

起步中的台灣交通路線上的公共藝術（下） —續紛色彩取勝的高捷光之穹頂

蕭百芳

通識中心社會科學組專任教師

繼中篇的北捷幾米車站，南部的高雄捷運，也有自豪的公共藝術—「光之穹頂」。「光之穹頂」透過當紅的偶像劇《痞子英雄》，且在當紅的型男偶像仔仔與趙又廷的加乘下，吸引不少粉絲前來朝聖，為沉寂一時的港都注入一股新氣象。「光之穹頂」位於高雄捷運的美麗島站，美麗島站為高雄捷運紅線與橘線的交匯點，可說是高雄捷運的心臟區，不難理解美麗島站的重要性；加諸高捷的紅線與橘線各站站名除了美麗島站是以歷史事件命名外，其他站名是以地名或是當地主要地標建物為站名，這也更加突顯美麗島站的特殊性，因此，美麗島站背負著諸多意涵與精神象徵。面對這樣象徵高雄捷運且深具特殊意義的車站，車站的設計當然不能馬虎，高雄捷運局所交出的成績單，就是聘請國際知名的義大利玻璃藝術家水仙大師，以他拿手的彩繪玻璃藝術，於美麗島站內裝置「光之穹頂」這個公共藝術品。

在中篇討論幾米車站時曾說明過「公共藝術」的概念，包含三個面向，即「藝術家」的藝術創作，創作的場地必須是「公共空間」，創作能夠提供「民眾參與」，因此公共藝術除能活化創作環境的空間，希望藉由當地民眾參與其中，達到開拓民眾的藝術經驗外，還更要反映或代表時代與當地的樣貌特質。在這樣的條件下，世界各國知名的地鐵站，都是以「反映或代表時代與當地的樣貌特質」為宗旨，設計該地鐵站的公共藝術。在上篇介紹瑞典地鐵時，就曾介紹巴黎的羅浮宮站(圖1)與巴士底監獄站(圖2)，羅浮宮為世界三大博物館之一，因此羅浮宮站就以羅浮宮收藏的招牌，埃及文物為主題，布置成小型的展覽場，以符合羅浮宮的特質。同樣的，巴士底監獄站的最大特質在於巴士底監獄的意義，巴士底監獄長久以來為法國王室關押政治犯的中心，是法國王權專制獨裁的象徵，但在1789年7月14日法國大革命時，監獄被人民占領後，象徵王室的專制獨裁垮台，也昭告民主的到來，當然巴士底監獄站的陶板畫，是以描繪法國大革命時巴士底監獄的情景，來凸顯巴士底監獄的民主象徵與歷史意義。就公共藝術的特質與巴黎地鐵站的作法來看高捷美麗島站，

圖1：羅浮宮地鐵站的小型展場

圖2：巴士底監獄站的陶版畫

美麗島站與「光之穹頂」兩者是剝離的，看不到美麗島與光之穹頂的關聯性，好像是兩個毫無相關的個體，硬是被湊在一起。

撇開美麗島站的名稱枷鎖，把「光之穹頂」當成單純的藝術品來鑑賞，「光之穹頂」可是世界上最大片的彩繪玻璃。彩繪玻璃這項工藝或者藝術，對於台灣而言，當然是既陌生且新奇，對於歐洲而言，可是傳統工藝。在歐洲，彩繪玻璃多用在教堂裡，且使用鑲嵌技法，又稱鑲嵌玻璃。鑲嵌玻璃盛行於12-16世紀的哥德藝術，搭配尖拱、花窗、飛扶壁高聳入天際的哥德式教堂，造就當時基督教盛世。哥德式教堂多用大片窗戶來採光，導致教堂內缺少作畫的牆壁，當然教堂內窗戶的玻璃就變成主要裝飾的場地。目前哥德教堂的鑲嵌玻璃精品都集中在法國，較為台灣所熟知的當然就是鐘樓怪人小說場景中的巴黎聖母院，與位於法國城堡區羅亞爾河上的沙特教堂。圖3為聖母院著名的玫瑰花窗之一，圖4為沙特教堂裡著名的基督造型。這些教堂裡的玻璃窗到底有多巨大？以圖3為例，圖3玫瑰花窗下方不是有9扇尖拱玻璃窗，人的大小大概是尖拱窗戶的1/4弱。有趣的是，教堂裡的這些彩色玻璃，通常

圖3：聖母院著名的玫瑰花窗之一

圖4：沙特教堂裡著名的基督造型

以一扇窗為單位，構成一幅連環圖，頗類似現今的四格或多格漫畫的形式。因為教堂的中心人物為聖母與耶穌，當然這些漫畫的故事內容也圍繞在這兩位的相關事蹟上。如圖5為台灣人罕至的世界遺產法國布爾日教堂的彩繪玻璃，這扇窗有16個方格，所以這個連環漫畫就是以16格的圖繪來說明故事，圖6為圖5右邊最下面的那一格的圖案，只見神的頭已與身體分家，用自己的雙手捧住頭的景象。圖6的畫面中有明顯的黑色線條，那就是鑲嵌玻璃技法中，玻璃與玻璃的接縫處。

圖5：布爾日教堂連環故事玻璃窗

圖6：布爾日教堂連環故事玻璃窗局部

哥德式教堂以鑲嵌的彩色玻璃來作教堂內部的裝飾，主要是想表達「神將在光底下顯靈」的概念，因此哥德式教堂的精髓就在於教徒踏入教堂內，隨著陽光照射方向的變化，穿透教堂內部不同的彩色玻璃窗，所渲染或反射或映照出來五彩繽紛炫麗的教堂空間，真讓人以為來到了神蹟之處，著實令人感動不已。譬如圖7為布爾日教堂透過太陽照射彩色玻璃，灑落一地的彩色光點；圖8為法國永遠城的教堂裡，因太陽的斜射而將教堂的祭壇處渲染成五光十色。以此來看光之穹頂，既然是彩繪玻璃

圖7：布爾日教堂地板上的彩色光點

圖8：永遠城教堂裡的炫光

藝術，當初安置於車站內部的地點就該考慮清楚。彩繪玻璃與陽光是一體兩面的，是陽光讓彩繪玻璃具有生命的魔力，因為陽光的詭譎多變，而讓這些彩色玻璃有著讓人不易捉摸的神秘感；失去陽光的彩繪玻璃注定少了這層變化萬千的神秘感。光之穹頂是被安置在紅橘線交匯的地下穿堂的圓型穹頂，一開始這個光就沒有考慮是太陽光，當然光之穹頂的光是燈光。所以光之穹頂在揭幕前，是一遍漆黑，正式啟動後經點燈，觀禮者才從黑暗中看見耀眼的五彩穹頂。當今地球暖化嚴重，世界的焦點就是環保減碳與綠建築，因此高雄捷運局也響應環保概念，號稱穹頂裡頭的燈是使用環保概念的LED燈，但是後來又說穹頂裡的燈還是太耗能，所以將原有燈光減弱，以符合節能原則。這就是我看到的「光之穹頂」現況，當我站在穹頂下方時，情緒是鬱悶的，雖然它是我見過最大片的彩繪玻璃，但是微昏的燈光卻讓穹頂變得沉重。¹

把地鐵的公共藝術精神與燈光問題拋開，「光之穹頂」的確是一件精美的藝術品。這件美麗的作品，是義大利籍的水仙大師(Master Narcissus Quagliata)的創作。1942出生於羅馬的水仙大師，青少年時期跟隨義大利超現實藝術家Giorgio DeChirico學畫，十九歲到美國求學，1968年獲碩士學位後，開始嘗試使用玻璃作為創作的主要媒材。水仙大師的藝術觀，是希望透過藝術來傳達他的人生想法，他生長在羅馬，本就是天主教的聖地，更何況教廷梵蒂岡就在羅馬境內，而且彩色玻璃原本就是歐洲教堂藝術的精華，這種玻璃藝術影響了他，但是水仙大師卻覺得彩繪玻璃不應只侷限在宗教上，應該帶到一般人們聚集的地方，所以他開始將玻璃藝術與建築結

¹水仙大師於2000年時，於羅馬教堂的圓頂上，設計了「光時穹頂」，為光之穹頂的前身。「光時穹頂」正是採用自然的陽光，利用陽光的折射變化，讓光時穹頂於教堂裡，隨時間的不同而展現萬種風情。請參考教堂的網站介紹與圖片：<http://vetrateartistiche.blogspot.com/2009/05/lopera-di-narcissus-quagliata-santa.html>

合，朝向「公共藝術」的領域發展，形成90年代所謂的「建築玻璃藝術」(Architectural Art Glass, AAG)。之後水仙開始嘗試與全世界不同的玻璃藝術家合作與交流，開始利用新科技去創造玻璃藝術的極限。故1990年代，水仙大師的玻璃作品已獲得各國博物館的肯定，也開始被尊稱為「水仙大師」。²

水仙大師從小愛看星星，對浩瀚宇宙與生命關係感興趣，這影響到他的藝術創作的主軸或精神，都與宇宙星星有關³。光之穹頂就是以宇宙生成為創作理念，由『水、土、光、火』四大主題組合而成世界宇宙。這個穹頂直徑30公尺、面積為660平方公尺，耗時三年時間才打造完成。宇宙如何生成，竟然是中國道家與易經的精神，即「太極生兩儀、兩儀生四象，四象生八卦」的理論，因此水仙大師於中央立起紅藍兩柱，紅色是太陽的顏色，代表陽；藍色為月亮的顏色，代表是陰，紅藍兩柱撐起穹頂(圖9)，意味著陰陽相融，交匯成整個宇宙世界(指穹頂，見圖10)。關於構成

圖9：代表陰陽的紅藍柱

圖10：穹頂全景

宇宙的四大要素水、土、光、火，在水的部份代表的是生命之始，毫無疑問的，母親懷胎十月生下我們是最具代表生命之始，女性特質一向陰柔像月亮，加上地表多由海洋所構成，因此水仙大師以海洋中懷著月亮的女人來作為水的象徵。圖11 中間

圖11：海中光芒、月亮與女人

偏右的光芒為生命的光輝，光芒下方深藍色中圓形物為被女人所懷的月亮。上方有魚群游向生命光輝處，這是愛與包容的象徵。在水這一區塊的四個邊緣，分別以希望之人、智者、做夢者與舞者來代表人類生命的形象。圖12左邊為希望之人，是以

²參考自漢寶德〈自高雄捷運美麗島站「光之穹頂」看決策模式〉，網址：http://forgemind.blogspot.com/2008/09/blog-post_28.html

³有關水仙大師的作品風格與其他作品，可到官網瀏覽。
官網網址：<http://www.nquagliata.com/>

燧人氏攢木起火為題材，右邊則為獨坐沉思的智慧之人。圖13的左邊白色光圈中有一藍紫色的抱膝之人，是為處於琥珀中的做夢之人，右邊則為忘情的雙人對舞。

圖12：希望之人與智者

圖13：做夢者與舞者

土的部份，代表成長，主要的圖案為胸懷大地展望星空的男人，同樣的這個男子與水的女子一樣，水仙大師的概念都是由星星群所組成，代表土的這位男子的圖像，水仙大師是以較具象的方式來表達，見圖14的男子位於下方，男子身上的頭手腳的部分有亮粉紅色圓球，那就是星星群。男子的心臟位置為一株樹的根部，意指由土之心生長而成的樹，樹與男子的上方，約在圖14右上方處，有一隻青鳥，意味著樹在茁壯後成蔭，自然引來鳥群。土部份的邊緣區也有相愛的人與謙恭的人來代表人類生命形象，圖15下方黃色部份為一對躺著相擁的男女，代表相愛之人；圖16上方中間稍偏右的黑色小塊，黑色小塊中央有一個藍色圓形色塊，這就是圖14的青鳥，其下方位置應該是謙恭之人，可惜畫面上顯然被提供殘障朋友使用的電梯遮住，雖然電梯的框架是採透明顏色，但是還是破壞了整體美感，又是台灣常見硬體建築設計與公共藝術脫節不協調的窘境。

圖14：代表土的男子、樹與青鳥

圖15：相愛的人

圖16：被電梯遮著的謙恭之人

光的部份，是指引生命之意，代表著胼手胝足創業的精神，以光火輪與人神共舞的圖象為此區主軸，因此可見代表光之火輪圓形圖案置於中央(見圖17)。此區邊緣也有代表人類生命形象的四種人，分別是圖18為除病的祭司；圖19右邊為飛天踏雲美女，左邊的下方代綠色的圖象則為一對起舞的美女；圖20是靜坐思考的智者。

圖17: 光的全景

圖18: 祭司

圖19: 美女的雙舞者與飛天美女

圖:20靜坐的智者

火的部份，指毀滅，仇恨的代表，因此以浴火鳳凰與燒灼的人為主要圖象。見圖21左上方以紅黃光包圍黑色的人形，代表燒灼之人；燒灼之人的右方，有藍色張翅往前飛翔的鳥，這就是浴火鳳凰，代表重生；火的區塊裡也有四種代表人類生

圖21: 火的區塊

命的形象，即嚎吼、良知、哀痛與死亡之人。圖22裡一位仰頭吶喊的男子為嚎吼之人，位於燒灼之人的左下方；圖21左下方在燒灼之人的右下方，有一塊代表良知的小小黃色色塊(圖25局部放大)，那是一個燃燒的人，意指經由火燄燒灼後喚醒良知；圖21浴火鳳凰下方有一像人形的咖啡色色塊(圖24局部放大)，那是失去子女的母親，代表哀痛之人；至於以戰爭景象來代表死亡，圖21是遍尋不著，應是在圖21右下方柱子的位置。有些人認為火的圖象與象徵意義是美麗島站的意涵，縱使如此，以燒

灼之人、浴火鳳凰、嚎吼、良知、哀痛與死亡的這些元素來代表本站精神，又覺得很含糊、表達的不夠明確？到底水仙大師有無此意？還是只是想表達宇宙生成的水、土、光、火四要素？留待造訪光之穹頂的你，自行想像吧！⁴

圖22：燒灼之人

圖23：嚎吼

圖24：哀痛

圖25：良知

當你搭乘高雄捷運在美麗島站下車，依指示往中央大廳走，忽然間看到眼前色彩繽紛的穹頂，你一定會加快腳步來到穹頂，浸潤在五顏六色的奇幻世界裡。我在穹頂下待了一陣子，又是拍照又是錄影，來回不斷的穿梭，想把所有圖象資訊完整的記錄下來，把它帶到課堂上與學生分享。我也藉此觀察來此的訪客，好好靜下心來欣賞的不多，都是拿著照相機、手機拍個幾張相後匆匆離開。我開始四處尋找穹頂的解說牌，卻遍尋不到，因為水仙大師依水、土、光、火四大宇宙生成元素概念所設計出來的圖象，還是很抽象，不經解說，一般人大概也難懂其意，或許是這個因素，造訪遊客只好霧裡看花，拍拍照就離開。⁵我為了教學，也為了更進一步了解光之穹頂的意涵，只得到禮品中心購買導覽手冊，透過導覽手冊的介紹，才知道水仙大師設計的主軸是以水土光火代表宇宙原動力，由此產生人類與生命。為了將水仙大師的設計理念傳達給學生，我開始整理拍攝的影音與照片，用以比對導覽手冊的說明。在比對的過程中卻讓人很失望也很難過，導覽手冊的圖片，使用的是手繪圖片？為何不能用光之穹頂現有樣貌照片來作說明，實在難以理解。這些手繪圖片的造型，有些是與實際圖案有出入⁶；還有手冊中手繪圖片幾乎有九成以上是與實際上

⁴有關光之穹頂的水土光火四區塊的圖象涵意，參考《高雄捷運美麗島站05R10公共藝術光之穹頂—風、火、時間導覽手冊》，高雄捷運公共藝術中心，2008.7。

⁵台北的幾米車站也是如此，站內也無說明牌，更無六面陶板畫的位置圖，讓特別來訪的遊客，自行在車站內四處尋找。

⁶譬如光的區塊，手冊中的光火輪是有光芒的，光之穹頂的實際圖案，見圖17的光火輪只是一顆黃紅色的圓球，並無光芒。

看到穹頂的圖象方向相反，我原本以為是我相機出了問題，導致我拍的照片裡的圖象，才會與手冊裡的圖案方向左右顛倒，於是趕緊上網看看其他網友PO於網上的照片，網上網友們的照片裡圖案的方向，是與我拍攝的照片方向相同，就像火的部份裡嚎吼之人，圖26為拍攝的實景(紫色部份)，圖27是手冊裡的圖像，乍看之下這兩個嚎吼之人，是不同人，讓人錯以為水仙大師是為對稱而作出一望左一望右的各自不同方向的嚎吼之人呢？

圖26：嚎吼之人的實貌

圖27：導覽手冊中的嚎吼之人⁷

那天到光之穹頂朝聖時，幸運的坐上痞子列車⁸，車廂內安置一些《痞子英雄》的劇照，尤其集中在車廂的門口處，你想不注意都很難。就像圖28與圖29那樣，醒目的提醒來訪遊客，高雄市為《痞子英雄》拍攝的場景。當然本身也為拍攝場景之一，且就在高雄地鐵裡的光之穹頂，應是捷運局主要的宣傳目標。這是一種很好的行銷手法，既讓一層不變的車廂有了變化，也讓坐上列車的乘客有了難忘的經驗與印象，更加強高捷主要的公共藝術「光之穹頂」的行銷，何嘗不是一種公共藝術的精神呢！

圖28：痞子英雄列車景象1

圖29：痞子英雄列車景象2

⁷ 為了避免侵犯著作權，只截取全圖的一小角，嚎吼之人的部份。

⁸ 不是每一班車都是痞子列車，我回程所坐的列車，並沒有痞子英雄的宣傳劇照。

南台通識電子報

期刊別：第 014 期

發刊日期：99.03.15

新知新得 新知新得 新知新得 新知新得 新知新得 新知新得 新知新得 新知新得

當然，目前台灣的公共藝術正處於起步階段，一定有許多經驗不足，不能完善的地方。期待無論是台北捷運還是高雄捷運，亦或是台灣任何角落的公共藝術，都能記取與改善不足之缺，發揚現有之優，讓台灣能與世界潮流(公共藝術)接軌，也讓我們的生活環境更優更美更好。

[上一頁](#) [回首頁](#)