

Growth-ego , Gaze , and Memories :Arts Works Discourse and the Dialogue with Mind

劉晏吟、陳朝興

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

ABSTRACT

This thesis is to describe and explain the ideas and concepts of my art works. Through the review of my life and gaze of my growth, I made them turn into the expression of my paintings. Those artworks become the medium of the dialogue between my art languages and the intrinsic mind. It also tries to establish my arts-of-idea become the discourse of arts creation..

The full text has been divided into five chapters. The first chapter, Introduction, is to presents the motivation of my artworks through depicting the growth ' s memories, life experiences, and my dialogue with mind. The second chapter, Literature Review and Theoretical Base, is about the theory-foundation of art creation focuses on the expression of individuality, sentimental thoughts, and the subjective perspective. The artworks are created through the surrealism's subconscious through imagination and symbolism. I utilize the theories of Sigmund Freud's psychoanalysis and Jacques Lacan ' s the Gaze theory to analyze the texts of my arts creation. The third chapter, Artworks Introduction and Framework, is to present the concept and idea of each painting through the typology of the human figure, the still object, and the scenic landscape. The fourth chapter, The Concept of Artworks and Their Formal Logics, is to relate with the idea of creation and artistic logic through the symbols, colors, and drawing touches.

The fifth chapter, Conclusion, is to conclude the expression of my artworks inspired by the concept of expressionism and subconscious. A total of 22 artworks, include 14 human figures, 4 still objects, and 4 scenic landscapes. My expectation for the future is to try more changes and create more different expression in text, touch, color, form, and imaginations.

Keywords : dialogue、 subconscious、 gaze

Table of Contents

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

REFERENCES

- 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 談表現主義之荀白克與孟克。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/梁錦鑒譯(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)。西洋美學史綱要。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)。西洋美學導論。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。