

懷特的空間

江筱元、王紫芸

E-mail: 374854@mail.dyu.edu.tw

摘要

藝術作品反映藝術創作者的情感與思考模式，也體現出內心的思維與特質；更進一步的說，藝術創作常因應創作者的經驗來表現創作的意圖，因此無論社會動盪的變遷、文化價值的差異，乃至個人生活體驗的改變，藝術創作者都能適切的反映其相關的議題於創作中，並透過作品訴說著自我的理念，進而感動人心。筆者的創作從挖掘、認識自我出發，進而展開後續的創作發展。本論文創作研究以認識自我為基礎，追溯自我創作的歷程與思維，將個人成長經驗透過創作的方式加以記錄。全文共分為五個章節來論述：第一章「緒論」筆者的藝術觀以及研究動機。第二章「懷特之詮釋與創作」描述自我記憶的連結與媒材的意象。第三章「場」詮釋空間與記憶，牽引出對家的感覺並釐清、整理出環境空間和身體兩者情感投射的相關性。第四章「作品分析」，藉由檢視作品再次釐清創作脈絡與理念，在創作過程中樹立自我形象，以「White white white...」、「身體空間」、「自塑像」、「twist」四系列分述之。第五章「結語」歸納總結。希望藉由本文的書寫，連結個人求學階段的創作過程記錄，透過作品來印證時間與記憶於此歷程內的影響，並思考未來創作方向。

關鍵詞：場、記憶、身體、變形

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1 第一節 創作歷程的發展1 第二節 創作研究的範圍3 第二章 懷特之詮釋與創作5 第一節 主體的選擇5 第二節 掙脫現實的身體12 第三節 媒材的意象15 第三章 場20 第一節 場 記憶21 第二節 沒有特質的空間24 第三節 場域中的身體28 第四章 作品分析34 第一節 White white white...系列34 第二節 身體空間系列41 第三節 自塑像系列47 第四節 twist系列51 第五章 結語58 第一節 創作研究之總結58 第二節 檢討與展望未來59 參考文獻61 圖目錄 圖1.梵谷《割耳的自畫像》7 圖2.席勒《自畫像》7 圖3.江筱元《懷特-1》9 圖4.江筱元《懷特-2》9 圖5.江筱元《懷特-3》9 圖6.江筱元《懷特-4》9 圖7.杜象《現成的自行車輪》11 圖8.培根《三幅自畫像的習作》13 圖9.布朗庫西《青年軀幹像》14 圖10.亨利 摩爾《母與子坐像》14 圖11.達比埃斯《凹陷的IR》17 圖12.孟克《吶喊》29 圖13.江筱元《身體空間系列, No.5》30 圖14.江筱元《twist系列, No.1》31 圖15.江筱元《自塑像系列, No.1》31 圖16.江筱元《White white white..., No.1》35 圖17.江筱元《White white white..., No.2》36 圖18.江筱元《White white white..., No.3》37 圖19.江筱元《White white white..., No.4》38 圖20.江筱元《White white white..., No.5》39 圖21.江筱元《White white white..., No.6》40 圖22.江筱元《身體空間系列, No.1》42 圖23.江筱元《身體空間系列, No.2》43 圖24.江筱元《身體空間系列, No.3》44 圖25.江筱元《身體空間系列, No.4》45 圖26.江筱元《身體空間系列, No.5》46 圖27.江筱元《自塑像系列, No.1》48 圖28.江筱元《自塑像系列, No.2》49 圖29.江筱元《自塑像系列, No.3》50 圖30.江筱元《twist系列, No.1》52 圖31.江筱元《twist系列, No.2》53 圖32.江筱元《twist系列, No.3》54 圖33.江筱元《twist系列, No.4》55 圖34.江筱元《twist系列, No.5》56 圖35.江筱元《twist系列, No.6》57

參考文獻

1.方秀雲著(2008)。藝術家的自畫像。臺北市:藝術家出版社。2.布魯斯特 基哲林編,李元春譯(1987)。《創造的歷程》。台北:金楓出版。3.李維菁著(2004)。世界名畫家全集/維也納表現派天才畫家席勒。臺北市:藝術家出版社。4.李美蓉著(1993)。視覺藝術概論。台北:雄師出版社。5.李良仁(1986)。《雕塑技法》。台北:藝風堂出版社。6.林崇宏著(1997)。《基礎設計》。台北:大中國圖書。7.阿妮拉·賈菲(Aniela Jaffe),卡爾·榮格主編 聶卓軍譯,(1999)。“視覺藝術中的象徵主義”,《人及其象徵》。臺北新店:立緒文化事業有限公司。8.徐詵思譯Marcus, C. C., (2000)。家屋,自我的一味鏡子。台北市:張老師。(原著出?年:1995)9.陳衛和編著(1993)。西方雕塑:二次大戰前後的範例。長沙:湖南美術出版社。10.黃晨淳著(2004)。大師自畫像。臺中市:好讀出版有限公司。11.黃舒屏著(2002)。世界名畫家全集/現代心靈描繪大師培根。臺北市:藝術家出版社。12.畢恆達著(2006)。《空間就是權力》。台北:心靈文化。13.楊松峰譯, Norbert Lynton著(2003)。現代藝術的故事。台北:聯經出版社。14.葉重新著(2004)。《心理學》。台北:心理出版社。15.廖炳惠編著(2003)。關鍵詞200 文學與批評研究的通用詞彙編。臺北市:麥田出版社。16.鄭金川著(1993)。梅洛-龐蒂的美學。台北市:遠流出版社。17.樸慧芳編輯(1995)。《達比埃斯》。台北:錦繡。18.霍斯特 伍德瑪 江森Horst Woldemar Jason(1990)。《美術之旅》。台北:桂冠圖書。