

第五章 結論

「常民文化再現」系列作品，是傳統文化與現代生活結合的繪畫創作研究。本創作研究除了對常民的物質生活文化，社會生活文化，及精神生活文化等內容進行梳理外，並嘗試對常民文化的特質進行歸納與解析；從而就常民生活文化中的人文現象與心靈世界，勾勒出現今常民生活方式中的文化內涵。期待經由這些層層的整理與歸納，能達成「社會觀」、「吉祥圖」、「諸神記」等系列的水墨創作探討。最後透過傳統廟宇建築石雕裝飾紋的表現形式，希望能帶給現代廟宇建築藝術及水墨創作新的視野。並期許藉由系列作品的闡述與解析，能協助一般社會大眾更瞭解傳統藝術在民俗生活上的運用，及其所承載的人間美意及美感經驗。

第一節 回顧與省思

常民生活文化，源遠流長、無處不在、豐富而多采。它無時無刻不影響著人們的思想、觀念和情趣，它是一種反覆運作的生活習慣，而且被類型化與通俗化的人類行為表現。它帶有相當顯著的實踐性，並落實在我們的生活中。有時也會因地域及族群的不同而衍生出顯著的差異性，但它一直是依附在常民的日常生活習慣、情感與信仰的文化。雖然它只是一種原生而純真的基礎文化，卻是繁衍精緻文化的酵素。所以，常民生活文化可以說是一切文化的根源。然而一般社會大眾對其生活文化的認識卻是模糊的，但他即是常民文化的執行者，也是實踐者，甚至是常民生活文化表現生命力的代表。因此常民文化是屬於廣大民眾的生活方式，也是透視社會的廣角鏡，更是歷史傳統得以延續的根基。

「常民文化再現」創作研究是以「台灣常民生活文化」為理論基礎，將常民有關

物質的、社會的、精神的生活文化內容與特質，做有系統的整理與綜合。然後透過筆者過去對生活環境與社會文化的關照與體驗，才建構出以再現常民文化為目標的研究主題。為達成此創作研究方向，筆者開始著手蒐集，彙整相關常民生活文化的資料，並應用田野調查研究法，從文獻與理論中探索傳統文化與現代生活之間的意義與關係，從而確立以再現常民的「人文現象」與「心靈世界」為創作研究主軸。並以「傳統廟宇建築石雕裝飾紋」為創作題材，運用墨點重複堆疊等表現技法來作為繪畫創作的實踐。在實際創作過程中，運用品質思考研究法，經過一再地反思與自省，深切地體會到藝術的表現，無論是主題內容的深度，還是形式風格的廣度，皆涉及創作者本身的心靈意象及生活經驗，同時也不能脫離其所處的社會、時代與文化背景。因此，藉由「社會觀」、「吉祥圖」、「諸神記」等系列創作研究，試圖來引動常民的「人文情懷」、「心靈圖記」及「信仰崇拜」等真實的社會現象與內心世界。所以透過「常民文化再現」系列作品的呈現，除累積了個人藝術創作的經驗，更讓自己的內在心靈不斷地與外在環境做深度的對話與交流。期許能經由沈澱再提煉，將此精神層面的體悟與心得化為圖像，傳遞給社會大眾。也希望此系列作品的闡述與呈現，能兼顧藝術創作者應有的內在心靈意象及外在的人文關懷，並能因此引發社會大眾啟動自我關照的省思與對常民生活文化的關注。

總之，「常民文化再現」系列作品的創作過程，是經由觀察、體驗、內省、資料蒐集、分析、反覆思索及實作等一連串的研究歷程。在研究進行中，筆者的心情是跌盪起伏的。每當完成一幅能完全呈現自己內心所要表達的情感與思想之作品時，總有一種說不出的喜悅與快樂；然而在研究、資料蒐集當中，也看到一些原本雅緻、質樸的傳統文化被扭曲、變異，甚至具歷史價值及文化意義的文物與習俗被冷落、遺棄，真是令人痛心與惋惜。不過，在實地調查記錄中，也發現有許多地方文史工作者，正努力的整理、保存與發揚固有的優質地方文化，並能適時地提出研究心得與成果報告，

那種共同為這塊土地打拼的精神，直令人雀躍與振奮。

藝術的創作與研究，就如同做學問一樣，單靠時間的累積是不夠的，若非有堅定的信心與毅力，是很容易隨波逐流，半途而廢的。因此，在創作研究過程中，必須不斷地累積美感經驗與技術，更要用心的去鑽研與開發各種參考資料，如此才能使自我的創作技能與藝術內涵，日益提昇。所以殫精竭慮地去思索，腳踏實地去實踐，才能創造出具藝術價值的好作品。因此，身為藝術工作者，必須秉持誠摯的心，深刻地去體會生活中的人、事、物，用悲憫的心去看待人生百態，以嚴謹的創作研究態度，將自己內心深處的感動，轉化為藝術語彙，如此才能創造出兼具深度、廣度的精緻藝術作品。

走過披星戴月的繪畫創作研究路程，心靈的悸動，孕結成「常民文化再現」系列作品。一路走來，雖然艱辛，卻因為喜愛而甘之如飴。隨著「常民文化再現」系列繪畫創作研究的完成，讓自己的心靈找到歸宿，內心世界也感到無限的充實與滿足。人生本該有一份堅持與執著，藝術創作是愛的事業，是人類最崇高的使命，願以無私的心，愛著自己的家鄉以及依存其間的「台灣常民生活文化」。

第二節 價值與貢獻

本繪畫創作研究除了針對台灣常民生活文化的內容與特質，加以整理與探討外，並希望能透過「常民文化再現」系列作品的呈現，來喚醒社會大眾對傳統文化及民俗藝術的重視，使常民生活文化能彰顯其應有的意義與價值。且能有裨益於傳統文化的傳承及民俗藝術的保存，以建立一個可供藝術創作研究參考的資料庫及充滿文化氣息的和諧社會。並促使常民生活文化發揮其在現代社會中之效用，增進常民生活環境之品質，充實常民精神本質與情感內涵，進而激勵民族之自信心及同胞的向心力。以下

就分述「常民文化再現」系列繪畫創作研究成果之實質意義與價值。

一、文化保存與傳承

未來是過去的延續，傳統文化是未來的根基。維護傳統文化資產，可避免文化在傳承過程中，發生斷層現象，並可據此創造屬於自己的文化。因此，保存與傳承是「常民文化」生生不息的兩股原動力。透過「常民文化再現」的創作研究，其目的並不僅限於傳統文化思想與習俗的重現，而是在使現代人更瞭解自己文化的根源，使其在面對自己的歷史、文化與藝術時，能有更深一層的體認與感受。

台灣常民生活文化，是先民經歷長期的生產奮鬥過程，結合日常生活的方式所創造出來的文化。它凝聚著歷代人民對生活美好的追求與嚮往，是歷代祖先智慧與經驗的結晶，也是台灣先民開發台灣艱苦歷程的見證，所以是台灣文化史上不可缺少的篇章。因此無論在歷史上或文化上的價值，都是值得我們加以保存的。面對二十一世紀，高科技的來臨，我們不可讓科學技術像洪水般地吞噬常民傳統舊有的優良文化。反而要加以疏導，以堅實可靠的自我文化特質支配它，使其轉向裨益於這塊土地的方向。尤其西方文化的強勢入侵，常民一窩蜂地以模仿西方風尚為主流，現在我們不覺得其嚴重性，但數十年或數百年後，對於今日這種缺乏民族風格的常民文化，必有不同的評價。因此透過「常民文化再現」系列作品的闡述與剖析，我們確信將使台灣這塊土地的文化傳統和民俗藝術得以保存與傳承，且有助於對這股因為外來衝擊而產生的種種文化失調現象，提供有效的解決途徑。

二、審美能力，提昇人文素養

藝術是人類生命延續的一部份，它脫離不了生活環境與社會文化的滋養。藝術的本質包含著人的情感與思想，其功能可感動與撫慰人心，教化與美化人生。因此當人們內心鬱悶不樂時，一首輕快動人的音樂，一幅道盡人生百態的繪畫，都能讓人排解內心深處的傷痛，並頓時豁然開朗。所以人生中如無藝術的滋潤、生命將益感空虛與貧乏。藝術就像潘朵拉的寶盒，打開它就會讓人充滿無限的希望。現在的台灣，是一個富庶的社會，然而在競爭激烈，變動快速的數位年代裡，人們的生活卻是緊張繁忙、焦慮與苦惱，大多數的常民雖然有優渥的物質享受，但心靈卻難得一日清閒自在。因此，透過「常民文化再現」系列作品的呈現，正可在物質優厚，心靈貧乏的台灣，開啓美化與淨化的作用。

常民生活文化，是先民思想、情感表達的方式之一，先民們藉著各種完美的形式表達，讓我們得以欣賞到至純、至真、至善的生活藝術表現。透過「常民生活文化」的內容論述，除可具體地再現先民豐富而理性的情感與思想，更可藉由「廟宇建築石雕裝飾紋」，在民俗藝術所特有的審美價值，讓欣賞者在情感上與先民們取得心靈上的共鳴，精神上獲得超然物外的意境。所以「常民文化再現」系列作品的創作研究，除了是知識與技能的傳遞外，更可達到情意的陶冶。除了可藉此導正社會大眾因功利取向而產生的偏差價值觀外，更可豐富常民的生活情趣，及提昇常民的人文素養。

三、建立完整的資料庫，以提供藝術創作研究之參考

台灣常民生活文化、豐富多采，源遠流長，它除了有源自中原內陸的風情民俗，更有在地發展而成的生活習慣。這些與這塊土地子民息息相關的文化，充份地反映了來自民間草根性的特色和生命力。其內容包括很廣，可分為物質生活文化，社會生活文化，及精神生活文化。其中有關「社會觀」、「吉祥圖」及「諸神記」，更是台灣民

俗藝術發展史上的一個重要系統，同時也是研究台灣各地風俗習慣，鄉土民情，以及常民信仰、理想的重要參考資料。透過「常民文化再現」的創作研究，不僅可以了解常民現實生活的人文現象與心靈世界，更可做為現代社會學或藝術創作之資源。

由於「常民文化再現」，創作研究，是採用現場的田野採集及相關資料的蒐集與整理等方式來進行。它除了精煉和濃縮了傳統與現代台灣常民生活文化的內容，並藉廟宇建築石雕裝飾紋的藉物托興形式將它具體呈現出來。因此它不僅反映了台灣廣大常民的生活文化，更表現了常民的審美觀念和符號、象徵觀念，所以我們不宜把它視為是一種符號象徵的表現，而應該把它看作是一種生活文化的凝聚，一種時代現象的展示。換這之，「常民文化再現」系列作品所再現的，並非僅有表面的質樸藝術，而是蘊涵著生活在這塊土地上的所有人民所生存的空間，所處的時代，以及所承續的歷史傳統。因此它不只給社會人類學提供了圖文參考資料，並且對於研究台灣文化史，民俗學，以及廟宇建築裝飾紋的認識與創作等，也建立了完整的資料庫。

四、促進族群融合，增強民族自信心

今天台灣正處於向現代化邁進的新時期，了解過去優秀的文化，正是為了創造未來的新文化。這對於提高民族自信心、增強各族群的凝聚力，有著極為重要的意義。過去二十年間，台灣由於經濟蓬勃發展，把人們帶入了豐衣足食的境地，常民個個臉上充滿著歡笑與自信。在豐裕的物質生活之餘，整個社會也開始重視精神層面的生活，把注意力轉移到文化事物上，常民藉由對生活文化的關心，開啓了自我心靈的修維與自我生活內涵的充實。對於文化事物的關心，應是整體社會自信的表示，也是社會自我肯定的象徵。肯定自身的成就，也就是肯定自身的價值與意義。

台灣是一個統一而多族群的社會，台灣常民的各項生活文化，除有來自中國內陸

的中原文化，及受歐美民族影響的西方文化，當然還包含著台灣本土各族群的原生文化。長期以來，各族群在風俗習慣上相互依存、傳播與影響；在交融的過程中，雖然在生活形式上各有「差異」，但亦有「類同」之處。毫無疑問的，「同」始終是占在主流的地位，因此再現常民文化，是溝通不同族群的紐帶和橋樑，更是增進各族群間的相互了解和團結合作的原動力。所以「常民文化再現」系列作品的創作呈現，就是促使社會大眾，對先民歷史生活文化的肯定與認同。進而激發民族的自信心與同胞的向心力，加速推動發展新本土文化的腳步。

第三節 建議與期許

藝術的根源來自於人的心靈，而心靈的感受則來自於生活。因此身為藝術工作者，就必須隨時體察自己所處社會環境的變遷及時代潮流的動向。俄國作家托爾斯泰（Leo Tolstoy 1828 ~ 1910）對藝術的看法是「藝術是人類的一種內在動力；人類利用某種材料或符號，以傳達自己所經驗過的感情給別人，而使別人的心中引起相同的共鳴。」也就是說，藝術家不管是對外在環境現象的紀錄，或是具人文省察意識的呈現，還是對時事暗示性的表達，都可透過某種知覺的元素，將自己的情感、思想與意念等心靈動力表現出來，藉以引發欣賞者有著同樣的經驗與感動。因此藝術要具有傳達性，就需要藉由視覺的圖像來引發及傳遞創作者獨特的心靈情感。所以藝術創作是在找尋適切翻譯出創作者腦中意象的過程。它是從創作者自身情感出發，由生活周遭的人、事、物、經驗中尋求對應，再以象徵的方式連結兩者，做出接近適切的轉譯。因此藝術不僅是心靈活動的具體表現，更是常民生活文化最有力的支持者，甚至是精緻文化的代表。

經由此次「常民文化再現」的創作研究，筆者也深深地體會到，藝術的創作除追

求視覺形式的創新與美感經驗的價值外，更應在心靈與人文的關懷驅策下，對現實生活中被扭曲的社會現象提出善意的忠告與中道的反思。所以此次系列作品的創作，除表達了筆者自我心靈意識的藝術形式與人文關懷的藝術理念，並傳遞了台灣常民生活文化之美。因此，作品的呈現，除著重於物象寫實的表現，並融入了隱喻、象徵與聯想等手法，且透過「廟宇建築石雕裝飾圖紋」的借物寄情，深入地刻畫出現代社會生活常民的人文現象與心靈世界。希望藉由「社會觀—人文情懷」、「吉祥圖—心靈圖記」、「諸神記—信仰崇拜」等系列作品的闡述與傳達，在現在過度追求富足與時尚的社會生活環境中，能喚起社會大眾對常民生活文化的省思與關切。這是極具社會教育意義與精神價值的藝術創作。筆者將一本初衷，繼續為這塊土地的常民生活文化而努力，持續將繪畫創作視為終身事業來經營，相信生長在台灣土地上的每一位藝術工作者，也都有相同的體認。

這幾年來，台灣的經濟發展突飛猛進，社會的進步一日千里，政府單位除積極推動各項藝文活動，致力於文化建設與心靈改革外，也開始思索如何加入國際的各項藝文團體與文化組織。然而，我們要與國際接軌，除了自己的生活步調要與世界潮流一致外，全民的觀念也要隨著新時代的改變而有所調整。「立足台灣」，就是要以台灣為主題，以傳統文化為基礎，落實台灣文化的在地性與改造運動，如此才能「放眼國際」，形塑台灣新人文精神，而受到國際社會的重視與歡迎。台灣常民生活文化是展現台灣地方生命力最具象徵之所在，雖然在台灣每個地方與各個族群，皆有其生活習慣與社會環境的差異性，但其異質的面貌與內涵，反而更突顯出台灣文化的多元性與包容性。因此在全球化與網路化的高科技時代裡，如何在現代社會中突顯我們寶貴的文化資產，提高台灣文化在國際舞台上的能見度，這是我們當前的首要工作。文化藝術要落實，除了政府要主動積極推展外，更賴全民的共同參與，所以我們應開始著手，如何借重民眾的力量與政府的行政資源，來協助地方發展屬於自己的生活文化特色，刺

激地方文化產業的發展。雖然現在一些學術單位及地方文史工作者正積極地投入參與常民文化的保存、研究與推廣工作，但最重要的，還是培養社會大眾對自己生活文化的自主性與認同感，因為認同這塊土地，自然就會關懷這裡的人、事、物，並珍惜這裡的文化。因此，除了要整合民間的力量，政府單位更應在未來的文化政策制定上，全面地考量當前外在社會環境變化的需求，重新修正文化資產保存範疇及其定義；而在內在優良傳統文化的深耕上，也應加入世界文化資產的保存新觀念，鼓勵傳統文化活化再利用。唯有多種管道的努力，同時並行，方能有效地建立起台灣常民生活文化固有的本質與特色，也才能迎頭趕上先進的國家，躋身國際的文化組織。只要全民同心協力：在傳承上，努力做好文化資產的保存，落實常民文化的傳遞工作；在素養上，鼓勵人們參與各項藝文活動，培養藝術審美能力，把常民文化的內涵融入日常的思維與生活中。最後政府單位要能以台灣文化的生態為基礎，強化民族的自覺與自信，如此台灣才能成為世界地球村中，具有雄厚文化資產的一份子。