

ABSTRACT

Plants come in all forms and colors. They evolve through time and exist in all landscapes. Some plants may appear passive, silent and transient, while others look lively and cheery. Just like many forms of life, plants share the fate of birth, sickness, aging, and death. Through the kaleidoscope of flora, the author has found her muse, or source of inspiration, for her work. Decorative painting, a form of combining painting and decoration, involves distinct design schemes and techniques, which separates itself from the traditional painting. Historically, there were artists known to apply this unique style in their own work. The author has been engaged in the decorative painting field for some years. She takes a strong interest in the study of the intricate relationship between the painting and decoration, as well as the challenge of creating a new form from blending both decorative painting and traditional painting. The paintings presented in this report are categorized into five groups, "Trace", "Silence", "Joy", "Decoration", and "Elevation". Each group was completed at a different time, and hence captured the author's mindset, perception, and her interpretations of flora of that timeframe.

Keywords : flora、decorative painting

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 創作背景 1 第二節 創作動機與目的 2 第三節 創作的範圍 4 第二章 文獻探討 5 第一節 植物文學畫意的影響 5 一、精神花園 - 文學 5 二、植物文學 - 詩情畫意 6 第二節 裝飾繪畫新境界的影響 7 一、裝飾繪畫風格思維帶入形式 8 二、現代裝飾繪畫多元性風格 8 第三節 莫里斯裝飾性植物圖案的啟蒙 12 第四節 裝飾繪畫藝術家的啟示 14 一、慕夏的象徵與符號 15 二、克林姆的洗練與構圖 17 三、威雅爾的裝飾與色彩 19 四、小結 22 第三章 創作理念 23 第一節 為追求美而裝飾繪畫 24 第二節 歌頌植物生命美學 25 第三節 悠遊心中的異想世界 26 第四章 形式內容與方法技巧 27 第一節 形式內容 27 一、二維空間形式美 28 二、造形自由組合 28 三、結構與布局 28 第二節 方法與技巧 28 一、傢飾彩繪工藝技法 29 二、重疊法繪畫基本技法 29 三、塗與印壓混合非繪畫技法 30 第五章 作品解析 31 第六章 結論 56 參考文獻 57 圖目錄 圖1 <復古> 3 圖2 曾惠貞 <春> 3 圖3 馬蒂斯 <羅馬尼亞式的衣飾> 9 圖4 馬蒂斯 <夢> 10 圖5 蒙德里安 <百老匯爵士樂> 11 圖6 米羅 <生氣蓬勃的風景> 11 圖7 莫理斯 <飛燕草> 13 圖8 莫理斯 <格子架> 14 圖9 慕夏 <花卉> 16 圖10 慕夏 <一日時序> 16 圖11 克林姆 <艾黛爾> 17 圖12 克林姆 <山毛櫸林> 19 圖13 威雅爾 <公園> 20 圖14 威雅爾 <室內景中人物：親密> 21 圖15 曾惠貞 <有跡可循系列之一> 33 圖16 曾惠貞 <有跡可循系列之二> 34 圖17 曾惠貞 <有跡可循系列之三> 35 圖18 曾惠貞 <有跡可循系列之四> 36 圖19 曾惠貞 <靜謐系列之一> 38 圖20 曾惠貞 <靜謐系列之二> 39 圖21 曾惠貞 <靜謐系列之三> 40 圖22 曾惠貞 <靜謐系列之四> 41 圖23 曾惠貞 <歌頌系列之一> 43 圖24 曾惠貞 <歌頌系列之二> 44 圖25 曾惠貞 <歌頌系列之三> 45 圖26 曾惠貞 <歌頌系列之四> 46 圖27 曾惠貞 <裝飾系列之一> 48 圖28 曾惠貞 <裝飾系列之二> 49 圖29 曾惠貞 <裝飾系列之三> 50 圖30 曾惠貞 <昇之系列之一> 52 圖31 曾惠貞 <昇之系列之二> 53 圖32 曾惠貞 <昇之系列之三> 54 圖33 曾惠貞 <昇之系列之四> 55

REFERENCES

1.王受之著(2000)。《世界現代平面設計》。台北市:藝術家出版社。 2.江韶瑩、王行恭、洪藝真等人撰文(2004)。《威廉·莫里斯與工藝美術》。台北市:時藝多媒體傳播股份有限公司。 3.吳培秀編著(2006)。《裝飾繪畫》。重慶:西南師範大學出版社。 4.李美蓉

著(1993)。《視覺藝術概論》。台北市:雄獅圖書公司。5.卓素娟編著(2003)。《植物,我的精神導師》。台中市:好讀出版有限公司。6.杭間、張夫也、孫建君編(2001)。《裝飾的藝術》。江西;江西美術出版社。7.林昭賢、黃光男審定,編輯小組編著(2002)。《藝術概論-藝術與人生》。台北縣:新文京開發出版股份有限公司。8.洪麟風著(1996)。《克林姆魅力》。台北市:藝術圖書公司。9.胡永芬著,江學滢編(2008)。《100藝術大師》。台北縣:明天國際圖書有限公司。10.涂公遂著(1998)。《文學概論》。台北市:五洲出版社。11.莎拉·慕夏(Sarah Mucha)編著,謝佩霓譯(2002)。《慕夏:布拉格之春》。台北市:時藝多媒體傳播股份有限公司。12.孫立強、程文著(2009)。《裝飾繪畫》。上海:上海人民美術出版社。13.陳盈珊撰稿(2003)。《威廉·莫里斯與工藝美術特展》。台北市:時藝多媒體傳播股份有限公司。14.陳英德、張彌彌著(2004)。《威雅爾》。台北市:藝術家出版社。15.陳瓊花著(2010)。《藝術概論》。台北市:三民書局。16.國立歷史博物館編輯委員會編輯(2002)。《布拉格之春:新藝術慕特展》。台北市:國立歷史博物館。17.曾昭旭著(2005)。《我的美感經驗:道德美學引論》。台北市:臺灣商務。18.趙茂生編著(1999)。《裝飾圖案》。杭州:中國美術學院出版社。19.德雷恩著(1999)。《慕夏》。台北市:藝術圖書公司。20.劉靜宜、薛豔著(2003)。《裝飾畫技法要點答問》。杭州:中國美術學院出版社。21.劉苾杉主編(2007)。《實用裝飾繪畫》。北京:科學出版社。22.劉振源著(1990)。《雅諾婆藝術》。台北市:藝術圖書公司。23.劉振源著(1995)。《世紀末繪畫》。台北市:藝術圖書公司。24.簡錦玲著(2003)。《詩情花意》。台北市:大樹文化。25.羅賽著,鍾友珊譯(2002)。《花朵的秘密生命》。台北市:貓頭鷹出版社。26.羅成典著(2010)。《西洋現代藝術大師與美學理論》。台北市:秀威資訊科技。27.Frank Whitford著,項幼榕譯(1994)。《克林姆》。台北市:遠流出版。28.Gilles Neret著,吳瑪俐譯(1997)。《古斯塔夫·克林姆》。德國:塔森。29.Otto G. Ocvirk等著,江怡瑩譯(2004)。《藝術原理與應用》。台北市:麥格羅希爾。30.William Hardy著,葉娟如譯(2005)。《新藝術鑑賞入門》。台北市:果實出版。

二、論文部分

1.邱子玲,《阿豐斯·慕夏(Alphonse Mucha)畫作中的女性形象》,國立台北教育大學藝術與造形設計學系碩士班,2008。2.林葳,《延伸的空間-艾德華·威亞爾 公園 飾板組研究》,國立中央大學藝術學研究所,2010。3.林弘旻,《傳統植物紋飾應用在平面插畫設計創作之研究》,國立台灣師範大學設計研究所,2008。4.康秀專,《四季遞嬗-康秀專「植物生命」創作論述》,國立嘉義大學視覺藝術研究所,2007。5.蕭嫩,《裝飾性之圖像思維-蕭嫩創作論述》,國立台灣藝術大學造型藝術研究所,2005。