

《第三名》

織一片風景，送給自己

林千雅 靜宜大學 西班牙語文學系四年級

2014 選修夏季學院課程：藝術經典與美學素養

夏日早晨，光影流動的校園

踩著遲緩的步伐走進校園，有種熟悉卻陌生的感覺。靜謐的楓香林、沿途一排排矗立的老榕樹，落下斑駁的樹影、鳥語啾啾，蟬鳴如浪般襲來。踏上了蜿蜒的階梯，此時的櫻花步道，只有光影之間的追逐與綠蔭，蜘蛛網上晶瑩的水滴，雨後微潤的石階，蝸牛在冰涼的石階上緩緩移動，說不出名的蜥蜴瞬間消失在草叢間，翩翩飛舞的寶藍色蝴蝶，奇異的撫平我翻飛的思緒。但我全身的五感就像罩著一層玻璃，我試著用力去感受這周遭的氣氛，可惜觸覺、味覺、嗅覺、聽覺、視覺異常遲鈍。而這堂課開始之前，我才剛回到台灣，得再度熟悉環境。在這之前，我去了一趟歐洲，花了整年的時間：旅遊、讀書、看世界，體驗全然不同的文化。在這些日子當中，我的五感仍然模糊不清，彷彿與世隔絕，直至接觸了這堂課，我曾經所接觸過的、體驗過的經驗，才一一鮮明活躍了起來。

五感官能的啟發，理性與感性的斑斕世界

開著冷氣的視聽教室，陰暗的室內有如置身在洞穴的安全感。這時進來一位穿著長裙，身形嬌小的女生，我想她就是這堂課的老師吧。果然她坐在講習台，拿著麥克風，樸實無華、字正腔圓的咬字，讓我一度以為她是學校聘請的大陸講師，到後來才知道，將中文發音念準確，是對語言（文化）的尊重。在她的課堂裡，真的是獲益良多，所有思考與邏輯一環扣著一環，顛覆了原本我以為的「藝術經典與美學素養」，僅傳授欣賞名畫的知識及認識些畫家而已。老師透過媒體，介紹了許多令人印象深刻的電影，如第一堂課所介紹的《揮灑烈愛》（Frida）：影片中的場景，使用屬於墨西哥鮮豔強烈的色彩意象，這些特色緊密的連結著這位女藝術家的生命歷程，她的每一幅作品，都敘述著她每段人生裡的重大事件。其中有一幕令我最印象深刻：芙烈達搭上一輛公車，公車隨即發生嚴重的車禍，而畫面最後定格在芙烈達以奇妙的姿勢倒下，並受到金屬桿的穿刺，金箔緩緩的飄落在芙烈達身上。這一幕的處理手法衝擊了我的視覺感受，儘管我已經看了第三遍，老師在這時丟出了一個問題：「如果你們是導演，你們會以什麼樣的形式來表達芙烈達遭受橫禍的場景呢？同學們可以好好想想。」，我認真想了一分鐘，毫無頭緒。但此次畫面帶給我的意義，彷彿導演藉由這幕，暗示了芙烈達即將遭受巨大的肉體折磨，畫面中的芙烈達面容平靜，金箔的飄落，更凸顯了這位女作家堅毅、獨立、神聖而莊嚴的氣質…。

「在我們制式的教育裡，其實很少被教導，如何運用五感去紀錄這個世界。」這是另一位通識老師的課，她所說的話令我印象深刻。這堂課設計的很有趣，她帶領我們在空間（教室）中行走、玩「看門狗」、「抓尾巴」的遊戲，扮演著狩獵與被狩獵的角色。其中閉上眼睛，負責當看門狗時，得提防鑰匙被偷，這時你必須擴大五感，去感受小偷移動的位置、空氣及

溫度的流動；在當小偷時，利用聲東擊西的手段，干擾看門狗的聽力，目的是為了使五感不易察覺小偷們的動態。藉由這些活動的帶領下，我對於五感的體驗、身體的掌握，又有了更深一層的體悟。

再來談到這部影片，「戴珍珠耳環的少女」，裡面的佈景，採用了荷蘭在十七世紀藝術畫作中的特色：強烈的光暗對比。攝影的鏡頭常對一個物品及身體部位放大特寫、人與人之間的觸碰，都間接或直接表達了曖昧情愫與情慾的流動。老師又再課堂介紹了許多女性藝術家、攝影師，其中的一位美國的女性攝影師莎莉·曼恩（Sally Mann, 1951 -）的兒童攝影，我非常喜歡這系列鏡頭下的肢體語言及光線的流動與明暗。攝影者的取材，元素的使用，都會影響觀眾的心理狀態，影響的層面之廣，這部作品在當時的美國社會極具爭議性。當中所提及的母性拜物主義，讓我更進一步認識到所謂攝影中所牽涉的道德觀、主體與客體之間的觀看與被觀看的心理狀態與角色扮演。這讓我深深反省，現下我們時常透過媒體接觸到許多的圖片及影片，我們也因此常不經意地觸犯了他人的隱私權，而如何慎選與過濾資訊便成了最重要的課題。

她者的凝視，內關心中的風景，看山不是山

藝術的存在究竟為何？，在最後幾堂課，老師分別介紹了台灣的藝術家，分別有：吳瑪俐、王德瑜、陳香君、尤瑪·達陸、吳天章等藝術者，他們分別用不同的媒材，表達對台灣社會的關懷、社會議題的關切及自身的政治立場；尤其是吳瑪俐的愛心床，包含了細膩、深厚的人文關懷與思考。跟隨著老師的引導，細細欣賞各個不同世紀、作家們的創作，若有所思、若有所感，若有所悟。對我來說，藝術它存在於生活中的不同角落，可能是在落雨的瞬間，也可能是他人回眸的剎那。藝術之美，會經由歷史洗鍊與考驗而散發其獨特的光輝，她可能在某個時空的潮流而綻放光芒，也可能在另一個時空被喧囂淹沒。當我再次的凝視我身邊周遭的環境，一切顯的鮮明強烈，我的玻璃罩彷彿不再，我能更真切的呼吸空氣，用手觸摸花朵，更進一步的感受紋理的細緻與當下的心境，我的世界豁然開朗，過去所經驗的記憶，從心被翻轉。

