

第五章 作品分析

作品一

作品名稱：軀殼

媒材：水墨、紙本設色

年代：2006 年

尺寸：180x97 cm

作品說明：

台灣漠視海洋文化，至今仍一直停留在腸胃型思考，以至海洋文化被劃上海鮮文化的等號。拖網漁船在各大洋各水層過度捕撈、濫捕，一度被認為不會枯竭的漁源正告快速消失，以至於某些魚種已被「國際自然及自然資源保育聯盟」列為「嚴重瀕臨滅絕」物種。他們發現一九七八到一九九四這十七年間，有五種深海魚包括：深海長尾鱈、北大西洋長尾鱈、藍鱈魚、刺鰻、刺尾鰻魚等，都大量的消逝。因為近海魚類撈捕殆盡，全球拖網漁船移往更深層水域。而深海魚生長非常緩慢，要耗時多年才達到性生理成熟，比起淺海魚類，生育率算很低，因此，工業化規模的深海捕魚對海洋生態的破壞和威脅是非常大的。雙拖滾輪流刺網惡性捕撈、非法炸魚、下定置魚網都是造成海域資源漸告衰竭的人為因素。

在作品表達上，船錨象徵工業化的過度捕撈，漁民利用雙拖滾輪流刺網惡性捕撈、非法炸魚、下定置魚網等工業器具，使得營收獲利大為高漲，但其捕撈過後的海洋生態已被破壞的殘缺不堪，並直接的造成珊瑚的死亡白化，不斷的惡性循環終至海洋資源的衰竭。設色上，僅在船錨和鐵鍊適度加以赭色和金色，以和背景做一色彩對比。在石板上的魚化石大小、長短、墨色不一，期以在韻律節奏上更為豐富，在意境的營造上欲呈現一種海洋的蒼白，故不加以設色罩染，底下的珊瑚礁也是如此。

作品一 軀殼 水墨、紙本設色 2006 年 180x97 cm

作品二

作品名稱：剩餘價值

媒材：水墨、紙本設色

年代：2006 年

尺寸：180x75 cm

作品說明：

隨著人們生活水平的提高，人們對皮革品質的要求逐漸提高，且更追求皮革的藝術化、高檔化。特別是近幾年，從國內國際皮展，市場信息及專業雜誌上，都可感受到爬蟲類、飛禽類、海生類皮革開發的熱浪，很多產品例如：鱷魚皮、蛇鳥皮、蛇皮、鸛鵒皮、晰蜴皮、袋鼠皮等都已進入人們日常生活。而作為鱷魚皮革，在處於商業化、資本化的時代，消費者更視它為一種藝術化、裝飾化、高檔化的身份表徵，象徵其高消費能力、優沃生活品質和處於金字塔頂端的身份地位。然而，鱷魚何罪，必得忍受去皮之痛，究其原因，在於消費大眾對於稀有物質的渴求，已習慣用金錢堆砌感覺，以消費來累積自我的自信，再加上傳播媒體的推波助瀾，慾望的追求可謂永無止盡，但人們真能如此簡單地被滿足嗎？

鱷魚皮的組織特征：鱷魚皮體形狹長，體表覆蓋著厚硬的鱗片，細致而緊密，且高低不平，在組織結構上，背脊部與體側部區別較大，體側部鱗片多為四方形，相對較為平坦、柔軟、細緻，在表現上所用的皴擦相對就較少，僅用墨染出明暗。而背側部多為隆起的鱗甲，除用自動性技法表現其特殊紋外，再局部加以修飾，使之背甲更富整體性及韻律感，成為視覺的焦點之一。在焦點的處理上，則在品牌的商標上滴染出亮紅色的血漬，象徵人類對生物的血腥和無情。畫面底下的獸骨，在質感的處理刻畫上則盡量淡化，以不搶到上方鱷魚皮為主，並藉由暈染和霧化手法營造出蒼涼而沈重的氣氛。在美感的訴求方面，強調詩意的人性荒蕪，鱷魚皮的置中和皮革的開展，就像生物的靈魂被釘在十字架上，被人們貪婪的膜拜。

作品二 剩餘價值 水墨、紙本設色 2006 年 180x75 cm

作品三

作品名稱：昨日黃花

媒材：水墨、紙本設色

年代：2006 年

尺寸：130x97 cm

作品說明：

台灣雖然開發嚴重，但至今仍有種類與數量豐富的螃蟹，從高山到深海，從水裡到陸地，甚至樹上、深海熱泉周遭皆有螃蟹生活其中。螃蟹的世界繽紛多彩，有寄生性的螃蟹，生活在其它生物體內或體表，有與海葵、珊瑚共生的種類，更多的是獨立生活的種類。歐美等先進國家位處較高緯度的地區，因此與螃蟹這類主要棲息在熱帶地區的動物失之交臂，也使得人類對螃蟹的瞭解侷限於少數的經濟性種類。

台灣得天獨厚的擁有各種蟹類，但在媒體炒作下，民眾只學會了思考哪一季節的蟹最好吃、肉質最鮮美、蟹黃最豐腴、如何烹調最好吃、不同產地的蟹又如何去分辨等……，群眾的思維被教導如何進行所謂的「腸胃型思考」，時下潮流的吹波助流之下，似乎不懂得「吃的藝術」就唯恐落伍和粗俗。在此環境氛圍下，我們是否仍可繼續抱持著樂觀的期許下一代能有對於土地的一股尊重及珍惜？

畫面背景採用並置空間和多點透視，在構圖上形成上繁下簡的態勢，以形成不穩定的視覺心理，在中心背景上則透過揉紙法形成冰裂的紋理，並營造出晶透的明亮感，對比出周邊的黑白景象，如此一來，視覺的焦點就會朝此集中。七隻螃蟹坐落有致的分布在畫面上，利用花和枝葉的遮掩形成不同大小的色塊，形成節奏韻律。

作品三 昨日黃花 水墨、紙本設色 2004 年 130x97 cm

作品四

作品名稱：等待 1

媒材：水墨、紙本設色

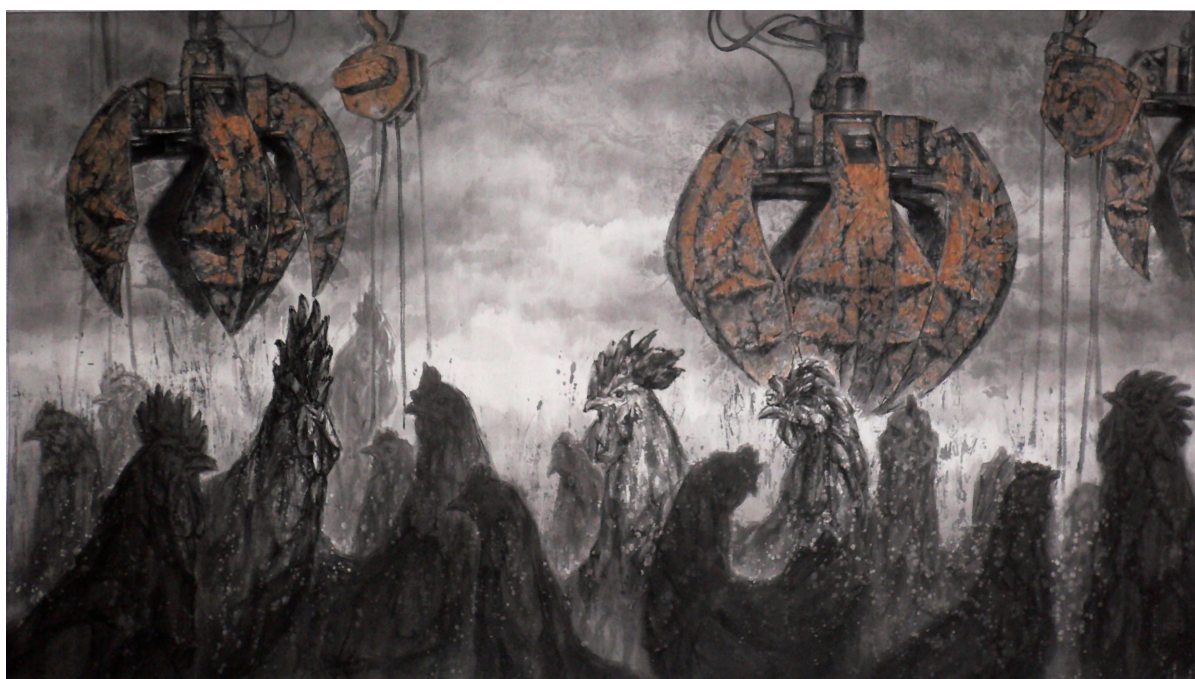
年代：2006

尺寸：97×180 cm

作品說明：

前年世界各國爆發家禽流感，造成人心恐慌，最有效的控制流感爆發的方法不外乎將感染病毒的禽隻快速捕殺，一撲殺就是數十萬，甚至上千萬隻，還有消毒農場與其設備。這種方法也被用來降低人類受感染的機會。不久前，公衛學者從養豬場的糞便取樣發現，由於養豬戶長期施打或餵食抗生素，糞便中高達九成的菌種有抗藥性，這些糞便污染大地以及水源，因此種植出來的蔬果，也會含有抗藥性的細菌。這些具抗藥性的細菌在大自然間交叉變種後，人類再攝食肉類、蔬果等等，細菌同樣會停留在人體內，接著不斷繁殖、累積，以至於人體也產生抗藥性。更可怕的是，將來人類一但罹患疾病，可能就無藥可醫了。這樣的惡性循環，其實都是起因於人類的無知和貪欲。

畫面中的機械怪手，代表著人類對動物的無情宰殺，大量的雞隻面臨著自身生命的消逝，由驚恐以至麻目。背影染上濃厚的塵霾，意謂著人類正在對雞隻的消毒、焚燬時所產生的空氣污染。底下的群雞，或大或小、或濃或淡，欲製造出生動的韻律感，但很可惜，節奏仍是不夠，主角的顯著性也不強烈，配角的虛化也不足，以至調子的高低起伏幾乎都在同一音階上。意境的表現則是表達出此時此刻的無情與默然，群體的雞默默的等待那一刻的到來，寂寥無聲，故不染色。

作品四 等待 1 水墨、紙本設色 2006 年 97×180 cm

作品五

作品名稱：等待 2

媒材：水墨、紙本設色

年代：2006 年

尺寸：180x97 cm

作品說明：

近年來，許多的日常食品都不能安心的食用，不是牛、羊、豬隻染上狂牛病，就是深海魚和近海魚的汞含量過高，不然就是蔬果的農藥噴灑過量，更甚者，連食用有機蔬果也不能幸免於難，因為可能含有基因改造的成份在。許多災殃、疾病的起源，表面上看來起於無形，實則其潛在的原因是人類自己種因得果，所以自然界開始反撲，引起災禍。為什麼會有這種病與毒？動物實在無言。但因果有應，凡是性靈，必定有所感應，這種因果感應的惡性循環令人擔憂，我們應該有警世的覺悟，自愛愛人及愛物，好好與自然和平共處。

空間的處理上，想作出寬廣和深遠的空間距離感，藉此表現出與世隔絕的氣氛，但景深處理的不夠深遠以至沒有飄渺迷濛感。由於主角的表現是單純和單薄的，因此可以再增添更多的鐵鍊，在節奏上可以與底下的怪手相互呼應，形式線條和線條、線條和面、面和面相互之間的節奏韻律，以及主配角的強烈對比。

作品五 等待2 水墨、紙本設色 2006年 180x97 cm

作品六

作品名稱：在那遠方凝視的瞬間

媒材：水墨、紙本設色

年代：2006 年

尺寸：97×180 cm

作品說明：

數年前，「人道協會」在亞洲工廠發現儲存有十萬件貓狗毛皮。一件狗皮大衣通常得殺掉十到十二隻大狗，才可能製作完成。如果要用小狗的毛皮，要殺掉的小狗就不止此數。製作一件貓皮大衣，需要犧牲廿四隻貓的生命。而英國和歐洲法律准許時裝業、玩具業等在產品中使用未標示的貓狗毛皮。

尼采說過一句美麗的話：「你應立志做個永遠比對方愛的更多的人，絕對別退居其次。」和人類比，有時我的確能夠服膺這條聖訓，但若和一條忠狗相比，我卻永遠得退居第二。你有沒有想過這是多麼不尋常的一件事？天賦理性，具備高度道德感，最崇尚博愛的人類，這一點卻永遠比不上狗……我的狗愛我遠甚於我愛牠，這個事實簡單明瞭，不可否認，總令我心懷羞愧。--- 勞倫茲

狗真的是人類最好的朋友，相信有養過狗的人絕大多數都會同意。然而步調緊湊、事業的壓力繁重的現代人，真有餘力照顧一個生命嗎？興致一過，狗兒就得流浪，幸運的話，流浪街頭；不幸的話，則被捕殺。畫中的郵筒原本是人與人之間訊息聯繫的象徵，在這裡引申為人與動物之間信息的象徵。左邊紅色郵筒的配置除了畫面上需要外，更是象徵情感的欲望。畫面的節奏安排，利用電線杆、水泥柱與郵筒，形成一個線性的韻律。在色彩應用上，除上述所講的情感象徵與畫面必要性之外，也在左右施以暖色系，形成呼應的聯繫。

作品六 在那遠方凝視的瞬間 水墨、紙本設色 2006 年 97x180 cm

作品七

作品名稱：祭

媒材：水墨、紙本設色

年代：2006 年

尺寸：180x97 cm

作品說明：

人與動物是一段追逐與捕獲的歷史，也可說是一段奴役的歷史，讓動物屈從在我們之下，生產出最大的效能。透過鞭子，讓人得以行走更遠的路，透過實驗，讓科學能得出更多的解答。我們設法在動物身上滿足無止盡的好奇，牠們的血肉不但可以成為我們的一部分，牠們的內在性更可以成為天馬行空的想象。為何我們總是這樣的渴望不停地捕捉動物，設法使牠們成為我們得以掌控的物件？為何我們可以面對自身矛盾的情感，以一種自然的姿態看待他，使牠成為生活的一處自然風景，寵幸牠和崇拜牠，卻也能宰殺牠。

在構圖形式感上採用垂直線的形式感，以其自身的形態，使人感受到高聳、莊嚴、悲壯和肅穆感，在祭壇上堆砌大量動物的遺骸，反映了人對動物生存權力無止盡的剝削，畫面上的祭壇，並未實際描繪出，僅以特殊皴法來抽象表達，祭壇的存在投射出人既崇拜既無情的矛盾的情感。整體上僅以筆墨作處理，只有在馬頭骨上多作出紙紋拼貼的肌理。在畫面節奏韻律上，多利用碩大骨頭相互穿插或與形狀大小類似的排骨並置，造成律動。否則，垂直線的構圖形式可能將會促使整體畫面過於呆板和枯燥。在整體聯繫上，除物象都是骨頭外，也考量到祭壇(水平)與骨柱(垂直)兩者之間的比例關係，物象之間的比例和物象與畫面空間的比例都是必須加以思量才能營造出畫面的和諧。

作品七 祭 水墨、紙本設色 2006 年 180x97 cm

作品八

作品名稱：凝視

媒材：水墨、紙本設色

年代：2006 年

尺寸：97x180 cm

作品說明：

現代的群眾並不把地球當成是精神復興的泉源，而是把它當成一堆等待被挖掘和消費的原始材料。這種剝削性的認知形式，已決定了一種無盡的風格，涵蓋所有與我們所有相關的社會、經濟和政治關係，而這樣子的貪婪文化是無法產生一個能夠讓我們在心中保有神聖性和相互關聯性的生態系統。人們對於土地上的群體生命的考量蕩然無存，因為我們以貪婪的手段毀壞了土地，對土地的作為和生活方式目前已成為現在生態問題最核心的一個議題。社會主體(強勢)文化教導我們追求自我利益為目標，壓榨土地上的任何資源，為得到勝利即使以犧牲別人和自然環境都在所不惜，少數決策者的運作可以全然不顧整體的利益，對這些既得利益者而言，他們的存在就等同擁有支配以及控制環境的權力。但是，面對這種不公不義的現實狀況，生態教育帶來的懲罰之一，便是我們孤獨地活在一個滿佈傷口的世界裡。對於這些人而言，土地所承受的許多諸多傷害，他們是看不見的，因為他已離自然太遙遠了。

中央擺置的橋樑，代表著人與自然之間關係的裂斷，相互的凝視空間裡充斥著清冷的嘲諷。枯樹相互糾纏或佇立呈現出萬籟俱寂的空無。整體畫面以墨為主，只在頭骨上略施色彩，已達提神效果。構圖結構中呈現水平線的形式感，對人的情緒波動有抑制作用，水平線的形式感在構圖中有傳遞平靜感、平坦開闊、抑制畫面騷動的作用，但為避免單調平整，在樹枝處理上則利用小枝幹來破大空間，增加畫面的可看性和繁複性。另外，也利用了風、嵐的流入捲出，渲染出一股躁動不安的詭譎氣氛。

作品八 凝視 水墨、紙本設色 2006 年 97×180 cm