

The Exploration and Presentation of "Artistic Idea"-The Thesis of The Oil Painting Work of Lai Ya Lun

賴亞倫、李元亨

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

ABSTRACT

This research mainly lies in the discussion of "the image and the symbol of artistic drawing" and "the individual creative technique and concept", through this enabling the analysis of the constitution and the element of drawing to enrich the drawing creation performance of an individual. An artistic creation work is unlike any mathematics or science subjects, which relies solely on functions and statistic data to create a fixed pattern of a formula. On the other hand, artistic drawing is very mysterious, independent, and it is a life of the observations, experimenting and tasting to experience the feelings and emotions of the art. The author thinks only through profound and so understanding of the symbolic language, it is only then feasible to express the emotions and concepts of art creation completely. Perhaps it is the embodiment of practical performance, or perhaps it is an abstract expression. No matter what form it takes, by this it enables the transformation and distortion of the article, during the exaggeration and destruction, in search of another possibility. All this will be created unexpectedly through the distinctive special characters of an individual by widening his knowledge and self-understanding, finally it can let the author find a new way and techniques in the creation. This research proposes the concept of drawing at this stage, to provide a rational comparison and an analysis of an individual art creation. By deepening self inner-thoughts and maturation to explore and create a wider circle of art creation and continuing a more in-depth level of infinite art creation.

Keywords : artistic idea, the image, the symbol, the performance

Table of Contents

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.....	16	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	14	圖1. 恐怖的檢查 14 × 18.3cm 1947 黃榮燦	4	圖2. 少女 100 × 80cm 李元亨	5	圖3. 青蚵嫂 陳銀輝	6	圖4. 潑墨仙人圖 48.7cm × 27.7cm 梁楷	9	圖5. 聖維多利亞山 57.2 × 97.2cm 1902 塞尚	17	圖6. 四朵向日葵 60 × 100cm 1887 梵谷	18	圖7. 夜間咖啡館 70 × 89cm 1888 梵谷	19	圖8. 餐桌 180 × 220cm 1908 馬諦斯	20	圖9. 基督的臉	91																		

× 65cm 1933魯奧 21 圖10.小丑 44 × 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 × 120.5cm 1940孟克 25 圖14.死與火 83 × 67cm 1940克利 26 圖15.格爾尼卡 349.3 × 776.6cm 1937畢卡索 27 圖16.東港晨色72.5 × 91cm 1976廖繼春 28 圖17.期待 130 × 80cm 1983李元亨 30 圖18.牛頭靜物 115.5 × 9cm 1983陳銀輝 31 圖19.風景 72.5 × 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 × 50cm 2002賴亞倫 39 圖22.暖意 53 × 45.5cm 2003賴亞倫 40 圖23.不怒而威 53 × 45.5cm 2003賴亞倫 40 圖24.思鄉 60.5 × 50cm 2002賴亞倫 45 圖25.覓 60.5 × 50cm 2001賴亞倫 47 圖26.鄉居 91 × 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 × 91cm 油畫 2005賴亞倫 87 圖48.吻 116.5 × 91cm 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

REFERENCES

- 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。