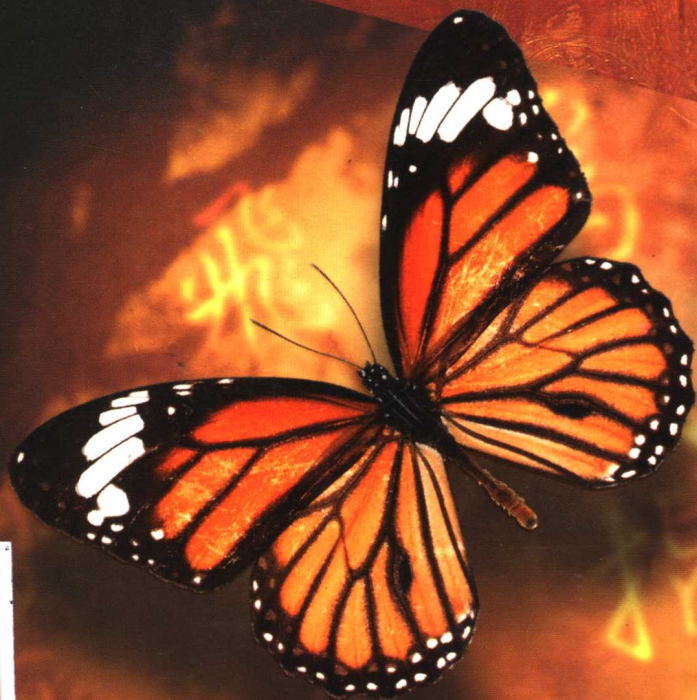

藝術概論

INTRODUCTION
TO
ART

藝術新理論

林群英 編著

藝術概論

—藝術新理論—

林群英 編著

 全華科技圖書股份有限公司 印行

藝術概論

藝術新理論

作者/林群英

美術編輯/游惠月

封面設計/張瑞玲

發行人/詹儀正

出版者/全華科技圖書股份有限公司

地址/台北市龍江路 76 巷 20 號 2F

電話/(02)25071300(總機)

傳真/(02)25062993

郵政帳號/0100836-1 號

印刷者/宏懋打字印刷股份有限公司

登記者/局版北市業字第〇七一號

圖書編號/03811

初版一刷/91 年 4 月

定價/390 元

ISBN /957-21-3572-4 (平裝)

版權所有 翻印必究

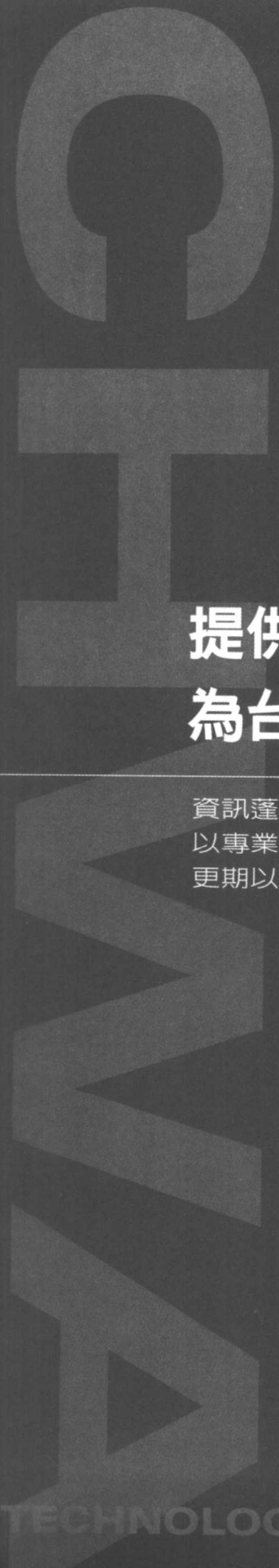
全華科技網

<http://www.opentech.com.tw>

全華網路

<http://www.chwa.com.tw>

book@ms1.chwa.com.tw

提供技術新知 · 促進工業升級 為台灣競爭力再創新猷

資訊蓬勃發展的今日，全華本著「全是精華」的出版理念，
以專業化精神，提供優良科技圖書，滿足您求知的權利；
更期以精益求精的完美品質，為科技領域更奉獻一份心力。

TECHNOLOGY

自序

本書編寫的內容，適合大學院校通識教育的藝術教育等二學分的教學課程，並依教育部訂定課程目標與教材綱要而編著。主要是為認識藝術的意義、起源、分類、創造、欣賞、批評等；以及藝術與人生、社會、文化等關係。隨著科技文明的進步，對於藝術的認識有許多新的理論，在二十年來藝術教學生涯中，廣泛收集了各方資料，加上自己的心得見解，努力完成了這本書。

近年來通識的藝術教學漸獲重視，人文教育並非僅是知識的獲得，而應是深層的人文思考。若是以灌輸知識的方式為重，會變成沒有靈魂理念的死知識，無法啟迪人的智慧。人文素養是指人類的思維方法，以及對事物認知判斷的結果。也就是應從特定的觀點以及超越自我的立場，來思考事物的邏輯，以培養正確的思想 and 人生觀。思想是經驗的累積，經驗則是觀念的泉源，觀念又是認識的起點，也是行為的基準。知識影響思想，思想經過情感才能表現為意象，所以思想影響人的情感和行為。知識、情感和靈性乃屬於藝術的特質，其效能是感動人、啟發人的。真正的藝術源自於人類理智誠正的要求，表達的是善的理念世界真正美的本質。而美則促動了人類精神律動的向上提昇，並幫助人類了解人生的情境，去體會人類自我存在的感受以美化人生。

經過思維而組成的具象是想像，知識與經驗則可豐富想象力，所以想像是藝術與科學創造的基礎。藝術的創造又以美的理想，美則愛，愛則是人類新文化的基本精神。心靈在美的陶冶下，睿智成為心靈律動的原動力，可使心靈與事物導向正確和諧的境界，可見，藝術教育是科學教育和道德教育的根基。透過嚴格的藝術陶冶，所欲追求的純淨美感，其終極目的在於淨化心靈，以完成高尚的人格，此為藝術教學的最大目的，也是編寫此書的最大目的，至盼，各方賢達不吝指教，甚幸！

林群英

謹識 2002.3.28

目錄

1 藝術的意義與特質 1

2 藝術的功能 11

3 藝術的起源 21

- 一、遊戲衝動 24
- 二、模倣衝動 25
- 三、表現衝動 26
- 四、裝飾說 27
- 五、宗教說 27
- 六、勞動說 28
- 七、戀愛說 30

4 藝術的類別 33

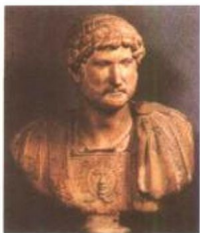
- 一、繪畫 34
- 二、雕刻 41
- 三、建築 50
- 四、音樂 56
- 五、文學 63
- 六、舞蹈 70
- 七、戲劇 78
- 八、電影 86

5 藝術的材料 101

- 一、美感的材料 102
- 二、物質的材料 108
- 三、表現的材料 109

6 藝術的形式 111

- 一、要素 112
- 二、原理 117

7 藝術的內容 121

- 一、題材 122
- 二、內容 128

8 藝術的創造 133

- 一、藝術家創作的背景 134
- 二、藝術家創造的意義 136
- 三、藝術家創作的過程 142

9 藝術的鑑賞 145

- 一、藝術鑑賞的態度 145
- 二、藝術鑑賞的方法 147
- 三、藝術鑑賞的過程 149

10 藝術的批評 155

- 一、藝術批評的種類 155
- 二、藝術批評的方式 158
- 三、藝術批評家的職責 163
- 四、中西藝術鑑賞與批評的取向 165

11 藝術與個人及社會的關係 177

- 一、山水畫的人生觀 178
- 二、藝術與精神解脫 187
- 三、藝術與人格 193
- 四、藝術與社會的關係 199

12 藝術與文化的關係 209

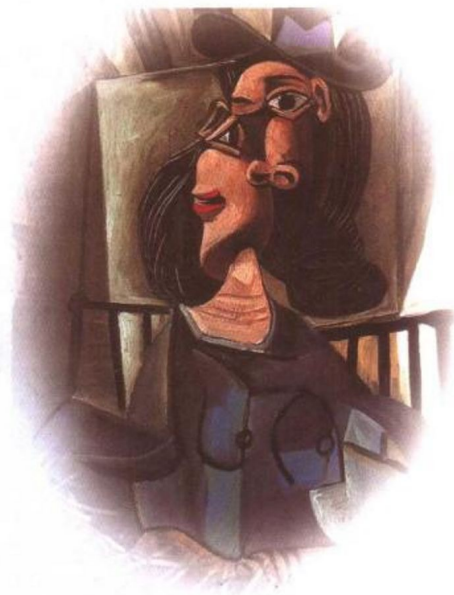
- 一、文化的定義 210
- 二、中國藝術的文化內涵 211
- 三、儒、道、釋三家思想對中國藝術的影響 215
- 四、西方文化與藝術的關係 218
- 五、後現代視覺文化的生活內涵 222

參考文獻 232

藝術是人類精神的產物，也是人類精神生活的糧食，人之異於禽獸，就是人類除了需要物質生活的食、衣、住、行外，尚需精神生活的育、樂，來陶冶身心，美化心靈，使人類成為萬物之靈。人類的精神生活，包括了三大類：一是哲學（即知識，求真理是理氣）；二是宗教（即道德，求善果是神氣）；三是藝術（即心靈，求美感是雅氣）。人類俱有哲學（或科學）的真，宗教的善，和藝術的美，就是三達道，尤其「美」是人類最高的境界，也是人類所追求的最高目標。

1

藝術的意義與特質

林玉山(1907~)「蓮池」1930年 絹重彩 147.5×215公分 國立台灣美術館
獨到的藝術性表現，當時林玉山以嘉義市北郊牛斗山的大蓮池為描寫對象，是他創作生涯中登峰造極的作品。藝術要引起美的感情，其對象是現實的景象。

人類的精神生活，哲學及科學是表現理智的真；倫理及道德（或宗教）是表現意志的善；而藝術就是表現感情的美。

人類在理智、意志、感情三方面的活動，常相牽制，互為關聯，絕不是單一的活動。所以藝術的表現，並不是感情活動的單獨表現，而還含有表現理智和意志在內，只是強弱的區別而已。在「真」的方面活動較強的是自然科學；在「善」的方面活動較強的是社會科學，兩者都藉抽象的概念作理論表現的，可歸納為「科學」的範疇。在「美」的方面活動較強的「藝術」是藉具象的概念作具體的表現，成為人類「文化」的範疇。

「藝術」與「文化」雖是不同的範疇，卻有密切的關係，「藝術」要引起美的感情，其對象是「現實」的現象。而將美的感情作具體的表現方法，須要「技術」的訓練，因此「藝術」與「現實」和「技術」都有密切的關係。所以「科學」與

「藝術」雖同為人類精神的產物，可是在「文化」上是兩個不相同的範疇的東西。科學的認識過程，是由感性趨向智性，是理論的；而藝術的認識過程，是由智性再歸於感性，是具象的。

藝術是認識現實表現現實的，但現實的現象是雜亂的，而藝術所表現的是純粹的，現實雖是藝術的對象，但本身並不是藝術。所以藝術雖反映現實的，但不是反映現實的單純的現象，而是反映現實的本質。藝術既是作者對於現實的一種認識的具體表現，所以藝術須要技術，但是藝術決不是單純的技術。因為技術是由於反覆練習可以獲得的，而藝術雖然必須要熟練（或技巧），卻不僅是技術的成果，是對於現實的認識的具體表現。「藝術」和「科學」，「現實」和「技術」的區

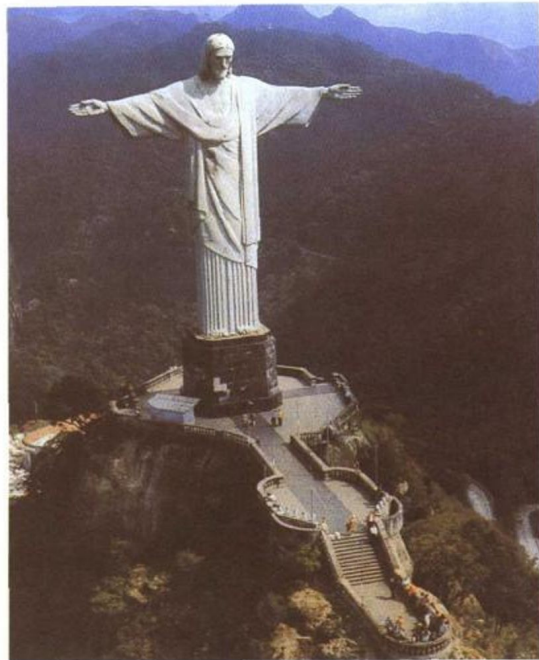

廖繼春 (1902-1976) 「淡水風景」 1965 畫布油彩 73×92 公分 畫家家屬收藏

藝術反映現實的本質，它是美的感情具體表現。

張大千(1899~1983)「八德園造園圖」1955 絹本水墨 52×38cm 故宮博物院。
「藝」字，「執」也，種植的意思。

隆德夫斯基「耶穌像」高38公尺 巴西里約熱內盧
藝術的製作基於創造的力量，上帝創造萬物

別，就是藝術的特性。總之，藝術的定義就是「藝術是美的感情的具體表現。且必須是假象的、非功利的，帶客觀性及個性的，且含獨創性又能表現國民性及時代精神」。

藝術(Art)，依照希臘文及拉丁文的語源上說，都不外是「聯結」或「適合」的意思，也就是「使自然界事物適應人類生活用途的技能」。可見藝術只是一種手段而非目的，它的目的就是製作，而此製作完全是基於作者鼓舞其創作的力量，運用經驗的累積，形成想像，付之形式的結果。中文「藝」字，古代作「執」字。〔說文解字〕(漢代許慎撰)說：「執，種也」，此處「藝」是種植的意思。古代以「禮、樂、射、御、書、數」為六藝，也屬技術的範圍。「藝術」本來含有人工或人為的意思在內，西洋學者解釋「藝術」是「人加在自然上面」，其意與中國的「藝」字相通。中國過去對於藝術的見解，

雖不及西洋人的深澳，但以「藝」字的本身來看「藝術」的定義也是正確的。

廣義的藝術，範圍甚廣，包括了繪畫、雕刻、建築、音樂、文學、舞蹈、戲劇、電影等八種。舉凡人類參以自己的活動與創作的，而又含有精益求精的企圖的，皆可稱之為藝術。狹義的藝術，則是「美術」，包括了繪畫、雕刻、建築三種。這不僅是含有精益求精的企圖的活動與創作，又必須是具有一定的審美的價值的活動或其活動的產物，始可稱之為藝術，乃與美術有同一的境界。

藝術所要達成的理想就是「美」，而「藝術美」與「自然美」相異。人對於藝術感覺其美，與對於自然而感覺其美，其主觀的態度和客觀的條件皆不同，而從哲學的角度來看其價值之高低不同。

真正的藝術是存在於生活之中，它要更真確的表現人性、行為、喜樂、痛苦等等人類的諸問題。藝術是人的產品，有追求最高美的心意，進而追求無形更高美的觀念，也就是脫離有形而推進到無限無形的「美」的自身，在追求客觀存在的典型純粹「美」了。所以觀念美是為表達某種形式完美的典型是客觀的藝術的目的，在心理上，追求美就是要追求觀念美、無形美和純美。

絕對美是抽象不存在的，莊子說：「至樂無樂」只有真實的物質才能構成藝術，美的表現是有無限的變化。人類因有感覺感情與精神

李澤藩(1907-1989)「新竹東門城」1981 紙 水彩 36×51cm 家族自藏
以最高的心意，進而追求無形更高美的觀念，是為表達形式完美的典型。

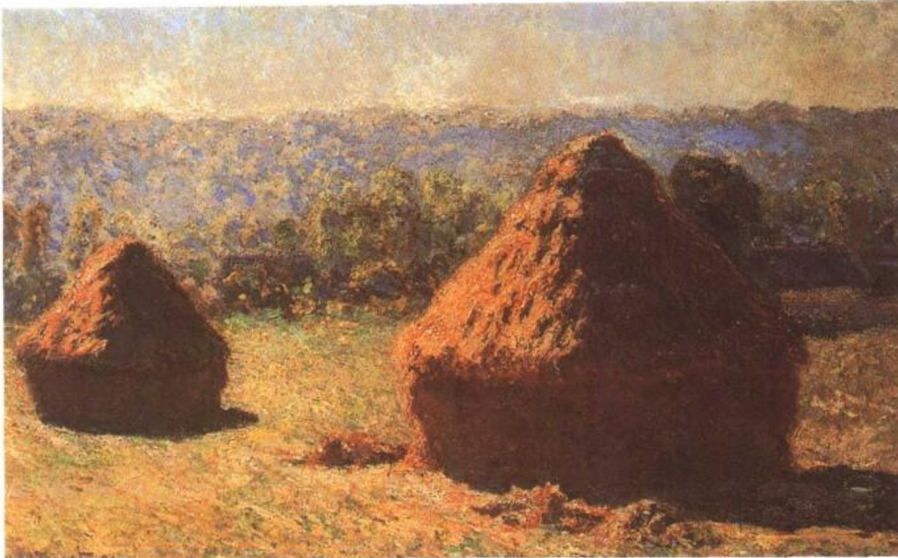
的合一而有創作的想像，並以不同的方式來表達他所見的東西，則美在藝術中，不能成為觀念美及典型美。和諧、漂亮是美，恐怖、變形表現恰當也是美（即醜也可成為美）。美的範圍是無法限定的，美可以約束在觀念形式的特徵中，醜與變形也可稱之為觀念及理想。美不一定是由於外在形式的裝飾，而更是由於事物真實的有效把握。人的藝術活力需要有外在的表現，是根據由感官而來的認知，由認知而形成帶感情的觀念群，並利用物質而完成一個有可見形式的作品。

藝術是心靈感動的想像直觀，是藝術創作的內在要素，外在事物無想像因感動而來之直觀，是不會有行動表現在外面的。心受了感動，情受了刺激，不假外物，它也要自然而然的去尋找表現。但想像的直觀，如果加入創作想像，而成為藝術品，那已不只是真正直觀，而已經有理智和人類精神的介入，也有推理作用，並以形色的形式來表達。

由於真理的博大精神，哲學家要追求真理，多有偏見，藝術哲學的唯理主義者認為「真理即美」。要求一切皆理智化，主張藝術的靈感是理智的；理智化的另一個現象，乃是共相化、普遍化，在時空之外也是永恆不變。於是，藝術就有抽象的性質，追求一個典型，模仿因而產生；於是藝術是理性的作品，而不是想像與情感的產物，藝術是理智的有形表現了。

日本「百濟觀音」7世紀
藝術是心靈感動的想像直觀，也是理智的有形表現。

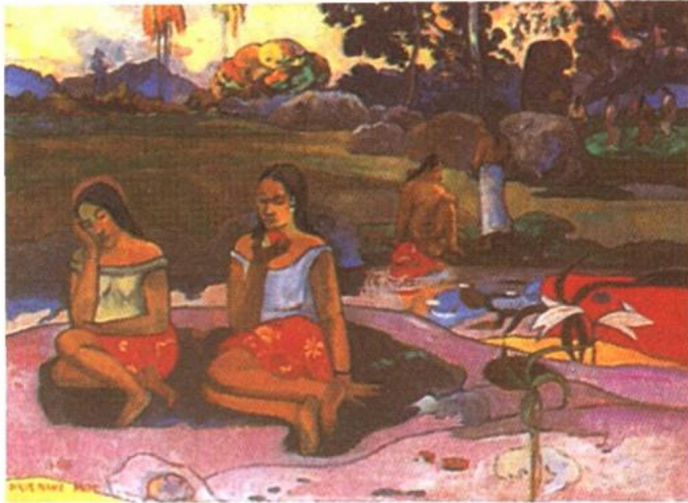
莫內「麥草堆」 1891年 61×101公分 油畫 巴黎奧塞美術館
藝術之為物，是絕對主觀性的內在生命本身，光效應化作精神世界光明的泉源。

但是人是理智的動物，是理智與感覺、意志與情感的結合物，理智只有真理的認知（善也是一種真理），而不會有美的存在。人若無可以認知有形的感覺，也就沒有感情，人又如何肯去追求美呢？

情感乃是精神的無限力量，是精神行為的根基。藝術是精神活動，精神等於情感，情感等於知識，情感又是一個普遍的靈魂，生活在所有的藝術品中，這個藝術在精神來說，就是自己永恆的創作性。

精神主體云者，不外情感與愛情而已，藝術之為物無他，不外是這個絕對主觀性的內在生命本身。情感即藝術，藝術本情感，是精神世界光明的泉源，是熱力世界的燦爛之根基，世界因之而生活，並因之而為我們所感覺。

藝術在它是一種企向快樂的活力的練習時，它就與遊戲同化為一了。遊戲與藝術一樣，是自由創造能力的練習，這個能力不但是屬於感覺的，同時也是屬於精神的。遊戲的目的與藝術相似，並不是為實用生活，它不但是物理生物活力的簡單而

高更(Gauguin, 1848~1903)「納維· 莫埃(甘果)」1894 油畫
73×98 公分 艾米塔吉美術館

夢是一種幻想，也是靈魂深處的一個願望，打開神祕的面紗，便是藝術的創作了。

自發的練習，並且還是精神完整的途徑與方法。它具有意義、指向與價值，是工作之後一種鬆弛與休息，以恢復疲勞。從遊戲中是人的活力呈現著生命本質重量與活力的曲折，是人類精神生活強烈的放鬆，此與藝術是一種冗繁精神肉體生活中的輕鬆悠游是相同的。

夢是一種幻想，是一種內在的感受和思維；

是心智活動的表現，是一個認識我們內在的神秘方法，它是我們靈魂深處的一種願望。打開這個神祕的帳幕，撕開一塊裂痕，那便是藝術的創作了。藝術是夢，自從弗洛伊德的無意識和榮格(C.G. Jung, 1875~1961)的深層心理學問世以後，彷彿為那些認為藝術是夢的藝術家們，找到了哲學與心理的根據。潛意識的動作，不能配合自發的創作動作在深刻而強烈的意義中的工作。

藝術家要完成作品，應該消耗他精神的純力量，這個精神的力量，正是接觸著藝術家的人格根深，而引他從事創作藝術的艱苦工作。夢與藝術接近只是一種純類比的說法，藝術與夢有相似的地方，因為藝術與夢相似，是沒有實際用途的直接作用的圖像的產生。只是藝術品的產生，是有意識的、自由的，是在理智與心的監視之下。藝術肯定著人類創作的自由自主，也出現人類精神的本體強性的解釋，且不缺乏超越的境界，然而它並不像在夢中的境界。藝術是輝耀的心意，夢是迷亂的

李澤藩 「雲深處(橫貫公路)」 1974 水彩 紙 80×103公分 家族自藏
雲深不知處，山遠心自虛(靜)。

意識，兩者只有類似的接近，並無真實的一致。藝術家並不是幻夢或睡夢中人，藝術也不是浪漫空氣的噓氣吹雲。藝術是嚴肅強烈的東西，藝術家也是清醒興奮，熱烈理智的人，沒有作品產生於迷糊狀態，作夢者也無法完成藝術作品。

任何繪畫的對象都有其存在的環境脈絡，而在繪畫時藝術家運用想像力與技巧，把對象從其實際環境中抽離出來，如此畫中的形象比原來的對象簡化，但也可用來象徵原來的對象。所以說任何繪畫都可說是抽象的，相對於原來的實物來說，繪畫都可算是一種符號。

藝術的主要特徵不在象形(中國畫也不求形式)，而在藉抽象的形式來象徵情感的一般結構。藝術是符號的理由主要不在它與實物之相似，而在於它與情感形式的相似，呈現的符號主要指的是藝術。藝術是種呈現的符號，當它的形式結構與某