

藝術閱讀的人文匣子～甜、美與塗鴉

新北市中和區自強國民小學主任 蔡秉峪

甜甜的感覺

藝術是強調美的感受性，就如有的人看起來就有甜甜的感覺，而不是鹹鹹的。日常生活周遭的每一種景色的駐影、每一回聲音的繚繞、每一次柔細的觸摸、每一次呼吸的餘味、每一口清嚐的味道，一再一再，不斷不斷的掬取美的影子，而且還透過不斷的憑空想像與不斷的有心拼湊，把感性的藝術與唯美的文字，用「甜」的感受，堆砌成人文匣子。

看起來甜甜的人，表示你在潛意識中，你已經注意到他，能夠對他多看幾眼：用心閱讀他的表情、他的輪廓。記憶是一件內化美感的事，也是信手塗鴉的意象。

甜的人多半有一張令人愛看的臉，但是因為每個人上限感覺的差異性不同，喜歡的程度也就相對不同。通常在相配假說的環境下，人們中相互的吸引程度發展中，便帶有不同甜甜感覺的元素因子。例如：相貌、年齡、生活情趣等因子都會觸發心中潛在的甜感覺，複方調出帶有藝術味道的意外喜悅。

有的人看電視時會一直注意同一個廣告上的俊男或美女，而且看得時候還發出不知名的意向心態。或許你不自知，但是週遭的人很容易從你的面貌表情中一窺了解。正常人多半只會面露微笑，甜度18%，正如西瓜好吃的甜度；但是如果看得出神到口水直流，連肱擦拭的地步，這種太甜的情況，可就要自我克制一番。

年齡也會有不同的甜度，通常會有不同的情緒感受。媽媽哺乳的印象，尤其再加上一個有午後陽光從窗戶灑下的浪漫背景，嬰兒滿足的笑臉，隨著吃得越來越飽，甜甜的感覺逐漸加溫而持續；其次還有一個印象甜度感覺也很好，小時候七十好幾的外婆，拿著些許的銅板追著沿途叫賣豆花的小販，買給他的乖孫吃的畫面，就因為

她的小孫子喜歡吃豆花，完全出自於內心對孫子的關愛，就藏有賺人熱淚甜甜的感覺。這些都是刻畫藝術的縮影，也是一段段情感的閱讀日記。

生活的甜到處都可以掬取，你只要多加一份心來感覺就可以獲得。例如喝一口茶，茶的香、茶的回甘就是一次甜的美好感覺體驗。

我們都知道世界最香的香水是由至臭難聞的東西所提煉出來的，這種兩極化差距也彷彿證明了味道是可以萃取改變的，應用在生活上人們喜歡的香甜味道，時時都可以轉化，來享受這美麗的人生。所以甜也可以從苦中提煉，就在越苦的感覺生活之中，你更可以提煉出更加香甜的一杯生活飲品，至於口味就因人而異，隨君選擇囉！

有一天我遇到一位開餐廳的朋友，他的餐廳生意十分不錯，我問他你餐廳賣的餐飲，哪一樣賣的最好呢？他毫不思索直接就回答了我的問題～義大利麵。心中不解由燃而生，後來我到了他的廚房，看了他的佐料，問了餐的作法，我終於肯定的找到了答案。他狐疑的看著我，心中急忙得問我的觀點，我在桌上用冰奶茶玻璃杯外凝結的水滴，用小指在桌上寫下一個「甜」字，他微笑的對我說：「沒錯！沒錯！」這個甜的佐料加入這義大利麵中，帶來了人們幸福喜悅的迴響。

如果有一天你遇到生活上的苦，你怎麼渡過呢？年輕人多半會遇到感情的不如意，「分手」是全世界公認最苦的事之一了，除了你是花花公子，否則相信它絕對是讓你無法逃脫苦不堪言心情日子的一劑毒藥，解毒的藥方，世上很多，容易取得，但往往人們不知那麼容易可以覓得；分手之前吃得越甜，感受越苦，越難醫治。唉！該用什麼方法來解毒呢？絕不是用激烈的手段來療傷，反觀還是用不同的甜來覆蓋它原本變質的甜，但是變質的甜怎麼會甜呢？難道味道不會怪

怪的！親情的甜、朋友的甜等都是很好的解藥。近年來感情自裁事件頻傳，處理跳脫的智慧不夠成熟，不愛生命虛偽的甜，彷彿有毒色素般慢慢毒害我們的社會，希望藉由親情的甜、朋友的甜等各種適時的甜，發揮「甜」的另一種功效。

在生活情趣上，彷彿色彩上的顏色三角，指紅、黃、藍三種顏色，缺一種顏色，所調出的色彩就會少了很多變化。例如，男女之間、夫妻之間等人與人之間的一點關心，多半甜甜的感覺就會應運而生，加深彼此的關係。感情處於昏迷狀態的人，是很難甜的起來的。誠如幫你心愛的老公買一件貼心且合身的毛衣、幫心愛的老婆倒一杯水、說一句您辛苦的話、生日到給她一個小小的驚喜等，件件生活中都帶有不同甜度的甜甜感覺。

生活的美

生活之中無時無刻，皆充滿著形形色色，令人感動的美。然而要發現這些美的存在，便有待生活藝術家的你，多花些心思，來發掘這些生活中的美學。保爾瓦萊里說：「美學，就是感性學。」

或許你會提出這樣的疑問，“美是什麼呢？它又如何觀察呢？”其實答案很簡單，美就是藝術，因為藝術包含了生活中所有美的呈現，不論可見的形態物，或是不可見的心理感受，這些令人會產生美的感覺的美好事件，都一再告訴我們美的存在。因此審美的觀念和培養，對於美的欣賞便是非常重要的。

維克多——巴舍明確的表達：「一個對象的美學特點，並不是該對象的特徵，而是我們自己的一種活動，是我們面對事情所採取的一種態度。」因此，儘管美的事物是如此的多，而審美的人身上的感受性如此的不同，在個人接受的範圍之下，生活中的美便有不同的表現出現。

雖然這些會致使人們不知該怎樣統一的、概括的認識，但經過沉思之後的結晶，在精神認識之後，面對作品的審美意識，一切的美才會一一

自然的呈現的。例如，欣賞畫作，聆聽音樂等，這些都是不同生活藝術美的展現，而生活中美的欣賞，便出現在這些作品之中，即使是一筆有力的筆觸，一個令人感到漂亮的音符等，這些確切告訴我們審美感性的存在。

很明顯，藝術的心理欣賞，並不局限於觀賞、創造和傳達。欣賞者以自己的方法再造作品，其實創造者在創作時早已觀察到作品的形象了。

接下來我們談一談生活中美的存在，感受一下舒適的美，而不是令人嘔飯的假美。例如：一曲中國民間歌曲“望春風”你仔細聆聽之後，是否會有什麼樣的感覺？歌詞中那一句你最喜歡？唱歌的人音色是否能完全詮釋作者的心情感受？……站在歌曲美的感受上，你可以留意這些原則，你也可以完成拋棄這些原則，只注重歌曲節奏的不同運用及比較。或是可以將歌曲做為一個情境的背景，電影配樂便是最常運用的實例了。因此，一件有美感的事物，絕對是多美感的呈現。

生活的美，多數會產生創作，陶藝家將生活的必需物，表現在作品之中，久而久之轉變成美的藝術創作，這便是美感的轉移。陶藝作品的形狀，也展現作家的巧思，一個角度，都堅持著作家的美。而欣賞者的喜好，正是與作者心靈美的結合。解讀美的存在，就是多層次的閱讀美的藝術。

做為一個美的欣賞者，首先必須具備審美的觀念，而這審美的功力，也不是短時間可以具備完善的，美的欣賞者無時無刻追求著事物本身的真、善、美，正是美感的動力。平時比別人多一份感受，這就是審美者本身最重要的基本條件了。

生活中的美，時時刻刻表現在你的周圍，忙得不可開交的人，很少與它有緣，因為太忙的生活，容易與生活的美擦身而過，忙得不可開交的人，生活的道路上沒有紅綠燈，沒有休息站，可以駐足片刻，使自己清醒一下，欣賞一下美的事

焦點話題 >>>

物，改變一下機械化的心情，再一次出發。

生活中的美，只要你平時多花一些心思，多留一下時間駐足片刻欣賞，把別人無法領略的事，一一感染在自我的世界之中，相信你的生命之中會比別人多一層體會。

塗鴉藝術的人文閱讀

藝術也有引爆美的認同衝突的時候，塗鴉藝術在人類文化中雖僅代表邊隅一角，但也是多元思維看法集大成的藝術表現處女地，從不同角度和看法詮釋閱讀人文閱讀批判的藝術性。

社會上存在著正反兩極化看法，紐約公共建築物的塗鴉，引發了對與錯的基本道德問題，象徵冒瀆、社會失序與道德瓦解，社會秩序蕩然無存。一些藝術的編輯，更強烈認為塗鴉藝術家應送勞改營，重新塑造新的思想。

塗鴉藝術家，原本創作只以自我對社會環境的抗爭作反應，後來轉變成商業化。大部分的塗鴉藝術家非生活富裕之群，獲得商業化的支持，作品便轉變成以商品為主。雖然仍有不少塗鴉藝術家，仍舊本著原意而為，但終就不敵藝術洪流的影响，造成商業帶動藝術，主導藝術。例如近年來台灣台北西門町的塗鴉藝術就是一例。

台灣塗鴉藝術主要參考美國塗鴉藝術，早期塗鴉藝術家，亦利用噴漆，奇異筆，在城市街頭角落，利用夜間時間或人少時間進行塗鴉繪製。但多半是一些粗糙的圖騰。例如日本前來的塗鴉藝術家其塗鴉風格，便是以粗糙的抽象塗鴉為主，與其母國東京、原宿等塗鴉相同。進年來塗鴉的發展更是發展多樣化，大多數塗鴉藝術家，因為美術學習致使塗鴉藝術作品精緻性大為提高。不過塗鴉藝術仍有相當的反對聲浪。

台灣文化充滿殖民主義，外來文化不管好壞只要有人提倡，便容易造成一股潮流。但新竹市近日新興的大牆面或社區塗鴉，就具有生活藝術的美感。

此外也有一個相互矛盾的地方，即部分創作者從事塗鴉藝術地點，以機關同意允許地點為創

作地點，以與原本塗鴉藝術的原則背道而馳，因為塗鴉藝術是一種抗爭，如今好像便成參加比賽似或是變成傳統藝術宣傳戰下的犧牲品，實是塗鴉藝術的混淆之因，從藝術角度閱讀塗鴉更應了解。

台灣從解嚴至今，已不覺過了數十年，政治的開放，經濟的蓬勃，自由的氣息在文化中萌芽、發酵、沈澱，描繪出豐富而飽滿的文化圖象，從文學、表演藝術、繪畫、前衛藝術，而至設計範疇，皆因環境的轉變，促發、演變出截然不同的歷程與創新面向。（王正宜、周佩蓉，1999）

塗鴉通常所指的是幼兒的塗鴉繪畫，是其視覺經驗和身體、手指肌肉動作協調的一種產品，也是一種本能的表現。Vernon Lee（1856~1935）等人認為移情的產生，有賴身體對引起移情之物的模仿。

塗鴉的分類可以分為隨意塗鴉、控制塗鴉、命名塗鴉。隨意塗鴉就是反覆練習某種動作的樣式。控制塗鴉較能控制，但仍未能控制自如，此時可視塗鴉是一種生產性的遊戲，也可視為一種破壞性的活動，例如在有負面情緒時所自發的塗鴉。命名塗鴉，想像性的思考、自我的思想，但又缺乏控制的能力。以上便是幼兒的塗鴉（陸雅青，1999）。

塗鴉藝術本身只是一項對社會反映的單純活動，剛開端時社會便存在著正反兩極的看法。

站在單純藝術上，塗鴉藝術本屬單純的表現藝術，商品化的形成，表示社會經濟的轉變及進步，其代表有新浪潮的阿茲提克風，代表人物為尚一米歇·巴斯奎特。其中也不乏有自覺的塗鴉藝術家，Futura便不喜歡為應付銷售量而作畫，在不會被消除的東西上畫塗鴉。但終究也轉型至商業化塗鴉。

台灣的塗鴉藝術也開始運用在商業上，經濟發展之下也多元的展現，塗鴉的另外一項功能，商業化便是塗鴉藝術的一項轉變，開始與日常生活接軌。如今，仍然是進行式中。

結論

開朗的人會甜的起來、細心的人也甜的起來、重感情的人也甜的起來、靜的人也甜的起來，用心的人絕對會甜的起來。不要武裝自己，生活上無時無刻的甜都在發酵中，不知道你的甜甜的感覺袋子裡，裝了多少？

從甜甜的感覺，引發美的因子，如蒲公英種籽隨風飄散在生活的綠地，把生活的美一點一滴的帶出來，感染中集聚藝術的取景框，處處都是美，怎麼看都是美。

塗鴉如果能真實反映美的一面，非恐嚇型塗鴉處處驚嚇大眾，而改以美學調整，相信也能夠反映塗鴉藝術善的一面。而塗鴉藝術的商品化，也只是藝術演變的自然發生，藝術是表現真善美的，多用途發展亦應尊重其發展。或許塗鴉藝術商品化已違當時現代純藝術觀念，但現今後現代主義精神下發展允許差異的多元文化，卻可輕鬆涵蓋前後不同的塗鴉藝術。

塗鴉藝術是由社會文化中自然生成的，雖然是由人為推動，但是在藝術的發展縱軸中，便成為接續現代藝術的一項。藝術影響生活，生活也會造就藝術的類型，不同的藝術也就不斷創新了。期待藝術發揮它的良心，為人類帶來真善美，也唯有藝術能為文化做到實質的目的，不斷不斷的掬取美的影子，而且還透過不斷的憑空想像與不斷的有心拼湊，把感性的藝術與唯美的文字，用「甜」的感受、「美」的依附，加上有意無意的「塗鴉」，妝點堆砌成藝術閱讀的人文匣子。

參考資料

- 吳瑪俐（1995）。《現代主義失敗了嗎？》。台北市：遠流出版公司。
- 陸雅青（1999）。《藝術治療》。台北市：心理出版社。
- 劉思量（1998）。《藝術心理學－藝術與創造》。台北市：藝術家出版社。
- 王正宜、周佩蓉（1999）。《藝文新世代》。台

北市：小知堂文化公司。

俞智敏等譯（2002）。《文化》。台北市：巨流圖書公司。Chris Jenks著。

虞君質（2000）。《藝術概論》。台北：大中國圖書。

蔡靜雲（1998）。《視覺藝術1：後現代與藝術之間的文化邏輯》。台北市：台北市立師範學院視覺藝術研究所

鄭淑姿（1995）。《國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文～心境與物象的交融》。台北市：國立臺灣師範大學美術研究所。

柯志祥（1993）。《台灣的塗鴉現象》，美育雙月刊，132期。台北：國立臺灣藝術教育館。

樂棟，關寶艷譯（1990）。台北市：遠流出版公司。德尼斯于斯曼（Denis Huismann）著。