

繪畫中的自然與人文影像之研究:宋美君繪畫創作論述

宋美君、李元亨

E-mail: 9607713@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究是以「繪畫中的自然與人文影像之研究—宋美君繪畫創作論述」為主題，主要是探討「繪畫中之哲學意涵及象徵性」與「研究者之創作理念及技法呈現」，其內容是以自然與人文為創作元素為焦點，採用理論和創作並重，透過文獻史料之研究，做為支持研究者繪畫創作之理論基礎，期望在理論與實際創作交互運作過程中，達到創作的目的。本文共分為五章：第一章為緒論，闡述本研究之創作研究的動機，創作研究的目的，創作研究的方法，創作研究的範圍，研究架構及流程，名詞釋義。第二章為創作之學理基礎，透過文獻資料之研究分析，做為創作研究的根據，以建構出研究者之創作理念和構思呈現。第三章是創作形式與內容，闡述研究者創作主題之表現形式與內涵及思維。第四章作品解析，是理論與實踐之驗證過程，經由實際創作之展現，闡述研究者之獨特的繪畫語言，及創作內容和精神意義。第五章為結論，總結研究成果，及對未來之期許。研究者認為，創作不能只是現實事物的呈現，相對的，它可以是透過創作者之精神意涵和哲學思維，呈現個人獨特的表現形式和語彙，本研究著重分析個人現階段的繪畫觀，期待為未來的藝術創作發展鋪陳更高的境界。

關鍵詞：自然、人文、影像、象徵

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.....	viii	圖目錄.....	x
表目.....					
錄.....	xii	第一章 緒論.....	1	1.1創作研究的動機.....	2
1.2創作研究的目的.....	5	1.3創作研究的方法.....	6	1.4創作研究的範圍.....	10
1.5研究架構及流程.....	11	1.6名詞釋義.....	13	第二章 創作之學理基礎.....	16
2.1主觀意念展現內心意象 - 創作技法的研究與探討	18	2.2寓意與象徵以傳達情感 - 創作內容的精神與蘊涵	31	2.3台灣當代藝術家的薰陶 - 創作形式與展現的確立	40
第三章 創作形式與內容.....	47	3.1創作主題的確定.....	48	3.2創作表現形式與畫面構成分析探討.....	48
3.3象徵與寓意的具體呈現.....	54	3.4風格的探討與展望.....	56	第四章 創作作品解析.....	58
4.1美麗與神秘的邂逅.....	59	4.2風景畫大地的禮讚.....	70	4.3女孩與花朵的詩篇.....	83
4.4貝殼與花卉的愛戀.....	94	第五章 結論.....	105	參考文獻.....	108

參考文獻

- 一、翻譯書籍: 1. Clement Greenberg著, 張心龍譯, 《藝術與文化》, 台北市, 遠流出版公司, 1993年。 2. Hugh Honour/John Fleming 合著, 《世界藝術史》, 年最新第五版, 台北縣, 木馬文化, 1999年。 3. Herschel B. Chipp著, 余珊珊譯, 《現代藝術理論》, 台北市, 遠流出版公司, 2004年。 4. Jean Baudrillard等著, 路況譯, 《藝術與哲學》, 台北市, 遠流出版公司, 1996年。 5. Kandinsky著, 吳瑪? 譯, 《藝術的精神性》, 再版, 台北市, 藝術家出版社1998年。 6. Marc Le Bot著 湯皇珍 譯, 《身體的意象》, 台北市, 遠流, 1996年。 7. Ranjit Kumar著, 胡龍騰、黃瑋瑩、潘中道合譯, 《研究方法》, 台北市, 學富文化, 2000年。 8. Susanne.K.Langer著 劉大基 傅志強 周發祥等譯, 《情感與形式》, 台北市, 商鼎文化出版社, 1991年。 9. 蘿賽著, 鍾友珊譯, 《花朵的秘密生命》, 貓頭鷹出版社, 台北市, 2002年。 10. 雨云譯, E.H.Gombrich著, 《藝術的故事》, 台北市, 聯經出版社, 1997年。 11. 黃訓慶譯, 《後現代主義》, 台北縣, 立緒文化, 2001年。 二、中文書籍: 1. 王貳瑞著, 《學術論文寫作》, 台北市, 臺灣東華, 2003年。 2. 池振周著, 《繪畫創作研究》, 台北市, 文史哲出版社, 1979年。 3. 王秀雄著, 《美術心理學》, 台北市, 台北市立美術館, 1999年。 4. 王秀雄著, 《觀賞、認知、解釋與評價》, 台北市, 國立歷史博物館, 1998年。 5. 林昭賢、黃光男審定, 《藝術概論-藝術與人生》, 台北市, 新文京開發出版有限公司, 2003年。 6. 虞君質著, 《藝術概論》, 台北市, 大中國圖書公司, 2000年。 7. 陳瓊花著, 《藝術概論》, 初版八刷, 台北市, 三民書局股份有限公司, 2006年。 8. 蔡辰男發行, 《中文百科大辭典》, 台北市, 百科文化事業股份有限公司, 1987年。 9. 朱伯雄著, 《拉斐爾前派與象徵主義美術》, 台北市, 藝術家出版社, 2003年。 10. 何政廣主編, 《世界名畫家全集》, 台北市, 藝術家出版社, 1996年。 11. 何政廣著, 《歐美現代美術》, 台北市, 藝術家出版社, 2002年。 12. 何政廣主編, 《塞尚:現代繪畫之父》, 台北市, 藝術家出版社, 1996年。 13. 何政廣主編, 《康斯塔伯:英國風景畫大師》, 台北市, 藝術家出版, 1999年。 14. 何政廣主編, 《米勒:愛與田園的畫家》, 台北市, 藝術家出版, 2001年。 15. 何政廣主編, 《歐姬芙:沙漠中的花朵》, 台北市, 藝術家出版, 1999年。 16. 余秋雨著, 《藝術創造論》, 台北市, 天下遠見出版股份有限公司, 2006年。 17. 謝明錫著, 《看懂世界名畫》

，台北市，爾雅出版社有限公司，2004年。18. 賴瓊琦著，《設計的色彩心理》，三版二刷，永和市，視傳文化事業有限公司，2003年。19. 陳淑華著，《油畫材料學》，一版二刷，台北市，洪葉文化事業有限公司，2000年。20. 李元亨著，《李元亨藝術創作專輯》，再版，彰化，彰化縣立文化中心，2001年。21. 柯適中著，《路程·空間》，台中市，由鉅藝術中心，2007年。22. 張光福著，《中國美術史》，初版，台北市，華正書局，1986年。23. 馮作民編著，《中國美術史》，再版，台北市，藝術圖書公司，1998年。24. 朱光潛著，《西方美學史（上卷）》，台北縣，漢京文化事業有限公司，1982年。25. 朱光潛著《西方美學史（下卷）》，台北縣，漢京文化事業有限公司，1982年。26. 朱光潛著，《談美》，台北縣，書泉出版社，1994年。27. 漢寶德著，《漢寶德談美》，台北市，聯經，2004年。28. 劉昌元著《西方美學導論》，第二版第五刷，台北市，聯經，2000年。29. 劉文潭著，《現代美學》，台北市，臺灣商務，初版，1993年。30. 杜潔祥發行，《美學百題》，台北市，丹青圖書有限公司，2004年。31. 何恭上著，《梵谷星月夜》，台北縣，藝術圖書公司，1999年。32. 李明明著，《古典與象徵的界線》，台北市，東大圖書公司，1993年。33. 蔡綺著，《「新藝術」研究》，台中市，捷太出版社，1997年。34. 楊培中發行，《花花世界》，台北市，閣林國際圖書有限公司，2004年。35. 胡永芬總編輯，自然的禮讚 - 康斯塔伯，*《藝術大師世紀畫廊》*（第23冊），台北市，閣林國際圖書有限公司，2001年。36. 胡永芬總編輯，天上人間 - 羅塞提，*《藝術大師世紀畫廊》*（第42冊），台北市，閣林國際圖書有限公司，2001年。37. 胡永芬總編輯，聖化農民與土地的大師 - 米勒，*《藝術大師世紀畫廊》*（第5冊），台北市，閣林國際圖書有限公司，2001年。38. 胡永芬總編輯，飽受折磨的靈魂 - 梵谷，*《藝術大師世紀畫廊》*（第2冊），台北市，閣林國際圖書有限公司，2001年。39. 胡永芬總編輯，西班牙之光 - 哥雅，*《藝術大師世紀畫廊》*（第38冊），台北市，閣林國際圖書有限公司，2001年。三、圖片引用處：圖2.3.1名畫檔案
<http://www.aerc.nhcue.edu.tw/8-0/twart-jp/ca-map/max/ac-10-1978a.jpg> 圖2.3.2名畫檔案
<http://www.aerc.nhcue.edu.tw/8-0/twart-jp/ca-map/max/ac-10-1978a.jpg>