

森情 心語

洪燕妃、陳朝興

E-mail: 9805446@mail.dyu.edu.tw

摘要

本論文「森情 心語」，乃為個人繪畫作品之創作理念研究，一方面藉由林木各種環境場景的面相與多重人生歷程的交揉，作為生命經驗及場景的隱喻來進行創作；另一方面以美學、心理學、藝術理論及藝術家作品論述作為學理基礎，並且透過自我對話的心靈剖析，作為創作的內在結構。作品以童年回憶與生命體驗為素材，觀察林木與人存在現象的解析，由林木蘊含之意境，表達自我的人生觀照，及對社會之主張和批判。創作形式，以寫實與超現實交互呈現，使畫作介於現實與虛擬之間展現張力。十八幅油畫之實驗性創作，和自身內在潛藏的思維對話，並獲得了深刻的反省及認識；對於心理學之潛意識與超現實畫派之間相關聯，與個人創作風格形式有透徹之理解外；透過創作實驗解析，促使個人繪畫創作擁有更多的無限可能。

第一章：緒論，個人透過文獻研讀、繪畫創作，結合相關學理基礎和個人生活經驗，為衍生屬於自身之美學思想，表達人與自然的微妙關係而進行本論文研究。

第二章：中西藝術家如莫內、康斯坦伯、常玉等名家，個人深深受其畫作之影響，本章除了闡述各畫家相對於本論文之形式風格外，並揭示個人創作與各畫家相關畫作之關聯對照。分析各名家畫作與個人創作所蘊含的西洋美學、心理學理論，藉由學理基礎之探討，加深個人創作之深度。

第三章：創作風格內容與形式技法的闡述，個人創作屬情感與幻想風格，形式技法之特點是使用寫實與超現實方式，林木與人之關係呈現強烈意象對比；色彩構成，運用強烈對比色，或以灰色調做層次變化，呈現戲劇性對比或抒情式氛圍。

第四章：創作理念與作品解析，個人創作，以童年追憶與生命體認為題材，探討人和林木之互動，說明創作理念及其所要表達之意象：《心之木》系列為林木與人生四季歷程相似性之比對；《夫妻樹》系列以夫妻樹蘊含之意符，表達現今社會現象；《荒木》系列是以樹喻人之隱喻性呈現；《林木情懷》系列為人生經歷之回溯。

第五章：結論，本論文之研究透過對藝術理論及作品的辨析，重新詮釋藝術的表現和主張；並且對自我內心剖析有全面的探索及釋放，有助於釐清創作中之思維脈絡；以類似影像合成之真實與虛擬意境，呈現表達概念 - 林木與人、事、物做結合，傳達「尊重自然」之觀點，使得創作研究有完整的成果；也確立個人未來創作將以超現實和半抽象相結合，以嶄新表現方式，開創藝術創作之路。

關鍵詞：林木、潛意識、現實、超現實、虛擬意境、隱喻

目錄

封面內頁	
簽名頁	
授權書iii	
中文摘要iv	
英文摘要vi	
誌謝ix	
目錄x	
圖目錄xiii	
表目錄xv	
第一章緒論	
第一節創作研究動機1	
第二節創作研究目的1	
第三節創作研究方法2	
第二章創作研究學理基礎	
第一節中西藝術家的啟發3	
一、魏斯3	
二、弗拉曼克7	
三、康斯塔伯10	
四、柯洛15	

五、莫內18
六、馬格利特24
七、常玉29
第二節創作研究之美學基礎33
一、符號論33
二、移情說35
三、表現論40
第三節創作研究之心理學基礎43
一、榮格43
第三章創作風格內容與形式技法
第一節創作之風格內容分析47
第二節創作之形式技法探討48
第四章創作理念與作品論述
第一節創作理念50
一、探索內在意象與真實存在50
二、社會現象的省思51
第二節創作論述52
一、寄語系列-心之木52
二、深情系列-夫妻樹52
三、荒木系列-荒木之旅53
四、追憶系列-林木情懷53
第三節作品分析53
一、寄語系列-心之木54
二、深情系列-夫妻樹62
三、荒木系列-荒木之旅66
四、追憶系列-林木情懷76
第五章結論90
參考文獻92
圖目錄
圖1魏斯《克麗絲蒂娜的世界》4
圖2洪燕妃《夏日》4
圖3魏斯《匯流》5
圖4洪燕妃《荒木-歸宿2》7
圖5洪燕妃《曙光》7
圖6弗拉曼克《布日瓦勒村》9
圖7洪燕妃《心之木-夏》9
圖8洪燕妃《心之木-春》10
圖9洪燕妃《夫妻樹-1》12
圖10康斯坦伯《布萊頓的鏈條碼頭》13
圖11洪燕妃《風雲》14
圖12洪燕妃《荒木-等待》15
圖13柯洛《波微附近的瑪麗塞爾教堂》17
圖14莫內《早晨下的盧昂主教堂》19
圖15莫內《朝陽下的盧昂主教堂》20
圖16莫內《陰天下的盧昂主教堂》20
圖17莫內《日光下的盧昂主教堂》21
圖18洪燕妃《心之木-秋》22
圖19洪燕妃《心之木-冬》23
圖20馬格利特《光之王國》25
圖21洪燕妃《夜晚》26
圖22洪燕妃《憫》28
圖23洪燕妃《冬之追憶》28
圖24常玉《盆菊》30

圖25洪燕妃《夫妻樹-2》31
圖26常玉《馬》32
圖27洪燕妃《荒木-航》67
圖28洪燕妃《荒木-暗夜》69
圖29洪燕妃《荒木-歸宿1》73
圖30洪燕妃《偶遇》79
表目錄
表1中西藝術家符號論圖表34
表2洪燕妃符號論圖表35
表3中西藝術家移情說圖表37
表4洪燕妃移情說圖表38
表5洪燕妃移情說圖表39
表6中西藝術家表現論圖表41
表7中西藝術家表現論圖表42
表8洪燕妃表現論圖表42

參考文獻

- 一、中文部分1.王勝(2000)。西方傳統油畫三大技法。台北市:歷史博物館。2.何政廣主編(1999)。康斯坦伯。台北市:藝術家出版社。3.E.H.Gombrich著,雨云譯(1997)。藝術的故事。台北市:聯經出版社。4.陳瓊花(1995)。藝術概論。台北市:三民書局。5.陳秋謹(1989)。現代西洋繪畫的空間表現。台北市:藝風堂。6.許鐘榮發行(1993)。巨匠美術週刊,柯洛。台北市:錦繡出版事業股份有限公司。7.許鐘榮發行(1992)。巨匠美術週刊,莫內。台北市:錦繡出版事業股份有限公司。8.許鐘榮發行(1992)。巨匠美術週刊,康斯坦伯。台北市:錦繡出版事業股份有限公司。9.尤煌傑、潘小雪編著(1997)。美學。台北市:國立空中大學。10.劉昌元(1991)。西方美學導論。臺北市:聯經文化出版事業有限公司。11.劉振源(1995)。世紀末繪畫。台北市:藝術圖書公司。12.龐均(1999)。繪畫寫生哲學。台北市:藝術家出版社。13.龐均(2001)。油畫技法新論。台北市:藝術家出版社。14.John Berger,顧何忠譯(2004)。油畫技法全集。台北視傳文化事業有限公司。15.何政廣(2006)。世界100大畫家。台北市:藝術家出版社。16.陳炎鋒(1995)。常玉。台北市:藝術家出版社。17.何懷碩(2003)。給未來的藝術家。台北市:立緒文化事業有限公司。18.徐書城(1993)。繪畫美學。台北市:五南出版有限公司。19.Clive Williams Nicol,孫玉珍譯(2007)。樹。台北市:高談文化事業有限公司。20.Heinrich Wofflin,曾雅雲譯(1987)。藝術史的原則。台北市:雄獅圖書有限公司。21.蔣勳、黃海雲、倪再沁編著(1989)。東西方藝術欣賞。台北市:國立空中大學。22.許鐘榮發行(1994)。巨匠美術週刊,馬格利特。台北市:錦繡出版事業股份有限公司。23.張光琪撰文(2003)。馬格利特。台北市:藝術家出版社。24.陳英德、張彌彌(2004)。弗拉曼克。台北市:藝術家出版社。25.何政廣主編(1996)。柯洛。台北市:藝術家出版社。26.何政廣主編(1996)。魏斯。台北市:藝術家出版社。27.夏河編(2001)。印象名畫導覽。台北市:藝術圖書公司。28.劉文潭(1991)。現代美學。台北市:台灣商務印書館。29.王受之(2001)。世界現代美術發展。台北市:藝術家出版社。30.Sister Wendy Beckett,李惠珍、連惠幸譯(2001)。繪畫的故事。台北市:台灣麥克股份有限公司。31.C.G.Jung,劉國彬、楊德友譯(1997)。榮格自傳。台北市:張老師文化事業股份有限公司。32.Robert H. Hopcke,蔣韜譯(1997)。導讀榮格。台北市:立緒文化有限公司。33.黃春秀主編(1992)。莫內。台北市:台灣麥克股份有限公司。34.胡永芬編(2001)。康斯塔伯。台北市:閣林國際圖書公司。二、網路部分1.高玉珍(無日期)。鄉關何處-常玉的繪畫藝術。民97年11月3日,取自:<http://www.ylib.com/art/artist/200110/artst10-11.htm>2.李賢輝(無日期)。視覺素養學習網。民97年11月3日,取自:<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/index.html>