

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

ABSTRACT

Since the nineteenth century, people have created and perceived information in a logical and concentrated manner. This thesis focuses on creating a series of artistic symbols to represent the famous paintings of Pablo Picasso in a compressed way. There are two important procedures, based on Johannes Itten 's theory " Analyses of Form " , to symbolize Picasso ' s works. The first, is to catalog Picasso ' s works and analyze the forms of his paintings by applying the three natures of paintings : impressive, constructive, and expressive. The second, is to imitate the original works thus experiencing the motifs and emphasizing the important characters. To symbolize paintings is an idea of creating an art index not only to assist designers in finding their sources and to help the public in the symbols can also in interacting with arts systematically and rapidly, also to create a modern way to approach arts.

Keywords : visual sign, analyses of form, paintings, pictorial art, symbol, simplified, signification.

Table of Contents

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	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	
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

REFERENCES

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. Lunger, 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，《西方美學史教程》，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，二〇〇一。
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，二〇〇一。
31. 陳伯沖，《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，《畢卡索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。