

摘要

「可變」與「無限」一直是藝術創作者所擁有的特質，畫作所呈現的旺盛生命力即源於此；而這種特質的涵義正與道家的虛實觀不謀而合。事實上，老莊思想中所指的道，其涵蓋的範疇即是世間萬物的處世之道。故在極欲尋求一種靈活運用的創作方式的情形下，筆者以「虛實」為題，「虛實相生」為核心，試圖為東方精神與西方繪畫的結合，找出一條適合自己的創作之道。故本論文將以在「『虛實』的意念如何轉化為實際創作」作為主軸發揮，其中亦包括了結構與解構的「虛實」面。筆者藉著「虛實」意涵的探討與實例的操作經驗，歸納、比較出如何將其轉化為繪畫創作的基本要素，藉以定位出自我創作的意涵。

有關本文結構的部分，筆者將在第二章做一綜合性的探討，藉以詮釋出「虛實」的自我概念。於第三章串連了三位代表性畫家（傑克梅第、李德、許坤成）的創作思維，以及其對筆者的創作影響力。第四章節則歸納、比較出他們的表現技法和筆者所擷取與實際運用之處。最後是觀賞筆者以「虛實」命題的作品，與筆者的自我創作表白。

李德與許坤成老師已是享譽台灣畫壇的兩位資深藝術家，在藝術界，他們有各自的獨特創作風格。然而接受兩位大師親臨教導的筆者，在他們的身上看到了另一個新的價值，實值得學生們去承接與好好學習的。期望透過筆者的論文整理，不僅認識他們的創作精神、內涵與貢獻，也更進一步地瞭解筆者的自我創作思維，即是作品所要傳達的意念與旨趣。

關鍵詞：道家、虛實相生

Abstract

“Changeability” and “infinity” are always the characteristics of art creators, which are the original sources of vitality in paintings. Then, the implication of this characteristic accidentally agrees with the view of the actual situation in Taoism. In fact, Taoism of Lao-Zhuang philosophy, as its category, means the way of every being in this world. Therefore, for the wanting to seek one kind of nimble utilization extremely, the author, me, took “the actual situation” as topics, “the growing phenomenon of the actual situation” as the main core, attempting for discover my own suitable road of innovation by mixing the Eastern spirit and the Western drawing. For this reason, this thesis will work around the main point, which is 'how the will of “the actual situation” transform to the reality creations', including these sides of structure and deconstruction in “the actual situation.” By the discussion of the meaning of “the actual situation” and the operation experience of cases, I will conclude, comparing the way to change into the basic methods of painting creation, distinguishing the meaning of my own innovation.

About the part of structure of this article, author will make a comprehensive discussion in chapter two in order to describe the self-concept of “the actual situation.” The idea of creation between three representative painters (Alberto Giacometti, Read Lee, Sheu Kun Cheng), and the influence of them for me will be mentioned in chapter three. In chapter four I'll compare their performance technique and my exact utilization from them. In the end, I will show my own pieces by observation of “the actual situation” and the confession of my innovation.

Read Lee and Sheu Kun Cheng are already two of the seasoned artists who have been famous in the painting field of Taiwan and also had their own unique creative styles in the whole art realm. However, accepting the direction of these two masters, I could find another new value from them, thinking it's also very worthy for students to learn

and inherit. I hope, by this summing thesis, everybody can not only know their creation spirit, meaning and contribution, but understanding the idea of my own creation into a specific move. It is truly the main idea and decree this work wants to transmit.

Keywords: Taoism of Lao-Zhuang philosophy, the growing phenomenon of the actual situation

目次

摘要	iii
英文摘要	iv
目次	vi
表目次	vii
圖目次	viii
第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍與重點	3
第三節 研究步驟與方法	4
第二章 「虛實」的定義與藝術性	6
第一節 「虛實」的定義	6
第二節 「虛實」的畫面結構表現	10
第三節 藝術欣賞上的「虛實」意涵	17
第三章 代表性畫家	21
第一節 畫家傑克梅第	21
第二節 畫家李德的詮釋與影響	26
第三節 畫家許坤成的詮釋與影響	31
第四章 自我創作理念的詮釋	36
第一節 「虛實」命題的擷取與比較	36
第二節 題材內容	49
第三節 形式表現	51
第五章 作品賞析	54
第六章 結論	70
參考書目	74
中英文對照索引	77

表 目 次

表 1	虛實特徵·····	16
表 2	內容蘊涵對照表·····	37
表 3	內容蘊涵對照表·····	38
表 4	表現題材對照表·····	40
表 5	靜物畫對照表·····	41
表 6	風景畫對照表·····	42
表 7	動物畫對照表·····	43
表 8	肖像畫對照表·····	44
表 9	人生畫對照表·····	45
表 10	人體畫對照表·····	46
表 11	形式原理對照表·····	47
表 12	形式要素對照表·····	48

圖目次

文中引用圖片

- 圖1 高更
《我們從何處來？我們是誰？我們從何處去？》(Where Do We Come From? Where Are We? Where Are We Going?)
油彩·畫布 139.1 x 374.6 cm 1897年
波士頓美術館..... 2

- 圖2 波提且利
《維納斯的誕生》(The Birth of Venus)
蛋彩·畫布 172.5 x 278.5 cm 1485年
義大利佛羅倫斯市烏菲茲畫廊..... 12

- 圖3 雷諾瓦
《傘》(The Umbrellas)
油彩·畫布 180.3 x 114.9 cm 1881-86年
英國英格蘭倫敦市國家畫廊..... 14

- 圖4 塞尚
《蘋果》(Apples)
油彩·畫布 22.9 x 33 cm
美國紐約市大都會藝術博物館..... 15

- 圖5 高更
《靜物·曼陀林》(Still Life with Mandolin)
油彩·畫布 64 x 53 cm 1885年
法國巴黎市奧塞博物館..... 15

圖6 康斯塔伯
 《玉米田》(The Cornfield)
 油彩·畫布 143 x 122 cm 1826年
 英國英格蘭倫敦市國家畫廊…………… 15

圖7 米勒
 《播種者》(The Sower)
 油彩·畫布 101.6 x 82.6 cm 1850年
 美國麻薩諸塞州波士頓市美術館…………… 16

圖8 畢沙羅
 《晚上蒙馬特的林蔭大道》(The Boulevard Montmartre at Night)
 油彩·畫布 53.3 x 64.8 cm 1897年
 英國英格蘭倫敦市國家畫廊…………… 17

圖9 傑克梅第
 《安妮特與駒車》(Annette with Chariot)
 油畫 73x50cm 1950年
 私人藏…………… 24

圖10 傑克梅第
 《穿著格子襯衫的迪亞哥》(Diego a La Chemise Ecosaise)
 油畫 81x65.4cm 1954年
 紐約私人藏…………… 24

圖 11 李德
《空相》
油彩 130x103cm 1990-1994 年…………… 28

圖 12 李德
《空相》
油彩 130 x 103cm 1994 年…………… 28

圖 13 李德
《天長地久》
油彩書 162 x 130cm 1989-90 年…………… 29

圖 14 李德
草圖
1989 年…………… 29

圖 15 許坤成
《裸女》
油畫·麻布 15P 2005 年…………… 32

圖 16 許坤成
《黑馬》
油畫·麻布 40F 2006 年…………… 34

圖 17 許坤成
《明式椅子與靜物》
油畫·麻布 40F 2005 年…………… 35

圖 18 傑克梅第
《畫室裡的蘋果》(Apples in the workshop)
油畫 72.5×60cm 1953 年
漢諾威史賓格美術館藏…………… 41

圖 19 傑克梅第
《有瓶子的靜物畫》(Still Life with the jar)
油畫 65×81cm 1958 年…………… 41

圖 20 李德
《有骷髏頭的靜物》
油畫 60.5×41cm 1965 年…………… 41

圖21 傑克梅第
《街道》(the street)
油畫 73x54cm 1952年…………… 42

圖22 傑克梅第
《史丹帕的花園》(Stampa garden)
油畫 89x72cm 1954年…………… 42

圖23 李德
《化作幽光入西海》
油畫 80x100cm 1972年…………… 42

圖24 李德
《在天之涯》
油畫 130x97cm 1983年…………… 42

圖25 許坤成
《巴黎新橋》
油畫.麻布 120F 2005年…………… 42

圖26 許坤成
《騎馬》
油畫·麻布 40F 2006年…………… 43

圖27 許坤成
《騎士》
油畫·麻布 40F 2006年…………… 43

圖28 傑克梅第
《安妮特於史丹帕》(Annetta in Stampa)
油畫 90x61cm 1950年…………… 44

圖29 傑克梅第
《Aika》
油畫 92x72.8cm 1959年…………… 44

圖30 李德
《自畫像》
油畫 53x41cm 1966年…………… 44

圖31 李德
《絨》
油畫 60.5×41cm 1966年…………… 44

圖32 許坤成
《自畫像》
油畫·麻布 20F 2005年…………… 44

圖33 許坤成
《中提琴手》
木炭·麻布 30F 2001年…………… 44

圖34 李德
《子夜》
油畫 91×65cm 1966年…………… 45

圖35 許坤成
《春遊》
油畫·麻布 40F 2006年…………… 45

圖36 李德
《人體習作》
油畫 72.5x60.5cm 1965-70年…………… 46

圖37 李德
《永遠的塑像》
油畫 72.5x53cm 1969年…………… 46

廖怡君創作作品

「作品1」 《鄰》
油彩·畫布 65x53cm 2007年…………… 55

「作品2」 《臨之一·窗外》
油彩·畫布 91x72.5cm 2006年…………… 56

「作品3」 《作客》
油彩·畫布 91x72.5cm 2008年…………… 57

「作品4」 《臨之二·晨曦》
油彩·畫布 91x72.5cm 2007年…………… 59

「作品5」 《山遊》
油彩·畫布 116.5x91cm 2008年…………… 60

「作品6」 《曦林》
油彩·畫布 116.5×91cm 2007年……… 61

「作品7」 《山居》
油彩·畫布 91×72.5cm 2008年……… 62

「作品8」 《映》
油彩·畫布 116.5×91cm 2008年……… 63

「作品9」 《虛—水中花》
油彩·畫布 91×72.5cm 2008年……… 64

「作品10」 《實—團火》
油彩·畫布 91×72.5cm 2008年……… 65

「作品11」 《瓶花》
油彩·畫布 65x53cm 2006年……… 66

「作品12」 《午后幸福》
油彩·畫布 65x53cm 2006年……… 67

「作品13」 《聽》
油彩·畫布 65x53cm 2007年……… 68

「作品14」 《坐姿人體》
油彩·畫布 65x53cm 2006年……… 69

