

論文名稱：意趣為美—張偉玫的藝術創作論述
校(院)別所：中國文化大學藝術研究所美術組
畢業時間：中華民國九十八年六月
指導教授：李錫佳老師
研究生：張偉玫

論文摘要

本研究主要是探討繪畫過程中所獲得的意涵及趣味，藉由東方思想和西方繪畫為參照，將筆者內在情感及對生命的感受貫注於作品，從中找回最原始的創作初衷。文明之初東西方文化交流尚未展開，人的生活方式也大不相同，造成彼此在藝術發展上也有了根本上的差異。到了現代，資訊科技快速發展，藝術交流日益頻繁，和昔日對照已有了不同的面貌，但藝術的界定卻因為一直以來個別的發展而有了明顯的分別。今日我們強將繪畫分作東方藝術和西方藝術，筆者認為現今的藝術在創作上不應有如此刻意的區分，限制媒材、創作題材和思想觀念，無疑是將自身創作侷限於傳統呆板的小框架內，只是解決藝術分類學部分的需求，並未對藝術創作產生實質效益！相對而言，個人的藝術創作應該要反應時代氛圍，將東方有內涵的人文精神與西方前衛的理性科技加以學習與借鏡，融入自我生活感受之觀照與文化背景，唯有如此，才能創造出富有生命力和獨創性的藝術作品。

此次創作主要是分為二個系列：1.「傾聽環境的聲音系列」2.「永不消失的夢想系列」。二個系列都是主要採取圖像自由書寫、裝飾性圖紋、二元平面空間等的畫法，表現的內容都是筆者生活中的所感所想，以探索「自我」做為出發根源，並本著研究與探索的精神為自己架構創作的理論基礎。

論文架構如下分為五章：

第一章 緒論。說明本創作研究論述的動機和目的，敘述此研究的方法、步驟範圍與研究困難。

第二章 筆者創作理念。探討創作過程和創作理念如何興起如何轉化，以及創作思想與情感的投射等問題。

第三章 創作學理依據。討論東西方藝術的意境和創作旨趣等美的問題，畫家中梳理近代水墨畫家其美學理論範疇，並找出其中具個人意識色彩的藝術家，深入了解其智慧結晶，找出影響筆者的藝術家，作為引領個人創作之學理基礎，並從前輩藝術家創作思維理出具導引性的美感經驗。

第四章 作品論述。針對筆者每一幅作品內容和意義作剖析和說明，探尋創作的靈感根源，以及形式語言所蘊含的意義。

第五章 結論。將本論述做總結並討論個人創作的藝術價值。最後由此論文的研究，接續未來創作之發展。

關鍵字：東西方藝術、意趣、自我、獨創性

Title of the Thesis: The Idea of Beauty-The Study of my Artistic Creation

Institution: Graduate School of Art, Chinese Culture University

Instructing Professor: Dr. Si-Ka Lee

Master Candidate: Wei-Mei Chang

Abstract

This research mainly focuses on the ideas as well as the pleasure offered by painting. By conflating eastern cultures and western arts, I pour my emotions and inspiration of life into my own works, finding out the most primitive motivation of painting of mine. In the beginning of civilization, the cultures between east and west are not connected with each other and the ways of life are diverse, leading to the intrinsically different development of art. Nowadays, technology thriving rapidly, art exchanging between countries is more common than before. Nevertheless, western art and eastern art still have great variations due to the long-term individual development. Today most people draw a boundary between eastern art and western art, which is not in accordance in my opinion. I think that we do not necessarily draw such a demarcation line between modern art of eastern and western. Limiting the materials, themes, and ideas of artistic creation indisputably confines us to obsolescence, which can merely suit the need of categorization rather than benefit the creation of art. Therefore, individual artistic creation should reflect the atmosphere of the times. We should not only bear in mind the profound eastern humanistic spirit but also learn the rational western technology, blending them with our life and cultures. This is the only way that we can create artistic works endowed with vitality and originality.

My works can be divided into two series; the first is a series of “Listening to the Voices of Environment, and the second is a series of “Dream—Never End.” The two series, portraying my thinking, my feelings as well as the inspiration of my life, are created by the methods of image-free painting, picture-and-line decorating, and duality painting. These works are inspired and motivated by the inner of my self, and based on the spirit of exploration and investigation to form the theoretical foundation of my creation.

There are five sections in this thesis in total, which are briefly demonstrated in below.

Section 1: Introduction: In this section I illustrate the motivation, the purpose, the methodology, the steps as well as the obstacles I encounter of this study.

Section 2: Creation Concept: In this section I demonstrate how my creation concept is motivated, questions regarding the ideas of my works and questions concerning affections projection.

Section 3: The Theoretic Basis of my Creation: In this section I discuss the issues of eastern and western artistic conception, illustrating the recent ink and wash painters' theoretical fields. I also find out the artists who have self-consciousness of colors, figuring out their ideas and thinking in art, and look out for the most inspiring artist who can enlighten me.

Section 4: Discussion: In this section I analyze and illustrate my works individually, exploring the inspiration of my creation and the meaning of the language styles.

Section 5: Conclusion: In this section I make a conclusion of this thesis and discuss the value of my artistic creation. Finally, based on this thesis, I depict what I want to create in the future.

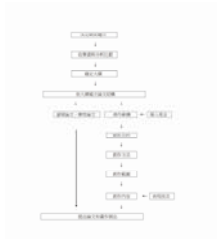
Keywords: eastern and western arts, artistic conceptions, selfhood, creation

意趣爲美－張偉玫的藝術創作論述

目次

摘要	iii
英文摘要	iv
目次	vi
表錄	vii
圖錄	vii
創作作品圖錄	xi
第一章 緒論	
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究方法與困難	2
第三節 研究內容與範圍	5
第二章 筆者創作理念	
第一節 思想與情感的投射	6
第二節 藝術如何與歷史時空接軌的問題	9
第三節 意趣唯美主題釋義	11
第三章 創作學理依據	
第一節 東方創作媒材與筆墨思想精神	17
第二節 西方創作媒材及藝術精神探究	30
第三節 東西方藝術對筆者的啓發	39
第四章 作品論述	
第一節 內容與形式意涵所呈現的美	40
第二節 創作表現運用的手法	42
第三節 以作品爲例的自我賞析	43
第五章 結論	59
參考書目	61
翻譯索引	63

表錄

【表一】論文創作研究過程.....4

【表二】美的分類.....15

【圖一】康丁斯基 構成第四號.....6

【圖二】康丁斯基《溫和的活力》(Moderate Energy).....7

【圖三】文徵明《湘君湘夫人圖 局部》.....18

【圖四】蔣兆和《與阿 Q 像》.....19

【圖五】范寬《雪景寒林圖》.....22

【圖六】郭熙《早春圖》.....23

【圖七】郭熙《窠石平遠圖》.....24

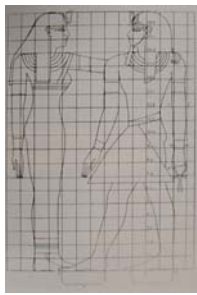
【圖八】倪瓚《六君子圖》.....29

【圖九】狄拉派力茲三世攻下城市的戰利品.....32

【圖十】赫斯拉鑲板肖像.....33

【圖十一】古埃及藝術「標準」.....33

【圖十二】安息的基督.....33

【圖十三】透視圖.....34

【圖十四】生日.....37

【圖十五】魔術花園.....38

【圖十六】北海岸 大海一隅.....45

【圖十七】台灣水韭.....46

【圖十八】植物.....48

【圖十九】花田.....50

【圖二十】台北市木柵動物園的大象.....53

創作作品圖錄

【作品一】傾聽環境的聲音系列之《海》.....45

【作品二】傾聽環境的聲音系列之《小草生命》.....47

【作品三】傾聽環境的聲音系列之《植物的低語》.....49

【作品四】傾聽環境的聲音系列之《紫色森林》.....51

【作品五】傾聽環境的聲音系列之《城市》.....52

【作品六】永不消失的夢想系列之《有夢想的大象》.....54

【作品七】永不消失的夢想系列之《童話國宅》.....56

【作品八】永不消失的夢想系列之《池邊的盛宴》..... 57

【作品九】永不消失的夢想系列之《動物樂園》..... 58

