

花魂．雲羅：李雅雯創作論述

李雅雯、柯啟慧

E-mail: 381824@mail.dyu.edu.tw

摘要

美麗的花卉都曾出現在古代的詩詞中，詩人「寄情於景」「移情入景」借自然形象自白其胸襟。花魂和雲羅，動機來自探討花的內在精神及雲的生命意象。借花朵的外形為寄託情感表徵，托雲的奧秘、樸實、靜謐捕捉轉瞬即逝的美。對花的清晰印象，引發深刻記錄的動力。望向雲的遼闊，成為治療心靈的開端。這些化成片片斷斷的動力，充實生命記錄的篇章。論述包含整理與主題相關的藝術作品，以及對自身創作的介紹。拾起畫筆使我看見美麗而感動的事物；透過觀察，用畫筆呼應雲彩與大地，運用線條、色彩與媒材，托物寄情，呈現心象世界天人合一的追求。

關鍵詞：花魂、雲羅、寄情

目錄

目錄 封面內頁 簽名頁 中文摘要 iii 英文摘要 iv 誌謝 iv 目錄 iv 圖目錄 iv 第一章 緒論 4 第一節 創作動機 4 第二節 創作背景 4 第二章 學理基礎 4 第一節 沙漠中的花朵—歐基芙 4 第二節 追尋救贖—梵谷 4 第三節 崇尚自然大師—柯洛 4 第四節 風景大師—康斯塔伯 4 第三章 創作理念 4 第一節 托物寄情 4 第二節 生活觀 4 第三節 自然與人 4 第四節 浪漫情感的意境 4 第四章 形式內容 4 第一節 何處尋美 4 第二節 抽象表現的線條 4 第三節 多幅排列呈現美感 4 第四節 色彩的運用 4 第五章 方法技巧 4 第一節 構思佈局 4 第二節 媒材與技法的運用 4 第六章 作品解說 4 第七章 結論 4 參考資料 4 圖目錄 圖1 歐基芙 白玫瑰與菲燕草 1924, 油彩101.6×76.2cm 4 圖2 歐基芙 紅罌粟 1927, 油彩17.8×22.9cm 4 圖3 梵谷 向日葵 1887, 油彩43.2×61cm 4 圖4 梵谷 向日葵 1889, 油彩92×73cm 4 圖5 梵谷 花瓶裡的十四朵向日葵 1888, 油彩93×73cm 4 圖6 康斯塔伯 天空和樹 1822, 油彩24.8×29.8cm 4 圖7 康斯塔伯 日落時暴風雨 1822, 油彩20.3×27.3cm 4 圖8 打底(1) 4 圖9 打底(2) 4 圖10 打底(3) 4 圖11 畫刀技法(1) 4 圖12 畫刀技法(2) 4 圖13 絲 2011壓克力顏料 畫布15F 4 圖14 私 2011壓克力顏料 畫布15F 4 圖15 思 2011壓克力顏料 畫布15F 4 圖16 稚 2011壓克力顏料 畫布20F 4 圖17 炙 2011壓克力顏料 畫布20F 4 圖18 窰 2011壓克力顏料 畫布20F 4 圖19 遇 2012壓克力顏料 畫布20F 4 圖20 預 2012壓克力顏料 畫布20F 4 圖21 蔚 2012壓克力顏料 畫布20F 4 圖22 百合 2012壓克力顏料 畫布15F 4 圖23 掙扎 2012壓克力顏料 畫布30F 4 圖24 菲 2012壓克力顏料 畫布30F 4 圖25 云 2012壓克力顏料 畫布30F 4 圖26 芸 2012壓克力顏料 畫布30F 4 圖27 伝 2012壓克力顏料 畫布30F 4 圖28 藍色的甜美 2013壓克力顏料 畫布50F 4 圖29 彩雲 2013壓克力顏料 畫布50F 4 圖30 零碎 2013壓克力顏料 畫布50F 4 圖31 雲愛笑 2013壓克力顏料 畫布10F 4 圖32 雲眯眯眼 2013壓克力顏料 畫布10F 4 圖33 雲很輕 2013壓克力顏料 畫布10F 4 圖34 雲好忙 2013壓克力顏料 畫布10F 4

參考文獻

一、中文部分 1.Bonafoux Pascal著，張南星譯(1994)《梵谷：磨難中的熱情》(台北市：時報出版社)。 2.Irving Stone著，余光中譯(2001)《梵谷傳》(台北市：大地出版社)。 3.Irving Stone著，雨云譯(1990)《梵谷書簡全集》(台北市：藝術家)。 4.Jose ' M.Parramon著，錢祖育譯(1997)《油畫》(台北市，三民書局)。 5.Noel Gregory 著，卓新譯(2005)《想畫就畫：油畫》(台北市：唐莊文化)。 6.心顏 藝象：柔安之藝術創作論述 賴柔安/大葉大學造形藝術學系。 7.王秀雄(1991)《美術心理學：創造視覺與造形心理》(台北市：北市美術館)。 8.王庭玫主編(2006)《花卉：鑑賞花卉的生態與藝術之美》(台北市：藝術家出版社)。 9.由梵谷作品探討隱喻在西方繪畫中之情感與形式 許綵倫/大葉大學造形藝術學系。 10.伍蠡甫(1987)《山水與美學》(丹青出版)。 11.成寒著(2007)《花 骨頭 泥磚屋》(台北：時報文化出版)。 12.朱介英(2001)《色彩學》(台北市：美工科技)。 13.朱光潛(1991)《談美》(台北：新潮社文化事業有限公司)。 14.何政廣(1996)《柯洛Corot》(台北市：藝術家出版)。 15.何政廣(1996)《康斯塔伯 Constable》(台北市：藝術家出版)。 16.何政廣(1996)《梵谷：瘋狂的天才畫家》(台北市：藝術家)。 17.何政廣《藝術家雜誌》(台北市：藝術家出版社，西元1998年8月)。 18.何政廣著(2006)《世界100大畫家：從僑托到安迪沃荷》(台北市：藝術家雜誌社)。 19.何政廣編(1996)《歐姬芙：沙漠中的花朵》(台北市：藝術家出版社)。 20.何政廣編(2006)《文生梵谷》(台北市：藝術家出版社)。 21.何懷碩(2003)《給未來的藝術家》(新北市：立緒文化出版社)。 22.余秋雨(2006)《藝術創造論》(台北市，天下遠見出版)。 23.李玉美(2009)《藝術與人文教學參考手冊》(台北市：國立台灣藝術教育館)。 24.李長俊(1980)《西洋美術史綱要》(台北市：雄獅美術)。 25.李焜培(1990)《水彩技法手冊：花卉》(台北市，雄獅)。 26.李霖燦(2006)《藝術欣賞與人生》(雄獅美術出版)。 27.肖峰 吳國榮編著，《創意油畫學習新技》。 28.林永發(2007)《自然與藝境》(台北市：蕙風堂筆墨有限公司)。 29.林昭賢(2003)《藝術概論-藝術與人生》。 30.花容百態 洪靖茹油畫創作論述 /南華大學視覺與媒體藝術學系 31.花話 花畫：花卉創作論述 劉怡雯/大葉大學造形藝術學系。 32.花繪 林宥均創作論述/東海大學美術系 33.袁金塔《中西繪畫構圖之比較》(北星出版)。 34.張

心龍(2002)《西洋風景畫名畫賞析-風景.繪畫》(台北市,雄師圖書出版社)。35.張心龍(2002)《風景 繪畫》(台北市,雄師美術)。

36.曹雪芹著(2010)《紅樓夢》(格林出版)。37.許麗雯編著(2006)《你不可不知道的100位西洋畫家及其創作》(台北市:高談文化)。38.陳淑華(1998)《油畫材料學》(台北市:洪葉文化)。39.陳傳發(2009)《梵谷傳奇》(台北市:雪嶺文化)。40.陳瓊花(2006)《藝術概論》(台北市,三民書局)。41.黃光男(2007)《畫境與化境》(台北市:典藏藝術家庭)。42.漢寶德(2004)《漢寶德談美》。43.蓋瑞宗(1989)《藝術欣賞入門》(台北市,省立博物館)。44.劉千美(2000)《藝術與美感》(台灣書局出版)。45.劉思量(1998)《藝術心理學:藝術與創造》(台北市,藝術家)。46.劉惠媛(2002)《沒有圍牆的美術館》(台北市:幼獅文化)。47.蔣勳(2009)《天地有大美》(台北:遠流出版社)。48.薛頌留主編(1987)《中國辭典》(大中國圖書公司出版)。49.繪畫中的自然與人文影像之研究:宋美君繪畫創作論述/大葉大學造形藝術學系。

二、網路部分

1.一開始就不孤單-壓克力顏料使用教學。101年1月2日網路搜尋。
<http://blog.roodo.com/zozoyoyo2/archives/5601617.html>

2.維基百科,自由的百科全書。101年4月5日網路搜尋。101年6月4日網路搜尋。
<http://zh.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E9%A6%96%E9%A1%B5>

3.視覺素養學習網。101年6月10日網路搜尋。
<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/index.html>

4.藝術家。101年6月15日網路搜尋。
<http://www.artist-magazine.com/magazine/index.php>

5.蔣勳破解梵谷。101年7月11日網路搜尋。
http://www.bookzone.com.tw/event/ct012/chiang_book-2.asp