

Seeing myself-an artist statement by Hui-Na Chung : 鍾惠娜藝術創作論述

鍾惠娜、李淑貞

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

ABSTRACT

Subconscious and dreams are popular ventures to contemporary artists. Throughout history, they have exercised countless innovative techniques and creative procedures to express their perception of this realm, which is both unknown and surreal. This creative research manages to discuss subconscious and the world of dream, within the Surrealism, theories of Psychoanalysis, interpretation of dreams, and free association, etc. It integrates one's self-inherent nature to create or do researches via characterizing of symbols and give an integrated perform of the self-inherent nature, in order to do creative works and researches by characterize symbols, and automaticity techniques. As researchers using the guided imagery technique to create, without intentions of pre-envisaging any frame or composition, the pen leads itself at will. This way of experimental creation tends to ease the conflicts of emotions, and to raise self-insight in order to achieve the effect of emotion integration via the process of artistic creation. This creation divided into five chapters: The first chapter shows the motivation and purpose of this creative research, methods and limitations. The second chapter explains the theory basis of it, including the creation Theory of Surrealism Analysis, and Theory of Art Therapy. The third chapter interprets creative ideas and forms. The fourth chapter gives analysis of the creation. The fifth chapter concludes all, including creative thoughts, induction arrangement and description. As the basis, the researcher conferred the creation with the related theories and sensibilities. Moreover, with the Automaticity techniques and the shape of round wheel, the symbol of womb, this thesis creates a series of creation. There are, for instance, Series of Belief: the understanding, trust and spiritual consolation in Bible; Series of Journey: the course of life experience; and Series of Dreams: the inner explorations of human being. It is expected to illustrate her point by her own experiences, and on the more.

Keywords : Mandala、 Art Therapy、 Automatism、 Subconscious、 Dreams

Table of Contents

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.....1	第一節
創作動機.....3	第二節 創作目的.....8	第三節 創作研究方法與限制.....9	第四節	名詞解釋.....11	第二章 創作學理基礎.....14	第一節 超現實主義.....14	一、潛意識								
理論.....18	二、夢境理論.....21	第二節 藝術治療理論.....25	一、藝術治療理論中的												
曼陀羅繪畫...28	二、曼陀羅藝術.....32	第三章 創作理念與形式.....39	第一節 創作理												
念.....39	第二節 創作形式.....41	一、內在的圖像.....43	二、潛意識的藝術原												
型.....46	三、圓的造形.....50	四、象徵與儀式.....53	第四章 作品解析.....57	第五章											
結論.....91	參考文獻.....92														

REFERENCES

- 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 卡羅的自我認同。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/>