

The leaping of forms and colors: the art works of Tsui-Lien Chen : 陳翠蓮繪畫創作論述

陳翠蓮、李元亨

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

ABSTRACT

This thesis mainly discusses the works of “ The Leaping of Forms and Colors ” that were published during the author studied in Daye University. By the self-thought and the medium of the image and color, and models and the mind annotation are completely presented. Since from the esthetics foundation of Baroque, the Naturalism, the Post Impression, the Cubism and the idea analysis and from both daily the scenery and the mood sensation of the human body drawing, the author completes the series works of human body, character, scenery, and still life to display the image world which saw with own personally.

Keywords : Image and Color、 mood sensation、 image

Table of Contents

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

REFERENCES

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。