

東海大學美術學系碩士在職專班碩士論文
創作論述

相親相愛

馬維婷的膠彩創作理念與作品分析

Deeply in love with each other

Idea and style of Asian Gouache by Wei-Ting Mua

指導教授：李貞慧 教授

研究生：馬維婷 撰

中華民國 103 年 10 月

摘要

本文為筆者擔任國小教職以來，長期觀察國小學童的生活與其行為之感觸，藉由在研究所就讀期間將之做為創作靈感而發展成創作作品，試圖觀察與分析在孩子身心靈成長過程當中，因為家庭、同儕、社會氛圍的影響，使其產生哪些行為上以及心理上的變化。

本文總共分成四個部分：

第一個部分：確認本次的創作動機與目的，並說明我的研究範圍與方法。

第二個部分：首先闡述我為何選擇金魚作為表達意念的橋樑並且試著從家庭教育和同儕關係來探討兒童教育這個主題。利用實際的觀察以及相關理論分析現今兒童教育為何出現許多讓家長和老師無奈又著急的問題，並強調即使如此人與人之間的愛還是最重要的解決之道。

第三個部分：探討自身作品中的創作元素，首先從金魚的傳統代表意義開始，到金魚的多種樣貌，進一步說明他與孩童之間的關係。在作品當中我使用了誇張的手法來呈現金魚的造型，使之展現擬人化的可愛樣貌。

第四個部分：對自己的創作做自我分析，作品當中的故事性與色彩搭配都是我相當喜愛的部分，每件作品逐一介紹理念與其創作過程與緣由，以期自己與他人能對這整個主題有更深刻的體會。

結論為筆者經過本次主題的創作之歷程心得與觀察心得，在繪畫與觀察之間讓自己對創作、對教育和學生們有了更深刻的體會。在本次主題的研究中同時也引發了新的想法以及對於未來創作的方向。

關鍵字：金魚、可愛、兒童教育、家庭教育、同儕

Abstract

Thesis Overview:

My master thesis is inspired by the feelings of my Long term observation on elementary students' life and behavior as an elementary school teacher. The works are created by this inspiration during my enrollment in graduate school. The objective is to observe and analyze children's behavioral and mental changes based on the influences of family, friends, and social atmosphere during the process of growing up.

The thesis contains four parts:

- Part 1: Stating the motivation and objective of the thesis. Explaining the area and method of my study.
- Part 2: Describe the reason of choosing goldfish as a method to express thoughts. Discussing children's education based on parenting and friendship. Using actual observation and associate theories to analyze why there are problems in today's children's education that makes parents and teachers worry but could not help with. Emphasizing that even in this situation, love is still the most important way to solve problems.
- Part 3: Discussing the elements in creating my works. Use goldfish's traditional iconic meaning and various appearances to describe its relationship with children. In my works I have used exaggerated styling on the goldfish to give them cute and personified appearances.
- Part 4: Analyzing my own works. The stories and color combinations of each work are the parts I like a lot. To achieve audiences' deeper understandings of my objective, I provide the detailed inspiration, progress, and idea behind each of my works.

Conclusion:

With the experience of creating this thesis, through painting and observing, I have explored deeper understanding in creation, education, and students. Through the researches I have also found new ideas and the directions of my future creations.

Keywords: goldfish, cute, children's education, parenting, friend

目次

中文摘要.....	I
英文摘要.....	II
目次.....	IV
圖表目次.....	V
第一章 緒論.....	1
第一節 創作動機與目的.....	1
第二節 研究範圍與方法.....	3
第二章 主題探討.....	4
第一節 人與金魚之間.....	4
第二節 兒童與家庭.....	7
第三節 兒童與同儕.....	11
第三章 創作元素.....	14
第一節 金魚.....	14
第二節 可愛.....	17
第三節 親吻.....	23
第四章 作品詮釋.....	25
第一節 我的家庭真可愛.....	25
第二節 我的好朋友.....	44
第五章 結論.....	52
參考文獻.....	55

圖表目

表 1	馬斯洛(Maslow) <需求層次金字塔>.....	7
圖 1	夏葵 <嬰戲卷圖>,明,絹本設色,62.5x113.7cm.....	15
圖 2	夏葵 <嬰戲卷圖>(局部),明,絹本設色,62.5x113.7cm.....	15
圖 3	久留幸子攝<蘭壽>, (2011)。きんぎょ新裝版,頁 35.....	16
圖 4	久留幸子攝<珍珠鱗>, (2011)。きんぎょ新裝版,頁 61.....	16
圖 5	久留幸子攝<水泡眼>, (2011)。きんぎょ新裝版,頁 57.....	16
圖 6	馬維婷攝.....	16
圖 7	劉采 <落花游魚圖> (局部),北宋,水墨設色絹本,255.3x26.4 cm.....	17
圖 8	郎世寧 <畫魚藻>,清,長軸,絹本設色,68.8 x 122.1 cm.....	17
圖 9	八大山人 <安晚圖>(之五~鰱魚),清,紙本水墨設色,31.8 x27.9 cm.....	18
圖 10	八大山人 <花鳥圖>(之三~魚),清,紙本水墨設色.....	18
圖 11	深堀隆介 <百濟>,2007,風呂桶、樹脂繪具,220xH110mm.....	19
圖 12	深堀隆介 <雫>,2010,番傘、樹脂繪具,940xH670mm.....	19
圖 13	深堀隆介 <utsusomi>,2009,壓克力、木板,1852x915mm.....	19
圖 14	深堀隆介 <和金>,2010,壓克力、和紙,1000x900x145mm.....	19
圖 15	陳其寬<有朋自遠方來>,1969,水墨,183 x 23cm.....	20
圖 16	陳其寬<生命線>,1953,水墨,23 x31cm.....	20
圖 17	歌川國芳 <金魚>,約 1844,版畫,97 x187cm.....	21
圖 18	馬維婷 <無盡的愛>(局部), 2012,紙本膠彩,100 x100cm.....	22
圖 19	馬維婷 <噤哩呱啦 I>(局部), 2012,紙本膠彩,91x72.5 cm.....	22
圖 20	馬維婷<無盡的愛 I>,2012,紙本膠彩,100x100 cm.....	25
圖 21	馬維婷<無盡的愛 II>,2012,紙本膠彩,100x100 cm.....	27
圖 22	馬維婷 <generation I>,2012,紙本膠彩,72x180 cm.....	29
圖 23	馬維婷 <generation I>(局部),2012,紙本膠彩.....	29

圖 24	馬維婷 <generation I> (局部), 2012, 紙本膠彩.....	29
圖 25	馬維婷 <generation II>, 2012, 紙本膠彩, 116.5x91 cm.....	30
圖 26	馬維婷 <春日游>, 2012, 紙本膠彩, 91x116.5cm.....	32
圖 27	馬維婷 <相親相愛 I>, 2014, 紙本膠彩, 50x150cm.....	34
圖 28	馬維婷 <相親相愛 I> (局部), 2014, 紙本膠彩.....	34
圖 29	馬維婷 <相親相愛 II>, 2014, 紙本膠彩, 116.5x91cm.....	35
圖 30	馬維婷 <相親相愛 III>, 2014, 紙本膠彩, 116.5x91cm.....	36
圖 31	馬維婷 <我的家庭真可愛 I>, 2013, 紙本膠彩, 60x60cm.....	38
圖 32	馬維婷 <我的家庭真可愛 II>, 2013, 紙本膠彩, 60x60cm.....	39
圖 33	馬維婷 <我的家庭真可愛 III>, 2013, 紙本膠彩, 60x60cm.....	40
圖 34	馬維婷 <世上唯一的你>, 2012, 紙本膠彩, 91x116.5cm.....	42
圖 35	馬維婷 <你超過了!>, 2012, 紙本膠彩, 50x150cm.....	45
圖 36	馬維婷 <你超過了!> (局部), 2012, 紙本膠彩.....	45
圖 37	馬維婷 <你超過了!> (局部), 2012, 紙本膠彩.....	45
圖 38	馬維婷 <噤哩呱啦 I>, 2013, 紙本膠彩, 91x72.5cm.....	47
圖 39	馬維婷 <噤哩呱啦 II>, 2014, 紙本膠彩, 45.5x160cm.....	48
圖 40	馬維婷 <噤哩呱啦 II> (局部), 2014, 紙本膠彩.....	48
圖 41	馬維婷 <寂寞的魚>, 2012, 紙本膠彩, 116.5x91cm.....	50

第一章 緒論

第一節 創作動機與目的

自己是一位小學老師，每天最開心的就是看見身邊的孩子展露出燦爛的笑容以及發現他們成長的軌跡。有趣的是，每日的交流過程中，發現他們天真的外表之下，竟時常蹦出成熟的語彙和思考邏輯，讓我思索著這言語和舉手投足之間到底是受到了何種影響？在兒童教育理論當中有一派學者主張行為學習模式，他們認為經驗與模仿造成個人的改變，所以孩子最能模仿的對象即是他們原生家庭的父母，所以老師們總是對著眼前的家長提醒：孩子就是一面鏡子，照出他們的父母與家庭最真實的樣貌。

現代初等教育¹的方式講求給孩子主動權以及選擇權，所以老師的角色也漸漸從以前扮演父母的位置退居到一位觀察家的位置，我們觀察孩子需要什麼，有什麼問題，就為他們加強和解惑。在這樣的每日觀察活動中，發現孩子需要的是愛，其中要分別清楚的，不是放任的溺愛與寵愛，而是真正能訓練其自我負責與成長的愛。

當老師身為一位觀察家的時候，很難對這樣的狀況有所改善，需要父母的角色來協助筆者幫助這些還在成長的孩子。但出現了另一種狀況，放學的孩子留在學校等待父母，一等就是天黑，在黑暗中出現的身影是父母？是外傭還是公司助理？讓我不禁擔心現在孩子與父母之間的關係與立場究竟為何？父母彼此之間如何能用身教展現人與人之間的愛，展現對孩子的親情之愛？

¹ 初等教育即小學教育，或稱基礎教育，是使受教育者打下文化知識基礎和做好初步生活準備的教育。通常指一個國家學制中的第一個階段的教育，對象一般為 6~12 歲。兒童憲法第 159 條：六歲至十二歲之學齡兒童，一律受基本教育。

所謂的親情，父母的養育之恩，要餵養也要教育，這樣的天職在時代的變遷下是否出現了變質呢？

這些種種的疑惑時常在我腦中盤旋，在創作的筆下也就自然而然的流露出來，但一想到生活當中惱人心煩的事情太多，若在觀畫時也要承受這種情緒就未免太苦了自己，所以筆者選擇用輕鬆溫馨的氛圍透露這些愛的表現，就像在看著優美的金魚一般，心中可以充滿溫馨，進而聽到自己真正的聲音與感受。另一方面也提醒自己藉由創作重新思考身為老師的我還能為孩子做些什麼，即使無法改變整個環境，但能影響幾個孩子也是身為老師的喜悅與驕傲，也許是還在每日跟家庭與工作交錯奮戰的父母、也許是即將成為父母的男女、也許是還在尋覓對象的單身者、時常抱怨父母的子女、還在成長求知的同學等等，心神領會的當下，那會心一笑的小小改變會讓一個家與社會更美好。

第二節 研究範圍與方法

本文以研究所在學期間對自己任職國小的兒童所做的觀察與分析，加上新聞和書籍之相關議討論，給予我許多感觸，藉由創作將心中的想法表達出來，除了讓自己能更有熱情往前走，也希望能在生活與創作之間得到更多的共鳴。本次個人繪畫創作所採取的研究法為：

一、直接觀察法

「兒童的行動和反應都能夠被觀察、確認，以及使用正式或非正式的方式予以記錄。我們可能有計畫地觀看、紀錄發生的事件，或者僅是觀察並在心裡做個紀錄。」²

在教師的工作當中，「觀察」是除了教學之外相當重要的任務。觀察除了可以幫助我們的教學順利進行，也能為孩子的未來做準備。我的觀察是為了讓孩子能夠在學校當中安全的學習，提供事件或問題發生時的初步假設、也為了更進一步了解孩子的個性特質。

二、分析法

在題材部分，為了能確切的掌握孩子的狀況，除了觀察之外還需要做分析與推敲，從孩子所表現出的行為和言語去推測他的家庭狀況，他的生理和心理關係等，以進一步幫助孩子順利成長。

在創作部份，尚須加以分析媒材的切合度，和技法的表現性、內容的造型和畫面的空間關係，才能跟主題相呼應，進一步表達其意涵。

² 林惠雅博士(1990)年。《兒童行為觀察法》。臺北：心理出版社，頁5。

第二章 主題探討

第一節 人與金魚之間

我對金魚有無限的感謝，因為金魚令我重生，重新走上藝術的道路。這是其他魚類或動物都不能比較的。而金魚的優美和脆弱，亦時刻提醒我要把握當下，活得開心。

----- 深堀隆介³

記得第一次養魚是國小的時候，那是一隻夜市打乒乓贏回來的小鬥魚，只養了一個星期，牠就用白白的肚子面對我了。難過的我從此沒再養魚，直到前年一天，在水族店裡見了一隻隻擺著美麗舞姿的金魚們讓我興起了再次養魚的念頭。金魚實在不好養，初入門的我前前後後養了 10 來隻，當中也有許多養不久就死去的金魚，對於牠們的優美和脆弱實著給予我許多感觸，金魚在這一個不算大也不算小的透明缸裡姿態優雅的游著，看似無憂無慮，完全不擔心他們的生命會像泡沫輕易的結束，但我覺得他們像人一樣是懂著的，孩子被父母生下來到這世上，有著什麼樣的成長環境有著什麼樣的父母都是他無法選擇的，就像小金魚兒從水族店被買回家會住什麼樣的水缸也不是他能選擇的。能有多大的水缸住就要看你的飼主多有錢，對你多用心；你有多好的成長環境也要看自己的父母是否衣食無虞，是否願意對你付出所有的關愛。於是我用金魚來創作傳達我的心思，提醒自己和觀者「把握當下的幸福」。

人與金魚之間的關係，從種族來看：金魚是由鯽魚⁴經由基因突變和混種下的產物，經過人類不停的飼育、篩選、重複繁殖之後，最後出現了我們現在所謂的觀

3 張曉冬 (明報專訊) 上網日期：102 年 7 月 30 日

網址：<http://news.sina.com.hk/news/20121108/-23-2817954/1.html>

4 鯽魚，硬骨魚類，體側扁而高，成紡錘形，口小無鬚。生活於淡水中。

三民書局學典編纂委員會（2010 年。《學典》。臺北：三民書局，頁 1398

賞性「金魚」，而分布地區的不同，也會造成培育出來的金魚外型也會不同。

由此呼應到現在地球村的時代，人類的繁衍從以前的殖民、遷移與當地人結婚，到現在國際間的交流通婚，都讓下一代的種族不再純粹，是經過國際化而繁殖出來的，同時國家種族與生長環境的不同在外型上也會出現差異。這樣的共通點讓我對人與金魚之間忍不住牽起了一條線。

玻璃缸拘束了水。

水限制了你的

活動的領域。

你像一首格律詩，

更像唐人的絕句，

在重重的束縛裡

游出了

種種的水舞。

我說呀，

金魚，

你的存在方式也

就是

詩的存在方式：

只有心寂靜像

客廳寂靜，

我們才能讀詩，

像看金魚。

林良“金魚” 5

5 林良(1993)年《林良的詩》。台北：國語日報出版社，頁 50

從生命力來看：金魚是如此的嬌貴，牠的照顧方法遠比一般的魚類來的更小心與繁複，連食物也要吃的對、吃的精才能讓魚身色澤變的亮麗，如此嬌貴的魚種卻優雅不做作，象徵富貴與吉祥但生命卻又輕如鴻毛，一不小心就會讓他一命嗚呼，讓人時時想捧在掌心呵護卻又摸不著的小東西，只有金魚能展現這樣的魅力！人類不也是如此，追求著高品質的生活，住要住空氣新鮮的高樓層，水質要喝過濾過的鹼性水，吃要吃的天然但又要美味，用要用的天然但又要要有質感，用盡精力追求財富卻一晃眼就到了生命盡頭，宇宙如此之大，我們只是生命輪迴裡的滄海一粟罷了，但每隻小小的金魚燃燒自己生命的那股熱情，卻時常能大大感動著人心。

從生存的空間來看：我利用金魚的形象來模擬「人」的形態，因為金魚給人華麗又悠游自在的觀感，但實際上卻是一種假象，金魚是一出生就在被限制的空間裡等待死亡的悲劇性生物。轉換到人，其實也是在社會的意識框架裡被限制著，用同樣的模式在向死亡前進。

從小，我們在家庭與父母創造的小玻璃缸裡成長，這個缸裡只有一隻魚，每一個玻璃缸裡的魚兒隔著玻璃看著其他玻璃缸裡的同伴們，幻想著有一天能一起到缸外的世界體驗真正的悠遊自在。終於有一天這個小缸再也容不下我們了，我們輕輕一躍，躍出了小玻璃缸，才發現，不過就是到了一個更大的玻璃缸中.....

魚離不開水，人離不開社會，因為無法離開社會這缸水，當水質越變越差時，人們只能努力使自己在這混濁的環境裡生存下來。我就是在這樣半混濁的水中長大的小孩，什麼水養什麼魚，我們就是社會這個水缸的水所養出來的魚，從來沒有看清楚過這個社會到底長什麼樣子？根據別人的說法，根據自己的感受，根據媒體的報導來認識這個社會，眼睛看見世界如此之大，卻被一層看不見的牆阻隔著想跨越的步伐。就像一隻搖頭晃腦的金魚在玻璃缸的迷宮裡徘徊，找不到離開的方向。

第二節 兒童與家庭

我住在一間玻璃房子裡，母親隨時可以看見我。
住在這樣的房子裡，你不可能隱藏任何東西而不被人發現，除非把它藏在地底下。
可是這樣一來，連你自己也看不見了。

----- 艾利斯·米勒⁶

孩子打從一出生就住在父母親給予他的玻璃魚缸中，無法選擇，可能是一個堅固安全的水缸，可能是搖搖欲墜的水缸，全部仰賴的父母的餵食與照顧存活下來。水缸裡沒有一絲隱藏，孩子的心也是同樣的清澈，如同一面鏡子真實所反映出他們的父母親、他們的家庭氣氛又或著是一種時代的變遷。我每天與兒童為伍，深深感受到孩子生命的掙扎和力量，我想把它畫出來。

兒童心理學家馬斯洛(Maslow 1908~1970)曾提出一個「需求層次論(hierarchy of needs)」，他認為需求層次有如一座金字塔(圖 1)，最下層的需求要被滿足了之後人們才會去追求高一層的需求，這讓我想起一首歌曲中的歌詞「隔著玻璃看著天空，等待水面灑落溫飽的奢求」⁷，父母所帶來的溫飽是孩子最大的奢求，人類的需求由低到高層次分別是：生理需求、安全需求、愛與隸屬的需求、自尊的需求、知的需求、美的需求、自我實現的需求。

表 1 馬斯洛 需求層次金字塔

6 艾麗絲·米勒 (Alice Miller)，《幸福童年的秘密》(袁海嬰譯)。臺北市：天下雜誌。頁 54

7 紀佳松，〈金魚的眼淚〉歌詞。資料來源 <http://mojim.com/twy105858x3x2.htm>

這些需求又被分為兩類：基本需求和成長需求。基本需求包括：生理需求、安全需求、愛與隸屬的需求、自尊的需求；這些需求關係到我們的生命是否能延續下去，是必須要被滿足的東西。而成長需求就是：知的需求、美的需求、自我實現的需求；這些是永遠不能得到滿足的東西，是我們越是追求越是發現不夠的東西。

所以當孩子準備進到小學之前，他們的基本需求應該已經被滿足，若是他的家庭本身並沒有事先滿足他的「基本需求」，那孩子勢必無法有良好的學習和成長，若父母此時對孩子繼續強求施壓，後續便可能會演變成親子甚至是親師之間的關係惡化、決裂。可惜的是，許多孩子都缺少了基本需求的最後一塊「愛與隸屬」，當老師提出同學之間彼此相親相愛之道時，沒有從原生家庭裡得到愛的孩子便無法順利展現出來。

「家庭，家，意旨親屬共同生活的住處。」⁸ 父親、母親、孩子，加在一起就構成了家庭。但家庭的意義到底是什麼？家庭應該被賦予何種責任呢？在孩子正式達到入學年齡進到學校教育體制之前，家庭是他的第一個學習場所，也算是第一間非正式的學校。「家庭教育，家庭對孩子所進行的各種基本訓練。包括良好習慣和態度的培養、身心健全的鍛鍊，以及和諧人際關係的建立等。」⁹ 可見孩子在進到小學之前，父母就應該擔負起教育孩子的責任與正確的養育觀念。但現代雙薪父母到處都是，隔代教養或是外傭教養其實不在少數，如此一來家庭教育的功能幾乎所剩無幾。現代的父母真的可以滿足孩子的基本需求嗎？

8 三民書局學典編纂委員會（2010年）。《學典》。臺北：三民書局，頁322

9 同上。頁322

去年一位耶魯大學華裔教授蔡美兒¹⁰的著作《虎媽戰歌》在全球造成轟動，顯示「中式教育」威力之大。「母親真心地注視著獨一無二、幼小、孤立無援的小生命的存在，而不會把自己內心的期望、恐懼和計畫投射到嬰孩身上。否則，嬰孩在母親臉上找到的就不是他自己，而是母親內心困境的反射」¹¹我時常在想的是，這些為了孩子好的種種磨練真的是為了孩子好嗎？為了磨練孩子，將自己對孩子的愛隱藏在背後，這種愛之深責之切的教育方式是不是早已不適合我們的時代？是為了父母自己的私慾，為了滿足自己不曾碰到的領域，或是自己渴望的讚美與掌聲？

隨著時代的改變，「不願讓孩子輸在起跑線上」的念頭作祟，出現了更厲害的「早期教育」，原本中國大陸就很流行「早教班」，但現在的「早期教育」讓三個月大嬰兒可以一邊喝奶一邊「開發潛能」，到了一歲學跳舞、到了三歲念經濟學，這就是中國父母為了孩子好的終極體現。

但令人深思的是，過去 100 年中，華裔科學家獲得諾貝爾科學獎的人數屈指可數，而美國卻獲得了約 300 項諾貝爾科學獎，…原因很簡單，美國人是真正憑藉自己的興趣進行學習研究，而嚴苛枯燥訓練只會把人的興趣和熱情打滅，即使是天才，失去了興趣也就失去了動力¹²

10 蔡美兒，耶魯大學華裔教授，因獨特的華人高壓式教育而在國際出名，著作《虎媽戰歌》。

11 艾麗絲·米勒（Alice Miller），《幸福童年的祕密》（袁海嬰譯）。臺北市：天下雜誌。頁 23

12 湯斌 中國時報。中式教育受注，虎媽登時代雜誌 2011/1/26。

資料來源：<http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=457670>

對所有事物都充滿好奇心的孩子漸漸在父母把遊戲當作是教育和訓練的教導下失去了遊戲的熱情，在我的眼中，當孩子不再喜愛遊戲，他的童年就結束了，他的創造力和潛能就被埋葬了起來。當許多國際知名的藝術大師如畢卡索(Pablo Ruiz Picasso，1881~1973)、華特迪士尼(Walt Disney，1901~1966)、宮崎駿(Miyazaki Hayao，1941)等，都在強調童心、孩童遊戲的天真之情時候，我們的父母卻一邊在扼殺他們的童心，一邊又要他們去補習班學開發創造力。

在學校裏面對形形色色的父母，我相信他們對自己孩子的愛有絕對的把握，也是絕對百分之百的用心，但孩子的問題還是層出不窮，還是說也說不聽管也管不動，時常在家裡在學校鬧得驚天動地。後來我經過許多次與家長們的溝通以及聽取其他資深老師的經驗，漸漸意識到無論愛有多深，父母如果不去思考傳達愛的方法，一切的用心終究只是白費。

第三節 兒童與同儕

沒有童年則沒有回憶，沒有回憶便沒有人生。

----- 德國心理學家 林德(Georg Lind)¹³

許多成年人或老年人的回憶都是從童年開始訴說起的，無論是美好的還是令人厭惡的。他們的喜好、習慣以及與他人之間的行為互動模式也是從這時候開啟了開關。

開始進入國小階段的孩子所做的每一件事情大都是由「我」為出發點，筆者在上課的時候學生會隨時發表感言，例如：「我餓了」、「我喜歡...」、「我想...」、「我要...」，他和大人一樣想受到重視，但是他不知道這是自己所渴望的，只是跟隨著本身的直覺去做讓自己心裡舒服的行為，這就是他展現「我」的方式。而「我」是非常非常主觀的一種觀點，但如果沒有「眾」的相對應，「我」也就無法被強調甚至是不需要被強調。因此在國小的學習過程中孩子會開始認識「群體」，以及適應「群體」，因為有了群體，有了多數，才能凸顯少數，以及「我」這個個體。當然隨之而來的就會出現被接受或是被拒絕的結果，喜怒哀樂的滋味便可初步品嚐了。

我還記得小時候最喜歡跟同學之前玩的就是「講祕密」和「傳紙條」，後來才知道，對當時年紀的我們而言擁有祕密其實就代表著這件事情「只有我知道!」，也證明了我的特別與存在，擁有祕密這件事情和確定自我意識有著密切的關係。達到肯定自己的階段之後就能夠順利的發展與他人的關係了「就算一個人擁有祕密，如果沒有人知道他有祕密，過不久就會覺得無聊的。所以雖然不想讓人知道祕密的內容，不過至少希望讓人知道，我有一個祕密。」¹⁴。因為有了這樣的想法，孩子會開始在自我與朋友之間開始掙扎，進而延伸出好朋友或是討厭的朋友。

13 艾麗絲·米勒 Alice Miller (2004)年，《幸福童年的祕密》(袁海嬰譯)。臺北市：天下雜誌。頁 16

14 河合隼雄，(2006)年，《小孩的宇宙》(詹慕如譯)。台北市：天下雜誌。頁 55

看看自己教的班裡，這麼多來自不同家庭的孩子在一起，有的小朋友就像小公主般人人都喜歡，都對她好；有的就像孩子王，隨時隨地都要指導別人該怎做，大家也像著迷似的愛當小跟班；還有的沉默文靜，老是拿著書猛看；再來有的就是像小惡霸，到處捉弄欺負同學，同樣的年紀，行為舉止卻天壤之別。

根據 1956 年一群美國紐約大學學習發展學家的研究，形成孩子不同行為個性的原因來自於每個人本身的「氣質」。這裡提到的氣質跟我們平常提到的「讀書在變化氣質」的氣質不太一樣，而是指一種氣度與風範。

其實氣質本身是沒有好壞之分的，但是可想而知的是不同的氣質會引起父母和同學對這個孩子不同的態度，長期下來就演變成這個孩子的標籤，「他是個安靜的孩子」、「他是個很皮的孩子」或是「他是個脾氣很差的孩子」。氣質不同的孩子其實需要不同的相處方式，但同學之間很難去體諒彼此個性的不同，就像筆者前面提到的大家都是從「自我」出發，所以時常會發生爭執，更會影響孩子在同儕間的人際關係和學習的成效。

「氣質可大致分成九個項目：活動量、規律性、注意力分散度、趨避性、適應度、堅持度、反應閾、反應強度、情緒本質。」¹⁵許多被老師和同學歸類為班上老是喜歡搗亂破壞的小朋友，通常都有一個共通的氣質，就是活動量氣質是屬於較大的。這些孩子也常被懷疑是過動兒，但進一步仔細去判別的時候會發現其實他們只是比較不安於室，只要給他充分活動的機會他就能減少坐不住的現象。

15 徐澄清 (1999)年。《因材施教：氣質與兒童發展》第四版。台北：健康世界。頁 13-28

我的班上開學有兩位孩子因為剛上一年級，第一天來到新教室看到新同學和新老師充滿恐懼，第一位孩子獨自在座位上默默流淚流了一節課，第二位孩子足足哭了一個上午不肯進教室，也不肯放開媽媽，讓母親也跟著請了半天假在辦公室裡陪著他。第一位孩子只要離開教室到別的地方就會哭一節課，第二位孩子到了下午，好不容易改善的狀況在才藝課要換教室時，看到新才藝教室又哭了一節課。好在過了幾天這些狀況都不藥而癒了，身為老師的我真是大大鬆了一口氣。這兩位孩子根據氣質的分類，應該就是在趨避性裡屬於「避」的屬性，若是再嚴重一點在學習和交友上就會發生困難，這也是在目前校園霸凌事件裡常「被霸凌」那一方的孩子。

第三章 創作元素

第一節 金魚

「金魚的源頭要回溯到一千五百多年之前，在當時的中國南部出現了野生紅鯽魚。…飼育繁殖紅鯽再篩選他們的後代，只留下紅色品種的紅鯽魚，接著再重複繁殖，漸漸飼育出現在看到的金魚」¹⁶

金魚經過了很多時間的飼育培養，加上他異常容易突變的體質，讓我們現在有如此多樣的金魚樣貌可賞玩。但是由於每個地區的水質、氣候、土質皆不大相同，紅鯽魚外型上也都有些不同，這就是環境的差異，所以突變出來的品種也會有所不同，可見環境的影響也算是相當大的。俗話說：近朱者赤，近墨者黑。古時的歷史故事「孟母三遷」，便是講述孟子的母親因為知道環境對孩子的影響，而不辭辛勞的到處為孟子尋找適合成長的好環境，讓他能好好學習。現代的家長也是為了孩子能夠有一個良好的學習環境，不在乎昂貴的學費，處處尋覓優質的公私立學校給孩子就讀。

金魚諧音〈金餘〉，象徵守的住錢財，加上魚身色澤非金便是紅橘，皆為尊貴之色，自古便是中國富貴人家的象徵，更是有錢人家賞玩的玩物蒐集品之一，如明朝 夏葵（約 1405—約 1435）所繪的〈嬰戲圖卷〉（圖 1、2），一群熱鬧的小小公子哥們玩得不亦樂乎，每個人身穿華服，手上都有個寶貝玩物，仔細看看可都是精雕細琢，有旗子、有燈籠、有鑼鼓，其中一位娃兒便是在賞金魚，整張圖生動活潑之外充滿著富貴喜氣。

16 松澤陽士 (2012)年。《金魚要這樣養》。台中：晨星出版。頁 23

圖1 夏葵〈嬰戲圖卷〉，明，絹本設色，62.5x113.7cm，美國克利夫蘭美術館。

圖2 〈嬰戲圖卷〉局部

在 1502 年，也就是當時日本的室町時代金魚被引入日本，由於當時的交通與科技不甚發達，所以能夠順利進入到日本的金魚更是價值連城，因此在日本也只有當時的名人或富裕人家才養得起。由此可了解金魚自古便是我們華人民族的福氣富貴象徵，並且更時常與嬰孩一同出現在畫作當中，如此嬌貴令人想捧在手心上卻又怕他傷著的珍貴之物，對比到被父母百般呵護的兒童身上真是一般寫照，故我用金魚擬人化之後的逗趣樣貌，來象徵我畫中的現代孩童活靈活現天真可愛之態。

不同金魚的特殊造型能展現每個孩子的外在樣貌與內在個性，例如蘭壽(圖 3)胖圓圓的體形就相當適合表現許多身材較壯碩的兒童，而珍珠鱗(圖 4)短小圓潤的樣貌加上一雙大眼兒像極了鬼靈精怪的調皮孩子，還有水泡眼(圖 5)和朝天眼(圖 6)都像老是搞不清楚老師到底在說些什麼的迷糊蛋。金魚的種種樣貌讓我不知不覺的發現他們實在太像我的學生了！

圖 3 久留幸子攝 <蘭壽>

圖 4 久留幸子攝 <珍珠鱗>

圖 5 久留幸子攝 <水泡眼>

圖 6 馬維婷攝 <朝天眼>

其實看著金魚游泳實在很難知道魚在想些什麼，但古時許多文人雅士卻可以將自己的心念轉移到金魚的身上，故金魚的另一面也可以拿來詮釋文人心中的一份不需他人奉承賞識的傲骨或是失意人的自憐之情。其實這也是在兒童成長的心中，不願意坦率面對他一直等待被同儕、被父母認同的一顆心，如果不能坦率的面對自己的心，許多孩子就容易走入偏頗歪斜的成長之路。

第二節 可愛

中國傳統作風向以藝術與繪畫為人類最高精神之表現，因而作風較象徵化、理想化，要以提昇人的品格與道德為主，予人以啟發、樂觀、美的感受。-----陳其寬¹⁷

在中國宮廷院體畫中，花鳥走獸一直是相當受歡迎的題材(圖 7、8)。院體畫講求線條細緻與靈動的姿態，並搭配艷麗的設色，彷彿活生生的魚鳥躍出畫面。

圖 7 劉采 <落花遊魚圖>(局部)，北宋，水墨設色絹本 26.4 x 255.3 cm 聖路易斯藝術博物館。

圖 8 郎世寧 <畫魚藻>，清，長軸，絹本設色 68.8 x 122.1 cm。

17 陳其寬 (2000)年。《須彌芥子》。台北：財團法人沈春池文教基金會。頁 30。

但在描繪得巨細靡遺令人佩服的院體畫之外，真正讓我能心神領會，會心一笑的其實是明末清初的畫家八大山人（約 1626 年—約 1705 年）之作。八大山人除了山水畫鳥之外也有許多畫魚之作，筆法簡單卻筆筆帶勁，八大山人特別誇張的凸顯動物們那大大的眼珠，活靈活現老喜歡露著白眼(圖 9)。這樣的誇張手法是八大人藉著花鳥魚獸比喻自己的人生，故才能賦予這些畫作一股生命力，雖然沒有把魚隻的鱗片畫出來，但因為他特別的眼部造型使得魚兒的表情可真是維妙維肖(圖 10)，彷彿在對你說話，令人忍不住說出：「好可愛啊！」這一份強烈的意念讓我欣賞不已，自己也把這一種筆中帶意的誇張手法應用在自己的作品當中。

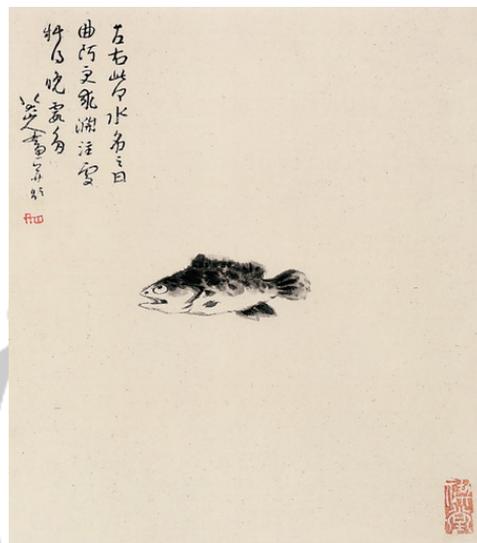

圖 9 八大山人 <安晚圖>(之五-鰕魚)，清，紙本水墨，31.8 x27.9 cm。

圖 10 八大山人 <花鳥圖>(之三-魚)，清，紙本水墨

繪畫因此不是把自然的事物完全翻印下來，而是透過藝術家的敏思與銳眼，在畫面上重新組合。¹⁸近期在日本有一位金魚的繪師相當受人關注，他是深堀隆介（Riusuke Fukahori，1973），他的作品乍看之下以為是真的金魚被放在盒子裡，但這些金魚卻是畫出來的(圖 11、12)！在生活化的器具例如木盒、木桶、飯碗甚至塑膠袋等容器中畫金魚，實在讓人有意想不到的驚喜。在他早期也有平面的油畫作品(圖 13、14)，使用了非常大的尺幅做金魚的繪畫，讓小小的金魚產生大大的視覺效果，從深堀的作品當中可以感受到金魚的淒美與華麗，但卻無法給我重新燃起希望的力量，我要的不是再次確認這種悲劇性美感，我要是一股暖流與希望！是如孩子般可愛的生命力！

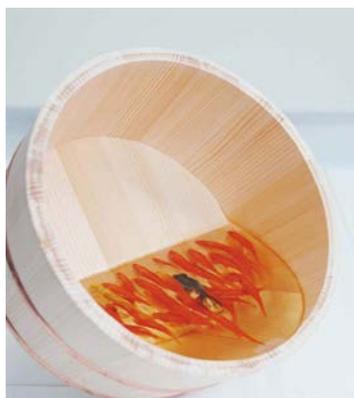

圖 11 深堀隆介 百濟 <金魚養畫場>

圖 12 深堀隆介 零 <金魚養畫場>

圖 13 深堀隆介 utsusomi <金魚養畫場>

圖 14 深堀隆介 和金 <金魚養畫場>

18 陳其寬 (2000)年。《須彌芥子》。台北：財團法人沈春池文教基金會。頁 29。

另一位在造型上相當令我欣賞的畫家為陳其寬(1921~2007)，簡約主義是他眼中對書畫的概念。陳其寬的每件創作是他生命的每本故事篇章，這也是我一直在追求的一種創作狀態，能在畫中有生活；生活中有畫。在他結婚生子之後的作品「生命線」、「如膠似漆」、「有朋自遠方來」...等，當中都能看出他對生命的喜悅與珍惜，把這一份情感展現在作品當中，更是把人生的體悟用小小的金魚帶著童趣的手法與造型表達出來。他筆下的金魚構造是那麼的簡單自然，充滿可愛氣味，給人一種生命的動感。(圖 15、16)

圖 15 陳其寬 <有朋自遠方來>(局部)，水墨，1969，183x23 cm

圖 16 陳其寬 <生命線>，水墨，1953，23x31 cm

同樣是在金魚的造型上令人覺得相當可愛的還有日本浮世繪大師歌川國芳 (Utagawa Kuniyoshi, 1798~1861)，擅長將動物擬人化，賦予他們各式各樣的姿態造型與性格。在日本文化中占有一席之地的妖怪文化是歌川相當喜愛的題材，在他筆下的貓與金魚全都妖怪化，穿上人類的衣服，加入誇張的大眼與大嘴，魚鰭如同人類手腳一般靈活的在紙上活動著。(圖 17)

圖 17 歌川國芳 <金魚>，約 1844，97 x187 cm，東京國立博物館藏。

無論是陳其寬的童趣表現或是歌川國芳的誇張手法都相當令我著迷，以至於筆者在自己的作品中盡量也以可愛金魚造型來傳達心中的情感(圖 18)，不只是眼部的擬人化，在肢體動作上也刻意凸顯各式金魚的特殊造型(圖 19)，在可愛的世界裡，「親近人與被人親近」取代了「支配人與被人支配」，成為人與人相處的基本方式。¹⁹

¹⁹ 四方田犬彥 (2007)年。《可愛力量大》。台北：天下遠見出版有限公司。頁 11。

圖 18 馬維婷 <無盡的愛>(局部)，2012，紙本、膠彩，100x100cm

圖 19 馬維婷 <噉哩瓜拉>(局部)，2013，虹彩箔、紙本、膠彩，72.5x91 cm

在我的生活中，孩子們即使為我帶來再多的麻煩，也因為他們的那股可愛氣息和溫暖讓我依然對他們深愛不已。這些小東西不知為什麼總讓人覺得眷戀，而且脆弱虛幻，好像不好好保護他就會輕易破碎一般。…就算再平凡的東西被施了可愛魔法，就馬上變得親密可人，向你示好。²⁰ 我認為可愛的東西就是具有一種力量，不同於「美麗」的力量，「美麗」總是給人一種不可碰觸的距離感，讓人敬畏，然而「可愛」卻不是，「可愛」總是引人想碰觸、想靠近並且呵護的欲望。當面對一樣東西說出：「好可愛喔！」的讚嘆語局時，比起說「美麗」，一定在情感中參雜了更多的動態情緒。孩子之所以跟大人不同，讓人愛不釋手的原因，就是他們充滿了可愛的氣息。

20 四方田犬彥 (2007)年。《可愛力量大》。台北：天下遠見出版有限公司。頁 25。

第三節 親吻

在你給我的 email 中，你總是說你多愛我

但在我印象中，我們一見面，你就會說，我為何不照你說的話做

還會說，你這樣子未來會很糟糕、很怎樣……

我想到就噁心。真的，噁心

我想不透，一個人，可以在口口聲聲說愛一個人的同時

以毀滅他的信心、自尊、情感為樂 ----- 教育應該不一樣 嚴長壽²¹

父母說的話就像雙面刃一樣，往往對孩子有著相當深刻的影響，一句好話可以成就一位孩子的未來，一句狠話可以毀掉一位孩子的一生，但令人相當擔心的是，選擇說狠話的父母還是有著不少的比例，有專門研究大腦的專家說過，幫助孩子發揮最大潛能的方法就是「說話」，因為語言的威力對於人是有非常大的影響力的。因為有人對自己說「你這麼會畫圖，應該要去報考藝術系呀！」，因為有人對自己說「你那麼有孩子緣，不當老師太可惜了」，回憶起來好多好多的人生抉擇都是因為別人對自己說了肯定的話語，讓人可以有做決定的勇氣。

父母一句無心的話就能讓孩子感到悲傷或是失去自信，但常常聽見許多父母事後痛心的說他真的不知道為什麼自己會說出這樣的話，或是他說這些話也沒有什麼意思，是孩子想太多了。但俗話說「說者無意，聽者有心」，孩子也不例外的。

語言有一種力量，可以瞬間改變現場的氣氛。現場的氣氛，指的是人與人之間的情感。²¹不論是家長或是老師，都希望能和孩子之間有著和諧溫馨的氣氛，如果能在語言中給予孩子和自己一些信心，就一定能改變不好的狀況。

²¹ 谷愛弓 (2013)年。《媽媽一定要學會的關鍵 33 句話》。台北：采實文化事業。頁 32。

語言的表達一般來自於嘴巴，語言能說明一切，卻無法表達感覺的層次，進而我想到了溝通的最原始方式是訊息的傳遞，利用自己的身體做訊息傳遞。筆者在作品中利用魚和魚彼此親吻的方式來表現人與人之間的語言交流，強調這是讓彼此之間充滿情感的重要管道。許多大人在孩子還是嬰兒的時候很喜歡親吻他，隨著孩子慢慢長大也就慢慢的在肢體間越來越疏離，「親密的身體接觸」是讓人能夠恢復信心的一種方式，特別是在孩子的身上，小朋友非常需要家長的肢體安撫，除了不時的用言語表達我們的關心，如果能隨時給予孩子一些溫暖的親吻，會在無形中增加許多正面的能量。

當人與人在親吻的時候，也就間接有機會發生眼神的交流，這不只是在夫妻之間，和孩子之間眼神的交流也是很重要的，什麼時候有時間好好的和自己的孩子面對面表達自己對他的愛？兩人之間的四目交接是能大大加強話語的力量的！

第四章 作品詮釋

第一節 我的家庭真可愛

在這一節當中筆者關注的是孩子背後的家庭模式，無論是什麼樣的家庭，父母都應盡力給孩子一個安穩的成長環境。不一定是金錢上的穩定，而是心靈上的穩定。家中的每一位成員，都扮演著能讓家庭系統順利運作的重要角色。在孩子成長的路途上，家庭的溫暖勝過所有的學校老師和專業學者，只有父母能成就自己的孩子。

作品介紹：

一、〈無盡的愛 I〉

圖 20 馬維婷 〈無盡的愛 I〉，2012，紙本膠彩，100 x100 cm

創作分析：

利用正方形的外框表現現實世界的理性與現實，在畫面中央畫出代表養育角色的大金魚母親，四周圍繞著環形的小金魚寶寶，小金魚看似是在親吻大金魚又像是在啃咬大金魚，但無論是親吻或是啃咬大金魚都依然穩穩的守在那邊，一刻也不離開。

這正是一位母親的天性，無論孩子今天是對是錯都永遠是自己的孩子，孩子是最甜蜜的負擔，寧可犧牲自己的利益或是幸福也要成就自己的下一代，無盡的愛是天下母親永遠不變的守則。

這件作品使用了相當甜美的粉紅色系來展現母親這份輕柔溫暖的親情之愛，因為每一位母親從寶貝在肚子裡時就開始充滿了甜蜜的心，先使用多色打底讓背景中微透出的繽紛色彩意味著看著孩子長大成人過程中驚喜不斷的喜悅，再用胡粉覆蓋一層朦朧的美感，最後用櫻色礦岩反覆上色覆蓋。金魚的雪白身軀代表著親情之愛中的純潔無瑕，孩子對母親的依賴是天真無邪的，母親對孩子的愛是神聖的，再故意誇張化圓滾肚子，產生可愛的趣味感，配上橘紅色的頭冠，展現愛的熱情與力量。金魚的尾巴用線條細細的勾勒，試圖製造輕柔的飄逸感，並渲染上一些底色呈現透明的效果，會更增加金魚尾巴的飄逸與擺動感。

二、〈無盡的愛 II〉

圖 21 馬維婷 〈無盡的愛 II〉，2014，紙本膠彩，100 x100 cm

創作分析：

在這一件作品中筆者對圖 20〈無盡的愛 I〉做了呼應，面對生活中的種種渾沌與挫折，做為一位母親可能已經滿身是傷，心力交瘁，面對未來也許自己也是手足無措，面對孩子可能有時也不知如何是好，但卻依然奮力的保護著自己的孩子，對孩子的執著與相信是支持他的唯一力量。

〈無盡的愛 II〉作品中的黑色的大金魚和〈無盡的愛 I〉作品中的雪白色大金魚是一個強烈的對比，純潔無瑕的愛終究在面對現實生活時還是會忍不住破滅，黑漆漆的身軀呈現母親在生活中打滾奮鬥的痕跡，內在微微透出金色的偉大光芒，是為了孩子多大的苦都得吃的堅忍毅力。四周渾沌不明的水漬展現生活得不確定感與未來的晃蕩，在這樣的環境之下依然認真撫養不知天高地厚的孩子們。

先用水干製造不整齊的水漬，再塗上較淺色的礦物性顏料製造層次感，呈現模糊不清與不安定的效果。在黑色的金魚身軀上可以看見礦物性顏料的閃耀光澤，是母親奮力保護孩子的偉大的光芒。

三、<generation I>、<generation II>

圖 22 馬維婷 <generation I>，2012，紙本膠彩，72x180 cm

圖 23 馬維婷，<generation I>，局部

圖 24 馬維婷，<generation I>，局部

<generation II>

圖 25 馬維婷 <generation II>，2012，紙本膠彩，116.5x91 cm

創作分析：

寶寶還在母親肚子中的時候，就開始聽著外面的一切，聽媽媽的聲音，聽爸爸的聲音，感受他們的情緒。出生之後，就是父母的跟屁蟲，依賴著他們來認識世界，父母告訴他的孩子是非對錯，傳授他們的人生經驗，把他們的價值觀與人文倫理灌輸給下一代，無論是好是壞，是對是錯，孩子們總是不知不覺的將他照單全收，也許曾經有過疑惑，有過掙扎，但終究不敵血脈之情。甚至許多人是在長大成人之後才看清自己的父母對自己有多麼深遠的影響，每一個世代都在背負著上一個世代的影子活下去，現在如此以後也會如此，這就是血緣的奧妙之處。

在〈generation I〉畫面中，我用長條狀的畫面構圖出一條一條的魚群，每一條魚群就是一條血脈的流傳，魚群之間互將交會穿梭，一隻接一隻，一代傳一代，就像每一個家族之間有著自家的家規，自家的價值觀，不輕易告之外人的秘密。背景部分先用銀箔打底，塗上胡粉和水干，最後加上藍色雲母，製造出水的流動感，不穩定感，再用橘、黑兩色的魚群做中間的要角，強調一種族群間的鮮明對比。

在〈generation II〉畫面中，我將魚群打散，強調個人的性質，就像每日在人群中不停擦身而過的每一個個體，偶有交集，偶有離別，每一個人身上都流傳著他們那一家族的精彩故事等待被人發現。但即使如此大家還是必須向著時代的洪流前進，能掌握時代演變的人，也許是靠著本身就良好的家世，也許是靠著家族遺傳的高智慧，能游得較快，爬得較高，光宗耀祖。用群青水干調雲母繪製中間的時代洪流，旁邊的背景使用銅箔底，塗上胡粉製造肌理，最後用金泥覆蓋，象徵每個時代的榮華富貴都是大家趨之若鶩的。

四、〈春日游〉

圖 26 馬維婷，〈春日游〉，2012，紙本膠彩，91 x 116.5 cm

創作分析：

在孩子開始上小學後，面對課業，不知為何家長通常比孩子還要心急！明明應該要帶著孩子開心探索世界的階段，卻一個個讓孩子進了補習班，除了課業還有才藝，要學的東西永遠也學不完。時常有孩子對筆者訴苦每天要晚上 9 點才能吃晚餐，或是 10 點才回到家，連寫功課的時間也沒有。孩子累父母也累，接接送送，補習費一筆一筆花不手軟，只希望給孩子最好的，但卻忽略了孩子的健康與歡笑。如果希望老師在學校能夠因材施教，父母又怎能不適性發展呢？強迫孩子學習看似“有價值”的才藝，只會讓大人小孩都“步步難行”！

這件作品中筆者畫了春日花草初生的美好時光，母親難得帶著孩子出遊，但出遊時依然不忘沉重的課業，無法盡情享受親子難得的戶外共處時光，母親總是利用親子出遊時間展現她嘮叨的專長，三人的步伐有如在土中游泳般阻礙重重，難以悠游輕快起來。金魚若不是在適性的水中游水，要如何能生存前進呢？

作品中看似貼了金箔的底是先用黃土色水干打底，再刷上金泥，製造金碧輝煌養分充足的泥土，點綴春天生長的花草，如此肥沃的土地卻配上三隻金魚，怎麼樣想都覺得是放錯了位置。

五、〈相親相愛 I〉、〈相親相愛 II〉、〈相親相愛 III〉

圖 27 馬維婷，〈相親相愛 I〉，2014，紙本膠彩，50 x 150 cm

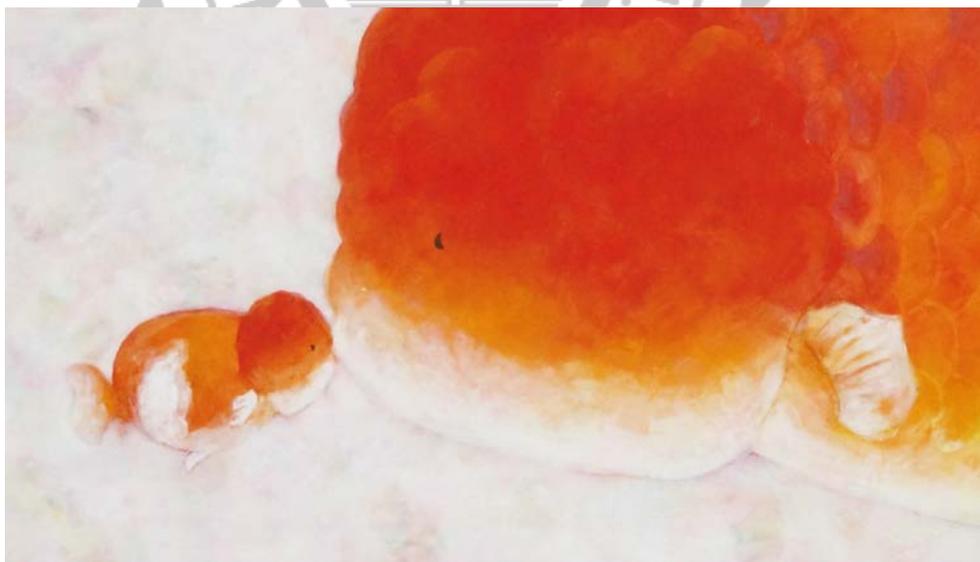

圖 28 馬維婷，〈相親相愛 I〉，局部

圖 29 馬維婷 <相親相愛 II>，2014，紙本膠彩，116.5x91cm

圖 30 馬維婷 <相親相愛 III>，2014，紙本膠彩，116.5x91cm

創作分析：

筆者常常對班上的孩子說，同學和同學之間要相親相愛，要互相照顧互相幫忙，但筆者發現孩子在回到家裡是否也有跟父母做到相親相愛呢？甚至父母之間是否有相親相愛呢？如果不能在家裡感受到人與人之間的親近與愛護，是沒有辦法發自內心去為他人著想的。

最快能讓孩子感受到人與人之間的親近的人就是母親，因為他是生下孩子的人，從餵母乳開始就是建立與人之間近距離接觸的親密感，和母親的肢體接觸以及和母親的對話，都能建立一個孩子的信心和孩子面對他人時的信心，如果母親能用愛與關懷來與孩子正向的交談以及溫馨的擁抱，就能成功建立孩子的親密關係，使孩子擁有成功的人際關係，語言的力量是非常強大的。

三件作品的畫面中皆只畫了一隻母親大金魚和一隻幼童小金魚，把整個焦點放在他們的親吻上。特別的是只有在幼兒時期能夠和孩子這樣親密的親吻著表達家長的愛，一但孩子長大了就失去了建立這樣親密關係的機會。

在〈相親相愛 I〉中因為母親愛的力量讓孩子的周圍充滿了溫馨甜蜜，我使用多色打底再刷上櫻色礦岩來營造這個氣氛，利用側面角度將大金魚的眼睛縮小好像正在享受這份親密的感覺。整張作品使用暖色調來呈現溫暖的感受。

在〈相親相愛 II〉中使用了藍色調為主調，混和多種藍色調的礦岩做重複薄塗製造層次感，正面的構圖突顯母親的紅色頭冠來象徵燃燒不止的愛，迫不及待的想給予孩子一個美好的人生。

在〈相親相愛 III〉中使用黑色底加上灑金箔，給予人一種華麗感，利用俯視的角度展現魚兒翩翩起舞的姿態，母親與孩子正享受著他們之間的親密交流。

六、〈 我的家庭真可愛 I〉、〈 我的家庭真可愛 II〉、〈 我的家庭真可愛 III〉

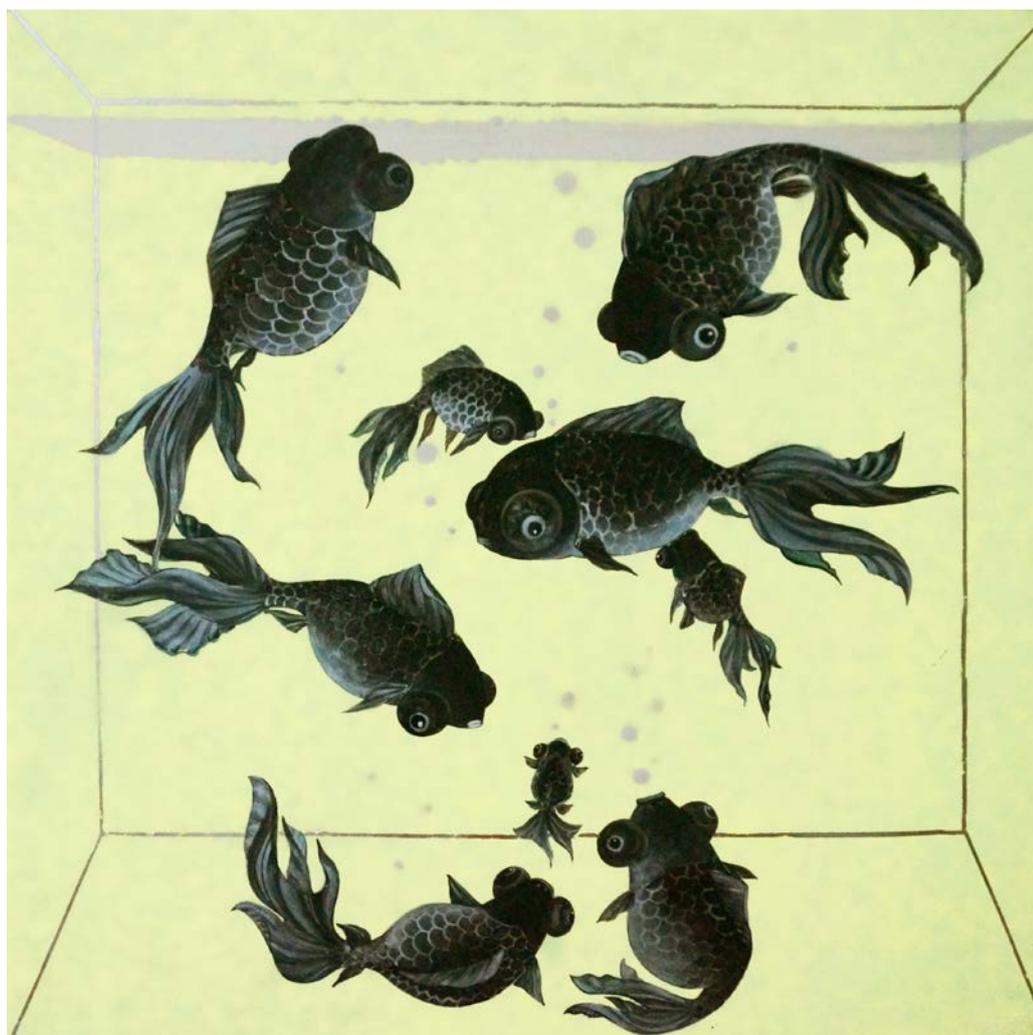

圖 31 馬維婷 〈我的家庭真可愛 I〉，2013，紙本膠彩，60x60cm

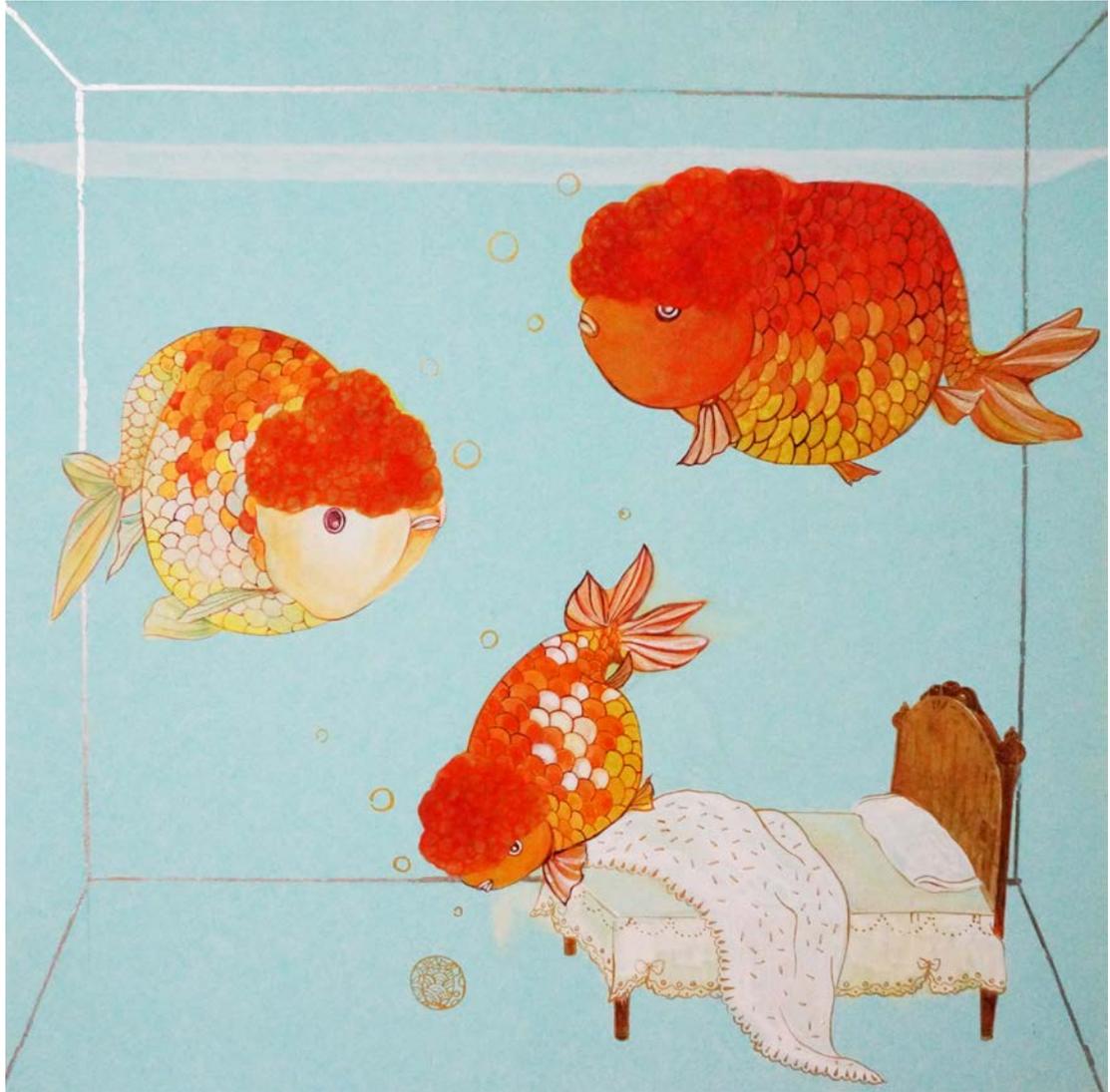

圖 32 馬維婷 <我的家庭真可愛 II>，2013，紙本膠彩，60x60cm

圖 33 馬維婷 <我的家庭真可愛 III>，2013，紙本膠彩，60x60cm

創作分析：

在筆者所任教的班級裡，大多孩子的家庭皆為小家庭，也有少數孩子是所謂的單親家庭或是三代同堂家庭。每天在學校裡笑容滿面的孩子，就是因為他所成長的家庭造就了他今日所展現的個性與特質。小家庭中又分為獨生子女的小家庭或是有二位孩子以上的小家庭，光是這樣的分別就能感受到孩子的成熟度以及互動模式有鮮明的不同，何況是完全不同的家庭型態在孩子的心理上也會產生不小的影響。這三件作品就是在表達不同型態的家庭，俗話說家家有本難念的經，每個孩子在自己的家庭中都必須要面對和父母和長輩的問題，有時不滿，有時抱怨，很容易羨慕別的同學有和自己截然不同的環境，但真正了解分享之後，才知道其實自己的父母和家庭是最好的！

三件作品皆使用水干調胡粉打底，主題完成後再用銀箔截金貼出魚缸的骨架。

< 我的家庭真可愛 I > 要表現的是三代同同堂的大家庭，家裡成員多，事情也多，當然紛爭可能也多，經費開銷也相對的大很多。就像大大小小的魚擠在一個水缸子裡，魚缸就這樣大，魚的數量多了，每條魚所能分配到的空間就小了，但一缸子魚的熱鬧的氣氛是令人十分羨慕的。

< 我的家庭真可愛 II > 要表現的是獨生子女的小家庭，通常唯一的孩子就是家庭的重心所在，和 < 我的家庭真可愛 I > 的魚缸相較之下，同樣大小的缸子，現在只要分給三條魚還可以再加些造景，空間依然十分足夠。相當然這樣環境下的孩子能得到的成長資源絕對是 100%，但就只有自己孤單一人，沒別的同伴，再多的資源沒人能分享、欣賞也沒有意思。

< 我的家庭真可愛 III > 要表現的是單親家庭，通常單親家庭的資源也比一般家庭要少一些，對大人小孩在生活上都是比較吃緊的。但最容易發生問題的是單親母親或是父親的男女朋友關係，如沒有多加注意，很容易影響孩子對人際關係的觀念。

十、〈世界上唯一的你〉

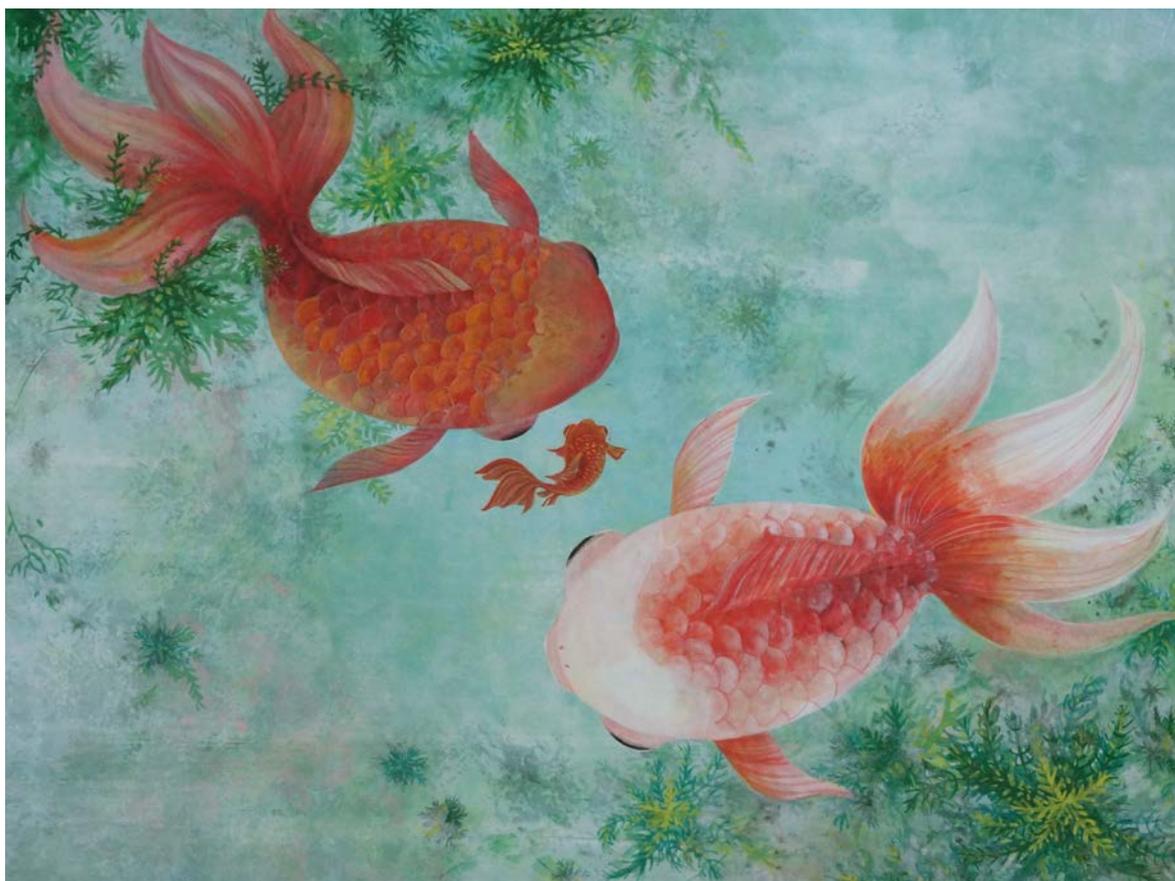

圖 34 馬維婷 〈世界上唯一的你〉，2012，紙本膠彩，91x116.5cm

創作分析：

每個孩子生下來都是父母的寶貝，特別是在現代工作壓力大，經濟不景氣的環境下，許多父母都選擇只生一個孩子。有時整個家族只有一個孫子，寶貝程度更不一般！

在這件作品中兩隻大魚圍繞著一隻小魚，不時的噓寒問暖，保護他不受外界的影響，只希望他能健康的長大。

筆者使用不同的綠色系水干打底，再利用拍打的方式點綴珊瑚色水干，使其產生色彩上的層次變化。最上層薄染胡粉，製造水的朦朧感。綠色的底色搭配橘紅色調的金魚形成強烈的色彩對比，讓主題更加凸顯。對角方向點綴大小零星的水藻增加畫面的豐富感，以及和魚隻的互動感。

第二節 我的好朋友

孩子與孩子之間有許多大人無法理解的相處模式，和其他同學、朋友的相處能讓孩子的性格發展更為圓滿，無論是良性的交流還是衝突摩擦，都是一種互動的關係，早一點學習受挫、早一點發現別人的想法跟我不一樣其實真的很好，因為打打鬧鬧的劇碼會瞬間結束，馬上變成和樂融融的氣氛。

在〈我的好朋友〉這個系列裡面，我嘗試畫出孩子們之間的情誼，每一個孩子都不一樣，哪怕是雙胞胎都有著截然不同的性子，每個人的一舉一動都互相牽引著。一個跑，另一個人一定追；有人哭，就一定有人笑，這樣的循環似乎永遠不會膩。從一個一年級的班級學生裡就看得出來有如小型社會般有分級制度，小霸王的存在無法避免，小公主的存在也是理所當然，小丑的角色當然就順其然的產生了，獨樂樂的小朋友竟然也有，這些場景畫面都是父母親在一旁時絕對不會出現的真實畫面。

很多父母問，為何老師口中的孩子跟自己在家裡看到的都不一樣呢？其實很簡單，因為小朋友非常聰明，他們知道當父母不在時就是沒了靠山，只有自己可以幫助自己，只有自己能處理問題，所以他們就使用了不成熟又拙劣的方法來試圖解決問題，可惜的是往往都使用了錯誤的方法，導致闖禍的下場；又或是父母不在所以自己放輕鬆一點，做錯一點事情其實也沒關係，所以一些隨便的行為就產生了。小朋友的思考就是這麼可愛，如此樸實的畫面促使我用畫筆記錄下來。

作品介紹：

一、〈你超過了！〉

圖 35 馬維婷，〈你超過了！〉，2012，紙本膠彩，50x150 cm

圖 36 馬維婷，〈你超過了！〉，局部

圖 37 馬維婷，〈你超過了！〉，局部

創作分析：

孩子跟孩子之間時常發生爭執，大都因為他們還不能明確分辨同學對他所做的行為是善意或是故意，是喜歡或是討厭。特別是獨生子女，自我領域的觀念會更加強烈，當有未經他認可的同學擅闖他的私有領域時便會強烈的表達他的不滿。

這件作品中又大又圓的金魚便是被其他同伴氣的圓滾滾的發怒者，對於同伴的跨過界他是不能夠諒解的，即便同伴只是想跟他表達友好的情誼，他也不能夠接受。

先用不同的藍色及綠色調水干打底，再利用胡粉一層層的慢慢滴流，最後使用細雲母做部分的滴流，製造水的光澤感。金魚的部分是先用水干做底層上色，再畫上礦物性顏料增加厚度，魚鱗的部分最後利用白金泥呈現微微反光的鱗片反光感。

二、〈噤哩呱啦 I〉、〈噤哩呱啦 II〉

圖 38 馬維婷 〈噤哩呱啦 I〉，2013，紙本膠彩，72.5x91cm

圖 39 馬維婷 <噉哩呱啦 II>，2014，紙本膠彩，45.5x160cm

圖 40 馬維婷 <噉哩瓜啦 II>(局部)，2014，紙本膠彩

創作分析：

一群孩子聚在一起七嘴八舌，你一言我一句的不停講著開心的事情，有的大笑有的大喊，這樣的畫面是筆者再熟悉不過的景象。此時若能拋下「教師」的身份，單純的觀察著孩子們，實在是一件再開心不過的事情了。看到這麼旺盛的生命力正在展現著，每一個天真的笑臉都是最珍貴的寶貝，好有活力好有朝氣的模樣，讓人更加的想法保護他們，照顧他們。這就是孩子總是令人無法抗拒的魔力吧！

兩件作品中我使用了大量的淡口虹彩箔，他多變的紋路就像孩子們隨時在變化的鬼點子，總是讓你意想不到。複雜的紋路製造了畫面熱鬧的動感，再搭配我刻意誇張畫的金魚主體，將表情擬人化，使其產生更有趣味的生動畫面。

在箔上作畫顏料不容易附著，必須先用胡粉打底，再用較濃的水干上色，最後整片刷上膠礬水做色彩的保護。待乾之後才開始做礦物性顏料的疊色，如此較能讓顏料順利附著。

三、〈寂寞的魚〉

圖 41 馬維婷 〈寂寞的魚〉，2012，紙本膠彩，116.5x91cm

創作分析：

用一粒粒的砂細數我的寂寞
在這被設定的角落裡 什麼是自由? 什麼是滿足?
如果從來沒有過又怎會感到寂寞?
如果你不曾離去,我想,我無法學會珍惜擁有
我看見那最遙遠的距離,就在那水與空氣間的膠著
在這被設定的角落裡 我盼望著
你的背影 是我最美麗的所有

孩子的想法非常單純，也因為如此很容易因為同伴間的疏離關係影響他的情緒。如果今天孩子覺得自己被好朋友拋棄了，內心就會非常的難過。然而並非此階段孩子做了什麼去引起朋友的厭煩，而是此階段的孩子本來就喜歡探索不同的對象，無意間引起同伴的失落感，但這一切也會漸漸隨著時間而忘掉。

當你看見孩子失落的來告知自己有多麼的傷心時，還是會被那股楚楚可憐的氣息所感染，跟著一起傷心。

第五章 結論

2012 年第一次接觸膠彩畫，被它的優雅浪漫與神秘感所吸引。開始實際了解嘗試後發現在膠彩畫的溫柔浪漫的外表之下其實是充滿著理性和堅定。剛開始創作的時候，每一次下筆都像在做實驗，創作內容也漫無目標，心境上充滿了疑惑與不安定。經過一次一次的練習，加上積極的尋找不同的膠彩作品來參考，觀察每一位作者的創作風格與手法，漸漸對膠彩有了熟悉感，也決定用自己心中最有感觸的家庭和教育來做創作的核心主軸。

在一次的機會中看見水族館裡面的一缸金魚，缸裡面滿滿的橘紅金魚們每一隻都努力的舞動著自己的身體，像一團團小火焰，彷彿在對著你說快看我快看我！透過對金魚的觀察，感受到他們獨特又美好的生命力，每一隻都讓筆者想起自己教過的小學生，他們天真、幽默、喜怒哀樂全寫在臉上的鮮明個性，是如此自然又真情流露，彷彿他們的生活點滴又重現一次。當下決定要描繪這充滿生命力的金魚來呈現心中的教育主題。

筆者的創作系列從家庭出發，因為家就像一隻魚最基本的缸，有了健康的水和完整無縫的缸，魚隻才能順利地長大。當然依照家庭環境的不同，缸的大小和水質也會有所不同，越是富有的孩子他先天擁有的魚缸環境就越好。

延續下來的系列進入到同儕，如果家庭是基本的魚缸，那朋友就是缸裡不同的魚種。習慣了一人獨享優渥環境的魚兒，遇到其他魚來佔有他的空間和食物時想必會相當不習慣的吧！無法順利與朋友相處的孩子，勢必要選擇離開這個環境或是成為角落的獨居者，無法在水缸中生存下來，和朋友之間的相處其實也是成長過程中最精采的時刻。

最後進入的是自己的內在空間，其實就算是小孩子有時也是有著別人無法想像的成熟內在，加上時代的進步，常常覺得自己面對著很多大小孩說話，令人擔心的是這樣半大不小的內心常常會出現很多迷思和想像，老師和家長稍不關心注意很可能會讓孩子建立錯誤的觀念，我在這個系列裡大多探討著孩子用言語和行為來掩蓋自己心中的不安和難過之情。

剛開始創作這系列主題時，腦海中所想到的都是較負面的家庭與教育問題，連帶著在畫面中呈現出來的也是比較失落憂鬱的氣氛與樣貌，隨著自己在學校的職務由行政轉換成班級導師，能更深入全面的接觸家長和孩子，慢慢觀察到了不一樣的景象與體驗到了不一樣的感受。無形中那一股充滿問題的想法漸漸遠去，呈現出來的反而是孩子間的那一份天真與美好，也開始感覺到希望比問題更值得被一個創作者傳達出來。

創作到中期時，筆者幸運的開始著手自己人生中的婚姻大事，創作與準備結婚一起同時進行著真得是一件相當累人且充滿壓力的時光，隨著人生進入婚姻，無論是自己原生的家庭或是未來要組成的家庭都有了很多的感觸，在創作後期也更加強烈的想把親情間的愛與溫暖傳達出來，因為對一個孩子的成長而言，父母之愛的重要性勝過任何的學習。

孩子的成長只有一次，這不只是一句廣告詞，而是天下老師與父母心中的刻骨銘心的感觸。除了孩子是一面鏡子之外，我覺得藝術也像是一面鏡子，照應出我心中對於教育正在變化的感受與希望。

在本系列創作的過程當中，除了對媒材和技法做實驗性的研究，也進一步思考著不同材料的表現性能如何和自己的作品主題做搭配，呈現加分的效果，試著讓媒材

來說話。看著顏料一層一層的堆疊，不起眼的薄薄一層細砂，經過了時間的累積就變成充滿厚度、閃閃發光的精彩作品。這就像我們對孩子的教育和愛，每天一點一滴的灌溉，也許此時此刻我們看不見他們緩慢的成長，擔心他們的枝桠長歪了，擔心他們的軀幹被蟲蛀了，但聚沙成塔，終有一天他們會成為一棵健康茂密的大樹。

以上為筆者目前在研究所階段對於自己的創作所做的歸納，感謝創作讓我對人生與成長有了新的體悟。在媒材方面也還尚有許多未知等我去深入探討，對未來的主題方向，如同前面所言，雖然社會中充斥著許多孩子的成長問題，令人擔憂，但是我的心還是充滿著希望，將會以美滿希望的未來作為之後的創作延伸，呈現更多歡樂的樣貌。

參考文獻

一、中文專書：

- 三民書局學典編纂委員會 (2010)。《學典》。臺北：三民書局。
- 四方田犬彥 (2007)。《可愛力量大》(陳光棻譯)。臺北：遠見出版。
- 艾麗絲·米勒 (Alice Miller)，《幸福童年的祕密》(袁海嬰譯)。臺北市：天下雜誌。
- 谷愛弓 (2013)。《媽媽一定要學會的關鍵 33 句話》(連雪雅譯)。臺北：采實文化。
- 林惠雅博士(1990)。《兒童行為觀察法》。臺北：心理出版社。
- 林良(1993)年。《林良的詩》。臺北：國語日報出版社。
- 河合隼雄 (2006)。《小孩的宇宙》(詹慕如譯)。臺北：天下雜誌。
- 松澤陽士 (2012)。《金魚要這樣養》。臺中：晨星出版。
- 徐澄清 (1999)。《因材施教：氣質與兒童發展》第四版。臺北：健康世界。
- 陳其寬 (2000)。《須彌芥子》。臺北：財團法人沈春池文教基金會。
- 蔡美兒 (2011)。《虎媽戰歌》。臺北：天下文化出版。

二、引用網路等電子化資料：

- 大紀元 2011 年 02 月 21 日訊，上網日期：102 年 8 月 24 日
資料來源：<http://www.epochtimes.com/b5/11/2/21/n3176140.htm>
- 紀佳松，〈金魚的眼淚〉歌詞。上網日期：102 年 6 月 28 日
資料來源：<http://mojim.com/twy105858x3x2.htm>
- 張曉冬 (明報專訊) 上網日期：102 年 7 月 30 日
網址：<http://news.sina.com.hk/news/20121108/-23-2817954/1.html>
- 湯斌 中國時報。中式教育受注《虎媽》登時代雜誌【2011/1/26】。
上網日期：102 年 8 月 21 日
資料來源：<http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=457670>