

「潛藏空間裡的記憶」陳慧珍創作論述 = "The Memory of Spatial in Hides" The Art Works of Chen Hui-Chen

陳慧珍、廖秀玲

E-mail: 357985@mail.dyu.edu.tw

摘要

本創作論述主要以「潛藏空間裡的記憶」為根基，回溯探討自我對生活事物情感的體驗與探訪潛藏記憶中場景和氣味的內心思維做為創作研究的主題，忠實表達自我心靈探索與情感自覺，以隱喻性手法陳述出對自然與文化的關懷。將藝術創作的符號與圖像，詮釋個人生命記憶裡生活的點滴呈現於作品中。創作理念是從記憶中的意境結合空間繪畫心象，藉由重新安排習以為常的平凡事物，放置於非合理的關係中創作方式採「同時性」和「混合性空間」理論，以超現實主義結合超寫實手法表現。而達到個人幻想力的自由發揮；並以自動記述法的精神所做特殊實驗效果，運用形、色、光來豐富創作品的主要材料元素。筆者在整個研究與創作的流程上，從文獻探討的分析、建構創作理念，到付諸創作實踐為研究架構，烙印在「記憶」裡另一視點延伸而有更多元的發想。在創作實踐上著重於理性的圖像描繪，結合非理性的背景畫面；進而建構個人所獲得的創作理念：以沙拉脫結合壓克力顏料所產生的自動記述效果和水墨畫拼貼於油畫創作品上的特殊技法，是本創作研究所呈現且還需繼續研究的動力成果。

關鍵詞：潛藏、空間、記憶

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要 ? 謹謝 ? 圖目錄	? 英文摘要 ? 目錄 ? 表目錄	? 第一章 緒論 1 第二節 2 第三節
創作目的 6 第一節 象徵、想像與靈感之詮釋 6 二、想像與靈感的交融 一、單純與深澳的對話 規的限制與干擾」探討 19 記憶中的意境 創作的形式 節 自動記述法的實驗 作品解說 第二節 「深藏的角落」系列 章 結論 69 附表一	1 第一節 創作背景與動機 2 第三節 名詞解釋 3 第二章 創作相關文獻探討 6 一、意象與象徵之微妙關係 10 第二節 受寫實表現技法影響 12 二、向「帕爾哈休」致敬 15 第三節 對「擺脫邏輯和常 規的限制與干擾」探討 19 19 一、超現實主義之啟示 20 三、達利對非理性的征服 23 第三章 創作理念 23 第一節 26 第二節 作品中象徵元素的意義 32 第一節 創作的內容 33 第五章 方法技巧 39 第二節 圖像繪畫的技法運用 42 第一節 「定格的氣味」系列 47 第三節 「沈澁的回憶」系列 66 參考文獻 31 圖目錄 圖2-1大衛 貝利《虛空靜物畫》油彩畫布， 95 × 1 9 圖2-2陳慧珍《滋味》的局部 9 圖2-3陳慧珍《再出發》的局 部 9 圖2-4陳慧珍《消逝》的局部 9 圖2-5陳慧珍《 誕生》的局部 9 圖2-6魏斯《海風》蛋彩畫，47 × 69.9 14 圖2-7魏斯《畫克麗絲蒂娜的世界》，蛋彩，32 × 47 14 圖2-8杜勒《小野兔》水彩 18 圖2-9夏丹《有水瓶和銀杯的靜物》，油畫，55 × 46 18 圖2-10米勒《秋天的乾草堆》油畫 ，85.09 × 110 18 圖2-11司徒強《玫瑰》油畫 18 圖2-12顧何忠《內 在的聲音》畫布油彩，58 × 41 18 圖2-13葉子奇《秋》畫布油彩，30.5 × 46 18 圖2-14馬格利特《大家族大家族》油彩畫布，100×81 22 圖2-15達利《記憶的永恆》油彩畫布，24×33 22 圖4-1達利《飛舞的蜜蜂所引起的夢》，畫布、油彩，51×41 36 圖4-2莊明中 永保平安 油彩畫布 ，162 × 520 36 圖5-1陳慧珍《戲水》水彩，複合媒，76 × 56 40 圖5-2陳慧珍實驗作品，複合媒材，11 × 8 × 12 40 圖6-1陳慧珍《滋味》油畫，117 × 91 43 圖6-2陳慧珍《分享》油畫，117 × 91 43 圖6-3陳慧珍《巡禮》油畫，117 × 91	1 第二節 2 第三節 3 第二章 創作相關文獻探討 6 一、意象與象徵之微妙關係 12 二、受寫實表現技法影響 15 第三節 對「擺脫邏輯和常 規的限制與干擾」探討 19 19 一、超現實主義之啟示 20 三、達利對非理性的征服 23 第三章 創作理念 23 第一節 26 第二節 作品中象徵元素的意義 32 第一節 創作的內容 33 第五章 方法技巧 39 第二節 圖像繪畫的技法運用 42 第一節 「定格的氣味」系列 47 第三節 「沈澀的回憶」系列 66 參考文獻 31 圖目錄 圖2-1大衛 貝利《虛空靜物畫》油彩畫布， 95 × 1 9 圖2-2陳慧珍《滋味》的局部 9 圖2-3陳慧珍《再出發》的局 部 9 圖2-4陳慧珍《消逝》的局部 9 圖2-5陳慧珍《 誕生》的局部 9 圖2-6魏斯《海風》蛋彩畫，47 × 69.9 14 圖2-7魏斯《畫克麗絲蒂娜的世界》，蛋彩，32 × 47 14 圖2-8杜勒《小野兔》水彩 18 圖2-9夏丹《有水瓶和銀杯的靜物》，油畫，55 × 46 18 圖2-10米勒《秋天的乾草堆》油畫 ，85.09 × 110 18 圖2-11司徒強《玫瑰》油畫 18 圖2-12顧何忠《內 在的聲音》畫布油彩，58 × 41 18 圖2-13葉子奇《秋》畫布油彩，30.5 × 46 18 圖2-14馬格利特《大家族大家族》油彩畫布，100×81 22 圖2-15達利《記憶的永恆》油彩畫布，24×33 22 圖4-1達利《飛舞的蜜蜂所引起的夢》，畫布、油彩，51×41 36 圖4-2莊明中 永保平安 油彩畫布 ，162 × 520 36 圖5-1陳慧珍《戲水》水彩，複合媒，76 × 56 40 圖5-2陳慧珍實驗作品，複合媒材，11 × 8 × 12 40 圖6-1陳慧珍《滋味》油畫，117 × 91 43 圖6-2陳慧珍《分享》油畫，117 × 91 43 圖6-3陳慧珍《巡禮》油畫，117 × 91

.....43 圖6-4陳慧珍《夜訪》油畫 , 117×9148 圖6-5陳慧珍《再出發》油畫
, 117×9148 圖6-6陳慧珍《消逝》油畫 , 117×9148 圖6-7陳慧
珍《對話》油畫 , 117×9152 圖6-8陳慧珍《迴轉》油畫 , 117×91
.....52 圖6-9陳慧珍《更迭》油畫 , 117×9155 圖6-10陳慧珍《乍現》油畫 , 117×91
.....55 圖6-11陳慧珍《期等》油畫 , 117×9155 圖6-12陳慧珍《契機》油
.....59 圖6-13陳慧珍《誕生》油畫 , 117×9162
圖6-14陳慧珍《自游》油畫 , 117×9163 圖6-15陳慧珍《抉擇》油畫 , 117×91
.....64 圖6-16陳慧珍《羽化》油畫 , 117×9165 表目錄 表1《作品之元素的象徵意義》
	31

參考文獻

一、中文部分 1.田曼詩 (2001)。《美學》。台北:三民。 2.朱光潛著 (1991)。《文藝心理學》。年台北:大夏。 3.何政廣 (1996)。《魏斯》。台北:藝術家出版社。 4.余秋雨 (2006)。《藝術創造論》。台北:天下遠見。 5.林清玄 (1991)。《身心安頓》。台北:洪建全基金會。 6.吳申豐 (1998)。《論西方寫實主義》。北京:新華書店。 7.星雲大師 (2001)。《迷悟之間》。台北:香海文化。 8.尚志英 著 (1992)。《尋找家園 多維視野中的維根斯坦語言哲學》。人民出版社。 9.約翰 伯格 (John Berger) 著, 劉惠媛譯 (1998)。《影像的閱讀》。台北:遠流。 10.曾長生 (2000)。《超現實主義藝術》。台北:藝術家。 11.郭永玉 (2000)。《孤立無援的現代人 - 佛洛姆的人本精神分析》。台北:貓頭鷹。 12.康丁斯基著, 吳瑪俐譯 (1996)。《藝術的精神性》。台北:藝術家出版社。 13.趙志鈞 (1992)。《觀畫答客問-黃賓虹論畫錄》。大陸:浙江美術學院。 14.劉昌元 (1986)。《西方美學導論》。台北:聯經出版社。 15.劉振源 (1998)。《超現實畫派》。台北:藝術圖書公司。 16.鄭聖沖 (1984)。《呂格爾的象徵哲學》。台中市:光啟。 17.蘇珊 朗格 (1953)。《情感與形式》。紐約。 18.楊治良、郭力平、王沛、陳寧著 (2001)。《記憶心理學》。台北:五南。 19.簡巧紋 (2004)。《時空擺盪下的台灣寫實繪畫》。 20.賴傳鑑 (1975)。《油畫術語與技法》。台北:藝術圖書。 21.莊明中 (1997)。《回到海洋、回到太初 - 莊明中「有餘」創作系列油畫展》。台中:印刷出版社。 22.陳懷恩 (2008)。《圖像學-視覺藝術的意義與解釋》。台北:如果出版社。 23.陳秋瑾 (1995)。《現代西洋繪畫的空間表現》。台北:藝風堂。 24.黛安·艾克曼編, 莊安祺譯 (2004)。《氣味、記憶與愛欲》。台北:時報文化 25.Colin Eisler著, 陳英琪等譯 (1997)。《列寧美術館》。台北:格林出版社。 26.David Fontana 原著, 何盼盼譯 (2007)。《象徵的名詞》。台北:知書房。 27.Griselda Pollock 著, 陳香君譯 (2000)。《視線與差異》。台北:遠流出版社。 28.Herbert Read 原著, 梁錦鑾譯 (2006)。《藝術的意義》。台北:遠流。 29.Isabella Ascoli編 楊順祥 等譯 (1992)。《巨匠美術週刊第15期》。台北:錦繡出版。 30.Larry R.Squire & Eric R.Kandel 著, 洪蘭譯 (2001)。《透視記憶》。台北:遠流出版社。 31.sabella Ascoli編 楊順祥 等譯 (1992)。《巨匠美術週刊第15期》。台北:錦繡。 32.Peter Brook著, 王志弘譯 (2003)。《文化理論詞彙》。台北:巨流出版社。 33.Wassily Kandinsky著, 呂澎譯 (1987)。《論藝術理的精神》。台北:丹青圖書。 二、網路部份 1.記泰德現代美術館-"從零到無限 : Arte Povera 1962-1972"展, 意大利的窮人盛宴, 文/壯 育振, 取自:
<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!BgsX7tKTXRvbO6XUh.axgRE-/article?mid=3760> 2.教育部重編國語辭典修訂本, 取自:主站
<http://dict.revised.moe.edu.tw/> 3.漢典, 取自: <http://www.zdic.net/sousuo/> 4.重編國語辭典修訂本, 教育部國語推行委員會, 取自:
<http://dict.revised.moe.edu.tw/>, 2009.3.2 5.大紀元文化藝術網, 美術長河網頁, 取自:
<http://www.epochtimes.com/b5/8/5/21/n2125166.htm> 2012/2/26