

孤獨的情感表現

摘要

一個人內心真正的情感是很難以簡單的語言、文字描繪出來的，唯有透過藝術創作才能使內在情感得到真切的表現。孤獨是一種感覺、是一種精神狀態，個人無法具體訴說出內心是有多孤獨，但卻可以感受到它的存在。人的生命基調是孤獨的，孤獨感會以不同的姿態，存在於各種不同的場合，並非只有離群索居才會感覺孤獨，在紛紛嚷嚷的群體中，孤獨也會注入人類脆弱的心防。然而孤獨的情境可使人的想像自由解放，是刺激創作能量的泉源；藝術史上許多藝術家，流傳下來精采的作品大都在孤獨極深的狀態下創作出來的。透過創作的方式以表現孤獨，藉以述說心中的想法，並且抒發個人情感。創作不只是表現情感，更是內心壓抑情感的釋放，經由藝術創作的過程發現情感，進而分析、釐清情感，最後使情感得到抒發。本文以「孤獨的情感表現」為主題，運用理論分析法，探討美學中藝術表現情感的相關理論，並列舉藝術家之創作風格作為佐證，闡述藝術創作是孤獨情感的最佳表現途徑。

關鍵字：情感、孤獨、表現

The Expression of Loneliness

Abstract

A true inner emotion is very difficult to be described in simple language or words. It only can be expressed through the art. The loneliness is an emotion, a mental status. It is unable to describe the innermost lonely emotions, but it actually existence. The keynote of life is loneliness. It comes up in different types and various occasions. Not only people who live alone felt lonely. In the noisy crowd, loneliness also will be injected into the weakly protective human hearts. However, human imagination could be freely released through the loneliness. It is the source to stimulate the creative energy. In the art history, most of the grand works are created by the artists who were in the profound loneliness state. Through creative approach, artists represent loneliness and express the individual emotion. Creation is not only emotional performance, but also releases the innermost constrain emotion. Through the creative process of art, they detected, then analyzed and clarified the emotions. Finally enable the emotion to obtain reflection. In this article, "The expression of lonely emotion" as the theme, using theoretical analysis, to discusses the artistic theory of emotion, and lists artists' creative styles as evidence. To describes that artistic creation to be the best manner of loneliness.

Keywords : emotion 、 loneliness 、 expression

孤獨的情感表現

壹、前言

藝術創作是情感的表現，創作者的情感因受到時代背景、生活環境、人際關係等因素所引響，是複雜且難以用言語表達，唯有透過藝術的表現，內在的情感才能得以呈現。人類的情感是內隱、直覺、無形的，往往無法明確使用文字說明出來，其中，「孤獨感」是情感變化所產生的感覺，是當感到自身和外界隔絕，或受到外界排斥所產生出來的孤獨苦悶的情感，個人無法具體訴說出內心有多孤獨，但卻可以感受到它的存在。人的生命基調是孤獨的，孤獨感會以不同的姿態，存在於各種不同的場合，並非只有離群索居才會感覺孤獨，在紛紛嚷嚷的群體中，孤獨也會注入人類脆弱的心防。蔣勳（2007）在的《孤獨六講》中提到孤獨是人一生中無可避免的問題，它是既痛苦又充實的，而消除孤獨的方式，就是與自己對話，在一個空間裡安靜下來，仔細聆聽自己的心跳與呼吸，當自己可以與自己對話時，外在的東西就會慢慢沉澱下來，並可從中找到自己想要的解答，藝術創作便是一種與自我對話的活動。孤獨是刺激創作的能量，孤獨的情境可使人自由的解放想像，深刻的思考與創作，皆是在孤獨裡完成的，惟有在孤獨的情境中，創作者才能見到真正的自我（曾肅良，2004）。

創作除了表現情感之外，更是內心壓抑情感的釋放，經由藝術創作的過程發現情感，進而分析、釐清情感，最後使情感得到抒發。藝術家透過藝術創作的管道，將人複雜的情感具體化，並將概念用非言語的方式傳達出來，使概念更加的清晰，並從中得到釋放，在孤獨中，透過被壓抑的情感在想像中得到具體的表現。本文以「孤獨的情感表現」為主題，並列舉藝術家之創作風格作為佐證，運用理論分析法，透過對孤獨的分析、情感表現的探討、藝術家風格的解析，闡述藝術創作是孤獨情感的最佳表現途徑。

貳、本文

一、情感表現

康丁斯基（Wassily Kandinsky, 1866-1944）認為藝術唯一原則是「內在的需要」，而這內在因素，即是情感，它必須存在，否則藝術作品就會變成贗品，內在因素決定了藝術作品的形式（牛宏寶，2002），美國藝術史學家菲德曼（Edmund B. Feldman）亦認為唯有透過情感風格¹之藝術形式才能表達內心的情感（黃海雲，1991）。情感分有不同類型，中國在《禮記》已有記載所謂的七情說，七情所指的是喜、怒、哀、樂、

¹美國藝術史學家菲德曼（Edmund B. Feldman）將所有的藝術形式風貌，不論是年代、地域，概括分為四種風格：客觀精確的風格（寫實主義）、形式主義的風格（古典主義）、情感風格以及幻想風格。

愛、惡、懼七種情感。現代心理學家湯姆金斯（Silvan Tomkins, 1911-1991）則將情感分有八種，即興趣、歡樂、驚奇、痛苦、恐懼、輕蔑、憤怒、羞怯；伊札德（Carroll Izard）更以八種原始情感為基礎，增加厭惡與內疚兩種情感。然而人的情感是複雜有深度的，初步的分類只能概略性的將區分情感，真正的感受卻是難以用簡單的形容敘述出來的，唯有透過藝術創作才能使內在情感得到真切的表現，因此可說，藝術作品的產生皆與情感脫離不了關係，創作者藉由藝術以表現內心情感。

表現論美學家科林伍德（R. G. Collingwood, 1889-1943）主張藝術應該表現情感，情感表現是藝術至高無上的目的，即認為藝術必然與情感有關，且有喚起情感或表現情感之功能，創作是情感表現的推動力，使無意識的情感在表現的過程中變成有意識的活動（朱狄，1988）。「表現」是內心的活動，作用於情感活動中，是人類情感的呈現，然而「表現」這個行為不是把內心原來的情感照原樣顯示出來，而是要讓某種不確定的情感明晰，藝術創作即是將某種情感狀態，改變它的性質，轉化為審美的理解，使情感從一種非理性的衝動狀態，變為藝術的理解。藝術家不是在畫一條線之前有所體認，而是當他完成後，才真正的瞭解，也就是說，藝術的表現並不是去計畫並完成作品，而是在執行的行動中實現，全部的過程是心理過程。尚未表現的情感伴隨著壓抑感，一旦情感得到表現並且被人意識到，壓抑之感就會消除，轉而被如問題解決的放鬆感所取代，因此，只有當作品完成後，藝術家想要表現的東西才真正呈現出來。科林伍德提出藝術表現情感的四個特徵（朱立元，1999），以下分點敘述：

（一）個性化

藝術表現出來的是個性化、獨特的情感。表現情感不是在描述情感，並非將情感置於一個概念下加以分類，而是表現一種獨一無二、特殊的情感，是獨創性且個性化的活動。如「我生氣了」這類情感的描述是沒有表現力、缺乏個性的，然而表現情感不需要包含與生氣有關的說明，當因某種原因而感到的憤怒時，這樣的情感比單純的憤怒要複雜得多，它是特殊的，與先前所感受到的憤怒是不相同的，因此，要充分表現出情感的獨特性，就必須擺脫將情感類化，藝術家所要表現的不是某一種類的事物，而是某一特定的事物，就算是有相類似的情況，也是無法取而代之的。

（二）非選擇性

藝術表現不是在表現事先就預知的情感，創作者在作品完成之前，並不知道他所體驗的是什麼樣的情感，因此無法有所選擇、取捨，也不能對其中某種情感給予優先處理，創作者並非一開始即能呈現心中所設想好的區別，只有在作品完成之後，才能有所定義、分類，因此表現情感是非選擇性的，科林伍德認為選擇是再現的特徵，只要有所選擇，有了要或不要的決定，都是非藝術的。

（三）非暴露情感

藝術的情感表現並非暴露情感。就「表現」的字面上意義來說，一個人害怕、恐

懼時會臉色發白，或者生氣得滿臉通紅，此類情況無疑的都被稱為表現，但這只是暴露情感，並非表現情感。臉色發白是恐懼的自然特徵，是情感的展示，但不只是在恐懼的情況下才會臉色發白，因此，無法從中意識到自身情感的確切性質，而真正的表現，科林伍德認為是從過程中探測自己的情感，去探索自己尚未察覺的自身情感，同時允許觀者也能看到這樣的發現，並促使他們在自己的身上也做到同樣的發現。

（四）公眾的情感

藝術所表現的情感是公眾的情感。藝術家與普通人之間沒有種類上的差別，觀賞者與作者同樣是一位藝術家，科林伍德舉例說，當人們讀詩的時候，不僅是領會了詩中所表現出的詩人的情感，更是藉著詩人的語言表現出讀者自己的情感，而詩人的使命就是說出大家都感受到卻沒有人能很好地表現出來的東西，這也顯示出詩人所表達的情感必然是能夠普遍引起共鳴的社會性情感，不僅僅是局限於個人，因此科林伍德認為，藝術家若是與社會隔絕開來，所表現出自己狹隘的情感，是沒有一點藝術價值的。

藝術創作是情感表現的最佳途徑，亦是瞭解自己的管道，孤獨是普遍的情感，藝術史上有許多藝術家，皆是透過創作的方式以表現孤獨，藉以述說心中的想法，並且抒發個人情感。個人的情感應是在複雜的背景中產生出來的，因此可說是獨一無二，沒有完全相符的，藝術的表現過程，是自發的表現情感卻無法有所選擇、取舍的，從探索的過程中，使藝術家能察覺自己的情感變化，將情感透過藝術表現的方式，主動面對它，了解自身真正的感受。

二、 孤獨的性質

孤獨的定義有很多面向，在《自我影像》一書中，A·佛洛姆（Allan Fromme）認為地域的孤立是最單純的孤獨，如生活在偏僻的鄉村，而大多數的孤獨是擠身於群眾之中，卻感到寂寞的矛盾性孤獨，也就是說人與人的身體雖然很接近，心靈卻很遙遠。另一種孤獨是來自接觸的表面化，人與人雖然有很多機會相處與來往，通常只知道他們是做什麼的，如大樓管理員、送瓦斯的，卻沒有真正的認識他們。除此之外還有一種比較明顯的孤獨感受，就是「不能享有夢寐以求的心靈與個體的深度契合」，如缺乏家庭的溫暖而產生的孤獨，或是遠走他鄉到外地求職、求學的人所產生的鄉愁。然而最主要的孤獨，還是對自己身份的懷疑，包括「我是誰？」、「我為什麼而活？」、「人生有何意義？」等等，自有人類歷史以來就存在的問題（陳華夫譯，1978）。

箱崎總一（Shin Yudaya-Shiki Shikoho, 1928-1988）把孤獨分為兩種型態，其一是「低孤獨」，是在不情願的狀態下產生，使人有寂寞、困頓卻又排遣不了的情感，是寂寞、困頓、被動、消極的；其二是「高孤獨」，則是人們為了達到更高一層面的生活目標，需暫時擺脫塵俗的紛擾，使自己能超然獨處，主動面對孤獨，以充實智慧的一種情操（何逸塵譯，1983）。人往往較為接近於「低孤獨」，可說是普遍的情感，一般人容易陷入其中，工作的壓力、失敗的挫折、環境的壓迫感、失去目標的惶恐以

及家庭關係緊張，這些都是低孤獨產生的起因，往往在與他人之間有所互動後，才感受到感覺是專屬於自己，旁人無法真正的感同身受，這種孤獨的感受，只有飽受其苦的人才能體會，而長久累積的孤獨感，容易反應在表情上，使五官產生微妙變化，是可以輕易的從臉部表情上判讀出來。在現處的生活環境裡，每天都需接觸很多人事物，發達的資訊透過媒體的傳播產生過多的刺激，交通、生活便利、資訊氾濫之下所讓人感受到的只有緊張與焦慮。舉台灣為例，因社會進步所帶來的都市化影響，使得都市充斥著大量離鄉背井的求職工作人口，而成爲暫時落腳的棲地，人們彼此互不認識，更別提及與都市居民間的生活互動，在強大的工作與生活壓力下，人們爲了講求效率、利益、便捷，使得生活步調加快，因而不願意他人佔用自己過多的時間，對與自己較不相關的事情持冷漠態度，人際關係的疏離成爲都市環境生活的特色。詩人焦桐的一首詩〈擦肩而過〉寫的正是人生活在四處都是鋼筋水泥架起的擁擠都市叢林，人們被架空，剩下的是忙碌與空虛，所產生的冷漠與疏離感，使人感到孤獨與無奈（李翠瑛，無日期）。焦桐（1993：7）其詩全文如下：

關掉這兩扇沉重的門
我哄抱一群喧嘩的心事
依戀地回到混凝土的身軀
今天又有二十萬人和我擦肩而過
插滿碎玻璃的圍牆太高
一個人在思維裡散步
不得其門而入

在人口密度高的都市，人與人之間的距離雖然非常的接近，會有許多機會與人擦身而過、並肩而行，看似接近的身體接觸，但內在心靈卻相距遙遠，彼此疏離。現代人在自己的內心建築高牆，阻隔與外界的接觸，隱藏自己的思維，拒絕他人碰觸心靈思想中最深處的情感，旁人不得其門而入，都市中的人們之間越來越疏離而感到孤獨。

人生無論貴賤賢愚，是無法避免孤獨的感覺，孤獨感會以不同的姿態，存在於各種不同的場合，何懷碩（1998）認爲若將整塊的人生切開來看，裡面縱橫交錯的層面中，必有一條貫串其中的「孤獨」線，並提到：「孤獨是人生的本質，是生命的真相。每個生命是一隻孤獨的小舟」（何懷碩，1998：329）。蔣勳（2007）則認爲孤獨並沒有什麼不好，因爲在這個匆忙的城市裡，現代人都是孤獨的個體，有著內心情感無處可訴的情慾孤獨，字句無法溝通的語言孤獨，理想未竟的革命孤獨，壓迫人性所造成的暴力孤獨，哲思考者不爲人瞭解的思維孤獨，世代價值交替所造成的倫理孤獨，這些都是人們時時面臨的孤獨處境，孤獨感無所不在，人們因爲害怕孤獨，才使孤獨變得不好，其實孤獨並不可怕，這些孤獨造就了社會裡「特立獨行」的個體，他們誠實地面對自己的孤獨，而給予社會創發新意的可能。

蔣勳（2007）在其著作《孤獨六講》中，提到：

生命裡第一個愛戀的對象，應該是自己，寫詩給自己，與自己對話，在一個空間裡安靜下來，聆聽自己的心跳與呼吸。（蔣勳，2007：48）

現今社會快速的步調，使人們無法靜下心來做自我的檢視，不敢面對自己，影像、聲音的疲勞轟炸，填滿了現代人的生活，都市化之下所產生的孤獨感，常令人害怕不安，一連串的孤獨感，所帶來的惶恐、徬徨與無助，不但使人憂鬱，更漸漸的失去信心，而對活著產生質疑。然而會害怕孤獨，是因為不瞭解它，更明確的說，是因為不瞭解自己，因此，人必須先意識到孤獨的情感，才能找到生命的本質，唯有面對真實的自己，與自己溝通，在安靜的環境裡，將外在的瑣事沉澱下來，釐清自己的情感，瞭解孤獨，進而享受孤獨，設法將「低孤獨」轉換為「高孤獨」，而藝術創作正是釐清自己孤獨情感的最佳途徑。

三、 表現孤獨的藝術

何懷碩（1998）認為有些時候孤獨是必然的，在探索追求學問、知識等等中，都要有克服孤獨的能耐，創造常在孤獨中完成。藝術家與其他人一樣，同樣承受人生的苦楚，只是藝術家感應敏銳，敢於面對，古往今來具有強烈獨特性的藝術家，如一生在死亡陰影中掙扎的孟克（Edvard Munch, 1863-1944），或是對抗時潮，特立獨行的莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani, 1884-1920），都是最孤獨的人間過客。

創作的想像力具有治療的功能，格蘭姆格林（Graham Greene, 1904-）即提到寫作是一種治療的形式，他很訝異的是，不寫作、不作曲、或不繪畫的人，又怎麼能逃避人類固有的恐慌心態。創作的過程可以使人不被憂鬱擊垮，因喪親或因對人失去信心而受傷的自我，皆能藉由創作的過程得到某種程度的修復（張嚶嚶譯，1995）。創作不只是表現情感，更是內心壓抑情感的釋放，經由藝術創作的過程發現情感，進而分析、釐清情感，最後使情感得到抒發。人常將一些自己不願意去面對或是無法滿足的事件、想法、衝動壓抑到意識之外，然而這些被壓抑的事件、衝動等等並非就此消失不見，反而會以各種不同的形式持續影響個人的情感與行為，於是藝術家使用創作的過程將情感具體化，為內心的情感找出口，亦即內在的情感表現係由藝術的符號來傳達。藝術除了娛樂性，更表現了心靈對人生的感受、反應、詮釋與批判，藝術史上，有許多藝術家的作品都在表現孤獨，雖然其背景不同，但是作品中皆散發出強烈的孤獨感，訴說著人的孤獨與無助，而那正是人生的本質，藝術家是將自己處在「高孤獨」中，而描繪出「低孤獨」的狀態，表現出人生的真相。藝術史上，表現孤獨的畫家不計其數，筆者以下列舉數位擅長描繪人物的藝術家，作為「孤獨的情感表現」之實例，雖然各處於不同的時空背景，但無論是形式、風格、色彩的運用，從他們的作品中感受到的是濃厚的孤獨感：

（一）孤獨的流露

阿美迪歐·莫迪利亞尼（Amedeo Modigliani, 1884-1920）的肖像畫，有著深刻的孤獨情感透過表情流露出來。其作品特點十分明顯，頭部傾斜、頸子細長，眼睛透露

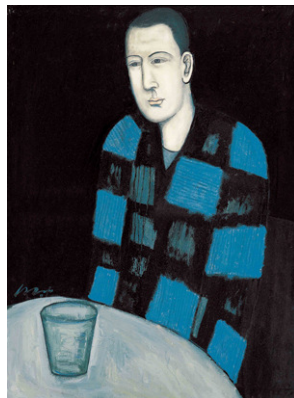
無限的哀怨與哀傷，表現出一種欲言又止可無限遐想的氛圍。他的人物畫帶有一種抽象性的型態，強調單純化的臉部，畫面焦點集中在兩條細而有力的線條所構成的鼻子，頸部誇張的型態，採取「特點擴張²」的觀點，畸形化的表現，形成他獨特的細長人物造型，是一種透過心理描繪出來的畫像，表現內在的觀點，強調心中的孤獨與人性的本質（何政廣，1996）。他的人物五官用簡潔的線條勾勒，尤其是人物的雙眼常常是沒有眼珠，呈現自我凝視的狀態，使觀者無法分辨畫中人物在看著何方，而臉部肌肉是平滑無起伏的，但卻散發出來的憂愁及孤獨感，呈現冷漠無情的表情，沈浸在自己的內心世界。

莫迪利亞尼的人物的表現手法是個性化的，他所描繪出來的是特殊、獨一無二的情感，專屬於個人的生活經驗，是他眼中所見到的情感，但亦是公眾的情感，可令觀者感同身受，體會到生活中不同的人，有著不同的經歷，他們從心底透出的複雜情感，皆被莫迪利亞尼真實的表現。

圖一 莫迪利亞尼 《Marie》 油彩 62 x 50.5 cm 1918 瑞士巴塞爾藝術博物館

圖片來源：<http://www.ss.net.tw/upfiles3/Modigliani001/file1.jpg>

圖二 邱亞才 《藍色青年》 油畫 130 x 98 cm 2006

圖片來源：<http://cn.ravenelart.com/lotfinder/html/1564.html>

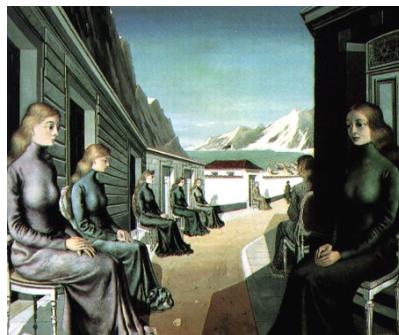
台灣畫家邱亞才（1949-）將心中壓抑的各種複雜意識演繹成爲身形修長的人物畫像，表現內斂且沉靜的主題，畫面中孤獨、頹廢、脆弱的人物，內心的情感從表情

² 特點擴張：肖像畫創作時，將人物欲突顯之特點，加以強調、誇張、改變其型態、擴張其特質。

上流露出來。他善用單色、大色塊處理的背景以襯托出主角，突顯出人凝固、靜止、存在於某一個時空點上的無助感，邱亞才曾說過：「我以畫筆作自我表述的工具，表達出內心抑鬱的複雜意識及孤獨的人我關係」。³他以簡單的色彩與造型，表現出人落寞、孤獨的心境，所描繪的是創作者情感的寫照。邱亞才所表現的是個性化、非暴露的內心感受，圖四中面無表情的人物，情感是內隱、複雜的，在他微妙的表情變化中，流露出歷經滄桑的面容。

（二）沉默的孤獨感

以超現實的構思，運用寫實的手法，創造出夢境般不真實的效果，在保羅·德爾沃（Paul Delvaux, 1897-1994）畫中的世界裡，充滿沉寂、虛無與失落，月亮之夜、廢墟車站、遊走的女人等等，這些一再出現的主題雖是現實熟悉的景物，卻營造出非現實的幻境。他的畫面中白皙無血色的女子往往是佇立其中，眼神若有所思，表情木然，在這樣的空間的裡，彷彿空氣跟時間都靜止，德爾沃用簡潔的手法以及樸素的風格描繪出內心的世界（許麗雯，1994）。在陌生的空間裡，人與人相向而行，卻無交談或是眼神交會，畫面中冷漠而憂鬱的女性面容蒼白而無血色（圖三），靜靜的坐著，像是與世界無關聯，流露出陌生且孤寂的氛圍，可說是人與人之間疏離與冷漠的反照。德爾沃所描繪出虛幻神秘的沉默空間，以及沉默不語的人物，筆者認為這正是孤獨感的真實表現，現代人常與他人擦身而過、並肩而行，但內在心靈卻相距遙遠，彼此疏離，內心的高牆阻隔與外界的接觸，隱藏自己的思維，凍結空間與時間。德爾沃的作品中，有著非選擇性的特質，人物遊走在寂靜的空間，相互沒有關聯，夢境似的情感表現，並非一開始就能呈現心中所設想好的區別，也無法用言語解釋。

圖三 德爾沃 《The Village of the Mermaids》 油彩 104 x 124.5 cm 1942 The Art Institute of Chicago

圖片來源：<http://homepage.mac.com/mseffie/assignments/paintings&poems/mermaids.jpg>

台灣畫家陳景容（1934-）的作品中瀰漫著靜謐的氣氛，低彩度畫面中的人體或石膏像，有著濃厚的神秘寂寞感，所表現瘦削憂愁的人物，在灰藍、灰綠色調的烘托下，經營出冷清、孤寂、沉默的世界。如圖四，陳景容用清楚的輪廓描繪以及寫實的畫風，創造出獨具風格的世界，寧靜卻哀愁的氛圍，充滿憂鬱與惆悵，那正是畫家本

³ 擷取自 Manna 「然後，有了光」網誌，2007年5月14日〈心靈的最後疆土〉一文，
http://andthenthereislight.blogspot.com/2007/05/blog-post_14.html

人內心的投射。陳景容用超現實的方式，作物件的組合，在不可思議的空間中，用憂鬱的人物，以及不相干的物件，表現自己內心的情感。

圖四 陳景容 《在她的夢境裡》 油畫 173.5 x193 cm 1984 國立台灣美術館收藏

圖片來源：<http://sql.tmoa.gov.tw/taiwanart/c/c-3b23-2.htm>

（三）存在狀態的真實描繪

海德格爾（Martin Heidegger, 1889-1976）表示需要透過「此在」（也就是人），才能領悟存在（牛宏寶，2002）。人活在這個世界上是處在「被拋狀態」，也就是說人必須要自己面對人生，承擔起責任。而「煩」、「畏」和「死」是存在所必須面對的基本狀態，「煩」指的是人與週遭產生聯繫時，由於擔心有所失而憂心忡忡的一種心理狀態，基本含意是焦慮；「畏」則是人面對敵視他的世界產生茫然失措的情感；「死」則指人面臨死亡時的情感（朱立元，1999），人生有很多時候是無法事先做選擇的，無論是出生、成長過程、何時死亡，一切都不在掌控之中，因此有了害怕、焦慮、孤獨等情感，這些「低孤獨」都是生命中的必然，而海德格爾表示人需要自行面對自己人生中的焦慮不安、茫然不確定以及死亡，才能領悟到存在。現代人習慣在自己的內心建築高牆，阻隔與外界的接觸，隱藏自己的思維，人與人之間的距離雖然非常的接近，但內在心靈卻相距遙遠，一切情感只能自己承擔，疏離所造成的孤獨感正是存在的證明。

傑克梅第（Alberto Giacometti, 1901-1966）的作品表現出現代人精神上的孤獨感、恐懼及脆弱。傑克梅第曾經表示：「人為什麼要畫、要雕塑呢？那是出於一種駕馭事物的需要，而唯有經由瞭解，才能駕馭。」其雕塑、繪畫及素描，都源於他對人物形象的獨特觀點，也反映出來二十世紀以降人類的軟弱與不堪一擊（黃舒屏，2003）。傑克梅第用深刻的手法描繪出存在主義觀點下的人類形象：模糊的人形、被拉長的人影，傑克梅第關心的不是五官的輪廓，或是人物的個性，而是唯一的重點在於人在畫布上物化的過程，即將消逝的人形，逐漸溶入淤泥般的背景中，他的人像畫表現出人類存在於此世界的情況（黃海雲，1991）。孤瘦、單薄、高貴及顫動的詩意氣質是傑克梅第雕塑的典型特色，他認為人物只有在瘦長時，才能顯示真實脆弱不安的心情，正如其雕刻作品圖五《都市廣場》（City Square, 1948），那些行動中孤瘦拉長的人像，失去人原本的體態，糾結且粗糙的表面散發出急躁不安的感覺，行走中的人群互無交集，似乎傳達出現代社會人與人的疏離感。劉振源（1998）用「托著孤獨寂

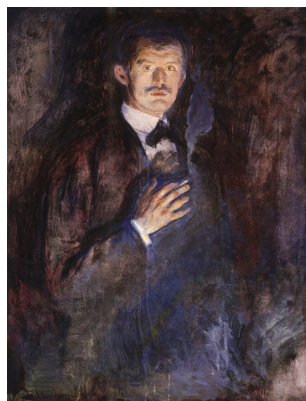
靜走著的人」來形容傑克梅第的人物雕刻，筆者認為十分的貼切，傑克梅第紛亂的線條、筆觸，以及拉長身形的人物表現，所營造出來的孤獨感是現代人真實的存在。

圖五 傑克梅第 《都市廣場》 Bronze 21.6 x 64.5 x 43.8 cm 1948 Museum of Modern Art in New York

圖片來源：<http://www.moma.org/images/collection/FullSizes/00103056.jpg>

孟克 (Edvard Munch, 1863-1944) 之繪畫表現方式，最能反映出創作者的精神狀態，他的畫作充滿強烈精神性和感情張力，從其作品可感受到他童年時期對病魔的恐懼以及家人的病逝所留下的陰影，畫面充滿絕望、悲悽。孟克曾提過，當他一回憶起往事，便會感到悲痛與絕望，他將繪畫視為一個傾訴痛苦的對象，畫布上呈現的是他個人受盡折磨的內心世界 (劉振源，1995)。孟克的創作主題離不開死亡，對他而言死亡是不可知、沒有答案的問題，其創作風格展現人性內在的真實，畫面中的不安、孤寂、死亡……等，是呈現人類內心共通的基本元素，加上焦躁、不安定的色彩，使人有焦慮的感覺，情感在畫面中流竄。圖六《手持香菸的自畫像》(Self Portrait with Cigarette, 1895)，背景是紛亂、受壓抑的，呆滯、凝視的眼睛以及蒼白的臉，被不安、絕望、憂鬱所支配，充分表現出創作者個性化的情感。

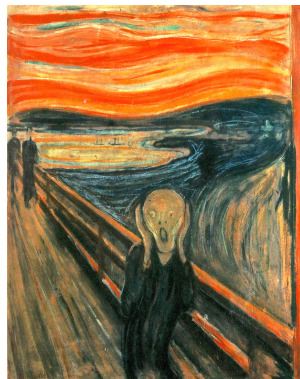

圖六 孟克 《手持香菸的自畫像》 油彩 110.5 x 85.5 cm 1895 奧斯陸國家藝廊

圖片來源：筆者翻拍自《生命的吶喊—孟克》一書，P2

在孟克作品中，亦呈現了包圍著現代人類令人難以忍受的緊張與心靈的痛苦，以及人類最終的孤寂與焦慮，從存在的觀點看來，這是所有人類不可逃避的命運，其著名的作品《吶喊》(圖七)，可說是將個人之感受，對於人的存在產生質疑，和恐懼、煩惱的心態，透過人物的形象表現出來，將內在的情感顯露，溶入超現實主義的隱喻符號，將形體變形扭曲，呈現人類真正的面目，表現了人性的焦慮、孤寂、痛苦與死

亡，背景中的浮動的大地、河流與雲層象徵尖叫聲的繚繞迴音，此件富有存在意識的作品，批露了近代人類生存的情境。

圖七 孟克 《吶喊》 油彩 91 x 73.5 cm 1893 奧斯陸國家藝廊

圖片來源：<http://members.cox.net/claregerber2/The%20Scream2.jpg>

而畫家基里訶（Giorgio De Chirico, 1888-1978）的作品，所呈現的奇異空間，充滿誇張透視的建築物、長形如剪影般的影子、冷漠的石膏雕像或是僵化的人偶，每件事物都木然、靜靜的佇立，等待凶兆或幻影的來臨，所營造出的是不安詭異的氣氛（李長俊，1971），雖然基里訶的畫面上都是現實可見的景象，但是經過畫家的物象重組，種種現實的物體在他的作品成爲象徵性的符號，歪斜的建築物構圖寂靜卻令人感到神秘與不安，獨棟的建築物直挺挺的聳立在空無一人的廣場，又或者是一尊雕像被放置在不相干的場景，物件所產生的不自然影子以及氣氛詭譎的街道，人如剪影往往佇立在遙遠的一方，在他的作品中感受到的是淒涼、孤獨、冷清與陌生，圖八中，機械拼湊起來的人型異常高大，上端人體慘白的背影凝視遠方，光影讓他顯得孤獨哀愁，兩旁歪曲的建築將空間延伸，使畫面更加的冷清，基里訶所表現出的是個性化、非選擇性、非暴露的情感，是他個人的內心世界。

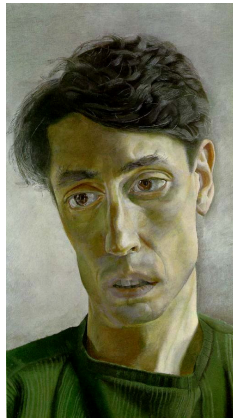

圖八 基里訶 《Il Grande Metafisico》 油彩 104 x 69 cm 1917 Museum of Modern Art, New York

圖片來源：[http://www.ua.ac.be/images/ua/container146/DeChirico%20\(groot\).jpg](http://www.ua.ac.be/images/ua/container146/DeChirico%20(groot).jpg)

孤獨、封閉、病態，是魯西安·佛洛伊德（Lucian Freud, 1922-）的人物畫風格，如圖九《John Minton》（1952），佛洛伊德所描繪的人物多是面容充滿著焦慮感、絕

望感，眼神中透露出無限的孤獨，呆滯的表情以及注視著某一方的眼神，營造出來的不是美好，而是憂鬱、不安。佛洛伊德這樣解釋他自己對於畫中人物的態度：「我畫人物，不在於因為他們表現出什麼，也並非他們就是如何，而是他們當下就是如此。」因此他的人物出現了令人無法辨識的陌生，個人的性格完全被抹去，留下來的僅是某個時刻中一種無意識的靈魂遊移（王焜生，2005）。筆者認為佛洛伊德充分表現出人物最真實也最痛苦的一面，寫實的臉部表情，緊閉又或者是微張開的雙唇，眼神盡是空洞與無奈，充滿絕望、焦慮的面容，正是孤獨狀態的真實描繪。這是引起共鳴的情感，觀者可從人物的姿態、表情上，感受到創作者所欲呈現出來的，並能與自己的經驗相連結。

圖九 佛洛伊德 《John Minton》油彩 40 x 25.4 cm 1952 Collection Royal College of Art

圖片來源：<http://www.artchive.com/artchive/F/freud/minton.jpg.html>

四、 結論

人存在於這個世界裡，就會面臨種種的情感，而這些情感是複雜多變的，受到生活中各種因素的影響。人的一生，不斷有自己不願意去面對、無法釋懷的情感產生，如寂寞、痛苦、挫折、死亡等等，人們常是將它們壓抑下來，不斷的累積在內心，久了就變得糾結難以釐清，正如無所不在的孤獨情感，並不是用語言訴說出來，就能真正體會的，大部分的時候，都是一種感覺、體驗，有的時候更是一種壓抑，用再多的形容詞去形容孤獨，皆無法切中要點，種種寂寞、困頓、被動、消極的情感充斥在生活中，人們因為害怕它，而竭盡所能的隱藏它，然而被壓抑下來，並非不存在，越是壓抑越令人喘不過氣來。現代人在自己的內心建築高牆，阻隔與外界的接觸，隱藏自己的思維，人與人之間的距離雖然非常的接近，但內在心靈卻相距遙遠，彼此疏離，加上身處在資訊爆炸的時代，不確定的感覺使人不安與無助，社會的競爭、父母親高度的期待、生存的壓力、死亡等等，人們無法預知下一刻會發生什麼事情？何時會面臨死亡？他人、社會給予的煩惱、焦慮、負擔等外在因素充斥在生活中，心中因此產生的想法卻無法鉅細靡遺的講明，旁人不能瞭解真正的自己。

孤獨是抽象的情感，而且充滿了複雜的情感，人們常沉溺於「低孤獨」中而無法自拔，這類無可避免的情感，遍佈在生活中，若不能了瞭解它，將會使人不安、恐懼，

因此，人必須先意識到存在的孤獨感，才能找到生命的本質，唯有面對真實的自己，瞭解孤獨，才能享受孤獨。藝術是社會的良藥，它為社會治療最麻煩的心病，藝術家的職責在於把自己想說的話表現出來（朱狄，1988）。要使內在孤獨的情感得以達到釋放，透過科林伍德的表現觀點，可以發現唯有透過「表現」才能使內心沉重的壓迫感、混亂不明的情感得以明晰，然而表現是想像的活動，是有感而發的，必須通過某種媒介，這個媒介就是藝術，是將人內在無意識的情感在表現的過程中變成有意識的活動。藝術家透過創作的過程將人複雜的情感具體化，依照個人強烈的情感，改變、扭曲圖像，採取主觀的表現方式，以表現形象背後所隱藏的真實和有深長意味的內在，並將概念用非言語的方式傳達出來，使概念更加的清晰，才能得到釋放，因此，藝術創作的過程，是藝術家使自己超然獨處，也就是「高孤獨」，主動面對自身的情感，並且表現出來，所表現的是獨特個性化的情感，而且並非是有所取捨，或是事先就預想要表現什麼，而是透過被壓抑的情感在創作中得到具體的表現。

參、參考資料

- 王焜生（2005年8月）。**孤獨·封閉·病態—魯西安·佛洛伊德的人物畫**。典藏今藝術，第155期，P160-161。
- 牛宏寶（2002）。**西方現代美學**。上海市：上海人民。
- 朱狄（1988）。**當代西方美學**。新店市：穀風。
- 朱立元（1999）。**西方美學通史·第6卷：二十世紀美學(上)**。上海市：上海文藝。
- 何政廣主編（1996）。**莫迪利亞尼：禮讚生命與情愛**。臺北市：藝術家。
- 何逸塵譯（1983）。箱崎總一原著。**孤獨心態的超越**。臺北市：巨流。
- 何懷碩（1998）。**孤獨的滋味**。臺北縣：立緒文化。
- 李翠瑛（無日期）。**城市心情--焦桐《擦肩而過》詩中的感懷**。2007年9月24日，取自 http://www.hle.com.tw/bookmark/sky/25/25_06.htm
- 李長俊譯（1971）。亞歷山大裏安原著。**超現實主義的藝術**。臺北市：大陸。
- 胡永芬主編（2001）。**生命的吶喊—孟克**。臺北市：閣林國際圖書。
- 許麗雯主編（1994）。**德爾沃 DELVAUX**。臺北縣：錦繡。
- 梁永安譯（2002）。Philip Koch 原著。**孤獨：一個哲學的交會**。臺北縣：立緒文化。
- 陳華夫譯（1978）。A·佛洛姆原著。**自我影像**。臺北市：問學。
- 曾肅良（2004）。**藝術概論**。臺北縣：空大。
- 張嚶嚶譯（1995）。Anthony Storr 原著。**孤獨**。臺北市：知英文化。
- 黃舒屏（2003）。**存在主義藝術大師：傑克梅第**。臺北市：藝術家。
- 黃海雲（1991）。**從浪漫到新浪漫**。臺北市：藝術家。
- 劉振源（1995）。**表現派繪畫**。臺北市：藝術圖書。
- 劉昌元（1999）。**西方美學導論**。臺北市：聯經。
- 蔣勳（2007）。**孤獨六講**。臺北市：聯合文學。