

藝術解碼

# 清晰的模糊



藝術中的人與人

■ 林曼麗 蕭瓊瑞／主編  
■ 吳奕芳／著

 東大圖書公司

清晰的模糊:藝術中的人與人 / 吳奕芳著. — 初  
版一刷. — 臺北市: 東大, 2005  
面; 公分. — (藝術解碼)  
含索引  
ISBN 957-19-2762-7 (平裝)  
1. 藝術—人文

907

93006488

網路書店位址 <http://www.sanmin.com.tw>

© 清晰的模糊  
——藝術中的人與人

主 編 林曼麗 蕭瓊瑞  
著作人 吳奕芳  
發行人 劉仲文  
著作財產權人 東大圖書股份有限公司  
臺北市復興北路386號  
發行所 東大圖書股份有限公司  
地址 / 臺北市復興北路386號  
電話 / (02)25006600  
郵撥 / 0107175-0  
印刷所 東大圖書股份有限公司  
門市部 復北店 / 臺北市復興北路386號  
重南店 / 臺北市重慶南路一段61號  
初版一刷 2005年11月  
編 號 E 900750  
基本定價 柒元肆角  
行政院新聞局登記證局版臺業字第〇一九七號

藝 術 解 碼









# 【藝術解碼】，解讀藝術的祕密武器，

全新研發，震撼登場！

## 什麼是藝術？

一種單純的呈現？超界的溝通？

還是對自我的探尋？

是藝術家的喃喃自語？收藏家的品味象徵？

或是觀賞者的由衷驚嘆？

1. 盡頭的起點——藝術中的人與自然（蕭瓊瑞／著）
2. 流轉與凝望——藝術中的人與自然（吳雅鳳／著）
3. 清晰的模糊——藝術中的人與人（吳奕芳／著）
4. 變幻的容顏——藝術中的人與人（陳英偉／著）
5. 記憶的表情——藝術中的人與自我（陳香君／著）
6. 岔路與轉角——藝術中的人與自我（楊文敏／著）
7. 自在與飛揚——藝術中的人與物（蕭瓊瑞／著）
8. 觀想與超越——藝術中的人與物（江如海／著）



第一套以人類四大關懷為主題劃分，挑戰您既有思考的藝術人文叢書，特邀林曼麗、蕭瓊瑞主編，集合六位學有專精的年輕學者共同執筆，企圖打破藝術史的傳統脈絡，提出藝術作品多面向的全新解讀。

## 《盡頭的起點——藝術中的人與自然》

■ 林曼麗 蕭瓊瑞／主編

■ 蕭瓊瑞／著

自然是客觀的風景，還是聖靈的化身？

為何有時充滿生機，有時又象徵死亡？

地平線的盡頭，

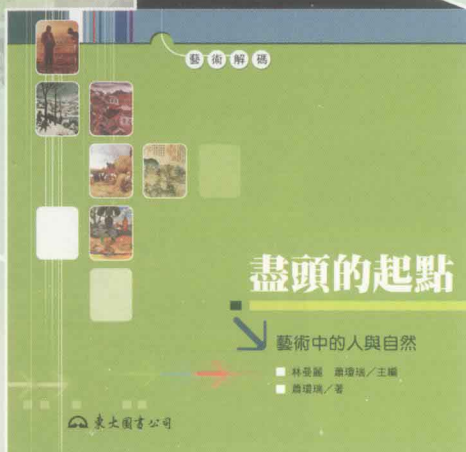
是否又是另一視野的開端和起點？

透過藝術家的眼睛與雙手，

讓我們一同回溯人類文明發展的冒險旅程。

人與自然的愛恨情仇，

正在永續蔓延中……



## 《流轉與凝望——藝術中的人與自然》

■ 林曼麗 蕭瓊瑞／主編

■ 吳雅鳳／著

超越時空無盡的流轉，

不變的是對自然的深情凝望。

在迴觀、對照與並置的過程中，

如何切斷藝術史直線發展的敘事形態，

激盪出面對自然原鄉的新視野？

從西方風景畫、中國山水到臺灣土地的呼喚，

藝術心靈的記憶與想望，

與您一同來分享……









藝術解碼

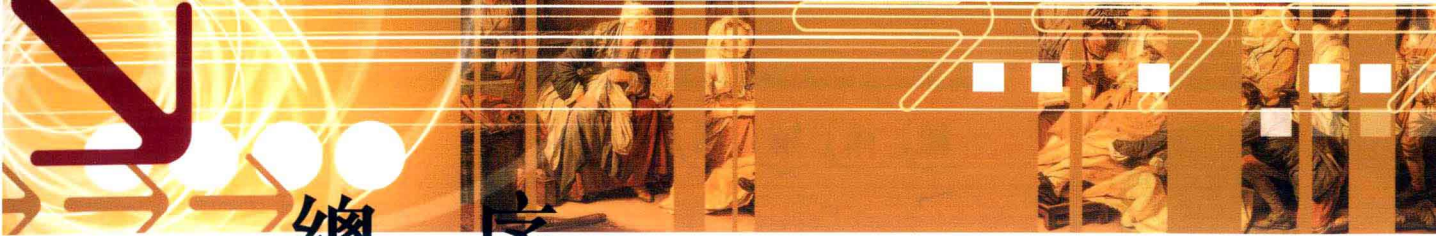
# 清晰的模糊



藝術中的人與人

■ 林曼麗 蕭瓊瑞／主編  
■ 吳奕芳／著

東大圖書公司



# 總序

藝術鑑賞教育，隨著國內大學通識教育的施行，近年來逐漸受到較多的重視；然而長期以來，藝術鑑賞的教材內容如何選擇、組織？如何施行？總是存在著許多不同的看法和爭議。

不可否認，十九世紀以降，尤其二十世紀初期，受到西風東漸的影響，國內藝術教育的內容，其實就是一部西歐美學詮釋體系的全盤翻版，一部所謂的西洋美術史，也就是少數幾個西歐國家藝術發展的家譜。

我們不可否定西歐在文藝復興之後，所帶動掀起的人類文明高峰，但我們也不得不為這個讀別人家譜、找不到自我定位的荒謬現象，感到焦急、無奈。

即使在大學的通識課程中，少數幾個小時的課程，也不可能講了西洋、再講東方，講了東方、再講中國和臺灣。即使有這樣的時間，對一般非藝術專業的學生而言，也實在很難清楚告訴他：立體派藝術家為何要解構物象、重組物象？這種專業化的繪畫問題，對大部分學生而言，又干卿底事？

事實上，從人文的觀點出發，藝術完全是人類人文思考的一種過程和結果；看到羅浮宮的【蒙娜麗莎】，會受到極大的感動，恐怕也只是見多了分身，突然見到本尊時的一種激動。從畫面上看，【蒙娜麗莎】即使擁有許多人類繪畫史上開風氣之先的技法和效果，但在今天資訊如此發達的時代，複製效果如此高明的時代，【蒙娜麗莎】是否還能那樣鮮活地感動所有站在她面前的仰慕者？其實

是值得懷疑的。

即使有所感動，但是否就因此能夠被稱為「偉大」，也很難說清楚、講明白。

然而，如果從人文發展的角度觀，這是人類文明史上，第一次如此真切地花費長時間的用心，去觀察、描繪一個既非神也非聖的普通女子，用如此「科學」的方式，去掌握她的真實存在；同時，又深入內心捕捉她「誠於中，形於外」、情緒要發而未發的那一剎那，以及帶動著這嘴角淺淺微笑的不可名狀的一種複雜心理狀態；這是人類文明史上的第一次，也是象徵「人文主義」來臨，最具體鮮明的一座里程碑。那麼【蒙娜麗莎】重不重要呢？達文西偉大不偉大呢？

過去的藝術鑑賞教育，過度強調形式本身的意義；當然，能夠理解、體會，進而掌握這種形式之間的秩序與韻律，仍然是藝術教育的一個重要課題；但僅僅如此，仍然是不夠的。藝術背後的人文思考，或許能夠帶動更多的人，進入藝術思維的廣大世界。

西方藝術史有一個知名的故事：介於古典與中古時代之間的一位偉大思想家魏吉爾，有一次旅行，因船難而流落荒島，同行的夥伴們，都耽心會遇上野蠻人而心生畏懼。這時，魏吉爾指著一個雕刻人像，安慰大家說：「我們安全了！」大家不解地問他為什麼如此肯定？他說：「雕刻這些人像的人，他們了解生命中動人、哀怨的力量，萬物必有一死的道理深深地觸動了他們的心。這樣的人，必然不是野蠻人。」

這個故事，動人之處，還不在魏吉爾的睿智卓見，而是說故事的人，包括魏吉爾和近代的歐洲思想家，他們深信：藝術足以傳達人類心靈深處的悸動，

並透過藝術品彼此溝通、理解。

文藝復興之後的基督教世界，囿於反對偶像崇拜的教義，曾經一度反對藝術的提倡；後來他們站在宗教的立場，理解到一件事：人類的軟弱與無知，正好可以透過藝術來接近上帝、理解上帝的偉大。藝術終於成為西方文明中，輝煌燦爛的一頁。

偉大的藝術創作，加上早期發展的藝術史研究，西歐藝術成為橫掃全世界的文明利器；然而人類學的發展，也早早提醒人們：世界上各種文明的同等價值，不容忽視。

近年來，臺灣的國民教育改革，已廢除「美術」這樣的課程名稱，改為「藝術與人文」，顯然意圖突顯人文思考與認識，在藝術教育中的重要性。

東大圖書公司早有發展藝術普及讀物的想法，但又對過去制式的介紹方式：不是藝術史，就是畫家傳記的作法，感到不足。於是我們便邀集了一批學有專精的年輕學者，從人文思考的角度出發，採用人類學家「價值系統」的論述結構，打破東西藝術史的軛域，以「人和自然」、「人和人」、「人和自我」、「人和物」等幾個面向，分別進行一些藝術品與藝術家的介紹，尤其是著重在這些創作行為背後的人文思考。

打破了西歐美術史的家譜世系，我們自己的藝術家也可以在同樣的主題下，開始有自己的看法與作法，開始有了一席之地。

這是一個全新的嘗試，對所有的寫作者都是一項挑戰；既要橫跨東西、又要學貫古今，既要深入要理、又要出之平易，當然不是一件容易的工作。期待所有的讀者，以一種探險的心情，和我們一同進入這個「藝術解碼」的趣味遊

戲之中，同享藝術的奧秘與人文的驚奇。

本叢書，計分八冊，書名及作者分別是：

1. 盡頭的起點——藝術中的人與自然（蕭瓊瑞／著）
2. 流轉與凝望——藝術中的人與自然（吳雅鳳／著）
3. 清晰的模糊——藝術中的人與人（吳奕芳／著）
4. 變幻的容顏——藝術中的人與人（陳英偉／著）
5. 記憶的表情——藝術中的人與自我（陳香君／著）
6. 岔路與轉角——藝術中的人與自我（楊文敏／著）
7. 自在與飛揚——藝術中的人與物（蕭瓊瑞／著）
8. 觀想與超越——藝術中的人與物（江如海／著）

為了協助讀者對一些專有名詞的了解，凡是文本中出現黑體字的部分，都可以在邊欄得到進一步的解釋。

叢書主編

林 曼 麗

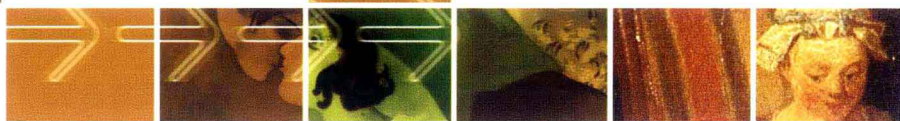
蕭 瓊 瑞

總

序



# 自序



自古至今，無論時空如何變遷、種族文化歷經多少的分合，人際關係一直為歷史發展進程中重要的一環。世代以來，人與人之間的相處之道，早已成為我們尋常生活中熱切的話題。誠然，人際關係的形成自我們出生之時就已經開始，隨著年齡的增長，周遭接觸的環境亦日趨複雜。從來自長輩、手足之間的至愛親情，到學校裡同儕間天真無瑕的真摯友誼，乃至長大後因不同人事變遷與時空背景互相交織下，所衍生出各種複雜情感，如踏上愛情泥沼的不歸路、無可救藥的情愛觀、隱沒於「白色恐怖」下的親情、爾虞我詐、充斥著防禦不信任的緊張關係等等，更為原本微妙的人際互動，投下了許多不可知的變數。

《清晰的模糊——藝術中的人與人》以人世間微妙的情感世界為背景，娓娓道出人類世界中各種悲歡離合。有時看似平淡無奇，輕鬆平常的親子互動關係，恣意地享受天倫之樂，如書中所呈現面容醜陋的老者與天真的小孩，慈祥的阿嬤餵食著年幼的孫兒，年輕母親與鬧脾氣的孩童等等，每天都會發生在週遭生活中的情景。有時卻是陷入紛亂的思緒，戰戰兢兢地承受各種無法預知的難題，如政治災難打亂了人與人之間原本的相處模式，甚至造成性別上的角色互換，我們在【1746 年的釋放令】看到的應是堅強的父親，在得到釋放的一刻，卻軟弱地痛哭失聲，反觀一向予人弱勢形象的女性，卻在此時呈現出她最堅強的一面。【意外的歸來】畫作中的女大學生，原本迎接她的是可預期的燦爛人生，然而在其投入革命運動之後，等待的卻是一個沒有人可以預知的未來。或是【請把你的孩子帶走！】中那位面臨破碎婚姻與即將失去強褓中嬰孩的少婦，該如何