

教育部

人文社會科學應用能力及專長培育計畫

期末報告書 (A 類)

【計畫名稱：身體美學與造形藝術創作專長培育課群計畫】

執行單位	大葉大學 設計暨藝術學院 造形藝術學系		
計畫名稱	身體美學與造形藝術創作專長培育課群計畫		
開課別	☒ 大學部		☐ 研究所
主持人姓名	劉秋固	服務單位	造形藝術學系
主持人 電郵地址		主持人電話	
聯絡人姓名	劉秋固	服務單位	造形藝術學系
聯絡人電話			
聯絡人電郵			
服務單位 地址	彰化縣大村鄉學府路 168 號		
計畫網址	http://ge.dyu.edu.tw/1022bodyaes/		

中華民國 104 年 2 月 6 日

報告書撰寫說明

子計畫辦公室希望透過期末報告書的撰寫，能夠真正有助於經驗的總結，包括學生、教師、系所、學校……因此學習到了什麼？以及經驗的交流，包括它以某種形式（網路、出版或研討會）公開之後可能引發的對話，因此：

1. 本次期末報告書，擬捨棄「指標填寫」或「制式問答」的傳統方式，僅規定上限為 15 頁。
2. 在形式上，有鑒於各個補助計畫的差異與特色，因此，無論是標題、綱要或圖表皆可自訂，它可以是一份鉅細靡遺的紀錄，也可以是一篇結構嚴謹的論述，更可以是一部自我反思的詩文。
3. 在內容上，除運用從計畫申請、開課授課、座談討論、教學日誌、實作過程到成果發表所累積的各類型資料之外，各個補助計畫也可依個別的差異去突顯特色的面向。

計畫網址：

<http://ge.dyu.edu.tw/1022bodyaes/>

102-2 身體美學與造形藝術創作

本課程網站建置由教育部「強化人文藝術及社會科學基礎應用人才培育中 程計畫」支持

[首頁](#) [佈告欄](#) [課程簡介](#) [教學團隊](#) [教學紀錄](#) [學術研討會](#)

佈告欄

103/4/28- 「一些個別的三維空間」講座

103/5/28 - 「造形思維與創作空間」

搜尋關於：

搜尋

近期文章

- 茶藝造形藝術-吳汶錡老師 染色上課照片
- 身體美學與藝術創作 - 學術研討會 影片紀錄
- 當代藝術專論作品成果展
- 木工房成果展
- 人際·互動-陸佳宜創作論述-陸佳宜老師

近期迴響

2014身體美學與藝術創作學術研討會 06/06

龔卓軍-學術專題演講

裝置藝術與身體美學研究— 以《王紫芸-謳歌軀體與靈魂》為例

摘 要

當代裝置藝術強調作品與觀眾的互動關係，人與作品在裝置空間中形成有機的場域。在有機的場域裡，身體-主體、作品與空間互動交融。本研究以《王紫芸-謳歌軀體與靈魂》為例，主要探討梅洛龐蒂的「身體-主體」思想，及其在裝置藝術中互動情景交融的身體美學。

關鍵字：裝置藝術、身體-主體、情景交融、身體美學

一、前 言

身體一直是當代哲學、人類學、文化、藝術中經常討論並表現的重點。藝術家的身體對外在世界的反應，是作品表現的基礎，而一般觀者也以其身體的經驗來感受藝術作品。

法國藝術家裘安·蒲梅爾和大葉大學王紫芸老師的創作上有著極不相同的表現形式，但通過「身體做為表現的廊道」，卻是經常反覆出現於他們作品中的共同詞語，而身體做為內外邊界的隱喻，這兩個邊界都有道開口（seuil），成為兩位創作人的感悟和創作型態既重疊又離異的。這道邊界是一條極細的分界線，它是分隔兩種特定狀態的介面，慢慢的擴張成為通道的、可影響的、試驗的、交換的區域而逐漸形成開口、隱微的過度帶。在那裡事件發生或終止、演變加速或靜止、相互滲透、畸變的複雜區域，於是身體不僅是名義上的身分，也是相對的身分。邊緣之外的界限便是處於這個身體尚未超出的區域，因受到外界各種干擾迫使它反應，成為游移不定的身體¹。

當代盛行的裝置藝術，按鄒淑慧(2006)的歸納，主要觀念和特質包括：場域的特性；觀眾參與的戲劇性；跨媒材或跨領域的綜合性；社會政治的批判性²。但是，我們認為觀眾參與裝置藝術展覽時，人與作品在裝置空間中形成有機的場域。在有機的場域裡，身體-主體、作品與空間互動交融，構成「情境交融」。如何構成情境交融呢？我們將集中研究梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961)的「身體-主體」思想，及其在裝置藝術中「情景交融」的身體美學。

¹ .引自網址：<http://timable.com/zh-hk/event/336280>

² .蔡佩桂，〈影像裝置中的身體存在〉(現代美術學報，2008.05)

二、文獻回顧與探討

身體知覺是自我覺醒所產生出自發性活動。為展現自身的存在感，以身體來表達自我或對外在環境所作出的行為反應。藝評家陳奇相教授評論大葉大學造形藝術系老師《王紫芸—謳歌軀體與靈魂》說：「王紫芸的創作環繞在自我的女性軀體及靈魂上，某個個體的主體暗喻著藝術家自身的主體意識，自我就成為存在意識。她的創作是由《我》出發，來自於對日常生活現象的觀察，從中挖掘內在與外界相關聯的真實感受，身體是對《自己》凝視的初始，軀體築構世界，深處軀體遇見靈魂，深入《我》就接近宇宙意識。她所有的創作都經由複雜之象徵與暗喻性形式，在感性及發自內心深處的活力衝勁裡，謳歌「女人神秘的軀體」及「靈魂」，並成為她非同凡響的想像和理想化的探討核心。身為女性藝術家，自然而然的就建立在女人的敏慧、細緻、能耐及感性上。她擅長駕馭各種媒介素材，從平面繪畫到立體三度空間的雕刻或物體，開發各種可能性，有時透過空間裝置建構，創作在多元形式多樣樣貌裡：互相交替的創作，遊走在繪畫、物體，雕塑、素描或相片間，紫芸說：『藝術創作就如同面對一面一面的鏡子，我對著自己，也看到了背後的景象』...。自我凝視的《軀體》：世界從個人之《我》始端，物我存在關係建構成自主意識，世界就在自我的凝視中，我依存於有形的身體，軀體指涉人的血肉之軀，生命存在的載體，深入內在觀照除了身之外，還包含著心靈意識的精神體，人是靈性生物，也指涉出存在不可知的靈魂，它成為人的精神意識，軀體成為靈魂的所在居所。紫芸整個創作都奠立於自己親密的《軀體》片段(局部)上，對自身的一切觀照及凝視，重新發覺軀體於日常事物間的意象，試圖經由片段窺探人存在的意識...，從1993年她透過《手》之觀察，藉由人的肢體語彙傳遞當下的情境及情感面容開始...，卻擁有包容萬象的情境及豐富意涵，從自我觀想中，證悟人類共同存在情感及意識。」³。

裝置藝術家顧世勇(2003)認為，在裝置藝術當中，要建立在活生生的身體當下經驗，這種知覺經驗是身體整體器官統合的結果，我們無法加以區分。整個當代藝術的活動融合了音樂、舞蹈肢體、戲劇、環境行為等跨領域表現，即是身體知覺交綜錯雜的體現。當觀眾進入展覽空間，觀眾的身體已默默地和現成物等作品交織在一起，在觀看欣賞的同時也意識到自己的身體參與其中，身體成為探索接觸空間的首要媒介，身體不僅是擔當觸摸空間的肉體，同時也進行著自己的身體在知覺自己的身體觸摸空間的感覺，這意味著身體不僅是探觸空間的媒介，同時也是對空間整體性的把

³ .引自網址：<http://www.titien.net/2013/08/06/>

握的身體⁴。本研究依此觀點，借助法國哲學家梅洛龐蒂(Maurice Merleau-Ponty, 1908-1961)的身體主體性思想，探討身體在裝置藝術中情景交融的「身體美學」。

三、研究方法及步驟

本研究方法以文獻探討：法國哲學家梅洛龐蒂的《知覺現象學》與《眼與心》為主要理論基礎依據，以詮釋其「身體-主體」思想，在裝置藝術中情景交融的身體美學。從梅氏的身體雙重的矛盾性和「觸摸的手」的例子可以了解：當我們用一隻手觸摸另一隻手的時候，身體的型態便顯現出一種被感覺到身體和有感覺的身體，是一種正反兩面，同時並存的情景交融體驗。

本研究步驟：收集裝置藝術文獻，探討觀者之參與，分析其身體主體經驗，再從梅洛龐蒂的學理探討觀者之參與裝置藝術。用文獻以資佐證，最後，歸納出觀者在裝置藝術中參與互動交融的身體美學。

四、研究成果

一般人經常從知識概念上認識物理空間，卻忘了透過身體的感覺、觸覺、視覺等豐富經驗資料所形成的空間感。一個人如要擁有豐富的情境空間，必須運用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺及皮膚的細微感覺，就可以強化對世界空間的體驗。梅洛龐蒂曾說：世界的問題，可以從身體的問題開始。身體是意識自我投射的實際環境，是「在世界之中」的存在，是我們精神地、具體地瓦握世界的「身心統一體」。...當活的身體被當作成沒有內在性的外在性的時候，主體性就成了沒有外在性的內在性，一個中立的觀察者。...他通過幻肢和癱瘓現象的分析證明了身體具有一種意向性的功能，它能夠在自己的周圍空籌劃出一定的空間或環境，這種籌劃活動就是身體與世界之間的辯政的相互作用⁵。

蔡佩桂在〈影像裝置中的身體存在〉(2008)引用福萊德〈藝術與物性〉(*Art and Objecthood*)，認為這低限主義的種劇場性，會讓觀者變成主體，物體以某種方式迎面衝向觀者，因為這些物體「不只是放在觀者的空間中，而是就擋在他的路上」，且作品之物性所由建立的整個境況不是觀者的視象場域，而是在境況中的每樣事物，包括了觀者的身體。...低限作品更從觀者身上強引出一種特殊的「共謀」(complicity)、「共有」

---

⁴ .顧世勇，〈「空間裝置」中的身體、符號與情境-顧世勇創作論述〉(台北：舞陽美術，2003)

⁵ .喻琴，〈身體在場寫作〉(南昌大學，龍岩學院學報，2005.04)

(communion)，正如劇場總是為了觀者而存在，低限作品亦依賴著觀者，沒有觀者便不完整。故一旦觀者進入低限作品所在的房間中，去經驗屬於他的境況，作品便變成「觀者的觀者」，迎向著他，似乎正在等待他，單獨呈獻給他、只為他一人存在，即使當時並非只有他一人在場⁶。這種「身體」雙重的矛盾性和梅氏「觸摸的手」的例子可以了解：當我們用一隻手觸摸另一隻手的時候，身體的型態便顯現出一種「被感覺到身體和有感覺的身體，是一種正反兩面，同時並存的情況。」這關鍵在右手觸摸左手的情況，梅洛龐蒂說：

當我的右手觸摸左手時，我感覺左手像是一個「物理事物」，但同時，一種超乎尋常的事件產生了：看我的左手也感覺到我的右手，它變成身體，它有感覺(es wird Leib, es empfindet)。物理事物也自己動起來，或更明確地，它仍然如同以往，事件並未使得它更豐富，但是，一種探索能力剛好停在這事物上或居留在它上面。故而，我觸摸到我自己正在觸摸著(je me touche touchant)，我的身體完成「一種反身作用」。在這種身體中也藉著此身體，感覺者跟被感覺者之間的關係不是只有單一意義：關係逆轉，被觸摸的手變成能觸摸的手，我也被迫說，觸覺在此滿佈著身體，身體是「能感覺的事物」、「對象—主體」⁷。

當這種手觸手的雙重知覺(double sensation)出現時，彷彿我和原來的世界失去接觸，想要追尋並投入到所觸摸的另一隻手的世界裡，於是一個橫跨在我們身體裡的一種距離，一個裂縫便出現了：「沒有一致性，也沒有不一致性...只有彼此倒轉的內部和外部。因此，看與被看、觸摸與被觸摸之間總是相遇在可感覺的另一面——相遇在不可見、不可觸摸的一面⁸。

在梅洛龐蒂看來，身體既是知覺者又是被知覺者，作為知覺者的身體先於被知覺者的身體而存在。「在知覺中我們不思考對象，我們不把自己看做是能思維的人，我們屬於對象，我們與身體融合在一起，這個身體比我們更解世界，更了解我們對世界進行綜合的動機和手段」。身體空間不是一種被思維或者被表象的空間，因為思想和意識使終依賴於身體，「意識就是通過身體的中介而對事物的意識.....通過身體指向事物，就是讓身體對不以表象的方式加於它的事物的吸引作出反應。因此，運動機能不是把身體送到我們最新表象的空間點的意識女僕。為了我們能把我們的身體移向個客體，客體應首先為我們的身體存在，因而我們的身體應該不屬

⁶ .蔡佩桂，〈影像裝置中的身體存在〉(現代美術學報，2008.05)

⁷ .引自黃冠閔，〈觸覺中的身體主體性—梅洛龐蒂與昂希〉(臺大文史哲學報，2009.11)

⁸ .顧世勇，〈「空間裝置」中的身體、符號與情境-顧世勇創作論述〉(台北：舞陽美術，2003)

於「自在」的範疇。於是，在梅洛龐蒂那裏形成了一種肉身主體的唯我論，不存在客觀的事物、客觀的世界，只有為我的事物、為我的世界。這種唯我的世界意謂著一種原始空間，我們依賴的正是這種原始空間而非客觀空間。經驗揭示了在身體最終所處的客觀空間下面的一種原始的空間性，然而，客觀空間只不過是原始空間性的外殼，原始空間性與身體的存在本身相融合⁹。

五、參考文獻

1. 陳奇相，《王紫芸—謳歌軀體與靈魂》網址：
<http://www.titien.net/2013/08/06/>
2. 蔡佩桂，〈影像裝置中的身體存在〉（現代美術學報，2008.05）
3. 顧世勇，〈「空間裝置」中的身體、符號與情境—顧世勇創作論述〉（台北：舞陽美術，2003）
4. 張浩軍，〈空間性與身體性——論海德格爾與梅洛—龐蒂空間之思的現象學差異〉（河南師範大學學報-哲學社會科學版，2008.01）
5. 喻琴，〈身體在場寫作〉（南昌大學，龍岩學院學報，2005.04）
6. 黃冠閔，〈觸覺中的身體主體性—梅洛龐蒂與昂希〉（臺大文史哲學報，2009.11）
7. 梅洛龐蒂著，姜志輝譯《知覺現象學》（北京：商務印書館，2012）
8. 梅洛龐蒂著，龔卓軍譯《眼與心》（台北：典藏藝術家庭，2007）

---

⁹ .張浩軍，〈空間性與身體性——論海德格爾與梅洛—龐蒂空間之思的現象學差異〉（河南師範大學學報-哲學社會科學版，2008.01）頁 21。

《王紫芸-謳歌軀體與靈魂》

九重葛 112X163cm 綜合媒材 2003

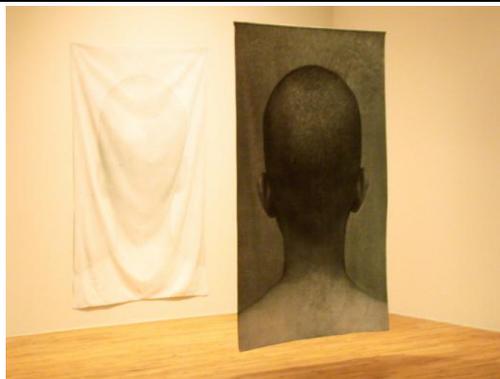
呼吸器的異想 115x148x12 cm 綜合媒材 2005

風景60150102 - 士兵之死 183x97cm 2010

在241920分之後-背及胸 綜合媒材 各 75 x50 x43 cm 2007

自己的房間之二 - 不在 依展場空間裝置 (圖像尺寸130x185cm) 2005