

難為梵谷

創作者與贊助者鑑賞方向差異案例

A Dilemma for Van Gogh

Case about Appreciation Differences between Creator and Sponsor

林麗雲

Li-Yun LIN

國立板橋高中美術專任教師

楔子

回顧藝術史的文件紀錄，贊助人和委託人並不總是目的一致，反而常見南轅北轍的意見，兩者之間的溝通模式及互動過程，如何影響創作的成果和後續的藝術品賞風氣，耐人尋味。在中國，北宋帝王徽宗身兼政治領導者與藝術贊助者，當他提出應觀察鳥禽實際動態以捕捉正確身形的概念，畫家們勤練寫實技法，豢養鳥禽時刻觀察，寫實風氣極盛。然而，當某些畫家堅持理念，開風氣之先，如處境心境艱難的遺民畫家鄭思肖畫失根的蘭花，朱耷寫意側目魚，一開始被視為狂學怪畫，不久風行草偃，仿倣者眾。在中國，品評雅賞的人通常是熟諳創作之人兼任，因此少有強烈衝突的爭執。但在歐洲的文件紀錄裡，不少意見相左的情況。例如文

藝復興時期，米開朗基羅和教皇的歧異觀點，並存於西斯汀教堂壁畫中；十七世紀時，荷蘭畫家林布蘭特應眾多委託人而繪的「夜巡圖」，得應給款的多寡安排位置及穿著，為贊助人干擾不已，應接不暇的畫家最終在畫中傳達出心中的厭惡；十八世紀時，西班牙畫家哥雅受宮廷資助創作，卻在畫中以巧妙的臉部表情諷刺皇室的粗鄙，或光明正大地以版畫諷刺執政者的無知。

2010年在歷史博物館舉辦的梵谷展覽，引發普羅群眾的觀賞與討論潮。其中最為人津津樂道的還是梵谷作品在市場上的天價，和生前一件作品都賣不出去的強烈對比。換言之，梵谷在世的三十七個年頭裡的市場鑑賞取向和今天大不相同。筆者相信，今天學界的鑑賞標準也不見得被展場內的觀眾認同，因為「欣賞」基本上帶著「自由」的元素，

隨著教育多元風氣與思維能力，發展出呈正比線性數量的意見。而「鑑賞」被賦予專業與學術的地位，僅有少數人以權威的角度，詮釋著廣大群眾不易了解的觀點。事實上，拉近「欣賞」與「鑑賞」的距離，可能是美術教育者應努力的方向之一。然而，欣賞的自主性與歧異性讓研究者很難提出有效而公信的理論，因此筆者將在此篇文章中，以參與者和觀察者的角度，試圖探討實例，並提出其中的關鍵問題，站在高中美術教育者的立場，提出可行的鑑賞教育建議或方向。

她的夢想 — 個案概述

S是一位事業有成的六十餘歲婦女，覺得自己不上相，自述照片總會讓臉部的線條過於僵硬明顯，顴骨過於突出，因此多次向友人吐露想找畫家為自己畫像。C友人因此找了L，透過攝影，以照片為基礎畫速寫，S接受了L的創作風格，不過再三提起「鼻子怪怪的……我的眼睛有那麼小嗎？」經過S的鼓舞，L決定以S為模特兒，創作一系列作品，半年後開辦小型畫展。S同時也是畫展贊助人，資助辦理畫展的基本費用，回報條件為從畫展中挑出數件喜歡的作品作為收藏。

L是高中美術教師，因此擬定在學校附近辦畫展，設定這次畫展的教育目的，在於使用多元媒材，讓學生可以參觀畫展了解媒材的特色以及創作的歷程。相對的，創作方向中並未考量S曾經在意關於外表細節的評語。

半年後，L將完成的32件作品，以數位照片方式傳給S，S提出她的評語，並向C表示不甚滿意，對原本擬定的畫冊製作計畫意興闌珊，並間接否定辦畫展的必要性。L在收到S的評語後，開始考慮模特兒的個別感受，並對畫作進行數次修改，作品評語與創作理念及修改狀況整理如右表。

妝前妝後 — 畫作修改對照表

(S：贊助人兼模特兒 L：畫家 C：中介者)

原畫 (評語)

修後畫 (評語)

《秘密基地》

4K / 粉彩 / 紙

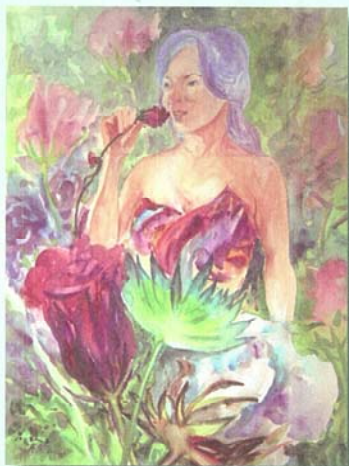
S：身影很好，但是臉龐不夠柔和，鼻子不自然，下巴及臉型OK，鳳眼及右臉頰很像，左臉頰顴骨幅度太高。鼻子感覺像揪在一起。

S：這樣有比較好，不過鼻子還是不自然。

《花漾年華》

4K / 水彩 / 紙

S：正面頭部的側面看不出「女人」人物的本人，鳳眼有出現，鼻子及顴骨失去本質，右下巴OK。

L：外觀特質其實像本人，不過既然本人不滿意，那就將臉改成年輕的女性吧！這樣掛在任何地方都不奇怪。

S：整個有比較好，不過臉蛋像美容過的樣子，不自然。

原畫（評語）

修後畫（評語）

《豔陽天》

8K／色鉛筆／紙

S：她比較像本人，因她的顴骨沒有那麼高的幅度，比例比較正確，左臉頰很神似。這張和其他件很不同，是不是另外畫來送我的？帽子簡直一模一樣。不過左邊的顴骨是否可以再改低一點？

L：想表現成熟女性優雅內斂的氣質，留下獨特的女性形象。

《歲月》

8K／炭筆、水彩、粉彩、壓克力／紙

S：此為素描，不是很有氣質。嘴巴嘟成一團。

L：炭色調子不錯，不過像習作，還是上色好，最好能再多些延伸意涵，契合探討青春時光易逝的主要概念。

(S：贊助人兼模特兒 L：畫家 C：中介者)

原畫 (評語)

修後畫 (評語)

原畫 (評語)

修後畫 (評語)

《藍海》

8K／水彩、粉彩、壓克力、鉛筆、墨／紙

S：下巴有點厚斗，臉稍長，還好，不夠高雅。

L：這件和本人銳利的女強人形象非常契合，不過既然本人覺得不雅，就添加一些浪漫氣息吧。

《內外》

8K／水彩、粉彩／紙

S：此張與我也有神似，尤其是頭髮，但是不夠端莊，鼻樑左右凹凸不平。

L：第一次作品和本人很像，不過還是要用巧妙的手法美化，讓歲月的痕跡模糊一些。

S：我喜歡改後的樣子。

市場與道場

我仍然希望建議妳將臉型顴骨及輪廓及鼻樑稍作更正，不管是不是調似本人，但一眼讓人有喜愛的感覺及想有觸摸的意念最為重要。— S, 2010/2/4

分析以上表格，可得知S的評鑑標準，重點在於五官是否端正、乾淨，其中特別關心顴骨突出，鼻樑位置的問題。至於整體氣氛，則重視視覺上的直觀舒適感，以輕快、愉悅為佳。而L重視的是繪畫的真實感，以及畫面背後的延伸意義，諸如人物的個性、情緒，或者人生哲學等，並非僅就表面能觀察到的課題。在審美方向背道而馳的情況下，勢必產生彼此間的不滿。但創作並非就此結束，L透過C的居中協調，作了溝通與讓步，依照S的期待，修改了大部分作品的五官細節，提升繪畫的細緻性，完成繪畫的最終面貌，也提升了S的滿意度。

S生於富貴之家，接受良好的教育，目前主掌大家族的維繫，又自創公司，是具備商業頭腦與人際關係經營能力的女性。閒時漫步畫廊，偶爾收藏當代畫家作品，雖未受過藝術史或藝術鑑賞的訓練，

卻是雅好藝術一員，有自己品鑑作品的方式。她一開始即聲明：相機拍不出她的美，因此希望以繪畫來表現。亦即繪畫的功用在於「美化現實」、「創造奇蹟」，運用於此案例的人像主題，則必須能肖似本人，還要能突顯她覺得美的部分，例如纖細的身形，白晰的皮膚，柔和的笑顏，端正的五官。至於S最不滿的作品，問題則在於歲月留下的痕跡太明顯，五官稜角分明，不夠柔美。雖然L明白改過後的版本不似六十餘歲的女人，肖似本人的程度也降低，銳利的眼神及堅韌的個性特質幾乎全部喪失，仍接受C的調解，因為C說：「這是她一直想圓的夢，希望妳能完成她的夢想」。

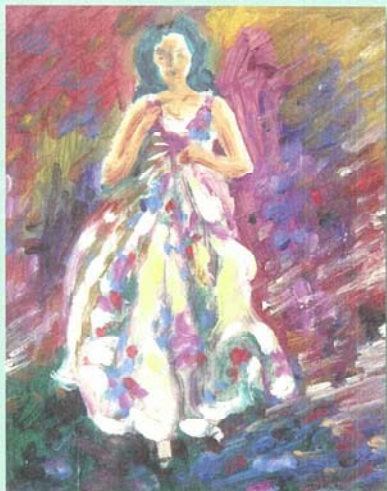
完成後的作品比較接近常見的婚紗攝影作品，難以分辨模特兒的五官特色或年紀、個性，不過卻是最容易被所有當事者接受的呈現，這也就是當下普羅大眾的審美標準。這樣的作品雖談不上媚俗，卻也僅對當事者有意義，創新性與藝術史價值較低。L乃正職教育人員，有固定收入，受人所託完成一個個案，不涉及商業利益，但L仍希望能受到委託人的肯定，因此，讓出部分理想的創作「道場」，

原畫（評語）

《花樣人生》

16K／油彩／紙

S：妳的畫怎麼都那樣重？是不是很憂鬱？像這張衣服很好，但是背景太重，畫淡淡的春天的感覺不是很好嗎？妳的畫只有秋天的氣氛？能不能把這張畫大一點？臉清楚一點？

C：她還是想要能擁有一件全身像。

L：我並不憂鬱，因為想表達人生轉眼即逝，或許那就是妳所謂秋天的感覺。不過我會應要求再畫一件大的作品。

修後畫（評語）

《春日》

8F／油彩／畫布

S：我喜歡這件。

妥協屬於普羅大眾的「市場」。何況談及一位專業畫家因為理想而全然投身藝術世界，卻必須依靠賣畫過生活，仰賴贊助人或藝評者的支持以繼續創作，他們的關係將更為緊密，也更為緊張。專業畫家徘徊於理想與現實之間的兩難將挫折他們的堅定意志，要不流於畫匠，要不放棄畫家志業，能成為梵谷的，有幾人？如果沒有弟弟迪奧在身心兩方面的支持，今天可能也沒有梵谷。這是中學生家長反對子弟走向藝術之道的理由，也是目前純藝術工作者往往兼任教職，最終難以兼顧美術教育與美術創作的肇因之一。

鑑賞教育可以這麼作

攝影技術發明前的歐洲藝術史，紀錄與寫實一直是繪畫的主要目的之一，而中國繪畫界自元代開始，以抒發藝術家思想與心緒的「文人畫」已擺脫上述的限制，挾著文人的社會地位，成為獨特而孤高的藝術品賞圈。攝影技術發明後，配合著交

通便利化，地球兩點間的時空距離縮小，歐美一躍為影響世界的強國，當地的藝術史與藝術批評遂發展出國際性的地位：有學術地位的學者或藝評者建構的觀點，幾乎成了普世價值。但是，值得思考的是，藝術史上聞名畫家的藝術品若未署名，落入普羅群眾手中，是否仍會被珍視？例如馬諦斯的剪貼作品，或杜象的小便池，連梵谷的作品都被歷史博物館的參觀群眾解釋為「抽象派」作品，遑論野獸派或達達主義的創作了。所以，這所謂的「普世價值」不過是透過現代美術教育或多或少的渲染，擦出一些火花，藝術史的詮釋就像中國的文人畫一般，還是少數人「獨特而孤高的藝術品賞物」。

身為高中美術教師，面對一群開始建構思維模式，鞏固價值觀的青少年，藝術鑑賞課程首先面臨的瓶頸，並不是宣揚歐洲男性學者建構的藝術史觀的困難，而是教師如何釐清自我鑑賞準則的曖昧。如同美學理論的現象，藝術品鑑依著人、時、地的區別，有太多的變數，不可能有所謂的「標準」，即便是現行高中課本的「美的原則」，也僅能模糊概要地詮釋部分作品，卻往往在當代藝術創作形

式上觸礁。那麼鑑賞教育價值究竟何在？當我們以後現代的思維模式，批判歐洲男性學者建構的藝術史觀，當然無法再依著舊教材照本宣科，能夠和學生共享的，首先便是教師建構品鑑標準的邏輯。因此，教師首先必須備妥的條件，就是敏銳的視覺觀察能力與清晰的思路，然後才是輔助教材與教學方法。因此，適合的教案不應是順著藝術史脈絡，安排學生觀賞大量的圖片，而是以少量圖片，甚至一件作品為例，再以此為出發點，學習深入的鑑賞思考模式。

倘若，學者們最終能作的就是「自圓其說」，那麼為甚麼不能教學生練習自圓其說？而要教授一些不攻自破的陳腔濫調？在練習的過程中，如果反對者無法挑出假設說詞的破綻，那麼學生們自然也

具備了理性思辯的習慣，甚至是學者的風範，即使無法自備這些能力，也能了解鑑賞批評的模式。那麼「世俗的品賞水準」將不再如此一致，「盲目的流行」也不再具有風行草偃的強大威力，使人喪失基本的判斷能力。讓學生積極參與討論，也能激發他們對藝術品的興趣，進而培養更豐厚的藝術涵養，成為雅好藝術，支持創新文藝作品的普羅公民。或許，多元的文化表現才真正地能夠沒有高低階級，並存於同一個時空，這是美術鑑賞教育能夠奉獻給社會的價值，同時也能破除家長認定美術教育等同於培養專業藝術創作者的迷思！梵谷不再，也只有提升全民整體的藝術鑑賞素質，才會繼續誕生偉大的藝術家。

用心看世界 讓藝術生活化

國立台灣藝術教育館 — 99年度專題演講

- 8/16 (一) 14:00 - 16:00 | 當音樂遇上芭蕾 呂淑玲/國立臺灣藝術大學表演藝術學院音樂系教授
- 9/20 (一) 14:00 - 16:00 | 創意不能學，除非... 胡寶林/中原大學設計學院專任教授
- 10/11 (一) 09:00 - 11:00 | 書法的審美演變 黃一鳴/華梵大學美術學系講師

- 報名方式：於各場次辦理時間前1個月內至公務人員終身學習入口網站（網址：<http://lifelonglearn.cpa.gov.tw>）辦理線上報名。
- 學習時數：每場次核給終身學習認證時數2小時。
- 地點費用：藝教館南海藝廊小天壇展場，免費入場，名額有限，敬請提早入座。
- 洽詢電話：(02) 2311-0574分機164林小姐。