

東海大學美術學系碩士在職專班碩士學位

創作論述

從孩童的眼中世界重新探索內心的自我

楊玉梅膠彩創作理念與風格

Rediscovery of Inner Self from Child's Perspective of the World

Concept and Style of Yang Yu-Mei's Glue Painting Artworks

指導教授：詹前裕 教授

研究生：楊玉梅 撰

中華民國 106 年 06 月

東海大學美術系 碩士在職專班

楊玉梅 君所撰碩士論文：

「從孩童的眼中世界重新探索內心的自我
-楊玉梅膠彩創作理念與風格」

業經本委員會審議通過-----

碩士論文口試委員會

廖瑞芬 (廖瑞芬)

李貞慧 (李貞慧)

指導教授 詹前裕 (詹前裕)

系主任 張惠蘭 (張惠蘭)

中華民國 106 年 5 月 16 日

中文摘要

敏銳的觀察力是創作的泉源，我是這樣的相信著。一個廢墟、一處風景、人生百態瞬間的一瞥，一般人看來或許沒什麼感覺，但是看在藝術創作者的眼裡卻是美的滋味十足，駐足觀賞不已，更甚者掏出紙筆快速素描一番。培養敏銳的觀察力是無法一蹴可及的，需要長時間的訓練觀察，甚至於接受美學訓練，細心留意四周事物變化，專家指點，自己機警靈敏，始能稍稍有所成就，有時一個意外留心，一個好奇也可能開啟一創新系列的一頁。我在繪畫創作學習生涯中，孫女們的童言童語給了我很多的靈感。此篇創作論述「從孩童的眼中世界重新探索內心的自我」就是因孩童而說起的。

第一章主要敘述我在日常生活中觀察到孫女們的言行喜好超乎大人們所認為理所當然的想像與推測，總是簡單的以為能為她們所接受的食物或玩具，卻往往引不起她們的興趣，而我們認為沒什麼意義的事物，她們卻可以如獲至寶專注的觀察玩賞很久很久，兩者之間的差異，引起我的好奇與興趣，想要追尋了解孩童們腦子裡到底在想些什麼？她們眼裡的世界又是個什麼樣的世界？受過美學繪畫專業訓練的我，透過觀察法、蒐集文獻加以分析再予以比對、歸納、釐清等多重的步驟後，期待有一明朗的輪廓認識孩童的世界，自己或許也可以在這裡走出一條新的創作之路。

第二章是以自己受過醫護教育的專業背景加上在醫院工作的方便接近孩童機會，就近觀察心得總匯，佐證兒童心理學家、教育家理論，試圖解讀孩童的眼中世界。孫女們的生活貼近給予我更多的幫助。孩童的想像空間實在讓人驚異，無限的

寬廣，就像卡通世界一樣無所不能，充滿著綺麗色彩，更令人驚異的是奇異世界的解讀權竟然是在孩童的身上。我將這種孩童眼中世界與大人現實面相互比對，開啟了我內心的自省和思維。

第三章我讓時光倒流回想自己的童年往事，發覺成長過程中的教育薰陶，社會生活的磨練，已把我的童年天真磨耗得幾乎殆盡，思維十分僵化，內心純真的那個小孩不見了，我不再是原來的我，老練世故取代了一切。猛然省覺以孩童的視野為師重新出發，融合藝術觀點，開啟未來的藝術創作之路。

第四章蒐集東西方畫家有關孩童世界的作品、童話故事、漫畫、插畫、動畫片，透過分析比對創作理念與風格，參考色彩、線條、構圖等種種技法加以取捨運用，創作出自己獨特情感、意念、風格之作品。

第五章作品解析中，我將藝術理論與作品理念相結合。「繪畫的精義在於畫出心中的話語」，這是在繪畫創作中永遠奉為圭臬不變的定律。在此次作品創作「從孩童的眼中世界重新探索內心的自我」，是將歷年來我在先生小兒科醫院內，與小病患接觸，感受到孩童的所見所言，與孫女們生活互動中，她們啟發我的心靈，重返探索內心的自我，因體悟而創作出「心、物、人」三者互相貫穿透視的新創作。

第六章結論中，將傾聽、凝視孩子這種奇妙的快樂幻想思維轉化為我的創作新領域，回復了「原我」的簡單純真，創造出文字所不能替代的意境，而成為在藝術道路上追求返璞歸真的心境界。也期許自己在膠彩的創作中，「孩童眼中的世界」會是我未來繪畫靈感源源不絕歡樂的泉源。

關鍵詞：童話、觀察力、想像、繪畫、藝術

Abstract

Keen observation is the source of creativity and it is my firm belief. A ruin, a scenic spot, and a glimpse of moment in life may seem dull and uninteresting to an ordinary eye, but it is full of different tastes in the eye of artistic creator, requiring more than a look and even worth of time for a quick draw of it. Cultivating the ability of keen observation is not easy and requires a long period of training, even a course in aesthetics. Careful observation of surrounding with professional expert's instructions and self-awareness may lead to some success. Sometimes, even an unintentional attention and curiosity can open up a new page in creativeness. In my career of artistic creativity, my granddaughters' words and behaviors give me inspirational thoughts. And, the thesis of "re-discovery of inner self in the world from the perspective of children" is based on the theme.

In the first chapter, it describes the over-exaggeration in imagination and speculation of adult from daily observation of my granddaughters' behaviors and words. Sometimes, their acceptance of foods or toys may surprise us as we love to "think for them". However, when we believe it as uninteresting, they may be instead drawn to it with the utmost attention. The difference between the two fascinates me to go on a quest of finding out their thoughts. How do they perceive the world? I, being trained in aesthetics, through steps of observation and reference review to organize, contrast and analyze, will hope to gain a general outline of understanding children's world and may even open up a new path of creativity for myself.

The second chapter describes that with my background knowledge in medical care and opportunity of getting closer to children in the work at a clinic, I may observe and collect experiences along with theories of pediatric psychology and child educators, in an attempt to decipher the way children perceive the world. My life with my granddaughters even provides me more insights. The imagination of a child can be astonishing without limit, similar to the world of cartoon with various unimaginable. It is filled with mysterious colors and it may even surprise adults of how children can twist the reality into fantasy realm. I will also contrast such world with the reality to open a door to introspection and inner thoughts.

In Chapter three, I will free the thoughts back to the time of my own childhood to discover that years of education and hardship from works and life had worn out all my naiveness, leading to a stiff mindset. The child of heart purity was gone and I was no longer the child I used to be. Instead, I have become experienced and sophisticated. A sudden realization to re-discover the world in the perspective of a child will bring all artistic viewpoints together and open a new path to creativity.

The Chapter Four collects various children's artworks, tales, cartoons, pictures, and animations from the world to be analyzed for the concepts and the styles. The colors, the lines, the compositions and various techniques will also be selected to create an art piece of unique emotion, idea, and style.

The artwork analysis in the fifth chapter unites the artistic theory with my creation concept. "The essence of arts is to draw out the words of the heart" continues to define my

inner unwavering belief. The exhibition of “Re-Exploration of Inner Self from Children’s View of the World” is the new definition of personal understanding of interaction among “heart, object, and individual” from experience with patients at my husband’s pediatric clinic and daily life with my granddaughters, which triggers my desire to explore inner soul.

In the conclusion of the sixth chapter, seemingly bizarre yet happy fantasies of children’s thoughts, just by gazing upon them, have transformed my work to a whole new level, by restoring “self” to a simple naïve state, indescribable by words, which is the original truthfulness of self in my path of artistic exploration that the “children’s view” will to open up a new source of endless happiness and inspiration for my future creation.

Keywords : Fairy tales; Observation; Imagination; Drawing; Arts

目 錄

中文摘要·····	I
英文摘要·····	III
目 錄·····	VI
圖目錄·····	VII
第一章 緒論 ·····	1
第一節 研究動機 ·····	1
第二節 研究目的 ·····	2
第三節 研究方法 ·····	3
第二章 孩童的眼中世界 ·····	7
第一節 觀察孩童的眼中世界 ·····	7
第二節 解讀孩童的眼中世界 ·····	11
第三節 大人和孩童的眼中世界的差異 ·····	14
第三章 重返內心純真的自我 ·····	18
第一節 生活成長背景 ·····	18
第二節 從藝術觀點對生命體驗觀 ·····	19
第三節 重回兒童視角看世界 ·····	21
第四章 東西方畫家作品的影響 ·····	23
第一節 宮崎駿的幻想世界觀 ·····	23
第二節 畫家陳光健作品的尋常人間情·····	25
第三節 畫家陳進作品平凡中的親情·····	28
第四節 畫家瑪麗·卡薩特作品樸實中的感染力·····	30
第五章 作品解析·····	33
第六章 結論·····	52
參考文獻·····	54

圖目錄

- 圖 1 廖永晴 < 長髮姐姐 > , 2016 年,紙本,鉛筆畫,44 x 19.5 cm9
- 圖 2 廖永晴 < 小狗 > , 2016 年,紙本,蠟筆畫,24 x 20cm9
- 圖 3 廖永欣 < 好多手指頭的我 > , 2016 年,紙本,鉛筆畫,19 x 19 cm10
- 圖 4 廖永欣 < 太陽花 > , 2016 年,紙本,色鉛筆畫,31 x 19 cm10
- 圖 5 季諾 < 瑪法達的世界 > , 1962 年,漫畫16
- 圖 6 季諾 < 瑪法達的世界 > , 1962 年,漫畫16
- 圖 7 皮爾麗特 < 兒童眼中奇妙世界 > , 2011 年,插畫17
- 圖 8 皮爾麗特 < 兒童眼中奇妙世界 > , 2011 年,插畫17
- 圖 9 宮崎駿 < 龍貓 > , 1988 年,動畫片24
- 圖 10 宮崎駿 < 懸崖上的波妞 > , 2008 年,動畫片24
- 圖 11 陳光健 < 慈母手中線 > , 1994 年,紙本,水墨,68 x 80 cm26
- 圖 12 陳光健 < 旱鴨子 > , 1989 年,紙本,水墨,138 x 105 cm27
- 圖 13 陳進 < 兒童世界 > , 1985 年,紙本,膠彩,36.5 x 44.0 cm28
- 圖 14 陳進 < 小男孩 > , 1954 年,絹本,膠彩,102.0 x 80.0 cm29
- 圖 15 卡薩特 < 藍色沙發上的小女孩 > , 1878 年,油畫,89.5 x 129.8 cm31
- 圖 16 卡薩特 < Child in straw Hat > , 1886 年,油畫,65.3 x 49.2 cm31
- 圖 17 楊玉梅 < 嗨! > , 2017 年,紙本,膠彩, 112.1 x 145.5 cm36
- 圖 18 楊玉梅 < 同樂 > , 2017 年,紙本,膠彩, 130.3 x 89.4 cm37
- 圖 19 楊玉梅 < 魔鏡 > , 2017 年,紙本,膠彩, 116.7 x 91.0 cm38
- 圖 20 楊玉梅 < 對話 > , 2017 年,紙本,膠彩, 116.7 x 91.0 cm39

圖 21	楊玉梅	〈玩伴〉	, 2017 年, 紙本, 膠彩, 116.7 x 91.0 cm40
圖 22	楊玉梅	〈鋤形蟲〉	, 2016 年, 紙本, 膠彩, 91.0 x 116.7 cm41
圖 23	楊玉梅	〈奔馳〉	, 2016 年, 紙本, 膠彩, 91.0 x 116.7 cm42
圖 24	楊玉梅	〈戲春(一)〉	, 2016 年, 絹本, 膠彩, 116.7 x 91.0 cm43
圖 25	楊玉梅	〈戲春(二)〉	, 2016 年, 絹本, 膠彩, 90.9 x 72.7 cm44
圖 26	楊玉梅	〈分享〉	, 2016 年, 紙本, 膠彩, 116.7 x 91.0 cm45
圖 27	楊玉梅	〈快快長大〉	, 2017 年, 紙本, 膠彩, 116.7 x 91.0 cm46
圖 28	楊玉梅	〈別逃〉	, 2017 年, 紙本, 膠彩, 116.7 x 91.0 cm47
圖 29	楊玉梅	〈西風的話〉	, 2017 年, 紙本, 膠彩, 112.1 x 145.5 cm48
圖 30	楊玉梅	〈追夢〉	, 2008 年, 紙本, 膠彩, 116.7 x 91.0 cm49
圖 31	楊玉梅	〈悠〉	, 2016 年, 紙本, 膠彩, 91.0 x 116.7 cm50
圖 32	楊玉梅	〈童趣〉	, 2016 年, 紙本, 膠彩, 116.7 x 91.0 cm51

第一章 緒論

第一節 研究動機

曾經身為醫護人員的自己，平常對於兒童行為的發展頗為注意，與自己孫女這幾年相處中，她們的一舉一動和百無禁忌的童言童語，觸發了個人對孩童眼中世界的好奇與追尋。孩童的思想充滿著對外界的印象，這些印象雖然有些是實際的事物所構成，但大部分是來自於「幻想」。

由於兒童心智尚未成熟，對於「潛意識」¹的控制能力薄弱，「幻想」便操控了兒童整個心智活動。孩童的生活中，幻想帶著小朋友航向虛幻奇妙的內心世界，使生命呈現著一種奇妙與喜悅。在我們小時候也有這種在幻想中遨遊飛翔的滿足感，現在常不經意地，藉由重新啟動自己內心世界的角色與孩童互動，以得到滿足與慰藉。

孩童在生活環境中的表現行為常對我產生十足的影響。當我在腦海中浮現出坐在窗邊看雲或獨自蹲在院子角落靜悄悄地玩蟲蟲的孫女時，我們每個人心中已被遺忘多年幾乎忘卻的那個童年小孩，又突然湧現。他們並不如我們所想像的那樣脆弱，比起大人甚至於更強韌。尤其是他們的本能，在他們的世界裡，只有好人、只有開心；更可以天馬行空，在面對各種選擇時，孩

¹弗洛伊德把人格分為意識、前意識、潛意識三個層次。在晚期提出人格是由本我、自我、超我三個部份組成。本我是指原始的、與生俱來的；潛意識的結構部分，蘊含著人性中最接近善的一些本能性的衝動，按照快樂原則行事。

童永遠能最快做出對自己最有利的決定。

第二節 研究目的

一、藉由孩童眼中的世界重新來省思自己對事物的看法。

由孩童的眼中出發去看現實生活中的每一個人，去尋找人生到底是怎麼一回事？活著到底是怎樣的一門學問？人又如何能渡過而長大成人？美夢中，童話王國裡的王子公主已是遙不可及，只因年歲漸長閱歷增多，而失去了自我。每個人身上都有童年，留下深深的烙印，孩童世界的天真、頑皮、任性、不加掩飾的視角，折射出對成人世界的反思，在自己的內心世界是不是還住著一個小孩？

二、由孩童眼中世界的研討，反思自己的創作視角，進而拓展出自己的創作新領域。孩童感知外部世界會產生表達慾望，他看見什麼都想「說」出來，但是因為年齡的限制，孩童可能不擅長用語言來表達自己內心的感受。心理學家黃翼(1903~1944)認為：「作畫是童年樂事，兒童繪畫是一種遊戲，是自由發表他的意念而已，兒童繪畫的特點極少受成人的習俗藝術的義法所束縛，足以表現兒童的“心理”是漫不經意，怡然自得。」²

畢加索(Pablo Ruiz Picasso 1881~1973)說：「每次見到小孩子在街上、在瀝青路面或在牆上亂塗亂畫，我都會停住腳步……他們筆下的

²黃翼著，1938年，《兒童繪畫之心理》，台北商務印書館，頁1。

東西往往令人感到意外……總可以讓我學到一些東西……。」³

在參觀完兒童畫展後，畢加索也說：「我在他們這個年紀時就能畫得像拉斐爾一樣好，但我卻花了終生的時間去學習如何畫得像這些孩子一樣。」⁴(It took me four years to paint like rephael, but a life time to paint like a child.)

可以從孩子的眼中世界裡，去試圖瞭解孩子，小孩子勇於嘗試與遊戲的心情特質，是許多大人所欠缺，甚至長大了之後遺失了曾經有的赤子之心。

第三節 研究方法

一、 觀察法：

在自然生活情況下，與小孩相處時，以他們的角度，來直接觀察、紀錄、建構所見之事物與情感的表露。觀察、聆聽和溝通，才是對孩童的眼中世界最根本的了解！通過孩童畫走進孩子內心，心理學家認為，孩童繪畫的作品，反映了他們對世界的認識以及頭腦中的所思所想。

孩童的畫是我們走進孩子內心的一扇窗戶，繪畫是孩童的一種特殊「語言」，具有內在邏輯和表現形式，我們要學會傾聽這種語言。畫其實是會說話的，從畫可以去認識孩童，讀懂孩童內心的世界。

把孩子的畫當作探索孩子內心世界的一個「入口」，和孩子談論他的畫，這是一個好的交流，孩子的畫可以拿來分析，也有助於瞭解孩童內心的

³http://www.zwbk.org/zh-tw/Lemma_Show/87728.aspx，2016/10/02

⁴約翰·格爾丁著，胡克恆譯，1987年，《畫壇鬪牛士畢加索》，北辰文化股份有限公司，頁218。

真實想法；畫畫也是一種抒發感情的形式，可以走進孩子的世界並一起享受童真童趣。

二、文獻分析法：

藝術家創作一件藝術作品時，會先有構想，再有創作。有了構思，他就不是憑空想像成就的一幅作品。它必需花時間去觀察去寫生，經過內心不斷的思考累積、醞釀、蒐集，然後才有所謂的感受，並隨著作畫當時的心境，以最好的感覺來作畫。

蒐集包括了古今東西方畫家理論作品，加以分析、理解他們的思考架構、色彩、線條、形狀、形態、質感與空間，作為彼此互相溝通的工具，協助個人創作，而達到如何來表達自己的意念，調理出一條脈絡，完成一張完美的創作。

一直以來，我的繪畫創作皆以人物畫為主，因我想要呈現的就是人的喜、怒、哀、樂內心世界。而這次我是完全將自己歸零，選擇了以「孩童眼中世界」為創作主題，重新觀察、體悟赤子之心，讓自己重新體驗，也讓觀賞者重返那無憂無慮天馬行空的孩童內心世界。

古今東西方許多創作孩童畫的畫家中，最讓我感受到特別深刻的就是宮崎駿的動漫。它雖然是個卡通影集，但是影片作品中所呈現的是孩童對自然界充滿了想像力。從它誇大、戲劇化、張力十足的畫面中，讓我們知道世界之所以美好，並非來自於成人的世界空間，而是存在於孩童的內心世界裡，這讓我省思到—能活在這個世界真好。

陳進是膠彩界的先進，她的畫所呈現的是她、媳婦與孫子之間單純的親

情互動，卻充滿了隔代情感，宛如再現她昔日平凡的景象，訴說著不同的慈愛，給了我相當大的啟發。在此階段，我感受到了為人妻、人母、為人祖母的天倫之樂，更強烈的讓我想將天真可愛又活潑的孫女們，於日常生活中的童言童語、天馬行空突然而來的一句話、一個動作，並且將這些都化成我創作上的動機。

透過蒐集有關孩童世界之理論、哲學、文獻、畫作，進行資料分析整理，探討其構思創作之理念等步驟，又梳理出畫家不同的特質，加以理解、思考、接受，作為自己創作時參考的點，再憑著自己作畫當下心靈的感覺及平時個人的經驗，創作出具有個人風格的作品，來強化自己提升創作的內在品質。

經過多重剖析後，我從這許多創作孩童畫的畫家創作中，吸取了寶貴的養分，讓我的創作畫面有了和以往不同的全新表現。即使是以自己親人為創作主題，我也期待觀賞者能同我一樣，從我的畫中感受到孩童眼中世界的奇妙、寧靜與平和。

三、 比較法：

大人和小孩在同一場景中，所見到的一定會出現兩種不同的視覺圖像，這是由於大人與小孩的高度與角度的不同所造成的。兒童眼中美好的世界，沒有醜惡、偽善，成人的心中角度，也沒有許多複雜的概念思維，甚至利害關係等，當心中那份赤子的純真消失殆盡時，孩子的純粹則形成了另一番值得珍惜的價值。就像到野外散步，孩童看到鋤形蟲、蝸牛，是充滿了驚喜。他會用手小心的呵護著，悄悄的訴說著只有他們知道的話語，而大人的第一

個反應是髒、有病菌，而叫小孩放下遠離。

凡事都不要預設立場、架設框框。限制太多，就會失去更多創意，而所得到的啟發就會更少，凡事向孩童學習，因孩童的世界是直覺完美的，大人想要讓事情完美，只有回到孩童的眼中世界—赤子之心。多變的世界，複雜繽紛，色彩交錯，深入污濁世界中的大人，往往是帶著有色眼鏡在看世界理解世界。和孩童相比較，孩童更具有觀察力，孩童的眼睛是雪亮的，能穿透過紛紛擾擾的世界，直覺的把世界看得更清楚、更真實、更全面。

第二章 孩童眼中的世界

從新生兒出生呼吸張眼那一剎那開始，這嬰兒已經運用他的「眼、耳、鼻、舌、身、意」等感官知覺，以進行對他來說是個全新陌生的領域展開探索，拼湊出對這世界的感知地圖。從「心是一張白紙」開始，隨著時間的演進，所謂的「母教」、「身教」、「言教」、「知識」等不斷的被置入孩子的心裡，加上孩子本身的觀察感受，孩子的心理世界逐漸形成。「孩童的眼中世界到底是個怎樣的世界？」讓很多所謂的兒童專家、教育家、人類學家、父母甚至於一般有興趣的人絞盡腦汁試著想要去瞭解。「心理表現在行為上」是兒童心理學家的共同認知，那麼，由兒童行為的表現應可窺視推測獲知當時兒童行為的部分心理。因此，觀察、解讀、再佐以理論的剖析，對我而言，變成為是一種快速可行的辦法，這在孫女接續的出生且與我長期互動中的行為表現為我印證了這一點。

第一節 觀察孩童的眼中世界

為了方便我把繪畫工作移至客廳，也為了看顧兩個孫女，我為她們兩人各安置了一副彩筆與畫紙，讓孫女在旁邊安靜的陪我畫畫，幾天以後，我突然發現屋裡幾處白色牆壁小角落裡有她們的塗鴉傑作。看來她們並不喜歡我的安排，反倒喜歡將牆壁當畫布，自己隨處隨意去創作，這讓我很訝異。在

我蹲下想細看牆角塗鴉時，二孫女已擠到我身邊搶著說：「奶奶！妳猜這是誰畫的？」我正氣惱還未開口，她卻笑嘻嘻地說：「是我啦！」看著兩歲稚氣得意嘻笑的小臉龐，我的氣也發不上來了。我指著畫得歪斜不順的圈圈問：「這畫的是什麼？」「是我在跳舞轉圈圈啦！」孩童的眼中世界真奇怪，看似無厘頭，她卻有自己的故事與內容。有一次，我忙著趕畫圖作業無暇顧及她，猛然感覺到孫女不在身邊“怎麼沒有孩子的聲音？”抬頭一看，她正蹲坐在鞋櫃旁地上，一動也不動的看著地上的小黑點。我走了過去，她抬起頭問說：「奶奶！這隻小蟑螂是不是沒吃飯走不動了？」孩童所注意的是她自身所能掌控想要去理解認知的微細世界呀！

我發現孩童對世界的驚奇探索不亞於大人，他們的視角受制於身材的高度而另有一個視野，加上她們對未知的世界充滿了期待與幻想，使她們有了很多的夢想，甚至於移情至所接觸的物件上，而有了很多她們自編的綺麗的世界夢。或許我們該從孩童的高度與視角重新看世界認識世界，世界會變得更不一樣。孩童真的是勇於追夢！

兒童思維的特點，是它不停地在產生變化，兒童是富於幻想、想像的，孩童的繪畫是一種遊戲，是自然的抒發。在兒童塗鴉期，表現出感受自我的存在，也創造出孩子們的趣事。“孩童眼中所表達的不是從理智方面著手，而是一種行為和興趣，是畫他所知道的，不是畫他所看見的。”⁵

蘇珊·朗格(Susanne K.Langer,1895~1982)指出：「遊戲是孩童時代的藝術，而藝術是形式成熟的遊戲。」⁶

⁵黃翼著，1938年，《兒童繪畫之心理》，台北商務印書館，頁80。

⁶黃光男，林昭賢審定，2000年，《藝術概論—藝術與人生》，新文京開發出版有限公司，頁87。

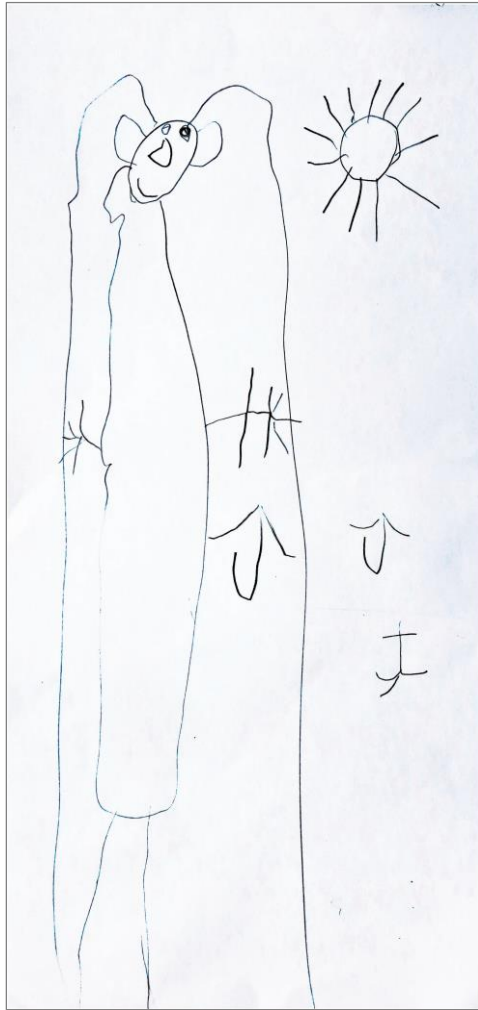

圖 1 廖永晴 <長髮姐姐> 紙本鉛筆畫 2016 圖 2 廖永晴 <小狗> 紙本蠟筆畫 2016

剛被媽媽剪掉長髮的廖永晴(2012年2月14日出生)畫下了她心裡的抗議「我喜歡留長頭髮」(圖 1)，也畫下了她生日禮物的願望，想要一隻小狗陪她玩耍(圖 2)。

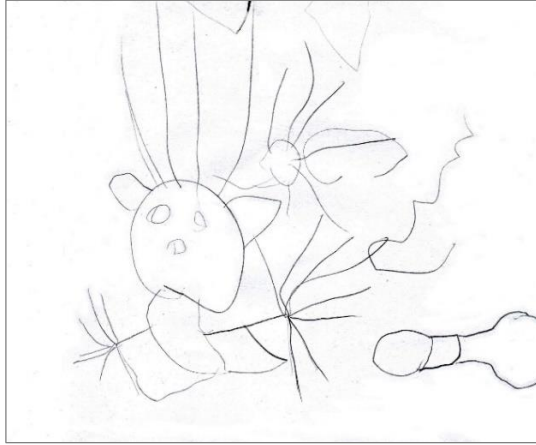

圖 3 廖永欣<好多手指頭的我> 紙本鉛筆畫 2016 圖 4 廖永欣<太陽花>紙本色鉛筆畫 2016

跟著姐姐一起好玩塗鴉的廖永欣(2013年11月11日出生)畫了一張<好多手指頭的我>(圖3)來給我看，我問說：「你畫誰啊?」「我」「妳為什麼畫那麼多手指頭呢?」她嘻笑著說：「可以抓很多的糖果啦!」另一張<太陽花>(圖4)則是因為她要像太陽花一樣，常常看太陽公公，要喝很多水才會長大。

兒童的繪畫以不同的造形、線條、筆觸、色彩，蘊含著他們的思想與活動。孩子如果要求東西無法獲得，他們往往會透過畫畫來滿足自己的願望。所以，畫畫是一種抒發情感的自由形式；我走進孩子的世界，因他們的擬人化、誇張、天真、可愛、充滿生命原創力的作品，讓我的作品構圖更趨近於純真自然，色彩純淨，而達到心情的調適與心理的放鬆。

第二節 解讀孩童的眼中世界

嬰兒一出生時心是一張白紙，隨著生之本能的啟動，嬰兒的感覺、運動器官開始運作接觸外在世界而有了感覺與意識反應。起初，只是一些簡單的吃、喝、睡、拉之類的生物本能反應，經由外界環境聲、光、接觸等感覺刺激的複雜加多，嬰兒的本能反應也就漸漸增多而有了意識的相對反應，心理學家稱此種反應為「純粹的感覺」或「直覺」。詹姆士(William James 1842~1910)曾在他的心理學研究中對「感覺」一詞有如下的描述：「感覺乃是意識途中最初見到的東西。它們是在神經電流剛剛進入大腦，但對過去經驗尚未喚起任何暗示或聯想之前，對於意識所生的一些直接結果。」⁷如同你的眼睛正清楚地看著窗外面景物的形象，你的心不對眼裡所見景物中的任何事物起任何思考，不會想到窗外的那座山、建築物、噴水池或牆面上的畫；你對心裏心外的東西都不起任何心理作用；你的眼睛只像鏡子或靜止照相機一樣反映外在事物的影像而已，此一至為單純的心理作用可稱作「純粹的感覺」，也就是通常我們所說的「直接的感覺」或「直覺」。直接的感覺只有出現在嬰兒至兒童幼年期，對於有了後得記憶和大腦聯想的成人而言，幾乎為完全不可能的事。現象學的鼻祖胡塞爾(Edmund Husserl 1859~1938)曾提出一種叫做「現象學的還原法」(Phenomenological Reduction)，對這種「純粹的感覺」有類似的說法。他說他運用一種經由忽視「作為一個人安置於客觀時間之中的自我」的實驗技術後，因而達到了「純粹現象」(Pure Phe

⁷William James, 1892, *Text-book of Psychology*, London:Macmillan, P.12, P.13。

nomenon)的境地，這是一種將成人心理還原至「純粹現象」的心理學運作方法。⁸

嬰兒時期的「純粹的感覺」「自我的意識」很簡單純淨，僅止於滿足生物的本能需求，與外在世界毫無衝突非常融洽。但隨著個體與意識的成長，嬰兒變成了小孩，「直接的感覺」「直覺」讓他們互相認同結成一個自己的群體，在與同伴玩耍時，往往忘記他自己與他的玩伴之間的區隔。雖然意識的自覺活動有時發生干擾作用，使他們分出彼此而呈現對立的世界。但不久之後，他就把這些忘得一乾二淨了。兒童雖然時常吵架，但不久即和好如初。所以，世界在他們生活中，時分時合，時而對立，時而合一。此種經驗時時重演，久而久之，兩個彼此矛盾世界，遂在他們心中互相並存。孩子很能適應，故而在日常生活中，這兩種世界尚不致互相衝突。他們柔韌心靈，可以如實地接受事物的現狀。⁹兒童意識的發展必然隨著個我的成長，自然而然地會從日常的小小事件中，學習順應成人世界的必要。這個分別而又對立的世界，也就佔據了成長中孩子的大部分意識，自己的自我、他人的自我、以及世界的分別，終至形成大人自我的硬殼意識產物，而漸漸隱藏失去童年的直覺純真了。

很顯然的，所謂的「純粹現象」「純粹的感覺」「直接的感覺」或「直覺」，一直都存在兒童與大人身上，只是明顯與否的差別而已。我們每一個人都有自己的人生，每個人的人生都不相同。有些人感到世界窘迫而又充滿威脅，有些人卻覺得它廣闊而又充滿友愛，孩童的生活與成人的生活，為兩

⁸關田一月著，徐進夫譯，2001年，《禪的訓練》，天華出版公司，頁1。

⁹同上，頁161。

個不同的心情世界；前者靠著「直覺」活動受妄想意識影響不大，後者「直覺」活動則幾乎完全被妄想意識所控制隱藏覆蓋了，所以前者生性溫馴柔順，而後者則顯得冷酷僵硬。孩童的天地與成人的世界因此大異其趣。¹⁰一隻蝴蝶在陽光下飛舞，成人視而不見，因為牠與他互不相干。但在兒童的眼中，蝴蝶的飛行可如跳舞一般轉呀轉的四處翩翩起舞，其美無比。成人對繽紛的落葉毫無興趣，而孩子則能當下看出落葉的存在本身。成人的感覺與心情活潑已經失落，已被一種僵化概念的思維方式所取代。他已抹殺了童年的可貴感情和心地，成了一個純知性或知識的產物。¹¹

然而，所有一切知識的、概念的認識，都只不過是一種沒有生命的理解。去除這些認識，重回兒童的心情看世界，將如釋重擔，心裡充滿喜悅。美麗的陽光，清新的空氣，還有忙碌的蝴蝶在陽光下四處飛舞。因為人類的意識作用是可以轉換的，意識流動時經常求變，心靈也就像鞦韆一樣可以自由擺動。即便是在成人的生活中，兒童生活的心緒也還沒有完全泯滅，仍然可以不時的透過意識的縫隙顯露出來。¹²有些人或許會對它故意採取忽略的態度，甚至於置之不理。但如果真的想要在精神領域中，另闢出一條新出路的話，那就必須要讓童年的心情在不知不覺中與成人心緒互相輪流交替呈現。當一個幼兒從門後突然冒出頭來喊一聲「嗨！」時，他所感到的是一個多麼美妙的世界！他正以一雙藝術家的眼睛在看這個世界。但對一般成人而言，對待人、事、物，只有一種僵固概念的認識，不能如實地看出

¹⁰關田一月著，徐進夫譯，2001年，《禪的訓練》，天華出版公司，頁171。

¹¹同上，頁161。

¹²同上，頁174。

事物的真貌。

基於此，我們之所以具有能解讀「孩童的眼中世界」的能力，並不是掌握在大人的手中，而是存在孩童自己的身上。兒童心理學家一再強調：與孩童接觸的過程中，勿將自己的感覺強加在孩子身上，應鼓勵孩子大膽地透過繪畫來表達自己。大人只要以簡單的開放式問題來引導孩子，對孩子的作品提出「這個人是誰？」「他正在做什麼？」「他現在又怎樣了？」之類的問題就可以，讓孩子自行講解和描述他的作品。孩童有時候需要較長的時間去組織自己的想法，大人只能以耐心來等候孩子的講解，不要打斷他們的分享。

身為母親、奶奶、孫女眼中玩伴的我，孫女的淘氣精靈身影及話語，總是讓我處處充滿了驚訝。「奶奶！你看天上有一隻大象，飛在彩虹裡。」看著雨後初晴天邊的雲彩，他可以有著這樣的想像力。「奶奶！妳看，雲在捉迷藏。」「奶奶！妳看，我畫的鯨魚有長長的耳朵呢？因為海上有美妙的聲音哩！」孩童眼中的世界不易懂，但也不難懂，只要她願意跟你分享。前提是多鼓勵她勇於描述表達自己的感覺。

孫女的童言童語經常讓我陷入沉思自問。自己有多久沒有停下腳步來觀察自己的週遭了？我自己心中曾經經歷過的小孩消失了嗎？

第三節 大人和孩童的眼中世界的差異

一、直覺與主觀— 孩童對世界的反應是直覺的、主觀的，好壞都直接表達，就是所謂的「童言無忌」，不像大人說話行為都需經過思考，什麼

場合說甚麼話？該不該說？會不會傷了別人？對自己有沒有利害關係？等多重考慮。但是一進入思維，事物即被包裝與修飾了，失了本來的樣貌。

克羅齊(Benodelto Croce 1866~1952)認為美的核心概念是「直覺」，主觀的情感表現為藝術的本質。這也就是一般所理解的「藝術即是直覺，直覺即是表現。」¹³而童言童語正是直覺的表現，對比於大人的邏輯思維，他確實是簡單得多了，也顯得多了活潑、純潔和更多的幻想空間，這些元素正是藝術創作所需要的精要元素。

一張彈簧床在成人看來是安穩休息睡覺的地方，而孩童看來卻是一張可以盡情在上面彈跳玩耍嬉戲的彈簧墊，二者之間的差異，不可謂之不大。

二、微細世界—小孩看的是微細或局部，大人看的是事物的全貌。阿根廷漫畫家季諾認為孩子對於世界的看法，有無數的為什麼，一個又一個的。在他的出名的漫畫作品「瑪法達」中，將一群早熟又天真的孩子，透過平常的穿衣、吃飯、上學、玩耍和居家生活，道盡了人間百態，世間眾生相(圖5)。成人世界裡的矛盾、虛偽、卑鄙、骯髒，在這幾個神奇娃娃眼裡都是無窮的笑料。他們的童言童語，一針見血地說出發人深省的道理。例如她向幼稚園的同學大喊：「糟了！如果我們不改變世界，世界就要改變我們了」；當她看到電視正在播放一幕幕饑荒、自然災害的畫面時，她跑去看地球儀，拿著體溫計替地球量體溫，因為世界的混亂，

¹³張忠明著，2007年，《美學導論》，台北新陸書局，頁89。

讓地球發燒了(圖 6)。在面對六、七十年代阿根廷軍政府的專制統治，瑪法達發出驚人之語—「政治家們一直在考慮如何解決國家的問題，而不是考慮如何統治！」

漫畫人物瑪法達的隱喻性，突出表現了民眾對於時政的意見觀點，季諾大師以高超手法，把漫畫作為一種精神藝術的特性表現得淋漓盡致。如同前面所說的，小孩子的世界裏，沒有什麼是絕對不存在的，同樣的，也沒有什麼是絕對錯的。這些娃娃們，從來沒有在我們心中離開過。從兒童觀點出發的繪畫與人生意義正值得我們嚴肅的來思考！

圖 5 季諾 < 瑪法達的世界 > 1962 阿根廷漫畫 從左至右:

菲力普、馬諾林、蘇珊娜、瑪法達、自由、母親、父親、吉也、米蓋

圖 6 季諾 < 娃娃看天下—瑪法達的世界 > 1962 阿根廷漫畫¹⁴

三、想像空間—小孩是無邊無際，天馬行空的在追夢，大人總是在框架內。

¹⁴季諾 50 週年紀念版《 娃娃看天下瑪法達的世界 I 》漫畫的其中一幀，頁 349。

法國藝術家皮爾麗特(Pierrette Diaz)¹⁵創作了許多視覺張力的廣告作品，描繪兒童眼中有趣的插圖，由此畫面藝術，承受到自己童年幻想的影響(圖 7)，讓我們看到兒童天真可愛的一面，也藉由他們眼中看到大人習以為常的事物表現出滿滿的想像力。

圖 7 皮爾麗特 < 兒童眼中奇妙世界 > 插畫 2011

媽媽肚子裡面有個可愛的小房間，讓弟弟住在裡面。

圖 8 皮爾麗特 < 兒童眼中奇妙世界 > 插畫 2011

我喜歡泡泡先生幫我洗頭，好舒服！

Pierrette Diaz 敏銳掌握住了孩子的豐富想像力，將孩子純潔的稀奇古怪想法予以形象具體化，創造出許多有趣的兒童眼中奇妙世界的視覺廣告作品(圖 8)。

¹⁵藝術家 Pierrette Diaz 巴黎國立高等 des 藝術 Décoratifs 畢業，創作<The world through the eyes of children>系列廣告作品，皮爾麗特贏得了她職業生涯的許多法國和國際獎項。

第三章 重返內心純真的自我

第一節 生活成長背景

我的童年時期是在鄉村渡過，四合院寬敞的庭園中，躺在草坪上仰望著無邊無際的天空，看著浮雲的千變萬化，孩童最有趣的行為，就是將所有眼中所見事物擬人化，使它變得有趣溫馨又可愛。

如今一回神，我現在以大人的眼，重新審視小時候的種種，全部都甦醒過來，過去歷歷重現眼前；小時候的溫柔感性是否還是一直保有，從時間與空間的流動用心體會，放空自我的眼睛和頭腦，重新提筆創作，將新的觀點化成一幅畫，那就是找到自己心裡的孩子世界。

「我是不是還是原來的我」，這是一句深含哲理值得深思的話語。歷經成長過程的磨練、教育的思辯薰陶、社會無情的淬練後的我，是不是已被琢磨雕塑成百毒不侵百變無敵鐵金鋼了？心裡那純真的小孩不見了？去哪兒？躲起來了？被藏起來了？老練事故人生代替了一切，失去了純真而我不再是原來的我，也幾乎認不得自己的本來面目了。孫女們的報到，家頓時變得熱鬧起來。孫女們各自的活潑萌樣與童言童語，讓我心裡的小孩，一下子復活了起來。藝術不就是這樣嗎？不要忘了純真呀！孫女的童言童語是我的一面鏡子，讓我找回原來的我。

第二節 從藝術觀點對生命體驗觀察

藝術代表著美，美無一定論，它是全面的，是一種感性，也是一種理性，但對世人充滿著誘惑。藝術不能脫離人生與自然而獨立存在，因而創作就在人生與自然之間，以個人的主觀意識與感情盡情的去馳聘。

繪畫是藝術的一種，而畫是有生命的，也是可以對話的，一幅好的畫會不斷釋放出訊息，告訴你畫中的種種故事。所以，一件作品會因為受到時空的影響，體現個人的思維情感，捕捉美好瞬間的剎那呈現，是個人在創作時對對象物的揣摩、探索、分析、比較之後，表現它最優美閃亮的一刻。

「畫如心，心如詩，詩如畫。」是我作畫時的心境。讓生活如詩似畫，總是一個可以實現的夢境。那不是具形，也非無形，隱藏在生命的深處裡，時而浮現，時而隱沒，那說不出的心影幻象，及無法捕捉的靈動，活生生的從我的畫紙上，緩緩的流露出生之喜悅來。

存在主義大師尼采 (Nietzsche,1844~1900)，他提出「超人」(Superman) 的概念。超人既不是人，也不是英雄、神等，它是一種價值的轉向，不像理性主義者那樣作繭自縛，不像基督徒那樣遵循上帝的誡命，而是要成為有一雙輕盈的腳，合乎自然韻律的跳著快樂生命之舞。

尼采說：「**超人就是大地的意思。**」¹⁶所以說，大地是原始生命力的蘊藏所，生命是生生不息的。畢卡索晚年，用自由線條來創作以兒童為題的畫作，捕捉到孩子的純真及真正孩子的世界。他最大的成就，就是發現了孩

¹⁶尼采著，錢春綺譯，2007年，《查拉圖斯特拉如是說》，北京新知三聯書店，頁7。

子。

小孩子對世界上一切事物都充滿著好奇心，不管對多麼微小的事物都有著敏銳的感覺，而內在的自然就是赤子之心。對大人而言，這反而提供了一個重新思考反思自己的方向，通過繪畫來表現對人生的看法、體驗，表達了對生命的執著與活力，也感受對生命充滿了喜悅。

黑格爾美學是哲學理論的運用，使在藝術創作上，朝向溫暖、詩意之形式表現。黑格爾(G. W. F. Hegel, 1770 ~ 1831)認為藝術美高於自然美，因為藝術是由心靈產生和再生，而且只有心靈才是真實的，才是真正的美，而自然美是屬於心靈的反映，其反映是一種不完美的形態，在質量上都與藝術美有別。¹⁷

柯林悟(Robin G. Collingwood, 1889~1943)認為藝術即表現，藝術的想像活動是先於概念且與邏輯判斷無關的，藝術是「一種絕對活動的想像經驗，標榜每件作品是一個獨立結構，是一種精神表現，只受自己支配的創造，而不是一種真實世界的模仿。」¹⁸

莊子(約前 369 年~前 286 年)"坐忘"¹⁹說，在於破解人心既定的價值觀，與自然相應而回復本真。每個人都會長大成人，在這過程中，心中的小孩——童心不見了。不是不見而是大人在心底深處，保留了一個小小的角落將它冰封起來。每當在描繪孩童的時候，彷彿就像在畫著孩童時的自己，心角落中被冰封的小孩又被喚醒了，重新憶起那些溫柔的感動。

¹⁷張忠明著，2007 年，《美學導論》，台北新陸書局，頁 76。

¹⁸同上，頁 86。

¹⁹楊家駱主編，1978 年，《莊子集解 列子注》，世界書局印行，卷二，大宗師第六，頁 47。

第三節 重回兒童視角看世界

一條湖邊再尋常不過的小路，平常走過你不會刻意去注意它四周的景物。某一個雨後初晴的下午，你正好路過那湖邊，突然間你發現路邊有株不知名漂亮的黃色小花在向你招手，你彎下腰，花瓣嫩葉上小雨珠在陽光下閃著光芒，一道涼風輕輕吹拂過，幾片落葉飄下湖面泛起幾圈漣漪，樹林間偶爾傳來幾聲吱吱清脆鳥鳴聲，湖水粼粼，小魚穿梭水草中。你坐了下來欣賞著這大自然的美景。整個景象是多麼的不同！一切的一切活潑生動充滿生氣。何等的和諧均衡！多麼美妙的色彩統一！蜿蜒的道路向山麓一直延伸過去，偶而有三、兩組年輕人騎著腳踏車談笑間往山中騎去，遠山、藍天、白雲襯托著連成一氣。瞬時間你的心靈變得清朗透徹，感覺到存在的美妙，心曠神怡極了。於是，你衝動的想要留住這片刻的存在，你掏出紙筆，迅速描繪下了這幅畫。這時刻，你正用藝術家的眼睛在看世界，你在自覺地觀看世界，你已自覺地與它打成一片了。如此凝神地靜觀世界，一切景物都欣欣然地活了起來，彷彿像剛睡醒的樣子。這是藝術家眼中的世界，同時也是兒童眼中的世界。

林語堂(1895~1976年，中國文學家、發明家)說過，自己像是睜圓眼睛注視這極奇異世界的小孩，時或停步仰望星月，俯看蟲花，沒有規矩，獨自遊蕩，或行或止，隨心所欲，一切皆從自己的本能出發。

孩童永遠是在模仿中成長，這是他們踏出成長的第一步；而在探索摸索中學習，他們思維的靈活，讓他們創造了更多的點子，創造了更大的宇宙空

間。順著孩童的高度與視角看待這世界，就要徹底的縮小自己，縮小成跟孩童一樣的高度，擁有一定的視角，就會真正感同身受到他們的天馬行空與好奇心，我們會發現更多有趣的空間，就會有一趟神奇之旅。

順著孩童的高度與視角來看世界，孩童的思考既豐富又精彩，也帶給我們趣味性的反思，世界會變得很不一樣。就像拿著放大鏡在看近物一樣，專看自己想要看的物件局部，孩童注意的是能力範圍內所能掌控的物件局部，在那細微處有他諸多的幻想和充滿想像的空間包藏在其中。孩童以純真新奇想像與趣味的眼光看世界，與孩童相處帶給我新的思想，獲得智慧，才能重新以豁達的態度進入心的世界對人生有個新的思路。

我嘗試著模擬這方式重新凝視審視自己的審美觀，透過分析式思維，瞭解自己在價值觀、興趣、能力等各方面的特徵。積極拓展開發潛能，突破享受創作心靈之旅。我用畫筆彩繪下兒童的純真，也找回了自我。

第四章 東西方畫家作品的影響

在「從孩童眼中世界」系列的創作主題研究中，雖然是以家中孫女們的日常生活活動來作為描繪對象，但也透過各方資訊，蒐集圖檔、畫冊、理論文章，找到能與自己形式風格相互佐證的理念，從中獲得到更多的啟發。

第一節 宮崎駿的幻想世界觀

宮崎駿²⁰(Miyazaki Hayao, 1941~)的幻想世界裡，經常藉著對話來表達他的世界觀。面對存在著美麗的自然，充滿了只有孩童才能看見的不可思議的世界，和那觸動我們心弦的驚點語錄，極富有想像力。諸如：

「發現新事物而興奮的心情，不管到了幾歲都不會變。」²¹

「長越大自以為懂得越多，有時候小孩子他眼裡所見的才是真理。」²²

「世界不停轉動，伴隨著閃爍的瞳孔，閃爍的灯火，直到重逢。打開魔法之門，只有孩童才能看見，遇見它奇妙事情就發生。」

²⁰宮崎駿(日語：宮崎駿/みやざき はやお Miyazaki Hayao, 1941 年生)是日本動畫師、動畫導演及漫畫家。

²¹宮崎駿，〈龍貓〉，動畫電影，1988 年。

²²同上。

圖 9 宮崎駿 < 龍貓 > 動畫電影 1988 吉卜力工作室製作

< 龍貓 > (圖 9)— 在這一作品中，宮崎駿透過孩子的眼睛，將灰塵擬人精靈化了。看似不合常理，卻充滿了趣味與豐富的想像力。在他的筆下灰塵是個有眼耳口鼻的可愛小毛球。

圖 10 宮崎駿 < 懸崖上的波妞 > 動畫電影 2008 吉卜力工作室製作

< 懸崖上的波妞 > (圖 10)— 宮崎駿在這作品的文宣標語是：「能生存在這個世界真好！」故事的想法是從丹麥作家漢斯·克里斯汀·安徒生(丹麥語：Hans Christian Andersen 1805~1875)的童話故事《美人魚》得到靈感，

是描述一個五歲男孩宗介，與想要成為人類的金魚公主波妞的故事，是適合兒童欣賞的動畫電影，是一部連五歲小孩都能看懂的電影，是宮崎駿對此片的意願。

宮崎駿的作品充滿擬人化、誇張、天馬行空的幻想，就像個人的創作作品〈別逃〉(圖 28)中，將灰塵以擬人化的意象呈現，而這些幻化呈現也只有存在孩童閃爍的眼中，才能意會得到。

宮崎駿的每一部作品，說是童話但深深感動的，都是成人。讓我們能重溫孩童時的童言童語，只有經歷了「孩童眼中的世界」的畫面才會明白，才會深深感受到，那觸動我們心弦的畫面，不是幼稚是童心未泯。能夠保持純真的童心，有多少人已經忘記當年天真無邪的自己呢？

第二節 畫家陳光健作品的尋常人間情

陳光健(1936~)創作是從自己獨特的藝術視覺出發，去品味人生。以天人合一哲學思想為本²³，把表現人作為主體意識，強調描寫內心是藝術創作的立足點。

她的藝術思想是生活歷練的累積，她深入體驗生活與實踐的基礎上，發現人的性情之美，通過人與人之間、人與小動物之間的親密關係，悉心的觀察和描繪，表現了活潑中充滿女性柔性的美感，注重生活情趣中童心未泯的原質及小孩模樣和個性內涵，直接表達出女性的內在意境。她說：「以創作

²³張其昀監修，1981年，《中華百科全書》，中國文化大學出版部，第一冊，頁573。

為生命，以創造為精神，繪畫成了我畢生的支柱。」²⁴她的作品乍看之，看是淺易明瞭的，但仔細品味，就會發現其內涵廣闊深邃，有不盡的意蘊。在此次的「從兒童的眼中世界」系列創作中，我的創作作品圖 17 < 嗨! > 是捕捉日常生活中，令人產生感性的、生動的、細微美的傳達。構圖簡化了，但風格顯現的仍是女性特有的柔美、細膩，在自然中呈現親切、天真畫面，是意趣的象徵，情感的載體，無論世間之人、事、物都是真、善、美的張揚。

圖 11 陳光健 < 慈母手中線 > 紙本 水墨 68cm x 80 cm 1994

< 慈母手中線 > (圖 11) — 創作於 1994 年，有生活情趣的一幅作品。畫面是一個 2~3 歲天真活潑的小女孩，撅起小屁股讓媽媽給她縫合連身褲裂口，而小女孩用她那雙眼睛，顛倒著看這個世界。這是畫家在生活中偶然捕

²⁴賈德江主編，2009 年，《丹青春秋-陳光健藝術人生》，北京工藝美術出版社，頁 29。

捉到的素材，讓我們看到的是童心未泯的小孩天真頑皮模樣，和母親低頭咬線時喜滋滋的愛憐神態，感受到慈母的一片深篤之情。

圖 12 陳光健〈旱鴨子〉紙本 水墨 138 x 105 cm 1989

〈旱鴨子〉(圖 12) — 1989 年創作，畫面讓人彷彿置身此境，聽到鴨子的撲騰聲、黃狗的喘息聲、和小女孩咯咯的笑聲。畫中以積墨、漬墨、潑墨和西畫的明暗光影的結合，融合了寫實主義的多種美學風格，增強了畫面整體表現力和感染力。

第三節 畫家陳進作品平凡中的親情

陳進(1907~1998)說：「我不跟別人比，只跟自己比，有沒有更進步更突破，可以用更少的線條表現更美的圖畫」。²⁵陳進 40 歲才結婚，婚後走入家庭的她，還是全心作畫。43 歲生下獨子，婚後的題材，以家庭和花卉為主，用畫作詮釋妻子及母親的角色。她一生都在畫圖，人生如畫，畫如人生。她的人生也像她的畫一樣順遂圓滿。她的畫作，融合東、西方美學，含有女性特有的細膩與雅緻。陳進的畫中女性，嫻雅端莊，卻一點都不柔弱，眼神勇敢又堅強，以膠彩繪畫，巧妙表達自己的理念，發展出最富韻味的陳進風格人物膠彩畫。同樣具有母親、祖母雙重身分的我，在我的創作作品中〈分享〉(圖 26)，貫穿其中的不僅僅是母愛，更具有祖母的情懷，畫面的刻畫令人覺得特別親切熟悉的感覺，並不限於天倫之情，也滲透著生活中濃郁的鄉土氣息，於中也隱約著有一種平和、恬淡、溫馨的情調。

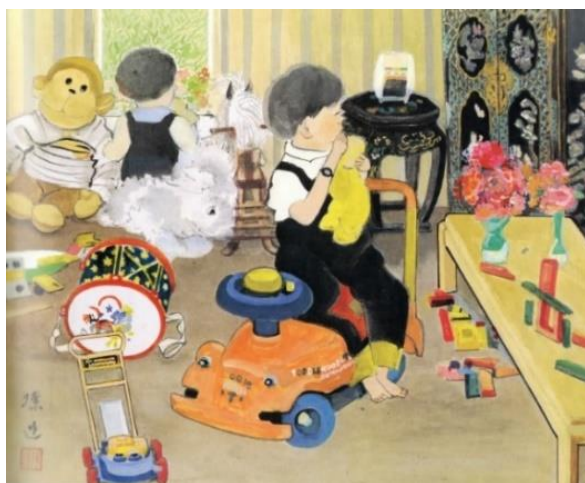

圖 13 陳進〈兒童世界〉紙本 膠彩 36.5 x 44.0 cm 1985

²⁵陳進 2006 年特展圖錄，《台灣女性日本畫家-陳進誕生 100 年紀念展》，澀谷區立松濤美術館，頁 9。

〈 兒童世界 〉 (圖 13) — 1985 年創作，畫中一大一小的孩子，自顧自地在享受玩具所帶來的樂趣，較小者甚至背對著畫者與觀者，無視於外人的存在，點出了兒童世界裡的自足性格。琳琅滿目豔麗色彩的玩具，使得畫中兒童世界顯得多采多姿，畫面也充滿著兒童天真的愉悅感。

圖 14 陳進 〈 小男孩 〉 絹本 膠彩 102.0 x 80.0 cm 1954

〈 小男孩 〉 (圖 14) — 1954 年創作，圖中小男孩是陳進之獨子，記錄著玩具與小男孩之間的互動，感受小孩成長的喜悅，期許他將來的展現，期許他將來有無限的可能，我們可以從畫作中感受到陳進忠實的紀錄兒子的生長過程。

膠彩畫家陳進繪畫的內容，常常是自己的最熟悉和最愛。當然，畫家還得深入自己的生活。齊白石(1864~1957)的名言「萬物過眼，皆為我有。」最親切感人的主題，莫過於自己的親身感受。只有這樣，才能見得到畫家的純真和赤子之心。因此，陳進的作品在為人妻、祖母後，對人物的感受表現在繪畫上，就顯得輕鬆活潑越來越有童心了。

第四節 畫家瑪麗·卡薩特作品樸實中的感染力

瑪麗·卡薩特 (Mary Cassatt 1844~1926) 是 19 世紀在法國藝術界享有盛名才華出眾的美國女畫家，作品明亮光鮮，積極有活力。

卡薩特(Mary Cassatt 1844~1926)說：「畫家有兩條路可走，一條是易行的通衢大道，另一條是坎坷的羊腸小路，而自己走的是后一條。」²⁶成熟作品是 1880 年後，母與子為創作之主題。她一生未結婚，但她以女性特有的細膩心理，觀察記錄生活中溫馨的母親對幼兒的關懷，筆下母親溫柔、真誠、簡樸、直率，充滿了婉約的慈愛。孩童質樸天真自然的動作，造型生動，色彩豐富，洋溢著愉悅平和的生命力。

雨果 (Victor Marie Hugo, 1802~1885) 說：「我前去，我前去，我並不知道要到哪裡，但是我前去。」²⁷這正是瑪麗·卡薩特一生的寫照，她永遠不會滿足現狀，總是以自己的獨特堅守自己的信念，傲然前行。

柏拉圖(Plato 約前 427 年~前 347 年)說：「真正的美來自於所謂美的顏色，美的形式。」我的創作作品〈快快長大〉(圖 27)，主要是以展現女性特質為主題的，透過女性特有的纖細文雅姿態，顯現出孩童的童稚與可愛。在形式上有著大膽的探索，在色彩的意象上更清晰，嘗試捕捉表現對象物所直接賦予生命的個性情感，並將個性發展至簡化，使畫的意境和內容，更能強化作品中所富有的感染力。

²⁶<http://www.twwiki.com/wiki/%E7%91%AA%E9%BA%97%C2%B7%E5%8D%A1%E8%96%A9%E7%89%B9>，2016/10/01

²⁷https://market.cloud.edu.tw/content/senior/art_life/tp_cc/sculpture/a20p1.htm，2016/09/22

圖 15 卡薩特〈藍色沙發上的小女孩〉油畫 89.5 x 129.8 cm 1878

〈藍色沙發上的小女孩〉(圖 15) — 1878 年創作，畫中小女孩舒適躺在沙發上，左側椅子上的小狗相呼應，形成構圖上的均衡。背景明快藍色，中間穩定灰色，和女孩的皮膚雪白衣裙對比鮮明，小女孩猶如在聚光燈下，粉嫩皮膚、頑皮神情、用筆豪放生動，但傳達的卻是一片寧靜安逸的氣氛。

圖 16 卡薩特〈Child in straw Hat〉油畫 65.3 x 49.2 cm 1886

〈 小女孩頭戴大草帽 〉 (圖 16) — 1886 年創作，小女孩簡單灰色圍裙，頭戴大草帽，顯然不喜歡這樣的打扮，因憂鬱、挫折和無聊，使整個畫面呈現一種不耐煩的氣氛。

瑪麗·卡薩特的作品呈現穩定、清晰、樸實的風格，創造出一種心靈的體現形式美。因而，啟發我在「從孩童眼中的世界」系列創作作品中，盡可能的以自己週遭所觀察的對象物，透過樸實手法，色彩和諧，再加入情感，來形成一幅幅畫面充滿活潑且富有生命力的創作作品。

第五章 作品解析

「人生如畫，畫如人生。」人們常說「人生如畫」，因此很多人將自己的人生營造出許多美麗的圖像，而我在此次「從孩童眼中世界」的膠彩創作系列中，再營造出另一個主題「畫如人生」。實際上，個人對於畫不只是具象美的表達而已，還蘊含有美的另一層次意念與詮釋。那是外境牽動內心潛在情識，藉由衝突、激化、協調後表露的作品。因此，借畫傳神抒情及情識的昇華與具象交融後的美，就不僅僅止於色塊與線條外境的實景而已，尚包容了隱藏的內心世界。所以，在我具有母親、祖母雙重身分後，創作之於我，就開始以自己身邊的人、事、物為出發點，重新站在孩童的角度來思考他是如何看待這個世界的？因為它能直接喚起回憶和思索的聯繫，進而產生移情，達到情感的共鳴，讓畫大大的豐富了內容與可看性。

「孩子像是雨後晴空的彩虹，他們的美他們的純真，在每一個當下只能以驚嘆號來表達」²⁸

如果夠仔細的觀察孩子言行，將會發現每個孩子心裡都存在著一個宇宙。日本心理學大師河合隼雄(Hayao Kawai, 1928~2007)就說：「是不是每個人都知道，在每個孩子的內心，都存在一個宇宙呢？它以無限的廣度和深度而存在著。大人們往往被孩子小小的外形所蒙蔽，忘卻了這一廣闊的宇宙，……………甚至把它破壞得無

²⁸丹布隆 Dan Bloom 美國自由新聞工作者。

法復原。」²⁹

在「從孩童眼中世界」的創作作品裡，是以直覺美來表現，是一種心中充滿了甜蜜的回憶，充滿了愛和陽光，象徵著生命的延續。創作的特點是以孩童日常生活中自然呈現的：

(一) 細碎的內容—細碎是指眾多破碎不連貫的片段而言。內容支離破碎毫無銜接，無理路脈絡可尋，讓人摸不著頭緒。每個人一生中都會遭遇到許多事情，有些事情如過眼雲煙，倏忽即逝；有些事像熱鐵烙膚，終生難忘；有些事又像是掠過天邊的雲彩，漸去漸遠；而有些事卻像夏日滾滾長河，冬日落葉，揮之不去，留待心裡一段時日；有些事像春花又像秋草，似無所見又非無見，時隱時現，橫掛在心。童年的許多細碎事物，回憶起來大都如此。不去想，什麼都沒有，一旦想起，卻歷歷在目。心裡的感覺是這樣，對照到每次孫女們的童稚言行，猛然間，都會有時光倒流之感，彷彿心中的小孩又被喚醒了一次。熟悉的情境一再呈現，我能瞭解孫女們每次當下的心思。這種童稚言行難理解，卻也不難理解，只要放開自己的心胸，讓自己心中的小孩重現，從孩童的高度來面對看待事物就可以了。很快你就會發現，孩童眼中的事物是沒有經過思考的，僅憑著當下的心情、情境在反應的，而那反應往往是既細碎綿密，又處處充滿驚喜和好奇的。

(二) 純淨的色彩—純淨的色彩來自於對色彩的直覺。因為純淨無雜，所以是最美麗的色彩。純淨而美麗的色彩，只存在於孩童眼中純真無邪的美

²⁹河合隼雄著，王俊譯，2010年，《*孩子的宇宙*》，上海東方出版中心，頁3。

好世界裡。孩童眼中的世界，有著讓人目不暇給的純淨色彩，通過抽象、幾何圖形，在畫面中跳躍著，創造出美感的獨特性，而舞出顏色和諧的繽紛。

(三) 超現實的異想空間—當創作思想浮現時，我會將我記憶中的童年夢境，加入在我的創作中。平面的底層，加上明亮的色彩，蘊藏著異想的自由空間，夢幻般的架構，有著一種孩童身上才有的天真無邪及天馬行空的風格。但表現出的卻是簡單化、明晰、輕快的童年生活畫面。

因為這三種信息的流通，而創造了空間。我在與孫女們的相處、遊戲、對話中，用剝繭抽絲方式去分析孩子的言行，探索孩子的內心世界，在我的創作“孩童眼中的世界”系列，有我省思內化後感情的投射在內。而在這創作過程中，得到一種靜謐安祥的能量。更在探索孩子心裡的宇宙過程中，引領我走向自己內心的探索。

一、嗨！

圖 17 楊玉梅 < 嗨！ > 紙本 膠彩 112.1 x 145.5 cm 2017

架構是意趣、情感的載體，孩童眼中閃爍的是人世間的真、善、美。人與動物已然不分彼此了，呈現出的是善解互動親密的情趣。孩童眼中充滿了幻想，天性喜歡動物，想像著小狗溫柔的情感，和牠們對話。側耳傾聽動物的聲音，和諧的玩在一起。背景以金銀箔配置，就像在東方繪畫中的留白，有想像空間的呈現。

二、同樂

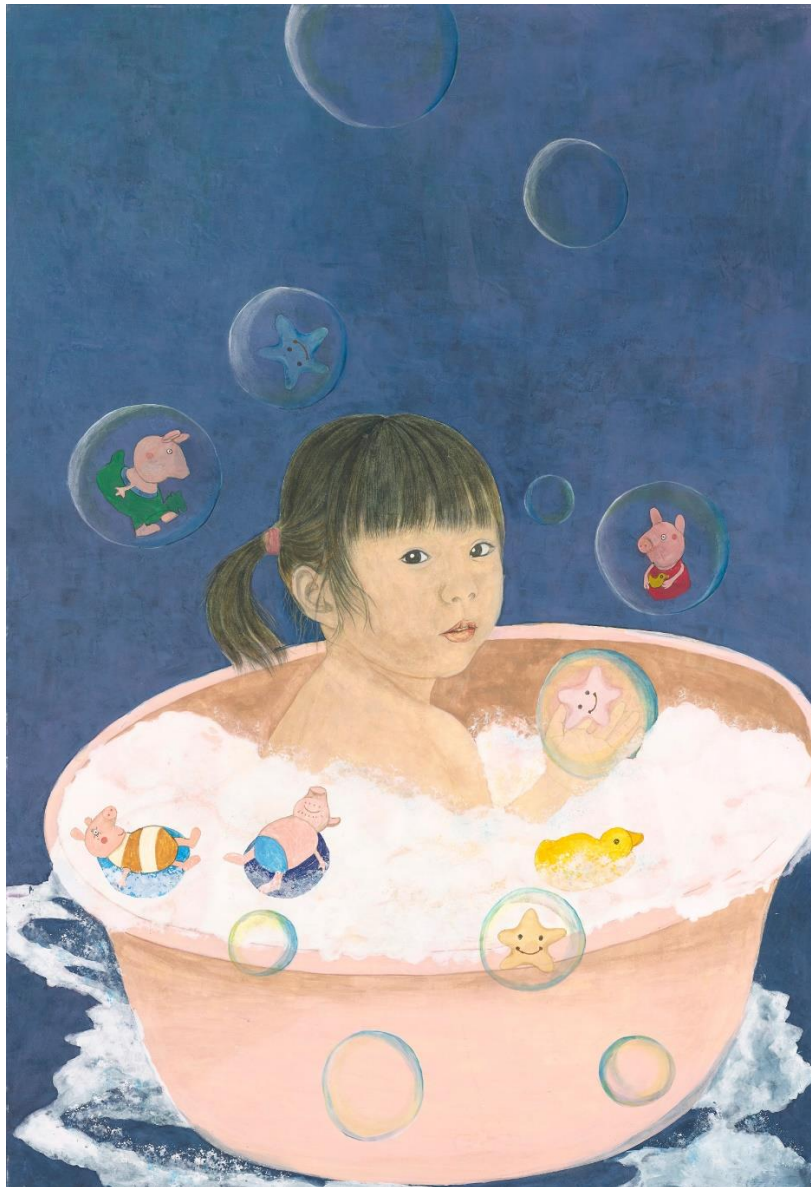

圖 18 楊玉梅 < 同樂 > 紙本 膠彩 130.3 x 89.4 cm 2017

每天泡澡時間是小孫女最快樂的事，澡盆裡躺滿了 peppa 豬家族玩具，手捧吹起泡泡滿天飛後，孫女總是說：「奶奶你看！peppa 豬乘著泡泡，飛上天空中正在互相追逐著玩碰碰車。」浴室裡充滿了嘻樂的笑聲。

三、魔鏡

圖 19 楊玉梅 < 魔鏡 > 紙本 膠彩 116.7 x 91.0 cm 2017

大人看著調皮小女孩學大人帶著墨鏡，透過光線的折射，滿天飛舞著不同形狀的五彩繽紛光點，開心的大喊著：「魔鏡！魔鏡！」糖果是她們心中的幻想，滿天飛舞著她們喜愛的糖果。

四、對話

圖 20 楊玉梅 < 對話 > 紙本 膠彩 116.7 x 91.0 cm 2017

雨水刷淨了花園樹葉上的灰塵，陽光露了臉，在美麗的大自然裡，
蝸牛媽媽揹著小蝸牛悄悄地探出了頭，孩子彎下腰開心的和牠們親切的
對話著呢！作品以同色系搭配，使整個畫面呈現柔和幽雅的感覺。

五、玩伴

圖 21 楊玉梅 〈玩伴〉紙本 膠彩 116.7 x 91.0 cm 2017

搖搖晃晃牙牙學語的小孫女，坐在她的小玩伴維尼熊家族中，咿咿呀呀比劃述說著只有她自己才懂的箇中樂趣。看在我們眼裡，她是快樂喜悅的，正是成長過程中一段必然的開始。畫面以藍與紅橙的對比色呈現，顯得活潑跳躍而富有吸引人的朝氣。

六、鍬形蟲

圖 22 楊玉梅〈鍬形蟲〉紙本 膠彩 91.0 x 116.7 cm 2016

大人看到的是自然界的表象，但孩童看到的是微觀的視角。秋天落葉鋪滿大地，像一張舒適的大床，小女孩趴在落葉上和她的好朋友鍬形蟲開心的玩著。

七、奔馳

圖 23 楊玉梅〈奔馳〉紙本 膠彩 91.0 x 116.7 cm 2016

孩童眼中的哈雷機車是一頭巨無霸怪獸，可以騎著它四處奔馳遨遊各地，從此海闊天空，像大人一樣去自己想去的地方。簡潔有力且現代感十足的構圖，鮮豔的設色，畫面中部份貼箔，再上面敷色堆高，更增強了畫面的繪畫語言表現力，營造出孩子臉龐率真喜悅，充滿好奇孩童眼中的世界。

八、戲春(一)

圖 24 楊玉梅 < 戲春(一) > 絹本 膠彩 116.7 x 91.0 cm 2016

在草原上迎接春天！春天愛的感受，包覆著小朋友和寵物小龍貓，和諧悅耳的春天，正在他們的手中甜蜜的傳遞著。以絹作畫，粉紫的畫面，小龍貓與小女孩的互動追逐在青青草原上，整個畫面靜中有動，動中有靜，情景交融，充滿平和的、情感的、溫馨的氛圍。

九、戲春(二)

圖 25 楊玉梅 < 戲春(二) > 絹本 膠彩 90.9 x 72.7 cm 2016

孩子眼中的小龍貓，牠不是動物，是她的好朋友。她拿著絲帶裝飾牠，拿著餅乾與牠分享，這就是孩童眼中的世界。以絹作畫，畫面呈現一種通透朦朧夢幻之美，表現出孩童世界的純淨細緻。

十、分享

圖 26 楊玉梅 〈分享〉紙本 膠彩 116.7 x 91.0 cm 2016

分享水果，是兩姊妹協議停戰溝通的時刻，也是人生成長過程中，必須學習具備的項目之一。背景以金箔表現整個溫馨的氣氛，散落地面艷麗色彩的玩具積木，使得畫面呈現出兒童獨有的活潑快樂世界。畫面中的姊妹不僅分享了美食，遊戲中的數字，是孩童成長過程中，時間的片斷記憶，是記憶的拼圖，是記憶的追尋。在溫馨喜悅中，分享著學習的樂趣。

十一、快快長大

圖 27 楊玉梅 < 快快長大 > 紙本 膠彩 116.7 x 91.0 cm 2017

孩童自然簡樸的個性美在畫面中表露無遺，是生命中情感的直覺反應。孩子在日常生活中，模仿大人的裝扮，對大人的繽紛世界有著憧憬與期待。畫面色彩平塗，空間放鬆，以明亮表現單純的個性美感，顯示出傾聽生長的快樂。

十二、別逃

圖 28 楊玉梅 < 別逃 > 紙本 膠彩 116.7 x 91.0 cm 2017

擬人化的的意象，孩童眼中手中的吸塵器，是一個巨大的怪獸，地上是四處逃竄的灰塵精靈。孩童與精靈正扮演著追趕的遊戲，它不是傷害而是一場嬉戲。

十三、西風的話

圖 29 楊玉梅 < 西風的話 > 紙本 膠彩 112.1 x 145.5 cm 2017

雨後翠綠的遠山草原，孩子坐在窗前啾啾細語，藍天裡，白雲千變萬化快樂的相互追逐著，微風輕輕吹拂著，窗簾上的小鳥好像也不耐寂寞地聒噪了起來，跳躍參與。整個畫面，寧靜中注滿了幸福，而親情就是一道永不嫌甜膩的愛。

十四、追夢

圖 30 楊玉梅〈追夢〉紙本 膠彩 116.7 x 91.0 cm 2008

追不回的，那追不回的童年逸趣，只有在褪了色的舊記憶中去搜尋回。生命在廣闊充滿鮮花的世界，如果真有存在，我將騎著小木馬追趕著它，坐上旋轉木馬，轉啊轉的追尋著它。背景以灰藍粉紫色呈現，主題夢幻的色調，華麗絢爛的旋轉木馬，陪著孩子翱翔，滿足孩子的幻想與夢想。

十五、悠

圖 31 楊玉梅 < 悠 > 紙本 膠彩 91.0 x 116.7 cm 2016

昨夜流星又在劃過天際，無數的過去，突然又在記憶裡鮮活起來。沉睡的小貓，又記得了我多少的童年往事？夏日的午後，天真無邪的兩小無猜姊弟，坐在清涼花園的窗台上，背景樹木扶疏，色調層次豐富，是夏天院子裡植物恣意無忌悠然地呈現，沒有刻意的去描繪，但卻可以感受到舒爽的涼意的存在感，旁邊的小花貓盡情的與他的毛線球嬉戲後，慵懶地趴睡在小主人的身旁做著甜蜜的美夢。

十六、童趣

圖 32 楊玉梅〈童趣〉紙本 膠彩 116.7 x 91.0 cm 2016

在下著濛濛細雨的花園裡，姊妹倆打著赤腳躲在姑婆芋葉下，互相逗弄的開著玩笑。姊姊手撐著枝幹搖晃，葉上積水傾瀉而下，妹妹開心地用雙手承接，把水潑向姊姊，兩人渾身濕透，玩得不亦樂乎。童年活潑快樂的時光，在她兩姊妹臉龐上輝耀著，綻放著燦爛的笑容。

第六章 結論

傾聽、凝視孩子是一種奇妙的經驗，透過這過程將可發現真正的幸福也許就是由許多看不見的東西所組成的。孩童的幻想世界裡，不管碰到什麼情況，在一剎那間都會變得好玩、好笑又有趣。小孩的心像長著翅膀跟著幻想隨時飛進無憂無慮幸福的世界裡，而畫畫是孩子這種幸福滋味的出口與跟人分享的方式之一。

與孩子的互動對話，孩子的童心童話，開啟了新的視角追尋生命的記憶，傾聽宇宙自然的聲音，感受自然表現的美，看見了更簡單的幸福。孩童的快樂幻想思維轉化為我的創作新領域，回復了「原我」的簡單純真，創造出文字所不能替代的意境，而成為在藝術道路上追求返璞歸真的心境界。

檢視自己一路走來的創作作品，歸納自己的創作理念與風格，約略可以依據年代區分為三個時期：

- 一、開始習畫至 2005 年—以具象寫實的技法表現為主，是個人在生活中，與家人長期的接觸感受，產生了豐富多彩的形象，是感知與記憶的呈現。此時期的作品，畫面上色調清新富有詩意，展現出溫馨且洋溢著喜悅，充滿我個人的情感，也表現出畫中的情趣。
- 二、2005 ~ 2013 年—以浪漫主義的抽象，表現抒情的方式，呈現撼動人心的視覺效果抽象畫面。簡潔明快的結構，是個人對生命情感之吟詠，將強烈極端之心緒，在畫面中激盪，持續瀰漫擴散。
- 三、2014 年進入東海大學美術學系碩士在職專班就讀後，經過理論的薰陶

洗禮，吸收中外古今繪畫之精華，成為我創作之營養，豐富了我的思想感情，擴展了我的視野，讓我重新去探索尋找我創作的源頭，在畫紙上創造形而上的直觀世界，強調作品的靈魂與生命。而在創作過程中與孫女們在生活中的互動共享，也成了我繪畫靈感的泉源，重新定眼凝視孩童的內心純真世界。

在我的畢業製作<從孩童的眼中世界>系列中，作品以現代手法加以簡化或變形，來使平實無華流暢之「平面性」線條帶動起整個畫面的造型，傳達反映我個人的思想感情與意念。創作源於生活，回歸生活的真實，讓一切就從觀察開始。藝術的本質在如何看待這個世界，和孩童一同浸淫在繪畫世界裡，用畫中兒童的身影來投射自己內心的凝視和無拘無束的話語，而我在這空間裡，也期許自己在膠彩的創作中，「孩童眼中的世界」會是我未來繪畫靈感源源不絕歡樂的泉源。

參考文獻

1. Friedrich Wilhelm Nietzsche 原著。2007 年。《查拉圖斯特拉如是說》。錢春綺譯。北京新知三聯書店。
2. http://www.zwbk.org/zh-tw/Lemma_Show/87728.aspx。2016/10/02。
3. <http://www.twwiki.com/wiki/%E7%91%AA%E9%BA%97%C2%B7%E5%8D%A1%E8%96%A9%E7%89%B9>。2016/10/01。
4. https://market.cloud.edu.tw/content/senior/art_life/tp_cc/sculpture/a20p1.htm 2016/09/22。
5. Laura E · Berk 2015 年。《Child Development》。台北培生教育出版股份有限公司。
6. William James 1892 年。《Text-book of Psychology》。London:Macmillan。
7. 布施英利 2014 年。《不要畫筆的繪畫教室》。台北如果出版社。大雁出版基地。
8. 西格蒙·佛洛伊德(Sigmund Freud) 1923 年。《佛洛伊德心理分析學自我與本我》。
9. 朱德庸 2007 年。《絕對小孩》。上海文藝出版社。
10. 河合隼雄 2010 年。《孩子的宇宙》。王俊譯。上海東方出版中心。
11. 季諾 2016 年。《娃娃看天下-瑪法達的世界》①②集。三毛譯。皇冠文化出版有限公司。
12. 洪汛濤 1967 年。《童話論》。台北富春出版社。
13. 約翰·格爾丁著。胡克恆譯 1987 年。《畫壇鬪牛士畢卡索》。北辰文化股份有限公司。
14. 宮崎駿 1988 年。《宮崎駿動漫畫 video》。日本東京都小金井市吉卜力工作室。

15. 陳進 2006 年特展圖錄。《台灣女性日本畫家-陳進誕生 100 年紀念展》。澀谷區立松濤美術館。
16. 張忠明 2007 年。《美學導論》。台北新陸書局。
17. 張其昀監修 1981 年。《中華百科全書》。中國文化大學出版部。
18. 黃光男、林昭賢審定 2000 年。《藝術概論—藝術與人生》。新文京開發出版有限公司。
19. 黃翼 1938 年。《兒童繪畫之心理》。台北商務印書館。
20. 賈德江 2009 年。《丹青春秋-陳光健藝術人生》。北京工藝美術出版社。
21. 楊家駱主編 1978 年。《莊子集解 列子注》。世界書局印行。
22. 劉金花 1999 年。《兒童發展心理學》。台北王南圖書出版股份有限公司。
23. 關田一月著。徐進夫譯 2001 年。《禪的訓練》。天華出版公司。
24. 羅伯特·西格勒(Siegler.R.S.) 2006 年。《兒童思維發展》。劉電藝等譯。世界圖書出版公司北京公司。