

追逐光影—黃建樹油畫創作論述旅行系列

黃建樹、李元亨教授

E-mail: 9706065@mail.dyu.edu.tw

摘要

光，是一幅畫的靈魂，它游走在充滿色彩的形體上，讓物體充滿生氣，也讓畫作有了生命。本文探討「光」與「色」的理論基礎，比較東西方對光的觀察和發展歷程，討論光素材運用在繪畫及建築上的表現。以此研究內化成自我創作的底基，將其運用在創作的技法上，不斷地嘗試，修正，以求最完美的呈現。作者以「旅行」作為找尋創作題材的方式，藉由不停地探訪世界各地風景名勝，刺激感官，眼界大開之後，創作靈感便油然而生。這種外在與內在的情感交流，交織成一幅幅的作品，而每一幅作品都是作者內心真實感受的呈現，尤其走訪印象派大師作畫之所，彷彿站在大師的畫中，讚嘆著眼前的光影，感動久久不能退去。本文紀錄作者追尋光影的足跡，從巴黎的莫內到南法的梵谷，從威尼斯的水道到希臘藍白的教堂，為追求心中最美的光影，足跡遍佈中國、日本、印尼等。每一次的旅程都記錄著生命的蛻變，作者嘗試用不同的筆法，描繪光影的變化，並透過自我賞析及詮釋，分享內心的感動，讓美感能深植人們心中，進而期許自我有所突破。

關鍵詞：油畫、美感、光影、旅行、色彩、光

目錄

封面內頁

簽名頁

目錄

授權書...iii

中文摘要...vi

英文摘要...v

誌謝...vi

目錄...vii

圖目錄...viii

第一章 緒論...1

1.1 研究動機...1

1.2 研究目的與方法...1

第二章 文獻探討...4

2.1 光影的呈現與色彩的美學...4

2.2 東西方光影的藝術表現和情感...6

2.3 從旅行中尋找光影...13

2.4 追逐光影的大師...16

第三章 旅遊記實與創作理念分析...21

3.1 追尋大師的光影...21

3.2 創作理念分析...24

第四章 作品賞析與詮釋...28

4.1 創作手法...28

4.2 作品解析...28

第五章 結論...57

參考文獻...58

參考文獻

1. 丁娜譯（2000），太陽的女兒—普羅旺斯，台北：商智文化有限公司。
2. 王哲雄（2007），光與色彩的魔術師—迪亞茲，美育雙月刊，（156），62-75。
3. 丘一新（2006），我是丐幫旅行家，台北：天下遠見出版有限公司。
4. 石守謙，何傳馨，王文宜，宋偉航，李蕙淑（1992），中國古代繪畫名品，台北雄獅出版社。
5. 朱玄（1997），中國書畫山水研究，台北：台灣學生書局。
6. 江怡瑩譯（2003），

藝術原理與應用，台北：六和出版社。7. 羊憶蓉（1987），中國歷代大畫家小傳，台北：國語日報出版社。8. 吳安蘭（2001），走入莫內畫中的吉維尼莫內花園，歷史月刊，(165)，4-10。9. 李長俊譯（1991），印象派畫家，台北：大陸書店出版社。10. 林熹俊（2004），城市光廊的空間美學，美育雙月刊，（137）。11. 林崇宏（1995），造型基礎，台北：藝風堂。12. 紀國章（2005），印象·普羅旺斯—印象派畫加足跡尋旅，台北：典藏藝術家庭出版。13. 侯景諒（2002），書畫江山，台北：未來書城。14. 馬繼康（2004），七百八十八之一的感動—世界遺產紀行，台北：葉子出版有限公司。15. 高準（1997），中國繪畫史導論，台北：文史哲出版社。16. 陳宗怡（2005），謝長廷以城市美學「感動」市民，薈萃卓越，（223）。17. 陳凌（2005），找個理由去旅行，台北：春天出版有限公司。18. 馮作民（1996），中國美術史，台北：藝術圖書公司。19. 章光和（2004），住在巴特、宋妲、班雅明的照片裡，台北：田園城市文化事業有限公司。20. 曾文中譯（1997），光和影的秘密，台北：三民書局。21. 黃淑珍（2004），效法西雅圖夜未眠林永堅為高雄注入城市美學，突破雜誌社，(233)。22. 褚士瑩（2005），旅行教我的十一堂課，台北：大田出版社。23. 楊明賢（1999），觀光學概論，台北：揚智出版有限公司。24. 廖月娟譯（2003），旅行的藝術，台北：先覺出版社。25. 黎雅麗譯（2000），旅行，從新打造自己，台北：天下遠見出版社。26. 劉文雯，朱月華（1997），歐洲藝術之旅—追尋藝術家的足跡遊歐，台北：聯經出版社，142-148。27. 劉伯樂（1996），和青少年談公共藝術，台北：藝術家出版社。28. 劉昌元（1994），西方美學導論，台北：聯經出版社。29. 蔡明勳（1998），戲劇性光線在繪畫表現的探討，銘傳學刊，9(2)，82-90。30. 蔡麗伶譯（1990），旅遊心理學，台北：揚智文化有限公司。31. 鄭明（1996），中國山水畫技法，台北：藝風堂出版社。32. 謝沁霓譯（2005），中世紀的旅人，台北：麥田出版社。33. 鍾文音（2003），從巴黎城市到吉維尼花園—親炙莫內作品現場的流動光影與色彩，藝術家雜誌社，（339），422-425。34. 鍾文音（2004），最美的旅程，台北：閱讀地球文化事業有限公司。35. 蕭炳欽（2004），圖解城市空間欣賞之基本概念，美育雙月刊，（137），32-35。