

Symbol of Hearts

張錦華、李元亨

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

ABSTRACT

Art is an embodiment of human culture, it is also true that one's art work is an embodiment of one's "culture", and individual thought, the emotion function sends and the expression. An artwork present must pass through the original pains idea and the realization, creates to outside the production by inside, on its shape, color, meaning, light, spatial, perspective, technique and material combinative utilization, if hides the metaphor symbolic which wants in the psychological to express, all is one kind of artistic psychic symbol. I take symbolic expression for my art work-oil paintings, it is said that through art work it can reveal one's subconscious territory, one's inner thoughts that even who himself (herself) does not aware clearly. I wanted to express my inner heart in deep through figures and objects in the art work use them in symbolism way metaphor of meaning. In the art history, Symbolists believed that art should aim to capture more absolute truths which could only be accessed by indirect methods Thus, they wrote and paint in a highly metaphorical and suggestive manner, endowing particular images or objects with symbolic meaning. I used figures and other objects as my visual language, I painted clouds, running streams, white flowers and flush lights with different colors in the dark back ground and streets; Floating clouds in the sky, it is a fantasy for me, express uncertainty, it cannot be gripped as a real thing so light and soft as silk, but this is my mind, I melancholy because I can not grip something for my real life; A running stream brings my heart to follow it and think about my future and wonder where "I will be floating as the stream and where will be my destiny?" There are white flowers accompany with a young female, flowers are pure and lovely, the maiden wants as the flower.

Keywords : Symbol , Appearance , Color e , Meaning

Table of Contents

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													

REFERENCES

- 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