

由梵谷作品探討隱喻在西方繪畫中之情感與形式

許綵倫、賴瓊琦

E-mail: 9507635@mail.dyu.edu.tw

摘要

在人類歷史文化中，形形色色的藝術作品，可說都是走過人間歲月留下心靈活動的痕跡。藝術家以自我為中心，畫出內心真實的感受，捨棄了描繪可見的世界，而以情感的抒發來取代。故而，藝術品不只是物品也是一種語言，猶如繪畫透過形式、線條、色彩和材質，來傳遞思想、故事和對世界的探討。隱喻為真相的代言、事實寫真的一種詮釋與溝通方式。以美感經驗來說：隱喻不只是語言的修辭，它還攸關概念的結構，牽涉我們經驗的所有面向，包括我們對顏色、形狀、紋理、聲音等感官經驗。本論文藉由梵谷的繪畫作品，嘗試探討隱喻在西方繪畫中之情感與形式和其對後世的影響。綜前所述，從梵谷的生平、繪畫作品中探索其創作理念、表現內容與形式外，並加以分析研究梵谷代表作品的獨特性與創作的精神價值。論文共分為四章，除首章為緒論外，各章之研究重點如下：第二章：梵谷的生命之鏡，分析後期印象派沿革與特色，探討梵谷與同後期印象派畫家之異同點與創作歷程。第三章：梵谷繪畫創作隱喻之探討，先定義隱喻之意義與其作用與價值，研究梵谷繪畫的表現內容與形式，並從其繪畫創作特色與畫風的演變中，對繪畫作品中隱喻的情感進行探討。第四章：結論，除總結全文外，從中建立新的審美觀，亦期盼本研究能提供觀賞者在欣賞藝術作品時之參考。關鍵字：梵谷，隱喻

關鍵詞：梵谷；隱喻

目錄

目錄 封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii	中文摘要.....	iv	英文摘要.....	v
謝.....	vi	目錄.....	vii	圖目錄.....	ix
第一章 緒論 1.1 研究動機.....	1	1.2 研究目的.....	3	1.3 研究方法.....	5
1.4 研究範圍.....	8	第二章 梵谷的生命之鏡 2.1 前言.....	10	2.2 後期印象派沿革與特色.....	12
2.2.1 印象派.....	12	2.2.2 新印象派.....	15	2.2.3 後期印象派.....	16
2.2.4 後期印象派主要特色分析.....	17	2.3 梵谷與同後期印象派畫家—塞尚、高更之相同和相異點.....	19	2.3.1 塞尚.....	19
2.3.2 高更.....	24	2.3.3 梵谷.....	28	2.3.4 梵谷、塞尚、高更之相同和相異點.....	31
2.4 後期印象派對現代美術的影響.....	32	2.5 梵谷成長之時代背景與創作歷程.....	33	2.5.1 荷蘭時期（1881.4-1883.12）.....	34
2.5.2 努能時期（1883.12-1885.11）.....	36	2.5.3 安特衛普時期（1885.11-1886.2）.....	38	2.5.4 巴黎時期（1886.3-1888.2）.....	39
2.5.5 亞爾時期（1888.2-1889.5）.....	42	2.5.6 聖瑞米時期（1889.5-1890.5）.....	44	2.5.7 奧維時期（1890.5-1890.7）.....	45
第三章 梵谷繪畫創作隱喻之探討 3.1 前言.....	48	3.2 隱喻之意義與其作用和價值.....	49	3.2.1 隱喻的界定.....	50
3.2.2 隱喻與其它修辭法的關聯.....	52	3.2.3 隱喻、象徵與符號.....	53	3.2.4 隱喻的作用和價值.....	54
3.3 梵谷繪畫的表現內容與形式.....	54	3.3.1 靜物畫系列.....	55	3.3.2 臨摹畫系列.....	62
3.3.2.1 日本浮世繪.....	62	3.3.2.2 米勒.....	66	3.3.2.3 秀拉.....	69
3.3.3 肖像畫系列.....	71	3.3.4 向日葵系列.....	77	3.3.5 風景畫系列.....	83
3.4 梵谷繪畫創作特色與畫風的演變.....	94	3.4.1 梵谷繪畫創作特色.....	95	3.4.2 畫風的演變.....	97
3.5 梵谷繪畫中隱喻的情感.....	98	3.6 隱喻的藝術表現.....	102	第四章 結論.....	106
參考書目 中文書目.....	111	外文書目.....	115		

參考文獻

參考書目 中文書目 1.Herbert Read著，《藝術的意義》，遠流出版社，台北市，2006。 2.郭書瑄著，《圖解藝術》，易博士文化，台北市，2006。 3.張南星譯，《梵谷：磨難中的熱情》，時報文化，台北市，2006。 4.維荷尼克 安端-安德森（Veronique Antoine-Andersen）著，賴慧芸譯，《藝術有什麼用？》，先覺出版社，台北市，2005。 5.亨德里克·威廉·房龍（Hendrik Willem Van Loon）著，謝偉譯，《藝術的故事》，波希米亞文化出版有限公司，台北縣，2005。 6.肯·威基著，黃詩芬譯，《梵谷檔案The Van Gogh File》，高談出版，台北市，2005。 7.鄒湘齡暨藝術企劃小組撰稿，《你不可不知道的藝術小點心》，高談文化事業有限公司，台北市，2004。 8.張沛著，《隱喻的生命》，北京大學出版社，北京市，2004。 9.何恭上著，《梵谷全集》，藝術圖書公司，台北市，2004。 10.黃晨淳著，《大師自畫像》，好讀出版社，台中市，2004。 11.史穆嘉文圖，《文生和梵谷》，格林出版社，台北市，2004。 12.瓊安·賀洛普著，《我的梵谷：向日葵和星夜》，青林出版，台北市，2004。 13.劉其偉著，《現代繪畫基本理論》，雄獅圖書股份有限公司，台

北市, 2003。14.張心龍著,《西洋美術史之旅》,雄獅圖書股份有限公司,台北市,2003。15.張懷林著,《世界美術史簡明手冊》,安徽美術出版社,合肥,2003。16.章伊秀著,《西洋美術小史》,好讀出版有限公司,台中市,2003。17.托特羅洛著,《梵谷》,貓頭鷹出版社,台北市,2003。18.佐佐木三雄,佐佐木綾子合著,《梵谷的生命風景》,馬可孛羅,台北市,2003。19.托特羅洛著,《梵谷》,貓頭鷹,台北市,2003。20.周紀文、姜虹、戰偉、李玲編著,《著名畫家與他的名畫》,牧村出版社,台北市,2003。21.小林英樹著,《梵谷的遺言:畫中隱藏的自殺真相》,先覺出版,台北市,2002。22.曾銘祥編著,《西洋名畫欣賞入門:品味與鑑賞100幅美術經典》,晨星,台北市,2002。23.陳淑華,《印象 巴黎:印象派足跡尋旅》,雄獅圖書,台北市,2002。24.張心龍,《百幅名畫的啟示》,雄獅出版社,台北市,2002。25.Ralph Mayer著,貓頭鷹編輯小組譯,《藝術名詞與技法辭典》,貓頭鷹出版社,台北市,2002。26.胡永芬編,《飽受折磨的靈魂 梵谷》,閣林,台北市,2001。27.加布利爾·克列帕迪著,《高更》,木馬文化,台北市,2001。28.Lrving Stone原著,余光中譯,《梵谷傳》,大地出版社,台北市,2001。29.Irving Stone著,胡永芬編,《梵谷傳》,大地,台北市,2001。30.林和生著,《麥田裡的人—梵谷》,牧村出版,台北市,2000。31.何政廣編著,《藝術欣賞階梯》,藝術家出版,台北市,2000。32.曾銘祥編著,《西洋名畫欣賞入門:品味與鑑賞100幅美術經典》,晨星出版社,台中,2002。33.辛西雅·薩爾茲曼著,《梵谷流浪一百年》,新新聞,台北市,1999。34.何政廣著,《歐美現代美術》,藝術圖書公司,台北市,1999。35.何恭上著,《梵谷星月夜》,藝術圖書公司,台北市,1999。36.張心龍,《印象派之旅》,雄獅圖書公司,台北市,1999。37.世界名畫欣賞全集編輯委員會,《世界名畫欣賞全集》,華嚴出版社,台北市,1999。38. Gombrich, E. H., 雨云譯,《藝術的故事》,聯經出版社,台北市,1998。39.Melissa McQuillan著,張書民譯,《梵谷》,遠流出版,台北市,1998。40.恩斯特·卡西勒著,于曉等譯,《語言與神話》,桂冠出版社,台北市,1998。41.沈怡君編輯,《印象花園1梵谷》,大都會文化事業有限公司,台北市,1998。42.Jacques Marseille and Nadeije Laneyrie-Dagen, 王文融等譯,《世界藝術史》,聯經出版社,台北市,1998。43.何恭上著,《梵谷噢!梵谷!》,藝術圖書,1998。44.劉振源著,《印象派繪畫》,藝術圖書公司,台北市,1997。45.何政廣譯,《梵谷:瘋狂的天才畫家》,藝術家出版社,台北市,1997。46.Jose M. Parramon著,毛蓓雯譯,《風景油畫》,三民書局股份有限公司,台北市,1997。47.Verdi Richard,《塞尚》,遠流出版社,台北市,1997。48.何政廣,《塞尚》,藝術家出版社,台北市,1996。49.神林恆道、潮江宏三、島本浣主編,潘?譯,《藝術學手冊》,藝術家出版社,台北市,1996。50.何政廣編,《梵谷》,藝術家出版社,台北市,1996。51.虞君質著,《藝術概論》,大中國,台北市,1996。52.McQuillan著,《梵谷》,遠流出版社,台北市,1995。53.Bernard Denver著,張心龍譯,《後印象派》,遠流出版社,台北市,1995。54.莆婭(Phoebe Pool),《印象派》,遠流出版社,台北市,1995。55.Bernard Denvir,《後印象派》,遠流出版社,台北市,1995。56.Isabella Ascoli主編,《西洋近現代巨匠畫集:巨匠美術週刊中文版期~莫內》,錦繡出版事業股份有限公司,台北市,1994。57.Pascal Bonafoux原著,張南星譯,《梵谷:磨難中的熱情》,時報文化,台北市,1994。58.張心龍,《名畫與畫家》,雄獅,台北市,1994。59.何恭上,《近代西洋繪畫》,藝術圖書公司,台北,1994。60.Georges Jean著,《文字與書寫》,時報出版,台北市,1994。61.高階秀爾著,《西洋美術史》,北星圖書公司,台北縣,1992。62.黃春秀主編,《巨匠與世界名畫:梵谷》(國際中文版),台灣麥克,台北市,1992。63.新形象出版公司編輯部編,《西洋美術史》,出版社:北星,台北,1992。64.王秀雄,《美術心理學》,台北市立美術館,台北市,1991。65.劉俐,《高更》,藝術圖書公司,台北市,1990。66.Hugh Honour, John Fleming, 吳介等譯,《世界藝術史》,木馬出版社,台北,1988。67.李澤厚著,《美的歷程》,谷風出版,台北市,1987。68.何恭上編,《西洋繪畫史》,藝術圖書公司,台北,1986。69.黃才郎編著,《西洋美術辭典》,雄獅圖書,台北市,1982。外文書目 1. George Lakoff and Mark Johnson 所著《Metaphors We Live By》一書, The University of Chicago Press, 1980。 2. Holman Hugh. A Handbook to Literature (rev.) . New York: The Odyssey Press, Inc. 1960. 281。 3. Northrop Frye (et al.) . The Harper Handbook to Literature. New York: Harper & Row Publishers, Inc. 1985. 282。 4. Alex Preminger (ed.) . The Princeton Handbook of Poetic Terms. New Jersey: Princeton University Press. 1986. 136。 5. M. H. Abrams. A Glossary of Literary Terms (5th edition) . New York: Holt, Rinehart and Wintson, Inc. 1988. 65。 6. George Lakoff. “ The contemporary theory of metaphor ” in Andrew Ortony (ed.) . Metaphor and Thought. Cambridge University Press. 1993. 203。 7. Nelson Goodman. Language of Art. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc. 1976. 73。 8. GUIDE, Van Gogh Museum, Amsterdam, Waanders Uitgevers, Zwolle, 1996。