

第壹篇

探索鄉土藝術的奧祕

一、探索鄉土藝術之奧祕

吾人欲研究「台灣鄉土藝術」，培養關懷鄉土，尊重多元價值之人文精神，熱愛我們賴以生存的這塊土塊。進而能夠欣賞分析，則必探討什麼是藝術？什麼是台灣鄉土？進而探索其奧妙，則可立現「台灣鄉土藝術」之端倪，進而邁向賞析領域。

吾人先要了解什麼是藝術，什麼是美，即藝術之定義為何？而其起源為何？茲分別敘述如后。

（一）藝術的定義

「藝術」(Art)：希臘文及拉丁文語源：「聯結」或「適合」的意思，此聯結或適合，就是「使自然界事物適應人類生活用途的技能」。

藝術只是一種手段而非目的，它的目的就是製作或生產。而此製作或生產，完全是基於作者鼓舞其創作的力量，運用經驗的累積，形成想像，付之形成的結果。故藝術作品可以說是「作者透過

意識的藝術活動，將其生活感情以形體表現出來的東西。」

哲學家亞里斯多德（Aristotle）：藝術是自然的模仿。

叔本華（Schopenhauer）：藝術是使我們忘卻病苦的一種一時的解脫劑。

席勒（Schiller）：藝術是感情與理智的調和。

居友（Guyau）：藝術是理性和生活的表現。

謝林（Schelling）：藝術是以有限的材料中寓以無限的精神。

黑格爾（Hegel）：藝術是把絕對的精神予以直覺地表現。

萊森（Lessing）：藝術是以美為理想，而完成的自然。

克羅齊（Croce）：有了直覺的美感就是藝術。

托爾斯泰（Tolstoy）：藝術就是表現當時的意識，傳佈於公眾。

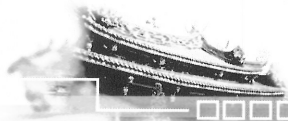
總之，廣義的藝術係指「凡是有美的價值之活動」而言，而狹義的藝術則是僅指繪畫與雕刻（塑）而言。

（二）藝術的起源學說

1. 為藝術而藝術的起源

(1).遊戲衝動（Play-Impulse）說，即遊戲本能說

是德國大哲康德（Immanuel Kant，1724～1804）同席勒（Johann Friedrich Von Schiller，1759～1805），英國的碩儒斯賓塞（Herbert Spencer，1820～1903）所主張。

(2).模仿衝動 (Imitative-Impulse) 說即模仿本能說

是古希臘的哲學家柏拉圖 (Plato, 427?~347 B.C.) 同亞里士多德 (Aristotle, 384~322 B.C.) 所主張, 近代德國美學開創者包謨加登 (Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714~1762) 同法國社會學家泰爾特 (Gabriel Tarde, 1843~1904) 也作如此解釋。

(3).自我表現衝動 (Self-Exhibiting Impulse) 說, 即自衝本能說
英國近代詩人兼思想家賈本德 (Edward Carpenter, 1844~1929) 主張。

2. 為人生而藝術的起源

(1).裝飾說

是德國的格羅塞 (E. Grosse, 1862~1925) 教授所主張。在靜的藝術中, 裝飾的發生, 先於獨立的繪畫及雕刻, 裝飾最先應用於人體而成立人體裝飾, 其次方應用於器物而成為器物裝飾, 最後獨立即脫離裝飾的作用, 而繪畫與雕刻方始發生。

(2).宗教說

很多學者主張, 初民驚於大自然的神秘, 發生欽敬崇拜的表現, 就有所謂自然、動植物、圖騰、靈物、偶像及活人、鬼魂及祖先等崇拜。而每一崇拜, 又常常離不開原始的跳舞、歌唱、繪畫、雕刻等。

(3).勞動說

格羅塞以為初民的藝術品多半非產生於純粹審美的動機，實同時為了達到某種實際目的而作。在這種實際目的中，勞動佔了很大的分量。原始人類為生活而勞動的行為雖很單純，但在性質上仍然可以分為狩獵、畜牧、種植、工藝、武器各方面。

(三) 藝術的重要功能

1. 認識功能

藝術具有「認識功能」乃是由於藝術為通過具體之形象再顯現社會之生活情況，故優秀之藝術作品皆能夠適時地反映出時代之生活及人們的精神形貌。譬如吾人可從最早的美術作品《狩獵圖》中，了解到原始人之狩獵生活情景；亦可由京劇《霸王別姬》中，了解了距今二千餘年年前之「楚漢相爭」的鬥爭場面。

而欣賞者往往能從藝術作品之中認識到其所描寫的時代和社會國家之具體及生動的生活情景以及其生活在那個時代中之性格鮮明而且多樣之人物，以及此些人物之思想感情與精神所在，從而擴我們的生活視野。

車爾尼雪夫斯基於《生活與美學》一書中提及「藝術之首要作用乃在一切藝術品其毫無例外的一個作用，即是再現自然和生活」。可見，藝術具有幫助人們認識現實的功能。

2. 教育功能

任何優秀之藝術作品，其優秀之處不僅在於吾人可以從中看至很豐富及忠實的畫面，而且還在於其體現了藝術家之正確觀點，具有教育功能。

車爾尼雪夫斯基曾云：「藝術之次一作用是說明生活」。任何優秀之藝術作品，總是在於幫助欣賞者認識生活之同時，就教育著欣賞者對於人，對於生活採取「正確的看法和態度」，藝術家總是依據其對生活之評價與看法，來現實生活和進行選擇及加工與改造；通過其最他結合了之具體生活事實，以及人類的經驗和命運，揭示出生活之意義來，而為有思想的人提出或解決生活中所產生之問題。

3. 審美功能

所謂藝術之審美功能乃是指藝術首先能喚起人的美感，接著能激動人們的情緒，而使其產生對人生、對自然美的感覺。藝術家能按照自己對美和醜的判斷，在作品中塑造出種種之藝術形象，並告訴人們何者為美的，值得頌揚；何者是醜的，需要鞭撻，從而達陶冶人的性情，並增強人們對美和醜的判斷能力的目的。

優秀之藝術作品，皆為真、善、美、聖者之結合，進而能夠培養和提高人們高尚的藝術趣味和審美能力。故，醜的形象，作為藝術描寫的對象雖然不是美的，可是藝術描寫之目的，可以是美的，

藝術家在暴露和否定醜惡，揭露出它對生活的妨礙時，舊是站在美的一邊，此乃審美功能。

藝術作品的審美功能是普遍存在的。只是有些作品的認識作用比較突出和強烈而已；有些作品的審美功能比較突出與強烈。

藝術之三種重要功能有時融為一體，但也不排除於某作品中以某種功能為主，充分發揮藝術之多種功能，開拓一切有益之途徑，將有利於藝術事業的發展。

世界上那些偉大的藝術家，往往都是偉大的教育者。這些偉大的藝術家，總是通過對現實之描繪，把社會變動所引發之思想，心理及至哲學、道德之種種問題，真實地反映在藝術作品裡。以引起人們的注意，如十九世紀國作家狄更斯，揭示了人們所忽視的當時英國社會的種種不公平現象與人民的貧困及痛苦，從而使之公諸於世，正如車爾尼雪夫斯基所說：「於是藝術家就成了思想家，藝術作品雖然仍舊屬於藝術領域，卻得到了科學的意義」。

藝術雖具有教育功能，但又不能僅僅著眼於「教育」二字，否則其效果就會適得其反。藝術作品雖然要給人以「教益」，但又要給人以「樂趣」，唯有如此之作品才是人們喜聞樂見的。這也就是「寓教於樂」之道現。早在二千多年前，古羅馬的賀拉修斯就把「寓教於樂」作為一條藝術之法則，著重強調於此。因此，藝術的教育作用，不只是藝術家在作品中赤裸裸的說者所能達到的，更不是耳提面命式的教訓。

(四) 台灣鄉土藝術的範疇

而何謂「台灣鄉土」？即相對於宮庭，相對於學院派之意，即來自民間，即道道地地的鄉野本土，而鄉土藝術即出自鄉野本土之原味藝術，有別於宮庭藝術，即源出於台灣鄉野本土的藝術，那麼就要了解台灣之歷史源流與地理因素等，所謂台灣之歷史，眾說紛紜，雖然台灣是個移民小島，但情況特殊，和美國二百年歷史不同，有人說約四百多元（自荷蘭據台灣本島開始算起），但如果澎湖是台灣的一縣，那麼有接觸到澎湖之地，亦應屬台灣史範圍，因此，不可顧此失彼，有的受重視，有的被輕忽，皆非治史精神。如果以澎湖為台灣省部分，則其台灣史除了史前史外，則自三國時代吳大帝孫權始，見台灣位置圖（圖一）（圖二）。故台灣史之歷史可概略如下：

三國時吳大帝黃龍二年（230 A.D.），吳大帝派遣將軍衛溫及諸葛直率領萬餘甲士探訪夷州（台灣），即和台灣接觸開始，即台灣與大陸交通最早而比較可靠之紀錄，史有明載。吳永安七年（264 A.D.），吳人沈瑩作《臨海水土志》，屬地方志，記載了夷州地理及居民生活及生產情形，為第一部台灣風土人情之著作，既然能有如此之地方志，一定有相當程度之接觸，到了隋大業三年（607 A.D.）隋煬帝派遣朱寬等探訪琉求（台灣），又三（610 A.D.）年後，隋將領陳稜等率軍隊萬餘人到琉求（台灣）帶回數千男女。

唐顯慶元年（656 A.D.）時，《隋書》完成，則其中有《東夷列傳》內載有「流求國」（台灣）記載，南宋乾道七年（1171 A.D.）

4月，泉州知府汪大猷派兵屯守澎湖，一段時間後離去，既然派兵屯守，即有一定程度之政治涉入，即有管轄權。元至正20年（1360 A.D.）設立澎湖巡檢司隸屬福建省晉江縣（即泉州），既然設有巡檢司官署，當然有統治管轄權。如澎湖隸屬福建省，即為台灣史之一部份，自毋待言。之後陸續有漢人的進入台灣本土，這是台灣史與其他國家歷史迥異之處。

又如1563 A.D.漢人林道乾在明大將俞大猷之追擊下敗走至台灣本島，明萬曆25年（1597 A.D.）設澎湖遊兵，一總四哨戰船二艘，目兵八百「春秋汎守，明代統治權延元代之後而延伸至澎湖，天啓元年（1621 A.D.）海盜顏思齊（漢人）率部衆入居台灣（和鄭成功之父親鄭芝龍共率黨入居台灣本島），在今北港一帶開墾經營當時嘉南平原有不少漢人主要來自閩南與粵東，漢人陸續入台。

1622 A.D.時，荷軍隊司令雪爺兒生（Cornelis Reijersz）率兵艦佔領澎湖。至1624 A.D.，荷蘭才在大員（台南）登陸，建奧倫治城（後改為熱蘭遮城。）而崇禎元年（1628 A.D.）西班牙才在淡水建聖多明哥城（紅毛城），1661 A.D.鄭成功率軍登陸鹿耳門，荷蘭人離開台灣，鄭成功翌年病逝，其子鄭經在陳永華之經營下使台灣成為島國，但至1683 A.D.施琅率水軍打敗鄭軍，成功孫克塽投降歸清帝國，但至1895 A.D.清政府將台灣割讓給日本，日本統治台灣至1944 A.D.，光復迄今。這是台灣簡史，故台灣鄉土藝術離不開台灣史的軌跡運行，因是人民生活的過程和結晶，亦即吾人探索其奧妙之所在，必由此始。

而鄉土藝術而大多為漳泉粵浙之傳統習俗與技藝流傳至台灣而形成台灣獨特之鄉土藝術，是台灣歷史軌跡之呈現。

二、台灣鄉土活動節日簡介

台灣鄉土藝術來自民間，是紮根於生活的藝術。台灣鄉土藝術乃是民間日常生活而表現在民俗節日、民間禮俗、歌舞、藝陣、造形藝術及原住民的傳統藝術等方面。

台灣鄉土藝術內容是多采多姿的，乃是先民之智慧結晶，為人民共同情感與心聲之流靈，亦即流傳後代，使之發掘不盡之寶藏。台灣鄉土活動節日介紹如下：

（一）節慶與春節：

世界上各民族都有一套自己的節慶與生產方式、生存環境有密切的關係，台灣民間亦以氣候、農事的進展而衍生出各種節慶如春節、元宵、清明、端午、中元、中秋、重陽、冬至、除夕等，對家族的團結、社會的整合、尊天崇祖的信仰以及時序的適應都有重要功能。春節一初一～初五新春、新正，現稱「春節」。

（二）上元與頭牙：

正月十五是上元節，亦稱「燈節」（做湯圓），也是三官大帝

中之「天官賜福」天官大帝聖誕，漢一唐一宋二月二日是土地公的祭典，又稱「頭牙」，自然崇拜，古代社祭的遺俗，祈求風調雨順，五穀豐登。

(三) 清明與端午：

清明名稱始自漢代到唐代形成節慶，（祭掃祖墳，慎終追遠）為孝道精神的具體實踐，是為「民族掃墓節」五月初五端午節，紀念愛國詩人屈原，因適值夏天五毒盡出故稱「毒月」，「詩人節」，有「划龍舟」「包粽子」等活動。

(四) 七夕與七月半：

七月初七的夜晚為「七夕」，民間亦稱七月為「巧月」，七夕為「巧夕」或「巧節」「牛郎、織女」，七月半是中元節，最大儀禮是普渡祭典，「搶孤」

(五) 中秋與重陽：

八月十五，居秋季三月之中，故稱中秋月（月餅、賞月），九月初九，即重九，九為陽數，日月並應，故又稱「重陽」，民63年定為「老人節」（久久），敬老崇孝。舉行登高，青少年於重九放風箏，即「九月九風吹箏滿天，哮喘菜虫又莫口」，

(六) 冬至與除夕：

冬至在陽曆12月22日～23日，過了這一天白天就短起來，

民間稱「冬節」，在周代已有，自漢以後，冬節成於重要節日，除夕是一年的結束，當日下午有「辭年」的儀禮，晚餐「團圓飯」「圍爐」「壓歲錢」

（七）出生到成年的禮俗：

「滿月」「收誕」禮，周歲有「抓週」「試週」習俗。16歲成年禮。

（八）婚禮與喪禮：

婚禮為議婚、訂婚、完聘、送日頭、迎娶。

喪禮為人生的終點，人的靈魂由人的世界進入幽冥世界的過程—臨終、入殮、埋葬和做旬。

（九）原住民的藝術：

分為平埔族和高山族，其藝術為有實用價值的手工藝品，由美藝觀點有陶器、木雕、夾彩織布、綴珠工藝，以雕刻為例，從材質來分有石雕、竹木雕和骨角雕。

（十）原住民的信仰習俗：

原住民的信仰，本質上是祖靈崇拜，他們對神祇精靈和死靈和妖怪的觀念分明。