

My Words of the Heart and My Paintings - The Painting Works of Chen Jin-Chyi

陳矜琪、賴瓊琦

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

ABSTRACT

From the people, emotions and things that the creator of her creation, 「 words and paintings of heart 」, had confronted with till now, expressed her feelings through the work, and let it communicate with the viewers. In hopes of love for flowers and plants, by taking a variety of flower postures and the beauty of nature as an inspiration and topics for the creation, also by researching the works of western and eastern artists, taking the pros and removing the cons as the basics of creation. Hoping to reflect inner thoughts through visual art work. Art is to express feelings mainly, and it combines with materials, forms and contents of beauty and displays concrete sense of beauty experience. Emotion is one of the most important factors for creation, only when the creator injects feelings into the work, the work is alive and vital. The work contains three series, 「 words of heart 」, 「 paintings of heart 」 and 「 blossom 」. First, the creator used simple colors and modeling to express emotional reflection, and transferred direct feelings towards nature onto the work. While viewers enjoying art works can also think about the importance of protecting and loving for mother nature. This thesis went through a theory of studying and creating to express the inner thoughts and emotions, arousing gratitude towards human affection, and cherishing for nature. In the process, the author met a lot of difficulties, however through constant practicing, the works were created better and better. The author progressed in learning step by step, and understood the meaning of “ learning is a life-long process ”.

Keywords : flowers、 soul

Table of Contents

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

REFERENCES

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. 李美蓉著(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. 席慕蓉著(1979)。畫詩。台北:皇冠雜誌社。
15. 席慕蓉著(1981)。七里香。台北:大地出版社。
16. 席慕蓉著(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。