

聆聽心湖的樂音 = Melody in Mind Comprehended: Analysis of the Art Works by Wu Ju-Fen : 吳如芬繪畫創作論述

吳如芬、曾賢熙

E-mail: 356155@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究為筆者於2008年—2012年間各種媒材的繪畫作品之創作論述，創作內容以內在心靈的情感觸動為表現主題，結合生活週遭的體驗，及某些人物的生活經歷過程，藉由多媒材的形式來表現繪畫，目的在探討繪畫在自我心中存在的意義與價值。在創作過程中，反覆不斷的思考、探索心靈深處，真實呈現、並尋求內在的想法意念，也從不同的媒材創作中，反覆思考生活點滴、進而探討，在不同的成長時期、多變的文明科技大環境中，在歲月的長河裡，各階段畫作表現差異何在？因這許多因素啟發，觸動心靈某個未曾察覺的角落，猶如青鳥激起心湖幸福的漣漪，進而引發波動，啟動了創作的能量。在系列作品中，敲擊出心靈共鳴的樂音。因觸動有感而創造出的畫面，敘說生命內容的想像及精采。希望畫面能表現內心意象之外，還能有更深層意涵的呈現。期使觀畫者，在欣賞之餘，能與作品有共鳴的感覺，與作者共有的相同理解、面對藝術的想法與觸動能有多面向的成長。進而有所獲，萌生不同的思維，且能自發出美、真、善的意念，那是作者創作最大的動力源頭。

關鍵詞：心靈共鳴，樂音，成長

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
..... 1 第二節 研究目的	2	第三節 創作研究範圍	2	第四節 研究的方法	3
..... 3 第二章 創作的啟發	9	第一節 學習歷程	9	第二節 自由想像式繪畫的啟發	11
..... 11 第三節 抽象派	14	第三章 創作詮釋分析	18	第一節 創作內涵描繪人生	18
..... 18 第二節 繪畫經驗的重新省思	18	第三節 二八至二一二年的創作歷程	20	第四章 創作作品論述	28
..... 28 第一節 追尋 " 探索系列	30	第二節 花語系列	42	第三節 幻想 " 抽象系列	53
..... 53 第五章 結論與展望	86	第一節 總結	86	第二節 未來的展望與期許	86
..... 86 參考文獻	88	附錄	92	圖目錄 圖1.夏卡爾 生日	13
..... 13 圖2.克? 大街與小巷	16	圖3.克? 岩石間的植物群	17	圖4.吳如芬 臺中縣客語教材《封面》	20
..... 20 圖5.吳如芬 臺中縣客語教材《內頁插畫》	21	圖6.吳如芬 符號意象表達之作品《不要跑!!》	22	圖7.吳如芬 色彩組合表達之作品《彩韻》	23
..... 23 圖8.吳如芬 色彩組合表達之作品《燦》	24	圖9.吳如芬 意念轉換之作品《夢鋼琴》	25	圖10.吳如芬 意念轉換之作品《旋》	26
..... 26 圖11.吳如芬 意念轉換之作品《花火》	27	圖12.吳如芬 憶兒時	31	圖13.吳如芬 育	33
..... 33 圖14.吳如芬 憶	35	圖15.吳如芬 月圓映花影	37	圖16.吳如芬 寶一對	39
..... 39 圖17.吳如芬 彩繪人生	41	圖18.吳如芬 靜香	44	圖19.吳如芬 燦	46
..... 46 圖20.吳如芬 花樣年華	48	圖21.吳如芬 幸福的樂音	50	圖22.吳如芬 爭豔	52
..... 52 圖23.吳如芬 展姿	57	圖24.吳如芬 飛天彩雲	57	圖25.吳如芬 旋	61
..... 61 圖26.吳如芬 靜物的色彩	61	圖27.吳如芬 彩韻	63	圖28.吳如芬 花火	65
..... 65 圖29.吳如芬 不要跑	67	圖30.吳如芬 森林線條的指引	69	圖31.吳如芬 激昂	71
..... 71 圖32.吳如芬 夢鋼琴	73	圖33.吳如芬 繁華後的深邃	75	圖34.吳如芬 線條間的對話	77
..... 77 圖35.吳如芬 剎那	79	圖36.吳如芬 霧中小鎮	81	圖37.吳如芬 浮生若夢	83
..... 83 圖38.吳如芬 輝煌印象	85				

參考文獻

一、中文部分 1.末永蒼生著(2005)。色彩樂:追求幸福的色彩魔法。邱麗娟譯。台?:三言社出版。 2.余秋雨著。藝術創造工程(1988)台?:允晨文化出版。 3.佟景韓,易英主編(1994)。造型藝術美學。台?:洪葉文化有限公司。 4.余秋雨著。藝術創造論(2006)台?:天下遠見出版股份有限公司。 5.何政廣主編(1993)。世界名畫家全集。夏卡爾、克?。台?:藝術家出版社。 6.何政廣著。歐美現代美術(2006)。台?:藝術家出版社。 7.沈以正編。米羅:東方精神。(1995)。台?:國立台灣藝術教育館。 8.沈以正編。中國現代水墨大展。

(1994)。台?國立台灣藝術教育館。9.林珮淳主編。女藝論。(1998)台?女書文化事業有限公司。10.胡永芬,「畫出一代人的臉孔;論張曉剛作品」,藝術家,第三七期(台?藝術家出版社,2006),頁458~461。11.神林恆道、潮江宏三、島本浣主編(1996)。藝術學手冊。潘?譯,台?藝術家出版社。12.凌春玉著。靜謐〃清澄〃蕭如松(2011)台?行政院文化建設委員會。13.海瑟〃威廉斯(2010)。與自己的心靈對畫。陳品秀譯。台?城邦文化出版社。14.陳瑤華著。兒童美術教學講座(1999)台?藝術家出版社。15.張金蓮著。遊戲的天空:和孩子玩藝術(2002)台?雄獅圖書股份有限公司。16.視覺設計研究所編著(2006)。圖說巨匠教的藝術課。戴偉傑譯,台?易博士文化出版。17.黃春秀主編(1993)。巨匠與世界名畫。夏卡爾Chagall、克?Klee。台?台灣麥克有限公司。18.黃鳴奮著。藝術交響論(1988)。台?淑馨出版社。19.傅佩榮著。哲學與人生。(2008)。上海:三聯書店出版。20.傅佩榮著。老莊的相對論。(2011)台?時報文化出版企業股份有限公司。21.傅佩榮著。哲學與人生。(2004)。台?天下遠見出版股份有限公司。22.傅佩榮著。圓成生命的理想。(1992)。台?書評書目社出版。23.劉千美著。藝術與美感。(2000)台?台灣書店。24.劉振源著。兒童畫教材教法(1996)台?藝術家出版社。25.廖軍、張璟、topart,「以比傳意;物我兩忘」,藝術家,第四二七期(台?藝術家出版社,2010),頁178~181。26.蔣勳著。美的覺醒。(2006)台?遠流出版事業股份有限公司。27.蔣勳著。美的沉思。(2006)台?雄獅圖書股份有限公司。28.滕孚堯著。藝術社會學描述。(1999)台?生智文化事業有限公司。29.蕭瓊瑞,「水滿清江花滿山;白丰中的山水新作」,藝術家,第三九四期(台?藝術家出版社,2008),頁266~267。30.羅慧明 熊宜中。一九九九年跨世紀亞太水彩畫展。(1999)。台?國立台灣藝術教育館。31.Elliott. W. Eisner 著(1998)。藝術視覺的教育。郭禎祥譯。台?文景書局有限公司。32.Isabella Ascoli 主編(1996年11月再版),王麟進譯。西洋巨匠美術週刊,19期,頁32 33.Isabella Ascoli 主編(1996年11月再版),王玫譯。西洋巨匠美術週刊,30期,頁32 34.Isabella Ascoli 主編(1996年11月再版),黃文捷譯。西洋巨匠美術週刊,34期,頁32 27.Jean Baudrillard 等著(1996)。藝術與哲學。路況譯。台?遠流出版事業股份有限公司。35.Jean – Luc Chalumeau 著(1996)。藝術解讀。王玉齡譯。台?遠流出版事業股份有限公司。36.Rudolf Arnheim 著(1982)。藝術與視覺心理學。李長俊譯。台?雄獅圖書股份有限公司。37.Wayne Lotherington 著(2008)。創意沒什麼大不了。劉盈君譯。台?天下雜誌股份有限公司。二、網路部分 1.?鳥詵選。民100年12月2日,取自:<http://www.angelibrary.com/modern/liang/losa.html> 2.中華民國教育部辭典修訂本民100年12月12日,取自:<http://dict.revised.moe.edu.tw>