

東海大學美術學系碩士班碩士論文

創作論述

咖啡館的閒蕩者

張如梅創作論述

Flâneur in Cafe

Explanation and Discussion on the Painting

Artwork of Rue –May Chang

指導教授：黃海雲 教授

研究生：張如梅 撰

中華民國 101 年 12 月

東海大學美術系 碩士在職專班

張如梅 君所撰碩士論文：

「咖啡館的閒蕩者」

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)

王怡然

(王怡然)

黃海雲

指導教授

(黃海雲)

林文海

系主任

(林文海)

中華民國 102 年 1 月 16 日

致謝

回顧這三年多來的研究生涯，在兼顧學業、家庭、事業之下，一路走來著實艱辛。慶幸能與來自不同行業的精英結為同窗，在學習的過程中相互扶持與成長。並且承蒙多位藝術地位崇高的師長指導提攜，得以在豐盛的藝術殿堂中，習得豐富的知識與技能，真可謂滿載而歸。

本研究論文之完成，要特別感謝指導教授黃海雲老師悉心指導，在創作的過程中，特別撥冗給予引導創作方向與指正缺失，令個人受益匪淺，使得創作論文之內容充實有內涵。。另外，感謝詹前裕老師、吳繼濤老師與王怡然老師，從三位老師得到不同的寶貴意見，使本論文包容更多的思考論點。

在課業上，每位同學都是我最好的拍檔，無論是課堂上的評圖或創作內容的討論，每次都是回味無窮。

最後，感謝父親、母親，給我的關懷和栽培，才得以有今天的我，更感謝永遠支持我的老公，讓我全心全意的投入，也要特別感謝伊莉、黃靜、立晨、治宜、謹恕、美銀，還有台中高工眾姊妹。有太多幫助過我的人無法一一致謝，在此致上誠摯的謝意，謝謝大家！文末僅將本論文成果獻給我摯愛的家人，並與支持及愛護我的師長及朋友們一起分享。

張如梅
西元2013年一月
于 台中東海美術研究所

摘要

咖啡館提供的價值是多元的。從功能面來看，它是提供悠閒、疏壓以及社交的場所。一方面，人們可藉由咖啡館解放忙碌生活與實踐悠閒自由生活風格，使其心情得到沉澱而感受到快樂。另一方面，咖啡館因其做為一個社交平台，聚集各式人們，也因此提供彼此相互觀察的對象。本文首先透過文獻回顧，整理史上著名的咖啡館畫作之脈絡與發展。其次，說明作者多年來以一位咖啡館的閒蕩者自居，是如何熱衷於探究人際的疏離與想像男女社交表象的背後故事。經融合前人咖啡館畫作的啟發與個人於咖啡館的觀察及體驗，爰以發展出個人兩個創作主題，包括：主題一「自我空間」以表現咖啡館所帶來的悠閒、疏壓、心情沉靜與明亮愉快感受為主；主題二「人際疏離」以咖啡館所見之疏離感受，與男女之間情愫糾葛的一面。在創作理念的部份，本文配合此兩項主題依序闡述在創作過程中，如何安排不同的造形、線條與色採等元素於不同主題。希望藉此可提供觀者全新的視覺經驗，使其同感於咖啡館所展現的多元體驗。

ABSTRACT

The intrinsic value provided by a cafe is comprehensive. From its functional point of view, cafe provides a space for leisure, tension-relief and social intercourse. On one hand, people can liberate busy life and practice their free lifestyle through café, so as to keep a peaceful emotion and happy feeling. On the other hand, café, being as a social platform, gathers all kinds of people, providing an opportunity for people to observe each other. In the first part of this dissertation, through the literature, the context and development of the famous coffee shop paintings was presented through literature review. Next, the psychological journey of the author, who considers herself to be a cafe loiterer for years, for keening on the exploration of interpersonal alienation the story behind men and women is presented. By integrating the inspiration, inspired by the historical paintings, and personal observation experienced from the café, two creative themes are proposed including: Theme one- Self-space: topics related to personal feelings of calm, bright mood and happiness brought from the cafe; Theme two- Social alienation: topics related to alienated feelings, and topics related to emotional entanglement between men and women. In the part of creative concept, the intention and arrangement for applying different elements (colors and lines) to different themes are described in sequence. Hopefully, the author wishes to provide viewers a whole new visual experience and demonstrate the diverse experience of the coffee shop.

目次

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
目次.....	III
圖目次.....	V
第一章 緒論.....	1
第一節 創作動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	2
第二章 咖啡館畫作的脈絡與發展.....	3
第一節 咖啡文化與咖啡館風情.....	3
第二節 咖啡館畫作的脈絡與發展.....	6
第三章 瀰漫在咖啡的香氣－創作理念自述.....	16
第一節 閒蕩者.....	16
第二節 咖啡館畫作的啓發.....	16
第四章 作品分析.....	18
第一節 主題一：「自我空間」.....	18
創作歷程（一）：夏午.....	18
創作歷程（二）：如歌的行板.....	20
創作歷程（三）：下班以後.....	22
第二節 主題二：「人際疏離」.....	24
創作歷程（四）：閒蕩者.....	24
創作歷程（五）：少女.....	26
創作歷程（六）：回首.....	28
創作歷程（七）：今夕何夕.....	30

創作歷程（八）：六度分離.....	33
創作歷程（九）：靜夜.....	35
創作歷程（十）：眉宇之間.....	38
第五章 結論.....	39
參考文獻.....	40

圖目次

圖 1 〈古布瓦咖啡館的素描〉	8
圖 2 〈咖啡館的一角〉	9
圖 3 〈音樂會咖啡館〉	10
圖 4 〈晚間咖啡座的女人〉	10
圖 5 〈大使館音樂咖啡館〉	11
圖 6 〈露天咖啡座〉	12
圖 7 〈夜間咖啡館〉	12
圖 8 〈喝苦艾酒的女人〉	13
圖 9 〈夜鶯〉	14
圖 10 〈自動販賣機商店〉	15
圖 11 〈夏午〉	18
圖 12 〈夏午_草圖〉	18
圖 13 〈如歌的行板〉	20
圖 14 〈下班以後〉	22
圖 15 〈下班以後_草圖〉	23
圖 16 〈閒蕩者〉	24
圖 17 〈閒蕩者_草圖 A〉	25
圖 18 〈閒蕩者_草圖 B〉	25
圖 19 〈少女〉	26
圖 20 〈模型勞作〉	27
圖 21 〈少女_草圖〉	27
圖 22 〈回首〉	28
圖 23 〈回首_草圖 A〉	29
圖 24 〈回首_草圖 B〉	29

圖 25 〈今夕何夕〉	30
圖 26 〈今夕何夕_草圖 A〉	31
圖 27 〈今夕何夕_草圖 B〉	31
圖 28 〈今夕何夕_草圖 C〉	32
圖 29 〈今夕何夕_草圖 D〉	32
圖 30 〈六度分離〉	33
圖 31 〈六度分離_草圖〉	34
圖 32 〈靜夜〉	35
圖 33 〈靜夜_草圖 A〉	36
圖 34 〈靜夜_草圖 B〉	36
圖 35 〈靜夜_草圖 C-G〉	37
圖 36 〈眉宇之間〉	38

第一章 緒論

第一節 創作動機與目的

不擅言詞的我，常藉由音樂或繪畫表達自己的情緒與想法。一成不變的教書生活，佔據我生活的大部分，所幸音樂與繪畫引領我在已漸漸麻木的日子中，重拾自我，進而建構不一樣的人生觀。學音樂還是畫畫比較好？這是很多人對我感到好奇的問題，甚至還問我從當中作取捨要選哪一個？這就像問你本來就需要的東西，怎能割捨其一。

畫得像不像，對我來說一直是自然而然的反應，輕而易舉的事，這是在還沒進東海之前，讓一般人非常羨慕的事，但是在研究所這兩年反而是讓我極度困擾的問題，有些授課的教授在評圖的時候詢問我是不是看照片畫的？即使我不是。對我而言，這是相當大的衝擊，因為我不清楚他們這樣質疑的背後想法是什麼？我必須不斷的自我調適，簡直到了天人交戰的地步，包括繪畫主題、運用色彩、透視法...等等，又要重新思考，但是愈艱難的學習歷程愈是珍貴的。而今，我已充份明瞭，正如同好的音樂不在於演奏的技巧是如何的精湛，繪畫的好壞也不在於是否將原貌重現，而是在於作品有沒有傳達出所欲傳達的氛圍。

黃老師教導我們掌握形體的重要法則在於「聚精會神，專一心志」。專注地思考對我來說非常重要，把混亂的情緒整理成井然有序的問句，再逐一找出解決方法，這種過程往往都是在咖啡館進行，雖然咖啡館人來人往，卻不會有人來打擾。這也是我選擇以咖啡館為主題的原因之一。在咖啡館，我們可見到形形色色的人，這正好與我喜好以人物為繪畫主題相吻合，在此，我可自在地觀察到人們各式各樣的姿態與表情，此乃我選擇此主題的原因之一。

咖啡館除了提供品嚐咖啡的空間之外，它也是人們自由發揮討論而不受限制的社交空間；而更重要的，其實它提供許多個人的獨立天地。如何在一個人來人往的咖啡館中，又保持個人的私密空間？這個看似矛盾的論點，其實卻點出咖

啡館吸引人之處。長久浸淫在咖啡館的我，觀察到現代人在冷漠、疏離的外表，卻藏著群體認同的渴望，而這矛盾現象非常清楚地在咖啡館呈現。這也是我選擇以咖啡館為主題的原因之三。於是，如同波特萊爾的閒蕩者（Flâneur），我觀察、我記錄、我思考、我想像、我創作－在咖啡館中。

第二節 研究範圍與方法

本論文的研究範圍以2008~2012年期間，所創作的作品為範圍。本創作論述第一章說明創作動機，自我剖析影響創作思想的結構與內容。第二章著重於以「咖啡館」為主軸畫作之探討，概述咖啡館畫作的脈絡、發展、評析，並藉由畫作說明咖啡館之社會功能。第三章將創作作品中的孤獨特質與社會狀態關係進一步的剖析。第四章以作者近兩年創作的咖啡館系列來進行創作論述，並闡述如何以各種超現實手法將時間、空間凝聚成為藝術創作的經驗，傳達現代人孤獨主體意識。文本以咖啡館畫作為主軸，呈現出閒蕩者在咖啡館的多種情緒樣貌。

第二章 咖啡館畫的脈絡與發展

第一節 咖啡文化與咖啡館風情

咖啡是甜甜的漿果，原本非洲角一帶的商人拿來當作提神丸，後來人們發現把咖啡漿果裡面的咖啡籽烘焙之後，用熱水煮沸可變成味道香濃、帶點酸味的美味飲品。在許多國家咖啡是一項重要的民生必需品，諸如，一般義大利人每天至少喝四次咖啡，平均一天要喝上二十杯。義大利街上到處可見叫做BAR的咖啡小店，人們沉迷摩卡壺燒出的濃郁口感，戲稱其「酗咖啡因」並不為過。義大利的Espresso咖啡，近年來在國內已經普遍為愛好咖啡的人所熟知，這種面上浮著一層金黃泡沫的純黑濃香咖啡，每每叫人一飲便陷入無可言喻的浪漫氛圍之中。

咖啡原具有的社交性隨著它的香氣蔓延開來，於是，咖啡需要一個特定的空間來展現它的香氣與特性。隨著咖啡的風行，咖啡館跟隨興起。最早的紀錄是在1651年於義大利西部港埠Livorno的來亨（Leghorn）。在此時期，咖啡在歐洲迅速傳播。1669年，路易十四在凡爾賽宮廷內舉辦一場咖啡宴會，為法蘭西咖啡文化揭開其發展的序幕。17世紀末，威尼斯的聖馬可廣場（Piazza di San Marco）因附近有數家咖啡屋而聞名。據說，於1720年開張的佛羅里安（Florian）是歐洲最有名的咖啡屋。竟日，威尼斯人與國際名流入店閒聊，並享受階梯式看臺上交響樂團所演奏的音樂。著名的藝術家與作家，包括拜倫（Byron）、歌德（Goethe）、卡薩諾娃（Casanova）與盧梭（Rousseau），都是此地的常客。佛羅里安咖啡館的設立，使義大利城市的咖啡館走向華麗路線，成為人們社交享樂的重要場所。

18世紀到19世紀初，咖啡館節比鱗次在主要城市開張，它們已發展為知識、創意與政治思想的文化鎔爐。19世紀末，咖啡館是社交、美食與享受生活的代名詞，已成為義大利人們生活中不可或缺的一部分。對所有的社會階層，無論是藝術家、商人、有階級地位的淑女與士紳、知識份子與政治激進主義分子而言，它是資訊、談話、娛樂，甚至教育的中心。

十六世紀初，法王克雷門八世曾說：「雖然是惡魔的飲料，卻是美味可口。此種飲料只讓異教徒獨占了，殊是可惜」，因此也認可基督徒飲用咖啡。在英國，無數的咖啡館是紳士的社交場所，人們在此高談闊論政治、文學、商業等議題。咖啡文化深深影響巴黎市民，無數的咖啡沙龍內，新的文學、哲學與藝術皆因而出現，誕生許多的思想家及哲學家，如巴爾札克·盧騷等人¹。

在台灣的咖啡文化發展方面，雖然咖啡早已和台灣結緣逾兩個甲子，但台灣人喝咖啡的文化是在90年代後才開始。早自滿清鴉片戰爭失利以後，英商「德記洋行」於光緒十年（1884年）從菲律賓馬尼拉移植第一匹咖啡苗木，種植在今新北市海山鄉²。日本政府自1910年大批引進阿拉比卡咖啡，並在台灣多處地方的植種。隨著生活水準的提高以及政府實施周休二日的政策，人們越來越注重生活的品質，咖啡館紛紛設立。其經營型態由早期的小型個人咖啡店，朝向複合式餐飲、特色品牌的等多元型態發展。目前可以將國內咖啡連鎖店主要分成日系、義系、歐美系、本土四大系統，較著名的包括真鍋、西雅圖極品咖啡與統一星巴克。

於90年代後期至今，其咖啡館經營型態更是朝庭園風、異國風情等型式發展。例如，雲林縣古坑鄉為發展觀光事業，不單推展咖啡豆農作生產，同時將農產結合觀光休閒產業，打造台灣咖啡知名度³。另外，也有越來越多的咖啡品牌業者轉戰便利商店，開發易開罐或隨手包的咖啡飲品，並利用廣告行銷手法，形塑喝咖啡為一種高貴的、浪漫的、甚至是一種具文藝氣息的消費文化，諸如，伯朗藍山咖啡、統一企業的貝納頌等。

台灣的咖啡文化，帶有濃烈的西方後現代文化的特徵，但又具有台灣社會和文化本身的歷史傳統的特點⁴。光復以後發展早期咖啡店中，有部分具有相當

---

¹咖啡的文化，引用日期：2012年1月5日，取自 <http://homepage.ntu.edu.tw/~b91106007/002.html>。

²蔡宜恬（2008）。《古坑咖啡文化創意產業之魅力因子》，國立雲林科技大學工業設計系碩士論文，雲林。

³蔡宗憲等6人，陳明熙指導，《台灣咖啡產業現況調查及商務發展模式之研究—以古坑地區為例》，環球科技大學大學生畢業專題研究論文。

⁴台灣咖啡文化的社會歷史特徵，引用日期：2012年2月20日，取自

濃厚的文人氣息。例如，有五十多年的歷史座落於民生西路的波麗路咖啡店，留有好幾代台灣文人的足跡⁵。在四十年代起就以文化氣息濃厚而著稱的田園咖啡店，也常見余光中、羅門、洛夫、楊牧、龔虹以及周夢蝶等人的身影。從民國七十六年開始，台灣的咖啡消費狀況發生了重大變化，其原因與台灣社會變遷的總結構密切相關(台灣咖啡文化的社會歷史特徵)，包括國民所得的提高、社會中產階級和小資產階級的重要性的明顯提高而促進文化休閒行爲的發展⁶。

到底咖啡有何魅力?由林家豪⁷等人以方法目的鏈研究咖啡之消費價值可歸納出：口味、便利、親友口碑、媒體廣告、成分含量、知名度、價值、習慣、特色、品質、氣候、流行商品等12種產品屬性；提神、舒解壓力、控制體重、心情平靜、愉悅、預防疾病、情誼交流、解膩、解渴等9種使用結果；尊重與認同、成就感、快樂與樂趣、享受生活、自我掌控、生活品質、歸屬感、家庭愛、安全感等9種心理價值連結。研究結果顯示，咖啡帶給消費者最重要的價值為「快樂與樂趣」、「享受生活」、「自我掌控」及「生活品質」。

據統計，爲了喝咖啡而喝咖啡者佔12.8%，絕大多數是帶有其他目的而喝咖啡。咖啡的魅力除了本身的味道外，空間消費已成爲消費者選擇的重點⁸。以統一星巴克爲例，透過所謂的「御用建築師」及「設計師大隊」營造內部空間，以確保所有門市完整呈現星巴克的形象，包括精緻的燈飾、前衛藝術的壁畫、舒服的沙發、木質桌椅，配上爵士樂、藍調、歌劇，星巴克建構出溫馨、舒適、慵懶、具有生活美學的異國情調⁹。星巴克所販賣的不只是咖啡，還有其星巴克特殊的室內裝潢和氣氛。這個可提供消費者想像的舒適空間，對某些人來說是一種

<http://tw.myblog.yahoo.com/yesmad-0120/article?mid=84&sc=1>。

⁵范婷 (2001)，《從「波麗路」到「星巴克」—台灣咖啡文化的歷史分析》，私立輔仁大學大眾傳播研究所碩士論文。

⁶林吟春 (1999)。《咖啡連鎖店消費者行爲之研究—以台北市連鎖店咖啡店爲例》，國立東華大學企業管理研究所，碩士論文，花蓮。

⁷林家豪，陳炫翰，吳博旭，許雁婷，黃嘉彥。(2011)《以方法目的鏈探討咖啡與茶之消費價值》，第九屆管理學術研討會-2011 永續經營與發展，勤益科技大學，臺中。

⁸楊婉歆 (2003)。《都會咖啡館情境空間的體驗—女性的經驗剖析》，逢甲大學建築與都市計畫所碩士論文，台中。

⁹蔡文芳(2000)，《星巴克人的誕生—都市咖啡消費空間的解讀》，國立臺灣師範大學(地理研究所)地理研究報告，32，頁 147-169。

(美國) 流行文化的象徵或是一種滿足其「異國情調回憶」的空間¹⁰。

消費不僅僅只是一種經濟、實用的過程，它也是一種社會、文化的過程¹¹。在消費的當時，消費者想獲得的其實是物品背後所隱含的意義價值。由消費者行為之研究可知，個人所選擇的消費物品通常可以代表他所嚮往的生活風格，於是商品變成一種符號，代表著某種特定的生活。生活風格具有兩項特質：「意象傳達」與「美學體驗」¹²。其中，意象傳達是藉個人想法、認知上的傳達，實現自己的生活方式。而美學體驗指的是在生活中所獲得的美的體驗及所採取的美的活動。在咖啡店中的咖啡消費，其主要以咖啡飲品與空間氛圍的享受為主，而這種消費的型態進而形成了生活風格¹³。

咖啡館的重要性在於，除了提供品嚐咖啡的空間之外，它也是人們自由發揮討論而不受限制的社交空間。隨著時間演進，現今許多巴黎咖啡館的消費文化，尤其是巴黎左岸的人文咖啡館，對於外來觀光客而言，以視咖啡文化成一種有品味的商品。在其一邊進行消費咖啡的同時，一邊也在追求咖啡流行風潮以及享受巴黎咖啡館的人文空間品味。

第二節 咖啡館畫作的脈絡與發展

長久以來，巴黎塞納河左岸的咖啡館，一直扮演著推動法國文藝風潮的重要角色。和平咖啡館裡的寫實、莫姆斯咖啡館內的波西米亞、新雅典人咖啡館裡的印象主義、圓拱咖啡館裡的巴黎畫派，以及花神咖啡館裡的存在主義，都是在咖啡香氣瀰漫的空間中醞釀出來的；巴黎人悠閒的生活步調，未曾隨著時代與巴黎的轉型而有所改變¹⁴。波特萊爾在其論述現代美學和現代性的一部最為深刻、

¹⁰咖啡部落格－不同國家的咖啡文化，引用日期：2011年11月12日，取自 <http://bigkingkay.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=25616>。

¹¹陳雅君 (2003)，《咖啡消費之「生活風格」－以連鎖咖啡專賣店為例》，網路社會學通訊期刊，第33期。

¹²劉維公 (2001)。《當代消費文化社會理論的分析架構-文化經濟學、生活風格與生活美學》，東吳社會學報，11，頁113-136。

¹³孫偉倫，漫遊者的美學：論咖啡電視廣告中的生活風格與認同，引用日期：2011年9月17日，取自 http://csat.org.tw/journal/Content.asp?Period=102&JC_ID=144。

¹⁴王士文 (2001)。《當咖啡的香氣瀰漫在巴黎的街頭－論法蘭西咖啡館文化的形成及發展》，輔

最有預見性的著作《現代生活的畫家》(The Painter of Modern Life)中為當時出現在巴黎街頭上悠閒的人們，創造出一個時髦的名詞—城市的「閒蕩者」(Flâneur)。其亦指居住在巴黎這個現代化城市中，必須具備快速生活步調的人，同時又必須是這城市中的隱居者。其對快速變化的時尚潮流，既要投入又要保持一定距離的生活態度¹⁵。

這些閒蕩者會像偵探般地靜坐在咖啡館的角落，藉觀察咖啡館內外往來的人們的動作、神情及穿扮，去揣測其身份及職業。因此，咖啡館成為巴黎城內的閒蕩者最佳休憩及觀看人生百態的場所。法國19世紀著名作家巴爾札克亦曾以閒蕩者自居，經常潛伏在伏爾泰咖啡館、土耳其咖啡館以及道提尼咖啡館裡，觀察著巴黎咖啡館裡巴黎各階層人物所呈現出的人生百態¹⁶。

波特萊爾的閒蕩者觀點，對藝術家如莫內、竇加及雷諾瓦等人產生了一定的影響。這些藝術家們，喜歡在大道區裡的咖啡館內觀察人群找尋題材，並到蒙馬特的咖啡館裡聚會及討論。從其作品的主題及取景的角度或速寫中，均可發現畫家們對於波特萊爾所言有關現代生活中「快速移動」特質的感動，那是一種近乎疏離的旁觀態度，以及捕捉瞬間消逝所產生的衝突。

位於蒙馬特巴提諾利街(Rue Batignolles)的古布瓦(Guerbois)咖啡館是印象派的發源地點。以馬內為首的畫家及其他對新思潮感興趣的文人作家，經常出入此咖啡館。馬內因其作品〈草地上的午餐〉與官方沙龍展的審查單位發生齟齬之後，成為一個身為受到迫害且被逐出官方沙龍，及被學院派藝術機構開除的藝術家。但是在古布瓦咖啡館裡，馬內的英雄式抗爭舉動，順勢地成為年輕藝術家的領導人與精神領袖。馬內曾為古布瓦咖啡館畫了素描，如圖所示，其內容顯示出畫家們熱烈討論的情景。古布瓦咖啡館儼然成為巴黎反古典傳統的大本營，印象派畫家、作家及其文藝界的朋友在此聯合鄙視寫實主義的

仁大學歷史研究所碩士論文，台北。

¹⁵波特萊爾(Baudelaire, C.) (2007)。《現代生活的畫家》(郭宏安譯)，杭州市：浙江文藝出版社。(原著出版年：1863年)。

¹⁶法國人與咖啡文化，引用日期：2012年2月20日，取自

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/school/2004-11/15/content_2221338.htm。

教義與規則¹⁷。

圖 1 馬內(Manet)〈古布瓦咖啡館的素描〉(*Au Café Guerbois*)，1869，石版畫(lithograph)，26.3 × 33.4 cm，Washington, National Gallery of Art。

十九世紀末，蒙馬特自由的藝術氣息，吸引當時提倡新文藝思潮以及新藝術派別的藝術家前來聚集落腳。蒙馬特的咖啡館因此成爲他們聚集的地方。從1875年起，古布瓦咖啡館被冷落了，取而代之的是新雅典咖啡館。城市的咖啡館不僅是藝術家非常熟悉的地方，也成爲了他們作品的主題。這種風氣不只是指作家左拉和於斯曼，還有畫家馬內、竇加、羅特列克等，並一直延續到20世紀畢卡索的時代。

---

¹⁷歷史悠久的法國咖啡文化，引用日期：2011年10月22日，取自 http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2005-03/29/content_2758422.htm。

圖 2 竇加 (Edgar Degas) 〈咖啡館的一角〉(L'Absinthe)，1876，油畫，畫布，92 cm × 68 cm，Musée d'Orsay, Paris。

竇加著名的「咖啡館的一角」(又名苦艾酒館)畫作，參見圖，就是以巴黎當時著名的咖啡館「新雅典人」(Nouvelle Athenes)為場景。畫作中，之字形上升的斜線條將目光引向這對神色遲鈍、沮喪，擠在牆角沉默不語的兩人身上。這幅畫作表現出在酒精作用下，當代城市人的憂鬱頹廢精神狀態的驚人形象。畫作中，人的表情與姿態、桌上的苦艾酒，以及座椅背後玻璃上反映出兩人的暗影，都在竇加處心地策劃下，跌入城市人的徬徨與迷境中。竇加在印象派畫家中可以說是對人性挖掘最深的，而在這張畫也可以說是他一生作品中最精彩的傑作。

十九世紀末，巴黎所呈現的是一個享樂的黃金時代。提供巴黎一般大眾尋歡作樂的歌舞咖啡館的林立，因此以咖啡館作為一個題材，是印象畫派常見的繪畫主題。這些有如偵探般的印象派畫家們，對於流動的咖啡館景象，與咖啡館內的活動以及其顧客型態，相當的感興趣。馬內的〈音樂會咖啡館〉(Café-Concert)，參見圖3，與〈音樂會咖啡館的一角〉(Corner in a Café-Concert)，以及竇加與莫內等畫家都曾多次在畫中呈現出巴黎資產階級在歌舞咖啡館裡的情形。此時期，巴黎的歌舞咖啡館的娛樂形式，通常會演出包括音樂短曲、歌曲及舞蹈或雜

耍，提供巴黎人粗俗的感官娛樂。社會上形形色色的人均會來此，看戲、享樂，或是尋找生計。

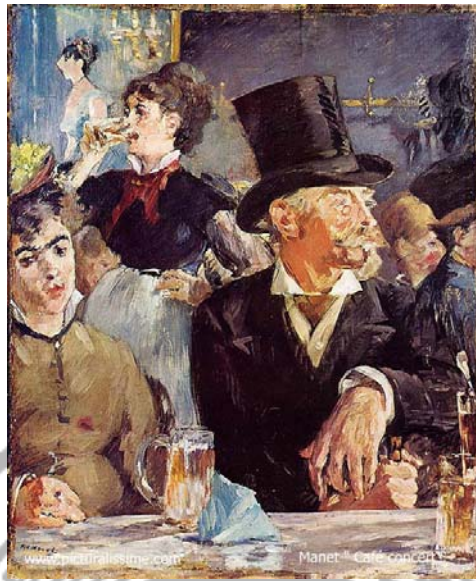

圖 3 馬內 (Manet) 〈音樂會咖啡館〉(The Cafe Concert)，1878，油畫，畫布 47.5 x 30.2 cm，The Walters Art Gallery。

在這些印象派畫家所描繪的咖啡館情景中，除了可瞭解到當時咖啡館消費顧客的性質外，亦可以看到當時存在於巴黎社會黑暗的一面。竇加的〈晚間咖啡座的女人〉(Women on a Café Terrace Evening) 畫中，呈現出一群聚集在咖啡館外，穿著高貴服飾準備拉客的妓女。為吸引社會各階層的男子，又為躲避警察的取締，這些娼妓練就出在不同的時段以不同裝扮出現的功夫。

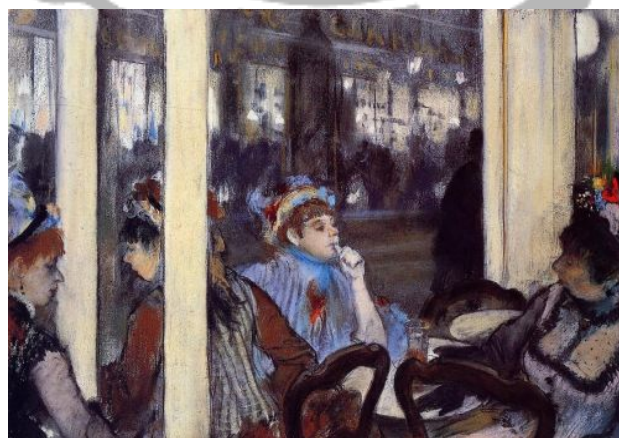

圖 4 竇加 (Edgar Degas) 〈晚間咖啡座的女人〉(Women on a Café Terrace in the Evening)，1877，粉彩，41 x 60 cm，Musée d'Orsay, Paris。

歌舞咖啡館是印象派畫家最喜歡描繪的題材之一。隨著巴黎的歌舞咖啡館有的蓬勃發展，高達兩百家的歌舞咖啡館林立。這些歌舞咖啡館的規模不一，各據特色。由於竇加經常流連在蒙馬特及香榭麗舍大道間的歌舞咖啡館，因此這些咖啡館裡的場景，亦成爲他畫筆下的主題。大使館音樂咖啡館曾是竇加取材的對象，如圖5，他對大使館音樂咖啡館裡的歌手，以及台下的眾生百態，說是描繪地栩栩如生。

圖5 竇加 (Degas)〈大使館音樂咖啡館〉(Café Concert - at Les Ambassadeurs)，1875-77，油畫，畫布，37 x 27cm，Musée des Beaux-Arts, Lyon。

與咖啡館相關的畫作，除前述印象派畫家因其高知名度，大眾往往較爲耳熟能詳。然而，其他與咖啡館相關的畫作同樣隨咖啡在世界的盛行而有許多精彩的作品呈現。後印象派代表人物梵谷的名畫〈露天咖啡座〉是最著名的咖啡館相關之畫作之一，參見圖6。梵谷採用了鮮明的色彩來表現城市深夜中的露天咖啡座。整幅畫中全都用深藍、紫色和綠色來描繪夜晚。在深藍色的夜空中，群星閃爍，宛如朵朵燦爛的燈花。整個氣氛溫馨恬適，與他筆下的咖啡館內景形成了鮮明對比。

圖6 梵谷(Van Gogh, Vincent) 〈露天咖啡座〉(Cafe Terrace at Night), 1888, 油畫, 畫布, 81 x 65 cm, Museum: Rijksmuseum Van Gogh, Amsterdam, Holland。

同樣是咖啡館，梵谷在其另一幅畫作表現出完全不一樣的景況，參見圖7。1888年，梵谷在阿爾(Arles)描繪的這家咖啡館如今依然聳立在拉馬丁廣場。梵谷抵達阿爾後，一直住在這裡，後來懷著建造藝術家聚居地的希望，搬入黃屋，與高更共同生活了兩個月。

圖7 梵谷 〈夜間咖啡館〉(Night Café), 1888, 油畫, 畫布, 70 x 89cm, Yale University Art Gallery, New Haven。

梵谷有意使用這種強烈對比色調，表現令人不安的場景¹⁸。他選擇了高視點，以強調房間的縱深感。黃、綠色點染的暈圈渲染了煤氣燈放射的刺眼光線。冷清的咖啡館中，寥寥可數的人物散坐兩側，突顯出館內空蕩蕩的氣氛。老板

---

¹⁸黃海雲(1999)。《從浪漫到新浪漫》。台中市：美通印刷出版。

站在偏離中央的地方，在這偌大屋子裡，令人感覺格外渺小，看似孑然一身。梵谷在寫給他弟弟西奧的信中提到他所選的顏色是爲了表現出咖啡館是一個使人墮落，喪失理智或犯罪的地方。因爲夜遊者如果付不起住宿費，或爛醉如泥，到處被拒之於門外，都可以在這裡落腳。好似魔鬼的硫磺火爐，看似明亮，卻充滿下等酒店黑暗的力量，這個不祥之地瀰漫著淒涼和孤寂的氣氛。

年僅22歲的畢卡索（Picasso, Pablo Ruiz 1881-1973）在其1901年第二次造訪巴黎之際完成了作品〈喝苦艾酒的女人〉，參見圖8。他以顫抖粗獷的筆觸繪出像女巫一樣生著一雙尖爪的人物，令人有陰森之感。如同竇加與羅特列克，畢卡索在咖啡館中呈現出孤寂與空虛。此幅畫中，畢卡索以一面髒紅牆背景強化不舒服的感覺。刻意強化畫面之平坦，並以帶有藍色調的大理石桌來將空間往內壓縮與環繞主角以呈現其孤寂感。由喝苦艾酒的女人表情呈現出其被離棄之感，右手明顯地扭曲看似緊緊纏繞的彈簧，而將其身體被完全地包圍。畢卡索以臉部固定不動的姿態強化其內心緊繃，以及與外界隔離之感。

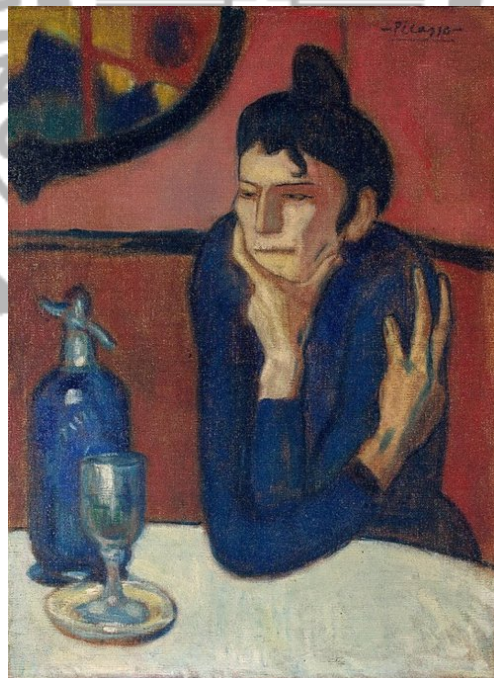

圖 8 畢卡索 (Picasso) 〈喝苦艾酒的女人〉(The Absinthe Drinker)，1901，油畫，畫布，73 x 54 cm，The Hermitage, St. Petersburg, Russia。

當論及近代咖啡館的孤獨藝術，就決不能漏失愛德華·霍普(Edward Hopper)，以及他被收藏在芝加哥博物館的〈夜鶯〉(NightHawk)，圖9。

圖9 霍普 (Edward Hopper) 〈夜鶯〉(Nighthawk)，1942，油畫，畫布，84×152 cm，The Art Institute of Chicago。

霍普的畫面上往往空無一人，縱使有人，彼此間的視線也都不相交。霍普慣常以空蕩蕩的街景，宣洩大片不言而喻的寂寥。在〈夜鶯〉這幅畫中，呈現出一間夜深時分的街角咖啡廳。其燈光明亮，隔著巨大的玻璃窗，室內一目了然。吧檯裡，有個正彎著腰工作的白衣侍者。隔著吧檯的正對面，有個戴帽、穿著深色西裝、背對觀眾的男子，靜默盯著他面前的杯子；白衣侍者的右手邊，有對視線沒有交集靜默無言的男女：男著深色西服，女士則是身穿紅衣，手上拿著菸，兩人的面前各有一個咖啡杯。咖啡館的燈光映在牆上，刺眼的白，那空白如同店外空蕩蕩的街一樣虛無。看不見出入口的咖啡館，似乎暗喻將這四人緊縛在空虛和寂寞沒有出路的空間。

霍普出生在一個紐約紡織品富商之家，典型的布爾喬亞家庭，但其生前對個人經歷卻是守口如瓶，除了妻子日記中的記載，其思想歷程鮮為外界所知。在他畫作中最常出現的“孤獨”主題，似乎就是自己的映射。霍普是最為人熟知和喜愛的美國現代視覺藝術家之一，其慣用招牌式的大色塊粗線條的簡潔構圖和大膽的光線，將疏離和寂寞表現地淋漓盡致。

霍普慣常將身處公共場所和私人空間裡的凡人入畫，其氣氛冷漠疏離，人物既孤獨又矜持。霍普另一幅有關咖啡館的畫作是1927年的創作〈自動販賣機

商店〉，參見圖10。在美國有些小商店設有多台自動販賣機，客人們可以自行選取飲料或餐點，屬於自行服務的商店。後人喜歡用“寂靜的詩”來形容霍普的畫。在他的畫中，人物總是置身在大而空曠的空間，也許是在咖啡館，也許是在空空蕩蕩的房間，也許是在街轉角的某個建築物旁，也許是在列車廂裡。在畫中，在夜間的自動販賣機商店的一名單身女子，靜靜的凝視她手中的一杯咖啡。透過夜間的窗戶，配以兩排延伸的燈光，透露出些許的孤寂和無奈。無論白天的陽光，或是夜晚的燈光，霍普均細心營造，將光照射在牆上、地上，切割出幾何的陰影，彰顯出整幅畫的孤寂。霍普運用豐富色彩反諷出寂靜的憂傷氛圍，突顯出背後隱藏的是無處投遞的空白和沈默。

圖 10 霍普(Edward Hopper)〈自動販賣機商店〉(Automat)，1927，油畫，畫布，71.4 x 91.4 cm，Des Moines Art Center，Iowa。

畫中女子有良好的粧扮，在寒冷的夜晚，她取下一個手套，靜視手中的咖啡，透露出令人感同身受的孤獨感。1995年的時代雜誌曾使用此畫作為封面圖片，描述在20世紀的壓力和抑鬱症。霍普早年經常閱讀波德萊爾的著作，深諳現代城市的醜陋和其中個人存在的絕望感。他用最寫實的手法，透過他所著迷的城市公寓、辦公室、咖啡館、小餐館和電影院裡的空間，描繪孤獨、疏離、淡淡落寞和清冷意境，以及人生的蒼涼。

第三章 瀟灑在咖啡的香氣－創作理念自述

第一節 閒蕩者

歷史上，諸如十九世紀的巴黎，咖啡館的功能在於提供社交與歌舞娛樂的地方。而現代咖啡館不再是如此喧鬧的場所，代之而起的是類似星巴克播放著爵士樂的雅靜環境。它除了提供品嚐咖啡的空間之外，它也是人們自由發揮討論而不受限制的社交空間；而更重要的，其實它提供許多個人的獨立天地。如同巴黎的人行道咖啡座或是咖啡館，為此城市中的閒蕩者所喜愛流連之處。這些閒蕩者靜默地注視著喧囂的街景，觀察往來於街道形形色色的人們的動作、神情及穿扮，去揣測其內心的世界。

對我而言，一個人來人往的咖啡館，卻又可保持個人的私密空間，其實是一個絕佳的觀察處所。我，如同一個波特萊爾的閒蕩者，每天在咖啡館觀察到新的劇碼上演。前天可能是看到竇加〈咖啡館的一角〉的女主角，其臉上難以言喻的沮喪，直指出最深內心的孤獨感。而今天，我可能看到微醺男子，隻身呆坐著，散發城市的某一個百般聊賴的午后。現代人在冷漠、疏離、虛無感，全都入我畫中，或以多元的色塊，或以銳利構圖，或以傾斜的線條，一一框架出現代人內在世界的荒蕪落漠。

第二節 咖啡館畫作的啟發

巴黎咖啡館所代表的不只是一個休閒娛樂的場所，更是一個能表達個人自由思想與言論、提供文化滋養的搖籃。以往與咖啡館相關的畫作，不僅呈現咖啡文化的現象與功能(例如社交功能)，更重要的是呈現出人們之所以喝咖啡的內心價值。但是由於場景不同，時空背景不同。今日我們重新省視這個主題，固然城市人疏離、冷漠本質不變，但是顯然其表現之場景與方式隨時代而不同。如同前

一章所述，早期咖啡館的場景，畫家(例如竇加)表現之手法，與近代(例如霍普)之呈現方式迥異。

在竇加的畫中，出現的是他經常流連的蒙馬特及香榭麗舍大道間的歌舞場景；而在霍普的畫中，則是住宅、建築物、紐約大樓裡窺伺到的某個窗景到燈塔。而我身處在這個世代，應採何種場景與元素來映射這一個主題？於是，我想到星球，我想到高跟鞋，這些近代才有的元素。為何選擇星球？因為就天文角度來看，宇宙佈滿星球，但是每個星球在宇宙中都是單獨地存在。這就如同在咖啡館中的人們，雖然許多人同在一個屋簷下，但是又是單獨的存在。因此，我以星球暗喻疏離與孤獨，並以誇張放大的景觀以強化觀賞畫作時的孤寂感。不過，我所謂的孤獨不是像安德烈·塔可夫斯基(Andrei Arsenyevich Tarkovsky 1932-1986)的《鄉愁》¹⁹那般的封閉自我內心，完全與人們隔離，完全看不慣社會的行為，孤立自己的內心。而是，恬靜、孤單、寂寞與自由的空間。

咖啡館提供的價值是多元的。從功能面來看，它是提供悠閒、疏壓以及社交的場所。咖啡館是解放忙碌生活、實踐悠閒自由生活風格的場所，人們可因心情得到沉澱而感受到快樂。而作為一位閒蕩者、觀察者，時而探究人際的疏離，時而幻想自己所處的世界。因此，在本人的畫作主要呈現兩個主題，包括：主題一「自我空間」以表現咖啡館所帶來的悠閒、疏壓、心情沉靜與明亮愉快感受為主；主題二「人際疏離」以咖啡館所見之疏離感受與男女之間的情愫糾葛。

---

¹⁹安托萬·德·貝克(Antoine de Baecque) (2011)。《安德烈·塔可夫斯基》(方爾平譯)。北京：北京大學出版社。

第四章 作品分析

第一節 主題一：「自我空間」

創作歷程（一）：夏午

圖11 張如梅〈夏午〉2012，油畫，72.5x60.5cm

咖啡的文化與都市的意象及經驗有關，消費一杯咖啡不只有解渴的使用價值，還有作為區隔他人品味的象徵價值。一杯咖啡、一個牆角、一扇窗，形成一個空間，絕無僅有的、自我的空間。

圖12 張如梅〈夏午_草圖〉油畫棒

筆者這三年在咖啡館的速寫係以鉛筆、簽字筆和原子筆為主，少數幾幅則是直接以油畫棒在現場作畫，如圖12所示。此圖面所要強調的是強烈的光線與陰影的對比，以及空間的變化。為避免室內傢俱的安排太過繁瑣，筆者嘗試採用喬治·莫蘭迪（Giorgio Morandi 1890-1964）的極簡表現方式，裁切原圖之左上角部份而構成本圖簡潔的基底。在空間的變化方面，除安排室內牆面的明亮部份，另以右邊幽暗面呈現另一空間的多樣性與神秘感；而左邊則開闢一個窗口，運用部份屋簷與遮陽傘吸引觀者的目光，引領其視線向外空間延伸，以表現「想著自己是雲，我的沉思悠悠地出岫了一」的遐思。

油畫的技法以平塗為主，邊線刻意畫得非常筆直，讓畫面更簡潔。

創作歷程（二）：如歌的行板

圖13 張如梅〈如歌的行板〉，2012，油畫，116.5x91cm

如歌的行板，意思是徐步而行，其速度像在唱歌。行板(Andante)其實是一個音樂術語，意指帶有稍緩而優雅情緒中慢板。常用於弦樂合奏或小提琴獨奏的樂曲—如歌的行板，是1871年柴可夫斯基（Tchaikovsky, Peter Ilyich 1840-1893）所寫的《D大調弦樂四重奏》的第二樂章，其主題是柴可夫斯基1869年夏天旅居烏克蘭卡蒙卡村妹妹的莊園時，從當地聽來的一首小亞細亞的民謠。全曲由兩個主題交替反復而成，因其曾讓俄國大文豪托爾斯泰慨然淚下，成為一首膾炙人口、廣為流傳的樂曲。生活是首美好而動人的歌，高低起伏，抑揚頓挫，就同如歌的行板。讀席慕蓉和痲弦的同名詩—如歌的行板，配上這首曲子與一杯香醇的咖啡，心情不禁隨著行雲流水的音符雀躍，而周邊事物也彷彿都隨之優雅起舞。

本畫作主要意圖表現出夢境一般的虛幻感。畫中，所有物品緩緩飄浮，地板變得和天空一樣虛空。如同電影「全面啓動」中所描述：「人們進入深沉的夢

境，潛意識卻活潑地進行著」的景象。在夢中，任何荒誕的事情都可能產生，而在本畫作所呈現的夢境中，所有物品無拘無束，高低起伏自由地在宇宙飄盪，其抑揚頓挫，如歌的行板。

在這幅畫作中，沒有任何人物，僅藉一些物體的飄浮，來彰顯主題。整個色彩以鮮麗的粉紅玫瑰色來鋪陳夢的空間。所有的東西都飄向虛無飄渺的另一個空間，象徵我的心境，可以任意地慢慢地隨音符飄盪到任何一個地方。

作畫的方式是一層一層的畫，除了用畫筆之外，還用布整個擦過一遍，像這樣一次又一次的反覆，部分以淡塗的方式，包含早期構圖的線條，都可以看得見，這樣除了豐富層次之外，另有朦朧的效果。

創作歷程（三）：下班以後

圖14 張如梅〈下班以後〉，2011，油畫，116.5x91cm

現代人時常渴望從忙碌的生活中解放，嚮往不受時間調配的悠閒自在生活風格與自主的價值。悠然的佇立在街角或坐在路邊的長椅上，自外於擾攘繁瑣的日常生活。本畫作以右方的泥淖象徵現代人工作的繁雜與遭遇到的困境，而下班後脫掉高跟鞋，則象徵擺脫工作的束縛。經過一天忙碌、衝突與挫折，攤在座椅，是一種解脫。而此時心中開始自在漫遊，咖啡香氣氤氳，催化我們從繁忙的現實生活中逃逸到另一個想像中的浪漫空間，通過土耳其的棉堡(旅遊的渴望)到另一個洞天。

圖15的拼貼作品係隨意由雜誌剪取圖案拼貼為構圖基底，表面塗上壓克力增厚劑，再以油畫發展出整幅畫作。例如，由一棉被不斷複製衍生，最後變成岩

石或山巒。小燈以類似形體的方式複製並變形為上升的煙霧—象徵悠閒的空間。
高跟鞋雖代表著性感迷人，卻同時也代表著生活壓力。

圖15 張如梅〈下班以後_草圖〉，2011，油畫

〈下班以後〉除了天空以畫刀作畫，其他的部份則是以畫筆完成。

第二節 主題二：「人際疏離」

創作歷程（四）：閒蕩者

圖16 張如梅〈閒蕩者〉，2012，油畫，116.5x91cm

現代人往往因為都市生活所帶來的過度刺激，而演化出「冷漠」式的自我心理防衛機制，迫使我們在身體上接近大量的人。波特萊爾所描述的閒蕩者往往一個人在街上漫步或在咖啡館靜座，或沉思，或佇立、凝視，其背影透露出某種孤獨，卻又企圖表達自我的意涵。

在草圖A中，一個女子獨坐在咖啡館。畫作中包含三個星球，分別是女子所在的地方、女子眼前碩大的星球，以及咖啡館的小招牌。招牌是將圓形變形成球體的圖案呈現。畫作中的星球主要是要表現出一個廣大的視覺空間，但不須是特定明確的星體。

在草圖B中，則加入更小的女子與桌椅。將此兩張草圖結合後，再將前方的人物轉變為男子，扮演一位閒蕩者的角色，並形成一種曖昧關係。

圖17 張如梅〈聞蕩者_草圖A〉

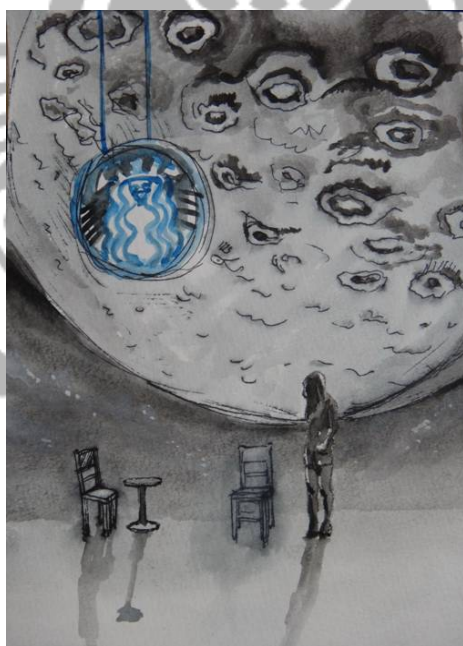

圖18 張如梅〈聞蕩者_草圖B〉

本作品主要以畫刀完成星球的部份，星球外圍的黃色則是採用牙刷噴灑油畫顏料，其他以畫筆完成。

創作歷程（五）：少女

圖19 張如梅〈少女〉，2012，油畫，116.5x91cm

在行星畫家琳內·庫克(Lynette Cook)有一幅作品，畫著某個星球上的太陽系模型勞作²⁰，引發我把數個星球聚集一起的想法。

²⁰戴瓦·梭貝爾(Dava Sobel) (2006)。《行星絮語》(莊安祺譯)。台北市：時報文化出版社。

圖20 琳內·庫克(Lynette Cook)〈模型勞作〉(Model worlds)。

在圖21的草圖中，四周佈滿植物的空間，一個女孩獨自看著遠處星球。遠方繽紛的星球如童年的夢，在記憶的深處，看似遙遠卻又近在眼前。草圖中原本過多垂直與平行的線條因使構圖顯得單調，故修改成陰暗的空間，只留下椅子下方懸空的地面，隱示內心對未來的不安與不確定感。相對的是，唯一能掌握在手上一杯暖暖的咖啡－在寒冷的冬天。

圖21 張如梅〈少女_草圖〉，油畫棒

創作歷程（六）：回首

圖22 張如梅〈回首〉，2012，油畫，130x162cm

南宋辛棄疾的詩〈青玉案〉「眾裡尋他千百度，驀然回首，那人卻在，燈火闌珊處。」「驀然回首」總給人一種頓悟的感覺。席慕容的詩〈無怨的青春〉，描述無怨的青春、深摯的愛情，其纖細的筆觸底含蘊澎湃的真情。其中，卷六一〈回首的剎那〉寫道：

「在我們的世界裡，時間是經、空間是緯，細細密密地織出了一連串的悲歡離合，織出了極有規律的陰差陽錯。而在每一個轉角，每一個繩結之中其實都有一個秘密的記號，當時的我們茫然不知，卻在回首之時，驀然間發現一切脈絡歷歷在目，方纔微笑地領悟了痛苦和憂傷的來處。

在那樣一個回首的剎那，時光停留，永不逝去。...」

人生悲歡離合聚散無常，在驀然回首前塵的瞬間，一個眼前的熟悉又陌生的畫面，將時間凍結，挑動出一種莫名心痛、孤寂的感覺，在面對未來的一切，只有忠實的狗相伴。

這個作品我用比較戲劇化的方式來表現，利用巨大像黑洞般的漩渦，來增強恐怖未知的感覺，尤其是在黑暗中，特別令人害怕。老年人比年輕人更能體會到生命的無常，看似平靜的周遭，卻是晃動不安。

本畫作安排以俯視的角度構圖，如草圖A，以帶給觀者暈眩、下墜，卻在視覺上產生更清楚、更遠的視覺張力。接近生命盡頭的老人，僅有忠實的狗陪伴。畫作中，藉空盪盪的椅子彰顯出對已經不在的人的空虛感，而草圖B中黑暗的大雲團更進一步擴大此種空虛與對於未知世界的焦慮。此外運用椅子的晃動陰影，加強整幅畫的恐懼與不安感。

圖23 張如梅〈回首_草圖A〉

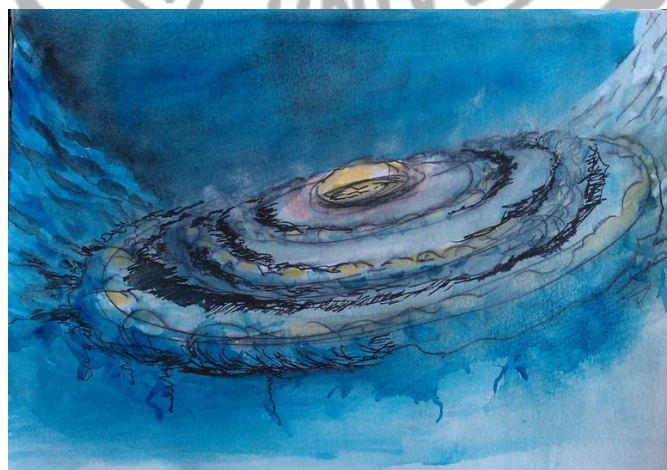

圖24 張如梅〈回首_草圖B〉

創作歷程（七）：今夕何夕

圖25 張如梅〈今夕何夕〉，2012，油畫，130x162cm

今夜是何夜？早已不復記憶。或因高興忘我，或思念故人，因置身異地，有種恍惚之感。宋·張孝祥〈念奴嬌 過洞庭〉詞：「扣舷獨笑，不知今夕何夕」。描述以北斗七星為杓斟滿酒杯，一邊擊打著船緣，一邊高聲長笑之情。今夜是何年何月何日。杜甫〈贈衛八處士〉：「人生不相見，動如參與商；今夕復何夕，共此燈燭光。...」。作者運用「參與商」拉開讀者想像空間，再配上時間上的不確定，形塑出一種人生無常之感。蘇軾〈水調歌頭〉：「明月幾時有。把酒問青天。不知天上宮闕。今夕是何年。...」同樣是藉星空的背景，刻畫思念之情。慎芝填詞的著名流行歌曲〈今夕是何夕〉，詞意哀怨：「告訴我今夕是何夕，告訴我此處是何處，飄零的身影該向何方，徬徨的心無所歸依...」深刻述說出相會無期，長恨悠悠之感。

2010年的土耳其之旅對我的影響頗深。土國幅員遼闊，在夜晚時分，滿天星斗下，看不見一盞路燈，遠方隱隱約約的山，僅見一台夜行的巴士，這一幕，喚起童年的山居生活，而這張草圖A就在這樣的心境下產生了。

圖26 張如梅〈今夕何夕_草圖A〉

在構圖之時，我曾參考劉國松畫家的作品經常呈現圓形大星球的效果，如草圖B，想在畫布上安排一個諾大的星球，但考量其可能過於單調，於是大膽地開始選用橘色為底色，希望在覆蓋上去的顏色後，仍會再透出淡淡的橘色底色，以強化其較豐富的層次感。

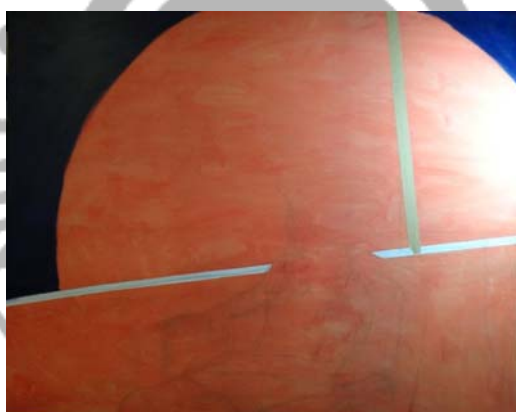

圖27 張如梅〈今夕何夕_草圖B〉

草圖C中，我把人物部份敲定，人物以灰色調處理夜色的感覺，而灰色與橘色的交接處以斜線處理，表現不穩定。

圖28 張如梅〈今夕何夕_草圖C〉

在草圖D中，星球樣式的安排，曾嘗試選用火星或土星。然斟酌這些常見星球對觀者可能產生天文的聯想，影響對於畫作所要呈現的原始效果，因此決定選用非一般所見星球為背景，反而更能表現出我內心的世界。

圖29 張如梅〈今夕何夕_草圖D〉

創作歷程（八）：六度分離

圖30 張如梅〈六度分離〉，2012，油畫，91 x116.5cm

2006年，微軟的研究人員過濾的三百億則M S N的訊息，證實六度分離（Six Degrees of Separation）理論成立。這個遠在1967年由哈佛大學心理系教授Stanley Milgram所提出的六度分離理論的小世界現象，意指每個人都如同是一張蜘蛛網上的一個結點，每個結點都和其他結點連在一起，進而構成世界人脈這張大網。而兩個完全不認識的人，平均只要透過6.6個人，就可以找出彼此的關係。

這套理論因為由布蘭登費雪，安迪賈西亞以及凱文貝肯等等好萊塢巨星所主演的電影《交錯效應》電影而引起熱烈討論。拜網路之賜，這個數字還會持續下降。目前的研究證實全世界每一個人之間的聯繫間隔環已經縮減到4.74人。然而，真心的朋友究竟有多少？根據康乃爾大學研究顯示，雖然Facebook普及，其實真正的朋友很少。之類的SNS網路社群就是六度分隔理論的最好證明。換言之，網路社群工具確實縮小了世界距離，看似拉近了人際關係，但其實伴隨疏離化的產生，使人們彼此之間變成了「熟悉的陌生人」。

六度分離點出每個人看似獨立分離，實則相互連結的現實。但是，諷刺地是，網路看似將世界縮小，人與之間的距離也不如想像中遙遠，但人際間的實際情感互動反而疏離。隨著Facebook的流行與普及，我們對遙遠之外的某個明星生活或發言情形，可能遠比對於周遭的人還要清楚。我們讓未曾謀面的陌生人輕

易穿梭、進入生命，讓其對我們生活的一舉一動瞭若指掌。但是，對於最親近的家人，有時反而需靠網路才能溝通對話。同樣地，在咖啡館中，一群同一屋簷下的周遭的人，確形成一個個孤立的星球。人們不與鄰座的交談，卻選擇與可能遠在千里之外的陌生人互動。人們選擇一種「安全」的互動方式，因為陌生人雖然可能對於「我」的行為清楚，但是卻不知「真我」是誰，而我們可以隨時以關機結束兩人之間的關係。

這幅畫係以一般的咖啡館室內空間為構圖基底，如圖30之草圖所示。中秋節是一般人認為闔家團聚的日子，然而許多人在這個節日，選擇在咖啡館打發時間。這引發我將中秋明月引入咖啡館中的想法。在畫作的安排上，首先，我考慮的孤獨星球不是月亮，而是美麗的木星。木星代表愉悅歡樂，這個特質正巧與這群疏離冷漠的人們呈現對比。

圖31 張如梅〈六度分離_草圖〉

創作歷程（九）：靜夜

圖32 張如梅〈靜夜〉，2012，油畫，116.5x91cm

靜夜(黃用)

「靜夜的星空沉落在湖中——
噢，我站立的地方真合適，
也可以仰摘，也可以俯拾，
那些像是藍葡萄的果實。

讓我帶一筐星子回家，
釀一壺斑斕的夜送你。

請在無星的時節

注入你寂寞的杯裏——

然後告訴我，那是不是醇郁的

如風與月色的對語，

或者是淡泊的，

如我們偶然的相遇。」

畫家歐姬芙（Georgia O’Keeffe 1887-1986）在朋友勞倫斯家仰望星空時所畫的樹²¹，喚起我小時候的經驗。而年長後，整天忙忙碌碌，就鮮有此種體驗。在某次夜晚搭乘高鐵的旅途中，窗外的燈火與皎潔的月光，令我感動。回家後我也試著以歐姬芙憑著印象的方式，迅速的把它畫下來，如草圖A。此次創作的過程，我意外嚐到前所未有的快樂，此種作畫方式是那麼自在，無拘無束。

圖33 張如梅〈靜夜_草圖A〉

這個創作比較像在玩作品，最初的草圖只是擺在桌上的咖啡杯。所以在嘗試過幾幅作品後，我大膽的把泛著油光的咖啡湖和星空結合起來。在杯面結合歐姬芙的星空後，我把杯子剪下，在自己設計的各式背景擺放，以找出適合的背景搭配，其過程如草圖B—G所示，然後畫成最終作品。

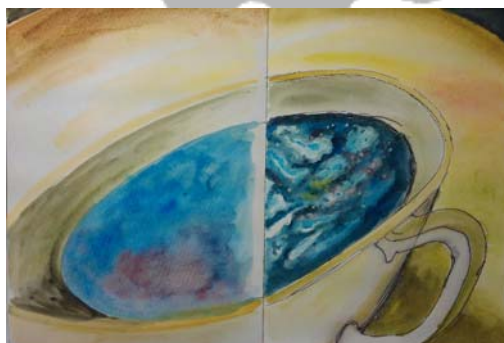

圖34 張如梅〈靜夜_草圖B〉

²¹成寒(2007)。《花·骨頭泥磚屋—走進歐姬芙畫裡的世界》。台北市：時報文化出版社。

〈草圖C〉

〈草圖D〉

〈草圖E〉

〈草圖F〉

〈草圖G〉

圖35 張如梅〈靜夜_草圖C-G〉

創作歷程（十）：眉宇之間

圖36 張如梅〈眉宇之間〉，2012，油畫，72.5x60.5cm

男女約會是咖啡館經常上演的戲碼。在此，縱使聽不到男女間的實質對話，但是由各種談話表情，眉宇之間的變化，可大致猜出其交往的情況。眉是一個諸於衷而形諸外，傳情達意的部位。這不由得使我想起現代詩社的創作健將喬雋的一首詩－「眉」。喬雋的詩由思想與意象交織，以豐富的超現實想像力表現出人生的體悟。其中，「眉」是他所作的「五官素描」中的一首，其內容是：

「只有羽翼
而無身軀的鳥
在哭和笑之間
不斷飛翔」

眉宇之間或許透露出愉悅，或許透露出不解與無奈。男女之間，情愛糾纏，或笑或哭，許多欲言又止的衝動，深鎖在眉宇之間。本幅畫作以深灰色調為主，強調冷漠的氛圍；銳利的角和線條，以及看不見表情的背光男士，相對於緊抿著嘴唇正面向光的女士，強化了對立的緊張狀態。天空露出一角的希望。

第五章 結論

此篇創作論述在探討咖啡館的多元價值，透過閒蕩者的角度，由觀察咖啡館的各種現象出發並與藝術創作結合，具體呈現出的個人體驗。

兩個主題的創作中（自我空間、人際疏離），在自我空間方面，表達自在漫遊，於咖啡香氣之中，從繁忙的現實生活中，逃逸到另一個想像中的浪漫空間，通過旅遊的渴望到另一個洞天。

在人際疏離方面，隨著網路社群的流行與普及，我們讓未曾謀面的陌生人輕易穿梭、進入生命，讓其對我們生活的一舉一動瞭若指掌。同樣地，在咖啡館中，人們不與鄰座的交談，卻選擇與遠在千里之外的陌生人互動。人們選擇一種「安全」的互動方式，而可以隨時以關機結束兩人之間的關係。

好的作品就如同，好的音樂不在於演奏的技巧是如何的精湛，繪畫的好壞也不在於是否將原貌重現，而是在於有沒有傳達出所欲傳達的氛圍。

霍普運用豐富色彩反諷出寂靜的憂傷氛圍，突顯出背後隱藏的是無處投遞的空白和沈默。我則是運用現實的場景加上超現實的宇宙和星辰，來營造出奇幻的氛圍，讓觀者如同處在被觀者的情境，被觀者所觀看的焦點，也成為觀者的凝視的焦點。

藉由以往讀詩的想像，再結合咖啡館的體驗，發酵出一個文字與繪畫創作交融的境界，呈現出如詩般的創作。藉由畫中事物的造形、線條與色彩的安排，期能引發觀者相同的共鳴。

參考文獻

(1) 引用專書

1. 安托萬·德·貝克(Antoine de Baecque) (2011)。《安德烈·塔可夫斯基》(方爾平譯)。北京：北京大學出版社。
2. 成寒(2007)。《花·骨頭泥磚屋—走進歐姬芙畫裡的世界》。台北市：時報文化出版社。
3. 波德萊爾(Baudelaire, C.) (2007)。《現代生活的畫家》(郭宏安譯)。杭州市：浙江文藝出版社。(原著出版年：1863年)。
4. 黃海雲(1999)。《從浪漫到新浪漫》。台中市：美通印刷出版。
5. 戴瓦·梭貝爾(Dava Sobel) (2006)。《行星絮語》(莊安祺譯)。台北市：時報文化出版社。

(2) 引用論文

1. 王士文 (2001)。《當咖啡的香氣瀰漫在巴黎的街頭—論法蘭西咖啡館文化的形成及發展》，輔仁大學歷史研究所碩士論文，台北。
2. 楊婉歆 (2003)。《都會咖啡館情境空間的體驗—女性的經驗剖析》，逢甲大學建築與都市計畫所碩士論文，台中。
3. 范婷 (2001)。《從「波麗路」到「星巴克」—台灣咖啡文化的歷史分析》，私立輔仁大學大眾傳播研究所碩士論文。
4. 林吟春 (1999)。《咖啡連鎖店消費者行為之研究—以台北市連鎖店咖啡店為例》，國立東華大學企業管理研究所，碩士論文，花蓮。
5. 蔡宗憲等 6 人，陳明熙指導，《台灣咖啡產業現況調查及商務發展模式之研究—以古坑地區為例》，環球科技大學大學生畢業專題研究論文。
6. 蔡宜恬 (2008)。《古坑咖啡文化創意產業之魅力因子》，國立雲林科技大學工業設計系碩士論文，雲林。

(3) 引用期刊

1. 蔡文芳(2000)，《星巴克人的誕生—都市咖啡消費空間的解讀》，國立臺灣師範大學(地理研究所)地理研究報告，32，頁 147-169。

2. 陳雅君 (2003), 《咖啡消費之「生活風格」—以連鎖咖啡專賣店為例》, 網路社會學通訊期刊, 第 33 期。
3. 林家豪, 陳炫翰, 吳博旭, 許雁婷, 黃嘉彥。(2011) 《以方法目的鏈探討咖啡與茶之消費價值》, 第九屆管理學術研討會-2011 永續經營與發展, 勤益科技大學, 臺中。
4. 劉維公 (2001)。《當代消費文化社會理論的分析架構-文化經濟學、生活風格與生活美學》, 東吳社會學報, 11, 頁 113-136。

網路資料

1. 歷史悠久的法國咖啡文化, 引用日期: 2011 年 10 月 22 日, 取自 http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/world/2005-03/29/content_2758422.htm。
2. 法國人與咖啡文化, 引用日期: 2012 年 2 月 20 日, 取自 http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/school/2004-11/15/content_2221338.htm。
3. 咖啡部落格—不同國家的咖啡文化, 引用日期: 2011 年 11 月 12 日, 取自 <http://bigkingkay.mysinablog.com/index.php?op=ViewArticle&articleId=25616>。
4. 咖啡的文化, 引用日期: 2012 年 1 月 5 日, 取自 <http://homepage.ntu.edu.tw/~b91106007/002.html>。
5. 台灣咖啡文化的社會歷史特徵, 引用日期: 2012 年 2 月 20 日, 取自 <http://tw.myblog.yahoo.com/yesmad-0120/article?mid=84&sc=1>。
6. 孫偉倫, 漫遊者的美學: 論咖啡電視廣告中的生活風格與認同, 引用日期: 2011 年 9 月 17 日, 取自 http://csat.org.tw/journal/Content.asp?Period=102&JC_ID=144。