

第五章 作品解析

本章就作品的創作意圖及作品的內容意義、材料、技法和構圖形式面象切入綜合說明，共計十五幅：

作品 一、 二 ： 平凡中的驚奇、短暫中的永恆

作品 三、 四 ： 交錯的記憶、歲月的記憶

作品 五、 六 ： 艷陽下的向日葵、屋內的向日葵

作品 七、 八 ： 高背景、低背景

作品 九、 十 ： 有事「做」、沒事「坐」

作品十一、十二： 窗內、窗外

作品十三、十四、 十五：曾經繁華 I、曾經繁華 II、曾經繁華 III

作品一、二： 平凡中的驚奇、短暫中的永恆

年代：2000年 尺寸：120 x60cm；95 x60cm

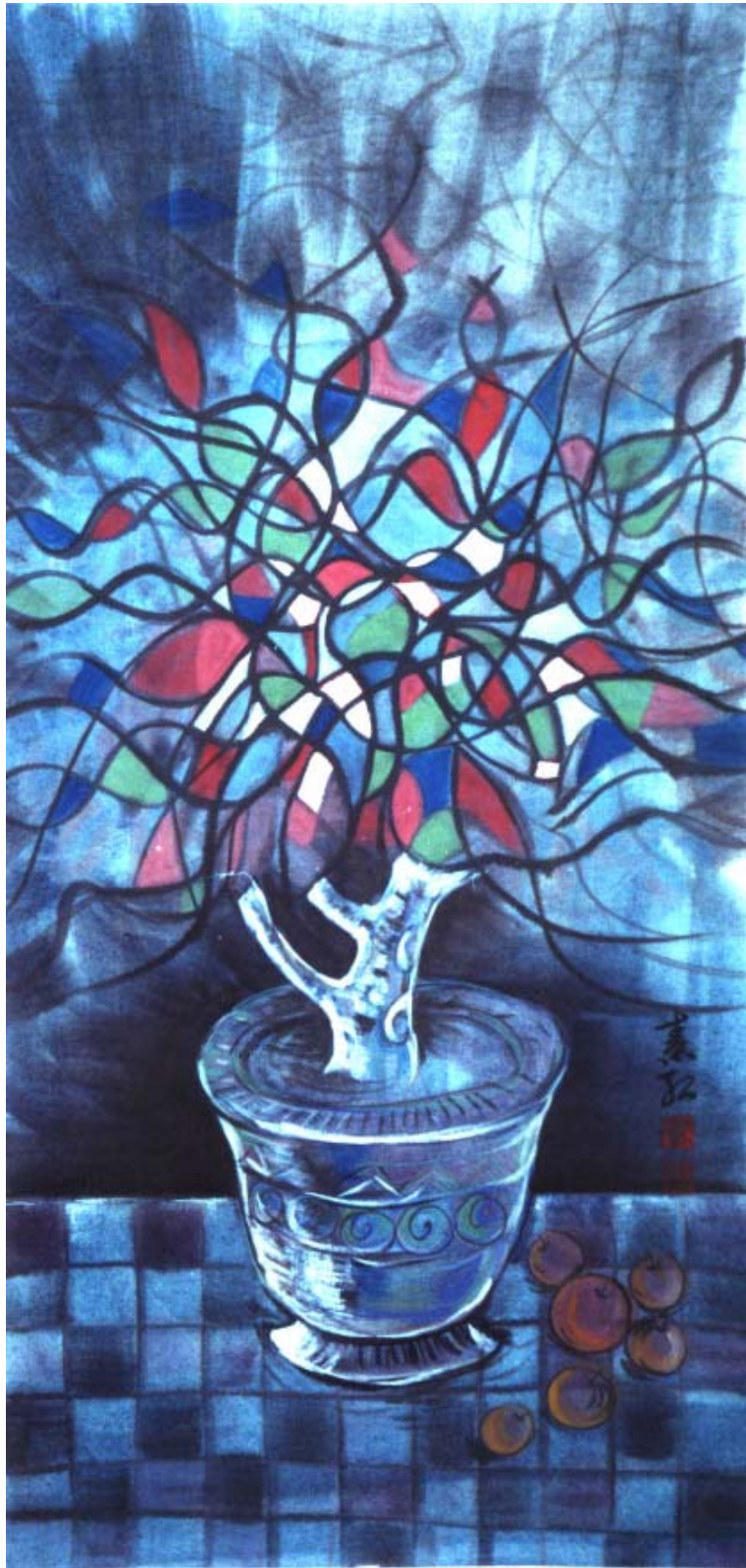
材料：棉紙、墨、顏料

生命裏總有無數的驚奇，不論是悲是喜，驚奇成就了生命的多采。有許多事本是意外，不是我們所能掌握，如果能以陽光的心情，開朗，包容，關照萬物，不就可以成就更豐富的人生？

在平凡的生活中心，如何使生命變得更燦爛，每一分每一秒，正是我們應把握的。平時如能多花點心思、多投入一些感情，平凡中也會有預想不到的驚喜，因為幸福掌握在自己的手中，不是屬於某人專有但卻必須靠每有心人自己去營造。所以驚奇與永恆是心靈的一種活動，是喜悅、讚嘆的象徵，令人崇景而嚮往。

所謂驚奇和多采多姿未必要有什麼驚人的作為或傲人的豐功偉業，有時只需要從日常平凡的事物中就可信手拈來，如愛情、親情、友情……用心去經營也可以讓它成為平凡中的驚奇，短暫中的永恆。有些人因不滿現況，永遠只羨慕別人的富裕，幻想著一步登天，這樣的人必定無法得到心靈上真正的快樂。一種不滿足的思緒，如何能快樂呢！可能他還會為了享樂每天過著走在雲端的生活，隨時憂心會一腳探空，從天空摔下來。能滿足現況腳踏實地，營造屬於自己該得到的幸福才是最真切的幸福。

圖【平凡中的驚奇】【短暫中的永恆】兩畫是以最平凡的題材作為出發點，輔以不可思議的造形表現，這種加入我主觀圖象造形正是我想要表現的奇蹟與永恆，所以說奇蹟與永恆是「隨心而造」，每個人想法不同定義自然也不同，但相同的是，需要人用心去體驗，用心去經營。容易滿足與懂得把握時間的人，處處是驚奇，時時是永恆，因為這些其實就是從平凡與短暫中得來的。

圖一、【平凡中的驚奇】 120 x60 cm 2000 年

圖二、【短暫中的永恆】 95 x60 cm 2000 年

作品三、四：交錯的記憶、歲月的記憶

年代：2002年 尺寸：120 x60cm

材料：棉紙、墨、顏料

滄海桑田、時光匆逝，在人事多變的歲月裡，天際物換星移，地界人事變遷。儘管兩者是如此遙不可及，卻有一絲絲莫名的聯繫，牽引著雙邊的律動。

俗稱「天下沒有不散的筵席」、「後浪推前浪」，論語「子罕篇」原文：子在川上曰：「逝者如斯夫！不舍晝夜。」，成語中的「滄海一粟」、「咫尺天涯」，都是由於時空物移產生的感慨，這也許就是自古以來永不改變的自然運律吧！你只能在歲月的洪流中紫陌的紅塵裡任由時間沖淡一切...任憑時光飛逝任憑物換星移.....曾經.....憶.....天塹變通途，羊腸小道變成寬闊水泥大道，當年的紅瓦屋、土坯塊砌就的泥牆陋室消失了，代之而起的是釉面瓷磚裝飾的水泥高樓，如今舊風貌只能在腦海中浮現。

人類的感情，本來是平靜無波，一如止水，有來自外界的干擾時，或拂以輕風，或擲以細石，它才會產生波紋。外界的干擾越大，心境的起伏也就越厲害。能令我們產生感慨的這種干擾，一定是曾經深深烙印在我們心中的情感。

因深感時間流逝記憶難存，故而透過畫筆將曾經刻畫在腦裡的影像表現出來，但回憶太多，時空難分所以.....

圖【交錯的記憶】、【歲月的記憶】所要傳達的正是感受人世變遷、浮光掠影的心境，眼裡看到的交錯幻象，其實一個已經是數年以前的事情了，另一個卻只是此時此刻才出現而已，然而它們同時浮現在我的心靈。透過腦海裡交錯的記憶將兩個畫面組合後，呈現的超現實感，讓人有時空交錯，今夕何夕的蒼涼之感，愈發映照出人的渺小。虛與實在同一個時空呈現，影像不斷地創生，卻也不斷地幻滅。也許您會有股：「夕陽無限好，只是近黃昏」的戚戚然。對許多人來說，時間的變化，有如物換星移一樣，甚至還有點人事全非、不堪回首的感慨。

圖三、【交錯的記憶】 120 x60 cm 2002 年

圖四、【歲月的記憶】 120 x60 cm 2002 年

作品五、六：艷陽下的向日葵、屋內的向日葵

年代：2000年；2002年 尺寸：120 x60cm

材料：棉紙、墨、顏料

簇擁滿懷幸福陽光的向日葵，不論就花型或顏色來看，像極了高掛在天空的太陽；除了外型酷似太陽以外，她的花朵明亮大方、鮮黃亮麗，活力四射的外表宛如跳舞的西班牙女郎，在陽光下盡情揮灑自己的色彩，吸引眾人的目光，所以向日葵又稱之為「太陽花」。也只有生於艷陽下在土裡扎根的向日葵才最能展現無限的生機，花開花謝生生不息，伴隨她身邊的蜂與蝶隨時成為它最佳的樂手，相得益彰的環境使它更奪目光彩；但若將它摘下離了根，它的生命將只是短暫片刻，等待的只是枯萎。所以要展現花的本性還是需要依其本性來給它最適合的環境。

圖【艷陽下的向日葵】所描繪的是仰望太陽的向日葵在艷陽下，正展現著鮮麗的光彩，洋溢著動人的豐姿；圖【屋內的向日葵】所畫的向日葵離了根且被置於窗戶緊閉沒有陽光照耀的封閉室內，等待的只是在枯萎之後被主人丟棄的命運。同樣的花卻有不同的命運，這是因為置身的環境不同所以造就了不一樣的結果。正如社會中有很多女孩原本也如同向日葵一般，正等待艷陽的洗禮，期許在光輝的環境中競艷。但偏偏命運捉弄人，就有人成為被摘下的花朵，置身於封閉的環境中等待枯萎。

圖五、【艷陽下的向日葵】 120 x60 cm 2000 年

圖六、【屋內的向日葵】 120 x60 cm 2002 年

作品七、八：高背景、低背景

年代：2002年 尺寸：120 x60cm

材料：棉紙、墨、顏料

一張照片、一張畫的好壞與其背景有著密切的關係，取景角度不同會讓人產生不一樣的視覺效果，譬如：看樹時，樹頂端其背後的景物可能會是璀璨的光影，或萬里晴空的藍天，在晚上可能會是佈滿天空的星星，這樣的背景沒有人為的破壞；但如果取景以樹的較下端，這時可能會看到人為的背景，因為地上除了花草還有其他的建築物甚至是垃圾，因為背景繁雜加上位置低而感覺不到陽光的光輝，使畫面看起來顯得陰暗，所以角度及背景會使人在看同一棵樹時產生不一樣的視覺效果。好比我們在評斷人一樣，也會因為立場角度不一樣而對同一個人做不一樣的評語。

我在教學的過程中也常遇到這類的問題，有些學生因為家庭的背景因素使他經常情緒不穩定因而課業落後，所以他成為家長不疼、老師不愛、同學取笑的對象，每當他做錯事時便會被貼上壞學生的標籤，因而他將來也真的變成壞學生，可是他們真的原本就壞嗎？用不同的角度考量其背景因素可能才有較客觀的答案。其實課業不好的人可以培養成為生產線上的尖兵，功課好的學生可造就成高知識產業的支柱，所謂「天生我才必有用」每個人都有他存在的價值。正如大樹要有樹根、樹幹這些無法得到亮麗背景襯托的低階層來扎穩生命方有受到陽光洗禮的枝與葉高階層的搖曳生姿。因此誤讓不一樣的角度來誤導我們的判斷力、審美觀。

圖【高背景】、【低背景】同樣以樹為題材，但採用不同的視角度來描寫，便有一樣的視覺效果：【高背景】所看到的是高層次的枝與葉其背景明亮鮮麗；【低背景】一畫中雖然我並未將背景如上述以建築物或受過人為破壞的環境為取景對象，但與之比起來畫面用色上顯然陰沉，因為我主觀的認為色彩的表情已足夠將畫面的情緒傳達出來了。

圖七、【高背景】 120 x60 cm 2002 年

圖八、【低背景】 120 x60 cm 2002 年

作品九、十：有事「做」、沒事「坐」

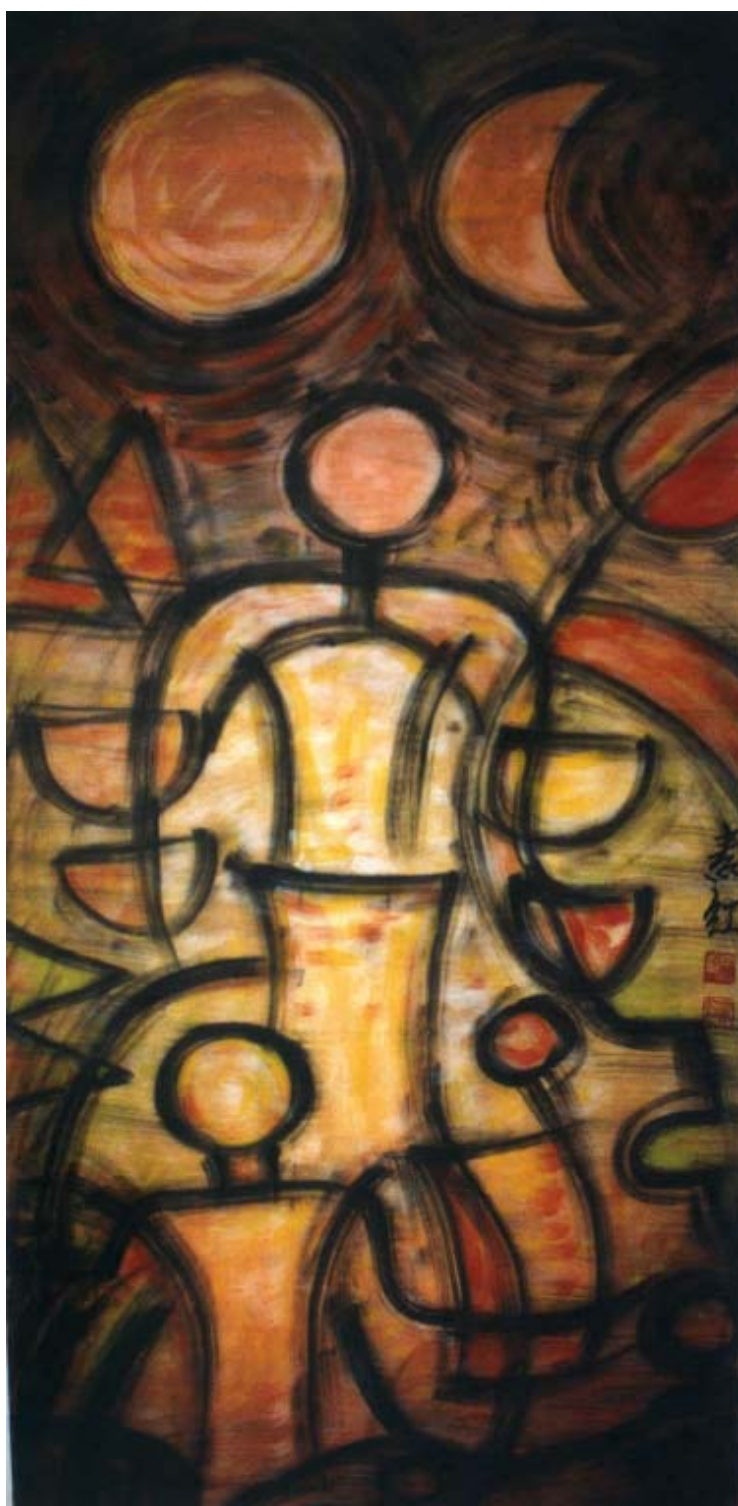
年代：2000年 尺寸：120 x60cm

材料：棉紙、墨、顏料

有事「做」、沒事「坐」兩畫所要表達的是做事、不做事兩極的狀況：「一些事沒人做，一些人沒事做，沒事的人坐著盯著做事的人，議論做事的人做的事，使做事的人做不成事、做不好事。大家不會指責坐著沒事的人，因為看不到他們事做不成；大家只訓誡做事的人，因為看到他做不成事。一些沒事的人總是沒事做，一些做事的人總有做不完的事，一些沒事的人滋事鬧事，使做事的人不得不做更多的事，結果，好事變壞事，小事變大事，簡單的事變複雜的事，因此大家變成不要做事，乾脆一起來茲事。」

借題隱喻舒發在職場上曾遭遇過的情景；現今的社會類似的狀況也層出不窮，大家都明白多做多錯，不做不出錯，因此真正做事的人變少了，作秀的人卻變多了。諺語：『你若不想做，會找到一個藉口；你若想做，會找到一個方法』。如果大家能多想方法少用藉口，相信就沒有一些事沒人做，一些人沒事做的狀況了；又如大家能互助合作相信也就不會有做不成的事。

圖中兩畫皆以人物符號的圖象來描寫，上方醒目的日、月圖象意味著日以繼夜，圖【有事「做」】做事的人日以繼夜不斷的忙碌；圖【沒事「坐」】兩人坐在椅子上不做事，卻日以繼夜的議論著做事的人，沒事「坐」的兩人有四張嘴巴，意味「多嘴」，其中兩張嘴巴配置在腳的位置，藉此表達沒有行動力只有嘴巴。

圖九、【有事「做」】 120 x60 cm 2002 年

圖十、【沒事「坐」】 120 x60 cm 2002 年

作品十一、十二：窗內、窗外

年代：2002年 尺寸：120 x60cm

材料：棉紙、墨、顏料

窗，是屋子的眼睛。窗的存在是為了讓屋子的你可以常常透過窗，凝視遠方，並且讓陽光進來，把屋子的每一個角落照亮。也把你濕淋淋的心情烘乾；所以，這時窗所扮演的角色是溝通。但窗有時卻是阻隔的角色，因為一扇窗隔了兩個不同的世界，屋內的處處受呵護、屋外的自立自強，到底是窗內幸福，還是在窗外自在。這是矛盾的問題？！那窗裡窗外各自形成的畫面就被這一只小小的櫺木裝框，掛於我們的眼前。

圖【窗內】、【窗外】正是在表達兩種截然不同的際遇，窗內之物任人擺佈，但有人欣賞、關照；窗外的樹自由生長自得其樂，如此是置身在窗內扮演人們物役的角色或是身在窗外任憑落地歸根有價值呢？！可能價值觀不一樣會有不同的答案吧！誠如窗是扮演阻隔或是溝通的角色也在於個人對它作不同的解讀。

每個人心裡也有著一扇窗，當我們願意打開面對世界時，就能聽見風聲蟲鳴，朋友間的笑語漾在耳際。若心情低落，緊閉著不願打開那扇心窗時，就成了又聾又瞎的人，只活在自建的象牙塔中，失去所有的感受，內心也遺落了許多的感動。此刻，你的窗外有陽光嗎？

圖十一、【窗內】 120 x60 cm 2002 年

圖十二、【窗外】 120 x60 cm 2002 年

作品十三、十四、十五：曾經繁華 I、曾經繁華 II、曾經繁華 III

年代：2002 年 尺寸：120 x60cm

材料：棉紙、墨、顏料

「曾經繁華」是一個使人相當傷感的名詞。一個地方，一處所在，原來就是荒蕪的，那不叫曾經繁華，一定要曾經輝煌過，曾經閃耀過，曾經美好過，只是由於種種可測或不可測的原因，輝煌不再，繁華消失，閃耀逝去，美好隱沒，這個所在，才能被稱為曾經繁華...

歲月的力量，似乎只能遠觀而不能近褻玩！也許就因為保持著這樣適度安全的距離，反而能牽引出更勝一籌的好奇吸引力，越難以不想去靠近，一探這曾經繁華盛世與永生交替的領域！生活用一點真心如果你無法改變環境唯一的方法就是改變你自己，讓我們在擁擠蒼白的都市叢林裡，不知不覺成就的一顆冷漠的心，再度繽紛燦爛的易感起來吧！

圖【曾經繁華 I】、【曾經繁華 II】、【曾經繁華 III】表現的是一種懷古幽思，對於人事已非的一種傷感，透過約定俗成的古屋造形符號來寄託情懷，因為繁華終須落幕，每一個曾經繁華的城市，都有著它自己的故事，每一個故事都不同，就像是每一個人的生命歷程都不相同一樣。有的人一生中有無數的輝煌成就，但流金歲月曾經風雲，曾經活躍，曾經以為自己將生生不息，隨著時間消逝卻已成為昨日黃花。歲月的灰塵... 給人以一種蒼蒼茫茫，恍恍惚惚的感覺，過去的一切都到哪裡去了呢？當下，當下才是我們可以掌握的。我知道，當明天旭日升起時，又能再度重新去體會生命的那股光與熱！

圖十三、【曾經繁華 I】 120 x60 cm 2002 年

圖十四、【曾經繁華 II】 120 x60 cm 2002 年

圖十五、【曾經繁華 III】 120 x60 cm 2002 年