

天光·水影-林慧娟創作論述

林慧娟、段莉芬

E-mail: 374692@mail.dyu.edu.tw

摘要

自然風景是內在情感與外在世界相互呼應所產生的印象，當我們用心去擁抱自然時，在那片美的風景中見到自己的心靈。古今中外許多藝術家偏愛以自然風景為創作的內容，因此創造許多以風景為題的世界名作。本創作研究以「天光·水影」為主題，以詩歌文學美的意境為導向，探討自然主義繪畫的內涵特色及不同派別的藝術家在風景畫的表現形式，並以環島旅行的方式找尋創作靈感，從大自然中體驗美的存在，透過作品傳達美的意象和內心的感動，並喚起人們對大自然的愛與關懷。創作者以晨曦暮色映照下的臺灣水岸風景為題材，媒材以油彩為主，壓克力為輔，畫面以鮮豔明亮的色彩、簡潔的筆調、光影強烈的明暗對比，作品融合浪漫、自然和印象主義風格，用畫筆形塑視覺新意象，並傳達甜美、浪漫、幸福的氛圍，將臺灣美麗的風光，化作一幅幅充滿寧靜的詩意境界。本創作以「漁港風光」、「海灣美景」、「濕地風情」、「河岸印象」、「湖光山色」五個系列，闡述作品創作理念與主題內涵的象徵與意義，深入剖析創作表現形式及技法，進而在創作過程中持續不斷的進步成長，使筆者從自然、藝術、人生中獲得新的體悟。藝術創作是一種美感的展現，也是心靈療癒最佳的方法，透過創作為個人生命中留下珍貴的回憶，期許未來能持續本著初衷創作，冀望藉由詳細的文字鋪陳和圖片的介紹，讓讀者能更貼近筆者作品中想傳達的意念。

關鍵詞：天光，水影，晨曦暮色，自然主義，印象主義

目錄

封面內頁	簽名頁	中文摘要	iii	英文摘要	iv	誌謝	vi	目錄	vii	圖目錄	x																																																																																																																																					
第一章	緒論	1	第一節	創作動機	2	第二節	創作目的	4	第三節	創作背景	6	第四節	創作研究方法	8																																																																																																																																		
第二章	創作學理基礎	10	第一節	中、西詩歌文學的薰陶	10	一、	山水詩歌意境之美	11	二、	西方詩歌浪漫之美	15	第二節	自然主義繪畫的啟發	19	一、	熱愛自然的巴比松畫派	20	二、	自然主義的風格特色	21	三、	禮讚自然的畫家 - 柯洛	23	第三節	西方風景畫家的影響	27	一、	浪漫詩意的克勞德·洛漢	27	二、	光與色的大師威廉·泰納	30	三、	躍動的天空 - 康斯塔伯	32																																																																																																													
第三章	創作理念	36	第一節	旅行的發現與體驗	36	第二節	美感的追尋與展現	39	第三節	心靈的提升與療癒	41	第四節	自然的關懷與省思	44																																																																																																																																		
第四章	創作表現內容	47	第一節	題材與對象的選擇	47	第二節	內容的象徵與意義	50	第三節	創作系列內容詮釋	52																																																																																																																																					
第五章	表現形式與技法	55	第一節	構圖的安排	55	第二節	色彩的和諧	58	第三節	明暗的對比	59	第四節	媒材與技法	60																																																																																																																																		
第六章	作品賞析	66	第一節	漁港風光	67	第二節	海灣美景	80	第三節	濕地風情	93	第四節	河岸印象	112	第五節	湖光山色	123																																																																																																																															
第七章	結論	134	第一節	創作省思	134	第二節	未來展望	136																																																																																																																																								
圖目錄	圖2.1	盧梭《楓丹白露森林的早晨》	21	圖2.2	杜比尼《日落》	22	圖2.3	杜比尼《巴·穆東傍晚》	22	圖2.4	裘勒·杜培《河畔風光》	23	圖2.5	裘勒·杜培《日落》	23	圖2.6	柯洛《日落拖曳漁網的漁夫》	25	圖2.7	柯洛《麗華湖的回憶》	25	圖2.8	柯洛《摩特楓丹的回憶》	26	圖2.9	克勞德·洛漢《日落港景》	28	圖2.10	克勞德·洛漢《希巴女王出航圖》	29	圖2.11	泰納《鐵梅雷爾號戰艦》	30	圖2.12	泰納《平靜 - 海上葬禮》	31	圖2.13	泰納《有海怪的日出》	31	圖2.14	康斯塔伯《史鐸河上的駁船》	32	圖2.15	康斯塔伯《雨雲海景》	33	圖2.16	康斯塔伯《布萊頓的鏈條碼頭》	34	圖5.1	壓克力打底待乾後用油彩描繪輪廓	62	圖6.1	林慧娟《境外漂泊》	69	圖6.2	林慧娟《向晚漁舟》	71	圖6.3	林慧娟《日光船城》	73	圖6.4	林慧娟《映象》	75	圖6.5	林慧娟《落霞帆影》	77	圖6.6	林慧娟《晨光初透》	79	圖6.7	林慧娟《星海晨喚》	82	圖6.8	林慧娟《破曉時分》	84	圖6.9	林慧娟《山海戀》	86	圖6.10	林慧娟《日沉珊瑚海》	88	圖6.11	林慧娟《海潮》	90	圖6.12	林慧娟《海洋天堂》	92	圖6.13	林慧娟《天光雲影》	95	圖6.14	林慧娟《暮色漁歸》	97	圖6.15	林慧娟《澄》	99	圖6.16	林慧娟《蚶棚夕色》	101	圖6.17	林慧娟《浮光掠影》	103	圖6.18	林慧娟《海天映藍》	105	圖6.19	林慧娟《雲彩漫漫》	107	圖6.20	林慧娟《耀眼金光》	109	圖6.21	林慧娟《夕灑海灣》	111	圖6.22	林慧娟《微光晨曦》	114	圖6.23	林慧娟《日出虹橋》	116	圖6.24	林慧娟《夢的河流》	118	圖6.25	林慧娟《時光之河》	120	圖6.26	林慧娟《日落幽谷》	122	圖6.27	林慧娟《水映森林》	125	圖6.28	林慧娟《迷霧仙境》	127	圖6.29	林慧娟《浮木幻影》	129	圖6.30	林慧娟《夢幻湖畔》	131	圖6.31	林慧娟《光與綠意》	133

參考文獻

1. 丁成泉著 (1995)。中國山水詩史。臺北:文津。
2. 文心工作室聯合編著 (2008)。老子。臺北:商周。
3. 王先謙著 (1974)。莊子集解。臺北:三民。
4. 王國櫻著 (1992)。中國山水詩研究。臺北:聯經。
5. 任仲倫著 (1993)。遊·山·玩·水 - 中國山水審美文化。臺北:地景。
6. 朱光潛著 (1988)。談美。臺北:漢藝色研。
7. 朱榮智著 (1992)。莊子的美學與文學。臺北:明文書局。
8. 朱孟萍著 (2006)。心靈書語:藝術裡的精神表現。臺北:典藏藝術家庭。
9. 鄧毅平著 (2005)。詩歌:智慧的水珠。臺北:新潮社。
- 10.

何政廣著(1999)。泰納:英國水彩畫大師。臺北:藝術家。 11.何政廣主編(1996)。柯洛 Corot。臺北:藝術家。 12.何政廣主編(1999)。康斯塔伯:英國風景畫大師。臺北:藝術。 13.沈松勤、王興華注譯(1997)。新譯范文正公選集。臺北:三民。 14.李素芳著(2002)。台灣的海岸。臺北縣:遠足文化。 15.宗白華著(2001)。美學的散步。I。臺北:洪範。 16.林文月著(1976)。山水與古典。臺北:純文學。 17.林進達著(2007)。騷動的意象。臺中:大古。 18.施並錫編著(2010)。畫家圖說彰化 - 不破章、張煥彩與彰化畫家。臺中:晨星。 19.范夢著(1997)。寫實到印象。台北:藝術圖書。 20.馬海甸編譯(1994)。英美十四行詩新編。臺北:業強。 21.陳美月編著(1989)。英詩鑑賞入門。臺北:學習。 22.陳瓊花著(2009)。藝術概論。臺北:三民。 23.陳友冰、楊福生著(1996)。宋代絕句賞析。臺北市:正中。 24.陳英德、張彌彌合著(2008)。克勞德洛漢。臺北:藝術家。 25.莊玉珍、王惠芳編寫(2001)。台灣的濕地。臺北縣:遠足文化。 26.國立歷史博物館編輯委員編輯(2004)。農情風丹白露:米勒、柯洛與巴比松畫派。臺北:史博館。 27.黑潮海洋文教基金會著(2004)。台灣的漁港。臺北縣:遠足文化。 28.黃光男著(2007)。畫境與化境 - 繪畫美學與創作。臺北:典藏藝術家庭。 29.曾昭旭著(2005)。我的美感體驗:道德美學引論》。臺北:臺灣商務。 30.張心龍著(1999)。西洋美術史之旅。臺北:雄獅。 31.張心龍著(1997)。巴洛克之旅。臺北:雄獅。 32.張心龍著(1998)。新古典浪漫之旅。臺北:雄獅。 33.張心龍著(1999)。風景 繪畫:西洋風景畫名作賞析=Landscape. painting。臺北:雄獅。 34.新文京編輯小組編著(2005)。藝術概論 - 藝術與人生。臺北縣:新文京開發。 35.趙天儀著(2007)。離鳥試飛 - 趙天儀海洋抒情詩。臺北:富春文化。 36.蔣勳著(2011)。美,看不見的競爭力。中國三河市:華晨印務。 37.Aness An(阿內斯·安)著鄭杰·李寧譯(2011)。嗨,我的名字叫旅行。臺北:大田。 38.Alain de Botton(艾倫·狄波頓)著 廖月娟譯(2002)。旅行的藝術。臺北:先覺。 39.Cathy A. Malchiodi(凱西·馬奇歐迪)著 陳麗芳譯(2003)。靈魂調色盤-讓內在的藝術家活躍起來。臺北:生命潛能。 40.Fuse Hideto(布施英利)著 呂雅昕譯(2008)。大自然是我的美學老師。臺北:大雁 41.Francesc Crespo著 曾文中譯(1997)。海景畫。臺北:三民。 42.Herschel B. chipp著 余珊珊譯(1995)。現代藝術理論。臺北:遠流。 43.Henry David Thoreau(亨利·梭羅)著 陳柏蒼譯(1998)。湖濱散記。臺北:高寶國際。 44.Julia Cameron(茱莉亞·卡麥隆)著 鍾清瑜譯(2010)。創作是心靈療癒的旅程。臺北:橡樹林文化。 45.Joseph Cornnell(約瑟夫·柯內爾)著 金恆鑣譯(2006)。傾聽自然。臺北:張老師文化事業。 46.Jose M. Parramon著 毛蓓雯譯(1997)。風景油畫。臺北:三民。 47.Piero Ferrucci(皮耶洛·費魯奇)著 廖婉如譯(2011)。美,靈魂的禮物。臺北:心靈工坊文化。 48.Pat B. Allen(派特·亞倫)著 江孟蓉譯(1998)。彩繪心靈:從內在影像創作中了解自己。臺北:生命潛能文化。 49.Parramon's Editorial Team著 王留栓譯(1997)。選擇主題。臺北:三民。 50.Steve Zikman(史蒂夫·齊克曼)著 汪芸譯(2001)。旅行,聆聽心的呼喚:自我的探索、發現與成長。臺北:天下遠見。 51.Sigurd F. Olson著 李永平譯(1999)。大自然在唱歌。臺北:先覺。 二、網路部份 1.「圖象詩」(無日期)。民101年4月25日,取自:<http://content.edu.tw/senior/chinese/ksrs/content/chinese/poem/happy/picture.htm> 2.范仲淹詞選「蘇幕遮」(無日期)。民101年7月10日,取自:http://xs3.tcsh.tcc.edu.tw/~fish/chinese/tang_song/yue/new_page_4.htm 3.李墨白(100.03.29)。捕夢網「高美夕照」。民101年10月10日,取自:<http://blog.udn.com/news> 4.大愛劇場-【矽谷阿嬤】裡的歌(97.11.04)。民101年06月01日,取自:<http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1008110309360>