

Light and Shadow - The Art Works of Lin, Hui-Chuan

林慧娟、段莉芬

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

ABSTRACT

The natural landscapes are an impression due to the responses between inner and outer. When we embrace the Nature with sincerely, the natural landscapes can reflect our inner thought. At all times, lots of artists favor taking the natural landscapes to be their theme, and therefore many masterpieces of the theme, Nature, were created. The theme of my work is "Light & shadow", which combined with the artistic conception of poetry and literature. I explore the naturalism features and the different forms of different schools that performed by different artists in their landscape painting. By traveling around Taiwan, I not only found my inspiration but also experienced the nature beauty. Through my work, I want to express the imagery of nature beauty and how the Nature touches me and to arouse people's love and concern for the Nature. I focus on the coastal landscapes that shone by the dawn and the twilight in Taiwan. My works are oil paintings and I also use some acrylic to assist. I painted them with bright colors, clear styles and a strong contrast between dark and light. Romantic, the Nature, and impressionism were mixed in my works. With the painting brush, I would like to represent a new visual imagery, express sweet, romantic, and happiness, and transform Taiwan's beautiful landscape into paintings which full of peace and poetry. My works include five series "Scenery of Fishing Port", "Beauty of Bay", "Wetland Feelings", "Impression of River Bank", and "Wonderful lakes and mountains", which expound the creation ideas and the symbols and meanings of the theme and go deep into the forms of expression and the techniques. Furthermore, I keep growing for the duration of creating and gain sort of new understanding in nature, art and life. Creating an artwork is not only a kind of representing your sense of beauty, but a best way to heal your heart. Creating could remain precious memories in your lifetime and make yourself a wish that keep your original intention to create more works. Hope the readers could be closer to the idea that I want to express by watching my paintings and reading the articles.

Keywords : Light , Shadow, Dawn and Twilight, Naturalism, Impressionism

Table of Contents

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《星海晨暎》	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《蚬棚夕色》	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

REFERENCES

- 一、中文部分
- 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.朱孟庠著(2006)。心靈畫語:藝術裡的精神表現。臺北:典藏藝術家庭。
  - 9.邵毅平著(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)。雛鳥試飛-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.Annes 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 Cornell(約瑟夫·柯內爾)著 金恆鏞譯(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.tchsh.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>