曙光

Talk & Experience
Gather & Homeland
Life & Issue

2023
VOL. 18

SUMMER · 夏

我們為什麼需要創作？

張良瑞

王令

湯大鳳

許宸

蔡沐橙

張雅慧

EDITORIAL & CONTENT

L I · G H · T E · N　　點　亮　創　作　靈　光

我們為什麼需要創作

理由 1. 生活總是充滿靈感
理由 2. 紀錄迷人在地風物
理由 3. 在創作中找尋共鳴

創作的理由千百種：為了留下紀念、為了抒發情感、為了倡議所願、為了沒有緣由的衝動……，不同理由與不同創作媒介的搭配，也讓藝術像極了排列組合難以預測。也正因如此，這些來到我們眼前的作品才會如此迷人，甚至讓觀賞者不用與創作者接觸，也能感同深受他們的悲喜；站在創作者的立場來說，作品就像他們赤裸的內心，代替他們與這個世界坦誠相見。

Life & Issue　生 活 議 題

04
既魔幻又寫實的生命體悟
張良瑞

10
以花與留白詮釋虛實相生
王令

Gather & Homeland　風 土 職 人

18
傳遞生態美好的工筆花鳥畫
湯大凰

24
歡迎光臨鳥世界
許宸

Talk & Experience　對 談 感 受

32
寄情於線條
蔡沐橙 × 張雅慧

38
向創作者提問：
有了 AI 為什麼我們還要創作？

Next　活動訊息　40

生活議題

Life & Issue

01

生活，讓美感於日常中發芽。

察覺生活，將感觸融入創作，張良瑞以遷徙為主題，
繪出自己在自然與城市、離家與回家之間切換的心情；
用心生活，王令將自身體悟轉為具有禪意的畫面布局，
以畫筆傳遞無法言喻的世事無常。

既魔幻又寫實的生命體悟
張良瑞

以花與留白詮釋虛實相生
王令

既魔幻又寫實的生命體悟

Text_林蔚靜　Photo_莊智淵

臺東出身的油彩藝術家張良瑞，
以魔幻寫實的創作風格，
描繪出自己在異鄉求學的遊子心境，
以及他觀察到自然和都市的對立，因而多次獲獎肯定。
如今張良瑞回到家鄉，將目光投注在這片土地上發生的事，
此時，他不再只是漂移的異鄉人，而是能為作品增添生命體悟的創作者。

Profile

張良瑞

出生於 1991 年，畢業於國立彰化師範大學美術系學士班、國立清華大學藝術與設計學系碩士班。作品以油畫創作為主。作品中常出現海洋生物、城市和海洋，藉由這些魔幻寫實的視覺敘事手法，詮釋屬於個人的生命故事。

IG : taitungred

談起成為藝術家的契機，張良瑞笑說：「其實我是從漫畫開始的，受到很會畫漫畫的國中好友影響，讓我也想嘗試畫漫畫。」為此，張良瑞利用午休時間向美術老師學畫素描，意外發現自己畫什麼像什麼，極有「仿真」的天賦。之後，受到老師大力稱讚的他，開始覺得畫畫是一件有樂趣又有成就感的事，期間作畫功力與熱情的積累，也開展了他的藝術創作之路。

更自由的表達，突破寫實的既定框架

單純想一直畫下去的張良瑞，高中畢業即離開家鄉臺東，進入彰化師範大學美術系就讀，「進了彰師大美術系，才發現『當代藝術』這個領域完全超乎我的認知，這讓我一度感到非常挫折。」張良瑞苦笑著說。

當代藝術的形式、媒材與表現手法非常多元，藝術家致力於實驗與創新，以作品探討社會議題、挑戰傳統或反映時代精神。「那時班上就只有我一個人用油畫在畫寫實，大三系展的作品老師覺得太古典，評價不是很好。」曾經帶給他作畫之樂的仿真能力，頓時成為一種無形的束縛。因此在大三那年，張良瑞在苦惱中開始摸索適合自己的新創作風格，思考如何以寫實創作、卻又不被寫實的框架綁住？他嘗試將各種各樣的元素加進畫布，後來創作出了《漫遊者》。

在《漫遊者》畫面中，幾隻海龜與熱帶魚浮游在冰冷、昏暗的臺鐵區間車廂中，像是在尋找出口一般，讓人感受到一種格格不入的困頓……。來自臺東的張良瑞以海洋生物自比，臺鐵車廂代表他身處的都會，藉此表達自己離鄉背井的遊子心境。這幅作品為張良瑞奪下了全國百號油畫大展銀牌獎，更有人將他的創作風格形容為「魔幻寫實」，「這幅畫讓我感受到一種更自由的表達，不僅帶領我跳脫寫實框架的舒適圈，也突破自己個性上的局限。」從寫實到魔幻寫實的創作風格轉變，張良瑞一步一步找到了屬於自己的詮釋方法。

向內探索，以畫筆自我剖析

張良瑞的創作思考，偏好以某一個他曾實地到訪過的空間元素為出發點，而《漫遊者》就是這樣一幅作品，以隱喻、轉化等超現實的表現手法，講述自己在異鄉漂移的身份，讓他從表相仿真的寫實，進階到向內的深度自我探索。堆疊寫實與想像的「魔幻寫實」，讓張良瑞可以在單幅畫作之中有更豐富的呈現，也讓他的作品變得更耐人尋味。

而獲頒宜蘭獎優選並為藝術銀行典藏的作品《離開我，走近我》，畫面中

魔幻寫實的手法像是一條縫線，
拼合起兩者的對立面，
我發現自己總是有意無意地
在兩者之間尋找一種平衡。

——張良瑞

可見成排長著人類眼睛的驗票閘門，閘門兩端分別是魔鬼魚自由飛翔的大山大海，以及城市中冷硬的柏油路面。時常在家鄉臺東與北部、西部城市穿梭的張良瑞，覺得驗票閘門像是個守門員，看著他遊走在自然與城市兩地。

後來他發現，自己的作品時常結合個性質迥異的空間或意象，像是家鄉與異鄉、自然與城市、離家與回家。魔幻寫實的手法像是一條縫線，拼合起兩者的對立面，張良瑞發現自己總是有意無意地在兩者之間尋找一種平衡，這是他非常渴望的心理狀態。

關注家鄉，讓創作扎根土地

取得清大藝術與設計學系碩士學位後，張良瑞覺得自己最終還是要回到家鄉生活，於是返回臺東定居，身份不再是異鄉遊子，他的畫作風格又有了一些微妙的轉變，例如新作《漫遊者2022》，一樣是海龜與臺鐵車廂，但畫面色彩變得明亮，也增加了一些快樂的元素，可以感受到他心境上的轉變。

為了教授學生作畫，也開始接觸油性粉彩，發現以油性粉彩作畫比油彩隨性，更加適合需要激發創作靈感的場合，他打破了自己一直以來只使用油彩創作的習慣。他甚至想重拾讓自己成為藝術家的「漫畫」而創作繪本，因為這樣的表現形式更平易近人、可以表達更多他想講的事，也是一種突破寫實框架的出口。

雖然不再是異鄉遊子，但張良瑞發現自己的家鄉變得與自己記憶中的很不一樣：曾經沒沒無聞的臺東，現在成為以山海的自然風光成為炙手可熱的度假勝地，外縣市的人爭相湧入開發，他四處遊逛尋找創作靈感時，也常常可見進行中的建案工程，這些見聞，讓他開始關注在臺東土地上發生的事，思考環境保護與居住正義等社會議題。

「我在思考人與自然的和諧共生，思考人如何在開發與環保之間找到平衡，這也是一種欲望與道德的拉扯對立。」張良瑞說。回到家鄉的張良瑞，心境已不再疏離，反而重新審視：「究竟我希望用創作來講自己生命的什麼事？」在他將目光投向自己出身成長的臺東的同時，創作也開始扎根土地，展現他對家鄉的眷戀、關懷與願景。

以花與留白
詮釋虛實相生

Text_林蔚靜　Photo_莊智淵

花蓮藝術家王令以膠彩的天然之美，
詮釋世事無常的花並在畫面中適時留白，
試圖以虛實相生的創作手法，
重新解構表相、展示隱於其後的不同面向。
她從淳樸的花蓮生活獲得心靈滋養，深入探討意識和異識，
希望帶領觀者回歸本質與初衷。

Profile

王令

膠彩畫藝術家，從小深受書法家父親王吾非的影響，確定自己的興趣與志向。後來畢業於中國瀋陽的魯迅美術學院中國畫系水墨組、中央美術學院研究所進修，目前全力攻讀臺灣師範大學美術系美術創作博士班，並勇於在膠彩創作中突破。

IG：ling.wang.33886

FB：意想 . 藝境與膠彩的對話

自幼稚園時代開始，膠彩藝術家王令就與藝術結下了不結之緣，從兒童畫一路學到素描、水彩，一直以來展現了優異的繪畫天賦與天馬行空的想像力，她想畫什麼都能畫出來，參賽拿獎是輕而易舉，也被身邊所有人認為定會走上藝術之路。王令笑說自己從小受到書法家父親王吾非的影響，覺得當藝術家似乎是一個不錯的職業，可以將自己的興趣為業。繪畫對當時的她而言，是充滿樂趣和成就感的一件事。

中國留學，藝術生涯的大轉折

高中畢業後，王令考入中國瀋陽的魯迅美術學院中國畫系水墨組，前往父親的故鄉進學，這是她藝術生涯的重大轉折。班上的中國同學高手如雲，也偏好以藝術呈現自己對社會議題的深層次思考，這讓一直以來享受自由作畫的王令第一次感到挫折，覺得自己技不如人，也無法有「藝術須為政治服務」的共感。

依舊偏好自由想像與美的王令，便開始以「花」為題材專攻工筆畫：「花的一生如同人的生命歷程，從含苞、綻放到凋謝，象徵世事無常，也可以呈現很多不同的思考面向。」她解釋道。

到中央美術學院研究所進修，又是王令藝術生涯的另一個大轉折，她在那裡邂逅了「膠彩」——日本稱「日本畫」、中國則稱「重彩」或「岩彩」，取天然礦石磨粉作畫，像是藍銅礦、孔雀石或辰砂，這是東方淵遠流長的繪畫形式。

為了讓礦石粉與膠完全融合成顏料，必須以手將兩者細細調和均勻，王令笑說難忘自己第一次接觸膠彩的感動：「我先是指尖感受到礦石粉細微的顆粒感，然後在畫布上以堆疊的筆法調色，經光的折射後，可以看見不同礦石在堆疊的厚度之中所綻放出來的質感，以及寶石般的透亮色澤。畫作像是有躍然的生命力一般，這種天然的美深深撼動了我！」從此王令的創作離不開膠彩，她也希望以礦石顏料讓觀眾感受到這樣的天然之美。

意識與異識，以畫筆解構世事

除了作畫，王令也深愛閱讀，從佛學、禪到侘寂美學都是她的涉獵範圍。透過閱讀，她不僅獲得創作的靈感，也讓她對世事有更多不同面相的觀察與思考，這為她的畫作增添了更耐人尋味的深意。過去王令偏好在畫面中將作為主題的花完整呈現，而現在她常以線條在畫面交錯出留白，將主題掩去一部分，做出半抽象半寫實的「虛實相生」，「我想以此提醒觀者『眼見不一定為真』，每個人有自己的個人意識、觀點與詮

釋，不容易穿透世事表相，看見不同面向的真實。」王令說。

這也是王令正在進行中的博士論文主題：意識與異識之間的關係，她也以此創作了《異視》系列，以不透明的濃墨重彩先在畫面上創造出一個充滿流動感的大面積色塊，而隱於色塊後方的則是寫實風格的主題花形，讓觀者感受到不同層次的想像空間。王令以此系列畫作比喻資訊爆炸的當代，提醒觀者不要為眼前訊息的干擾而失去自我，同時她也希望表達「心靈意識」的重要——所謂心靈意識，就是去除各種雜訊、雜念構成的「異識」之後，重新回歸本質與初衷的思考狀態。「我希望以純粹的心靈意識創作，唯有這樣的作品才能真正讓觀者有所觸動和啟發。」王令說。

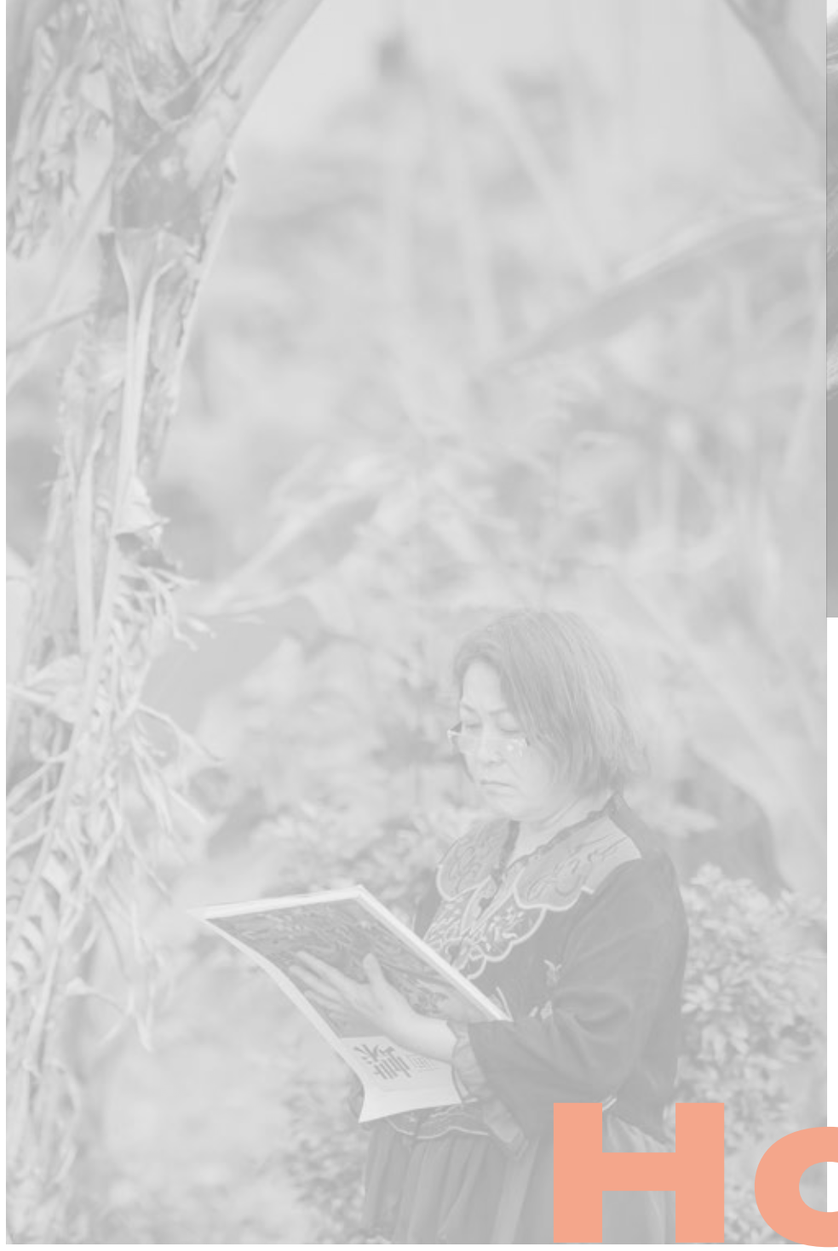
回歸花蓮生活，迎來創作新挑戰

自中國學成歸來後，王令返回家鄉花蓮生活，以花和心靈意識為創作主題的她，覺得依山傍海、安靜淳樸的花蓮為她帶來了許多靈感，「相較於都市人，花蓮人真的是單純為了自己在生活，這片土地讓我更深刻感受到心靈意識的重要。」她說，自己時常流連在花蓮的

我時常流連在花蓮的鄉野山林取材，
或坐下來慢慢感受周遭環境的流動，
或沉浸在苔蘚及細碎小花蔓生的微世界觀察。
——王令

鄉野山林取材，或坐下來慢慢感受周遭環境的流動，或沉浸在苔蘚及細碎小花蔓生的微世界觀察，同時專注在與自己對話。在疫情期間，她也從花草延伸出對中藥醫理的新興趣，並以芍藥去皮與否所得到的不同療效創作了《兩生花》系列，亦在表明物象的一體兩面。

從寫實的工筆，再到解構表相的虛實相生，王令嘗試讓畫布上一半的元素呈現隨機而自然流動的狀態，這是一種放掉自我和掌控欲的挑戰。未來她希望進一步挑戰將多面向的意識呈現在同一個畫面，或以高空俯瞰的景色為創作主題，「這就像是一個全知視角，以自己的眼睛和大腦為社會大眾提供不一樣的觀點與思考，就是身為藝術家的使命所在。」王令如是說。



02

風土職人

Gather & Homeland

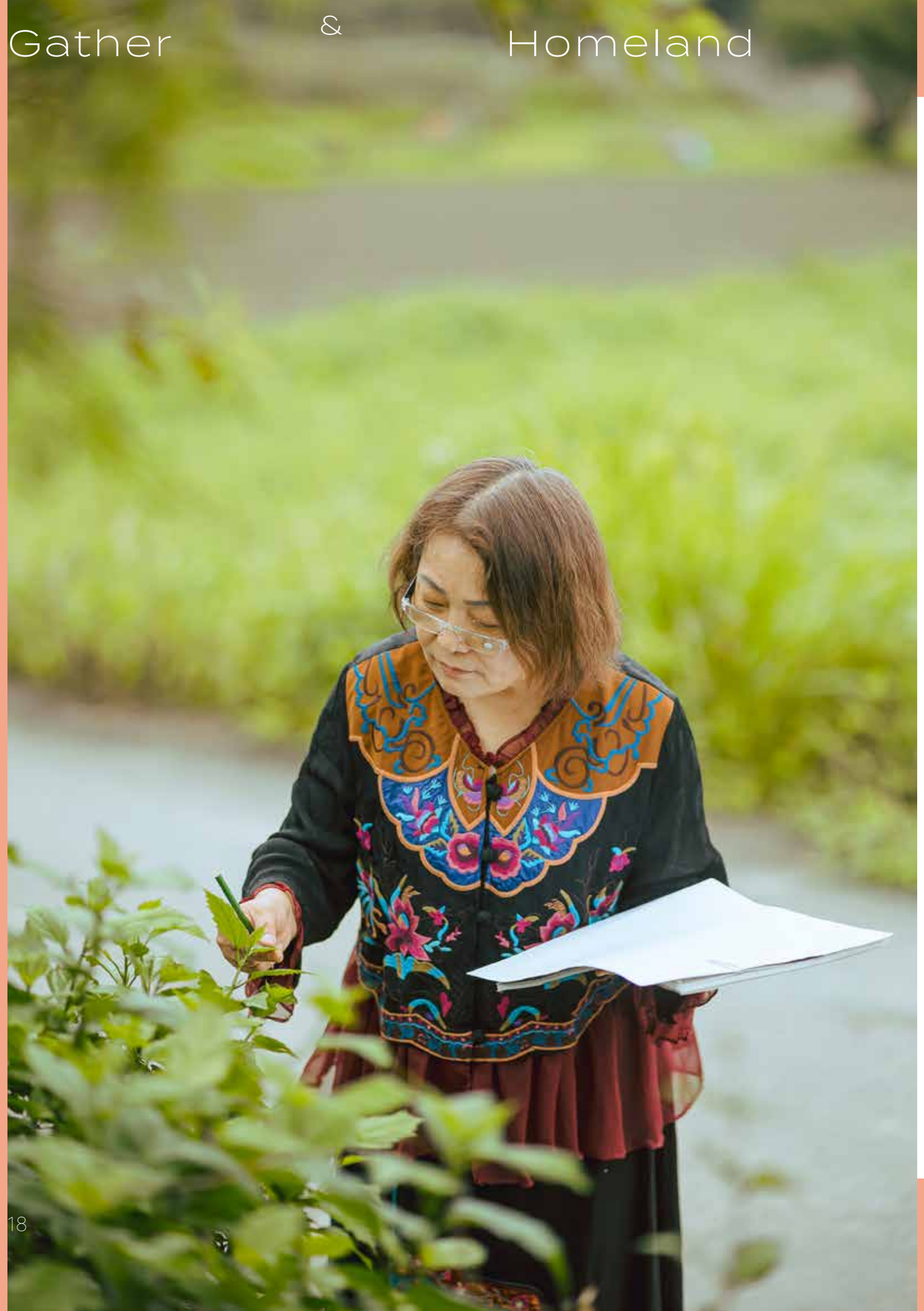
風土，是創作者的最佳養分。

傳統工藝累積千百年的底蘊，雖然能滋養創作者，卻會成為他們難以突破的高牆。
因此湯大凰用工筆畫繪出花蓮的一草一木、一花一鳥，讓畫面充滿自然芬芳。
翱翔於大自然的鳥兒，吸引了許宸前往踏尋，
用相機定格自由的姿態，用畫面訴說不言於外的感動。

傳遞生態美好的工筆花鳥畫
湯大凰

歡迎光臨鳥世界
許宸

Gather & Homeland



傳遞生態美好的工筆花鳥畫

Text＿張雅琳・Photo＿莊智淵

創作源自生活，
藝術家湯大凰以自家果園的豐富生態為繆思，
嘗試使用西方繪畫媒材，
結合自己執愛的東方繪畫元素進行工筆畫創作，
走出傳統，畫出對生活中的美好和企盼。

Profile

湯大凰
花蓮縣吉安鄉人，畢業於國立臺灣師範大學美術系研究所，現任花蓮縣長青書畫會第八屆理事長，2014 年辦理首次個展，曾入選警察節美展及洄瀾美展優選，作品為花蓮縣文化局等機關典藏。

寄情花蓮山水，以環境萬物為創作源泉

「會留在花蓮創作，是有故事的。」藝術家湯大凰娓娓道來停留後山的機緣。高雄鳳山眷村長大的她，北漂讀書多年，畢業前夕對未來正徬徨之際，在朋友的邀約下，趁著北迴鐵路甫開通，到花蓮旅行散心。初次造訪東臺灣，她一眼就愛上這塊土地，「一邊是海一邊是山，對畫畫的人太有感覺。」當機立斷跟朋友說自己不回去了，買了報紙開始在當地找房子，這一待就是三、四十年。

起初湯大凰工作之餘一有閒暇就騎著單車到處寫生，寄情花蓮山水。後來在機緣之下，她拜鑽研工筆畫的藝術家張克齊為師，又考取了臺師大美術研究所繼續深造，由筆墨山水畫轉向工筆寫生，找到屬於自己的藝術語言。

在湯大凰藝術創作的路上不乏貴人，但真正讓她對工筆花鳥畫著迷的關鍵，是來自先生在太魯閣國家公園園區的洛韶自家果園。占地兩甲的私有土地上，栽培有機無毒的季節蔬菜和果樹，桃、李、水梨、甜柿等種類不計其數。農舍開門見山，層巒疊嶂的太魯閣大山就在眼前，景致隨四季更迭，花開花謝，蟲鳴鳥叫。附近的原始林裡還有山豬、山羌、彌猴和雉雞等野生動物，時常到果園搗亂覓食。

豐富的生態景象和大自然令人嘆為觀止的千姿百態，讓湯大凰深感觸動，自此之後，野花閑草就成了她的創作源泉。

湯大凰回憶自己在臺東生活美學館曾展出個展「洛韶穹蒼」，其中一幅 50 號畫布的巨幅作品《密林探幽》，就是以在原始林出沒的孔雀為題材。她曾聽先生提起許多山上果園的故事，才知道孔雀外型優雅，叫聲卻粗啞難聽，這樣的反差引起湯大凰的興趣，特地到動物園觀賞孔雀，關注牠在活動中的神態。

在這幅畫作中，她將粗麻紙托底於畫布上，再托裱一張蟬衣宣於粗麻紙上。主要運用粗麻紙的粗糙感，畫出原始林中老樹的蒼勁和土坡石塊的斑駁粗糙，而蟬衣宣的細膩質感，則可以細緻筆觸表現孔雀身上羽毛的五彩斑斕。

湯大凰強調，自己在工筆花鳥畫上特別注意「線」的表現力，即使是一根線條，也要如春蠶吐絲般自然流暢，將情感浸入其中賦予生命，不是畫「形」，而是畫「意」。

觀照自然，繪出心中所感

兒時的湯大凰便有畫家夢，自有記憶開始，一有機會，她就會在紙上塗塗抹抹。當時寄到家裡的《大同月刊》，以世界名畫作為封面，她最喜歡拿著蠟筆煞有介事地臨摹，每次爸爸撞見，總不免用「世界上就出一個張大千」這樣的話念上幾句。

國中時湯大凰即展露繪畫才能，作品經常被學校老師推薦展出。原本爸爸希望她讀職校，但湯大凰盤算著日後報考大學美術系，堅持要走普通高中的升學路，甚至壯起膽子留了一張字條就離家出走。

她笑說爸爸是職業軍人，平時教育子女非常嚴厲，「本來以為自己這麼做會鬧出多大的家庭風波。」沒想到爸爸最終還是讓了步，第二天就把湯大凰從同學家接走，頂著七月的毒辣豔陽，帶著她在高雄塩埕區的街頭一間間找可以學畫的美術教室，「這就是俗話說的『父母爭不過子女』吧。」

學畫多年，直到現在成為一方名家，湯大凰仍認為自己對於畫畫的想法很單純，「就是把我喜歡的東西用各種方式呈現。學生常常笑我畫畫都忘記吃飯，可以畫到天亮都不睡覺。」頗有實驗精神的她，在創作上不吝於多方嘗試，比如

工筆花鳥畫上需要注意「線」的表現力，
即使是一根線條，
也要如春蠶吐絲般自然流暢，
將情感浸入其中賦予生命。

湯大凰

替換打底的材料，或嘗試不同技法的渲染。特別是在臺師大攻讀美術研究所時，指導教授程代勒對她影響很深，讓她把過去在臺藝大研修繪畫材料學的西畫媒材，與傳統工筆花鳥畫結合，創造出具有時代感的藝術作品。

湯大凰表示，工筆花鳥畫所追求的特色、適意、自然、恬淡的人生境界，對應於生態環境，留意天空雲彩的流動、山巒顏色、樹木葉子的變化……，要定下心來深切觀照體驗，所以「寫生」非常重要。開課教學這幾年，她除了傳授學生主要的繪畫技法，每年一定會「開團」帶他們到山上果園寫生，也經常帶著學生到南投杉林溪畫牡丹，「因為牡丹是花中之王，也是工筆畫最常見的素材。」

在湯大凰的創作中，可以直觀藝術家面對自然、落筆亂真，賦予傳統內在的新生命，「過去以工筆畫結合西方媒材的效果挺好，未來還想嘗試山水畫也用這樣的方式創作。」不僅藉由筆墨表達心中意境，使自然與自我渾然一體，也留下了一個時代可貴的生態情景。

歡迎光臨鳥世界

Text __林郁姍　圖片提供__許宸

人人都喜歡美的事物，而許宸眼中最美的，
就是有一雙自由的翅膀的鳥類了。
從單純想記錄鳥類千姿萬態的美麗開始，以攝影定格鳥蹤。
解說，引領觀眾認識生態，
歡迎光臨賞鳥男孩許宸的鳥世界。

Profile

許宸

有「行走的鳥類圖鑑」之稱。自小學三年級開始接觸賞鳥活動，12 歲拍下全臺第一張「黑玄燕鷗」照片。擔任生態攝影師，也是賞鳥解說員，並至各地演說分享賞鳥歷程。

FB : 賞鳥男孩許宸

（攝影／黃健賓）

第一次的賞鳥經驗給了許宸兩個驚喜，一是發現了臺東秘境一樂（音同要）山，二是見到了猛禽過境，成群大型猛禽自眼前飛過，英姿令人難忘。正因為第一次的驚奇，開啟了許宸往後深入探索生態的興趣，從單純賞鳥到生態攝影，甚至為了精進知識而選擇就讀生態相關科系。

回憶起童年，許宸跟著爸爸一同上山下海，玩遍家鄉臺東，而在一次偶然中，看見賞鳥協會的活動宣傳海報，但賞鳥的地點樂山，他們竟然從未聽聞過，在好奇心驅使之下，兩人便決定報名去探訪。許宸說，樂山雖然不被一般大眾熟知，也不是一條輕鬆的健行路線，但賞鳥同好都知道，在每年約 9、10 月的秋季，樂山可是觀賞猛禽過境的最佳景點，甚至能看到上萬隻猛禽一同飛越的壯麗景象。

許宸坦白地笑說，第一次參加賞鳥活動的他還只是個低年級小學生，動機純粹覺得好玩居多，就像郊遊一樣，而且賞鳥協會裡多是年長的退休人士，總是將他當作孫子一般疼愛。不過也正因為備受關照的美好經歷，在許宸心中種下種子，逐漸發芽成長，他開始會自主性地翻閱鳥類圖鑑，先是認識、然後追尋、並用文字和攝影來紀錄分享。

高蹺鴴

八色鳥

想將鳥類的美麗芳蹤定格成永遠是許宸的初心，當他還是個孩子時，甚至單純地將傻瓜相機的鏡頭對準望遠鏡的觀景窗，藉此拍攝位在遠方的鳥類，他忍不住取笑自己，說這是傻瓜式拍法。後來才慢慢精進器材，換成類單眼、再到他現在已經用得很熟悉的單眼、搭配長鏡頭。

等待鳥類現蹤是個漫長的過程，一天、一週、一個月都有可能，不過在與鳥同行的這一路上，許宸在心態方面也成長了不少，從小時候因為追鳥失敗而頹喪一整個禮拜，到後來他學習到「即便沒有觀察也是一種觀察，這就是大自然」，享受過程、留待下次再見。

何況，賞鳥對許宸來說是值得長久追尋的興趣與專業，他曾經利用了一整個暑假的時間，在臺東縣卑南鄉的利嘉林道觀察八色鳥，拍下了八色鳥覓食、照顧與餵食雛鳥……等等各方面的模樣，為臺灣的生態觀察提供了完整的視角。

賞鳥路線

ROUTE 1

卑南遺址公園

市區賞鳥

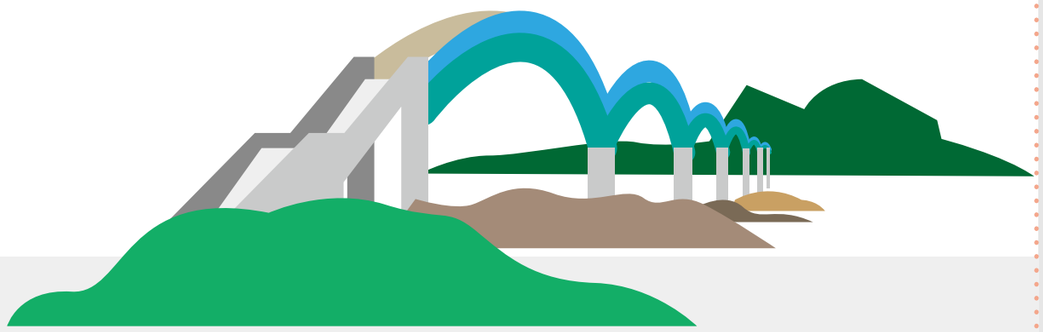
難度：★★

赤翡翠

這裡以低海拔常見鳥種為主， 如黑枕藍鶲、紅嘴黑鵯、樹鵲、五色鳥、黑冠麻鷺、烏頭翁等等。許宸分享，鳥類喜歡吃雀榕樹的成熟果實，因此在雀榕樹附近等待，能見到鳥蹤的機率很高。

許宸也曾在 3、4 月時，於此地紀錄過稀有過境鳥—赤翡翠，紅色身軀讓牠有鳥界法拉利之稱，只不過這個法拉利的肇事率有點高，許宸親眼見過幾次赤翡翠撞上場館透明玻璃的情況，令人哭笑不得，另外他也曾被委託照顧受傷的赤翡翠。

TIP：找到雀榕樹



三仙台

難度：★★

ROUTE 2

許宸建議可以走過八拱橋到後面的三仙台，或是至停車場旁邊的三仙台自行車道。常見鳥種有岩鷺、烏頭翁、灰頭鷦鶯等；約在 6-8 月的夏季，能看見蒼燕鷗和紅燕鷗，前者有如白髮蒼蒼，後者像是梳了西裝頭。

許宸提醒，當站在橋上時，別忘了低頭往下瞧瞧，會發現站在礁岩上的鳥兒也會抬頭，形成對望的有趣畫面，人類和鳥類對彼此都相當好奇呢。

TIP：低頭

海線賞鳥

蒼燕鷗

紅燕鷗

向陽森林遊樂區

ROUTE 3

難度：★★★★

白眉林鴝

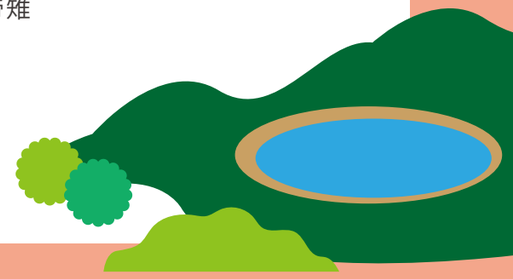
TIP：放大聽覺

高大茂盛的森林成了鳥類最佳的棲息地、也是藏身處，此時對賞鳥愛好者來說，聽覺會比視覺更管用。若懂得運用聽音辨鳥，就能看見森林裡的高海拔鳥種，像是藪鳥、金翼白眉、茶腹 、白尾鴝、山雀科等等，幸運的話還可以看到帝雉。

帝雉有迷霧中的王者之稱，生性機警且害羞的牠們，只會在起霧、或下著小雨的朦朧天氣時出現，許宸所拍攝的帝雉，便是披著一層霧紗的藍色身軀。

縱谷線賞鳥

帝雉



03

對談感受

Talk & Experience

對談感受

對談，在談話之中找到共鳴。

同樣為線條創作者，卻擁有不同表述方式，
蔡沐橙與張雅慧聊著那條牽引著她們的線，彼此共感藝術帶來的力量。
於此同時，也想問問所有創作者，
在未來的世界，你們是否會跟 AI 創作有共鳴呢？

寄情於線條
蔡沐橙 × 張雅慧

有了 AI 為什麼我們還要創作？
張良瑞、王令、湯大鳳、許宸、蔡沐橙、張雅慧

張雅慧

Profile

張雅慧

因為修禪而接觸到禪繞畫，找到內心平靜，並挖掘到自己的藝術細胞。是禪繞畫的專業師資，也是持續創作不同主題的藝術家。

IG : viviworldart

寄情於線條

兩位藝術家同樣自線條出發，但賦予不同的創作特質與意義，
線條是他們創作的根，
也是曾陪伴他們走過低潮、拉住他們不墜落的那條線，
更是牽引他們通往更寬廣創作道路的引線。

Text __林郁姍　Photo __莊智淵　illustration_ 蔡沐橙

Profile

蔡沐橙

自創「任流線」，意即讓筆和線條自有意識地遊走在紙上，代表作品之一為「巴庫點點」。習慣每天作畫，就像是活過的證明。

IG : bakudiandian

蔡沐橙

請兩位先分享一下跟花東的地緣關係。

蔡沐橙（下文簡稱橙）：雖然我住在花蓮、也很喜歡花蓮的山海，但我更喜歡稱自己為地球人；我的根在作品，只要我還在創作，不管到哪裡都可以是我的家鄉。

張雅慧（下文簡稱慧）：我是臺東人，過去曾經歷了一段低潮，自從跟著臺東佛光山金剛寺慧立法師學禪後，才找到了內心的平靜。身在臺東，讓我有一種回歸根的感覺。

花東對兩位的意義是什麼？

橙：花東離山、海都很近，不管喜怒哀樂，我都會去山裡、海邊走走。在大部分人的印象中，山跟海很容易被一整片的綠色和藍色概括，但其實裡面都蘊藏著很豐富的生態資源；而這也為我帶來了靈感、影響到線條創作，每一筆線條背後的思緒和情緒都不一樣。

慧：沒錯，花東的山海替很多人、包括我自己帶來源源不絕的靈感。禪繞畫看起來錯綜複雜，但其實有一定的規律，由 5 大元素包括點、直線、曲線、弧線、空心圓組成，這樣規律的特性讓我有種像是在山海間呼吸的感覺。

一枝筆，就擁有全世界了。
一路走來無關是非，只是圖個安心，找個安全的位置，
書寫自己的存在，繪製活著的理由，罷了。

蔡沐橙

請沐橙分享如何進入藝術創作領域，主要的創作主題有哪些呢？

橙：從小，繪畫就是我的表達方式之一，在課本上畫圖、在考卷上塗鴉，那時候很自然地就會動筆。不過不能說是喜歡畫畫，而是下意識地做這個舉動。

2020 年花蓮城市空間藝術節，我辦了人生第一次畫展，開啟了藝術之路。當作品公開，觀者給我很大的鼓勵，這才知道原來自己的創作是可以與人有連結的。

我創作「任流線」的線條作品，結合花草與少女的形象，任意讓線條流動，我在其中找到一個平靜的位置。還有另一個「巴庫點點」是臉部塗黑，沒有雙手的人物角色，她無聲也無表情，但卻多了溫度與安定，陪伴著我，很感謝她的出現。

我認為藝術創作不是一個夢想，而是「該做的事」，是為了在這個世界上，留下一點痕跡，證明自己曾經存在過，希望自己的作品能活得比我更久，與更多人產生共鳴，相互影響著。

雅慧進入藝術創作領域的契機是什麼呢？主要的創作主題有哪些？

慧：因為修禪才接觸到禪繞畫。一開始是為了舒壓，一支筆就能作畫，沒有時間地點的限制，很單純。後來越畫越有興趣，感受到了線條的流動和韻律感，還因此唸了碩士，論文就用禪繞畫5元素中的線條等，來作為研究禪繞畫的題目。

我特別喜歡利用鋼筆在水彩紙上作畫的筆觸，猶如與紙墨對話一樣。作畫工具除了鋼筆之外，還嘗試了不同媒材，像是毛筆也很有趣，從毛筆的軟硬度、蘸墨汁的濃淡、下筆的力道……等等各方面都能影響作品。線條的粗細所帶來的不同立體感，就像語氣的抑揚頓挫，可以用畫來表現我想說的話。

正因為畫也是話，會傳達當下的內在情感，再加上我蠻喜歡挑戰不同媒材，所以創作的主題和形式都很多元，從花草、小佛、芭蕾舞者……都有。

以線條創作有什麼要點嗎？

慧：要一筆畫下去，重複筆畫的話，線條就不一樣了。

橙：沒錯，一修改就不是當下的感覺了。

慧：我在教學時，最常遇到的學生問題都是不知道怎麼下筆，我會告訴他們不要想太多，催落去就對了！無雜念畫下去！

橙：我看到白紙時會很興奮，只要下了第一筆、就會有第二筆，就像海浪一樣一波接著一波流動。

慧：通常我喜歡在睡前創作，正好可以抒發積累了整天的情緒。

橙：同意情緒需要累積，而且我習慣每天創作，今天不畫的話，好像就沒有好好活過、留下什麼了。

線條是陪伴的角色，給予力量。
睡不著的時候，就透過線條去詮釋、釋放，
就算已經躺在床上、置身在關燈後的黑暗裡，好像還是該講講話，
起身、然後畫個幾筆，這樣也好。

張雅慧

覺得創作帶給自己什麼樣的回饋呢？希望能透過作品帶給他人什麼呢？

橙：每天我都會畫畫，並押上日期，紀錄對不同事物的感覺，就像我那天活過的證明，等到某一天回頭看，會發現原來我活得蠻有趣的。因為每天都在畫，所以我的作品線條都不會太複雜，否則容易放棄；另一方面也是希望能激發小朋友的創作慾，「這麼簡單是可以的嗎？那我好像也做得到！」當小朋友發出像這樣的感嘆、願意嘗試時，我就成功了。

慧：禪繞畫幫助我走過低潮，現在當老師了，我也希望能幫助更多學生。曾經在石碇部落教長輩畫禪繞畫時，在還沒動手畫時遭到一位長輩拒絕，因為內在否定自己而讓她動不了手；於是我輕握她的手帶領她畫螺旋，漸漸地換她帶領我的手一起畫。她的心打開了、也笑開懷了，這就是藝術療癒的力量！

在創作之外，兩位是否有什麼樣的興趣、經驗，為創作能量增添幫助呢？

橙：我同時是個街頭藝人，用吉他自彈自唱。比起畫畫時進入心流、讓線條自由行走，彈吉他時則要手、腦、眼並用，撥弦時手有點痛的感覺、觀眾面對面的直接回饋，都讓我更有活在當下的感覺。

慧：我對學習很有熱忱，自己本身是禪繞畫老師之外，我很樂於學習以及觀賞各式展覽，因為透過學習、觀看可以滋養內在並啟發不同的思維，再次創作時就能感到那份能量的不同。

向創作者提問

有了AI為什麼我們還要創作?

呼應夏季號主題「為什麼要創作？」，我們邀請本期 6 位受訪者一起思考，在 AI 時代來臨之際，任何人只要動一動手指，就能創造別人嘔心瀝血好幾年的作品，既然如此，如今創作的理由是什麼呢？還有什麼理由能讓人費盡心力創作？透過簡單的快問快答，來審視這個時代還需要創作的理由。

張良瑞

「主要還是『心』決定 AI 跟人類不一樣的地方，因為有心就會產生想法，這是 AI 無法完全取代的地方。尤其用手繪圖是很自由的，AI 沒辦法做到完全的自由，那是由程式跑出來的畫面感，沒辦法符合繪畫的感覺。像我的寫實創作，常被說跟攝影很像，但對我來說，那是一種心靈的滿足。就像我們知道攝影可以跟現實完全一樣，但是對於寫實繪畫者來說，他不是馬上拍一張照片那麼快速簡單的事。

AI 比較像是工具，要怎麼使用還是要回到人本身。現在還是有人在畫寫實，這是藝術史裡面的一種表現主義，所以 AI 可以說是歷史上的新工具，用來產生創作、改變藝術的表達方法。但是創作的內容，還是要看我們思考的是什麼、想的是什麼、要表達生命中的什麼。其實回歸到作者內心，如果想得不夠成熟，就算運用 AI 來創作也是不成熟。」

湯大鳳

「於我而言我從小自懂事會拿筆開始，就愛上了畫畫這件事，所以對科技繪圖沒感覺，我喜歡手感彩繪的東西，也喜歡研究、收藏文房四寶，並做很多的試驗，包括不同的毛筆、宣紙、顏料都會呈現很多不同的效果。

繪畫創作不同於科技，需要從基本功開始練習，不斷觀察研究自己想要創作的題材，還要不斷閱讀文學、哲學方面的知識。我不會因為有了科技的產物，就放棄繪畫創作，這就好像我們年輕的時候，常常有學生問老師，並開始懷疑相機就能捕捉最寫實的真實美感，既快速又方便，那為何還要選擇繪畫呢？因為繪畫創作的過程，中間心靈轉換喜怒哀樂，皆無可取代。

科技會繼續發展更新，但是我熱愛的繪畫創作不會改變，因為這創作過程讓我很享受，由眼睛看到，經過大腦傳達，再到心靈轉化、由雙手創作出來，這些過程讓我愛不釋手、如癡如醉。這應該是我永遠不會放棄創作的理由。」

王令

「做為一位藝術家，將要表達的東西，在腦中靈光乍現後，經過與潛意識的掙扎，還能以自由與喜悅的心情創作出作品，而這作品還能帶給他人一點『意義』。腦中的靈光與創作的過程才是藝術家持續創作的理由，相信這是 AI 所沒有辦法體會的。更細緻的去評斷，AI 還是人為的操作與設定。不過在操作與設定的過程沒有真的由藝術家手繪的感動，因為他的目標是設定，而藝術家的目標是畫出內心的世界。我想如果代替沒有受過訓練又想畫出超美圖像的人會非常適合。」

蔡沐橙

「藝術家需要透過創作來確認自己的存在，以及滿足自身創作的慾望，所以藝術家的創作不會因為 AI 的出現而停止。

但以觀者的角度可能難以分辨，甚至使用 AI 完成的作品可能還更精緻。然而不完美的人類反而是個優點，能創造出自有的筆感和溫度。

可其實這一點也不重要，我覺得重點是「美」持續地在這個世界出現，就會有藝術家進行更多的藝術行為。」

張雅慧

「人工智慧更證實人類在科技上有很大的突破性，AI 在藝術表達可看到纖細的線條表現以及色彩運用自如，栩栩如真。但是能否被取代呢？我的看法是，端看大家如何觀看藝術的角度，以及審美觀念的思維邏輯是什麼。因為我喜歡「溫度」，在 AI 繪圖裡是看不到的，手繪線條出現不直、不完整甚至有虛實，都是在訴說人的內心話語，以及人生歷練，不用字語就能觸動人心！」

許宸

「AI 是在當代誕生的一種工具，如同過往電腦的誕生、iPhone 的誕生、GoPro 的誕生；如果能善用這樣的工具去完成自己的任務，那當然好！

所以我更偏向於將 AI 定位在輔助的工具，而不是取代藝術家的主體，說取代好像有點太可怕了呢。

此外，如果能因為 AI 的「輔助」，讓我有額外的時間再去做其他更有意義、不可取代價值的事，那也不錯啊！」

Artificial Intelligence

活動詳情
請上官網查詢

發行人__江 愚

總編輯__蘭美幸

編輯委員__蕭賢明 劉芳君 陳輝春

編輯小組__李素瑞 陳皇如 劉姿君
鄭任翔 許家綺 林佩璇

執行編輯__黃梓珺

編輯製作__三川工作室有限公司

主編__黃映嘉、林郁姍

美術設計__ HSUN

攝影__莊智淵

出版者 國立臺東生活美學館

地址 950 臺東市大同路 254 號

電話 089-322248

傳真 089-331097

網址 www.ttcsec.gov.tw

出版 2023 年 06 月

GPN 2010800462

本刊全部圖文內容版權所有，非經同意請勿轉載

DAWN

18

2023
VOL.

國立臺東生活美學館
National Taitung Living Art Center
Tel_089-322248
Add_台東市大同路254號
Web_www.ttcsec.gov.tw