

Flower Soul and Cloud Land An Essay on Analysing Ya Wen Li's Paintings

李雅雯、柯啟慧

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

ABSTRACT

Beautiful flowers were often described in ancient poetry. Poets "repose sentiment on scenery", "cast affection into pictures", they inscribed images from nature into their works in order to project their temperament. The motivation of making " Flower Soul and Cloud Land ", the theme of my work and essay, comes from exploring the spirit of flowers and imagery of clouds. I worked on expressing my way of viewing flowers and capturing the mysteries, simpleness and silence of fleeting clouds. The deep impressions flowers made on me urged me to record these impressions with paintings. Looking at clouds in the vast sky is the beginning of a healing mind Accumulating touching moments pushed me ahead to enrich my life chapters by paintings. My works are introduced piece by piece and some relevant art works are cited in relation to the theme. When I picked up my brushes, all the beautiful things I had seen came to my mind. I saw clouds echo to the earth with colors and brushes. Applying lines, colors and media, I reposed my perception through flowers and clouds and expressed the World Harmony pursuit with paintings.

Keywords : Flower soul、clouds land、repose sentiment

Table of Contents

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 室 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

REFERENCES

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