

內在的象徵:童玩紙飛機的夢想為題材之創作論述

蘇智偉、陳日熊

E-mail: 9412303@mail.dyu.edu.tw

摘要

本篇創作論述主要探討---內在的象徵,以象徵的意義、藝術功能、演進、符號性、與藝術創作的關係性做分析,且以內在的象徵意象的研究心得做為創作的主體元素。象徵是傳達人類意念、情感表現的手法,也是創作者傳達思想的手段。創作者藉著象徵傳達的想像空間、及其所隱藏的隱喻,做為創作的表現手法及理念,針對作品做深入的探討。「童玩紙飛機的夢想為題材」是本篇論文的研究主題及創作的思想基礎。作者從內在的象徵之理念研究為出發點,對人類飛行夢想的意念作探討,以紙飛機的造形符號做為創作的基點,並融入個人情感經驗元素,為理論與情感融合的創作研究,作出一系列的作品。創作將內在的意念、情感、思想,外化成為作品的存在,此次的創作是運用水墨、水彩、油畫、膠彩、版畫等為媒材,以寫實的技法呈現參與理想的畫作。論文中所闡述「內在的象徵」,是指作者內在精神性的主觀象徵意念。論文架構是論文的相關學理的探討,說明內在的象徵意義,研究題材之社會學基礎,創作題材在心理學層面的探討。作者的創作理念,包含飛行夢想的啟示,赤子之心的心靈與自覺,及紙飛機在作者個人心理層面的意義。創作內容的分析與內涵詮釋,共分三個系列主題,紅塵靜觀反思系列、心象發展系列、童年記憶系列,論文中敘述創作的反思、感動與緣由。結論是敘述從童年開始到面對藝術,及作品對於自我內心的對話與反思。

關鍵詞:象徵、紙飛機;赤子之心;紙飛機;精神性;關係性;心理學

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書	iii 中文摘要
v 英文摘要	vii 誌謝
ix 目錄	x 圖目錄
xii 第一章 緒論 第一節 創作的動機與目的.....1 第二節 題材的選擇及研究方法.....	
.....3 第三節 創作的內容及方法.....4 第四節 名詞解釋.....5	
第二章 相關的學理基礎 第一節 內在的象徵.....7 一、象徵的定義.....	
.....7 二、藝術的內在象徵.....10 三、象徵的符號性.....15 四、象徵與藝術	
創作.....18 第二節 題材研究之社會學基礎.....20 一、人類飛行發展的軌跡(	
人類的飛行簡史).....20 二、飛行對人類社會生活之影響.....27 第三節 創作題材在心理學層面的探討.....	
.....29 一、夢想飛行之心理學層面產生因素.....29 二、飛行夢想在人們心中之意涵.....31 第三章 創	
作理念 第一節 記憶裡飛行夢想的啟示.....33 第二節 赤子之心的心靈與自覺原創.....35 第	
三節 紙飛機在個人心理層面的意義.....37 第四章 作品分析與內涵詮釋 第一節 作品發展心理脈絡.....	
.....41 第二節 個別作品創作的醒悟與心得.....43 一、紅塵靜觀反思系列.....43	
二、心象發展系列.....44 三、童年記憶系列.....50 第五章 結論 第一節	
從童年開始與藝術的對話.....56 第二節 作品對於自我內心的對話與反思.....57 參考書目.....	
.....59 圖目錄 附圖1.....21	
附圖2.....22 圖1. 和諧.....	
.....64 圖2. 恬靜.....65 圖3. 紫蘊.....	
.....66 圖4. 紅塵人間.....67 圖5. 祈.....	
.....68 圖6. 想飛(一).....69 圖7. 想飛(三).....	
.....70 圖8. 夢想起飛.....71 圖9. 星際迷航.....	
.....72 圖10. 飛行夢(一).....73 圖11. 飛行夢(二).....	
.....74 圖12. 飛過人間.....75 圖13. 生命飛行(	
一).....76 圖14. 生命飛行(二).....77 圖15. 我.....	
.....78 圖16. 曙光.....79 圖17.	
心向藍天.....80 圖18. 紅塵有愛(三).....81	
圖19. 滾滾紅塵.....82 圖20. 回首.....	
.....83 圖21. 紅塵赤子心(一).....84 圖22. 紅塵赤子心(二).....	
.....85 圖23. 紅塵赤子心(三).....86 圖24. 紙飛機.....	

.....87 圖25. 捍衛戰士（一）.....	.....88 圖26. 捍衛戰士（二）.....
.....89 圖27. 飛行夢想.....	.....90 圖28. 記憶飛行.....
.....91 圖29. 童年印象（一）.....	.....92 圖30. 點點滴滴的回憶.....
.....93	

參考文獻

- 中文書籍 1.卓志賢，《紙飛機工廠》，聯經出版事業股份有限公司，台北市，2003。 2.李澤厚 劉綱紀 主編，《中國美學史》，谷風出版社，台北縣中和市，1986年。 3.司馬光 原著，《資治通鑑》，李國祥、顧志華、陳蔚松主編，台灣古籍出版有限公司，台北市，2000。 4.上童文化著，《飛機木全記錄》，上童文化事業有限公司，台北市，2000。 5.孟昌明，《尋求飛翔的本質：關於藝術與藝術家的札記》，三民圖書股份有限公司，台北市，2002。 6.林煥彰，《飛翔之歌：詩、畫》，幼獅出版社，台北市，1987。 7.焦慧蘭，《推動歷史的發明》，幼獅文化事業公司，台北市，1994。 8.劉昌元 著，《西方美學導論》聯經出版事業公司，台北，1986。 9.宋榕敏，《飛行世紀》，圖文出版社，台北市，1987。 10.張嘉華，《風島飛起來》，小魯文化事業股份有限公司，台北市，1999。 11.劉文潭，《西洋美學與藝術批評》，台北，作者發行，1977。 12.何政廣 著，《歐美現代美術》，藝術家出版社，台北，1999。 13.何恭上 著，《隋唐五代繪畫》，藝術圖書公司，台北，1973。 14.林群英編著，《藝術概論》，全華科技圖書股份有限公司，台北，1996。 15.曾文星、徐靜 著，《兒童發展與心理衛生》，水牛圖書出版事業有限公司，台北市，1991。 16.熊頓生，《辭海下卷》，中華書局，台北，1988。 17.顧世勇 從中國抽象思考看蕭勤的抽象世界，台灣省立美術館館刊《台灣美術》第18期，台灣省立美術館，台中，1992年10月。 18.何政廣 許禮平 策劃，《美術大辭典》，藝術家出版社，台北，1988。 19.黃光南 發行人，《美術館叢書1 西洋現代美術》，台北市立美術館，1988。 20.蔣勳 著，《閱讀畢卡索·畢卡索的世界1881-1973》，財團法人中華民國帝門藝術教育基金會，台北，1998。 21.張恬君等編著，《映象藝術》，國立空中大學，台北縣蘆洲鄉，1997。 22.宗白華 著，《美從何處尋》，駱駝出版社，台北縣板橋，1980。 23.宗白華 著，《美學與意境》，淑馨出版社，台北市，1989。 24.吳健 攝影，何政廣 主編，《敦煌佛影》，藝術家出版社，台北，1998。 25.王克文 著，《敦煌藝術風華》，書泉出版社，台北，2003。 26.沈以正 著，《敦煌藝術》，雄獅圖書股份有限公司，台北，1989。 27.傅達民 編著，《中國神話故事》，文國書局，台南市，1982。 28.黃雨順 著，《飛機飛行學》，全華科技圖書股份有限公司，台北市，1991。 29.田曼詩 著，《美學》，三民書局股份有限公司，台北，1993。 30.曾祖蔭 編著，《中國古代文藝美學範疇》，文津出版社，台北市，1987。 31.朱狄 著，《當代西方美學》，谷風出版社，台北縣新店市，1988。 32.余秋雨 著，《藝術創作工程》，允晨文化實業股份有限公司，台北，2000。 33.沈知方 主稿，蔣伯潛 註釋，《語譯廣解 孟子讀本》，香港啟明書局，香港，1975。 34.王才勇 著，《現代審美哲學》，書林出版有限公司，台北，2000。 35.劉思量 著，《藝術心理學-藝術與創造》，藝術家出版社，台北市，2002。 36.朱光潛 著，《文藝心理學》，台灣開明書店，台北市，1991。 37.高楠 著，《藝術心理學》，復漢出版社有限公司，台南市，1993。 38.劉焜輝、藍三印 編著，《現代心理學家生平與學說》，天馬出版社，台北市，1979。 39.郭靜晃 等著，《心理學-Psychology》，揚智文化事業股份有限公司，台北市，1997。 翻譯書籍 1.劉俊坤、朱明春、陳武義、簡芳隆編譯，《交通工具的演進》，光復書局股份有限公司，台北市，1983。 2.O' dooley,Patrick著，《飛行大夢》，陳柏蒼 譯，希代出版有限公司，台北市，1997。 3.Anna McMurray, Tim Hetherington 原著，《飛機小百科》，陳穎青 翻譯，貓頭鷹出版社股份有限公司，台北市，1997。 4.Alan Lightman萊特曼 著，《物理學家的靈感抽屜》，邱宏義 譯，天下遠見出版股份有限公司，台北市，2002第二版。 5.小林昭夫 著，《圖解飛機的構造與原理》，王政友譯，世茂出版社，台北縣新店市，2003。 6.淺野八郎 著，《夢解析》，林鬱 譯，智慧大學出版社，台北市，1993。 7.H. Guyford Stever, James J. Haggerly 原著，《飛行》，李如桐/編譯，時代公司，紐約，修定版1984。 8.H. Guyford Stever, James J. Haggerly 原著，《交通工具》，徐東濱/編譯，時代公司，紐約，修定版1984。 9.David Fontana 著，Secret Language 3《象徵的名詞》，何盼盼 譯，米娜貝爾出版公司，台北，2003。 10.Carl Gustav Jung著，《人及其象徵》(Man and His Symbols)，龔卓軍 譯，立緒文化事業有限公司，台北，1999。 11.Margaret Evans Price 原著，《希臘 羅馬 神話故事》(Myths and Enchantment Tales)，王軍 譯，大林出版社，台北，1981。 12.王希文 譯，《希臘羅馬神話故事》，大夏出版社，台南市，1986。 13.金尼斯 原著，《希臘神話故事》，趙震 譯，志文出版社，台北，1977。 14.(日本人)出射忠明 原著，《現代軍機與民航機圖鑑》，朴承鎬、張海成 譯，萬里機構 萬里書店，香港九龍，1996。 15.Ann L. Weber 原著，《心裡學導論》，孫丕琳 譯，桂冠圖書股份有限公司，台北，1994。 16.Francois Mathey 原著，《印象派畫家》，李長俊 譯，大陸書局，台北，1991。 17.James Cahill(高居翰) 原著，《中國繪畫史》，李渝 譯，雄獅圖書股份有限公司，台北，1984。 18.Xavier Girard 原著，《馬諦斯：揮灑絢麗色彩》，陳太乙譯，時報文化出版企業股份有限公司，台北市，2002。 19.Sir Herbert Read 原著，《藝術的意義》，杜若洲 譯，巨流圖書公司，台北市，1974。 20.(日本人)安齋千鶴子 原著，《孩子的繪畫為什麼這麼有趣》，時佩猛 譯，漢湘文化事業股份有限公司，台北縣中和市，1998。 21.Rudolf Arnheim 魯道夫 阿恩海姆 原著，《藝術心裡學新論》，郭小平、翟燦 譯，台灣商務印書館股份有限公司，1994。 22.Alfred H. Barr, JR. 著，《現代畫是什麼？》，李渝 譯，雄獅圖書有限公司，台北，2001。 23.Jacques Maquet 著，《美感經驗》(The Aesthetic Experience)，袁汝儀 校譯，雄獅圖書股份有限公司，台北，2003。 24.Ann L. Weber 安 韋伯 原著，《心理學導論》(Introduction To Psychology)，孫丕琳 譯，桂冠圖書股份有限公司，台北市，1994。