

The fantasy world of cats : 黃美女的水彩創作研究

黃美女、廖秀玲

E-mail: 357992@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

Watercolor is the key medium in "The Fantasy World Of Cats". The author depicted the interactions of cats with their human companions and feline playmates in cheerful strokes and color scheme. It was hoped the harmonious and cheery effects would serve as a wake-up call to humans of re-evaluating their own basic affections and true feelings toward selves as well as the surroundings. The motives behind the work: 1) As a cat owner, the author was inspired to choose cats as the subject of her work. 2) The difficult and unpredictable characteristic in watercolor can be related to that in a cat. Therefore, the watercolor was chosen for the work. The concept in this work: The author used the painting design to reflect and present the harmonies and conflicts between her inner self and outer world. The technique used in this work: With water, watercolor paint and powdered form medium, the author was able to achieve floating, layering and etching visual effects on canvas with various techniques, which consequently captures the moves and expressions of cats.

Keywords : cat, the fantasy world of cats, watercolor

Table of Contents

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	表目錄.....	viii																																																																																																																																						
第一章 緒論	1	第一節 創作的背景	1	第二節 創作的動機與目的	4	第二章 創作的文獻探討	8	第一節 西洋美術裡的貓畫, 貓所代表的象徵與意義	8	第二節 三位貓畫家們對本創作的影響	17	第三節 貓文學家們「藉物寓情」對筆者創作的啟發	24	第四節 貓的性格、中國人處事哲學對筆者創作的啟示	29	第三章 創作的理念	33	一、窗邊的貓 - 渴望自由	34	二、貓與女人的關係 - 無限的想像空間	34	三、遊戲人間 - 躲貓貓	35	四、貓姿貓儀 - 天生的模特兒	35	五、貓的童話世界 - 異想世界	35	第四章 創作的內容與形式	37	第一節 創作的內容	37	第二節 創作的形式	38	第五章 創作的的方法與技巧	40	第一節 創作的的方法	41	第二節 創作的技巧	43	第六章 作品分析	45	第一節 貓與女人	45	第二節 窗邊的貓	52	第三節 流浪貓	57	第四節 貓姿貓儀 - 天生模特兒	60	第五節 遊戲人間 - 躲貓貓	65	第六節 貓的童話世界 - 異想世界	70	第七章 結論	74	第一節 感想與回顧	74	第二節 展望與期許	75	參考文獻	76	附錄 : 筆者在草屯圖書館藝廊舉辦個展的照片	79	圖目錄		圖1-1 黃美女 專注.....	3	圖1-2 黃美女 午後.....	4	圖1-3 黃美女 互相依偎.....	4	圖2-1 貓木乃.....	11	圖2-2 巴斯特 (BASKE) 女神像.....	11	圖2-3 漢斯·托瑪 女巫和她的貓.....	11	圖2-4 達文西龍、貓習作 鉛筆素描.....	13	圖2-5 林布蘭 聖家族與貓.....	13	圖2-6 哥雅德·蘇尼加畫像.....	13	圖2-7 馬內 奧林匹亞.....	14	圖2-8 諾瓦 男孩與貓.....	14	圖2-9 波納爾 午餐.....	15	圖2-10 克利 貓與鳥.....	15	圖2-11 畢卡索 吃鳥的貓.....	16	圖2-12 路易斯·韋恩 玩撲克牌的貓.....	16	圖2-13 韋恩 精神分裂後的作品.....	19	圖2-14 巴爾杜斯 作夢的特雷茲.....	21	圖2-15 藤田嗣治 女孩與貓.....	21	圖2-16 藤田嗣治 抱貓少女.....	22	圖2-17 藤田嗣治 自畫像.....	22	圖2-18 藤田嗣治 爭鬥中的貓.....	23	圖2-19 巴爾杜斯 貓照鏡.....	27	圖6-1 黃美女 被貓抓傷的女人.....	47	圖6-2 黃美女 沉思與打盹.....	48	圖6-3 黃美女 少女與貓.....	49	圖6-4 黃美女 慵懶.....	49	圖6-5 黃美女 下午時光.....	51	圖6-6 黃美女 黑貓告白.....	51	圖6-7 黃美女 貓王日記.....	55	圖6-8 黃美女 背影.....	55	圖6-9 黃美女 流浪者之歌.....	58	圖6-10 黃美女 隨性.....	59	圖6-11 黃美女 請勿打擾.....	59	圖6-12 黃美女 貓肖像.....	61	圖6-13 黃美女 貓肖像.....	62	圖6-14 黃美女 貓肖像.....	62	圖6-15 黃美女 貓肖像.....	64	圖6-16 黃美女 貓物語.....	64	圖6-17 黃美女 貓樣人生.....	66	圖6-18 黃美女	67

花間嬉戲貓.....	68	圖6-19 黃美女 躲貓貓.....	69	圖6-20 黃美女 何處是兒家.....	71	圖6-21 黃美女 貓咪的異想世界.....	72	
圖6-22 黃美女 眺望.....	73	表目錄	表2-1 圖像解釋的三個階段	9	表2-2 貓畫家對筆者的影響	23	表2-3 貓文學家們對筆者創作的啟發	29

REFERENCES

1. 心岱 (2009)。《貓咪夢想專賣店》。台北:野人文化出版社。
  2. 心岱 (2002)。《貓的秘史》。台北:愛麗絲書房。
  3. 心岱 (2006)。《貓,我們的同居愛人》。台北:聯合文學。
  4. 心岱 (2008)。《貓山貓海》。台北:聯合文學。
  5. 朱孟庠 (2008)。《『形·形·色·色』圖像語言的奧妙》。桃園:高安邦。
  6. 李濟 (2010)。《莊子的故事》。台南:黃金屋。
  7. 李毓昭譯, 格洛莉亞·史蒂芬 (Gloria Stephens) (2006)《世界貓咪圖鑑初版》。台中:晨星出版社。
  8. 林煥彰 (2011)。《貓,有不理的美》。台北:釀出版社。
  9. 施伯雲 顧青蛟 (2004)。《怎樣畫貓狗》。台北:明天出版
  10. 陸明 (1993)。《厚黑孫子兵法》。台北:滿庭芳出版社。
  11. 斯蒂凡若·薩爾維亞蒂 (Stefano Salviati) (2006)。《100隻傳說中的貓》。台中:晨星出版社。
  12. 陳懷恩 (2008)。《圖像學 - 視覺藝術的意義與解釋》。台北:如果出版社。
  13. 陳黎 (1999)。《貓對鏡》。台北:九歌出版社。
  14. 陳慧文 (2001)。《窩藏貓咪圖書館》。台北:華文網。
  15. 張志成譯, 戴特勒夫·布魯姆 (Detlef Bluhm) (2007)。《貓的足跡》。台北:左岸文化出版社。
  16. 張瓊慧 (2011)。《藝術中的貓》。台北:藝術家出版社。
  17. 蔡志忠 (2010)。《信仰一隻貓》。臺北:圓神出版社。
  18. 劉其偉 (2000)。《現代繪畫基本理論》。台北:雄獅出版社。
  19. 鄭祥福 (1999)。《後現代主義》。台北:揚智文化。
  20. 謝明錫 (1998)。《水彩畫的奧秘》。台北:雄獅出版社。
  21. 蕭瓊瑞 (1999)。《水彩畫研究報告專輯》。台中:台灣省立美術館。
  22. 蕭順涵譯, 喬·柯德爾 (Jo·Coudert) (1997)。《貓臉歲月》。台北:洪健全基金會出版。
- 二、網頁部份
1. 引自寵物情報 http://www.exmoo.com/view.php?id=405019&type_id=310&page=2
  2. 奇摩知識 http://www.oida-art.com/buy/artistwork/126_1.html
  3. 奇摩知識 <http://anan1.webnow.biz/A/36Tactics.htm>