

論文摘要

論文名稱：台灣獼猴與個人彩墨創作之關係

校（院）所別：中國文化大學藝術研究所

畢業時間：九十七學年度第二學期

題要別：碩士論文

指導教授：孫家勤教授

研究生：方志偉

本論文摘要如下：

本論文分爲六章，內容大要簡述如下：

第一章：緒論。說明本論文的研究動機、研究目的、研究範圍、研究方法。

第二章：台灣獼猴。本章針對獼猴作了名詞解釋，並說明了台灣獼猴的生態之美。除了探討猴與人類之間的關係，也探討台灣獼猴生存的現實問題。

第三章：水墨問題與探討。希望透過水墨的發展尋求現代水墨與傳統水墨畫的更多可能，由擅畫猿猴的大師作品中，理出繪畫上，追求極致的歷程，得到更精鍊的思維模式，使創作更爲完整。

第四章：個人繪畫創作之表現及受影響概述。以何懷碩對現代中國水墨畫藝術的論述，對自然、人文的格物致知豐富創作下內化之情感，借鏡書中典故提升人格修爲，最後訴諸於創作內容，結合自然，融合出生活經驗下的感動，他山之石亦能成爲創作表現之泉源。

第五章：結論。以古今的經典之作之所以流傳於世要因，作論述做結，「外造之師、師法自然」爲論文的核心，又以古今藝術（文

學、戲劇等) 中的代表，作為後盾穩固整體架構。

第六章：作品圖例說明。以台灣獼猴為創作主題，透過各名家的優點認識吸取，堆砌自己對獼猴、社會環境、藝術創作上的基石。藉以說明檢視自身，在獼猴創作中，所獲得的體悟與暗喻寄情於畫中。

關鍵字：台灣獼猴、彩墨創作、竹內栖鳳、畜獸畫。

ESSAY OF THESIS

The Title of Thesis :

University or College : Graduate Institute of Fine Arts, Chinese Culture
University

Graduate date : The second semester of 2008

Subject : Formosan macaquer : The subject of other avtists' interpretations
and my artistic inspriation .

Advisor : Professor Sun Jia-chin

Graduate :

Below is the summary of the essay:

This thesis research proposal is composed of 6 chapters as describe as
follows:

Chapter 1 : Introduction. Descript the motive, purpose, scope and
methodology of this research.

Chapter 2: Formosan macaquer. The proper noun of Formosan macaquer is
explained and the ecological beauty of them is illustrate in this chapter.
In addition to the relationship between Formosan macaquer and human,
the realistic problem of subsistence of Formosan macaquer are also
deliberated.

Chapter 3 : The questions and answears of Chinese Brush Painting. The
various possibilities of modern and traditional Chinese Brush Painting are
expected by the development of ink. By research of celebrated artist
skilled in painting Formosan macaquer, the process of reach the ultimate

attainment in painting is concluded to acquire the intellect refined.
Therefore, the artistic creation is more complete.

Chapter 4 : The content of creation is pattern upon the expound of Ho Huai-Shuo in the art of Modern Chinese Brush Painting which implied emotions in the abundant nature and cultural creations then taken advantage of allusion in the literatures. To integrate nature and reflections in daily life, using some professional artist can also be the fountainhead of creations.

Chapter 5 : A conclusion consist of the essential factors of the classics ancient and modern is made. 「Imitate extrinsic and naturalness」 is the kernel of this thesis and the representative creations of literature and art at all times were proposed to make the whole framework stable.

Chapter 6 : Take Formosan macaquer as the subject of creation in this research. The cornerstone of Formosan macaquer , social environment and artistic creation is established through recognizing and assimilating the advantages of famous masters. The comprehension and metaphor are shown in the paintings by the creation of Formosan macaquer, then survey of myself is instructed.

Key words : Formosan macaquer 、 Modern Chinese Brush Painting 、
Takeuchi Seiho 、 Animal Paiting

台灣獼猴與個人彩墨創作之關係

目 次

| | |
|---------------------------|------|
| 論文中文摘要..... | I |
| 論文英文摘要..... | III |
| 目次..... | V |
| 圖版目次..... | VIII |
| 作品目次..... | XIV |
| 第一章 緒論 | 1 |
| 第一節 研究動機與目的 | 1 |
| 一、研究動機..... | 1 |
| 二、研究目的..... | 1 |
| 第二節 研究範圍與方法 | 2 |
| 一、研究範圍..... | 2 |
| 二、研究方法..... | 2 |
| 三、內容大要..... | 2 |
| 第二章 台灣獼猴 | 4 |
| 第一節 名辭解釋 | 4 |
| 一、獼..... | 4 |
| 二、猴..... | 4 |
| 第二節 台灣獼猴生態之美 | 5 |
| 一、台灣獼猴生態..... | 5 |
| (一) 特徵..... | 5 |
| (二) 行爲..... | 7 |
| 二、猴與人類之間的關係..... | 9 |

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| (一) 工藝品..... | 9 |
| (二) 文學作品..... | 10 |
| (三) 繪畫..... | 10 |
| (四) 宗教信仰..... | 13 |
| (五) 民間諺語..... | 13 |
| 第三節 台灣獼猴生存的現實問題..... | 14 |
| 第三章 水墨的問題與探討..... | 19 |
| 第一節 擅長畫猴之中國前輩大師繪畫風格特色..... | 21 |
| 一、師法中國前輩大師..... | 22 |
| (一) 北宋·易元吉..... | 22 |
| (二) 南宋·牧谿..... | 23 |
| (三) 元·顏輝..... | 24 |
| (四) 當代·陳其寬..... | 25 |
| (五) 當代·張大千..... | 26 |
| 第二節 擅長畫猴之日本輩大師繪畫風格特色..... | 28 |
| 一、長谷川等伯..... | 29 |
| 二、森狙仙..... | 29 |
| 三、竹內栖鳳..... | 32 |
| 第四章 個人繪畫創作之表現及受影響概述..... | 35 |
| 第一節 個人的創作思想理念..... | 36 |
| 一、格物致知..... | 36 |
| 二、活在當下..... | 37 |
| 三、台灣獼猴給我的省思..... | 38 |
| 四、師法自然..... | 39 |
| 五、他山之石..... | 42 |

| | | |
|------|---------------------|----|
| 第二節 | 形式與技法的呈現..... | 43 |
| 一、 | 形式..... | 45 |
| 二、 | 技巧..... | 45 |
| (一) | 寫神於勢..... | 46 |
| (二) | 寫神予光..... | 46 |
| (三) | 寫神於態..... | 47 |
| 第五章 | 結論..... | 50 |
| 一、 | 師法自然，內化表現對象..... | 50 |
| 二、 | 從古籍、小說、京劇中汲取靈感..... | 52 |
| 第六章 | 作品圖例說明..... | 53 |
| 一、 | 日本寫實風格..... | 54 |
| 二、 | 中國近現代風格..... | 60 |
| 三、 | 鄉土印象風格..... | 70 |
| 四、 | 潑墨撞彩小品..... | 75 |
| 參考書目 | | |

圖目次



圖 2-1 《桃中猴》剪紙藝術。.....
摘至 <http://www1.peopledaily.com.cn/BIG5/paper69/11250/1016935.html>

12



圖 2-2 《跳繩》剪紙藝術。.....
摘至 <http://www1.peopledaily.com.cn/BIG5/paper69/11250/1016935.html>

13



圖 3-1 易元吉，《猿鹿圖》，北宋，25x26.4cm，藏於臺北
故宮博物院。.....

22



圖 3-2 易元吉，《宋元名人花鳥合璧冊—雙猿》，北宋，32
x34.7cm，藏於臺北故宮博物院。.....

23



圖 3-3 牧谿，《猿圖》局部，南宋，現藏於藏於日本大德
寺。.....

24



圖3-4 顏輝，《猿圖》，元，131.8×67cm，藏於臺北故宮博物院。..... 24



圖3-5 陳其寬，《閒不住2-清理》，1964年，30×23cm..... 26



圖3-6 陳其寬，《舞》，1980年，34×31cm..... 26



圖3-7 張大千，《老樹騰猿》，1959年，240.5×122cm，紙本水墨設色立軸..... 27



圖3-8 孫家勤，《檨樹雙猿》，1971年，195×110cm，紙本設色..... 28



圖 3-9 長谷川等伯《枯木猿猴圖》
藏

29



圖 3-10 森狙仙《秋山遊猿圖》江戶時代 164.0×135.8cm 藏
於東京國立博物
館

31



圖 3-11 森狙仙 《猿圖》18 世紀後
半。

31

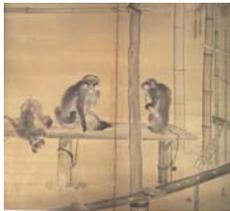


圖 3-12 竹內栖鳳《被飼養的猿和兔》局部 明治 41 年(1908
年)，絹本設色

33



圖 3-13 竹內栖鳳《猿速寫》(寫生本) 明治 22 年(1889
年)。

33



圖 3-14 竹內栖鳳，《和暖》局部，絹本設色，大正 13 年
(1924 年)

34



圖 4-1 易元吉《猴貓圖》，北宋，31.9x57.2cm，現藏於臺北
故宮博物院

46



圖 4-2 郎世寧《畫白猿》局部，清，151.2x91.9cm，現藏於
臺北故宮博物院

47



圖 4-3 歐豪年，《雙猿》，局部，1986年，135x
67cm

47



圖 4-4 牧谿，《猿圖》，南宋，現藏於藏於日本大德
寺。

48



圖 4-5 長谷川等伯，《竹林猿猴圖屏風》，局部，現藏於日本京都承天閣美術館。

48



圖 4-6 長谷川等伯，《竹林猿猴圖屏風》，桃山時代 六曲 49 一双 154.0x361.8cm，現藏於日本京都承天閣美術館。



圖 6-1 竹內栖鳳，《鴨眠》，昭和12年(1937年)，藏於京都國立近代美術館。.....

54



圖 6-2 竹內栖鳳，《群鴨食》，昭和12年(1937年)，藏於京都國立近代美術館。.....

57



圖 6-3 竹內栖鳳，《夏鹿》，昭和11年（1936年）藏於MOA美術館。.....

57



圖 6-4 歐豪年，《五侯》，200x400cm。

來源：陳癸淼，《歐豪年畫集》第四版，(台北，中華民國國立歷史博物館，78年3月)，頁110-111。

62



圖 6-5 楊善深《十二生肖—猴》

68



圖 6-6 方志偉《南無阿彌佻猴》局部，2009年5月，70x140cm。

70



「作品 1」方志偉，《我們這一家》，彩墨·紙本(連屏)，2009年 5 月，280×140cm..... 56



「作品 2」方志偉，《群猴》，彩墨·紙本，2009年 5 月，280×140cm..... 59



「作品 3」方志偉，《我們家住新竹動物園》，彩墨·紙本，2008年 12 月，70×140cm..... 61



「作品 4」方志偉，《七猴》，彩墨·紙本，2009年 3 月，140×70cm..... 63



「作品 5」方志偉，《夜猴》，墨彩·紙本，2009年 4 月，140×70cm..... 65



「作品 6」方志偉，《原上棲猿》，墨彩·紙本，2008 年 11 月，70cm×50cm..... 67



「作品 7」方志偉，《午餐》，彩墨·紙本，2009 年 5 月，70×70cm..... 68



「作品 8」方志偉，《南無阿彌佻猴》，彩墨·紙本，2009 年 5 月，70×140cm 72



「作品 9」方志偉，《八卦》，彩墨·紙本，2009 年 2 月，140×70cm..... 74



「作品 10」方志偉，《想望系列——望》，彩墨·畫仙板，2008 年 2 月，38×25cm..... 76



「作品 11」方志偉，《想望系列二—想》，彩墨·畫仙板，78
2008年5月，38×25cm.....



「作品 12」方志偉，《想望系列三—飛翔》，彩墨·畫仙板，80
2009年3月，38×25cm.....