

Realization of Aesthetic Experience— Window to Aesthetic Criticism - Art Museum

美感經驗的實踐——審美之窗·美術館

曾媚珍 Mei-chen TSENG
高雄市立美術館助理研究員

前言

美感經驗是一種經過實際體驗審美的感覺所產生的知識。美術館是陳列各種藝術品或舉辦各種藝術活動供眾人觀賞的地方，也是儲存及激發產生這些知識的寶庫。審美的感覺可以透過實際體驗轉化為知識，因此它是可累積、可傳承的。學校提供有系統的美術教育課程，美術館也以原作為教育資源，呈現一個能引發美感的環境。人和環境彼此起作用是一切經驗的根本(杜威，1934)。因此在這篇文章裡，將特別提出在美術館這樣開放的學習環境裡，如何引發民眾在其中的美感經驗？如何在現代文明社會中扮演著藝術鑑賞教育的功能？

「審美之窗·美術館」是高美館一九九九年暑假特別為家庭觀眾所策劃的教育推廣展，除了延伸高美館一九九六年「認識美術館」的工作成果外，並針對典藏品從新結構「如何開啓藝術欣賞之窗」的內容。因為展出作品大都為國內藝術家作品，因此配合的教育活動「賞畫留言-與藝術對話」常能邀請到藝術家本人現身說法²，無形中拉進了創作者與欣賞者之間的距離，即使有時邀請的是藝評家，因為談論的是周邊的人事物，當下的臨場感，讓觀眾體會到所謂的藝術就在你身邊的親切。這樣的展覽結構，與引自國外知名藝術家特展的意義有所不同；有時特展的內容，因文化上的差異，容易讓藝術欣賞轉向為資料性的理解，知識面的吸收無意中可能排擠了美感經驗的進行，這點在藝術鑑賞教育上是值得我們注意的問題。

美感經驗

美感是一種審美的感覺；經驗是實際體驗的知識。美感的經驗是想像的。杜威在他的「藝術的經驗觀」裡提到：「生物和環境的彼此起作用，是一切經驗的根本，從過去經驗裡獲得的意義，滲入了這個經驗，才使它成為有意識的經驗，成為感性的事物。只有通過想像的門徑，過去經驗裡獲得的意義，才能滲和到當前的互起作用裡去。」也就是說美感經驗的進行需透過想像，而想像並非虛空的幻想，是有其先驗法則，耐心的觀察與累積所組成的。甚至如康德所說：「想像是一種創造性的認識。」雖然康德主張在衡量一種藝術是否為藝術時，判斷是不可缺少的條件，但他仍然認為美術需要想像、理解、才情和鑑別力。

美術館美感經驗的媒介是藝術品，藝術品由藝術家所創生，然而藝術家創作時是如何思考的呢？這是複雜難解、眾說紛紜的老問題！有人說：是自覺地，也有人說：是不自覺地。兩者可能都對，端看藝術家身上什麼佔主導地位，理智、想像或情感？如果他是自覺地創作，那麼他的理智應很精細，善於觀察，也能支配想像與情感，形象與觀念在畫面上就會說得清清楚楚，否則觀念就會遮蓋形象，成為傾向。創作如此，透過創作進行的美感經驗更是複雜難解、眾說紛紜。

在艾斯納藝術鑑賞學習的要領中，將藝術鑑賞分了幾個層次³，引導欣賞者和創作者以相同的路

徑經驗藝術品。但是以國內目前藝術欣賞的情形，一講層次，就會使許多人神情迷惑，自外於美術館。美術館扮演社會教育功能的角色，不能不深思這個問題。「審美之窗·美術館」就是試圖突破這個困境，刻意將原本慣於講深度、以縱線發展的藝術欣賞之路，拉平為講廣度、以橫線切入的藝術欣賞之窗。

美術館教育的社會功能

二年來政府推動與實施隔週週休二日制，鼓勵民眾注重休閒與參與文化活動。如此使得美術館平日以團體參觀為主的觀眾結構，在假日(含週末、國定假日與寒暑假)則以家庭觀眾居多。美術館的教育使命與範疇，也逐漸由學校拓展至社區，進入家庭。

一九七〇年國際博物館協會(ICOM)發表的博物館宣言，對博物館的定義是：「一個非營利性的永久機構，以服務社會及推動它的發展為目標，開放給大眾。從事獲得、保存、研究、溝通和展覽等工作。以研究、教育、休閒和作為人類與其周遭環境的物證為目的。」(T.Ambrose & C.Paine, 1993)。此後，博物館的研究人員在典藏、研究、展覽之外，也逐漸重視教育推廣工作。一九九二年美國博物館協會發行「卓越與平等」文獻中指出：「博物館的教育功能不只是狹義的對學校學生的節目安排而已，更是廣義的注重整體機構對民眾教育的承諾。」點出了博物館不應只是學校輔助教學的單位，而是要對社會民眾教育作出貢獻。

一九九〇年國際博物館協會再度強調博物館的教育與社區角色，並提出以下的觀點：「博物館應該掌握每一個機會，以發展自己成為一個教育資源的角色，可供它的服務對象，如各類民眾或專業人士之使用。博物館內受過訓練的教育工作人員，在活動設計及責任上都該以此為目標。博物館有一個重要的任務，就是要從社區的各階層，或從社區團體中，吸引新的和更多的觀眾，提供他們豐富的參與活動的機會，使他們能支持博物館的目標與政策。」家庭是社區的基本元素，因此，博物館推展社區工作，不能不重視家庭觀眾。

根據布朗對博物館家庭觀眾的觀察，依家長反應，可分為八種家長行為類型⁶，其中家長反應又可略分為消極性與積極性。消極性的家長至少與孩童分享了這次參觀經驗；積極性的家長則給孩子提供較多經驗分享與問題討論的機會，同時增長孩子們的技巧與自信。

紐華克博物館館長約翰卡屯唐納強調：「美術館的任務，應該是去瞭解什麼樣的藝術作品，應該用什麼樣的方式展覽？佐以什麼樣的印刷品或說明資料？才能滿足需求，以達服務社區的最終目的」(Zeller, 1989)。

「家庭導覽書」基於上述的各種理念，設計以親子共同參與的導讀方法來培養、促進孩童的能力。在「審美之窗·美術館」展覽架構下，不僅提供了學童文化的、教育的、資訊的、娛樂的服務⁷，並試圖以美好的美術館經驗，開啓孩童們藝術欣賞之窗！

圖1 消極性的家長至少與孩童分享了這次參觀經驗。

圖2 積極性的家長則給孩子提供更多經驗分享與問題討論的機會。

審美之窗·美術館

「審美之窗·美術館」展覽策劃人曾芳玲在展覽簡介裡說明了：「在過去的學習經驗裡，我們比較習慣被動的、單向與單一的方式來接受訊息與記憶訊息。但在美術館這個以觀者為中心的學習場域裡，我們比較希望每個人能以創意與主動的心情，來開發不同的溝通方式。在這裡，沒有公式的規律替換可以推算答案，也沒有條例註釋可以解開那些謎樣的詞句。」在這樣的概念下，我們試圖融入Zeller所提出的美學、藝術史學、社會教育學及人類學四種不同的教育哲學。使觀眾在展覽中享受可遊、可走、可閱讀、可欣賞的氛圍。

本活動是暑假期間特別為家庭觀眾所設計，因此基本上需有家長擔任引導者，孩童可在與家長互動中，於美術館營造的情境空間裡，體驗一次美感經驗之旅。

家長：藝術的精彩在於它創意的無限。藝術品？看不懂！沒關係。我們一起試著來認識它，了解它。高美館為親子製作了展覽簡介及家庭導覽書，裡面有開啓藝術欣賞的五扇窗口，每扇窗為解說分析明瞭易懂，都輔以高美館的典藏畫作。每一扇窗的景致不同，如果你要學習懂得欣賞，別忘了動手開啓它們！

(一)感受之窗

從過去經驗裡獲得的意義滲入了這個經驗，才使它成長為有意識的經驗。—杜威

家長：這是一個與個人經驗結合的窗，當你看到這幅畫時，想到甚麼？

請試著用你自己的語彙表達你對這件作品的第一個感受，令你困惑，感到無趣，絢麗的，醜陋的，憂傷或快樂...，欣賞一件藝術作品時，先問問自己，對它有甚麼感受？喜歡或不喜歡它呢？為甚麼？

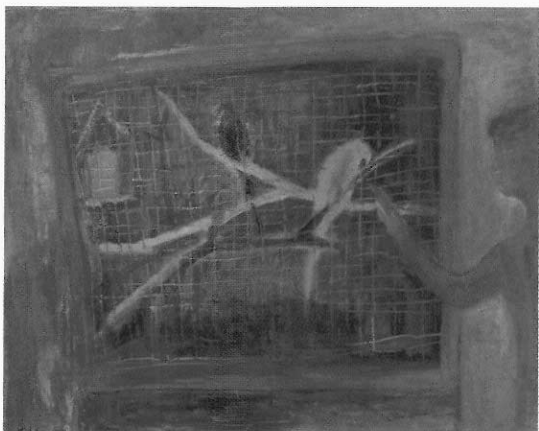

圖3-1
林天瑞(1927-) Lin Tian-jui 鳥與小孩 Bird and child
油彩、畫布 Oil on Canvas 1960 92×73cm
高雄市立美術館典藏

圖3-2
江隆芳(1950-) Chiang Long-fang
物競天擇 The Workings of Natural Selection
壓克力、紙、裱於三夾板 Acrylic on paper mounted on panel
1985 120×151cm
高雄市立美術館典藏

溫暖的、奇異的、激昂的、寂靜的、恐懼的、幸福的，你可以選擇適當的文字來描述這些畫給你的感覺，或和記憶裡熟悉的事物作聯想。

(二)形式之窗

文字不能充分表達一切意義，因此產生了繪畫與音樂的藝術，直接用顏色、形象來思維，和用文字來思維，在技巧上與方法上是不同的。因此我們解讀它時，就要運用它的技巧與語彙。藝術家從外在世界吸收各種現象的圖形，把心理活動著和醞釀著的東西表現出來，欣賞者自然也可逆轉此方向，透過圖形解析藝術家所要表達的意念。

家長：藝術家作畫時，所選擇的線條、顏色、構圖，採取的筆觸與材質都是有其用意的，藉以傳達最真切的心靈感受。從這個窗口，讓我們看看藝術家如何讓安靜的藝術品也會說話。在這個窗口，我們可以透過以上所提供的線索，了解任何視覺效果的產生都是有原因的。

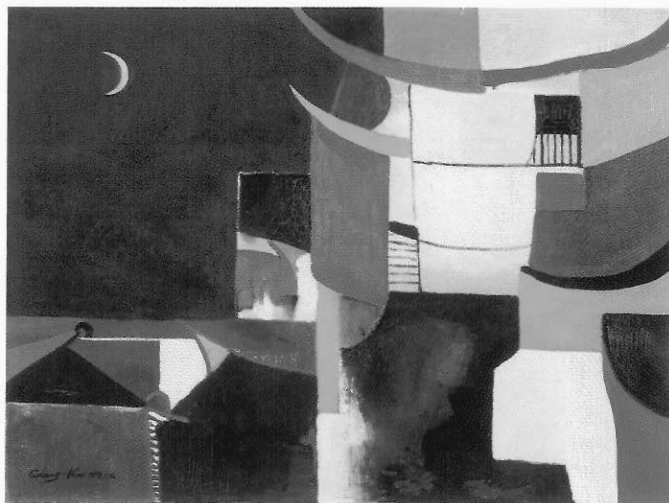

圖4
莊正國(1949-) Chuang Cheng-Kuo 鄉愁 Nostalgia
油彩、畫布 Oil on Canvas 1978 60.5×80cm
高雄市立美術館典藏

選選看，哪一些字你認為可以描寫上面這幅作品的線條、圖型和顏色。

粗黑的 細的 生動有力的 波浪起伏的 搖擺的 平滑的
纖細的 寬的 鋸齒狀的 安靜的 流動的

圖5-1 陳進(1907-1999) Chen Chin 香蘭 Orchid
膠彩、布 Glue color on silk 1968 81×89cm
高雄市立美術館典藏

圖5-2 林天瑞(1927-) Lin Tian-jui 芭蕾舞娜 Ballerina
油彩、畫布 Oil on Canvas 1957 73×92cm
高雄市立美術館典藏

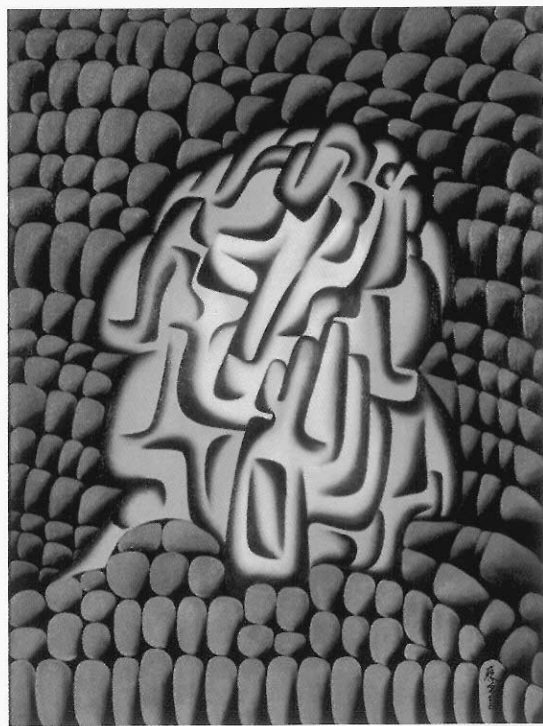

圖5-3 林世聰(1962-) S. T. Lin
沉思的少女 Damsel in Contemplation
油彩、畫布 Oil on Canvas 1990 101×74cm
高雄市立美術館典藏

看看藝術家如何運用不同方法來表現對畫中人物不同的個性、情感與特色的認識。

(三)數字之窗

作品說明卡好比作品的身份證，美術館把這些資料整理好，對往後的人了解藝術作品有很大的幫助。

家長：在這個窗口裡出現了幾組數字與相關資訊，想想畫家生長的是一個甚麼樣的年代？這幅畫完成於畫家人生的甚麼階段？同一個時段，畫家是否還有其他的創作？在這個窗口，我們可以探究藝術品所反映的歷史時空，以及藝術家本人在人生發展過程中的記錄。同時藝術家在選擇作品的大小時，也有他表現作用上的考量。從每一張展示作品說明卡上，我們可以讀到很多訊息。參考說明卡上的資料，你就會明白，這些數字向你說些什麼話！

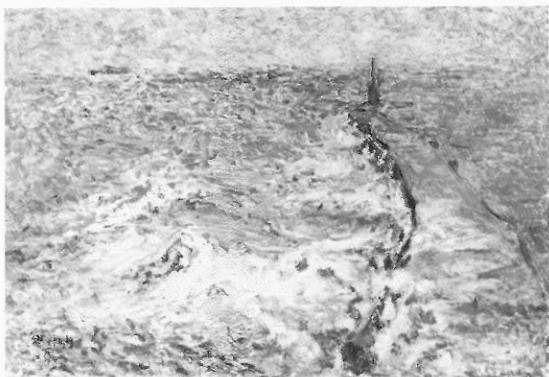

圖6-1 林弘行(1939-) Lin hung shing
港口紅燈 Red Light house in the Kaohsiung Harbor
油彩、畫布 Oil on Canvas 1995 89.5×130cm
高雄市立美術館典藏

圖6-2 林勝(1938-) Lin Sheng - hsiung
大峽谷 Grand Canyon 油彩、畫布 Oil on Canvas
1991 116.5×91cm
高雄市立美術館典藏

戶外景色包括山景、海景和城市景色、街道、樹木、落日、橋等，還有在其間走動的人與動物，藝術家畫下他鐘愛的、熟悉的與充滿記憶的地方，你看得出來藝術家用了幾種方法，在平面的畫布表現景物的遠近嗎？

創作者姓名
作者生、歿年
由此我們可知作者享年61歲由1934~1995台灣歷史，可知作者所處的大環境及時代背景。

作品名稱
作品有了名字，等於把作者的抽象意念具體化，有時可以幫助一般觀眾更看得懂藝術作品。

作品完成年代
由此數字可推算，畫家於57歲時完成的，若從他的年表來看，應是屬於畫家晚期的作品。

羅清雲
1934~1995
自畫像
1991
35x27cm
油彩畫布
高雄市立美術館典藏

收藏者
代表目前這幅畫的所有權人是高雄市立美術館，任何人在畫家死後未滿50年前，使用此畫的版權都要經過高雄市立美術館同意。當然如果您想看此畫的原作，也必須到高雄市立美術館才能得到。

作品尺寸
在複製品或藏冊裡，這個數字相對的就很重要了，它可以幫助觀眾在腦中還原被縮小的尺寸。

使用媒材
現在媒材的使用多元又複雜，已很難歸類了。但如果畫家把使用的媒材提供給觀眾作參考，一方面可以滿足觀眾的好奇心，另一方面或許還可以避免觀眾誤解展品的的情形呢！

圖7
羅清雲(1934-1995) Lo Ching-yun
自畫像 Portrait of the Artist 油彩、畫布 Oil on Canvas
1991 35×27cm 高雄市立美術館典藏

(四)故事之窗

藝術家把他們直接經驗到的事物作為創作的題材，以形象來思考，寓個人思維於形象中。因此藝術家所處理的不是抽象的觀念，而是活的形象，觀念就在其中顯現。契訶夫認為藝術家應該要正確的提出問題，如果否認創作中的問題和意圖，那就得承認藝術家事先沒有考慮、沒有目的。這些問題與意圖構築了耐人尋味的故事之窗。

家長：這是一個敘事性的窗口。好像電影的旁白一般，跟著描述走進影像的劇情裡...我們思索，藝術家曾經遊走過什麼樣的生命時空，也會探問，藝術家到底想畫下什麼樣的生命故事，有些圖像，或者是在生活經歷過的沈澱與反映，然而許多時候，卻是藝術家內在心靈的圖騰與象徵，講述的是個人的神話，充滿了寓意。你覺得藝術家在這幅畫裡，想說的是一個什麼樣的情境？

正確、客觀的呈現有關藝術家、藝術作品的相關資料，是美術館藝術教育的基本研究工作，而關於陳其寬「九十度迴旋」這件作品，藝術家如是說....

「本來是要畫一幅山水畫，不料一筆畫歪了，原想放棄，卻在一瞬間，一個早年的生命印象浮了上來，於是把畫面向上展延，在展延的連結中，山彎了過去，視點也作了一個九十度的轉彎，這是生平第一回坐飛機時的奇妙經歷...。」

圖8
陳其寬(1921-) Chen-Chi-Kuan
九十度迴旋 Ninety-degree Curves
紙本 Ink on paper
186×32cm
高雄市立美術館典藏

原來一九四四年，二次大戰期間，這些在大後方的學生，秦半被徵調去做翻譯，從重慶坐車到昆明，再由昆明坐軍機至印度，一路上奇峰峻嶺，都是以前沒見過的。搭乘的軍機條件極差，所有的人都坐在機艙地板上，飛機飛過了駝峰，抵達雷多機場，陡然降落，旋轉得又急又快。從飛機窗口往外看，阿薩姆省的茶園整個立在眼前，窗口的框好像一幅立起來的畫面，自己也幾

乎要掉進這幅畫裡。更妙的是，這個畫面還隨著飛機的盤旋，視點不斷的移動，隨著畫幅往上走，忽然之間天旋地轉，彷彿連天際都看到了。對藝術家來說，這是人生裡難以忘懷的景象。

讀完了這個故事，是否帶給您一些新的思考與感動，從感受之窗、美感之窗、數字之窗一路走來，看了這段說明，你的領悟如何？

(五)藝術之窗

「藝術」是甚麼？我們很容易從字典裡尋得答案，但是現在請聽聽看藝評家與藝術工作者怎麼說，藝術家如何將此理念融入自己的作品裡：

畢卡索說：「藝術是我紀錄生命的另一種方式。」因此他用「格爾尼卡」記錄他對戰爭的暴力和野蠻的憎恨。

康丁斯基說：「在藝術裡沒有絕對與必然，因為藝術是自由的。」因此我們從他不具形式的抽象作品看到了隨性與自在。

謝林說：「藝術經由想像，在一個有限度的作品裡，去解決一個無限度的矛盾。」當然這比較偏向哲學思考的範疇。

何懷碩認為：「藝術只能是悲劇感的表現，所以它只能有苦澀的美感。因此對於任何悅人的、甜性的美感，都難以冠上藝術的名號。」

確實，藝術可以是一種心靈的釋放，也可以是一種生活方式、一種態度。那麼，對您來說，藝術是甚麼？

結論

藝術鑑賞涉及評價、美的理念、欣賞與休閒的詮釋。個人不同的特性與經驗必定影響欣賞的內容與態度。五個窗口，多少涵括了藝術品所包含的一定程度的意義。訊息的傳遞與知識的表達是多樣的，但卻可藉此刺激觀者融入創作者思維情緒中，並架構出個人對創作的了解。藝術鑑賞教育的目的在於提高文化教養，使鑑賞者通過感覺與知覺的理解，經驗情緒的感動，從感性的體驗與理性的思維中，了解生命的疆界與限制，也發現想像力與創造力的

無涯與自由。因此展覽策劃時，研究人員腦裡翻轉的是，如何讓美感從自己及觀眾的經驗裡蘊釀發酵。在美術館裡透過親子互動，家長積極的參與態度，隨時引導孩童賞析藝術作品，假以時日，藝術自然成為我們生活的一部份，進而形塑一個優質的文化環境。

註釋

- 1 「認識美術館」是高雄市立美術館於1996年9月19日至12月22日以高雄市公私立小學為對象的教育推廣活動。活動規劃分為五個單元，內容以呈現美術館的基本概念及其專業理念，自行政支援與管理所承辦的一般行政工作，到展覽、推廣、典藏與研究四個功能組室所專責的業務為主。
- 2 教育推廣組所策劃的「賞畫留宮—與藝術對話」結合傳播媒體台灣新聞報與高雄廣播電台，於1999年8月1日至25日，每日刊出及播出民眾賞畫留宮與藝術家對話。活動期間收件四百餘件，刊出二十五則。
- 3 艾斯納對藝術鑑賞學習要領提出幾個層次：1.經驗的層次；2.形式的層次；3.象徵的層次；4.主題的層次；5.材料的層次；6.環境的層次。
- 4 美術館被分類為專業博物館。
- 5 本文「家長」一詞，泛指所有伴隨、照管孩童參觀展覽的成人。
- 6 布朗對博物館科學中心親子互動觀察家長反應類型，將之分為：1.看管型；2.維持秩序型；3.援助型；4.帶頭型；5.副手型；6.搭檔型；7.領導型；8.示範操作型。
- 7 陶塞海德(Dorsey Hyde)指出博物館教育目標的四大方向：一、文化服務(訊息告知或精神提昇)，二、教育的服務(提供教育的或職業的訓練)，三、資訊的服務(提供學術研究上與實務經驗上的資源)，四、娛樂的服務(以休閒娛樂為前提)。

參考文獻

- 亞里士多德等(1985)。論形象思維。台北市：里仁書局。
- 何懷碩(1982)。苦澀的美感台北市：大地出版社。
- 高雄市立美術館(1996)。認識美術館。高雄市：高雄市立美術館、山美術館、山藝術雜誌社。
- 黃才郎(1997)。美術館經驗與社區。張婉真等編，亞太地區博物館館長會議論文集，173-186。台北市：國立歷史博物館。
- 曾媚珍(1999)。高雄市立美術館觀眾研究與教育推廣-資源教室設計之理念與實踐。陳篤正等編，中小學藝術教學設計研討會論文集，141-162。台北市：國立台灣藝術教育館。
- AAM. (1992). *Excellence and Equity: Education and the Public Dimension of Museums*. Washington, DC: The American Association of Museums, AAM.
- Ambrose, T. & Paine, C.(1993). *Museum Basics*. London and New York: ICOM in Conjunction with Routledge.
- Brown, C. A. (1995). *Making the Most of Family Visits: Some Observations of Parents with Children in a Museum Science Centre Museum Management and Curatorship*, 14(1):65-71.
- Hooper-Greenhill, E. (1994). *The Past, the Present and the Future: Museum Education from the 1790s to the 1990s*. In Hooper-Greenhill, E. (Ed.), *The Educational Role of the Museum*(pp.258-262), London: Routledge.
- Zeller, T. (1989). *The Historical and Philosophical Foundations of Art Museum Education in America*. In Nancy Berry and Susan Mayerm, (Eds.), *Museum Education History, Theory, and Practice* (pp.10-89). Reston, Virginia: National Art Education Association. ■