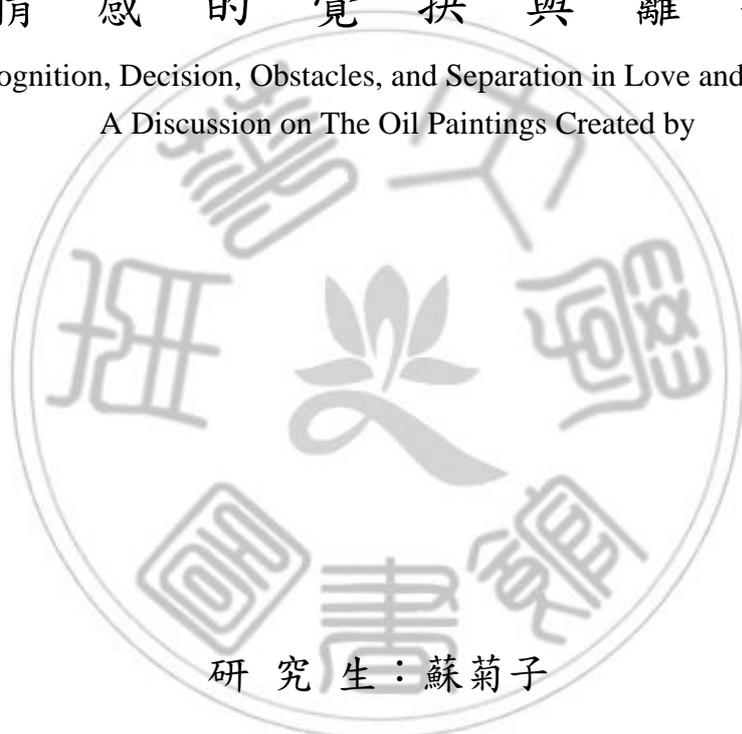

南 華 大 學
美學與視覺藝術學系碩士班
碩士論文

情 感 的 覺 抉 與 籬 離

Recognition, Decision, Obstacles, and Separation in Love and Affections,
A Discussion on The Oil Paintings Created by

研 究 生：蘇菊子

指 導 教 授：羅雪容

中 華 民 國 九 十 八 年 十 二 月 十 八 日

南 華 大 學
美學與視覺藝術學系碩士班
碩 士 學 位 論 文

情感的覺扶與籬離油畫創作論述

研究生：蘇 菊 子

經考試合格特此證明

口試委員：劉 彥 榮
曾 惠 真
羅 雪 蓉

指導教授：羅 雪 蓉

系主任(所長)：羅 雪 蓉

口試日期：中華民國 九十八年 十二月 十八日

謝 辭

進入研究所繼續進修是多年的夢想，有幸進到南華大學，感謝美學與視覺藝術研究所認真教學的教授們及研究所的夥伴們，在短短的兩年半時間裡，讓我在藝術的領域上，盡情學習、增廣見聞，在研究創作上有很大的突破與進步！

本創作論文能夠順利完成，首先要感謝的是我的指導教授羅雪容所長，在創作歷程中給予很大的支持和幫助，不管是在藝術創作方面或論文撰寫上，給予我很多的啟發與指導，讓我在創作的觀念及技巧都有長足的進步！再者要感謝劉豐榮教授及曾惠真助理教授給予悉心的指導及寶貴的意見，使我順利的完成論文。

最後要感謝家人的支持與鼓勵，許多好朋友的勉勵，讓我在學習的路上更具信心與快樂。學習之路是無限的，這是一個階段的結束，將是我創作生涯的開始！

蘇菊子 謹誌於 2009 年 12 月

摘要

本創作研究論述本著新女性自覺的觀點，針對兩性關係的情感問題的省思為內容，以主觀經驗的感受，藉由繪畫的表現傳達內心世界的真實。研究範圍從2007年至2009年間以「情感的覺抉與籬離」所創作的一系列作品為主，透過創作實踐並輔以理論分析，從情感的覺抉-紅男綠女、金童玉女、愛情變奏曲、擁抱、情殤、記憶拼圖；到情感的籬離-琴瑟和鳴、親密關係系列、囍宴、霓裳羽衣、錯置、異樣系列等一系列的繪畫創作主題。

本創作研究主要分成五章。兩性關係是多麼重要的人生課題，從筆者自身經歷中，身與心的反覆沉澱之後，取主、客觀之間的平衡點，使藝術創作與生活經驗得以整合。第一章緒論主要論述研究動機與目的，及研究方法與步驟。第二章創作思想脈絡與學理之探討，探討愛情與婚姻的本質與真相，其建立一個開放的婚姻價值觀。第三章創作理念與形式分析，結合經驗與理論映證情感的多變與困境；同時以心靈空間為主軸，輔以符號象徵及心象聯想，融入創作表現中。第四章創作理念與作品詮釋，以表現手法和技法上的探索，展現筆者內心的心靈圖像。第五章結論對研究主題的結果下一個註解。

關鍵字：新女性、開放的婚姻、覺抉、籬離

Abstract

The research is based on the viewpoint of new women's self-consciousness, and it is focusing on the reflection and deliberation of emotions and feelings in relationships between sexes; with subjective experience, the truth of the inner world has been revealed through the presentation of paintings. The research includes a series of artworks under the name of "***Recognition, Decision, Obstacles, and Separation in Love and Affections***", created between 2007 and 2009. Through the implementation of creation and the analysis of theories, several pieces of artworks have been created, including some under ***Recognition and Decision in Love and Affections: Man and Woman in City, Boy and Girl, Love Musical Variation, Hug, Love Mourning, and Memory Puzzle***, and some under ***Obstacles and Separation in Love and Affections: Harmonious Marriage, Intimacy series, Wedding Banquet, Graceful Dresses, Misplaced, and Peculiar series***.

Five chapters are constructed in this research. Relationship between sexes is a crucial subject in life. Through author's personal experience and deliberation after facts, the balance between subjectivity and objectivity has been reached; hence artwork creation and life experience are integrated. ***Chapter One: Introduction***, a discussion about research motives, purposes, methodology, and procedures. ***Chapter Two: Ideas and Thoughts of the Art Creation and their Regarding Theoretical Studies***, a research on the nature and facts of love and marriage, in hope for the establishment of an open-minded marital value. ***Chapter Three: Ideas and Thoughts of the Creation and its Style Analysis***, a discussion about the combination of experience and theories in order to demonstrate the instability and obstacles in love and affections; and also a discussion about the presentation, mainly on spaces of mind, and the use of symbols and mind images in the art creation. ***Chapter Four: Ideas and Thoughts of the Creation and its Interpretation***, a research on the techniques and skills of the presentation, in order to illustrate author's mind images. ***Chapter Five: Conclusion***, an endnote for the research topic and the study results.

Key words: New Woman, open-minded marital value, recognition and decision, obstacles and separation

情感的覺抉與籬離

目次

摘要.....	I
Abstract.....	II
目次.....	III
圖次.....	VI
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機與目的.....	1
一、 研究動機與相關問題.....	1
二、 創作研究目的.....	3
第二節 研究方法與步驟.....	4
一、 文獻探討法.....	4
二、 行動研究法.....	4
三、 應用心理分析知探討方法.....	5
第三節 研究範圍與限制.....	7
第四節 名詞解釋.....	8
第二章 創作思想脈絡與學理知探討.....	9
第一節 愛情夢幻的覺醒.....	11
一、 藝術家畫中的愛情世界.....	12

二、 文學作品裡的愛情真相.....	14
三、 應用心理學的愛情理論.....	14
第二節 跨越婚姻的藩籬.....	16
一、 藝術家畫中的婚姻圖像.....	17
二、 文學家筆下的婚姻觀.....	19
三、 哲學與心理學的婚姻論點.....	19
第三節 因應婚姻變奏曲.....	21
一、 自我正面的心態.....	22
二、 浴火重生的調適.....	23
三、 新生活的規劃.....	24
第四節 藝術創作之治療功能.....	25
一、 透過創作達到藝術治療的目的.....	25
二、 透過創作，從「心」生活.....	26
三、 面對失去、學習擁有.....	26
第三章創作理念與形式分析.....	27
第一節 創作理念.....	28
一、 揭開「男歡女愛」的面紗.....	28
二、 「婚姻」路上絆腳石多.....	29
三、 「愛情」下課了.....	30

第二節 形式分析.....	32
一、 營造多樣性空間.....	32
二、 符號象徵與心象聯想.....	32
三、 材料選擇與技法探索.....	33
第四章 作品分析與詮釋.....	35
第一節 覺抉系列.....	37
第二節 籬離系列.....	49
第五章 結論.....	69
參考書目.....	72

圖次

圖 1-1 研究步驟圖.....	6
圖 4-1-1 覺抉系列-紅男綠女.....	39
圖 4-1-2 覺抉系列-金童玉女.....	41
圖 4-1-3 覺抉系列-愛情變奏曲.....	43
圖 4-1-4 覺抉系列-濃情密意.....	45
圖 4-1-5 覺抉系列-情殤.....	47
圖 4-1-6 覺抉系列-記憶拼圖.....	49
圖 4-2-1 籬離系列-琴瑟和鳴.....	51
圖 4-2-2 籬離系列-親密關係 I.....	53
圖 4-2-3 籬離系列-親密關係 II.....	55
圖 4-2-4 籬離系列-親密關係 III.....	57
圖 4-2-5 籬離系列-禧.....	59
圖 4-2-6 籬離系列-霓裳羽衣.....	61
圖 4-2-7 籬離系列-錯置.....	61
圖 4-2-8 籬離系列-異樣 I.....	63
圖 4-2-9 籬離系列-異樣 II.....	65
圖 4-2-10 籬離系列-異樣 III.....	67

第一章 緒論

筆者身為國小教師，在教育現場上發現許多學生的問題行為，大都來自家庭的影響。由於家庭是人一生中最為親密的場所，深深影響一個人一生的幸福。然而近日社會的家庭暴力、單親家庭、異國婚姻等現象趨多，導致離婚率不斷攀升、婚姻年齡的兩極化，更甚嚴重的異國婚姻問題漸浮上檯面。兩性關係惡化疏離感愈增下，家庭功能逐漸瓦解。筆者自己的人生也曾面臨婚姻的困境與抉擇，想重新檢視自己的心路歷程，產生研究動機與目的，期盼透過本創作研究的歷程，更深入的解析與剖析這一人生重要的課題：兩性的「情愛」與「婚姻」合和關係。

第一節 研究動機與目的

有鑒於社會媒體的報導與親身經歷，覺察層出不窮的家庭問題，導致家庭功能的不彰，衍生複雜敗壞的社會風氣！節節高升的離婚率、不婚族、外遇、異國婚姻的複雜問題，凸顯兩性關係的不協調！似乎很難建立一個圓滿的家庭！

筆者想從自己的生命體驗中去釐清兩性的相處問題。在受教育的過程中「愛情、婚姻」完全缺乏輔導，甚或有強烈的男女授受不親的觀念。其實男人與女人在天生的身體、心理上，甚至被社會期待的角色都有很大的異質性！本研究以新女性自覺的觀點，針對兩性間的「愛情」及「婚姻」中的關係，做正向價值的詮釋與反思，也讓自己重新學習和諧的兩性關係，撫平在婚姻中曾受過的心靈傷痛。期盼此研究能讓未婚者與已婚者，重新檢視與調整對愛情及婚姻關係的正確態度，期能建立一個真正幸福、和諧的家庭生活！

一、研究動機與相關議題

綜觀以上的研究動機，將研究議題整理如下，分述四大主要創作議題：

（一）對兩性間「愛情」本質的探索

在所有的人際關係中，沒有一個像「愛」那麼重要，著名的英國首相 Disraeli 曾說：「我們都是因為愛而出生」。愛的範圍很廣，本研究欲探討的是男女兩性間的愛情。

有人說「愛情」是「酸、甜、苦、辣」、也有人說「愛情」是「霧裡看花」？可見每個人對愛情的渴望與期待卻不盡相同。簡單的「愛情」兩個字，在不同人心理有不同的期待與渴望，也暗示了愛情過程的複雜性。若有了這樣的心理準備，面對愛情不如意時，能以建設性的態度和積極正向思考的方式來面對；當愛情得意時，也能用心珍惜與積極經營¹。

（二）對「婚姻關係」價值的探索

這個部份主要是由對自我存在省思擴大到對女性存在定義的省思探討，人的一生應該選擇婚姻好或不婚好呢？目前婚姻的樣貌，是「晚婚、結婚率下降、生育率下降、離婚率上升、十五歲小媽媽到十九歲小媽媽增多、外籍配偶增多」。究竟是什麼樣的原因，造成目前這樣的樣貌呢？²

（三）對婚姻衝突與經營之反思

愛情與婚姻都是人生重要的親密關係！如何在繁瑣細碎的婚姻生活中，保持美好的鮮度，需要用心、有智慧的去經營，否則在平凡的柴米油鹽當中，感覺及耐心一點一滴消逝，最後變成曠男怨女！互相折磨，最後痛苦離去。

（四）失婚的壓力及重生的省思

一群成熟的女人，不把「離婚」看成世界末日，也不覺得「離婚者」等於「婚姻失敗者」，相反地，它可能是人生的另一種可能，另一個開始³。古代的传统觀念總是

¹ 柯淑敏著，兩性關係學（第二版），台北，揚智文化，2007，P53

² 同註 1，P305

³ 王瑞琪，終於學會愛自己，心靈工坊，2002，P114

勸和不勸離。但從人格心理學的角度，家庭是成爲心理安全和情緒學習的主要來源。⁴而感情功能的無法發揮，讓家成爲一個危險、傷害及暴力的地方，令人想逃避及害怕。選擇「分手」可以避免悲劇的發生。然而離婚巨變的歷程：對子女情感的割捨、親人的不諒解、外人的指指點點，承受多方的壓力下，如何脫胎換骨，重新一個好的人生開始。

二、創作研究目的

筆者藉由以上的研究動機與創作議題的探討，希望透過研究能達到以下的研究目的：

- (一) 透過藝術創作探討兩性對「愛情」的幻想和「愛情」真實面的差異性。
- (二) 透過藝術創作探討兩性對「婚姻」的期待及和「婚姻」現實面的衝突性。
- (三) 透過藝術創作探討失婚者的心路歷程，如何調整失婚後生活。
- (四) 透過符號象徵與心象聯想，表現內心的心靈圖像。

⁴ 張德聰，〈誰來伴我？--談適婚者的生活與調適〉，《情繫一生》，教育部社教司台灣底地區家庭教育中心，1992。

第二節 研究方法與步驟

本創作研究以繪畫研究主體，本研究採用一、文獻探討法；二、行動研究法；三、應用心理分析法。其研究的方法茲分述如下：

一、文獻探討法

本創作研究的作用在於了解與研究主題有關之理論。並與他人的研究結果相互比較。在透過對於過去美術史之風格流派、哲學論述的研究與探討，有助於釐清個人創作思考與實踐，尋求在藝術洪流中的定位，並試圖建構個人未來創作之方向。筆者主要研讀的方向如下：

- (一)、美術史典籍：包括美術史流派與畫家之介紹。藉了解各派畫家創作時之內心意象，以及其時代背景，超現實主義、藝術治療、抽象主義、表現主義…等美術相關書籍。
- (二)、理論專書：理論專書是指由專家彙整各專門學術領域之知識的書籍。如佛洛伊德的潛意識理論，有關女性自覺、視覺心理學、情愛本質、婚姻內涵、兩性平權、家庭功能、女性主義的相關文獻探討…試圖從中尋找與個人研究主題。
- (三)、美術形式工具書：如視覺與藝術心理學、關於繪畫空間表現理論、媒材使用方法等書籍。藉以協助思考畫面的構成與完成、或幫助嘗試各種創作形式的呈現。

二、行動研究法

筆者以自身為觀察者，根據實際操作後，去紀錄、去歸納，並且引用相關理論加以研究分析，期望能使下一階段的創作更趨成熟。

(一)、問題的確定

筆者發現研究論文的問題一指出面臨創作階段性的改變，面臨生活應對的困窘與對生命意義的徬徨並發掘心中想確認的問題。

(二)、問題的分析

面對個人的感情與婚姻問題，分析研究探討之問題—思考某些具有持久性的影響因素，包括心理分析對人格、個性的理解及面對挫折的正確態度等。

(三)、訂定主題

擬定研究創作計畫—蒐集並解釋資料，進一步釐清暫時性的觀念與研究課題，即創作理念的初步形成。

(四)、進行實驗與行動

立即展開第一階段的創作活動—多元的嘗試與探索，並不時的修正。

(五)、批判與修正、評鑑

不斷的透過教授、研究同儕的檢視或自我內省、同儕討論等方式，對於筆者研究課題的行動策略的實際的成果，反覆進行反省、評估與了解。

(六)、再度進行與考驗

根據省思與評估的結果，修正所關注問題的焦點，再研擬更適切的創作方案策略，並再度採取下一階段的創作行動研究，與再一次的進行修正與調整。

(七)、撰寫研究論文，完成展覽

三、應用心理分析之探討方法

本創作研究主要透過閱讀心理學及哲學等，對兩性情愛與婚姻所做的論述，來探究一般人對愛情與婚姻所持的期盼與面對的態度，並對筆者自身經驗的困境加以剖析、釐清；同時對藝術與其兩性的關係所做的討論為基礎，檢視自己對兩性理念的建立，期能在理性的思辯中，了解創作的衝動背後所蘊涵的真正想傳達的意義。

筆者的創作在於自身人生經驗的體驗與體悟，諸多思考角度以筆者個人立場、角度的切入，或多或少有失偏頗。藉由專家、學者的論述，和自身的經驗互為對照，盡可能以更客觀的角度觀之，但此議題牽涉的因素更廣，或許與他人經驗差異極大，僅以個人生活經驗與他人分享，或有不妥之處，期望讀者給予指教。

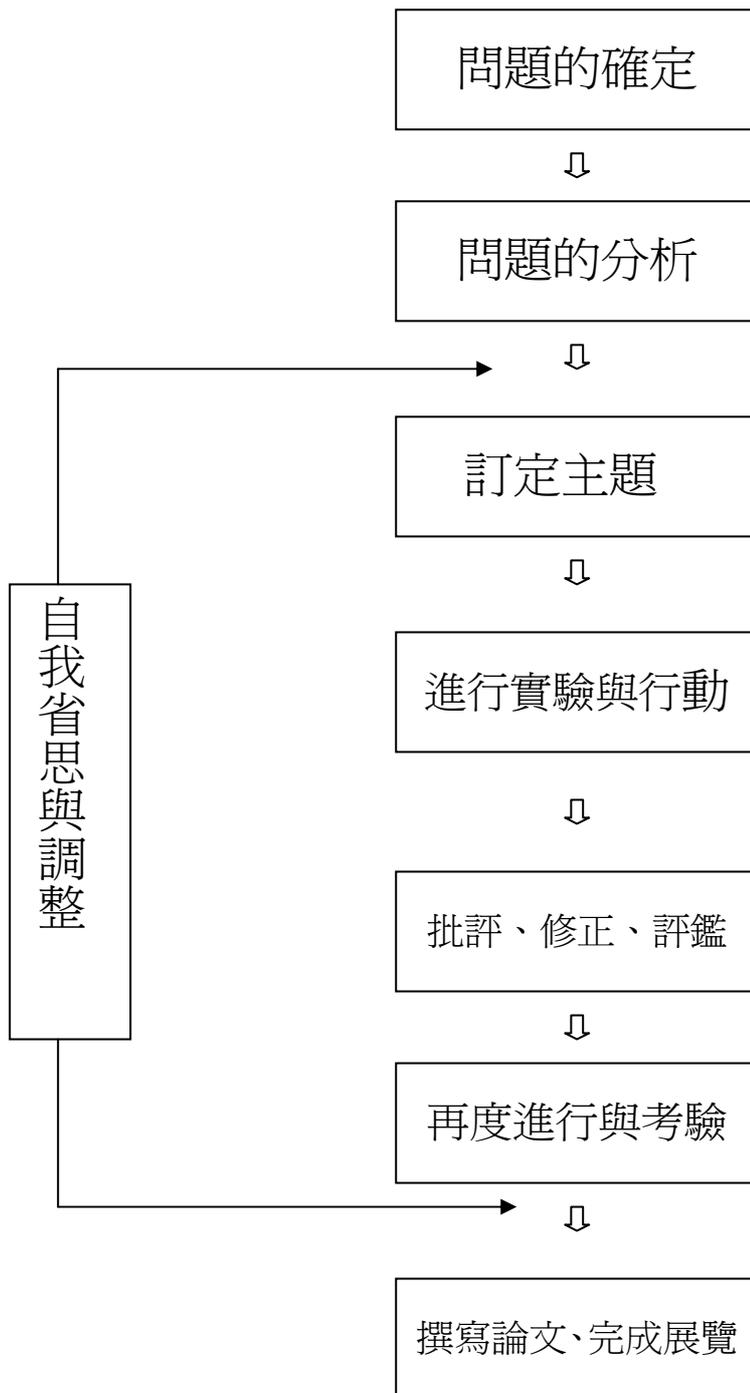

圖 1-1 研究步驟圖

第三節 研究範圍與限制

筆者將本創作研究的作品其表現形式以及表現內涵的範圍，界定如下：

時間範圍：以筆者 2007-2009 年入學後所進行的創作為主。

形式範圍：以表現主義藝術風格的手法為主，抽象主義的創作形式為輔。

內容範圍：以兩性對「愛情」的浪漫追求，進而探討愛情本質的現實面及包含的痛苦及傷害，進而了解愛情是怎麼一回事；如何在「愛情」中學習、成長，進而贏得幸福、快樂的人生。有關「婚姻」系列探討，認識婚姻中的角色、責任及義務，以及婚姻可能面對的種種「桎梏」。不幸面臨「失婚」問題，如何面對，重新建立幸福人生的課題。

媒材範圍：以油畫材料為主。

研究限制：

此研究議題除了關係兩造人以外，愛情與婚姻的層面牽涉的範圍甚多，像是其家人及雙方子女等，無法在此融入此言內容中。而「失婚」的狀況又因種種因素，不盡相同。創作題材來自個人人生體驗，或許偏重於主觀因素居多，雖以專家學者論述補充之，難免有遺漏之權。本創作研究作為個人人生歷練之省思，調整自我的生涯，以及未來創作發展方向的初步試探。

第四節 名詞解釋

一、新女性

臺灣在七〇年初期、呂秀蓮女士提出「新女性」概念，喚醒兩性不平等自覺，男女都應獨立、平等與自由，先做人，再做男人或女人，無論男女，都應扮演好自己的角色。所謂新女性，是指一個以生為女人自傲，能充分發揮志趣，適度抱持自我，負責任盡本分，有獨立人格思想而男女兩性均維持和睦真摯關係的女人。

二、開放的婚姻

開放的婚姻意思是：指兩個人之間的坦誠開放的關係，建立在同等的自由和完整的個人之上。也包括兩個人口頭的、心智的和精神上的許諾互為一體，但又能發展個人。⁵此觀點有別於傳統的「夫妻」關係：禮記規定了「男帥女 女從男」、「嫁從夫」。周禮更提出「三從四德」的規範。三從要求女子在家服從父兄、出嫁後服從丈夫、丈夫死後服從兒子。四德指的是「婦德婦言婦容婦功」。⁶

三、覺抉

「覺抉」一詞是指覺知與抉擇兩個詞的縮寫，意指對愛情本質的深入了解與透徹愛情的內涵，進而能較正確的在「愛情」中做出正確的抉擇，有利於快樂圓滿的姻緣路。

四、籬離

「籬離」一詞是藩籬與離異兩個詞的縮寫。婚姻中面對極瑣碎的事物，常造成夫妻之間的藩籬，提高夫妻之間的緊張關係，有些人能泰然處之，有些人卻無法跨越種種藩籬，最後選擇走上「離異」一途。

⁵歐尼爾著，鄭慧玲譯，開放的婚姻，（遠景出版社，1984），P25-26

⁶林立樹主講，女性自覺，（高雄，派色文化，1998），P5

第二章 創作思想脈絡與學理之探討

坎伯 (R.Campbell) 在《一個感人的場所》一文說道：

我曾想過什麼是死，什麼是失落？..... 這種巨痛可經時間的逝去而沖淡，卻無法完全被治療。一道傷痕--當我駐足在當場時，這個想法一閃而過。就像拿一把利刃將地球割裂，當時間流轉，草木仍會覆蓋這個傷口。也正如同你切開石頭又再擦亮他一般...。⁷

經歷婚變的歷程，唯有相同經驗的人才能夠體會。生命中的問題僅有勇敢的面對，傷痛才能成爲過去。

藝術創作可以是一種憤怒、敵對感覺的發洩，是一種不會傷害他人的發洩方法；經由創作的過程，當事人的情緒得以緩和；藝術的表達具有時空的整合性。當事人能將所表達的思想和情緒關聯到過去事件，現在、甚至投射到未來活動。由藝術創作的過程中，當事人能直接經歷到能量的改變，創造的潛能得以釋放⁸。完形心理學家安海姆 (Rudolph Amheim) 認爲，藝術它幫助人們瞭解世界和他自己，並且向他的眼睛呈現了他所瞭解的。⁹

「藝術都是主觀的，都是作者情感的流露，但是它一定要經過幾分客觀化。藝術都要有情感，但是情感不一定就是藝術。...藝術中所流露的情感並不是粗糙的，而是經過反省的。」¹⁰每位創作者皆須研究與自己創作方向相同的理論分析，尋找美術史中與自己觀念相近的美術流派、或同質性高的藝術家，將其作品與理論與自己的畫作相印證，或觀賞藝術家作品的異同激發自己的創作觀點。

⁷ R.Campbell, American Institute of Architects Journal 72 May 1983, P151

⁸ 陸雅青, 藝術治療, 台北市, 心理出版社, 1993, p22。

⁹ 安海姆 (Rudolph Amheim) 著, 李長俊譯, 視覺與藝術心理學, 台北, 雄獅圖書公司, 1982, P451

¹⁰ 朱光潛, 談美, 台北, 漢京文化事業, 1982, P16。

著名的英國首相 Disraeli 曾說：在所有的人際關係中，沒有一個像「愛」那麼重要，「我們都是因為愛而出生」。尤其在兩性關係中的「愛情」及兩性結合的「婚姻」關係！筆者試著藉由個人的經歷及創作理念的分析與作品的歸納，可以幫助筆者釐清個人的觀點及人生方向，同時期盼有相同失敗經驗者，可以做為參考找尋失婚後的人生方向！

基於上述的原因，筆者將從「愛情夢幻的覺醒」、「跨越婚姻的藩籬」、「因應婚姻變奏曲」、「藝術治療之於創作」等思維作為創作的來源！

第一節 愛情夢幻的覺醒

小時候閱讀的童話故事中結局常是如此：「…王子吻了公主，從此王子與公主過著幸福、美滿的日子…」！相信多數的小女孩都深信故事中美好的結局。然而長大後面對愛情故事，為何常是遍體鱗傷，甚至一輩子痛苦不堪……

<情字這條路>

那會那會同款 情字這條路
給你走著輕鬆 我走著艱苦
那會那會同款 情字這條路
你隴滿面春風 我隴在淋雨
不願承認心內思慕 暝暝等著你的腳步
不願承認阮的愛你是錯誤
不願後悔何必當初
那會那會走來 情字這條路
默默跟你來此 望你倘照顧
那會那會走來 情字這條路
回過頭才知 歹走的路途
不願承認未倘幸福 暝暝唸著愛的歌譜
不願承認前途茫茫看無路
不願提起消息隴無影…¹¹

¹¹ 台灣女歌手潘越雲原唱，(情字這條路)專輯；慎芝作詞、鄭華娟作曲，1988。

情字常讓人肝腸寸斷：「問世間情是何物，直叫人生死相許…？」，由以上這首情歌中，了解了並非人人在情場都能得意春風，而且多數人在情場上都有吃盡苦頭的經驗。科學家、心理學家、文學家、藝術家以及墜入愛情的男女，都在歌頌、品嚐或掙扎愛情的甜蜜或苦澀。本創作研究有感於人們對「愛情」的本質及內涵未正確的認識與了解，無知的陷入愛情海而載浮載沉……。

愛情這個詞，對男女兩性有完全不同的意義，這是在他們之間引起嚴重誤解乃至分裂的原因之一。拜倫說得好：「男人的愛情是與男人的生命不同的東西；女人的愛情卻是女人的整個生存。」¹²有關「愛情」這個簡單字眼，在男人與女人身上卻是十分複雜的。關於男人如果他愛一個女人，那麼他想得到的是來自她的愛；因而他對自己的感情要求同他對女人的感情要求永遠是不一樣的；而女人對愛情的理解是十分清楚的；這不僅是奉獻，而是整個身心的奉獻毫無保留、不顧一切。這極大的差異性常令熱戀中的情人們痛苦不堪！原因是在對「愛情」的期待基本上時大大不相同。以下分述為三點：

一、 藝術家畫中的愛情世界

克林姆的代表作〈吻〉，創作於 1907 與 1908 之間。描述一對情侶忘情的擁吻，猶如熱戀中的男女，但腳底下卻是深不見底的花叢，甚至荊棘遍布；彷彿告訴我們愛情的危險深不見底。台灣藝術家何孟娟使用「白雪公主」的身分，運用影像複合的方式，於〈完美婚姻〉、〈你只能愛我〉、〈你只能愛我 2〉系列作品中，以各種女性形象，欲顛覆女性單一身分認同，回到了現實婚姻生活的真實思考。「愛情」的本質非浪漫、美麗可以涵蓋一切！

¹² 西蒙·波娃著，陶鐵譯，第二性，台北，貓頭鷹出版，1999，P594

圖 2-1，克林姆，吻，1907-08 年，
維也納奧地利美術館，油畫

圖 2-3 何孟娟【你只能愛我 1】影像複合，2005

圖 2-2 何孟娟【完美婚姻】
影像複合，2005

圖 2-4 何孟娟【你只能愛我 2】
影像複合，2005

二、文學作品裡的愛情真相

古今中外歌頌「愛情」的文學作品不計其數，在中國流傳千古的「梁山伯與祝英台」西方的「羅密歐與茱麗葉」，都是家喻戶曉的愛情悲劇！愛情偉大的地方是否需要殉情呢？有沒有更理想的選擇？除了男女雙方以外，誰又左右了愛情的結果呢？愛情中除了男歡女愛外，隱藏了什麼樣危險的因子呢？許多看似相愛的情侶，又為何以悲劇收場，或是抱憾終身呢？

愛情原本就充滿著不確定的因子，本質是多變而易動的。事實上現實中的愛情故事也絕非是「從此公主和王子過著美滿幸福生活」的童話版結局。白居易在長恨歌裡描述楊貴妃的下場：…在天願做比翼鳥，在地願為連理枝…天長地久有時盡，此恨綿綿無絕期…。好一個自古多情空餘恨的悲劇下場。張愛玲的名作《色戒》書裡女主角王佳芝因為「情之戒」，最後死於易先生的「色之戒」。誠如彭小研在《閱讀與愛情》所言：「愛情是一場誤會（包法利夫人）告訴我們的是非愛情的真諦，而是男人和女人在對愛情認知上的差異。」，男女對於「愛情」字眼所寄予的想像與希望極為分歧。歌德說：「愛情若不是產主於對社會共用信念與事業志趣的基礎上，那是浮萍的愛，極易隨風而去；只憑感情衝動所造成的愛，有如建築在泥沙上面的塔，總不免要倒塌下來。」，許多流傳千古的文學大作，呈現男女對愛情見解上的差異極大，而容易產生愛情悲劇！

三、應用心理的愛情理論

「愛情」簡簡單單的兩個字，但每個人對愛情的渴望與期待又不盡相同，顯出愛情過程的複雜性與多變性。有人說：「愛上一個人沒有道理可言」，但是從愛情理論的角度切入，愛情卻有幾分道理可依據。學者魯賓(Rubin1976)進一步指出愛情的三要素：親近

(Attachment)、2.關懷(Caring) 3.情意(Intimacy)。¹³再者法國的作家斯坦達爾也曾把愛情分成四種：熱情的愛（一見鍾情，馬上迸出愛的火花）、遊戲的愛（帶著半玩樂心態的愛情）、生理上的愛（以生理需求為滿足的愛情）、虛榮的愛（因為外表或者虛榮心而談的戀愛）¹⁴。可見對愛情持有正確的態度，達到幸福滿意的目標較容易；亦可發現愛情絕非盲目的投入，而需理性的思維，清楚交往中的異姓適不是合成為未來的伴侶。

綜觀專家對愛情下的定義，愛情不僅是生理上的喜歡，還要具有精神上的愉悅：包含寬恕、理性的善意與感性的幽默等。不是佔有對方的一切，而是分享、喜愛對方的所有。詩哲學家紀伯倫在《先知》一書中，為愛情的自由作一番見解：「站在一起卻不要彼此太靠近—因為廟宇的柱子矗立橡樹和絲杉也未不能在彼此的陰影中生長。」。相愛的兩個人是獨立的個體，有時也是共同體。彼此能夠相互了解，並能尊重、支持、體貼又體諒對方，才是真正的愛情！

¹³林淑玲校閱，婚姻與家庭，嘉大家庭教育研究所著，嘉義市，濤石文化，2002，P76

¹⁴伊東明著，廣梅芳譯，愛上了癮，台北，心靈工坊，2003，P178

第二節 跨越婚姻的藩籬

<愛情的理由>

爲了女兒半夜起身打蚊子的你.

和爲了你，許久不曾寫詩的我

久未想起

「愛情」這件事

塵封的婚紗照中

我們微笑一起看著遠方

那時看見了什麼？

幸福的青鳥來臨，或幸福的青鳥飛走

許久不曾，仔細注視你的我

在你耳後，發現一道傷口

「幾時受傷呢？」你，自己也不知道

微弱的痛覺，和廣告傳單一様

很快，被生活步調淹沒

不值得注意，也記不起

在外奔波，總睡眠不足的你

燉煮三餐，沾染油煙味的我

與婚紗照裡的兩人，毫不神似

但我們持續著，持續著，如此生活

因這般平凡的生活，是出自我們

最初相信的，愛情的理由。（~林婉瑜 摘自聯合報，98/05/15 副刊）

有人說婚姻是戀愛的墳墓，果真如此嗎？今日的婚姻制度確實有許多問題，現代夫妻關係也有很多問題。隨著新女性自覺的觀念，婚姻已不再是女人一輩子守候的牢籠。有人選擇不婚，已婚者逐漸選擇離婚…。現代的婚姻到底出現什麼問題呢？

「婚姻」究竟是因制度而腐蝕嗎？其實不盡然。婚姻中牽涉的全是「人」的問題，人本身的個性、行爲、思想以及與對方互動的態度，皆會牽動婚姻的成敗。有的人因「婚姻」而變得沉穩、成熟、寬大而慈愛；有的人卻變得貪婪、驚惶、畏縮與脆弱。「婚姻」之對個人一生的影響層面極大！如何在芸芸眾生中，尋找一個與自己能共創幸福、快樂的美好人生，可是一個重要的人生課題！以下分述爲三點：

一、藝術家畫中的婚姻圖像

俄國文豪托爾斯泰說：「藝術是傳達感情的手段」，藝術家藉由藝術創作傳達內心的感受。而婚姻是人生過程中的一部份，它使人生幸福，也使人生困惑。婚姻的結合有其背景的不同，而產生人生的問題。畫家把它表達出來，是需要自己去判斷它的制度、感想和價值。卡爾·霍費爾的「晨曦」(Early Hour, 1935) 圖 2-5 是表現對婚姻失望的生活畫面。清晨醒來的丈夫，看著熟睡中的妻子，從他那副禿頭削瘦的臉，可以看到他是個禁慾者，對愛的迷惘底心情¹⁵。

中國大陸女畫家劉曼文描繪家庭情境的系列作品油畫，作品系列〈平淡人生〉圖 2-6 中，即是她以自己和周圍女性朋友生活爲觀察，反映出家庭情境。畫中的人物正面對著觀眾爭大眼睛，注視著自己，也注視著別人，若有所思。瀰漫出惶恐、無奈，家庭生活的瑣碎、平淡，有一股令人幾近窒息的氛圍。家原是合諧、安靜的，卻表露出人們內心的矛盾和不安，“平淡”中包含著無可奈何的負擔，令人想逃！

藝術家柯克西卡 (Oskar Kokoschka) 與阿爾瑪·馬勒的愛情，曾經創作了一幅名畫〈風中的新娘〉，亦稱〈風暴〉。圖中表現了男女對感情濃烈的愛與絕裂。畫中可見色彩

¹⁵劉其偉著，現代繪畫基本理論，雄獅出版社，1991，P35

與激情的旋風，將一對情人捲上一艘孤獨的木筏，任怒吼的大浪瘋狂的肆虐，現實婚姻亦如獨木筏中的生命同體，需要同舟共濟才能突破大風大浪，如果協調性不佳，將可能翻船而落海……。

婚姻難道是如此令人絕望嗎？應該不是。要不總是有許多人想要跳進來，它迷人之處為何呢？或許值得婚裡、婚外的人細細思量！

圖 2-5 晨曦，卡爾·霍費爾，1935，油畫

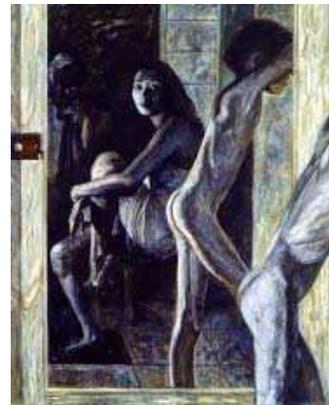

圖 2-6 平淡人生，劉曼文，1996

圖 2-7 風中的新娘，柯克西卡，油畫，1914；巴塞爾藝術博物館

二、 文學家筆下的婚姻觀

根據詩經「鄭風」篇：「婚姻之道謂嫁娶之禮。」意思就是指婚姻是嫁娶的儀式，是我國自周代成立宗法社會以後，重視家族的組織。婚姻的目的也以推廣家族、繁衍子孫為主因，而婚姻不單是男女雙方的事，更包含舊家族的擴大，或延續這種傳統的婚姻意義，在二十世紀的中國社會仍然是存在的。

但這明確的婚姻的目的，對求自我實現的個人而言，婚姻的種種約束，變成了犧牲個人自由的帷幕！王楨和筆下《嫁妝一牛車》一書中，深刻地刻化經濟在婚姻中重要的因素。所謂：「貧窮夫妻百世哀」。書中阿發夫妻之間溝通不良，導致夫妻感情不睦；又在親密關係中互動不佳，很容易的有第三者簡先生的介入。雖然阿發很痛苦，卻只能在無奈中求生存。這樣的婚姻有存在的必要嗎？婚姻幸福的基礎很重要：金錢、感情、溝通、想法、興趣…等。

廖輝英也在〈油麻菜仔〉一書中描述女人一生的命運，如何受控於婚姻的成敗，選擇的對象猶如一畝田，選在肥沃的土裡，才能茁壯成長，反之則命運多舛。古時候的婚姻多憑媒妁之言；而現在則能自由的戀愛，命運全操在自己的手中，想要一輩子擁有婚姻的良田，所以婚前更要慎重的選擇，認清婚姻的現實層面，了解何者才是自己適合的終生伴侶，婚姻的滿意度也會更高，亦能避免婚姻的觸礁！

三、 哲學與心理學的婚姻論點

想結婚很容易，但要保持快樂的婚姻，並維持長長久久，則是一種藝術。所有人際關係中，婚姻可說是最奧秘的一種人際關係。但如何選擇才能贏得一個幸福、成功的婚姻呢？

現代人對於美滿婚姻的期望相當高，而且大部分的人都希望維繫一個美滿的婚姻。經由調查卻有約三分之一的人會想過要「離婚」。如果婚姻如同哲學家所言：在裡面的人想往外跳，而在外面的人卻拼命想往裡鑽，這中間的道理何在？何謂幸福的婚姻？我們該如何面對複雜的婚姻關係呢？¹⁶

文豪大仲馬說過：「愛的事業，是永無止境的。」，「婚姻」絕不是戀愛的終結者。婚姻應是兩人共同的事業，但需要經過春耕、夏耘、秋收及冬藏，才有豐碩的收穫。常聽人嘆道：「相愛容易，相處難。」，來自不同家庭的兩個人結合，無論在價值觀、生活習慣、文化甚至背景都有差異，不是相愛就能相處愉快了！

阿德勒曾說：「每個配偶都要把對方放在比自己更重要的地位，這是愛與婚姻成功唯一的基石。如果希望兩人是親密的，則不能有任何一方覺得自己是被壓制的或被輕忽的。唯有如此，兩人之間才有平等的感覺。婚姻的幸福來自那種價值感，覺得自己在對方心目中是無可替代的、有被需要的感覺、有被肯定的感覺、以及深覺自己是配偶最好的朋友」（引自 Sherman 1993）。¹⁷

心理學家榮格也認為理想的婚姻是，男人除了陽剛威猛外，也應該帶幾許的體貼與溫柔，亦是有滿足配偶的情感取向；而女性除了做家務外，也要體諒先生的工作壓力，還有認識社會變遷而日益變化的觀念體系，兩者才能溝通良好，減少價值觀的隔閡。可見婚姻成功的要素：尊重、體諒、包容對方的一切。

¹⁶ 同註 13，P4

¹⁷ 同註 13，P208

第三節 因應婚姻變奏曲

〈錯置〉

眼睛 耳際 聲音

一種名叫「錯置」的氣味 彌漫了鼻息

男女女男男女 並不特別有趣

當這樣的兩個由錯誤構成的分子

並存於如此廣闊的空間時

語言便被轉化以蝶舞 在不知名的花上

為最後的墜跌翩翩

錯置變成一條莫名的鍊

接起甘心被制約的兩人

也許 這樣會淒美一些

錯置得可悲 可憐

卻已無法收斂

只得任由時間 跑向天和海交界的地平線

再也無法 等待 落日的殘缺

因為 完全成為既定事實 不須實驗證明 即成定律 多麼美……美麗的絕對--

錯置得可悲 可憐

卻已無法收斂

只得任由時間 跑向天和海交界的地平線

再也無法 等待 落日的殘缺

因為 完全成為既定事實 不須實驗證明 即成定律 多麼美……美麗的絕對--

〈此文為網路文章 <http://mypaper.pchome.com.tw/news/eflin/3/1239154070/20040607012842>〉

男女在先天身心上就有許多不同，異質性愈多相處愈難。我怕冷、你怕熱；我喜歡安靜，你偏好熱鬧，我喜歡的你都不喜歡；你喜歡的我都覺得厭煩！一條淡水魚長期置身鹹海裡，難怪活不下去！我們是一個『錯置體』，左看右看，上看下看，如此不協調。好像一個拼圖塊，配錯了怎麼都無法拼好，硬塞進去也是如此不協調。兩個在婚姻的世界裡無法交集的個體，只有互相痛苦與折磨！最後不得不得選擇-離婚。「離婚」簡單的兩個字，卻是個沉重的選擇！身邊中多少有才華的女人，由於被婚姻吞而「失去了人性」！婚姻使男人萎縮這話一般是對的；但婚姻也幾乎一直在毀掉女人。¹⁸ 婚姻影響了一個人的事業、工作甚至生活中的一切。

「離婚」的觀念受到經濟現代化、政治民主化的影響，以及社會變遷快速而價值觀日漸趨向多元而逐漸被接受。婚姻關係的維繫不易，致使社會各層面都面臨婚姻關係的危機，離婚率的迅速上升，也引發兩性關係的日趨複雜性。

過去的社會比較保守，一個離過婚的女人，在傳統社會中容易受到歧視。所以就算婚姻再怎麼不愉快，大多數的人選擇忍辱吞聲，更有根深蒂固的觀念：「嫁雞隨雞嫁狗隨狗。」，採取消極認命的想法。而現代新女性自覺意識抬頭，面對不愉快的婚姻，寧可選擇「離婚」一途。然而選擇離婚也不是一件容易的事！因為失去婚姻，也將失去許多身分關係！在身心的創傷將受到極大的考驗。面對人生的難題，證嚴法師曾勉勵說：「面對它、解決它、放下它」，「結婚」是一種選擇，「離婚」也是一種選擇！筆者以為與其生活在婚姻的煉獄中，不如離開婚姻的桎梏，生命會更開闊！如何因應婚姻變奏曲，以下分述三點：

一、 自我正面的心態

樹林出現岔路，我擇其中荒蕪，如今超越凡俗－Robert Frost

¹⁸同註 12，P445。

人生的路途是不斷的選擇，沒有所謂的對或錯。在不同的時空中，彼此會有許多的改變。婚姻中的變數無窮，誰也無法預料。如果真的無法繼續，分手是最好的決定。改變不一定不好，但改變總比活在悲慘中好得多。要以正向積極的態度面對。「失婚」並非失去了人生的全部，也並不是代表自己做錯了什麼。只是你與他（她）緣份已盡，無法一起生活下去！

成年人的「生命版圖有兩大塊」，一大塊是扮演婚姻中的角色，另一大塊是婚姻之外的部份。「離婚」僅是代表一大塊版圖破碎，我們仍可以將版圖方在另一塊上，現今社會環境，女人無論在工作、教育、經濟各方面的優勢不輸男性，無數事實證明，失婚的女性，在職場及生活上表現的可圈可點。在《荒漠甘泉》中有一句話：「你要愛苦難，因為這會帶給你日後的歡樂。彩虹多麼美麗，但是一定先有雨水。」，「婚姻」確實是一門最難的人生課題，但經歷了這個課題，著實令人成長、成熟，使人生更臻完善。

二、 浴火重生的調適

《新中年主張》的作者蓋爾·希伊（Gail Sheehy）所說：『我們全都是歷經滄桑者---沒有任何人在四十多歲時能不帶任何傷痕的。...』，人生不如意十常八九，老一輩的人常說：「婚姻就像一場賭博。」，贏家一輩子一帆風順；而輸家則一輩子唉聲歎氣！由於對婚姻價值及制度的挑戰，「婚姻」可上、可下。感情的問題，其實沒有任何人可以幫助你，只有你自己可以抉擇，唯有自己可以做自己的主人！相信自己的選擇，選擇你所愛，為自己的選擇負責！當然「離婚」更不可意氣用事，而是謹慎思考後所做的正確選擇！

「離婚」之後即將失去許多身分，你不再是『某太太』，對自己身份的改變，自己及旁人都需要一段時間來調整與調適。此階段千萬不要逃避對這些改變，要以更積極、正向的態度面對自己及旁人。李查·巴克說：「未來就在眼前，不要轉過頭去，一直以來

你們都有選擇的權利 你可以選擇一個不同的未來，也可以選一個不同的過去。」做了明確的選擇，要誠實、勇敢的面對處境，無怯懦的迎接另一個改變的新人生。

三、 新生活的規劃

英國兩位學者 Wallerstein and Blakeslee (1989)做了一個探討離婚影響長達十年的研究。證實離婚會產生持續的創傷，往往留下永久性的後果造成壓力、不快樂和生活障礙。Homles and Race (1979)也研究「離婚」是除了「喪偶」之外，人生最大的壓力事件。¹⁹從心理層面的壓力挫折，到社會學中的五個核心概念都可見：「離婚事件有深遠影響的大事，對女性及兒女尤其不利。」²⁰婚姻並非兒戲，離婚更不是。要仔細思考、評估會造成的影響與後果，否則可能比在痛苦的婚姻中更痛苦。

婚姻專家彭懷真(民 88)也分析過，當離婚者的「愛情必須下課」時需注意舊關係的整理、親情的安排、人脈的調整、經濟的處理，並在充分準備後發展新關係。²¹筆者經歷婚變，的確令人痛苦、沮喪，但日子總是要過下去，要儘可能在最短的時間恢復正常的作息，對自己及週遭的親友都是最有利。離婚者自身的調適及正確態度，有利於恢復失婚的傷痛。

¹⁹ 彭懷真，婚姻與家庭，台北，巨流出版社，2003，P146

²⁰ 同註 19， P147

²¹ 同註 19， P149

第四節 藝術創作之治療功能

嚴冬裡我在心中發現了一季盛夏。－卡繆（Albeart carmue）

藝術常賦予這個世界另一種生命，就是以自己生命的感觸加之於本來無意義的物象之上。但，如果沒有很大的驅力，就無法產生好作品，而強大的驅力，常是底層原慾的力量。²²畫家盛正德曾藉由藝術治療了嚴重的憂鬱症。當筆者面對婚變時，也曾經痛不欲生，生活在絕望、痛苦中！後來經由藝術家朋友的牽引，再度回到藝術的世界中。

屬於心理治療之一的藝術治療，具有下列的特質：藝術治療的表達常運用心象思考。藝術創作可以是一種憤怒、敵視感覺的發洩，是一種不會傷害他人的發洩方法：經由創作的過程當事人的情緒得以緩和；藝術的表達具有時空的整合性。當事人能將所表達的思想和情緒，關聯到過去事件、現在、甚至投射到未來活動。由藝術創作的過程中，當事人能直接經歷到能量的改變，創造的潛能得以釋放。²³

因此筆者藉由創作研究，來進行自我的藝術治療。希望藉此最不傷害人的方式療傷止痛，並與觀者進行非語言的對談。以下列分述三點進行分析與探討：

一、 透過創作達到藝術治療的目的

藝術治療中的創作，為當事人的意念和情感的具體呈現，透過此具體的形象，當事人得以統整其情感和意念。筆者嘗試透過作品的創作、詮釋，釐清愛情與婚姻兩階段的人生經驗，反思筆者內心思考與情緒管理的品質等，以建立一個全新的人際關係，以及積極的面對未來的生活。

²²盛正德，以畫療傷，台北，心靈工坊，2002，P168

²³陸雅菁著，藝術治療，台北，心理出版社，1993，p22。

二、 透過藝術創作、從「心」生活

失婚的挫折與生活的壓力，種種都是極大的挑戰與負擔。現實生活中的身心疲憊，唯有藉由在藝術的創作，得以誠實的面對自己的感覺。離婚者的行為舉止比一般人受到更嚴格的考驗。而藝術創作就像無聲的回應者、可以容許自己盡情的發洩情緒，不會有任何的傷害與還擊。創作的歷程不斷釋放負面的情緒，得以細細思索婚姻歷程中的錯誤與缺點，解構再建構、建構後又再解構，心靈經由不斷的洗滌而得以提升！

三、 面對失去、學習擁有

有得必有失，得失之間如何取得平衡呢？作家吳若權在〈面對失去.學會擁有〉文章中曾提及-面臨失業、失戀或失親等各種形式的失去時，我們怎麼準備都不夠，但也正因如此，更需要讓自己無悔無憾。一個人能擁有什麼，端看他心裡珍惜什麼！下雨的時候，一把傘，一杯熱咖啡，以及一段分享幸運的談話，心就放晴了！²⁴是啊！凡是由「心」生，在過去好勝的自己，總是覺得不夠多、不夠好！不完美也是一種完美，人生不一定要「太完美」。

多看看自己擁有什麼，而不要常想以失去了什麼。心若改境也會跟著改，自己的世界也會大大的不同。一個缺角的杯子，轉個角度就沒有缺角了。塞翁失馬，焉知非福，用樂觀、積極的心看待事情很重要！

²⁴張老師月刊，98、02，P7

第三章 創作理念與形式分析

文學家喜歡用文字寫日記；攝影家喜歡用照片寫日記；藝術家則用藝術創作記錄生命的感動。藝術家透過圖像與顏色，傳達生命中的種種痕跡。筆者藉由畫筆將生命中重要的階段—『愛情』與『婚姻』的歷程，經過筆者不斷的反思、沉澱、加溫發酵之後，轉為創作理念。藉由自身的人生體驗與體悟，以及專書、學者及週遭他人的經驗，反思愛情的迷失與婚姻的迷惘，做為筆者的創作內涵。

關於『愛情』與『婚姻』對多數人的一生會產生重要的影響！筆者從小到大，在任何階段的教育中，未曾修習任何有關『愛情』與『婚姻』的課程，父母、朋友間也未曾提起相關的事。所謂「男大當婚，女大當嫁」，懵懵懂懂就進入婚姻。婚姻中所遭遇的種種挫折中，才發現飽讀詩書，卻難以解決婚姻中的種種困難。而只能感嘆「遇人不淑」！然後別人僅能安慰妳說：這都是命啊！命真的決定了婚姻的幸福與否嗎？

筆者經歷痛苦的婚姻，不斷的省思婚姻挫敗的原因，了解到真正的幸福，其實可以追求的，成功的婚姻有它成功的因素，唯有理性有智慧的選擇，婚姻的幸福指數會更高。期由創作的過程中，學習了解如何建立良性的「兩性關係」！理念的蘊釀和筆者的生活經驗、成長背景、文化風俗、人際關係皆息息相關。

第一節 創作理念

本創作論文之系列創作的理念，分述如下三點：

一、揭開「男歡女愛」的面紗

人類對複雜多樣的事物，喜歡用隱喻（metaphor）或象徵意義來表達，因此有人說「愛情」是「琴、棋、書、畫、詩、酒、花」、有人說「愛情」是「酸、甜、苦、辣」、有人說「愛情」是「霧裡看花」？²⁵

但何謂真正的愛情呢？法國的作家斯坦達爾曾經把愛情分成四種，分別是：熱情的愛、遊戲的愛、生理上的愛、虛榮的愛。²⁶而心理學家魯賓則認為「喜歡」是對對方持著崇敬的心態，極高評價的感情，而戀愛則是屬於一種親密性的情感，會想要和對方「永遠在一起」，會想要「單獨站有對方」而產生排他性、獨占慾。²⁷

愛情亦常是小說家及藝術家喜愛表達的話題。作家吳若權這樣描述：「愛情是這樣讓兩個人相知相遇，在彼此最能互放光亮的地方。……愛之所以美麗，就是美在彼此及時的互補。」，小說家吳念真也曾如此描述愛情：「愛情是一對男女心靈的默契是長相廝守的渴望是伴隨著相當程度的喜悅是永恆不渝的許諾願相互照拂相互關懷。」²⁸每個人對愛情的期待與看法不同，但愛情卻是人人渴望與追求。

有人說：「愛一個人是沒有道理可言？」，其實愛一個人，一定有他或她吸引你的地

²⁵同註 1，P52

²⁶同註 14，p178

²⁷同註 14，p179

²⁸彭懷真著，十全十美兩性溝通，台北，皇冠出版社，1996，P23

方，當你面對這樣的感覺，不要被愛沖昏頭，一定要仔細思考這個人真的是你想要或你適合的人選嗎？綜觀古今中外名人專家對「愛情」的定義，充滿美好、希望、美麗…，但事實上「愛情海」並非人人風平浪靜、春風得意。一樣的「情路」為何不一樣的結果呢？

想要「情路」得意，先要修習愛情學分。何謂「真愛」？愛情不僅只是一種肉體的本能，它還需具有精神的火。那包括寬恕、喜悅、理性的善意、與不時的自省。²⁹當白馬王子或白雪公主出現了，不要急於掉入愛情漩渦中，要多了解對方各方的條件及個性是否適合自己。多聽聽長輩及他人的意見也很重要。和一個人相處絕不是用感覺，或是彼此相愛就可以了。古時候所謂的「門當戶對」，指的是雙方成長的背景及生活習慣的相似性，同質性愈高，相處上愈容易！事實上有一些麻雀變鳳凰的婚姻例子，羨煞不少人，但後來的結局大多事不幸福收場，可見價值觀及背景的差異性不宜太大，避免相處上的困難度！

二、『婚姻』路上絆腳石多

錢鍾書在《圍城》一書中寫下了這麼一段話：英國古話說，結婚彷彿金漆的鳥，籠子外面的鳥，想住進來，籠內的鳥想飛出去；所以結而離，離而結，沒了終局。法國也有這樣的一句話，不過，不是鳥籠，說是被圍困的城堡，城外的人想衝進去，城內的人想逃出來。³⁰以上道出多數人對兩性婚姻關係，既期待又怕受傷害的心裡。沒有人天生是婚姻資優生，而我們在學校中老師也沒有教我們，如何成為好情人及好的另一半，但可以藉由專家及別人的經驗，好好修習這門人生的「必修課程」！

何謂婚姻？我們又該如何來面對婚姻呢？中國古代謂婚姻是「男婚女嫁」、繁衍子孫；現代社會學家說：「婚姻是經過某種儀式，被社會認可的男女結合。」；現代法律說：「婚

²⁹秦夢群，戀愛解剖學，水雲齋出版，1994，P26

³⁰王民著，結婚就像兩人抱著合開一輛車，台北，太陽氏文化，1999，P24

姻是具備了法定條件的一男一女，以終身共同生活為目的之結合關係。」；國外學者對婚姻的詮釋：婚姻包括三項意義，即情愛的意義，子女的意義，與經濟的意義³¹。綜觀各領域專家的看法，「婚姻」就是在制度內合法的夫妻生活，共同撫育下一代完成傳宗接代的任務！然而在精神層面上，卻非三言兩語能含蓋，婚姻絕非傳宗接代的任務而已。

現實中的婚姻是柴、米、油、鹽平凡的生活，絕不是浪漫的神仙眷侶！結婚的兩人從不同的兩個家庭，重新組合一個新的生活方式。即是你和我變成一個我們。思想、生活習慣、價值觀的種種磨合，歷經不斷的爭吵與溝通，包容與尊重，慢慢的形成一個穩定的家。而婚姻的歷程不單是兩個人的關係，因婚姻制度的關係，雙方的家族也牽繫著兩人的婚姻關係。其他如經濟功能、教育子女的態度，婚姻的絆腳石真的很多！晚晴協會創辦人施寄青有句名言：「維持婚姻只有一個原則，那就是愛到最高點，心中有平等。」也就是男女雙方都得尊重對方，找出對方的優點，以平等心去對待對方。佛洛姆也說過，尊重、照顧、承諾是以愛為基礎，再加上責任這就是婚姻。婚姻是肉體與心靈的結合，缺一不可。若要幸福美滿的婚姻，雙方都要不斷的學習與成長！

三、「愛情」下課了

在這長程的婚姻旅途中，誠如心理學家羅吉斯所說：「美好的生活是一個不斷改變的歷程，而不是一種存在的狀態，它是旅途，不是目的地。」有些人搭上婚姻的幸福列車白頭偕老，有些人不幸地搭錯婚姻的列車，搖搖撞撞，隨時有翻車的可能。改變不一定就是不好，改變總比仍舊活在悲慘中好得多。面對一段痛苦的婚姻，或許結束是最好的選擇。

選擇「離異」難免是人生一大憾事，與其勉強維繫著婚姻並不表示成功，同樣地，失去婚姻也不等於失敗。家庭治療大師維琴尼亞·薩提爾((Virginia Satir, 1916-1988) 就

³¹張春興主編，姻緣路上情理多，台北，桂冠，1991，P33

曾說過：「我們無法改變已經發生過的事，但是我們可以改變此一事件對我們的影響。」離婚就像被一輛大卡車輾過，若僥倖未免，那麼你將會特別注意左右來車。單身生活雖不能一直像郊遊野餐那般悠哉，但是仍然強過糟透了的婚姻。地球上所有的痛苦，皆因我們無力在該放手時，任其自由。³²離婚並非做錯了什麼事，而是重新調整生活方式。

離婚並不代表人生的失敗，只是重新選擇一種新的生活方式。俄國大文豪托爾斯泰 (Leo Tolstoy) 在他的名著《安娜·卡列尼那》的開頭就說了一句名言：「每個成功的婚姻背後，都有共同的成功原因；而失敗的婚姻則各有各的失敗原因。」，每個婚姻都有它自己的故事，它的掙扎和奮鬥，唯有你才是自己的主人，而好聚好散不但是尊重他人，更是尊重自己。

³²Allan J. Adler, Christine Archambault 著;陳梅影譯，從離婚中復原，台北，自立晚報，1992，P14

第二節 形式分析

藝術作品的審美，不限在一個主題上，它是由於畫面上多數單元的形與色，以及旋律構成等諸因素，配合而成的空間。因此筆者嘗試在主題、造型與色彩及空間的探索。

一、營造多樣性空間

本論文將空間分為「物理空間」與「心理空間」。物體空間是具體存在的是世界「心理空間」以「人」為中心經由認知所感受，主要以心靈活動為主，諸如意念、夢想等意象表現。而兩種空間又會互相產生影響，藉由「物理空間」反映「心理空間」，同時表現「心理空間」傳達出真實存在的「物理空間」。

畫家康丁斯基曾說：

藝術裡沒有所謂全然物質的形。要將一個物體一絲不變地再現是不可能的。

藝術家的眼、手也許比他個人還更富有藝術氣質不願把攝影手法當作目的。

有意識的藝術家也不會滿足於物體的紀錄而試著賦予他一個內涵。³³

筆者嘗試使用「心理空間」表達心靈圖像，解構自我的「身、心、靈」，傳達強烈的情感意念。將內心雜亂的意念，以兩個空間的交替探索加以調伏。

二、符號象徵與心象聯想

哥德曾對“象徵”一詞做了如下的解釋：

「象徵把現象轉化為一個觀念，把觀念、轉化為一個形象結果是這樣:觀念在

³³ 陳秋瑾著，現代西洋繪畫的空間表現(台北：藝風堂出版社，1995)，P18

形象中總是永無止境的發揮作用而文不可捉摸、縱然用一切語言來表現它，它仍然是不可表現的。」這說明了象徵的意涵超越了其形象所能代表的意義。「象徵它是一種符號，在其中代表物通常是具體意向與被代表物之間的關係，不完全是任意約定的結果而是具有某種形象、功能或意涵做基礎。」³⁴

有些信號與符號(traditional sign sand symbols)代表特有的意義。如我國吉祥圖案或交通標誌數學符號等這些都是特定符碼(code) 有「流傳性」存在的事實，了解這些符碼事實，得以瞭解圖像意義。筆者做的主題屬於心靈層次的問題，難以以具象圖示表現，需透由符號意象得以傳達寓喻。

布荷東(1986~1966)發表「超現實主義宣言」，主張藝術家應解放想像力，以超越合理的認知的世界秩序，「語言及任何手段的記述，應超越現實，而達於純粹心靈的自動化活動，是超越理性、美學和道德觀的」，同時這種理想和現實的世界表面上是矛盾的兩狀態，將來是有辦法解決的。那便是夢和現實的統一，亦即超現實的狀態。」³⁵

以筆者的創作題材為例，作品所探討的愛情與婚姻主題，是筆者十多年來在婚姻失敗的歷程中，所經驗到自身成長對愛情的迷離，及對婚婚的過度憧憬，同時受到當下各種社會對兩性關係的混亂價值，加上居高不下的離婚率，所引發的直接感觸與各樣聯想，轉移到整個創作的主题。

三、材料選擇與技法探索

(一) 使用媒材

筆者創作主要的媒材以油畫材料為主。油畫是以油份為媒劑，將顏料與油份混合，

³⁴ 朱光潛著，談美，台北，漢京文化事業有限公司，1982，p76。

³⁵ 潘東坡編著，20世紀美術全覽，台北，相對論出版公司，2001，p147。

之後轉至於基底材料上的一種繪畫表現方式。油畫是包容性很強的畫材，容易控制的彩色畫材，遮蓋力亦強，即使畫錯了也可以塗掉重新再畫，所以作畫不急不徐，慢慢塗抹、修正，逐一呈現欲傳達的畫面。

（二）技法之嘗試

筆者先前創作多為「印象派」手法之呈現，進入研究所就讀後，接觸更多現代藝術家的創新手法，嘗試以更大膽的方式，表現油畫具有肌理的特色。因而運用了刮、擦、切、割等破壞性、侵入性做法來營造肌理。這些創作除了感應內心感受到的「愛情婚姻生活中心靈受傷的體驗」，輔以刮、擦、刷、滴等探索性做法強化肌理的表現。

第四章 作品分析與詮釋

繪畫是一種生活之道，將平凡經驗展開為無限生機的生活，使內在的精神層面能夠圓滿，經由表現形式的昇華，得以實踐更完整的生命形式。

俄國大文豪托爾斯泰(Leo Tolstoy)在他的名著《安娜·卡列尼那》的開頭就說了一句名言：「每個成功的婚姻背後，都有共同的成功原因；而失敗的婚姻則各有各的失敗原因。」，筆者源於自身不愉快的婚姻經驗，一方面藉由藝術創作達到藝術治療的作用，另一方面希望研究中思考：當面對愛情與婚姻的抉擇，如何切入才是正確的方向，期待有情人終成眷屬之外，更能「執子之手、與子偕老」！

美國婚姻專家皮爾夫人曾言：「幸福的婚姻並不是天作之合，更不是天生美眷，而是雙方努力經營而得來的。」確實如此。但先決條件是找到了對的人，若是對象不適合，猶如貧瘠的農田，需要加倍的心力才能有一點點收穫。

創作作品分為兩大面向：「情感的覺抉」與「婚姻的籬離」。婚姻是一輩子的大事，一定要深思熟慮，不可懷抱著婚姻像賭博一樣，全憑運氣的好壞，那樣的心態婚姻注定要失敗。了解愛情的承諾與婚姻責任的重要，婚姻就像兩人共乘一艘船，在茫茫大海中行駛，爾偶遇到狂風暴雨，若是未能共渡難關，恐遭到翻船的命運！

一旦選擇錯誤了，彼此真的無法再相處下去，不妨選擇良性的離婚。此創作的目的是經由研究，了解「離婚」非罪大惡極之事，那是一種不得不的解決之道。放手讓彼此不再痛苦！探討「失婚者」承受的社會壓力及困境，期待旁觀者能以友善的眼光觀之，給予支持與鼓勵。

創作的另一個目的是藝術治療。社會工作者貝弗莉·弗拉納根在她的重要著作《原諒不可原諒的》中，這樣寫到：若要原諒，一個人必須記住過去，徹底思考，並且超越它……，對敵人的「錯誤」一直念念不忘，這會使你的一生過得很艱難，更何況對方是曾與你結婚、養育孩子，或在你懷中哭泣過的人。

期盼失婚者，能將自身心靈深處的痛處慢慢釋放，原諒他人就是善待自己。面對生命的意外插曲-失婚，調整人生的方向與目標，能正向迎接從一對變成兩個人的未來！

第一節 覺抉系列

一、作品名稱：紅男綠女

圖 4-1-1 蘇菊子，紅男綠女 油畫，2007，20F

（一）主題內涵

「情愛」與「婚姻」裡的元素是男人與女人，所有的故事皆從這兩種人開始……

通常在刻板印象中顯現陽剛陰柔，男人與女人被要求呈現完全相異的角色。當不同特質的兩性交集在一起，將產生什麼樣的化學變化呢？頗耐人尋味！

男人與女人除了外表及性特徵的差異外，性格及心理的成長更有不同的發展，如何選擇、搭配，才能成為較「適沛」的一對呢？當紅男綠女相遇了，如何變成才子佳人，而不是曠男怨女呢？理性與感性間如何協調？這個問題將是我研究主題的起點。當這兩種相異的人類碰撞時，產生了多少美麗的愛情故事，也造就了多少淒美痛苦的愛情悲劇！

（二）形式技法

畫面的處理以兩種色調：暖色系的橙代表女性，而寒色系的藍代表男性。一位男女再身體與心理特質的差異性很大。右邊玫瑰以顏料擠壓的方式，再用畫刀去刮開，形成畫面突出的肌理。通常喜歡以玫瑰的美與多刺代表女人具有吸引力與危險性；而男人具有像大樹一樣的強壯，或是綠葉以襯托表徵女性的紅花。符號 ♀ 表示女人，符號 ♂ 表示男人。兩性在外型的構造上顯然不同，卻互相吸引與好奇，彼此關係好比紅花雖美仍需綠葉襯托。

三、作品名稱：金童玉女

圖 4-1-2 蘇菊子，金童玉女，油畫，2007，50F

(一) 主題內涵

「郎才女貌」、「金童玉女」，常用來形容一對「適配」的男、女朋友，茫茫人海中，千里因緣一線牽；弱水三千，只取一瓢飲，彷彿是前輩子早已注定的姻緣。當白雪公主遇到白馬王子後，從此過著幸福美滿的日子……？但在現實生活中卻事與願違，往往「金童玉女」變成「曠男怨女」、「夫妻相欠債」，美麗的玫瑰花叢瞬間變成荊棘，扎著彼此的生命、靈魂而痛苦不堪……。

浪漫、美麗的爱情之後，為何在現實的生活裡一點一滴消失殆盡，甚至變成最可怕的怨偶。難道愛情真像玫瑰花，短暫的美麗背後，可怕的刺隨時會傷害人！

(二) 形式技法

畫面構圖上男性以直線、方塊呈現，表以男人的理性特質；女性則以較感性的圓形呈現柔弱特質。背景從上而下由溫馨的粉色系轉變為寒色系，暗喻愛情由濃情蜜意逐漸冷淡……。嘗試使用油畫中極少用的金色，最下方的花朵用擠壓的方式塗上，再用畫刀刮過，營造飽滿的感覺。

三、作品名稱：愛情變奏曲

圖 4-1-3 蘇菊子，愛情變奏曲，油畫，2007，40F

（一）主題內涵

愛情像什麼呢？是海裡波濤洶湧的浪花？抑是天上軟綿綿的白雲呢？還是紛飛的雪花？又或是熾熱的烈陽？

或許不同的時空，不同的對象有不同的答案。而「愛情」的酸甜苦辣滋味交錯，只有自己才能細細品味。自古多少英雄不愛江山只愛美人，又多少癡情佳人，甚至殉情而死。由此可見愛情是生命中的活水泉源！

然而當愛情產生了變化，猶如實驗室的化學實驗，變質了而無法還原！甚至可怕極了！相愛的兩人甚至變成最可惡的仇人，憤而置對方於死地！愛情是一種善變的東西！現在愛上了，但將來的時空未必還會再相愛。愛情！常禁不起「時空」的考驗。所以相愛時好好的珍惜，不再有感覺了，就祝福對方幸福吧！

（二）形式技法

畫面以厚塗的方式變現油畫的質感。構圖以左上角為基準，像是穩定的愛情，隨而以逆時針的方式旋轉，愛情隨時善變成漩渦狀，沒有一套公式可循。像是一首變奏曲，高低起伏因人而異。或是浪漫。美麗；或是淒美、痛徹心扉。無論如何，愛情總是人人期待，即使可能身陷漩渦中，還是令人趨之若鶩！

四、作品名稱：擁抱

圖 4-1-4 蘇菊子，擁抱，油畫 2007，15F

（一）主題內涵

互相喜歡的兩人，身體上開始有了接觸。擁抱是代表互相喜愛的一種表現。我的身體存留著被另一個身體環抱的記憶，被母親、被父親、被愛人環抱，那些體溫的記憶使我的身體不再荒涼³⁶。我可以更無忌憚地擁抱另一個身體嗎？使對方知道我身體最深處的渴望。³⁷身體上停留著另一個 身體 的記憶，擁抱、貼近、撫摸、穿透……一切都消逝了但身體上停留著全部的記憶----³⁸。

擁抱是愛情與婚姻中一種高度喜歡的表現，不需要太多的言語，卻能深刻傳達彼此的愛意。只是當一段愛戀結束後，體溫的感覺卻久久無法散去……。

（二）形式技法

嘗試以滴流的技法，讓顏料恣意流下。褲子及衣服保留滴流的趣味性，旁邊繽紛的花團，像是親密關係的五彩繽紛。男人的身影成爲背景的一部份，猶如親密關係中的不確定性。身體關係的親密與心靈關係的親密度不一定成正比。顏料亦以厚塗表現油畫厚實的特性。

³⁶ 蔣勳，身體美學：讓你的身體永遠從容自得，遠流出版，台北，2008，p135

³⁷ 同註 36，p139

³⁸ 同註 36，p143

五、作品名稱：情殤

圖 4-1-5 蘇菊子，情殤，油畫，2007，15F

（一）主題內涵

如果心靈已沒有交集，只剩碎了一地的殘夢！或許曾經是相愛，甚至想要廝守一生。但相愛容易相處難。男人長嘆：女人心海底針，無法摸測；女人則常怨道：爲什麼他都不了解我呢？這到底是誰不了解誰呢？

每一段用心過的感情，多多少少都會留下遺憾！當彼此都不再相愛了，就放手而去。時間會是最好的療劑！愛上一個人很困難，但不再愛一個人更困難！他或她一頻一笑，一言一語總是在內心深處忽隱忽現！

世界上最遠的距離是---心！兩人在一起的人，即使有親密的肉體關係，而心還是無法完全重疊，甚或沒有交集！玻璃碎了，可以再換一片，而心碎了卻無法縫合，無力拼湊。當愛情消失了，「無言」以對就是愛情結束的季節的！

（二）形式技法

以中間爲主體，往四周延長，營造深遠的空間感。以中間的女性頭像爲主體，表徵以「女性角度」思維「愛情」的看法。那段曾經還深深印烙在腦海中，但曾深愛的那個人，已背道而馳！「逝去的愛」對女性一方，比較不容易忘懷！而男性對過去的一段情，比較容易放下。晦暗的色調，像是一段沉重的傷心愛戀，揮之不去、鮮明的印在腦海。

六、作品名稱：記憶拼圖

圖 4-1-6 蘇菊子，記憶拼圖，油畫 2008，50F

（一）主題內涵

當山盟海誓已成為過去，記憶中的種種濃情蜜意，向一片情網佈滿在心靈深處。日復一日、年復一年，記憶中如一片拼圖，慢慢拼奏不完整。愛過不必說抱歉，一段感情沒有所謂的對與錯，只是選擇的結果。在對的時間遇到對的人，是一生幸福；在對的時間遇到錯的人，是一場心傷；在錯的時間遇到對的人，是一聲嘆息；在錯的時間遇到錯的人，是一段荒唐，唯有徹底澄靜的心靈，才能看見絕對的永恆！

「愛情」的過程中亦如蝴蝶的兩種象徵。有時愛情是無比的完美，但也可能因此失去自由。當愛情是失去時，痛苦的向失去靈魂的軀殼，歷經掙扎後又羽化重生！

（二）形式技法

畫面中採用對稱的平衡，中間的較完整的拼圖，象徵曾經美麗的記憶，往兩旁是逐漸而時間消逝的記憶。用透明的顏料薄塗在色塊上，嘗試去比較透明、半透明以及不透明顏料，彼此在畫面上重疊的效果。在平塗的色塊上，加上線條的切割，營造更多的層次感。

第二節 籬離系列

一、作品名稱：琴瑟和鳴

圖 4-2-1 蘇菊子，琴瑟和鳴，油畫 2008，50F

（一）主題內涵

當一對佳人即將踏上紅毯時，我們總是會用「百年好合」、「琴瑟和鳴」或「永浴愛河」等語，給予最誠摯的祝福，何以要用「琴瑟和鳴」一詞呢？

自古瑟不離琴，琴不離瑟。早在春秋時代，《詩經》中便有「妻子好合，如鼓琴瑟」《小雅·常棣》、「琴瑟在御，莫不靜好」《鄭風·女曰雞鳴》等記載。後世遂以「琴瑟和鳴」來形容夫婦感情融洽和諧，好像琴與瑟般相伴左右，協奏和諧。

然而現實的柴米油鹽中，常出現的卻是鏗鏗鏘鏘不協調的吵鬧聲，如何默契十足，演奏出一曲和諧悅耳的婚姻組曲，其中的學問耐人尋味哩！

（二）形式技法

部分用 Gesso 打底，增加肌理質感。白色洋裝的部份利用畫刀，刮出厚重的層次感。背景以輕鬆、流暢的線條，襯托琴瑟和鳴的節奏感。線條以波浪形為主，表現畫面的柔感與協調性！

二、作品名稱：親密關係 I

圖 4-2-2 蘇菊子，親密關係 I 油畫 2008，50F

（一）主題內涵

Lamanna & Riedmann (民 73 '蔡文輝、李紹榮譯)認為婚姻關係有二個重要的元素，一是永恆(permanence) ，是指對感情持久的期待;二是親密(primariness) ，是指對性的專一與夫妻角色的彈性。事實上，這兩個因素都是需要學習與不斷努力才能擁有的。

肌膚的接觸是親密關係的表達，在婚姻關係扮演著相當重要的關鍵，親密關係除了傳宗接代的任務外，也代表兩人關係的和諧。不良的性關係也會導致婚姻關係的破滅！

同時值得去思考的問題：男人為性而性；女人為愛而性，是否意味男人的外遇問題，是因先天身體上的作怪，雙方如何面對婚姻的忠誠度？值得玩味 ！

（二）形式技法

採用分割手法呈現男與女的形象，沒有頭部暗指涵蓋所有的夫妻。暖色調表示女性，相對以寒色調表示男性，象徵男女在先天的有極大的不同。構圖中以一大一小、一前一後的方式對照。背景採用厚塗方式，嘗試以擠出瓶罐中的顏料直接畫在畫布上，佐以畫刀去抹平或刮出線條，有一種肌理的趣味性。

四、作品名稱：親密關係 II

圖 4-2-3 蘇菊子，親密關係II 油畫 2008，30P

（一）主題內涵

「相愛容易相處難」，是許多談過戀愛或結過婚的人都有的體驗。常有人說：婚姻是戀愛的墳墓。事實上，戀愛與婚姻的差異性當然很大，婚姻多了承諾與責任。所以有結婚證書，沒聽說有戀愛證書吧！

夫妻間的關係是生命共同體！幸福美滿的婚姻猶如上半部的畫面，猶如一朵生開的花朵，兩人緊密擁抱溫馨而甜蜜！若無法好好經營，花朵中一片片凋零、落下…，痛苦的婚姻亦如下面的深淵，晦暗而無生氣，任由時間消磨殆盡…。

（二）形式技法

嘗試以點狀筆處形成塊面，有一種模糊不清的毛玻璃效果。象徵夫妻的親密關係，外人猶如霧裡看花。許多夫妻表面上恩愛無比，實際上卻貌合神離、相敬如冰。猶如構圖中的上半部，溫馨和諧的畫面，而底下卻是晦暗不明，凋落而下的美麗花瓣，隨著生活的時空凋零、枯萎…。

四、作品名稱：親密關係 III

圖 4-2-4 蘇菊子，親密關係 III 油畫 2008，30P

（一）主題內涵

維繫婚姻關係的另一個重要因素是傳宗接代。夫妻分享親密的性關係以外，婚姻還有一個重要的任務：繁衍下一代。「孩子」通常也是維護或修補夫妻關係的重要關鍵。現代頂客族或不婚族，排除孩子的因素外，如何牽手一輩子，保持良好的親密關係，恐怕非性關係就能維持下去。

學者史騰伯格(Sternberg)的「愛情三角論」，更具體的指出「愛」的三個基本元素：

- 1.親密：一種心相聯繫的情感經驗；
- 2.激情：帶有浪漫、性驅力及吸引力，偏動機向度；
- 3.承諾：這包含了對一份情感的承諾與維持。夫妻或許不再有激情和良好的性關係，仍由承諾與責任維繫著婚姻關係。

（二）形式技法

使用點狀筆觸去表現模糊感。夫妻之間的性關係是屬於隱密的部份。一個卵子與無數的精子接觸後，最後與一個合適的精子結合為受精卵，孕育出生命同體，也維繫夫妻雙方永恆的關係！周圍的金色部份是使用噴砂罐製造的效果與肌理。來自四面八方的線條讓畫面具有動態感。

五、作品名稱：囍

圖 4-2-5 蘇菊子，囍，油畫 2008，50F

（一）主題內涵

當兩人決定廝守一輩子，大紅燙金的喜帖像所有親朋好友宣告喜訊。公開的儀式與宴客後，兩個家族因兩個人的結合而有了姻親關係，所有的人和一對新人燦爛的合影。

當這一刻開始，這些人的命運與關係開始有了交集！婚姻不是兩個人的關係而已。而是兩個家族的結合。喜氣洋洋的請帖、熱熱鬧鬧的囍宴，都意味著期待新人新氣象，能幸幸福福的一起生活！而婚姻中的「智慧」其實需要去學習。每一對新人都期待「執子之手、與子偕老」！

（二）形式技法

構圖以一張囍帖的方形為主。畫中的人物缺乏五官，表示沒有特定的人。一般人人婚的婚禮儀式、過程皆大同小異。結婚是家族的大事，有人說：婚姻是兩個家族的結合，不只是兩個人的事。這關係在傳統的大家庭中表露無疑。

構圖無數的大大小小的心，表示周遭無數親朋好友的祝福。顏色方面皆以暖色系構成，表示囍宴中的喜氣洋洋。婚宴是婚姻關係的開始，婚禮過程中的繁文縟節，也在現代婚禮中慢慢修正簡化。這樣的作法是否意味現代人對於婚姻的兒戲態度，間而助長離異的風氣，都值得大家去思考！

六、作品名稱：霓裳羽衣

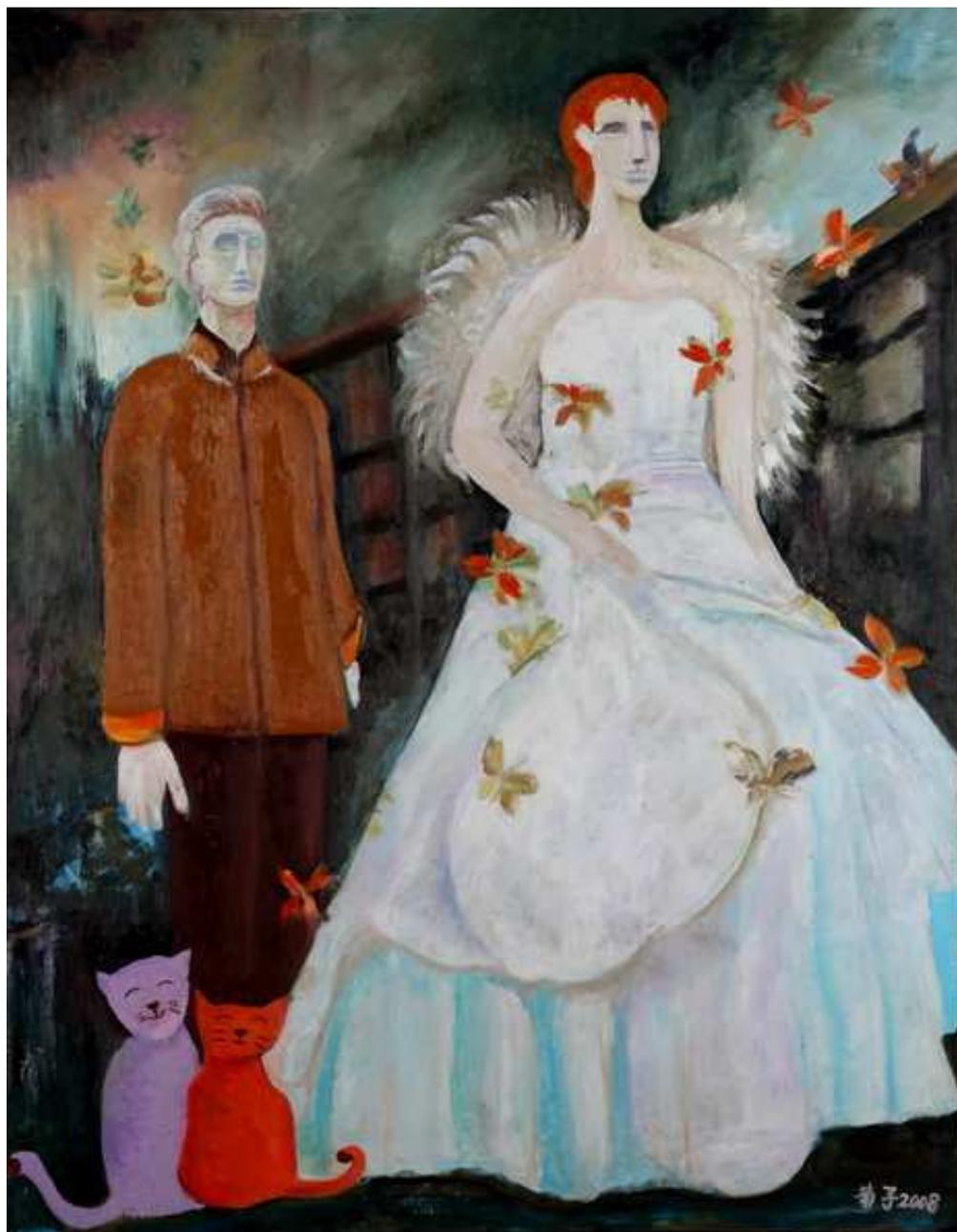

圖 4-2-6 蘇菊子，霓裳羽衣，油畫 2008，50F

（一）主題內涵

披上婚紗是多少痴情少女的美夢，滿街林立的婚紗攝影店，滿足了成千上萬的紅男綠女的美夢。然而卸下婚紗之後，浪漫是否依存？美夢成真嗎？愛情猶如飛舞而過的蝴蝶，迅速消失在幸福的夢幻中……。

童話故事中的結局：白馬王子與白雪公主，從此過著幸福美滿的日子……。現實生活往往事與願違，婚姻生活瑣碎之事常常令人疲憊不堪，城堡不再是一座城堡，婚姻變成一座不堪入目的廢墟。是否意味著婚姻是愛情的墳墓？

（二）形式技法

畫面上以較灰暗的色調，強調婚姻的抉擇需要三思。婚紗是現代人進入婚姻的必要歷程。那些充滿白馬王子英俊瀟灑的模樣、美麗浪漫的新娘婚紗照，確實大大滿足了我們小時候對童話故事的幻想。

而美麗與哀愁僅有一線之隔，婚紗拍的再美、再多，卻不是幸福的保證。技法中以畫刀與畫筆交錯，表現畫面的質感。

七、作品名稱：錯置

圖 4-2-7 蘇菊子，錯置，油畫 2009，50F

（一）主題內涵

錯誤的婚姻將兩個不適合的人放在一起，你是你，我是我，像是沒有無法拼奏的拼圖，雖有些的重疊，但大部分的塊面仍是獨立的個體。婚姻的問題尤如構圖中，錯綜複雜的關係，交錯複雜的線條中，解也解不開。

異質性高的配偶，由於價值觀與習慣性的差異性，或許僅是爲了牙膏要從哪裡擠，就要大戰一番。無法溝通與契合，怎麼樣就是不對勁。

最後誰對、誰錯已然不重要！重要是不要互相折磨下去！重重愛過，輕輕放手。「錯置」是一種意外中的美感！

（二）形式技法

用橙色的暖與藍色的寒，表徵兩個極相異的個體。因爲種種的差異，無法拼湊成一幅完整的拼圖。然而分開觀看，各自安立在適當的空間，儘管形狀、顏色差異性很大，仍可構成一幅協調、穩定的畫面。表達錯誤的婚姻中，無法相處的兩人，或許選擇讓對方自由，同時也是讓自己自由。

八、作品名稱：異樣 1

圖 4-2-8 蘇菊子，異樣 1，油畫 2009，50F

（一）主題內涵

「離婚」並不是件有趣或輕鬆的事，沒有任何捷徑、任何特效藥、任何既快速又容易的方法，可供解決離婚後接踵而至的情緒混亂。從一對變成兩個人，甚至孩子的問題，以及被牽動的家族、親朋好友的人際網脈，都是很大的考驗。

離婚對當事人雙方都不是輕鬆的事，除了個人的情緒、生活方式的改變之外。另一個極大的痛苦，就是來自外人「異樣」的眼光！似乎以為離了婚的人，可能有某些問題或毛病，或是有一段不可告人的難堪的事。傳統的社會更視「離婚」為毒蛇猛獸，最好遠離，對離婚的人也沒有好印象，甚或排斥。「異樣」眼光有如千斤頂，如何去看待與面對，對失婚者皆是極大挑戰！

（二）形式技法

畫面中以一個淚眼婆娑的眼睛，表示「失婚者」的痛苦與壓力，眼球周圍佈滿血絲。底下許多的眼球，象徵周遭的人對「失婚者」異樣的眼光。那些紅色血絲中充滿不友善的態度，令人有些招架不住。但重要的是當事人對自己的選擇是否正確。

兩個藍色小圓圈表示受傷者無助的淚眼，不斷的往下掉！而許多的痛苦是由於下面無數個旁觀者有意無意的眼神，卻又不能在人面前哭泣，只有不斷往內吞！

九、作品名稱：異樣 II

圖 4-2-9 蘇菊子，異樣 II，油畫 2008，50F

（一）主題內涵

「睥睨」解釋是斜著眼睛看人，表示傲然輕視或不服氣的意思。圖中許多變形的眼睛，表示局外人通常以這樣的眼光，看待離婚者。眼神中或是輕視、或是同情、或是憐憫、或是懷疑……。

面對離婚，除了承擔感情的傷害外，另一個難題是承受旁人的有意無意的眼光。多數人對離婚者抱著不友善或好奇的態度，對當事人是一種沉重的壓離力。然而失婚者要認清離婚雖是打擊，也是善意的結束；是轉捩點，也是痛苦人生重新開始的新契機。

（二）形式技法

以扭動的線條表示斜眼、睥睨的眼光。部分用 Gesso 打底，增加肌理質感。。保留原來底色的顏色，避免大畫面的單調，增加畫面的趣味性。不同形狀的眼睛，代表每個從不同角度看待失婚者。筆者認為失婚者不需太在意人家如何看待你，而是你如何看待你（妳）自己。

十、作品名稱：異樣 III

圖 4-2-10 蘇菊子，異樣 III，油畫 2008，50F

（一）主題內涵

婚姻像是穿鞋子，合不合適、舒不舒服，只有自己最清楚。勇敢面對錯誤，選擇修正，乃是因應錯誤婚姻的最佳方式。

許多在暴力婚姻受苦的當事人，因為害怕面對外人異樣的眼光，寧可選擇繼續受害。像是畫面上的大眼睛，被無數的小眼睛牽扯著，終至扭曲變形。人生重要的事情有很多，切勿因為愛情、婚姻失利而絕望沮喪！一段錯誤的婚姻並不可怕，可怕的是自欺欺人，讓錯誤一直延續擴大，直到無法收拾，或發生憾事！

（二）形式技法

運用超現實主義手法中---體積或比例的異常、畸形，乃至部份放大的手法，營造出被壓迫、痛苦的氣氛。主體的「眼睛」表失婚者，被週遭各式的眼球（眼光）糾葛著，不自覺的變形、走樣，乃至失去原有的面貌。

畫面上較前兩張明亮，隱喻期待失婚者能正向看待自己的選擇，不要過度在乎他人不友善的眼光，自己才是生命的主人！

第五章 結論

「情感的覺抉與籬離」本創作研究是從女性自身生命經驗及觀點切入思考研究的主題，並透過油畫與畫布之媒材，於 2007~2009 年間針對以下研究目的加以發揮：(一) 透過藝術創作探討兩性對「愛情」的幻想和「愛情」真實面的差異性。(二) 透過藝術創作探討兩性對「婚姻」的期待及和「婚姻」現實面的衝突性。(三) 透過藝術創作探討失婚者的心路歷程，如何調整失婚後生活。(四) 透過符號象徵與心象聯想，表現內心的心靈圖像。

本研究探討包括從藝術家、文學家及心理學專家對愛情、婚姻的見地及詮釋，深入認清愛情與婚姻的本質，拉近夢想與實際的落差。在人生的愛情旅程及婚姻路程中，更能有智慧的選擇伴侶，建立幸福美滿的家庭。而對於選擇錯誤或愛情已下課的人，能正向，正確的面對問題，繼而能跨出情感的傷害，重新認真、勇敢的規劃新生活。

從上述研究目的所完成及得到的創作實踐成果如下：

一、幸福愛情的抉擇

真實的愛情不僅是生理上的喜歡，還要具有精神上的愉悅：包含寬恕、理性的善意與感性的幽默等。不是佔有對方的一切，而是真心的分享、喜愛對方的所有。選擇的對象同質性愈高，心靈相契度較高。

二、美滿婚姻的經營

婚前謹慎的選擇，婚後彼此要用心的經營。男女雙方都得尊重對方，找出對方的優點，以平等心去對待對方。佛洛姆也說過，尊重、照顧、承諾是以愛為基礎，再加上責任這就是婚姻。婚姻是肉體與心靈的結合，缺一不可。若要幸福美滿的婚姻，雙方都要不斷的學習與成長。

三、失婚者「心」生活

失婚不代表人生的失敗，而是重新調整的生活。對婚姻價值及制度的挑戰，「婚姻」可上、可下。感情的問題，其實沒有任何人可以幫助你，只有你自己可以抉擇，唯有自己可以做自己的主人！相信自己的選擇，選擇你所愛，為自己的選擇負責！當然「離婚」更不可意氣用事，而是謹慎思考後所做的正確選擇！

四、多樣性空間的營造

筆者嘗試使用心靈圖像表達「心理空間」，將潛意識的內容，以理性的技法表達出來。創作過程中感受到自由而不受拘束，尤以「離離」系列中的（異樣），在不受到實物形體的約束，而能自由地描繪心理空間的同時，發現創作是一種單純的意念、可以簡單、直接的表現。

五、符號象徵與心象聯想的應用

筆者創作的主题屬心靈層次，難以具象圖示表現，透由符號意象得以傳達寓喻。以筆者的創作題材為例，作品所探討的愛情與婚姻主题，是筆者十多年來對婚姻失敗的歷程中，所經驗到自身成長對愛情的迷離，及對婚姻的過度憧憬，同時受到當下自各種社會對兩性關係的混亂價值，加上居高不下的離婚率，所引發的直接感觸與各樣聯想，轉移到整個創作的主题。

六、形式與技法的新嘗試

筆者先前創作多為「印象派」手法之呈現，進入研究所就讀後，接觸更多現代藝術家的創新手法，嘗試以更大膽「表現派」的手法，進行畫面的安排。在布局或構思中略顯生澀，闡述自身的心象與意念，是自身創作難得的經驗。

筆觸上也嘗試運用刮、擦、刷、滴流等做法來營造肌理。這些創作除了感應內心感受到的「愛情、婚姻生活中心靈創傷的體驗」，輔以刮、擦、刷、滴

流等探索性做法強化肌理，達到抒發心靈的張力。

筆者的創作研究理念是希望透由藝術創作表達的方式，提醒不論在戀愛當中，或者婚姻當中、亦或離開婚姻的單身者，能仔細思考、謹慎選擇對象。若是已組成家庭，也要用心的去經營，某些舊式、不合理的兩性關係，更應隨時代去修整，締造一個幸福美滿的婚姻關係。同時呼籲社會大眾重新看待失婚者，給予處境上的鼓勵與關懷。學習尊重別人另類的選擇，亦是我們該學習的課題。

參考書目

- 柯淑敏，《兩性關係學》，台北：揚智出版社，2007。
- 王瑞琪，《終於學會愛自己》，心靈工坊，2002。
- 歐尼爾著，鄭慧玲譯，《開放的婚姻》，遠景出版社，1984。
- 林立樹，《女性自覺》，高雄：派色文化，1998。
- 陸雅青，《藝術治療》，台北：心理出版社，1993。
- 安海姆著，李長俊譯，《視覺與藝術心理學》，台北：雄獅圖書，1982。
- 朱光潛，《談美》，台北：漢京文化事業，1982。
- 西蒙·波娃著，陶鐵譯，《第二性》，台北：貓頭鷹，1999。
- 林淑玲校閱，《婚姻與家庭》，嘉義市：濤石文化，2002。
- 伊東明，《愛上了癮》台北：心靈工坊，2003。
- 劉其偉著，《現代繪畫基本理論》，雄獅出版，1991。
- 彭懷真，《婚姻與家庭》，台北：巨流出版，2003。
- 盛正德，《以畫療傷》，台北：心靈工坊，2002。
- 彭懷真，《十全十美兩性溝通》，台北：平安文化，1996。
- 秦夢群，《戀愛解剖學》，水雲齋出版，1994。
- 王民著，《結婚就像兩人抱著合開一輛車》，太陽氏文化，1999。
- 張春興，《姻緣路上情理多》，台北：桂冠，1991。
- Allan J. Adler, Christine Archambault 著;陳梅影譯，《從離婚中復原》，台北：自立晚報，1992。
- 陳秋瑾，《現代西洋繪畫的空間表現》，台北：藝風堂出版社，1995。
- 潘東坡編著，《20世紀美術全覽》，台北：相對論出版，2001。