

Zen in the fifties

Interaction in Art between East and West

禪與現代美術 現代東西方藝術互動史

Helen Westgeest 海倫·威斯格茲 原作

曾長生 內文翻譯 郭書瑄 註釋翻譯

禪與現代美術——

現代東西方藝術互動史

By

Helen Westgeest

海倫·威斯格茲

原作

曾長生 / 內文

郭書瑄 / 註釋

譯

ZEN IN THE FIFTIES

東西美學藝術學對話系列 02

禪與現代美術—現代東西方藝術互動史

Zen in the fifties- interaction in art between east and west

作者／海倫·威斯格茲 Helen Westgeest

內文／曾長生 譯

註釋、附錄／郭書瑄 譯

主編／潘禧

審稿／潘禧

發行人／簡秀枝

副總編輯／朱庭逸

執行編輯／林姿君

德文註釋／潘禧 陳盈瑛 譯

企畫／朱秋卿

設計／游筆文

內頁排版／中原造像股份有限公司

出版者／典藏藝術家庭股份有限公司

地址／104 台北市中山北路一段 85 號 3、6、7 樓

發行部／許銘文

電話／886-2-25602220 分機 300

傳真／886-2-25679295

網址／www.artouch.com

戶名／典藏藝術家庭股份有限公司

劃撥帳號／19848605

總經銷／聯豐書報社

地址／103 台北市重慶北路一段 83 巷 43 號

電話／886-2-25569711

印刷／中原造像股份有限公司

地址／235 台北縣中和市建康路 130 號 7 樓之 11

電話／886-2-22269120

初版／2007 年 6 月

ISBN／978-986-7519-96-2

定價／新台幣 420 元

法律顧問／葉潛昭律師

版權所有 翻印必究 (缺頁或破損請寄回更換)

國家圖書館出版品預行編目資料

禪與現代美術：現代東西方藝術互動史／海倫·威斯格茲 (Helen Westgeest) 原著；曾長生、郭書瑄譯。-- 初版。
-- 臺北市：典藏藝術家庭，2007【民 96】

面：公分。-- (東西美學藝術學對話系列：2)

譯自：Zen in the fifties：interaction in art between east and west

ISBN 978-986-7519-96-2 (平裝)

1. 現代藝術 2. 宗教與藝術 3. 禪宗 - 文化

909.1

95026615

目錄

導 言.....	12
第一章 禪與禪藝術.....	17
第一節 什麼是禪.....	18
第二節 禪的藝術：墨繪與書法.....	22
第三節 禪的樣貌與禪藝術.....	28
第二章 西方看東方：簡史.....	39
康丁斯基：日本藝術的新知覺.....	43
第三章 東西方的結合：美國藝術家與禪.....	59
第一節 馬克·托貝、約翰·凱吉及艾德·萊茵哈特.....	63
第二節 洞察禪宗.....	89
第四章 法國禪藝術.....	133
第一節 皮爾·亞勒金斯基、尚·德哥特斯及依夫·克萊茵.....	151
第二節 禪的實踐.....	162
第五章 禪的開釋與德國藝術.....	189
第一節 蓋格、卡爾·奧托·哥茲及昆特·于克.....	195
第二節 以禪為支柱.....	210

第六章 日本的固有禪	231
第一節 村上三郎、田中敦子、金山明及白髮一雄.....	235
第二節 森田子龍.....	257
第三節 禪的自證.....	261
結 論	277
附 錄 I	296
附 錄 II	302
附 錄 III	305

禪與現代美術——

現代東西方藝術互動史

By

Helen Westgeest

海倫·威斯格茲

原作

曾長生 / 內文

郭書瑄 / 註釋

譯

ZEN IN THE FIFTIES

出版緣起

《東西美學藝術學對話》叢書

歐洲近世藝術上的東方影響首先來自於十八世紀初期漸漸興起的「中國熱」(chinoisism)，歐洲藝術家透過形式上的模仿而使這股潮流進入洛可可的藝術世界內。十九世紀中葉東西方貿易頻繁接觸，浮世繪的「日本風」(japonisme)所帶來的積極性影響，讓多數前衛的印象派畫家亦步亦趨，而勾勒出梵谷心中的東方淨土，為西方藝術發展注入本質轉變的基因。就藝術層面而言，這樣的交流往往在於形式的摸索，離思想層面的本質探討依然十分遙遠。就歷史的結果而言，日本由明治維新時期的「脫亞入歐論」而有了東方強國的地位；中國卻依然為內亂不斷，外患不已的窘困局面所苦，無法主動且有效回應這股大規模文化交流的初次衝擊。當時西方思想家、畫家對東方的瞭解往往僅及於日。經歷兩次世界大戰，美國勢力正式進入東方，日本的神秘面紗初次被揭開。此時，日本透過京都大學井島勉、久松真一思想以及禪思想家鈴木大拙的思想，透過「存在主義」的共相，書法藝術的內在「自發性」(spontanéité)深深抓住西方人的心靈，正式開啟美學思想與藝術的交流。當時大陸處於蘇聯意識形態影響下，再次失去回應這股一數的機會，台灣則以中國思想為基礎產生五月、東方等畫會的現代繪畫運動。近代以後的東西方從對立、矛盾衝突、壓抑出發，經歷百餘年，走到今日全球化時代下的跨文化對話的尊重與欣賞的文化層次上。本叢書的企劃是基於廣義的東方主義觀點，撇開狹隘的封閉性的地域文化試點，以開闊的胸襟，基於東西美學藝術學對話的事實，站在東西文化相互滲透的觀點，讓我們客觀且詳實地認清我們文化的精髓，看清楚西洋以何種眼光來審視我們的價值；同時我們也

將視點延伸到同屬於東方文化圈的日本，藉由他們對於中國文化的瞭解或者他們基於東方特質所呈現的文化殊現，以及他們回應西方的態度，認清屬於我們自己的美學藝術學的本質。本叢書包括英、法、德、西、日等各國名著，選擇方針如下：

- (1) 對東西交流產生影響的美學藝術學著作。
- (2) 有助於認清中國美學藝術學之著作。
- (3) 研究東西藝術對話成果之代表性與影響性的經典名著。

由台灣美學藝術學學會來進行品質控管，使美學藝術學的研究與推廣能夠落實，藉此奠定東西對話的基礎。因此我們的訴求如下：

一、認清近代東西藝術思想交流事實：以廣義的東方美學藝術學作為跨文化美學藝術比較研究的基礎，進行東西文化區塊的對話。

二、日本美學藝術學思想的洞悉：透過數冊日本相關著作，釐清日本思想的底盤，藉此瞭解日本如何對中國美學藝術學進行體系化。

三、從西方治學觀點反照自身美學藝術學的價值：由西方治學觀點，啟發東方美學藝術學，開展出屬於我們應有的新的治學方式。

四、東西藝術對話本質的追跡：藉由五六十年代東西藝術交流的事實，客觀呈現固有思想與藝術本質在對話與交流過程中產生何種質變。

五、中國藝術思想的彰顯：在東西藝術學理的轉換下，中國藝術思想如何含攝當代日本、西方藝術，啟發國內美學藝術學適應當代的挑戰之道。

台灣美學藝術學學會
典藏藝術家庭 謹致

主編的話

跨文化的東西藝術對話

每個地區都有其固有風土，在此土壤中長出適合於滋長的花朵，綻放出芬香；每一區域都能產生相攝而又具有其特質的藝術，由此而為人類文化發展留下生命的跡痕。二次大戰之後，特別是冷戰意識型態解體之後，區域文化的特質逐漸受到尊重，數千年來集體化、一元化的主流文化的主導趨勢逐漸衰頹。相較於主流文化那種變異緩慢與掠奪性，異文化或者說是次文化往往具備一種不定且流動的創造性，不斷地散發出作用而有其積極價值。或許二十一世紀異文化的對話成為文化共生的前提。

綜觀人類的文化的發展，在地理發現、土地擴張的大航海時代來，強勢政治與量化經濟造成帝國主義、殖民思潮，人類經歷了不絕如縷的浩劫、慘禍。種族滅絕、宗教獨斷、奴役壓迫、意識型態、社會階級等不斷構成了人類文明發展進程中的悲慘事件。這些摧殘遠遠勝過專制政體或者民族內在階級的矛盾與衝突，以不寬容的手段壓迫對方以肆民族私欲。然而，我們必須正視的是，這些事件的背後缺乏相互平等尊重下的建設性對話。技術不斷更新的今天，這種對話相形重要，每個個人、族群、國家、文化圈實際上因為技術發展，在形式上趨於一致性，然而個體如何突顯出其存在價值，以免導致奴隸性的機械主義以僵硬了自我存在意義。因此，傾聽對方的差異性訴求，在今日變得更为重要。這也正是本叢書的著眼點。

藝術是文化所反映出的人類精神文明的結晶，然而對於這種現象的深沉洞悉必須透過語言、文字、記號以及符號。操作這些載體的則是

文化中的抽象的價值觀、信仰與假設能引導與制約文化的行為。藝術的表現既是建立在這種複雜的文化層面上，於是，即使同一族群也會因為歷史發展與地域侷限而有其分化與差異性。加上人類對於外在現象的解讀建立在歷史記憶，並非只是單一性的對象相應的不變環節當中。因此，藝術形式、內容、表現手法、理論隨之複雜化。藝術如果只是單一族群發展的外顯，或許可以訴諸於族群的共同歷史記憶來獲得解釋，藉此來了解創作者所存在的週遭環境與其內在精神。然而，藝術的存在就現象而言已是複雜多端，於是差異文化之間的彼此理解也就陷入不得不借諸語言的鋪陳，以直入其深沉的精神；相對於此，藝術作品的品鑑則又建立在藝術現象的個人的直觀洞悉上面，如此一來更近於神秘經驗。藝術發乎情感，而具有其直接洞悉本質的永恆性，足以超越現象而與其精神共通。如能深入理解藝術的本質，則對於文化之間的溝通則具有積極意義。因此處於二十一世紀，跨文化對話成為異文化之間得以共存共榮的關鍵時期，更須深入了解其意義與價值。

就學問體系的建構歷史而言，人類感性認識對象的學問領域大體可以舉出美學（Ästhetik）、藝術學（Kunstwissenschaft）、藝術史學（Geschichte des Kunst）。其中美學、美術史學在兩百五十餘年前逐漸漸形成於德國，而藝術學的成立也僅有百年而已。這些學門的發展歷史雖不甚長久，然而，構成這些體系性學問之諸多論述、理論散見於人類的文字論述中，創造出藝術現象的人類情感鋪陳為人類文明發展的軌跡。今天，美學藝術學的發展已然成為跨文化的創造性研究領域，滲透到我們不同文化的生活場域之中。人類的情感似乎可以透過藝術而獲得溝通，藉由審美的共通經驗而得到理解。實際上，東西之間彼此的認知基礎依然欠缺整體而充分的平台。

為了在二十一世紀搭起東西人類情感的橋樑，我們籌畫這套《東西美學藝術學對話叢書》。相較《西洋美學藝術學經典名著箋註》這樣以西方為主體的文獻，《東西美學藝術學對話叢書》則建立在以東方文化為主軸的基礎上，從西方來看東方，或者從日本來詮釋自我文化的特質。西洋文化如何理解東方藝術，或者說以我們為主體，日本如何詮釋同屬於我們文化元素中的藝術理論與現象，凡此種種乃是我們所關心之處。須知，我們對於西方藝術的理解往往大於西方對於東方藝術的認知，亦即說，東西方在對於藝術的認識上，乃是處於不對等的狀態。外加，台灣在戰後的教育體制發展中，治西方藝術往往傾向於藝術史學，晚近因為藝術現象的多元化而有藝術評論學科的設置。似乎，我們常常面對當下問題來解決問題，忽略了時代變遷與對話來不斷自我調整的重要性。所以，我們試圖在尊重學問體系分化後的前提下，使其能更為有機性的結合。

藝術出自於生活實踐的精神需求，而非物質需要，因此，生活即是藝術實踐場域的觀點。基於此一觀點，我們所選定的藝術範圍十分多樣化，從美術、音樂、戲劇、茶道、書法等超越出有限規範的藝術研究領域。在構成藝術思想的理論方面，則東西並陳。原著作語言涉及英文、法文、西班牙文、日文等國語文，翻譯者皆是箇中專家學家。在如此的叢書企劃中，我們試圖建立在以自我文化為主體的藝術觀點，反省區域文化中的藝術產生、變遷與交融以及面臨交融過程中的理解、誤解，或者說是基於一種尊重文化之情，而使得彼此的理解成為一種創造性的解釋與再生產。這種創造性的藝術理解不只有其積極意義，甚而對於自我文化的定位與發展意義非凡。

自來我們對於自我文化的理解往往缺乏了異文化作為參考係數而容易流於單方面的消化。希望《東西美學藝術學對話叢書》既能建立藝術主體性，也能自我反省，自我洞悉，產生文化昇華的力量。

佛光人文社會學院 藝術學研究所

潘福

2006年夏月於松影書齋

推薦序

跨世紀美學藝術學的學術建構

自台灣美學藝術學學會成立以來，本人被大家推選為第一屆理事會理事長，潘禱老師便擔任秘書長。我們學會會員出席在日本東京外國語大學，由日本美學學會所承辦的第十四屆國際美學會議，同時又參加日本美學學會前會長神林恆道在日本京都立命館大學所發起的亞洲藝術學第一屆會議，神林恆道教授被選為亞洲藝術學學會理事長，本人也被推選為理事，並應邀發表《台灣近代的藝術學》。

潘禱在日本榮獲美學博士學位，並留學法國，現任教於佛光大學藝術學研究所。他在台灣美學藝術學學會，便積極推動這兩套叢書：

- 一、《西洋美學藝術學經典名著箋註》叢書
- 二、《東西美學藝術學對話》叢書

這些經典名著，包括英文、德文、法文、俄文、西班牙文、拉丁文、日文等多種語文，他邀請學會中學有專長，中外語都精通的學者來從事翻譯，即將陸續出版翻譯的成果。本人在台灣美學藝術學學會第一屆理事長已任期結束，並被理事會通過成為榮譽會員。對於這兩套叢書能翻譯順利出版，本人對典藏藝術家庭股份有限公司、潘禱教授、以及諸位翻譯者表示無上的敬意和祝賀。

在台灣美學藝術學這些領域，過去有些成果，然而，質量還非常需要加以充實。例如：

一、柏拉圖：侯建的《理想國》，吳錦裳的《饗宴》，雖有其他對話錄的出版，顯然還不夠。中國已出版一套全集。

二、亞里士多德：姚一葦的《亞里士多德詩學箋語》，林國源、王士儀、張柯圳等的翻譯，亦可參考。張柯圳的《希臘文化哲學》，對柏拉圖、亞里士多德的美學藝術學的闡釋，可順便一提。

三、康德：牟宗三翻譯了康德三大批判，當然也翻譯了《判斷力分析》，黃振華研究康德論文集亦可參考。戰後台灣長官公署第一任教育處長，退職之後的范壽康教授便任教台大哲學系，直到退休。他早期的《哲學及其根本問題》，便是以康德三大批判為中心書寫的西方哲學導論。

在台灣，華文的美學、藝術學的翻譯，中國大陸的翻譯著作，便不可忽視。從朱光潛、宗白華、馮至、傅雷等名家，目前更是人才輩出，令人矚目。所以，台灣的美學、藝術學界不可不加以努力，建立自己學術的自體性。

日本美學、藝術學界翻譯更可觀，在我學習西方美學藝術學、東西方美學藝術學的過程中，日文翻譯本便也成了不可或缺的參考著作。因此，如果我們能把這兩套經典叢書，全部翻譯，並且出版，將成為我國美學、藝術學界的盛舉，也將給我們美學、藝術學帶來一個美好的喜訊。在此，本人樂觀其成，並慎重地加以推薦。

靜宜大學台灣文學系講座教授
台灣美學藝術學學會前理事長
台灣兒童文學學會理事長

趙天儀 謹識

目錄

導 言.....	12
第一章 禪與禪藝術	17
第一節 什麼是禪.....	18
第二節 禪的藝術：墨繪與書法.....	22
第三節 禪的樣貌與禪藝術.....	28
第二章 西方看東方：簡史.....	39
康丁斯基：日本藝術的新知覺.....	43
第三章 東西方的結合：美國藝術家與禪.....	59
第一節 馬克·托貝、約翰·凱吉及艾德·萊茵哈特.....	63
第二節 洞察禪宗.....	89
第四章 法國禪藝術	133
第一節 皮爾·亞勒金斯基、尚·德哥特及依夫·克萊茵.....	151
第二節 禪的實踐.....	162
第五章 禪的開釋與德國藝術	189
第一節 蓋格、卡爾·奧托·哥茲及昆特·于克.....	195
第二節 以禪為支柱.....	210

第六章	日本的固有禪	231
第一節	村上三郎、田中敦子、金山明及白髮一雄.....	235
第二節	森田子龍.....	257
第三節	禪的自證.....	261
結 論		277
附 錄 I		296
附 錄 II		302
附 錄 III		305

導 言

一九五〇年代西方世界對遠東的強烈偏愛，並不是突然發生的。此趨向在十九世紀末已出現，當時東方的神祕主義被視為是枯燥平淡的西方世界，提供了一項有趣的選擇，像神智學（Theosophy）之類的新思潮運動那時正大行其道。日本風格在一八六〇年代既已出現，最初只是源自於一些日本浮世繪的造形特點，但是到了世紀交替之際，因接觸了東方神祕主義，使得日本風格得以進一步流行。

隨後的五十年，對東方的興趣逐漸退潮，但是到了一九五〇年代，對遠東的熱情又重新再被點燃起來。不過對東方的興趣，其型態經過數年後，已有所改變，在第二次世界大戰之後的二十年中，禪宗（Zen Buddhism）的魅力已逐漸擴大。如今二十世紀結束，而另一波的東方熱再次復活，不過此風潮已適應了當前的需求。本研究焦點主要集中於五〇年代，我相信此段時期，正為禪宗的當代形式之引人入勝，奠下良基。

在一九五〇年代，西方世界的視覺藝術，對基於直接情緒經驗的繪畫，較受到偏愛。許多藝術家並不追求「高度主觀意識」的個人主義式藝術，卻相信他們可以藉由個人的經驗產生宇宙大自然的藝術。

第二次世界大戰之後，到處瀰漫著混亂，此時大家開始質疑人類生存及現實本質的問題，許多藝術家不僅想在西方文化中尋求答案，也打開他們的心靈，接受非西方文化的觀點。