

目錄

※ 海外研修獲本校教卓越 3-2 國際宏觀藝馬奔騰計畫
補助正式學籍在校學生

海外研修—「絲綢路之古長安與敦煌壁畫藝術探討」 成果作品發表

展出作品

林淑芬、江翊民、張美卿	4
蕭郁凡、廖美渝、王玄雅	5
勤燕璧、林淑智	6
江素媚、游惠雅	7
王冠雅、陳彩雲	8
林沛錦、彭梅香	9
江玉美、劉璟瑩	10
徐于婷、徐麗敏	11
陳白苓、盧玉敏	12
林秋香、龐鈞云	13
蔡梅雀、林麗香	14
李羿慧、黃馨儀	15
吳岱錦、廖曉瑜	16
徐林均、陳仕航	17
吳貴豪、楊竣宇	18
羅筱娟、胡融昕、劉保美	19

林泉源、陳淑琴、蔡許惠蘭	20
許又仁、蔡依蓁、鄭娟娟	21
活動實記	26
邀請作品 廣州美術學院中國畫學院	
壁畫工作室主任 陳舒舒	22
壁畫工作室老師 詹曉燕、顏景亮	23
山水畫工作室老師 陳文東	24
人物畫工作室老師 林霖	24~25
海外研修—第十八屆『OPEN 18：國際雕塑暨裝置 藝術戶外展』創作研習發表活動及國際交流展	
發表作品	
曾微雅	33
巫尚擘	34
劉 郡	35
蕭郁凡	36
許筱莉、卓聖倉、潘彥安	37
張如安	38
陳靜瑩	39
黃弘豪	40
活動實記	41

書畫藝術學系大觀書畫季刊工作執行委員會

委員名單：林錦濤、阮常耀、劉素真、李宗仁、陳炳宏、蔡介騰

大觀書畫 2015 年 第四十輯

出版者：國立臺灣藝術大學美術學院書畫藝術學系

發行人：陳志誠

總監：林進忠

策劃：林錦濤、羊文漪

總編：李宗仁

執行編輯：林淑芬

編輯群：林淑芬、賴香因、陳重亨、林佳穎

出版：2015 年 12 月

G P N：2009504730

〈敦煌土與漂流木〉 46x66cm 林淑芬

〈路上〉
26x42cm
江翊民
(日間碩士研究生)

〈自在〉
20x20cm
張美卿
(在職碩士研究生)

〈莫高窟第217窟千佛〉 50x83cm 蕭郁凡 (日間碩士研究生)

〈跟著文殊回家〉 120x60cm
廖美渝 (日間碩士研究生)

〈囚佛〉 70x40cm 王玄雅
(在職碩士研究生)

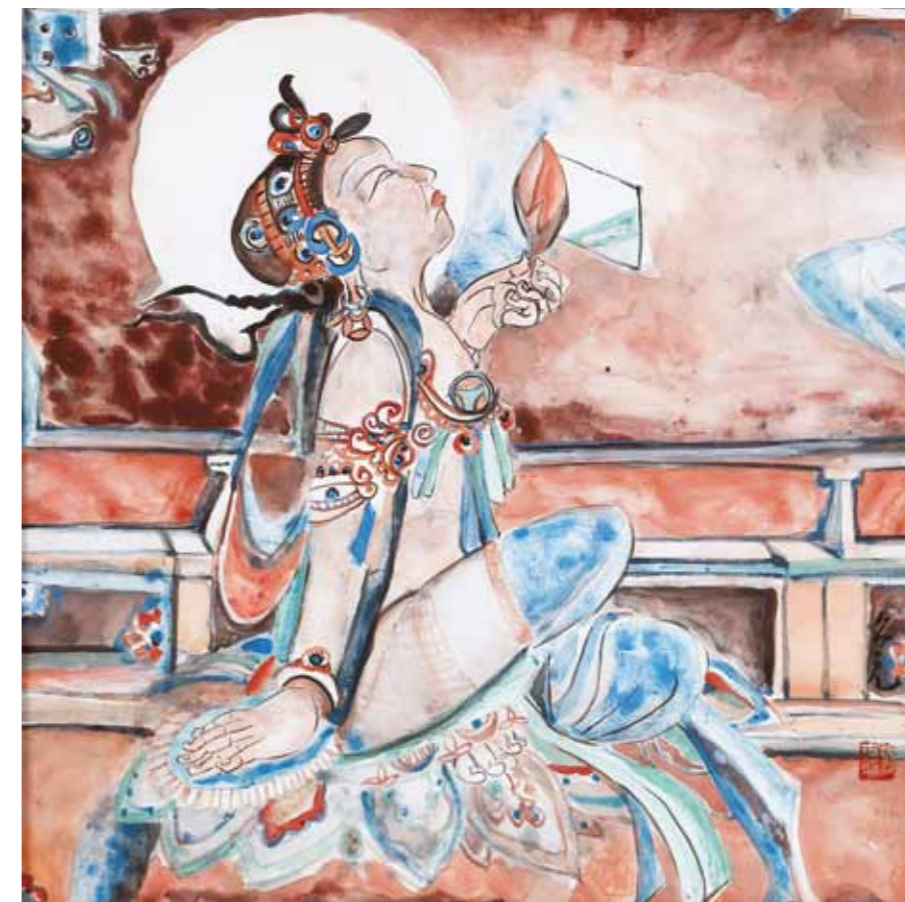
〈敦煌壁畫〉 32x40cm 勤燕璧 (在職碩士研究生)

〈印像麥積〉 140x70cm 林淑智 (在職碩士研究生)

〈莫高窟 328 窟創作〉 142x75cm 江素媚 (在職碩士研究生)

〈敦煌意象〉 35x45cm 游惠雅 (在職碩士研究生)

〈飛越大慈悲〉 90x180cm 王冠雅 (在職碩士研究生)

〈敦煌一夏〉 61x91cm 陳彩雲 (在職碩士研究生)

〈伎樂飛天〉 63x43cm 林沛錦 (進修在職班)

〈那山那窟〉 180x90cm 彭梅香 (進修在職班)

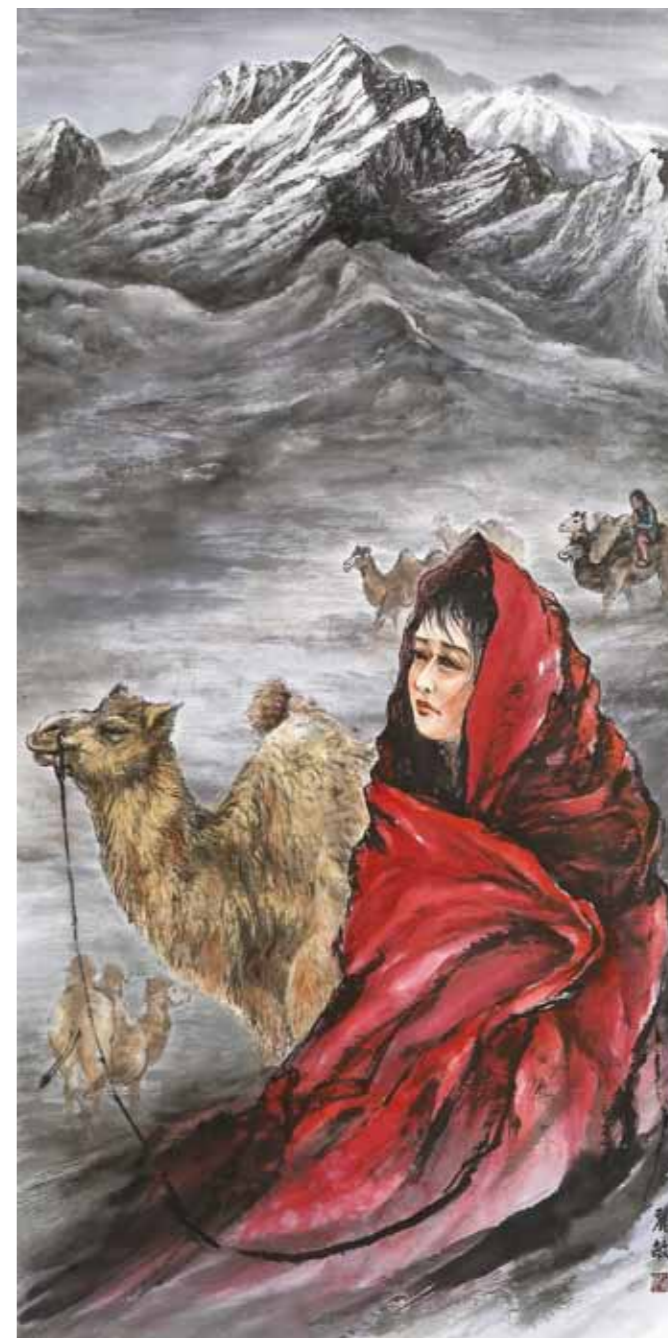
〈敦煌古佛〉 135x69cm 江玉美 (進修在職班)

〈駱駝〉 46x57cm 劉璟瑩 (進修在職班)

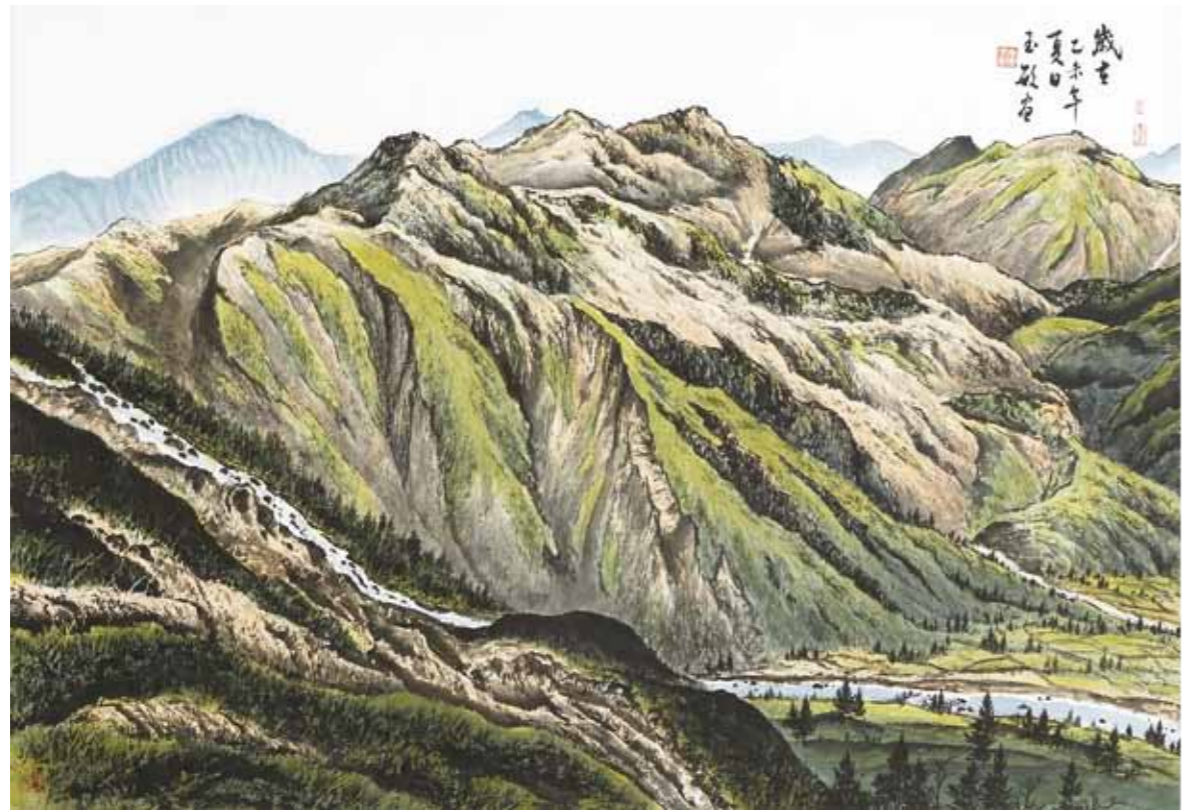
〈敦煌菩薩〉 135x70cm 徐于婷 (進修在職班)

〈敦煌之境〉 180x90cm 徐麗敏 (進修在職班)

〈敦煌菩薩〉 78x63cm 陳白苓 (進修在職班)

〈敦煌風情〉 75x109cm 盧玉敏 (進修在職班)

〈觀音〉 135x67.5cm
林秋香 (進修在職班)

〈敦煌所見〉 140x68cm
龐鈞云 (進修在職班)

〈古典美人〉 175x95cm
蔡梅雀 (進修在職班)

〈微笑敦煌〉 70x40cm
林麗香 (進修在職班)

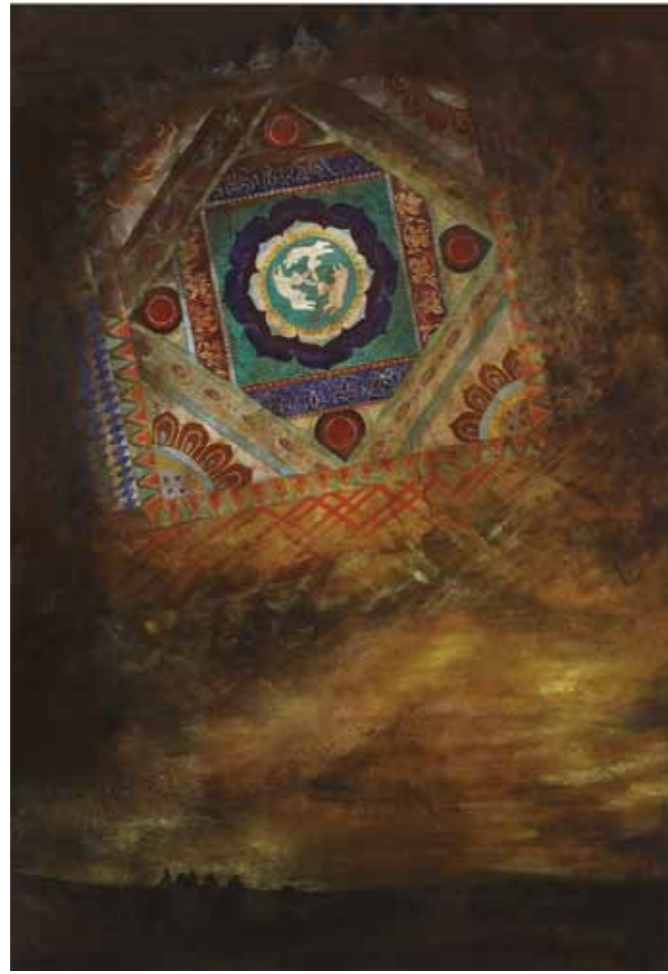

〈不垢 - 不淨〉 180x180cm 李羿慧 (日間大學部)

〈荒無〉 47x76cm 黃馨儀 (進修學士班)

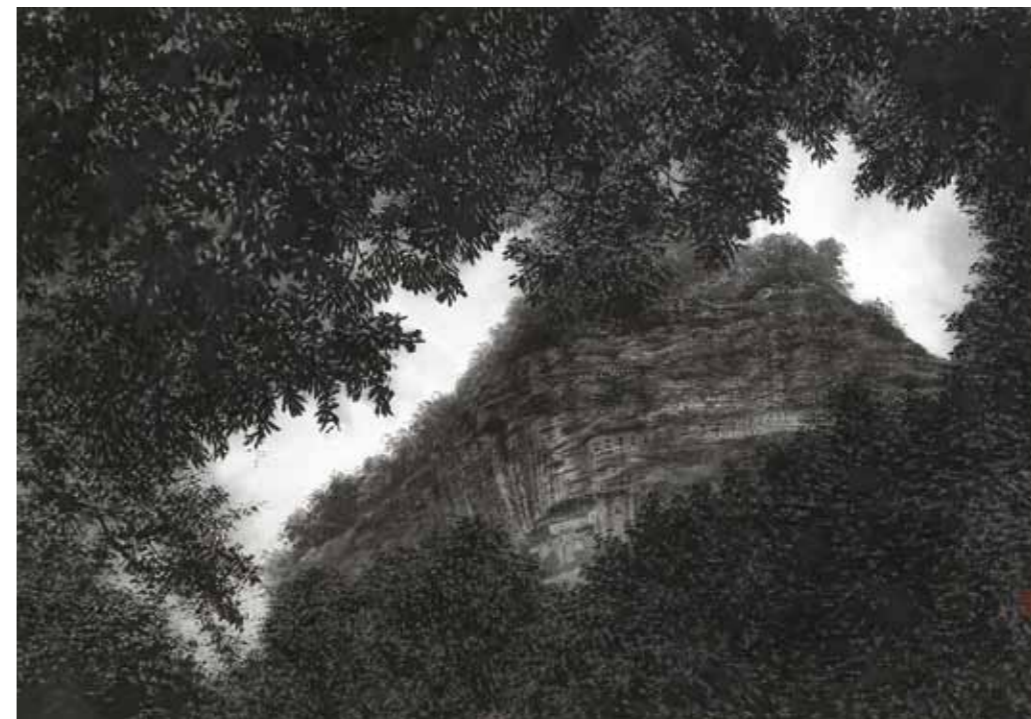
〈粼光〉 44.5x30.3cm 吳岱錦 (日間大學部)

〈準備〉 60.5x72.5cm 廖曉瑜 (進修學士班)

〈黛霸窟 104 窟與神鹿共舞圖〉 38x26.4cm
徐林均 (進修學士班)

〈麥積山〉 60x90cm 陳仕航 (進修學士班)

〈麥積山一隅〉 135x70cm
吳貴豪 (進修學士班)

〈印像敦煌〉 180x90cm
楊峻宇 (進修學士班)

〈杜甫山寺詩〉 120x60cm
羅筱娟 (學分班)

〈思維世界〉 120x90cm
胡融昕 (學分班)

〈臨摹隋·龍女〉 60x100cm 劉保美 (學分班)

〈佛接引〉 70x40cm
林泉源 (學分班)

〈敦煌美佛〉 70x90cm
陳淑琴 (學分班)

〈望見麥積山〉 72x90cm 蔡許惠蘭 (學分班)

〈傳移模寫〉 88x55cm
許又仁 (學分班)

〈擊鼓獻瑞〉 117x84cm
蔡依蓁 (學分班)

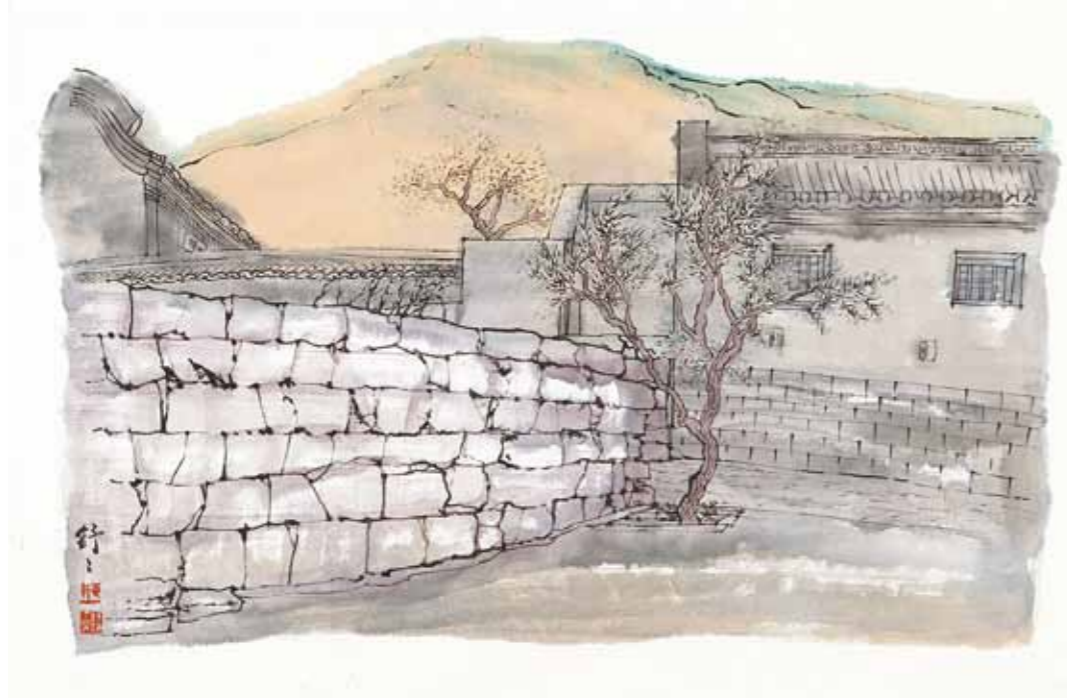
〈敦煌榆林 15 窟：提頭賴吒天王〉 86x62cm 鄭媢媢 (學分班)

〈佳雙峯山〉 60x90cm 陳舒舒
(廣州美術學院壁畫工作室主任)

〈無題〉 60x90cm 陳舒舒
(廣州美術學院壁畫工作室主任)

〈無題〉 60x90cm 陳舒舒 (廣州美術學院壁畫工作室主任)

〈嵐停〉 27.5x27.5cm 詹曉燕
(廣州美術學院壁畫工作室老師)

〈舟止〉 27.5x27.5cm 詹曉燕
(廣州美術學院壁畫工作室老師)

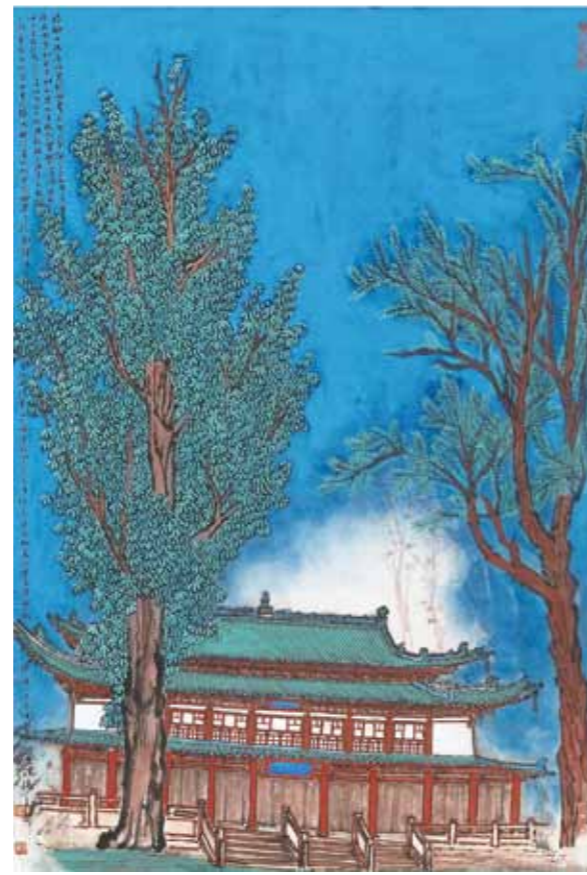
〈晚修〉 27x24cm 顏景亮
(廣州美術學院壁畫工作室老師)

〈拉卜楞寺〉 27x24cm 顏景亮
(廣州美術學院壁畫工作室老師)

〈拉梢寺〉 68x45cm 劉文東
(廣州美術學院山水工作室老師)

〈張掖大佛寺〉 68x45cm 劉文東
(廣州美術學院山水工作室老師)

〈炳靈寺〉 68x45cm 劉文東
(廣州美術學院山水工作室老師)

〈齣行儀衛圖〉 45x68cm 林霖
(廣州美術學院人物工作室老師)

〈拉梢寺〉 45x68cm 林霖
(廣州美術學院人物工作室老師)

〈炳靈寺〉 45x68cm 林霖
(廣州美術學院人物工作室老師)

〈涅槃圖〉 45x68cm 林霖 (廣州美術學院人物工作室老師)

海外研修—「絲綢路之古長安與敦煌壁畫藝術探討」

文字 / 林淑芬

時間：民國 104 年 6 月 29 日至 7 月 10 日

地點：(06/29~07/04) 陝西省西安市、甘肅省天水市、甘肅省蘭州市
(07/05~07/09) 甘肅省酒泉敦煌市

領團教師：林錦濤、劉靜敏、林淑芬

學生：蕭郁凡、廖美渝、游惠雅、徐林均、吳岱錦、江翊民、廖曉瑜、李羿慧、楊峻宇、吳貴豪、陳仕航、呂泳蓁、林奎佑、彭梅香、盧玉敏、徐麗敏、張雅佩、彭瓊慧、徐于婷、劉璟瑩、李如意、黃馨儀、林沛錦、江玉美、林麗香、王冠雅、林淑智、江素媚、張美卿、勤燕璧、陳彩雲、陳淑吟、劉保美、王晉姝、林泉源、陳淑琴、陳白苓、林秋香、龐鈞云、王玄雅、蔡依蓁、許又仁、胡融昕、蔡許惠蘭、邱雪玉、蔡梅雀、羅筱娟、鄭娟娟

境外教師：

(A) 敦煌研究院侯黎明老師簡介：

日本東京藝術大學美術學部日本畫科碩士。

敦煌研究院美術研究所所長、副研究員，從事壁畫臨摹研究和美術創作。

(B) 敦煌研究院邵宏江老師簡介：

從事敦煌壁畫的臨摹研究工作近二十年。

曾有多幅敦煌壁畫臨摹作品參加海外地區舉辦的中國敦煌石窟藝術展。

(C) 天津美術學院中國畫系趙栗暉老師簡介：

現任天津美術學院中國畫系副教授、中國畫實驗室主任。

二十世紀九十年代在敦煌研究院協助工作兩年，參與國家級工程「敦煌石窟文物保護研究陳列中心」八個特級石窟的壁畫複製工作，作品被永久陳列。

(圖一) 漢代「昌安倉」倉儲遺址

【計畫起源】

實地參觀石窟壁畫是延續 2014 年由林錦濤副教授率領學員赴中國天津美術學院學習。趙栗暉老師以自身對唐朝洞窟壁畫研摹經驗作為教學重點，對於唐代繪畫媒材與人物造形線條的揣摩多有深入研究。學員實際操作，對壁畫地仗層製作程序與顏料層成份的初步瞭解與認識。(圖二)

(圖二) 2014 年暑假由林錦濤率領學員首次赴天津美術學院向趙栗暉老師學習壁畫製作與材料認識。

經過對古代壁畫繪畫顏料的認識與摹擬製作過程後，為了延續與提供校內學生也能學習到敦煌唐代時期洞窟壁畫的仿製。2015 年寒假特別聘請趙栗暉老師來校進行為期九天的臨摹壁畫製作課程，讓本系學生對石窟壁畫有更深層的了解，這個經驗也是此趟進入洞窟參訪與實地考察前的基礎。(圖三)

(圖三) 趙栗暉老師來系講學

在學校與天津美術學院兩校不斷溝通安排之下，2015 年的暑假，我們終於踏上古絲綢之路的咽喉地 -- 敦煌 -- 中原與西域藝術風格在此交揉融合。古代的敦煌與長安是商旅交通繁榮的國際性都城，中西文化的交匯在此碰撞出精彩豐富的華美樂章，引領各領域專家進行考究。以建築、彩塑、壁畫形式創造佛教經典，觀北魏至隋唐佛教藝術的形態變化、彩塑裝飾，探討窟內彩繪顏料的深層幻化。對於能親眼目擊洞窟內的壁畫，所聞、所見得以精進、發揮並應用於創作之中。

此次絲路之旅師生五十一名共同直擊西安至敦煌的秦風文化與漢唐遺韻。進入洞窟實地觀察壁畫，分析畫面內容結構及色彩表現即是本次課程中的重點研究之一。白天進行洞窟觀察記錄：麥積山石窟、西千佛洞、莫高窟、榆林窟等地；晚上進行專題講座：邀請敦煌研究院美術研究所所長侯黎明教授、敦煌研究院邵宏江教授進行相關專題，探討了解洞窟繪畫之保護計畫與敦煌地區之中西文化學問。

【境外課程內容】

【陝西省西安】

首站來到西安市(圖四)，即是古代長安城。周、秦、漢、隋、唐等朝代都在此建都，尤其在唐朝堪稱是國際大都會，具有深厚的人文的歷史淵源，與敦煌有兩地一路的關係。漢代時的絲綢之路指的是從長安出發，一路往河西走廊延伸至敦煌，再從敦煌分別前往西域國家。

西安市是一座古老的城區，所以本次行程特地安排參觀整個西安城區，以體驗當時古都風貌。為了更了解長安在歷史上的發展，一探古長安城的時代風華。

(圖四)

(圖五)

(圖六)

【秦始皇陵博物館】(李如意)

世界八大奇蹟之一秦始皇陵墓，秦始皇兵馬俑博物館建設於兵馬俑坑原址之上，位於西安市臨潼區，導覽人員還特別介紹了在 1980 年，秦始皇陵西側所出土的兩乘大型彩繪銅車馬，每乘車前駕有四馬，銅車馬造型逼真，被譽為“青銅之冠”(圖五)。坑內所放置與真人真馬一般大小的陶俑、陶馬共 7,000 餘件，反映了秦代雕塑家高超的造型藝術與審美觀念。佇立在此空間之中真是令人感到驚嘆!(圖六)

7 月 1 日我們來到西安的碑林博物館，它成立於北宋期間(1087 年)，收藏自漢代至明清間的石碑、墓誌等。此次看到館藏唐代中外文化交流證明的碑刻史料，例如：〈大秦景教流行中國碑〉(圖七)、〈不空和尚碑〉；楷書名碑〈郭家廟碑〉(圖八)、〈臧懷恪碑〉，漢〈曹全碑〉、唐〈集王聖教序〉…等。一覽歷代書法藝術書寫形體的演變，此博物館被譽為最古老的石質書庫。由於停留時間有限無法一一觀覽研究比較，但可從原碑石刻畫的線條質量力道看到古代工匠真實揣測(臨摹)書法的另一種表現，也因有碑石的保留才能讓後世人看到古代書家的藝術風格發展流脈。

(圖七)

(圖八) 唐廣德二年(764 年)〈郭家廟碑〉顏真卿撰文、書寫內容：講述郭子儀的家世、武功，是郭子儀寫給其父親郭敬之建廟時所立。

【甘肅省麥積山石窟】

7 月 2 日從陝西省抵達了甘肅省的天水市郊區的麥積山石窟(圖九)。麥積山石窟是中國佛教石窟，也是一個對於歷史、宗教和藝術領域都相當重要的地點，佛教石窟造像由西域向東傳入中國核心地帶，麥積山石窟就位於居中位置。因山崖造形似農家麥堆而得名。從它的入口進入後隨著階梯逐漸往上，道路又窄又陡，洞窟開鑿在斷崖上，宛如蜂房，棧道凌空穿梭，其勢險峻。由於氣候較為濕潤，壁畫多為損壞，現存泥塑、石雕、石胎泥塑、木雕像基本完好，其中以泥塑為最多。塑像面容造形明顯為漢族人面孔，是印度佛教經絲路東傳後中國化、世俗化最佳例證(圖十)。此區在壁畫上以「薄肉塑」較具特色，即將人物主要肢體部位以淺浮雕方式和彩繪加以結合，力圖表現飛天人物破牆而出的立體感覺。

相較於莫高窟每個洞窟都在昏暗的洞內，麥積山石窟的佛像多露向室外清晰可見，在這樣充足的光線下，其細微雕塑彩繪技法更顯得層次鮮明，對於參觀者來說也更為自由簡便。眼前盡是巨碩佛像與絢爛壁畫，心中的澎湃不可言喻，激動之情難以表述啊!

(圖九)

(圖十)

(圖十一) 麥積山石窟前合影

(圖十二) 敦煌禾園民宿用餐

【甘肅省敦煌】

歷經長達九小時的車程我們終於從蘭州抵達了敦煌。一番舟車勞頓之後，敦煌的民宿老闆熱忱地為我們準備了一頓道地豐盛的晚餐，雖然用餐時間是晚上 8 點多，但天色似白晝一樣明亮。（圖十二）北方的麵食料理、孜然香料、雪菊花茶…直到現在還深深烙印在味蕾印象中…。接下來的五天（7 月 5 日至 7 月 9 日）我們將定點停留在敦煌，並開始以放射性方向深入探討各石窟壁畫。（註：各石窟內皆不得攝錄影）

【西千佛洞】

西千佛洞，因位於敦煌城之西得名。開鑿的石窟位於黨河崖壁上，始建無考，現存北魏（約 386 年）至元代（約 1368 年）之間洞窟二十二個。窟內形制布局大多為中心柱式建構（便於信眾環繞禮拜用途），基座約一般人身高，座上四面開龕塑立彩繪佛像，窟內壁上、頂部填滿彩繪佛國故事、菩薩、飛天等造像。也可見佛像、壁畫經不同時代重修或彩繪的時代風格參差。這裡的石窟群比較特別的是主要以赭紅色為地，色彩種類主要以綠色、赭紅色、白色、墨色為主，青藍色在這裡並不常見。北魏造像渾圓雙肩、腰細、薄紗衣紋；唐代華麗豐腴、盛裝打扮、線描精準為主要風格特徵。兩者之間的過渡表現，處處可見，可視為人類的時代美學觀發展研究。

【莫高窟】（圖十三）

要進莫高窟前，園區針對參觀者播放兩場約 1 小時長度的電影，第一部為古代絲路與莫高窟的成因，第二部以 3D 視覺效果將重要且具有特色性的石窟壁畫與塑像先介紹說明，讓參觀者先理解壁畫內容故事與窟制用途。之後，搭乘電瓶車約 20 分鐘抵達莫高窟石窟群，跟隨專業導覽員開窟參觀。每窟內設置二氧化碳偵測器，若濃度過高時就不對外開放。對於開放與保護之間的尺度拿捏，可以感受到敦煌研究院做了很多的努力。在莫高窟共參觀了 17 個洞窟，其中第 407 窟特別令編者印象深刻。它是隋代開鑿的洞窟，特色是窟頂藻井裝飾。碩大的複瓣蓮花安置其中，花瓣用暈染技法呈現立體之狀，綠色蓮心處繪以三隻豎耳的白兔，做奔足狀，細看每兔皆有兩耳，但三兔僅共用三耳，設計者試圖製造視覺欺瞞效果，使靜態的兔子圖案呈現連續性環繞奔跑之態。這應該可視為最早使用心理旋轉原理的設計圖案了吧！

（圖十三）

【瓜州榆林窟】（圖十四）（圖十五）

又稱榆林寺、萬佛峽。現存 42 窟，開鑿於初唐、五代、宋、回鶻、西夏、元、清時期。由於地理位置偏遠，不像莫高窟為熱門觀光景點，所幸一般遊客較少，參觀起來較不受時間限制。由於洞窟甬道開鑿較深，壁畫或雕塑保存較為完好。唐朝時期瓜州一度為吐魯番統治，留下吐魯番原始繪畫風貌，以及影響唐代經變畫的內容。寫實的形象、精準簡練的流暢線條、清新的色彩表現，都欲表現佛國西方淨土喜樂世界的樣貌，生動與自然的表現提供給觀者無限想像與嚮往。五代之後，沿襲唐朝樣式，雖能表現高超技巧，但是也同時出現了樣式公式化的傾向。

（圖十四）瓜州榆林窟

（圖十五）敦煌往榆林窟的路程都是如此景象（車程約 3 小時）

【絲綢路】（李如意）

「西出陽關無故人」。到了陽關城外，可以說正式地走在絲路上。當站在陽關城外的時候，看著那裡的景色，完全可以體會負笈離鄉的心情寫照，那裏的荒涼除了讓人印象深刻之外，堅韌的意志剎時油然而起，難以想像所處的腳下正是曾經輝煌一時的陽關城！

（圖十六）陽關城外的絲路

【與專家學者座談】

白天進洞窟探索壁畫塑像，晚上聘請敦煌研究院的專家學者來進行座談。經過邵宏江老師的講解，我們除了觀看敦煌藝術的外在造形之外，重要的是我們能感受到它精神層面的能量。畫面上看似擁擠而填滿的人物、線條與色塊，其實都有它的規律與原則，三種顏色或三個人物為一組，兩兩對等或對抗形成強烈鮮明對比，後退一看就會看到完整而豐富的畫面！紅顏料在前、綠顏料在後、線條的功能是管制色塊…；石窟內的繪畫是一種向心「力」和放射性的表現，次要的物象擴張開來，重要的物象向內縮進來；窟內的壁畫是符合建築的繪畫，畫面相通有如人的血脈…。這些是邵老師對壁畫多年的研究與分析結果。

（圖十七）敦煌研究院邵宏江教授講座實況

（圖十八）敦煌研究院美術研究所侯黎明教授講座實況

敦煌研究院美術研究所侯黎明教授從史籍文獻結合田野調查的資料，將敦煌的石窟壁畫發展依年代分期，又依畫面內容分析其風格，豐富的資訊與生動風趣的講說，讓我們對敦煌石窟壁畫藝術有了全面性的理解與頓悟。在敦煌當地聆聽兩位教授分享其研究成果，不僅難得且實在珍貴！

本次行旅時間共計十二天，路程約 2,000 多公里。行走在古代絲綢路上的一小段，體驗古代人類遷移的足跡，探索人類藝術與宗教文化上的審美追求，拜信仰所賜，讓後代的人們能夠看見早期藝術源流，探索中西藝術風格的差異與融匯。從壁畫或塑像上的風格表現，我們找到北涼時期西域胡風的半裸妝扮、洞窟禪修的靜室；北魏時期佛祖前世今生以畫代文的敘述；西魏時期的中西交流，本土神靈與佛教偶像的相遇；北周時期供養人的畫像表現；隋唐時期的美人菩薩、寫實精細繁複的稿本樣式；宋代的程式化後已經沒有多大創新的變化表現了；到了明清時期，其藝術表現的審美觀念相較之下較為低落。

(圖十九) 鳴沙山月牙泉一遊

(圖二十) 漢長城遺址

(圖二十一) 莫高窟窟口門扉

第十八屆『OPEN 18：國際雕塑暨裝置藝術戶外展』創作研習發表

曾微雅《時間軸》

(書畫系日碩研究生)

樟腦用途廣泛，其中之一便是底片的原料。

底片可以是一個故事、一個物件的觀察、一個紀錄。

將底片作為載體，拍攝故事情節以及樟木、蒸餾製腦過程。

過去的樟腦寮工人，會先將樟木砍碎成屑狀，方便蒸餾時易蒸餾出樟腦油，這些成桶的樟木屑會裝載在麻布袋內等待隔日的蒸餾。

利用現成物－底片裝載於麻布袋，重現傳統腦寮工作場景。

巫尚曄《標記》

(書畫系日碩研究生)

樟腦製品是人類生活中十分重要，應用廣泛的物品，從製造無煙火藥到醫療藥物，甚至是歷史上第一種塑料：賽璐珞（Celluloid）的重要原料，而臺灣作為重要的樟腦產地，在日治時期產量曾占全世界 70%，可謂大宗。但自從人造合成樟腦的發明，台灣傳統製樟產業便快速沒落。

仔細檢視當時這些樟腦和相關製品的包裝和商標，上面皆有獨特的設計和樣式，有些樣式甚至沿用至今，具有強烈的時代和文化意涵，因此，故而選擇以這些包裝和商標作為此次創作的發想。

《Mark》

Camphor products is very important in human life, widely used in the manufacture of smokeless gunpowder and the medical drugs, It is also an important raw material manufacturing celluloid.

And, Taiwan as an important camphor origin, in the Japanese occupation period production has accounted for 70% of the world. But since the invention of synthetic camphor, Camphor manufacturing in Taiwan was going down.

These marks each have special styles and designs, Some even still in use, has a unique era and cultural meaning. So I choose to use these marks to create.

劉郡《尪仔仙》

(書畫系日碩研究生)

十九世紀後期，因為樟腦變成賽璐珞的主原料，使得樟腦成為化工的重要原料。最初賽璐珞被用來仿製象牙，後來應用在生活用品上，也大量使用在玩具產品上，尪仔仙就是其中之一。早期的尪仔仙利用神明的圖案來製作，後加入卡通圖案，在雜貨店可經由抽獎得到。玩法是平放後再用手指推動，一人一回，誰先把尪仔仙疊到對手的尪仔仙上就可以取走成戰利品。此創作藉由重現尪仔仙來討論台灣樟腦產業的延伸運用，以及台灣早期在不同殖民背景下的文化交疊風貌。

《Celluloid figures》

During the late 19th century, camphor developed into a main material in producing celluloid. Thus, camphor became an important chemical engineering raw material. At first, celluloid was used to make ivory replicas, but quickly it was further used in daily products and toys such as celluloid figures. The early celluloid figures with image of gods were soon replaced by cartoon characters. It was possible to get them by lottery in grocery shops. Each player puts one of his figures on the ground, and turn by turn they flick it in direction of the opponent. The first one to put his figure on top of the other wins the fight and takes the defeated figure in his team. When a player gets all of his opponent's figures, he is declared winner.

This artistic work revives the traditional celluloid figures to present the versatility of camphor in Taiwan, and demonstrates Taiwanese culture diversity inherited from our complex history.

蕭郁凡《書畫創作工作坊》

(書畫系日碩研究生)

藉由自由的線條描繪，以及象形文字的書寫，和基礎水墨畫等課程，讓小朋友嘗試用毛筆來書寫與描繪各種不同質感的線條，從中體驗東方線條的特質與美學，啟發對東方藝術的興趣。

The classes involve free curves painting, Pictographic Chinese writing, and basic ink painting etc. The children will try the brush writing and paint many kind of curves and lines in the classes. It brings the experience of the Eastern style curves and art and also enlightens the interest of oriental art.

許筱莉、卓聖倉、潘彥安《腦灶》

(書畫系日碩研究生、書畫系職碩研究生、美術系日碩研究生)

以另類材質再製傳統樟腦提煉時的結構性工具「腦灶」，透過該物件作為台灣的樟腦產業以及威尼斯史塔基飯店前身麵粉工廠結構性「建築」的歷史互相對照，在面對歷史懷想的過程中發現兩個不同文化脈絡下對話可能性。

《Camphor-stove》

We use contemporary materials built a construct shaping to represent old stove of camphor. Compare the old stove of camphor and its past industry with the old Molino Stucky Venice building and its past history, There' re so many historic context between cultures and work of art.

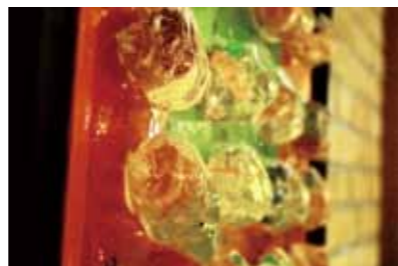

張如安《扁平的娛樂》

(美術系日碩研究生)

於世界各地玩具的歷史發展與演變中，已知「尪仔仙」脈絡是無直接仿效跡象可循的，最難能可貴之處乃在於它是屬於「台灣」僅有的產物，其製造方式結合傳統工藝、寺廟彩繪，人物涵蓋宗教信仰、民間神話、通俗演義、鄉土戲曲、電影偶像、漫畫英雄，採用新興塑膠材質，光澤艷麗、造型精緻，不失文化傳承兼之賦予時尚，始能博得青睞，前後歷時三十載，盛況空前，普遍深植於中老一輩美好的童年回憶裡。隨著一甲子時光轉眼流逝，材質易碎的特性，損毀率高，保存不便，增加收集難度，更為其鋪上神秘面紗，仰賴手工彩繪可謂與眾不同、蔚為風潮、經典，堪稱性懷舊童玩的最具代表本土指標。

作者希望可以藉由樟腦製作尪仔仙的特性，來代表我身處的土地給我的歷史養分，樟腦除了供給一般民生使用，也成為工藝品的材料之一，成為休閒生活的代表意象。但隨著塑化材料的日益精進，樟腦生產的賽璐珞逐漸被各種塑料取代，傳統門片的消失也代表著樟腦王國的殞落。

《Flat pleasure》

The historical development and evolution of toys around the world, it is known "Taiwanese folklore toys" context is not directly follow the signs, the most valuable place is that it is the only product belongs to "Taiwan", its combination of traditional manufacturing methods craft, painted temples, figures covering religion, folk mythology, Popular Romance, local opera, movie icons, comic book heroes, using new plastic material, shiny bright, elegant style, without losing the cultural heritage and fashion, deeply rooted in the older generation's childhood. six decades of time, the material characteristics of fragile, damage rate, saving the inconvenience, increasing difficult to collect, the more it covered with mystery, rely on hand-painted described as unique, classic, called the most with representatives of local sign. The author wishes to make costumes can be characteristic camphor Aberdeen cents, to represent where I lived, in addition to providing general livelihood camphor use, it has also become one of the materials crafts, the representative image of leisure life. But with increasingly sophisticated plastics material, camphor produced celluloid gradually replaced by a variety of plastics, the disappearance of the traditional toys also represents "Camphor Kingdom" imminent demise.

陳靜瑩《Ping! Ping! Ping!》

(美術系日碩研究生)

無煙火藥在 1884 年被發明，產生了子彈的重大改良。樟腦作為無煙火藥的穩定劑，並應用於一次、二次大戰。相較於黑火藥，新形態的武器，殺傷力、速度、射程的進展，也擴大了戰爭的慘烈。樟腦作為台灣的日治時期重要出口，供應到世界各地。然而也因石化工業發展，火藥中樟腦成分被化工原料取代，逐漸沒落。

作品 Ping! Ping! Ping! 來自子彈射擊的聲響，來回顧樟腦的部分歷史。藉由翻制子彈模型，並放置在軍用袋子中，子彈以透明的環氧樹脂翻製，模型內有樟樹的物件。

《Ping! Ping! Ping!》

Smokeless powder have been invented in 1884, it makes large changes in bullets. The camphor is as a stabilizer in smokeless powder which be used in WWI and WWII. Compared with black power, this new powder is more stable, safe and powerful. The camphor was an important export in Taiwan under Japanese rule (1895-1945) and it was sold to the world. However, the camphor was replaced by petrochemical products and became obsolete thing.

The work Ping! Ping! Ping! is the sound of shoot, it recalled the part history of the camphor.

黃弘豪《台灣製造 1930》

(雕塑系日碩研究生)

這是一個產業的沒落，也是一個植物的死亡。

1930 年代的樟木記憶

對於人類的伐木記憶

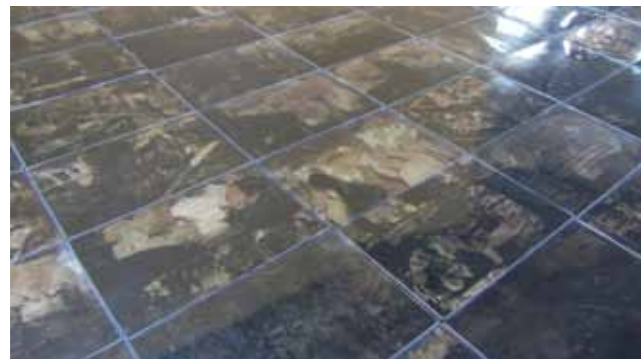
以樟腦製成的膠卷

完成了人類不在場的在場

拉古納國際青年藝術特別獎獲獎作品

/ 潘彥安 攝

作品《台灣製造 1930s》以臺灣樟腦生產之過程為主題，聚焦於 1930 年代樟樹砍伐與樟腦製造為主題，使用賽璐珞方盒乘載樟腦屑，及在賽璐珞片上印製早期樟腦製造過程相關舊照片，以樟腦工廠、樟木林及製腦工人三系列呈現出臺灣樟腦產業興衰況味，觸及環境生態問題以及人與自然之間的衝突與臺灣傳統產業的沒落及歷史記憶。將臺灣原生樟腦碎屑和印有歷史痕跡的透明箱包裝，作為觀看臺灣樟腦產業史的參照。

第十八屆「OPEN 18：國際雕塑暨裝置藝術戶外展」

時間：2015 年 9 月 3 日

地點：威尼斯朱代卡島希爾頓史塔基飯店 (Hilton Molino Stucky Venice)

參與人員：羊文漪 (領隊教師)、陳靜瑩、卓聖倉、許筱莉、潘彥安、黃弘豪、張如安、劉郡、曾微雅、巫尚曄、蕭郁凡

我國參加藝術家代表臺灣藝術大學研究所的十位年輕藝術家，潘彥安、陳靜瑩、張如安、黃弘豪、劉郡、曾微雅、巫尚曄、許筱莉、卓聖倉、蕭郁凡。策展人羊文漪出席在列，開放展歷年除邀請世界各地之藝術家參與外，過去幾年也曾與威尼斯美術學院 (2006)，維也納應用藝術學院 (2006)，芬蘭美術學院 (2007) 以及 2010 年波隆納美術學院合作互動創作展成果匪淺。經由策展人用心爭取，此次由本校十位研究生參展，策展人代表致詞時所提臺灣前輩藝術家黃土水先生當年即是在公部門及各方資源的幫助下赴日習藝，對其一生之藝術風格極具影響，可鑑對年輕之藝術創作者而言參與國際展演交流平台之重要性，此次展出除使我校能於國際上發聲外，對藝術人才之培育實俱深遠之文化意義。開幕時頒發「拉古納國際年青藝術特別獎」給我校參展藝術家黃弘豪，並邀請參與明年年度舉辦的拉古納國際藝術展。在策展人羊文漪代表致詞介紹我校歷年來參展情況、參展藝術家並感謝國內文化部與外交部熱情贊助及主辦單位的邀請，受到與會人士熱烈掌聲回應。

「國際美術開放展」(OPEN)，至今進入第 18 屆，為推廣全球藝術家深度交流之重要平台十多年來成果斐然。此次藝術家來自全球 16 國家 40 餘位國際藝術家進行交流，熱鬧非凡，具國際視覺藝術文化深度對話及交流互動色彩。

此次參加威尼斯第十八屆「OPEN 18：國際雕塑暨裝置藝術戶外展」，具有以下三大意義及具體效益：(1) 展現臺灣藝術家創作能量，對臺灣當代藝術、視覺藝術文化時刻更新之面貌留下紀錄，與國際重要平台接軌，建立跨國交流，增加臺灣視覺藝術國際知名度，推動臺灣藝術文化之發展；(2) 鼓舞並提昇本校學生站上國際重要發聲平台，呈現臺灣全球競爭力旺盛企圖心與豐碩創作成果。尤其，此次邀請本校參展，對臺灣年輕一輩之藝術家實具鼓勵；(3) 拓展國家公部門對外國際正面形象，在此次展覽相關所有文宣專輯印品中，我國外交部、文化部，兩大部會標幟一一露出，參展藝術家計十位，個人名字一致以 Taiwan, R.O.C. 標示，受國際尊重，待遇規格正面，造就公部門、藝術家、國立臺灣藝術大學，三贏互惠重要國際成果，達成臺灣當

代藝術，對外發聲，展現臺灣整體文化軟實力與國力最終目標。

今年的開放展特地選擇威尼斯朱代卡島上以新歌德風格聞名之史塔基（MolinoStucky）建築作為展出場地。此建築 18 世紀前曾為教堂，19 世紀為歐洲工業革命最大麵粉製造出口貿易廠，並於 2007 年改建為希爾頓史塔基飯店（HiltonMolinoStucky）。

在對位互文與他者鏡像映照下，羊文漪教授以臺灣 19 世紀「樟腦王國」的樟腦產業作為起點，作為「開放展」中的小型策展試圖以傳統製造業文化以及遠洋貿易的相互關係與威尼斯之歷史建築對話。10 位研究生製作 7 件與樟腦產業相關作品。

open 展

臺灣十位藝術家是由書畫、造形、美術、雕塑不同背景的創作者彼此互相交流影響，書畫創作具有鮮明的文化特徵及歷史脈絡，轉換成雕塑裝置之創作且於國際上展出，自然促使了創作者對文化的省思與對生活的體會，整體呈現有著多樣、深刻的創作理念及多元的表現形式，與其他參展藝術家之作品彼此共時共地的交互出許多可能，並共構了一個交流與對話的良機，也讓與會之藝文人士、當地居民、國際旅客，留下了繽紛、深刻的印象，且提共了十位年輕藝術家初次於國際上發聲的機會。

於作品《腦灶》前與策展人卡羅塔合影

open 展 2

威尼斯雙年展

【授課教師羊文漪副教授簡介】

羊文漪曾任臺北市美館研究助理、臺北市文化局專門委員、現為國立臺灣藝術大學書畫學系專任副教授，於 1995 年為我國成功爭取加入「威尼斯美術雙年展」，奠定我國至今參加「威尼斯雙年展」基礎。此後，推出臺灣視覺藝術與國際交流策展活動，結合民間企業資源（1997、1999、2000），積極投入臺灣美術與國際接軌工作，備受臺灣美術界矚目。嫻熟國際交流及跨國文化推動事務，曾任國立臺灣藝術大學國際交流負責人，現任臺灣美術基金會監事。

【國際課程內容】

從參加威尼斯海外研修這項課程計畫，老師就為團隊開始蒐集資料，包括這個展覽的歷史與主軸。「現地製作」是我們這次參與展覽的主要重點，為此老師開書單請大家共同討論，團隊每周開會上課，並互相交換不同領域的意見。在大家對現地製作有共識之後，開始討論個別作品，從布里歐的社會、歷史、美學三點為基礎，考作品的不同可能性。

在去威尼斯的前兩個月，主辦單位臨時更換場地，使大家作品必須面臨更改的狀況，團隊一起思考合作一個主題的可能性，且個別提案，最後決定以樟腦在臺灣發展的脈絡去和希爾頓酒店（前身為麵粉廠）互文。以一種當代展覽的方式去進行，不同媒材，但是共同處理一個主題的展覽模式。團員分別前往臺灣博物館的樟腦特展蒐集資料，以及樟腦工坊現場考察等等，互相分享、討論資訊以及想法，希望使整個展覽主題有多元探討的面向。

羊文漪教授向同學們介紹威尼斯雙年展

希爾頓開會討論

參訪的行程包含了威尼斯雙年展的兩個主要展場—綠園區和軍械庫以及數個國家館，在本次雙年展主題「全世界的未來」之下，針對值得一談的作品或是同學們感興趣的作品相互討論，並瞭解作品內外意涵，加深對於作品的認識。藉由參觀本次雙年

展，同學得以用身體感受作品，實為接觸全球當代藝術的珍貴經驗。除當代藝術外，佩姬·古根漢美術館展出了許多現代藝術的重要作品，而在學院美術館則能看到珍貴的威尼斯畫派作品，以及宗教祭壇畫等中世紀作品。在本次的美術館、博物館參訪，老師規劃行程安排充實，同學能在有限的時間內得到充分的古今藝術養分。行程前四天著重在博物館參訪：威尼斯雙年展（Giardini 綠園國家館 + 大會主題展）、威尼斯雙年展（Arsenale 軍械庫國家館 + 大會主題展）、格拉西宮（Palazzo Grassi）、篤干納格（Punta della Dogana）當代館「失言/口誤」（Slip of the Tongue, curator: Danh Vo）、古根漢美術館（Guggenheim Museum）、美術學院畫廊（Gallerie dell'Accademia）含貧窮藝術家 Mario Merz 特展等，收穫甚多，從展場規劃、原作探詢、以及每次參訪後的討論對於學習的深度與廣度有良好的效果，學員們彼此之間交談、交流意見，用各種角度切入不同的藝術脈絡，加上羊老師的指導與專業的補充讓我們能夠彙整、建立腦袋的資料庫，讓我們更能夠在外來的創作路上對於藝術有更多想像與更多實踐的方法。

參觀威尼斯雙年展

參觀威尼斯雙年展

在開幕的前三日為威尼斯開放展的佈展，工作如勘察場地、協助組裝作品、佈置書畫工作坊現場和主辦單位協調事宜，找尋與作品相合適的位置，並適時地調整作品，同時也觀摩其他藝術家佈展、展覽的狀況。最後終能在開幕前順利完工開始展出。

書畫創作工作坊

書畫創作工作坊

本次威尼斯的參訪，除了在文化上親身的體驗、國際級的藝術作品欣賞之外，在團隊之中培養互助的默契以及佈展的合作，收穫良多。藝術史中的知識，透過眼見作品來深化印象，而在展覽實務方面，把作品與場地之間的關係處理好，實為珍貴的經驗。

總體而言我們達到了國際交流的目的，開放展的獲獎與書畫工作坊的成功讓我們在往後的藝術道路上更有信心可以成為獨當一面的創作者，期許自己能夠站上舞台，繼續為學校與臺灣在地的文化歷史有更多的連結、發表、想像，將美好的事情延續下去。

【其他參訪內容】

這次研修（8/27、8/28）安排參觀威尼斯國際雙年展兩大展區：綠園與軍械庫展區。

參觀佩姬古根漢美術館

參觀篤干納格當代館

雙年展有兩大部分，一部份是國家館，一部份是主題展，今年雙年展的主題是「全世界的未來」（All the World's Futures），思考自工業社會到後工業社會以來，科技的高速變化、自然環境劇變與災害、全球化下的世界、資本主義帶來的副作用與破壞……等議題。雖說是探討未來，但更多的是回顧過去。

國家館的部分，印象最深的是日本館塩田千春（Chiharu Shiota）的〈手中之鑰〉（The Key in the Hand）、瑞士館羅森克朗茨（Pamela Rosenkranz）的作品、法國館布斯爾－慕吉諾（Céleste Boursier-Mougenot）的〈革命〉（revolutions）與荷蘭館弗里斯（Herman de Vries）的〈始終不變〉（To Be All Ways To Be）。日本館塩田千春（Chiharu Shiota）的〈手中之鑰〉（The Key in the Hand）以向世界各地民眾募得的五萬多把鑰匙與兩座斑駁老舊的小木船，以紅線將兩者與整個展場串連編織，營造出細膩精緻卻也極具張力的視覺效果，而這樣的表現手法也與其想探討關於記憶結構的議題有十分直觀的聯想，絲線相結的方式與鑰匙的比喻都十分貼切主題，

走入展場就像走入一個人（或說是眾生）的思緒中，密密相連的絲線，結掛著一把把鑰匙，既是打開過往的記憶，也是開啟未知的憑藉，整件作品十分細膩，帶有一種日本獨有的風格，且張力十足，讓觀者能沉浸其中，是作品結合空間極成功的案例。

格拉西宮

瑞士館羅森克朗茨（Pamela Rosenkranz）的作品則是使用合成物質、光與整個展覽空間組合，讓觀者身體力行體驗一種帶有懸疑意味的探險，從入口用螢光綠打光的牆面，被引入上坡的走道盡頭，一個粉色的空間映入眼簾，走自盡頭，被撲鼻而來的化學氣味和滿滿一池微稠的粉色液體

突現眼前，這種微帶驚悚且魔幻的手法讓整件作品與其要探討關於人工合成、全球化妝品工業、「美」與「膚色」的價值觀等議題緊緊相扣，引人深思。

法國館布斯爾—慕吉諾（Céleste Boursie-Mougenot）的〈革命〉（revolutions）是一件十分有趣的作品，並將作品的場域從展館內擴充至場外的室外空間，以三株帶土壤的大樹，以可移動裝置承載，讓其可四處游移，其中一株在室內展場。展館三面以灰色海綿墊做坐檯，讓觀者可隨心所欲或躺或坐，屋內的音箱則播放著由樹上電流信號轉化而來的音頻噪音；另外兩株在展場門口的空地，因原本就有植栽在空地邊，這兩株大樹十分自然地融入其中。三株連帶土壤的大樹裝置仿若一座座獨立的小型生態系統，也讓我聯想到古老神話中的海外仙山或宮崎駿《天空之城》的浮空島，雖然文化體系不同，但相同的都是那種對於自然夢幻般的嚮往與想像。

「評審團著迷於與弗里斯（Herman de Vriest）的約定，確信作品的樸實與簡潔將在雙年展中提出一個具有張力且直接與當下現實相關的展示。他的作品建構在大眾

參觀佩姬古根漢

愈來愈關注的生態背景下。」——荷蘭評審團如此形容今年由弗里斯帶來的荷蘭館〈始終不變 To be All 42 Ways To be〉。（引用自《典藏今藝術》273期威尼斯雙年展特輯〈關於自然教導我們的〉）。荷蘭國家館展出的作品是由弗里斯（Herman de Vriest）創作，他認為「自然」是現實的終極模型，他的作品採用一種標本筆記式的方式呈現，並且將「氣味」也做為作品的一部份，例如蒐集許多不同樣式的鐮刀、植物貼花與切片的標本、平鋪的乾燥玫瑰花苞、長牆上以裱框畫作方式呈現的《來自世界各處》（From Earth: Everywhere）的泥土拓印……，這些作品表現一種廣泛的、通用的，對於自然的關照和省思，也可看出東方禪思與泛靈論對這位藝術家的影響。

主題展的部分，中國藝術家邱志傑的〈邱注上元彩燈計畫〉、古巴藝術家Ricardo Brey的〈Pearl〉、〈Caja Dorada〉、〈Grimoire〉等多件以展示櫃方式呈現的作品。

中國藝術家邱志傑的〈邱注上元彩燈計畫〉，以長卷屏風的方式呈現，是一幅巨畫，乍看之下就像一般的古典白描，描繪類似〈清明上河圖〉的古人生活情景，但細細去看，發現這是一幅顛覆我們對於古典書畫看法的作品。他以傳統白描加上部分墨色的手法營造「古味」，但細看卻發現人物造型和物件都有所變化，或是加入奇幻的變化，或是以各種短句注解，這些帶有打趣和注釋意味的注解正是整件作品精彩所在，以現代人的方式解釋古人作為，便發現其實從古至今人的行為都有其互通之處，只是說法名目的差異。這位藝術家除了這件書畫作品，亦有許多件裝置作品，也都十分有意思，他擅長將古代文人和其文化與現代人的觀點做結合，產生許多有趣的作品。

古巴藝術家Ricardo Brey的作品是一系列以玻璃展示櫃展示的、精美異常，類似珠寶盒和寶藏概念的作品，這些物件各個精巧華麗，但細細觀看後，便會令人油然驚悚，有生物標本、骨骼、化石、異國風格的小物……等，並附有十分精美的包裝，這些物件乍看下實在十分精緻且令人喜愛，像一個個寶盒，但若仔細思考這些物件的由來，是殖民、是掠奪、是奴役、是破壞；人類對人類的，人類對自然的，人類對世界的。另外，今年有許多的作品皆對資本主義的全球發展與其帶來的問題做各種層面的探討和省思，例如加納（Ghanaian）藝術家馬哈馬（Ibrahim Mahama）的〈界外〉（Out of Bounds）以裝載煤炭或可可等商品的麻布袋大量垂掛於建築通道兩側，利用這樣的材料提出對勞動與資本關係的質疑，並將展場轉換為猶如市集、漁場、老車站等空間的變體。

阿布迪山梅德（Adel Abdessemed）的〈睡蓮〉（Nymphaeas）以戰爭兵器對應到人類相互爭鬥帶來的苦難；阿根廷藝術家羅登伯格（Mika Rottenberg）的作品〈沒

有鼻子知道》(No Nose Knows)，珍珠工廠分剝珍珠的女工、坐在花叢中嗅聞香味而過敏，在噴嚏中噴出各種麵食的女性、工廠空間中漂浮著透明與充滿白煙的各種氣泡……在這幾個看似無關的畫面，經由接二連三的線索串連成一個巨大的生產線，並以這種方式隱喻資本生產系統的病態；而綠園區的《資本論》朗誦計畫，更是明顯的表現出對於資本主義的重新審視與反思。

書畫創作工作坊

篤干納當代館

【具體成效】

國際交流	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供學生直接接觸國際展覽，於國際交流平台參與展出之經驗，提升國際視野與國際競爭力。 2. 提升本校國際知名度，建立交流管道，提高國際學生申請本校就讀意願。 3. 促進學生在藝術創作領域拓展國際人脈關係，深入文化交流激盪嶄新思維與創作。 4. 探討書畫藝術觀念表現為裝置、雕塑等多元媒材之課題，與其當代性展現當代書畫藝術多元之風貌。
創作實踐	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以團體之方式，從發想、觀念、材質、試作互相批評討論開拓創作經驗；出國前之展覽規劃、作品呈現方式與行程研討每週至少一次，每次約 1~2 小時。 2. 實地深入了解東西方文化特色、美術史、美學發展脈絡，並將新觀念、思維於當地實踐為作品。增加於國際展出交流之經驗。藉由參訪威尼斯雙年展及相關平行展等展覽，提升研究生之宏觀視野及創作品質，並於每次觀展結束後進行約 30~60 分鐘之師生討論時間。 3. 於當地現場製作作品，累積於國際平台上工作之經驗。參與之研究生習得國際展覽之實務經驗。 4. 本次活動受媒體青睞，國內媒體有中國時報、民生報報導，國外媒體由威尼斯藝術交流協會 (PDG Arte communications) 及由義大利文化協會 MoCA (現代和當代藝術團) 與藝術拉古納工作室所屬之拉古納藝術獎官方發布消息。
學習歷程	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立本校國際交流資料檔案，豐富校外教學參考資訊。 2. 回國後舉辦展覽、及心得分享與討論會，提供有意赴歐學習之學生留學參考。 3. 開拓學生對於書畫篆刻及造形藝術創作與學習觀念之視野。 4. 每日活動結束後於住宿處進行開會之活動檢討約 1~2 小時，討論當日活動之優缺點，及隔日之行程確認。
殊 榮	參與 2015 年第 18 屆「開放：國際雕塑暨裝置藝術戶外展」創作並產出作品 7 件，其中黃弘豪之作品獲拉古納獎 (artelagunaprize) 之殊榮。
製 圖 文 成 果 專 輯	創作作品與論述由主辦單位威尼斯藝術交流協會 (PDG Arte communications) 出版成冊。另印製圖文成果專輯刊印於書畫藝術學系《大觀書畫》季刊第 40 輯，發行量 800 本。
參 訪	參訪 Peggy Guggenheim 威尼斯古根漢、Palazzo Grassi 格拉西宮、Punto della Dugana 篤干納當代館、Correr Museum 威尼斯柯雷爾美術館、Basilica di San Marco 威尼斯馬可教堂博物館、Ducal Palace 總督宮、2015 年 International Art Exhibition Biennale di Venezia 威尼斯國際美術雙年展 (綠園與軍械庫) 等共 8 處展場，並於當地教師與研究生進行作品