巴黎當代藝術思潮-心得

49774020 余孟品

之前看到的演講標題和之後聽到的內容和想像中的不太一樣。

因為演講主題所包含的範圍實在太廣,可以看得出來老師為了讓演講不會太 枯燥乏味而介紹了許多創作各類型的藝術家的作品,雖然看到很多認識的作品會 暗自開心一下,但是插入這樣的介紹卻分散了演講的重點,因為感覺就只是任何 學生都會的報告形式-放圖片,而且多數作品沒有和"巴黎"這主題相關,所以 我還是無法從他的演講中產生新的問題和想法。

講義綱要寫著"-全球化下的藝術",要如何克服全球化的競爭力,是很多人一直在擔心困惑最現實的出路,我認為是在學生時期就要開始不斷檢視自己的實力,並適時掌握關於全球各地的新資訊和重大展覽,雖然現在我們所能接觸的範圍通常都只是北美或當代美術館,還沒能力出國參加威尼斯雙年展或德國卡塞爾文件展,卻還是可以從書上看到台灣人前進國外展出的概況,以他們為前例的努力跟進,或許也是當創作欲到瓶頸時能激勵自己增加一些競爭力和信心的方法,有時候創作可能會因為看太多東西而有所顧忌被影響,怕不主流而被流行牽著走,但是任何領域都會有最厲害特別的,最厲害的那位就會變成大家爭相模仿的對象,所以我們只要顧好自己有興趣的領域延伸發展,機會還是很多的,雖然問題主要是台灣沒有讓人放心不愁吃穿的創作平台。

因為巴黎當代藝術思潮是以不變應萬變,可以傳統、可以創新,民眾接受度 都很高,可是以台灣藝術的普遍接受度似乎還是沒辦法那麼隨心所欲可以成為一 位正職藝術家。

後來的連環發問終於感受到大家對他的好奇之處,很多人問創作瓶頸或是如何有創作靈感…等,其實我本來想問有關他個展作品的理念,因為他介紹那麼多作品卻一直沒有自己的很令人納悶,不過後來有人搶先問了,但沒結果。他要我們自己去看他的部落格,難得見到本人,這樣的回應還滿失望的。

大概是因為對他不熟悉(因為他幾乎都在國外)所以降低我對他的興趣和聽 到知曉頻率,但是我知道他的等級就跟"李長俊"和"何政廣"一樣,都是日後 可以討教有關展覽、評論、美學的大師們,只是在這場演講中尚未發揮他豐富的 經驗和演講魅力。

巴黎當代藝術思潮感想

在陳老師的演講下我深深覺得巴黎之所以被稱為藝術之都絕不是毫無根據 可言,羅浮宮、龐畢度、東京宮等,光是眾人皆知的美術館就不勝其數,更別說 那畫廊或街頭上的一隅或許都充斥著與藝術相關的店面,從其可觀的數量來看, 巴黎可說是隨地都與藝術接觸。

想增進對藝術的敏感度莫過於活在藝術中,巴黎將數不盡的藝術瑰寶接安置 於品管良好的美術館裡等待大家的觀賞,若無人欣賞那精心保存的一件件作品則 美術館就顯得沒必要,這就是巴黎和台灣的不一樣之處,巴黎市民們將藝術當成 生活的一部份而不當成一個學術特別研究,他們樂於撥空來一場美之巡禮,互相 交流藝術情報,由此可知台灣與巴黎最重要的差異其實在國民的觀念。

台灣因為位於多國交通要道上,與鄰近國家互動頻繁,文化不知不覺也相互影響,哈日、哈韓等字詞成為帶動流行的趨勢,然而日韓仍不是影響我們最深的國家;雖然現代當前倡導「全球在地化、在地全球化」,但其實全球化已經成為「美國化」的代名詞,不只從經濟、更甚至到思考體制等無孔不入,在這文化衝擊下,我們逐漸成為盲從跟隨美式文化下的犧牲者,逐漸忘卻自身傳統文化,所以陳老師希望我們在不故步自封的條件下也要不忘根本的隨時吸取新知、消化,然後轉化、創造新想法新觀念,畢竟,如老師與法國當代藝術家 Ben 所說,文化間的差異就是突顯各國特色的重點,有特色其價值才會提高、獨樹一幟。

演講途中有播放些當代藝術作品的影片,老實說,若沒有解說我想我根本不知道他所要表達的事物,其實我對當代藝術一直有種矛盾的心態,因為時代與思想的轉變,藝術的表現素材已從繪畫、雕像等延伸至各類媒材,比起寫實更多趨向抽象表現,看這些不懂的東西是因為我不夠有想像力嗎?而這些看不懂的東西又該怎麼讓大眾接受呢?結果老師回答我「看不懂的東西才更要看」以及「藝術家都是孤獨的」,因為不知道,我們才能思考得更深更廣,才能夠從未知變已知,我們不能自已設框架限制住我們無限的思緒,也不一定要迎合大眾的表現手法才是好的,最重要的是要表達出心中的想法,滿意和認同自己、不後悔才對。

演講最後令我印象最深的話是「因為他們都有然後」,老師上課時問我們「然後呢?」時大家時常只是笑而不答,沒有更近一步深思,一件作品、一個理念、一個想法若沒有繼續的延伸那這作品將會顯得多麼沒深度?「就這樣?」當自己作的作品讓自己內心有這種想法時是多麼的空虛呢?為什麼只有達文西「最後的晚餐」廣受眾人熟知?因為畫中有然後,沒了然後又該怎麼繼續延伸呢?這句話是我在演講中體會最深的一句話,今後我將時時提醒自己別讓自己想法只駐足在一點不動,要有所前進,這次演講對我可說是收穫滿載。

藝設 101 49774006 林子茜

巴黎當代藝術思潮——全球化下的藝術

課程四乙 9312029 簡英芳

巴黎是全世界藝術舞台,提供全世界的人站上舞台的機會!

巴黎當代藝術,就是全世界藝術,全球化時代來臨,知識爆炸,訊息接受快, 淘汰的也快,一昧追求潮流,盲目跟隨大家腳步,陳老師點出,台灣的藝術發展, 我們只向外看,卻忽略自己本身文化!例如,深受台灣年輕人喜愛的卡漫,引起 一股模仿熱,但其追隨的背後是沒有意義的,那是日本的文化!這場演講,相信 讓在場所有人都留下深刻省思。

在台灣,普遍人對從事藝術工作都具有深厚的刻板印象,認定為沒有出路、沒有未來的一份職業,這對我來說一直是一個矛盾,難道藝術就只能被當成興趣,無法加深加廣,真的不能成為一份正職嗎?有人提出相關的問題:從事藝術相關工作,生活似乎成了問題!但陳老師卻不這樣認為,只要下定決心投入藝術,就算縮衣節食少了物質生活,藝術這精神糧食,絕對會讓你有辦法生活下去。這一席話感動了我,當我們熱衷一件事務,就要有全方面的衡量,做好準備來應對,過多負向思考的消極態度,會影響自己原有的初衷,與對事務的熱忱,甚至消磨掉自己正向積極的態度,從中取得平衡點,仔細思考:自己想要的是什麼,而不是人云亦云,受負面輿論左右。

在台灣的藝術工作者是辛苦的,因為藝術價值常被以商業角度來衡量,真切意義被淹沒,擁有藝術品似乎成了社會階級的代表,如果大眾對藝術的解讀真的是如此膚淺,那買賣藝術品就像買賣豬肉一樣,這真的很諷刺。這場演講,讓我對當代藝術有更深一層的了解,藝術不是去探討好不好看、美不美!價值不侷限在表徵,這需要我們仔細從中體會,去探討、了解其背後所要表達的意涵。

最後,陳老師也給予在場學生相當大的鼓勵,不論是對藝術的堅持、創作議 題的來源,提供了很多不一樣看事物的角度,更啟發我們對未來學習、努力的方 向作更縝密的規劃與思考。 最初聽到留法藝術家要來演講時,心裡不禁好奇猜測,陳奇相先生是與莫愁老師有著同類氣息的人嗎?廣告裡所賦予法國的印象,總是一位優雅的紳士或淑女,在浪漫之都巴黎左岸啜飲一杯黑咖啡的悠閒時光;而對法國電影的感受,停留在由緩慢步調,所營造出的諷刺社會與黑色幽默,以及一種艱深枯燥的內涵;想到巴黎藝術也只有粗淺的對羅浮宮中蒙娜麗莎畫像、和古代雕像有所認識,對於現代藝術則幾乎沒有任何深刻的認知。

在陳老師開口說了幾句話時,聽眾們笑了,那是種會心一笑,一位久居法國的台灣人,說起話來仍聽得出鄉土味,以及夾雜在台語和中文裡的特殊口音,剎那間一位藝術家和聽眾們間的距離似乎拉進了。在資本主義全球化衝擊下,各國藝術發展似乎漸趨類似,「西化」、「美國化」的影響,巴黎當代藝術面臨什麼改變?而台灣當代藝術也面臨了什麼改變?對這問題探索是演講的主要內容。

在過度全球化的狂風襲擊下,全球的藝術發展,甚至是食衣住行育樂,也漸趨一致化、統一化,在這種情況中保持「差異」是當前藝術不可或缺的元素,尋找自己的根源在地性特質、風俗文化變得十分重要,法國當代藝術家 Ben 在 80 年代就認為:「下次的藝術革新:是承擔他自己的語言、文化及種族。」,一棵樹木要生長得好,根的發展非常重要;一個國家藝術發展要健全,首先是藝術家要認同瞭解自身文化,否則在全球化、庸俗化的效應下,會造成模仿或類似性質的產生,藝術最重要的一點是特別、與眾不同,藝術家們的作品都一樣,那是工廠生產線商品,有什麼可看性、特殊性?所以「差異」成為了後現代「全球化」最為重要的一種資產及身份,更是一種源源不絕的藝術創造力能量。

現代藝術多採取複合式的空間裝置:雕刻、物體、繪畫、影像、相片、錄影 與聲音、軀體、行為等結合,或參與及關係美學的建構:戲劇性及劇場形式,對 風格的質疑建立在多元化的探討:繪畫、雕刻、裝置、錄影及展演等上。文化的 商品化及產業化,對各國似乎都是有著相同影響的。

演講中看了許多巴黎當代藝術館裡的展覽作品,除了有像是看抽象畫的觀感外,或許是比較不熟悉且走馬看花,感覺這些作品多數和其他國家的當代藝術作品並無太大的區別,一樣的富含諷刺意味且抽象、幻想,甚至看了陳老師的作品「鏡花水月」,觀感是和台灣畫家「連建興」、「郭維國」等人類似,有著一種深思反省的體悟,但卻給人像是活生生血淋淋劃開傷口、接開內心最黑暗深層傷疤的憂鬱感。

當代藝術到底是什麼,透過這次演講,稍稍的接開了幾層她的神秘面紗,是否藝術一定要艱澀難懂?藝術是否一定要陰鬱黑暗?在跳脫尋找自我定位的包袱後,下一步是什麼?藝術可以為別人帶來什麼?下一次的藝術思潮,該帶來的或許是己身對人文社會的關懷。

巴黎當代藝術思潮

49774035 毛勤琄

法國巴黎是個充滿文化與文藝氣息的城市,也是藝術的伸展台,當地富含了許多美術館,例如有羅浮宮、亞爾梵谷的美術館、龐畢度美術館以及博物館,皆是讓人們去學習及吸取知識的好去處。巴黎從古至今是人們仿效學習的朝聖之地,但現今的全球化已造就了文化的大融合,可以說是法國就是結合了所有世界性的藝術,然而我們台灣呢?台灣與法國的藝術環境現況差別就極於懸殊,陳奇相先生說到:「在台灣,還沒有『藝術家』這個職稱。如果你是從事藝術創作的人,身份證的職業欄寫的是「無業」,被當成是無業遊民。」

陳奇相先生還說到,台灣對於「文化藝術」的重視程度如何,只要看看文化建設委員會的編制就可略知一二。在文建會裡頭,掌管台灣全國的藝術事務就只有三個秘書。但在法國,藝術種類分得很清楚,法國的一個造形藝術中心裡起碼就有十個職員,各司其職,其對文化議題的重視由此可見一斑 ,而且他們作整體藝術的統籌規劃。台灣的文化資源則掌握在幾個固定的人手裡,這樣如何改革?台灣的文化機關對我來說都是辦公室、體制內的官僚文化,辦文化活動像是在辦大拜拜,籌集政治資源。

我們現今的台灣藝術許多皆是受到外界的影響,卻忽略了我們的本質文化與初衷,盲目的追著別人的文化跑,我想這點都是我們該深思與探討的。其實對於台灣的藝術教育從小就不被好好的建立起來,台灣欠缺美術教育,往往都是觀念上以為學數學、英文比學美勞、畫畫重要,不知道美是一生的課題,數學則是過程性、技術性的問題。台灣的社會是功能性導向的,學習英文、數學比學畫畫、雕刻等重要,台灣還沒有轉變功能性的觀念,總是忽略了學習美的重要性。我覺得一個人若一生對美沒有任何認識,那那個人的生活一定是乏味無色的,台灣缺乏的就是對美的思想,但願台灣能漸漸去重視這個議題,不要再去忽略美學。

對於當代藝術我還不能很完全的了解,但其實每一個畫作都是一個想法,它們都是想要表達些什麼才被創作出來,看不懂就是學習的時候,學習開放心靈、如何接受。陳奇相先生最後也給予我們學生很大的鼓勵,我們都應勇於思考、勇於創作,學習以另一些角度去看待事物與這個世界,不只要用眼睛去欣賞,更要用心去品味,我們才能知道其中最深沉的意義。

看來經濟危機,在全球化下,連富裕的巴黎也難逃失業人口增加的問題,巴黎,相信不只是我,在很多人的印象中,巴黎為藝術的集大成,所有的時尚藝術的發源地,而在全球化的趨勢下,全球化其實也可稱西方化了,在發達的科技下,資訊傳撥快速,例如以現代穿著而言,就明顯看到受西方影響,以至於忽略了本國文化,崇洋媚外,不過,這次去看了新一代設計展,發現了台灣的文化,慢慢的被重視了,原住民、傳統棋弈、紙藝、百家姓、拜拜的傳統、紅蛋…等,許多用傳統創新意,翻新的從傳統中找設計,但是怕得是,不知道這是不是為了符合評審的眼光,台灣藝術商業化的傾向很重,以這觀點作藝術,他便失去了意義。

在台灣,或許沒有巴黎那麼的重視藝術,但是也在慢慢爬起,人們有了好的生活後,就慢慢的在享受生活,因此工藝設計、產品包裝…等,接觸越多的資訊,我越覺得藝術能發展的成面,比我想像的還要多,對外來也多了點信心,現在已經不像以前,學藝術會沒成就,所以如老師說的,我認為不只是藝術,包含所有事物,只要肯用心投入,一定都會有一番成就的。

我很喜歡塗鴉、插畫等,看到巴黎的牆上有許多塗鴉,好多都好厲害,並且很有創意,可是台灣好像在最近聽說塗鴉開始罰款了…我覺得好可惜,塗鴉也是一種藝術呀!有些地方,其實很適合塗鴉呀,像花蓮的彩繪火車,那樣適當的運用塗鴉,不是也很好?為什麼要完全禁止呢?還有這次我也參予了全台灣第一批進行廠房塗鴉設計的比賽,很開心,也多了經驗,像這類的運用,我覺得都很好,不需要全面禁止,在巴黎的塗鴉,是一整片的,是到處可見的,是精緻的,很令我嚮往,我覺得街頭塗鴉很厲害也很有創意,又勇於表現自己,在巴黎,塗鴉成為都會青少年及少數藝術家展現其意念及行為的傳遞工具。

在這次演講中,陳奇相老師分享了很多他的經驗,也介紹了很多資訊,老師讓我敬佩的是,他是位全方位的藝術家,作畫、裝置藝術、雕刻、演講…等,無所不包,嘗試很多東西,我希望能效法他這個精神,現在加修了雕塑學程,讓我體驗了不同的創作方式,每種都引發我的興趣,帶給我不同的思考,不同的表現方式,我也要以去國外多接觸不同的藝術為目標。

在全球化的現代社會之下,我們所接收到的資訊,不再侷限於同一個地區或 國家,而這勢必也會對自己造成衝擊。

因為全球化,我能知道在國外的設計師又做了哪件驚世之作,也能知道現在正流行的趨勢為何。往往,我們都是跟著這個時代走;並不是說跟著趨勢走不好,只是常常在追隨的時候,忘掉了我們該保留的自我;就像是陳奇相老師說到的,台灣到目前為止,一直沒有自己的風格,台面上的作品,有的是日本或者其他國家的影子,他說,一直沒突破做別人已經做過的東西,是不會有成就的。這樣的一番話,很直接的點到台灣在藝術創作這方面的弊病;其實大家不是沒有察覺,我覺得,只是要逃避這個事時罷了,怕自己正在努力的方向根本是錯誤的,否定了多年來的努力。我記得,早在我高一的時候就發現台灣的某些設計師創作的作品,跟國外的很類似,我還記得是當時很紅的「公仔」。連某香港知名設計師都說:「台灣在這方面似乎一直找不到自己的獨特,我在很多台灣人作品上看到自己的影子,雖然有點氣憤,但我把這看作或許是學習上必經的路程。」

不過,就算是自己已經察覺了,卻似乎也無力去改變什麼,因為,這就是市場上的需求啊!為了生活,為了能受市場接納,也只好一直隨趨勢創作,就算這些作品沒有了自己的靈魂,似乎也在所不惜。其實不只是藝術創作,連音樂也是,這幾年來台灣的流行音樂一直在商業化,很多歌詞和旋律,給人的感受就是,因應市場上的需要,為了發片而發片,根本不注重音樂本身的涵義。從這兩方面來看,台灣會有此問題,我想很多因素都來自於:我的作品,是否會被大眾認同?就因為秉持著這句話,所以創作出來的東西,也逐漸失去自我,和真心。

全球化之下的我們,吸收了世界各地的風采,期望自己也能成為全球化下的 焦點,但是,如何能在全球化之下又保有自己的獨特,是一個值得我們去努力的 課題。

巴黎當代藝術思潮-全球化下的藝術 藝設一 49774030 唐綺曼

在現在的生活中常常聽到「全球化」、「地球村」等名稱,儼然全球化已經變成一種現代的趨勢,我們勢必會被其影響,而且也勢必要學會去接納各種多元文化。

其實我覺得在全球化的影響之下,我們所見到的東西越來越廣泛,但是有的時候會變成盲目的跟著大眾去一昧的追求,就像今天陳老師所說的,很多人都會一窩蜂去做一件同樣的事情。想想有時候自己也會變得盲目,跟著一起追求大家都喜歡的東西。像有的時候看設計雜誌,都會覺得哪些設計師或藝術家的作品很棒很特別,自己也想要效法學習,但是過了幾個月或幾年之後就會發現其實越來越多人的畫風都多多少少都有些相似,我在想這應該就是全球化之下的影響吧,每個人都有機會接觸到世界各地步同的文化,可以看到不同文化的藝術風格,在不同文化的激發之下,有時候會吸收、融合,然後在變成新的東西。但要如何在這全球化的藝術風潮之下,獲得新的元素,卻又能夠創新、獨特,對我來說是一項全新的課題與挑戰,要能夠突破自己,並且不受潮流影響而演變成無意義的盲從。

在全球化之下,可以看到世界各國大家的作品,雖然有新的視野,但是其實我自己卻很迷惘,有的時候會覺得自己遇到許多無法克服的瓶頸。就像今天有同學問的問題:「如果有時候心裡的想法卻不能呈現出來,該如何去解決?」陳老師就說:「應該要先拋下困境,去散散步,多看看外面的世界或許可以獲的新的靈感,在人生的路途上也一樣,不要鑽牛角尖,不要將自己侷限在同一個空間中,接觸新的事物,去探索自己生命的價值。」聽完老師這麼說之後我覺得頗有幫助,因為有時候自己真的會把自己侷限在既定的框框裡,跳脫不出來於是就會一直鑽牛角尖。這使我學會新的方法去解決困難。

藝術沒有絕對性的,我們面對全球化的影響之下,應該要學著除了兼容並蓄之外,也別忘記了自己文化的根性,吸收外來元素之下也不能拋棄本身的文化,這兩者皆是重要的存在。

聽完今天的演講之後,我重新的認真思索起我的未來,如果可以,我希望我也能夠有機會出國深造,看看世界上其他國家的藝術家、設計師們的作品,以及不同文化的生活型態所造就的藝術風格。也期許自己有能力在這世界舞台佔有一席之地,然後將自己國家的藝術文化讓全世界的人都可以看的到。

巴黎當代演講心得

巴黎聚集世界的藝術人才,在巴黎當地的藝術家數量,真的是超乎我所想像,貌似巴黎就是專門為了藝術而誕生的城市。還有另一項也是非常驚人的數據就是在法國的博物館,或是藝術館的數量,所藏的也的確都是當世代的經典,也許就是因為如此,巴黎的藝術才如此受到重視,大概也是所有藝術人才必定去朝聖的地方吧!

全球化的影響,勢必衝擊著藝術的領域。因此,文化與文化之間的融合,或是淘汰也就非常的明顯,提示的講義上面註明,全球化也就是西化,也許西方的藝術形式具有絕對的侵略性,也許就是因為如此,演講者不停的著重於地方文化的探尋,也就是根源性,台灣的根源,大概就是以早期農業社會為基礎的根本,又或者是更為早期的原住民文化,現在雖然已經漸漸被注意到,但是形式上還是不夠周全,在台灣來說,我認為還是西化的層面居多,也就是全球化,根性的式微是絕對的,所以探尋根源,去發現過去人與人之間的互動交流,去找尋過去生活的形式、生活中的藝術,去發揚當地的文化,成為許多藝術家的任務。演講者說,因為各種媒體的發展及科技的進步,所以觀察世界的方式有所不同、五花八門,有別於過去的形式,成為另外一種藝術形式,現在媒體網路的普及,各種數位影像藝術也蓬勃的出現,迅速的傳撥,使得藝術家與藝術家之間有所交流,去分享去探討所觀察的角度,那藝術方式又會在有所不同。

過去單純的素描水彩油畫等等媒材,變化至當今的各種視覺性的軟硬體,變化的幅度非常的劇烈,而且也都融入生活。演講者說,當地的文化,就有所配合的藝術。我認為妙的就是在這裡,既然如此,那全球化的藝術卻在各地流行著,也就是說,都沒有相配合,但是確確實實的存在著,這大概是一種矛盾,卻又這麼的融入。我認為巴黎當地的歷史文化背景悠久,文化的內涵也相對的具備,時尚與歷史所結合的,也許就是巴黎的特色。

最後演講者開放問問題,腦筋糾結,因為我繞著一個問題打轉,一直不停的 打轉,我不知道該怎麼問,因為假使全球化是必然的,也就是文化與文化之間的 融合是必然的,那許多人到後期,又強調根性,那是不是有一天,所有的根性都 被發展完全,全球化也相對的融合確實,那藝術是不是會結束,又或者有另外的 融合形式,假使如此,那那個方位也就是我們所要追尋的?畢竟藝術家是需要靠 創新來完全藝術生涯,有自己的思考方式,有自己的表達方式。現在由於網際網 路的關係,藝術形式的變化,哪怕是過去的幾十萬倍不止,快速的加速藝術的變 化,也許會更快速導致藝術的滅亡?又或者藝術是無止盡?雖然我是活不到那時 候啦!也許真的得在有生之年,造訪一下這座城市,我想說巴黎是世界藝術的心 臟應該也不會太超過吧! 巴黎是藝術家展現的舞台。巴黎是提供全世界的人站上舞台的機會!

我思考著,那...巴黎本身的當代藝術呢?巴黎是在法國裡的城市,法國應該有自己的當代藝術吧!我這麼想著...。但我一旦聽完之後,原來,巴黎所呈現的是,各國的當代藝術,法國本身並沒有太多的表現,大多在巴黎東京宮〈一年一度最當代的〉裡。可以想像的是,在巴黎,充滿著各國的當代藝術,充滿著各國的當代思想,充滿著博物館、美術館、紀念館...等的。這是台灣所沒有的環境,在台灣,總是跟著別人的潮流,少有自己的思想。陳奇相老師在這一面就嚴重的點出來,因為在這知識爆炸、接受與淘汰都快的步調中,盲目的追求潮流,「那只是別人的東西」,他這麼強調著。他更強調著「尊重不同的文化,是當代藝術下的禮物。」

在這一次的演講中,一開始先是討論甚麼是當代藝術,當代不等於當前,當代...是一種當同一物件放在不同的環境,所產生的感覺都不太一樣,不同的星星,每個不同的地方,對每個地方的人,有著不同的傳奇故事,擁有本身的色彩、本身的時空意義。對於全球化這一名詞來說,這一種藝術最大的象徵是:敘事性及軼事性,如中國藝術中所畫的毛澤東,每一幅都有它的故事。討論...全球的在地化;在地的全球化,存在我們的生活中,存在我們的食衣住行育樂中,甚至在思考體制上無所不在...一種社會文化的現象。而巴黎呢...則是一種全世界的文化。而所有的文化都會幻滅新生。

在演講中,陳奇相老師也放了很多他在巴黎所看的展覽,尤其以那六片大片的大鐵片,不管以怎樣的角度都只能觀看五片,只有一個角度能看到六片...」。作者到底要表現甚麼。觀者與被觀者:參觀者也是被觀賞物,成了一個劇場型態,每個角度有不同的戲碼、不同的空間、不同的光線,經過不同的時間,又是一幕幕的變化了?一種生命的體驗:我們無法清楚的整體觀看周遭的人事物,就因為我們也身陷在其中,就算綜觀一切,也無法了解細節,完全了解,也只是其中之一,就算了解,可能又起了幻化?誰才是藝術品呢?誰知道真相呢?一件作品,多重思維,說不定下一次,我又會有其他的體悟了。

尾聲將近,老師放了一幅幅他的作品,大部分對我們來說,很難理解...。那是因為,我們並不及他的生活範圍。〈但我總覺得,他的畫有點像書法......〉開放發問時,老師甚麼都答,除了,他的作品表達了甚麼?

大眾對藝術的評價,總是把藝術商品化,就算是藝術收藏者,也可能把它當作格調提升的象徵物品,彷彿這一件件的藝術是低俗的,無價值的,買賣藝術品猶如買賣豬肉一樣〈其中一件作品〉,這非常的諷刺,像莫愁說的:「沒有然後……」。當中,有人提出從事藝術工作者,是否走錯,就可能生活上會出現問題。旁人也總是對藝術工作都具有深厚的刻板印象,認定為沒有出路、沒有未來的一份工作,一直讓我很矛盾,金退都不是。但陳老師在此很肯定的說,只要你確定你的路,熱衷它,藝術的精神糧食一定會填飽你的,這一席話,堅定我一部份的力量,堅強我的心。

這一場演講,讓我知道,為什麼我對當代藝術無法了解,是因為它超出我們對生活的了解。 也讓我對當代藝術的價值多了認識。藝術不再是表徵上的美不美,而是深入探討其中耐人尋味 的內涵。更給予我們鼓勵,與堅定的心,觀賞的角度。也讓我們見識到,內化,並不是把自己 都改變了。因為......他還是這麼「台」,但眼睛已經看見世界,讓我印象非常深刻。

巴黎當代藝術思潮

我覺得...因為我也沒去過法國,所以聽老師這麼一說,我也想去法國感受一下與台灣的藝術教育與觀念之不同之處。但另一方面,在聽演講的過程當中,覺得自己在畫畫的過程中是多麼愚蠢,只想畫出來罷了,那麼畫像又如何?我們對於自己的每一張畫是抱持何種的心態自己最清楚,能被感動到與他人有共鳴,這才是繪畫動力吧!

當然繪畫也沒有一定是什麼,什麼才是正確的,剛開始到學校,接觸到很多寫實的畫作,因為與之前在畫室老師與其他老師的教誨之下,不那麼地寫實比較好,所以我大大地反彈,不喜歡這麼寫實的畫,也沒有光影變化,都是用「刻」的,我想這只是一窩蜂的崇拜於細節的美吧!而過了一學期,每位老師在課堂上所放的圖各有意〈異〉,也看了好多張不同風格的畫作,從畫面就可看出每一位藝術家用「心」在畫畫,期間也做了不少報告;這一個問題在腦海裡不停地嘀咕著,最近才覺得,這是自己的自私,喜歡哪一類型,不喜歡哪一類型,人各有異,隨著自身環境與個人特質所接觸的外在世界,左右著藝術一事,不然,為何會有那麼多的「主義」呢?現在想一想,只要專注,誠心誠意地完成一幅畫,就是好畫,能夠多看不同風格的畫也不錯!

最近上網看了<u>陳奇相</u>老師的作品:鏡似境,境似鏡—「鏡花水月」;剛開始不以為意,因為,似懂非懂,作品的創作理念是類似這麼寫的:當一位信念執著藝術工作者,到了創作的某一階段,應該是與自己對話,如同鏡面反射,投射的是真誠的心境。就像「心境」與「心鏡」方面的層次,「心鏡」是屬於看得見的一系列的作品的鋪陳,而「心境」是看不見的反應著情感與哲思...。

讀完之後再看他的作品,四十六件作品,沒有任何背景,倒影幾乎是單色 系,反應內心的單純,表示到達藝術領域的高峰,運用線條與濃淡來作變化,等 於是形塑我「外在」的自己與「內在」的自己。

而老師也說,台灣人是一窩蜂的去做一件事,跟著時代的流行走,創作這一件事也不為過,設計越來越多人從事,但也不少人是為了現在的趨勢而做,似乎沒什麼「誠心」,並沒有想過自己適不適合,所創作出來的東西幾乎雷同,有時不實用也沒有可看性,所以在台灣的美術界上不會有太大的進步,我們也該多出外走走;而巴黎的藝術發展令人稱羨,獨特也有可看性,也有個人特質,能夠找出自己的興趣。

總而言之,我們現在是學生的身分,需要努力學習與認知的地方還很多, 也多聽演講,多看畫;這幾天,某位老師問:「以後的畢業個展要展出設計的請 舉手?」我不確定,因為一切順其自然,現在所要做的就是把分內的事做好,收 集資料,慢慢發現自己的喜好與志向在哪哩,多多參加比賽,才會有進步,動力, 到時再確定也不遲!現在的資源也很多,聽另一位老師說:多看原文書較有意 義,比起國內的書較具有原創性,內容也很詳細,圖文豐富。

我想以後有機會一定要出國,看看其他國家的藝術界的發展與作品。

巴黎當代藝術思潮

胡嘉倫 94F1032 社會發展學系四年級

聽了將近兩個小時的演講,在這過程中也慢慢去理解體會演講者所要表達的一些核心概念,其中包括了藝術在全球化下的影響、在地化的藝術特色,同時,也展示了巴黎這世界藝術舞台中心的圖片集結與些許在現今多元媒材與科技數位下的藝術品鑑賞…等。在此,我也將演講者所要傳達的這些主要概念作統合整理如下:

「全球化」現象的邁進是二十一世紀最主要的特質,雖然是一必然的趨勢,但也充滿了劇烈的變數。它是個強調超越國家、跨全世界性的組織活動,同時又是一種動態的連線。而全球化的範疇也相當廣泛,包含了各個層面:政治、經濟、資訊科技、產業、文化、數位多媒體、生態環境…等。

而雖然在藝術這項領域內也不免遇到了全球化的衝擊,但是根據勞倫斯 (D.H.Lawrence)所述:「每個大陸都有其自己偉大的精神,民族也有不同的地方特性。」這句話的意涵來看,即使在全球化的影響之下,藝術的表現還是不失去「在地性」的不同詮釋。這點也可以解釋,全球化的表現其實是源自於在地的內涵,各個在地者所表現出來的藝術特色,不知不覺也成為了全球化的一小部分。由此,當我們在當天所欣賞到各國不同風貌的藝術品,也發現了當代的藝術越來越多采多姿,題材也越多變,並充滿了各國的特色與風情。

巴黎,這個集合了全世界眾多藝術特色的舞台,有著藝術之都的美譽,其當代藝術活動發展也相當興盛。當天看到比較有印象的美術館包括了: 龐畢度文化中心、巴黎市立現代美術館、巴黎當代藝術美術館及中心…等。這幾個美術館收藏了全球最豐盛的現代及當代大量的藝術作品,這裡陳列了二十世紀現代藝術的各種流派與運動,風起雲湧的多樣貌風格,從色彩鮮豔的立體雕塑、各式裝置藝術、立體派、抽象派、超現實主義,題材多元而新穎,引領了現代藝術的風潮。

近年來,數位媒傳藝術的開發與興盛,開始引起了五花八門的影像藝術潮流。在全球化的影響下,給當今現代藝術帶來新的衝擊與發展的可能。尤其在觀賞了這麼多國家的現代藝術,見識到了藝術的表現不再有所侷限或是特定的定義。但是在全球化的影響風潮引領之下,不同國家還是保留了自己特有的藝術表現,即使是受到全球化的衝擊也不失在地性的風貌。

演講之後,我也見識到了藝術這領域的廣闊無邊,上網查了許多資料,才慢慢把當天演講者所要表達的要點吸收內化做一項總整合。回想起當時在照片上看到的許多具有驚奇表現的藝術品,不免還是會讚嘆,能在巴黎這樣的世界舞台展露頭角的藝術創作,的確是具有引領世界潮流的優勢。如果未來有機會也能出去走走,若真的見識到了這些曾經在求學過程中學習過的知識,感動的感受應該也會令人難以言喻吧。

巴黎當代藝術思潮之心得

整場演講下來,我對所謂巴黎當代藝術思潮所疑惑,即巴黎藝術世界是世界藝術,因巴黎是世界藝術的中心。但是這樣的巴黎還有自己獨特的藝術風格嗎?因為「全球化」即「西化」,更切確是「美國化」。這個被美國化的巴黎是悲哀的,他掙脫不出牢籠,因為這不僅是他代表世界藝術潮流的指標,還是因為他失去了地方精神。

因此我認為西方是幸運的,他既融合了西方,也保有自己的精神,這樣的藝術是吸引人的,例如:朱德群,趙無極···。所以我認同法國當代藝術家班(Ben)所說的:「下次的藝術革新:是承擔他自己的語言、文化及種族。」所以這是目前各國藝術家所需承擔的責任,而以崇尚西化的國家所急需改進的。保留差異化,是一種源源不絕的創意來源,所以全球化的:通俗化、表徵化、普及化、一致化、網路化、庸俗化、消費化,是恐怖的,如果缺乏在地化的實踐,世界就無法激盪、無法進步,這是一種自我毀滅的路程。

而一個風格的演進是需要養分的,從巴洛克到洛可可,從洛可可到新印象… 由此可證明現代的藝術是過去藝術的一種反證,也是一種檢討。在講者介紹的作品裡,有一個概念:『我父親的牙齒掉光了,我現在可以咬他了。』這樣的想法 給我一個巨大的衝擊,如果一個反對自己的國家傳統,就像沒有根的浮萍,這樣 怎麼可能成長呢?就算是成長也是揠苗助長。

所以要使文化商品化及產業化,最根本是要扎實自己的文化傳統,只有先向下扎根,才可能往上發展,否則容易垮台,無法站上國際。我想要使全球多元化,就要先反西化,只有非西方的文化聯合在一起,才有可能迸發出另一種火花。其實這並不困難,多媒體的出現帶來許多的不確定性,只有這樣全球的文化才不會變成一灘死水。

藝設系 49774008 洪紹毓

49774037 廖婕雅

新世紀的來臨帶給新一代藝術家追求新藝術風格的契機與勇氣,雖然在全球金融 危機經濟蕭條下,但藝術領域對於人民仍是心理上的一種寄託,並在繁盛全球化的 跨國文化交流下,激盪出一波波瑰麗、絕美、跨代、新新的火花,且更融於市民的 生活裡,甚至大家也開始喜愛另類的街頭藝術、超現實主義等。

從廿世紀初起,受塞尚影響發展出的現代藝術,跳脫了傳統藝術的外在表現(如:馬諦斯、德漢、蓋斯·凡·鄧肯等的野獸派畫家,以及以畢卡索和勃拉克為主的立體派畫家)到了1920年代超現實畫派興起及抽像化派的出現,都顯示了巴黎的藝術已經完全進入現代藝術的領域,普及於大眾。1925年,法國裝飾藝術家協會在巴黎舉辦了「巴黎國際現代化工業裝飾藝術博覽會」,成功催生了裝飾藝術。裝飾藝術包含了有當時社會盛行的美國爵士風、現代主義的造型、或具現代工業的特色,而且飾品的機能性愈來愈受重視,由此可見,當代藝術的層面與現代環境環環相扣。

時代演變下,裝飾藝術的發展直到第二次世界大戰而終止,但是裝飾藝術所帶來的藝術精神卻深深影響巴黎人日後的藝術發展,所以也有人說:「裝飾藝術的時代是巴黎藝術發展的第二個黃金時代。」此後,對藝術的表現有新的看法和呈現更多元了。像是隨著全歐洲第二次產業革命的成功,中產階級成了社會的新貴,而以城市生活為主的中產階級生活面貌,便成為藝術家筆下所詮釋的描繪的對象,敏感且具改革熱勁的畫家們於是攜手開創了——全新的繪畫面貌。

我想<u>陳奇相</u>先生如此鍾情於巴黎,不僅為了這孕育藝術的花都,更是被其藝術時代轉變下的碩果,所深刻感化。其中,最令我感興趣的是,巴黎街上的塗鴉藝術,在台灣群眾總認為這種在牆上塗鴉的作為,是妨礙環境整潔,甚至惡語相向,但在那藝術古都,卻是掛時代演變下的產物,是累積、是理念,更是所有群眾所另眼相看的。還有令我先欣羨的是,在巴黎的各處總瀰漫著各式各樣的文化氣息,地鐵、火車、公車、房屋、街頭巷弄等,這也難怪從古至今的藝文文化總在這裡瀰漫傳揚。

介紹中的園藝景物也是令人嘖嘖稱奇的一環,從壯麗的溫室到繁盛的花園,融合藝術家的美感的巧私的實性,這種寄情於景的表現手法,生動了街道、建築。當然普遍大眾最喜愛的古典畫作,對於我們藝術初學者便成了一種嚮往、學習。從一幅幅畫作,無論中產階級的寫實、動容,或新藝術典型風格的扭曲線條、或極富情感的鄉土藝術風格,甚至是晚期盧梭的素人風格,野獸派、抽象派的浪漫手法,通通都是經年累月的藝術結晶。

如今,從古典到新藝術的層面,早已隨著全球化的浪潮遍及各地,更深深融入生活中,仔細思量,作為現代藝術學習者,那最終的目標不正是向文藝復興那般,將傳統創新再創新,不僅是融合工業、商品、網路、經濟等。我想最重要的是,我們如何學習新世代巴黎理念,將「美」的饗宴,用更誠懇,新意的方式傳達給大眾,並注入這波全球化,加入新穎的理念、進步的科技——拓展當代藝術的思潮。