

女體意象 吳淑梅創作論述

吳淑梅、劉秋固

E-mail: 374853@mail.dyu.edu.tw

摘要

在人生成長的旅程中，女人歷經了多彩多姿的青春生活，從戀愛進入婚姻生活以至為人母，而在這旅途中，女人內心的轉變及面對環境的衝擊所展現在「心靈」、「生命」兩方面的美好，給人類社會留下美好的意象。本創作的靈感來源是筆者對生命的體悟，內化為個人對生活的主觀意識，進而思索著現代女性內心情感的轉換所呈現的心靈之美及克服困境迎向未來所展現的生命之美。本創作研究是以女體意象為主題，首先說明研究背景與動機、創作研究目的、創作研究方法。再者是透過象徵愛與美的維納斯，針對藝術史學男女藝術家對女體創作的理論基礎。進而探討筆者以女性的角度來解析社會的鏡頭，透過女性裸體的創作為出發點，紀錄個人成長及情感經驗、女人看女人的感觸。藉以抒發心靈世界所潛在的意識，透過內心情感的轉化，展現人類社會美好的印象，進而發現生命之美。最後是將本創作論述做個總結，作為下次創作的起點，期盼未來能開展更寬闊的創作空間。

關鍵詞：女體、意象、花、維納斯、情感、綜合媒材

目錄

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 viii 第一章 緒論 第一節 研究背景與動機 1 第二節 創作目的 2 第三節 創作方法 3 第二章 文獻探討 第一節 裸體藝術 5 第二節 裸體藝術的表現形式 8 第三節 維納斯的象徵 10 一、維納斯的傳說 10 二、藝術家筆下的維納斯 14 第四節 男女藝術家的女體意象 18 一、男藝術家的女體意象 19 二、女性藝術家的女體意象 26 第五節 女人與花卉的關係 31 一、牽牛花 32 二、海芋 33 第三章 創作理念與形式分析 35 第一節 創作理念 36 一、心靈之美 36 二、生命之美 37 第二節 創作形式 38 一、以「女性裸體」為主軸 38 二、營造和諧的律動感 39 第三節 創作媒材與技法 40 一、即興噴灑潑流的感動 41 二、運用媒材的特性表現質感 41 第四章 創作作品分析 43 第一節 創作概述 43 第二節 創作作品系列介紹 44 第五章 結論 86 參考文獻 88 附錄 91 圖目錄 圖1. 馬蒂斯《藍色裸女》 6 圖2. 畢卡索《亞維農的少女》 6 圖3. 馬蒂斯《跳舞》 10 圖4. 波提且利《維納斯的誕生》 11 圖5. 布修《維納斯的誕生》 11 圖6. 卡拉契《維納斯與阿當尼斯》 13 圖7. 提香《維納斯與美少年》 13 圖8. 波提且利《春》 14 圖9. 提香《烏爾比諾的維納斯》 16 圖10. 魯本斯《三美神》 17 圖11. 雷諾瓦《整理頭髮的浴女》 20 圖12. 高更《戴芒果花的大溪地姑娘》 22 圖13. 安格爾《浴女》 23 圖14. 卡莎特《划船》 26 圖15. 芙烈達 卡羅《破碎的脊椎》 29 圖16. 芙烈達 卡羅《兩個芙烈達》 29 圖17. 潘玉良《披花巾的女人》 30 圖18. 潘玉良《女人體》 31 圖19. 吳淑梅《女人花》 45 圖20. 吳淑梅《女人花》 47 圖21. 吳淑梅《女人花》 49 圖22. 吳淑梅《四季之春》 51 圖23. 吳淑梅《四季之夏》 53 圖24. 吳淑梅《四季之秋》 55 圖25. 吳淑梅《四季之冬》 57 圖26. 吳淑梅《幻化》 59 圖27. 吳淑梅《等待》 61 圖28. 吳淑梅《戀》 63 圖29. 吳淑梅《憶》 65 圖30. 吳淑梅《冥想》 67 圖31. 吳淑梅《祈》 69 圖32. 吳淑梅《綺夢》 71 圖33. 吳淑梅《望》 73 圖34. 吳淑梅《迷惘》 75 圖35. 吳淑梅《憩》 77 圖23. 吳淑梅《心之海》 79 圖23. 吳淑梅《心之海》 81 圖23. 吳淑梅《心之海》 83 圖23. 吳淑梅《心之海》 85

參考文獻

一、中文部分：1. 丁履謙（1986）。美學與藝術詮釋。高雄市：復文圖書出版社。2. 王秀雄（1991）。美術心理學。台北市：北市美術館。3. 田曼詩（2001）。美學。台北市：三民。4. 何恭上（2000）。美神維納斯。台北市：藝術圖書。5. 何恭上（2000）。裸之美。台北市：藝術圖書。6. 何政廣（1996）。世界名畫家全集-雷諾瓦。台北市，藝術家出版社。7. 何懷碩（1998）。創造的狂狷。台北縣：立緒文化。8. 吳淑芬（1995）。花的奇妙世界—四季花語錄160則。台北市：綠生活。9. 周平遠（2006）。維納斯藝術史。上海市：三聯。10. 肯尼斯·克拉克著。吳玫、甯延明譯（2004）。裸藝術。台北市：先覺。11. 肯尼斯·克拉克著。吳玫、甯延明譯（2004）。裸體藝術論。台北市：先覺。12. 高榮禧（2007）。西方藝術中的女體呈現。台北：唐山。13. 孫旗（1992）。藝術美學探索。台北市：結構群文化。14. 康丁斯基著。吳瑪俐譯（1985）。藝術的精神性。台北市：藝術圖書公司。15. 曾肅良（2004）。藝術概論。台北縣：國立空中大學。16. 曾囑淑。女性主義觀點的美術史研究。人文學報。第十五期，86年6月。17. 蔣勳（1995）。藝術概論。台北市：東華書局。18. 豐子愷（2005）。豐子愷美術講堂。台北市：三言社。19. Charles M. Skinner著。陳蒼多譯（2011）。花、樹、果的動人故事。台北縣：新雨。20. Ellen Winner著。陶東風等譯（1997）。創造的世界—藝術心理學。台北市：田園城市文化。21. Isabella Ascoli主編。黃文捷譯（1992）。巨匠美術週刊 - 安格爾。台北市，錦繡出版社。22期。22. Malka Drugker著。黃秀慧譯（1998）。女畫家卡蘿傳奇。台北市：方智。二、網路部分：1. 視覺素養藝術學習網。民2012年6月3日，取自：<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/> 2. 樂活網誌。民2012年5月27日，取自：<http://blog.roodo.com/soundwatch/archives/14901259.html> 3. 參閱隨緣藝術潮。民2012年5月27日，取自：

http://tw.myblog.yahoo.com/jw!Z6Ps_S6CHwNvq57QHbXavNKJ/article?mid=186 4. 新竹師院 國小美勞教師進修網站。民2012年7月10日，取自：<http://www.aerc.nhcue.edu.tw/2-0/chuindex.php?bookname=Scarbi32p&Cpage=29&pages=146> 5. 花語 - 伊利百科全書。民2012年11月6日，取自：<http://seed.agron.ntu.edu.tw/civilisation/Mythology/fwlang.htm> 6. 花語。民2012年11月7日，取自：<http://seed.agron.ntu.edu.tw/civilisation/Mythology/fwlang.htm>