

東吳大學社會學系創系

暨蔡明哲教授教學四十年紀念文集

臺灣藝術的鄉愁

社會美學論文集

蔡明哲 著

東吳大學社會學系創系

暨蔡明哲教授教學四十年紀念文集

臺灣藝術的鄉愁

社會美學論文集

蔡明哲 著

臺灣藝術的鄉愁：社會美學論文集 / 蔡明哲著. -- 臺北市：

松慧, 2013.12

面；公分

ISBN 978-986-7599-59-9(平裝)

1. 社會美學 2. 文集 3. 臺灣

180.7

102021806

臺灣藝術的鄉愁：社會美學論文集

著者：蔡明哲

發行者：東吳大學社會學系

總編輯：徐娟玉

助理編輯：陳柳如

封面設計：張凱婷

出版者：松慧有限公司

地址：105 台北市新中街 7-1 號

服務專線：(02) 2430-0648

傳真：(02) 2430-1798

網址：www.songhui.com.tw

電子信箱：songhui.pub@msa.hinet.net

劃撥帳戶：松慧有限公司

劃撥帳號：19762894

出版：2013 年 12 月

定價：400 元

ISBN - 13：978-986-7599-59-9

◎ 版權所有・翻印必究

本書如有缺頁、破損、或裝訂錯誤，請寄回更換。

目錄

主任序	3
自序	5
1. 全球化與中國文人水墨畫的藝術界域問題：民族主義的張大千和沒有主義的高行健	11
2. 救治或加害？古蹟活化的社會美學議題	27
3. 張啓華畫作的社會詩學議題：靈山與無生	45
4. 釋放的鄉愁：蔡蔭棠畫作的家庭生命投射	83
5. 複製文人符號：清代台灣八景詩的文化建構	105
6. 百年勞動與萬事善解：吳梅嶺繪畫人生的身心美學	119
7. 跨海峽的詩學：蔡如生《漁笙吟草》海潮詩的文化間折射	161
8. 楊英風的「豐年時代」(1951-1962)：台灣鄉村現代性的社會雕塑	179
《台灣藝術的鄉愁：社會美學論文集》資料來源	207

東吳大學社會學系創系

暨蔡明哲教授教學四十年紀念文集

臺灣藝術的鄉愁

社會美學論文集

蔡明哲 著

臺灣藝術的鄉愁：社會美學論文集 / 蔡明哲著. -- 臺北市：

松慧, 2013.12

面；公分

ISBN 978-986-7599-59-9(平裝)

1. 社會美學 2. 文集 3. 臺灣

180.7

102021806

臺灣藝術的鄉愁：社會美學論文集

著者：蔡明哲

發行者：東吳大學社會學系

總編輯：徐娟玉

助理編輯：陳柳如

封面設計：張凱婷

出版者：松慧有限公司

地址：105 台北市新中街 7-1 號

服務專線：(02) 2430-0648

傳真：(02) 2430-1798

網址：www.songhui.com.tw

電子信箱：songhui.pub@msa.hinet.net

劃撥帳戶：松慧有限公司

劃撥帳號：19762894

出版：2013 年 12 月

定價：400 元

ISBN - 13：978-986-7599-59-9

◎ 版權所有・翻印必究

本書如有缺頁、破損、或裝訂錯誤，請寄回更換。

主任序

東吳社會系是一個大家庭，在這裡，有人教書做研究，有人求學忙社團，人來人往，好像接力賽跑似的，共同創造了四十年的歷史也釀製了所有東吳社會人難忘的回憶。這四十年來，社會系歷經相當多的變革，從當年的單班到社會工作組單獨設系招生，一直到現在共有學士班雙班加上碩士班與碩士在職專班，畢業系友多達三千人的規模，記載著所有師生共同努力耕耘的成果。

在我的回憶中，蔡明哲老師和社會系是劃上等號的，因為從楊懋春教授創系的第一年到四十年後的今天，儘管物換星移，社會系從居無定所到現在落腳於第二教研大樓，蔡老師始終留守不曾離開，見證了這四十年的一點一滴，而他溫暖誠懇的笑容和樸實敦厚的系風相互輝映，更是這個大家庭最令畢業系友懷念的一幕。四十週年的系慶欣逢蔡老師六秩晉五大壽，我們抱著感恩的心情敦請老師將其關於台灣社會研究的大作交由系上出版，做為四十年系慶的主要活動之一，也很榮幸獲得蔡老師的首肯。

這本名為「台灣藝術的鄉愁」的論文集，不僅論述嚴謹且印刷精美，是蔡老師近十年的學術研究成果也是本系長期推動「地方社會研究」的成就之一，對於後續的教學與研究活動具有重要的參考價值與承先啓後的意義，歡迎全體師生和有興趣的讀者一起研讀分享。最後，這本學術論文集能夠順利圓滿出版，我謹代表本系師生感謝校方的支持以及松慧文化出版社的鼎力相助，也謝謝蔡老師重視出版品質而自費贊助預算不足之處。期待我們過去四十年深耕台灣地方社會的成果繼續在下一個十年開出美麗的花朵。

謹識

東吳大學社會學系系主任

2013 年 10 月 21 日

自序

出版緣起

時序若恍然，無迷亦不悟。在東吳大學社會學系教書已四十年，又忽覺已過六十五歲。作者六十歲時曾出版「雲橋詩選」以資紀念，近年又想到六十五歲是否也要出版詩集或論文集做為紀念。本決定用電子書形式出版以便收藏，且免庫存。因此，原訂出版一集是「雲橋詩集」(1960-2013)。另一集是「台灣藝術的鄉愁」(1900-1970)。前者為初中時期到現在人生歷程的思情和畫意。後者主要是選出近十年來，作者有關台灣藝術家或台灣文化地景對文化權力回應的研究，將部分研究成果集結八篇為論文集。本欲做為私人文獻收藏，並致贈有緣人。

今年五月前，本系吳明燁主任要周明慧秘書通知，依例為六十五歲教授出版紀念文集，這是很有人情味的一項措施。沒想到作者也到了援例可以出版文集的時候。這本論文集，正好可以做為今年東吳大學社會學系創系四十年慶祝的獻禮，一方面也當成作者在本系教學四十年及六十五歲的紀念論文集。這樣說來，這本論文集確有著「一書三紀」的意義，那麼暫且就可不談論文集的價值了。

在此，特別感謝系裡的老師、秘書和助教，願意把這本不成熟的論文集，當做四十週年系慶的「新書」來出版發表，讓人深覺榮幸。

再者，本系吳明燁主任和周明慧秘書促成本書的出版；松慧文化公司的徐娟玉總編輯，為這本論文集的出版做了很多努力和貢獻；本校社工系李明政教授對論文集的出版，付出很多關心；謹對所有協助的人深致感謝。

也將這本論文集，獻給東吳大學社會學系的創立者楊懋春老師。

論文集之目的與意義

四十年來台灣社會學研究的觀察

自 1966 年在大學開始閱讀社會學迄今，將近半世紀的觀察。發現：社會學是一種思考方式，不能只看它是一個領域。每個社會學有它的思考方式，如果台灣的社會學研究從自己的社會史來思考探究，才有可能發展出自己的理論觀點。否則終究無法從西方理論模型的宰制中獨立出來，也不能建立自己的理論觀點和開拓創新領域。

理論傳統的建立方向

這半個世紀的台灣社會學研究，大多還只能夠跟著西方理論亦步亦趨，隨風起舞。部分原因是：我們對台灣社會的理想和社會價值判斷（即社會美學）研究的缺

乏。也就是說，台灣社會發展的方向不明，在聯繫過去、現在和未來的社會的理想與方向，似乎產生了文化上的斷層。加上台灣社會學研究，多半未能由台灣社會史的線索，來引導產生社會理論。使得西方理論橫的移植，遠大於本土社會史縱的繼承，導致半個世紀以來台灣社會理論傳統的困乏，既不開創、也難累積。這種情況如不改變，再延續半個世紀，看來亦復如此。

再說，社會學研究既是科學也是藝術的形式。究其實質，台灣社會學研究，要描繪台灣「社會人物圖像」和台灣「社會風物景觀」。針對人類六需（食衣住行育樂）、五感（視聽嗅味觸）提出思想的方法、觀看的方式和感覺的體驗，從而進行社會的分析、詮釋和批判。

研究目的與意義

從上述標準看，這本論文集既沒達到上述的理想，又示範了某些上述的錯誤。請大家就把它當做不成熟的、帶有錯誤示範的案例來看待它。思考怎樣朝向上述的目標前進。

1960 年代末，作者常有機會在鄉村進行社會調查。就想過怎樣為曾經生活在日本時代和戰後的台灣人民，進行人口、社區、職業和日常生活的口述社會史。這個想法，迄今隨著訪談目標對象老年化的凋零，恐怕只是留下殘念。本來要為作者父母親那一代無聲無息的人民，留下一些社會史資料。想用這些無聲人民的資料，來開發建構台灣社會學研究的某些新領域。一直因為很多藉口，又很偷懶，總是一事無成。

近十年來，作者因緣際會多次參與法國高等社科院藝術與語言研究中心、日本京都的亞洲藝術學會、國立台北藝術大學及其他藝術研究單位的研究計畫或國際研討會。就利用這樣的機會，構思透過台灣前輩藝術家和台灣文化地景的幾個樣本，把它們放在「社會美學實驗室」裡頭，一方面實現台灣社會美學的探索，同時執行台灣社會史的考察。看看這樣能不能在實驗室裡，發現一些不同的新概念和新的研究領域。

作者的台灣社會美學實驗室，基本的擬議是：社會創造繪畫（文化地景），繪畫（文化地景）創造社會。這十年研究的實驗議題是：實構世界如何創造虛構世界，虛構世界也創造著實構世界，或者兩者的社會世界都是實構？兩者都是虛構？

這或許是今後社會世界研究的一種導向。例如探析虛擬關係如何建構真實社會？很明顯的，像繪畫、文化地景或者臉書(Facebook)這些社會媒介，都穿梭在虛實的社會世界之間。另外，藝術做為一種物件(objects)，和它的姿勢(gestures)（即創造及使用這物件的方式）的關連與變遷，都可以用來說明一個社會的社會文化史和社會美學價值判斷的變遷。

選出八篇論文的議題

本書中的八篇論文，聚焦於：不同的文化權力下，藝術家的反應或文化地景的變遷。主要論述：台灣社會史洪流中，藝術家或文化地景做為人民文化的新符號，分析這些新符號的社會美學判斷的變遷與問題。

選出的論文議題和原載書刊分別是：

1.文化全球化下水墨畫的衰年變法

蔡明哲，2006年10月，全球化與中國文人水墨畫的藝術界域問題——民族主義的張大千和沒有主義的高行健(Globalization and Boundaries of Art in Chinese Literati Paintings: Nationalist Chang Da-chien and No-ist Gao Xing-jian)，哲學與文化，第33卷第10期，頁115-132。

2.台灣古蹟做為社會美學的實驗室

蔡明哲，2009年1月，救治或傷害？古蹟活化的社會美學議題(Curing or Injuring? The Social Aesthetic Issues in the Revitalization of Historic Sites)，美學藝術學，第三期，台灣美學藝術學會，頁37-54。

3.靈山與無生的生死社會詩學

蔡明哲，2009年7月，張啟華畫作的社會詩學議題：靈山與無生(The Social Poetic Issues in Chang Chi-hua's Paintings: Soul Mountain and Azoic Animals)，美學藝術學，第4期，台灣美學藝術學學會，頁1-40。

4.從台灣釋放到世界的網絡鄉愁

蔡明哲，2011年5月，〈釋放的鄉愁：蔡蔭棠畫作的家庭生命投射〉(The Liberated Nostalgia: The Family Life Projection of Tsai Yin-Tang's Paintings)，收錄於《金色年代·風景漫遊：台灣前輩畫家蔡蔭棠百年紀念國際學術研討會論文集》，台北：國立台北藝術大學，頁3-36。ISBN：978-986-02-7784-5（平裝）

5.台灣社會的內地化與在地化辯證

蔡明哲，2009年7月，複製文人符號：清代台灣八景詩的文化建構(Reproducing Literati Signs in Ching Taiwan: The Cultural Constructs of 'Eight Sights Poems', 1683-1895) 本論文係參與 Prof. Yolaine Escande 所主持之「西方美學與中國藝術」(L'esthétique occidentale et l'art chinois) 之研究計畫的研究成果。屬於法國國家研究署 ANR 的 leisure project，參加 2009 年 7 月在輔大「2009 迎向世界的哲學對話與文化交談」場次主題：「休閒的哲學：藝術與文化」(Leisure: Philosophy, Art and Culture)。

6.日本時代與戰後文化權力下的在地適應

蔡明哲，2011年10月，〈百年勞動與萬事善解：吳梅嶺繪畫人生的身心美學〉(“Lifelong Working” and “Deep Understanding (Supratividdha)”: Wu Mei-ling's Centennial Painting Life)，《美術學報》，第四期，台北：國立台北藝術大學美術學院，頁175-218。

7.文化折射下台灣海潮詩的在地鄉愁

蔡明哲，2011年7月，〈跨海峽的詩學：蔡如生《漁笙吟草》海潮詩的文化間折射〉，(A Cross-Strait Poetics: The Intercultural Refraction of Tsai Ru-sheng's 'Oceanic Tide Poems')，第十七屆國際中國哲學大會《跨文化與哲學論述——回顧與展望》(ISCP 17th International Conference,

“Interculturality and Philosophic Discourse-Retrospect and Prospect”), Theme 4, “Passages” Panel: Inter-culture, Art, and Aesthetics, Lecture Room 4, Paris: EHESS, July 4-8 2011.

8. 台灣鄉村現代性的社會雕塑

蔡明哲，2012 年 9 月，〈楊英風的「豐年時代」(1951-1962)：台灣鄉村現代性的社會雕塑〉(The “Harvest Age” of Yang Ying-feng, 1952-1962: A Social Sculpture for the Modernity of Rural Taiwan)，收錄於《百年雕塑—楊英風藝術及其時代國際學術研討會會議論文集》，台北：財團法人楊英風藝術教育基金會，頁 117-154。ISBN：978-986-88798-0-5（平裝）

在論文集中，第一篇和第五篇是參與東吳大學文學院藝術美學研究室(PAA)，與法國高等社科院幽蘭(Yolaine Escande)教授合作研究計畫的研究結果。第七篇是參與國際藝術美學研究會(IPAA)，與法國高等社科院幽蘭教授、加拿大多倫多大學劉千美教授合作研究計畫的研究結果。

另外，2000 年受潘耀秘書長之邀，與趙天儀會長等共同創立台灣美學藝術學學會，擔任首屆常務監事。後來，林保堯教授擔任會長時期，作者擔任副會長。

2001 年，曾隨同趙天儀會長，在京都參與神林恆道會長所創的亞洲藝術學會做為創會會員，後來擔任亞洲藝術學會理事。

緣此，2001 年以來，應林保堯教授邀約發表多篇論文。如本論文集的第二篇（發表於京都亞洲藝術學會年會）、第三篇（發表於台北亞洲藝術學會年會）、第四篇（發表於國立台北藝術大學國際研討會）、第六篇（發表於國立台北藝術大學美術學報）、第八篇（發表於國立台北藝術大學國際研討會）等五篇。

在這八篇論文寫作期間，作者體力已遠不如過去。寫作過程常現疲累，思緒無法清澈集中，作品質量往往不夠精準。尤其 2009 年重病前後，書寫益形艱難。第四篇論文於病前著手、病中構思，稍癒始完成。而五、六、七、八篇，皆在病後寫作。寫來時而有氣無力，或力不從心。因此，論文中或有文辭跳躍、語焉不詳、論述差誤等事項，敬請讀者鑒諒。今日展卷再讀，亦無力修改及此。

藉這個機會，要感謝吳蕙英女士和天怡、天文兩個女兒對作者多年的照料，使作者能夠或斷或續、不絕如縷的寫作。去年暑期，病後剛恢復體力，蕙英陪同登上居家頂樓納涼。謹錄詩一首做為恢復健康的紀念。

頂樓觀雲 2012.7.24

不務工商不務農 黃藤椅上相天容
雲端解碼無消息 轉向風雞問吉凶

蔡明哲

2013.10.15 於淡水芳裕樓

目錄

主任序	3
自序	5
1. 全球化與中國文人水墨畫的藝術界域問題：民族主義的張大千和沒有主義的高行健	11
2. 救治或加害？古蹟活化的社會美學議題	27
3. 張啓華畫作的社會詩學議題：靈山與無生	45
4. 釋放的鄉愁：蔡蔭棠畫作的家庭生命投射	83
5. 複製文人符號：清代台灣八景詩的文化建構	105
6. 百年勞動與萬事善解：吳梅嶺繪畫人生的身心美學	119
7. 跨海峽的詩學：蔡如生《漁笙吟草》海潮詩的文化間折射	161
8. 楊英風的「豐年時代」(1951-1962)：台灣鄉村現代性的社會雕塑	179
《台灣藝術的鄉愁：社會美學論文集》資料來源	207

感 謝

國立台北藝術大學美術學院

財團法人楊英風藝術教育基金會

財團法人高雄市張啓華文化藝術基金會

同意本書使用吳梅嶺先生、楊英風先生和張啓華先生畫作圖片

全球化與中國文人水墨畫的藝術界域問題： 民族主義的張大千和沒有主義的高行健¹

中文摘要

本文以兩位因政治局勢而被迫自我放逐域外的水墨畫家：文化民族主義者張大千和沒有主義者高行健為例，分述他們對文化全球化和中國傳統文化，所採取的差別反應。檢視他們對東西方藝術界域的不同詮釋，以及從東西藝術界域局限下追求解脫的幅度和方式，藉此瞭解東西方藝術交流的界域問題。

張大千的「新文人畫」，受西方藝術影響，主張敞開心胸，接納西方藝術。雖然他吸收的西方藝術成分不多，但這種主張有益於水墨畫向西方學習和創新。

高行健自認水墨畫是一種「心象圖畫」。「另一種美學」，主張「溶解東西方的水墨」。「沒有主義」，指沒有傳統，不管風潮，畫自己的畫。這對試圖跨越中西藝術界域而言，是個非常現實的解脫方式。

關鍵詞：文化全球化 張大千 高行健

¹ 本論文係參與 Prof. Yolaine Escande 所主持之「西方美學與中國藝術」(L'esthétique occidentale et l'art chinois) 之研究計畫的研究成果。

Abstract

This paper attempted to explore the merits of two Chinese painters, Cultural Nationalist Chang Da-chien (張大千, 1899-1983) and No-ist Gao Xing-jian (高行健, 1940-), both left China and self-exile under the political pressure in the second half of twentieth century, so as to reveal the differential responses of western cultural impacts and the interaction between the East and the West promoted by the universal cultural industries. Research should be the approach to find the different ways to facilitate the development of Chinese painting in the process of cultural globalization.

Based on the findings of two cases, the paper argues that Chang and Gao had the differential responses in their coping with the problems under Western cultural impacts. They had different ways to preservation of Chinese painting traditions. Together, their efforts for the reconstructed Chinese painting provide alternative modes for the continuity and regeneration of Chinese painting.

In conclusion, Chang Da-chien and Gao Xing-jian, both return to the spirit of Chinese painting and lead new trends of Chinese ink-wash painting, but they respond to the process of cultural impacts in different ways.

Chang's works play a role to connect the popular aesthetics, an expression of natural and physical enjoyment, with the pure aesthetic disposition of the upper class, an attention to form or style rather than function or content. From this point of view, Chang made a sophistication of traditional literati painting (文人畫) and contemporary professional painting (職業畫). In pursuit of the pure aesthetics, Gao had in search of the 'aroma' (spirit of traditional Chinese painting, 意境) and 'emptiness' (Buddha's 'all space-directions are void', 空靈) to provide the inspiration of his ink-wash painting.

Keywords

Cultural Globalization, Chang Da-chien, Gao Xing-jian

壹、前言：自我流放與差別反應

本文寫作主旨在於從藝術社會學的角度，探討文化全球化下中國傳統水墨畫，在西方社會文化的衝擊下所面臨之藝術與文化界域問題。關於這個問題，我們選擇了因政治局勢而自我流放（self-exile）的中國水墨畫家，包括「去國懷鄉」傳統文化民族主義的（cultural nationalist）張大千，以及「去國超世」沒有主義的（no-ist）高行健，進行一種差別反應分析。分析他們回應西方藝術界域影響的差別反應，從而得知跨越藝術界域的各種不同的解脫途徑和創新的可能性。

藝術家生在中國現代化的不同年代和情境，將會以不同的思想、態度和行動來獲得成就，其獲得藝術成就的方式和等級，會有不同程度差別。藉此可以明白：中國藝術家在文化全球化過程中，如何應付（coping with）此種大時代的變遷、本土的資本主義化和藝術市場的全球化？從這些問題上，釐清中國藝術家對西方的態度和行動。這樣，同時會凸顯中西藝術的差異和區別，以及中國藝術家對西方藝術理論的理解或不理解，瞭解或誤解，甚或順勢運用中西差異。

以高行健來和張大千對照，更能夠顯示出不同的中國水墨畫家對西方現代藝術理論的差別反應。更能夠深刻地觀察到：中國文人面對西方藝術影響時，對西方藝術的回應，以及他們在面對中西衝突時的權變策略，包括對西方藝術界域所採取的接受、排斥或忽略的態度。

這樣，同時會凸顯現代西方藝術界域和傳統中國繪畫藝術界域的差異和區別，以及中國水墨畫家對西方藝術界域所採取的態度。水墨畫家心中的「西方藝術」的形象與概念，使其自然順勢運用，做為改造水墨畫的基礎。

貳、文化全球化與應付變遷的解脫方式

1990 年代之後，「全球化」（globalization）成為重要詞彙。大致上說，歷經幾個世紀的全球化過程，主要發生於經濟、政治、社會、文化等方面。隨著全球交通、通訊發達，以及國際貿易、軍事結盟、科技和文化帝國主義的擴張，全球各地區的互賴增加，各地區的全球意識增強。由於時空壓縮（time-space compression），使得人類生活在一個地球村之中，在地社會生活的觸角，可以延伸到國內外更遠的地方去，此種社會延伸的感覺和現象，稱為社會的遠距化（social distancing）。

另一方面，全球化導致全球的空間和時間的壓縮，以及有關全世界為一體的意識的密