

心韻的象徵

張錦華、李元亨

E-mail: 9601273@mail.dyu.edu.tw

摘要

藝術是人類文化的具體象徵，代表一個國家文化之精髓，亦為個人思想與情感作用的疏發及表達。一件藝術品的呈現，需經過原創者的苦心構思與實現，由內創品到外創品的產生，依其形、色、意、光線、空間、透視、技法及媒材的組合運用，與其潛藏在心理所欲表達的隱喻象徵性意義，皆是一種藝術精神性的心韻象徵。在繪畫表現中，筆者使用了雲、水流、白色的花、彩色繽紛的畫面和黑夜汽車尾燈的街景，作為隱喻的象徵物。誠如飄浮在空中的雲，有捉摸不定的感覺，隱喻個人對命運的未知；潺潺流水象徵不可預知的將來，會流向何方？白花是純潔的象徵；如同純真的少女，在寧靜中沈思，然內心是澎湃而飛揚，滿溢著期望與幻想；在水邊撥弄水波的少女，水波的漣漪象徵心理的起伏，是期待和憧憬？是惆悵和懷念？如同歌德“少年維特的煩惱，無名的憂鬱？創作中繽紛的畫面和黑夜裡急馳的車燈與街景，象徵人生如同走馬燈的多變，難於應對的無奈心情。筆者以寫實的景物，用來象徵心中的感情。透過藝術的創作，更能挖掘潛意識的自我，透過色彩、筆觸的肌理和物像位置配置的構圖，所產生的效果，窺視了自己原來不自覺的自我。作者的技巧尚不純熟，繪畫史上象徵派作家，其細膩逼真人物的描繪力，尚望之遙遠，但是這些皆為筆者盡心盡力之作品。

關鍵詞：象徵、形、色、意

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
誌謝.....	vi	目錄.....	vii	圖目錄.....	ix
第一章 緒論		1.1 創作動機.....	1	1.2 創作目的.....	2
		1.3 創作方法與範圍.....	3	1.4 創作架構及流程.....	4
		1.5 名詞釋意.....	7	1.5.1 象徵 (Symbol).....	7
		1.5.2 形 (Appearance).....	7	1.5.3 色 (Color).....	8
		1.5.4 意 (Meaning).....	9	第二章 創作之學理基礎與理念	
		2.1 象徵主義的源起.....	10	2.2 象徵主義的代表性畫家.....	12
		2.2.1 夏凡尼的象徵繪畫傳遞對生活的意寓.....	12	2.2.2 牟侯的幻想世界與象徵表現.....	15
		2.2.3 魯東的真實與虛幻之意寓.....	17	2.2.4 荷德勒對夢魘、性與死亡的感觸.....	19
		2.2.5 克靈加悲觀、頹廢之思維.....	21	2.2.6 愛好文學之克諾普夫.....	23
		2.2.7 克林姆之幻想和裝飾世界.....	25	2.2.8 孟克心理的象徵繪畫.....	27
		2.3 梵谷的心理掙扎.....	29	第三章 創作之形式與表現內涵	
		3.1 心韻的象徵.....	35	3.2 創作之形式.....	36
		3.3 創作的表現內涵.....	37	3.3.1 創作美學的象徵構思.....	37
		3.3.2 康德美學之判斷力批判.....	38	3.3.3 形、色、意之內容探索.....	40
		第四章 作品解析		4.1 創作理念.....	42
		4.2 作品分析.....	44	第五章 結論.....	61
		參考文獻.....	63	一、翻譯書籍.....	63
		二、中文書籍.....	64	三、圖片引用處.....	67

參考文獻

- 一、翻譯書籍: 1.Fredric Jameson 著 唐小兵 譯《後現代主義與文化理論》，合志文化股份有限公司，台北市，2001年5月 2.Herschel B Chipp, 1913-1992 著 余珊珊 譯《現代藝術理論》，遠流出版事業股份有限公司，台北市，2000年9月 3.Irving Stone著 余光中譯《梵谷傳》大地出版社，台北市，1978年5月 4.Jacques Marseille/Nadeije Laneyrie-Dagen著 王文融、馬勝利、羅芃、顧家琛 譯《世界藝術史》，聯經出版事業公司，台北市，2000年3月 5.Ken Wilkie著 黃詩芬譯《梵谷檔案》，高談文化事業有限公司，台北市，2005年3月 6.Kandinsky 著 吳瑪? 譯《點線面》藝術家出版社，台北市，2000年3月 7.Kandinsky 著 吳瑪? 譯《藝術的精神性》藝術家出版社，台北市，1995年10月 8.Lev Tolstoy 著 耿濟之 譯《藝術論》台北市，1994年 9.Melissa Mc Quillan著 張書民 譯《梵谷》，遠流出版，台北市，84年台北市，2000年3月 10.Pascal Bonafoux著 張南星譯《梵谷 磨難中的熱情》，時報文化出版企業股份有限公司，台北市，1997年5月 11.Ranjit Kumar著 胡龍騰 黃瑋瑩 潘中道合譯《研究方法》，學富文化事業有限公司，台北市，2005年2月 12.Vincent Van Gogh 著 艾文史東(Irving Stone) 編雨果 譯《梵谷書簡全集》，藝術家出版社，台北市，1997年6月 二、中文書籍: 1.丘永福《造形原理》藝風堂出版社，台北市，1990年8月 2.朱伯雄《世界美術全集 拉斐爾前派與象徵主義美術》藝術家出版社，台北市，2003年3月 3.朱光潛《西方美學史上下卷》頂淵文化事業有限公司，台北縣，2001年6月 4.朱光潛《談美》尼羅河書房，台北市，2001年4月 5.朱立元《西方美學名著提要上下》昭明出版社，台北市，2000年8月 6.朴先圭《繪畫思想與造形理論》新形象出版事業有限公司，台北市，1989年11月 7.李元亨《藝術創作專輯》李元亨藝術創作工作室發行，彰化縣立文化中心編輯，彰化市，2001年5月 8.李澤厚《美的歷程》三民書局股份

有限公司，台北市，2002年6月 9.李明明《古典與象徵的界線》東大圖書公司，台北市，1993年3月 10.李霖燦《藝術欣賞與人生》雄獅圖書股份有限公司，台北市，1984年7月 11.李薦宏《形·生活與設計》亞太圖書出版社，台北市，1997年3月 12.李美容《揮不走的美文藝復興到象徵主義名畫欣賞》雄獅圖書股份有限公司，台北市，2000年10月 13.李長俊《西洋美術史綱要》雄獅圖書股份有限公司，台北市，2001年2月 14.呂月玉、張榮森《色彩意象世界》漢藝色研文化事業有限公司，台北市，1988年元月 15.何政廣《歐美現代美術》藝術家出版社，台北市，1999年8月 16.何懷碩《西洋裸體藝術大觀 神話中的女神與妖精》百科文化事業公司，台北市，1991年9月 17.何政廣《歐美現代美術》藝術家出版社，台北市，1999年8月 18.林文昌《色彩計劃》藝術圖書公司，台北市，1990年8月 19.林昭賢黃光男 審定《藝術概論》新文京開發出版有限公司，台北縣，2003年7月 20.林崇宏《造形與構成》視傳文化事業有限公司，台北縣，2002年9月 21.林輝堂編輯《大台中美術家參展法國沙龍研究展專輯》台中市文化局出版，台中市，2003年11月 22.高木森《亞洲藝術》東大圖書公司，台北市，2000年11月 23.高千惠《當代藝術思路之旅》藝術家出版社，台北市，2001年6月 24.凌嵩郎《藝術概論》全冠彩色印刷有限公司，台北市，1990年10月 25.許合和 陳純真 主編《台灣藝術家法國沙龍學會巡迴展》台灣藝術家法國沙龍學會出版，台中市，2006年3月 26.張武騰編輯《美術、傳播、印象 錄影帶旁白精華錄》臺灣省立美術館印行，台中市，1992年12月 27.張春興《現代心理學》東華書局股份有限公司，台北市，1995年9月 28.黃椿昇《藝術導論 談美》全威圖書有限公司，台北縣，2002年2月 29.虞君質《藝術概論》大中國圖書公司，台北市，2000年8月 30.德瑞克 希利《色彩與生活》桂冠圖書股份有限公司，台北市，1990年11月 31.劉思量《藝術心理學 藝術與創造》藝術家出版社，台北市，2004年3月 32.賴瓊琦《設計的色彩心理》視傳文化事業有限公司，台北縣，2003年10月 33.蔣勳《西洋美術史》東華書局股份有限公司，台北市，2003年1月 34.《2000年色彩應用與色彩科學研討會論文集》國立台灣藝術教育館，2000年12月 35.《2001年色彩應用與色彩科學研討會論文集》國立台灣藝術教育館，2002年8月 36.《東方美學與現代美術研討會論文集》台北市立美術館發行，台北市，1992年6月 37.《新編近代世界名畫全集9 孟克Munch》光復書局企業股份有限公司，台北市，1991年5月 38.《新編近代世界名畫全集1 梵谷Van Gogh》光復書局企業股份有限公司，台北市，1991年2月