

日本古美術參訪之旅暨東京駐地創作交流展計畫

1. 海外藝遊行程表

11月

日	一	二	三	四	五	六
			1	2	3	4
			東大寺、奈良博物館、春日神社	室生寺	興福寺、元興寺	法隆寺、龍田神社、藤ノ木古墳
5	6	7	8	9	10	11
藥師寺、唐招提寺	國營飛鳥歷史公園	大阪城天守閣、甲子園	六波羅密寺	東寺、三十三間堂	平等院	京都國立博物館、清水寺
12	13	14	15	16	17	18
仁和寺、廣隆寺	金閣寺、飯博、書店畫廊藝術展	美秀美術館	返回東京川越	東京國立博物館法隆寺寶物展/國立西洋美術館	東京巨蛋	太田美術館 乾漆展
19	20	21	22	23	24	25
佈展ART LAB A.S.K、大森曉生雕塑展	川越老街	準備資料	開展 15~20、1900開幕	開展15~20	開展15~20	開展15~20
26	27	28	29	30		
開展 15~18，撤展	寄作品	整理，告別	返回台灣			

2.行程紀錄

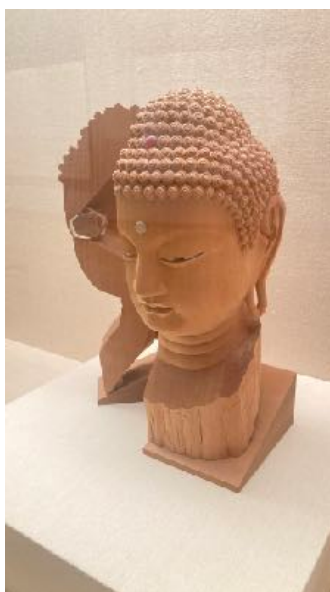
本趟藝遊計劃前期為奈良、京都的古寺和美術館參訪，後期為東京的美術館參訪以及我的乾漆雕塑作品成果個展。因此我將分為兩部分說明以及紀錄這段時間的所見所聞內容。

前期：針對特別重要的寺院及美術館說明紀錄。

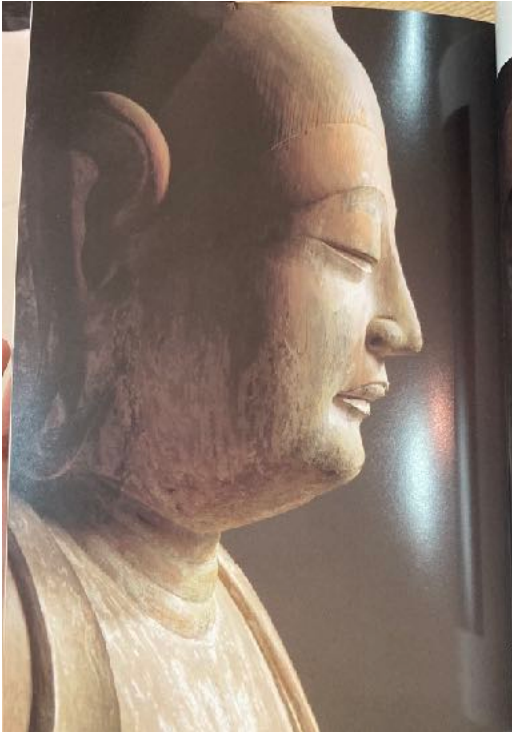
在「東大寺」時，有法華堂的不空羈索觀音立像（脫活乾漆）、四大天王立像（塑造）、俊乘上人坐像（木雕）和金剛力士（木雕），從中可以發現東大寺對於奈良重要性的地位與其在藝術上的多元性，看見不同材質在佛像藝術上的不同表現。不論是作品的尺寸還是各種不同媒材多元性的雕刻，在同一時間內，不單是有慶派的佛師名家，更開放當代的藝術家在寺院中展出，這是本次藝遊有趣的收穫。

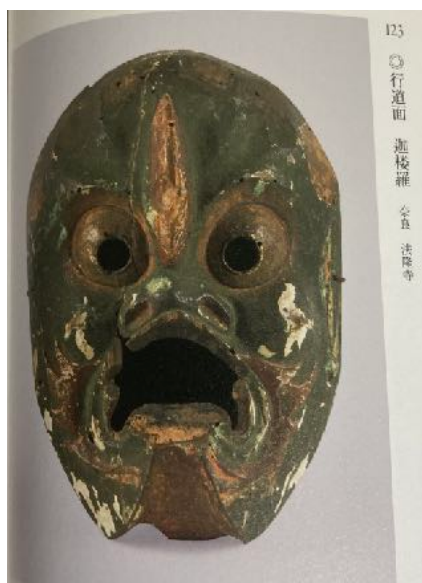
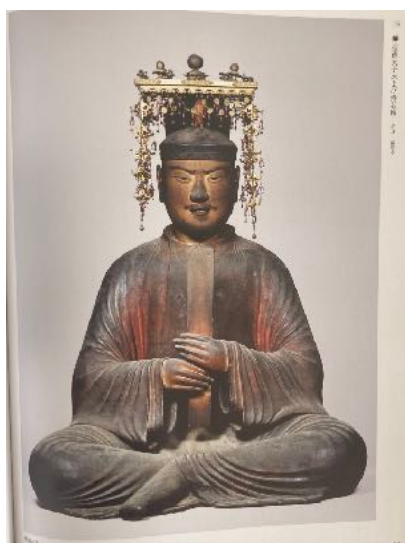
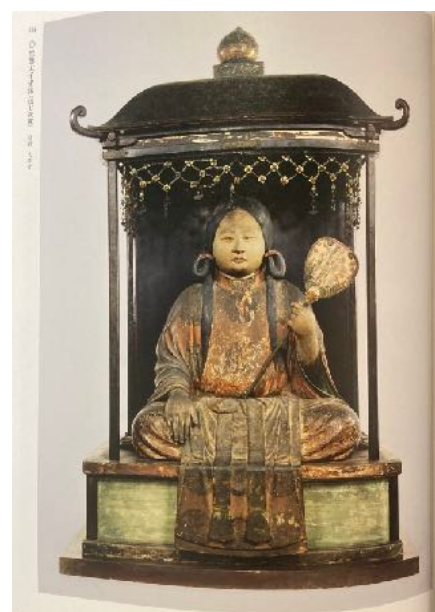
在「奈良博物館」中，有整理規劃了完整的佛教藝術演進和進程說明，大乘佛教的傳播從印度、西亞、中國、韓國最後到日本，佛像的面容、風格和人物的種類也隨著信仰傳教一路改變增加，製作的媒材包含石雕、金屬鑄造、木雕、塑造、脫活乾漆等精彩豐富的表現。針對每種技法的特色和製作過程也都有完整的介紹，滿足了同樣是雕塑創作者的求知慾望。印象深刻的佛像，如伽藍神立像、金剛力士、十二神像都非常精彩，當然也收藏展示了很多雕像的殘破的碎片，我們從中可以研究當初作品的結構和製作方法。

在「室生寺」金堂裡的雕像各有各的特色，如前排的十二神將立像，各個身姿靈動、表情生動，動態和殘留表面的顏色，十分有趣。後排的十一面觀音立像，光背上的色彩即便是經過一千兩百年，當年的礦物顏色仍然鮮豔。在寶物殿中的釋迦如來坐像，挺拔的鼻樑面容、寬厚的身形體格在數以千萬的佛像雕刻中，十分有美、具有獨到的美感。而室生寺本身位置在奈良深山之中，景色幽靜、氣質高雅，是本次藝遊當中個人最喜歡的佛寺之一。

「法隆寺」是日本最古老的木造佛寺，當初興建法隆寺的聖德太子也是日本歷史中重要的人物，他當時重新訂定了的治國規矩和宗教的信仰，對於後世的日本影響很大，也因為聖德太子是如此的重要，法隆寺中許多佛像更是按照聖德太子的身高雕刻製作，可說是個人色彩非常鮮明的一座佛寺，寺廟中收藏聖德太子在每個成長階段的肖像雕刻，使得我們得以從作品中推測當年的情景。法隆寺因為是飛鳥時代的佛寺，寺中所供奉的飛鳥時代佛像的造型與其他佛寺截然不同，瘦高彎曲的體態和臉型，飄舞如燕尾的衣襖，都非常具有時代特色。法隆寺的面具雕刻表情誇張、顏色鮮豔，即便已經老化破損，仍然十分迷人。因為法隆寺在歷史上多次經歷嚴重的火災，因此許多重要的文物被移置展出在東京的國立博物館中，東京博物館也有針對古老藏品修復雕塑，我們可以透過這些現代的複製件，還原想像當年的物件美麗迷人的色彩。

後期：在完成古美術參訪後回到東京，於淺草的TOKYO ART LAB A.S.K 發表成果個展。

這次的個展全部是雕塑創作，創作的材料是木刻與脫活乾漆，正是本趟海外藝遊前期參訪各家佛寺的主要研究目的內容之一。因此延伸出關於這次在東京的展覽，我想要表達兩個想法：技法文化、材料文化。

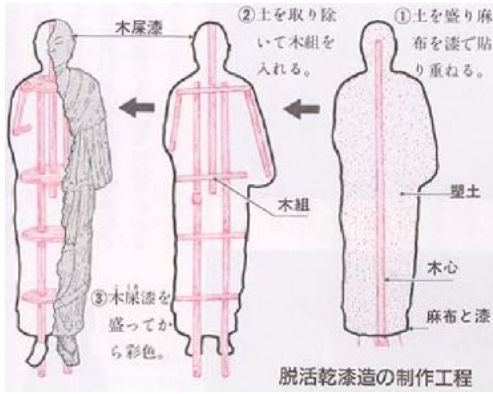

技法文化，乾漆是將生漆混合砥粉、木粉等天然素材，塗在麻布上的技法，透過一層一層堆疊的漆與麻布，形成結構上的厚度與強度，最後塗漆、上色或貼箔。從歷史的研究中可以發現，不論是宗教祭祀還是生活器物，漆的使用已經伴隨人們很長的時間，特別集中在奈良時代有非常精彩的乾漆造像，如興福寺的阿修羅、唐招提寺的盧舍那佛坐像等等。隨著時間到當今，乾漆雕塑繼承著傳統佛像的精神性，也在當代藝術中有很多創新創意的創作表現。

乾漆作品在精神上與視覺經驗上有著獨特、難以言喻的質感特色，從這裡可以接續討論到「材料文化」，乾漆作品的基底所呈現的質感是樸素、暗沉的黑褐土色，但經過研磨、塗漆、上色、貼箔，可以表現完全不同的鮮豔、閃亮效果。兩種不同的風格，卻相同富有質感和層次，是它特有的魅力與質感。另外，經過時間的風化，原先妝彩鮮豔的作品，可能會變的樸拙

斑駁，雖然這樣的古色有著相反的感覺、卻同樣讓人相當喜愛著迷。也從材料的差異性中看見時間。

狗的雕塑：我的創作系列中，經常出現「狗」，因為我很愛我養的狗。一開始我專注以牠當作是創作的對象，刻畫牠的表情、身體動作。漸漸的我開始關心以牠為中心所圍繞的事物，例如我們一起去爬山的經驗、疫情時在公園遇到的松鼠。這次的個展則是「她與流浪狗朋友」。在台灣，很多沒有主人的野生狗會在公園、馬路邊、山上或湖邊生活，《龍》就是我們在宜蘭的一個湖邊遇到的野生犬好朋友，他很友善、也很高大、不貪吃，但是眼神裡好像不斷的在尋找什麼似的。這幾年因為台灣的法律禁止安樂死收容中心的動物，所以不斷增加的狗的數量，變成新的問題，收容犬可能一輩子住在收容中心。《等待幸福-2021082801》、《等待幸福-2018012911》是我在收容所擔任志工時幫忙照顧的狗，因為是體型大、年紀大的男生、所以不容易被人領養，作品名字的數字就是他們的編號。我不想要用悲傷的方式分享這些經驗，因為他們是真實存在的生命，我希望能記錄他們開心的表情。

3.執行成果與分享回饋

2017年在沖繩藝術大學交換時，第一次聽到「古美術之旅」這樣的活動，日本重要的美術大學如東京藝大、武藏野美大以及沖繩藝大會在學期中安排藝大學生參加這樣的旅遊。無奈當年因交換的學期剛好錯過這樣的「古美術之旅」機會，然而心裡一直存在這樣的心願。

本次海外藝遊在奈良、京都和東京欣賞許多佛寺、國寶雕塑，可以比擬為尋根也可以說是溯源，它完全實現了多年前的遺憾與好奇心，也讓我在創作上、思想上更加的自信，解答了許多不清楚的概念，旅程中也認識很多傳統工藝雕刻師、工具店、當代藝術家和策展人。

親眼見識感受這些雕刻的精湛技法與現場感染力之外，我也學習佛像的木心棒如何設計、麻布的厚度、顏色的處理、雕刻刀的運用...在尋找答案的同時又啟發了更多的想法和對於不同領域的想像，原先單純的想親眼見證千年的佛像雕刻和見識製作的技法與素材，但當我親自走進佛堂，與雕像面對面的對話，不由自主的萌生對哲學的提問與神秘學的感受，是意料之外的收穫。看著這些雕塑，我嘗試回推著千年前的製作過程和想像這些世紀以來發生的事。牠們在我出生之前就存在，沒有意外的話，等到我老了死亡之後，牠也會繼續長久的存在，除了藝術之外，我也開始思考人生、時間、生命等等想法。

在分享的過程中，許多朋友給予我的回饋是：他們原先對於日常生活中的佛像、漆器習以為常，卻不曾有這樣的理解和更深一層的討論，更對於我在個展中提到動物在人類社會中的議題有不同的想法。不論是藝術家或是一般民眾、不論是異國文化的交流還是創作技法的心得交換，或是對生命經驗與社會觀察的心靈上的交友，當計畫結束後我所得到的回饋和成就感是繼續維持創作和交流的動力之一。

創作是孤獨的，使用冷門少見的媒材也是孤獨的。持續創作、在藝術創作中延伸、研究並有機會將成果在國際的平台分享推廣交流，在旅途中和分享中所獲得的回饋再回到創作的循環中，形成下一階段的養分靈感，自我感覺是接續了千年前佛師的雕刻，也是致敬了千年前東渡西進的佛師、使者，承先啟後，更期待自己也能對於台灣的藝文有正面的影響。

