

東海大學美術學系碩士在職專班碩士學位

創作論述

自我療癒-黃利安繪畫創作論述

Li-An Huang's Experience of Self Healing

via Painting

指導教授:林文海 教授

研究生:黃利安 撰

中華民國 106 年 1 月

東海大學美術系 碩士在職專班

黃利安 君所撰碩士論文：

「自我療癒-黃利安繪畫創作論述」

業經本委員會審議通過-----

碩士論文口試委員會

趙樹人 (趙樹人)

鄭月妹 (鄭月妹)

指導教授 林文海 (林文海)

系主任 張惠蘭 (張惠蘭)

中華民國 106 年 元 月 6 日

謝辭

能順利走完這段求學的歷程，要感激的人很多，感謝恩師林文海教授的耐心指導和勉勵，在論文方向與內容確立的指導，得以感觸更多內心的世界，尋找出創作泉源。而文海老師博雅豐富的學識與人生經驗分享，讓我在創作上獲益良多，從修正檢討改正中再努力表現於畫作上，充分發揮所學順利完成畢業創作與論述。

感謝口試委員鄭月妹教授與趙樹人主任、張守為教授，給予指導和鼓勵，使論文的撰寫與修改更臻完善。黃海雲老師每週六早上的評圖，幽默有趣，獲益良深；李靜芳老師的博物館學及研究方法，讓我增廣見聞，深化論文寫作的清楚概念；高榮禧老師、武嘉文老師、張惠蘭老師，在嚴格中指導出作品的優劣點，使繪畫內涵更能放眼更廣，大膽畫出，啟發了無限的繪畫熱情和自我風格的展現。

由於身體行動不便，上課時經常麻煩熱心同學的幫助，陳文濱、胡淑惠、廖淑君、吳淑萍、謝冠安等主動協助，非常感謝。系辦助教在我需要協助時，都能適時給予援手幫忙，學校資源教室老師們關心的電話和活動通知，以及王志攀、林雅智學長協助，時常和學長學弟妹連絡出去旅遊，讓更多身心障礙同學受到關照。校園美麗又溫馨，讓人感到就像在家裡一樣，沒有障礙能阻礙我的求學之路。

謝謝註冊組、學務處、事務組和公關室等單位，給於身心障礙同學的體貼協助，雖然學校有些地方還有改善空間，但整體而言，一位身障同學在東海行的和吃的還很方便到處都能去，我將永難忘懷在這裡的一景一物。

感謝楊呈裕經理提供 10 個月的繪畫工作室，讓我有較寬敞的繪畫場地，以及提供給身心障礙者上課舒適的習畫空間。台中市政府社會局及北區公所的協助，給予教

學上的教室和支援身心障礙繪畫班的學生，獲得很多實務經驗，讓身心障礙者多一個學習繪畫的機會，而家長的陪同接送，志工與非身心障礙一起學習的同學相互勉勵照顧更是感激。

謝謝家人和親朋好友的陪伴，在戶外寫生和參觀訪問時，推輪椅、搬運畫具，畫展佈置和生活不便時，適時伸出援手，鼓勵支持我前進的動力，讓我在求學期間沒有困難，才能完成研究所的課業。雖然我的爸媽已來不及看我的畫展，我要告訴他們，我沒有讓他們失望，從小學四年級時要栽培一位殘障者學畫的希望，終於在今天有機會回報。

感謝親愛的東海大學校長推薦，資源教室及美術系老師們的支持，讓我獲得 105 年度衛福部金鷹獎，在此特別感謝！這份榮耀是屬於大家的，也是對大家的感恩，讓我有信心能繼續創作，我將更努力，不會辜負大家對我的照顧和期望，戮力邁向人生大道，衷心感謝。

摘要

鑑於筆者對藝術創作的熱情，以及個人藝術療癒的深深體會，因此以自我療癒—黃利安繪畫創作論述的主題，做為畢業創作論述的研討範圍。在論述蒐整研究中，先檢視筆者過去的創作背景及發展方向，再探討經由藝術創作而獲得自我療癒的經驗，以及如何在畫作中呈現生命的意義並對觀者產生影響，以作為日後研究藝術療癒者的參考。

本文分析著名畫家的作品，包括：梵谷(Vincent Van Gogh 1853-1890)、孟克(Edvard Munch 1863-1944)、芙烈達(Frida Kahlo 1907-1954)，以及他們在不同的環境和地域中，如何藉藝術創作將人的生命形體意識呈現和走出軀體，作為研究者日後創作體裁的圭臬或未來追求創新的方向參考。

在論述中，繪畫現實意境與藝術療癒的探討，除了在繪畫創作上尋找到繪畫樂趣外，也把藝術療癒如何在筆者罹癌的經驗中將病痛的心境轉移，以減輕心中的憂鬱和痛苦。在創作及現實間拔河，為求生與意志堅強的生命力，創作理念和精神，如湧泉般傾洩而出。

研究方法以文獻回顧及教學作為論述，敘述筆者的創作脈絡與對現代藝術表現的論點，建構創作思考努力目標。最後由創作經驗與過程中，分析客觀環境與外在因素對個人的創作風格及方式形成的影響與阻礙，以及如何適應和表現，克服在身體和心理的學習創作上，取得平衡與自我成長。

藉由教導身心障礙的學生時，吸收到不同程度和種類的反應，用不同角度引導教

學與平衡的思維。以繪畫自我療癒者在創作過程中的不斷檢視、回顧和展望，發出源自內心的聲音，獲得回響與脈動的延續，更是挖掘自然界奧秘與邁向另一個無窮生命的開始。

關鍵詞：自我、療癒、繪畫、創作、身障、藝術、成長

Abstract

Hoping to put the past aside, I came to study in the Graduate Program of Fine Arts in Tunghai University, with the spirit of treasure hunt over the mountains. After viewing my life and my experience in art and art healing, I took Li-An Huang's Experience of SelfHealing via Painting my thesis.

The thesis will firstly view the time-space background and the change of styles in the process of the author's painting , and then go further to probe the author's experience of self-healing through painting or sketching. Finally, the study will also discuss the way the author has revealed his attitude towards life in his paintings and the impact of his works on the viewers as well.

In this research, several artists, such as Vincent Willem van Gogh, Erwin Bohatsch, Christopher Le Brun, and Magdalena Carmen Frieda Kahloy Calderon, and their works will also be analyzed to realize how these artists in different environments rendered human conscious forms of life out of body and present them in artistic creative works. What is the significance of comparing the different ways of performance between the artists of expressionism and the artists of abstract expressionism? The result of the above analysis will also serve as the reference for a new direction or model in pursue of innovative artistic works.

In this thesis, the study on the artistic conception of reality and art healing point out not only the pleasure and delight of painting, but also how the author's melancholy mood and

pain of cancer were transferred and reduced through painting and sketching-- his way of self-healing. In the tug between creation and philosophy, struggling for his difficult life, the author constantly spreads out his ideas of artistic works just like non-stop spring gushed out of earth.

The literature and author's teaching method will be reviewed in this research to depict the author's observation and narrative point of modern art performance. Therefore, we will realize the context of art history through the author's efforts on the reflection of creative works and art therapy.

Finally, through the process of painting, the author understood how the objective environment and external factors affect a person's painting style and manner, and how to strike a balance and achieve self-growth on overcoming the physical and psychological obstacles and learning to create artistic works.

By teaching disabled students, the author learned various kinds and levels of student reaction in his classes of painting. Consequently, he could observe and teach from a third person point of view. In the continuous review the process of painting, through retrospect and prospect, a painter of self-healing will emit sound from heart and obtain continuous echoes with pulsation, which will be a way of discovering the mystery of nature and heading for the beginning of another endless life.

目次

謝辭.....	I
中文摘要.....	III
英文摘要.....	V
目次.....	VII
圖目次.....	VIII
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機及目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	3
第三節 名詞解釋.....	5
第二章 創作形式與內容.....	7
第一節 藝術家的思想和現實情境.....	7
第二節 繪畫創作的蛻變.....	13
第三章 繪畫自我療癒的探討.....	16
第一節 基本理念.....	16
第二節 繪畫讓自己往外向的伸展.....	18
第三節 身心障礙繪畫教學對研究者的幫助.....	20
第四章 創作說明.....	23
第一節 自我療癒創作的省思.....	23
第二節 作品分析.....	31
第五章 結論.....	57
參考文獻.....	59

圖目次

圖 1 愛德華·孟克〈吶喊〉，油畫，1893 年，91×73.5cm-----	8
圖 2 梵谷〈柏樹生長的玉米田〉，油畫，1889 年，72.1×90.9cm-----	10
圖 3 芙烈達·卡蘿〈受傷的小鹿〉，油畫，1948 年，22.4×30cm-----	12
圖 4 黃利安〈花中花〉，油畫，2011 年，15F-----	25
圖 5 黃利安〈靈異空間〉，油畫，2012 年，30F-----	27
圖 6 黃利安〈烙〉，油畫，2009 年，30F-----	29
圖 7 黃利安〈阿嬤的土地公廟〉，油畫，2013 年，50F-----	31
圖 8 黃利安〈加拿大洛磯山脈三兄弟〉，油畫，2011 年，50F-----	33
圖 9 黃利安〈長城飛馳的夢想〉，油畫，2014 年，20F-----	35
圖 10 黃利安〈機器人的活化〉，油畫，2015 年，20F-----	37
圖 11 黃利安〈大肚溪口幻影〉，油畫，2015 年，15F-----	39
圖 12 黃利安〈一個黏接的觀世音菩薩像〉，油畫，2016 年，50F-----	40
圖 13 黃利安〈觀世音菩薩之二〉，油畫，2016 年，50F-----	41
圖 14 黃利安〈鮮血沸騰·觀世音菩薩·如影隨行〉，油畫，2016 年，50F-----	43
圖 15 黃利安〈天界菩薩的心世界〉，油畫，2016 年，100F-----	45
圖 16 黃利安〈無相—我的觀世菩薩畫像〉，油畫，2016 年，50F-----	47
圖 17 黃利安〈黃利安自畫像〉，油畫，2016 年，100F-----	49
圖 18 黃利安〈黃利安自畫像—我又沒有食道了〉，油畫，2016 年，50F-----	51
圖 19 黃利安〈觀音菩薩如宇宙般抱在懷中〉，油畫，2016 年，50F-----	53

第一章 緒論

第一節 研究動機及目的

一、研究動機

人生道路走來坎坷，又充滿冒險犯難的經過，面對各種挑戰，我身體不便的事實，已深深烙印在心中。自小學畫到現在，是彩繪內心的感觸，也是表現自己真實的一面。驀然回首，人生也快一甲子了，今日能來東海大學再次研習繪畫和感觸魅力，繼續完成家母的期望，和自己小時候的願望，心中充滿喜悅和希望。生命所以無限，是這似雲過煙消般的回憶，能重拾曾經的光景；記憶或許無法遍尋，但打開兒時照片和圖畫，反省與檢視過去所學，在心中觀察昔日種種，我用彩筆和畫布，描繪當時和現在的心態，期望用繪畫對身心障礙者的療癒，也把自己推向光明的彼端——有希望就有挫折，只是此時更能體會和接受環境的挑戰吧！把藝術融入生活中，沐浴在藝術創作樂活裡，一顆學畫的赤子之心，喜獲家人和師長的鼓勵和支持。

民國 96 年我因為車禍受傷住院手術時，檢查出罹患食道癌，醫生說最多還有五年存活期、最少二年，我自己嚇一跳，全家也頓時陷入愁雲慘霧中。面對晴天霹靂的宣判，二年內想做什麼？當時只想多畫一些畫留下來，於是專心日夜作畫，除了自我勉勵，也藉藝術活動轉移對病痛的注意。醫生說食道癌存活率只有 10%，很慶幸我度過這道難關。這期間，是觀世音菩薩給我心靈上的撫慰，引領我到內心世界作畫。這自我療癒的感觸，讓我在潛意識中，強烈地想研究繪畫轉移病痛與對生命歷程克服困境的心境，其中的關聯性。對於本篇論文，我始用心投入，由美術史的研習和繪畫技巧的磨練，找出個人在美學領悟和療癒繪畫的結合，最適合的方式。除了想藉此提升自己更精彩的生命創作外，也希望將內心感受的經驗分享大家。我相信！創作思考上能精進，就可能畫出生命光彩，和人同霑喜樂。

二、研究目的

藉著這次繪畫創作歷程，我把埋藏在潛意識底的想像意念，加入對現今社會奇特現象以及人心浮動的元素，透過畫筆與各種媒材顏料表現，研究對個人藝術繪畫療癒有何不同。例如，過去繪畫的用色和表現的不同時期，以及進入東海大學研究所後老師教導的學習成果，融合潛意識的思緒，一起研究，期望藉此分析出我在不同年代到現在的心路歷程與畫風，亦即不同時期的作品，呈現不同意境，不同的討論維度。

本研究的目的，透過繪畫自我療癒的效果：

1. 探討繪畫的方式與自我療癒的關係。
2. 瞭解自己生命的價值與繪畫創作的相互關係，探討個人生命歷程的改變。
3. 透過身障教學之歷程，回顧探討個人藝術創作的表現。

第二節 研究範圍與方法

一、研究範圍

繪畫作品年代：個人繪畫的作品共三期。(一) 96 年罹癌後的作品；(二) 抗癌時期，在家療養和醫治時期，以藝術轉移病痛的自我療癒為主要的作品；(三) 整合東海大學研究所的畢業製作與寫生作品。

繪畫題材：限於我的繪畫過程和所接觸的景物或想像的所表現的方式，以及近二年來擔任指導身心障礙者的繪畫經驗與過程的心得，結合本人一系列活動感想與在校所學，並協助研究者瞭解身心繪畫和自我創作成長之幫助。

二、研究方法

在藝術療癒上，包含對圖畫作品進行美學探索，作為在處理方式的成效評估和衡量。所以，藝術治療研究可能包括對圖畫的顏色、形狀及表現方式等，較有系統的分析；也可能包含一系列圖畫呈現中，在不同藝術家創作表現上，不同的時空中，過去所表現的不同面貌。本文是透過藝術家們的不同脈絡，現代藝術及表現方式，和我成長過程繪畫經過及畫作比較，以瞭解部分想像和現實的融合或矛盾之處，作為日後努力的參考。

藝術療癒的研究不只對圖畫創作的過程與圖像研究，並對繪畫者當時的心態瞭解，即其心理上自我療癒的心理層面的觀察。客觀因素上，在繪畫時的歷程中，在無法完全用語言方式來表達時，圖像或符號等的表現與投射移情方式，就顯得非常地重要。所以對客觀的第三者，有必要深入分析。因此探討文獻，予以分析和判讀，及以文獻加以佐證，以確認其精確的意思，本文即以下面數點作為此次研究方法。

1. 文獻回顧方法：找出相關的歷代藝術家及其論述的方式，如梵谷、芙烈達等，加以整理和瞭解歷史背景，是身體、環境或時代等的不同因素，讓他們成就輝煌，來協助我的創作思考；藉著歷史文獻和活動軌跡，比較出不同或相同的點，作為我的論點和未來個人發展方向。
2. 敘事探究方法：在教學中，用什麼方法做研究。在人生的旅途中，就如同一個故事或是生命的歷程，透過書寫或口述等方式，探索其生命故事，敘述經驗和探究時、地、物等當時內心對話外，並能舒暢自我情境，建構一個對生命經驗和行動方法的意義，重塑自我和創新未來的機會。而對身心障礙者所俱備的教學特殊性，僅依個人經驗，提供以下方式來協助之。
3. 自傳敘事法：這是透過不同時期繪畫創作呈現方式，用文字描述內容，最後歸納整理、分析對自己的幫助何如，以瞭解自己從過程中相似的情境或特殊狀況，值得自己借鏡、反思、自我認識與成長，並幫助適應和瞭解真實的情況，適時應變當下情勢。
4. 以過去檢驗現在的繪畫方式：這個範圍將以自己到東海大學研究所後嘗試用較簡單自然的畫法，看待目前的畫風表現，以作為減輕病痛中的人藝術所能療癒的見證。在我體會中，繪畫轉移病痛，「如人飲水，冷暖自知」。這裡所要提出的是，如何尋找最適合的方式，讓病痛中的人透過藝術得到慰藉。

第三節 名詞解釋

一、自我療癒

自我是一個以個人為意識的中心——也就是我，把內心感受，分解領悟的情感與外相¹的各種情境由本我投射出來；或因外界的影響，自我意識中會產生本能的心靈能量。榮格：「自我指涉的是，個人擁有一個展現意志、欲求、反思，和行動中心的經驗。人類的自我與意識大體上便由個人成長與教育的文化世界來定義塑造。」²

自我：是指人與生俱來的獨立人格，能獨立和外界溝通與意識表現，能用思想、情感與記憶組成內在的心靈世界，在自我的平衡和意識上，能面對外界環境的演變與要求適應之。

療癒：梁翠梅「藝術治療本身即是藝術，藝術治療師本身即是藝術家（而藝術家本身即是藝術）。所以藝術的療效，有如美酒，是很多微妙的因子混合之發酵的結果」³。而藝術家本身即是藝術，這是能量本身才會有的治療作用，所有治癒事實上都是自我治癒。所以治療和教導，都處在自己的個人成長過程中。自己的能量場中的一部分已經產生夠多的清徹和純淨，更能給他人帶來治療的效果，而這種療癒就從此創作中自然產生。「佛在心中莫遠求，靈山只在汝心頭；人人有個靈山塔，只向靈山

---

¹（術語）善惡美醜之現於身上者。又，身口所作之現於外者。毘尼義鈔上之一曰：「內德既異，外相亦異。」《丁福保佛學大辭典》電子版，

<http://buddhaspace.org/dict/dfb/data/%25E5%25A4%2596%25E7%259B%25B8.html>

² Murray Stein (1999)。《榮格的心靈地圖》(朱祝如譯)。新北市：立緒文化，頁 20。

³ 梁翠梅 (2011)。《藝術治療身心靈合一之道》。高雄市：華都文化，頁 50。

塔下修」⁴，這種個個心中有佛，不必外求的道理，讓我們自我本能得以強力的主宰行動，達到療癒功能。

二、繪畫歷程

特別指本人在抗癌時期——在家和醫療臥病時期自己對藝術轉移病痛自我療癒繪畫作品。期間繪畫材質種類，曾嘗試水彩、粉彩、墨彩、壓克力畫、油彩和立體瓷咖啡杯、輕黏土以及竹藝繪畫等，不同材質和顏料的創作使用的不同表現；另外創作地點，選擇國內外風景區、學校、工作室和家裡等地，以自我為中心思想的不同表達方式，試圖找出適合自己的方法。未來嘗試以現代藝術方式，透過繪畫藝術，讓自己內心情境，得以展現和發洩，將繪畫風格，行之於型式之改變。

---

⁴ 南懷瑾講述 (1992)。《金剛經說甚麼》。台北市：老古文化，頁 36。

第二章 創作形式與內容

第一節 藝術家的思想和現實情境

透過自我本能與人格，把各種情境由內心的我投射出來，或因受外界的影響，在自我意識中會產生本能的心靈能量。在精神官能症（如精神病者、腦性麻痺患者等），也可能超越功能，創造出心靈連結。個人不同的特質和意識表現形式，在個別作品中也能適切表現內心想要表達的作品，所以個人本能的心靈能量，在先天來源與後天的文化影響之下，本能和個別的成長會有正負向的不同。

今天在藝術史上有幾位透過繪畫幫助藝術家在精神上、心理上達到效果的藝術家，包括：1.愛德華·孟克（Edvard Munch，1863~1944）。2.文森·威廉·梵谷（Vincent Willem van Gogh，1853~1890）。3.芙烈達·卡蘿(Magdalena Carmen Frieda Kahloy Calderón，1907~1954)等。本文將以這三位藝術家為主，探討其時代背景、個人經驗、繪畫內容、表現風格。以不同藝術家的藝術作品，在不同時間和地域，藝術家風格和我個人的創作，相互參考比較其相同與差異性，讓未來創作上，增加更多題材和元素，期望對未來創作能有收穫。很少有人會查覺到，大多數人在其生活歷程中，漸漸能體會到自己無法控制外在的世界。當我們可接受藝術家不同年代的創新風格，我們就可釋然於身心障礙者內心世界的表現方式。

1. 愛德華·孟克

愛德華·孟克（Edvard Munch）出生於 1863 年 12 月 12 日，挪威人，常常畫出不是他所看到的東西。1895 年孟克創作了〈吶喊〉圖 1，在此畫中描繪了空中強烈的紅與黃、其他的藍、黃與綠，把面容變得像人頭蓋骨般。色彩與線條所生成的動感，是孟克呈現自己某種迅速的情緒，在描述自己生命中的生離死別。

圖中橋上，畫面人物雙手摀住耳朵，張嘴奔跑發出尖叫聲，是他情感的表達，也是描繪他自己的病痛，已帶動了整個畫面，也藉此驚慌恐懼，來影射自己心情——孟克幼年五歲時喪母，十三歲時姊姊死於肺病，妹妹有精神病，自己也曾經患上精神分裂症。孟克終身未娶，享年 80 歲，因此死亡和生病的陰影一直留在心中；其題材以心靈作品為主，將生活中苦樂等表現在畫中。

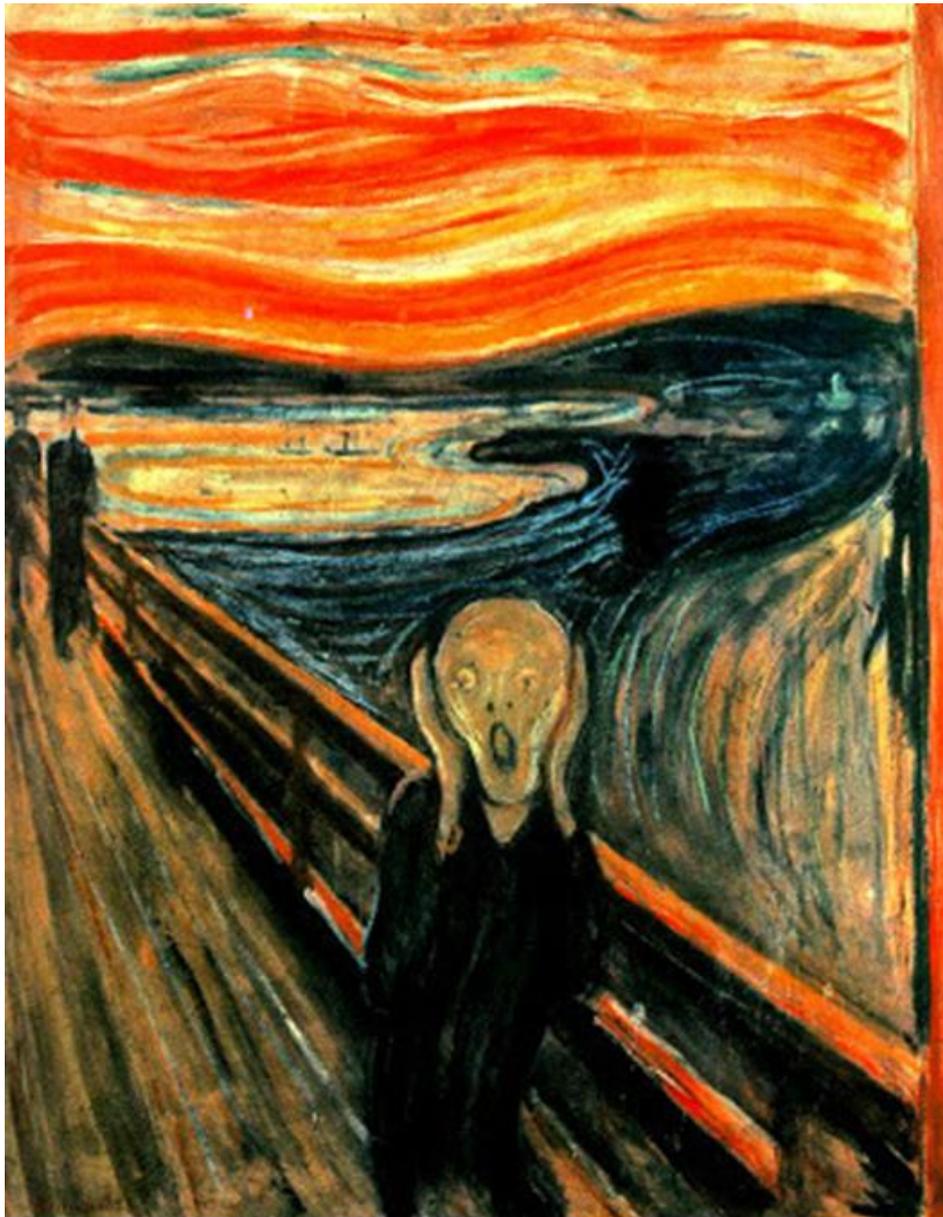

圖 1 愛德華·孟克〈吶喊〉，1893 年，油畫，91×73.5 cm

我們從孟克的畫作中，深深感到，人處在死亡邊緣時，令人不安、恐懼，動亂中，視線全轉移到頭面表情的尖叫聲。如果我們跳脫出當時情境，正視目前所處環境，我們又會用何種方式呈現？繪畫中強烈的個人風格和題材，傳達了他對俗世的觀念；而用色大膽的紅色和藍色大片畫面，更讓世人由畫面的激情與鼓動中，對生活的饑苦和現實的落差深深撼動。

用立體表現當下的情境，產生前後走動的時空感，敞開心胸，發出心中吶喊，無形中已藉繪畫產生自我療癒的效果，在畫作中充分展現無遺。我對他的執著和大膽畫出心中的想像，獲得很大鼓舞。繪畫與創作只是一線之隔，單只畫畫自然就有療癒的效果，繪畫即藝術，藝術療效自在其中。在困苦中，能大膽畫出內心情境，以表現主義方式畫下這幅畫，這是對身障者的一種鼓舞。

2. 文森·威廉·梵谷

文森·威廉·梵谷（Vincent Willem Van Gogh，1853），荷蘭人，在成為藝術家前，曾經嘗試過許多畫風。他是表現主義者，早期以灰暗色系顏料進行創作，到他在巴黎加入印象派，融入了鮮豔色彩的畫風，創造了獨特的個人畫風。梵谷在生前最後二年所創作的作品，正是他處於精神疾病的時候。1889年進入精神病院，只在清醒的時候作畫；這種病延續了14個月，1891年，37歲時自殺。梵谷的畫家生涯不到十年，最享聲譽的作品，都在惶恐和絕望中的三年間完成，因自殺而留給後人無限嘆息。繪畫生命短暫的梵谷曾經寫道：「創造新東西的藝術家，都會遭受到嘲笑，並且被當作神經病看待。藝術家無法忍受周圍的冷酷環境，到了最後，都會走上毀滅的悲劇之路。」⁵對於繪畫與藝術療癒的關係，以繪畫轉移病痛，是一位藝術家是否能在自我療癒上，不只幫忙他人，對自身的療癒也可幫忙——人我可以相互的影響。

---

⁵ 何政廣（1996），《世界名畫家全集-梵谷》。台北市：藝術家出版社，頁128。

在精神病院中，雖然梵谷在院中和那些患者住在一起，加上本身又有癲癇症及憂鬱症，對他來說，既不承認自己是精神病者，以畫為友的他，顯得非常孤單。我在這幅畫中瞭解，繪畫對身心障礙者的療癒有所幫忙——如同自己一樣；雖然今天梵谷的作品聲名顯赫，但在現實生活中，當時他被認為是一個瘋子。處在精神崩潰下，梵谷還能夠在他的藝術上施展對藝術的掌控與技巧，啟發了類似身障人士克服環境的不足，創作內心的畫。

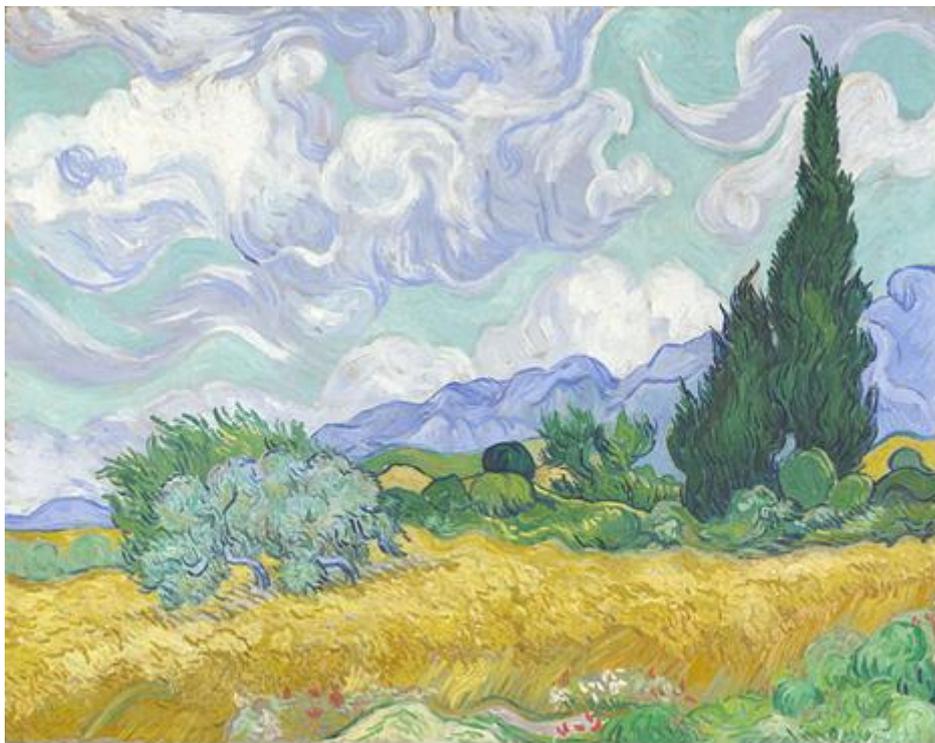

圖 2 梵谷〈柏樹生長的玉米田〉，1889 年，油彩，72.1×90.9cm

梵谷非常慎重的處理色彩與結構肌理，以雲朵捲起的立體，猶如衝動不安中，帶著希望夢想的樣子。那一點一點的筆觸，正是他堅持的厚重高彩度的表現，完全看不出有生病的樣子。在強而有力的創作下，他以繪畫方式表現出個人風格和精神。

梵谷對現代藝術造成了很大的影響，他找出人生真理——人不能期待別人來安慰或填補缺口。這是讓人心動和瑰麗的想像空間，正如我在畫畫時一樣，現實的情景，

用不同方式去表現，獲得滿足感與療癒效果，自在其中。在我抗癌的時候，幾年專心地作畫，心中只有一個念頭，畫出最好的畫，留下最珍貴的作品；也是那時，連續二年參加中部美展油畫類都入選，加深了自己繪畫的信心，而在最寂靜又失望時，激起生命的浪花。

3. 芙烈達·卡蘿

芙烈達·卡蘿(Magdalena Carmen Frieda Kahloy Calderón, 1907)，出生於墨西哥，生平被譽為素人⁶藝術家，作品被歸類為「超現實主義」⁷。芙烈達 6 歲時感染了小兒麻痺，終其一生充滿了不便和痛苦。1925 年她發生了嚴重的車禍，以致半身不遂。在為期一年多的醫治後，恢復了行走的能力；但是車禍後遺症的痛苦，無數次的手術，無法挽回右腿膝蓋以下被截肢的命運，甚至影響了生育能力。

芙烈達在苦痛中用繪畫來轉移注意力，如藝術療癒般，畫出許多她對於病痛的感受和幻想，在作品中不難發現，她經常以隱喻方式、具象的表徵，讓觀眾去欣賞其畫，以瞭解一個女人所承受的痛苦和影響。在其圖3中，人們看到一隻鹿以卡蘿的頭當鹿首在野外奔跑時，突然被九支箭射中不同部位，我們看不出其臉孔上有任何痛苦或悲哀的表現，反而眼神緊密注視的情境，讓本來淒慘的畫面，顯現出充滿生命力和勇氣，因此觀賞者不會陷入視覺上悲觀的一面。用色上，周邊使用明亮的色彩，以表現身歷其境的感覺，畫出幻象和具象相融的作品。以繪畫的方式轉移病痛與療癒，深深打動了我的心。

---

⁶ 沒有受過正規訓練者的統稱，即非專業者。

⁷ 超現實主義(法語：Surréalisme)是在法國開始的藝術潮流，源於達達主義，於1920年至1930年間盛行於歐洲文學及藝術界中。其理論背景為弗洛伊德的精神分析學說和帕格森的直覺主義。強調直覺和下意識。給傳統對藝術的看法有了巨大的影響。也常被稱為超現實主義運動。或簡稱為超現實。

另外其他支離破碎的自畫像（例如有器官、內臟等開刀肢解的表徵），讓人看起來無法接受似的，也是她獲得療癒的方式。她是一位女畫家，嫁給一位大男人主義者，她的丈夫又與她的妹妹有感情糾葛。這讓她傷心萬分，內心的不滿和折磨，也在作品中投射出來。

我對於其境遇深刻理解，在身障者身上的創傷，外表看得到，自然的有時會因外觀馬上被拒絕或被以有色眼光歧視。藝術家有時在反映自己的看法外，以繪畫療癒內心，這種堅強的生命力很讓人敬佩。透過她的奮鬥，也鼓勵了身心障礙者。芙烈達是一位重要的女藝術家，為女權運動發聲，在對國家社會的政策或環境上，表現不滿與批判的建議，是一位被肯定的社會精英分子，值得我們借鏡。以如此堅強的生命力和不自卑、正義感，積極參與社會活動，影響了我為身障者爭取權力的信心，以及在自我療癒的繪畫風格與未來的創作方向。

圖 3 芙烈達·卡蘿〈受傷的小鹿〉，1948 年，油畫，22.4×30cm。

第二節 繪畫創作的蛻變

一、早期創作風格

檢視過去的作品，以寫實和寫生畫為主。出國旅遊寫生取景，是當時最喜歡的繪畫方式。由於繪畫要表現的部分，分解開來，簡單、鮮明、直線和幾何圖形；在分類上，有身心障礙手冊者，大約有幾十種類別，如視覺障礙者、肯納症者、亞斯柏格症者、躁鬱症者、肢體障礙者以及多重障礙者等，從觀察中，有部分反映在身心障礙者的繪畫上；如再依區域別，又可分為不同的民族和地區；再細分，則又可依男女性別、教育、職業、年齡的不同。我們在其繪畫中，瞭解到各種不同遭遇和環境影響，在繪畫歷程中，除命運由內心左右外，個人自由亦同。

1. 國內外旅遊寫生：限於時間和行動不便，有時會先照相取景，或簡單素描，回來再慢慢畫；有時為了因應參加比賽，必須以寫實方式來表現。這時期創作多樣化，色彩豐富又充滿意象寫景方式。
2. 內心表現的畫：以自己內在心靈感受的影像，透過繪畫過程轉移病痛，或移情投射方式，達到身心健康。在創作中，不受自我控制，盡情揮灑，創作更廣的風格。雖然步驟都一樣，但有不同反應，讓我能依經驗來分析和協助不同表現技巧。以下幾種方式，如油畫、壓克力畫、粉彩、國畫等，不同心情用不同的媒材。
3. 潛意識中的創作：在教學中結合不同類別的人，或不同種類身障者，或不同年齡層，不同社會階層者，透過繪畫的自我療癒效果，讓大家快樂又有前景。例如為了成果展的展現和「生之光全國身心障礙繪畫比賽」，努力彩繪。有些受本身障礙限制，雖無法有多大改變或進步，也只是程度高低罷了，透過耐心、專注去完成，自己也間接的受益。

二、罹癌養傷時期

醫生說危險期5年的生命，最危險期2年的生命，食道癌會復發，自己心中害怕不已。心想如何是好，家庭事業和未來在家抗癌的痛苦如何經過。當時只想多留一些畫作下來，因此拚命的畫。想留下最美的東西，有時沒日沒夜地畫，廢寢忘食，竟也因為繪畫幫我渡過罹癌時期的痛苦，讓我感受到繪畫療癒效果之大。這時期以寫實和豐富顏色為主，期以留下自己最好的作品。

三、研究所求學時期

在美術系老師的指導上，自己再次沐浴在東海大學美術研究所中，創作新觀念作品以及不同領域的繪畫技巧，也找出本身要走的方向和學習的目標。畫作中大膽畫出內心世界，不受世俗干擾和影響，畫出自我，讓繪畫寬廣，也重拾信心，在自我認識和認同上，尋找出一條自己的路。這給自己最大啟示，就是不拘限在寫實或只是精美，而是加入個人強烈風格的創意和內心表現的畫，讓畫作多樣，也和大自然融合一體，真正畫出生命力，賦自己精神於畫中。

人生如畫，要畫出想要的東西，必有所取捨。一旦抓住了，每張畫裡都有自己的感情和意境；畫作一旦遍布到各角落，心中的滿足快意或失意由畫中無語的發洩影射出來，他人因看了你的畫作而被感動，社會因有你的創作而完善。因此寫生體裁，關係到要表現的方式和題目，我們不能畫了一張沒主題或無內容的作品。在畫中加入本身心靈的話語，也是未來技巧取材的方向之一。

把情境融入繪畫，成為個人與社會之間心靈認同的介面，也是創作表現的方式。如單純的肢體殘障者和多重障礙者，就有不同的表現方式。因為腦部沒有受傷的關係，單純肢障者除心靈受外界影響外，大體上受意志力、學習力和外界認同感等為主要影響；至於多重障礙者，可能必須透過協助，才能完成他想要表現的方式外，再藉由表

現自我的內心圖案，才能一舉而竟其功。例如以觀賞自然景物，在繪畫過程中設色和材質運用，表現自己的內心世界，才能以畫來溝通和對談。

我認為，人的心理類型，可從態度→內向→外向→感覺→直觀，從事自我調適的任務和要求時，對自我的方向具有強大影響力。如果環境沒變，產生對外界的吸收經驗時，就能畫出個人的獨特性。不論用何種方式表達，透過繪畫方式來表達內心世界，是最平和與直接的。受到研究所老師的指導，改變了受制於畫廊和現實的拘束，風格多樣，不再陷入呆板和摹仿的方式，放開心胸接納更寬廣的內心世界。自己掌握情境的表現方式，雖外在格式相同，但畫作有自己的精神，每張畫都是生命的動脈。精神的感動讓畫呈現活力，畫似有話，欲語還休，創作的畫更賦生命力。

第三章 繪畫自我療癒的探討

第一節 基本理念

一、繪畫療癒的概念

繪畫使人繪出希望、信心、活出自我及無內心憂慮罣礙的陰影，誠如康丁斯基：「藝術是內在需求之外在表現。」藝術作品乃是其心靈意象的投射，而不是外在景觀的拷貝。外在事物對藝術家而言，不是丟掉不用，而是結合個人自我與外在事物，以新的創作另類表現出來，例如以簡化、線條、圖形、替代、昇華等方式表現。其創造性的特質，包含心靈和直覺外，也涵蓋意識層面和想像。而教學訓練中，有的學生作品反應了色彩太黑或太白二色，有的用數目字表現，有的會用圖形、幾何和符號等來表現，很有自我觀念和獨創性。而對自我深一層的瞭解及接納個人的陰暗面，包括不同群族和身心障礙者，可能是一種藝術繪畫上的創新。藉創造過程中意識和潛意識交會後，會得到新的知覺，「創造出從未見過的圖畫」，也才能去探討分析。家長和老師，可以藉此瞭解學生的心靈世界。

藝術能畫出生命力。繪畫創作的思維，乃是一種打破界限，以自己最方便和喜愛的方法去表現。每一個人都有與生俱來的藝術潛能，常受限於外界因素而被埋沒；假使能夠將藝術的潛能展現出來，生命價值將更有意義。發揮個人創造力，由自我中心加強堅強力量，就能自我療癒（self-healing）。在創作繪畫上，接受老師指導與表現內心想法，重拾自信心並自我成長，讓身心平衡發展，接納現實生活，對於其他身心障礙者以同理心瞭解其想法，並支持他，由幻想走入現實，而獲得協助。

二、投射繪畫的表現

讓心境抒發從心中苦惱的情緒中解放。社會日新月異，當個人發展認定生活無法像自己想的美好時，內心就無法舒展。藝術創作隨個人成長的各個時期不同，而有不同的目的，當我們不能改變現有環境時，就由改變自己的心境開始。自我療癒的效果，對於藝術創作者而言，心中的想像，有時會超越現實。如同電影中的科幻世界般，把不可能變成可能，超乎當前的世界，使我們觀賞後獲得視覺上震撼與快樂。這種好像身歷其境的氛圍，可以由畫中表現出來。

外境是指外在環境，常會以我們無法控制的形式改變我們。若以上天的考驗，或另一方面去思考，讓自己活得更有意義，生活中充滿幸福，有時能夠創造令人感動的事蹟。對於人生意義的執念所造成的壓力，甚至只是透過內心反省，就能減輕。在我自己的作品中，有很多藉著投射和轉移的情境在畫中顯現，讓自己減輕壓力和重拾信心。這是一種猶如佛教禪坐般，無聲勝有聲的境界，心靈安詳與壓力解放。繪畫對身心障礙者的療癒，是很好的方式。

第二節 繪畫讓自己往外向的伸展

每個人的性向和人格，常受內在與外在的雙重影響，所以在自我適度發展後，各人會朝向內外世界中所俱備的天生傾向，以特定的性向顯露出來。這種自我先天的性質，常會傾向偏好某些類型的態度與表現上，並會依次的依賴另一種互補的方式以求心理的平衡。例如：羞澀內向者，會尋找符合這些傾向的活動和環境去發展，因此，或許他可以在科學工藝與學術研究上表現優異又信心十足，並且自然的運作；相對的，面臨社交行為或商場推銷時，可能就會有困難和壓力。

一個外向的人，在抑制而內向的家庭中，自然會以外向態度去適應外在的環境，有時必須付出更大的代價以及承受更大的壓力。這類型的人，社交活動也可能不佳，可是還是須要去面對自己該面對的世界。社會上時有耳聞，身障者被家人鎖在室內，或關在家裡不願讓其出去。在實務經驗中，在我的課堂上，曾有家長以女兒只會「亂畫」為由，當場帶走自己女兒的（剛要上小學的多重障礙者）；也有把自己兒子打趴在地家長，理由是怕晚上 8 點要吃藥來不及會打老師（在特教班上課的 20 幾歲多重障礙者，據說有過打老師被關禁閉）等不同狀況。不論原因如何，長大後更無法融入人群中。

以我自己本身為例，我直到國小 4 到 5 年級間才被家人發現送去學畫，因此藉著繪畫活動走出家庭參加活動，也是透過畫出內心世界，將原本內向的我，藉著繪畫與外界溝通，漸漸融入社區和團體中。每當要展出作品、發表自己作品的創作經過、要寫生拍照找資料，都會讓我們走出家裡。我發現藉著繪畫與畫對話，是讓身障者走出家庭，投入社會的最佳途徑。譬如內向如我者，現在已能在幾百人的會場演講，或其他公開場合都能自由自在講話，也能順利和社會人士互動不會害怕。就改變心態來說，這是從內向轉為外向的最佳寫照。身體不便，比較不動或不便參與，可能造成內向的原因。其實如果對於身障者能以更寬廣的心去包容，或透過藝術療癒者——繪畫的療

癒效果，找出心中缺口，無形中的反思或認識自己，促成成長動力，也許可改變性格與人生觀。而自我療癒增進，由內向轉往外向發展，或許人生會更寬廣、生活會更愉快、心靈會更健康。

第三節 身心障礙繪畫教學對研究者的幫助

一、身心障礙者教學背景

民國八十八年去南投暨南大學擔任 EMBA 藝術總監及油畫班老師後，隔年八月回台中，我想到校園繼續教油畫藝術。我在幾次畫展和活動中向陳議員等反應，希望在北區找個場地開班，就不必跑那麼遠教課，以及給予身心障礙者參加繪畫班的優惠。最後獲得北區區公所協助，開辦了油畫藝術創作樂活班，並給予身心障礙者優惠，如無法繳得起學費者或清寒者給於免費優待，在每周三晚上假英才路一七二號中達里活動中心上課，總算完成心願，而自己為此爭取的苦心和努力，也深覺安慰。

教了近二年後，103 年十一月，台中市政府社會局計畫開辦一個以身心障礙者參與社區活動與活力宣傳展覽表演等系列活動，我們的計畫獲得回響。我們依計畫實施，身心障礙者與非身障者混合教學，因獲得社會局支持，能安心教學。社會局希望讓身心障礙者能（1）走出家庭到社區融入社會活動。（2）培養繪畫興趣有益身心健康。為了引起學員對繪畫的興趣，我融入不同身障種類，協助其繪畫分享和戶外參訪等活動課程，並舉辦全國「生之光」身心障礙繪畫比賽，除藉以挖掘優秀的繪畫者外，也作為大家努力目標的誘因。於是配合餐廳飲料店的展售畫作，以發行桌上月曆和成果展等方式，展現學員學習成果，以及家長與社會人士的認同全力支持，把這一特殊的樂活班推上舞台。

二、身體障礙教學案例：

例一：(以小華稱之)，一位精神障礙者小華，52歲，男，是我樂活班學生。

個人感觸：小華對我來講，好像是我的雙腳，目前已學近三年。在繪畫中，有自己風格，而且正直、憨厚，這讓我好像看到早期的自己。他固執又正直，繪畫方式因

已跳出固執的畫風，比較能自我發揮，加上能融會貫通，畫的畫變化多，而在精神障礙朋友中會讓人較有印象。

聽小華說，他在高中之前都還正常，考上高職；是在考二專時，壓力過大而精神異常，被送進醫院後關了約 12 年。二年前開始來學畫，剛開始不敢畫，也以單色圖畫。我先拿自己的畫冊和原作讓他參考，也帶他寫生並拍照回來畫。他總不時問我下一步如何畫，我依照畫十字線的方式，請他依比例把想畫的部分畫到畫布上，顏色就以單色為主，也就是把原照的相片變成單色來畫。他很高興抓到起筆和構圖的方式，並在這次生之光全國身障繪畫比賽得到優選，賣了一張畫。這讓他全心投入，不再被關在家中，並能透過服務同班同學，幫老師提東西，人際關係和社區服務進步很多。小華已能藉著服務的機會去關心別人，如主動幫忙同學洗畫具等，而不只是一位被照顧者。

影響與幫助：因為能大膽的堅持畫下去，不在意他人看法的心態，和我早期寫生時怕畫不好被笑的心理完全不同。這種不怕別人笑的心態，正是經過淬煉出來的精神，就是堅持用自己的方式畫出自我。筆者在歷次畫展中，有時以勇者的奮鬥名稱展出，無形中對自己鞭策和鼓勵。學員的繪畫過程，如同一面鏡子，我在小華的畫作上看到自己以前的繪畫風格，浪漫不拘，不受當下社會風氣的影響。這給自己反思與溫故知新的機會，是自我成長的動力。

例二：(以小明稱之) 小明坐輪椅來班學習，我們請人幫他推輪椅。因為車禍受傷，左手無法動，全靠右手墊著板子畫；又因為手無力量，以點畫方式作畫。

個人感觸：肢障朋友除了多重障礙者外，一般都可理解對方的意思。早期的畫風也是寫實方式多，為了比賽常要畫出評審好惡的標準，在學生中不求比賽的包袱，自

然的取景和彩繪，更是當時創作的風格。看了他坐輪椅到郊外寫生和參觀古蹟繪畫踩風班到風景名勝畫畫，就想到自己也曾經坐輪椅到各處畫一樣，不方便或障礙連連，都不會減輕興致。繪畫不是只給人看而已，也是與畫對談，自我療癒外，也讓第三者透過畫來瞭解自己和他人的差異和同質性，肯定自己和藉著畫來和他人交談，並與自己對話，都是最平和的方式。

小明也參加社會局的樂活班，我希望他能有遠近和顏色多樣的效果，會多調顏色和大片的畫法。由於調色需要別人協助的關係，受制於無法畫出多種顏色，使得畫面的彩色氛圍，較無張力；又因深淺顏色對比較少，也造成深度不夠。肢障者和精障者的差別在其腦力無損傷，能很快領悟瞭解老師意思，學習上也較快，可以和其溝通；而看他的繪畫方式也可以討論，不用怕會因為言語不通造成誤會；一般家長也比較放心——除非是很嚴重者，需要人照顧協助畫外。

影響與幫助：小明能透過指導接受改變，雖然每次只擠幾色的畫法，慢慢能讓畫充滿色彩多樣化，是好的開始。現在更積極的畫，他充滿願景，希望明年能參加全國生之光身障比賽得獎和到餐廳去展售，這是吸引他來繪畫的方式。不用考慮行動不便而放棄機會，鼓勵走出家庭迎向陽光，不要讓自己沈澱在過去的陰影中，要勇敢站起來，鼓勵更多身障朋友，也讓自己有一套自我成長達到圓滿的目標，有「他這樣就能畫了，我當然也能畫」的自覺，把自己的人生目標，變成可行性，如同一面鏡子，在同學中發光。由學生作品和繪畫經過，如同看到自己的生命軌跡，現在更知道如何去適應生活及展現繪畫作品的信心，這都受惠於同學們的回應。

第四章 創作說明

第一節 自我療癒創作的省思

畫畫有需要天分嗎？常聽人講這句話，自己想了很久，那麼多身心障礙者有些也畫得很好，看他們那麼不方便，也能戰勝自己，心中肅然起敬。有時，當我們想到要畫時，會沒靈感，或許意識不清，歷史久遠，已經不太清楚了，也或許在睡夢中所見到的情景，我們只能捕抓到如記憶中的殘影罷了，因此我認為把自己觀念帶入作品中，讓意識去帶領，在繪畫中自然產生療癒的效果。

在此分三種狀況，如榮格：「第一、可自主複製的暫時性下意識內容……第二、無法自主複製的無意識內容……，第三、完全無法被複製到的內容，其中第三類被歸為無意識內……。」⁸

也就是自我療癒受以下三種狀況影響：

(1) 自主複製的暫時性下意識內容，我認為是大家最能感觸到的景象，也是較寫實的畫面，夢境中最淺。我們都可記憶的。例如寫生，靜物及臨摹等所形成的畫，畫是和現實景物相同的。在每個人看了畫之後心中就能知道的創作物品，以實體和接近景物為主要作品。

(2) 較深層的潛意識有現實和較抽象的混合樣貌，也就是較深層的意識，是較久遠的記憶片面部分或想得到的部分畫面。我們用喚醒意識的方法，自由創作，畫出內心的世界；心中想的只能畫出一二，其他的就用想像去連結了。例如抽象畫方式，不再只看其畫，而是畫的心境與內心表現。

---

⁸ Murray Stein(1999)。《榮格的心靈地圖》(朱祝如譯)。新北市：立緒文化，頁 34。

(3) 完全無法被複製到的，是比較想像或表現自我內心的世界——憑想像或參考現實景物，再運用在創作上，有的會用圖形、物品或投射的方式呈現，例如自閉症和多重障礙者或重度精障者，常會沈迷在自我世界中，如果藉著掌握內心世界，更容易去對應外在世界，也就是為何走出到外面的現實世界，更能獲得效果。

美國藝術治療協會給藝術治療所下的定義是：「藝術治療提供了非語言的表達和溝通機會」。藝術治療領域中有兩個主要取向：1. 藝術創作即是治療，而創作的過程可以緩和情緒上的衝突並有助於自我認識和自我成長；2. 若把藝術應用於心理治療中，則其中所產生的作品和作品的一些聯想，對於個人維持內在世界，外在世界平衡一致的關係有極大的幫助。」⁹

從這裡我們知道藝術創作不只是畫好一張畫，還要藝術家本身投入在畫中的精神和賦予生命力，令人有回響和體驗的情感。讓內心感受到正能量，因人而異，就如同我展覽阿嬤的土地公廟那張畫時，有一位畫家所言，廟不在大，佛在心中，心誠則靈，不用到大廟去才有靈氣，成佛非靠外表的華麗鋪陳而已——這時讓大家頓悟了這個道理。以下以實際的三種狀況，分析說明本人創作在探討自我療癒中，所呈現和本人繪畫創作的關係：

---

⁹ 陸雅青 (2005)。《藝術治療第三版》。台北市：心理出版社，頁 006。

一、可自主複製的暫時性下的意識內容(記憶)

圖4 黃利安〈花中花〉，2011年，油畫，15F。

創作說明：

畫中花朵的排放和透明的花瓶，在幽靜中，平衡了整個畫面。不同的顏色在襯托其深度和立體效果，希望藉著顏色的改變，除把實物用有動感和盛開花朵的場景外，也能讓本畫作更有深度立體感。雖然無法在瞬間抓住其變化，但能讓觀眾去欣賞在動

的花朵和構圖上的景深。此畫透過立體方式，讓我們看到背面的光景，聚焦在花的芳香和新鮮空氣漂浮在室內中，正是表現和實際生活的契合。

在自我的心靈基礎上，有身體的感覺和心靈的感受，這建立在整個意識形態與無意識中。在第一種屬於上層的意識，是很實在的、理性的，能體會和看得到繪畫者所畫的東西。任何人的記憶在此累積和複製，但如何讓自己風格獨特，也許當下無法被接受。不過繪畫的主觀意識，會影響思路，如何跳脫，需要極大的勇氣。

自我的心靈基礎如前所述：自我一方面立基於整個意識領域，另一方面也立基於無意識。總合它們可被歸為三個類群之一——「可自主複製的暫時性下的意識內容(記憶)……」。由創作中不難看出，繪畫者在現實實景中，如何找出自己的繪畫風格，或嘗試把作品表現方式改變，需要很大勇氣。因為這裡的意識，是大家看得到的，也熟悉的記憶。因此同一種物品和景致，個人表現風格就非常重要，藉著花開花謝，隱喻了時間的飛逝。自我的努力要珍惜，也讓我們在畫中得到療癒效果，面對如何創新與在寬廣的知識中尋找出自己特色，因著作品隨心情變化而改變。

二、無法自主複製的無意識內容

圖 5 黃利安〈靈異空間〉，2012 年，油畫，30F。

創作說明：

在師父的開示下，對於宗教主題畫出心中的恐懼與光明的世界。我認為我們目前的軀體只是暫借的，人的死亡靈魂就離開身體到另一個空間去了，依照佛教來講，善的靈魂就到極樂世界繼續修行成佛。每人都一樣，無分別心，正信的觀念，那是一個讓人永遠快樂的地方。「無法自主複製的無意識內容」，在深層的自我意識會受到個人的情緒、幻想和環境等因素影響而有不同反應或受其支配；在繪畫上也會有不同的物件穿插其中，有時是相關的，有時是因夢境或幻想所畫出來的。

圖中在桌上擺設現實的場景，配上花朵的盛開，時間的觀念，立體空間的存在，不同面具代表不同的人間形體，和你我一樣，藉著裝扮衣裳，迷失了判斷力，不由自主的，在人世間重複著錯誤和迷失。藉此提醒自己舉頭三尺有神明，在立體的空間中，不論第幾度空間，好好和平看待這個世界，是你我的責任。

無意識中無法自主的思緒，以想像和知道的宇宙只是如恆河沙之一粒。人的一生時間如此短暫，身體的不便，不是也是借用而已嗎？我們瞭解生命的意義，往後的去向，就不會怨天尤人。不論漂亮與否，財富多寡，生命多坎坷，這一生好好活下去，你我都是未來佛！由畫中反思人的生命價值，旦夕禍福，人生百態，在自我表現畫中的景物後，會更珍惜生命，無形中達到療癒的效果。有限的人生我們要珍惜看待！

三、完全無法被意識到的內容

圖 6 黃利安〈烙〉，2011 年，油畫，25F。

創作說明：

以方格和線條，以及不同的矩形圖案，結合成動畫效果的圖案，敘說著 7 歲時要念小學一年級的時候，農曆春節的前夕，隔壁理髮店半夜在二樓打麻將時，因一樓樓梯下面煮東西不小心燒起來把房子燒掉，也連累了我家。爸爸為了救阿姨的嫁妝，媽媽為了救二個更小弟弟，我因鐵鞋（讀幼稚園開始穿）已脫下，行動不便，而用爬的爬出來，消防隊的叔叔和大人把我抱離火場的一景。

記憶雖已模糊，臉孔也記不清，但當時的驚訝和懼怕，永烙印在心上。我繪畫的表現方式是超現實的表現方式，殘破的記憶因畫讓自己在心靈上漸漸解放。當眾人無法解救時，自己的命運在自己手中——想起兒時的記憶，對母親的諒解已勝過這張畫的意境了。

依榮格的意思，第三層是最深層的無意識空間，在留置此心靈之外又超越心靈的無意識內裡，人與人之間並不會一樣，因為思考模式，或對外界的衝突反應不同，同時間在自己的身體的自我療癒及其他相關情境的基礎，如超抽象般方式呈現出來。這樣除了展現自己內心的畫外，也在畫中透露了訊息——把疑惑和陰影藉著畫布表現出來。

藉著藍夜色因火災白煙密布，房子的燒紅和綿延，加上觀者人頭鑽動其間，每個人的心態不同，有關心的、看熱鬧的等，以顏色來表示不同心態，也讓人深感世俗的現實。四隻腳的我爬出火場，代表迎向陽光的人生光明面。由畫中不難看出，創作者雖無法完全記憶當時的情境，內心傷痕和驚嚇，永遠被銘刻在心底。藉著繪畫疏解心中陰影和對家人的不諒解，但又反思兄弟弱小必須父母照顧，畫中的自我療癒，已了然形成了。

第二節 作品分析

圖 7 黃利安〈阿嬤的土地公廟〉，2013 年，油畫，50F

創作說明：

遠方傳來的磬鼓鐘聲餘音繞梁，加上爐鼎餘煙瀰漫，左邊的香爐煙囪，讓景深變得更深，也是創作者為了讓右邊香爐能襯托出中間土地公廟，故意加長爐頂所造成的效果。創作者在表現心靈的哀思外，也升起了一片希望，表現出內心渴望安全平安。母親希望患小兒麻痺的小孩快好起來，要小孩回家時面向觀世音菩薩像念 100 遍，給一杯芭樂汁喝。現在我們體會為人母的用心。我希望看了此畫的觀賞者，能連結到我母親的情影。用土地公廟來影射對家母的思念，是典型寫實的印象派表現方式。

座落在豐原后里毘盧寺半山腰的土地公廟，茂密的樹叢中，遠眺山下忽隱忽現的地平線原野，讓我想起小時候母親背著小兒麻痺的我，常到寺廟和土地公廟求神保佑腳趕快好起來的記憶，內心的感觸，在土地公廟鮮豔色彩，照亮附近荒山野景，讓層層的樹葉看似有條不紊，令人起恭敬心。

以土地公來投射母親，讓母親的身影更接近生活。每年 4 月的清明節，大家掃墓時想到母親，將讓我們時時刻刻的感受母親對我們的關心和叮嚀，喚醒了家庭的溫馨和平安。

圖 8 黃利安〈加拿大洛磯山脈三兄弟〉，2011 年，油畫，50F。

創作說明：

加拿大洛磯山脈的班夫國家公園，建於 1885 年，是歷史最悠久的。中間有冰原公路穿過，遍布冰原，冰川，松樹叢林和高山險峻，其中哥倫比亞冰原班夫鎮成立於 1883 年，是班夫國家公園的主要商業重心。由於自然景觀正遭受到破壞，據冰河學家研究，班夫的冰川正在逐漸消失和融化，並且面臨在未來的 30 到 40 年內完全消失的危險。

當經過此段山路時，我坐在最前面博愛座，眼瞼中，是三棵雄壯的大樹，巍巍然聳立在公路邊，和旁邊的小樹叢和遍地落葉的小樹幹，光禿禿的，成強烈對比，心中

突然肅然起敬。車子穿過遠方轉入左邊密林中，在思緒和欣賞滿山楓葉裡，那震撼人心的景色，讓我感應畫出其堅強而有三兄弟的畫作，為了留住這一個記憶，以寫實的表现方式畫出。

此畫正好在我罹患食道癌，醫生說我最危險期時第二年所畫的作品，並入選中部美展，是想留下一點東西，賣力畫下來的。雖然當時心情充滿不安定和沮喪，為留下完美作品，我充滿希望地畫。

畫中的秀麗和壯觀，隨著四季改變，如果沒有四季，可能不會對三顆樹的雄壯特別注視，而影射「團結就是力量」，才是本畫作原意。如何把畫的創作動機和經過連結，是本幅畫要告訴大家的主要用意。

圖9 黃利安〈長城飛馳的夢想〉，2014年，油畫，20F。

創作說明：

來到大陸長城，想以自己實力去爬完，台南好漢坡都走過了，這應該沒問題吧！心中想著很快就到達長城「天下第一關」了。中國長城的修築始於春秋戰國時代，已有兩千多年的歷史，其中尤以秦、漢、明三時期的規模最大，而這一段是明長城。山海關控制著由北京通往東北的要衝，是明長城東部第一座關口，有「天下第一關」之稱。明長城建於14世紀，西起嘉峪關，東至虎山長城，含蓋了15個省市自治區，總計有43,721處長城遺產，是自人類文明以來最巨大的單一建築物。

畫中長城由下面綿延到遠方最上面，柔軟綠草與城牆堅硬色彩成強烈對比。看著大家往上走時，我無法跨過階梯的遺憾，只能在長城下苦等，內心起一股衝動，想要像超人般飛上天去，到達山頂。在長城畫布外，加入想像元素，創作了超人飛上長城，滿足了內心的期望和達陣的快感，也認識了長城風貌，是畫面與立體物第一次結合的表現方式。

創作中有各種材料可運用，用輕黏土、鐵絲、木板合成的超人，明顯的是我希望爬上長城的投射。太空人飛上天，在卡通電影中才看得到，而在這，我們已滿足內心世界的慾望，讓希望重生，生命更有價值。有一天，將能完成夢想，是我成長的動力。

圖 10 黃利安〈機器人的活化〉，2015 年，油畫，20F。

創作說明：

以直線加圓形的組合，在分解後再重組下，不同的生命歷程，也將重現。在不同的時空下，場景相同，但爬著和站起來的心態，讓人充滿信心和願景。記憶在此當中繼續地記錄下去，遠方的圓形拉長景深，加上動感，也代表著圓滿意境，有抽象主義的內涵，畫作讓想像空間綿延無限。

圖中的角色已經歷前後 50 幾年的光景，如果左邊的四腳物體是我幼年時期，那麼右邊就是小時候，左邊就是現在，諸多狀況，無可奈何的，沒有對錯，也沒有好壞，

全在一念之間。雖然已成定局了，不向命運低頭的念頭，有一天能將二支拐杖丟掉，如機器人一樣站起來，行動不便不再是罣礙。

畫中的幾何圖形編織出一幅童年的景象，讓我瞭解身心障礙者對自己的期盼，以及追求生命力的努力，在建立希望和目標時，總會不遺餘力的努力，不達目標，永不放棄。把圖案有條不紊的畫出，表現出精神和大地世界結合在一起。

圖 11 黃利安〈大肚溪口幻影〉，2015 年，油畫，20F。

創作說明：

由沙鹿的童綜合醫院的旋轉餐廳，遠眺彰化時，我們看見了大肚溪出海口，及右邊四個大煙囪，那是台中火力發電廠。它代表經濟發達，但也讓台中市的空氣品質越來越差。筆者以綠色系列表現農地與城市交錯間，遠處被朦朧的霧氣忽隱忽現的移動中，讓整幅畫在自然安靜的田野，呼喚著這一代享受生活的便利下，所要承擔的後果。

筆者用色簡明，只表現都市在發展成果的分享。遠望彰濱工業區造成的自然景觀，以及慢慢破壞的海口的自然生態，不論未來發展如何，這兒的美景是否依舊，未來再蒞臨時，我們除了三號國道及發電廠與電塔外，可能無法再看到自然美景了。

圖 12 黃利安〈一個黏接的觀世音菩薩像〉，2012 年，油畫，15F

創作說明：

畫中菩薩，不必靠這些供品，就能產生能量。人佛一體，沒有分別，能量互通，無有二心或不受物相等的左右。人類沒有共同一心和互動的能量，因此各自有歸宿，「去了那裡，從那裡來」。但成為佛教徒關心的事，在菩薩世界中，在內心中；佛就是心，心就是佛，不必去管過去未來。如畫中水果盤子及杯子的擺設，取得平衡和寧靜，不小心，這座擺在鋼琴上的觀世音菩薩雕刻像掉到地下，摔壞了旁邊木鼓，我把他黏起來，放到我正在畫的靜物畫中，雖然有點唐突，但讓我畫出這張靜物畫的生命力。

圖畫中現實和潛意識的結合，是這樣和諧又安靜，水果杯子和籃子中的供品是身體的需求，也是產生能量的來源。在地球上，或許有取之不盡的能源，但添加了觀世音菩薩像的畫作，讓人感覺有生命力的存在。用油畫畫出一般的觀世音菩薩像，不刻意威嚴和神聖，讓畫面活了起來。

圖 13 黃利安〈觀世音菩薩之二〉，2016年，油畫，50F

創作說明：

血液中菩薩因子不會顯現在身上，這是尋找心靈世界脈動的來源。畫中全白的臉表示無明、無色、無相、無味及無聲等的面貌，是捕抓此刻優美星系的內心感受。已

顯現在內心的各種思維，是可被知道和感應的，實際上這是無形的力量。在感知上，所看的，或許並非所見的，因為變幻莫測的身影，隨時化身，以不同樣貌呈現。這是人類間才有的現象，因為沒開化，在宇宙間，地球歷史還很淺，相信在無限億年前，地球早已進化多次。生命不在過去或未來如何，就在當下，才是要專注的地方。只有一世，沒有二世；只有唯一，沒有第二——專一，是成功的不二法門。

畫中觀世音菩薩，臉部全白，意味著用心「聞」即可知曉大千世界的事，此時此刻帶給人希望，從新開始，充滿活力和光明，這是菩薩引領我們成功的不二法門。天際突然出現一道光芒，眼睛來不及睜開看，已不見蹤影。我們無法想像，在菩薩的生活中，是如何快速連絡和感動內心的思維！即使是超級電腦的快速運算速度，也比不上菩薩；不必現身表示，自然觸動我們內心深處。菩薩在不同空間和人類溝通，讓我們知道，除了看得到、摸得到的東西外，我們的內心，正以不同方式和菩薩聯結在一起。

任何神蹟、宗教，對於教義或追求的目標雖各有異，但是宗旨卻都以勸人向善為主。圖中如在太空飛翔的觀世音菩薩，變化無窮的身影，不是工筆畫的佛像；內心深處的佛，人人各異，花花綠綠的衣服，和我們更親近；臉上全白，暗示不要被眼睛欺騙，被耳朵、鼻子、嘴巴等所影響。無相，不我執，暗示佛法無邊，以及愛惜現在所擁有的一切，凡所有相皆是虛妄。

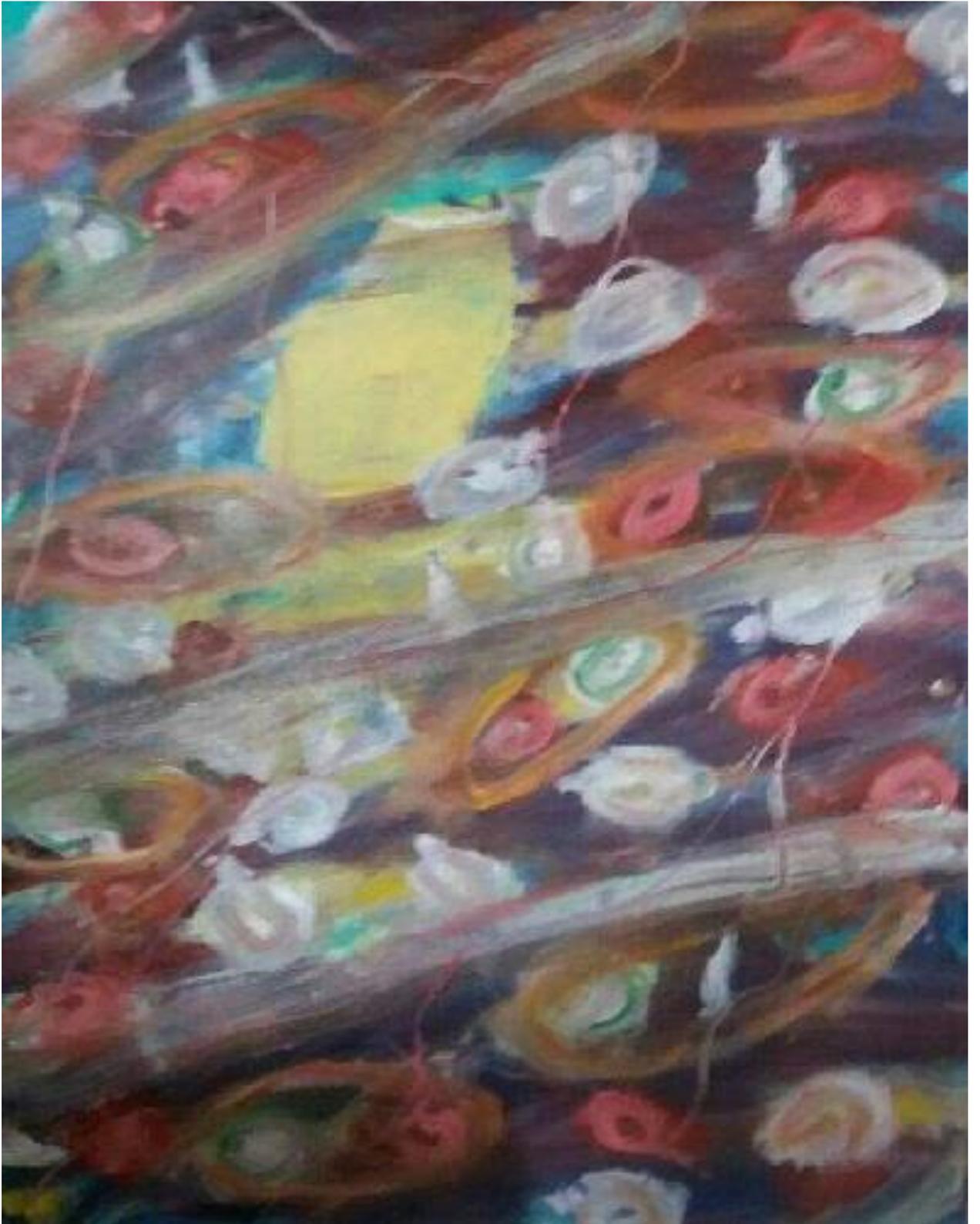

圖 14 黃利安〈鮮血沸騰・觀世音菩薩・如影隨行〉，2016年，油畫，50F。

創作說明：

記得手術出院後的種種憧憬，二年最危險期能做什麼？周遊世界，吃大餐或買最好的東西享受一下，真是讓自己感到悲痛不已，血液中充滿了熱血般，激勵自己要堅強起來，讓自己有一個留下來的人生意義。心想從小父母的教育和培養自己的一技之長，就是繪畫。爸爸說：「利安再不穿鐵鞋，以後就缺角了！」（「缺角」，應該是台語「拿去丟」的意思，即廢物）讀幼稚園時才穿鐵鞋拿拐杖，才站起來去求學。因為小兒麻痺症，長期求神問卜，自己血液中帶著家父母信仰觀世音菩薩的因子，伴我渡過坎坷人生。

人的一生坎坷，或不得志的時候，十之八九都不順暢。個人認為人的體內血液，本來就有觀世音菩薩的因子，我們與觀世音菩薩是形影不離的，在血液中有共同的細胞存在。也許人類早已充滿觀世音菩薩的細胞存在，如同人類血液中均有癌的基因存在，只要有心去經營或照顧，相由心生，就能感應心靈世界。

整個畫面在營照一個流動的景象，深色的如血液一般，一圈一圈細胞滾動中，不同色調迴轉，因血液的流動，把訊息傳給觀世音菩薩。

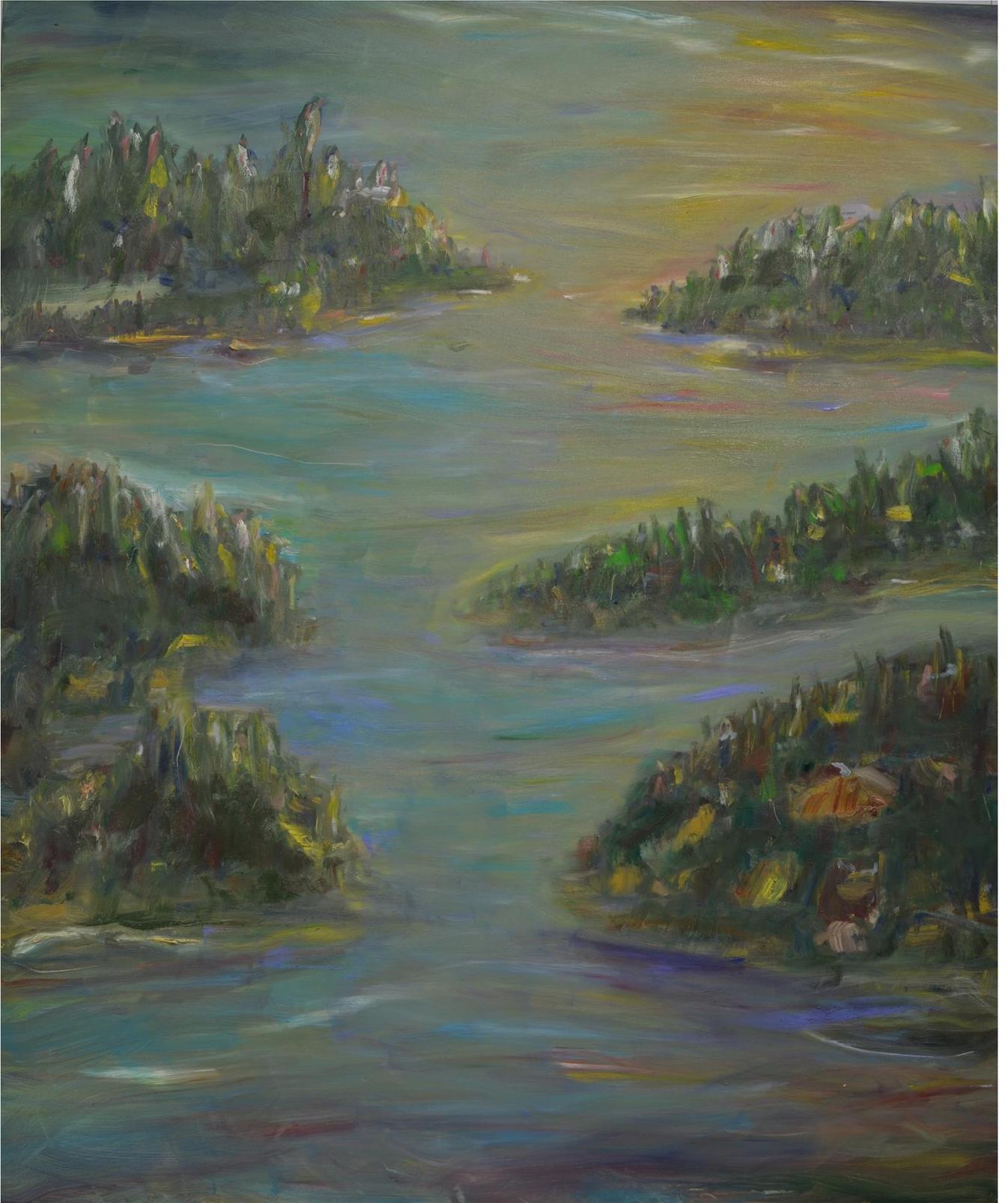

圖 15 黃利安〈天界菩薩的心世界〉，2016 年，油畫，100F。

創作說明：

這是一個心，讓人快樂，又充滿希望的世界，我們不必太在意他人的眼光和批評，也不必太在意自己的容貌和家庭背景，只須去在意，自己有盡力去完成願望和努力了嗎？每個人與生俱來的天分，都是上天菩薩給予的最好禮物，也許目前沒有感受到，或時候未到，但不代表人生就是這樣，因為在無相的世界中，沒有什麼是必然的，也沒有不可能的事。看破人生，無相才能在內心呈現出光芒，不必用凡人的思維去表現，因為人的記憶是一時的，如同人的一生在宇宙的運行中只那麼一丁點，不必罣礙人生的不如意，因為在菩薩的世界中沒有好壞、事業高低、種族或身價等，菩薩一心無二。菩薩無處不在，不能用人類短暫的科學想法去看數千億年或幾兆年的大千世界。

我想像到這一個安詳的菩薩境地。這是可能的，因為內心世界都是相通的；不用懷疑，未來世界就在我們的內心世界中。所以，不論外在如何，相信自己，只有自己才能完成自己的使命。不論何時，菩薩永遠在我們內心世界中。

畫中以深層的方式，由下而上，天雲如海洋大河般飄流在不同領域間，山間如小島豐盛的光景，讓人嚮往，在高不可及的地方，感受到觀世音菩薩的身影，飛翔在天界間，讓人看了身心靈快樂地呼應著。

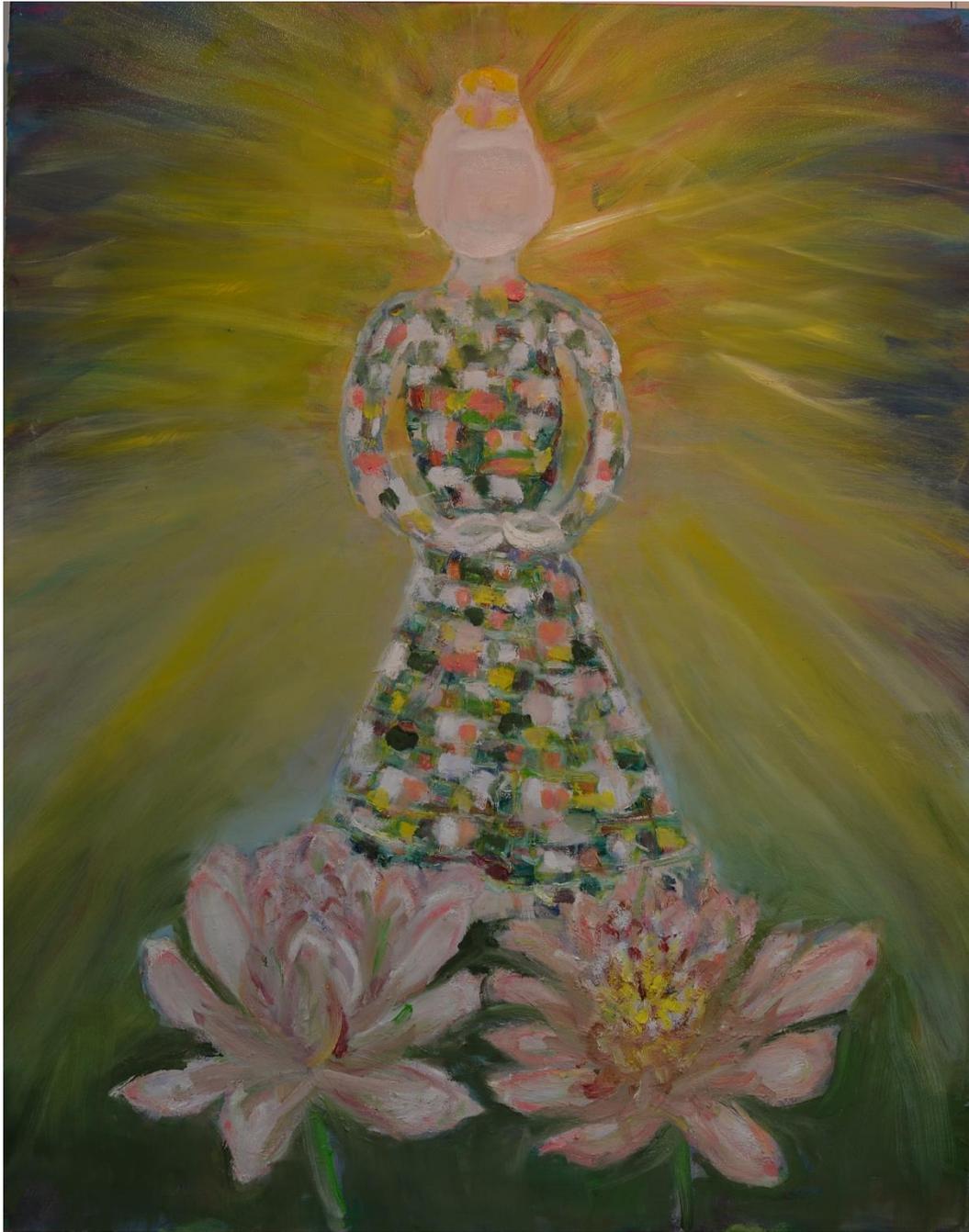

圖 16 黃利安〈無相—我的觀世菩薩畫像〉，2016 年，油畫，50F。

創作說明：

為了點出人類生長的不同環境和過程，不能把相同的孩子放在不同的生長上。立足點不同，就如同我在教身心障礙者，必須依不同的殘障種類或等級，以不同的方式教其繪畫的表現方式。從孩提開始，觀世音菩薩一直陪我長大，觀世音菩薩自然成為我現今畫作中的作品題材之一。我畫了一張觀世音菩薩油畫像，送一位法師，法師說

他們都掛國畫的觀世音菩薩畫像，很威嚴，而把這幅畫像轉送別人，讓我很受挫。我自嘆不如，不再畫觀世音菩薩像。為何放棄畫呢？只為了不一樣嗎？或是這不是觀世音菩薩？心中有時產生疑惑和不解。感謝林文海指導教授的鼓勵，讓原本已對觀世音菩薩畫像封筆的我重拾畫筆。老師鼓勵我再繼續畫出內心的觀世音菩薩像，所以我又鼓起勇氣畫了好幾張。內心感動畫就的觀世音菩薩，心靈相伴，近在眼前，親切又讓人難忘。

今天我心中充滿快樂，因為有人可以接受我內心世界的觀世音菩薩，我也相信我的腳會如我媽媽說的，每天念觀世音菩薩，就會好起來。雖然現在我已年近 60 歲，不論遇到任何事，內心自然湧現並默念南無觀世音菩薩，菩薩依然親近、和藹可親，出現在心中。觀世音菩薩依舊那麼親近，但是因為無法看到菩薩的面貌，只看到師父或寺廟中畫的觀世音菩薩，所以畫中沒有畫出容貌。我想去畫每一個人的觀音菩薩像，任何人看了，都會變成任何人的「我的」觀世音菩薩。我相信在千變萬化的化身之下，我就是觀世音菩薩的化身。是的！每一個人都有佛性，如同血液中有觀世音菩薩因子存在一樣，當我們和菩薩間的密碼光芒再現，在適合的環境會自然成長。

畫中觀世音菩薩臉上特意留白，由個人自己去畫，那踩著花，光透亮眼的衣裳，結合各種物質元素組合而成。人不也是一樣嗎？閃亮的光芒，照耀大地，是無私、無我、無名、無相等的菩薩，讓我重拾信心，大膽的畫出內心的觀世音菩薩，見證個人的人生境遇。我要不屈不撓，勇敢邁進，未來充滿希望的康莊大道。

圖 17 黃利安〈黃利安自畫像〉，2016 年，油畫，100F。

創作說明：

勇敢畫出自己的畫像，雖不是所自願的，只為了學生問我說：「老師你畫過自己人像嗎？」讓我起了對自己動筆的念頭。已經很久沒畫人像的我，開始嘗試畫起自畫

像，心想帶著二支柺杖有什麼好畫的，雖沒人會買，要看就看得夠一點，於是畫了一百號（F100 號油畫）的畫。總算把我的精神畫出來了。不是很有精神嗎？當我在看畫中的我時，已經沒看到那二支柺杖了，這背後的意像，才是我要去探尋和欣慰的。

很少正視自己的身體，因為我的身體很差勁。記得小時候玩耍，常坐在地上自己玩，作了各種兵器和建物，還有動物和人類等，有時會玩戰爭遊戲，有時會玩古代兵器攻城掠地，有的時候玩市場生意買賣或自己知道的景物，家中的床是大通舖，但兄弟姊妹還是陪我玩。在沒穿鐵鞋前，對我來說是很殘酷的生活，常看著其他兄弟姊妹蹦蹦跳跳去遠足或騎腳踏車等戶外遊戲，既羨慕又滿心委屈。

直到讀幼稚園前，家父用當時一輛摩托車的錢，買了一雙鐵鞋和二枝柺杖給我，才有站起來的人生，不然常會跌倒或走路不便，出外非常危險。自己身體不便如何照顧家人及下一代，都是煩惱的地方，媒人來介紹幾位，都是殘障者，總說不是殘障者，家長不會願意把女兒嫁給你。說來也對，但內心很受傷，最後我說不用介紹了。上學的不方便，由馬桶的事件可見一斑。一直到大學都還是沒有坐式馬桶，記得小學常因肚子放金（拉肚子），被老師叫到國小大門口等媽媽來換褲子，說站在教室走廊還很臭。我要等一個小時，媽媽才很不好意思的來學校幫我換洗，或帶回家。到逢甲大學念大學時，還是一樣都沒坐式馬桶，後來經我建議，才有一間殘障廁所。而畢業找工作時，連考試都沒機會，只因我是殘障者。

世俗的眼光，總是對殘障者抱著無能與負擔來做聯想，這種對身障人士的不同待遇，雖然心中不滿，也無可奈何。從來不畫自己，這一次畫出這一張自畫像，就當作是故事的開始吧，不用逃避，面對現實，勇於挑戰。

圖 18 黃利安〈黃利安自畫像—我又沒有食道了〉，2016 年，油畫，50F。

創作說明：

對於食道癌的發現，還有一些典故，畫中的我很祥和的面對自己身體，也接納了它。雖然內心百般的不願，但是自己的身體自己顧，要使用他就要好好照顧他，這是我現在心情，已能接受而面對現實了。

記得小時候會因對母親不滿把整桌媽媽煮好的菜和飯，全部掀起，杯盤菜餚整個摔到地上去，家母一氣之下拿掃帚的竹竿把手打我。由於下面還有差二歲、四歲的三弟和四弟，媽媽把注意力轉移到照顧他們，很少帶我出去，一方面自己行動不方便，一方面媽媽被人指指點點的，每次被說你小孩好可憐等什麼有的沒的，是另一個引起她不願帶我出去的原因，也因此，我小時候大都在家渡過。家父忙於事業，直到我四歲時，阿伯才向家父提起「看阿安在地上的畫，很有繪畫天分喔」，爸爸才仔細的看了我的畫，才買較好的圖畫紙水彩畫筆給我畫。小學四年級開始學畫，到老師的家或學校內的美術教室裡去學，因常去比賽，得獎時，又都在朝會的升旗台頒發，因教室在二樓沒法上台，都是老師請同學代表我去前面領獎。

我畫畫的地方不定，常到中山公園、八卦山以及很多風景區寫生；為了考大學美術系，國中時開始補習，而補習班在中華路，離家父的店很遠，後來就改請家教老師到家教。常有人跟家父講，殘障者不用讀書，只要學工夫技能就好。因家父不捨得把我送去彰化xx教養院，不然現在大家會看到黃利安刻印社，也不會學美術了。

畫中的我沒有食道了，把胃拉上來，就在心臟和肺的中間。右肩上開刀痕跡，就是因上班三輪車被撞，連車和人倒下，骨折打入鋼釘的支架，我也失去了從事保險20年幾年異動處經理的工作。無法工作被公司開除，告了好一陣子，才拿到資遣費二萬多元。我常想，我活下來了，如果當時不幸走了，可能一毛錢也拿不到。因食道癌會再復發，記得出院時，醫生吩咐我要好好照顧自己，飲食要少量多餐，睡覺要35度角睡，睡前不要吃東西，就不會食道逆流。我本不想把自己的醜態畫出來，只為了分享當時心情而畫。

圖 19 黃利安〈觀音菩薩如宇宙般抱在懷中〉，2016年，油畫，50F。

創作說明：

作品中，以各種星球及太陽系等不同的星系相連結出宇宙的自行運轉和動力生生不息。若以如是觀，就不應把自己的不如意擴大，因為也會生生不息。做好自己，不要妨礙他人，這世界的奧妙，在於世界就在心中，你是觀世音菩薩。是的！你是內心世界主宰者，你是觀世音菩薩的化身。

當我們抬頭看著天空，舉頭三尺有神明，偉哉斯語。前面已經提過，每個人在血液中都有觀世音菩薩的因子，就像在太陽系中，不論如何進步，天都規律的運行著。人類的歷史只有數百萬年，但在數億年前就已有宇宙，地球或許已經翻轉好幾次新的世紀存在，菩薩都在，觀世音菩薩的因子，以不同相表現出來。圖中，雖然星球數不盡，但是不論我們在哪裡，觀世音菩薩都知道。也許你不相信，但在每個人的心中，都有一個小宇宙，有不同功能和運行，彼此和諧自我管理，是最愜意不過的地方。

畫中以另一角度，發現各星系可成不同樣貌，遠近和規模大小，在宇宙中都能獨立運行。不同星系有不同菩薩在其中掌控，在規矩內，互相不衝撞，小如我們身體這一個小世界，自己就是主宰者。內心是宇宙的中心，藉著時間差，感受到人與菩薩間微妙關係；接受它，能量自然產生，保護我們的心靈世界。

第五章 結論

現代繪畫的創作路途還有待努力，如何化繁為簡，如何把內心世界表現在畫中，及如何讓藝術療癒結合在畫中，讓個人身心靈更健康，一步步踏穩腳步，是此次論文的收穫，於此呼應前面緒論的冀望。

客觀環境與外在因素上，外在因素常是我們無法掌握的，不過前輩藝術家中，有政府革命，政治動盪不安；或家庭變故，結婚不幸福，未婚終其一生者，雖境遇不同，但繪畫藝術成就，卻永留芳名。因為藝術家用繪畫表現出其隱憂和怨懟，造成每位畫家有不同風格的展現。記得有一位來參觀我之前畫展的觀眾，問我為何你的畫和我要來參觀時所想的畫都不一樣？我問他哪裡不同，她說：「沒有陰暗黑色與憂愁恐怖的景色，本以為會可憐殘缺的作品，看起來都非常陽光燦爛，和正常人一樣。」這就是一般人對身心障礙者的刻板印象吧。

要如何適應和表現，藝術家因地域文化與題材不同，無法依本身需求獲得滿足。然而要突出本身的藝術地位，必須不能中斷繪畫生涯，初期的窮苦和孤寂，要能適應環境，就要有忍耐及堅強的毅力，而表現方式要有勇於揮灑的氣魄，才會贏得注意。時間漫長，身體能撐過來是相當重要因素。記得我要辦首次畫展時，一直擔心行動不便的人怎麼搬畫和掛畫？最終克服了重重障礙，獲得很多朋友與善心人士協助，已在台中、南投、彰化等文化中心美術館等地辦過個展 16 次。想當初，在一些人不看好的氣氛下，不想要成為家裡米蟲的憂心，以及想作傻事的念頭，此時此刻，都一掃而淨，這是繪畫的最大影響。藉和大家分享畫展的心得，更有信心再畫下去。

身體與心理在學習創作上如何克服障礙，是藝術家漸漸走向個人風格和畫派時，作品突出的關鍵。而精華之作，常震撼人心。當然，相互研究、參與畫展，也是提升

本身創作能力和打開知名度的機會。發現食道癌後，感到歲月不多的恐懼，在家抗癌的歷程中，繪畫移轉了我的病痛，因此對繪畫更積極，而肯定了自己的努力和表現，才深覺心理的健全比身體的不便更重要。唯有珍惜生命的價值，才能執筆繼續未完成的作品。感謝上天讓我在身障的缺陷上，留給我一條繪畫的路。正如悟興師父對筆者的開示：「我相信上天是還不讓你走，要忍辱負重，現身去渡更多人吧！只要你還在，要有成功必將到來的信念」。

繪畫上的阻礙，並不會澆熄內心的熱血和衝勁，來自內心世界的表現，有時雖非2到3小時內能完成的風景畫，在看過自然美景後，將其消化並融入內心中，變成繪畫風格，這特殊性和獨特性，是我作畫的平衡發展與精進的元素。而取悅他人或追隨世俗畫風的取捨，純在一念之間，我將看到的與潛意識的內化後的構思表現出來，不拘泥於派別或畫商的需要去畫，成為找出個人風格和魅力，未來繼續努力的方向。

人生如戲，角色互換或許未來會重現。在生命經歷如此短暫中，如以佛教所說，一生就如恆河一沙一般，知道天地萬物的巡迴，就不會被綁住。心胸寬廣，恆以平常心看待，舉世還有何爭呢？感謝觀世音菩薩的陪伴，讓我一生中充滿動力和希望，透過繪畫的窗口，讓我的生命力，如一般人一樣，享受到藝術繪畫的樂趣和在療癒效果上受惠。畫中的隱喻，自我成長的潛意識開發，在作品上表現，讓我在使用技巧和思維上，有更成熟看待。「已經盡力了，盡心了嗎？」內心的反省，是未來創作元素和題材的豐富來源。

參考文獻

一、引用專書

梁翠梅著 (2011)。《藝術治療：身心靈合一之道》。主張「創作本身即具療效」；書中的文字內容與書寫風格均傳遞藝術治療之本質。

高雄市：華都文化事業有限公司。

Murray Stein 著 (1999)。《榮格的心靈地圖》(譯者朱祝如)。榮格描述自我的心靈基礎：自我立基於：肉體(身體)和心靈上層是理性的認知的，實在論取向的。但在深層或比較隱密的層次上，自我受到情緒，幻想與衝突之流的支配，也受制於身體和無意識的侵襲。例如開車於熟悉的道路上，能欣賞風景又能非自我的意識開車，遇到危險又能自我回到主控，從意識中的記憶，思想，感覺，或計畫上，把日常生活例行工作交給慣性化意識，是一種溫和而非病態的分裂行式，某種程度可和意識分離。新北市：立緒文化事業有限公司。

陸雅青著 (2005)。《藝術治療第三版》。新北市：心理出版社。

二、參考書目

1. 羅斯·迪更斯 (2009)。《現代藝術是甚麼一回事》。(朱惠芬 譯)。台北市：臉譜出版社。
2. Murray Stein (1999)。《榮格的心靈地圖》(譯者朱祝如)。新北市：立緒文化。
3. 南懷瑾。《金剛經說甚麼南懷瑾先生講述》。台北市：老古文化。
4. 《奧修與左巴的療癒空間》。取自 <http://oshozorba.com/>。

5. 黃海雲 (1999)。《從浪漫到新浪漫》。台北市：藝術家。
6. 達瑞爾·夏普 (2012)。《榮格人格類型》(易之新譯)。台北市：心靈工坊文化。
7. 陳立恆 發行 (2007)。《馬內到畢卡索費城美術館經典展》。法藍瓷有限公司，心理治療研究發展基金會，心靈工坊文化事業有限公司聯合出版。
8. 唐諾·溫泥考克 (2007)。《塗鴉與夢境》(陳婉如譯)。財團法人華人心理治療研究發展基金會。
9. 莫瑞·史丹 (2012)。《英雄之旅個體化原則概論》(黃璧惠、魏宏晉合譯)。台北市：心靈工坊文化。
10. 高更。《永遠的他鄉》。李英慈。環球印象國際有限公司。
11. 傑克·康菲爾德。《踏上心靈幽徑》(易之新、黃璧惠、釋自鼎合譯)。台北市：張老師文化。
12. 黃永川 發行 (2007)。《藝術家的書從馬諦斯到當代藝術》。台北市：國立歷史博物館。
13. E. H. GOMBRICH 著。《藝術的故事》{兩云譯}。台北市：聯經出版第十六版第六刷。
14. Wayne C. Booth Gregory G. Colomb Joseph M. Williams 原著。《研究的藝術》(陳美霞、徐畢卿、許甘霖譯)。台北市：巨流圖書股份有限公司。
15. 李開菊 (2012)。《心靈補手快樂》。社團法人台灣快樂列車協會。
16. 喜門安雄 (1989)。《西洋美術史》(呂清夫譯)。台北市：大陸書局。
17. 何政廣 (1996)。《世界名畫家全集~梵谷》。台北市：藝術家出版社。
18. 遲軻主編 (2005)。《名畫會說話》。台北市：究竟出版社。
19. 賴聲川 (2006)。《賴聲川的創意學》。台北市：天下雜誌。
20. 莫瑞·史丹 (2012)。《英雄之旅個體化原則概論》(黃碧惠、魏宏晉等合譯)。台北市：心靈工坊文化。
21. Daniel Greenberg (1999)。《自我學習》(遲軻譯)。台北市：遠流出版。
22. 張心龍 (2002)。《百幅名畫的啟示》。台北市：雄獅圖書。

23. 榮格 (2006)。《人的形象和神的形象》(林宏濤譯)。台北市：桂冠圖書。
24. Paolo J.Knill (2010)。《表達性藝術治療理論與實務》(許玉芳譯)。台北市：五南圖書。
25. 梁翠梅 (2011)。《藝術治療》。高雄市：華都文化。
26. 史蒂芬·米契爾·瑪格麗特·布萊克 (2010)。《超越佛洛伊德:精神分析的歷史》(白美玉譯)。台北市：心靈工房文化。
27. 卡爾、榮格等著 (1990)。《自我的探索》(梨惟東譯)。台北市：桂冠圖書。
28. 鈕文英 (2011)。《質性研究方法與論文寫作》。台北市：雙葉書廊。
29. 榮格 (2014)。《榮格自傳》(劉國彬、楊德友譯)。台北市：張老師文化。
30. 高淑清 (2008)。《質性研究的 18 堂課》。高雄市：麗文文化。
31. 韓培爾博士 (2003)。《設會科學研究方法》。台北市：風雲論壇出版社
32. Robert.Yin (1990)。《個案研究設計與方法》(周海濤、李永賢、張蘅著譯)。台北市：桂冠圖書。