

6.

海洋美學

色彩結合光，反射著水的自由與流動，展現在靈魂的每一個隱含中，也豐富了我們的生命。夢中，看見光色飛舞在水的流動中，靈魂深處，喚起更精妙的震動。清澈、柔軟、自由、獨立……當回聲在瞳孔上時，我找到了家。

——採自賴純純自述



【本頁圖】
2013年，賴純純留影於「心·脈絡——2013 賴純純個展」。

【左頁圖】
賴純純，〈巴歌浪〉（局部），
2020，鏡版複合媒材，
240×240cm。

夢境預言

賴純純與臺東的邂逅，在千禧年的晨曦中早已展開。從此之後，她讓來自海與自然的能量為作品灌注了更多的生命力。經常是開著車，吹著風，一路往都蘭，生活從市囂轉移到近海的東臺灣，賴純純在那裡也重拾了原木做為創作的媒材。

而關於海的經驗，要從2001年4月的一個夢境說起。某天，賴純純為了參加公共藝術競圖南下，電腦卻出了問題。第二天一大早就要簡報的資料都沒有備份，助理也挫折又焦急，一面想辦法解決。心情鬱卒的她，後來去找朋友喝了點酒，沒一會兒醉了，回到飯店休息……

我夢見自己在一個牆面斑駁的屋子裡，站在一面鏡子前，覺得自己好醜，怎麼看都不滿意。忽然聽見外面好吵，出去一看，很多我認識的藝術家排著隊要去做公共藝術的簡報。我心情實在很煩，於是穿過這些人群走出去，看見外面天空好藍、陽光很強，

【右頁上圖】

賴純純，〈日出旭海〉，
2005，壓克力顏料、畫布，
72×110cm。

【右頁下圖】

賴純純，〈日落關山〉，
2005，壓克力顏料、畫布，
72×110cm。



2008年，賴純純於北海岸留影。



國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts



感覺好棒。繼續往前走，是一片藍色的海，閃耀著整片陽光，亮晶晶的。我一路走到懸崖邊，想看看下面是什麼，正當壓著身體想看，就不小心跌下去了，跌進懸崖下面的一個洞裡，四周都是水。

正當我困在洞裡感到很焦慮，遠遠看到一個人影，一雙細細的腿，划著獨木舟要來救我。他一直划，速度好快，不斷靠近我。後來我就和他一起在船上划著，到遠方的一艘大船上。那條大船一路向前開，到了一個地方之後我跟著一群人陸陸續續爬樓梯上岸。我看見一片熱鬧的景象，人很多，不知道這裡有什麼好玩的？逛啊逛地，有一對小姊弟友善地對著我笑，我很自然地走過去，他們好像要給我看什麼？我們三個人圍著，女孩的手上捧著顏色鮮豔、水珠狀、有觸鬚的水底生物，非常漂亮，這些五彩的小生物就像寶石一樣亮晶晶的。後來我就醒了。

這個色彩繽紛的夢不知道是什麼

意思，也沒放在心上，卻一直在賴純純的腦海底層。直到後來偶然地在臺東都蘭落腳，想起這個夢境，一切好像預言一樣。

2000年之後，賴純純因為公共藝術的創作，經常開著車跑臺東或南部，她曾如此表示：「當我看到都蘭鼻，覺得好像我夢裡上岸的地方。後來才知道，那裡原來是阿美族當初登陸的地點。後來我做了像〈無盡的愛〉那樣的作品，其實就和夢裡看的東西一樣。這些在很早以前的夢境都出現過。我對都蘭、水，有一種特別的感情。」

尋找水脈絡

2007年，賴純純在都蘭駐村之後，愛上了這裡的陽光、土地、都蘭山、親愛的朋友們，也開始了「尋找水脈絡」這一系列運用漂流木的創作。她重新體會到大自然的力量、律動，這些在講究速度感的都會生活

【左頁上圖】

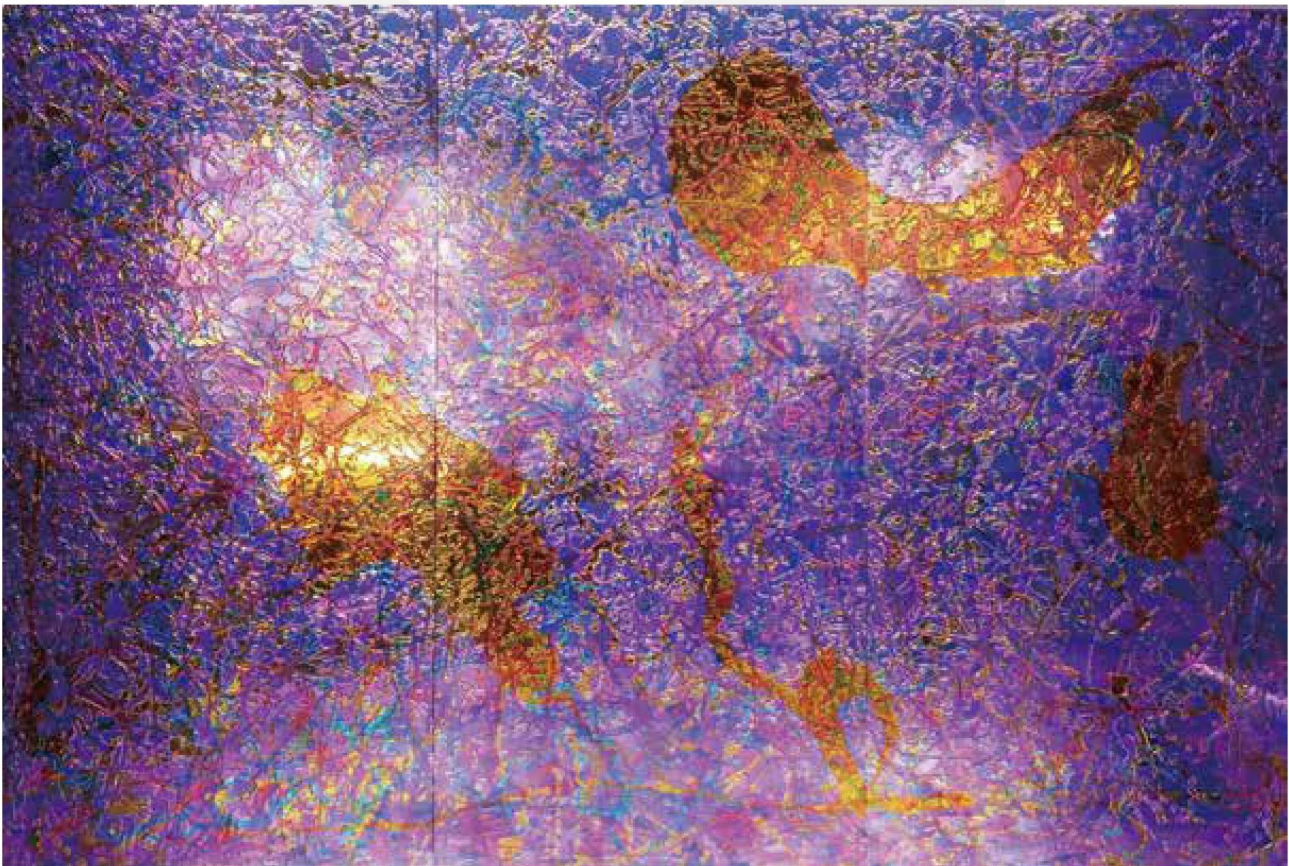
2007年，賴純純於臺東都蘭糖廠二號倉舉辦個展「佇春——都蘭」。

【左頁下圖】

臺東都蘭興東糖場一景，攝於2007年。

2007年，左起：魯碧·司瓦那（戴迷彩帽與墨鏡者）、賴純純（著藍衣戴墨鏡者）、達鳳（著白衣者）、許雨仁、達卡鬧、饒愛琴、李昌義等都蘭藝術家合影於臺東。





中早被遺忘的自然韻律，帶領著她展開生活與創作上的能量轉換。說是「駐村」，其實並非來自任何單位的邀請或主辦，是因為她想試試看在這裡生活、創作。賴純純找了一處閒置的都蘭糖廠房，那段時間裡，她和原住民藝術家們有了更多、更密切的來往，對於原民生活和風土也有更深入的了解和體驗，更確定了喜歡這個地方。

後來，她決定和伙伴沙播兒·拉告（又名阿明）在這裡蓋一間工作室，一起創作和生活。這座工作室經過長時間的規劃、建造，2013年正式落成。

對她而言，都蘭很有趣。在這個邊界上什麼樣的人、什麼樣的想法都有。除了長居於此的原住民之外，更有許多外地的移民，每個人因為不同的原因來到這裡，有在這裡迴避喧囂塵世的，也多得是遊戲人間、浪跡天涯的遊子。賴純純在這裡不但在山與海的環抱中更深刻地認識了

【左頁上圖】

賴純純，〈海上秘寶〉，
2016，鏡版複合媒材，
240×360cm。

【左頁下圖】

賴純純，〈粉紅〉，2016，
鏡版複合媒材，
240×360cm。

2007年，左起：蒜那、賴純純、沙播兒·拉告合影於長光金剛山。





2009年，賴純純成為國立成功大學的駐校藝術家。

臺灣這一片土地，也由衷地被這裡自由的氣息所吸引。

「一切都是空的，一切都是自由的。」這和向來賴純純的創作實踐有更多內在的契合。正如日本藝評家峰村敏明在評論賴純純作品時所言：「若說藝術家的精神定然來自於對大海的肯認，亦恐言之過早。無論是水晶的純粹、

或是山的超越，都有如引導她走向絕對性的路標一樣。海的發現，在於打破山堅實般的事物，然惟其能相對地實現這點才有意義。」臺東這一片淨土，更直觀地引導賴純純在創作上持續開展。

2009年，她應邀至國立成功大學（簡稱成大）駐校創作，並且策劃「漂流木創作營——成大美麗後花園」。賴純純邀請臺東的五位原住民藝術家魯碧·司瓦那、達鳳·沓赫地、安聖惠·峨冷、撒部·噶照、沙播兒·拉告與助手們共同參與。為了籌措創作營所需的漂流木，賴純純和主辦單位曾經走訪曾文水庫及嘉義海邊，一無所獲，後來卻因為莫拉克颱風來襲，八八水災重創臺灣，為溪流下游、港口地區帶來不少漂流木。這次的創作營同時也選用了臺東木材集散場的漂流木，藝術家們先後完成了與生活步調緊密相關的〈太陽的眼睛〉、〈調情吧臺〉和幾件座椅等，最後合作完成了大型雕塑〈啟航〉，以全體創作的方式，共同創作一件具有紀念性、精神指標的作品。眾人以方舟為本，打造一艘航向未來的船隻。在原住民的生活裡，大家共同蓋屋、在廣場共同祭祀、共同創作，這是很重要的概念。創作營中，五位藝術家各自帶了助手，十支電鋸一起工作，非常過癮。

駐校創作畫下句點之後，賴純純也在成大以「航行與洄流」（P.130上圖）、「後花園日誌」兩項個展，呈現這一年來於成大駐校創作與活動的

【右頁上圖】

2009年，國立成功大學「漂流木創作營——成大美麗後花園」活動晚會。

【右頁下圖】

賴純純（右1）於「漂流木創作營——成大美麗後花園」留影。



國立成功大學藝術中心於2010年舉辦的賴純純個展——「航行與回流」展場一景。



【左下圖】
賴純純，
〈大地一〉（「大地」系列），
2010，漂流木，
110×110×100cm。

【右下一圖】
賴純純，
〈大地二〉（「大地」系列），
2010，漂流木，
120×72×90cm。

【右下二圖】
賴純純，
〈大地三〉（「大地」系列），
2010，漂流木，
105×80×105cm。





2010年，賴純純與作品〈潮汐〉合影。

總成果。「大地」系列呼應自然的天與地，所有萬物生長依賴的必須。這系列作品各包括一片天空和三塊象徵大地的樹頭，在最低限的劈鑿之下，完成了生意盎然的形象。〈潮汐〉則是由九枝長形的漂流木所組成，不規則的漂流木造形，就像海浪一般。〈大地之鷹〉主要呈現樹木生長的力量，以及土地強韌的特質。樹木的紋理，對應著藝術家雕鑿的痕跡，兩股力量在造形中彼此結合。「後花園日誌」綜合了小型木雕與畫布，自由地鋪排展開，是賴純純駐校期間日記般的隨寫。

島嶼海洋

黃明川導演自1997年起，長時間紀錄賴純純的創作與生活，這部藝術家的個人紀錄片《賴純純——縱花烈放》於2012年正式發表，片中呈現了賴純純的感情世界、生活日常，以及創作軌跡。2013年，「純×都蘭」工作室終於落成，這是她送給自己的、六十歲之後的身心安定之所，也代表著自己的心已錨定在這片純淨之地。

同年，「心·脈絡——2013賴純純個展」於臺東美術館展出，展出「心」系列的兩組作於2009年的對照性創作〈無盡〉(P.134上圖)、〈無漏〉(P.134下圖)、〈無有〉、〈非有〉(P.135上圖)，以及〈島嶼迷航〉等創作。〈無盡〉的上彩心形壓克力，對照著〈無漏〉的透明心形壓克力，呈現佛家所言的「定」與「無漏」等概念。〈非有〉以一片大型不鏽鋼板為基礎，藝術家以鐵鎚在上面敲打出深深淺淺的無數印記。這一敲打的意象，帶有破除和棒喝的寓意；與其相對的，是一段矗立於地的苦楝樹幹〈非無〉，以自然的材質與〈非有〉對話。

賴純純曾經談到創作上的轉變：「1982年起，開始追求自由、流動





【上圖】右起：楊雅婷、黃海鳴、賴純純、峰村敏明、張基義、劉政合影於臺東美術館之「心·脈絡——2013 賴純純個展」。

【下圖】2013 年，臺東美術館舉辦之「心·脈絡——2013 賴純純個展」展場一景。

【左頁上圖】2009 年，賴純純於國立成功大學駐校期間，與沙播兒·拉告一同討論「純 × 都蘭」工作室計畫。

【左頁中圖】「純 × 都蘭」工作室計畫模型。

【左頁下圖】「純 × 都蘭」工作室一景，攝於 2019 年。



〔上圖〕 賴純純，〈無盡〉，2009，壓克力玻璃，250×650cm。

〔下圖〕 賴純純的作品〈無漏〉一景，攝於2009年。

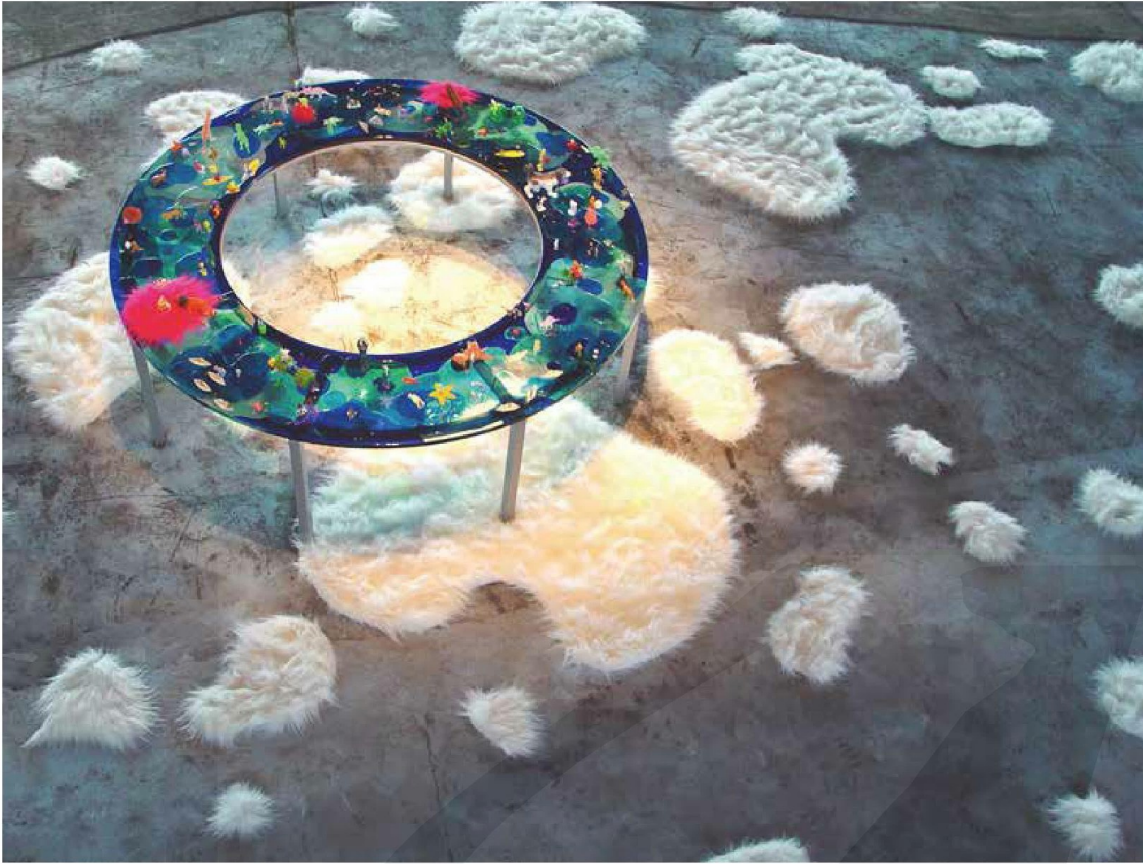
與純粹的美學呈現。流動自由的色彩，在時空中交會純粹性美學，這或許是存在處境的內心焦慮與欲求。但在我東西南北臺灣跑透透後、生命的歷練之後，發現這種『存在處境的內心焦慮與欲求』是存在於我們大自然地理條件內化的歷史宿命。我發現臺灣不只是都會，不只是臺北；臺灣是一座有大山、四面有海的島。我體驗到島嶼與海洋的特質，是一種流動性、自由性及獨立性的美學特質，而那也浮浮潛潛地存在我所欲表達的創作中。」這樣的創作思維，體現在賴純純的「島嶼誕生」系列（P.138）創作之中。早在2002年，賴純純在〈島嶼天空〉（P.136）一作中即有意識地透過網路裝置表現海洋的母親意象，而後在〈島嶼海國〉（P.137上圖）以雕塑和大量的現成物展現一片富饒的、充滿生活感的意象。賴純純以透明上彩的壓克力、充滿敲擊痕跡的不鏽鋼雕塑，結合大量具有商品消費性格的物件，把這一片既自然又複雜的土地靈活地再現。

〈島嶼迷航〉（P.137下圖）由八八風災沖刷而下的長條形漂流木、經敲鑿的不鏽鋼雕塑裝置而成。低沉的心跳聲震盪迴響於場域之中，也暗示著大地的生命力。〈島嶼誕生〉象徵著從海底上升的臺灣島，開出了許



【上圖】
2009年，賴純純創作〈非有〉時留影。

【下圖】
2015年，賴純純的作品〈無漏〉（牆上的透明心形）、〈非無〉（苦楝樹幹）於「眾妙生鋒——東方思維之情懷展」展出一景。



〔上圖〕2002年，高雄駁二藝術特區舉辦的「島嶼天空——迷炫島嶼」展場一景。

〔下圖〕2002年，「島嶼天空——輕且重的震撼」於韓國首爾展出，圖為賴純純的作品局部細節。

〔右頁上圖〕2017年，賴純純的裝置作品〈島嶼海國〉。

〔右頁下圖〕2017年，賴純純的作品〈島嶼迷航〉一景。





多燦爛的花朵，作品包括〈春分〉、〈夏至〉、〈小雪〉等。臺灣島周圍的海洋，在驕陽照射之下總是閃著粼粼波光。這些變幻的色光其實與賴純純此前許多運用透明壓克力與色彩創作的造形趣味相當，但長居臺東之後，她更想將「水」的元素納入創作。水珠的表面張力導致投影的空間性，水的意象更進一步成為她千禧年之後創作上的重要意涵。在這一系列的創作裡，蜻蜓、飛魚、花卉、群島等造形，展現了她對於土地的認同和關懷。

〔左上圖〕 賴純純，〈春分〉（「島嶼誕生」系列），2015，彩繪壓克力、不鏽鋼，309×257cm。

〔右上圖〕 賴純純，〈夏至〉（「島嶼誕生」系列），2015，彩繪壓克力、不鏽鋼，344×327cm。

〔左下圖〕 賴純純，〈小雪〉（「島嶼誕生」系列），2015，彩繪壓克力、不鏽鋼，350×335cm。

〔右與左上圖〕 賴純純，〈水滴〉，2008，壓克力，28×28cm。

〔右與右上圖〕 賴純純，〈水體〉，2008，壓克力，28×28cm。

〔右與下圖〕 賴純純，〈蜻蜓（藍）〉，2015，彩繪壓克力、不鏽鋼，125×100×40cm。



國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

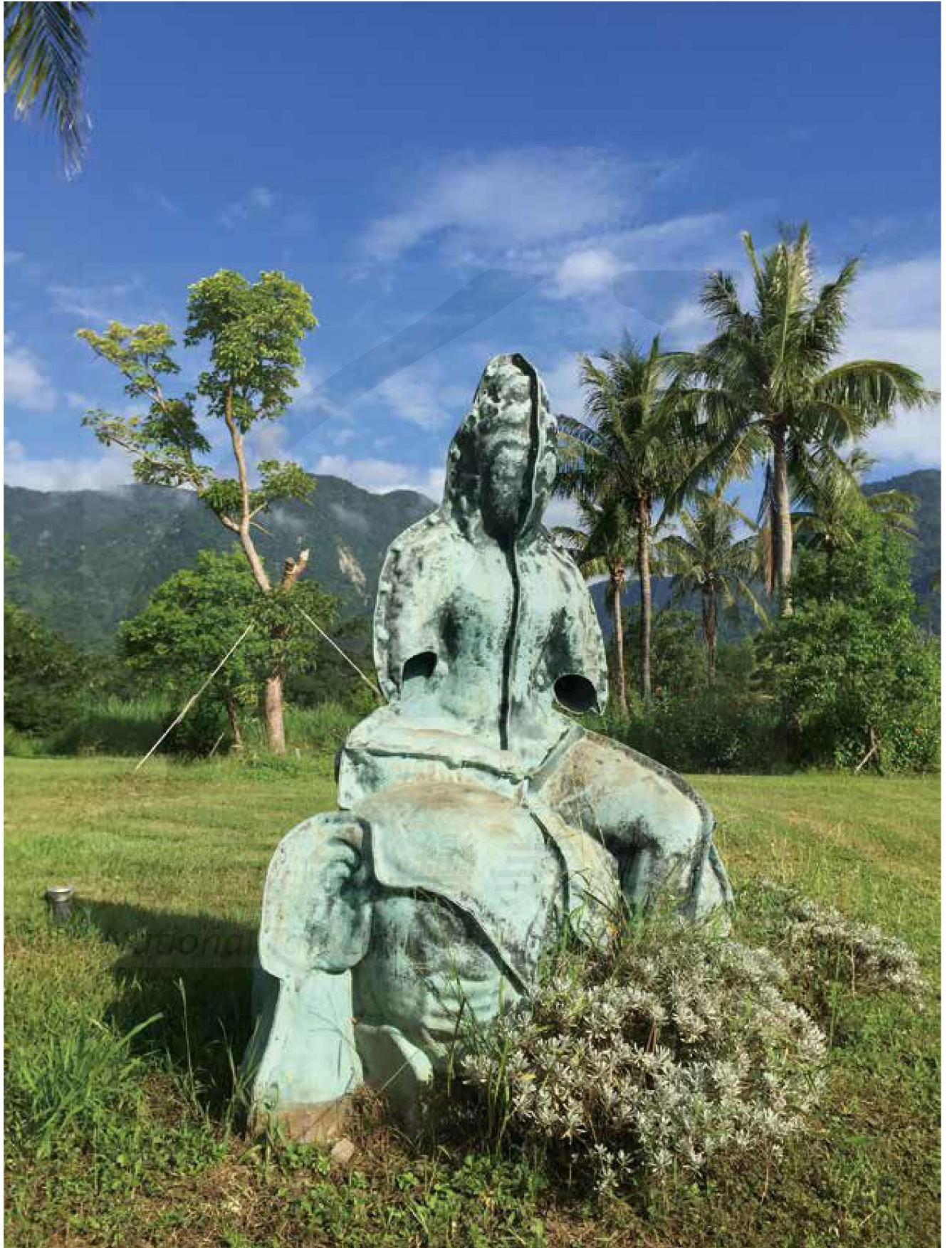


賴純純位於臺東的
「純×都蘭」工作
室。

閃亮的愛

太平洋以其純淨、無盡敞開的本質，對她示現了宇宙的存有與變化；「純×都蘭」工作室院子裡的〈真空妙有〉，也經常提醒著賴純純身體和思想的對位關係。身體有形，而思想即是「空」。2015年起，賴純純完成了一系列「閃亮的愛」(P.144、145)，是將透明的彩色環氧樹脂灑滴流在鏡面之上構成的諸多畫作。這些作品也深得海洋的啟示，晶亮的色彩呈水珠狀在鏡面上閃動，從無定相，變化萬千，在令人迷醉的淋漓色彩之中，觀者也能在其間看見自身。事實上，這一創作的手法始自1985年的作品〈無去無來〉(P.46下圖)，然而在定居臺東之後，「閃亮的

【右頁圖】
「純×都蘭」工作室戶
外園區擺設有賴純純的
作品〈真空妙有〉。





國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

賴純純，〈浪開花〉，
2016，鏡版複合媒材，
240×1080cm。

「愛」系列更明白地將光線、水分、色彩、物相融合於抽象的畫面之中。環境與人都無可避免地映照在內，每個人都在畫中看見自己，也會因為不同的觀看角度看見不同的世界。



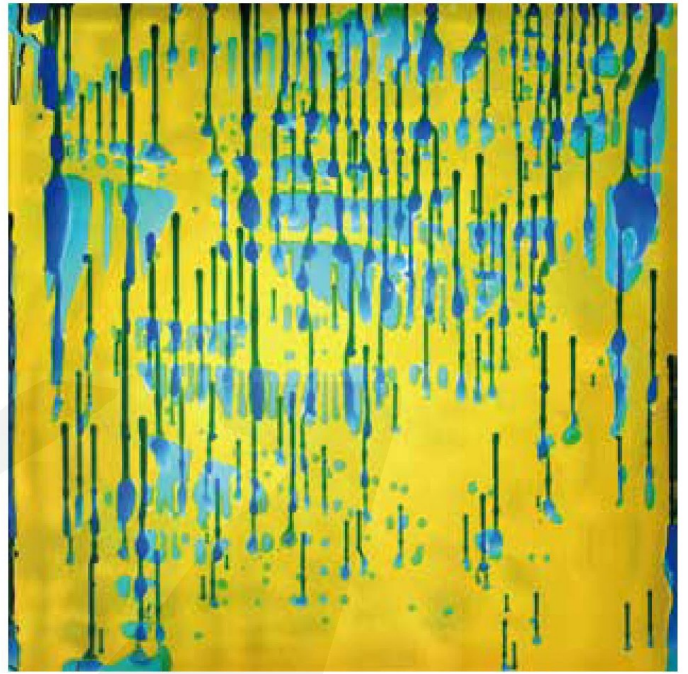
賴純純在繪畫雕塑性的透光作品中，以物質、光、投影的變奏，探索繪畫與雕塑之間的另一可能的存在，表達空間與時間的多維度及多時態。她將流動性的色彩凝固在透明物質的表面上，層層相疊形成無數的



賴純純，
〈閃亮的愛 #20033〉，
2020，鏡版複合媒材，
120×120cm。

水珠表面，將光吸納進來並反射環境。她曾清楚闡釋這種造形語言的意涵：

流動懸浮的意象自由成形，如同天上的雲，偶然成形，隨手拾取，取意下的形，也取捨去的形，擺脫「歷史——自我」的相互生成關係，擺脫理性和目的性的制約，消解了意識世界的「萬有



引力」，成為「失重」的主體，一種無所牽掛、無所顧忌的現實性的瞬間存在，表達當代存在處境的差異性和不確定性，消解體制意義化所浸染的「沉重的負擔」，以透光材質及反光折光的意向，來表達當代的扁平性光影氛圍，深度存在想像的投影中；成為無中心、無深度、無目的平面性的存在，使觀者的解讀再度掌握自身的經驗與完整的當下主體。

[左圖]
賴純純，
〈閃亮的愛 #20043〉，
2020，鏡版複合媒材，
120×120cm。

[右圖]
賴純純，
〈閃亮的愛 #20044〉，
2020，鏡版複合媒材，
120×120cm。

2017年，賴純純在國立臺灣美術館舉行「仙境——賴純純個展」(P.146、147)，由石瑞仁擔任策展人，以「仙境」、「閃亮的愛」、「島嶼海洋」、「心」、「佇春」、「青春美樂地」等六個子題，規模宏大地展現了賴純純系列性的作品，其中也包括完成於2017年的數件「心」系列新作。〈無相〉以珠光上彩的心形壓克力，匯聚成巨型的心。一與多的和諧共鳴，貫穿了賴純純數十年來創作的核心精神，多彩而充滿變化的表象之下，是通透而澄淨的本質。另一組相應的作品〈無眼界〉、〈無罣礙〉(P.148)則藉由敲擊不鏽鋼的行動，來實踐打破意識形態、打破肉眼可見的各種執妄。〈無眼界〉邀請眾生以鐵鎚擊打金剛



2017年，國立臺灣美術館舉辦「仙境——賴純純個展」，圖為展場之時光天井區展示的充氣塑膠作品〈臺灣奇花〉。

〔右頁上圖〕2017年，賴純純於個展「仙境——賴純純個展」表演時留影。圖片來源：李銘盛攝影、賴純純提供。

〔右頁下圖〕2018年，日本輕井澤新藝術美術館展出「仙境——賴純純個展」，賴純純（右）與峰村敏明合影於展場。





賴純純，〈無罣礙〉，2017，
不鏽鋼，428×175×300cm。

低垂的雙目，在破壞的儀式性過程中改變了法相，也達致了唯心的妙法。〈無罣礙〉以敲打暴龍形象的雕塑，表達釋放心中獸性、擊破權威與價值框架的願想。

國立臺灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

浪潮上，繼續前行

2018年，賴純純完成了臺中車站的公共藝術〈臺中之心〉。2019年，「絕對的光與亮——賴純純的世界個展」於彰化、高雄、桃園、臺北、花蓮臺灣創價學會巡迴展出，是繼國立臺灣美術館的個展之後，個人重要的創作發表。公共藝術方面，〈桃樂源〉（P150）於桃園茄苳埤塘盛開，〈水光閃閃富岡花園〉也設置於桃園民生埤塘。這兩件作品



2018年，賴純純的公共藝術〈臺中之心〉設置於新建啟用的臺中車站。

延續著青春的基調，以及「仙境」這一創作主題，以鮮麗色彩表現自然造形的奇異姿態，別富生趣。2020年，「奇花仙境——賴純純個展」於高雄市立美術館湖畔廣場展出。「奇花仙境」(P.151)是由〈希望之花〉、〈天空之花〉及〈生命之花〉三朵巨型多彩花卉組成，賴純純曾解釋：「鮮豔奪目的花朵代表充滿想像力的世界，希望為每個人帶

【右頁上圖】

2020年，賴純純以「奇花仙境」成為臺灣第一位獲邀倫敦城市雕塑展的女性藝術家，行前於高雄市立美術館舉辦預展時留影。

【右頁下二圖】

2020年，賴純純，作品〈奇花仙境〉獲邀第10屆倫敦城市雕塑展（Sculpture In The City, SITC）。

2019年，賴純純為桃園地景藝術節完成的公共藝術〈桃樂園——新風景線〉，展出於大湳森林公園，現由桃園文化局收藏，設置於桃園茄苳埤塘。

來積極能量和歡樂，做為生命的禮物，也為受到疫情重創的世界帶來治癒能量。」這系列作品也是她在2021年受邀於英國倫敦的城市雕塑展（Sculpture in the City）展出的作品，「奇花仙境」將於芬喬奇街車站廣場（Fenchurch Street Station）展出一年。而2021年，賴純純也獲邀參加東和鋼鐵國際藝術家駐場創作計畫。

回顧賴純純自1980年代以來的創作，從西方美術脈絡與哲思的銜接開始，而後在1990年代，她企圖找到線索回歸東方，2000年以後，更加認識臺灣，與這片土地的對話性也更為深刻。這些階段性的展現，也與她的生命歷程息息相關。

「一天，在都蘭鼻高崖上，望向大洋水面晨光的波動，體會到自己長久以來追尋的自由性、獨立性與流動性，也就是面對『真實』狀態的存在與變化自然律，好似血液中內在基因的正常反射。而自然形成更寬廣自在的生命期待，就像是藝術創作的探索、轉變與發現，其中那一





條牽引洄渦線，一條上下旋轉貫穿生命的探索，海洋美學的探究與表達。」海洋美學對於賴純純而言，是數十年來創作不斷流動、始終獨立、絕對自由的依歸。東海岸的「浪」所帶來的是對於自然的理解與生命的領悟，質言之，即是在大自然中安置自我的體會。

對於賴純純來說，創作如同一項儀式的進行。在全然忘我之中達到全神專注的超越，並凝聚成自身生命觀照的能量。而藝術的意義在於如何予人存在的立足點，在這立足點的土地上，蘊含著生命的根本及普遍性，不論以何種形式的表達與呈現，皆以此為出發原點。

在個人的創作之外，她也帶著入世的精神參與各種藝術活動。從1986年創辦SOCA、1990年代起投身公共藝術創作，2000年起成立並持續加入臺灣女性藝術協會，賴純純始終也把社會視為藝術實踐的重要場

【左圖】

2020年，賴純純（右）參加亞洲大學現代美術館舉辦之「藝識流淌」聯展，於展場入口處與王玉齡合影。

【右圖】

2020年，由賴純純（右）、李韻儀雙策展的「邊界都蘭」於臺東美術館展出。





2020年，賴純純的「純×都蘭工作室」一景。



2020年，賴純純於「純×都蘭工作室」。



以繽紛色彩展現生命喜悅的藝術家賴純純。

域，而不只是在工作室中成就屬於自己的藝術。她說：「我覺得社會參與的創作對我而言也很重要，你也可以說它是行動藝術的一類。藝術家不只是創作藝術作品，重要的是，藝術家如何以個人的方式參與在時代之中。藝術家本身跟時代的聯繫。」

「藝術是將生命化為燃料，燃燒出心靈的感動，並呈現其本性的特質，以客觀角度敘述我在主觀藝術天地裡追尋的過程。」賴純純以青春、島嶼、海洋為創作中核心的意象，以作品展現臺灣這座永遠處於青春般島嶼的活力與熱情。因為青春，總還有某種未被馴服的狂野力量純真的本質，仍會不斷迸發。而這一切，也將持續滋養著賴純純的創作，在不同階段的生命經驗裡證成「存在與變化」的真諦。