

旅行 心象 - 黃小燕油畫創作論述

黃小燕、廖秀玲

E-mail: 357991@mail.dyu.edu.tw

摘要

筆者選擇了旅行中所見聞的人、事、物為題材，本著讀萬卷書、行萬里路的精神，用心觀照萬物，託物寄情，把心中意象藉由視覺感官的解構、重組，在半具象與半抽象的繪畫創作表現中，企圖找到屬於自己獨特的造形和色彩的繪畫語彙。本創作論述共分七章，第一章緒論說明創作動機、目的緣於歷經歲月洗禮，重新思索生命的價值，藉由旅遊的見聞化成創作的體認，盼能為生命的體驗帶來更多的詮釋與感動。第二章在文獻探討上，以旅遊心理觀點論述旅遊與創作，並以心象的探索與哲學意境豐滿創作內涵，也從美術史角度分析、綜合各藝術流派之色彩、畫面構成，作為繪畫創作的立論依據。第三、四、五章陳述理念的形成本自內心對精神意識的追求，欲用旅行與創作傳達自我情感、內在特質及對社會、人文的愛與關懷。創作內容取自旅行中見聞化作特殊寓意呈現。創作形式用線條造形及色彩的元素表達，並透過油畫技法運用來完整表達個人創作觀點。第六章為作品論述，藉由旅行，接觸不同文化，吸取收納為繪畫創作的養分，作品分為「永恆」、「無爭」、「困惑」三系列共十三件作品。第七章結論為本文總結，藉由旅行與創作探索自我生命的價值，釐清內在深處的心象，期待能在此創作論述中，得到成長，並為日後藝術創作找到發展的出路與方向。

關鍵詞：心象、移情、潛意識

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要

iv 誌謝

vi 圖目錄

iii 英文摘要

v 目錄

ix 第一章 緒論

1 第一節

創作背景 1 第二節 創作動機與目的 2 第三節 名詞釋義 4 第二章 創作研究之文獻探討 5 第一節 從旅遊心理學談旅行與藝術創作 5 一、旅遊的定義、動機、行為 5 二、旅行與藝術創作 7 第二節 心象與繪畫美學 9 一、移情、想像、潛意識的情感經驗 9 二、哲學的意境昇華 15 第三節 線條及色彩在創作上的運用 18 一、線條在創作上的運用 18 二、色彩在創作上的運用 19 第四節 野獸、立體、抽象、表現藝術思潮對創作之影響 21 一、野獸派強烈用色的影響 21 二、立體派造形重組的啟示 22 三、抽象主義主觀思維的啟發 24 四、表現主義感性情懷的薰陶 27 第三章 創作理念 30 第一節 心靈的體悟與旅行的靈感 30 第二節 藉由旅行見聞表達自我情感與內在特質 32 第三節 藉由旅行瞭解社會人文脈動豐滿創作內涵 32 第四章 創作內容與形式 34 第一節 藝術創作的內容 34 第二節 藝術創作的形式 36 一、線條造形表現 37 二、色彩運用 38 第五章 創作方法與技巧 41 第一節 形的簡化、抽取與再造 41 第二節 油畫的表現技法 43 第三節 油畫的用色技巧 44 第六章 作品解說 46 第一節 「永恆」系列作品 46 第二節 「無爭」系列作品 55 第二節 「困惑」系列作品 66 第七章 結論 75 參考文獻 78 圖目錄 圖2-1綠色條紋的馬諦斯夫人 22 圖2-2曼陀鈴 23 圖2-3開啟窗前的靜物 24 圖2-4灰色的樹 25 圖2-5玫瑰園 27 圖2-6橫臥的裸女 29 圖2-7藍馬塔 29 圖6-1永恒系列—曙光 48 圖6-2無爭系列—剎那 50 圖6-3永恒系列—祕境 52 圖6-4永恒系列—聖殿 54 圖6-5無爭系列—靜觀 57 圖6-6無爭系列—妍麗 59 圖6-7無爭系列—宿命(一) 61 圖6-8無爭系列—宿命(二) 63 圖6-9無爭系列—邂逅 65 圖6-10困惑系列—流金歲月 68 圖6-11困惑系列—浮生若夢 70 圖6-12困惑系列—黛綠年華 72 圖6-13困惑系列—迴旋玫瑰 74

參考文獻

一、中文部份 1.王偉光著(1995年)。《陳德旺畫談》。台北市:藝術家出版社。 2.朱光潛著(1988年)。《西方美學家論美與美感》。台北市:天工書局。 3.朱光潛著(1990年)。《談美》。台北市:萬卷樓圖書有限公司。 4.何秀煌著(1983年)。《哲學智慧的尋求》。台北市:東大圖書有限公司。 5.林昭賢、黃光男審定(2002年)。《藝術概論—藝術與人生》。台北縣:新文京開發出版股份有限公司。 6.池振周著(1979年)。《繪畫創作研究》。台北市:文史哲出版社。 7.李長俊著(1979年)。《西洋美術史綱要》。台北市:雄獅圖書股份有限公司。 8.何懷碩著(1998年)。《創造的狂想》。台北市:立緒文化事業有限公司。 9.何懷碩著(1982年)。《苦澀的美感》。台北市:大地出版社。 10.余秋雨著(2006年)。《藝術創造論》。台北市:天下遠見出版社。 11.周于棟著(1997年)。《藝術欣賞與知識》。台北市:漢藝色研文化事業有限公司。 12.宗白華著(1989年)。《美學與意境》。台北市:淑馨出版社。 13.胡永芬著,江學潛編(2008年)。《100藝術大師》。台北縣:明天國際圖書有限公司。 14.保羅 克利(Paul Klee)著,雨云譯(1997年)。《表現主義大師克利的日記》。台北市:藝術家出版社。 15.張心龍著(1999年)。《西洋美術史之旅》。台北市:雄獅圖書股份有限公司。 16.張毅著(1995年)。《藝術的魅力》。台北縣:新雨出版社。 17.項退結編譯(1992年)。《西洋哲學辭典》。台北市:華香園出版社。 18.黑格爾著,朱孟實譯(1971年)。《美學》。台北市:理仁書局。

19.葉田園編(1999年)。《繪畫技法與構成》。台北縣:北星圖書事業股份有限公司。20.劉純編(2001年)。《旅遊心理學》。台北市:揚智文化事業股份有限公司。21.劉其偉著(1991年)。《現代繪畫基本理論》。台北市:雄獅圖書股份有限公司。22.劉振源著(1998年)。《超現實畫派》。台北市:藝術圖書有限公司出版。23.劉思量著(2004年)。《藝術心理學—藝術與創造》。台北市:藝術家出版社。24.蔣勳著(2000年)。《藝術概論》。台北市:東華書局股份有限公司。25.濟佛註解(1938年)。《金剛般若波羅蜜經》。嘉義市:玉珍善書出版社。26.德威廉 沃林格著,魏雅婷譯(1994年)。《藝術風格的心理學--抽象與移情》。台北市:揚智出版股份有限公司。27.賴傳鑑編(1976年)。《巨匠之足跡》。台北市:雄獅出版社。28.賴素玲文稿,楊仁烽發行(2009年)。《燃燒的靈魂·梵谷》導覽手冊。台北縣:聯合報股份有限公司。29.蕭瓊瑞著(2004年)。《台灣近現代藝術11家—激盪·迴游》。台北市:藝術家出版社。30.John Berger著,吳莉君譯(2005年)。《觀看的方式》。台北市:麥田出版。31.David Suzuki、Amanda mcConnell著,何穎怡譯(2000年)。《神聖的平衡—重尋人類的自然定位》。台北市:城邦出版社。32.E.H.GOMBRICH,宮布利希著,雨云譯(1977年)。《藝術的故事》。台北市:聯經出版事業有限公司。

二、網路部份 1.表現主義馬爾克對藝術的見解,民國100年10月8日,取自: <http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1007051600021>