

心象花意-從花卉探尋人生意涵

劉懿菽、李元亨

E-mail: 9509874@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究創作以筆者之生命經驗與歷程出發，本著對生命的省思，藉由大自然的花朵中，獲得繪畫創作的靈威，以花卉的各種姿態創作為切入點，進而由花卉的象徵意涵來論述探尋人生之意涵。藝術創作者透過視覺將事物影像接收進來，經過創作者內心情感與理智之作用，藉由創作之行為將所欲表達之意念再次呈現出來。筆者希望藉由繪畫創作的方式，將內心的意象透過視覺藝術的形式抒發。藝術可以豐富生命，可以情感交流，可以釋放力量，可以不受時間與空間的限制，希望以個人微妙的心靈，探索生命的奧妙與可貴。本論文在第一章中闡述創作動機、創作目的、研究方法、研究範圍與限制，第二、三章就創作之精神與主題做文獻之整理與探討，第四章則以筆者就讀研究所課程後之作品作論述與探究，主要乃根據筆者之花卉主題探討，不做其他理學之研究。第五章是將本論述作結論，並展望未來創作之可能。

關鍵詞：花卉，人生，意涵

目錄

封面內頁 簽名頁 授權書.....	iii	中文摘要.....	iv	英文摘要.....	v
要.....	v	誌謝.....	vi	目錄.....	vii
目錄.....	ix	第一章 緒論.....	1	第一節 創作動機.....	2
第二節 創作目的.....	2	第二章 創作精神與主題探討.....	4	第一節 花卉與花語.....	4
第二節 花卉畫的啟發.....	15	第三節 花卉與人生觀照.....	22	第三章 創作之理念與形式.....	25
第一節 創作的心理學思考.....	25	第二節 創作題材與形式探究.....	28	第三節 生命之美與人文關懷.....	30
第四章 創作作品評析 第一節 朝顏(牽牛花).....	33	第二節 少女與百合.....	38	第三節 向日葵.....	40
第四節 荷與睡蓮.....	42	第五節 乘著夢想的翅膀.....	48	第六節 靜物.....	49
第五章 結論.....	53	參考書目.....	55	圖目錄.....	55
圖1. 牽牛花.....	5	圖2. 睡蓮.....	7	圖3. 睡蓮，莫內.....	7
圖4. 荷花.....	8	圖5. 荷花鴛鴦圖，齊白石.....	9	圖6. 向日葵.....	10
圖7. 四朵向日葵，梵谷.....	11	圖8. 百合花.....	12	圖9. 聖告，羅賓提.....	12
圖10. 玫瑰.....	14	圖11. 睡蓮，莫內.....	16	圖12. 12朵向日葵，梵谷.....	17
圖13. 百合聖母，慕夏.....	18	圖14. 藍色牽牛花，歐姬芙.....	19	圖15. 兩朵粉紅海芋，歐姬芙.....	20
圖16. 枯荷圖，齊白石.....	21	圖17. 向日葵，梵谷.....	22	圖18. 靜物，潘玉良.....	23
圖19. 月季與撲克，潘玉良.....	23	圖20. 詩情畫意，劉其偉.....	31	圖21. 一枝獨秀，劉其偉.....	32
圖22. 搖曳生姿，劉其偉.....	32	圖23. 角落，劉懿菽.....	35	圖24. 朝顏，劉懿菽.....	35
圖25. 崢嶸，劉懿菽.....	36	圖26. 角落二，劉懿菽.....	37	圖27. 少女，劉懿菽.....	38
圖28. 野百合的春天，劉懿菽.....	39	圖29. 生命之歌，劉懿菽.....	40	圖30. 夢田，劉懿菽.....	41
圖31. 荷語，劉懿菽.....	42	圖32. 夜荷，劉懿菽.....	44	圖33. 舞蝶，劉懿菽.....	45
圖34. 睡蓮之歌，劉懿菽.....	46	圖35. 凋零，劉懿菽.....	47	圖36. 乘著夢想的翅膀，劉懿菽.....	48
圖37. 海與貝，劉懿菽.....	49	圖38. 繽紛，劉懿菽.....	50	圖39. 瓶花，劉懿菽.....	51

參考文獻

一、中文書籍：1. 王孝廉著，花與花神，洪範文學，七版，1986。2. 王秀雄著，美術心理學，台北市立美術館，1994，再版。3. 石

楠著，畫魂潘玉良，正展出版公司，2003，台北。4. 何恭上主編，荷之藝，藝術圖書公司印行，二版，1990。5. 何政廣主編，歐姬芙：沙漠中的花朵，藝術家出版社，初版，1999，台北。6. 何政廣主編，世界名畫全集\新藝術風格大師-慕夏，藝術家出版社，2002，台北。7. 何小巖著，中國文化之美2\花的檔案，台灣商務，2001，台北。8. 呂清夫著，造形原理，雄獅圖書，1984，初版。9. 李蕭錕審定，呂月玉、張榮森編譯，色彩意象世界，漢藝色研文化，1987。10. 吳淑芬著，花的奇妙世界：四季花語錄，1995，台北。11. 李霖燦著，藝術欣賞與人生，雄獅出版社，1989，台北。12. 洪麟風著，莫內的魅力，藝術圖書公司印行，1999，台北。13. 席慕蓉著，無怨的青春，大地出版社，26版，1985。14. 陳希林，丁榮生，潘置合著，慕夏：布拉格之春，時藝多媒體傳播股份有限公司，2002，台北。15. 陳朝平著，藝術概論，五南，2000。16. 簡錦玲著，詩情花意：中國花卉事典，大樹文化，2003，台北。

二、期刊與畫冊

1. 中國名畫家全集-齊白石，藝術家出版社，初版，民90。
2. 中國巨匠美術周刊-潘玉良，錦繡出版，2002，二刷。
3. 中國巨匠美術周刊-齊白拓，錦繡出版，2002，二刷。
4. 西洋巨匠美術周刊-莫內，錦繡出版，1996，再版。
5. 西洋巨匠美術周刊-梵谷，錦繡出版，1996，再版。
6. 花百科書誌，花百科雜誌社，1997。
7. 高玉珍總編輯，潘玉良畫集，國立歷史博物館出版，1995，台北。
8. 齊白石畫集，國立歷史博物館，民85。
9. 齊白石彩色精選，藝術圖書公司印行，再版，1991。
10. 劉其偉畫集，首都藝術中心，2003。
11. 臺灣省立美術館編輯委員會編，金潤作回顧展，臺灣省立美術館出版，1997，台中。

三、譯作

1. Bonafoux, Pascal著，梵谷-磨難中的熱情，張南星譯，時報文化出版企業股份有限公司，1994，台北。
2. Brian Gorst著，油畫技法全集，顧何忠譯，視傳文化，2004。
3. Mcquillan, Melissa著，梵谷，張書民譯，遠流出版社，1995，台北。
4. Paco Asensio著，萊特與歐姬芙，李瀟、曲云譯，初版，2005。
5. 白瑞塔班克著，歐姬芙，塔森出版，1998。
6. 江金石編譯，色彩論，大坤書局總代理，1988，再版。