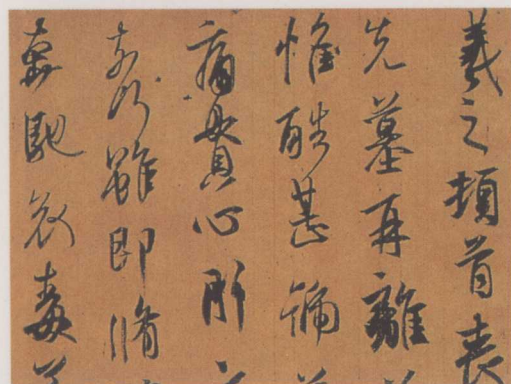

◎ 何修仁

美術鑑賞

東華書局

國家圖書館出版品預行編目資料

美術鑑賞／何修仁著， -- 臺北市：臺灣東華，
民91

238面；19X26公分

ISBN 978-957-483-699-4(平裝)

1. 美術

900

101003769

美術鑑賞

著 者 何修仁

發行人 卓劉慶弟

出 版 臺灣東華書局股份有限公司

地 址 臺北市重慶南路一段一四七號三樓

電 話 (〇二) 二三一一四〇二七

郵撥帳號 〇〇〇六四八一～三

印 刷 欣佑彩色製版印刷股份有限公司

出版日期 中華民國九十一年三月初版一刷

中華民國一〇一年三月二版一刷

行政院新聞局 局版臺業字第零柒貳伍號

定價 五〇〇元

版權所有 翻印必究

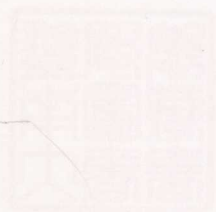
美術鑑賞

◎何修仁

東華書局

美術鑑賞

序

有一年，我從臺灣坐了十幾個小時飛機，為的是來到梵諦岡的聖彼得大教堂，朝拜米開朗基羅的雕刻名作〈聖母慟子像〉。穿過寬闊宏偉的聖彼得大教堂廣場，進入教堂正門時，往右轉，便看到〈聖母慟子像〉了，那時，我的雙腿在發抖，心中激動不已，站在米開朗基羅的真跡前，久久無法動彈。米開朗基羅彷彿還活著，他正站在那裡，向全世界前來對他朝拜的人說：請進入美術的靈魂天地吧！

站在大師名作前，我們會覺得「美」的力量無限偉大。上蒼賦予人間無數的美術家，他們非凡的才華，創造了許多傑出、永恆的作品，安慰撫平無數的生命。我相信，在人類未來的世紀中，「美」會愈來愈重要，要讓世界邁向真正美好，「美術」一定不會缺席。

人類的文明，可以說就是藝術與美的歷程。所有人類偉大的遺跡，總深藏著美術的崇高心靈。因為美，人類才有活力、有動能，才有那麼多偉大的傑作，留給後人無限的心靈饗宴。

我們的靈魂深處，一定躍動著美感的細胞，只是還沒有被開啓罷了！尤其是青年，充滿豐沛的生命力，應該對「美」更容易觸動，更有感覺。因此，我們嘗試編寫一本適合青年及一般大眾閱讀的《美術鑑賞》，希望打開我們的心扉，喚起大家對美的感受。

一本編寫完整的《美術鑑賞》，最好不僅是一本教科書，而是一本能讓讀者瞭解、認識、啓蒙，進而喜愛「美的歷程」的參考書。它不僅提供參考，更能激發美的想像，增進對美的體會能力。

這本書在內容的選擇上有幾個基本前提：一、古文明不可忽略，因為這是所有美術的源頭；二、中西不可偏廢，因為都同樣偉大輝煌；三、重要的時期一定提及，因為那是美術發展的關鍵；四、美術的基本特質必須掌握，因為這是進入美術天地的法門；五、影響百代的大師必須提及，因為沒有了他們，人類可能仍停留在黑暗之中。

在此抉擇下，本書擬定十二個章節，從美術與人生的關係開始講起，連接到古文明的美術起源，然後說明東、西方美術的特質，並舉著名的美術巨匠為例，希望達到普遍、簡易、清晰的美術鑑賞原則，讓讀者對美術有基本的掌握，對美的感受，能真正心領神會。

在我們生活的世界裡，已經擁有許多東西，優渥的物質生活、方便的電子科技……，我們一樣都不缺。那麼，我們還需要什麼呢？那應該是心靈的，是美術的，是讓我們站在遼闊宇宙中，面對繁星點點時，露出一抹會心微笑。

怎樣的人可以散發這抹微笑？毫無疑問地，是懂美術、懂美的人。

何修仁

目 錄

第一章	美術的基本概念	7
第一節	美術是什麼	7
第二節	美術與人生	10
第三節	美術的形式	17
第二章	古文明的美術風貌	23
第一節	古埃及美術	23
第二節	美索不達米亞美術	28
第三節	古中國美術	31
第四節	古印度美術	36
第五節	古希臘美術	40
第三章	中國美術的基本特質	45
第一節	儒家哲學的啓發	45
第二節	道家哲學的觀照	47
第三節	自然生意的契合	52
第四節	文人心境的抒情	58
第四章	中國書畫美術	65
第一節	碑與帖	65
第二節	人物畫	69
第三節	花鳥畫	74
第四節	山水畫	78
第五章	中國美術大師	87
第一節	顧愷之	87
第二節	范寬	90
第三節	蘇東坡	94
第四節	徐渭	98
第五節	八大山人	100
第六節	石濤	105
第六章	臺灣美術簡說	111
第一節	臺灣美術的發展	111
第二節	日本殖民的深遠影響	113

第三節	揮灑大地的油彩	115
第四節	西風東漸	120
第五節	淡淡幽情	124
第七章	西方美術的基本特質	127
第一節	宗教訓示與啓發	127
第二節	古典與科學的精確	130
第三節	社會意義的創造	136
第四節	生命的吶喊	141
第八章	歐洲文藝復興美術	147
第一節	文藝復興的思想意義	147
第二節	曠古天才達文西	153
第三節	米開朗基羅的矯飾與苦悶	157
第四節	聖母畫家拉斐爾	165
第九章	印象畫派美術	173
第一節	光影印象－莫內	173
第二節	挑戰古典－馬奈	178
第三節	美的歌頌－雷諾瓦	181
第四節	走向現代－塞尚	184
第十章	二十世紀美術	189
第一節	百家爭鳴的年代	189
第二節	視野與技巧的解放	193
第三節	雙雄並峙	198
第四節	並非難以理解的現代繪畫	204
第十一章	西方美術大師	209
第一節	提香	209
第二節	委拉斯蓋茲	211
第三節	林布蘭	216
第四節	貝尼尼	218
第五節	梵谷	223
第六節	羅丹	228
第十二章	用心靈欣賞美術作品	233

目錄

第一章 緒論	1
第二章 中國美術史概論	10
第三章 中國美術史分期	20
第四章 中國美術史研究概況	30
第五章 中國美術史研究展望	40
第六章 中國美術史研究的方法	50
第七章 中國美術史研究的意義	60
第八章 中國美術史研究的現狀	70
第九章 中國美術史研究的未來	80
第十章 中國美術史研究的總結	90
第十一章 中國美術史研究的附錄	100
第十二章 中國美術史研究的參考文獻	110
第十三章 中國美術史研究的索引	120
第十四章 中國美術史研究的後記	130
第十五章 中國美術史研究的附錄	140
第十六章 中國美術史研究的參考文獻	150
第十七章 中國美術史研究的索引	160
第十八章 中國美術史研究的後記	170
第十九章 中國美術史研究的附錄	180
第二十章 中國美術史研究的參考文獻	190
第二十一章 中國美術史研究的索引	200
第二十二章 中國美術史研究的後記	210
第二十三章 中國美術史研究的附錄	220
第二十四章 中國美術史研究的參考文獻	230
第二十五章 中國美術史研究的索引	240
第二十六章 中國美術史研究的後記	250
第二十七章 中國美術史研究的附錄	260
第二十八章 中國美術史研究的參考文獻	270
第二十九章 中國美術史研究的索引	280
第三十章 中國美術史研究的後記	290
第三十一章 中國美術史研究的附錄	300
第三十二章 中國美術史研究的參考文獻	310
第三十三章 中國美術史研究的索引	320
第三十四章 中國美術史研究的後記	330
第三十五章 中國美術史研究的附錄	340
第三十六章 中國美術史研究的參考文獻	350
第三十七章 中國美術史研究的索引	360
第三十八章 中國美術史研究的後記	370
第三十九章 中國美術史研究的附錄	380
第四十章 中國美術史研究的參考文獻	390
第四十一章 中國美術史研究的索引	400
第四十二章 中國美術史研究的後記	410
第四十三章 中國美術史研究的附錄	420
第四十四章 中國美術史研究的參考文獻	430
第四十五章 中國美術史研究的索引	440
第四十六章 中國美術史研究的後記	450
第四十七章 中國美術史研究的附錄	460
第四十八章 中國美術史研究的參考文獻	470
第四十九章 中國美術史研究的索引	480
第五十章 中國美術史研究的後記	490
第五十一章 中國美術史研究的附錄	500
第五十二章 中國美術史研究的參考文獻	510
第五十三章 中國美術史研究的索引	520
第五十四章 中國美術史研究的後記	530
第五十五章 中國美術史研究的附錄	540
第五十六章 中國美術史研究的參考文獻	550
第五十七章 中國美術史研究的索引	560
第五十八章 中國美術史研究的後記	570
第五十九章 中國美術史研究的附錄	580
第六十章 中國美術史研究的參考文獻	590
第六十一章 中國美術史研究的索引	600
第六十二章 中國美術史研究的後記	610
第六十三章 中國美術史研究的附錄	620
第六十四章 中國美術史研究的參考文獻	630
第六十五章 中國美術史研究的索引	640
第六十六章 中國美術史研究的後記	650
第六十七章 中國美術史研究的附錄	660
第六十八章 中國美術史研究的參考文獻	670
第六十九章 中國美術史研究的索引	680
第七十章 中國美術史研究的後記	690
第七十一章 中國美術史研究的附錄	700
第七十二章 中國美術史研究的參考文獻	710
第七十三章 中國美術史研究的索引	720
第七十四章 中國美術史研究的後記	730
第七十五章 中國美術史研究的附錄	740
第七十六章 中國美術史研究的參考文獻	750
第七十七章 中國美術史研究的索引	760
第七十八章 中國美術史研究的後記	770
第七十九章 中國美術史研究的附錄	780
第八十章 中國美術史研究的參考文獻	790
第八十一章 中國美術史研究的索引	800
第八十二章 中國美術史研究的後記	810
第八十三章 中國美術史研究的附錄	820
第八十四章 中國美術史研究的參考文獻	830
第八十五章 中國美術史研究的索引	840
第八十六章 中國美術史研究的後記	850
第八十七章 中國美術史研究的附錄	860
第八十八章 中國美術史研究的參考文獻	870
第八十九章 中國美術史研究的索引	880
第九十章 中國美術史研究的後記	890
第九十一章 中國美術史研究的附錄	900
第九十二章 中國美術史研究的參考文獻	910
第九十三章 中國美術史研究的索引	920
第九十四章 中國美術史研究的後記	930
第九十五章 中國美術史研究的附錄	940
第九十六章 中國美術史研究的參考文獻	950
第九十七章 中國美術史研究的索引	960
第九十八章 中國美術史研究的後記	970
第九十九章 中國美術史研究的附錄	980
第一百章 中國美術史研究的參考文獻	990

第一章

美術的基本概念

第一節 美術是什麼

今天，大部分人對「美術」這個詞彙都能朗朗上口，好像我們真的瞭解它。其實，我們對「美術」的認知，恐怕是最近五百年的事情，在這之前，「美術」的概念並不是那麼清晰。

不過，最好的美術品，幾千年前就已經產生了。一些已經有萬年歷史的洞窟繪畫，以及許多石器時代的陶器瓦盆，都是很好的美術品。我們不妨想想看，當初製作這些繪畫、瓦盆的古代祖先，他們知道自己正在從事美術活動嗎？

當然不知道，古代的祖先只是為了某種需要而記錄，可能是宗教，可能是祭祀，原先並不是為了「美術」表現。然而，當他們在記錄、製作時，突然有了感動，發現了美，於是他們用虔誠的心，讓這些線條、色彩、泥土表現得更具美感，漸漸地，最古老的美術就產生了。

在這幾千年，人們不曾真正用過「美術」這個詞，社會上也沒有真正的「美術家」，和這個名詞較接近的，可能是「工匠」。許多偉大的美術作品，通常是由工匠完成的。

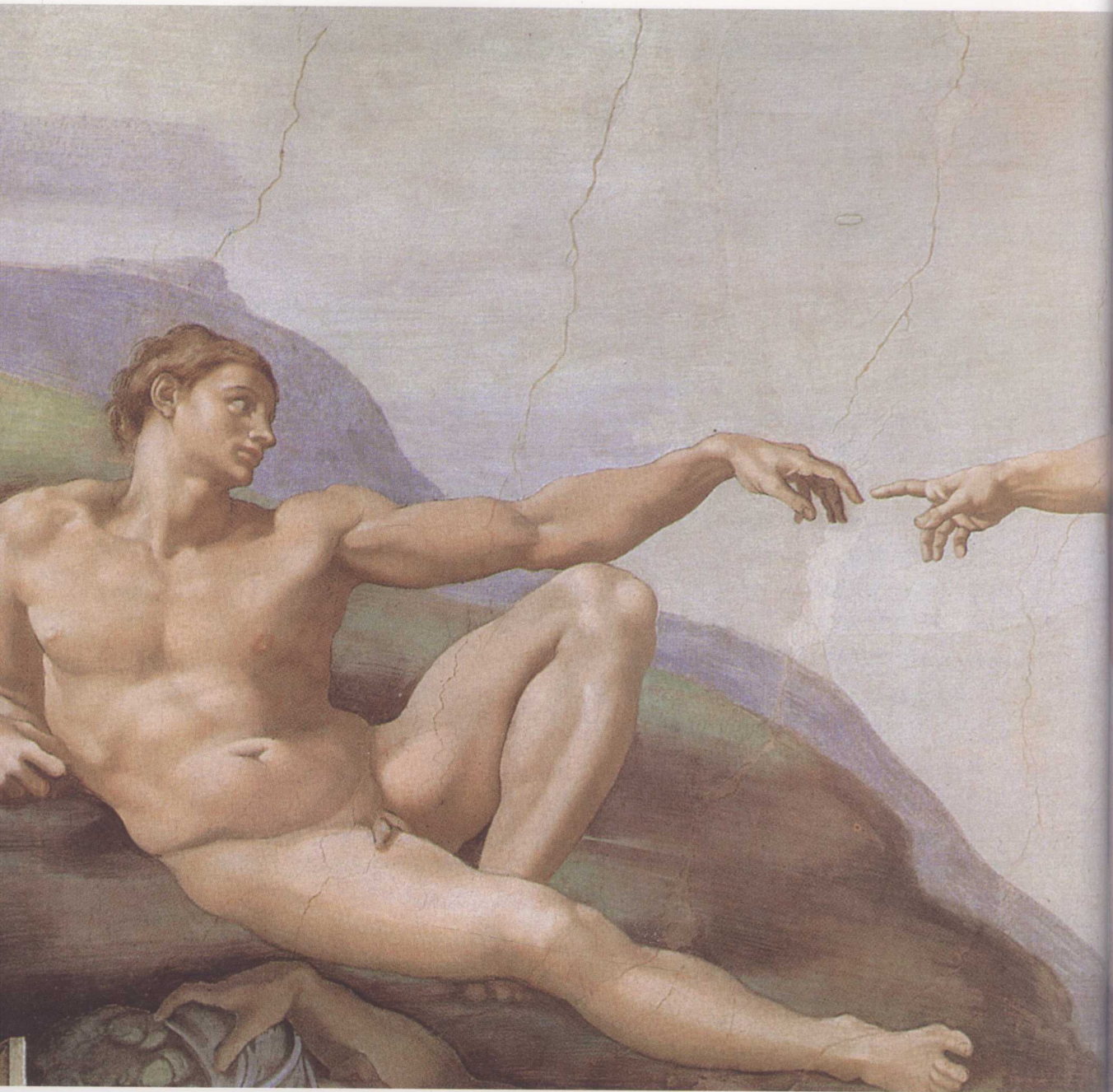
例如埃及的金字塔、希臘的神廟，這些美術傑作，都是由技巧高超的工匠完成的。這些工匠集中在一個村莊，施以嚴格的訓練，也受到嚴密的保護，讓他們專心建造宏偉的神廟與陵寢。然而，這些工匠不見得知道他們是在從事美術創作，他們只是依照法老、國王的要求，完成偉大的工程罷了！

中國也相同。著名的秦始皇陵兵馬俑，原先並非美術行為，而是為了製作秦始皇的陪葬俑。來自全國各地的工匠，被分成較小的團隊，每個團隊都有工頭，在嚴密的控制下，人人分工，從製模、和泥、燒製、塑形到上彩，每天必須完成一定的進度，這些都說明今天的「美術家」當時並不存在。

古代的美術家，頂多只能稱為「藝匠」，他們懂得切割石塊、調製顏料、繪製線條，目的只是為了完成雇主的要求。很多大美術家都是工匠出身，例如一代大師米開朗基羅，他原本只是一個雕刻工場的學徒罷了，而當他繪製〈西斯汀禮拜堂天頂壁畫〉這件舉世無匹的美術傑作時，連和水泥的工作都要自己來。那時，美術家與工匠的分野並不明顯。

這種情況在中國古代的文藝界大致相似，文人的地位一般較高，美術家與藝匠的界分也很模糊。

對於美術，我們不妨分成「藝」與「術」來討論。長久以來，美術的觀

念比較偏重「術」，也就是技巧的，一直要到最近，「藝」的觀念才漸提昇，我們漸漸認為美術不應只有技巧，還應該有更高的思維與表現，和只有技巧的工匠並不一樣。

不過，我們怎能說古代的作品不「美術」呢？希臘的帕德嫩神廟，沒有人不讚嘆它的美術成就，比例精準、造形和諧，是相當傑出的美術品。

再來看米開朗基羅受教皇委託的〈創世紀〉壁畫，雖然米開朗基羅連和

泥調漆都要自己來，自己搭鷹架，做許多工匠的雜事，但有誰會說〈創世紀〉表現的創造力量、線條的雄渾有力、色彩的明淨華茂，不是一件傑出的美術作品呢？

因此，「美術」應該是：一種以技巧為基本出發點，藉由各種媒材表現，達到令人愉悅，能喚起美感經驗的製作過程。古代的「藝匠」不只是工匠罷了！因為他們有美的感動，也有美的表現，不少作品更能讓我們產生審

創世紀

米開朗基羅

1508～1512

濕壁畫

1370 × 3900cm

美的經驗，所以他們也是不折不扣的美術家。

美術家們真的帶給我們心靈豐富的美感與悸動。舉一幅米勒的〈晚禱〉為例，很多人都深受到這幅畫感動。黃昏中，一對正在田裡工作的農夫農婦，因為聽到遠方傳來的鐘聲，放下了犁具，低頭默默祈禱。面對這幅畫，每個人應該都會觸動心中的感受。因為米勒的〈晚禱〉，我們會獲得不同的感動。米勒畫出了〈晚禱〉，而我們欣賞了〈晚禱〉，二者之間自然就產生美術的行為。

同樣地，在一幅唐代書法〈自敘帖〉前，我們感受到書法線條的飛動，我們可能認不出這些文字，但依然充滿痛快的感覺。懷素的書法帶給我們筆墨瀟灑淋漓的愉悅感受，讓我們獲得美感經驗。

美術的力量就是這麼巨大，它甚至是無限的。一幅好字畫，一件好雕刻，都能喚起人們深深的感動。我們很慶幸，在美術史中，巨匠輩出，大師如林，他們以一生功力，替這個世界留下許多美好的美術品，提供人們各種美感饗宴；縱使，他們使用的工具、媒材、手法都不相同。

例如繪畫，同樣是描繪人物，德國杜勒的筆觸精緻細膩，但雷諾瓦就處理得朦朧柔美，二人手法雖異，作品卻同樣動人。歷史上的偉大美術家，都在嘗試各種技巧，他們要創造自我，也要超越前人。因此，要瞭解美術，除了深入美術家的心靈外，對各種技巧的瞭解與分析，也是重要的關鍵。

二十世紀至今，「美術」的觀念有了重大改變，變得複雜起來。美術家們不一定再重視工匠般的技巧，他們認為美術是一種「參與活動」，只要你參與一件行為或過程，就算不懂技巧，也可能是美術家。舉巴黎的〈艾菲爾鐵塔〉為例，美術家並非只是艾菲爾這個人，而是所有的巴黎人；美術品也不光是〈艾菲爾鐵塔〉這件作品，而是從設計到施工完成，中間的討論、贊成、反對，一直到今天圍繞在艾菲爾鐵塔的一切活動，也都是包括在美術的範疇之內。

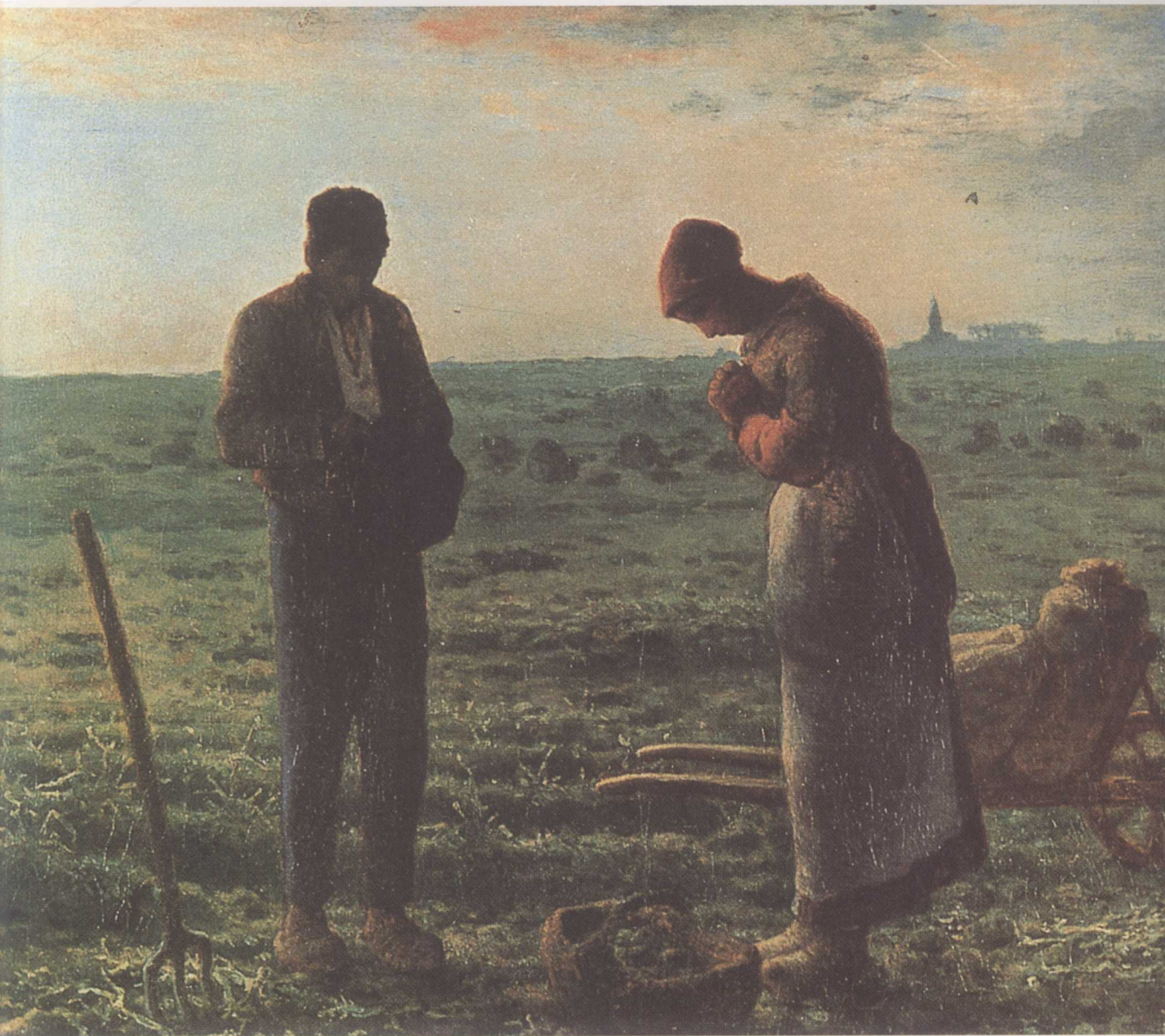
這種說法很玄，大部分人還是無法理解。大多數人還是相信有一種名為「美術家」的人，他們有很好的技巧，建造、雕刻、繪畫了具體形象的「美術品」。至於我們，則是美術的欣賞者，或是美的愛好者罷了！{

事實上，不管美術觀念如何演變，人們還是不會忽視傳統。我們的眼光會永遠投射到古代的美術大師身上，而美術史上的無數傑作，也是人們一再流連的對象。所以，讓我們一步一步地，從古代的美術起源開始，探索美術的特質，進入美術大師的世界，讓自己成為一個欣賞美、懂得美的人。

第二節 美術與人生

美術始終不曾脫離「人」而獨立存在。

最早的人們，生活在大地渾沌之中，他們眼前所見，是山色的美好，是水源的清澈，是泥土的芬芳。有這麼一些人對這些有所心神領會，在心中激

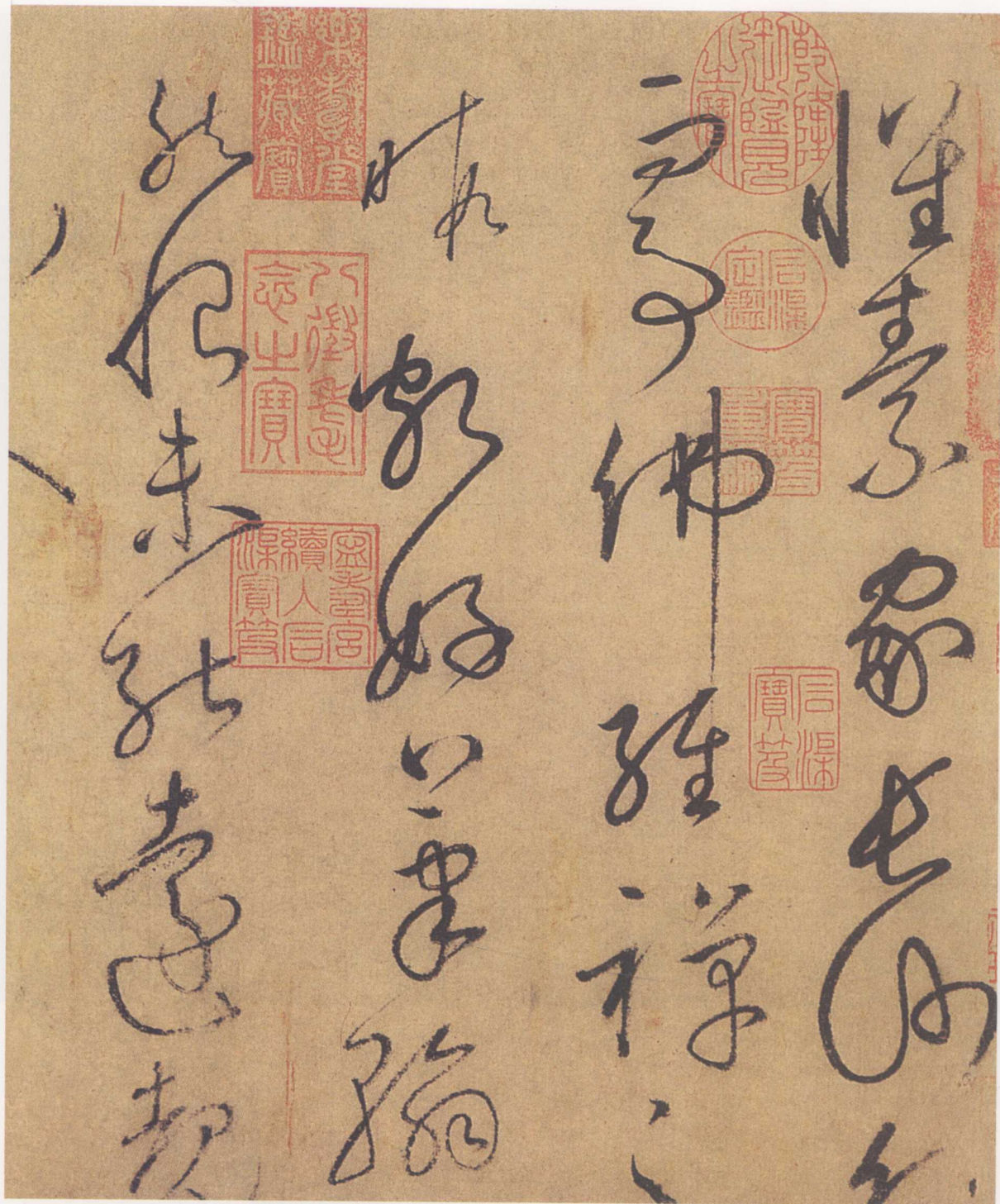
晚禱

米勒

1859 ~ 1860

畫布油彩

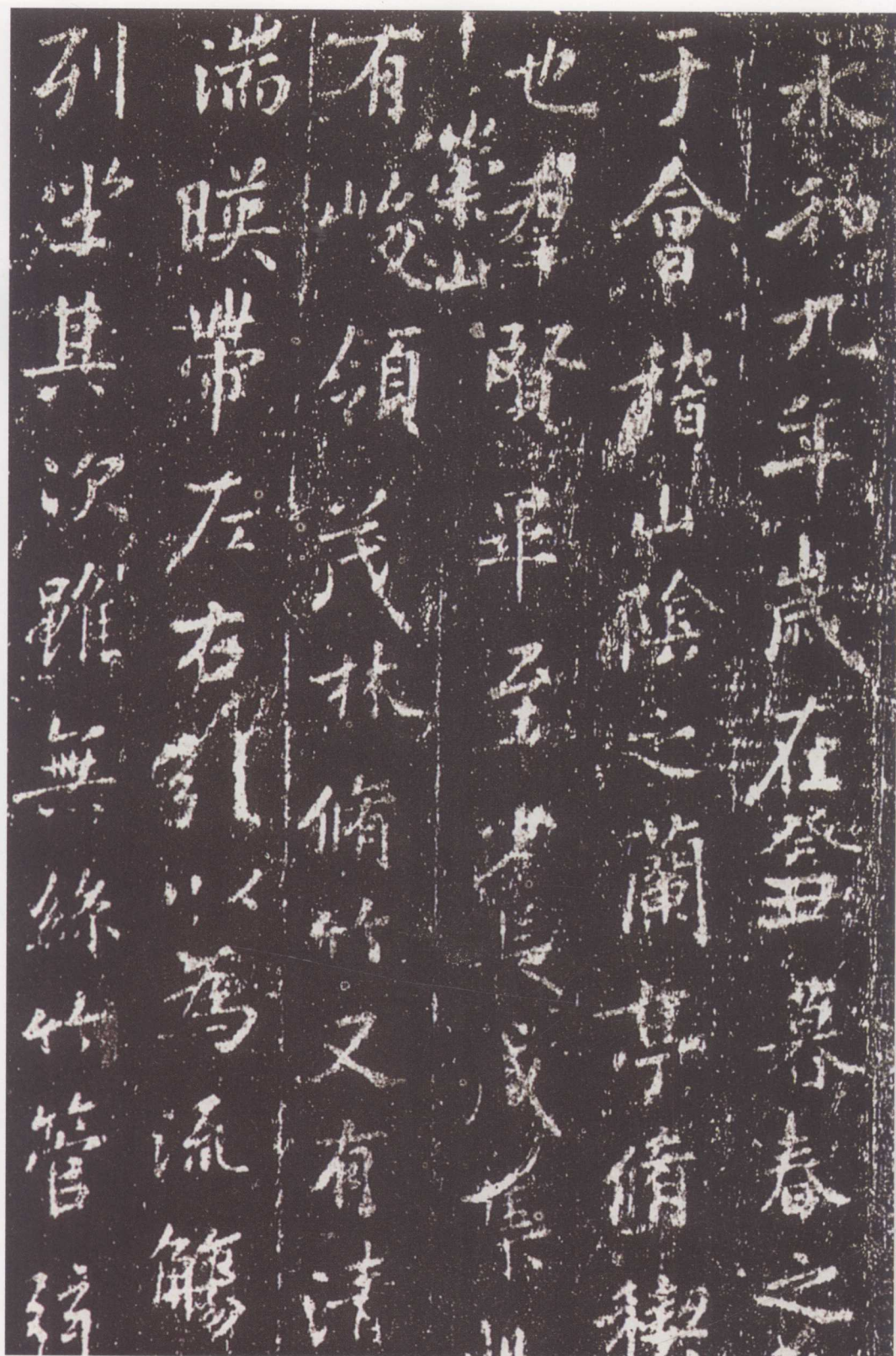
55.6 × 66cm

自敘帖
懷素 唐
紙本草書

彩陶人面魚紋鉢
新石器時代
口徑 39.5cm

蘭亭集序

王羲之 東晉

拓本

起一點美的感受，美術便開始了。他們用手捏出、編出或畫出一些符號與器物，於是，美術開始與人的生活結合在一起了。

在東方，先民的最早感動，是腳下踩踏的泥土。在某個晴朗的天空下，他們用手捏出了一個圓圓的陶盆，本來是用來裝水盛物的。但後來，發現在軟軟的泥土上，加上一些紋飾，會引發美的經驗，於是大家都這麼做，中國古文明中那些盆盆罐罐的陶瓷美術便開始了。

在非洲的埃及，有一條豐美的尼羅河，附近出產許多花崗石塊，埃及人將這些石塊堆積起來，做為膜拜所需。後來，為了建造國王的陵墓，石塊愈堆愈宏偉，便成了偉大的金字塔。尼羅河邊還長滿了莎草，古埃及人拿它來當草紙，畫上一些符號，許多像〈死者之書〉的繪畫作品便產生了。

這些例子說明美術起源於生活，從此，人類的生活便少不了美術。

很難想像，缺少美術的人生，將會何等乏味？在希臘，伊克提諾、菲迪亞斯那樣的大師建造了帕德嫩神廟，讓希臘人的生活變得從容而有美感，徘徊在那些列柱、雕刻之間，不知覺中便培養了美術的氣質，生活也因此顯得豐富。

很難想像，中國的東晉，要是沒有王羲之那樣的大書法家，瀟灑風流還會出現嗎？當人們欣賞王羲之流暢勁拔的書法筆墨時，心情也隨之舒暢，彷彿也參與了一代書家的心情，變得美感瀟灑。魏晉風流，便這麼——飄散開來。

很難想像，義大利的佛羅倫斯城要是沒有文藝復興三傑出現，佛羅倫斯還那麼精采嗎？據說達文西走在佛羅倫斯的街道時，總造成全城婦女圍觀。那時候，人們在欣賞一種美的生命，優雅而從容，通體散發美術的氣質。今天，佛羅倫斯人總以這個小城居民自誇。什麼讓他們自誇？無非是美術。

人生真的不能缺少美術的滋潤。因為「美術」，讓我們培養了美感，讓我們擴大了見解，讓我們的生命有內涵，讓我們得以建立美的信仰。

首先，美術帶給人生以美感的性靈。美術以造形、以色彩、以線條，為我們呈現自然的美好，告訴人間天地有大美。相對地，一切生命也是美好的，假如我們能培養美感經驗與欣賞能力，就能提升生命的境界。

其次，沉浸在美術的天地裡，會讓我們的視野更加擴大。當我們優游在希臘的神廟廊柱間，它激發我們的美感體驗，讓我們進一步有興趣探究希臘的歷史；如果我們思索著歷史成敗，想到有這麼多人曾經漂亮地活過，我們怎麼能渾渾噩噩，虛度年華？透過美術，我們的視野擴大了，生命豐富了。

透過美術，我們能深入體會美術家的心靈。偉大的美術家會為人們開啓生命的方向。王羲之的風流瀟灑、米開朗基羅的沉鬱苦悶、布雪的甜美歡