

The Whisper of Flower - Artist Statement by Yuan - Jy Hsiao

蕭媛之、李淑貞、林玉山

E-mail: 9707260@mail.dyu.edu.tw

ABSTRACT

The researcher is very fond of the nature. Get used to stay with the flowers and the plants. Finding pleasure in it! No matter the root buried under the soil, the leaf changing in many ways, the bud showing up by implication, the fruits thriving a lot or the seed symbolizing hope all set up the sincere harmonious relations with me. By the way to cultivate plants, I not only nourish myself but also carry off the relentless might. This article takes the subject "Whispering of the flowers". Through a series of these works, the author communicates the thoughts, the emotions as well as the vitality from the bottom of my heart. This creation altogether divided into five chapters: 1. Introduction: Explaining the process that author cultivates the plants and enjoyed all the fun. 2. Research the meaning of flowers and plants: From the plants' ecological characteristics, Western myth and China's poetry to experience the emotions and connotations of the flowers and plants. 3. The drawing sects and the performance styles: To make a study of the drawing performance styles between Western and Eastern, then making that into the foundation of this creation. 4. The motive and the practice: Bring up the concrete analysis of the individual's motive and drawing styles. 5. Conclusion: To generalize all the cognitions and to look into the future. This creation altogether completes 25 works and divides into three series: 1. Giving love from flowers' wish: Carrying on the creation of drawing like a poem by the view of nature beauty and the penetration of poetry. 2. Having the fine words from flowers' smell: The whispers at heart are visualized into these pieces. 3. Flourishing and blooming flowers: Faithfully drawing the flowers and plants is to response the earth beauty bestowed by nature. Hope this creation could bring a brand-new viewpoint and get your sympathetic response!

Keywords : flower ; whisper ; art ; communicate

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.....	xii	1 第一節 創作動機與背景.....	1
2 第二節 創作與研究目的.....	4	3 第三節 創作方法與表現技法.....	4
5 第二章 花卉植物涵義探究.....	13	1 第一節 西方世界對花卉植物的象徵意涵.....	13
13 第二節 中國文學對植物形象的界定與詮釋.....	18	3 第三節 花卉植物之植物學特性.....	22
3 第三章 花卉繪畫流派與表現風格.....	30	1 第一節 東方花卉繪畫的地域性表現風格.....	31
42 第二節 西方花卉繪畫的時代性表現風格.....	42	4 第四章 「花之腹語」創作理念及實踐.....	51
51 第一節 創作理念.....	51	51 第二節 創作內容與形式.....	52
53 第三節 作品說明.....	53	5 第五章 結論.....	103
103 第一節 創作心得.....	103	103 第二節 感想與展望.....	104
106 參考文獻.....	106	附錄.....	114

REFERENCES

- 一、中文部份 1. 山達基人(譯)(2002), L.羅恩 賀伯特著, 藝術, 台北市:快樂出版事業公司。 2. 山達基人(譯)(2007), L.羅恩 賀伯特著, 人類狀態大會, Los Angeles, California:LRH BOOK COMPILATIONS。 3. 山達基人(譯)(2007), L.羅恩 賀伯特著, 倫敦傳播與幫助大會, Los Angeles, California: LRH BOOK COMPILATIONS。 4. 尹南(2005), 人人都應該知道的外國30幅最著名的繪畫, 銀川市:寧夏出版社。 5. 天主教輔仁大學(1991), 宗教與藝術研討會論文集, 台北市:幼獅文化事業。 6. 文庫出版社編輯部(1992), 世界名畫之旅 3, 台北縣:文庫出版社股份有限公司。 7. 王受之(2001), 世界現代美術發展Art Now, 台北市:藝術家出版社。 8. 王柯平(譯)(1998), Gretel Adorno 著, 美學理論, 四川:四川人民出版社。 9. 王書杰(2006), 中國傳統繪畫材料技法, 鄭州:河南美術出版社。 10. 王偉光(2007), 教你看懂藝術, 台北市:藝術家出版社。 11. 王雄飛、俞旅葵(2004), 礦物色使用手冊, 北京:人民美術出版社。 12. 王耀庭、陳瓊花、黃琪惠、劉芳如、謝世應、顏娟英(2006), 觀物之生:林玉山的繪畫世界, 台北市:國立歷史博物館。 13. 台灣大學通識課程, 植物與文明(12), 植物傳奇:神話傳說祭典與花語中的植物。 14. 任明華(2004), 紅樓園林, 台北市:時報文化出版。 15. 朱民(譯)(2006), 貝蒂·愛德華著, 像藝術家

一樣彩色思考,台北市:時報文化出版。16.朱自清等編著(1999-2000),聞一多全集(一),台北市:裏仁書局。17.朱孟庠(2006),心靈畫語 - 藝術裡的精神表現,台北市:典藏藝術家庭股份有限公司。18.何凡、鄒曉楓(2006),色彩構成,北京:人民美術出版社。19.何小顏(2001),花的檔案,台北市:台灣商務印書館股份有限公司。20.何懷碩(2003),給未來的藝術家,新店市:立緒文化。21.吳介禎等(譯)(2001),Hugh Honour,John Fleming著,世界藝術史A WORLD HISTORY OF ART,台北縣:木馬文化事業有限公司。22.吳彤(譯)(2004),Eva Heller愛娃?海勒著,色彩的文化,北京:中央編譯出版社。23.吳淑芬、周淇鎮(2005),四季花語,南投縣:國立鳳凰谷鳥園。24.吳淑芬、周淇鎮(2006),四季花語-第二集,南投縣:國立鳳凰谷鳥園。25.吳瑪琍(譯)(1998),康丁斯基著,藝術的精神性,台北市:藝術家出版社。26.吳鏘煌(譯)(2003),Mercedes Braunstein著,構圖與透視,台北市:三民書局有限公司。27.李建群(2004),拉美 英倫 女性主義 - 外國美術史叢談,北京:中國人民大學出版社。28.李紅潔、肖玲玲(2004),名畫的故事?世界卷,北京:中國書籍出版社。29.李峰(2005),中國畫構圖法則,南寧:廣西美術出版社。30.李進(1993),日據時期台灣東洋畫發展之研究,台北市:台北市立美術館發行。31.李蕭銀(2003),色彩學講座,桂林:廣西師範大學出版社。32.周瘦鵑(2003),花語,台北市:天下遠見出版股份有限公司。33.林建成(2003),台灣當代美術大系 議論篇:原始 樸素,台北市:行政院文化建設委員會。34.武珊珊、王慧姬等(譯)(2003),賈克?瑪奎(Jacques Maquet)著,美感經驗 - 一位人類學者眼中的視覺藝術,台北市:雄獅圖書股份有限公司。35.金納(2004),兩宋院體花鳥畫教學與研究,北京:清華大學出版社。36.宮竹正(2005),浮世繪的故事,西安:陝西師範大學出版社。37.徐虹(2003),女性:美術之思,南京:江蘇人民出版社。38.張小鷺(2002),現代日本重彩畫表現,湖南:湖南美術出版社。39.張心龍(1998),西洋美術史之旅,台北市:雄獅圖書股份有限公司。40.張索華(譯)(2005),貝蒂?愛德華著,像藝術家一樣反轉思考,台北市:時報文化出版。41.張強主編,傅京生著(2005),中國花鳥畫集,鄭州市:河南美術出版社。42.張廣龍(譯)(2004),保羅 史密斯 著,古典與現代藝術書系 印象主義,北京:中國建築工業出版社。43.張麗華(2002),創作與構圖,北京:人民美術出版社。44.曹諾(1993),美術構圖例釋,台南市:大孚書局有限公司。45.梁錦鑒(譯)(2006),Herbert Read 著,藝術的意義,台北市:遠流出版。46.梅忠智(1999),日本畫與日本畫技法,鄭州:河南美術出版社。47.梅忠智(2001),二十世紀花鳥畫藝術論文集,重慶:重慶出版社出版。48.莊安祺(譯)(1993),黛安?艾克曼著,感官之旅,台北市:時報文化出版。49.莊伯和(譯)(1998),杉浦康平著,亞洲的圖像世界,台北市:雄獅圖書股份有限公司。50.郭怡琮(2006),中國花鳥畫的寫生與創作,鄭州:河南美術出版社。51.陳勻(2004),從詩經到紅樓夢,台中市:耕書園文化工作室。52.陳心懋(2005),綜合繪畫 - 材料與媒介,上海:上海書畫出版社。53.陳蔡美(譯)(2005),Maurice Maeterlinck著,花的智慧,台中市:晨星出版有限公司。54.傅京生(2005),中國花鳥畫學,鄭州:河南美術出版社。55.黃明志(2007),藝術評論課程,上課講義。56.黃麗絹(譯)(1996),Robert Atkins著,藝術開講,台北市:藝術家出版社。57.新形象出版公司編輯部(1992),名畫的藝術思想,永和市:新形象出版公司。58.鈴木輝實(2003),油畫 簡單易懂的混色教室:創造屬於自我的色彩,台北縣:新形象出版事業有限公司。59.廖瑞芬(譯)(2002),林功、箱崎睦昌著,膠彩畫材料與技法,台北市:藝術家出版社。60.廖瑾瓊(2003),膠彩?雅韻?林之助,台北市:雄獅圖書。61.趙宗祚(2006),花間集,台北縣:新潮文化事業有限公司。62.趙聲良(2007),敦煌藝術十講,上海:上海古籍出版社。63.鄒曉霞(2005),解讀大師 - 教科文讀本 美術卷,北京:中國文聯出版社。64.劉大任(2006),園林內外,台北市:時報文化出版。65.劉其偉(2002),藝術人類學,台北市:雄獅圖書股份有限公司。66.劉振源(1995),世紀末繪畫,台北市:藝術圖書公司。67.劉振源(1998),印象派繪畫,台北市:藝術圖書公司。68.劉道廣(1998),中國古代藝術思想史,上海:上海人民出版社。69.潘富俊(2007),福爾摩沙植物記,台北市:遠流出版事業股份有限公司。70.蔣勳(2006),美的覺醒,台北市:遠流出版事業股份有限公司。71.鄧光潔(譯)(2006),茱蒂?韓德斯曼(Judith Handelsman)著,綠活:接通我的神祕能量,台北市:橡實文化出版社。72.賴慧芸(譯)(2005),維荷尼克 安瑞 - 安德森 著,藝術有什麼用?認識藝術的第一堂課,台北市:先覺出版股份有限公司。73.謝恒星(主編)(2004),構圖學,廣州:嶺南美術出版社。74.謝清華(1994),花的故事,高雄縣:謝清華。75.韓璋(2002),中國畫構圖藝術,濟南:山東美術出版社。76.魏尚河(2005),我的美術史,台北市:高談文化事業有限公司。77.藝術家雜誌社策劃(2006),花卉:鑑賞花卉的生態與藝術之美,台北:藝術家出版社。78.釋見介(2005),和佛陀賞花去,台北縣:野人文化股份有限公司出版。

二、英文部分

1. Anaya (1990). Monet Rodolphe Rapetti. Francaise: Editoriale s.r.l.
2. Barbara Buhler Lynes, Russell Bowman (2001). O ' Keffes: The Artist ' s Collection. London: W W Norton & Co Inc.
3. Bernard denvir (1992). Post-Impressionism. London: W W Norton & Co Inc.
4. Belinda Thomson (1987). Gauguin. London: W W Norton & Co Inc.
5. Christian Huemer, Peter Peer, Verena Perleher, Carl E Schorske, Erhard Stobe (2002). Gustav Klimt: Landscapes. New York: Prestel Pub.
6. Christoph Heinrich (2000). Claude Monet. Germany: Taschen America Llc.
7. Eva Rosenkranz (2004). The Romance of the Rose. New York: Prestel Pub.
8. Ingo F. Walther (2000). Vincent Van Gogh. Germany: Taschen America Llc.
9. L.Ron Hubbard (1952). The Route to Infinity. Los Angeles,California:LRH BOOK COMPILATIONS
10. Michael Hulse (1993). Van Gogh. Germany: Benedikt Taschen Verlag GmbH.
11. Monet Claude (1985). Claude monet life at giverny. New York: Library of Congress.
12. Timothy Hyman (1998). Bonnard. London: W W Norton & Co Inc.
13. Ruth E. Fine, Barbara Buhler Lynes, Elizabeth Glassman, Judith C. Walsh (2000). O ' Keffe on Paper. New York: Harry N Abrams Inc.

三、網路資料

1. LEO N's WAY(2006),台灣百合[線上資料],來源: http://www.wretch.cc/blog/leontsai&article_id=8020487
2. 台北植物園,植物資料庫[線上資料],來源: http://tpbg.tfri.gov.tw/Plants/plants_info.asp?rid=481
3. 拾穗集景,向日葵[線上資料],來源: <http://140.127.10.49/plant/dicot/dicot-sym/epi/compos/compos9.htm>
4. 拾穗集景,三角霸王鞭[線上資料],來源: <http://140.127.10.49/plant/dicot/dicot-sym/epi/compos/compos9.htm>
5. 國立自然科學博物館,植物百科[線上資料],來源: http://web2.nmns.edu.tw/botany/book /book1_01.php?searchstr=%E7%A9%97%E8%8A%B1%E6%A3%8B%E7%9B%A4%E8%85%B3#
6. 國立自然科學博物館,館區植物導覽[線上資料],來源: http://web2.nmns.edu.tw/botany/view/view2_p02.php?bid=35&pid=3
7. 葉知秋(2006),藝術神祕光環的背後[線上資料],來源: <http://past.people.com.cn/GB/wenyu/68/20030610/1013017.html>
8. 薛凱(2006-2007),西勾植物志 [線上資料],來源: http://www.seagle.net.cn/zwdetail.asp?cs=6&zw_id=457