

L'art 藝術有什麼用？

pour comprendre le monde

認識藝術的第一堂課

藝術不只是裝飾品，它回應了生命更深層的問題。——畢卡索
一本另類的藝術史，也是一本人類文明的發展史。

圓神生日·讀者快樂
皇家加勒比海遊輪
送100名
每月8人同行
送書票內活動贈送

L'art 藝術有什麼用？ pour comprendre le monde

藝術到底有什麼用？美到底是什麼？在欣賞一件作品之前或之後，你問過這樣的問題嗎？是否得到滿意的解答？

法國博物館學家安端-安德森從人類的遺產中，挑選出許多特別的作品，分成五大類，告訴你藝術可以用來紀錄人世的活動、用來征服美、用來詮釋世界、用來教育、思考和做見證，以及用來抒發情感。

書中沒有艱澀的藝術理論、沒有難解的專有名詞，安端-安德森用講故事的口吻、幽默卻不失清晰的筆法，讓讀者知道藝術和人類歷史的演變與發展密不可分，藝術也是我們認識世界不可或缺的工具。

這本精美的書可以讓想進入藝術殿堂的欣賞者，先打下紮實的一課，也讓已有相當程度的藝術鑑賞者，重新釐定觀看藝術的態度，甚至藝術創作者，也可以在這本書中得到方向的啟發。

ISBN 986-134-029-7

[900]

00290

9 789861 340296

The Eurasian Publishing Group
圓神出版事業機構
用心經營新書・精於出版專業

先覺出版社
Prophet Press

<http://www.booklife.com.tw> inquiries@mail.eurasian.com.tw

人文思潮 053

藝術有什麼用？——認識藝術的第一堂課

作者／維荷尼克·安端-安德森

繪者／亨利·費勒尼

譯者／賴慧芸

發行人／龔志忠

出版者／先覺出版股份有限公司

地址／台北市南京東路四段50號6樓之1

電話／(02) 2570-3939

傳真／(02) 2570-3636

郵撥帳號／19268298 先覺出版股份有限公司

副總編輯／陳秋月

主編／張嘉芳

責任編輯／張嘉芳

美術編輯／劉婕楠

印製統籌／林永潔

監印／高榮祥

排版／陳采淇

法律顧問／圓神出版事業機構法律顧問 蕭雄淋律師

總經銷／叩應有限公司

印刷／國堡國際有限公司

2005年3月初版

L'art pour comprendre le monde

Text by Veronique Antoine-Andersen

Illustrated by Henri Fellner

©Actes Sud Junior, 2003

Complex Chinese translation ©2005 by The Eurasian Publishing Group (imprint: Prophet Press)

Published by arrangement with Actes Sud Junior through jia-xi books co., ltd.

All rights reserved.

定價 290 元

ISBN 986-134-029-7

版權所有・翻印必究

◎本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回本公司調換

Printed in Taiwan

國家圖書館出版品預行編目資料

藝術有什麼用？——認識藝術的第一堂課／維荷尼克·安端-安德森（Véronique Antoine-Andersen）著；賴慧芸譯. -- 初版. -- 臺北市：先覺，2005〔民94〕

面：公分.--（人文思潮；53）
譯自：L'art pour comprendre le monde
ISBN 986-134-029-7（平裝）

1.藝術

900

94001393

L'art 藝術有什麼用？ pour comprendre le monde

認識藝術的第一堂課

維荷尼克·安端·安德森 著 亨利·費勒尼 繪圖 賴慧芸 譯

作者序

「藝

術不是住家的擺飾，是自保和對抗敵人的武器。」

畢卡索的這段話，是我在這本書中探討的主題：「藝術有什麼用？」

在這本書中我將提出幾種看法。

一件藝術品進入博物館之後，就好像退休了。

古老的藝術品完全失去它們本來民族宗教信仰的功能，如非洲的面具就沒有人再戴了，棺木藝術不再能保護木乃伊，聖者的雕像不再於慶典中遊行……

近代的作品則離開了工作室，呈現在我們眼前。

在博物館中，作品有了第二春。這些作品在觀眾的眼中受到讚美、研究，並且被傳述分享，讓我們得到極大的樂趣。我們覺得很美、很醜、很奇特……但並沒有了解它們形成的過程。有些作品甚至不把美感放在眼裡，因為這些作品有其他的目的。但我們不得不承認它們都很出色。

這些圖畫、雕塑被放在博物館展覽之前，有什麼用呢？創作它們的藝術家有什麼意圖？

這是本書的緣由。我在藝術史中歸納了幾項主要的功能，從人類資產中選取了具有代表性的作品。這不是一本百科全書，目的只是展現幾個世紀以來藝術無比的生命力，它在人類生命中扮演的重要角色，以此來觀看、了解世界。

維荷尼克·安端-安德森

作者序	3
-----	---

I

藝術，用於人世的活動

孕育	8
祈求祖先	10
巫醫神術！	12
長生不死	14
醫療	18
繫情	20
人像替代本人	22
官方宣傳	24
不實的廣告	26

II

藝術，用來征服美

經典美	30
神聖美	32
神之美	34
裝飾美	36
為美而美	38

III

藝術，用來詮釋世界

天象	42
地球的形貌	44
視而知之	46
世界博物誌	48
顯現不可見的世界	50

IV

藝術，用來見證、教育、思考

畫像	54
歷史畫面	56
日常生活的景況	58
旅行遊記	60
「繪畫是一本有聲書」	62
行為規範	64
時光消逝……	66
政治藝術	68
絕不可以再發生	72
掃除舊思想	74

V

藝術，用來抒發情感

模仿感情	78
表現派	80
沒頭沒腦	84
原始藝術	86
寫日記	88
表達夢想	90
後記	93

I

藝術， 用於人世的活動

一件物品之所以美，不是形體，是它內在的力量，
最後的目的不止於藝術境界。

奈及利亞雕塑家 索卡利·道格拉斯·坎普
(Sokari Douglas CAMP)

史前繪畫都深藏在山裡的洞穴中，埃及的人像和家具隨著死者陪葬，非洲達卡拉人只能偷偷的雕刻人像，所有這些藝術品都是被藏起來的。

如果它們不能被觀看，那有什麼用呢？

和宗教有關的藝術品被拿來作為團體生存的精神支柱。每一件作品都有特定的功能：或治療、祈雨，或保護、榮耀。

那時候的藝術是日常生活必要的支柱。

後來，科學漸漸發展，在科學進步的地方，這些功能性的藝術漸漸失去了力量，因為人類愈來愈能掌控環境。

現在，宗教作品依然能對信仰者產生力量，它們是精神的媒介和指導。

拉斯哥洞穴（Grottes de Lascaux）公牛
法國史前畫，西元前1萬5千年。

孕育

地球上人口過剩是近年的現象。

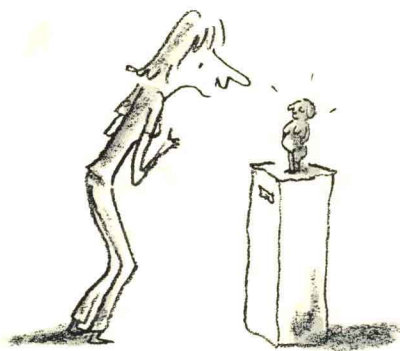
在過去人類漫長的歷史中，孕育下一代一直是維護人種生存最重要的一件事。2萬5千年前的歐洲石器時代，首次出現獵人將象徵孕育的女性人體雕塑成像。之後在全世界各地，都有各種女體的表現方式。

我們稱之為維納斯、女神，或偶像。

她們有什麼用處呢？

作者已經不在，沒有留下文字說明，很難找到正確答案。

可是我們仔細看看，讓她們的形體來回答這個問題。

母性的象徵

這些人像都是裸體，大乳房、大臀部，有些很明顯的看得出來是懷孕的婦女。其中有人像提起乳房，形象更明顯。這些刻意製造、誇大的部位，和被草草帶過的身體其他部位不成比例。這些人像都不是特定的某一個女人，而是女性的象徵，象徵孕育。這些人像即便時代不同，有些甚至相距兩萬年，但外形相似，而且有著相同的祈求：延續生命。

威廉道夫維納斯（Venus de Willendorf），
西元前2萬至2萬5千年——石灰岩

女性人像
約西元前2000年，塞浦路斯——陶土

萬母之母 ▶

眾神之母、人類之母、動物、植物之母，這尊萬母之母擁有如此多的乳房，是爲了養育眾生。所有地中海沿岸的文明，都崇拜這樣一個萬眾之母，她能庇佑懷孕的婦女。

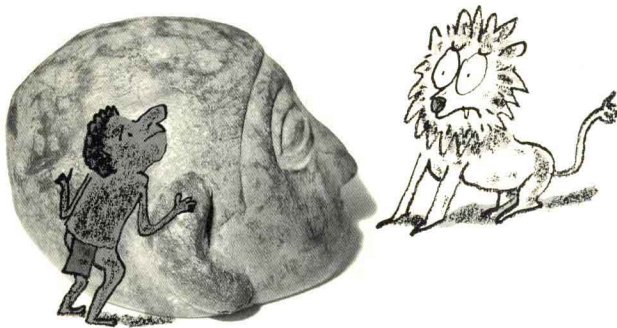

愛菲索斯之阿提密斯像
西元二世紀，土耳其——銅和大理石

● 爲什麼阿提密斯像有那麼多乳房？

祈求祖先

人類對於凶猛的野獸、疾病、天災、生存環境的險惡，千年以來都非常無助。對遠古的人來說，這些災難是宇宙中的惡神所造成，幸好可以求助於祖先。但祖先到底是什麼人呢？是那些已經死去、精神卻常在，而且可以和現世溝通的靈魂。人類祈盼他們降臨、保護，於是雕塑人像來迎接祖先的靈魂。有了這樣一座人像，祖先便可降臨現世之中，透過祭拜、巫師作法，祖先便可滿足後代的祈願。但是，如果一座人像無法讓世人如願，也會遭受被棄的命運。

保護我們！

非洲族人酋長或孚眾望的人，才可能被尊為祖先。他們逝世後，靈魂附在像這樣的一座雕像上，雕像由族人珍藏，保護族人世代平安、綿延不絕。

保護族人的祖先雕像，剛果——木雕

人俑

在大西洋馬拉庫拉小島上，勇士或酋長去世時，族人會保存他的頭顱骨，依照他生前的長相，塗上黏土、彩繪，身軀以木刻、竹架作成人俑。這樣的一尊祖先人像由族人保存在家中，成為村民、族人的守護神。

人俑

萬那杜

木製、人頭骨、黏土、野豬牙、織布

巫醫神術！

在非洲、亞洲、大洋洲，藝術和神蹟有著密切的關連。面具、人像、偶像等象徵神、靈、動物的物品，在族人心中具有無比的力量。這種神蹟的想法出自於信仰，他們相信形象是替身。形象不只是一個代表，代表就等同於實物。這就是為什麼他們相信神

的面具有神力，因為面具即是神。這種觀念有點像孩子玩洋娃娃，便把玩具視為真實的嬰兒。這些神奇的物品搭配各種儀式，便能為使用者帶來力量、豐收、健康、財富……

現在你可以了解，為什麼這些神祇、人像有如此的重要性，它們是日常生活中所有困境的解藥。今天有些文化還延續這樣的現象，但是西方國家因科學發達，這些信仰幾乎都消失了。

◀ 插針的偶像

人像要真正能生效，必須要被「降靈」，於是巫醫便以白色的黏土在肚臍眼「開光」。據說，在它身上釘鐵釘，便能依照你的祈願，賜予勇氣、庇佑、打獵成功、惡靈遠離。

奧科索孔德（Okoso-konde）靈像
剛果——木刻、鐵、鐵丁。

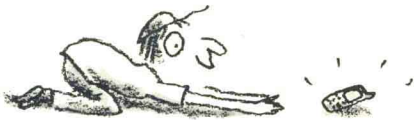

Yup'ik 雕塑面具（魚面具）
二十世紀初，阿拉斯加——木刻、羽毛。

魚的靈魂 ▲

愛斯基摩人認為，魚的靈魂主宰它的身體，決定它是否會被人類捕捉。

這就是為什麼，冬天漁民戴面具歌唱、舞蹈來感謝魚，並祈望來年春天魚兒能夠獻身。這個面具上的人臉代表魚的靈魂。

祈求豐收 ►

亞利桑納的印地安人在一年中某些時期舉行豐年祭，舞蹈祈求守護神保佑豐收。他們雕刻的人像便是舞者的形象。這些人像具有神靈，通常都贈送給婦女、孩童，讓他們帶回家懸掛，具有保護的作用。

●你知不知道有哪些英雄擁有神力？叫什麼名字？