

術藝賞鑑何如女婦

味品活生昇提來

—授教屏瑞蘇訪專—

審在，要需理心之存所中心們人代時各足滿在是乃，術藝的正真
。受感的靈性為昇提驗經的覺視由新逐，中之練訓力能的美

述口屏瑞蘇
理整敏慧遲

壹、前言

人生的問題太大了，多難的中國，今天越活越旺，是因為祖先遺留的兩大精神支柱：

(一) 儒學（論語）：天行建，君子自強不息，積極往上，忠孝節義的民族精神。

(二) 道學（莊子、老子）：如遇到挫折，讀老莊，神遊功名之外，淡泊名利，和自然界的太陽、風、天空、樹、飛鳥走獸為友，使我們活得深、廣、平。

此二境界，使我們人生剛柔並濟，一在用世，一在養性。

(三) 佛教：修行到佛境界則兼具大智、大悲、大能的人。

(四) 天主教（基督教）：博愛、寬恕、如天主經所言：求你寬恕我們的罪惡，如同我們寬恕別人一樣。

人生的旅程，有苦有樂，有成功、有失敗，唯有經大悲痛之人，才能領悟到大智慧、有聯考、事業、婚姻，理想不能達到之挫折，若有宗教信仰寄託，路途較平，但一般人較不熱衷於藝術的陶冶。

富蘭克林說：人不是為食而生，是為生而食。海明威在老人與海書中說：人不是為失敗而生。

經國先生則加了一句：我們是為勝利而生。

遺著：在每一分鐘的時光中，都能够為人盡了最大的力量，你自然會受到別人的信任；再也不用擔心敵人的侵襲。

美網鐵大卡尼基說：如果一個人不能從工作中

尋找樂趣，那不是工作本身枯燥的緣故，而是他自己不懂工作的藝術，不知從工作中尋找樂趣。

法文學家羅蘭說：「生活就是戰鬥」。
周之孔子對生活的態度：「貧而樂，富而好禮」。

漢董仲舒總結：只要努力奉獻，不計個人得失：「正其誼不謀其利，明其道不計其功」鄭子產以「立功、立德、立言為人生三不朽」。

宋范仲淹以「先天下先憂而憂，後天下之樂而樂」為人生之極致。

宋張載認為人生最高理想是：為天地立心，為民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平，太難了！
于右任常喜歡寫的對聯是：「計利當計天下利，求名須求萬世名」。

我最喜歡，且大部份人均可做到的一副對聯是：「為名忙，為利忙，忙裏偷閒，喫杯茶去；勞心苦，勞力苦，苦中尋樂，拿壺酒來」。

王雲五先生對青年講話書中指出「讀書、欣賞藝術、體育運動三者是業餘最好的消遣。生命是如此短暫，很多的生命如一蒼蠅到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾。」

貳、何謂藝術

關於美與藝術的課題，歷年來即有許多學派自各種角度探討其真義。由於藝術的範疇既深且廣，舉凡戲劇、舞蹈、音樂、建築、雕刻、繪畫、文藝等皆為藝術史家研究的對象，因此研究者多專攻一

門各以得其深入專精。

(一)辭海中對藝術的解釋很多，其一為「藝術」之「藝」，而「藝術」者亦有廣狹之分。廣義者，指「凡含技巧與思慮之活動及製作」，義與技術相當。狹義者 (Art) 則係指含美的價值之活動。或其活動之產物，除包含「狹義美術」(Fine Art) 之屬如繪畫、雕刻者，尚包括詩歌、音樂、舞蹈、戲劇等等。因此，美術與藝術之關係明矣；換言之，吾人可謂美術家如文藝復興之米開蘭基羅或現代繪畫大師卡索為藝術家，卻不可稱藝術家，如希臘戲劇大師蘇佛克里斯 (Sophocles) 為美術家；同理美術品如繪畫、雕塑皆可謂之藝術品，藝術創作如貝多芬之命運交響曲就不可稱為美術品。

(二)蔡元培曾有「以美育代宗教」之主張，主要是因為美或藝術的追求，其終極理想境界正是一種物自身的追求，和宗教的終極目的有極其類似之處；都是藉由一種高尚情操的陶養，使生活得以更趨美滿與幸福。美術教育是教育中重要的一環，它使人們經由視覺美的追求，達到生命的圓滿境界。

(三)至於學術界方面，國立臺灣師範大學，在民國三十六年成立之時，設有音樂系及藝術系，(今美術系之前身)，然因藝術系之授課內容實限於繪畫、雕刻等視覺藝術，故民國五十六年改稱為美術系。而中國文化大學自民國五十六年成立藝術研究所以來，於所內即分為美術、戲劇、音樂等三組分別就各範疇深入研究，可知「藝術」的含蓋面大

於「美術」，再者，美國紐約市哥倫比亞大學成立科學及藝術研究院 (Graduate School of Arts and Science)。一九七五年內分六十五個研究所，其中包括：美術史及考古研究所 (Art History and Archaeology)、音樂研究所 (Music) 及戲劇和電影研究所 (Theatre and Film)。但是三所各自獨立。由上述可知，各種藝術創作意念的表現、研究都可為藝術王國的子民，然則除了其先天共同的藝術血緣之外，又各有其殊異性。因此，美術可被認定為藝術，藝術則不一定專指美術，它很可能是指舞蹈或音樂。因此，美術史系、美術家或美術流派的名稱不但是正確無誤的，與藝術史家或藝術家的名稱相較更能精確地顯示其專業的特性。而各類美術欣賞、美術活動、美術評論等皆為專門而精純的高尚活動。

參、藝術的類別 (表達的型態)

欲明白藝術是如何建立起自己的地位，首先有必要認識一下類別的觀念。決定古典和現代藝術個性的因素很多，其中有兩個大系統分別來自十九世紀，和較近的現代。

在這許多決定因素裏，較古老的一種是取決於藝術作品的抽象程度。這種最早的藝術理論可追溯到西元前四世紀的亞里斯多德「詩學」。依照這位

希臘哲學家的說法，藝術最恰當的解釋就是「擬態」，一對現實的模仿，其中需要用以表達的媒介，以及如何運用這些媒介的型態。當藝術的模擬成份越大時，它抽象的成份就越小。當然在任何情況下，藝術都不可能完全地再顯真實。根據抽象而來的藝術類別有如圖 A

實用的設計	環境的 建築	圖形的 雕塑 繪畫 素描 其他	戲劇的 舞臺劇 (國劇、歌劇、 話劇、相聲、舞 蹈、魔術、酒店 秀、實驗劇場)	敘述的 小 故 非 虛 構	音樂的 說 事 品 詩 舞 蹈	音 樂

(一) 電影藝術

(1) 電影的起源：

較早期對電影這個媒體發生興趣的藝術家或許是F. T馬里內第(F. T Marinetti)，這位未來主義領袖人基於他對機械過大的樂觀和信仰，使他在一九一六年即宣稱電影是一門即廣而便的新藝術，他說：電影是一項自主的藝術，因而電影須脫離劇場的抄襲，電影主要來說是視覺、總括來說，它不單是繪畫的一種演進，它須從現實與攝影中抽離出來，從嚴肅與榮耀中脫離。它必然會變成反美感的、變形的、印象的、綜合性的、有力的、自由的……。」

中華民國電影圖書館 (TEL 392-4243) 之成

圖表(一) 藝術錄影帶租售處

名稱	藏量	特色	租售方式	價格	地址	電話
陽春育樂影視公司	超過五〇〇〇小時 (三〇〇〇卷)	音樂演奏會為主 舞蹈 歌劇 美術	目前只賣不租 今年暑假開始 出租	每表四二〇〇元 一〇〇〇元	臺北市中華商場七棟二樓 四七號	(〇二) 三三三一一三二八〇 三三三一一三二七〇
年代影視公司	一九個節目 (二四卷)	交響樂 歌劇 舞蹈	只賣不租	租每卷七五〇元 八五〇元	臺北市八德路一段四六號 三樓	(〇二) 三九七一一一二二二
山韻樂器公司	六九卷	大陸樂團演奏會 大陸風光 舞劇 雜耍表演	租售皆有	租：每卷五〇〇元 售：每卷四〇〇元 五〇〇元	臺北市忠孝東路一段一三 號三樓	(〇二) 三五一一四七三二

立肯定電影是一門藝術，它分商業電影、藝術電影兩大類。或因情節分成：武俠片、偵探片、笑鬧片、純情片、科幻(技)片、災難片。

欣賞電影藝術可從：

(1) 到MTV視聽中心看歷年經典巨作，由埃及艷后看起……

(2) 租藝術錄影帶獨家欣賞附圖表(一)。電影藝術是集娛樂(休閒)、認知(學習)為一的活動，是集文學、美術、音樂、舞蹈、戲劇、攝影、演技。每一年美國奧斯卡金像獎有二三座，一九八八是第六十一屆了。電影藝術是通俗文化，Popular Culture最重要，影響力最廣的由電影看人生，樂趣無窮。

(2) 什麼是一部好電影：

一部成功的電影第一：它能感動你。第二：它有娛樂性，當你看完後，身心感到舒暢。第三：描述社會的情況，是社會小縮影，它警惕我們不要犯相同的錯誤，造成遺憾，具有教育性。第四：它具有歷史性價值，如末代皇帝、張學良傳，對歷史加以反省，更深一層熱愛我們國家民族。第六：藝術性的創造。如：導演手法很新穎，劇中角色很深刻且明晰的詮釋出來，剪接聲光、音效、皆有新的發明。看電影的好處很多，一部成功的電影，是一羣傑出的人集創作，看電影不必去專修一些課程，大家皆能喜歡它。

我贊成可從電影中看到太陽底下沒有過不了的事，別人如何走過他們的困境，使我們為人處事更成熟更寬厚。

(一) 劇場藝術

我國在三年前成立了國家戲劇院，音樂廳（TEL: 392-5060）（註一）。使我國之表演藝術有發揮之殿堂（Performing）。Art 包括：

- (1) 戲劇：從希臘悲劇到八十年代的戲劇和演員
 - (2) 歌劇：從卡馬瑞塔到今天的演出和製作。
 - (3) 音樂會：從沙羅門和海頓到現代音樂會。
 - (4) 芭蕾舞劇和舞蹈：從多貝華到努瑞耶夫和現代舞蹈形式。
 - (5) 歌舞劇：從歌舞喜劇到今天的音樂舞蹈表演
 - (6) 雜耍和雜耍戲院：從早期的戲院和低級歌舞表演到雜耍。
 - (7) 酒店秀：從巴黎紅磨坊到拉斯維加斯的娛樂奇觀。
 - (8) 魔術：從古埃及的魔術到現代的魔術和幻術
 - (9) 馬戲：從古羅馬的格鬥到現代巡迴馬戲團。
 - (10) 傀儡戲：從爪哇的皮影戲到今天的木偶劇場
 - (11) 童話劇場：從諸角戲到八十年代的童話趣劇
 - (12) 爵士樂和流行音樂：從紐奧良的爵士樂到現代的搖滾樂。
 - (13) 發生藝術及其他：從單人表演到沿街賣藝和大膽的特技表演。
- 註一：購票地點：

(二) 表演藝術

- (1) 中國之表演藝術在臺灣可看到的有十三項：
- ① 平劇
 - ② 國樂、笛箏合奏
 - ③ 崑曲
 - ④ 民族舞蹈
 - ⑤ 歌仔劇
 - ⑥ 粵劇、越劇（浙江）
 - ⑦ 相聲
 - ⑧ 關東落子

購票地點	地	址	電 話
(1) 國家戲劇院	臺北市愛國東路		三九二一五〇九一
(2) 國家音樂廳	臺北市信義路		三九二一四九五四
(3) 宇音樂舉行	臺北市文林路二五三號		八八一—三五六三
(4) 敦煌書局	臺北市中山北路二段一〇三號		五三七—一六六六
(5) 功學社	臺北市博愛路一一五號		三一—一八七〇一
(6) 知新藝術廣場	臺北市重慶南路二段五一號B1		三九五—一三五〇八
(7) 東方出版社	臺北市重慶南路一段二二一號		三一—一四五—一四
(8) 新學友	臺北市敦化南路五〇一號		七〇〇—七〇〇〇
(9) 金石文化廣場	臺北市汀州路七八二號		三二—一五四四七
(10) 新學友	臺北市天母東路三六號		八三一—一五五六六
(11) 金石文化廣場	臺北市忠孝東路四段二二〇號		七五一—一八二〇二

(三) 表演藝術

- ⑨ 河南梆子
 - ⑩ 陝西秦腔
 - ⑪ 民歌
 - ⑫ 客家民謠、黃梅調
 - ⑬ 南管
- (2) 逢年過節之民俗技藝：
- ① 過年：年畫、春聯、
 - ② 元宵：廟會之花燈展
 - ③ 端午：划龍船（運動）
 - ④ 七夕：情人節
 - ⑤ 中秋：賞月、舞蹈

⑥重陽：登高、舉行風箏製作比賽

臺灣之東鼓弄、車馬陣、宋江陣、舞獅、舞龍、結合設計、美術、舞蹈、運動、節目慶典之休閒

③大陸各地之民俗技藝如：

①扯鈴（運動）

②打陀螺

③踢毽子

④九連環

⑤捏麵人

⑥吹糖人

④目前較普遍之生活藝術：

①茶藝品茗

②陶藝創作（花器、擺設、茶壺）

③插花（中國古典、日本流派、西洋式）

④樹石盆栽之整理及生長

⑤中國結之編製

⑥皮雕、臘染

⑦剪紙藝術

⑧服裝設計（亮片、裝飾、扣環之搭配）

⑨學唱劇（各地特色）

⑩學舞蹈：土風舞、有氧舞蹈、交際舞

⑪攝影藝術

⑫收藏之嗜好（無所不包，從藝術品奇石、至

集郵

⑬學烹飪藝術

⑭琉璃耳環等之製作

⑮學樂器

⑯玩弄筆墨

⑰珠寶設計

劇場或表演藝術是我們生活的縮影，早從古希臘悲劇開始，大家耳熟能詳的故事，衣匹底斯王，在希臘有一小國，男女主角的王子與一大家族的女孩結婚，寓言家告訴他們不可以結婚，因為會產生拭父娶母的悲劇，但熱戀中的情侶不願寓言家的警告，還是結婚了，但怕寓言成真，將所生的孩子交給侍衛殺掉，但侍衛不忍將他殺掉，而將小孩放入河中，鄰國王子打獵時，聽到哭聲救回小孩，將他撫養成人，有一天，此兩國發生大戰，年輕王子奮勇殺敵，卻殺了自己生身父，而娶了末亡人——皇后，並生了三個女兒。

依匹底斯王是個有智慧有寬容之人，他解開人獸獅身之謎，遠近希臘邦國都敬佩他，當他登基後的十年，國內發生大瘟疫，他求教於先知，先知說，這是起於國內冤情，只要把殺了老王的劊子手找出來，國內的瘟疫就會平息，依匹底斯王希望百姓不要受苦，他如法官判案般去找證據，但悲劇個性的他，一直堅持去找尋答案，結果，他的妻子（母親）知道就是自己的兒子，傷心絕望的上吊而亡。而依匹底斯發現是他殺了自己老王後，就戴了自己的眼睛，然後與三個女兒告別，跑到雅典，他最後一句話說：命運是如此殘酷。

當我們眼睛通亮，我們看不清週遭實情，但經歷了悲天憫地的時候，卻創造了雅典大智慧的文化，像如此的悲劇，一而再的在舞臺、電影、小說、課堂上，一再的重覆討論、研究。所以，常想一個

好的表演藝術，它是傳達怎樣的訊息呢？

1. 人性的種種複雜、貪婪及不知。

2. 之性的衝突面、善與惡、是與非。

3. 想得卻得不到的幻想，暫時滿足自己疲憊的生活。

4. 娛樂性、紓解我們緊張生活，命運並不是如此無奈與不可挽回。

因此朋友們看小說，如李昂殺夫，這些是人世間偶發事件，但他們描述得很好，使人印象深刻，另一些通俗故事，你我所經歷，類似生活的經驗如致命的吸引力，它表演的如此逼真寫實，好像是演你我的故事，與表演者一同呼吸，一同歡笑，一同哭泣，得到身心的放鬆，以新的心情迎接生活中的挑戰。

肆、藝術與人生

人的一生中，能險心所欲的來支配自己的時間是有限的如：

①六歲以前受到父母的支配。

②六歲到十二歲受到學校老師的教誨。

③二十三歲或更晚到六十五歲，因工作環境的限制，受公司及同事影響。

④六十五歲以後，總算是自己的主人，可惜生理比較衰退。

人過四十歲，事業大半已定型，國人喜歡在穩定中求成長，兒女有學校老師代教導，此時再度出發學習一技藝，並非想成爲靠它養家。故以文會友

，游於藝時，心情放鬆，學來全不費工夫，且為退休後寄託時間，情懷之養生之道。因此用藝術來美化、充實人生，在我們成家立業之後，對休閒生活的選擇與安排應該注意。

(一) 如何培養生活的藝術化

(1) 培養讀書之習慣：詩詞、歌賦、武俠小說、科幻小說、世界名著、暢銷名榜，陶冶性情。

(2) 培養藝術欣賞能力：展覽會由故宮、美術館、文化中心、畫廊、音樂廳、歌劇院、野臺戲、電影院……植物園、小人國、民俗村、書展、花展、樹石展、服裝表演，提升鑑賞力品味。

(3) 培養收藏的樂趣：古董、藝術品、民俗品、原住民文物、西洋名畫、集郵、集海報。

(4) 培養創作的才氣：自己動手的雕、刻、塑、畫、切、塗、寫、裝、種、栽、剪，一旦登堂時，就有一種挑戰性及成就感。

在家庭預算中編列文化預算費，引導子女從事於「寓教於樂」的活動，藉著閱讀書報、參觀美術館、博物館，來調節休閒生活，使全家人的生活步調一致，甚至可選擇一部全家人共同喜愛的好電影，一起去欣賞。

(二) 現代婦女如何安排參與

藝術活動

做為一個現代女性，愛家庭、愛工作、愛社會、愛國家，她不僅只是一個關懷者，更是一個對社

會具有影響力的人，婦女參加藝術性的活動好處不少，因為真正的藝術，乃是在滿足各時代人們心中所存之心理需要，在審美的能力訓練之中，逐漸由視覺的經驗提昇為性靈的感受，更可美化人生，充實自己的生活，增進夫妻的關係，增加彼此話題，更重要的是能提昇全家人的生活品質，因而，做一個掌握自己命運的婦女，現在就立志向去實行：

① 每年看一場西洋得獎電影，一部國片。

② 聽一次外國音樂會（演奏或聲樂）。

③ 看一次外國之古典芭蕾舞或現代舞。

④ 聽一次國樂或民歌演唱會或民族舞蹈。

⑤ 看一次大眾文化（通俗文化）之選美、花展、樹石展、傢俱展。

⑥ 看一次精緻文化的純美術展。

⑦ 看一次本省民俗大熱鬧或花燈、燈謎展。

⑧ 聽一次有益人生（精神層次）的演講。

⑨ 看水之澎湃，聽水之洶湧（智者樂水）或去看大漠荒野之美。

⑩ 自己攝影或插花、種花、油漆房子。

最好能參加某種技藝班，有系統的學一樣藝能，交一羣無利害關係的朋友維持到退休、七八十歲，甚至死亡。目前本省普通生活藝術，絕大部份是由婦女同胞在居家之餘，為消磨時間而開發的藝術，拜經濟蓬勃發展與婦女同胞的自覺與爭氣，結果開創一個光明事業，如茶藝、中國結、插花……等。這四十年來，有很多有才華的朋友們受限於大專聯考，（不考美術、音樂、舞蹈），他們可能沒擠上臺大，但是他們的成就及在社會上被大眾尊重程

度，不下於任何海外學人。如有緣續此文章，就馬上行動去住家才附近學藝，這些花費均多不，這些人走出了自己的天空，相信你同樣也能走出自己的天空。

伍、結論

小學時，因家父工作關係，先後讀過三所國小；觀音山下的蘆州國小，橫貫公路旁的水上國小，以及梔子花香飄溢的三光國小，而後在北一女唸初、高中時，每天經過重慶書店，閱讀梵谷傳、羅丹傳、米開蘭傳，這些閱讀對我的思想幫助很大。也因為家人是三代天主教友，接觸不少西洋藝術史、海報、卡片、教堂玻璃畫。於輔仁大學歷史學業後，我選擇文化藝術研究所，從事藝術文化的探究。研究所畢業後曾在故宮博物院書畫處任科長，而後又到美國紐約市哥倫比亞大學藝術研究所深造。又花了半年時間環繞世界，看了兩百多座各國的美術館，幸好熱愛美術，當事業挫折時，可寄情於美術，但非純美術，而是屬於生活上的應用美術。

後記

結束與蘇教授兩小時談話後，可感受到蘇教授的熱誠與親切，證明一位曾經在事業上遭受挫折的女性，她是如何的調適自己，如何堅強勇敢的重新面對自己的工作與生活，正如蘇教授所說：這一切均歸功於她對藝術的熱愛，以及有一個完全支持她的幸福家庭。