

第六章 回顧與展望

6.1 創作研究之回顧

創作是一條艱辛的不歸路，但也並非完全美好。不過藉由本次展覽主題「寂寞的夜晚」卻也深化了觀者對於本件作品的感想以及給予創作者無限的回饋。並由此次創作中，獲得許多點點滴滴的反思感受。

6.1.1 體驗生命的過程與感動

本創作研究歷經兩年歲月，然而，大多數的時光，都在思考其「思念」的情感、「思念」的味道。其實，創作者真正在執行藝術創作時，比創作初期，確立創作主題、深究其創作意義來的有效率。就像蓋房子要先將地基打穩，其原因便在於，當創作目標與深度夠時，創作執行的速度是可以掌控的。只是，我們生命中有太多的感覺，值得我們去感受，也有太多的感覺，干擾我們平常對於某一事件的判斷。賴聲川(2006)曾說：去體現生活的經驗，就是在從事藝術創作。藝術總是微妙的隱藏在生活的瑣碎當中，也許是一朵花，也許是一杯好酒，也許是擦肩而過的陌生人。每一個生活的小細節，都能引起生命的感動。曾經，一直屈服於大框架的藝術背景裡，做著自己沒有深入了解的藝術創作，以為，必須值得討論的題材才是藝術。卻忘卻最能感動人心的藝術，就在心的最底層，那裡有通往所有情感的道路，我們必須先從自身出發，觀看其內在，了解自己，進而能夠打開，人與人情感交流的機會，從體驗生命的中的感動找尋。英國浪漫派詩人 William Wordsworth (1770-1850) 曾說：眼睛-生來要觀看宇宙萬物，耳朵--不時聆聽四方，永遠有敏銳感覺，是我的形骸，不論身在何處。我更深信宇宙神奇的活力，在我們心田插秧苗，心田只要澄明清虛，智慧收成必然豐饒 (Wordsworth, 1998)。只要用心去體會生命裏的細節，處處都是令人感動的片刻，處處充滿藝術。

6.1.2 抽象概念的轉化過程

要將抽象的情感表象，化爲具體的創作實爲不易。但透過內在省思、回溯與沉澱，經由創作過程之後，以下歸納出本創作研究中，幾個形式上的特點與風格：

1. 使用針線詮釋思念的情感表現

「慈母手中線，遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲遲歸。」這首遊子吟，是在創作發想期間的驚鴻一瞥。母親的手，總是爲子女縫製衣服，這是中國傳統民間的婦女形象，當針線縫製在畫布上，密密麻麻、一針一線的肌理，令人讚嘆，使用它來表現思念的情感，如此恰到好處的原因之一：執行創作之前先實行創作主題分析，思考抽象情感對作者而言是什麼樣的觸覺、知覺、聽覺、嗅覺，甚至聲音或顏色，將抽象情感做理智的分析，也有助於釐清真正的創作意涵。透過分析，作者認爲「綿綿密密」的感覺是敘述抽象情感狀態的同時，就可以抽絲剝繭尋找各種媒材來試驗了。



2. 利用空間與主角的差異性創造孤獨感

透過文獻探討，從創作內容的心理層面學理，我們得知，藝術是藝術家白日夢的表現。總歸來說，藝術品是藝術家內心的渴求具體呈現。於是，只要在畫作中，將自己內心最深層的渴望表現出來，不矯情，不造作，即爲能夠感動人心的藝術品。除此以外，畫面的構圖也很重要。如何展現孤單且溫暖的畫面，不僅在顏色上需呈現多樣化而豐富的效果，主角與畫面本身空間也要有足夠的差異性，才能讓人感覺其他事物之浩大。就如「滄海之一粟」、「天地一沙鷗」之譬喻，就是主角與空間相互陪襯下的效果。

3. 具有象徵性符號的主要角色

我們發現在第二章文獻探討裡，超現實主義畫家米羅的作品，就是一個充滿象徵性符號的畫作。他以自創的符號語言敘述著夢境與現實間的故事。本創作研究中，作者亦使用相同的手法，藉由家中的老狗轉化為作者本身，敘述著對於家人間的思念情感。擬人化的方法與轉化，將這樣的情感，成功的化為具體的創作實例。

6.1.3 溫暖的回饋與感動

多數的觀者，於展覽過後會填寫資料給予創作者意見，尤其在看到觀者對於作品是否合乎主題「思念的味道」提出許多鼓勵與建議，感到非常感動，原來藝術就是能心照不宣，也能感動他人。就算是帶有淡淡悲傷成分的一系列作品-「思念的味道」，刻意營造的孤單的氛圍或者思念的心情，依然可以被觀者察覺並感同身受。由此可知，創作必須深化，必須經過自己身心不斷的試煉與反思，才能創作出好的作品感動他人。

其次，對於創作的主角，有些觀者亦會感到困惑。如主角是狗?還是其他生物。會有這樣的疑惑與發問。以一個象徵性表現符號來說，主角是什麼並不重要，重要的是主角所代表的象徵意義，象徵意義的隱喻也非常強。有觀眾寫到「我覺得每一幅畫中的小狗一直慢慢的等待著每個季節，時間，人物一直慢慢的等待著。」他強烈的感受到小狗的主角象徵性表現，展現出畫作中主角本身的孤寂與思念家人的情緒，可見在使用主角的象徵性符號此點的隱喻應用，是相當成功的。

創作雖是主觀意識的抒發創作者本身對於某種事物的態度與感受，但因身為同樣環境的其他觀者，也有相同的經驗與感覺觸發，導致觀者與創作者能夠透過作品達到某種心境上或者無形中較深層的情感交流。這對於創作者來說，是非常溫暖而開心的，透過作品，創作者將她的意念及情感抒發其上，透過作品，觀者看到了自我本身的經驗以及無形中釋放的情感，達到無言的溝通與撫慰心靈的感受。這即是創作有趣之處，也是本次在使用問卷上，獲得最大的動

力與心得，透過問卷紙筆的交流，透過彼此眼神及對話的交流，無形中不論是對於創作者或者觀者，都獲益良多。這也是創作回饋的溫暖與感動之一。

6.2 作品檢討與未來展望

本研究從創作概念發想到完成，歷經了許多的艱辛與磨難。就創作主題來說，「思念」為一抽象概念，較難具體呈現其深刻情感。除此以外，概念發想時期，正處於一個人於台灣生活的開始，時常陷入過度悲傷的情緒而無法自拔，心思無法沉澱的情況下，更加重了思考創作意涵的難度。所幸，有指導教授張恬君老師的開導與同學們的陪伴與關心，藉由各種抒發管道，或是記下文字，或是錄下聲音，留下對於「家人」、「家庭」間思念情緒的隻字片語，去蕪存菁的將重要的文字、聲音留下。也許，隨著時光的流逝，而生命也會有不同的轉變與體認，等著去發覺。漸漸的，才能放下心好好思考，並且珍惜著與家人相聚時光的每一刻。因為心靈上的沉澱，思緒得以開展，創作能量也隨之文思泉湧。大致來說，作者對於本研究之創作意涵的深度頗為滿意。本研究作品意涵也確實讓作者體認到，創作內涵虛實之重要性，「作品貴在質、不在量」。若能透過生命的經驗與體認，將其成長詮釋於作品之中，那甜美的果實，將是豐碩無比。經過兩年的沉澱，獲得許多不論是心靈上或創作上的成長，也讓作者體驗到，不論現實距離有多遠，家人間彼此的信任與關心，並不會因此而有所改變，重要的是，如何將其情感展現出來，讓對方感受到內心濃濃的情意。在展覽期間，也透過問卷調查與訪客留言的方式，得到許多實質的回饋與衷心的建議。透過藝術創作來傳達情感，能將人與人的心，不用經由言語的溝通，就能感動對方的心靈。不論是表達給家人的情感，或者是作者與觀者間藉由畫作彼此了解的惺惺相惜，情感交流才是人與人之間最基本的互動。這就是藝術迷人之處。

藝術創作，是一條追尋自我價值、傾聽內心的心靈道路，沒有技巧，沒有步驟，只有用生命與靈魂，去親身體驗的愉快旅程。期許自己繼續保持，面對藝術創作時的活力與熱情，在每一天努力綻放。

2007.3.