

形色躍動

陳翠蓮、李元亨

E-mail: 313874@mail.dyu.edu.tw

摘要

本創作論述，主要是探討筆者在大葉大學就讀期間對「形色躍動」這個主題所創作發表的作品，透過自我思想與意念，將形與色作為創作之媒介，並藉由畫筆的形塑及心靈的詮釋做完整的呈現。筆者從創作美學基礎中的西洋美術藝術流派，包括巴洛克時期、自然主義時期、後期印象派、立體主義等作理念分析的探討，並將日常所見的景、事、物，與近日以來所接觸人體繪畫的心境感知，藉由繪畫創作之方法完成作品，分為人體、人物、風景、靜物等四系列，來表現個人眼見的意象世界。

關鍵詞：形色躍動、心境感知、意象

目錄

目錄	封面內頁	簽名頁	授權書	iii	中文摘要	iv	英文摘要	v	誌謝	vi	目錄	vii	圖目錄	ix	第一章 緒論	第一節 創作動機	1	第二節 創作目的	2	第三節 創作研究方法	3	第二章 創作學理基礎	第一節 創作美學基礎	4	一、藝術流派巴洛克時期的影響	4	二、自然主義新境界的啟發	6	三、印象派科學與理性的啟發	10	四、立體派現代藝術的啟發	14	五、現代藝術與西方美術文化融合的啟發	16	第二節 藝術創作與思想感情的表現	17	一、藝術與思想	17	二、藝術與情感	17	第三章 創作形式與技法	第一節 創作題材內容	19	第二節 創作的視覺語言與形式原則	22	第三節 創作材料與技法	26	第四章 作品分析	第一節 人體系列	28	第二節 人物系列	66	第三節 風景系列	74	第四節 靜物系列	89	第五章 結論	100	參考文獻	102	圖目錄	圖1.提香《烏爾比諾的維納斯》	1538	5	圖2.委拉斯貴茲《維納斯對鏡梳妝》	1647-1651	5	圖3.魯本斯《三美神》	1639	6	圖4.柯洛《原野裡女祭司》	1865-1870	7	圖5.柯洛《仙子臥像》	1855左右	8	圖6.柯洛《村莊街道》	1852-60	8	圖7.柯洛《森林中的年輕女子》	1865	9	圖8.柯洛《憂鬱》	1850-1860	9	圖9.塞尚《巴黎附近風景》	1876	11	圖10.塞尚《聖維多利亞山》	1882	11	圖11.塞尚《五位浴者》	1885-87	12	圖12.塞尚《鮮花和水果》	1888-1890	12	圖13.塞尚《塞尚夫人》	1886	13	圖14.塞尚《穿紅背心男孩》	1888-90	13	圖15.畢卡索《躺著的女人》	1901	14	圖16.畢卡索《亞維濃的姑娘們》	1907	15	圖17.畢卡索《三女性》	1908	15	圖18.畢卡索《老吉他手》	1903	16	圖19.陳翠蓮《人體》	2009	19	圖20.陳翠蓮《人體》	2009	19	圖21.陳翠蓮《人體》	2009	19	圖22.陳翠蓮《人體》	2008	20	圖23.陳翠蓮《人體》	2008	20	圖24.陳翠蓮《舒美姐》	2003	20	圖25.陳翠蓮《人體》	2005	20	圖26.陳翠蓮《茶香花香》	2002	21	圖27.陳翠蓮《玫瑰之美》	2009	21	圖28.陳翠蓮《雙冬之美》	2002	21	圖29.陳翠蓮《荷香》	2006	21	圖30.陳翠蓮《白屋之戀》	2006	22	圖31.康丁斯基《即興33號》	1913	23	圖32.陳翠蓮《香醇》	2003	24	圖33.陳翠蓮《靜思》	2002	24	圖34.陳翠蓮《農忙時節》	2005	24	圖35.陳翠蓮《懷念的日子》	2006	25	圖36.陳翠蓮《八卦窯》	2007	25	圖37.陳翠蓮《百合》	2006	25	圖38.陳翠蓮《休憩》	2009	29	圖39.陳翠蓮《藍色之夢》	2009	31	圖40.陳翠蓮《待嫁女兒心》	2009	33	圖41.陳翠蓮《遠方的思念》	2009	35	圖42.陳翠蓮《祈》	2009	37	圖43.陳翠蓮《窗前裸女》	2009	39	圖44.陳翠蓮《斜躺裸女》	2009	41	圖45.陳翠蓮《思想起》	2009	43	圖46.陳翠蓮《你我他》	2009	45	圖47.陳翠蓮《雙十年華》	2008	47	圖48.陳翠蓮《休息》	2010	49	圖49.陳翠蓮《長辮子裸女》	2010	51	圖50.陳翠蓮《戴耳環的女孩》	2010	53	圖51.陳翠蓮《貓與裸女》	2010	55	圖52.陳翠蓮《對話》	2010	57	圖53.陳翠蓮《綠色的嬌豔》	2010	59	圖54.陳翠蓮《期待》	2010	61	圖55.陳翠蓮《惘》	2010	63	圖56.陳翠蓮《健美青年》	2010	65	圖57.陳翠蓮《吹笛女孩》	2009	67	圖58.陳翠蓮《回憶》	2010	69	圖59.陳翠蓮《親愛寶貝》	2010	71	圖60.陳翠蓮《廟會主角》	2010	73	圖61.陳翠蓮《馬祖一景》	2009	75	圖62.陳翠蓮《古厝之美》	2010	77	圖63.陳翠蓮《淡水風光》	2010	79	圖64.陳翠蓮《波斯菊花海》	2010	81	圖65.陳翠蓮《故鄉之美》	2008	83	圖66.陳翠蓮《明潭風光》	2008	84	圖67.陳翠蓮《撒下滿地金黃》	2009	85	圖68.陳翠蓮《遍地花海》	2009	86	圖69.陳翠蓮《農家樂》	2008	87	圖70.陳翠蓮《山中之城》	2009	88	圖71.陳翠蓮《有調色盤的靜物》	2008	90	圖72.陳翠蓮《玫瑰之美》	2009	92	圖73.陳翠蓮《星星仙人掌》	2010	94	圖74.陳翠蓮《有魚的靜物》	2010	96	圖75.陳翠蓮《花瓶之一》	2008	98	圖76.陳翠蓮《花瓶之二》	2008	99
----	------	-----	-----	-----	------	----	------	---	----	----	----	-----	-----	----	--------	----------	---	----------	---	------------	---	------------	------------	---	----------------	---	--------------	---	---------------	----	--------------	----	--------------------	----	------------------	----	---------	----	---------	----	-------------	------------	----	------------------	----	-------------	----	----------	----------	----	----------	----	----------	----	----------	----	--------	-----	------	-----	-----	-----------------	------	---	-------------------	-----------	---	-------------	------	---	---------------	-----------	---	-------------	--------	---	-------------	---------	---	-----------------	------	---	-----------	-----------	---	---------------	------	----	----------------	------	----	--------------	---------	----	---------------	-----------	----	--------------	------	----	----------------	---------	----	----------------	------	----	------------------	------	----	--------------	------	----	---------------	------	----	-------------	------	----	-------------	------	----	-------------	------	----	-------------	------	----	-------------	------	----	--------------	------	----	-------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----	-------------	------	----	---------------	------	----	-----------------	------	----	-------------	------	----	-------------	------	----	---------------	------	----	----------------	------	----	--------------	------	----	-------------	------	----	-------------	------	----	---------------	------	----	----------------	------	----	----------------	------	----	------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----	--------------	------	----	--------------	------	----	---------------	------	----	-------------	------	----	----------------	------	----	-----------------	------	----	---------------	------	----	-------------	------	----	----------------	------	----	-------------	------	----	------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----	-------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----	----------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----	-----------------	------	----	---------------	------	----	--------------	------	----	---------------	------	----	------------------	------	----	---------------	------	----	----------------	------	----	----------------	------	----	---------------	------	----	---------------	------	----

參考文獻

中文部份: 1. 王荔譯/Jose M.Parramon (2000), 色彩, 台北, 三民書局。 2. 朱孟庠 (2006), 心靈畫語, 台北, 典藏藝術家庭。 3. 何政廣 (2001), 歐美現代美術, 台北, 藝術家。 4. 吳馬?譯/康丁斯基 (1998) 藝術的精神性, 台北, 藝術家。 5. 李渝譯/Alfred H. Barr, Jr. (1991) 現代畫是什麼, 台北, 雄獅。 6. 倪再沁 (2004), 美感的探險, 台北, 典藏藝術家庭。 7. 倪再沁 (2004), 美感的魅惑, 台北, 典藏藝術家庭。 8. 秦小淇 (2004) 畫布上的母親, 台中, 好讀出版。 9. 張心龍 (1996), 從題材欣賞繪畫, 台北, 雄獅圖書

。 10.梁丹丰（1993），繪畫日誌，台北，海飛麗出版有限公司。 11.梁丹丰（2004），心靈一視野，台北，智庫文化。 12.郭文培（1995），古典畫巨匠，台北，藝術圖書。 13.郭文培（1995），近代畫巨匠，台北，藝術圖書。 14.郭文培（1995），現代畫巨匠，台北，藝術圖書。 15.陳彬彬（2006），藝術裡的人體之美，台中，好讀出版。 16.陳淑華（1998），油畫材料學，台北，洪葉文化事業。 17.楊恩生（1992），表現技法，台北，藝風堂出版社。 18.葉田園（1997），描繪技法，台北，新形象出版事業。 19.劉千美（2001），差異與實踐，台北，立緒文化事業。 20.劉其偉（2000），現代繪畫基本理論，台北，雄獅圖書。 21.蔣勳（2000），美的沉思，台北，雄獅圖書。 22.蕭瓊瑞（1997）島嶼色彩，台北，東大圖書 23.賴一輝（2004），色彩計劃，台北，新形象出版事業。 24.謝明錫（2004），看懂世界名畫，台北，爾雅出版社。 25.龐均（1999），繪畫寫生哲學論，台北，藝術家。 26.龐均（2002），油畫技法哲學，台北，藝術家。