

醇古意閑 = The Leisurely Condition of Mellow Ancient : 生活映象李爽嵐創作論述

李爽嵐、卓銀永

E-mail: 357983@mail.dyu.edu.tw

摘要

二十一世紀的人們「人忙」與「心盲」是普遍的寫照。隨著現代科技的發展，資訊快速的流通，人們透過科技對世界、歷史、傳統和藝術的認識愈來愈多元化；但是在物質化的壓力下，卻忽略了自我的沉澱以及生活中對美的追求。研發製造更符合現代生活需要的器物，足以讓生活更舒適；但過於執著現代科技的製造物上，卻使人成為製造物的奴隸。藝術終究需要回歸到人的情感，原來真我。回歸自我的同時，也開啟了人性、揭開了大自然、宇宙整體的奧秘與神聖性。因此，透過這樣的思維反射，將創作的情思回歸於日常生活中所見到的景物，並以之為題材。藉相關文獻的探討與前人的作品參證，了解前人累積的創作心得，結合個人特質、油彩特性、生活經驗、感知及時代性，以「醇古意閑 生活映象」為主題完成本研究。本研究創作分為三個系列：「生活器物」、「行旅紀實」、「社會映象」，共52件作品。從生活中的人、事、物、景等不同的角度來詮釋在生活上的情感與省思。

關鍵詞：生活映像、寫實

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 研究動機與目的	1	第二節 研究方法與範圍	4	第二章 創作之學理基礎		第一節 美學、藝術與生活映象之探討	7	第二節 寫實主義的本質	15	第三節 十九世紀西方藝術家之創作理念	20	第四節 國內畫家的影響	28	第三章 創作理念與形式		第一節 創作理念	34	第二節 創作形式	37	第四章 作品論述		第一節 生活器物	40	第二節 行旅紀實	58	第三節 社會映象	89	第五章 結論		第一節 創作研究檢視	108	第二節 未來創作展望	109	參考文獻	111	圖目錄		圖1.1 謝淵源 張女士畫像	2	圖2.1 林安泰古厝	12	圖2.2 俄羅斯彼得夏宮	13	圖2.3 法國拉斯考山洞的壁畫	13	圖2.4 銅壺紋飾	14	圖2.5 周昉 簪花仕女圖	14	圖2.6 唐寅 玉蜀宮妓圖	15	圖2.7 庫爾貝 帶黑狗的自畫像	18	圖2.8 庫爾貝 源	19	圖2.9 安格爾 泉	19	圖2.10 柯洛 芒特橋	22	圖2.11 柯洛 早晨時光下仙女之舞	22	圖2.12 米勒 拾穗	24	圖2.13 米勒 細心的母親	25	圖2.14 莫內 聖雷札車站	27	圖2.15 莫內 野罌粟	27	圖2.16 莫內 蛙塘	28	圖2.17 李梅樹 小憩之女	30	圖2.18 李梅樹 三峽風光	31	圖2.19 李梅樹 清溪浣衣	31	圖2.20 吳承硯 有蔥的靜物	33	圖2.21 吳承硯 舊日情懷	33	圖4.1 李爽嵐 藍色迷情	41	圖4.2 李爽嵐 小提琴	43	圖4.3 李爽嵐 生機	44	圖4.4 李爽嵐 醇古意閑	46	圖4.5 李爽嵐 揚眉兔氣	47	圖4.6 李爽嵐 窗邊的百合花	49	圖4.7 李爽嵐 美術教室的角落	50	圖4.8 李爽嵐 何處傳來咖啡香	52	圖4.9 李爽嵐 協奏曲	53	圖4.10 李爽嵐 古老的記憶	54	圖4.11 李爽嵐 祭品	55	圖4.12 李爽嵐 秋蟹肥	57	圖4.13 李爽嵐 艷陽高照馬公港	59	圖4.14 李爽嵐 茶園風光	61	圖4.15 李爽嵐 新社花海一隅	62	圖4.16 李爽嵐 碧湖晨光	64	圖4.17 李爽嵐 新社苗圃宿舍	65	圖4.18 李爽嵐 奧萬大風情	66	圖4.19 李爽嵐 華岡風光	67	圖4.20 李爽嵐 湖光山色	68	圖4.21 李爽嵐 高雄港	69	圖4.22 李爽嵐 苗圃宿舍	70	圖4.23 李爽嵐 日正當中	71	圖4.24 李爽嵐 秋意濃	72	圖4.25 李爽嵐 東北角海岸	73	圖4.26 李爽嵐 幽境	74	圖4.27 李爽嵐 百年百花迎新春	76	圖4.28 李爽嵐 夕照玄光寺碼頭	77	圖4.29 李爽嵐 黑白分明	78	圖4.30 李爽嵐 銀杏林	80	圖4.31 李爽嵐 楓香步道	82	圖4.32 李爽嵐 漁港	83	圖4.33 李爽嵐 大餐	84	圖4.34 李爽嵐 平靜部落	85	圖4.35 李爽嵐 觸口龍隱寺	86	圖4.36 李爽嵐 台南中山公園	87	圖4.37 李爽嵐 午後閑情	88	圖4.38 李爽嵐 品頭論足	90	圖4.39 李爽嵐 文明的代價	91	圖4.40 李爽嵐 世外桃源	92	圖4.41 李爽嵐 鄉間小景	93	圖4.42 李爽嵐 江南曲	94	圖4.43 李爽嵐 說長道短	95	圖4.44 李爽嵐 渡	97	圖4.45 李爽嵐 門神	99	圖4.46 李爽嵐 旅人	100	圖4.47 李爽嵐 天生我材必有用	102	圖4.48 李爽嵐 回首	103	圖4.49 李爽嵐 午後歡樂時光	104	圖4.50 李爽嵐 吾家有男初長成	105	圖4.51 李爽嵐 美味	106	圖4.52 李爽嵐 燒王船	107
------	-----	------	-----	------	----	----	---	----	----	-----	------	--------	--	-------------	---	-------------	---	-------------	--	-------------------	---	-------------	----	--------------------	----	-------------	----	-------------	--	----------	----	----------	----	----------	--	----------	----	----------	----	----------	----	--------	--	------------	-----	------------	-----	------	-----	-----	--	----------------	---	------------	----	--------------	----	-----------------	----	-----------	----	---------------	----	---------------	----	------------------	----	------------	----	------------	----	--------------	----	--------------------	----	-------------	----	----------------	----	----------------	----	--------------	----	-------------	----	----------------	----	----------------	----	----------------	----	-----------------	----	----------------	----	---------------	----	--------------	----	-------------	----	---------------	----	---------------	----	-----------------	----	------------------	----	------------------	----	--------------	----	-----------------	----	--------------	----	---------------	----	-------------------	----	----------------	----	------------------	----	----------------	----	------------------	----	-----------------	----	----------------	----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	----------------	----	---------------	----	-----------------	----	--------------	----	-------------------	----	-------------------	----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	--------------	----	--------------	----	----------------	----	-----------------	----	------------------	----	----------------	----	----------------	----	-----------------	----	----------------	----	----------------	----	---------------	----	----------------	----	-------------	----	--------------	----	--------------	-----	-------------------	-----	--------------	-----	------------------	-----	-------------------	-----	--------------	-----	---------------	-----

參考文獻

- 1.王勝(2000)。西方傳統油畫三大技法。台北市:國立歷史博物館。
- 2.史作樺著、石朝穎主編(2001)。藝術的終極關懷在哪裡?史作樺美學論文集。台北市:水瓶世紀文化。
- 3.朱狄(1999)。藝術的起源。北京:中國青年出版社。
- 4.李長俊(1979)。西洋美術史綱要。台北市:雄獅出版社。
- 5.李長俊譯(1982)。安海姆 魯道夫著。藝術與視覺心理學。台北市:雄獅圖書。
- 6.李長俊(1998)。李長俊早期藝術評論集(下)反概念的空間。台北市:台北市立美術館。
- 7.李長俊(2010)。此作品以被借展。台中縣太平市:西街工作室。
- 8.李醒塵?(1996)。西方美術史教程。台北市:淑馨出版社。
- 9.何政廣(1996)。世界名畫家全集 米勒。台北市:藝術圖書公司。
- 10.何正廣主編(1996)。世界名畫家全集 柯洛。台北市:藝術家出版社。
- 11.何正廣?(1996)。世界名畫家全集 米勒。台北市:藝術家出版社。
- 12.何政廣(1997)。世界名畫家全集 賽加。台北市:藝術圖書公司。
- 13.何政廣(1999)。世界名畫家全集 康斯坦柏。台北市:藝術圖書公司。
- 14.何政廣(1999)。世界名畫家全集 庫爾貝。台北市:藝術圖書公司。
- 15.何正廣?(2006)。世界100大畫家:從喬托到安迪沃荷。台

北市:藝術家出版社。16.余輝(1995)。中國巨匠美術週刊第40期張萱·周昉。台北市:錦繡出版社。17.周來祥、周紀文(2002)。美學概論。台北市:文津出版社。18.宗白華著(1989)。美學與意境。台北市:淑馨出版社。19.凌嵩郎等編著(1987)。藝術概論。台北市:國立空中大學。20.邢益玲編著(2008)。藝術與人生--了解視覺藝術的發展。台北縣:新文京開發。21.胡永芬著、江學濤編(2008)。100藝術大師。台北縣:明天國際圖書公司。22.張肇祺(1993)。美學與藝術哲學論集。台北:文史哲出版社。23.張恬君、王鼎銘、葉立誠、孫春望(1998)。映象藝術。台北:國立空中大學出版。24.許鐘榮(1992)。巨匠美術週刊第4期莫內。台北市:錦繡出版社。25.許鐘榮(1993)。巨匠美術週刊第44期庫爾貝。台北市:錦繡出版社。26.許鐘榮(1993)。巨匠美術週刊第50期柯洛。台北市:錦繡出版社。27.倪再沁(1995)。中國巨匠美術週刊第33期李梅樹。台北市:錦繡出版社。28.楊新(1995)。中國巨匠美術週刊第62期唐寅。台北市:錦繡出版社。29.黃永健(2008)。藝術文化論:藝術在文化價值系統中的位置。北京:文化藝術出版社。30.新文京開發出版有限公司編輯小組編著(2002)。藝術概論:藝術與人生。台北縣:新文京開發出版有限公司。31.葉朗(1996)。中國美學史。台北市:文津出版社。32.郭菀玲譯(2000)。林布蘭。台北市:貓頭鷹出版。33.滕宗堯(2006)。藝術社會學。南京:南京出版社。34.謝東山編著(2000)。藝術概論。臺北:偉華書局有限公司。35.謝東山(2005)。台灣美術地方發展史全集。台北市:日創社文化。36.潘?譯(1996)。神林恆道、潮江宏三、島本浣主編。藝術學手冊。台北市:藝術家出版社。37.潘?編著(2004)。巴比松與寫實主義繪畫。臺北:藝術家雜誌社。38.陳奇祿(1994)。文化與生活。台北:允晨文化出版社。39.陳英德(2010)。法蘭西古典至後新古典雕刻。臺北市:藝術家雜誌社。40.陳秉璋、陳信木合著(1993)藝術社會學。台北:巨流圖書公司。41.蔣勳(2003)。美的沉思:中國藝術思想芻論。台北:雄獅圖書股份有限公司。42.蔣勳(2009)。美的曙光。台北:有鹿文化。43.蔣勳(2006)。美的覺醒。台北:遠流出版。44.蔣勳民(1990)。《寫給大家的中國美術史》。台北市:東華出版社。45.劉曦林(1995)。中國巨匠美術週刊第019期林風眠。台北市:錦繡出版社。46.蘇俊吉編(1986)。西洋美術史。台北:正文書局。二、網路部份1.中國社會學網(無日期)。民國102年2月19日,取自:http://www.sociology.cass.net.cn/shxw/qt/t20050720_6543.htm 2.台北市立美術館(無日期)。民國101年1月1日,取自:http://www.tfam.museum/TFAM_Collection/ProView.aspx?mesenmID=3629 3.台北市立美術館(無日期)。民國101年1月1日,取自:http://www.tfam.museum/TFAM_Collection/ProView.aspx?mesenmID=286 4.台灣網路美術館(無日期)。民國102年2月19日,取自:<http://web.cca.gov.tw/tdg/>。5.有樁藝術(2009)。民國101年1月1日,取自:<http://www.goodframe.com.tw/painting.html> 6.李梅樹紀念館(2005)。民國102年1月19日,取自:<http://www.limeishu.org/limei-shu.htm> 7.視覺素養學習網(無日期)。民國101年1月1日,取自:<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/> 8.視覺素養學習網(無日期)。民國101年1月1日,取自:<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-ch/linfengmian/linfengmian-02.htm>