

彩色書
色彩書
書色彩

THE COLORFUL BOOK
THE BOOK OF COLORS
COLORS OF THE BOOK

陳曉朋 2018
SHIAU-PENG CHEN

000		目次
001		單色畫篇
021		色彩篇
041		學院篇
049		其他篇
069		他說篇
077		我說篇 I：普遍概念
087		我說篇 II：彩色書系列
119		我說篇 III：其他作品
167		版權頁

單色畫篇

單色畫 I 單色畫 II 單色畫 III
單色畫 IV 單色畫 V 單色畫 VI
單色畫 VII 單色畫與色表 I 單
色畫與色表 II 單色畫與色表 III
單色畫與色表 IV 單色畫與色
表 V 單色畫與色表 VI 色表與
色環 I 色表與色環 II 貝切勒的
單色畫 I 貝切勒的單色畫 II 湯
馬士的單色畫 單色畫藝術家

單色畫 I

我是一張抽象畫，
有時候有點繪畫性，
大部分的時候我是一張單色畫。

單色畫 II

螺絲小姐 (Barbara Rose, 1938-) 是唯一不用有色眼光來看單色畫的人。

螺絲小姐說：「單色畫同時是充實與空無的，它是噪音世界裡的寂靜時刻，既是特定也是普遍的，可以觸摸又不是物質的，它是絕對的矛盾。」

單色畫 III

單色畫對著馬勒維奇（Kazimir Malevich, 1878-1935）的《白中白》（*White on White*, 1918）搖頭。

單色畫說：「你還是不夠『白』。」

單色畫 IV

白色是最觀念性的顏色，因為它是沒有色彩的顏色；單色畫是最觀念性的畫，因為它是沒有畫什麼的畫。

理論上，白色的單色畫是最觀念性的作品；實際上，它讓人聯想到史提拉（Frank Stella, 1936-）的話：「我試著讓（作品中的）顏料看起來和它在罐子裡一樣地好。」

單色畫 V

就像所有人都能演奏凱吉 (John Cage, 1912-1992) 的《四分三十三秒》(4'33", 1952) 一樣，每個人都會畫單色畫，因為它不需要任何的繪畫「技巧」。

然而，只有擁有明確的創作動機，並能把它放在特定的位置來討論，單色畫才有意義。

單色畫 VI

影印紙、畫紙（布）、黑（白）板、信封袋、紅（白）包袋、旗幟、被（床）單、豆腐、紅磚、現代展場（白盒子和黑盒子）……。

有些單色畫不用畫什麼，透過顏色、尺寸、格式和功能性，自己就說明了自己是什麼。

單色畫 VII

單色畫不只和視覺造形有關，也和心理及感性情緒有關，和知識及形而上思考有關，也和現實及文化內涵有關。

和它的名字不一樣，單色畫一點都不簡單。

單色畫與色表 I

小時候，單色畫也曾經是張小小色表。

長大後，色表慢慢變成了一張單色畫。

單色畫與色表 II

單色畫想和色表分享色彩的想法。

可惜，色表以為單色畫是一張沒有什麼顏色的畫。

單色畫與色表 III

色表以為單色畫沒有什麼顏色。

其實色表自己才是色盲，它是色彩的受害者。

單色畫與色表 IV

單色畫與色表的關係，猶如眾人皆睡我獨醒。

然而，單色畫每天必需睡滿十小時才能清醒。

單色畫與色表 V

世界上最遙遠的距離，
不是生與死，
也不是愛與恨。
而是我們之間的距離，
如同單色畫與色表。

單色畫與色表 VI

單色畫和色表之間，不是一種非黑即白、是非分明的對比關係。

我們活在一個似是而非、似非而是，充滿各種灰階的是非世界。

色表與色環 I

色表總是嘲笑色環的不切實際。

色表不知道色環想表現的不是物質世界的顏色，
而是心裡（理）的色彩。

色表與色環 II

撥號電話、機械鐘錶、圓形世界地圖；按鍵電話、
電子鐘錶、經緯世界地圖。

最早的、本質的、心裡的移情作用的；後來的、
應用的、看到的就是得到的。

前者是色環的概念，後者是色表的概念。

貝切勒的單色畫 I

貝切勒 (David Batchelor, 1955-) 的單色畫通常是一個立體物件的平坦表面，它不是真的繪畫，也不是真的雕塑。

這種單色畫不是畫出來的，而是發現到的 (found)。它有可能是各種褪色的商店招牌、交通標誌、門口和汽車玻璃窗上的留言，也有可能只是個空白的告示板。這是一種沒有永恆特質的單色畫。

貝切勒的單色畫 II

在貝切勒以廢棄平板手推車 (flatbed trolley) 製作而成的作品中，輪子代表一種供應 (supply)，用來暗示支撐表面，也就是平坦的單色畫。

和高掛美術館和畫廊牆上供人欣賞的單色畫不一樣，躺在地面上有輪子的單色畫散發出一種笑果，感覺有點像是在夜總會或酒吧裡，突然聽到有人高唱「哈雷路亞」(Halleluyah) 一樣。

湯馬士的單色畫

湯馬士 (David Thomas, 1951-) :「純粹的單色畫只出現在想法中，它不是一種物理性的真實。」

單色畫的出現，是以它和外界（背景、牆面、顏色和其他對它產生影響的東西）之間的關係，以及它如何介入外界來被觀看的。單色畫幫助我們閱讀和思考它周圍的世界。

單色畫藝術家

創作單色畫的兄弟姊妹族繁不及備載，以下是一些大哥大姐：

馬勒維奇、封塔納 (Lucio Fontana, 1899-1968)、瑪丁 (Agnes Martin, 1912-2004)、賴因哈特 (Ad Reinhardt, 1913-1967)、特魯伊特 (Anne Truitt, 1921-2004)、凱利 (Ellsworth Kelly, 1923-)、羅森柏格 (Robert Rauschenberg, 1925-2008)、克萊因 (Yves Klein, 1928-1962)、草間 (Yayoi Kusama, 1929-)、瓊斯 (Jasper Johns, 1930-)、瑞曼 (Robert Ryman, 1930-)、李希特 (Gerhard Richter, 1932-)、麥克拉肯 (John McCracken, 1934-2011)、李禹煥 (Lee Ufan, 1936-)、史提拉、馬頓 (Brice Marden, 1938-)、麥考倫 (Allan McCollum, 1944-)。

色彩篇

定義 色相 作用 雙關語
複雜度 重要性 色彩與光
原色Ⅰ 原色Ⅱ 原色Ⅲ 現當
代色Ⅰ 現當代色Ⅱ 現當代
色Ⅲ 色彩和衣服Ⅰ 色彩和
衣服Ⅱ 色彩和衣服Ⅲ 色彩
和蛋 色彩和時間 調色盤

定義

歷史上有各種定義色彩的方法和理論，其中有兩種歷久彌新，常常被談論到：

牛頓 (Isaac Newton, 1642-1726/27) 以科學的角度來觀察，認為光可以被稜鏡分成不同的顏色。歌德 (Johann Goethe, 1749-1832) 以心理的角度出發，他的《色彩理論》 (*Theory of Colors*, 1810) 認為顏色來自光明和黑暗之間的相互作用。

色相

色彩是一種很奇妙的「東西」。

一個顏色為什麼被命名為那個顏色，本身是一件很抽象的事。相對地，一個顏色的名字可以代表為哪個顏色，這當中也有一定的再現成分。

作用

色彩是化學作用和物理作用兩者透過生理作用，所反映出來的一種心理作用。

色彩有許多作用，不過只有用對顏色才能起作用。

雙關語

色彩（color）一詞是個雙關語。

除了表現被描述對象的外在物理性顏色，色彩也傳遞出他（她）或它的內在光彩（精神）（spirit）。

複雜度

色彩是複雜難懂的，它與太多不同的領域有關，有些更是彼此矛盾；不同的色彩有不同的面貌，每個顏色都有自己獨特的表情、溫度，以及情緒。

即使同樣的條件下，同一個顏色也可能看起來不一樣，只因為你有不同的心情。

重要性

「藝術」強調思想和觀念的重要性，優先順序是藝在前，術在後。

「形色」將抽象思維視覺化為圖像，操作步驟是形在前，色在後。

中文博大精深，文字的排列順序，輕易地說明了誰是比較重要的。

色彩與光

沒有光就無法顯現色彩，這種光的本質比較接近精神或靈光。

透過光線來書寫的攝影，卻又提出了另一種有關靈光的問題。

原色 I

傳統歐洲繪畫的色彩由紅、黃、藍三個原色調混而成。

這些顏色不是為了再現描繪對象的表面物理性顏色，而是用來引起人的情緒和心理的感覺，也就是我們所「認為」的那個對象的色彩。

原色 II

天空與淡水河的天藍色、草坪與觀音山的青綠色、陽光與心裡面的金黃色。

這是我的關渡三原色。

原色 III

原住民作品中特定色彩和圖案的運用，是一種在土地上發現的、有關身分認同的符號，反映出他們如何看待土地、自然，以及生命的現象。

這些原住民所使用的原色，通常來自於大自然的色彩，例如：土壤的顏色、岩石的顏色、礦物的顏色，以及動植物身體液體的顏色。

現當代色 I

有些顏色在現代或當代的藝術作品中才大量出現，例如：螢光色、金屬色、霓虹燈色。

這些顏色通常是人造的、工業用的、商業用的、大眾使用的，它們傳遞出現當代社會的經濟、工業、科技，以及文化現象的色彩。

現當代色 II

當代與現代所使用的顏色有一種不混色的、均質平坦的、密度強烈的、方便使用的傾向，就像五金行所販售的工業用色，打開罐子就可以直接使用（out of can），也像移動滑鼠在電腦繪圖軟體的色表上點選顏色，點了馬上可以著色。

這些顏色是一種真實的現成物，你看到的就是你所得到的（what you see is what you get），它們和傳統繪畫中的色彩不一樣，不是用來處理再現，或是引起人的情緒和心理的感覺。

現當代色 III

今日的畫家不再使用色相環的概念在調色盤上調配色彩，而是在電腦繪圖軟體的色表上，或油漆行架上的瓶瓶罐罐裡，直接選擇自己想要的顏色。

色彩作為一種現成物的概念，這是杜象（Marcel Duchamp, 1887-1968）挪用（appropriation）現成物藝術手法的實踐。

色彩和衣服 I

靠腦力工作的人，通常穿白襯衫坐在辦公室裡上班，被稱為「白領階級」。靠勞力工作的人，常穿牛仔布衣褲等輕便耐磨的衣服在工廠或戶外工作，被稱為「藍領階級」。

衣服的顏色說明不同的工作型態，有領子的比較好分辨，在家工作的「無領階級」就比較難確切描述了。

色彩和衣服 II

歐美國家的新娘披白婚紗，日本的新娘穿白無垢。白色在中國卻是喪禮衣服的颜色，中國新娘以前穿紅嫁衣，到了現代才改穿白婚紗。

衣服的颜色是不同文化對於色彩的各自表述，有時候彼此是矛盾甚至對立的。

色彩和衣服 III

從唐朝開始，黃色是中國皇帝的專用色，龍袍就是黃袍。現在從事勞動工作的人，需要輕便耐磨損的衣服，常穿藍色牛仔布衣，被稱為藍領階級。

色彩和權力息息相關，有些衣服的顏色代表了特定的權力和階級。

色彩和蛋

不論是東方或西方，色彩和蛋在文化上都扮演著一種類似的角色，它通常和負面的描述有關。

連老子（604-531 B.C.）都說「五色令人盲」，更不用說色情、色狼、色鬼、色胚、「變色龍」、有色人種……；笨蛋、傻蛋、蠢蛋、壞蛋、渾蛋、王八蛋……。

色彩和時間

好酒越沉越香，顏色卻是越調越深，而且越來越髒，給人一種回不去了的感覺。

時間的顏色似乎斑駁泛黃，甚至黑白，它讓人沈澱一切，色彩褪去華麗的外衣。

調色盤

大家都說藝術家是色彩的魔術師，可以在調色盤上隨意地變出任何他所想要的顏色。

然而，這種人工的色彩在上帝的調色盤（大自然的色彩）面前，卻也只能黯然失色。

學 院 篇
學院色彩 I 學院
色彩 II 學院色彩
III 性別色彩 捍
圖社 弱 繪 畫
北藝大的原色

學院色彩 I

普遍來說，學院是一個進行學術研究的場域，
散發著精英主義的色彩。

可是如果和現實過份脫節，它會變成一個發了
霉、褪了色的過氣書攤。

學院色彩 II

一個人的作品被形容為帶有濃厚的學院色彩，意思是指具有一定的學術性呢？還是看得出來自某種特定的學院訓練呢？

不過真正的問題可能是，擁有學院色彩是否能增加作品的風采呢？

學院色彩 III

每個學院訓練出來的學生，都有一種容易辨識的共通特質，也就是特定的學院色彩。

在繪畫方面，北藝大飄揚著「北藝風」，畫面充滿快速薄塗的筆觸、自動性技法的滴流效果、半透明色調的色彩，以及使用磨砂機打磨畫面的痕跡。台藝大的特色，則是畫面佈滿黑黑髒髒的顏色，上面堆疊著厚實濃稠的肌理，偶爾還黏貼著一些不知名的物體。

性別色彩

和一般家裡都是媽媽煮飯，大部分餐廳的大廚卻是男性的情況一樣，藝術學院的學生大部分是女生，大多數老師卻是男的。

有個玩笑說，就是因為師生的性別比例太過不平均，所以教出來的學生有種不男不女的傾向。

捍圖社

捍圖社 (Hantoo Art Group) 的成員主要來自文化大學美術系。當初的命名有種捍衛圖像的味道，用來對抗當時多以裝置和概念性創作為主的海歸派藝術家。有趣的是，到了今日，捍圖社藝術家的創作早已不侷限於繪畫。

不知道是不是彼此互相影響，無論是早期的繪畫，還是現在的影像，捍圖社藝術家的作品普遍帶有一種藍紫帶紅的曖昧色調。

弱繪畫

弱繪畫 (Weak Painting) 不是一個藝術團體，這個名稱來自 2009 年關渡美術館的一個繪畫聯展，年輕藝術家思考在以影像媒體為主流的藝術環境裡，繪畫可以什麼樣的姿態來回應現實呢？

被歸類為弱繪畫的藝術家大多畢業自北藝大，他們喜歡以快速的筆觸和滴流的痕跡，捕捉當今年輕人沒有特定追求目標的生活狀態，畫面充滿喃喃自語的淡淡情緒。令人難解的是，極大比例的弱繪畫作品，畫面散發出來的，卻是一種輕淡混色風格的北歐色彩。

北藝大的原色

天空與無限想像的天藍色、樹林與鶯鶯草原的
青綠色、長龍盤臥建築群的磚紅色、陽光與藝
術神采的金黃色。

這是北藝大的原色。

其 他 篇

生活 夢的顏色 肝的顏色
色情的顏色 天氣的顏色 I
天氣的顏色 II 淡水的顏色
寵物的名字 白蒂和黑蒂
貓的顏色 有色人種 ABC
白化症 紅人與黑人 紅黑版
畫 皮書 現在藝術 相對論

生活

社會上不是只有好人和壞人兩種人，世界上也不是只有黑色和白色兩種顏色。

我們生活在不同的色調中。

夢的顏色

問：你的夢是單色或是彩色？

答：那要看是睡夢還是夢想。

肝的顏色

有一句廣告詞說：「肝如果不好，人生就是黑白的。」

這裡的黑白不是指對與錯，也不是指黑色和白色，而是用來形容人的精神狀態，意思等同神采、風采。

色情的顏色

好色的中國人看黃色書籍，好色的日本人看粉紅色影片。

色情的顏色有多色呢？那是一種有色也很色的色色感覺。

天氣的顏色 I

天氣本身是沒有顏色的，沒有明度、亮度和彩度，只有溫度、濕度，以及風的速度。

天氣的顏色是一種感覺，溫暖的天氣讓人感覺世界是彩色的，寒冷的天氣則讓人感到心情黑白，難怪位於高緯度的北歐國家，憂鬱症病人和自殺人口的比例比較高。

天氣的顏色 II

寒冷的天氣總是讓人聯想到灰色。

那是一種要髒不髒，瀕臨骯髒邊緣的乾淨的灰色。

淡水的顏色

捷運紅線是淡水線；紅樹林站附近有紅色樹林；淡水夕陽是橘紅色的；紅毛城、淡水國中和北藝大的建物都是磚紅色的。

淡水的顏色是偏紅的，這種紅色是一種文化和生活的色彩。

寵物的名字

許多寵物的名字來自他（她）身上的毛髮顏色。

和許多人的綽號一樣，「小○」是個常見的寵物名字，有很多寵物就叫「小白」、「小黑」、「小黃」……。如果寵物的毛的顏色多一點的話，就會被叫「小花」。

白蒂和黑蒂

街頭巷語口耳傳聞，關渡山上自強路關渡海悅社區有一隻（或兩隻）貓喜歡在社區中庭溜達？這隻（或兩隻）貓咪身上的毛是黑色的，只有臉上的毛是白色的。認為有兩隻貓咪的人說，有白色下巴的那隻貓咪叫白蒂（Patty），有黑色下巴的那隻是黑蒂（Hatty）。

從命名學的角度來看，黑與白本來就是對比（稱）的，有黑就有白，有白也應該就有黑，這兩個顏色是一種自然色彩的再現指稱，來自貓咪的天生毛髮顏色。加上「兩」隻貓咪的名字中英文諧音搭配完美一致，幾乎就是渾然天成的命名，由此推論，應該有兩隻貓？

貓的顏色

我們無法從毛的顏色來判斷一隻貓的好壞。

鄧小平（1904-1997）說：「不管是黑貓還是白貓，只要能抓老鼠就是好貓。」

有色人種

有一個黑人抱怨自己被稱為有色人種的故事：

我出生的時候、長大的時候、生病的時候、曬太陽的時候、著涼的時候，甚至要死掉的時候，都是黑色的。你們（白人）出生的時候是粉紅色的、長大了變白色的、生病了是綠色的（臉色發青）、曬了太陽變紅色的、著涼了變藍色的、要死掉了的時候是紫色的。你們怎麼好意思說我是有色人種呢？

ABC

在中國和台灣，「ABC」一詞的意思是華裔美國人（American Born Chinese）。

也有人把「ABC」稱為香蕉，因為他們的膚色和華人一樣是黃色的，但思考的方式是美國白人的。

白化症

不像大部分的恐色症 (Chromophobia) 來自心理的因素，白化症 (Albinism) 是一種生理的現象，患者體內缺乏色素導致皮膚和毛髮呈現白色的樣態。

如果負負得正，兩個非法移民在美國所生的小孩是美國公民，那麼，有恐色症的人和有白化症的人，會不會變成好朋友呢？

紅人與黑人

一個人很受歡迎或被重用，叫做很紅；一個人被冷落或被誤解，則是黑掉了。

至於「紅五類」和「黑五類」，則多了一種政治的意含。

紅黑版畫

中國流行於文革時期的「紅黑版畫」，基本上是一種具有政治性目的的木刻版畫，內容以傳播毛澤東（1893-1976）的共產主義思想為主，主要描繪領袖肖像、工農勞動、政治教育等文宣圖像。

「紅黑版畫」的紅與黑，和當時依照出身階級劃分的「紅五類」和「黑五類」沒有關係，它們是這種文革時期版畫中最常出現的兩個顏色。

皮書

一本書的封面顏色通常暗示出它的內容和重要性。最令人耳熟能詳的是白皮書（White Paper），它是政府組織的官方政策報告書。紅皮書是危機警示性的報告書，它可能是組織綱領或策略，也可能是作戰指導方向。綠皮書則是正式諮詢文件，內容定案之後再發表白皮書。

在藝術界，艾未未（1957-）所出版的中文地下刊物《黑皮書》（1994）、《白皮書》（1995），以及《灰皮書》（1997），可能是中國前衛藝術中最重要的三本書。

現在藝術

從前，音樂家融合所有的樂器變成交響樂；現在，音樂家讓聲音自己說話。

從前，藝術家把調色盤上的顏料變成太陽；現在，藝術家分解太陽的色彩。

相對論

色彩：單色的彩色的，彩色的單色的。

情緒：橙色的悲傷的，紫色的快樂的。

溫度：藍色的火熱的，紅色的冰冷的。

位置：深色的靠近的，淺色的遠離的。

重量：白色的沉重的，黑色的輕巧的。

這是一種色彩與文字的相對論。

他 說 篇
老子 簡麗庭
賈德 貝切勒 I
貝切勒 II 卡
普爾 柯裕棻

老子

老子：「五色令人盲。」

這裡的「五色」，指的不是傳統中國水墨畫裡的「墨分五色」，而是多采多姿的現實花花世界。

簡麗庭

簡麗庭 (1983-) :「五色令人目盲，色表令人色冷感。」

老子早就說過，花花世界讓人頭昏腦脹，看不清楚真實。但色表為什麼讓人對色彩無感呢？是不是因為它太過理性，不像色環可以調來混去那麼地性感呢？

賈德

賈德 (Donald Judd, 1928-1994) :「材料、空間和色彩是視覺藝術的主要觀點。」

在材料上，賈德稱他的作品為「特定物體」(Specific Objects)，這是用來說明它們既不是雕塑也不是繪畫；在空間方面，「特定物體」通常不是實心的，它們與周圍的空間產生關係；在色彩方面，賈德以繪畫的概念來處理材料上的色彩問題，「特定物體」不是色彩的身體。

貝切勒 I

貝切勒：「色彩讓我們看到一些我們分類和歸納的經驗，特別是感覺經驗的方法、一些我們常常忽略的思考習慣，以及一些我們的偏好和文化偏見。」

對於色彩的理解在解釋色彩如何被運用上，扮演著重要的角色。但是，對於一個決定使用哪些顏色的藝術家，這可以是反過來的道理，哪一部分的方法被安排在這些顏色呢？

貝切勒 II

貝切勒：「有一種白，它看起來非常白，就像漂白劑一樣白。事實上，這種白本身就是一種漂白劑。」

不知道這種白是否也能漂白人類腦袋裡的黑色思緒，讓人更明白如何思考色彩呢？

卡普爾

卡普爾（Anish Kapoor, 1954-）的作品具有神聖的幾何形式和強烈感染力的色彩，形式是作品的軀體，色彩則是它的靈魂。藝術家參照印度傳統，經常將黑、白、紅、黃、藍、綠，以及紫色的色粉撒在自己的雕塑作品上，透過鮮明的色彩來傳遞能量和意識。

卡普爾：「色粉提供物體一種看不見的特徵，創造一種完形心理的感受，彼此成為一體，做為那樣之前和之後的基本概念，接近那些不存在的實踐。」

柯裕棻

柯裕棻 (1968-) :「那綠色的感覺如此奇特，以致於日後只要想起尼采 (Friedrich Nietzsche, 1844-1900) 的憤怒，我就直覺那樣的憤怒一定是那樣微妙的綠色。」

讀過博士學位的人，應該都可以體會那種「尼采的綠色」的感覺。我也曾經以為這種綠色很偉大，真正觸及到它的時候，才發現那不過就是一種顏色。

我說篇 I： 普遍概念

基本 勘測色彩 I 勘
測色彩 II 勘測色彩 III
原色 不混色 邊框
的顏色 I 邊框的顏色
II 邊框的顏色 III

基本

創作的過程讓我思考人是如何理解（感受）這個世界的，以及我所理解的方法和別人有什麼不一樣。

就像每個人對於色彩都有一些認識，為什麼一個特定的顏色會有特定的用法呢？為什麼我會選擇這個顏色而不是另一個顏色呢？這不只和情緒或感覺有關，也和每個人對於這個世界的基本理解有關。

勘測色彩 I

勘測色彩（mapping color）有兩個意思，一個是幫作品中的形象找顏色，一個是尋找如何展現這件作品的色彩（想法）。

勘測色彩包含已知和未知的因素。已知的是指以特定的意圖，利用假設、知識，以及預先知道的色彩感覺，將色彩與某種再現連結；未知的是以日常生活中的觀察和遭遇為主，這種隨機的發現常常顯露最開始的時候所沒有預期到的，色彩的另一面特色。

勘測色彩 II

勘測色彩的過程很像是去發現和自己產生共鳴的顏色，也像是一種我所看到的與我內在之間的交互作用。

有些問題是我常常問自己的：色彩對我有什麼意義呢？它是我看到的、我感覺到的，還是我所想到的呢？這個顏色是從哪裡來的呢？它在什麼時候引起我的注意呢？而我想要透過色彩來表現什麼呢？

勘測色彩 III

我在勘測色彩上的五個主題：

- 一、色彩與交互關連
- 二、色彩的主觀性
- 三、色彩作為再現
- 四、色彩在抽象與再現之間
- 五、色彩的任意性

原色

我選擇原色的方式，跟梵谷（Vincent van Gogh, 1853-1890）使用強烈的、高飽和度的、「原始」的顏色來畫畫一樣，都和心裡的感覺有關。

這種原色不是傳統色相環的基礎三原色，它們是一種以主觀情緒感受的顏色。

不混色

在色彩的使用上，我很少混色。不混色的色彩選取方式有一定的當代意義，它的操作手法像是去五金行買油漆，這些工業用色都是一罐罐裝好，可以馬上使用的，也像是移動滑鼠在電腦繪圖軟體上點選顏色，點了馬上可以著色。

這種不混色的操作方法，與傳統歐洲繪畫利用三原色在調色盤上混色的邏輯不一樣，前者是色表的概念，後者則是色環的概念。

邊框的顏色 I

受到李希特如何使用灰色，以及蒙德里安 (Piet Mondrian, 1872-1944)「非原色色彩」(non-primary colors) 概念的影響，我畫作中的邊框通常是米色或灰色，它們保有一種低調的性格，不會干擾畫面的主要形象。

這些邊框不是裝裱上去的，而是描繪在畫面上的顏色，邊框色本身就是邊框，屬於畫面的隱形結構。

邊框的顏色 II

米色像是皮膚的顏色，我畫作中的米色邊框可以看成與身體（畫面內容）連結的皮膚。

皮膚底下的身體暗示了一種由藝術家或人類所操作的、所謂的抽象的符號和象徵；邊框的持續出現和它的位置暗示了一種「歸零」，也就是抽象本身可能存在的、也是唯一可以存在的地方。

邊框的顏色 III

由邊框色所創造出來的邊框，是一種透過記號（sign）改變的任意性邏輯。

透過邊框，對外我可以評論政治和文化，對內可以開別人和自己的玩笑。這是一個自我嘲諷的世界，而我也嘲諷整個世界。

我說篇 II： 彩色書系列

彩色書系列 I-IV 心情 I：誰喜歡星期
一呢？ 心情 II：對於男人的評價 政治觀
I：1949 以來的中國 政治觀 II：2000 以
來的臺灣 藝術 I：中國水墨畫 藝術 II：
歐洲古典油畫 藝術 III：當代藝術 藝術
IV：觀念藝術 書 I：中國人的成人書籍
書 II：日本情色影片指南 書 III：王爾德的
格雷畫像 I-II 書 IV：穆斯林的性平手冊

彩色書系列 (2017) I

色彩 (color) 一詞一語雙關，它既是顏色，也是精神、神采的意思。

「彩色書」(The Colorful Book) 的命名也和雙關語的運用有關，它是指彩色的書呢？色彩的書呢？還是書的色彩呢？

彩色書系列 (2017) II

「彩色書系列」以書名和無內文的彩色內頁為搭配，利用命名和色彩系統，特別是單色畫的概念來處理心情、政治觀、藝術和書四個主題的內容，共有十二本書。

這系列無字無圖之書，書裡面的每一張內頁都是一張單色畫，它們以書本為展場，而且是可移動的展場。

彩色書系列（2017） III

什麼都沒有畫的圖，色表與單色畫。什麼都沒有寫的書，我好想變成一個作家。

按順序排列展示在圓形桌面的「彩色書系列」，透過鄒永姍（1975-）頭戴式攝影機投影出來的空照圖，看起來像是書的眼球，也像是一種新的色相環。

彩色書系列 (2017) IV

作為一件作品，「彩色書系列」以色彩系統，特別是單色畫的概念來回應書名標題的意涵，是一種有關繪畫本質和觀念的討論。

「彩色書系列」(2017) 不只有視覺版本的十二本彩色的書，另外也有一本書寫創作思考的文字版本《彩色書》(2018)。

彩色書系列 – 心情 I： 誰喜歡星期一呢？（2017）

一般公司、政府機構和學校都是一至五上班，六日兩天休息。每到星期一，不想上班、上學的上班族和學生就會感到憂鬱，看起來無精打采，所以有「藍色星期一」（Blue Monday）這個詞的說法。

不過每個人的星期一症候群症狀不太一樣，有些人的情況比較嚴重，有些人還好，各自展現不同深淺的藍色。

彩色書系列－心情 II： 對於男人的評價（2017）

對於男人的評價有百百種，對女人來說，有個開玩笑的說法是「不予置評」(no comment)。

「不予置評」不是沒有評價，而是指沒什麼好說的或令人無語的 (wordless)，以空白作為內容。

彩色書系列 – 政治觀 I： 1949 以來的中國（2017）

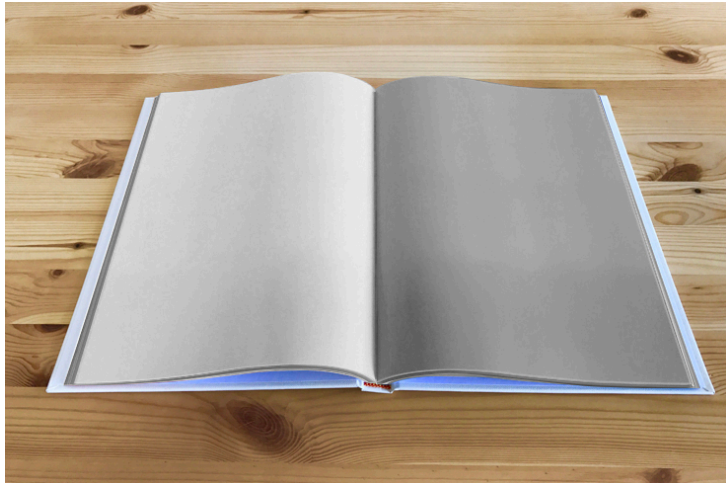
中國共產黨黨旗是左上角有鐮刀和錘子黨徽的紅旗，中國國民黨黨旗是中間有青天白日的藍旗，民主進步黨則是中間鑲以綠色台灣的白十字綠底旗。

如果每面旗都是一張單色畫，1949 以來的大中國地區政權，是由同領土面積比例的紅、藍、綠三色調的單色畫所堆疊起來的。

彩色書系列 – 政治觀 II： 2000 以來的臺灣（2017）

台灣每次年底要選舉的時候，大家都會問彼此：
「你是什麼顏色的？」

2000 年民進黨首次執政後，北部以支持國民黨的藍色選民為多，南部則以支持民進黨的綠色選民為主。那些無條件支持兩黨的人被稱為「深藍」和「深綠」，有深自然也有淺，所以也有「淺藍」和「淺綠」，以及「偏藍」和「偏綠」。

彩色書系列 – 藝術 I： 中國水墨畫 (2017)

中國傳統水墨畫「墨分五色」，所謂的「五色」指的是用筆的墨色變化，分為濃、淡、乾、濕、燥五種，如果加上「白」，就是「六彩」。

不論五色還是六彩，它們都是黑、灰、白，不是彩色卻能傳遞色彩（神采）的顏色。

彩色書系列 – 藝術 II： 歐洲古典油畫（2017）

傳統歐洲畫家使用油畫顏料作畫，他們習慣在調色盤上調配自己想要的顏色。

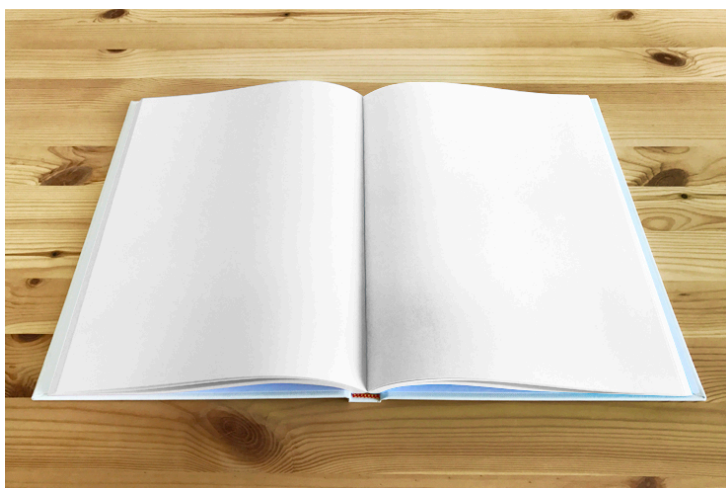
這些擺放在調色盤上的各種顏色，通常以色環的漸層方式依序排列，方便畫家調配紅、黃、藍三原色來創造新的色彩。

彩色書系列 – 藝術 III： 當代藝術 (2017)

當代藝術有各種表現面向和操作手法，多采多姿的程度超過以往所有的藝術型態。

當代藝術特別能表現當代生活的文化色彩，那是一種高彩度的、高明度的、閃亮的、發光的、絢麗的、燦爛的、金屬色的、霓虹燈色的人工迷幻色彩。

彩色書系列 – 藝術 IV： 觀念藝術（2017）

觀念藝術是一種風格和藝術運動，它把藝術視為觀念性的產物，和語言轉向 (linguistic turn) 有著密切的聯繫，作品看起來像是一種可以推演，或可以改變原本事物關係（移置的能力）的論述。

觀念藝術仍然需要透過（視覺）形式來超越文字，它有一種低調的傾向：重文字、低視覺、低色彩、非藝術家手工製作的、最好是任何有關人的痕跡都沒有的。

彩色書系列 – 書 1： 中國人的成人書籍（2017）

所謂的成人就是大人。從小到大，每個大人應該都讀過不少書，特別是在擁有濃厚士大夫觀念的中國。

可是中國大人看的書卻不叫成人書籍，成人書籍通常指著有色書籍，而且通常是黃色的。

彩色書系列 – 書 II： 日本情色影片指南 (2017)

日本是個令人感到矛盾的國家，特別是在性的部份，日本人的態度既保守又開放，民風看似拘謹，卻出產了全世界最多的成人影片 (AV)。

粉紅色在日本帶有性的意味，日本的情色影片被稱為粉紅色電影。矛盾的是，粉紅色也是大部分純真小女孩最喜愛的顏色。

彩色書系列 – 書 III： 王爾德的格雷畫像（2017）I

《格雷的畫像》（The Picture of Dorian Gray, 1890）和《黃皮書》（The Yellow Book）是兩本和王爾德（Oscar Wilde, 1854-1900）同性戀身份有關的書。前者是他唯一的長篇小說，內容隱約帶有同性戀意味；後者則是作家當年因為「有礙風化」被捕時，他腋下夾著一本黃色封面的書。

王爾德生前應該很難想像，由紅、橙、黃、綠、藍，以及紫羅蘭色條紋所組成的彩虹旗，今日會到處飄揚。

彩色書系列 – 書 III： 王爾德的格雷畫像（2017）II

「彩色書系列」所有書的封面都是白色的，白皮書的形式暗示藝術家希望自己所創作的書，和代表權威性報告書或指導性文本的「白皮書」一樣，都是重要的或有意義的。

在這系列十二本書裡面，只有《王爾德的格雷畫像》是黃皮書，用來回應王爾德同性戀身份的故事。

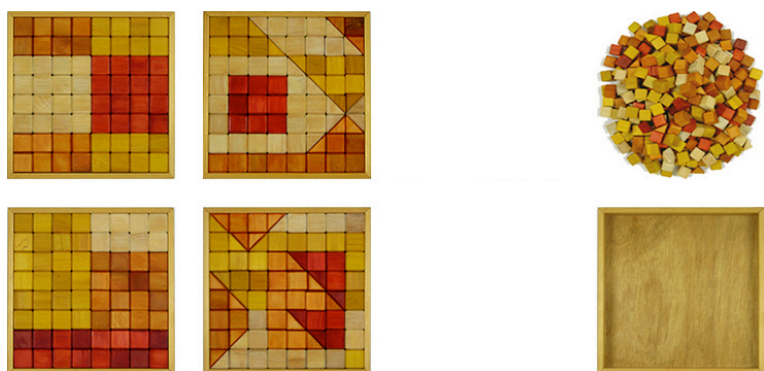
彩色書系列 – 書 IV： 穆斯林的性平手冊（2017）

即使到了今日，大部分主要信奉伊斯蘭教的國家，仍然存在著明顯男女不平等的情況。

如何教導穆斯林有關性別的平等意識呢？每個人發一本性平手冊，內頁以粉紅色代表女性，粉藍色代表男性（指示男女生理性別的兩個通用色彩）。這本書表現男女身份的頁數相同，而且代表女性的頁數排在男性的前面。

我說篇 III： 其他作品

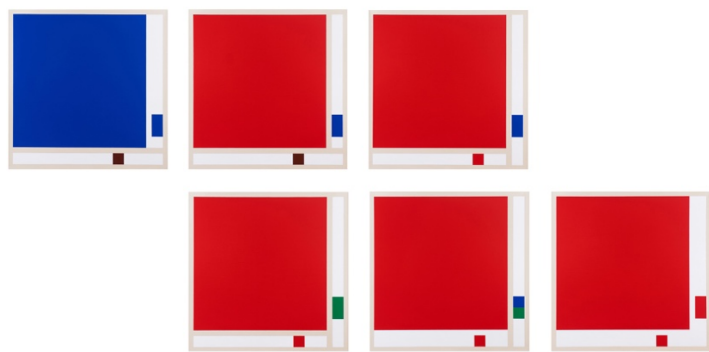
中國系列 中國系列：我不屬於這裡而是那裡 中國系列：單色畫的色彩－我是什麼顏色呢？ 貝切勒系列 貝切勒系列 I：單色畫和色表 貝切勒系列 II：骯髒的與發亮的 我的澳大利亞藝術圈 I：我的圈圈（VCA & RMIT） 我的澳大利亞藝術圈 II：他們的圈圈（歐洲的&原住民的） 映射格蘭菲迪系列 映射格蘭菲迪 II：心靈的地圖 映射格蘭菲迪 III：我的工作室 映射格蘭菲迪 V：尋找靈魂的必需品 映射格蘭菲迪 VI：我的探索圖譜 我的布魯克林 II：黑暗之心 我的布魯克林 III：心跳的感覺 獻給那些藝術家的禮物 藝術家尋找自己的禮物 台北系列 II：我的畫廊 我的畫廊 I：都一樣嗎？（畫廊圖／畫畫廊） 台北系列 IV：我的派對 畫廊集系列 艾尼西系列 I-II

中國系列（2008-2012）

除了主觀情緒和心理感受的色彩使用，如何以觀念性的操作手法，將色彩轉變為一種和社會現實有關的再現，也是我在創作中感興趣和想要挑戰的議題之一。

「中國系列」反映中國和臺灣兩岸之間的政治關係，系列作品中的色彩運用和政治象徵有關，用來引發觀者重新思考及發現政治決定的意含。

中國系列：我不屬於這裡而是那裡 (2008-2012)

在簡化為幾何構圖的中國地圖上，暗示政治框架的米色邊框和特定政權色彩的漸序改變，顯示我所觀察與預測的，1949 年以來整個大中國地區主要政治權力分配的變化。

垂直水平的構成和扁平色面的運用，乍看之下像是蒙德里安的繪畫風格，可是和現代主義的幾何抽象 (Geometric Abstraction) 傳統不一樣，這件作品強調的不是純粹或精神性，而是政治意含。

中國系列：單色畫的色彩－我是什麼顏色呢？（2009）

我在五張肖像畫格式的畫布上，各自塗上一個政治象徵色，另外以作品標題來提示觀者，自行在自己的「顏色」前對號入座。

兩岸問題就像單色畫，有許多一體兩面而又矛盾的地方。我認為單色畫是最具觀念性思考的繪畫，所以我以單色畫的形式來反映中國問題。

貝切勒系列 (2009)

貝切勒常常使用被丟棄的、已經處理過的、在日常生活中找到的物件來創作，他也喜歡運用「當代色彩」來幫作品增添色彩。

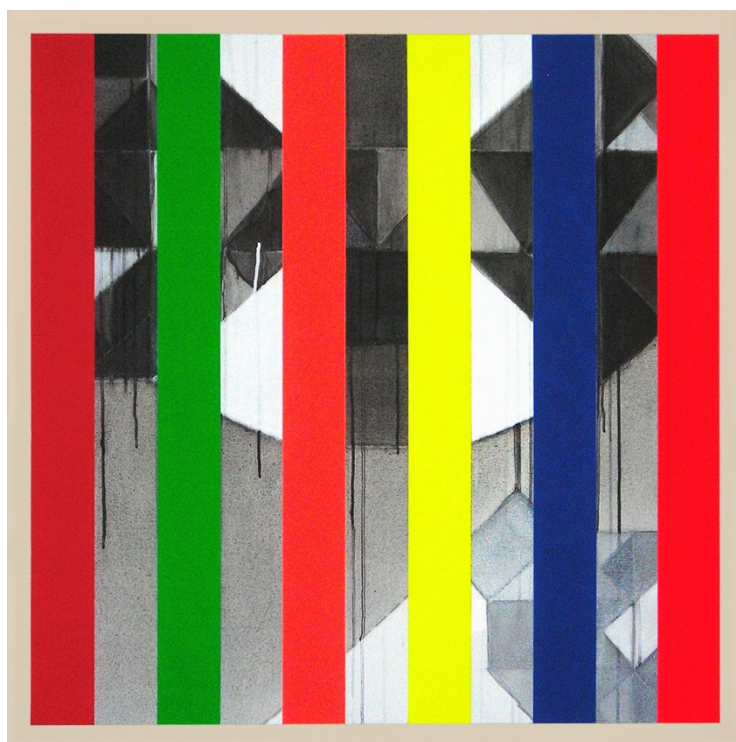
向貝切勒致敬，同時也開他的玩笑，我用一張我以前畫的、我不喜歡的、被我放棄的作品，以及工廠大量生產的、已裝訂在木頭內框上的、可以馬上使用的小畫布來創作我的「貝切勒系列」。

貝切勒系列 I： 單色畫和色表（2009）

「貝切勒系列」的用色來自於貝切勒作品中常見的顏色：人造的、工業用的、閃亮的、發光的、金屬色的、霓虹燈色的色彩。

我在數十張小畫布上各自塗了一個貝切勒的顏色，再將它們隨意平放在地上，姿勢有如貝切勒以平板推車做成的有輪子的單色畫。這些小畫布看起來像是一個個從色表裡跑出來的顏色，如同貝切勒所討論的，色彩做為一種現成物的概念。

貝切勒系列 II： 骯髒的與發亮的（2009）

我將一件自己不喜歡的作品改造成新的作品。原來的畫面劃分為等間距長條，單數條塗上貝切勒常用的顏色，雙數條保留原來畫面的圖案。新的畫面（明亮的、平塗的）和舊的畫面（黑白的、不均勻的）彼此交錯，製造出一種閃亮的霓虹燈效果，這是一種在現當代都市（貝切勒的色彩來源）中常常出現的顏色。

《發亮的骯髒的》(Shiny Dirty) 是貝切勒 2004 年一次重要個展的展覽名稱。

我的澳大利亞藝術圈 I：我的圈圈（VCA & RMIT）（2009）

身為一個有畢業時間壓力的留學生，在澳洲念書的那幾年，我花很多時間在學校裡，藝術學院的學習圈等同於我在當地的藝術圈。

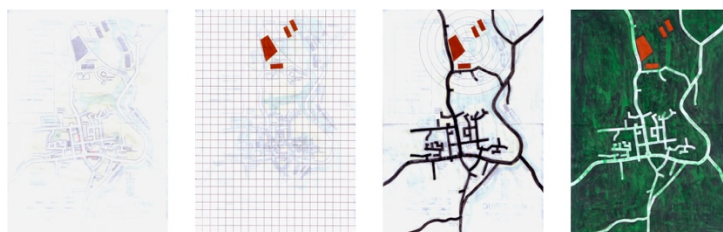
我把自己曾經就讀過的兩個學校的標誌（logo）改成圓形，用來代表我的「圈圈」，一個塗上金色，另一個塗上銀色。我以這兩個金屬色所代表的世俗色彩，開玩笑地回應了「書中自有黃金屋」的說法。

我的澳大利亞藝術圈 II：他們的圈 圈（歐洲的 & 原住民的）（2009）

澳洲藝術圈有兩大主流，一個是來自歐洲藝術的傳統，另一個是因為歷史因素，澳洲政府大力扶植的原住民藝術。

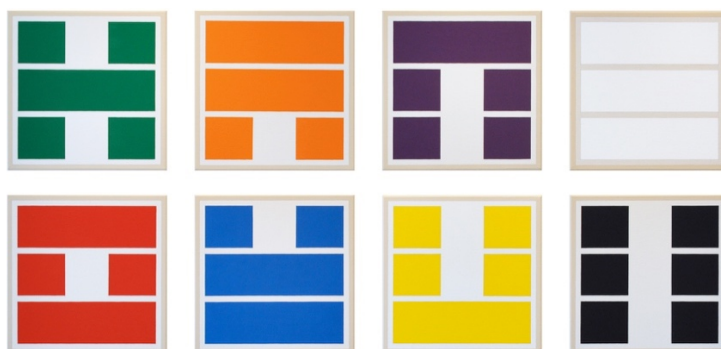
我使用兩個圓形畫布，一個塗滿白色成為一個白色的面，以白人膚色和單色畫的傳統，暗示這是來自歐洲脈絡的藝術圈。另一個畫布佈滿黑、白、紅、黃等顏色所描繪的小圓點，以原住民的原色和點狀構圖兩大特點，說明那是原住民的藝術圈。

映射格蘭菲迪系列（2010）

2010 年的夏天，我在蘇格蘭道芙鎮 (Dufftown) 的格蘭菲迪釀酒場 (Glenfiddich Distillery) 駐村。當地的地理、氣候和人文景觀，與台北和我之前留學的紐約及墨爾本大為不同，給予我新鮮的感覺以及全新的生活體會。

我在駐村地創作了一系列畫作，試圖捕捉那段期間我所觀察到的與所感受到的物理和心理狀態，特別是當地的視覺、嗅覺，以及味覺色彩。

映射格蘭菲迪 II： 心靈的地圖（2010）

在道芙鎮駐村期間，一日午後我走在路上，突然發現路邊一棟蘇格蘭式民宅大門上方掛了一幅八卦圖。圖陣上卦形的工整構圖使我聯想到蘇格蘭水平堆疊的山巒，啟發我以自己感受到的當地色彩來描繪一組八卦圖作品。

後來我才明白，那幅八卦圖之所以讓我的感受如此強烈，是因為在那當下，我對於身處的道芙鎮的地景與人文都還很生疏，而描繪八卦圖讓我開始覺得與當地有了聯結。

映射格蘭菲迪 III： 我的工作室（2010）

這組作品包含四件繪畫：以綠地為背景的酒廠所在地道芙鎮地圖、指示酒廠內建物位置的黑白簡化圖、以紅色描繪的楓葉小屋（Maple Cottage）平面圖，以及楓葉小屋中的工作室平面圖，它是明亮的橙橘色。

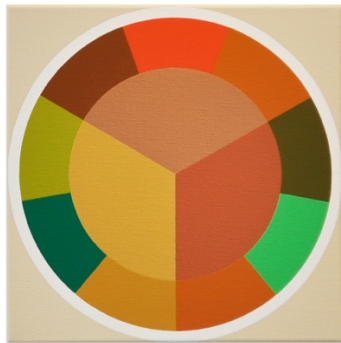
以地圖為本的創作勾勒出我在他鄉異地的旅行，工作室的畫像紀錄著自我追尋的路程，畫面中的色彩變化則揭露我在當地所觀察與所感覺的內外色彩。

映射格蘭菲迪 V： 尋找靈魂的必需品（2010）

「釀酒廠」、「大麥」、「水」、「酵母」、「泥炭」、「蒸餾」、「木桶」、「三年」，我將八個釀造威士忌所需要的元素簡化成幾何圖形，各自以一個顏色代表，用來提示觀者，這些圖像都是原生自釀酒廠。

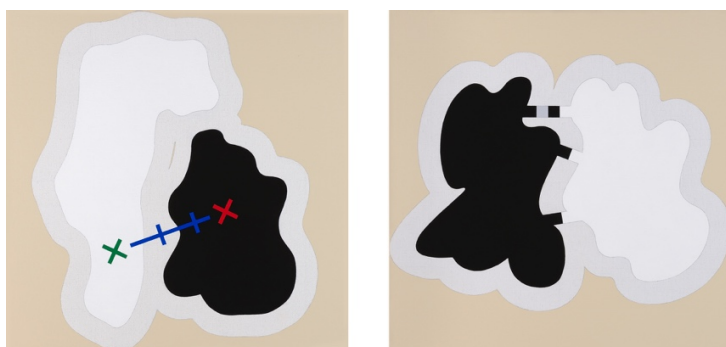
我希望這幾幅畫作能夠成為一種地圖符號，幫助人們理解威士忌是如何誕生的。它不只是一種烈酒的製造過程，本質上更是一趟性靈探索的旅程。

映射格蘭菲迪 VI： 我的探索圖譜（2010）

我使用自己定義的色系來表現駐村地最受歡迎的三個年份的威士忌。「原色」的靈感來自這三種威士忌帶給我的所見所感；「次原色」源於這些威士忌提供的味蕾刺激想像。

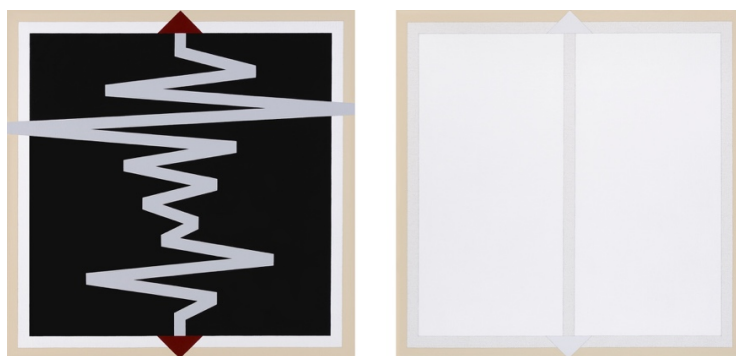
諸多色塊互相映照，它們創造出一種獨特的色彩譜系，揭示了我對威士忌風味的探索歷程。

我的布魯克林 II： 黑暗之心（2012）

2011 年我重回多年沒有拜訪的紐約，以前念書時的藝術家同學幫我畫了一張當地地圖指路，上面只有曼哈頓和布魯克林兩個區，她說這就是一般紐約客眼中的紐約。

由這張隨手地圖描繪而成的紐約地圖，看起來像是心臟，也像是兩顆荷包蛋。我將其中一顆塗上白色，另一顆塗上黑色，用來標示這兩區主要居民的顏色（皮膚色）。兩顆蛋中間有地鐵和橋連接，所以也可以翻面混色。

我的布魯克林 III： 心跳的感覺（2012）

「我的」一詞很個人，當「我的」運用在作品名的時候，有一種任意性地嘲諷整個世界的意圖；當圖像內容也有「我的」的時候，則多了一種藝術家說了算的意味。

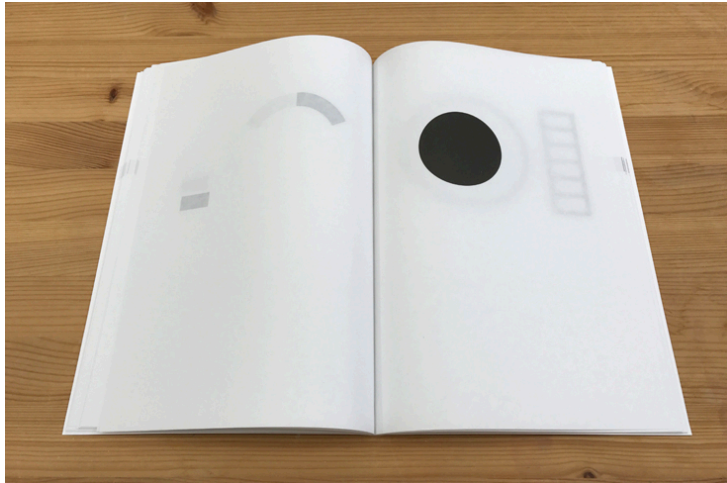
我的布魯克林經驗告訴我，走在白人比較多的地方感覺比較安全，走在黑人比較多的地方讓人感覺害怕。我的白色曲線圖以靜止狀表示走在白人區時的平靜心情，但不動的心電圖的原意卻是死亡。

獻給那些藝術家的禮物（2014）

我以書為創作形式回應自己的藝術學習歷程。絹印技法的使用回應版畫的出現和大量印刷需求有關，特別是圖書，另一方面，它的平整質感也特別能表達我所追求的扁平色塊和色彩品質。

我選擇十件舊作作為書中圖像來源，透過描寫「形似」造形的文字和圖像內容的搭配，我向給予自己創作靈感和養分的藝術家致意，也對「資源回收」自己過往作品的動作幽默一笑。

藝術家尋找自己的禮物 (2016)

這件作品再度「資源回收」我以前的作品，構成每個「禮物」的圖像分別取自《獻給那些藝術家的禮物》的製圖分色稿，我以黑色替換所有分色稿的彩色色塊，搭配半透明紙張使用。

分色稿上的黑色圖形看起來既抽象又真實，連續翻閱動作製造的視覺暫留效果，讓人腦中自動投射出最後的畫面形象。我在《獻給那些藝術家的禮物》中向特定的藝術家致敬，《藝術家尋找自己的禮物》則開放你（觀者）想成為哪位藝術家的可能性。

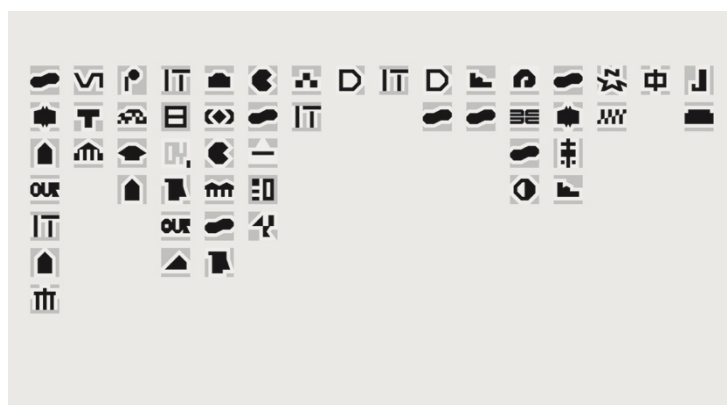

台北系列 II：我的畫廊（2012-2016）

每個藝術家對畫廊生態都有自己的觀察和想法，我以畫廊建物的造形、色彩和名稱，做為分類不同畫廊群組的方法：

- 《我的畫廊 I：都一樣嗎？（畫廊圖／畫畫廊）》
- 《我的畫廊 II：都一樣麼？（本質：黑－原貌）》
- 《我的畫廊 III：都一樣嘛？（本質：黑－改造）》
- 《我的畫廊 IV：都一樣噢？（本質：白－原貌）》
- 《我的畫廊 V：都一樣嚶？（本質：白－改造）》
- 《我的畫廊 VI：都一樣嘍？（表面：全部）》
- 《我的畫廊 VII：都一樣喃？（表面：局部）》
- 《我的畫廊 VIII：都一樣訥？（字面：原造）》
- 《我的畫廊 IX：都一樣呢？（字面：新編）》

我以類似念佛經、繞口令的語助詞來嘲笑所有畫廊，不管裡外是什麼顏色，本質上其實都差不多。

我的畫廊 I：都一樣嗎？ (畫廊圖／畫畫廊) (2016)

做為整個「台北系列 II：我的畫廊」組件的目次索引，我在台北歷年展出的展場圖像，以黑、灰、白三個顏色為色彩組合，傳遞目次所需保持的客觀指示特質。

當這些圖像出現在其他系列的時候，原本中性的顏色會跟著改變，有些變成畫廊建物的物理性顏色，有些則是心理上我所感受到的顏色。對我來說，這裡的色彩是抽象的，它具有一種超越物理性的不確定性，特別能傳遞人主觀的心理感覺。

台北系列 IV： 我的派對（2016）

臺灣有許多政黨，其中有幾個主要的勢力，喜歡聚在一起舉辦「派對」玩樂。

《我的派對 I：形形（排列與組合：凹凸有致、三國鼎立、四均力敵）》暗喻這些政黨，每次選舉的時候都有不同的排列組合玩法。《我的派對 II：色色（色表與色環：調色盤與變色龍）》則諷刺這些政黨裡的投機份子，沒有自己的政治理念，總是見風轉舵，隨時變換自己的顏色，把整個政治圈的色彩都弄髒了。

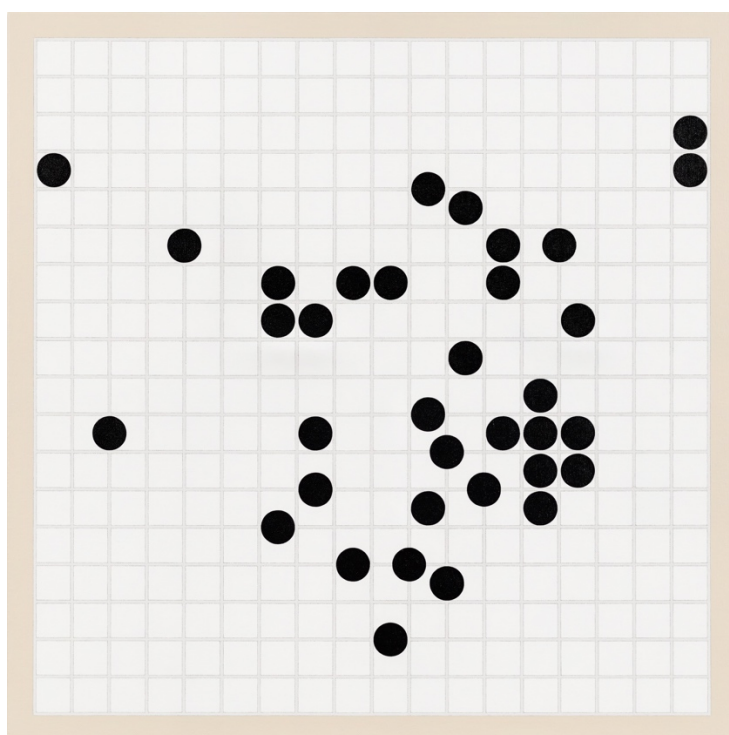

畫廊集系列 (2017)

我「資源回收」自己過去所描繪的畫廊「群像」，利用命名和雙關語來開畫廊和藝術家的玩笑。

「畫廊集系列」有兩本書，內頁文字和圖像的搭配，說明有理想的畫廊該有的顏色 (The Appropriate Color)，也暗示大部份畫廊慣常展現的一樣的臉色 (The Same Complexion)。

《畫廊集 I：該有的顏色》一書的封面是白色的，
《畫廊集 II：一樣的臉色》則是黑色的，黑與白的對比，除了突顯兩種顏色之間的絕對距離，也說明了某種是非（對錯）的關係。

艾尼西系列 (2017-2018) I

由一趟考察中國鬼城 (ghost cities) 旅行所開始的創作計畫，以棋盤佈局構圖暗喻現今中國建設所走的險棋，最後越走越遠，邁向不同的方向：

《艾尼西 I：最開始的，艾拉的與中國的》
《艾尼西 II：表面上的，實有的與虛無的》
《艾尼西 III：注視下的，接收的與發射的》
《艾尼西 IV：那邊來的，權力的與控制的》
《艾尼西 V：格子上的，談笑的與風生的》
《艾尼西 VI：表面下的，發現的與想像的》
《艾尼西 VII：最後面的，點點的與連連的》

只有黑子卻沒有白子的棋賽，是一場沒有對弈對象的比賽，這樣的比劃概念很接近在畫布上描繪不可描繪之物的狀態。

艾尼西系列 (2017-2018) II

世界上最遙遠的距離，莫過於中國與艾尼西，
兩者位於光譜的兩極，彼此身穿國王的新衣，
散發透明色彩的意義。

當來自福爾摩沙的地圖 (Maps from Formosa)
變成來自阿森若夫的垃圾郵件 (Spams from
Asomrof)，中國 (China) 就成為了艾尼西
(Anihc)。倒拼作品英文名的字母即可解碼，
然而「艾尼西系列」的真正議題，是在各種誤讀
(misreading) 中發現新的意義與創造。

彩 色 書

作者 陳曉朋

設計 吳羽柔

出版 STUDIO 116

地址 新北市251淡水區自強路289-1號10樓

電話 +886-976007308

電郵 info@shiaupengchen.com

網址 www.shiaupengchen.com

日期 西元2018年12月 初版

ISBN 978-986-87253-2-4

版權所有 翻印必究

STUDIO 116 BOOKS

STUDIO 116 BOOKS