

推薦序

因著二十一世紀網際網路的發展，使我們的視野透過電腦無遠弗界地快速延伸與擴展，科學、文化、藝術也藉著這高科技的協助，在人與人、社會與社會、國家與國家之間產生無比的撞擊、對話與傳遞。

一個具備文化資產、文化生產力、藝術鑑賞力與創作力豐富的國家，自然就可乘勢成為更具影響力的主流勢力；但一個只以工業生產、科技、經濟取勝，文化藝術卻相當貧乏的社會，反而很容易引導人民走向追求表象的物慾滿足與短暫的流行熱潮，無法真實地創造出深植於生活的藝術文化產物，這是一心想成為「科技島」的台灣所必須深思反省的課題。

很高興看到這本由謝東山教授主筆的《藝術概論》終於要發行於教育界，並將成為大專院校通識教育課程的重要教科書。兼具藝術行政、創作、教學、評論、策展等豐富專業修養的謝教授，從各種層面來闡述藝術的可貴與可愛之處，是一本深入淺出、內容豐富的藝術論述。

本書的一大特色在於，每一章節先以一個輕鬆幽默的問題來引發學生的好奇與興趣，而在每一問題之後卻又帶出嚴謹的理論學說架構，使學生能輕鬆地認識藝術的基本知識。

本書亦從藝術創作的角度來說明藝術家的體驗、構思到完成，以及他／她與社會文化之間的關係，藉此來引導出藝術鑑賞的內容蘊含，因為當藝術開始受到重視欣賞時，人們自然就容易產生審美的體驗，而開始豐富整個社會的生活價值。

此外，謝教授也以本土文化的實例來應證藝術的親切性與真實性，也以中西藝評的比較來指出不同的藝術觀。他更強調各種藝術批評主義與學說，以協助學生在欣賞藝術的同時也能學習如何詮釋與評價藝術作品，尤其以馬克斯主義、文化唯物論、形式主義、後結構主義、心理分析批評、女性主義等理論來做註解時，更顯示出本書紮實的學理內容。

最後本書更以藝術與台灣文化社會的密切關係來提出台灣藝術當今所面臨的處境，以及如何建立自我認同的重要性。

這雖然是一本針對大專院校學生所撰寫的教科書，但也是一本足以提升台灣文化藝術的重要論述之一，期待它能更加普及化而影響至國中、高中、

大學與社會的每一層面上，相信台灣藝術文化的教育就能往下紮根而成為生活中不可忽視的一部份。

澳大利亞國立沃隆岡大學藝術創作博士

林珮淳 謹誌

2000年9月

作者序

本書是專為國內大專院校通識教育藝術概論課程，以及對藝術理論有興趣之一般讀者而撰寫，編輯方式採用教育部頒訂之藝術概論課程標準，全書共分四篇22章。第一篇「藝術的誕生」，內容談藝術家的創造活動；第二篇「發現藝術品」，內容針對藝術品；第三篇「藝術的鑑賞與批評」，內容如篇名所示，是專為藝術的鑑賞與批評所撰寫。第四篇「藝術與人生的對話」，內容探討藝術與人生的種種關係。為了初學者的學習興趣，本書在撰寫時力求避開過分艱澀難懂的專門術語，儘量以非藝術科系的學生所能理解的方式，闡明藝術的奧祕。

藝術誠然是人們生活的一部份，對藝術創作者而言卻是一種專門的職業，充滿著職業上的技藝問題，包括如何運用恰當的方式表達他的理念與情感，同時又必須顧慮到與鑑賞者產生溝通的效果。對一般人而言，藝術日漸成為難懂的一門學問也是不能否認的事實。我們並不能期待每個人都成為藝術家，但我們希望每個社會成員，能夠從藝術的認識過程中，教養自己，成為藝術愛好者；另一方面，大眾從藝術的消費中，獲得改善或解決個人生活上的問題，這也是西方世界從啟蒙運動時期以來，在審美教育上對大眾的兩大期待：審美教育不但要用來潛移默化人的心靈，更要用來解決環境與生活的問題。

工業革命改善了人的物質生活，但是相對地，工業革命也促使知識的專業化和生活的空洞化。知識的專業化情形，迫使人們變成美學家馬庫色所說的「單面向的人」(one-dimensional man)，亦即只知道他所從事的專業知識，對於其他的知識一無所知，也不感興趣。生活的空洞化，使人們普遍感到藝術是與科學對立的東西，是只有藝術家能夠理解，與常民生活無關的另一門專業學問。現代科技革命給人類社會帶來的進步思想，對於現代藝術的發展也產生了非常複雜的影響，其中之一，就是藝術與生活的隔閡越來越大；藝術越來越遠離人們的感知領域。因此，物質生活雖然十分富足，精神生活卻越來越貧乏。當代社會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，使人們不至於成為「單面向的人」。

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，促使物質文明產生巨大的進步，但

是它的負面影響是思維方式孤立、靜止和社會分工的日益細密。18世紀以後，資本主義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，或如席勒所說的人的感性衝動與理性衝動的分裂與對立。

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。

要能夠正確地欣賞藝術，就必須先懂得藝術。本書的撰寫就是建立在如何探險藝術世界的基礎上，希望初學者在踏入藝術的領域之前，先打好認識的基礎。

在本書撰寫過程中，有些章節參閱了國內外學術界的一些研究成果，引述時均一一注明出處，然疏漏之處仍在所難免，特此說明，並敬表謝意。本書之撰寫期間，余秀蘭小姐提供撰寫意見，並承擔部份章節資料之收集與初稿工作，國立臺南藝術學院學生莊秀玲、陳文瑤、張晴文等人幫忙校稿、訂正與文字潤飾，在此謹一併表示謝意。

謝東山 謹誌

2000年9月

第壹篇 藝術的誕生	1
第 1 章 小心與藝術碰個正著！	3
第一節 什麼是藝術？什麼不是藝術？	3
第二節 理論家們重新為藝術下定義	4
第三節 藝術是社會定義下的產物	6
第四節 發現我們身邊的藝術作品與藝術行為	7
第 2 章 藝術如何改變你和我？	13
第一節 藝術的功能：就個人而言	13
第二節 藝術的功能：就社會而言	16
第三節 藝術的功能：就人類總體文化而言	19
第 3 章 你在「原始藝術」中發現了藝術的起源嗎？	21
第一節 藝術起源論的歷史回顧	21
第二節 原始圖像符號與藝術的起源	26
第三節 符號轉化論	28
第 4 章 藝術有哪些類別？	33
第一節 為什麼要分類藝術？	33
第二節 藝術分類的方法	33
第三節 視覺藝術	34
第四節 表演藝術	51
第五節 影像藝術	63
第六節 文學	66

第 5 章	人們為什麼要創造藝術？	69
第一節	藝術創作活動的多重意義	69
第二節	他／她為什麼熱衷於藝術創造？	70
第三節	藝術創作的社會意義	72
第四節	藝術在形式創造上的意義	77
第 6 章	藝術作品如何從無到有？	81
第一節	藝術作品如何從無到有？	81
第二節	藝術創作過程中的體驗、構思與製作	82

第貳篇 發現藝術品 93

第 7 章	藝術家利用哪些材料創造藝術？	95
第一節	為什麼要認識創作材料？	95
第二節	從「技術性材料」過渡到「表現性材料」	96
第三節	材料的物理特性與美感	98
第四節	材料的敘事功能	100
第五節	20 世紀的綜合媒材創作	102
第 8 章	藝術的形、色、線	107
第一節	什麼是「形式要素」？	107
第二節	形式與內容的關係	108
第三節	形式究竟包含哪些要素？	109
第 9 章	藝術形式的十大基本原理	125
第一節	什麼是「形式原理」？	125

第二節	藝術的形式原理有哪些？	125
第 10 章	藝術家表現哪些題材？	139
第一節	什麼是「題材」？它與「內容」有什麼差別？	139
第二節	為藝術創作題材分類	140
第 11 章	如何認識藝術作品中的內容蘊涵？	159
第一節	什麼是「內容蘊涵」？它與「形式」有何關聯？	159
第二節	內容蘊涵的不同層次	160
第三節	尋找建築藝術的內容蘊涵	162
第四節	從社會批判出發的內容蘊涵	164
第五節	回歸純真的視野與心境	168

第參篇 藝術的鑑賞與批評 171

第 12 章	藝術鑑賞是人的本能嗎？	173
第一節	藝術鑑賞的真實對象：意象世界	174
第二節	藝術鑑賞的態度	178
第三節	藝術鑑賞的特質	181
第四節	藝術鑑賞的類型	184
第 13 章	當你面對一件藝術作品，你該從何看起？	191
第一節	一首唐詩的故事	191
第二節	藝術鑑賞的基本概念	194
第三節	藝術鑑賞的審美心理過程	194

第 14 章	藝術批評的主義與學說	205
第一節	藝術批評與藝術鑑賞的區分	205
第二節	藝術鑑賞態度和藝術批評態度	206
第三節	藝術批評的目的	207
第四節	藝術批評的特性	208
第五節	當代藝評的中心議題	209
第六節	當代藝術批評的種類	212
第七節	藝術批評範例	232
第 15 章	你如何詮釋藝術作品並給予評價？	237
第一節	審美價值與藝術價值	237
第二節	藝術批評的原則	239
第三節	藝術批評的方法與步驟	240
第四節	藝術批評的分析步驟	242
第五節	藝術批評實例：《王羲之觀鵝圖》	248
第六節	批評與鑑賞的差異：一則實例	255
第七節	詮釋與文藝理論	258
第 16 章	當中國畫論遇上西方藝評	261
第一節	中國傳統美學對藝術的影響	261
第二節	中國人的藝術鑑賞態度	262
第三節	中國藝術批評態度的特性	264
第四節	西方藝術與批評	268
第五節	中西藝術批評比較	270
第 17 章	為什麼應該嘗試藝術的鑑賞與批評？	273
第一節	藝術鑑賞過程與目標	273

第二節	藝術鑑賞中的鑑賞者角色	274
第三節	藝術鑑賞的知識屬性	275
第四節	藝術鑑賞活動的個人條件	277
第五節	藝術批評的功能與目標	278
第六節	創作、鑑賞、批評三者的相互作用	279

第肆篇 藝術與人生的對話 281

第 18 章 藝術與個人 283

第一節	藝術與全面發展的人	283
第二節	全民審美教育的必要	285
第三節	個人審美發展的內容	286

第 19 章 藝術與社會 291

第一節	藝術鑑賞者與藝術品的互動關係	291
第二節	藝術生產與社會的關係	292
第三節	藝術的社會功能	296

第 20 章 如何融美感經驗於人生經驗？ 301

第一節	藝術是生活經驗的傳達	302
第二節	藝術創作的泉源	303
第三節	人生經驗在審美經驗中的作用	303
第四節	美感經驗與人生閱歷	304
第五節	審美體驗對個人的影響	305

第 21 章 如何參與藝術活動以充實生活內涵？ 307

第一節	參與藝術活動的迫切性	307
-----	------------	-----

第二節	參與藝術活動的功能	308
第三節	參與藝術活動的目標	310
第四節	參與藝術活動的方法	312
第五節	參與藝術活動的形態特徵	314
第六節	參與藝術活動的地方	315
第七節	美化生活內涵的重要性	320

第 22 章 邁向精緻文化的道路 323

第一節	精緻文化的構成要素	323
第二節	文化生產力	324
第三節	文化資產	326
第四節	藝術鑑賞力	327
第五節	藝術創造力	327

註腳 331

參考書目 338

圖片來源 342

譯名索引 350