

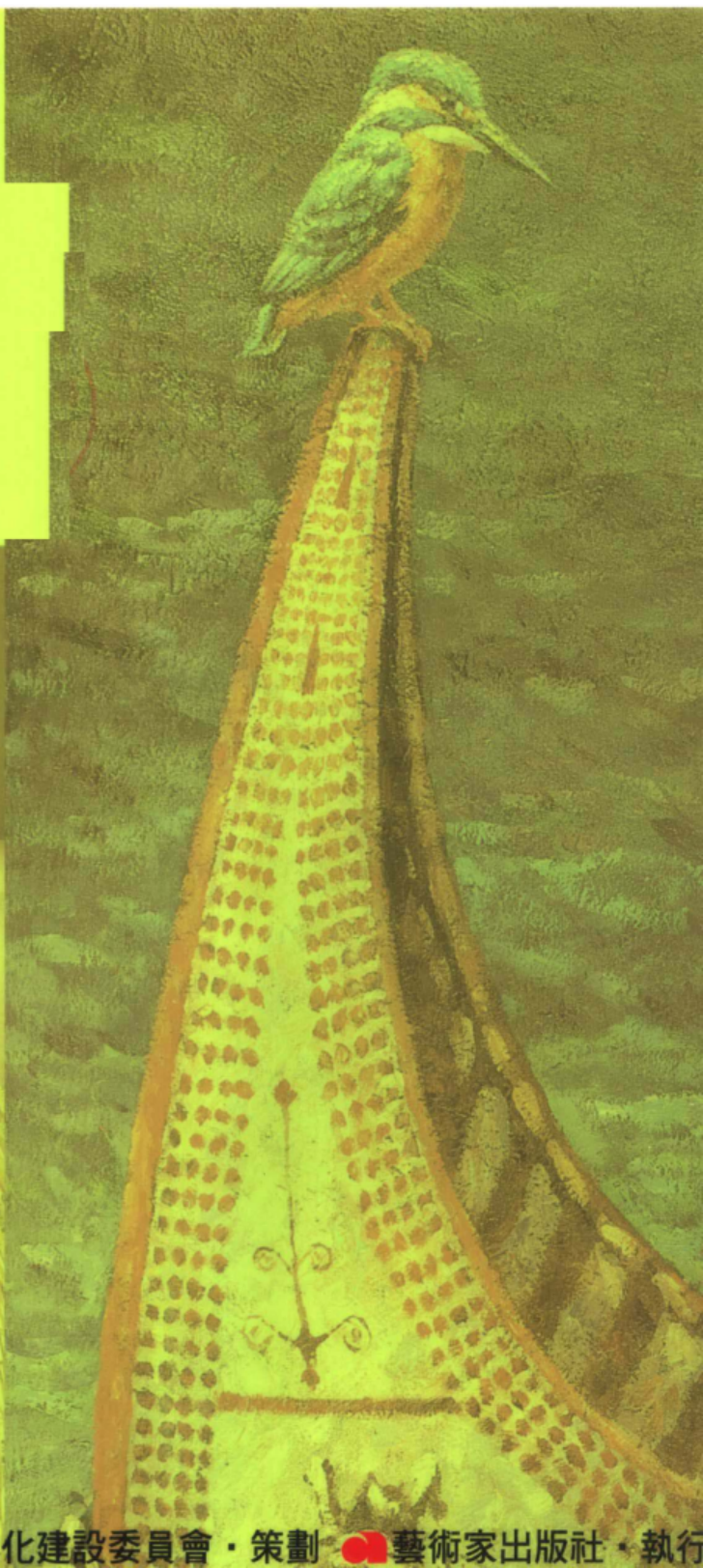
TAIWAN CONTEMPORARY ART SERIES

議題篇

環境・生態

台灣當代美術大系

邱子容 著

行政院文化建設委員會・策劃

藝術家出版社・執行

台灣當代美術大系・議題篇：環境・生態 =
Taiwan Contemporary Art Series / 邱子容著. -- 初版. --
台北市：文建會，2003〔民92〕面；21×29公分.
含索引
ISBN 957-01-5413-6（精裝）
1. 美術 - 台灣 - 歷史
909.232 92019771

台灣當代美術大系

Taiwan Contemporary Art Series

〔議題篇〕環境・生態

邱子容 著

發行人／陳郁秀

出版者／行政院文化建設委員會

地址／台北市北平東路30-1號

電話／（02）2343-4000

網址／www.cca.gov.tw

編輯顧問／王秀雄・王嘉驥・石瑞仁・吳瑪悌・李義弘・汪靜明

林煌嶽・林保堯・倪再沁・張元茜・張正仁・許素朱

陳瑞文・陸蓉之・黃才郎・黃光男・黃海鳴・黃健敏

董振平・蕭勤・蕭瓊瑞・薛保瑕・謝里法・謝東山（依姓氏筆劃序）

策劃／王壽來・何政廣

執行／張書豹・林素霞

編輯製作／藝術家出版社

地址／台北市重慶南路一段147號6樓

電話／（02）2371-9692～3

總編輯／何政廣

執行主編／王庭玖

文字編輯／王雅玲・黃郁惠・黃淑媚

特約編輯／江淑玲

美術編輯／李宜芳・柯美麗・王孝嫻

許志聖・曾小芬・陳廣萍

英文翻譯／劉娟君・蔡坤昌・高振凱・黃淑媚・林貞吟

索引整理／郭淑儀

總經理／藝術圖書公司

台北市羅斯福路三段283巷18號

TEL：（02）2362-0578 2362-9769・FAX：（02）2362-3594

郵政劃撥：00176200 帳戶

分社／台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：（06）261-7268・FAX：（06）263-7698

台中縣潭子鄉大豐路三段186巷6弄35號

TEL：（04）2534-0234・FAX：（04）2533-1186

初版／2003年12月

定價／新台幣600元

ISBN 957-01-5413-6（精裝）

法律顧問 蕭雄淋

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

台灣當代美術大系

台灣當代美術

T a i w a n C o n t e m p o r a r y A r t S e r i e s

大系

議 題 篇

環境·生態

邱子容 著

行政院文化建設委員會 / 策劃 藝術家出版社 / 執行

序——台灣發聲 當代藝術版圖浮現

最近這些年來，受到經濟景氣的影響，九〇年代盛極一時的畫廊，如今已數量銳減，面臨生存發展的瓶頸，台灣美術與經濟的制約發展，總是讓人感傷。

回首九〇年代的繁榮景象，經濟景氣當然是主因，另則是歸功於台灣美術史的建構，藉由學術領域所推動的熱潮帶動了市場的成長，進而刺激了整個藝術圈的創作熱情。在美術史建構項目中，藝術家出版社所出版的《台灣美術全集》無疑是極為重要且受到矚目的套書，影響了藝術市場對於畫作的定位。

《台灣美術全集》的出版，促成了美術館的典藏及拍賣市場的勃興，前輩美術家的研究，是建立台灣美術信心的第一步。相較之下，處在國際資訊交換頻繁，多元且紛離面貌的當代藝術，則必得經歸納、整理之後，才能以最有利的方式推展出去。

當代藝術的系統性研究、出版，是先進國家藉以展現當代自我面貌的常用手法。這一、二十年來，尤其是解嚴之後，台灣當代美術早已累積出相當可觀的「歷史」可供我們審視。相信，編輯出版一套《台灣當代美術大系》當可刺激藝術市場，喚起創作者的熱情，更可向世人宣告，我們值得驕傲的當代藝術成果，逐步浮現台灣的當代藝術版圖。

這一套書，不只是在台灣發行，在台灣發聲，更將推及整個華人世界及全球藝術網路，相信，這將是推動台灣當代美術奮力向前的重要作為。因此雖是件難度很高的重大「文化工程」，但是文建

會仍持著「今天不做，明日必將後悔」的心情，勇敢地踏出了第一步。不周之處，仍期待藝術文化界所有朋友不吝指正，讓我們有改進的機會。

由於強調的是「當代」，所以對於台灣美術歷史的延續性，並非此一套書的重點，我們另外也同步以《台灣美術長廊》、《台灣美術地方發展史撰述計畫》兩項出版做為台灣美術史的巨觀與微觀研究出版；《家庭美術館——美術家傳記叢書》則以每年十冊的速度整理藝術家生平史料，多方面的進行台灣美術的書寫。我們更將結合「台灣當代藝術之美」中英文版專書之出版、「數位藝術發展」、「公共藝術設置」以及「青年繪畫作品典藏」等專項計畫，建構整全的「視覺藝術生態」。

願關心台灣美術發展的朋友們，以開放且歡喜的心情，一同祝願台灣美術將有更燦爛的未來。

行政院文化建設委員會
主任委員

陳郁秀

目次

04	序 台灣發聲 當代藝術版圖浮現
08	中文摘要
09	英文摘要
11	第一章 台灣的生態環境和藝術的關係
12	第一節 台灣的生態環境特色
13	第二節 台灣的藝術和環境的關係
13	（一）藝術在環境上的功能
16	（二）生態環境對藝術的影響
19	第二章 台灣的環境變遷和藝術發展
20	第一節 早期的台灣環境與藝術
20	（一）原住民的藝術和環境
20	（二）十八世紀中葉至清季的台灣環境和美術
21	（三）日據時期的台灣環境和美術發展（1895～1945）
22	第二節 戰後的台灣環境與藝術
22	（一）戰後初期的台灣環境和美術
23	（二）反共抗俄時期的台灣環境和美術發展（1949～1960）
24	（三）農業發展階段的台灣環境和藝術發展（1961～1970）
25	（四）經濟發展階段的台灣環境和美術（1971～1980）
26	（五）民主化與務實主義階段的台灣環境和美術（1981～1990）
30	第三節 九〇年代以後的台灣環境與藝術
30	（一）全球化階段的台灣環境與藝術發展（1990～2003）

33	第三章 何謂環境、生態的藝術？
34	第一節 環境藝術詞義上的界定
34	（一）廣義的環境藝術
35	（二）狹義的環境藝術
37	第二節 具環境、生態關懷的藝術
38	第四章 台灣美術中的環境、生態
39	第一節 前言
39	第二節 具環境意識的藝術家
104	第三節 以自然物為創作素材
124	第四節 對生態求真、寫實的藝術風格
128	第五節 主題展中的環境意識
139	第五章 藝術作品的生態思考
140	第一節 環境思潮和藝術發展
140	（一）全球環境思潮發展狀況
142	（二）世界各地以生態環境為創作訴求的藝術
145	第二節 藝術創作中的生態思考
149	第六章 結語
150	（一）藝術家能為環境做些什麼？
152	（二）環境藝術的展望
153	附錄：1962～2003年環境與藝術大事紀
156	台灣藝術家及作品圖版索引
159	作者簡介

本書摘要

一九六〇年代以來，環境問題引發的環境思潮，使得生態環境的思考已滲透、輻射到社會的每一階層和角落。藝術品長久以來在人類社會中一直具有反映時代、反應社會的特質，而目前的世界環境危機引發的環境思潮，也反映在這個時代的藝術作品中；七〇年代以來，在世界各個角落出現了許多在作品中傳達環境生態關懷的藝術家，在他們的作品中，可以看到環境危機之下出現的環境反思和環境關懷，這些藝術作品和藝術家用其不同的藝術語彙，表達了對環境、對地球土地相同的憂心和關注，而這樣的趨勢和聲浪也在台灣的藝術作品中出現。台灣的環境關懷藝術的產生，除了來自歐美的浪潮波及之外，台灣本身的環境危機和環境問題是更主要的一個催生劑，環境思潮也和台灣的藝術發展在九〇年代後有著密切的互動。

除了藝術對環境的反映之外，環境對藝術則有著許多根本性的影響，並且隨著時代的變遷，更在環境上產生不同層面並且無法取代的貢獻和功能，因此它們之間有著自然而然的密切互動；這樣的互動在現代，可以在具環境關懷的藝術上得到例證：環境關懷藝術的出現，和環境危機引發的環境思潮有著因果的脈絡。

台灣擁有極其特殊的地理位置和生態條件，因此產生獨特的島嶼生態和地理環境，這也是台灣人民最珍貴的資產，但因四百年來外來政權的遞嬗和五十年來追求發展所帶來的環境惡化和環境問題，已日漸顯現並開始影響到這個島嶼上人民的生活，也因此日益受到重視；台灣藝術家們對這一塊寶島的土地關懷，最早可從日據時代日本人帶來的寫生風氣，而產生出的關注台灣自然風貌開始談起，一直到了鄉土運動時期，帶動了藝術界回顧審視台灣本土家園的美好，因此這個時期可說是台灣環境關懷藝術的前身，而畫家席德進對呼籲保留台灣水田、傳統建築的表現，足以視其為台灣藝術家中關懷環境的先驅者，到了一九八〇年代，台灣環境問題顯現以後，才真正出現以環境生態問題為訴求的藝術作品，並在一九九〇年代以後開始日趨蓬勃。

具有帶領社會開創性思考的台灣藝術家們，也在此時發揮他們的社會性角色，在作品中提出他們對環境的反省和思考。本書將探索並介紹在這樣的時代下所產生的台灣環境關懷的藝術作品和藝術家，在作品中所呈現出各式各樣的環境議題和環境概念，這些概念和他們所存在的時代環境面貌之間的關聯，以及他們在台灣美術中所扮演的角色，並在最後嘗試進一步探索其在台灣的影響和未來。

Environment / Ecology

Abstract

Ever since the 1960s, the ecological crisis has triggered various concerns towards environmental issues. Such a tendency not only permeates but also radiates into every walks of life. For years, Art is inherited with the essence of reflecting the contemporary spirit as well as critical societal issues. The current hazardous environment alarms people to meditate on taking protective measures, which is also revealed in art pieces of the time. Since the 1970s, artists around the world have arisen to declare their insightful thoughts regarding this very issue. These artists, along with their creations, apply different aesthetic languages to convey a caring yet anxious attitude when facing the calamity of Nature. Taiwanese art, inevitably, resonates with the global voices and trend. In addition to the wave of western art, the rise of Taiwanese environmental-care art is attributed to pollutions and endangered local environment. It also induces a close interaction between environmental trend and the art development in the 1990s.

Regardless how "art" responds to "environment", the later has many fundamental influences on the former. Art, changing with time, also imposes irreplaceable contribution and function on various aspects of environment. The natural tie seizing the two subjects bears evidence on environmental-care art: the environmental trend/crisis to the rise of environmental-care art is obviously a matter of cause and effect.

Taiwan locates a unique geographical and ecological site. It breeds an environment of Island Ecology that counts the most precious asset of its residents. Nevertheless, being subjected to a three-hundred-year ruling by foreign regimes and the pursuit of development in recent 50 years has deteriorated the environment. It shows profound impact on residents' life and accordingly catches great attentions island-wide. Taiwanese artists' care towards their motherland can trace back to the sketch advocated by Japanese during the Colonized Period. The focus of geographical features carried all the way into the Native Soil Movement. This movement leads artists to retrospect on the glamorous Formosa and therefore is called as the predecessor of Taiwan Environment-Care Art. Shiy De-jinn, who calls for reserving paddy fields and traditional architecture, can be regarded as the pioneer amongst all the environmental-care artists. In the 1980s, due to the local environment drifting into a downward spiral, artistic works of ecological issues eventually emerged and got prosperous since the 1990s.

Taiwanese artists tinged with innovation and avant-garde begin to execute their social influence. They manifest the retrospection and attention made on environmental crisis in their art pieces. We intend to introduce Taiwan Environment-Care artists and their creations under such a circumstance. Different time frames may these artists inlaid, the environmental issues stands as the sole concept in their art pieces. We shall explore the correlation of the concept and its background environment, its role in art history, and further more, its influence and future in Taiwanese art.

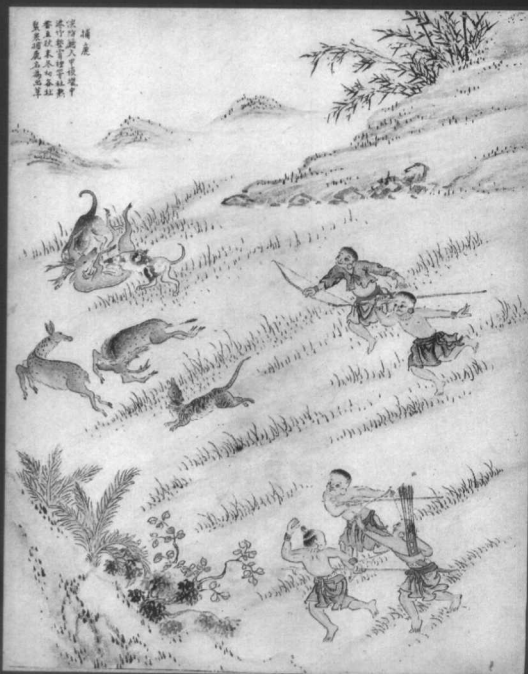
第一章

台灣的生態環境和 藝術的關係

■ 台灣當代美術大系

■ 議題篇

■ 環境・生態

《番社采風圖》
捕鹿

(中央研究院歷史語言研究所提供)

● 第一節 台灣的生態環境特色

藝

術家的一切創作來源，都是來自地球。藝術家從作品中透露出的，是他和這個世界的關係，這些關係的來源和素材，除了藝術家的意志世界之外，最主要的基調還是他的周遭環境所帶給他直接或間接的意識輸入。

台灣的地理環境特色也對台灣的藝術家有著潛移默化的影響。台灣這個神奇的島嶼，因為身處在地球上一個得天獨厚的經緯度上，因此成就出了這一塊在生態上變幻無常、奇妙美麗之島，而生長在這塊土地之上的台灣藝術家們，也在這個有著許多先天奇特地質景觀的島嶼上，和後天所面臨的島嶼命運，一起演化發展著獨特的台灣美術史。在探索台灣的生態特質和藝術特質之間的關連之前，先認識台灣這塊土地的生態特質，可對台灣美術有一層更不同的解讀。

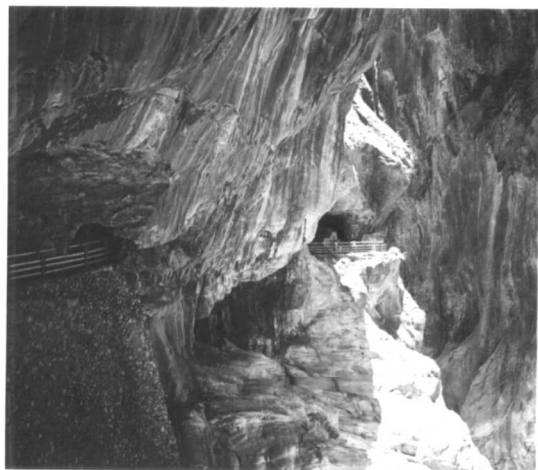
美麗的台灣島就是地球的一件藝術作品。數千萬年前，從亞洲大陸沖刷下來，並堆積在太平洋大陸棚上的泥沙就是台灣島的前身。而在歐亞板塊與古太平洋板塊、菲律賓板塊的推擠下，這些大陸棚堆積的泥沙和其下的岩層被拱出海面，首先被推出的是中央山脈，而陸續出現的是雪山山脈，以及有著三千公尺高山的玉山山脈，然後是西部麓山帶山脈，接著一串火山島隨著菲律賓板塊的移動，從遙遠的南方擠進台灣島，成為東部的海岸山脈，台灣的山脈於此全員到齊，我們美麗的台灣島也就出現了。^{【1】}

台灣在地理環境上有著非常奇特的命運，因為她位於一個特殊的地球座標上，只要偏一點，可能就和其他穿過北回歸線的許多地區一樣，成為沙漠或疏林。但台灣不但是貧乏的沙漠，而且神奇地擁有地球上絕大部分的特殊地理景觀。台灣島所在位置的先天條件加上同時受到冰河期、季風、北回歸線、海流的影響，以及因為板塊交接處而產生的激烈造山運動，以致氣候及地形變化多樣，適合各種不同的物種居住，並因此形成島嶼後而造成的孤立特性，其上的物種也獨立演化出許多的特有種，於是造就了這一座生態上豐富熱鬧的台灣島，特殊的自然環境也成了台灣藝術家手中的最佳題材。我們有世界上難得且完整的珊瑚礁生態系、美麗的岩岸與沙岸，和被洋流及海浪沖刷、風化出的奇特海岸景觀，還有峽谷、斷崖、縱谷、溪流、湖泊生態，以及候鳥最愛的濕地生態，更難得的是我們擁有獨一無二的森林生態系，號稱森林的故鄉，因為從

上圖
位於台灣三叉山上的高山湖泊
——嘉明湖
(葉品好提供)

下圖
大甲溪
山高水急的溪流生態也是台灣的
生態特徵之一
(汪靜明提供)

高山的寒原到熱帶的海岸林我們都有，如果台灣島的位置稍微往東一點，離歐亞大陸太遠，冰河期無法成為生物避難所，許多北方物種便不會進入台灣落地生根；往西偏一點，就成了大陸的一部分，和華南地區的森林便無明顯差異，物種缺乏獨立演化的空間，台灣就不會有這麼多別處看不到的特有種；往南偏一點，冷氣團影響不到，針葉林便無法形成，獨特的高山寒原也隨之消失；往北偏一點只見寒流環繞，紅樹林、海岸林等熱帶林則不見蹤跡。來台灣走走，就可以看到世界上絕大多數的生態景象，這真是一塊奇特的寶島哇！^[2]

在這樣的環境中發展出的台灣美術，在早期也不脫離其海島的特性，獨立演化，但到了文明的時代來臨，四面環海的島嶼特質卻加速了她的全球化腳步，從冰河時期的物種遷移、原住民的移民開始，漢人的渡台，到西班牙人的進駐、荷蘭人的統治，以及日本的殖民、中原文化的洗禮，到現今成為一個經貿國家，各種文化不斷灌注進來，台灣可說是自古以來就不停地全球化到現在，而台灣美術中關懷環境的藝術作品，便是在經濟迅速起飛後產生的環境問題以及歐美國家的環境思潮席捲下而產生的。

● 第二節 台灣的藝術和環境的關係

（一）藝術在環境上的功能

不論是歷史學、地理學，甚至哲學、生物學……等，在追溯事物的根據時，都會需要參考許多珍貴的、流傳已久的藝術作品，於其上找尋所隱含的珍貴線索，因許多人類的文化或文明，最後常常是在具保存性的藝術作品中一起

左圖
太魯閣九曲洞的峽谷地形
（陳佑鈺攝）

中圖
花蓮的清水斷崖。900萬年前，歐亞板塊與菲律賓板塊開始發生碰撞作用，且持續進行，不斷隆起的地表，加上豐沛的雨水，上覆的岩層受風化侵蝕作用剝失，深處的大理岩於是漸退抬升露出地表，形成清水斷崖大理石崖壁。（葉品好提供）

右圖
淡水河的紅樹林純林
（何其昌攝）

被保留了下來。

藝術創作隨著人類社會文明的進步而不斷發生變化，因而成為反映時代的最佳見證。順著人文自然的遞嬗，藝術的形式和風格隨之變化，並且提出對時代最剴切的建言，所以藝術作品的演變，亦是人類生命演化過程的紀錄和反射。

史前文物所留下的木雕、石雕，讓我們探知原始文化；洞穴壁畫也讓我們窺知了原始藝術的魅力和當時可能對環境的思考和邏輯。而當人類文明進入了歷史時代，人類文明開始以文字及圖像作有系統的紀錄後，除了文字外，圖像以及雕刻等藝術作品也具有同等重要性，且具有無法取代的紀錄功能。「藝術」一直是伴隨著文明的發展存在的，在文明發展的過程中引導出來的藝術作品往往反映著社會現象，以及人類社會對於藝術品的需要情況，在文字的形容過於抽象，以及發明出的形容詞還不敷使用的情況下，可用藝術的圖像來彌補。

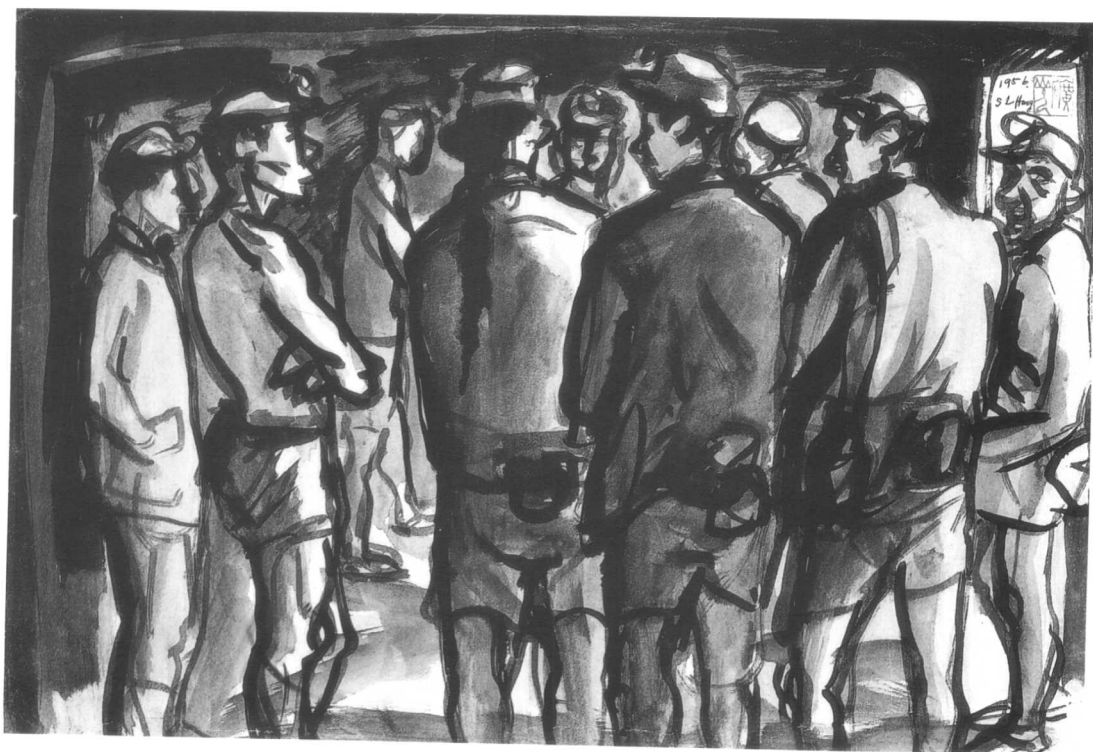
墾丁出土之有肩細頸陶瓶，造形工整勻稱，顯示社會文化之一定秩序與規律。台灣新石器時代陶器的製作，除生活用具、陪葬品外，亦有手環、紡輪、網墜及鳥形製品等等樣式，顯示這已是一個相當複雜多樣的社會化時代。^[3]在生活日常用品中畫上圖畫，是人類社會的一大特色；圖畫有裝飾、解說之效用，而我們也可從器皿功能和圖案之間的關連上，推測當時人們的狀態。對於人物服裝穿著的考據也是一大貢獻，甚至能帶動現代服飾的創造靈感和流行。

黃土水
水牛群像
1930年
銅

藝術作品也有著記錄物種的功能，我們可以從古畫中看到當時的物種，如在東方中國水墨畫中，也有許多動物畫，尤其來自吉祥畫或成語中提及的物種，如松鶴延年、花開富貴、五福臨門、花鳥、芭蕉為最多，但也因此有其侷限性。和台灣有較密切關係的如福爾摩沙展的梅花鹿、草山的藍鵲，這些藝術品和繪畫都是從當時的藝術工匠手中保留下來的紀錄，卻也是我們追溯當時的一個重要依據。

我們也可在藝術作品中觀察當時人與環境的關係。在許多描繪台灣的繪畫中，依年代可見每個藝術家手中留下來的台灣歷史畫像。如：古畫中的草山，描繪原住民的生活方式；黃土水的〈水牛群像〉，刻畫了一九三〇年代的台灣寫實景象，更留下了當時的台灣美學某種程度的鄉土覺醒；郭雪湖的〈南街殷賑〉，描寫了日據時代迪化街的樣貌，從當中的各種細微之處，如街上人們的穿著、建築物、招牌內容，都在記錄了台灣的某一段歷史；李石樵一九四六年的巨幅油畫〈田園樂〉，是戰後以社會現實為題材之作品，主題在反映台灣社會生活百態；洪瑞麟的〈礦工群像〉，記錄了台灣礦業的身影；席德進的〈水田〉，將台灣特有的山脈、民居、農田風光記錄在畫面中。而八〇年代之後出現的環境關懷藝術，便記錄了台灣在此時所面臨的社會狀況和環境問題。

洪瑞麟
礦工群像
1956年
紙、水墨