

奧地利中華僑校文化講座暨工作坊 Taiwan Chinesische Schule in Wien

Hintere Zollamtsstraße 7, 1030 Wien +43 64475070715 tweschule@hotmail.com

題目：東方傳統繪畫中的西方現代美學元素

講員：胡寶林教授（建築師、畫家，前中原大學設計學院院長）

時間：2017年11月25日 14:00~15:30

地點：維也納奧地利中華僑校

演講講義（因圖片的版權問題，本講義僅錄文字綱要部分。）

一、什麼是現代？

泛論的「現代」：新的，流行的泛稱。

美學學術的「現代」：西方藝術史的現代主義運動。

二、西方藝術史的脈絡

中古時期：神話與宗教主題--歌頌崇高偉大的美學主題

文藝復興：人文主義與宗教的貴族美學主題

現代藝術脈絡：

19世紀末至20世紀初：

↓ (Impressionismus, Symbolismus, Jugendstil, Neuromantik)

印象主義 Impressionismus

後印象主義 Spätimpressionismus

↓

現代主義 Modernismus：莫內/塞尚/梵谷/高更...Cézanne / Van Gogh / Gauguin / Monet ...

(立體主義 / 野獸派 / 表現主義 / 抽象主義 / 超現實主義 / 構成主義...)

↓

(Kubismus / Fauvismus / Expressionismus / Abstrakter Expressionismus / Surrealismus...)

20世紀中至今：

當代藝術 Zeitgenössische Kunst : Dada / Pop-Art / Concept Art...

20世紀中期以前西方藝術史：主題：神話、宗教與貴族

風格：模仿自然、敘事表現

20世紀中期以後之現代主義風格：主題：大自然、大眾生活、社會與政治批判

風格：主觀直覺代替模仿自然

三、印象主義 — 從莫內的展覽開始：日出印象 (1872)，反對巴黎沙龍藝術，走向大自然，色彩是光與氣氛的印象呈現，不用黑色顏料而用多色混成。作品就是當下的印象。自然就是自然，沒有故事和標籤 --- 「為藝術而藝術」的傾向。

印象派繪畫風格以多點、短線與疊色來觀察表現自然的多樣複合性，不再重視畫面的陰影或量體。

四、19世紀末：另一個平行的藝術風格出現 ---新藝術運動

新藝術運動---透過世界博覽會與中東和亞洲的接觸，日本浮世繪版畫和工藝影響了自由的藝術風格 --- 告別古典，以神話、浪漫、自由、曲線、裝飾的風格表現，在建築與室內裝飾的發展為主。

五、從後印象主義到現代主義：

塞尚 Paul Cézanne --- 現代繪畫之父，影響了後來的 Picasso 等人的立體主義，自然本體和個人的內在意識結合，成為自然的潛在結構性和立方體幾何面的構造---物件和自然的幾何構成在畫面形成一個結構整體而趨向抽象。

梵谷 Van Gogh --- 律動的線條和色彩影響了 Matisse, Munch, Picasso, Kokoschka 等野獸主義和表現主義的畫家。他從昏沉的荷蘭北方到普羅旺斯的陽光南方，受日本浮世繪版畫大空間的對比色彩和線條影響，欣賞東方式對一草一木的微觀和自然合一的感悟。梵谷專注對主題的多樣研究創作，主觀的重視內心對色彩的強烈感動與表現。其作品的色塊和線條運行整體畫面形成合一的世界。

六、結論：西方現代主義的美學分水嶺：揚棄傳統的藝術自然模仿論，不再追尋透視、比例（黃金比）、陰影、與光線、色彩等自然再現；邁向藝術家內在主觀意念的詮釋與表現。

七、東方的傳統藝術精神

儒家禮制美學與中庸的美學：論語 --- 喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。天地合德，仁民愛物，不問鬼神生死的來去，但求與天地同和。志於道，據以德，依與仁，游於藝（超脫宗教審美）的倫理美學。由宗教走向倫理秩序的社群美學。

道家由虛無走向虛靜的美學：道德經 --- 氣萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。---老子

氣 --- 石濤畫語錄：一畫，能貫山川之形神。

禪宗與老莊空靈淡雅的影響：

禪：空，無。（Leere, Wandel）。色即是空，於相離相。

莊子：天地有大美而不言。

老子：致虛極，守靜篤。五色令人目盲。

唐 王維：水墨至上。

唐 張彥遠：草木敷榮，不待丹雘。雲雪飄揚，不待鉛粉而白。山不待空青而翠，風不待五色而絳；是故運墨而五色具，謂之得意。

由無常變化空相與天地合相的禪宗頓悟美學與老莊玄學：

金剛經：無我相、無人相、無壽者相，無眾生相。同體大悲，衆生平等。莊子：天地與我並生，萬物與我為一。

八、中國傳統繪畫精神：意境 (Yijing)--- 三國兩晉南北朝時代文學創作中有「意象」說和「境界」說。劉禹錫和文藝理論家司空圖又進一步提出了「象外之象」，「景外之景」的創作見解。

中國傳統繪畫精神的中心思想意境與氣韻：

空靈之境，淡雅之境，韶秀之境，蒼古之境，蕭疏之境，荒寒之境，煙潤之境，枯淡之境…。

神逸之氣，婉約之氣，嬌柔之氣，孤傲之氣，大義之氣，浩然之氣，風骨之氣，壯美之氣，神采韻氣…。

九、中國傳統繪畫精神：技法

謝赫（南朝）：氣韻生動，骨法用筆。

張璪（唐朝）：外師造化，中得心源。

倪瓚（元朝）：逸筆草草，不求形似。聊寫胸中逸氣。

書畫同源的創作筆法：氣韻生動，骨法用筆 --- 謝赫六法

十、中國傳統繪畫空間的用墨用色

唐 張彥遠：草木敷榮，不待丹雘之形。雲雪飄揚，不待鉛粉而白。是故運墨而五色具，謂之得意。山不待空青而翠，風不待五色而絳。

清 鄧石如：計白當黑，奇趣乃出。

中國園林：小中見大。山水畫：山石不分

東晉 顧愷之：聊寫胸中之氣，飄然物外情

清 石濤：縱使筆不筆，墨不墨，畫不畫，自有我在。

十一、結論：中國繪畫理論主觀寫意的現代性

外師造化，中得心源（唐 張璪）

以形寫神，以神寫形，神形兼具（東晉 顧愷之）

遷想妙得，筆無妄下（東晉 顧愷之）

意在筆先（晉 王羲之）

胸有成竹（宋 文同，蘇東坡）

結論與討論：

西方 20 世紀的現代繪畫已脫離客觀模仿論而轉向主觀的表現論為主軸，排除學院派完美菁英的形式而發展了非對稱，求張力的多樣非寫實風格，如立體主義、抽象主義、超現實主義、表現主義等方向。

東方式的中國傳統繪畫所謂「寫意」，「外事造化，中得心源」，「氣韻生動，骨法用筆」早在自唐宋以來的千年前就有了西方現代表現主義的自由與張力節奏的繪畫精神追求。

可惜明清與民國以來，許多國畫畫家以臨摹、畫訣為技巧，僵化阻礙了創新開展，就容易淪為接近「工藝」化的形式。在明清後期，也有例外的畫家如徐渭、揚州八怪、石濤、八大山人、吳昌碩、齊白石、張大千等以自由、獨特和筆墨精髓，大寫意地走出另一條豪逸與樸拙兼備的西方所謂表現主義的路線。

台灣當代的水墨畫家在 20 世紀的 70 年代，也有不少以水墨精髓創作抽象主義或表現主義的作品。

（完結）