

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 圖2 余承堯《山色如春色》早期彩墨 60 × 43cm.....	47 二、素描概念之融入 - 光影層次的帶入	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....
.....14 圖4 余承堯，《舟前好景凝眸處》，1958，水墨，43 × 57cm.....	51 第四章 作品論述 第一節 徘徊系列	13 圖3 專注作畫的余承堯.....
.....18 圖6 長江萬里圖（局部）.....	58 第三節 轉化系列	17 圖5 余承堯，《長江萬里圖》
.....20 圖8 余承堯，《灑之古》，晚期，水墨，34.5 × 45.5cm.....	71 第五章 結論 第一節 創作研究的省思19 圖7 余
.....21 圖9 黃賓虹，《湖山晴靄》.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	承堯，《早春遊望》，中晚期，水墨，60 × 120.8cm.....
.....24 圖11 傅抱石，《不辨泉聲抑雨聲》，紙本 水墨，82 × 50cm.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....20 圖8 余承堯，《灑之古》，晚期，水墨，34.5 × 45.5cm.....
.....25 圖13 李可染，《珂羅版李可染山水》，紙本 水墨.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....21 圖9 黃賓虹，《湖山晴靄》.....
.....25 圖14 李可染，《欲雨欲晴》，紙本 水墨.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....23 圖10 傅抱石，《大滌草堂圖》，紙
.....26 圖16 林風眠，《舞》，約50年代末，紙本彩墨，67 × 67cm.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	本 水墨，85 × 58cm.....
.....26 圖17 何懷碩，《白屋》，1964，水墨，71 × 80cm.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....24 圖11 傅抱石，《不辨泉聲抑雨聲》，紙本 水墨，82 × 50cm.....
.....29 圖19 何懷碩，《隱廬》，1981，水墨，66 × 66cm.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....24 圖12 李可染
.....31 圖21 何懷碩，《不盡長河》草圖，1983，紙本.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	，《江山雲海》，紙本 水墨.....
.....32 圖22 何懷碩，《不盡長河》，1984，水墨 紙本，136 × 406cm.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....25 圖13 李可染，《珂羅版李可染山水》，紙本 水墨.....
.....33 圖24 林之助作畫之前的草稿.....	81 參考文獻 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.....
.....35 圖25 林之助，《朝涼》，1940，紙本 膠彩，283 × 182cm.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....26 圖16 林風眠，《舞》，約50年代末，紙本彩墨，67 × 67cm.....
.....38 圖27 林之助，《柿子》，紙本 膠彩.....	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....26 圖17 何懷碩，《白屋》，1964，水墨，71 × 80cm.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....28 圖18 何懷碩，《平林孤舟》，1972，水墨，66
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	× 101cm.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....29 圖19 何懷碩，《隱廬》，1981，水墨，66 × 66cm.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....30 圖20 何懷碩，《雨
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	巷》，1981，水墨，66 × 66cm.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....31 圖21 何懷碩，《不盡長河》草圖，1983，紙本.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....32 圖22 何懷碩，《不盡長河》，1984，水墨 紙本，136 × 406cm.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....32 圖23 何懷碩，《秋色》，1990，水墨
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	紙本，92 × 67cm.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....33 圖24 林之助作畫之前的草稿.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....35 圖25 林之助，《
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....	朝涼》，1940，紙本 膠彩，283 × 182cm.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....36 圖26 林之助在畫室作畫.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....38 圖27 林之助，《柿子》，紙本 膠彩.....
	81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....39 圖28 楊淑雲，仿周哲老師畫作，1999

，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 礬宣，37×47cm.....52	圖38 楊淑雲，《轉驛》系列，2011，
彩墨 礬宣，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 礬宣，37×47cm.....58	圖43 楊淑雲，《彼此的依存》，2011，彩
墨 礬宣，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	礬宣，37×47cm60
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 礬宣，37×47cm63
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 礬宣，37×47cm65
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 礬宣，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》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 礬宣，74×47cm72	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 礬宣，74×47cm74
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 礬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 礬宣，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>