

Images and memories of a woman's life : 張瓊瑩創作論述

張瓊瑩、李元亨

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

ABSTRACT

My study started from investigating the relations between man-thing, thing-thing and thing-setting. The study further explored the transformation of the roles that women played traditionally in the flow of space and time. I tried to approach the limits of symbolism which represent the emotions and thoughts that a woman might cherish and treasure. My works explored the inner meaning of the world constructed with the real and the imaginary that reflects women's traditional life style and images in their mind. Appropriating surrealism, symbolism and theory of appropriation, the internal images of individuals were probed through re-composition of space, disposition of colors, expressiveness of lines and the dynamic of the interaction between these elements. Generally speaking, there are two main genres that constitute the series of my works: 1) Nostalgia: These works focus on the customary practices and cultural traces of human life. 2) Moment of Transcendence: These images not only represent the life and world where it dwells but also inspire the audience to transpose and associate the concrete images to abstract meanings and symbolism behind the scene. The admiration of the works of this kind focuses not upon the detailed and realistic images that an observer can perceive but rather upon the self-involvement and self-absorption of the observer that can induce further imagination and inspiration and connect oneself to the original intent of the painter. By creating these works, I tried to transcend the medium of the realistic images and unify my works with the spirit of modernist art.

Keywords : traditional woman、image、metaphor

Table of Contents

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

60	圖30. 張瓊瑩《愛情》	63	圖31. 張瓊瑩《憧憬》
65	圖32. 張瓊瑩《人生的分水嶺》	67	圖33. 張瓊瑩《母與子》
70	圖34. 張瓊瑩《望鄉》	73	圖35. 張瓊瑩《永恆的回憶》
75	圖36. 張瓊瑩《相隨》	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	

REFERENCES

- 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、島本浣主編,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.顧鈺(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.Ocirk 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: Lepard 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>