

東海大學美術學系碩士在職專班碩士學位

創作論述

人·科技·生活—高美專的創作理念

People · Technology · Life – The Creation Research by Kao

Mei-Chuan

指導教授：李貞慧 教授

研究生：高美專 撰

中華民國 107 年 06 月

東海大學美術系 碩士在職專班

高美專 君所撰碩士論文：

「人・科技・生活—高美專的創作理念」

業經本委員會審議通過-----

碩士論文口試委員會

詹前裕

(詹前裕)

林彥良

(林彥良)

指導教授 李貞慧

(李貞慧)

系主任 張惠蘭

(張惠蘭)

中華民國 107 年 6 月 6 日

謝誌

感謝我的指導教授：李貞慧 教授及所有教導過我的老師。

感謝我的家人。

高美專 謹誌於

東海大學美術系研究所

中華民國 107 年 6 月

摘要

藝術與時代的脈動是息息相關的，在這個科技時代，物與我的關係密不可分，而人與人的關係卻是既親近又疏離，既簡單又複雜，人在感性與理性間交互平衡。藉由畫面去呈現一個當代科技的世界，人們與科技產品的關係。

本論述探討面向如下：

一、科技產品深入人的生活之後，藉由網路與通訊軟體的複製與傳輸，為人們帶來便利，人與人之間的互動也更加緊密，群眾力量的傳達，使人與人之間的人際關係所產生的微妙變化不再單純，用色彩表達當事人在當下的反應和氛圍。

二、當人工智慧發展到可辨識人類的情緒反應與肢體動作，並能模擬人類大腦反應之時，未來科技產品將扮演甚麼樣的角色。人們面對這樣的變化，生活會有何改變？

此研究包含五個章節，第一章緒論，說明研究動機、目的、範圍及研究方法。第二章探尋創作資源，追溯到傳統藝術文化的經典，去探索「人」的議題，和探討傳統創作元素，再融合當代的圖像。第三章創作理念，分析古代人之於信仰，與當代人之於科技產品間，一種心靈上的微妙依託。營造故事張力，以及想像空間，試圖讓畫面呈現靜止的動作狀態，凸顯主角的精神狀態與欲關懷的主題。第四章作品解析，用「科技產品與網路生活—現在篇」、「AI 及機器人—未來新視野」作為個人創作的兩大主軸。第五章結論，以時間軸來綜觀我這一系列的創作，主要在描述科技產品介入人的生活後，對人所產生的影響。用主觀的色彩去賦予畫面中人物的情感，著重氣氛的營造，展現東方媒材特有的畫意。

Abstract

Art is a modern one that keeps up with the times. In this century, we can't live without the technology. People get along each other balance with conflicting emotions, sometimes close but sometimes aloof, sometimes simple but sometimes complicated. I would like to show you a modern world of technology which was lived with human by a sight.

This discussion explores the followings:

1. After the convenience of technology thorough our life, people more easily to connect with each other through the internet and communication software. By the mass power of convey, we get a variety of changes in the people relationship. I would like to show you the real reaction of person and the atmosphere through my creation.
2. When the Artificial Intelligence successfully recognized human's emotion, body action, even imitated the human's reaction, how evolution and our life is it like in the future?

The research contents of 5 chapters. First, to expand the motivation, purpose, range and methodology. Second, to explore the creative resources. Tracing back to the classic traditional art culture, then exploring the issues of "human" and the traditional creative elements blend with a modern image. Third is my creation concept. To analysis between the ancients living without the faith as the modern people living without the technology products. It seems like a "commitment on mind", then try to make my creation get more imaginary, make it in a stopping movement, and show the leading character's mental condition with

what my concerned about in present clearly. Fourth, analysis of works. "Technology Products and Internet Life—Modern time", "AI and Robot—Future new vision" as main point of my creation. Finally, is my conclusion. Observed the series of my creation with timeline. The main description is what influences of human when the technology products interfere our life. I would like to focus the emotion of character by subjective color, create the atmosphere and show the particularly Eastern in my creation.

關鍵詞 人 科技 生活 People Technology Life

目次

謝誌	I
摘要	II
Abstract	III
目次	V
圖目次	VII
第一章 緒論	1
第一節 研究動機	1
第二節 研究目的	2
第三節 研究範圍	3
第四節 研究方法	4
第二章 探尋創作資源	6
第一節 傳統圖像的啟發	6
第二節 人際間的虛與實	9
第三節 當代通訊軟體圖像的挪用	13
第三章 創作理念	16
第一節 人·科技·宗教情懷	16
第二節 故事性的呈現	17

第三節 靜穆與單純	19
第四章 作品解析	20
第一節 科技產品與網路生活—現在篇	20
第二節 AI及機器人—未來新視野	34
第五章 結論	43
參考文獻	46
一、書籍	46
二、論文	47
三、網路資料	47

圖目次

- 圖1 〈馬王堆一號墓漆棺彩繪雲氣異獸圖〉（局部），西漢，湖南省博物館藏……6
- 圖2 〈馬王堆一號墓非衣〉，西漢，湖南省博物館藏 ……………6
- 圖3 傳 顧愷之〈洛神賦圖〉（局部），晉，絹本設色，北京故宮博物館藏 ………8
- 圖4 高美專〈釣者〉（局部），2017年，紙本、膠彩 ……………9
- 圖5 高美專〈酋長〉（局部），2017年，紙本、膠彩 ……………9
- 圖6 尾形光琳〈紅白梅圖屏風〉，18世紀，2曲1雙，各156.0×172.2公分，紙本金地著色，MOA美術館藏……………11
- 圖7 葛飾北齋〈富嶽三十六景〉〈山下白雨〉，1830年～1832年，錦繪……………11
- 圖8 葛飾北齋〈富嶽百景〉〈登龍之富士〉，1834年～1835年，錦繪，千葉，民間博物館藏 ……………11
- 圖9 橋本雅邦〈風神雷神圖〉〈雷神〉，1895年，絹本設色，138 x 52公分，廣島縣立美術館藏 ……………11
- 圖10 橋本雅邦〈龍虎圖〉，1895年，6曲1雙，絹本設色，靜嘉堂文庫藏 ……………12
- 圖11 高美專〈學生〉（局部），2017年，紙本、膠彩 ……………12
- 圖12 高美專〈酋長〉（局部），2017年，紙本、膠彩 ……………12
- 圖13 高美專〈女子〉（局部），2017年，紙本、膠彩 ……………12
- 圖14 高美專〈少女〉（局部），2017年，紙本、膠彩 ……………12
- 圖15 高美專〈阿嬈〉（局部），2017年，紙本、膠彩 ……………13

圖16 高美專〈母與子〉(局部)，2017年，紙本、膠彩	13
圖17 高美專〈姐姐妹妹〉(局部)，2018年，紙本、膠彩	13
圖18 數位展覽〈teamLab: 舞動! 藝術展 & 學習! 未來の遊園地〉，時間： 2016/12/29 (四) ~2017/4/9 (日)，中時電子報網站報導資訊	14
圖19 〈手機電路圖〉(局部)，網路資料	14
圖20 〈通訊軟體貼圖〉(手機截圖)	14
圖21 高美專〈女子〉(局部)，2017年，紙本、膠彩	18
圖22 高美專〈釣者〉(局部)，2017年，紙本、膠彩	18
圖23 高美專〈酋長〉(局部)，2017年，紙本、膠彩	18
圖24 高美專〈學生〉(局部)，2017年，紙本、膠彩	18
圖25 高美專〈工程師〉(局部)，2017年，紙本、膠彩	18
圖26 高美專〈母與子〉(局部)，2017年，紙本、膠彩	19
圖27 高美專〈阿嬤〉(局部)，2017年，紙本、膠彩	19
圖28 高美專〈釣者〉，2017年，紙本、膠彩，91x116公分	21
圖29 高美專〈酋長〉，2017年，紙本、膠彩，91x116公分	22
圖30 高美專〈女神〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分	24
圖31 高美專〈神蹟〉，2017年，紙本、膠彩，25x25公分	24
圖32 高美專〈女子〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分	26
圖33 高美專〈相〉，2017年，紙本、膠彩，25x25公分	26

圖34 高美專〈少女〉，2017年，紙本、膠彩，65.5x53公分	27
圖35 高美專〈阿嬤〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分	29
圖36 高美專〈欲迎還拒〉，2017年，絹本、膠彩，38.5x47公分	29
圖37 高美專〈半遮面〉，2017年，紙本、膠彩，25x25公分	29
圖38 高美專〈學生〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分	31
圖39 仇英〈孔子聖跡圖〉（冊頁，局部），1592年，紙本、膠彩	32
圖40 櫻井雪館〈三國一桃園結義三兄弟〉，絹本設色	32
圖41 高美專〈姐姐妹妹〉，2017~2018年，紙本、膠彩，116x182公分	33
圖42 高美專〈工程師〉，2017年，紙本、膠彩，91x116公分	35
圖43 高美專〈機器人〉，2017年，紙本、膠彩，25x25公分	35
圖44 高美專〈母與子〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分	37
圖45 高美專〈寶貝〉，2017年，紙本、膠彩，25x25公分	37
圖46 高美專〈先知〉，2018年，紙本、膠彩，116x273公分	40
圖47 高美專〈眾生〉，2018年，紙本、膠彩，25x25公分	40
圖48 高美專〈啟航〉，2018年，紙本、膠彩，180x180公分	42
圖49 高美專〈歷程〉，2018年，紙本、膠彩，25x25公分	42
圖50 高美專〈轉念〉，2018年，紙本、膠彩，25x25公分	42

第一章 緒論

第一節 研究動機

隨著科技的發達與網路的進步，人與人之間的距離拉近了，隨時可以和地球另一端的人視訊、定位、追蹤。這帶給人們莫大的方便，無論是工商業的往來，學術的交流，或是交友聯誼，在彈指之間就可迅速達成任務。

從早期的電算機，工業電腦，個人電腦，手機，到迎向機器人及AI¹（Artificial Intelligence，人工智慧）時代的來臨，科技的進步呈現跳躍式的成長，人們歡欣鼓舞的擁抱科技。快速且多元的資訊，不斷地被複製、張貼，以各種可能的形式傳達出去，人們在享受這些便利之時，生活作息也因之而改變，隨著這樣的改變，人們對這些產品也產生依賴感。

藝術與時代的脈動是息息相關的，在這個科技時代，物與我之間的關係密不可分，而人與人的關係卻是既親近又疏離，既簡單又複雜，人在感性與理性間交互平衡。由於我個人職場的經驗，希望藉由畫面去呈現一個當代科技的世界，人們與科技產品的關係。其呈現的社會現象或議題，讓人更進一步去觀察、去思考這些社會現象或議題

¹ 人工智慧（英語：Artificial Intelligence, AI）亦稱機器智慧，是指由人製造出來的機器所表現出來的智慧。約翰·麥卡錫於1955年的定義是「製造智慧機器的科學與工程。」

背後可能蘊含的意涵。

第二節 研究目的

藝術的起源一部份來自宗教，其最初的繪畫與創作是用來與神靈溝通的工具，於是藝術品（禮器）成為通往另一個世界的橋樑，「從《楚辭》到《山海經》，從莊周到『寬柔以教不報無道』的『南方之強』，在意識形態各領域，瀰漫在一片奇異想像和熾烈情感的圖騰—神話世界之中。」²

而資訊產品是當代人溝通的橋樑，透過網路、視訊、雲端，與世界各地，不同人種、時域，進行對話、開會、建立關係、傳達訊息。

「儘管儒家和經學在漢代盛行，『厚人倫，美教化』，『懲惡揚善』被定為從文學到繪畫的廣大藝術領域的現實功利的職責。但漢代藝術的特點卻恰恰是，它並沒有受到這種儒家狹隘的功利信條的束縛。剛好相反，它通過神話跟歷史，現實和神、人與獸同台演出的豐滿的形象畫面，極有氣魄的展示了一個五彩繽紛、琳瑯滿目的世界。」³

而我們的時代何嘗不是如此，一個科學的、理性的科技時代，在各媒體間，流竄著浪漫的、詩意的，心靈上的唯美主義與網路上的造神風潮，猶如神話般不真實的虛

² 李澤厚（2015）。《美的歷程》。台北：三民書局 第 73 頁

³ 李澤厚（2015）。《美的歷程》。台北：三民書局 第 73 頁

幻感。個人希望藉由藝術創作去呈現一個既真實又虛幻的世界，並讓本研究達到下面的目的：

- 一、藉由畫面的探討，對我們身邊的人多一些理解與善意的關懷。
- 二、善用媒材的特質，礦物顏料及箔的運用，並且藉由傳統圖像與構成及形式風格，加上自身的觀察，與職場經驗，結合當代圖像及議題，描繪「科技產品」對現代人及未來生活所產生的影響，使畫面超越時空，呈現既典雅的東方味道又時尚的現代氣質。
- 三、以此研究創造出自己的畫法和獨特的色感。

第三節 研究範圍

個人曾任職於跨國ODM/OEM⁴科技產品製造企業，擔任工程師，公司主要是生產個人電腦、Notebook、手持式個人產品、工業用PDA、電視、數位機上盒、無線網路相關產品及車用電子、導航系統等產品。曾參與個人電腦、Notebook、手持式個人產品、工業用PDA、電視、數位機上盒等產品的機構設計或測試認證的工作。期間曾經歷科技業的網路泡沫時代，產業外移的震撼及金融風暴的裁員潮，因此對於上述的科技產品或科技業與人們生活的關係及影響，有比較深入的認知及密切的親身體驗。

⁴ ODM(Original Design Manufacture，委托設計與製造或原始設計製造)，指由採購方委托製造方，由製造方從設計到生產一手包辦，而由採購方負責銷售的生產方式，採購方通常會授權其品牌，允許製造方生產貼有該品牌的產品。OEM (Original Equipment Manufacturer，貼牌生產或原始設備製造商)，原指由採購方提供設備和技術，由製造方提供人力和場地，採購方負責銷售，製造方負責生產的一種現代流行的生產方式。但是，目前大多採用由採購方提供品牌和授權，由製造方生產貼有該品牌產品的方式。

本研究保持觀察的角色，以第三者的身分為綱本，敘述人與科技產品的關係，而其探討面向如下。

一、科技產品深入人的生活之後，藉由網路與通訊軟體的複製與傳輸，為人們帶來便利，人與人之間的互動也更加緊密，群眾力量的傳達，使人與人之間的人際關係產生的微妙變化，用色彩去表達當事人在當下的反應和氛圍。

二、當人工智慧發展到可辨識人類的情緒反應與肢體動作，並能模擬人類大腦反應之時，未來科技產品將扮演甚麼樣的角色。人們面對這樣的變化，生活會有何改變？

第四節 研究方法

透過創作歷程及個人的探索與尋覓，歸納出以下的研究方法：

一、文獻分析法：分析東西方美術史，藝術家如何呈現其當代議題及人物的特質表現，並參照理論的研究與分析，收集自己創作的資源，達到深入創作的內在意涵。挖掘並整理出前輩藝術家的創作脈絡與思維，藉以建立出屬於自己的創作方法和理論。

二、歸納法：藉由文獻的分析，整理並歸納出個人的創作方向，並藉此建立出屬於自己的創作形式。

三、臨摹與試作：

1、藉由臨摹前輩的作品，探索其技法，用以運用到自己的創作，並加以內化吸收，成為自己創作的養分。

2、創作大畫前，先以大畫的一部分，做技法的實驗與色調的表現，確認作品的質感和表現形式，再運用到大畫上，以確保大畫的品質。

第二章 探尋創作資源

第一節 傳統圖像的啟發

〈馬王堆一號墓漆棺彩繪雲氣異獸圖及非衣〉（圖1、圖2）：馬王堆漢墓位於中國湖南省長沙市境內，為西漢時期長沙國丞相利蒼、利蒼妻子辛追及其子利豨三座墓葬。

圖1〈馬王堆一號墓漆棺彩繪雲氣異獸圖〉

圖2〈馬王堆一號墓非衣〉，西漢，湖南省博物館藏

（局部），西漢，湖南省博物館藏

馬王堆一號墓漆棺上的彩繪雲氣異獸圖，其雲氣生動流暢，動物造型奇特，姿態動作活潑有趣，形成幻象空間，想像人來到另一個世界的奇異景象。當時的人相信：「死」只是人從一個世界來到另一個世界，在另一個世界中，死者依然延續生前的一

切。

「再生論者，深信人死之後會在另一個世界復活，展開新的人生，整個旅程是永無止盡的。」⁵

馬王堆墓葬中的非衣（飛衣：就是幡，引魂升天用），畫家利用T字形的構圖，巧妙的把天國、人間與冥府分開，但又有機的聯繫著。在中段的人間部分，一位老婦人在侍女撐的華蓋之下安然恣意，猶如在仙境中漫步。西漢這時佛教尚未傳入，宗教觀相信死後會昇仙，昇仙過程將會遇上許多鬼神、妖魔，於是在漆棺、帛畫上處處可見他們的影子。繪畫的線條也隨著物象而變化，線條精確、流暢而富有變化，展現當時的藝術風貌。

綜合上述，從〈馬王堆一號墓漆棺彩繪雲氣異獸圖及非衣〉中，造型奇特的動物、鬼神、妖魔、人物等，各種不同的物件，在雲氣上漫舞，貫穿整個繪畫的表現形式，吸收其養分，轉化在我的畫面中，穿插各種不同的物件，蛹、科技產品或通訊軟體圖像，在雲朵間或竄出或漫步，形成虛幻感，創造奇異景象。

〈洛神賦圖〉（圖 3）是魏晉時期將山水與人物結合，長卷式表現的經典，筆法猶如春蠶吐絲，輕盈流暢的「鐵線描」。唐代張彥遠（815~907 年）對顧愷之（約 345~405 年）的畫，評價為：「緊勁聯綿，循環超忽，調格逸易，風趨雷疾，意存筆先，

⁵ Bob Brier and Jean-Pierre Houdin 陳瑞清 譯（2009）。《築夢金字塔》。台北：天下遠見出版股份有限公司 第 29 頁

畫盡意在，所以全神也。」⁶「畫妙通神，變化飛去，猶人之登仙也。」⁷此畫作山川樹石的處理還略顯稚拙，畫中人比樹大，樹比山大，卻讓整幅作品加強了裝飾趣味。襯景中車船、女媧以及怪誕神獸的描繪，都極為生動鮮活，畫面充斥著神話氣氛和浪漫色彩。

「與曹植作賦相隔大約一百五十年後，書家王羲之將之書寫成篇，成為中國書法史的經典名作之一；畫家顧愷之將之轉成圖面，成為繪畫史上少數最有魅力的作品。自此之後，『洛神賦』對人們而言，就不再只是一篇詩賦，而且同時是書法、繪畫傳統中的典範，它們共同結合成一個『洛神賦』的整體形象。當這個形象在後世的傳遞過程中，其中文學、書法與繪畫的部分，以一種既整合又各自互動的方式，對觀者與創作者產生各種啟示。」⁸

圖3 傳 顧愷之〈洛神賦圖〉（局部），晉，絹本設色，北京故宮博物館藏

⁶ 張彥遠 范祥雍 點校（1964）。《歷代名畫記》。北京：人民美術出版社 第 23 頁

⁷ 張彥遠 范祥雍 點校（1964）。《歷代名畫記》。北京：人民美術出版社 第 112 頁

⁸ 石守謙（2015）。《從風格到畫意 反思中國美術史》。北京：生活·讀書·新知 三聯書店 第 67 頁

吸取〈洛神賦圖〉（圖3）的精神，讓畫面上的物件飄浮在空中，製造畫面神話氣氛與浪漫色彩。運用其長卷的表現手法，讓〈釣者〉（圖4）與〈酋長〉（圖5）利用物件結合，形成既可合併成一幅畫，又可各自獨立分開展示的兩幅畫。我這一系列中的聯幅作品，為顧慮到畫面的連續性與整體性，均有相同的運用。

圖4 高美專〈釣者〉（局部），

2017年，紙本、膠彩

圖5 高美專〈酋長〉（局部），

2017年，紙本、膠彩

第二節 人際間的虛與實

黑澤明（1910年3月23日～1998年9月6日）在他的作品裡，探討的大都是人性，1950年的《羅生門》談的是用謊言來掩飾自己罪孽與懦弱的一面。1957年的《蜘蛛巢城》闡述通過一種內在的心理慾念作用，於政治爭鬥與追逐權勢而背信棄義的邪惡。1965年的《紅鬃子》是表達人性的光明面。1985年的《亂》所探討的人性更加複雜，有奉承阿諛、矯飾虛假、仇恨、慾望、也有真誠不虛、忠孝仁義、諒解與慈悲。1990

年的《夢》，當時黑澤明已高齡80，他不僅討論人性，更深入涉及人類的愚蠢，自大狂妄，破壞自然環境，發動戰爭，發展核能，自取滅亡。也發掘人性真誠的一面，堅毅的性格，不畏艱難。結尾更建構出如陶淵明（352年～426年）《桃花源》般的烏托邦，描述人只是大自然的一部分，應順應自然，還給自然一個無污染的環境，人的心靈才得以純淨。

黑澤明用雲霧的變幻莫測，表達《亂》中人性的複雜面與劇情的高低起伏。當一字文與三郎了斷父子之情，天邊湧起數朵雲，猶如故事正進入複雜的情節。而當老主公與拜佛誦經中的阿末見面時，天邊的雲彩瑰麗燦爛，祥和斑斕，如詩如畫，象徵阿末的善良。當來到三城時，發現三城已被太郎接收，天上烏雲密布，恍如暴風雨將來襲，暗喻劇中即將到來的腥風血雨。《羅生門》中樵夫上山砍柴，畫面中光影閃爍交織出如印象派的畫作，搭配輕快的舞曲及樵夫輕挑的步伐，象徵著浮動的人心和不實的言行舉止，隱喻劇中人物的虛妄與矯飾。

古代日本人認為萬物皆有神靈，對於一些像雷霆、閃電、暴雨、龍捲風...之類的自然現象，人類就賦予其鬼神稱號。江戶時代的俵屋宗達（Tawaraya Sōtatsu，1596年～1643年間），令風神和雷神變成經典，被後世不斷臨摹。日本的裝飾性美學，也在這個時代發揮到極致。尾形光琳（Ogata Kōrin，1658年～1716年7月20日）的裝飾性水紋〈紅白梅圖屏風〉（圖6），圓滑而流線型的線條，展現了曲線和弧線各種不同的可能性，除了精緻典雅外，疏密聚散有如美妙的樂章般富有節奏感。浮世繪天才葛飾北齋（Katsushika Hokusai，1760年10月31日～1849年5月10日），師承勝川春章（Katsukawa Shunsuke，1726年～1792年）描繪的人物畫工筆細緻，並模仿司馬江漢（1747年～1818年11月19日）的西方油畫技巧，學習俵屋宗理（活躍於1764年～1780年）精緻的琳派日本畫風，使他的畫融合了中國畫的經典藝術元素、日本畫的傳統精

神，和西洋畫的繪畫技巧，繪畫表現手法多樣化，因此讓他的創作〈富嶽三十六景〉〈山下白雨〉（圖7）〈富嶽百景〉〈登龍之富士〉（圖8）推向國際舞台，甚至影響西方的莫內（Claude Monet，1840年～1926年）、梵谷（荷蘭語：Vincent Willem van Gogh，1853年3月30日～1890年7月29日）等人。而明治維新時代的橋本雅邦（1835年8月21日～1908年1月13日），將狩野派的傳統和西洋畫的透視技巧融為一體，〈風神雷神圖〉（雷神）（圖9），〈龍虎圖〉（圖10）賦予傳統圖樣新生命。

圖6 尾形光琳〈紅白梅圖屏風〉，18世紀，
2曲1雙，各156.0×172.2公分，紙本金地著色，

MOA美術館藏

圖7 葛飾北齋〈富嶽三十六景〉〈山下白雨〉，
1830年～1832年，錦繪

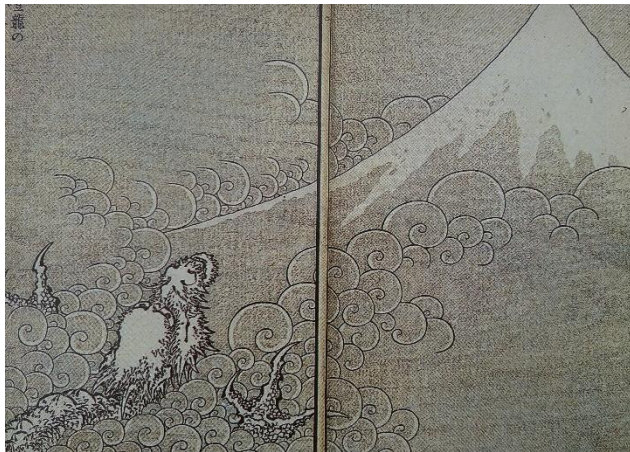

圖8 葛飾北齋〈富嶽百景〉〈登龍之富士〉，
1834年～1835年，錦繪，
千葉，民間博物館藏

圖9 橋本雅邦〈風神雷神圖〉〈雷神〉，
1895年，絹本設色，138 x 52公分，
廣島縣立美術館藏

圖10 橋本雅邦〈龍虎圖〉，1895年，6曲1雙， 絹本設色， 靜嘉堂文庫藏

在我的作品中，表述的也都是人性的各種面向，運用傳統圖像，讓畫面虛實相映。轉化黑澤明《羅生門》中光影閃爍交織的拍攝手法，在〈學生〉（圖11）創作中，採用帶有速度感的雲朵來強調資訊的湧入，及迷濛的綠與藍讓主角有如置身迷霧森林中，來說明網路資訊的虛幻與真實相伴。在〈酋長〉（圖12）、〈女子〉（圖13）、〈少女〉（圖14）、〈阿嬤〉（圖15）、〈母與子〉（圖16）、〈姐姐妹妹〉（圖17）這些創作中，分別放入或動態、或唯美、或夢幻、或平坦、或花形的雲朵，或水的圖樣，闡述故事情節，旨在提點出主角的心境變化，表達人物特性，並增加獨特的氣質和美感。

圖11 高美專〈學生〉（局部），

2017年，紙本、膠彩

圖12 高美專〈酋長〉（局部），

2017年，紙本、膠彩

圖13 高美專〈女子〉（局部），

2017年，紙本、膠彩

圖14 高美專〈少女〉（局部），

2017年，紙本、膠彩

圖15 高美專〈阿嬤〉（局部），

2017年，紙本、膠彩

圖16 高美專〈母與子〉（局部），

2017年，紙本、膠彩

圖17 高美專〈姐姐妹妹〉局部，2017~2018年，紙本、膠彩

第三節 當代通訊軟體圖像的挪用

20世紀電腦的發明，人類展開了一個新的時代。嶄新、快速、變化的新技術、新資訊，不斷地滲入每個人的生活。部分人從一開始的害怕、排斥到全然接受、甚至盲從，不假思索的傳遞一些錯誤訊息，片面資料，因此也協助締造了許多網路神話，這些神話比起古代的神仙思想，一點也毫不遜色。

數位科技（圖18）最常運用在聲、光與影像的結合，可輕易的製造虛幻與迷濛的空間感。3D電影、虛擬實境、動畫等，都是數位科技的成果。

圖18 數位展覽〈teamLab：舞動！藝術展 & 學習！未來の遊園地〉，
時間：2016/12/29（四）~2017/4/9（日），中時電子報網站報導資訊

〈電路圖〉（圖19）我們眼睛所看到的線路板，有可能是四層板、六層板、八層板…，隨著製程技術的進步，線路層也越來越多，密密麻麻，這些線路各司所職，互有聯繫，卻不能有干擾。資訊產品的線路就像人的血管，心臟、主動脈、動脈到微血管，再由靜脈、主靜脈回心臟，整個迴路不能有問題。

而一台科技產品：如Notebook，是由好幾塊電路板所組成。主板之外，會有掌管各種功能的小板，螢幕的控制板，控制聲音的音效板或觸控板的小板…等。就像人的各個器官，頭、軀體、四肢…等，組成人體結構，器官各自運行，但又緊密結合，才能運作自如。

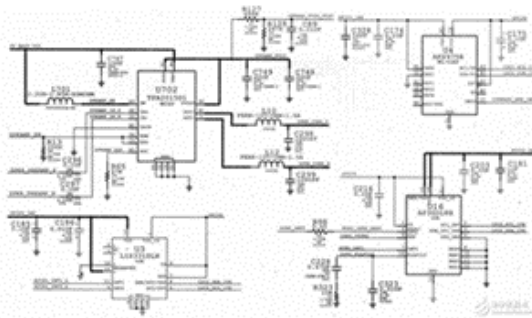

圖19〈手機電路圖〉（局部），網路資料

圖20〈通訊軟體貼圖〉（手機截圖）

〈通訊軟體貼圖〉（圖20）是最貼近當代人的生活的一環，簡單直接的圖像，一目了然，不需任何說明，也是當代講求快速文化下的產物。運用這些當代的圖像，配合箔的運用，讓畫面擁有一種科技感。結合〈通訊軟體貼圖〉的挪用，創造趣味性與親切感，使畫面更貼近當代人的思維。

第三章 創作理念

第一節 人·科技·宗教情懷

人類在遠古時代，由於資訊、交通、知識等侷限，凡事都經過祭祀儀式，與神靈溝通取得神示，方才行事，生活離不開鬼神與宗教。

資訊產品在當代不斷地深入人們的生活，人亦離不開這些科技產品。而網路上也不斷地在上演封神榜，每天都有不同的女士與男士受封，而在今日要成為神，似乎簡便多了。此現象是一種非關於傳統信仰，但卻又如宗教儀式的神明祭典一般，令大量網迷偶像崇拜，其狂熱程度是非常奇特的現象，恍如一種心靈上的微妙依託。而當這些「神」崩壞之時，也就瞬間被請下神壇，絲毫沒有任何遲疑，由「神」降格為「人」的速度更令人驚嘆。

人之於信仰，無非是一種心靈的寄託，或是某種特定的期待（上天堂或往西方極樂世界）。

「北魏的壁畫是用對悲慘現實和苦痛犧牲的描述，來求得心靈的喘息和精神
的慰安，那麼，在隋唐則剛好相反，是以對歡樂和幸福的幻想，來取得心靈

的滿足和神的恩寵。」⁹

我們所處的這個時代，科技產業變遷非常快速，不斷有新產品、新資訊透過網路傳遞，過多的訊息，與快速的節奏，讓當代處於緊張、忙碌、壓力的狀態，於是在精神上承受著如「北魏時期」般的壓力。但是物質上的豐足，卻讓人在物慾上享受著「隋唐時代」的樂趣。於是造成浪漫的、詩意的，心靈上的唯美主義與網路上的造神風潮，猶如神話般不真實的虛幻感。

80、90年代，個人電腦的普及，讓科技業蓬勃發展，新興的科技公司紛紛上市、上櫃，讓台灣的經濟一片榮景。然而，2000年網路泡沫化，讓科技業陷入裁員潮。2007年，科技業谷底翻身，達到高峰。2008年，金融海嘯一來，科技業又開始實施減薪、無薪假，緊接著一波波的裁員。在我的畫面製造一種如神話般的幻象空間，正是表達當代處於瞬息萬變、世事難料、如夢幻泡影的時代。

第二節 故事性的呈現

在我的創作中，所呈現與表達的畫面，並不是特定的個人。有些可以是特定族群，但是有些卻是整個社會的普遍現象，人物的選擇是畫面效果的一種呈現，用來營造故事張力，以及想像空間，使讀者在觀畫的過程中，能夠自我解讀。

〈女子〉（圖21）描述當代面對嶄新快速的科技產品不斷的更新時，她的勇

⁹ 李澤厚（2015）。《美的歷程》。台北：三民書局 第 127 頁

於承擔與上進。〈釣者〉（圖22）與〈酋長〉（圖23）暗喻的孤寂、焦慮、緊張、不安，是許多人長期的生活形態。太多太快速的資訊，如同〈學生〉（圖24）的困惑與迷惘，讓人們的大腦隨時處於備戰狀態，而〈工程師〉（圖25）更直接點出職場求新求變，導致的危機感。〈母與子〉（圖26）是一種想像，科技的進步，可否讓母親的角色得以舒緩一口氣。在東勢巧遇95高齡的阿嬤，向我抱怨無法跟外勞溝通，於是興起了讓〈阿嬤〉（圖27）自己建立社交圈的念頭。

採用抒情的方式去呈現主題，主要在展現人是有情的動物，情感世界中的喜、怒、哀、樂、愛、惡、慾，才是真正的主宰，而外物只是一個媒介，所有創作均試圖表現人是透過這些媒介在傳遞大腦的訊息。

圖21 高美專〈女子〉(局部)，
2017年，紙本、膠彩

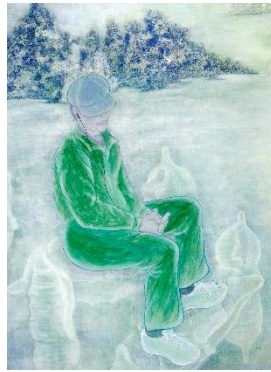

圖22 高美專〈釣者〉(局部)，
2017年，紙本、膠彩

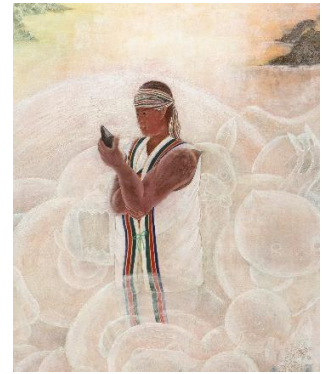

圖23 高美專〈酋長〉(局部)，
2017年，紙本、膠彩

圖24 高美專〈學生〉(局部)，
2017年，紙本、膠彩

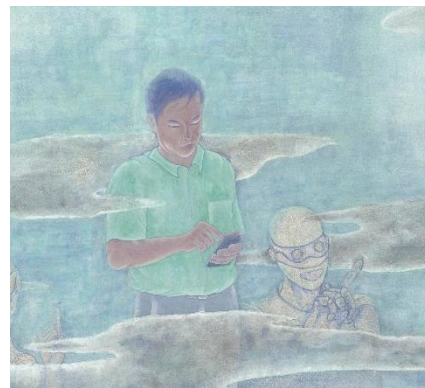

圖25 高美專〈工程師〉(局部)，
2017年，紙本、膠彩

圖26 高美專〈母與子〉(局部)，
2017年，紙本、膠彩

圖27 高美專〈阿嬤〉(局部)，
2017年，紙本、膠彩

第三節 靜穆與單純

中國繪畫尚意與尚靜，重視畫外的餘韻，講究空靈與玄妙，營造特殊的空間與氣氛。個人認為人物畫的描繪，在著重情感的抒發，其氣氛的營造，在展現創作者的氣度與氣質。

試圖讓畫面呈現靜止的動作狀態，凸顯主角的精神狀態，顏色與線條的呈現，均講究單純的美學。採用單純的色系打底，及捨棄過多的技法，用統一的調性，讓畫面純淨而柔和，使其呈現優雅與純美。

運用單純的形象來表達人物的個性感受，讓畫面精簡單純，將重點放在人物的神情與姿態，去凸顯欲關懷的主題。著重在優美的均衡、輪廓、表情與肢體語言，突出了人物的氣韻和心境。

第四章 作品解析

科技產品的介入，讓人與人之間的互動過於頻繁，來不及消化、整理前面的訊息，下階段的任務已來到面前。用「科技產品與網路生活—現在篇」、「AI及機器人—未來新視野」作為個人創作的兩大主軸，主要在描述科技產品介入人的生活後，對人所產生的影響。用主觀的色彩去賦予畫面中人物的情感，著重氣氛的營造，讓主角沉浸在特殊的情境中，展現東方媒材特有的畫意。

第一節 科技產品與網路生活—現在篇

〈釣者〉（圖28），畫中主角戴著耳機¹⁰，沉浸在個人世界的狀態，似乎是在等待甚麼，是等待魚兒上鉤呢？還是蛻變？等待的對象（人、事、物）是否會發生？等待是一種孤獨的、個人的內在行為。為表達主角的孤寂感，背景周圍用色大都是冷色調，陰陰鬱鬱的灰藍與墨綠，山巒氤煙裊裊，雲煙與霧氣瀰漫在主角與巨大的蛹之間，釣者帽沿低垂遮住半邊臉，分不清當事者是沉浸在耳機傳來的樂音中，還是低頭沉思，或已經進入禪定狀態？

將山水與人物結合，畫中人物、蛹、山巒、步道，刻意讓透視上呈現比例不合理，

¹⁰ Walkman 是 Sony 生產的一種個人隨身音樂播放器，它的發明改變了世界的聽覺享受方式。於 1979 年 7 月推出，定位在青少年市場，強調年輕活力與時尚，並創造了耳機文化。

有空間錯置之感。為了表現山巒霧氣瀰漫的景象，用粗顆粒的礦物顏料堆疊出樹叢，再貼上銀箔，待乾之後，將部分的箔去除，露出凹陷處的箔。

圖28 高美專〈釣者〉，2017年，紙本、膠彩，91x116公分

〈酋長〉（圖29），此畫可與〈釣者〉合併形成一幅畫，也可分開單獨展示。除了將山水與人物結合，刻意讓視景與人物在透視上呈現比例不合理，有空間錯置之感外，同時用連續敘述法的長卷表現方式，利用物件讓兩幅各自獨立的畫，有機的連結在一起，增加畫面的可讀性以及延展性。

畫中的人物手持手機¹¹，神色專注而凝重。是誰給了他信息？他看似與外界緊密聯繫，可是又為何如此焦慮？除了山景的表現形式延續〈釣者〉的技法外，用色大都是以暖色調為主，凸顯當事人的緊張、焦慮和不安，刻意讓兩幅畫形成對比。

畫面的雲霧用琳派裝飾性的手法表現，讓手機上的情緒貼圖，從雲霧中冒出來，傳統的圖騰與當代的圖樣，相互交織在一起，增加畫面的衝突感與趣味性。

圖29 高美專〈酋長〉，2017年，紙本、膠彩，91x116公分

¹¹ 手機造就了現代的行動商務也改變人類的通訊模式。而手機之父—Martin Cooper 是 Motorola 無線通訊研究開發部門的負責人，1972年12月，與設計師 Rudy Krolopp 研究開發一支「行動式的手持電話」。Krolopp 和他的團隊只花了六週就將世界上第一支手機的原型做出來了，由於許多研發因素，讓他們花了10年才能正式生產，更花費了10億美金來做研發，主要原因是一些基地台的架設問題。全球公認的第一款手持式行動電話—Motorola DynaTAC 8000X，在1983年才問世。

〈女神〉（圖30）：在科技業，只要能擁有最先進的關鍵技術，就能掌握整個產業的命脈，也就能夠上下整合，成為業界的霸主。圖中描繪的是一個科技業的大老闆，手上握有領先群雄的關鍵技術。用描繪神像的姿態、神情以及佛手，讓畫中人物擁有崇高地位，手中握有象徵性的關鍵技術。用線路圖的縱線、橫線，象徵硬體左右、上下整合的能力，而曲線象徵軟體的整合，畫中的球就像數位、聲光到處流竄，如同她在業界無往不利。

科技業是一個競爭性極強，汰舊率相當高，非常殘酷的領域，在這個環境下，要一直保有領先地位，是相當不容易的。2000年網路的泡沫化，科技業一片哀嚎聲，造成台灣電子業的裁員潮。2008年的金融海嘯，讓在沙灘上曬太陽的科技產業，被巨浪捲入海底深淵，無薪假與裁員更是持續一年左右，業界人人自危。在製作〈女神〉這件作品時，運用青瓷、碧玉、白色統整色調，讓畫面形成如數位科技般快速變化的不真實空間，將人物襯托出虛幻感。作此畫之前，先畫小幅〈神蹟〉（圖31），確認色調的運用及貼箔的效果。

圖30 高美專〈女神〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分

圖31 高美專〈神蹟〉，2017年，紙本、膠彩，25x25公分

〈女子〉（圖32），科技的進步，在大部分的人們，還來不及反應的時候，已經如浪潮一般席捲而來。電腦¹²、PDA、Notebook、手機，以及迎面而來的人工智慧（AI）和機器人。每樣新產品的出現，都讓部分人士目瞪口呆，措手不及。圖中描繪一個健康、平凡、略帶中性的女子，象徵她擁有堅韌的特質。當任何新事物、新知識來到面前時，她都能夠勇敢的去面對與承擔。

畫中留白處，重複貼上多層不規則的銀箔再燒製，讓畫面呈現多重的空間感，猶如進入太虛之中。裝飾性雲朵，從虛空中乘載著科技產品竄出，襯出女子神情的堅定與自信。整張畫面都用綠青和白色調，綠色是大部分植物的顏色，代表著生命和活力的象徵。為了確認色調的質感及箔的運用技法，先做小畫〈相〉（圖33）確認技法的呈現效果。

¹² 在 80 年代初期，電腦都是很巨大。很多公司開始致力於將電腦體積有效縮小化，IBM 就是其中一家，而蘋果的 Apple II 則是另一個強勁對手（是世界上第一部被開發出的個人電腦）。IBM 成立了「Project Chess」特別小組，與 Apple II 抗衡的個人電腦。為了加速研發時間，改採開放架構，盡可能都用現成的。於是搭載微軟 MS-DOS 的第一部 IBM PC 在 1981 年正式上市，從此人們可以自己採購零件自組電腦了。開放架構的自組式個人電腦是改變世界的重要科技產品之一。

圖32 高美專〈女子〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分

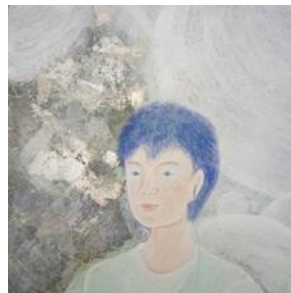

圖33 高美專〈相〉，2017年，紙本、膠彩，25x25公分

〈少女〉（圖34），築夢的年齡是充滿詩意的，年輕的生命對未來的幻想，總是美好的。用粉色系去營造如夢似幻的青春，少女低頭正在看甚麼？遠方傳來甚麼信息？

梁羽生在《冰河洗劍錄》中寫道：「中年心事濃如酒，少年情懷總是詩。」¹³描寫錯綜複雜的愛情故事。對情竇初開的少女而言，一切都是甜美的。小說中的時間背景，是一個封建保守的年代，情節有如千絲萬縷般糾結。而如今這個多元社會又豈能「情似浮雲無障礙，心如明鏡不沾塵。」¹⁴

圖34 高美專〈少女〉，2017年，紙本、膠彩，65.5x53公分

¹³ 網路小說：梁羽生《冰河洗劍錄》第四十二回。

¹⁴ 同上。

〈阿嬤〉（圖35）主要在表現台灣已經邁入老人社會，外勞推或扶著阿公、阿嬤在散步的景象隨處可見。但是由於語言不通、文化隔閡，這些老者通常是孤單、寂寞的。於是我用畫面讓阿嬤會使用電腦，她可以在社群網站建立自己的社交圈。高齡的長者，第一次接觸電腦，手握滑鼠，學習新事物的喜悅、擔心、害怕，一下子全部湧上心頭。

對阿嬤而言，網路是一個未知的、神奇的、虛幻的世界，刻意讓主角的手從雲層中伸出來，採取即將握住滑鼠的動式，讓時間與畫面同時凝結在那一瞬間，故事就在此時上演，一切盡在不言中。

畫面中加入一些手機截圖，增加趣味性，也讓阿嬤有返老還童的意味，帶一點俏皮的感覺，讓阿嬤成為不老的「科技阿嬤」。

〈欲迎還拒〉（圖36）和〈半遮面〉（圖37）是畫〈阿嬤〉之前的熱身，採用帶紫色的冷、暖色調，增加空間的玄虛與夢幻感，同時帶一點成熟與雅緻的味道。

圖35 高美專 〈阿嬤〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分

圖36 高美專 〈欲迎還拒〉，
2017年，絹本、膠彩，38.5x47公分

圖37 高美專 〈半遮面〉，
2017年，紙本、膠彩，25x25公分

〈學生〉（圖38），《莊子·養生主》有云：「吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆已。」¹⁵在莊子（約西元前369年～西元前286年）的年代，印刷術（7世紀，唐朝初期出現雕版印刷）還沒發明，知識流通困難，學問的求取著實不易。無怪乎莊子要感慨，人生是有限的，而知識是無窮盡的，以有限的生命，追求無窮的知識，必然失敗。

在我們的時代，網路的發達，讓資訊及知識可以快速流通，無論是新訊息或是既有的知識，都可以藉由網路的查詢，大量取得。做學問、寫報告、或蒐集資料，相對容易多了。

但是，因為大量的訊息夾雜著各種不同的見解，或有心人士故意誤導，而造成困擾或誤判，進而歸納出錯誤的結論或造成失誤的決策。因此，要消化分析大量的知識，就必須要有足夠的判斷力，邏輯性和分析能力要夠強，這需要仰賴平時廣泛的涉獵，及精準的判斷力。

此創作描繪的是一個藉由網路正在查詢資料的人（泛指一般人），大量的訊息不斷地湧現，但是資訊來源廣泛，論點南轅北轍，各自表述，造成查詢者莫衷一是，相當困擾。

畫面中借用仇英（約1498～1552）的〈孔子聖跡圖〉（圖39）與櫻井雪館(1715～1790年)的〈三國一桃園結義三兄弟〉（圖40）來代表不同立場與意見的資訊。

¹⁵ 吳金衛（2010）。《莊子看破沒說破的潛智慧》。台北：廣達文化事業有限公司 第 25 頁

採用帶有速度感的雲朵來強調資訊的湧入，迷濛的綠與藍讓主角有如置身迷霧森林中。刻意讓Apple的Logo若隱若現，暗示一種當代的普世價值觀與身分的象徵。

圖38 高美專〈學生〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分

圖39 仇英〈孔子聖跡圖〉

（冊頁，局部），

1592年，紙本、膠彩

圖40 櫻井雪館

〈三國一桃園結義三兄弟〉，

絹本設色

〈姐姐妹妹〉（圖41），姐姐與妹妹肩並肩坐著，妹妹輕輕地訴說，姊姊低頭傾聽並專注的看著螢幕，兩人間流露著深厚情感。

運用裝飾性水的圖樣，使其造型近似華麗的家具，但是卻不是具象表達，讓裝飾性意味更濃厚，也增加想像空間和美感。造型優美的水，聚散疏密，富有節奏性，襯出姐姐的高雅氣質與溫柔婉約。而妹妹的聲音，大珠小珠落玉盤，婉轉悅耳，如音樂般富有韻律感。

當代人因為通訊軟體的發達，溝通的快速與便利，反而讓人漸漸減少人與人之間面對面交談，肢體互動與促膝長談的機會，因而產生既親近又疏離的情感。

圖 41 高美專〈姐姐妹妹〉，2017~2018 年，紙本、膠彩，116x182 公分

第二節 AI及機器人—未來新視野

2017年，當AlphaGo¹⁶打敗日本棋王，即宣告AI元年的到來。「AI世代會讓許多工作被多功能機器人『按個鍵』就取而代之，包括電話行銷、貸款授信人員、櫃台人員、律師助理、計程車司機和速食餐廚師這6項職業，『將被AI和機器人搶走工作』，面臨消失的命運」¹⁷。

〈工程師〉（圖42）：主角獨自一人站在蕭瑟、單調、平坦的雲層中，一望無際的天空，周圍伴隨著他設計的機器人。低頭正操作手機，四周洋溢著寧靜、安祥、和諧的氛圍，而主角卻散發著淡淡的愁緒。

當人工智慧達到可辨識語言，聲音來源，解析面部表情的功能時，機器人漸漸可以取代人類許多服務性質的工作。

中年的他，生活的重擔壓得他無法喘息，工作上的壓力也讓他過度勞累。用平面、單調的雲，層層將人物包圍住，象徵看似平靜的生活，卻困境重重。在主角頭部上方，留了一道出口，不管人生走到何處，「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。」生命自會有他的出口。為了達到預期效果，先完成〈機器人〉（圖43）這幅

¹⁶ AlphaGo（「Go」為日文「碁」字發音轉寫，是圍棋的西方名稱），於2014年開始由英國倫敦 Google DeepMind 開發的人工智慧圍棋軟體。AlphaGo 的做法使用了蒙地卡羅樹搜尋與兩個深度神經網路相結合的方法，其中一個是以估值網路來評估大量的選點，而以走棋網路來選擇落子。電腦可以結合樹狀圖的長遠推斷，可像人類的大腦一樣自發學習進行直覺訓練，以提高下棋實力。

¹⁷ 中時電子報 陳碧芬／台北報導 2017年10月13日 上午5:50 《AI世代來臨 6 職業將消失》

小畫。

圖42 高美專〈工程師〉，2017年，紙本、膠彩，91x116公分

圖43 高美專〈機器人〉，2017年，紙本、膠彩，25x25公分

〈母與子〉（圖 44）：Baby 靠在機器人媽媽的懷裡，睡得正香甜。機器人媽媽低頭凝視著 baby，散發著慈母關愛的眼神。

未來運用「類膚材質¹⁸」的科技技術，讓機器人媽媽擁有類似人類柔軟的肌膚，恆溫器的裝置，可使機器人媽媽的體溫接近人類，再加上臉部細緻的雕琢，使機器人媽媽的臉，看起來就像人類的五官，並且置入可散發出媽媽體味的香精。Baby 靠在機器人媽媽的懷裡，就好像真的在母親的懷抱中，既柔軟又芳香，不知不覺就沉沉入夢。

用柔和的色調，製造輕柔的空間與溫暖療癒的質感。呈現花朵造型的雲層，象徵機器人媽媽身上散發的香氣。人物漂浮在雲朵之間，象徵 Baby 進入香甜、溫柔的夢境。

少子化與女性的低就業率，已成為台灣社會問題的一大隱憂。科技的進步是否有一天能讓機器人擁有保母的功能？〈寶貝〉（圖 45）是這幅畫的試驗作品。

¹⁸ 矽膠類膚傳感器，是韓國首爾大學的研究人員從甲蟲的翅膀獲得靈感，研發出一種柔韌的電子傳感器。其能捕捉到一隻瓢蟲行走時的輕柔腳步聲，也可以區分剪力和扭力，就像人體皮膚一樣。它還可以綁在手腕上，作為心率監測器使用。

圖44 高美專〈母與子〉，2017年，紙本、膠彩，116x91公分

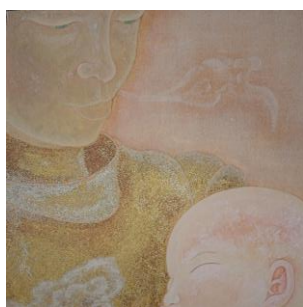

圖45 高美專〈寶貝〉，2017年，紙本、膠彩，25x25公分

〈先知〉（圖 46）：Arjun Sethi¹⁹與 Andy Artz 合作寫了一篇有關網路未來形態的文章，認為未來的網路必須發展為蜂巢²⁰的形態，並且組成網路的節點必須具備蜂群思維才能生存。以下是他的觀點：

「因為交互頻度的增加，蜂群行動可以更加智慧，因為節點間摩擦減少，蜂群可以執行除了傳輸數據以外的事情。它可以基於這樣數據做出響應並演進。蜂群不僅僅是讓聯網更緊密。它還是有機的生物成分組成的更加稠密的群體。」²¹

Arjun Sethi 的預測是否會在未來實現？讓我們拭目以待。

個人認為科技業本身就是一項結合群眾高度智慧與人力的產業，當少數決策者訂下目標，所有專案成員迅速結合，聚集開會，訂下目標與時程，各自分工行動，最後將各自的成果展現，完成共同的成品，這個過程就很像蜂群一般。

此作是描繪一個有影響力的人，有能力整合並統領大量人力，物力、財力…等資源。畫面中蜂巢式結構體除了暗示 Arjun Sethi 的預測，主要在表達科技業是一種結合高度群眾智慧與人力的龐大組織。

¹⁹ Arjun Sethi 是 SOCIALCAPITA 合夥人，YAHOO 前員工，MESSAGEME 聯合創始人兼 CEO。

²⁰ 蜂巢網路（Cellulanetwork），又稱行動網路（mobile network）是一種行動通訊硬體架構，分為類比蜂巢式網路和數位蜂巢式網路。由於構成網路覆蓋的各通訊基地台的訊號覆蓋呈六邊形，從而使整個網路像一個蜂窩而得名。

²¹ Arjun Sethi & Andy Artz 《Facebook 已經過時，蜂巢新網路崛起》。網路文章

主角的手勢展示出他有能力掌控整個大局，組織的一切均在他的調度內集體運作，並能適時運用影像、辨識系統、無人機²²…等，這些先進科技產品，執行必要的任務去影響或幫助他人。

畫面右上方的小手象徵一般的平民百姓，渴求大人物施予德澤，然而有影響力的人與一般人之間通常都隔著重重帷幕，看不到真實的景象。

帷幕用眾多縱線、橫線構成，象徵科技與網路無所不在。而上方眾多的疏密聚散小點，看起來像是古文字的浮雕或器物上的圖騰，文字與繪畫是文明與歷史的象徵，古代的歷史正是通過這些紀錄留傳下來，而人類的歷史通常也是這些有影響力的人的紀錄。科技的進步漸漸改變圖像與文字的紀錄形式，可透過數位、聲音、影像…等，以各種不同形式記錄，而歷史也因為科技的進步，未來將漸漸採用不同的方式見證以及改寫。〈眾生〉（圖 47）是此作的實驗板。

²²無人機英文名稱有：DRONES、UNMANNED AERIAL VEHICLES (UAVS)、UNMANNED AERIAL SYSTEMS (UAS)，或稱 QUAD-COPTERS 四軸飛行器。

無人機具有至少六種技術的融合：

(一) 物聯網感測器、(二) 先進電池技術、(三) GPS 定位技術、(四) 圖像處理及高解析鏡頭、(五) 3D 列印、(六) 人工智慧

圖 46 高美專〈先知〉，2018 年，紙本、膠彩，116x273 公分

圖 47 高美專〈眾生〉，2018 年，紙本、膠彩，25x25 公分

〈啟航〉（圖 48）：畫中只是人物的背影，透過肢體動作的描繪，可以感受到畫中主角正努力往前邁進，象徵迎接 AI 與機器人時代的來臨，人們必須不斷地前進。磨破了的鞋底，訴說著一個人的經歷，目光正追隨著前方的腳步，象徵亞馬遜（Amazon Go）已經走在前端了，而其他人或企業也將隨即趕上。

前方的一道光線，象徵光照上網技術²³可能逐漸成熟，未來上網將更方便與快速。畫面中的蜂巢式結構體漸漸掙脫瓦解，象徵迎接 AI 與機器人的新時代，必須擺脫一些舊思維，人力與資源的整合將會重新排列組合。

當 AI 技術發展越來越成熟之後，人類的運作模式與消費方式，將會產生重大變革，舊有的機械式與常規性的人力將被取代，新的人力與技術也將會誕生，物聯網與亞馬遜（Amazon Go）無人商店興起，實體店面逐漸被取代。

90 年代，科技業最有影響力的公司既不是蘋果（Apple），也不是谷歌（Google），而是微軟（Microsoft），它最近宣布終止 WINDOWS 部門，這代表「一個時代的結束」。我們正處在一個大洗牌的時代，這是否會對我們的生活產生更重大的影響，或更戲劇性的變化？〈歷程〉（圖 49），〈轉念〉（圖 50）是實驗作品。

²³ 光照上網技術（又稱燈光上網技術，LI-FI，LIGHT FIDELITY），是利用可見光通訊技術（VLC）來實現網際網路的資訊傳輸。光照上網技術就是以各種可見光源作為訊號發射源，通過控制器控制燈光的通斷，從而控制光源和終端接收器之間的通訊。它具有高頻寬（其頻寬是 WIFI 的 1 萬倍）、高安全性（室內電腦、行動終端資訊不會洩露到室外）、節能等特點。

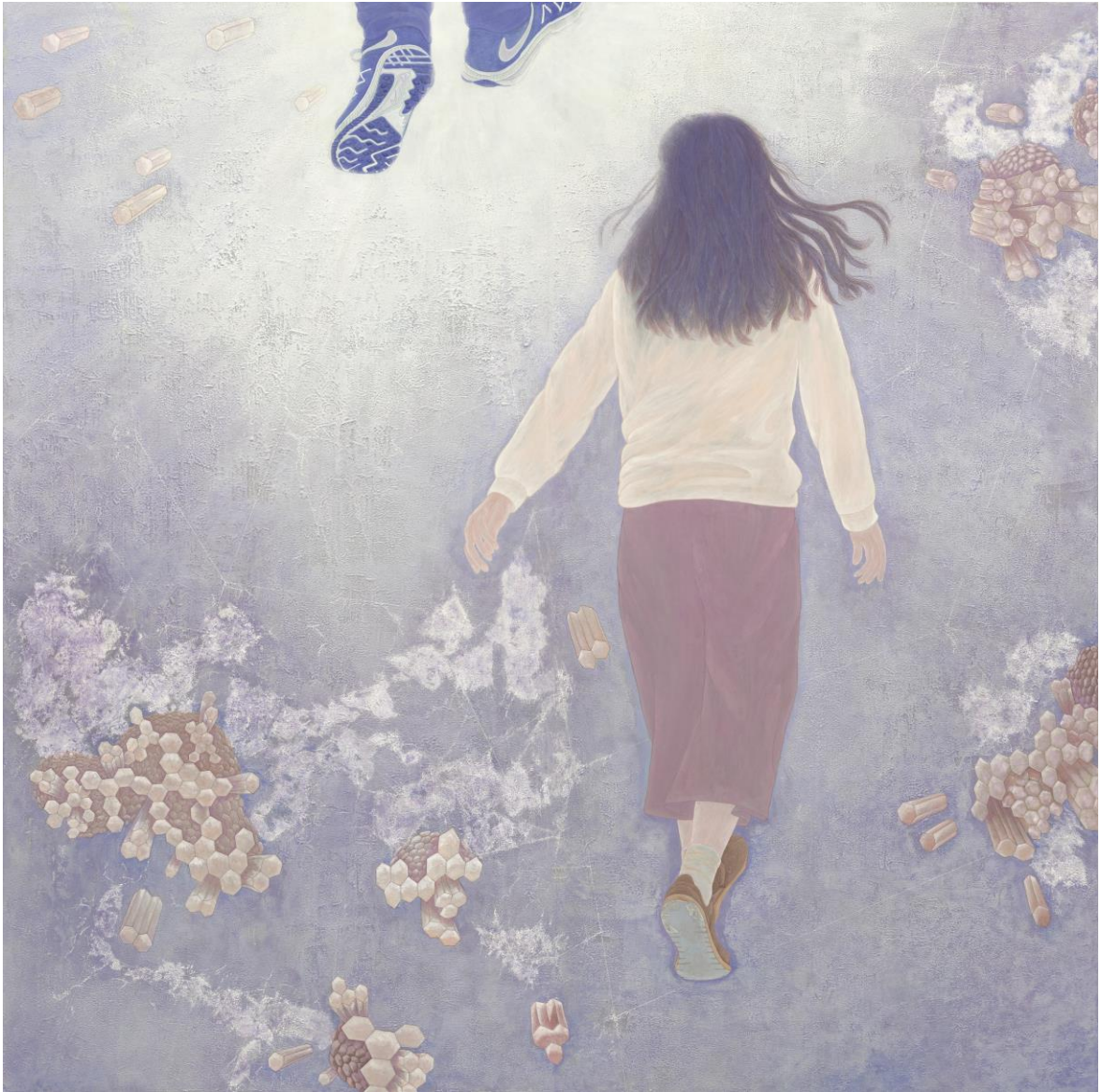

圖 48 高美專〈啟航〉，2018 年，紙本、膠彩，180x180 公分

圖 49 高美專〈歷程〉，2018 年，
紙本、膠彩，25x25 公分

圖 50 高美專〈轉念〉，2018 年，
紙本、膠彩，25x25 公分

第五章 結論

以時間軸來綜觀我這一系列的創作，由「科技產品與網路生活—現在篇」進入到「AI及機器人—未來新視野」，主要在描述科技產品介入人的生活後，對人所產生的影響。用主觀的色彩去賦予畫面中人物的情感，著重氣氛的營造，讓主角沉浸在特殊的情境中，展現東方媒材特有的畫意。

是一個人之於物關係的呈現，從描述個人面對嶄新快速的科技產品不斷的更新時，勇於承擔與上進。卻因此而產生個人內在的孤寂與焦慮。太多太快速的資訊，讓人陷入困惑與迷惘，使人們的大腦隨時處於備戰狀態。而職場上的求新求變，導致人的危機感。個人的理想與家庭無法兼顧，讓女性的就業與生育陷入兩難，科技的進步，是否能讓小孩的教養與老人的安養問題，獲得解決或改善。

進入到人與人之間，藉由物的溝通，以及人與人、人與物之關係的呈現。科技的進步已經做到網路無國界的社會，但是人性的多面向卻是無法駕馭的。資訊的流通越快速，來源越廣泛，人類大腦的乘載量可能就無法負荷，人的孤寂、焦慮、緊張、不安於是形成。人在忙碌與汲汲營營去經營網路的遙遠人際關係時，卻常常忽略了身邊還有一些人值得去關懷。描述錯綜複雜的網路交友，及因為通訊軟體的發達，溝通的快速與便利，反而讓人漸漸減少人與人之間肢體互動與促膝長談的機會，因而產生既親近又疏離的情感。

科技的進步將逐漸改變人類文明的圖像與文字的紀錄形式，進而透過數位、聲

音、影像…等，以各種不同形式見證以及改寫。而我們正處在一個大洗牌的時代，當AI技術發展越來越成熟之後，人類的運作模式與消費方式，將會產生重大變革，舊有的機械式與常規性的人力將被取代，新的人力與技術也將會誕生，物聯網與亞馬遜（Amazon Go）無人商店興起，實體店面逐漸被取代。迎接AI與機器人時代的來臨，人們必須不斷地努力往前邁進。

人類的文明史，由原始社會，逐漸演化到今日的科技文明，每個演化的過程與階段都不斷的在修正與重組。「科技始終來自於人性」，這句話不僅僅是一句廣告詞，它真真實實的在我們的生活上演，只是這個「人性」的面向，是如此複雜、多元且極其廣泛。揮別過去，邁向未來 AI 新紀元。過去的我，生活總是圍繞著科技產品，不斷的轉動，未來的生活，科技產品同樣將圍繞著我運作。它已經深入我們的生活，無時無刻不在影響我們，我們將一步一步被深化、被改變。用甚麼態度去接受，而不迷惘，端看個人的選擇。面對大洗牌的世代，期許自我實踐莊子所言：「物物而不物於物，則胡可得而累邪。」²⁴

我在這一系列的創作中，嘗試用各種不同的顏色，去表達人物內在的深沉感受。不用太多的肌理去迷惑觀者，讓色彩更單純、簡潔、清淡，就像一種無聲的喟嘆，輕輕的像微風一般掠過，只留下自己欲表述的氛圍，凸顯主角的內斂、沉穩與情感世界。

東方美學是含蓄而內斂的，將滿腹的苦、酸、澀，化為一幅幅的浪漫與詩意。本研究融合傳統元素與當代圖像及議題，試圖讓畫面擁有東方的美感與特質，並呈現當代的時尚與典雅。

²⁴ 《莊子·外篇·山木第二十》 百度百科，網路資料。

透過美術史的學習與研究，讓我了解一幅感動人的畫，是在展現創作者的內在底蘊。豐富的學識涵養，藝術史、哲學、文學、音樂…等知識，再加上豐富的人生經驗，與個人品行及人格特質，是成就一幅作品的重要內涵。面對浩瀚的藝術領域，資料庫必須隨時補充，更新與升級。三年的學院訓練，即將告終，因學習膠彩畫，讓習慣科技業快速、緊張、忙碌的我，深深的體悟到「慢」與「等待」的哲理。這將是我人生最大的轉捩點，或許透過這些創作，我才能真正揮別過去，邁向另一個新階段。

事情都有陰陽兩面，一般人通常都只看到攤在陽光下的一面，而陰影下的一面是甚麼？這部分可能更值得我們去細細品味。習慣用粗顆粒礦物顏料打底，它的光澤是隱含在最深層的內部，透過光線折射，並且細細品味才能看到，如同生命中最底層處，常藏著不為人知的真、善、美，唯有用心體會，才能了解其真諦，才能從粗糙厚實的質感中，挖掘出生命中蘊含的真實量感和厚度。

喜歡在粗顆粒礦物顏料上貼箔，再磨除，再上顏料，就像生命的軌跡一般，斑駁、蒼涼，就算再次覆蓋，痕跡還是隱隱若現。人天生就不平等，不完美，生命的光芒就在一次次被折磨、被消除中，仍然在暗處發光，不因刻意的鏟除，而就不存在，生命的豐厚度與韌性就隱藏在不完美處。

藝術與文學從來都不是那麼出世與超脫，因這一系列的創作，對陶淵明的「採菊東籬下，悠然見南山。」²⁵重新有所領悟。

²⁵ 方祖燊（1982）。《陶淵明》。台北：國家出版社。第 150 頁。

參考文獻

一、書籍

- 1、Bob Brier and Jean-Pierre Houdin (2009)。《築夢金字塔》。(陳瑞清 譯)。台北：天下遠見出版股份有限公司。
- 2、E. H. Gombrich (2012)。《藝術的故事》。(雨云 譯)。台北：聯經出版事業股份有限公司。
- 3、Heinrich Wölfflin (沃夫林) (1993)。《藝術史的原則 *Principles of Art History* 原德文版1915》。(曾雅雲 譯)。台北：雄獅圖書股份有限公司。
- 4、Johann Joachim Winckelmann (約翰·亞奧希姆·溫克爾曼) (2006)。《希臘美術模仿論》。(陳瑞清 譯)。台北：典藏藝術家庭股份有限公司。
- 5、王德育 (2014)。《王德育的觀想藝見》。台北：台灣商務印書館股份有限公司。
- 6、王德育 (2015)。《藝術史101》。台北：台灣商務印書館股份有限公司。
- 7、石守謙 (2015)。《從風格到畫意 反思中國美術史》。北京：生活·讀書·新知三聯書店。
- 8、平山郁夫 (2008)。《悠悠大河》。(楊晶 李建華 譯)。北京：生活·讀書·新知 三聯書店。
- 9、田淵俊夫 (1992)。《田淵俊夫畫集》。東京都：株式會社求龍堂。
- 10、田淵俊夫 (2008)。《田淵俊夫京都を描く：感動を表現する日本画の技法》。東京都：株式會社東京美術。
- 11、佛朗西斯科·莫雷納 (2017)。《浮世繪三傑》。(袁斐 譯)。北京：北京出版集團公司。
- 12、李欽賢 (1993)。《日本美術史話》。台北：雄獅圖書股份有限公司。
- 13、李澤厚 (2015)。《美的歷程》。台北：三民書局。
- 14、李霖燦 (2008)。《中國美術史稿》。台北：雄獅圖書股份有限公司。
- 15、余秋雨 (2002)。《千年一嘆》。台北：時報文化出版企業股份有限公司

- 16、何懷碩（2013）。《給未來的藝術家》。台北：立緒文化事業有限公司。
- 17、東京國立博物館（2008）。《大琳派展》。東京：東京國立博物館。
- 18、芥川龍之介（2016）。《羅生門》。（林皎碧 譯）。新北市 大牌出版 / 遠足文化事業股份有限公司
- 19、高行健（2015）。《論創作》。台北：聯經出版事業股份有限公司。
- 20、若菜正（1993）。《琳派美術館》。東京：集英社。
- 21、張彥遠（1964）。《歷代名畫記》。（范祥雍 點校）。北京：人民美術出版社。
- 22、黑澤明（2016）。《蝦蟆的油》。（陳寶蓮 譯）。台北：麥田出版社
- 23、劉憶諄主編（2017）。《敦煌風華再現：續說石窟故事》。台中：國立自然科學博物館。
- 24、羅淑敏（2010）。《對焦中國畫：國畫的六種閱讀方法》。香港：三聯書店（香港）有限公司。
- 25、蘇利文（2014）。《中國藝術史》。上海：人民出版社。

二、論文

- 1、陳睿淵（2015）。《蜃景》。東海大學美術系研究所論文，台中市。
- 2、韓妤（2016）。《時序間的進程》。東海大學美術系研究所論文，台中市。

三、網路資料

- 1、圖一〈馬王堆一號墓三層內棺〉（局部）上網日期：2017年8月13日
<http://www.nlc.cn/newgtkj/shjs/201107/W020110701329934830622.jpg>
- 2、李慧蓉：《水墨人物畫中的社會性與人文試探——城市掠影創作研究》上網日期：2017年9月17日 <http://handle.ncl.edu.tw/11296/ndltd/00021962316038063815>
- 3、馬王堆漢墓 上網日期：2017年9月21日
<https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%A9%AC%E7%8E%8B%E5%A0%86%E6%B1%89%E5%A2%93>

- 4、〈馬王堆一號墓飛衣〉上網日期：2017年9月24日 <http://www.mapshow.cn/show-58-198-1.html>
- 5、晉 顧愷之〈洛神賦圖〉（局部）上網日期：2017年9月24日 <https://read01.com/OoJ42A.html#.WcfCbbpuLIU>
- 6、〈手機電路圖〉（局部）上網日期：2017年9月25日 <http://www.elecfans.com/uploads/allimg/140919/1772475-140919144334323.jpg>
- 7、數位展覽〈teamLab: 舞動！藝術展 & 學習！未來之遊園地〉中時電子報網站報導資訊 上網日期：2017年9月28日 <http://www.chinatimes.com/realtimenews/20161228004604-260415>
- 8、註腳：數位 上網日期：2017年9月28日 <https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B8%E7%A2%BC>
- 9、網路小說：梁羽生《冰河洗劍錄》第四十二回。 上網日期：2017年10月3日 <https://translate.google.com.tw/translate?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=http://www.kanunu8.com/book/4671/65188.html&prev=search>
- 10、註腳：ODM / OEM 上網日期：2017年12月12日 <http://wiki.mbalib.com/zh-tw/OEM>
- 11、日本浮世繪師櫻井雪館所繪桃園三結義圖 上網日期：2017年10月11日 https://search.yahoo.co.jp/image/search;_ylt=A2RioucCid1ZfVwA9UeU3uV7?p=%E6%A%B%BB%E4%BA%95%E9%9B%AA%E9%A4%A8%281715-1790%29%E6%89%80%E7%B9%AA%E6%A1%83%E5%9C%92%E4%B8%89%E7%B5%90%E7%BE%A9%E5%9C%96&aq=-1&oq=&ei=UTF-8#mode%3Ddetail%26index%3D0%26st%3D0
- 12、仇英〈孔子聖跡圖〉上網日期：2017年10月11日 <https://www.qi-gong.me/zh-tw/tculture/20150306/14468.html>
- 13、韌體 上網日期：2018年1月28日 <https://zh.wikipedia.org/wiki/韌體>
- 14、中時電子報 陳碧芬／台北報導 2017年10月13日 上午 5:50 《AI 世代來臨 6 職業將消失》上網日期：2017年10月14日 <https://tw.news.yahoo.com/ai%E4%B8%96%E4%BB%A3%E4%BE%86%E8%87%A8-6%E8%81%B7%E6%A5%AD%E5%B0%87%E6%B6%88%E5%A4%B1-215006753--finance.html>

- 15、全球公認的第一款手持式行動電話—Motorola DynaTAC 8000X 上網日期：2017年11月30日 <https://www.saydigi.com/2012/10/motorola-dynatac-8000x-24.html>
- 16、個人電腦的始源—IBM PC 上網日期：2017年11月30日 <https://chinese.engadget.com/2011/04/12/ibm-pc/>
- 17、曾是改變世界的十個科技產品 上網日期：2017年11月28日 <https://www.msn.com/zh-tw/lifestyle/trending/%e9%80%99%e4%ba%9b%e6%9b%be%e6%98%af%e6%94%b9%e8%ae%8a%e4%b8%96%e7%95%8c%e7%9a%84%e5%8d%81%e5%80%8b%e7%a7%91%e6%8a%80%e7%94%a2%e5%93%81%ef%bc%8c%e4%bd%a0%e8%aa%8d%e8%ad%98%e5%b9%be%e5%80%8b%e5%91%a2/ar-BBFz1SH?ocid=spartandhp>
- 18、Arjun Sethi & Andy Artz 《Facebook 已經過時，蜂巢新網路崛起》。 上網日期：2017年12月30日 <https://blog.dcplus.com.tw/marketing-knowledge/growth/101220>
- 19、張小玫 《無人機是商機，還是危機？》 上網日期：2018年1月4日 <https://portal.stpi.narl.org.tw/index/article/10265>
- 20、網路 上網日期：2018年2月25日 <https://translate.google.com.tw/translate?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%25E4%25BA%2592%25E8%2581%2594%25E7%25BD%2591&prev=search>
- 21、財經產業動態 《Amazon Go 無人商店正式開業！外媒：這套系統非常完美，但我們真的需要它嗎？》 上網日期：2018年3月4日 <https://www.businessweekly.com.tw/article.aspx?id=21752&type=Blog>
- 22、物聯網 上網日期：2018年4月1日 <https://zh.wikipedia.org/wiki/物聯網>
- 23、黃齊元 《微軟關閉 windows 部門、蘋果衰退，還有3個市場會發生大改變！老總：台灣卻都沒察覺》 上網日期：2018年4月25日 <https://tw.news.yahoo.com/微軟關閉 windows 部門、蘋果衰退%EF%BC%8C 還有 3 個市場會發生大-043847046.html>

24、矽膠類膚傳感器 上網日期：2018 年 5 月 4 日

<https://translate.google.com.tw/translate?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=http://zhidao.baidu.com/question/394640015.html&prev=search>

25、人工智慧 上網日期：2018 年 5 月 8 日 <https://zh.wikipedia.org/wiki/人工智慧>

26、橋本雅邦 上網日期：2018 年 6 月 24 日 <https://ja.wikipedia.org/wiki/橋本雅邦>

27、《莊子·外篇·山木第二十》 上網日期：2018 年 6 月 25 日

<https://translate.google.com.tw/translate?hl=zh-TW&sl=zh-CN&u=https://baike.baidu.com/item/%25E7%2589%25A9%25E7%2589%25A9%25E8%2580%258C%25E4%25B8%258D%25E7%2589%25A9%25E4%25BA%258E%25E7%2589%25A9/2382483&prev=search>