

八大藝術

八大藝術

- 音樂、雕塑、建築、舞蹈、文學、繪畫、戲劇與電影統稱八大藝術

音樂

- 音樂是以音響為媒介,由曲調(melody)、和聲(harmony)、節奏(rhythm)等三要素所構成。
- 而其中所謂的曲調又稱為旋律,可說是音樂中最玄妙神秘的部分。
- 音樂不僅可以用來作為心靈與情感的語言,而且也是表達思想的另一種方式。

- 音樂所展現的面貌多變且廣泛,加上它特有的時間藝術的本質,賦予它捉摸不定的形態,提供了自由想像的空間。
- 因此音樂也隨著聆聽者個人的音樂涵養的差異而帶來不同的感受。

彩雲 FUJI SEP '92

圖2-13 英國Bath路邊表演

1852 佛瑞德克以繪畫反映當時浪漫主義音樂會

查理派克與湯米波特聯手演奏

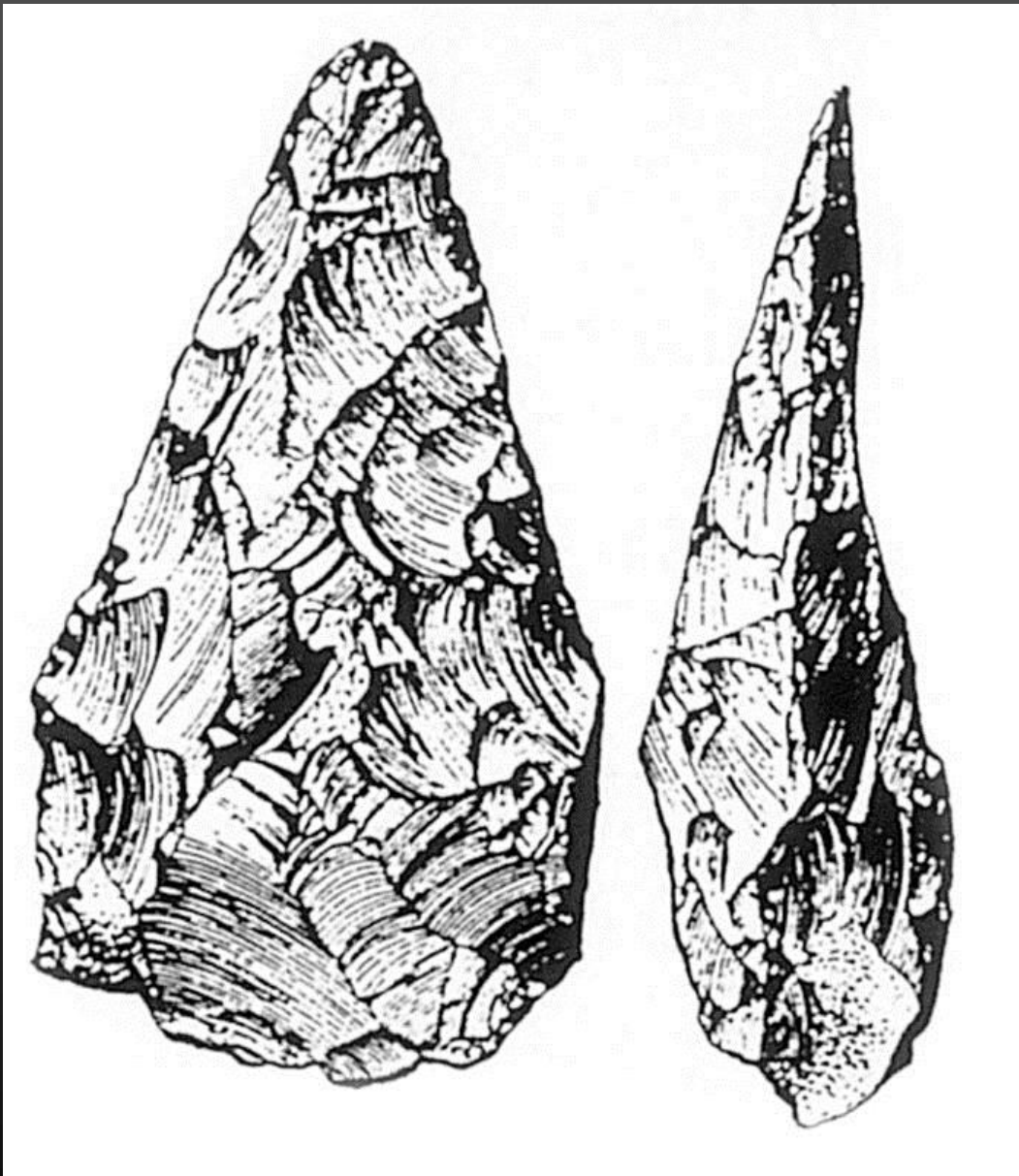
雕塑

- 雕塑是以形狀、質感、姿態表現「美」的藝術。
- 雕塑的基本要素有五種,就是空間感、質感、量感、均衡感、動感。
- 雕塑是引導視覺與觸覺多重感受的空間藝術。
- 雕塑最大的特點就是利用各種素材的組合架構,表現三度空間的立體效果。

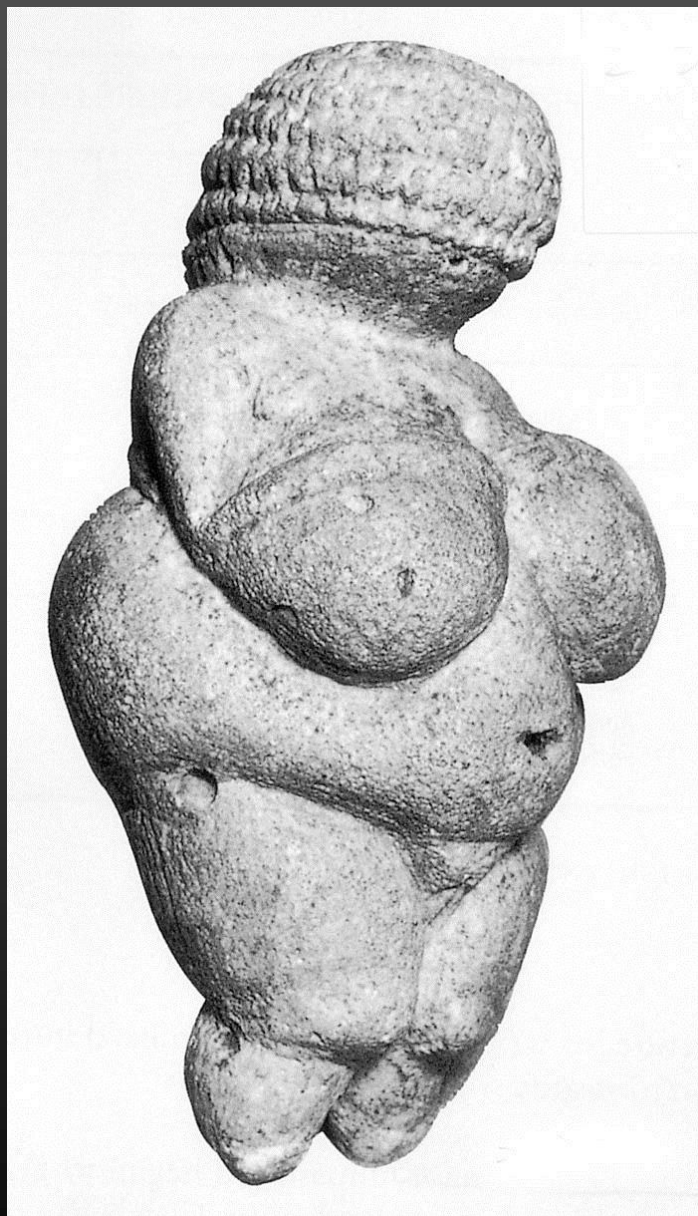

1938 亨利·摩爾的現代古希臘器物化的
雕塑作品

2萬5千前肯亞
原始人用手打
造的石頭利器

西元前2萬5千年
前的維納斯，奧
地利威倫道夫出
土

11世紀喜
瑪拉亞那
答拉哈的
舞蹈佛像

1970 瑞賴·哈林<
觀光客>

1983愛洛·米拓拉 <正在睡覺的頭顱 >

1976 歐登柏格
<晒衣夾>

建築

- 建築是在所有藝術種類裡，最具實用價值的一種空間藝術。
- 建築本身即是人類據以避風雨猛獸而求安定的象徵。它不僅具有結構之美，同時也具備了裝飾之美。
- 建築是立體而中空的藝術。自遠處眺望其形式的構成與色澤的配置恰如欣賞圖畫，自近處欣賞其物質材料的構成又似欣賞雕刻，若進入中空的建築內部，自然興起實用的感情，這些特點都是其他藝術所不能兼得的地方。

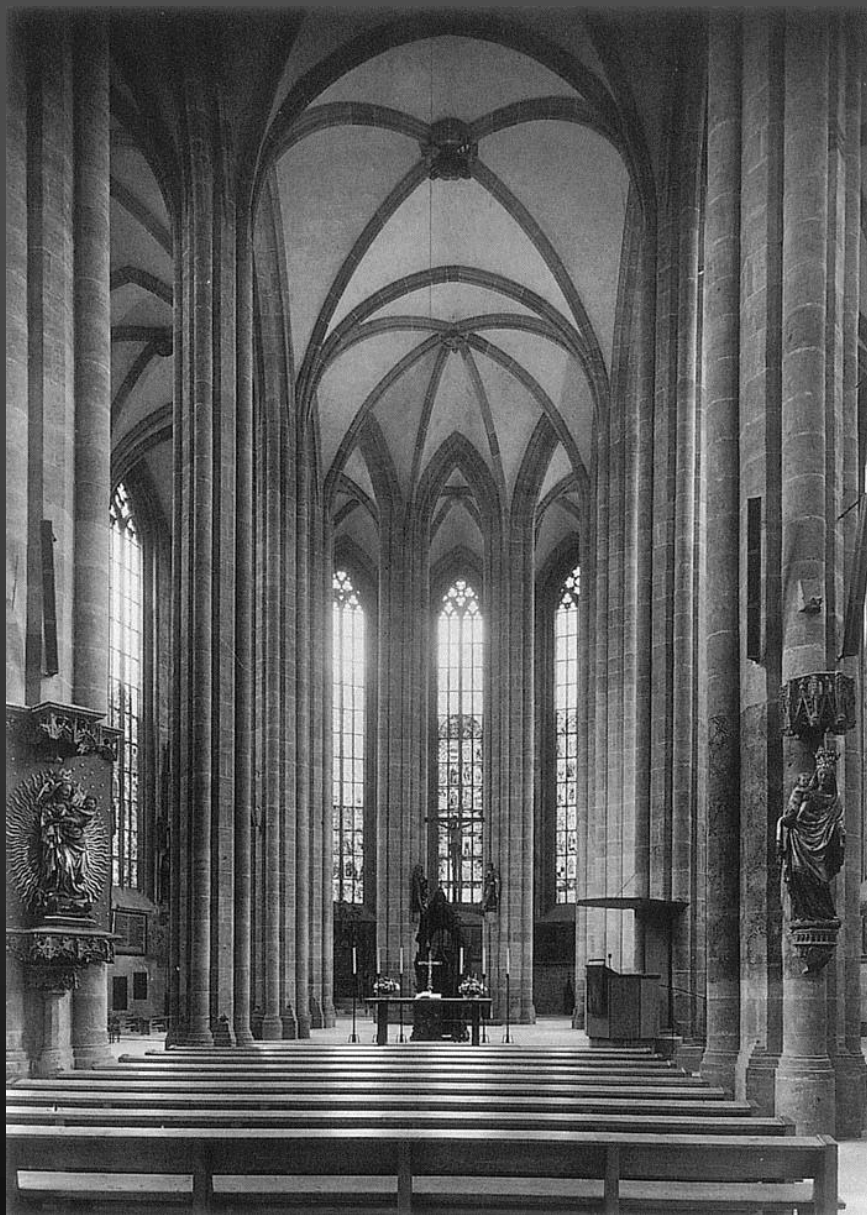

西元前5世紀 雅典神廟

位於羅馬的羅馬式教堂

德國聖瑟巴教堂 內部

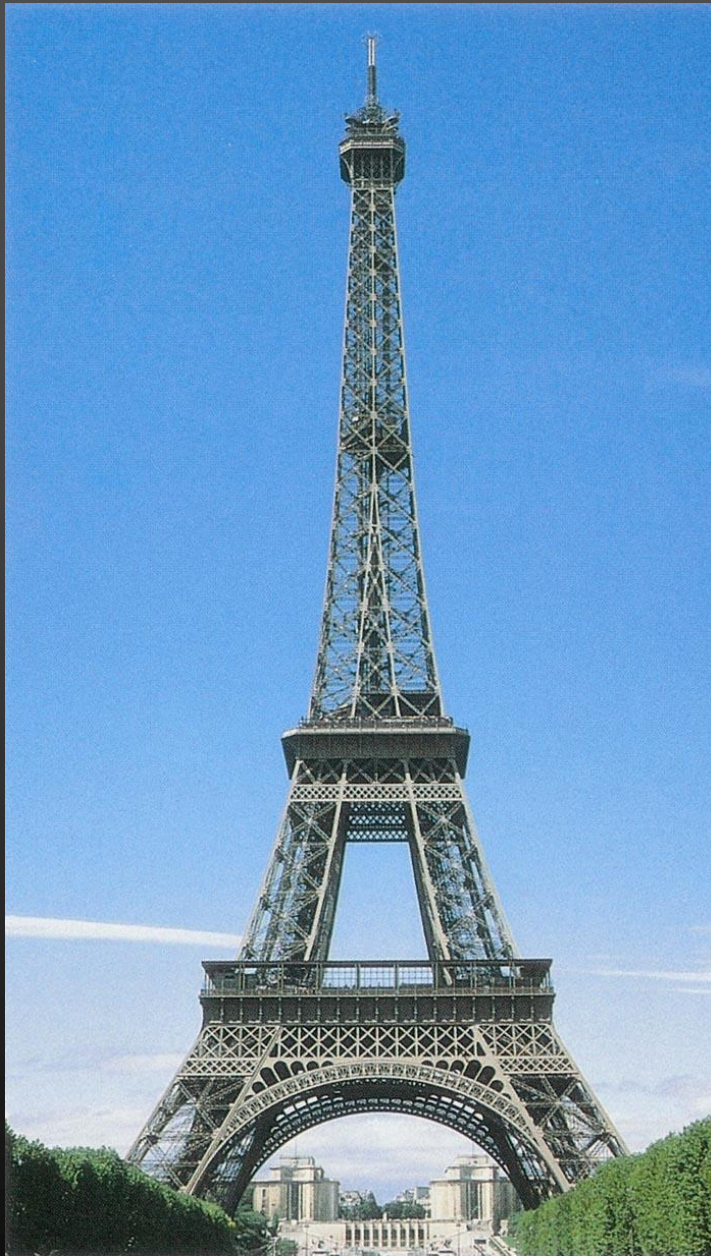

巴黎的聖母院大教堂為哥德式教堂之代表

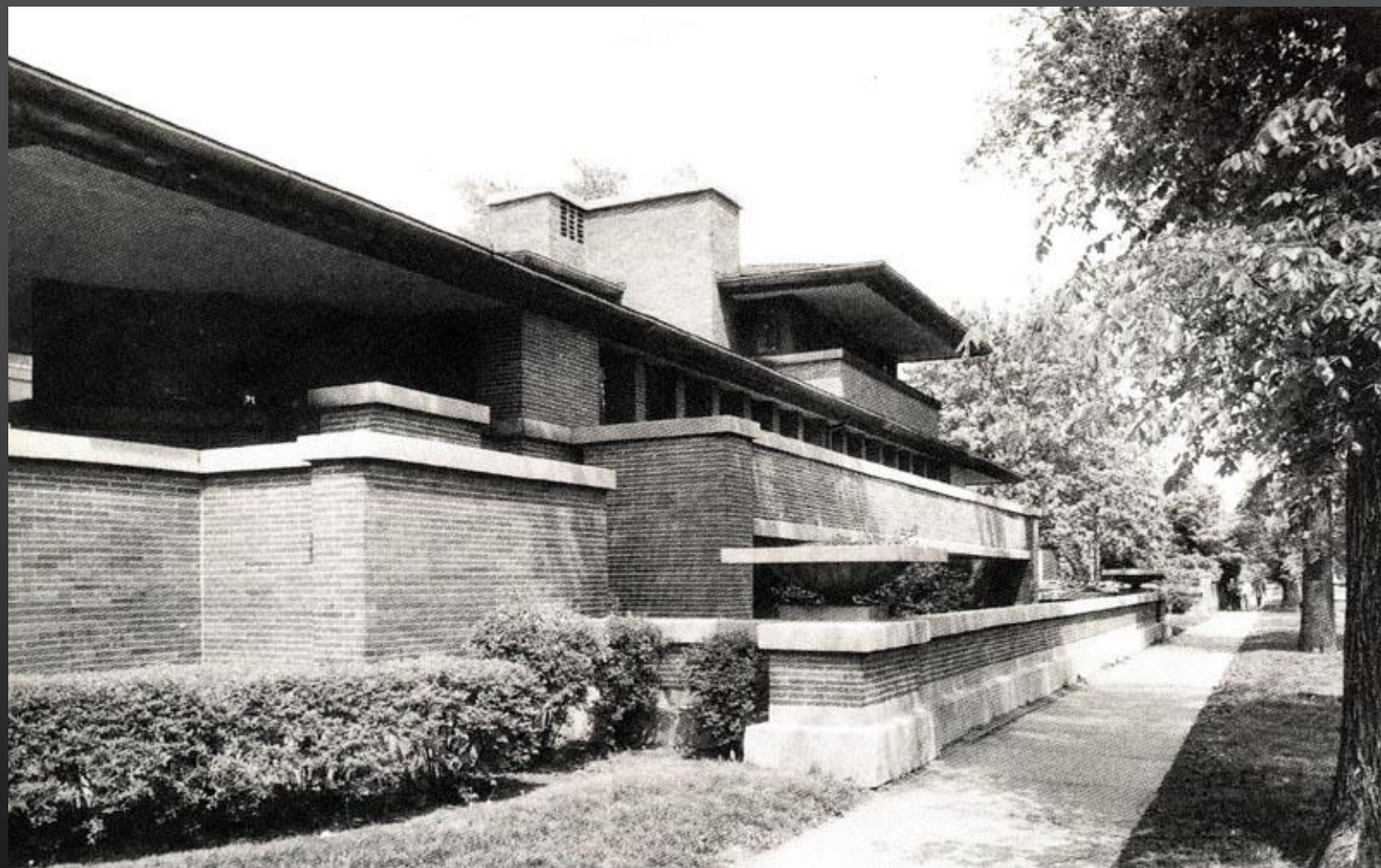

法國凡爾賽宮

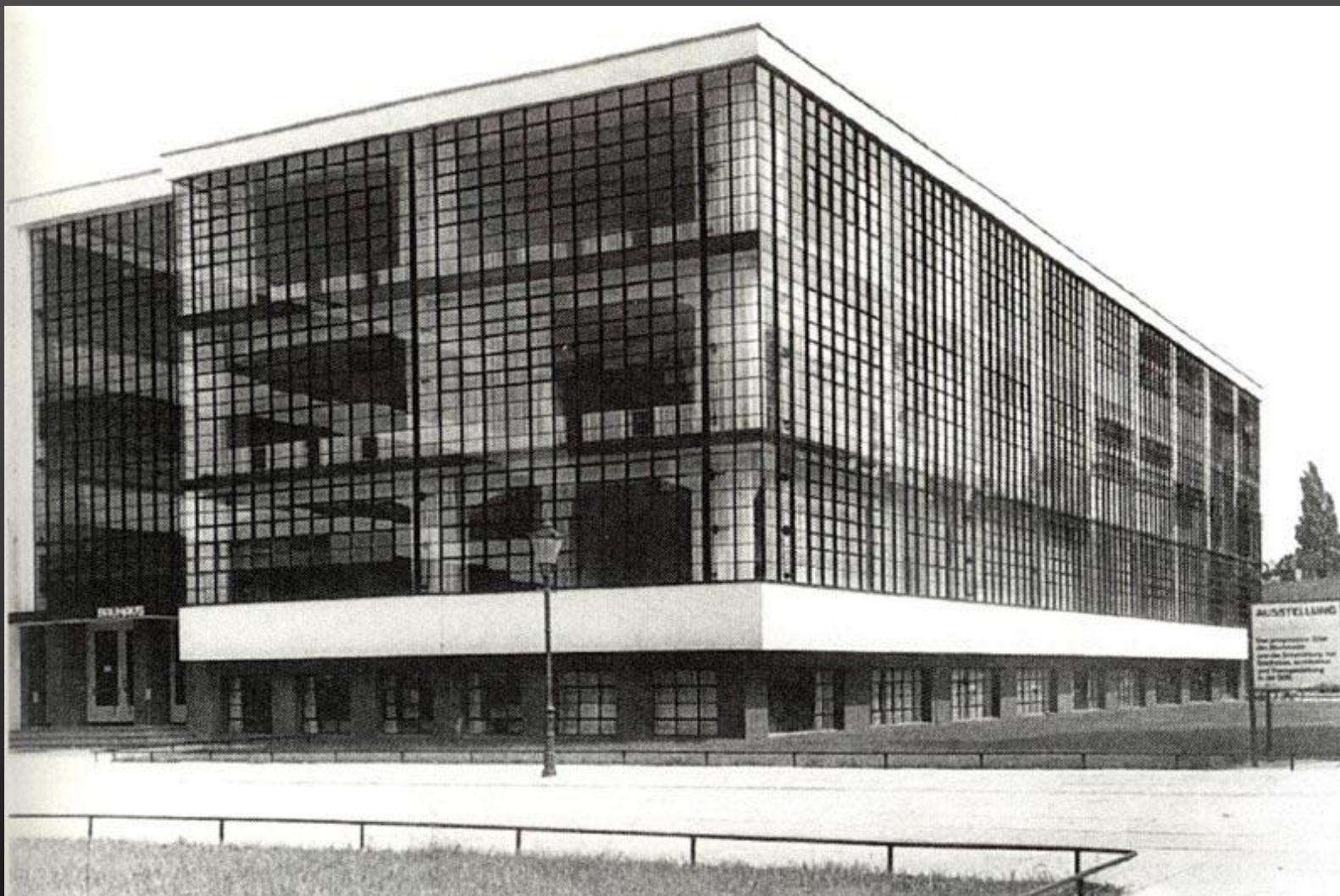
艾菲爾鐵塔

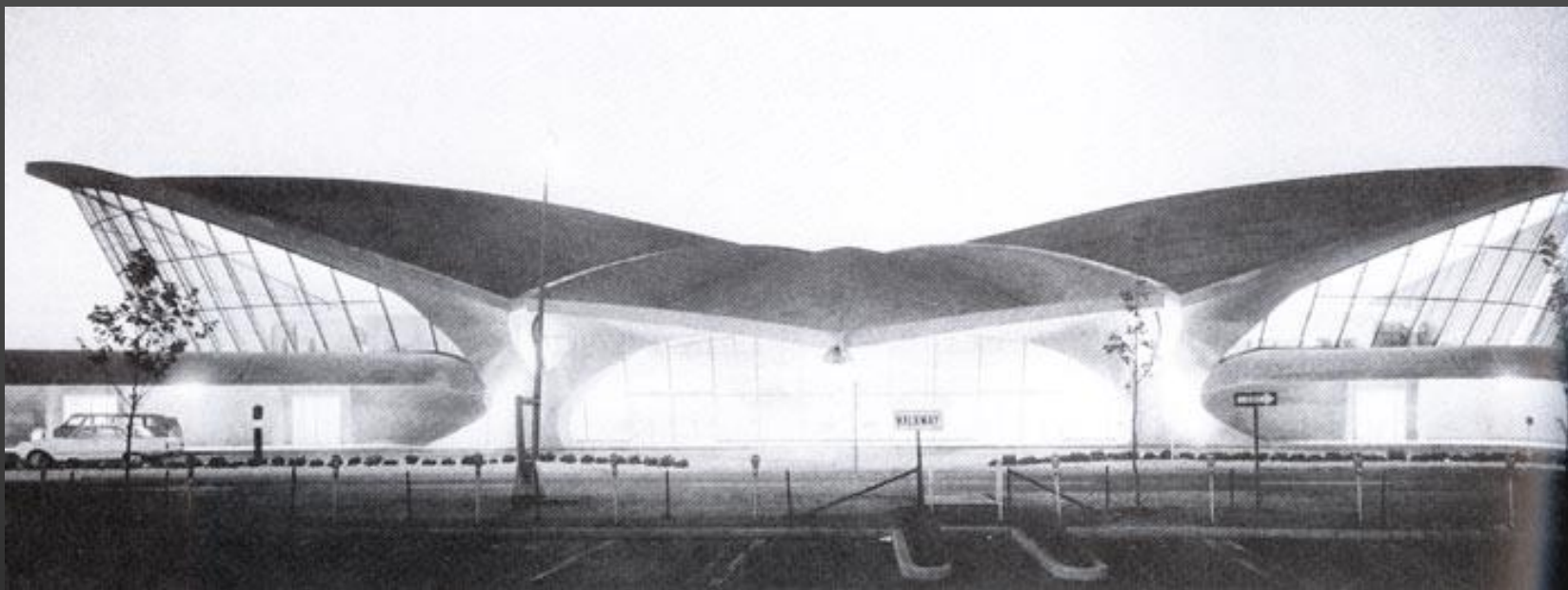

萊特的羅比屋，強調建築與建材均要能
與其周遭環境相融合

1925-1926 格羅畢斯設計的包浩斯學校大樓

紐約甘乃迪機場外觀，兩道巨翼彷彿正準備起飛，可以雕塑的角度欣賞

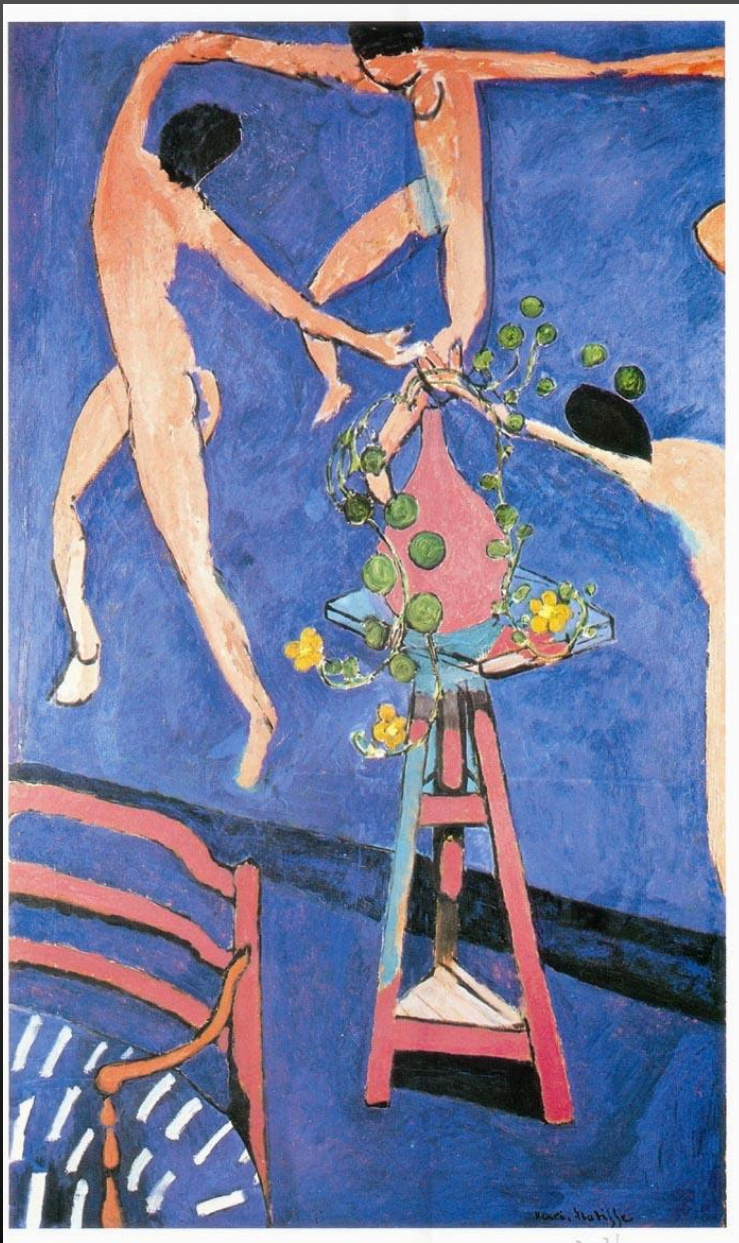

紐約甘乃迪機場內部，圓弧造型的階梯、平台配合光影構成流暢的動線

舞蹈

- 舞蹈是以體態、力度表現「美」的藝術。它是人類內心活動的表現,是人類抒發情感的一種手段。
- 從原始社會的舞蹈活動看來,它的產生應該是起源於生活的需要,人類為生存而勞動,從模擬生產活動至宗教儀式的舞蹈。
- 舞蹈是具有時間和空間雙重活動的藝術。它是空間活動的主體,需要視覺欣賞。同時舞姿活動的過程則是佔有時間的延續,舞姿伴隨音樂的節奏密切配合也需要聽覺來品味,速度快慢的變化與動作時間的長短,構成舞蹈的運動感覺。

馬蒂斯 以舞稻
為主題的一幅畫，
表現出舞者渾然
忘我的境界

瑪莎葛蘭姆 <阿帕拉奇春天>

繪畫

- 繪畫是以線條、色彩為媒介,表達形(意)象,而以美的形式所完成的空間藝術。
- 一切的繪畫無論是西方或東方、寫實或抽象,幾乎都是模仿自然或表現藝術家心中所生的意象。就形體結構上而言,繪畫是以線條與色彩構成。以「線」與「色」在有限的平面空間中,表現出大千世界中的景象。

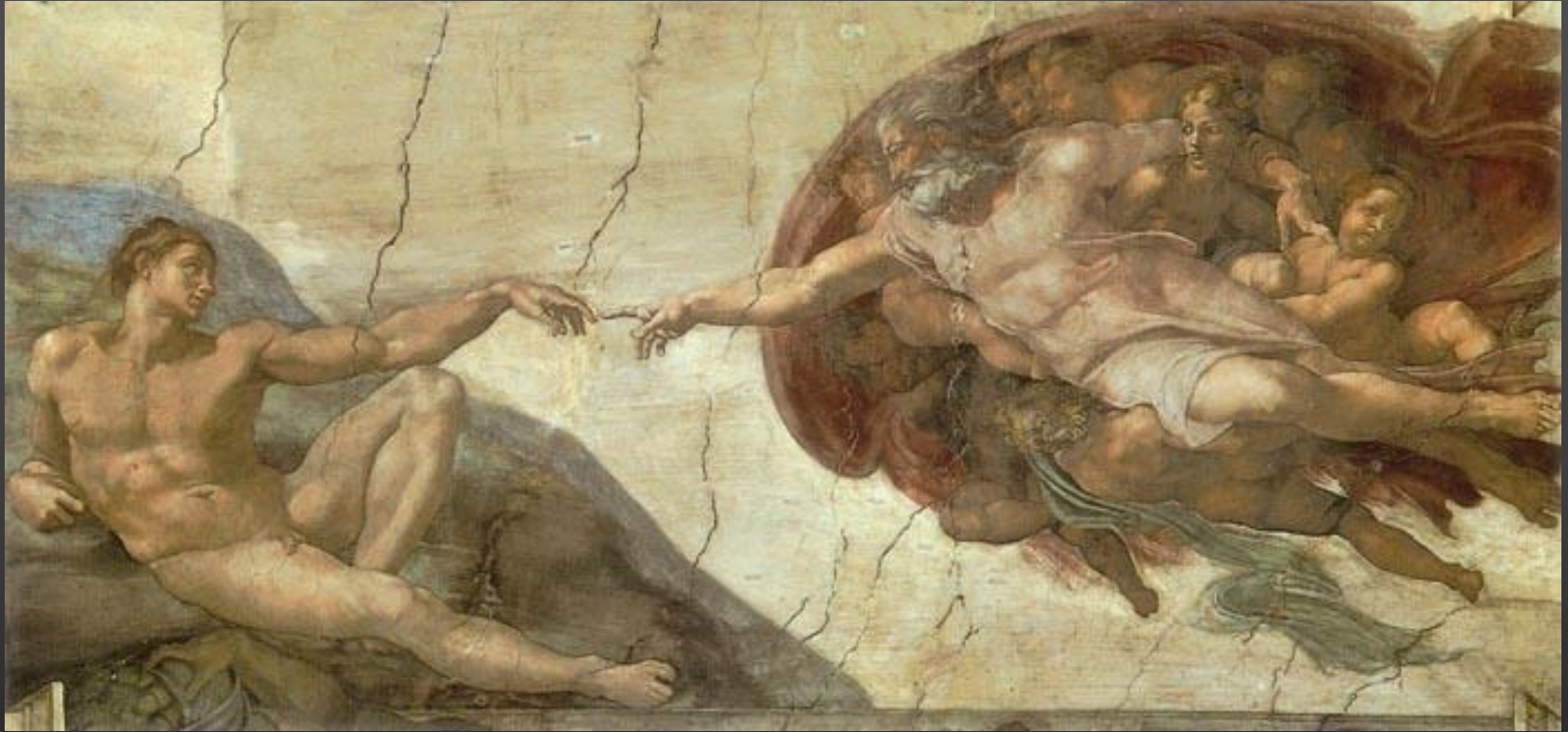
1932 巴希羅·
畢卡索 < 鏡前的
女孩 >

1913 瓦希里·康丁斯基 < 印象 NO.30 號作品 > 以點、線隨性組合而成的抽象繪畫作品

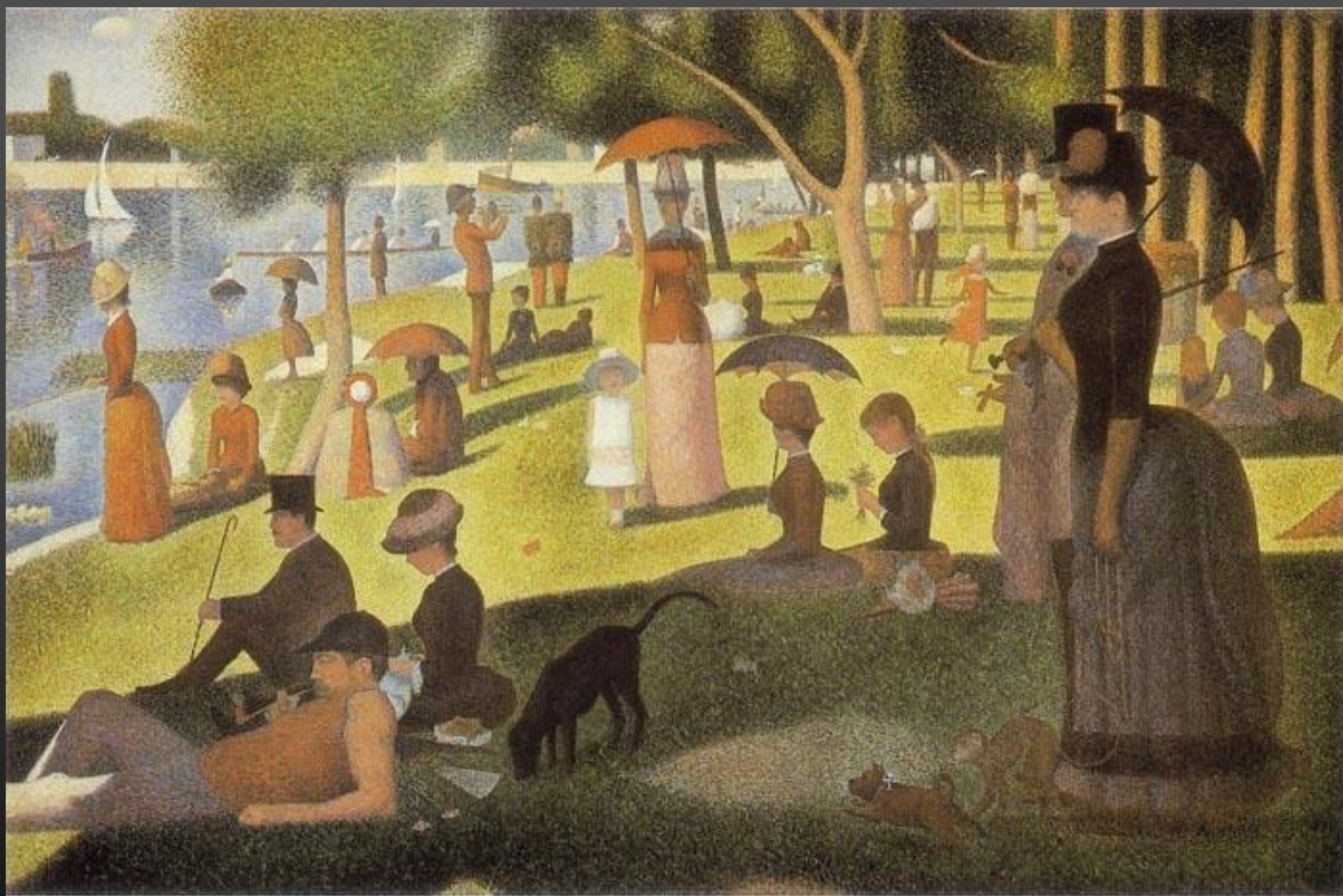

米開朗基羅 <亞當的誕生> 為壁西斯汀大教堂天花板以聖經故事為藍本繪製的壁畫，描繪神(上帝)與人(亞當)的接觸

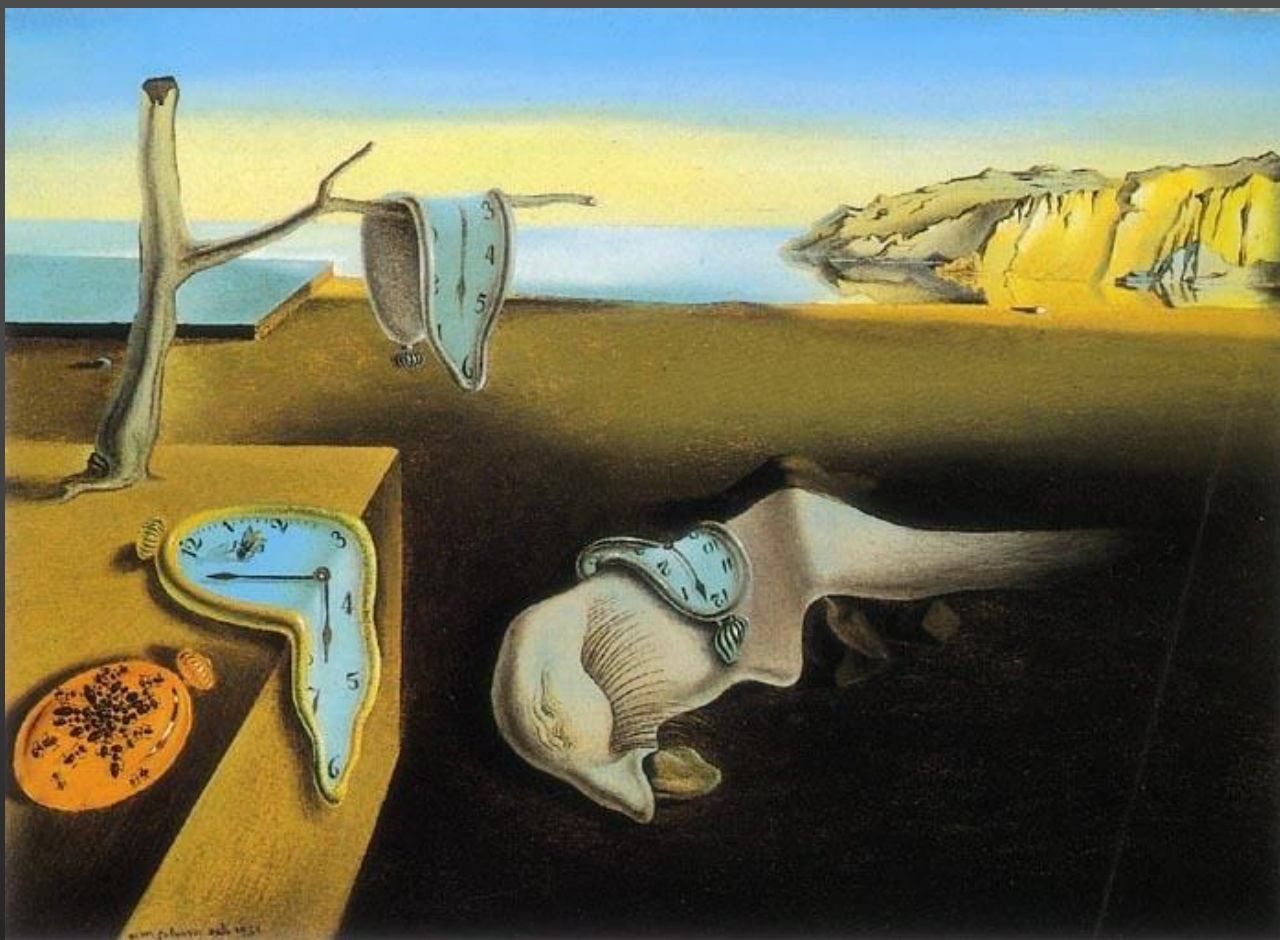
1814 安格爾〈回教後宮的婦女〉

1884-1886 秀拉 < 週日午後的夏特島 >

西班牙超現實派大師 達利的作品，如處於夢境般的潛意識狀態，時間觀念被扭曲，意象鮮明吸引人

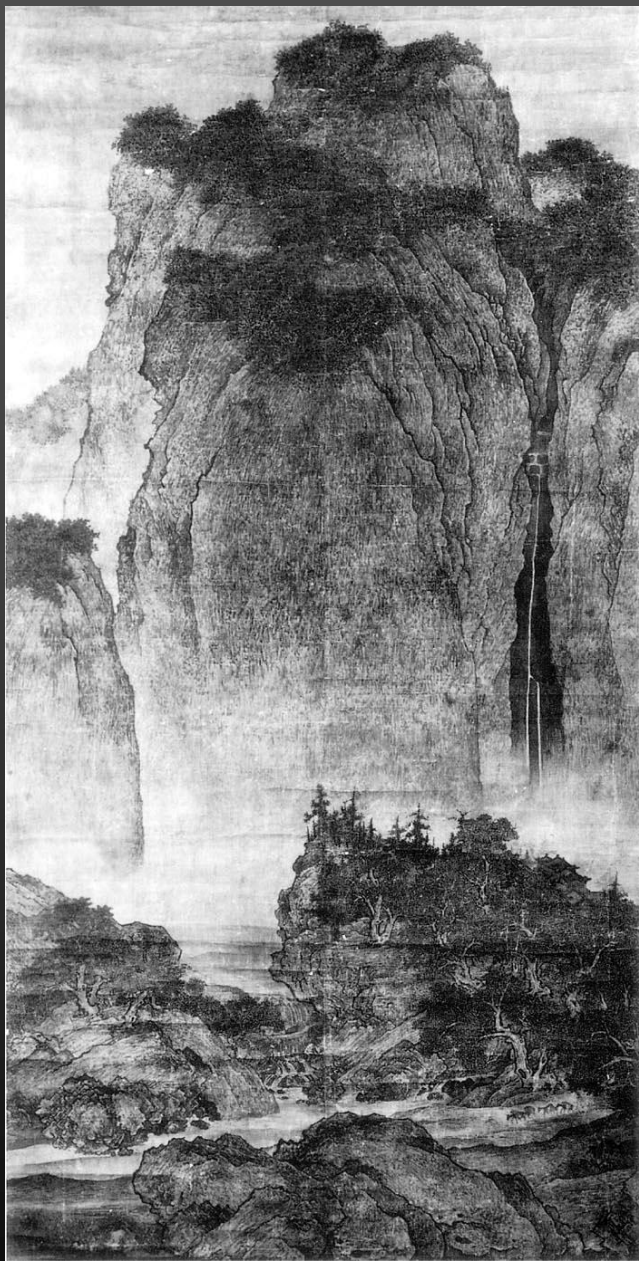
東西方繪畫藝術

- 中國畫重意境,西洋繪畫重實境。前者是受儒家「中道思想」之浸潤而來;後者則是受了科學精神之驅使而。
- 西洋繪畫自十六世紀以後注重透視性、比例的影響,故凡人、物的形體描寫,必須按照正確的比例著筆。
- 中國畫,特別是文人畫和禪畫,但寫意趣,不拘實際。

范寬< 雨後湮雲 >

范寬
< 溪山行旅圖 >

戲劇

- 戲劇是一種複雜的、最具感人力量的、最容易使人接受而達到移情作用的綜合藝術。
- 其中包含著繪畫、建築、文學、音樂、舞蹈等所有的藝術項目,不但佔有空間,也佔有時間。欣賞時不僅需要用視覺來看,也需要他聽覺去聽。
- 劇本內容涵蓋一切人生相,故其種類繁多也極豐富。

最能使人達到情感移入的藝術

- 戲劇的表演因用語及形式的不同,通常可以分為「話劇」、「歌舞劇」兩類
- 如以情緒氣氛來分,又可分為「悲劇」、「喜劇」和「悲喜劇」各類
- 以時代關係為重心分類時,則又可分為現代劇與古裝劇
- 在地大物博的國家中,又有國劇和地方劇之分

普西尼歌劇

電影

- 電影是綜合文學、戲劇、光學、音樂、電子學等，具備了聲、光、形象的藝術。
- 將光、色、形、音攝聚於軟片上，成為一連串的畫面後，以相同的速度在暗室裡轉動，將畫面映射於銀幕上，以顯示出活動的影像與影像的聲音，
- 可以藉其特性傳達不同的思想、情感，的一種大眾傳播媒體。

- 電影同其他藝術一樣,具有思想及感情的蘊藉,它敘述故事並創造人物、神話和夢想。
- 所有的一切都取材於人生,藉聲光形貌呈現在欣賞者面前。
- 在攝製之後既能迅速複製,又可隨地放映,所以它不僅從技術效率方面發生力量,使其成為獨特的藝術。
- 更是最佳的傳播媒介—政令、教育、新聞、娛樂等都可以藉電影來完成。
- 所以電影雖為晚出的藝術,卻震撼了人類的思想、觀念和情感。

西區考克電影
< 北西北 >

奧爾斯 <大國民>
使用大量低仰角
鏡頭

文學

- 文學的特色是以語言、符號、辭藻、韻味表現「美」的藝術。
- 胡適之在{什麼是文學}中,對文學一詞所下的註解:「語言與文字都是人類達意表情的工作:達意得好,表情得妙,便是文學。」
- 文學有三個要件:第一要明白清楚,第二要有力、能動人,第三要美。

- 文學作品對於欣賞者而言，最易引發感情的是內容，其內容可包括一切的自然界和人生界的事象。
- 更因它是人類運用思想引導感情，以文字為媒介而發揮力量的產物，故文學的重心為意識的、表現思想的，這也是古今文學家最為在意的。

結語

- 藝術是人類開創文明中最重要資產之一，能提昇人類的生命境界和精神層次的活水源頭。
- 藝術所提供的最主要功能是美的感動、善的執著、真的追求。
- 藝術發展至今，它除了提供人類生命中真善美智活動之外，還提供消解生活情緒的重要功能，成為人類生活中不可欠缺的心智活動，其存在的價值功不可沒。