

教師建構在地知識導入課程教學主題故事包

霧峰藝術家及其作品

霧峰的藝術

- 霧峰鄉是一個人文薈萃的地方，霧峰林家的開墾、經營，奠基霧峰在台灣政治、經濟、教育文化發展中，扮演著極為重要的角色。
- 現代藝術中，霧峰有很多知名的藝術家，從陶藝創作、書法創作、繪畫、藝術評論，多元創作的藝術家，介紹如下：

陶藝家——蔡榮祐

- 蔡榮祐，陶藝家，1944年出生於臺中縣霧峰鄉。
- 1966年跟隨侯壽峰老師學習膠彩繪畫技巧
- 1976年北上拜師邱煥堂與林葆家兩位教授，翌年即返鄉成立陶藝工作室「廣達藝苑」從事陶藝創作與教學，培養了中部地區現代陶藝工作者。
- 1984年榮獲全省美展永久免審作家的資格；連續兩屆入選法國華樂利市國際現代陶藝展。
- 1983年以陶藝成就榮獲「十大傑出青年」。
- 2011年獲得國家工藝成就獎。
- 2013年獲頒新北市第一屆陶藝成就獎。

陶藝家——蔡榮祐

蔡榮祐創作思路常多來自日常生活中的體悟、人與人之間相處的感觸，以及多方的閱讀、觀察。陸續創作出「圓滿」、「憨厚」、「惜福」、「親情」、「耿直」、「捨得」、「彩釉」、「盤與鉢」、「方圓憨厚」、「石窟頌」、「蓋罐」和「包容」等十二個系列，每個系列作品都有著特殊的意涵，如坦誠、表裡一致、神祕、虛有其表等，增添了作品不少意趣。

蔡榮祐陶藝創作1

仰之彌高83—1

1983年創作

這件作品是組合作品，利用一些柱形體，加上一些球體，加以堆疊，並利用一些刻線或圓圈，串流形體間裝飾點綴，呈現和諧與某些韻味，作者為了讓造型的表達豐富，刻意選擇無光單色釉，讓顏色單純化。

蔡榮祐陶藝創作2

圖騰/93

1993年創作

這件作品分別用兩種曲線與直線的組合，一是圓錐形曲面，下大上小與平面組合；另一是圓弧形曲面與平面組合，加上一個小小的圓柱構築兩件作品，形成一組合是作品。以技術而言在當時屬大型陶藝作品——陶藝作品的尺寸是受燒製窯體限制的。

在釉色表現上，利用深下淺上的搭配，讓作品在視覺的感受上更加乘。

。

蔡榮祐陶藝創作3

憨厚

2002年創作

藝術來自生活，創作來自豐富的生活感受與熟練的技法呈現，作者凝思表達意念，藉由對媒材表現的掌握及突破，創作新的視覺意象及表達，充分展現在蔡榮祐的「憨厚系列」。

。

蔡榮祐陶藝創作4

稜形瓶。

2004年創作

傳統拉坯造形圓形是基本款，試圖轉圓為方，視點從上而下造就方（菱形）的意象，是這件作品的出發點。

為了讓整體瓶身增加視覺欣賞點，在平面處刻意的畫線條、挖長方形、添加突出小方塊、...，讓平面產生凹凸、點線面的分布變化，在富質感的釉色襯托下，顯得穩重又創新的，也賦予實用陶另一面貌。

蔡榮祐陶藝創作5

包容

2005年創作

一個窯燒試溫的意外作品，過溫的陶土黏在耐火方塊上，軟硬結合既衝突又和諧，引起蔡榮祐注意，開啟長達六年的陶藝創作嘗試。

此系列作品要做到上層的陶土熔了、流動並與下層陶土完美成形，產生聚流的效果，才能成為獨特的作品。

藝術家（油畫）——高碧玉

- 高碧玉，水墨畫家、油畫家，1951年出生於台北市。和江和言結婚後投入藝術創作三十載，
- 國畫曾獲-省展及玉山獎首獎，
- 油畫曾獲-全國金像獎、玉山獎第一名及第三十屆全國油畫展銀牌獎。
- 第五十二屆省展作品「默」，獲得國畫首獎。
- 民國九十年以「向上提昇」榮獲第二屆南投玉山獎國畫第一名。
- 九十一年全國文藝金像獎榮獲油畫首獎、台陽獎銅牌，
- 第三十屆全國油畫展銀牌、吳隆榮獎等。

藝術家（油畫）——高碧玉

舉辦個展十五次，出版畫冊六輯，且獲立法院獎助六萬元到該院展出兩個月，作品廣獲公私單位收藏同時也深入研究兒童美術，近年更致力指導小朋友畫油畫，開啟兒童的純真、創意的表現技法，豐富孩子的繪畫世界。近年來，致力於融合東西方繪畫精神，探尋筆觸與空間內涵，創新表現技法，表達藝術追求。

高碧玉繪畫創作1

起舞。油畫作品。50F

2019/01創作

水墨畫強調的筆觸肌理、空間的蘊涵，及西方繪畫的濃彩表現，逐漸融合在高碧玉的創作脈絡中。

意象取自蝴蝶的翩翩起舞姿態，透過潑墨似的技法讓白色佔滿大面積，纏繞繽紛的條讓畫面充滿動感，刻意點綴的CD片及其他材料，賦予作品更多的表達。

高碧玉繪畫創作2

初始之島－黃花盛開。60F

2019/01創作

試圖把水墨畫的筆觸肌理、空間的蘊涵，大筆大筆的垂直表達於畫面，營造空間，再運用西方繪畫的濃彩，點點鮮豔的黃色，自由奔放灑落於畫面的，這種東西方藝術的融合逐漸展現在作者創作脈絡中。

高碧玉繪畫創作3

初始之島I。40F

2018/12創作

試圖把水墨畫的筆觸肌理、空間的蘊涵，大面積表達於畫面，營造空間，再運用西方繪畫的濃彩，多彩的渲染及色彩自然地流落於畫面的，這種東西方藝術的融合。意象取自山水畫的構圖，黑色塊的高山因彩色的流暢的雲團，讓畫面呈現活潑。

高碧玉繪畫創作4

初始之島II。30F

2018/12創作

作者試圖把水墨畫的筆觸肌理、空間的蘊涵，營造空間，再運用西方繪畫的濃彩，大片的黑色塊，強烈的紅色塊，多彩的渲染及色彩自然地流落於畫面的，融合東西方的藝術表現，自然運用在創作脈絡中。

意象取自山水畫的構圖，黑色塊的山巒因白色的流暢的雲團，讓少數多彩的色塊呈現活潑、跳躍。

高碧玉繪畫創作5

初始之島－夜空。40F

2018/12創作

作者試圖把遊歷希臘的夜晚觀察，藉由水墨畫的筆觸肌理、空間的蘊涵，營造空間，再運用西方繪畫的濃彩，大片的藍色塊，強烈的黑色塊，再鋪以黃色小筆觸擊點點的白自然流落於畫面，融合東西方的藝術表現，自然運用在創作脈絡中。意象雖取自希臘遊歷的夜晚，透過作者的賦彩再現

書法家——林榮森

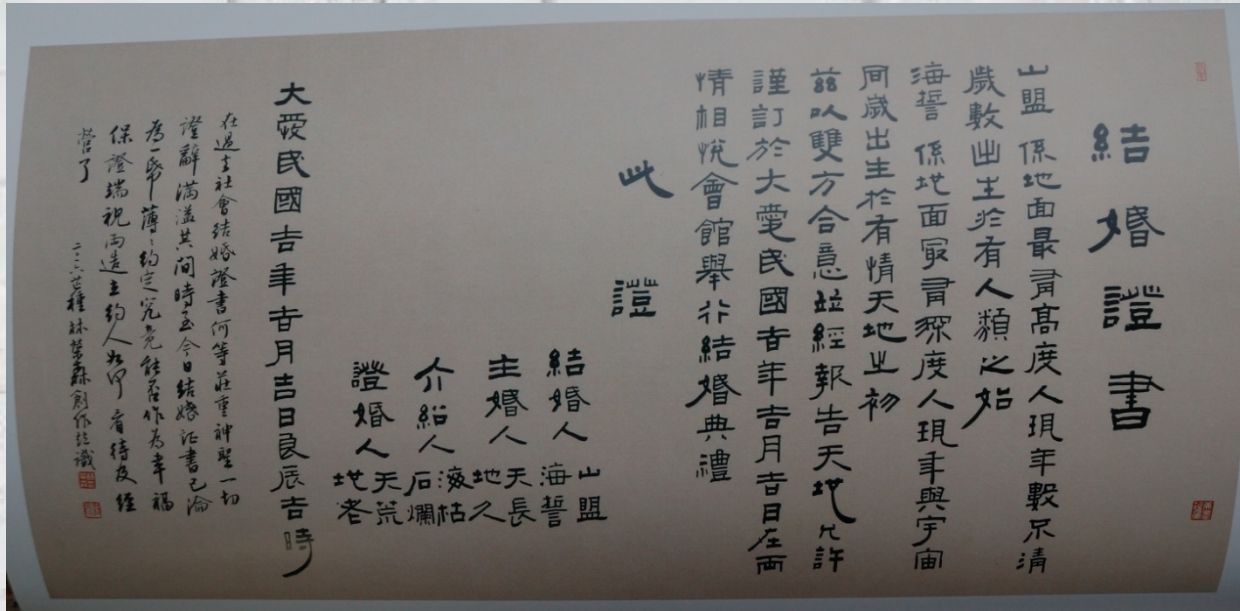
- 1966年出生於台中縣。
- 逢甲大學中文研究所博士班畢業
- 榮獲全省美展永久免審查資格
- 教育部文藝創作獎第三名、第一名
- 台北市美展特優(首獎)、國軍文藝金像獎第一名
- 南瀛美展書法類南瀛獎得主
- 全國美展第二名、第一名
- 中興文藝獎書法類得主，更是最年輕中山文藝獎書法類得主紀錄保持人

書法家——林榮森

林榮森認為書法時代性可從「三化」表現來說，取材生活化，書法是以文字為載體，文意的內容貼近生活會引起觀賞者共鳴與賞析；表達現代化，時代環境的改變帶來的變遷、衝擊、造就不同的文體呈現，書寫現代詩體就會有不同呈現方式；體現本土化的人文思維，更能造就創作的真實藝術內涵。

林榮森書法作品1

結婚證書 2014創作

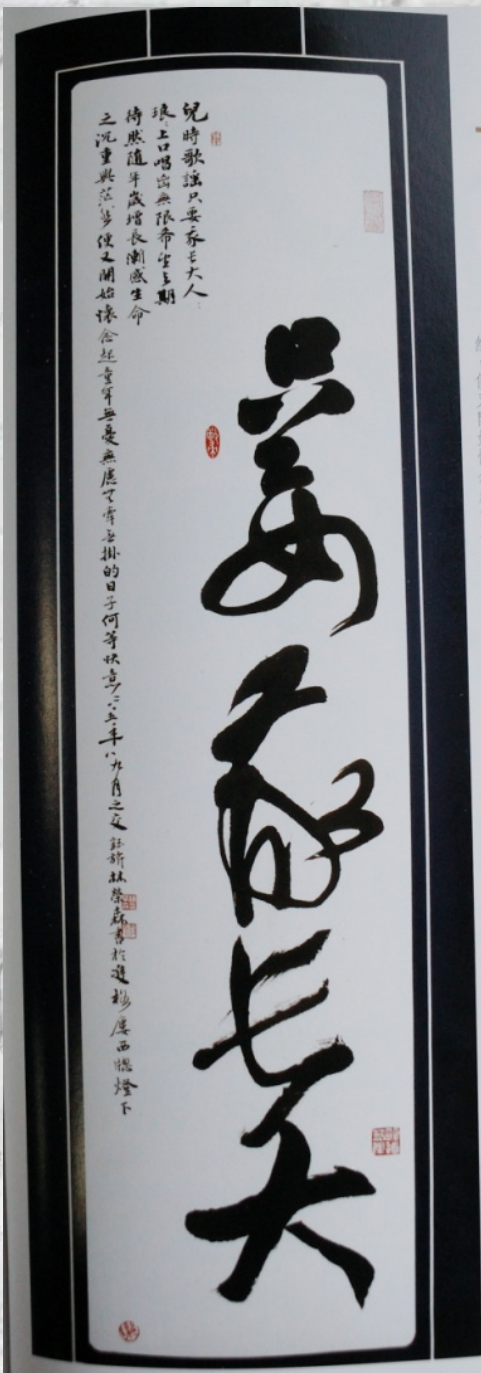
書法是透過毛筆藉文字載體傳遞意思的表現，在這幅作品中作者運用兩種字體分別表示主文及創作意涵（跋文），主文部分藉由簡隸字體型態的排列組合，表達一種簡單、謹慎的態度，男女主角、主婚人、介紹人、證婚人更應用有意義的化名，凸顯結婚雙方心中彼此的甜蜜約定；創作解說（跋文）則透過行書的流暢書寫，引導觀賞者閱讀文本，達到與觀賞者意識交流。

林榮森書法作品2

只要我長大

2012創作

此作品的創作表現，採取少字數排列，強調空間的安排與布局展現美感，留意線條的質感，在運用毛筆提按讓墨色在紙上得到充分發揮，還刻意由小到大的字體形狀，引導觀賞者的視覺焦點的變化，吸引情感引發共鳴。

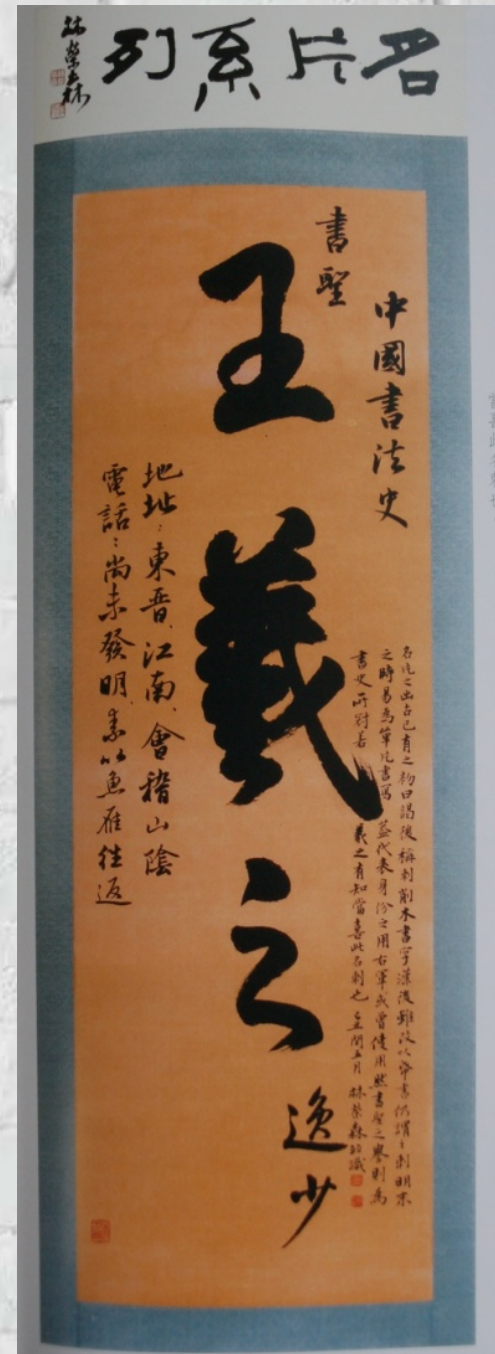
林榮森書法作品3

名片系列

2013年創作

名片是人與人見面交換的重要卡片，名片傳遞的不僅是資訊，應有自己的品味及藝術涵養。

林榮森刻意幫中國書聖—王羲之製作名片，以行書表現方式點燃話題，也呈現書法的實用性之一，並在跋文上撰寫名片的歷史脈絡，藉以表達創作緣由，也實踐書法的實用價值。

林榮森書法作品4

春夏秋冬

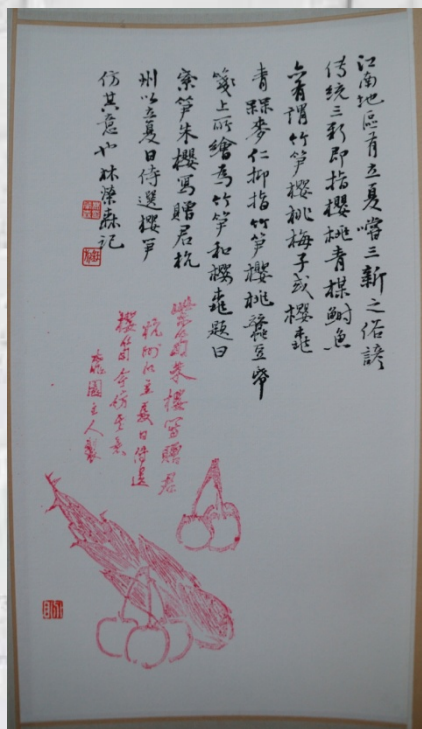
2018年創作

林榮森這幅作品分成四小品與色萱條幅的組合，四小品春夏秋冬來自赴大陸參觀時，遊歷江南時留下的拓印四小品，分別代表四季產物圖騰，為記錄物產圖騰，運用題文方式為四小品分別做了註解說明，為了把這樣的記事記物清楚說明，刻意用色萱條幅做了跋文，表達創作組合的意念。

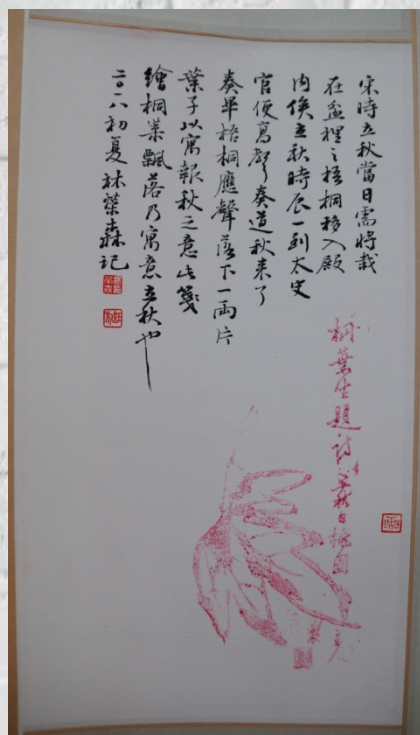

林榮森書法作品5

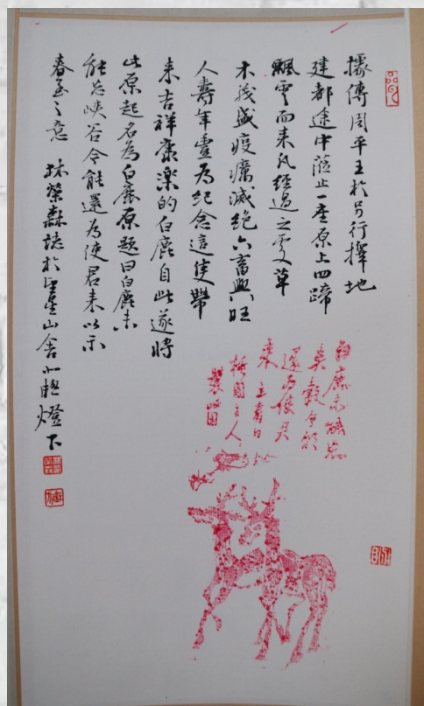
春

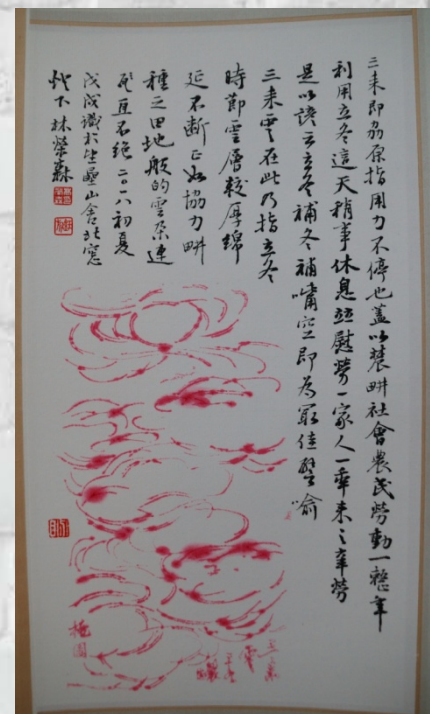
秋

夏

冬

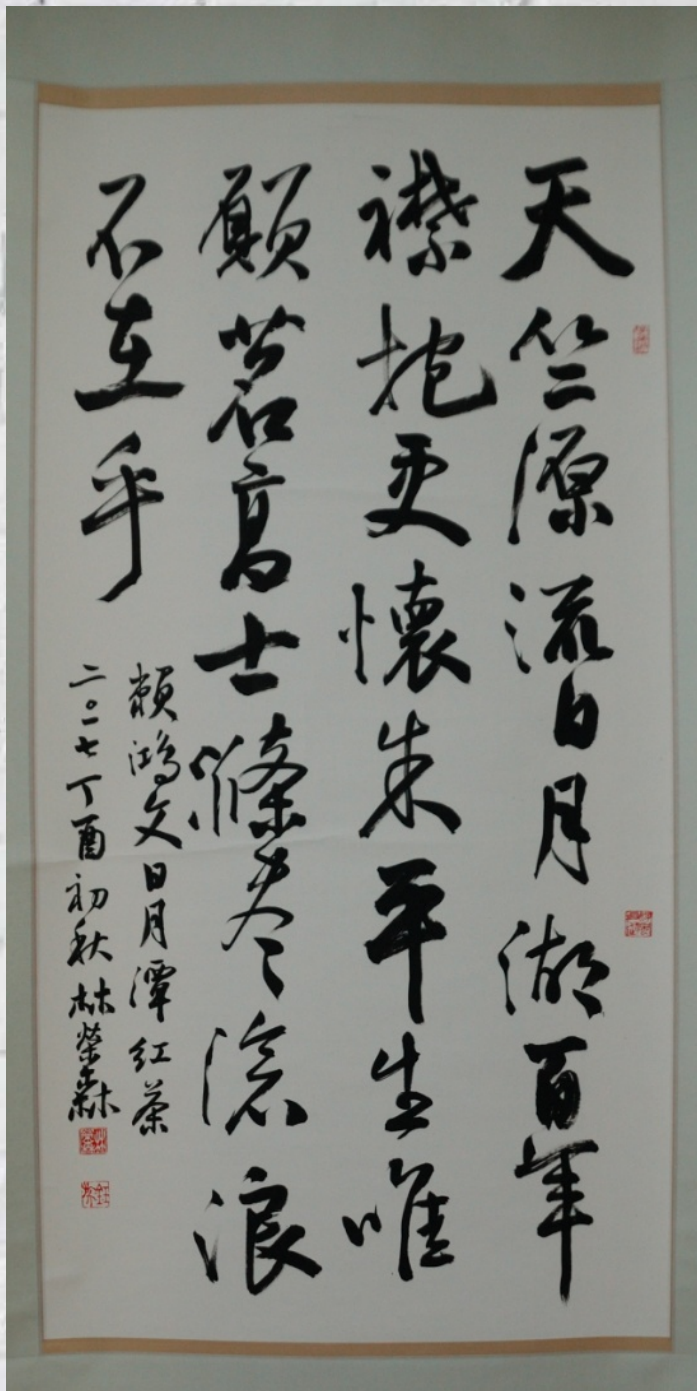

林榮森書法作品6

賴鴻文日月潭紅茶

2018創作

此件作品取材賴鴻文新詩，歌詠日月潭紅茶，貼近在地生活的脈絡，藉由文字意涵認識生活中的物產，閱讀文本中也提升書法藝術的審美感。

林榮森書法作品7

林榮森書法作品8

南投縣政府文化局用箋

作穡做工世務裝於林
澆底凍霜風甘磨糶
食充三板文祖苦勞
秋復冬

藉簡榮聰先生詠林鳳池
宗世竹枝詞奉題

傳承而創新竹山麻谷舉人林鳳池傳奇詩畫
南投縣政府文化局長林榮森

實用書法~用箋

2019年創作

林榮森任職公職，用毛筆撰寫一些公務用箋，表達公務機關意思，且事後將此箋留給當事者珍存，展現身為書法家對此箋的用字遣詞的重視，並以日常體用來連結書法的實用性文化，具體行動表達創作意識。

藝術家——黃圻文

- 黃圻文，1960年生於臺中霧峰，東海大學美術研究所碩士。
- 臺中二十號倉庫第二屆、第三屆駐站藝術家
- 曾任高雄市立美術館助理研究員、國立臺中科技大學進修部暨逢甲大學通識教育中心講師。
- 1986年獲臺北市立美術館「中華民國水墨抽象展」優選獎；「搖滾繪畫」〈紋化城·瘋畫城 (A)〉為國立臺灣交響樂團永久典藏。
- 長期耕耘書、詩、畫、歌跨界揮灑生命青春，於國內、外個展六十五次、聯展二百餘回。
- 2015年受邀代表臺灣，以個展參加第十三屆德國科隆 ART. FAIR國際藝術博覽會，為其創作生涯的重要里程碑。

藝術家——黃圻文

黃圻文，刻意破除東方西方、傳統現代、動態靜態藝術創作之界限，充分展現民間遊藝精神，提出「搖滾墨書」的思維，結合音樂、舞蹈、詩歌的動態來書寫創作；其彩繪極具視覺穿透力，抽象繪畫中蘊含生命的「無常」與「多變」，常用令人炫目的俗豔色彩，以既本土熱鬧又人文韻味，表露自發性解放與個人浪漫情懷。

黃圻文藝術創作1

「綻」，100F

2015年創作

黃圻文大量運用潑彩推疊，讓畫面因色彩堆疊、交織、互融互斥造成畫面的豐富熱鬧，似如豐富生命的綻放，因顏料材料的厚疊，增加了畫面的肌理，也形構了厚度，一如生命歷程的豐富堆疊。

黃圻文藝術創作2

時光花園，100F

2012年創作

畫面中大量的運用紅色系彩料潑灑，隨機布點又刻意塗抹，意圖在畫面上留下更多的意念，這種心境的表現，除技法呈現外，也夾雜著天真浪漫童心的抽象能量釋放，是凸顯黃圻文極致跳tone不拘小節之情性。

黃圻文藝術創作3

春之頌，100F

2015年創作

素白的畫布上，多彩的潑灑顏料，以點渲染為面，顏色強烈對比，猶如春天的百花齊鳴，也猶如浩瀚變動不止的世界唯一不變的即是改變，真正能認知的即是「無常」，這是抽象藝術所彰顯的正是無常變化理念實踐之美流露展現心性。

黃圻文藝術創作4

墨書

2006年創作
刻意把常民的
憨厚、樸實、
不矯情的情懷，
以最率真的筆
觸線條布滿
畫面，表達
真實的性情。

藝術家——江凌青

- 江凌青（1983年—2015年）。
- 出生於臺中縣。
- 短篇圖文小說集《男孩公寓》，曾獲得2002年梁實秋文學獎、2003年臺北文學獎、2008年時報文學獎、2006年與2009年全球華文學生文學獎等藝文相關獎項
- 2008年以教育部公費前往英國萊斯特大學攻讀博士學位，關心當代藝術跨域交流的美學樣態，並關注影像與新媒體藝術的發展。先後獲得2007—2012年的數位藝術評論獎、2011年的世安美學論文獎以及國家文化藝術基金會藝評臺首獎，
- 獲得國家文化藝術基金會2012年度美術調查與研究類補助。2014年於第九屆臺北數位藝術節中，再獲第八屆數位藝術評論獎最佳評論獎之肯定。

藝術家——江凌青

- 江凌青也從事水彩和油畫等藝術創作，榮獲行政院文建會第一屆優秀青年藝術典藏。她的繪畫作品主要採融合現實與想像的手法，脫離『具象寫實』，進入『平面色塊』的概念，然而重點是去除具象、形體和描繪的特徵之後，創造出充滿故事性的畫面空間。
- 2015年1月17日凌晨因為腦動脈堵塞逝世，得年31歲。
- 2015年5月2日，江凌青的雙親在其畫室處設立江凌青紀念館，對外展示江凌青生涯各個時期的創作、畫冊、文章與照片影像。
- 是中華民國電影研究者暨藝術評論者、小說家、藝術家。

江凌青藝評

江凌青藝評集

藝術家出版社於2017/07/11出版。

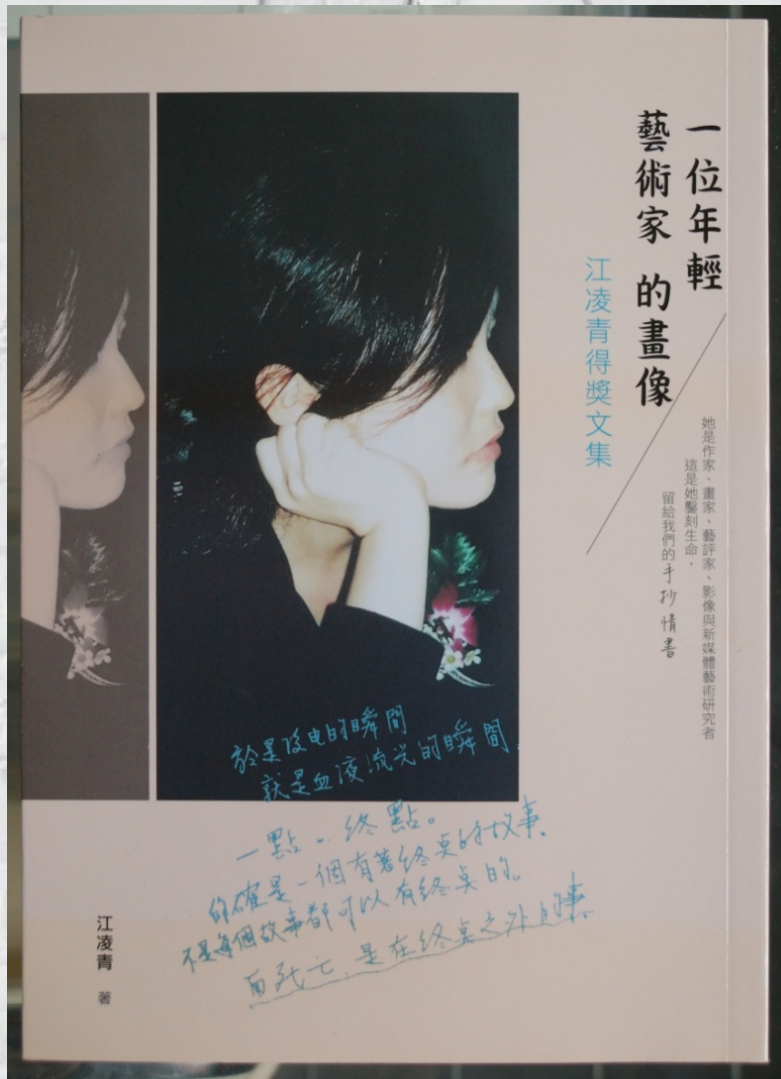
此藝評集是作者江凌青就讀師大研究所後，對於現、當代藝術、新媒體藝術與電影美學理論的開始書寫工作。2008年赴英國留學倫敦萊斯特大學攻讀博士，每個月定期撰文英國或歐洲各大小展覽或文化盛事。介紹英國舉辦的藝術展覽內容及相關文化發展現象與趨勢。

江凌青文學創作

江凌青得獎文集

2016年書林出版社出版

本書收錄作者江凌青高中後得獎的作品，有散文、新詩及短篇小說，這是她以生命執筆，充滿想像與魔幻，留給我們的手抄情書。

江凌青藝術創作1

睡著之後

2005年創作

因為睡著，於是在桌面上留下了無聲的壓痕。

夢裡的房間，彷彿被調成靜音的電視機畫面。人們說過的話，都在畫面的迅速交替之間，滴流殆盡。

收錄於《第18屆台中縣美術家接力展專輯－江凌青作品集，p45》。

江凌青藝術創作2

永恆的房間

2004年創作

我們在自己的房間裡，想像著一個永恆的房間。

收錄於《第18屆台中縣美術家接力展專輯－江凌青作品集，p61》。