像，援引或挪用成述說個人對世界發展的看法與理想，並在教授的指正之下，發展成一系列帶有後現代風格與特徵的作品。這對筆者而言，可說是相當新鮮的嘗試，而在逐漸摸索的創作之中，筆者也開始慢慢地體認出身處時代的風格，而原先定位的多元材質的理念，竟也是後現代的特點之一，至此，筆者更會意到書上所談到的一創作必然與時代的脈動、或時代的脈絡有緊密的聯結這句話的涵義。

在此階段的創作研究中，自 101 學年至 102 學年度，筆者從無到有，共計完成三個系列十件作品，列表如下：

表 3-1 作品系列名稱與完成順序表

系列名稱	作品名稱	完成次序
------	------	------

⁸⁷ Marita Sturken(瑪莉塔·史特肯)、Lisa Cartwright(莉莎·卡萊特)，陳品秀譯，觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論，臺北市：臉譜，城邦文化，2009，頁 295。

大同系列	大同世界	1
	世界大同	2
	轉動世界	5
	大同佛境	10
和平系列	美麗世界	3
	和平之路	4
	愛正蔓延	6
	和平部隊	9
愛的系列	愛的現在進行式	7
	愛的文藝復興	8

三個系列的理念，各有不同的中軸心，順著軸心線的發展，以及作品完成的先後次序，筆者在其中喻涵著個人的世界觀，藉由一件件的作品絮絮輕語地的陳述自己對美麗世界期待的心聲。林國芳先生在《世紀末的氣息－真實、我、我自己－藝術創作過程之藝術理論研究》中對於藝術創作的歷程說的非常中肯、貼切：「藝術創作是一種感性與理性的交融，把心靈中所積澱沉潛的世界，浮現表彰出來，從內在而外在，從抽象概念到具體意象形式，把觀念透過各種藝術的內容形式與媒介、技巧傳達出來。」⁸⁸在這樣的概念之下，筆者接續下來就將個人創作三個系列作品的理念核心、構思作品的來龍去脈嘗試做完整的敘述、說明：

一、「大同」系列：

選擇大同寶寶為創作的起點，其實是「無心插柳柳成蔭」的意外收穫。原本「它」只是筆者立體造形課程的「模型」，然而，在日日看著它逐漸被捏塑完成的過程中，筆者也愈發對它產生了興趣，進而研讀了關於大同寶寶的身世背景。

自民國五十八年始，大同寶寶問世，正式為大同企業代言。它頭大健碩，象徵勤於思考，敏於實踐創新，晴耕雨讀，努力自我充實知能，追求完美，止於至善。手持橄欖球，象徵不辭艱辛，努力把握工作，負責完成工作。一雙大腳，意味著腳踏實地、勤快、實幹的精神，實踐帶給全世界便利、幸福的信念。⁸⁹

在如此實體雕塑與資料閱讀的經驗下，筆者捫心自問：「大同寶寶」及它所象徵的精神是否可能與「大同世界」的意象構建出意符與意指間的指涉關聯？一上的「圖像學」中有關符號學的理論課程，給了筆者肯定的具體答案。

除此之外，再加上筆者個人的教育文化背景及宗教觀，於是「大同系列」逐漸在心中成形，而且在不斷的著手創作、反覆思維的過程中，逐漸構建出大同系

⁸⁸ 黃瓊芬，《「夢」的變奏曲－黃瓊芬立體造形創作論述》，南華大學：視覺與媒體藝術學系碩士班，2013，頁 42。原載於林國芳，《世紀末的氣息真實我我自己藝術創作過程之藝術理論研究》，台北市：國立歷史博物館，1999，頁 58。

⁸⁹ <大同寶寶>，《大同公司》，http://www.tatung.com.tw/b5/tatung_boy.asp(2013/11/17)。

列的四件作品。

系列作品中的前二件，是最早完成的創作，它們意旨皆在於傳達筆者對人類理想世界的追求與嚮往，尤其在這資本主義盛行，價值觀容易令人混淆、扭曲的時代，大同世界的理想就特別值得人們玩味與省思。

第三件作品，則是有鑒於地球環境是建構美麗世界的根基，但氣候的轉變卻已極速地日趨惡劣，因此，筆者就以鋼鐵結構為支架，使這件作品，可以與觀者產生互動的趣味，讓觀賞者可以自作品名稱的詩意語言和親手簡易的操作實踐中，去領會為環境盡心盡力並不是那麼困難的一件事，是隨時可身體力行的。

此系列最後的一件作品《大同佛境》，在本階段的整體創作過程中筆者也以它作為論文的總結，並藉由它提出如何建構「美麗心世界」最徹底可行的個人觀點，同時也用來呼應第一件作品《大同世界》的期待之情。而這樣的見解也恰與史作樑在《藝術的終極關懷在哪裡？》本書中所提到的一個觀點不謀而合：「基本上，藝術最後是宗教，它們是絕對分不開的東西。」⁹⁰

在造形上，《大同佛境》結合了大同寶寶的神情特徵與佛光大佛城的大佛姿態—右手高舉，象徵照亮人生光明之路；左手低垂，慈悲接引所有有情眾生。筆者以為要達到真正的大同世界，必須建立在人人皆能「自度」、且有「度人」的寬大為懷胸量基礎之上，方能徹底發揮出具體的成效。而這件作品也為此份論文下了最後的註腳。

二、「和平」系列：

戰爭，是人類最殘酷的動物本能體現，也是對崇高人性最大的摧殘，凡有志之士，無不利用各種時機深植和平的種子，衷心發願畢生不要引起戰爭、見到戰爭的再次發生。然而，遺憾的是一世界上部份國家的獨裁者、恐怖份子因著個人的野心，仍舊泯滅良知，發動戰事，破壞和平，傷害無辜平民百姓。在這系列中，筆者藉由四件作品積極傳達個人對和平將帶領人類走向大同之路的理念，而援引的符碼，就是日本動漫界響叮噠的人物：「哆啦 A 夢」和「Hello Kitty」。

日本首相麻生太郎在 2009 年提出「酷日本」口號，具體的宣示要將日本的動漫文化電玩市場拓展至全球⁹¹，而其中最閃耀的明星恐怕非「哆啦 A 夢」和「Hello Kitty」莫屬。

2007 年 3 月 19 日日本慎重其事的舉行「哆啦 A 夢」文化大使就任典禮⁹²；2013 年 4 月 6 日並擔任東京申奧形象大使⁹³，成功地以非常和平、健康的形象幫助日本取得 2020 年奧運主辦權。而臺灣在去年，也就是 2012 年 12 月 29 日，開始於臺北松山文化創意園區舉行「哆啦 A 夢誕生前 100 年特展」，展出 100 隻神情各異的哆啦 A 夢雕塑⁹⁴，成功的吸引近百萬人次的觀賞⁹⁵，之後又抵達臺中等城市展覽，

⁹⁰ 史作樑，《藝術的終極關懷在哪裡？》，台北市：水瓶世紀文化，2001，頁 189。

⁹¹ Max Ziang，《日本文創，全球熱賣》，頁 11-12。

⁹² Max Ziang，《日本文創，全球熱賣》，頁 153。

⁹³ 楊育欣，〈日本出招推哆啦 A 夢申奧〉，《聯合報》，民國 102 年 4 月 7 頭版。

⁹⁴ 陳宛茜，〈哆啦 A 夢今開展〉，《聯合報》，民國 101 年 12 月 29 頭版。

參觀人次勢必持續攀升。

2006年，Hello Kitty 和知名化粧品 ANNA SUI 合作推出吸油面紙，讓海內外可愛的 Kitty 迷搶破頭⁹⁶；二〇一一年臺灣長榮航空陸續推出 Hello Kitty 彩繪機，並在機上推出多樣化獨家專屬的 Hello Kitty 授權商品，搭載旅客乘著喜樂之心飛往世界各地。⁹⁷二〇一三年七月—二〇一四年三月在臺灣臺北、高雄兩地舉辦「Robot Kitty 未來樂園 機械 Kitty 微笑科技互動展」，有別於一般的展覽，此展結合了主題式樂園的面貌來迎接台灣民眾。⁹⁸

以上關於近年來哆啦 A 夢和 Hello Kitty 的消息，雖只是冰山一角，但卻都說明了哆啦 A 夢和 Hello Kitty 於世界各地受歡迎的程度，而這些都一再的震動著筆者，讓筆者強烈的感受到哆啦 A 夢和 Hello Kitty 的所掀起的動漫魅力，然而更令人感動的是，有它們在的地方似乎就有喜悅、就有歡樂、自然而生就有一股祥和之氣。著眼於此，筆者就以他們的形象進行轉化與重組，就如同安迪·沃荷擷取當代著名人物—瑪麗蓮夢露、貓王、毛澤東等形象進行創作一樣，筆者想藉由這世代生動的符碼來敘說個人內心關於愛與和平與世界大同的故事，就這樣發展出了後續的四件和平系列作品。

三、「愛的」系列：

光從字面上來看，「愛」與「和平」就具有一脈相承的關聯性，一個是源自本心，訴諸實際行動，一個則是訴諸行動後所產生的結果。在最新增訂本的辭海中，「愛」的意義具有多重字義，包括仁之發也；孝親也；親善也；慈惠也；思慕也；寵也---等意思，都看得出皆有發自內心，關懷、體貼他人之意⁹⁹。而「和平」則解為「太平無事，停止相爭」¹⁰⁰。

「愛」與「和平」是人類邁向世界大同的兩大要素，素來皆為許多宗教、團體及賢聖人士所主張、強調、呼籲並積極推展，同時也常被引為音樂會或紀念行動的主題。在整體論文，筆者也將之視為建立「新世界」的試金石，「美麗心」正是指這顆「愛人」、「愛己」、「愛惜萬物」之心。

在這一系列兩件作品中，皆以愛為名，皆以看似男女之愛的圖像來創作，其主要原因在於男女之間的情愛，最易令眾生神魂顛倒引發關注，同時也最容易使普羅大眾聯想至「愛」的這個命題，而緊接著筆者藉著命題的文字興味—「愛的現在進行式」、「愛的文藝復興」想進一步的提醒觀者去檢驗一下：「愛」是否已在

---

⁹⁵ <哆啦 A 夢 23 日台中見>，《聯合報》，民國 102 年 4 月 7 頭版。

⁹⁶ Max Ziang，《日本文創，全球熱賣》，頁 51。

⁹⁷ <長榮航空首架 777Hello Kitty Jet—牽手機，以三麗鷗家族串連全世界>，《長榮航空》，最後修訂於 2013 年 09 月 06 日，
[http://www.evaair.com/zh-tw/news-releases/2013/evaair-news-reveal-of-first-777-hello-kitty.html?filter=\(2013/11/16\)](http://www.evaair.com/zh-tw/news-releases/2013/evaair-news-reveal-of-first-777-hello-kitty.html?filter=(2013/11/16))。

⁹⁸ <Robot Kitty 未來樂園 機械 Kitty 微笑科技互動展>，最後修訂於 2013 年 06 月 05 日，
http://www.robotkitty.com.tw/news_20130605.html。

⁹⁹ 熊鈍生主編，《最新增訂本辭海中冊》，臺北市：臺灣中華書局，1981，頁 1816。

¹⁰⁰ 熊鈍生主編，《最新增訂本辭海中冊》，臺北市：臺灣中華書局，1981，頁 922。

自心中萌芽、誕生？「愛」在自己心中究竟是過去式、未來式，還是現在進行式？

第三節 創作手法

表 3-2 作品系列名稱與形態構成表

系列名稱	作品名稱	完成順序	雕塑形態的表現方式
大同系列	大同世界	1	放大
	世界大同	2	放大+彩繪
	轉動世界	5	放大+彩繪+融合
	大同佛境	10	融合+光感+重複
和平系列	美麗世界	3	放大+解構+重組+彩繪
	和平之路	4	放大+解構+重組+彩繪 +融合+光感+動感
	愛正蔓延	6	漸變+交趾陶片鑲嵌
	和平部隊	9	重複+放大+色彩
愛的系列	愛的現在進行式	7	適合+陶板交趾釉燒浮雕
	愛的文藝復興	8	適合+陶板交趾釉燒浮雕

雕塑藝術，隨著時代的進展、科技的突飛猛進之下，在前仆後繼的藝術家不斷努力的推陳出新中，表現的型態與手法，日新月異，越來越趨向多元而絢麗。本節，筆者就依序將自己此階段運用的雕塑形態構成，作簡要的分析，用以和讀者分享學習所得：

一、放大形態：

放大形態的創作方式，運用於雕塑的領域，可說由來已久。雕塑體在一經放大之後，在形態上能夠充份地顯示出一股內在力量的向外擴張氣勢，並藉由材料的變化，傳遞創作者雄強的精神信念，同時也由於作品體積或面積擴充後占據更多的空間，自然地容易成功的吸引人們的目光，成為來往眾生視覺的焦點，並強烈的帶給人厚實、凝重、且豐碩的奇妙感受。¹⁰¹筆者在第二章提到的奧登柏格的《衣夾》(圖 2-2-10)、村上隆的《Tongari-Kun》(圖 2-3-5)、李真的《天闕輕舟》(圖 2-3-10)，還有霍夫曼的《黃色小鴨》等，都是這類表現手法的創作典範。

在實作中，筆者將大同寶寶的比率由 8x7x18.5cm 放大約 2 倍；哆啦 A 夢的比率由 4x4.5x10cm 放大約 5 倍；這或許與大師們的作品放大動則幾百倍，不成比率，但基本上塑形的方法與原則並無二致。其意旨皆在嘗試能成功吸睛，引發大眾對美麗「心」世界主題的關注。

¹⁰¹ 許正龍，《雕塑構造》，北京：清華大學出版社，2007，頁 66。

二、彩繪形態：

造形、媒材及色彩是影響雕塑作品傳達意涵非常重要的三個要素。其中在色彩方面，單一顏色，如石材、木頭、金屬等本身原有的光澤，它具有自然、純粹、樸拙的感人力量。而雕塑體如果賦予多重色彩的變化，用以呼應我們現實所居住的世界，卻也顯得絢爛瑰麗、引人入勝，發揮出酣暢淋漓的效果。兩種作法，各有擅場，難分軒輊。

筆者，在首件作品及最後一件作品中，就嘗試用白晶石粉及黃銅、不銹鋼本身的質地與顏色，企圖來強調美麗心世界的純粹與美好，象徵一種崇高的圓滿境地。而在第二到第九這幾件作品中，則以繽紛的顏色，隨類賦彩，用以體現筆者心中所認為，美好世界予人的鮮明活躍的精神意象。其中第二、三、四、五件作品以壓克力顏料上彩；第六件以紅、黃、藍三原色的交趾陶片鑲嵌上色；第七、第八件的顏料則改以約 1200 度高溫交趾釉燒完成；而第九件手工皂，再改換以運用植物色素，加油、加水、海洋粹取液等其他物料融解、皂化而成。

關於上彩的部份，筆者在本階段的創作期間因期望有機會來實驗雕塑中不同的成像面貌，進而豐富自己創作的內涵，因而儘量運用自身可找到的多元師資教導，以呈現多重不同彩粧的面目。也許在塑體上充滿著試驗的痕跡，但這些或稱為不完美的烙痕，也正是筆者藝術創作研究過程中最貼近真實、寶貴的記錄與領悟。

三、解構形態：

解構與重組常是並行不悖的造形原理與原則。

「解」有解體、解散、分解等意思；而「構」則有建構、構成、再建、構造等涵義。解與構，這二者是解構形態中密不可分的兩個創建過程，解構後的造形雖已非原件，但依然可以辨識出其原來之特徵，只是當被藝術家重新建構、組合成新的形體後，它已然被賦予了新的生命意義與價值。所以說，也許從表面上看起來，解構似乎是一種對於形體的破壞，然而破壞之後的組合，在實質上卻是精神的重建與再造。¹⁰²

筆者的指導教授林正仁老師在創作上也常運用到解構的表現形式，他在自己的著作中曾提到：「後現代主義開始讓各個單元成為造形元素，轉變為一個「符號」，來進行解構與重新組合，讓異質性並存。再運用錯位、疊合、重組等手法，來創造具有新形式、新意象之作品。」¹⁰³

在第三與第四件作品中，筆者嘗試將「哆啦 A 夢」與「他的妹妹」解構、重組，完成雌雄同體的創建，使這作品呈現出迥異於尋常見到的哆啦 A 夢模樣，以增添其趣味，並彰顯、強化哆啦 A 夢的超能力，象徵人類的夢想，只要在客觀的條件的配合之下，皆能圓滿成真。

¹⁰² 許正龍，《雕塑構造》，頁 71-72。

¹⁰³ 林正仁，《林正仁作品集》，宜蘭市：林正仁，2005，頁 4。

四、融合形態：

兩種或兩種以上的雕塑形體，交互結合成不可或缺的整體，就稱之為融合。如果在媒材上提到，則可名之為複合媒材，其意義自有交疊之處。

現代社會的文明，由於資訊和交通工具的普及化、國與國之間的文化交流快速頻仍，任何單一而純粹的物質形態已難以滿足、服膺現代人的心裡需求，這樣的思維，連帶著也影響了藝術的發展與創作形態和方向。因此，也造就了複合媒材的出現、多重造型組合的作品開發。

例如，第三件作品，筆者就將大同寶寶視為世界整體，並將之彩繪成太空見地球的樣貌，再融合鋼鐵底座，成為新的塑形。觀者可以用手輕輕地撥動地球旋轉，在互動中提醒觀眾，環境與每個人息息相關，只要願意，人人皆可為善盡自己的一份力量。

又如，第四件作品《和平之路》，筆者將「哆啦 A 夢」的幾個患難與共的知心好友，分別以不同人種的膚色，設計繪製在雕塑表面的 360 度範圍之中，為使觀者能較為輕易的見到全貌，筆者特別加製一個自動轉盤，在向左轉數秒之後，會自動旋轉向右 180 度後轉回。另再結合 LED 光電物件，使能產生數種不同燈色投射的效果，凝聚觀者的視覺焦點。

而第九件作品《大同佛境》，則是融合大同寶寶與佛光大佛的意象，形成非常親民可人的佛教意象，拉近佛法與人民的距離，這也是另一種融合形態的創作方式。

融合，可說是一種仔細觀察與反覆思維後的大發現，它藉由心眼將兩種不同元素交互的沁染與嫁接，或也可說是一種成功的轉型，彼此間有累積加分的效果，成功的傳達意味雋永的生活趣味，或是人生的哲理與社會信念。

五、光感形態：

生活中，有光的地方就是太陽；舞臺上，有光的地方就是焦點，有光照射的人物就是主角；而鎂光燈的焦點，往往就聚合了眾人欽慕艷羨的目光。現代人的生活，一天之中得花很多時間沈浸在電子產品的映像之中，在光電電子的照耀呈現下，顏色變得比過去任何彩料的成色更鮮動活躍，這樣的科技時代美學，當然促使雕塑作品發光發熱，愈發變得擁有多重面貌，不僅白天觀賞得到，夜晚降臨，還可見到不同神態的空間展現，真是非常的有意思。

第四件作品《和平之路》中的光來自於 LED，它能製造出冷暖、色彩、或動與靜的差異，突顯了友誼經得起任何考驗的可貴。而第十件作品《大同佛境》的光，除可來自蓮花臺的 LED 光源外，也可來自於不銹鋼與黃銅材質的拋光工法，它們因反射人工或自然光源，而產生足以吸納周遭環境人物等所有影像的能量，進而反射出了一種光攝大統的美麗諧合境地，就如同三稜鏡中的萬花筒世界一樣，這樣的意象十足地吻合了筆者對於理想國境的想像。或許成本很高，但作品意指的完成度卻很高，從與主題的呼應創作觀點來說，非常具有其價值和意義。

六、動感形態：

動態的物體，往往比靜態的事物更能吸引人們的目光，這應是所有人們所共有的經驗。在表演藝術中，「動」的語彙隨處可見，運用的相當廣泛，但在雕塑中，可能因為牽涉的工藝技術層面較為複雜，並非常見。筆者研究所班長，研究主題正是「機動藝術」，這在全國的相關科系中，倒是相當罕見而令人覺得難能可貴的例子。

雕塑的動力來源，可能來自於造形上成功的設計，利用了風力、水力、電力、磁力、機械動能、或聲音感應等等，來創造出相對運動的產生。而筆者第四件作品《和平之路》的動能來自於比較容易取得的電力，這是筆者為了讓作品與觀者有進一步的互動，所生起的一個念頭，只是作為靜態與動感結合的一個小小的試驗而已，且因與筆者過去所學大異其趣，就算有心，也只能淺嘗即止。

七、漸變形態：

漸變，故名思義就是在形態上逐漸地產生變化。其方式有由大至小、由模糊到清楚、或是從粗糙至光滑、由方到圓、由具象到抽象等¹⁰⁴。在雕塑作品形態的轉變下，無形中也就自然地產生了不同明暗、大小、方圓等對比，並帶有漸強、漸弱、漸大、漸小、或愈高愈遠、愈低愈近的一種律動感，形成有如音樂美學所說的節奏韻律，為創作增添一份獨特的優美筆觸。¹⁰⁵

筆者創作的第六件作品《愛正蔓延》，Kitty 就以原尺寸 11x11x22cm 造形，同時放大約二倍及縮小成 0.5 倍，由大漸小、由低漸高依西洋透視法疊升排列組合，意喻彼此的關愛，如同世代更迭一般，綿延不絕的延續至不可知的未來，終致成就美麗「心」世界的建立。

八、適合形態：

「雕塑的形態空間當中，存在著兩種物象，其中一種物象起著規範作用，用這一主導物象去限制另一物象，反過來說，受制物象千方百計地合迎合主導物象的規定。如將人物擠壓于立方體之中，使人物呈現方體的形態。」¹⁰⁶

在第七、第八件作品中，筆者創作了兩件以「愛」為主題的浮雕作品，在一個固定的長方形空間之中，筆者依形勢導分別雕琢了男與女親密的造形，表徵人們對「愛」的需求，寄託美麗心世界需藉由「愛」人、「愛」己、「愛」物等實際行動來完成。

有限的長方形空間是一種約束、是一種框架，就如同唐詩的字數與格律規定或在石材上刻治一方印章一樣。如何去突圍、掙脫、克服長與寬的二維空間束縛，而達成長、寬、高三維空間的自由解放，是筆者在這樣的形態造象中遇到的最大挑戰。兩件浮雕作品，筆者最後以一橫、一豎來做為佈局安排，完成男女擁吻形

¹⁰⁴ 許正龍，《雕塑構造》，頁 62。

¹⁰⁵ 呂清夫，《造型原理》，臺北市：雄獅圖書股份有限公司，2004，頁 170。

¹⁰⁶ 許正龍，《雕塑構造》，頁 68。

態的空間分配。巧的是梁朝偉在電影《一代宗師》的角色中恰也曾提道：「功夫，兩個字，一橫，一豎。」¹⁰⁷是否冥冥中，於每日修持中，筆者的上師，也常予靈感加持、啟迪筆者對於創作的思維？

九、重複形態：

重複，光從字義就可理解是同一個造型，不斷地反覆出現，造成一種強化的意象，令人想忘，可能都忘不了。就像很多的廣告，就是一而再、再而三的重覆出現在我們眼前，待我們需要類似的商品時，那個品牌的形象可能就倏忽出現在心裡的版圖之上。

重複，事實上也經常出現在音樂之中，尤其是流行樂，往往一段副歌，在同首歌曲中，就出現了近十次之多。由此可知，重複形態，可以達成一種節奏的塑造，經營出近似於韻律上的抒情性與美感。而在重複形態的運用上，尚有水平重複、垂直重複、上下重複、錯位交叉重複、倒置重複、旋轉重複、放射狀重複或是形狀重複，但色彩、大小卻各有所異等多重的變化與組合，端看藝術家的苦心孤詣的創造力而定。

在作品第九件《和平部隊》，筆者就以手工皂重複製作了十二尊 Kitty，分綠、藍、白三種顏色，每種顏色各四尊，意指當每個國家都不再需要真正的部隊，世界不再有戰禍，和平就當來臨，美麗心而建構的世界，將是一個理想的大同國度。作品第十件《大同佛境》，筆者也以不銹鋼和黃銅兩種不同的材質，翻成白金、黃金、黑金等三件不同顏色的雕塑作品，代表人人皆能自度度人的國度，將佛光普照，愛滿人間。

重複形態的運用，在現代社會可說是愈來愈普遍，它除了擁有上述的優點外，因科技昌明而使得模具的製作工藝大幅提升的這項因素，讓作品的翻製變得容易且成本成理，當然創作者也就樂於採用這種創作手法來進行藝術再造的工程了，筆者個人覺得是這是非常關鍵的要素之一。

第四節 創作媒材

表 3-3 作品系列名稱與創作媒材表

系列名稱	作品名稱	完成順序	創作媒材
大同系列	大同世界	1	樹脂+白晶石粉
	世界大同	2	FRP+彩繪
	轉動世界	5	FRP+彩繪+鋼鐵底座
	大同佛境	10	不銹鋼、黃銅+密集板 LED 檯座
和平系列	美麗世界	3	FRP+彩繪
	和平之路	4	FRP+彩繪+三合板 LED 檯座

¹⁰⁷ 王雅蘭，〈影帝落誰家〉，《聯合報》，民國一〇二年十一月十八日，星人物 C2。

	愛正蔓延	6	FRP+交趾陶片鑲嵌
	和平部隊	9	手工皂
愛的系列	愛的現在進行式	7	陶板交趾釉燒
	愛的文藝復興	8	陶板交趾釉燒

雕塑作品是一種立體造形，它必須建立在一種材料的選擇上，方能建構出它的體積感、量感，進而以其獨特而殊勝的形構，引發出人們五官的覺受，創造出人類心靈上的感動或思考層面的啟迪。

在雕塑歷史上，具有各種不同的材料系統和使用方式，從原始的土、木、骨、石，到人工材料的青銅、石膏、FRP，珍貴的象牙、黃金、玉，或廉價的布、紙、沙、稻草、甚至是日常材料的既成物；每種材料的選擇和使用，都有適合於雕塑表現的目的和功能，也影響了符號化的過程、符碼的使用、技術製作……等。¹⁰⁸

不同的媒材各有不同特質與屬性，筆者雖是創作的新手，但對於嘗試雕塑的新材質實驗，只要有機會，倒是充滿了高昂的興致。十件作品中，最初的幾件，因認識的媒材還相當有限，故有較多作品是以最先認識的 FRP(玻璃纖維)材質完成，之後，隨著個人創作經驗的累積，以及教授的教導與傳授，同時筆者也逐漸對多元媒材及生產工廠的明細有進一步的資料掌握，因此也得以更強的信心去開發與嘗試它們各具的特色和效果。在這節中，筆者就個人實驗的幾種媒材的特性，略做一番整理與描述，期盼對於後續的有緣者能具備一點參考的價值。

一、玻璃纖維：

玻璃纖維，英文稱為 glass fiber 或 fiberglass，簡稱 FRP。而中文常以玻璃纖維、樹脂、塑膠稱之，在大陸則通常說是玻璃鋼。「樹脂是石油的副產物，依用途的不同而有不同的類型。一般用為雕塑媒材的樹脂是屬熱後硬化塑膠類，亦稱為硬性樹脂，或多元醜樹脂；它與硬化劑混合後即可塑型，且成永久性硬體。」¹⁰⁹

玻璃纖維可說是雕塑的初學者們，最常選擇的一種材質，而主要的著眼點便在於它的成本較低，在操作的流程上，也比其他材質來得容易，且較無需掛慮其生產相關設備及技術層面的疑義等問題。在筆者的親身經驗中，玻璃纖維也是翻製作品最早接觸的材質，在十件作品中，筆者就有六件的主結構是以玻璃纖維完成。它除了有操作比較容易、製作速度快、省錢、製作成品的數量較具彈性之外，還有它可以選擇翻製成空心或實心的作品、擁有相對輕便或厚實的好處。而筆者就讀的南華大學校園附近就有一家玻璃纖維的翻製工廠，也是筆者一開始選擇此

¹⁰⁸ 陳錦忠，《雕塑符號與傳達》，臺北市：秀威資訊科技，2010，頁 92。

¹⁰⁹ 臺北市立美術館展覽組編輯，《探討台灣現代雕塑:雕塑媒材與造型的對話》，臺北市：臺北市立美術館，1993，頁 9。

一材質相當關鍵的因素，因為如此一來，更具備了容易溝通、容易跟隨進度、拍攝方便等優點了。

玻璃纖維，在大陸雖然被稱為玻璃鋼，但它既不是玻璃，也不是鋼，而可說是一種高分子樹脂，搭配玻璃纖維來堅固其結構的複合媒材。它有類似鋼鐵的強度，同時也可呈現如玻璃般透明的質地，故而得名。它同時尚有絕緣、耐熱、抗腐蝕等優點，運用於雕塑方面，除了上述提到的優點之外，它的外表可以上色，只要方法得宜，就能簡易地做出仿銅、仿金、仿石材等傳統的雕塑效果，且因它本身就具有透明感，如加上光的投射，或在成形過程中，於樹脂中加入如貝殼、錢幣等現成物，又或者在雕塑體上鑲嵌磁磚、交趾陶片(如筆者第六件作品《愛正蔓延》)、植物種子等媒材，亦能製造出相當前衛且多元的氣氛與質感，宜古宜今，稱得上是相當具有時代感的一種材質，因而也受到相當多年輕藝術家的喜愛與肯定。

只不過世間凡事難以盡善盡美，有一得必有一失，那就是因為它是樹脂，具有塑膠成份，不易在自然環境中被分解，因此，在丟棄的過程中，可能會增加環境的負擔與污染。且，玻璃纖維絲如在使用過程，不慎吸入人體；或者，在作品成形的過程中，不小心被硬化劑噴到皮膚表層，都將嚴重危及人體的安全與健康，在操作及選擇上，絕不可輕忽其對人體與整體環境的負面影響。

二、鐵：

鐵材是工藝材料的主脈之一，由於屬性耐久，經用長年不易腐壞，對人類文化的貢獻與傳遞，扮演著極其重要的角色。過去的歷史恆認為是上天對人類厚愛的賜予，所以對鐵敬重如寶。這樣的一個材質需要提煉、鑄造和焊接，且與其他金屬能結為特別的合金，只要善用它就孕生出無限的形體與功能。¹¹⁰

雕塑上，鐵(Iron)這種媒材基本上較少以鑄造的方式進行創作，較常見的方式是以既成的現行物造形加以組合焊接而成；再不然，就是和其他金屬或材質組裝嫁合成一種綜合媒材或混合媒材的設計模式。如同筆者作品五：《轉動世界》的底座，即是鐵金屬以氧乙炔切割、再經車床反覆加工、後續染成黑色，之後復與玻璃纖維以銅質牙扣接合，始成圓滿的創作。優點是真材實料、堅固耐用、具有一種樸實厚重的雄渾氣韻，但其優點恰也是其缺點，就是它的重量往往非一人之力所能擔負，需借助足夠的器械配合方能立功，且切割、加工費時費力，具有一定的危險性，若無長期的實務經驗，一般人定當無法勝任。

三、交趾陶片剪黏：

---

¹¹⁰ <(二)媒材的選擇>，《財團法人陳庭詩現代藝術基金會》，
http://www.ctsf.org.tw/chinese/ctsart_3.htm(2013/11/23)。

剪黏又稱剪花，它是屬於鑲嵌藝術的一種表現形式，一般是將陶瓷製品或玻璃等材料，利用特殊設計的工具「剪」成所需的形狀後，再將之「黏」貼於製成的粗胚上，而取其作法之係，故稱之為「剪黏」。

此種民間工藝，以應用於廟宇屋脊的裝飾最為常見。主題泰半以民間神話、忠孝節義的故事為主，搭配祥獸、花鳥圖騰，襯托出寺廟軒昂的氣勢，以達收攝人心、教化百姓的功能。¹¹¹

在國立台灣藝術大學視覺傳達系兼任副教授卓展正的〈鑲嵌玻璃造形藝術創作〉一文中，提到「依據國語辭典所解釋，「鑲」指的是將物放在別種物質中間或上面，「嵌」意指以物填入空隙；所以這種填補和置放的過程就是「鑲嵌」。鑲嵌這種手法也廣泛應用在藝術領域上，就如常見的馬賽克藝術。」¹¹²由此看來，臺灣的剪黏工藝，與西方的鑲嵌藝術，如馬賽克等，實有其異曲同工之妙。在筆者作品六〈愛正蔓延〉，就嘗試以交趾陶碗為材質，運用剪黏的技法，在特殊剪裁工具的輔助下，花了近一星期的時間精力，努力想在過去剪黏既有的路數中，突破固有題材、讓這種臺灣傳統工藝能有嶄新生命的可能，能有邁向國際的可能。

四、交趾陶釉燒：

陶器的製作始於新石器時代，可說是人類古文明的起點，也是人類最早的雕塑創作。而在中國的工藝中，陶瓷器因為是生活中不可或缺的器皿，同時也能做為日常生活的擺飾與賞玩，素為文人雅士、庶民、與宮廷的重視和喜愛。

陶瓷器歷經累世以來藝術家的努力，研發出相當多元的種類，交趾陶也正是其中的一個品項。傳統上，創作的題材多以祥獸、傳說的神仙、以及忠教節義的人物為主，內容深具故事性與其由來典故，富涵教化人心、祈求國泰民安的意蘊，經常被應用於廟宇內外的裝飾。

交趾陶相對於其它品項的陶瓷器，是屬於較為低溫的一種彩陶，據學者考證有可能源於漢綠釉，後來更受江西景德鎮上彩、西洋琺瑯彩的影響，從早期的單彩、三彩、五彩，一直發展到今日的多彩。交趾陶的釉色鮮艷生動，極具流動性，素有「寶石釉」的美譽。其中包含有胭脂紅、古黃、淺黃、寶藍、濃綠、海碧、紅豆紫、等八個基本色調，而後在不同藝師的不斷試驗之下，陸續調配出其它繽紛多麗的釉彩，成就了交趾陶今日吸引人們目光的重要特色。

現代的交趾陶藝師，因廟宇製作的需求量銳減，逐較轉趨於單件的作品表現，在當今時代的脈動中，反而引發更熱烈的迴響與收集的風潮。只不過，在作品的風格上，大體仍以具有祥瑞象徵寓意的作品較受歡迎，少數風格清新、趣味盎然的小品，反倒稀有難覓，更顯其珍貴，適合普羅大眾收藏。¹¹³

筆者在進行至第三個系列作品〈愛的系列〉時，立體造形正巧進行浮雕創作的練習，教到石膏翻製的實習，筆者就聯想到在嘉義新港板陶窯社區，曾見過臺

¹¹¹ 〈剪黏〉，《板陶窯》，<http://www.bantaoyao.com.tw/main3.php>(2013/11/24)。

¹¹² 卓展正，〈鑲嵌玻璃造形藝術創作〉，《國立台灣藝術大學 2006 造形藝術學刊》，頁 72

¹¹³ 〈交趾陶的特色〉，《嘉義市政府文化局交趾陶館》，<http://www.cabcy.gov.tw/Koji/special.asp>(2013/11/24)。

灣傳統手工藝交趾陶的製作介紹中，有許多人物也都是以石膏模具翻製，再經藝術家作後續的細部雕琢而成，同樣的流程，有可能落實在兩件以西洋浮雕為體的作品上嗎？這樣的可能性，筆者相當興奮與好奇。之後，經長期與板陶窯的創辦人陳忠正先生的溝通，終於拍板定案，並在歷經近二個月的試驗後，完成《愛的現在進行式》、《愛的文藝復興》兩件作品，體現西洋浮雕主題製作為體、臺灣交趾陶釉燒為用的初衷與理想，雖然成品有著重大瑕疵，不過，筆者以為瑕不掩瑜，其象徵的意義，更勝其作品最後所呈現的完美面貌。

五、黃銅：

「黃銅的成分是含百分之八十至五十的紅銅與鋅的合金，呈金黃色、熔點在華氏 1600-1850 度。」¹¹⁴此次筆者所使用的黃銅(Brass)，經分光分析儀分析其金屬比率為銅約 69.654%，鋅約 30.29%，其它成份如錫 0.022%、鐵 0.016%、鉛 0.010%、矽 0.006%，而鋁、錳、鎳成份小於 0.001%。因黃銅的延展性很高，可普遍應用於精密儀器、船舶零件、槍炮彈殼的製造等。同時，因為黃銅敲起來聲音清脆悅耳，因此也常用以製造鑼、鈸、鈴、小號等銅管樂器。¹¹⁵

銅於雕塑的應用，由來已久，中國早於距今約四千年前的夏、商、周時期已廣泛的使用銅、錫合金的青銅製成各式器皿。而隨著科技的發展，陸續又有不同合金的銅金屬出現，讓藝術家得有更靈活的選擇與運用。

筆者最後一件作品《大同佛境》，其中就有二尊以黃銅製作，考慮的因素有四：一者，成本較青銅來得低廉；二者，為了製造出佛像黃金般珍貴神聖，且富現代感的色澤。三者，它可再經由藥劑的浸染，而創造出不同光澤，傳達出與黃金光澤迥然不同的渾厚樸拙的感受。四者，作品完成後具有恆久保存性，可算是傳統認知中對於創作最好的保存方法，自古即為中、外藝術家所愛用。同時，因為這件作品是筆者此階段最後的一件作品，儘管銅的價位較之玻璃纖維材質高出許多，筆者仍不惜投資，想為自己留下生命中珍貴的一段回憶與心靈悸動。

六、手工皂：

手工皂在「阿原手工皂」這個廠牌，成功的在有機市場打響名號後，吸引了眾多商家與學者紛紛著書立論，挾著推廣無毒生活的大旗，在庶民平凡的尋常步調中，確也掀了一股不小的波瀾，引發民間團體及婦女朋友、有心人士的熱情響應。

而手工皂，成為筆者關注的焦點主要有幾個因素：

1. 本校王建堯老師曾建議在創作的思考上，可朝向「聯覺」¹¹⁶(Synesthesia)的方式發展，並推薦了韓國藝術家申美璟透過肥皂重塑經典的雕塑作品¹¹⁷。

¹¹⁴ 北市立美術館展覽組編輯，《探討台灣現代雕塑:雕塑媒材與造型的對話》，頁 24。

¹¹⁵ <銅>，《維基百科》，最後修訂於 2013 年 11 月 13 日，
[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%93%9C\(2013/11/24\)](http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%93%9C(2013/11/24))。

¹¹⁶ 廣義的聯覺，亦即為聯合多重感官的知覺，如視覺與嗅覺、視覺與聽覺的共感等等。

¹¹⁷ <劉宏怡>，《MOT/TIMES 線上誌》，最後修訂於 2012 年 12 月 5 日，

2. 巧合的因緣，獲悉一位筆者熟識的師專學長夫人，恰與中部的陳淳鈞老師，學習手工皂已有數年的時日，後經直接聯絡陳淳鈞老師，同意傳授配方與製作方法，遂得以進行此件作品的發想與製作。
3. 筆者隨著年紀日增，逐漸對生活的回歸自然開始比較講究，因此對於手工皂散發的質地與自然的清香，也產生一份好感，又加上文化創意產業課程中對於阿原肥皂的介紹，同時感覺上與論文主題「美麗心世界」的純淨美好，能夠相互呼應，旨意非常的吻合與貼切，故而登門求教，並以植物油、香草精油、植物性顏料、海水萃取液、水、珍珠粉等材質完成《愛的和平天使部隊》這件作品，隱喻當世界不再需要真正部隊時，將是大同境界的和平景況。

七、不銹鋼：

筆者最後一件作品《大同佛境》，其中除了翻製兩尊黃銅的材質雕像外，另還翻製了一尊以不銹鋼(Stainless steel)¹¹⁸材質經鏡面處理的成品。

不銹鋼比一般的碳鋼堅固，顏色因成分的比例不同，也有灰色調到亮澤的銀色等不同之分。最普遍的不銹鋼是，含百分之十八的鎳、和百分之八的鉻。不銹鋼的熔點高達華氏 2700 度左右，又適宜焊接；故一般雕塑家都以焊接技法來製作，較少以鑄造法處理。¹¹⁹

雖然在〈探討台灣現代雕塑：雕塑媒材與造型的對語〉本書中提到不銹鋼較少以鑄造的方式處理，但筆者這件作品卻以塑模、鑄造的方式進行。製作流程與黃銅一樣，皆經脫臘、沾砂、注漿、修補等程序處理，最後外表再拋光成鏡面，完成作品。

此作在拋光成鏡面後，雕塑成品上得以反射方式收攝 360 度十方上下所有的物象，光攝大千，世界彷彿就此融為一體，成就一個鏡中的世外桃花源世界，充份呼應了論文的主題，而這也正是，筆者在最後這件作品中，選擇不銹鋼這樣材質最大的動機與寓意。

第五節 創作流程

在這個階段的十件作品創作歷程裡，筆者的作品皆經木節土塑模過程，之後再接續製成矽膠模或石膏模，最後以不同的材質，翻製成完整的作品。在這節中，筆者就將試驗、並且記錄下來的幾個重要製作流程，圖文並陳的做一番介紹，期能給未來有志於立體造形的創作研究者一點參考與啟迪。

[http://www.mottimes.com/cht/interview_detail.php?serial=117\(2013/11/24\)](http://www.mottimes.com/cht/interview_detail.php?serial=117(2013/11/24))。

¹¹⁸ 筆者所灌製的不銹鋼編號為 SUS304，經檢驗其主要成份包含 Fe 71.15%、Cr 18.48%、Ni 8.355%、Mn 0.636%、Si 0.610%、Co 0.194、Cu 0.133、Mo 0.113%、V 0.094%、Nb 0.077%、P 0.033%、C 0.031% 等其它微量金屬或成份。

¹¹⁹ 北市立美術館展覽組編輯，《探討台灣現代雕塑：雕塑媒材與造型的對語》，頁 24。

一、木節土塑模：

在筆者創作研究中，所有的原模塑造全部以木節土完成。這種木節土是一種日本的進口土，質地非常的細緻，可說幾乎完全沒有雜質，因此除了可作大塊面、粗獷的風格處理外，更可應用於人物或造形細膩處的精心刻畫。而素燒後，胚體呈現白色，相當適合於交趾陶的釉色表現，筆者兩件交趾陶浮雕作品也是以木節土為體，經素燒、釉燒後完成。

雕塑在造形上，大略可分圓雕與浮雕兩大類，其創作的造形原理原則雖有不同，但製作流程並無二致，筆者以自身經驗說明如下：

1．圓雕：

(1)製作心棒。這是雕像結構的骨架，有了它才能支撐整體造形的完成，而不同造形與大小的雕像，心棒也要經過仔細的評估與設計，這可是成功的第一步，馬虎不得。必要時可於中心纏上草繩或麻繩，以減少木節土的用量，並減輕原模的重量，以利後續製作的搬運工作進行。(圖 3-5-1)

(2)開始堆土，塑造基本形體。在堆出基本形體的過程中，重點應擺在緊實二字，因為緊實才會紮實，才不會做到一半，造形就整個跨掉。(圖 3-5-2)

(3)反覆對照原稿的各部份比率與相關位置的正確性。製作的過程，往往會有顧此失彼的盲點，因此需常回過頭來，關照整體的結構與各部份造形比率的準確性。(圖 3-5-3)

(4)深入刻畫細部的神情表態。當基本形體的結構都已完成，接下來就要進入細部表情的刻畫，多一分則太肥、少一分則太瘦，反覆比對，確認各表情的細膩程度。(圖 3-5-4)

(5)再作整體比率與結構的調整。完成前，再做一次結構性的調整與檢查，期使作品盡善盡美。(圖 3-5-5)

圖 3-5-1 釘心棒

圖 3-5-2 堆土塑形

圖 3-5-3 調整比率

圖 3-5-4 刻畫細部表情

圖 3-5-5 整體結構再調整

2 · 浮雕：

(1)釘製木框底板及邊界。在原稿擬定的同時，就要確定未來浮雕作品的長寬比例，接下來剪裁或購買適當的木條及木板，釘製浮雕框架，深度約三—五公分。(圖 3-5-6)

(2)堆土，製成浮雕底板。浮雕框架完成後，就開始在框架中填土、壓實、桿平，製作出一個如房子般的地基，以利後續造形的建構。(圖 3-5-7)

(3)在設計圖和地基上分別畫出相同大小的方格。畫出方格，主要的用意在於方便實際的創作作品可以隨時和原稿交互比對，檢查誤差。(圖 3-5-8)

(4)在地基基礎上逐漸堆疊出原稿的圖案與造形。在這個步驟上，就將二維空間的圖形轉換成三度空間的立體覺受，需要不止的思考與反覆修正。(圖 3-5-9)

(5)細部修整，和設計圖反覆比對。大體的形狀完成後，細部表情或微處的形體調整，都是作品最後成功與否的關鍵所在，這個階段花的時間可能也將是最多的。(圖 3-5-10)

(6)以油畫筆、海棉或羊毛筆等工具刷整表面。利用一些特殊工具，可以使完成的作品表面更加的光滑，更加的具有光澤。

(7)在表面以泥塊或岩石作質感。有時如有需要，則可以天然的材質，如岩石或水泥塊等，來作表面的處理，就像筆者的第八件作品《愛的文藝復興》就經如此的處理，而使作品顯得相當的自然、樸實。(圖 3-5-11)

圖 3-5-6 釘木框

圖 3-5-7 堆底板

圖 3-5-8 畫出方格

圖 3-5-9 堆出原稿造形

圖 3-5-10 細修

圖 3-5-11 表面作質感

二、矽膠模具翻製：

1. 矽膠軟性內模製作流程：

- (1) 在泥塑原模刷上一層隔離劑¹²⁰，待乾。
- (2) 用刷子輕輕刷上一層矽膠溶液再加上硬化劑的混合物。¹²¹，而後用真空機抽真空¹²²，待乾，約需 3—4 小時的時程。(圖 3-5-12)
- (3) 上第二層矽膠溶液時，先將溶液抽真空後，再刷上原模，並加覆一層紗布，以強化模具的結構，待乾。
- (4) 同步驟(3)，再刷上第三層及第四層，待乾後完成製作。(圖 3-5-13；圖 3-5-14)

圖 3-5-12 抽真空機器

圖 3-5-13 矽膠模完成

圖 3-5-14 取出矽膠模

2. 堅硬外模的製作流程：

¹²⁰ 隔離劑的作用在於隔離原模與未來原形的矽膠模，使二者不易沾黏，將來製作完成後，便於脫模。常用於當隔離劑的物質有地板臘、凡士林、鉀肥皂(Potassium)等選擇，筆者此處是以鉀肥皂製作，主要考量的優點是：鉀肥皂與矽膠的性質不同，不易融合，隔離效果較佳；此外，它容易清理，容易忠實呈現原模的細節部份；再來，它加水呈液態，在刷上原模表面後，只要用空壓機吹乾即可，操作簡便、迅速。

¹²¹ 此段所指的矽膠溶液均指矽膠溶液(Silicone Rubber，簡稱 RTV 主要材料有矽粉、矽油、滑石粉等，加上硬化劑(過氧化甲基乙基甲酮)，以約 1：0.012 的比率混合、攪拌均勻之後的溶液而言。

¹²² 抽真空，主要是避免矽膠溶液包住空氣，影響原作品未來翻製時的細節表現。

- (1)以陶土將上述完成的矽膠內模分成前後兩面。
- (2)以不飽和聚酯樹脂(Unsaturated Polyester Resin，主要成份為聚酯、苯乙烯)加滑石粉(Talcum powder)，約以 1：1.2 的比率攪拌均勻後塗抹於矽膠內模上，待乾，約一小時的時程。(圖 3-5-15)
- (3)步驟同(2)，唯滑石粉的比率可略高些，使混合物更加濃稠點，以減少其流動。之後，再被覆一層玻璃纖維布，強化外殼結構與硬度，待乾。(圖 3-5-16)
- (4)步驟同(3)，再刷上一層樹脂與滑石粉的混合物，待乾後完成製作。(圖 3-5-17)

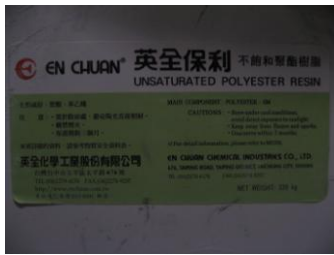

圖 3-5-15 不飽和聚酯樹脂 圖 3-5-16 玻璃纖維布 圖 3-5-17 完成的堅硬外模

三、矽膠模具翻製玻璃纖維作品：

1．實心作品：

- (1)不飽和聚酯樹脂加滑石粉加硬化劑，約以 1.2：1：0.2 的比率混合，攪拌均勻。如果要做出仿石雕的質感，則可以石粉，如白晶石粉、青斗石粉等，取代滑石粉來進行操作。
- (2)將攪拌均勻的混合物，注入矽膠模具內。(圖 3-5-18)
- (3)利用真空機器抽真空，待乾，約一小時。
- (4)脫模，整修成品細節，完成製作。(圖 3-5-19)

圖 3-5-18 矽膠模具注入口

圖 3-5-19 作品完成

2．空心作品：

- (1)不飽和聚酯樹脂加滑石粉加硬化劑，約以 1.2：1：0.2 的比率混合，攪拌均勻。
- (2)將適量攪拌均勻的混合物，注入矽膠模具內，並有技巧地將之非常平均地附著在模具內部的每一處表面上，其注意的重點在於需特別留意厚薄的統一，以增加未來成品的強度。

- (3)利用真空機器抽真空，待乾，約一小時的時程。
- (4)同(2)的步驟，再加第二層，並於其上加覆一層玻璃纖維布，接下來同(3)的步驟。
- (5)同(2)的步驟，再加第三層，接下來同(3)的步驟。
- (6)脫模，整修成品細節，完成製作。

四、翻製浮雕的石膏陰模

- 1．在製好的原模四周，以木板圍起約 5 公分的高度，將底部及四邊密封，如仍有缺漏、間隙，則以適當黏度的木節土修補。(圖 3-5-20)
- 2．在木板的內緣及原模的表層，均勻的塗上一層地板臘，作為隔離劑。(圖 3-5-21)
- 3．取一水桶，倒入約七分滿的水後，雙手捧起石膏粉，以灑的方式將石膏粉均勻的加入水中。同時，一邊以腳輕踢水桶側面，直至見到石膏粉不再下沉，即可開始準備攪拌，調製適宜濃度的石膏溶液。(圖 3-5-22)
- 4．將調好濃度的石膏溶液，適量的倒在原模上，如發現石膏溶液仍有漏流現象，需立即再以木節土將漏洞修補。(圖 3-5-23)
- 5．整平倒入的石膏溶液後，鋪上一層條狀的玻璃纖維網，以鞏固石膏模板的結構，增加它的強度與韌性。在此處玻璃纖維就相當於建築中的鋼筋，而石膏溶液則相當於水泥。(圖 3-5-24)
- 6．放置於常溫下數日，等待石膏凝固。(圖 3-5-25)
- 7．小心地將原模與石膏模脫離，完成石膏模的製作。(圖 3-5-26；圖 3-5-27)
- 8．使用過的原模的木板框架、木節土均可回收再利用。(圖 3-5-28)

圖 3-5-20 四周圍上木板 圖 3-5-21 刷上地板臘當作隔離劑 圖 3-5-22 調石膏液

圖 3-5-23 倒入石膏溶液 圖 3-5-24 鋪上玻璃纖維布 圖 3-5-25 等待凝固

圖 3-5-26 完成石膏模一

圖 3-5-27 完成石膏模二

圖 3-5-28 回收土

五、石膏模具翻製交趾陶釉燒成品

1. 將練好的木節土，用壓板機壓成一塊陶板的形狀。(圖 3-5-29)
2. 將木節土板，置於石膏模上，反覆拍打，儘量壓得緊實，擠出土板中的空氣，使土板紮實妥當地與石膏模密合，以確定石膏模上的每一個細節都能清楚的印在陶板上，充份的顯現出來。(圖 3-5-30)
3. 因石膏模具有吸水性，在小心脫模之後，當能順利完成壓製陶板的階段任務萬一，遇到不易將土板與石膏模分離時，還可以取大塊的木節土，嘗試在各個角落施加一點拉力，加速脫模的進行與完成。
4. 修整在壓製過程中被模糊掉的細節，完成後，將陶板置於室溫下陰乾。(圖 3-5-31)
5. 伺陶板陰乾至適當程度，於背後適宜的幾處位置作掏空的動作，避免陶板因過厚造成收縮比不同，而導致的龜裂現象。(圖 3-5-32)
6. 背面掏空完成，入窯素燒，溫度大約燒至 1080°C。因為如果素燒溫度太高，未來上釉時，會有釉色不易附著的問題；而素燒溫度過低，則胚體會有太脆、易裂的麻煩。素燒至 1080°C 經板陶窯長期的試驗結果，認為是較合適的溫度。(圖 3-5-33)
7. 降溫後，修補素胚出現的裂痕。燒製完成後，發現修補的效用不大，但每次的各方面的配合條件與環境都不相同，筆者覺得仍可試試看，或許會有出人意表的結果，而這也正是創作的的不確定性及因不確定性所產生的迷人魅力所在。(圖 3-5-34)
8. 調配交趾陶釉料，準備上釉，上釉完成後，再作釉色的修整。(圖 3-5-35)
9. 上釉完成後，入窯燒造，溫度大約燒至 830°C。(圖 3-5-36)
10. 修補燒製完成後的作品。燒製完成後，很遺憾得作品竟斷裂成二片，此時背面就以強力的黏膠接合，而正面則以油膠和壓克力上彩，盡力在顏色上作細部的修飾，以使接合後的作品看起來能較臻於自然而完整。(圖 3-5-37)

圖 3-5-29 壓成陶板

圖 3-5-30 拍打緊實

圖 3-5-31 作品陰乾

圖 3-5-32 背面局部掏空

圖 3-5-33 素燒、修補

圖 3-5-34 調製釉料

圖 3-5-35 上釉

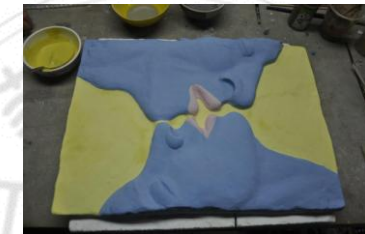

圖 3-5-36 完成上釉

圖 3-5-37 修補成品

六、鋼鐵底座與大同寶寶地球的製作流程：

- 1 · 以氧乙炔(Oxyacetylene)切割鐵塊，先切出底盤的基本形狀。(圖 3-5-38)
- 2 · 用砂輪機研磨底盤基本形狀外緣粗糙、銳利的部份，使之平整。
- 3 · 上車床加工處理底盤的外緣、端面、及倒角，以製作出最後想要的底盤端面、紋路和底盤外緣的弧面角度。(圖 3-5-39)
- 4 · 底盤鑽出必要的孔洞、攻牙¹²³，以銜接續製作的鋼架。
- 5 · 鋼條加溫彎曲成形、攻牙，並與底盤焊接密合成一完整的底座支架。(圖 3-5-40；圖 3-5-41)
- 6 · 大同寶寶作品攻牙，與鋼鐵底座組裝完成。(圖 3-5-42；圖 3-5-43)
- 7 · 將完成的底座以藥劑染成黑色，代表黝黑浩渺的宇宙太空。(圖 3-5-44)
- 8 · 大同寶寶彩繪成地球的樣貌，與底座結合完成作品。(圖 3-5-45；圖 3-5-46)

¹²³ 攻牙，用淺顯易懂的話來說，就像是套上螺絲及螺絲帽，以方便底座能與造形的主體作完美的結合，並能自由的拆卸、安裝。

圖 3-5-38 切割出底盤

圖 3-5-39 車床加工

圖 3-5-40 鋼條加溫彎曲

圖 3-5-41 鋼條攻牙

圖 3-5-42 作品攻牙

圖 3-5-43 組裝測試

圖 3-5-44 底座染黑

圖 3-5-45 彩繪大同

圖 3-5-46 作品完成

七、手工皂的配方及製作：

1 · 原料種類及份量：

- (1)椰子油 330 克
- (2)棕櫚油 440 克
- (3)橄欖油 220 克
- (4)玄米油(米糠油)110ml
- (5)海水萃取液 375 克
- (6)水 165 克
- (7)甜橙精油 6ml
- (8)草精油 11ml
- (9)薄荷精油 5ml
- (10)珍珠粉 10 克(提升顏色的豐富層次)
- (11)植物性顏料(食用色素 0.6 克+10c.c 水)

2. 製作流程：

- (1)將手工皂原料及工作用具置於桌上，以掌握製作時程的流暢性，減少手工皂製作失敗的發生¹²⁴。(圖 3-5-47)
- (2)椰子油，加入棕櫚油，再加上橄欖油，然後一邊攪拌一邊加熱至 40°C – 45°C。(圖 3-5-48)
- (3)加入海水萃取液；加入水；加玄米油(超脂)；加入色素；加入珍珠粉；加入精油；最後充份攪拌均勻。(圖 3-5-49；圖 3-5-50)
- (4)將攪拌完成的混合物溶液，注入事先製作完成的矽膠模具之中。(圖 3-5-51)
- (5)放入保麗龍箱中保溫，藉由溶液逐漸放熱的過程中，保持一定的溫度，以等待手工皂的凝固。(圖 3-5-52)
- (6)待數日手工皂凝固後，自保麗龍箱中取出，置於常溫、通風處讓手工皂自然皂化。(圖 3-5-53)
- (7)約二星期後，完成製作，可以作為雕塑作品，亦可使用於身體的清潔上。(圖 3-5-53)

圖 3-5-47 準備原料工具

圖 3-5-48 植物油加熱攪拌

圖 3-5-49 陸續秤、加原料

圖 3-5-50 充份攪拌均勻

圖 3-5-51 注模

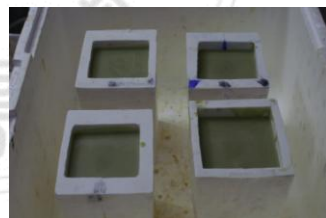

圖 3-5-52 保溫

圖 3-5-53 完成

八、脫臘法製作黃銅、不銹鋼作品

1. 先以木節土完成原模，再依原模製作矽膠模具。(圖 3-5-54)
2. 在矽膠模中注入臘，製成空心的臘模，此即為未來作品的形貌。(圖 3-5-55)
3. 修整臘模細部的缺損，完成臘模製作，使之更臻於原模的完整樣態。(圖 3-5-56；圖 3-5-57)
4. 放入沾砂鍋爐，在臘模內、外面沾上液態(濃稠狀)砂¹²⁵，總計需有五層，先二

¹²⁴ 手工皂失敗的狀況，最常見的是表面氣泡或孔洞過大、過多或顏色不均、質地不勻，影響美觀及作品的完整度。

¹²⁵ 此種砂本為固態，使用時調成液態。它含有特殊成份，在附著於臘模固化之後，可耐熱至 1600°C 以上，以承受銅及不銹鋼的高溫燒鑄，筆者認為這種材料應是銅及不銹鋼脫臘法精密鑄造的過程中，非常重大的一種材質發現與發明。

層細砂，再沾三層粗砂，每一層需時一天的時間等待乾燥。(圖 3-5-58；圖 3-5-59；圖 3-5-60)

5．以高壓高溫蒸汽，約 160℃ 的溫度，融掉臘模。(圖 3-5-61)

6．高溫燒結砂模，緊接著進行試驗性澆鑄，確認砂模是否完整或有破損。(圖 3-5-62)

7．注入銅漿或不銹鋼鐵漿：

(1)融掉臘模後的殼模，加溫至 1000℃，銅漿於高溫液態達燒鑄點 1100℃ 時，注入殼模內，待冷卻後完成作品粗胚。

(2)融掉臘模後的殼模，加溫至 1100℃，不銹鋼鐵漿於高溫液態達燒鑄點 1600℃ 時，注入殼模內，待冷卻後完成作品粗胚。

8．摔砂、噴砂，除去作品銅體或不銹鋼體外表沾附的硬砂。(圖 3-5-63；圖 3-5-64)

9．用氧乙炔焊接方式修補作品銅體或不銹鋼體上的缺損或不完美處。(圖 3-5-65)

10．以砂布、砂輪機等工具，進行作品外表的拋光工程。(圖 3-5-66)

11．拋光過程，作品如有發現毛細孔過大或其他缺損，需反覆進行修補、拋光的過程，使之臻於完善盡美。(圖 3-5-67)

12．表面進行保護處理，如噴上一層保護漆，完成作品。(圖 3-5-68)

13．作品完成後，不銹鋼表面儘量不以手直接接觸作品，因手汗或油漬，可能會污損或侵蝕作品表層光澤，如有此情事，則可嘗試以去漬油除掉污漬。而黃銅因氧化速度較快，因此必須在外表再噴上一層透明的亮光漆，以維持它的光澤。(圖 3-5-68)

圖 3-5-54 老師指正原模

圖 3-5-55 翻砂膠模作臘模

圖 3-5-56 修整臘模

圖 3-5-57 臘模成品

圖 3-5-58 固態砂

圖 3-5-59 沾液態砂

圖 3-5-60 沾砂晾乾架

圖 3-5-61 臘模融爐

圖 3-5-62 高溫燒結

圖 3-5-63 摔砂

圖 3-5-64 噴砂

圖 3-5-65 修補胚體

圖 3-5-66 準備拋光

圖 3-5-67 拋光過程

圖 3-5-68 作品完成

九、「和平之路」自動迴旋展示檯的製作：

1. 思考所有必須裝入之零件及固定方式的容積，擬定製作的材質及裁切計畫。
2. 實際執行預定計畫，裁切數層合板成環狀木片，及單層底盤。(圖 3-5-69)
3. 堆疊裁切完成的環狀合板木片，並以樹脂進行黏合。(圖 3-5-70)
4. 準備電子材料，並製作及檢查所有需要之部件，如轉盤、步進馬達及相關控制組件、時間控制組件、LED 燈條變化控制組件、還有保險絲、二組變壓器等功能之完整性。(圖 3-5-71；圖 3-5-72；圖 3-5-73)
5. 將第 4 項之各部組合物件，適當的安排、置入環狀底座之中，並予以固定。(圖 3-5-74；圖 3-5-75；圖 3-5-76)
6. 詳加檢驗、測試組合後之運轉情形，反覆來回的進行修正和調整，最後，將檯座合板的顏色以壓克力顏料塗上深藍黝黑，再上星點的質感，以象徵地球於宇宙間運行的意涵，完成自動迴旋展示檯的製作工程。(圖 3-5-77)

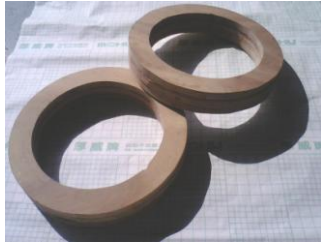

圖 3-5-69 裁切合板

圖 3-5-70 堆疊環狀合板

圖 3-5-71 準備材料(1)

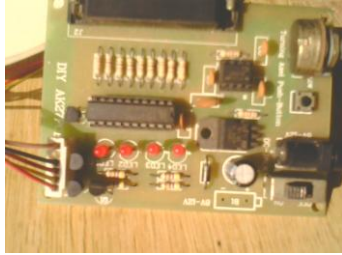

圖 3-5-72 準備材料(2)

圖 3-5-73 準備材料(3)

圖 3-5-74 組合各部物件(1)

圖 3-5-75 組合各部物件(2)

圖 3-5-76 組合各部物件(3)

圖 3-5-77 測試後完成製作

十、「大同佛境」蓮花座裝置製作：

(一)蓮花瓣：

- 1 · 以壓克力為材料繪製、設計蓮花瓣造形，送雷射切割。(圖 3-5-78)
- 2 · 以 PU 發泡塊體製作蓮花瓣的模具。(圖 3-5-79；)
- 3 · 將切割好的壓克力以 160°C 的溫度烘烤。(圖 3-5-80)
- 4 · 將烤好的壓克力，放上模具，壓出圓弧，冷卻定型後，完成蓮花瓣。(圖 3-5-81)

圖 3-5-78 圖樣設計

圖 3-5-79 製作模具

圖 3-5-80 烤箱烘烤

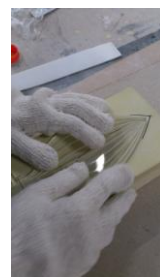

圖 3-5-81 冷卻定型

(二)手動蓮花座：

- 1 · 構思手動蓮花座整體造型及適宜的構造媒材。(圖 3-5-82)
- 2 · 採購製造所需之壓克力、密集板、變壓器、燈條、燈條搖控器、電纜固定夾等相關組合套件。(圖 3-5-83；圖 3-4-84)
- 3 · 製作蓮花瓣。(圖 3-5-85)
- 4 · 設定大小尺寸後，以雷射切割密集板，形成許多大小空心圓的構造，再以切割完成的空心圓堆疊、黏合成臺座主體。(圖 3-5-86)
- 5 · 將製作完成的蓮花瓣，裝配至臺座主體上。(圖 3-5-87)
- 6 · 配置電源線路、七彩燈條及控制器。(圖 3-5-88)
- 7 · 將變壓器接入，導進電源，完成蓮花座。(圖 3-5-89)

圖 3-5-82 構思蓮花座造型

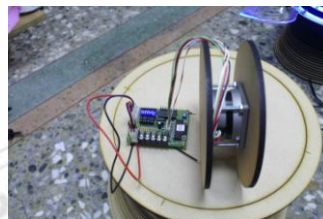

圖 3-5-83 準備組合套件(1)

圖 3-5-84 準備組合套件(2)

圖 3-5-85 製作蓮花瓣

圖 3-5-86 組裝蓮花臺主體

圖 3-5-87 組裝蓮花座

圖 3-5-88 配置七彩燈條

圖 3-5-89 導進電源完成蓮花座

(二)自動蓮花座：

- 1 · 構思自動感應蓮花座整體造型及適宜的構造媒材。(圖 3-5-82)
- 2 · 計算材料數額及採購製造所需之壓克力、密集板、步進馬達、步進馬達控制器、微波感應器、時間延遲器、變壓器、燈條、燈條搖控器、拉繩、電纜固定夾等相關組合套件。(圖 3-5-83；圖 3-5-84)
- 3 · 製作蓮花瓣。(圖 3-5-85)

- 4 · 設定大小尺寸後，以雷射切割密集板，形成許多大小空心圓的構造，再以切割完成的空心圓堆疊成蓮花臺主體。(圖 3-5-86)
- 5 · 配置電源線路、七彩燈條及控制器。(圖 3-5-90)
- 6 · 裝設步進馬達、馬達控制器、微波感應器、時間延遲器、減壓器於臺座主體下方中空位置。(圖 3-5-91)
- 7 · 蓮花瓣自動作業的精確計算與配設。(圖 3-5-92)
- 8 · 黏合蓮花臺、置入蓮花瓣。(圖 3-5-93)
- 9 · 將變壓器接入，導進電源，並進行實際測試與後續調整。(圖 3-5-94)
- 10 · 固定蓮花臺面板，完成自動蓮花座設置工程。(圖 3-5-95)

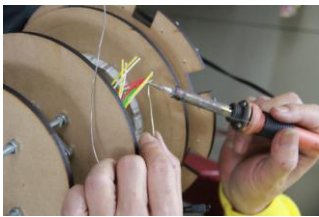

圖 3-5-90 配置線路

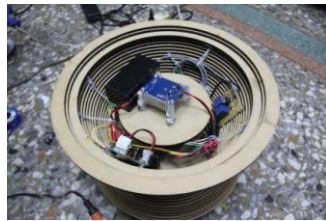

圖 3-5-91 裝設感應等部件

圖 3-5-92 精確配設作業

圖 3-5-93 置入蓮花瓣

圖 3-5-94 導進電源

圖 3-5-95 完成自動蓮花座

第六節 小結

在本章中，筆者透過三個系列作品的創作理念總論，來分析論文整體的構思與布局。透過十件作品的創作形態表現方式的分類，闡釋筆者所使用的表現手法所具有的特色；透過不同媒材的作品，歸納出彼此的優缺點。而最後，在透過十件作品創作流程裡，筆者則儘量仔細而口語化的詳述枝微末節，用意在於提供一條線索，期供未來有此需要的研究者參酌的可能。

筆者在第一章第一節中提到朱銘在《朱銘的秘密花園》本書中說過：「想，就是開發自我的智慧，在思維當中，對創作者就是一種助長增進的方式，以藝術家的立場而言，就是在進行發現。一定要生活在拚的狀態，把心靈磨光磨亮，才能找到真正的東西……。」

而在這章中總結了筆者力拚近二年時間在思維上的磨鍊砥礪、在南征北討的參訪賢達創作後發現藝術的豐富多元，一如生物的多樣性。這一連串的過程，就是自我開發的實踐，也是筆者就讀本系所之初衷。一路走來的記錄算是一個漣漪，能否激起另一個漣漪，筆者滿心期待。

第四章 作品詮釋

筆者此階段創作的作品共分三個系列完成，分別是：〈大同系列〉、〈和平系列〉與〈愛的系列〉，用以闡釋人類理想境界的追求，實有賴於人們在精神修為上不斷的自我提昇，進而以美麗涵養的心，用「愛」與「和平」的途徑普渡眾生，則大同世界終將誕生，人間淨土終將實踐。

本章就依作品的系列，依序深入的說明與介紹每件作品的創作理念、來源；以及創作形式、技法與成本等，期能裨益於讀者，發展出更多有價值的研究。

表 4-1 「美麗心世界」作品目錄總表

系列	作品編號	作品名稱	創作年代	創作媒材	作品尺寸(cm)
大同系列	1	大同世界	2013	不飽和聚脂樹脂、白晶石粉	18x18x36cm 10.7kg
	2	世界大同	2013	FRP、壓克力顏料	18x18x36cm 3kg
	5	轉動世界	2013	FRP、壓克力顏料、鐵、塑膠	33x33x52cm 13kg
	10	大同佛境	2014	不銹鋼、黃銅、密集板、壓克力、LED 燈條	160x60x56cm 38kg
和平系列	3	美麗世界	2013	FRP、壓克力顏料	34x35x54cm 6kg
	4	和平之路	2013	FRP、壓克力顏料、三合板、壓克力、LED 燈條	38x38x69cm 12.7kg
	6	愛正蔓延	2013	FRP、交趾陶碗、南寶樹脂(聚醋酸乙烯酯)、白水泥	32x30x78cm 8.5kg
	9	和平部隊	2013	植物油、植物顏料、香草精油、海水粹取液、珍珠粉、水	7.5x7.5x13cmx12 14x16x22cmx1 7.6kg
愛的系列	7	愛的現在進行式	2013	木節土陶板、交趾釉燒	36x50x5cm 6.3kg
	8	愛的文藝復興	2013	木節土陶板、交趾釉燒	56x39x5cm 8.3kg

第一節 大同系列

「大同世界」，長久以來一直是人類亟及想要達到的目標，然而鑑往知來，史載中堪稱較為接近「大同世界」的「太平盛世」，其實已是鳳毛麟爪，相當少見。以較為熟知的中國歷史為例，大家公認的盛世有漢朝的「文景之治」、唐代的「貞觀之治」，還有宋朝及清朝的雍、康、乾隆時期等。大多數的歲月，常是充滿了戰禍，人民苦不堪言。於是有陶淵明對〈桃花源〉理想世界的嚮往與描述「……忽逢桃花林。夾岸數百步，中無雜樹，芳草鮮美，落英繽紛，……土地平曠，屋舍儼然，有良田、美池、桑竹之屬，阡陌交通，雞犬相聞。其中往來種作，男女衣著，悉如外人，黃髮垂髫，並怡然自樂。……」¹²⁶。

中華民國建國已滿百年，早期內憂外患不得安寧，時至今日，臺灣建設已逐漸步上正軌，雖非國勢鼎盛，但多數人民能安居樂業，享有許多自由的權利，同時物產豐富，資源充沛，縱觀世界，應可稱得上是幸福指數較高的國家之一了。在這系列中，筆者，正是要闡釋如此的歷史「太平盛世」，真值得每一位臺灣人好自珍惜，多一點發自內心對斯土斯民真正的關心，並將此愛逐漸擴及全世界，放下過多對物質的迷戀與佔有，「大同世界」其實離我們並不遙遠。

表 4-2 大同系列作品圖錄表

			
一號作品：大同世界	二號作品：世界大同	五號作品：轉動世界	十號作品：大同佛境

¹²⁶ 陶淵明等著，〈桃花源〉，普通高級中學國文 1，臺北市：龍騰文化事業股份有限公司，頁 48-49。

作品編號名稱：一號，《大同世界》

作品尺寸：18x18x36cm；10.7kg

創作媒材：不飽和聚脂樹脂、白晶石粉

創作年代：2013

創作成本：這尊成本的估算包含有製作原模的木板及日本進口木節土、矽膠模具以及翻製成品的花費，估算材料成本合計約一萬元。

創作原型：筆者創作《大同世界》的來源，為大同公司生產的大同寶寶公仔(圖 4-1-1)，原尺寸為 8x7x18cm。

圖 4-1-1 大同寶寶公仔

創作理念：大同寶寶原先設計的意念，象徵的是大同公司創辦人林尚志先生對創業精神—正、誠、勤、儉的自我惕勵，它展現的是臺灣經濟發展初期企業家對社會責任的美麗期待。同樣的精神，用於對大同世界理想的追求，一樣適用，是可以拿來託寓其意涵的。

在創作最初，原型的大同寶寶公仔，是筆者隨機取樣的立體造型課摹本，但之後，筆者逐漸深究符號學及創作理論，並在其中找到其立論根據。於是，筆者開始賦予它符號學上「意符」(signifier)的功能，並藉由它來「意指」(signified)「大同世界」的理想模樣；再由「大同世界」，聯想到人類世界如何達到此一境界的途徑和方法，而發展出後來的「和平系列」與「愛的系列」。¹²⁷

在創作的表現形式上，此件作品取法、引用了杜象「協助現成物(Ready-made Aide)」的概念，藉由提取大同寶寶的圖像，破解原意，並透過改變大小、改變顏色、改變眼神，把藝術創作當成捕捉單純化或抽象化理念的神奇嶄現，並給予雙關指涉的作品標題，從解構中，再建構出新的意象來。¹²⁸

在作品尺寸大小上，筆者將原件放大為原型的兩倍，藉著「放大」試圖更集中觀者的視覺焦點，來思考其中的寓意。

作品的顏色上，筆者化繁為簡，去掉原有的顏色，將整件作品化為純粹的白色，其選擇的原因有：第一、白色在色彩心理學，及西方文化上向來就是純真、純潔的象徵¹²⁹，如現今社會結婚時的新娘白紗禮服、2009年吳季剛為美國第一夫人設計的就職舞會禮服。¹³⁰第二、在介紹西洋藝術史的書籍中，希臘、羅馬時期，往往被視為一個重要的典範或第一個光輝燦爛的時期，它象徵著一個對美追求極緻的精神高峰。而在此時期的雕刻，因其建國所處地理環境的關係，目前遺留

¹²⁷ Jacques Maquet (賈克·瑪奎)著;武珊珊等譯,美感經驗:一位人類學者眼中的視覺藝術,臺北市:雄獅,2003,頁135-151

¹²⁸ 謝碧娥,杜象/從反藝術到無藝術,頁97

¹²⁹ Betty Edwards(貝蒂·愛德華),朱民譯,臺北市:時報文化,2006,頁172

¹³⁰ 美聯社,<第一夫人 始終如一>,《聯合報》,中華民國102年1月23日,要聞A4

下來、可以檢視的絕大多數為大理石雕刻居多，而這種大理石又以純淨無瑕為其特色。筆者此件作品，在翻製之初，腦海中就自然浮現出希臘、羅馬時期雕像的潔淨純白，因此，當獲悉可以白晶石粉來仿製大理石質感的大同寶寶時，內心欣喜不可言喻，立即要求以此材質翻製，那時已顧不得翻製後重量過重的問題了。第三、在金士傑、馮翊綱等主演的賴聲川舞臺劇《暗戀桃花源》中，在桃花源中的人物，也一律以白色飄逸的服飾來象徵一個超脫物外的美麗世界，這樣的設計相當呼應了筆者的論文主題，同時，也強化了筆者採用白色的純色為此件作品的抉擇。

在眼神的選擇上，原型非常的具有魅力，充份傳達出一種孩童的活潑與動感，但在創作時，筆者考量到的是想要呈現一種深邃，且難以透視的凝望神態，賦予它一種既空洞又深沈的雙層意涵¹³¹，這樣的眼神，在希臘、羅馬時期的雕像(如圖 1-3-2)(圖 4-1-1)¹³²及莫迪利安尼 (Amedeo Modigliani, 1884-1920)的肖像畫中皆很容易可以找到。甚至，中國早期的佛像造型藝術中，也可找到許多實例。它傳達出一種絕對的靜與定的無形力量，是一種近乎佛教禪定的大智慧表徵，象徵著筆者想要表達的「美麗心世界」是一個崇高而遠大的夢想，在人世間可以懷抱熱情努力實踐，但卻又無法一蹴可躋。

創作技法：在創作大同寶寶這個公仔雕塑作品的過程中，筆者發現了「土」這種材質的可塑性特強，它既可雕，亦可塑；可以加，也可以減；甚至，雕塑的過程可以反覆的操作；在表面肌理的處理上，土可以粗曠，也可處理成細膩光滑，或介於兩者之間；在造形上，因它的可塑性高，任何形體皆可成功的塑成，圓、角、方等其它任格不規則的形狀，亦都能自在的完成自我的設計與創作。而在作品最後的呈現上，它可以透過翻製成不同的模具，如石膏模、矽膠模等。之後，可以鑄銅、鑄鐵、不銹鋼、石粉、樹脂等質地來呈現出各種不同的質感表現。

在筆者這尊大同寶寶作品的表現上，塑土完成造形後，筆者就翻製了矽膠模，再以質地細膩的白晶石粉混合不飽和聚酯樹脂注入，灌注成形，完成一個具有宛如義大利卡拉拉大理石質地的雕塑作品。純白潔淨、凝視遠方的大同寶寶，象徵筆者心中的人類桃花源、烏托邦，寄寓筆者想像中的人間淨土樣貌。

圖 4-1-2 《Portrait of a Man Domitianic》，西元 81-96，大理石，高 41.9cm

¹³¹ 方秀雲，《藝術家與他們的女人》，臺北市：博雅書屋，2009，頁 157。

¹³² 紐約大都會博物館，《大都會博物館美術全集中文國際版第二冊希臘與羅馬》，臺北市：臺灣麥克股份有限公司，1991，117 頁。

圖 4-1-3 《大同世界》正面

圖 4-1-4 《大同世界》原模

圖 4-1-5 《大同世界》左側面

圖 4-1-6 《大同世界》背面

作品編號名稱：二號，《世界大同》

作品尺寸：18x18x36cm；3kg

創作媒材：玻璃纖維、壓克力顏料

創作年代：2013

創作成本：這尊大同寶寶因與作品一號《大同世界》是同一個模具所翻製而成，因此只需翻製成品的費用及後續彩繪的壓克力顏料即可，估算材料成本大約為 1000 元。

創作理念：在完成純白色的《大同世界》作品之後，筆者在網路上偶然讀到自 1998 年起開始的國際奔牛節公共藝術的故事¹³³，深為發起人推動藝術的熱情所感動。2011 年起，自己的家鄉嘉義縣政府也仿效奔牛節彩繪牛隻的作法，以純樸的鄉下夫妻模樣，翻模製作了 33 組大型玻璃纖維《嘉義人·家己人》公仔，並遴選藝術家作彩繪，完成後在許多重要的地點，樹立起作品，以作為凝聚嘉義人敦厚精神的特殊印記。¹³⁴

圖 4-1-7 「2009 台北奔牛節」

圖 4-1-8 《嘉義人·家己人》公仔¹³⁵

由這樣成功的彩繪案例，筆者也動了一個念頭：是否可在大同寶寶身上彩繪地球或世界，用以強化「世界大同，世界大同」與「大同寶寶」間的指涉關聯？

之後，在翻閱西洋藝術史的過程中，讀到了瓊斯的作品《MAP》(圖 2-2-9)，方才了解自己將「世界」畫在作品的想法，其實已有美國的藝術家早在 1961 年就將「地圖」堂而皇之的當成作品的題目和主題，創作出來了，真可說是「英雄所見略同」啊！

關於彩繪在雕塑上的運用，陳錦忠在《雕塑符號與傳達》本書中有非常精闢獨到的見解：雕塑與彩繪結合，可使得雕塑不但具有立體感，也同時擁有繪畫的色彩美感和意趣。而且，彩繪後，因色彩在雕

¹³³ <世界的 COW PARADE「2009 台北奔牛節」—For Art, For Charity, For Fun>，《波酷網》，最後修訂於 2008 年 5 月 7 日，
[http://www.boco.com.tw/newstcdetail.aspx?bid=B20080507000001\(2013/12/7\)](http://www.boco.com.tw/newstcdetail.aspx?bid=B20080507000001(2013/12/7))。

¹³⁴ 曹馥年，〈家己人公園 志工種花揭牌〉，《嘉義縣政全球資訊網》，轉載自 2011.12.11 聯合報。[http://www.cyhg.gov.tw/wSite/ct?xItem=3160&ctNode=14861&mp=11\(2013/12/07\)](http://www.cyhg.gov.tw/wSite/ct?xItem=3160&ctNode=14861&mp=11(2013/12/07))。

¹³⁵ 此作品是矗立在嘉義縣政府前的《嘉義人·家己人》公仔，主體材質為玻璃纖維，並由林書楷以壓克力顏料繪製，作品正式名稱為《奇幻的新世界》，筆者於 2014.01.04 現場實地拍攝。

塑中佔據了造形的所有表面，故可藉著繪畫符碼來增加、修正雕塑本身的意陳作用，因此也成為雕塑造形符號的重要元素。¹³⁶

這樣的觀點，筆者相當認同。在一號作品純白的創作之後，筆者擬定了幾件彩繪的作品創作方式，想試試看，在彩繪的過程中，藉著雕像本身的造形與表面附加的彩色圖像，強調其符號的象徵力道，暗喻心中的愛與和平的理念。而二號作品，正是這彩繪創作的第一件，畫什麼題材呢？就從世界地圖開始吧！

而想到地圖，筆者也立即聯想到在坊間及媒體的宣傳廣告中，常見過以地圖為設計主題的義大利名牌

Alviero Martini 的地圖包(圖 4-1-9)。在他們公司的網站中，筆者透過 Google 的翻譯讀到他們對自家產品的期許：「.....喚起世界旅行和新的冒險挑戰的神秘和浪漫的夢想.....」¹³⁷，這句話看在眼裡，讓筆者感到這家公司對「美麗世界」的期待和用心，竟與筆者如出一轍，讓筆者深有同感，大為佩服。

圖 4-1-9 義大利品牌 Alviero Martini 的地圖包

基於以上的靈感來源，筆者在腦海中將之融於一念之間，下了決定之後，筆者提取「五湖四海」、「四海一家」(We are the world)這樣的概念，構思了彩繪世界七大洲、五大洋的地圖於大同寶寶身上的想法，表徵世界各國，如能捐棄成見，可以無分你我、四海一家、世界大同，共同為人類的未來努力的理想的話，人間即是淨土。

創作技法：此件作品在形式上仍以放大二倍尺寸的大同寶寶公仔為主體，身上用壓克力原料上色，彩繪世界地圖，並用英文轉印貼紙標記出七大洲、五大洋的具體方位，體現四海實是一家的理想。

而在媒材的選擇上，以木材作為心棒的支撐，覆土其上來塑造外觀形體，之後，以矽膠溶液(Silicone solution)製作模具，完成後，再接著以不飽和聚脂樹脂(Unsaturated polyester resin)加玻璃纖維(Glass fiber)、及少許過氧化丁酮(Methylethy Ketone Peroxide)調勻後為材料，倒入模具中，灌製出白色的大同寶寶成品。再使用壓克力原料、英文轉印貼紙，來彩繪並標記出地球七大洲、五大洋的地理位置，最後，噴上五層透明平光的噴漆以保護彩繪的顏料，象徵筆者心中的四海一家親，世界大同的理想。

¹³⁶ 陳錦忠，雕塑符號與傳達，2010，頁110、112

¹³⁷ <STORIE DELLA MAPPA>，《ALVIERO MARTINI》，
[http://www.alvieromartini.it/scopri-alviero-martini-1a-classe.html\(2013/12/7\)](http://www.alvieromartini.it/scopri-alviero-martini-1a-classe.html(2013/12/7))。

圖 4-1-10 《世界大同》正面

圖 4-1-11 《世界大同》背面

圖 4-1-12 《世界大同》右側面

圖 4-1-13 《世界大同》左側面

作品編號名稱：五號，《轉動世界》

作品尺寸：33x33x52cm；13kg

創作媒材：玻璃纖維、壓克力顏料、鐵、塑膠

創作年代：2013

創作成本：這尊大同寶寶和作品一號《大同世界》是同一個模具所翻製而成，因此在花費上需翻製成品的費用，以及後續彩繪的壓克力顏料。此外，這件作品結合了鋼鐵底座材質，需要加上鐵料及加工費用，估算材料成本共計約 7000 元。

創作理念：這件作品的靈感來源，當然提取自自然課中常見的地球儀圖像。而筆者剖析其形象在心中升起的原因，可能就與筆者在國小曾擔任過十幾年的自然科任老師有密切關聯。筆者相信，一切的藝術創作，自有其脈絡可循，說話可以作假，真正用心的藝術創作卻假不了。而此件作品的命名，則取其作品可以隨著觀者的心願，付諸行動，用手來轉動世界、改變世界，如此透過行動更能予觀者思維上的突破與啟發。

地球是一個從空中俯看、絕無僅有的美麗星球，然而曾幾何時，它變得翻臉無常、它變得捉摸不定，就如臺灣近來每年的颱風季節總是造成相當嚴重的災情，除了人民財產與公共的建設損失破壞之外，百姓生命的死亡更令人不捨與難過，102 年金馬獎紀錄片的得主齊柏林，更透過空中鳥瞰、拍攝的《看見臺灣》，呈現臺灣人對自然環境超限利用的窘境與強取豪奪。然而，臺灣的現象，只是世界的冰山一角：101.12.01 聯合報提到美國科學期刊的最新報告顯示，極地冰層的融化速度比 20 年前快 3 倍；102.09.15 聯合報報導---美科州洪災 40 年來最慘---，類似的消息，再再使筆者感到相當的震驚與憂心！

這件作品，筆者就將試著將這樣的關心化為行動，以彩繪成地球面目的大同寶寶，象徵地球原是一個美麗的大同世界，而外表的油彩則呈現出從高空看地球的自然樣貌；寂靜黝黑的鋼鐵底座，象徵無垠幽深的宇宙太空。觀者，只要有心，輕輕的用指一撥，就可使自然的地球轉動、生生不息。藉此，筆者想傳達只要人人時時關愛地球、愛惜地球的生態資源與環境，並化這種心念為行動，重現美麗的地球環境將指日可待，而我們的世界也更將趨向於桃花源世界中的美好！

創作技法：這件作品在媒材的選擇上，以木節土塑造外觀形體，之後，製作矽膠模具，再以不飽和聚脂樹脂灌製出白色的大同寶寶成品，續以壓克力顏料彩繪太空中所見之地球樣貌。底座則以氧乙炔切割鐵塊、鋼條，再經車床、研磨加工、染色而成。攻牙之後，大同寶寶可以固定於底座上，觀者此時可輕易的以手撥弄旋轉，寓意地球的命運正掌握在每個人手中，只要大家願意，只要處處用心，人人都能從「心」做起，突破「視」界，改變世界，重現地球美麗的生機！

圖 4-1-14 《轉動世界》正面

圖 4-1-15 《轉動世界》背面

圖 4-1-16 《轉動世界》特寫

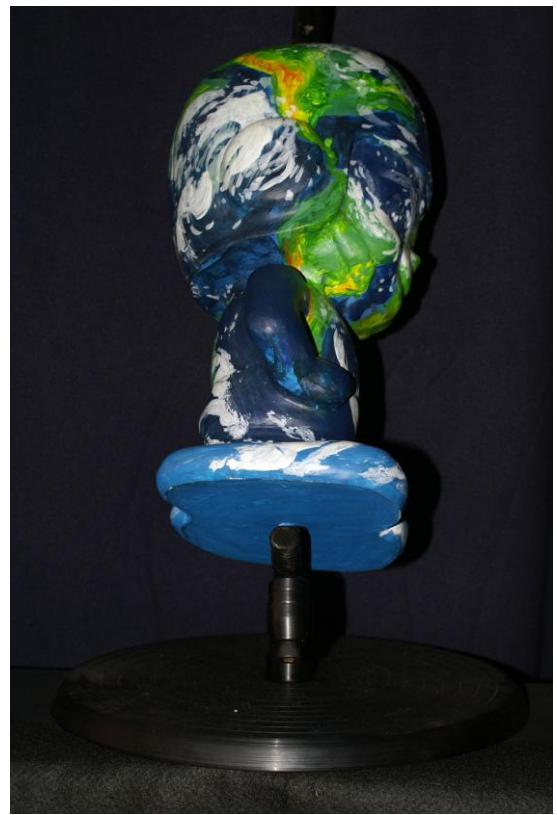

圖 4-1-17 《轉動世界》右側面

作品編號名稱：十號，《大同佛境》

作品尺寸：160x60x56cm；38kg

創作媒材：不銹鋼、黃銅、密集板、壓克力、LED 燈條、微波感應器、步進馬達

創作年代：2014

創作成本：這件作品成本的估算包含有製作原模的木板及日本進口木節土、矽膠模具以及翻製兩尊黃銅成品和一尊不銹鋼成品及蓮花臺的花費，估算材料成本合計約需十一萬元。

創作原型：筆者創作《大同佛境》的造形靈感來源，其一來自於大同寶寶公仔(圖 4-1-1)；其二，則是佛光大佛城的大佛(圖 4-1-18)。

創作理念：在確立以公仔為三個系列的作品主軸後，筆者延用杜象「協助現成物(Ready-made Aide)」的概念，以臺灣大同寶寶公仔的圖像、日本「哆啦 A 夢」以及「Hello Kitty」的符碼，賦予符號學上「意符」的功能，來「意指」「大同世界」的理想模樣；並提出達到此一境界的途徑和方法，而發展出「和平系列」與「愛的系列」。當所有的作品陸續開展至大約第七、八件時，筆者便開始構思：經歷了「愛」與「和平」的系列創作之後，最後一件的作品究竟要以何種面目來為此階段的創作論文，作個總結？

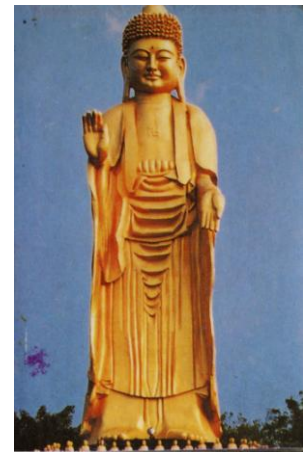

圖 4-1-18 大佛城大佛

就在此時，筆者翻開皮夾，見到隨身攜帶二十餘年的佛光大佛城大佛的卡片，這是未婚前拜訪佛光山的結緣品。剎時，彷彿「靈」會貫通，二十餘年的因緣際會，在此一瞬間開花結果。筆者，立即聯想到村上隆的「幼稚宣言」和作品中把創作的人物與佛教的蓮花座(圖 2-3-5)、法器等符碼結合的案例；楊茂林先生將無敵鐵金鋼或公眾人物、昆蟲等神格化的別出心裁設計(圖 2-3-6)；近年來國際當紅的臺灣藝術家李真，返樸歸真的人物創作，強調孩童的純真自然，連顏色也摒棄過多的色彩，而以黑色為主體，只搭配金、銀二色，顯得格外的大器雄渾，充滿熱愛生命的人生底蘊。於是，筆者，心中湧現了答案，知道這最後一件作品的當以何種姿態完成，以為論文下一個最圓滿的註解。

筆者決定回到創作的原初，以一直保存完好的大同寶寶原模，轉化為證得大智慧，具有大慈悲心的阿彌陀佛。祂佛光普照，目光不再凝睇幽微，而是拉近「視界」，俯察眾生疾苦，彰顯其慈悲的柔和。右手半舉宛如燈塔，明耀世間有情眾生；左手低垂，憐憫眾生，予樂接引。而其它的造形方面包括肉髻、耳垂、隱約可見的胸肌等，則用以代表原先小孩或人的形象，透過自我的精進修持，業已瓜熟落蒂，

證得佛味三昧，轉識成智。不過，整體造形中仍有多處特意保留原貌，儘量不作更動，以加強和原有大同寶寶的臍帶關係，暗指「系出同源」的前後因果。

圖 4-1-19 大同原模 圖 4-1-20 轉化的大同 圖 4-1-21 大同佛境原模

這樣設計的理念，融合村上隆、楊茂林、李真三位典範藝術家的作品特色於一爐，象徵對大同世界理想的嚮往，寄寓人人如能和此作品一樣，自我期許，通過「愛」與「和平」的實踐，以自己為圓心，推己及人，「自度」、「度人」，達到「物我兩忘」、「天人合一」的境地，美麗「心」世界於乎成焉。

從「大同寶寶」開始，再回歸至「大同佛境」結束，恰巧是個「圓」。圓，象徵著圓滿，代表著沒有缺憾。

創作技法：在以大同寶寶公仔為雛形，完成《大同佛境》的原模創作後，筆者為了彰顯《大同佛境》的神聖性，以及恆久保存性，捨棄原先較常使用、較為簡便、成本較為低廉的玻璃纖維材質，同時，也捨棄較為鄰近易達的翻製工廠，而翻山越嶺，遠至南投市的翻銅工廠進行後製工程。歷經翻製矽膠模具、灌製臘模、沾砂、高溫融去臘模、注入銅漿及不銹鋼鐵漿；續接摔砂、噴砂、修補、拋光等繁複煩索的程序，終於完成兩尊黃銅、一尊不銹鋼的《大同佛境》佛像。最後，再以密集板和壓克力、LED 燈條等材料製作蓮花臺，完成《大同佛境》作品。

而在作品的成色上，筆者放棄多重上彩的瑰麗，回復最初，也就是第一尊《大同世界》的單一純粹：其中一尊黃銅拋光，顯現黃金般的色澤；另一尊黃銅，外表進行染黑，再上臘以布磨光磨亮，顯示黑色的光澤，象徵佛性的質樸靜歛，平凡無奇中卻又蘊藏深不可測的能量，引人沈思再三；最後一尊不銹鋼材質，拋光成鏡面，散逸出白金的色澤，光可鑑人。而意外的結果是：放棄多彩的驚艷，反倒能夠吐納東南西北上下十方影像，冶鍊融合盡收於此件作品之中，彷彿，夙世因緣似地為筆者的「美麗心世界」創作論述成就最完美的註腳。

圖 4-1-22 《大同佛境》正面

圖 4-1-23 《大同佛境》背面

第二節 和平系列

在進行創作論述之初，原是屬意以公仔流行的地區來劃分其創作的系列，或者說是想以不同國家的著名公仔來作為原型，以延伸其系列的發展。如大同寶寶就是臺灣的大同公司公仔，之後，就發展出「大同系列」作品。

而緊接著，臨近的日本，可說是動漫的王國，名聞遐爾的卡通人物多不勝數，尤其是「哆啦 A 夢」、「Hello Kitty」更是市場的長勝軍，在全世界許多國家擁有廣大的動漫迷或愛好者。近一、二年來臺灣更引進了「哆啦 A 夢」以及「Hello Kitty」的雕塑藝術展，更將它們的名聲，推向另一個高峰。甚至，長榮航空還推出「Hello Kitty」彩繪機、臺北貓空纜車推出「Hello Kitty」車廂，想為民眾營造一種生活中幸福感受，同時也拉抬企業的業績。研究期間，正值如此美好的因緣，筆者視為是非常難得緣起，於是就以「哆啦 A 夢」以及「Hello Kitty」，為日本公仔的系列主題來發展「和平系列」的四件作品。

在「和平系列」作品中，筆者主要是想提出「美麗心世界」的建構，必須墊基於世界各國的友善與和平之中才有可能完成，一旦發生戰亂，世界則無寧日，遑論其它。《美麗世界》點出人類嚮往美好的生活，只有難處，就會有朋友願意挺身相助，幫助成就夢想；《和平之路》畫出友誼的重要性；《愛正蔓延》強調當愛能由一個點，延伸成一條線，再擴大成為一個面、一個整體，人類的烏托邦就足以建構成形；《和平部隊》，設想有一天世界各國都不再需要真正的部隊，到那時只有和平的「Hello Kitty」部隊，為人們製造可愛的、幸福的心靈覺受，那將是多麼溫馨的畫面呀！

表 4-3 和平系列作品圖錄表

			
三號作品： 《美麗世界》	四號作品： 《和平之路》	六號作品： 《愛正蔓延》	九號作品： 《和平部隊》

作品編號名稱：三號，《美麗世界》

創作尺寸：34x35x54cm；6kg

創作媒材：玻璃纖維、油性油漆、壓克力顏料

創作年代：2013

創作成本：這尊成本的估算包含有製作原模的木板及日本進口木節土、矽膠模具以及翻製成品的花費，另外還包括噴上一層金色底漆和壓克力上彩的費用，估算材料成本合計約一萬叁仟元。

創作原型：參考的原型哆啦 A 夢尺寸是 4.5x3.5x10cm，而小叮妮則為 2.5x2.5x5cm。

圖 4-2-1 哆啦 A 夢

圖 4-2-2 小叮妮

圖 4-2-3 哆啦 A 夢與小叮妮

創作理念：在實際的完成大同寶寶的塑模創作後，確定了本階段的研究創作大抵就以公仔為主軸，來進行系列的主題探究。而緊接下來的創作主題筆者在和指導教授林正仁老師討論的過程中，老師特別舉安迪·沃荷創作的作品為例，說明好的主題必須合時代性，必須具有共通性。換句話說，也就是當創作的符碼一被置放於檯面上，倘能立即引發觀者之共鳴的就可稱得上是成功的作品，如安迪·沃荷的瑪麗蓮夢露系列與毛澤東系列等。

基於如此的創作觀點，筆者很快就想到日本的卡通人物「哆啦 A 夢」。在本文 33 頁的內容中，筆者提到：2007 年日本舉行「哆啦 A 夢」文化大使就任典禮；2012 年「哆啦 A 夢」擔任東京申奧形象大使，幫助日本取得 2020 年奧運主辦權。而臺灣於 2012 年舉行「哆啦 A 夢誕生前 100 年特展」，展出 100 隻神情各異的哆啦 A 夢雕塑，甚至筆者還記得媒體上曾報導有一間泰國的佛寺在修繕時，主持壁畫的畫家將個人喜愛的「哆啦 A 夢」圖像偷偷地藏於許多處壁畫的角落中，形成了該寺廟的一大特色，遊客謔稱為「哆啦 A 夢寺廟」。綜合以上這些有關「哆啦 A 夢」的事件簿，筆者於是確定由「哆啦 A 夢」來擔任本系列的和平大使，由它揭開和平系列的創作序幕。

主題確立後，在表現的手法上，筆者嘗試改換傳統的公仔創作形

式，而以實踐後現代主義(Postmodernism)的解除時間、主觀客觀、物質的結構主張，挪用、擬仿並打破哆啦 A 夢與他妹妹的形象分際，將之解構、重組，完成雌雄同體的組合，將原有的莊嚴性與合法性化解，旨在破執、旨在開顯¹³⁸，使這作品呈現出迥異於尋常見到的「哆啦 A 夢」的模樣，以增添其趣味，並藉此來強化哆啦 A 夢他的超能力的完美性，意指在「美麗世界」中，人人心中的願望皆能隨順達成。

此外，在雌雄同體的構想理念上，筆者發現在日人澁澤龍彥所著的《夢的宇宙誌》本書中，提到雌雄同體的形態被部份思想家、文學家如巴爾札克(Honoré de Balzac, 1799–1850)的小說《撒拉菲塔》(Seraphita)中，引為最高天使的概念，及完美的人類原型。甚至，當中也提到了喬瑟芬·佩拉旦(Josephin Peladan, 1859-1918)¹³⁹對李奧納多·達文西的描述：「……在「蒙娜麗莎的微笑」中，混合了男性的天賦的知性威嚴與女性值得敬愛的官能性，完成了精神層次的雌雄同體。……」¹⁴⁰這種對崇高理想性的境界追求，恰與筆者的對理想國度觀有著一定程度的契合。同樣的，在佛教的四臂觀音、四面佛、千手觀音等圖像上，亦可找到近似造型上的學理根據和來源。

哆啦 A 夢與他的妹妹合體，這件作品，作者想表達的是人對完美的理想世界的追求與渴望，在這過程中人人都得透過努力與學習，平衡體內各自具有的雄雌兩性的心理與生理特質，如此方能發揮個人特長，實現自我，完成自我，奉獻自我，推及及人，達成美麗新世界的目標。

創作技法：理念建構完成後，在實際的作法上，筆者藉由放大哆啦 A 夢成較不尋常的尺寸，約是原型的五倍，而且是雌雄同體的樣態，期盼能藉此引發觀者的關注與討論。而在技法上，由釘製木質心棒開始，接著塑土、反覆整形、修胚，伺完成造形後，以油畫筆修整表面質地至每一細部儘量光滑為止，再以此原型翻製成矽膠模具。並以不飽和聚脂樹脂加玻璃纖維、硬化劑調勻後灌塑成體。

接著，修胚，磨光，工序完成後，陸續再上銅色及黑色兩層顏色為底色，外觀續以藍與綠色的壓克力顏料將作品染成仿青銅的質感。之後，再以布沾滑石粉，擦拭作品表面的塗層，彰顯顏色深沈內斂的本質，完成仿青銅質感的雌雄同體「哆啦 A 夢」樣貌。

¹³⁸ 倪再沁，美感的魅惑，臺北市：典藏藝術家庭，2004，頁 63

¹³⁹ 喬瑟芬·佩拉旦(Josephin Peladan)，是以奇特神祕思想家身份而聲名遠播的作家，終其一生，所有的作品都繞著「雌雄同體」這主題打轉。

¹⁴⁰ 澁澤龍彥，許晴舒訪，夢的宇宙誌，臺北市：如果，大雁文化出版，2008，頁 176、181

圖 4-2-4 《美麗世界》正面一

圖 4-2-5 《美麗世界》正面二

圖 4-2-6 《美麗世界》右側面

圖 4-2-7 《美麗世界》特寫

作品編號名稱：四號，《和平之路》

創作尺寸：38x38x69cm；12.7kg

創作媒材：玻璃纖維、油性油漆、壓克力顏料、三合板、壓克力、LED 燈條

創作年代：2013

創作成本：這尊《和平之路》和《美麗世界》的模具相同，成本估算含翻製成品費用，和噴上底漆與壓克力上彩的費用及自動回旋展示臺，合計粗估約為陸仟元。

創作理念：在日本漫畫家藤子·F·不二雄的「哆啦 A 夢」原著中，除了「哆啦 A 夢」這隻機器貓外，還有大雄、靜香、小夫、胖虎等幾位主人翁。他們之間發生了一連串溫馨、有趣的故事，有歡樂的情節、也蘊含許多相互提攜、發人深省的事件，充份彰顯主人翁們深刻的友誼之情。

在這件作品中，筆者特意設計將「哆啦 A 夢」漫畫故事中的主要角色與人物繪入雕塑之中，並為他們的身體畫以不同的顏色，來代表地球上所有不同的人種。「哆啦 A 夢」與「小叮妮」的雌雄同體以白顏色為底，象徵白色人種；主人翁大雄，以皮膚色為主，象徵棕色人種；胖虎以黃色為主色，代表黃種人；靜香，紅皮膚，代表紅種人；小夫，黝黑的膚色，象徵黑色人種。完成的雕塑，置放於深藍黝黑帶有白色小點的轉臺上，意喻一種美麗的假想情境：倘若世界所有的人種，皆能攜手同心，共享地球資源，彼此共同分擔各自文化背景下的哀與愁，同舟共濟，攜手同心，共存共榮，世界一定能夠走向大同之路，地球定能於宇宙間永續運行，世界將是真正的地球村，四海之內皆兄弟。

創作技法：此件作品，在技法上，與《美麗世界》無二，在以模具翻製成主體結構後，修胚，磨光，噴上白漆為底色。接著，再於外觀上，參考網路上有關「哆啦 A 夢」與其好友的圖案後，設計大雄、靜香、小夫、胖虎等人的相關位置及動作、神態，續以多彩的壓克力顏料，將人物的顏色作詳細的規畫與評估後，定稿，上色，完成作品。適時，再噴上五層平光漆，以作為保護及顯色。最後，以布沾滑石粉，擦拭作品表面的塗層，使顏色顯得深沈內斂，於是雌雄同體、多姿多彩的「哆啦 A 夢」終於大功告成，靜靜地敘說著發人深省的生動絮語。

此件作品由於在作品的各個方位各有不同的人物、角色表情與膚色，為讓觀者得以在同一個角度見到全貌，因此筆者發想再設計了一個展示臺，這個展示臺在通電的情形下，可以在數分鐘的左旋之後，接續回轉向右；同樣的，右轉數分鐘後，再以相同模式反覆左旋回去，而在運行的速度上也可調整快慢。此外，展示臺中心部份，也特地加上了多重色彩變化的 LED 燈，當燈光自轉臺上方壓克力板的間隙射出時，映照出雕塑本體與週應的環境，產生獨特的邊光效應，顯現出一種奇幻的氛圍與美感。

圖 4-2-8 《和平之路》正面一

圖 4-2-9 《和平之路》正面二

圖 4-2-10 《和平之路》側面一

圖 4-2-11 《和平之路》側面二

作品編號名稱：六號，《愛正蔓延》

作品尺寸：32x30x78cm；8.5kg

創作媒材：玻璃纖維、交趾陶碗、南寶樹脂(聚醋酸乙烯酯)、白水泥

創作年代：2013

創作成本：此件作品，成本上包括製作三尊呈等比關係、大小不同的木節土原模及矽膠模，之後又有翻製成品的花費，和噴上白色底漆與交趾陶碗的費用，合計約壹萬肆仟元。

創作理念：Kitty 貓總予人無比溫馨的美麗感受，有 Kitty 的地方，就充滿了愛；有 Kitty 的地方，就充滿了和煦的溫暖。在這個作品中，Kitty 就等於是筆者心中愛的代名詞，且筆者在創作時其造形時特別將三尊 Kitty 的形象以等比率縮小的方式往上疊升，象徵人與人，代與代之間無限的情意交流。這樣堆疊造形上的特點揉合了羅馬尼亞雕塑家布朗庫西「無止境的圓柱」(圖 4-2-8)的意象，而成等比率縮小或放大的思考，則參照了俄羅斯娃娃的設計特色(圖 4-2-9)。最後，利用臺灣傳統工藝-剪黏的創意手法，以紅、黃、藍三原色的交趾陶碗，粧點 Kitty 身上的衣飾，象徵真愛無限，人間的愛意綿延。

圖 4-2-12 布朗庫西，《無止境的圓柱》¹⁴¹，1937-1938，鑄鐵，羅馬尼亞提古丘紀念碑

圖 4-2-13 俄羅斯娃娃

創作技法：在技法上，此外形依然由釘製木質心棒開始，接著塑土、反覆整形、修胚，伺完成三個不同大小、呈等比分布的三個 Kitty 造形後，以油畫筆修整表面質地至每一細部儘量光滑為止。接下去，再以此原型翻製成矽膠內模及硬性外模，。最後，再以不飽和聚脂樹脂加玻璃纖維、少許過氧化丁酮調勻後分別灌塑成體。之後，以接著將三尊等比縮小的 Kitty 嵌合在一起，並以噴漆的方式，先噴上一道白色的底漆。而在蝴蝶結、衣、裙三個外表的結構上，則施以不同顏色交趾陶碗剪成不規則形狀的交趾陶片，再作剪黏，或稱馬賽克拼貼，企圖以遞減的透視法，營造愛正由下而上，一代一代傳承下去的意涵！

¹⁴¹ 布朗庫西(Brancusi)，曾長生撰文，世界名畫家全集-布朗庫西，台北市:藝術家出版社，2005
曾長生撰文，世界名畫家全集-布朗庫西，台北市:藝術家出版社，2005，頁 152

圖 4-2-14 《愛正蔓延》純白版本

圖 4-2-15 《愛正蔓延》正面

圖 4-2-16 《愛正蔓延》背面

圖 4-2-17 《愛正蔓延》側面

作品編號：九號，《和平部隊》

作品尺寸：7.5x7.5x13cmx12 尊；14x16x22cmx1 尊；7.6kg

創作媒材：植物油、植物顏料、香草精油、海水粹取液、珍珠粉、水

創作年代：2013

創作成本：本件作品的成本費，主要以手工皂的原物料費用為主，模具上採用《愛正蔓延》的中、小型 Kitty 來翻製，只是為了加速成品的翻製作業，小型的模具，需再增製三組。合計總費用約在七仟元之譜。

創作理念： 世界各國自古以來，彼此之間就常充滿著競爭的關係，有野心的政客為著自我的野心、私利，建造部隊、發動戰爭，屢屢為世界帶來腥風苦雨的災禍，像是二次大戰期間希特勒(Adolf Hitler, 1889—1945)因種族的仇視屠殺數百萬的猶太人；又如日本侵華時期，於南京屠殺了數十萬的中國人等，此情此景，如今念及，依舊令人非常的心痛而不忍足想……。然而，相對於此，動漫中的 Kitty 所在之處，總予人溫馨的美麗，有 Kitty 的地方，彷彿就充滿了愛；有 Kitty 的地方，彷彿就充滿了溫暖。因此，在構思這件作品時，筆者就想像，如果有一天，全世界每一個國家都不再需要三軍的部隊，真正的能落實和平在人間的理想，那該多好！屆時，只需 Kitty 這樣的《和平部隊》，撫慰人心，紫色的 Kitty 代表這支和煦部隊的指揮官，乳白、草綠、天藍的 Kitty 象徵深入角落，帶給人們快樂、喜悅的三軍天使，待得那天，人間就等於天堂吧！這是筆者心中最大的夢想。

此外，在這件作品，筆者特別嘗試以結合視覺、嗅覺、觸覺三種感官的覺受，而選擇以手工皂的材質來呈現這樣的共感覺¹⁴²，想在各種美的氣氛，更加強 Kitty 給人的和平意象，以對比出真正的三軍部隊所可能帶給人們戰爭的荒謬性、以及戕害人性善良的殘酷本質。

創作技法： 在技法上，這件作品需依製作流程準備一個中型 Kitty，四個小型 Kitty 矽膠模具，再依加椰子油、棕櫚油、橄欖油的順序加熱攪拌，接著倒入海水萃取液、水、玄米油、色素、珍珠粉、精油後充份拌勻，注入模具、放進保溫箱，待涼、皂化等流程，來完成作品的製作。

工序上比較簡易，但皂化後，除了視覺觀賞的價值之外，還可實際應作於身體的清潔，同時，也因含有植物精油的成份，會散發出一股獨特的濃濃香氣，在嗅覺和觸覺的感官，也就擁有了面對其它雕塑所未曾有過的全新感受，相當的新鮮、有趣。

---

¹⁴² 陳錦忠，雕塑符號與傳達，臺北市：秀威資訊科技，2010，頁 205

圖 4-2-18 《和平部隊》平視正面圖

圖 4-2-19 《和平部隊》俯視正面圖

第三節 愛的系列

在完成臺灣的公仔「大同系列」作品及日本的公仔「和平系列」作品後，正值學校傳授浮雕作品的製作，筆者適時也自翻閱雕塑書籍及網路資料中，得到啟發，決定以「愛」的主題來發揮，延伸成「愛的系列」作品。

「愛」，有很多種，但何種形象或圖案最能讓人直接聯想到愛的範疇呢？筆者以為此非男女之愛莫屬。這樣的題材，藝術史上屢見不鮮，實不乏名家名作。如羅丹的《吻》；布朗庫西的《吻》；夏卡爾的《生日》等。有鑑於此，在「愛的系列」主題中，筆者就構思兩件，皆以男女的《吻》來象徵愛的真諦的作品，期望透過這樣的圖象符碼，觀者能直接聯想到「愛」的指陳，再由「男女的愛」擴大出去，聯通到親情、友情、人與人之情、人與物與環境之情等等。

造形定案後，表現方式以中浮雕的手法進行，但在外表質感的呈現上，筆者於老師的啟發下，也突發奇想地擬以具有臺灣本土工藝風味的交趾陶來完成。構想是不錯，但做起來卻像是為自己出了一個大難題似地，前後歷經了兩個多月的時間，翻石膏模、製作土胚、素燒、上釉、燒製完成一連串複雜的工序方才圓滿落幕。

七號作品《愛的現在進行式》，強調愛要及時，隨時隨地不忘散播愛的種子；八號作品《愛的文藝復興》則提醒愛由心中誕生的重要性，我們應時時關照，一個沒有愛的人將失去快樂、一個沒愛的土地將沒有目標，惟有心中充滿大愛，大愛滿人間，和平就將自然降臨，大同世界也將再一次誕生。

表 4-4 愛的系列作品圖錄表

	
七號作品： 《愛的現在進行式》	八號作品： 《愛的文藝復興》

作品編號名稱：七號，《愛的現在進行式》

作品尺寸：36x50x5cm；6.3kg

創作媒材：木節土陶板、交趾釉燒

創作年代：2013

創作成本：成本估算包括石膏模翻製及釉燒成品，合計約肆仟伍佰元。

創作原型：

圖 4-3-1 《愛雕塑吻面線》¹⁴³

創作理念：在網路上發現了創作原型照片，心中相當高興，因為這樣的圖像讓筆者有了創作以「吻」示「愛」的浮雕表現欲念。而完成浮雕原模的製作後，為了在中間融入臺灣工藝特色，筆者特別以上交趾陶釉色燒製來完成作品。而其釉色上彩受法國藝術家伊夫·克萊因(Yves Klein 1928-1962)¹⁴⁴《巴斯卡、阿曼、海斯浮雕肖像》創作(圖 4-3-3)及自家壇城鄔金藥師法照的影響(圖 4-3-2)，以深藍色為臉部主色，象徵真愛如天空湛藍、亙古無垠，人與人間的慈悲之情綿延不絕。

圖 4-3-2 鄔金藥師法照

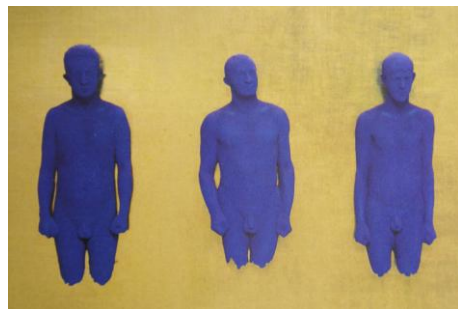

圖 4-3-3 伊夫·克萊因，《巴斯卡、阿曼、海斯浮雕肖像》，1962，182x286x25cm

創作技法：此件作品，於完成原模後，先翻製石膏模，再翻製出陶模、素燒、釉燒，完成作品。費時費工，是一件向傳統交趾陶工藝挑戰的作品，其實驗的性質，遠大於對作品完整性的追求。過程中，由於技巧、細節不夠純熟與精通，造成裂痕的出現，是為遺憾，然而瑕不掩瑜，這樣充滿實驗性質的作品，為交趾陶走出傳統的時代精神，又添了一筆新的紀錄，或許只是驚鴻一瞥，但對筆者而言，如此的經驗，彌足珍貴。

¹⁴³ 《愛雕塑吻面線》，
[http://www.ifchina.net/_-%E6%84%9B%E9%9B%95%E5%A1%91%E5%90%BB%E9%9D%A2%E7%B7%9A/_\(2013/12/13\)](http://www.ifchina.net/_-%E6%84%9B%E9%9B%95%E5%A1%91%E5%90%BB%E9%9D%A2%E7%B7%9A/_(2013/12/13))

¹⁴⁴ 陳英德、張彌彌合著，克萊因，臺北市：藝術家，2008，頁 175

圖 4-3-4 《愛的現在進行式》正面一

圖 4-3-5 《愛的現在進行式》正面二

作品編號名稱：八號，《愛的文藝復興》

作品尺寸：56x39x5cm；8.3kg

創作媒材：木節土陶板、交趾釉燒

創作年代：2013

創作成本：成本包括石膏模翻製及釉燒成品，合計約肆仟伍佰元。

創作原型：

圖 4-3-6 布朗庫西，《吻》，石膏，8x26x21.5cm，1907-1910，日本石橋美術館

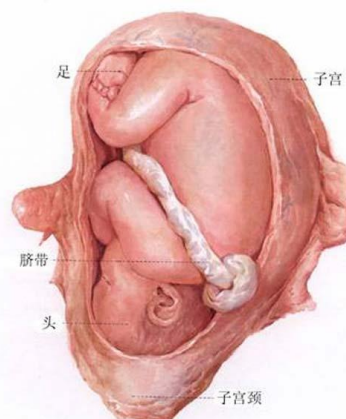

圖 4-3-7 胎兒子宮內影像

創作理念：完成第一件的《愛的現在進行式》後，對於「吻」這樣的主題來象徵真愛無限，筆者還興致高昂。在此同時，筆者也發現了羅馬尼亞雕塑大師布朗庫西的作品，其散發出來的簡潔質樸的精神，非常的動人並深深的令筆者讚嘆不已。而為了表達內心最為崇高的敬意，筆者於是援引大師作品《吻》的其中一件的構圖(圖 4-3-6)，做為創作的題材，並且在腳的部份，刻意加上腹中準備投胎誕生(圖 4-3-7)¹⁴⁵的環抱雙胞愛人形象，不特別呈示男女性別，旨在指涉「愛」將再次的誕生，當愛滿人間，大同世界，就將建立。

創作技法：此件作品，與《愛的現在進行式》同時進行創作與翻製作業，皆於完成原模的製作後，先翻製石膏模，再翻製出陶模、素燒、釉燒，完成作品的程序。這中間的工作流程費時費力，是一件嘗試中西合璧、為傳統交趾陶工藝增添新思維的作品，對筆者而言，其實驗性質的重要性，遠遠超過對於作品完美性的追求。

而製作過程中，由於技巧、細節不夠純熟與精通，造成裂痕的出現，是意料外的一個遺憾。然而，瑕不掩瑜，這樣充滿實驗性的作品，筆者以為假使未來能有更多創作者一起參與的話，臺灣傳統工藝，如交趾陶或剪黏要走出傳統，迎向嶄新的時代風潮，將大有可為。因此來說，此番的實作經驗與記錄，倍顯其彌足珍貴的歷史意義與價值。

¹⁴⁵ <胎兒在子宮各時期清晰圖>，《搜狐》，最後修訂於 2012 年 02 月 24 日，http://baobao.sohu.com/20120224/n269298218_4.shtml(2013/12/13)

圖 4-3-8 《愛的文藝復興》

第四節 小結

人類文化的進程它是積累的，藝術上的發掘、發明、發現也是歷經世代傳承而延續至今的。任何藝術家創作的思想、情意的傳達、表現的形式、製作的材質與技法等，都很難在不吸收任何過去的藝術成就中獨創一格，因此多少都會留下一絲一縷仿效的痕跡，甚至也可以說人類的創造沒有百分百的全然創造，但如能正確的運用模仿與轉化，它便能成為創造的觸媒，成就創造。¹⁴⁶

基於上述對模仿與創造之間的論點，筆者開啟了現階段研究的創作起點，並建立從無藝術創作經驗到堅持創作研究完成的信心。甚至，在真正的作品完成後，不管是作品的原模或完成的作品，都仍一直在啟發自己去思考一些人生的命題，就像正處於逐漸崩解中的《大同佛境》原模(圖 4-3-9)一樣，每回看著它，都讓我聯想到人世無常的佛教哲理，因此也更加地懂得珍惜當下的所有因緣。

十件作品從無到有、從虛至實，倚靠著許多善緣而逐一完成，過程間的許多轉折，許多的省思與修正，雖然筆者盡力來作完整的記錄和書寫，但是創作的心路歷程，往往掛一漏萬，常常許多念頭皆是瞬間來去，隨風即逝，很難鉅細靡遺的面面俱到。目前，完成階段性任務，整理所得，該感謝的太多，該反省的也持續進行，藝術不能停頓，藝術當持續向前推進。

中國書畫上有「謝赫六法」，為藝術的創作提出不同層面的省思：「氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦形、經營位置、傳移模寫。」¹⁴⁷

在歷經實際的創作實踐後，筆者據六法來檢視自我的藝術境界，自覺實仍屬入門階段而已，然而這卻是筆者跨越人生藝術體驗非常重要的一步，它是一個具足良善藝術因緣的開始，更會是一顆良善的藝術種子，每個人都有必要去找尋屬於自己的那顆藝術種子，因為筆者堅信「沒有藝術的人生，空入寶山而回，枉費來世走上一遭」。

圖 4-3-9 崩解的《大同佛境》原模，木節土，15x15x36cm，2013

¹⁴⁶ 何懷碩，《給未來的藝術家》，臺北縣新店市：立緒文化，2003，頁 69、74。

¹⁴⁷ 倪再沁，美感的魅惑，2004，頁 87。

第五章 結論

我相信藝術應該是人的心智情思最超越的創造，是人類精神性的追求，為的是表現創作者對人生、宇宙的感受、體驗、理解、想像、感動、感激與讚頌、感慨，表現對人生宇宙真相與價值的發見與發掘。藝術必要通過高超的技巧，展示了一個卓越的、高明的、有個人獨特性的美的感性形式。具備這樣的觀念與形式的創造，才是我心目中的「藝術」。¹⁴⁸

這是何懷碩先生於《給未來的藝術家》本書中所提到個人對藝術的信念，筆者在創作即將完成之際讀到之後，相當欽佩其對藝術的見解能擁有這樣大的氣度，而這當中的見解，也與筆者原初的創作理念，相當的吻合。在這一章中，筆者就將本階段的結論分成二節來敘述：第一節，創作省思；第二節，未來展望。

人生，換個角度來說，其實也就是一種創作，它不能停滯，它該永遠向前，這個階段會是下個階段創作能量的累積，每個階段各有其意義與價值，創作絕對有其脈絡可尋，時時刻刻的省思與展望，將引領我們再次的高瞻遠矚，通向「美麗心世界」的新紀元。

第一節 創作研究後的領悟

一、打破既有的思維框架，得以擴大自我舒適圈¹⁴⁹的領域：

在就讀研究之前，筆者可以說生活於相當安定的生活狀態之中，是一種近似朝九晚五的模式常態，由於一成不變，有時就會想接下來，要如何做的問題。選擇就讀研究所，就是欲尋求自我突破的動力來源。

就讀後，選擇創作為論文主角，更為筆者打開生活的另一番面貌。就以製作原模的場域為例，筆者常搬著重達一、二十公斤的原模架子，在現有的學校或家中的三樓、二樓樓梯間、一樓客廳、一樓車庫之間，不斷的尋求最佳的製作空間與光感現場，以提昇創作的能量及最佳的創作靈感、成果。這對筆者來說就是一種生活框架的挑戰與突破。

再以材質的呈現為例。為了了解各種不同材質的特色與製作的方法，筆者需開車造訪不同擅長的藝術界專業賢達，這過程中與老師們的溝通、互動，還有東奔西跑的實戰經驗，也都讓筆者破除過去習於安逸的慣性，進而在不斷轉動的心路歷程中，靜聽心靈的躍動，理出自我生命命題的節奏與旋律。

雕塑的創作可說是一門廣大的學問，藉由此次創作，筆者得以入門一窺其堂奧，雖然所見可能僅是冰山一角，但從過程中，筆者開拓了原有的「視界」，

¹⁴⁸ 何懷碩，《給未來的藝術家》，頁 96、97。

¹⁴⁹ 舒適圈，是小女上卡內基課程時學到的用語，指得是自己覺得舒服的領域，而因為舒服也就不會想再去突破和冒險，當然也就會停滯、缺乏前進的動力。

啟迪對藝術、對美的另一番思考，為自我的生命注入全新的能量，蓄積未來前進的動力。

二、博覽群書，解析時代脈動，是超越自我的不二法門：

在就讀研究所之前，因個人的興趣，而常會翻閱一些藝術相關的書籍，聊以慰藉學習歷程上的不足。但因為只是純粹的翻翻，並無系統性的閱讀及老師引路、與同學的腦力激盪，所以摸索多年，仍不得其門而入。

然而在求學期間，由於課程的安排與需要，開始有大量的閱讀書籍習慣，不再只是點到為止，再加上有不同專業領域的教授隨時指點迷津，和來自各行各業的同學彼此間的交相論證，因此對於藝術與時代的聯繫見解上逐漸有了較為長足開闊的眼光。而理論上的見地，直接呼應到個人的創作上，也產生了虛實相應、不斷自我超越的成果。

看著「美麗心世界」命題下的十件作品，筆者見到了個人在藝術上的進程，同時，也明瞭這只是一個起點，在藝術創作中，人需真實的面對自我，透過不同藝術家的解析，來面對一個不曾發現的自我，接著思考如何自我超越、如何自我突破的解答。蔣勳先生在《感覺十書》中說得很好：「美其實很簡單，美，首先應該是回來作真實的自己吧！」¹⁵⁰在下一步，筆者，會循著此階段的軌跡繼續向前，尋求自我生命中的美，自我生命中下一片的藍天。

三、行萬里路，多親近善知識，必能旁徵博引，豐厚創作能量：

隨著科技的一日千里，材質的發現、藝術的發展也著實令人刮目相看。筆者，在嘗試立體造形的創作中，要完成多元材質的呈現，單憑過去之所學，一己之力的埋頭苦幹，勢必無法成就多元材質寓意主題的需求。筆者本著佛家的主張，認為「有捨才能得」，珍惜每個美好的當下因緣，利用假日，積極拜訪擅長不同材質創作的藝術賢達，窮究其不同的製程，並於其中注入個人的精神與理念，捨得以較高的成本來嘗試不銹鋼及黃銅等材料應用於雕塑的呈現，終能成就階段性的創造意旨，圓滿研究報告內容。

學習，終究不能純粹以省錢、省事的角度來看待，筆者在碩專班開學典禮中聽副校長釋慧開法師開示：千萬不要把大學、研究所給讀小了？的確，「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善……」，善知識能彌補每人先天、後天所學的不足，時時給予新的啟發，只要能不恥下問、禮賢下士，源源不絕的創作能量，將不會只是夢想。

四、人人身體力行實踐愛與和平的信念，大同世界的理想將逐步圓滿：

指導教授林正仁先生，常分享他研究雕塑藝術數十年的心得：「藝術就是要走極端。」「極端」，筆者詮釋為「極緻」。在此階段的創作中，筆者就本著

---

¹⁵⁰ 蔣勳，感覺十書：蔣勳談美，臺北市：聯經，2009，頁 54。

藝術對人的極緻關懷，在作品中嘗試以大眾熟悉的符碼，加以轉化成不同的面目分別呈示對於人類理想世界建立的個人心願。這過程純粹以學術研究的立場出發，絕不涉及商業用途。從強調大同世界的遠景，再次宣說「愛」與「和平」的實踐是邁向「美麗心世界」的關鍵。最後，再回到最根本的人的命題，人人倘能圓滿自我生命的提昇，自度、度人、度眾生的極境也能順緣成就。聽起來，或許有點像是唱高調，然而，認真思考其因果循環，成語有句所謂「聚沙成塔」的說法，人就如一粒沙塵，看似微小，卻又有著撼動世界的能量，不可輕忽。

衷心期盼，世界多一點善的力量，少一分惡的因緣，只要眾人有願，眾志成城，世界大同的人間桃花源，相信有天，終會實現。

二、對未來人生的展望

一、落實藝術融入生活的價值觀，積極從事推廣藝術教育工作：

筆者，原是音樂教育工作者，卻在教育現場常發現時下孩子對藝術教育的漠視，導致在美感認知上的偏廢與不足，甚至影響到對價值觀的建立，彷彿只要是考試不考的就是人生當中可有可無的學科。但事實上，絕非如此，藉由藝術的創作，或藝術的欣賞，人能逐漸識得美的本質，能逐漸懂得珍惜美的事物，進而怡情養性，陶冶品格，追求精神層面的顛峰。

未來，藝術教育會是筆者的一個重點，也許個人能力有限，但「藝術融入生活，生活融入藝術」將成為未來人生努力實踐的目標，不為收入，不為名聲，只願藝術能融入人群，人群能多點精神層面上的關懷，少一點物質層面上的耽溺。

二、堅持藝術創作是對美的追求，堅信藝術創作是對人生極境的體現：

在完成本階段的創作論述後，筆者的筆記本還存留未曾落實的構想：

- (1) 堆疊人體的造形：用以強調人要時時改變「視界」，省思自我的偏執。
- (2) 堆疊的各色人種的手：呼籲全人類合作的可行與重要性。
- (3) 瑜珈拜日式的人體：呈現人心面對大自然的謙卑、頂天立地。
- (4) 密宗大禮拜的人體：象徵順天、尊地的大氣度。
- (5) 兩位行禮如儀的人體：彰顯人與人之間的尊重與包容。……

人因夢想而偉大，筆者在創作期間，為記錄、尋找靈感，常在開車、運動或做家事、修持中，隨時執筆寫下一閃即逝的念頭，再從中挑取具有深切啟發意義的構想付諸實行，因為筆者相信藝術就是對人生、對人性之美的追求，而美的極緻就是宗教，就是對人的終極關懷。未來，筆者仍將堅持這樣的理念，面對藝術創作、推廣藝術教育，但願透過藝術，人能更加體認人的價值，人能更加珍惜所有的生命因緣。

研究至此暫告一個段落，如有不盡理想之處，尚請各界賢能海涵指正。
誠心祈願以本文的一丁點微小研究成果，迴向眾生，饒益十方諸有情。

參考文獻

一、專書

中文

- 方秀雲。《藝術家與他們的女人》。臺北市：博雅書屋，2009。
- 史作裡。《藝術的終極關懷在哪裡？》。台北市：水瓶世紀文化，2001。
- 北市立美術館展覽組編輯，《探討台灣現代雕塑：雕塑媒材與造型的對語》，臺北市：臺北市立美術館，1993。
- 江如海。《觀想與超越：藝術中的人與物》。臺北市：東大，2006。
- 吳少湘。《雕塑藝術》。北京：人民美術出版社，2008。
- 吳瑪俐。《巴魯巴---和小朋友談現代藝術》。臺北市：臺灣東華書局股份有限公司，1991。
- 余秋雨。《藝術創造論》。台北市：天下文化，2006。
- 李家祺。《普普藝術的超級明星：李奇登斯坦=Roy Lichtenstein》。台北市：藝術家，2008。
- 呂清夫。《造型原理》。臺北市：雄獅圖書股份有限公司，2004。
- 宋裕等著。《無敵高中國文3 隨身讀》。臺南市：翰林出版事業股份有限公司。
- 阮綠茵。〈第八章訪談法〉。《設計研究方法》，管倖生等編著，頁126。台北縣土城：全華圖書，2010。
- 何懷碩。《給未來的藝術家》。臺北縣新店市：立緒文化，2003。
- 林正仁。《林正仁作品集》。宜蘭市：林正仁，2005。
- 倪再沁。美感的魅惑。臺北市：典藏藝術家庭，2004。
- 紐約大都會博物館。《大都會博物館美術全集中文國際版第一冊埃及和古代近東》。臺北市：臺灣麥克股份有限公司，1991。
- 紐約大都會博物館。《大都會博物館美術全集中文國際版第二冊希臘與羅馬》。臺北市：臺灣麥克股份有限公司，1991。
- 張心龍。西洋美術史之旅。臺北市：雄獅，1999。
- 張文山。〈第十六章行動研究〉。《設計研究方法》，管倖生等編著，頁279-280。臺北縣土城市：全華圖書，2010。
- 張宏實。《圖解心經》。臺北市：橡實文化出版，2006。
- 張慶勳。《論文寫作手冊》。台北：心理，2002。
- 許正龍。《雕塑構造》。北京：清華大學出版社，2007。
- 陳英德、張彌彌。《克萊因》。臺北市：藝術家，2008。
- 陳錦忠。《雕塑符號與傳達》。臺北市：秀威資訊科技，2010。
- 曾長生。《世界名畫家全集-布朗庫西》。台北市：藝術家出版社，2005。
- 陶淵明。〈桃花源〉。《普通高級中學國文1》。頁49。臺北市：龍騰文化事業股份有限公司，2012。
- 梁隱龔、葉文意。《佛學十八講》。臺中市：密乘，2001。
- 黃文叡。《現代藝術啟示錄》。台北市：藝術家出版社，2002。

黃宣勳。《美的腳印》。臺北市：紅蕃茄文化事業有限公司，1993。
達賴喇嘛。《達賴新經：達賴喇嘛人間對話》。臺北市：天下雜誌，2003。
劉炬渭。《默觀無限美：劉炬渭教你聽古典樂》。臺北市：時報文化，2004。
潘煊。《朱銘的秘密花園》。臺北市：天下遠見，2001。
蔣勳。《感覺十書：蔣勳談美》。臺北市：聯經，2009。
蔣勳。《此生一肉身覺醒》。臺北市：有鹿文化，2011。
謝碧娥。《杜象/從反藝術到無藝術》。臺北市：秀威資訊科技，2008。
《聖經(新約全書)》。台中市：國際基甸會中華民國總會，1988。

外文翻譯

村上隆。江明玉譯。《藝術創業論》。臺北市：商周，城邦文化出版，家庭傳媒城邦分公司發行，2007。
村上隆。《藝術戰鬥論》。臺北市：大鴻藝術，2010。
澁澤龍彥，許晴舒訪，夢的宇宙誌，臺北市：如果，大雁文化出版，2008。
A.Freeland Cynthia (辛西亞·弗瑞蘭)。劉依綺譯。《別鬧了，這是藝術嗎?》。臺北縣新店市：左岸文化，2002。
Beckett Wendy Sister (溫蒂·貝克特)。李惠珍、連惠幸譯。《繪畫的故事-悠遊西洋繪畫史》。北市：臺灣麥克股份有限公司 1998。
C.Danto Arthur (亞瑟·丹托)。林雅琪、鄭惠雯譯。《在藝術終結之後:當代藝術與歷史藩籬》。臺北市：麥田出版，2004
Dickins Rosie (羅斯·狄更斯)。朱惠芬譯。《現代藝術怎麼一回事?教你看懂及鑑賞現代藝術的 30 種方法》。臺北市：臉譜，城邦文化，2009
Edwards Betty (貝蒂·愛德華)，朱民譯，臺北市：時報文化，2006。
Little Stephen (史蒂芬·利透)。吳妍蓉譯。《西洋藝術流派事典》。臺北市：果實，2005。
Maquet Jacques (賈克·瑪奎)。武珊珊等譯。《美感經驗：一位人類學者眼中的視覺藝術》。臺北市：雄獅，2003。
Marita Sturken(瑪莉塔·史特肯)、Lisa Cartwright(莉莎·卡萊特)。陳品秀譯。《觀看的實踐：給所有影像世代的視覺文化導論》。臺北市：臉譜，城邦文化，2009。
T.Kittl Steen (史坦·基特爾)、Christian Saehrendt(克里斯提安·賽蘭特)。林宏濤譯。《藝術想怎樣》。臺北市：典藏藝術家庭，2012。
Warhol Andy (安迪·沃荷)。盧慈穎譯。《安迪·沃荷的普普人生》。臺北市：三言社出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2006。
Will Gompertz(威爾·岡波茲)。陳怡靜譯。《這個作品，怎麼這麼貴?一句話說出現代藝術與大師特色》。臺北市：大是文化，2013。
Y.Thinley Jigmi (吉美·廷禮)。陳俊銘譯。《幸福是什麼?》。臺北市：全佛文化，2012。
Ziang Max。《日本文創，全球熱賣-從日本動漫產業看成功商機》。臺北市：御璽，2010。

二、期刊

卓展正。〈鑲嵌玻璃造形藝術創作〉。《國立台灣藝術大學 2006 造形藝術學刊》，頁 71-89。

三、報紙

王雅蘭。〈影帝落誰家〉。《聯合報》，民國 102 年 11 月 18 日，星人物 C2。

美聯社。〈格陵蘭融化中〉。《聯合報》，民國 101 年 12 月 1 日國際 A4 版。

美聯社。〈第一夫人 始終如一〉。《聯合報》，中華民國 102 年 01 月 23 日，要聞 A4。

陳宛茜。〈2012 年度代表字出爐〉。《聯合報》，民國 101 年 12 月 8 日頭版、A4 版。

陳宛茜。〈哆啦 A 夢今開展〉。《聯合報》，民國 101 年 12 月 29 日頭版。

陳世欽。〈菲律賓強颱災民亟需援助〉。《聯合報》，民國 102 年 11 月 16 日，國際 A16，原資料來源法新社。

曾懿晴。〈油電漲、徵證所稅 2012 第一大新聞〉。《聯合報》，民國 101 年 12 月 29 日，A8 版。

楊育欣。〈日本出招推哆啦 A 夢申奧〉。《聯合報》，民國 102 年 4 月 7 日頭版。

〈哆啦 A 夢 23 日台中見〉。《聯合報》，民國 102 年 4 月 7 日頭版。

四、辭典

熊鈍生主編。《最新增訂本辭海中冊》。臺北市：臺灣中華書局，1981。

五、學位論文

吳柏嘉。《公仔符碼應用在當代藝術創作之研究》。國立臺灣師範大學美術研究所碩士班，2008。

黃瓊芬。《「夢」的變奏曲－黃瓊芬立體造形創作論述》。南華大學：視覺與媒體藝術學系碩士班，2013。

謝天凱。《心靈深觸：謝天凱立體造形創作論述》。南華大學：視覺與媒體藝術學系碩士班，2011。

六、電子資源

個人網頁

陳奇相。〈瓊斯 (Jasper Johns) (1930 年出生)〉。《TITIEN.NET》。2012 年 9 月 7 日，

[http://www.titien.net/2012/09/07/%E7%93%8A%E6%96%AF-jasper-johns-1930%E5%B9%B4%E5%87%BA%E7%94%9F/\(2013/12/7\)](http://www.titien.net/2012/09/07/%E7%93%8A%E6%96%AF-jasper-johns-1930%E5%B9%B4%E5%87%BA%E7%94%9F/(2013/12/7))。

<大氣-李真台灣大型雕塑首展>。《Antoni 的陽光後花園》。

[http://huanghs.pixnet.net/blog/post/39829633-%E5%A4%A7%E6%B0%A3-%E6%9D%8E%E7%9C%9F%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%9B%95%E5%A1%91%E9%A6%96%E5%B1%95\(2013.11.01\)](http://huanghs.pixnet.net/blog/post/39829633-%E5%A4%A7%E6%B0%A3-%E6%9D%8E%E7%9C%9F%E5%8F%B0%E7%81%A3%E5%A4%A7%E5%9E%8B%E9%9B%95%E5%A1%91%E9%A6%96%E5%B1%95(2013.11.01))。

專業網站

<(二)媒材的選擇>。《財團法人陳庭詩現代藝術基金會》。

[http://www.ctsf.org.tw/chinese/ctsart_3.htm\(2013/11/23\)](http://www.ctsf.org.tw/chinese/ctsart_3.htm(2013/11/23))。

《大未來林舍畫廊》。

[http://www.linlingallery.com/artist_work.php?id=13&bb=10&pid=386&currentpage=2\(2013.10.30\)](http://www.linlingallery.com/artist_work.php?id=13&bb=10&pid=386&currentpage=2(2013.10.30))。

《大未來畫廊》。<有關愛情的故事-無敵愛金剛 8/1>。

[http://gallery.99ys.com/gallery/292#informationworks-1248\(2013.11.02\)](http://gallery.99ys.com/gallery/292#informationworks-1248(2013.11.02))。

《大未來林舍畫廊》。

[http://www.linlingallery.com/artist_work.php?id=13&bb=1&pid=387&currentpage=1\(2013.10.30\)](http://www.linlingallery.com/artist_work.php?id=13&bb=1&pid=387&currentpage=1(2013.10.30))。

<大同寶寶>。《大同公司》。

[http://www.tatung.com.tw/b5/tatung_boy.asp\(2013/11/17\)](http://www.tatung.com.tw/b5/tatung_boy.asp(2013/11/17))。

<世界的 COW PARADE「2009 台北奔牛節」— For Art, For Charity, For Fun>。《波酷網》。最後修訂於 2008 年 5 月 7 日。

[http://www.boco.com.tw/newstdcdetail.aspx?bid=B20080507000001\(2013/12/7\)](http://www.boco.com.tw/newstdcdetail.aspx?bid=B20080507000001(2013/12/7))。

<交趾陶的特色>。《嘉義市政府文化局交趾陶館》。

[http://www.cabcy.gov.tw/Koji/special.asp\(2013/11/24\)](http://www.cabcy.gov.tw/Koji/special.asp(2013/11/24))。

<村上隆>。《維基百科》。最後修訂於 2013 年 09 月 17 日。

[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E9%9A%86#.E3.80.8A.E8.B6.85.E6.89.81.E5.B9.B3.E5.AE.A3.E8.A8.80.E3.80.8B\(2013/10/27\)](http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%91%E4%B8%8A%E9%9A%86#.E3.80.8A.E8.B6.85.E6.89.81.E5.B9.B3.E5.AE.A3.E8.A8.80.E3.80.8B(2013/10/27))。

吳垠慧。<李真 9 米胖娃娃 巴黎凡登廣場亮相>。《中時電子報》。2013 年 09 月 04 日。

[http://www.chinatimes.com/newspapers/%E6%9D%8E%E7%9C%9F%E7%B1%B3%E8%83%96%E5%A8%83%E5%A8%83-%E5%B7%B4%E9%BB%8E%E5%87%A1%E7%99%BB%E5%BB%A3%E5%A0%B4%E4%BA%AE%E7%9B%B8-20130904000496-260115\(2013.10.31\)](http://www.chinatimes.com/newspapers/%E6%9D%8E%E7%9C%9F%E7%B1%B3%E8%83%96%E5%A8%83%E5%A8%83-%E5%B7%B4%E9%BB%8E%E5%87%A1%E7%99%BB%E5%BB%A3%E5%A0%B4%E4%BA%AE%E7%9B%B8-20130904000496-260115(2013.10.31))。

松本薰。<法國凡爾賽宮村上隆特展展場照片>。《和風家 WHOUSE》。最後修訂於 2010 年 09 月 15 日。

[http://www.wahouse.com.tw/viewthread.php?id=3669&sch_st1=218&sch_st2=255&sch_st3=0\(2013/11/09\)](http://www.wahouse.com.tw/viewthread.php?id=3669&sch_st1=218&sch_st2=255&sch_st3=0(2013/11/09))。

<長榮航空首架 777Hillo Kitty Jet— 牽手機，以三麗鷗家族串連全世界>。《長榮航空》。最後修訂於 2013 年 09 月 06 日。

- [http://www.evaair.com/zh-tw/news-releases/2013/evaair-news-reveal-of-first-777-hello-kitty.html?filter=\(2013/11/16\)](http://www.evaair.com/zh-tw/news-releases/2013/evaair-news-reveal-of-first-777-hello-kitty.html?filter=(2013/11/16))
亞洲藝術中心。〈20130902-20130929 李真巴黎凡登廣場大型雕塑個展〉。2013年09月02日。
[http://www.asiaartcenter.org/c_index.php?page=exhib&exhibno=114\(2013/11/09\)](http://www.asiaartcenter.org/c_index.php?page=exhib&exhibno=114(2013/11/09))。
- 〈亞洲藝術中心-2008 李真(Li Chen)「神魄」新作首展〉。《美術星空提供》。
[http://www.youtube.com/watch?v=cW06kl18-v8\(2013.10.31\)](http://www.youtube.com/watch?v=cW06kl18-v8(2013.10.31))。
- 〈胎兒在子宮各時期清晰圖〉。《搜狐》。最後修訂於2012年02月24日。
[http://baobao.sohu.com/20120224/n269298218_4.shtml\(2013/12/13\)](http://baobao.sohu.com/20120224/n269298218_4.shtml(2013/12/13))
- 陸蓉之。〈3L4D—動漫美學新世紀〉。《形而上畫廊》。2007。
[http://www.artmap.com.tw/_3l4d/3l4d-artists-jp.htm\(2013.10.26\)](http://www.artmap.com.tw/_3l4d/3l4d-artists-jp.htm(2013.10.26))。
- 陳金萬。〈楊茂林顛覆新聖像 守護夢幻島台灣〉。《新台灣新聞周刊》第585期。(2007年6月7日)。
[http://www.newtaiwan.com.tw/bulletinview.jsp?bulletinid=70523\(2013.10.29\)](http://www.newtaiwan.com.tw/bulletinview.jsp?bulletinid=70523(2013.10.29))。
- 曹馥年。〈家己人公園 志工種花揭牌〉。《嘉義縣政全球資訊網》。轉載自2011.12.11 聯合報。
[http://www.cyhg.gov.tw/wSite/ct?xItem=3160&ctNode=14861&mp=11\(2013/12/07\)](http://www.cyhg.gov.tw/wSite/ct?xItem=3160&ctNode=14861&mp=11(2013/12/07))。
- 〈剪黏〉。《板陶窯》。[http://www.bantaoyao.com.tw/main3.php\(2013/11/24\)](http://www.bantaoyao.com.tw/main3.php(2013/11/24))。
- 〈銅〉。《維基百科》。最後修訂於2013年11月13日。
[http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%93%9C\(2013/11/24\)](http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%93%9C(2013/11/24))。
- 〈劉宏怡〉。《MOT/TIMES 線上誌》。最後修訂於2012年12月5日。
[http://www.mottimes.com/cht/interview_detail.php?serial=117\(2013/11/24\)](http://www.mottimes.com/cht/interview_detail.php?serial=117(2013/11/24))。
- 《愛雕塑吻面線》。
[http://www.ifchina.net/_-%E6%84%9B%E9%9B%95%E5%A1%91%E5%90%BB%E9%9D%A2%E7%B7%9A/\(2013/12/13\)](http://www.ifchina.net/_-%E6%84%9B%E9%9B%95%E5%A1%91%E5%90%BB%E9%9D%A2%E7%B7%9A/(2013/12/13))。
- Ellen 牛。〈你是公仔控嗎?? 這邊請進--〉。《樂天誌》。最後修訂於2011年3月4日。
[http://www.rakuten.com.tw/magazine/men/2011/030401.html\(2011/09/30\)](http://www.rakuten.com.tw/magazine/men/2011/030401.html(2011/09/30))。
- 〈Robot Kitty 未來樂園 機械 Kitty 微笑科技互動展〉。最後修訂於2013年06月05日。
http://www.robotkitty.com.tw/news_20130605.html。
- 〈STORIE DELLA MAPPA〉。《ALVIERO MARTINI》。
[http://www.alvieromartini.it/scopri-alviero-martini-1a-classe.html\(2013/12/7\)](http://www.alvieromartini.it/scopri-alviero-martini-1a-classe.html(2013/12/7))。

線上期刊

- 滕淑芬。〈扮仙、見仙——楊茂林的雕塑世界〉。《台灣光華雜誌》2008年5月。頁100。
[http://www.sinorama.com.tw/show_issue.php?id=200859705098c.txt&table=1&distype=text&year=2008&month=5\(2013.10.29\)](http://www.sinorama.com.tw/show_issue.php?id=200859705098c.txt&table=1&distype=text&year=2008&month=5(2013.10.29))。

七、視聽媒體

宮崎 駿。《神隱少女》。吉卜力工作室製作。日本：SONY，2001，DVD 光碟。

蔣勳。《西洋美術史(一)古典時期》。IC 之音竹科廣播電台。新竹市：IC 之音竹科廣播電台，2009，CD 光碟 3-基督教。

蔣勳。《西洋美術史(四)現代藝術》。IC 之音竹科廣播電台。新竹市：IC 之音竹科廣播電台，2011，CD 光碟 5-普普藝術。

