

交織・迭起 (The Procession of Blossoming) — 林霞個展 (Cynthia Lin Solo Exhibition)

蔡志榮 (Dino Tsai)

藝術探討的是整體之事物，即是生命與自然甚而廣至宇宙，『生命』具體存在對我們更具親切與親和，因它是人類文明發展過程中不斷叢生的矛盾命題，如何將生命外在的形式予以內在精神化則是藝術創作迷人之處。而試圖內化就須歷經抽象與符號的過程，尤其身處影像、資訊、媒體衝擊的當下，生活已時時刻刻被商品符號包圍，被文明圖像吞噬，尤其當代時序推衍下的藝術已超越我們能想像的多元，藝術創作者亦不再僅僅侷限於材料與形式上的琢磨，藝術家思想觀念的融入、媒材的交互使用，與靈性的適時介入等皆已成當代藝術創作的重要元素。如何轉載內化生命為藝術表現形式，再度彰顯精神靈性崇高的審美觀是當代藝術探索的環節之一。

林霞在『臉・書』創作系列挖掘當下人們面對的矛盾與窘境，以另類思維與方向詮釋、探索人的世界。而此次的『交織・迭起』則藉『生』的動力檢驗主觀意念的價值。作品中意象的『紅』造型結合純粹的空白，是創作者對生命『有』與『無』的辯證，是視覺關係『紅』和『白』的對立，亦是虛與實的對話。利用自然物象傳達更高層次的抽象意念，藉造型、色彩、構圖展現一個抽象卻深具情感表達的情境，畫面紅與白的對比是視覺的衝突焦點。而空白，是最純粹也是最複雜的形式與內容，於是藉由畫面上幾何造型的空白，不同光影與折射反應在純白的區域內，延展觀者的無限想像。大片淨白或局部空白在刻意精細描繪的襯托下，呈現意想之外的張力與想像空間，畫面形體與鮮麗色彩圈住下的『白』正適切反射現代人在紛亂的視覺、聽覺與心覺之外的一塊人類極需的淨土。創作者巧

妙假借繪畫的框架和畫中潔白的框框為心之眼再現一種現象世界，營造實與虛的狀態，企圖建立另種世界次序，並介入多層次和多種繪畫語彙，強烈突顯出藝術家濃郁的個人存在感。而所有詮釋主旨在回向指涉潛主體結構的純粹意念和探索生命的原初，當代藝術強調藝術家們透過概念、態度對藝術進行開放性閱讀的方式，法國新寫實主義（Nouveaux Realistes）藝術家克萊因（Y. Klein）的「空白戲劇」（*theatre vide*）和「宇宙凝視」（*contemplation cosmique*）等，都預見性地把我們引進了一個要征服空間和非物質的神秘性文明。作者有意且強烈植入的『空白』無疑在當代簡約的邏輯理性裡駐入自我的寓意思象空間，運用相異形式刺激視覺感官，再佐以不同質地的觸覺豐富感知，借用多重感知審美觀，召喚我們體驗精神靈行被挖掘的奧妙，人類感知得以在快速紛雜的當代社會裡重拾遺落的沉澱心靈和冷靜思維的機會。

此次，林霞穿越世界的介殼，自『人』的『臉·書』世界鑽入『交織·迭起』自我心層次的探究，潛藏在其心裡的意識順理成章召喚自我內在，而透過作品尋找個人存有的狀態，與對人性、甚至宇宙的好奇與提問。於是，藝術家借用意象而提供一個超越表象的世界，一個從現實取材卻又自現實抽離的事物，畫面上各式造形的堆疊交織，似乎清晰刻劃著絕對形式主義的輪廓，然而表現上又跳脫某種特定形式，所以，感性而多層次的紅色並置著理性的方色塊，鮮亮色澤中突出純白，作者正運用尋常卻相異的表現要素營造一種既對立又對話的情境，是主體自我對外世界的傳遞，亦是自我與客體社會辯證的隱，充分揭露自我欲藉內在矛盾回應真實的世界，某種游移於現實與理想的糾葛曖昧，於是，在強烈的紅色彩裡不忘安置一處純白的色塊，悄然隱藏著創作者的真實角落——『真我』的舒放渴望。紅色蘊藏濃郁的東方歡愉氣息，卻也毫不保留潛藏著對東方社會女性道德責任的約束。作者刻意的色彩安排是具體而微的回應著自我存有的最根深蒂固的存疑，因此畫面裡空白色塊的『靈性』檢視著形體的『物化』，也昭然的提點著當代社會的情與理、心與物的『矛盾』。

顯然，欣賞『矛盾』已然是探索林霞創作的重要關鍵，無論自視覺角度，創作意念與表達形式，不僅作品具備雙重矛盾的拉扯關係中，她更樂此不疲的在極端的兩極之間尋求解套，形式的對立、媒材的對話與理感性思維的對等，試圖自系統化分析角度處理自我感性的區塊，她將自我私密的感性世界轉借於形式、媒材，以對話甚至對立的手段處理而提昇至另一層次的理性世界，從現實存有的世界至想像區塊，揉雜著情緒性的筆觸和理性幾何方塊，充分說明了作者堅信人文精神的怡情，卻也嚮往科學真裡的精確，如此多重媒介介入的矛盾視點顯露了曖昧的詭異美感，更間接隱涉關於美學、哲學甚而心理學的辨證，於是，透過作者刻意交織的創作，它辯證著物質被再現的美學價值，它挑戰著生命危機重重的消逝感，更藉複數與純粹的相應敘述客體外在世界和主體的矛盾迂迴關係。藝術家如此抽絲剝繭又抽離的創作態度不僅回歸純靜的自我世界，觀者透過藝術家建構的視覺經驗、觀看模式、思想習慣而集結成的一個場域，一個可反覆沉澱主體情狀，通過複數詮釋而回向指涉潛在自我主體的細膩與純粹，進而刺激『我』自另一角度審慎觀察熟悉的世界。

『交織·迭起』系列是作者在凸顯、指涉與視覺化『心』與『物』關係的創作，由此回應著當代科技影響下生命觀看模式的全面性，同時也探討著藝術因多重媒材介入、形式跨越，藝術再造的可能性。更進一步說明，當代藝術能圓滿充分的在存有論的意義上表達自我與世界的相互關係，借用藝術手段見證生活、甚至世界，整合多重元素而為一完整作品，作為藝術家個人對主體與世界相對位置、關係的確認。

皆夾雜了創作者豐富的想像、創造和心理而激盪出獨特的個人世界

