

女性觀點之存在主義思辨

落入輪迴系列 1-5

From the Female Point of View of Existentialists

Falling into reincarnation : a series of painting 1-5

潘慧玲

Hui-Ling Pan

國立高雄師範大學特殊教育學系 博士研究生

摘要

本研究是在探究創作者系列作品「落入輪迴」內容所表現的女性主義議題、存在主義思維與悲劇的淨化作用。研究者以行動研究與現象學觀點方法研究自己，透過「反省思維與批判思考」來展現實踐的藝術。本文根據女性故事與經驗，說明與創作理念形成有關的意象、理論及相關文獻，闡述作品的存在主義女性主義思維與悲劇，最後對作品提出自我評析及創作經驗與意義之闡明、洞察、與呈現。

【關鍵字】 女性主義、存在主義、悲劇的淨化、藝術創作

前言

縱使講究性別平等的世代，模糊了的性別的外在視覺；縱使台灣上個月剛選出女總統，讓我們感覺我們的社會沒有性別歧視。在人權主義抬頭的推波助瀾，女人確實擁有更自主的空間與受重視的地位。然社會大部分的現實面，仍然充斥著因性別不同的價值取向等觀點與作法，女性在天生結構的限制、傳統觀念與歷史的包袱、職業、工作選項的數據裡，仍說明著女性概念有著「第二性」¹的本質意義。在體態、內在情感與表達、孕育子女、體能的限制、女性的週期等，女性面臨生活的挑戰、生存的磨練時，自然激發女性意識所反射的社會性別形態與性別相處在生活中的意義，這些先天的反應與個別潛在意識，或許是經由學習，或許是歷史與文化的延續，可以發現女性「附屬型態」的真實：不分地區、種族與階級，女性常常是一種附屬的地位。

創作者的童年，是 50 年代「父權統領」的台灣社會，快樂純樸的農村大家族，視父權為自然，以男子為尊，女子為輔，女子應具備三從四德的觀念居然讓我們帶有些許的自我期許，以及想要從中獲得女性成就感的基本概念。但隨著時代的快速發展，封閉社會逐漸開放、經濟的起飛、科技持續發展、政治也漸漸從威權走向民主。新的、突破性的視野與觀點不斷湧入生活，碰撞著是非、道德與標準；擾亂著慾望、人性與弱點，原本的信念及舊時代的規範與價值漸漸在新的生活模式中衝突。聽聞許多現代社會婦女生活故事，為人妻的家庭義務、為人母的天職、職業的壓力責任，讓婚姻、教養子女、工作能力等，不斷考驗著情感與生活意志，更嚴重者，處於挫折錯亂飽滿的時空，迷惘於人間的悲歡離合，造成身體的病痛，意志力薄弱。感受女人較容易以包容的內心，發揮母性本然的特質，在絕望求生處探索，以女性觀點的自卑、自謙、忍耐、包容、需要被保護，潛在

¹邱瑞鑾（譯）（2015）。Simone de Beauvoir 著。第二性（Le Deuxième Sexe）（二版）。台北：貓頭鷹。

於以男權意識為中心的社會意識形態衝突中，讓「女人」、「母親」的包容力與韌性，在家庭與子女問題中，顯現「承受」「對抗」堅強的原力。

創作「潛入輪迴系列 1-5」在水墨畫創作陳述的過程與表現中，顯示女性的意象與觀點，性別意識被驅使而使之抬頭，在「第二性」的自我省思，展開「性別」故事與概念的思辨，作品系列的語意，懷抱著想要剖析女性的婚姻心理、抉擇、命運的輪迴、認命的存在主義意識、女性的服從、為自己的決定負責、人的存在意義由自己決定，人應該要擁抱自由，並勇於承擔隨之而來的責任等觀點。而藝術創作為創作者根據自身的生活經驗，反省或是思考所實踐的藝術表現。內容必定涉及哲學、文學、社會或是其他層面的理論及藝術理論。本文闡述作品「潛入輪迴系列 1-5」之意象充分顯示女性主義觀點，為女子所關注於「束縛」的三寸金蓮、「女體」所對應的性別象徵、代表婚姻概念與抉擇的構成、以及飛天象徵意境的宗教隱射與輪迴等。作品意象充滿悲劇、無奈、放逐、承受、抉擇、輪迴的基底，顯示著藝術象徵主義基調，心理的描述與探討，看得見存在主義的哲思，和作者以悲劇來淨化心靈的唯美風格。

本文先針對作品表現形式內容與素材，透過經驗的反思，闡述系列作品創作理念的之發展與如何形成並探討相關文獻。由於文中所闡述藝術創作研究為創作者對自己創作的研究，是自我創作經驗的認知，而後循環行動研究創作歷程之「觀察、計畫、行動、反省」，運用現象學方法之「再置於脈絡中」，強調對自己的與他人的生活經驗加以認清²。最後對作品提出自我評析及創作經驗與意義之闡明、洞察、與呈現。

² Morse, J. M (1994). "Emerging from the data": The cognitive processes of analysis in qualitative. In J. M. Morse (Ed.), *Critical issues in qualitative research methods* (pp. 23-43). CA: Sage.

劉豐榮 (1996)。質的個案研究方法學在藝術教育之意義與應用。載於國立嘉義師範學院「海峽兩岸小學教育學術研討會」論文集 (頁 93-109)，嘉義市。

創作理念形成與其相關文獻探討

意象：落入迎接

一個綜合現代婦女生活困境的故事，從一個裸身出走的女人身影引出悲情與憐憫的省思。憂鬱比暴風雨更無法準確預警，暴風雨來襲，如潮水湧入沒有防災計畫與防災意識的環境狀況，無法有避難的思維空間，必須面對現實。憂鬱像看不見的病毒，侵犯質弱的身體，病徵顯現在無免疫能力的心神狀態，人墜入迷惘，如無舵的船陷入大海之中，思維的個體毫無招架之力的落入海底，現實的強大堅實如大海一般，壓迫著意志，讓人不知所措，掙扎無用，毫無方向性，意志削弱到無可救藥的地步，無可奈何的，放棄式的觀察與等待。接受漂泊的無力感，像是飄盪在浮浮沉沉的水中，害怕、空虛、沒有意志。這是一個標示著「性別」悲劇發展的歷程，從許多女性所敘述的故事與角度，發現女性意志與思維，在面對困境反應的模式，有著「女性」特質樣貌，帶有柔弱、委屈、善解人意、接受、妥協、自己獨立承受與包容的堅強。女性反應的特性，意味著性別的互動關係，有著性別差異相互影響的結果。人生困境的狀態，總是比歡樂容易讓人深思與成長，困境總是不帶掩飾的揭露人生的真相，要人們以勇敢去面對，鼓勵激發求生的勇氣。沙特指出「存在先於本質」，即是人隨其發展與自我實現來建構其本質，而不是生活在被先前決定好的本質或藍圖中。尤其面對生活中痛苦、罪惡、與死亡的「最終境遇」時，人要關心和重新檢視人的處境，人的「存有」就是人自我做自由決定的能力，由於自我所能形成的事物是無限的，藉由自由決定的行動，自我才不會受限於外在現象或昧於真相，這些存在主義者的主張與論點，多半來自困苦的激發與感悟，從困苦的壓迫中，發展出解脫的途徑與道理。

因此，當落入困境，猶如一個必須面對生命道路的入口，唯有以迎接的方式，別無他法，否則即是一個絕境。那麼，悲劇的淨化作用，具有同理心與經驗的成

長作用，透過藝術創作的洗滌，藉著藝術的陳述，從悲劇得到啟發，感受其發展而得到一個自省的出口。潛入輪迴系列 1-5 由女性的故事與思維話題，因苦悶難捱、無法跳脫現實困境時，一種求生的意志在消長，人類本能的情緒反應、理性的探索、時而自我激勵鬥志、時而有放棄的想法，載沉載浮的意識，有沉入水中的窒息感，「大海」、「受困」敘述著這樣的意象。創作者藉由女性圖像與內容的氛圍，象徵人們感知輪迴的人生途徑，並以人類存在的知覺去理解建構人生價值與意義；以女性的觀點，諸如「抉擇」、「孕育」、「承受」、「等待」等，去描繪女性面臨婚姻、家庭、工作壓力等社會結構問題所扮演的角色與立場。

藝術創作是一個思想與行動展現的整體，涉及創作者思維背景，其認知、精神、觀念、所處的社會文化、立場；其繪畫語彙的特質與內容包含藝術史、藝術概念與相關理論、生活中所能涵蓋的一切。本文所分析之作品核心，涵蓋源起的女性創傷與反省，對應性別潛在不平等質疑，與被激醒的女性意識與自覺，為尋得「人往何處去？」的答案，而去建構生存的意義與價值。

系列作品的理論結構，以女性觀點論述存在主義，及宗教藝術淨化的美感形式，顯示接受創傷與不平的「悲劇」基調。理論基礎將涉及藝術創造思考與悲劇的淨化理論、女性主義、存在主義等。以下透過文獻探討，分析創作意念的理論與基礎。

理論：文獻探討

一、悲劇的藝術性

「悲劇」是悲哀、愁苦、挫折等負面形式的劇碼，是滅亡的走勢，試想火鳳凰浴火而亡，或浴火而出，最後所留下的是一種人文「劇」碼，說明著人類在生命中的奮鬥歷程，為了追求快樂或是其他目的，或只是為解脫而誕生。

悲劇形式之於美學，辯證許多相對的人生價值觀點，美醜、善惡、崇高、貧富…等，這些富有爭議性的觀點，其意義因時空、社會與文化，雖有許多不同的定義，然依人類演化的軌跡，困難與挫折占據大半的時空，所謂「人生不如意者，十之八九」。因此，悲劇是生活的本然，所幸人類有自我安慰的能力，如同生理健康受到威脅，本身的防禦系統自然產生防衛機制，經過自然演化的過程，達到平衡狀態。所以，悲劇在美學的概念上，是一種撫慰心靈的反省作用，藉由反省的自憐、接納、客體化，對應廣泛的人生概念，提升成為一種崇高的「精神狀態」，這個狀態持續的價值，是哲理、是宗教意識，一種生命適應與演化的必然。

悲劇的安慰，之於人的情感皈依，是情感的精神性創造，可謂創造系統中的個人，「內化創造系統」³中某種美化的模式，是讓情感與精神得以釋放、轉換、安置的境界，不只知道把不好的想法丟掉⁴，更將所謂痛苦的人生本象，重組、歸納、潤飾、藝術化…，從創造力的本質--問題解決看，是個人小系統（小 C）內化，從創造力發展大系統看（大 C），是文化變異融入演化中，像聽覺藝術—透過音樂詮釋；視覺藝術—透過美術的“美”化；人生悲劇也透過藝術的「復現」，成為“理想典型”，藝術性的創造，將寫實與悲情透過藝術洗滌昇華。「藝術美及理想是人的一種創造，是藝術家意匠經營的產品，理想不能只停留於抽象的普遍，而必須表現出來，轉化為有限的客觀存在，造成可供人觀照的具體形象，達到理想和自然的統一華美的樣貌。」⁵

二、悲劇的淨化

（一）悲劇的意義

³ Csikszentmihalyi, M. & Csikszentmihalyi, I. (1988). Introduction to part IV. In M. Csikszentmihalyi, & I. S. Csikszentmihalyi (Eds.), *Optimal experience : Psychological studies of flow in nsciousness*. New York : Cambridge University Press.

⁴ Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. New York: Harper/Ccjllins (pp. 107- 126 plus Notes)

⁵李醒塵（2000）。*西方美學史教程*（二刷）。台北：淑馨。

在為基本生活所需勞動的時代，民間就常常口耳相傳哼唱著小調，安慰辛勞的工作，在音樂的結構中，小調自然在情感的共鳴點，比大調來得有「同理心」，許多小調結構的音律，似乎讓受創的靈魂，能藉著調子的進行，重述內心苦悶的經過，得到回應。這樣的心境與亞里斯多德所認為，悲劇「應模仿足以因起恐懼或憐憫知情的事件」，這樣才能產生悲劇應有的心理效果，有異曲同工之妙。所以，從人生負面的感觸所得到的啟發，往往是悲劇的意義。人類生活的充滿形形色色多樣化的面向，即處處充滿著挑戰，哲學家觀看生命的軌跡，闡述人生意義與價值，創造出新的適應觀點與態度，也可見人類在適應生活所採取的求生態度，無論悲觀與樂觀，悲劇的意義，如同德國唯意志主義的哲學家和美學家尼采所主張，以權力意志對抗生活的痛苦，創造出新的歡樂和價值。從尼采抨擊傳統文化，也不主張虛無主義，而是要實現“價值的轉換或重建”，生命觀點的轉化重建，如同生命演化的機制，常常在解決問題的過程，或是生物巨演化與微演化中，發展到一個令人驚艷的程度。

（二）悲劇的淵源

悲劇從古希臘就有淵源，在亞里斯多德生活的年代，悲劇十分繁榮。古希臘人每年秋季都要以歌舞表演舉行酒神祭，祭祀者組成合唱隊，身著羊皮，頭戴羊角，高唱酒神頌歌，並由合唱隊長在神壇前講述酒神傳說。然後增加了一個演員，與合唱隊進行問答，表演內容也擴大到其他神話故事。再由“悲劇之父”埃斯庫羅斯把演員增加到兩個，減少了合唱隊的抒情和敘事成份，改為以對話為主，用以表現人物性格的衝突。到了索福克勒斯有把演員增加到三個，讓合唱隊也參與戲劇衝突，從而使悲劇藝術臻於完善。希臘悲劇主要是命運悲劇和英雄悲劇，大多取材於希臘神話，基本內容多是個人意志與命運的對抗，其結局往往是主人公的毀滅，同時，它也顯示人生的價值和意義，肯定積極鬥爭、百折不撓、英勇獻

身的崇高精神，觸及和揭示具有重大現實意義的社會問題⁶。古希臘悲劇理論含有豐富的辯證因素，辯證的核心於矛盾的張力，劇情或主題人物的遭遇不公平、環境社會矛盾的情境、個人與命運的搏鬥等，在心理與文化的適應上，悲劇的意義是生命演化的必然，追隨達爾文的領導，演化論相當大規模的推論出本能和趨力的發生⁷。

（三）悲劇的淨化作用

原始悲劇有一定的架構，在亞里斯多德理悲劇論裡有一個突出特點，他非常重視悲劇的心理效果，要求悲劇達到倫理的教育的目的，達到淨化作用。淨化作用是一個重要的美學範疇，“藉引起憐憫和恐懼來使感情得到淨化”，自從 16 世紀以來，藝術、醫學、宗教各方對其解釋各有差異，我國著名的希臘研究家、〈詩學〉的譯者羅念先生主張是陶冶的意思；著名的美學家朱光潛先生則主張是宣洩的意思，他說：「淨化的要義在於通過音樂或其他藝術，使某種過於強烈的情緒因宣洩而達到平靜，因此恢復和保持住心理的健康」，所以亞里斯多德的淨化理論，主要是指藝術經由審美與欣賞給人一種「無害的快感」，從而達到倫理教化的目的。他認為，悲劇不應給任何一種偶然的快感，而應給「特別能給的快感」，這是一種由悲劇喚起的憐憫和恐懼之情所造成的快感；一種複合的快感，包含痛感，但並不對人有害，他能是感情淨化、陶冶性情，有益心理健康，人在這種充滿快感的審美過程中，受感動的同時，潛移默化的提高了道德水準。

三、「落入輪迴」女性主義觀點之存在主義

落入輪迴作品中以女性圖像貫穿系列，女性的肢體所顯示的性別暗示，闡述

⁶李醒塵（2000）。**西方美學史教程**。台北：淑馨。

⁷李乙明、李淑貞（譯）（2005）。Charles J.Lumsden 著。**演化中的創造心靈- 故事和機制**。載於 Robert J.Sternberg(主編),**創造力 I·理論 Theory(HANDBOOK OF CREATIVITY)**(頁 201-224)。台北：五南。

著女性主義與觀點。女性主義走著抗議的腳步發展，潛在意識是一種對男性與制度的聲明，一種想解決問題的方法，其聲明與主張，邏輯上一定出現在不公平的環境與陰影下，根本應是建立在自由的追求與自主的反省。一樣「女性主義」的名詞，隨時間發展，有著不同的訴求，也因時因地及個人的差異而有多重樣貌。本研究的女性主義思維，不如基進的女性主義強烈的批判或是有所宣言的以反對「男人」為基調，是古典哲學的形上學探索，它是女性面對情感問題、生活的困境與挑戰時，從而思索人生困境的意義、思索自我存在的理由？是一種女性意識反省與自覺。根據創作者的觀念養成，雖然女性擁有自由平等的教育機會，但是潛在思想根深蒂固的屈服於「父權」，對於爭取自我權益的認知、勇氣、邏輯等相當缺乏，顯現非「清晰、果斷、理性」的女性概念，而認為女性的表達應是被動、含蓄收斂與保守，情感上處於「悲觀的」理想主義，即融合「內在」與「外在」矛盾的衝突狀態，易言之，是壓抑本能與人性的自主，成就父權社會對女性的規範與歧視，成就「禮教」與道德約束的無奈。這種面對困境的衝撞、壓迫、無助與焦慮、孤獨的心理經歷，是人生辛酸煎熬之時，引發探討自我價值、思索人生的目的，內在發出一個「溫暖柔性」的自我聲明，看似乎略性別特質，其實強調女性溫柔的優勢與自主。以一種接納不平等、自嘲的、坦誠的、剖析的、表現美感的方式，宣示女性覺醒的力量。女性雖標誌著「夏娃與亞當」，但是女人的主張與觀點因著個人、時代、社會事件的發生，在各種文化情境受主流思潮影響，有不同的主張與流派。

（一）女性觀點與女性主義

女性主義流派發展在整體社會脈動中。女性主義觀點源於女性經驗結合女性運動思潮，以社會發展為中心，因此派流相互影響，非常複雜。簡要分析整體女性運動派別所形成的概念，將可深入創作內容的自我省思。

1、女性主義派別的理解

女性主義派別按照發展演變的歷史進程及特質，可劃分成九大類：自由主義女性主義、烏托邦社會主義/馬克思主義女性主義、存在主義女性主義、基進女性主義、女同志理論、精神分析女性主義、存在主義女性主義、後殖民女性主義及生態女性主義⁸：

(1) 自由主義女性主義⁹

自由主義女性主義在時間與理論上都是各派的出發點。其主要的理念核心為自由、理性與追求平等。十八世紀歐洲女性者因為新資產階級男人反抗君權的啟發而開始質疑男權的神聖性。崇尚理性，認為理性是婦女以及所有人類的共通本質，主張人具有推理能力，應是不分性別，女人亦具有理性思辨能力，男女不平等是習俗以及兩性差別教育造成的，為了消弭人為不平等，應給予女性同質的教育，女性應有充分平等的機會作選擇，以便人盡其才，為社會提供更充沛的人力資源，提高競爭力，此外，法律應不分性別，男女一視同仁。

(2) 烏托邦社會女性主義¹⁰

十九世紀前葉，歐洲正從農業轉型到工業資本社會，政治制度處於極度騷動時期，思想上受到十八世紀啟蒙運動的影響，社會瀰漫著一股相信理性，注重實驗，強調人性由社會環境決定的樂觀主義，一種追求平等，互愛，共享的社會主義思想，社會主義即抱著這種信念，相信人類的理智可以設計一種理想的社會組織，並且即刻付諸實行。深信兩性的解放必須徹底翻轉所有傳統社會制度，因此主張人類社會為一有機整體，互相依存，所以應以合作的集體主義取代自私的個人主義；婦女應從個別的家庭中，藉由解放全人類的理想解放出來，直接參與社

⁸顧燕翎（主編）（1996）。**女性主義理論與流派**。台北：女書文化。

⁹林芳玫（1996）。自由主義女性主義。載於顧燕翎（主編），**女性主義理論與流派**（頁 1-25）。台北：女書文化。

¹⁰黃淑玲（1996）。烏托邦社會女性主義/馬克思主義女性主義。載於顧燕翎（主編），**女性主義理論與流派**（頁 27-70）。台北：女書文化。

會生產工作，成為社會一份子，不再依賴男人，婚姻應以個人情慾為基礎，而不再是經濟的、社會的、消費的單位，並且以集體化生活取代私人家庭和家務。

(3) 存在主義女性主義¹¹

存在主義女性主義以西蒙·波娃 (Simone de Beauvoir) 的《第二性》為代表作。其在全面的探討自古以來女人在男性掌控的世界淪為第二性的處境，挑戰所有本質論的女性主義與反女性主義，提出的「女人不是生成，而是形成 (de Beauvoir, 1947:301)」，主張沒有永恆固定的女性氣質或女人的宿命。儘管女人這樣一個「與全體人類一樣自由而獨立的存在，卻發現自己在這世界上為男人逼迫，不得不採取『他者』 (the other) 的身份」，但透過存在主義所強調的誠實面對自我與處境，勇敢地作抉擇，努力改變處境，女人仍然可以重新定義自己的存在，進而全面參與塑造過去一直由男人所塑造的世界。這本書主要論述的有三個方向：性別差異的起源、性別差異及不平等的內容及演繹衍生的意義，與兩性如何生活。

(4) 基進女性主義¹²

「基進」 (radical) 一詞，主要取其語源上的「根」 (root) 的意義。誕生於 1960 年代末、70 年代初，主要的發源地是紐約及波士頓。是從男性的新左派的陣營中發展出來的。主張婦女的受壓迫是所有其他種族的、經濟的、政治的等等壓迫的枝椏。基進女性主義認為女人所受到的壓迫是最古老、最深刻的剝削形式，且是一切壓迫的基礎，企圖找出婦女擺脫壓迫的途徑。談論到的議題多與女人切身相關，包括：性別角色、愛情、婚姻、家庭、生育、母親角色、色情、強暴，乃至於女人的身體、心理等，處處都直接觸及女人的身心，發出女人最赤裸

¹¹鄭至慧 (1996)。存在主義女性主義。載於顧燕翎 (主編)，*女性主義理論與流派* (頁 71-104)。臺北市：女書文化。

¹²王瑞香 (1996)。基進女性主義。載於顧燕翎 (主編)，*女性主義理論與流派* (頁 105-137)。台北：女書文化。

裸的聲音。

(5) 精神分析女性主義¹³

精神分析女性主義並非政治或是社會活動，而藉由當代精神分析人類潛意識的角度，是藉由佛洛伊德創發的精神分析，質疑原本明確的語言、潛意識、社會/象徵秩序的產物，為男性主觀的產物，徹底質疑現有知識所呈現的男女之別。精神分析和傳統科學（醫學與心理學）是迥然不同的東西，它的創發，是「陽具理知中心」的傳統實證科學碰撞跳出範疇的陰性、非理知中心之法則及樣態，所激盪產生的新知識。事實上，精神分析的誕生，就是傳統醫學（神經科醫學）跟女人（歇斯底里症女病人）在百年前不期而然的對話所促成的。其中最重要的兩位理論家為佛洛伊德與拉岡。精神分析女性主義理論認為兩性的性別認同和行為模式根築於潛意識，這是男性被置於公領域和女性置於家庭私領域的原因，不受經濟、政治變革影響。

(6) 當代社會主義女性主義¹⁴

當代社會主義女性主義大多深受馬克思主義影響，但又不滿馬克思主義無法解答「婦女問題」及性別盲的現象，因此企圖發展一種政治理論和實踐方式，融合基進女性主義和馬克思主義的傳統及各流派女性主義的理念，使長久以來多種歧異聲音的女性主義流派或有機會達成和諧。

社會主義女性主義在美國雖不如自由主義女性主義和基進女性主義般的政治影響力，但在歐洲社會主義政黨和工會聯盟逐漸強大，也意味社會主義女性主

¹³劉毓秀（1996）。精神分析女性主義。載於顧燕翎（主編），*女性主義理論與流派*（頁 139-178）。台北：女書文化。

¹⁴范情（1996）。當代社會主義女性主義。載於顧燕翎（主編），*女性主義理論與流派*（頁 179-214）。臺北市：女書文化。

義漸融入主流政治。雖然仍由中產階級或社會主義智識份子所主導，但不像美國般和勞工婦女有距離，只是黑人女性仍處邊緣位置。1980 年代以來，因為經濟不景氣及政治氣候的改變，似乎使得社會主義價值漸隱退，勞工運動也較弱，但這並不意味社會主義女性可以宣告停擺，反而是個新的開始，它的許多理念洞識有助於建立更包容豐富的女性主義理論。

(7) 女同志理論¹⁵

女同志理論 (lesbian theory) 伴隨 70 年代基進女性主義之發展而崛起，多與男同志運動與婦女解放運動有關，至 90 年代卓然成家，歷經不同歷史時段與種族、階級、文化差異的衝擊，以突顯性慾取向 (sexuality) 與性別 (gender)、異性戀機制與父權結構之勾連。所以女同志定義的不同，展示了女同志理論的基進活力與運動/論述熱情。「女同志」身分認同所涉及的「女同志 (lesbian) 與女同性戀 (female homosexual)」、「社會性別 (gender) 與性慾取向 (sexuality)」的差異、「本質論 (essentialism) 與建構論 (constructionism) 之爭議，是了解女同志理論必須建立的基本概念。有三個時段發展脈絡可以理解：

70 年代的女同志運動，以「女同志女性主義」(lesbian feminism) 為主流，一般被視為基進女性主義的主力，強調男女分離的政治路線，標舉「女性主義為理論，女同志身為實踐」的信念。由基進女同性戀者合撰的〈女人認同女人〉，可被視為此時期最具代表性之宣言。

80 年代的女同志運動是為了反駁 70 年代「去性慾化的」女同志身分提出的。80 年代初以女同志的 SM (Sadomasochism, 玩虐扮虐) 為中心所引發的「性論戰」，乃是性自由女性主義者對部分基進女性主義者反色情路線之批判。

¹⁵張小虹 (1996)。女同志理論。載於顧燕翎 (主編)，*女性主義理論與流派* (頁 215-235)。台北：女書文化。

90年代的同志運動更為多元開放，出現「queer」一詞（酷兒、怪胎或變態），一方面企圖打破「女」同志與「男」同志所預設的性別二元對立，另一方面也質疑女同志與男同志性身份建構中的「異性戀 vs.同性戀」之二元對立，企圖開放出更多有志一同的同志集結。

（8）後殖民女性主義¹⁶

一九九五年世界婦女大會召開期間，第一世界和第三世界婦運者之間有很大的歧見，不同地區國度的婦女對女性主義的首要運動目標懷有不同的認知，對女性主義的定義也不盡相同。第一世界女性主義運動側重性性別分析，而第三世界則是重視安全飲用水和健保。這凸顯了後殖民女性觀點與西方女性的關卡重點不同。對於有殖民壓迫經驗或生存於殖民統治地區的女性而言，她們所面臨的問題往往不是以「父權壓迫」一言以蔽之，而必須以當地特定殖民政治經濟脈絡裡思考，才能進而尋求解決之道。

後殖民女性主義在 1980 年代之後才蔚為風潮，這並非表示以往無此類的論述，而是反映出非白人女性學者在傳統權力架構中的弱勢地位。後殖民女性主義論述者，並不同意引用「女性主義」一詞，認為這個名詞是源自西方白人婦解運動過於狹隘，忽略女性主義的抗爭不必然是男人與女人的戰爭，也忽略複雜的經濟剝削問題。對許多非白人女性而言，性壓迫的問題核心不在男性對女性的剝削，殖民壓迫才是問題的癥結。性意識的批判不能只放在兩性關係來思考，更與特定女性族群在全球經濟、政治、殖民結構密切關聯。只是女性主義一詞尚無其他較好的名詞替代，仍沿用之。

¹⁶邱貴芬（1996）。後殖民女性主義。載於顧燕翎（主編），*女性主義理論與流派*（頁 236-257）。台北：女書文化。

(9) 生態女性主義¹⁷

從婦運發展史來看，二十世紀 70 年代末期以後，生態女性主義蔚為社會運動並發展理論是諸種社會運動：婦女、和平、生態運動，交互影響下的成果，法國女性主義學者 Francoise D'Eaubonne(1980)在 1972 年最初使用這個名詞，並於 1974 年出版相關論著。70 年代後半至 80 年代初期的一些大規模生態災變，如 1976 年瑞士 Seveso 中毒事件、1979 年美國三哩島核能外洩、1984 年印度 Bhopal 殺蟲劑工廠毒氣事件、1986 年蘇聯車諾比事件，引發了諸多婦女及婦女團體抗議之後，生態女性主義一詞開始被廣泛使用。生態主義者 Ynestra King 指出：生態女性主義為一認同女人的運動，尤其關心「商團戰士對地球及生物的殘害，以及軍方戰士所掌握的核武威脅。同樣的陽性心態剝奪了女人的身體和性的自主權，這種心態仰賴多重宰制體系及國家權力方得以維持。」大致說來，生態女性主義不僅從女性主義的觀點關心公害防治和生態保育，更進而探討女性與自然雙重被宰制之間的意識型態關聯性，並企圖拆解所有的——包括性別、種族、階級、人類中心思想等等——宰制關係，以追求人與自然的永續共存。

2、女性本位的觀點與立場

觀點與立場以相對位置座標，女性所標示的觀點與立場，存在於與男性相對的自然生物生態中。而觀察歷史與社會經驗發展，不分地區、種族與階級，女性都是一種附屬的地位。中古歐洲，歐洲社會女子的地位十分低下，尤其已婚婦女，如果有一點點權利，也是丈夫特別給予。比較聰明的女性可能會被冠上女巫的標誌，古代的中國，也一直強調「女子無才便是德」，三從四德所遵從的，即是父權社會所標示的標準。女性一直不被當成是一個完整的個體，而只是一個附著在男性身上的菟絲花。這樣對應的立場，早已顯露父權體制長期的宰制。從史實可見，如溺嬰、鬻女、毆妻、在中國有纏小腳等，諸多不平等或是受壓迫的現象。

¹⁷顧燕翎（1996）。生態女性主義。載於顧燕翎（主編），*女性主義理論與流派*（頁 259-282）。台北：女書文化。

看見女性處於「第二性」¹⁸隱晦場域，女性基於此性別經驗，意識到不平等，而以這樣的來源與動機產生社會理論（Social theory）對社會關係進行批判，形成許多女性主義的支持者也著重於性別不平等的分析以及推動婦女的權利、利益與議題產生政治運動。

女性主義一詞源於十九世紀法國，「女性主義」的英文字 feminism，是源自於法國的 feminisme。根據美·南茜·柯德教授的研究，其所發表的文章《現代女性主義的奠基》中確定了這個名詞。而 1880 年代所創立的第一個婦女參政權會的法國女子奧克雷最先提出了這一個詞彙。1890 年代，法國婦女團體或婦女刊物雖然時常引用，但是溫和派的婦女平權倡導者往往自稱她們的組織是「女性的」而非「女性主義的」。直到二十世紀初年「女性主義」才被法國各派爭取婦女選舉權運動者所接受。

因此，女性主義意指婦女運動，女性主義由社會的禁忌蛻變成為今日的顯學，或是一個可以獨立討論的術語，還是在婦女運動之後。女性主義理論在描述男女不平等現象，或是女性的第二性處境。以女性觀點解釋其原因，認為性別社會處境與心理狀態之異，應著眼於社會文化因素、應據各自對人性與社會的理解與期盼，尋求改善之道，提出改革方案，已達到性別平等或是婦女解放的目標，進而探討如何根除宰制與附庸的權力關係，以建立平等共存的新文化、新社會。

在近兩世紀之內，女性主義因為使用廣泛，而被賦予不同的意義¹⁹。婦女處境歷經社會文化變遷，女性意識下相較於其他性別，在不同文化、不同區域、不同文化情境隨主流思潮，衍生各種流派。各流派的女性主義雖都以批判及改造父權文化為主要訴求，但是無法脫離社會文化的主流。因此，以女性觀點主張女性主

¹⁸邱瑞鑾（譯）（2015）。Simone de Beauvoir 著。第二性（Le Deuxième Sexe）（二版）。台北：貓頭鷹。

¹⁹顧燕翎（主編）（1996）。女性主義理論與流派。台北：女書文化。

義，從具體的行動與理論，將女性經驗的覺醒，號召匯集成為主體性的意識形態，去重視與主張，更有以女性本位意識覺醒的提倡，喚醒女人應該相互分享經驗，來解構父權掛帥心態，進而反對將男人的經驗當成文化的全部。女性主義或是女性觀點認識論提議讓女人經驗而非男人的經驗，去建立成為認知的出發點²⁰。如同六〇年代興起的女權運動的影響，女權運動帶動了女性意識的覺醒以及女性主義論述的發展。女權運動跟著六〇年代中期後，世界出現嚴重動盪的局勢，中國爆發「文化大革命」，越南戰爭激化，前蘇聯出兵布拉格，北愛爾蘭掀起民權運動，法國學生運動震撼了政府，以色列佔領西奈半島和加薩地帶，約旦經歷了「黑暗的九月」，加拿大發生了魁北克的「十月危機」，美國大規模的反越南示威和學生運動不斷高漲，與此同時，西方業出現不斷發展的婦女解放運動。七〇年代的中期，婦女運動壯大，不同婦女階層介入，主張有了重大變化，開始與文化、思想意識結合，逐漸形成「文化的女權主義」²¹。以女性主義觀點著眼的女性主義從語藝批評在七〇年代逐漸成為一個新的批評取徑，對傳統的語藝理論、語藝批評方法造成衝擊可見。這個意義讓我們注意到，雖然女性主義在社會文化逐漸成為主要文化思潮，從女性主義觀點的語藝批評者認為「主流的語藝傳統其實是以白人男性為標準，女性的經驗、聲音、論述風格、推論邏輯在語藝傳統下是被貶抑（devalued）與漠視的」²²，更加強調女性主義思想的女性觀點與女性經驗。希望更加肯定與正視女性經驗的自我認同觀點。

（二）「落入輪迴」的存在主義思維

1、存在主義

「存在主義」在哲學發展思潮演繹一種自我的覺醒。西洋哲學史從柏拉圖到

²⁰夏傳位（譯）（1998）。克拉夫(Patricia Ticineto Clough)著。《女性主義思想：慾望、權力及學術論述》（Feminist thought: desire, power, and academic discourse）。台北：巨流。

²¹王逢振（1995）。《女性主義》。台北：揚智文化。

²²林靜伶（譯）（1996）。Foss, S. K., Foss, K. A. & Trapp, R. 著。《當代語藝觀點》（Contemporary perspectives on rhetoric）。台北：五南。（原書 [1991]. Contemporary perspectives on rhetoric. ILL: Waveland Press, Inc.）

斯賓諾薩，從斯賓諾薩到黑格爾，熱烈討論著「空義性名詞」和觀念，像是「本體」、「模式」、「存有」，這種奢談宇宙，挖空心思證初終極原則(Ultimate principle)，演繹以解說萬物。但是這些形而上的理論，因為脫離人生，違反生命的本性，無法把握現實生活重大問題。存在主義在這樣的情形下，直至近代，尼采指出 Logos, Reason (理性) 不能說明生命的複雜性，強調人類的存在永遠不能封閉在任何一個體系中，認為個人存在應該是變動的、發展的、創新的，「重大的問題乃在街頭之中」，把哲學拉回人間，落實於生活層面。這便是存在主義者所追尋、開拓的方向²³。

存在主義所謂的「存在」，是指人的存在，意指選擇真正的自我，只有自覺的個人才是真正的自我。存在主義各家在生活壓迫下感知，並否定與超越觀念論泛邏輯的基本假設，指出有意義的人文精神主張。存在主義思想家很多，其中德國海德格 (Heidegger)、雅士培 (Jaspers)、法國沙特 (Jean-Paul Sartre) 最具有代表性。沙特所創「存在先於本質」成為存在主義主要的標誌，也是存在主義共通的概念，意味人透過外在所處的「世界」而感覺「人」的存在，但如果人不存在，一切可能終了，所謂的「本質」也跟變化或是消失。「生命是一種整合的現象，這個現象表現為一定的形態而存在著，本質只不過是構成這個存在型態的素材而已。所以存在應先於本質²⁴」。

「存在先於本質」這個命題指：「任何東西，除非它存在著，否則便不具任何性質，也不屬於任何類別」。沙特解釋人首先存在著，在這世界上遭受各種波折—而後界定自己。人除意圖成為什麼之外，一無所有。因此，無所謂人性 (human nature)，因此沒有上帝創造這個概念，人赤裸裸地存在著。它存在之後才能設想他自己，所以，我們永遠無法根據天賦和特殊的人性去解釋自己的行為，「存在

²³陳鼓應 (1992)。《存在主義》(增訂二版)。台北：台灣商務。

²⁴陳鼓應 (1992)。《存在主義》(增訂二版)。台北：台灣商務。

先於本質」涵含著一切主體（subject）開始，結果應由主體承擔，人被拋進這個世界，要為自己所做的事情負責。這個存在主義共同信念，認為沒有任何知識可以獨立於認知的客體，科學與邏輯可以獲得真實客觀的真理，但是無法推得普遍妥善的真理。固然「凡人皆死」一命題具有普遍性，當我們面對自己的種種憂慮與問題，主觀的內省便成為了解自我生命一個重要的途徑。此時，唯有重視主觀情意作用，一個人才能透視內在的深度，掌握內在的變化。而主體不存在客體對象中，乃存在人類自身中²⁵。

2、「落入輪迴」女性觀點的存在主義思維

「落入輪迴」在女性意識表達上，以個體真實經驗看待生活困境與時代發展，產生「人往何處去？」，對外在事物、社會制度、經濟體制、文化傳統等價值的扭曲再重建，感知身為女人存在的意義。

傳統哲學認為世界有客觀的真理，不論這個真理是源於神，還是源於形而上的世界觀。在台灣50年代農村環境生長的女性所建立的性別概念也有一個真理，是三從四德、須依賴男人庇護、需要在家庭與工作兼顧的「好女人」角色。但是發展的社會，女性的角色面臨重大的挑戰，1968年九年國民義務教育讓女性的受教育機會普遍提升。隨著女性教育水準提高，性別平權的觀念漸漸高漲，客觀世界的理性，無法解釋真理，面對傳統社會的女性價值觀，原本的概念開始混淆，失去自幼形成的平衡點。整個社會的理性被形式上的利益所宰制，社會分工上，女人常常是家庭事業兩難的第一個受害者，對婚姻及情感上的顧慮與教育子女的依戀，常常成為客體性別的成見與限制。「存在主義」認為客觀真理並不存在，真理只是存在於人的主觀認知，將「抽象的人的概念」，轉而討論一個「具體的個人」，本文創作所要關注的女性，正「主體」思考著自己應該成為一個怎樣的個體存在於新的「本體性」世界。

²⁵同註 21。

(1) 存在的疏離感

女人在現代與傳統社會價值產生迷思，造成的疏離感包括性別差異、客觀狀態的壓迫（自然的生理現象）、內心的紛亂不安。存在的感知，往往以「困境」出現疏離感而造就人的自省。一種被「拋入」世界，對周遭感到陌生、孤獨，覺得自己被圍困於不定與不安中，身受危險所困時，疏離感油然而生，那麼便會深刻的體驗「我們存在的有限性以及所有人類的奮鬥與成就的外在限制。用海德格的術語，我們會了解被拋到（being thrown into）一個並非自己選擇的地方和境遇中，惟有在果敢的決斷中，將這不安定的存在所具有的種種危難放在自己身上，才能超越這疏離的惶恐²⁶」。

許多存在主義哲學家運用困苦、困境、問題故事，借境分析「疏離」，讓存在的意義建立。「潛入輪迴」所敘述的女性問題，浮現的即是女性在感情、婚姻、社會刻板印象、物化、身體、家務分配、壓迫與父權等困境中，從疏離所產的生存存在感，以及主體從疏離中產生自我的期許與承受的能力。藉由自己的反思了解屬於真正自己應對的世界。

(2) 存在的空無與焦慮

存在思想的神秘與不安的背景，呈現於「空無」（Nothingness）的經驗中。這種經驗撕破了所有日常生活上所熟悉的關係和均衡，而將人逼進一種存在的「恐慌（crisis）」中。在這恐慌之中，人的有限性或偶然性被暴露無遺。面對空無時，人便進入到一種「存在的絕望」（existential despair）的狀態，感到無所攀緣。焦慮不安是一種意識狀態。他的主要動力來自「伊底」（Id），而不是來自外在世界²⁷。

²⁶陳鼓應（1992）。**存在主義**（增訂二版）。台北：台灣商務。

²⁷陳鼓應（1992）。**存在主義**（增訂二版）。台北：台灣商務。

「落入輪迴」以女性經驗的不安與焦慮感，正視自己的空虛，被一種不可名狀的憂慮所惱，從空無中了解到自己的存在。存在於虛空之中，如同存在情態，而把人投入「全部放棄」(total abandonment)的境地。

(3) 存在的荒謬性

存在主義者認為存在本身沒有意義，具有荒謬性。沙特在「作嘔」小說、卡繆寫「異鄉人」、「瘟疫」揭示著社會的荒謬。許多生活事物的發生與演變，無法說明，無可理解。人是自然的一部份，有很多生自然理反應，許多人類自己訂定的社會法規體制框架著、定義著人類原本無意義的行為，造成許多荒謬感與事務發展諷刺的結局。

「落入輪迴」因為社會體制角色衝突的困境，反思自己存在的界域，在釐清界域與限制的衝突時，追溯天真無知的童年記憶，來關照自體存在的方式。社會所發展生成的人文架構，為原本自然的生成冠上許多主觀的意義，女性第二性的概念也生成於父權人為操弄，並無原本的意義，這荒謬性的違合感，不斷產生矛盾，形成迷惘。許多女性在社會結構所應扮演的角色，從傳統史實可以觀察到社會價值扭曲女性意義的記載，性別「界域」的爭議，顯現出人存在的荒謬性。

(4) 存在的死亡現象

死亡是存在的一種現象，人的存在與死亡接續而得到完整。

困境常常讓人形成死亡念頭，因為快樂的人不敢面對死亡，而希望求取長生不老藥。但面對困境想自求了結生命的人亦非了解存在的意義之人。只是，死亡的感知無法取得，透過失去別人死亡的經驗，亦無法真正了解，死亡不在人的經驗中，所以是超乎經驗的。但是死亡的不可避免，在困境的無力感中，對於一個勇敢的人，便會產生一個正確的態度，那便是「把自己對於死的隱蔽性揭開，瞭

解現實生命乃是聯繫自己的過去與未來而得到他的意義與方向²⁸」。所以，「落入輪迴」女性知命的態度，即是一種瞭解自己的處境，決定負責的一種心念，去理解存在的形式與意義。從領略不存在的常軌，讓人對死亡不再感到恐懼，而跳脫生死的糾纏，勇敢的去面對真實生活的考驗，構成個人獨特的生存意義。

創作歷程與自我省思

女性圖像串聯「落入輪迴」的意念，主因女性創作者經驗反思。創作者為現代職業婦女，以女性角色立場，觀察時事與感受周邊生活故事，從生活挫折與朋友分享經驗中，看到時代女性的種種問題：對於婚姻抉擇的省思、對於生命軌道的感嘆及自我如何救贖、傳統觀念是否束縛、生活盡頭的分析與挖掘等。尤其現代職業婦女，兼負家庭教養子女與職場工作，在情感與角色扮演衝突紛雜，有傳統的禮教與道德約束，有改變的新社會價值觀激盪，忙碌而紛雜的生活步調，若爭「女權」，也已經更加複雜。

藝術創作現象與藝術家之生活脈絡及其社會情境息息相關，本文研究採取個案經驗的現象學方法立論，因現象學在本體論上主張「實在」為多重的，也是社會及心理學上的多重構念，而這些構念形成一相互關聯之整體；在知識論上所知與被知無法截然隔離，實須相互依賴方能達成²⁹。現象由反思經驗而得，先從對象自身尋求證據，藉著顯露「預先的假定」來呈顯瞭解的「視野 (horizon)」，惟視野之呈顯才使吾人能對「存在 (現存或該事物)」具有先前的瞭解，而且能進而探究「在世界中存在的意義」。方法透過「主題的分析 (thematic analysis)」對於資料進行「綜合 (synthesizing)」或「融合 (merging)」。這些分析之進行主要是經由確認個別經驗的共通結構，而且這些共通結構呈現出「吾人對世界之瞭解」。

²⁸陳鼓應 (1992)。《存在主義》(增訂二版)。台北：台灣商務。

²⁹劉豐榮 (1996)。質的個案研究方法學在藝術教育之意義與應用。載於國立嘉義師範學院舉辦之「海峽兩岸小學教育學術研討會」論文集 (頁 93-109)。嘉義市。

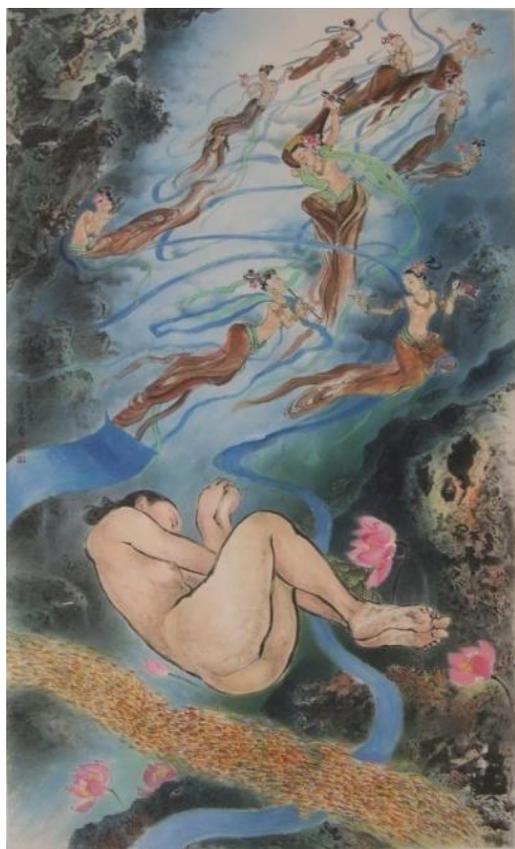
從「資料」到「理論的知識」間之連結是透過「反思」而達成，其反思之精緻化則能透過「書寫 (writing)」與「再書寫 (rewriting)」的過程以獲得，此過程產生新的洞察、增進抽象的層次，使其描述離開個別性而進入普遍性的層面，同時使研究者更具感知力。此過程也發展出「經驗之主題」，將現象學從一個生活的身體、生活的關係、生活的時間、與生活的空間中移開，並且將此生活的經驗，「再置於脈絡中 (recontextualizing)」成為吾人都能確認的經驗³⁰。

因此，創作者以女性為主要圖像，藉此展現女性經驗的議題或女性觀點與角度，記錄心理歷程與事件，在同時面對生活問題、剖析問題、紀錄事件、進行現象反思，作品以水墨畫媒材謀求適切的表達方式，創作的歷程也是心靈轉化的歷程，更是分析個體的經驗現象及個案作品所涉及相關理論與訊息。透過作品的創作、整理、表達、隱喻，從自身的角度觀照「自我存在」與客體的關係；從生活事件、困難與挫折自覺存在的意義，找出自己的自由之路，亦流露存在主義思維。

³⁰劉豐榮 (1996)。質的個案研究方法學在藝術教育之意義與應用。載於國立嘉義師範學院舉辦之「海峽兩岸小學教育學術研討會」論文集 (頁 93-109)。嘉義市。

作品分析

一、〈作品 1〉 **Falling into reincarnation I** 落入輪迴

〈作品 1〉

Falling into reincarnation I 落入輪迴

潘慧玲，2009

困境，是我們發覺存在的起始。先哲告訴我們宇宙間有客觀的真理，但是，當人們失去習以為常的客觀真理後，就會像是腳踏不到地面般迷失，跌入虛無主義的深淵。女體墜落如同「被拋棄在世上」的狀態，需要勇敢承受與面對「輪迴的警示」。

創作運用象徵性方法，以飛天與深海暗示天地本體空間，人的「存在」從墜落的無奈與不能自己的感受開始，敘述對存在的感知，尋覓救贖。蓮花與人落入水中，以佛理禪學意喻眾生雖能修善，蓮梗雖完好，但未能出離水面；雖不至頹萎於淤泥中，也不能出離水面，是一種迷惑的狀態，當蓮花出水，才是悟道。因此，畫面

呈現的是一個迷惘、承受、無力感、初始的意味。形式上，為了顯示以上的心中意向，作品以飛天的藍色彩帶透視空間的大小，運用傳統水墨畫長軸構圖經常運用移動式點的作法表示空間，融合西方繪畫具有焦距的空間透視法，讓墜落的女體成為整個畫面的重心。因此，飛天、蓮花、魚和海所象徵的圖騰，讓飛天點出上升天堂極樂世界的境界，象徵人類主體概念的女體，以「初生之犢」墜入海底，意味著落入輪迴的必然、無奈、接受、放任安排的狀態。飛天的美，串連美麗的哀愁，飛遊於天際與大海間，似在徘徊流連與拯救的選擇，終將歸於命運的輪迴。

二、〈作品 2〉 **Falling into reincarnation II 深淵與救贖**

〈作品 2〉

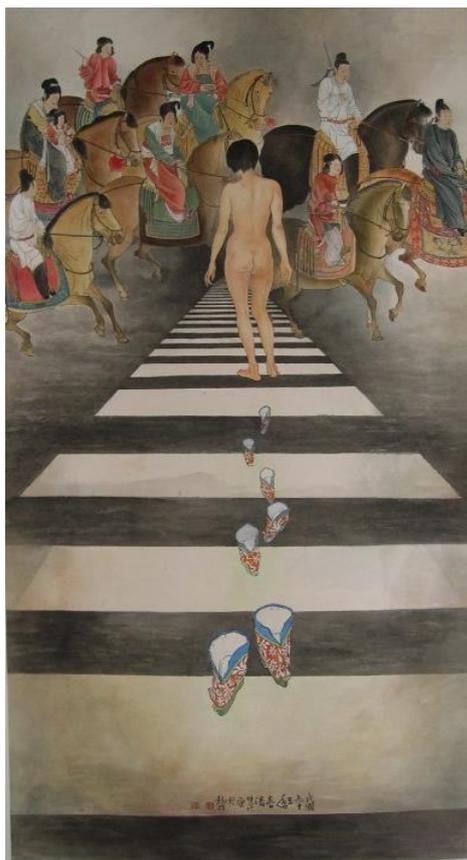
Falling into reincarnation II 深淵與救贖

潘慧玲，2011

呈現故事的續集，無力感的狀態，說明作者持續煎熬在低落的情緒與思考中，對於人生的問題百思不解，無從醒悟的低落狀態。困境的意義，在主題意志的闡述裡，是上天的旨意，一種宿命的觀點，一種宗教理念，以存在主義論述，認為人的「存在先於本質」。人生的意義是自己創造的，但本質並不是一些外在的規範，而是人擁有可以作出自由決定的意識。人在絕對的自由中，忘記了絕對自由帶來的責任。因此在「責任」、「困境」時漂浮時，容易借助宗教，借助神，助世俗權威，逃避自己作出重要的決定，欺騙自己只需要跟隨既定的真理就可以，以為自己可以借之踏實地著地得到真理。對於人失去理性依靠而產生的失落感，存在主義提出的答案是：「人應該要擁抱自由，並勇於承擔隨之而來的責任」。作品由天、地、人的空間概念，鋪成著繪畫主題思索的生命存在意義與價值，意為尊重天意、聽天由命的自棄。圖騰象徵形式，仍以中國古典的飛天造型，營造救贖與提示，象徵悟道的蓮花，與雲海彩帶的波濤交織出混亂困惑的思緒。

三、〈作品 3〉 Choice 抉擇 I

作品中上方以仿唐朝〈虢國夫人游春圖〉作為作品背景，中間以現代化圖

〈作品 3〉

Choice 抉擇 I 潘慧玲，2008

〈作品 4〉

Choice 抉擇 II 潘慧玲，2010

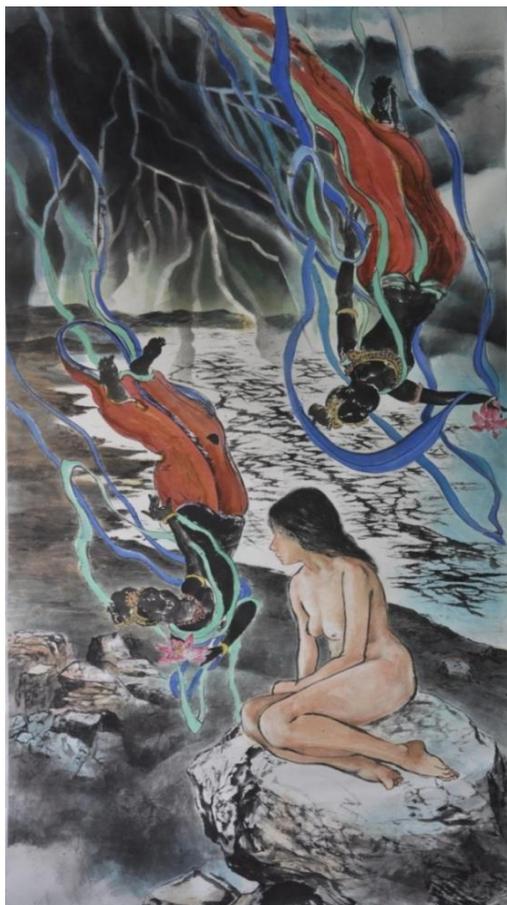
騰“交通標線—枕木紋”，從視覺上造成古今對比的突兀，運用枕木紋的差異造成空間的錯覺，使我們面對“三寸金蓮”所象徵的禁錮，藉以反省歷史與婦女解放的過程，走在代表行人絕對路權的枕木紋上，象徵“行使”女性的主權。系列中以女體象徵的生命之源，走向唐朝盛世豪放雍容大器的婦女行列，在營造的路途中，若有所思的面對必需的抉擇。是女性的主張與辯論、性別屬性與情感的表達，顯示自我能力在實踐與學習中成長。

四、〈作品 4〉 Choice 抉擇 II

婚姻對女性的意義，除了性別平等的敏感議題，更多的是女性自我經驗促使的自我成長，如家庭關係、母職、性別特質、社會責任、習俗、教育...等等，婚姻所涵蓋的性別、兒女教養、愛情、經濟、社會體，這些生活的意義，出於人類

自我抉擇的自由與隨之而來的責任。圖中以女性自我對話的形式，自己辯證傳統與現代、自由與束縛、解脫與承擔、權利與責任種種相對的立場，藉由「對話」的模式，敘述女性存在於婚姻結構所能導引的種種問題。

五、〈作品 5〉 Falling into reincarnation III 等待

〈作品 5〉

Falling into reincarnation III 等待

潘慧玲，2012

許多古典文物經過歷史的風霜與大氣氧化，常常有返黑的碳化效果，將飛天以墨畫的效果只是順勢的趣味性處理，也藉此將飛天墜落，象徵天地枯槁，突顯天荒地老“等待”的意義。“等待”是生活的常態，食衣住行在每天，都是一種等待，等飯煮熟了、等衣服晾乾、等公車、等紅燈轉綠燈……，一個約定，讓等待的意義變得重大而明顯。落入輪迴中，等待是必經的過程，或者甚至是一種結果。

人的存在，整體在一個等待的境遇中，困境讓我們了解，世界沒有真理或是本體可以追求，那是理想化的幻想。面對生活，人們只能在時間的流蕩中接受與等待，接受挑戰並做出選擇，然後承擔自己所做的選擇。因此，存在主義揭示死亡的原本意義，告訴人們，死亡是生命一個重要的部分，「存在」的終止，對於存在，具有重要意義。

結論

藝術創作是一種人文特殊語彙，應可以直觀感受。隨著文明的進步與社會思維模式認知多元，科學帶動人文社會有了科學思維，對於人類心理、文化、社會發展等複雜的層面，科學探索的精神，早已從哲學建立基礎。研究人類更深層複雜的各個層面，也讓藝術創作研究，成為一個重要的方式。宗白華在其著作《美學的散步》認為：在藝術欣賞的過程中，常人在形式方面是「不反省的、無批評的」，不會去理解藝術品之所以為藝術「形式」的特殊性，偏向了解藝術的「內容」。

藝術語彙在其形式上固然有其直接傳達的價值，然而，人類在文字的約定與溝通層面上，確實創造更多了解上的可能與價值。他引用歌德的話：「內容人人看得見，涵義只有有心人得之，形式對於大多數人是一種秘密³¹。」創作研究之價值與方法，國內外學院教育均持有不同需求的意見與看法，其理念、方法、與要求方式也不同³²，作品若能透過創作者自我呈述，揭發省思的過程與內容的核心，雖然觀賞者不一定持有直觀相同的看法，然藝術的意義也正能容納與鼓勵創造思維與欣賞的寬度，以創造更多藝術價值。

本研究以創作者自己的經驗與周邊故事反思，從困境中思索人生意義，發覺困境、焦慮、不安的逼使，是揭發生命意義與價值的界域，人的存在感在困境中凸顯。冥冥中，自然遁入輪迴的思維時空，思索著人在大自然的意義，以身為女性在社會中的狀態，似乎承載著自有的宿命。這樣的女性觀點，也在創作的個體，默默的成為創作動機，對生命、世界、宇宙、性別意義、輪迴，在回憶童年、觀察成長這件事：如父母教養、朋友關係、婚姻家庭等。針對所知故事的發展，藉

³¹宗白華（1981）。《美學的散步》。台北：洪範書店。

³²劉豐榮（2004）。視覺藝術創作研究方法之理論基礎探析：以質化研究觀點為基礎藝術教育研究。《藝術教育研究》，8，73-94。

由現象學方法以個案的情境分析，研究自己所感受生活經驗，透過創作思維與形式表達，以自身經驗尋找普遍之社會通則，進而以這些通則或經驗之主題放入理論脈絡中與實際情況中。

透過創作過程的表達與研究內容文獻的分析，本研究運用水墨畫創作表現女性角色在人世間具有的特殊意義，以女性的概念所含有大地、孕育、包容、承受、第 2 性徵等，並藉宗教輪迴之說為人生進行的週期與模式，由「落入輪迴」以「落入」的動勢、道出主體意識對於「存在」的警覺。也因生活困境與事件，反省自我，去理解與接受輪迴，來表達對人生的醒悟，似命理之說所謂「認命」，更科學的是了解事物的真理，了解自己所應承受的，勇敢接受，並尋找自我救贖的方法。當處於弱勢、逆境中，如何從「承受」與「被矮化」的處境，安撫內心，培養成堅韌而非攻擊與破壞的角色，並從逆勢創造勇者的和平企望，那才是生命應面對的態度。接受生命本質為苦的概念，既生而為苦，所以「解決問題」是人生之本能與天職，要面對風雨氣候的變遷，要面對人生的悲歡離合、生老病死。因此，觀看人類演化的過程，看得見自然求生的本能，生命在面對生活的挑戰時，會創造生命的價值，從而發現生命的真諦。

另外，存在與困境的悲劇形式，透過創作與研究歷程，產生藝術昇華的社會作用，探索澄清人生某部分的哲學與道理，反映新世紀人類面臨的命運與挑戰，對莊嚴的哲思做一番徹底的反省與瞻望³³，也包含創作者本身藝術形式所表達，以美感闡述內在思維，運用了「悲劇」的淨化（catharsis）作用，增強了解生命的意義，積極的面對人生的關懷與溫暖。

³³梁祥美（譯）（1995）。松浪信三郎著。存在主義（Existentialism）。台北：志文。

參考文獻

中文部分：

- 王逢振（1995）。**女性主義**。台北：揚智文化。
- 王瑞香（1996）。基進女性主義。載於顧燕翎（主編），**女性主義理論與流派**（頁 105-137）。台北：女書文化。
- 李乙明、李淑貞（譯）（2005）。Charles J.Lumsden 著。**演化中的創造心靈- 故事和機制**。載於 Robert J.Sternberg(主編)，**創造力 I·理論 Theory(HANDBOOK OF CREATIVITY)**（頁 201-224）。台北：五南。
- 李醒塵（2000）。**西方美學史教程**（二刷）。台北：淑馨。
- 宗白華（1981）。**美學的散步**。台北：洪範書店。
- 林芳玫（1996）。自由主義女性主義。載於顧燕翎（主編），**女性主義理論與流派**（頁 1-25）。台北：女書文化。
- 林靜伶（譯）（1996）。Foss, S. K., Foss, K. A. & Trapp, R.著。**當代語藝觀點**（*Contemporary perspectives on rhetoric*）。台北：五南。（原書 [1991]. *Contemporary perspectives on rhetoric*. ILL: Waveland Press, Inc.）
- 邱瑞鑾（譯）（2015）。Simone de Beauvoir 著。**第二性**（*Le Deuxième Sexe*）（二版）。台北：貓頭鷹。
- 邱貴芬（1996）。後殖民女性主義。載於顧燕翎（主編），**女性主義理論與流派**（頁 236-257）。台北：女書文化。
- 范情（1996）。當代社會主義女性主義。載於顧燕翎（主編），**女性主義理論與流派**（頁 179-214）。臺北市：女書文化。
- 夏傳位（譯）（1998）。克拉夫(Patricia Ticineto Clough)著。**女性主義思想：慾望、權力及學術論述**（*Feminist thought : desire, power, and academic discourse*）。台北：巨流。
- 陳鼓應（1992）。**存在主義**（增訂二版）。台北：台灣商務。

- 張小虹 (1996)。女同志理論。載於顧燕翎 (主編), *女性主義理論與流派* (頁 215-235)。台北: 女書文化。
- 梁祥美 (譯) (1995)。松浪信三郎著。 *存在主義 (Existentialism)*。台北: 志文。
- 黃淑玲 (1996)。烏托邦社會女性主義/馬克思主義女性主義。載於顧燕翎 (主編), *女性主義理論與流派* (頁 27-70)。台北: 女書文化。
- 鄭至慧 (1996)。存在主義女性主義。載於顧燕翎 (主編), *女性主義理論與流派* (頁 71-104)。臺北市: 女書文化。
- 劉毓秀 (1996)。精神分析女性主義。載於顧燕翎 (主編), *女性主義理論與流派* (頁 139-178)。台北: 女書文化。
- 劉豐榮 (1996)。質的個案研究方法學在藝術教育之意義與應用。載於國立嘉義師範學院舉辦之「**海峽兩岸小學教育學術研討會**」論文集 (頁 93-109)。嘉義市。
- 劉豐榮 (2004)。視覺藝術創作研究方法之理論基礎探析: 以質化研究觀點為基礎。 *藝術教育研究* (2004), 8, 73-94。
- 顧燕翎 (主編) (1996)。 *女性主義理論與流派*。台北: 女書文化。
- 顧燕翎 (1996)。生態女性主義。載於顧燕翎 (主編), *女性主義理論與流派* (頁 259-282)。台北: 女書文化。

英文部分:

- Csikszentmihalyi, M. & Csikszentmihalyi, I. (1988). Introduction to part IV. In M. Csikszentmihalyi, & I. S. Csikszentmihalyi (Eds.), *Optimal experience : Psychological studies of flow in consciousness*. New York : Cambridge University Press.
- Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. New York: Harper/Ccjlins (pp. 107- 126 plus Notes)
- Morse, J. M (1994). "Emerging from the data": The cognitive processes of analysis in qualitative. In J. M. Morse (Ed.), *Critical issues in qualitative research methods*

(pp. 23-43). CA: Sage.