

藝術概論與欣賞

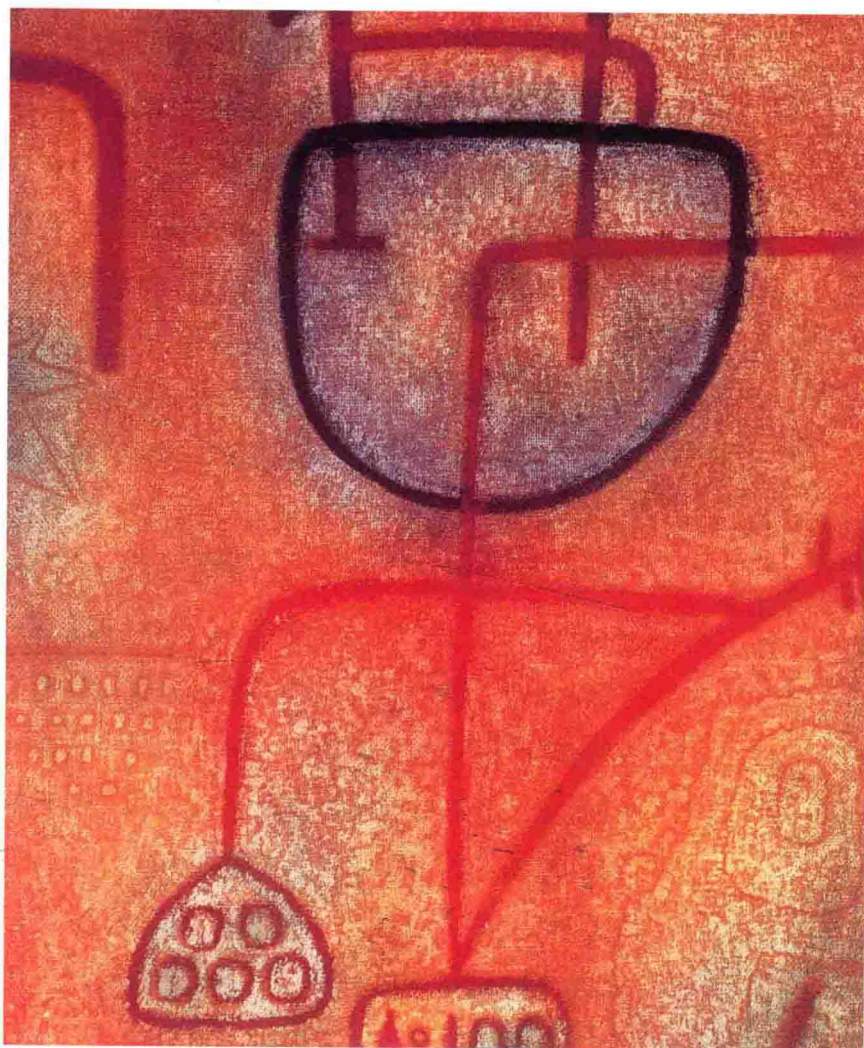
林子忻 · 劉勝雄
編 著

高立圖書有限公司

藝術概論與欣賞

林子忻 · 劉勝雄
編 著

高立圖書有限公司

國家圖書館出版品預行編目資料

藝術概論與欣賞 / 林子忻、劉勝雄編著，-- 初
版，-- 臺北縣五股工業區：高立，民 88
面： 公分

ISBN 957-584-701-6 (平裝)

1. 藝術

900

88011775

藝術概論與欣賞 (書號：707011)

中華民國 92 年 7 月 20 日二版四刷

編 著：林 子 忻 劉 勝 雄
發 行 人：楊 明 德
出 版 者：高 立 圖 書 有 限 公 司
電 話：(02)22900318 郵撥：01056147
住 址：台北縣五股工業區五工三路116巷3號
登 記 證：行政院新聞局局版臺業字第1423號
總 經 銷：新 科 技 書 局
登 記 證：行政院新聞局局版臺業字第6039號
電 話：(02)22900653 郵撥：05327682

有著作權·翻印必究

基本定價：捌元貳角整

ISBN：957-584-701-6

序

每天上學，我必須從台北開車到中壢，全長約四十三公里，通常得花上四十分鐘到一個半小時，甚至更久的時間。四十分鐘是理想狀況，像化學中的「理想氣體」一樣，是一件不可能的任務。這是因為高速公路上的車子越來越多，路旁標示的時速限制通常不具警告作用，有人是視而不見，更多的人是根本無法到達那個時速。車子的品牌也越來越好，有時困在車陣中舉目四望，居然大部分都是進口車。

寫這一本書和車子有什麼關係？因為這代表著台灣越來越向富裕社會邁進，基於「富而好禮」這樣的目標，「藝術」也成為大家重視的課程。如此看來，在塞車的同時，我實在應該心存感謝才對。

「藝術概論」在技職學校的系統中，是一個非常年輕的科目。所以從任教以來，不但所有的老師們抱著與同學一起學習的心態，兢兢業業的準備著課程，連上課用的課本，都使我們大費周章。市面上先進們所寫的藝術概論，大多太過於強調理論，對於初入門的學生而言，常常無法體認到欣賞藝術品的樂趣。如果想要從美術史開始著手，參考書籍又太過繁多，對於學生而言亦是沉重的負擔。於是我們就有了寫這一本書的念頭。

所謂「看人挑擔不吃力」，輪到自己寫的時候，才

發現這真是一件浩大的工程。暑假當中，每天和上百本的參考書揮汗奮戰，真是苦不堪言，每每都想放棄，但是出版社頻頻催稿，只好一邊「振指疾打」，一邊聽著廣播電台中播放的「奧維紐之歌」，想像著法國南部山中初夏的清新辰光，苦中作樂一番。

這本書由我和劉勝雄老師共同完成，在分工上，劉老師負責西方美術史、台灣美術史的部分，我則負責藝術概論、中國美術史、現代藝術和電影的部分。每一章正文之後的推薦書目，是當同學們閱讀完畢，對該篇章有興趣時，可以閱讀參考的。這樣的安排，是希望同學能夠真正的喜愛藝術，從藝術中獲得更大的樂趣。

本書當然有許多不完備的地方，像是戲劇，或是介紹陳列每種藝術品最富盛名的博物館等，在倉促之間都成了遺珠之憾，希望再版時可以加入。此外在內容或文字上，如有不妥之處，也希望各位先進、同學們不吝指正。和同學們互動，是幾年的教學生涯當中，最讓我感到愉快的事，希望這本書能夠帶來更多的互動，在愉快的氣氛中，一起體會藝術的美好。

林 子 忻

1999 年夏

謹誌於萬能技術學院

目 錄

■ 藝術的意義與特質

藝術的定義	2
藝術的種類	3
材質與型式	4
藝術的風格	5
藝術批評	8

■ 銅 器

銅器出現的時代	12
銅器的鑄造方式	14
銅器的類型	16
銅器的造型與花紋	17

■ 中國的書法

商周時代的甲骨文	26
金 文	27
秦漢時代的書法	28
兩晉和南北朝的書法	30
唐代的書法	33

宋代的書法	36
元明時代的書法	40
清代的書法	43

■ 中國的山水畫

山水畫的開端	50
唐至五代的山水畫	51
五代的山水畫	52
宋代的山水畫	55
元代的山水畫	59
明代的山水畫	62
清代的山水畫	64

■ 中國的花鳥畫

花鳥畫的興起	74
五代宋初的花鳥畫	75
以畫院作品為主的宋代花鳥畫	78
復古的元代花鳥畫	81
明代的花鳥畫	83
清代的花鳥畫	86

■ 陶 瓷

唐代陶瓷	94
宋代陶瓷	97

■ 埃及、希臘、羅馬美術

埃及美術	106
希臘	110
羅馬	114

■ 中世紀與文藝復興

早期基督教藝術	122
拜占庭美術	123
羅馬式美術	124
哥德式藝行	126
文藝復興	127
義大利的文藝復興	128
盛期的羅馬	131
威尼斯	134
法蘭德斯	136
德國	138

■ 巴洛克與洛可可

義大利	145
法蘭德斯	146
荷蘭	148
西班牙	151
法國	153
洛可可 (Rococo)	155
法國洛可可風格	156

十八世紀的英國	159
---------------	-----

■ 十八世紀至十九世紀初

古典主義	164
浪漫主義	167
自然主義	170
寫實主義	174

■ 印象派

初期印象派	180
新印象派	187
後期印象派	189

■ 現代藝術

劇變中的世界	198
視覺經驗的改變	199
野獸派 (The Fauves)	201
立體派 (Cubism)	204
未來派 (Futurism)	207
表現主義 (Expressionism)	208
達達主義 (Dada)	210
超寫實主義 (Surrealism)	211
抽象表現主義 (Abstract Expressionism)	212
普普藝術 (Pop Art)	214

■ 台灣美術的發展

日據時期台灣美術	225
戰後初期台灣美術	229
西潮衝擊下的「五月」與「東方」	231
鄉土運動	234
多元化的台灣美術	237

■ 電影的藝術與企業

電影的產生	242
電影的傳佈全球	243
新的藝術形式	245
兩種風格典型	248
好萊塢的片廠制度	251
美國的電影霸業	255

藝術的意義與特質

藝術的定義

現代人的生活中似乎無法脫離藝術，我們居住在精心設計的房子裏，穿著流行的時裝，上館子吃大廚司妙手烹調的菜餚，搭乘彩繪的公車，甚至在展覽藝術作品的捷運站中穿梭等車，這一切都似乎離不開藝術。藝術對我們似乎是又親近，又陌生，但幾乎沒有多少人能清楚的說出「藝術」的定義。「藝術」的意涵到底是什麼？

中國春秋時代時，有所謂的「六藝」，是指禮、樂、射、御、書、數六項。這與我們現今所提到的「藝術」一詞略有出入。藝術 (Art) 的英文源自於古希臘的拉丁文 *Ars*，原本的涵義與「技術」有關，它泛指人們經長期訓練後而掌握的某種技巧，而掌握這些較純熟技術的人就可以稱之為「藝術家」。因此舉凡各種生產、製造活動，早期都稱為藝術。古希臘曾經把藝術活動分為「通俗藝術 (Vulgars Arts)」與「自由藝術 (Liberal Arts)」，前者指技術性較高的勞力活動，例如耕作、造船、製衣、釀酒等等；後者指涉及高心靈層次的理性思維活動，例如修辭、音樂、天文學等。事實上，早期藝術家與工匠的地位類似，在中世紀 (Middle Age) 的詞彙中，「藝術」的內涵仍然只是工匠與製作。這種情形一直到文藝復興 (Renaissance)，提倡以人為本的概念時，才稍有突破。十八世紀時，由於一些藝術家和學者的提倡，以審美為目的的藝術創作活動，才逐漸成為現今「藝術」一詞的主要意涵。

古代希臘的哲學家如蘇格拉底 (Socrates)、亞理斯

多德 (Aristotle) 等人，都認為「藝術是模仿自然」。

俄國的哲學家兼文學家里奧·托爾斯泰 (Leo Tolstoy) 認為：「藝術是一種人的活動。一個人有意識的藉由某種外在符號 (External Signs)，將他所親身經歷的情感傳達給別人，使他人受到感染，並且也經驗到這些情感。」

唯物主義論者主張藝術是一種意識型態，是「實際存在之社會生活的反應」。

從人類學的觀點來看，藝術是兼具象徵意涵與審美價值的活動。

符號學大師蘇珊·朗格 (Susanne K. Langer) 認為藝術是人類情感的符號，她將「藝術」定義為：「藝術是指創造能象徵人類情感的形式。」

綜觀歷來各個學派對「藝術」的解釋與認知，可以知道藝術是一種人為的活動，它能夠傳達作者的感情，具有象徵和審美的意涵，能夠感動他人，使他人產生共鳴。

藝術的種類

藝術活動的種類非常多，分類也有多種。可以從接受的知覺器官來分類，像是聽覺藝術或視覺藝術。可以從特徵或所存在的歷史時空分類，像是古典藝術或是現代藝術。可以依照作品外在的形式來區分，例如造型藝術或敘事藝術等等。

常用的分類法是以藝術型式的空間和時間性來區分，空間藝術是指作品在一個特定的空間中完成，作品本身也以空間的方式呈現，例如繪畫、雕刻和建築。

時間的藝術是指作品無論是在創作或欣賞時，都需要一定的時間才能完成，例如文學與音樂。

另外像戲劇、舞蹈、電影，在作品的內容中通常包含時間性和空間兩種要素，因此被稱為綜合的藝術。

上述的文學、音樂、繪畫、雕塑、建築、戲劇、舞蹈、電影等即是我們常稱的「八大藝術」，也是一般人所稱的廣義的藝術。相對而言，也就有所謂狹義的藝術，狹義的藝術就是指「美術」(Fine Art)，包括了繪畫、雕刻和建築。

材質的型式

藝術創作必須透過媒介，才能有成品展現。藝術作品的材料千變萬化，只要能夠表現創作的理念，任何素材都可以運用。但是不同的材料往往會得到全然不同的效果。以雕塑為例，木雕和石雕都是雕塑表現的形式，但是使用的工具大同小異，在雕刻作品時，下刀的方位，使用的力度都不同，而木材和石材的紋理表現也大異其趣，最後成品的效果就會大相逕庭。更有甚者，僅就木雕而言，木材的選擇就多得不勝枚舉，不論是台灣最出名的檜木，製作上好傢俱的紫檀木、酸枝，和早期常用做建材的福州杉，在色澤、紋理、和質感上的感覺都不一樣。同樣的，以版畫為例，木板畫雖然可以表現出流利的輪廓線，但是無法表現出銅版畫中的那種複雜而微細的線條。

選定材質後，作者要決定表現內容的主題。如果想要畫一幅傳統的水墨畫，那麼想要創作的是山水畫、花鳥畫、還是人物畫？選定以花鳥為題材時，要畫那一種

清 ■ 紫檀木圈椅

花卉，是想要畫代表富貴的牡丹花，還是代表氣節的四君子？畫面上要不要加上山鳥或草蟲點綴？這些不但是創作者要決定的課題，在觀者欣賞時，也要注意這些主題的表現技法、暗示隱喻，和所代表的文化意涵。

任何藝術作品的內容，都必須透過一定的組織和結構表現出來，才能成為可供欣賞的藝術作品。因此，用來表現作品的組織結構和表現手法，就是藝術作品的形式。

中國的詩詞，有一定的格式，像是唐代的絕句和律詩、宋代的詞、元代的曲，都有規定嚴格的字數、平仄、和押韻。以絕句為例，有七言絕句和五言絕句，四個句子當中，兩兩要對仗工整，第二句和第四句一定要押韻，否則就不能算是絕句詩。詞的格律更是嚴格，除了字數、對仗、押韻之外，每一字的平仄都要講究，所以創作一闕詞常常叫做「填詞」，而不叫「作詞」。

一件好的藝術作品，內容和形式是相輔相成的，創作者由選定的主題表現出內容的意涵，從內容思考出適切的表現形式，一個好的創作者，在作品的內容和形式之間，一定有著微妙的互動。

《藍騎士》年鑑封面 ■ 木版畫 ■ 康丁斯基 ■ 1911年

藝術的風格

藝術的風格是在創作或表演時自然形成的一種現象。「風格」(style)一詞源自古希臘。它最初的含義是柱子、棍子，後來把寫字的棍子叫做風格。正因如此，「風格」這個字有了一個引申的意義，就是指筆調或闡述思想的方式。後來引申的意義更延伸到音樂、繪畫、

↑ 土耳其 ▪ 聖蘇菲亞教堂 ▪ 拜占庭式建築

↑ 歌德式教堂

建築等領域當中。十八世紀時，德國哲學家黑格爾 (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) 在探討美學風格時，就提到有嚴峻的風格、理想的風格和愉快的風格等等。

研究藝術最重要的事，就是必須對藝術品的風格和特徵 (characteristic) 有確切的認識和辨識能力。一般而言，藝術的風格有時代的風格、區域的風格、和藝術家的個人風格。

時代的風格 (Period Style) 是指藝術品因為時代的不同而形成的獨特風格。不同的時代因為經濟、政治、社會、宗教等種種因素的影響，藝術作品的特徵自然不同。像是西方藝術史當中的拜占庭 (Byzantine) 藝術和歌德 (Gothic) 藝術，因為產生的時代的不同，所以風格各異其趣。拜占庭是指四世紀到十五世紀以希臘城市拜占庭 (即君士坦丁堡，今土耳其伊斯坦堡) 為中心的拜占庭王國，和基督教結合的官方藝術。這種藝術的風格融合了羅馬晚期和中東一帶的伊斯蘭風格，所以有濃厚的東方風味。哥德式藝術則是指從十二世紀到十

六世紀，歐洲出現的一種以建築藝術為主的風格。它一反羅馬式厚重沉實的半圓形拱門的教堂式樣，而以線條輕快細緻的尖拱卷、小尖塔，輕盈通透的飛扶壁，修長的立柱，和彩色玻璃鑲嵌的花窗，造成一種神秘天國的氣氛，反應了基督教盛行的時代觀念，和當時城市文明的面貌。

區域的風格 (Regional Style)，也有人把它說成是民族的風格，也就是指在不同的區域中，因為自然環境和文化的影響，而產生出的不同風格。以印度的佛像雕刻為例，印度北方佛教藝術中心犍陀羅 (Gandhara) 所製造的佛像，就與南方佛教藝術中秣菟羅製造的佛像風格不同。犍陀羅是今天的巴基斯坦，這個地區在西元前四世紀曾被馬其頓帝國的亞歷山大大帝征服過，戰爭帶入了希臘、羅馬、波斯一帶的文化，所以犍陀羅的佛像臉部輪廓分明，高鼻深目，像是希臘人像一般，衣褶以陽刻線條表現，寫實而自然。南方的秣菟羅 (Mathura) 比較是印度本土的風格，佛像臉部造型多半是圓臉豐頰，配上一對圓凸的雙目，衣飾也以熱帶南方的造型為主，衣褶多半是陰刻的細線，明快而流利。

個人的風格 (Individual Style) 就是藝術家個人獨特的風格。同樣是二十世紀初期的西班牙畫家，畢卡索 (Pablo Picasso) 和達利 (Salvador Dalí) 的風格就截然不同。畢卡索是立體派 (Cubism) 的創始人之一，他的作品深受非洲原始藝術的影響，他把自然物形的輪廓打破，用線條結合成部分的畫面，然後再依照自己的意思構成立體圖形。達利是超寫實畫派 (Surrealism) 的健將，他擷取心理學家佛洛伊德 (Sigmund Freud) 有關

📍 《樹下觀耕》▪ 古犍陀羅 ▪
西元二世紀