

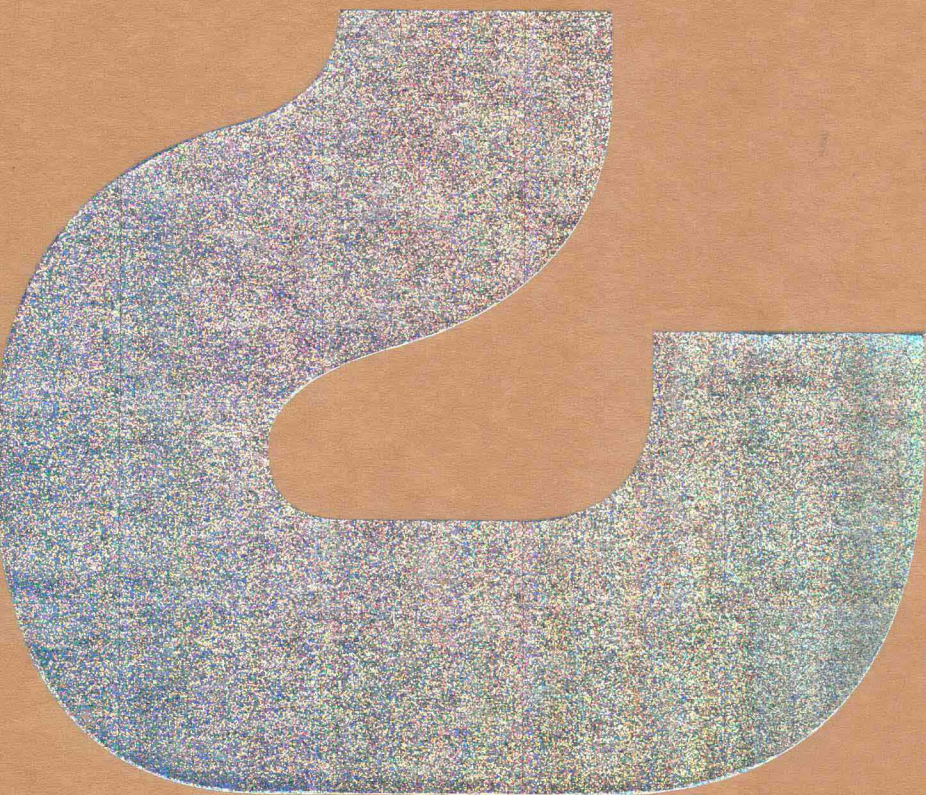
藝術的意義

Herbert Read 著
梁錦望 譯

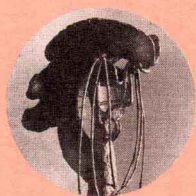

藝術館

美學思考的關鍵課題

Herbert Read◎著 梁錦鋆◎譯

藝術的意義

The Meaning of

藝術的意義 / Herbert Read 著；梁錦望譯。—

二版。— 臺北市：遠流，2011.08

面：公分。

譯目：The Meaning of Art

ISBN 978-957-32-6807-9 (平裝)

1. 藝術欣賞 2. 藝術史 3. 美學

901.1

100011248

藝術館

藝術的意義 美學思考的關鍵課題

The Meaning of Art

作者——Herbert Read

譯者——梁錦望

主編——吳瑪俐

責任編輯——曾淑正

美術設計——唐壽南

發行人——王榮文

出版發行——遠流出版事業股份有限公司

地址——台北市南昌路二段 81 號 6 樓

電話——(02)23926899 傳真——(02)23926658

劃撥帳號——0189456-1

著作權顧問——蕭雄淋律師

法律顧問——董安丹律師

2011 年 8 月 1 日 二版一刷

2012 年 4 月 1 日 二版三刷

行政院新聞局局版台業字第 1295 號

售價——新台幣 360 元

如有缺頁或破損，請寄回更換

有著作權・侵害必究 Printed in Taiwan

ISBN 978-957-32-6807-9 (平裝)

 遠流博識網 <http://www.ylib.com> E-mail: ylib@ylib.com

The Meaning of Art by Herbert Read

Copyright © Benedict Read, 1931

This edition published by arrangement with David Higham Associates Ltd.
through Bardon-Chinese Media Agency.

Traditional Chinese edition copyright © 2011 Yuan-Liou Publishing Co., Ltd.

All rights reserved.

I 藝術的觀念

The Meaning of 目錄

導讀 藝術——理智與想像的喜悅
譯序 藝術是什麼？ 008

1 藝術的定義 028

2 美感 029

3 美的定義 030

4 藝術和美的區別 031

5 藝術是一種直覺 032

6 古典規範 033

7 形式不一的藝術 034

8 藝術和審美觀 035

9 造形和表現 037

10 黃金定律 038

11 幾何和諧的局限 040

12 扭曲 042

13 規律性 044

14 個人因素 046

15 規律性的定義 047

16 造形的定義 048

17 當我們觀賞一幅畫時，有什麼現象？ 049

18 移情 050

19 感性 052

20 造形的必要性 052

21 內容 053

22 不具內容的藝術：陶器 054

23 抽象藝術 056

24 人文藝術：人像畫 057

25 心理價值 060

II 藝術的演變

26	一件藝術作品中的成分	0 6 1
26a	線條	0 6 3
26b	色調	0 6 7
26c	顏色	0 7 1
26d	造形	0 7 5
27	統一感	0 8 0
28	結構因子	0 8 2
29	原始藝術	1 0 4
30	布西曼人的繪畫	1 0 6
31	原始藝術的重要性	1 0 9
32	有機性和幾何性的藝術	1 1 0
33	有機性和幾何性原則的融合	1 1 3
34	藝術和宗教	1 1 5
35	藝術和人文主義	1 1 8
36	農民藝術	1 2 0
37	國家藝術：埃及	1 2 4
38	科普特藝術	1 2 5
39	金字塔	1 2 7
40	埃及雕塑	1 2 8
40a	前哥倫布藝術	1 3 0
41	歷史型態的起源	1 3 5
42	中國藝術	1 3 6
43	波斯藝術	1 4 2
44	拜占庭藝術	1 4 6
44a	塞爾特藝術	1 4 8
45	探討基督教藝術的方法	1 5 2

46	物質性和非物質性的影響力	154
47	教會的影響力	155
48	哥德式藝術	156
49	英國的哥德式藝術	158
50	文藝復興藝術	159
51	義大利大師們的素描	160
52	素描的藝術	162
53	智識性的藝術	164
54	寫實主義	167
55	文本的和代表性的寫實主義	168
56	自然主義	171
57	魯本斯	174
58	葛雷柯	178
59	巴洛克和洛可可藝術	179
60	巴洛克藝術的定義	182
61	洛可可藝術的定義	185
62	洛可可藝術的本質	187
63	景觀繪畫	189
64	英國傳統	193
65	根茲巴羅	196
66	布雷克	198
67	泰納	205
68	藝術和大自然	211
69	康斯塔伯	213
70	德拉克洛瓦	215
71	印象派畫家	223
72	雷諾瓦	227
73	塞尚	230

III 藝術的價值

90 最終的價值	319
89 造形意志	318
88 藝術和社會	317
87 溝通：感覺和瞭解	315
86 另一個觀點：馬蒂斯	312
85 托爾斯泰和華茲華斯	311
84 托爾斯泰的觀點	310
83 藝術家的觀點	310
82a 芭芭拉·赫普沃斯	287
82 亨利·摩爾	282
81d 現代雕塑	276
81c 斑點派	272
81b 達利	268
81a 恩斯特	265
81 克利	261
80d 橋派和藍騎士團體	259
80c 康丁斯基	257
80b 表現主義運動	254
80a 表現主義和理想主義	251
80 抒情主義和象徵主義	249
79 種族因素	247
78 夏卡爾	246
77 畢卡索	243
76 盧梭	241
75 高更	237
74 梵谷	233

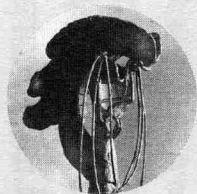

藝術館

 遠流出版公司

吳瑪悌 主編

Herbert Read◎著 梁錦鋆◎譯

藝術的意義

The Meaning of

【導讀】

藝術——理智與想像的喜悅

鄭明憲

本書原作者赫伯特·里德（Herbert Read, 1893-1968）是著名的英國詩人、哲學家、藝術評論家、史學家及教育學家。他的著作非常豐富，而國內就曾翻譯出版過他著作中涉及藝術教育、藝術史與藝術哲學等領域在內的中譯本。本書雖距原作出版已有七十五年，然而書中所討論的焦點並不因時間的久遠而褪色。里德在書中所指陳的內容與重要的藝術觀念，依然是值得對藝術有興趣的讀者細細地咀嚼他的想法，並且再三地省思這些觀點背後所涉及藝術作品和人類互動過程中所產生的諸多現象。例如，人類對藝術的理解與期待、藝術的本質與過程，以及藝術家、藝術品和觀者間的互動關係與特徵等。

就書本的標題來看，本書很容易讓人單純地認為是一部談論藝術哲理的著作，或是直覺地誤以為它是一本用字艱深、遣詞深奧的美學書籍。這兩個再普通也不過的反應，卻是在打開書本第一頁起就隨著閱讀而逐漸煙消霧散。起而代之的是一種像是偶然間

遇到多年未見面的老朋友後坐下來促膝長談的感覺。這個感覺一部分是來自於譯者本身在藝術領域上的專業素養，使得一些原本會很生澀難懂及體會模糊的文句，變得平順、通暢與清晰。另外一個因素是，里德以一種深入淺出的態度，用不同於一般教科書的結構方式來論述。

和其他有關藝術的書籍相比較之下，本書可以說是一本小書。然而，麻雀雖小五臟俱全。本書約略可分成三個部分：藝術的觀念、藝術的演變、以及藝術家談藝術。在第一部分中，里德以藝術的造形為主軸，巨細靡遺地分析人類與藝術世界產生關聯的各種現象背後的特徵。他認為一切的藝術觀點、美感經驗與藝術帶給人的感覺，都是建立在這個具體可感知的表現形式上。在里德眼中，藝術的造形是複雜的、是感性的，更是理性的。它是具體存在於人類與藝術相接觸的感官世界中，也是抽象地存在於我們的想像之中。因為它的多樣性與變動性，使得藝術的本質變得不可捉摸。但是人類在面對藝術時會以相似於藝術家創作時直覺地、理智地、或是兼而採之地掌握與感應作品。

為了具體的說明里德心中所認為的，感受到作品的形式，進而引發觀賞者直覺地理解才是藝術的真理，他在本書第二部分中以將近四分之三的篇幅，在藝術的發展歷史軌跡上，從史前時代的洞窟藝術，談到二十世紀前半葉的抽象藝術，所談論的藝術種類包含了繪畫、雕刻與建築。在這一部分，讀者也許可以把它當成一部簡要的美術發展史或

是人類的視覺風格演變史來讀。對於所有非藝術科系出身的讀者而言，這一部分是簡潔而有系統地認識西方藝術活動的好材料。但是里德並沒有因為牽就讀者，就放棄討論藝術演變過程中複雜的因素與嚴肅的態度，例如社會、經濟與人類活動對藝術行為的期待與影響，進而間接地改變或是形塑藝術的風格與造形。因此，讀者在閱讀本書時具備一些藝術世界活動的經驗或是基本知識，仍然是有助於更深入理解里德對藝術的主張。對藝術已經有一些體驗或是想法的讀者在閱讀本書時，由第一部分重要概念的討論到第二部分具體藝術事例的引證，是有助於重新檢視自己對藝術世界的整體認識。

本書的第三部分是最簡短的章節，它是以創作者的角度來解釋藝術的本質，其實就是藝術家論藝術的功能與價值。在當今許多藝術論與藝術評論等書籍中最常看到的寫作方式，就是這種以藝術家的立場來闡述藝術的本質。它背後的一個基本假設是，藝術是創作者意念的具體呈現，或是說藝術的意義在於完整地表達藝術家的意圖。但是里德似乎並不以此一表現為取向的說辭為目的，他仍然在強調形式的功能與地位。例如在引用馬蒂斯的「畫家筆記」時就明確地指出，創作的媒材所構成的那個具有特殊面貌的藝術國度，就是藝術家以和諧的方式建構成的作品，目的在適度地傳達其意念，以使讀者有相同的感受。

里德在書中最後依然不斷地顯現出，棄作者的意念表達為藝術的中心，而偏向以作

品的造型激發觀賞者內心的想像為藝術的真諦。這個想法同時也可以在他之後的一系列著作，如《當今藝術》(Art Now, 1933)及《藝術和社會》(Art and Society, 1937)中發現。我們可以由里德在本書中對藝術所下的定義——藝術是一種對象與感官間相對應的互動關係，這在他另一本重要的藝術教育著作《透過藝術的教育》(Education Through Art, 1943)中也成為其論述的核心基礎——看出本書在里德的藝術主張中的地位及重要性。

因此，我們似乎可以說，里德所謂的藝術是取決於一個因藝術家的創作活動而賦與作品一種獨特的、和諧的形式，以包容時代及社會的養分，吸引觀賞者進行理智的分析與判斷，以及直覺的想像。藝術所給予人的美感經驗就是這個兼具理智與想像的喜悅。

【導讀者簡介】鄭明憲，美國俄亥俄州州立大學美術教育博士，國立彰化師範大學美術

系暨藝術教育研究所副教授。

【譯序】

藝術是什麼？

梁錦鏐

「藝術的意義是什麼？」這個問題在探討上，可能並不比「生命的意義是什麼？」來得容易。它和人類存在的本質與需求密切相關，同時又跨越了不同的歷史和文化背景，涉及各種哲學上和心理學上的思維，還涵蓋了人類由古至今不斷變化的視覺經驗。尤其自十八世紀以來，藝術屢次受到科學和人文革命性思潮的影響（如十八世紀歐洲的啟蒙運動和工業革命，十九世紀達爾文的演化論和佛洛伊德的心理分析，二十世紀愛因斯坦的相對論和之後量子力學的發展，以及太空和電腦科技的起飛），它所表現的面貌和所涵蓋的範疇因此不停地向前創新和拓展。

不僅從事藝術的空間由畫架和畫室中走出，步入大自然，更納入了社會人群。藝術的內涵也突破了以往屬於貴族式或宗教性的崇拜，進而包括一般凡夫俗子日常生活中可能出現的各層面。至於藝術創作的思維和手法，更是多樣；由抽象到寫實，由幻想到科學性的分析，到玄學性的思維，由強調個人內心的表現到涵蓋群眾和大自然的藝術等。

在這樣劇烈的思潮變化中，我們不光會對藝術的意義重新提出質疑。尤其是在當今

超現實主義思潮的激盪下，傳統性的定義和意義也如泥菩薩過江，難以保全。赫伯特·里德的這本書在今天被譯為中文版，給我們一個重新面對傳統藝術理論和審美觀的機會。這種對歷史不斷的探討和比較，想必能鞏固我們繼續向前邁進的腳步和信念。

里德的藝術知識極淵博，感受力敏銳，而且思維清晰。在他優雅的文筆下，世界各地的藝術發展史和各種的藝術理論，都顯得格外地生動出奇。他無論是在探討各類的思想、主義，或是在描繪感情的各個層面，都能持著一種開放接納的心態，透過再三細膩的推敲，掌握住其中放之四海皆準的核心價值。然而，這本書所論及的二十世紀的藝術，重點始終放在歐洲，並不包含（或很少提及）在一九五〇年之後，當藝術文化中心由歐洲遷移到美國（尤其是紐約市）之後，在美國本土上興起的一系列前衛性的藝術運動。這包括了一九五〇年代的抽象表現主義，一九六〇年代的最低限主義和普普藝術，一九七〇年代的環境藝術、觀念藝術和表演藝術，一九八〇年代的街頭藝術（塗鴉藝術），以及在充滿後現代主義（Postmodernism）重新詮釋傳統涵義的思維影響下的創作。至於二十世紀最後十年內所出現的藝術潮流，五花八門，至今仍然難以定論。

另外，在翻譯的過程中，我把重點盡量放在流暢和達意上。常常必須把冗長繁複的句子，拆成許多短句，有時也得把被動句轉換成主動句。還有那些在前後文中帶有呼應效果的句子，或那些含有隱意的用詞，我也稍作修飾，以求前後連貫，含義清晰。

I 藝術的觀念

目錄

導讀 藝術——理智與想像的喜悦
譯序 藝術是什麼？ 0 0 8

0 0 4

1 藝術的定義

0 2 8

2 美感

0 2 9

3 美的定義

0 3 0

4 藝術和美的區別

0 3 1

5 藝術是一種直覺

0 3 2

6 古典規範

0 3 3

7 形式不一的藝術

0 3 4

8 藝術和審美觀

0 3 5

9 造形和表現

0 3 7

10 黃金定律

0 3 8

11 幾何和諧的局限

0 4 0

12 扭曲

0 4 2

13 規律性

0 4 4

14 個人因素

0 4 6

15 規律性的定義

0 4 7

16 造形的定義

0 4 8

17 當我們觀賞一幅畫時，有什麼現象？

0 4 9

18 移情

0 5 0

19 感性

0 5 2

20 造形的必要性

0 5 2

21 內容

0 5 3

22 不具內容的藝術：陶器

0 5 4

23 抽象藝術

0 5 6

24 人文藝術：人像畫

0 5 7

25 心理價值

0 6 0