

花話 花畫：花卉創作系列研究

劉怡雯、李元亨

E-mail: 9706063@mail.dyu.edu.tw

摘要

本研究以花卉為主題，探究花卉畫歷史之演變，藉著對花卉畫之探究，吸取前人繪畫之精華，作為創作之基石，以具象寫實而帶有特殊意境之方式來呈現。本論文主題是「花話 花畫 花卉創作系列研究」，「花話」部分，即思想理論的研究；「花畫」部分，即自我創作作品的賞析，以「花卉四季」、「花卉的對話」、「瓶花物語」三個系列來創作。

論文首先敘述本研究之動機與目的、研究的範圍與方法。並就西方花卉畫及中國花鳥畫的發展作一探討，以中西方花卉畫家的畫作及理論，作為創作的參考借鏡。其次是本次創作的學理基礎依據，為崇尚自然的思想及中西精密描繪植物的寫實風格，從中西文人崇尚自然的觀點中得到感悟，並從中西花卉畫中找出以精密寫實、追求自然風格之作品加以說明，運用此概念，注入作品中，達到物我合一的境界。

最後說明創作的理念與實踐的方式，以三個系列作品三十四件做簡要的介紹，及自己對未來創作之路的期許。

關鍵詞：花卉畫

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

第一節 前言 ---1

第二節 創作題材及技法媒材---2

第二章 中西花卉畫的發展

第一節 西洋花卉畫的發展---4

第二節 中國花鳥畫的演進---12

第三章 創作的學理基礎

第一節 崇尚自然的思想---20

第二節 中西精密描繪植物的寫實風格---22

第四章 創作理念與實踐

第一節 創作理念的形---25

第二節 創作理念的呈現---27

第三節 創作的形式風格---29

第五章 作品賞析

第一節 花卉四季系列---31

第二節 花卉的對話系列---64

第三節 瓶花物語系列---85

第六章 結論---101

參考文獻---103

圖目錄

- 圖1. 梵谷 鳶尾花---9
- 圖2. 魯東 瓶花---11
- 圖3. 崔白 雙喜圖---15
- 圖4. 趙佶 臘梅山禽---16
- 圖5. 杜勒 草地---22
- 圖6. 劉怡雯 荷舞---33
- 圖7. 劉怡雯 奔放---35
- 圖8. 劉怡雯 古典玫瑰---37
- 圖9. 劉怡雯 盎然---39
- 圖10. 劉怡雯 盛夏陀鈴---41
- 圖11. 劉怡雯 蘭---43
- 圖12. 劉怡雯 春蘭---45
- 圖13. 劉怡雯 悠遊---47
- 圖14. 劉怡雯 蝶舞---49
- 圖15. 劉怡雯 嘉德麗亞蘭---51
- 圖16. 劉怡雯 牡丹---53
- 圖17. 劉怡雯 舞草 虞美人---55
- 圖18. 劉怡雯 粉色印象---57
- 圖19. 劉怡雯 孤挺迷濛---59
- 圖20. 劉怡雯 曼陀鈴---61
- 圖21. 劉怡雯 富貴牡丹---63
- 圖22. 劉怡雯 油菜花田---66
- 圖23. 劉怡雯 拜訪春天---68
- 圖24. 劉怡雯 晨曦---70
- 圖25. 劉怡雯 靜---72
- 圖26. 劉怡雯 紫的浪漫---74
- 圖27. 劉怡雯 花田遊蹤---76
- 圖28. 劉怡雯 花想---78
- 圖29. 劉怡雯 甜美---80
- 圖30. 劉怡雯 憩---82
- 圖31. 劉怡雯 鳶尾爭艷---84
- 圖32. 劉怡雯 玫瑰與芍藥---86
- 圖33. 劉怡雯 訪---88
- 圖34. 劉怡雯 向日葵---90
- 圖35. 劉怡雯 玫瑰---92

參考文獻

- 1.山家直之助(1980),《花與你》,台北,出版家文化。
- 2.王庭玫(主編)(2006),《花卉》,台北,藝術家。
- 3.皮埃爾 約瑟夫 雷杜德(2003),《玫瑰》,北京,陝西師範大學。
- 4.李焜培(1990),《花卉》,台北,雄獅。
- 5.朱守谷(1999),《花之無盡浪漫》,台北,時報文化。
- 6.吳淑芬(1995),《花的奇妙世界:四季花語錄160則》,台北,綠生活。
- 7.林柏亭(1984),《花鳥畫法1.2.3》,台北,雄獅。
- 8.邵大箴(主編)(2002)《西方美術欣賞》,台北,五南。
- 9.宮布利希(1997),《藝術的故事》(第16版)(雨云譯),台北,聯經。
- 10.張集益(2002),《台灣賞花地圖》,台中市,晨星。
- 11.張心龍(2002),《西洋美術史之旅》,台北,雄獅。
- 12.張彥遠(2001),《歷代名畫記》,遼寧市,遼寧教育。
- 13.康丁斯基(1998),《藝術的精神性》(吳瑪?譯),台北,藝術家。
- 14.黑格爾(1980),《美學第一卷》,人民文學出版社。
- 15.斯奧道勒斯 克拉迪斯等(2003),《花卉》,北京,陝西師範大學。
- 16.楊恩生(1987),《靜物》,台北,雄獅。
- 17.蔣勳(1986),《美的沉思》,台北,雄獅。
- 18.蔣勳(1993),《寫給大家的中國美術史》,台北,東華。
- 19.潘天壽(1986),《潘天壽論畫筆錄》,台北,丹青。
- 20.鄧雲鄉(2004),《花鳥蟲魚誌》,台北,實學社。
- 21.簡錦玲(2003),《詩情花意:中國花卉事典》,台北,大樹文化。
- 22.Mercedes Braunstein(1995),《花畫》(林瓊娟譯),台北,三民書局。