

錦瑟思華年

張瓊瑩、李元亨

E-mail: 327008@mail.dyu.edu.tw

摘要

本創作是從「人與物」、「物與物」以及「物與環境」的多重面向切入，藉由傳統生活中的物品和生活型態，經過時間的流轉，時空背景的轉換及傳統婦女角色的多重扮演，轉化成內在的精神象徵，來探索婦女內在思惟、情感思緒。透過想像與現實共構的世界來傳達其隱藏的意念，同時反映當時的傳統生活和婦女潛在心靈意象。筆者擷取超現實主義、象徵主義、挪用藝術等學說，並結合個人心靈意象與心物並重的美感理念，透過空間的組構、色彩的配置以及線條情緒的表達，各種元素動力之交互作用，重現個人的內在心象。綜觀本系列創作，大概表現兩種創作態度。一種是溫情類的，這類題材與風俗畫較接近，表現的議題是與人類生活息息相關或人類生活留下文化痕跡。另一種類是屬於意象類，這類作品表達的是對人類某種情結的意象。通過畫面的組織、創造，賦予某種抽象的意義，由逼真的視覺形象啟發欣賞者的精神活動。這類作品的逼真描繪只是外貌，只有當欣賞者的精神介入作品的意念設計，這才是筆者的真正意圖。筆者企圖將這類作品游離出「物象」的界面，其精神性與現代繪畫融為一體。

關鍵詞：傳統婦女、意象、隱喻

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要.....	iii	英文摘要.....	iii
.....iv 誌謝.....	ivv 目錄.....	v
.....vi 圖目錄.....	viviii 第一章 緒論 第一節	viii
研究的動機與背景.....	1	第二節 研究的目的.....	3
.....4 第四節 研究的方法.....	4	第三節 研究的範圍	3
.....9 一、象徵主義.....	9	5 第二章 創作學理基礎 第一節 具	5
有寓意的寫實畫.....	9	二、寓意式靜物畫.....	9
.....17 三、寫實主義.....	17	23 第二節 賦予新意義的挪用藝術.....	23
.....27 第三節 以組合的方式來表現超現實的空間.....	27	36 第三章 創作之形式與內容 第一節 張力與動力平衡.....	36
.....41 第二節 意象的構成與再現.....	41	44 第三節 心物並重的美感學理.....	44
.....47 第四章 作品分析 第一節 少女時期.....	47	54 第二節 成年時期.....	54
.....70 第三節 晚年時期.....	70	98 第五章 結論.....	98
.....118 參考文獻.....	118	120 圖目錄 圖1. 高更《佈道後的異象》.....	120
.....13 圖2. 夏凡尼《貧窮的漁夫》.....	13	15 圖3. 莫侯《朱彼德與珊美	15
莉》.....	15	圖4. 李元亨《期待》.....	16
.....18 圖5. Pieter Claesz《	18	幻化》.....	18
圖6. 霍爾班《法國大使》.....	19	圖7. 斯藤域	19
克《幻化》.....	20	圖8. 博堅《棋盤》.....	21
.....22 圖9. 哈內特《	22	小提琴與音樂》.....	22
.....25 圖10. 庫爾貝《	25	相遇》.....	25
.....27 圖11. 庫爾貝《	27	畫室裡的畫家》.....	27
.....30 圖12. 馬奈《	30	奧林比亞》.....	30
.....31 圖13. 提香《	31	烏爾比諾的維納斯》.....	31
.....33 圖14. 米勒《	33	晚禱》.....	33
.....31 圖15. 達利《	31	在微明的隔代遺傳》.....	31
.....33 圖16. 森村泰昌《	33	學生》.....	33
.....34 圖17. 森村泰昌《	34	少年2》.....	34
.....38 圖18. 森村泰昌《	38	蒙娜麗莎妊娠中》.....	38
.....39 圖19. 夏卡爾《	39	我與我的村子》.....	39
.....43 圖20. 達利	43	《記憶的固執》.....	43
.....44 圖21. 塞尚《	44	一盤櫻桃的靜物》.....	44
.....44 圖22. 張瓊瑩《	44	夏卡爾的「我與我的村子」的視覺動線圖》.....	44
.....46 圖23. 張瓊瑩《	46	夏卡爾的「我與我的村子」的線條張力圖	46
.....51 圖24. 莊明中《	51	共舞》.....	51
.....52 圖25. 郭熙《	52	早春圖》.....	52
.....54 圖26. 夏卡爾《	54	高舉酒杯的雙人疊像》.....	54
.....57 圖27. 張瓊瑩《	57	家》.....	57
.....60 圖28. 張瓊瑩《	60	童年》.....	60
.....63 圖29. 張瓊瑩《	63	夢想》.....	63
.....65 圖30. 張瓊瑩《	65	愛情》.....	65
.....67 圖31. 張瓊瑩《	67	憧憬	67
.....70 圖32. 張瓊瑩《	70	人生的分水嶺》.....	70
.....73 圖33. 張瓊	73	瑩《母與子》.....	73
.....75 圖34. 張瓊瑩《	75	望鄉》.....	75
.....75 圖35. 張瓊瑩《	75	永恆的回憶》.....	75
.....75 圖36. 張瓊瑩《	75	相隨》.....	75

.....78 圖37. 張瓊瑩《工作》80 圖38. 張瓊瑩《對話》
.....82 圖39. 張瓊瑩《甜蜜的工作》85 圖40. 張瓊瑩《回家》
.....87 圖41. 張瓊瑩《舐犢情深》90 圖42. 張瓊瑩《生命力》
.....92 圖43. 張瓊瑩《回憶》95 圖44. 張瓊瑩《「回憶」的視覺動線圖》
.....96 圖45. 張瓊瑩《「回憶」的線條張力圖》96 圖46. 張瓊瑩《鏡中的回憶》
.....98 圖47. 克林姆《女人的三個階段》100 圖48. 張瓊瑩《團圓》
.....101 圖49. 張瓊瑩《難忘的背影》103 圖50. 張瓊瑩《生命的真諦》
.....106 圖51. 張瓊瑩《開枝散葉》108 圖52. 張瓊瑩《祖孫情》
.....110 圖53. 張瓊瑩《歲月的路》112 圖54. 張瓊瑩《「歲月的路」的視覺動線圖》
.....113 圖55. 張瓊瑩《「歲月的路」的線條張力圖》113 圖56. 張瓊瑩《黃昏下的搖椅》
115

參考文獻

- 一、中文部份
- 1.王庭玫主編(2004)。巴比松與寫實主義繪畫。台北:藝術家出版社。
 - 2.司徒立(2009)。摹仿、抽象與仿真。二十一世紀雙月刊,58期,頁95。
 - 3.朱伯雄(2003)。拉斐爾前派與象徵主義美術。台北:藝術家出版社。
 - 4.李明明(2003)。古典與象徵的界限——象徵主義畫家莫侯及其詩人寓意畫。台北:東大圖書股份有限公司。
 - 5.李明明(2003)。形象與言語:西方現代藝術評論文集。台北:三民書局。
 - 6.李霖燦(2008)。中國美術史稿。台北:雄獅美術有限公司。
 - 7.李元亨(2001)。李元亨藝術創作專輯。彰化:彰化縣立文化中心。
 - 8.肖峰、吳國榮(2009)。創意油畫學習新技。台北:星狐出版社。
 - 9.邢益玲(2006)。藝術鑑賞:導覽與入門(3版)。台北:新文京開發出版股份有限公司。
 - 10.林右正(1998)。現代藝術理論與展演及對師資培育的啟示。視覺藝術與美勞教育國際學術研討會,國立屏東師範學院。
 - 11.林昭賢、黃光男審定,編輯小組編著(2000)。藝術概論——藝術與人生。台北:新文京開發出版股份有限公司。
 - 12.陸蓉之(2003)。「破」後現代藝術。台北:藝術家出版社。
 - 13.陸梅林、李心峰編(1998)。藝術類型學資料選編。武漢市:華中師範大學出版社。
 - 14.康丁斯基,吳瑪琍譯(2006)。藝術的精神性(11版)。台北:藝術家出版社。(1985年初版)
 - 15.張心龍(2006)。西洋美術之旅(2版)。台北:雄獅圖書股份有限公司。
 - 16.張佩瑜(2000)。傳統婦女之生命週期與生活空間建構以澎湖地區為例。台灣師大地理系地29屆碩士論文,未出版,台北市。
 - 17.喻麗清(2001)。拿著畫筆當鋤頭——農民畫家米勒(初版)。台北:三民書局。
 - 18.曾長生(2000)。超現實主義藝術(初版)。台北:藝術家出版社。
 - 19.葉朗(2001)。中國美學的開展(上)。台北:大鴻圖書有限公司。
 - 20.神林恆道、潮江宏三、島本澆主編,潘?譯(1996)。藝術學手冊(初版)。台北:藝術家出版社。
 - 21.劉思量(1992)。藝術心理學——藝術與創造。台北:藝術家出版社。
 - 22.劉振源(1997)。世紀末繪畫。台北:藝術家圖書公司。
 - 23.顧錚(2002)。國外後現代攝影。南京市:江蘇美術出版社。
 - 24.Isabella Ascoli主編,王麟進譯(1992)。西洋巨匠美術週刊,8期,頁6。
 - 25.Isabella Ascoli主編,王麟進譯(1992)。西洋巨匠美術週刊,19期,頁8。
 - 26.Isabella Ascoli主編,趙提譯(1993)。西洋巨匠美術週刊,44期,頁12。
 - 27.Isabella Ascoli主編,樂華、楊順祥、劉月樵譯(1992)。西洋巨匠美術週刊,15期,頁4。
 - 28.Linda Nochlin,刁筱華譯(1998)。寫實主義。(初版)。台北:遠流出版社。
 - 29.Ocivirk Otto G., Stinson Robert E., Wigg Philip R., 江怡瑩譯(2004)。藝術原理與應用。(初版)。台北:六合出版社。
 - 30.Whitney Chadwick, 李美容譯(1995)。女性,藝術與社會。(初版)。台北:遠流出版社。
- 二、英文部分
- 1.Galton,J.(1991),The Encyclopedia of oil painting techniques, London: Quarto Publishing.
 - 2.Sligman,P.(1997),The North Light Pocket Guide to Painting Trees, London: North Light Books.
 - 3.Sligman,P.(1997),The North Light Pocket Guide to Painting Skies, London: North Light Books.
 - 4.Smuskiewicz,T.(1992),Oil Painting Step by Step, Cincinnati, Ohio: North Light Books.
 - 5.Wendon,B.(1989),The Complete Oil Painting Book Cincinnati, Ohio: North Light Books.
 - 6.Woods,G.(1997), Oil painting, London: Leopard
- 三、網路部分
- 1.百度百科(無日期)。意象。民國99年8月13日。取自: <http://baike.baidu.com/view/711.htm>
 - 2.陳楊熙編撰(無日期)。中正高中網路教材資源中心,西洋繪畫【專題討論】--靜物畫。民國99年3月20日,取自: http://content.edu.tw/senior/art/tp_cc/west/db0.htm
 - 3.陳奇相部落格(2008)。民國100年2月23日,取自: <http://www.titien.net/2008/08/19/%E5%A4%8F%E7%95%B9-puvis-de-chavannes-%E3%80%8C%E8%B2%A7%E7%AA%AE%E7%9A%84%E6%BC%81%E5%A4%AB%E3%80%8D/>
 - 4.教育部數位教學資源入口網(無日期)。視覺藝術的類型—靜物畫。台北市:教育部。民國99年4月20日。取自: http://content.edu.tw/primary/art/ch_js/artstyle/painting.htm
 - 5.劉凡(2007)。東方視覺。民國99年1月20日,取自: <http://www.ionly.com.cn/nbo/5/51/20070127/175003.html>