

Ideal and Reality - by Huey-Ling Huang's landscape painting

黃惠玲、賴瓊琦

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

ABSTRACT

This creativity research is based on the topic of "Ideal and Reality – by Huey-Ling Huang's landscape painting". The research foundation of art history and painting theories, relevant theories and the discussion of landscape painting elements are the writer's thinking bases of creation which hereafter transformed into the nutrition of self-creation and hence review writer's painting for the purpose of improvement on art creation. There are five chapters in this creativity research structure. The first chapter is introduction that tells the motivation, purposes, and research methods and criteria of this topic. The second chapter is based on art history and painting theories, which elaborates the creator's ideal and relevant theories. The third chapter discusses about the elements of landscape paintings, such as 'composition', 'perspective', and 'colour'. Chapter four is the analysis of my art works. Testing the theory and practice on two series of painter's practical works of ideal and realistic landscape paintings, they have developed an unique personal painting language. I think that after the transformation of natural image, there is no longer rebirth of objectivity but the performance of subjectivity. The nature inside the painting is therefore different with the nature in real scenery. It expressed a mixture of the melody of subject life and natural view. Chapter five is conclusion which concludes research outcomes and painter's expectation for future creative works. Landscape painting is not the reappearance of nature anymore but could unfold the rethinking of environment and humanity concerns. The biggest advantage of the research is to provide a new perspective towards landscape painting, and gradually adopts a personal way the relationship between scenery and painting.

Keywords : landscape painting,natural,ideal,realistic ; future

Table of Contents

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	8 2.3 寫實風
作理念	6 2.2 風景畫的起源與發展		20 第三章 風景畫
景	19 2.4 理想風景		37 3.1.2 以圖形
構成之要素 3.1 構圖	36 3.1.1 柏拉圖和歐幾里得的法則		40 3.2 透
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	42 3.2.3 空氣透視法
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	45 3.3.1 色彩理論
	44 3.2.4 風景畫中的透視法	44 3.3 色彩	46 第四章 作品解析 4.1 理想風景
46 3.3.2 色系與色彩	46 3.3.3 色彩法與明暗法		61 4.1.3 古厝風貌
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	73 4.2.10 絕處逢生
		86 參考文獻	87

REFERENCES

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. 曾培、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。