

成長 凝視 與記憶：創作自述及心靈對話

劉晏吟、陳朝興

E-mail: 9805445@mail.dyu.edu.tw

摘要

本論文主要闡明筆者的創作理念自述。藉由凝視生活及成長過程中留下的記憶，轉化成作品，與內在心靈進行對話。並且在專業的藝術教育學習中，將創作的理念逐步轉化為創作的論述。

本論文分為五個章節。第一章緒論：提出創作動機。描繪成長記憶、生活經驗、心靈對話為創作研究目的。第二章創作學理基礎：從表現主義的重個性、重感情色彩、重主觀的特點作情感觀念的表達。透過超現實主義的潛意識想像，運用象徵符號進行創作。以佛洛伊德的精神分析學及拉岡的凝視分析創作內容。第三章作品敘述及創作架構：各幅作品的創作說明，並分成人物、靜物、風景三類做介紹。第四章為創作理念及藝術形式的邏輯：將創作之作品從象徵符號、用色及筆觸等來探討說明。

第五章結論：本論文由表現主義的啟發以及潛意識的運作，將心靈對話化為創作，共有二十二件作品，人物十四件，靜物四件，風景四件。未來，將多方嘗試、實驗，致力於造形的改變，開發出不同的表現方式。

關鍵詞：對話、潛意識、凝視

目錄

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
表目錄.....	xi

第一章 緒論	
第一節 創作動機.....	1
第二節 創作目的.....	1
第三節 創作研究範圍.....	2
第二章 創作學理基礎	
第一節 表現主義的啟發.....	4
一、莫迪里亞尼.....	5
二、席勒.....	7
三、孟克.....	8
第二節 超現實主義的想像世界.....	10
一、達利.....	11
二、德爾沃.....	12
三、基里訶.....	14
第三節 佛洛伊德的精神分析學.....	15
第四節 拉岡的凝視.....	19
第三章 作品敘述及創作架構	
第一節 人物.....	22
第二節 靜物.....	43
第三節 風景.....	47
第四章 創作理念及藝術形式的邏輯	

第一節 創作理念.....	52
第二節 藝術形式的邏輯.....	53
第五章 結論.....	58
參考文獻.....	60

參考文獻

- 一、中文部分 (一) 中文期刊:1.姜一涵(1995.11)。米羅與克利 西方現代繪畫研析個案例。美育, 65, 31-49。2.洪翠娥(1998.07)。人與星空 梵谷繪畫解讀。美育, 97, 35-42。3.徐素霞(1998.08)。從「傳統繪畫精神」與「筆墨」談水墨畫的創新。美育, 98, 9-17。4.高實珩(2000.03/04)。現代版畫藝術的發展與多元風貌。美育, 114, 4-11。5.張青峰(1993.08)。現代繪畫創作的「精挑細選」。美育, 38, 27-39。6.陳瑞文(1998.07)。迎向俗化及醒悟的世紀:關於後印象主義的現代性特徵。美育, 97, 1-12。7.彭宇薰(1999.01)。音樂與繪畫類比性之探索 談表現主義之荷白克與孟克。美育, 104, 1-8。8.黃冠華(2006.04)。觀看不見:凝視的概念。新聞學研究, 87, 131-167。
- (二) 中文書籍:1.Alexandrian,Sarane 原著/李長俊 譯(1990)。超現實主義的藝術。台北市:大陸出版社。2.Antoine-Andersen,Veronique 著/賴慧芸 譯(2005)。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。3.Bot,Marcle 著/湯皇珍 譯(1996)。身體的意象。台北市:遠流出版社。4.Barrett,W著/彭鏡禧 譯(2001)。非理性的人。台北縣:立緒文化事業有限公司。5.Carol Mann著/羅竹茜 譯(1995.05)。莫迪里亞尼。台北市:遠流出版社。6.Edwards,Betty 著/朱民 譯(2006)。像藝術家一樣彩色思考。台北市:時報文化。7.E. Terry Phares著/林淑梨等譯(1991.07)。人格心理學。台北市:心理出版社。8.Herbert Eead 著/梁錦鑿譯(2006)。藝術的意義。台北市:遠流出版社。9.KANDINSKY 著/吳瑪俐 譯(1985)。藝術的精神性。台北市:藝術家出版社。10.Marc Rombaut 著/許季鴻 譯(1994)。德爾沃。新店市:文庫出版社。11.Michael Payne著/李爽學 譯(2005)。閱讀理論:拉康、德希達與克麗絲蒂娃導讀, 2/e。台北市:書林出版有限公司。12.Nead,Lynda著/吳瑪俐 譯(1995)。女性裸體。台北市:遠流出版社。13.Pere Gimferrer 著/許季鴻 譯(1994)。基里訶。台北縣:文庫出版社。14.Rosie Dickins著/朱慧芬 譯(2007, 二版)。現代藝術怎麼一回事。台北市:三言社。15.李長俊(2001, 三版四刷)。西洋美術史綱要。台北市:雄獅。16.何政廣 主編(1996)。莫迪里亞尼:禮讚生命與情愛。台北市:藝術家出版社。17.何政廣 主編(2004)。席勒。台北市:藝術家出版社。18.徐書城(1993)。繪畫美學。台北市:五南出版社。19.袁金塔(1991.11, 一版二刷)。中西繪畫構圖之比較。台北市:藝風堂出版社。20.陳秋瑾(1995.06, 二版一刷)。現代西洋繪畫的空間表現。台北市:藝風堂出版社。21.黃寶萍(2003)。德爾沃。台北市:藝術家出版社。22.劉昌元(2007.07)。西洋美術導論。台北市:聯經出版社。23.劉其偉 編著(1989)。現代繪畫理論。台北市:雄獅出版社。24.新形象出版公司編輯部 編著(1992)。名畫的藝術思想。台北市:新形象出版事業有限公司。