

我們不一定全會成為藝術家，但全都可以成為有創意的鑑賞者

藝術鑑賞入門

Ione Bell, Karen M. Hess, & Jim R. Matison 原著 · 曾雅雲 譯

我們不一定全會成為藝術家，但全都可以成為有創意的鑑賞者

藝術鑑賞入門

Ione Bell, Karen M. Hess, & Jim R. Matison 原著 · 曾雅雲 譯

雄獅美術印行

我們不一定全會成為藝術家，但全都可以成為有創意的鑑賞者

藝術鑑賞入門

Ione Bell, Karen M. Hess, & Jim R. Matison

原著

曾雅雲 譯

	給讀者.....	9
	如何使用這本書.....	10
	緒論.....	12
第一章	秩序與平衡.....	15
	秩序 16	
	動作場面 18	
	平衡 21	
	自我測驗 34	
	想像力的延伸 36	
第二章	線條.....	37
	導言 38	
	線條的基本類別——筆直與弧曲 40	
	線條的方向——水平、垂直、對角 41	
	連續線與斷續線 44	
	輪廓線與邊緣線 47	
	體積線 51	
	可見與不可見線條 53	
	書法線條 55	
	應用 58	
	觀看和諧 59	

自我測驗	60
想像力的延伸	66

第三章 明與暗.....67

導言	68
調子：對比與逐漸變化	69
立體形式(三度空間)的錯覺	76
側影形式——邊緣線與平面調子	80
直接光與形式的演散	83
明暗的分佈與情緒感應	85
應用	87
觀看和諧	88
自我測驗	88
想像力的延伸	91

第四章 色彩.....93

導言	94
色相的對比	95
色調(明與暗)的對比	97
彩度的對比	100
暖與寒的對比	103
量與力的對比	105
互補色對比與同時性對比	108
加色與減色的對比	111
應用	113
觀看和諧	115
自我測驗	116
想像力的延伸	118

第五章 空間.....119

導言	120
空間的種類	120
空間的基本常例	124
空間體系	137
應用	163

觀看和諧	164
自我測驗	166
想像力的延伸	169

第六章 形狀與比例..... 171

形狀概說	172
幾何性與有機性形狀	173
形狀的類似性	176
主體與背景	178
比例概說	182
比例與度量	183
比例體系	187
應用	190
觀看和諧	190
自我測驗	191
想像力的延伸	194

第七章 肌理..... 197

導言	198
實際的肌理與使用的材料	198
隱含的肌理	205
肌理的多樣性	208
肌理的焦點	210
肌理的一致性	212
應用	213
觀看和諧	214
自我測驗	215
想像力的延伸	219

第八章 動態..... 221

導言——節奏即動態	222
一致、順序與對比的節奏	222
觀看藝術品時所產生的實際動態	227
具象的影象中所隱含的動態	230
非具象的影象中所隱含的動態	232

與影片相關的繪畫技巧 235

攝影術對繪畫的影響 239

應用 242

觀看和諧 242

自我測驗 244

想像力的延伸 247

第九章 影象與象徵性意義····· 249

象徵性意義概說 250

公共的或私人的與刻意的

或非刻意的象徵 255

結合影象以產生象徵性意義 258

應用 263

觀看和諧 264

自我測驗 266

想像力的延伸 269

第十章 複習與應用：你所看到的藝術····· 271

秩序 271

平衡 272

線條 273

明暗 274

色彩 275

空間 276

形狀與比例 277

肌理 278

動態 279

影象與象徵性意義 280

你所看到的藝術 280

體驗一件藝術品 285

結語 289

辭彙解釋····· 291

藝術家索引····· 300

給 讀 者

藝術品能帶給人無數快樂的時辰。你不必知曉任何有關藝術或某些藝術品的訊息，即可觀賞之享受之；正如你不須瞭解網球與棒球，照樣可以從觀看球賽當中得到樂趣。然而，大多數人都會同意，如果注意到每一項球類競賽的結構，例如限制、規則、變化及策略，便能幫助觀者評量球員的實力、比賽的狀況和該項運動的一般性質。認識與理解能夠提高興趣，不管你是在看一場競賽或一件藝術品。

每一件藝術品都是獨一無二的，永遠無法重複。藝術家透過轉化的工具，以變換無窮的形式，為觀者提供可觸可視的夢想、慾望、戲劇、恐懼、悲苦、計劃、習俗、精神價值、未來景象、迷信、可見的事物以及隱秘事物的跡象。藝術品能使人從個人的圍限裡解放出來，進入超越目前的自我之境界。

這本書的用意在幫助你瞭解藝術家創作時考慮到的幾個普遍性的要素，和這些要素是如何相互作用以形成傳達某種旨趣的某件作品。本書將重點放在二度空間的藝術上，主要是繪畫，而略過其歷史發展及風格的討論，來描述視覺藝術家最基本的問題和解決方案。一旦你把這些資料消化了，也許會覺得那正是你素來擁有的知識。這個方法已經使許多人在涉及藝術品之時，傳統的也好當代的也好，產生方向感與信心和在這方面求精進的意願。我們希望它也對你發揮同樣的影響力。

如何使用這本書

這本書乃經過謹慎的設計，供給各位觀看一件藝術品
所需具備的經驗，以免受第一印象的牽制。每一章包括：

目標，以問句「你能嗎？」的型態出現

概念或技巧的闡釋

出現在矩形內的摘要句

概念或技巧的舉例

學習心得的應用練習題

練習題的解答，以便你評量自己的演練

自我測驗，附自我評量的答案

閱讀此書時，從頭到尾都要對照藝術品的插圖。插圖
集中在後面，打了虛線目標了號碼，好讓你撕割下來，按
秩序排好。每次提到一件藝術品時，其黑白圖片或彩色圖
版的號碼會註明在方括弧裡。

爲了便於參考起見，每一章分成加上號數的幾個段落，稱之爲「節」。每當提出問題時，緊接著就是可能的答案，在一條橫的虛線下面。在讀書中所建議的答案之前，若先表明自己的答案，則你將得到最大的學習效果，如果抓不住要點的話，最好重讀一遍，再繼續下去。

讀完一章之後，復習矩形內的概念，再作「自我測驗」，以明瞭你對這一章的資料理解到什麼程度。假如你的分數低於標準，那大概就該溫習整章，加強你無法在「自我測驗」中應用的那些概念與技巧。你該溫習的節號出現在所附答案後的圓括弧內。因爲每一章都是下一章的基礎，在讀下一章之前，若能澈底理解此章的內容，則這本書就可達到最大的效益。

本書還羅納一些特點，以增加此時研究和日後參考的用途。第十章是總複習，把出現在各章的一切重要觀念結合起來。書末的「辭彙解釋」則爲此書引介的一切重要術語下定義。「藝術家索引」能使你迅速翻到提及其作品的頁上。

如果你始終依照這裏推薦的程序去讀的話，你欣賞藝術品的能力和評量藝術品的信心，必定會大爲增強。

緒 論

畢卡索的「格爾尼卡」〔49〕是一件著名的藝術品，一直是宗教團體、精神病醫學會議及美術課堂裡討論與研究的題目。論及它的文字真是難以數計。被提出的幾個問題如下：

你以前見過它嗎？

它是關於什麼的？

你在裡頭看到什麼？

它有秩序還是混亂的？

它沒有意義還是意味深長？

若有意義，是什麼意義？

你對它的感覺如何？

你有所反應的時候，你知道為什麼反應嗎？

你最要好的朋友可能對它作何反應？為什麼？

為什麼有許多人花時間去看它去談論它？

對於任何藝術品，都可拿這些問題來發問。爲了公平對待你自己、藝術家和藝術品本身，是需要時間以尋求答案的。

這本書將引導你去體驗觀看並討論一件藝術品的某些方法，以及如何找到意義，這是屬於你自己的意義，因爲是你發現的。

這本書意圖指引讀者去觀賞二度空間的藝術品，亦即在一平坦的表面或平面上的意象。一件藝術品是諸多關係組成的，每一要素於其中相互牽連。豈可能把線條從調子與色彩裡分開來，或摒除動態以觀空間，或忽略形狀而考慮肌理。欣賞藝術的方法並無所謂適當不適當，其次序也無所謂正確與否，但你需要一個起點，一些能衡量你是否真正在觀看藝術的特殊事物。此地所述的觀賞藝術的原則，乃有必要分成幾項關鍵性的概念；其中一些大爲簡化，以求幫助瞭解非常繁複的觀念。一路進展下去，我們會斟酌這些概念是如何共同運作，而塑成一件藝術品的整個面貌。

當你觀賞藝術的能力與日俱增之時，你會把自己的心得添加到本書所呈現的資料上來，因爲有關藝術的觀念是可以累聚的，而藝術本身却不能。

660285

第一章

秩序與平衡

🖼️ 在一件藝術品裡，你能：

- 決定秩序體系大致上是嚴密的還是鬆散的嗎？
- 描述動作場面構成的形狀嗎？
- 指出縱的結構中心，並加以描述嗎？
- 分辨對稱性平衡與不對稱性平衡的運用嗎？

在第一章裡，我們把重點放在這些技巧上。此章結束時，你應該能夠對上述各問題作肯定的回答。開始之前，請準備好下列的工具，作練習時會用得上的：

黑鉛筆	寫字用紙	尺
做記號的筆	描圖紙	

8 秩序

我們都需要秩序，一種能夠支配部分生命的感覺。每一個人都企圖把環繞在我們周圍，而且不斷威脅要吞沒我們的渾沌組織起來。人類的活動，不管是以什麼方式在進行，無不反映著生命需求秩序。健全而有目標的心理狀態等於秩序。

並非每個人修剪草坪或整理雜誌都是為接待客人，我們實在都擁有一些幫助我們生存下去的秩序模式。這個人認為整齊有條理的，另一個也許不作如是想。

秩序是指一些要素的前後關係或其安排，是藝術家首要關心的課題之一。當我們說「藝術家構成」之時，我們的意思是，藝術家以某一種一致性的手法安排或組織藝術要素。一旦看到完成的作品並對它感到興趣，我們自己的作品於焉開始。我們或許不會全部變成藝術家，但全都可以成為有創意的觀者。

1. 秩序體系：嚴密與鬆散

所有的藝術品都含有一種秩序體系。藝術家構組形式所依據的秩序是有彈性的，由嚴密到鬆散不等。嚴密的秩序是經過緊緊的管制、慎重設計出來的；鬆散的秩序也是有設計的，但同時也容許變動。嚴密的秩序就像被工作時間表支配的一週；鬆散的秩序好比一段輕鬆的假期。嚴密的秩序是一首十四行詩；鬆散的秩序是一篇自由詩。

嚴密性與鬆散性到處出現。二者均不能保證會造成一件藝術品，然而二者都是創造一件藝術品的動力。重要的是，要接受藝術家的選擇，因為一件藝術品的秩序體系與其旨趣是必然相關的。

秩序的幅度由幾何圖形般的嚴密到幾近隨便的鬆散。