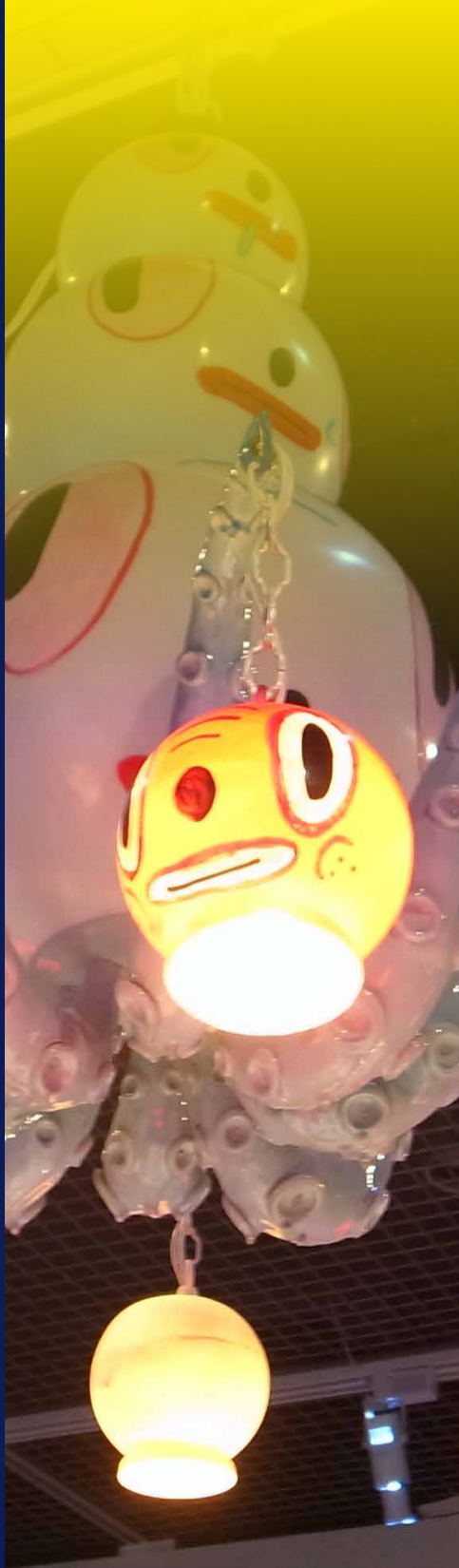

ART

APPRECIATION

WINTER 2015

淺談

Gary Baseman

「歡迎來我家」個展

CONTENTS

藝海繽紛

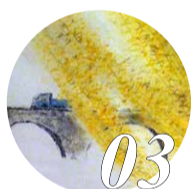
50s、60s、70s —— 舊物奇貨誌 (三)

陳凱恩

海峽兩岸 青春築夢大學生舞蹈比賽 之戀「廈」風情

劉明儒

「臺藝 60- 資深名家美術大展」之我觀

吳承圃

學術論叢

當代博物館與私人企業合作面面觀

蕭詩樺

現代舞《人人》表演詮釋分析

黃筱雲

藝術中的自然 ——
談西方藝術在十九世紀
印象派前的自然觀 (下)

胡嘉綺

舞蹈作品《愛蓮說》分析

陳乃綺

關渡國際自然裝置藝術季
觀後感

卓逸華

淺談 Gary Baseman
「歡迎來我家」個展

曾琬樺

奧地利舞動之旅

陳法蓉

Gary Baseman
「歡迎來我家」個展
—— chapter. 09

秋紅前的京都近郊

汪忠豪

olá 葡萄牙 —— 2015 巴塞里何斯 RIO 國際民俗藝術節

李宛芯

重生

陳瑞芬

雕不雕塑 —— 沒關係

王國憲

【好遠又好近】舞蹈與真實的自己

李訓瑋

貴族的芭蕾舞變親民了

王慧敏

藝術欣賞期刊 ART APPRECIATION

 國立臺灣藝術大學

中華民國 94 年 1 月創刊
中華民國 104 年 12 月出刊
第六十九期 (第 11 卷第 4 期)

Start publication 94.01
Publish 104.12
Chapter11.

發行人 陳志誠
出版者 國立臺灣藝術大學
地址 22058 新北市板橋區大觀路 1 段 59 號
電話 886-2-2272-2181
編輯委員 李怡擘、林進忠、許杏蓉、朱全斌、劉晉立、廖新田
總編輯 李怡擘
主編 林進忠
執行編輯 陳凱恩
編輯小組 黃良琴、陳凱恩、黃元清、吳瑩竹、邱毓絢、呂威瑩、林雅卿
電話 886-2-2272-2181#1151
傳真 886-2-8965-9515
網址 www.ntua.edu.tw
設計 一飛印媒體資訊股份有限公司
電話 886-2-8227-8779
傳真 886-2-8227-8903
電子信箱 efree@ep2go.com.tw

Publication Chen Chincheng
Publisher National Taiwan University of Arts
Address No.59, Sec. 1, Daguan Rd., Banqiao Dist.,
New Taipei City 22058, Taiwan (R.O.C.)
Phone 886-2-2272-2181
Editorial Board Lee YIYeh, Lin Chinchung, Hsu Hsingjung,
Chu Bing, Liu, Liao Hsintien
Chief Editor Lee YIYeh
Editor Lin Chinchung
Executive Editor Chen Kaien
Editorial Team Huang Liangchin, Chen Kaien, Huang
Yuanching, Wu Joe, Chiu Yuhusan, Leu Weiyong,
Lin Yaching
Phone 886-2-2272-2181#1151
Fax 886-2-8965-9515
Website www.ntua.edu.tw
Design efree Media Information Co., Ltd.
Phone 886-2-8227-8779
Fax 886-2-2788-7000
Email efree@ep2go.com.tw

✕若有廣告刊登需求或意見回饋，歡迎來信或來電

「臺藝 60- 資深名家美術大展」 之我觀

吳承圍 / 國立臺灣藝術大學雕塑學系碩士

展覽介紹

「十年樹木，百年樹人」這句話套用在教育界上是再適合不過的了，國立臺灣藝術大學從藝專時代歷經改制為國立臺灣藝術學院後，如今成為國內歷史最悠久的藝術大學，一甲子的藝術能量所呈現的不僅僅只是悠久的歷史脈絡，還包含所孕育出來創新的豐沛能量，在六十年的校慶活動下，筆者有幸參加了「臺藝 60- 資深名家美術大展」的展務工作，跟著承辦單位從活動草創到執行、結案全程參與，從一幅幅的精彩作品中可以看到學校蛻變的樣貌，而六十年的歷史對母校發展是個重要的里程碑，觀古望今，展望未來，故以專文作一次粗淺的展覽紀實。

六十年來，國立臺灣藝術大學在美術方面培育了許多傑出校友及許多藝壇重量級的前輩指導，如李梅術教授、邱雲教授、李奇茂教授、蘇峰男教授、教授黃光男教授、王秀杞教授、楊奉琛教授……等老師皆曾於本校任教或是歷屆的傑出校友，一甲子的歷史，蘊含其內斂的藝術能量以及見證臺灣的藝術發展，透過每一件畫作，無聲的展現那經歷千錘百鍊的藝術能量。

「60 歲月一筆路藍縷」國立臺灣藝術大學沿革

國立臺灣藝術大學前身為民國 44 年設立的「國立藝術學校」，後於民國 46 年本校正名為「國立臺灣藝術專科學校」，培養許多傑出的藝術人才，民國 53 年設立美術科，後於民國 83 年改制為「國立臺灣藝術學院」，民國 90 年本校改制為「國立臺灣藝術大學」至此臺藝成為全臺三所藝術大學中歷史最悠久的一間藝術大學。

現今美術學院四個系——美術學系、書畫藝術學系、雕塑學系以及古蹟藝術修護學系皆由美術科分門別類獨立出來，如雕塑科於民國 56 年獨立出來，並於美術科於民國 83 年改設立美術學系及雕塑學系，民國 90 年增設傳統工藝學系（後為今日古蹟藝術修護學系），民國 91 年國畫組改設立書畫藝術學系，美術學院今日的四個學系就此確立。

創校初期由於位於板橋的浮洲地帶，為當時政府劃分的防洪區，因此早期本校附近皆為農田，許多校友回憶當時的學校附近種植大量的竹子，本展覽開幕式時美術學院前院長羅振賢教授及書畫藝術學系前主任蘇峰男教授皆曾表示臺藝發展的歷史真的是筆路藍縷，筆者大學入學時曾經在前臺北藝術大學的校長馬水龍教授的演講，聽馬教授提及第一次來臺藝大時，誤把後來興建的華僑高中以為是臺藝大的趣事，可見當年

臺藝的風景就像這三位教授說得一樣，在早年國立藝專時期的學習環境十分艱辛。開幕式時，雕塑學系王國憲主任致詞也提及當時石雕課程在工作設備不量的克難環境下進行實作課程，在筆者民國 94 年入學時，也曾經經歷過石雕教室僅以簡易的遮雨棚搭建，下雨天容易積水導致觸電的教學窘境……，當然這些情形在近十年來都已逐漸改善，使得教學品質大幅提升，也足以擠進國立大學的前茅。

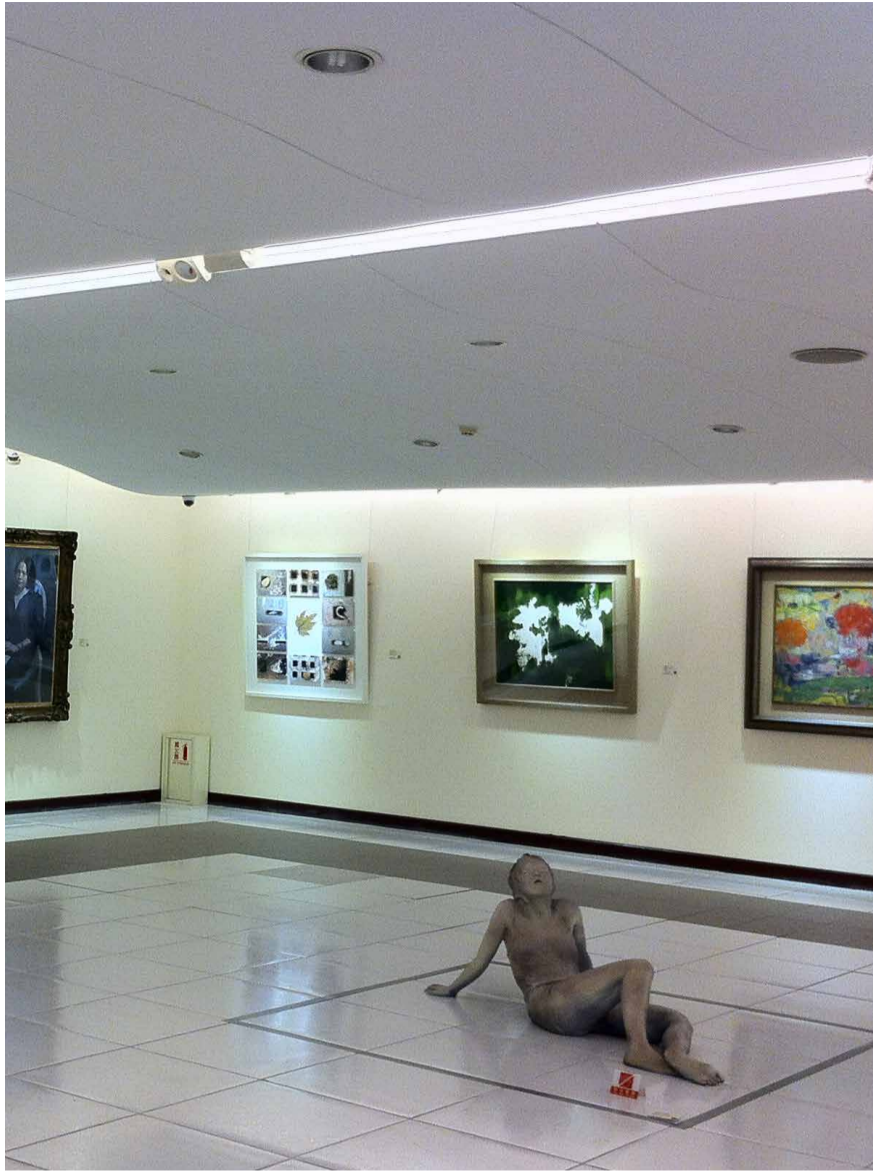
今日今時，三連棟的雕塑工坊樹立在雕塑大樓旁，模燈而時尚的建築外館儼然成為校員指標性建築物，象徵著教

學環境的改善，雖然前輩就學時的艱辛於當下的學弟妹們無法感受，但是透過校史是的資料可以見證，透過不斷的教學改革與環境改造，未來即將踏入本校的學子們能在更良好的環境下進行學習，進而激發璀璨的藝術光芒。

「臺藝 60- 資深名家美術大展」籌辦紀實

美術學院各系所堅持創校精神，以培育「藝術專才」、「作育英才」為目標，培養出許多歷屆校友，今年適逢母校六十大壽的校慶，國立臺灣藝術大學特別與國立國父紀念館共同舉辦「臺藝

60-資深名家美術大展」，由各系推薦傑出校友及教師共襄盛舉，也邀請到許多在藝壇界的前輩、教師共襄盛舉，如李奇茂教授、蘇峰男教授、賴武雄教授等多位知名前輩畫藝術家，對於展覽有傳承的意味，參展者提供心血創作結晶參與展出活動，透過此展覽期望對於喜好藝術的參觀者們能從此次展覽看到本校的發展與銳變，也期望在展覽中推廣藝術教育給社會大眾

此次展覽將展出一百餘件作品，集結繪畫創作、書法藝術、水墨藝術、立體雕塑等各類別作品，內容豐富多元，受限於場地的問題無法將歷屆校友的作品一一呈現，但是在作品能量上並未有

所減少，使得此次展覽獲的外界的好評。

而受限於場地不足的缺憾，則由畫冊圖錄的蒐集與編彙彌補展覽作品無法完全呈現的遺珠之憾，目前即將出版的「臺藝 60-資深名家美術大展作品專輯」將許多歷屆校友及老師的畫作都編列進入畫冊，如李梅樹老師、李奇茂老師、蘇峰男老師、羅振賢老師、黃元慶老師……等等，編列約四百餘位老師校友進入畫冊，在美術學院與四個學系努力的篩選及徵件後，挑選出許多令人驚艷的佳作，使讀者可以從畫冊中閱讀到臺藝的美術相關科系發展的脈絡，如水彩、油畫、複合媒材、水墨、書法、篆刻、雕塑、跂趾、傳統木刻……等，有

承先啟後的藝術價值與教育意義，承辦人員們為了使本書盡善盡美，日夜不斷校對內容以及討期待本書未來出版後對於藝術圈有其深遠的影響，培育出更多未來的藝術家。

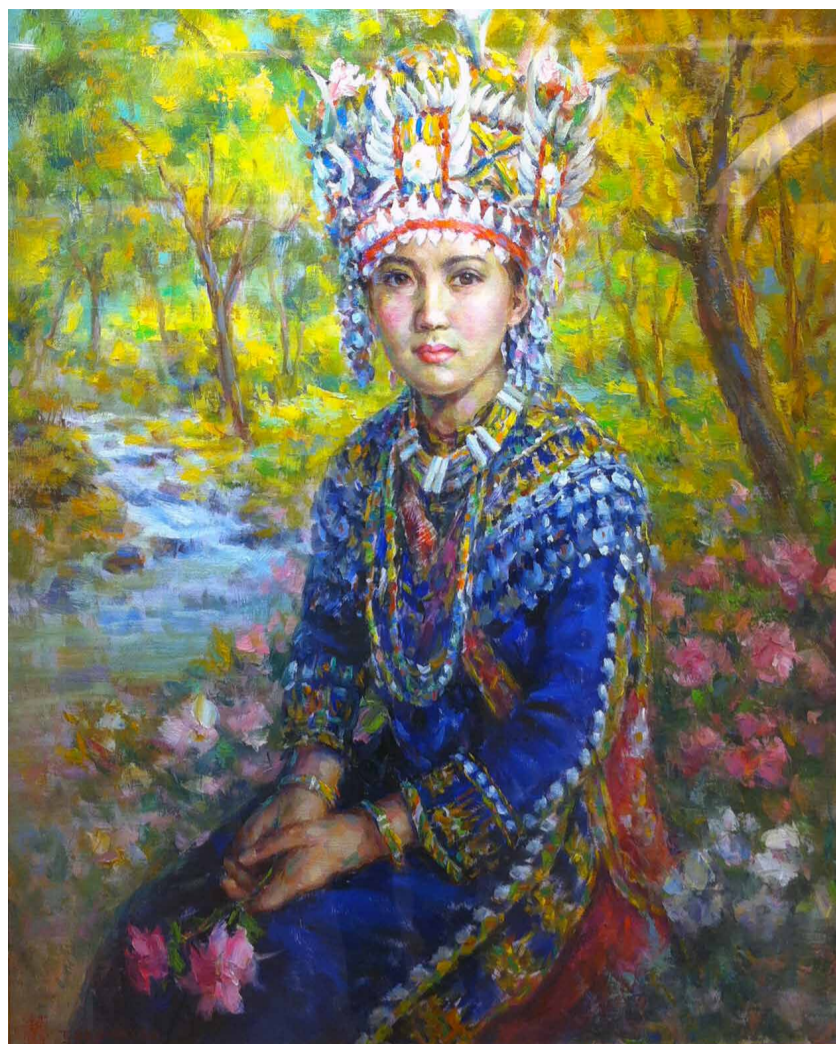
本次展覽的開幕莊嚴隆重，除了幾位書畫美術的前輩們親臨現場外，國父紀念館館長也參予此次盛會，現場聚集許多藝術圈的愛好者，從各為前輩先進們的言談中，許多參與這次活動的學生以及藝術愛好者受惠良多，除了吸收許多前輩們的創作思維與想法之外，以及如何突破自我的創作思維達到另一個巔峰，在現場愉悅的氣氛下，讓這場盛會擁有美好的句點。

展覽畫冊作品欣賞

本次畫冊集結了臺藝的校友及專兼任老師的優秀作品，從平面繪畫到立體雕塑，除了看的到歷史的軌跡脈絡之傳承，也可以看到勇於創新突破的新生代藝術家的藝術風貌的展現，結合了傳統與創新的創作，並接納東西方藝術形式的呈現，更可以看出國立臺灣藝術大學在美術教育默默耕耘一甲子的兼容並蓄，現在就讓我們欣賞以下幾幅作品的呈現吧！

結語

雖然筆者從去年離開校園成為社會新鮮人，但一直與學校保持聯繫，這次

有幸參加母校六十周年的大展的展務工作，雖然展務工作繁雜忙碌，但有機會看到許多前輩藝術家的展出作品，那種難以言喻的悸動仍然十分深刻，自離開家鄉到臺藝就讀至今已屆滿十年了，十年的過程讓筆者看到學校邁向國際化的轉變，期望未來可以看到母校繼續的成長與茁壯。ARI

藝術中的自然—談西方藝術 在十九世紀印象派前的自然觀 (下)

胡嘉綺 / 國立臺灣藝術大學造形藝術研究所畢業生

前言

關於藝術的起源一直是藝術理論家亟欲探究的議題，不同的藝術起源學說猶如繁星綻放在藝術史研究的星河中。然而，藝術模仿自然理論一直是其中最被藝術理論家所支持的，在上文中我們探討了西方藝術從史前藝術到文藝復興時期的自然觀，本文將延續藝術史發展的脈絡從十七世紀初的巴洛克時期至十九世紀上半寫實主義的藝術作品與藝術理論展開說明，並論證在印象派之前古典藝術作品中自然的存在與其立場。

從巴洛克藝術到寫實主義藝術中的自然詮釋

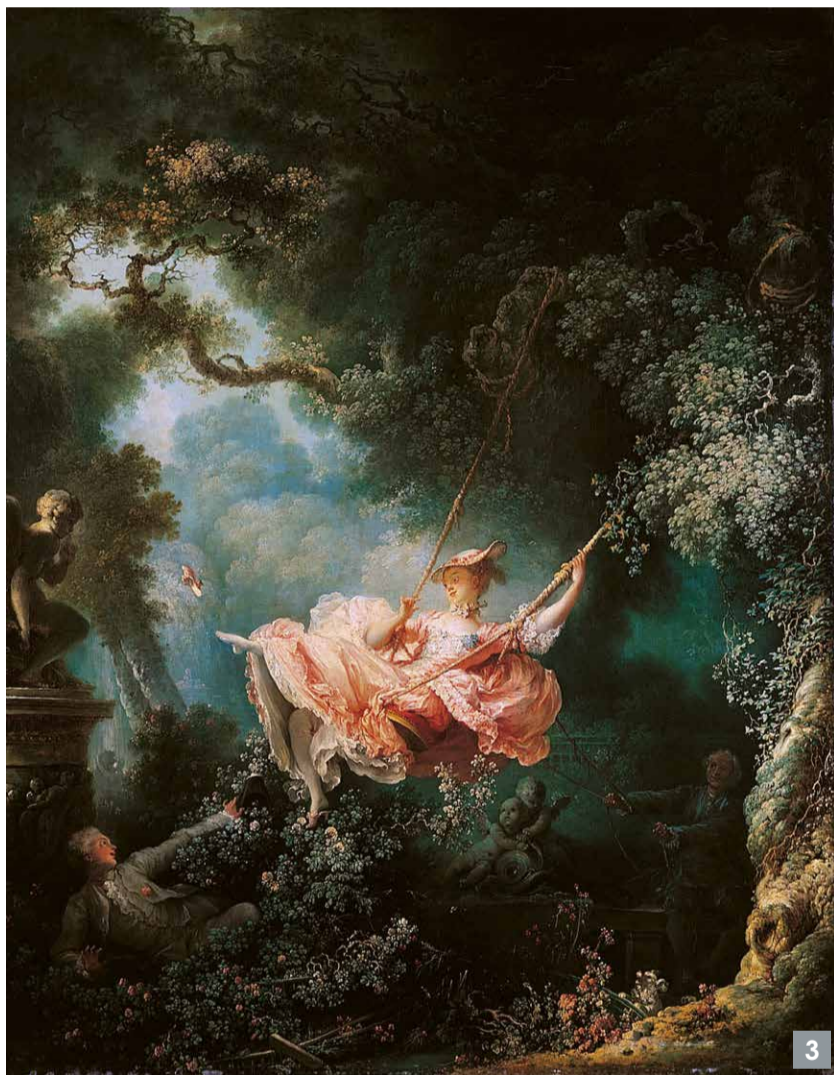
繼文藝復興而起的藝術風格為十七

世紀的巴洛克 (Baroque)、洛可可風格 (Rococo)，此風格主要的流行區域為法國、義大利與西班牙，其中又以法國最鍾情於此藝術表現形式，法國的巴洛克、洛可可藝術主要是被宮廷、教會與貴族審美趣味所左右，特點是一反文藝復興時的構圖比例與理性節制，而傾向

於浮誇與過度裝飾，並追求雄偉、動勢，在內容上多半偏向官能慾望，有些畫甚至可用情色來形容，如華鐸 (Jean-Antoine Watteau, 1684-1721) 的《塞瑟島朝聖》(圖一)、布歇 (François Boucher, 1703-1770) 的《雷那多和亞美達》(圖二) 與佛拉哥納爾 (Jean-Honore Fragonard, 1732-1806) 的《鞦韆》(圖三) 等圖，我們可看出不同於文藝復興或先前藝術的表現風格，對此時的畫家來說自然淪落成配角，畫家們為了營造有如莨菪仙境的優美環境，故將所知所見的自然極度美化，造成了真實自然在藝術中的極度缺席；而此時期的法國還有另一種有別於上述艷情享樂主義之外的藝術風格—古典主義 (Classicism)，最初的古典主義風潮首先是在戲劇與文學領域發酵，而後也影響到藝術，藝術家希望仿效古希臘、古羅馬、文藝復興時期的古典藝術，以模仿寫實為基本並更加理想化物象，他們面對自然的態度也亦然，如樸桑 (Nicolas Poussin, 1594-1665) 與羅倫 (Claude Lorrain, 1600-1682) 兩位畫家，前者的風景畫有種寧靜的美感，希望將自己的美學思想藏在風景之下，他的作品多半是明朗且寧靜的 (圖四)；

- 1 圖一 華鐸《塞瑟島朝聖》
- 2 圖二 布歇《雷那多和亞美達》
- 3 圖三 佛拉哥納爾《鞦韆》
- 4 圖四 樸桑《羅馬小徑》

而後者的作品則強調抒情的氛圍，常以朦朧的霧氣表現出理想與夢幻的世界(圖五)。

另外，值得一提的是荷蘭小畫派的風景畫，因為貿易的關係造成荷蘭的經濟富庶，同時促成了中產階級的崛起，他們一方面享受生活，另一方面也以自己生長的土地為傲，此時的畫家藉由繪畫表現對國家的肯定，故他們嘗試繪製荷蘭的自然風土，而此嘗試也開闢出了另一種繪畫風格，此時風景畫中的自然不再只是配角而轉變為主角，我們可說

純粹的風景畫就此產生，但必須澄清的是此時荷蘭風景畫也非百分百的對景寫生，其中的自然仍非十分的客觀，藝術家將想像與自我投射在自然中，真的自然已被隱沒在藝術家的詩情畫意中，如雷斯達爾 (Ruisdael, 1628-1682) 的《田園風光》(圖六) 或霍貝瑪 (Meindert Hobbema, 1638-1709) 的《隄邊小路》(圖七) 等。

到了十八世紀下半，隨著啟蒙思想的風行草偃，另一個藝術風格開始崛起，藝術史家稱此風格為新古典主

- 5 圖五 羅倫《田園風光》
- 6 圖六 雷斯達爾《田園風光》
- 7 圖七 霍貝瑪《隄邊小路》

啟蒙思想與科學的影響，歐洲的考古開始大為興盛，其中如龐貝與赫克拉尼姆 (Herculaneum) 等古城都在時人面前重新展露風采，從其出土的藝術作品更迥異於巴洛克、洛可可時期的浮誇與肉慾，展現出一種理性節制的美學觀。而若深入推究新古典主義的內涵可追溯至古希臘、羅馬、文藝復興以及以十七世紀以樸桑為首的古典主義，上述藝術都強調著理性與節制，作品風格典雅且莊重，這些特點同時也是新古典主義所欲表達美學價值，但為了不與之前十七世紀所盛行的古典主義混淆，故將後者定名為新古典主義，而因對古典主義的欽羨與仿效，故在藝術與自然的關係這方面也與古典主義相近，兩者皆對自然保持尊重，在藝術作品中也較為客觀的表現自然，但如同荷蘭風景畫一樣，藝術家並不完全描繪原本的自然對象，而是讓作品中的自然依循著古典美學優美典雅的要求，使一切都是那樣的靜謐且理想化。

約 1820 年 左 右 又 一 股 新 的 藝 術 風 格 崛 起 那 就 是 浪 漫 主 義 (Romanticism)，其崛起的原因是因藝術家不滿啟蒙運動與新古典主義中過分強調理性，他們認為理性的創作手法將會扼殺藝術家的創作，若繼續服膺新

義 (Neoclassicism)，其興起的原因有二，其一是學者溫克爾曼與理論家狄德羅 (Denis Diderot, 1713-1784) 等人的提倡：如溫克爾曼從他學術研究的早年就開始著手專研古希臘藝術，並將心得整理成書《關於繪畫與雕刻藝術裡模仿希臘作品的一些意見》，之後又著手編纂《古代藝術史》，這些書籍中的美學思想對歐洲當時的藝術生態有極大的影響，藝術家開始傾慕且仿效古希臘藝術中「高貴的單純與靜穆的偉大」的特徵；第二原因為考古遺址的再發現，當時因

古典主義的美學價值，藝術將會成為千篇一律的模仿，這樣的藝術品將是毫無價值可言的。故浪漫主義想走出一條新的藝術路徑，他們企圖從模仿古代大師經典走出，轉而依循畫家內心的創作聲音，並企圖以想像與激情突破一切預設的教條，正如黑格爾 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770-1831) 所說：

「浪漫主義是一種精神溢出物質的形式表現。」為了反抗僵化的新古典主義，他們全力揭示藝術家的心靈與獨特的自我，並用鮮豔的色彩、動感的構圖崩解新古典主義的墨守成規，在題材上，藝術家們刻意放棄高雅的古希臘、羅馬題材轉向中世紀傳奇故事，造成了但丁 (Dante Alighieri, 1265-1321) 與莎士比亞 (William Shakespeare, 1564-1616) 等中世紀文學的再度風行。而此時藝術中的自然觀也發生很大的變革，如同前述古典主義與新古典主義強調優雅與莊重，故通常出現於繪畫中的人物、山水、湖泊都偏向理想化與牧歌情懷，而浪漫主義卻不同，他們喜歡描寫神秘的大山大水，並強調那種人被自然所震撼的崇高感，此美學追求與當時藝術理論家柏克 (Edmund Burke, 1729-1797) 所提出的「崇高論」大有關係，他認為「難以言說」也會造成美感，那些巨大的、狂暴的、無限的在心靈中產生的痛苦與窒礙，進而對人產生了威脅，但當這種威脅不再活動且停

止之時，歡喜與美就會產生。如德國藝術家佛列德里希 (Caspar David Friedrich, 1774-1840) 的《霧海之上的流浪者》(圖八)，便表露出如此的美學特質。

而 1830 年後寫實主義 (Realism) 開始興起，藝術家們反對新古典主義沉醉在虛假的高貴中，同時也厭棄浪漫主義不切實際的幻想，他們希冀以客觀的角度來詮釋現今的社會生活，甚至是自然，以寫實主義中的巴比松畫派 (Barbizon School) 為例，畫家們離開了人群擾攘的巴黎市區，轉而聚集在近郊的楓丹白露森林 (Fontainebleau)，他們不依循古典主義與浪漫主義對自然

圖八 佛列德里希《霧海之上的流浪者》

的表現方式，並主張直觀自然、對景寫生，藝術家們企圖描繪充滿空氣與生命的大自然，並致力於探討光線與大氣在繪畫中的影響，雖然他們仍沒有像之後的印象派那樣把寫生視為創作的一種方式，但巴比松畫派獨特的自然觀卻給了之後印象派很大的啟發。

結語

行文至此，我相信許多讀者都有相同的疑問，既然說藝術是模仿自然的，為何在上述各流派作品中沒有看到百分百真實的自然？藝術作品所表露的幾乎都是藝術家理想化後的自然，這樣的自然既不真實也不客觀，但其實這問題的答案並不複雜，我們可由兩方面回答此議題：其一上述我們所探討的藝術風格多半是屬於古典主義藝術的範疇，古典主義強調的是理想化的美，為了表現美，它排除所有不美的元素，並要求在構圖、設色、明暗、內容上都依循固定的模式，造成藝術家無法超脫制式的表現形式，故真實的自然就被犧牲了。第二方面就是從藝術史中的門類階級來說，純粹的風景畫起步大大晚於肖像畫、歷史畫等，基本上學院內的畫家也較少從事於這樣的繪畫類別，直至荷蘭風景畫的興起，風景畫此一畫科才算真正的發展起來，但其重要程度仍不及歷史畫等門類，故在發展上及重要性仍不及其他畫科，多半為因應人物事件而存在的點

景功能。

不過隨著時間軸越往現代移動，我們也可發現如浪漫主義與寫實主義中的巴比松畫派他們畫中的自然開始產生變革，其一是浪漫主義已開始脫離古典美學的鉗制，表現出對立於優美範疇之外的崇高，且開始正視畫家內心的澎湃心靈，他們的風景不再是那樣的失真，而是學習繪製出大自然與己身真正關係；而巴比松畫派亦然，藝術家們開始用心與眼真誠的面對、感受自然，這樣的觀點影響了之後的印象派，也成為他們的美學涵養，在他們的藝術中自然開始真正的被描繪。ART

參考書籍

1. 張純櫻 (2009)，《藝術概論》，麗文文化公司。
2. 方祖燊 (2004)，《西方繪畫史》，國家出版社。
3. 神林恒道等 著 / 潘 譯 (1996)《藝術學手冊》，藝術家出版社
4. 宮布利希 著 / 雨云 譯 (2008)，《藝術的故事》，聯經出版。

圖片來源

1. 圖一：<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/watteau/watteau.htm>
2. 圖二：<http://www.hgwysw.com/a/zixun/yaowen/2011/1113/622.html>
3. 圖三：<http://www.caneis.com.tw/link/info-painter/France/6.html>
4. 圖四：<http://www.sightswithin.com/Nicolas.Poussin/>
5. 圖五：<http://www.yingbishufa.com/ldhh/mnybls/001.htm>
6. 圖六：http://www.artron.com.cn/news2_byid.php?seq=744
7. 圖七：http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meindert_Hobbema_-_Road_on_a_Dyke_-_WGA11432.jpg
8. 圖八：<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/friedrich/>

淺談 Gary Baseman 「歡迎來我家」個展

曾琬樺 / 輔仁大學應用美術學系碩士

展覽介紹

去年（2015年）台北當代藝術館舉辦的「歡迎來我家—Gary Baseman 個展」，是藝術家 Gary Baseman 在亞洲首次的大型個展，除了展出 Gary Baseman 超過三十年藝術創作生涯中約 500 件的精采插畫作品，Gary Baseman 也特意將台北當代藝術館的古蹟建築展場，重新想像、擘劃，打造成獨一無二、具實驗性質的家居空間。展覽空間個別區分成「歡迎主題的客廳」、「歡慶主題的飯廳」、「旅行主題的走廊」、「家族故事主題的書房」、「人文主題的臥房」、「玩樂主題的個人小窩」、「專業生涯主題的工作室」、「表演主題的後院」、「逃脫主題的公園」及「夢境主題的小巷」……等，基於 Gary Baseman 將創作及生活融合的特性，此次在客廳及臥房中的展品，將特別包括藝術家童年老家的家俱與家飾品。

為了鋪陳 Gary Baseman 寬闊的創作路線及多元的藝術型態，展覽內容包括了他為《紐約客》、《滾石雜誌》、《洛杉磯時報》等雜誌媒體創作的插畫作品，一個完整系列的設計師玩具公仔，包括著名的「呆好運」、「恰恰恰小惡魔」及「托比」等原創角色，還有跨界合作的各式角色服裝及時尚設計、錄像及雕塑裝置以及他去年遊歷台灣及東南亞時從各地見聞中發想創作的一批全新畫作。Gary Baseman 在他長達 30 年的藝術生涯中，透過複合媒材的運用探索人類生存的狀態，藉由獨具識別性的各種角色人物及視覺形象，展示人類存在的複雜面向。「歡迎來我家」的展出，藝術家希望也能激發觀眾去探索、分享自己的故事，並共同去思考關於「家庭」、「友情」、「生死」、「苦難」、「愛」與「失去」、「秘密」與「真理」等議題。

藝術家 Gary Baseman 介紹

Gary Baseman 無疑是美國這幾年來產量最豐、曝光度最高的藝術家之一，1960 年出生於洛杉磯，加

州大學洛杉磯分校就學時主修人文科學畢業後，轉而追求藝術家生涯。而他曾為《紐約客》、《紐約時報》、《時代》和《滾石》等知名雜誌媒體畫合作插畫案多年，也與迪士尼公司合作電視動畫影集《酷狗上學記》(Teacher's Pet)，並三度贏得艾美大獎，也與許多跨國公司合作，外也結合了遊戲公司協助其設計圖像。由於 Gary Baseman 插畫作品強大的網路人氣及在藝術與商業設計上的成就，美國《娛樂週刊》雜誌評為娛樂界最富創意的百人之一，而他的作品也被美國華盛頓特區的國家肖像美術館和義大利羅馬的當代美術館購入作為永久館藏。Gary Baseman 喜歡嘗試新媒介，致力創造「打破純藝術與大眾媒體之疆界分野的作品」，自承創作的出發點來自「欲望、渴求、性及無法觸及之美 (unattainable beauty)」，最喜歡「在愚蠢和聰明之間尋求平衡，在不被發現的情況下，偷偷把天才與蠢蛋的分界線模糊化。」

而這樣一位多才的藝術家，自在遊走於商業與藝術之間，致力創造出「打破純藝術與大眾媒體間疆界分野」的「全面藝術」。這樣的藝術風格不拘泥於形式，Gary Baseman 也將作品放在知名網路媒體 FACEBOOK 上行銷獲得重多人氣與高度評價，使其近年來與日本藝術家奈良美智及村上隆齊享盛名。

關於「超現實商業插畫」

國外對於藝術繪畫作品與商業插畫最大的差別，在於繪畫沒有收藏之前，它可以無限在各種傳播媒體上刊載或展示，使用者須支付小部分的費用給原作者或是取得原作者的授權，而商業插畫僅為單一商品或客戶服務，一旦支付酬勞後，作者便放棄了作品的所有權，而相應得到比例較大的報酬。

商業插畫與繪畫擁有十分接近的性質，商業插畫許多

的技法來自於繪畫的藝術表現手法，因此在表現方式上多有相似之處，商業插畫在探求表現技法的多樣性與在主題表現的深度和廣度，由於商業的發達以及媒傳的載體進步，各方面都有了長足的進展，增加了其獨特的表現手法吸引觀眾，遠比傳統的繪畫更來的有宣傳力以及吸引力，近年來商業插畫在市場十分蓬勃發展，舉凡平面廣告、立體物件、數位影像傳播及周邊商品開發皆可以看見商業插畫的觸角。

此外，商業插畫是有「生命性」及「即時性」的，流行的生命週期決定了這商業插畫的生命週期，透過了媒體的傳播以及網路的發達，使得商業插畫在其短暫的生命週期下迅速的傳播到大眾之間，在最短時間將其所要表達的意涵傳送到世界各地，這種現象促進了商業插畫蓬勃的生機，雖稍縱即逝卻也歷久彌新。

如同村上隆、奈良美智等日本當代藝術家，Gary Baseman 的作品同時結合可愛的卡通人物造型、色彩，跨越多種商業形式，他和 Mark Ryden、Tim Biskup 等美

國當代藝術家也以類似的創作手法，不拘泥於形式的創作下，使得其創作方法遊走於藝術與商業之中，將可愛與血腥的畫面結合於一起，自在遊走於商業與藝術之間，致力創造出「打破純藝術與大眾媒體間疆界分野」的「全面藝術」。或許就是這種鮮明的強烈對比卻又無違和感的創作模式，使得年輕的觀者們更能接受此種創作的形式，才造就出 Gary Baseman 的成功吧！

成人世界理解的童趣與純真

Gary Baseman 非常喜歡蒐集玩具，其創作的靈感皆來自他蒐集的 20 至 30 年代的老式組合玩具、木頭玩具，將玩具的元素套入他的創作之中，如在宜蘭童玩節發表的五款〈水火兔系列〉等，最新玩偶作品則是七月在「聖地牙哥國際漫畫博覽會」上首賣的紅色小惡魔〈Hotchachacha 系列〉，可以看見他是以一個成人的角度重新詮釋童趣與純真——作品有著幽默的童話風格，但畫中角色的行為舉止，常常以成人的角度去詮釋。作者在作品中表達了來自人類慾望和性需求的陰暗面。

第一眼看 Gary Baseman 的作品，圓滾滾無辜大眼的人物、參雜晦暗迷離色彩襯著複雜的影像背景，使觀者有種錯置於詭譎與迷幻的灰色感覺，再細看之後會發現，看似一片渾沌景象當中的主人翁，或許身上有著血腥傷口、或者有些看似身陷危險，有的呲牙裂嘴，但整體作品卻沒有過於恐懼的氛圍，也無違和感，多了種看黑白默劇式的黑色幽默，與周遭那些幻化成的救贖精靈溫暖地共生共存。就角色造型而言，Gary Baseman 所創造出來的形象特異，個性鮮明，有些帶著陰森與晦暗的負情感，卻又同時存在擁有著明亮溫暖的正向情感的形象，可愛與恐懼之中的矛盾衝突，看似詭譎的畫面表現代有孩提的純真情感，隱晦的符號系統模糊的造型外在第一時間的直接投射，這樣獨特的藝術風格意外地引起許多觀者的共鳴，使得 Gary Baseman 的作品呈現多采多姿的造型呈現，也就是這些「小朋友角色」受人喜愛的地方吧！

結語

Gary Baseman 的視覺衝擊中感受到了灰暗與光明同時並存的畫面，內心仍十分震和作者的創作能量，在離開當代館的路上，深深覺得參觀一個好的展覽，遠比一直在網路上看死板的圖像來的震撼人心，期望未來臺灣的展覽能多舉辦視野廣度均佳的優質展覽，深化更多臺灣年輕的藝術與設計工作者的創作符碼語彙，未來臺灣也會出現本土的優秀商業插畫藝術家。ARI

