

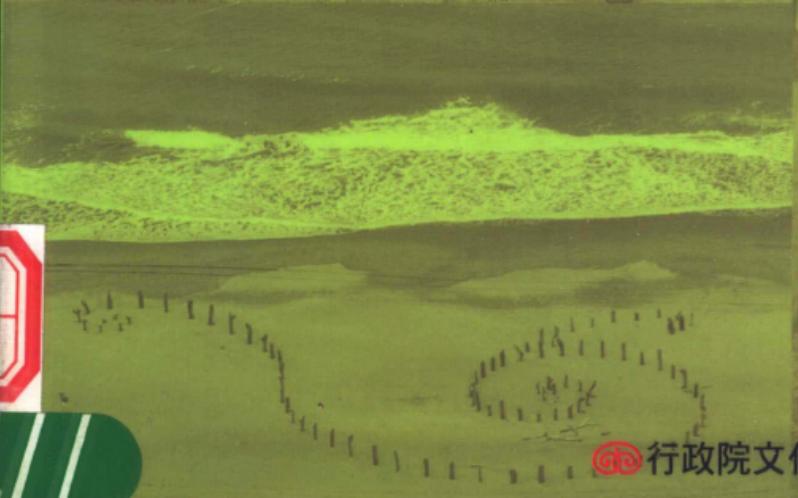
TAIWAN CONTEMPORARY ART SERIES

議題篇

原始・樸素

台灣當代美術大系

林建成 著

行政院文化建設委員會・策劃

藝術家出版社・執行

國家圖書館出版品預行編目資料

台灣當代美術大系・議題篇：原始・樸素 =
Taiwan Contemporary Art Series / 林建成著. -- 初版. --
台北市：文建會，2003〔民92〕面；21×29公分.
含索引
ISBN 957-01-5412-8（精裝）
1. 美術 - 台灣 - 歷史
909.232 92019770

台灣當代美術大系

Taiwan Contemporary Art Series

〔議題篇〕原始・樸素

林建成 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・

林惺嶽・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／陳廣萍・李宜芳・柯美麗

王孝嫻・許志聖・曾小芬

英文翻譯／高振凱・蔡坤昌・劉娟君・黃淑媚・林貞吟

索引整理／郭淑儀

總經銷／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 957-01-5412-8（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

Taiwan Contemporary Art Series

大系

議題篇

原始·樸素

林建成 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 前言
12	第一節 原始藝術的意涵
16	第二節 樸素藝術的意涵
19	第三節 原始與樸素藝術的異同
20	第二章 台灣地區原始、樸素藝術發展
21	第一節 部落社會與藝匠角色
28	第二節 原始藝術與原住民藝術創作的關連性
32	第三節 樸素藝術在現代台灣社會的產生
34	第三章 原始、樸素藝術的傳承與開創
35	第一節 原始藝術的傳承
41	第二節 樸素藝術風氣的開展

68	第四章 台灣地區原住民、樸素藝術現況
69	第一節 原住民藝術新貌
103	第二節 新興的樸素藝術表現
120	第五章 原住民、樸素藝術的特質與影響
121	第一節 現代原住民藝術的多樣性
134	第二節 族群文化元素與原住民藝術創作
143	第三節 樸素藝術與庶民生活圖像史的推廣
146	第六章 結語
147	第一節 原住民藝術和現代藝術匯流發展
153	第二節 樸素藝術和社會美術教育的結合
156	台灣藝術家及作品圖版索引
159	作者簡介

本書摘要

原始社會藝術和生活是結合在一起的，原始藝術崇敬大自然與族群生命力，透過複雜的宗教信仰儀式，文化藝術則居間形成網絡，溝通著人與精神世界的關係，也勾連著部落社會的組織、倫理制度等不同領域。面對嚴苛的環境及生存挑戰，部落社會藉共同認知與信仰，形成了文化規範，具體而微的象徵就是圖騰信仰，這種族群文化被廣泛應用在身體、住屋、用具、工藝等方面，形成族群的文化傳統，也成為現代原住民族群的標記和文化象徵。

台灣原住民的歷史發展，由荷據迄今，受到異文化強烈的衝擊、同化政策與「涵化」下，傳統文化瀕於消失，藝術發展僅剩下少數族人以販售工藝品方式苟延殘喘。一九八〇年代原住民族群意識逐漸復甦，祖先留下來且具備族群認同標識的圖騰，立即成為台灣當代原住民部落首要恢復的民族自信心表徵，同時它也被部落做為族群識別的象徵。原住民藝術家們一方面習慣用圖騰製作仿古板雕或陶器，另一方面由於環境變遷，圖騰化為藝術家創作題材的元素，尤其在世界藝術潮流與媒材運用日趨多元下，原住民傳統文化背景所蘊涵的原始藝術能源與生命力，表現在例如裝置藝術的創作上，不僅與當今藝術思潮接軌，它的條件也十分豐富且具競爭力。

樸素藝術則是另一種簡單、質樸的藝術表現，沒有學院美術的束縛，任何人皆可藉著多元媒材開創自我或反映社會現況，藝術家以純粹發自心靈、體察生命價值的創作，無謂於藝術風格或表現法則，僅在乎於內心的滿足與淋漓盡致的表達。

台灣的樸素藝術從吳李玉哥於一九六〇年舉行個展起，樸質無華的民間風格雖引起學院藝術教育體制的爭議，但是陸續而起的洪通、林淵等「素人藝術家」作品，帶給社會強烈的震撼，也對抱持西方思潮為主的文化藝術界，提供重新檢討、反省的空間。四十多年來，台灣樸素藝術的發展雖然距「蔚為風潮」尚有差別，但是「素人藝術家」展出的機會增多，這種「非主流」的藝術學習風氣，從個人興趣使然，用圖像傳達對生活的感受，到藉著各地畫會團體成立與推廣交流，形成樸素藝術的美感與理論倒是事實，儼然也成了新時代的「民眾美術」。

有人認為台灣樸素藝術多少受到原住民文化影響，現代原住民的藝術創作，根源原始藝術的基因也普遍成為趨勢，傳統圖紋除了象徵族群文化，也被用來賦予新生命，原住民藝術正以「力與美」的鮮明色彩，在台灣現代藝術發展中尋得一片天地；無論原住民藝術延續原始藝術中一貫的強烈無華的生命氣息，或樸素藝術拓展出天真純樸的意境，都值得身處繁忙複雜社會的現代人反思，原始、樸素的精神也許是還原其清新面貌最好的良藥。

Primitive/Naive

Abstract

In a primitive society, art is inseparable from all daily life issues. Primitive art pays high respects to Nature and the vitality of tribes. Through various complicated religious ceremonies, the cultural art positions itself as a network to associate human beings with the spiritual world. It also connects different categories such as organizations in a tribal society, ethical structures... and so forth. When facing a tough environment and challenges for survival, the tribal society renders the common recognition and belief to form its culture norms. A substantial evidence lies on the symbol of "Totem Religion." Such a tribal culture applies massively to aspects like bodies, houses, utilities, handicrafts... etc. to form a traditional culture of tribes, meanwhile, to transform into a code of modern aborigines as well as their culture.

The development of aboriginal history in Taiwan, ever since Holland made invasion upon this island, is under great impact of heterogeneous cultures, assimilations and acculturations, which causes its traditional culture on the verge of disappearance. Tribal art, accordingly, manages to survive solely on the handicraft merchandises. In the 1980's, aborigines gradually recollect the tribal awareness and identify with totems left behind their ancestors, instantly marking pieces of sculpture as a sign to resume the ethnic confidence. In addition, totems are also recognized as an emblem of tribal identity. On one hand, aboriginal artists skillfully apply them to classicize woodcarvings or ceramics. On the other hand, artists also regard "Totem" as a crucial element in creating art pieces. Especially when the global art trend and materials application are tremendously diversified, the energy and life force behind traditional culture of aborigines turns to displays in forms such as Installation Art. This type of art not only connects to modern zeitgeist but also carries a great potentiality and competitiveness.

Naive art is an alternative of simple yet sincere artistic performance. Without being confined by academic aesthetics, everyone could explore himself/herself or reflect real societal situation in accordance with the variety of materials. Despite of art style or expression principle, artists communicate their thoughts deriving purely from heart and soul, experience life value and concern only their self-achievement and the utmost performance.

Naive Art in Taiwan commences with the first individual exhibition of Wu Li Yu Go in 1960. Nevertheless, her plain civilian style triggered the argument amongst art educational institutes in the academic field. The followers, such as self-learned artists Hung Tong, Lin Yuan, also brought a huge impact on the society and thus offered Taiwan Art Industry a chance to re-examine, reflect and introspect. In the past 40 years, the development of Naive Art is still far from "being the mainstream of art." Nevertheless, the chance for those self-learned artists to exhibit their works has increased. It denotes the rise of "non-mainstream learning climate" out of personal interest. Such a tendency varies from the expression of individual feeling towards life with images, the establishment of local art associations, to promotion and exchange of art-relevant information. It reveals the fact that Naive Art has formed its own aesthetic and theory and become the "Mass Art."

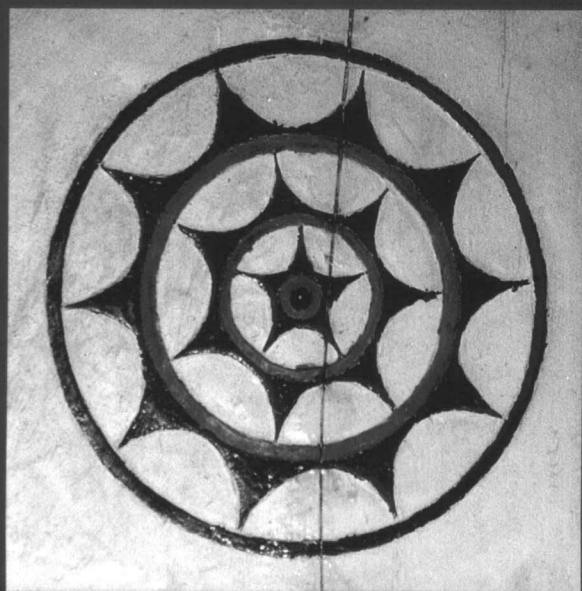
Some people propose that Taiwan Naive Art should be more or less affected by aboriginal culture. Modern aboriginal art creation inheriting the "gene" of Primitive Art seems to gradually become a trend. In addition to showing the ethnic culture, traditional grains and marks are also applied to endow a new art life. Aboriginal art is now taking vivid "strength and beauty" to gain their own place. No matter aboriginal art extended the tough life style from Primitive art or Naive art prolonged the meaning of innocence and simplicity. It is worthwhile for people to ponder on the spirit of primitive or naive art. Primitive, along with naivety, would be the cure-all to regain our innocence and true self.

第一章 前言

■ 台灣當代美術大系

■ 議題篇

■ 原始・樸素

達悟族的同心圓紋

● 第一節 原始藝術的意涵

藝

術的起源有眾多學說，包括宗教、模仿、裝飾、勞動、遊戲等等，以目前發現的史前時期洞穴岩石雕鑿、壁畫或器具來看，原始社會的藝術表現，多半描繪生活周遭重要的動物形象，如野牛、長毛

象、鹿、馬等，另外還包括簡化的人像及幾何造形等象徵性符號。

在文化人類學家的眼中，以「原初」的生命力和直接而強烈情感所表現出來的原始藝術（Primitive Art）與藝術起源有密切關連。人類在原始社會的嚴酷環境裡，面對大自然的神祕與變幻莫測，如火山地震、雷電暴風雨災害，心中產生無助與敬畏，身旁又需隨時提防兇猛野獸的威脅，人的生命渺小無常，乃衍生出對神靈、精靈等崇拜的泛靈信仰。

先民藉著宗教儀式祈福消災，人與神靈、大自然之間形成一套平衡關係與共同遵循的制度與規範，讓原始社群的「社會結構」維持和諧的運作，原始藝術可能同時伴隨著宗教儀式需要而發展，我們從少數民族留存的祭儀、舞蹈和藝術品可以看出一些端倪，日後再由陪襯或象徵性質的藝術元素逐漸脫離宗教的功能獨立發展，在近代更成為原住民藝術家創作的重要文化質素或傳統背景。

（一）藝術個體與文化脈絡

文化人類學家Franz Boas認為「民族誌材料不應該是刻板抽象的，反而所有材料應視為個體。個體不是零件，而是一個有歷史有脈絡的部分，如果我們要理解一個個體，就必須了解它與整個部落的文化整體之間的關係。」^[1]

在澳洲一種圖騰式的紀念棒（mortuary poles），常被原住民藝術家做為創作題材，也是很普遍的觀光藝品，但是追溯起來mortuary poles是澳洲原住民在埋葬死者後，在圓木上雕刻精巧的圖案，用來聯想祖先容貌或紀念死者的器物。

上圖
東排灣族年祭

下圖
東排灣族年祭，以專用單只陶杯
祭祀神靈與祖靈

澳洲原住民的藝術是和生活結合在一起的，他們相信土地和生活上的事物，與祖先的精神、夢想故事有密切關連，透過儀式及藝術的創作，形成一個巨大的網絡，保持著人和精神世界的關係。^[2]

台灣排灣、魯凱族原住民傳統上最受敬重的物質器物之一——陶甕，族人

依功用與圖紋種類，大致上區分為頭目、貴族專用，平民使用及貴族、平民共用等三部分，其中東排灣族Bilalaun部落陶甕分類達到十一項之多，包含祖靈、頭目傳承、巫師祭祀、婚聘、結盟、財富象徵及貴重容器等功能，不僅僅單是一項實用器皿而已。

Mortuary poles源起於泛靈宗教信仰器物，被視為澳洲原住民的傳統雕刻形式。排灣、魯凱族的陶甕則是早期的陶藝品，應用分類與象徵符號系統的區別，結合著社會階級，形成族群文化生活和諧的支柱。兩者都不能只視為一種個體器物，若由發展脈絡切入，它包含部落的宗教、文化、生活等整體，建構起族群生命的圖像。

（二）原始藝術功能與象徵意義

原始藝術的表現方式，以往是存在平時生活當中的，並沒有刻意凸顯，台灣原住民從事製作的工匠或藝術家和其他族人一樣，他們平日到田裡、山上工作，遇到祭儀節慶，在被頭目或巫師允許的情況下，暫時放下工作以製作板雕或祭祀陶器，頭目

分家或嫁女的陶甕，興建頭目住屋，則用板雕加以裝飾門楣簷衍等一定數量的原始藝術形式。

原始藝術也具備較多的象徵意義，泰雅族的紋面可以說是台灣原住民早期藝術表現的代表，泰雅族人認為將來是祖靈辨別族人的標誌，沒有它就無法走過彩虹橋，回到祖靈棲息地，因而成了族群文化具體而明顯的表徵。

被視為「身體裝飾」的紋面，i與v字形的圖紋刻在臉上，需要足夠的勇氣

上圖
陶甕在排灣、魯凱族
社會中仍受到尊重

下圖
東魯凱族達魯瑪克部落頭目
正對「祖靈陶甕」進行祭祀

與毅力，它也是族群識別與生命禮俗的象徵，男子在十五歲後，曾經「出草」取回首級，可以在額頭、下巴刺青，女子則需備貞潔與織布手藝才夠資格紋面。

東魯凱族達魯瑪克部落每年的收穫節，族人慎重從集會所內，迎接象徵祖先的板雕出來祭祀，並與族人共享盛宴。排灣族土坂部落包秀美頭目家中的祖靈屋內，百年的人像板雕，象徵歷代祖先，部落大事或祭儀，都要在此請示。

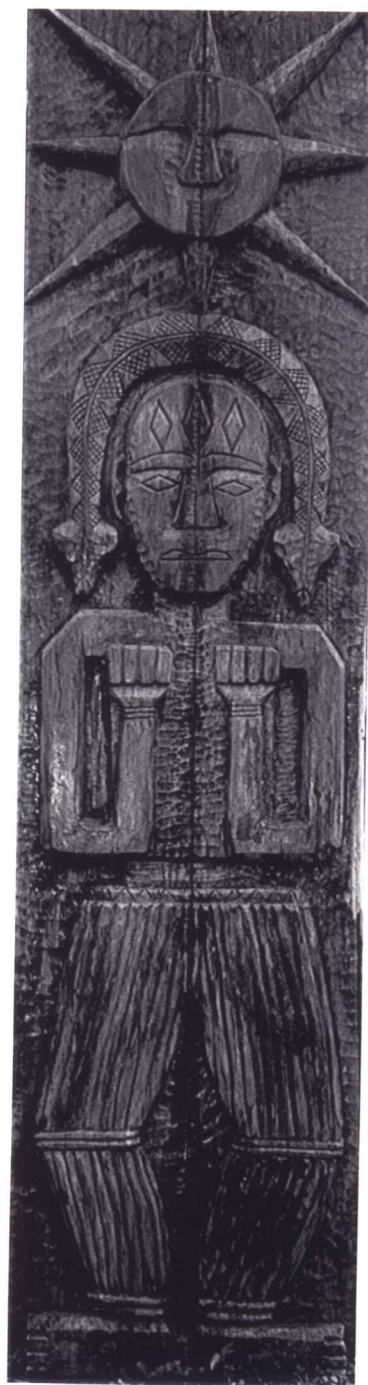
無論是象徵祖先的板雕，或是紋面意涵，似乎隱含著原始社會流傳下來的神祕信仰和生命力表現，文化藝術的角色居中扮演著彼此認知的共有符號及象徵意義，無形中成為族人的行為準則，同時勾連著不同領域的功能。

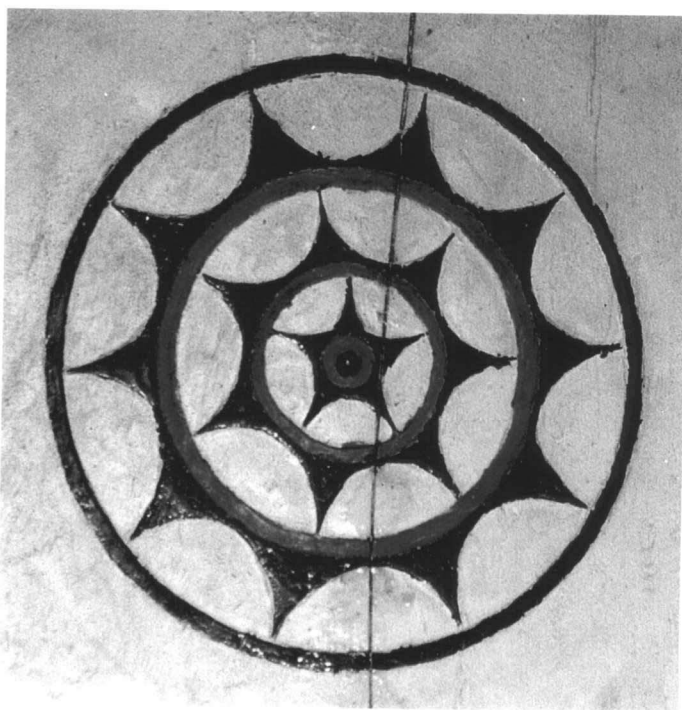
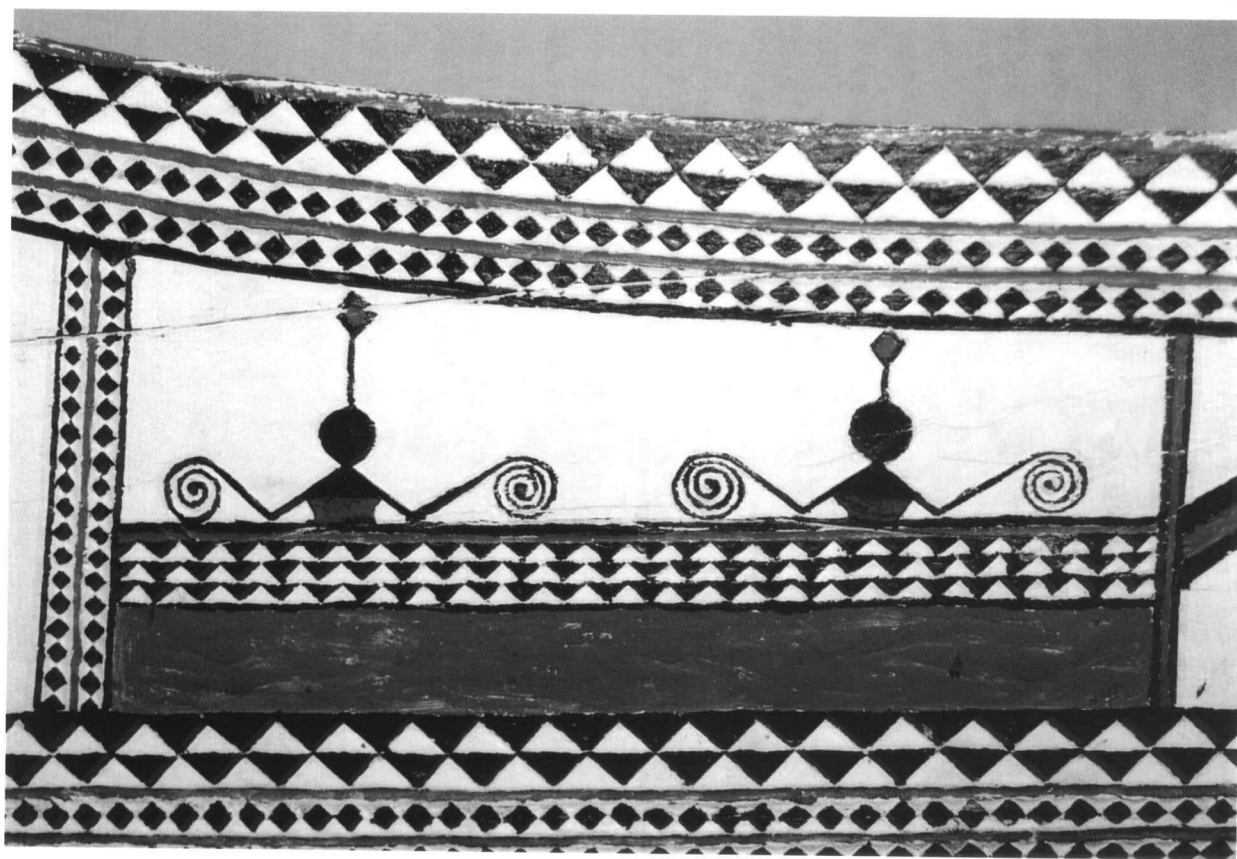
（三）圖騰與族群文化象徵

圖騰制度是原始社會人類從事漁獵採集時期所發展出來的一種組織型態，由經常接觸的動植物中產生崇敬心理，同時賦予神話與血緣關係，延續到氏族或部落社會中被集體認知形成文化規範，並具體應用在身體、住屋、用具、工藝品等方面，形成族群的圖騰信仰，這種大眾「習慣」接受的圖紋或圖騰（totem），已經成了現代原住民族群的標記和文化象徵。^{【3】}

北美洲的印地安人常以動物熊、鷹、豹、狼、鹿等來做為圖紋，例如過去加拿大因紐特人與海豹情感極深，海豹皮為傳統經濟來源，海豹也自然成為族人經常使用的圖紋標記。台灣原住民最具代表性的圖紋應屬排灣、魯凱族常用的百步蛇紋，它被族人認為與祖先神話來源有關，或者當成一種吉祥獸。達悟（雅美）族刻劃在拼板舟上的「太陽紋」，族人習慣稱為「船眼」，可庇祐出海平安，「人像紋」則是紀念教導族人造船捕魚的勇士。

現代社會這些圖紋都是原住民族群認同的標識，藝術家們則用來做為創作題材，其實它正是原始藝術流傳下來的方式，原住民母文化源頭和族群傳統元素的百寶箱。

左頁上左圖
泰雅族人的紋面可視為
原始藝術的留存
(黎世萍攝)

左頁中、右圖
收穫節時，
東魯凱族達魯瑪克部落將象徵
祖先的板雕迎出來祭拜

左頁直圖
百步蛇及人像紋

上左圖
排灣族古代板雕中的
人像及百步蛇圖紋

上右圖
卑南族初鹿部落的
人像鳥身圖紋

中圖
達悟族的人像紋

下圖
達悟族的同心圓紋