

靜觀自然 = The Beauty of Nature in My Eyes : 王靜主創作論述

王靜主、劉秋固

E-mail: 357982@mail.dyu.edu.tw

摘要

「自然」乃是一個生生不已的演進歷程，人類則是這歷程中參與化育的共同創造者，而「美」存在於自然間之關係，在中國繪畫中，藝術家將其心靈的特性藉由彩筆創作出作品，使心靈與自然合而為一。因此，一切外在形式和技巧的取捨，都必須以心靈為依歸，唯有能以虛靜之心觀照事物，讓藝術家將潛藏深處心靈本體的情感創作出來，作品才具有藝術的價值。創作是一種主觀的心靈轉化，在主體的個人思想情感與客體的媒材間相互交融。筆者在學習過程中，試圖藉由前人的創作經驗，以古鑑今，閱讀東西方藝術史及美學相關理論，啟發創作，並使作品能因情感的投入、媒材的應用、技法的研究而讓自我的藝術語彙與創作思維加深加廣，形式變化多樣，達到更高的藝術境界。在創作研究中，以「鄉景系列」表達對故鄉之情懷，而「雪·山系列」則為筆者靜觀後的省思。筆者以多樣的媒材混合黏附於畫布，製造出不同的肌理紋路，表現特殊的質感，以配合筆者創作的需要。接著，運用色彩來統一畫面，讓整幅畫作散發寧靜的氛圍。個人秉持著「發於心、抒於情、形於畫」的真情，繼續開展屬於自己的藝術天地。

關鍵詞：靜觀、自然、肌理

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 第一節 創作與研究動機	1 第二節 創作與研究目的
4 第四節 名詞釋義	3 第三節 創作與研究的方法
8 第二節 東方與西方的自然哲學觀點	8 第一節 自然與靜觀
21 第三章 創作理念與實踐	17 第四節 自然主義與繪畫
40 第三節 創作方法	37 第二節 創作風格
59 第一節 鄉景系列	46 第四章 作品分析與論述
108 參考文獻	59 第二節 雪·山系列
111 圖目錄	80 第五章 結論
圖2-1康斯塔伯《乾草車》1821.....	23 圖2-2泰納《暴風雪中駛離港口的汽船》1842.....
24 圖2-3泰納《雨、蒸汽和速度》1844.....	24 圖2-4米勒《晚鐘》1850.....
25 圖2-5米勒《拾穗》1857.....	26 圖2-6柯洛《清潭追憶》1864.....
27 圖2-7莫內《麥草堆》1891.....	29 圖2-8莫內《聖·拉塞火車站》1877.....
30 圖2-9莫內《艾特達冬日的漁船》1885.....	30 圖2-10莫內《睡蓮》1925.....
31 圖2-11畢莎羅《紅色屋頂》1877.....	32 圖2-12塞尚《聖維克多山》1906.....
33 圖3-1劉國松《山呼谷應：西藏組曲42》1987.....	41 圖3-2王靜主《悠閒》局部2011.....
47 圖3-3王靜主《雪·山—7》局部2012.....	48 圖3-4王靜主《望》局部2011.....
48 圖3-5王靜主《境》局部2011.....	49 圖3-6王靜主《雪·山—10》局部2012.....
50 圖3-7王靜主《雪·山—3》局部2012.....	50 圖3-8王靜主《雪·山—4》局部2012.....
50 圖3-9王靜主《雪·山—5》局部2012.....	51 圖3-10王靜主《雪·山—6》局部2012.....
51 圖3-11王靜主《嘆》局部2011.....	52 圖3-12靜主《感恩》局部2011.....
53 圖3-13靜主《讚》局部2011.....	54 圖3-14靜主《憩》局部2011.....
55 圖3-15靜主《雪·山—13》局部2012.....	55 圖3-16靜主《雪·山—1》局部2012.....
56 圖3-17靜主《雪·山—2》局部2012.....	57 圖3-18靜主《雪·山—14》局部2012.....
57 圖4-1王靜主《憩》2011.....	61 圖4-2王靜主《感恩》2011.....
63 圖4-3王靜主《悠閒》2011.....	65 圖4-4王靜主《嘆》2011.....
67 圖4-5王靜主《望》2011.....	69 圖4-6王靜主《流》2011.....
71 圖4-7王靜主《自在》2011.....	73 圖4-8王靜主《醒》2011.....
75 圖4-9王靜主《境》2011.....	77 圖4-10王靜主《讚》2011.....

.....79 圖4-11王靜主《雪·山—1》2012.....	82 圖4-12王靜主《雪·山—2》2012
.....84 圖4-13王靜主《雪·山—3》2012.....	86 圖4-14王靜主《雪·山—4》2012.....
.....88 圖4-15王靜主《雪·山—5》2012.....	90
圖4-16王靜主《雪·山—6》2012.....	92 圖4-17王靜主《雪·山—7》2012.....
.....95 圖4-18王靜主《雪·山—8》2012.....	96 圖4-19王靜主《雪·山—9》2012.....
.....97 圖4-20王靜主《雪·山—10》2012.....	98 圖4-21王靜主《雪·山—11》2012.....
.....100 圖4-22王靜主《雪·山—12》2012.....	101 圖4-23王靜主《雪·山—13》2012.....
.....104 圖4-24王靜主《雪·山—14》2012.....	105 圖4-25王靜主《雪·山—15》2012.....
.....106 圖4-26王靜主《雪·山—16》2012.....107

參考文獻

- 一、中文部分
- 1.方東美（1993）。《中國人生哲學》。台北市:黎明出版社。
 - 2.文潔華（1993）。《藝術自然與人生》。台北縣:允晨文化。
 - 3.王秀雄編（1988）。《西洋美術辭典》。台北市:雄獅圖書。
 - 4.王秀雄（1995）。《戰後台灣現代中國水墨畫發展的兩大方向之比較研究》。《台灣美術發展史論》。台北市:國立歷史博物館。
 - 5.王秀雄（1996）。《劉國松現代水墨畫的發展歷程與藝術思想探釋》。《劉國松研究文選》。台北市:國立歷史博物館。
 - 6.史作裡（1994）。《塞尚藝術之哲學探測》。台北市:書鄉文化。
 - 7.朱光潛（1982）。《西方美學史 下卷》。台北市:漢京文化。
 - 8.朱光潛（1987）。《文藝心理學 上》。台北市:金楓出版。
 - 9.朱光潛（1991）。《西方美學源頭》。台北市:金楓出版社。
 - 10.朱光潛（1996）。《談美》。台南市:大夏出版社。
 - 11.安海姆著,李長俊譯（1982）。《藝術與視覺心理學》。台北市:雄獅圖書。
 - 12.朴先圭（1989）。《繪畫思想與造型理論》。台北縣:新形象出版社。
 - 13.李長俊（1980）。《西洋美術史綱要》。台北市:雄獅圖書公司。
 - 14.李沛著（1995）。《水墨山水畫創作之研究》。台北市:文史哲出版社。
 - 15.李醒塵（1996）。《西方美學史教程》。台北市:黎明。
 - 16.俞崑編（1984）。《中國畫論類編》。台北市:華正書局。
 - 17.亞德烈著,周浩中譯（1998）。《藝術哲學》。台北市:水牛出版社。
 - 18.高木森（2005）。《中國繪畫思想史》。台北市:三民書局。
 - 19.夏征農編（1992）。《辭海》。台北市:東華書局。
 - 20.徐復觀（1998）。《中國藝術精神》。台北市:學生書局。
 - 21.張育英（1994）。《禪與藝術》。台北市:揚智出版社。
 - 22.張桐瑀（2005）。《你不可不知道的100為中國畫家及其作品》。台北市:高談文化。
 - 23.黃河濤著（1997）。《禪與中國藝術精神的嬗變》。台北市:正中書局。
 - 24.趙敦華（2002）。《西方哲學簡史》。台北市:五南。
 - 25.劉文潭（1984）。《西洋美學與藝術批評》。台北市:環宇出版社。
 - 26.劉文潭（1991）。《現代美學》。台北市:台灣商務印書館。
 - 27.劉國松（1965）。《中國現代畫的路》。台北市:文星畫店。
 - 28.劉國松（1966）。《臨摹·寫生·創造》。台北市:文星畫店。
 - 29.劉國松（1988）。《東方美學與現代美術》。台北市:藝術貴族。
 - 30.劉國松（1990）。《我的思想歷程》。《現代美術》。台北市:台北市立美術館。
 - 31.鄭治桂（1991）。《柯洛抒情風格之研究》。台北市:國立台灣師範大學美術研究所碩士論文。
 - 32.歐陽雲非（2006）。《道德經—道德的哲學智慧》。台北縣:培育文化事業。
 - 33.蔡為煙譯（1999）。《老子的智慧》。台北市:國家出版社。
 - 34.蕭瓊瑞（1996）。《劉國松研究》。台北市:國立歷史博物館。
 - 35.謝瑞智（2002）。《般若心經的澈悟》。台北市:文笙書局。
 - 36.龐均（1988）。《油畫技法哲學》。台北市:藝術家出版社。
 - 37.D.Simonnet著,方勝雄譯（1994）。《生態主張》。台北市:遠流出版社。