

誌謝

與東海大學的緣起多年前，詹前裕教授為每年東海大學膠彩畫夏令營所舉辦的活動，看到老師們為每年膠彩畫所付出的心力與執著深受感動，這一群為膠彩畫貢獻默默付出的師長們，如滔滔江水綿綿不斷地為台灣膠彩畫注入一股新的力量和多元學習機會，何其有幸讓我重拾書本多了更多學習機會，研究所對我的人生學習是一種超越自我的學習，因此我要感謝恩師詹老師及東海大學眾多位師長。

在此感謝我的指導教授 - 李貞慧老師，在繪畫創作的二年裡不斷給予學習指導，其嚴謹盡責的態度予我在撰寫論文過程裡不厭其煩的悉心指導，自題目的選定讓我發掘出感性的文字情緒，轉注成為我的繪畫創作動機與研討方法，其重點與內涵每每在思考中腦力激盪出對自我的一個省思進而完成此論文，在此對恩師獻上無限的敬意與謝意。

論文審查與口考的兩位老師，承蒙詹前裕老師與王怡然老師，精闢指正與彙賜卓見，使本論文得以更臻至完善。在求學過程裡往返桃園、台中的路途時感疲憊不堪，多虧老師即時給予溫暖鼓勵與同學的打氣扶持，在同窗相互切磋、關照中讓我研究所生活充滿溫馨與充實在此銘諸肺腑。

謹以本文獻給我最愛的家人與所有幫助過我的朋友，一路有你們的支持讓我順利取得碩士學位，在此致敬、深摯感謝。

吳麗媛 謹誌於東海大學美術系研究所

中華民國九十九年一月

摘要

本篇論文乃藝術創作者就個人作畫方式，透過個人詩詞內化移情反思、深入探究創作情感之精神意涵，重新檢視繪畫風格與創作情感之行為過程，本文以詩與畫之間作為理論架構，分析精神觀念與想法之溯源為其主要論述範圍。

論文第一章內容以透過文學角度探求心靈創作之原動力，作為尋找美學與意境詮釋之源，透過欣賞文學詩詞與自創詩作之動機及情感詮釋，繪畫研究動機、目的、方法之過程探討。

接著第二章也藉由文學、舞蹈、詩詞、音樂 等，境隨心轉的情感移情，詮釋在文學美化的詩意裡找尋繪畫出口，針對主題「詩躍溢彩」有關表現手法與啟發，及詩詞蘊藏深厚情感特色，將現實生活中感動詩詞與繪畫思維帶入畫作內心情中，並研讀與主題相關連之移情學、現象學、詮釋學、文學、隱喻等論證，深入學術理論礎石，以文學影響美學與意境詮釋，啟發文學藉由詩化情感轉借進入繪畫意識過程，並探討諸位畫家兼詩人之文學與繪畫觀點，分析文學影響其創作根源性作品。

第三章創作者將生活演繹轉化成一部對生命思考的創作源，藉由現實生活感悟抽離出心象與繪畫觀，分別以不同的藝術觀感與內心思想特質作為分析，進而匯聚成個人繪畫創作時心境構思及創作主題風格導引與作品解析說明。

第四章我在文學詩意中找到繪畫起點，「人生以詩為鏡，萬境皆入詩，萬象皆入畫」，作為我繪畫創作之藝術觀，在繪畫創作上更有所精進。

Summary

Given the artist's painting approaches, this thesis emphasizes on reviewing the behavioral process of painting style and affective creation through deliberating personal poetry and inward empathy, as well as studying the spiritual implication. It serves as a theoretical foundation between poetry and painting to analyzing psychological concepts and the origins of ideas.

Chapter I explores the motif of spiritual creation through literature as the origins of searching for aesthetics and prospect interpretation. In addition, it examines the procedures of studying motivations, purposes, and accesses of painting by relishing poetry and interpreting emotions and ideas in poems of self-creation.

The study of literature, dance, poetry and music brings emotional empathizing when the mind dictates the circumstance, which founds a basis for Chapter II expressing the poetic grace in literature by looking for the outlet of paintings. The painting approaches and inspirations relating to the theme "living poetry with rich colors" holds profound emotions in poetry; such a theme brings fine compositions and painting thoughts of real life into the inward of artworks. Relevant demonstrations such as empathization, phenomenology, hermeneutics and metaphor are also taken into account as the basis of in-depth academic theories. Aesthetics and interpretation of artistic conception influenced by literature also inspire the conceptual process of painting through the shift from poetic feelings. Following with the discussions on viewpoints of literature and paintings from several artists and poets, this chapter analyzes the conceptual beginning of artworks under the effect of literature.

In Chapter III, the creator transforms life into an inception of creation penetrating through the way of life. The analysis of varied artistic perception and attributes of inner thoughts is also presented by extracting spiritual and painting perspectives from real-life experiences. Such an analysis describes both the conception of mental state and style of creation themes, which assembles a personal painting creation.

The initiative of painting is found in poetic literature indicated in Chapter IV. “Poetry is a mirror reflecting to life, and that all circumstances are counted in while all prospects in paintings” is the artistic conception of my paintings, and that will make an advanced and better creation in the future.

目次

誌謝

中文摘要 II

英文摘要 III

目次 V

圖目次 VII

第一章 緒論.....1

第一節 研究動機與目的.....1

第二節 研究方法.....3

第三節 名詞解釋.....4

第二章 文學建構轉化創作內涵.....6

第一節 詩意詮釋之創作內涵.....6

第二節 移情內化之心象探討.....14

第三節 從文學心發現線性美感.....21

第四節 詩躍溢彩的詮釋空間.....28

第三章 作品風格詮釋.....	37
第四章 結論.....	72
參考文獻.....	75

圖目次

- 【圖 1】吳麗媛， 桐花情緣 ，(局部圖)，2008，膠彩、紙本、銀箔、黑箔，145.5*112.1
公分 5
- 【圖 2】吳麗媛， 芸窗秋思 ，二連作(右圖)，2008，膠彩、紙本、銀箔，24 x19
公分 7
- 【圖 3】吳麗媛， 蒲公英的天空 ，(局部圖)，2007，膠彩、紙本、銀箔、黑箔，
145.5 x89.4 公分 9
- 【圖 4】吳麗媛， 雨中即景 ，1997，膠彩、紙本、水干，72.3 x53 公分 11
- 【圖 5】吳麗媛， 盪鞦韆 ，2009，膠彩、紙本，116.7 x72.7 公分 17
- 【圖 6】陳進， 山地門之女 ，1936，膠彩、絹本，40 x3 公分(畫家自藏、日本
文部省美展入選) 19
- 【圖 7】陳進， 小寶寶 ，1951，膠彩、紙本，35 x42 公分(畫家自藏) 19
- 【圖 8】陳進， 母愛 ，1984，膠彩、絹本、55 x72 公分 20
- 【圖 9】陳進， 親情 ，1989，膠彩、紙本，(尺寸不祥) 20
- 【圖 10】桔梗花戀(局部草圖) 23
- 【圖 11】芸窗思秋連作(右圖草圖) 23
- 【圖 12】沈默對語連作(左圖草圖) 23
- 【圖 13】沈默對語連作(右圖草圖) 23

- 【圖 14】凝視（草圖） 23
- 【圖 15】吹氣球（左草圖） 23
- 【圖 16】鐮木清方，〈一葉〉，1940，膠彩、絹本，142.8 x 79.6 公分《巨匠日本畫〔六〕鐮木清方》，頁 60 25
- 【圖 17】鐮木清方，〈一葉女史的墓〉，1902，絹本彩色，128 x 70.8 公分《巨匠日本畫〔六〕鐮木清方》，頁 38 26
- 【圖 18】鐮木清方，〈三遊亭？朝像〉，1930，絹本彩色，138.5 x 76 公分東京國立近代美術館 27
- 【圖 19】尚 米羅 (Joan Miro 1893~1983)，〈世界的？生〉，1925，油彩、畫布，248.8 x 88 公分 31
- 【圖 20】尚 米羅 (Joan Miro 1893~1983)，農莊，1921 - 22，油彩、畫布，121.9 x 39.7 公分，《現代藝術的故事》，頁 175。 31
- 【圖 21】愛德華·霍普 (Edward Hopper 1882~1967) 1942。《Nighthawks》。夜鷹。油畫 84.1 x 52.4 公分 The Art Institute of Chicago
http://tw.babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&trurl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNighthawks&lp=en_zt&.intl=tw&fr=yfp。（民 97 年 10 月 20 日）取自網址下載 34
- 【圖 22】愛德華·霍普 (Edward Hopper 1882~1967) 1926。《Eleven A. M.》 早上十一點 油畫 71.1x91.4 公分
http://tw.babelfish.yahoo.com/translate_url?doit=done&tt=url&trurl=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNighthawks&lp=en_zt&.intl=tw&fr=yfp。（民 97 年 10 月 20 日）取自網址下載 34

【圖 23】吳麗媛， 蒲公英的天空 ，2008，膠彩、紙本、銀箔、黑箔，145.5 ×89.5 公分	.39
【圖 24】吳麗媛， 星夜祈禱 ，2008，膠彩、紙本、銀箔、黑箔、金箔，145.5 ×88.5 公分	.40
【圖 25】吳麗媛， 戲默人生 ，2008，膠彩、紙本、金箔，145.5 ×97 公分	41
【圖 26】吳麗媛， 闖禍了 ，2008，膠彩、紙本、手抄紙拼貼，145.5 ×89.5 公分	42
【圖 27】吳麗媛， 快樂一下 ，2008，膠彩、紙本，116.7 ×72.7 公分	43
【圖 28】吳麗媛， 桔梗花戀 ，2008，膠彩、紙本、墨，116.7 ×72.7 公分	44
【圖 29】吳麗媛， 嚕啦啦 ，2006，膠彩、絹本，100 ×80 公分	45
【圖 30】吳麗媛， 我與小狗 ，2007，膠彩、紙本、90.7 ×72.2 公分	46
【圖 31】吳麗媛， 凝視 ，2009，膠彩、紙本，65 ×53 公分	47
【圖 32】吳麗媛， 濃情甜蜜 ，2009，膠彩、紙本，65 ×53 公分	48
【圖 33】吳麗媛， 桐花情緣 ，2008，膠彩、紙本、銀箔、黑箔，145.5 ×112.1 公分	50
【圖 34】吳麗媛， 扶桑女孩 ，2008，膠彩、紙本、金箔，145.5 ×91 公分	52
【圖 35】吳麗媛， 心連心 ，2008，膠彩、紙本，116.7 ×72.7 公分	53
【圖 36】吳麗媛， 綠光森林 ，2007，膠彩、紙本、銀箔、黑箔，145.5 ×112.0 公分	55
【圖 37】吳麗媛， 孔雀情愫 ，2007，膠彩、紙本、金箔、金泥，116.5 ×91 公分	57

【圖 38】吳麗媛， 雙魚悠悠 ，2007，膠彩、紙本、銀箔、金箔，116.7 ×1.0 公分	58
【圖 39】吳麗媛， 獨 ，2007，膠彩、紙本、銀箔，116.7 ×1.0 公分	59
【圖 40】吳麗媛， 依 ，2007，膠彩、紙本、銅箔、銀箔，100 ×2.7 公分	60
【圖 41】吳麗媛， 君子蘭 ，2007，膠彩、紙本、金泥 80 ×65 公分	61
【圖 42】吳麗媛， 樹衣杉 ，2007，膠彩、紙本，91 ×60.5 公分	62
【圖 43】吳麗媛， 鳶尾花 ，2007，膠彩、紙本，65 ×63 公分	63
【圖 44】吳麗媛， 芸窗思秋 ，2009，膠彩、紙本、銀箔，24 ×9 公分 ×2	65
【圖 45】吳麗媛， 聆聽花曲 ，2009，膠彩、紙本、銀箔，24 ×9 公分 ×8	66
【圖 46】吳麗媛， 童心對話 ，2009，膠彩、紙本、24 ×9 公分 ×2	67
【圖 47】吳麗媛， 六式圖 ，2008，膠彩、紙本，24 ×9 公分 ×6	68
【圖 48】吳麗媛， 三分之一秒；橫行天下 ，2009，膠彩、紙本，24 ×9 公分 ×8	69
【圖 49】吳麗媛， 戀香 ，2009，膠彩、紙本，24 ×9 公分 ×2	70
【圖 50】吳麗媛， 吹氣球 ，2009，膠彩、紙本，24 ×9 公分 ×2	71