

實驗．突破．延續 - 張庭瑜的創作自述

張庭瑜、李元亨

E-mail: 322002@mail.dyu.edu.tw

摘要

實驗、突破與延續為筆者三年創作之核心，三者互相作用，相輔相成；由實驗新技法、想法產生突破，有所領悟之後，將觀念傳承延續，然後以此為基石，再次實驗，不斷循環完成本創作研究。波洛克並非一開始便使用潑灑技巧，他早期的風景畫具有30年代美國浪漫主義的特點，之後經由實驗轉型成為抽象風格，此種實驗實為一種挑戰，事後證明他成功了，超越了當時的風格，自成波洛克風格。突破乃隨之實驗而生，杜象（Marce Duchamp）的下樓梯的女人，將當時科學的維度觀念帶入藝術，融入時間痕跡於畫面，轉化不可能為可能；安東尼·高第·科內特（Antoni Gaudi Cornet）的聖家堂（Sagrada Familia），屋頂類似生物脊椎般的構造；又或似一把寶劍的劍柄，亦是有別於當代的突破。延續是最後也是一切的源頭（The End is The Beginning is The End），在讓·穆克（Ron Mueck）的少年（Boy）中，我們可以見到精鍊的雕塑能力承襲，如此的寫實，毛髮一根根的植入雕塑作品，如真實的活人蹲在觀者面前，幸好此位「活人般的少年」光是蹲著就已達三人高，將吾等從幻象中拉回現實。筆者三年的藝術之路，藝術創作皆由實驗、突破、延續三點交織而成，如剛開始的繼承學院派技法，到實驗新構想，突破新的繪畫方式，再繼承，再突破，每件作品看似無關，卻隱含著相互影響本創作研究。第一章主要探討實驗突破延續三點為中心的思想，其中包含的動機、目的、背景與特色。第二章則深入探討影響筆者的學理基礎，包括觀念、技法等。第三章將筆者作品分門別類，詳細介紹作品的相關內容。第四章把所有心得與感想，融會貫通，做出三年來的藝術創作結論。

關鍵詞：實驗、突破、延續

目錄

目錄 封面內頁 簽名頁 授權書.....iii	中文摘要.....iv	英文摘要.....vi	誌謝.....viii	目錄.....ix	圖目錄.....x					
第一章 緒論	第一節 創作動機與目的.....1	第二節 創作背景與特色.....3	第三節 名詞釋義.....3	第二章 創作學理基礎	第一節 影響自身創作技法的畫家.....5	第二節 影響自身觀念的畫家.....8	第三章 創作作品	第一節 生活系列.....13	第二節 奇想系列.....33	第四章 結論 參考文獻.....66

參考文獻

參考文獻 一、中文部份 1.李旭（2004）。暗黑的集會。哈爾濱市:黑龍江美術出版社。 2.李賢文發行（1981）。達文西著。達文西論繪畫。臺北市:雄獅圖書股份有限公司。（Leonardo da Vinci,1490-1513） 3.陳立德譯（1998）。琳達凱速蘿著。大師的油畫秘訣。台北市:新形象出版公司編輯部。 4.麥斯柯譯（2000）。湯瑪斯·霍文著。ART 藝術天才班。臺北市:大塊文化出版股份有限公司。（Thomas Hoving, 1999）。 5.黃麗娟譯（1996）。羅伯特·艾得金著。藝術開講。臺北市:藝術家出版社。 6.鈴木輝實（2003）。油畫簡單易懂的混色教室:創造出屬於自我的色彩。臺北縣:新形象出版事業有限公司。 7.蕭富峰譯（2007）。艾爾 賴茲（Al Ries）傑克 屈特（Jack Trout）著。不敗行銷。台北市:臉譜出版:家庭傳媒城幫分公司發行。 8.魏尚河（2005）。我的美術史。台北市:高談文化。 9.韓峰彪譯（2009）。反以正著。60個大開眼界的創意搞怪藝術。台北縣:漢皇國際文化有限公司。 10.羅元（2008）。不只是80/20法則。台北縣:三意文化企業。 11.羅之維、楊淑娟譯（2005）。QUARTO PUBLISHING PLC 編撰。藝術家手冊:壓克力與不透明顏料。永和市:視傳文化事業有限公司。（QUARTO PUBLISHING PLC, 2003）。 二、外文部份 1.Erik The '（2000）。THER MAGIC OF M.C.ESCHER.United Kingdom:London:Thames & Hudson LTD。 2.J.L.Locher（1971）。THE WORLD OF M.C.ESCHER.New York:A Times Mirror Company。 三、網路資料: 1.向前 向後 轉個圈, Jackson Pollock, 線上檢索日期:2010年6月4日。網址: <http://kiruya.pixnet.net/blog/post/1484396> 2.全球第一 . 天堂時尚紙紮名店, 紙扎（紙紮）的由來, 線上檢索日期:2010年6月11日。網址: http://www.skea.com.tw/paradiseinfo_1_1.htm 3.阿特拉斯的部落格, 怕洛克滴流畫帶來的當代科學、美學觸發, 線上檢索日期:2010年6月10日。網址: <http://blog.xuite.net/sinner66/blog/28731898> 4.視覺素養學習網, 二十世紀達達主義 杜象（Marcel Duchamp）, 線上檢索日期:2010年6月7日。網址: <http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/duchamp/duchamp.htm> 5.B R O M, Who is this creep, 線上檢索日期:2010年6月7日。網址: <http://www.bromart.com/info.html> 6.Google doodle介紹:日本女兒節Hinamatsuri doodle, 線上檢索日期:2010年6月10日。網址: <http://blog.fashion-style.com.tw/2010/03/03/hinamatsuri/> 7.JT ' S Blog, 10個心理學故事引出的各種效應, 線上檢索日期:2010年6月12日。網址: <http://tw.myblog.yahoo.com/jw!YNOae6aYHx896MkXnGBV9Dc5/article?mid=783&prev=784&next=782&l=f&fid=15> 8.Zdzislaw Beksinski 的陰暗幻想, 易燃發表於 2005-7-18 17:33:00, 線上檢索日期:2010年6月10日。網址:

<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1106083004030> 9.Zdzislaw Beksinski官方網站，線上檢索日期:2010年6月10日。網址: <http://www.beksinski.pl/>