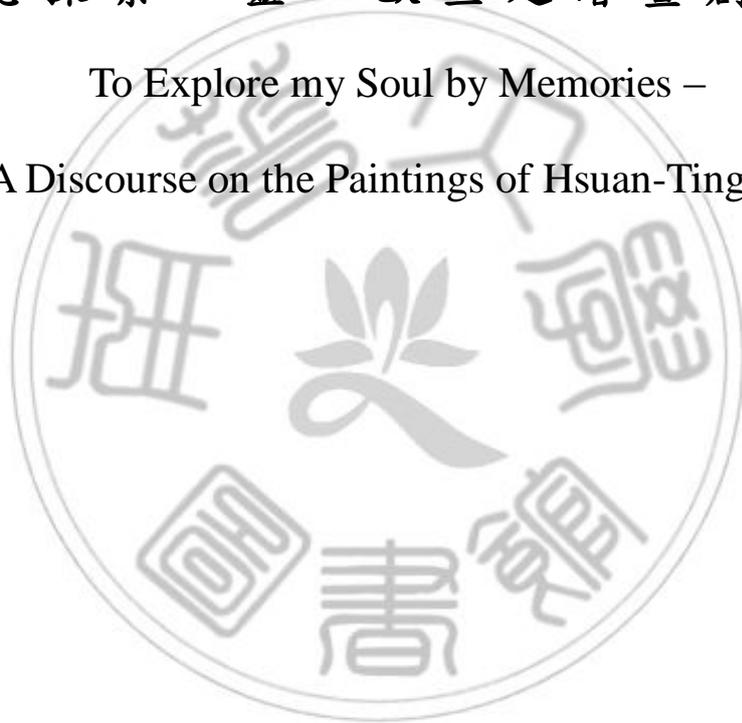

南 華 大 學
視覺與媒體藝術學系碩士班
碩士論文

以記憶探索心靈－歐宣廷繪畫創作論述

To Explore my Soul by Memories –
A Discourse on the Paintings of Hsuan-Ting Ou

研 究 生：歐宣廷

指 導 教 授：羅雪容

中 華 民 國 一〇一 年 六 月

南 華 大 學
視覺與媒體藝術學系碩士班
碩 士 學 位 論 文

以記憶探索心靈－歐宣廷繪畫創作論述

To Explore my Soul by Memories - A Discourse on the Paintings of
Hsuan-Ting Ou

研究生： 歐宣廷

經考試合格特此證明

口試委員： 陳士誠

羅雪蓉

廖煒章

指導教授： 羅雪蓉

系主任(所長)： 葉景和

口試日期：中華民國 一〇一 年 六 月 八 日

謝 誌

本論文的完成真的很感動也很感謝。首先要感謝我的指導教授羅雪容老師這段時間的悉心指導，於我論文撰寫與創作上所給予的指導與鼓勵，讓我獲益良多。也要感謝擔任我口試委員的陳士誠老師與廖瑞章老師，提供了我許多論文改進方向的寶貴建議，讓我的論文可以更加的完整。

還有進修的這段時間，與我一同努力的同學們，與你們修課、共同討論與分享是一件非常快樂的事。謝謝雅玲、玉娟與秀華總是不斷的鼓勵與提點我許多的事情，讓我感到非常的溫暖。另外，也要謝謝在觀念與創作上給我許多啟發的葉宗和主任與細心的沛晴姐在各項資料的申請與審核上所給予的諸多協助與提醒。這些點點滴滴都一一留在我美好的記憶角落裡。

最後，我要感謝一直默默在背後支持與照顧我的家人們，因為有你們的支持與包容，給我許多的空間與關懷，才讓我可以無後顧之憂的邁向這兩年的學習之路並順利的完成本論文。

感謝所有協助我、關心我，為我留下豐富記憶的每一個人。

歐宣廷謹誌於
南華大學視覺與媒體藝術學系碩士班
中華民國 101 年 6 月

摘 要

透過記憶使我們能夠理解並擁有回應變遷的經驗，使我們無時無刻都能活出自己的生命。這是筆者以記憶為本次研究之論之之最大原因。藝術創作具表現情感、自我探索的功能，甚至於對心靈之進一步了解，以記為為題之藝術有另一項功能，即它可釋放出內在情緒及自我經驗，發展獨特的自我創作語言。本文採用三種研究方法：1. 文獻分析法，2. 品質思考法，以乃 3.行動研究法。在此論文中，筆者將以探討「記憶」與「心靈」之間的關連性與創作表現性，作為理論基礎。重要的是，本文所論及的所謂記憶，乃真實之本人記憶，因而論文所述乃為筆者所身驗過，俱一手資料之價值。

關鍵字：記憶、心靈、探索、藝術創作

Abstract

Through memory we can understand and respond to the experience changed and can therefore live in our real life. That is the reason why I choose memory as the theme of my paper. Creation of arts has a function that our feelings can be showed, and therefore that we can explore ourselves, even understand our soul. Naturally memory through arts can have another function that our inner mood and own experience can be free from the constraint because of everyday life, and by means of this function more languages for creation become possible. In my paper I would like to use three methods, that is: a. analysis of literature, b. thinking for quality, and c. research of action. The base of my paper is the relationship and the creative performance between memory and soul, important is that the memory in my paper is nothing but the memory of mine, it means that my paper shows the real experience of its creator, that is the content of my paper is first material, and it is for me very important, so the creation in my paper is not random, but a experience produced in my life.

Keywords : memory, soul, explore, artistic creation

目次

中文摘要	i
Abstract	ii
目次	iii
表目次	v
圖目次	vi
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 創作研究方法	3
第三節 研究範圍	4
第四節 名詞解釋	5
第五節 研究流程與步驟	7
第二章 學理基礎	10
第一節 記憶之心理探求	10
第二節 與記憶相關之藝術作品分析	18
第三節 藝術與視覺元素理論	23
第三章 創作理念與形式技法	26
第一節 創作理念	26

第二節 創作形式	34
第三節 表現技法	38
第四章 作品分析	41
第一節 「流逝」系列	41
第二節 「寄念」系列	60
第三節 「遇見 365 天」	84
第五章 結論	87
第一節 創作省思	87
第二節 未來展望	89
參考文獻	91

表目次

表 2-1	記憶機能分類表.....	12
表 4-1	「流逝」系列作品目錄表.....	42
表 4-2	「寄念」系列作品目錄表.....	61

圖目次

圖 1-1	創作研究步驟圖.....	9
圖 2-1	夏卡爾《我和鄉村》.....	20
圖 2-2	夏卡爾《解放》.....	20
圖 2-3	馬格利特《戀人》.....	21
圖 2-4	達利《記憶的永恆》.....	22
圖 3-1	「流逝」系列作品全圖.....	36
圖 3-2	《旅行》作品構圖.....	36
圖 3-3	《故事記憶·記憶故事》局部圖.....	39
圖 3-4	《容顏》局部圖.....	39
圖 3-5	《記憶之眼》局部圖.....	39
圖 4-1-1	《故事記憶·記憶故事》.....	48
圖 4-1-2	《容顏》.....	55
圖 4-1-3	《記憶之眼》.....	59
圖 4-2-1	《旅行》.....	73
圖 4-2-2	《泛黃》.....	80
圖 4-2-3	《菊花進行曲》.....	83
圖 4-3-1	《遇見 365 天》.....	86

第一章 緒論

人的心靈是一座秘密的宮殿，既複雜又神祕。在那裡有理性、感性，也有很多沒辦法解釋，沒辦法穿透的一面。記憶是通往心靈的一座橋樑。透過記憶我們建構個人經驗，透過記憶我們回溯過往，藉以了解生命的歷程，作為探求生命內在意涵。而藝術創作是一個既感性直觀又有理性設計的人性書寫場域，也往往讓藝術家，自覺或不自覺地流露出來自我的故事。對藝術家而言，藝術創作即是一種深入自我的內心世界，發現存在於自我生命價值的方式。因此筆者期望能藉以自身記憶為線索，透過藝術創作的歷程與結果，作為探索自我心靈的一種依據。為探索自我內在心象與釐清創作脈絡，本章共分為四節，首先簡述本研究的研究動機與目的，其次說明研究的方法、範圍，並針對重要的名詞加以釋義，最後說明本論文研究的步驟。

第一節 研究動機與目的

本節敘述創作研究動機與目的，分述如下。

一、研究動機

「三合院的房子，門口彎道旁的兩棵洋紫荊，每到開花季節總是開滿了粉紅色花朵，地面上也像是鋪了粉紅色的地毯一般，微風吹來飄散著淡淡的清香，這景象總讓我在樹下佇足許久也特別期待花季的來臨。」這是筆者小時候記憶中的一幕影像。隨著時空的轉變，物換星移，我所經驗的這樣的景象在現實世界裡已經消失，但每當看見路邊花朵盛開的羊蹄甲，腦中總不停的閃過那個暈染粉紅

色彩的景象，腦海中記憶的影像雖然模糊，但卻真實，也似乎不曾離去。我想這是我對兒時舊屋前的記憶，也是對於老樹綻放的花朵、花香相伴的情感，更是小時候那種天真爛漫、無憂慮的一片刻。

透過「記憶」我們得以回溯過往的經驗與感受。即便是很久遠所發生的事件或景象。另外，現實生活中的人、事、物、地，也常誘發存留在筆者內在心靈對過往記憶，讓人的思緒回歸過往，將當時的影像與感受短暫重現。這讓我對「記憶」與人與心靈這三者的關係，產生了極大的興趣。就像「灰白花朵布簾」對大部分的人來說只是一種再普通不過的生活用品，然而對筆者來說，卻有著是一段恐懼的記憶。有灰白色花朵參紅花的花布，像是張牙裂嘴的怪獸，腐蝕幼小心靈。筆者認為，生命是一種流體，隨這時間與所處的環境、相遇的人們、發生的事件等交織而成。一個人生命的歷程就是他生命裡記憶格的集合。過往無法重頭，但卻會在內心留下痕跡，而生命裡的特定事件也代表著我們特定情感的意涵。因此再現自己生命歷程的情感，並以此作為自我內在心靈的探求，則是進行此創作研究的最大動機。再者，對筆者而言，藝術創作一直扮演著最直接的記憶載體的角色，也試想藉此創作研究，以不同的生命記憶格為主題，為生命軌跡留下真切的紀錄。

二、研究目的

本創作研究論文主要以筆者自身對過往記憶事件的描述與探討。試著以過往記憶影像與事件經驗來傳達內在心靈與外在人、事、物之間的關係。透過藝術創作的過程將自身記憶事件轉化成為藝術表現形式，以特定的物件，象徵內心各個不同情感的面向。在創作過程中，也可再次釐清未來創作的想法與方向。

因此，筆者期望本創作研究目的可以達成以下幾點：

- (一) 以對記憶事件的探求與省思，闡述生命歷程並發掘自我情感。
- (二) 透過研究相關理論、藝術學派、表現風格，建構個人創作之學理基礎。

(三) 藉由記憶系列作品，發展個人創作表現之語彙與形式。

第二節 創作研究方法

本創作研究從進行創作理念之建構與創作的實踐，採用三種研究方法：文獻分析法、品質思考法、行動研究法。透過文獻資料的研讀與整理，將以探討「記憶」與「心靈」之間的關連性與創作表現性，作為理論基礎。以自身記憶事件，綜合出「記憶影像再現」與「自我心靈地圖」等創作理念。最後藉由自我生命的重要記憶事件與各代表性物件作為繪畫創作題材，以自我影像與記憶格之表現形式，將筆者對過往記憶事件之生命歷程與內在心靈感受，透過「流逝」系列、「寄念」系列二大系列與遇見 365 天單幅影像攝影作品，具體且真切的呈現出來。以下即說明「以記憶探索心靈」整個創作研究系列作品所採用的研究方法。

一、文獻分析法：針對本創作論文特定論點，蒐集相關的文獻資料，加以分析其中論點概念作為印證並剖析自身創作表現與作品形式，後再經由整理歸納出個人創作思想的內涵與理論要點，作為創作研究架構之學理根據。

二、品質思考法：在藝術創作過程中，為使「記憶」系列作品之品質到達到完善的目標，運用品質思考法。根據艾克（Echer）的理論，將藝術創作過程，分成六個階段：1.一個呈現的關係(a presented relationship) 2.實質的調解(substantive mediation) 3.全面性主控之確立(determination of pervasive control) 4.品質的規範(qualitative prescription) 5.實驗的探討(experimental exploration) 6.結論統一整體品質(conclusin: the total quality)。¹本創作研究，不論是內在思維的理論建構，還是在於作品的創作研究，大多是以品質思考法來運作。在創作研究期間，不管是創作素材的探析，或是表現形式的思考，皆透過假設、實驗、省思、調整和再建構，是不斷地自我檢討與改進的創作歷程。

¹ 劉豐榮。幼兒藝術表現模式之理論建構與其教育意涵之研究（台北市：文景，1997），18-19。

三、行動研究法：「行動研究」(action research) 透過「行動」與「研究」結合，由實務工作者，在工作的情境當中，根據自己實務活動上所遭遇到的實際問題，進行研究，研擬解決問題的策略方法，並透過實際行動付諸執行，進而加以評鑑、反省、回饋、修正，以解決實際問題。²行動研究歷程應用於視覺藝術創作研究時，可運用以下五個階段：

- (一) 創作研究者可先「自我觀察與檢視」
- (二) 尋找「欲探討之創作問題與方向」
- (三) 思考初步之「創作研究計畫方案」
- (四) 進入「創作表現與實踐」歷程
- (五) 對創作成果與歷程進行「反省與檢討」³

本創作研究，筆者以自身創作歷程做為研究對象，試將行動研究法之形成概念與方法融入創作歷程中，在自我創作過程與理論探究中，透過不斷的反思與調整，建構出創作脈絡，以作為未來創作發展方向的依據。

第三節 研究範圍

本研究的範圍以個人進入碩士班後 2010—2012 年間的創作為主。研究的內容則以個人的生命歷程與情感探討為主，發掘個人內在心理感知層面並藉以尋求個人未來創作之核心價值。為有效的協助創作研究的進行，筆者將創作研究範圍加以整理，界定如下：

一、時間範圍：創作題材建構時間的是以筆者幼年時期至今，而創作時程則以就讀碩士班期間的個人創作為主。

二、內容範圍：以筆者成長過程中，對不同事件的記憶為主體，並擷取其中特定

² 蔡清田。教育行動研究(台北市：五南，2000)，7。

³ 劉豐榮。「視覺藝術創作研究方法之理論基本探悉：以質化研究觀點為基礎」。藝術教育研究期刊第八期(2004.12)，83。

記憶事件作為表現主題。

三、形式範圍：將創作形式分為二系列：「流逝」系列、「寄念」系列、及單件攝影作品《遇見 365 天》，試以各個面向，表現記憶下自我存在的不同樣貌。

四、媒材範圍：前二系列，以油彩與畫布為主要媒材，最後《遇見 365 天》作品，則運用現代科技影像器材（拍立得）與底片，作為媒材工具，最後再以拼合的方式呈現。

本創作論述以《以記憶探索心靈》為題，主要研究重點在於筆者自身對於記憶事件或物件之於心靈之間的探索，並藉由筆者的繪畫技法表現與構思來呈現，是較具個別性的。另外，探究自我與心靈的相關理論眾多，本創作論述僅著重於和本創作研究內容相關之學說，繪畫表現上也僅能對幾位在創作風格與形式影響筆者之藝術家作簡要的分析探討。藝術家的創作意念，會隨著各種因素而轉變。因此，此創作研究之理念與形式，也則僅代表筆者此一階段之表現風格。

第四節 名詞釋義

本節以記憶、記憶格二名詞進行名詞釋義，分述如下。

一、記憶

「記憶（memory）是指能記住經驗過的事物，並在一定條件下重視，或在這事物重新呈現時確認曾感知過它。它包括記憶、保持、回憶（再現）和認識（再認）。它們都是大腦皮層相應的暫時神經聯繫的不同活動方式。」⁴在《張氏心理學辭典》也將「記憶」分為以下三種解釋：

（一）指引起個體反應的刺激、事件、形象、意見等消失之後，個體仍能

⁴ 袁之琦、游恆山，心理學名詞辭典（台北市：五南圖書，民 75），132。

保留原反應的心理功能。(二)指對內在的心理結構或大腦生理功能中假設的一種儲存訊息的系統。指個體在環境中，為適應生存需要而對某些訊息予以收錄、儲存以便隨時使用的處理歷程。(三)另外，也將記憶解釋為以往經驗的再度顯現，或是學習結果的表徵。⁵

若以記憶的提取方式來區分，大致可以分成兩種不同的形式：陳述性記憶 (declarative memory) 和非陳述性記憶 (nondeclarative memory)。⁶陳述性記憶，是有關個人過去生活中的經驗、事件或學習而來的一般知識，屬於有意識的回憶，記憶的內容可以藉由語言描述出來或以心像來呈現；非陳述性記憶則是一種反射性的習慣化記憶，包括運動技能、習慣及情緒的學習，是屬於下意識的。本創作研究中「記憶」則是以陳述性記憶為主，是以存留在筆者腦海中可以用語言或心像所呈現出來的部份。

二、記憶格

「格」的字義，根據《教育部重編國語辭典修訂本版本》⁷如做名詞解釋有：方形的空框或用線條組成的四方形，是置物空間的分層，也是標準、法式之意；做動詞解釋：阻礙、阻止、匡正之意。「格」字與「記憶」結合為「記憶格」使用，僅於本創作研究論文中。本創作研究中筆者所指「記憶格」的解釋為：存於自我腦海記憶中的記憶事件物的一種呈現方式，是極為獨特與私密的心象空間，提供存放記憶與提去記憶的區塊。筆者認為生命是由存放在心中記憶格所堆積而成的，日常中大大小小的經歷，皆在我們的生命中留下不同的影格記號，其中留於心中容易想起或透特殊物件即可提取的記憶，對於我們的心靈必定有著一定程度的影響與特殊情感；這些記憶格也以不同的形式存於我們的意識之中，無論是有意識或潛意識。藉由對這些記憶格的探索，將可更為接近內心真實情感的底層。

⁵ 張春興，張氏心理學辭典（台北市：東華，1989），400。

⁶ 史奎爾 (Larry R.Squire)、肯戴爾 (Eric R. kandel) 著，洪蘭譯，透視記憶（台北：遠流，2001），53。

⁷ 教育部重編國語辭典修訂版本。格，網址：<http://dict.revised.moe.edu.tw/>，資料查詢日期 2011 年 1 月 3 日。

第五節 研究步驟與流程

藉由「記憶」探索心靈繪畫創作研究，是在創作實踐與理論建構相互印証下進行，其進行的過程是循序漸進的，研究進行的流程如下：

一、記憶回溯與生活體驗：生命是記憶的總和。日常生活中所發生大大小小的事，終歸收於我們的記憶之中，記憶中的感動、悲傷、快樂、徬徨……都透露著筆者心靈成長歷程，透過對於過往記憶的回溯與生活的體驗，尋找自我內在心靈的真實情感以及適合作為創作題材內容與表現形式。

二、創作思考：針對個人記憶事件的回溯與省思，開始對創作的素材和表現形式作深入的思考與探究。在思考過程中不斷地分析、解讀、檢討與修訂各種可能的創作元素，並著手以設計藍圖的方式來具體地落實思考內容，最後歸納、計畫出創作研究的方向。

三、資料蒐集與記憶物件整理：蒐集存於筆者心裡的記憶事件並將記憶物件加以分析與整理，且繼續透過不斷的回憶與聯想，多方的收納存有筆者記憶的物件與訊息。然後將這些可能運用在創作研究的資料，加以規劃與處理，最後形成較有系統的歸納與整理。

四、創作嘗試與理論初探：將具有代表性過往記憶事件與物件，開始探討與嘗試任何有關創作發展的可能性。除客觀的整理出創作的理論基礎外，並試圖運用油彩表現技法，來達成創作研究的方向。

五、創作主題確認：經由上述不斷的創作嘗試與理論的探究，可能衍出許多不相容的矛盾之處。針對這些創作與學理在互動中產生的問題，透過反覆的修正與排除，綜合出「以記憶探索心靈」的繪畫創作方向，以及「以記憶探索心靈」理論研究的主題。

六、作品實踐：確定了油彩創作的方向，即開始選擇以「記憶中鮮明的記憶事件」

做為創作題材，運用方格與物件拼合的方式，實踐「以記憶探索心靈」創作理念。

七、理論建構：根據理論研究的主題，再以不同的角度，繼續進行資料的補與整理，使理論結構更為完整。

八、創作與理論統整：經過不斷地進行油彩創作實驗，及「記憶與心靈」資料的整理與探索，逐漸整合出「以記憶探索心靈」之創作研究理論大綱架構。因此開始思考其他相關系列創作的開展。

九、作品省思：將階段性完成的作品，針對創作主題，再做進一步的思考與探究，以期能再建構出新的表現形式與新的創作方向。

十、研究論文再建構：透過內省的過程，並配合創作研究論文的撰寫，對創作理念與研究方向，再做全面性的思考與檢討，經由不斷的修正、統整、再建構，研究論文的內容與架構日趨完整。

十一、作品與論文相契合：創作實踐與研究論文，經過不斷的省思、修正與統整之後，做了適度的調整與再建構，作品與論文之間，漸漸趨於完整與流暢。學理與論述及創作理念也能與「以記憶探索心靈」，相互應證與結合。

十二、完成創作暨研究論文：經由不斷的創作詮釋與論述歸整，終於完成以記憶探索心靈「記憶影像再現」與「自我心靈地圖」為兩大主軸的研究論文，以及《流逝》、《寄念》系列與《遇見 365 天》等創作作品。

十三、作品展出與論文發表：最後以筆者二年來所努力的油彩創作研究成果，作最完善的整理，再於適合的場合公開發表「以記憶探索心靈」系列展覽，並出版創作研究論述。

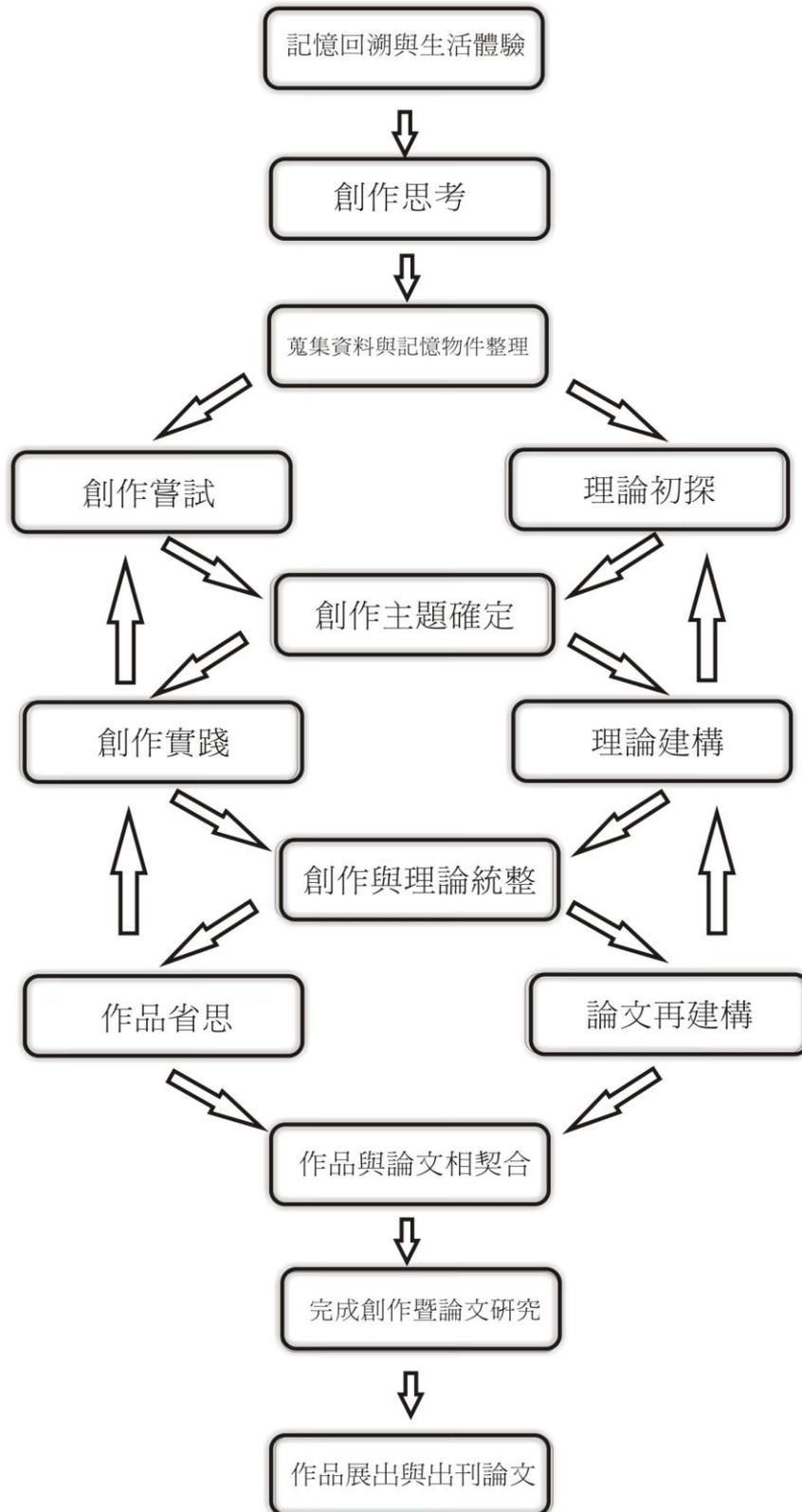

圖 1-1 創作研究步驟圖

第二章 學理基礎

藝術創作是心靈意象情感與視覺化的表現。創作者透過藝術表現呈現個人內在情感。「記憶」就像指紋一樣，沒有兩個人的記憶是一樣的。⁸每個人不同的記憶，也成就了獨特的自我。本創作論述主要為探討筆者各記憶面向下，自我內在心靈層面並藉由藝術創作作一呈現。透過記憶心理學、藝術史、藝術視覺心理學等理論加以進行研究分析。本章分別就記憶之心理探求、與記憶相關之藝術創作流派、藝術視覺心理學等部份，運用理論分析之研究方法，探討本創作研究「以記憶探索心靈」之相關學理；建構出個人創作模式與學理依據，並闡明藝術表現中品質思考的性質，以期達到詮釋個人創作理念之目的。

第一節 記憶之心理探求

「記憶」是什麼？我們究竟是如何記憶的呢？而記憶又是如何儲存的呢？這一個神秘的心理現象，從古至今，不但吸引了許多專家學者，也引起了是全人類的關注。

我們能夠學習新的經驗與外在知識，並運用這些經驗與知識作出新的思考與行為，是因為我們擁有記憶。假如我們沒有記憶，就如同無法保存我們的經驗與知識，也就無法進行完整的思維行為；除此記憶也使我們可以將所學傳給別人，創造出文化，並綿延不斷，所以學習與記憶也可以說是一項社會進步的重要因素。因此，學習與記憶一直以來都是哲學、心理學及生物學這三大學門的重要議題。在十九世紀末期，對於記憶的研究主要是歸屬於哲學的範疇。然而二十世紀初，人類已將心智研究之重心轉移到以實驗為主的心理學與生物學，心理學家始

⁸ 蘿普 (Rebecca Rupp)，洪蘭譯，記憶的秘密 (台北市：貓頭鷹，2003)，26。

對於記憶展開較為深入的研究，記憶成爲心理學之中重要的議題。透過生物學與心理學對於學習與記憶的整合，集中了兩者的優點，使我們能夠更清楚了解記憶的本質。以下就記憶的種類、記憶與心靈關係加以說明，並針對藝術傳達心靈情感與探索個人內在世界加以探討。

一、記憶的分類

何謂「記憶」呢？依國語辭典⁹解釋：「記」，當它是名詞時，指的是「記載事務的書或文章」、「書牘文體的一種」、「紀事文體的一種」、「圖章、標誌及暗號」；而當動詞的時候是，「不忘」、「載錄」、「回憶」。至於「憶」，當動詞解釋時，指的是「想念」、「記得」。而將「記」「憶」合在一起，則泛指心中所記、腦中所憶、學習後之保留。意識經驗所能回憶者及不自覺察之動作習慣。由於記憶是一項複雜的心理歷程，在心理學辭典裡的解釋是：「能記住經驗過的事物，並在一定條件下重視，或在這事物重新呈現時確認曾感知過它。它包括記憶、保持、回憶（再現）和認識（再認）。它們都是大腦皮層相應的暫時神經聯繫的不同活動方式。

至於記憶有哪些種類呢？在 1880 年左右，德國心理學家艾賓豪斯（Hermann Ebbinghaus, 1850-1909）首次將實驗法帶入心理學，成爲將記憶的研究帶入實驗室的先驅。他發明了無意義音節，將自己當作受試者，來測試自己的記憶，透過實驗的結果—遺忘曲線¹⁰，發現了記憶的兩個重要原則：記憶有不同的生命期限、重複將使得記憶維持得較久。而記憶有不同的生命期限這樣的原則，在美國心理學家詹姆士（William James, 1842-1910）作了較明確區分，他將「記憶」區分¹¹爲：短期記憶（short-term memory）和長期記憶（long-term memory）。短期

⁹ 教育部重編國語辭典編輯委員會，重編國語辭典（台北：台灣商務印刷館，民 70），2471-2472，5086

¹⁰ 遺忘曲線（Forgetting curve）是用於表述記憶中的中長期記憶的遺忘率的一種曲線。這一曲線最早由心理學家赫爾曼·艾賓浩斯通過自己的實驗提出。在這一實驗中，艾賓浩斯使用了一些毫無意義的字母組合。通過記憶這些字母組合，並在一系列時間間隔後檢查遺忘率，得到了這一曲線。因此，這一曲線又叫艾賓浩斯遺忘曲線。

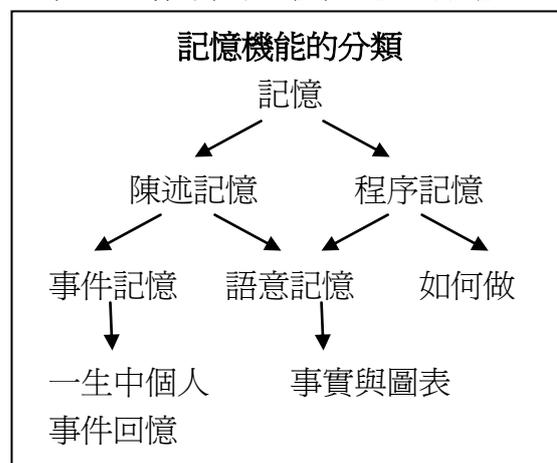
¹¹ 史奎爾（Larry R. Squire）、肯戴爾（Eric R. Kandel）著，洪蘭譯，透視記憶（台北：遠流，2001），32。

記憶是從幾分鐘到幾秒鐘而已，主要是現在的延長；長期記憶是可以維持幾個禮拜、幾個月，甚至一生之久。¹²以此劃分主要是以記憶所維持的時間長短。而在《記憶心理學》¹³一書中，則是以訊息處理的觀點，將記憶分為感覺記憶、短期記憶、長期記憶三種。其中，與上面敘述較不同的是，多了感覺記憶的部份。感覺記憶簡單的說，是原始的感覺形式，是將記憶做分類前的訊息保存。感覺記憶的作用時間雖然很短暫，但卻為更進一步的訊息處理提供額外的、更多的時間和可能性，因此感覺記憶對知覺活動本身和其他高級認知活動來說都有其重要的意義。

蘿普（Rebecca Rupp）認為，若是根據記憶的內容與其提取性¹⁴為基礎來劃分。記憶則大致分為「陳述記憶」和「程序記憶」二種。「陳述記憶」指的是為我們生活中的經驗和事件以及學習而來的一般知識，是屬於「有意識的回憶」。而「程序記憶」則是指關於我們所學會的技巧，也就是知道如何做的過程。然而在陳述記憶的部份，也可以再細分為「事件記憶」與「語意記憶」二部份。

表 2-1 資料來源：蘿普，記憶的秘密

「事件記憶」，這是我們對過去的回憶的個人倉庫。……心理學家托文把記憶事件解釋為我們私人的時光機器。……「語意記憶」則儲存基本原料；這些原料使我們能去定義世界上的人事物、掌握他們的關係及了解其

¹² 史奎爾（Larry R.Squire）、肯戴爾（Eric R. kandel）著，洪蘭譯，透視記憶（台北：遠流，2001），32。

¹³ 楊治良、郭力平、王沛、陳寧，記憶心理學（台北市：五南，民90）。

¹⁴ 提取的定義：(1)提取(retrieval)指將儲存在記憶體裡的資訊提出以便應用的歷程。這與電腦裡「打開檔案」的歷程相類似。溫世頌，心理學辭典（北市，三民，2006），334。(2)檢索，提取(retrieval)在訊息處理(information processing)過程中，檢索是從記憶中提取訊息以便應用的過程。張氏心理學辭典，張春興（北市：臺灣東華，1989[民78]），563。

間的運作，使我們能夠在社會中生存。¹⁵

以筆者小時候飼養孔雀魚事件為例。我們可以說，靠著語意記憶使筆者能在水族館裡找到「孔雀魚」，而透過程序記憶知道飼養「孔雀魚」的方法，而事件記憶則產生童年所飼養的孔雀魚生小魚的情景。

另外，奎爾（Larry R.Squire）與肯戴爾（Eric R. kandel）這二位專家，在《透視記憶》裡，則表示記憶分類的說法眾多，但這些皆僅是名稱上的差異，如：事實的記憶和技術的記憶、有紀錄的的記憶和沒有紀錄的記憶、外顯的和內顯的記憶、陳述性的記憶（declarative memory）和非陳述性的記憶（non declarative memory）。

「陳述性記憶」是事實、念頭、事件的記憶—是那些可以記憶帶回意識界去回憶出來的。如所說的話和視覺影像。這也是我們平常所謂的記憶。「非陳述性的記憶」也是來自經驗，但係以行為改變來表達。而非以回憶來表達。非陳述性記憶是潛意識的，通常非陳述性記憶也有一些回憶的能力。¹⁶

記憶到底涵蓋多少種類呢？似乎，依據其觀點的不同而有所差異。但大致上，皆有其上同之處。綜合以上學者論點，筆者就不同的觀點上的分類歸納，分項列舉說明如下：

- （一）依時間的長短：短期記憶、長期記憶。
- （二）依訊息處理：感覺記憶、短期記憶、長期記憶。
- （三）依內容與提取性：陳述記憶、程序記憶或陳述性記憶、非陳述性記憶。

本論述所探討與提及的記憶事件，皆為記憶分類中「陳述性記憶」。是筆者

¹⁵ 蘿普（Rebecca Rupp），洪蘭譯，記憶的秘密（台北市：貓頭鷹，2003），39。

¹⁶ 史奎爾（Larry R.Squire）、肯戴爾（Eric R. kandel）著，洪蘭譯，透視記憶（台北：遠流，2001），53。

可以藉由描述與心象所呈現出的部份。

二、記憶與心靈的關係

記憶形成的歷程可分為編碼（encoding）、儲存（storage）、提取（retrieved）等三階段。編碼是將感覺刺激，轉變為一種記憶程序儲藏的方式；儲存是指將所有既得資料，轉變成記憶的程序；而提取則指在需要時，探測出所記憶的資料的一種程序。¹⁷因此，透過編碼、儲存、提取得以建構記憶，使記憶與我們密不可分成為自我的一個重要部分。

而「陳述性的記憶」是事件、事實、字、面孔、音樂的記憶，我們一生所累積的一點一滴經驗、知識和學習可以讓我們用語言描述出來的，或是以心像呈現出來的部份。當我們在心中想起某個人，我們會想起他的面容、聲音和表情的模樣，接著回想起某一件事和這個人有關的事情，那可能是一個重要的談話或也許是一趟特別的旅行。在我們的腦海中會重新創造出這個事件，且將我們的心智帶回當時的時間、地點和情境。

一旦記憶開始積聚在永久的儲存倉庫，我們著手創造集再造心智自傳的終身歷程，不用鉛筆、紙、及電腦文書處理，而用腦中的細胞組合。¹⁸

而如何能在心中造成深刻的陳述性記憶，筆者將其歸納於以下幾點：

（一）重複性

從德國心理學家艾賓豪斯「遺忘曲線」實驗結果發現，記憶的兩個重要原則：記憶有不同的生命期限、重複將使得記憶維持得較久。重複的次數越多，記憶的深度越強，也就記得越久，也越不容易遺忘。

¹⁷ 艾金森 西爾格德等原著，鄭伯璦、洪光遠、張東峰等譯，心理學（台北：桂冠圖書，1991），371。

¹⁸ 蘿普（Rebecca Rupp），洪蘭譯，記憶的秘密（台北市：貓頭鷹，2003），207。

如同我們重複背誦一首詩的詩句次數越多，就越容易記住該首詩，因此透過越多重複的次數，使得記憶停留越久。當筆者反覆或時常的回顧所發生於生命中的人事物，似乎相對的也就促使這些人事物在心中停留得越久與越清晰。

（二）鎂光燈記憶（flashbulb memory）

鎂光燈記憶（flashbulb memory）¹⁹主要是指人們對於第一次得知一件令他們非常驚訝（surprising），也有重大意義（consequential）事件的個人經驗的記憶，通常這樣的記憶生動清晰、詳細且持久，就如鎂光燈一閃，一個景像就保存下來了。

筆者高中時期，發生了震驚一時的白曉燕事件。當時筆者與一群同為到外地求學的學生租屋在嘉義市區。在聽聞新聞報導，主嫌逃往嘉義藏匿後，內心非常震驚與害怕。每每在外出返回宿舍時，總會四處張望、行動變得非常小心翼翼，同居室友們也時常憂心的討論著門窗問題，彼此心裡的壓力一直到了主嫌被捉，事件落幕許久後，才慢慢解除，但內中對這件事件始終有著清晰的記憶，只要稍作回想便歷歷在目。筆者在《寄念》系列作品，如作品《泛黃》，黃色花朵的元素則取自於筆者生活之中，曾經出現對於黃金風木與父親栽種於住家旁黃鐘花，鮮豔姿態霎那感動之景象。

（三）特殊性（第一次）

只有特殊（而且一直都這麼特殊）的記憶事件，才可以維持生氣及其特別的風味。因此「第一次」的經驗在我們的記憶中是顯著的生存者，像是第一天上學、第一個約會、第一輛車、第一個工作。在記憶中新鮮

¹⁹ 詹姆斯·麥高（JamesL.McGaugh），鄭文琦譯，記憶與情緒（台北：靈鷲山般若，2005），109。

感就是強而有力的打手。²⁰

在筆者生命之中，的確擁有許多的”第一次”繼續停留在記憶中流竄。第一個收到的珍貴禮物。一個日本製的小熊削鉛筆機，那是在學校獲得好成績而得到的獎勵。第一次見到生命的無助與霎那消逝的瞬間。因好奇以針筒在蝴蝶體內注入防腐劑，蝴蝶的腳、觸鬚、翅膀就在面前瞬間的僵硬與停止。第一次腦袋突然一片空白。在黑板前忘了前一刻信心滿滿所要上台書寫的字，於是「袖」這個字成了筆者最難忘的字。在「消逝」系列作品，《故事記憶·記憶故事》，紀錄了許多筆者第一次的記憶與故事。

（四）情緒

激動的情緒能增強長期記憶。在單字連結的研究，實驗中受測者要學著去把字詞一對一的作聯想，而當出現某些字詞（如接吻、嘔吐、強暴...），受測者常會有強烈的情緒反應，而這些強烈情緒反應可藉由測量受測者的皮膚電流反應而獲得，證明這些詞語將會引出強烈的情緒反應。²¹而情緒愈激動產生的記憶越強烈，因此情緒上的激動似乎能幫助記憶。

記憶的同時讓情緒激動並不能百分之百保證能我們記得久與記得正確，情感被激起時的記憶也可能包含錯誤，然而大致上來說我們可以信任情緒激動時所產生的鮮活記憶。²²

在記憶的過程中激動的情緒扮演了什麼樣的角色？當然，情緒激動會使我們的注意力集中這是一個可能的原因。另外，我們無論有意識或無意識，比較常會

²⁰ 蘿普（Rebecca Rupp），洪蘭譯，記憶的秘密（台北市：貓頭鷹，2003），54。

²¹ 詹姆斯·麥高（James L. McGaugh），鄭文琦譯，記憶與情緒（台北：靈鷲山般若，2005），109。

²² 同上註，110。

去重溫那些當初激起我們情感的經驗。²³專家學者在動物和人類身上也做了很多實驗，研究腎上腺分泌的壓力激素對記憶的增強效果，這些研究對了解我們生活中壓力事件造成的記憶很有幫助。²⁴強烈情緒的連結可以突顯出事件記憶，把這些記憶特別標出。不同的情緒會依序影響活動的皮質區，激發哪些皮質區則隨著情緒的不同而有組成上的差異。²⁵

筆者小學三年級的時候，曾有一次不小心跌落住家附近魚池，當時的緊張、害怕的心情，還有曾經因為房間天花板角落，用紅線綁著為辟邪驅魔的鏡子、剪刀，而不敢起床尿尿的恐怖經驗，都讓筆者至今還記憶著難以忘卻的情節。在筆者「寄念」系列作品，《旅行》這件作品中，二十四格象徵生命記憶旅程的格櫃，以其中一格來表現房間內景象也紀錄了當時的恐懼。

（五）重要性

人們對於事件重要性與能不能被記住的關係，最早可能可追溯到人類祖先於法國南部洞穴所留下有關於動物的繪畫。因為令人興奮且重要的經驗比較容易記在腦海裡所以才值得被畫下來。因此對於自身而言具有重要意涵的記憶，的確容易造成深刻的記憶。

對筆者而言，在國小時期與一個很早即轉學離開同學的友誼是很重要的。因此至今仍然筆者可以記得那位同學的名字、樣貌特徵和她轉學離開時的年級...。在筆者的繪畫系列作品，時常會以這樣的事件與物件來入畫。因為重要的事也總代表著內在情感的重要意涵。

當某件是很有意義、很重要相關的記憶是一整串的，常常包括一些其他並不重要的事。大腦將相關的所有事情一股腦的印下來，不管某些細節

²³詹姆斯·麥高（James L. McGaugh），鄭文琦譯，記憶與情緒（台北：靈鷲山般若，2005），110。

²⁴ 同上註，123。

²⁵ 蘿普（Rebecca Rupp），洪蘭譯，記憶的秘密（台北市：貓頭鷹，2003），155。

實際上可能一點也不重要。²⁶

(六) 媒介物連結/促發

「記憶可以自動影響後來事件的解釋。」也就是說，先前的事件即使沒有登錄在意識之中，也會影響後面事件的解釋。……「促發」可以說明許多這種記憶的隱密行動。²⁷

這代表著即便我們沒有刻意去記憶某件事物，但透過促發的過程，我們仍可以對我們的記憶進行提取，因為促發鮮活了我們的記憶且將他們串連起來。然而引起促發與聯結的即是存在於我們生活中的「媒介物」。這個「媒介物」的範圍很廣泛，可以是事件也可以是物件，甚至是一個字。而在感覺聯結中，與記憶最密切關係的是味覺。氣味有把我們送往懷舊道路的力量。我們可以被突然聞到的嗅覺帶入栩栩如生的記憶領域。正如羊蹄甲花朵的香味，總可以牽引出筆者對於童年時期的記憶。

透過記憶我們每個人都可以建構我們的認知並串起各種相互連結的關係。然而我們每個人的心智重寫歷程都是獨一無二的。因此同樣的事件，不同的人記得的版本會是極端不同。²⁸生命因此有了它不同的詮釋與獨特性。

第二節 與記憶相關之藝術作品分析

藝術創作是情感的表現，藝術機的情感受到種種因素所影響，既複雜且難以用言語來表達，因此透過藝術表現，才得以將自我內在情感藉予以呈現。以記憶

²⁶ 詹姆斯·麥高 (James L. McGaugh)，鄭文琦譯，記憶與情緒 (台北：靈鷲山般若，2005)，112-113。

²⁷ 蘿普 (Rebecca Rupp)，洪蘭譯，記憶的秘密 (台北市：貓頭鷹，2003)，146。

²⁸ 同上註，20。

相關聯作為創作表現的藝術家不在少數，以下僅列舉出影響筆者在創作表現上的代表性藝術家予以說明分析。

一、西方藝術相關藝術家分析

（一）夏卡爾與故鄉記憶的觸動

馬克·夏卡爾（Marc Chagall, 1877-1985）出生於俄羅斯的一個小鎮 維台普斯克（Vitebsk）。夏卡爾的創作靈感主要來自他對童年時代的俄國與老家維台普斯克的懷念，故鄉對他來說故相不只是他的出生地，還是他創作源源不絕的靈感泉源。在夏卡爾的自傳中，他回憶著：「雖然生活悲苦，但卻是一個充滿樂趣的城鎮。」²⁹訴說故鄉的景物，對他來說非常深遠，因此在他的畫作中，一直出現著故鄉的一景一物。「我與故鄉」、「獻給俄羅斯、驢子和其他」，雖然他一生在故鄉待的時間只有短短幾年，但對那些日子的記憶已經深深印烙在他的心裡，他以繪畫來表現他心裡的內心世界。

他的畫不寫實甚至與寫實相差甚遠，但是他的畫作裡都是他記憶中的事物，或是一些生活中看的見的東西，他利用轉換的手法表達他對於現實世界裡所了解的事物。在他的晚年曾經說過：「我從來沒有畫過一幅完全看不到維台普斯克之片斷的畫。」³⁰由此可見故鄉對他的影響。夏卡的畫作裡也充滿著它個人的創作語彙，甚至是他故鄉「伊迪休」語來詮釋作品。在「伊迪休」的語法裡，「飛越了房子」是到別人家拜訪的意思；「我的身體倒轉過來」用來表示深深感動；「那個人已經變成了綠色和黃色」指的是長久禱告之後的狀態。³¹因此夏卡爾的作品裡常有人飛上天、身體轉過來、臉色變成青綠色的情形。另外，在他的畫作裡也經常出現與其回憶傳統的猶太人教養有關的事物，像是在俄國猶太人居住的鄉村婚喪喜慶時，會有一種流動的小提琴，似乎便代表著人生的開始與結束。

²⁹ 文庫出版，世界名畫之旅 5（台北，1992），28。

³⁰ 同上註，29。

³¹ 同上註，32。

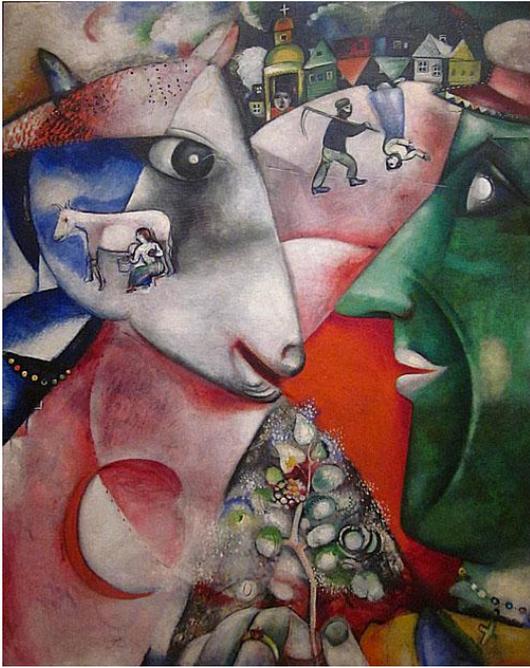

圖 2-1 夏卡爾，我和鄉村，1911 年
192.2 x 151.6 cm 美國紐約，現代美
術館收藏

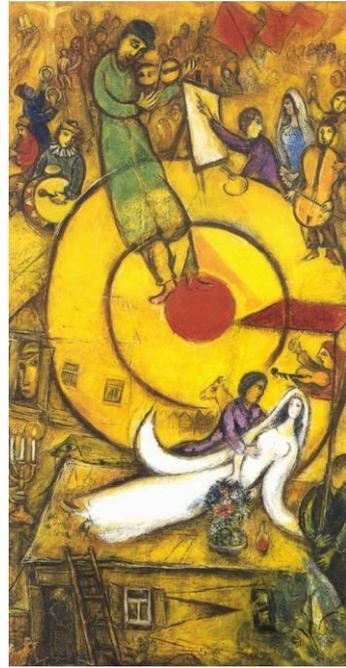

圖 2-2 夏卡爾，解放，1937 年
168 x 88 cm，法國，國立夏卡
爾博物館收藏

夏卡爾的作品主要表達，藝術是發自內心的情緒與感動，不是憑空畫出隨意捏造的。他的創作是來自內心深處，將這種內心深處表達出來，比外在所表象的更具真實感。因為他的創作來源，就來自生活，作品就在於表達他過往經驗中最深刻的記憶。正如夏卡爾的畫作述說著他最珍貴的記憶。因此夏卡爾作品總是充滿著想像、心愛故鄉、戀人及甜美的回憶，他將對過去的回憶與當前的激情作一組合，他的奇幻組合是用自己的心靈所孕育而不是用眼睛來觀察。

夏卡爾的作品呈現著一種敘事風格，以對故鄉的記憶與生活的事物，在平凡事物的形象中表現出不凡的藝術語彙，也給予了筆者在創作上的觸動，讓自己思索著創作的原點，希望能透過自身的生活與過往的記憶，傳達曾經歷過的生命歷程並表現與探求自我內心潛在的情感。

(二) 馬格利特與不自覺記憶表現思考

馬內·馬格利特(Rene Magritte, 1898-1967)是超現實主義流派中,最富於哲學思想的藝術家。馬格利特的作品,構圖很簡潔,色彩也常單純明朗,且帶有明顯的符號語言,而一反慣性的思維模式,也總讓作品富含一種哲學態度,發人醒思與想像。

馬格利特小時候,他的母親被發現溺水而亡,關於他母親的死亡的真相究竟是自殺或意外落水,一直是個謎。但是存在馬格利特腦海中,對於母親死亡的印象,是眼見母親被撈起時被睡衣蒙蔽的臉,而這個景象也不斷的占據她一個時期的系列作品中。³²因此有人臆測在他出現了蒙臉的人物作品,是目睹母親自殺屍體被布遮蓋有關,因為其所畫下的人物畫也是被衣布蓋住臉孔的影像。³³《戀人》

是其代表性作品。雖然馬格利特他自己並不承認創作此系列作品與母親的屍體景象有絕對關係,但後世研究他的學者認為,他的母親投河自殺對於他的心理產生很大的影響,而這些影響也可以從他其他作品破碎的女性裸體畫作看出。

圖 2-3 馬格利特,戀人,54×73 cm,1928年,私人收藏

馬格利特的對母親自殺身亡不自覺的記憶,讓筆者有感於成長歷程中重大事件對於自我內在與創作表現影響的深遠,並嘗試探尋那些潛藏在記憶底層不自覺的意識與為之影響的創作表現形式。

³² 張光琪撰文,何廣正主編,馬格利特,(台北:藝術家,2002),16。

³³ 同上註,52。

（三）達利對記憶永恆的創思

薩爾瓦多·達利（Salvador Dali, 1904-1989）出生於西班牙東部小鎮。他以對人的潛意識世界的洞察能力與表達能力，透過獨特的寫實語彙和源源不絕的想像能力，總是創造出一種異於現實世界，專屬自己的藝術世界。藉由藝術創作，達利擺脫現實世界理性的束縛，恣意於自我的潛意識，並刻畫著自己的內心世界。他的作品充滿著夢境與幻想。「記憶的永恆」即是他充滿浪漫主義色彩和幻想的超現實經典作品。這幅作品違背了一般的常理，將我們一直確信硬的東西軟化了，而且還有螞蟻在咬食。作品中呈現出一種介於現實與想像、具體與抽象的創作境界，因為它事實不存在於現實之中但其中鐘錶、螞蟻、樹枝與風景等卻又是現實可知的物體。因此這幅作品讓人聯想到時間本身強而有力的可塑性。

圖 2-4 達利，記憶的永恆，24.1 x 33 cm，1931 年
美國紐約，現代藝術博物館館藏

達利「記憶的永恆」，將時間的可塑表現在記憶之中，認為時間事實上是可以跳出物理的界線，而事物是擁有在時間之外的本質。他利用象徵性的手法表達他對時間的理解，時間並不是孤立的永恆，時間是因存在過的記憶而呈現永恆，生命的意義在於生命的流逝。筆者認為，從他的畫作，我們也可以看出達利喜歡把各種事物堆放在同一個畫面中，也是一個喜歡將他自己喜愛的事物隨意添加到他的創作中的藝術家。他很擅長運用某些相同元素去相互指涉，讓意象相互交錯以呈一種特殊意境與層層堆疊的幻象。達利充滿活力且充沛的想像力是筆者心之嚮往的，期望在創作表現上以求運用生活事物去產生新的創意與巧思。

第三節 藝術與視覺元素理論

視知覺是視覺藝術的直接感官。我們眼睛所以能正確地認識物體的立體感與色彩者，多賴於眼睛與眼睛以外的視覺系統協力合作所致，非單獨的感官所能完成的工作。³⁴然而，視覺乃是極主動的探索而非如照相機似的被動地記錄。視覺是有其高度之選擇力的，這不僅是說他能夠注意那些特別吸引他的東西，同時也說明了它處理任何物象的方式。³⁵視覺遠不只是知覺事素之機械性的記憶，它乃是一個極有創意力的真實把握者—有想像力、創造力、機智且富美感。³⁶因此我們也可以說，視覺也是人類心靈的一種創造行為。³⁷魯道夫·安海姆（Rudolf Arnheim, 1904-1994）在以完形心理學的理論上，認為觀者在欣賞藝術作品時，皆是在追求一種視覺上的完形（Gestalt）。即視覺將完好的作品視為一個動力均衡的知覺場。認為相同的事物若是適當的時間與空間來呈現，就會產生視覺上的連結，而這就是所謂的事物運動的知覺。然藝術創作上將構圖上各個部份的運動融入作品之中是最高原則，但在創作過程上來看，繪畫中的各個元素也是非常重要。以下就其藝術創作中造形與色彩分項說明：

一、造形

所謂的造形是表現在畫面上之事物，是如何被我們覺知的。造形並不是指出物體在何處，或朝上或朝下，造形最主要是物體的外貌。³⁸表象的空間因素，造形是眼睛所把握的物體的主要特質之一。它是有關於物體之空間方面的，但不包括方向與位置。也就是說，一個物體的造形，並不一定要和物理上的形體之外貌相一致。而是在覺知上把握整體物體的特質。

³⁴ 王秀雄，美術心理學（台北：北市美術館，1991），334。

³⁵ 安海姆，李長俊譯，藝術與視覺心理學（台北：雄獅圖書，1985），46。

³⁶ 同上註，15。

³⁷ 同上註，49。

³⁸ 劉思量，藝術心理學（台北：雄獅圖書，1998），165。

筆者在以記憶探索心靈之系列作品，在造形部分皆是以筆者自我的覺知意識為主，除把握物體的特質外，還加入了想像與轉化的部分，使得物體的形象擁有一種富有自我特色的造形樣貌。「流逝」系列作品中的造形部分，考慮作品與作品之間的相關性，並以一種拼合的方式完整的表現內在情感意涵，因此在作品的造形部分除所要表達的內容形體樣貌，則考量整個系列造形上的整體性。是一種完整考量造形的表現。在「寄念」系列作品中，《旅行》以一種格櫃存放記憶物件的形式，因此在內部置入過去記憶的代表形象與物件，因此是以較富有故事性的造形出現。《泛黃》的影像造形則以一種還原過往照片的造形為主要表現。《菊花進行曲》此作品則主要以花朵的形體為主要的造形依據。

二、色彩

色彩與我們的生活相當的密切。然何謂色彩呢？透過藝術家與科學家的努力研究與探索，大致可以歸納成以下幾個解釋：

第一、從物理學角度研究結果：由發光物體放射出來的光線，照到物體表面，再反射到我們眼睛裡的光，謂之色。

第二、從生理學角度研究結果：認為眼睛的結構會影響色彩的顯現。因此物體的色彩反映到眼睛時，並不是每個人都能感覺到同樣的色彩。

第三、從化學研究的結果：發現色料是由動物、植物、礦物三類原料混合、實驗而製造出來的。

第四、從心理角度去研究的結果：對於光線感覺與刺激反應的關係特別重視；強調人感官知覺對色彩的反應與生活環境及人格成長有極密切的關係。³⁹

在藝術表現上，安海姆對於色彩提出了一個假說：色彩之「寒」「暖」和純

³⁹ 歐明秀、賴來洋，實用色彩學（台北：雄獅美術，1993），12。

粹的色相並沒有什麼關係。只有當它們被用來指涉一個既定的顏色朝向另一色偏離時，才具有它們獨特的意義。一個藍調的黃或紅看來會是寒冷的，同樣的，一個黃調的紅或藍也是如此。相反的，一個紅調的黃或藍看起來就是溫暖的。因此，在決定一個色是暖或寒，並不在於它本身，而在於它偏向的色。而基本的原色都是屬於中性的，所以他們的動力表情都是很微弱的。但是若它具有紅調、藍調和黃調時，由於把顏色從基本的特性上扯離，會產生一種張力。而這種張力使得色彩具有表情。也使得色彩更具有情感表現的能力。

色彩能喚起人們自然或無意識的反應、聯想和情感，因為色彩能賦予真實色彩所不具備的概念。當我們面對一種顏色時，潛在意識裡都會產生一種心理因素，即色彩心象。且色彩給人的心理影響非常複雜且多變，並無法全由語言表達出來。因此在繪畫表現上，色彩亦是描述自己的一種重要視覺語言。

筆者在「記憶」系列作品的色彩運用上，主要針對作品本身所要表達之意涵而去考量它整體所偏向的色調，使作品產生一種由色彩所產生的張力，而藉由這樣的張力以傳達出記憶系列作品在情感內涵上的表現。也透過色彩傳達內在的種種深刻情感。「流逝」系列作品，以一種比較繽紛與鮮豔的色彩，傳達過往記憶仍具其精彩與豐富內在形象的意涵。「寄念」系列作品，《旅行》略帶大地色系希望帶出一種逝去的幽遠記憶較為內斂的色調感覺。《泛黃》作品運則用強烈的鮮黃色，傳達強烈的情感意涵，且利用中性灰色來中和鮮黃色較為突出前進的色彩感覺，以達到一種視覺感受上的平衡。《菊花進行曲》則是透過較為純色的白與紅，以單純的色彩呈現自我內在對於紀念「記憶」的一種既深刻又純淨的表現語言。

第三章 創作理念與形式技法

記憶使我們能夠正確地理解並擁有回應變遷的經驗，因此記憶就像是個人經驗的「接著劑」。我們無時無刻都活出自己的生命，每段訊息萬變的過去經驗都像是組成動畫影像的個別鏡框一樣，融合成現在的當下體驗，以創造出我們的生命中過去、現在與未來的集合體。因此筆者透過對成長背景與生活歷程的回顧，將每一時期的記憶進行整理與分析作為創作發想的起點，循序的歸內出創作研究的脈絡與歷程。以記憶探索心靈的創作研究，除了讓筆者更進一步了解記憶與心理之間的知識與關係外，更透過對於藝術創作過程探索其自我內心世界背後所隱含的情感與意義。希望透過此一系列品的闡述與呈現，除了對於自我記憶的紀錄與回顧，更期望能與自我的內在心靈作交流。

在本章筆者將探討繪畫創作理念與以記憶為主要創作題材之相互關係，以及創作理念的形，再以說明筆者於本創作研究中所運用之內容形式與表現技法。將其分為以下三個部份來說明：一、創作理念。二、記憶的創作形式。三、創作表現技法。

第一節 創作理念

生命的影像，從記憶出發再回到記憶之中。在我們腦海中閃過的記憶影像是最好的生命線索，對於生命中所堆疊的事件、物件越了解往往也讓自我內心的輪廓越清晰。以自我成長歷程為時間軸，將存於心中的人物、景物、事件，逐一回溯、反思、連結達到再現自我的記憶影像。對於成長歷程與物件的直覺投射的闡述了解何以是留存於生命記憶裡的物件與事件。藉以追溯出貼近原始自我的面貌。將分一為記憶影像，二為心靈地圖二部份闡述。

一、記憶影像再現

（一）成長歷程對記憶的影響

每個人的生命是因人而異不同的際遇與相互作用而成，這些記憶說明了個人相異性與獨特性的生命經歷。以筆者而言，成長歷程所接觸的人、事、時、地、物種種交會所形成的記憶影像，成為創作最直接、具有情感的一部分。

長時間累積下來，我們的記憶是我們自認為是何等人的證據：贏家、輸家、成功、失敗、勇敢的、大膽的、有愛心的、有良心的、笨拙的、有怪念頭的、善良的或過分自信的。我們一再的透過記憶塑造自己。我們像鯨魚般的穿過時間，從周遭環境過濾我們的經驗，然後消化、重包裝、及決定什麼該保留或放棄。我們從回憶中一點一滴地拼湊出自己。我們是記憶造成的。⁴⁰

筆者最初記憶的開端，是一個兩歲的記憶。從一個獅頭的記憶開始。因為父親工作的關係，筆者出生於雲林的北港。然而對於這個出生地的記憶，僅停留在隔壁住著一個叫阿春的大哥哥，拿著綠色獅頭作勢嚇我、母親安慰性喝止的聲音，還有那一個幽暗透著背光的門。後來的記憶，也因父親的工作再度調動而回到老家，在荊桐這個地方重新開始。老舊的三合院，一開始有著龐大的成員，後來隨著叔叔、伯伯到外地工作，舉家搬遷，家裡僅剩父親一家、堂姊與奶奶同住。老家三合院旁有一個花園，是平日喜歡植栽的父親所一手建造的，裡面有著各樣不知名的花草樹木，對於當時的筆者來說，就像是一座奇觀的植物園。大大小小的植物盆栽、土生土長的土芭樂、總是長滿不好吃果實的芒果樹、馬櫻丹、玫瑰、薔薇、孤挺花……許多許多。我們一群小孩總喜歡在花園裡穿梭玩耍。花園旁就是三合院入口處，兩旁的羊蹄甲每到花開季節總是落花繽紛，滿地淡粉色的花瓣、清新柔順的花香，總讓那時候小小的心靈特別感動，如作品《故事記憶·記憶故事》（圖 4-1-3）。因為三合院的廁所和浴室分別在屋子的最邊間，加上燈光

⁴⁰ 蘿普 (Rebecca Rupp)，洪蘭譯，記憶的秘密（台北市：貓頭鷹，2003），25。

昏暗，上廁所和洗澡成了一件不討人喜歡的事。貪吃包裹在白色藥丸外面的糖衣、作業被家裡養的黑山羊吃掉、爆笑的爆炸頭、貼滿整間牆壁的獎狀、一到下雨天就滿屋子的飛蟻、戴白手套擔任旗手、颱風吹走了屋頂……種種。在筆者腦海中與心中對於記憶裡中的景象與事件總能浮現有許多的畫面和難忘的情節，一幕一幕既模糊又清晰。甚至有著不同的顏色基調。與兒童時期的記憶相比較，國中階段因為種種不適應的因素下，筆者似乎進入了另一個世界，一個灰暗不明的世界。這與童年時光的記憶所產生的畫面截然不同。這個時期的記憶時常被筆者刻意的壓制在最底層不願意多去回想甚至想要去遺忘。因此當筆者回溯此一時期記憶的畫面時，它總是充滿了黑色與灰暗的基調，有些記憶甚至沒有畫面只有隱晦的色彩與悲傷的感受。

我們累積的記憶－成功與挫折、快樂與悲傷、愛與恨，真實與想像經驗的個人記憶庫－整體地形塑我們個人的特質而且綿延經年，給予我們諾貝爾得獎者艾克斯所謂的「自我連續性」。⁴¹

由於我們每個人本身、我們的生活都是唯一獨特的，我們的腦也就像指紋一樣是唯一獨特的。⁴²對於筆者來說成長歷程所影響造成的記憶記憶是多采與複雜的。隨著生命的成長經歷不同與之相交會的各種人、事、物與感受也都不同，所存留的記憶也會隨著這些差異性而不同。然而這種我們每個人自身的獨特性，正是筆者創作時秉持與追尋的。

在筆者「寄念」系列作品之中，《旅行》這件作品，筆者置入各個階段的記憶事件，也在透過回溯成長歷程不同階段的記憶的過程中，重新審視對於記憶事件對於筆者的內在意涵與影響，希望作品中「物件」本身能夠連結筆者對事件的回憶。

⁴¹ 蘿普 (Rebecca Rupp)，洪蘭譯，記憶的秘密 (台北市：貓頭鷹，2003)，25。

⁴² 同上註，114。

（二）物件的記憶

余德慧曾在記憶臨帖裡說過：Memory 藉由一件物品、一處空間、一種味道或一個人，你的往事就這麼回來了。⁴³在筆者的記憶之中有著相同深刻的經驗。對於往事總是可以不經意的透過各種形式的物件找回。普魯斯特（Marcel Proust, 1871-1922）也說過所謂的「過去」是：不能觸及的某個地方，明白無誤地存在某些物件當中，即使我們未必能夠察覺是哪個物件。而班雅明他認為「過去」的真實面貌（true picture）飛逝，我們只能在突然間辨識、並捉緊「過去」稍縱即逝的影像（image），但也有可能沒有機會再看到。要如何可以把轉瞬即逝的時光再度重溫？「無法觸及但不斷地召回，作為想像的慰藉，以資玩味摩挲，這便是懷舊物件的賜予。」⁴⁴因此，透過物件，內在的想像才得以被展示、保存與不斷重溫，所以懷舊是戀物式的。

再者筆者認為物件也總是可以投射出我們特殊的情感，物件雖然不能出聲，卻能藉著追索符號與意義的辨識碼傳達訊息的痕跡，可以從特定的物件所追溯出的痕跡，進一步窺探心靈角落。因此筆者對於那些不斷被記憶所召回的物件，除了具有獨特的情感外，也認為那些與自身相關的物件，皆具有它強烈的語彙與象徵意涵，因為它隱含了一種對記憶的延伸與想像。這些物件在筆者的創作中也能以一種自有的繪畫語言傳達出筆者的心境與意念。在筆者「以記憶探索心靈」系列繪畫創作，運用許多生命記憶所出現的物件，每件物件皆具其特定的意涵與所代表的訊息。

有別於物體藝術（objektkunst）⁴⁵，筆者將這些出現於繪畫創作系列作品中的物件，列分為以下二種：

1. 替代物件

⁴³ 記憶有一座宮殿，（台北：網路與書 16，2005），70。

⁴⁴ 同上註，93。

⁴⁵ 比利·羅茲勒，吳瑪俐譯，物體藝術，（台北：遠流出版，1991），5。

替代物件，顧名思義是透過替代物來代表真實物件的物件型式。即對於曾經出現在記憶之中或與之相關的物件，但已無可觸及與獲尋，藉由對物件的回想或想像而給予描寫的物件。替代物件並非是憑空想像得來，而是在記憶的回溯中真實存在，只是實際物件形象已不可考，但仍可透過記憶的追溯與想像來獲得，因此取其相關聯的物件來替代。在「流逝」系列作品，《故事記憶·記憶故事》出現的花朵、蝴蝶、眼鏡、泥鰍、糞蟲、蛋糕、黑三羊、白T恤、黑板上的字，《容顏》所表現的各種花卉，與「寄念」系列作品，《旅行》裡所呈現的物件型態，都是替代物件。藉以替代物件的表現方式，投射記憶中事件裡相關的情感。

2.真實物件：

真實物件，與替代物件最大的不同是在於物件是真實存在於現實之中。物件至今仍然存在，透過對真實物件的描寫與呈現，來表達情意的一種物件型式。對於真實物件的描寫表現是忠於原貌的，不加入任何的想像與潤飾，以一種真切自然的方式來表現。在筆者「流逝」系列作品，《故事記憶·記憶故事》裡的兔子玩偶、鋼琴練習本、小熊削鉛筆機、手套，這些物件便是對真實物件所作的描寫。當筆者重新取出這些富有深遠記憶的物件，除了連接起過往的情感，也等於與之在這不同的時空再一次的相交集，在這樣的過程中，內心總會所產生一種特殊的情感反應，是一種溫暖與感動的氛圍。

然而不管是「替代物件」或是「真實物件」，對筆者而言這些都是筆者「記憶的媒介物」，當這些記憶的媒介物開始被堆疊時，即象徵著記憶被儲藏於心中。在不斷的儲藏與提取的歷程中，也意味著思緒不斷地來回穿梭於消逝的過往時空與現今的時空之中，亦代表著過往的經驗歷程與自我內在情感的再次相連結。

二、自我心靈地圖

記憶就像是一枝無形的筆，不斷的刻畫自我的心靈地圖。生命隨著時間流

逝，在不同的階段與不同的人、事、物交會。這些交會所留下的軌跡形成記憶，又再藉由複雜多變的記憶形塑每個不同的自我。而人是情感的動物，隨著時間與生命的腳步，在與許多外界人、事、物、環境接觸影響的同時也促成情感的形成。因此記憶除了具儲存功能，更具有收藏情感的功能。透過記憶我們可以開啓心靈地圖，探知自我內在情感。而繪畫創作給了筆者一個追求精神與心靈成長的途徑，藉由對過往記憶的回溯與探求，也讓筆者對於生命意識與藝術創作上有了另一層面的解讀與感悟。

（一）生命裡的內在時間

心靈活動是在時間裡進行的，雖然它無法被測量出來，但卻可以從我們的知覺、記憶與期望去形成內在時間，因此自我的內在時間包含著內在的意識內容與行為，它雖然存在但卻不佔有真實的空間。然而這個內在時間即是成爲一種藝術創作的源頭。幾乎我們全部的獨創性都來自時間打在我們感覺的印記。⁴⁶我們對於我們自我的內在時間裡的物件再一次的思索與建構，然後進入自我內心世界去達成一種連續性的串聯活動，以這樣內在的體驗作爲開發藝術創作的可能性，去發展出屬於自我獨有的創作意識與觀想活動，達到自我心靈感悟的提升。法國哲學家柏格森（H. Bergson, 1859-1941）認爲要把握真實的時間或生命的實在，唯有透過直覺的方式。理智的領域可以用語言概念來解釋，但直覺是生命內在的體驗，直覺及其把握的實在是不可言說的，因此直覺某程度上是一種神祕的體驗。⁴⁷所以直覺也可以說是一種對於客體的感應，在感應上把自己融入之中，而使自己與客體融合成爲一體。在藝術的創作上，總是不斷透過新的契機與自我感應的心靈去連結與蓄存去尋求靈感，以創造出一種特殊具個人化的歷程與方向。「綿延是意識，綿延的時間不是外在物體的符號象徵，只是內在生命連續不斷的狀

⁴⁶ 波特萊爾著，郭宏安譯，*美學論文選*（人民文學出版社，1897），486。

⁴⁷ 莫詒謀著，*柏格森的理智與直覺*（台北：水牛出版社，2001），152-153。

態。」⁴⁸在外在與自我時間的融合綿延下，藝術已經不是審美上的問題，而是在生活經驗上的投射。時間不同的流動與延續，如同我們的內在意識也是處於一種意識衍替的狀態，將心中存留的記憶與印象，推向時間的那端，即是展開一場藝術創作與開發心靈的旅程。

（二）思想的延伸

過往的事件與時間，雖不存在於現實中，但卻以一種觀念的型態存放在於人們的心中，生活中一些平淡無奇的事，常是累積、蓄存著引發過往記憶的能量，並透露著訊息，因此透過對於過往記憶的細膩體驗，將越是接近生命單純的開端，記憶也成爲了一種思想的延伸。

「事物經過時，在你裡面留下印象，事物過去而印象留著，我是度量現
在的印象而不是度量促起印象而已經過去的實質；我度量時間的時候，
是在度量印象。」⁴⁹

雖然我們對過往的體驗仍有其與原始狀態的部分共同性，但我們的記憶並非完整的被心智留存起來，因此我們記憶某種程度上是被選擇性的留存下來的。藉由藝術創作，去感知內在心靈的世界與心中存留的信息，將自我的情感與意識透過具象化的方式傳達出來。

（三）場景的覺醒

藉由自我的自問與回問的方式，去來回思索記憶場景的過程，導引出並重新啓動內在概念的意涵。我只能自己再現（*representer*）自己，有如自己對自己的傳訴某種東西。在此，這只能是一種再現和一種想像。⁵⁰雖然真實的在場、想像

⁴⁸ 同上註，95。

⁴⁹ 奧古斯丁著，周世良譯，懺悔錄（台北市：商務印書館，1981），239。

⁵⁰ 胡塞爾著，倪梁康譯，邏輯研究（上海：上海譯文出版，1998），183。

的再現在場與感知之間，因為過往經驗歷程的回溯與探尋而顯得更加的曖昧與模糊，但也因為這一層關係，使得當藉由外在的物件當做為媒介物觸發內心底層，使得內心的場景覺醒時，產生更多連結與激發，而這些也是自我創作的最佳動能與來源。而在場景的覺醒過程，也因為在意義的尋找之下，產生一種以「符號」做為連結的關係。

（四）自我內在的對話

「孤獨的心靈生活中，獨白就是不受指示污染的純粹表述。」⁵¹當內在的獨白話語與自我心靈交流，思緒的再現與想像形成一種獨特的符號元素，並使得心靈產生一種純淨的感知。而這種感知轉換到意識形成觀念，能夠發展成為內在自我的獨特語彙，為自我的內在發聲。再透過提問與答問的場景覺醒所形成想像與再現所混合而成的內在意涵，漸漸轉化成為代表個人獨特的表徵與符號。然而也在透過靜思與旁觀者的角色轉換中，去進行一場內在情感的轉化體驗。

（五）釋放內在心象

創作者將自我情感的融合其所見所聞，在情感與物象交會之間，釋放出最具表達自我心靈的意象表現。抒發自我的內在意識，表達另一種象徵意涵。透過藝術創作將自身內在情感逐步引領而出，並於作品之中漸漸呈現心靈顯像，藉由心中心象所表達的意象說明內心真實情感，以呈現真實的心象，讓筆者能更加的瞭解自己。也在一種探索內在景象及訊息的過程，將情感投射在創作作品上，以取得內在心靈的平衡與轉化的過程。找出一種與內在心靈連繫與呼應的方式，將過去、現在、未來融合成超越意識與界定之間。筆者因應著對於回溯記憶並藉此探求自身內在心靈的腳步，面對自我真實情感，透過對內在心靈探求與尋求自我心靈的提過程升，讓筆者以其作為創作靈感並進一步顯露並釋放內在心象。

⁵¹ 胡塞爾著，倪梁康譯，*邏輯研究*（上海：上海譯文出版，1998），203。

第二節 創作形式

藝術傳達心靈情感，創作者的情感通常受到時代背景、生活環境、人際關係等因素影響，是複雜且難以用語言來表達的，需要透過藝術的表現，內在的情感才能得以呈現。因此藝術創作是情感的表現。「以記憶探索心靈」系列作品，主要是以繪畫手法結合記憶影像與內在情感的創作，基本上是一種表現自我與釋放內在情感的繪畫，它主要是透過現實與過去之間相互連結與轉化的思維去構成，並致力發展成爲自我創作語彙爲原則，以期在藝術創作中，能夠具有一種獨特與強烈的自我風格。

表現是藝術品完成的最後步驟，外在形式的落實，也即是外創品的具體實現。表現時，往往須考量技巧的純熟度、媒介的適當性、或內容的深刻性等因素。一件藝術作品所表現的，即透過它主題內容的形式組織來傳達，所以它的表現性就在於它所呈現出來的線、韻律、文字和事件等的組合與協調。⁵²因此，藝術創作表現主要構成三要素爲：內容、形式和表現技法。以下筆者就其藝術構成三要素，來說明「以記憶探索心靈」系列繪畫創作表現之脈絡。

一、內容

藝術的內容，是指藝術品中所表現的實質，也就是說藝術家透過主題，所欲傳達的情感、觀念與意義。⁵³然而隨著藝術家各種主客觀因素的影響，而呈現不同的表達方式，使得藝術表現的內容更加的豐富與獨特。

（一）題材

創作題材，是藝術家對客觀生活有所感動，透過所選擇再加以表現的創作材料，即藝術中最直接的描寫對象。由於筆者對於記憶中人、事、物有著深刻情感，

⁵² 陳瓊花，藝術概論（台北：三民，1995），70。

⁵³ 同上註，125。

希望藉由對於記憶回溯探索自我的內心情感，所以選擇成長歷程中的記憶事件與物件作為繪畫創作題材。因為記憶中的事件與物件即是生命成長過程最直接的證明，更有著了解與探索自我心靈的最佳脈絡。對筆者而言，那就是以最直接與真誠的心來回溯、探索、反思自己的心靈角落。所以記憶中的事件與物件所投射出的情感，就成為以「記憶探索心靈」創作研究，最重要的精神。

（二）主題

藝術作品的靈魂是主題，因為主題通常是主導作品內容的主要因素，是作品的中心思想。「以記憶探索心靈」系列作品所欲傳達的創作理念，不僅只限於再現記憶中的影像，筆者主要試圖藉由對於記憶影像的重現，讓記憶中的事件、物件與過往情感歷程接軌，透過這過程所衍生出來的情感再一次的連結，並把這些情感作進一步的剖析，進而對於自我的心靈世界做一深切的省思。所以「以記憶探索心靈」系列創作的內容，直接取材於筆者記憶中真實的事件與物件，以一種創作之轉化的手法來呈現出筆者對於生命的流逝與人事物的情感，也正是筆者內心世界情感的表徵。所以「以記憶探索心靈」系列作品，便以記憶中的事件與物件做為創作題材，是透過筆者內心對於過往生命歷程中記憶的感知所表現出來的主題內容。

二、形式

藝術形式，是構成藝術品的基本要素之一，是處理材料，表達內容的一種具體方式。藝術家獨特的構思，採取適當的材料，經由細膩的安排，才能成就成功的藝術作品。⁵⁴

因此，如果說一幅作品其內容是藝術家作品的靈魂，表現形式就是作品的生命。沒有形式，作品雖然尚能成立，但其內容無可依附，作品的靈魂當然就無法

⁵⁴ 陳瓊花，藝術概論（台北：三民，1995），87。

產生。在「以記憶探索心靈」系列繪畫創作上，筆者試就結構與藝術語言兩個部份作為主要形式上的說明。

（一）結構

1. 拼合形式

拼合形式，是憑藉部份與部份的拼合重組，即是將畫面以拼湊及合併所構成。除了強調整體的美感與強烈的視覺感受外，更重視之間的協調性，並呼應事件情感之間的聯結性。「流逝」系列作品及「寄念」系列作品中的《旅行》，都是以此一形式來表現之代表。

圖 3-1 「流逝」系列作品全圖

2. 櫃的形式

即是將「櫃」的概念置入畫面之中。以分割畫面的方式，區隔不同空間，以保留每一空間的獨有性且讓空間與空間之間具有相關聯性。像櫃子收納物品一樣，可以置入與取出。「寄念」

圖 3-2 《旅行》作品構圖

系列作品，《旅行》即是以此考量作為畫面上的經營方式。希望可以藉由櫃子可放入、取出與記憶的置入、提取作連結，以表現生命旅程記憶所留下的軌跡。如同將記憶存在於記憶格之中。

3. 畫布形式變化

二十一世紀藝術創作表現上是呈現多元與創新的。筆者也為能在不刻意求變之下尋求新的創作形式，以呈現貼近繪畫內涵的表現方式而致力。非以單一張畫布的創作形式來表現，而是以多張畫布拼組的方式，來呈現筆者內心世界裡，對記憶多重與不同面向的詮釋。希望藉不同的畫布並置方式，創造出另一種對記憶的思索途徑與意涵。「寄念」系列作品，是以此形式考量作為創作表現的代表。而「流逝」系列作品，也是以此作為出發點，以三幅連作的形式表達一完整意涵的方式來呈現。

（二）藝術語言

藝術作品的內容，必須藉由藝術家獨有的藝術語言，才得以發展成為具獨特性且可供作欣賞的藝術作品。以「記憶探索心靈」作品的表現形式而言，筆者將之分成有象徵隱喻形式與藉物件抒情形式兩種類型：

1. 象徵隱喻形式

透過某一特定的具體形體以表現與之相近的思想、概念或情感，即是所謂象徵隱喻形式的藝術語言。所以在畫面上，雖然是實際真實事物的摹寫，但它卻不具現實事物上的意義。作品中的事物與形象上，它可能是指某種抽象意念也可能暗示某一種寓意。「以記憶探索心靈」系列作品中，「流逝」系列作品《記憶之眼》裡的眼睛，雖然取其眼睛的實際形象做描繪，即是以眼為（延）作為具象徵隱喻意義的藝術語言，來表達記憶裡的收納性與延續性。除此之外，《容顏》裡的花

卉描寫，與題目主題之間看似不相關聯，但卻有其象徵隱喻的意涵也藉以強化容顏在時間裡流逝的關係。

2. 藉物件抒情形式

與象徵隱喻形式最大的差異是，藉物抒情形式裡所描繪的物件，除了真實出現在記憶裡，更具有憑藉著物件以抒發內在情感的意涵。因此所描寫出現在作品中的物件，皆是取自記憶事件裡，可以代表記憶當時的物件或能夠引發後續記憶聯想的相關記憶物件。是一種透過描寫過程「藉物喻情」的形式，傳達創作者最基本的思想情感的方式。在繪畫創作系列中，「寄念」系列作品，《旅行》、《泛黃》裡充滿描寫記憶裡的真實且具情感的物件，即是最好的例子。

總之，透過適當藝術形式的表達，得以使創作者更貼近自我表現的創作意念，也可使得觀賞者更加了解創作者所欲表達的內在意涵。筆者透過以上藝術創作形式與技巧來進行自我記憶的創作表現，希望能達到想要與所要表現的在意境能與心靈上有所契合。

第三節 表現技法

能夠充分運用自我創作才能與表現技巧，將心中的意象轉化成為實際有形物象，是藝術創作上最後傳達的階段。藝術家必須透過對於創作材料與媒介物的了解，知道其侷限與限制，然後克服它，並將內心所構思的意象，以具體的形式呈現出來。因此在進行藝術創作時，需要透過藝術表現技巧與媒材使用能力，才得以將藝術的內容與形式達到高度統一的程度。

「以記憶探索心靈」系列繪畫創作，即是屬於油彩繪畫的範疇。因此藉由西方油彩的基本素材與表現方式，把記憶中的事件，透過刻意的規劃，以一種既寫

實又寫意的方式呈現在畫布上，重新將記憶的事件再次由深遠的記憶角落提取而出，使得生命和記憶在創作裡有了新的融合。在創作表現的過程中，筆者在畫面盡可能嘗試新可能性，並也試圖運用新的表現技法。因此以分格畫面的手法，代表記憶格層，來追求記憶中記憶格裡所存放於心中各樣的記憶事件、物件、人物與景象。筆者將本繪畫創作表現技法的運用，分別說明如下：

（一）肌理的呈現

繪畫創作表現，常因創作者對於形體、圖像肌理的處理，即能在表現物上，呈現出給人表面紋理不同特徵的感受，而使得畫面呈現更具表現性的變化與創造出更豐富的造型形式。因此運用不同肌理的表現方式，也將使得創作上更加豐富具有質感。以筆者所創作的繪畫作品來說明，爲了強化「以記憶探索心靈」生命所由不同記憶組合與累積的概念特質，筆者在「流逝」系列作品，《記憶故事·故事記憶》、《容顏》、《記憶之眼》三幅作品裡，在自我面容的描繪上，以三種不同點描繪的方式，繪製不同肌理，以營造出物象所具有不同的特殊質感。也傳達自我面貌多變與不同情感交會下的樣貌。另外在「寄念」系列作品，《泛黃》作品，黃色色塊表現則透過厚積的油彩，以進行另一種特殊情感的傳達。

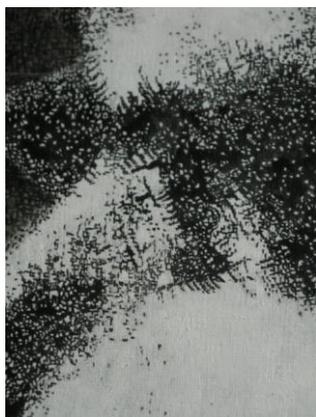

圖 3-3《故事記憶·記憶故事》

圖 3-4《容顏》局部

圖 3-5《記憶之眼》局部

局部

（二）方格的使用

記憶是所有行事的開端。因此自我生命歷程所留下的記憶，不但提供「以記憶探索心靈」的創作題材，透過不斷的記憶回溯，再現記憶影像，更串聯起內心真切的情感，讓自我生命本質內涵的特質更加顯現出來。因為過往記憶與當下生命所相交會時所激發出對於事件的回顧與情感的探求，是本系列創作的主要意義本質。然而自我成長歷程裡的記憶太過繁雜與紛亂，因此筆者利用方格的呈現方法，來表達筆者記憶存在於記憶格層的現象與狀態。以一種簡單型體的構成元素，將存於心中的記憶角落作一象徵性的顯露。以方格代替記憶格，呈現顯現記憶在與代表深刻作用的圖像。另外，方格的呈現也象徵記憶組成自我生命的另一個意涵。

（三）黑白灰與色彩的運用

色彩能傳達強烈的感情，不同的色彩，總是能帶給人不同的內在感受。因此在繪畫創作上，色彩亦是作為表達情感重要依據。康丁斯基曾說過：

大體說來，色彩是一個媒介，能直接影響心靈。色彩是鍵、眼睛是鏈、心靈是琴絃，藝術家便是那隻依需要敲鍵而引起心靈變化的手。所以，很清楚的，色彩的合諧必須建立於心靈的需要上。此即內在需要的原則。⁵⁵

因此在繪畫創作上依繪畫本身內容與表現形式的需求，將色彩的明度、彩度及色相透過創作者的心靈構思加以主觀的安排。「以記憶探索心靈」系列作品，筆者在繪畫創作畫面上黑白灰與色彩的運用，以自我主觀意念，將色彩作為象徵性的表現手法。以形成一種自我獨特色彩語彙傳達自我情感。

⁵⁵ 康丁斯基，吳馬俐譯，藝術的精神性（台北：藝術家叢書·藝術家出版，1998），48。

第四章 作品分析

本章節筆者將「流逝」、「寄念」二系列與作品《記憶 365 天》並依主題與內容、形式與表現技法等表達系列作品。

第一節 「流逝」系列

生命到底有多長？從科學與統計學的角度，我們或許能從研究的統計資料得知，目前一般人的平均壽命為何？但那終究也僅只是一個平均的數值，並不能涵蓋說明每個不同生命的長度。若要確切的知道每個不同生命個體的生命長度，似乎只有當我們呼吸停止的那一刻，才能斷言。因此，生命隨著時間消逝，無聲無息，而生命到底能有多長，似乎也沒有人可以回答得出來。

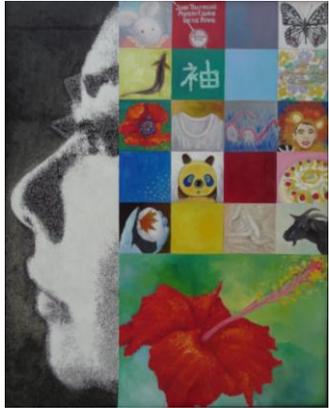
既然我們無法得知生命的長度，在那樣未知的情況下，生命的存在又代表了何種意涵呢？有人說「雖然我們不能決定生命的長度，卻可以創造生命的寬度」，也有人表示「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」。因此，姑且不論生命終究有其離去結束的時刻，當去掉了我們所不能控制、未知的部份，每個人的生命仍然擁有開拓與創造的可能性，不但各自呈現著不同的風景並且精彩萬分。

筆者認為，生命是在時間的流逝裡持續的進行著的，雖然它是現在進行式，但在時間流逝的過程中，也產生了過去式、現在式甚至未來式，所以流逝不僅僅是時間的逝去、事件的過往，也代表著我們面對現在與展望未來的相對性意涵。當我們回首生命中不同階段所經歷的人事物，連結過往而產生情感回應與覺醒，記憶不僅僅只是記憶，它也是一種自我存在的證明過程。過程中，可以慢慢的理找出屬於我們自我生命價值的意涵，累積面對當下事物的智慧與勇氣，同時也給

自我生命未來更多的可能性。

因此，流逝系列創作作品，主要是筆者對時光流逝的感知，意識到自我生命隨著時間的流逝，以記憶追尋的過程與覺醒作為創作主軸所構思的創作作品。此系列的作品，分別為《故事記憶・記憶故事》、《容顏》、《記憶之眼》。且此三幅作品雖然各自獨立，皆有不同的表現主題與代表意涵，但也為傳達一整體完整的「我」的意念，所構思與創作的作品。創作的主體，皆是以自我作為出發點，那些我所接收的世界、腦海中的事件、內在的情感與正在消逝中的生命。更以三個不同角度的面容，表達不同面向的自我形象，透過追溯生命中記憶事件與物件，表現自我內在心象。因此，此系列作品亦是一件透過組合得以表現一完整意念的作品。

表 4-1 「流逝」系列作品目錄表

系列	「流逝」系列		
作品名稱	記憶故事・故事記憶	容顏	記憶之眼
媒材	油畫	油畫	油畫
尺寸	91×116 cm	91×116 cm	91×116 cm
年代	2011	2012	2011
作品圖錄			

一、《故事記憶·記憶故事》作品說明

年代：2011

媒材：畫布、油彩

尺寸：91×116 cm

每個人的生命，從出生那一刻起，即開始展開一連串的生命旅程。而生命裡所出現的人、事、時、地、物，交織出每個生命不同的人生際遇。因此，我們每個人都是以自身經歷訴說故事的人，也都是自己故事裡的主角，而生命裡所出現的人事物，即是各個故事情節裡的其他，故事的情節隨著彼此之間的接觸而發展，當然也會隨之而結束。沒有一個人的生命際遇是相同的，所共同的是，每個人都有著專屬於自己的故事。當我們靜心思考，過往的種種情節與情境，就像是在我們的腦海裡，播放著像故事一般一幕幕代表自我生命訊息的記憶；而我們的生命也就像寫故事一般，一筆一劃的記錄著我們的故事。

（一）主題內容

1. 自我側面臉孔

取自於自我臉部外在形象的一部分，亦是自我表象的直接代表。在人的外在形體裡，面容具有的最高的辨識度，當我們辨別一個人，熟識非熟識，是善或惡……也大致先透過對臉孔的辨識與觀感。因此，對於臉孔容貌的印象，就是我們對人第一直觀的重要辨識訊息。以自身的左側臉孔，作為創作題材的呈現，除了明白顯露自我給人的辨識訊息，同時也是一種真誠面對自我的呈現。

2. 記憶事件裡的物件

生活是由許多的人、事、物，在時間的流逝所交織而成。而生活中許多的人、

事、物、地，也時常誘發我們存留於內在心中對過往的記憶，讓人的思緒一幕幕的回歸。因此，留存在於記憶裡與誘發思緒的物品，即成為創作中最直接的取材。每一件記憶即是一個故事，而每一個故事亦是一件的記憶。

(1) 蝴蝶

童年時光，在田野間總有許多蝴蝶紛飛。兄弟姐妹常相伴捕捉蝴蝶。有一次，將捕捉到的蝴蝶，以針筒注入防腐劑，蝴蝶的翅膀與不停擺動的腳，瞬間產生僵化，並停止所有一切動作。這個畫面，在當時小小的心靈留下震驚，卻也得以見識到生命瞬間消逝的畫面。

(2) 「袖」字體

小學三年級，在家長到校參觀日，上台表現聽寫的功力，腦筋突然出現空白的窘境情況。綠底代表教室黑板，白色的「袖」字則代表是由粉筆所寫下的字體。因為這樣的難忘事件，也就對「袖」這個字，產生了特殊的情感。

(3) 鋼琴譜

小時候額外花費學習才藝的機會非常少，這是唯一學習過的鋼琴譜。然而在原先打算購買的鋼琴因種種因素遭到夭折後，為期短暫的學琴之路也就接著終止。但留在琴譜裡的著色與老師指導的鉛筆痕跡，透露著當時的學琴時欣喜的心情。

(4) 泥鰍

因一時貪圖好奇，將母親買來準備烹煮的泥鰍藏在床底下。因害怕遭受到處罰而自己驚嚇到尿褲子的情況。雖然事件最後並沒有像想像一般遭受到嚴厲處罰，但當時的驚嚇指數似乎已經有達破錶了。

(5) 日誌封面圖

1992 年我開始寫我的第一本日誌本。裡面密密麻麻的記載著一段認真生活、努

力學習的過程與許多自我鼓勵的語句。自此以後，展開了寫日誌、以日誌做紀錄與規劃計畫的習慣。

(6) 白色棉 T

對於青春年華那份青澀複雜的情感。在聯考的升學壓力之下，面對青春的情感，那份矛盾徘徊的複雜情緒。雖然最後曲終人散，但內心還是留著那份曾有的悸動。

(7) 冰淇淋蛋糕

冰淇淋生日蛋糕，在當時是非常稀奇的。小時候只有我的生日家人買了冰淇淋蛋糕，那種特殊的待遇，雖然隨著成長已經成為絕響，但在生命記憶裡留下了優越的甜甜滋味。

(8) 獅王

一人獨自帶領舞蹈隊，準備學校校外的表演。從編舞、練習、到化妝上場。辛苦到生理大出血，但從不後悔接手時那一刻所做的決定。因為得到了難得的自我挑戰與自我堅持的寶貴經驗。

(9) 山羊

原來山羊是會吃紙的。家裡養的山羊把作業當做食物吃進肚裡，讓暫時跑去遊玩的我，回來找不到作業繼續寫，還得央求家人打電話跟老師先報備，並且再也不敢放任的將作業簿放在庭院裡。

(10) 削鉛筆機

日本製的貓熊削鉛筆機，是我的第一個禮物。第一個母親獎勵我考試表現佳的禮物，也是筆者童年最寶貝與珍藏的禮物。除此，原來對於 **made in japan** 在當時就已經有了好品質的認同感。

(11) 糞蟲

小時候，三合院的住家的最邊側是廁所。與其說是廁所，倒不如說是”糞所”來得貼切。一望眼滿滿的糞蟲，萬頭鑽動，除了有可怕感，竟然發覺原來可怕的眾多糞蟲也有著”數大便是美”的美感。

(12) 眼鏡

小三開始戴眼鏡，而丟掉眼鏡總是件噩夢。跟著兄弟姐妹去田野釣青蛙、捉蝴蝶，不自覺的遺落了我的紅色塑膠框眼鏡而遍尋不著，回家被家人罵到臭頭，哭到累的畫面，至今仍然清晰的留在腦海中。

(13) 兔娃娃

國中家政課所做第一個手工縫製的娃娃。兔娃娃的兩頰上偷偷刷了媽媽的粉色腮紅，在當時很受到老師與同學的稱讚。而這個娃娃，當時的確非常認真的完成它，除了自己喜歡手作東西外，也因為喜歡我們親切的家政老師。

(14) 雪團上楓葉

第一次到韓國旅行，也是第一次看到美麗的雪景。漫步在剛下完大雪還未遭到大批遊客踩踏的雪嶽山美麗雪景裡，就像是進入了夢境一般，夢幻而美好。手掬一把雪，貼上地面撿拾的美麗枯黃楓葉，也記下那一刻美麗的感動。

(15) 茉莉花

「好一朵美麗的茉莉花，芬芳美麗滿枝椏，又香又白人人誇...」這是一首小時候大家耳熟能詳的歌曲，家家戶戶的庭院裡也都有栽種這種小巧可愛，開起來卻又芬芳的小白花，有小白花的午後，就會讓我想起那些大太陽底下大家呼朋引伴一起遊玩的下午。

3. 朱瑾花，是鄉間很常見的植物，常樹立於鄉下的社區，也常被拿來當作平地

的防風林。它的花萼裡有一個黃色小小尖尖的部份，是小孩子扮家家酒常拿來當作尖鼻子的造型，而花瓣除了可以當頭飾更可以將它拆解一片一片的黏貼在臉上來遊戲。它帶給了在鄉村長大的我，非常多的回憶。

大自然化物，植物的生息，雖然沒有繁華鼓譟的氛圍，但卻蘊含了生命的奧妙與智慧，當然也帶來了歡愉的生氣與生命力。

（二）形式技法

1. 將自我臉孔的左側面作一仔細的描繪。刻意取眼睛平視側前方的角度，以代表著筆者是以一種旁觀與平靜的心情去面對存留在心中的各個記憶。運用黑白的色彩，來表現一種過往與已逝去的情景，就如同黑白照片給人懷舊的情感一般。另外，左側顏面表現方面，則利用黑白小方格堆疊的表現手法來進行繪製，再次強調著每個人生命的形成，皆是由生活中大大小小各種人、事、物所交織與堆積而成。

2. 以方格分割畫面，來表現記憶裡「記憶格」的意象。每個記憶就是生命中的一個故事，而這些故事就是堆積精彩生命的推手，也藉以展現每個人擁有不同生命際遇的自我。而部分方格裡，沒有繪製任何記憶的物件而是以一種色塊的表現，希望藉由色彩的感受氛圍，為營造記憶消退、遺忘、或想要隱藏的部份。也為刻意考量整個畫面構圖上的繁與簡相互搭配的美感。另外，在色彩安排部份，利用豐富的色彩表現即使記憶是過往的事件，但它仍然具有其精采、亮麗並深刻存於內心的樣貌。

3. 將畫有左側臉的方格、各個記憶物件方格與有朱槿花方格，利用互相拼接的方式做組合的畫面安排，並考慮彼此之間的相互位置。且運用尺寸大小不同的方格來作編排組合，以表現生命與記憶互為相輔相成且密不可分的共生情況。

圖 4-1-1 歐宣廷，《故事記憶 · 記憶故事》，油畫，91×116 cm，2011

二、《容顏》作品說明

年代：2011

媒材：畫布、油彩

尺寸：91×116 cm

人的容貌隨著歲月變化，因此我們總可以清楚的在臉上可以看到歲月痕跡。雖然這是人生理老化的自然現象，卻也證明了時間不停流逝的現實狀況。沒有什麼可以阻止與暫停時間的流逝，時間的腳步總是促始我們不停的往前走，在生命中所遇到的不論是人或事或物，眨眼的瞬間都將成爲了永恆，無可倒流。而在古今也總有許多以花來比喻女子樣貌的種種相關形容語句，例如：「人比花嬌」、「如花似玉」、「花容月貌」、「閉月羞花」、「面如桃花」……等等。花朵嬌美的姿態與形象，總是被拿來與女子美好的青春時光作一形容、對照與比較。因爲花朵綻放的生命雖然美麗，卻也非常的短暫，就如同人的青春與生命一般，既美好且短暫。

（一）主題內容

1. 自我正面的臉孔

面容是最容易辨識一個人的部份，透過大腦中的特殊區域，我們能夠擁有辨識臉孔的能力。除了辨識的功能外，也能透過面容的反應來表達情緒，或者藉由解讀他人的面容反應，進而達到感知他人的情緒。因此，當你看到在臉上出現笑容的人，便可以知道這是一個高興的人，他正擁有愉快的心情，而皺著眉抿著嘴則是一種傳達感到不滿或者憤怒的表情，他可能正處於生氣或者對事情感到疑惑的狀態，透過這些臉部的表情與反應得以傳達我們的想法與情感。所以將臉部最容易辨識面容的正面角度作爲此作品之創作畫面的主體，用以平和面帶微笑的面容表情來表示，面對自我生命的歷程不論是悲或喜，皆須以一種平靜、喜悅的心

情去面對。

2. 花卉

那些生命記憶裡曾經出現或與之互有相關情感的花卉。將各種花卉轉化成爲代表記憶情感事件裡的物件，藉以傳達每個不同層面的自我情感也達到移情的作用。且一朵朵的花卉，從含苞初始、絢麗盛開、到凋零結束，就如同小型的生命劇場，既燦爛也短暫，因此筆者以各種花卉入畫作爲以結合物象與情感的聯想。

(1) 玫瑰

玫瑰，雖然是一種多刺的植物，但它具有不同的色彩及花型且香味宜人，所以是情人們的最愛，因此也常被拿來代表愛情與熱情。小時候住家的花園裡與圍牆旁，種植許多不同種類的玫瑰與薔薇，這些全都是喜愛植栽的父親所用心種植與照顧的，每棵都長得健康飽滿，且能開出碩大的花朵，除了美麗之外還頗令人驚艷，因此常有路人佇足欣賞，甚至想要偷偷摘回獨自擁有。而筆者對於玫瑰花的認識與腦海中的印象，是從父親的花園開始的，它含苞的嬌羞與綻放的美麗與是讓人很難忘懷的，而它柔軟的花瓣與芬芳的香味，也是事隔多年依然停留在筆者味覺與觸覺的記憶角落裡的。

(2) 百合花

百合花，它的花形很像喇叭，葉子像竹葉，而花朵的部份則是由數片花瓣相合而成，所以被稱作爲「百合」，且因爲百合二字含有「百事如意」、「百年好合」的意思，常被大家作爲裝飾或送人的禮物，也是婚禮上常見的吉祥花卉。筆者也曾在求學過程中，以它做爲創作的題材以百幅百合花圖作品表現「百合」之意，來進行一場百日後埋葬一段情感的儀式。另外，百合花也是家中祭祀祖先時會特意準備的花卉，長輩總說以花供養神明與祖先是給予它們的一種最高崇敬方式，

所以從小到大在神明桌的案頭，除了可以見到母親的身影外也總能見到百合花清新的倩影，似乎藉由它濃郁的花香，能夠將我們對生活的期許與願望傳達給天上的天神，也給了未來生活一種寄託。

(3) 水仙

因為水仙在春節期間開放，有象徵來年好運之意，所以是一種很受歡迎的年花。因此也是家中年節列入採買的花卉之一，且它的花型獨特，裂成六片的花瓣中有黃色副冠，彷彿像一顆閃耀的星星，小小的一盆水仙，開花時有一股清新宜人的氣味，能讓整個廳室充滿香氣，也增添許多溫馨的生活氣氛。

(4) 風信子

第一次見到風信子時，是在與家人逛公路花園時無意間的發現，當時覺得它的樣子實在非常奇特，整個花株是由於許多小巧可愛的花朵所組合而成，一根細直的花莖還能撐起那些由小花朵所形成的長型花團，且正在開花的風信子還會散發出一種獨特的香氣，於是在小小的心靈產生許多的驚奇感。爾後，在求學過程中，也曾在一次校內繪本創作課程，為此創作出一本以風信子為主題的繪本，「小傑的風信子」裡面角色小傑與其風信子所發生的事件，所隱射的便是筆者當時驚奇發現風信子與親手種植風信子並觀看其成長至凋謝回歸球莖的整個過程的故事。因此，對於風信子一直保有其特殊的情感。

(5) 三色堇

三色堇又被稱作名蝴蝶花、人臉花，它的顏色鮮豔且花型特殊，是一種小巧卻又醒目的花。也是筆者很喜愛的花種之一，因為它的顏色飽和且花朵上頭總有二到三種鮮豔的顏色巧妙的組合，樣子就像是一個精巧的小精靈。所以，也曾以此作為繪畫創作表現的題材，更在查詢相關資料時，以查得它的學名「pansy」，

當作爲申請現代通信媒體電子信箱的帳號，於是便這樣開始展開與三色堇的不解之緣。除此，透過觀察三色堇的經驗，也促使筆者發覺草花之美並驚嘆造物者對大自然植物之巧妙與有趣的安排。

(6) 繡球花

繡球花又稱它爲紫陽花，在植物園區與媒體資訊上看到的繡球花，總是洋溢輕柔與優雅，然而留在筆者心裡面最難忘的繡球花身影，不僅是現實生活中所見到它原先就迷人的身影，更是那一段所經歷爲期一個多月醞釀的水墨創作所留下一朵朵蘊涵多變墨色裡的繡球花。透過在那樣一次長時間與繡球花近距離的接觸與觀察，除了讓筆者更深入了解繡球花的花型結構，也讓筆者體會出一花一世界的道理。發現植物所蘊含許多的美麗與獨特之處，常出乎於我們所認知與想像的。

(7) 波斯菊

因爲波斯菊在花謝後可以當作綠肥增進土壤肥沃度，所以鄰近的稻田常會在休耕時灑下波斯菊的種子，任其花開與凋謝，因此在某些時節總有機會可以見到一畝畝美麗又壯觀的波斯菊花田，而這樣的景象也經常吸引經過的路人下車拍照與欣賞，形成一幅既溫馨又有趣的畫面。與家人也曾一次相約到花田，一同拍照、採花、收集種子渡過非常愉快的採花之旅。所以時常看到波斯菊搖曳生姿的畫面，總會憶起那一幕幕曾與家人同遊花田，在花田間與花共舞的景象，還有家人們一同相處，大家洋溢開心笑臉的那份幸福感。

(8) 野薑花

野薑花喜歡較陰涼且濕度較高地方，因此每逢與家人假日爬山時總會在山區溪水邊比較幽暗角落裡發現白色野薑花迷人的蹤影，雖然它所開放的花朵並不多，但總讓人無法不去注意它的存在，因爲它總是給人一種清新、脫俗的感覺。

而且它所散發的香味，既濃郁又清香，是一種能引領人沉浸在幽靜世界的香氣。現在住家旁的小庭院，也栽種了野薑花，每到開花季節，不用上山便能欣賞到它如白色蝴蝶般潔淨的身影，且它的花朵可以入菜，拿來煮湯或裹粉酥炸都非常美味，是一種很天然與可口的食材，筆者與家人們都非常的喜愛。

(9) 羊蹄甲

住家兩旁所種植的羊蹄甲，是筆者充滿許多回憶的地方。每當到了花開季節，淡雅的粉紅色花朵便會開滿整個樹梢，非常的美麗，除了能給人一種視覺上的享受外，聞著它所帶來的芬芳的香味也像是進行著一場嗅覺的饗宴，站在樹下片刻還可以欣賞到有如夢境般的花瓣雨，當它枝葉茂密時，綠蔭下更成為我們小孩子玩耍休憩與大人們乘涼消暑氣的好地方，是在筆者在腦海中留下許多情景與畫面的景物。當然也寄託了筆者許多對童年時期的情感。

(10) 鳶尾花

鳶尾花，一般又被稱為「愛莉絲」，那是一個很美麗的名字，也是筆者頗喜愛的花卉之一。雖然它不像某些花卉有鮮艷或甜美的色彩，但是它擁有花卉中比較少見的紫色色彩，加上它獨特的花朵造型，有一種很神秘高雅的氣質。梵谷也曾以鳶尾花為主題做過創作，是筆者所喜愛的藝術作品之一。

(二) 形式技法

1. 僅以黑白二種色彩作為正面臉部的主色，刻意營造出一種逝去與陳舊時光的感覺，並以極細膩的點描繪的手法來表現正面臉孔，且為與同「流逝」系列另二件作品《故事記憶•記憶故事》、《記憶之眼》在面容部份呈現的差異，特別運用不同肌理的表現方式。《容顏》此作品，在繪製上主要是以看起來一種像流沙質感的顆粒堆疊氛圍作為考量來表現，正是象徵不論是自我樣貌表象與記憶事件終

究隨著時間一點一滴的流逝，就如同隨風飄逝的流沙，是掌握不了也留不住的，唯有了解此生命意涵，活在當下並珍惜所有，才能為生命創造出更具意義的價值性。

2. 畫面上運用方格的編排與位置的組合，刻意將畫面區域主要劃分二個不同的空間區塊，方格的區域是作為繪製花卉的部份，另外方格以外視覺上於方格後方的區塊則是繪製正面臉孔的位置，而方格在位置安排上，主要是分布在整個畫面外圍，留下後方可辨認出面部五官部分作為考量原則，並多加考慮其方格在臉面部容上所出現與遮掩住面容的區域，以呈現出一種協調的組合畫面。

3. 方格內所繪製的花卉種類，主要是以與筆者生命記憶相關聯的花卉為主來做選擇，且以一種比較近觀的角度來構圖。不同花卉所放置的位置，也考量其色彩相互搭配與整個畫面構圖的協調性，另外也帶入「流逝」系列作品中其他兩件作品《故事記憶·記憶故事》與《記憶之眼》所運用過的部分色彩，利用色彩進行三幅作品視覺上的統合與連續。

4. 在作品畫面右邊三個方格，以類同於《記憶之眼》中羊蹄甲花朵之粉色為連續方格底色，上面繪製羊蹄甲花卉三個不同生命階段，是以考量延續《記憶之眼》作品中羊蹄甲花朵的色彩與花卉意象，並於《容顏》此作品中，作為強化生命過程意念的構思。

圖 4-1-2 歐宣廷，《容顏》，油畫，91x116 cm，2012

三、《記憶之眼》作品說明

年代：2011

媒材：畫布、油彩

尺寸：91×116 cm

生命因我們生活中所接觸人、事、物的不同而顯得更加不同與獨特。而這些接觸，皆是透過我們各個接收的器官與知覺有意識、無意識的被收納進來，經過複雜的生理與心理過程，形成為我們的思想與記憶。因此生命中深刻的記憶是透過許多不同的接收方式在心中所慢慢澱積形成的，當然生命也就因此更加的多變與豐富了起來。

（一）主題內容

1.自我右側面臉孔

容貌上，即使是雙胞胎的兄弟姐妹，也僅能擁有極相似的外表，但並不能達到完全相同的情況。因此每個人的外貌事實上是非常獨特的。且若更仔細觀察我們自身臉孔，左臉與右臉雖然是互相對襯，但事實上並非長得完全一樣，因此藉由描繪自我右側臉的樣貌，除了作為突顯自我的獨特性、表現性外，也考量與《故事記憶·記憶故事》作品中所描繪自身的左側面臉孔作一呼應與相對性。

2.眼睛

當我們看到別人微笑的表情，我們可以覺受到善意，面對從迎前走來的人，可以辨認出此人是否為熟識的面孔；而當處在伸手不見五指、漆黑的狀態，心中也會因為看不見而缺乏安全感的萌生恐懼。因此，眼睛是我們感知這個世界最直接的接收器，我們會因為看得見與看不見而有不同的感受與反應。且透過眼睛，

還能夠表達我們的情感及傳達我們的心意。因此，眼睛被稱為「靈魂之窗」。在此作品，擷取眼睛的形像代表生命記憶裡接收訊息的媒介，而眼睛裡的種種不同造形，表達收入眼底的種種訊息。透過收入各樣的訊息，與感知彼此之間相互作用與影響，慢慢的醞釀、發酵成每個完全獨特的生命與自我。因此收入眼底多元的訊息，相對的也造就了更多采多姿的個人生命記憶體。

3.羊蹄甲花朵

童年，三合院住屋的門口，左右各種了一棵羊蹄甲，每到開花季節，粉紅花瓣落英繽紛，且散發著淡淡芬芳的香味，這樣的景象與感受陪伴筆者渡過一段美好的童年時光。雖然羊蹄甲樹後來隨著三合院的住屋改建成為現代式樓房緣故，而被迫移除。但它那青翠綠葉隨風搖曳、淡粉花朵隨風飄落的美麗的影像，似乎沒有因為現實的情況而消逝，而以另一種存在的形式，繼續留存在心中記憶裡的那一處溫暖的角落。

（二）形式技法

1. 以細膩的手法，仔細繪製自我右側臉，儘可能保留筆者容貌上給人的識別度。且以黑白的色彩來呈現記憶的過往與懷舊。利用堆疊黑白小方格的方式來代表每一個人的形成，都是由生活之中的各種交織所累積形成的。另外，為求與同一系列作品《故事記憶·記憶故事》左側臉的表現上的區分，也刻意將所描繪之方格的分散程度做了調整，加以更突顯自我左側與右側臉孔之間的差異與獨特性。
2. 眼睛造型方格的描繪，仍然保留住眼睛一般給人造型之印象來表現，但主要內部的色彩與造型，脫離了原有的顏色與樣貌，以多樣的色彩呈現並加入了各種不同符號與圖樣，為表現生活中出收入眼底的各式多元的訊息，並期望能轉化原有表現型態的固有印象。而眼睛造型的橫豎方向做了部分些微的變化調整，則為求畫面上的變化性，以打破呆板的排列規格。

3. 在羊蹄甲花朵的描繪上，刻意將花朵做放大式的描繪表現，是希望藉以呈現一種如同童年當時那朵，放在手心中仔細觀察與貼近細聞的花朵一般，那樣的清晰與親近。雖然童年不再、羊蹄甲樹木也早已不在，但心中那幕留在記憶裡的影像與花香感受卻仍然悠悠的延續著。因此，藉由放大描繪的方式，來傳達這樣的感情表現。

4. 將描繪右側臉孔的區塊、眼睛方格區塊與畫有羊蹄甲花朵的區塊，作互相接連的拼合考量，主要是為表現收入記憶的種種人、事、物是與生命之間互為相輔相成且密不可分的。另外也為考量構圖上分割畫面上區塊與區塊之間比重問題。

圖 4-1-3 歐宣廷，《記憶之眼》，油畫，91×116 cm，2011

第二節 「寄念」系列

生命之中總有許多令人不捨、想念的部份，也許我們無法緊握住一些人、事、物，就像手中握著的沙一般，終究會慢慢一點一滴的流逝而消失不見，但我們卻可以把它收藏在我們的內心深處的各個角落。那裡可以是溫暖、可以是安靜的，因為這些地方是專屬我們自己的角落，不會有其他人的打擾和出現不同的意見，所以我們可以很安心的帶著我們的記憶到那裡歇腳。因此，生命之中，那些溫馨的甜、等待的急、重重的痛和淡淡的憂傷...等等，就這麼留存在我們內心深處的角落裡。跟著我們的思緒與記憶在生命的空氣中擺盪。

筆者認為，「寄念」的「寄」有寄託與傳達的意思，而「念」即是思念、想念的情感。因此，將對於自我內在情感裡的那些美好、痛苦與憂傷.....藉由創作的過程與結果將它表達出來，即是此系列最主要的意涵。另外，在筆者內心的寄念，也蘊涵有「悸念」、「紀念」與「祭念」之意。當生命出現令人的悸動的時刻內心會保留住當初那一份顫動的感受是「悸念」，無論是欣喜、艱辛或者悲泣，值得回憶與想起的，即是一種「紀念」的心情，然而面對一種沉重的情感，則必須學習以「祭念」的方式去自處與放下。

因此「寄念」系列的作品，主要表達的不僅是一直存放在筆者心中的記憶事件與物件，更是每個不同階段內在語言與訴說心靈情感下的產物。作品主要有《旅行》、《泛黃》、《菊花進行曲》等。

表 4-2 「寄念」系列作品目錄表

系列	「寄念」系列		
名稱	旅行	泛黃	菊花進行曲
媒材	油畫	油畫	油畫
尺寸	91×116 cm×3	45×53 cm×9	72×90 cm×4
年代	2011	2011	2012
作品圖錄			

一、《旅行》作品說明

年代：2011

媒材：畫布、油彩

尺寸：91×116 cm ×3

生命的多變，常是令人無法預料與掌嚮的。儘管如此，生命仍然是那麼令人期待與嚮往的，因為生命就像一場旅程，我們是誰？會在哪裡？遇到怎麼樣的人？有怎樣的際遇？都是蘊含著許多的神秘與未知，就如同來到一個充滿各樣新奇事物的國度裡，進行一場沒有演示與排練過程的旅行，而你將在這場旅程裡不斷的摸索與學習，當然也能藉由這場旅行去感受旅途中種種的情感歷程。在這場人生的旅程中，留在記憶裡的，不論是美好、憤怒或者悲傷……這一切，也都是我們生命旅程裡，所擁有最獨一無二的紀念品，而這些紀念品也即是生命歷程的最佳代言。

（一）主題內容

1. 生命記憶裡的事件與物件

那些存留在心中的種種，常是促使我們回溯過往，勾起回憶的觸點，藉由這些觸點，我們能發掘存在於自我內在情緒的各種情感。因為在透過回憶的過程，才會猛然發現，生命裡曾有過這麼多的人事物一同交會，留下獨有的交集。人是生命的旅者，每個自我生命裡所經歷的過程就是一段旅程。而不管是藉由物件喚起留在記憶角落裡的事件，或者是將對於事件情感投注在記憶物件上，都是一種探求內在情感與情感抒發的一種方式。

(1) 獅頭

獅頭是節慶中傳統民俗技藝舞獅表演裡主要使用的工具。對筆者而言，除這一般認知上的意義外，它更是最初記憶的開端與延續。二歲時的記憶，獅頭是一個綠皮膚有著血盆大口與尖利獠牙，被鄰家大哥哥拿來嚇人的物品。爾後在教職甄試過程中，因緣際會在試教項目中以製作獅頭作為教學演示。擔任教職期間，更擔任學校四健會講師指導學生製作環保獅頭。在生命的幾個不同階段，很巧合的都與獅頭有著特別的關聯。因此每當看到獅頭時，也總會產生許多與記憶事件裡相關畫面的聯想與感受。對於獅頭，已經不僅僅是一個傳統技藝的道具物品，還具有更多層面情感的意涵。所以「獅頭」的造型形象，成為第一個記憶的物件，也被第一個置入《旅行》此作品之中。

(2) 石灰牆、壁虎、大水螞蟻

小時候，三合院住屋的牆壁，是利用竹片加上水泥與石灰所混合的混凝土所砌成的，牆壁上總有許多壁虎此起彼落咯咯咯的叫，每到下雨天，屋裡更是飛滿大大小小的大水螞蟻，我們幾個小孩子，總是樂得追趕捕捉滿室有趣的大水螞蟻，也不會去多想當時住家的環境是否簡陋與不便。隨著年齡的增長，事物的變遷，很多童年的景物已不再復見，然而曾經住在簡陋的石灰牆竹筒屋裡、總是不分日夜咯咯叫的壁虎，和雨天跟滿屋子的大水螞蟻相為伍的畫面，這些似乎是給了童年時光很特別的註腳。

(3) 階梯

國中求學階段，所就讀的校園裡，有一處階梯，筆者心裡管它叫「傷心階梯」。因為在這處階梯，曾經有過一段令筆者悲傷的記憶。時間發生在仍是入學新生的某個早晨，一個因通車誤點遲到的菜鳥新生，在害怕受到責罵倉惶的在階梯上摔倒並遭受到恰巧迎面而來導師的怒目而視與叱責的事件。雖然那座階梯後來因校

舍規劃改建而移除，但當時內心惶恐與自尊心受挫的感受，並沒有因為畢業離開、階梯移除而消逝。在筆者心中的那座傷心的階梯，似乎以另一種型態的方式，仍然堅固的留在心裡的傷心角落。

（4）麗莎公主

這曾經是一個時期，每個學校家政課都會上課手作縫製的新娘娃娃。娃娃的臉孔非常的精緻典雅，所穿的服裝樣式大多是歐洲宮廷的華麗造型，美麗的帽飾，有些款式還有手拿陽傘與包包的配件。娃娃的製作細節非常多，必須由內而外，先將內部澎裙，以細鐵絲一圈一圈的縫製，確定它的澎度才能再繼續往外縫製禮服外部與上面的裝飾。筆者的麗莎公主是粉色的，是當時家政老師所給予的禮物，除了因老師與筆者父親熟識緣故，也為鼓勵我上家政課時的認真，但或許是因為太過求好心切，筆者對於縫製時的每一項的過程都太過小心翼翼，而延誤了完成的時間，最後甚至沒有完成，堆放在家中某個角落，遺失不見。雖然事後家政老師並沒有太過的苛責，但當時老師所期待的心意與失望的表情，讓筆者至今仍深深的感到無比的愧疚。希望有一天能有機會將之前所失落的麗莎娃娃再度找回。而這件事在筆者的心裡，似乎也印證了「越是在乎，越容易放不開」這個道理。

（5）稻草堆與狗

每到了秋收的時節，鄉下的田間與住屋旁，總是可以看到一堆堆由乾的稻草所堆成的稻草堆，像是一棟棟的稻草屋。這些稻草堆，有許多用途，除了能夠拿來燒和綁東西，還能覆蓋在灑有種子或種有菜苗的田埂上幫助蔬菜成長，且其圍繞堆疊成尖頂的方式，即雨天淋過雨，從旁邊所抽出的稻草梗，仍然可以保持它的乾燥。這樣的處處有稻草堆的景象，是鄉下才獨有的景象。除此，在鄉下的家裡還曾飼養過一隻狗，名字叫做「小白」，牠非常的聰明具有有靈性，常能聽懂

我們對牠的示意，在遠處對呼喊牠，總會興奮的搖著尾巴跑過來，非常乖巧。「小黑」是牠的兒子，活潑好動，但卻在一次跟著家人外出的摩托車卻走丟了，另一隻剛出生不久尚未取名的可愛幼犬，則被不幸被當時疾駛而來的菜販當場輾斃，只留下一攤血水。這些接連發生的事，除了我們錯愕難過外，「小白」更是顯露出落寞的樣子，兩天不見，竟然就在家旁的稻草堆找到牠已冰冷的屍體。我想，小白是太思念家人鬱悶而終的。動物跟人一樣似乎也有其深刻情感的一面。而筆者也永遠懷念牠們所陪伴過的那些日子。

(6) 蝸牛

蝸牛是一種軟體動物門腹足綱的小動物，總是慢慢的爬行，所以常被用來象徵緩慢的意思。蝸牛也是鴨子很喜歡吃的食物，小時候奶奶常會到田間與草叢裡抓許多的蝸牛，將牠們的殼一一打破，再丟去餵那些張著口嗷嗷待哺的鴨子們，然後這些鴨子就會嘎嘎嘎互相搶食的大快朵頤一番。長大後，想要看到這些蝸牛的蹤跡，似乎還要用心仔細的尋找才能看得到，似乎隨著時代的進步，那些以前常見到的小動物越來越難尋覓了，這樣的情形不禁讓人對大自然的變遷感到憂心也總思念起之前與那些小動物做接觸的時光，青蛙、蝴蝶、天牛...這些都是很有趣的小動物。

(7) 鯛魚

一般的淡水魚，顏色並不會太過鮮豔醒目。第一次看到令人驚艷的淡水魚，是在一間餐廳裡。餐廳的老闆利用透明堅固的壓克力板，自製明亮且特別的水族箱，裡面飼養了許多的鮮豔、活潑的鯛魚科魚類，還放了美麗的白色珊瑚與翠綠的水草和白砂做裝飾，看起來相當的漂亮、吸引人的目光。也讓筆者感到無比的驚喜，便不斷的向老闆詢問與討教，或許老闆被我的極高昂的興致所打動，後來就以很低廉的價錢，讓我將那些美麗的魚連同水族箱帶回去飼養。但也或許

因為新手上路經驗不足，這些魚卻不知為何一一死去，爲了救活僅剩的魚，甚至還帶著牠們到水族館求醫。雖然最後這些魚小命還是不保，但在養魚的過程中仍然學到了很寶貴的經驗。也藉此發現自己對魚的喜好。之後雖然有過有許多養魚的機會，但對於那一窩清澈明亮的魚，還是留存在心中最美麗的。

(8) 潛水

浮潛與潛水非常的不同，前者僅能藉漂浮由海面上往下欣賞海底魚類與景物，潛水卻能進到海底與海中生物進行更近距離的接觸。第一次背著重達 2 公斤氧氣瓶潛入水底，是在一次前往關島的旅遊。在拖著重重的氧氣瓶下水前，非常的辛苦，但進到海裡後，才發覺一切的辛勞是值得的，因爲那一隻隻美麗、優游的魚就自在的穿梭在身旁，還有那一大片各樣造形特殊、顏色鮮豔的珊瑚礁，相當美麗。在那當下，雖然戴著氧氣罩無法說話，但卻體會到「此時無聲勝有聲」這句話，可以如此沉靜的觀察與感受海底下美好的景緻，正是一件非常幸福的事。

(9) 吉他

高中時，參加了學校三大音樂社團之一的吉他社。吉他社裡總有許多厲害的學長姐和團員，除了會自彈自唱還會作詞作曲，三不五時還會來個即席演出。雖然自己並不在高手之列，也覺得練吉他是一件苦差事，因爲按弦練習常讓手指痛到不行並且長出硬硬的繭，但看著別人深情的演唱，且能與社團團員相處同樂，所以仍然覺得那是一件令人開心的事。或許現在彈奏的指法與技巧已經忘得差不多，所擁有的吉他上也早已覆蓋一層厚厚的灰塵，但曾經努力練習的過程、爲發表而熬夜佈置的情景、表演時的緊張氣氛……，至今還是很令人懷念的，也很自豪自己曾經是裡面的一員。

(10) 超人與吹風機

超人是一個朋友的稱號。為何有此稱號，印象中應該是他的朋友對於他總有過於常人表現所給他的代稱吧！超人也是一個特別的人，一個令人又愛又恨的人。愛呢？因為他總是靜靜的、靜靜的在你的身旁，不管發生什麼事；恨呢？因為他太過安靜了，總是無法及時說出表達出他對別人的好，而讓人總是漠視他的好，甚至認為那是理所當然。然而，這些都已經是很久很久以前的事了。吹風機是超人在事隔多年後所送的禮物，一個務實到令人為之一笑的禮物。

(11) 大象布偶吊飾

這是一次台北木柵動物園之旅，一個在園區裡所購買的紀念品，也是一個自己在紀念品販賣車上東挑西選所選中的禮物，除了造型可愛，往肚子用力一壓，還會發出模擬真實大象叫聲的聲音。雖然剛開始對於它所發出的聲音感到有點畏懼，但久了發覺這其實也是它所特別之處。既然是旅遊紀念品，也就是為了紀念那一趟旅程所留下的物品，而這個會發出特殊叫聲的大象布偶吊飾，的確也在事隔多年後，稱職的扮演了這樣的一個角色。

(12) 洋裝

穿長裙洋裝總給人比較淑女與莊重的感覺。因此每次有出演機會，總會特地尋覓適合上台的洋裝。畫面中的兩件洋裝，都是曾經在上台表演時所穿過的服裝，灰色洋裝是第一次參加吉他演唱比賽時所穿著的，而米色洋裝則是一次吉他發表會當時的打扮，也因為當初的特殊用途，所以這兩件洋裝至今仍然被放置在衣櫃裡並且保留良好，當作收藏品，而當時表演時種種經歷也就跟隨著它們這麼被一一保留下來了。

（13）花卉植物與天竺鼠

花一直是筆者很喜歡的植物。除了它的造型多變、顏色動人，是美的象徵以外，它更能給人一種清新、動人的感受。因此，每當看到滿園的花，總會有一股感動油然而生。而這裡的花卉主要是象徵父親所打造在三合院住家旁的花園，在這個花園裡有父親栽種的許多種類的花卉與植物，我們唯一的寵物天竺鼠也被放在此花園來飼養，除了讓牠可以自在的遊玩之外，也成了我們尋找、追逐的對象。因此，這個花園曾經是我們小時候玩耍的秘密基地和擁有許多歡笑的地方。

（14）樹枝

現在的人已不再是拿著樹幹與樹枝來生火取暖與煮食，但路旁的樹枝總是還有它其他的價值。高三畢業展創作時，為完成以樹枝當作框的構思，便到行道樹多的空地撿拾被鋸下丟棄路旁的樹枝，不巧被當時學校的老師看到，隔天便被老師取了一個「現代樵夫」的稱號。雖然當時對這個稱號有點啼笑皆非，但每當無意間看到櫃子裡所收納當初那些以樹枝作框的作品，總會想起老師好玩帶點調侃說出「現代樵夫」的樣子和自己獨自一人抱著一大把樹枝在路上行走的畫面。這或許也算是另一種不畏別人眼光的勇敢作風吧！

（15）低頭蹲下的人

國中時期，對筆者來說是一段頭上罩著黑色烏雲的時期。也許是學業不如預期表現的失落感，加上適應上出現了很大的問題，因此讓筆者在這時期，除了失去自信心，也越來越畏縮在自己的世界裡。這個世界是一個封閉的世界，裡面只有自憐自艾與退縮消極的自己。而這樣悲觀的感覺，一直等到筆者離開了那個環境以後才慢慢改善。

(16) 窗簾、大鐵盆、紅色尿桶與房間景象

小時候很長一段時間，都是一家人擠在一張大眠床上一起睡覺的。大棉床的床架上掛著花花的窗簾布，床底下總是放置了大鐵盆和紅色的尿桶。大鐵盆是拿來洗澡用的，而尿桶則是晚上臨時的方便桶。曾經在這個房間的角落還掛有綁上紅線的剪刀、寫有朱色墨字的鏡子與符咒紙，是當時大人為保佑房間平安而請教高人所掛上的，但筆者卻常因此而不敢起身上廁所而痛苦與害怕交集的忍耐著，因此對筆者而言，是一段恐怖的記憶。常心想：不是為了安定心神而放置的物品，怎成了心靈上不安的源頭？

(17) 紙鶴

鶴又稱為「一品鳥」，是一種常被拿來與仙人相比喻的鳥類，一般還以牠作為象徵長壽的吉祥物，是一種很特別的鳥類。用紙所摺成鶴的造形，也是筆者感到特別的造形，但對它擁有另一種情感連結，則是因為一位學長所曾說過的話。他說：「他就像是一隻紙鶴，想要飛卻無法飛……。」他的腳有殘疾，所以走起路來總是一跛一跛的。雖然這似乎只是一句簡單與不經意的話，但是聽起來還是頗令人傷感。似乎即使你擁有了許多別人稱羨的才華與能力，但還是對於自己無法改變使力的部份感到無奈與嚮往。所以看到紙鶴也總會讓我想起那位學長，並激起要更珍惜自己所擁有並幸福的渡過每一天的思緒。

(18) 藍色大熊與粉紅小熊

藍色，是一隻大的泰迪熊，而粉紅色則是一隻小的毛巾熊。這兩隻熊，都曾經陪伴筆者渡過一段很漫長的時光，當然現在依然存在，只是因為已太過資深而進入被收納的退休狀態。藍色熊，它淡淡柔柔的，曾經陪伴筆者渡過了一段求學時既艱辛又孤單的時光；而粉紅色熊就如同它的顏色一般，甜美可愛，加上它的表情逗趣還有手長腳長一副瘦弱的造型，常被家人拿來當作玩笑的話題，也為生

活增添了不少趣事，且當時是過著一段較無憂慮的時光。

(19) 貝殼

貝殼，總是非常討人歡，它也似乎是每個第一次到海邊遊玩的人都會想撿拾帶回做紀念的東西。也許因為它是來自那身不可測、無法輕易進入的大海裡。第一次到海邊撿到完好無缺，像手掌一般大小的貝殼，真的非常的令人興奮。在關島某個海域的海邊，有著許許多多的白色貝殼，這些白色的貝殼散發著白白的光芒一般，閃耀且奪目，就像是鑲在那一大片蔚藍的海洋的白色珍珠。旅行回來後，便將那些撿拾來的白色大貝殼，寫上心裡的話為自己也為別人製造了一項特別的回憶。

(20) 馬鞍藤

馬鞍藤是一種海濱植物，在海邊很容易看見它的蹤影。在東部唸書的那幾年，常往海邊跑，海的遼闊常讓人有放鬆的感覺，也發現在沙灘旁總可見到這種蔓延沙灘且不畏炎熱的綠色植物的蹤跡，因此對於它獨特像馬鞍的葉片造型與厚厚的質感和堅韌的生命力留下很深的印象。曾將它當作為創作表現的題材，除了將它特殊的樣貌留下來，也將對那一片海的記憶一併留下。

(21) 魚型燈籠

參加最過為期最長的研習是由宜蘭傳藝中心所辦理花燈製作的研習。那是一場為期十天的學習課程，課程除了認識各種花燈以外，還從基本骨架開始教授，是非常扎實且強調實作的學習課程。我們的組別所做的主題是「母雞孵小雞」，是組員們七嘴八舌所討論出來的結果，也是大家同心齊力一起不眠不休所共同完成的創意作品，在花燈完成後通上電源後與大家一同驚呼與欣賞的時候，也是我最感動的一刻。而這個畫面上的魚型燈籠則是利用當時所剩餘的材料所製成的，

當然也成了筆者懷念當時情景的一個連結的物件。

(22) 汽車與木棉花絮

當實習菜鳥教師的那一年，因為實習學校與家的路程較遠且無法跟家人同時進出，便有了一輛代步車。而這輛新車在開不到一個月的時間，卻因有事必須搶趕午休時間離開學校之際，不慎撞上校園裡二棵高大且正值棉絮待放的木棉樹，而這一撞擊，不僅造成新車尾部一個凹洞外，更讓被撞擊木棉樹的棉絮全都蹦落，就如同大雪紛飛落下一般的壯觀，驅車離開時，地上的棉絮更自然圍成了車子的外型，非常的有趣。當時驚嘆的心情也暫時舒緩了撞到障礙物的恐慌，留下令人難忘的時刻。

(23) 黃色腳踏車

騎腳踏車上學是許多人學生時期所擁有的經驗。而我的腳踏車車身原先是黑色的，後來因為開學沒多久的一場突如其來令人驚魂的車禍事件，而改換成顏色鮮明的銘黃色，是那種在馬路隨處可見黃色計程車的顏色。因為發生了一場車禍，當時不僅將黑色腳踏整個車身撞得扭曲變形，人也被它撞得彈飛出去摔落在路旁，所幸最後車毀了而人僅有皮肉之傷，但卻也飽受了一場驚嚇之苦。因此，就在家人的強烈的堅持下，最後我的腳踏車從最暗的黑色變成最亮的黃色。後來發現，全校沒人跟我黃色腳踏車顏色一樣。

(24) 芭蕾舞團

喬治亞國家芭蕾舞團是一個很特別的舞團，由享譽國際盛名的妮娜·安娜尼亞舒微莉(Nina Ananiashvili)擔任藝術總監，她是一位非常傳奇的人物，她所帶領的舞團擁有國際級的演出水準。2011年3月9日喬治亞芭蕾舞團竟受邀到雲林表演，這是一次欣賞國際級的表演不需到到都市的難得機會，因此買了前排最

昂貴的票，加上也很幸運的被安排到一個中間很好的位置，得以欣賞到一場非常專業與非常令人感動的演出。也是第一次能與表演者情感融入與感受到表演所展現的震撼力。

（二）形式技法

1. 利用方格分割畫面，以每個物件來代表那些曾經出現在生命裡的記憶事件。且多加考量每個物件與物件在畫面上所擺放安排的位置與關連性，藉以打破方格構圖給人呆板性的感覺。另外，為表現生命旅程的時間性與延續性，此幅作品特別運用三張五十號畫互相相拼合的表現方式，因此畫布與畫布之間的協調性與連續性也同時在創作構思時一併被列入考量。
2. 在思維上則將記憶事件轉化成為「櫃」與「窗」的概念。就如同生命裡與自己所交會的人、事、物的各種經歷與感受，最終都將會被置入我們記憶的櫃子裡，並收納在我們內心的角落；也如同從窗內到窗外，從外在物件透視到內在的情感一種呈現，不論它是清楚或模糊、深刻或平淡。
3. 在表現上去考量每個置入物件本質上所代表的意涵，並藉由記憶物件裡的情感去轉化它既有的形象。透過一種非寫實摹寫較具有故事情節畫面的表現方式，以作為展現此作品之創作獨特性與生命多變的趣味感的規劃。色彩上也盡量運用較為含蓄的顏色，並達成色調的統調。

圖 4-2-1 歐宣廷，《旅行》，油畫，91×116 cm×3，2011

二、《泛黃》作品說明

年代：2011

媒材：畫布、油彩

尺寸：45×53 cm×9

老舊的照片往往具有時代意涵與保留生命影像的功能，總能勾引出人們懷舊的情懷。而我們常透過緬懷這些過往，讓心中那份悸動的心情得到紓解，老照片也就成爲一種抒發思念情感的一個管道。當我們越過過往時光與現實世界的交界，鎖在記憶裡對於那一段純真年代的影像與情感就這樣被一一宣洩出來。所以「泛黃」是那一张张塵封已久隨著時間流逝而褪色變黃的照片，「泛黃」也是那一幕幕在腦海中既清楚又模糊回想起來會令人動容的記憶，當然「泛黃」更是那些存在心中記憶角落裡，最初也最真切的情感。

（一）主題內容

1.鮮黃色花朵的色彩意象

住家外有一棵高大的黃鐘花，花開時總是團錦簇，滿滿鮮黃色的花，遠遠就可以見到他耀眼的模樣，非常的醒目。望著這樣令人驚嘆的景象，常會觸動筆者內心感動的角落，除了是接受鮮豔色彩刺激下的感覺反應外，這樣的觸動的感受，似乎也與記憶中許多的感動時刻是相同的。因此，取自花鐘花的色彩意象，將它轉化成爲內在心靈情感的代表。

2.小時候自己與家人的影像

照片是將影像保留下來最直接與方便的一種方式，透過照片很多精采與珍貴的畫面皆能被保留下來，所以我們可以依尋照片去追憶過往的時光，而那些與自己

共譜記憶的人物與情節就這樣一一浮現。

(1) 全家人的合照

這是一張僅有的小時候全家福合照。當時我與大弟分別依偎在父親的兩旁而母親則抱著還在吃著奶嘴的小弟與父親並肩站在一起。小時候，大弟很喜歡吃蘋果，照片裡的他，常常不是手抱一顆蘋果，就是拿著蘋果大口咬，是一個靦腆又帥氣的孩子；小弟則喜歡吃奶嘴，吃得嘴唇變得又厚又翹，直到有一次爬樹，奶嘴掉到樹下遺失不見，才戒掉這個吃奶嘴的習慣。而我的父親是一個情感比較內斂嚴肅的人，與母親樂觀開朗的性情剛好是互相互補的個性，雖然他們在生活相處上也會有許多磨擦與意見不同，但仍然認真生活且相互扶持一直到年老。這也是我最喜歡的一張合照，每次看著照片我總有股莫名的感動，很感謝他們一直以來的陪伴，如果說生命是一趟漫長又短暫的旅程，有他們的陪伴，擁有了許多溫暖與溫馨的時光，是一種幸福的感動。

(2) 玩遊戲

「老鷹捉小雞」是一種小時候常玩的遊戲，玩法很簡單，不需要任何的工具，其中要有一人當母雞一人當老鷹，而其餘的人則只要躲在母雞背後當被保護的小雞，老鷹是負責將小雞捉走的角色，可以使用與母雞對抗或突襲的方式捉走小雞，在遊戲中不慎被捉的人，就是淪為下一個當老鷹的人。影像中的我就是那個當老鷹的人，正在奮力的與扮演母雞的堂姐對抗，堂姊後面保護的即是堂弟、堂妹與大弟這一串的小雞。小時候，當伯父一家還與我們一起同住時，家裡一共有六個小孩子，非常的熱鬧，我們總是一起遊戲一起玩耍，嘰嘰喳喳的度過許多歡笑與遊戲的時光。這段家裡人口眾多的時間，雖然非常短暫，但卻也是生命中一段無憂無慮的時光。

(3) 母親與我

我是母親的第一個孩子，所以母親是第一個陪伴我的人。對於一些很小的時候所發生的事情，也都是從母親那裡所得知的。母親說，小時候我是一個很黏人的孩子，常像一隻無尾熊喜歡抱著她的腿，怎麼甩也甩不開，在地上看到小蛇總是等小蛇已經溜掉了才開始大叫，既愛哭也喜歡笑，帶著我上電影院還曾經電影還沒開演，就因為已經滿褲子大便，迫使他們還沒看到電影就得離開，.....有種種許多令人好笑又好氣的事情發生。而這些與母親在一起的照片，除了讓我可以看到母親年輕時的樣貌還能夠有機會與當時還是小嬰孩的自己面對面，雖然對於照片中的自己很陌生，然而卻也油然而升起一股莫名的親切感，是一種很特別與複雜的感覺。常在想如果當時沒有相機，沒有留下這些照片，似乎也就沒有任何機會能與嬰孩時的自己做面對面的接觸，當然也就失去能對自己與家人更加了解的機會。因此，這些照片中的影像對我而言格外的珍貴，它就像是生命開始的源頭，當然也是成長過程中最真實的紀錄。

(4) 短髮的自己

很小的時候母親總會為我們修剪頭髮。坐在庭院，脖子上圍著報紙，一臉不悅，似乎是我與弟弟們都曾有過的經驗，大一點的時候母親還會帶我上理髮廳剪燙髮，就如同女兒像是媽媽的芭比娃娃一樣，所以印象中的自己，小時候的髮型有過許多的變化，有長到過腰的長髮、綁著超細的辮子、超短的男生頭，還有像市場賣菜或豬肉攤大嬸常會作的大捲髮造型.....。這些不同時期而有的不同樣貌的樣子也曾經拍過照片留做紀念，但卻也在成長過程中因為一些無可抗拒的因素，大部分都已經遺失不見了，手邊僅留下一些當時剪著這樣短短男生頭的照片，因此這張短髮穿著粉色夾克看著前方大吸一口氣的照片，也就成了連結與回想那些逝去時間與消失影像的最佳的線索。

（5）愛擺姿勢的自己

小時候雖然害羞內向，但在家人面前總可以表現出自己活潑開朗的一面，因此每當家人對著我們拍照時，總是會有很歡樂與開心的樣子，也覺得被拍照是一件很好玩有趣的事，印象中這張照片是小叔叔幫我拍的，對於照片裡的我所穿的那件洋裝至今仍然有深刻的印象，因為那是一件我當時很喜歡也經常穿的格子洋裝，它格子的地方顏色很特別，之後再沒有看過那樣的顏色線條與組合。除了這張照片，小叔叔還幫我們拍了許多張照片，有個人照也有跟其他人的合照，照片裡的我們看起來是那樣羞澀不造作，擁有最自然與天真的一面。因此，每當看到這些當時所留下的影像總會有許多感觸浮現，似乎不管經過了多少時間與經歷的洗禮，讓我們的思緒變得既複雜又多慮，但我們也都曾有過那最樣最單純與善良的心靈。

（6）站在屋前的自己

這是一張有著特別舉動的照片，照片裡的我，站在正在施工的屋前，雙手的手指頭彎曲擺著不同姿勢。母親說這個時期的我，不知為何，手指頭常喜歡擺出各式的蓮花指，生氣起來也總喜歡抓自己的頭髮，所以頭髮被拔落不少，當時頭頂上還因此出現稀疏的區域。若不是看著照片中小女孩也擁有與筆者相同雙腳站立時會呈現特有的弧度，再加上母親轉述，否則實在無法相信。彎手指頭與拔頭髮的行為，也許是模仿而來，也或許是一種情緒發洩的移轉，不管如何，這樣的情形都已隨著成長的時間而沉澱與消逝，不會再出現。

（7）堂姊與我

小時候，因為某些因素，堂姐並沒有隨著他的家人北上求學與生活，而是留在鄉下跟奶奶和我們一家共同生活。所以母親總說她一共有四小孩，家人對於堂姊的照顧也都一視同仁，不會因為不是自己親生的孩子而有差別待遇。堂姊只大

我一歲，因為年齡相仿加上都是女孩子，因此自然而然就成為了很好的玩伴，我總愛黏著她，跟她一起玩紙娃娃一起扮家家，當然也喜歡一起東奔西跑。長大之後，雖然因為各自在外求學與住宿，減少了相處的時間，但心中那份親近的感覺過了許久還是依舊存在。

（二）形式技法

1. 對於小時候照片上的影像表現，僅以黑與白二種色彩來加以調色，藉由所產生中性灰的色調變化來表現陳舊時光的時代感。另外，在色彩學上研究也顯示，

中性灰色是一種無特點的平淡的無色彩，非常容易被明暗與色相的對比所影響。它是無聲的，但卻很容易被激起令人感動的反響。灰色屬於一種無生殖能力的中性狀態，依賴於它的鄰近色彩取得生命與特點。它會削弱鄰近色彩的力量，並使他們變得柔和。⁵⁶

所以藉由各階的灰色表現記憶中的影像部分，與畫面上鮮黃色做搭配，可以促使所使用的鮮黃色變得柔和些，不致太過於強烈刺激。

2. 畫面上色彩安排，除照片影像部份是黑白灰三種色調外，其他部分則以鮮黃色彩為主色。除了呼應「泛黃」的題意以外，也如同色彩藝術一書裡面所言：

黃色是所有色相中最能發光的色彩。通常講話中所說的”領悟”，指的是認識到了以前隱藏著的真理。如果說某人”高明”就是認為他有才智。因此黃色這種最輝煌最明亮的色彩，在象徵意義上是同領悟和知識相適應的。⁵⁷

因此，也透過明亮的黃色色彩來象徵筆者對於生命記憶中的種種，所處

⁵⁶ 約翰內斯·依頓，杜定宇譯，色彩藝術（上海：上海世界圖書，1999）32。

⁵⁷ 同上註，120。

於的”領悟”意境。

3. 九張畫布的位置編排，採九宮格方式來做排列，是一種前後與左右皆可相互呼應的一種呈現方式。是以一種組合的形式呈現出完整作品的方式，也傳達出人與人、情感與情感之間的相互聯繫。

4. 九張畫布影像位置部分，則是以全家福的影像作為一個中心點的主軸，其餘八個影像則大致以環繞中心軸形成一個圓形的編排方式，主要是以「同心」的概念作為表現的構思，直接強調童年生活以家人為軸所形成的家庭生活，與之間所蘊含深厚的親情。

5. 畫面上，影像部分是擷取攝影照片所要放入畫面中所需的部份，以一種較接近原先攝影照片影像樣貌去描繪，以求能原貌呈現當時的情境為考量。鮮黃色彩的部份則是利用一種重複堆疊與厚塗的表現方式，使畫面產生較厚重的油彩筆觸。透過油彩堆疊的過程除表現一種厚積油彩的效果，也以這樣的方式傳達出陳積在筆者內心對於童年記憶的影像與事件的情感。

圖 4-2-2 歐宣廷，《泛黃》，油畫，45x53 cmx9，2011

三、《菊花進行曲》作品說明

年代：2012

媒材：畫布、油彩

尺寸：72×90cm×4

生命是一種不間斷的過程，過往的生命是無法再重來的，只能留在記憶的角落，一遍再一遍的提取與回味。「菊花進行曲」就如同自我藉由盛開的鮮白菊花進行一場生命記憶的憑弔會。生命繼續隨時間流逝，記憶繼續留存在心中，這一切都是正在進行中，透過抽離的旁觀才得以擁有自我的內在覺醒。碩大的白色花朵，除了展現自我內在生命的活力，也紀念那些與生命所共舞的人事物。

（一）主題內容

1.菊花

菊花是一種生命力很強的花卉，中國古典文學家還將梅、蘭、竹、菊合稱為四君子。且因受到陶淵明采菊東籬下，悠然見南山詩句的影響，菊花更有“花中隱士”的封號，是代表一種與世無爭、恬淡隱逸與高風亮節的情操。所以古人很喜歡以菊花比喻自己堅貞不屈與超然的情操，因此菊花也常被拿來比喻高尚的品格。然而，現今菊花則常被使用在葬禮上與墓碑前，且通常白色、黃色菊花為主的花飾多用於追悼死者的場合。因此，現代花卉送禮比較忌諱選用菊花。對筆者而言，小時候對於菊花也有認知上忌諱的迷思，而現在比較可以用一種較為客觀的角度去看待它。在此作品的作為表現的白色菊花，主要象徵團圓，富含有思念與懷念的意義。是一種在憑弔追念的過程中，給予一種尋找自己生命的意涵。

(二) 形式技法

1. 菊花的色彩種類有許多，白色菊花通常最易給人一種潔白高雅的感覺，然而白色菊花也是最常被使用於追悼會中，因此在這場象徵自己生命與記憶的追悼會中，選擇以碩大的白色菊花作為表現主題，除了憑弔那些珍貴且獨一無二的過往，也給予自我生命最崇高的敬意。且運用蘊含變化的紅色背景則象徵對於生命的熱情不滅。
2. 畫布呈現形式，以四張 30F 的油畫布作相互拼合的方式，表達生命與記憶一種相互連結、互為相關連的關係。
3. 將碩大的白色菊花構至於四張畫布中間的位置，以一種圓形花朵構圖來象徵一種生命的圓滿。另外，運用金色顏料在畫面上呈現一種閃爍金的效果，則蘊含一種「流金歲月」的意涵。

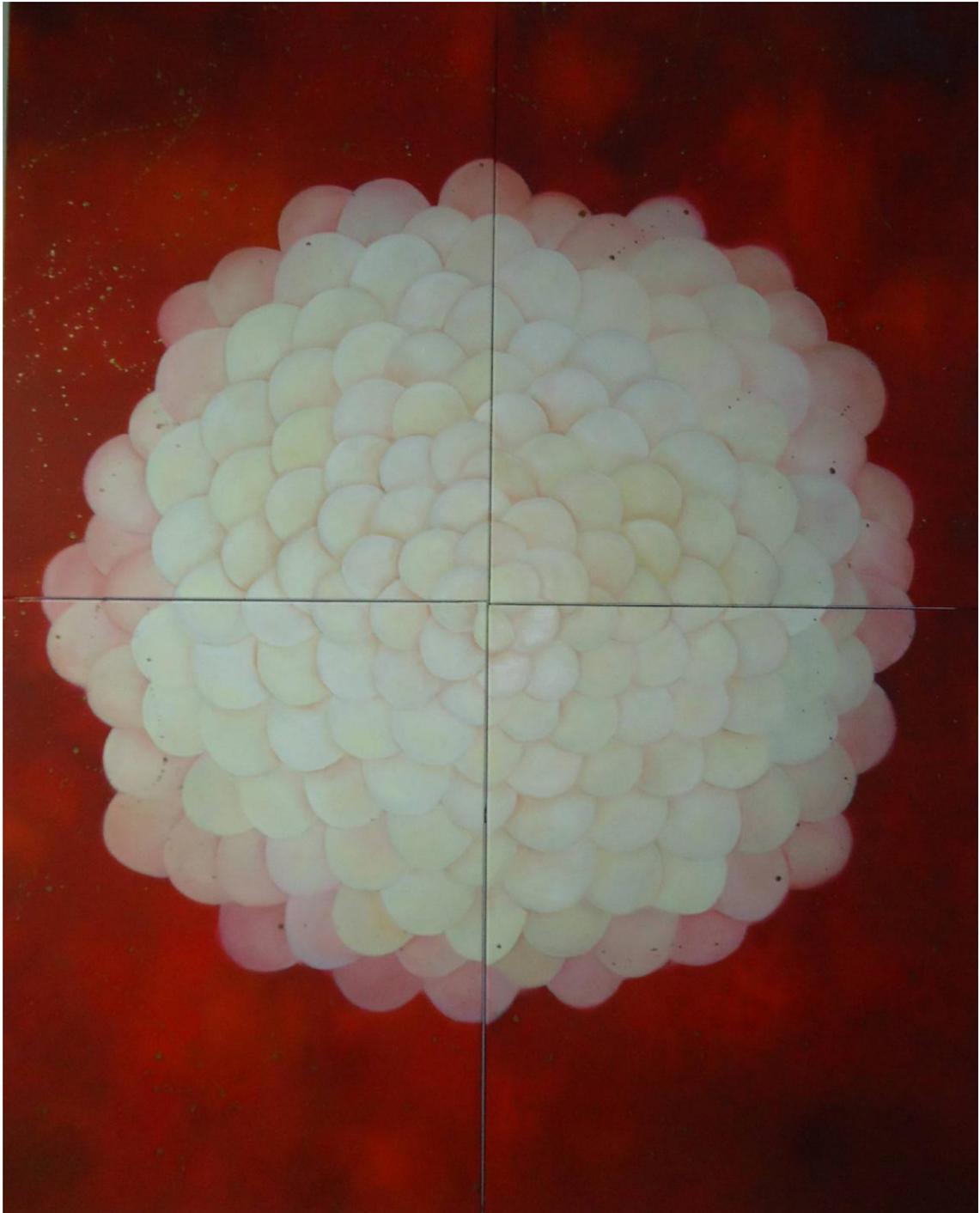

圖 4-2-3 歐宣廷，《菊花進行曲》，油畫，72x90 cmx4，2012

第三節 《遇見 365 天》攝影作品

一、作品說明

年代：2011

媒材：拍立得照片

尺寸：107×243cm

生命隨時間而變化。我們的生命就是所過的每一天的總和。而一年有 365 天，每一天都是獨一無二的記憶代表，將這些獨有的生命歷程一一記錄下來，可以發現，生活之中充滿多變，而我們的內在的情感也會隨著這些生活上所接觸的人事物而有所波動與影響。透過一個紀錄歷程，檢視自己的生命歷程，即使無法預知未來的際遇但過程即是一種認知自己的開始。生命具有開創性，我們能透過創造記憶的同時，開創更美好的生命價值。在碩士班入學後的第一個寒假一月份，開始進行此件作品的創作。

（一）創作理念

拍照攝影，是留住影像最直接也最簡易的方式。拜現代科技發達所賜，能有許多留住當下即時畫面的產品。「拍立得」就是其中一項能非常即刻獲得影像的一種拍攝工具，這樣及時捕捉影像的特點，就如同影像在腦海中所產生的記憶那樣的立即，且無可替代，且因為它無法重拍、微調，在每次按下快門也只有僅此一張的呈現，也如同獨有的記憶一般珍貴。因此，以「拍立得」拍攝自我生活，等同於為自我留下生命 365 天種種的記憶物件，當我們為每一天作紀錄的同時也是為自己累積記憶的當下，是生命歷程軌跡的證明。除此，在這 365 天的拍攝過程，也即是對自我生命進行一種行動上的關照與內在心靈的對話。

（二）主題內容

在 365 天的生活中，取其每日具有代表性與深刻感觸的影像來進行拍攝。不侷限於人物影像，而是擷取生活之中，當日最值得與最想留下記錄的部份。包括物品與花草樹木甚至是模糊的影像……等等，只要是能代表當天的情感或事件的景物即是最佳的拍攝要物。而在事件與事件的取捨上，則以自我當下情感的主觀意識為主軸，就如同記憶取覺於自我意識一般。

（三）形式技法

1. 每張拍攝的影像畫面，以能傳達自我內在想法為本意。畫面上的取捨，除了考量「拍立得」本身機具上與取景框大小的限制外，皆以一種形成記憶物件的行事式來代表。將事件情感轉化投射在物件上，記錄生命時光與自我生命事件的情感。
2. 在作品影像位置安排部份，除第一天作為第一個影格其餘並不依據拍攝的時間次序來編排，而以一种較為隨機方式來編排，以表現記憶存留與提取常隨機非制式依序的方式。另外，運用一種滿格的影像畫面，象徵留存腦海中所收納的各種記憶影格，呈現整個 365 天所紀錄拍攝的全貌。

小結：

此件作品與油畫系列具有時間的相對性，油畫系列作品是對過去記憶的描寫，而攝影《遇見 365 天》是對當下生活的即時記憶直接轉換為作品。因此，此件作品是本次碩士班創作論述過程的完整記錄。

圖 4-3-1 歐宣廷，《遇見 365 天》，拍立得攝影，107x243cm，2012

第五章 結論

記憶與生命息息相關，記憶的產生，源來自於生命的種種際遇，這些記憶也遠遠影響著我們的生活與內心。筆者在這二年來透過記憶系列作品的創作，重新追溯記憶，回顧過往成長歷程，也再次檢視不同時期自我的內在的思緒，而產生一種對於現在自身生活關照的效應，且藉由藝術理論學習與創作實務表現，找到屬於自己的藝術語言與表現形式，並進而自我內省與反思。以下分爲兩小節，敘述創作省思與未來之展望，來作爲本研究創作論文之結論。

第一節 創作省思

本創作研究論文主要以筆者自身對過往記憶事件爲出發，從過往記憶影像與事件經驗來釐清內在心靈情感的部分，並透過藝術創作的過程將自身的這些情感記憶事件轉化成爲自我的藝術表現形式。筆者就以下幾點來作爲此次創作上的省思：

一、創作具釋放與強化內在精神

隨著歲月的流逝與生命的推展，人在心靈上的情感就越加複雜。筆者藉由蒐集存於筆者心裡的記憶事件並將記憶物件加以分析與整理，進行思緒上的冥想與記憶的物件回想、探尋種種事件與情境，並對於記憶經驗進行對於自身內在情感的探討，當這些思緒越加的深入，腦海中的影像就越加的清晰，情緒就越加的激昂，而那些存放在心中的各種情感因子，便不斷的衝擊自己的內心，讓筆者的心情時而欣喜時而悲傷甚至痛哭，而藉由這樣一個象徵正視自身心靈感受的儀式與轉化自身情感於創作表現的過程，促使內心得到釋然與平靜。因此，筆者深刻體

認創作的過程與結果是一種自我內在宣洩的出口，也可以關注那些曾被壓抑的負面感受，填補受傷情感的缺憾，並且達到心靈慾望的滿足。

二、正視短暫生命與人生問題

在進行記憶系列作品創作思考與論文寫作的期間，因不斷閱讀與記憶相關書籍與理論，尋找相關資料的同時，對於記憶之於人之於生命的重要性有更深入的認識與了解，也認知記憶的重要性與生命流逝的瞬間常是非常的快速與無常的。當我們回顧種種記憶，將思緒拉回當下，去思索過往的情節與情感，便會發現生命隨著時間流逝，所有一切都是變動的，沒有永恆不滅的東西。就如同青春會老去，家人會隨之先後離去，生命最終也會結束，人總是必須面對生老病死的課題，唯有珍惜當下，與自己的情感和平共處，盡力去發揮生命的自我價值，才能有更自在與平靜的內在心靈。

三、創作內容與表現上

本創作論述主要是沿著大學時期的畢業創作「我」的主題來作延伸，而確立所想要探尋「記憶」的這個主題。創作作品分為「流逝」系列與「寄念」系列二大部分與遇見 365 天的攝影作品。主要藉由記憶的事件與物件去探索內在心靈的情感，並運用方格與物件拼合的方式，來實踐「以記憶探索心靈」創作理念。因此，不論在作品的內容或創作形式上，皆花費多許多時間與心思來構想，希望能有別於以往大學時期的表現方式，並期望能透過嘗試與探討的過程，發展出屬於自我的表現語彙。下面就各系列作一創作心得省思：

（一）「流逝」系列，表現於畫布前，先運用電腦做過畫面草圖，並使用老師課堂所提及轉印的方式，來精確表現圖象的方式構圖。對筆者而言，是一種嘗新的表現方式。另外，將自我各個方向的容貌以三種不同的細膩點描繪方式呈現，除了花費許多時間與精力，更是體力與耐力的考驗，亦是創作此系列作品最感困難之處。

(二)「寄念」系列，則運用多幅畫布組合的方式呈現而非單一畫布表現之方式，其中有三幅、四幅與九幅等數量各不相同的畫布所拼合完成。在《旅行》作品中，更以格櫃的表現方式，一次呈現許多記憶事件與物件來落實表現記憶格的想法。

而在創作內容上，不論是「流逝」系列或「寄念」系列，主要為探討與表現筆者「自我生命」與「記憶情感」作為表現的主題內容，透過記憶回溯或者物件連結尋求畫面內容的表現時，在沒有記憶影像畫面的聲音與氣味部份，似乎尚且無法尋求較符合內在情感的呈現方式，是筆者於此創作中所感覺不足與需要再多加琢磨之處。再者，色彩表現上，在《泛黃》與《菊花進行曲》作品中，以鮮黃與鮮紅做為嘗試，表現內在強烈情感的意象，亦是筆者在色彩運用上的一大突破與嘗試。

(三)《遇見 365 天》攝影作品，則是筆者希望能透過實際參與自我記憶，並以一種影像紀錄的方式進行的創作表現形式，也是對於自我記憶的一種行動研究，期望能透過觀照自我記憶的同時，達到參與記憶、表現記憶甚至創造記憶的探究過程。雖然運用「拍立得」的攝影器材，限制不少但它的及時性與呈現的影格樣式，仍符合筆者當初所設定的呈現結果，也為筆者留下許多記憶中的代表物件。且完整記錄筆者一年 365 天的生活人事物與以記憶探索心靈之論述相應。

四、對應當初研究目的歸納結論為以下：

- (一) 已對於記憶事件探求與省思，闡述生命歷程並發掘自我情感。
- (二) 已透過研究相關理論、藝術學派、表現風格，建構個人創作之學理基礎。
- (三) 完成《記憶》系列作品，發展個人創作表現之語彙與形式。

第二節 未來展望

對於以記憶的種種面向進行探索心靈情感的創作議題，透過此次以記憶格的創作的內容與形式上的探討後，對照筆者之創作動機與目的，以獲得初步的結果。在內容表現上，透過自我記憶事件、物件將內在情感作一釐清與轉化，讓筆

者能對生命中重要事件透過創作過程有更深一層的感知與領悟是最大收穫。在創作的形式表現上，則以發展屬於自我的表現形式，並逐一將內在所構思的部分予以實現，也激發出更多的創思。

藝術創作能發掘自我內在情感與創造豐富的生活經驗。因此，雖然筆者在進行此創作研究時，常因教職工作與學業交錯進行，時間的迫窘與體力的透支而倍感壓力，但對於創作仍然抱持著喜愛與期待。日後，筆者仍將延續對於創作的熱情，並將此次創作研究的歷程與經驗作為未來持續創作的最佳參考依據，在創作上對於理念與形式作更深度的歸納，期望能將自我的思緒意象轉化於自我的作品之中，讓作品更富有生命力與表現性，並持續創作形式的嘗試與突破，加以媒材的實驗與運用，發掘出屬於自己的表現語彙、形式和更多元的表現創作。藉由內容與形式上的學習慢慢醞釀出屬於自己的創作風格，提升自我藝術與內在精神，讓自己成為一位樂於創作也享受創作的藝術工作者。

參考文獻

一、專書

- 王秀雄。1991。美術心理學。台北：北市美術館。
- 文庫編輯組。1992。世界名畫之旅 5。台北：文庫出版。
- 比利·羅茲勒。吳瑪俐譯。1991。物體藝術。台北：遠流出版。
- 史奎爾 (Larry R.Squire)、肯戴爾 (Eric R. kandel) 著。洪蘭譯。2001。透視記憶。台北：遠流出版。
- 艾金森 西爾格德等原著。鄭伯璦、洪光遠、張東峰等譯。1991。心理學。台北：桂冠圖書。
- 朱光潛。1983。談美。台北：晨星出版。
- 安海姆。李長俊譯。1985。藝術與視覺心理學。台北：雄獅圖書。
- 波特萊爾著。郭宏安譯。1897。美學論文選。上海：人民文學出版社。
- 胡塞爾著。倪梁康譯。1998。邏輯研究。上海：上海譯文出版。
- 莫詒謀著。2001。柏格森的理智與直覺。台北：水牛出版社。
- 康丁斯基。吳馬俐譯。1998。藝術的精神性。台北：藝術家叢書·藝術家出版。
- 陳瓊花。1995。藝術概論。台北：三民出版。
- 張光琪撰文。何廣正主編。2002。馬格利特。台北：藝術家。
- 蔡清田。2000。教育行動研究。台北：五南圖書。
- 奧古斯丁著。周世良譯。1981。懺悔錄。台北：商務印書館
- 楊治良、郭力平、王沛、陳寧。2001。記憶心理學。台北：五南圖書。
- 劉豐榮。1977。幼兒藝術表現模式之理論建構與其教育意涵之研究。台北：文景出版社。
- 劉文潭。1997。現代美學。台北：台灣商務。
- 劉思量。1998。藝術心理學。台北：雄獅圖書。
- 網路與書。記憶有一座宮殿。2005。台北：網路與書。

詹姆斯·麥高 (James L. McGaugh), 鄭文琦譯。2005。記憶與情緒。台北：靈鷲山般若。

歐明秀、賴來洋。1993。實用色彩學。台北：雄獅美術。

蘿普 (Rebecca Rupp)。洪蘭譯。2003。記憶的秘密。台北：貓頭鷹出版。

二、學術期刊

劉豐榮。2004。「視覺藝術創作研究方法之理論基本探悉：以質化研究觀點為基礎」。藝術教育研究期刊第八期。

三、辭典

袁之琦、游恆山。1986。心理學名詞辭典。台北：五南圖書。

張春興。1989。張氏心理學辭典。台北東華圖書。

教育部重編國語辭典編輯委員會。1981。重編國語辭典。台灣商務印刷館。

溫世頌。2000。心理學辭典。台北：三民出版。

三、網路

教育部重編國語辭典修訂版本。「格」。http://dict.revised.moe.edu.tw (檢索於 2011 年 1 月 3 日)