

視覺藝術概論

李美蓉 (本文作者為紐約州立大學藝術碩士)

第一章 視覺創造力

第三節 結論

就廣義的、或狹義的視覺藝術而言，它都是人類視覺創造力所創造出的視覺形式，其目的在於傳達某種理念或情感。因此人類對視覺藝術的欣賞，會因個人經驗的差異，而有不同的感應。

欣賞藝術的首要條件，就是對它必須有所感應 (Respond)；如果我們面對一視覺藝術而無任何反應，則此藝術對我們而言根本就不存在。前一節既談到視覺藝術必須要具有視覺閱讀能力的人，才能瞭解它。而瞭解的程度之深淺，又依視覺閱讀能力的強弱來定。換句話說，就是一位觀賞者瞭解藝術對社會及藝術家的意義。他對藝術的感應就會愈敏銳、愈具有辨別能力。那麼人在欣賞藝術時，會有那些感應的類型？它包括情緒感應 (Emotional Response)、知覺意識 (Perceptual Awareness) 及美感感應 (Aesthetic Response)。

情緒感應：依照人類情緒標準來論，藝術可能引起我們驚駭、困擾、害怕或平靜、愉悅、興奮的情緒。例如我們站在大教堂前，可能被其對宗教的讚揚所感動。我們觀看阿特米謝·簡提列斯基 (Artemisia Gentileschi) (註 1)

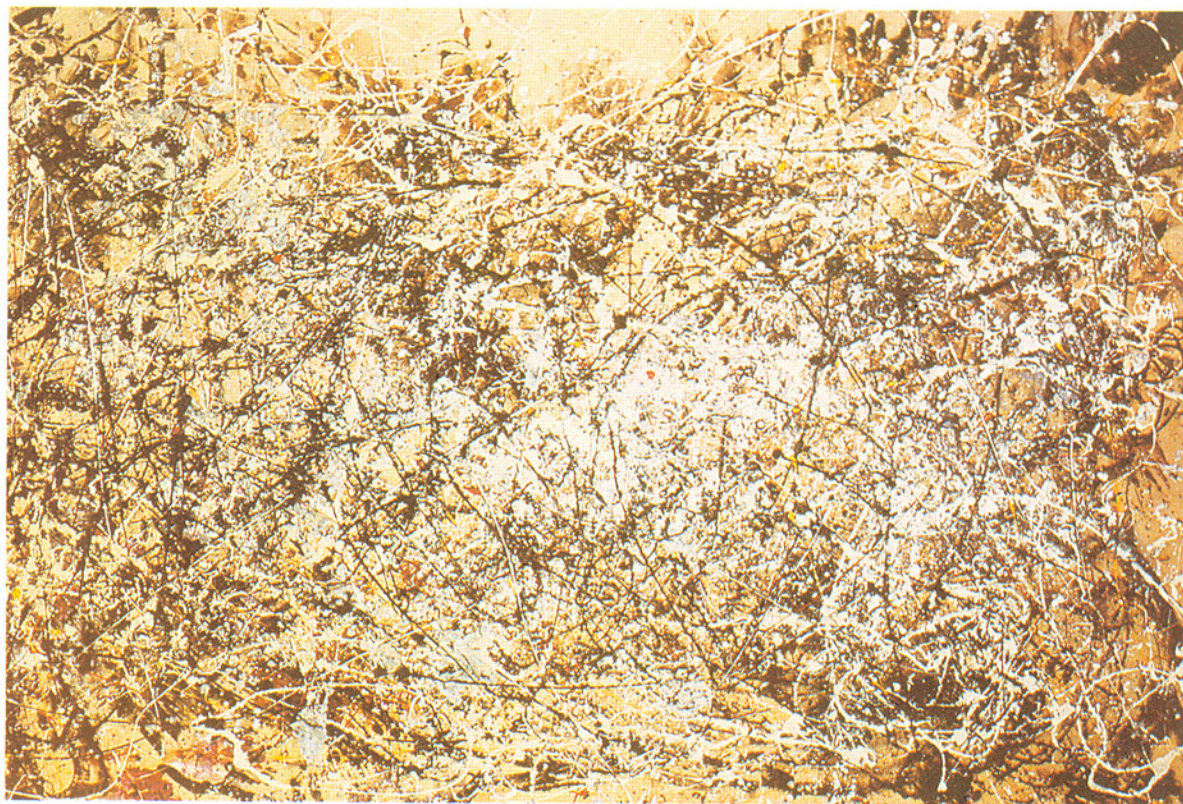
的「朱麗斯刺殺荷羅芬尼斯」(Judith Beheading Holofernes c. 1620 年) (圖 1) 一作時，可能會為朱麗斯殘忍地斬去荷羅芬

尼斯的頭，那無情的細節描繪而深感驚駭。而朱麗斯那獨特、暴力的殺人神情與動作，將藝術家的狂怒、恐怖，讓我們在看到畫面情節

▲圖 1. 阿特米謝·簡提列斯基朱麗斯砍去荷羅芬尼斯的頭 約 1620 年，油畫 5'11"×5'8" 弗羅倫斯烏菲茲美術館藏

▼圖 2.傑克遜·波洛克一號 (Number 1) 1948 油畫 5'8"×8'8" 紐約現代美術館藏

時，就可感受到。

並不是所有的藝術，都必須如此強烈地感動我們。我們可能打開一本雜誌，欣賞它的插圖、字體類型，但並沒有去注意到它的印刷設計。我們可能享受一餐豐盛的晚餐，却毫無留意及它的瓷皿、銀器、水晶杯等。我們也可能身處一富麗堂皇的屋子內，欣賞着它裡面所有的迷人傢俱，及傢俱的色彩與質感的關係。雖然上述諸例，都是較不屬於自然的，不過這些反應也都是對藝術家的表現方式的感應。

發展藝術欣賞的能力，須強調對暗示性具有敏感的反應。對藝術的喜愛或厭惡與否並不是最重要的問題，重要的是，你是否曾試著接納藝術。對多彩的花卉畫或耀眼的日落圖，我們只須稍加用心就會有愉悅的反應；除此外，大多數的人對其他類型的藝術作品却難入其門。許多人都可能被非描繪自然現象之畫所迷惑。藝術可以涉及到

今日複雜社會之破裂觀點嗎？就像我們試著觀看或去經驗波洛克 (Jackson Pollock) 那由色彩與形體交織成網狀的畫面之作「一號」 (Number 1, 1948) (圖 2) 一樣，必也感到一陣迷惑。波洛克的大畫作，被設計得像讓人可以視覺性地逃離真實世界及其問題的花園，而不是讓人漫步的花園。跟著多彩的小徑進入花園，我們經驗得到視覺的治療，且因此使精神清爽起來。波洛克那令人迷戀的色彩及其重疊的悸動油彩，也成為我們傳達感情的媒介。

知覺意識：人類的眼睛及大腦受到視覺刺激時，會產生反應；對此諸反應方式的瞭解，在我們從事藝術欣賞時，將有助於我們對藝術品的感應。二十世紀的英國作家奧爾多斯·赫胥黎 (Aldous Huxley) 認為觀看藝術時，會有感知 (Sensing)、選擇 (Selecting)、和了解 (Perceiving) 三個過程。「感知」

就是眼睛和神經系統的本能反應。當眼睛掃描過一群人時，就會接收到這些人的形體、色彩、膚色深、淺之細節。將這些細節傳達到大腦、刺激大腦神經系統是一種物理的過程。接著「選擇」過程，就是將視覺領域集中在某一部份，也就是經由大腦選取前述物理過程所傳達的刺激中，對其具有意義的部份。而「了解」呢？它就是對「觀看」的整體活動下定義，決定其重要性與否。但人類的「知覺」會受到過去的經驗、知識、情感和期望所影響；所以觀看一件藝術作品，最後就是這些影響的結果。

過去的經驗對我們知覺的影響，常超過我們所能意識到的存在；人在觀看對象時，也會延伸出多於事實的期望。從心理學研究報告得知，我們常將自己內在的情感投射在他人或其它事物上。就如二十世紀的雷奧納德·巴斯金 (Leonard Baskin) 的作品「桂冠

▼ 圖 3. 雷奧納德·巴斯金 桂冠詩人 1954 素描 (墨水) 29"×23" 紐約甘迺迪畫廊

▼ 圖 4. 亨尼希·寇貝爾 水罐 1952 銀 高 11 ¼" 直徑 19 ¼" (最大部份)

詩人」(Poet Laureate 1954) (圖 3)，畫中詩人的花及樹也就是他本身的情感投射作用之結果。(註 2)

美感感應：要能充分地鑑賞藝術，它的必備條件並不只去瞭解它的意義和對藝術家所表現的內容能產生感應而已。我們的眼睛、身體、手從藝術品裡得到的美感滿足，也能擴展我們欣賞的能力。例如我們看到一幅畫裡呈現的色塊，身歷一給人強烈印象的建築，手觸摸到設計美好的銀器 (圖 4)，這些美感滿足都來自於藝術客體與觀賞者之間交互作用後的美感感應。

美感 (Aesthetic) 就是所謂「美」的感覺。令人驚訝的是，「美感」並非是個人獨特的感覺，美的要點、美的界定來自生活中的共同文化。因此判斷一位藝術家作品的美學問題，得先將自己投入藝術家身處的文化背景；瞭解歷史上某一特定時期裡，人們的感覺、思想、經驗後，才能進一步瞭解他們的審美觀念。世界性文化所涉及的生、

愛、死等經驗，當藝術家創作的主題屬其範圍時，我們可以毫無困擾地瞭解其內容、意義。但在某些我們並不熟知的文化中，其藝術主題涉及的情感，會有與我們不同的經驗，不同的美感觀念。例如在二萬二千年以前所作的威南道夫的維納斯 (The Venus of Willendorf)

(圖 5)，在當時是美的象徵，整件作品強調豐臀巨乳，過度豐滿的身材與其身長相比，完全是超重的表現；可是它却代表當時人類的美感觀點，女性就是要孕育子孫，使人類能永遠綿延不絕地生存下來，而此作正合乎多產的象徵，強調它所扮演的大地之母的角色，也毫無保留地傳達當時女性美的特徵。美的觀點會因時代及文化的變遷而有所改變。非洲女人為了「美」，可以忍痛紋身 (圖 6)，使身上佈滿錯綜複雜的紋飾；如果我們不了解她們所抱持的美感觀點，就無法了解非洲的雕刻藝術 (圖 7)。

一九五〇年代，西方的美學觀

點變異相當大；在美國，甚至世界性地認為瑪麗蓮夢露 (Marilyn Monroe) 是最受歡迎的女性象徵。安迪·沃荷 (Andy Warhol) 的名作「雙聯畫」(Diptych) (圖 8)，就是以被創造成非常愉悅的五十幅瑪麗蓮夢露的單一形象，組合成的畫作，而題名「雙聯畫」是源自中世紀時期的祭壇畫之一，此類畫作是由二個嵌板畫結合而成。在此沃荷是在暗示當時利用重複形象及誘人的包裝方式，來促進產品、個人及觀點的宣傳之廣告美學，已取代了其他時期的宗教根源。從瑪麗蓮夢露的形象也看出西方女性美的變化。

最後，我們如果想要有理解力地欣賞藝術，就必須要瞭解它的意義，對藝術家的視覺想像力、情感及作品中的美感觀點與其當時的歷史情況之關係，有着敏銳的感應時才能達到的。

▲圖5.威南道夫的維納斯 約30000~250000 BC 高43/8"於下奧地利發掘 維也納自然歷史博物館藏

▲圖6.邁皮比刺紋 (Maidimbe Scarification) 博馬 (Boma) 地區; 薩伊 (Zaire)

▲圖7.托鉢人像 19世紀 木雕 高22" 俾路巴, 薩伊。作者收藏

註釋：

1. 阿特米謝·簡提列斯基 (Artemesia Gentileschi 1597-1651/3) 是歐拉吉歐·簡提列斯基 (Orazio Gentileschi)

的女兒。屬卡拉瓦喬派畫家，善於以聖經中朱麗斯砍殺荷羅芬尼斯之事為題材。作品分別藏於弗羅倫斯的烏菲茲美術館與碧提宮。

2. 雷奧納德·巴斯金 (Leonard Baskin 1922~)，美國著名的雕刻家和版畫家。作品主題有詩人「布萊克」1955、「和平的人」……等。

▲圖8.安迪·沃荷 瑪麗蓮夢露雙聯畫 1962 壓克力綉印於畫布 69"×6'9"英國倫敦泰德畫廊藏