

第三章 個人創作

第一節 光意象探密

個人創作理念由自身的生活體驗及觀察經驗中，去發現外在的人、事、物之關係變異現象，及事物之間潛藏著互動關連，遂思考出光與暗影這個相對性的創作主題來。此主題也源於我自身經驗，出生地的環境一直在腦中有著深刻而強烈的影響，那熾熱的光，始終對我有著無形深刻的感受，自小住在南台灣，至今每每遇見有陽光的天氣，總有著莫名的興奮與情緒，光對於我始終有著童年記憶的治療作用，也常常因著光的出現變化而有著不同的情緒的改變與起伏。

對光的詮釋一直是我所興趣的，這一路走來，中間經過人生中最大的轉變，唸書、結婚、生子、教書、工作，角色從單一變成多重，這樣的轉變，也使自己在適應、調整、轉換、修正、改變、反省中不斷成長。所想所思其實是人的問題，這些問題也成為我創作思考的原點，隨著時間與環境、年齡、心境上有慢慢有所調整，而這些意念的思考累積慢慢的在心中蘊釀沈澱，說明個人創作上的元素在改變，在轉換，在內化。

大學階段，作畫只是一種視覺、感覺及意識的表現，單純的把事物或意念客觀的以線條色彩表現出來。隨著時間慢慢的體會出自己在畫面上經營的是一個人的感覺，人的關注，人的特質，這裡沒有過多的技巧，趣味，效果，有的是對於一切自然事物的感受和體驗。

而光這個主題也在生活不斷的擺盪中慢慢形成我關注的方向，肉眼所見無所不在的光所散發出生命力，一向帶給人生命正面的能量，它不只光本身它也包括心理與內在的力量，以及帶給人幸福喜悅的感覺。我總是盡量的意識察覺這

股能量，並持續發現，並能運用這個力量

透過生活慢慢蘊釀，覺察這股力量來自個人的潛意識，想要覺知這力量，最重要的是經由內心的平靜轉化引向內在，它常常在心緒的平靜中出現，漸漸的體會出在生活中透過內在看到光對個人的身心影響，經由呼吸而使光進入我們的心，讓內在的力量沉靜下來，學習時時必須「放下」自我，並讓深層的「自我」釋放圍繞四周的擔憂、恐懼及任何負面感受，開啓內在自我的「開關」

光是最原始的創造力量，光開啓了我們想像的視野，光是萬物的開端，使視覺、知識擴展，力量、勇氣出現。它不僅使我們看到物質外另一層次的東西，更能使我們看到宇宙間最強大的力量，竟是我們「自己」的一部分，這股偉大力量的背後，啓示我們的是放下自我，傾聽自己的聲音，正面的思考，每一個人都是自己的發光體。

第二節 人與自然

寧靜與忍耐永遠是不可分的一體。同時，人也只有在一廣大之世界中，才能得到一種被接受時之真正心靈的寧靜。什麼最大？大自然最大，人的心靈最大，除此之外，一切為小¹。

在將近 20 年近陽明山的歲月，日日所見，是大自然的變幻莫測，而常與自然接近，觀察植物的特性，發現它的韌性、伸展、被動、不強烈、寧靜、溫和、木性、樸拙、沉默。也因這樣的特質植物成為我最直接的選擇，以植物為表現符號，特意的消除人為、個別、意識，希望單純的進入情境、無我的狀態，試圖在植物的形象中，探求未知的可能象徵，在植物的符號中發現個人隱秘的內層。

植物能感受到肉眼看不到的世界，透過植物去發現宇宙從不遮掩，在自然界裡是無所謂善惡、真偽與殘忍的，一花一世界，一但超越肉眼所觀，那個更深邃的部分，我們往往只能在驚詫中久久為之撼動。如果以人類的語言來說，所謂擬態、偽裝、仿冒、狡詐.....，在植物界一樣都不少²。藉著植物圖像，它可以表現心靈世界和物質世界不同層面的我，站在人的角度看，它以平常心面對一切變化，該生長時生長，該凋零時凋零，週而復始不斷循環，觀察植物的現象就像修道，自自然然，當它枯萎凋落時，也是另一個生命的開始，這讓我體悟到人的生命就在這浩瀚的宇宙中循環著，人也是這自然現象的一部分，生、老、病、死都在這秩序中。

對植物的種種觀察給予個人很大的啟發，對於外界的人、事與物慢慢也有

¹史作裡，《歷史·自然與人性》，新竹：仰哲出版社，1984年，p.56。

²Peter Tompkins / Christopher Bird ()，*The secret life of plants*，薛絢譯，《植物的秘密生命》，

臺北市：台灣商務，1998年，p.109。

較多的體會與領悟，情緒不會陷入過於執著的困境，能以平常心待人接物，對生活有不同的體會，這些因素也影響了個人繪畫的意念，因著植物不同的特質多元而豐富的樣貌，有了不同的啓示與呈現。

論文以植物圖像成爲此次創作的主题，除了上述因素外，另一個內在原因，來自個人對東方繪畫看待自然的態度，東方畫家表現植物是取其整體的自然生命樣態，與宇宙相和諧的本質，豐饒的生命力與帶有中國書道的筆意特徵，呈現出生氣勃勃的盎然生機，對於常處在壓力而忙碌的環境下，是個人沉澱自身回歸自然思考反省的。植物呈現了個人原初想法，植物扮演個人內心追求平靜的媒介，探索植物的另一層面，同時也開啓個人的心靈世界。藉著植物傳達個人的想法，在此次整體作品表現，希望傳達和諧的氛圍。

第三節 暗影

每日打開報紙，面對媒體資訊、台灣創造經濟奇蹟，人們享盡了物質生活的舒適，卻也嚐到身處在現今社會中充滿著是是非非的價值，臺灣社會的各種病態的浮現 族群、經濟、社會、而每次的選舉產生種種誇張不實的現象，都讓身處在現今環境的人們憂心焦慮，而暗影的呈現其實意涵著對當前環境的未知與個人隱微的焦慮與負面情緒。

我們常常在生活中個人所思和言行不一致，使自我陷入不斷的矛盾中，也常自我懷疑，這些因素有來自大環境的影響，個人價值信念的動搖，更多的時候是游離、徘徊在不定的價值中，選擇以陰影面來描繪個人潛意識的想法，不僅只是暗示這些潛藏在意識中模糊的陰暗事物，希望能正視暗影在人性上的存在，就如這世上所有的事物，都是相對沒有亮就沒有暗，沒有太陽就沒有陰影，在事物的本質中就存在著光明與黑暗，陰影是不可避免的，而且沒有它，人其實是不完整。

容格形容「影子」是人內心的另一種不相容於自我，及被其拒絕去再認識和承認的另一股趨力，總是直接或間接地強制於自我。「影子」有時藉由一些人的形象投射在夢中，它常是一個人潛意識的反映，也常衝動的和不可控制的表現在言語上或動作上，曾突然洩露出一點內心的想法，「影子」並不是不吉利的，但卻是一種危機，它總是被壓抑在人的潛意識隱晦的部位，要經過人的光明的意識才能獲得之³。

黑暗並非總是負面的，黑暗它會給予人溫暖、寧靜的感覺，也象徵人的休身養息，所有種子都萌芽於黑暗中受到夜晚的庇蔭，以免於外界的噪音與紛擾，而埋在地下的種子並非真的處於黑暗中，它只是被保護隔離日光及電能。

³容格，《人類及其象徵》，（Man and his symbol），黎惟東譯，台北市：好時年出版，1983年，p.96。

在種子中，充滿了成長所必需的內在之光，所有種子都萌芽於黑暗中，而是代表了生命，黑暗也為生命提供了正向的一面，它代表了讓地球休息的一段時間⁴。這樣的觀點，也讓我們思考如何將負面的事物認知成為對個人心靈成長的機會，而我們負面情緒及經驗的黑暗面，就像是一面巨大的鏡子，透過一次又一次的負面力量反省，將其轉變成一次正面的經驗，藉由它我們能學習如何誠實面對自己並建設自己。

所以卡西爾提到：人的這些不同力量之間存在的張力與摩擦、強烈的對立和深刻的衝突。這些力量不可能被歸結為一個公分母。它們趨向於不同的方向，這些功能都是相輔相成的。每一種功能都開啟了一個新的地平線並且向我們展示了人性的一個新方向。不和諧者就是與它自身的相和諧；對立面並不是彼此排斥，而是互相依存“對立造成和諧，正如弓與大弦琴⁵。人的相對性一直是個人關注的核心，自身常存在著這兩股矛盾卻相又和的力量中，而對暗影的認識也來自對光的探討，所有的事物都存在著相對性，沒有絕對的好與絕對的壞，唯有正視這不同的力量，才能從自身上產生另一股新的力量，如卡西爾所言對立面並不是彼此排斥，而是互相依存，而對暗影的認識，是希望將其化解成助力，突顯自身的問題，一切事物如易經所言：「一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。」我們所認識的宇宙，處處都是和諧一致，與人人感應，與物物均調，無一處不隨順普遍生命，與之合體同流⁶。

⁴ Carl G. Jung ()，陳大中譯，《容格心理學》，臺北市：結構群，1990年，p.46。

⁵ Ernst Cassirer，《人論》，臺北市：結構群，1989年，p.354

⁶ 方東美，《中國人生哲學》，臺北縣：黎明文化，1980年，p.21