

「繪意」之探索與呈現-賴亞倫油畫創作論述

賴亞倫、李元亨

E-mail: 9507369@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究主要在於探討「繪畫的意象與象徵」和「個人創作的技法與理念」，期能透過繪畫構成元素的解析，進而豐富個人在繪畫創作上的表現。一件藝術創作作品是無法如同數學班，以程式化、數據化來加以分析出一個制式的公式。繪畫藝術是獨立且神秘並帶有趣味的生命，無需制定一個規矩來限制它，是在細細觀看、品味後，進而來感受其所呈現的意涵與情感。筆者認為唯有對自我創作所運用的形式符號語言能有深刻的了解，方能藉此將心中的意念、情感全然表現無疑。也許是具象寫實的表現，也許寫意而抽象的表現，不論形勢如何，在藉由將題材變形轉化、誇張破壞之中，不斷的尋尋畫面中另一個可能性。在其中個人獨特且具有代表性的繪畫創作語彙、符號，在見多識廣和加以深化自我之下，而能讓筆者的創作找到新的方向與技法。本研究再提出個人現階段的繪畫觀念，位自我的創作提供一個較理性的批判與分析，將自我的心智思維加以沉澱，期能在為未來拓展更為寬廣的創作境界，延續繪畫創作的深層無限的道路。

關鍵詞：繪意、意象、象徵、表現

目錄

第一章 緒論.....	1	1.1 研究動機.....	3	1.2 研究目的.....	7	1.3 研究範圍與方法.....	11	1.4 名詞釋意.....	12																																
第二章 「繪意」創作之學理基礎.....	15	2.1 技法的探討-主觀意象表現內在心象.....	16	2.1.1 塞尚.....	16	2.1.2 梵谷.....	17	2.1.3 馬諦斯.....	20	2.1.4 魯奧.....	21	2.1.5 布拉克.....	23	2.2 內容的思索-象徵及喻意以展現生命.....	24	2.2.1 梵谷.....	24	2.2.2 孟克.....	25	2.2.3 克利.....	26	2.2.4 畢卡索.....	27	2.3 台灣藝術家的啟發.....	28	2.3.1 廖繼春.....	28	2.3.2 李元亨.....	29	2.3.3 陳銀輝.....	31	2.3.4 柯適中.....	32								
第三章 「繪意」創作之形式與內容.....	33	3.1 「繪意」創作其表現的色彩與意象.....	33	3.2 「繪意」的象徵與意念分割的呈現.....	42	3.3 「繪意」半抽象的多向意會與思考.....	51	3.4 「繪意」風格的探索與發展、呈現.....	58																																
第四章 創作作品解析.....	64	4.1 桌上靜物.....	66	4.2 來一杯吧!.....	68	4.3 我沒醉!.....	70	4.4 月下情思.....	72	4.5 室內情思.....	74	4.6 窗前瓶花.....	76	4.7 花意.....	78	4.8 林居.....	80	4.9 鄉居.....	82	4.10 人生百相(II).....	84	4.11 人生百相(III).....	86	4.12 人生百相(IV).....	88	4.13 吻.....	90	4.14 老幹.....	92	4.15 蘭嶼意象.....	94	4.16 眺望.....	96	4.17 故居.....	98	4.18 秋意.....	100	4.19 荷所思.....	102	4.20 擺渡人的歌.....	104
第五章 結論.....	105	參考文獻.....	108																																						

圖目錄 圖1. 恐怖的檢查 14 x 18.3cm 1947黃榮燦 4 圖2. 少女 100 x 80cm 李元亨 5 圖3. 青蚵嫂 陳銀輝 6 圖4. 潑墨仙人圖 48.7cm x 27.7cm 梁楷 9 圖5. 聖維多利亞山 57.2 x 97.2cm 1902塞尚 17 圖6. 四朵向日葵 60x100cm 1887梵谷 18 圖7. 夜間咖啡館 70 x 89cm 1888梵谷 19 圖8. 餐桌 180 x 220cm 1908馬諦斯 20 圖9. 基督的臉 91 x 65cm 1933魯奧 21 圖10. 小丑 44 x 30.5cm 1933魯奧 22 圖11. 紅色圓桌 180x73cm 1939布拉克 23 圖12. 麥田烏鴉 50.5x103cm 1890梵谷 24 圖13. 自畫像—鐘和床之間 149.5 x 120.5cm 1940孟克 25 圖14. 死與火 83 x 67cm 1940克利 26 圖15. 格爾尼卡 349.3 x 776.6cm 1937畢卡索 27 圖16. 東港晨色 72.5 x 91cm 1976廖繼春 28 圖17. 期待 130 x 80cm 1983李元亨 30 圖18. 牛頭靜物 115.5 x 9cm 1983陳銀輝 31 圖19. 風景 72.5 x 60.5cm 2000柯適中 32 圖20. 舞者 260x391cm 1910馬諦斯 37 圖21. 桌上靜物 60.5 x 50cm 2002賴亞倫 39 圖22. 暖意 53 x 45.5cm 2003賴亞倫 40 圖23. 不怒而威 53 x 45.5cm 2003賴亞倫 40 圖24. 思鄉 60.5 x 50cm 2002賴亞倫 45 圖25. 覓 60.5 x 50cm 2001賴亞倫 47 圖26. 鄉居 91 x 72.5cm 2003賴亞倫 48 圖27.

樂章 91 × 72.5cm 2003賴亞倫 50 圖28.花非花 60.5 × 50cm 2000賴亞倫 54 圖29.想飛 65.5 × 53cm 2003賴亞倫 55 圖30.人生百相 () 60.5 × 50cm 2002賴亞倫 56 圖31.藍天、紅瓦、白牆、黃土地 53 × 45cm 2002賴亞倫 60 圖32.巷弄 35 × 27cm 2003賴亞倫 61 圖33.家門有喜 91 × 72.5cm 2003賴亞倫 62 圖34.杯與果 35 × 27cm 2003賴亞倫 62 圖35.瓶花 35 × 27cm 2003賴亞倫 63 圖36.桌上靜物 91 × 72.5cm 油畫 2005賴亞倫 65 圖37.來一杯吧！ 91 × 72.5cm 油畫 2005賴亞倫 67 圖38.我沒醉！ 65.5 × 53cm 油畫 2005賴亞倫 69 圖39.月下情思 116.5 × 91cm 油畫 2005賴亞倫 71 圖40.室內情思 91 × 72.5cm 油畫 2005賴亞倫 73 圖41.窗前瓶花 60.5 × 50cm 油畫 2005賴亞倫 75 圖42.花意 91 × 72.5cm 油畫 2005賴亞倫 77 圖43.林居 65.5 × 53cm 油畫 2005賴亞倫 79 圖44.鄉居 116.5 × 91cm 油畫 2005賴亞倫 81 圖45.人生百相 () 116.5 × 91cm 油畫 2005賴亞倫 83 圖46.人生百相 () 116.5 × 91cm 油畫 2005賴亞倫 85 圖47.人生百相 () 116.5 × 91m 油畫 2005賴亞倫 87 圖48.吻 116.5 × 91m 油畫 2005賴亞倫 89 圖49.老幹 60.5 × 45.5cm 油畫 2005賴亞倫 91 圖50.蘭嶼意象 91 × 72.5cm 油畫 2005賴亞倫 93 圖51.眺望 91 × 72.5cm 油畫 2005賴亞倫 95 圖52.故居 72.5 × 60.5cm 油畫 2005賴亞倫 97 圖53.秋意 60.5 × 50cm 油畫 2005賴亞倫 99 圖54.荷所思 116.5 × 91cm 油畫 2005賴亞倫 101 圖55.擺渡人的歌 116.5 × 91cm 油畫 2005賴亞倫 103

參考文獻

一、中文書籍：1、池振周：《繪畫創作研究》，台北市，文史哲出版社，1979年。2、李元亨：《李元亨藝術創作專輯》，彰化，彰化縣立文化中心，2001年，再版。3、李長俊：《現代繪畫史》，台北市，大陸書局，1990年，四版。4、李長俊譯 Herbert Read：《現代繪畫史》，台北市，大陸書局出版社，1980年，四版。5、李霖燦：《中國美術史稿》，台北市，雄獅出版社，1987年。6、何懷碩：《創作的狂狷》，台北縣，立緒文化事業有限公司，1998年，初版一刷。7、何恭上：《近代西洋繪畫》，台北市，藝術圖書公司，1998年，再版。8、余秋雨：《藝術創作工程》，台北市，允晨文化事業有限公司，1990年。9、呂清夫：《藝術史的軌跡 = A Trace of Art History》，台北市，史博館出版，2001年。10、佟景韓、易英：《現代西方美學文選》，台北市：洪業文化事業有限公司出版，1995年，初版一刷。11、吳瑪譯克里斯提安·哥爾哈爾：《保羅·克利》，台北市，藝術家出版社，1995年，三版。12、吳瑪譯康丁斯基：《藝術與藝術家論》，台北市，藝術家出版社，1998年，再版。13、吳瑪譯康丁斯基：《藝術的精神性》，台北市，藝術家出版社，1998年，再版。14、林文榮發行：《辭海》，台北，中華書局發行，1998年。15、郭繼生主編：《當代台灣繪畫文選》。台北市：雄獅圖書股份有限公司，1991年。16、許鍾榮出版：《文心雕龍》。台北市：錦繡出版股份有限公司，1993年，再版。17、陳彬彬：《藝術裡的秘密》，台北市，好讀出版股份有限公司，2004年，初版。18、劉其偉：《藝術零縑》，台北市，三民書局出版社，1974年。19、劉其偉：《樂於藝》，台北市，三民書局出版社，1999年，五版。20、劉其偉：《現代繪畫基本理論》，台北市，雄獅圖書股份有限公司，1999年，二版四刷。21、劉思量：《藝術心理學 - 藝術與創造 - 藝術創作與欣賞之實際與理論》，台北市，藝術家出版社，2002年，四版。22、謝里法：《日據時代台灣美術運動史》，台北市，藝術圖書公司出版，1995年，4版。23、龐均：《油畫技法哲學》，台北市，藝術家出版社，2002年，三版。二、期刊畫冊：1、（1992）《西洋巨匠美術週刊 - 梵谷》001期。台北市：錦繡出版。2、（1992）《西洋巨匠美術週刊 - 畢卡索》02期。台北市：錦繡出版。3、（1996）《西洋巨匠美術週刊 - 克林姆》011期。台北市：錦繡出版。4、（1996）《西洋巨匠美術週刊 - 米羅》023期。台北市：錦繡出版。5、（1993）《西洋巨匠美術週刊 - 布拉克》038期。台北市：錦繡出版。6、（1993）《西洋巨匠美術週刊 - 馬諦斯》040期。台北市：錦繡出版。7、（1993）《西洋巨匠美術週刊 - 孟克》046期。台北市：錦繡出版。8、（1994）《西洋巨匠美術週刊 - 魯奧》094期。台北市：錦繡出版。9、《台灣前輩畫家的藏寶園 - 參》，台北市，尊彩國際有限公司，2000年。10、陳銀輝：《陳銀輝油性粉彩寫生作品專輯》。台中市，凡亞藝術空間出版，2004年。