

作品暨學習成效說明書

課程名稱：藝術基礎理論與賞析

隊名：跨文化融合與時空對話

成員（含系級、學號）：

不分二 傅俊誠

學習目標

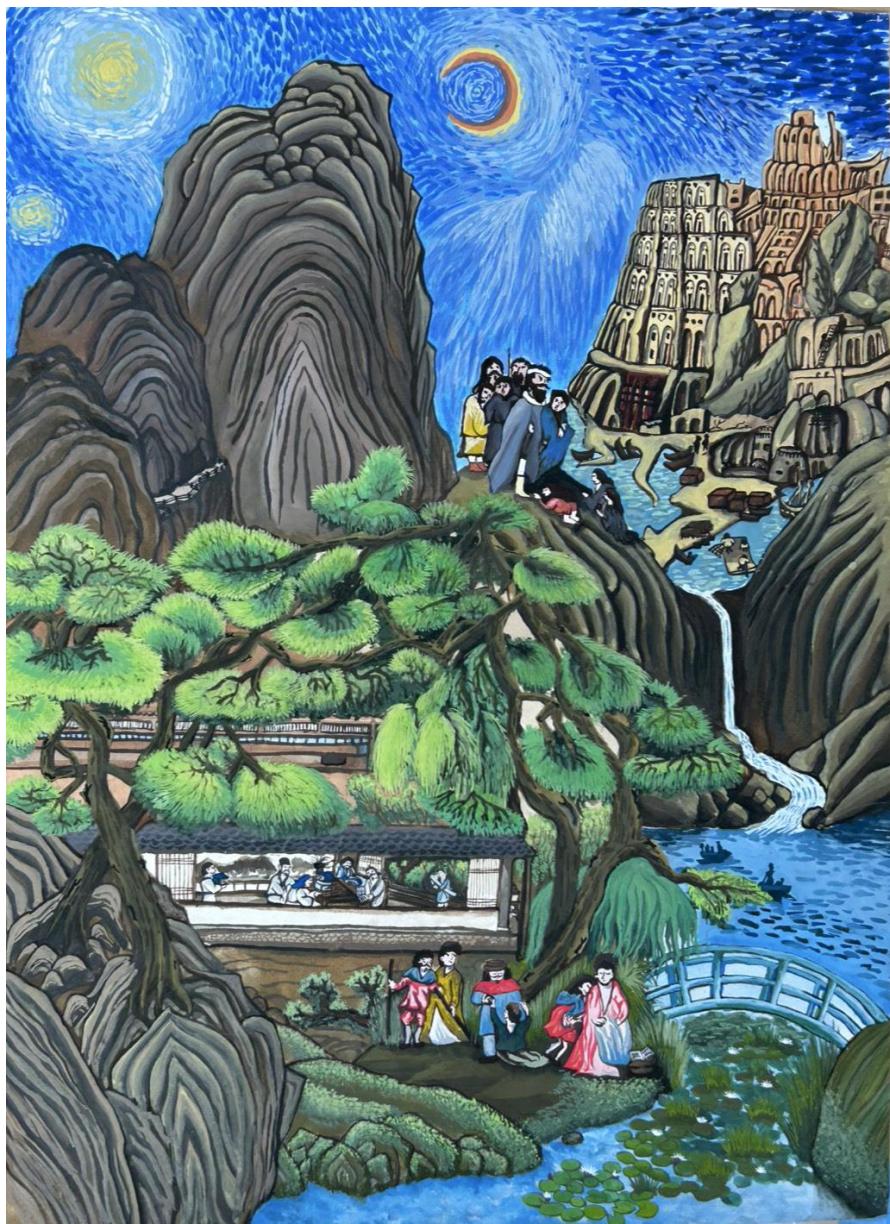
我選擇修讀「藝術基礎理論與賞析」這門課，是因為我對藝術創作有濃厚興趣，在現今教育體制下，學生至國高中階段都在忙於升學讀書上，沒有足夠的時間與機會進行自己的興趣與生涯探索，進入大學後可能對未來方向感到迷惘，在專業發展上產生困難。故我希望藉由紫荊不分系提供跨領域學習的彈性，補足過去在升學導向教育中缺乏的藝術探索經驗。透過修習藝術相關課程來培養自己的興趣，藉此豐富我的跨領域學習歷程，為未來的職涯與創作打下紮實的基礎。

本課程內容涵蓋自文藝復興以來的西方藝術思潮與美學觀點，初步探討當代藝術中多元的視覺經驗與藝術語言多元現象，進而深入理解及掌握近現代藝術的革新歷程，透過有系統性的學習西方藝術自文藝復興以來的重要藝術思潮與美學觀點。課程內容藉由講授、影片觀賞、小組討論與創作實作等多元教學方式，帶領學生認識藝術的發展與建構完整的藝術發展歷史知識。幫助我建立完整的藝術知識架構，提升審美能力與創意思維。

期望能透過修讀「藝術基礎理論與賞析」這門課程，深化對藝術與文化的理解，並將所學應用於未來的跨域發展與實踐中，展現藝術賞析的基本能力。同時強化我的審美感知與創意思維，進一步建立起欣賞、理解與詮釋當代藝術語言的能力，培養人文素養與藝術創造的視覺藝術理解能力。

作品

一、作品照片

二、作品名稱

《星空下的陋室銘》

三、摘要

藉故宮典藏文物《清黃應謙陋室銘圖 軸》為設計主軸，結合具有代表性之藝術作品（梵谷《星空下的絲柏路》的螺旋星空、布勒哲爾《巴比倫塔》、華鐸《發舟西苔島》以及莫內的《印象·日出》和《吉維尼的日本橋及睡蓮池》等），將畫作中的重要風格與圖騰元素進行臨摹學習並發揮美學創意，營造獨特的視覺語境與文化的延續性。

四、詳細說明

參照故宮典藏文物	元素解析				
 <p>《清黃應謙陋室銘圖 軸》</p> <p>圖源：故宮典藏資料檢索</p>			編號	作品名稱	圖示
		1	星空下的絲柏路		
		2	巴比倫塔		
		3	發舟西苔島		
		4	印象·日出		
		5	吉維尼的日本橋及睡蓮池		

這幅作品以「跨文化融合與時空對話」作為核心概念，藉由故宮展出的典藏文物《清黃應謙陋室銘圖 軸》的東方美學與西方經典藝術結合，將畫作中的重要風格與圖騰元素進行臨摹學習並發揮美學創意，營造獨特的視覺語境與文化對話的延續性。

畫面前景參考了清代黃應謙的《陋室銘圖》，此作品以文人山水為主，呈現古代士人追求清幽淡泊的生活意境。畫面構圖中主要呈現典雅的中式庭院風格，將傳統庭院、古木與仕女等元素作為畫面的設計主軸，講究留白與層次，以細膩筆觸描繪山石林木，並營造出靜謐安寧的氛圍，展現東方繪畫「意境」的核心美學。

西方經典元素的融合與轉化的部分則融入多項西方藝術大師的代表作品，這些元素標註於上圖中，編號對照如下：

1. 梵谷的《星空下的絲柏路》：畫面上方以梵谷特有的螺旋狀筆觸呈現絢爛的星空與絲柏樹，星星的螺旋形狀與金黃色調不僅轉化為夜晚星空遍布的浪漫場

景，更是將天空與山頭輪廓的一部分融入東方山水的流線造型之中，延續了梵谷筆下的情緒張力，與東方山水的靜態形成強烈對比，形成一種動靜對比夢幻交織的視覺張力。

2. 布勒哲爾的《巴比倫塔》：巴比倫塔是《聖經》中記載的故事，當時人類為了顯揚自己的名聲，打算聯合起來興建一座能夠通往天堂的高塔，成為世界中心，引導人民互利互助。上帝看見祂創造的人類竟如此團結，未來必然會越來越為所欲為。為了阻止人類的計劃，上帝打亂了人類的語言，使人們無法相互溝通。於是城和塔被迫停工，大家也因為語言不通一批一批地離開巴比倫平原，向全世界散去。我特別選擇引入巴比倫塔作為畫面中的重要意象，寓意「語言」在文化交流中的關鍵角色。傳說中的巴比倫塔象徵人類因語言分歧而導致溝通中斷、文明分裂，但在我的創作中，我試圖賦予這座塔樓新的詮釋與意義。它不再只是象徵誤解與分離，而是轉化為即使源自不同的文明背景，只要經由理解與轉化，藝術與文化便能彼此交織、融合共生，創造出屬於當代視野下的新意境。

3. 華鐸的《發舟西苔島》：畫面下方的想要搭乘小舟的乘客重現了華鐸畫中細膩的場景，但舟行之地不再是西方港口，而是穿行於東方山水溪流之間，作為東西方文化場景之間的銜接，代表不同文化之間的漂泊、探索的精神旅程。

4. 莫內的《印象·日出》：光影與氛圍的融合：水面上柔和的光影和天際的霞光採用了莫內的印象派的光影表現手法，打破了傳統工筆山水的輪廓線條，讓東方山水畫多出層次分明但模糊邊界的朦朧美感。莫內強調的「瞬間光影的印象」與東方繪畫中追求的「心境的傳達」在此產生奇妙的共鳴。

5. 莫內的《吉維尼的日本橋及睡蓮池》：莫內晚年深受日本浮世繪與園林啟發，故在畫面融入莫內著名的日本橋與睡蓮池，構築出東西文化交會的意象。其中日式拱橋象徵西方文化，而蓮花象徵東方文化，藉由橋是「架在河面上接通兩岸的建築物」的意象性，將東西文化進行連接與溝通。此種「西方再東方化」的視覺語彙，表達西方與東方互相影響、學習、循環與再造，在當代藝術中也被重新詮釋與吸收，反映出藝術不斷回應歷史、文化與自身傳統的動態過程。

《星空下的陋室銘》本作不僅是技法上的拼貼，而是在美學觀點上建立出一種「共存對話」的語境。東方的山水哲學強調自然與人的合一，西方印象派與表現主義則著重個人情感與光影氛圍的掌握。透過將這些異文化藝術元素融合在單一畫面中，讓歷史與當代、東方與西方、自然與文明同時存在於這片視覺空間裡，創造出超越時空界限的時空對話，也為文化的傳承與再造提供新的可能。

精進反思

藝術基礎理論與賞析課程融合歷史脈絡、美學理論與藝術作品的賞析，使我能更加深入理解東方與西方藝術之間的異同，並將學習到的知識運用在本次實作作品中。在畫作中，我嘗試以故宮典藏文物為視覺基礎，結合西方藝術經典元素進行再造與轉譯，並將東方山水畫中講求筆墨韻味、構圖留白的特質，與西方畫作著重光影層次與色彩變化的表現手法進行創意性的轉化與重構。例如，我將梵谷《星空下的絲柏路》中的螺旋星夜紋理與布勒哲爾《巴比倫塔》的建築形式，轉化為山水畫中的山勢與天象結構，營造出東西文化融合、虛實相生的視覺語境，使整體畫面和諧而具創新張力。

從創作前期的資料蒐集與圖像分析，到構圖設計、圖騰符號的取樣與轉化，再到細節的臨摹與色彩統整，每一步都需要謹慎規劃與反覆推敲。透過不斷的思考、取捨與實驗，我學會如何在尊重原作精神的同時發展個人風格，清晰地表達自己對作品的詮釋與觀點。未來，期許自己能在創作中持續探索文化融合的更多可能性，深化藝術語言的多樣性與深度，並將所學應用於更廣泛的藝術策展、跨域創作或國際交流之中，為藝術創作注入更多文化內涵與時代價值。

自主學習

除「113學年度通識教育課程成果」繳交的實體作品《星空下的陋室銘》外，在本課程中，老師也鼓勵學生參訪國家級藝術展演，透過親身接觸高水準的藝術創作，更直接地感受藝術家藝術創作的形式運用、技法表現與創作理念，進一步深化對藝術風格、歷史脈絡與美學觀點的理解。故我利用假日前往嘉義市市立美術館參觀展覽「背光」，展覽主題「背光」並非字面上的光線運用，而是寓意藝術家身負藝術使命之「光」，在時代逆境中開創獨特藝術風貌，並將藝術之光傳承後世。內容以郭東榮、陳銀輝與詹浮雲三位臺灣資深藝術家的油畫作品為主，其中陳銀輝的油畫《桌上》最令我驚豔。作品運用現成物技法，將日曆紙黏貼於畫布並混合顏料，打破傳統油畫的界限。這幅畫的創新不僅體現在物質性和技法的實驗，也將日常生活平凡的報紙和日曆紙，賦予了藝術的生命與象徵意義，讓人對時間流逝、日常紀錄有了新的反思。

國立中正大學藝術基礎理論與賞析作業

作業名稱：自主學習—藝文參訪	參訪日期：114年3月15日
系級：紫荳不分系二年級	學號姓名：412910024 傅復誠

■參訪地點：嘉義市市立美術館

■參訪主題：背光—郭東榮、陳銀輝、詹浮雲

圖一 嘉義市市立美術館區招牌(左上)、館內當期展覽(右上)
「背光」展覽會場與獎狀 DM 合照(左下與「背光」展覽 DM(右下)

背後的故事與光芒：日常物品與油畫技法的創新實驗

在參觀嘉義市立美術館展覽「背光」前，我一直在遐想「背光」，有誤解，我以為這場展覽會是運用光線從畫作的正後方照射，運用「背光」（背，反面或后背，音同“貝”）的方式側面繪出畫作的主題，沒有想到該展覽的「背光」是「撐光」（背，用骨駄物，音同“蓋”），因為郭東榮、陳銀輝與詹浮雲三位臺灣資深藝術家多受日治時期寫生觀念的啟發，擅長油畫創作，他們身負藝術使命之「光」，在大時代的陰晴逆境之下，各自開創出不同的藝術風貌，將藝術之光傳承給下一個世代的使命。

其中我最印象深刻的展品是在1樓候場，陳銀輝的油畫《桌上》，是作家探索與創新過程中的一個重要作品，其中表現了他在創作過程中的創新與實驗精神，特別是在材質、形式與技法上的突破。這幅作品屬於藝術家較早期的創作，其獨特之處在於運用現成物的技法，將實驗的日曆紙張貼於畫布上，並將顏料混合在其中，形成一種異於傳統油畫的視覺效果。這樣

的做法不僅讓作品具有了更多層次與質感，也使觀者能感受到時間與日常生活的元素被巧妙融入藝術創作當中。

直接將日曆紙黏貼在畫作的美術表現，不僅是對材料本身的實驗，也是對日常物品與藝術界限的挑戰。這種現成物的運用，在陳銀輝後期的作品中並不常見，因此《桌上》成為他創作方法的一個重要探索案例。這幅畫的創意不僅體現在對物質性和技法的實驗，還在於它對日常生活經驗、將日常生活平凡的報紙和日曆紙，賦予了藝術的生命與象徵意義，讓人對時間流逝、日常紀錄有了新的反思。

除此之外，這幅作品在形式上也表現出陳銀輝對油畫表現方式的挑戰。不同於傳統的筆觸和顏料運用，他靈活運用對比色的交錯反應，使得畫面上的光線與色彩形成交流。將材料與技法進行了重新組合與再創造，將抽象與具象、感性與理性的元素巧妙結合，創造出既具視覺衝擊又充滿豐富詩意的作品。它不僅展示了藝術家對材質與形式的無畏嘗試，也反映了他對日常生活和時間流逝的深刻思考。透過這幅作品，我不僅能看到藝術家創作方法的變遷，更能體會到藝術與生活之間的密切聯繫。這樣的創新無論是在技術上的突破，更是在藝術語言上開創了新的可能性。

圖二 陳銀輝的油畫《桌上》(左)與展覽說明(右)

參後的心得與感想

我利用假日去參觀嘉義市立美術館，建築外觀有點歷史，原來它是由莎公賣局嘉義分局改建而來。導覽員也解說古建頌的特色，除保留原建築主體，也運用新材料、新工法，以新舊並呈、空間活化，賦予古蹟新生。我印象最深刻是圖書室，目前存放了藝術相關書籍與嘉義市立美術館研究成果，提供民眾閱讀服務，但在日據昭和時期，這裡是局長室，只要站在窗邊就可以清楚看見嘉義火車站與生產為榮的嘉義酒廠。後來發生了二二八事件，這間空間因為視野非常好，窗戶反而變成架槍監控的地方，讓人有種哀傷的感覺。

在進入展區前有介紹郭東榮、陳銀輝與詹浮雲三位臺灣資深藝術家的說明，讓參觀者能快速了解他們的創作背景與故事。展區並採用創作命運順序進行流程規劃，在參觀的過程中，可以了解到三位臺灣資深藝術家的作品從最初的墨畫藝術的傳統規範與邊界到大膽嘗試開啟固有形象、追求色彩與材料的表現性，朝藝術自主性的方向發展。此外，在部分有紀念意義的油畫旁邊都有附上文字牌描述該作品的名字、年代、尺寸、作家和繪畫技巧與方法，而且在文字板上有記載該作品的背景知識、相對應的英文翻譯與故事，讓參觀者能詳細了解每幅作品要表達的意涵，並了解當時創作背景，更深入了解作家不同的藝術風貌與個人特色。我覺得館方很用心在呈現展品，強調出這些作品當時油畫作品的特色，深深吸引參觀者的眼光。

這次參觀讓我印象深刻的是，在「背光」有安排定點的導覽服務，解說員解說並引導觀者思考藝術家對於色彩、光線、主題與構圖的詮釋，並解說郭東榮、陳銀輝與詹浮雲三位臺灣資深藝術家在藝術上不同的個性，幫助我更能深刻了解每幅作品要表達的意涵，並了解當時日治時期寫生觀念的特色，達到啟發教育的效果。還有幾幅畫作的主題是嘉義公園，我是嘉義人，看到畫作的小橋流水，很熟悉又有親切感。

嘉義市立美術館無論在展示方式或是互動設計上，都充滿了教育性與趣味性。館內的導覽不僅僅是靜態的導覽與觀看，還有設計了新奇有趣的互動體驗區，讓參觀者可以親自參與學習新事物，這樣的設計大大提高了學習的興趣與吸引度。除了前面提及的定點解說服務外，館內設有影光牆的實驗操作，讓遊客能透過拍攝無刷馬達上的色彩動力塊，觀察多波段的光線於半影區之間生成光點，了解光影交錯的流動性、色彩探索。我也在解說員的引導下，自己選一張喜歡的色彩壓克力塊，實際觀察光線色彩的變化，這些驚喜的互動體驗不僅是嘉義市立美術館的亮點之一，更能夠讓觀眾燃起探索的慾望與想像力。

嘉義市立美術館不僅是藝術展示的場所，更是充滿教育性與互動性的文化空間。無論是透過精心設計的庭園，還是引人入勝的觀賞和互動體驗，每一個細節都讓參觀者不難能夠欣賞藝術作品，還能深入理解其背後的歷史、文化與創作理念。這次的參訪讓我看到藝術創作、建築美學、還有體會到台灣歷史 228 事件帶給嘉義人不可抹滅的傷痛，真的是收穫滿滿的行程。

圖四 嘉義市市立美術館圖書室(左上)、作家們的創作背景與故事(中上)、繪畫工具(右上)、展品與文字牌合照(左下)、「背光」解說服務人員(中下)與影光牆的實驗操作(右下)

圖一 113-2課程自主學習—藝文參訪調查作業

課餘學習及其他作品

2025年5月3日週六，我參與了承德老師指導的《向古典致敬/凹版畫-直刻法工作坊》微學程，這是一場極具啟發性的版畫藝術探索之旅。在為時6個小時的凹版畫課程中，我深入體驗了凹版畫這門古老藝術形式的獨特魅力與創作可能性。

課程從直刻法的技法解析開始，老師指導我們如何運用特製針筆在金屬板上刻劃線條，創造出具有獨特「毛邊」效果的紋理，以及運用雕刻力道與毛邊保留的技巧，使印刷作品呈現出細膩而富有層次的墨色變化，強化作品的立體感與層次感。

在實作環節，我完整經歷了從草圖構思、圖案轉印、金屬板雕刻到最終印刷的全過程。雖然初次接觸凹版畫工具略有生疏，讓作品未盡完美，但正是這種「不完美」展現了手工藝術的真摯溫度。當印刷機揭開紙張的瞬間，看著自己親手雕刻的線條轉化為層次豐富的畫面，那種驚喜與成就感難以言喻。

這次工作坊不僅讓我掌握直刻法的核心技巧，更啟發我對傳統藝術當代價值的思考。在數位時代，手工創作特有的質感與不可複製性反而成為最珍貴的藝術特質。未來我計劃進一步探索蝕刻等其他凹版技法，持續擴展我的版畫創作視野。

圖二 113-2 凹版畫-直刻法工作坊 微學分—課程紀錄與作品成果