

生活 記憶 徐荷媚的創作自述

徐荷媚、劉秋固

E-mail: 357980@mail.dyu.edu.tw

摘要

藝術創作是藝術活動內在思維的表現，透過想法理念和情感經驗，從創作活動中去實踐和發現自我內在的精神和特質，經由學理和美學基礎來深入分析，探索內在思想的領域，從生活記憶的微觀，啟發創作的動力，在理性與感性的創作歷程中，建構個人的生活美學觀。本論述主要是探討筆者於二〇一一年至二〇一二年期間，對於連結「生活」與「記憶」的創作理念思考、創作歷程以及作品的呈現。由主體內容的探索與思考，將個人的創作思維透過生活物象傳遞，在創作實踐中賦予作品生命力，進而探尋藝術創作與個人生活內在的脈絡軌跡。本文撰寫內容，主要架構包括第一章緒論：闡述本創作之動機、目的及範圍。第二章文獻及學理探討：從心理歷程、美學觀點及相關藝術史，並採用羅蘭·巴特的符號學與影像理論作為分析基礎。第三章創作形式與技法：由個人的創作理念與元素，探討創作的形式與技法。第四章作品的分析：此創作作品的分析與詮釋。第五章結論：闡釋本創作論述歷程與結語，以及對未來創作發展的省思與期許。

關鍵詞：記憶、生活、影像

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 創作動機
1 第二節 創作目的	2 第三節 創作範圍與名詞釋義
3 第二章 文獻探討 第一節 心理歷程的探討與分析	5 一、記憶的透視
5 二、潛意識	7 三、視覺語言的繪畫心理
8 第二節 繪畫表現美學	10 一、直覺與表現
11 移情作用	11 二、心理距離與
13 第三節 從羅蘭·巴特看攝影的本質及藝術性	15 一、符號思維
15 二、意指與意涵	18 三、知面與刺點
19 四、此曾在	22 第四節 相關藝術家
23 一、夏卡爾	23 二、達利
25 三、阿曼	28 第三章
31 第二節 創作元素	32 一、記憶、經驗情感的移植
33 二、圖像、物件的感官直覺	33 三、內在、夢境潛意識的想像
34 第三節 形式和	36 第四章 作品分析 第一
35 一、創作表現形式	36 第二節 創作表現技法
39 第二節 影像複製系列	47 第三節 物件集積系列
63 第五章	71 圖目錄 圖1. Koen Wessing《瓜加拉尼:士兵在巡街
69 參考文獻	24 圖3. 夏卡爾《周年》1915
25 圖4. 達利《記憶的永恆》1931	26 圖5. 達利《記憶的永恆的崩潰》1931
27 圖6. 阿曼《眾人的時間》1985	29 圖7. 阿曼《集積系列》1962
30 圖8. 畢卡索《亞維儂姑娘》1907	38 圖9. 徐荷媚《消逝
42 圖10. 徐荷媚《殘留》2010	44 圖11. 徐荷
46 圖12. 徐荷媚《大肚山之戀》2011	49 圖13.
51 圖14. 徐荷媚《凝視》2011	53
55 圖16. 徐荷媚《童心》2011	
59 圖18. 徐荷媚《我們一家人》2011	
61 圖19. 徐荷媚《我們一家人》局部圖之一	61 圖20. 徐荷媚《我們一家人》局部圖之二
62 圖21. 徐荷媚《我們一家人》局部圖之三	62 圖22. 徐荷媚《累積》2012
65 圖23. 徐荷媚《累積》2012	66 圖24. 徐荷媚《新生》2012
68	

參考文獻

1.王秀雄著，1991，《美術心理學》，台北，台北市立美術館出版。2.王無邪著，1993，《平面設計原理》，台北，雄獅出版。3.丘永

福著，1999，《造形原理》，台北，藝風堂出版。4.史奎爾 肯戴爾合著 洪蘭譯，2001，《透視記憶》，台北，遠流出版。5.朱光潛著，1984，《西方美學家論美與美感》，台北，漢京文化出版。6.亨利 柏格森著 肖聿譯，1998，《材料與記憶》，北京，滑下出版。7.余秋雨著，2006，《藝術創造論》，台北，天下遠見出版。8.李醒塵著，2000，《西方美學史教程》，台北，淑馨出版。9.李長俊著，1982，《藝術與視覺心理學》，台北，雄獅出版。10.何懷碩著，2003，《給未來的藝術家》，台北，立緒文化出版。11.林國芳著，1999，《世紀末的氣息 -真實、我、我自己》，台北，國立歷史博物館出版。12.高宣揚著，2003，《當代法國思想五十年》，台北，五南出版。13.張春興著，2004，《心理學概要》，台北，東華出版。14.張春興著，1997，《現代心理學》，台北，東華出版。15.國立歷史博物館編輯委員會，2000，《阿曼創作回顧展》，台北，史博館出版。16.曾長生著，2000，《超現實主義藝術》，台北，藝術家出版。17.楊治良、郭立平、王沛、陳寧著，2001，《記憶心理學》，台北，五南出版。18.福西永著 吳玉成譯，2001，《造形的生命》，台北，田園城市出版。19.劉昌元著，1886，《西方美學導論》，台北，聯經出版。20.劉思量著，1998，《藝術心理學》，台北，藝術家出版。21.劉振源著，1998，《超現實畫派》，台北，藝術圖書出版。22.蔣勳著，1995，《藝術概論》，台北，台灣東華出版。23.諾伯特 林頓著 楊松鋒譯，2003，《現代藝術的故事》，台北，聯經出版。24.黛安 艾克曼著 莊安琪譯，2004，《氣味、記憶與愛欲:艾克曼的大腦詩篇》，台北，時報文化出版。25.羅蘭 巴特著 許薔薔、許綺玲譯，1997，《神話學》，台北，桂冠出版。26.羅蘭 巴特著 許綺玲譯，1997，《明室》，台北，台灣攝影出版。二、期刊部分 1.黃本亮，2009，《達利藝術創作中的叛逆精神》，《藝術探索》，北京，第23卷第5期。2.鮑昆，2007，《記憶 尋找 重構 中國當代風景中的攝影和影像藝術》，《文藝研究》，第28卷第8期。三、網路部分 1.安海姆完形心理學。取自:蔣載榮的影像世界 http://gs.shu.edu.tw/~tjchiang/profile03_2.html，2009年1月8日 2.羅蘭巴特《明室》與我心目中的攝影。取自:muselover <http://www.wretch.cc/blog/muselover/22953937>，2011年7月2日