「墨·彩·千漾」

劉淑菁、吳振岳

E-mail: 319709@mail.dyu.edu.tw

摘要

馬丁.海德格爾(Martin Heidegger, 1889-1976),謂藝術的本質在於「彰顯存在的價值與真理」,當代藝術創作者,不斷運用新的藝術形式,呈現意念與真理,追尋永遠無法企及的理想。「水墨畫」是東方民族深沉的精神領域,蘊含獨特的東方美學、禪學的視覺藝術。筆者運用水墨媒材,創造自我的繪畫語言及創作思維以成就生命狀態及藝術真理。「墨.彩.千漾」創作以中國繪畫理論之「意境」美學為基礎,探討繪畫創作的內涵意義,並以「墨」、「彩」、「境」三者關係,將創作的意向、藉由「墨」的自然流動變化,「彩」的美學運用,中國美學思想加諸於其中,使作品彰顯出「情境」、「意境」的內涵,並試圖連結作品與自我之間的關係,來完成藝術體驗與生命存在的意涵。

關鍵詞:水墨、東方美學、意境、情境

目錄

目錄 封面內頁 簽名頁 授權書

iv 英文摘要

iii 中文摘要

v 誌謝

vi 目錄

x 第一章 緒論 第一節 創作動機

vii 圖目錄 2 第二節 創作目的

2第

三節 研究架構

3 第四節 名詞釋意

4一、「墨」的中國意涵

4二、「彩」的東方情感

7三、「千漾」的情境

8 第二章 創作

之學理基礎 第一節 台灣墨彩中開創視野

9 一、台灣墨彩的演變

9 二、近代水墨創作者分析

16 第二節 美學思想中尋找方向

23 一、「寫境」過渡「造境」

23 二、「意境」通往「

象外之象」 24 第

24 第三節 用墨技巧中尋找元素 25 一、傳統水墨中分析元素

元素 25 二、現代水

墨中開創視野

27 第三章 創作之理念與形式 第一節 「墨.彩」的初始 - 寫境

30 第二節「墨.彩

」的轉變 - 造境

30 一、「沉澱」

30 二、「放下」

31 三、「再造」

31 第三節 「墨

. 彩」的變化 - 意境

33 一、有形無形的象

33 二、隨情敷彩

34 三、虛實的結構

35 第四

章 創作之實驗方法技巧第一節「墨」為起點的實驗 品論述第一節「寫境」系列 42 第二節

【驗 36 第二節 「彩」為基礎的結合

50 第三節「意境」系列

56 第六章 結論

42 第二節「造境」系列 91 參考文獻

92

參考文獻

參考文獻 一、中文文獻 1.王定理(1993)。中國畫顏色的運用與製作。台北市:藝術家出版社。 2.江組望(2004)。水墨畫與台灣美學 。台北:台北利氏學社。 3.池振週(1979)。繪畫創作研究。台北:文史哲出版社。 4.吳冠中(1990)。要藝術不要命。台北,遠流出版 社。 5.吳燕惠(1997)。後現代主義。新店市:立緒文化出版社。 6.李可染(1988)。李可染畫論。台北市:丹青圖書有限公司。 7.宗白 華(1987)。美學與意境。北京:人民。 8.林保堯(2004)。台灣現代美術大系。台北市:文建會出版社。 9.林惺嶽(1987)。台灣美術 風雲四十年。 10.倪再沁(2005)。水墨畫講。典藏藝術家庭出版社。台北市:典藏藝術家庭出版社。 11.凌繼堯(2007)。美學的十五 堂課。五南圖書出版出版社。 12.唐曉蘭(1994)。百幅中國美術欣賞。 13.徐天福(1997)。傳統.現代藝術生活。台北:國立歷史博 物館。14.崔詠雪(2009)。新象-2009兩岸當代水墨展。座談會序言。15.張長傑(1995)。中國繪畫藝術欣賞。台北,書泉書局。16. 陳大川(1988)。紙素材與現代藝術。台北:台北市立美術館。17.陳瑋鈞(2005)。隱藏在現代性下的鄉愁-陳其寬繪畫作品研究。碩 士論文。高雄師範大學。18.曾長生(2002)。相對時空的虛幻意境—試談造形藝術與音樂的共同特質。藝術家出版社325期。19.黃光 男(1988)。現代水墨畫。台北市:台北市立美術館。 20.黃朝湖(2003)。彩墨藝術文選。台中市:台中市文化局。 21.黃賓虹。「美術 叢書初集」第九輯。 22.劉思量(2001)。中國美術思想新論。台北:藝術家出版社。 23.劉國松(1997)。東方美學與現代藝術。台北 市:藝術貴族出版社。 24.劉欓河(2004)。現代中國水墨畫學術研討會。台灣省立美術館。 25.劉千美(2001)。差異與實踐:當代藝術 哲學研究。台北縣:立緒文化出版社。 26.蔣勳(2006)。美的沉思。台北市:雄獅圖書出版社。 27.蔣勳(2006)。美的覺醒。台北市:遠 流出版社。 28.鄭惠美(2004)。空間 造境 陳其寬。台北市:雄獅圖書股份有限公司。 29.鄭惠美(2006)。一泉活水:陳其寬。台北 縣:INK印刻出版社。 30.蕭瓊瑞(1996)。劉國松研究。台北市:國立歷史博物館。 31.賴賢宗(2003)。意境與抽象:東西跨文化溝通中 的藝術評論。台北市:紅葉文化出版社。 32.蘇立文(1985)。中國藝術史。台北市:南天書局。 二、英文文獻 1.Matrtin Heidegger,Identit 'e et diff 'erence in Questions I,Traduit par Andr 'e Preau,(Paris:Gallimard,1968),p.258 三、網路部份 1.中國文化研究院(2009)。中國繪畫藝術 - 六法論。 http://www.chiculture.net/0511/html/c23/0511c23.html 2.台灣美術(2009)。鄉土運動與美術。

http://www1.ntmofa.gov.tw/artnew/html/2-4/105.htm 3.形而上畫廊網 (2006)。代理畫家 - 陳其寬。

http://www.artmap.com.tw/3-pics-tw/03-03chen1.htm 4.國立台灣美術館(2009)。新象 - 2009兩岸當代水墨展。

http://gaaan.com/Fine_Arts?p=87017 5.行政院文建會視覺素養學習網(2000)。台灣美術史。

http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/chap17/chap17-02.htm 6.新浪博客網(2007)。水墨變相 現代水墨在台灣。

http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c1a2f13010007fw.html 7.賴賢宗宗教藝術雅集(2009)。意境與抽象:東西跨文化溝通中的藝術評論哲學。 http://web.ntpu.edu.tw/~shlai/