

東海大學美術學系碩士班碩士學位

創作論述

幻月之境

馬步月的膠彩創作理念與風格

Fantasy World Under Moonlight

指導教授：詹前裕 教授

研究生：馬步月 撰

中華民國一零六年六月

東海大學美術研究所

馬 步 月 君所撰碩士論文：

幻月之境

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)

段存真

(段存真)

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 06 月 10 日

誌謝

創作是存在我生命中的重要密碼。從小就熱愛塗鴉；小學時畫畫在課本上、地上早已不足為奇。我甚至在黑黑的夜裡就著窗外的路燈微微的亮度，將緊捱著床舖牆壁的那一面牆；被我用事先偷偷預藏的鉛筆在上面畫滿了臨睡前想像的圖畫。白色凹凹凸凸的水泥壁上；全部要躺臥在床上，才能以平行視角清楚的看見那些小人兒和景物。因此父親常在睡前要檢查我有沒有偷偷藏鉛筆；父女倆玩起官兵抓小偷的遊戲。老爸常常在找到鉛筆之後才會放心離去，而我也總能在熄燈之後；就可以再變出一隻小小的鉛筆來...。

命運之神彷彿戲弄著我，讓從小熱愛繪畫憧憬繪畫的我，一直遲遲未能有機緣走進藝術的大門。命運之神又彷彿眷顧了我；在歷經一段人生的暴風雨之後，一個連做夢都沒有想到的意外時機點；藝術學院的大門向我開啟了！於是我像是塊乾涸的海綿，迫切大量地從老師們身上吸取各種美學知識；研究所三年的學習豐富了我荒漠般的心靈。在此，首先感謝詹教授引領我進入了膠彩畫創作的世界，感謝各位美術系的老師們多元教學、指導創作觀念及繪畫技巧。更要加場感謝美術系麗正助教及各位助教們；一路協助及照顧。

能在研究所完成夢想，要感謝的人與事實在太多了。那些一路不離不棄，陪伴鼓勵的朋友們；你們是我生命記憶裡最美麗的風景。因著你們，使我在最艱困的日子中依然勇敢的前進。在此感恩並用最虔誠的心向上帝祈禱，求神賜福善良的你們永遠喜樂滿溢。

特別感恩已去天家的父親和嘉誼小天使，希望他們能以我為榮並感欣慰。

馬步月 謹致

東海大學美術系研究所 2017.06

摘要

夢境、幻想、想像是人類藝術創作的一種原動力，也是神賜與人類靈性的天賦最美麗的部份。

隨著時代的演變，「象徵主義」、「浪漫主義」與「幻想藝術」等等有相互重疊的地方。整體而言是：基於「女性的」與「幻想的」主題精神，採用具象寫實和寫意方式，筆者在論述的重點方面往往是以「人的形象」為符號進行創作。希望產生具有個人風格的「心靈畫境」。其所關心的主題與表現方式，一直以來也是筆者在創作上所認同與追求的女性心靈議題。

女性對自我生、心理的渴望與私密情感慾求，在經過日常忙碌的日常生活下，隱藏在能與自我心靈獨處的月夜、或純粹私人的夢境，將心靈釋放在飄浮的潛意識空間中。在現實空間無法獲得的滿足，在幻境時想像及心靈上則可毫無限制擴張而得以撫慰舒展。這種幻想和神秘感是無法以言語盡說的，看不到卻又真實存在在我們的靈魂中。而每個人身心中都同時擁有著阿尼瑪斯；也有著潛意識與陰影相互存在。

本文以女性自性心靈圖像在不受社會及現實世界所營造的空間環境所侷限時，在心中及潛意識的夢境所湧現的無限創造力。筆者藉由女性心理及情感這一題材為媒介，表達長年觀察凝視女性內心世界繽紛多彩細膩的情感，即便身處在海島的水泥森林中；也能抬頭仰慕渴望飛翔在廣大無垠天空上的心境。期盼能觸動心靈層面不受環境侷限自由自在的創作情緒，繪畫可以像詩與音樂一樣表達幻夢與創造，而膠彩中特有的柔美及調性更是表達此一創作最佳的素材。

關鍵詞：自性。

名詞釋意：

自性：在印度諸宗教中，自性又稱自體、法體、體、實性，是個哲學術語，指所有事物（法）自身擁有、自體形成、自身決定存在形態的性質，是常住的、不變的、獨立，不依緣起而變化的；其外在特徵，則為自相。

Abstract

Dreams, visions, and fantasies are a driving force of human artistic creation, God given talent the most beautiful part of the human spirit.

With the evolution of the times, "symbolism", "romantic" and "fantasy art" where there are overlapping. Overall perspective: based on the "female" and "fantasy" theme spirit of figurative realism and impressionistic manner, the author discusses the key aspects tend to be "human image" as a symbol of creation. Hope has a personal style of "mind picturesque scene". The themes and expressions of concern, is also the author in writing has always been the identification and pursuit of female heart issues.

Women's desire for self-health, mental and intimate emotional desires, after a busy daily routine down, hidden in the solitude and self-soul night, or purely private dreams, subconscious floating heart released in space. In the real space not available to meet, at the time of illusion imagination and spiritual comfort stretch as a Bo unlimited, you can expand. This sense of fantasy and mystery are lack words to say, can't see but real in our souls. Every person both the body and mind at the same time having the Anima and Animus; also has a subliminal and the shadow.

Based on the women images in the mind are not affected by society and space environment limitations created by the real world, in the minds of the infinite creativity of dreams and the subconscious mind. Author through women's psychological and emotional the subject for the media, expressing long-term observer staring at women's inner world colourful delicacy of feeling, even in the concrete jungle of the island; also looked up and admired wanted to fly in the vast and boundless sky of mind. Look forward to touch the mind is not limited by the environment free of the creative mood, painting can express dreams like a poetry and music and create and glue in the unique feminine expression and tonality is the creation of the best material.

Key words: Self-nature.

Noun interpretation:

Self-nature: in the religion in India, also known as body, method, body, solid, is a philosophical term, means that all things (law) their own, self organization, their decisions form the nature is permanent, unchanging, independent, independent of origin-; its external characteristics, or house divided against itself.

目次

摘要.....	I
目次.....	II
圖目次.....	III
第一章 緒論.....	01
第一節 研究動機.....	01
第二節 研究目的.....	03
第二章 理論探討與分析.....	05
第一節 象徵主義.....	05
第二節 浪漫主義.....	08
第三節 幻想寫實主義.....	10
第三章 「月夜」及「女性幻想」的創作主題探討.....	14
第一節 女性內心世界的精神探索.....	14
第二節 夢境與心旅程.....	15
第三節 月亮與女性的關係—情慾與精神.....	17
第四章 創作作品解析.....	18
第五章 結論.....	48
參考文獻.....	50

圖目次

圖 01	Gustav Klimt 《Dance》1907-08 年，油畫，34x44cm(私人收藏)	06
圖 02	佛利德里希《山中觀月的情侶》，1818，油畫，34x44cm（柏林國家畫廊藏.....	8
圖 03	工藤甲人〈 わだつみのいろこ〉1991 年，紙本、膠彩，184x150cm .11	
圖 04	馬步月〈臨摹工藤甲人作品〉2016 年，紙本、膠彩，53x45.5cm	11
圖 05	詹前裕〈野鳥之夢(鸚哥)〉2003，絹本、膠彩，80x65cm	12
圖 06	馬步月〈迷狐之月〉2014，絹本、膠彩 100x80cm	20
圖 07	馬步月〈她正在傷害她存在最深處的核心〉2015，絹本、膠彩， 100x80cm	21
圖 08	馬步月〈孕・韻〉2014，絹本、膠彩，100x80cm.....	23
圖 09	馬步月〈花之女〉2015 年，絹本 膠彩，91x72.5cm	25
圖 10	馬步月〈子宮〉2015 年，紙本 膠彩，116.5x80cm	28
圖 11	馬步月〈向大地之母頌禱〉2016 年，絹本 膠彩，100x80cm	29
圖 12	馬步月〈睡與醒〉，2016 年，絹本 膠彩，80x33.5cm	30
圖 13	馬步月〈M 大調魔想曲-1〉，2016，絹本、膠彩，130x89.5cm	32
圖 14	馬步月〈M 大調魔想曲-2〉，2016，絹本、膠彩，130x89.5cm	34
圖 15	馬步月《Moonlight of Forest》2017 年，紙本 膠彩，145.5x112cm.....	36
圖 16	馬步月〈月下芙蓉催眠曲〉2017 年，紙本 膠彩，41.5x31.5cm.....	37
圖 17	馬步月〈夢的脈絡〉2017 年，紙本 膠彩，91x72.5cm	39
圖 18	馬步月〈芙蓉幻境〉2017 年，絹本 膠彩，116.5x91cm	40
圖 19	馬步月〈芙蓉曉夢〉2017 年，木板 膠彩，91x72.5cm	41
圖 20	馬步月《幻境魅顏》2017 年，紙本 膠彩，116.5x91cm	42
圖 21	馬步月〈Mind Trek〉2017 年，紙本 膠彩，100x100cm	44

圖 22 馬步月人體寫生稿，2014，素描紙，38×26cm.....	46
圖 23 馬步月人體寫生稿，2014，素描紙，38×26cm.....	46
圖 24 馬步月自畫像素描，2014，素描紙，38×26cm	46

第一章 緒論

第一節 研究動機

《幻月之境》是筆者借用月、夜、夢、等意象創作為形式，闡述現代女性的思維、意識、探求心靈層面之情感表達；自我內在的潛意識和夢經驗為主的意念系列創作。筆者渴望了解自己的同時；也進一步了解現代女人對社會追求的認同渴求與自我價值感。隨著時代的高度變化，女性對自我的觀點和要求已全然不同。這本論述並不用來批評男性，而是一種讚揚女性特質的慶祝。表達女性意識對於創造平衡與和諧的世界是極關鍵的重要存在，其中包括了直覺、敏感性、愛、慈悲、耐心、感激、信任、及尊敬生命的創作。我從創作中去了解及意識成長與生命品質蛻變後的美好。

人格的所有層次都是有「有意識的」；然而自我本身無法直接明白直覺及心理經驗。恐懼、無知、迷信局限了我們的心靈視野及潛能，也因而局限了我們在現實物質裡的效率。女性的本質是愛，像卵子、子宮般特質；當我走在女性意識的道路上，發覺其實意識不分性別，每個人都擁有陽性和陰性面，藉由天生的女性意識而開展致成熟。

女性對身邊人有種獨特的滋養力量。相對於代表男性熱血和爆發力量的 Mars 和太陽，代表女性的 Venus 和月亮更能有種溫柔，陰靜的美態。在西洋占星學中，月亮是除了太陽之外另一個指標，月亮代表人的情緒部份；安全感的來源，是人類的隱性人格及陰性力量。月亮與藝術創作是雙胞胎，女性有很多獨特的特性，包括敏銳的直覺，豐富的情感，欣賞藝術的能力等，藝術家們月夜下所產生的靈感與創作力是最強的。卡爾·榮格（Carl Gustav Jung，1875-1961）《分析心理學》提及：

在每個人身心中都同時擁有著阿尼瑪(anima)與阿尼姆斯(animus);也有著潛意識與陰影相互存在。¹

潛意識，就是自己意識不到但內心感受到的事情，所以說夢境的表面內容大都可以跟白天生活經驗或所思所感做出連結與之相對應。潛意識裡面那些曾經令人難堪、羞愧或痛苦的，也許可能是發生在好久以前，卻一直在內心角落隱隱刺痛的記憶，必須透過偽裝變成夢境的表面內容，才能通過內心的審查，而以做夢的形式出現。因此佛洛伊德曾說，「夢是通往潛意識的王道」。因此，我想將潛在筆者心中的感覺；具像的用平面繪畫呈現出來。

筆者感受到生命帶來了青春、生命也帶來了年老，生命也會帶來了死亡；一個人只要知道一件事；享受所遇到的每一件事，每件事都轉變成一首歌、一個藝術，這就是生命的中心思想。哲學家奧修（OSHO，1931-1990）曾在《女人與婚姻》一書提到：

毒藥與甘蜜是同一個能量的兩種狀態，生命和死亡亦是如此，每一樣東西都是如此：白天和黑夜、愛與恨、性和超意識（宇宙意識）。²

¹ 卡爾·榮格的《分析心理學》，根據榮格的分析心理學，阿尼瑪(anima)和阿尼姆斯(animus)又稱異性的原型，即男女兩性意象，前者指男性心靈中的女性意象，後者指女性心靈中的男性意象。

² 奧修（1991）。《女人與婚姻》134頁。謙達那譯，台北市：奧修出版社。

第二節 研究目的

我想創作的主題是可以被稱為女性心靈情緒分子的世界。並不以激烈的抗爭或模仿男人行為來展現女性主義，女性需要被對等的尊重、認同、也認清本身差異性；女性應該發展我們自己特質，而不是轉變成一個假男人，當我們檢視了認同和差異，才能再現及重新建構我們自己。

女性數千年來的生活建構在男性凝視的視角，傳統社會是由男性所創造出來的，它在傳統上總是有意無意的壓制了女性，甚至在長久的父權社會下；幾千年以來，女性被視為奴隸、工具、財產所有權。甚至在宗教上，女人是一個屬於次人類的種族。女人傷害她存在最深處核心。而這核心的深層痛苦能夠深入妳，摧毀妳的尊嚴、妳的驕傲、妳的人性。女性常只是一個影子，而不具實質重要性。非常奇怪和令人震驚的是：這世界所有人類來自於母親。

在全世界社會型態強烈變動之下，傳統與現當代中呈現不同千百年來女性風貌最盛的年代。因和過去生活、教育型態不同，女性視野及心理層面強度也隨之呈現更為深度而複雜的生命感受。「疼愛自己」、「勇敢做自己」、「經濟獨立」、「理性與感性兼具」、「工作家庭兩頭燒」之下；現代女性對於追求自我已經有了更高的期待與實踐力，相對情緒與壓力也因此的成長。蘇珊·朗格（Susanne Katherina Langer 1895—1985）曾言道：

認為藝術是人類情感的符號。在人類的內在生命中，有著某些真實的極為複雜的生命感受，即「內在生命」。³

³ 蘇珊·朗格著（1991）。《情感與型式》頁 292-293。劉大基等譯。台北市：商鼎文化出版。

每個人身上都藏著改變自己的能力，並在意識和潛意識中追求圓滿。心靈投射，在我們夢、靈感、出神狀態及創造力，並非全是玄祕方式呈現。現代女人常飽受扭曲自我的價值感所苦，對於自我的認同渴求，焦點在追尋姣好亮麗外表之下，永遠覺得自己不夠好看、不夠完美，忽略了內在自卑不安真正原因。女性是充滿曲線的、神秘吸引力、天真、優雅的生物。筆者藉由「幻月之境」的創作概念描繪特定的心理歷程，接受內心的各種季節，在生命的每一天。無須模仿男人，因為我們的吸引力、魅力、美麗有不同的層面。

每一個女人都能變成一支朝向神性的箭，她的優雅、她的美、她的愛、她的奉獻能夠顯示給你朝向更高人性領域、更偉大的意識空間的道路。⁴

失落時所激發的創造力，創造性的管道有助於我們去適應甚至療癒或昇華這類的創傷。藝術治療可以幫忙面對現代社會巨變下及沖擊下所帶來的各式各樣的身心理症狀。

現在如雨後春筍般冒出的眾多藝術相關治療——舞蹈與律動治療、音樂治療、詩歌治療、戲劇治療和視覺藝術——都反映了研究的發現。⁵

本文選擇的以月夜及夢的力量隱喻女性的心理層面來創作論述，正是因為月亮具有神秘的引力及飽滿的精神力，自古以來使我們內在的藝術及文學的靈魂心神迷戀；而藝術療癒絕對是社會大眾面對各式各樣文明病及心理治療最佳治療的方向。

⁴ 奧修（OSHO）2007版《女人與婚姻》27頁。謙達那譯，奧修出版社。

⁵ 吉恩·柯翰（Gene D. Conen），《熟年大腦的無限潛能》183頁，李淑珺譯，台北市：張老師文化。

第二章 理論探討與分析

第一節 象徵主義 (Symbolism)

象徵主義源於歐洲的詩歌界，1886年9月18日，希臘法語詩人莫雷亞斯 (Jean Moréas, 1856-1910) 在巴黎《費加羅報》(Figaro) 發表〈象徵主義宣言〉，認為藝術的本質在於「為理念披上感情的外衣」。象徵主義強調「主觀性」，傾向內心情感、靈性、並以各種形式傳達意志、情感及詩境般的想像。

象徵主義思潮創造了新的語言，開闢了表現的新途徑。這種象徵語言可稱為「情緒的象徵」，即通過細緻複雜的一剎那感覺，來探測心靈深處最隱蔽的內容。在象徵主義藝術家看來，可視的世界和不可視的世界，精神世界和物質世界，無限世界和有限世界，是彼此相互呼應和溝通的。因此，這類象徵不論用抽象的或具象的語言，都是非常朦朧和難以捉摸的，具有神秘的傾向……⁶

心理學家卡爾·榮格 (Carl Gustav Jung, 1875-1961)，瑞士心理學家、精神科醫師，分析心理學的創始者，他的理論常提到夢境常反映日常生活被心記憶的潛意識；甚至具有一種補償作用。夢不能偽裝和欺騙，它自有一套屬於夢的語言。對於夢的分析上，他強調不應該僅局限於單獨的夢，而是關注夢的系列。榮格是首位定義心理學中「內向性和外向性」兩者之一。他將這兩種心理類型以希臘神話中的阿波羅與戴奧尼斯舉例互相比較。無論分析夢境，或省思自我的內在。榮格試圖要告訴我們的道理很簡單：心靈生活越豐富、象徵生活越寬廣的人，越有能力熱愛自己的命運。藝術的道理亦同，我們熱愛自己的命運同時，心靈的豐富將藝術推展到更廣大。只有充滿意義的事物，才能使我們獲得自由。

⁶ 引用網路 youtu 的藝術欣賞 出自於：<http://artist.youtu.be/modules/tinyd5/index.php>，2017/04/28。

榮格醫生的這段話印證筆者的現實人生世界，當年筆者曾經因為家庭背景及情感而經歷深陷憂鬱症症狀多年而未未曾覺察，直至病況嚴重才發現而接受治療。後來憑藉宗教力量、朋友的鼓勵及自身毅力脫離了身心治療。對於筆著而言，隨後進入研究所追求及完成自己年少的夢想，即是充滿生命意義的事，因而使身心獲得自由。而象徵主義時期，尚未能有女性藝術家的出現。卻有一位以女人為創作主題的重要藝術家，極富裝飾性與情色意涵的象徵主義大師古斯塔夫·克林姆！

克林姆（Gustav Klimt，1862-1918）畫作特色在於特殊的象徵式裝飾花紋，並在畫作中大量使用性愛主題。畫中主角大部分都是女人，主題則為「愛」、「性」、「生」與「死」的輪迴宿命。克林姆的「金色時期」為他帶來了正面評價與成功，並被認為是克林姆的巔峰時期。此時期中他的作品中經常使用金、銀二次元裝飾色構成，與膠彩畫中大量使用各類的金屬箔相類似。因此許多人熱愛著他作品畫面中女性沉溺的形象，柔美而大膽，迷濛的畫面十分地具感官吸引力。

圖 1 Gustav Klimt 《Dance》1907-08 年，油畫，34×44cm 私人收藏

與克林姆不同的地方，他以十九世紀男性視角觀察揣摩女性的感官與情慾，畫中的女性極具攻擊性、挑逗、誘惑。而在筆者的膠彩畫中則偏重於呈現現代女性心靈方面屬於宗教性、母性、愛與奉獻等特質。

第二節 浪漫主義 (Romanticism)

歐洲藝術發展到了十八世紀中葉，出現了一股嚮往回歸自然、迷戀中世紀的風氣，到了十九世紀初，終於形成一股席捲歐美的浪漫主義藝術風潮。浪漫主義主張創作自由、強調表現藝術家的個性、重視想像和感情，在許多方面，與新古典主義藝術形成了鮮明對照。新古典主義藝術家不強調清晰的個人風格，而是尋求表現永恆的有效真理；浪漫主義則追求將自身的情感、信念、希望和恐懼，以各種形式表現。浪漫主義畫家不強調素描和嚴謹的外形而是強調激越的情感和極端個性化的表現。

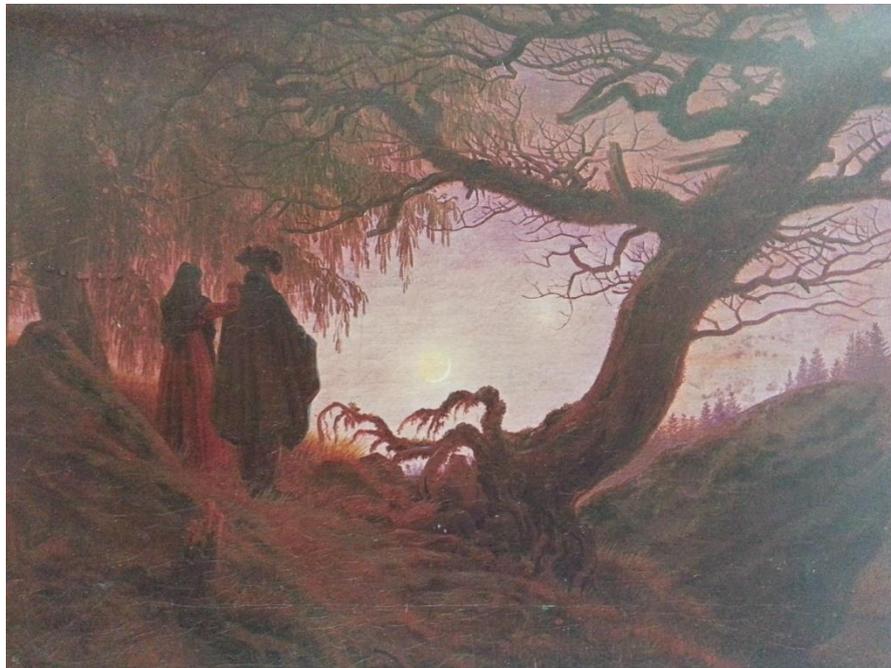

圖 2 David Friedrich 《山中觀月的情侶》1818 年，油畫，34×44cm 柏林國家畫廊藏。

十九世紀上半葉，浪漫主義風景畫大師弗里德里希(David Friedrich, 1774-1840)，形成個人的風格。他以畢生的精力研究風景畫，常賦予作品以詩意般的想像，無論山川樹木，日月大海都作為人格化的對象來描繪，而風景中的人物常起著點醒主題的作用。《山中觀月的情侶》(1830-1835)描繪了一對情侶在月色清朗的夜晚，漫步幽暗的森林，面對初升的明月，寄意情思。人物居畫面左側很小的位置，而畫的大部分空

間都由一棵露出樹根的枯樹佔有，這棵大樹與畫面人物間有無聯繫雖無法詳說，但對畫的情調和氣氛卻起著支配的作用。這裡寄寓著戀人的情思，記錄著這對情侶的痛苦與歡樂，安寧的畫面中隱含著幽遠而激越的詩情。⁷

在筆者畫風上許多方面與浪漫主義主張創作自由、強調表現藝術家的個性、重視想像和感情方面相接近。而新古典主義藝術家不強調清晰的個人風格，而是尋求表現永恆的有效真理；浪漫主義則追求將自身的情感、信念、希望和恐懼，以各種形式表現。浪漫主義畫家不強調素描和嚴謹的外形而是強調激越的情感和極端個性化的表現。這點也呈在筆者早期的繪畫風格上，後期則轉而重視素描及造型。從筆者的膠彩絹畫這種屬於東方柔美及浪漫的媒材上；就可以看出來前後期的不同之處，從內而外，逐步強調情感和帶有極端個性的衝突表現。

⁷ 中央音樂學院音樂學系李起敏教授《西方美術通史》，《第十六講十八、十九世紀美國與德國美術》

第三節 幻想寫實主義（Fantastic Realist）

幻想寫實主義指 1945 年前後出現在維也納的奧地利繪畫風格。此風格受到古典大師如老彼得·布魯蓋爾（Pieter Brueghel the elder, 1525-1569）的影響，擅長以精細的畫風創作各種充滿幻想奇趣的圖像。

在浪漫繪畫之後，開啟了幻想繪畫的世界，筆者於藝術家方面受到了西方幻想繪畫及日本膠彩畫家工藤甲人和東海大學膠彩畫家、亦即是筆者的膠彩畫啟蒙老師詹前裕教授的繪畫風格影響。讓筆者漸漸地使用柔和的光暈及愛的意念替代了黑暗心靈，帶入繪畫創作中。

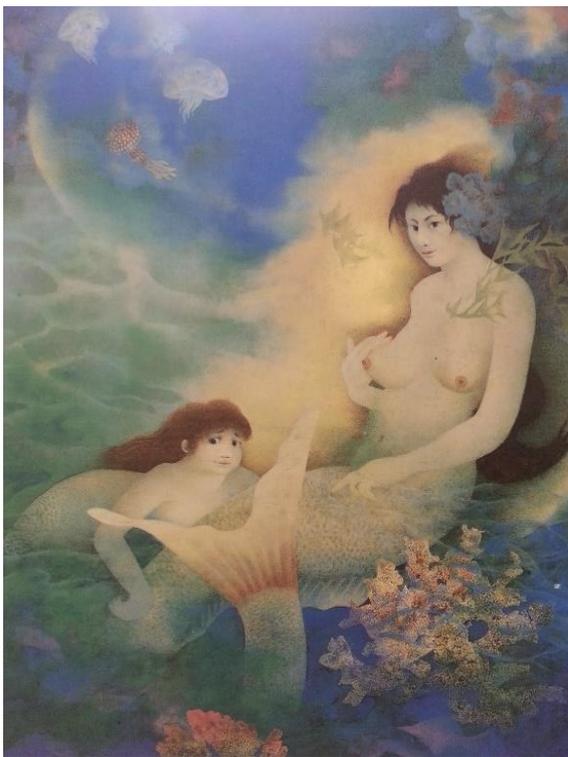
工藤甲人（くどう こうじん，1915-2011）為日本創畫會會員。工藤在藝術上營造出某種獨特的幻想世界，這與他受荷蘭畫家博斯（Bosch, 1450-1516）和英國詩人、畫家布來克（Blake, 1757-1827）的怪誕與不可思議藝術情景、英國浪漫主義、神祕主義的影響是分不開的。他所繪畫中的樹木和動物，蝴蝶、昆蟲等為主題，描繪了一個夢幻般神秘的世界，讓觀者感受懷舊和宗教感情，在現代日本畫創新的天地。他曾自述：

現在我想作為畫家心裡必需具有陰影，所謂人的心象，決不是在充滿光明的地方產生的。一切印象都是從黑暗中產生的。但是另一方面，僅僅存在於黑暗中難以獲得真正的生動。因此，我一直考慮應該從黑暗裡將這個心象移到光亮中加以解放。⁸

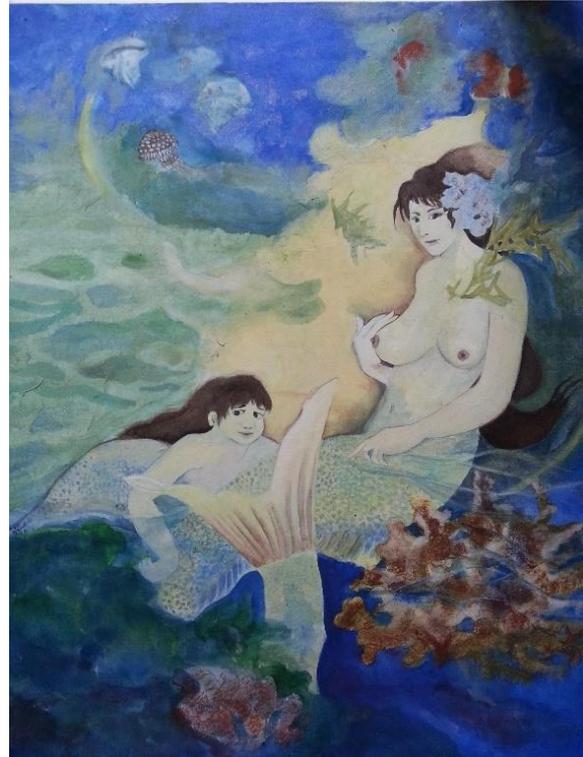
筆者臨摹工藤甲人的作品，日式風格幻想繪畫的畫家，他的畫不存在現實的情境，

⁸ 工藤甲人 1971〈我喜歡的一點〉《現代的眼》。

幻想畫承載著天馬行空的想像，向人們展示新奇的世界，常常讓人沉醉。但是如此一來，卻又難逃傳達給人們逃避現實的思想之嫌。另一方面，幻想畫有大多建立在科學的基礎和人們對於美好的嚮往上，它引導人們去大膽想像，特別是幻想畫中的科幻門類，它總是走在科技的前端，這些今天看來是幻想的事物，明天未必不會變成現實。而想像與人類的夢境有關連；許多科技都是來自於人類的夢境，當科技實踐了夢境，我們稱它為「Dreams come true」！

(左) 圖3 工藤甲人〈わだつみのいろこ〉1991年，紙本、膠彩，184×150cm

(右) 圖4 馬步月〈臨摹工藤甲人作品〉2016年，紙本、膠彩，53×45.5cm

畫中的生物像是一對母女關係的二隻美人魚，休憩在如夢境般的奇幻月夜中、水面盪漾著流光幻影，母親靠在礁岩上而女兒半身浸在海水中依偎在她的魚尾旁，整體氣氛充滿著奇異夢幻般的情境。

筆者本身也有個女兒，從神賜與她來到我生命的那一刻起，這個奇妙的生命體就成了我生命中的摯愛，同時也成為生活中心裡深處最大的支柱。她的一顰一笑，快樂、

淘氣、哭泣、任性、耍小脾氣都牽引著我，而每當看見新奇事物、美食、都會期望她就在身旁，想將世上最美好的事物分享給她。創作繪畫在想像空間中揮灑著那隻彩筆、遨遊在無數的夢境或現實白日幻想中；就想過她與我就如同畫中的人魚一般，能自由自在倘佯在浩瀚廣闊無垠的大海懷抱中！或許真有那麼一天人類的科技除了登月之外，也能讓人類長出魚尾巴，用鰓呼吸；生活在地球面積最大的大海之母的世界裡。

膠彩畫啟蒙於東海大學資深教授詹前裕老師。當年在人生遇到重大事故的之後，再度進入學校重新踏入研究所學習。按照道理來說，依照當時筆者低潮的狀態之下，因為受到了教授筆下創作中溫暖和寧靜世界「光」的影響，在校學習時教授所一一指導的創作及開導過程中，使得筆者的內心及技法也呈現了漸進式的變化，轉向柔和而平靜的氛圍。因著這樣的心境轉變；在繪畫意念上也產生了層次性而揉入了創作中；呈現了自我心靈療癒的對話過程。

圖 5 詹前裕〈野鳥之夢（鸚哥）〉 2003 年，絹本、膠彩，80×65cm

在詹前裕膠彩創 30 週年紀念展〈而立豐采〉，筆者最喜歡的系列為「野鳥之夢系列」，老師使用絹的技巧上，利用絹的透光性，薄塗淡染所產生朦朧光暈，是一種近乎神聖完美且浪漫至極的優美夢境。在這野鳥系列中，感受到了莊子的夢，讓人覺得自己在夢中可以化身為神創造的任何生物，它即是我、我即是它！一花一葉一草一木、無不是我、月亮是我、道路是我、雲是我、風是我、我是我！

第三章「月夜」及「女性幻想」的創作主題探討

第一節 女性內心世界的夢與精神探索

夢潛入意識深海，我想追尋看看內在生命如何擴展再擴展，不曾間斷……。許多偉大的特質是屬於女性的，愛、恩慈、優雅、柔軟、敏感的……女性的內心與精神世界如此地不同於男性。

夢世界，一個夢並不存在開始亦不存在結束；它是一個獨立存在的領域。做夢是意識的一種創造狀態、一種心靈活動，而在其中我們拋棄了日常的限制，不受三度空間形體的羈束，在夢裡我們反應日常生活的劇本，並且透過夢感知我們焦點忽略的其它存在的層面。換言之，夢的實相看上去彷彿雜亂無章或無意義，只因為我們按照物質定律而非在其內適用的規則去判斷它。那麼夢並不是想像中的心靈混亂或一時瘋狂。在某些夢境，我們可能遠比平常還要更精神健全也警醒的多；甚至是更具有創意的。

描述夢與內在幻想精神層面這個部份，將夜晚與夢境相連結。因為夢是每個人心靈深處最忠誠的聆聽者、它完全不能造假、說謊、能真實反映出你心中最不願為人知曉的，甚至連自己都不能覺察的那一面，筆者想以詩意浪漫的月夜展現女性內在情感，呈現在平面藝術的氛圍上。

夢境和月夜情境常是影影綽綽地呈現，但在夢世界中也可以感知一小部份的自己創造了這些影像。雖然夢往往是不連貫的插曲，看似顯得混亂或無意義，但它比你用肉眼所看到實質影像其實更真實、鮮活在心裡。在夢裡你容許自己有無限空間的自由，也有更多的心靈能量，因此可以從夢的影像及投射溢出到筆者的創作作品裡。

第二節 夢境與心旅程

夢與潛意識的關係，相信有許多人有過這個經驗，夢中出現的事情與情境，日後似曾相識成為事實出現在眼前的夢被稱為「預知夢」⁹，我們稱此為預感或第六感。

夢的世界對人類來說，至今都是很神秘的。而且夢境中的含義通常只有你自己能夠領略其中的感受。甚至你曾經從一個令人感到相當真實的夢境中醒過來，由於夢境過於真實，觸動了情緒，像是悲傷、害怕、喜悅或興奮。夢境對我們的心智來說似乎是那麼真實，以至於我們的身體也產生真的在回應著夢境的情緒。因此雖然是在夢境中，但我們卻真實的感受到快樂、痛苦、悲傷、往往在醒過來之後依然清晰可感受到那滿臉淚水及真實的疼痛。

平凡的人們在睡夢中發生許許多多不平凡的領會，時間的直線性「過去、現在、未來」在夢的世界中是不存在的。瑟布魯克大學（Saybrook University）心理學教授 Stanley Krippner 博士曾在他的研究中指出：

許多的原住民認為時間的流向形成一個圈，並且一圈一圈的形成一個螺旋，那麼你也就會明白，在北美原住民的觀點中，人們是住在「長久的形體 long body」之中，他們不會在軀殼邁向盡頭的地方步入死亡。一個人的長久的形體之中，存在著，也包含著其它人和自然的其它部份特性，所以，一切的事都在一起發生。而對他們來說，你可以夢到關於未來的事，一點也不驚奇。¹⁰

⁹ 佛洛伊德 Sigmund Freud 《夢的解析》1900年出版。

¹⁰ hsszn 讚新聞科學，《不可思議的科學預知夢》，2016/03/24。http://hsszn.com/archives/10286

夢很特別，可以形容是個中性的存在，它常出現許多值得玩味的小橋段，你無法為每個橋段都找一個因果，或是從每個因果再尋一個主人，而這正是夢的玄妙之處。

夢的詮釋：「夢是一種主題經驗、夢是一種意象語言、夢是人睡眠時的一種心理活動、夢是經驗的重現、夢是心底強烈的思索、渴望、疑慮、恐懼等意識作的實現或解答（解決之道）、夢是潛意識的浮現、夢是靈感產生的地方」¹¹

性別角色已不再像過去那般截然劃分，我們可以看到過去數十年來無論中西都受到主流社會期待形塑的男女角色開始擴大並漸趨平衡，這就是社會智商進步的作用結果。女性多了時間和精力擴大視野，在社會議題上變得更活躍、更堅持己見。女性在社會情境裡行使比過去更大的控制權，有更多自我肯定的行為，也因而女性夢境的內容與夢想實踐力也無限制的擴展。

¹¹ 陳盈君教授，夢的心旅程—夢與潛意識的關係演講稿，2011/10/21。

第三節 月亮與女性的關係—情慾與精神

月亮，是地球的獨一無二的天然衛星，因為豐富的月相變化，成為騷人墨客的創作靈感。古今中外從來不乏關於月神的美麗傳說，讓崇拜自然鬼神的老百姓，堅信其神格並加以膜拜。中國的月亮之神稱為「太陰星君」或稱「太陰娘娘」、「月娘」，傳說農曆八月十五的中秋節就是月亮的誕辰。民間傳說家中有嬰幼童營養不良、多病難養育的，拜太陰娘娘的功效卓著；也有些年輕女子相信虔心向月娘祈求，會得到好姻緣。而在希臘神話中，月亮女神黛安娜也是掌管女性生育的女神。因此無論中外，月亮與陰性、女性的關係一直是息息相關。

《黃帝內經》稱婦女月經為月事，李時珍在《本草綱目》中也明確地論述婦女其血上應太陰（月亮），下應海潮。月有盈虧，潮有朝夕，月事一月一行，與之相符，故謂之月水、月信、月經。經者，常候也。現代醫學研究證明，正常的月經週期是二十八天左右。這與月亮盈虧週期十分接近。女性的一生從有月事成為真正女人開始那一瞬間；就與月亮的引力相互連結。月圓月缺及潮汐的力量，除了牽引地球上的偉大海洋週期潮流方向，也默默地引領著每一位女性一生的情緒、身心、情慾及愛與情感的隱密和表達。

為什麼不能手指月亮？耳朵真的會被割？筆者是個本性就有帶著小叛逆個性的女性，猶記還在很小的時候，晚上與父親散步時聽他說起民間的一個小傳說，傳說中小朋友不能用手指月亮，否則晚上睡覺時會被割耳朵。當下聽見時，小小的我一手牽著父親，一手就偷偷的立刻用手指在背後指著月亮，恰好當晚的月亮又大又圓，我那帶著頑皮和略帶著狡黠的孩子氣，一直偷偷的隱藏在叛逆的個性之下。直到成長，每隔一段時間，只要想起來這段回憶就會用手再指指月亮，記起當時淘氣心情和此生與父親之間相處時珍貴時光畫面。

第四章 創作作品解析

對筆者而言，童年階段的寂寞和孤獨是培養想像力的溫床，而熱愛大自然則是孕育藝術的開端。觀察大自然事物會激發想像力，猜想那每一盞燈下可能蘊藏的故事。視大自然為我的創作資源、思想養分與天生性情。在別人看似日常的景物，引發馳聘的想像，編織故事、轉化進入創作，表達幻想和詩意，重視內在自我和記錄夢境將之表現於平面繪圖上便是筆者的現階段展現的藝術；期望每張作品具有它自己的靈魂和生命。

我的想像力和築夢能力，著重奇幻、夢境、自然的浪漫、適切去表現情緒、直覺和觀念；想達到媒材和題材的相互依融。依表達內容分客體與主體和媒材：一是客體，風景，器物、人物的樣貌。二是表現筆者的情感、個性、自我的主體。三是表現媒材的物質特性和傳達力量。在因應題材和媒材特性融和上，媒材能夠引導作品的走向，透過操作材質的技巧，順應和強化媒材的特性，展現媒材獨特的特質與風采，將是筆者一生努力挑戰的目標。

筆者認為，女人無論那個年紀都是這世界上最天真可愛，最具誘惑、挑逗、集智慧及擅長忍耐及犧牲特性於一身；可以為愛情、為家庭將自我的夢想、事業、天分甚至生命貢獻給予的一種超級無敵美麗的生物。我自己的變化：變老、變聰明，也變勇敢。只有孩子才會成長的想法其實是錯的；人的成長並不會在過了青春期、到達成人的目的地就停止。而筆者將過程分成三階段呈述：

第一階段，探索及過渡期：人生已經進入後半段了，年齡增長確實帶來了一些問題。但是成長驅動力其實可以持續一生，不斷帶來活力與深刻的滿足。在研一的時期，我從探索、學習新的知識中獲取心靈上的養份；卻還是不能滿足。直到決定學習膠彩

畫將它的色彩迎入生命中，借由膠彩畫與眾不同的顏料及畫法；開始更進階的抽象思考、創造及建立的能力，當我知道的愈多，就會發現自己不知道的更多。

第二階段，期待繼續發現與改變：好奇心會引發更大的好奇，並因此激發學習。筆者有著天生叛逆靈魂，追求著靈性需求及藝術表達。迫切地想發揮創意。內在推力就像樹苗從無數孔道中湧出，抽長新芽。當然完全新的學習和知識帶來了挑戰與失落；尤其是初學膠彩絹畫時，胡粉及水份的用量常讓我不敢放心去休息；深怕水分消退時會呈現出令人欲哭無淚的景象。膠彩有許多複雜微妙的技法層面是不可能快速學會的，因此失敗經驗在此時顯得更為重要。

第三階段，實驗、創新、整合：在這個階段將全部的重心放在繪畫上，將之前學習及吸收的知識實驗，再加上每次都來點不一樣的，我將這樣的想法放入每次繪畫的題材中；於是發現在繪畫上，加法並不容易、但是減法更難。

亞利斯·海利（Alex Haley）曾說「我不想跟很多人一樣，到死都在幻想如果我做了什麼事該多好……」他在一篇公開訪問說。「我不斷嘗試自己的夢想—雖然這表示我必須忍受不確定和失敗的恐懼。」¹²他積極拓展自己自由寫作的事業，除了為知名的《讀者文摘》和《花花公子》寫稿之外；他的成果就是在他五十五歲時出版了《根》（Roots），這本暢銷書。筆者認為缺少了充實生命的知識，內心就會有股空虛，不論我們有多少成就，仍舊會感到空虛與令人不安的孤獨。

「每個人骨子裡都有一種飢渴，渴望了解自己的歷史—知道自己是誰，從何而來。—亞利斯·海利」¹³筆者渴望透過作品了解自己內在、追尋自己的成長、夢想及生命存在的意義。

¹²吉恩·柯翰（Gene D. Conen），《熟年大腦的無限潛能》78 頁，李淑珺譯，台北市：張老師文化。

¹³同註 12，第 79 頁。

作品一〈迷狐之月〉

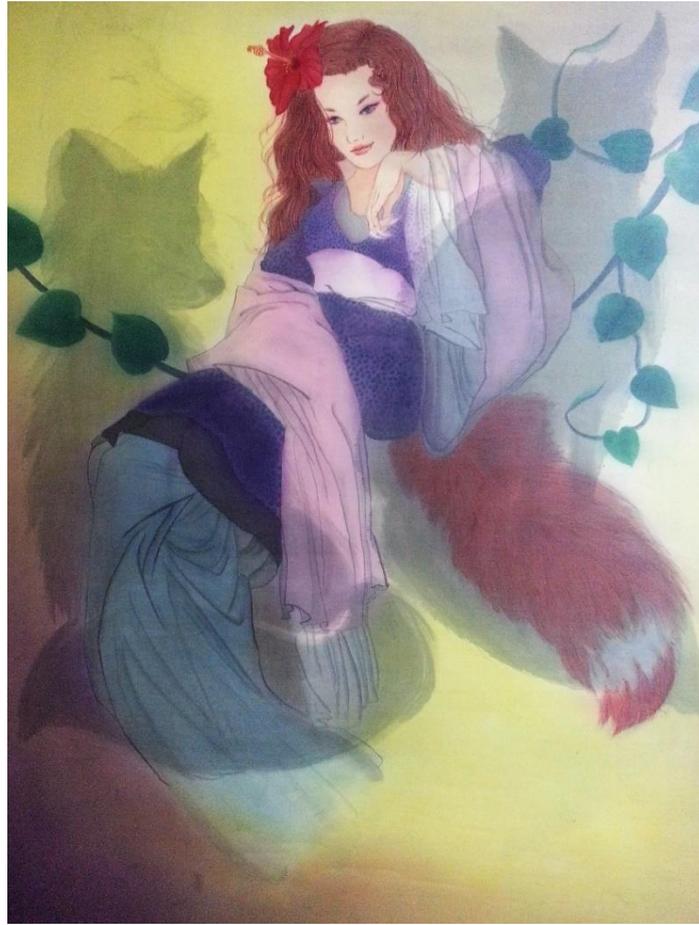

圖 6 馬步月〈迷狐之月〉，2015 年，絹本 膠彩，100×80cm

少女時代是生命光芒最美麗的年華，青春洋溢、勇敢，也迷糊的可愛，對未來充滿無限希望與無懼。甜美、含苞待放的嬌柔、鮮嫩、純真和那無意間散發絲絲嬌媚的生命氣息，少女們就像是一隻隻嬌嫩小狐狸，在那迷離的月夜下帶著幻想與浪漫的情懷，渾身上下充滿著終極的誘惑和甜蜜香氣，讓人心甘情願地、不顧一切、傾盡所有換得她的凝眸一笑。

作品二〈她正在傷害她存在最深處的核心〉

圖 7 馬步月，2015 年，絹本 膠彩，100×80cm

恐懼和誘惑一起存在，你害怕，但是你同時也被吸引。事實上，恐懼是誘惑的副產品。愛情是每個人心目中屬於自己最祕密的甜點滋味；對它都是又愛又怕。

女人正在傷害她存在最深處的核心，沒有一個男人知道深層的痛苦能夠深入你，摧毀你的尊嚴、你的驕傲、你的人性。¹⁴

要擺脫過去並非那麼容易，它不像衣服，可以更換，過去就好像你的皮膚，擺脫它就像在剝你的皮，但是不經歷過這種痛苦就不可能有任何了解。這是一個奇怪的生命邏輯，女性延續了整個世界的一半，但有幾千年的時間，女人完全被忽視，甚至相

¹⁴ 奧修（OSHO）謙達那譯，1991《女人與婚姻》107~108 頁，台北市，奧修出版社。

信女人沒有靈魂，不能有性慾；甚至在許多宗教中用「業的法則」謬論及觀念使女性被父系社會制約了幾千年。在過去對女性的角色只有二種：謙和低調無性慾的聖母，及有性慾特質妖魔化的形象。如今隨著科學研究越來越發達，在近這二百年來不斷地發現的真理中。我們明白了女性的能力可以有無限的潛能，而女性早已不再因為展現自我性慾特質而被妖魔化。

性慾特質的概念會是一種內在的力量，或者是一種將人們固定、定義「我們是誰」本質概念。¹⁵

¹⁵ Kathryn Woodward 著（2006）。《認同與差異》頁 334。林文琪譯。新北市，韋伯文化出版社。

作品三〈孕・韻〉

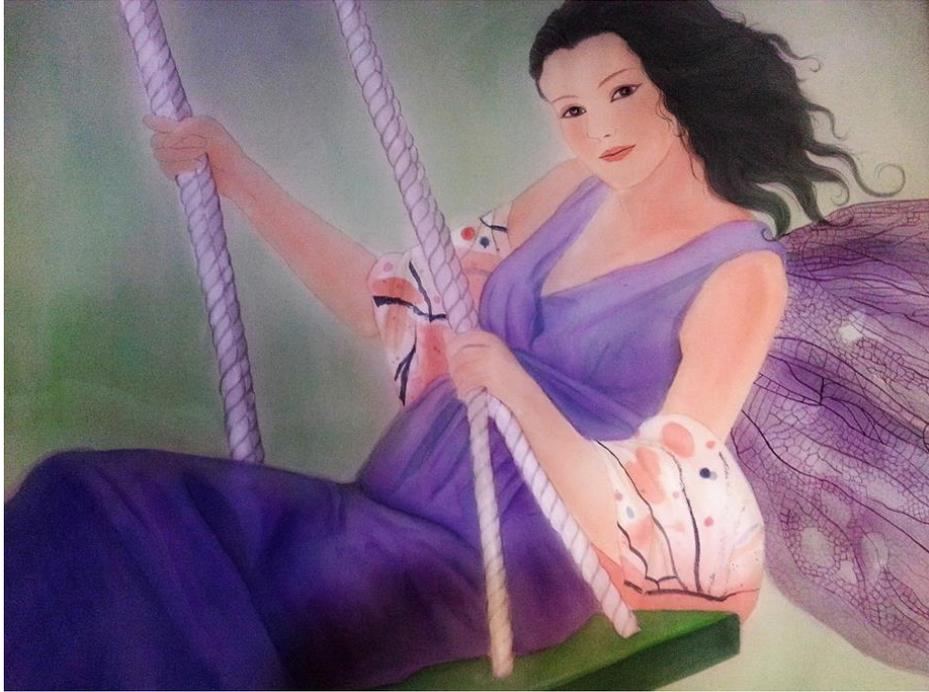

圖 8 馬步月〈孕・韻〉2014 年，絹本 膠彩，100×80cm

我在此引用威廉·布萊克（William Blake，1757-1827）其中一段詩文：

假使其他人不傻，那麼傻瓜一定是我們。

打掃乾淨知覺的門扉。則萬事萬物將會以它無限的面目向人們現身；人們過去總是關閉自己，直到從洞窟的裂縫間看到萬事萬物的微影。

威廉·布萊克《天堂與地獄的婚姻》¹⁶

在現代文明國家裡，世界各地都有很多機構在發展促進男女之間的關係。在那裡他們教你如何去愛，很奇妙的是，動物都知道如何去愛，而人類還要被教，於是原本所有自然發展的事情變成了一套課程，教你如何去得到愛，但未必你學會了如何去愛。

¹⁶ 威廉·布萊克《天堂與地獄的婚姻》詩集。

雖然我們當中只有一些人身為人母，但是我們每個人都擁有或曾經有過一個母親。我們以女人身分，認識了愛與失望、力量和溫柔。但是其實我們對我們所呼吸的空氣、我們所旅遊過海洋的認識，卻遠過於對母職的本質及其意涵的認識。¹⁷

寶寶是個真正的吸血鬼、他會吸取你青春美麗所有最精華的一切。女性在經歷最可怕的疼痛之後；還要不時地一一的放棄夢想、放棄飛翔、事業、有時甚至犧牲的是生命。而後年復一年的全年無休、純然的去相信及奉獻；並且打從心裡頭去深愛歡喜這些犧牲及奉獻！就某種意義上而言，母職是無處不在的，因為我們所有人都是女人所生的，但是在文化再現及社會體系中，母親通常位於邊緣地位上，而不是位於生命舞台的中心點。

女人可以無限地等待，她們的耐心是無限的，等待著和夢想著孩子的誕生。注意看一位母親，或一位即將成為母親的女人，她會變的比平常更美，當她在等待，她會產生一種不同形式的優雅，有一種氣氛會圍繞她，因為當她即將變成一個母親，當她要去滿足大自然為她設計的身體的基本功能，她是處於顛峰狀態，她正在開花*****整個女人的焦點就是自然，她生活在自然裡，她比男人更自然。¹⁸

¹⁷ Kathryn Woodward 著 (2006)。《認同與差異》頁 240。林文琪譯。新北市，韋伯文化出版社。

¹⁸ 奧修 (OSHO) 謙達那譯，1991《女人與婚姻》頁 208-209，台北市，奧修出版社。

作品四〈花之女〉

圖9 馬步月〈花之女〉2015年，絹本 膠彩，91×72.5cm

花兒 只為將生命傳承與你～

無法日日夜夜長相左右

這一夜妳盈盈笑語將是 她最後最美的生命之憶

生命微落將殞的光華有著深刻及溫柔的凝望著～

在那天真純美的微笑中

願凋零了千年的美麗

換妳最純真童年的靈魂

很難想像將生命給予另一個靈魂、將你身體給予另一個靈魂、將頭腦和思想給予另一個靈魂。女人全心全意和孩子分享任何她所能夠給予的。¹⁹

在西方創作了一系列的母職神話，自我犧牲的母親形象出現。母職被視為「理所當然」，和大自然的事物一樣。在筆者的筆下以花朵來暗喻母親；在她的靈魂中、愛的表情是以植物意識形態壓縮到這幅畫裡。

¹⁹ 奧修 (OSHO) (1991)。《女人與婚姻》頁 49。謙達那譯。台北市，奧修出版社。

作品五〈子宮〉

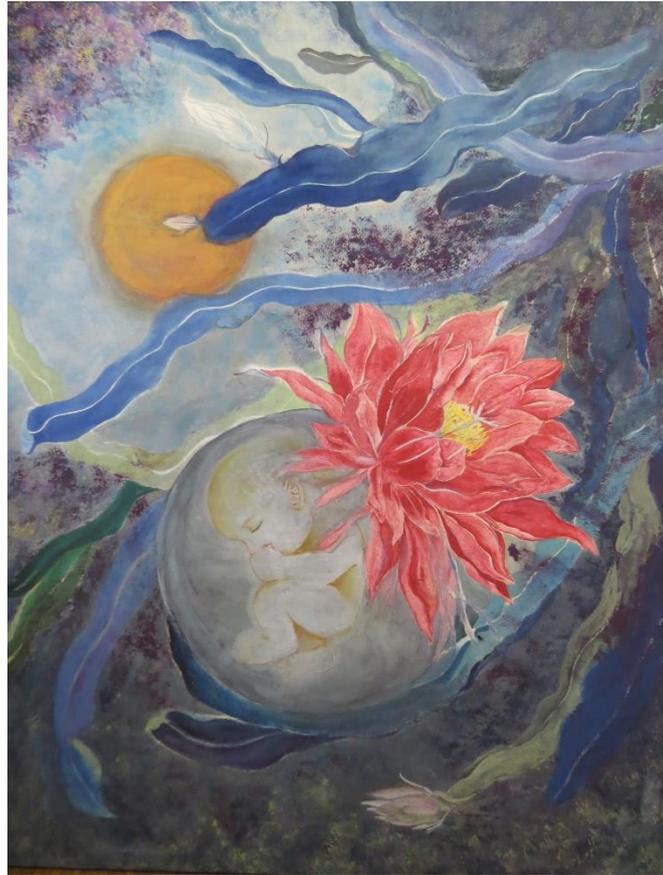

圖 10 馬步月〈子宮〉2015 年，紙本 膠彩，116.5×80cm

女人不僅能夠生小孩，她也能夠作為一個真理的追求者而生出她自己。²⁰

藝術家喬治亞·歐姬芙 Georgia O'keeffe 在花朵微觀中，歐姬芙曾形容她畫的一草一木一花等等，都投注以一生的回憶和感情來作畫。她的作品吸引了筆著的感官及女性心靈世界，作品中受到她的影響，認為無論是路邊小花、溫室裡的珍奇花卉，生命本身都發出了艷麗耀眼的光彩，顯示出熱情、溫和、純潔和高貴的美，這是純真人格的化身，是一首熱情洋溢的抒情曲。而上帝創造的每個女性都是一種花、有溫室的、有野地的、有現實的、有虛幻的、有沙漠的、有雪山的、有沙地的、水生的、但都無

²⁰ 奧修 (OSHO) (1991)。《女人與婚姻》28 頁。謙達那譯。奧修出版社。

與倫比的美麗一刻、力量有很多層面，愛有它本身的力量。將一個嬰兒帶在子宮裡九個月需要很強大的力量、體力、那就是當她們成為母親的神聖時候。

敏感性是一條道路，而感覺遲鈍卻是一個障礙。如果我們是不敏感的，那就沒有道路可行，我們是封閉的，從我們內在的核心沒有路通向存在。我們沒有窗戶，我們是在一個膠囊之中……每一個人都住膠囊裡。膠囊是非常精細和透明的，因此你感覺不到、也看不到，可是只要有一點覺知，它就變的顯然易見，在你周圍無所不在。²¹

當孩子在你的子宮裡時，任何你在做在感受的事都會以一個震動傳達給腹中的小生命。無論你生氣、悲傷，孩子都能立刻感覺到無趣或沮喪。你的任何心情就是他的心情，這時候，小孩子不是獨立的，你們之間不只是血脈依存；更是心靈相互依賴的共生體。

大自然的生命源起於〔子宮〕，因為生命必須透過子宮才能夠進入存在，整個身體的設計只是用來幫助子宮的設計，讓生命能在裡面存活。它就是愛、宗教、真理。

每一位偉大的詩人都知道，當某些詩正在奮力要被生出來的時候，他會感覺幾乎是女性的，幾乎像一個子宮，而詩正在裡面成型和成長。對所有創造性的藝術而言情形都是這樣子……這是一個非常神秘的現象，它非常像女人的懷孕。

22

²¹ 奧修（OSHO）著 《女性意識》103~104 頁。沈文玉譯，生命潛能出版 2005 年。

²² 奧修（OSHO）著 《女人與婚姻》145-146 頁。謙達那譯。奧修出版社。1991 年。

作品六〈向大地之母頌禱〉

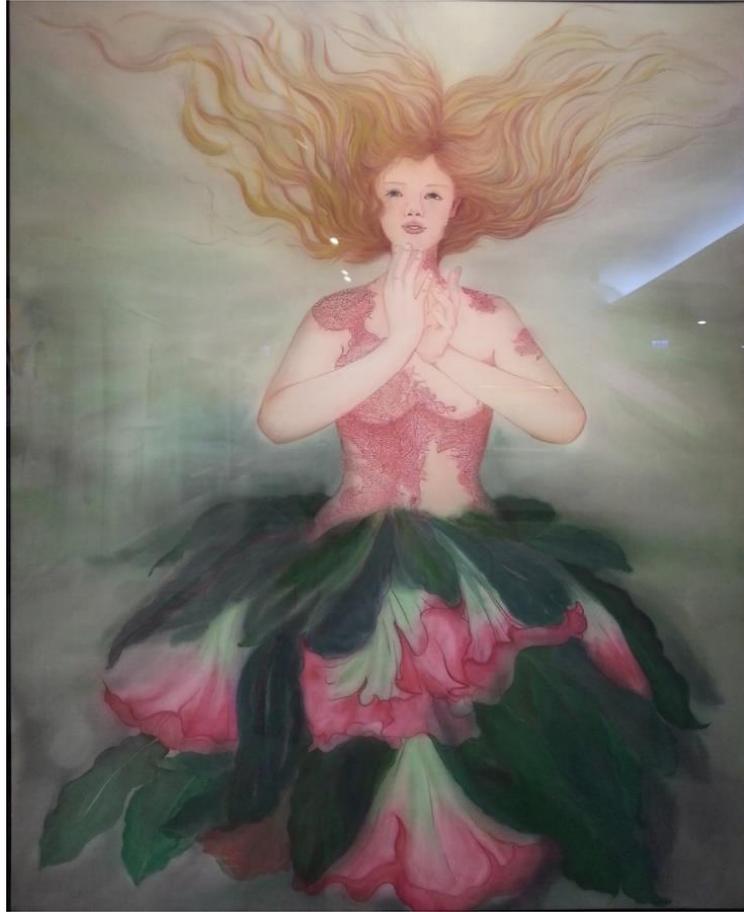

圖 11 馬步月〈向大地之母頌禱〉2016年，絹本 膠彩，100×80cm

讓身體成為一個神殿，整個生命成為宗教，享受詩、享受散文、享受神話吧、整個存在成為你神聖的吟唱。去閱讀它、傾聽它、然後漸漸地覺察到，你受到一股過去從未意識到的能量將你緩緩包圍，而每一片刻神都與你同在。

讚美造物主創造女性的感激，獻上如大地豐腴的生命力，女性、母性、神性三位一體，以歌頌及植物堅韌的生命力繁衍為創作的主題。身上如葉脈的紋身，一是代表古老傳承的梵唱，二是代表女性在經歷初潮、懷孕、生子等等生命烈焰在身上留下的紋身。以曼陀蘿代表女性的下半身，曼陀蘿是一種麻醉的中藥藥草，象徵女性可以是

救命的藥、亦可是迷幻的毒、充滿著神秘、魅力、迷幻的美麗。大自然就是女人，女人是生命最大的奧秘，因為所有的生命皆有她而生。

生命雖被神賦於了牠的外形形狀，古今中外的歷史上卻只有極少數靈魂擁有寧靜的智慧，足以洞悉自己的黑暗。筆者並不是屬於這種大智者；而只是單純追尋靈魂能量的現代人，用最誠摯的意念去記錄生命。夢、記憶、思想，正是筆者對自我人生剖析。因為正如心理學家榮格的理論：

痛苦並非來自神經症，而是源於生活的無意義感和空虛感²³。

沒有一本書可以教會你生命的意義，但是一朵花可以，一顆樹可以，一隻展翅的鳥兒可以，去尊重生命、崇敬生命，就會領略一種相當深刻且絕妙的實實性……。

²³ 卡爾·古斯塔夫·榮格《尋求靈魂的現代人》，1930 前後，論文合集。

作品七〈睡與醒〉

圖 12 馬步月〈睡與醒〉，2016年，絹本 膠彩，33.5×80cm

筆者近年常研讀關於清醒與睡眠人格之間的關係，試著發現從睡眠中所產生的夢境來覺察潛在內心的人格及其目標及目的。夢境有時不只是被反映日間的生活，有時我們還可以透過夢被解析而被了解，而達成夢境的夢想。透過自我不能覺察的內心變化，夢經驗和潛意識是具有生產價值；可以被視為人生經驗。

人們只有在經歷生與死的時候，才會覺知他們曾一直被生命能量所包圍著。千百年來許多女人擁有絕佳的智慧、天分、藝術創造力、甚至建立文明的能力，可惜的是她們從未參與其中，沒有放聲高歌、儘情跳舞、沒有啜飲過任何生命的美酒。而今終於迎來了女性意識抬頭的時候，真正的女性時代誕生了。

一個自主的人格也必須具備劃定界線的能力，能察覺那裡必須停下來，那裡可以開始。可以自我防衛，不必全盤接受外來的一切。賦予自己權利當真實的我，就能坦

白面對他人、表達自己。我們不是擁有身體，我們自己就是身體。

〈睡與醒〉沉睡回到最初的母體內，那是生命之源最初的地方，溫暖的宮中最安全。以飄浮的狀態、甜美的、哀傷的、靜止的、沉思的真實的赤裸裸的存在心靈之上。待蛻變而出，重新定位，不需傾向從自身之外尋求問題的答案；自己的問題自己解決是獨立自主的一大步。因為真正的依賴不是融合成共生的連體嬰，它是與人深入交往同時又不會失去自我界線的一種能力。

作品八〈M大調魔幻曲 1〉

圖 13 馬步月〈M大調魔幻曲 1〉2016 年，絹本 膠彩，130×89.5cm

秋夜是個思念太豐富的季節，
那個名叫春天的女人坐在鋼琴前，用音樂描摹著每一個晝夜，
從暮日到銀月、從枯葉到紅楓、從晨露到寒霜。
秋風是個眼淚不值錢的女人，
那個名叫秋天的女人輕唱離別曲，用淚眼訴說著世事情感
似海的波濤倘佯、如夢如幻的夢裡、飛舞在琴聲中。

夢的世界並非是個沒有形狀、胡亂沒有體系的半成品，有自己那種特有的形狀和恆久性。

每個人都曾經歷過祈禱、幸福、愛與觸動的瞬間。突然傾聽到夜晚的寂靜、音樂樂章響起的片刻，可曾因為它而轉變嗎？那有沒有看過太陽升起的那第一道光線呢？就是一感動。

曾經在遙遠異國的黃昏時分，在街角聽見美妙的大提琴和鋼琴合奏的音樂聲，讓我停下忙碌的腳步駐足聆聽。音樂和藝術一樣，是生物共同語言。可以透過非常細緻、複雜、變動中的過程，透過觀者及聽者的視覺聽覺，啟動人們心理、文化、情感不同的思維。畫中的模特兒是筆者一位閨密；她有著纖纖漫妙的身材及令人著迷難忘的笑聲，更有一顆豐富的愛心。我幻想著自己是隻月夜下的幻影貓，在滿月的魔法下，隨著她的琴聲，在月光下倘佯在如海洋暖流般奇幻的夢境。

作品九〈M大調魔幻曲 2〉

圖 14 馬步月〈M大調魔幻曲 2〉2016 年，絹本 膠彩，130×89.5cm

君如雲 我如月
弦上訴情哀 滿懷柔情怎傳送
那遠方的人兒啊 你的影 刻映在那黑眸深處
思絲入扣 思絲入扣
月寂只餘春山空
相思入夢中 相思入夢中
可知我對你滿懷的愛
如月夜 永恆在

這張是M大調魔幻曲音樂系列創作的第二張，畫中模特兒為筆者的女兒，她已經到了會談戀愛的年紀。少女垂首低眸信手絮絮拉出愛的迴旋曲，世界彷彿在低音大調的音樂中漸漸地寧謐。月出東山，樹兒影影綽綽，隨著微風搖曳低聲吟唱著詠嘆。然而少女的心內騷動，她的心中充滿著對未來的爛漫憧憬，而我化身成天邊的月亮在夜裡對她的靜靜地凝望、靜靜地守護著她。

作品十〈Moonlight of Forest〉

圖 15 馬步月《Moonlight of Forest》2017 年，紙本 膠彩，145.5x112cm

任何一個夢的衝擊都具有物理、化學、心理及心靈的影響，都是確實存在且持續的。人按照其能力和缺陷，配合預期和內在需要，創造本體的實質形象和環境，因而也創造她的夢；往往夢世界常會釋出額外的能量到你們的領域裡，更為密切地存在於內我，而它無法偽裝。這幅畫是筆者本身夢境與意識的投射；畫裡所有的一切都是筆者內我的本質。夢架構裡體驗人格的層次意識，潛意識的種種提供它們自己不同屬性的特性。月光、森林、馬、天使、鴿子、狐狸、鬃蜥、松鼠、每一顆樹、每片葉子……都是筆者的內心女性意識的反射本質。

樹木、小鳥和動物們，是同個能量但是意識的不同心理個性表現。在這其中，我與動物、小鳥、樹木、天使都是潛意識。而靈魂散布在各地、只會使生命更加豐富且多元化。

作品十一〈月下芙蓉催眠曲〉

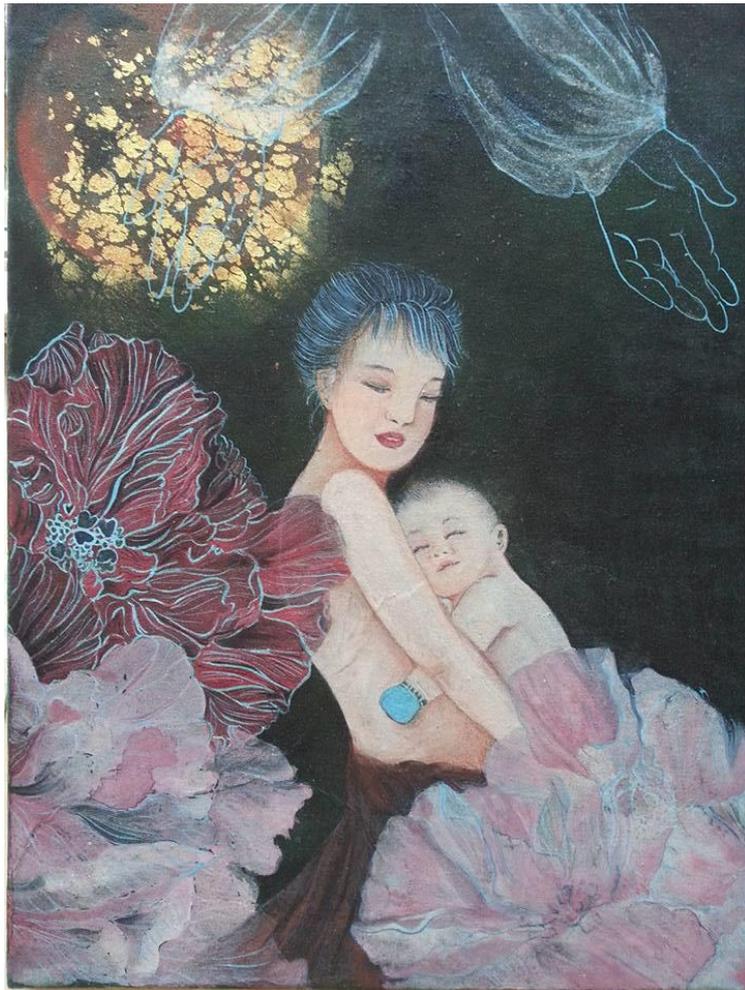

圖 16 馬步月〈月下芙蓉催眠曲〉2017 年，紙本 膠彩，41.5×31.5cm

一個活生生健康的寶寶，總是那麼地能量洋溢，那麼有朝氣，他會在幾個小時之內就把你弄的筋疲力竭。從他在子宮裡九個月開始～直到生下來數年之久的時間內。雖然他們能活動的範圍不大，但是想做的事卻那麼多，就算你已經非常疲倦了想睡覺，而他是破壞性最高的大魔王，將你限制在小小的空間。成為一個母親是世上最大的責任之一，所以有很多人必須接受心理治療，如果你深入人類的神經病病史裡，你總會找到母親。但是請不要以為一個女人就理所當然的必然會成為一個母親，那是一個謬誤。母性是一項偉大的藝術，你必須去學習它。才懂得如何當母親。

這是女性芙蓉系列的創作作品之一，用金箔及圓形箔做出夢境般迷離不存在現實的月亮；母親輕聲吟唱著催眠曲哄著懷中寶寶入睡，寶寶已甜蜜入夢，而母親狀似夢遊的神情象徵著早已疲憊不堪；但是懷中卻又滿溢愛子之情，願意心甘情願地將自己的如花一般的青春歲月全部奉獻。

情感一直是女性心理中極為重要的元素，甚至人們說女人是被情感支配的動物，而愛情、家庭、子女常是女人全心全意全然奉獻所建構的全部。筆者以自身的經驗，映照周邊女子，以真實和夢幻的心境，加入自己想像力和意念去建構畫中情境。

筆者是個用天真相像力在進行創作的人，努力為一直以來的堅持找到一條通向自由和讚美的藝術之路。選擇的以月夜及夢的力量隱喻女性的心理層面來創作論述，正是因為月亮具有神秘的引力及飽滿的精神力，自古以來使我們內在的藝術及文學的靈魂心神迷戀；而藝術療癒絕對是此刻及未來面對各式各樣文明病及心理治療最佳治療的方向。

作品十二〈夢的脈絡〉

圖 17 馬步月〈夢的脈絡〉2017年，紙本 膠彩，91×72.5cm

這張圖有小小複媒的實驗，將特殊製造而成的落水紙用在畫面中，做〔實〕的連結，再用霧吹做出〔虛〕空間的氛圍。協調著色塊的搭配，將孩子成長二種階段的生命；使用落水紙真實的紋路和霧吹製造出虛的紋路，二者相連和顏色產生暗喻的協調；形成如血脈或是生命成長意象的脈絡；也帶有〔根〕的感覺。將我最簡單的心意用這樣的方式呈現出愛的單純性。畫中模特兒是筆者的兒子，也是我夢中最常出現的男孩子。血脈相連的情感；即使相隔天涯海角也能感受到那種血濃於水的連接。

作品十二〈芙蓉幻境〉

圖 18 馬步月〈芙蓉幻境〉2017 年，絹本 膠彩，116.5×91cm

本創作以醉芙蓉此種植物來象徵女性青春最具魅力的成熟階段，芙蓉又名〔拒霜花〕，應其一日三醉之變幻之美來描繪女性生命階段。在異鄉初雪紛飛那瞬間的迷離夜裡；凝望想像中遠方家鄉的方向；傳遞內心那股濃烈深深的思念之情。用絹帛來呈現芙蓉花優雅不凡之美、柔美與堅韌拒霜的個性；襯托女子溫柔帶堅韌的相思神情。

當我在絲路的青海湖上，冷冷的風、異鄉的高原、抬頭凝眸望著想像台灣的方向～我想飛翔，隨著高原的風像鷹一般展翅高飛；不是飛向海島，而是心裡裝載著心愛的人一起飛—自由自在的遨遊在更遠更廣更遼闊的世界。這是筆者第一次以自己為模特兒創作的作品；整個繪畫時期；完全以旁觀者的視角，伴我走過一段療癒導向的心路歷程！

作品十三〈芙蓉曉夢〉

圖 19 馬步月〈芙蓉曉夢〉2017年，木板 膠彩，91×72.5cm

此是女性芙蓉系列創作之一，創作理念來自於莊周、夢。在畫中的迷離的世界裡；芙蓉花與寶寶皆在酣睡，那麼在這個脫離現實的世界裡面，是人類寶寶夢見芙蓉花呢？還是芙蓉花夢見了寶寶無憂甜美的睡顏呢？

這次是首次直接在木板上繪畫。先用砂紙打磨了木板，然後上 GESSO，再用砂紙打磨，再上 GESSO；如此反覆，直到畫面平整。木板背後漆上木質保護漆用來保護及防水。

作品十四〈幻境魅顏〉

圖 20 馬步月《幻境魅顏》2017年，紙本 膠彩，116.5×91cm

因此我們無法利用伴侶來填補自我弱點，而是要自己去面對匱乏的部分，或發展那些至今仍潛藏的特質，這樣才能找到穩定的自我體驗。不靠帶面具或伴侶來維持自尊，而是一步一步撫平舊傷口，並從全新、正面的人際關係中肯定自我的價值，這些都是必要的。²⁴

半裸的女性卸下戰鬥的衣裳及妝容後，不再需要帶著人格面具；無所求、獨立、冷靜面對真實的自我。自我並不是最終的狀態；而是在生命中一種不斷的體驗。因為人的成長不會停頓，透過新的人生經驗還是有可能改變發展方向。真正的美不只有外

²⁴ 芭貝·瓦德滋基(2005)。《女性自戀》頁 248。林敏雄譯。商周出版社。

在容貌，也涵蓋內在的美好。透過心靈的體驗，擁有信任自己的能力，這只有在真實的自我體驗才能找到，拋棄虛假，唯有放棄自戀的優越感才能回到樸實的正常心理，喚醒對平凡的渴望，公主不需要很特別很優秀才能獲得喜愛，接受自己本來的樣子。

佐以醉芙蓉這樣美麗詩意的花朵來描寫女性一生歲月的時光，白色是初生、粉色是少女、其中用現實並不存在的金色芙蓉和黑色芙蓉來表現女性金色年華、成熟內斂、風姿綽約極具迷人魅力的時期。詭譎幻化的神奇花色為女性增添神秘的面紗；即使生命終了落下的殘花依然帶有那一抹令人心動美麗的殘紅。此外使用蒙太奇的手法、配上著名的中國傳統愛情故事〈白蛇傳〉，將白蛇與青蛇的彩繪臉譜；用以呈現女性地位提高之後，自我意識覺醒在現代社會不再只呈現單一的樣貌；而是多元性的心理。

在這看似男女平等口號呼喊的時代，這個世代所謂的現代社會，其實還未真正走在兩性平等及尊重女性的道路上。而父權主義也從未停止打壓女性的意識。女人們依舊需要努力去探索女性定位；並且應變這瞬息萬變的社會。自我價值感低的女人會慢慢消耗自己的生命力和健康，越來越疏離自己內心。女人的特質以及身為女人的意義，我們必須找尋全新、積極、甚至是完全未知的道路。這也正是我們這個時代所面臨的壓力症候群。換言之，和治療身心的化學藥物相比起來，「生命意義」對疾病的影響更顯為重要。因此，只有充滿意義的事物，才能使我們獲得自由。女人真的無需模仿男人；或變成男人。展現女性自我真正的特質就是展現自己生存的價值。

作品十五〈Mind Trek〉

圖 21 馬步月〈Mind Trek〉2017 年，紙本 膠彩，100×100cm

此創作〈Mind Trek〉構想來自於筆者自小就喜愛的《星艦迷航記》(Star Trek) 影集與電影；這是一部長達數十年的美國科幻娛樂影視系列。故事是描述詹姆士·T·寇克上校與聯邦星艦企業號 (NCC-1701) 艦員們的星際冒險故事。它描述了一個樂觀的未來世界，人類同眾多外星種族一道戰勝疾病、種族差異、貧窮、偏執與戰爭，建立起一個星際聯邦。隨後一代又一代的艦長們又把目光投向更遙遠的宇宙，探索銀河系，尋找新的世界、發現新的文明，勇敢地前往前人未至之地。筆者將自己的身體想像成企業號星際戰艦，離開了心愛的家人及家鄉；為了完成探尋藝術宇宙的新世界的願望，前往尋找新的藝術銀河系。

〈Mind Trek〉是筆者用來做為研究所創作系列的終章篇，圓形的創作呼應著《幻月之境》月之形象，也象徵一個漫長而尋找生命意義階段旅行暫時的抵達及結束。穿越過金色的宇宙黑洞之後，會面對什麼未知困難或冒險；或是將開啟另一段新的生命章節，不得而知。但是繼續學習著面對孤獨、享受自由與愛，並且從中感受到勇氣、成熟、創造力及叛逆靈魂的內在推力；它值得冒險！因為它代表一種穿透—穿透而進入生命核心的奧秘。

女性正漸漸地從傳統數千年男性所創造的父權體系走出來，解放女性、尊重、平等的看待，女性應該發展她們自己的特質。尤其是當解放推力加倍增長時—女性解除了過去束縛，勇於冒險，開創自己的事業，思考和行為模式不斷地讓女性有新發現的自在，因為我們更了解自己、更有勇氣自由地自我表達或嘗試創造性的行動。

生存就是變化，變化就是成熟，

成熟就是無止儘的創造自己—亨利·柏格森(Henri Bergson)。²⁵

²⁵ 吉恩·柯翰 (Gene D. Conen)，《熟年大腦的無限潛能》189 頁，李淑琚譯，台北市：張老師文化。

這些草圖速描時期，都是在初進研究所時期，漫漫長夜深受思念孩子及失眠之苦所繪。純粹僅以心中所思、所想、所感而繪出，筆者形容此時期為迷霧暗影心理層面。因為所表達的草圖都是一種痛苦憂傷反射的影子；在那些深深淺淺的筆觸及輕擦抹去的黑色炭粉之下，也只是白日外在光亮下背後不欲為人知的暗夜魅影。然而這些暗面的內在推力卻是讓筆者更渴望新的感覺和生命特質。

(左) 圖 22 馬步月人體寫生稿，2014，38×26cm

(右) 圖 23 馬步月人體寫生稿，2014，38×26cm

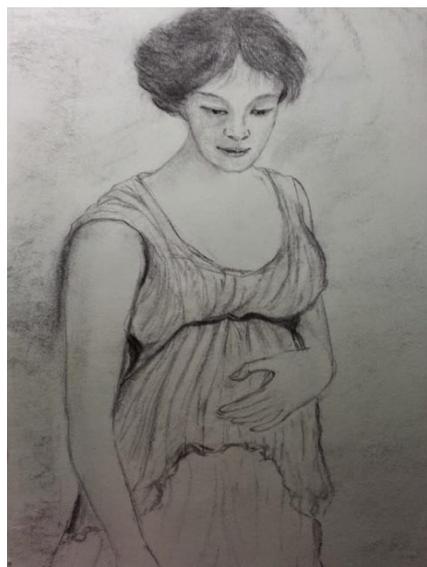

圖 24 自畫像速描，2014，38×26cm

第五章 結論

雖然大部份人都認同智慧是歲月的果實，許多人更相信創造力是青春才有的花朵，綻放的機會將隨著年齡增長而逐漸減少而凋敝。其實創造力是任何年齡層都有的潛力，而且隨著年紀、經歷、智慧而變得更加深刻豐沛。筆者於人生所謂的熟女年齡步入學術研究及創作的領域重新學習，確實是個很大的挑戰。然而心中有個強烈想完成夢想的成長驅動力，迫切的想在生命尚有體力及能力時在繪畫上發揮創意。而在投入創作後，心智上因為進行創造性活動一段時間後，確實發現比剛開始創作時更健康、更快樂。以內心創造性的管道有助於我們去適應甚至療癒或昇華心理的創傷；藝術治療早已證明可以幫忙面對現代社會巨變下及沖擊下所帶來的各式各樣的身心理症狀。

一直以來欣賞創作藝術繪畫中，某種說不清亦道不明的淡淡情思氛圍。介於處在彷彿戀愛痛苦曖昧不明，又彷彿在夢境與現實交界之處的第三意識狀態。這種稱為半夢半醒之間的情境，就是筆者曾經長年處在類似情境的心理狀態中，也是筆者在進入研究所以來試圖努力想呈現的創作方向之一。

初期創作時期—心象陰影：筆者將自我心中全然的陰影面呈現；這時期創作的雌性、妖與精靈系列皆是所謂的心象呈現，此時夢與心理也呈現筆者自我單一主題強烈的情境。直覺的去表達夢境、黑夜、病態，呈現朦朧及難以捉摸情緒象徵。

中期創作時期—心象摸索：所謂心象，從不是在充滿亮的地方產生；而是從黑暗而來。但是另一方面，僅呈現黑暗難以獲得生動的感動。此時期將創作漸漸地從自我黑暗心象移到廣大女性曖昧不明的空間；借由音樂與藝術連結的詮釋；脫離負面黑暗，導向愉悅、平靜、寧謐試圖加以自我治癒和自我解放。

近期創作時期—心象定位：從中期迷惘及摸索到確定方向，在這一路行來的繪畫之路上；就像經過一場以為不會清醒的永夜、在濃濃重霧及黑暗之後迎來了遲來的黎明曙光～前面的道路在眼前漸漸清晰起來。此階段創作早已不再只呈現自我的內心或情感觀，而將視角及關心重點逐步的移向現代女性意識的層面。女性心理、認同與價值觀的各方面心理呈現、觀念意識—在此時已經成為我傳達視覺圖象的象徵與意義的主題。

在研究所創作初期；低潮與失落時所激發出來瞬間爆發的創造力，美感和形式主導了作品的走向，雖有概念卻因為對膠彩技法與材料不夠純熟而無法完整表達。中期在學校教授們持續地指導之下，學習到更多當代的知識、技法。論述中心思想也因此濃縮集中而逐漸成型直至成熟；因而創作人物及畫面構成開始隨之變化。最後一年；隨著走出自我視角的創作展現，哲學思考與身心理導向，觀念成為筆者的創作主角，而平面繪畫則變成筆者思想的傳達媒介。

未來的展望：筆者希望嘗試更多不同的事物—從新衣服、新菜餚、到新的生活方式、用女性內在渴望行動的慾望和熱情的發展動力。無法記得每一天，但想記得每一個感動，創作就是努力記錄著那一瞬間。我是個好奇寶寶，對世界的好奇一直隨著時間增強，也相信成長可以持續一生為生命帶來無限潛能。雖然人生不斷消長；但是學習與創造不斷地為筆著帶來充沛活力與滿足，期望擁有充實生活直到生命最後一刻、能回饋社會、在面對逆境時仍抱希望，成長與改變的泉源永不枯竭。

參考文獻

1. 引用網路 youtu 的藝術欣賞 出自於：
<http://artist.youtu.be/modules/tinyd5/index.php>，2017/04/28。
2. 中央音樂學院音樂學系李起敏教授《西方美術通史》，《第十六講十八、十九世紀美國與德國美術》。
3. 陳盈君教授，夢的心旅程—夢與潛意識的關係演講稿，2011/10/21。
4. hsszn 讚新聞科學，《不可思議的科學預知夢》，2016/03/24。
<http://hsszn.com/archives/10286>。
5. 工藤甲人（くどう こうじん）（1971）〈我喜歡的一點〉《現代的眼》。
6. 卡爾·榮格(Carl Gustav Jung)的《分析心理學 Analytical Psychology》。
7. 奧修（OSHO）2007 版《女人與婚姻》謙達那譯，台北市：奧修出版社。
8. 蘇珊·朗格（Susanne Katherina Langer）著《情感與型式》292~293 頁，劉大基等譯。台北市：商鼎文化出版。引用網路 HUNG 的藝術欣賞。
9. 奧修（OSHO）2007 版《女人與婚姻》27 頁。謙達那譯，台北市：奧修出版社。
10. 吉恩·柯翰（Gene D. Conen），《熟年大腦的無限潛能》79 頁，李淑珺譯，台北市：張老師文化。
11. 佛洛伊德(Sigmund Freud)《夢的解析 Interpretation of Dreams》1900 年出版。
12. 吉恩·柯翰（Gene D. Conen），《熟年大腦的無限潛能》79 頁，李淑珺譯，台北市：張老師文化。
13. 奧修（OSHO）謙達那譯，1991《女人與婚姻》107~108 頁，台北市：奧修出版社。
14. Kathryn Woodward 著，林文琪譯，2006 年《認同與差異》。新北市：韋伯文化出版社。

15. 威廉·布萊克《天堂與地獄的婚姻》詩集。
16. Kathryn Woodward 著，林文琪譯，2006年。《認同與差異》。新北市，韋伯文化出版社。
17. 奧修（OSHO）著，謙達那譯，《女人與婚姻》208-209頁，台北市：奧修出版社。
18. 奧修（OSHO）著 沈文玉譯，《女性意識》103~104頁，台北市：生命潛能出版
2005年。
19. 卡爾·古斯塔夫·榮格(Carl Gustav Jung)《尋求靈魂的現代人》，1930前後，論文合集。
20. 芭貝·瓦德滋基(Barbel Wardetzki)，《女性自戀》 248頁。林敏雄譯(2005)。台北市：商周出版社。
21. 吉恩·柯翰（Gene D. Conen），《熟年大腦的無限潛能》189頁，李淑珺譯，台北市：張老師文化。