



文化藝術的e視野

劉美芝

Mei-Chih Liu

國立台北大學公共行政與政策學系研究生 / 僑工在職專班助理

當

現在的學生會對老師說：那些美術史，藝術作品的資料，我都可以在網路上找得到，老師您不用多說了…，這時身為藝術教育工作者的老師，該如何重新看待「教育什麼，如何教育」的問題？

本單元試著以e視野、異角度來推薦幾本書，它可能是很淺談的，很體驗性的，也可能是要你換個思維的，因為看法是主觀的，目的只是想解構讀者原有的認知，從真實的感官出發來看藝術，從中誘發讀者再次認識藝術的動機，最後進一步想想文化、教育的主題。

返璞歸真的感官之旅

亞里斯多得說「藝術是自然的模仿」。托爾斯泰說「藝術是傳達感情的手段」。不論是模仿自然或是傳達感情，都與我們的感官有密切的關係。

當我們對於五光十色、燈紅酒綠的感官世界已麻痺時，我們更需要的是重拾對自然所有物的嗅覺、觸覺、味覺、聽覺及視覺。藝術起於自然的模仿，唯有透過感官的行為，才能真正了解藝術的本質。

閱讀黛安·艾克曼(Diane Ackerman)所著的《感官之旅》，讀者或許會對作者的博學多聞與觀察入微頗為讚嘆，因為我們從未對感官有如此深刻、細膩的了解與感觸。

例如，「嗅覺」這一感官，作者就針對汗的國界、氣味的個性、體味、鼻子、噴嚏、嗅覺喪失症分述之；「味覺」這一感官，則提出食與性、癮的來由、巧克力的精神藥物學等的味覺之旅。

我們可能沒發現觸摸未必非要由另一個人，或另一個生物來執行。作者以英國劍橋婦幼醫院的發現為例：

如果把早產兒置於羊毛毯中一天，他也會較平時多增加十五公克的體重，原因並不是毛毯的熱度，因為病房原就很溫暖，而是較近似於傳統以襁褓包裹嬰兒之作法，增加了觸覺的刺激，減少了焦慮，使嬰兒覺得自己被輕輕撫抱。…所有的動物對於被觸碰、撫摸都有反應，而且沒有觸摸，生命本身根本無法進化——也就是說，沒有互相觸摸的化學反應，就無法塑造關係。

這本書的其它感官之旅，就留給讀者親自來體驗。你可以分數趟的旅程，也可以在旅程中隨時佇足停留，無需太嚴肅、太認真，輕鬆無雜念的感官之旅，應能讓你有新的期待與發現。



唯心是問的藝術滌清

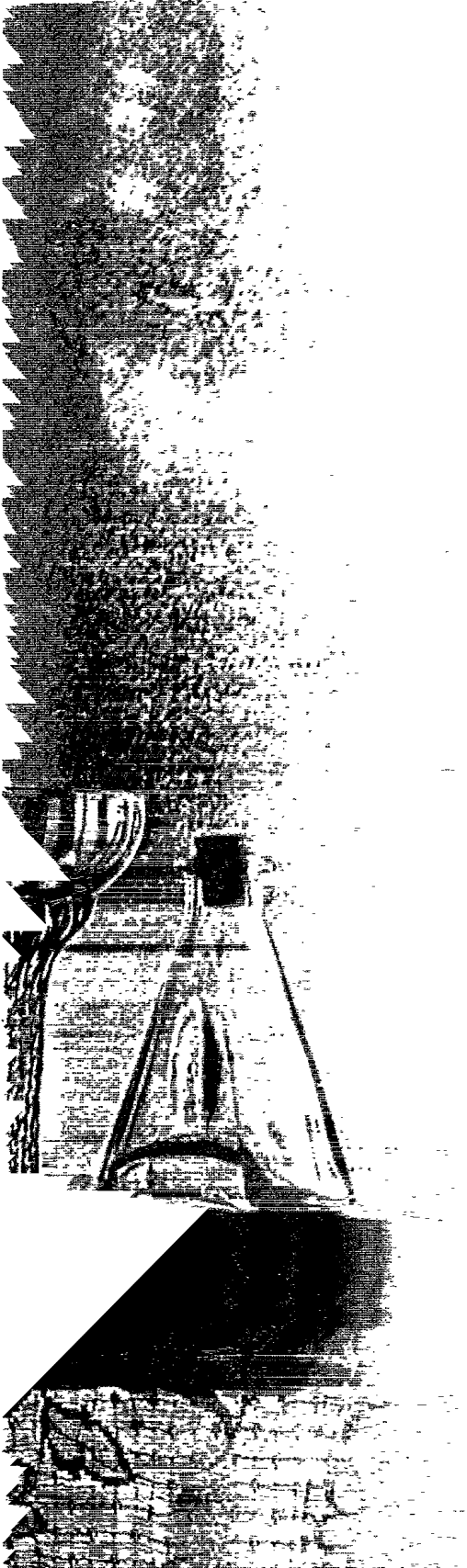
曾於前(90)年十一月獲得天下雜誌二〇〇一年教育特刊「美的學習」——天下書選，推薦為「藝術學習類」首選的《文化藝術與心靈管理》一書，選擇以「見證式」的筆觸，來傳達「文化藝術的產生，為人類的情緒情感尋得了自由自在的發展出路，讓人類的情感可以獲得撫慰、性靈可以受到啓發、胸襟可以因之拓展。藉由文化藝術來返照人生和社會，你我即會發現，己身的情感與精神在文藝的國度裡，較易達到和諧」的觀點。



透過感官來體驗，才能認知藝術的本質。(亮軒語)

《文化藝術與心靈管理》係由夏學理、范瓊方等四人合著，作者們相信，文化藝術可以教我們許多，也可以給我們許多。接觸它，會讓我們心安，因為在過程中，沒有什麼意識型態的衝突會產生，也不會有什麼了不起的恩怨情仇會讓你糾葛難眠。

只要願意，我們就可以輕易的從文化藝術之中，窺見宇宙的奧秘、萬物的真情，並學會以慈悲的胸懷，去面對這個感性世界。因為任何的文藝元素，都有它的情意領域和打動人心的玄密，只要我們願意敞開心境、張開眼睛，和它們進行交流感應，那麼，人們的鬱悶、孤獨、失落與無奈，就都可以因之幻化轉變，內在的創意與天賦就會為它所發掘。



只要人們願意投入，那麼，文化藝術所能夠提供給我們的心靈養分，將會是遠遠超過你我所能夠想像與期盼的。

原始的藝術思維

傳統的美學教育一向偏重於「美術史」和「美學」的講述。劉其偉則以文化人類學的觀點來詮釋藝術，完成生命中寄情頗深的《藝術人類學》，這是國內第一本的藝術人類學。

如果讀者沒有文化人類學的基礎，要來閱讀劉老的《藝術人類學》，會不會太難？作者在第一單元「藝術與文化人類學」的論述，解決了這個問題。即使讀者對文化人類學的領域仍不夠了解，還是可以試著閱讀看看。

這本書偏重於原始藝術審美與原始主義繪畫創作上的探討。劉老在《藝術人類學》中所界定的「藝術」一詞，是指「原始藝術」或「部落藝術」。

劉老認為所謂「原始」，依照民族誌的看法，「僅指目前進步遲緩而無文字的少數民族，而與古文化、民間舊俗藝術以及雅樸藝術等無關。原始藝術應指文明藝術圈外的文化藝術。」

在劉老的眼中，巫師是具智慧的人，同時他也相信巫術是真實的事情。第二單元即介紹「泛靈信仰與原始思維」，從藝術的起源談起，接著談巫術泛靈信仰，魔法與藝術的關係，介紹幾何型式藝術，象徵主義藝術，原始藝術理論，Freud精神分析理論，最後仍繞回原始思維與神秘信仰、原始美學的論述。

第三單元「原始藝術分析」，藉由圖文對照來了解，即很清楚。第四單元「原始主義與現代創作」，劉老指出原始社會的神秘思維和感覺方式，似乎難以看出其思想的趨向和過程，因為我們的邏輯和他們基本上是不相同的。例如：

有一天晚上，有一隻海龜爬到沙灘上下蛋，正好被一個土人看到，在他的思維立刻得出結論，認為基督是使海龜到岸上下蛋的原因，因此他把海龜捉起來帶回村落獻給神父。這種原始邏輯的表象就是「超現實主義」的基本思維。

讀者在閱讀過程中，可能會發現劉老十分強調原始思維，經由純然主觀的體驗，虔誠的宗教信仰來從事創作。閱讀完本書，你也許會對原始藝術產生興趣，並且更加尊重異文化的差異。

淺探藝術理論

藝術史、藝術理論、美學，對讀者而言具有背景知識的建構作用，它仍相當的重要。但即使沒有藝術史的相關知識，我們仍可以如一張白紙的欣賞一幅畫，即使不了解藝術的表現形式，我們也可以發表自己的喜好與感受，即使不清楚康德、托爾斯泰的理論，我們仍會有自我的審美價值觀。



假若你已經有這些底子，你可以往深研的方向前進。如果你的概念模糊，以下的幾本書或可供你建立相關知識。

《藝術的故事》，由E. H. Gombrich著作的這一本相當厚的書，是世界藝術史最佳的入門書，它涵蓋史前的洞穴繪畫，以至當代的實驗藝術。本書以說故事般的講述藝術史，讀者可以挑想要了解的時代、畫派、畫家，慢慢閱讀、細部進行緣由理解。

讀者若對台灣藝術有興趣，謝東山的《台灣當代藝術》(1980-2000)、陸蓉之的《台灣(當代)女性藝術史》(1945-2002)，提供你概略的認知。

在藝術理論領域，蔣勳、陳瓊花、蓋瑞忠、林群英、謝東山等學者專家，都曾出版《藝術概論》一書。

至於純粹的美學，常分為形而上、知識論與價值論。美學屬於哲學的一個部門，對於有些讀者來說或許比較深，為此，先介紹朱光潛的《談美》一書，以誘發讀者的興趣。

其實，這一本書被出版社列為青少年讀本，由此可知，它是相當的淺顯易懂。它當然不只適合青少年閱讀，亦同樣適合想要對美有所探究的讀者。

作者引用文學概念來詮釋美的主題，很容易讓讀者明白美的知識。例如：「記得綠羅裙，處處憐芳草」主題談的是美感與聯想，「情人眼裡出西施」主題談的是美與自然，「依樣畫葫蘆」主題談的是寫實主義與理想主義的錯誤，「空中樓閣」主題談的是創造的想像，「不似則失其所以為詩，似則失其所以為我」主題談的是創造與仿倣。

美不完全在外物，也不完全在人心，它是心物婚媾後所產生的嬰兒。美感起於形象的直覺。形象屬物而卻不完全屬於物，因為無我即無由見出形象；直覺屬我卻又不完全屬於我，因為無物則直覺無從活動。

相當中國式的淺談美學，有別於翻譯西文較難懂的美學理論，這本書實為入門的概念書。

爭議中的「藝術」定義

你所認知、界定的藝術定義為何？



《別鬧了，這是藝術嗎？》，這本由辛西亞·弗瑞蘭(Cynthia Freeland)著作的一書，探討具爭議性的作品，為什麼會是一種「藝術」，也探討我們為什麼重視藝術的原因。

「第一章 鮮血與美」，作者從現代藝術中較聳動的部分，開始討論藝術的多樣性。例如作者提到為什麼鮮血是如此常用的藝術素材，《泌尿耶穌》的爭議，哥雅的《黑暗畫》，《撒旦吞噬親生子》中出現血腥的食嬰肢解畫面，腐肉與糞便等，這些題材、形式，或令人不安、或使人作嘔，作者認為必須考量這些聳人作品的實質意義是什麼。

作者在其它章節，談到文化、金錢、博物館、性、女性藝術家、MTV、迪士尼、數位藝術、網路等議題，以多面向的探討其爭議之所在。如此，可激發讀者對於既有藝術定義的再思考，並解構我們原有的想法。

該書陸續也提到幾個藝術理論，如儀式理論、模仿理論、表現理論、認知理論、後現代理論，這些理論對一些讀者可能有點陌生，不



兒童藝術美學是強力根源於魔法。(馬軒國)

過，先別太緊張，因為它畢竟不是一本純理論的書，作者只是想藉由理論的架構，來幫助我們了解而已。例如：

模仿理論在強調藝術家個人感知及創造力的現代社會裡顯得狹隘，梵谷和歐基芙的作品之所以感動人，難道會是因為它們是精確的模仿嗎？柏拉圖會批評這些當代藝術家創作的是美的表象，僅是試圖模仿無法形容的事物或理型之作。但這並不是這些藝術家的目的，我們是因為其它的因素而欣賞梵谷與歐基芙筆下的花朵。

「But is it art？」是這本書的原文題目。閱讀此書記得從「？」(起疑)開始。

文化、教育與藝術

如果讀者對藝術教育主題感興趣，可閱讀由愛德蒙·柏克·惠特曼(Edmund Burke Feldman)著作的《藝術教育的本質》。本書探討藝術教育五個面向，包括社會的、經濟的、政治的、心理的、認知/道德的面向。作者在字裡行間所引介的見解實發人省思，例如他認為「藝術教育者就是專業的文化工作者」，這點可提供給現在正從事藝術育者一個思考的方向。

作者也提到「兒童藝術美學是強力根深於魔法…不管魔法的特性，兒童美術呈現給我們的是，在一個短暫的時間內，一個特殊年紀小的人，對存在的世界之真實敘述。」

另由於行政院「挑戰二〇〇八：六年發展重點計畫」中，特別強調「文化創意產業」。馮久玲的《文化是好生意》一書所提的概念，與當下重要的兩大文化趨勢「產業文化化」和「文化產業化」相互呼應。文化是生動的主意，作者再三強調：

成功的文化產業必須以生意的思想和專業的態度來經營。事實上，常聽人說，藝術文化應該是非營利的活動，我想更正確的說法應該是：這些活動不是為營利，它們是為一個理想，一股熱情，一個堅持。若經營得當，利潤還是會不請自來。

本書共有十四篇文章，作者從瓷都景德鎮、香港米老鼠、馬六甲雞場街、漢城仁寺洞、上海新天地談起，也從營銷《臥虎藏龍》，探究古根漢效應切入，更觸及博物館、主題餐廳、旅館、節慶、旗袍、中藥等主題，作者的意見是否具參考價值，端視讀者對這個「好生意」、「好主意」的概念，能否認同與接受。

此外，由五南圖書所出版的《藝術管理》與《文化行政》二書，也是引領讀者進入非藝術創作、展演領域的營運類專書。這幾年台灣陸續有幾所大學成立了藝術管理相關的研究所，這樣的發展，顯示國內的藝術教育已逐漸開始對創作、展演以外的領域產生了認知上的興趣。■

【書單】

書名/感官之旅
作者/黛安·艾克曼(Diane Ackerman)
譯者/莊安祺
出版社/時報文化
初版日期/一九九三年八月

書名/文化藝術與心靈管理
作者/夏學理、范璫方、談璠、王怡瑜
出版社/國立空中大學
初版日期/二〇〇〇年六月

書名/藝術人類學
作者/劉其偉
出版社/雄獅圖書
初版日期/二〇〇二年一月

書名/藝術的故事(增訂版)
作者/E. H. Gombrich
譯者/雨云
出版社/聯經
初版日期/一九九七年

書名/台灣當代藝術
作者/謝東山
出版社/藝術家
初版日期/二〇〇二年八月

書名/台灣(當代)女性藝術史
作者/陸蓉之
出版社/藝術圖書
初版日期/二〇〇二年七月



書名/談美
作者/朱光潛
出版社/尼羅河書房
初版日期/二〇〇一年四月

書名/別鬧了，這是藝術嗎？
作者/辛西亞·弗瑞蘭
(Cynthia Freeland)
譯者/劉依綺
出版社/左岸文化
初版日期/二〇〇二年七月

書名/藝術教育的本質
作者/愛德蒙·柏克·惠特曼
(Edmund Burke Feldman)
譯者/洪麗珠等六位
出版社/五觀藝術
初版日期/二〇〇〇年十二月

書名/文化是好生意
作者/馮久玲
出版社/城邦
初版日期/二〇〇二年四月

書名/藝術管理
作者/夏學理、鄭美華、陳曼玲等六位
出版社/五南
初版日期/二〇〇二年十月

書名/文化行政
作者/夏學理、凌公山、陳媛
出版社/五南
初版日期/二〇〇二年四月

