

邊境．敘事與言說 - 吳淑娟繪畫創作自述

吳淑娟、陳朝興

E-mail: 360449@mail.dyu.edu.tw

摘要

藝術家透過創作，運用各種媒材，將個人思想、情感或觀念表現於作品中，故藝術作品是自我內心的顯影。在本創作自述中，筆者透過藝術創作，將近年旅行異地，在邊界間穿梭的心境，轉化為作品，共三十二件，作品內容分為五個系列：鄉愁、盼望、嬉戲、歸途及靜觀。理論研究與文獻回顧則是探討符號學家索緒爾、皮爾斯、卡西勒及蘇珊·朗格等符號學家，研究其理論中與藝術相關之論述；在藝術家的研究則以夏卡爾及帕洛克兩位藝術家為研究對象。創作形式上，以油畫、壓克力顏料及打底劑為創作媒材，並以具象及半抽象為主要表現方法，藉以表達個人旅途中的意象。

關鍵詞：邊境、鄉愁、盼望、嬉戲、歸途、靜觀

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要.....	iii	英文摘要.....	iii
.....iv 誌謝.....	ivv 目錄.....	v
.....vi 圖目錄.....	viviii 第一章 緒論 1	viii
第一節 創作研究動機與目的 1 第二節 創作研究範圍 5 第三節 名詞釋義 6 第二章 理論研究與文獻回顧 9 第一節 符號學起源及發展 9 第二節 象徵符號學家 21 第三節 前行者 26 第三章 作品語意系統與敘事 47 第一節 作品語意系統 47 第二節 敘事與言說 51 第四章 創作自述 62 第五章 結論 95 第一節 創作研究心得與省思 95 第二節 未來展望 99 參考文獻 102 圖目錄 圖1. 索緒爾語言符號運作的二元模式 12 圖2. 皮爾斯的符號模式 16 圖3. 皮爾斯的符號運作模型 19 圖4. 達文西《蒙娜麗莎》 20 圖5. 夏卡爾《提琴手》 28 圖6. 夏卡爾《回憶》 31 圖7. 夏卡爾《白色基督受難圖》 31 圖8. 夏卡爾《艾菲爾鐵塔新婚夫婦》 33 圖9. 夏卡爾《農家生活》 33 圖10.《巴士底》 35 圖11.帕洛克《蓬車駛向西方》 37 圖12.帕洛克《海港與燈塔》 39 圖13.帕洛克《鳥》 41 圖14.帕洛克《速記的人物》 42 圖15.帕洛克創作時 45 圖16.帕洛克《31號作品》 46 圖17.帕洛克《秋韻》 46 圖18.邊境創作結構圖 55 圖19.吳淑娟《靜觀1》 63 圖20.吳淑娟《靜觀2》 64 圖21.吳淑娟《靜觀3》 65 圖22.吳淑娟《靜觀4》 66 圖23.吳淑娟《靜觀5》 67 圖24.吳淑娟《靜觀6》 68 圖25.吳淑娟《靜觀7》 69 圖26.吳淑娟《靜觀8》 70 圖27.吳淑娟《靜觀9》 71 圖28.吳淑娟《靜觀10》 72 圖29.吳淑娟《靜觀11》 73 圖30.吳淑娟《靜觀12》 74 圖31.吳淑娟《嬉戲1》 75 圖32.吳淑娟《嬉戲2》 76 圖33.吳淑娟《嬉戲3》 77 圖34.吳淑娟《嬉戲4》 78 圖35.吳淑娟《鄉愁1》 79 圖36.吳淑娟《鄉愁2》 80 圖37.吳淑娟《鄉愁3》 81 圖38.吳淑娟《鄉愁4》 82 圖39.吳淑娟《鄉愁5》 83 圖40.吳淑娟《鄉愁6》 84 圖41.吳淑娟《歸途1》 85 圖42.吳淑娟《歸途2》 86 圖43.吳淑娟《歸途3》 87 圖44.吳淑娟《盼望1》 88 圖45.吳淑娟《盼望2》 89 圖46.吳淑娟《盼望3》 90 圖47.吳淑娟《盼望4》 91 圖48.吳淑娟《盼望5》 92 圖49.吳淑娟《盼望6》 93 圖50.吳淑娟《盼望7》 94 圖51.陳教授蒞臨指導 100 圖52.親友們參觀畫展 101 圖53.二舅與表妹討論 101			

參考文獻

- 一、中文部分 1.巨匠美術週?第二期(1992),畢卡索,錦繡出版社。 2.巨匠美術週?第十九期(1992),夏卡爾,錦繡出版社。 3.甘陽譯(2005),人論:人類文化哲學導引,台北:桂冠出版社。 4.伍至學(1998),人性與符號形式-卡西勒《人論》解讀,台北:台灣書店。 5.李幼蒸(2007),理論符號學導論第三版,中國人民大學出版社。 6.李家祺(2001),帕洛克,台北市:藝術家出版社。 7.李醒塵(1996),西方美學史教程,淑馨出版社。 8.何政廣(1996),夏卡爾,台北市:藝術家出版社。 9.何秀煌(1981),哲學智慧的尋求,台北:東大圖書公司。 10.余珊珊譯(1995),現代藝術理論II,台北:遠流出版社。 11.吳瑪?譯(1996),造型藝術在後資本主義裏的功能,台北:遠流出版社。 12.周夢熊譯(2002),夏卡爾—醉心夢幻意象,台北:時報出版社。 13.陳品秀譯(2009),觀看的實踐,台北:臉譜城邦文化出版社。 14.陳錦忠(2010),雕塑符號與傳達,台北:秀威資訊科技。 15.陳界華譯(1983),《朝向一個後現代主義的建立》,《中外文學》第12卷第8期,臺北:中外文學。 16.陳榮輝(2005),鄉絮、心象、墨彩一段記憶的暫留 繪畫創作論述,新竹:國立新竹教育大學美勞教育研究所碩士論文。 17.陸蓉之(1990),後現代的藝術現象,台北:藝術家出版社。 18.孫秀蕙,陳儀芬(2011),結構符號學與傳播文本-理論與研究實例,新北市:正中書局。 19.徐梓寧譯(1996),藝術與生活的模糊分際,台北:遠流出版社。 20.耿濟之譯(1989),藝術論,台北:遠流出版社。 21.郭惠宜(2008),弦外之音:夏卡爾與小提琴圖像之探究,國立屏東教育大學視覺藝術學系碩士論文。 22.張心龍(1998),從題材欣賞繪畫,台北:雄獅圖書公司。 23.傅嘉理譯(1992),拼貼藝術之歷史,台北:遠流出版社。 24.董學文、王葵譯(1992),符號學美學,商鼎文化出版社。 25.楊松鋒譯(2003),現代藝術的故事,聯經出版社。 26.鄭惠華(1998),「滴」出來的藝術--抽象表現主義大師帕洛克的繪畫歷程,《新朝華人藝術雜誌》。臺北:時周多媒体傳播出版。 27.森山大道著,廖慧淑譯(2009),犬的記憶,台北市:商周出版。 28.劉大基

譯(1991), 情感與形式, 商鼎文化出版社。 29.劉俊蘭(2011), 夏卡爾的愛與美, 聯合報股份有限公司。 30.劉思量(1998), 藝術心理學 - 藝術與創造, 台北市:藝術家。 31.劉國松(1996), 臨摹、寫生、創造, 台北市:文星書店。 32.錢正珠、謝東山譯(1998), 藝術品與包裝, 台北:遠流出版社。 33.謝碧娥(2008), 杜象詩意的延異:西方現代藝術的斷裂與轉化, 秀威資訊科技股份有限公司。 34.顧何忠譯(2004), 油畫技法全集, 視傳文化。

二、網路部分 1.維基百科 <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%98%E4%BA%8B%E5%AD%B8>, 下載日期:2011/12/15 2. http://mails.fju.edu.tw/~phonetic/phonemics_difference.htm, 下載日期:2011/11/18 3.李建緯, 《暨大電子雜誌》第40期, 2006年5月。網路來源: <http://chianweilee.blogspot.com/search/label/%E8%A5%BF%E6%96%B9%E7%BE%8E%E5%AD%B8>, 下載日期:2011/12/15