

心鏡 心境

張以青、吳振岳

E-mail: 342522@mail.dyu.edu.tw

摘要

本創作研究以「心鏡·心境」作為主題，本著對生命的省思，欲透過大自然花卉美景獲得創作的靈感，以花卉的各種姿態創作為切入點，隱喻生命像朵花種植在宇宙世界中。創作原原本本像一面鏡子，反映了創作者的審美觀念及精神思想，花草之所以美，在於它經由種子破土發芽、盛開、枯萎的完整生命過程，猶如人生百態，訴說著人生無常。因而以珍惜感恩之心來表現對生活的關愛，美的追求。論文首先闡述本創作動機、創作目的、創作論述之範圍與方法；其次就造形藝術與美學理論之影響論述，蒐集西方畫家在創作表現之形式及技巧之運用，以充實自我創作作品的形式與內容，並透過各種花卉的象徵涵義豐富創作的意含；再則是思考個人的創作理念，並進而探討創作形式、媒材與技法；最後以筆者就讀研究所之作品作論述論，並對個人未來創作之期許。

關鍵詞：心鏡、心境、花卉

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要 iii 英文摘要 iv 誌謝 v 目錄 vi 圖目錄 viii 第一章 緒論 1 第一節 創作動機 1 第二節 創作目的 2 第三節 創作論述之範圍與方法 2 第二章 創作之學理基礎 4 第一節 造形藝術與美學理論基礎的影響 4 第二節 花卉與花語 14 第三章 創作理念與形式的分析 21 第一節 創作理念 21 第二節 創作形式 23 第四章 作品論述 29 第一節 創作歷程 29 第五章 結論 54 參考文獻 56 附錄一 58 圖目錄 圖 2- 1 克利 玫瑰園 1920 油彩 卡紙板 49 × 42.5cm 7 圖 2- 2 梵谷 鳶尾花 1889 油彩 71x93cm 9 圖 2- 3 梵谷 十二朵向日葵 1888 油彩 93x73cm 9 圖 2- 4 歐姬芙 粉紅背景的兩朵海芋 1928油彩 101.6 × 76.2cm 10 圖 2- 5 歐姬芙 藍色牽牛花 水彩 11 圖 2- 6 雷諾瓦 春之花束1866 油彩 104x80.5cm 12 圖 2- 7 雷諾瓦 麝香的玫瑰花 1890 油彩 35x27cm 13 圖 2- 8 玫瑰 15 圖 2- 9 向日葵 16 圖 2-10 海芋 17 圖 2-11 鬱金香 18 圖 2-12 百合花 20 圖 4- 1 張以青 寧靜 2008 壓克力 45 × 53 cm 29 圖 4- 2 張以青 靜物 2008 壓克力45 × 53 cm 30 圖 4- 3 張以青 悠閒 2008 壓克力 45 × 53 cm 30 圖 4- 4 張以青 秋天 2008 壓克力 45 × 53 cm 31 圖 4- 5 張以青 海邊 2008 壓克力 45 × 53 cm 31 圖 4- 6 張以青 橘色的家 2008 壓克力 53 × 72 cm 32 圖 4- 7 張以青 悠然自得 2008 壓克力 53 × 72 cm 32 圖 4- 8 張以青 森林裡的對話 2008 壓克力 53 × 45 cm 33 圖 4- 9 張以青 歲月2008 壓克力41 × 53 cm 33 圖 4-10 張以青 呵護 2009 壓克力 91 × 73 cm 34 圖 4-11 張以青 依偎 2009 壓克力 91 × 73 cm 35 圖 4-12 張以青 生命的樂章 2009壓克力 91 × 73 cm 36 圖 4-13 張以青 青春舞曲 2010壓克力 91 × 65 cm 37 圖 4-14 張以青 對話 2010 綜合媒材88 × 88 cm 38 圖 4-15 張以青 魅力 2010 壓克力88 × 88 cm 39 圖 4-16 張以青 溫柔 2010 壓克力88 × 88 cm 40 圖 4-17 張以青 花團錦簇 2010 壓克力91 × 73 cm 41 圖 4-18 張以青 氣息 2010 綜合媒材91 × 73 cm 42 圖 4-19 張以青 繽紛 2011綜合媒材100 × 80 cm 43 圖 4-20 張以青 秋之戀 2011 綜合媒材80 × 100 cm 44 圖 4-21 張以青 情竇初開 2011 綜合媒材117 × 87 cm 45 圖 4-22 張以青 懷鄉序曲 2011壓克力81 × 117 cm 46 圖 4-23 張以青 生命力 2011 綜合媒材91 × 73 cm 47 圖 4-24 張以青 祝福 2011油彩 80 × 100 cm 48 圖 4-25 張以青 閑情 2011 綜合媒材 81 × 117 cm 49 圖 4-26 張以青 夢幻之間 2011 綜合媒材 88 × 88 cm 50 圖 4-27 張以青 綻放 2011 綜合媒材 100 × 80 cm 51 圖 4-28 張以青 歡心 2011 綜合媒材 91 × 73 cm 52 圖 4-29 張以青 爭妍 2011 綜合媒材 80 × 100 cm 53

參考文獻

一、中文部份 1.王國維著(1987)。滕咸惠校注。人間詞話新注。里仁書局。 2.白瑞塔班克著(1998)。喬琪亞·歐姬芙。塔森出版。 3.成寒著(2007)。花·骨頭·泥磚屋 - 走進歐姬芙的世界。臺北:時報文化。 4.朱光潛(2003)著。談美。晨星出版社。 5.何政廣主編(1999)。沙漠中的花朵 - 歐姬芙。藝術家出版社。 6.何政廣主編(2006)。花卉。臺北:藝術家出版社。 7.何政廣著(2008)。歐美現代美術。臺北:藝術家出版社。 8.李長俊譯。安海姆(Rudolf Arnheim)(1982)原著。視覺與藝術心理學(再版)。臺北:雄獅圖書公司。 9.李長駿譯(1982)。藝術與視覺心理學。臺北:雄獅圖書公司。 10.李蕭錕(1986)。色彩的探險。臺北:漢藝色研文化。 11.林國芳著(1922)。世紀末的氣息-真實、我、我自己:藝術創作過程之藝術理論研究。國立歷史博物館。 12.張心龍(2006)。西洋美術史之旅。臺北:雄獅圖書公司。 13.張南星譯。Bonafoux,Pascal原著(1994)。梵谷-磨難中的熱情。臺北:時報文化出版企業股份有限公司。 14.郭繼生(1982)編。美感與造形。臺北:聯經出版事業公司。 15.郭繼生著(1990)。藝術史與藝術批評。書林出版。 16.陳秋瑾著(1995)。現代西洋繪畫的空間表現。臺北:藝風堂出版社。 17.陳瓊花(2008)。藝術概論。臺北:三民書局。 18.黑格爾(1971)著。朱孟實譯。美學。臺北:里仁書局。 19.劉文潭(2004)。美學新論。台灣商務。 20.劉其偉(1991)。現代繪畫基本理論。雄獅圖書。 21.劉昌元(2002)。西方美學導論。臺北:聯經出版社。 22.蔣勳(2006)。美的覺醒。臺北:遠流出版社。 23.鄭石岩著(2001)。禪·生命的微笑。臺北:遠流出版社。 24.賴一輝(2004)。色彩計畫。臺北:新形象出版事業

。 25.簡錦玲(2003)。詩情花意 - 中國花卉事典。大樹文化。 26.龐均(2002)。油畫技法哲學。臺北:藝術家。