

嘉大人文素養系列講座

講題：藝術與生活

主講人：王源東

(國立嘉義大學美術系專任教授兼系主任、所長)

講授內容綱要：

◎什麼是藝術？

藝術—

是人類精神的產物；

也是人類情感與智慧的結晶。

藝術—

不同於哲學—它不只是抽象的思辯（需理性思考）；

不同於科學—它不只是客觀的紀錄（需感性投入）。

◎藝術的定義：

廣義的—

凡含有技巧與思慮之活動及其製作，皆稱為藝術。（與技術同義）

狹義的—

凡是含有美的價值，根據美的原則或融合美的原則之活動及其活動的產品，而能表現出創作者的思想及情感，並給予接觸者以審美的感受者，稱之為藝術。

最狹義的—

專指美術中的純粹造形藝術，而與工藝美術無關。（亦即單純美術）

◎什麼是美的原則？（藝術的形式）

反復—

所謂反復，是以同樣的形、色、音重復並列（不分賓主），或繼續著的現象便是。

漸層—

是含有等級漸變的意思，也就是將同形、同色、及同音的材料，以層層漸次變化的方式來表現謂之「漸層」。

對稱—

所謂對稱，是以一假定的直線為軸，在此軸的左右或上下所排列的形象完全相同的形式謂之。

均衡—

是在無形的軸線上，左右兩方的形狀與色彩，雖不完全相同，可是在質與量上，並不偏重於任何一方，且在份量上又恰有相等的感覺。

調和—

把同性質或類似的媒材，擇其風趣相同者，配合在一起，雖有某種程度的差異，但仍有融和的感覺，這便是調和。

對比—

是兩種事物並列，其間有極大的差異性，謂之。

比例—

指在同一個形體之內，部分與部分之間的關係，謂之。

節奏—

又稱韻律或律動。是把媒材依據反覆、重疊錯綜變化的加以安排，使具有週期性間合的一種複雜而又有秩序的結構或運動。

統調—

在諸多複雜的事物中，找出一個共同點，來統御全體，使之不致於零散，而有統一整體的感覺，謂之。

完整—即藝術的表現，以完滿無缺的形式呈現，即不偏頗，又不中斷，謂之。

◎藝術的種類有那些？

一、實用藝術：

如建築、園林、工藝美術、現代設計（產品設計、空間設計、視覺設計）等。

二、造型藝術：

如繪畫、雕塑、攝影、書法等。

三、表情藝術：

如音樂、舞蹈等

四、綜合藝術：

如戲劇、戲曲、電影藝術、電視藝術等

五、語言藝術：

如詩歌、散文、小說、劇本等

◎誰是藝術家？

（是你？妳？我？還是他？）

◎構成「藝術家」的要素

一、稟賦與興趣

二、環境與資源

三、努力與毅力

◎靈感

- 一、藝術在創作活動中，有時會湧現一種奇特的心理現象。它不思而至，突如其來，稍縱即逝，這種奇特的心理現象，即稱作「靈感」。
- 二、靈感是構思趨於成熟的標誌，是形象的孕育由模糊到清晰時質的飛躍。
- 三、靈感是把情感、想像、思維等多種心理因素高度凝聚，而在一瞬間奔流出來。
- 四、在靈感的偶然性中，表現了藝術家艱苦思維活動的必然性，是偶然與必然的結合和統一。
- 五、越是獨創的構思，越容易迸發出靈感的火花。

◎如何提升美術鑑賞能力？

- 一、培養對美的感受力—
- 二、累積審美能力—
- 三、提高審美情趣—

問題討論

- 一、你覺得自己能成為藝術家嗎？為什麼？
- 二、你認為嘉義大學四個校區，那一棟建築體最美？請敘述理由。
- 三、學校校園若要增設公共藝術作品，你認為那裡最需要？其原因何在？（請依不同校區，各列舉一處以上）
- 四、研習後，你覺得藝術與生活有什麼關係？請舉例說明。