

In Search of Lost Time- The Thesis of the Oil Painting Work of Lin-Yu Chou

林育州、李元亨

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

ABSTRACT

Many memories will suddenly flush into your mind when over the age of 50 years old. Everything can recall your memory, especially when painting. Similar to the famous French novelist, Marcel Proust, whose monumental work 'In Search of Lost Time' symbolized the author's real life, my works reflect my memories of the past time and cherish the personal experiences. I was born in the Beigang town of southern Taiwan which is totally different from Taipei city. Thus, the subjects of my painting focus on traditional activities or ethnic people. The literature review includes aura and ruins from Benjamin, time consciousness and feminine spirit. These are all expressed and supported in my paintings, which made my works extraordinary. My creativity indicates personal uniqueness and various styles which reflect contemporary concepts and theory of art. My works presented the integrated concepts extracted from the Barbizon School to Symbolism, which made my memories beautifully reappeared in this series of paintings. The main thesis of this dissertation is to explore unique language of color during the study of art. Therefore, the Color Tone Contrast and idyllic painting style conceived this series of paintings.

Keywords : Space、Memory、Time Consciousness、Nostalgia、Oil Painting

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 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

REFERENCES

- 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判會論文集》。 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:遠城出版:家庭傳媒城邦分公司。(原書 Woodward, C. [2005] In ruins. London: Chatto & Windus) 9.梁錦鑒譯(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:淺色鷺尾 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。