

第五章 藝術風格·歷史·與意義

李美蓉(作者為紐約大學藝術碩士)

▲哥雅(Francisco Goya)《戰爭災難》(Tampoco, from Disasters of War)

藝術是以視覺的方法，來傳遞藝術家的認知與觀念。不同時代、不同文化、不同價值觀的差異性，會產生視覺認知與觀念信仰不同的關係，進而形成不同的藝術風格，呈現出多樣化的視覺語言。所以藝術史可說是人類視覺認知的方法史；它反映了每一種個別文化中，社會與意識形態的真實性。因此，藝術的意義會隨著時代、文化、社會的變遷而改變；藝術家在不同的社會所扮演的角色也就不盡相同。

從史前時代紀錄自然與延續社會生命的角色；原始社會中，人與自然之間的靈媒；到歌頌宗教、君主，為權貴建立形像，傳遞人文主義思想等，乃至自我的追求，個人

化風格的強調；不可否認，藝術家在社會上都扮演著重要的角色。藝術家們不斷地更新和擴張我們的視覺經驗，他們顯然走在他們生存時代的前端；藉藝術反映社會正在發生的事，提出預警，揭示病態社會的腐敗與危險現象，同時，也為正要開始的新時代提供新希望。尤其今日的藝術家所生存的時代，是一個無法以某種意味深長的單一理念，就可涵蓋人類本質、社會秩序、或絕對的倫理道德的時代，而是一個因語言、習俗、宗教、經濟發展、地理位置被分離成許多部份的世界。這些聚集的群體，每天都有重要事件發生的時代，人類對過去事件的意義和本質的看法，以及對未

來的期望也就大異於從前。因此藝術家的創作理念，若僅針對這廣大世界的某一小部份事情而發，也就不足為奇了。

此外，今日的藝術家在藝術史上，正面對一個很獨特的情況：他們處在一個報紙、雜誌、電視、電影、業餘的或專業的攝影充斥的時代，也就是視覺圖像最普遍的時代，即使是最無創作經驗的藝術系學生，也比五十年前的藝術家接觸到更多的表現圖像與複製的藝術品。藝術史的成长愈廣大，我們就愈容易接觸過去的藝術。美術館、畫廊的展出，讓我們親眼目睹過去或現代的名作。至於無法展出的作品，學校的藝術課程也有成千的幻燈片，可以補充那些圖像。至於當代藝術家的作品，亦有可能剛完成就出現在藝術雜誌上。在此人們很容易就可接觸到視覺藝術的時代，人們的美感經驗不斷地快速增加的時代，使得藝術家必須尋找視覺傳遞的新形式。但是，當新的表現形式成為藝術的重要課題時，藝術史上那種真誠的、直接的表達人類經驗的風格，則有可能成為另一種風格因循的根據，或是被推翻的對象。

一再地重複使用某些造形、象徵符號、象徵架構，就會使藝術失去意義，同時對藝術家的理念與價值觀表現也失去其重要性。藝術家必須尋找清晰、有力的視覺語言，來傳遞他的意念。然而在嘗試以新的形式、新的象徵符號、新的視覺

▲樹恩(Ben Shahn)《沙克和委芮堤的受難》
(The Passion of Sacco and Vanzetti)

語言來傳遞視覺意象時，雖可以強化藝術家的思想內容，但也產生難以被了解和象徵意義遭到混淆的問題。如此一來，促使當代的藝術家不但朝向傳統加以延伸，以擴張其創作領域，並且也試著去注意較早期的、或傳統中那些不適宜的表現圖式，以期尋覓出一既具有歷史根源、意義，又具有當代特質的創新形式。

許多畫家與雕塑家在迫切需要或渴望，表現真實世界的重要目標和經驗時，往往對風格的選擇沒有加以限制，但卻有選擇象徵符號的困擾。此最常見於具有批評社會與道德的作品意圖中。創作這類作品的藝術家，常引用傳統的、最易揭示的造形，大眾最能了解的視覺圖像，來表達其理念。無論是攝影家、畫家、雕塑家、版畫家，當他們

的創作理念一旦涉及社會和政治問題時，作品的圖式便具有直接的、立即的、意味深長的效果。但是，它的中心思想之力量，有時也會隨著生活的改變而變弱。例如同是以批評政治為作畫主題的西班牙畫家哥雅(Francisco Goya)的版畫《戰爭災難》(Tampoco, from Disasters of War)，和美國畫家樹恩(Ben Shahn)的《沙克和委芮堤的受難》(The Passion of Sacco and Vanzetti)，相以比較。哥雅引用普遍性的暴行、謀殺和受折磨的圖式，使得那心裏的吶喊意象，至今仍能震撼人心。相對的，樹恩所引用的象徵符號，若沒有歷史記載的輔助，實在是無法讓相隔七十年後的人們了解他畫中的主要意念。這也是藝術家在面臨選擇新的表現語言或大量的觀眾時，所常出現的歧異性。在轉捩點的時代，藝術家往往會選擇大眾化。就如今日的攝影，它已成為積極的、有效率地傳遞理念給予大眾的視覺藝術；它主宰著大多數視覺媒材。當其出現在報章雜誌時，攝影就不再是傳遞單一的、短暫的經驗，或是表達生命和人類能力的永久價值的圖像而已。它成為一種工具，一種可消耗的視覺意象，與最快速、最具效力的批評社會、道德，和政治的銳利工具。不過仍有大多數的畫家和雕塑家，偏向於視覺形式表現的發展。那麼，他們是不是就成為高居閣樓的一群？是不是不再具有社會性？事實並不盡然，當他們能掌握材料的特性，覓得所需的造形語言結合方式，表達出其它方式所無法表達的形式時，他也能將個人獨特的敘述，提供給對其思想有興趣的人。

回顧過去的藝術史，視覺藝術的趨勢不再強調風格的建立，而是在於新的形式表現與意義的探討。今日的藝術家顯然比反傳統的前衛藝術家，更具有震撼那些死硬的保守派藝術家的力量。尤其是近幾十年來藝術流派的急遽變化，已搏倒了「藝術應該是什麼」的理念。當代的趨勢是：沒有主流的風格與論點。這也許是因為我們正生活在多樣化的時代，因此藝術也顯得非常開明。八〇年代的藝術更是如此，即使是未參加任何團體的、或屬少數民族的藝術家之作品，亦常被藝評家提出討論。人類又回到，藝術是「生活的重要元素」的時代。藝術也再度成為我們生活的一部份。它的表現形式已被視為是揭示問題，與幫忙解決問題的結果。因為在某種意義上，所有的藝術都是與環境息息相關的；它們協助解決我們的居住品質。例如建築師設計的建築，景觀設計家設計的開放綠化空間，工業設計師设计的街道設施、交通工具，都市計劃家規劃的城市與社區；他們彼此之間的關係相當密切，誰也無法單獨解決環境的問題。環境的問題除了受制於經濟、政治、社會、文化的價值觀，也受到你、我、他、我們的美感經驗與環境意識的影響。

至此，我們似乎必須回到居住品質與環境的問題來說明。設計家、藝術家之所以強調此問題，是因為人類在追求物質文明、高科技、高效能的意念下，無限地開發自然資源，造成自然生態的失去平衡，環境的污染。設計者的設計，正是在揭示問題；而我們的接受意念，與積極地參與社區規劃和美化生活環境，正是幫忙解決問題。

人類的藝術表現形式參考表

史前時代與原始部落的藝術

舊石器時代

(1)

維也納 Willendorf 維納斯 石灰岩 c. 30,000-25,000 B.C.

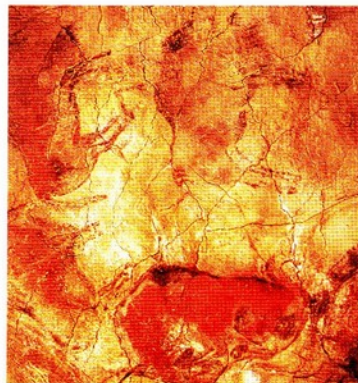

(2)

巴黎 Lespugue 維納斯 象牙雕 c. 20,000-18,000 B.C.

(3)

西班牙 Altamira 的公牛圖 洞穴畫 c.15,000-10,000 B.C.

(4)

法國 Lascaux 的洞穴畫 c.15,000-10,000 B.C.

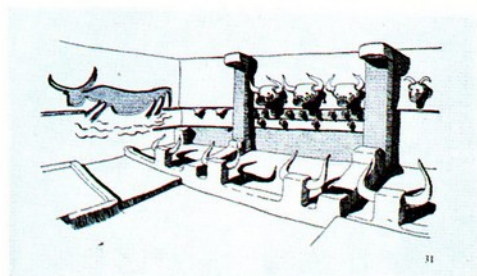

中石器時代

(5)

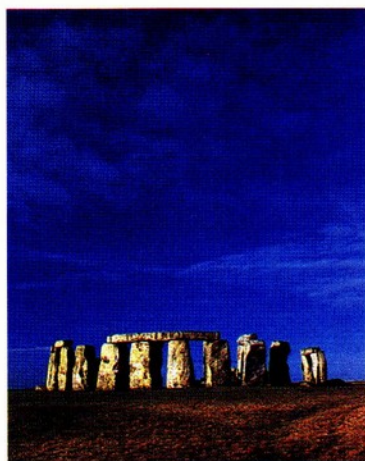
約旦 Jericho 的抹石膏頭顱 c.7,000-6000 B.C.

(6)

加泰土丘的公牛聖殿 c. 6500-5700 B.C.
新石器時代

(7)

南英格蘭石柱群 c.2000 B.C.
原始部落藝術

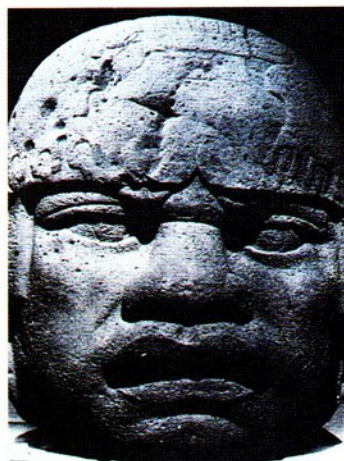

(8)

美國俄亥俄州 Adena 大蛇形土墩 1000 B.C.-A.D.400

(9)

墨西哥 Olmec 巨石頭像 c.800 B.C.-c.A.D. 600

(10)

墨西哥 馬雅 Toltec 觀測所 11th century A.D.

(11)

美國卡羅拉多 Verde 臺地峭壁王宮 c. A.D.1150

(12)

非洲奈及利亞
Ife 族 Olo-
kun 王后頭像
陶土與青銅塑
造 c.11-15th
century

(13)

貝南 國王騎
像 青銅浮雕
c.A.D. 1550-
1680

(14)

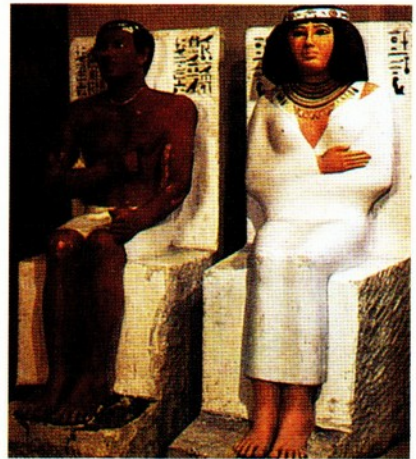
南太平洋東端
群島 巨石像
c.17th cen-
tury A.D.

古代藝術

(1)

埃及舊王朝時
期Rahotep
王子與 No-
fret 王妃 c.
2500 B.C.

(2)

蘇美烏爾王朝
女性頭像 c.
3500-3000 B.
C.

(3)

巴基斯坦 男性軀幹 c. 2350-1500 B.C.

(4)

巴比倫王國 漢摩拉比法典 石碑 c.1792-1750 B.C.

(5)

克里特島 Knossos 王宮 跳牛 濕壁畫 c.1500 B.C.

(6)

中國商朝 青銅器 c.12th century B.C.

(7)

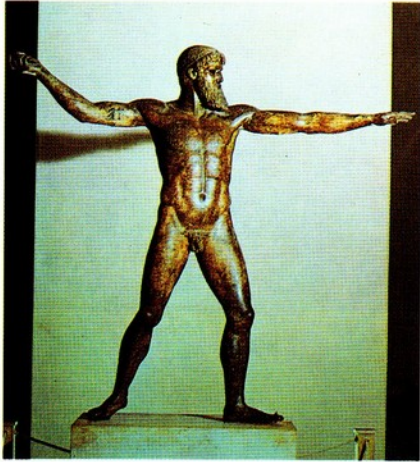
亞述帝國 Ashurbanipal 王宮 垂死的獅子 c.668-627 B.C.

(8)

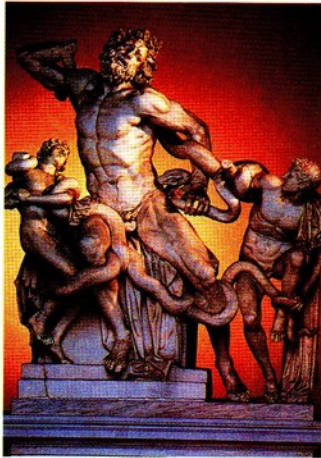
伊特拉士坎 Veii 的阿波羅 赤土陶像 c.515-490 B.C.

(9)

希臘
Artemision
海角宙斯青
銅像 c.460
B.C.

(10)

希臘 勞孔與
二位兒子
2nd century
B.C.-1st centu-
ry A.D.

(11)

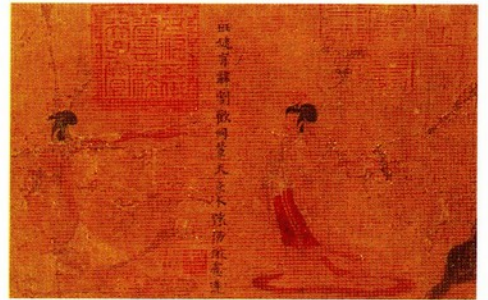
羅馬 奧古斯
都雕像 大理
石 c.20 B.C.

中世紀藝術

(12)

中國六朝時期
顧愷之女史
司箴圖 c.A.
D.344-406.

(13)

Ravenna 好
牧羊人 c.A.
D.425-26

(14)

印度 Ajanta
皇宮情景 洞
穴畫 c.A.D.
500.

(15)

拜占廷帝國
查士丁尼大帝
與大臣們 嵌
畫 c.A.D.547.

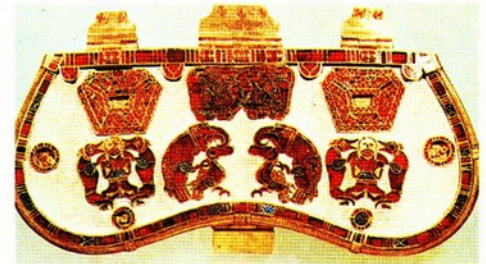
(16)

耶路撒冷岩頂
圓頂寺 7th
century A.D.
晚期

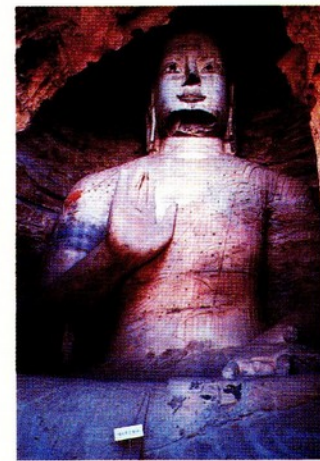
(17)

日本飛鳥時代
奈良法隆寺
c.A.D.610.

(18)

英國 Suffolk
動物圖式飾物
c.A.D.655-56.

(19)

中國唐朝 龍
崗石窟佛像
c . A . D >
672-76.

(20)

印度
Kailasanathar
神殿 c.A.
D.760-800.

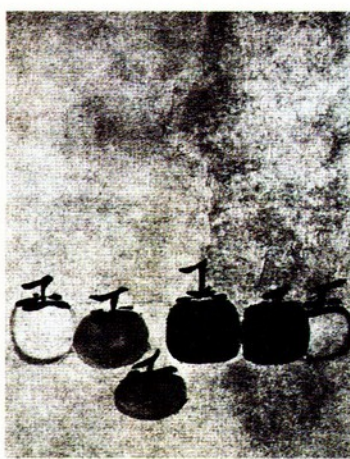
(23)

日本鎌倉時代
僧侶像 c.A.
D.1208.

(21)

法國
Chantilly 鄂
圖三世受冕圖
c.985.

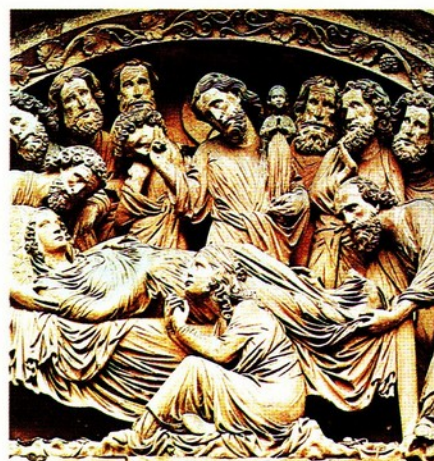
(24)

中國南宋 米
芾 六柿圖
13th century
A.D.

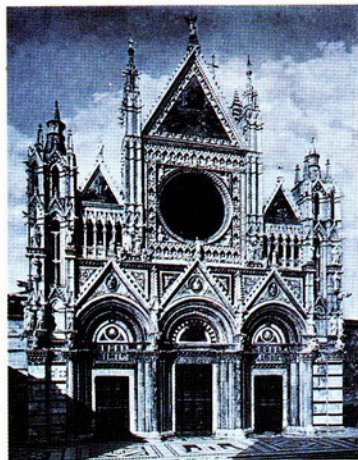
(22)

法國 Autun
教堂 吉斯勒
貝杜斯 最後
審判 c.1130
A.D.

(25)

法國 Stras-
bourg 教堂
聖母之死 c.
1220 A.D.

(26)

義大利 西那
大教堂 1280s
晚期始建

文藝復興時期

(27)

帕度亞 阿雷
那禮拜堂 喬
托 聖殤 濕壁
畫 1305-6

(28)

倫敦國家畫廊
范艾克 阿諾
非尼婚禮 油
畫 1434.

(29)

佛羅倫斯 S.
Giovanni 洗
禮堂 唐那太
羅 抹大拉的
馬利亞 1454-
55

(30)

佛羅倫斯 波
堤且利 維納
斯誕生 蛋彩
畫 1482 之後

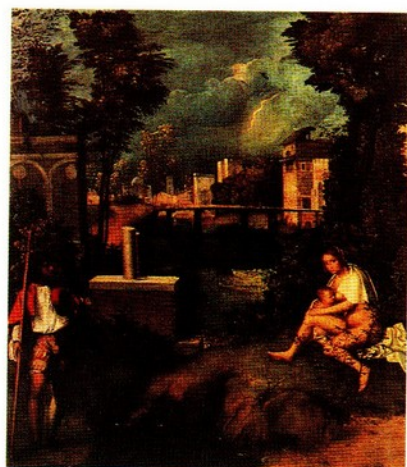
(31)

巴黎羅浮宮
達文西蒙娜
麗莎的微笑
嵌板畫 c.
1501-13?

(32)

佛羅倫斯米
開蘭基羅大
衛像 1501-4

(33)

威尼斯學院畫
廊吉奧喬尼
暴風雨 c.
1505.

(34)

羅馬梵第崗
拉斐爾雅典
學院 1510-11.

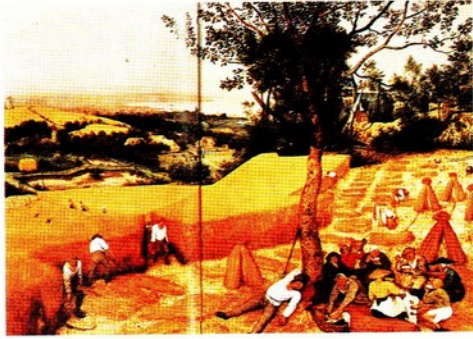
(35)

美國波士頓博
物館杜勒騎
士死亡與惡
魔 1513.

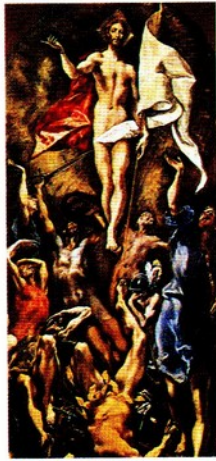
(36)

佛羅倫斯烏菲
茲美術館提
香烏比諾的
維納斯 1538

(37)

美國大都會博物館 布勒哲爾 收割 1565

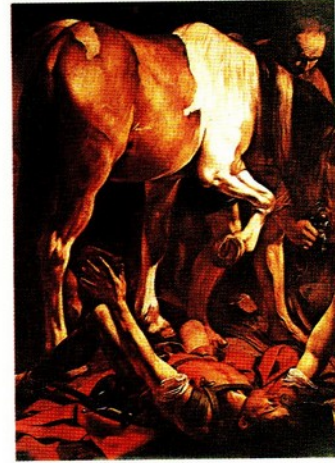

(38)

馬德里帕拉多美術館 葛里科 耶穌復活 c.1597-1604

巴洛克和洛可可藝術

(39)

羅馬 卡拉瓦喬 聖保羅的改變 c.1601

(40)

美國大都會博物館 普桑 薩賓人的掠奪 c.1636-37.

(41)

馬德里 魯賓斯 愛的花園 c.1638.

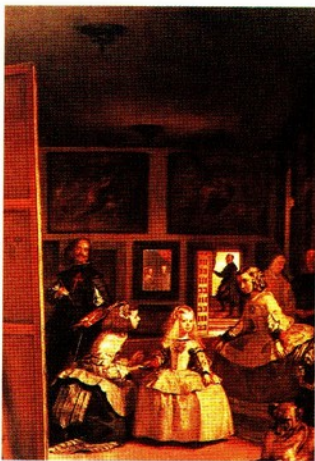
(42)

阿姆斯特丹
林布蘭 夜巡
圖 1642

(43)

羅馬 伯尼尼
四河神噴泉
1648-51

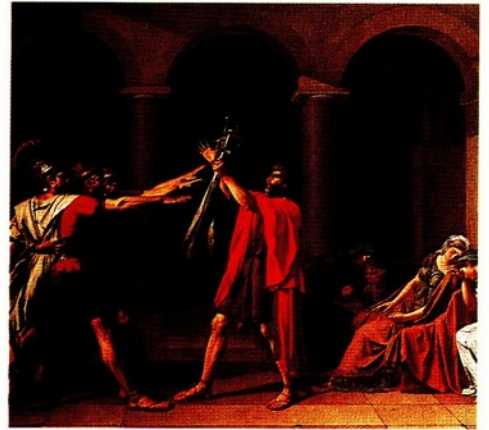

(44)

馬德里 委拉
蓋茲 侍女們
1656.

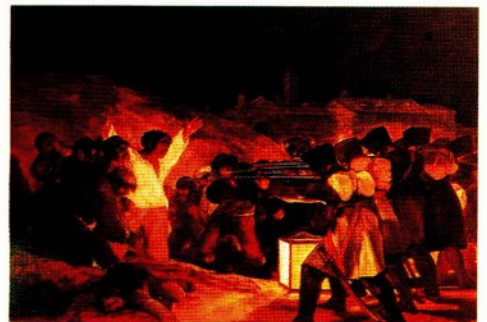

十九世紀的藝術

(45)

大衛 賀拉堤
的宣誓 1784-
85.

(46)

哥雅 五月三
日 1808.

(47)

日本喜多川歌
磨富嶽三十六景
c.1823-39

(48)

庫爾貝 畫室
1854-55.

(49)

馬奈 草地上的午餐 1863.

(50)

羅丹 加費市民 1884-86.

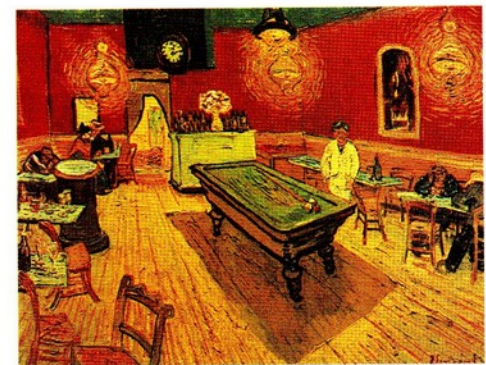
(51)

秀拉 星期日
午後的大傑特
島 1884-86.

(52)

高更 佈道後
幻想 1888.

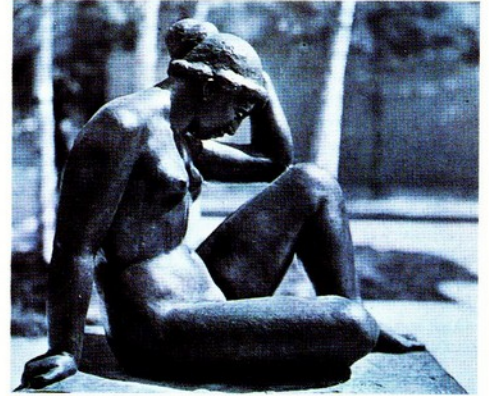
(53)

梵谷 夜晚的
咖啡屋 1888

(54)

恩索爾 1889
基督進入布魯
塞爾 1888.

(57)

麥約 地中海
(屈膝的女人)
c.1901.

(55)

塞尚 穿紅背
心的男孩
1890-95.

(58)

克林姆 生與
死 1908-11.

(56)

孟克 生命之
舞 1899-90.

(59)

馬蒂斯 舞者
1910.

(60)

畢卡索 亞維
農姑娘 1907

(61)

薄邱尼 空間
裡連續獨特造
型 1913.

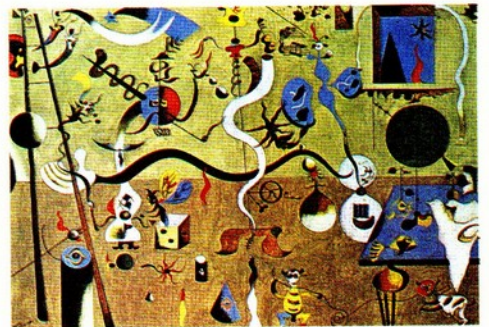
(62)

康丁斯基 構
圖 238 1921.

(63)

杜象 大玻璃
1915-23.

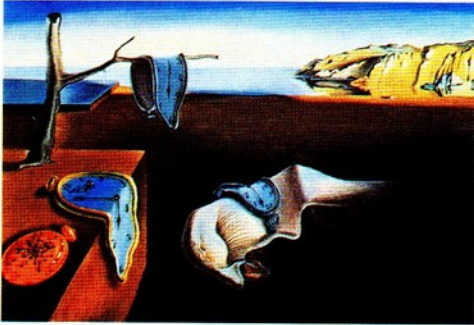
(64)

米羅 小丑的
狂歡 1924-25

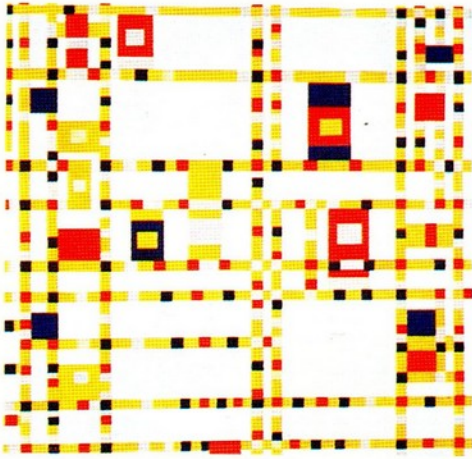
(65)

馬格里特 錯
誤的鏡子
1928.

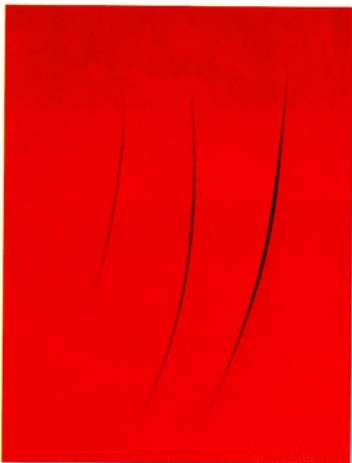
(66)

達利 記憶的
持續 1931

(67)

蒙德里安 布
吉伍吉百老匯
1942-43.

(68)

封答那 空間
概念 1950s.

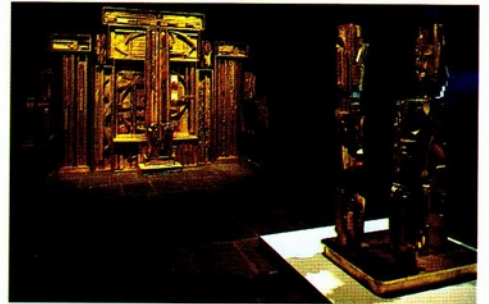
(69)

帕洛克 藍色
柱子 1953.

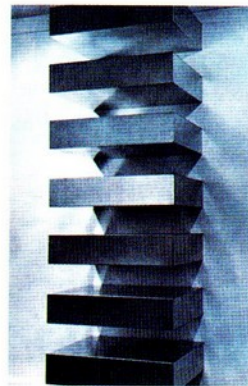
(70)

史密斯 立方
體 XVIII
1964.

(71)

奈佛遜 美國
向英國人民致
敬 1960-65

(72)

賈得 無題
1965.

(73)

羅伯·史密遜
螺旋形防波堤
1970

(74)

韓森 旅客
1970.

(75)

伊斯特斯巴
士映影 1972.

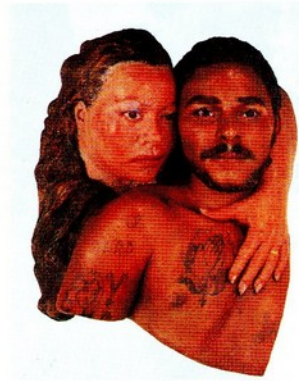

(76)

法國龐畢度中
心 1971-77

(77)

約翰·阿赫爾
恩·馬立歐與
諾瑪 1979-83.

(78)

辛蒂·謝爾曼
無題 1981.

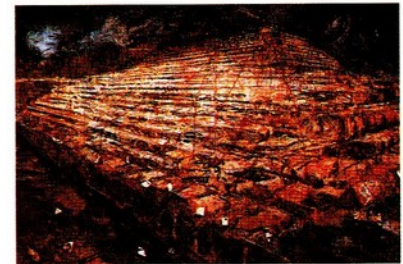
(79)

肯尼·夏爾夫
有趣的叢林
1983-84

(80)

安塞姆·基斐
爾·歐賽利斯
神與艾希斯女
神 1985-87.

(全文完)