

理想與寫實-黃惠玲風景畫創作論述

黃惠玲、賴瓊琦

E-mail: 9417677@mail.dyu.edu.tw

摘要

本創作研究以「理想與寫實—黃惠玲風景畫創作論述」為題，主要透過藝術史及繪畫理論的研究基礎，由相關理論及風景畫構成要素的探討，作為筆者創作的思想基礎，轉換為自我創作的養分，並重新檢視筆者的繪畫創作，以達提昇創作內涵之目的。本創作研究架構共分為五個章節，第一章為緒論，闡述本論文的創作研究動機、創作研究目的、創作研究方法以及創作研究範圍。第二章以藝術史、繪畫理論為基礎，闡明筆者創作理念及相關理論。第三章風景畫構成要素之探討，其議題包括「構圖」、「透視」及「色彩」。第四章為作品解析，以筆者實際創作之理想風景與寫實風景兩大系列作品，做為理論與實踐之驗證，並發展出個人獨特繪畫語言。筆者以為大自然的景象經過轉化之後，已不是客觀的再現而是主觀的表現，畫中的自然已別於實景的自然，所表現的是主觀的生命情調與客觀的自然景象交融互滲。第五章為結論，歸納研究結果以及筆者對自己未來創作之期許。風景畫不再只是自然的再現，而是能夠展現環境省思與人文關懷。本創作研究的最大獲益是對風景畫的看法有了新的認識，逐漸可以用自己的方式看待風景和繪畫的關係。

關鍵詞：風景畫、自然、理想、寫實；風景畫；藝術史；議題；動機；章節

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書		iii 中文摘要	
iv 英文摘要		v 誌謝	vi 目錄
	vii 圖目錄		x 第一章 緒論 1.1 創作
研究動機	1 1.2 創作研究目的		2 1.3 創作研究方法
	3 1.4 創作研究範圍	4 第二章 創作理念與基本理論 2.1 創	
作理念	6 2.2 風景畫的起源與發展		8 2.3 寫實風
景	19 2.4 理想風景	20 第三章 風景畫	
構成之要素 3.1 構圖	36 3.1.1 柏拉圖和歐幾里得的法則	37 3.1.2 以圖形	
加強構圖的統一性	38 3.1.3 色調、顏色的對比和質感	39 3.1.4 景深或第三度空間	40 3.2 透
視	41 3.2.1 透視法的基本原理	41 3.2.2 平行、成角和高空透視法	42 3.2.3 空氣透視法
	44 3.2.4 風景畫中的透視法	44 3.3 色彩	45 3.3.1 色彩理論
46 3.3.2 色系與色彩	46 3.3.3 色彩法與明暗法	46 第四章 作品解析 4.1 理想風景	
60 4.1.1 今非昔比	60 4.1.2 林相之美	61 4.1.3 古厝風貌	61 4.1.4 有我之境
62 4.1.5 生死無常	63 4.1.6 窗裡窗外	63 4.1.7 水邊景色	64 4.1.8 落葉歸根
65 4.1.9 海濱野花	65 4.1.10 夢幻森林	66 4.2 寫實風景	67 4.2.1 龍騰斷橋
4.2.2 希望之旅	68 4.2.3 引領企盼	68 4.2.4 初鹿牧場	69 4.2.5 山岳之美
	71 4.2.7 颱風過後	71 4.2.8 竹間幽境	72 4.2.9 海岸奇岩
73 第五章 結論 5.1 研究結果	85 5.2 未來期許	86 參考文獻	87

參考文獻

參考文獻 書籍: 1. 毛蓓文譯, Jose M.Parramon原著, 風景油畫, 三民書局股份有限公司, 台北, 1997。 2. 王濟昌著, 美學散記, 業強出版社, 台北, 1987。 3. 田青、聞斌編譯, 西洋繪畫2000年, 錦繡出版事業股份有限公司, 台北, 2001。 4. 伍蠡甫編著, 山水與美學, 丹青圖書有限公司, 台北, 1987。 5. 何恭上主編、馮作民譯, 西洋繪畫史, 藝術圖書公司, 台北, 1988。 6. 江怡瑩譯, Otto G.Ocvirk、Robert E.Stinson、Philip R.Wigg、Robert O.Bone、David L.Cayton原著, 藝術原理與應用, 六合出版社, 台北, 2004。 7. 李佳倩譯, Jeremy Galton原著, 油畫技巧百科, 笛藤出版社, 台北, 2002。 8. 李芙蓉著, 藝術欣賞與生活, 上碩出版社有限公司, 台北, 1997。 9. 雨云譯, E.H.Gombrich原著, 藝術的故事, 聯經出版事業公司, 台北, 2000。 10. 秦愷著, 攝影創作手冊, 雄獅圖書股份有限公司, 台北, 1998。 11. 袁金塔, 中西繪畫構圖之比較, 藝風堂出版社, 台北, 1987。 12. 張心龍著, 新古典浪漫之旅, 雄獅圖書公司, 台北, 1998。 13. 張心龍著, 風景繪畫, 雄獅圖書公司, 台北, 2002。 14. 許玉燕譯, David Sanmiguel原著, 風景畫, 三民書局股份有限公司, 台北, 2001。 15. 曾雅雲譯, 藝術史的原則, Heinrich Wofflin著, 雄獅圖書公司, 台北, 1990。 16. 曾堉、葉劉天增譯, Giulio Carlo Argan、Maurizio Fagiolo原著, 藝術史學的基礎, 東大圖書股份有限公司, 台北市, 1992。 17. 陳世一, 綠色旅行, 星晨

出版社，台中市，1998。 18. 陳秋瑾著，現代西洋繪畫的空間表現，藝風堂出版社，台北，1989。 19. 陳瓊花著，藝術概論，三民書局印行，台北，2002。 20. 陳景容著，油畫—畫法及演變，水牛出版社，台北，1989。 21. 劉其偉編著，現代繪畫理論，雄獅圖書公司，台北，1989。 22. 董強、曹勝操、苗馨譯，Nicole Tuffellic原著，19世紀藝術，閣林圖書有限公司，台北，2002。 23. 陸谷孫，黃勇明譯，Muntsa Calbo Angrill，Jose M.Parramon原著，透視，三民書局股份有限公司，台北，2002。 24. 羅丹口述，葛賽爾筆記，羅丹藝術論，雄獅圖書公司，台北，1998。 25. 龐均著，油畫技法哲學，藝術家出版社印行，台北，1988。 26. 龐均著，繪畫寫生哲學論，藝術家出版社，台北，1999。 27. 蘇俊吉編著，西洋美術史，正文書局有限公司，台北，1985。 期刊: 1. 王哲雄著，〈印象主義之前--西洋風景畫的萌芽及其演變〉，師大學報33:1-5，1998。 2. 張芳薇著，〈風景如畫--淺談十七世紀荷蘭風景畫〉，臺北市立美術館館刊，1987。 3. 戴玉珍著，〈人與自然之間—談風景畫的發展〉，竹北學粹，1994年第二期。 論文: 1. 朱文正，繪畫中的自然與表現的關係--《自然影像與人》系列油畫創作之研究，師大碩士論文，2001。 2. 傅彥熹，西洋風景繪畫意境生成之研究，師大碩士論文，2002。