

虛構混種生物之圖像思維

The Study on Symbolic Meanings of Animal Images: Taking the Forms of Hybrid Creatures as Examples

方彩欣 Tsai-Shin FONG

輔仁大學應用美術系所副教授

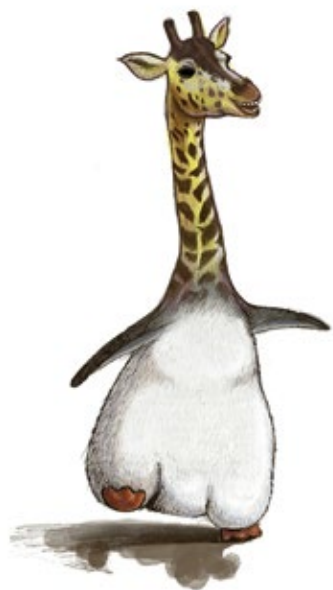
混種生物造形的迷思

「混種」不是今天才有的現象，但由於全球動畫、漫畫、遊戲的興起，帶動幻想虛構生物的風潮，不僅成為一個文化現象，也因此培養了全球新一代喜愛奇幻的審美思潮。虛構混種生物在不同文化背景中發展出各種象徵意義，概括說來，無論在任何時空下的混種生物，其實都代表著當時人們身處之時代背景、社會活動、文化內涵及精神世界。

自古以來，大自然中的動物造形是人們最熟悉的影像，而這些影像也常被應用到各個創作領域，成為不同的圖像設計。人類心理對不同的動物圖像有相同的集體潛意識情感，說明事物有其獨特的象徵意義。現今，無論在傳統藝術，設計或現代媒體作品中，皆可發現許多單一的或混合動物圖像造形被應用在不同的主題。「圖像」英文中通常指「Image」、「Picture」等詞彙，而圖像的定義也會因象徵的意涵或視覺層面表象而有所差異。人類長期藉由圖像傳達和記憶成為溝通行為的一環，藝術表現上也常以圖像象徵來解釋畫面的內容含義。象徵

(Symbol) 是指以具體事物或形象來間接表現抽象或其他事物的觀念，可作為一種思維模式和表達方式。藝術家根據自我對於不同動物的認知，潛意識或有意識的以象徵意義進行創作，因而使作品與觀者內心產生共鳴的圖像應用。然而，綜觀現今許多的創作應用，徒具多變的外貌而缺乏對動物原始造形內涵與意義的深刻認識；也無法激起觀眾的情感共鳴；因此，如何使得混種生物創作之思考過程有脈絡可循和讓創作造形具有內涵意義，是值得探討的議題。

近年，台灣產學界有許多投入虛擬角色的設計教學研究，主要也是受到不斷出現在全球電視、電影與遊戲媒體之奇幻世界的商業影響，因此混合不同動物造形，成為新物種的「虛構混種」專題設計也成為國內相關設計科系教學研究的主題。然而，許多新生代的創作者，以為只需要隨意將不同的動物混合成新生物，就達到造形創新的目的，卻不知如此將容易流於單純的角色外貌設計，而忘記思考動物造形原本應該有的象徵內涵與傳達意義；舉例說明，如：圖1至圖3為新生代以手繪媒材創作出

1 混種生物 插畫 2008 蔡依珊

手繪新物種創作，對動物圖像象徵性思考不足，所以無法延伸觀眾多元思考。

2 混種生物 插畫 2008 黃香菱

以傳統媒材創作新物種，視覺新奇但觀眾無法聯想圖像之內涵與意義。

3 混種生物 插畫 2008 黃香菱

以傳統媒材繪畫完成新物種創作，造型奇特帶來視覺新鮮感。

的混種生物造形；除了手繪的想像生物之外，由於電腦影像合成軟體的發達，創作新混種生物在技術上已非難事，如：圖 4 至圖 6 顯示使用數位影像合成軟體完成的新奇生物造形，在視覺外觀上擬真的程度。這些作品雖然造形奇特，帶來視覺新鮮感，然而觀者並無法聯想圖像的內涵與意義，顯示創作者在圖像應用轉換之過程，對動物圖像象徵性思考不足，所以無法延伸觀眾多元思考，也無法激起觀眾情感共鳴。美國知名的皮克斯（Pixar）動畫公司，在設計動畫中奇異生物造形時，常會聘請歷史學者與生物學專家來研究史學中類似的怪物主題，以得到正確的設計內涵。很明顯的，創作者若想言之有物，正確傳達視覺設計的概念，在面對新生物形象創作前，應該對過去到現在動物圖像之歷史發展、符號形象、文化背景與人類社會之間的情感關係深入了解，並釐清其在圖像內涵轉換之過程，方能再運用新媒介，延伸觀眾多元思考的應用面向。

有鑑於此，本文主旨在說明古今混種生物造形的起源與內涵，也包含對單一動物造形象徵意義的探討，希冀現代創作者在創作混種生物時，能更了解動物原始造型所具有內涵意義。本文針對哺乳類、鳥類、爬蟲與兩棲類、魚類與水生動物、節肢動物、軟體動物與昆蟲類的圖像象徵意義說明分

析；然而，由於涵蓋的種類及範圍過於龐大，世界各文化中對於動物圖像之象徵意義亦各有不同，概難於此全部論述，此次僅以一般人所熟悉之動物為基準分析，希冀之後能接續更廣泛之研究發展。藉由對混種生物造形意義的分析瞭解，能幫助未來相關創作者發揮更具內涵意義的造形力表現。希望透過相關的探討，提供未來混種設計運用於藝術教育之理論基礎；本文探討結果可以被應用於動物相關之文化藝術創作、插畫設計、平面設計、角色設計等不同媒介或變換載體增加其應用範圍。

混種造形的起源與內涵

本章節包括：何謂混種、混種造形之歷史起源與意義、混種動物造形在中西文化內涵差異的說明，透過此章節的闡述，創作者能對混種動物造形的起源有更清楚認知。

何謂混種

「混種」(Hybrid) 在國際英漢雙解大辭典裡具體有兩層意思，一是以生物學的觀點出發解釋：意指兩不同種族、不同品種、不同種、屬的動物或植物雜交的後代；作形容詞來解釋，則有不同來源

的、雜種的(動、植物等)含意。「雜交種」用於動、植物，「混血」則用以形容不同人種的人類後代，專指兩種生物雜交的後代(此為狹義的指稱)；而「混種」廣義泛指由不同來源組成之意(薛瑜，1971)，也是本文主要探討的範圍。

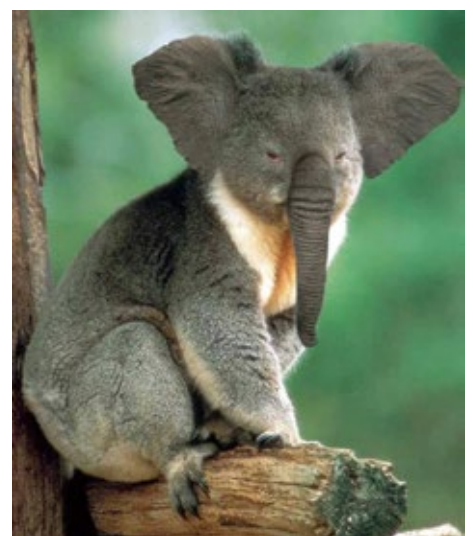
在藝術創作上，劉法民(2005)說明怪誕藝術構造技巧當中的「人體與外物混雜對接」、「人與物互變互換」、「偷換物性」、「描寫怪異動物」、「動物、植物、無機物對接」等藝術創作手法正符合「混種」由不同來源組成的意思。歐瑞福(2011)認為「複合」法為怪誕藝術重要的造形手法之一，也符合「混種」的廣義概念。本研究根據文獻彙整分析，將混種藝術定義為「由不同來源組成之創作」，包含生物與生物、生物與非生物之間互變互換的藝術表現。從此觀點思考，可將混種概略分為「真實混種」與「虛構混種」兩類。「真實混種」指的是如：達爾文「物種起源」中的生物混種現象(不在此次討論範圍)；「虛構混種」則是指如：山海經中的「異體共構」之不同種類的生物組合。在現代設計應用時，我們可以將「虛構混種」之造形手法簡單區分為：有生命與有生命、有生命與無生命、無生命與無生命的結合，或是以上三種型態間的自由變換手法應用於設計之中(方彩欣，2011)，而當中

4 混種生物 影像合成 2009 Worth1000.com
應用數位影像合成創作，新物種造型奇特帶來視覺新鮮感。

5 混種生物 影像合成 2009 Worth1000.com
數位影像創作新物種，造形擬真，然而觀者無法聯想圖像之內涵與意義。

6 混種生物 影像合成 2009 Worth1000.com
數位影像合成完成新物種，造型奇特，但對動物圖像象徵性思考不足。

7 汽車廣告 2009 KIA MOTORS

由大象和馬混合而成的新混種生物，象徵 KIA 車體穩重又快速。

8 汽車廣告 2009 KIA MOTORS

混種生物是由駱駝和花豹混合而成，象徵 KIA 車體耐久又快速。

9 筊果獸 遊戲角色設計 2011 方彩欣

混合「竹櫛蟲」和「毛毛蟲」概念結合成新生物，象徵角色擁有隱匿能力。

10 暗黑破壞神 遊戲角色設計 2011 Blizzard_Diablo 官方網站

由「人形」、「牛角」、「昆蟲尖刺」和「蜥蜴尾巴」完成的新混種生物，象徵角色邪惡兇猛。

透過混種手法所產生「具有生命之混種生物造形」則屬於本文之主要範圍。這些手法除了可應用於混種生物角色設計中，如圖 7 至圖 10 所示，也可被應用於插畫、廣告、動畫、遊戲、電影等等相關的媒介平台。由範例圖片說明可知，在設計相關教學中，教導學生明白動物造形之隱喻，成為新「混種」物種教學時不可忽略的主題。

混種造型之起源與意義

我們在東、西方都可觀察到混種的生物之造形，本章節以中國圖騰人格化、《山海經》混種概念、西方自然人格化與希臘神話的變形意義分析為

主，作為中、西方的混種藝術概念起源與早期應用的討論。

(一) 中國

• 圖騰人格化

遠古時期，人們對大自然的力量無從解釋，覺得萬物有靈，自然神靈能左右人類命運。早期人類相信使用巫術能駕馭自然，後來發現自然無法被控制後，遂轉為一種原始宗教，即圖騰崇拜。隨著各氏族的生活環境與習性的不同，而發展出各種圖騰信仰，舉凡日月星辰、鳥獸蟲魚，都成為原始先民的圖騰。中國在進入階級社會以後，「人」的意識覺醒，自然物的圖騰崇拜與祖先結合，造成圖騰以

11 氏人國，人面魚身無足，在處水面。(資料來源：馬昌儀，2003)

12 名陵魚，人面手足魚身在海中。(資料來源：馬昌儀，2003)

13 名赤鱗，狀如魚而人面出英水。(資料來源：馬昌儀，2003)

人格化的形式繼續存在。

根據考古，目前較早發現的圖騰人格化案例有黃帝軒轅氏族的「人面鯢紋」與西安半坡出土的「人面魚紋」圖騰等。在《山海經》中也有相似的人魚造型如圖 11 至圖 13，為海內經中描述具有靈性的海中生物，具有人面魚身的形態。

中國原始先民的圖騰觀念與西方的區別在於：西方的圖騰信仰必須嚴守各項禁忌，人不可傷害圖騰崇拜的動植物，以免受懲；而對於中國半坡人來說，魚既可作為主食也可被當做圖騰神崇拜，相互對立的兩極可以共存。

• 山海經的混種概念

原始民族所理解的世界是自然與超自然力量的合體，所表達的世界常常是直觀摹寫和想像幻化的混合物（鄭啟耀，1991）。《山海經》中的神祇，半數以上皆是非人生物；不是數種獸形之合體，就是半人半獸、人獸合一。換言之，超然力量大半為獸類所有，顯示初民對獸類之各項特長感到驚異與嚮往，因此產生重獸輕人的看法，塑造各種獸形神（邱宜文，2002）。

何觀洲（1932）曾對《山海經》裡面的動物加以分析，歸納出其中構成動物外觀奇特的方法有六種，包含：類推、增數、減數、混合、易位、神異等六種變化手法，其中「混合」較符合本研究混種生物的定義。透過混合的手法，將不同種類的動物軀體結合在一起，完成新生物，是先民神話思維下的產物。例如：中國民族代表性的混種動物——龍，據李時珍在《本草綱目》的記載，就是由兔眼、鹿角、牛嘴、駝頭、蟹腹、虎掌、鷹爪、魚鱗、蛇身，九種動物合而為一的形象。另外，除了龍之外，像麒麟、鳳凰等神獸，也是各有根據的中國動物混種案例。《山海經》中對混種的描述五花八門，有神有妖、有善有惡。畫家劉力文，將《山海經》中的神異怪獸造形重新創作，從具現化的山海獸更可看出早期中國的混種想像（圖 14 至圖 16）。

從《山海經》對於神域、神祇，及擁有異能之動植物的描寫，顯示初民對「神異」的概念其實多源自「驚異」，如：一些具震撼和影響力的自然現象，因民智未開，將自然做了非科學的解釋。這些神話，是將自然與超自然力量互相融合的原始思維產物。自然萬物與人交感，各種生命同源同種，這種「物我同一」的思維方式，是巫術和神話產生的心理基礎。

(二) 西方

• 自然人格化

人類初期對「自然」缺乏了解，無法將「自然」與自己分開，在此情況下，人類很容易將自我對「自然」對象激起的感覺，直接認為是對象本身的狀態，因而產生了一種對「自然」認同，將自身視為「自然」的一部分，將「自然」當做是人類之母的一種宗教崇拜意識與宗教藝術。

恩格斯 (Engels, 1820-1895) 指出，「自然」在

不同民族文化中又經歷了複雜的人格化過程，基於自然崇拜，原始人將自身的感情、價值與屬性賦予自然神，這是一種人對物的「精神同化」與「精神投射」(蔣述卓，1998)。將自然神想像為人，造就了自然人格化，神被想像成半人半獸的形象，如：埃及創世神 — 羊頭人身的克努姆 (Khnum)、獅身人面的女怪 — 斯芬克司 (Sphinx) 及印度教的智慧神 — 象頭神 (Ganesa) 等。

• 希臘神話中的變形

希臘神話被認為是西方文化的根源，它同時具有虛擬與真實的雙重性，一些荒誕怪異的事物與怪獸，很可能就是古代人們所畏懼的某種自然現象，如：火山、雷電、海嘯等，經過流傳而逐漸形成神話 (黃晨淳，2001)。

在真實與虛擬轉化的手法過程中，「變形」(Metamorphosis) 是希臘人的主要概念。當人、動

14	15
16	

14 鍾山神 插畫 2012 劉力文

又稱「中山神」，自女兒山至賈超山共十六座山，其山神都是馬身龍首神。

15 蟲雕 插畫 2012 劉力文

是一種似鳥非鳥，似豹非豹的食人畏獸，叫起來像嬰兒的啼哭。

16 獬 插畫 2012 劉力文

生長在章峨山中，五尾一角，吼叫聲如雷劈石，以老虎豹子為食物。

物或物體改變了自身的形狀並以另一種新的形態出現，稱之為變形（鍾宗憲，2004）。大陸研究者李楓將希臘神話「變形」分為兩種：第一種是動態變形，指人變成動植物或者迴聲等無形之物，生命型態轉變可在瞬間完成；如：被變成月桂樹的達芙妮（Daphne）與被魔法變為犬頭蛇身怪的仙女喜拉（Scylla）。第二種是靜態變形，泛指神話中大量的人獸、獸獸等同體互生的怪物；如：半人半獸的人馬、羊人、人魚等（李楓，2011）。這類神話動物整合了人與獸身上最具代表性的部位，自身的力量也憑藉這種神奇的組合而獲得擴展。希臘神話中的變形多樣性，其實質意義是讓人擁有改變命運的能力，是取得自由的象徵，這些混種變形也成為希臘藝術獨特的表現題材。

中西文化內涵差異

根據上述的混種起源與發展的分析，我們瞭解中國圖騰人格化的起始原因，主要是在於階級社會後，因繼承制度導致「人」的意識覺醒，所激發的圖騰人格化過程；這些幻想的異種生物，展現中國對於大自然奧秘的敬畏、探索及幻想的期待。先人期望憑藉這類的形態轉換，將精神層面提高、使生命以另一種形式延續，具備輪迴、永生的概念（方彩欣、歐瑞福，2011）。相對於西方，中國在描繪怪異生物造形之目的，則是使其擁有更強大的力量，能夠更接近於神性來達到保護人類或守護家族的期盼，進而加以崇拜、供奉。

西方的自然人格化則起始於自然崇拜，人類將自身精神同化並投射類人情欲概念。在西方神話中，多是貶低這些擁有獸類外形或長相奇特的怪異生物，藉由這些不存在的生物的黑暗、怪異及人們對其的恐懼，來強調神的地位及神聖性。在中、西兩者的演變發展上，中國的圖騰人格化顯示一個逐漸將自然與人結合，人的觀念逐漸上升，接近自然的過程；西方的自然人格化則是將自然神的自然屬

17 《波西傑克森：妖魔之海 Percy Jackson: The Sea of Monsters》 角色設計 2013 電影官方網站

在現代電影出現延續神話中的「馬」和「魚」結合海中生物。

18 《激戰 2》 遊戲角色設計 2012 ArenaNet 官方網站

在現代遊戲中出現的半人馬，延續西方希臘神話中的暴躁兇殘性格。

性遞減，最後導致希臘時期「神人同形同性」的神明造形觀。兩者的人格化也充分顯示中國以自然為主，西方以人為主要的文化差異。

在現代媒體裡，有許多角色設計，依然延續東、西方混種造形在歷史上的起源與意義來創作；如圖 17、圖 18 所示，除了能讓觀者從歷史的角度瞭解角色的延續，也能讓觀者更容易明白角色的個性與世界觀。

集體潛意識的原型象徵意義

本章節探討在各文化中，造形象徵意義的歷史延續，以瑞士心理學榮格（Carl Gustav Jung, 1875-1961）「原型」（Archetypes）學說解釋，為何人類心

理對不同的動物圖像有相同的集體潛意識情感，說明事物有其獨特的象徵意義。透過原型的象徵意義與相關意態深入瞭解，創作者更能將動物原始造形之內涵與意義，應用於混種生物造形設計。

現今對象徵意義及其重要性的認識，主要得益於榮格的研究成果。榮格認為：全世界的人類都有從遠古遺傳至今的共同記憶，而這些記憶具有共通的遺傳傾向，即為每人或多或少會擁有的「集體潛意識 Collective Unconscious」；雖然我們意識不到「原型」的存在，但它卻是人格結構中最重要的部分（蕭雲菁，2008）。

原型可稱為「原初殘餘」或「原初形象」（Primordial Images）。原型並非指的是有意識地參考過去經驗而建立，而是更接近原始初民心靈中生動的、史前的和潛意識的發展（龔卓軍，1999）。原型是本能感知的象徵形象，許多自然象徵都源自於心靈的集體潛意識內容，因而彰顯了基本原型形

象的種種變體。在象徵上，古老的樹木或植物代表心靈的成長發展，而動物則象徵本能生活。例如：在原始社會，酋長或王的代表動物是獅子或豹，表示權力與力量。

象徵手法在藝術上是原型主題的最佳表現方法，也是傳遞訊息與表達深奧內涵的隱喻方式。圖像的象徵性是畫面的視覺語言，在現代媒體的應用上，創作者應該明白在集體潛意識中，「原型」是心理顯現的本能，是一種形式而非內容，有些「原型」反映了人們對於角色形象的喜愛、尊敬或憎惡基礎，例如：蜘蛛、蠍子造型給人邪惡、陰沉的感覺；獅子、熊造型有勇敢、威嚴的感覺等。創作者在設計新造形時，若能考慮到原型給人的印象，將人類的集體潛意識具體化並引起情感共鳴，串起主觀概念與具體事物之間的聯結關係，就可加強觀眾對新混種生物個性認知與接受度（方彩欣，2011）。

19 《巴黎魅影 A Monster in Paris》 角色設計 2011 電影官方網站
以「跳蚤」為原型，隱喻角色的動作敏捷，電影中的角色擅長唱歌跳舞。

20 《幻想星球遊戲》 角色設計 2011 方彩欣
以「牛」為原型，隱喻角色的溫和順從個性。

21 《波西傑克森：妖魔之海 Percy Jackson: The Sea of Monsters》 角色設計 2013 電影官方網站
以「獅子」、「蠍子」為原型的反派造形，隱喻角色強大的邪惡力量。

22 《異星戰場：強卡特戰記 John Carter》 角色設計 2012 Michael Kutsche
以「狗」為原型的生物造形，隱喻角色守護的個性。

在現代媒體裡，有許多角色設計都利用人類心理對動物圖像的相同集體潛意識情感來創作；如圖 19 至圖 22 所示，因此更能讓觀者容易瞭解角色的個性，進入角色的心理世界。

動物造形的象徵意義

本章節彙整常見的動物，分別作不同國家文化的動物造形象徵意義說明。探討之動物分類是以台灣行政院農委會推出的保育類野生動物手冊（李訓煌，2009）中的分類項目為參考基準，其中動物範圍涵蓋脊椎與無脊椎動物，包括：1. 哺乳類、2. 鳥類、3. 爬蟲與兩棲類、4. 魚類與水生動物、5. 節肢動物、軟體動物與昆蟲類，共五類，為本研究象徵意義造形整理之分類依據。

由於每種動物在各文化中的象徵意義不同，其造形內涵也隨之改變。本研究歸納相關文獻，並參考象徵學全書（檀明山，2001）、象徵之旅：符號及其意義（石毅、劉珩，2001）、圖像學 —

視覺藝術的意義與解釋（陳懷恩，2008）、符號與象徵（李時芬、林淑媚，2009）、象徵的名詞（何盼盼，2012）等書籍。藉由對動物的圖像造形內涵意義的深入了解，當可幫助未來不同創作領域者在創作時言之有物，更能正確傳達視覺造形設計的概念給觀眾。

哺乳類

在許多神話、藝術與宗教傳統中，動物所代表的各種象徵語彙最為豐富多彩，因為人類的舉止與情緒，也多少帶有動物本能的力量或受其影響（何盼盼，2012）。在眾多動物類別中，哺乳類動物因習性與人最為相近，而衍伸出許多人獸混種的形象。中國自遠古時期就相繼出現人獸合成與動物混種的造形，如：神話中的動物變形與山海經描述的各種怪人怪物。此外，中國古典文學中修煉成精的動物轉化為人，也常以混種手法表現，如：《聊齋誌異》及《西遊記》中的妖魔鬼怪，如：狐狸精、牛魔王等。

23 《羊男迷宮》 角色設計 2006 電影官方網站
現代電影中出現羊人造形的應用設計。

24 《魔獸世界》 角色設計 2011 遊戲官方網站
現代遊戲中出現狼人造形的應用設計。

25 《魔獸世界》 角色設計 2011 遊戲官方網站
現代遊戲中出現牛頭獸人造形的應用設計。

西方透過自然人格化或動物混種來體現對未知自然力量的想像，塑造各種神明或奇靈精怪的造形，如：希臘神話中的半人馬（Centaur）、牛首人身的米諾陶（Minotaur）、半人半羊的牧神潘（Pan）等，以及埃及神話中，眾多獸首人身的神明。在西方古典文學中，人類因為受到詛咒或魔法而動物化，也稱為變身人，如：羊人、狼人、吸血鬼等（圖 23、圖 24）。近代科幻故事也出現動物與人的基因混種的人造人或變種人題材，動漫及遊戲角色裡則有具備人性與人類一起生活的獸人角色（圖 25）。

由於哺乳類動物相關象徵意義眾多，以下以分項說明方式，將人類不同國家文明中已存在之常見哺乳類動物和部分現代媒體運用轉換後之混種造形象徵意義，彙整說明如下：

- 鼠：小鼠（Mouse）有膽小、節約、靈魂、惡魔（基督教）之意。大鼠（Rat）有死亡、腐敗、敗類（中國）的意思。惡習與劣性（日本，如：鐵牙石身的賴豪鼠）。現代媒體有靈敏機智之意（如：米老鼠）。
- 兔：月亮與同性姻緣（中國，如：兔首人身的兔兒爺）。繁殖、再生、警戒與避開誘惑（基督教）。野兔：繁衍、妖魔、英雄、女巫同伴（歐洲）、佛陀化身（東方）。兔腳：生育、好運（西方）、繁榮（中國）。
- 穿山甲（鱗鯉）：好運、勤奮勞動。堅固（日本）。生態環境健康（台灣）。
- 刺蝟：自我保護（印第安）。聚財（東南亞）。好戰、貪婪、邪惡（基督教）。女巫化身（愛爾蘭）。
- 狗：忠誠、守護、警覺（凱爾特；基督教；中國；日本）。陰間（希臘，三狗頭、龍尾、毒蛇鬚毛的 Cerberus；阿茲特克，狗神 Xolotl）。狩獵、異能（非洲；印第安）。不潔（伊斯蘭教）。
- 狼：狡猾、殘忍、好色、貪婪、邪惡與變形（西方，狼人）。母性、照護與勇氣（羅馬）。勝利（北歐）。靈魂引導（印第安）。郊狼：神性、文化英雄（印第

- 安)。土狼：不潔、懦弱、貪婪、變性、性別偏差。
- 豺：破壞與邪惡（印度）。靈魂引導（埃及，豺頭人身的 Anubis）。
 - 貓：變革、洞察力、敏捷、機警、神祕、女性險惡、快樂與繁衍。守護（埃及，月亮女神 — 貓首人身的貓神 Bastet）。月亮（埃及；希臘）。自由（羅馬）。巫術與惡魔化身（西方）。黑貓：邪惡狡猾（凱爾特、伊斯蘭）、厄運（日本）。
 - 獅：萬獸之王（西方）。貴族血統與權力（西方）。勇氣、力量（埃及，女神 Sekhet）。守護（中國；日本，犬；埃及，人首獅身 Sphinx；基督教，智天使 Cherubim）。繁衍、死亡與再生（西亞）。惡獸（希臘，Chimaera；東南亞，Manticore）。公獅：太陽。母獅：月亮（埃及，月神之母 Mut）。
 - 虎：萬獸之王（東方）。勇氣、辟邪招財。守護（中國，九頭人面虎身的開明獸；台灣：虎爺）。獸性（印度）。惡獸（中國，窮奇、檮杌；埃及，Mafdet）。
 - 豹：萬獸之王（中南美洲）。勇氣、力量、貴族血統、權力、守護與魔法力量（中南美洲，神 Tezcatlipoca）。危險與財富（中國）。友善與基督象徵（基督教）、淫慾（文藝復興）。台灣雲豹：守護神（台灣）、尋夢生根、神聖（魯凱族）、權貴（排灣族）。
 - 狐：巧言、奸詐、背叛、妖魔特質、變形（中國：狐妖。日本：仙狐、善狐、野狐；印第安）。
 - 貉（狸）：變形（日本，狸首人身的狸和尚）。
 - 驢：頑固、謙讓、耐心、繁衍與淫蕩、愚人、滑稽。
 - 馬：征服的力量、高貴（歐洲，Unicorn）。迅速、自由、美、生命力（中國，吉量）。復活、獸性（希臘，Centaur）。自然元素（凱爾特，水馬 Kelpie）。快樂（穆斯林）。閃電般快速的靈感（希臘，鳥翼馬身的飛馬 Pegasus）。
 - 牛：公牛象徵力量、耐性、順從。耶穌獻身（基督教）。神聖（印度教）。聖賢與悟禪（佛教；道教）。勇猛殘暴（希臘，牛首人身的 Minotaur；基督教，惡魔 Molech）。承載世界者（吠陀；伊斯蘭）。母牛：母性養育、大地之母。白牛：白晝、祭祀主神（希臘；羅馬）。黑牛：黑夜、祭祀冥王（希臘；羅馬）。水牛：祭祀（東南亞）、死亡（西藏；日本，牛鬼）、思定（中國）、堅忍刻苦（台灣精神）。白水牛：神聖（印第安）。美洲水牛：繁榮、富足、力量（印第安）。牛骨：死亡、永恆生命（希臘）。牛角：月亮。牛奶：銀河繁星。
 - 羊：公羊有火、太陽、雄壯、固執、水與創造之意（埃及，羊頭神 Khnemu）。羔羊：天真、溫順、純潔、基督與犧牲（基督教）。山羊：陽性、敏捷、決心、優越與高傲（印度教）、情慾與繁衍（希臘，牧神 Pan；森林之神 Satyr）。淫蕩（希伯來）。不貞與獸慾（基督教）。邪惡破壞力（西方）。正面象徵（中國，獬豸；印度）。綿羊：柔順。黑羊：特立獨行。山羊角：豐饒。螺旋羊角：閃電。
 - 鹿：雄鹿象徵神聖、陽性。狩獵、和平、非怒不戰。魔法力量繁衍與生育（凱爾特，鹿角人身的鹿角神）。鹿角：生命之樹與再生（如：日本宮崎駿之鹿神角色）。
 - 河馬：再生與返老還童（埃及）。懷孕河馬：生產與保護（埃及，河馬首人身的天神 Tawaret）。紅河馬：不協調、乾旱（埃及，神 Set）。
 - 象：穩定、智慧與力量（亞洲）。統治權、長壽、幸運、創生與障礙破除（印度，象頭人身四臂神 Ganesha）。象牙：純潔、堅定。象牙塔：無法達成的任務。聖母（基督教）。
 - 猴：惡習、心緒煩躁、欺騙與虛榮（基督教）。偉大戰士（印度教，人身猿首長尾的神 Hanuman；中國，孫悟空）。狒狒：智慧與學習（埃及，神 Thoth）。三猴：正道、懲處惡行（日本）。
 - 熊：勇氣、巫術、智慧（巫教）。貓熊：物種保育、中國。台灣黑熊：神聖、智者與英雄（布農族）、勇猛與大無畏精神（泰雅族）；台灣黑熊胸前 V 型白毛：英勇與勝利。現代媒體有力量之意（如：迪士尼的功夫熊貓）。

- 豬：繁衍、繁榮。自私、無知、貪欲、貪婪撒旦（基督教）。懶惰好色（中國，豬首人身的豬八戒）。不潔（猶太；穆斯林）。黑豬：動亂（神 Set）。白母豬：多產（埃及，女神 Isis）。野豬：力量與勇猛（北歐）、神力（凱爾特）、變身動物（督伊德文化）、祭祀、獵人與勇士、保護神（印度教，Vishnu）、家族榮譽（台灣）。
- 蝙蝠：表裡不一、左右搖擺（伊索寓言）。魔鬼與巫術（西方，如：惡魔、吸血鬼）。黑夜與死亡（馬雅，蝠首蝠翅人身的神 Camazotz）。守護、直覺與警戒（歐洲，Gargoyle）。好運（中國）。降雨（印第安）。狂歡者（希臘）。叛逆與惡作劇（現代）。

鳥類

在象徵意義上，「飛行」意味著從塵世有形的肢體束縛中解脫，經過修煉或是死亡上升至神靈所在之處，因此具有這項本領的鳥類也代表著靈魂。古文明中對於鳥頭人身的繪畫展現人類對精神方面的重視，也象徵人類的智識、靈魂或長生不老。

《山海經》中「山經」鳥類所占的數量頗多，樣貌為人鳥混合體，通常具有超凡神力，可抵禦災禍或降下災難，是源於中國對於鳥類的崇拜思想。先人認為太陽運行與鳥類有密切關聯，並認為鳥象徵著靈魂的重生（王麗雅，1996）。

在西方，希臘神話中的鳥身女妖哈匹（Harpy），令人聯想到死亡、命運與神罰，被視為掠奪亡魂的惡魔。此外，鳥類具有可以在天地間自由翱翔的翅膀，因此也被認為是傳達上天旨意的神靈信使。例如：基督教與伊斯蘭教中的天使，都具有鳥類的翅膀。翅膀不僅是天使靈性的象徵，也代表天使與上帝的接近。

時代變遷，鳥類混種的意義也隨之改變。日本宮崎駿動畫電影《神隱少女》及《霍爾的移動城堡》中，湯婆婆與魔法師霍爾人鳥混合的怪誕造

形，顯示魔法變形的奇幻魔力。現代社會中的「天使」常用來比喻天真可愛的人，造形多為帶翅膀的少女或孩童，天使在動漫題材中，通常是具有特殊魔力或給予幸福的角色設定，逐漸擺脫以往宗教、社會的迷思。

由於鳥類動物相關象徵意義眾多，以下以分項說明方式，將人類不同國家文明中已存在之常見鳥類動物和現代媒體轉換之造形象徵意義，彙整說明如下：

- 貓頭鷹（梟）：巫術與魔法、黑暗與死亡（歐洲，有翼天使梟首的惡魔 Andras）。智慧（希臘）。女性靈魂（澳洲）。夜的守護（西方）。福氣與不老（日本）。送子鳥與嬰兒守護神（布農族）。吉祥靈鳥（邵族）。不吉利（達悟族）。
- 烏鴉／大烏鴉：烏鴉 Crow：厄運、死亡、邪惡（歐洲）、惡魔（基督徒）。神力（印第安）。吉祥國鳥（日本，人身烏鴉嘴與翼的烏天狗 Karasutengu）。大烏鴉 Raven：預言、太陽與智慧、黑暗與破壞、戰神隨從（北歐戰神奧丁之隨從）。創造者與妖精（印第安）。
- 禿鷹：死亡、投機主義、貪婪強盜（希臘，人首禿鷹身翼的 Harpy）。淨化、運送靈魂（西藏）。守護（埃及，Nekhbet）。
- 鸚鵡：模仿。愛（印度愛神伽摩 Kama 的座騎）。信使與先知（印第安）。
- 鴿子：聖靈化身與上帝的寬恕（基督教）。靈魂（印度）。維納斯的祭祀（古羅馬）。繁衍（中國）。現代媒體有和平與信使之意。
- 台灣藍鵲：吉祥、幸福、希望。國鳥（台灣）。
- 啄木鳥：勤勞、守護、樹木醫生。現代媒體有活潑聒噪之意（如：美國卡通 Woody Woodpecker）。
- 天鵝：美與純潔（歐洲，天鵝公主）。貞節、愛情與神靈（希臘神話）。孤獨、音樂。天鵝羽毛：真摯。
- 孔雀：神性、忠誠、美、愛。同情與警戒（佛教）。富貴吉祥（中國）。上帝使者（基督教）。神鳥（波斯，狗頭孔雀 Simurgh）。神的座騎（印度教；回教，

穆罕默德戰馬 Al Borak，是人首、驢耳、馬身、孔雀翅膀和尾巴)。雄孔雀：虛榮、自大。生命之樹旁的兩隻孔雀：代表人類精神的二元性。孔雀的尾羽花紋：眼睛、星星、太陽。

- 鳳凰：美好、才智、音樂。君臣、皇后（中國）、神力（山海經，九首人面鳥身的九鳳）。復興、火、重生、太陽神鳥（埃及、希臘）。永生（猶太、基督教）。
- 鷲／朱鷲／蒼鷲：鷲：創造者與破壞者。象徵重要（印第安）。醫治與超自然神力（加州）。朱鷲：智慧（埃及，智慧神 Thoth，為朱鷲首人身）。蒼鷲：警戒、穩靜、機智、旭日與再生（埃及）、母子關係（中國；日本，姑獲鳥 Ubumedori）。
- 雕／鷹／隼：太陽（埃及，太陽神拉 Ra；印度太陽鳥 Garuda）、天空、勇氣與力量（中國）。男性榮耀（魯凱族）。智慧、自由、靈魂（埃及）。高貴、祖先的使者（印第安）。神的使者（阿茲特克；基督教）。神聖君權（埃及王權守護者，鷹首人身的荷魯斯 Horus）。雙頭鷹：結合兩股勢力。
- 雞：公雞：黎明、男性驕傲、勇氣。惡魔（基督教）。母雞：母親、生育、神的仲裁。公雞與母雞：新郎與新娘（希伯來）。
- 鴨：創造鳥與永生不死（各神話傳說）、機智誠實（凱爾特）。現代媒體有躁動之意（如：迪士尼的唐老鴨）。
- 鵝：自由、更生、警戒、忠誠。梵天座騎（印度教）。法老靈魂（埃及）。饒舌（民間傳說）。現代媒體有家庭之意（如：卡通鵝媽媽 Mother Goose）。
- 鶴：警戒、父子。長壽（中國）。善言語（非洲）。雙頭鶴：繁榮（埃及）。現代媒體有靈敏機智之意（如：電影功夫熊貓中的靈鶴 Crane）。

爬蟲與兩棲類

古老神祕並充滿威脅性的爬蟲類與兩棲類動物，啟發了原始人類的想像力，許多爬蟲類與兩棲

類動物，會週期性的蛻皮或變色，讓人聯想到太陽與月亮、宇宙與創造的象徵意義，意謂改變及復活。此外，兩棲類動物與一些爬蟲類動物，可以同時在水中與陸地存活的特性，也象徵牠們能夠自由穿梭於有形與無形世界的能力。其中又以蛇與龍的象徵意涵最為複雜，意義上蛇和龍都帶有懼怕與敬畏、創造與毀滅等雙重含義。

人和蛇或人和龍的混種形象，在東方文明中是祖先與許多重要神明的化身；如：中國半人半蛇的伏羲與女媧兄妹，交尾的姿勢象徵新生命的誕生。蛇和中國龍的身形，讓人聯想到波浪與山巒、流水與彩虹等蜿蜒或螺旋上升的運動方式，因此將蛇和龍與時間、自然循環等連結在一起。對東方人來說，爬蟲與兩棲類動物的混種大多與水及雷電有關，控制水域與降雨打雷；如：中國半人半龍的共工、雷神、龍王與日本的龍神等。

與東方的神聖形象相反，在西方，龍與蛇的混種往往是邪惡、災害與淫蕩的代表。如：希臘神話中半人半蛇的堤豐（Typhon）與艾奇德娜（Echidna）夫婦。在西方人眼中，蛇奇異的身形讓人聯想到魔力與能源，墨丘利（Mercury）節杖上交纏的雙蛇，長久以來一直被視為商業與醫療、再生與精神昇華的象徵。古希臘象徵「不死」、「無限」與「時間」的銜尾蛇（或銜尾龍）的烏羅波洛斯（Ouroboros），吞噬自己尾巴的主題不僅象徵永恆，也說明神可以自給自足。在力量掌控上，西方人慣於將蛇與龍和火、劇毒等連結在一起；如：中世紀的火龍、火蜥蜴沙羅曼蛇（Salamander）等。

現代之爬蟲與兩棲類混種生物的應用，除了延續神話傳說，也逐漸加入現代造形元素。如：歐美以希臘神話為題材的電影：《超世紀封神榜》與《波西傑克森：神火之賊》中蛇髮女妖梅杜莎（Medusa）的造形，前者變為半人半蛇，後者則穿著時尚。東方龍成為中國民族與國家象徵，西

方飛龍則改變原本邪惡的負面形象，在現代電影中出現許多顛覆性的角色；如：動畫電影《史瑞克》裡與驢子戀愛結婚的噴火龍，以及《馴龍高手》裡許多造形可愛成為人類寵物的龍。

包括龍在內，爬蟲與兩棲類動物與眾不同的習性、外觀造形與怪異的防禦機制各有不同象徵意義。本研究彙整常見的爬蟲類與兩棲類動物，分別作不同文化的象徵意義說明如下：

- 龜：世界的支撐、月亮、水（日本，河童）、地母、藥、長壽與緩慢、神諭、神聖（中國，龜蛇組合或龜背蛇身的玄武）。海龜：長壽與吉祥（中國；日本）。乾旱（埃及）。膽小的吹牛者（印第安）。綠蠵龜：長壽與福氣（台灣）、保育精神。
- 玳瑁：「海金」、高貴、祥瑞幸福、健康長壽。
- 鱉：水神（北非）。妖精鬼怪（印第安；日本，人首鱉身的海和尚）。
- 蛇：二元性、宇宙、繁衍。創造（大洋洲）。復活與醫療（希臘；印度）。地母與祖先（中國，人首蛇身的伏羲與女媧；排灣族；魯凱族）。尊貴與守護（排灣族）、友誼與和平（布農族）。神靈（中國，北山神；印度，Naga；埃及，Vaghet）。智慧（埃及；毛利人）。凶神（中國，相柳；九嬰）。狡猾、誘惑與惡魔（基督教；希臘，Gorgon、Echidna、Typhon）。
- 蛙：大地與神水主宰（凱爾特）。水神（馬雅）。水怪（俄羅斯，Vodianoi）。月亮與太陰（中國）。胎兒與生產（埃及，女神 Heqet）。牛蛙：閃電（印度）、月蝕（中國）。蛙群：天罰（基督教）。蝌蚪變青蛙：復活。
- 蟾蜍：死亡、巫術。魔鬼與怪物（歐洲，Water Leaper；美國，Thog）。繁殖力降雨與好運（中國）。蔗蟾：白人的愚蠢（澳洲）。
- 蝾螈（山椒魚）：貞操。火（歐洲，沙羅曼蛇 Salamander）。守護、勇氣（紋章學）。
- 蜥蜴：巨蜥：敏捷、超然客觀、沉默、神性智慧。魔力與變形（美國）。傘蜥：遵循規範（澳洲）。希

拉毒蜥：巫醫（印第安）。

- 壁虎：智慧、敏捷、適應力、幸運、重生。神聖（玻里尼西亞）。
- 變色龍：變化無常。變色龍眼睛：「一眼看未來，一眼望過去」。
- 鱷魚：黎明、水與生死守護（埃及，鱷魚首人身的鱷神 Sobek）。短吻鱷：偷襲、適應力、母愛（印第安）、變形（美洲）。鱷魚的眼淚：假慈悲。
- 龍：二元性、創造與破壞、戰士、王者、國家（中國）、神力（中國，燭龍）。雷電與水（中國，人首龍身的雷神、共工、龍王）。智慧、慈善與吉祥（中國）。邪惡（西方）、火（西方）、守護與好運（維京）。三爪龍：雨（中國）。四爪龍：世俗權力（中國）。五爪金龍：天界與帝王力量（中國）、太陽、富饒永生。勇者鬥惡龍：代表善惡之爭（西方）、邪不勝正（基督教）。龍與鳳：帝與后、天地相合。

魚類與水生動物

古人敬畏水的力量，水中動物常被當做神祇或怪物的化身，其象徵意義大部分與水有關聯，特別是誕生、創造、月亮等主題。由於水具有生殖繁衍的象徵含義，魚類讓人聯想到神靈的智慧、繁衍與再生。在心理學中，魚象徵潛意識或人的直覺，在藝術家的夢裡，它代表神秘而且難以捕捉的靈感。現實社會中，魚與水經常意指和諧美滿的婚姻。由於對水的畏懼與尊崇，中國仰韶文化中最早出現人面魚紋的圖騰崇拜。《山海經》中出現的人魚混種造形則通常用以描述能與神溝通的海中生物或神明，具有靈性的海中生物，具有人面魚身的形態；如：氐人、陵魚等。

西方希臘神話中半人半魚的神或海妖，通常具有控制海水的力量；如：海神波賽頓之子——特里頓（Triton），有著男人的上半身與魚尾，持有三叉戟，或吹著號角響螺。此外，雙魚的造形讓人聯想到女性生殖器官，因此魚也是性的象徵。

希臘神話中的人魚原本是有著女人頭部的鳥，令人想到捕獲靈魂。人魚以豎琴、長笛等演奏及銷魂歌聲、美貌外表誘惑船員步入死亡，在象徵意義上代表幻覺、性與感官誘惑。安徒生童話裡的美人魚，象徵註定毀滅的激情，同時也有愛情、希望、變形、安全航行等含義。

現今媒體受到希臘神話、安徒生童話與迪士尼動畫《小美人魚》的影響，男性人魚多配備戟杖、號角或響螺，代表海的力量。女性人魚被塑造為美麗善良的形象，並且一般都具有美妙的歌喉或其眼淚可變成珍珠，有與魚群溝通等特殊能力。

以下以分項說明方式，將人類不同文明中已存在之常見魚類與水中生物和現代轉換之造形象徵意義，彙整說明如下：

- 鮭魚：繁衍、重生（北美洲）、智慧與知識（凱爾特）。櫻花鉤吻鮭：國寶、保育精神（台灣）。
- 章魚：善變、超自然力（克蘇魯，噬腦怪 *Illithid*）。神靈（印第安；夏威夷，*Kanaloa*）。現代媒體有邪惡變化之意（如：迪士尼的烏蘇拉 *Ursula*、深海閻王 *Davy Jones*）。
- 鯊魚：男性力量、祖先（大洋洲）、創造者（澳洲）。現代媒體有凶暴之意（如：神鬼奇航電影中的鯊魚人 *Maccus*）。
- 海豚：太陽、月亮、愛、變形、護送靈魂、幫助與拯救（希臘，半人半海豚 *Triton*）。
- 海豹：變形（希臘；英國，海豹化人 *Selkie*）。祖先與神使（伊努特）。
- 海馬：優雅、自信。航程平安、海的力量（希臘，希波坎普 *Hippocamp*）。
- 鯨魚：子宮與再生。富裕（毛利人）。大海的力量（基督教，海怪 *Leviatan*）。
- 螃蟹：月亮、重生、幸運與富有（中國）。
- 龍蝦：奢侈、快樂與長壽（日本）。婚姻與財富（中國）。
- 海星：重生、神聖、神的愛、聖母與聖靈（基督教）。

教）。魔怪（歐洲，五足獅頭海星 *Buer*）。

- 貝殼：月亮、水、性慾、女性（日本，長有人眼與四肢的嶸螺鬼）、子宮、生產、創造、受洗（基督教）。扇貝：朝聖（基督教）、繁衍與情慾（羅馬）。瑪瑙貝：財富、繁衍、女性陰部、性交。響螺：月旋（*Lunar Spiral*）、海洋、日升日落、傾聽神諭之耳（伊斯蘭教）、吉祥物（佛教）。
- 珍珠：月亮、皇室、公正、女性、智慧、純潔。完美（伊斯蘭教；印度教）。水火的組合（中國）。

節肢動物、軟體動物與昆蟲類

微小的昆蟲在生態系中發揮極重要的功能，包括鬆土、傳播花粉、分解死屍等。這些習性加上各式各樣、奇形怪狀的形體，具有豐富的象徵意義。在東方文明中，昆蟲的生命順應季節消長，益蟲被神聖化，害蟲則受到畏懼。中國、日本的東方民族認為：靈魂或意識會化作昆蟲，是一種變形與超脫；如：中國的《莊周夢蝶》、《南柯太守傳》、《梁山伯與祝英台》的化蝶雙飛、日本傳說中由女子怨靈轉化的蜘蛛——絡新婦等，而修煉成精的昆蟲也會化身精怪，如：《西遊記》裡的蜘蛛精、蜈蚣精等等。

西方對昆蟲混種的想像起源於它們的外形與行為。代表美好意象的，如：愛爾蘭傳說中的花精靈（*Fairie*）是與蝴蝶混種造形。代表災害與惡魔的昆蟲混種，如：《聖經》、《啟示錄》中的蝗蟲怪、蒼蠅王別西卜（*Beelzebub*）等。西方文學裡昆蟲有變形特性，昆蟲是失去人性的異化象徵；如：卡夫卡《變形記》中，主角變為昆蟲，象徵人類被拋擲到這個世界上的孤寂與悲哀；在科幻小說《變蠅人》、《天蛾人》等作品中，昆蟲則是陌生、恐怖、敵意的象徵。

現代媒體中節肢動物、軟體動物與昆蟲類的混種主要受民間傳說與科幻小說的影響。美好意象的混種，如：迪士尼動畫《小飛俠》當中的小精靈

(Tinkerbell)，就是它的經典形象。此外，昆蟲混種也持續為現代科幻、恐怖小說題材所用，如：日本漫畫家伊藤潤二《漩渦》作品中的蝸牛人。

由於昆蟲數量與多樣性豐富，在各種媒材或人類心靈與生活中意象往往呈現迥異的兩極。以下彙整幾種常見的節肢動物、軟體動物與昆蟲類，分別作不同國家文化的象徵意義與混種造形範例，說明如下：

- 蜘蛛：太陽、地母、命運編織者、織造（希臘，Arachne）。掠奪者、誘惑（日本，人首蜘蛛身的絡新婦；中國，蜘蛛精）。勤奮與智慧（喀麥隆）、吉祥（中國）。文化英雄（西非，Anansi）。
- 蠍子：死亡與毀滅、冥王、背叛（基督教）、惡魔（非洲）。神聖與權力、守護（埃及；巴比倫，半人半蠍的聖獸 Girtablulu）。
- 蝸牛：陰柔與緩慢。迷宮、子宮。沉著與堅定意志（紋章學）。
- 蚯蚓：塵世、分解與死亡。祖先與創造者（愛爾蘭；中國）。
- 螞蟥：刻苦耐勞、守紀律、繁衍（西非）。白蟻的土堆：通往來世的路口（印度）。
- 蒼蠅：毀滅與邪惡（希伯來，惡魔 Beelzebub）。醫療精靈（印第安）。
- 蜜蜂：善良、秩序、永生、神性、勤奮與合作。上帝的僕人（基督教）。愛的痛苦與甜蜜（印度教）。黃蜂：惡魔（埃及；波蘭）。下等生物（印度）。女王蜂：王權、女權、母性、聖母（基督教）。蜂窩：勤勞與合作（共濟會；紋章學）、永生（希臘）。蜂蜜：甜美；蜜蠟：光明。
- 蜻蜓：魔法（愛爾蘭，精靈 Fairie、小飛俠 Tinkerbell）、幻影。快樂與帝王（日本）、不可靠（中國）。
- 蝴蝶：變化、復活、靈魂、幸福、美麗、花與魔法（愛爾蘭，Fairie）。藝妓（日本）。蝴蝶雙飛：愛情與美滿婚姻（中國）。

- 蛾：黑暗、巫術（波士尼亞）。善惡矛盾、死亡預警（美國，天蛾人 Mothman）。
- 蝗蟲：災難與毀滅（基督教，《啟示錄》蝗蟲怪）。精神折磨與優柔寡斷（中世紀）。
- 瓢蟲：幸運、繁衍。母性、聖母（基督教）。
- 甲蟲：太陽、更生。永生及神的智慧（埃及，甲蟲頭人身的 Khepri）。
- 蟋蟀：富足（希臘）、好運（中國）。蟋蟀鳴叫：僧侶誦經聲（亞洲）。
- 螳螂：神聖、先知、神奇力量、勇氣與敏捷。邪惡、毀滅。

根據以上對哺乳類、鳥類、爬蟲與兩棲類、魚類與水生動物、節肢動物、軟體動物與昆蟲類的圖像象徵意義造形分析，我們明白同一生物造形在不同地區文化有不同的意思，有時正、反的意思差距頗大。在面對國際性設計議題時，更應該對動物圖像之象徵意義有多面向的瞭解，瞭解動物圖像其過去到現在之符號形象、文化背景與人類社會之間的情感關係，以供個人在著手進行設計時的依據。

混種生物的再造與延續

混種生物創作在藝術史上發展已久，隨著時代觀念的進步與演變，混種生物創作無論在藝術史還是新媒體中的地位都在逐漸提升，並且在科技進步的情況下，真實與非真實的區別日漸模糊，混種生物創作也愈發寫實逼真。而無論在文獻記載或繪畫藝術上，混種生物都具有傳達人類心理及反映當代社會現象的性質。本研究結果發現，中西方皆是基於自然崇拜而產生混種概念，然而在思維發展上，中國以自然為主，展現物我同一的思維方式。西方人則存有人定勝天的精神，隨著自我的了解與覺醒，終成為希臘時期「神人同形同性」的神明造形觀。不論東西方神話

展現神力、滿足人類幻想，也成為人類重要的藝術題材，這些混種生物作品都帶有一種寓意性、象徵性以及映射心理層面活動的各種狀態。

混種生物造形在現代媒體潮流發展下，跨越各種媒介，舉凡電視、電影、電玩、卡通、漫畫等，運用到的混種生物，不僅形態各異，種類多元，造形上也日趨複雜。為了避免創作的造形元素流於空泛，對於混種生物造形的源起、意涵、象徵意義及造形手法等相關瞭解認知自然有其重要性。若創作者能對此深入了解，就更能將動物造形的象徵意涵成功投射於創作中，而避免單純著重於外形的虛幻展現。

由於現代媒體對奇幻混種生物的塑造，更重視娛樂性的商業效果，許多混種造形的商業應用，除了延續傳說，也逐漸加入許多現代造形元素轉換，或者出現完全顛覆傳統意義的相反設計，如：膽小的熊、素食的鯊魚、善良的狼人等，則是為了增加故事戲劇張力而對動物圖像之象徵意義的現代革新。對動漫、電影與遊戲這樣的新媒體平台而言，在新生物角色塑造的混種過程中，除了象徵意義的了解之外，還要注重這些生物彼此間的比例大小、特性與生存環境的設計，因為無論生物造形如何奇特，都需具備依託自身環境的生存技能，符合故事與情境設定，才算合理。此外，生物色彩與其生長環境有一定的關聯，這些生物的活動範圍更是遍及不同區域，自然構成一個複雜又真實的虛擬世界，這些角色絕非僅存於紙上空閒，而是活躍於動態幻想王國的異生命。

本文旨在探討傳統動物圖像之象徵意義，同樣生物在不同地區、文化中有不同的意思，有時象徵意象呈現迥異的兩極，創作者在面對設計議題時，應該對動物圖像之象徵意義有多面向的認知。希冀新一代創作者在研究混種生物造形時，不僅能著眼於奇幻視覺外型所造成的感官震撼，

更能瞭解其深層內涵及思想之傳達性。藉著人們熟悉之動物造形的幫助，著重其外形也能兼顧其造形意義內涵，如此才能使得混種生物造形創作更具價值，更有機會讓作品破除語言的隔閡、跨越文化藩籬，邁向國際。

延伸閱讀

- 王麗雅（1996）：《山海經》中的鳥圖騰崇拜。中國文化月刊，311，29-40。
- 方彩欣（2010）：擬像的真實——虛擬生物數位創作。2010 數位內容學術研討論文集。
- 方彩欣（2011）：虛擬與真實交織的新現實——方彩欣虛擬角色創作解析。台北市：三石創社文化事業有限公司。
- 方彩欣、歐瑞福（2011）：中西方怪誕生物造型之文化意涵差異探究。第16屆設計學術研究成果研討論文集，台北科技大學。
- Jack Tresidder：象徵之旅：符號及其意義（石毅、劉珩譯，2001）。北京市：中央編譯。
- David Fontana：象徵的名詞（何盼盼譯，2012）。台北市：知書房。
- 何觀洲（1932）：《山海經》在科學上之批判及作者之時代考。燕京學報，7。
- Miranda Bruce-Mitford & Philip Wilksinson：符號與象徵（李時芬、林淑媚譯，2009）。台北市：時報。
- 李訓煌（2009）：保育類野生動物。南投縣：行政院農委會特有生物研究保育中心。
- 李楓（2011）：古希臘神話世界的變形法則。寧波大學學報（人文科學版），1，1。
- 邱宜文（2002）：山海經的神話思維。台北市：文津。
- 長卿（2010）：山海經的智慧。台北市：大地。
- 馬昌儀（2003）：全像山海經圖比較（共七冊）。北京：學苑出版社。
- 陳懷恩（2008）：圖像學——視覺藝術的意義與解釋。台北市：如果。
- 黃晨淳（2001）：希臘羅馬神話故事。台中市：好讀。
- 劉法民（2005）：怪誕藝術美學。北京市：人民。
- 歐瑞福（2011）：生物之怪誕造形研究應用於角色插畫設計。未出版之碩士論文，輔仁大學應用美術學系碩士班。新北市。
- 權明山（2001）：象徵學全書。北京市：台海。
- 薛瑜（1971）：國際英漢雙解大辭典。台北市：大中圖書。
- 蔣述卓（1998）：宗教藝術論。廣州市：暨南大學。
- 鄭啟耀（1991）：宗教美術意象。昆明市：雲南人民。
- 鍾宗憲（2004）：「圖騰」理論的運用與神話詮釋——以威生神話與變形神話為例。東華漢學，2，1-45。
- 長尾剛：圖解榮格心理（蕭雲菁譯，2008）。台北市：易博士。
- Carl G. Jung：人及其象徵（龔卓軍譯，1999）。台北市：立緒文化。

歷史漫步
預約藝教館
導覽

定時導覽 週二至週五 10:30、14:30

預約電話 (02)2311-0574 分機 110

10人(含)以上團體，請於7天前預約

預約申請表，請上本館全球資訊網
<http://www.arte.gov.tw/>
 單一窗口，填寫申請

