

與老人談論藝術

作者：嘿嗒 寇丕南

Heta Kauppinen

喬治亞大學美術教育系助教授

譯者：黃鈺琴

台灣省立美術館助理研究員

伊利諾大學香檳校區美術教育碩士

托爾斯泰以為「最精緻的藝術皆可為凡夫俗子所理解」。為什麼？對那些從未參觀過畫廊、美術館或任何藝術品展示的純真觀眾，或未曾接受過藝術薰陶的老年人，他們從何來理解、來接近藝術？本文作者以為「回顧生命」與「對人生經驗的了悟，把矛盾、衝突的價值轉化成一種諒解與和諧」的兩項心智能力是年紀增長的老人最大的財富，而藝術創作往往是在反應人生、剖析人性，因此，「藝術」與「老人」終於找到了相互接觸的銜接點。作者以老人的心智能力與文化經驗，和藝術品的內涵層次兩方面來作分析，何以未曾接觸藝術薰陶的老年人，得以進入藝術欣賞的殿堂。

在一項受歡迎的雜誌中，有一件為米食拍攝的全頁彩色廣告，呈現一幅尼克拉斯·瑪斯 (Nicolas Maes,譯者註一) 優雅而富神韻的畫作「禱告的老婦」(Old woman Saying Grace,1655,Rijks Museum,Amsterdam)。瑪斯描述餐前禱告的老婦，餐點漂亮地擺在白色的麻布上，其中包括麵包，一碗湯，一塊魚排、起司以及胡椒粉。廣告客戶問小菜在那裡呢？圖片旁的文字這麼寫著：“在享受美味的正餐前，十分鐘內可口的小菜產生了奇蹟”。說明了老婦祈禱有小菜的奇蹟出現。

在這商業廣告中，瑪斯的作品，十分繁瑣的內容描述著並且增強了「老年人可能有較差的心智能力，或他們容易被閒雜繁瑣之事所著迷的概念——這是一般人對老年

時期固定的想法(Butler,1978；Freedom,1978；Hendricks and Davis Hendricks,1977)。而瑪斯企圖在他的作品中描寫相反的一面。細節豐富的象徵手法表達了長者的心理資源，例如智慧、豐富的人生經驗，以及從人生經驗中常帶來的體認(insight)。整個物質環境中的尊嚴與真實性說明了老年人衡量人生價值的方式。老婦人緊張的表情及專注的姿態描述出其強烈的，可被感受到的心靈沈思。她那具啟發意味的臉龐更進一步地表達了瑪斯作品的中心主題——老年人以心智與精神為主(Mckee & Kauppinen 1987)除瑪斯外，在老人生命中探索心理與精神價值主宰的其他大師有達文西(Leonardo Vinci)、委拉茲貴茲(Diego Rodrigueg de silva Uel'

azgues)、基爾蘭戴歐(Domenico Ghirlandaio)、魯賓斯(Sir Peter-Paul Rubens)、杜勒(Albrecht Dürer)、拉突爾(Georges de La Tour)、竇加(Edgar Degas)、杜米埃(Honoré Daumier)、畢卡索(Pablo Ruiz Picasso)等多人(McKee and Kauppinen,1987)。林布蘭(Rembrandt Uan Ryn)的許多值得紀念的作品裡,在這方面的題材上也投注了許多精神。對這老年時期重要的觀點上,藝術大師所堅持的信念也在最近的老人醫學的研究中得到肯定。大多數的老人對心理方面及精神方面的體驗皆有某種需求(Clayton and Birren, 1980; Erikson and Erikson, 1978)。他們希望挖掘學習經驗上能豐富生命的領域,例如藝術是他們在中年時期規避壓力及束縛所必需的東西(Erikson and Erikson, 1978; Bulter 1978)。

葛林柏格(Greenberg, 1987)

視視覺藝術一文為老年人探討他們自己心智內涵一個重要的領域。這篇文章在研究老年人對藝術的反應。首先,我們將探討年歲增長所發展的智能,這些可能對年長者藝術欣賞之發展有所助益。(mental abilities)。其次,我們調查老年人受文化薰陶的經驗(cultural experience)和反應於藝術的方式(ways of responding to art)所相關的種種。第三,我們將探索老年人的心智能力及受文化教養的經驗如何能在他們的藝術鑑賞活動中考慮運用。

■老年人特有的能力

在老年時期,心智發展的練達程度能賦予老人有兩種特殊的能力。其一:對生命回顧的洞察(insight of life review);其二是對整體性的瞭解(integrative understanding)。這些特殊的心智能力在老人對藝術的瞭解與反應上扮演著

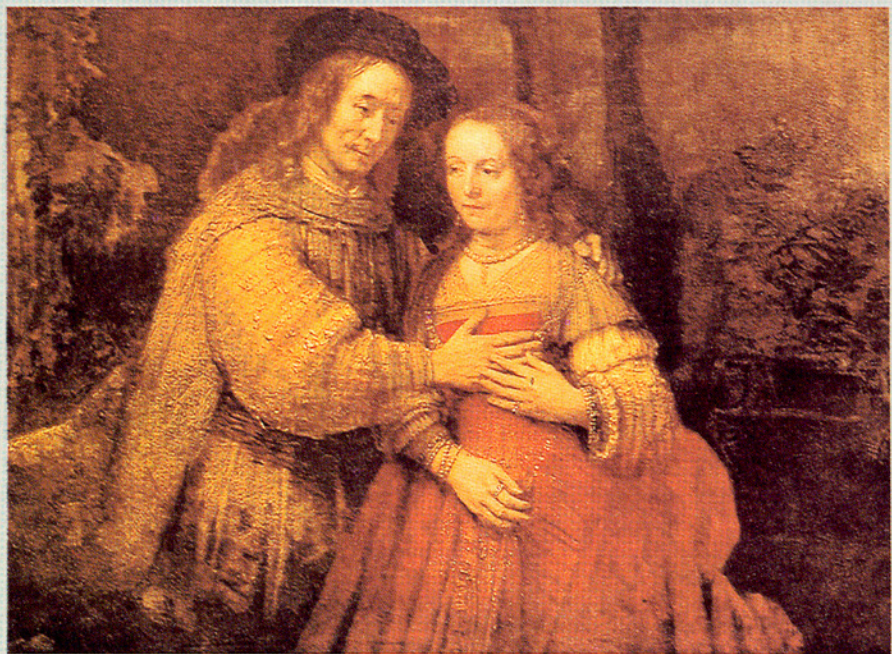
一個重要的角色。

回顧生命的洞察是老年人心智活動中緬懷過去的一個結果(Butler,1963; Merriam,1980; Erikson and Erikson,1978)。回顧生命(Life review)是往回看的一種過程,在其過程中,人一生的內容在記憶裡顯露了出來。現代的老人醫學(Gerontology)相信回顧生命是人格發展上一種自然且具普遍性經驗的階段,在其發展中,過去的經驗與未解決的矛盾重回意識以供重新探討及最後評估。重溫舊夢之開端可由不同方式呈現。它可能始於誤入歧途,並且,始自於有關本身或一個人一生故事中沒有意義的思想。它可能以溫和的懷鄉或懷古的情緒及非戲劇化的呈現靜靜地持續著。在某些情況下,它包括了突然又鮮明回歸到記憶中的早年經驗以及對過去積極的探索。通常重溫舊夢呈現在年歲增長的人有我們所熟悉誤論過去的傾向。成功有效地回

(Rembrandt) 林布蘭作
阿姆斯特丹美術館藏

在林布蘭的晚年有兩件重要的作品,其一就是“猶太新娘”。以不完整的風景為背景,加上色彩鮮明的對比完成高度技巧的畫作。學者把這類的肖像畫歸類在義大利文藝復興時期有關婚配的結婚場景。

新娘紅色的禮服由男人低調的綠色衣服和他手臂上明亮地襯托出來。無論“猶太新娘”這副標題是否正確,也無論圖中的人物是林布蘭自己的兒子和其新娘與否,但色彩上的強度力量與兩個愛人之間的溫柔保持著原始的衝擊力。

■新婚夫婦(猶太新娘) 47×65 ½英吋 1668 年左右作

顧生命能帶來整合、安詳及智慧的結果。另一方面，回憶可能留下待解決的衝突以及內咎的矛盾情感。姑不論它的結果，對於不斷增長的歲月及有意義成熟的年紀，回顧過去生命的活動是有必要的。

在老年時期另一心智能力——整體性的瞭悟——是一種在相對的價值觀(opposite values)上達成諒解(understanding)並且使張力協調一致的能力(Clayton and Birren,1980; Warner Schaie,1977-78; Lewinson,1978)。這類的衝突包括自由與束縛，愛與別離，疾病與健康以及其它等等。年青人與中年人視之為矛盾的(Contradictory)，但老年人可能瞭解到，價值觀的衝突與對立可使生命更富意義。

■老年人受文化薰陶教養的經驗

把老年人帶到藝術欣賞活動中的另一特點是他們接受文化洗禮的經驗。雖有些人在藝術方面是有文化教養而且知識豐富的，但大部份的人對藝術只有一點點的認識或根本沒有認識(Jefferson,1987)。三分之二的老年人從未參觀過畫廊、博物館或藝術展示場；他們也未曾在有生之年接受過藝術方面有意義的教育薰陶(Hendricks and Dairs Hendricks,1977)。這些老年人是純真的觀眾(naive beholders)，他們對藝術的瞭解是極有限的，而且無法以複雜的方式來談論藝術(Glassie,1972; Horwitz,1975)。然而這些老年人可從其接受文化教養的經驗反應到藝術上。帕諾夫斯基(Panofsky,1955)為從未有如此純真的觀眾爭辯。當純真的觀眾在享受藝術、讚賞藝術、談論藝術時，他們受文化薰陶的經驗增強了對物象的體驗。渥扶林(Wolfflin,1963)視人類的文化經

驗在對藝術風格(styles)與形式(forms)有計劃的陳述是很重要的。例如，歌德式教堂的設計不被外行人所欣賞，那麼，教堂所呈現的面貌可能是不同的。(譯者註：意即歌德式設計之受肯定·連毫不懂建築的門外漢都會喜歡)純真的觀眾藉著其文化薰陶的經驗反應到藝術上，其中包括在環境中面對藝術的時候。從那種經驗上，老人傳遞文化教養模式到下一代，並且具有潛能及意願去與別人分享他們的經驗，——包括藝術方面的經驗(Ortega Y Gasset,1961; Levinson,1978; Mckee and Kauppinen,1987)。

■藝術品中意義(meanings)的層次

帕諾夫斯基(Panofsky,1955)在一項有關藝術具有意義的研究中，研究出一個能反應出沒有受過

■林布蘭的母親 32×24 ½英吋 1639 年作
維也納美術館藏

作品中的老婦是林布蘭以其母為模特兒，年齡不詳。她是位麵包師父的女兒，於林布蘭之父死後(1630)十年過世。林布蘭是他們七個小孩中的第六小孩，也是家中唯一的畫家。

林布蘭用於此件肖像作品中的技巧適當地表達了皺紋的乾老皮膚，臉部以小筆觸處理。明亮的部份又比陰影的地方做了更多的筆觸變化。疲憊但生動的雙眸可以看出是林布蘭用最大的愛與關懷處理所得到的效果。我們不僅可以看到她胸前閃爍的珠寶與她有半邊陰影的臉上、疲憊雙眼形成強烈的對比。雙手倚靠在拐杖的老婦姿態使我們了解到儘管林布蘭經常地畫他的母親，許多人卻視此件作品為老人的象徵而不將之看作某位特別的婦人肖像畫。

科班訓練(naive)與博學的(sophisticated)兩種方式的圖表，它表示藝術作品在意義(meanings)層次上有三種程度：

1. 實際的主題內容(factual subject matter)
2. 符號與文學意義的主題(Symbols and literary themes)。
3. 隱喻性之價值(metaphorical values)。

實際的主題內容由藝術創作的許多動機所組成，藉著描述(describing)被再創作，並且需要對物象及事件的熟稔。在藝術創作中——符號與富於文學意義的主題——組成圖像的分析(iconographical analysis)。無論它是否從有意義的閱讀或是由口頭的傳授上所獲得，它都需要文學修養及對特殊符號及主題某種程度的熟稔。在藝術品中，第三層次——暗喻性價值——組成了對圖像的闡釋(iconographical interpretation)。它需要對人類心靈本

質傾向的理解，而表達於人們的世界觀(Weltanschauung)上。它所需的是在心理過程中，在一件藝術創作裡，各種不同的、意味深長的含義(significant meanings)，對於人類生存目的及價值的解釋被放在一起而且得到認同。

在藝術品中，解釋這三種層次意義的方式，可以舉熊高爾(Martin Schongauer,譯者註二)的聖家族(Holy Family 1474-80, Art History Museum, Vienna)為例子來說明。實際的主題內容是一個母親及一個依靠在他懷裡的孩子。這孩子注視著他母親從手中拿起一串葡萄，而抱著一捆小麥的老人則注視著他們兩人。一隻牛及一隻驢說明了背景地點是個牲畜棚。母親在他的腿上有本書，在地板上有一隻拐杖以及一籃葡萄。而一隻酒瓶被放於架子上。

根據傳統基督教象徵符號來解析詮釋熊高爾的作品，呈現有關聖

家族的聖經故事。三角形的構圖指出聖瑪麗、孩子、聖約瑟夫，以及牛與驢。牛與驢關係到異教，而葡萄象徵了與酒有關的事，酒瓶暗示了聖母在髑髏地(Calvary；耶穌

無庸置疑地，在此作品中，杜米埃再度表現其敏銳的諷刺意念。

杜米埃以舞台式的燈光效果戲劇化且強有力地照亮人物的臉部，並且使眼凹更為深陷，同時也強調了右邊人物頸肌肉的變化。左邊的斯卡賓穿了件白袍，冷冷的藍色調經由下方投射來的光線變得更多一點點的溫暖感覺。面對克利斯賓衣服的白色在質感上有些不同，並且帶有乳酪般的色彩。他黑色的斗篷及短皮上衣以微妙的黑色調子來描寫。整件作品最令人感到驚訝的是人物的狡滑，也就他們的心理狀態。大體來講，是以他們的動作而非以他們的臉部描寫來呈現人物的詭詐。斯卡賓不僅用自來來參與克利斯賓的建議，並且以整個左邊的肩膀和整個身體來說明一切。

杜米埃(Daumier)作

■克利斯賓與斯卡賓 23 $\frac{5}{8}$ 英寸 約 1858~60 完成
巴黎羅浮美術館藏

基督被釘十字架之處)的受難。書象徵著學習,上帝的創始生命以及歷史事件——指聖瑪麗於天使報喜日讀書一事。柺杖及葡萄籃間接說明了逃亡至埃及(Flight to Egypt)與伯利恒的屠殺(massacre in Bethlehem)兩件事。各種符號的綜合說明了聖家族生活的種種事件。有一種解釋可涉及到宗教衝突(religious conflicts)的解決以及透過基督教的救贖(Salvation through Christianity)(Mckee and Kauppinen,1987)。

依圖像的詮釋是尋求作品中相關意義的可能性去發掘人類的意義。

一個對聖經內容外行的人可能認為那是熊高爾描寫耶穌誕生看到三代同堂,構圖中大對角線連接了三代——幼兒時期、成人時期及帶有柺杖與一籃葡萄的老年時期。柺杖暗示我們一生中的探索,那籃葡萄代表著所獲得的經驗與學識,而

書代表著生活中所需要的學習和知識,牛和驢則暗示著力量與容忍。而老人則抱著一捆農作物當作成熟的象徵符號(symbol of maturity)。圖像指出對於獲得心智成熟所需要的人類成長及容忍(human growth and endurance)。這幕表達了上一代與下一代間的交替以及年長者對年輕一輩的貢獻。透過他們的和諧,在三代與心理尋求均衡間有一有趣的結合。

■老年人談論藝術品的能力

由於心智能力、文化背景以及個人經驗因素,年紀大的觀眾以特殊的方式反應於藝術創作上,而對他們的解釋,則需要適當的引導。在描述實際的主題時,任何正常的老年人都擁有實際的人生經驗去認同創作主題,或者是去瞭解這樣的描述。在其它的文化領域裡,在辨識具歷史性的事物或圖式,老年人

具有優於年輕人的能力。當文獻資料對辨認有需要時,指導者能提供相關資訊。

在藝術史的研究上,對有關符號文學主題圖像式的闡釋是一項特別的領域(Panofsky,1955)。對於主題內容,為能成功地詮釋或體認圖解層次的說明是需具備文學知識。

雖然許多年老的觀眾熟知聖經故事、歷史事件以及神話等。但他們可能對一些特殊的符號或主題需要些參考資訊。為一項闡釋考慮各種不同的符號,老年人可從其能力上獲取資源而作整合性的瞭解。例如當他們分析熊高爾基督誕生那一幕時,他們可以對介於野蠻的異教徒形象與基督教符號間的衝突做考慮,並綜合之使成一般基督教徒的思想概念。或者,透過整體性的瞭解,他們能瞭解並喜歡各種不同符號的圖像解釋。這種圖像式的說明可能包括作品的歷史背景及形式上

■艾德蒙·莫比利夫婦 45 $\frac{5}{8}$ × 35 英吋
寶加作 (Degas) 1867 年
波士頓美術館藏

畫中艾德蒙·莫比利夫婦描寫的是畫家寶加的妹妹及其夫婿。在這件作品中,寶加的興趣在傳統寫實。室內的細節描寫減少;人物由微灰暗的背景強而有力地襯托著。他強調這意大利年輕人的自豪,可由他幾乎主宰了這幅畫的構圖看出。莫比利夫人在他的烘托下,則顯得有些嬌羞,椅子與男主人大腿交叉的構圖以及大衣角的折疊回應出整件作品的動感。以黑色與金色設計的刺綉桌巾,由棕褐色與黑色形成對比並顯現出強烈的異國風味與描述精練所透出的高尚和諧。

各方面的審視。

圖像詮釋——暗喻性價值的檢討——需具有心智能力(mental abilities)。這種心智能力，就如潘諾夫斯(Panofsky,1955)所說的，它可能在有天賦的外行人身上發展得比一個博學的學者還要好。非科班出身的或科班出身的老年觀眾在他們對圖像的闡釋能力上都有勝過年輕人的優點。在一般人生經驗的層次上，他們長久的人生經驗給予他們對人類價值觀(human values)以及置身所在的世界必要的瞭解。對於過去生命的反省能幫助老年人從藝術作品中驗證，找到主題內容的涵義，而這涵義之於生命非常重要，而對於人類思想與人生目標，並深具意義。年紀大的觀眾在他們回憶時能將主題內容與他們的生活經驗連接起來，對相關於人生中種種的衝突及問題上的解決，也能瞭解在主題內容裡所強調的含義部份。年紀大的觀眾對於整體性

的瞭解有助於他們在主題內容中令人感到衝突卻意味深長之處。例如，在熊高爾的那件作品中，聖瑪麗好玩地拿起葡萄給小孩子玩的情景與工作和忍耐有關聯的牛與驢形成了對比。年紀大的觀眾能整合起這些令人感到衝突的觀念，去表達在人類智慧成長所需的容忍、毅力的概念，就如聖約瑟夫在畫中的形象一樣。或者，在相對的許多符號裡，他們能瞭解酒瓶世俗的含義，就是項歡愉和享樂重要的表達。

為能與老人談論藝術，除了藝術經驗之外，仍有許多方面可考慮。第一個是透過描寫老年人的藝術作品學習年歲的增長(Kauppinen,1987)。許多社會老人醫學的理論概念，如老年時期的生活方式，智慧成就，一代與一代間的傳遞，社會中老年人的聚合與分離，以及為人祖父母等等，皆可透過藝術家的闡釋來說明(Mckee and Kauppinen,1987)。另一個層

面是老年人探索過去生命中未解決之問題的機會。當老年人注視著藝術品時，一生的回顧可能以淡淡的懷舊情緒參予其中。這個可以在繼續進行之回顧過去一生的活動中豐富了經驗並且能使有深入的瞭解。有時候，一件藝術品能給人帶來早期鮮明的生命經驗回到記憶中，而且還能刺激到對過去種種的探索。在言談討論中，其他人的觀念及老年人自己本身的慎思熟慮能對回顧一生中尚未解決的問題，導向至有價值的洞悉，並且從中給予最後的評價而解決問題。

對於潘諾夫斯基(Panofsky 1955)分析藝術品的方法在與老年人談論時是很有幫助的。因為它強調在藝術創作中對人生目的的深入瞭解以及對普遍人生經驗主題上的整合——這些是在老年時期發展得很好的能力。潘諾夫斯基的方法能被用於各種不同的對象團體中，因為它留意到非科班出身及曾受過專

原著參考書目：

Butler, R. (1978). Afterword: Humanistic perspectives in gerontology. In S.F. Spicker, K.M. Woodward and D. D. Van Tassel (Eds.) *Aging and the elderly, humanistic perspectives in gerontology* (pp. 389-391). New Jersey: Humanities Press, Inc.

Butler, R. (1963). *The life review: An interpretation of reminiscence in the aged.*

Psychiatry, 26(4), 13-23.

Cirlot, J. E. (1962) *A dictionary of symbols.* New York: Vail-Ballou Press, Inc.

Clayton, V. & Birren, J. (1980) The development of wisdom across the lifespan. A reexamination of an ancient topic. In P. Baltes and O. Brim (Eds.) *Life span development and behavior*, Vol 3. (pp. 104-132). New York; Norton.

Enikson, H. & Erikson J. M. (1978) Reflections on aging. In S. F. Spicker, K. M. Woodward and D. D. Van Tassel (Eds.) *Aging and the*

elderly, humanistic perspectives in gerontology (pp.1-9). New Jersey: Humanities Press, Inc.

Freedom, R. (1978) *Sufficiently decayed: Gerontofobia in English literature.* In S. F. Spicker, K. M. Woodward and D. D. Van Tassel (Eds.) *Aging and the elderly, humanistic perspectives in gerontology* (pp. 49-62). New Jersey: Humanities Press, Inc.

Glassie, H. (1972). *Folk art.* In R. M. Dorson (Ed.) *Folklore and folklife* (pp. 74-82). Chicago: University of Chicago Press.

業訓練、博學的兩方面對象認識接觸藝術的方法。

在這方面，潘諾夫斯基反映了托爾斯泰(Tolstoy 1898)的觀念說：最高層次的藝術皆可為凡夫俗子所理解。潘諾夫斯基的方法包括了在圖像的解釋上具分析性意義的史學觀點及形式上的觀點，此外也藉此給予那些方面的學習提供了更多的機會。正如哈德森(Hardison, 1972)所述，人文學科的主要價值可透過“自由、尊嚴與美的心靈價值評估(The spiritual values of freedom, dignity and beauty)以及開放、容忍、與對所有教條可量化的懷疑論之批判性價值觀(The critical values of openness, toleration, and a measured scepticism of all dogmas)”來指導討論。

註釋

註一：

Maes, Nicolaes

麥斯，尼可拉斯 (1634—93)

荷蘭畫家，於1648年前後師事林布蘭(Rembrandt)。1665年之前的風俗畫和肖像畫多採林布蘭式的畫法，部分風俗畫的題材近似荷克(P.de Hooch)。約1665—66到安特衛普，對當時流行的帶有法國趣味的法蘭德斯肖像畫留下很深刻的印象，於是汲取其優雅，回鄉後把它應用到他的荷蘭模特兒身上。

作品收藏：阿姆斯特丹(國立美術館)、安特衛普、巴那德塞(布茲博物館)、波斯頓、布魯塞爾、多德勒克、海牙、倫敦(國家畫廊、華利斯藏品、威靈頓博物館)

註二：

Schongauer, Martin

熊高爾，馬丁(最早記載1465—1491 歿)法國科耳馬畫家、版畫家，深受魏登(Roger van der Weyden)和其他荷蘭風格的畫家影響。流露出法蘭德斯模範(即魏登)的影響。現存115件全部簽有MS的版畫作品，在德國藝術發展過程中佔有極重要的地位。

匈加沃本身是銅版畫家，並以廣泛的活動知名於世界，他在今天留給我們不下於155件的銅版畫。

但他的繪畫並不多，銅版畫家的感受性，不犧牲整體統一的細膩感及對細部的注意亦可見諸繪作品，其版畫的特色當可見之於這件大約照原尺寸複製下來的小型「聖家族」，但匈加沃沒有老師凡·德·登的戲劇性與深度，倒是他的意象具有人性的甜美與親切感。

Greenberg, P. (1987) Introduction, *Art Education*, 40(4)6-8.

Hall, J. (1979) *Dictionary of subjects and symbols in art*. New York: Harper and Row Publishers.

Hendricks, J. & Davis Hendricks, C. (1977). *Aging in mass society*. Cambridge, Massachusetts: Winthrop Publishers, Inc.

Horwitz, E. L. (1975). *Contemporary American folk artists*. Philadelphia: J. B. Lippincott.

Jefferson, M. (1987) *Essentials: Adult education programs in visual arts*. *Art Education*, 40(4), 33-43.

Kauppinen, H. (1987) *Aging as a theme in art and education*. *Art education*, 40(4), 43-58.

Levinson, D. (1987). *The seasons of man's life*. New York: Ballantine Books.

McKee, P. & Kauppinen, H. (1987). *The Art of aging: A celebration of old age in Western art*. New York: Human Sciences Press, Inc.

Merriam, S. (1980) *The concept and function of reminiscence: A review of the research*. *The gerontologist*, 20(5), 23-28.

Ortegay Gasset (1955). *Man and*

crisis. New York: Norton.

Panofsky, E. (1955) *Meaning in the visual arts*. Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc.

Wamer Schaie, K. (1977-78) *Toward a stage theory of adult cognitive development*. *The international journal of Aging and Human Development*, 8, 28-29.

Wolfflin, H. (1963) *Kunstgeschichte Grundbegriffe*. Basel: Schwabe & Co. Verlag.

Tolstoy, L. (1898). *What is art?* New York: The Thomas Y. Crowell Co.