

繪畫藝術符號化之可行性的研究以畢卡索繪畫創作為例

許玉珊、李長俊；賴瓊琦

E-mail: 9417670@mail.dyu.edu.tw

摘要

從十九世紀以來，人類始企圖用一套套自成一體的框架對萬事萬物加以統一及邏輯化。本文目的即是將這種理性思維運用在繪畫藝術領域中，為以追求清晰性為目標的符號學(semiotics)在繪畫藝術領域做實驗性的藝術符號系統開展。本論文中的「符號化」正是期望以一連串更精簡的「符號」，來協助設計人更快速地親近、並有系統地閱讀繪畫藝術。取益藝術教育家伊登(Johannes Itten)執教時，創建的一套造形分析法則，以素描的方式臨摹原創，深入體會畫作。依據伊登所提出的繪畫藝術的三種秉性：印象性、結構性、表現性，對畫作類型進行分析，於重新描繪時，加強其特性的表達。以二十世紀的藝術大師畢卡索多變風格的繪畫創作為體，進行繪畫藝術「符號化」的工作，並釐出執行實驗符號化時應著重的要點。「繪畫藝術符號化」是企圖以一系列的視覺符號作為浩瀚長河中藝術作品的索引或代號，幫助設計人在面對繪畫藝術的累累碩果時，有一個羅列清楚的資料庫可以瀏覽，免於對藝術有以偏蓋全等知識貧乏之虞。本論文的最終研究結果，發現其意義並不僅在於製造這擷取藝術碩果的捷徑，也挖掘一個更真實親近藝術、學習藝術的方法。

關鍵詞：視覺符號、造形分析、繪畫藝術、符號、簡化、意義

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書	?	中文摘要	?	英文摘要	
要	?	誌謝	?	目錄	
	?	圖目錄	?	表目錄	
	?	第一章 緒論 通往藝術的按鈕	3	藝術領域中符號化的定位	
4	符號化方法初探，視覺影像的簡化	4	繪畫藝術符號化的對象，選擇畢卡索	6	繪畫藝術符號化的目的
7	第二章 文獻探討 第一節 建築藝術領域之類型學發展	9	第二節 音樂藝術之視覺化設計	9	第二節 音樂藝術之視覺化設計
12	第三節 繪畫藝術符號化在符號學中的定位	16	第四節 視覺藝術領域的符號性繪畫的探索	21	第三章 符號化的方法 第一節 從伊登的造形分析理論中取法
25	第二節 理性周延的造形分析	29	第三節 選擇素描，最簡單的符號化工具	31	第四節 繪畫藝術符號化的步驟
38	第二節 形成的符號系統及評估	49	第五章 結語 第一節 符號化系統的呈現	58	第二節 符號化方法及爾後進行之建議
60	第三節 整體性結論	62	參考書目	65	

參考文獻

1. Arnheim, Rudolf, 《藝術及視覺心理學》，李長俊譯；台北:雄獅，一九七六。
2. Chipp, Herschel B., 《現代藝術理論》，余珊珊譯，台北:遠流，二〇〇四。
3. Geelhaar, Christian, 《保羅·克利》，吳瑪譯，台北:藝術家，一九八七。
4. Culler, Jonathan, 《索緒爾》，張景智譯，台北:桂冠，一九九二。
5. Delius, Peter, Pablo Picasso, K?nemann Verlagsgesellschaft mbH, 1999
6. Elkins, James, On Pictures and the Words That Fail Them, Cambridge University Press, 1998. From http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0425/is_2_59/ai_64161067
7. Hilton, Timothy, 《畢卡索》，駱麗慧譯，台北:遠流，一九九五。
8. Hubbard, L.Ron, 《藝術》，台北:快樂，二〇〇二。
9. Itten, Johannes, edited by Wick, Rainer, 《造形分析》，蔡毓芬譯，台北:地景，二〇〇一。
10. _____, edited by Wick, Rainer, 《格式與造形原理》，台北:地景，二〇〇一。
11. _____, 《造形藝術的基礎》，台北:大陸，一九七一。
12. Lowry, Bates, 《視覺經驗》，杜若洲譯，台北:雄獅，一九七六。
13. Lurger, Susanne. K, 《情感與形式》，劉大基、傅志強、同發祥譯，台北:商鼎，一九九一。
14. Moszynska, Anna, 《抽象藝術》，黃麗絹譯；台北:遠流，一九九九。
15. Rubin, William, Pablo Picasso A Retrospective, New York: MoMa, 1980。
16. The American Heritage College Dictionary, New York: Houghton Mifflin. 2002
17. Warncke, Carsten-Peter edited by Walther, Ingo F. Picasso, London: Taschen, 1997
18. Winner, Ellen著，陶東風等譯，《創造的世界 藝術心理學》，台北:田園城市，一九九七。
19. 王林, 《美術形態學》，台北:亞太，一九九三。
20. 王仲孚, 《華杏國語辭典》，台北:華杏，二〇〇一。
21. 王秀雄, 《美術心理學 - 創造·視覺與造形心理》，台北:市立美術館，二〇〇二。
22. 李幼蒸, 《哲學符號學》，台北:唐山，一九九七。
23. 李幼蒸, 《理論符號學導論》(卷三), 台北:唐山，一九九六。
24. 李建夫, 《美學思想發展主流》，北京:中國社會科學出版社，二〇〇一。
25. 李醒塵, 《西方美術史教程》，台北:淑馨，一九九六。
26. 何秀煌, 《人性、記號與文明》，台北:東大圖書，一九九二。
27. 何政廣, 《歐美現代美術》，台北:藝術家，一九六八。
28. 何政廣, 《蒙德里安》，台北:藝術家，一九九六。
29. 高順安, 《輪廓線在繪畫中之應用 以畢卡索1907-1915年人物畫為例》，國立成功大學藝術研究所碩士論

文，二一。30. 徐筱雯，〈平面視覺構成之創作與研究—爵士樂音感圖像化之應用〉，國立台灣師範大學設計研究所碩士論文，二一。

31. 陳伯冲，〈建築形式論—邁向圖像思維〉，台北:田園城市，一九九七。32. 陳銀輝，〈畢加索Picasso〉，台北:光復，一九七七。33. 陳錦芳，〈神哉！畢加索〉，台北:藝術圖書，一九九六。34. 孫全文、王銘鴻，〈中國建築 空間與形式之符號意義〉，明文書局。35. 楊裕富，〈設計的文化基礎 設計、符號、溝通〉，台北:亞太，二四。

36. 劉思量，〈藝術心理學 藝術與創造〉，台北:藝術家，一九九八。37. 薛月琴、曾瑞嫻，〈捷運系統標誌設計與管理〉《捷運技術半年刊》，第23期，2000年8月。38. 勵中發，〈記號、藝術情報〉，台北:正中，一九九八。39. 顧大慶，〈設計與視知覺〉，北京:中國建築工業出版社，二二。