

自然的觀省與情感的轉化

梁雪華、吳振岳

E-mail: 9507686@mail.dyu.edu.tw

摘要

藝術的表現是創作者內在的驅動，藝術的美應該是經過沉思與洗練，創作作品更應該是作者千錘百鍊之後的結晶。希望藉由自然環境的觀察將客觀的自然情境與主觀的生命哲學交融之後，以繪畫傳達個人對自然的關懷，以及對生命的省思，最後提升到內在本質的探討。在創作的過程中反覆思索及試驗，以印象主義為基礎，跨越到以個人主觀的表現形式，嘗試以實驗性的創作方法，透過打底時肌理、質感的不斷試驗，尋求繪畫表現能具備更多的靈感及創意。本研究分為五個章節，論文的架構如下：第一章闡述個人的創作動機、目的及研究的流程及架構。第二章以創作思想為主軸，引述相關理論、流派及藝術家的思想，建構個人創作理念以作為創作實踐的依據。第三章針對創作形式、內容、技法及使用媒材，如何適切的運用轉換為創作的元素，詮釋理念與實踐的關係。第四章將創作作品以系統化的方式，分別就創作理念、使用技法做個別分析說明，並以畫作驗證先前的理論。第五章結論則以創作省思與展望未來，闡述個人在此創作歷程獲得的想法及經驗，期許自我開創新的繪畫語彙與新的視野。 關鍵字：自然，觀省，轉化，移情作用

關鍵詞：自然 觀省 轉化 移情作用

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii	中文摘要.....	iv
.....iv 英文摘要.....	v	誌謝.....	vi
.....vi 目錄.....	vii	圖目錄.....	x
.....x 第一章 緒論 1.1 創作動機 1.2 創作研究的目的 2 1.3 研究方法與步驟 3 1.4 名詞釋義 5			
1.4.1 自然 5 1.4.2 觀省 5 1.4.3 轉化 6 1.4.4 移情作用 6 第二章 創作理念 8 2.1 創作理念 8 2.1.1 自然的觀察 9 2.1.2 人生的省思 12 2.1.3 自然與人的情感 15 2.1.4 身體意象的探索 22 第三章 創作內容、形式、技法與媒材 33 3.1 創作內容釋義 33 3.2 創作形式分析 34 3.2.1 對比的關係 35 3.2.2 均衡的構圖 36 3.2.3 空間的原則 37 3.2.4 調和的運用 38 3.3 技法的探討 39 3.3.1 打底的方式 39 3.3.2 肌理的掌控 40 3.3.3 色調的安排 40 3.3.4 作畫的技法 41 3.4 媒材之運用 43 3.4.1 油畫顏料 43 3.4.2 壓克力顏料 43 3.4.3 複合媒材 44 第四章 個人作品評析 46 4.1 風景畫的風格發展 47 4.2 人體結構探索 49 4.3 異域空間的超現實表現 53 4.4 山石的唯美世界 55 第五章 結論 59 參考文獻 61			

參考文獻

- 參考文獻 1. 王勝著，《西方傳統油畫三大技法》，，史博館，台北市，2000年。 2. 王玲琇譯，Jean - Luc Coatalem著，《高更的愛慾花園》，城邦文化，台北市，2004年。 3. 朱光潛著，《美學再出發》，丹青圖書，台北市，1987年。 4. 朱光潛著，《西方美學家論美與美感》，天山書局，台北市，1988年。 5. 朱光潛著，《文藝心理學》，開明書店，台北市，1989年。 6. 朱伯雄著，《拉斐爾前派與象徵主義美術》，藝術家出版社，台北市，2004年。 7. 朱松，《自然遊子 - 朱松創作自述》，國立高雄師範大學美術系碩士班論文，2004年。 8. 江健昌，《人、魚、環境的對話》，國立台灣師範大學美術系在職進修碩士學位班論文，2004年。 9. 江美玲，《芙烈達卡羅 (Frida Kahlo, 1907--1954) 人生歷程與繪畫創作之關係研究》，國立臺灣師範大學美術系在職進修碩士學位班碩士論文，2003年。 10. 李賢文策劃，《中國美術辭典》，雄獅圖書公司，台北市，1989年。 11. 李賢文編，Leonardo Da Vinci著，《達文西論繪畫》，雄獅圖書公司，台北市，1981年。 12. 李長俊譯，Rudolf Arnheim 魯道夫 安海姆著，《藝術與視覺心理學》，大陸書店，台北市，1982年。 13. 李維菁著，《維也納表現派天才畫家席勒》，藝術家出版社，台北市，2004年。 14. 何政廣主編，《康斯坦伯：英國風景畫大師》，藝術家出版社，台北市，1999年。 15. 何政廣發行，《藝術家雜誌》，362期，2005年7月。 16. 何懷碩著，《苦澀的美感》，大地出版社，台北市，1984年。 17. 何懷碩著，《創造者的狂狷》，立緒文化，台北市，1998年。 18. 杜若洲譯，Lowry Bates著，《視覺經驗》，雄獅圖書公司，台北市，1985年。 19. 余秋雨著，《藝術創造工程》，允晨文化出版，台北市，1990年。 20. 雨云譯，E.H.Gombrich著，《藝術的故事》，聯經出版社，台北市，1997年，頁582。 21. 林芝珊，《生命衝力 - 林芝珊繪畫創作之心理與實踐》，國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文，2002年。 22. 宗白華著，《美從何處尋》，成均出版社，台北縣，1985年。 23. 高行健著，《另一種美學》，聯經出版社，台北市，2001年。 24. 高千惠著，《當代文化藝術的澀相》，藝術家出版，台北市，1996年。 25. 陳秉璋、陳信木合著，《藝術社會學》，巨流圖書公司，台北市，1993年。 26. 陳瓊花著，《藝術概論》，三民書局，台北市，1995年。 27. 陳秋瑾著，《現代西洋繪畫的空間表現》，藝風堂，台北市，1989年。 28. 許鍾榮發行，《巨匠美術週刊，克林姆》，錦繡出版事業股份有限公司，台北市，1992年。 29. 許鍾榮發行，《巨匠美術週刊，柯洛》，錦繡出版事業股份有限公司，台北市，1993年。

30. 許鍾榮發行，《巨匠美術週刊，高更》，錦繡出版事業股份有限公司，台北市，1992年。31. 許鍾榮發行，《巨匠美術週刊，莫內》，錦繡出版事業股份有限公司，台北市，1992年。32. 許鍾榮發行，《巨匠美術週刊，康斯坦伯》，錦繡出版事業股份有限公司，台北市，1992年。33. 許鍾榮發行，《巨匠美術週刊，塞尚》，錦繡出版事業股份有限公司，台北市，1992年。34. 陶東風等譯，Ellen Winner著，《創造的世界 - 藝術心理學》，田園城市文化，1997年。35. 梁忠弘，《視窗與心窗的對話 - 窗系列創作研究》，國立臺灣師範大學在職進修碩士學位班碩士論文，2004年。36. 曾玉珊，《身體在畫面中的象徵性意涵》，國立臺灣師範大學美術系在職進修碩士學位班碩士論文，2002年。37. 張索娃譯，Betty Edwards 貝蒂 愛德華著，《像藝術家一樣反轉思考》，時報文化，台北市，2005年。38. 張宏彬，《觀照自然 - 『真實與永恆』作品及創作理念》，國立臺灣師範大學美術系在職進修碩士學位班碩士論文，2004年。39. 黃聖樂，《靜寂場域 - 自然與心靈的交融》，國立嘉義大學視覺藝術研究所碩士論文，2004年。40. 湯皇珍譯，Marc Le Bot著，《身體的意象》，遠流出版公司，台北市，1996年。41. 楊恩生編著，《壓克力水彩》，新形象文化事業有限公司，台北縣，1990年。42. 劉思量著，《藝術心理學 - 藝術與創造》，藝術家出版社，台北市，1998年。43. 劉思量著，《中國美術思想新論》，藝術家出版，台北市，2001年。44. 劉其偉編著，《現代繪畫基本理論》，雄獅圖書股份有限公司，台北市，1991年。45. 劉昌元著，《西方美學導論》，聯經文化出版事業有限公司，台北市，1994年。46. 劉振源著，《世紀末繪畫》，藝術圖書公司，台北市，1995年。47. 戴行鍼譯，John Berger著，《藝術觀賞之道》，台灣商務，台北市，1993年。48. 龐均著，《繪畫寫生哲學》，藝術家出版社，台北市，1999年。49. 龐均著，《油畫技法新論》，藝術家出版社，台北市，2001年。50. 顧何忠譯，Brian Gorst 著，《油畫技法全集》，視傳文化事業有限公司，台北縣，2004年。51. 台灣大學網路教學 西方藝術風格 [http:// 140.112.2.84](http://140.112.2.84) 52. 世紀畫廊 <http://art.zjol.com.cn/gb/index.html> 53. 行政院文建會 視覺素養學習網 <http://vr.theatre.ntu.edu.tw> 54. 新竹師範學院藝術與人文領域教學 <http://www.aerc.nhctc.edu.tw> 55. 精品藝廊 世界現代藝術名畫欣賞 <http://yinhe2000.nease.net/index.html> 56. Art Park <http://www.artparkno1.com> 57. Advertise on The Artchive <http://www.artchive.com>