

探討泰雅族文面藝術-李益權藝術創作論述

李益權、易映光

E-mail: 360572@mail.dyu.edu.tw

摘要

2009年期間，因觀賞魏德聖導演所拍攝的賽德克·巴萊電影，對賽德克亞族以性命追尋靈魂的驕傲而感到震撼，加上筆者對泰雅族的文面（petasan）藝術充滿喜愛與嚮往，即將此意念轉化為自我藝術作品的心象圖像，延伸為創作的動機。個人藉由探討泰雅族的文面藝術，將族群文化的內涵做為本文文獻參考之依據，同時藉鑒為自身藝術創作之精神層面，以此結合筆者心靈意象再轉化為創作理念，並繪製具有個人代表性的彩繪作品。換言之，本文關鍵研究與創作策略，是將「探討泰雅族紋面藝術」與「李益權藝術創作論述」連結一起，透過「轉化與應用」，嚐試將對文面藝術內涵的理解，經過筆者思索與自身經驗的轉換衍伸出的心象作品。在創作技法上擷取普普藝術及超現實主義的觀念與技法，轉介闡釋出筆者在圖騰彩繪上的藝術意義。不斷透過文面藝術題材與現代藝術形式的應用比對，以分析、歸納、論述與詮釋等手法整理出創作的表現形式；並藉由探討泰雅族文面藝術的圖騰象徵性，轉化成李益權藝術創作的符碼。此符碼是應用李益權的臉型為媒介，創造出屬於個人風格並具代表性的彩繪文面作品。

關鍵詞：泰雅族、賽德克、文面藝術、圖騰彩繪、彩繪文面

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要	iii 英文摘要
iv 誌謝	v 目錄
vi	vi
圖目錄	viii 第一章 緒論
1 第一節 研究動機與目的	1 第一節 研究動機與目的
2 第二節 研究範圍與限制	4 第三節 研究方法與架構
6 第二章 泰雅族文面的歷史與文化意義	10 第一節 泰雅族文面的歷史沿革
11 第二節 泰雅族文面的習俗與文化象徵意義	17 第三章 文面圖像形式與創作題材之應用
17 第三章 文面圖像形式與創作題材之應用	26 第一節 泰雅族的文面圖像形式
27 第二節 文面圖像寓意與創作題材的應用	34 第四章 探討李益權作品形式與創作策略的運用
39 第一節 個人藝術養成與創作策略的運用	40 第二節 普普與超現實的作品應用形式
48 第五章 創作理念與作品分析	62 第一節 創作理念與表現風格
63 第二節 作品形式與未來展望	66 第六章 結論
66 第六章 結論	121 參考文獻
123 圖目錄 圖 1 個人創作研究架構	9 圖 2 泰雅族族系系統表
12 圖 3 泰雅族各系統族群分佈圖	13 圖 4 泰雅族男子文面畫像
28 圖 5 泰雅族女子文面畫像	28 圖 6 額紋的形式
30 圖 7 頤紋的形式	31 圖 8 頰紋的形式
32 圖 9 原生與誕生	41 圖 10 原生與誕生
41 圖 11 舞動生命	41 圖 12 生命之歌
42 圖 13 文化的傳承	42 圖 14 勇士之箭
42 圖 15 分享的喜悅	43 圖 16 文化的希望
43 圖 17 傳統的延續	44 圖 18 心情印象
44 圖 19 天真無邪	45 圖 20 生命的延續
45 圖 21 李益權藝術創作流程	46 圖 22 李益權藝術創作策略
47 圖 23 是什麼使今日的家庭變成如此的不同、如此的有魅力	50 圖 24 瑪麗蓮夢露像
51 圖 25 綠色可口可樂	51 圖 26 藝術家的文面肖像
52 圖 27 藝術家的文面像群	53 圖 28 文面造型對話
54 圖 29 梅惠斯的紅唇沙發	56 圖 30 文面視覺遊戲
59 圖 31 藝術家的文面空間	60 圖 32 臺灣梅花鹿文式轉化演變圖
69 圖 33 臺灣梅花鹿文式轉化演變圖	70 圖 34 文面轉化自然圖騰系列—臺灣梅花鹿文式記號
71 圖 35 臺灣寬尾鳳蝶文式轉化演變圖	73 圖 36 臺灣寬尾鳳蝶文式轉化演變圖
74 圖 37 文面轉化自然圖騰系列—臺灣寬尾鳳蝶文式記號	74 圖 38 文面轉化自然圖騰系列—臺灣寬尾鳳蝶文式記號
75 圖 39 文面轉化自然圖騰系列—彩繪文面圖像記號	76 圖 40 文面轉化自然圖騰系列—彩繪文面圖像記號，左圖
77 圖 41	

文面轉化自然圖騰系列—彩繪文面圖像記號，右圖 78 圖 42 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之避邪記號（五連作）80 圖 43 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之避邪記號，左一圖 81 圖 44 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之避邪記號，左二圖 82 圖 45 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之避邪記號，中圖 83 圖 46 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之避邪記號，右二圖 84 圖 47 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之避邪記號，右一圖 85 圖 48 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之識別記號（四連作）86 圖 49 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之識別記號，左一圖 89 圖 50 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之識別記號，左二圖 90 圖 51 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之識別記號，右二圖 91 圖 52 自然圖騰轉化臉之彩繪系列—臉之識別記號，右一圖 92 圖 53 彩繪意涵轉化圖騰彩繪系列—龍之傳人 94 圖 54 李益樞五芒星龍之傳人創作圖 96 圖 55 科幻紅龍形紋身記號 98 圖 56 彩繪意涵轉化圖騰彩繪系列—龍鳳呈祥 98 圖 57 龍形文式記號 99 圖 58 鳳形文式記號 100 圖 59 龍鳳呈祥記號 100 圖 60 六芒星龍鳳人體彩繪 101 圖 61 圖騰彩繪轉化彩繪創作系列—繁衍三部曲（三連作）103 圖 62 圖騰彩繪轉化彩繪創作系列—繁衍三部曲，左圖 105 圖 63 圖騰彩繪轉化彩繪創作系列—繁衍三部曲，右圖 106 圖 64 圖騰彩繪轉化彩繪創作系列—繁衍三部曲，中圖 107 圖 65 圖騰彩繪轉化彩繪創作系列—通往祖靈彩虹曲 109 圖 66 圖騰彩繪轉化彩繪創作系列—夢幻幻想曲 111 圖 67 全裸舞姿造型演變創作圖 114 圖 68 八角晶狀之人體花朵圖像 115 圖 69 圖騰彩繪轉化彩繪創作系列—愛情進行曲 116 圖 70 雙身合體圖像演變圖 117 圖 71 八角晶狀雙身合體花朵圖像 118

參考文獻

- 一、中文部分 1.王溢嘉（1980）。潛意識的告白。臺北市:野鵝出版社。 2.王受之（2001）。世界現代美術發展。臺北市:藝術家。 3.王嵩山（2001）。當代臺灣原住民的藝術。臺北市:臺灣藝術教育館。 4.王嵩山（2010）。台灣原住民:人族的文化旅程。臺北市:遠足文化。 5.瓦歷斯 諾幹（1995）。泰雅影像紀錄展專輯。臺中縣豐原市:臺中縣立文化中心。 6.比令 亞布（1999）。泰雅族的巴達斯（紋面）。原住民教育研究。6月。 7.田貴實文攝影（1999）。跨越三世紀紋面國寶。源雜誌。5月。 8.田貴實（2008）。泰雅族與太魯閣族紋面藝術。臺灣原YOUNG。3月。 9.田敏忠（2003）。泰雅的故事。臺北市:晨星。 10.田哲益（1999）。臺灣的原住民:泰雅族。臺北市:臺原(吳氏總經銷)。 11.卡義 卜勇著、黑帶·巴彥譯（2007）。泰雅傳統文物誌。臺中市:星辰。 12.布興大立（2007）。泰雅爾族的信仰與文化—神學的觀點。臺北市:財團法人國家展望文教基金會。 13.朱曉玲（2005）。影像圖譜。北京:人民出版社。 14.朱孟庠（2008）。形形色色—圖像語言的奧秘。桃園縣:高安邦。 15.江樹生（1987）。梅花鹿與臺灣早期歷史關係之（續）。臺灣梅花鹿復育之研究。七十四年度報告。第2-24頁。 16.江森等人編（1993）。泰雅族傳統文物。新竹縣:省教育廳。 17.江桂珍（1998）。試論泰雅族之身體紋飾。國立歷史博物館學報。6月。 18.伊誕 巴瓦瓦隆（2010）。靈鳥又風吹—伊誕的畫與詩。屏東縣原民會文化園區。 19.何恭上主編、馮作民譯（1994）。西洋繪畫史。臺北市:藝術圖書公司。 20.何政廣主編（1996）。米羅—載詩載夢的畫家。臺北市:藝術家。 21.何政廣（2002）。恩斯特。臺北市:藝術家。 22.阮昌銳等合著（1999）。文面·馘首·泰雅文化:泰雅族文面文化展專輯。臺北市:臺灣博物館。 23.李長俊（1998）。台灣藝評研究。台北:帝門藝術教育出版社。 24.李俊延、王效岳（2008）。臺灣蝴蝶圖鑑。臺北市:貓頭鷹。 25.李志銘（2011）。裝幀臺灣:臺灣現代書籍設計的誕生（梅花鹿平裝版）。臺北市:聯經出版。 26.岑家梧（2003）。圖騰藝術史。台北:駱駝出版社。 27.林昭賢等編（1990）。山地傳統工藝。南投市:臺灣省政府教育廳。 28.林建成（2002）。臺灣原住民藝術田野筆記。臺北市:藝術家。 29.林建成（2009）。民族的美感—臺灣原住民藝術與西洋藝術的對話。臺北市:藝術家。 30.林冠玉（2003）。安東尼 布朗圖畫書中插畫之超現實主義風格研究。國立屏東師範學院碩士論文。 31.林伯賢（2006）。藝術欣賞的理論基礎（2）:圖像研究與圖像學。藝術欣賞。1月。 32.林為道（2006）。消失的印記—苗栗縣泰雅族紋面文化。苗栗文獻。12月。 33.洪英聖（2000）。泰雅族「紋面的榮耀」。幼教資訊。11月。 34.神林恆道，潮江宏三，島本浣編（1997）。藝術學手冊。臺北市:藝術家。 35.柯素翠等（2007）。超越時光 跨越大洋—南島當代藝術。高雄市:高市美術館。 36.祁偉廉（2008）。台灣哺乳動物。臺北市:天下文化。 37.施翠峰（2005）。臺灣原始藝術研究。宜蘭縣五結鄉:傳藝中心。 38.陌上塵（2001）。故鄉 永遠的懷念。台北:前衛。 39.吳介禎（2005）。心靈·醫療·藝術。台北:藝術家。 40.莊伯和、徐韶仁（2002）。臺灣傳統工藝之美—臺灣工藝論、原住民工藝技術。臺中市:晨星。 41.馬場雄二著、王秀雄譯（1989）。美術設計的點、線、面。臺北市:大陸書店。 42.馬騰嶽撰文攝影（1998）。被遺忘與被誤解的—泰雅族紋面文化。綠生活雜誌。7月。 43.馬騰嶽（1998）。刻在臉上的歷史記「泰雅族文面圖譜」一書的付梓。藝類。8月。 44.秦震（2011）。五行八字精髓。臺北市:俊嘉文化。 45.黃森泉、比令 亞布（1999）。泰雅族紋面的社會文化意義。原住民教育季刊。 46.黃文叡（2002）。現代藝術啟示錄。臺北市:藝術家。 47.黃東秋（2003）。巧語回春。臺北市:師大書苑。 48.陸蓉之（2003）。「破」後現代藝術。臺北市:藝術家。 49.陳麗玲（2002）。捕捉消逝的彩虹—記田貴實的泰雅紋面探索歷程。源雜誌。 50.陳勝榮（2007）。認識臺灣原住民族—織藝精湛的紋面民族:泰雅族。臺北市:臺灣原住民族文化產業發展協會。 51.陳懷恩（2005）。帕諾夫斯基的藝術學基本概念。揭諦。7月。 52.陳懷恩（2008）。圖像學:視覺藝術的意義與解釋。臺北市:大雁出版基地。 53.許常惠等作（1998）。臺灣民俗技藝之美。南投市:臺灣省政府文化處。 54.許敏雄（2010）。文藝復興巨人達文西。臺北市:閣林出版。 55.麥可 雅各（2000）。佛洛伊德 - 精神分析之父。臺北市:生命潛能。 56.高萬金（2002）。從「媽媽臉上的圖騰」之研究探討紋面禮俗的神學意義。玉山神學院學報。9月。 57.常敬宇（2000）。漢語詞匯與文化。臺北市:北京大學出版社。 58.黑帶 巴彥（2000）。追溯泰雅紋面的原始意義以及觀念的演變。山海文化雙月刊。8月。 59.黑帶 巴彥（2000）。泰雅族的GAGA。新竹文獻。10月。 60.黑帶 巴彥（2001）。追溯泰雅族文面的原始意義以及

觀念的演變。新竹文獻。11月。61.黑帶 巴彥 (2002)。泰雅人的生活型態探源——一個泰雅人的現身說法。新竹縣:新竹縣政府文化局。

62.曾長生 (2000)。超現實主義藝術。臺北市:藝術家。63.葉玉靜主編 (1994)。台灣美術中的台灣意識 - 前九 年代「台灣美術」論戰選集。台北:雄獅。64.蔣勳 (1996)。美的沈思——中國藝術思想芻論。臺北市:雄獅。65.瑪塞爾主編、王文融等譯 (1998)。世界藝術史。臺北市:聯經。66.趙啟明 (2004)。試探泰雅族的文面、文面形式與族群識別之關係。臺灣文獻。6月。67.鄭明進 (2002)。傑出科學圖書插畫家。台北:雄獅。68.劉其偉 (1991)。現代繪畫基本理論。臺北市:雄獅。69.劉其偉 (1995)。臺灣原住民文化藝術。臺北市:雄獅。70.劉其偉 (1999)。現代繪畫基本理論。臺北市:雄獅。71.劉瑞超 (2006)。紋面的印記:認識泰雅 (Tayal)。臺灣原YOUNG。3月。72.劉豐榮 (1997)。艾斯納藝術教育思想研究。臺北市:水牛出版。73.劉永仁執行編輯 (2008)。圖騰與禁忌:郭振昌個展。臺北市:北市美術館。74.劉仁祥、盧欽賢 (2010)。消失中的臉譜——泰雅紋面國寶。苗栗市:苗栗縣文觀光局。75.霍欣彤 (2011)。完全圖解:佛洛伊德精神分析。臺北市:華威文化。76.蹇婷婷 (1998)。鎂光燈下的泰雅紋面。國魂。5月。77.謝汝萱、沈亦伶執行編輯 (2008)。普普教父:安迪 沃荷世界巡迴展。臺北市:藝術家。78.蘇志強 (2009)。泰雅紋面精神象徵與文化再現探討 - 從泰雅青年達利亞那 以洛為例。東華 大學碩士論文。79.譚光鼎 (1998)。原住民教育研究。臺北市:五南。80.Arnhem, Rudolf著, 李長俊譯 (1982)。藝術與視覺心理學。台北:雄獅。81.Benjamin (1973)。宗教社會心理學。台北:巨流圖書公司。82.Dominic Strinati著, 袁千雯、張茵惠、林育如、陳宗盈譯 (2008)。概述通俗文化理論。台北:韋伯。83.Edward, Lucie-Smith著, 劉坤富譯 (1991)。現代藝術的概念 (4):普普藝術 (上)。臺灣 美術。7月。84.John Storey著, 李根芳、周素鳳譯 (2004)。文化理論與通俗文化導論。台北:巨流。85.Lucy R. Lippard著, 張正仁譯 (1991)。普普藝術。臺北市:遠流出版。86.Miranda Bruce-Mitford著, 林時芬、林淑媚譯 (2009)。符號與象徵:圖解世界的祕密。臺 北市:時報出版。87.Robert Layton著。藝術人類學。台北:亞太。二、英文部分 1.Ridgeway, Michael. (1993). The Art Of James Bama ,New York:Bantam Books. 2.(1996). The Art Book.London , London:Phaidon. 3.Burgess, Thornton W. (1985). The Burgess Seashore Book for Children . 三、網路部分 1.泰雅族介紹。臺灣原住民數位博物館。民101年2月取自: <http://www.dmtip.gov.tw/> 2.泰雅族文面的沒落。泰雅紋面文史工作室。民101年2月取自: <http://www.poja.com.tw/travel/taroko/2009-08-25/212.html> 3.安迪 沃荷, 綠色可口可樂。民101年2月取自: <http://pic.pimg.tw/love80375/1217002436.jpg> 4.浮世繪介紹。維基百科。民101年1月取自: <http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E6%B5%AE%E4%B8%96%E7%BB%98> 5.彩虹介紹。維基百科。民101年1月取自: <http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E5%BD%A9%E8%99%B9>