

視覺素養之達成： 現代藝術中精神象徵之先備知識

馬丁·福客¹

摘要

本研究對於藝術教育的重要性在於提供藝術系學生先備知識（Koroscik，1982），有助於學生發展對現代藝術中精神象徵和視覺素養之史學理解力、詮釋能力之基本知識。

第一節主要討論視覺素養之觀念：文中提及多種視覺素養定義，例如 Debes（1969：25）提出所謂「視覺素養」意為一般人藉由視覺察看且同時具備結合其他知覺經驗所發展出來的一套視覺能力。根據 Yenawine（1997）的說法：「視覺素養」是一種能夠從畫作中找出含意的能力，意味著從簡易識別，如能夠說出畫作名稱，到較複雜的畫作圖像關聯性詮釋、隱喻、哲理思考等能力；換言之，「視覺素養」是一種能夠熟諳且使用視覺圖像的能力，包含藉由視覺圖像做思考、學習和表達自己想法。本章節也提列出藝術教育中重要研究，著重於藝術系學生對圖像的詮釋性與歷史性的了解程度。

第二節著重在「象徵性」的各種觀念，如人類是象徵性的生物（Scheffler，1997：4）、我們居住於一個我們建立的象徵性世界，介於自然界與人類意念間（Langer，1956）、其他象徵性理論家如 Victor Turner（1967）和 Sherry Ortner（1973）等人之理念亦詳加說明。

第三節提出問題：為何西方現代藝術家對與神的舊關係如此不滿？企圖解釋人類與神的舊關係並強調人類與神的關係已透過傳統宗教、玄學、神秘主義以及其他難懂的傳統象徵性地表達出來了。各類理論家及哲學家的思想亦在此說明。

¹ 實踐大學（高雄校區）應用英語學系 副教授

第四節主要闡述人類與神的新關係，因為深層人性已從自然環境裡被抹除，所以一些藝術家開始把注意力從二十世紀唯物論轉移到精神性，對精神性的需求有增加趨勢。對許多現代藝術家而言，古代神秘主義中的上帝所呈現出的象徵性，似乎是重新對神的定義；也討論神智學的重要性，因為它帶給許多西方現代藝術家一種相當重要精神性創作基礎的新視野，從此項觀點而言，他們相信能夠對自然世界看的更透澈更深遠，亦可領會古人智慧及人類存在於宇宙之原理。此種較優質的觀點振奮他們超越塵俗物質界限並對神具有一種新看法：藝術家們站在一條通往兩種世界的出入口，他們是訊息傳遞者，傳達知識成為他們藝術創作的目標。

第五節論及抽象派的發展，現代藝術對神之探索起源於「世紀末」(fin de siècle)對抽象派的實驗，特別在 19 世紀 90 年代的北歐以及後來的美國：一群藝術家從「具像派」藝術進展到抽象派，尤其喜愛以象徵性的顏色和表現形式詮釋畫作隱含之意，期望達成更高境界及更深奧之面向，其中最普遍的是精神性，它對 20 世紀藝術運動極具影響力。Wassily Kandinsky (1866-1944) 解釋現代藝術之興盛源於對「唯物論」和「唯實論」之反抗，結果形成一股推翻舊價值之革命時刻；Kandinsky (1912: 33) 提到文學、音樂和藝術是最早及最敏銳感受到的範圍，在此範圍內精神性運動深受影響。因為在這些作品中反映出當時極灰暗時期。抽象派藝術先驅者將自己視為精神性危機的反抗軍，一種對現代生活唯物論不滿的反動，抽象派扮演的角色替人類與宇宙之關係重新定義，明確地說，抽象派藝術家在 20 世紀裏顯露頭角並持續抱著神秘主義信念。

第六節著重於研究影響現代藝術發展的現代先知，神智學的觀念亦在此作討論。第七節檢視精神性對西方藝術家及理論家的影響；也討論藝術家的精神性圖像。

關鍵詞：藝術教育、現代藝術、原質、精神性、視覺素養

致謝

本文作者衷心感謝和春技術學院應用外語系張妙珍副教授協助摘要、關鍵字及提要之中文翻譯。