

【 摘要 】

形與影存在著一種若即若離的主僕關係，擺盪於幻境與真實之間，形體與影子誰才是主角，形成一個互為文本的詮釋。而這影子就像是對自我的投射對象，從這既熟悉又陌生的灰色情境中探索深層意識的多重解釋。因而，作品所複製的影子並不依賴實體，而是以另一種方式強調出自己的地位，反轉影子的角色，將影子的傳統觀念重新詮釋，透過影子的變形複製，貼近自我心靈，軟化自己的感知，進而紓解雜亂的思緒與心理狀況。

本論文以「顧影自憐」、「得影忘形」、「造影弄人」的三個創作階段為時間軸，並透過精神分析學及現象學的歸納，探討以影子作為題材的創作歷程，挖掘出自我心理最深層的部份，將創作動機／人格特質／作品呈現三者間，與外界環境發生的衝擊、感受、壓抑及掩飾，透過作品呈現。在我的作品中的影子，不是一種重複，也不再是配合物體的形體而依附的形式；當它在表現物象時，其本身就可將自己獨立出來，顯現出它獨特的性質，承載著我所給予的附加意義。

從 2000 到 2004 年間的「顧影自憐」這個時期，我開始嘗試以影子這個符號去反映個人內在經驗或現實世界感受的灰色地帶，同時也呈現個人思想或感情現實的態度。在第二階段「得影忘形」中，我體會到影子並不只是去複製實體的外在現象，而是透過不斷的重複與反轉，使作品產生另一種不同於以往的視覺經驗，得到了另一種意涵，而這就是生命的活力。最後在「造影弄人」的階段，嘗試利用現成物及肌理的變化，使膠彩的呈現有更大的可能性；儘管作品中的影子與自然形成的陰影，兩者間的特質可能呈現出矛盾的狀態，而此種衝突卻正好突顯出自我疏離後的掙扎感。此時創作成了一種情緒轉換、一種渲洩，也是一種心靈自我延伸；創作回歸到最原始的生命經驗、記憶，並且讓自己從既有的創作思考模式中脫軌而出，進而朝向多元形式、多源內容發展。

個人創作的主體與影子、影子與潛意識所相互衍生出的是一種

「一對多」的解讀，而此種解讀也將再次返回到創作者的心理世界，創作者不僅創造個人情感的模仿物，也在模仿物中發現自身。所有外在的形式都是建立在內在基本需要上，如同是我的影子就是我個人心理的回應，當創造發生時，身體、思考、精神達到一種平衡的狀態，對於某些概念則會慢慢溶解，產生新的邏輯。對創作者而言，藝術的行為必然會啟發和反映出生活的真實性，它超越主客體的東西，而進入了真實存在。經由不斷的交織與互動，我逐漸勾勒出形與影的概念，同時藉由這個概念的發生／延伸，慢慢的在作品中發現另一個自己，作者亦同時藉由作品而得以再一次重生。

創作之於我，就如同不斷的轉換、拓展自己的意識為自己尋求及創造獨特目的的作品。此時，藝術創作不單是在表現技巧上的高超與突破，更重要的是自我生命境界的提升。

【 目 錄 】

致謝詞	iv
摘要	v
目錄	vii
圖目次	viii
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究方法	2
第三節 名詞解釋	4
第二章 精神分析學中的影子	7
第一節 影子與潛意識	7
第二節 影子與變形	9
第三章 顧影自憐	12
第一節 影子的雙重意像	12
第二節 作品分析	13
第四章 得影忘形	23
第一節 影子的虛實牽連	23
第二節 作品分析	24
第五章 造影弄人	34
第一節 影子的弔詭結構	34
第二節 作品分析	35
第六章 結論	51
參考書目	54

【 圖 目 次 】

- 圖 1 湯堯仲 半身 2002 膠彩、紙本 140x60 cm
- 圖 2 湯堯仲 夢 2002 膠彩、紙本 180x80 cm
- 圖 3 湯堯仲 夜奔 2002 膠彩、紙本 116x90 cm
- 圖 4 湯堯仲 囚 2003 膠彩、紙本 116x80 cm
- 圖 5 湯堯仲 分崩離析 2004 膠彩、紙本 116x90 cm
- 圖 6 湯堯仲 花影 2004 膠彩、紙本 122x98 cm
- 圖 7 湯堯仲 花影 2004 膠彩、紙本 122x98 cm
- 圖 8 湯堯仲 花影 2004 膠彩、紙本 122x98 cm
- 圖 9 湯堯仲 樹影 2004 膠彩、紙本 122x160 cm
- 圖 10 湯堯仲 樹影 2004 膠彩、紙本 122x160 cm
- 圖 11 湯堯仲 樹影 2004 膠彩、紙本 160x122 cm
- 圖 12 湯堯仲 捕捉 2002 膠彩、紙本、現成物 95x60 cm
- 圖 13 湯堯仲 蟬影 2004 膠彩、木板、現成物 120x95 cm
- 圖 14 蟬影 局部
- 圖 15 湯堯仲 巢 2005 膠彩、木板、現成物 36x46 cm
- 圖 16 湯堯仲 女體之影 2005 膠彩、紙本 132x90 cm
- 圖 17 湯堯仲 女體之影 2005 膠彩、紙本 136x90 cm
- 圖 18 湯堯仲 作者之影 2005 膠彩、紙本 140x98 cm
- 圖 19 女體之影 聚光燈投射 局部
- 圖 20 女體之影 聚光燈投射 局部
- 圖 21 作者之影 聚光燈投射 局部
- 圖 22 女體之影 左 45 度角 局部
- 圖 23 女體之影 右 45 度角 局部
- 圖 24 女體之影 左 45 度角 局部
- 圖 25 女體之影 右 45 度角 局部
- 圖 26 作者之影 左 45 度角 局部
- 圖 27 作者之影 右 45 度角 局部
- 圖 28 女體之影 觀賞者的投影 局部
- 圖 29 女體之影 觀賞者的投影 局部
- 圖 30 作者之影 觀賞者的投影 局部