

艾丹 Daniel ARROYO

追尋衝突的現實

文 / Daniel Arroyo 譯 / Erica C.C LIN

結束巴塞隆那大學及巴黎高等美術學院的學業之後，2011年來台灣定居。對我來說，我的作品反映了歐洲繪畫傳統，這正是我承襲且受到很大影響的文化。然而，我的創作過程並非採用歐洲傳統繪畫的方式。首先，我在公共空間尋找繪畫的主題，在這個圍繞着我的現實中找尋靈感，為這群陌生人拍下照片，再進到電腦中轉換形象，如果非常嚴格來看，這樣的作法可能遊走在道德邊緣，因為我並沒有獲得他們的許可，由此還可以提出另外一個思考，就是傳統的藝術家與模特兒的依存關係。這也是我在創作過程中，面臨傳統繪畫的挑戰及突破。

在我創作的初期，我非常看重「隨機」、「自發性」這樣的概念，這與我實際創作時是完全相反的，因為畫畫時必須要非常精準、理性。因此，我並非刻意「找尋」我的主題人物，而是在偶然的時刻「發現」畫中的主角。雖然是偶然、隨機，但我並非沒有選擇，而是這些人物的某些特質，不管是形體（外觀）上的特質或者是在某個特定的情境下所產生出的人格特質，這些觀察足以讓我繼續發展成為畫作。又或者可以說是一種靈感的「啟發」，這些人物的轉化，在此時就已在腦中成形。比起依據一種嚴峻的理念來創作，我較偏好這種單純的靈感來源，成為我創作的動機。

接著，我著手發展這些已存在我腦中的影像，藉助於數位影像工具，我加上了許多不同的視覺元素。從人體的照片、科學運用的元素，甚至可能是別的藝術家的作品的其中一小角，都可能會是我取材的來源，當這些影像被運用在我的作品後，其原來的形象就消失了，而與我創作的新的影像融為一體。於是，隨著時間進展，一個影像及一個影像的合成、拼貼，加上使用電腦畫板直接創作，畫作的影像終於完成草稿，最後再依照草稿以油畫顏料創作於畫布或木板上，這時傳統油畫技巧才開始發揮作用，輔助我完成作品。

「正面衝突」我的作品中是很重要的概念。兩個互相矛盾的現實衝撞，會產生甚麼樣的結果與新的概念？這些影像是其代表人物所投射出的心理狀態，又或者真實的世界中的人物，披上奇特無法理解的偽裝？某種方面來說，我希望能創作出美麗的影像，去傳達存在的荒謬。

Subway Series # 8 Oil on canvas 40 × 40 cm 2010

Subway Series # 9 Oil on canvas 40 × 40 cm 2010

Subway Series # 7 Oil on canvas 130 × 130 cm 2010

Sacred Series # 3 Oil on canvas 215 × 88 cm 2012-13

很多人會問我畫中的某些符號究竟代表什麼意義。其實我並沒有刻意在影像裡賦予任何具體的象徵意義，雖然我同意這樣的解讀的確存在。如果我們不需要在每首歌曲裡面，了解每句歌詞，或者是詩或書籍裡了解每個字句，為什麼我們需要明白所有畫作裡的每個元素？對我來說，讓觀者進入到一個無預期的情境裡，帶領他進入精神層面新的境界，產生不同的感官體驗，讓觀者自身去解讀他們所看到的影像，是我比較感興趣的部分。

作品中宗教符號的使用，則是為了創造出一種視覺與現實的脫節，畫中使用的宗教符號意義又與藝術中習慣的運用有所不同。我沉溺於觀察觀者與創作之間的互動關係，儘管這些符號在畫中所呈現的樣貌與其原義截然不同，或是與異常的圖像結合，這些宗教符號如何與觀者產生關係，又呈現出什麼樣永恆且神聖的氛圍，是我冀望探詢的主題。然而，我無意去創造出一種神祕教義或宗教哲學，而是側面暗示或揭示其精神與情感上的力量，就像是從變形的鏡面映射出樣貌。

事實上，我覺得很有趣的一點是去觀察大家如何在過程中被吸引或感到著迷，卻同時又感覺到不適。舉實際的例子來說，〈神聖系列4〉這個作品中，展現了我對某個主題的偏好及興趣，「傷痕刺青」或者是說極端刺青形式，這種改變肉體外觀的行為，有趣的是，這樣的儀式其實源自於宗教或部落，如今成為一種社會行為，甚至是一種純粹的美學文化。在我的作品中，女孩頸部圖騰發想源自於西藏的曼陀羅，這樣的「傷痕刺青」不僅有美學與宗教的連結，還有肉體上的苦痛以及精神昇華的連結，藉由這樣此特殊文化的意涵表達我的概念。

對我來說，這些帶有暴力因子的圖像，並非是我創作的命題，而是成為營造衝突感的工具。我也不並只是呈現影像的真實性而已，而希望能夠藉由創作去轉化現實，尤其是轉化這些畫中的人物，藉由置入具有宗教性的神聖元素，或是其他單純形體的元素，呈現出人體的脆弱。我認為在任何的宗教或是文化裡，對於靈性或神性，都存在於這種衝撞。

總結來說，在近期的作品系列中，我嘗試改變每個人物的身分狀態，轉換為虛構的宗教肖像。作品裡同時存在著祝福與詛咒。受苦難中必有愉悅，我也希望觀者觀看我的畫作時，也能意識到它存在有這兩面一體的衝撞，雖然必須經歷觀看時產生的不適感。