

生命意象 - 陳曉琪繪畫創作論述

陳曉琪、劉秋固

E-mail: 377579@mail.dyu.edu.tw

摘要

藝術創作自我內心的表現，藝術家藉由作品，將個人主觀的情感與外在客觀的情境做一連結，並以最適當的形式及技法，表達出心中的意象。在創作的形式上，筆者選擇了油畫、壓克力及各種不同的打底劑做為創作媒材，並以東方繪畫的寫意風格呈現之。在畫面中，筆者使用了西方的媒材及中國的水墨線條，造就一個屬於東方意境的心靈空間。至於內容的選擇上，多半是藉景寫情，其中包含了「花」與「自然」的生命意象。在本論文的架構上可分為以下幾個章節：第一章：序論，說明主題研究的動機與目的，主題的方法與步驟，研究的範圍與限制。第二章：探討中國寫意繪畫的發展與特色，西方表現主義的情感與張力，並在意境上追求「簡化」與「禪」的精神性。第三章：闡述個人的創作理念，論述個人主觀的空間布局，線條表現及抽象思維。第四章：闡述個人創作形式、創作內容，使用媒材及表現技法。第五章：作品解析，針對筆者的作品來分析探討，延伸對主題的論述，且對寫意繪畫的虛實意境進行更深入的了解。第六章：結論，經由論文的撰寫及創作過程，再次整理自我的認知及方向，做為未來創作發展的省思。

關鍵詞：寫意、表現主義、簡化、禪

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要.....	iii	英文摘要.....	iv
謝.....	v	目錄.....	vi
目錄.....	viii	第一章 緒論.....	1
的.....	1	第一節 研究動機與目	1
制.....	8	第二節 研究方法與步驟.....	4
想.....	11	第三節 研究範圍與限	4
質.....	37	第二章 文獻探討.....	11
間.....	48	第一節 東方的哲學思	11
合.....	64	第二節 寫意繪畫的表現性.....	21
容.....	70	第三節 表現主義繪畫的精神特	21
析.....	76	第三章 創作理念.....	48
獻.....	104	第一節 虛與實的空	48
牧谿《叭叭鳥圖》水墨78×39cm 五島美術館藏.....	16	第二節 意象與畫面空間的營造.....	55
cm.....	17	第三節 中西繪畫觀念的融	64
圖4 八大山人《遊魚圖》1689年 水墨 96×46 cm.....	18	第四章 創作形式、內容與媒材、技法.....	70
圖5 高一峰《自得》1962年 水墨 32	18	第一節 創作形式與內	70
×59cm 家族藏.....	20	第二節 創作媒材與技法.....	73
圖6 高一峰《麻雀》1957年 水墨 32×59cm 家族藏.....	23	第五章 作品賞	76
圖7 高一峰《胡天飛雪	23	第六章 結論.....	101
》1954年 水墨 32×34cm 家族藏.....	29	參考文	104
圖9 潘天壽《八哥崖石圖》1962年 261×143 cm 潘天壽紀念館.....	34	圖目錄. 圖1 牧谿《六柿圖》水墨 31×29cm 京都 大德寺龍光院藏.....	15
圖10 吳昌碩《荷花》水墨 33×43 cm 徐悲鴻紀念館藏.....	35	圖2	15
圖11 齊白石《牽牛花》1940年 水墨 106×127	37	圖3 八大山人《瓶菊圖》1990年 水墨 87×29	16
cm.....	37	cm.....	17
圖12 孟克《吶喊》1893年 83.5x66cm 奧斯陸國家美術館.....	39	圖4 八大山人《遊魚圖》1689年 水墨 96×46 cm.....	18
圖13 杜布菲《奶牛》1954年	39	圖5 高一峰《自得》1962年 水墨 32	18
88x116cm 巴黎現代美術館.....	42	×59cm 家族藏.....	20
圖14 基弗《鐵皮 稻子》1972年 168x154cm.....	46	圖6 高一峰《麻雀》1957年 水墨 32×59cm 家族藏.....	23
圖15 徐渭《墨葡萄	46	圖7 高一峰《胡天飛雪	23
圖》116×64cm 北京故宮博物院藏.....	49	》1954年 水墨 32×34cm 家族藏.....	29
圖16 陳曉琪《靜》2011年 壓克力 45×45 cm.....	50	圖9 潘天壽《八哥崖石圖》1962年 261×143 cm 潘天壽紀念館.....	34
圖17 陳曉琪《池畔》2011年 壓克力 52×52 cm.....	51	圖10 吳昌碩《荷花》水墨 33×43 cm 徐悲鴻紀念館藏.....	35
圖18 宋 馬遠《梅石溪?圖》絹本 27x28 cm.....	52	圖11 齊白石《牽牛花》1940年 水墨 106×127	37
圖19 馬遠《暗香疏影圖》絹本24x24 cm 台北故宮博物院.....	53	cm.....	37
圖20 卡特林《花》1970年 油畫 65×46 cm.....	57	圖12 孟克《吶喊》1893年 83.5x66cm 奧斯陸國家美術館.....	39
圖21 王攀元《綠光》2000年 油畫 24x33 cm.....	58	圖13 杜布菲《奶牛》1954年	39
圖22 陳曉琪《纏綿》2012年 壓克力65×54	61	88x116cm 巴黎現代美術館.....	42
cm.....	61	圖14 基弗《鐵皮 稻子》1972年 168x154cm.....	46
圖23 齊白石《貝葉草蟲》1945年 水墨110×51 cm 北京市文物商店藏.....	62	圖15 徐渭《墨葡萄	46
圖24 陳曉琪《盼》2012年 壓克力 拼布 65×54 cm.....	69	圖》116×64cm 北京故宮博物院藏.....	49
圖25 陳曉琪《飄香	76	圖16 陳曉琪《靜》2011年 壓克力 45×45 cm.....	50
》2011年 油彩 73×73 cm.....	78	圖17 陳曉琪《池畔》2011年 壓克力 52×52 cm.....	51
圖26 陳曉琪《綻放》2012年 油彩 73×73 cm.....	80	圖18 宋 馬遠《梅石溪?圖》絹本 27x28 cm.....	52
圖27 陳曉琪《林間》2012年 壓克力 116×89 cm.....	81	圖19 馬遠《暗香疏影圖》絹本24x24 cm 台北故宮博物院.....	53
圖28 陳曉琪《聽雨》2012年 壓克力91×73 cm.....	82	圖20 卡特林《花》1970年 油畫 65×46 cm.....	57
圖29 陳曉琪《枯》2012年 油彩 65×54 cm.....	83	圖21 王攀元《綠光》2000年 油畫 24x33 cm.....	58
圖30 陳曉琪《向陽》2011年 壓克力 52×52 cm.....	85	圖22 陳曉琪《纏綿》2012年 壓克力65×54	61
圖31 陳曉琪《池畔》2012年 壓克力 42×42 cm.....	86	cm.....	61
圖32 陳曉琪《閒情》2012年 壓克力 65×54	88	圖23 齊白石《貝葉草蟲》1945年 水墨110×51 cm 北京市文物商店藏.....	62
cm.....	88	圖24 陳曉琪《盼》2012年 壓克力 拼布 65×54 cm.....	69
圖33 陳曉琪《靜》2012年 油彩 42×42 cm.....	89	圖25 陳曉琪《飄香	76
圖34 陳曉琪《悠游》2012年 壓克力65	90	》2011年 油彩 73×73 cm.....	78
×54 cm.....	90	圖26 陳曉琪《綻放》2012年 油彩 73×73 cm.....	80
圖35 陳曉琪《纏綿》2012年 壓克力65×54 cm.....	91	圖27 陳曉琪《林間》2012年 壓克力 116×89 cm.....	81
圖36 陳曉琪《殘荷》2012年 油	91	圖28 陳曉琪《聽雨》2012年 壓克力91×73 cm.....	82
畫 65×54 cm.....	91	圖29 陳曉琪《枯》2012年 油彩 65×54 cm.....	83
圖37 陳曉琪《纏綿》2012年 壓克力65×54 cm.....	91	圖30 陳曉琪《向陽》2011年 壓克力 52×52 cm.....	85
圖38 陳曉琪《殘荷》2012年 油	91	圖31 陳曉琪《池畔》2012年 壓克力 42×42 cm.....	86
畫 65×54 cm.....	91	圖32 陳曉琪《閒情》2012年 壓克力 65×54	88
圖39 陳曉琪《悠游》2012年 壓克力65	90	cm.....	88
×54 cm.....	90	圖33 陳曉琪《靜》2012年 油彩 42×42 cm.....	89
圖40 陳曉琪《纏綿》2012年 壓克力65×54 cm.....	91	圖34 陳曉琪《悠游》2012年 壓克力65	90
圖41 陳曉琪《殘荷》2012年 油	91	×54 cm.....	90
畫 65×54 cm.....	91	圖42 陳曉琪《纏綿》2012年 壓克力65×54 cm.....	91
圖43 陳曉琪《殘荷》2012年 油	91	圖43 陳曉琪《殘荷》2012年 油	91

彩 65 × 54 cm..... 93 圖39 陳曉琪《忘情》2012年 油彩 65 × 54 cm..... 95 圖40 陳曉琪《鄉間》2012年 油彩 65 × 54 cm..... 96 圖41 陳曉琪《守護》2012年 油彩 72 × 60 cm..... 97 圖42 陳曉琪《蘊》2012年 壓克力 拼布 65 × 54 cm..... 98 圖43 陳曉琪《舊情》2012年壓克力 拼布45 × 38 cm..... 99 圖44 陳曉琪《盼》2012年壓克力 拼布 65 × 54 cm..... 100

參考文獻

- 一、中文部分 1.丁寧 (1998)。《美術心理學》。哈爾濱:黑龍江出版社。 2.王壯為 (1973)。《書法研究》。臺北:台灣商務印書館。 3.王秀雄 (2006)。《藝術批評的視野》。臺北:藝術家出版社。 4.布林柯 (2004)。《禪宗繪畫與書法美學》。台北市立美術館:《東方美學與現代美術論文集》。 5.朱光潛 (2000)。《文藝心理學》。臺北:金楓出版社。 6.何政廣 (1993)。《歐美現代美術》。台北市:藝術家出版社。 7.何懷碩 (1993)。《藝術獨白》。台北:圓神出版社。 8.余秋雨 (1990)。《藝術創造工程》。台北市:允晨出版社。 9.吳永猛 (2001)。《禪畫欣賞》。臺北市:慧炬出版社。 10.吳承燕 (1965)。《中國畫論》。台北市:台灣書店。 11.呂姿瑩 (2007)。《現代美學 - 在真相與心靈之間》。臺北:新文京版社。 12.李明明 (1993)。《古典與象徵的界線》。台北:東大圖書。 13.李哲良 (2007)。《禪的人生與藝術》。四川:四川美術出版。 14.李廣元 (2000)。《色彩藝術學》。哈爾濱:黑龍江出版社。 15.亞瑟C.Danto (2007)。《美的濫用》。臺北市:立緒出版社。 16.宗白華 (2001)。《美從何處尋》。臺北:蒲公英出版社。 17.宗白華 (2007)。《美學散步》。:人民出版社。 18.林秀芳 (1987)。《禪畫創作心態之研究》。台北:(中國文化大學藝術研究所, 碩士論文) 19.約翰.拉塞爾 (2004)。《現代藝術的意義》。南京:江蘇出版社。 20.約翰 伯格 (2004)。《觀看的方式》。臺北:麥田出版社。 21.孫旗著 (1980)。《現代繪畫哲學》。台北:黎明文化出版社。 22.徐復觀 (2005)。《中國藝術精神》。上海:華東大學出版社。 23.高千惠 (2004)。《百年世界美術圖像》。臺北市:藝術家出版社。 24.高居翰 (1998)。《中國繪畫史》。台北:雄獅圖書公司。 25.高階秀爾 (1998)。《法國繪畫史》。臺北市:藝術家出版社。 26.張清治 (1990)。《道之美 - 中國的美感世界》。台北:允晨文化。 27.陳兆復 (1986)。《中國畫研究》。台北:丹青圖書有限公司。 28.陳傳席 (1997)。《中國繪畫理論史》。台北市:東大書局。 29.陳瓊花 (2006)。《藝術概論》。台北市:三民書局。 30.彭修銀 (2000)。《墨戲與逍遙》。臺北市:文津出版社。 31.黃文叡 (2004)。《現代藝術啟示錄》。臺北:藝術圖書公司。 32.葛兆光 (2004)。《禪宗與中國文化》。臺北:東華書局。 33.劉其偉 (1993)。《現代繪畫基本理論》。台北:雄獅圖書。 34.劉振源 (1998)。《抽象派繪畫》。台北市:藝術家圖書公司 35.潘天壽 (2004)。《潘天壽畫集》。北京:人民美術出版社。 36.潘天壽 (1997)。《巨匠與中國名畫》。台北市:台灣麥克。 37.蔣勳 (1994)。《中國近代水墨畫的發展初探》。台中:國立台灣美術館。 38.蔣勳 (2006)。《美的覺醒》。台北市:遠流出版。 39.賴一輝 (2004)。《色彩計畫》。台北:新形象出版社。 二、英文部分 1. Addiss , Stephen . (1995) . 《The art of Zen》 . New You : Harry N.Abrams Incorporate 2. Woods , G . (1997) , 《Oil painting》 , London:Lepard 3. Wendon , B . (1989) , 《The Complete Oil painting Book》 , Cincinnati , Ohio:North Light Books. 三、網路部分 1.台灣大學網路教學 (無日期) 。 http://ceiba.cc.ntu.edu.tw/th6_520/sty_20c/painting/fauvism.htm 2.維基百科 (無日期) 。 http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 3.視覺素養學習網 (無日期) 。 <http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/>