

且讓藝術創意妝點生活空間

Let Artistic Creations to Decorate Our Living Space

徐素霞 Su-hsiah HSU

國立新竹師範美勞教育學系教授

一、蓬勃藝術活動下的生活環境現象

或許您也覺察到國內近幾年來的藝術氣息比起過去又更濃厚了，在硬體上，魄力十足、新穎而雄偉的公私立美術館相繼建造完成，政府與民間團體亦懂得妥善利用舊館舍，來整修成多用途的藝文空間，其建物外型多深具風味，且內部設計亦求高雅別緻。軟體上，各大美術館中精心策劃舉辦的國內名畫家回顧展、大型藝術展覽（如「橋園」、「黃金印象」、「三星堆」、「兵馬俑」、「美索不達米亞」古文物展...等），或由國外借展的世界知名藝術家的展覽（如畢卡索、達文西、達利...作品展等），每次均吸引了大批民眾攜家帶眷、排長龍購票觀賞；而定期策劃的現代展覽（如台北市立美術館的雙年展等），亦邀集了國內外的知名藝術家展示或現場創作，每屆都獲得令人振奮的迴響，種種盛大熱鬧的活動都讓民眾刮目相看。

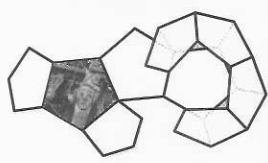
在大城市中，畫廊林立，看畫、收藏的風氣興盛，藝術拍賣場上的交易始終熱絡（雖受近年景氣的影響而有波動，但還是維持一定的熱度）。市街上，一幢幢新建的住宅樓房中，業者莫不在建築立面上講求「藝術造型」，其室內裝潢更是大手筆的製作。

此外，在政府的教育策略中，十幾年來亦關照

到藝術專才的培養，在各級學校設立美術資優班，至今日也培養了許多表現傑出的藝術家。坊間的美術才藝班也頗受到家長孩子們的歡迎，拎著畫具的小朋友臉上都泛著興奮的光彩。公私立機構更不時舉辦各類型的藝術活動、創作比賽，參加的大、小朋友非常踴躍，等著展現自己的繪畫才能，家長們也有著無比的期待，而在休閒的活動中，我們也看到了家庭主婦、上了年紀的阿公阿嬤開始提起了畫筆.....。誰說台灣沒有藝術風氣？國人不重視藝術？整個的藝術活力均令人雀躍！

只是，在這蓬勃追求藝術氣息的同一時空中，我們卻也發現與之並存著髒亂與虛華的生活環境。（有關這方面的現況，讀者大概都有相同的觀察體驗，在此省略）。這種大相逕庭的狀況不禁讓我們深思，我們國家的整體行政經營策略與國民教育方向，在實質內容與價值觀念的著力點，似乎過於傾向浮面的外在呈現與速成的活動上，忽略了落實應用於環境的生活層面與長遠的人文藝術素養培育；而在藝術教育中的藝術創作與美感薰陶課程活動中，也似乎太侷限於教室的空間模式裡，使之與生活環境互動的關係上有相當大的失調。

在一個進步的國家裡，藝術陶養的教育並不需要特別強調的，因為藝術陶養已經深入在日常生活中。以筆者多年的實地觀察體驗，在真正注重

文化藝術的國度，其整個大環境就是一個藝術學習的活動場所，國民耳濡目染，不知覺地將藝術存在的各種形式吸收到整個的感官與心靈底層，每個國民都自然地培養出相當水準的藝術品味。

在我國由於遭逢近代歷史上各種政經變亂的不利情勢，逐漸形成一個對審美薰陶欠缺的環境，因此我們只好透過多種管道來推行與補救國民美感的培養。正如漢寶德先生所提到的：「由於我們的國民生活在失去美感的環境中，才需要教育工作者思考審美教育。...我國數百年來美感失落，乃至近百年墮落至谷底，不是民族的特有美感所造成，而是文化衰頹的結果。...所以我們必須通過審美教育，才能使國民重新體會美感的存在。...傳統的自書畫創作來欣賞書畫，自練習琴藝來欣賞音樂的方式必須改變。審美教育應該生活化，經生活中體會美感的存在。」¹（漢寶德，民88）

「藝術與生活結合」這個課題，在今日國人實有必要對它做進一步的關心和探討！

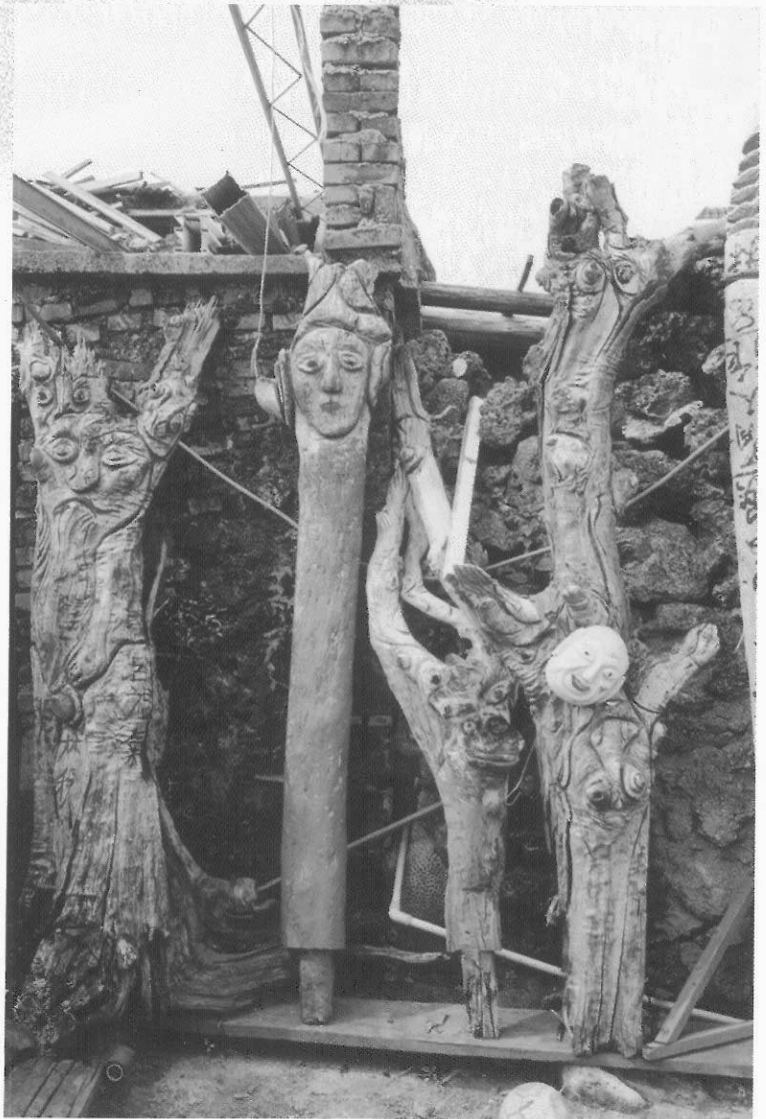

圖1 澎湖樸素藝術家呂福氣老先生利用廢棄枯木所雕刻創作的「作品」，擺置在院子營造出特殊的視覺效果。（陳碧珠攝）

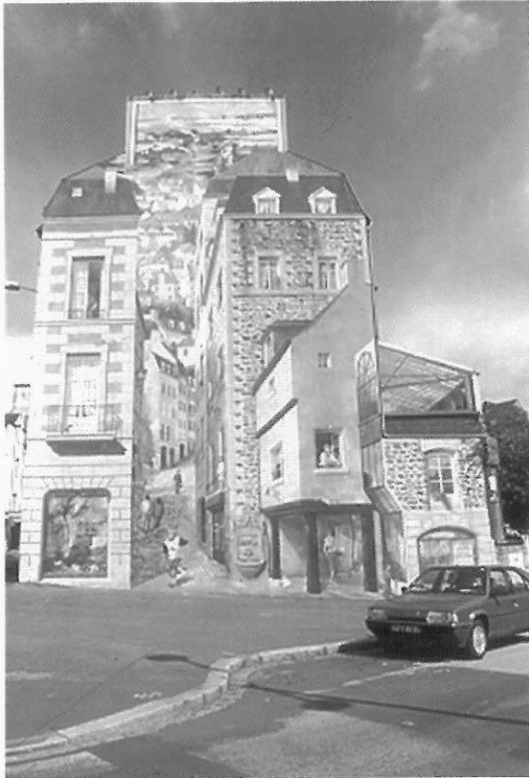

圖2 在法國Fougere市街頭的壁面彩繪，一幅逼真的小城生活畫面。（徐素霞攝）

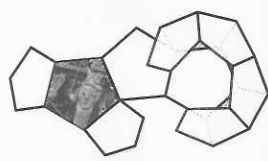

圖3 法國史特拉斯堡Strasbourg市政府為了增添聖誕節氣氛所舉辦的市民窗戶佈置比賽得獎作品。（徐素霞攝）

二、「藝術生活化」與「生活藝術化」實施的性質

「藝術生活化」與「生活藝術化」這兩句話有幸的在目前的台灣常被提到了。有心的人士久已發現到上面所談關於國內生活環境的不良狀況之問題，而不斷地呼籲從藝術與生活結合的方向做起。那麼，這兩者有什麼異同呢？筆者認為，從目標上來說，這兩者同樣均期望「藝術」與「生活」兩者相互融合，都是訴求生活品質的提昇，所差別的是實施的重點（或說出發點）稍有不同：「藝術生活化」是從藝術做為出發點，「藝術」是名詞，「生活化」是動詞，將藝術欣賞與創造活動從「畫室」、「展覽場」等所謂的「殿堂」中伸展與落實到日常生活上來。而「生活藝術化」則是從生活做為出發點，「生活」是名詞，「藝術化」是動詞，將日常生活的內容添加藝術欣賞或創意的活動，使更具有藝術的氣息。

從窄意的觀點來說，「藝術生活化」訴求的行動對象，大都為從事藝術相關的創作或推行工作者，期使將鑽研的藝術領域適度地轉化應用到生活的層面，是一種由點（屬少數與較窄的純藝術領域）延伸到面（擴展到眾人與生活上的各種領域），以及由較形而上（所謂精緻或純粹藝術）延伸轉換到較為形而下（應用或器物藝術）的展現。（然而這一點卻似乎不太為藝術界的相關人士所重視）「生活藝術化」所訴求的行動對象，則為屬於較多數的一般大眾，他們雖缺乏藝術專

業的創作經驗與認知，但透過積極主動的藝術欣賞、創作學習與應用活動，可使得他們的日常生活空間與心靈感受更為美化提昇，是一種由面深入到點（藝術品味），由形而下到形而上的了解。（這個層面影響很大，但多數國人常忽略或不知如何進行）

從廣義來說，在「藝術生活化」與「生活藝術化」的實行者可以是全民的，藝術家與一般民眾的分野並不都是涇渭分明的，他們可能是重疊顯現，譬如一個辦公人員其職餘可能就是資深的藝術休閒活動的愛好者。此外，所謂精緻藝術，有時也能以不同的、間接的方式融合到生活中。

從歷史上所留下的史蹟建築、衣著、器皿等來看，早期的人們，不管是東方或西方，他們是最能結合藝術與生活的，他們以各種複雜精巧的雕刻、刺繡、鑄造等藝術行動，來裝飾美化幾乎所有的實用生活空間與器物。當然這其中可能包含了一些宗教以及其他的因素在裡面，但不可否認的，他們所抱持的是一種創作「精緻藝術」的虔誠精神，他們都是生活藝術家，其工藝製作與延伸出來的看待與運用此「製作品」的情意態度，則是他們的生活藝術內容。早期，藝術（art）指的就是工藝品，從事工藝製作的人即稱「artisan」，而現今我們所指稱的「藝術」（art）（即純粹藝術）或藝術家（artist）乃是到十八世紀才有的稱呼。而這種分野，近代以來越來越明顯，但從某種現象看來，有些作品又隨著現代自由意識與創作的多重意念發展，而模糊了兩者的

界限。不論是純粹藝術或是實用藝術，在生活上都有其一定的地位。

就人類長久演進的歷史觀點看，講究器物的美感，愛惜器物生命，尊重生活的態度，基本上就是藝術的人生。而依現代的時空變化著眼，忙亂速成虛華的生活中更需要有藝術創作的寧靜專注做為精神上的支撐，

因此，「藝術生活化」與「生活藝術化」的實施會是相通、互補的，尤其在目前國內藝術陶養尚未真正普及與深入到每個人的日常生活的情況時，這兩者都需要我們積極來提倡實施。

三、「藝術欣賞」與「動手做」的相互關係

在藝術與生活兩者相結合的形式中，藝術的欣賞是較基本，也較易進行的。要能深入有效的結合藝術與生活，首先要有「藝術欣賞」的習慣，慢慢薰陶，累積經驗，培養出審美的能力。在擁有相當藝術品味後，就更能靈活的將兩者融合一起。然而，單一的藝術欣賞或美感陶養是最基礎的，但若只停留在此處，缺乏實作的過程與經驗，就與「融入生活」隔了一層，無法深其堂奧，以及體驗四肢五官相結合運用的那種成就感。而親自「動手做」是完全的體驗藝術創造的「過程」，眼睛、手、腦、鼻子、呼吸...每個感官都同時參與，是單純用視覺去「欣賞」「藝術創作的成果」（常都是他人的）所無法比擬的。

圖4 法國山區一處民家的「鐵器拼貼藝術」住宅外牆。(徐素霞攝)

圖5 法國山區一處民家的「裝璜藝術」，使用的「表現媒材」是自家的乾牧草材料。(徐素霞攝)

因此，以「藝術欣賞」或「美感陶養」奠基的「藝術與生活的結合」，還是需要「動手做」這個部分的，特別是其最終目的是在於追求一個「真」、「善」、「美」的「人」與「社會」。關於這方面，可以下面一段話做為補充：「審美教育的目的在於培育全人——完整而均衡發展的人；分析言之，即在於培養有創意、尊重環境與他人的個體。從此一觀點而言，審美教育的目的應兼含工具論（instrumentalism）與本質論（essentialism）兩種理念，一方面可培養一般知能與健全人格，一方面也可陶冶審美素養與藝術創作。此一觀點亦整合『透過藝術的教育』（education through art）與『在藝術中學習』（learning in art）的立場。」²（黃壬來，民88）

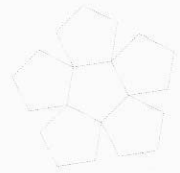
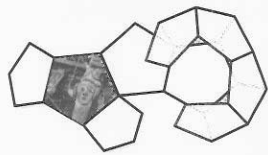
藝術的落實於生活其實不必刻意外求，我們每天穿衣吃飯的起居生活就是實際的藝術賞析與運用活動——空間上，從最小的物品選擇搭配，如

盤碗、茶具、床套、衣著、家具、窗簾到整體家庭內部的佈置與室外的陽台（或庭園）空間安排...等，就是一個最基礎的藝術生活「動手做」——因為是你如此規劃經營的。而在觸摸使用的同時，也欣賞了它們的圖樣、色調、造形與質材的美感，精神上有著難以形容的舒暢，這也就是一種生活的藝術了。再深一層，如果，你靈感突發，起而尋找材料、運用巧思，經過各種的製作程序，將特殊的創意，動手轉換化成具體的、美感與實用兼具的「用品」，那就是最可貴、最理想的「生活與藝術結合」最佳例子了。「情」、「意」與「愛」不斷湧現、相為滋潤，美好的人生、社會從此開始。套句流行的廣告來說，那就是：「親愛的！我把生活變得更藝術了！」

而從「藝術欣賞」到「動手做」這個過程，則是今日台灣最需要全民一起來實踐的部份。

四、藝術與生活結合在美育上的實施

做為一位關心國內生活環境的藝術創作與美術教育工作者，筆者一直期望我們國人亦能重視到這個問題，因此在可能的情況下盡量推廣「藝術生活化」、「生活藝術化」這個理念，期使週遭

的人亦能有這方面的共識，並推己及人，廣為實行。

去年起筆者在本校暑期進修部美勞教學碩士班開設了一門「藝術與生活」的課程，修習的同學均為在職的國小教師。就從廣義的角度思考，藝術與生活涵蓋的領域極廣，探討必有侷限性，無法深入，於是筆者針對研究的背景與教學生活的應用，將這個課程範疇鎖定在「造形藝術的創作融入於實際生活空間的欣賞與探討」。在所安排的課程內容中，大致分為個人陶養、創意發揮與國小教學應用（包括相關教學單元的設計）三部份。除了理念上的探討、藝術與生活結合實例的欣賞（透過幻燈片與校外走訪教學等）與個別發掘研究外，筆者也責成同學們將相關觀念付諸行動，發揮想像力，以自己可能實踐的方式，書面「構想」（可以是不容易實現的）與「實際創作」一件藝術與生活結合的作品。

雖然在時間與精力不很充裕的情況下，這些本身即擔任基礎教職的同學們，除了相關的理念與教學運用的研究外，也實際動手完成了一件件別出心裁的作品，不獨自己從過程中獲得了創造的樂趣，感到自豪，也讓週遭的朋友家人感染了創作的氣氛與分享了作品完成時的喜悅滿足。

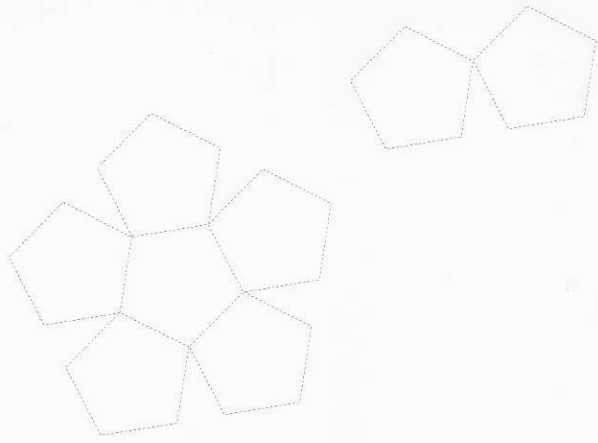
經過「藝術與生活」相關的欣賞、思考與創作等這些探討階段所引發的實質影響，根據大家的體認，是發現自己對生活週遭的環境美感更加敏銳，對美的形式更具賞析力，出外時視覺也常留意和搜索著各種可以拿來變化運用的材料（多半是廢棄物），縱使不一定能將之轉化為完美的用品，但這種時時存著將藝術創意加入生活空間的想法就是最令人鼓舞的了。

我們國內其實也有很多的人們在關注生活空間美感的問題，在你我的身邊也可能發現一些感性、帶有藝術特質又喜動手操作工具的朋友，他們以各種可行的方式、容易運用的材料來創作一些獨具創意又能在實際生活發揮用途的大小「器物」。或者，所做出的「成品」不一定完全以實用為目的，但確能增添空間藝術的氣息。關於這些實踐的例子，我們也偶而可從報章雜誌看到相關的報導，或在出外旅程中發現。在筆者的教學課程中更時時鼓勵同學們睜大眼睛去尋找發現國內各個地方的藝術與生活結合實例。圖1是澎湖一位樸素藝術家呂福氣老先生利用廢棄枯木所雕刻創作的「作品」，它們不為實用，但當它們被群體擺置在院子的時候，所營造出的視覺效果確有無比的震撼力，你可以從中感受到藝術的生命就在你我呼吸走動之間。

這些將生活帶進藝術（或藝術帶進生活）的實際作法都能發揮藝術陶養的作用，讓在週遭生活的人們有所感應。這種美化自己生活空間的做法，無關乎從事者的才情知能，最大的鼓動力是在於「尋美」「融入」「化欣賞為創作」的意願。

五、幾個在歐洲所見的「藝術與生活結合」實例

長久浸淫在藝術的領域中，對美的事物總有特別的反應，筆者在歐洲求學與生活多年，其人文環境中最令我感觸深刻的就是藝術與生活那種自然合一的情境，大至公共的設施，小至家庭、個人的陳設搭配，其全民對整體美的營造，在在令人感嘆，那絕不是虛浮誇張的作為，而是對人類生命的一種體恤，對文化的尊重維護。讓人感受到所謂藝術品味的經營並不在於金錢財力的投

注，而是美感素養的累積呈現，一切唯其用心而已。生活環境能如此，在人生旅程的衝刺辛苦方有所慰藉。在這個部份，筆者想介紹一些在歐洲所接觸的藝術與生活結合的實例，或可給予大家做為經營藝術生活的參考。

圖2 — 是在法國Fougere市街頭所見的充滿藝術味的景象：從大街上兩排舊式房子中間伸進去的迂迴小巷，居民三三兩兩，帶著午後的閒適慵懶氣息。但，好像又有一點……，沒錯，是有一點奇怪的感覺，因為那是用畫出來的（只有右上方的陽台是真實的）！巧妙的彩繪，把一塊平平的壁面繪成逼真的小城生活景象，立體感十足，趣味橫生，令人不禁啞然失笑。

圖3 — 為一個充滿詩情畫意的窗子裝置藝術。垂掛的藍色紗幔、聖誕樹與裝飾品散發出多少遐思！這是耶誕節的時候，史特拉斯堡Strasbourg市政府為了美化市區，增添過節氣氛而舉辦的市民窗戶佈置比賽的某一年得獎作品。我們可以想像如果家家戶戶都參加比賽，裝飾自家的窗牖，整個的市容會形成什麼樣的美景。

圖4 — 所呈現的是法國Vosges山區一個居民的住宅外牆。主人將家裡的許多鐵器陳列在牆上當作一件大型的拼貼藝術作品，為自己以及偶而經過的人們（但實在很少）營造一個美的景點，多讓人感動！十多年來筆者每次經過（特意去看看的），雖從沒見過主人，但這件「作品」均能維持其「光鮮」面貌，鐵器數量沒有減少，也沒見生鏽，想必主人很珍惜這面藝術作品牆，時時勤加拂拭吧！

圖5 — 也是一個可愛的山居人士的「裝置藝術」，也位於Vosges山區，使用的「表現媒材」是

自家的乾牧草材料。而必需補充說明的是，在那條山路上筆者總共發現了二十幾個稻草人裝置，散置在不同的人家附近，此兩個可愛的稻草人夫婦是其中最大，也是最有童趣的。這位生活藝術家應該具有同樣的心靈外貌吧！

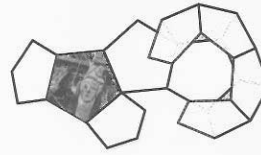
圖6 — 也是偶然路過所見的人家，瞧瞧其大門，看見什麼端倪了沒有？一個大蜘蛛網造形的大門和正在結網的蜘蛛（門的右上方）！此主人一定很幽默，最讓人佩服的是他的用心，會花精神將巧思（不管是不是自己想出來的）以行動（常是不容易的）化成真實的藝術之作。如果每個人家的大門都別具創意，那麼街道必定生氣盎然……。

圖7 — 為一位獨特的生活藝術家和他的閣樓壁畫。這位素人藝術家是筆者的老朋友，年輕時從事營建工作，受了畫家太太的長年薰陶，日後也將生活中的點滴體驗化作鮮豔具體的壁畫和立體作品，其寬廣迂迴的閣樓就是他展現藝術才情的空間，景象非常的令人難忘。

以上這些藝術與生活結合的畫面都經常勾起我內心無比的感動，覺得自己實在很幸運，能夠實際接觸到這麼多美好的事物。其實，一個人的生活裡有沒有美，就是看他懂不懂得把美感納入你的心靈之中。美就是在你身邊，等著你去發現。

六、國內藝術生活結合的 寄望

真正講來，從一些普遍得到熱情參與的「在地」文史工作室、文化藝術讀書會、生態環境保護團體、地方性的文藝季活動，以及來自上面政府的種種藝術文化政策，我們可以相信台灣的藝術文

化發展還是很有希望的。每個人都有著共同為台灣這塊土地獻力、期望打造一個美好的祥和家園的共識，只要有心，我們的藝術美感表現與成果會茁壯發展的。且看看國內的多個藝術團體，經多年的耕耘，在國外也都獲得舉世的矚目，為台灣爭取了極高的讚譽。這些諸多的努力與付出的心血都是令人動容的，台灣「貪婪之島」的惡名應可從此遠離。

當藝術創作不再限於畫室或展覽場中，當我們每天生活在其中的環境開始從鐵窗、廣告板文化中解放出來，住宅建築不再是華而不實的「雕花的蛋糕」，或由鋼板屋搭建的「速食餐」，而是樸實雅致，實質上營養豐富的「五穀饅頭或鄉村麵包」；當藝術欣賞活動不再停留在靜態的精神層次，而能實際走入生活的空間，化被動的「純欣賞」為主動的「創造、美化」；當家長老師在春天來臨的時候會帶孩子們到公園觀賞花苞，秋冬天時帶他們感受葉片飄下來的感覺，或撿落葉，用它們做卡片，當孩子們會動手整理美化自己的房間……。那麼，真正的藝術活動就有了它的價值，而生活品質也有了更美好的一面了。

藝術欣賞能力的培養不是一蹴即成的，它需要耳濡目染，慢慢的薰陶。時時將藝術創意帶入日常作息裡，透過藝術行動以「愛自己」、「愛家人」、「愛他人」，美好的藝術氣息將瀰漫在我們每天的生活中！■

註釋

- 1 漢寶德（1999）。審美教育與生活文化。漢寶德策劃，審美教育與生活文化，頁18，20。洪健全基金會。
- 2 黃壬來（1999）。學校審美教育與生活文化。漢寶德策劃，審美教育與生活文化，頁76。洪健全基金會。為使譯文更貼切起見，筆者將此段引述原文中的「學習藝術」修正為「在藝術中學習」。

圖6 一個人家的蜘蛛網造形大門。（徐素霞攝）

圖7 一位獨特的生活藝術家和他的閣樓壁畫。（徐素霞攝）