

東海大學美術研究所

美術史與美術行政組

當代「球體關節人偶」(BJD)創作的藝術
風格、展場氛圍與產業環境之研究

—兼論台灣「人偶」產品的設計與消費現象

Study of Artistic styles , Atmospheres of Exhibition ,
and Enviroment of Industries of the Boll-Jointed Doll
in Contemporary Art Creation :

Appendix on the phenomenon of Design and Consumption of Taiwan
Figure production .

研 究 生：葉怡君

指 導 教 授：李貞慧教授

蔡瑞霖教授

中 華 民 國 九 十 六 年 五 月

東海大學美術研究所

葉怡君 君所撰碩士論文：

當代「球體關節人偶」(BID)創作的藝術風格、展場
氛圍與產業環境之研究

—兼論台灣「人偶」產品的設計與消費現象

業經本委員會審議通過-----

碩士論文口試委員會

李惠正 (李惠正)

指導教授 蔡瑞霖 (蔡瑞霖)

指導教授 李貞慧 (李貞慧)

系主任 李貞慧 (李貞慧)

中華民國 九十六 年 六 月 十 五 日

誌 謝

最初，徘徊在選擇論文題材的難易中，經由蔡瑞霖老師的鼓勵；徬徨的鼓起勇氣選擇這題材做研究。因題目特殊，又經歷了長達二年找不到老師願意擔任指導教授的窘境；好不容易找到指導教授後，又陷在法文、德文、日文二度翻譯的泥沼中。好在諸多親友團貴人相助，及本身對此議題的興趣支撐我完成此份論文。

感謝李貞慧老師，在對我不熟悉的狀況下願意指導我，在**審閱時的嚴謹與知識上的啟迪**。最要感謝的是蔡瑞霖老師，若不是他的鼓勵與一路相挺，我也不敢選擇此一冷僻的領域研究。他以極大的耐心與智慧，歷經五次更改題目；讓我在混沌一片的資料中整理出一條清晰的脈絡。讓資質魯鈍的我有一盞明燈做前導。及口試委員李惠正**老師審視論文的細心及指正，也對本文的修改有著莫大的助益。**

此外，業界的朋友及藝術家在百忙之中接受我的訪談，他們知無不言，言無不盡，毫不藏私的貢獻經驗與專業，使我在學術理論與實務經驗中有所連線。

最後，要謝謝我的雙親，他們給我一安適優越的環境，使我能無後顧之憂的專心撰寫論文。還有同事蔡幸伶，若不是她的引介，我打著燈籠也找不到像蔡瑞霖這麼優秀的指導教授。而東海的林媽在我遍尋不著指導教授而焦頭爛額時，為我介紹了認真善良的李貞慧老師；其他美術館一路相挺的林秀眉、葉煌凰、陳麗嬰、張雅麗及美術館的其他同事與義工爸爸、媽媽們，如果沒有您們的加油與鼓勵，這本論文也不會順利的誕生。

提 要

人偶藝術在世界各國文化活動上皆佔有一定的比例，尤以日本及歐洲為最。其發展的層面除了工藝、玩具、表演藝術、商業應用、政治宣導外，也是近代文化產業發展中的一項利器，從台灣隨處可見的小丸子、迪士尼卡通玩偶、芭比娃娃即是。

隨著時代更迭，人們賦予人偶的意義及看法也不同，連帶使主題功能產生變革；也影響到人偶的外在形象呈現。人偶由原始社會的宗教功能，隨著歷史變遷、社會脈動，增加了實用功能，漸漸成為玩賞物品。

而自二十世紀初始，人偶已不再只是工藝品或擺飾，而是藝術創作的媒介。其中尤以德籍的超現實主義藝術家漢斯·貝墨 (Hans Bellmer) 他將傳統的木栓人偶發展製成球體關節人偶 (Ball-Jointed doll, 簡稱 B.J.D.)，以攝影方式，經由場景調度與裝置；使古老的人偶製作這門手工藝與現代藝術產生了奇異的相遇。之後漢斯·貝墨隨著超現實美術引薦至日本，對日本傳統人偶師造成了極大震撼，進而對傳統日本人偶的造型、製作工法與內在精神做一徹底的變革。

日本人偶師內化了球體關節人偶基本形式之後；發展出的創作，不論是數量、品質、內涵都在水準之上。其中以土井典、四谷シモン、三輪輝子、秋山まほこ、天野可淡、戀月姬、三浦悦子七位創作者最具代表性；並延伸出「人偶愛」、蘿莉塔、複雜情慾發洩等心理學、文化學上諸多議題。加上日本企業將球體關節人偶量產，塑造成買主可以參與創作的物品—S.D.。人偶由玩具的角色向上提升為工藝品，透過完整高明的行銷手法，與動畫、漫畫、線上遊戲軟體、同人誌、扮裝 (Cosplay) 融合，形成一銳不可擋的風潮，每年創造上億元的產值，並漫延至臨近各國，逐漸形成全球化的趨勢。

筆者在見識過日本久遠的人偶工業與完善的行銷機制，造成龐大的經濟產值後。反觀台灣在人偶相關文化產業的現況，以目前已商業量產

的人偶作品為樣本與創作者進行深度訪談。

研究發現，在華人社會，由於人偶起源於「俑」；且大量使用於喪葬場合，使大多數人易將人偶與「明（冥）器」聯想在一起。不然就是停留在芭比娃娃的「玩具」印象，所以此項目的發展緩慢而停滯。台灣的「人偶」產業在漢文化活動的影響下亦是如此。在品質方面，筆者發現，台灣的人偶受歐、美、日影響頗深；造型雖多變，但缺乏辨識度高的特色風格。官方及民間雖有推出相關活動，由於欠缺深層文化涵養；且疏於整體統合，易流於商業導向或公式化的「嘉年華會」形式；無法延續精神及內涵，對文化產業也較難發揮倍增的長遠效果。

本文為一新研究嘗試，希望藉本研究提供後續研究工作一基礎根基，並拋磚引玉吸引更多研究者關注於台灣人偶文化產業研究之領域。

關鑑字：人偶、人形、球體關節人偶、蘿莉塔、漢斯·貝墨、俑、娃娃、超現實主義、玩具、同人誌、情慾。

Abstract

The art of dollmaking plays an important role in most countries, especially in Japan and Europe. It is usually applied in crafts, toymaking, the performing arts, product marketing and government's propagation. In recent years, it has even become an effective tool in the development of cultural industry.

As times change, dolls take on different significance and functions. They have been used for everything from religious worship to entertainment.

Since the 20th century, dolls have been recognized as objects of artistic creativity. In the art of dollmaking, the German surrealist artist Hans Bellmer deserves special mention. Why is he so important? He successfully blended an old craft with modern artistic perception by transforming the traditional doll of adolescent girls into the ball-jointed doll (BJD).

As surrealism and Bellmer's work spread to Japan, traditional Japanese dollmakers were deeply influenced by the ball-jointed dolls and their internal and external workmanship. Japanese doll craftsmen also combined the basic form of the BJD with traditional styles, and gradually began to produce large quantities of high-quality dolls. Among Japanese dollmakers, seven names in particular stand out: Doi Nori, Simon Yotsuya, Teruko Miwa, Mahoko Akiyama, Amano Katan, Koitsukihime, and Etsuko Miura.

The characteristic structure of ball-jointed dolls means that people can get lots of pleasure from rearranging their parts to create their own "superdolls" (SD). Seizing upon this opportunity, Volks, Inc. of Japan has cooperated with animation companies, anime groups, comics publishers, on-line gaming companies and cosplay SD companies to tap the growing market and make more than ¥100 million a year. BJDs have become popular all over Asia, including Korea, China, Singapore, and Hong Kong, and have even spread to North America.

Despite their popularity around the world, BJDs have yet to make a serious impact in Chinese society. In China, dolls were traditionally used as "yongs" (俑), female or male figures made from wood or earth and buried with the dead. To the Chinese, then, dolls are seen as either toys or funeral accessories. As a result, people have been reluctant to develop an interest in dolls as an art form.

Keywords: Figure, doll, Ball-Jointed doll, B.J.D., SD, Hans Bellmer, dollmaking, Surrealism, toy, cosplay, craftsmen.

目 錄

提要

目錄

表目錄

圖目錄

第一章 緒論	1
第一節、研究動機	1
第二節、研究範圍與限制	1
第三節、研究方法與架構	2
第四節、名詞釋義	4
第二章 日本球體關節人偶藝術做為文化產業之現狀描述	16
第一節 球體關節人偶產業演進概說	16
一、歐美	16
二、日本	19
第二節 球體關節人偶產業相關的生產與消費	24
一、基本組件及配件	24
二、施作工序	24
三、日本球體關節人偶公司的 Super Dollfile	26
四、人偶消費品：現實及虛擬之消費與再製	29
第三節 影響層面	30
一、其他國家	30
(一) 亞洲	30
(二) 美洲	31
二、延伸產業	31
(一) 網路拍賣與部落格	31
(二) 球體關節人偶教學	32
(三) 球體關節人偶改裝	32
(四) 配件製作	32

(五) 人偶服飾-----	33
(六) 同人誌扮裝(Cosplay)-----	33
三、小結-----	34
第三章 當代球體關節人偶的出現與藝術特徵-----	40
第一節 漢斯·貝墨的人偶攝影藝術-----	40
一、漢斯·貝墨生平簡介-----	40
二、漢斯·貝墨人偶圖像解析-----	44
第二節 漢斯·貝墨與日本藝文界及人偶界的關係-----	48
一、日本藝文界人士對超現實美術的引介-----	48
(一) 主要的日本學者-----	49
(二) 最初的介紹—山中散生-----	51
二、漢斯·貝墨與日本藝文界及人偶界的互動---	52
第三節 日本球體關節人偶師的出現-----	54
一、傳統的日本人偶-----	54
二、日本球體關節人偶師-----	57
第四節 球體關節人偶師與球體關節人偶藝術的關係--	59
第四章 日本球體關節人偶師的風格表現與展場氛圍之	
   分析-----	63
第一節 球體關節人偶藝術家-----	63
一、本文對日本關節人偶藝術及藝術家的取樣標準-----	63
二、代表性日本當代球關節人偶藝術家(人形師)-----	63
(一) 土井典-----	64
(二) 四谷シモン-----	65
(三) 三輪輝子-----	67
(四) 秋山まほこ-----	67
(五) 天野可淡-----	68
(六) 戀月姬-----	68
(七) 三浦悦子-----	69
第二節 人偶的風格表現-----	69
一、球體關節人偶藝術家的風格類型-----	69
(一) 甜美夢幻-----	70

(二) 陰森荒誕	72
(三) 蠱媚神女	78
(四) 知性解構	80
二、人偶的風格表現雷達圖分析	82
第三節 關節人偶藝術作品的展場氛圍之表現分析	90
一、屠宰地獄	90
二、犯罪誘引	93
三、妄想夢囈	97
四、宴會儀式	98
五、純淨纖弱	100
六、人偶藝術名家的展場氛圍表現之量表分析	102
第五章 臺灣大眾流行文化中的人偶創作之現狀描述	119
第一節 漢文化中人偶藝術的發展	119
一、原始的喪葬功能	119
二、民俗應用的人偶	123
三、商品消費的人偶	127
第二節 台灣人偶設計要素分析	130
一、材質	130
二、結構	135
三、造型	137
四、角色	138
五、包裝	139
六、小結	140
第三節 台灣人偶產業之球體關節人偶創作條件	141
第六章 結論	150
參考文獻	153
附錄(一)訪談資料及範例	161
附錄(二)問卷內容	204
附錄(三)漢斯·貝墨與日本藝文界及人偶界的互動一覽表	206
附錄(四)代表性日本當代球關節人偶藝術家簡歷一覽表	220
附錄(五)2003年-2007年臺灣人偶相關活動	228

表目錄

表 1 人偶風格雷達圖示意	82
表 2 土井典人偶風格雷達圖	83
表 3 四谷シモン人偶風格雷達圖	84
表 4 三輪輝子人偶風格雷達圖	85
表 5 秋山まほこ人偶風格雷達圖	86
表 6 天野可淡人偶風格雷達圖	87
表 7 戀月姬人偶風格雷達圖	88
表 8 三浦悦子人偶風格雷達圖	89
表 9 展場氛圍量表光譜顏色示意	103
表 10 土井典展場氛圍量表	104
表 11 四谷シモン展場氛圍量表	105
表 12 三輪輝子展場氛圍量表	106
表 13 秋山まほこ展場氛圍量表	107
表 14 天野可淡展場氛圍量表	108
表 15 戀月姬展場氛圍量表	109
表 16 三浦悦子展場氛圍量表	110
表 17 台灣人偶 48 件材質一覽表	130

圖目錄

圖 1-1：《Lolita》電影劇照	15
圖 1-2：Lolita 的衣著 EGL 及 Malice Mizer	15
圖 2-1：西元二-三世紀的象牙製人偶	35
圖 2-2：法國波旁王朝偶	35
圖 2-3：莉莎·里其坦佛的人偶作品	35
圖 2-4：崛柳女日展特賞作品—靜思	35
圖 2-5：川本喜八郎作品—孔明	35
圖 2-6：繩紋時代的土偶	36
圖 2-7：雛人偶	36
圖 2-8：木製流芻	36
圖 2-9：岐阜高山祭「屋台人偶」	36
圖 2-10：平田鄉陽—朝霜	36
圖 2-11：關節人偶製作方法	37-38
圖 2-12：日本 Volks 的「京天使」	38
圖 2-13：中國 D.Z. 的素體	38
圖 2-14：韓國 Custom House	38
圖 2-15：台灣靜子鏡人偶—「Lestat」	39
圖 2-16：美國 Bishonen House —「Dream from The Sandman」	39
圖 2-17：霹靂布袋戲偶本尊	39
圖 2-18：霹靂布袋戲扮裝者	39
圖 3-1：漢斯·貝墨「懸在空中的人偶」1936	61
圖 3-2：漢斯·貝墨「人偶」1936	61
圖 3-3：漢斯·貝墨「美好的機關槍」1937	61
圖 3-4：漢斯·貝墨「與人偶合影的自照」1934	61
圖 3-5：漢斯·貝墨「人偶」1936	61
圖 3-6：漢斯·貝墨「人偶」1933-45	61
圖 3-7：漢斯·貝墨「人偶」1936	61

圖 3-8：漢斯·貝墨「無題」1957	61
圖 3-9：「Guys 'n' Dolls: Art , Science , Fashion & Relationships」海報	62
圖 3-10：三原ミツカズの「Doll」漫畫	62
圖 3-11：日本電玩「沉默之丘二」中的人體模特兒怪物	62
圖 3-12：「披頭四—昨日、今日」專輯封面	62
圖 3-13：「Bellmer Dolls」樂團標誌	62
圖 4-1：三輪輝子「Grace」	111
圖 4-2：三輪輝子「William」	111
圖 4-3：「三輪輝子創作人偶館」變身	111
圖 4-4：「三輪輝子創作人偶館」展場一隅	111
圖 4-5：戀月姬「ClieI」	112
圖 4-6：戀月姬作品	112
圖 4-7：「月的靈柩」展場	112
圖 4-8：「聖的靈柩」展場	112
圖 4-9：戀月姬「DamieI」	112
圖 4-10：米雷「奧菲莉亞」	112
圖 4-11：秋山まほこ「護士」	113
圖 4-12：秋山まほこ作品	113
圖 4-13：秋山まほこ「Ange」作品之一	113
圖 4-14：波納爾·富孔「飛翔的紙」	113
圖 4-15：秋山まほこ「少女的初潮」	113
圖 4-16：秋山まほこ展場	113
圖 4-17：天野可淡作品 1	114
圖 4-18：天野可淡作品 2	114
圖 4-19：天野可淡作品 3	114
圖 4-20：天野可淡作品 4	114
圖 4-21：天野可淡作品 5	114
圖 4-22：天野可淡「人間樂園」	114

圖 4-23: 天野可淡作品 6	114
圖 4-24: 三浦悦子「蕾蒂安公主」	115
圖 4-25: 三浦悦子「人偶的遊戲」	116
圖 4-26: 三浦悦子作品 1	116
圖 4-27: 三浦悦子作品 2	116
圖 4-28: 三浦悦子「截肢小姐」	116
圖 4-29: 三浦悦子「義躰人偶展」地下室展場	116
圖 4-30: 三浦悦子作品 3	116
圖 4-31: 土井典作品	117
圖 4-32: 土井典「鍵穴」	117
圖 4-33: 土井典及作品	117
圖 4-34: 土井典「我最喜歡的」	117
圖 4-35: 四谷シモン「未來和過去的前夜」	118
圖 4-36: 四谷シモン 201 病房—「男」	118
圖 4-37: 淡翁莊 2 樓大西式房間「男人偶 1,2」	118
圖 4-38: 四谷シモン「人偶愛」自畫像	118
圖 4-39: 四谷シモン「醫院日記—717 天, 2001-2003」—手術室 「木架構的少女」	118
圖 5-1: 亡靈芻像	143
圖 5-2: 改運草人	143
圖 5-3: 希望之門玩偶	143
圖 5-4: 劉健文 (Michale lau) 作品	143
圖 5-5: 48 件台灣人偶樣本	144-147
圖 5-6: 各國布料材質人偶成品比較	148
圖 5-7: 各國塑膠材質可動人偶成品比較	148
圖 5-8: 各國陶瓷材質人偶成品比較	149
圖 5-9: 各國紙材質人偶成品比較	149