

逆旅意象：蔡季書繪畫論述

蔡季書、賴瓊琦 博士

E-mail: 9606750@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究將個人對生命之觀照與體驗，經由繪畫呈現為視覺意象，並藉由自我對生命之圖解來探索剖析人生意義與內在情感，作為自我療癒的手段。本研究運用歷史研究法，探究藝術家與藝術作品的時代與文化背景、自身遭遇與創作之關係；且運用哲學、美學研究法澄清筆者的創作思維，建構此藝術創作之理念；並運用藝術理論研究法，分析筆者創作的歷程與結果。全文第一章為緒論，敘述研究動機與目的、研究方法、研究範圍與限制等。第二章為創作理論基礎，探討名詞的意涵、生命哲學觀以及現代藝術與藝術理論中，關於生命之觀點的表現方式、色彩意象、象徵意義等等。第三章為創作形式與理念，闡述筆者之創作形式與創作理念。第四章為作品解析，分為風景系列、靜物系列、心象系列、生命系列。從作品創作理念、內容、形式與媒材等方面分別詮釋。第五章為結論，為筆者創作之反思與期望。關鍵字：意象，視覺藝術，表現主義，自我療癒，歷史研究法

關鍵詞：意象；視覺藝術；表現主義；自我療癒；歷史研究法

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
目錄	vii 圖目錄
ix 第一章 緒論	vi
第一節 研究背景.....1	第二節 創作研究動機.....2
第三節 創作研究目的.....4	第四節 創作研究方法.....5
第五節 創作研究範圍.....5	第二章 創作理論基礎
第一節 逆旅意象的涵義.....7	第二節 生命的疑惑.....9
第三節 內化外顯的表現主義.....12	第四節 色彩意象.....18
第五節 象徵的藝術.....20	第三章 個人創作自述
第一節 前言.....23	第二節 美來內心的感動.....24
第三節 由具象到抽象的表現形式.....25	第四節 綠色的心情.....27
第五節 從自我探索到自我療癒.....30	第四章 作品論述
第一節 前言.....35	第二節 風景系列.....36
第三節 靜物系列.....45	第四節 心象系列.....56
第五節 生命系列.....68	第五章 結論
第一節 創作反思.....80	第二節 活在當下勇敢面對.....81
參考文獻.....83	

參考文獻

- 1、中文書籍 1、王林著（1993），美術形態學，台北：亞太圖書公司。
- 2、王雲五著（1987），莊子今註今譯，台北：台灣商務印書館。
- 3、王雲五主編（1978），增修辭源，台北：台灣商務印書館，P.2070。
- 4、王溢然著（2001），形象·抽象·直覺，新竹市：凡異出版社。
- 5、江美錡（2006），九首舒曼藝術歌曲之詮釋與探，台北市立大學音樂藝術研究所碩士論文。
- 6、朱光潛著（1987），談美，台北：金楓出版社。
- 7、李澤厚著（1989），華夏美學，台北：風雲時代出版社。
- 8、余秋雨著（1990），藝術創造工程，台北：允晨文化公司。
- 9、林怡君（2005），怪誕的存有，優雅的死亡 - 湯姆斯·羅蘭森的英國死亡之舞，國立中央大學藝術學研究所碩士論文。
- 10、林玟慧（2005），聲音的開關·生命的圖騰（一個孩子的生命樂章），國立臺灣師範大學美術學系在職進修班碩士論文。
- 11、周憲著（2002），美學是什麼，台北：勝智文化。
- 12、祖保泉、張曉雲著（1993），王國維與人間詞話，台北：萬卷樓出版公司。
- 13、曹國鋒註譯（1974），古文觀止，台南：東海出版社。
- 14、梁·劉勰著（1971），文心雕龍·神思，台北：明倫出版社。
- 15、張育英著（1986），禪與藝術，台北：揚智出版社。
- 16、黃文捷等著（1999），西洋繪畫二千年（6），台北：錦繡文化出版公司。
- 17、黃燕婷（2006），舒曼 女人的愛情與生命 Op.42（Robert Schumann: Frauenliebe und Leben）之演唱研究，台北市立大學音樂藝術研究所碩士論文。
- 18、閻永琪（2006），孕與生之繪畫創作研究，國立台灣師範大學美術學系在職進修班碩士論文。
- 19、劉大杰（1974），中國文學發展史，台北：中華書局。
- 20、熊純生主編（1982），辭海（台二版，下冊），台北：台灣中華書局，P.4307。
- 21、賴一輝著（1997），色彩計畫，台北：新形象出版社。
- 22、賴瓊琦著（1997），設計的色彩心理，台北：視傳文化事業公司。
- 23、鄭西諦著（1978），中國文學史，台北：盤庚出版社，P.110-113。
- 24、藝文印書館編（1989），周易（十三經注疏本），台北：藝文印書館。二

、翻譯書籍: 1、Alberto Manguel著(2002), 閱讀想像中的愛與憎(薛絢譯), 意象地圖, 台北:台灣商務印書館。 2、David Fontana著(2003), 象徵的名詞(何盼盼譯), 台北:知書房。 3、Eugene O, Kelly著(2006), Chasing daylight:how my forthcoming death transformed my life(張琇雲譯), 台北:商周出版。 4、JEAN BAUDRILARD et al(1996), 藝術與哲學(路況譯), 台北:遠流出版有限公司。 5、Kandinsky Wassily著(1989), 藝術的精神性(吳瑪利譯), 台北:藝術家出版。 6、米奇·艾爾邦著(1998)最後十四堂星期二的課(白裕承譯), 台北:大塊文化出版有限公司。 7、朱利安·羅賓著(1999), 美學地圖(薛巡譯), 台北:台灣商務公司, P.39-40。 8、安琪拉萊特著(1997), 色彩心理學(新形象出版社編輯部譯), 台北:新形象出版社, P27, (原文於1995年出版)。 9、黑格爾著(1982), 美學二、三(朱孟實譯), 台北:里仁出版社。 10、康丁斯基著(1987), 論藝術裡的精神(呂澎譯), 台北:丹青圖書公司。 11、魯道夫·阿恩海姆著(1992), 藝術心理學新論(郭小平、翟燦譯), 台北:台灣商務印書館, P.304。 12、黛安·艾克曼著(1993), 感官之旅(莊安琪譯), 台北:時報文化。 13、彌勒著(1982), 野獸派(李長俊譯), 台北:大陸書店。