

山林意象 = The Mountain Image : 陳展雲繪畫創作研究

陳展雲、劉秋固

E-mail: 357977@mail.dyu.edu.tw

摘要

本論文「山林意象」是藉由親近、體驗山林環境的當下，將對山林的意象與個人的心靈情感、思想結合在一起，透過藝術創作的形式，把自己的思維、對生命的感受注入繪畫當中，由個人心靈情感的反應來剖析自己內心深處的自我，讓個人主觀的情感藉由繪畫創作活動而表達出來。本研究的架構如下：第一章緒論分別闡述本創作研究之動機、目的、研究方法以及創作研究範圍。第二章學理基礎，引述與本創作研究有關之藝術、心理及美學理論，並舉出相關的繪畫表現。第三章針對創作理念、內容及形式技法來做進一步探討。第四章作品解說，將針對作品三系列：「生命的愉悅」、「內在的尋覓」、「心靈的對話」描述作品的創作理念、內容與形式技法。第五章結論，為本創作論述的總結與心得，並提出筆者對未來的展望與期待。本論文希望透過繪畫的表現形式，經由創作，挖掘內心的情感，用最單純的心來體會複雜的人生，經過不斷的反省，找到一個出口，能把自己生活中的感動表達出來。

關鍵詞：山林意象、表現、情感

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 第一節 研究動機與背景
1 第二節 研究目的	3 第三節 研究方法
5 第四節 研究範圍	7 第五節 解釋名詞
8 第二章 創作	11 一、心靈直覺情感
學理基礎 第一節 心靈情感與藝術	12 二、移情
式的情感	14 三、情感形式的想像世界
20 第三節 情感概念的抽象	16 第二節 表現內心情感的繪畫
符號的情感 33 第三章 創作之理念、內容與形式技法	28 一、簡化的情感表現
覺的藝術表現 40	第一節 山林意象創作理念 39
象創作內容 46	二、創作的異想世界 43
割的表現 53 第四章 作品分析	三、象徵意味的山林 44
結論 102 參考文獻 105 圖目錄	一、山林意象的童趣表現 48
圖1.塞?《埃斯塔克的正午》.....22	第二節 內在的尋覓 77
圖2.馬諦斯《粉紅色的裸婦》.....30	第三節 心靈的對話 88
圖3.畢卡索《公牛》.....31	第五章
圖4.畢卡索《公牛》.....31	圖5.塞尚《聖維克多山》.....33
圖6.克利《尼羅河傳說》.....36	圖7.克利《死亡與火焰》.....36
圖8.康丁斯基《弓箭手圖像》.....37	圖9.康丁斯基《秋天樹木風景》.....37
圖10.克利《貓與鳥》.....50	圖11.克利《深山裡的狂歡節》.....50
圖12.阿貝爾《嗨，嗨，呼啦！》.....52	圖13.畢卡索《美麗的女孩》.....53
圖14.畢卡索《抓龍蝦的男孩》.....54	圖15.塞尚《普羅旺斯的房屋》.....56
圖16.畢卡索《亞維儂的姑娘》.....58	圖17.夏卡爾《我和我的村子》.....58
圖18.陳展雲《山城之美》.....64	圖19.陳展雲《山城之春》.....66
圖20.陳展雲《山城之夏》.....68	圖21.陳展雲《山城之秋》.....70
圖22.陳展雲《山城之冬》.....72	圖23.陳展雲《尋幽訪勝》.....74
圖24.陳展雲《憧憬》.....76	圖25.陳展雲《心靈深處之一》.....79
圖26.陳展雲《心靈深處之二》.....81	圖27.陳展雲《山之眼》.....83
圖28.陳展雲《稚心》.....85	圖29.陳展雲《心靈舞台》.....87
圖30.陳展雲《山林的異想世界》.....90	圖31.陳展雲《守護》.....92
圖32.陳展雲《山林對話》.....94	圖33.陳展雲《衝突》.....96
圖34.陳展雲《自由》.....98	圖35.陳展雲《棲息之地》.....101

參考文獻

- 一、中文部分
1. 尤昭良著，《塞尚與伯格森》，台北市:高談文化，2003年。
 2. 王世德主編，《美學辭典》，台北市:木鐸出版社，1987年。
 3. 王秀雄著，《美術心理學-創造 視覺與造形心理》，台北市:北市美術館，1991年。
 4. 田曼詩著，《美學》，台北市:三民書局，1987年三版。
 5. 伍至學著，《人性與符號形式-卡西勒「人論」解讀》，台北市:台灣書店，1998年。
 6. 朱光潛著，《西方美學史下卷》，台北縣:漢京文化，1982年。
 7. 朱光潛著，《文藝心理學》，台北市:金楓出版社，1987年。
 8. 朱狄著，《當代西方美學》，台北市:谷風出版社，1988年。
 9. 朱孟庠著，《「形 形 色 色」:圖像語言的奧秘》，桃園縣:開南大學，2008年。
 10. 余秋雨著，《藝術創造工程》，台北市:允晨文化，1990年。
 11. 余秋雨著，《藝術創造論》，台北市:天下遠見，2006年。
 12. 林衛著，《一次讀完15位美術大師經典講座》，台北市:靈活文化，2004年。
 13. 孫旗著，《現代藝術哲學》，台北市:東大圖書，1989年。
 14. 高楠著，《藝術心理學》，台南市:復漢出版社，1993年。
 15. 陳秉璋、陳信木著，《藝術社會學》，台北市:巨流圖書，1993年。
 16. 陳瓊花著，《藝術概論》，台北市:三民出版社，2009年初版。
 17. 劉昌元著，《西方美學導論》，台北市:聯經出版社，1993年。
 18. 劉思量著，《藝術心理學-藝術與創造》，台北市:藝術家出版社，1992年二版。
 19. 劉振源著，《表現派繪畫》，台北市:藝術圖書公司，1995年。
 20. 劉惠媛著，《沒有圍牆的美術館》，台北市:幼獅文化，2002年。
 21. 劉欉河發行，《吳隆榮油畫回顧展》，台中市:省美術館，1995年。
 22. 潘東波著，《20世紀美術全覽》，台北縣:相對論出版，2002年。
 23. 劉文潭著，《現代美學》，台北市:商務書局，1997年。
 24. 鄭治桂、黃茜芳著，《360° 夢見夏卡爾》，台北市:原點出版，2011年。
 25. 鄭惠美、薛平海合編，《劉其偉繪畫創作文件》，台北市:藝術家，1998年。
 26. 蕭瓊瑞著，《自在與飛揚-藝術中的人與物》，台北市:東大圖書公司，2006年。
 27. 魏尚河著，《33位最具影響力的現代藝術家及其作品》，台北市:信實文化，2008年。
 28. 張心龍著，《風景 繪畫》，台北市:雄師美術，2002年。
 29. 陳秋謹著，《現代西洋繪畫的空間表現》，台北市:藝風堂出版社，1989年。
 30. 廖雪芳著，劉惠美 薛平海合編，《劉其偉繪畫創作文件》，台北市:藝術家出版，1998年。
 31. 夏征農主編，《辭海》，台北市:東華書局，1992年。
 32. 黃錦鏞註譯，《新譯莊子讀本》，台北市:三民書局，1977年再版。
 33. 賴瑛瑛著，《眼鏡蛇畫派50年》，台北市:台北市立美術館展覽組，1999年。
- 二、翻譯部分
1. 王玫譯，Angelo De Fiore等著，《巨匠美術週刊-克利》，台北市:錦繡出版社，1996年再版。
 2. 王春梅譯，Borghesi Silvia著，《塞尚》，台北市:貓頭鷹出版，2000年。
 3. 王麟進譯，Angelo De Fiore等著，《巨匠美術週刊-夏卡爾》，台北市:錦繡出版社，1996年再版。
 4. 王麟進譯，Angelo De Fiore等著，《巨匠美術週刊-賽尚》，台北市:錦繡出版社，1996年再版。
 5. 朱孟實譯，Hegel著，《美學》，台北市:里仁書局，1981年。
 6. 余珊珊譯，Herschel B. Chipp著，《現代藝術理論I》，台北市:遠流出版社，1997年。
 7. 吳瑪譯，Kandinsky著，《藝術的精神性》，台北市:藝術家出版社，1995年。
 8. 吳瑪譯，Kandinsky著，《藝術與藝術家論》，台北市:藝術家出版，1995年。
 9. 吳瑪譯，斯提安 哥爾哈爾著，《表現主義大師保羅 克利》，台北市:藝術家出版，1995年三版。
 10. 李志成譯，Aaron Ridley著，《柯靈烏》，台北市:麥田出版，2000年。
 11. 里景化譯，Angelo De Fiore等著，《巨匠美術週刊-克爾希納》，台北市:錦繡出版社，1996年再版。
 12. 雨云譯，Paul Klee著，《克利的日記》，台北市:藝術家出版社，1997年。
 13. 徐芬蘭譯，Domenec Corbella著，《了解米羅-分析米羅在「巴塞隆納系列作品1939~44」的藝術語言》，台北市:藝術家出版社，1998年。
 14. 商建平譯，Angelo De Fiore等著，《巨匠美術週刊-馬諦斯》，台北市:錦繡出版社，1996年再版。
 15. 張心龍譯，Bernard Denvir著，《後印象派》，台北市:遠流出版，1995年。
 16. 張心龍譯，ROBERT HUGHES著，《新世界的震撼》，台北市:遠流出版社，1996年。
 17. 張索娃譯，Betty Edwards著，《像藝術家一樣反轉思考》，台北市:時報文化，2005年。
 18. 梁錦鑒譯，Herbert Read著，《藝術的意義》，台北市:遠流出版，2006年。
 19. 陶東風等譯，ELLEN WINNER著，《創造的世界-藝術理學》，台北市:田園城市文化，1997年。
 20. 楊松鋒譯，Nornert Lynton著，《現代藝術的故事》，台北市:聯經出版社，2003年。
 21. 劉大基等譯，Susanne K Langer著，《情感與形式》，台北市:商鼎文化，1991年。
 22. 劉國棟譯，埃里克 哈迪著，《西洋近現代巨匠畫集-克利KLEE》，台北縣:文庫出版社，1993年。
 23. 魏伶容等譯，瑪格達雷娜·M. 梅拉等著，《德國表現主義藝術》，台北市:藝術家出版社，2004年。
 24. 魏雅婷譯，Wilhelm Worringer著，《抽象與移情:藝術風格的心理學研究》，台北市:亞太圖書，1992年。
- 三、期刊部分
1. 王萬泉著，淺談藝術形式的簡化，《咸寧學院學報》，咸寧藝術學院出版，第28卷第4期，2008年。
 2. 王洪斌著，從傳統到現代—保羅 塞尚與西方藝術觀念的轉型，《湖南廣播電視大學學報》，第38期，2009年。
 3. 任濤著，語言的再造—解讀塞尚繪畫藝術，《齊齊哈爾師範高等專科學校學報》，第119期，2011年。
 4. 林彩君著，克利的世界，《藝術探索》，寧波大學美術系，第22卷第1期，2008年。
 5. 馬更著，塞尚藝術風格中的視覺思維，《新美術》，中國美術學院，2010年。
 6. 陳永輝著，後印象派的藝術特徵和產生原因簡論，《十堰職業技術學院學報》，武漢大學文學院出版，第22卷第2期，2009年。
 7. 許峻誠、王韋堯著，「抽象」在藝術與設計之再定義，《設計學報》，國立台灣科技大學設計研究所，第10卷第3期，2004年。
 8. 許曉佛著，刪繁就簡三秋樹—論視覺傳達設計中的簡化心理效應，《藝術探索》，浙江嘉興服裝與藝術設計學院第24卷第一期，2010年。
 9. 張坤著，試論塞尚對現代藝術的科學啟迪，《藝術界》，2009年。
 10. 張蕙蕙著，從情感與形式探討蘇珊朗格的音樂審美論，《新竹師院學報》第十八期，2004年。
 11. 劉一菱著，塞尚與自然，《視覺 經驗》，文藝研究第4期，2008年。
- 四、網路部份
1. 林訓民，青林學習樂園，取自：<http://www.012book.com.tw/history/talk890328.htm>，2011年03月28日。
 2. 陳韻琳，藝術天堂，取自：http://life.fhl.net/Art/henri_matisse/matisse03.htm，2011年12月22日。