

創造童趣.童趣創作-杜紹威創作論述

杜紹威、高永隆

E-mail: 9509757@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究主題「創造童趣 童趣創作」旨在論述筆者自兒童美術教育領域中，發現與領悟「童趣」，以此為結構師生施與受間的橋樑，並且彙整創研童趣的教材教法；不斷反覆累積與學童間的互動經驗，進而嘗試結合童趣元素再結構自己詮釋童趣意涵的創作。以各種具備童趣意味、童趣形式、童畫、童謠、童詩、童玩，藝術家之童趣思惟表達與創作為研究範圍。研究目的為：一、蒐錄趣味教材教法充實創作媒材。二、以兒童趣味創作的多樣形式作為創作內容與風格之嘗試。三、遊戲的童趣創作方式以抒發情感自娛娛人。本論文以自然景象、原始藝術、兒童藝術、東西方經典畫作、現代視覺藝術為探討的基礎依據，擬訂研究方法：一、文獻探討。二、教學互動趣味紀錄彙整。三、兒童與成人畫家的作品對照分析。創作的形式與內容章節中敘述早期創作之內容、題材、技法演化，到童趣思想的創作漸趨成熟明確的過程。論文提出十件近期系列創作以一、創作源起：童趣的創作啟示與靈感來源。二、創作流程與技法：創作步驟技法與變異的展現說明。三、創作意涵與風格解析：創作要表達的隱寓內容與如何突顯出個人的韻味風格。三個項目作為創作自我論述與分析。

關鍵詞：童趣、再結構、多樣形式、視覺藝術、藝術慾

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii	中文摘要.....	iv	英文摘要.....	v
誌謝.....	v	目錄.....	vi	圖目錄.....	vii
第一章 緒論 1.1 研究背景與動機.....	1	1.2 研究目的.....	7	1.3 研究範圍.....	15
1.4 關鍵詞界定.....	16	1.5 研究方法與架構.....	17	第二章 童趣創作之學理基礎.....	19
2.1 現代藝術美學觀的啟示.....	19	2.2 成人的兒童畫.....	20	2.3 原始的童趣.....	21
第三章 童趣創作的形式與內容.....	49	3.1 結合兒童畫多樣形式作為童趣創作的嘗試.....	49	3.2 童趣創作遊戲技法再結構.....	50
3.3 遊戲的創作以抒發情感自娛娛人.....	51	第四章 創作流程與作品解析.....	65	4.1 作品 歷程.....	65
4.2 作品 禪與饑.....	68	4.3 作品 H5N1 拼圖.....	70	4.4 作品 童玩系列.....	73
4.5 作品 竹的冥想.....	77	4.6 作品 公雞超人.....	80	4.7 作品 杜紹威自畫像 - 童族族長.....	83
4.8 作品 舞.....	86	4.9 作品 一起飛翔.....	88	4.10 作品 深深深.....	91
第五章 結論.....	94	參考文獻.....	95		

參考文獻

- 一、翻譯書籍 1. C. Edwards, L. Gandini, G. Formad 著，羅雅芬、連英式、金乃琪 譯：《兒童的一百種語文》，台北市，心理出版社，2000。 2. Claude Baudéz、Sydney Picasso 著 馬振騁譯：《馬雅古城-湮沒在森林裡的奇蹟》，台北市，時報文化，1994。 3. Edmund Burke Feldman 著 劉美伶譯：《藝術教育的本質》，台北市，五觀術管理出版，2003。 4. Eliot O' Hara 著 劉其偉編譯：《水彩畫法》，台北市，雄獅圖書公司出版，1978。 5. Frans Carlgren 著 廖玉儀、鄧麗君譯：《邁向自由的教育》，台北縣，光佑文化事業股份有限公司，1998。 6. Fredic Jameson 著 唐小兵譯：《後現代主義與文化理論》，台北市，合志文化事業出版，1989。 7. Giulio Ceppi, Michele Zini 著 劉玉燕譯：《兒童、空間與關係》，台北縣，光佑文化事業，2002。 8. Jean Vercoutter 著 吳岳添譯：《古埃及探密-尼羅河畔的金字塔世界》，台北市，時報文化出版，1994。 9. Loris Malaguzzi 等著 張軍紅、陳素月、葉秀香 譯：《孩子的一百種語言》，台北縣，光佑文化事業，1998。 10. R. R. Tomlinson 著，李觀明、陳武鎮譯：《兒童藝術家》，台北市，世界文物出版社，1996。 11. Riva Castleman 著 張正仁譯：《二十世紀版畫藝術史》，台北市，遠流出版，2001。 12. Sidny Perkwitz 著 林志懋譯：《光的故事》，台北市，貓頭鷹出版，2002。 13. 加科 布德（法國）著 李揚、王純、劉爽譯：《人與獸一部視覺的歷史》，台北市，大地出版社，2002。 14. 高木森著 潘耀昌、章利國、陳平譯：《亞洲藝術》，台北市，東大圖書出版，2000。 15. 神林恆道、潮江宏三、島本澆著 潘譯：《藝術學手冊》，台北市，藝術家出版社，1996。 一、中文書籍 1. 何政廣著：《歐美現代美術》，台北市，藝術家出版社，1968。 2. 林昭賢、黃光男審定：《藝術概論 - 藝術與人生》，台北縣，新京開發出版股份有限公司，2001。 3. 林書堯著：《視覺藝術》，台北市，維新書局。 4. 林書堯著：《圖解美學》，台北市，三民書局，1974。 5. 林曼麗著：《藝術 人文 新契機 - 視覺藝術教育課程改革論文集

》，台北市，國立台灣藝術教育館，2001。6. 劉其偉編著：《藝術人類學》，台北市，雄獅圖書股份有限公司，2002。7. 徐德成主編：《孩子的8號畫筆》，台中市，四季文教雜誌社，1999。8. 徐德成主編：《塗鴉的小手》，台中市，四季文教雜誌社，2000。9. 郭榮瑞著：《兒童版畫之開拓》，台北市，中華色研出版社，1988。10. 吳美雲編輯：《中國童玩》，台北市，漢聲雜誌社，1979。11. 許憶南著：《世界名畫家軼事》，台南市，王家出版社，1970。12. 陳其相著：《歐洲後現代藝術》，台北市，藝術家出版社，2002。13. 陸雅青著：《藝術治療》，台北市，心理出版，1999。14. 黃壬來著：《幼兒造型藝術教學》，台北市，五南圖書出版，1988。15. 張翠娥著：《幼稚園教材教法》，台北市，大洋出版社，1981。16. 廖修平、董振平著：《版畫技法1 2 3》，台北市，雄獅圖書公司出版，1987。17. 蔣勳著：《寫給大家的中國美術史》，台北市，東華書局出版，1990。18. 鄭惠美著：《探險 巫師 劉其偉》，台北市，雄獅圖書公司出版，2001。19. 劉其偉著：《現代繪畫基本理論》，台北市，雄獅圖書出版，1991。20. 謝東山著：《當代藝術批評的疆界》，台北市，財團法人中華民國帝民藝術教育基金會，1995。21. 蘇振明著：《幼兒線畫教學研究》，台北市，中華色研出版社，1986。二、期刊與畫冊 1. (1986)《中華民國第十七屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。2. (1987)《中華民國第十八屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。3. (1988)《中華民國第十九屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。4. (1989)《中華民國第二十屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。5. (1990)《中華民國第二十一屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。6. (1992)《中華民國第二十三屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。7. (1993)《中華民國第二十四屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。8. (1995)《中華民國第二十五屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。9. (2001)《中華民國第三十一屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。10. (2002)《中華民國第三十二屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。11. (2003)《中華民國第三十三屆世界兒童畫展》，台北市，中華民國兒童美術教育學會。12. (1998)《全國兒童及少年畫展專輯》，台北市，正因文化出版。13. 《今藝術》，台北市，典藏雜誌社。14. 《世界金牌童話選輯》，中華民國兒童美術教育學會，1983。15. 《芹銚介展》，朝日新聞社。16. 《袁金塔水墨作品選》，采泥藝術印刷股份有限公司，2000。17. 《齊白石畫集》，中華書畫出版社，1967。18. Claire-Helene Blanquet 著 高實珩譯：《MIRO》，台北市，牛頓出版，1994。19. Jacqueline Loumaye 著 湯皓全譯：《CHAGALL》，台北市，牛頓出版，1994。20. Yolande Baillet 著 邱瑞鑾譯：《MATISSE》，台北市，牛頓出版，1994。21. Yolande Baillet 著 高實珩譯：《印象主義》，台北市，牛頓出版股份有限公司。22. 史蒂芬 利透著 吳妍蓉譯：《西洋藝術流派事典》，台北市，果實出版，2005。23. 何政廣主編：《超現實主義大師達利》，台北市，藝術家出版社，1996。24. 余毅然著：《近百年中國名家畫選集》，台北市，中國書畫社，1973。25. 拉培利著 陳靜文譯：《康丁斯基》，台北市，貓頭鷹出版，2004。26. 陳惠玉著：《鄉園 彩筆 李澤藩》，台北市，雄獅圖書公司出版，1994。27. 陳銀輝著：《近代世界名畫全集 - 畢加索》，台北市，光復書局股份有限公司，1977。28. 陳慧靜譯：《波隆納兒童插畫年鑑4》，台北市，美工科技有限公司。29. 曾長生著：《克林姆》，台北市，藝術家出版社，2003。30. 張心龍著：《西洋美術史之旅》，台北市，雄獅圖書公司出版，1999。31. 詹楊彬著：《插畫新技》，台北市，藝術圖書公司，1999。32. 蔡昌吉、阮福信、彭立勛編著：《現代美術鑑賞》，台北縣，新京開發股份有限公司，2003。33. 藍劍虹著：《以塗鴉對抗填鴨》，台北市，人本教育文教基金會出版部。34. 蘇珊娜 帕區著：《克利》，塔森名家藝術系列。