

第四章 創作解析

第一節 衝突系列

第二節 找尋系列

第三節 召喚祖靈系列

作品（1）-----書海之界
【 衝突系列一 】

【衝突系列】 -1

作品題目：衝突系列—書海之界

作品尺寸：130cmx70cm

創作時間：2003

創作素材：棉紙設色、彩墨

創作動機與理念：

人的命運似乎就是如此，對其一生有非常重大意義的決定，卻是別人作出的。他們訂出不合我們的制度規範，要我們去順從他們的文
化，要我們溶入他們的氣息，有如書本，層層的壓在身上，只有愈積
愈高，它會自然的倒塌嗎？我可以有此期待嗎？

我「深陷」，我試圖掙脫社會加諸於我身上的種種不自然，我被
壓著壓著，陷在大世界賦予的應該與不應該中，每個人皆需要生活在
一個能明確表明“我”存在的環境中，我也相同的需要，然他們的制
度、規範限制了我、深深的柑住我，沒有可以呼吸的空間。

我不要，我已到了臨界點，『緊張』的氛圍警告著我—快、快、
快，我快爆裂了，請釋放我，然它完全沒接收到我求救的聲音，仍一
圈一圈不緩不徐，規則的圍繞著我，循序漸進、理所當然的接近我，
我的掙扎它完全不理會，我欲用最強大的爆發力去突破那些藩籬，
掙脫世俗，只求獲取自己。

表現方式：

運用重墨打底，使其後賦上的色彩能跳出來。然在作品之中，最明顯易見的，應該是在作品中環繞的白色線圈，在這作品中運用它所要表現的，是指漢文化在原住民文化中的一種「漩渦」效應，漢文化如同一個大漩渦，一直吸引著不同的文化往其中心旋去，而原住民族便是其一，漢文化的影響是大的，所以在本我文化意識模糊的情形下，往往會如同畫面的人一樣，深陷而不能自己。

在畫面中用強烈的紅，有兩種寓意，一是泰雅族的主色系在重要的時刻是以紅色為主，是故用我族之主色系代表；二則是一種警告意味，因為配合漢文化的漩渦，使得不同種族的文化特色相繼沒落，所以用紅色代表警戒之意，作品的紅色天空裡，以半模糊的方式寫下漢文字，其表現象徵維漢文化的籠罩之意。

而在畫面的兩旁，有著看似木頭，實際是表現書籍的象徵意義的墨色表現，但在這堆書籍中出現著祖靈的殘像，其實意表著，在我們學習漢文化的同時，是否仍會記取著自己傳統文化以及祖先留下來的智慧？故作品名稱以「書海之界」為名，無非暗喻：原住民的孩子在學習的過程中，學習上，確實較之其他人，有著太多的「界線」需要去突破！

書海之界 [衝突系列一] 130 cm x 70 cm (2003) 紙本·設色

作品（2）-----請問爸媽？

【 衝突系列二 】

【衝突系列】--2

作品題目：衝突系列—請問爸媽？

作品尺寸：130cmx70cm

創作時間：2003

創作素材：宣紙設色、彩墨

創作動機與理念：

教育，在原住民的家庭的重要地位，往往不及「求生計」來的重要，所以綜觀原住民的家庭結構組成，除非家庭中的長輩是「曾任公職」，或是「曾經接觸」，其子弟較多往有靠「讀書」的路子走去，不然便是一翻兩瞪眼，來去做「臨時工」、「回山上」，似乎原住民的路子只能走這兩造方，非公職即便是基層的勞力工作，相信你應該鮮見原住民在「經貿」的領域大放異彩，你深思過這樣的問題了嗎？

作品中明顯見一個神態不確定的孩子回眸，那是一種不確定，不確定自己的路子該如何走下去，所以他在躊躇，躊躇著前進與後退，然而回眸時，見疼愛自己的父母親是二尊木頭人，他更迷惘了！因為孩子無法靠他的父母親，陪他走完他的未來路，因為他的父母親早因為家庭生計的包袱，根本無法變成真正的人，永遠被這包袱桎梏住而無法顧及孩子，只能化成木頭人，默默祝福孩子，「你勇敢的走下去吧！」

表現方式：

此種表現方式結合著西方的「超現實主義」的表現方法，讓不同事物結合起來，再賦予它一個新的解釋空間，這是我期待在這作品中表現的深層意涵。

作品主結構以半回身的孩子為主體，似欲言又止之狀，在作品的下方構圖，以兩尊看似沉默的木頭男女像來象徵孩子之父及母，題目命以「請問爸媽？」點出作品意義。

而在串聯整幅作品的地方，特別值得一提的是，波浪狀的四條平行帶狀線，這是象徵著原住民「文面」的象徵意涵，為何在此以波浪狀的四條平行帶狀線來串聯？是因為在過去的原住民教育中，我們可清楚辨認的唯一特徵，便是文面，但生活在現代的原住民呢？該用何種特殊的方式來辨識族群之間？何種方式來辨認自己的族人？所以我要請問爸媽？到底現在我們要學的是什麼？什麼又是我們該學的？請問

請問爸媽？〔衝突系列二〕 130 cm x 70 cm (2003) 紙本 設色

【衝突系列】--3

作品題目：衝突系列—不見山林

作品尺寸：130cmx70cm

創作時間：2003

創作素材：宣紙設色、彩墨

創作動機與理念：

書、山林？用這兩條件誘惑原住民的孩子，並給他們做一個選擇，我想大多會選擇嚮往山林，或許這是一個「原始的」衝動；我有一個國小六年級的學生，他的父親並未指導他如何狩獵，並如何放置捕獸夾，但他卻自己學會如何放置捕獸夾，以小六的年齡數次捕到可提供家裡約莫兩天的菜量，即使他在放獸夾的過程中，臉上已遭芒草割傷他亦無所謂，因為他覺得，他應該要會這樣的技術，更勝過學會數學的加減乘除！

我試著運用「超現實」的概念手法，來呈現自己的作品，或說擷取了一些「表現派」的浪漫表現精神，主觀的表現出自己想要表達的作品意涵。

在作品的呈現，主色調綠色，象徵山林氣息的瀰漫，但以書法字綴於畫面底圖，強烈暗示漢文化不時圍繞我們原住民的生活之中，前面孩子漂浮於書桌之上，意識是對書桌的一種反動，更由孩子腳底飄走飛遠的書籍，代表對書本排斥漢不喜愛，後面孩子的臉部方向，面

對的是山林野趣，書籍自其背後飛遠，亦象徵背離背棄書本或說是另一種漢文化包圍的明顯態勢。

表現方式：

運用多層次的遮掩，噴灑達到自己想要的效果後再開始設色。在作品的橫向平行線的表示，為原住民文面的象徵性圖騰，亦藉此若有若無的表現方式，突顯出作品的現代感。

不見山林 [衝突系列三]

130 cm x 70 cm (2003) 紙本·設色

作品（4）-----迷惘

【 找尋系列一 】

【找尋系列】-1

作品題目：找尋系列-迷惘

作品尺寸：125cmx68cm

創作時間：2003

創作素材：宣紙設色、彩墨

創作動機與理念：

過去原住民早期社會，以農耕為主，現在不同了，因為我們還出現了所謂「社會適應」的問題，爲了家庭經濟，年齡最小者，國小就已經有原住民孩童在幫家庭掙錢的，家境堪憐。因爲如此，我們會發現部落集體意識開始解體，已漸被行政系統官僚體制取代，所以有些部落族人就會開始離開部落，特別是一些年輕人。

但當他們進入社會，開始學習社會生活時，往往由於欠缺生活的關懷，自信心不足，以致於到都市的原住民青年面臨人權、文化、經濟、政治等社會議題的衝擊，原住民青年便顯得束手無策。

另外原住民大量的移入都市，不僅造成部落人力的凋零，面對都市原住民大專學生，勞工的失業、法律問題，及居住的困境，尚有都市原住民新生代對原住民族群部落的疏離感，又是原住民社會面臨整個大環境潮流的另一項挑戰。

表現方式：

在觀念上運用「主客體交互」影響的方式，進行觀念上的繪畫，我一直在想表現一種，畫面所表達的不只是畫面所呈現出來的東西而已，我想要得到的是，當大家看到我的作品之後，所引發的其他想像，這才是我所需要的，而必須如此，我的作品才真正算得上是一件作品，作者與觀者成了一個「圓」，從畫裡得到「溝通」、「信任」、「諒解」。畫面中交錯的線，是天線也是心中的線，交錯而理不出一點頭緒來，在都市裡的少數民族，確實需要自立力救濟，如果不如此，早就墨在都市的水泥叢林之中了！

迷惘 [寻找系列一]

125 cm x 68 cm (2003) 棉纸 设色

作品（5）-----喚夢祖靈

【 找尋系列二 】

【 找尋系列】 -2

作品題目：找尋系列-喚夢祖靈

作品尺寸：100cmx70cm

創作時間：2003

創作素材：宣紙設色、彩墨

創作動機與理念：

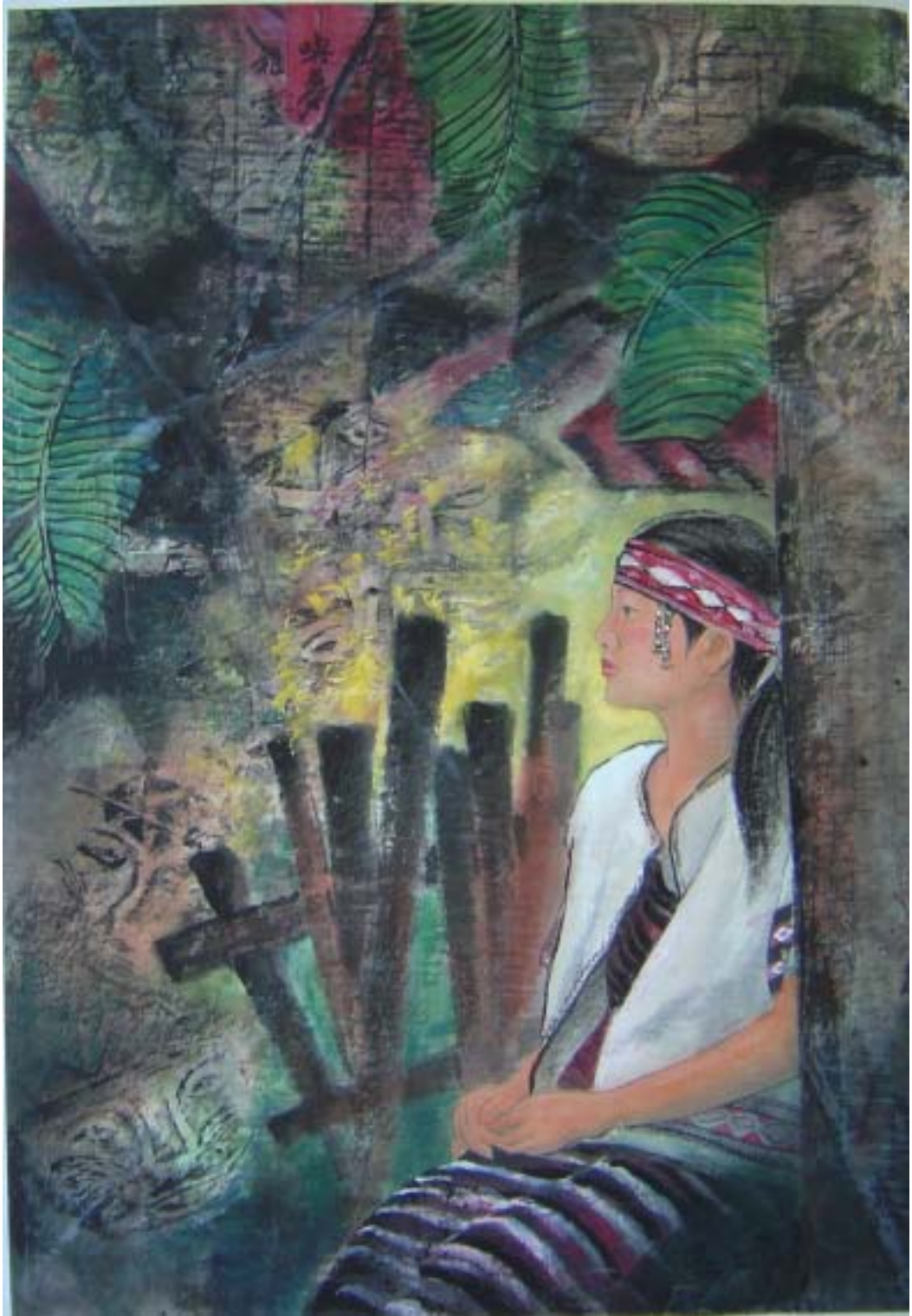
原住民少女之於都市，一直都是相當具有誘惑力的，從原住民少女喜歡做前衛的打扮便可知，如染髮、穿刺耳洞、刺青等，往往會與非原住民的少女有明顯的不同，他們往往做的更甚，這是一種想「表現自我」的心態，但在表現的過程中，卻又不能真正的充分表現，有著矛盾，這矛盾是因為與大家的期望相背離，所以往往使她們踟躕不進，在屬於自己的文化與深具誘惑力的強大文化的的拉鋸之中，孩子們還是迷惑了。

所以在畫面之中，若隱若現的原住民面容圖騰，象徵了孩子即使心裡嚮往著都市，但祖靈的庇祐一直都在，所以不管孩子在哪裡，我們的祖靈也就在哪裡！

表現方式：

運用一個思考的中的原住民少女，來傳達原住民在現實社會所遭遇的困難，而這困難來自於生活的周遭；激烈而跳動的色彩，

用來敘明原住民對生命的熱愛，而用低沉灰暗的背景色，是一種對現實無力抗拒的低聲吶喊，亦藉由祖靈的出現，讓一個單純無邪的原住民少女，在經過思考後，得以找到自己的方向。

喚夢祖靈 [尋找系列二]

100 cm x 70 cm (2003) 紙本 設色

作品 (6) ----- 迷
【 找尋系列三 】

【找尋系列】-3

作品題目：找尋系列-迷

作品尺寸：130cmx70cm

創作時間：2003

創作素材：宣紙設色·彩墨

創作動機與理念：

『孤獨』意味著沒有證明，沒有談話的對象，也沒有救星，一切都不存在，因為每個人都需要聽到人的聲音，沒有對照物，就無法證明“存在”及“價值”。我的存在可否證實“我就是我”，還是只是證明了別人的存在，而我的存在是否可不依靠他人才存在呢？

我眼中的我與他人眼中的我，是否有存在著關連性。在“吸和吐”中忍受著一切早已決定的命運，深思著，有人是自己生命中的主宰者嗎？每個人都有追求自由、追求自我發展的需要，可是每個人也在被別人所定義，所以別人所定義的你和自己有很大的差距的時候，你自己的內在就充滿著矛盾、焦慮。於是就似乎覺得在自己的背後似乎有一個更大的東西在主宰著自己，而在碩大的地球中，是否我能找到自己所需要的東西。

紅的「鮮艷」並不代表希望，黑的「沉著」也不盡然是穩定，有的只是盡力去找尋白的「清晰」，然--白色，它不一定是白色。「複製」和「快速」的時代，已然忘卻「本我」存在的價值，沉浸在自己製造

的迷霧中，似乎可以避開一些世俗的看法及眼光？我想就這樣繼續下去……。

表現方式：

藉由抽象的主題來表現新一代原住民少年的迷惘，迷惘於同儕之間，迷惘於家庭之間，迷惘於自己於部落、社會與自然，藉由抽煙或酗酒找到另一個自我，而自此沉迷下去找不到自己。

運用畫面同一主角，以前景人物縮小，背景人物放大的方式呈現畫面強烈的「背後」敘述性，更藉由同一主角來隱喻說明現代所謂快速「複製」的文化，而面對這樣的文化，我們所擁有的，卻只是眼前的一陣白茫茫，所以，社會快速的變動，使得多的東西呈現「空洞化」、「虛浮化」、「無根性」等特質，尤其文化！

在此作品中可以看到層層疊染效果，為表現作品層次，亦廣泛的使用白粉，以求作品在畫面上的質感。

迷 [寻找系列三]

130 cm x 70 cm (2003) 纸本·设色

作品（7）-----迷

【 找尋系列四 】

【找尋系列】-4

作品題目：找尋系列-迷

作品尺寸：125cmx68cm

創作時間：2003

創作素材：棉紙設色、彩墨

創作動機與理念：

曾在台灣七〇年代初左右，原住民曾以「失蹤人口」聞名全台，而最有名的屬花蓮的泰雅族少女，當時曾引來不少的媒體爭相報導，還製作專題報導此事，原住民蒙羞！

但誰究其原因？

是無知？還是無能？

當原住民脫離了原本單純的漁獵生活，邁入真正的漢文化體系時，要學的是整個漢族社會結構的體系，除此之外還有那漢民族千年來的虎視與貪婪，承繼著清朝時代的裹小腳之風……這樣的學習對單純的原住民而言，是不容易啊！我們是無能，但我們真誠！我們是無知，因為我們學不會欺騙！所以我們找不到屬於自己的根，不小心就淪陷了，淪陷在無可自拔的現實社會，迷惘在都市叢林之中。

錯置的都市重影，迷惘的少女倩影，斷續穿梭的山林樹枝，實實虛虛的誘惑，聽不見祖靈的呼喚，因為誤把霓虹燈的美看成是天邊的那道彩虹……。

表現方式：

用「空間錯置」的方法，將人物、景物結合在一起，務求觀者一個空間倒錯的視覺效果，我這樣的表現手法，期求有「都市叢林」的象徵意涵，裡頭的主角為台灣原住民泰雅族少女，在叢林裡的效果之中，我刻意運用竹簾的橫向肌理，來追求呈現出作品其他的表現空間，而這樣的表現方式，就如同將鳥關在籠子裡一樣，所以在選擇作品的肌理呈現時，便以這樣的想法出發，以求達到作品與創作手法觀念一致的目標。

迷 [尋找系列四]

125 cm x 68 cm (2003) 紙本 設色

作品（8）-----迷

【 找尋系列五 】

【找尋系列】-5

作品題目：找尋系列-迷 I

作品尺寸：130cmx70cm

創作時間：2003

創作素材：宣紙設色 • 彩墨

創作動機與理念：

「山花」應是一朵長在山地清新質樸的花。很不幸，此詞卻代表在平地落溷紅塵、賣淫爲業之山地婦女。《山花何時了》

「有些山地姑娘到城市之後，想盡辦法擦掉本來的膚色，甚至講起閩南話，在閩南人面前不承認自己的種族，但是她們流的血無法改變」《拓拔斯 • 搭瑪匹瑪》

踟躕在山間林道，tayal 的孩子迷惘了，找不到出路，卻迷失在最熟悉的陌生地，忘了自己曾經居住的地，忘了自己的名字叫什麼，所以她低頭沉思。

表現方式：

運用黑白墨色與彩色山林的方式「含蓄」對應，前面主角的強烈壓迫左下角的構圖，誠如戲劇的手法，將一個人孤立在一角任其內心情緒的展現，此作亦有其想要表現的「戲劇性」，這是此幅作品構圖最爲特殊的地方。

而創作的手法以大量使用噴灑的技巧，以及掩貼的技法，唯不同的地方是，作品完成的當時，才開始作分色處理，區間的色彩配置等，亦在創作的同時考量！

迷 I [寻找系列五]

130 cm x 70 cm (2003) 纸本 设色

作品（9）-----獵殤Ⅱ

【 召喚祖靈系列一 】

【召喚祖靈系列】-1

作品題目：召喚祖靈系列-獵殤

作品尺寸：130cmx70cm

創作時間：2003

創作素材：宣紙設色、彩墨

創作動機與理念：

在拓拔斯·塔瑪匹瑪最後的獵人一書曾說到「   部落的人只相信小腿肌肉，讚美頸子有力的男人可以養家」，在過去原住民部落裡，家裡的長者就是獵人，而且通常會和其他的獵人，相互計畫著出發打獵，山林是原住民的獵場，我們依著時令來打獵，因為這樣動物才能永續存在著，不會被獵人們捕獵殆盡。

現在就不一樣了，不再是以原住民自己過去的捕獵方式打獵— 依著「時令」，現在是依著「法令」在打獵，使的很多原住民無法盡情的發揮其狩獵的本事，尤其是當初法令初施行時，不少的原住民因為不熟悉相關法令之故，捕獵或摘採自己土地上的東西，被捕獲入獄者，大有人在。原住民獵人何辜？90年震驚全國的南投「丹大屠鹿案」，媒體披露可能涉及當地原住民布農族的獵人，這樣的說辭極盡荒謬，以當時屠鹿的方式及被屠之鹿的遺骸來判斷，明顯非原住民捕獵之習慣，當局對原住民族之認識由此可窺一二，卻還想安一個侮辱原住民之尊嚴之罪給無辜的我們看看我們，生存的環境，已經愈來愈狹

隘，貧者愈貧、富者愈富的社會結構儼然已在台灣成形，我們的生存空間受迫，不再如過去般的自在，像是寄居蟹，過著無根的生活，終其一生。

所以在作品中，獵人睜視的眼神！未及出鞘的開山刀，還有祖靈疑惑的眼神，串聯了這一幅獵殤 的內涵。

表現方式：

運用強烈的縱橫線表現出粗獷的豪邁氣息。

其實這樣的作品較類似，國畫中所謂的「妙想遷得」，我在做這一系列的創作作品，其實只是想以原住民婦女織布的型態來表現在畫紙上，想等到最後再來收拾，但很多的奇想便在這縱橫交錯之間發生了，那種畫圖的感覺，其實就好像以前小時候，爸爸第一次將山刀交給我，而我卻拿著那把刀大揮特揮、張牙舞爪的，猛砍劈那無辜的香蕉樹的快感般痛快！畫圖有這樣的感覺其實好像是「祖靈上身」般的神奇，所以作品的感覺，我也不想再多敷些其他的色彩，因為好像就有人在我的背後這說著：「痛快！也是一種創作，上色，會把那『勁』給削弱了，罷了！」所以，這樣的作品，我便「停在該停的地方」，似乎我是和著祖靈一起作畫的感覺！

獵殤 II (召喚祖靈系列一) 130 cm x 70 cm (2003) 紙本 設色

作品（10）-----顧

【 召喚祖靈系列二 】

【召喚祖靈系列】-2

作品題目：召喚祖靈系列-顧

作品尺寸：130cmx70cm

創作時間：2003

創作素材：宣紙設色、彩墨

創作動機與理念：

泰雅人以祖靈的信仰為主，並以超自然的神靈信仰（rutux）最為重要。rutux 作為一種無形的超自然力量，使泰雅人在治病、消災祈福時，都會祭祀 rutux 請其保佑。

在泰雅族的世界裡，有二個迥異於其他族群的觀念，一是 gaga 的觀念；二是 rutux 的信仰理念。所謂的 gaga 是一種社會規範，是泰雅人日常生活，風習俗慣的誠律，觸犯了 gaga 表示觸犯了禁忌，可能受到神靈的懲罰。遵守同一 gaga 的人共同舉行祭儀、共勞共享。所以在原住民的傳統社會裡，是相當的有禮制的社會。

這一幅作品我想傳達的是，不管我們身在何處，祖靈的庇祐如同自己的影子一樣，隨時隨地都在我們的身後。

表現方式：

主要運用拓印打磨的方法，先把全幅作品拓印過一遍，之後再以噴灑墨的方法製造出兩邊似黑色布幔的構圖形式，之後再以墨烘托渲

染，最後用特濃墨提出整幅的作品來。而在上下各有一組四到深藍色的線條，代表的是原住民婦女臉上的文面象徵，在這裡不將它畫在少女臉上，是代表少女期待和等待文面的寓意，以及現代少女遠離文面文化的意義。

畫面大量運用「印磨」的技巧，而在已經沉澱的兩旁，其實在裡頭也是有百千個的祖靈面孔，但皆被畫面需要而給暈染過去了，但卻在我的作品中無意透露出一些點的靈性，因為，如此一來，更如作品的題目一樣：「顧」盼之間，祖靈「庇祐」。

顧 [召喚祖靈系列二]

130 cm x 70 cm (2003) 紙本 · 設色

作品（11）-----獵殤 I

【 召喚祖靈系列三 】

【召喚祖靈系列】-3

作品題目：召喚祖靈系列-獵殤

作品尺寸：130cmx70cm

創作時間：2003

創作素材：宣紙設色、彩墨

創作動機與理念：

現在的原住民打獵不若從前，且處處受到政府方面的限制，使得真正的獵人慢慢消逝，甚至一個部落裡，能否出現一個獵人還不成定數，因為，真正的獵人在出獵前，得要先與祖靈溝通，與大自然同鼻息，進而得天之應允後始能出獵，故在我的作品中出現一些片段錯落之影像，如開山刀、山羊、獵人之手、獵人之臉等作為構成畫面元素，以及錯綜複雜的白色細線（表示網線），而所拓印的祖靈像，以重複之影像出現以為尊重之象徵，畫面縱橫交錯之長形墨線，為原住民婦女織布圖騰之象徵，因為在原住民獵人上山之前，有時身上會綴以婦女所織之布，以帶來獵獸之運氣。

故畫面整體以婦女織布象徵帶來幸運，祖靈影像交錯若隱若現表天之應允及祖靈的庇祐，而在作品的上參差不齊的白線，象徵的是網，因為在現代原住民狩獵的過程中，因為遇到

太多的牽絆，如網線所網，致使原住民的狩獵信心或獵物收穫皆增加不少變數。

而創作此作品在讓人知道，原住民對大自然的尊重，更甚於大家的認知，期望在我的作品中，能重新讓現在的人對原住民有更深一層的認識。

表現方式：

運用多線綜合交錯，大面分割，主體穿插期間，呈現出似有若無的隱喻效果，而在畫面的多處以白色網線交錯，表現的是一種獵人對「網」的迷思，現代的獵人，不若過去，除了狩獵生態的改變外，最可怕的是連著獵人的狩獵心態也變了，過去的按節令狩獵，並以保護野生動物的心做下一代的繁衍工作，現代則以趕盡殺絕的心態獵之，尤以非出生於山林的獵人，並以所獵之物為商品者做法為甚！

獵殤 I [召唤祖靈系列三]

130 cm x 70 cm (2003) 紙本 · 設色