

美威與認知
—
美術論文集

黃光男 著

美感與認知
——
美術論文集

黃光男 著

國立中央圖書館出版品預行編目資料

美感與認知：美術論文集 / 黃光男著. — 初版.
— 高雄市：高雄復文，1993 [民82] 印刷
面：公分. — (藝術叢書；1)
ISBN 957-555-174-5 (平裝)

1. 繪畫 - 中國 - 論文, 講詞等

907

82009518

美感與認知—美術論文集

著 者／黃 光 男

發行人／蘇 清 足

出版者／復 文 圖 書 出 版 社

地 址：高雄市泉州街5號

電 話：(07) 2261273

傳 真：(07) 2264697

郵 撥：41299514

裝 訂／佳陽裝訂廠股份有限公司

登 記 證／局 版 台 業 字 第 1804 號

聯 合／高雄復文圖書出版社

發 行／麗文文化事業股份有限公司

初版二刷／1993年12月

特 價／200 元

◎版權所有，請勿翻印。

◎如有破損、缺頁或倒裝，請寄回更換。

ISBN 957-555-174-5 (平裝)

林序

美的事物存在於自然中，並藉多種型態表現，繪畫就是其中的一項。美的作品具有藝術的獨特性與主觀性。美的表現與創作者的認知價值及行為等，具有密切的關係。

一個畫家的才能來自天才與努力，若兩者均衡發展，必定可以獲得較大的成就。然而在追求的過程中，卻要實際生活的經驗。經驗愈豐富，能夠運用的素材就愈多。因此，畫家如何增加生活的經驗，以擴展視野，是很重要的事情。

畫家黃光男先生，是個勤奮不懈的人。他不僅有豐富的經歷，對自然的哲思，有獨立的見解，而且鏗而不舍。每在作畫之餘，深切研究畫理，企圖建立當代美術創造的理論體系，並從生活中體驗美感的資源。

黃先生在一連串艱辛的求學過程中，接受嚴謹的美術教育。他除了創作外，在理論見解上有適當的看法；對於西方美學思想根源，以及研究方法，有深切的了解；對於如何將這些理論與方法應用在中國繪畫上，也能深思。黃先生所撰「美感與認知」一書，所涉及的問題，大部分都是有關美術教育，以及中國繪畫的美感認知問題，並旁及今人的藝術成就。這是一項有意義的著述，對於國內日漸受重視的美學理論，可以提供研究上的參考資料。特撰數語，以爲其序。

林清江

玉真則美

陳淳

承題

美感與認知 序

本校黃教授光男先生，致力美育，醉心藝術，垂二十有五寒暑，授徒講學，卓然有成。近以其所著美學專文，去蕪存菁，都爲一卷，付諸剞劂，顏曰「美感與認知」。囑爲文以序其端。余覽其編目，有畫論與評介兩部，屬於畫論者十一篇，屬於評介者六篇。內容在闡揚美學理論，當代美育思潮，及國畫特質與乎欣賞習繪指針，其於當代畫家作品風格，尤多縷述，提要鉤玄，闡幽探奧，理論與經驗兼融，分析與批評並重，此不獨爲初學必讀之書，抑亦專家研磨借鏡之可貴材料。其有裨於美學之充實發皇，可預卜也。

窃思藝術爲人類文化之支柱，亦時代社會反應之表徵，其作品層次之高低，靡不與生活經驗，息息相關，生活背景愈豐，經驗愈富，而作品亦愈爲充實。故必發抒性靈，擴充眼界，去名利世故之思，入虛冥豁達之境，筆墨趣味，非所必求，人生真諦，拳拳勿失，始足以羅萬象於胸中，舒天機於腕底。劉彥和所謂「積學以儲寶，酌理以富才」，西哲杜威所謂「經驗即藝術」，讀萬卷書，行萬里路，朝乾夕惕，日就月將，放懷山水之間，悟澈靈修之道，使能知理善任，情意共鳴，則藝術精神之探索，庶乎其不遠矣。

黃教授光男具豁達之襟懷，秉率真之本性，崇高自然，不重雕琢，其表現於繪畫者，以「真能動人」爲宗，以鄉情景物爲主，取材固可知可感，風格重斯地斯時，臨摹與創造並行，傳統與現代具備，探藝術之本源，會中西之學問，從其遊者，無不如坐春風，心悅誠服。綜其所著專書，有黃光男畫冊、墨痕、及繪畫選集、國畫欣賞與教學、宋代花鳥風格之研究諸編，皆能傳誦

一時，洛陽紙貴。其能迭獲教育部最高文藝獎章，非偶然也。

余展誦是書既畢，而想見其爲人，益信中華藝苑，代有傳人，黃教授其亦爲繼起之人歟，企予望之，是爲序。

段茂廷

中華民國七十四年十二月
於屏東師範專科學校

自序

本選集是個人近年來，在繪畫之餘的讀書筆記，其中部分是在美研所得到王秀雄所長與劉文潭教授的指導；部分是自己在各學術刊物或報章雜誌發表的文章。乍看之下，文質並不相屬，但基於美學理論來自創作的經驗，亦即認知的意識行為，故以「美感與認知」為書名，旨在說明任何一項美感的產生，在於知識的傳達，而後滋生的共鳴，不論美學理論或是技法介紹，在探究過程中可以肯定藝術的形式與內容，都是人類情思所寄寓，在「至真則美」的原則下，個人就可能尋到的資料，撰寫一些心得，一則作為日後繼續研討的資源，一則說明藝術工作者的一份自覺。大凡藝術品的形成，是要經過時代與環境的洗禮的，也要在創作醞釀中認知，作品才能達到有知有感的境界，也才是藝術品的珍貴之處。

個人一向關心美育的推展，除實際從事美育工作外，在本書中也有多篇涉及到美術教育理論與實際的文章，並且就當今藝術工作者，亦列舉多人為例，廣泛討論他們的成就，類似淺文，日後當摘要再行出版，以作為藝術家關心藝術的真誠，當然評價文詞都是個人一己之見，若有不當之處，實才學不濟之罪，尚祈指導。

本書承教育廳長林清江博士、副廳長陳漢強先生、屏東師長校長段茂廷先生的賜文介紹，以及復文書局收入藝術叢書出版，在此一併致謝。

黃光男自序於竹泉堂

目次

林序
陳序
段序
自序

第一篇 畫論部分

第一章	美感源於認知——談中國繪畫之趨向	一
第二章	桑塔耶那「美感」之研究	二一
第三章	美學與美術教育思想關係之研究	三七
第四章	包浩斯美術設計教育初探	五七
第五章	談中國繪畫史上藝術表現之類型（風格）	七一
第六章	中國山水畫皴法之比較	九三

第七章	「水」在中國山水畫中的地位……………	一二三
第八章	山水畫「雲煙」之表現……………	一三九
第九章	墨竹畫法源流簡述……………	一五一
第十章	歷代畫梅技法之比較……………	一八五
第十一章	明代中期以前花鳥畫派比較研究……………	二二一

第二篇 評介部分

一、梅心……………	一三一
二、畫進平實自然的世界——鄭善禧的畫……………	一三七
三、至虛極守靜篤——看黃君璧先生的畫……………	一四三
四、爲中國畫詮釋新意義的畫家——觀傅狷夫書畫展……………	一四七
五、那滿天星斗灑落大地——看董錦茂的漫畫與插畫……………	一五三
六、高雄市立美術館規劃之我見……………	一六五

第一篇 畫論部分

第一章 美感源於認知

——談中國繪畫之趨向

一、前言

藝術活動之存在，與人類生活需求並存，在現實之生活領域中，過著苦力、掙扎、適應等等之生存，在於緊張情緒的現象中，能透出幾許輕盈之訊息者，乃是美感經驗之獲得，是故藝術活動所期許之動機，美感之充實，則是一項值得探討之工作。

鑑於「知之爲知之，不知爲不知。」之心切，就美感之源起，依個人管見略述所知，再佐以中國繪畫之表現歷史，作一闡述，或有助於現正從事於國畫創作者參考，對於國畫未來之新趨向，能有較清新之面目認同。誠然，吾人觸及中西繪畫表現性質之時，常在腦海中浮現不同形式與內容之影像，甚至認爲不可同日而語，或以爲是各有其原，風馬牛不及之勢，然就其對人類精神生活之作用，則無分軒輊的。此作用即是美感之於人性，如此之言，則美感因何可感，因何而知，則是吾人極欲研究之課題。無論中西繪畫在表現藝術性質時，其絕對性之主張必然來自其所認知之事物，並借以傳達人性之共鳴，否則

，繪畫之價值無從認定，亦無法適存。

半載以還，研讀「美學」，被各諸美學大師思潮所示心中頗有所悟，諸如杜威之「藝術視同經驗」(Art as Experience)(註1)，藝術與真理，美感之經驗概念的歷史等等，引發自知者之反省，並思及中國繪畫在時代環境衝擊下，必然會有一番新氣象將來臨，然在主客觀因素不及下，其腳步顯得緩慢，亦遺有明清二代因襲前人之規法，中國繪畫自始就在「小成」之中，盤旋幾棵樹林下「自見者」所羈絆，「自見者不明，自是者不彰」(註2)，以為努力操筆，合乎前法，積學陳跡，就可得藝術之真趣，其實不然，其行徑可能與藝術之道相背矣。

本文有鑑於現今中國繪畫囿於一隅之際，既得美感有關理念之啓示，採取達達基茲(W. Tatarki-ewicz)所著：「美感經驗——概念的歷史」一章中，近百年以來，美學理論之一支「美感經驗是一項認知」(註3)，從認知上來探討美感之獲得，以及認知過程中，構成美與美感之必要條件，與美之認定範圍，進而解釋繪畫之美感，並在知覺上認同闡明。

無知則無感，能知則能感，感覺中對人性之情有所啓發者，必趨向共鳴，情之所鍾，性之所依，則美感成矣！美術之功用亦彰明矣！

二、中國認知理念釋義暨西方認知之發展過程

「知」之解釋中西各有不同，當然在「知」理解上亦互有差異，然在基本上，中國對知之獲得與認定，偏向「自然」之成長，是較隨性啓迪智慧的，而西方較重科學分析之邏輯性，常有歸納綜合之功效，如

此分歧固然影響到美學之概念，然在美感的獲知上，「知」之重要則同是無以倫比的。爲求統整之便，茲以中國與西方有關認知之理念作一簡述，以俾益於美感之認同。

(一)中國對「知」的看法 大略可以以儒道二家之說爲其代表。老莊對知之理念，採取自然成長方式，除非必要，對「知」之需求往往不假勉強，甚至有「絕聖棄智」(註四)之明示，然棄智並非不要知之求得，而是不要去違反自然，要的是須要智慧。莊子之材與不材之間，便是知之表現。或「成心」在前，則不能順應自然，能知此則有害於本體，惑於象而迷於理，故莊子的知之目的要求真人，達到「至人無己，神人無功，聖人無名。」之無欲，以及離形去智之理想(註五)。如此論知，可以是自然成長之知了。然而莊子也承認「知」之無限，隨人之成長，知之範疇亦廣矣！不可自作聰明，以爲唯我獨尊。並與西方之存在主義之自我存在個人才智之獨立不同，故莊子曰：「吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆已；已而爲知者，殆而已矣。」(註六)更進一步說明道家之知是隨自然之性了。

另外較積極之求知過程中，儒家所扮之角色，較道家更具社會效能，除孔子積極具人性之知，如「惟仁者，能好人，能惡人。」(註七)具有辨明是非之知外，對知之見解較具代表者，則有荀子之看法，荀子說：「所以知之在人者謂之知，知有所合謂之智。」(註八)於此，荀子對知之解釋，是指其作用而言，也是本能的，它對社會之知覺作用具有其積極性，並且認爲心乃是知覺之本源，所以荀子曰：「心有徵知，徵知，則緣耳而知聲可也，緣目而知形可也，然而徵知必將待天官之當簿其類，然後可也。」(註九)以爲知乃具思考，判斷與選擇之能力，更進一步，荀子亦探討心何以能知。荀子曰：「

人何以知道，曰心，心何以知？曰虛壹而靜，人生而有知，知而有志，志也者臧也，然而有所謂虛。不以所已臧害所將受，謂之虛。心生而有知，知而有異，異也者，同時兼知之；同時兼知之，兩也。然而有所謂一；不以夫一害此一，謂之壹。心臥則夢，偷則自行，使之則謀，故心未嘗不動也，然而有所謂靜；不以夢亂知，謂之靜。」（註十）這是說明心知已收藏舊經驗，不會妨害再吸收新知識，新舊相融，則知可廣矣！這個論點，與西方哲學家布魯納（Jerome Seymour Bruner）對認知可由學習而增強接近。知在荀子而言，是一項學習與適應的結果，比老莊更具有學習之教育作用。

再次則把知更加擴大解釋，則推至宋元明之理學家了，理學家亦為道學也，首推朱熹與王陽明，前者之「格物致知」與後者之「知行合一」均強調知之重要，就以朱子之論，在其補充大學格物致知章云：「所謂致知在格物者，言欲致之知，在即物而窮其理也，蓋人心之靈，莫不有知；而天下之物，莫不有理；惟於理有未窮，故其知有不也，是以大學始教，必使學者即凡天下之物，莫不因其已知之理，而益窮之，以求至乎其極，至於用力之久，而一旦豁然貫通焉，則衆物之表裏精粗無不到，而吾心之全體大用而不明矣！此謂物格，此謂知之至也。」（註十一）這裏強調知是天然而成，只要發揮其作用，則可以大明，可達知之至極！可以說明心知與學習是必要的。

以上簡述了中國對知之看法，此知覺之作用，應用在美感上者，當有一套繁衍之過程，吾人強調有知才有感，有感方知其美與不美，即智慧之判斷力，方能提出美感之要義。

先以上述之看法之影響，再簡述其美感之主張，如老莊之為美，則以自然為性，如水之順勢而下，便為藝術上求（1）出塵超世——不為五斗米折腰，口不言錢之雅興，不食人間煙火，若能像林和靖之梅妻鶴

子，陶淵明之嘯傲東軒，豈不快哉！(2)悠閒適性——不慌不忙，無拘無束，「一日湖上坐，一日湖上走，一日湖上臥。」的那種悠閒適性之生活。(3)投向自然——所謂「好鳥枝頭亦朋友，落花水面皆文章。」，「江流天地外，山色有無中」、「山氣日夕佳，飛鳥相與還」，返樸歸真，高人高境之思想（註十二），放性適性，道家之常也。

而儒家對知之積極性，則強調人生之重要，孔子制禮作樂，無非是為人生而藝術，故有所謂之「詩可以興，可以觀，可以羣，可以怨。邇之事父，遠之事君，多識於草木鳥獸之名。」把知應用人生之精神純粹淨化上，是可學習和約束的。荀子之種種主張，以及理學家之養氣與致良知，也是日後文人畫興盛之因，後節再詳述。

(二)西方認知理念 本節所述旨在了解認知之發展過程，以及近代知識論接近心理學為發展之狀況，而有助於美感之攝取為對象，在敘述近代二位學者對認知由單一細胞之生物至高等人性發展前，若以哲學系統談論西方知識論，則所涉極遠，亦未切合本文題旨，蓋西方自蘇格拉底以降，有關知識論之學者，既精而博，自成體系，本體即構成倫理學等等要津，而本文則是側重探討這些先哲們或藝術家之成功，在獲得認知過程中的現象而撰述，是故仍以較具系統者為之。再略述近代美學家的美感認同。

其一為皮亞傑（Jean Piaget）之認知心理學，他在認知發展、結構上有精到之見解。吾人以為美感之獲得，來自知識之多寡，皮氏把認知的組織和適應，以四個心理概念：機略、同化、調節和平衡來解釋知之獲得，四項機能相互補償，知識因而提昇，感覺亦能精進，並且其把新的刺激或訊號的機略，進行出恰切之區別：分析和應付。這類分析，應付，便是生存所必須，也是智慧之才學。皮氏把智力

的成份分爲內容、機能和結構。根據他研究結果，遺傳決定同化和調節的本質。但是認知發展是個人的稟賦和實際生活經驗互相交流和活動結果，因此，「活動和經驗」是促進知識發展的必要條件（註十三），並且以成熟、實際經驗、社會交流、平衡爲影響著認知發展的因素，由此可知，美感亦隨著知識之領域增減而決定其效能。

其二是布魯納（Bruner）的認知論，所謂「認知」英文Cognition一字，含有求知、辨識的意義。布氏認爲人的認知是主動的，外界呈現的各種消息，透過個體的內在模型，或一般性規約系統，而能超越它以獲得領悟、瞭解及完成。布氏對於人類之認知作用主張，適與行爲主義學派及心理分析學派觀點大相逕庭；前者強調刺激與反應間的聯結，而後者則強調潛意識之驅力作用。布魯納主張：一個人對外界事物的知覺，並非僅是原初的或受刺激所決定的結果，而是經驗的、動機的、個別的以及社會因素等作用。概念的獲得，原理原則的歸納，以及各種科學的理論發展，布魯納認爲都是知覺認知作用的結果，如此而言，布氏較強調學習，以學習是認知的重要手段，而學習也能促使成熟。這與皮亞傑主張：認知原是成熟的結果，二者稍異其趣。

其他尚有諸多有關認知之發展理論，都有助於智慧之提昇，如柏特（Burt）、沈費爾德（Scheinfeld）、高爾登（Galton）等人都是對認知方面有獨到之見解，以基爾福特（Guilford）根據因素分析之結果，將心智運用分成認知力、記憶力、分殊思考、會通思考，以及評價力等五種（註十四），吾人面對此一理念，當知藝術之成立時，美感之建立來自此五種因素驅力。

西方對於認知以分析、綜合、歸納之方法加以統合，強調「知」覺是可以科學方法探求而得，由心

理學之基礎，作了完整的認知程序，是一項很進步的學術理論，也因此西方在美感分析中，似乎更爲明顯突出而有力，而我國常限於「學而時習之」之練習，以及禪境中的「頓悟」，固然任何一種求知過程都有其價值，然西方之認知發展，較具發揮個人才智的科學態度，吾人則應重視擷取其長處。

三、美感經驗之建立

從前節得知，中國對「知」之看法不同西方認知之過程，前者只能指出知之意義以及知覺所影響之美學觀，此爲下節爲文之重點。茲在本節中，以西方認知過程中，再行對美感之認識，較有助於認識中國繪畫之表現，重建中國繪畫美學觀之價值。

(一)美與美感經驗 當人類以知覺感覺事物之美時，便有一連串爭論不休之美學理論，在諸多繁複之意見中，莫衷一是，根據美學發展文獻，似乎都以當時代之智者、哲學家有關。由柏拉圖到近代美學家，都是以其智慧修養來談論美感。程序見解各殊，此實與其所知之限有關，更益證明知之深，則惑亦深，美感經驗隨形而至矣！

美與美感，在發展之理論上，是沒有先後秩序的，在實質上雖早已有美感經驗之事實。「在早先的許多個世紀裏，即使那些對美感經驗有興趣的人，也沒有把它稱作美感經驗，名詞是後起的……」（註十五），由此可知，事實常早於名稱的。在達達基茲所著美感經驗中提到有關美學概念，對「美、藝術與美感經驗都具有其本身特殊範圍。」（註十六）那麼究竟美的與美感的有何不同？這是值得一思的。美