

The Rewrite of the Periphery-The Art Works of Su-Yun Yang

楊淑雲、陳朝興

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

ABSTRACT

This thesis aims to describe and explain the ideas and concepts of my artworks. With the experience and awareness of life, I take new oil painting experiment to try the different creative directions. Further more, I cultivate and improve myself via the process of the creative process. The topic of study is the rewrite of the periphery. The researcher choose the long-term familiar surroundings and the feelings to create the works, and present another in-depth rewrite possibility. The researcher would like to experience the solitude and hold another expectation. This article consists of five chapters: Chapter 1 is an introduction explaining the motivation, purpose, research methodology, and terminology. Chapter 2 provides a comprehensive review of the masters' creation concepts to extend this study. Chapter 3 is the analysis of the researcher's creative style and works. The researcher reveals various feelings by the concept of sketch and hues. Chapter 4 represents the shift of the researcher's creative ideas and the forms of expression. Chapter 5 is the conclusion to involve the result of the research in the researcher's concepts to develop more possible directions in painting.

Keywords: water-ink、creation、periphery

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	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
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	
啟藝術之旅 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 16 第二節 孤獨的苦澀 -		
何懷碩 22 一、漂泊與苦澀 - 生長的背景 22 二、造境留殘戀 - 風格的鍛造 28 三、隱晦之烘托 - 構思及技		
法 31 第三節 感覺的寫生 - 林之助 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		
35 三、崇尚自然情感 - 感受著生命 37 第三章 創作風格內容與形式分析 第一節 創作風格內容 41		
一、自我的定位 - 創作主題的擬定 41 二、邊陲的感動 - 深度閱讀的思維 44 第二節 創作形		
式分析 47 一、畫面構成之探討 - 構圖線性的平衡 47 二、素描概念之融入 - 光影層次的帶入		
50 三、意境之呈現 - 色調、風格的情緒 51 第四章 作品論述 第一節 徘徊系列 55 第二節 困惑系		
列 58 第三節 轉化系列 71 第五章 結論 第一節 創作研究的省思		
80 第二節 未來創作展望 81 參考文獻 82 圖目錄 圖1研究步驟流程圖.....		
.....8 圖2 余承堯《山色如春色》早期彩墨 60×43cm.....13 圖3 專注作畫的余承堯.....		
.....14 圖4 余承堯，《舟前好景凝眸處》，1958，水墨，43×57cm.....17 圖5 余承堯，《長江萬里圖》		
，1973，水墨，61×1302cm.....18 圖6 長江萬里圖（局部）.....19 圖7 余		
承堯，《早春遊望》，中晚期，水墨，60×120.8cm.....20 圖8 余承堯，《灑之古》，晚期，水墨，34.5×45.5cm.....		
.....21 圖9 黃賓虹，《湖山晴靄》.....23 圖10 傅抱石，《大滌草堂圖》，紙		
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 圖12 李可染		
，《江山雲海》，紙本 水墨.....25 圖13 李可染，《珂羅版李可染山水》，紙本 水墨.....		
.....25 圖14 李可染，《欲雨欲晴》，紙本 水墨.....25 圖15 林風眠，《秋色》，1960		
，重彩畫，45×34cm.....26 圖16 林風眠，《舞》，約50年代末，紙本彩墨，67×67cm.....26 圖17		
何懷碩，《白屋》，1964，水墨，71×80cm.....28 圖18 何懷碩，《平林孤舟》，1972，水墨，66		
×101cm.....29 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 圖21 何懷碩，《不盡長河》草圖，1983，紙本.....		
.....32 圖22 何懷碩，《不盡長河》，1984，水墨 紙本，136×406cm.....32 圖23 何懷碩，《秋色》，1990，水墨		
紙本，92×67cm.....33 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 圖26 林之助在畫室作畫.....		
.....38 圖27 林之助，《柿子》，紙本 膠彩.....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 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	

REFERENCES

- 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>