

視覺藝術之美

The Beauty of Visual Arts

洪懿妍

Yih-Yan HUNG

前天下雜誌資深編輯

視覺藝術以視覺感官為基礎。透過視覺，我們可以感受到創作者藉由具象的形體，也就是創作品，所想傳達出來的情感與理念。

在各種藝術類別中，多數都須仰賴視覺。在蔣勳所著的《藝術概論》裡，他將視覺藝術分為書法、繪畫、雕塑、建築、攝影等，但也提到，一般被歸類為表演藝術的舞蹈、戲劇、電影等，其實也都與視覺有關。不過，後者涉及到其他的感官知覺，像聽覺，因此不像繪畫、雕塑等藝術，純粹仰重視覺感受。

進入一門藝術的門檻並不高，通常，只要直接與藝術相遇，都能在每個人心中引起一點感覺，不管這種初始的感覺是什麼。就像是，看到一幅畫、一座雕像，我們不需先知道作者是誰，主題是什麼，也可以憑自己的感受，體會到一些情感。

不過，人類與生俱來的求知慾與好奇心，會讓我們渴望獲得更多的藝術知識，作者創作的時代背景、個人經歷等，以引領我們的心更貼近藝術、更能欣賞美。

一本概論式的書，可以建立讀者對這門藝術的基礎認知，打開藝術欣賞與創作之門。

李美蓉所著的《視覺藝術概論》，以西洋藝術為藍本，對視覺藝術的形成與欣賞，作了按部就班地介紹。

全書分五個單元，從「視覺的創造力」開始，引證欣賞視覺藝術的能力是可以培養的。就像閱讀文章需要先認識文字，具備閱讀能力一樣；欣賞視覺藝術，則需要視覺閱讀能力。

書中提到，視覺閱讀能力指的就是對藝術的感應能力，這些感應能力大概可分為情緒感應、知覺意識與美感感應三種。我們對藝術的直接感受，來自於這三種感應能力，不僅要細細體察自己的感應如何，同時也可以試著了解藝術家創作當時的感應。

了解藝術誕生的背景

更進一步地，研究藝術作品創作時的歷史、文化、社會、政治背景，有助於強化我們的感應力。

「藝術的社會起源」單元，就是說明藝術與社會的關係。從史前社會、原始社會一直到現代社會，作者大致解釋了每一種藝術型態誕生的社會、政經背景。沒有這些美術史背景為底，我們很容易為某一些藝術形式與內容而困惑。例如：

文藝復興巨匠拉斐爾(Raphael)的「阿爾巴聖母」(Alba Madonna)油畫中，那蔚藍色的衣裳及旁邊的二位小孩代表什麼呢？

中世紀到文藝復興時期，繪畫所用的蔚藍色顏料，均取自昂貴的半寶石。因此，為聖母繪上蔚藍色的衣裳，是意味其為天上的神，代表對聖母的尊敬。聖母腳旁手執十字架的嬰兒，就意指後來受釘刑的基督。至於著獸皮，意味擁有世俗財物的嬰兒，就是長大後的施洗者約翰。

了解藝術作品的創作背景後，在「藝術的饗宴」單元中，作者介紹了構成視覺藝術品的重要元素，包括了線條、色彩、光線、形狀、量塊、質感、動感與空間等，從作品的解說中，分析這些元素所造成的不同變化。了解這些元素後，讀者等於擁有了對藝術品作細部欣賞的著力點。

至於視覺藝術所包含的各種類別，作者則在「視覺藝術的媒材與技巧」單元中，詳列各種類別加以介紹。

這些類別包括了素描、繪畫、雕塑、版畫、手工藝、工業設計、攝影與建築。針對每一種媒材，作者都寫出了它的起源、衍生及代表性作品，知識性濃，可視為是這些媒材的小小藝術史。

大體說來，《視覺藝術概論》對所有視覺藝術的表現形式逐一介紹，將相關的知識作了整理。

不過，入門的讀者也許有時對太多的藝術知識，感到吃力。因此，這本書可視為一本參考書，或是對某一類視覺藝術感興趣時，打開特定章節閱讀的入門書。讀者不宜貪多求快，否則，恐怕會被過多的知識嚇到，反而對視覺藝術失去耐心。

從大架構去了解藝術

藝術對一般人而言，最能勾起內心動人情感的環節，多半還是在欣賞藝術，而非分析藝術時。從欣賞的角度著手，《藝術概論》一書可以讓讀者有個好的開始。

《藝術概論》所提到的藝術基本概念，非常具有啟發性。雖然不是定位為視覺藝術專書，但因書中所討論、援引的藝術類別，多以視覺藝術為主，反而可以幫助讀者從一個較大的架構中，去了解視覺藝術。

作者蔣勳的寫作手法流暢與美感兼具，在討論到藝術的類別、材料、內容、形式等基礎概念時，都不忘帶領讀者感受作品中的意境，讀者可以細細體會。

例如，在「藝術的內容」一章中，作者不只告訴讀者，西方的藝術，無論文學、繪畫、雕刻等，受希臘神話的影響極深，也感性地解釋其中的脈絡。希臘的神話、戲劇、史詩，多以壯烈的人性為描寫對象，人在命運中的各種掙扎，都被一一作細節的描述。

似乎在希臘的藝術中也以承擔生命各種命運悲劇的英雄為他們崇拜的對象。人活著，是為了承擔命運的試探，連神都不能逃脫命運。希臘神話中的神，也有人世間的愛戀、仇恨、嫉妒、報復、懲罰。因此構成西方藝術以人為經緯的主線。

如此，不管是欣賞一幅畫，或是一座雕像，觀者的心中自然會對畫中人物的舉止、表情，以及作品想傳達的理念、情意等，有更深的感動，進而從藝術作品中，找到與自己生命的連結。

此外，除了各個章節中穿插的作品導覽外，《藝術概論》的附錄裡，還特別介紹了十幾幀著名的繪畫及雕刻藝術作品。作者為每一樣作品寫了精簡的欣賞導引，即使是視覺藝術的門外漢，都可以輕易感受到藝術之美。

The Beauty of Visual Arts

我們透過視覺，可以感受到藝術作品本身所想傳達的情感與理念。(亮軒攝)

為讀者說故事

如果想欣賞更多的西洋繪畫作品，張心龍著有一系列西洋繪畫欣賞專書，包括《從題材欣賞繪畫》、《從名畫瞭解藝術史》、《名畫與畫家》等，這些書從不同的角度出發，用深入淺出的方式，帶領讀者進入畫家及其作品的世界。

以《從題材欣賞繪畫》為例，這本書以最基本的方式為讀者解說繪畫，將西洋繪畫按主題分為人物畫、敘事畫、風景畫及靜物畫，藉由作品欣賞，來解釋各種主題在不同時代的風格，不同畫家的特色。

從作者的寫作看來，這本書顯然是為學院外的一般人而寫，字裡行間幾乎沒有艱澀的專有名詞，以及學術性的語言。書中所提的每一幅畫，都有其創作的年代、歷史背景，以及畫家性格的介紹，但又不過份堆砌知識，點到即止。對一般讀者而言，比較有親切性。

這本書另一個讓人容易接受的地方在於，作者強調以說故事的方式，娓娓道出畫家以形象所表現的故事。人本來就喜歡聽故事，再加上西方許多繪畫與宗教故事、神話故事有關，如果沒有文字的說明，一般人即使看了畫，仍猜不到畫中描述的是什麼事，有何典故，自然不了解畫中的動人之處。

從題材來欣賞畫是一個方式，讀者還可以將名畫與創作者作連結，進一步領略每位畫家的風格與技巧。《名畫與畫家》便是從每個時代和流派，挑選三、四位具有影響力的畫家，為讀者作進一步的介紹。總之，不同的切入點，目的都在於讓讀者毫無困難地進入繪畫欣賞的世界。

豐富的中國視覺藝術

除了西方視覺藝術外，中國的視覺藝術豐富度不遑多讓，可以追溯到遠古時代的石器，發展源遠流長，為悠揚的中國文化增色許多。

蔣勳另外著有《美的沉思》一書，對中國的視覺藝術有優美而清楚的勾勒。

蔣勳在序中表明，這本書是他重新排列接觸過的各種中國藝術之後，從其中找出形式象徵的意義之結果。

而呈現的方式則是，以年代為縱軸，用編年的手法，點出每個朝代發展最極致的藝術形式。因為編年的手法，容易使人誤解此書是寫中國藝術史。但事實上，作者的用意在於：

依靠著中國藝術史的資料，試圖初步建立起中國美學的幾個基本觀念。…是有關中國藝術形式的幾個基本觀念的省思。

因為提到了中國的藝術形式，自然不會只有視覺藝術。但事實上，《美的沉思》中所提到的中國藝術，除了在「中國藝術中的時間與空間」一章中，簡短地提到了戲劇，其餘所提及的藝術形式，一律是視覺藝術。也因此，《美的沉思》成了認識中國視覺藝術相當適合的一本書。

作者非常有條理地介紹藝術形式在每個朝代的轉換，從遠古時代的石器，一直到十八世紀的揚州畫派、十九世紀的市民畫家。而這延續了數萬年的歷史洪流中，中國發展日漸臻於完美的視覺藝術形式，還包括了書法、繪畫、雕刻、建築等等。

也因為將藝術置入歷史的框架中來欣賞，讀者可以更明瞭中國書法、繪畫、雕刻等，如何歷代地往上推升，更顯精緻與專業。

舉例來說，我們知道魏晉南北朝時的五胡亂華，將中國歷史帶進了百年的戰亂。但我們卻不太知道，這段時期，竟「意外地為中國美術帶來了新的震撼與興奮。」

這新的震撼與興奮主要來源於印度佛教在中國的流傳與發揚。…新的觀念，新的美術風格，也附屬在宗教的後面發展了起來，各種佛、菩薩、佛弟子、供養人的造像，充滿在這一時期的雕塑、壁畫之中，成為南北朝藝術一大主流。

因此，我們看到了雲崗的石窟、敦煌的壁畫等，便不難懷想當時宗教在藝術上所深深刻下的烙印與成就。

其它包括中國獨有的書法藝術、蘊涵意境的山水畫等，放在時代的演進中，都有了更扎實的欣賞依據。

繪畫雕塑等藝術需透過視覺來體會造型之美。
(亮軒攝)

用另一種眼光看畫

正統藝術訓練出身的作者寫成的著作，讓讀者在欣賞藝術時，有了基礎的理論作後盾。但另一方面，透過學院外的作者著作的書，也可以提供讀者對視覺藝術作品不同的解讀方式，在視覺藝術的欣賞上，另闢蹊徑。

《閱讀地圖》的作者曼古埃爾(Alberto Manguel)，最近又完成了《意象地圖——閱讀圖像中的愛與憎》，目的在於「幫像我這樣的普通看畫人找回閱讀這些影像及故事的責任與權利。」

視覺閱讀能力係指對藝術的感應能力。
(鍾順龍攝)

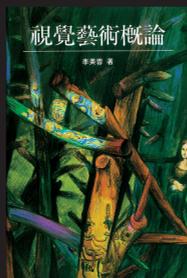
欣賞藝術時，最能勾起內心動人情感的環節。
(鍾順龍攝)

【書單】

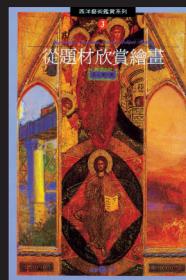
書名 / **藝術概論**
作者 / 蔣勳
出版社 / 東華書局
初版日期 / 一九九五年八月

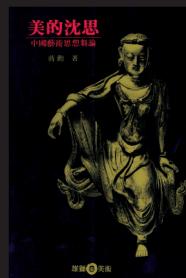
書名 / **視覺藝術概論**
作者 / 李美蓉
出版社 / 雄獅圖書
初版日期 / 一九九三年八月

書名 / **從題材欣賞繪畫**
作者 / 張心龍
出版社 / 雄獅圖書
初版日期 / 一九九三年十月

書名 / **美的沉思**
作者 / 蔣勳
出版社 / 雄獅圖書
初版日期 / 一九八六年二月

書名 / **意象地圖**
— 閱讀圖像中的愛與憎
作者 / 曼古埃爾(Alberto Manguel)
譯者 / 薛絢
出版社 / 台灣商務印書館
初版日期 / 二〇〇二年四月

書名 / **影像的閱讀**
作者 / 約翰·博格(John Berger)
譯者 / 劉惠媛
出版社 / 遠流出版社
初版日期 / 二〇〇二年七月

《意象地圖》的作者以視覺藝術品為標的，挑選了攝影、繪畫、建築、雕刻等作品，逐一地觀看、剖析。

作者選取的藝術作品範例顯然是隨興而為，但多半是不易懂的圖象。作者透過豐富的資訊，從時代背景、創作者的生平、心理狀態等，告知讀者一幅圖象所代表的意義。

例如，近代有許多畫家，他們所推出的作品，就一般人看來，僅是色塊與雜亂的線條，絲毫看不出任何具體的形象與意義，像是二十世紀的帕洛克(Jackson Pollock)、瓊·米契爾(Joan Mitchell)等被稱為抽象表現主義畫家的畫。

對於這類作品，曼古埃爾引經據典，點出這些畫家作畫背後的思想，讓我們思考畫家「故意不要溝通」的心態，以及他們為何認為：「假如看畫的人決定要讀畫，讀與寫的責任，破解與編纂密碼的任務，都在看畫人而不在畫家。」

另外像是現代最著名的畫家之一畢卡索，在我們欣賞他的畫作之餘，曼古埃爾也提醒我們，不妨思考一下，為何這位偉大的畫家，一方面創作出曠世傑作，把苦難描繪得有強大的感染力，另一方面卻又以冷酷的態度對待情婦，漠視受苦的人的需求。

某種角度看來，這本書比較像是藝術批評而非藝術欣賞。儘管作者沒有受過學院嚴謹的藝術訓練，但從書中不難得知，作者對藝術涉獵相當廣泛，對藝術的素養與知識也頗為豐富。

曼古埃爾在寫作《意象地圖》時，強調此書不是藝術史討論，也不跟從任何藝術理論的導引，只是希望提供讀者在欣賞視覺藝術時不同的觀點。讀者可以藉由此書，為視覺藝術欣賞另開一扇窗。■