

Patchwork Wizard - A Study on Lines and Collage Illustration Creation

楊青蓉、劉秋固

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

ABSTRACT

To express the ideas what the author see about this beautiful world, the author uses the versatile lines and diversified collage art to create this work. It also includes the author's feeling about the world he lives, and a new character, a lovely elf. In this work, lines, collages and colors show the feeling and the life experience in this illustration stories. The elves in the picture could be the author's students and kids, or even the author himself. So that the viewers can get good interactions from the illustration works. On the other hand, the author shows the illustration style which is wonderful and national because he uses the lines and collages and the way of hand-drawing. The author chooses a single illustration form to create the work, so every illustration can be seen one by one. It also can be put together to make different works. The author expects to find his own style of illustration and shows the love to everyone in the world.

Keywords : lines, collage, illustration, elf

Table of Contents

封面內頁 簽名頁 中文摘要	iii	英文摘要	iii
iv 誌謝	iv	v 目	v
錄	vi	圖目錄	viii
第一章 緒論	1	第二章 插畫	5
1 第一節 創作研究動機與目的	1	2 第二節 創作研究之內容與方法	3
3 第三節 名詞解釋	3	5 第二章 插畫	5
7 第一節 插畫的定義及功能	7	7 第二節	7
11 第三節 線條與拼貼在繪畫中的表現	11	11 第三節 線條與拼貼在繪畫中的表現	11
23 第四節 線條與拼貼的代表藝術家	23	38 第三章 插畫的創作理	38
念	47	47 第一節 創作歷程探尋	47
47 第二節 拼湊生命	47	56 第三節 和大自然對話	61
的樂章	56	61 第四章 創作	61
形式、技法與媒材	65	65 第一節 創作形式	65
65 第二節	65	67 第五章 創作內容與賞析	70
技法與媒材	67	70 第一	70
70 第一節 與花果的工筆對話 線條精靈系列	70	70 第二節 拼貼線條遊戲 幸福精靈系列	90
90 第三節 油畫與拼貼的合奏 飛舞精靈系列	106	106 第六章 結論	122
122 第一節 研究總結	122	122 第二節 未來創	122
123 參考文獻	126	126 圖目錄 圖1	126
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
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	26
圖》	29	圖5 石恪《二祖調心圖》	29
29 圖6 畢卡索《	29	有藤椅的靜物》1912 年 26.7 x 35 公分	33
33 圖7 賈凡里尼《Violet Orchid》1942 年 Oil on board 60 x 40	34	cm	34
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	35
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
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	37
39 圖13 慕夏《四季》	40	圖14	40
40 圖14	40	陳進《月下美人》1971 年 絹 膠彩 68 x 75 公分	41
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
43 圖16 立本倫子《阿尼的小火車》	43	圖17 李歐·李奧尼《	43
44 圖18 陳致元《小魚散步》綜合媒材	45	圖19	45
45 圖19	45	Istvan Schritter 的作品(手工剪紙拼貼)	46
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
49 圖22 楊青蓉 校刊封面	49	設計 2009 年(一)	50
50 圖23 楊青蓉 校刊封面設計 2009 年(二)	50	圖24	50
51 圖24	51	楊青蓉《語文花園》水彩 2009 年 原稿	51
51 圖25 楊青蓉《語文花園》水彩 2009 年 成品	52	圖26 楊青蓉《語文叢林》水彩 2010 年 原稿	52
52 圖27 楊青蓉《語文叢	52		52

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	73 圖38 楊青蓉《蘭園》2012 年工筆畫54×40 公分
74 圖39 楊青蓉《玫瑰心情》2012 年工筆畫54×40 公分	75 圖40 楊青蓉《山茶記事》2012 年工筆畫54×40 公分
77 圖41 楊青蓉《野塘花香》2012 年工筆畫54×40 公分	78 圖42 楊青蓉《紫串風鈴》2012 年工筆畫54×40 公分
79 圖43 楊青蓉《美人蕉的音樂會》2012 年工筆畫54×40 公分	81 圖44 楊青蓉《與荷共舞》2012 年工筆畫54×40 公分
82 圖45 楊青蓉《與扶桑有約》2012 年工筆畫54×40 公分	83 圖46 楊青蓉《荔枝紅了》2012 年工筆畫54×40 公分
85 圖47 楊青蓉《柿子熟了》2012 年工筆畫54×40 公分	86 圖48 楊青蓉《香蕉園的精靈》2012 年工筆畫54×40 公分
88 圖49 楊青蓉《蝴蝶蘭的祝福》2012 年工筆畫54×40 公分	89 圖50 楊青蓉《遇見美好》2012 年39.5×27.5 公分
92 圖51 楊青蓉《綺麗的夢園》2012 年39.5×27.5 公分	93 圖52 楊青蓉《依靠》2012 年39.5×27.5 公分
94 圖53 楊青蓉《簡單I》2012 年39.5×27.5 公分	96 圖54 楊青蓉《簡單II》2012 年39.5×27.5 公分
97 圖55 楊青蓉《簡單III》2012 年39.5×27.5 公分	98 圖56 楊青蓉《依戀》2012 年39.5×27.5 公分
100 圖57 楊青蓉《閒情》2012 年56×80 公分	101 圖58 楊青蓉《塗鴉》2012 年39.5×27.5 公分
102 圖59 楊青蓉《粉紅的夢幻》2012 年56×80 公分	104 圖60 楊青蓉《藍紫的神祕》2012 年56×80 公分
105 圖61 楊青蓉《櫻花精靈》2012 年 油畫53×45 公分	108 圖62 楊青蓉《記憶的盒子》2012 年 油畫53×45 公分
109 圖63 楊青蓉《油桐樹下的約定》2012 年 油畫53×45 公分	110 圖64 楊青蓉《與松鼠的對話》2012 年 油畫53×45 公分
112 圖65 楊青蓉《精靈的呼喚I》2012 年 油畫90×72 公分	113 圖66 楊青蓉《精靈的呼喚II》2012 年 油畫45×53 公分
114 圖67 楊青蓉《秘密基地》2012 年 油畫45×53 公分	115 圖68 楊青蓉《荷花池邊》2012 年 油畫45×53 公分
117 圖69 楊青蓉《秋天裡開花的樹》2012 年 油畫45×53 公分	118 圖70 楊青蓉《四棵老黑松》2012 年 油畫45×53 公分
120 圖71 楊青蓉《大榕樹樂園》2012 年 油畫45×53 公分	121

REFERENCES

- 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單卡索》,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。
 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·沙利斯伯利(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。
 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