

國立交通大學
應用藝術研究所
碩士論文

回家 / 系列創作
LONG WAY HOME / MY ARTWORKS

研究生: 戴宗志
指導教授: 賴雯淑 博士

中華民國 102 年 1 月

回家 / 系列創作
LONG WAY HOME / MY ARTWORKS

研 究 生: 戴宗志
指 導 教 授: 賴雯淑

Student: Zong-Zhi Dai
Advisor: Wen-Shu Lai

A Thesis
Submitted to Institute of Applied Arts
National Chiao Tung University
In partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of Master
of Arts in Design

January 2013
Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中華民國 102 年 1 月

回家 / 系列創作

研究生: 戴宗志

指導教授: 賴雯淑

國立交通大學應用藝術研究所 碩士班

摘要

【LONG WAY HOME / 回家】系列創作，主要概念是作者本身從單親家庭的成長背景中把那段童年到長大後的內心告解呈現於創作中。

試著再現過去的片段回憶，讓內心最脆弱最無助的那一面如實的從心中反映出來，透過作品中某部分對自我的揭露，從而期盼在裡頭得到再次成長的養份，並試圖用另一種角度重新接受現下的自己，接受這些正在生命中上演或已落幕的劇情。

最終渴望尋回內心那份缺失已久的安全感，更進一步拾起勇氣尋獲自我的生命價值，構築心中那座無形卻充滿歸屬感的家。

- 這是一段關於尋找的故事，也是一趟回家的冒險旅程 -

關鍵字: 家、單親、童年、安全感、歸屬感

LONG WAY HOME / MY ARTWORKS

Student: Zong-Zhi Dai

Advisor: Dr. Wen-Shu Lai

Institute of Applied Arts
National Chiao Tung University

ABSTRACT

The concept of the series artwork “Long Way Home” expresses the author’s memories of growing up from a single parent family. It is a confession for the author to convey this recollection of his childhood through grown-up.

The author struggled to find a path to reproduce the pieces of memories to reflect the most fragile and helpless heart. Through unmasking the self from parts of the artwork, the author expected to gain his nutrition and to grow again. And then, he tried to find a new way to reaccept the existing self, and embraced these ongoing or already finished plots of his life.

Finally, the author was eager to find out the sense of security in which he felt lacking. From then, he went up to another level for gathering the courage to discover the value of his life that enables the author to build up that invisible but being belonging home.

This is a story about finding and about the adventure on my way home.

Keywords: home, single-parent family, childhood, sense of security, sense of belonging

誌謝

這一趟創作過程裡，面臨到了好多次似乎快走不下去的困境，有現實的、有心理層面上的挫折，但我知道這是為了出發到下一個人生階段我必須做的努力，很慶幸我撐了過去，未來的日子裡還要繼續把遺失的勇氣一點一滴地撿拾回來。

感謝我的指導教授賴雯淑老師在我這段創作過程中的指導與傾聽，甚至在我遇到人生挫折時對我的幫助，讓我能夠在挫折中吸取經驗並成長，真的不勝感激。感謝我的論文口試委員陳一平老師，那些鼓勵的話我會永遠記在心裡，讓自己過得更好。感謝許峻誠老師，能夠擔任口試委員給予我指教。

感謝瓊如、彥翔和丹丹，我們曾經一起為了這成長的果實奮鬥過，不管如何，要堅信自己能夠做到。感謝瀚云、力中、怡蓓、方方，為了夢想努力著的我們都能找到自己最終的人生目標。感謝同班同學們一起走過那些學習的歲月。

最後感謝我的家人，特別是我的妹妹，為了這個家你辛苦了，相信我們的兄妹情誼能夠讓我們足夠勇敢的繼續邁向這一趟人生旅程，未來一定會更好。

也謝謝堅持到最後的自己。

目錄

中文摘要	i
英文摘要	ii
目錄	iv
圖目錄	vi
表目錄	vii
第一章 - 緒論	1
1-1 創作背景與動機	1
1-2 創作目的	3
1-3 創作媒材	4
第二章 - 現階段的自我探索	5
2-1 家_關於那段忽遠忽近的記憶	5
2-2 一張模糊的全家福	6
2-3 我的黑暗時期	7
2-3-1 回憶的展開圖	8
2-4 與自我對話	9
2-4-1 the shape of hurt 傷痛的形狀	9
2-5 自我剖析_遺失的那些	11
2-6 孤獨與創作_藝術家文獻探討	13
2-6-1 奈良美智_在孤獨與疏離感中創作	13
2-6-2 森山大道_攝影與孤獨為伍	17
第三章 - 創作論述	21
3-1 創作理念	21
3-2 作品的成形與變形期	22
3-3 回家_插畫系列創作	23
3-4 回家_攝影系列創作	31
3-5 作品的視覺美學概念說明	33
3-6 創作呈現	38
3-7 展出方式	41
第四章 - 創作反思與檢討	45
4-1 關於這一段創作歷程	45
4-1-1 說與不說之間	45
4-1-2 抗拒與和解	46

4-2 展出檢討	49
4-2-1 作品部分	49
4-2-2 展覽部分	49
第五章 – 未來展望_我在回家的路上	50
參考文獻	51

圖目錄

【圖 1】《一張模糊的全家福》	6
【圖 2】《回憶的展開圖》	8
【圖 3】《the shape of hurt》	9
【圖 4】《the shape of hurt》	10
【圖 5】《跟著奈良美智去旅行》，2008.	13
【圖 6】《Yoshitomo Nara: The Complete Works》，2011.	14
【圖 7】《Yoshitomo Nara: The Complete Works》，2011.	14
【圖 8】《From the depth of my drawer》，2005.	15
【圖 9】《A TO Z Project》，2008.	15
【圖 10】《A TO Z Project》，2008.	15
【圖 11】《Yoshitomo Nara: The Complete Works》，2011.	16
【圖 12】《邁向另一個國度》，2010.	17
【圖 13】《Daido Moriyama Buenos Aires》，2005.	18
【圖 14】《津輕》	18
【圖 15】《犬的記憶》，2009.	19
【圖 16】《the house in dark》	23
【圖 17】《insecure night》	24
【圖 18】《another world》	25
【圖 19】《fear and longing》	26
【圖 20】《partner forever》	27
【圖 21】《the boy's little box》	28
【圖 22】《time travel》	29
【圖 23】《the little prince and courage》	30
【圖 24】《where is the home》	31
【圖 25】《final home in my heart》	32
【圖 26】作品染色前.	38
【圖 27】作品染色處理後.	38
【圖 28】作品捏皺晾乾成型.	39
【圖 29】大型插畫作品帆布輸出.	40
【圖 30】攝影作品相片紙輸出.	40
【圖 31】《Long way home》展場全景.	41
【圖 32】小型插畫作品以木盒盛裝展出.	42
【圖 33】大型插畫作品懸掛於牆面上展出.	42
【圖 34】兩幅攝影作品嵌入木盒中懸掛展出.	43
【圖 35】牆面投影輪播插畫作品.	43
【圖 36】散發溫暖光芒的小屋.	44

表目錄

【圖 1】《the house in dark》視覺美學概念說明.....	33
【圖 2】《insecure night》視覺美學概念說明.....	33
【圖 3】《another world》視覺美學概念說明.....	34
【圖 4】《fear and longing》視覺美學概念說明.....	34
【圖 5】《partner forever》視覺美學概念說明.....	35
【圖 6】《the boy's little box》視覺美學概念說明.....	35
【圖 7】《time travel》視覺美學概念說明.....	36
【圖 8】《the little prince and courage》視覺美學概念說明.....	36
【圖 9】《where is the home》視覺美學概念說明.....	37
【圖 10】《final home in my heart》視覺美學概念說明.....	37

第一章 - 緒論

1-1 創作背景與動機

從大學時期開始，除了課業上的作品之外，平常就喜歡進行一些個人的藝術創作，那時候總覺得有好多用不完的靈感，甚至不吃不喝熬夜就只為了把一個作品完成。說是情緒抒發也好，精神糧食也好，當時創作對我來說已經成了一種生活習慣，那是比空氣還要自然且必要的存在，而那個我所構築出來的虛擬世界也一直是某部分靈魂所依賴的地方。

進了研究所後，到了開始思考創作論文的发展方向時我卻突然卡住了，我完全全的不知道能做些什麼。用自己慣用的技巧去創作一些看來美麗的作品嗎？或找個能與社會大眾引起共鳴的議題著手？但就算如此，我卻也毫無靈感可言，更沒有動力去做，甚至就這樣原地踏步困惑迷失了好長一段時間。

『什麼對你來說是重要的？什麼是你真正想做的？』那時旁人的一句話似乎點醒了我。

我試著再一次翻開過去以往的所有創作，發現它們總是帶著孤獨、悲傷、黑暗與不安的氛圍，那是我長久以來的精神投射吧，而我在裏頭每每看到的都是一種極度缺乏安全感的靈魂，不知從何而來也不知從何而去，就像無家可歸的孩子那樣，無助且徬徨。

『家，那個我刻意遺忘了好久的地方，那個讓我嚮往卻又害怕陌生的地方。』多年來，這種情緒時常困擾著我，而我卻也漸漸把它當成了一種習慣，只告訴自己，不去觸碰就不會更糟。

其實我從來不太在人前提起自己與家的關係，或許就因為有太多的傷口和難過的回憶，迫使我得牢固的把那些塵封在內心深處。

從小跟父親之間的關係一直是緊張而且陌生的，跟母親之間的聯繫也總是薄弱，不完整的家庭結構、充滿不快樂的童年甚至動盪不安的日子，我深知那些都是影響我今天性格、思考、做人處事最大的因素。

在人前我永遠是抽離而且安靜的，甚至有些朋友會認為我的想法太悲觀負面了，但誰不願往好的方面想呢？在過去那些關於家的回憶裡，那些發生的讓人措手不及的事情有太多太多了，當生活變成一種必須每天努力倖存的壓力模式時，我對生命甚至未來是毫無希望的，但誰會懂呢？在這樣一個單親家庭中長大了，再看看自己，外表或許看上去堅強獨立，但總是有許多不可向外人傾訴的矛盾掙扎深藏在心底，就像我從來就不擅長與人交際，更精確的說，是沒有勇氣表現出真實的自己。

我更清楚的是，我想逃避，我不想去面對某些關心，就好像那些在乎會讓我的懦弱無所遁形，那樣的我是赤裸的、是極度危險的，其實我根本脆弱得不堪一擊。所以某些時候我只能強迫自己去適應別人，或者適應這個世界，假裝一切都很好，假裝我的生命並沒有任何的缺憾那樣，雖然基本上這就是個天大的謊言。但對於一個已經埋藏真實自我幾十年的人來說，這種偽裝似乎就像一件必須穿上的衣服一樣，變成了一種最正常不過的生活模式。

有天心裡想著，如果研究所是最後一次為人生豁出去的機會了，那我為什麼不放手一搏呢？所以我決定從家這個主題著手，從那些童年殘存的記憶裡把破碎的自己給拼湊回來。

在決定要去這麼深入探究自己與原生家庭的關係時，我起先猶豫了，一方面內心的恐懼一直使自己退縮，一方面又懷疑這麼做真的好嗎？首先，我覺得沒有人會有興趣去在乎一個陌生人的童年、他的生命結構、他的內心告白，但直到我發現，這是我為了活下去而必須得做的事情時，我才覺得這一切似乎是急切而必要的，但可以想像的是，這段自白或許無法改變些什麼，不過也許能讓自己的內心活得坦然而且舒服點。

我當然也明白隨著時間的過去那些莫名的悔恨並不會消失殆盡，而是依循著靈魂就這樣慢慢的共存著，它或許沒有凌遲來得痛苦，但卻是身上永遠的一處小傷口，無止盡的等待著傷口癒合的那天。但在我開始創作的同時，所有情緒、所有壓抑似乎會一股腦的釋放出來，而這些對我來說是唯一填補內心空洞的方式，也是維持靈魂溫度的求生手段。

其實我一直很清楚內心的不安全感來自何處，那是一種歸屬感的缺失，一種四處漂泊的不安定感，一種來自家庭的遺憾。所以我決定鼓起勇氣找出一條回家的路，但那個家究竟身在何處？會是什麼樣子？或許都是個未知數。

這條創作路程，
不只是為了尋找那把打開心房的鑰匙，
更是一趟回家的冒險旅程。

1-2 創作目的

經由這次的創作，我希望能從中得到一些經驗或成長，而這些必須循序漸進的由三個面向出發對我來說才算完整。

第一步_ 對自己:

希望經由探討自己跟家之間的關係，從而釐清自己的生命脈絡進而認同自己，從那些封存已久的疑問中找尋出答案，了解自己多年來的困擾為何，理解自己性格變化的源由，接受現在自己的模樣，善待現階段的自己，找回遺失的安全感，找回心中的那個家。雖然揭起那些老舊的傷疤固然可怕，但卻是誠實面對自己的不二法門，唯有全盤的接受當下，傷口才有復原的一天。

第二步_ 對家庭:

當我跨出了自我世界裡的禁錮之後，我才有勇氣走上回家的路，當我以更清晰的角度去看待自己跟家庭的關係之後，我希望能夠把某些不必要的執著放下，

試著去接受這個家的模樣，縱然是期待卻又害怕受傷害，但當我能夠以另一種角度去觀看我與家庭之間的關係後，學著去平衡心中的拉扯，學著以更包容的立場去扮演我的角色時，我相信一切都會更好。

第三步_ 對世界:

過去下意識的孤立自己遠離群眾，沒來由的將自己丟進萬劫不復的掙扎煉獄之中，長年活在悔恨與無止盡的抑鬱裡，而這一切或許在我能將自己與家庭的狀態處理和諧後，才能真正的瓦解並踏出大門面對這個世界。試著再次找回對他人的信任感，試著脫掉過多的偽裝，試著讓自己再次的敞開心胸或許才能真正懂得快樂的真諦吧!

1-3 創作媒材

一直以來，我比較擅長的創作媒材是以手繪加上電腦輔助繪圖為主，而另一方面平時對攝影也有相當濃厚的興趣，所以決定以插畫創作跟攝影創作兩種方式，透過一系列的平面藝術創作來詮釋這次的主題「回家」。

第二章 – 現階段的自我探索

2-1 家_關於那段忽遠忽近的記憶

究竟家對我的意義為何?我與它之間的距離到底有多遙遠?我被影響了多少?這些年來對它的陌生感是不是也一點一滴的在改變著我的人生?

還記得第一次感受到離別的時候年紀還小，因為單親的關係與種種因素一年大概只有過年期間能見上母親一次，讓我印象最深刻的一幕就是每當母親要再次離開家裡的時候我總是百般的不捨，望著母親驅車離去的那種失落感總是讓我泣不成聲，而我只能用我的小腳一路不停的在車子身後追趕，只希望它能就這樣停下來，哪裡都不要去，但望著車子越來越遠的身影就那樣慢慢的消失在遠方，我知道那是無法實現的夢想，只能沮喪失望的走回家裡跟妹妹抱著一起大哭。

而父親在童年裡的缺席，似乎也成了一種習慣，在小小的心靈裡對他的感覺是懼怕的是陌生的，我從來不瞭解他的行蹤，他總是來去不定，就像這個家裡的過客一般，久而久之覺得沒有他的日子是很正常不過的，反而面對他的時候會有無形的壓力出現，他在我心裡就是這樣一個若有似無的角色。

從懂事開始，我知道我必須要學著堅強，我明白某些失去是人生中無法避免的事實，但我似乎也知道我不能再寄望這個家能給我多少溫暖，我體認到這個家的不完整性，感受到自己所缺乏的，也承認自己的無奈，但充其量我只能在這樣易碎且不真實的環境中盡可能的趕快長大。

2-2 一張模糊的全家福

【圖 1】《一張模糊的全家福》，個人創作，影像合成，戴宗志(2010)

一張模糊的全家福可以乘載多少記憶在裡頭？一張硬把每個角色湊合起來的虛擬全家福它究竟是真實的或者只是部分想像的投射。

《一張模糊的全家福》是於碩二時的個人創作，而想法來自於我翻箱倒櫃卻找不到一張真正的全家福照，我遍尋不著一張湊齊全家人的合照，雖然我可以把它解釋成只是很湊巧的剛好全家都沒拍過這樣的照片，但我覺得一張全家福背後的意義有太多了，因此我刻意的合成了一張虛擬的全家福，硬是把所有的角色拼在一塊，但他們各自分散在不同的時空背景下，它的模糊增加了故事的曖昧性，也代表著一段關係的模糊不清，或許諷刺但也似乎相當真實，而它之於我，究竟是紀念還是遺憾？或許這也是模糊而沒有答案的。

我們永遠無法依靠記憶存活，當我徹底明白這一點後，我唯一知道的是我必須有所行動，我必須為自己作主，我必須犧牲掉些什麼才有辦法繼續往前走下去，背負著一個原生家庭所分配下來的原罪過一輩子太辛苦了，我知道我無法改

變那些已經發生的，已經褪色斑駁的那些過去，只有接受，也只有去接受，那些痛苦才有可能被釋放的一天，也只有放下我才能走得更遠。

2-3 我的黑暗時期

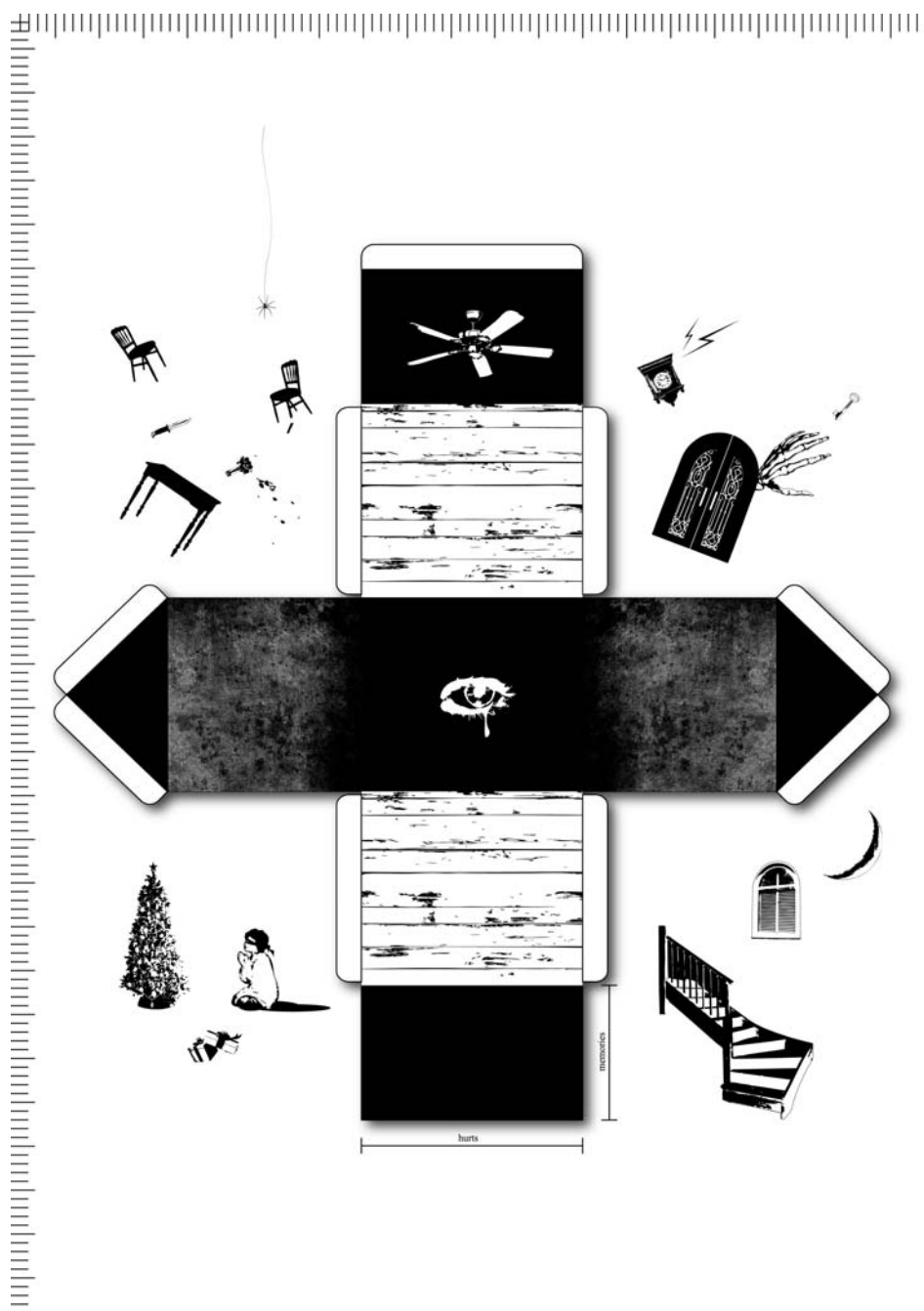
父親長年不在家中，家裡就只有爺爺奶奶一路陪同成長，在上了國高中之後，體恤爺爺奶奶的年事已高，一邊唸書之際一邊就開始幫家裡工作，上了高中之後就開始自己打工賺學費，儘管過程艱辛，還是告訴自己得咬牙撐下去。

家裡面總是風波不斷，對於周圍親戚的冷言冷語，某些不公平的對待，也只能一忍再忍，好幾次無語問蒼天，也只能默默的擦乾眼淚明天再繼續面對，總覺得這種日子還要過多久？這樣的磨難還要持續多久？也曾埋怨過為什麼是我，為什麼要生在這樣的家庭，更甚至想過輕生一了百了，但現實終究是現實，到頭來還是得面對，就這樣日復一日的在動盪不安的家庭裡長大成人了。

那時候我心裡常常只有一個念頭，我想逃離這個家，我想逃離這一切不公平的對待，我想逃離這種每天寢食難安的日子，我覺得壓力好沉重好沉重，就像一座等待爆發的火山那樣，所有負面的情緒都堆積在身體裡一觸即發。一上大學之後，我二話不說的選擇離開家鄉到遠處求學，我很清楚心中的某個區塊暫時得到了紓解，雖然我知道這只是一種逃避，但我真的害怕再回到那個令人不安的家，我恨不得就這樣一輩子遠遠的離開那個傷心地。

2-3-1 回憶的展開圖

【圖 2】《回憶的展開圖》，個人創作，數位合成插畫，戴宗志(2011)

《回憶的展開圖》是在碩三上完成的創作，講述的就是那段過去在家中的黑暗時期，記錄著那一段不堪的動盪歲月，籠罩著一種看似寂靜卻充滿危險的氛圍，那樣的日子只能在每夜的祈禱中帶著不安暫且睡去，數著日子一天過一天，有點模糊、有點混亂、有點失序、有點茫然的那些日子。

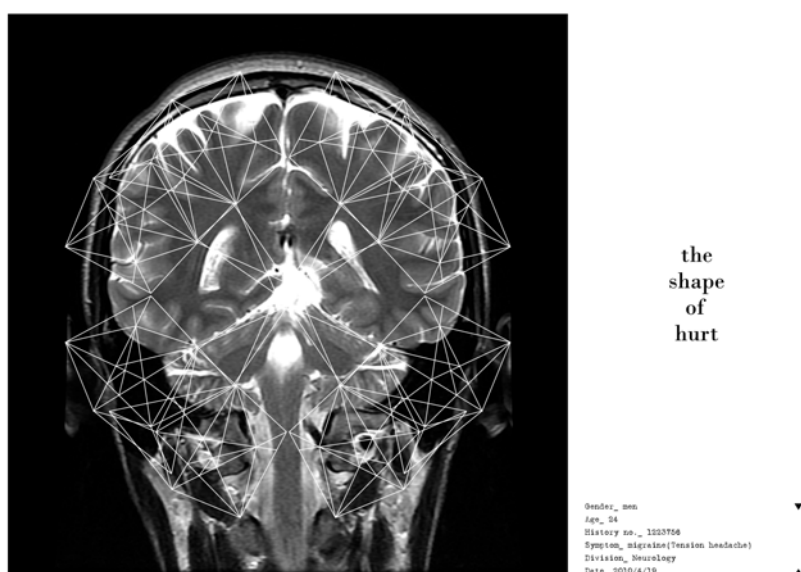
2-4 與自我對話

在外地求學的這六七年裡，我好似脫離了某些包袱，雖然我知道家就在那裡，但我知道它有多不真實，或者說它有多麼令我感到陌生，我總以為我可以把自己當成浪跡天涯的旅人，就這樣一輩子漂泊享受自由，但心裡那一塊空缺的地方卻時常在不經意的夜裡隱隱作痛。

我知道那是一份已經缺失已久的歸屬感，我不管身在何方，也不管世事如何推移改變，那樣的感覺註定就這樣跟隨著我，我對自己失去了自信，對別人失去了信任，甚至失去了生命中某部分的生活重心，只有無止盡的憂鬱跟隨著我。

在生活中遇見了創作，可能是我唯一感到最安慰的一件事情了。擁有創作的 ability 等同於擁有了情緒宣洩的管道，而在進了研究所後，我更意識到這是最後的一次機會，這是一次重新面對自己的機會，也是該與那些過去和解的最佳時機，這時候我擁有的不只是創作的 ability，而是我擁有了與自己對話的能力，我想在這樣一次完全的釋放中得到些什麼，或許渺小或許微不足道，但我知道總會有一道光芒指引著方向，一條回家的路，在心中展開。

2-4-1 the shape of hurt 傷痛的形狀

【圖 3】《the shape of hurt》，個人創作，影像輸出，戴宗志(2010)

【圖 4】《the shape of hurt》，個人創作，裝置物，戴宗志(2010)

《the shape of hurt》這一系列裝置影像創作，如實的反映出了自己直至一年多前的內心狀態，我認為那是一次與自己對話的機會。

碩二那年我突然被莫名的頭痛折磨了個把月，撐了好一段時間後我決定前往醫院把病因揪出來，經過大大小小的精密儀器診斷後，神經內科醫師告訴我腦內無任何異狀，唯一的病因可能是壓力造成的，但那時候我心裡卻出現了一個問號...”壓力”??

我很訝異我竟然會對壓力這兩個字出現疑問，那時我才意識到，我好像從來不肯去面對這件事情，又或者我只是很下意識的想要把這些沉重的包袱隱藏起來，但是有一天它爆發了，他從我的掌控中逃脫了，它失去控制了，那一瞬間其實我覺得很茫然無助，因為我才徹底的發現到自己的脆弱，原來我無法跟那些沉痛的壓力和平共處，它是日積月累的一次性大爆炸。

從小到大充滿身體的不安感，終於也開始發酵了，那一段時間我沒日沒夜的服藥，只是一顆又一顆的止痛藥，止的只是身體上的痛，卻從來止不住那些讓我陷入困擾的心病，當下我覺得唯有把這些訴諸於創作，才有辦法把壓抑過久的情緒釋放出來。

在那次的創作中，我好像死了一回，因為我清楚解開那道無形的枷鎖需要多少代價，在漫長的忍耐過後我試圖逃脫，我試圖在創作中解放我自己的靈魂，不求外界是否能體會，我都深切的知道那是一次機會，一個再次將自己完整起來的機會，那也將是我唯一能做的。

2-5 自我剖析_遺失的那些

在研究所這兩三年所有創作的歷程中，我綜合審視了自己內心所缺乏所不足的部分，試著把那些歸類記錄下來，這些是我目前最切身的習題，也希望在更了解自己後，能試圖一個一個從創作中把它們找尋回來或彌補回來，重建對自我的認同感。

1.單親家庭(對愛的渴求)

在單親家庭中長大，其實到後來最奢侈的渴求也只是得到那份關愛，那是一個小孩成長茁壯的最大動力，也是建造一座心靈堡壘的最基本元素，少了那份愛就失去了某些長大後與世界抗衡的勇氣，失去了那一些用來療養疲憊心靈的良藥。

2.失去的童年(單純的快樂)

回想童年，隔代教養的問題同樣落在單親家庭中的我身上，從小有許多疑問找不到解答，缺少父母一同成長的時光相對的只是增加心中更多對於生活的問號，逐漸的，小孩不再有擁有單純的笑容，留下的，只是一張充滿困惑的臉龐和那段模糊不清的童年時光。

3.歸屬感的渴求(找尋避風港)

當我感覺累了，當我被這世界的槍林彈雨打得體無完膚的時候，我卻找不到回家的路，但甚至更可悲的是，如果那時候家對我來說並不是一個能讓靈魂棲身的避風港時，那回家的路是否更漫長遙遠。

4.無形的壓抑(故作堅強)

人總是會試著找出一條生路，沒有父母的羽翼可以窩藏、庇護的情況下，久而久之小孩子就不再只依賴著那些純真無邪過日子，而是要試著去處理很多生活周遭的問題，要逼自己去面對那些沉重的壓力，因為你了解你沒有任何後援，你唯一能依靠的就只有自己，但變相的就是壓抑著自己的靈魂，壓抑那些你似乎快承受不住的情緒，而那些迎面而來的充滿負面能量的洶湧巨浪，只會在心裡不斷的拍打著。

5.自我否定(喪失自信、悲觀)

在不健全的家庭中長大，那些無處尋解的人生課題就變成了心中一道道枷鎖，這些疑問變成了對自身的否定，外界的犀利眼光更剝奪了那些僅存的自信，造就了一個極度的悲觀心態，長大後這些陰霾還是揮之不去，甚至，跟人群越來越疏離，只是因為害怕再次受到傷害。

2-6 孤獨與創作_藝術家文獻探討

我在這些藝術家身上看見自己部分的靈魂，看見擺脫不了的孤獨和疏離感。

2-6-1 奈良美智_在孤獨與疏離感中創作

『通常我筆下的人物都代表著我自己，但是他們同時也代表了那些認同他們的人。』¹ (奈良美智，2009，about Yoshitomo Nara，2012年12月7日取自 <http://walkinginmymind.southbankcentre.co.uk/html/artists/view/yoshitomo>)

總覺得奈良美智²的創作歷程跟我自己的創作感觸有很大的相似或熟悉感，或許也是因為這樣我才會對他有那麼深刻的印象。『孤獨和疏離感是我創作的動力。』³ (奈良美智，2006)，在紀錄片《跟著奈良美智去旅行》一開頭是這樣說的。

【圖 5】《跟著奈良美智去旅行》紀錄片海報，2008

圖片來源: 2012年12月7日取自 <http://tw.ent.yimg.com/mpost/25/00/2500.jpg>

¹ 原文「My characters are all self-portraits in a way. But the emotions that I feel can...」

資料來源: <http://walkinginmymind.southbankcentre.co.uk/html/artists/view/yoshitomo>

² 奈良美智 Yoshitomo Nara，生於1959年，日本知名當代藝術家。

³ 資料來源: 坂部康二 著(2006)，《跟著奈良美智去旅行》，[DVD](閱覽於2012年12月7日)

【圖 6】圖片來源: Nara Yoshitomo, 《From the depth of my drawer》, 2005, 頁 140

【圖 7】圖片來源: Nara Yoshitomo, 《小星星通信》, 2004, 頁 139

第一次不經意看見了奈良的插畫作品，那位長相可愛又帶點邪氣的大眼女娃頓時就抓住了我的眼睛，她有時失落、有時憎恨、有時純真帶點叛逆、有時不屑一顧得就像與世隔絕那般，而這些角色隱隱約約透露出的孤獨和疏離感完全呈現了奈良美智的性格。但在它們身上我感到一股熟悉，那種孤獨背後隱性的倔強感，似乎想來點什麼革命和反抗的樣子，那幾乎就是我童年裡骨子裡的寫照。

在奈良美智很多的作品展覽中，房子和房間這兩種象徵也很常出現，如同《跟著奈良美智去旅行》紀錄片裡所記錄的 A TO Z 世界巡迴展覽中，可以看到許多的房子跟房間出現在展場裡，對他來說工作室是他最熟悉的地方，他總是把作品就那樣隨意地釘在牆壁上，他說那樣的空間跟氛圍就像回到自己最舒適的地方。

【圖 8】凌亂擺放著無數作品的工作室。

圖片來源: Nara Yoshitomo, 《From the depth of my drawer》, 2005, 頁 65

我似乎能夠理解那一種熟悉的空間所給予的安全感，就像我這次在創作中一直在尋找的那個家，或許它是看不到的空間，可是它確確實實的在我的生活中形成了一種精神模式的寄託，一棟房子，一間房間，甚至是一個自己創造出來的世界，是我們不管快樂、悲傷都會想要回去的地方，像家一樣守護著自己的地方。

【圖 9】【圖 10】《A TO Z Project》展覽中的各種房子造型小展覽間。(2008)

圖片來源: 2012 年 12 月 7 日取自

<http://www.balticmill.com/whats-on/exhibitions/detail/yoshitomo-nara-graf>

『對我來說最重要的是我能夠獨處，就像小時候那樣。天空是灰的，天氣很冷並與人隔絕，我像小時候那樣不太說話但我想很多，我無法說出來自己的感覺，我不擅長表達自己，所以我把它寫出來。』⁴(奈良美智，2006，節錄自影片)，在紀錄片《跟著奈良美智去旅行》中的一段個人採訪，奈良緩緩地說出這些。

聽完這段訪談，我當下內心有點小小的激動，那不也就是我小時候曾經歷過的畫面和感覺嗎？每當我不安的時候就開始畫畫，我不與人交談只是自顧自漫無目的的畫，好像那些不安可以藉由這種行為來獲得抒發，或許那就是自己創造出來只屬於自己的一個小小世界，我們都躲在那個世界裡看著周遭，安靜地孤獨地享受著獨處的氛圍並創作，而那個小世界永遠是讓自己感到最舒適的地方。

【圖 11】圖片來源: 2012 年 12 月 7 日取自

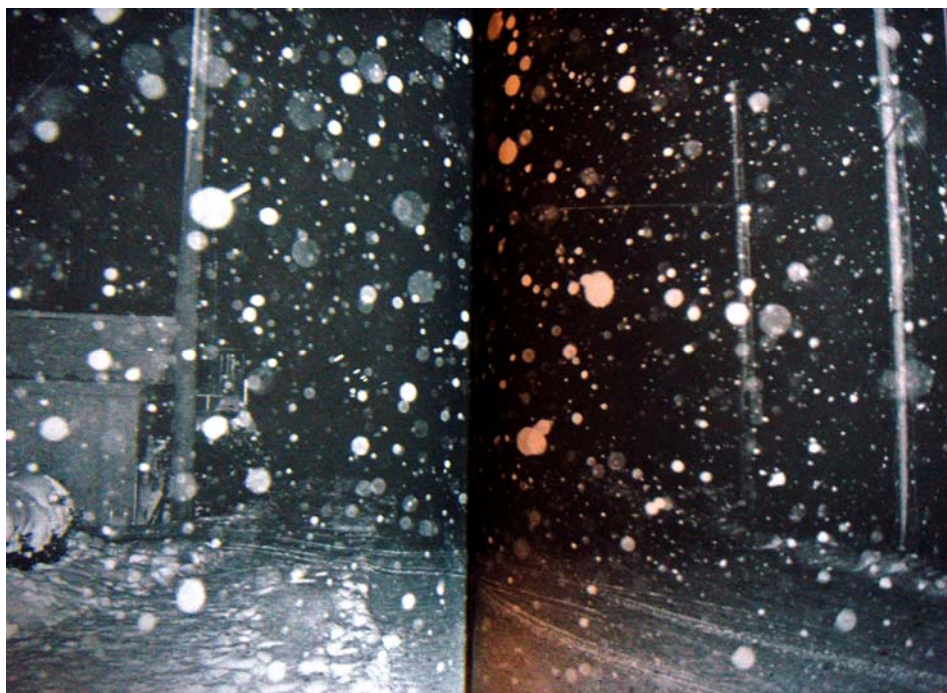
<http://www.balticmill.com/whats-on/exhibitions/detail/yoshitomo-nara-graf>

⁴ 資料來源: 坂部康二 著(2006)，《跟著奈良美智去旅行》，[DVD](閱覽於 2012 年 12 月 7 日)

2-6-2 森山大道_攝影與孤獨為伍

『攝影，只能與孤獨為伍。消逝而去的一切，微不足道的每一天，將我留在這疲憊人生的，唯有手中緊握的相機。』(森山大道，2010，邁向另一個國度，封面引言)

攝影對森山大道⁵來說是一種與孤獨為伍的行為，但在他的攝影世界裡我深深感受到的，是他作品裡蘊藏的那種不安跟與現實生活相較下的孤立感。

【圖 12】森山大道，《邁向另一個國度》，2010，頁 16

模糊、晃動、失焦、高反差、粗微粒等強烈黑白攝影風格一直是森山大道最廣為人知的攝影風格表現，看似喧鬧的場景畫面中又帶著寂靜不已的緘默感，真實與虛擬之間好像有些事情正悄悄的發生，有些時間正敲敲的逝去，想告訴你什麼但又無法確切說出的隱晦性，讓我第一次看到他的作品就深深的掉進那樣的氛圍裡了。

---

⁵ 森山大道 Moriyama Daido，生於 1938 年，曾任自由平面設計師，後來投身攝影，現為日本知名攝影大師。

【圖 13】《Daido Moriyama Buenos Aires》，2005，圖片來源: 2012 年 12 月 18 日取自
http://www.kamelennour.com/media/image/s18/id1761/13_moriyama_untitled-27.jpg

森山作品裡的那個黑白世界好像可以被恣意的無限延伸，但有時卻又像壓迫到快無法喘息那樣，好像一齣劇情正緊湊的電影，就在觀者反覆的情緒高低變換中，我們似乎才能夠些許的體會到那影像背後的故事氛圍。

【圖 14】《津輕》圖片來源: 2012 年 12 月 18 日取自 <http://www.moriyamadaido.com/#/gallery/>

我在那些散亂的黑白畫面裡感受到的就如同我每一天腦中糾結的思緒那樣，時而清晰時而模糊，時間快速的消逝中，記憶緩慢的流失著，我好像正在尋找，試圖想發現什麼，但終究我會意識到我完完全全的個體性，我無法抗拒也無力抗拒，只是習慣性的面對眼前那一切。

【圖 15】《Stray dog》野犬，1971，圖片來源: 2012 年 12 月 18 日取自
http://www.worldphoto.org/_assets/images/DaidoMoriyama_Misawa.jpg

森山曾形容自己就像一隻野狗，終日在街道上用攝影找尋一些精神上的邂逅，反覆端詳他最為人所知的作品《Stray dog》，強烈黑白世界的對比下，一隻野犬黯然回首，帶著看似茫然的眼神望著觀者，這樣的畫面讓我感受到很深的孤立感，陰鬱的氣氛中好像有些不安的分子在飄散，情感粗糙但卻非常直接。

我突然感覺到在我這幾十年在外流浪的日子裡，我是否也就是街上一隻迷路找不到家的流浪動物，我尋尋覓覓的在找什麼，我不安的在盼望著什麼，我奢求能有個什麼樣的人可以來解救我嗎？我在那樣大的城市裡，也只能持續找尋一處處遮風避雨的角落暫時棲身。

相較於森山大道那樣的自我解嘲，讓我更心有戚戚焉的是，我究竟還想藉由什麼媒介來跟這世界維持這僅存的一點點聯繫，想藉由什麼來使自己能夠安身立命於這世界中，或許這些原因就是我想創作的動力來源。

森山大道在《邁向另一個國度》一書中寫道:

『有時我想找個人聊聊，或置身喧鬧場所，但基本上我還是比較喜歡獨處。當我從莫名的煩躁狀態獲得解脫，回到一個人的時候，會打從心裡感到輕鬆。』 (森山大道，2010，頁 67)

在他的語氣中有一種似乎已經跟自己相處得很習慣的感覺，表面看似孤獨但絕不代表寂寞。就像我總是一個人覓食、行動，那種猶如獨行俠的日常生活讓我更深刻感覺到我是存活在這個世界上的，我似乎很能夠在這喧囂的現實世界裡冷靜的把自己抽離。埋在自己的世界裡創作，是我唯一能夠盡情享受孤獨的時候，在播著音樂的深夜裡用作品跟自己對話，偶而創作悶了就開始整理房間，累了就只好屈服睡了，長年下來其實也習慣這種生活模式了，但那是唯一會讓我感到安心和踏實的方式。

『人類不論如何掙扎，終究是孤獨的，這個真理，與壟罩日常生活的痛苦完全相通。那或許是一種由不確定的空虛感引發的茫然吧。』
(森山大道，2010，頁 132)

我完全可以體會那種對於人生的茫然感，在我過去那段黑暗的少時記憶裡，多少次的內心掙扎也只是反作用力般的加深那空虛感而已，如果人類終究是孤獨的，那我可以寄託的是什麼？或者我的奢望有任何意義嗎？於此，我也只有盡力的在人生路上尋找可以讓靈魂保持穩定狀態的方法。

比起那隻野狗，我倒覺得自己比較像是一隻流浪貓，生性孤僻難以親近，終日佇立在高塔上俯視腳下的人生風景，就算無助也絕不輕易向任何人求援，堅持用自己的方式向前冒險。就像這一趟尋找家的旅程，我無法靠任何人的力量完成這項任務，我只能鼓起勇氣去找尋去發現，那些未知對我來說並不可怕，而是最後我能領悟學習到什麼，雖然徬徨，但這也是我必須面對的人生課題。

第三章 – 創作論述

3-1 創作理念

回家是條漫長的冒險旅程，勇氣是張即刻出發的單程車票。

在我這看似無止盡重複的黑暗人生的循環裡，
其實說穿了也只是為了找到那把開門的鑰匙。

童年永遠是潛意識裡最混亂的那個危險地帶，
它是透明的激烈的無秩序的甚至是充滿疑惑恐怖的。

那些過於稀薄的存在感和怎麼都填不滿的安全感，
迫使男孩展開了一段回家的旅程。

總有一道光會帶你找到回家的路——那是來自心裡最深處的聲音。

『對我來說，家是什麼？什麼可以是家？又或者，家就在藏我的心裡。』

有好一段期間，在我還在抗拒聆聽自己內心最真實的聲音時，某一天晚上我在床上躺著躺著就不知怎地眼眶紅了起來，接著兩行淚就這樣靜靜地流了下來，那種感覺突然有點像是我應該要逼自己去正視那些我一直不想面對的東西，在我逃避了 20 幾年後，那種壓抑又瞬間爆發的力量，差點讓我來不及承受下來，難過之後我覺得是否該好好看看自己的模樣了？

回想過去，那一段最讓我難忘的回憶，是承載著家這個意識的回憶，裡頭有很多的脆弱、不甘心、無奈或者一些很細微卻很尖銳的片段，就像很多的刺深深地扎在身體裡，而多年後也是時候該把它們一一拔除了。

我試著把過去對家的回憶或者當時的心理狀態一一地用插畫再次重現出來，我無法預知它們能再次給予我什麼樣的能量，但前提是我必須用另一種角度再次與他們相見，我寄望在裏頭看見的那些不夠美好或者不夠舒適的部分在多年後甚至在此時能轉變成另一種勇氣，能成為推著我繼續向前走下去的動力。

《Long way home》回家，是這樣一系列對過去家的回憶的拼湊，也是心中對那無形的家的渴求，一種自我歸屬感之尋求的作品。我試圖在裡面發現自己也藉此希望更了解自己，找到回家的路，也找到屬於自己的快樂與幸福。

3-2 作品的成形與變形期

當我開始以家這樣一個主軸開始進行創作時，我其實對這整件事很沒把握，也對究竟能不能做好這件事的自己感到沒自信，所以作品的格局反而縮小了，然而我自己卻如同置身事外的第三人般沒了警覺，直到同學口中的一句“可惜”，我才發現那些作品不能單單只是很片段式的很零碎的回憶，其實我更應該還給它一個完整的故事面貌，接著在我一路進行插畫作品的創作時，我也一邊想著如何把它們融合在另一件更巨幅的作品裡。

那六件插畫作品就如同六個過去童年回憶的片段，而這些片段的融合就像是一個時間的推進，一個生命的歷程在時間裡展開，而這個展開圖就像一張找尋家在何處的地圖，更是一趟冒險旅程的開始。

另外在插畫創作期間其實也同時進行著同一系列的攝影作品，它有點像是自己真實面貌的呈現，而相對呼應的就是那些插畫作品，有點像是虛實世界兩邊的交涉，但其實兩邊互相解釋了彼此，更完成了彼此的意義。

3-3 回家_插畫系列創作

【圖 16】回家_插畫系列之一《the house in dark》，個人創作，戴宗志(2012)

作品《the house in dark》描繪一座孤立在漆黑之中的房子，哀怨的雙眼顯得更為恐懼，一隻面帶猙獰的貓似乎正虎視眈眈著它，就像一種威脅，一股邪惡或憎恨的力量正侵蝕著家庭，而房子發出的紅光就像微弱的求救訊號般，在黑暗中醒目卻也特別哀傷。

『還記得那些年生活在那充滿恐懼的家庭裡，每天提心吊膽著今天會不會又有什麼麻煩發生，今天會不會又招來一頓打罵，那是一個沒有溫暖而且動盪不安的家。住在裡面的人一個個都不快樂，更可以說一個個精神虐待著彼此，像不定時炸彈那樣什麼時候會被引爆沒人知道，只有無盡的絕望跟痛苦在房子裡發酵著，每天 24 小時神經都緊繃著，就像被關在一座牢籠裡。當時我唯一的念頭就是想逃離，但就像與世隔絕那樣沒有人聽得到求救聲，日復一日好幾次的深夜裡聲淚俱下，總問著老天爺為何我會生在這樣的家庭裡，為什麼平靜的生活變成了一種奢求，為什麼整個家雞犬不寧的。受盡委屈與凌辱，我成年之前的人生就是在這樣的生活裡熬過來。』

【圖 17】回家_插畫系列之二《insecure night》，個人創作，戴宗志(2012)

作品《insecure night》中，男孩手托著下巴，若有所思的躲在棉被裡，漆黑無神的雙眼好像乘載著許多的悲傷和無奈，那是個極度不安的夜晚，沒有人知道他的心事，他也似乎不想對任何人訴說，只能在夜裡獨自默默細數著那些過去的回憶。隱隱約約，漆黑之中好像有雙眼睛躲在後面窺視著他，那就像是他另一個自己那般窺探著自己，是一種徬徨又像是一種疑惑，這樣反覆的情緒糾結無止盡地在深夜裡發生。

『記憶中那些不安的夜晚總讓人難以入眠，我每每向上天祈禱希望紛擾能趕快過去，雖然這個家從來都不夠完整，但至少能是個寧靜的棲息地也就夠了，但總是事與願違。那些夜裡我反覆跟自己對話，不曉得這種日子何時會結束，甚至也恨自己沒有能力改變這一切，每天就在恐懼跟擔憂中睡去。一直到現在，每到了夜裡我還是會被這些不安全感包圍，或許小時候的那些陰影還是揮之不去，而且已經深深埋藏在心底，總夜不成眠的。』

【圖 18】回家_插畫系列之三《another world》，個人創作，戴宗志(2012)

作品《another world》呈現男孩低著頭縮在陰暗角落裡自成一個世界，另一邊一群正在嬉戲遊玩的孩子們散發著天真快樂的氛圍，就像同個時空下的兩個世界，那些嬉笑讓男孩的孤單和落寞更加清晰可見，他隨身攜帶的小房子也跟著一起難過，一旁的大貓好似男孩幻想出來的朋友，用不捨的眼神撫慰著男孩，那樣的童年生活裡，只有無止盡的孤獨陪伴著男孩。

『不管是國小、國中甚至是高中階段，在學校裡我從來不擅於與人交際，我可以一整天坐在自己的座位上幾乎不離開一步，不與任何人交談就只是自顧自的拿著鉛筆在紙上畫畫，我心裡是害怕與人接觸的，對於人群我感覺到嚴重的自卑跟恐懼，我只能逼迫自己活在自己的世界裡，我告訴自己這是唯一不會受到傷害的方式，所以我選擇躲起來，我不與人談論我的身世，我不讓任何人了解我太多，我讓自己神秘的像是個隱形人，因為被看穿是危險的，只有薄弱的存在感與不被在乎能讓我感到安心。那時候的我有時也羨慕其他同學們的快樂，總覺得他們好無憂無慮，但就是不知道為什麼我總是有種被困在黑暗裡的感覺，在家裡不快樂，在學校也是一樣的憂鬱狀態，我跟他們就好像生活在不同的世界裡一樣，我不知道我怎麼了，但久而久之成了習慣，我只能順著這樣的生活方式過下去。』

【圖 19】回家_插畫系列之四《fear and longing》，個人創作，戴宗志(2012)

作品《fear and longing》中，雙眼空洞的男孩對一切感到無奈，就像一直以來他對人生的害怕恐懼就寫在臉上那樣。那雙手給予他一塊房子形狀的餅乾象徵著他對家的渴望，但他卻不是快樂的而是承受著壓力，他深感矛盾的臉孔充滿著疑惑，究竟他缺乏的那些真的是他想要的嗎？還是他只是強迫自己去接受那些迎面而來的難題。一直以來，男孩對家的情感無疑是一種掙扎不已的心靈狀態。

『從小到大我一直反覆的思考著，究竟我缺少了什麼。究竟我害怕的那些會不會把我從生活中擊敗，如果家對我來說是種渴望，那為何我又對它感到如此陌生與害怕？我清楚的是，我對這破碎的家感到失望，但我沒有力量改變一切，就算逃避事情也無法得到解決，我只能把它當命運般的接受，就算再苦也要默默吞下。我真的想回家嗎？這問題似乎多年來一直在腦海裡反覆提問著。』

【圖 20】回家_插畫系列之五《partner forever》，個人創作，戴宗志(2012)

作品《partner forever》中，一對兄妹擺著天真的動作與表情，象徵著童年裡一塊成長的記憶，他們擁有共同對家的回憶，不管那些日子裡是好是壞，他們都是彼此最貼心的夥伴，他們是在殘缺的家庭環境下唯一完整而且緊密的一份兄妹情感，而那份情感聯繫是他們一輩子忘不了的牽絆。頭頂上閃閃發亮的家，似乎象徵著某些美好還是存在於他們的心中。

『奶奶離開後，對於缺少一位母親的家庭來說，妹妹自然就是家中唯一的女性了。儘管年紀再小，她卻從不抱怨的扛起家中這好似母親位置的重擔，我明白她的壓力，但她也一樣很認命的扮演好她的角色默默付出。家中那段動盪不安的黑暗時期，我們兄妹倆也是咬著牙一起苦撐過來，面對欺辱，我們也只能互相安慰鼓起勇氣一起堅持下去，或許那將是一段生命中再也無法為外人所知的故事，但卻深深烙印在我們心中。我很慶幸我有了這樣的一個妹妹，有時像個母親照料著家裡，有時又像好友般陪伴著我，給了我生命中那僅有的溫暖。在我心裡永遠是偉大而且重要的。』

【圖 21】回家_插畫系列之六《the boy's little box》，個人創作，戴宗志(2012)

作品《the boy's little box》描繪小男孩的木盒裡藏著一隻斷掉的旋轉木馬，對他來說那是童年的記憶也是所有過去的回憶，他決定把所有酸甜苦辣都埋藏在盒子裡，放下那些不必要的煩惱。一旁的煤油燈散發著溫暖的光芒，好像撫慰著這些回憶那樣，那些不快樂也許總有一天都會成為過去，要找回心的歸屬，找回自己的勇氣邁向未來的旅程。

『這件作品對應著前五張關於回憶的插畫作品，一路創作下來，就像事情總有結尾那樣，也該把所有的回憶放進盒子裡深藏起來了。不再讓那些不快樂的過去綁著自己，既然得不到的也別再強求，過去讓它過去，要深信未來還有其他的幸福等著我去找尋。』

【圖 22】回家_插畫系列之七《time travel》，個人創作，戴宗志(2012)

前面六張插畫集結而成融入了這張《time travel》大圖中，它是由一段段真實的回憶所構成的虛擬場景，它意指著一段旅程，它代表著一段時光推進的過程，我在裡面冒險前進，我在時間的堆積之下慢慢地走向目的地。一路上看似困難重重，但它卻不是毫無希望的，而是得由心帶領我走向回家的路。

『回家是一條漫長的冒險旅程，途中所有的回憶歷歷在目，究竟要經過多少磨難和挑戰才能抵達終點?時間就像一張冒險的通行證，經過了些什麼，也記錄下什麼。曾躲在角落裡一個人孤獨無助著，在水深火熱的生活中矛盾著，在不完整的童年記憶裡存活著，在不安的夜晚裡憂鬱著，在僅存的希望裡苦撐著，那些所有眼前的挫折和痛苦，都像昨天才發生的事又好似相當遙遠。而最真實的是，在這一趟旅程裡，我深切感受到的學習到的，都是我這一輩子忘不了的。而我知道那終點是我一直追求著的家，我渴望的歸屬。』

【圖 23】回家_插畫系列之八《the little prince and courage》，個人創作，戴宗志(2012)

這一系列插畫最後以這張《the little prince and courage》做為整個插畫系列的總結，過去那些不開心的童年、不開心的回憶雖然還歷歷在目，但它們並不全是負面的，至少讓我感受到幸福得來不易所以更要努力去追求跟珍惜。

就像畫面中的男孩長大了，而他心中的小王子開始可以主宰他自己的世界和決定過什麼樣的人生，而一旁的老虎對照之前在插畫中一直出現的那隻帶著警訊的小貓，如今都意味著那些威脅、恐懼、不安、懦弱都已離他遠去，他得到的是有如一頭老虎般的無畏勇氣，縱然沒有了外衣沒有了面對外界的那一層保護，他還是可以很怡然自得的面對人生，就像勇氣一直陪伴在他身邊那樣，把家放在小船上讓它順著河流去旅行去更多的地方去找尋更多的快樂，因為心中的那個家一直都在。

『如果旅程的終點是家，那這段冒險後我想要找到的是心中的那股勇氣。換個角度想，我在童年裡缺少的、不足的那些，其實不一定是永遠好不了的傷口，當我坦然面對這一切後，內心似乎得到了一片更廣大的天地。我要相信我是有資格得到快樂的，我可以重拾笑容，可以豁然開朗地去面對接下來的人生，把心中的家帶著一起去旅行，到哪裡都不再害怕、不再孤單。』

3-4 回家_攝影系列創作

【圖 24】回家_攝影系列之一《where is the home》，個人創作，戴宗志(2012)

『一隻流浪的貓，一卡皮箱，一股勇氣，一場看似華麗卻充滿挑戰的冒險旅程就這麼展開了。』

在攝影作品《where is the home》中，我帶上了貓的面具，就像一隻流浪貓那樣在荒蕪的城市裡找尋一個棲身之所。那面具也像是一種保護跟遮蔽，以至於不讓外人看穿我的脆弱，眼神裡的空洞好像訴說著過去不為人知的悲慘際遇，手裡捧著的是一個乘載著過去所有不快樂的家，裡面有著很多不願再面對的回憶，那是我想丟也丟不掉的過去，縱使感到無助茫然卻也只能拎著行李在廣大的天地之間到處遊走，身體是漂泊的，心也是漂泊的。

不知道這種不安還要持續多久，但我只能鼓起勇氣繼續找尋，或許這趟旅程會充滿艱辛，但我知道我終究會找到那個家，那個心中最溫暖的家。

【圖 25】回家_攝影系列之二《final home in my heart》，個人創作，戴宗志(2012)

『或許，家一直靜靜的躺在我心裡，而我知道，那個小世界永遠是最安全最溫暖的地方。』

這麼多年以來，我心裡那不安空虛的靈魂迫使我得一直的尋找出口，我曾經有好長一段時間被那些沮喪跟失望擊敗了，寧願選擇沉淪在人生的谷底卻不想再掙脫往上爬，我過去那些不美好的童年跟黑暗的回憶一直壓制著我，使得我不敢再對人生有任何的抱負，不敢對自己有任何的期望，就好像被全世界拋棄了那樣的無助。

直到我遇見了創作，直到我開始選擇面對這一切的時候，我反覆思考困擾我這一生的問題在哪裡，這一趟尋找家的旅程或許得再次揭開傷口，但最後似乎可以把那些無謂的牽絆拋開了，終於可以脫掉那一層面具面對真實的自己、面對外界、面對自己嶄新的人生，我找到了可以讓我心裡更舒服的生活方式。在我自己創造的這個小世界裡，心靈得以獲得滿足，在人生繼續推進的時光裡，我可以選擇更寬待自己的方式走下去，而心中的那個家永遠會是我勇氣與希望的來源。

3-5 作品的視覺美學概念說明

此章節將逐一說明每張作品的視覺概念，包括構圖、色彩配置、符號隱喻等。

【表 1】插畫系列

作品名稱	《the house in dark》
作品圖	
軟體技術	手繪+ Illustrator + Photoshop
操作步驟	先手繪概念圖後用電腦執行向量繪圖，再移至影像軟體內進行上色與質感合成。
畫面構圖	構圖採置中的方式以凸顯畫面中央的故事情境。
色彩配置	畫面色彩以上下兩種漸層色調配置，血紅的光芒與斑駁的昏黃帶出幽暗又帶點危險緊張的氛圍。
符號隱喻	小房子: 代表「家」的主體，也代表著我對於家的那些黑暗的童年記憶。 灰色野貓: 代表一種危險的警訊，一種外來的威脅。 紅色光芒: 一種殘存的希望之光，一種渴望和一種求救訊號的象徵。

【表 2】插畫系列

作品名稱	《insecure night》
作品圖	
軟體技術	手繪+ Illustrator + Photoshop
操作步驟	先手繪概念圖後用電腦執行向量繪圖，再移至影像軟體內進行上色與質感合成。
畫面構圖	構圖採置中的方式以凸顯畫面中央的故事情境。
色彩配置	畫面用鮮艷的紫紅迷幻色彩做配置，呈現夜裡的虛幻感。
符號隱喻	前方男孩: 代表夜裡惆悵不安的我。 右後方男孩: 像是內心另一個自己正在窺視著自己。 頭上的小房子: 代表對家的渴望。 迷幻夜空與光芒: 一種幻想，一種穿越虛實之間的感覺。

【表 3】插畫系列

作品名稱	《another world》
作品圖	
軟體技術	手繪+ Illustrator + Photoshop
操作步驟	先手繪概念圖後用電腦執行向量繪圖，再移至影像軟體內進行上色與質感合成。
畫面構圖	構圖採用上下兩邊的畫面配置，凸顯兩個世界的對比。
色彩配置	穿著鮮艷的顏色小孩正在玩耍，對比身穿黑色衣服的作者本身形成兩種不同的高低情緒，快樂與憂鬱的反差。
符號隱喻	上方玩耍中的孩子：代表其他孩子們天真快樂、無憂無慮的童年。 下方男孩：象徵我憂鬱的童年。 撫慰男孩的棕色大貓：像是我渴望能得到的關懷。

【表 4】插畫系列

作品名稱	《fear and longing》
作品圖	
軟體技術	手繪+ Illustrator + Photoshop
操作步驟	先手繪概念圖後用電腦執行向量繪圖，再移至影像軟體內進行上色與質感合成。
畫面構圖	構圖採置中的方式以凸顯畫面中央的故事情境。
色彩配置	從暗紅延伸至昏黃的斑駁色彩呈現憂鬱不安的氣息。
符號隱喻	小男孩：伸出的舌頭代表一種渴望，但皺著眉頭的空洞眼神卻帶著恐懼，呈現我對於童年、家的矛盾感受。男孩有一種苦澀、難以下嚥的表情，猶似吃苦藥般。 家的形狀餅乾：代表我渴望的家。 餵食餅乾的手：象徵著外來的壓力。

【表 5】插畫系列

作品名稱	《partner forever》
作品圖	
軟體技術	手繪+ Illustrator + Photoshop
操作步驟	先手繪概念圖後用電腦執行向量繪圖，再移至影像軟體內進行上色與質感合成。
畫面構圖	構圖採置中的方式以凸顯畫面中央的故事情境。
色彩配置	猶如暗夜中的昏黃斑駁背景色彩凸顯出前方閃爍的光芒，身著橘色衣服的人物在暗色中跳出強調畫面中人物的關係。
符號隱喻	小男孩與小女孩：代表我與妹妹之間緊密的兄妹情感。 衣服上的幾何圖形連結：代表著彼此的個性，但兩人的兄妹情誼卻如同相連的圖形般永遠無法割捨。 散發光芒的小房子：代表著親情，由家所牽起的情感聯繫。

【表 6】插畫系列

作品名稱	《the boy's little box》
作品圖	
軟體技術	手繪+ Illustrator + photoshop
操作步驟	先手繪概念圖後用電腦執行向量繪圖，再移至影像軟體內進行上色與質感合成。
畫面構圖	構圖採置中的方式以凸顯畫面中央的故事情境。
色彩配置	昏黃但帶點柔軟的色彩搭配木質色調呈現溫暖的質感。
符號隱喻	小木盒：代表我的內心深處。 斷掉的旋轉木馬：象徵著那一段殘缺的童年，小心收藏在內心世界。 散發光芒的煤油燈：代表著一股溫暖的撫慰力量。

【表 7】插畫系列

作品名稱	《time travel》
作品圖	
軟體技術	手繪+ Illustrator + Photoshop
操作步驟	先手繪概念圖後用電腦執行向量繪圖，再移至影像軟體內進行上色與質感合成。
畫面構圖	構圖採由右至左配置的一張路徑圖，主要將前面 6 張插畫集結分配在這張大圖裡，再賦予這些回憶一個場景，凸顯一段歷史軌跡和其中的故事情節。
色彩配置	整幅作品以鮮豔的色彩對比，強調濃烈的情緒和故事氛圍。
符號隱喻	抓著小人的手: 代表被掌控的童年，也代表無法選擇的命運。 吃著家的餅乾的小男孩: 對家感到不安卻又渴望的矛盾心情。 一對兄妹: 一段最穩固的兄妹情感，代表一種溫暖的親情力量持續著。 斷掉的旋轉木馬: 象徵一段殘缺的童年。 逼近小房子的邪惡白貓: 代表著一種外來的威脅，一種危險訊號。 火堆中不安的兩個男孩: 不安的夜晚，不安的自己與另一個自己。 毒蛇猛獸、荊棘障礙: 這些就像是這趟回家旅程中所遇到的挫折跟障礙。 散發光芒的城堡: 跨越障礙後，那個屬於自己的家就在不遠處。

【表 8】插畫系列

作品名稱	《the little prince and courage》
作品圖	
軟體技術	手繪+ Illustrator + Photoshop
操作步驟	先手繪概念圖後用電腦執行向量繪圖，再移至影像軟體內進行上色與質感合成。
畫面構圖	構圖採置中偏左的方式以凸顯畫面中的故事情境。
色彩配置	濃烈的色彩中多了一份柔和感，表現內心那塊最靜謐的園地。
符號隱喻	溫暖的月色: 象徵著那個我最感到安全舒適的小小世界。 小男孩與大老虎: 小王子有了大老虎的陪伴就像有了勇氣，繼續踏上回家的旅程。 穿著虎紋的大男孩: 找到勇氣與希望後，能更樂觀面對人生的象徵。

【表 9】攝影系列

作品名稱	《where is the home》
作品圖	
軟體技術	數位攝影+ Photoshop
操作步驟	先進行主題攝影後，再移至影像軟體內進行修色。
畫面構圖	構圖採置中的方式以凸顯畫面中央的故事情境。
色彩配置	將整體飽和度拉低並加上昏黃色調，呈現一種淡淡的陰鬱感。
符號隱喻	貓的面具：象徵我就像一隻無家可歸的流浪貓，也代表一種必須戴上面具面對這個世界的無奈。 提著行李帶著一間小房子四處流浪：代表我對家的迷惘與尋找。 充滿障礙物的廢墟場景：就像現實殘酷的生活一般有點絕望又充滿考驗。

【表 10】攝影系列

作品名稱	《final home in my heart》
作品圖	
軟體技術	數位攝影+ Photoshop
操作步驟	先進行主題攝影後，再移至影像軟體內進行修色與合成。
畫面構圖	構圖採置中的方式以凸顯畫面中央的故事情境。
色彩配置	一片昏黃中散發出無比耀眼的光芒，猶如內心世界的寫照。
符號隱喻	打開貓型面具的男孩：表示願意敞開心胸面對真實的自我並接受自己。 發光的小房子：象徵著那一直存在我內心深處的家，我感到最安全的小世界。 流星劃過：代表未來還是有希望的，只要自己願意去相信去發掘。

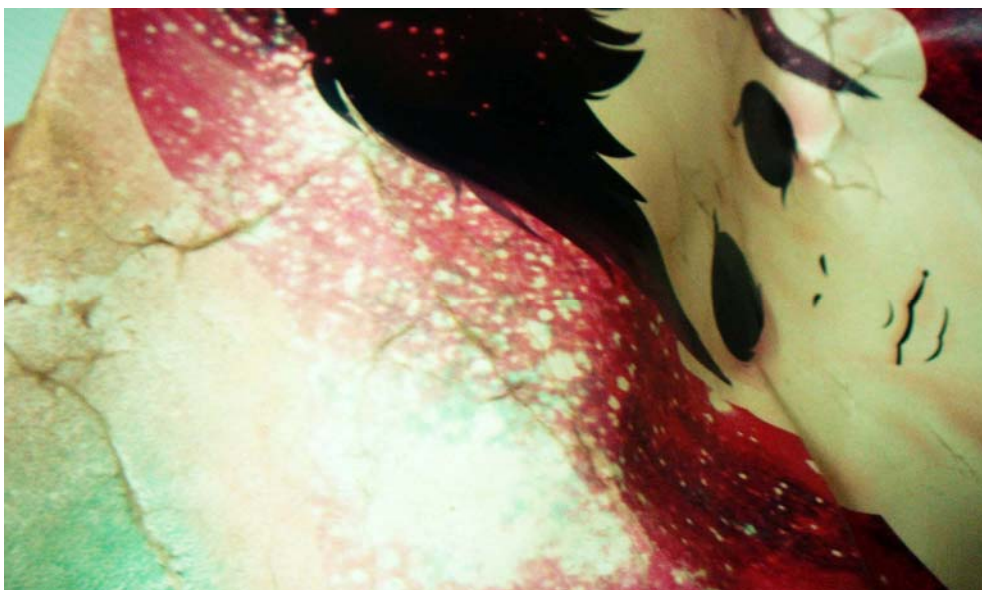
3-6 創作呈現

在插畫的部分，一開始將作品輸出後，紙張平整而且質感冰冷，顏色也很機械化【圖 26】，但由於考量前六張插畫作品主要是在講述回憶這個部分，所以為了營造一種回憶的老舊氛圍跟斑駁感，所以選擇對紙張進行後製的染色和質感處理。

【圖 26】作品染色前。

首先將紅茶茶包浸入熱水中，使紅茶中的色素完全釋放出來，接著將輸出後的紙張浸泡在裡面大概一分鐘，不可過久，否則紙張會很容易嚴重破裂，而在紙張浸泡期間須用手小心搓揉出皺褶製造斑駁感，染色程序完成後，紙張上會微微透出泛黃的質感，而且會出現明顯的皺褶感【圖 27】，達到預想中的結果。

【圖 27】作品染色處理後。

染色完成後將紙張以不規則的褶皺方式放置進行晾乾【圖 28】，待晾乾後可以有更自然的老舊質感，以便進行之後的作品展出。

【圖 28】以捏皺的方式放置自然晾乾，使其成型。

此外，最後兩件較為大型的插畫作品則使用帆布大圖輸出，再以鋁桿進行掛製【圖 29】。而另外兩件攝影作品則使用相片紙輸出後再行裱框完成【圖 30】。

【圖 29】兩幅大型插畫作品使用帆布輸出，並用鋁桿掛製。

【圖 30】兩件攝影作品使用相片紙輸出後再手工嵌入木盒內，裱框而成。

3-7 展出方式

回家系列創作總共有 6 件小型輸出插畫作品、2 件大圖插畫輸出，加上 2 張攝影作品，而展場分配到的部分大概是 4 米左右的白牆區域，在拿到展出區域後我開始思考如何將這些看似片段的作品以一種有故事關連性的位置去配置它們。

首先，最主要的六件小型插畫代表童年的回憶部分，我將它做為一個故事的展開跟起始點，主要將白牆前方當作是回憶的展出區域，從左至右形成一種線性的發展，讓這些回憶各自串聯起來成為故事的主要架構【圖 31】。

【圖 31】 《Long way home》展場全景。

對我來說，回憶不只是一種無形的意識存在，它應該是有重量有形體而言的東西，所以我把六張插畫作品當成物品般放在木盒裡，將它們以不規則的皺褶方式盛裝起來，讓回憶好像有了重量地擺放在那，紮紮實實的存在著圖【32】。

【圖 32】六件小型插畫作品以木盒盛裝的方式進行展出。

展區右方的白牆部分展示最後兩件大型插畫作品【圖 33】，從前面的回憶延伸再帶到一張時光的路徑圖，最後回到平靜的一種心靈狀態，完成故事性的述說。

【圖 33】兩件大型插畫作品懸掛於後方牆面上展出。

另外兩件攝影作品則以手工的方式嵌入木盒中，再以懸掛的方式在左邊的牆面上展出【圖 34】，用來與插畫部分作為一種虛實之間的呼應，把一開始迷惘尋找的心情跟最後一種安定的心靈狀態呈現出來，也同時對應了回家這樣一個創作的概念。

【圖 34】兩幅攝影作品嵌入木盒中懸掛展出。

展區的最左方則以投影片放映的方式，輪播六件插畫作品【圖 35】，一方面讓觀者可以更清楚的觀賞到插畫，另一方面那些放映畫面一幕幕的出現與消失，強調回憶的流逝感，增添展覽的整體氛圍。

【圖 35】展出區域的左方牆面以投影方式輪播插畫作品。

在進行展出規劃的時候，另一件可愛的小作品不經意地跟著誕生了，那時候所有展品大致上都設定好區塊後，總覺得好像少了點什麼，如果這個作品對我來說代表一個全新的開始，那它還需要一個能讓人感覺到溫暖的地方，而那可能就是一道光芒。

所以這座發著溫暖光芒的小屋誕生了【圖 36】，它就像過去那些回憶的心靈載體，儘管存在許多童年的記憶，裝著數不盡的酸甜苦辣，但它就像從心底深處發出的那道光一樣，總有一天會指引我回家的路，它對我來說是一種希望，一種不可或缺的溫暖。

【圖 36】擺放在展區中間散發著溫暖光芒的小屋。

這整個展區述說著一段回憶，描述了一個小男孩的童年故事，它或許抽象，或許無法讓所有觀看的人都徹底明白其中的含意，但它對我來說卻有極大的意義存在，因為那曾是困擾我多年至今的一種情緒狀態，而家這個名詞雖然容易了解，但深藏在每個人心裡的家都有著一段或許不好述說出來的故事，無論是好是壞，生存在這世界上我們總擺脫不了對家的依賴。但對現在的我來說，家就存在我心中，我得從心裡去找尋它，去感受它。

第四章 – 創作反思與檢討

4-1 關於這一段創作歷程

關於這一段創作歷程中，我感受體會到什麼，我有了哪些轉變。

4-1-1 說與不說之間

在開始進行回家這一系列創作的期間，我常常陷入一種矛盾的狀態裡。這個矛盾是我要怎麼樣去描述我自己的童年記憶，我要用什麼樣的方式去述說這個故事，我要用什麼樣的程度去還原這些東西。

對我這樣一個總是藏著心事偽裝過日的人來說，要講出這些內心最深處的記憶是何其不安的事情，但另一方面我又在想，如果我不把它們真實地呈現出來，那這個創作本身的意義層面會不會不足，更何況日後其他觀者以一個陌生的角度去欣賞作品時，是否會不得其門而入？又或者文本本身會單薄到讓人感到不痛不癢，甚至於乏味的地步？

我也曾經向指導老師提問過這個問題，而老師則認為這些是自己可以去選擇的，說與不說都是自己可以決定的，就好比譬喻也有好幾個層次，若真的很在意私密性的話，也可以用比較抽象的方式迂迴呈現它們。

所以我試著把那些回憶用我擅長的創作手法，將它們組織成了一個故事，或許有些只是很抽象的情緒參雜在裡面，但在說與不說之間我似乎找到了一個中間地帶，那個地帶介於模糊跟清晰之間，我決定用我的方式說我的故事，用我的情緒去描述我的情感，這一段摸索期著實讓我反思了很多。

4-1-2 抗拒與和解

這整個創作期間包括論文的撰寫階段，我各自面臨了兩次停滯抗拒期，甚至差點萌生了放棄的念頭。

還記得那時候距離展出還剩沒多久之前，也是創作應該快要收尾的時候，我突然有好一段時間突然不曉得自己到底在做什麼，甚至懷疑我這樣做真的對嗎？這樣對我來說真的有意義嗎？其實對於已經逃避了這些回憶好幾年的我，每每在創作當下，都會再把那些已經深埋的記憶再次翻攪出來，有幾次真的感覺快被那種無形的壓力壓得喘不過氣來，所以我停滯了，我困惑了，我害怕了，我猶豫了，就像過去那個脆弱的小男孩又回來了。

而現實終究會把你從迷惘中拉回來，因為我得對自己現在所處的階段負責，我得對自己的作品負責，我得對那些對我還有一些期望的人們負責，所以一直到展出前我硬是咬著牙把作品一一完成，然後順利參展。

另一邊正當同時進行論文撰寫的時候，在進行作品論述的時期，同樣的那些回憶又必須再一次地被掀起，那些壓力又不約而同的全部壓了上來，加上家裡又發生了一些狀況，使我又陷入了停滯期。

突然在某一天寫論文的夜裡，正當種種的壓力向我襲來時，我卻下意識地有了一些感觸，我將那些想法寫了出來，就像一則小寓言故事那樣：

前方壟罩著一片濃霧，我正在路上。

突然間驚覺手臂一濕，我猛地抽回手臂，是隻黑貓舔拭了一口，它接著走向前幾步似乎催促著我前進。

回過神後，環顧了四周，我並不訝異為何身在此處，因為我的靈魂凝滯在終點，我在找一個方向，找一條回家的路。

貌似走了幾百公尺後，路邊坐臥著一位身形瘦弱的黑衣老人，他身旁立著一盞破舊的提燈僅發出著微弱的紅光，我覺得詭異只敢偷偷瞄了幾眼，可他似乎沒有發現到我的存在那樣，逕自低頭喃喃自語著，但那聲音微小到我聽不清楚他說了些什麼。

走過他身旁不到十步，一陣氣若游絲的低沉嗓音發出

『你做不到的，孩子，趕緊回頭去吧。』

我被他這很命運式的嗓音鎮住而停下了腳步，我沒有回應只是默默望著他，黑衣包裹下披著些許白髮，僅僅露出的雙眼顯得哀傷與滄桑...

『我知道你試圖想改變些什麼，但命運從來不會向任何人低頭，你唯一能做的就是卸下抵抗去接受去習慣，就像你小時候那樣。』

我的眼眶瞬間泛紅了起來，雙手緊握且全身輕微的顫抖著。

「我的童年是一場惡夢...是一場永遠不知道何時會醒的惡夢，我一直試著接受命運不去抵抗而我也那麼做了，但是我好不快樂...我發現我好脆弱，我脆弱得好像不能再面對我自己，像這樣沒有意義地活著對我來說是一件很折磨的事情...」

老人緩緩的站起身子，提著燈走向我。

『孩子，我就是你的人生，我就是你那些無地訴說的苦痛的化身，我出現在這裡不是為了阻擋你前進，而是我不確信你有足夠的勇氣去面對以後的考驗，我了解你的脆弱就如同我身軀如此地脆弱一般，但我某部分屈服了...我沒時間了，累了，好像沒有多餘的力氣去推翻什麼...』

「我既然出現在這裡，或許就代表命運給了我一次挑戰的機會吧...如果我選擇退縮，就是對不起自己，也許一路上會跌個粉碎，但這是最後的籌碼，我想要做出最後的一次抵抗，至少完整我的生命。」

他伸出滿佈皺紋的雙手，給了我個擁抱，我可以感覺到 he 雙手的溫熱但身子卻散發出冰冷的氣息。

『你應該也感覺到了，我就只剩雙手這些剩餘的力量了...就好比這最後殘存的勇氣一般，現在，你可以想像成你與這無奈的人生相擁，和解了，你才能釋懷繼續往前走，這一路上漆黑，你把這燈帶上吧，希望它能帶你找到回家的方向。』話一說完老人便把提燈遞給了我。

身旁的黑貓叫了一聲再次催促著我繼續上路，我提著燈望著前面的一片濃霧，不知道距離終點還有多遠，但這是一趟沒有後路可退的返家旅程，我只能往前尋找，帶著我僅存的勇氣。

當我寫完這篇故事時，我才驚覺到其實我還有那一股殘存的勇氣存在，我的靈魂正在對我發出呼喚，我不能放棄，我得跟那些悲慘的遭遇和解，唯有如此我才能有更多的能量走向未來，因為我還有機會改變未來改變人生，還有機會找回那遺失已久的愛與寬容，還有機會建造我心中那個溫暖的家。

4-2 展出檢討

4-2-1 作品部分

在插畫的部分，相較於六張回憶小插畫都有做後續的染色跟質感處理，最後兩張大型插畫輸出，比較下就顯得薄弱了一點，因為大型印刷對紙張有一定的限制跟選用，所以無法用自己喜歡的紙材輸出。進一步考慮到懸掛的展示方式，紙質又不能是過於輕薄的材質，所以也無法進行質感上的處理，因此，相較於六件小插畫，大型輸出作品會顯得比較冰冷一點，在作品氛圍上可能會有一些差別。

在攝影的部分比較可惜的是不夠豐富完整，由於如果攝影跟插畫要同時間進行，在時間壓力下得擇一為主要發展線，而後來因為選擇了以插畫做為主要的創作架構，所以攝影就退為比較輔助性的作品，如果有充足的時間跟構想，我想攝影可以傳達出更直接、更有震撼力的訊息，與插畫相呼應。

4-2-2 展覽部分

在展覽的部分，其實一開始有很多的想法想在展場完成，比如我其實很想要選擇某一面牆直接進行手繪，因為我的插畫作品主要還是使用電腦繪圖為主，在展場上，其實我希望能加入一些人的氣息，因為手工或手繪的東西，在某個層面來說可以傳達出更豐富的情感，但礙於時間跟場地問題，所以這個想法只好作罷。

另外，由於場地問題，本來最理想的狀態是希望可以把攝影跟插畫分別隔開在相對的兩面牆上，然後把六個回憶作品放置在中間，讓整個展區更有主題性，除了讓空間不至於過度擁擠外，更能把參觀動線做出更有效的配置。

此外，在展區內本來還有個想法，就是在場中放置一座大型的房子模型或帳棚，可以讓觀者真實進出的一座小房子，而裡面或許可以利用彩繪的方式佈置，讓觀者在裏頭能感受到一種被溫暖包覆的安全感，並用紙筆寫下對家這個作品的感想，但礙於經費跟時間等限制，所以就捨棄了。

第五章 – 未來展望_我在回家的路上

這幾個月下來的創作旅程，就好像一場夢，看似虛幻卻又無比真實。

在逃避了多年之後，我終於選擇了面對我最不想面對的那些舊傷口。我說不出來的全藉由作品來幫我表達，而在作品放入展場、面對群眾的那一刻，我訝異它們說出來的故事遠比我想像中來得更多。

在展覽期間，我在展場上放置了一個小本子讓觀眾自由留言，而當展期結束，撤展收回家打開翻閱時，突然間有種說不出的感觸湧現。裡頭有好多來自四面八方的問候跟陌生人留下的訊息，對於從來不擅長與人互動的我來說，頓時覺得有種彼此在心靈上交流的感覺。有人問我『你找到家了嗎?』，有人說『我想你已經找到了』，有人跟我分享家對他來說的感覺，有人跟我一樣還在離家好遠的地方，這些字句裡的力量好細膩也好溫暖。

我很慶幸在進了應藝所後，完成了這個對我人生而言是個巨大轉捩點的挑戰，也感激上天給了我這麼一點微薄的創作能力，讓我能夠把那些煩惱憂愁都一股氣的丟進創作裡，我明白這是我唯一能跟自己對話的方法，也是我選擇的生存方式。我會學著繼續在創作裡發現自己，相信自己並活出自己。

或許這些作品會帶來一些共鳴，也或許它只能給出一點小小的力量，但人生不就是依靠著那一點希望前進的嗎?對我來說，這一切就很值得了。

我想，我找到回家的路了，其實它一直就存在我心裡，當我需要它的時候，它就已經在那了，而那把開門的鑰匙其實一直牢牢地握在我手中。

參考文獻

英文書籍:

Nara Yoshitomo 著,《From the depth of my drawer》,Tokyo: Masakazu Takei, 2005

中文書籍:

奈良美智 著,王筱玲 黃碧君 譯,《小星星通信》,大塊文化出版,台北,2004

森山大道 著,蘇智豪 譯,《邁向另一個國度》,大家出版社,台北,2010

數位影片資料:

坂部康二 著,《跟著奈良美智去旅行》DVD,原子映像出版:天空傳媒發行:葳勝公播發行,台北,2006

網路資源:

BALTIC:

<http://www.balticmill.com/whats-on/exhibitions/detail/yoshitomo-nara-graf>

Hayward Gallery(artists: about Yoshitomo Nara):

<http://walkinginmymind.southbankcentre.co.uk/html/artists/view/yoshitomo>

Kamel Mennour_gallery:

<http://www.kamelmennour.com/media/1761/daido-moriyama-untitled-serie-buenos-aires.html>

WORLDPHOTO_(WPO):

<http://www.worldphoto.org/news-and-events/sue-steward-on-william-klein-daido-moriyama/>

森山大道官方網站:

<http://www.moriyamadaido.com/#/gallery/>

《跟著奈良美智去旅行》紀錄片(2008):

http://tw.movie.yahoo.com/movieinfo_main.html/id=2500

維基百科_奈良美智:

<http://zh.wikipedia.org/wiki/奈良美智>

維基百科_森山大道:

<http://zh.wikipedia.org/wiki/森山大道>