

視覺的魔術師

Vik Muniz 維克·慕尼茲 1960~

文／桃園東南社 PDG Soho 前總監林千鈴
蘇荷美術教育體系創辦人

要成為一位藝術家，
重點不在於
你幾歲開始創作，
而在於當別人都停止
的時候，你仍然堅持。

~ 慕尼茲

慕尼茲是一位攝影家，他喜歡以從來沒有人想過的材料「畫畫」，他用過花生醬、線、玩具、鑽石、垃圾，他希望經由作品引導人們重新觀看眼睛所見的世界。

說自己是幻術家 (illusionist)，合作過的學者都說慕尼茲非常聰明又有幽默感。他以美術史上有名的作品或者報章雜誌上的名人肖像作品出發，再運用藝術創作中特殊的挪用手法 (appropriation)，以創新概念，給予舊有的影像，新的意義與生命。

尋求突破的攝影家

過去的畫家，是為了紀錄，所以寫實的能力是非常重要的，但是在照相機發明之後，相機照的照片，比人畫的更像、更真實，所以傳統的繪畫已經被相機所取代。因此，現在的藝術家們都想盡辦法，要畫點不像的，才能夠顯現其才華。

而現代的攝影家，如果只會照出寫實的紀錄照片，那麼他將無法表現自己的特色，因為現在的社會，人人都有相機，人人都會照相。

為了走出一條與眾不同的道路，攝影家們必須找到前所未有的觀點，運用嶄新的創作手法，「創新」成為當代攝影家的重要課題。

實現夢想的都市 - 紐約

這位在巴西長大的男孩，從小就愛塗鴉畫畫。十多歲的時候，到美國紐約現代美術館，愛上紐約的藝術，決定移居紐約。白天工作，晚上在紐約的大學上戲劇導演以及場景佈置。

紐約這個大都市裡充滿各種奇妙的機會與可能，許多人們



圖一 Valentine, The Fastest.
糖小孩系列作品，1996



圖二 Action Photo (after Hans
Namuth).
巧克力圖像系列作品，「行動攝影
派」，1997



圖三 Double Mona Lisa (Peanut Butter
+ Jelly)，以花生醬與草莓醬畫出來的
蒙那麗莎，1999

的夢想在這裡破滅、但也有許多人的夢想在這裡實現。在這裡，慕尼茲做過各式各樣奇怪的工作，其中對他影響最大的是在畫框公司上班，他與同事們必須模仿著名的歐洲古畫，以極為寫實的油畫，為公司增加收入。

經由這份工作，他結識了對藝術有同樣熱情的朋友，一起探討藝術中的哲理，一起租用畫室。在異鄉沒有強大的依靠，在藝文界默默無名的時候，慕尼茲還是堅持創作、辦小型展覽，有一次他寄出展覽邀請函給紐約知名的策展人，連他自己都感到很意外的是，沒有任何名氣的他，竟然受到了策展人的重視，因為這樣的機會，他的創作在紐約逐漸嶄露頭角。

巧克力醬與花生醬

對慕尼茲來說，雖然繪畫可以被相機取代，但是，繪畫的材質，顏料的黏稠感、流動性，以及筆刷畫過畫布的瞬間感覺是無法被取代的。

以食材創作，像是花生醬、義大利麵醬，選用這些食材的第一個原因是它們的黏稠度與流動性，與傳統繪畫的顏料在手的觸感上很相近。第二是因為食材是不耐久的、易腐壞的，他以易壞的材料來質疑人們對照片的既定想法，他希望人們去思考，照片真的是耐久的、可以長遠保存的嗎？

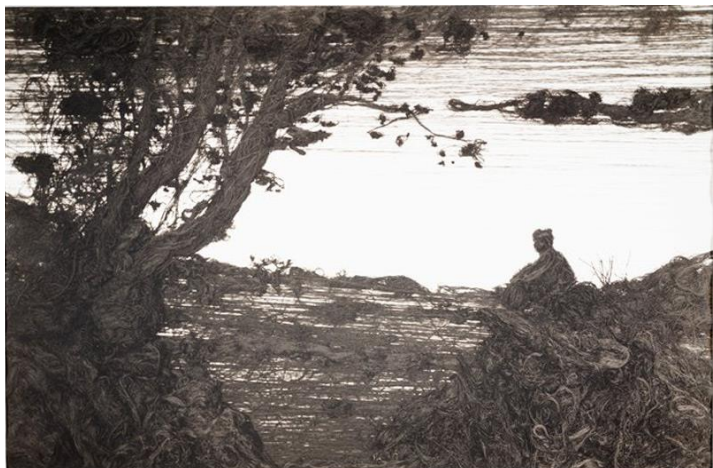
糖小孩 (Sugar Children) 一系列攝影作品 (圖一)，他先用拍立得相機拍攝，主角人物都是孩子，這些孩子們的父母、祖父母都是在糖場工作的農人，慕尼茲以糖當作顏料，在畫布上完成作品之後，他再一次以相機照下畫布上的影像。

慕尼茲喜歡巧克力帶來的各種聯想：甜蜜、奢華、浪漫，或是汗點、罪惡感等。他的巧克力系列創作最受矚目的作品之一運用挪用手法，改變攝影師那墨詩 (Hans Namuth) 捕捉「行動畫派」藝術家派洛克 (Jackson Pollock) 作畫中的動態作品。(圖二)

派洛克畫布上揮灑的顏料，慕尼茲轉換以巧克力醬重新再現，慕尼茲調皮的為這幅作品命名為「行動攝影派」(action Photo)。

鉛筆？還是圖釘？

在過去，鉛筆素描與攝影是完全分開的兩回事，慕尼茲試



圖四 16,000 Yards, from Pictures of Thread,1996
以 16,000 碼長的線完成的圖像，1996



圖五 Beggar I (after Rembrandt), from
“beggars,” 2001
乞討者 1 (於林布蘭之後)，2001

圖將這兩種藝術創作的可能找到巧妙的結合。

觀看相片的人，如果草率粗心地看，會以為是一幅以鉛筆完成的畫，但是如果仔細用心地看，會看到其實是鐵絲、圖釘、線，經由這些照片(圖四、圖五)，慕尼茲為觀賞者製造了一個發現圖像的過程，他希望人們了解在生活週遭，充滿圖像的世界。像是電影、廣告、照片，如果草率地看，只能看到事情的表象，甚至被表象欺騙了，但是，如果仔細地看，可以看到表象背後

隱藏的秘密或意涵。(圖六、圖七)



圖六 Elizabeth Taylor, from Pictures
of Diamonds,” 2004
慕尼茲以鑽石完成的美國影星伊麗
莎白泰勒的肖像，2004



圖七 Frankenstein, from “Pictures of
Caviar” ,2004
以魚子醬完成的科學怪人，2004

將垃圾變為藝術

慕尼茲也很擅長以垃圾堆積出大型的圖像，圖八這幅油畫是義大利畫家卡拉瓦喬 (Caravaggio, 1571 ~ 1610) 在十六世紀末完成的作品，畫名是納西斯 (Narcissus)。在希臘神話中有關納西斯的故事有幾個不同的版本，但大意是這樣的：納西斯是位樣貌俊美的青年男子，對自己的外貌，驕傲又自滿，有

一日走到池塘邊，深深愛上水中俊美的影像，卻不知道那其實是自己的倒影，他日夜守候著，捨不得離開，最後在池塘邊死去，化身為白色的花朵，這種花的名字英文就是 Narcissus (納西斯)，中文的名稱是水仙花。



圖八 Narcissus, Caravaggio 1594-96
《納西斯》卡拉瓦喬 1594-96



圖九 (Narcissus, after Caravaggio)
以垃圾排列出的作品
《納西斯，於卡拉瓦喬之後》2005



圖十 Waste Land, 廢棄之地 2010

慕尼茲以卡拉瓦喬的畫作為藍本，完成(圖九)攝影作品。他在大型的體育館，高高的站在雲梯頂端，以光筆指揮著地面上的工作人員，大家依照他的指示將垃圾一一定位，構成畫面的垃圾有冷氣機、木製家具、鐵罐、螺絲釘等，林林種種的物品，堆疊成畫中的人物。

在美術館觀看這幅作品時，人們由遠而近、由近而遠，看到垃圾轉變為俊美的影像，再看到這迷人影像轉變為垃圾，這期間的視覺遊戲，正是慕尼茲創作的目的之一。

以相似的創作手法，慕尼茲在里約熱內盧，全世界最大型的垃圾場進行垃圾回收與創作，慕尼茲以垃圾創作出當地的拾荒者肖像(圖十、十一、十二)。窮困的人們，同時幫助慕尼茲創作，受到了藝術的激發鼓舞，他們開始思考，自己的生命，除了撿收垃圾，是否可以有其他更美麗的可能。

傳統繪畫是用筆、紙或畫布，慕尼茲卻用糖、果醬、線、釘子、垃圾...等來創作，而且作品展完就消失，只留下攝影紀錄。這種創新的手法，令很多人驚奇，也讓很多人難以接受，至於他是創意天才或是愛作怪，就憑觀賞者的眼光或品味來決定了。

本文圖片僅提供教學使用，請勿轉載



圖十一 Waste Land, 廢棄之地 2010



圖十二 Waste Land, 廢棄之地 2010