

追憶似水年華：林育州油畫創作論述

林育州、李元亨

E-mail: 9806821@mail.dyu.edu.tw

摘要

當人生走過半百，許多的回憶常在無意之間湧上心頭，尤其是在作畫時，任何的景物都可以勾起綿綿回憶，如同法國文學家普魯斯特將其一生，寄情於《追憶似水年華》裡。我亦將個人的回憶透過繪畫創作，表達對過往人文景象的追思之情，並抒發個人緬懷舊有時光之意念。我出生於南台灣的北港小鎮，相對於北部的繁華景象，個人的成長背景與環境相當地純樸。因此在藝術創作題材之主要表現，針對具有特色與傳統的人文風情，加以運用女性獨特的感性與懷舊的意識，描繪出「記憶的空間場域」和「原鄉情懷」。根據班雅明的靈光(aura)概念與廢墟意識，是為我繪畫內容的理論基礎，從而突顯「時間、回憶與生命」息息相關的「時間意識」。另外，出自女性畫家的天生敏感，也自然地在創作中表露出陰柔特質與心靈樣態，這些特質在我的繪畫創作中，均試圖表現與眾不同之處。在創作的形式與風格中顯現個人的獨特性。從巴比松學派至象徵派等近代繪畫學派中，可一窺究竟。並且我試圖將這些不同的創作風格融合於畫作中，讓「回憶」之系列作品之題材和內容，以「美」作為最真實的再現。本文主要的論述是，能夠展現個人獨特的「色彩語彙」，即以翠綠色和紫色的對比色調，既是矛盾的、又帶有某種詩意般的夢幻組合，融合出繪畫的形式與內容，以求呈現現代藝術的各種多元面貌。

關鍵詞：空間、記憶、時間意識、懷舊、油畫

目錄

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 1 第一節 研究動機 1 第二節 研究目的 3 第三節 研究範圍與方法 4 第四節 研究架構及限制 5 第二章 文獻探討 7 第一節 關於「靈光」再現與廢墟意象 7 一、靈光再現 7 二、廢墟意象 9 第二節 綿延與懷舊的時間意識 11 第三節 意識流與女性心靈 15 第四節 寫生、印象與巴比松 19 第三章 主題之創作理念分析 27 第一節 作品分析 28 一、形式條件 28 二、內容條件 30 第二節 審美分析 31 一、色彩表現 32 二、技法運用 35 三、繪畫題材 37 第四章 作品論述 42 一、市集系列 43 二、懷古系列 47 三、人物系列 70 四、風景系列 88 五、靜物系列 110 六、人間系列 138 七、抽象系列 146 第五章 結論 151 參考文獻 152

參考文獻

- 一、中文部分 1.尤昭良(2003)。《塞尚與伯格森》。台北市:高談文化。 2.何政廣(1999)。《沙漠中的花朵歐姬芙》。台北:藝術家出版社。 3.何政廣(1999)。《波納爾—先知派繪畫大師》。台北:藝術家出版社。 4.陸蓉之(2002)。《台灣(當代)女性藝術史》。台北市:藝術家出版社。 5.國立歷史博物館編輯委員會(2008)《驚艷米勒:田園之美畫展》之展覽介紹。台北市:國立歷史博物館。 6.張心龍(1996)。《從名畫了解藝術史》。台北:雄獅圖書。 7.張心龍(2002)。《風景 繪畫》。台北:雄獅美術。 8.劉其偉(1991)。《現代繪畫基本理論》,台北,雄獅圖書。 9.劉振源(1997)。《世紀末繪畫》。台北市:藝術圖書公司。 10.蔡瑞霖(2002)。《藝術批評與藝術世界之構成》,2002 華人國際藝評會議論文集,國立台南藝術學院。 11.蔡瑞霖(2004)。《裝置藝術與空間現象學》,刊《歷史建築與藝術空間國際學術研討會論文集》。 二、翻譯書籍 1.毛蓓雯譯(1997)。《風景油畫》。台北市:三民書局。(原書Parramon, J. M. [1990] Como pintar Paisajes al Oleo. New York: Watson-Guption Publications.) 2.李恆基、徐繼曾譯(1992)。《追憶似水年華》。台北市:聯經出版社。(原書 Proust, M. [1894] A la recherche du temps perdu -Du Cote de chez Swann. France: Gallimard) 3.吳莉君譯(2005)。《觀看的方式》,台北:麥田出版。(原書 Berger, J. [1972] Ways of seeing. UK: Penguin) 4.林淑琴譯(2000)。《記憶的堅持:達利》。台北市:臉譜出版。(原書 Etherington-Smith, M. [1992] The persistence of memory: a Biography of Dali. New York: Random House) 5.倪梁康譯(1987)。《現象學觀念》。台北市:南方叢書出版。(原書 Husserl, E. [1986] Die Idee der Phanomenologie. Hamburg: F. Meiner.) 6.許綺玲譯(1998)。《迎向靈光消逝的年代》。台北市:台灣攝影工作室。(原書 Benjamin, W. [1983] Walter Benjamin Essais. Paris: Denoel/Gonthier) 7.張心龍譯(1995)。《後印象派》。台北市:遠流出版。(原書 Denvir, B. [1992] Post-Impressionism. London: Thames and Hudson) 8.張讓譯(2006)。《人在廢墟》。台北市:邊城出版:家庭傳媒城邦分公司。(原書 Woodward, C.

[2005] In ruins. London: Chatto & Windus) 9.梁錦鏗譯 (2006)。《藝術的意義》。台北市:遠流出版社。(原書 Read, H.
[1931] The meaning of art. London: Faber & Faber Limited) 10.薛綯譯 (2002)。《意象地圖:閱讀圖像中的愛與憎》。台北市:台灣商務出版社。(原書 Manguel, A.
[2000] Reading pictures: a history of love and hate. Toronto: Westwood Creative Artists) 11.戴行鉞譯 (1993)。《藝術觀賞之道》。台北市:台灣商務出版社。(原書 Berger, J.
[1972] Ways of seeing. UK: Penguin) 12.羅竹茜譯 (1995)。《印象派》。台北市:遠流出版社。(原書 Pool, P.
[1967] Impressionism. London: Thames and Hudson) 三、英文部分 1.Laclotte, M. (1997). The book of art-volume 5: French art from 1350 to 1850. London: George Rainbird Ltd. 四、網路部份 1.University of St. Andrews。Story behind the picture- The Gleaners。2009/1/1。取自 <http://www.st-andrews.ac.uk/~waste/timeline/story-pic1.html>。五、圖片來源 1.圖1:浴女 林布蘭 (1655) 圖片來源:《巨匠美術週刊》(1996)。第二版。台北市:錦繡出版社。頁17。2.圖2:古羅馬競技場狂想曲 喬瓦尼 保羅 帕尼尼 圖片來源:
http://www.myartprints.co.uk/a/pannini-giovanni-paolo/a_capriccio_view_of_rome_-1.html 3.圖3:記憶的永恆 薩爾瓦多 達利 (1931) 圖片來源:張心龍 (2002)。《風景 繪畫》。台北市:雄獅美術。頁54。4.圖4:自畫像 阿特米西亞 (1638/39) 圖片來源:
http://www.artchive.com/artchive/G/gentileschi/gentileschi_allegory.jpg.html 5.圖5:淺色鳶尾 歐姬芙 (1926) 圖片來源:何政廣 (1999)。《沙漠中的花朵歐姬芙》。台北市:藝術家出版社。頁69。6.圖6:隨心 董小蕙 (1999) 圖片來源:陸蓉之 (2002)。《台灣(當代)女性藝術史》。台北市:藝術家出版社。頁223。7.圖7:拾穗 米勒 (1857) 圖片來源:張心龍 (1996)。《從名畫了解藝術史》。台北市:雄師出版社。頁87。8.圖8:晚禱 米勒 (1857-59) 圖片來源:賴怡妝、陳貽祝譯 (2008) 《驚艷米勒:田園之美畫展》之展覽介紹。台北市:國立歷史博物館。頁79。9.圖9:印象 日出 莫內 (1872) 圖片來源:羅竹茜譯 (1995) 《印象派》。台北市:遠流出版社。彩圖31。10.圖10:大水浴 塞尚 (1906) 圖片來源:尤昭良 (2003) 《塞尚與伯格森》。台北市:高談文化。彩圖4。11.圖11:在窗前看信的少婦 維梅爾 (1657) 圖片來源: 12.圖12:倒牛奶的女僕 維梅爾 (1658) 圖片來源: 13.圖13:露天咖啡座夜景 梵谷 (1888) 圖片來源:毛蓓雯譯 (1997) 《風景油畫》。台北市:三民書局。頁27。14.圖14:鄉間餐廳 波納爾 (1913) 圖片來源:何政廣 (1999) 《波納爾-先知派繪畫大師》。台北:藝術家出版社。頁86。15.圖15:牧羊家庭 夏凡諾 (1874) 圖片來源:劉振源 (1997) 《世紀末繪畫》。台北市:藝術圖書公司。頁93。16.圖16:縫衣婦人 米勒 (1860) 圖片來源:賴怡妝、陳貽祝譯 (2008) 《驚艷米勒:田園之美畫展》之展覽介紹。台北市:國立歷史博物館。頁59。17.圖17:紡紗女, 奧弗涅的牧羊女 米勒 (1868-73) 圖片來源:賴怡妝、陳貽祝譯 (2008) 《驚艷米勒:田園之美畫展》之展覽介紹。台北市:國立歷史博物館。頁61。18.圖18:我們從何處來? 我們是誰? 我們往何處去? 高更 (1897) 圖片來源:何政廣譯 (1995) 《高更Paul Gauguin》。台北市:藝術家出版。頁144-145。19.圖19:海邊的大溪地女郎 高更 (1891) 圖片來源:何政廣譯 (1995) 《高更Paul Gauguin》。台北市:藝術家出版。頁98。