

拼湊精靈 - 線條與拼貼的插畫創作研究

楊青蓉、劉秋固

E-mail: 377581@mail.dyu.edu.tw

摘要

利用表情豐富的線條，與變化多端的拼貼藝術，鎔鑄筆者對生活事物的點滴情感，加上溫暖可愛的小精靈，展開與世界的對話。創作中，線條、拼貼、顏色表達出插畫故事中的心情境遇及生活體驗，畫中的精靈可以是筆者的學生、孩子，或是筆者本身就是精靈的化身，拼湊出一幅幅能與觀者做心靈上的互動與溝通的插畫作品。另一方面，藉由線條及拼貼的表現形式探索，以手繪的創作方式，呈現溫馨美好且具民族色彩的插畫風格。筆者選擇單幅插畫形式的作品作為創作依據，每一幅插畫可以分開來獨立存在，也可以放在一起思考及欣賞。期望以本創作研究找到屬於自我的插畫風格，並能傳遞生命的愛與美好。

關鍵詞：線條，拼貼，插畫，精靈

目錄

封面內頁 簽名頁 中文摘要	iii	英文摘要	iii
iv 誌謝	iv	v 目錄	v
錄	vi	圖目錄	viii
第一章 緒論	1	第一節 創作研究動機與目的	1
第二節 創作研究之內容與方法	3	第三節 名詞解釋	5
第二章 插畫的文獻探討	7	第一節 插畫的定義及功能	7
第二節 圖畫的插畫風格表現	11	第三節 線條與拼貼在繪畫中的表現	23
第四節 線條與拼貼的代表藝術家	38	第三章 插畫的創作理念	47
第一節 創作歷程探尋	47	第二節 拼湊生命的樂章	56
第三節 和大自然對話	61	第四章 創作形式、技法與媒材	65
第一節 創作形式	65	第二節 技法與媒材	67
第五章 創作內容與賞析	70	第一節 與花果的工筆對話 線條精靈系列	70
第二節 拼貼線條遊戲 幸福精靈系列	90	第三節 油畫與拼貼的合奏 飛舞精靈系列	106
第六章 結論	122	第一節 研究總結	122
第二節 未來創作發展方向	123	參考文獻	126
圖目錄 圖1 15000 年前的史前洞穴壁畫	23	圖2 康丁斯基《抒情》1911 年 油畫 94x130 公分	24
圖3 克利《東方的甜美》1938 年 油彩 50x66 公分	26	圖4 梁楷《李白行吟圖》	29
圖5 石恪《二祖調心圖》	29	圖6 畢卡索《有藤椅的靜物》1912 年 26.7 x 35 公分	33
圖7 賈凡里尼《Violet Orchid》1942 年 Oil on board 60 x 40 cm	34	圖8 杜象《新娘被單身漢剝光》俗稱《大玻璃》1927 年	35
圖9 米羅《日出》1940 年 油彩	36	圖10 漢彌頓《是什麼使今天的家庭如此非凡，如此有魅力》1956	37
圖11 楊青蓉《夜裡的精靈》2012 年 石材拼貼40 x 55 公分	37	圖12 比爾德斯利《The Peacock Skirt》1893 年16 x 22.7 公分	39
圖13 慕夏《四季》	40	圖14 陳進《月下美人》1971 年 絹 膠彩 68 x 75 公分	41
圖15 徐素霞《水牛和稻草人》1989 年	43	圖16 立本倫子《阿尼的小火車》	43
圖17 李歐·李奧尼《小黑魚》	44	圖18 陳致元《小魚散步》 綜合媒材	45
圖19 Istvan Schritter 的作品(手工剪紙拼貼)	46	圖20 楊青蓉《跳跳糖》2002 年(一)	48
圖21 楊青蓉《跳跳糖》2002 年(二)	49	圖22 楊青蓉 校刊封面設計 2009 年(一)	50
圖23 楊青蓉 校刊封面設計 2009 年(二)	50	圖24 楊青蓉《語文花園》水彩 2009 年 原稿	51
圖25 楊青蓉《語文花園》水彩 2009 年 成品	51	圖26 楊青蓉《語文叢林》水彩 2010 年 原稿	52
圖27 楊青蓉《語文叢林》水彩 2010 年 成品	52	圖28 楊青蓉《語文藍海》水彩 2011 年 原稿	53
圖29 楊青蓉《語文藍海》水彩 2011 年 成品	53	圖30 楊青蓉《Teeth or Desserts? !》水彩	

2010年	54	圖31 楊青蓉《Teeth or Desserts? !》水彩	2010年	55	圖32 楊青蓉《Teeth or Desserts? !》水彩
2010年	55	圖33 楊青蓉 線條精靈系列 工筆	2012年	58	圖34 楊青蓉 線條精靈系列 工筆
2012年	64	圖35 楊青蓉 幸福精靈系列 工筆	2012年	66	圖36 楊青蓉 幸福精靈系列 水彩貼畫
2011年	69	圖37 楊青蓉《海芋花田》2012年工筆畫54×40公分	2012年	73	圖38 楊青蓉《蘭園》2012年工筆畫54×40公分
2012年	74	圖39 楊青蓉《玫瑰心情》2012年工筆畫54×40公分	2012年	75	圖40 楊青蓉《山茶記事》2012年工筆畫54×40公分
2012年	77	圖41 楊青蓉《野塘花香》2012年工筆畫54×40公分	2012年	78	圖42 楊青蓉《紫串風鈴》2012年工筆畫54×40公分
2012年	81	圖44 楊青蓉《與荷共舞》2012年工筆畫54×40公分	2012年	82	圖45 楊青蓉《與扶桑有約》2012年工筆畫54×40公分
2012年	83	圖46 楊青蓉《荔枝紅了》2012年工筆畫54×40公分	2012年	85	圖47 楊青蓉《柿子熟了》2012年工筆畫54×40公分
2012年	86	圖48 楊青蓉《香蕉園的精靈》2012年工筆畫54×40公分	2012年	88	圖49 楊青蓉《蝴蝶蘭的祝福》2012年工筆畫54×40公分
2012年	89	圖50 楊青蓉《遇見美好》2012年39.5×27.5公分	2012年	92	圖51 楊青蓉《綺麗的夢園》2012年39.5×27.5公分
2012年	93	圖52 楊青蓉《依靠》2012年39.5×27.5公分	2012年	94	圖53 楊青蓉《簡單I》2012年39.5×27.5公分
2012年	96	圖54 楊青蓉《簡單II》2012年39.5×27.5公分	2012年	97	圖55 楊青蓉《簡單III》2012年39.5×27.5公分
2012年	98	圖56 楊青蓉《依戀》2012年39.5×27.5公分	2012年	100	圖57 楊青蓉《閒情》2012年56×80公分
2012年	101	圖58 楊青蓉《塗鴉》2012年39.5×27.5公分	2012年	102	圖59 楊青蓉《粉紅的夢幻》2012年56×80公分
2012年	104	圖60 楊青蓉《藍紫的神祕》2012年56×80公分	2012年	105	圖61 楊青蓉《櫻花精靈》2012年油畫53×45公分
2012年	108	圖62 楊青蓉《記憶的盒子》2012年油畫53×45公分	2012年	109	圖63 楊青蓉《油桐樹下的約定》2012年油畫53×45公分
2012年	110	圖64 楊青蓉《與松鼠的對話》2012年油畫53×45公分	2012年	112	圖65 楊青蓉《精靈的呼喚I》2012年油畫90×72公分
2012年	113	圖66 楊青蓉《精靈的呼喚II》2012年油畫45×53公分	2012年	114	圖67 楊青蓉《秘密基地》2012年油畫45×53公分
2012年	115	圖68 楊青蓉《荷花池邊》2012年油畫45×53公分	2012年	117	圖69 楊青蓉《秋天裡開花的樹》2012年油畫45×53公分
2012年	118	圖70 楊青蓉《四棵老黑松》2012年油畫45×53公分	2012年	120	圖71 楊青蓉《大榕樹樂園》2012年油畫45×53公分
					121

參考文獻

- 一、中文部分
1. 王秀雄等譯(1992),《西洋美術辭典》,臺北市:雄獅圖書公司。
 2. 王鈺婷(2007),《線條與幾何圖形的插畫創作研究》,臺北:臺北教育大學研究所。
 3. 伍揖青繪著(1981),《草蟲花鳥畫譜》,臺北:藝術圖書公司。
 4. 朱夢實等著(1985),《中國古代美學藝術論》,臺北:木鐸出版社。
 5. 江怡瑩(2004),《藝術原理與應用》,臺北:六和。
 6. Ott.G.Ocvirk等。
 7. 何恭上著(1994),《近代西洋繪畫》,臺北市:藝術圖書公司。
 8. 何懷碩(1984),《苦澀的美感》,臺北:大地出版社。
 9. 余秋雨(2006),《藝術創造》,臺北:天下遠見出版社。
 10. 吳瑪俐譯(1985), Kandinsk著,《點、線、面》,臺北:藝術家出版社。
 11. 呂清夫(譯者),《ART LIBRARY名畫欣賞庫3畢卡索》,臺北市:大陸書店。
 12. 李偉、周水濤譯,(1993),《視覺藝術設計》,臺北:地景。
 13. 幸佳慧(1997),《兒童圖畫故事書藝術探討》,臺南市:國立成功大學藝術研究所。
 14. 林怡湘(2004),《拼貼法之數位表現應用於兒童圖畫書創作》,臺灣師範大學。
 15. 林貞美(1999),《在繪本花園裡》,臺北:遠流出版。
 16. 林貞美(2000),《在繪本花園裡》,臺北:遠流出版社。
 17. 林敏宜(2000),《圖畫的欣賞與應用》,臺北:心理出版社。
 18. 林磐聳、羅東釗(1983),《現代插畫》,臺北:藝風堂。
 19. 邱宗成編著(2003),《設計概論要義》,臺北:鼎茂圖書公司。
 20. 珍·杜南(2006),《觀賞圖畫書中的圖畫》,臺北:雄獅圖書股份有限公司。
 21. 胡澤民(1996),《插畫技法》,臺北:正文書局。
 22. 徐孝貴譯(2001),《線條奔跑》,臺北:格林文化。
 23. 徐素霞(1994),《視覺與心靈的合奏》,新竹:蚊晟出版。
 24. 徐素霞(1996),《視覺與心靈的合奏》,新竹:蚊晟出版。
 25. 徐素霞(2002),《臺灣兒童圖畫書導賞》,臺北:國立臺灣藝術教育館。
 26. 馬丁·沙里斯伯利(2008),《童詩插畫新世界》,臺北:積木文化股份有限公司。
 27. 國畫技法(1986),臺北市:地球出版社。
 28. 梅耶著,貓頭鷹編譯小組譯(2002),《藝術名詞與技法辭典》,臺北:貓頭鷹。
 29. 陳建志(2008),《未來感》,臺北:聯合文學出版。
 30. 彭懿(2006),《遇見圖畫書百年經典》,臺北:信誼基金出版社。
 31. 雄獅美術302期
 32. 黃本蕊(2005),《插畫散步》,新竹市:和英出版社。
 33. 楊茂秀譯(2003),《圖畫、畫圖 知覺與構圖》,臺北:毛毛蟲兒童基金會。
 34. 葉竹盛著(2000),《悲憫·大地》,臺北:悠閒藝術公司。
 35. 赫伯特·里德著,梁錦鏗譯(2006),《藝術的意義》,臺北:遠流。
 36. 劉文潭(1996),《現代美學》,臺北:臺灣商務。
 37. 蔣勳(2006),《美的覺醒》,臺北市:遠流出版社。
 38. 鄭明進(1999),《傑出圖畫書插畫家 - 歐美篇》,臺北:雄獅圖書。
 39. 盧欣婉(2011),《大童世界》,新竹市:新竹教育大學研究所。
- 二、網路部份
1. 維基百科 <http://zh.wikipedia.org>
 2. 視覺藝術學習網 <http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/>
 3. Google圖片搜尋