

第 21 章

如何參與藝術活動 以充實生活內涵？

第一節

參與藝術活動的迫切性

工業革命帶來了物質生活的改善與富足，但是相對地，工業革命也促使知識的過度零碎化，使人們普遍感到科學遠離了哲學和文學之類的其他文化活動。現代科技革命給人類社會帶來的深刻影響，已經劇烈地改變了現代文明的面貌，對於現代藝術的發展也產生了非常複雜的影響，其中之一，就是生活與藝術的隔閡越來越大，生活充滿了物質的誘惑，而缺少了精神的生活。生活的空洞化伴隨著社會的現代化而來。知識的專業化情形，迫使人們變成「單面向的人」。當代極為迫切的問題之一，就是如何重建科學與藝術的和諧關係。

科學與藝術呈現兩極的文化現象。科學求真，目的是在揭示自然的客觀規律；藝術求美，目的是在滿足人類精神生活方面的審美需求。科學運用抽象思維，強調理性因素；藝術運用形象思維，強調情感因素。科學客觀冷靜地對待事物，準確揭示事物的本來面目；藝術則是一種主觀色彩很濃的創造活動，除了反映生活外，它還評價人生和表現人類的情感。

但是近代文明過分追求理性的發展已導致科學與藝術的分離。15世紀以來，近代科學的崛起與發展，使數學、力學、天文學、物理學、化學等各門自然科學有了迅速的進展，促成物質文明產生巨大的進步，但是它的負面影

響是思維方式的孤立、靜止和社會分工的日益細密。18世紀以後，資本主義的生產方式更加劇了這種矛盾，最終導致了科學與藝術的分裂與對立。

要彌補科學與藝術的分裂與對立，首先必須在個人的理性生活中，注入感性的精神陶冶；除了科學的態度，也要有藝術的修養以面對日常的生活，懂得藝術，進而能欣賞藝術。

然而，欣賞者還須有一定的藝術修養。要提高藝術修養，便須不斷累積審美的經驗，還要靠個人自我的訓練，尤其要做到主動參與藝術活動，以充實生活的內涵。古人說：「六律具存而莫能聽者，無師曠之耳也」，指的就是光有優美音樂，如果沒有像師曠一樣的音樂耳朵，缺乏起碼的音樂知識，優美音樂就沒有任何意義。誠然，對於沒有音樂素養的人，最美的音樂也是一場吵雜而已。一個人如果要懂得欣賞藝術，他就必須是一個有藝術修養的人。

藝術修養的培養與提高，離不開大量鑑賞優秀的藝術作品。多聽音樂就能培養和提高耳朵的音樂感；多看繪畫就能訓練和發展眼睛的形式感。尤其是大量地、經常地鑑賞優秀藝術作品，更有助於提高個人藝術修養與鑑賞力。個人的藝術修養只有在具體的藝術欣賞活動中，才能不斷地豐富和提高。

第二節

參與藝術活動的功能

藝術活動是人類生活的一部分，屬於美感經驗的活動，從大範圍來說，它著重於人類心靈與精神上的需求與滿足，從小範圍而言，參與藝術活動對個人品鑑事物的能力、情感的昇華、身心的健康足以產生無形的影響。

品鑑事物的能力

各類的藝術活動，都有其獨特的表現形式與方法，也有其各自的發展源流。從各種藝術活動的參與過程中，我們從中汲取不同的表現手法、藝術知

識、藝術史，進而了解藝術的意義與本質。另外，從豐富的藝術活動參與過程中，透過美感知覺、想像與判斷，更可強化品鑑事物的能力，並在藝術活動中，深入體驗人類各式的情感，加深人生的意義與價值的體會。

情感的昇華

藝術修養與鑑賞力的培養與提高，涉及許多方面，尤其表現在對個人的情感提升。事實上，任何一個讀者、觀眾或聽眾在藝術鑑賞中，對於藝術形象的感知和接受總會受到個人情感的影響。但是在另一方面，審美時，在特定情感影響下所進行的藝術感知，又會反過來作用於個人的情感，引起更深的情感活動。

身心的健康

參與藝術活動可使人獲得精神愉快，保持身心健康，從而使人延年益壽。參與藝術活動能使人延年益壽的說法似乎無稽，但根據瑞典全國人口生活狀況的普查結果顯示，參與文化活動確實可以降低死亡率。瑞典文化活動的調查項目包括參加現場音樂會或演唱會、電影、劇院、博物館、藝術展覽、講道會、運動活動等，在這七項文化活動中，每年參加觀賞的次數超過 80 次的人，屬於「經常」參加者，他們的壽命會比「偶而」或「很少」參加文化活動的人來得長。「偶而」參加的人，死亡率比「經常」參加者增加 24 %，「很少」參加的人，死亡率比「經常」參加者增加 57 %。「經常」參加者，亦即，平均 4 到 5 天參加一次文化活動的人，他們死亡率較低的原因歸結於：「文化活動對腦部的影響，可能可以促進淋巴器官的神經支配和腦下垂體荷爾蒙的流出而增強免疫¹。」藝術活動是文化活動的大部份，多參加藝術活動顯然可以使人長壽。

第三節

參與藝術活動的目標

參與藝術活動的重要目標很多，其中最重要的有：獲得審美愉悅、豐富個人想像力、認識藝術生產過程、辨認藝術品的價值，以及改善個人生活環境。茲將這五種目標分述如下：

獲得審美愉悅

參與藝術活動的重要目標很多，從中獲得審美體驗是整個審美過程的中心環節。審美體驗使個人在審美過程中，想像力和聯想力獲得刺激，並進而激起個人豐富的情感，使自身彷彿就生活在藝術作品之中，把藝術作品或藝術活動中的形象轉化為鑑賞者自身的生命活動，從而獲得心靈的愉悅。例如，在觀賞電影時，我們常不自覺地把自己當作劇中主人翁的親人，當他快樂時我們跟著快樂，當他身陷困境時，我們也跟著發愁。在參與藝術活動的過程中，由於想像力和聯想力的刺激，能使參與者獲得心靈的愉悅。

豐富個人想像力

藝術活動不同於一般意義上的認知作用。參與藝術活動與藝術創作一樣，都是人類的審美創造活動。在參與藝術活動時，人們透過特定媒介與藝術形式，逐步獲得對作品的具體感受、欣賞、體驗的精神活動。在欣賞一首詩時，我們透過文字與句子結構，逐步進入作品的意象世界中，感受、欣賞、體驗詩所表達的意境。鑑賞是藝術活動的主體，它一方面受到作品本身特性的規範，但另一方面又刺激鑑賞者自己的想像力。鑑賞不但具有再創性質，同時也因為鑑賞的再創特性，個人的想像力得以豐富起來。

認識藝術生產過程

當我們參與藝術活動之際，我們雖然處於審美知覺、審美情感與審美想像的心理狀態下，我們也同時間接在理解作品的生產過程。各種藝術創作均有其獨特性，以文學為例，文學以文字組合來傳達思想意義與情感，我們在閱讀文學作品時，我們也同時在認識文字組合的方式，以及不同文字組合的方式所產生的藝術特性，例如唐詩與宋詞之間，意義產生在形式上的差異性。從不同形式的文學作品閱讀經驗裡；不同時代、不同地區或不同作家的表現，都能發現到各自不同的形式架構，進而可以分辨文學意象的生產過程。在實際參與藝術活動過程中，我們對各類藝術的生產過程，尤其是其表現形式與意義的生產的相互關係中，得到充分的了解。就認識藝術生產過程來說，這種參與活動所得的知識，比枯燥的理論研讀更加切實而有效。

另一方面，當我們實際參與藝術的製作活動時，例如文學創作、繪畫製作、舞蹈表演、音樂演奏、戲劇演出等等的藝術活動，我們一方面可以享有像藝術家一樣的創作樂趣，更能從中體會藝術創作的過程、藝術本身的顯義機制以及藝術家創作時可能面臨的種種問題。如此，參與藝術的製作活動，回過頭來又可幫助鑑賞活動的進行與深入。

辨認藝術品的價值

在藝術活動的參與中，除了獲得藝術常識之外，由於對藝術作品的深入了解、分析、詮釋、判斷，我們學習到如何從別人的作品中，分辨其藝術價值。透過藝術活動的參與和美感經驗的累積，藉著理性分析、詮釋、判斷各種藝術作品或藝術活動，我們能夠瞭解藝術品中的意涵，從而有助於我們分辨何種藝術雖曲高和寡，但仍深具藝術價值，何種藝術雖新奇有趣，但只是曇花一現的流行，何種藝術宣揚人性，值得一再欣賞玩味。在累積足夠的藝術活動經驗後，個人藝術品鑑能力自然就會跟著提升。

改善個人生活環境

人類的生活環境隨著文明的發展不斷地變化，而人們有意識地改造自然，創造更佳的生存環境過程，也就是使自己生活環境日益美化的過程。對個人來說，有意識地改造生活環境，是出於使自身生活環境日益美化的要求。

大量藝術活動的參與，包括鑑賞與創作活動的參與，參與者逐漸培養出審美能力，隨著審美能力和審美要求的提高，個人對生活環境的改善才有足夠的能力。人們日常生活的領域十分廣闊，包括食、衣、住、行、育、樂各方面。而設計生活中的每個環境細節，都在不同程度上涉及個人的審美判斷能力與審美趣味，它們都需要以個人的審美活動經驗為基礎，藝術活動的參與在此處即顯得十分重要。一個人之所以被認為沒有品味，正是因為他沒有充分的審美判斷能力和高雅的審美趣味，前者使他不能分辨藝術價值的高下，後者使他不能接受他所不了解的藝術。一個沒有藝術品味的人並不是他安於對藝術的無知與漠然，而是缺乏參與藝術活動的熱誠所自然造成的結果。

第 四 節

參與藝術活動的方法

參與藝術活動是體現藝術價值的唯一途徑。從社會實踐的角度而言，藝術生產的全部過程包括藝術創作、藝術作品和藝術鑑賞這三個環節，它們共同組成了一個完整的藝術生產系統。在創作、作品、鑑賞這三個環節中，鑑賞尤其重要，因為藝術作品的審美價值是在鑑賞過程中才能表現出來的。例如，一本無人閱讀的小說，只是一疊印著鉛字的紙張；雕塑作品無人欣賞，只是一堆無生命的石塊或銅塊。只有通過社會大眾審美者的再創造，才能使它們獲得藝術生命力，少了它，藝術作品的教育、認識、娛樂等等諸多功能，都不能實現，情形就像精良設計製造下的產品，囤積在工廠裡，消費者永遠無從得知它的使用價值。

主動參與

參與藝術活動中，個人並不是被動、消極地接受藝術，而是積極主動地進行審美再創造。這是因為任何藝術作品都是透過特定媒介與藝術形式，任何藝術作品從來都不是真實事物的直接呈現，我們必須透過特定媒介與藝術形式來了解它、感受它、領悟它的意涵。只有主動地參與藝術品所呈現的意象世界，藝術品才會在我們心中形成意義。英國美學家科林伍德(R.G. Collingwood)認為：「我們所傾聽的音樂並不是聽到的聲音，而是由聽者的想像力用各種方式加以修補過的那種聲音，其他藝術也是如此²。」個人參與藝術活動中，主動參與應列入審美活動的必要條件。

熟悉基本藝術知識

個人參與藝術活動時，藝術的基本知識是提升藝術鑑賞力的必備工具。藝術的基本知識包括一般藝術理論、藝術史、藝術門類、藝術體裁、藝術媒介、藝術技法等。這些基本知識的熟悉有助於全面性地了解藝術。對於繪畫、雕塑、建築、工藝美術、書法、金石、音樂、文學、舞蹈、戲劇、電影、攝影、陶藝等不同類型的藝術，我們應採取不同的鑑賞方法。由於各種類型、體裁、樣式的藝術，各有其不同的審美特徵和表現技法，我們必須掌握了這些基本的知識，才能真正地把握和理解作品。

保持無功利態度

藝術參與活動的終極目的是激發個人審美感興，而審美感興是一種精神體驗。體驗發生在人的精神官能不須經過反省，就能領略事物中的意義與價值，而整個心靈對它採取欣賞的態度時，審美體驗直接存在於審美感興之中，並與之同一。例如，在欣賞一首詩時，我們暫時擺脫現實考慮，採取無功利的態度，在個人意識裡建構審美意象的虛幻世界。感興的實現，也就是意

識對實在界的超越。當一首詩的審美意象超越了這首詩的實在具象（書本上的鉛字），便成爲一個獨立的生命體，存在於人的意識中。因此，個人要超越了一首詩的實在具象，首先就必須以無功利的態度對待藝術欣賞的活動。

以個人生活經驗為基礎

鑑賞與創作一樣，是人類在藝術參與活動中的自我肯定與自我實現。正如藝術家在藝術創造時，將自身生活經驗投射到創造活動中，展現個人的聰明和才智，鑑賞者也是透過藝術鑑賞活動，將自身的生活經驗融入到藝術作品之中，從而獲得審美的愉悅。

藝術生產是一種特殊的精神生產，必然帶有個人的精神特性，這種特性不僅表現在藝術創作和藝術作品之中，也同樣地表現在藝術鑑賞之中，鑑賞者總是要根據自己的生活經驗、藝術修養、興趣愛好、思想情感和審美理想，對作品中的藝術形象進行加工改造、補充豐富，進而產生審美再創造的愉悅。因此，不論是創作或進行審美的再創造時，旁人的生活經驗或書本上的指示都不能取代個人的生活經驗，唯有以個人的生活經驗爲基礎，創作者或鑑賞者才能從參與藝術活動中，領略到藝術的真諦。

第五節

參與藝術活動的形態特徵

參與藝術活動在形態上有三大特徵，即：(1)體驗性；(2)娛樂效果；(3)自發性和主動性。

「體驗性」指藝術參與活動中，個人的審美感興是情感的體驗。任何人都具有審美感興的能力，它的形成和發展都要通過獨特的情感體驗。體驗性使藝術活動有別於智育和德育，它強調個人面對審美客體時，個人情感的參與。它不是理智活動，而是直覺活動。

「娛樂效果」指在參與藝術活動的實施過程中，個人感受到某種程度的

愉悅，因而獲得某種滿足，感到意趣盎然。在藝術參與活動中，我們暫時排除實用利害的功利關係，我們感到一種擺脫個人利害考慮的輕鬆之感。在參與藝術活動中，我們放棄了智性的推論思考，也解脫道德意識給予我們的限制，而在想像上天馬行空地奔馳起來，在肯定自我創造力的實現中，獲得喜悅與滿足。

「自發性和主動性」指參與藝術活動者具有自發的主動介入的興趣。按照席勒的說法，藝術活動所面對的是「活的形象」，而只有當審美活動中的對象活在我們的感覺裡，對象的生命在我們知性中取得形式時，它們才是活的形象。參與藝術活動者在體驗狀態下，可以感到一種愉悅，感到自己進入了一種「自我實現」的自由境界。其結果必然使參與藝術活動者以濃厚的興趣積極地介入參與藝術活動，以便不斷地重溫這種曾經體驗到的愉悅。

第六節

參與藝術活動的地方

個人想要提高自己的藝術鑑賞水平，首先就應當逐步訓練和培養自己敏銳的藝術感知力。只有對藝術作品具有較強的感受力，才能真正領略到藝術的意義。因此，大量鑑賞藝術作品的經驗，尤其是接觸古今中外優秀的藝術作品，加以反覆感知、體驗和品味，如此個人的藝術鑑賞力才能真正提高。

有效地參與藝術活動，在實施上有兩個原則不容忽略。對它們的掌握與運用可以使參與藝術活動的效應落實。這兩個原則包括：(1)參與藝術活動的場效應原則之運用；(2)參與藝術活動的階段性學習原則。

場效應原則之運用

物理學上的「場」是由多種吸引力和排斥力所構成的，同樣地，審美活動對象的「生活內涵物體」也是由多方面組成的，而非只限於某類對象，如名畫幻燈片、複製品和畫冊等。審美活動的「場效應」原則，指的是參與藝

術活動應該多途徑、多方面地進行。

藝術活動的場效應是一種綜合的整體效果，參與藝術活動自始至終都應該是以自己的需要為出發點，在客觀條件允許下去建立「審美場」，通過審美場的力量潛移默化。這種由審美場可獲得的參與藝術活動效果，比起以課堂創作為主的藝術活動，對個人審美能力的提高作用更大。

「審美場」是各種形態、風格、類型的藝術和不同的審美場所綜合而成。「審美場」是環繞著審美者的一種審美環境。這種環境的形成既取決於個人趣味的變化，也取決於客觀條件。參與藝術活動的場效應因而須同時考慮到個人與外在條件。一方面要引導個人進入形態、風格、樣式都較為廣大多樣的「場」，以刺激個人的趣味之增廣；另一方面，透過個人審美趣味，創造一個環繞著自己的審美場。

「審美場」既然是個人參與藝術活動的地方，就場的串聯而言，我們應該拋棄藝術活動只是眾多課堂上的學習，而應視之為課堂與校外學習的綜合活動。在參與藝術活動中，學校學習固然十分重要，但絕不能忽略課堂以外的多種藝術活動參與途徑和方式，更不能把校外學習看成是課堂藝術活動的陪襯和點綴，而應看作是校內藝術活動的活教材。因為這個理由，參與藝術活動，除了美術知識的學習外，其他有用的學習內容與方式應該由自己設計，靈活運用居住地區現有的文化資源。

換句話說，藝術參與活動應該不僅是教室活動，而更應該包括到社會生活的整體，也就是要打破傳統上，認為藝術活動只是課堂教學這種狹隘理解，拓寬到全面社會化的視野，使自己盡可能運用諸如學校、美術館、文化中心、畫廊、社教館、音樂會、教科書、家庭、自然環境等多種管道來參與藝術活動。因而，校外的藝術社團、文化中心、影劇院、美術館、音樂廳、民俗活動、城市環境、家庭陳設、電視節目、電腦網路等，都是提供藝術活動的場域。在上述這些構成審美場的元素中，我們要做的是去認識、理解、體會其中的意義，並從實際參與真實的運作中，享受其中的審美或創作愉悅，培養我們的審美能力。

理想的參與藝術活動就是要打破學校為學習的唯一場所，要讓社會上的專家來協助補強教師技能與知識上的不足。例如，在藝術創作上，我們可以

實地觀摩專家的示範，從中激起的模仿興趣，逐步引導自己動手作，以滿足個人自我實現的樂趣。我們在觀察專家製作過程後加以模仿，雖不能期待自己能與專家有同樣的製作成果，但是在這樣的學習過程中，我們可以獲得某種程度上的技藝知識，提升個人對藝術創作的興趣，並養成日後對藝術、文化遺產的喜愛。

階段性學習原則

然而，在學習態度上，理想的參與藝術活動應該放棄以成為專家為最終的目標。我們可以學習某種程度的表達能力，以應付日常生活的需要，間接培養對藝術的喜好。但我們不必期待自己要成為藝術家，畢竟不是人人都有創作的天賦，因而，與其花費過多的時間磨練創作功力，不如增加自己的審美知識、審美經驗和審美領悟能力。

在藝術鑑賞方面，我們可以從最簡單的，自己能夠理解的藝術著手去學習，然後逐步走向更複雜的、更深奧的藝術。例如，先學著去理解寫實風格的靜物畫、風景畫、人物畫（圖 21-1、21-2）等日常生活常見的題材，分析它們的表現方法、主題的佈局、色彩的配置，詳細觀察畫中所呈現的與真實的情形有何不同；在作品中，藝術家加入了什麼是真實世界所沒有的，或者他在畫中省略了什麼，想一想他為什麼要這麼做。當然，如果有機會自己也能畫畫看，也許更能體會藝術家在創作過程中所遇到的問題。

接著，當我們明白藝術家如何處理這些平常的題材後，也許我們可以進一步去了解現代繪畫，看看印象派、巴黎畫派、野獸派、表現主義或立體派等不是完全寫實的繪畫（圖 21-3、21-4、21-5、21-6），分析它們與寫實繪畫不同的地方在哪裡，藝術家為什麼要這樣畫，我們可以去圖書館查閱美術史的書籍，找出這一類藝術所要表達的是什麼，了解藝術家為何要如此改變我們習以為常的視覺經驗。

最後，我們再去欣賞抽象畫（圖 21-7）。同樣地，我們可能也需要去參閱書本或向專家請教，了解藝術家製作抽象畫的動機是什麼，以及抽象畫的各種創作方法。

圖 21-1 自畫像(Self-Portrait)
林布蘭 1640

圖 21-2 伊莉諾拉的肖像(Portrait of Eleanora
Gonzaga) 提香 (Titian Vecellio, c.1487/90-
1576) 1538

圖 21-3 賈歇醫師的肖像(Portrait of Dr.
Gachet) 梵谷 1890

圖 21-4 戴帽子的女人(Woman with the Hat)
馬諦斯 1905

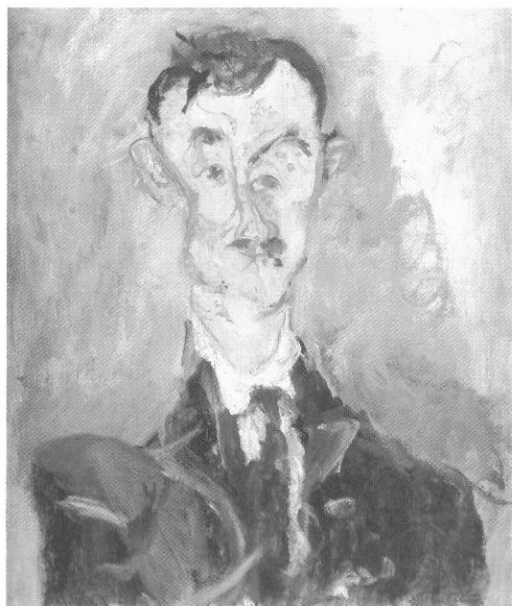

圖 21-5 艾米·勒戒的畫像(The Portrait of Emile Lejeune)
蘇汀(Chaïm Soutine, 1894-1943) 1922

圖 21-6 戴著黑絨絲帶的女子(Femme au Ruban de Velours) 莫迪里亞尼(Amedeo Modigliani, 1884-1920) 1915

圖 21-7
背景亮麗的畫
康定斯基 1916

在這樣進階的學習過程中，也許我們開始喜歡原先不了解的或排斥的藝術。或者也許我們始終對寫實風格以外的繪畫無動於衷，但是至少知道了很多美術製作的常識和美術史的知識。這種結果雖看似無用，但已對日後我們

再欣賞或理解其他各類型藝術時，打下了一些基礎，使我們脫離藝術文盲或藝術冷感者的階層。我們不再是個單面向的人；不再是除了專業工作上的知識，其他一無所知的人；不再是除了專業工作上的熱誠，其他都不感興趣的面目可憎者。

第七節

美化生活內涵的重要性

在一般人的生活裡，藝術只是一小部份，一般人把更多的時間投入在生產活動和日常生活中；對一般人來說，有三分之二的時間是消耗在生產勞動和日常生活中，藝術的欣賞畢竟是有限的，因此，日常生活內涵的美化，對於每個人都具有重要性和迫切性。

美化日常生活的原則

美化日常生活內涵是每個人本能的願望；如果有所選擇的話，相信沒有人不希望生活在舒適宜人的環境裡。在精神生活上，應該如何把我們的生活環境設計得更「合乎人性」，以實現人對物質世界的「全面佔有」，這樣的要求自古以來就存在著。

設計「合乎人性」的生活環境，目的是要使人的生存環境更加合乎人性，使人與物質環境的關係成爲一種和諧的、審美的感性關係，把人從「囿於粗陋的感覺」中解放出來。

至於「全面佔有」的意思是指：我們對物質世界的佔有，不能只侷限於「赤裸裸的有用性」，只求滿足物質消費而不求精神享受；「全面佔有」應該具有全面性和豐富性。人的社會本性使我們要求生活中的一切物質，包括器物、衣飾、住宅，以及他的產品都能在審美上引起精神愉悅，使我們的環境和活動過程都帶有審美性質。因此，「全面佔有」意味著人對生活環境的要求既是物質的，又是精神的。換句話說，我們應該以我們的感官與思維，

如視覺、聽覺、味覺、觸覺、思維、直觀、感覺、願望、活動、愛心等為基礎，透過自己與物質對象的關係而佔有物質對象。以人在精神層面上的需要去佔有物質對象，例如，一個人因為審美享受的需要，而去佔有一幅畫，他真正佔有或擁有的是這幅畫提供的意境或美感，而不是僅僅物質的這一幅畫而已。人與物質對象的這種關係，是人「佔有自己的全面本質」的實現。全面佔有就是「合乎人性」的生活環境設計的精髓所在。

審美設計的藝術參與活動

對個人而言，美化日常生活環境是參與藝術活動的一種體現，同時也是人「佔有自己的全面本質」的實現，它應該被看成是一種以實用功利為前提的創造性活動。日常生活環境需要美化的不僅僅是個人的生活空間，更應該擴充到日常活動、工作、生產、休憩等場所。日常生活環境的美化屬於物質環境的設計範圍，因此必須在審美領域的功能，如想像、觀照、感知之外，考慮它的實用價值，換句話說，藝術創作排斥實用功利，但日常生活環境的設計始終不脫離實用功利、物質生產、物質環境的考量，而且其設計最終必然呈現為物化形態。

從個人來說，生活環境的設計乃在於應用現成的物質材料，營造可以滿足個人審美需要的物質環境，其目的在於提供舒適的生活，同時也要能為個人參與藝術活動，提供某種創造性，而非僅僅是消費性的需要。換句話說，在真正的生活環境設計中，個人不但是消費者，也應該同時是創作者。

第 22 章

邁向精緻文化的道路

精緻文化是一個整合性結構的概念，它表現於生活的各個方面，包括食、衣、住、行等。構成精緻文化的因素很多，其中以文化、藝術與傳統三項最具決定性。而國力的強弱，尤其是近代國家所競相追逐的經濟發展，並不是精緻文化的決定性因素。一個國家若無發展精緻文化的潛力，即使在平均國民所得、領土或人口上佔有優勢，也不足成爲文化大國。

第一節

精緻文化的構成要素

構成一個國家精緻文化的要素包括：(1)文化生產力；(2)文化資產；(3)藝術鑑賞力；(4)藝術創造力。在這些構成要素中，不論哪一種要素，它們都是整體社會的表現，都與人有關。「文化生產力」和「藝術創造力」需要社會各方面的配合，包括硬體和軟體的有效運用。「藝術鑑賞力」屬於國民的教養，可以透過藝術教育達成。至於「文化資產」則是屬於該社會所能擁有的，但不必然存在的東西，除非人們刻意保存它，而今日開創的文化與藝術成果，就是後代的文化資產。

比起經濟生活，如食、衣、住、行等有形的建設，文化建設顯然抽象得多，但影響卻十分深遠。這是因爲，「文化是一種價值觀，一種生活方式，也是一種教養、品味、智慧和靈性的提升，更是所有這些品質的卓越追求¹。」簡單說，一個國家的文化質素並不全然是物質的、可見的，而是浸透在社會的每個層面與每個環節。思想和藝術的活動是各種文化質素的結晶化和

具體化；而文化最終以思想和藝術的活動表現出來，它們是「所有文明成就的化約形式。」

茲將構成一個國家精緻文化的四大要素，分述如下。

第二節

文化生產力

文化生產力的重要性

文化產業是一種無形的產業。如果以西方近百年來的經濟發展階段，用產品的計量單位來分為五個階段，那麼，第一個階段是「初級產業時代」，一國的國力是由農漁畜牧業生產量來衡量。第二個階段是「重工業時代」，一國的國力由礦產、鋼鐵和造船業來衡量。這個階段的生產數量是龐大的，往往得以噸為單位來計算。第三個階段是「耐久消費品工業生產時代」，以家電產品和車輛製造為主的工業發展形態，產品的單位重量是以斤兩計算的。第四個階段是「晶體時代」，也就是所謂的IC的時代，以輕薄短小取勝。第五個階段是「思想、創意和想像力的時代」，也就是文化產業的時代，既不是論兩論斤，更不是論公噸，甚至連重量都談不上，而是無形的、心靈層面的產業。

誠然，一個已開發國家大致上都走過前述這五個經濟發展階段，但這並不意味著一個國家只需要文化產業就能生存。然而今天世界上最大的產業，最先進國家的產業，確實是文化產業。我們甚至只要從文化產業的發展現況，就可以看出一個國家的先進和開發程度。

當經濟生活愈朝專精發展，人類文化同樣地也朝著精緻化的方向講求。在「初級產業時代」，或甚至是「重工業時代」，人類的需求往往只能著重於生理與安全方面，隨著經濟生產的進步，人類才漸漸有多餘的心力可以講究精神生活，以至於審美方面的需求。這樣的需求是帶動文化產業發展的原動力。

文化產業與地方文化

文化產業的推動力離不開社會的集體意志。文化生產力是建構精緻文化的條件之一，但文化產業發展的原動力來自於社會本身的需求，其目的乃在於滿足大眾的精神生活之需。社會大眾本身由不同的階級、社群、族群等成員所組成，各個成員之間有其不同的信仰、世界觀、人生觀、文化價值觀、審美理想、審美趣味傾向等等。然而不管哪一個社會成員，他總是活動於他所成長或居住的空間裡，因而，文化產業的適用性總是以地區為單位，並以此創造集體的需要。基於這樣的認知，文化產業的發展必須建立在地方文化的原有基礎上，才有可能得到事半功倍的成效。

地方文化的意涵

地方文化構成國家整體文化。地方文化並非指一般習稱的本土性文化，如民間藝術或民間信仰，而是指紮根於地方土壤的各種文化藝術形式，它可以是民間藝術，也可以是嚴肅藝術(high arts)，甚至是通俗藝術。地方文化的形成出於群眾的自然需要。因此，文化藝術本身並無所謂本土不本土，西方不西方。在任何一個社會裡，文化藝術的形成都很少是原發性的，而是漸進演變性的。例如，現代舞、電影、油畫、舞台劇等等我們已習以為常的藝術，它們原先不屬於我們的藝術創作形式，但今日如果我們說，雲門舞集的舞蹈、侯孝賢的電影、李石樵的油畫、創作劇坊的舞台劇等，都是西方藝術，那麼台灣可能連一種本土藝術都沒有了，因為即使連歌仔戲都不可能是台灣從無到有的一種藝術發明。

任何外來的文化藝術一經移植後，往往都需要經過本土化的過程。本土化的過程也就是文化藝術的適性化與地方化。地方文化因此應該解釋為地區民眾，基於其本身的精神與情感需要所發展出來的獨特文化。而累積各個地方文化的發展，就是國家整體文化的總合。

文化生產的價值判斷標準

不同地區民眾的需要是判斷各地文化生產的價值標準。構成一個國家文化藝術的生產總是建立在地方文化的基礎上，以地區民眾的需要為生產的出發點，因此，文化藝術的內容或價值標準並無法直接建立在全球性的尺度上。當一個國家的文化藝術是直接以國際流行為尺度而建立，那麼文化藝術往往只是少數藝術菁英的理論學說或藝術表現，而沒有與民眾日常生活相聯繫，更無法轉成為藝術發展的基礎。

第三節

文化資產

保存、維護和推廣文化資產是建構精緻文化不可或缺的一環。文化資產包括物質的如古蹟、文物，以及代代相傳的精神活動如文學、傳統戲曲與音樂、民間藝術活動等。文化資產的保存、維護和推廣有賴政府與民間的通力合作。物質的文化資產需要被保存和維護，精神的文化資產更必須持續推廣。政府與民間應以成立各類文化運作機構，以推動全國性文化藝術發展業務為首要目標，這些機構包括諸如文化資產保存研究中心，負責古蹟、文物、文學和視聽資料的保存、維護和研究工作；傳統藝術中心，負責推動傳統戲曲和民間藝術活動的保存和推廣業務；民族音樂中心，負責各種音樂相關資料的蒐集、保存、研究與活動的推廣；地方文史工作室或資料中心，負責地區內各種藝文、史蹟之蒐集、保存等工作。文化資產的保存、維護和推廣，主要目標是歷史的傳承，因此，其首要的工作是忠於史實，其次是永續的推廣。

第 四 節

藝術鑑賞力

藝術鑑賞力的培養是社會個體的心靈塑造工作，屬於審美教育的重要課題。藝術是社會大眾的精神食糧、思想養料，對人的影響是多方面的。藝術鑑賞或藝術活動首先作用於人們的感情，改變人們的思想面貌、審美價值觀、審美偏好，從而影響整個社會。

審美教育是一個獨立的學習領域，通過培養與提高個人敏銳的感知力、豐富的想像力和審美的理解力，從而使人們形成自由而又有創造力的鑑賞能力。審美教育不但可以培養與提高個人的藝術修養和鑑賞能力，而且也可以培養和提昇社會大眾的藝術鑑賞水準和藝術鑑賞力²。

對任何現代社會而言，大眾的藝術鑑賞力是發展精緻文化不可或缺的要件；少了普遍存在的藝術鑑賞者，再好的文化藝術資產或創新的藝術，都會變成生活中多餘的東西。藝術鑑賞力要普遍化，藝術創作要在一個更深廣的基礎上發展，社會就必須要在更基層的地區美術教育中進行耕耘。只有當大眾藝術素養普遍提升，精緻文化的建立才可能落實。

第 五 節

藝術創造力

藝術是文化的一面鏡子

藝術是文化的一個縮影。藝術與文化的關係可以解釋成：藝術是文化的一面鏡子，從藝術中，我們看到一個文化的具體形象。反過來說，一個文化是從自身的藝術表現中，看到它所反映的世界。從藝術史的記載中，印證藝術與文化的關係確實是如此，例如，古希臘藝術所表現的是古希臘文化中，

追求物質與精神、感性與理性的和諧統一；中世紀基督教文化可以拿哥德式建築來作為典型實例，說明這是以神為中心的文化；文藝復興時期藝術，從繪畫、戲劇和市民小說中，都可以看出文藝復興時期的文化在力圖克服宗教與科學、天國與塵世之間的矛盾和衝突，這是一個從神的世界轉向以人間塵世為中心的文化。誠然，藝術是文化的一面鏡子，從藝術這面「鏡子」中，文化顯現自身的身影；藝術在人類文化中扮演著反映人類文化的歷史發展。

藝術創作的社會意義

在每一個文化、每一個時代裡，藝術總是該文化、時代的代言者。從歷史的經驗中，我們看到藝術在一個社會中的角色，那就是，藝術必須表現現世的興趣和時代的精神；藝術的產生是因為人類審美的需要，也是社會生活的表現，因此可以說，是社會給予藝術生命，而不是藝術給予社會生命。正如俄國美學家別林斯基(V.G. Belinsky, 1811-48)所說的：每個時代不朽的詩，都反映了那個時代的重要理想，以及表現出那個時代的人對生活的想法，而「活得最久的藝術作品都是能把那個時代中最真實、最實在、最足以顯出特徵的東西，用最完滿最有力的方式表達出來³。」當藝術與一個時代消逝後，下一代仍然會有它自己的藝術與自己的審美趣味傾向。

作為社會的精神食糧，每一代的藝術都是，而且也應該是為那一代的人而存在的。它必須與社會大眾共存，毫不違反那一代對藝術的要求。這樣的藝術絕不只是社會中少數人的興趣與趣味，它的題材應該包括現實中一切能使人發生興趣的事物；生活中能普遍引人興趣的事物才是藝術的內容。

藝術創造力的發展目標

強化地方文化藝術發展

藝術創造力的發展是藝術家個人的職責，但也是整體社會的責任。從整體社會利益來說，藝術創造力所締造的成果最終為社會所擁有，它的發展目標是大家應該關心的課題。以台灣為例，現階段藝術創造力發展目標乃在於

強化地方文化藝術發展。例如，由各地文化中心負責推動和執行長期性和全面性的文化藝術發展計劃，以及有計劃地發掘與整合文化中心管轄下的各種藝文資源，包括人才、財源和藝文類型。另外，各地社區文化也應以文化藝術形式，以社區民眾為對象，不但可發展出符合社區意識的文化與藝術，又可整合相關的社區建設和社區活動計劃。

藝術村的設立

就長遠的規劃來說，藝術人才的培育除了學校之外，藝術創作者也需要有長期性和全面性的規劃。藝術村的設立可提供美術、視覺藝術和表演藝術類之人才培育、研習、排練、展示表演活動場所，並可負責相關業務之推動和推廣。

相對於推動地方文化藝術的發展和藝術村的設立等有形的建設，藝術創造力的發展目標更應該擺在無形的共識上，那就是，藝術文化的時代性和地域特性應受到重視。

藝術的時代性

前面已提到，藝術是文化的一面鏡子，它的另一個意涵是藝術必然與時代息息相關。偉大的藝術誠然是無時間性的，但偉大的藝術必然是當代文化的反映。藝術社會史學者卡波史東(Trewin Copplestone)曾說過：「所有藝術品都在歷史洪流裡佔有特定的與精確的位置。從最早的洞窟壁畫到最近的個展，或已完成的建築物，不論在紐約、列寧格勒或東京，每一件藝術品都在歷史中佔有一個位置，都在一個單一的社會與文化中，有其自身的藝術傳統⁴。」藝術原是社會實踐活動之一，繪畫、雕刻、建築、工藝、通俗文學、流行音樂、民間戲曲等等，都是出自於社會大眾的需要而製作，它們必然順從當代的審美價值標準，但也出自於它所依據的藝術傳統。然而，在每一個時代裡，藝術雖然總是當時的社會現實反映，包括政治現實的反映，藝術也因為每個世代的努力而有了各自的面貌。作為建構精緻文化必要條件的藝術創造力，毋庸置疑地，必然要能反映藝術家所處的時代。

文化藝術的地域特性

其次，藝術的地域特性是建構精緻文化所不能忽略的問題。台灣當前的藝文活動正處於四百年來最活躍、最受社會重視的時代，然而由於長期以來缺少自我認同、自我肯定的緣故，藝術的地域特性始終未能建立起來。以美術為例，台灣美術當前的處境類似戰前的美國，台灣擁有不少的創作人才，也從西方國家學到各種表現技法，但整體而言，對自己的表現還沒有足夠的信心，連帶地缺少自我認同的意識。文化藝術的地域特性首先就須建立在自我認同的基礎上，而自我認同的實際方法就是對真實生活環境敏銳的觀察與積極的投入。