

軌跡

張宗欽、段莉芬

E-mail: 355842@mail.dyu.edu.tw

摘要

千姿百態的人物變化訴說著藝術的語言，人生在成長、拙壯、衰老、以至羽化成仙之中所涵藏的情韻，是筆者所關注的議題。本文以肉身的覺醒探討自身的創作，由潘玉良與徐悲鴻藝術形式佐證探索創作的題材與素材的選擇，並參考臺灣現代藝術家李元亨與陳景容的繪畫風格，探討超現實主義與象徵主義的意涵，來謀定創作方向。在形式、內容、媒材的分析之中，以人物造形作為創作的題材，試圖呈現人物與風景的關係以及禪意、宗教、音樂、神話等方面的妙趣與意境。大部分以人的寫生為主要架構，少部分為人物變形之作，平面繪畫主要在描繪生活中的人。立體方面則以人物的組合或抽象的形式做為畫面建構的基礎。為了探討不同媒材的特性，本創作研究嘗試同時透過水墨、油畫與立體造形三個面向，瞭解並發現其特質找出將來獨立創作的可能。因此，發展成軌跡篇的水墨創作，覺照篇的油畫創作與斑斕夢篇的立體創作，結果發現人與物象的結合有無窮的發展面向；不同的底色可以襯托人物意象的情境與氛圍；人物的結構可以適度的改變；水墨的作品在完成之後有修正的瓶頸，油彩的作品可以繼續覆蓋修正，以達到美善的境界。

關鍵詞：象徵主義、人物意象、軌跡、覺照、斑斕夢

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要 iii 英文摘要 iv 誌謝 vi 目錄 vii 圖目錄 ix 第一章 緒論 第一節 動機與目的 1 第二節 創作的價值 5 第三節 研究方法與範圍 6 第四節 名詞解釋 9 第二章 創作學理基礎 第一節 軌跡與覺照 13 第二節 水墨畫魂與巫山神女 16 第三節 真善美與孤寂 24 第四節 象徵與超現實的界定 33 第三章 創作理念分析與實踐 第一節 心靈之立意 - 意境探求 39 第二節 心靈之變異 - 斑斕夢之探 46 第三節 心靈之法 50 第四章 作品論述 第一節 寫生的形式與對應 59 第二節 軌跡篇之創作表現 61 第三節 覺照篇之創作表現 89 第四節 斑斕夢篇之創作表現 133 第五章 結論 152 參考文獻 154 附錄 159

參考文獻

- 一、中文部分：1. 王紅旗 解說，孫曉琴 繪圖。(2006)。圖說山海經。台北市:尖端出版。2. 李元亨。(2008)。李元亨作品集—美的探索。台中市:五南文化。3. 李可染。(1988)。李可染畫論。台北市:丹青圖書。4. 李明明。(1994)。古典與象徵的界線。台北市:東大圖書。5. 朱伯雄。(2003)。拉斐爾前派與象徵主義。台北市:藝術家。6. 朱祖謀。(2000)。宋詞三百首。台北市:台灣古籍出版。7. 西格蒙德·佛洛伊德(Sigmund Freud)著，孫名之譯。(2000)。夢的解析。台北市:貓頭鷹出版社。8. 何懷碩。(1993)。給未來的藝術家。台北縣:立緒文化。9. 何懷碩。(1998)。大師的心靈。台北市:立緒文化。10. 何懷碩。(1998)。苦澀的美感。台北市:立緒文化。11. 屈原等原住，黃壽祺梅桐生譯註。(1996)。楚辭。台北市:台灣古籍出版。12. 林淑心、高玉珍。(1994)。徐悲鴻畫集。台北市:史博館。13. 周篤文。(1991)。宋詞。台北市:萬卷樓。14. 周滿江。(1990)。詩經。台北市:萬卷樓。15. 南懷瑾。(1992)。金剛經說什麼。台北市:老古出版社。16. 高玉珍。(1995)。潘玉良畫集。台北市:歷史博物館。17. 高海夫，金性堯主編。(1993)。古詩。台北市:地球出版社。18. 徐悲鴻。(1987)。徐悲鴻藝術文集下冊。台北市:藝術家出版社。19. 張彥遠。(2005)。中國美術論著叢刊 歷代名畫記。中國:人民美術出版社。20. 張曉雲。(1993)。王國維與人間詞話。台北市:三民書局。21. 海倫·威斯格茲(Helen Westgeest)著，曾長生譯。(2007)。禪與現代美術—現代東西藝術互動史。台北市:典藏藝術。22. 曾曬淑。(2004)。身體變化:西方藝術中身體的概念和意象。台北市:南天書局。23. 黃春秀。(1995)。達利Dali。台北市:國巨出版社。24. 楊大年。(1984)。中國歷代畫論採英。中國:河南人民出版社。25. 楊恩成譯。(1987)。一詞一畫。台北市:文津出版社。26. 郭璞、郝懿行註，袁珂譯註。(1996)。山海經十八卷。台北市:台灣古籍出版。27. 葉嘉瑩。(2010)。迦陵談詞。台北市:三民書局。28. 劉曉路。(2001)。東山魁夷論藝。北京市:人民美術出版社。29. 陳天水。(1988)。中國古代神話。台北市:上海古籍出版社。30. 陳芳。(2001)。中國先秦與古希臘藝術之比較研究。台北市:五南圖書。31. 陳景容。(2006)。陳景容作品集。台北市:史博館。32. 陳景容。(1991)。陳景容畫集()。台北市:沈氏藝術印刷。33. 陳傳席。(1997)。中國繪畫理論史。台北市:東大圖書。34. 陳傳席。(2001)。中國名畫家全集-傅抱石。台北市:藝術家出版社。35. 陳淑華。(2011)。油畫材料學。台北市:洪葉文化。36. 陳醉。(1991)。裸體藝術論。台北市:書泉出版社。37. 陸蓉之。(2006)。畫魂潘玉良。台北市:歷史博物館。38. 陸應南。(2000)。陸遊詩選。台北市:遠流出版社。39. 謝鴻均。(1995)。寓言式溝通。台中市:美通印刷。40. 蔣勳。(2011)。此生 - 肉身覺醒。台北市:有鹿文化。41. 魏道慧。(1991)。人體結構與藝術構成。台北市:文儒堂。二、英文部分：1. Edita S.A., Lausanne. 1993. Salvador Dali. G.Canale & C.S.p.A. Turin, Italy Printed in Italy 三、期刊部分：1. 周昭坎。(1995)。中國巨匠-潘玉良-052期。台北市:錦繡出版社。10頁 2. 杭間。(1997)。中國巨匠-丁紹光-137期。台北市:錦繡出版社。29頁 3. 劉曦林。(1994)。中國巨匠-徐悲鴻-013期。台北市:錦繡出版社。3、28頁 4. 劉曦林。(1994)。中國巨匠-趙孟頫-036期。台北市:錦繡出版社。6、7頁 四、網路部分：1. 九歌。維基百科。搜尋日期:2011年11月24日。出自：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%9D%E6%AD%8C> 2. 大千世界。維基百科。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%> 3. 反彈琵琶。百度百科。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://baike.baidu.com/view/165123.htm#2> 4. 《天地人》。維基百科。搜尋日期:2012年2月20日。出自：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E6%89%> 5. 《月下美人》一詩。秋韻冬緣。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://bbs.yzs.com/thread-244544-1-1.html> 6. 《似夢還真》一詩。陶然。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://ypa.5d6d.com/thread-258-1-1.html> 7. 表現主義。維基百科。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E4%B8%> 8. 居斯塔夫 牟侯。維基百科。搜尋日期：2011年11月23日。出自：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%85%E6%96%AF%E5%A1%99> 9. 弦樂四重奏。維基百科。搜尋日期:2011年11月26日 出自：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A6%E4%B> 10. 美慧三女神。知識搜索。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://search.cnki.com.cn/search.aspx?q=%E7%BE%> 11. 宙斯-黃金雨的故事。甲娘?異空間。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://sophieyu09.pixnet.net/blog/post/24126380-%E5> 12. 《海芋》一詩。鍾弘遠。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://www.ed.taipei.gov.tw/calla-2008/> 13. 野獸派。維基百科。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%87%8E%E7%8D%B8%E6%B4%> 14. 維納斯。維基百科。搜尋日期:2011年11月25日 出自：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%B6%AD%E7%B4%8D%E6%96> 15. 耶穌為何受洗。朝陽堂編輯室。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://www.riseonwings.com/archives/550> 16. 《新種芭蕉詩》、《長相思》二詩。蘇軾、李煜。搜尋日期:2012年2月20日。出自：

<http://city.udn.com/63182/4019040?tpno=2&cate> 17. 《滌心》一詩。小燕子。搜尋日期:2012年2月17日。出自：

<http://blog.udn.com/feeling0909/5367507> 18. 《醉後題李馬二妓》一詩。白居易。搜尋日期:2012年2月20日。出自：

<http://www.cidianwang.com/shici/z/zuihoutilimaerji4013.htm> 19. 《臨江仙》一詩。維基百科。搜尋日期:2012年2月20日。出自：

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%A8%E6%>