看見我自己

鍾惠娜、李淑貞

E-mail: 321479@mail.dyu.edu.tw

摘要

潛意識及夢境的世界,一直是現代藝術家勇於探討的領域,更有許多的技法及表現方式來詮釋這個未知卻似乎存在的世界。本創作研究試圖探討潛意識及夢境,以超現實主義、精神分析理論及夢的解析、自由聯想等,並整合自我內在本質,藉由象徵符號、自動性技法,從事創作表現與研究。 研究者創作時運用心象引導,不刻意預設畫面與構圖,任由筆隨意走的實驗創作方式,意圖經由藝術創作的過程,緩和情感上的衝突,提高自我的洞察力,以達到情緒統整的效果。本創作研究分為五章:第一章緒論,說明創作研究的動機與目的,方法與限制。第二章說明創作研究的學理基礎,包括超現實主義創作理論的分析,以及藝術治療理論的探討。第三章詮釋創作的理念與形式。第四章作品的解析。第五章結論,針對創作研究之心得感想,進行歸納整理與敘述。 因此,本創作中研究者透過相關理論的探討以及感性直覺作為基礎構成內容,並以自動性技法與象徵母性孕育子宮的圓輪造形,進行一系列的創作:一、信仰系列:對聖經的體悟、信靠與心靈的慰藉;二、旅程:探討人生的歷程感受;三、夢境則在於內心世界的探索。期盼能表達個人歷年來對藝術的追求,並就教於同好。

關鍵詞:曼陀羅、藝術治療、自動性技法、潛意識、夢境

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vii 目錄viii 圖目錄x 第一章 緒論					
創作動機3	第二節 創作	目的8	第三節 創作研	开究方法與限制	9 第四節
名詞解釋11 第二	二章 創作學理基礎	<u>\$</u> 14	第一節 超球	見實主義	.14 一、潛意識
理論18 二、夢	境理論2	1 第二節	藝術治療理論	25 —、	藝術治療理論中的
曼陀羅繪畫…28 二、曼	陀羅藝術	32 第三章 創作理	2念與形式	39 第一節 創	作理
念39 第二節	創作形式	41 —,	內在的圖像	43 二、潛	^替 意識的藝術原
型46 三、圓的造	形50	四、象徵與儀式	┧53 第四章	章 作品解析	57 第五章
結論91		92			

參考文獻

一、中文部分 1.王琦著(1994)。百萬個為什麼-美術。夏國出版。 2.王國方、郭本禹(1997)。拉岡。台北:生智。 3.王溢嘉編著 (1989)。精神分析與文學。台北:野鵝出版社。 4.Tobi Zausner著。丹鼎譯(2008)。藝術家創意密碼-化疾病為創造力的故事。台北: 久周。 5.Murry Stein著。朱侃如譯(1999)。榮格心靈地圖。台北:立緒文化。 6.伍至學著(1998)。人性與符號形式 - 卡西勒 < 人論 > 解讀。台北:台灣書店。 7.余秋雨著(2006)。藝術創造工程,台北:允晨文化。 8.李幼蒸著(1998)。欲望倫理學-弗洛伊德和拉康。南 華管理學 院。 9.呂素貞著(2005)。超越語言的力量。台北:張老師文化。 10.谷風編輯部(1984)。美學基本原理。谷風出版。 11.何 政廣編著(1995)。西藏藝術集萃序言。藝術家出版。 12.何政廣編著(1994)。歐美現代美術。台北:藝術家出版社。 13.何政廣編著 (1996)。夏卡爾-鄉愁與愛的畫家。藝術家。 14.何政廣編著(1994)。佛像藝術。台北:藝術家。 15.Max Bill,吳瑪琍譯(1995)。藝 術的精神性序言。藝術家。 16.雨云譯(1997)。藝術的故事。台北:?經出版社。 17.侯俊明著(2008)。曼陀羅小宇宙序。台北:生命潛 能。 18.侯俊明著(2007)。鏡之戒。台北:心靈工坊。 19.高楠著(1993)。藝術心理學。復漢出版。 20.馬紹周、段煉譯(1995)。造 型藝術美學。台北:洪葉文化。 21.馬嘉延(2005)。曼荼羅藝術之造型研究。國立彰化師範大學藝術教育研究所論文。 22.真鍋俊照 (1990)。曼荼羅的世界。世茂出版。 23.夏學理等編著(1900)。文化藝術與心靈管理。國立空中大學。 24.Tessa Dalley等著。陳鳴譯 (1995)。藝術治療的理論與實務,遠流出版。25.陳美燕(2005)。從拉岡理論-再思考芙烈達 卡蘿的自我認同。台北市立師範學院 視覺藝術研究所論文。 26.常若松著(1990)。人類心靈的神話·榮格的分析心理學。貓頭鷹出版。 27.陸雅青著(2005)。藝術治療·繪 畫詮釋:從美術進入孩子的心靈世界。心理出版社。 28.Dora Kalff原著。黃宗堅、朱惠英譯(2007) 。沙遊-- 通往靈性的心理治療向。台 北:五南。 29.Rollo May著。傅佩榮譯(2001)。創造的勇氣。台北:立緒文化。 30.傅朝卿等著(2003)。虛擬聖境·世界宗教建築縮影。 田園城市文化。 31.Susanne F.Fincher著。游琬娟譯(2008)。曼陀羅小宇宙。台北:生命潛能。 32.游上儀(2006)。透視自我內心創作-以心理學自我分析為例。國立高雄師範大學視覺傳達藝術研究所論文。 33.張宏實著(2004)。探索西藏唐卡-揭開藏傳佛教即身成佛的 秘密。台北:象樹林文化。 34.滕守堯著(1985)。審美心理描述。漢京文化。劉振源(1998)。超現實畫派。台北:藝術圖書。 35.C.G.jung著。劉國彬、楊德友譯(1997)。榮格自傳-回憶、夢、省思。張老師文化。 36.Susanne K. Langer著, 劉大基譯(1991)情

感與形式,台北:商鼎。 37.劉千美著(2000)。藝術與美感。台灣書店。 38.劉其偉著(2002)。藝術人類學。台北:雄獅美術。 39.賴念華著(1996)。家庭動力繪畫概論。台北:五南出版。 40.Worringer Wilhelm原著。魏雅婷譯(1992)。抽象與移情。亞太圖書。 41.蘇盈龍著(2006)。蔓蕪-陳幸婉、李錦繡、邱紫媛、曾愛真。高雄市立美術館。 42.Carl G.Jung主編。龔卓軍譯(1999)。人及其象徵。立緒出版。 二、網路部分 1.陳幸婉圖 http://blog.roodo.com/uniyam/archives/1502137.html 2.侯俊明圖

http://legendhou.tw/mandala/show.htm 3.Andre Masson圖

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/shuhua/2006-01/26/content_4102303.htm 4.康丁斯基圖

http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/kandinsky/kandinsk.htm 5.馬克思.恩斯特圖

http://www.maxernstmuseum.de/FachThema/English/Collection/frottage.htm 6.曼陀羅圖

http://www.flickr.com/photos/omnos/sets/72157594276476063/detail/