

Flower Meaning and Flower Painting—Exploring a Series of Floral Paintings

劉怡雯、李元亨

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

ABSTRACT

The research focuses on flowers and explores historic changes of floral paintings. By examining the past, the researcher expects to learn the advantages of traditional artists and then develop a realistic, detailed and symbolic style of painting. The thesis is entitled Flower Meaning and Flower Painting – Exploring a Series of Floral Paintings. “ Flower meaning ” examines theories of floral paintings. “ Flower painting ” presents and interprets the researcher ’ s personal creation of floral paintings, composed of three series – seasonal flowers, dialogues with flowers, and flowers in vases.

First of all, the thesis introduces the motivation, purposes, scope and methods of the research. Then, the researcher explores the development of Western floral paintings and Chinese flower and bird paintings, and makes references to works of traditional artists. After that is the theoretical foundation of the research. It mainly discusses worship of nature and the realistic and detailed style of drawing plants. The researcher obtains inspiration from the symbolic meaning of nature, and provides some examples of Chinese and Western paintings to illustrate the creation style.

Next, the researcher explains her own creation beliefs and ways to practice them. The 34 pieces of paintings, which fall into three series, are briefly introduced and interpreted respectively. In addition, the researcher ’ s prospect of future creation is presented.

Keywords : 花卉畫

Table of Contents

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

REFERENCES

- 1.山家直之助(1980),《花與你》,台北,出版家文化。
- 2.王庭玖(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。