

我的隱藏版——自畫像

The Hidden Me: Self-Portraits

我的隱藏版——自畫像

The Hidden Me: Self-Portraits

策展人 / 吳麗娟
Curator / WU Li-Chuan Emily
協同策展人 / 林思瑜
Co-curator / LIN Sih-Yu

2015.03.21 » 2016.01.03

國立臺灣美術館109展覽室
Gallery 109, National Taiwan Museum of Fine Arts

我的隱藏版：自畫像 / 蔡昭儀主編. --

臺中市：臺灣美術館，民104.03

面：公分

ISBN 978-986-04-4438-4 (平裝)

1.繪畫 2.畫冊

947.5

104003689

我的隱藏版—自畫像

The Hidden Me: Self-Portraits

指導單位 / 文化部

Supervisor / Ministry of Culture

主辦單位 / 國立臺灣美術館

Organizer / National Taiwan Museum of Fine Arts

發行人 / 黃才郎

Publisher / HUANG Tsai-lang

編輯委員 / 陳昭榮、蔡昭儀、林明賢

Editorial Committee / CHEN Chao-Jung, TSAI Chao-Yi, LIN Ming-Hsien,

王婉如、薛燕玲、林晉仲

WANG Wan-Ju, HSUEH Yen-Ling, LIN Chin-Chung,

郭芳杏、梁伯忠、黃麗華、劉木鎮

KUO Fang-Shing, LIANG Bor-Jong, HUANG Li-Hua, LIU Mu-Chun

策展人 / 吳麗娟

Curator / WU Li-Chuan Emily

協同策展 / 林思瑜

Co-curator / LIN Sih-Yu

主編 / 蔡昭儀

Chief Editor / TSAI Chao-Yi

執行編輯 / 謝珮敬

Executive Editor / HSIEH Pei-Min

美術編輯 / 曲秀娥、管邦瑋

Graphic Designers / CHU Hsiu-e, GUAN Bang-Wei

翻譯 / 廖蕙芬

Translator / LIAO Hui-Fen Anna

展覽日期 / 2015年3月21日-2016年1月3日

Exhibition Date / March 21, 2015-January 3, 2016

出版單位 / 國立臺灣美術館

Publisher / National Taiwan Museum of Fine Arts

地址 / 40359臺中市西區五權西路一段二號

Address / 2, Sec.1, Wu-chuan W. Rd., 40359 Taichung Taiwan, R.O.C.

電話 / (04)23723552

TEL / 886-4-23723552

傳真 / (04)23721195

FAX / 886-4-23721195

<http://www.ntmofa.gov.tw>

<http://www.ntmofa.gov.tw>

製版印刷 / 禾順彩色印刷製版股份有限公司

Printer / Her-shuen Enterprise Co., Ltd.

出版日期 / 2015年3月

Publishing Date / March, 2015

統一編號 / 1010400303

GPN / 1010400303

ISBN / 978-986-04-4438-4

ISBN / 978-986-04-4438-4

定價 / 新台幣200元

Price / NT\$ 200

版權所有，翻印必究

©2015 National Taiwan Museum of Fine Arts

作品版權及文章版權

All Rights Reserved. This catalogue, or part thereof, may not be reproduced

(如未特別提及作者名)為藝術家所有

in any manner without the prior written permission of the publisher.

目錄

Contents

館長序 | Director's Preface

04

國立臺灣美術館館長 黃才郎

National Taiwan Museum of Fine Arts

Director | HUANG Tsai-Lang

策展專文 | Curatorial Essay

06

我的隱藏版—自畫像 吳麗娟

The Hidden Me: Self-Portraits | WU Li-Chuan Emily

展覽 Exhibition

22

圖版 | Plates

46

展場一覽 | View of the exhibition

教育 Education

52

學習教案 | Learning Programs

藝術創作工作坊引導教案 林思瑜

Art Workshop Guided Lesson Plan | LIN Sih-Yu

我的隱藏版——自畫像

The Hidden Me: Self-Portraits

策展人 / 吳麗娟

Curator / WU Li-Chuan Emily

協同策展人 / 林思瑜

Co-curator / LIN Sih-Yu

2015.03.21 » 2016.01.03

國立臺灣美術館109展覽室

Gallery 109, National Taiwan Museum of Fine Arts

目錄

Contents

館長序 | Director's Preface

04

國立臺灣美術館館長 黃才郎

National Taiwan Museum of Fine Arts

Director | HUANG Tsai-Lang

策展專文 | Curatorial Essay

06

我的隱藏版—自畫像 吳麗娟

The Hidden Me: Self-Portraits | WU Li-Chuan Emily

展覽 Exhibition

22

圖版 | Plates

46

展場一覽 | View of the exhibition

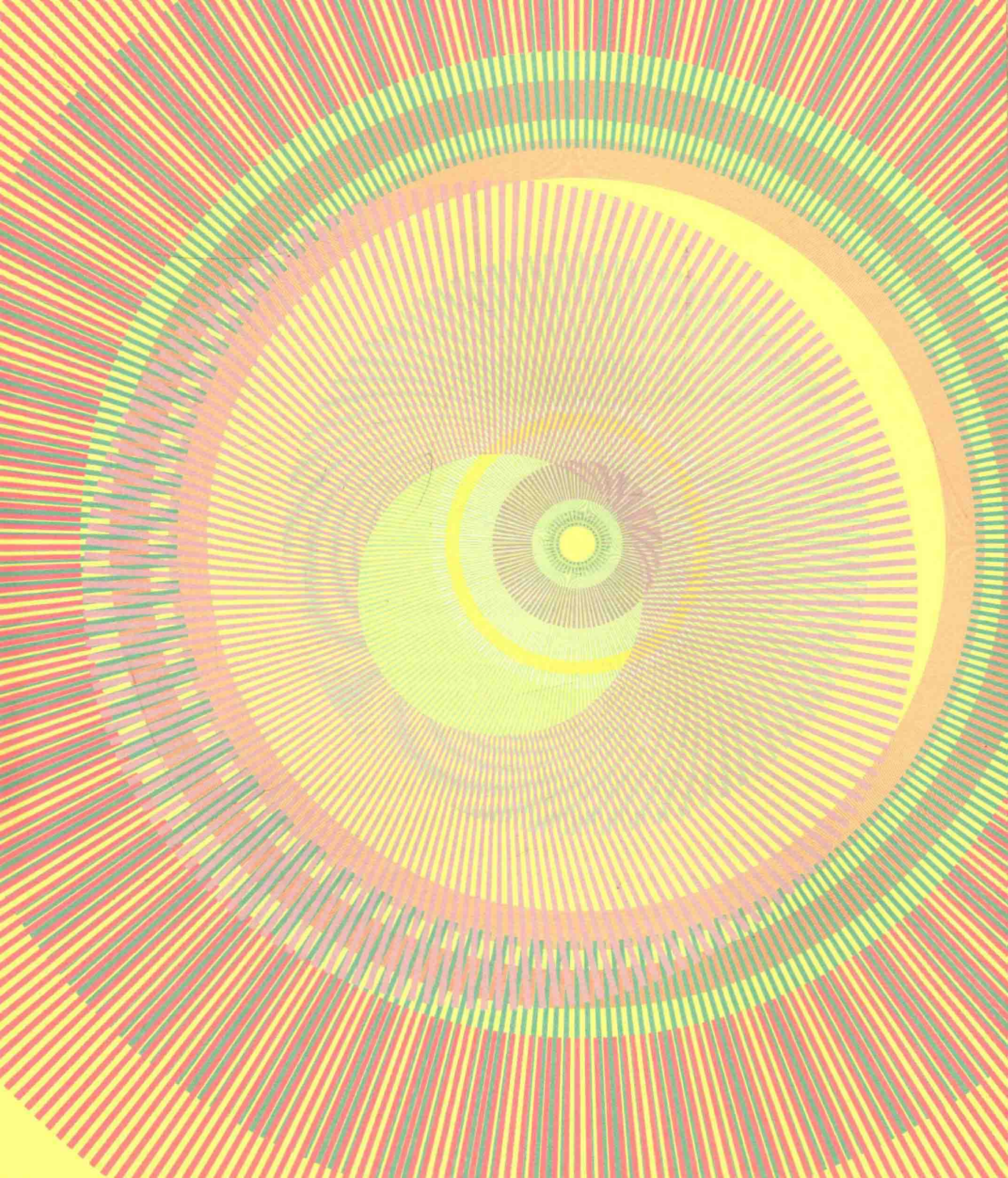
教育 Education

學習教案 | Learning Programs

52

藝術創作工作坊引導教案 林思瑜

Art Workshop Guided Lesson Plan | LIN Sih-Yu

館長序

傳統的自畫像指的是藝術家為自己所繪製的肖像作品，這個畫種在文藝復興時期因為鏡子的普及生產而大為興盛，而有「鏡中肖像」之稱。每一幅都可被視為是一種角色扮演，是藝術家為預設的觀眾選擇一種特別的裝束與姿態，所呈現的理想典型。十七世紀之後乃至受工業革命所帶動的藝文思潮影響，藝術家的自畫像慢慢從一種（給觀眾看的）理想角色的扮演目的，轉而為刻畫藝術家自己對生命經驗與對內心世界的探索，甚至在當代，自畫像已開放為無止境的總合，藝術家畫自畫像的終極目的轉而是為了表達「我是誰？」這個既微小又博大的思考。

關於「我是誰？」這個大哉問，被美國著名的《人類行為》(Human Behavior)雜誌譽為「每個人的家庭治療大師」的維琴尼亞·薩提爾女士，曾經這麼回答：「『我』是所有『我』的總和；我就是我所擁有的每一樣事物。」換言之，舉凡職業、身分、夢想，甚至是在幽微內心戲裡獨白的那個影子，這些都是「我」，也都是我的自畫像。本年度的教育展「我的隱藏版——自畫像」即以此文本脈絡，以館藏及部分邀展的藝術家自畫像作品，提供親子／學童觀眾一個深刻瞭解藝術家怎麼觀看自己、省視自己，甚至是定義自己的機會。展名引用時下青少年、兒童在扭蛋、公仔等次文化消費行為中，對於所謂「隱藏版」的收集渴望，用以傳遞當代「自畫像」的藝術教育意涵——每一個獨立的自我，都是獨特且珍貴的；而每一個當下的我，甚至是那個不為人知的我，都是值得被深刻凝視且深具意義的，是值得被珍視的。

本展以活潑的展示情境及遊戲式的互動體驗輔助觀眾從藝術家自畫像的觀展過程與遊戲體驗中，試著展開對自我的探索。同時透過互動參與展現主動詮釋的藝術創作行為，進而產生能力描繪出屬於自己的情感語言，以獲得獨立表達與展示的機會，並經由交流對世界的理解和探索，增強自我概念和成就感。我們期盼，藉由「我的隱藏版——自畫像」教育展充分傳達藝術沒有標準答案的開放性探索特色。

黃才郎

國立臺灣美術館 館長

Director's Preface

Traditional self-portraits are representations of artists that have been painted by the artists. The genre became popular during the Renaissance with mirrors becoming more widely produced, and thus, self-portraits were also referred to as portraitures from the mirror. A self-portrait can be regarded as a type of role-play, a typical ideal with distinctive appearance and posture that the artist has selected for his or her predetermined audience. Art concepts began to shift under post-17th century and industrial revolution influences, with self-portraits turning from ideological roles (intended for an audience) to depict artists' own life experiences and their internal explorations. Spanning to the contemporary setting, self-portraits have opened up to encompass endless possibilities, with the ultimate objective for painting self-portraits intended to express thoughts pertaining to the minute yet immense question of "Who am I?"

Virginia Satir, named by the renowned American magazine, *Human Behavior*, as "everybody's family therapist" responded to the great question of "Whom am I?" by stating that, "I'm everything that I own. I own everything that I have." In other words, whether it's my profession, status, aspiration, or even that shadow dwelling inside me in solitude, these are all a part of Me, and are all self-portraits of Me. Based on this context, this year's educational exhibition, *The Hidden Me: Self-Portraits*, is composed of self-portraits from the museum's collection and also by artists invited especially for the exhibition. It offers our young audience an opportunity to understand how artists see and examine themselves and also how they define themselves.

The exhibition title is derived from the sub-culture consumer behavior with the young generation's desire to collect limited hidden editions of vending machine-dispensed capsule toys or action figures. The underlining art educational message based on contemporary self-portraits is that each individual is distinctive, unique, and precious, and the self that exists in every given moment or even the self that is unknown to others is of value and is worthy to be carefully looked at and treasured. As the audience sees the self-portraits included in this exhibition through a lively scenario-based exhibition design and engages in its game-like interactive experience, they are guided through an attempt to explore themselves. Moreover, through interactive participations and assertive engagements with seeing and interpreting art, the audience will also be able to acquire the abilities to express their own emotions and have the opportunity to independently express themselves. Through further understanding and exploration of the world, their concept of the self and sense of accomplishment are strengthened. We hope that through this educational exhibition, *The Hidden Me: Self-Portraits*, to fully express the notion that there is no standardize answer in art, and it is unique for its quality of being open for exploration.

Tsai-Lang Huang

Director, National Taiwan Museum of Fine Arts

策展專文 Curatorial Essay

我的隱藏版——自畫像

策展人 / 吳麗娟

前言

藝術家自畫像的傳統在西洋藝術史裡，最早可追溯到15世紀中葉文藝復興時期。法國藝術家讓·富凱（Jean Fouquet, 1415/20–1477/81）於1450年前後創作的自畫像，堪稱是西洋繪畫史中現存最早的藝術家自畫像。但若不限於平面繪畫，遠在古埃及阿瑪納（Amarna）時期，法老王阿肯那堂（Akhenaten）的首席雕塑家巴克（Bak）早在西元前1365年前後就已完成了自己與其妻塔赫里（Taheri）的自雕像作品。可以說，自畫像的傳統不僅歷史悠久，更在十五世紀中葉後漸成藝術創作題材之大宗。

文藝復興時期的畫家風行透過當時開始普及生產的鏡子觀察自己、創作自畫像，在當時的義大利，自畫像被稱為「鏡中肖像」。由於是以自己為模特兒，自畫像往往被認為是畫家最具代表性的作品，並且具有自我立傳、確立傳世形象之深意，也因此，文藝復興時期的藝術家總愛將本人描繪為紳士或淑女，傳達一種理想典型的寄託心理。直至16世紀中後，藝術家們才開始選擇表現他們在創作生活中自己與畫架為伍，手持調色板或畫筆的真實工作／生活樣態。

「自畫像之父」杜勒（Albrecht Dürer, 1471~ 1528）十三歲時（1484）就畫有一幅傳世的自畫像；終其一生，杜勒共創作了近十幅的自畫像，其中包括了速寫、素描、版畫和油畫等不同的創作形式。十七世紀荷蘭大師林布蘭特（Rembrandt van Rijn, 1606~1669），則是以其一系列形神俱備的自畫像貫徹畢生，被公認為是以自畫像作傳的寫實巔峰締造者。十九世紀末，同樣來自荷蘭的後期印象派大師梵谷（Vincent Willem van Gogh, 1853~1890），更以感情充沛的色彩與筆觸創作自畫像，梵谷的自畫像不但成就另一高峰，亦觸發之後的現代藝術家以關注那隱藏在自己內心的情感狀態來創作自畫像的潮流。¹

1. 方秀雲，《藝術家的自畫像——從文藝復興的杜勒到當代的鞏立》，2008年，臺北市：藝術家出版社。

「我的隱藏版——自畫像」教育展即是延續上述這個「自我凝視」、「自我認識」的自畫像傳統發展，以國美館典藏作品及部分邀展作品，共同組構出一個提供學童、親子觀眾藉由藝術家的自畫像深刻瞭解「藝術家怎麼觀看／省視自己」的展覽。展覽發想開始於「自畫像」，更借引時下青少年、兒童在扭蛋、公仔、遊戲王卡等次文化消費行為中，對於所謂「隱藏版」的收集渴望，來傳遞「自畫像」的深層精神面向——每一個獨立的自我，都是獨特的、珍貴的；而每一個當下的我，甚至是那個不為人知的我，都是值得被深刻凝視且有意義的，是值得被珍視的。因為「不論我在某一個特定的時刻看起來、聽起來如何，不論我說什麼、做什麼，或想什麼、感受什麼，這都是我。這是真實的，而且代表了那個時刻，我的情況。」²

身體裡的我

請給你的身體一個充滿愛意及讚賞的訊息。

對我們自己來說，

我們有很多部分

雖然存在，卻沒有表現出來……

雖然存在，卻沒有被我們發現……

雖然存在，卻被遮蓋。

所以不管我們的心境與環境如何，

我們向前走的道路，

常常可以是一個值得回味的驚喜。

有時痛苦，有時興奮，

但對我們而言必定有許多

新的可能性。

~維琴尼亞·薩提爾〈新的可能性〉³

2. 維琴尼亞·薩提爾 (Virginia Satir)，《尊重自己》(Self Esteem)，朱麗文譯，1993年，臺北：張老師文化事業有限公司，頁72-74。

3. 維琴尼亞·薩提爾 (Virginia Satir)，《沉思靈想》(Meditation & Inspiration)，王境之、區澤光、林沈明堂譯，1993年，臺北：張老師文化事業有限公司，頁66。

以自己為描繪對象，自畫像的畫面表現揭露了藝術家對自己的認識深度與坦誠程度。林布蘭特、梵谷、卡羅等藝術家藉由將現實生活中、幽微內心裡的種種挫折、困頓入畫，誠實面對不完美的人生，把內心深處的傷痛藉由畫筆釋放出來，彷彿就像是藉由自畫像在做一場心靈的「藝術自療」，藝術家的每一筆都是探見現實疲累身體裡的真我的進一步，都是對自己現階段的凝視、接納與疼惜。墨西哥女畫家芙列達·卡羅（Frida Kahlo, 1907~1954）就曾這麼說⁴：「我畫自畫像是因為我總是感受到孤身一人的寂寞，也是因為我是最了解自己的人。」

劉其偉（1912-2002）畫家兼人類學家，以水彩畫和混合媒材作品備受喜愛。以探險非洲、大洋洲和婆羅洲等原始地和探索原始藝術著名，有畫壇老頑童之稱，藝術表現質樸純真，在台灣，畫壇尊稱他為「劉老」。劉老的自畫像不像林布蘭特是在畫自己瞬間的表情或是質疑自己、審視自己；也不像梵谷把自己畫得嚴肅悲愴，始終像是有股抑鬱之火就要從畫布中竄燒出來；更不會像杜勒把自己畫成氣質高貴聖潔，就宛如是救世主耶穌基督一般。劉老的自畫像既不威嚴也不說教，比較多的是戲謔與自嘲。他畫自畫像時，不是在畫架旁豎起鏡子為自己畫像，他是跳開劉其偉的身軀隨性而括約地畫出內在的自己，舉凡感嘆小丑人生的心情、身為老師的角色詮釋等等，都是他的自畫像。他用單純的淡彩與流暢的線條速寫，掌握了自己的性格與特徵——那抬頭紋與經典的八字鬚已成他的正字標記——成就了一幅幅精彩且別具個人特色的自畫像，流露著率真的童趣。

相較於劉老樂天達觀的個性與輕鬆詼諧的畫風，橫貫臺灣藝壇「現代繪畫運動」、與「鄉土運動」兩個時期的藝術家席德進（1923~1981），不論是性格或其自畫像畫風，都因其性向遭遇而顯得陰鬱曖昧，甚至與一般人眼中他活躍在畫壇的藝術家形象有所矛盾。在1963年所畫的這幅〈自畫像〉中，畫面右邊兩道垂直黑線所組成暗示的鏡面裡，一個膚色深黃、沒有五官容貌，僅著白色內褲，並隱去了近三分之一身軀的人像。鏡像後是一道土黃色底的橫幅，上面印著朱紅色的「NO」。這是席德進在美國時期，受到普普藝術影響所創作的自畫像。色塊與符號的應用顯示他對普普風的興趣，嘗試描繪自我形象也可見他坦誠的企圖，但NO的符號意涵與隱晦不明的容貌與身體形象，卻又凸顯了此時期藝術家在自我認知上的情感矛盾。至於晚期的〈自畫像〉（1972）作品，畫家將人物置在極大的黑暗空間之前，畫面色彩晦暗，人物的膚色泛青，僅有的暖色彩，是身上的橘色衣服；席德進以慣

4. Suninpirer, 〈凝觀自己的女性藝術家 芙列達·卡羅〉, 104年1月20日參自<http://womany.net/read/article/2823>

用的黑線描繪人物輪廓，抿著嘴、眼視前方，深刻描寫的表情，自然引人將視覺焦點投注其上，並由此感受到畫家的情感，讓人看到一種即使不被瞭解卻也傲然的勇敢坦率，像是藝術家終能堅毅地面對真實自我的一種努力結果。⁵

夢田裡的我

我擁有一切屬於我的。

……我擁有我的幻想，我的夢想，我的希望，我的恐懼。

我擁有我所有的勝利和成功，我所有的失敗和錯誤。

因為我擁有我自己的一切，我可以和自己成為親密熟悉的朋友。

這樣我可以愛自己並且能夠和我的每一部分友善相處。

那麼，我就可以使我的全人順利運作，帶給自己最大的福祉。

~摘自維琴尼亞·薩提爾《尊重自己》⁶

尼采說，人因有夢想而偉大。然而，在做夢與妄想之間，實現自我想像的身體行動經驗，或許才是人與自身距離最近的一段時間，是一個深刻經驗自己、剖析自己進而認識自己的機會。

〈我是劉米亞〉這件作品，源自藝術家劉文瑄在留學時期於紐約古根漢美術館擔任售票員的工作經驗。因為這份工作，劉文瑄每天接觸到來自世界各地的觀光客，他們用十八塊美金換一張門票，通往古根漢這個藝術聖堂。不斷的以現金交換門票的工作，令藝術家一方面好奇這些觀光客所為何來？他們對藝術的看法又是什麼？另一方面，也在藝術家腦子裡興起自己的作品有一天能在古根漢美術館展出的夢想念頭。於是劉文瑄進而興起了以門票作為創作載體的構想，她動用了一萬二千張空白的門票，以I am Mia LIU的英文簽名動作取代了「塗畫動作」(drawing)、構成了作品的畫面，也進一步對觀者宣示了她的藝術夢——夢想有一天她要讓古根漢美術館的門票上印著自己作品／展覽的名稱、夢想有一天她要進到這個在世界博物館發展史裡佔有「超級巨星博物館」定位的古根漢美術館展覽……

5. 陳秀珠，〈席德進（1923-1981）人物畫研究〉，2001年，未出版之碩士論文，國立中央大學藝術學研究所，桃園市。

6. 維琴尼亞·薩提爾（Virginia Satir），《尊重自己》（*Self Esteem*），朱麗文譯，1993年，臺北：張老師文化事業有限公司，頁38-52。

「你想像電腦能做什麼？」、「電腦會帶你到哪裡？」、「你覺得電腦除了長這樣，還能長成什麼樣子？」……這些問題是拍攝《野想——黃羊川計畫VI》系列作品的紀實攝影家周慶輝對作品影像中、這些出生並成長於甘肅威武一個偏遠村莊——黃羊川裡的小學生所提。原是為記錄已故的臺灣企業家溫世仁未竟的、「用網際網路幫助貧困地區脫貧」的公益壯舉而到了黃羊川，卻在過程中意外發現當地兒童因此對電腦有著超乎一般孩童的好奇與想像，周慶輝於是有了這麼一個天馬行空的夢想——用他最擅長的攝影，記錄黃羊川孩子們的網際網路電腦夢。對於夢想，周慶輝這麼說：「無論在什麼地方，每一種文明都有如荒野；然後，無論在什麼時刻，我們都有純真的夢想。」⁷於是，他於2006年到2008年著手拍攝這系列創作品序複雜的作品。他透過學校老師，引導孩子把他們對上述提問的回答，以繪本創作的形式畫出來，周慶輝再把孩子們完成的繪本畫面重新複製畫在西北地區農家遷居之後所留下來的殘破土牆上，並且為之拍照，然後又在彩繪的土牆上鑿洞、再帶著畫作的主人再去現場拍一張，完成了這一系列的「造像照」。這一系列的「造像照」，不僅為鏡頭裡的孩子的網際網路電腦夢造景，更為孩子們的自畫像（繪本）留下了一幕幕魔幻寫實的演出場記，真是名符其實的「野想」。

靈魂裡的我

我要記住

我是我，

在這世界上

沒有一個人完全像我。

我應允我自己帶著愛

來發現自己和用自己。

我衡量自己，

可以看見我在

一個我心儀的珍貴器具裡。

7. 色彩無忌，〈周慶輝：《黃羊川計畫》是個天馬行空的夢〉，2015年1月12日參自：http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/.../c_12501434.htm

我愛自己，我欣賞自己。

我覺得自己是有價值的。

~摘自維琴尼亞·薩提爾〈真我〉⁸

如果知道廖絜安最喜歡的文學作品之一是捷克文學家卡夫卡的《變形記》（另有一譯為《蛻變》），對於為什麼戴著動物頭套、身形肥胖的鳥嘴人形象，會成了廖絜安自畫像的正字標記這件事，就不難理解了。卡夫卡藉著一早醒來卻發現自己變成一隻蟲的主角葛雷戈的遭遇，描寫資本主義社會所衍生的問題，諸如人心的冷漠疏離與隔閡誤解、自我主義與金錢利益至上……等等交織出如同蜘蛛絲般錯雜，實則細弱的人際關係，卻依然能令筆下的葛雷戈受制於社會／他人的奴役，麻木地接受了環境的制約纏繞，孤獨地抱傷死去。

但與擅於營造沉鬱灰暗情境的卡夫卡不同的是，廖絜安說：「我喜歡造型可愛、渾圓又飽滿的東西，像舒適的抱枕，讓人忍不住想觸摸、擁抱。」無論是變形扭曲的身體、尖銳的鳥嘴、或頭戴誇張的假髮等等造型，廖絜安筆下的自我形象用色華麗厚實，卻又平塗如彩色貼紙般裁切平整地黏貼於畫面之上，呈現一種慵懶舒緩的韻律感。但這其實是一種非常壓抑的包覆偽裝過程——透過平塗的身體勞動與幻化不同角色的擬仿與再創作，廖絜安釋放自己在長期壓抑下內心深處的真實自我與情感反動，不僅他自承是透過創作進行自我安撫、自我治療著，也讓觀眾從如置身劇場的觀看經驗裡，也得到一種療癒式的安慰和心靈洗滌。⁹

就如同文學與繪畫對廖絜安所提供的溫暖同理，戲劇對人也常常起著某程度的移情作用與撫慰人心的效果。在黃心健的〈皮相底層〉¹⁰ 互動裝置作品中，學童／親子觀眾將看到一個截然不同於日常鏡像中的那個熟悉臉孔，取而代之的卻是一個會隨著自己的張口閉嘴或擠眉弄眼等情緒表情的變化，而幻化著喜、怒、哀、樂不同表情組合的機械國劇臉譜，演出生、旦、淨、丑的角色特徵。尤其當觀眾的嘴巴是張開著的時候，這臉譜還會發出京劇的唱腔，讓人覺得就宛如是在一個封閉的夢境劇場中，看台上的自己看著戲台上的自己戴著一個機械臉譜在唱獨腳戲，既熟悉又陌生。這種跳出本位觀照自己的方式，恰能引導觀者透過觀看藝

8. 維琴尼亞·薩提爾（Virginia Satir），〈沉思靈想〉（*Meditation & Inspiration*），王境之、區澤光、林沈明瑩譯，1993年，臺北：張老師文化事業有限公司，頁30-31。

9. 臺北市立美術館，〈廖絜安蹺腳症候群〉，2015年1月12日參自：http://www.tfam.museum/Exhibition/Exhibition_page.aspx?id=409&ddlLang=zh-tw

10. 黃心健，〈皮相底層〉，2015年1月12日參自藝術家故事巢網站http://www.storynest.com/pix/_4proj/i_expChassis/p0.php?lang=ch