視覺分析期中報告

110034029 工工 25 賴嘉閎

談楊英風作品中生命展現之異

——以浩然圖書館《緣慧潤生》和《鳳凰來儀》為例

一、 前言

作為楊英風先生相當重要、在眾多作品中頻繁出現的主軸，「生命」這個命題和他的作品間有著密不可分的關係。而隨著楊英風先生創作當下對生命理解的演進與所欲傳達的、企圖的不同，生命的主軸更以不同的表現形式，在不同的作品間展現出了相異的意涵與哲思。本文即透過對楊英風先生作品《緣慧潤生》和《鳳凰來儀》的觀察，首先經由視覺上的分析發掘兩個作品中表現的生命，接著比較其相異之處，在最後呈現出兩者生命表達之異。

二、 視覺分析

（一） 作品資訊

圖 1[1]

《鳳凰來儀》

楊英風

1970

100 × 125 × 70 cm

不鏽鋼

[1] 圖片來源：http://hua15530807.blogspot.com/2014/01/blog-post_18.html

圖 2[2]

《緣慧潤生》

楊英風

1996

600 × 215 × 582 cm

不鏽鋼

（二）《鳳凰來儀》

這件作品是由不鏽鋼板，或彎或折拼合而成並上色的作品。其實一眼看去很直覺的就能夠判斷出這個造型的主體無非是一隻鳳凰，然而若與其他寫實的鳳凰雕塑（圖四）相較，該

[2] 圖片來源：http://hua15530807.blogspot.com/2014/01/blog-post_18.html

作品似乎又表現出了不少的抽象性，是不全然寫實也是不全然抽象的。在腿腳部位的形塑，我認為就留有許多寫實、能夠用以理解主題的線索，大腿的輪廓，板材曲線形成的弧度（如圖三所示）相當貼近禽類大腿後側豐腴的肌肉線條，而在其之下的兩隻腳和腿相比的纖細比例，胸、脖頸、尾羽相對的位置也都能讓人不禁聯想到這件作品表現的乃是一隻鳥形的，神鳥鳳凰。

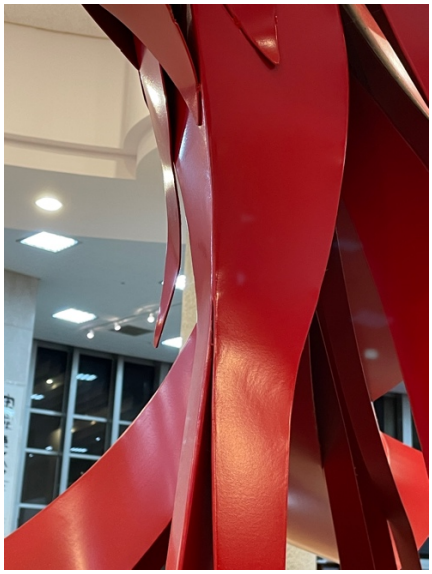

圖 3[3] 大腿線條特寫

圖 4[4] 寫實鳳凰雕塑

論其抽象的部分，與圖四較為寫實的鳳凰雕塑相較，《鳳凰來儀》每一個身體的部分都僅僅依靠著彎折的鋼板來形塑空間的量感，許多部位因此有受到簡化，例如這件作品的頭部（圖

[3] 圖片來源：自行拍攝
[4] 圖片來源：http://chinashculture.blogspot.com/2014/01/blog-post_5.html

五）脖頸之間很連續的，並不如圖四所能見的一個很明確的頭部輪廓；頸部的羽毛匯聚在尖端，加上鳳凰頭頂的羽飾，就成了這件鳳凰的頭，具有一定的抽象性。此外，由於是由板材的凹折拚合而成，他也不如寫實的鳳凰雕塑擁有很實心的構造和量感，換個角度看這件作品便可以發現他雖然擁有外表上的量感，但其內在其實是很空很輕盈的，如圖六所示，這樣板狀片狀的構成使其保持了一種輕的、夢幻的特質，就好像火焰的竄動一般，是實際卻又靈幻的。

圖 5[5] 頭部特寫

圖 6[6] 空心的內結構

這件作品的抽象性與張力很多表現在了這些片狀物構成鳳凰主體的過程之中，仔細看他身上羽毛的擺動可以發現，這隻鳳凰不只是維持著同一個動作地矗立著（圖七），其左側的羽毛

[5] 圖片來源：自行拍攝
[6] 圖片來源：自行拍攝

微微向上揚起像被鳳凰往左拖而乘風飄起，右側則迎著風而輕微的向腳步靠攏，尾羽的部分則又更明顯的能看出向左方飄動的感覺（圖八），與頭部的擺動方向相反，如同鳳凰某個雀躍舞動的瞬間，更加加強了這個作品的韻律感與生命力。

圖 7[7] 羽毛的擺動

圖 8[8] 尾羽的擺動

比較特別的是，該件做品相較於楊英風先生其他關於鳳凰的作品，外層塗上了紅色的顏料，而這樣的紅色，無非是取用了鳳凰祥瑞、生命、火焰的寓意，使這件作品在多個層面上都讓人感受到一股活潑的生命。

（三）《緣慧潤生》

[7] 圖片來源：https://www.chinatimes.com/newspapers/20211202000611-260113?chdtv
[8] 圖片來源：自行拍攝

初看該件作品時，我最被其材質上的選用吸引，不鏽鋼的堅硬、難以加工在此處卻成為了圓潤、彎曲，充滿律動的形體。然而，我認為這件作品具有很高的抽象性，幾乎都是由簡單的、不具明確指向的立體造型所組成。與楊英風先生另一件作品《宇宙與生活》（圖九）相比，包括長型的鏡面和圓體等，兩者的元素有許多重複的部分，不難想像《緣慧潤生》也會是和宇宙有關聯的作品。

圖 9[9] 《宇宙與生活》

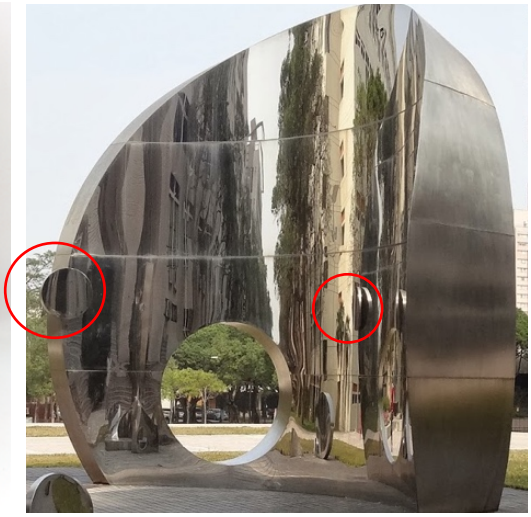

圖 10[10] 圓盤特寫

帶著宇宙的概念來實際分析這件作品擁有的元素，（圖十）較小的曲面圓盤順應著大圓盤的曲折而生，就彷彿行星繞行著恆星一般。繞行的動態感被圓盤的曲折表現的淋漓盡致（圖十

[9] 圖片來源：https://www.yuyuyang.org.tw/web/Home/ServiceDetail?key=675875086003&set=7&cont=193578

[10] 圖片來源：圖二特寫

一），厚度、曲度的變化有如圓盤光速運動下的扭曲，好像仍然要被向前運行一般。此外，大圓盤上的挖孔（圖十）也是另一個星球，雖然是一個虛的、空的圓，但框入的後方的世界就和圓盤磨光對環境的反射相似，如同也有一個圓盤在那個位置一般。在同可見現實的層面上有類於無、無類於有，有圓盤的實映射出來的是虛景，沒有圓盤的虛則框住了實景，虛實以一種很玄妙的方式交互纏繞。

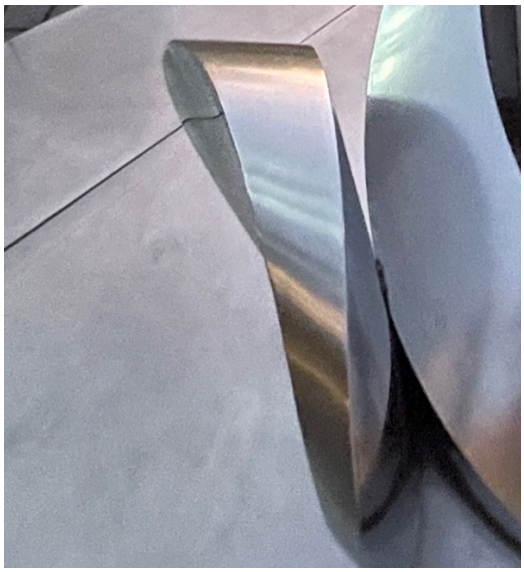

圖 11[11] 圓盤特寫

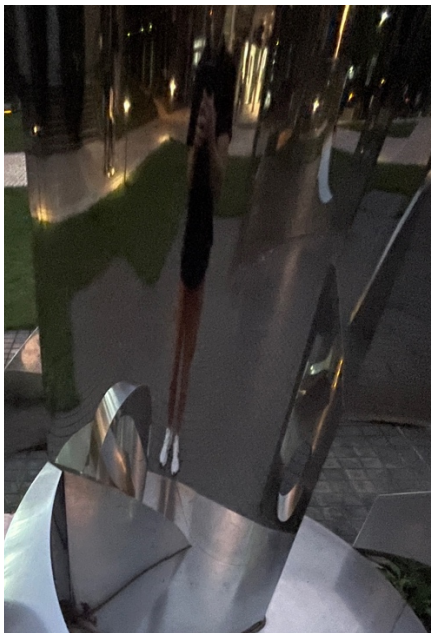

圖 12[12] 反射成像

其他的構造則對應了宇宙裡許多不同的星辰，大多可藉由對楊英風先生過去作品的考究得知。比較特別的是，這件作品在不少的物件表面都有拋光的處理，並且同時是一個能夠走入

[11] 圖片來源：自行拍攝
[12] 圖片來源：自行拍攝

的雕塑，使得觀賞的過程本身也是該件作品藝術性展現的面向之一。首先，虛和實相生難分的特性依舊表現在了此處（圖十二），曲面的反射使的像裡的事物都有一定程度的扭曲，作品中物件的彎曲在反射中看起來變的平直，曲面圓盤的反射（圖十三）更使走動的每個轉瞬都有不同的成像，而其整體對外在環境的反射更不停的依著每絲日光和人流而變，把觀者、宇宙、虛實、變化生命的全然面貌都收納進了這件作品中。

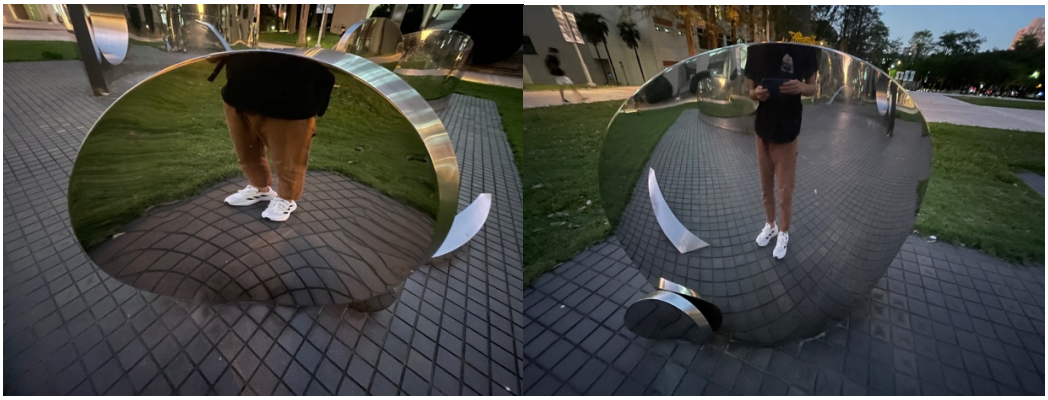

圖 13 曲面圓盤反射成像

三、 作品比較

藉由以上對兩件作品的分析可以看出這兩件作品雖然同樣關於生命，但「表現的生命」以及「表現生命的方式」都存在不小的差別。首先，從主題、抽象程度、以及其他「形」的表現可以看出方式的差別：《鳳凰來儀》的生命大多表現在了鳳凰這這個主題本身自然神性集合的寓意之上，並且透過紅色的外表、線條、動作、栩栩

如生的塑造帶出自然生命活躍、生動的感覺。相較之下，《緣慧潤生》的生命沒有太多主題上的線索，視覺上的線索更是不如前一個作品來得多。其對生命的體會更多的著落在與作品所成的宇宙互動的過程，作品更多的互動性使得觀者、環境參與其中，在作品、觀者、世界的關聯之間產生出生命的冥思。

因此，《鳳凰來儀》的生命很明確，展現出的是生命生機的、雀躍、正向的一面。而《緣慧潤生》的生命則是發散、無定性的，涵括入虛實有無、變化萬千，不論好壞高低皆是其中之一變，每個觀賞的瞬間都是生命數不清的某一面，流轉變化但卻是真正的生命整體。

四、 結論

《鳳凰來儀》是生命正向的化形，而《緣慧潤生》是現實的、佛說的生命，正向無非是無常世界的一粟，但如同欣賞正日當照最火最烈的一瞬間，在其下觀之可以看到沛然有力、極其靈動的模樣，而在其上觀之，無常的道理、生命大維度的哲思也可以得到明瞭，不論是巨觀生命或微觀生命，都改變不了其本身美的、充滿意義的本質，如同這兩件作品一般。