

「Variety of chinese ink painting」 - the painting works of Shu-Ching Liu : 劉淑菁創作論述

劉淑菁、吳振岳

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

ABSTRACT

The essence of the art is to demonstrate the value of the existence of truth . - Martin Heidegger, 1889 - 1976. Contemporary art creators continue to express the idea and the truth by using new art forms, and pursue the unreachable ideal. Chinese ink painting is a matter of the spirituality with its unique oriental aesthetics, Zen and vision. Using Chinese ink painting as a media, I create my own painting language and the concept of creation to achieve the truth of life and Art. The idea of the "Variety of Chinese Ink Painting" is based on the theory of the "aesthetics" in Chinese painting. It used the relationship between the ink, the color, and the artistic conception to probe the inside meaning of painting creations. By the naturally flowing ink and glamorous color, the "Variety of Chinese ink Painting" emphasizes the idea and the connotation of the creations and tries to establish a link between the works and the creators to complete the art experiencing and the meaning of life.

Keywords : Chinese ink painting、 oriental aesthetics、 artistic conception

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
x 第一章 緒論 第一節 創作動機	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 第三節 用墨技巧中尋找元素	25 一、傳統水墨中分析元素 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	36 第二節 「彩」為基礎的結合 40 第五章 作
品論述 第一節 「寫境」系列 42 第二節 「造境」系列 50 第三節 「意境」系列	
56 第六章 結論	91 參考文獻 92

REFERENCES

- 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.陳璋鈞 (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—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.劉欉河 (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. Martin Heidegger, *Identity and Difference in Questions I*, Traduit par André Preau, (Paris: Gallimard, 1968), p. 258
2. 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/>