

〈另一個童話的開端〉
油彩、畫布 175×115cm 2012

〈未知的遠行〉
油彩、畫布 100×100cm 2012

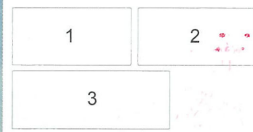
不完美的天堂 黃頤勝個展「那天我開了一扇門」

文 | 孫曉彤 圖 | 尊彩藝術中心

晴朗的天空，天際線在蔚藍無垠的海面盡頭淺淺滑過，白色的雲朵緩慢漂浮於蒼穹，海浪沖刷上淺灘，水面漫著薄薄白色泡沫。這是一個甜美靜謐的瞬間，就連都市裡常見的麻雀也彷彿暫時停止了聒噪和跳躍，安靜而愜意地停駐在這令人窒息的美麗境界，牠們降落在飛揚的彩色氣球上、在鬆軟的沙灘上踱步，甚至在隨時可能墜落或彈起的繩索上棲息，未來將至的改變或危機似乎並未喚起麻雀們任何擅於逃離的本能，或許是因為周遭的美好讓牠們感覺到前所未有的舒適和安逸，也或許是如這個完美境界的創造者、同時也是藝術家黃頤勝所說的：「在這裡，牠們根本忘了自己會飛。」

麻雀雖小，卻是黃頤勝在這次個展「那天我開了一扇門」的系列作品中，一個貫穿所有畫面的重要角色。為了畫這些麻雀，黃頤勝經常在生活裡仔細觀察這些小生物。「如果你在公園的空地撒米，只有麻雀和鴿子會來吃，別的鳥

類不會。但是當人靠近，麻雀卻又是最先飛走的。」在黃頤勝的眼中，麻雀是一種不能為人所親近，然而卻依附人而存在的動物，麻雀特殊的行為模式，在黃頤勝的眼中，彷彿是一種「我需要你，但我不信任你」的宣告。而這種曖昧、矛盾又幽微的依存關係，某種程度上，或許正好呼應了藝術家在社會和人際關係中的心理狀態，緊密而疏離、希望親近卻保持距離。黃頤勝的作品雖然並未以人物為直接描寫的對象，然而卻精準地以象徵和擬人的方式轉譯了這個曖昧的內在情境；換言之，當觀眾以為面對的是一個有著可愛動物們的甜蜜景象時，其實隱約能察覺到美麗表層後那些細微的不安和顫動，完美的表象下壓抑著的是那些隨時可能到來的意外變化，就像是那支即將射過來的竹蜻蜓、瞬間會爆破的氣球、下一秒就要滾落的瓜果、馬上就要翻飛的繩索……儘管麻雀的姿態仍然悠然恬靜，但身為旁觀者，當你參透了這個美麗世界中的種種隱憂，

1. 〈在那扇門之外〉 油彩、畫布 115×175cm 2012
2. 〈飄移的旅程〉 油彩、畫布 132×220cm 2012
3. 〈我的天空也很藍〉 油彩、畫布 45×100cm 2012

你開始坐立難安，置身在這片看上去很美的幸福天堂，卻再也無法由衷快樂起來。

閱讀黃頤勝近期的繪畫作品，觀眾可能會歷經幾個心理感受上的轉折——初次見面，你會驚歎於藝術家精湛的寫實技巧，他營造的是一個毫無瑕疵的夢幻國度，柔和的光線和優美的景致，看似天真無邪的動物在這裡顯得適得其所，什麼都自然而然、一切都渾然天成；然而當你逐漸凝視，你的觀察力和經驗法則提醒你其中詭異的現象，你開始想像這個美麗瞬間之後的可能發展，並且同時懷疑起創作者所要表達的不僅僅是漂亮的故事圖畫；甚至，你也有可能是在終於理解了藝術家整個思考脈絡的結構之後，把這個更迭變換的觀看經驗和你自己的際遇與記憶結合，終於你發現那些看似溫柔的表面糖衣背後，其實往往隱含著更多出乎意料的危機，而那些嚴峻的處境裡，美麗的火光總是迸現在最黝黯的角落。

「什麼是完美？」黃頤勝以自己的創作為實踐，不斷探索這個亙古以來人們追尋不已的大哉問。在他與展覽同名的創作自述中，提到了台灣作家朱少麟在小說《燕子》中，一個關於探尋何謂完美的故事橋段——名為沙巴的女王統治著一個奇異的天堂，女王美麗而永遠年輕，麾下的子民則長生不死，那裡的空間無邊無盡、時間無始無終，在這裡沒有哭泣和悲傷，幸福無窮無垠。然而某天卻有個人提問「什麼不是幸福？」眾人卻沒能回答這個問題，茫然的空氣開始瀰漫，意圖尋找解答的人開始了探索的旅程，最後他成為智者，參

透了事物總有正反兩面：醜相反於美、惡相反於善、死相反於生、缺陷相反於圓滿，那麼缺少了缺陷的國度，怎麼能夠稱作完美的天堂？這個問題震撼了所有人，再也沒有人相信沒有缺陷的這裡就是幸福的天堂，結果所有完美都崩解，人民瞬間老去，女王和她的王國終究崩潰而不復存在。

「完美或許應該是要包含那些缺陷跟瑕疵才得以稱為完美。」黃頤勝如是說。在他於畫面中所架構出來、一個個盡善盡美的景致中，創作者刻意避開了任何帶有負面意味的符號，包括色彩、物件、姿態和整體氛圍的營造，都極力展現出人們認為好的、正向的一面，刻意抹去瑕疵和缺陷，黃頤勝描述的是一個近似沙巴王國的美好天堂，然而在這個繽紛燦爛的幸福情境之外，創作者真正意圖卻是在提示完美表象下的不完美，而有天當完美的假象迸裂，幸福瞬間潰散，天堂的虛殼灰飛煙滅之後，廢墟般殘缺卻亟待重建的人間，或許才是人們永恆信仰的依歸。

有沒有天堂、完美的幸福存不存在，或許並非黃頤勝試圖解釋或回答的，身為一個創作者，他更像是人間世界的吟遊者，用他的創作和身體力行，拋出一連串引人思索的現世寓言，並且邀請所有人和他一起探索那扇門後的生命視野。

黃頤勝「那天我開了一扇門」

10.6~10.31

台北尊彩藝術中心