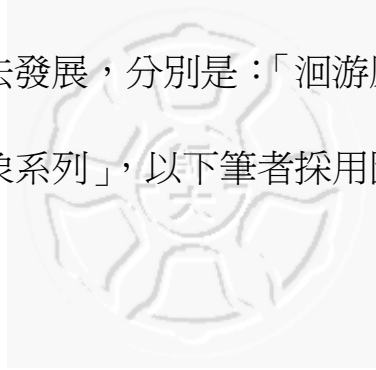

第四章 作品解析

本次主題「心象・覺知」的創作作品部份，是以油畫方式創作，分爲三大主題去發展，分別是：「洄游原鄉系列」、「延續現在系列」、「塵思心象系列」，以下筆者採用圖文編排方式，分別作說明。

第一節 洄游原鄉系列

本系列作品是由「追本溯源」所發想的概念。「追本溯源」一直是中國人相當重視的觀念，解釋意義爲：追溯事物的根本源頭。筆者將「追本溯源」的「源」，設定在心靈的層面，探尋的是心靈的原鄉，正如洄游的魚類，去探究生命的源頭。

「洄游」的目的並非祇是探索過去，而希望提昇到展望未來，也就是自我瞭解後的沉澱，期望能產生新的意念，開展新的藍圖。找尋心靈居所的渴望，洄游於心靈的原鄉！將是筆者一生的目標與渴望。未來，縱使艱難，仍奮不顧身！

作品一 「洄游原鄉」 油彩・畫布 130 × 162 cm 2007

陳惠君 洄游原鄉 油彩・畫布 130 × 162 cm 2007

創作內容：

兩個人、一棵樹、小小的氣泡、種子、魚，一些簡單的元素，卻能潛藏無限感情。筆者曾在台南度過童年時光，也在都市生活了二十幾年，現在又回到鄉村，心境卻是完全的不同。

生活歷練較多，並接受較多外在環境與時勢的變化後，心靈上成長不少，城市與鄉村，都是筆者不可割捨的過去，也是筆者

成長的脈絡，充滿筆者的回憶。然而，除了外在環境的居所，心靈方面的追求，也一直是筆者繪畫創作的主題。

「洄游原鄉」講求人追求自身的心靈原鄉，此原鄉並非單指鄉村、都市，也非絕對的居所等實際物質空間的所在，而是一個抽象的概念，一個讓人身心安頓的地方。唯有心靈富足，才能獲得真正的自由，人擁有翅膀，就有了心靈上的解放，可以超脫外在空間的限制，可以洄游到心靈的居所。

美感表現：

「洄游原鄉」主要是以不同的藍色調為底色，使用聚光燈式的畫法，也就是中間明度彩度高，畫面邊緣明度低，將中間畫上黃橙色，能吸引目光的停留，造成強烈的視覺效果。而主要人物也是採取概念式的人物造型，將亮面及暗面的反差拉大，加強主角的閱讀功能，用粗獷的筆法，將主題突顯，並大量運用刮刀，呈現較多的變化。

畫面右方有一棵樹，象徵「心靈」的意涵，心靈經過歲月的洗禮，能自我瞭解、自我成長，心靈能向下紮根，向上茁壯，一棵棵知覺的幼苗慢慢甦醒、伸出嫩芽，探索心靈。

作品二 「洄游旅程」 油彩・畫布 130 × 162 cm 2007

陳惠君 洄遊旅程 油彩・畫布 130 × 162 cm 2007

創作內容：

「洄游旅程」主要畫面是描述人生旅程的景象，主角的人物，身體是鳥籠的造型，擁有鳥的翅膀，旁邊有各個大大小小的人物，反覆的出現，象徵著生命中無數的過客，畫面中的魚跟人是互相呼應的，魚的生命對照人生的旅程。

「於千萬人之中遇見你所遇見的人，於千萬年之中，時間的

無涯的荒野裡，沒有早一步，也沒有晚一步，剛巧趕上了，那也沒有別的話可說，惟有輕輕的問一聲：『噢，你也在這裡嗎？』¹，這是文學才女張愛玲(1920-1995)最經典的幾段話之一，筆者對這段文字很有感觸，隨著年紀增長，越能深刻感受人生的無常，及人與人之間難得的緣分。

在人生每個階段，都會遇到不同的人，經歷不同的事物，相處時所產生的歡笑、淚水、誤會、或怨恨，在當下那清晰的記憶，以為會一輩子烙印在心中，以為是永遠不變的情誼，卻會在時間、空間的移轉中，慢慢地消逝，一個個成為生命中的過客。當時的歌曲、當時的事物、當時的臉孔，都慢慢變得模糊，剩下一段段模糊的影像，人才慢慢體會到人生無常的一面。

隨著時間的流轉，生命產生更多的體驗與感動，也會有別人無法瞭解的甘甜與痛苦，這些都變成不可說的秘密，深藏於心中。每個人心中都有一個蒐集情感的角落，將無法言喻的心事，深深的藏在牢籠中，展現於外的，卻是個飛翔的翅膀。另一方面，天下沒有不散的筵席，要珍惜當下遇到的每一個人，熱情地體驗人生每一分、每一秒，讓人生圓滿，不留下遺憾！

¹ 張愛玲(1991)：流言。台北：皇冠。頁 77。

美感表現：

畫面主要以各種對比作探討表現，包含大面積的色相對比：大面積的藍綠色調，突顯出畫面中少面積的暖色調。顏色的運用，在亮面部份的用色，也多以中高彩度為主，表現一種豐富的色彩表情；人物運用面積對比，畫面中鳥籠造型的人物作為強調的主角，與畫面左方的魚相互呼應，鳥籠周圍的人物有大有小，使用較中明度中彩度的用色，藉此眾星拱月，讓鳥籠的主要人物突顯，籠子與高明度的翅膀，更成為視覺重心。

主要的人物是鳥籠造型，讓人的身體連結著鳥籠，是一種幻想式的圖形，讓人不只是人的身體。而人頭的造型，刻意塑造出較尖的頭頂，是此次系列作品常出現的畫面元素之一，代表的是人像植物一樣的發芽滋長，將芽的造型融入人頭中，呈現出一種特殊的畫面，也賦予觀者更多想像的空間。

作品三 「洄游」 油彩·畫布 116.5 × 91 cm 2007

創作內容：

在第一節「洄游原鄉」的說明文字提到「追本溯源」，這是中國人相當重視的觀念，其代表意義為：追溯事物的根本源頭。所以，飲水要能思源，不要忘本，就像洄游的魚類，必須回到其出發

陳惠君 洄游 油彩·畫布 116.5 × 91 cm 2007

的原點再產卵，其過程雖艱困，也死傷無數，然而，最後總是能成功的繁衍下一代。不論魚的出發點是真懂溯源，或是現實環境面的考量，他們仍然堅持所願，一本初衷的洄游，具有相當強烈而感人的意志力！

反觀人類，人的生存意義是什麼？人的源頭又在哪裡？人終其一生，都在找尋一個容身之所，一個適合自己的環境，是在鄉村？或在都市？在山林中？或是海邊？哪裡是人最適合的環境

呢？人生的價值在哪？筆者對於這些主題一直很有興趣，最終的目的，筆者認為是「找尋一個心靈的居所，洄游於心靈的原鄉！」

美感表現：

在色彩方面，整張畫面採用鮮艷高彩度的色彩，呈現簡單鮮明的主題，以大面積的橙紅色對比藍紫色系，並將房子、人物的色彩也運用黃橙色系，將橙色系面積拉大，使其橙藍色的比例拉大為 5：2，可以呈現較明確的賓主關係。

以半具象魚的符號，聳立於畫面左方。如碑牌式的造型，象徵魚的母親(代表原鄉)，當初的小魚歷練過後，皆洄游至當初的出發點，而人的依歸是會在山野？溪河邊？抑是都市中？分別以綠色、藍色、橙色等不同色彩，及三個不同大小的主角，分出不同的區塊。人的形體是以母親肚子中的姿勢為主，呈現沉思的姿態，希望藉由容易判別的半具象圖形，讓觀者更能明白筆者所表達的意涵，也象徵理想人生的實現。

第二節 延續現在系列

「詩人說：不必再忠實於外部世界，因為宇宙間充滿著象徵。這種象徵是無法用普通語言表達的，只能神秘的暗示；畫家也說：用藝術形象來表達人的遐想，用符號暗示創作者的內心感受，便能把繪畫境界擴展到人的內心世界。」²筆者也希望將筆者內心的世界，利用象徵的圖像來表達。

「延續現在系列」是筆者對生命的看法，由於筆者奶奶的往生，給予心理莫大的衝擊，筆者慢慢去思索人生議題，對「生」與「死」，也有新的解讀與看法。

「延續現在系列」共有三幅作品，分別是「生命的延續」、「內心的嚮往」、「築夢」，從人的形體消逝與悲嘆中，引領到植物的新生，象徵生生不息的宇宙觀；人所嚮往的是一個超脫生死，完全自由的世界；植物幼苗的「生」帶領到夢想的雛型與成型。

² 朱伯雄(2003)著：拉菲爾前派與象徵主義美術。台北：藝術家。頁 162。

作品四 「生命的延續」 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

陳惠君 生命的延續 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

創作內容：

此作品是由於筆者奶奶的往生，所給予的衝擊，而蘊釀出來的畫面。筆者小時候是在台南跟奶奶一起住，國小時才到台北唸書，所以對奶奶有很鮮明的記憶，也很難接受生命的消逝。人生有很多無奈的事，也是我們無力去改變，縱使有再多的慟，仍無力以回天，人被現實包圍於其中，無法脫逃。

在人的生命中，死亡一直是人類最恐懼害怕的陰影，像畫家

孟克也常常籠罩在死亡的氛圍中。然而，人在出生開始即慢慢走向死亡，只是人是慢慢知覺這件事，當遇到親人逝去時、父母開始年老時，才體認到時間真是一個殘酷的殺手。而未知的世界又是如何呢？筆著用漩渦代表著生命之輪，就像未知的世界，或冥冥中注定的因緣，而人是慢慢的投入漩渦中，或是靜默的接受天意？躺在地上的是誰呢？是奶奶？還是筆者？也可能是任何一人！

人生最後雖難逃死亡，然而，人生中的很多時刻，也常常是與新生交替，新的想法、新的希望也隨之展開，昨日種種猶如昨日死，今日種種猶如今日生，此作品第一眼即能感受到困頓之感，其實有很多新生的種子也正在成長茁壯。

美感表現：

此畫面主要由桃紅色系為主體色，利用暗面低彩度的藍黑色，去襯托亮面的高彩度粉紅色，以此簡單二色，交互使用於大型漩渦狀圖形為主要構圖。黑色與桃紅色的比率約為 5：3，可以分出主體色與輔助色，利用少數的皮膚色系更能突顯臉龐，與點綴的一株株植物的幼苗互相映襯，堅強的成長在困頓的環境中。

作品五 「內心的嚮往」 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

陳惠君 內心的嚮往 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

創作內容：

畫面上主要的構成物是以人物為主體，加上大塊面的分割，與小方塊的切割，讓畫面分割成數個不同大小的塊面，人物背後是很多不同大小的建築物，人物的手上停留一隻小鳥，與畫面中人物相望，似乎在對話。還有幾隻小鳥正往這邊飛來，畫面的右下方有一個被強調的植物幼苗，及畫面上一簇簇的紫花。

人物代表的正是筆者自我的意象，沒有五官，也不想顯露出

情緒，人往往是帶著面具，去面對人世間的事物，一方面爲了保護自己，一方面怕傷害他人。畫面上大大小小的方塊，是意念式的建築物圖像，也代表著外在的大大小小的事物。

人的情緒往往隱藏在心中的某個角落，然而在繪畫的世界，我們可以卸下心防，去表現自我，畫家常常用其他的圖形，來隱喻內心的世界：植物代表的是一種新生，一種想法，一種希望，是具有感受力的符號，與人物遙遙相望。植物的幼苗，代表人物的內心有種想法正在滋長；鳥在作品中，是象徵自由，一種鼓舞的力量。感覺上鳥是理想的象徵，因爲牠有翅膀，所以感覺牠可以不受任何限制到達任何地方，人也都以追求自由爲目的，不希望受限制，人似乎加上翅膀，就具有無限的能量，能突破自我的侷限，這是靜止無聲的境界，筆者希望透過簡單的畫面，傳達一種訊息，是筆者心中對心靈自由的嚮往。

美感表現：

此作品主要以三角構圖來構成整個畫面，色彩主要以藍綠爲主要色調，包含大面積的天空藍色、人物的衣服、鳥類等內容，都是以藍色系來表現。輔以綠色的建築物、綠色色塊、綠色山景等自然的色彩，來詮釋悠閒的心情，呈現一種心靈上的平靜感。

在色彩的心理感覺上，藍色易讓人聯想到天空、海洋，代表的是寬闊的世界，也是屬於較偏向理性的色彩；而綠色是一種穩定人心的力量，代表著大自然，這兩色也是筆者深愛的色系之一，讓畫面呈現一種安詳舒適之感。中間的明度高，外環的明度降低，將人塑造成視覺重心，希望將視覺焦點集中於畫面左方。

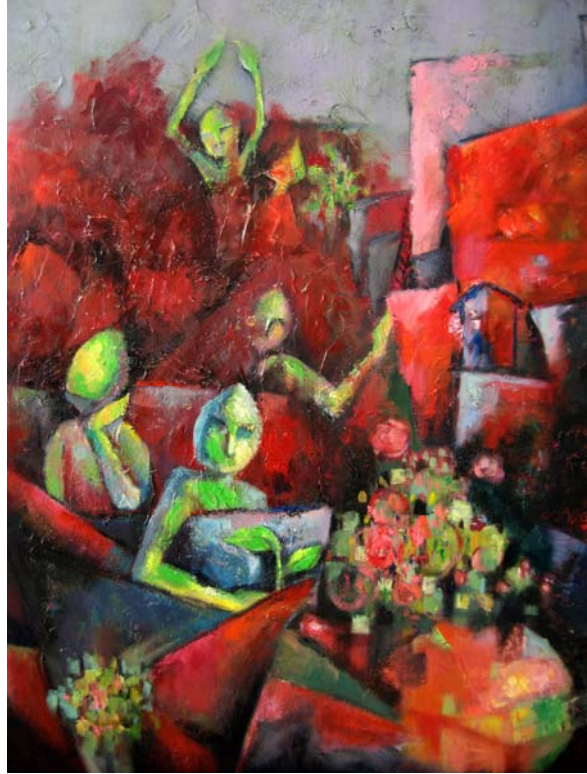
在造型方面，不刻意追求寫實的風格，將鳥的造型表現成意向型態、將人的造型簡化，讓人呈現一種疏離感，正因沒有五官、沒有表情，所以也無法透視畫中人物的情緒，期望給觀者產生聯想，去猜測或賦予想像。

作品六 「築夢」 油彩・畫布 116.5 × 91 cm 2007

創作內容：

每個人都有夢，每個人
生都是築夢的過程，此作品
「築夢」呈現的是人不同的
姿態，也就是在不同時空下
的自身。

人在追尋理想的過
程，不免會有很多茫然、困

陳惠君 築夢 油彩・畫布 116.5 × 91 cm 2007

惑的時刻，有時也不免失去目標，或缺乏行動的動機，此時，必須檢視自我，人生就是不間斷與自我對話，讓自己更了解自己，知道自己的目标，然後才能去實踐；唯有掌握目標的人，生命才不會迷失，正如握在手中的夢想，必須不斷的努力、耕耘、給予養份，才能讓夢想不斷的成長、茁壯，才能握住心中的那把鑰匙，開啓心中的那扇窗。

人的造型仍是統一的形體，一個頭上長芽的人，象徵自我的成長與發展。將植物比喻為希望，植物的幼苗就像是新生的夢

想，此人正細心的呵護著手中的植物，將夢想的種子栽種下去，不管在人生中的任何時刻，都不要輕言放棄，就像馬丁路德(Martin Luther, 1483-1546)所說：「即使知道明天世界即將毀滅，我仍願在今天種下一棵小樹。」。

植物存活於自然界，在自然界開花結果；人是生活在一片片的水泥叢林中，也期望在默默耕耘夢想之後，新生的種子，能讓夢想茁壯。

美感表現：

此張作品主要是以紅綠對比為主，將紅色當基調，綠色的人物就特別突顯。色彩學上認為紅色與綠色不能共置於畫面上，然而，筆者認為紅與綠是可以共置，只是須有主賓之分，將面積對比、大小對比、明度對比、彩度對比等元素運用得當，其效果也別有一番美感。筆者想展現較為熱情活潑的畫面，所以主要採用較高彩度的色彩，可以將熱情的人生觀予以展現。

第三節 塵思心象系列

「塵思心象系列」共有四幅作品，分別是「蟄伏等待」、「飛向自由的國度」、「沉思塵世」、「凝視自我」，此作品是述說在塵世中，筆者與自我對話的心象，也就是檢視自身，才能突破困境，所以這系列作品，其實是自我與自我的對話與沉思後沉澱的情感。

西方有一句俗話說：「最大的困境，就在於我們不懂得用快樂的心情去突破困境。」人生總是有很多困頓之時，與迷惑的時刻，然若能在遇到困苦的時候，仍用愉悅的心去面對，把一切的困難都視為是磨練，那麼就會像是經過淬煉的璞玉，能展現耀眼的光澤。筆者希望藉由這些作品，讓自己抱持蟄伏的狀態，不斷的沉思自我、凝視自我、充實自我，讓自己能有更堅定的意志，也讓自己能飛向自由的國度。

作品七 「蟄伏等待」 油彩·畫布 116.5 × 91 cm 2007

創作內容：

乍看之下，畫面中的人物，張著翅膀，狀似被關在籠中，似乎是外在環境的限制，讓人不能自由的展翅飛翔，就像被困住的鳥，人生總不免遇到困頓的時刻，走進死胡同，繞來繞去找不到路，迷失

陳惠君 蟄伏等待 油彩·畫布 116.5 × 91 cm 2007

目標，缺乏行動的動機，就像把自己關在牢籠中，動彈不得；在創作作品時，筆者也會常常會遇到瓶頸，而停在原地，舉步維艱！

筆者想表現並非封閉的自我，而是一種蟄伏的狀態，《淮南子·天文》說：「百蟲蟄伏，靜居閉戶。」中有「蟄伏」二字，「蟄伏」是一種生物的本能，也就是說動物因為環境改變，缺乏食物或是其他因素，導致藏伏於土中或洞穴中，不食不動，類似冬眠，等到大地回暖，才又紛紛展翅飛翔。

蟄伏是一種蛻變前的準備，蟄伏的目的是在累積能量，養精蓄銳，希望下次可以飛得更高。參加跳遠活動的人，必須先蹲再跳，才能跳得更遠，希望藉此勉勵自己，在困頓之時，也要記得累積能量，永不放棄希望，終會有撥得雲開見月明的一天！

美感表現：

此作品採用巨碑式的構圖，將鳥籠的圖像佔滿畫面，呈現出強烈的壓迫感，利用低明度、低彩度的藍綠色調，整張畫面呈現一種混沌不明的氛圍，由於表現的是「蟄伏」的狀態，所以在翅膀部分用略高明度去突顯，讓人仍可看見黑暗中有若隱若現的翅膀，但整張畫面不用太明亮鮮豔的色彩，讓畫面呈現一種陰鬱特質。

畫面大鳥籠與小鳥籠，形成一個呼應，畫面中的人物與籠中鳥也形成趣味，似乎是彼此的投影，利用對照的手法，讓觀者可以輕易找出視覺元素，筆者的困頓可以傳達給觀者，較易引起共鳴。隱含的寓意「蟄伏」，觀者必須運用一些聯想力才能感受，不過，前文中所說的「作者已死」、「觀者才生」若能引發觀者的美感經驗，觀者自行與作品產生新的火花，也是值得讚揚的事！

作品八 「飛向自由的國度」 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

陳惠君 飛向自由的國度 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

創作內容：

曾經聽過這麼一段話：「婚姻就像籠子，在外面的想進去，在裡面的想出來。」這張作品，正是雷同於這種感覺。一個大的鳥籠，裡面有一株剛發芽的種子，在籠子裡，有足夠的陽光、空氣、適度的水、豐腴的泥土可以讓人成長，但是不自由；在籠子外，可能食物是有一頓、沒一頓的，更要有求生的本領，及預防隨時可能發生的危險，但是很自由，想去哪就去哪，就像鳥一樣。

你想要當被飼養的籠中鳥？還是自由在天空飛的雲中雀呢？真正的自由在哪裡呢？

人常常面臨到這種問題，也常常望向另一片天空，總覺得自己是不幸的。然而，檢視自身，每人都有自己的選擇，自由就在自己的選擇當中，不管選擇的是什麼，都要珍惜握在手中的幸福！

美感表現：

主要畫面是一個大鳥籠，裡面有一株剛發芽的種子，外面則是三個人物在飛翔，背景是天空的雲朵，主題是用中明度高彩度來突顯，外圍是用低明度低彩度來放掉，讓焦點聚集在畫面的籠子、發芽的種子、與三個人物之間。

乍看之下，似乎對比著限制與自由，然而在鳥籠內的種子，卻異常的鮮豔，筆者想表現的是各人有各人的選擇，並非有絕對的對與錯，在「飛向自由的國度」畫面中，是鳥籠內的種子在自由的國度，抑或是鳥籠外的飛行的三人在自由的國度？這是一個值得好好深思的問題！

作品九 「沉思塵世」 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

陳惠君 沉思塵世 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

創作內容：

「沉思」是一種靜態的美，很多的宗教裡都有沉思、冥想的部份，由於人所處的世界太紛亂、吵雜，人藉由沉思去尋求內心的平靜，去探尋人生的道理。當人陷入沉思，思緒飄到九霄雲外時，心靈是在自由的國度，可以超越肉體的存在。在那一瞬間，人能夠短暫忘卻世間繁瑣事物，無煩、無憂、無喜、無掛礙，臻於「自在」的境界，思想可以超越空間，也是最珍貴的寶藏。

藉由人不同的沉思型態，將之構成一幅圖。倚柱沉思是最常見的姿態，沉思者的背影，這些都是很美的造型，筆者將之簡化，成為較簡單的形體。而思緒之縹緲，卻是很難轉化成畫面，筆者利用移情心理，將思緒之發展，藉由植物的延伸去紓發，將沉思人物的想法，投射到植物的成長上，植物的生長有不同的方向，就像人有無限的潛力，希望能用有形的物體，去表現沉思塵世的意境，用沉思的力量，將脫序的自我，拉回到正常的軌道。

美感表現：

此作品將人的不同姿態，呈現於畫面上。筆者延續系列風格，將人物的頭型也畫成芽狀，有種正在生長中的寓意，這也是筆者形象的投影。利用半具象的人物圖形，可以讓觀者容易解讀，將不同的時空下，筆者沉思的姿態，同時置於作品中。正面的圖像、側影、背影等姿態，互相重疊並置，希望表現自我與自我的對話，所以主要人物面對的是一個背影的描寫，用低明度來畫，避免搶走主題。

此作品在打底時，運用較多的增厚劑，希望能增加畫面的肌理，故主要人物的描寫，除了畫筆，也利用刮刀作畫，畫出較粗獷的質感。在簡單的畫面上，有質感的變化，也會有質樸的效果。

作品十「凝視自我」 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

陳惠君 凝視自我 油彩・畫布 91 × 116.5 cm 2007

創作內容：

自古以來，有無數的藝術家將自我的概念，創作成一張張的自畫像，或是將自我的意象，投射到作品當中，對自己想法及感受，會因每人的看法及觀點不同，技法風格表現也各異其趣。梵谷(Vincent van Gogh, 1853-1890)、林布蘭(Rembrandt van Rijn, 1606-1669)及卡蘿(Frida Kahlo, 1907-1954)的自畫像並列，我們無法評定，誰較能突顯自我的形象，或是誰的技法較好、誰的用色較美，

在藝術的世界裡，沒有絕對的誰是誰非，只有從藝術鑑賞的角度，去欣賞不同藝術風格與特色。

筆者將對自我的覺知，利用心象的概念，構成一幅畫面。將人的五官捨去，表現一種概括式的樣貌，人的表情是每分每秒不同，人的細胞也是一直在代謝與新生，人的想法與思緒，更是游移於天地間，並非亙古不變！所以前一刻的我與此刻的我，在表情上、理念上，其實是有相當程度的不同。沒有定義的表情，代表的就是一個開闊的想像空間，也就是有數十種可能的表情，而不是固定的一種表情，無數的泡泡也代表著天地間萬物與人事的流轉，也不斷的新生與幻滅。

「自我是一個小宇宙，有無窮寶藏。我們一切事業的出發都只有從自我開始，如何了解自我，測試自我，開發自我，是極重要的歷程。」³人總是在自我認定與外在社會價值觀的評斷之間來回游移，進而形成較肯定的自我認知。希望透過藝術的觀照，筆者能更瞭解自我。

³ 何懷碩(2003)著：給未來的藝術家。新店：立緒文化。頁 55。

美感表現：

本幅作品以暖色系為主要色調，配合一個個不同大小的圓形圖形，排列組合構成畫面，圓的造型，必須將大小比例拉大，讓畫面上有大的圓及小的圓，畫面自然會呈現律動感，就像音樂的演奏，必須有高音、低音、停頓、反覆等不同的音符、不同的抑揚頓挫，才能表現不同的層次與情感，也才能表現出節奏之美。

由於同樣的元素反覆出現，不同的元素，自會特別的彰顯，筆者用重色畫了一個大圓，就像聚光燈般將光線打在主角身上，人物的造型就形成焦點，而人物的明暗對比拉大，將暗部虛掉，視覺重心會轉移到臉上，模糊的五官，如同是自我概念的圖像化，筆者將自我的形體縮小，融入於外在環境中，說明筆者不是一個喜愛強調自己、突顯自己的人，「凝視自我」是自我瞭解的第一步，繪製自畫像是檢視自我最好的方法。