

東海大學美術學系碩士班碩士論文  
創作論述

觀·自在 -- 趙蕊蕊敦煌造像暨重彩畫創作

Internal View of Chao Jui-jui's  
Chinese traditional color paintings



指導教授：倪再沁 教授  
研究生：趙蕊蕊 撰

中華民國九十八年一月

# 東海大學美術研究所

趙蕊蕊 君所撰碩士論文：

觀·自在—趙蕊蕊工筆重彩畫

業經本委員會審議通過-----

碩士論文口試委員會

李惠正 (李惠正)

吳正義 (吳正義)

指導教授 倪再沁 (倪再沁)

系主任 林平 (林平)

中華民國九十八年一月十二日

## 論文摘要

本創作論述的作品分為三部分，其一為文化之美：作品取材自敦煌石窟與壁畫的佛教造像，作品主要雖以摹寫為主，在創作過程中，為脫傳統摹寫的單一既定印象，個人在畫作上書寫經文或為題記，書體含括出土漢簡、篆、隸與楷書。其次為文化意象：作品取材自出土的史前文物與畫像石圖象等，在色彩運用與構圖形式上，則為個人對傳統文化審美意識的追求。其三為室內風景：作品以傳統文化的筆墨精神為底蘊，外在視覺則為現代的抽象化形式表現，運用傳統筆墨線條、文化符號，作為抽象形體的再轉化。此系列的作品植基於傳統圖像，以延續傳統傳統文化的精神，作為對應西方現代性的繪畫形式表現。

本論述在作品發展與創作的歷程上，所啟發與導引個人創作歷程與作品的發展，主要為個人的繪畫養成、藝術觀與傳統礦物色彩實驗與運用。創作論述主要基於個人對傳統藝術的熱愛，以透過自我藝術能力的提煉與開發，作為奠定個人未來創作與研究的方向。

在藝術形式表現上，以個人內在的文化自覺，傳統繪畫筆墨精神與藝術文化傳承為依歸。運用傳統圖象與礦植物顏料為形式與媒材，在現時代中西藝術衝擊激盪之下，建構個人藝術創作形式與技法的階段性實驗。

關鍵詞： 敦煌莫高窟藏經洞 敦煌學 漢畫像石

## **【 ABSTRACT 】**

These are divided from beauty of culture, beauty of idea and harmony of old and new. Works of <Beauty of culture> express motives of Dunhuang wall painting, Chinese Classics and Chinese inheritance. Works of <Beauty of idea> express artistic ideology from Chinese traditional art. Works of <Harmony of old and new> express the essence of Western and Eastern art. The last goals of the treatise are to express artistic view, studies of Western and Eastern and creative method of Chinese traditional art material.

This treatise is the studies and creative processing of Chinese traditional color painting. The motif of my paintings is Chinese tradition but I try to express modern sensitivity. The first chapter is an introduction for motives and history of study and creation. The second chapter is for Chinese traditional art and contemporary art. The third one is for my artistic view and an ideology of creation. The last chapter is method of creation and introduction of my working. It shows my eighteen creative works.

For these goals, I refer to the history of Western and Eastern art studies, a method of art studies. The important things in this working are passions of culture and art, development of my art world for my future creation.

Mogao Grottoes Sutra Hiding

Tunhuangology

Relief stone sculpture of Han Dynasty

# 觀 · 自 在

## 目 錄

### 第一章 緒 論

第一節	敦煌學的重要性	1
第二節	敦煌造像的藝術意義	3

### 第二章 敦煌造像的風格

第一節	敦煌造像	5
第二節	敦煌造像的描繪技法	9

### 第三章 我的創作歷程

第一節	個人藝術觀	13
第二節	進研究所前	15
第三節	研究所初期	16
第四節	敦煌造像題材的展開	17

### 第四章 作品風格論述

第一節	由敦煌造像而來	19
第二節	由敦煌造像而出	20
第一節	作品創作歷程	22

### 第五章 結 語

參考文獻	39
------	----

---- 圖 目 錄 ----

圖 1：	趙蕊蕊	敦煌莫高窟唐朝觀音像	工筆白描	.....	41
圖 2：	趙蕊蕊	敦煌榆林窟唐朝吉祥天女	工筆重彩	.....	42
圖 3：	趙蕊蕊	敦煌莫高窟唐朝觀音像	工筆重彩	.....	44
圖 4：	趙蕊蕊	敦煌莫高窟唐朝伎樂天	工筆重彩	.....	46
圖 5：	趙蕊蕊	敦煌莫高窟唐朝觀音像	工筆重彩	.....	47
圖 6：	趙蕊蕊	敦煌莫高窟唐朝觀音像	工筆重彩	.....	48
圖 7：	趙蕊蕊	敦煌莫高窟唐朝觀音像	工筆重彩	.....	50
圖 8：	趙蕊蕊	敦煌莫高窟伎樂天	工筆重彩	.....	51
圖 9：	趙蕊蕊	敦煌莫高窟伎樂天	彩墨	.....	52
圖 10：	趙蕊蕊	敦煌莫高窟伎樂天	工筆重彩	.....	53
圖 11：	趙蕊蕊	塵世之繪	工筆彩墨	.....	54
圖 12：	趙蕊蕊	菩薩與瓶花	水墨	.....	56
圖 13：	趙蕊蕊	畫像	工筆彩墨	.....	57
圖 14：	趙蕊蕊	西安半坡魚圖騰	彩墨	.....	58
圖 15：	趙蕊蕊	史前陶文	彩墨	.....	59
圖 16：	趙蕊蕊	鸛鳥叼魚與斧圖	彩墨	.....	60
圖 17：	趙蕊蕊	室內風景 - 瓶花	水墨	.....	61
圖 18：	趙蕊蕊	室內風景 - 瓶花	彩墨	.....	62
圖 19：	趙蕊蕊	室內風景 - 瓶花	彩墨	.....	63
圖 20：	趙蕊蕊	室內風景 - 瓶花	水墨	.....	64
圖 21：	西安板坡出土陶盆	.....			65
圖 22：	陝西史前彩陶	.....			67
圖 23：	敦煌藏經洞繪畫	唐·引路菩薩	.....		68
圖 24：	敦煌藏經洞繪畫	五代·引路菩薩	.....		68
圖 25：	敦煌藏經洞繪畫	巴黎吉美博物館藏	.....		69

圖 26：敦煌藏經洞繪畫 倫敦不列顛博物館藏 .....	69
圖 27：曾協泰主編：《中國佛教圖案》 .....	70
圖 28：曾協泰主編：《中國佛教圖案》 .....	71
圖 29：金農 1760 年 設色佛像 .....	71
圖 30：張大千 〈晚唐牢度叉鬥聖經變圖〉 .....	72
圖 31：〈觀無量壽經變相〉 原蹟 盛唐 敦煌莫高窟 .....	72
圖 32：龍鳳人物圖 帛畫 .....	73
圖 33：男子御龍圖 帛畫 .....	73
圖 34：奕棋仕女圖 新疆維吾爾自治區博物館 .....	74
圖 35：殘片舞伎之胡服美人 .....	74
圖 36：屏風美人 阿斯塔墓出土 .....	74
圖 37：唐·莫高窟 反彈琵琶 .....	75
圖 38：說法圖 新疆吐魯墓出土 .....	75
圖 39：觀音 美國納爾遜美術館藏 .....	76
圖 40：盛唐 侍女圖 絹本 新疆維吾爾自治區博物館 .....	76
圖 41：周昉 調琴啜茗圖 .....	77
圖 42：敦煌莫高窟 西夏 王妃供養圖 .....	77