

第四章 創作作品分析

本章針對各個作品提出創作說明，及作品對照分析：

4.1 寂寞的夜晚

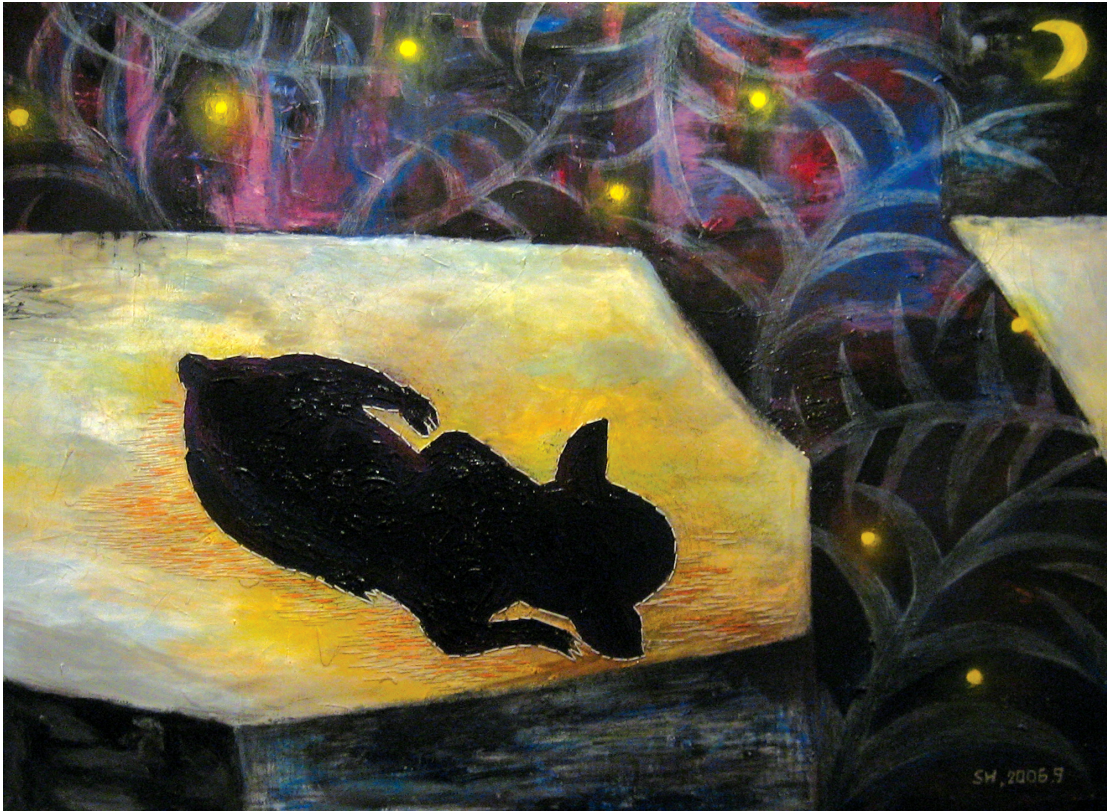

圖 4.1 寂寞的夜晚 2006 複媒 50F

作品說明：

**“或許是因為人聲鼎沸吧！
總感覺不到那寂寞的低落，
總是在
夜深人靜之後，
星星與月亮
才開始提醒我，
這是個
寂寞的夜晚”**

分離的桌子象徵著與家人間的距離遙不可及，巨大的身影佔據著整個桌子，更顯得龐大而孤單，雖然身邊沒有家人陪伴，但在那擁有星星與月亮的夜晚，卻發現原來我們都在同一個星空下，而倍感溫暖。

第一次使用月亮的符號，象徵思鄉的情緒，就是在此幅作品當中。曾經席慕容在她的『鄉愁』一詩中提到：『故鄉的歌是一支清遠的笛，總在有月亮的晚上響起。故鄉的面貌卻是一種模糊的悵惘，彷彿霧裏的揮手別離。離別後，鄉愁是一棵沒有年輪的樹，永不老去。』也因此而有所啟發，將月亮所代表的象徵意義運用在畫面上。

同時，畫面中使用大量的針線、縫紉技巧，表現綿密的思念情感，遍佈在主角的陰影之下。使用長短不一的線條展現情感中的細密。

4.2 想念你們的白天。晚上

圖 4.2 想念你們的白天。晚上 2006 複媒 20F x 2 幅

作品說明：

**“在脫離與未脫離之間，
家中的景物，
隨著影子的移動，
靜默的時光，
凝結的空氣，
一直訴說著，
想念你們的每一個白天、晚上”**

畫面的架構由四周充滿家裡記憶的物件所包圍，黑色的輪廓帶出明顯的剪影，寂寞的狗兒躺在專屬的抱枕上，試著回味起熟悉的溫度，寂靜的桌子、電風扇，曾經被家人觸碰過的事物都圍繞在畫布的中心。雖然沒有親人的陪伴，是孤單的，但是晃動的影子像是越來越靠近，保護著默默守候家裡的一個人，這或許是等待家人回來給予擁抱的一種期盼。

「孤獨中帶有一絲溫暖，影子雖然是寂寞的，但是光源的那一方，卻充滿情感的炙熱。」

畫面使用剪影的方式表現傢俱的影子與個體，將主角至於中間，隨著影子的變化展現孤單的情感，而分別以一張棕色，一張青色為基調的作品，象徵著白天與晚上不同時間點，光影的變化，而這些改變，只是想暗示在這些氛圍中想念家人的氣息與那般思念的情緒。

4.3 距離的隻字片語

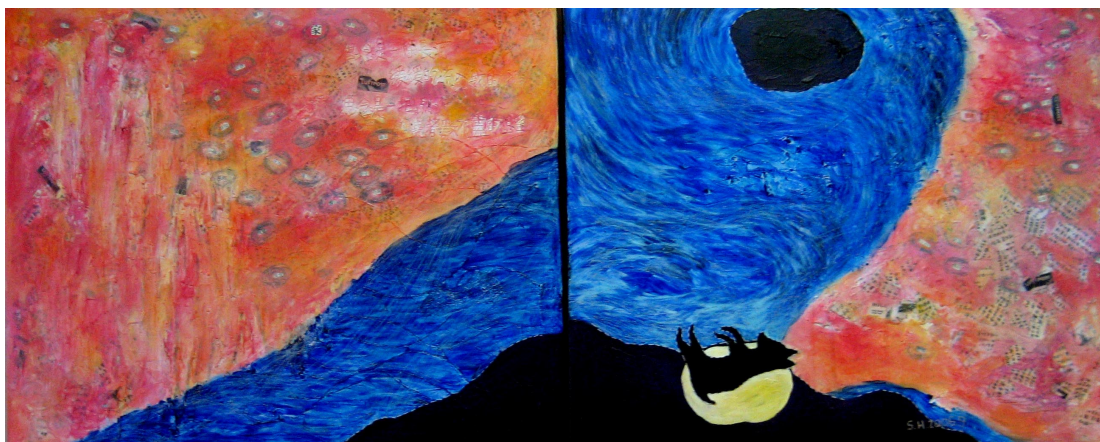

圖 4.3 距離的隻字片語 2006 複媒 20F x 2 幅

作品說明：

“一端是我，
一端是你們，
一通電話，
就可以將我們
拉的好近，
掛上電話後
就算用盡所有想念你們的話語，
也無法形容
我們現實中的距離”

圖中的許許多多的碎片與文字，都來自這兩年多來與妹妹通信的明信片，裡面紀錄著我們對於彼此的關心，給對方的鼓勵與祝福。那遠方的距離似乎可以輕易的用數學數字來估計，然而心的距離，卻是再多的隻字片語都無法說明的。

主角的一方，象徵所在的小島，另一方代表著遠方家人的所在地。中間則使用深藍色象徵著兩岸之間分離的海洋。對於兩者的距離，在畫面上看似渺小，但不論透過文字的敘述或者數學的計算，都沒有辦法說明也沒有辦法體會。使用拼貼的手法來表現距離中的隻字片語，大量運用了拼貼文字，或者縫紉的方式表現距離間的綿密感。

4.4 如此巨大 如此渺小

圖 4.4 如此巨大 如此渺小 2006 複媒 8F x 4 幅

作品說明：

**“或許在別人眼中，
我是快樂的，
然而，
當越抽離環境時，
才發現，
快樂底下，
是孤單的。”**

以四幅畫來訴說掩飾在快樂底下的孤單與悲傷。與家人分離之後，要承認自己的孤單與想念是很困難的。總會強硬的覺得，”長這麼大了，一個人還是能過。”或者”沒有你們，我也可以生活”的想法努力掩飾對於家人的需要。或許在別人面前，就如畫中一開始的巨大來表現自己的不以為意，然而，當抽離到整個環境來看時，才發現，原來自己是如此渺小，如此孤單。

運用類似電影運鏡的手法，表現主角在空間裡面看似重要，實際上卻是渺小的空間表現。如左上角一張，主角佔滿整個畫面，其次是右上角那張，漸漸透露出端倪，也透露出主角地點的周圍景物，在此時，背景景物有如空間中的裝飾品，似乎不那麼重要。在左下角一張，主角周圍的空間漸漸延伸，彷彿代表著空間的無限延長。最後，拉到右下角一張，才知道空間原來是如此的寬廣，而週遭的環境如此安靜而寂寞。利用這樣連續四張的構圖，來表現時間、空間內，那表面的愉悅，與埋藏底下的寂寞與孤單之大。

4.5 家系列

在此一系列中，依然運用其月亮，狗等象徵符號，暗示著時間的流逝，與主角的等待。然而，除了將等待與寂寞的情緒化為當中，也開始穿插著，對於『家』這個實體空間或虛體感情的探討。在「家(一)」(圖 4.5-1)此作品中，使用了長廊的概念，期待營造出在餐桌前的一個人的孤單。在「家(二)」(圖 4.5-2)作品中，更進一步的發現，「家」也許就算不是一個實體的空間，在虛體空間中，若家中的成員的心靈相通，那麼仍能帶給人溫暖。

4.5.1 家(一)

圖 4.5-1 家(一) 2006 複媒 50F

作品說明：

“窗外月亮高掛
站在門外
餐桌上
只有我
一個人”

隨著時光的流逝，窗外的月圓月缺，樹梢上的花開花落，沒有你們的餐桌，充滿 靜默。一個人站在門口，不知道該何去何從，哪裡才是家呢？

餐桌，往往代表著，一個家裡最重要的交流地點。然而，沒有家人的餐桌上，主角默默的靜坐在一旁。超現實主義畫家馬格利特於 1928 年所創作的作品『寂靜之聲』中，也使用了半掩的餐桌來表現寂寞的意涵。另外在窗戶投映在走道上的影子圖像表現方面，有著半弦的月亮。然而，真正窗外的卻是一輪明月。使用這樣的對比，暗喻時光的流逝與詭異的氣氛，與契里珂(Chirico)的作品「神秘和陰鬱的街道」(圖 2.7)中所使用的空間構圖，有著異曲同工之妙。

4.5.2 家(二)

圖 4.5-2 家(二) 2006 複媒 50F

作品說明：

**“滿天的星空，
劃破了-
寧靜的夜晚。”**

**樹梢
是-
歸途的鳥兒，
最終的依靠。”**

關於家的定義，總覺得，家是一個實體的空間，沒有家人在，就不像個家。在這幅畫裡，將自己譬喻為站在樹下的狗兒，在滿天星星的夜空中，默默的等待，等待家人的歸來。用大樹象徵著家給每個人的感覺，一個歸屬，一個依靠，一個也許只是停留休息的場所，但你仍會定時回來看看它。樹上的鳥兒化身成每個人，停留在不同的空間，而 在同一個的星空下，卻能感受到家，所帶給每個人的溫暖。

使用大量的線條與筆觸於天空背景部分，作品中樹的概念與圖像來自克林姆(Klimt)的一幅作品：「生命之樹」(Cartoon for the Tree of Life,1905-1909)，圖中他使用蜷曲的樹表現生命對於樹的意義與存在，這也令我聯想到，家之於家人間的情感，也是如此豐富而豐厚的。

而關於一家分於各地的感觸，那悲傷的情緒，在杜甫的詩中也可以略知一二。如杜甫在『月夜憶舍弟』裡寫到：『戍鼓斷人行，邊秋一雁聲。露從今夜白，月是故鄉明。有弟皆分散，無家問死生。寄書長不達，況乃未休兵。』也因為如此，讓人更感覺到家人分隔各地之苦，也更會珍惜一家人相聚的時光。因為這樣的想法，而有著本作品的構想，一家人雖分隔多地，但仍在同一個樹梢上，有著一個原始的家彼此關心著，照應著的感想 (南山，1999)。

4.6 等待系列

時間的流逝與伴隨著等待而來的心理變化是透過作品想訴說的部分。而等待往往伴隨著時間的流逝，如同法國哲學家柏格森(Henri Bergson 1859-1941)所說：精神所以異於物質，即在精神就是記憶，過去與現在的綜合令人注目於未來 (Bergson Henri,2001) 。柏格森以回憶的觀點解釋時間的概念，也藉由柏格森的觀點，在此，審視作品中時間與等待間的聯繫手法。此系列作品中，運用大量的象徵符號，如：月亮的陰晴圓缺、隨著時間的流逝而變化的影子，及空間的深遠來表現等待時時間、空間等變化。

4.6.1 等待(一)

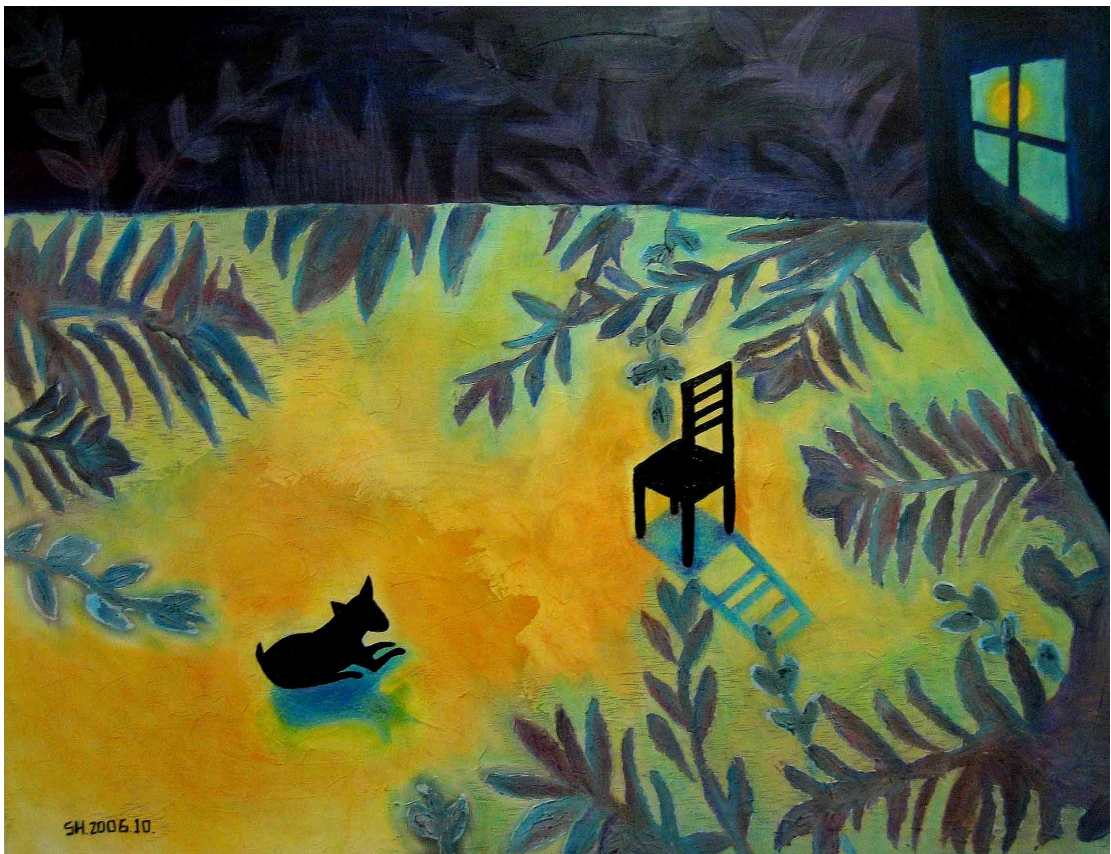

圖 4.6-1 等待(一) 2006 複媒 50F

作品說明：

**"等待，
總是特別漫長，
看著
影子的變化，
才驚覺，
原來回憶
早以悄悄流逝。"**

盆栽巨大的影子，彷彿依照著自己應有的速度緩慢移動著，今天，又是一個滿月的夜晚。最寂寞的莫是那影子，只能站在原地，只為等待，等待他們的歸來。

在此作品中，使用月亮此象徵符號，表現時光流逝的運用，中國唐朝詩人李白有許多運用月亮與影子的變化來描寫思鄉的情緒的詩，例如：月下獨酌一詩：『花間一壺酒，獨酌無相親；舉杯邀明月，對影成三人。月既不解飲，影徒隨我身；暫伴月將影，行樂須及春！我歌月徘徊，我舞影零亂；醒時同交歡，最後各分散。永結無情遊，相期邈雲漢！』文中的『舉杯邀明月，對影成三人』，即是表現生動的表現寂寞的情緒，而本作品亦有異曲同工之妙，希望運用這樣的符號，表現出深刻的寂寞情緒 (門冀華編著，1998)。

而李白進一步使用月亮的元素，來刻畫思鄉情緒的五言絕句，又如家喻戶曉的《靜夜思》一詩：『床前明月光，疑似地上霜，舉頭望明月，低頭思故鄉。』詩仙李白深刻的刻畫著思念的情緒與此作品中想表達的感覺不謀而合，所以創作這件作品的過程中，也是從李白的詩中找到靈感，進而在後來的畫作中，都有使用月亮的元素表達此一概念 (門冀華編著，1998)。

4.6.2 等待(二)

圖 4.6-2 等待(二) 2006 複媒 50F

作品說明：

**“黑暗——
令人恐懼，
但
只要
待在家裡，
就沒有什麼，
害怕的了。”**

沒有開燈的屋子裡，渺小的我，在偌大的空間裡，更顯的微不足道。龐然大物的傢俱，透著屋外皎潔的月光，我知道，他們都不在這裡了，但我，仍在等待。

作品中運用了大量的屋內傢俱及空間的表現，來對比出個體的渺小與寂靜的情感。使用深色調的青色、棕色，表現沒有開燈的屋子裡，藉以將平靜的情感藏匿其中。然而，使用針線等媒材，將密密麻麻而深刻的思念情感從中點綴出來。唯一發光發亮的物體，在與整體環境的對照之下，顯得微不足道，充滿了回憶與思念在裡頭。本作品仍運用了月亮的陰晴圓缺將此情感更細膩的表現出來，就如李後主的詩般：『春花秋月何時了，往事知多少？小樓昨夜又東風，故國不堪回首月明中。』（李白等撰，1975）。

4.6.3 等待(三)

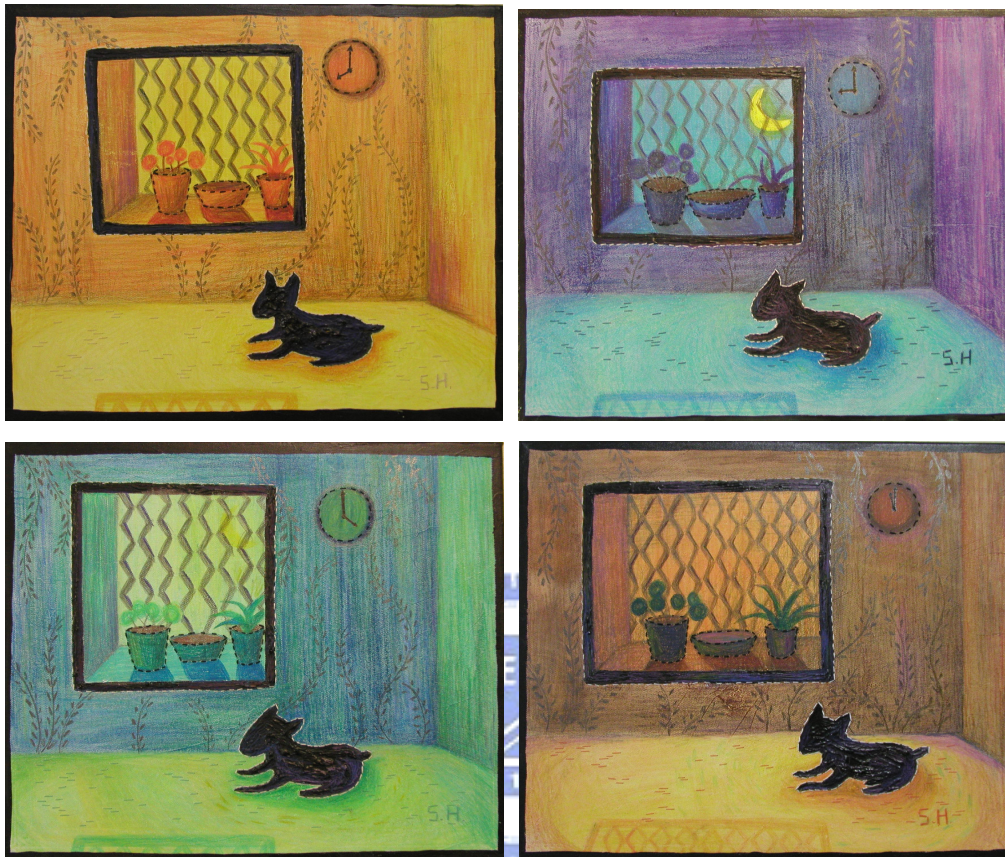

圖 4.6-3 等待(三) 2006 複媒 50F

作品說明：

**“牆上的時鐘
倒數著
流逝的時光，
窗外天色
由清晨到夜晚，
不變的是——
我的等待。”**

等待並非只是隨著時光溜走而毫無目的。白天，窗外的陽光灑入，夜晚，窗外的夜空讓人們知道，一天又過去了。在等待的過程中，時光的流逝已變的不怎麼重要。重要的是，等待的人，讓你時時刻刻盼望著，盼望著，而那盼望的心，從來不會改變。

此四幅作品裡，深刻的使用不同的色系變化象徵著時間的改變，雖然所有的物體皆沒有改變，但在細微之處仍訴說著時光的變化。首先，是牆上的時鐘有所改變，其次，在小狗的陰影也作了些微的改變，而窗外的月亮的陰晴圓缺，也透露出時光的流逝與變化。

會使用色系來表現時間的變化，靈感來自，印象派大師莫內在 1890-1891 兩年間大量創作的作品-「乾草堆」(Haystacks)，也是自春、夏、秋、冬，兩年下來的 15 幅連作，有著他在戶外寫生，將當下的天候與實景描摹下來的情景。莫內此系列的作品以同一主題在不同光線和空氣下變幻無窮的外觀。因而油彩記錄下來的，不是所見物體的本身，而是觀照的過程。就如在這件作品中，除了運用色系來表現其微妙的時間改變，時鐘的時間流逝，光影的變化外，其他的景色沒有更動，來展現其平靜而流逝的時光與等待的心情寫照。

在超現實主義畫家達利的作品「永恆的記憶」(圖 2.2)中，也可看到他對於時間的看法，而這樣的創作表現，無形中也影響作者創作此幅作品的一個概念與靈感。在「永恆的記憶」這件作品中，畫家本人如擱淺的鯨魚橫臥在沙灘上，一只軟化的鐘錶覆蓋在其表面。畫面左邊有一棵枯樹，另一只溶化的鐘錶附掛在枯樹

上。第三支鐘錶則似乎經不起地心引力，一直往下流。達利將時間的象徵符號鐘錶，轉化為軟趴趴的代表，似乎暗示著畫面中時間的悄然流逝，透露出對於歲月如梭的感嘆。

4.6.4 等待(四)

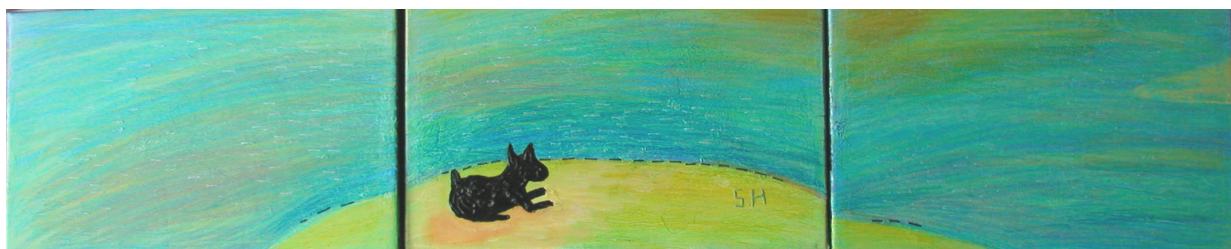

圖 4.6-4 等待(四) 2006 複媒 50F

畫面中的主角，望向未知的遠方，象徵著等待的人們在海的另一端，而周圍所在的地點是海上的孤島，象徵著主角的孤獨與寂寞。海面異常的風平浪靜，就如同主角的等待，只是時間的流逝，沒有任何的干擾，動搖它的心境。藉由這樣平和的表現，敘述等待並非是激動而激烈的，它包含的應該是更深刻的耐心與包容，將深層的情感深藏其中。

4.7 倒影

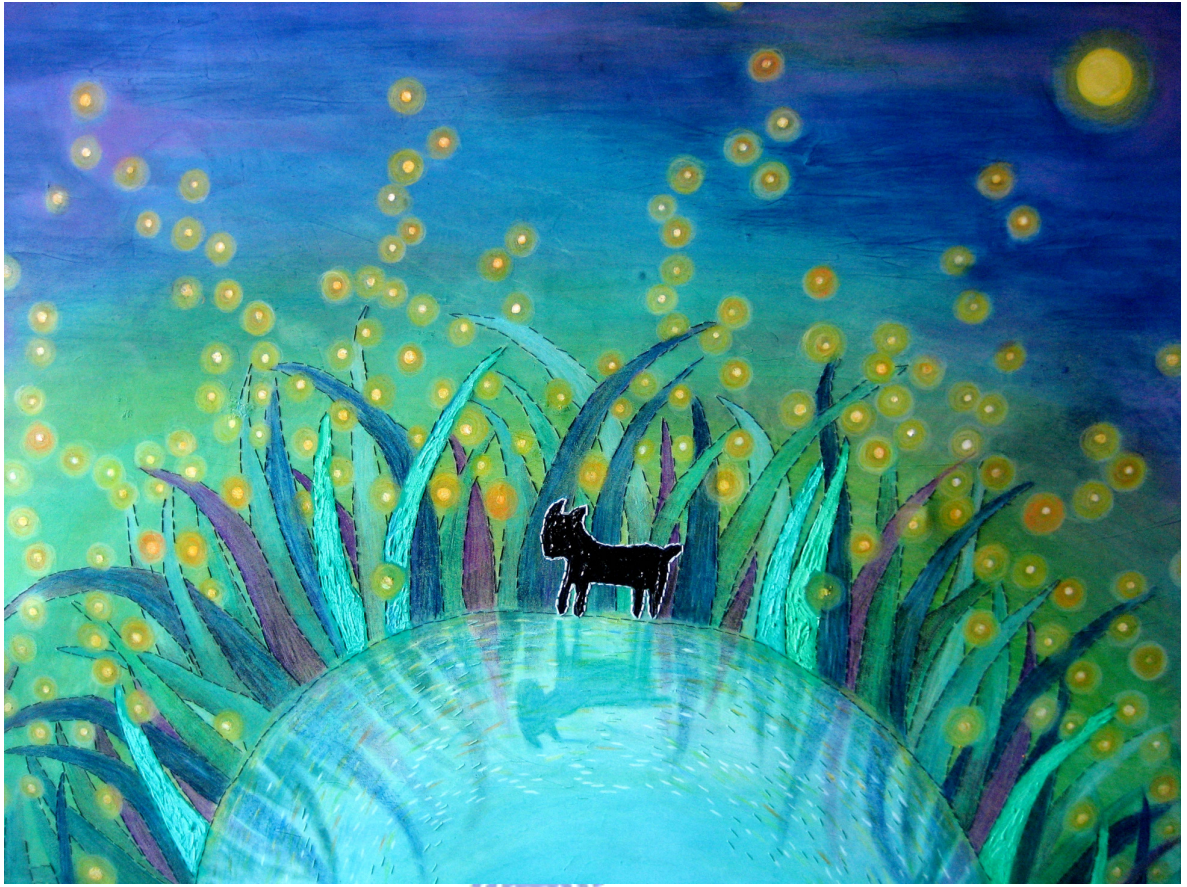

圖 4.7 倒影 2006 複媒 50F

作品說明：

**“池子裡
也有星星嗎？
其實
那是
黑夜裡
最溫暖的光源”**

我走到了池子旁，池子裡映照出寂寞的身影。夜晚總是來的特別寂靜，周圍只有一顆顆如星星般光芒的螢火蟲，閃耀著。他們，是這夜裡最忠實的伴侶。即使家人都不在身邊，以為自己是孤單的那個晚上，其實，仍有許多溫暖的關懷，在你身邊，替你守候。

在這幅畫中，運用著許多黃色的圓點，象徵著周圍的螢火蟲忽明忽暗，也點綴著整張作品，使構圖上更為生動活潑，饒附意趣。而黃色的圓點般的技法與構圖，靈感取材自印象派畫家梵谷於 1889 年所做的作品「繁星之夜」，在「繁星之夜」這幅作品中，梵谷使用了陀螺般的筆觸，詮釋著星星所散發的光芒，創造出熱鬧的天空。此外，因著星子的圓形筆觸，背景的夜晚筆觸也開始跟著產生流動的效果與線條，在這方面，亦在倒影這件作品中，使用相同的手法。倒影的水面上，產生大大小小如同心圓般的水波紋，除製造出細緻的筆觸之外，還希望在這安靜的畫面中，創造一點熱鬧、細微的變化，使畫面更加的豐富，有意涵。

而關於倒影的靈感，來自於梵谷 1888 年 9 月所畫的一幅「隆河上的星夜」，在這件作品中，三分之二的畫面皆在敘述夜景裡大量倒影所留下的孤單情感，而近處有一對情侶相互依偎，繁星點點，熱鬧的氣氛與孤單的河畔夜景形成強烈的對比。梵谷也曾在創作這件作品時，留下這樣的文字：這阻止不了我對宗教熱切的渴望，於是，夜裡我走到室外，想畫星星。我一直夢想著畫一幅像這樣的畫，畫裡有朋友結伴同行 (Pascal Bonafoux,1994)。透露出，畫面中孤單的情緒與希望有人相伴的渴望。這樣的作品，也成為在創作「倒影」這幅作品時的靈感來源之一。

4.8 黃絲帶

圖 4.8 黃絲帶 2006 複媒 50F

作品說明：

**“黃絲帶
是
千千萬萬個
想念你們的
符號”**

這件作品的靈感取源於一首英文老歌”Tie a Yellow Ribbon round the Ole Oak Tree”，其實，這首歌，在小時候，就因為它的旋律輕快，而非常喜歡。自從家人都不在身邊後，偶然聽到，突然有感而發，如果，有一天，家人們都回來了，我一定會在那樹上，佈滿了黃絲帶，歡迎他們回來。在這畫作中，也用黃絲帶來象徵想念的心情。

畫面左下方是一隻狗將黃絲帶繫在樹上，以狗象徵著自己，而繫在樹上黃絲帶，暗喻著思念的心情，遠方的樹上依舊高掛著明月，同樣用明月代表著『月是故鄉明』的含意。

