

心話．心畫-陳矜琪繪畫創作論述

陳矜琪、賴瓊琦

E-mail: 374695@mail.dyu.edu.tw

摘要

本創作「心話．心畫」藉由創作者至今對所遇到的人、情、事物，透過創作來抒發情緒，寄託個人的情感，讓作品與觀者對話。希望透過對花卉的喜愛，擷取花朵的各種姿態以及大自然的美景，獲得創作靈感與題材，並藉著研究中西畫家的作品，吸取其菁華，作為創作的基礎。筆者希望藉由繪畫創作的方式，將內心的思緒透過視覺藝術形成抒發。藝術是以感情的表現為主，它是由美的材料、美的形式、美的內容所引起或激發的感情，也是美感經驗的具體呈現。感情是藝術創作的重要因素之一，只有創作者將感情注入作品中，作品才能鮮活起來、才有生命。本創作研究共有「心話」、「心畫」、「萌」三個系列；就創作作品而言，以簡單的造形與色彩，傳達內心自我感情的投射，並以一種對大自然美景的直覺感受，轉移到作品上。讓觀者欣賞藝術作品時，產生省思，啟發愛護自然、重視生態的胸懷。本論文經學理之研究及創作而得到內心情感的抒發與寄託，喚起對人情的感恩，對自然的珍惜。創作過程中，遇到不少困難，經過不斷地練習，終能漸入佳境，也更了解「學無止境」的意義，期以此段創作歷程，希望自己能更進步。

關鍵詞：花卉、心靈

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要 iii ABSTRACT iv 誌謝 v 目錄 vi 圖目錄 viii 第一章 緒論 1 第一節 創作研究動機 1 第二節 創作研究目的 2 第三節 創作研究方法 2 第二章 創作研究之學理基礎 4 第一節 花鳥畫與靜物畫 4 第二節 裝飾繪畫 7 第三節 畫家的啟蒙 9 一、賀杜德 9 二、魯東 11 三、歐姬芙 12 四、威廉 莫里斯 13 五、小結 14 第三章 創作的理念與實踐 16 第一節 創作理念 16 第二節 創作形式 17 第四章 作品實踐 19 第一節 心話系列 20 第二節 心畫系列 31 第三節 萌之系列 47 第五章 結論 63 參考文獻 64 圖目錄 圖 1 夏丹《煙斗與酒杯》 6 圖 2 畢卡索《有椅籐墊的靜物》 7 圖 3 陳矜琪《心花朵朵》 8 圖 4 陳矜琪《尋》 9 圖 5 賀杜德《摩洛哥玫瑰》 10 圖 6 賀杜德《美花選》 11 圖 7 魯東《瓶中鮮花》 12 圖 8 歐姬芙《白色喇叭花》 13 圖 9 威廉 莫里斯《玫瑰圖案》 14 圖 10 陳矜琪《淬煉》 17 圖 11 陳矜琪《花心(一)》 22 圖 12 陳矜琪《花心(二)》 23 圖 13 陳矜琪《花心(三)》 24 圖 14 陳矜琪《花心(四)》 25 圖 15 陳矜琪《心話之一》 26 圖 16 陳矜琪《心話之二》 27 圖 17 陳矜琪《心話之三》 28 圖 18 陳矜琪《憩》 29 圖 19 陳矜琪《祝福》 30 圖 20 陳矜琪《綻放》 32 圖 21 陳矜琪《放下》 34 圖 22 陳矜琪《與自己的心靈對話》 36 圖 23 陳矜琪《一棵開花的樹》 38 圖 24 陳矜琪《荷花田》 40 圖 25 陳矜琪《靠岸》 42 圖 26 陳矜琪《獨》 44 圖 27 陳矜琪《生命之隕落》 46 圖 28 陳矜琪《瓶花》 48 圖 29 陳矜琪《思念》 50 圖 30 陳矜琪《淬煉》 52 圖 31 陳矜琪《逝》 54 圖 32 陳矜琪《心花朵朵》 56 圖 33 陳矜琪《另一個舞台》 58 圖 34 陳矜琪《執子之手，與子偕老》 60 圖 35 陳矜琪《尋》 62

參考文獻

1. Johannes Itten 著；蔡毓芬譯(2001)。造形分析。台北:地景企業股份有限公司。
2. 王庭玫主編(2006)。花卉:鑑賞花卉的生態與藝術之美。台北:藝術家出版社。
3. 王偉光著(2011)。純粹·精深·陳德旺。台北:藝術家出版社。
4. 朱孟庠著(2008)。形形色色。台北:開南大學。
5. 何恭上主編(2001)。荷之藝。台北:藝術家出版社。
6. 何恭上主編(2004)。畫荷花。台北:藝術家出版社。
7. 何春桃(2009)。《花顏花語 - 何春桃「花」的系列創作論述》國立臺北教育大學藝術與造形設計學系碩士班。
8. 李長俊著(1979)。西洋美術史綱要。台北:雄獅圖書公司。
9. 李芙蓉著(1993)。視覺藝術概論。台北:雄獅圖書公司。
10. 李賢文(1998)。愛與生的喜悅 - 畢卡索。台北:雄獅美術。
11. 李霖燦著(2006)。藝術欣賞與人生。台北:雄獅圖書股份有限公司。
12. 李霖燦著(2008)。中國美術史稿。台北:雄獅圖書股份有限公司。
13. 吳書維(2009)。《花:象徵思考的結構分析 - 吳書維水墨創作研究》國立臺南大學美術學系視覺藝術教學碩士班。
14. 席慕容著(1979)。畫詩。台北:皇冠雜誌社。
15. 席慕容著(1981)。七里香。台北:大地出版社。
16. 席慕容著(1983)。無怨的青春。台北:大地出版社。
17. 海瑟·威廉斯(2010)。與自己的心靈對畫。陳品秀譯。台北:城邦文化出版社。
18. 張心龍著(1994)。從題材欣賞繪畫。台北:雄獅美術。
19. 許育華(2007)。《愛情的越界之旅 - 許育華創作論述》國立新竹教育大學造形藝術研究所。
20. 陳瓊花著(2010)。藝術概論。台北:三民書局。
21. 曾昭旭著(2005)。我的美感經驗:道德美學引論。台北:臺灣商務。
22. 曾惠貞(2012)。《植物無界 - 曾惠貞裝飾繪畫創作論述》大葉大學設計暨藝術學院碩士班。
23. 羅成典著(2010)。西洋現代藝術大師與美學理論。台北:秀威資訊科技。
24. 謝欣茹(2007)。《花蘊 - 謝欣茹創作自述》大葉大學造形藝術學系碩士班。