

The blue is dancing under the shadow of leaves

王羿心、吳汶錡、謝昆恭

E-mail: 344719@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

Life is the nutrient of creation, and creation is the motive of life. They support and complete each other. So in the beginning of creating, hopefully using the effective, or even touching Emotional expression, to be the main direction of my work presentation this time. In the surrounding life where are familiar with, such as the simple changes of light and shadow, the touches of wind blows, the deep rubbing sounds that makes when trees slightly shakes... etc. it bring out a different emotional level when events occurs. when working on indigo, every time when blue transform the changes of light and shadow in different times, the feeling when skin immersed in the dying vat in different temperature, the similarities and differences that receive from vision to brain in different dyeing process, The ways of cutting the emotional feelings in different technique express. feeling even a slight changes, it can affect the way I think and work naturally and deeply when dyeing. In that case, working technique will also into my life pattern. Rationality and perceptual will complementary complete each other. Just like finding my own language and grammar, describing my creation notebook. Hope after every visitors experienced by themselves, by touch, hearing, smell and sight. They can come up with deep memories of nature from their heart.

Keywords : life、creation、 indigo、 four senses experience

Table of Contents

封面內頁 簽名頁 中文摘要.....	iii	英文摘要.....	iii
.....iv 誌謝	.....	v 目錄	.....
.....vi 圖目錄	.....	vii 表目錄	.....
.....viii 第一章 緒論 第一節 創作動機	.....	1 第二節 創作目的	.....
..... 2 第三節 創作方法	.....	3 第二章 學理基礎 第一節 材料的研究與探討	.....
一、何謂藍草	.....	4 二、製作藍靛	.....
..... 9 四、藍染步驟	.....	10 五、染色實驗	.....
..... 11 六、成果總結	.....	28 第二節 技法的認識與運用 一、型染	.....
..... 33 二、紮縫染	.....	36 第三節 內容的介紹與了解 一、馬拉巴栗	.....
..... 39 二、鵝掌藤	.....	40 三、大葉欖仁	.....
..... 41 第三章 理念與形式的表現 第一節 創作理念	.....	43 第二節 表現形式	.....
..... 45 第三節 技法展現	.....	48 第四章 作品欣賞	.....
..... 53 第五章 結論	.....	78 參考文獻	.....
..... 79 圖目錄 圖1. 山藍	.....	6 圖2. 木藍	.....
..... 7 圖3. 製靛完成	.....	9 圖4. 建藍完成	.....
..... 10 圖5. 染色	.....	11 圖6. 台灣主要氣象站逐日氣溫與雨量圖	.....
..... 31 圖7. 八月平均氣溫和雨量分布圖	.....	32 圖8. 傳統型版—陽刻	.....
..... 34 圖9. 傳統型版—陰刻	.....	34 圖10. 創新型版—陰刻	.....
..... 35 圖11. 創新型版—陽刻	.....	36 圖12. 現代型版—構圖設計	.....
..... 36 圖13. 紮縫木紋	.....	37 圖14. 馬拉巴栗	.....
..... 40 圖15. 鵝掌藤	.....	41 圖16. 大葉欖仁	.....
..... 43 圖17. 靜聽松風	.....	47 圖18. 初稿	.....
..... 49 圖19. 網板	.....	50 圖20. 40目	.....
..... 51 圖21. 上糊	.....	51 圖22. 清洗	.....
..... 52 圖23. 展場	.....	53 圖24. 展場	.....
..... 54 圖25. 走廊	.....	55 圖26. 藍染拼布床、懶骨頭與抱枕，可以躺其上	.....
..... 56 圖27. 親身體驗	.....	57 圖28. 藍染床內容物	.....
..... 60 圖29. 懶骨頭與抱枕	.....	59 圖30. 內容物	.....
..... 61 圖31. 內容物	.....		.....

..... 61 圖32. 躺在藍染床上，悠悠入夢	63 圖33. 抱枕和懶骨頭的遊戲 .....
..... 63 圖34. 輕鬆的閒聊	64 圖35. 優閒的閱讀 .....
..... 64 圖36. 優閒的閱讀	65 圖37. 等待再次相遇、相契 .....
..... 65 圖38. 錯落的樹幹	66 圖39. 深攬土地的樹根 .....
..... 67 圖40. 深攬土地的樹根	67 圖41. 樹根細部 .....
..... 68 圖42. 樹根細部	69 圖43. 天幕 .....
..... 69 圖44. 天幕局布	70 圖45. 天幕另一邊 .....
..... 70 圖46. 參觀者的心情筆記	72 圖47. 參觀者的心情筆記 .....
..... 73 圖48. 參觀者的心情筆記	73 圖49. 參觀者的心情筆記 .....
..... 74 圖50. 參觀者的心情筆記	74 圖51. 參觀者的心情筆記 .....
..... 75 表目錄 表 1. 60支棉	..... 13 表 2. 40支棉 .....
..... 14 表 3. 20支棉	..... 15 表 4. 苧麻 .....
..... 16 表 5. 古布	..... 17 表 6. 60支棉-山藍 .....
..... 18 表 7. 40支棉-山藍	..... 19 表 8. 20支棉-山藍 .....
..... 20 表 9. 苧麻-山藍	..... 21 表 10. 古布-山藍 .....
..... 22 表 11. 60支棉-木藍	..... 23 表 12. 40支棉-木藍 .....
..... 24 表 13. 20支棉-木藍	..... 25 表 14. 苧麻-木藍 .....
..... 26 表 15. 古布-木藍	 27

REFERENCES

- 一、中文部分 1.Pascal Bonafoux著 王鵬、陳祚敏譯，《林布蘭-陰影中的亮光》台北，H時報文化出版企業股份有限公司H，2002年。
- 2.Robert Sokolowski著 李維倫譯，《現象學十四講》，北市，心靈工坊文化，2004年。 3.王忠林注譯，《新譯荀子讀本》，北市，三民書局股份有限公司，1987年。 4.史作裡H《光影中遇見林布蘭》台北，H典藏藝術家庭股份有限公司H，2006年。 5.馬芬妹著，《青出於藍-台灣藍染技術系譜與藍染工藝之美》，南投，台灣省手工業研究所，1999年。 6.黃光男《宋代繪畫美學析論》北市，漢光文化事業股份有限公司，1993年。 7.林?任《藍金傳奇 三角湧染的黃金歲月》台北縣，台灣書房出版有限公司，2008年。 8.鄭佳宜《藍星-南藝創作論文》國立台南藝術大學，2008年。 9.秦雅君主編，《國藝會》，北市，財團法人國家文化藝術基金會，2010年。 10.蔣勳《美的覺醒》北市，H遠流出版事業股份有限公司H，2006年。 11.李瑞宗、陳玲香《藍:台灣民族直無與消失產業》北市，陽明山國家公園管理處，2000年。 12.陳景林、馬毓秀著，《大地之華-天然染色事典》，台中，台中縣立文化中心，2004年。 13.國立台灣工藝研究所著，《台灣藍草木情》，南投縣，國立台灣工藝研究發展中心，2007年。
- 二、網路部分 1. http://ncyugarden.ncyu.edu.tw/show_plant.asp?id=84，嘉義蘭潭風景區 景觀植圖鑑 2. <http://www.dpps.tcc.edu.tw/cwj/%E9%B5%9D%E6%8E%8C%E8%97%A4.htm>，東平植物園 3. http://www.chps.ptc.edu.tw/school_plant/page_27.htm，鵝掌藤 4. <http://kent-garden.myweb.hinet.net/Malabar%20chestnut.htm>，Kent的假日花市 5. <http://sjmm.loxa.edu.tw/02-03-51.htm>，鳳西國中校園內的雙子葉植物 6. <http://www.cwb.gov.tw/V6/index.htm>，中央氣象局全球資訊網 氣監測報告