

Reflections of the mind through a mirror in the heart : 張以青創作論述

張以青、吳振岳

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

ABSTRACT

The creative research is themed by reflections of the mind through a mirror in the heart. I gain the creative inspiration from the reflections of life and the beauty of natural flowers, and use a variety of kinds of postures of flowers as the point to regard the life as a flower planted on the universe. Creation is just like a mirror which reflects the sense of beauty and the mind thoughts of the artist. The reason why flowers and plants are beautiful is they show that life is changeable in comparison with the process of how a seed becomes a beautiful flower and then withers finally. Therefore, one would show the care and love and the pursuit of beauty with the heart of cherishing. The essay first talks about the motivation, purpose, and the range and ways in discussing of the creation. Secondary by collecting the western painters' skills to enrich the styles and contents of self-creation works. And then mainly talks about the ideas of personal creation. Last is presented by the writer's works made in the research institute. and also expect to the excellent works in the futures.

Keywords : reflections、flower

Table of Contents

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

REFERENCES

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.李蕭銀(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。