

在火山口創作——光與空間的畫派

詹姆斯·特瑞爾 James Turrell, 1943~

文／桃園東南社前總監林千鈴 PDG Soho

蘇荷兒童美術館館長

蘇荷美術國際教學體系創辦人

人類最大野心的藝術作品

美國亞利桑納州的羅登 Roden 火山口，在這四十幾年間，和四十萬年前噴發過以後的外表並沒有改變，但是它的內部一直在被挖掘開通隧道，裝置無數人工燈光，地景藝術家詹姆斯·特瑞爾從 1979 年買下這個火山，並向銀行貸到大筆款項以後，開始了這項人類有史以來，個人藝術家最大雄心的藝術作品（圖 1）。

特瑞爾對整個羅登火山的藝術創作有很大的野心，他的意圖是：

1. 火山內部的裝置相對於日月星辰、大地的關係
2. 人們花在純粹靜默地觀賞、觀看的時間

為了要在火山內觀賞和體驗天光、太陽能和天體現象，必須建造隧道、水塘和布置空

圖 1

間，火山泥土的遷除乃是首要工作，否則第二階段的工作無法進行。這幾十年來，光是要移除火山地帶數十萬噸重的泥土，就得花上數百萬美金。

整座火山的外觀如舊（圖 2），然而在內部卻藏有如迷宮一般的隧道和小房間，其

圖 2 羅登 Roden 火山口

圖 3 Roden 火山口內的房間 2010

中幾間的「天花板」還是開放式的，讓參觀民眾可以從火山的正中心點，由內向外看到天空。火山內部的所有裝置和天體運行的位置有關，連命名都是與空間的主題有關，如名為「日月」的房間，就是用來觀看太陽與月亮隨著季節的不同所產生的變化與變動（圖3）。

這是一個歷時四十多年，藝術家特瑞爾一生到今天都還未完成的作品，從一開始安裝了難以計數的燈光裝置，也舉辦過150場展覽演出，然而在經費的募集上，卻花費了他20年的時間，好不容易才募得足夠的數目來實現他的夢想。

2011年正式對外開放，而火山內部每次只能容納12人進入參觀。

西部的廣闊空間和豔陽提供藝術養分

特瑞爾出生在美國加州，父親是航空工程師和教育家，母親是醫生。他的家庭嚴謹保守宗教氣氛濃厚，幾乎把藝術當成一種虛榮來看，一直到造訪了在紐約最迷人的音樂廳和美術館以前，他完全不知道藝術的大路正要為他開啟。

16歲就考過飛行執照的特瑞爾，被分派作空中運輸到偏遠礦區，並且也擔任空中製圖員。無數從高空盤旋俯瞰大地的飛行機會，讓他比任何人更能從另一個全然不同的視角——高空鳥瞰，觀察人世間的萬事萬物，後來他以大地的光與空間做為創作背景概念，飛行經驗絕對有重大的影響。

加州有充足的陽光、廣大的空間，這種環境所孕育出來的藝術，大不同於氣候陰鬱的東部紐約。所以生長在加州廣闊的西部沙漠，獨特地理景象所擁有的壯闊與氣魄，是孕育特瑞爾地景藝術的大搖籃。

特瑞爾大學念知覺心理學，研究探討的是

圖4、圖5 Roden 火山內部通道、空間

人類非常複雜的知覺系統，他認為人外表的行為，是因為心理的感知系統控制的。過程就像舞台表演一樣，後台的操控準備非常複雜，才能支撐台前的表演。了解我們的感覺和知覺，才可以更清楚的認識自己的感官經驗，同時也更能深刻體驗我們身處的世界。

他同時也修了一些數學、地質學和天文學分，後來研究所進入加州大學歐文分校藝術系就讀，潛心在光與投影的研究。以上種種的成長與求學歷程，提供所需要的學習養分，好像都在為他未來的藝術傑出表現做準備。

「光」本身就是作品

人們習慣在美術館裡看「畫」展，當「光」的藝術展一開始出現時，大家一時茫然無措。牆上找不到畫，面對空無一物的牆壁，眼睛簡直不知看那裡，只有奇怪的光線，無事可做。再待得久一點，你會開始不安，「感覺」那個不能看見的感覺。當一個人陷入黑暗或朦朧中，眼睛能看卻看不見，就只剩下這種感覺。

特瑞爾有些作品空間的光非常微弱，或許一開始它感覺起來就像是一間漆黑的房間，但

圖 6 洛杉磯 2014

圖 7 洛杉磯 2013

圖 8 洛杉磯 2013

站在那裡頭 15 分鐘後，慢慢地會注意到一道微薄得幾乎看不到的光線。

有時展覽廳牆邊放著板凳可以躺或坐，天花板上有一個方形的洞，天窗像一個取景框，為你呈現一幅雲彩的圖案（圖 7、圖 8）你看著天，一分鐘、兩分鐘，光慢慢的變，空氣裡本來什麼都沒有，但是因為聚焦，也因為凝神，視覺會自己調整光線。

創作者知道何時是看他作品最完美的時刻，黃昏夕陽的光很美變化很大，其他的時間光不對，特瑞爾的作品需要「時間」，不同時間的經驗。而眼睛可以感受到光線的微妙變化

並且自己能調適，照相機只能捕捉定格的剎那影像而已，所以多半他的作品無法攝影，沒有畫冊，有時連照片都不容易留下。

空間瀰漫著一種很美的氛圍，美得恍如紗幔，美得無法使用任何文字來解釋。空氣裡像是有顏色，忽然就像一隻鳥飛過，還是很美。有些展廳必須規定開放時間才能得到光的效果，或許只有在下午 4 時，而且只能暑假開放。

這些作品傾向表現一種冥想的沉靜與高雅，想要對人類如何在「看」做細密的觀察：不止專注於我們眼睛所見的事物，也要意識到我們是用甚麼方式來看周遭的事物，以達到深入探究人類的知覺與感官感受的目的。

特瑞爾表示他創作的重點在於光線充滿的空間所帶來的重度、壓力和感覺；他想表現的是我們在夢中見著的光線。他認為他所處的空間是昏暗矇矓的，因為在暗淡的光線讓瞳孔放大時，當下由眼睛所觸發的感覺，就如同人的觸覺一般，是一種感官的行為。

而靈性或心靈的定義，簡單的說，就是人類對時間及空間的體驗。對特瑞爾來說，他的藝術作品目的是在「心靈的治療與復原」。他認為要真切地表達靈性層面，除了觀賞藝術外，體驗藝術、實現藝術更是重要。

圖 9 2011

光的願景

2013年夏天對特瑞爾是一個重要的時刻，有三個展覽大展於洛杉磯、休士頓、紐約同時推出。著名的紐約古根漢美術館全館偌大的空間，成為詹姆斯·特瑞爾「光的願景」個人展場。人們在他所布下光的迷陣中，場內空無一物只有布滿各種層次色彩的光照。空間展出的主角就是「光」，但為了光的完美投射效果，壁面的平整必須挑剔到無可挑剔。

浸泡在這一大大片神祕光的空間裡，觀者不只挑戰自己眼睛的知覺感受能力，甚至幾乎所有的感官都被啟動，第一次發現原來「光」一直在左右著我們自己都沒注意到的感受、生命的情境氣氛，更掌控著我們的心境變化。

圖 10 洛杉磯

特瑞爾試圖在他的作品裡，表達超越博物館之外的靈性、心靈層面。不同於一般畫幅的創作及一間間美術館的展示，這位藝術家藉由對大空間甚至是大地的支配應用，來建構單一、具複雜性的作品。如果要深刻體驗他的創作，參觀民眾必須要穿越各個空間、隧道，走過各個湖畔，因為這些藝術空間原本就是為透過「親身」經歷而設計的，因此空間和時間都成為創作的要素。

圖 11 休士頓

結語

1984年他與羅伯·歐文兩人第一次以視覺藝術家的身分，獲得麥克阿瑟「天才」獎，從1967年開始到如今，他的大地藝術遍布世界各地已超過160個大展。尤其龐大耗時、耗錢、耗力的羅登火山的藝術鉅作，大家都清楚詹姆斯·特瑞爾窮其一生可能也完不了工，但工程目前仍然持續中，特瑞爾透過「光與空間」的畫派，帶領群眾理解「光與空間」對人「知覺感覺」的關係，也在為藝術寫下另一篇新頁。

圖 12 紐約古根漢美術館

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載。