

游藝心境

阮麗英 油畫創作集

藝術薪火相傳——第3屆臺中市美術家接力展
The Third Art Inheritance Taichung Artist's Relay Exhibition

Li-Ying Juan

游藝心境

阮麗英 油畫創作集

藝術薪火相傳——第3屆臺中市美術家接力展
The Third Art Inheritance Taichung Artist's Relay Exhibition

Li-Ying Juan

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

游藝心境：阮麗英油畫創作集 / 阮麗英作，--
臺中市：中市葫蘆墩文化中心，2013.09
面；公分.-- (藝術薪火相傳：臺中市美術家接力展．第3屆)
ISBN 978-986-03-8065-1 (平裝)

1. 油畫 2. 畫冊

948.5

102018777

阮麗英 油畫創作集

藝術薪火相傳—第3屆臺中市美術家接力展
The Third Art Inheritance Taichung Artist's Relay Exhibition

指導單位：臺中市政府、臺中市政府文化局

主辦單位：臺中市葫蘆墩文化中心

發行人：胡志強

總編輯：葉樹姍

作者：阮麗英

主編：蕭靜萍

編輯委員：蕭淑君、魏美玉、陳富滿

執行編輯：陳香吟

出版：臺中市葫蘆墩文化中心

臺中市豐原區圓環東路 782 號

電話：04-25260136

網址：<http://www.huludun.taichung.gov.tw>

印刷：興台彩色印刷股份有限公司

電話：04-22871181

定價：350 元

出版日期：2013 年 9 月

GPN：1010201934

ISBN：978-986-03-8065-1 (平裝)

版權所有 翻印必究

Contents 目錄

編輯的話.....	4	六月水都戀曲 (二).....	38
林金田 序.....	6	六月水都戀曲 (六).....	39
張淑美 序.....	7	六月水都戀曲 (七).....	40
阮麗英 簡介.....	8	午夜時分 (三).....	41
阮麗英 序.....	9	大師再現 (一).....	42
淨荷 (一).....	10	大師再現 (二).....	43
瓶安曲.....	10	聖潔的歌聲.....	44
香意情濃.....	11	整點時刻.....	45
淨荷 (二).....	11	日落 30 分.....	46
午夜時分 (一).....	12	光之步履 (三).....	47
窗前倚秋聲.....	13	美的化身 (一).....	48
溫情的記憶.....	14	花語與寄情 (二).....	49
慈與磁.....	15	夢中邂逅 (三).....	50
天問.....	16	光之步履 (二).....	51
人生的框.....	17	瓶外之魚.....	52
文化像一首詩.....	18	記憶的足跡 (一).....	53
劇藝傳情.....	19	回憶童年 (二).....	54
晚荷.....	20	回憶童年 (三).....	55
秋荷.....	21	上弦的月.....	56
夏荷組曲 (一).....	22	緣歸何處.....	57
夏荷組曲 (二).....	23	希望之果 - 掌上明珠 (二).....	58
夏荷組曲 (三).....	24	希望之果 - 掌上明珠 (三).....	59
夏荷組曲 (四).....	25	希望之果 - 一家之主 (四).....	60
舞荷 (一).....	26	希望之果 - 採收 (六).....	61
舞荷 (二).....	27	希望之果 - 淚珠情 (五).....	62
火紅的山影.....	28	希望之果 - 掌上明珠 (八).....	63
聆聽.....	29	希望之果 - 欲滴 (七).....	64
遠處的蟲鳴聲.....	30	希望之果 - 勇士之歌 (十).....	65
秋楓舞姿.....	31	希望之果 - 等等我 (十五).....	66
朦朧秋意.....	32	希望之果 - 豐收 (九).....	67
戀的火花.....	33	希望之果 - 雨中生機 (十三).....	68
相遇灰濛.....	34	圓夢 (一).....	69
霧中的迷濛.....	35	想飛 (二).....	70
午夜時分 (二).....	36	時光的印記 (三).....	71
微風.....	37		

游藝
心境

阮麗英 油畫創作集

藝術薪火相傳——第3屆臺中市美術家接力展
The Third Art Inheritance Taichung Artist's Relay Exhibition

Li-Ying Juan

麗英老師惠存：

您的創作隱含象徵主義色彩，強調主觀意念、個人情感與如詩的想像，彰顯內在抽象情感，亦為浪漫主義之延伸，作品中充滿強韌的生命力。【藝術薪火相傳——第三屆臺中市美術家接力展】因您的參與，倍增光彩。

臺中市長 胡志強 敬贈
中華民國一〇二年九月廿九日

Contents 目錄

編輯的話.....	4	六月水都戀曲 (二).....	38
林金田 序.....	6	六月水都戀曲 (六).....	39
張淑美 序.....	7	六月水都戀曲 (七).....	40
阮麗英 簡介.....	8	午夜時分 (三).....	41
阮麗英 序.....	9	大師再現 (一).....	42
淨荷 (一).....	10	大師再現 (二).....	43
瓶安曲.....	10	聖潔的歌聲.....	44
香意情濃.....	11	整點時刻.....	45
淨荷 (二).....	11	日落 30 分.....	46
午夜時分 (一).....	12	光之步履 (三).....	47
窗前倚秋聲.....	13	美的化身 (一).....	48
溫情的記憶.....	14	花語與寄情 (二).....	49
慈與磁.....	15	夢中邂逅 (三).....	50
天問.....	16	光之步履 (二).....	51
人生的框.....	17	瓶外之魚.....	52
文化像一首詩.....	18	記憶的足跡 (一).....	53
劇藝傳情.....	19	回憶童年 (二).....	54
晚荷.....	20	回憶童年 (三).....	55
秋荷.....	21	上弦的月.....	56
夏荷組曲 (一).....	22	緣歸何處.....	57
夏荷組曲 (二).....	23	希望之果 - 掌上明珠 (二).....	58
夏荷組曲 (三).....	24	希望之果 - 掌上明珠 (三).....	59
夏荷組曲 (四).....	25	希望之果 - 一家之主 (四).....	60
舞荷 (一).....	26	希望之果 - 採收 (六).....	61
舞荷 (二).....	27	希望之果 - 淚珠情 (五).....	62
火紅的山影.....	28	希望之果 - 掌上明珠 (八).....	63
聆聽.....	29	希望之果 - 欲滴 (七).....	64
遠處的蟲鳴聲.....	30	希望之果 - 勇士之歌 (十).....	65
秋楓舞姿.....	31	希望之果 - 等等我 (十五).....	66
朦朧秋意.....	32	希望之果 - 豐收 (九).....	67
戀的火花.....	33	希望之果 - 雨中生機 (十三).....	68
相遇灰濛.....	34	圓夢 (一).....	69
霧中的迷濛.....	35	想飛 (二).....	70
午夜時分 (二).....	36	時光的印記 (三).....	71
微風.....	37		

編輯的話

臺中市美術家接力展，原臺中縣美術家接力展，係全國首創，徵件與邀請並重之展覽，兼顧資深前輩與中青新秀，發掘、培植本市籍美術人才，建立藝文創作發表平臺，為中部地區歷史最悠久、影響力最大的美展活動之一。縣市合併迄今已臻第3屆，第184至190棒次，分別為鄧美淑、劉昌宏、陳佑端、梁晔瑋、賴政佑、阮麗英，與林清鏡等7位藝術家，涵蓋篆刻、雕刻、水墨、漆藝、油畫等類別，一同燃燒傳承藝術薪火，綿延不盡。

篆刻家鄧美淑，宗秦法漢，擅於利用線條輕重與空間錯落，呈現印面斑駁的古意及銅璽鑄蝕的變化。將生活的感受、美好的記憶，以刀代筆記錄在小小的方寸之間。讓篆刻不只是古老的傳統，更能融入現代的生活。

雕刻家劉昌宏，性喜天馬行空、自由神往，認為萬事萬物皆有情，常在凝視木頭，沉思生活感觸過程中，創造出生活化的藝術作品。堅持師法自然，選擇自然材質，洞悉素材個性，以童趣、花卉、鄉土、詩情畫意，與充滿臺灣鄉土情愫之題材，融合中國固有文化之詩詞歌賦，交織個人刀法，共鳴尺幅。

水墨畫家陳佑端，融合現代水墨與傳統技法，貫通東西方媒介技法，將自己的所見所聞、體驗及感受重組後，透過水墨細膩而豐富的層次，表現生活中的點滴意念。

漆藝家梁晔瑋，創作呼應樹漆特性，應用隨四季變化的自然有機塗料，以連續堆疊的精緻質感，結合金屬與陶瓷等各種媒材，展現沉穩內斂的典雅氣質。

水墨畫家賴政佑，驚豔於水墨淋漓、用筆瀟灑渾然天成的氣勢，將傳統國畫筆墨線條融入西方美學概念，以兼工帶寫之法，讓古樸典雅的中國經典古畫與現代仕女躍生紙上。

油畫家阮麗英，體認生活是取之不盡的源泉，以心看待週遭所見所聞所感，信手拈來盡可驚，從記憶中撈取過往生命經驗的感動，經過生活淬煉與沉澱，以現代創作語彙，讓藝術與時空的脈搏共同起伏，發掘出平凡卻純真的美好。

水墨畫家林清鏡，係本屆邀請展藝術家。作品意涵環繞人與自然之互動，亦始終保持著東方人文美學。在客觀戲墨與主觀意識間感悟轉化，以偶得墨跡取代傳統皴法，經剪裁解構拼湊出多元面相，再創筆情墨趣。

值此展覽專輯付梓之際，感謝評審委員及參展藝術家之熱誠參與，第3屆臺中市美術家接力展方得圓滿順利展出。祝福諸位藝術家藝事精進，希冀藉由作品展陳與專輯流通，薪火相傳，為大臺中美術史記錄美好的篇章。

臺中市葫蘆墩文化中心 謹誌

Editor's Words

The Art Inheritance Taichung Artist's Relay Exhibition, originally the Taichung County Artists Relay Exhibition, is the first of the nation's exhibitions to invest equal efforts on calling for submission and inviting for participation. Involving both the experienced predecessors and the talented youths, it is one of the most long-standing and the most influential art exhibition in central Taiwan. This activity has discovered and cultivated the city's artistic talents and has established the publishing platform of art culture creation. It has been three years since the merge of the Taichung County and the Taichung City. The 184th leg to the 190th leg were Mei-Shu Yin, Chang-Hong Liu, You-Duan Chen, Zhi-Wei Liang, Zheng-You Lai, Li-Ying Ruan, and Qing-Jing Lin respectively. Their works included seal carving, sculpture, ink painting, lacquer, oil painting etc. These artists joined their force to pass on the flame for endless generations.

The seal carving master Mei-Shu Yin follows the Chinese ancient art; she is expert in manipulating the strength of strokes and the irregularity of spaces, which generates an antique touch of mottled print surface and reveals the change of copper seal as a result of erosion during molding. She records her life perception and wonderful memories with knife on the petite square. Through her art, carving is no longer an ancient tradition, but a fuse with the modern life.

The sculptor Chang-Hong Liu, who relishes his life with wild imagination and in utter freedom, considers all things to be sentient. Often he stares at wood, and during this process of meditation upon life perception, he creates artworks reflecting daily life. With his insistence on learning from nature, he chooses natural materials and studies thoroughly about the properties of each material. By combining Taiwanese native soil topics such as childlike joy, flora, countryside subjects, and poetic scenes with traditional Chinese verses and poems, he creates his masterpieces with his unique techniques of sculpture.

The ink painter You-Duan Chen, integrates ink painting approaches of modern times and of traditional worlds, and blends media and techniques of the east and of the west. He reconstructs what he sees, experiences, and feels to embody every single idea and thought in life through his exquisite and rich expression of ink.

The lacquer expert Zhi-Wei Liang creates artworks that reflect the characteristics of lacquer paint. He applies natural organic paints that alter with seasons to a variety of media such as metal and pottery. With the fine texture of repeated piling, his works reveal the elegance of staidness and humbleness.

The ink painter Zheng-You Lai, amazed at the innate momentum of wielding the ink brush freely at will, merges the ink strokes of traditional Chinese painting with the western art concepts. With the combination of fine brushwork and freehand brushwork, he vivifies the modern beauties on the painting.

The oil painter Li-Ying Ruan, has realized that life is the inexhaustible fountain of art. She sees by heart and she paints what she observes, hears, and feels with great skills and ease. She captures the touching moments of life from the memories gone by. Refined and mellowed by living and expressed with modern art vocabularies, her art pulsates with the spectrum of time and space. She uncovers wonders out of platitude and pureness.

The ink painter Qing-Jing Lin, is the invited artist this year. His works surround the interaction between humans and nature, upholding the aesthetics of eastern humanities all the time. He appreciates and transforms while objectively playing with ink and subjectively sensing the process. By replacing the traditional texture strokes with spontaneous ink strokes, he re-creates the ink painting by tailoring, deconstructing, and piecing up a diversity of perspectives.

As the album of this exhibition was put into print, we would like to express our gratitude to the judges and the artists. Thanks to their cordial participation, the 3rd Art Inheritance Taichung Artist's Relay Exhibition could enjoy a complete success. May every artist excel at their art and may the exhibition and the album, composing beautiful pages as records in the art history of the greater Taichung area, pass on the torch of art.

Taichung Municipal City Huludun Cultural Center

自然質樸，畫心語

人類因夢想而偉大。阮麗英，從小生長於農村，生性樸實，喜愛大自然。自幼便喜歡塗鴉，信拈彩筆自由揮灑，小時候生活的田園風光，無論是藍天白雲、自然山川或田野農舍，都是她作畫的題材。從小憑著對繪畫的熱愛，加上其堅持、執著及努力不懈，如今已是深受小孩喜歡的兒童美術教師，更是一位深具潛力的明日畫壇新秀。

事實上，藝術的發想往往來自生活的淬煉與沉澱，而創作靈感的源頭，更是來自生活的細膩觀察與體悟，所見、所聞與所感都是觸發，惟有用心感受、用心生活，才能發掘平凡之美，並感受到萬物皆有情的力量，再從記憶中撈取生命裡的感動，讓身心靈與時空的脈搏共同起伏，信手拈來都是純樸真摯的動人畫作。

作畫自娛娛人，優遊林泉大地，本乃人生一大樂事。然而麗英因著一段因緣，得到貴人祝頌康、張淑美志師的提攜、鼓勵，不僅在繪畫上一展長才，從此更走上兒童美術教學之路。由於她富有愛心、用心灌溉，孩子們在其悉心教導下個個笑顏逐開，將繪畫當作是最快樂的一件事。麗英憑著對繪畫的熱愛，加上堅持執著、努力不懈，如今已是深受孩子們喜愛的兒童美術教師。孩子是最純真的寶石，麗英教學相長，在散播藝術種子的同時，更以純真的態度面對藝術之美，如此不斷成長並努力追夢，未來在藝術這條康莊大道上，必然會有一番亮眼的成績。

作畫猶如人生態度，要力求簡、靜、淡、雅。有人說「人如其畫，畫如其人」，麗英的藝術創作，從自然、簡樸中隱約可看出其「素質」的人生，這也是她創作的元素之一。其專攻油畫，亦輔以水彩，在求新求變的創作下，麗英曾得到青溪新金環獎油畫金牌獎、青溪新金環獎水彩畫銅牌獎、臺中縣美展油畫第一名、臺中縣美展水彩畫第三名等獎項。

藝術薪火相傳—臺中市美術家接力展，是開創已久且深受好評的傳承接力展，麗英此次獲邀，實至名歸，可喜可賀，在展出前夕，出版專輯，先睹為快，特綴數語，以為序。

文化部前次長

林金田 謹識

女性靜謐之美

藝術是美的心靈的表現，女性藝術家創作美感的泉源是來自靜謐的自然人生，她享有自我美感的經驗，投入春華秋實般自在與奉獻於藝術領域。女性藝術家的魅力，在藝術上形成變化萬千，有絢爛、有樸素、有深沉、有的直率、有的含蓄、有的狂放、有的拙實、有的精雕、有的會心古典、有的妙語現代或前衛，把女性對自然的溫馨或苦澀、或魂牽夢縈的感受，全心營造與建構現代女性特有的對人生的期待與東方意味，同時重現自己的感情與力量之發展趨勢，是值得慶幸與欣慰。

過去的女性被認為是持家主內，以三從四得之禮教為重，以犧牲自我，做賢妻良母為職志，再翻開過去臺灣美術史，女性藝術家被記錄的無幾，記得民國六十八年，由我策展的女性藝術家聯展於過去省立圖書館中興藝廊，這可能就是臺灣第一屆的女性藝術家展。我擔任全省美展顧問時，在頒獎典禮上，提及五十年代女性藝術家參展寥寥無幾，如今女性藝術家已經很多，我曾向臺中文化局長提及是否在三八婦女節辦女性藝術家展，如今獲得臺中文化局的支持，於今年每年辦女性藝術家聯展，是讓人感到很慶幸欣慰。整個社會形態的轉變，婦女地位不斷提升，在藝術創作的範疇中，無論是繪畫、雕塑、陶藝、裝置、書法、篆刻等藝術表現中，女性藝術家已有相當的成就與地位。

阮老師是我在省立美術館時代，在社會教育體系中，我開了二十多期的「速寫」課程時的學生，她很獨立又多才多藝，多年來我和她是亦師亦友地到國內、國外去旅遊，共同去為追尋美感經驗、發現鮮活靈動之美，更從內心探索自我心靈本質的滿足與快樂。在忙碌與悠閒、清醒與迷惘的狀態中，阮老師以她個人妙語的生活心境般自覺，用絢爛的色彩表現自我的生命層次，喃喃細語般把女性的靈性與矜持，意遊到創作追求的美好世界，藝術是無止盡的表現與探索，含蓄而散發無限自在之美，在女性寧靜的容顏下，有著女性特有的想法，隱藏著絢爛的過程，阮老師期盼透過多樣的作品，做與社會大眾「交心」的展覽，分享藝術創作的成果的歷程，帶來生命的悸動。

很高興阮老師的自我突破創作成果的展出，在她個展前夕，祝賀阮老師畫展成功，並盼再接再厲的為人生之美投入快樂。

國立臺中教育大學教授退休
臺灣中部美術協會評議委員
中華民國油畫學會理事

張淑美
於璞玉畫室

簡介

1966 出生於臺中市神岡區

美國密蘇里 Fontbonne University 美術碩士

經歷

臺中市朝陽科技山線社會大學講師

臺中教育大學兒童美術師資培訓班講師

臺中市脊髓損傷油畫班指導老師

神岡國小、豐洲國小、米羅藝術中心美術指導總監

法國大皇宮及美國、臺灣聯合展覽多次

畫會資歷

臺中縣青溪文藝學會 - 監事

臺中市藝術家俱樂部

臺灣藝術家法國沙龍學會

個展資歷

2001 神岡鄉神岡圖書館個展

2001 美夢成真創作畫集

2002 豐原市立圖書館個展

2004 神岡鄉神岡圖書館個展

2013 藝術薪火相傳—第3屆臺中市美術家接力展

得獎資歷

1995 臺中縣美展油畫入選

1996 臺中縣美展油畫入選

1996 中部美展油畫入選

1997 臺中縣美展油畫入選

1998 臺中縣美展油畫第一名

2000 臺南美展油畫入選

2001 臺中縣美展水彩畫第三名

2001 南投美展油畫入選

2002 客家美展油畫入選

2002 中部美展油畫優選

2006 青溪新金環獎油畫優選

2006 全省美展油畫入選

2007 青溪新金環獎水彩銅環獎

2007 青溪新金環獎油畫優選

2007 法國春季沙龍展油畫入選

2009 青溪新金環獎油畫金環獎

2009 法國春季沙龍展油畫入選

2009 南投玉山美展油畫入選

游藝心境

生長在稻豐花香的鄉景裡，從小便喜歡折枝揮灑，將自己所見、心中所想的世界，畫在收割後的田地。自從有記憶以來，畫畫便陪伴著我走過生命中的每個人生階段。似乎與生俱來的熱情，不管是充滿天真的童年，還是青澀的青春期的我，我都無法割捨對藝術的追求與渴望。

憑著對繪畫的熱愛與執著，走上藝術之路。之中研讀許多國內、外的藝術書籍，從古典派、印象派、立體派、野獸派……及達達主義的解構重組或超現實主義的魔幻到象徵主義的虛無。創作上是以美學研究的心得，並累積點點滴滴的經驗；以豐富的色彩，表現內心感動的筆觸。在創作的過程中，自由地揮灑在油彩與畫布之間，不僅讓色彩豐富了畫布也豐富了我的生命。當我盡情悠游於繪畫世界，頓時心中獲致無限開闊。

多年來憑藉著一股創作的渴望，不斷尋求自我突破，不斷自我挑戰，期許能拓展藝術新領域。

我曾在 2002 年，遠赴美國攻讀美術碩士。期間，曾因東、西方藝術文化思想的差異而覺得眼界大開，積極尋找其中的關係性，並進而在畫面上經營自己的藝術觀。由於在異鄉特別想念家鄉親人、朋友，感受到藝術創作靈感源頭來自生活週遭人、事、物。生活所見所聞所感都是觸發，信手拈來盡可驚，決定用心來看待，發掘出平凡的美更感受到萬物皆有情的力量。生命的藝術必須經過生活淬鍊，才能沉澱出好作品。藝術必須與時空的脈搏共同起伏，讓過往生命經驗的感動，從記憶中撈取。

藝術表達的多樣性與多義性，豐富了藝術的美學視野與內涵，藝術有時可以是某種記憶，也可以是物象的再現或激情的鋪陳。總體而言，藝術似乎經常連結了人類對遠古時空的朦朧情懷，無論是情感、記憶、熱情，始終與「美、善」的觀念形影不離。行走在藝術道路上，極力安頓自我的性靈，追索美的饗宴，以特有的想像力和浪漫神經，拋出意蘊來鋪陳生活中的點滴，使用不同性質的圖像串連，表達具有共通性的人類情感。或許，這都是你我的共同追求吧！

至今我尚能持續畫畫，要感恩爸、媽對我信任與寬容的愛，讓我擁有自由揮灑的空間，如今才能追尋藝術美夢。

感謝台中市政府繼續舉辦美術家接力展，我才有機會榮登藝術薪火相傳—第三屆台中市美術家之列，也感謝評審給予肯定。謝謝！

阮若英

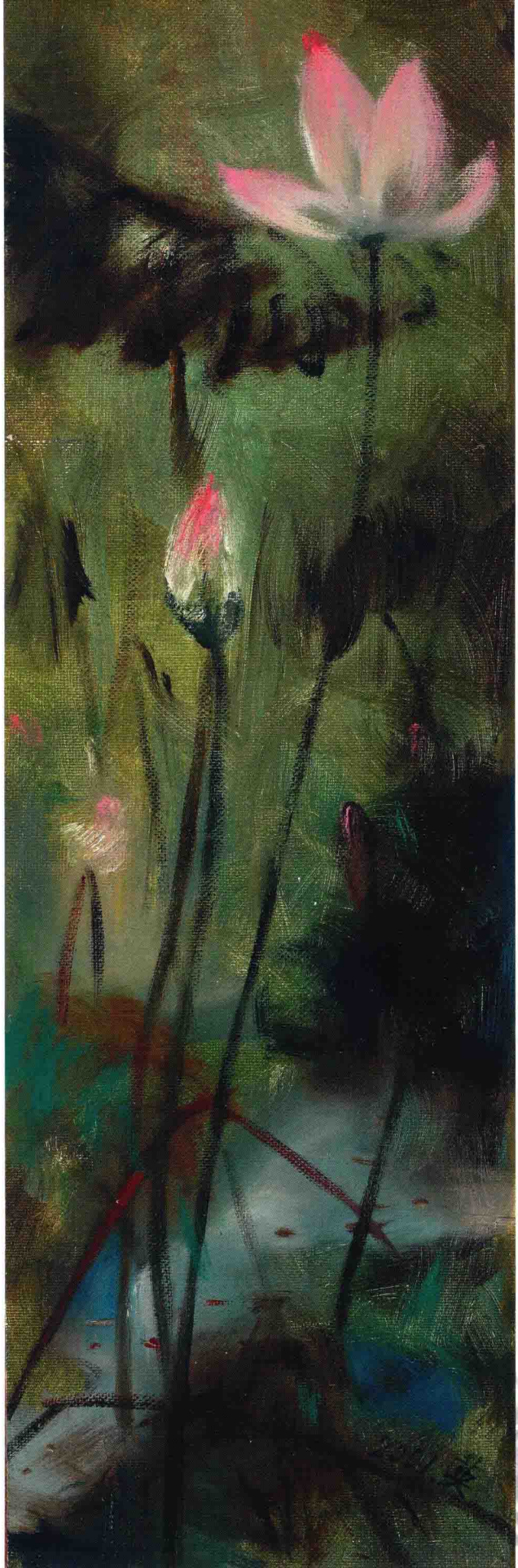

瓶安曲 10F 1999 油畫
Ode to Tranquility Oil Painting

淨荷(一) 6M 2001 油畫
Lotus of Tranquility (1) Oil Painting

香意情濃 8F 2002 油畫
Emotive Fragrance Oil Painting

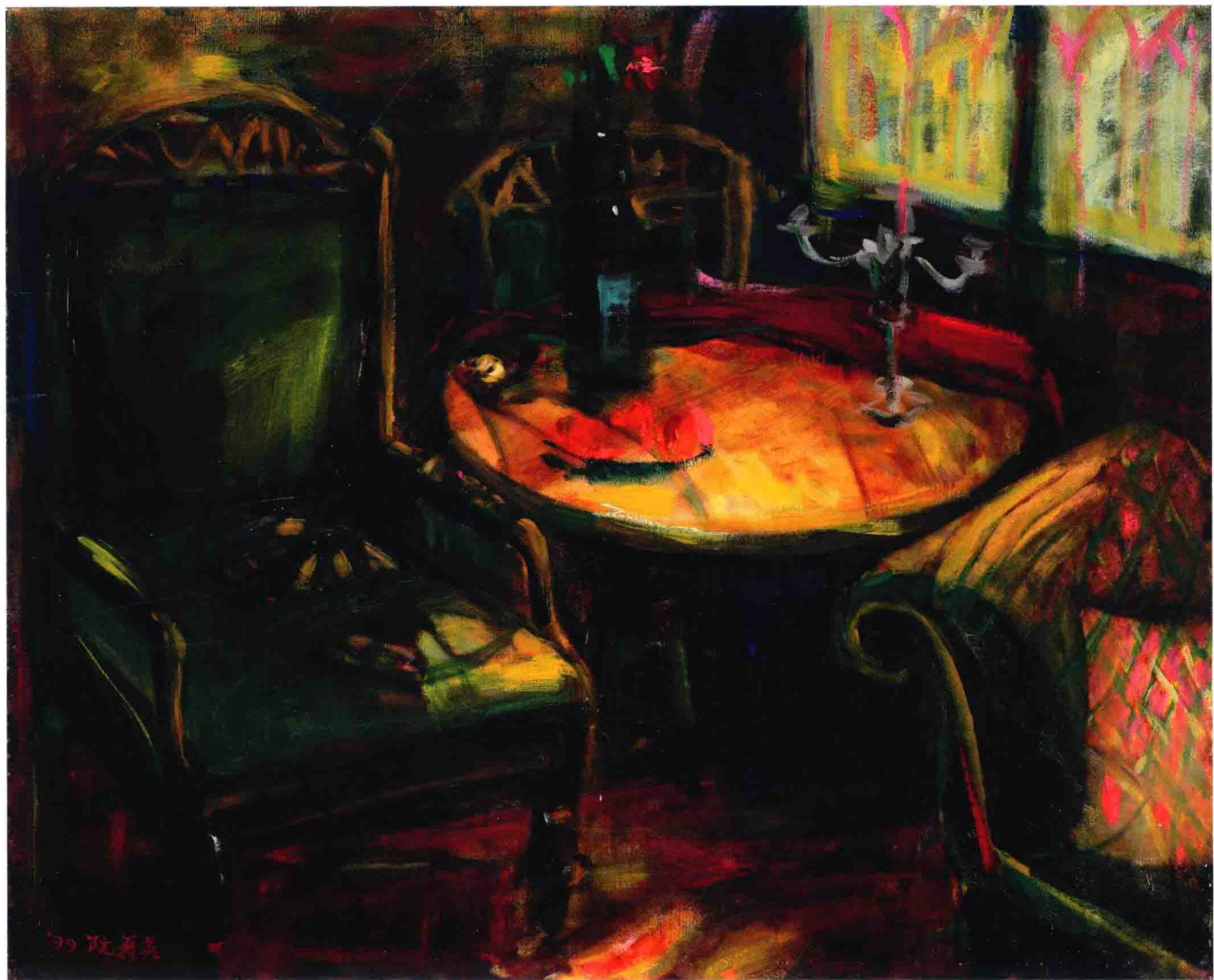

淨荷 (二) 4M 2001 油畫
Lotus of Tranquility (2) Oil Painting

午夜時分 (一) 10F 1996
Nighttime (1)

油畫
Oil Painting

窗前倚秋聲 15F 1999
Listening to the Sounds of Autumn by the Window

油畫
Oil Painting