

失憶的記憶－曾雅苑創作論述

The Amnesiac Memory by Ya-Yuan Tseng

曾雅苑著

中華民國一百零二年十二月

摘要

我的一生是一個潛意識自我充分發揮的故事。¹ (C. G. Jung)

不確定性也許可激發人的探險精神，但若是面對的生命的的不確定性；身處遺傳性病因的諸多可能性，就可能引起無盡的焦慮、恐懼、害怕。觀察身邊親人身體的變化，隨時要應付的緊急狀況，看著他們也想著自身，人的精神就會在意識與潛意識之間流動。想著生命的短暫、瞬間變化，看著記憶的隱匿難以挖掘，忘了四周的家人、忘了自己，僅餘的孤寂瀰漫著整個身體。這些的生活體驗，以及在偶然的狀態去指導了失智老阿嬤畫圖；給予研究者開啓了一道新的創作方向，一連串的研究議題；成為本研究的內容。當然更讓研究者深入體驗藝術創作可以是一種關懷生命、關懷自身、自我救贖的策略。

本研究內容包括對焦慮、恐懼、害怕、記憶、失憶、孤寂、遺傳性疾病基因、直覺、感官感覺、意識、潛意識等字詞的繪畫性詮釋；也引證了透過藝術創作可以不斷的消弭人的諸多焦慮，與形構出新的樂觀心境。焦慮伴隨著生活中的諸多經歷而產生，也因為經由創作而消弭。這樣的思考裡，驗證了許多精神分析與心理學理論；也在創作表現形式產生了個人的風格。

當然最重要的研究結論是（一）創作是一種感官感覺與直覺的表現（二）透過創作人可以捕捉可能失憶的記憶（三）克服了對死亡的恐懼（四）人可以藉由對自身生命的關懷而不斷進行創作。

期望此研究成果，能作為喜愛探討藝術創作與心理關係的學子之參考。

關鍵詞:抽象藝術、複合媒材、記憶、感官、直覺、潛意識

¹ Carl Gustav Jung 著，劉國彬、楊德友譯，《榮格自傳：回憶·夢·省思》，台北：張老師，1997，頁3。

Abstract

My whole life is a subconscious self-fulfilling story.

(C. G. Jung)

Uncertainty may induce a person to be more adventurous. However, if one has to face the uncertainty of life, such as genetically related diseases or sicknesses, endless enduring anxiety, fear, and panic are usually the end results of such personal sorrow. Watching close relatives and family members' physical condition deteriorating, facing emergency constantly, thinking about my own situation, my thought wonders consciously and subconsciously. Thinking about the uncertainty of short life, unable to recall the past, forgetting family members and self, emptiness engulf. These personal experiences, as well as tutoring an old lady with severe memory loss, lead the researcher to a new perspective in artistic creation and issues. Most significantly, I have appreciated greatly that creativity in art is a strategy for deep involvement in life, self-concern, and personal salvation.

Through painting, I present my personal interpretations of the following terms and issues: anxiety, fear, terror, memory, amnesia, loneliness, genetically related diseases, intuition, sensation, perception and subconscious. I have found that artistic creation has an enduring effect on reducing, erasing all kinds of anxiety and in developing optimistic view of life. Anxiety of life will disappear by engaging in creativity. My findings provide certain evidence for psychoanalysis and related theory. This project also presents a personal style and form in painting.

The most important conclusions are: a. creativity is an expression of sensation and intuition, b. through creation, one can preserve some memory which could be lost quite rapidly, c. creativity pursuits could overcome the terror of death, and d. due to concern of personal life, one can tirelessly engaged in art creation.

I do hope that the findings of this research will be useful to individuals interesting in exploring relationship between artistic creativity and related psychological issues.

Keywords: abstract art, mixed media, memory, sense organ /sensor, intuition, subconscious

失憶的記憶－曾雅苑創作論述

目次

摘要.....	I
Abstract.....	II
目次.....	III
圖次.....	V
表次.....	IX
第一章 緒論.....	1
第一節 研究動機.....	2
第二節 研究目的.....	3
第三節 研究方向與限制.....	3
第四節 研究方法.....	3
第五節 名詞解釋.....	6
第二章 學理基礎.....	12
第一節 焦慮、恐懼與創造力.....	12
第二節 記憶、失憶、創造性.....	15
第三節 記憶的感官感覺、與直覺.....	19
第三章 創作理念與表現形.....	27

第一節	創作是與自己對話，安頓充滿焦慮與恐懼的心靈……	27
第二節	失憶來到前，讓我抓住每一刻記憶……	31
第三節	創作時我與作品都布滿了可見與不可見的眼睛……	40
第四節	現在我把未來一併活下，給予困惑的生命新出口…	44
第四章	創作歷程與作品分析……	49
第一節	創作系列作品詮釋……	49
第五章	結論與建議……	123
第一節	結論……	123
第二節	未來研究與創作方向……	126
參考書目	……	128

圖次

圖 1-1 創作研究發展架構圖	11
圖 3-1 曾雅苑〈浮動〉(局部)	28
圖 3-2 曾雅苑〈搜尋〉(局部)	28
圖 3-3 曾雅苑〈空間 10-4〉(局部)	28
圖 3-4 曾雅苑〈祈禱〉(局部)	28
圖 3-5 曾雅苑〈心經(一)〉(局部)	29
圖 3-6 曾雅苑〈心經(二)〉(局部)	29
圖 3-7 曾雅苑〈所在 09-1〉(局部)	30
圖 3-8 曾雅苑〈方圓之間(一)〉(局部)	30
圖 3-9 曾雅苑〈方圓之間(二)〉(局部)	30
圖 3-10 曾雅苑〈兩者之間〉(局部)	30
圖 3-11 曾雅苑〈側影〉(局部)	31
圖 3-12 曾雅苑〈出口〉(局部)	33
圖 3-13 曾雅苑〈缺口〉(局部)	33
圖 3-14 曾雅苑〈方位〉(局部)	33
圖 3-15 曾雅苑〈邊界〉(局部)	33
圖 3-16 曾雅苑〈空間 09-1〉(局部)	34

圖 3-17 曾雅苑〈空間 09-3〉(局部).....	34
圖 3-18 曾雅苑〈轉換〉(局部).....	34
圖 3-19 曾雅苑〈那些值得紀念的日子〉(局部).....	34
圖 3-20 曾雅苑〈方位〉(局部).....	35
圖 3-21 曾雅苑〈缺口〉(局部).....	35
圖 3-22 曾雅苑〈腦袋瓜子(三)〉(局部).....	36
圖 3-23 曾雅苑〈腦袋瓜子(四)〉(局部).....	36
圖 3-24 曾雅苑〈冰封(一)〉(局部).....	37
圖 3-25 曾雅苑〈冰封(二)〉(局部).....	37
圖 3-26 曾雅苑〈記憶中的風景〉(局部).....	37
圖 3-27 曾雅苑〈樹與倒數(一)〉(局部).....	39
圖 3-28 曾雅苑〈樹與倒數(二)〉(局部).....	39
圖 3-29 曾雅苑〈它和它的樣子(一)〉(局部).....	39
圖 3-30 曾雅苑〈它和它的樣子(二)〉(局部).....	39
圖 3-31 曾雅苑〈油畫箱與顏料空瓶〉(局部).....	40
圖 3-32 曾雅苑〈方塊之間(一)〉(局部).....	42
圖 3-33 曾雅苑〈方塊之間(二)〉(局部).....	42
圖 3-34 曾雅苑〈腦袋瓜子箱(一)〉(局部).....	44
圖 3-35 曾雅苑〈腦袋瓜子箱(四)〉(局部).....	44

圖 3-36 曾雅苑〈出口〉(局部).....	45
圖 3-37 曾雅苑〈缺口〉(局部).....	45
圖 3-38 曾雅苑〈邊界〉(局部).....	46
圖 3-39 曾雅苑〈空間 09-1〉(局部).....	46
圖 3-40 曾雅苑〈方位〉.....	47
圖 3-41 曾雅苑〈空間 09-3〉.....	47
圖 3-42 曾雅苑〈轉換〉.....	47
圖 3-43 曾雅苑〈側影〉.....	47
圖 4-1 失憶的記憶作品系列研究圖.....	50
圖 4-2 曾雅苑〈心經(一)〉.....	53
圖 4-3 曾雅苑〈心經(二)〉.....	54
圖 4-4 曾雅苑〈祈禱〉.....	55
圖 4-5 曾雅苑〈解字〉.....	59
圖 4-6 曾雅苑〈方圓之間(一)〉.....	61
圖 4-7 曾雅苑〈方圓之間(二)〉.....	63
圖 4-8 曾雅苑〈冰封(一)〉.....	65
圖 4-9 曾雅苑〈冰封(二)〉.....	68
圖 4-10 曾雅苑〈樹與倒數(一)〉.....	71
圖 4-11 曾雅苑〈樹與倒數(二)〉.....	72

圖 4-12 曾雅苑〈橘色風暴〉	75
圖 4-13 曾雅苑〈記憶中的風景〉	78
圖 4-14 曾雅苑〈黃與藍二連作(一)〉	81
圖 4-15 曾雅苑〈烙了印的日子 — 過去式〉	84
圖 4-16 曾雅苑〈烙了印的日子 — 未來式〉	85
圖 4-17 曾雅苑〈方塊之間(一)〉	88
圖 4-18 曾雅苑〈方塊之間(二)〉	89
圖 4-19 曾雅苑〈兩者之間〉(三件一組)	91
圖 4-20 曾雅苑〈它與它的樣子(一)〉	94
圖 4-21 曾雅苑〈它與它的樣子(二)〉	97
圖 4-22 曾雅苑〈油畫箱與顏料空瓶〉(正面)	100
圖 4-23 曾雅苑〈油畫箱與顏料空瓶〉(側面)	101
圖 4-24 曾雅苑〈腦袋瓜子(一)〉(正面(A)閃燈亮時)	104
圖 4-25 曾雅苑〈腦袋瓜子(一)〉(正面(B)閃燈滅時)	105
圖 4-26 曾雅苑〈腦袋瓜子(一)〉(背面(A)閃燈滅時)	106
圖 4-27 曾雅苑〈腦袋瓜子(一)〉(背面(B)閃燈亮時)	107
圖 4-28 曾雅苑〈腦袋瓜子(二)〉(正面)	108
圖 4-29 曾雅苑〈腦袋瓜子(二)〉(背面)	109
圖 4-30 曾雅苑〈腦袋瓜子(三)〉(正面)	110

圖 4-31 曾雅苑〈腦袋瓜子(三)〉(背面).....	111
圖 4-32 曾雅苑〈腦袋瓜子(四)〉(正面).....	112
圖 4-33 曾雅苑〈腦袋瓜子(四)〉(局部(A)).....	113
圖 4-34 曾雅苑〈腦袋瓜子(四)〉(局部(B)).....	114

表次

表 4-1 失憶的記憶作品目錄表.....	51
-----------------------	----