

The Image of Life - Chen Hsiao Chi's Creative Argument as Revealed in Her Own Painting

陳曉琪、劉秋固

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

ABSTRACT

Artistic creation is the image manifestations of artists' inner minds. They associate their subjective feelings with objective environments, expressing their own images through suitable forms and techniques. In terms of the form, the researcher chooses oil painting and various acrylic paste as media for creating her work in an oriental style of xieyi, which emphasizes a few, rapid rhythmic strokes rather than careful delineation. She employs Western idiom of color and Chinese idiom of lines of calligraphy and ink & color painting, building an oriental realm of aesthetics. In selection of the content, the researcher expresses her true feelings by various topics, including life images of flowers, and nature. The thesis is structured in six chapters: Chapter One: Describes the purpose, methodology, the scope and the limitation of the study. Chapter Two: Reviews the development and the features of Chinese xieyi painting, and the tension of Western expressionism. The researcher discusses the spirit of "simplification" and "zen" in the realm of aesthetic beauty. Chapter Three: The researcher indicates his creation idea, discusses his subjective use of space, line expression and addresses his thought on art. Chapter Four: Illustrates the forms, contents, techniques, and media in the process of her creation. Chapter Five: Analyses each work, extends the topic discussion, and make further points on the "xushi" of Chinese xieyi painting. Chapter Six: The author addresses how she refreshes her awareness and the direction of artistic creation through this study, which lays the foundation for her future performance.

Keywords: Xieyi, Expressionism, Simplification, Zen.

Table of Contents

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 研究動機與目的.....	1	第二節 研究方法與步驟.....	4	第三節 研究範圍與限制.....	8																																																								
第二章 文獻探討.....	11	第一節 東方的哲學思想.....	11	第二節 寫意繪畫的表現性.....	21	第三節 表現主義繪畫的精神特質.....	37																																																								
第三章 創作理念.....	48	第一節 虛與實的空間.....	48	第二節 意象與畫面空間的營造.....	55	第三節 中西繪畫觀念的融合.....	64																																																								
第四章 創作形式、內容與媒材、技法.....	70	第一節 創作形式與內容.....	70	第二節 創作媒材與技法.....	73	第五章 作品賞析.....	76																																																								
第六章 結論.....	101	參考文獻.....	104	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2 牧谿《叭叭鳥圖》水墨78 × 39cm 五島美術館藏.....	16	圖3 八大山人《瓶菊圖》1990年 水墨 87 × 29 cm.....	17	圖4 八大山人《遊魚圖》1689年 水墨 96 × 46 cm.....	18	圖5 高一峰《自得》1962年 水墨 32 × 59cm 家族藏.....	20	圖6 高一峰《麻雀》1957年 水墨 32 × 59cm 家族藏.....	23	圖7 高一峰《胡天飛雪》1954年 水墨 32 × 34cm 家族藏.....	29	圖9 潘天壽《八哥崖石圖》1962年 261 × 143 cm 潘天壽紀念館.....	34	圖10 吳昌碩《荷花》水墨 33 × 43 cm 徐悲鴻紀念館藏.....	35	圖11 齊白石《牽牛花》1940年 水墨 106 × 127 cm.....	37	圖12 孟克《吶喊》1893年 83.5x66cm 奧斯陸國家美術館.....	39	圖13 杜布菲《奶牛》1954年 88x116cm 巴黎現代美術館.....	42	圖14 基弗《鐵皮 稻子》1972年 168x154cm.....	46	圖15 徐渭《墨葡萄圖》116 × 64cm 北京故宮博物院藏.....	49	圖16 陳曉琪《靜》2011年 壓克力 45 × 45 cm.....	50	圖17 陳曉琪《池畔》2011年 壓克力 52 × 52 cm.....	51	圖18 宋馬遠《梅石溪?圖》絹本 27x28 cm.....	52	圖19 馬遠《暗香疏影圖》絹本24x24 cm 台北故宮博物院.....	53	圖20 卡特林《花》1970年 油畫 65 × 46 cm.....	57	圖21 王攀元《綠光》2000年 油畫 24x33 cm.....	58	圖22 陳曉琪《纏綿》2012年 壓克力65 × 54 cm.....	61	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25 陳曉琪《盼》2012年 壓克力 拼布 65 × 54 cm.....	69	圖26 陳曉琪《憩》2005年 壓克力 53 × 45 cm.....	76	圖27 陳曉琪《飄香》2011年 油彩 73 × 73 cm.....	78	圖28 陳曉琪《綻放》2012年 油彩 73 × 73 cm.....	80	圖29 陳曉琪《林間》2012年 壓克力 116 × 89 cm.....	81	圖30 陳曉琪《聽雨》2012年 壓克力91 × 73 cm.....	82	圖31 陳	

曉琪《枯》2012年 油彩 65 × 54 cm.....	83	圖32 陳曉琪《向陽》2011年 壓克力 52 × 52 cm.....	85
圖33 陳曉琪《池畔》2012年 壓克力 42 × 42 cm.....	86	圖34 陳曉琪《閒情》2012年 壓克力 65 × 54	
cm.....	88	圖35 陳曉琪《靜》2012年 油彩 42 × 42 cm.....	89
圖36 陳曉琪《悠游》2012年 壓克力65		× 54 cm.....	90
圖37 陳曉琪《纏綿》2012年 壓克力65 × 54 cm.....	91	圖38 陳曉琪《殘荷》2012年 油	
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

REFERENCES

- 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.黃文叟 (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/>