

視覺藝術概論(之六)

第二章：藝術的社會起源

第三節：美術、民俗藝術、大眾藝術

李美蓉 (本文作者為紐約州立大學藝術碩士)

當原始社會的人口增多、成員程度分歧、型態改變後，就會出現不同的視覺創造力，也就會產生不同類型的藝術。學者們過去為了方便研究，就依製作者、欣賞者之社會階級、受教育程度及藝術被使用的目的，將藝術分為美術(Fine Art，一般也稱為藝術)，民俗藝術(Folk Art)、大眾藝術(Popular Art)。

從留存至今的古埃及藝術，可

明顯地看出是為了法老王與貴族而做(圖1、2)，也就是為社會精英與有權勢者而做，此類藝術品就稱為美術。那麼當時的佃農與奴隸為他們自己所做的，也就是說由未受訓練與未受教育的社會低階層份子，為他們自己而做的藝術品，稱為民俗藝術。至於大眾藝術，則是工業革命以後，十九世紀末才開始出現的藝術，是為中產階級、資產階級而做，也是一種藉機械化大量

生產之物。

美術是藝術家表現個人理念與情感的創作，其所具有的原創性與創新性，可以擴張人類的視覺知識。所謂創新是針對藝術家創作時代的風格而言，它並不是藝術價值的唯一批判標準，尚且須具備前所未有的風格的原創性。我們如何在已熟悉的早期名作中，在認為理所當然的形式裏，發掘它們的原創性與創新性呢？那就得去探討它們的原

圖 1：
尼菲爾提提
(Nefertiti)
「皇后像」
約1360 B.C.
石灰岩
高約51公分
柏林埃及
美術館藏

圖 2：
圖騰伽滿
(Tutanhamun)
「登基圖」
約1355—1342
B.C. 局部、
木刻鑲金
開羅美術館藏

圖3：葛斯「牧者來拜」約1476 A.D. 畫板畫 249×300公分 弗羅倫斯
烏菲茲美術館藏

圖4：吉奧喬尼「暴風雨」約1505 A.D. 畫布 83×73公分 威尼斯
藝術學院藏

始關聯。如葛斯(Hugo Van der Goes)的「波提納利祭壇畫」(Portinari Altarpiece)為何列為名作呢？那是此畫不僅是當時少見的巨作，且中幅的「牧者來拜」(Adoration of Shepherds)(圖3)更具現了北歐文藝復興的精神，強調了「再生」、「人文主義」、「科學」。如基督不再誕生在耶路撒冷的馬槽，而是在法蘭德斯的風景中；前景的玻璃花瓶是科學的象徵；牧者那平凡、粗鄙的體態是人文主義對人類尊嚴與價值的重視。這是要喚醒人們對現實世界的重視，及對抗宗教的精神世界。此外，其畫面的空間處理，藉拉伸的遠景來造成三度空間的幻覺，也是當時少見之表現手法。吉奧喬尼(Giorgione)呢？他在「暴風雨」(Tempest)(圖4)一作，所表現出的暴風雨來臨前的燥熱沈悶氣氛，首創了「氣氛式風景畫」。曼帖那(Andrea Mantegna)的「婚禮堂」(圖5)(Camera degli Sposi)濕壁畫又為何引人爭議呢？因為這是文藝復興時代第一件完全「仰角透視」的幻覺畫。他在牆上畫了許多人像，使其看似室內空間的延續，並在天花板上畫了一座陽台，陽台上的人就在廣闊的天空下俯視室內。

欣賞美術，需要受美術史的訓練。由於藝術家大多受過藝術媒材處理技巧與美術史的訓練，其創作的內涵有時也涉及到美術史曾出現的風格，因此欣賞者就也得有美術

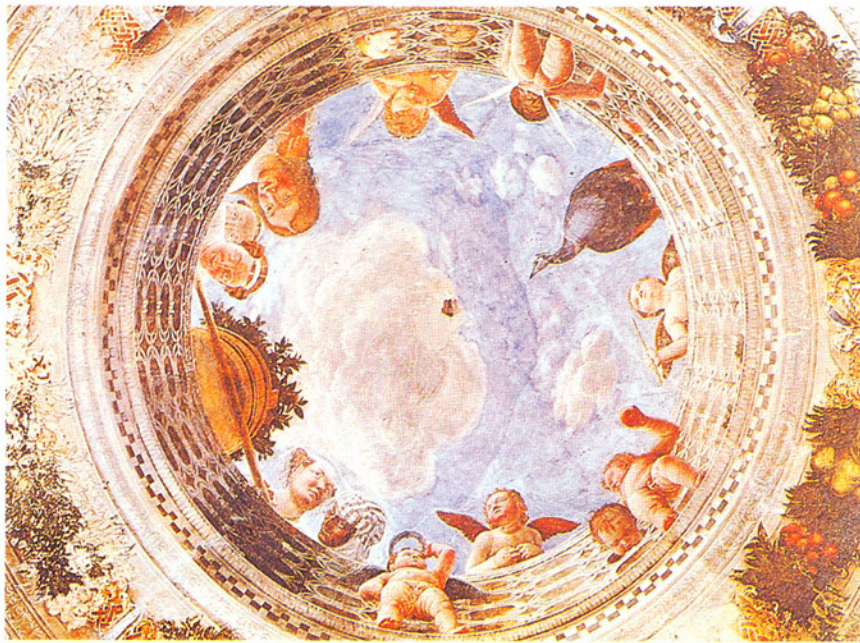

圖 5：曼帖那 「婚禮堂」 約1465—1474 濕壁畫 曼多 (Mantua) 杜卡爾宮 (Ducal Palace)

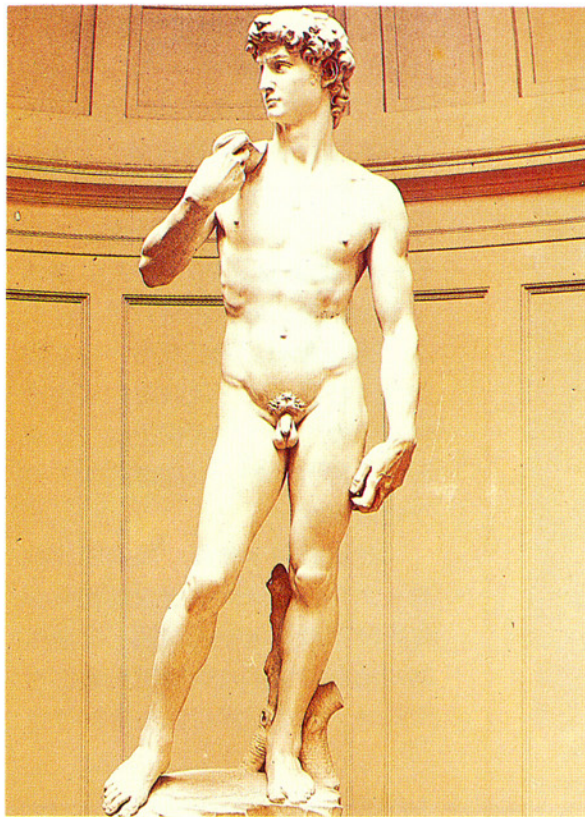

圖 6：米開朗基羅「大衛像」

圖 7：拉斐爾「阿爾巴聖母」約1510A.D. 畫布 直徑95公分 華盛頓國家畫廊藏

史的素養，才能領會其意。例如，我們從米開朗基羅的「大衛像」（圖 6），看到文藝復興藝術的特色，融合了「平衡」（*contrapposto*）與古希臘雕塑傳統，以及人文主義的觀點。而拉斐爾（Raphael）的「阿爾巴聖母」（圖 7）（Alba Madonna）裡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，蔚藍色的顏料均取自昂貴的準寶石，因此為聖母繪上蔚藍色的衣裳，意味其蔚藍的天空，是視她為神，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

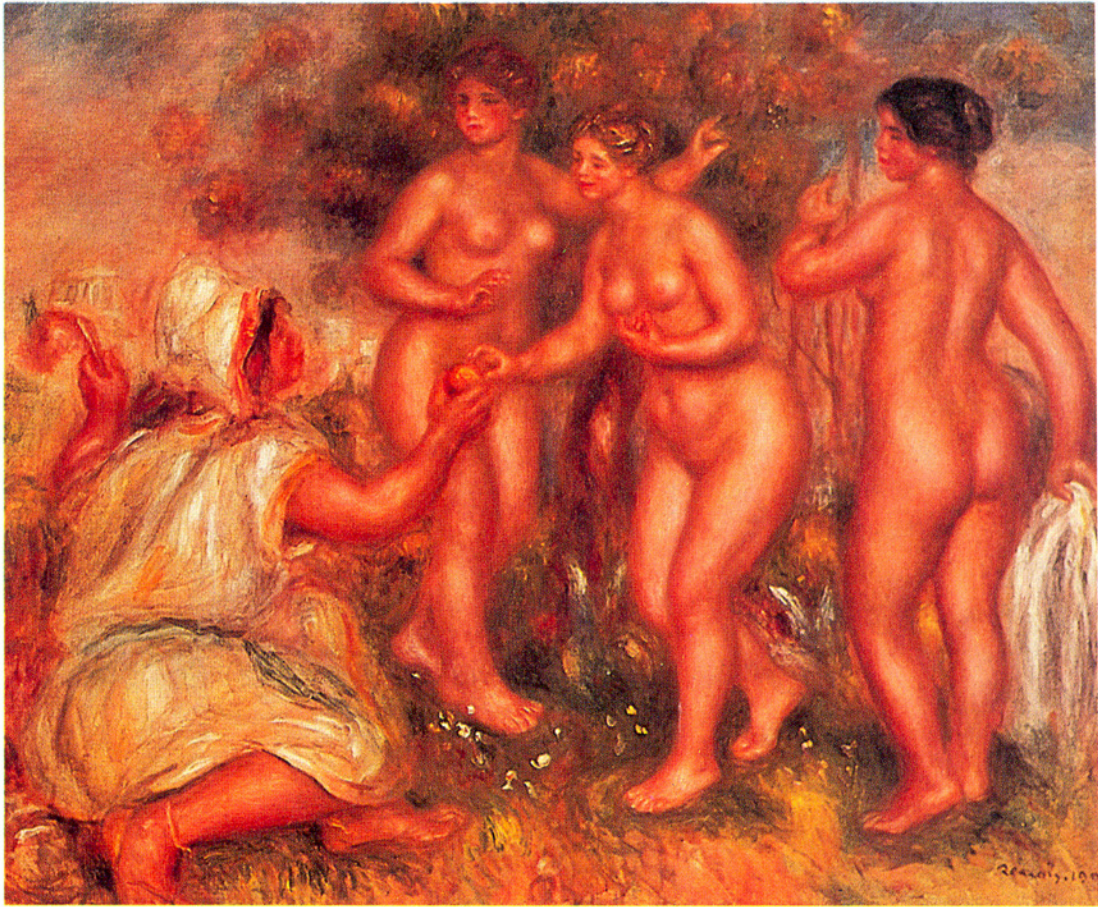

圖8：雷諾瓦 巴利斯的審判 1916 青銅 91×75公分 紐約 私人收藏

兒，就是長大後的施洗者約翰。再談到雷諾瓦 (Pierre Auguste Renoir) 的「巴利斯的審判」(圖8) (The Judgement of Paris) 是根據希臘神話維納斯的軼聞而繪。巴利斯將金蘋果給予他認為最美麗的維納斯，此畫讓我們注意到十九世紀末，即使印象派的畫家，也有以希臘神話為題材者。

美術的觀眾，在過去是有錢有勢，能受較高等教育的人。也就是

說它的購藏者、贊助者都是社會的精英。如中世紀時，西方世界最有權勢的教會；文藝復興時期的麥第奇家族。當然自古以來，中外皆是以王室為最大的贊助者。隨著社會型態的改變，受大學教育的人口增多，對美術欣賞的人也就愈多。到畫廊、美術館欣賞名作，購買美術作品的人也驟增不少，然其最有力的贊助者，仍脫離不了有錢勢的人。如大通曼哈坦銀行 (Chase

Manhattan Bank) 從一九五九年到一九六四年就購藏了一萬件當代藝術作品。銀行家羅勃·萊曼 (Robert Lehman) 則捐了一億美元讓紐約市大都會博物館 (Metropolitan Museum) 購藏已故名家如林布蘭、提香、葛雷克 (El Greco) 等人之作品。此外比烏莫 (Guiseppe Panza di Biumo) 對「觀念藝術」(Conceptual Art) 的贊助，使其得以全力發展。除了

許多私人贊助外，近代公家機構也扮演著重要角色，如紐約州藝術評議會 (New York State Council on the Art, NYSCA) 於一九八二年到一九八三年之間，對視覺藝術的贊助經費就擴大到七百二十萬美金；紐約市政府與國家藝術基金會更不在其下。

美術既然與金錢息息相關，然而它的美學價值却不一定與金錢價值成正比哩！反而是收藏的流行性來決定其金錢價值。這就是為何梵谷 (Van Gogh) 生前一幅畫賣不到一百美金，死後二十五年 (一九一三年) 則漲到一千五百元美金，一九八五年的「日出風景」 (圖9) (Landscape with Rising Sun) 已達天文數目，即九百九十萬元

圖9：梵谷 「日出風景」 畫布 私人收藏

圖10：牧谿 「六柿圖」 十三世紀早期 日本京都大東寺

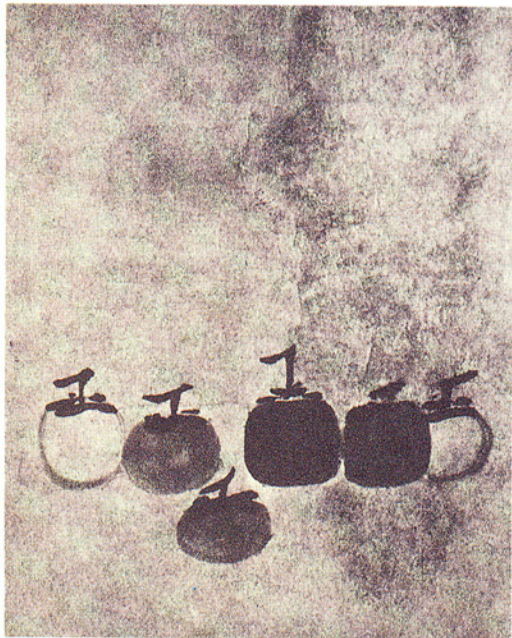

圖11：沃荷 「布里歐盒子」1964 木板絹印 43×43×36公分 紐約里奧·卡斯帖利 (Leo Castelli) 畫廊藏

美金。美術為何比其它類型的藝術昂貴呢？應該是它由藝術家藉其雙手來傳達其視覺創造力，以呈現其真實的自我之故。如我們從牧谿的「六柿圖」 (圖10) 之線條、墨色、量塊，看到藝術家的自信與高度專注的精神。

至於美術已特殊化到如醫學、物理學般的現代，我們應如何欣賞藝術呢？那就是必須瞭解藝術的主題，就是藝術本身。其希望擴張傳統的定義與媒材，以合乎當代的精神。如沃荷 (Andy Warhol) 認為現代畫廊制度，就像個文化超級市場，藝術就像消費產品。因此他在畫廊展出了「布里歐盒子」 (圖11) (Brillo Boxes)，這是等規格的木造盒子，上面以絹印印上商標

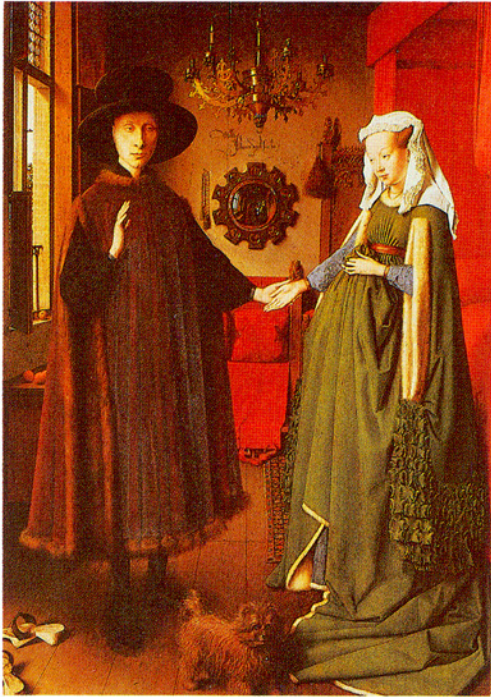

圖12：范·艾克
「阿諾爾菲尼婚禮」
1434年 畫板畫
81.8×59.7公分
倫敦·國家畫廊藏

等。暗示當時極限主義所取的大量生產的形式。再看更早期范·艾克 (Jan Van Eyck) 的「阿諾爾菲尼的婚禮」(圖12) (Arnolfini Wedding)，根本就是另一張結婚證書，范·艾克藉畫面後方牆上的鏡子，呈現了新娘、新郎之外的他，並在牆上寫上「范·艾克當時在場」(Johannes de Eyck fuit hic)。

法國於十四世紀發展的哥德式風格，對義大利、英國、及歐洲許多國家的藝術均受到影響；而義大利的文藝復興時期之藝術，也促成法蘭德斯等北歐藝術風格的變化；甚至巴洛克藝術也是一種國際化的傾向。這種由於交通關係，所促成的文化快速交流，使得某一藝術風

格可能同時出現在許多國際城市。也就是藝術風格的改變，已是跨時間性的，不是從某一地方發展到另一地方。然而已成國際化傾向的美術之欣賞者，却仍佔社會的少數人口。這種統計是有所依據的，據統計，近年奧斯卡金像獎頒獎典禮的電視觀眾已超過五億人，但全球的前衛藝術之藝術家、收藏家、藝術經紀人、藝術批評家、藝術館工作人員的總數却未超過一百萬人。

從社會學觀點談論美術之後，民俗藝術又具有那些特色呢？

民俗藝術因學者觀點的差異，使得一般人對它的認知稍為嫌遲。如當今世界五大民俗藝術收藏家之一，美國糖業女繼承人哈芙梅爾·韋布 (Electra Havemeyer

Webb) 的母親看到她的收藏時，就非常訝異她那與馬內、林布蘭等名家畫作一起成長的女兒，為何會去收藏這些美國垃圾。民俗學家 (floklorist) 認為民俗藝術應包括花園格局、稻草人、空心南瓜燈、節慶裝飾食物…等。而民俗藝術史家 (folk-art historians) 則認為民俗藝術是僅可收藏於博物館的民俗繪畫與雕塑。其實這兩類學者的最大差異觀點，就是對傳統與非傳統形式的看法。民俗學家著重民俗藝術應是來自傳統，經過長期流傳仍未改變的形式。民俗藝術史家則持著與美術史家相同的論點，認為民俗藝術也應具有某些個人主義、古怪的 (eccentric)、特有的 (idiosyncratic) 的特質。也就是民

俗藝術不必根據傳統形式，應該是非因襲的、不按成規之作。目前我們所持的論點是綜合二者，而略偏於民俗藝術史家的觀點。

一般民俗藝術家很少自認為是藝術家，他們的視覺創造力表白了他們自己，且具有如藝術般多樣的形式。它的根源是非自我意識的草根性，是人類最基本的生活經驗；所應用的材料與技術也都屬日常生活常見的。它是在隨興的情況下，為美化環境或表達內心深有感受的信念而做的藝術。由於作品的意向是非意識的，因此大多數的民俗藝術家，常不知為何而做，也就是無強烈的創作理念。它們有可能是出自對某一異性的愛慕而做一些裝飾物，贈予對方（圖13）；有可能為了美化住屋，而在庭院做了一雕花欄柵；也有可能為了傳統習俗而親縫被褥（圖14）；也有可能為了宗教而縫紉象徵基督的鑽石圖式的被褥（圖15）；也有可能為了愛國情操而刻了一手持國旗的上色木刻（圖16）。不過我們可以發現到，許多民俗藝術都是實利主義的裝飾。也就是對實用之物，加以裝飾，以愉悅自我表現及個人化的生活環境。

民俗藝術家及其觀眾都不需要受特殊的藝術訓練或教育。有時為了完成作品，需要一些非正式的基本技巧訓練，但在藝術天份方面，都是天生俱有的。

民俗藝術也會出現獨創的、大胆的設計，明確表達意向的簡潔表現。但民俗藝術家通常在發現某種

圖13：墨西哥人製 「貓頭鷹」

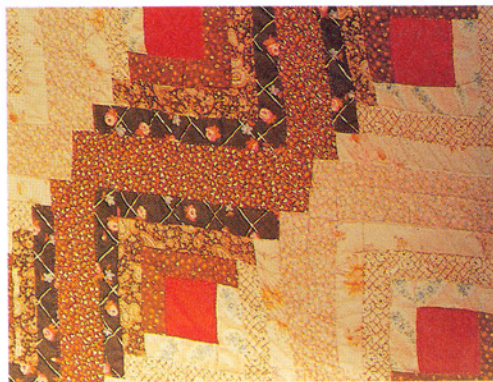

圖14：田納西州的蘇格蘭與愛爾蘭裔製「被褥」

圖15：田納西州人製 「被褥」

技術或某類材料適合傳達其理念後，就永遠不改其風格。其意象是屬概念性的、來自記憶與情感的，非來自觀察或模仿物質世界。且說民俗藝術大多是為自己、家人或朋友而做，因此它並不是謀生之物，且取材也大多來自日常生活常見之物，故其價錢均不昂貴，甚至是免費相贈。換句話說，民俗藝術常是情意重於金錢價值。可是，當民俗藝術一旦被轉售後，價錢就增加；且依年代、歷史的重要性、文件考證、稀有性、美學特性、供與求的關係，作品有可能出現在拍賣場，價錢則介於美術作品與大眾藝術之間。不過，並非所有的民俗藝術都有

圖16：「自由小姐」

可能進入拍賣場，或永久留存於世。它有可能是暫時性的、時事性的、節慶、家人生日的裝飾，一旦其目的達成就消失作用。此好比民俗藝術的作者常是不知其名的，有人可能一輩子只做一或二件，有人可能做了上百件；完全決定於其慾望

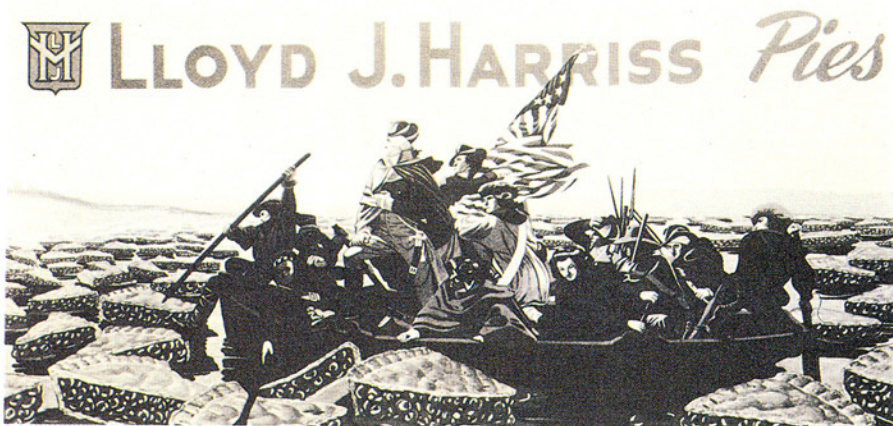

圖17：哈里斯派廣告

圖18：紐約市地下鐵車站

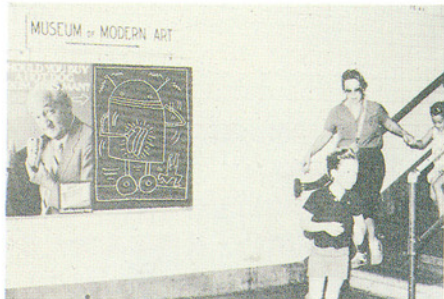

圖19：印地安那大學美術館

的滿足與否，而名字似乎就不那麼重要。

由於民俗藝術也是手工製的作品，因此形式會略微改變，不過都呈現出其最大的特性，就是個人化的，區域性的、古怪的。

與我們目前生活關係最密切的藝術，就是大眾藝術。我們日常生活裡的物體與意象都是大眾藝術的範例，如廣告（圖17）、海報、插畫、汽車、電影、電視、包裝設計、椅子、卡通、雜誌、電化製品、雜誌封面或摺頁、明信片、唱片封套、廣告招貼板等。也就是指所有有盈利目的之大量生產物皆是，其

訴求最廣泛的觀眾，以獲得最多的金錢。大眾藝術展現的方式與地點（圖18），並不是如美術一樣的畫廊或美術館（圖19）；因此力求大膽、以視覺性地捕捉人們對它的注目，進而才能傳達其主題，讓人們對它產生興趣。

大眾藝術的觀眾，僅要具有基本的閱讀能力即可。有時甚至連無文字能力的幼兒，也可從電視畫面上得到滿足，雜誌的讀者可從其本土性的色彩，獲得訴求的訊息。大眾藝術的對象，常是針對其本國人士，因此要求具有共同的基本要素，及最廣泛的共同背景與經驗。

成功的大眾藝術，必須最大眾化；因此也常引用國內或國際上聞名的象徵符號，來強調其訴求的內容。不過，當大眾藝術想吸引更多的觀眾時，就必須探討新的視覺意象，不可一再沿用過去的形式。雖然大眾藝術的觀眾不必具備特別的教育程度，但大眾藝術家却必須具有創作範圍之技術與市場學的訓練，不但要懂得人們過去意象認知能力，也要瞭解當代市場的特殊功能，才能達到成功的境界。如何才能得知大眾藝術成功與否，就視其產品消費的數量而定。

大眾藝術是機械化的大量生產，價錢均便宜，也無所謂的原作觀念。由於具時事性、非永久性的特色，使其觀眾並不是收藏家，而是消費者；它是一利用過就丟棄之物。至於大眾藝術的最重要特性，應是共同製作，好比電影，雖然導演是靈魂人物，若沒有演員、背景設計師、燈光設計師、化妝師、攝影師、作家，也無法完成作品。

今日，由於社會階級的流動、工業化的存在；藝術家創作的領域也不再被局限於某一類型。觀眾的階級觀也分解了，一位中產階級人士，可能下午出去買幅畫，晚上看場電影（大眾藝術），回家躺在人工縫製的被褥（民俗藝術）裡。現代學者認為若將美術、民俗藝術、大眾藝術，取來相比較，無異於拿蘋果與橘子相比。也就是對這些不同特質的藝術，應探討其本身所具有的藝術價值，而不是比較其不同特色的藝術價值。