

邊陲深度的閱讀 - 楊淑雲水墨創作論述

楊淑雲、陳朝興

E-mail: 360557@mail.dyu.edu.tw

摘要

本論文主要闡述筆者的繪畫創作理念及其藝術思維結構。筆者透過生活的感受及人生的體認，轉化為水墨創作方法上新的實驗，藉以嘗試不同的自我創作方向。同時藉由藝術家創作中的歷程，實踐自我砥礪與不斷的提升。本研究主題為「邊陲深度的閱讀」，以創作者長期所處的熟悉環境、身邊的景物，再予以融入筆者的感受心境，做為創作的題材。並融入素描之形式表現，欲將邊陲之處呈現出另一種閱讀的可能性。筆者也期望透過此次的創作，除了體驗、感受、展現偏鄉角落之孤獨、蕭瑟外，更對人生還有另一種期待。本文共分為五章：第一章為緒論，本文首先闡述創作的動機與目的，創作研究方法、步驟與名辭釋意。第二章為以藝術家的創作理念為基礎，藉由透過文獻資料之參考，做為筆者創作研究之延伸。第三章為筆者自身創作風格內容與作品形式之分析，以透過素描的概念及色調的呈現，來透露出不同的情緒感受。第四章創作理念及表現形式之流變，讓自我透過創作過程中，來呈現作品不同之風格。第五章結論，則將創作研究的省思納入筆者未來的創作方向，以啟發在繪畫創作上，有更多的可能性。

關鍵詞：水墨創作、邊陲、素描

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	vii 第一章 緒論 第一節 創作動機	1 第二節
創作目的	2 第三節 創作研究方法	3 第四節 創作研究步驟
4 第五節 名辭釋意	9 一、口湖	9 二、邊陲
啟藝術之旅	9 第二章 創作研究學理基礎 第一節 時潮外的隱士 - 余承堯	11 一、追求信念的起點 - 開
何懷碩	12 二、愜意無欲的生活 - 創作涵養之論	15 三、獨創顛覆的表現 - 風格蛻變之美
31 第三節 感覺的寫生 - 林之助	15 三、獨創顛覆的表現 - 風格蛻變之美	16 第二節 孤獨的苦澀 -
35 三、崇尚自然情感 - 感受著生命	22 一、漂泊與苦澀 - 生長的背景	22 二、造境留殘戀 - 風格的鍛造
一、自我的定位 - 創作主題的擬定	22 二、造境留殘戀 - 風格的鍛造	28 三、隱晦之烘托 - 構思及技
形式分析	34 一、遠離家鄉學習 - 繪畫的起源	34 二、愛情融入創作 - 思考的過程
50 三、意境之呈現 - 色調、風格的情緒	34 二、愛情融入創作 - 思考的過程	41 第二節 創作形式
列	41 二、邊陲的感動 - 深度閱讀的思維	55 第二節 困惑系
80 第二節 未來創作展望	47 一、畫面構成之探討 - 構圖線性的平衡	71 第五章 結論 第一節 創作研究的省思
.....8	47 二、素描概念之融入 - 光影層次的帶入	81 參考文獻
圖2 余承堯《山色如春色》早期彩墨 60 × 43cm.....13	51 第四章 作品論述 第一節 徘徊系列	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....
.....14	58 第三節 轉化系列	圖3 專注作畫的余承堯.....
圖4 余承堯，《舟前好景凝眸處》，1958，水墨，43 × 57cm.....17	81 參考文獻	圖4 余承堯，《長江萬里圖》
.....18	82 圖目錄	，1973，水墨，61 × 1302cm.....18
圖6 長江萬里圖（局部）.....19	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖5 余承堯，《早春遊望》，中晚期，水墨，60 × 120.8cm.....20
圖7 余承堯，《早春遊望》，中晚期，水墨，60 × 120.8cm.....20	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖8 余承堯，《灑之古》，晚期，水墨，34.5 × 45.5cm.....
.....21	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖9 黃賓虹，《湖山晴靄》.....23
圖9 黃賓虹，《湖山晴靄》.....23	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖10 傅抱石，《大滌草堂圖》，紙
本 水墨，85 × 58cm.....24	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	本 水墨，85 × 58cm.....24
圖11 傅抱石，《不辨泉聲抑雨聲》，紙本 水墨，82 × 50cm.....24	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖12 李可染
圖12 李可染，《江山雲海》，紙本 水墨.....25	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	，《江山雲海》，紙本 水墨.....
.....25	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	25
圖14 李可染，《欲雨欲晴》，紙本 水墨.....25	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖15 林風眠，《秋色》，1960
.....26	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	，重彩畫，45 × 34cm.....26
圖16 林風眠，《舞》，約50年代末，紙本彩墨，67 × 67cm.....26	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖16 林風眠，《舞》，約50年代末，紙本彩墨，67 × 67cm.....26
.....26	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖17 何懷碩
圖17 何懷碩，《白屋》，1964，水墨，71 × 80cm.....28	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	，《白屋》，1964，水墨，71 × 80cm.....28
.....29	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖18 何懷碩，《平林孤舟》，1972，水墨，66
圖19 何懷碩，《隱廬》，1981，水墨，66 × 66cm.....30	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	× 101cm.....29
.....31	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖19 何懷碩，《隱廬》，1981，水墨，66 × 66cm.....30
圖20 何懷碩，《雨巷》，1981，水墨，66 × 66cm.....31	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	31
.....32	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖21 何懷碩，《不盡長河》草圖，1983，紙本.....
圖22 何懷碩，《不盡長河》，1984，水墨 紙本，136 × 406cm.....32	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	32
.....33	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖23 何懷碩，《秋色》，1990，水墨
圖24 林之助作畫之前的草稿.....35	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	紙本，92 × 67cm.....33
.....35	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖24 林之助作畫之前的草稿.....35
圖25 林之助，《朝涼》，1940，紙本 膠彩，283 × 182cm.....36	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	35
.....38	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖25 林之助，《朝涼》，1940，紙本 膠彩，283 × 182cm.....36
圖27 林之助，《柿子》，紙本 膠彩.....39	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	36
.....39	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖26 林之助在畫室作畫.....
.....39	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	38
.....39	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖27 林之助，《柿子》，紙本 膠彩.....39
.....39	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	39
.....39	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	圖28 楊淑雲，仿周哲老師畫作，1999
.....39	82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	39

，水墨 紙本，37×47cm.....	41 圖29楊淑雲，《午後》，2000，膠彩，45×60cm.....	42 圖30楊淑雲
，《軌跡》，2000，彩墨 宣紙，136×145cm.....	43 圖31 楊淑雲，《暗巷》，2011，彩墨 宣紙，71×140cm	.....
.....	45 圖32 楊淑雲，《轉驛》系列的草圖，2011，紙本，21×30cm.....	48 圖33草稿的檢視
.....	49 圖34 構圖上視覺平衡效果的營造	.....49 圖35表
現物像來展現個人特質形象	.....50 圖36 素描觀念初步的融入	.....
.....	51 圖37 楊淑雲，《轉驛》局部，2011，彩墨 簪宣，37×47cm.....	52 圖38 楊淑雲，《轉驛》系列，2011，
彩墨 簪宣，37×47cm.....	53 圖39 楊淑雲，《暗巷》，2011，彩墨 宣紙，71×140cm.....	56 圖40 質感的表現...
.....	57 圖41 氣氛的營造	.....
.....	57 圖42 楊淑雲，《轉驛》系列，2011，彩墨 簪宣，37×47cm.....	58 圖43 楊淑雲，《彼此的依存》，2011，彩
墨 簪宣，37×47cm.....	59 圖44 空間的經營	.....60 圖45 地面質感的表
現.....	60 圖46 線條的銜接	.....
.....	60 圖47 筆觸的堆疊	.....60 圖48 楊淑雲，《暫離》，2011，彩墨
簪宣，37×47cm	.....60 圖49 筆觸的堆疊	.....61 圖50 電線的串
連.....	62 圖51 色調的變化	.....
.....	62 圖52 空間的營造	.....62 圖53 楊淑雲，《空》，2011，彩
墨 簪宣，37×47cm	.....63 圖54 實體的堆疊	.....64 圖55 層
層的調性	.....64 圖56 陰暗的地面	.....
.....	64 圖57 光影的變化	.....64 圖58 楊淑雲，《隋風飄逝
》，2011，彩墨 簪宣，37×47cm	.....65 圖59 活潑筆觸的嘗試	.....66 圖60
淡墨的溼染	.....66 圖61 葉色的轉化	.....
.....	66 圖62 遠景的處理	.....66 圖63 楊淑雲，《寂寞距
離》，2011，彩墨 簪宣，37×47cm.....	67 圖64 實地拍攝取景	68
圖65 主體空間的暈染處理	.....68 圖66 樹幹質感的表達	.....
.....	68 圖67 距離的營造	.....68 圖68 楊淑雲，《重生》
，2011，彩墨 簪宣，37×47cm	.....69 圖69 咸豐草的層次堆疊	70
圖70 暗色深沉的墨葉	.....70 圖71 晦暗的荒廢小屋	.....
.....	70 圖72 質感的變化	.....70 圖73 《寄盼》構圖的繪
製	.....71 圖74 《寄盼》系列之創作	.....
.....	71 圖75 楊淑雲，《遙望》，2012，彩墨 簪宣，74×47cm	.....72 圖76 主體質感表現
.....	73 圖77 天空開始融入筆觸	.....73 圖78楊淑雲，《盼
》，2012，彩墨 簪宣，74×47cm	.....74 圖79 主體質感表現	.....
.....	75 圖80 天空開始融入筆觸	.....75 圖81 楊淑雲，《無盡》，2012，彩墨 簪
宣，74×47cm	.....76 圖82 主體質感表現	.....77 圖83 天空開始融
入筆觸	.....77 圖84 楊淑雲，《相依》，2012，彩墨 簪宣，74×47cm	.....
.....	78 圖85 枝葉質感區分	.....79 圖86 運筆的方式改變
.....	79	.....

參考文獻

- 一、中文部分 1.王爾敏(1997)。史學方法。台北市:東華書局。 2.李銓居(2005)。台灣近代水墨大系:余承堯-時潮外的巨擘。台北市:藝術家。 3.何懷碩(2003)。給未來的藝術家。台北縣:立緒文化事業有限公司。 4.倪再沁(1995)。台灣美術的人文觀察。台北市:雄獅圖書股份有限公司。 5.施世昱(2009)。台灣膠彩畫之父-林之助。臺中縣立港區藝術中心。 6.高行健(2001)。另一種美學。台北市:聯經出版事業股份有限公司。 7.郭宏安譯(2002)。1846年的沙龍:波特萊爾美學論文選。桂林:廣西師範大學出版社。 8.雄獅美術(1988)。余承堯的世界。台北市:雄獅圖書股份有限公司。 9.詹前裕(2007)林之助的美育貢獻與膠彩畫成就。台中市:台灣美術館。 10.趙惠玲(1996)。美術鑑賞。台北市:三民書局股份有限公司。 11.劉豐榮(1997)。幼兒藝術表現模式之理論建構與其教育義涵之研究。台北市:文景書局。 12.潘示番(2004)。《台灣現代美術大系·水墨類:寫景造境水墨》。台北市:文建會。 13.顏娟英(1999)。台灣美術評論全集-何懷碩。台北市:藝術家出版社。 二、網路部分 1.口湖鄉-維基百科,自由的百科全書 <http://zh.wikipedia.org/zh-hk/%E5%8F%A3%E6%B9%96%E9%84%89> 2.中國人民優秀畫家-黃賓虹 <http://www.aerc.nhcue.edu.tw/2-0-2/ching-mo-min-chu/huang-bin-hung/index.htm> 3.巨匠足跡-林之助 <http://web.moc.gov.tw/tdg/20/start.htm> 4.流逝的月光---永恒的美感 <http://www.e-yaji.com/Ho%20Huai-Shuo/work-yen-chinese.html> 5.家畫廊 / eGallary http://800arts.com/site/artist/default.aspx?SiteID=A211_AA_000002&Pass=Go 6.雲林縣口湖鄉、文化與產業 http://kh.yldoc.nfu.edu.tw/cap_kh/culture_b.htm 7.傳播學生鬥陣 <http://twmedia.org/scstw/?p=273&page=3> 8.邊陲經濟-維基百科 <http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%82%8A%E9%99%B2%E7%B6%93%E6%BF%9F> 9.謹向台灣膠彩畫之父-林之助教授致敬

<http://tw.myblog.yahoo.com/c-2954115/article?mid=8039&prev=8770&next=5661&l=f&fid=39>