

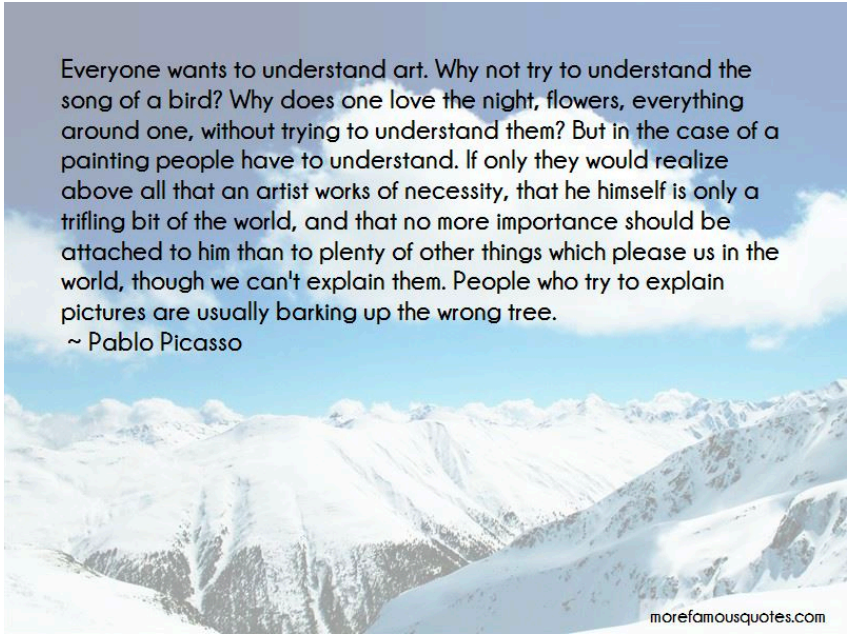
關於「如何觀賞藝術展覽」的視丘觀賞指南

希望下面文字呈現的視丘對觀看藝術品的態度，可以幫助你調整你在（尤其是美術館等）藝術展覽場所感受作品時可以採取的姿態。

1985年創校以來，視丘攝影藝術學院一直堅持下列主張：

- 一、身為愛好藝術文化的觀者，最重要的人生課題就是儘快建立「自己對美好事物的獨特觀點與感受」。
- 二、唯有「自己的獨特觀點與感受」才是我們能夠和藝術文化事物建立獨一無二的親密關係，進而成為深化自己生命厚度、廣度與深度的立足點。
- 三、千萬不要盲目跟從某教授、某名流對藝術品滔滔不絕的解說。那是他們的個人私密觀點，不是關於你應該如何觀看藝術作品的法規、更不是藝術的憲法。
- 四、人盡皆知的大畫家巴勃羅·畢卡索（Pablo Picasso 1881–1973）說過：「每一個人都想理解藝術。他們為什麼不去理解小鳥的歌聲？為什麼我們愛夜晚、愛花、愛身邊的一切事物，卻不想去理解它們，但一講到繪畫人們就非要理解不可？只要讓他們首先意識到對世界而言，藝術作品是如此的必要，和這世上能愉悅我們的無數事相比，藝術家本人根本微不足道實在無需再在藝術家身上加油添醋。試圖解釋圖像的人就像那隻對著錯誤那棵樹吠叫的狗一般。

“Everyone wants to understand art. Why not try to understand the song of a bird? Why does one love the night, flowers, everything around one, without trying to understand them? But in the case of a painting people have to understand. If only they would realize above all that an artist works of necessity, that he himself is only a trifling bit of the world, and that no more importance should be attached to him than to plenty of other things which please us in the world, though we can't explain them. People who try to explain pictures are usually barking up the wrong tree.”

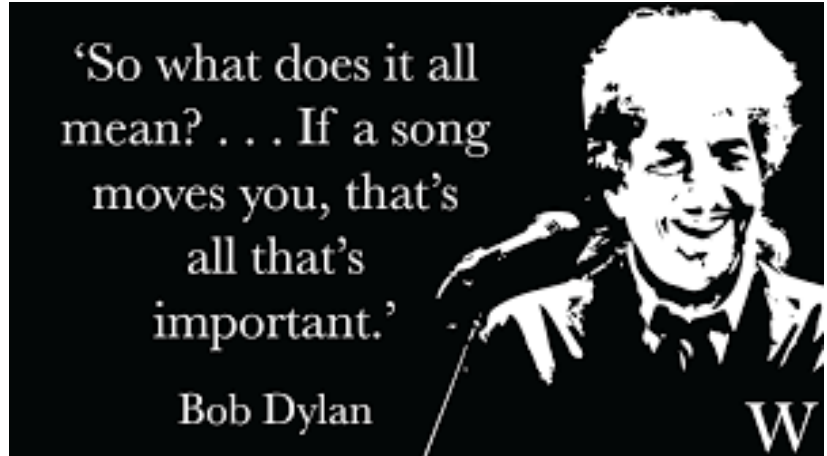

Everyone wants to understand art. Why not try to understand the song of a bird? Why does one love the night, flowers, everything around one, without trying to understand them? But in the case of a painting people have to understand. If only they would realize above all that an artist works of necessity, that he himself is only a trifling bit of the world, and that no more importance should be attached to him than to plenty of other things which please us in the world, though we can't explain them. People who try to explain pictures are usually barking up the wrong tree.
~ Pablo Picasso

- 五、美國資深藝術評論家傑瑞·索茲（Jerry Saltz 1951–）也這麼說過：「藝術不是關於了解。藝術是關於體驗。沒有人會在聽了一首歌之後說：『我聽不懂這歌』。」。

“Art is not about understanding. Art is about experience. Nobody listens to a song and says, “I don't understand that.”」

- 六、2016年諾貝爾獎文學獎得主巴布·狄倫 (Bob Dylan 1941-) 在他諾貝爾獎得獎演說中這樣說：「如果一首歌感動了你，那才是最重要的。我不必知道一首歌的意思。我在歌曲中寫入了各式各樣的事情。但我不會擔心我的歌有什麼意思。“If a song moves you, that's all that's important. I don't have to know what a song means. I've written all kinds of things into my songs. And I'm not going to worry about it—what it all means.”」

- 七、英國音樂家、搖滾樂團皇后合唱團的主唱和主創佛萊迪·墨裘瑞 (Freddie Mercury 1946–1991) 也這麼說：「現代畫就像女人，如果你想要理解她，你就絕對無法享受她。 Modern paintings are like women, you'll never enjoy them if you try to understand them.」
- 八、1972年在美國紐約現代美術館展出個展轟動藝壇，她的作品被認為改變了攝影思潮史走向的戴安·阿勃絲 (Diane Arbus 1923–1971) 說過：「一張照片是關於祕密的祕密。它告訴你越多，你知道的就越少。 “A photograph is a secret about a secret. The more it tells you the less you know.”」

- 九、從畢卡索到戴安·阿勃絲上述五位藝術界前輩的名言，都在提醒我們：藝術品的社會使命（或任務）是讓觀者「感受用的」，而不是要「告訴」觀者「有什麼道理在裡面」。所以，面對一件藝術品，我們首先要問自己的是：「從這件作品，我的感受是什麼？」而不是「關於這件作品我應該或我可以知道些什麼？」

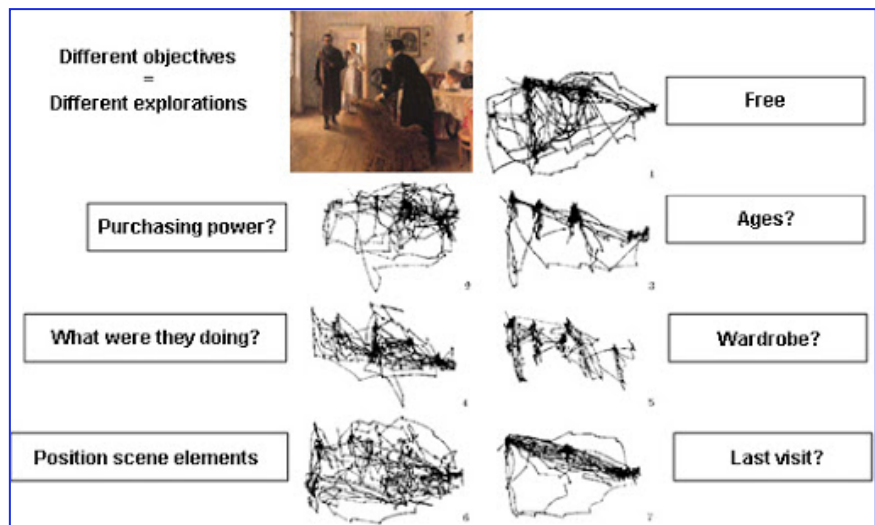
- 十、2016年4月16日
視丘攝影藝術學

20160416 【蜷川實花展 MIKA NINAGAWA】你看不懂是因為你一心想要看懂：蜷川實花到底攝什麼？色在哪裡？

院創辦人吳嘉寶應台北當代藝術館邀請特為配合當時在該館展出的「蜷川實花 Ninakawa Mika 展」舉辦的【MoCA講吧】演講主標題就是：《你看不懂，是因為你一心想要看懂》。是的，如果我們在美術館、藝廊欣賞藝術作品還一心只想看懂的話，真的就會成為畢卡索所說的那隻對著錯誤的那棵樹狂吠的狗了！

- 十一、視丘深深以為：任何人「欣賞藝術品的過程本身，就是一種藝術創造行為。」創造一個稱為「自己獨特觀點與感受」的藝術品。你沒有聽過有哪位藝術家是「先去聽別人會怎麼說」之後才開始創作的。
- 十二、視丘深深以為，身為當代社會的藝術愛好者，前往美術館或藝廊觀賞作品之前，必須先有這樣的前置心理準備，那就是：「展場中每一件作品，就好比是一篇樂譜，觀者的每一次觀看都是針對該樂譜的一次不同的演奏。」我們不難理解，即便是相同一篇交響樂曲，不同樂團演出相同的樂曲就會得到不同的結果，即便是同一交響樂團在不同指揮家指揮下，也一樣會得到不同的演出結果。甚至，同一篇交響樂曲在同一位指揮家指揮同一交響樂團，去年和今年，或者在這城市與在那城市的演奏，也都有會有不同的結果。也因此，同一位觀者，在去年看見的同一件藝術作品，與今年的觀看當然也會得到不同的觀看結果。
- 十三、所以，視丘強烈建議您，觀看藝術作品時要養成這樣的習慣：在確定自己從作品中領受到什麼訊息之前，「絕對不要」主動去閱讀展場中出現的任何文字說明甚至標題。

- 十四、這樣做的理由是：俄國視覺生理學家阿爾弗雷德·雅布斯 (Alfred L. Yarbus 1914–1986) 在他 1976 年出版的「眼球運動與視覺 Eye Movements and Vision」

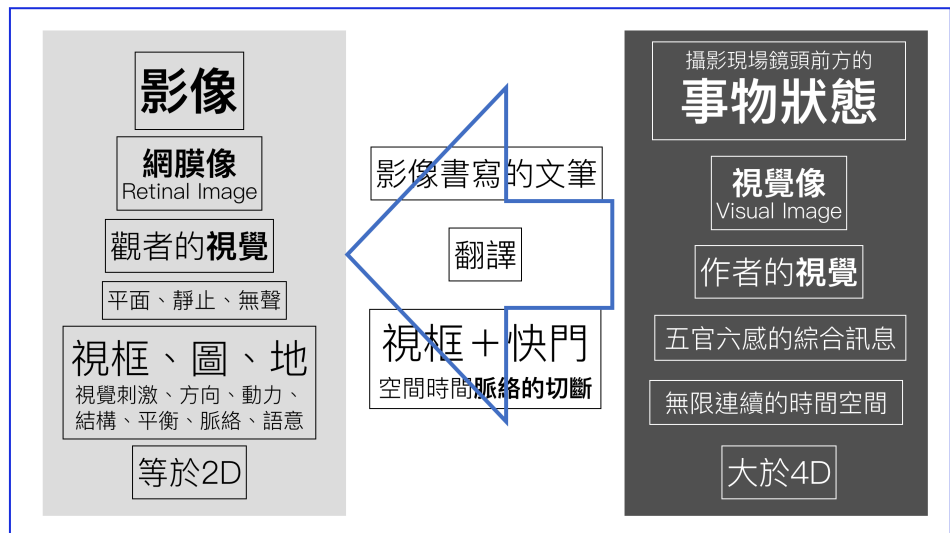
研究告訴我們，人類的觀看行為明顯受到觀看前的任何「提示」的訊息影響。而通常黏貼在作品旁邊的作品說明或展覽入口處的策展人書寫的展覽說明都是對觀者的明確提示。觀者在觀看作品前先看這些提示，不僅顯示了這位觀者只想要看懂（而不是先感受）。也因此對優秀作品就很難有任何專屬於自己的私密感受與感覺了。

觀者對左上同一張畫作，右上方為：在觀看前沒有給觀者任何提示下觀者注視點的移動軌跡。下面六種為在觀看前，先給觀者不同提問後，觀者觀看時眼球注視點 Fixation 的移動軌跡出現明顯變化。這個實驗告訴我們，我們的觀看明顯受到觀看前的提示影響。

十三、視丘認為觀者進美術館觀賞作品時，「最不應該做的事情」就是租借導覽器或者跟著導覽員去聽導覽。那是荒謬的反藝術行為。這樣的行為不僅顯示你放棄了自己的感性主動感受藝術品的機會，更因此浪費了您這次前往美術館或藝廊的真正意義！

十五、藝術作品應該以它自己獨立的身分面對觀者的閱讀。一件好作品會自己和觀者對話，無需任何文字或口語的幫助。

十六、因此，作品展出時，「最不應該在展場出現」的就是作者。作者在作品旁滔滔不絕解釋自己的作品，不僅糟蹋了自己的作品，也蔑視了觀者擁有自己的感性，更是一種反藝術的荒謬行為。

十七、這也是為什麼：尊重觀者，讓作品自己與觀者進行私密對話的藝術家，大多給自己的作品命名為「無題」，或者時間、地點、序號之類的「中性標題」的原因。如：「1972 台北之五」等等。

十八、尤其在攝影藝術的領域中，攝影家在攝影現場觀看到的是時空間脈絡無限延伸的「視覺像 Visual Image」，這和觀者在照片上觀看到的是時空間脈絡受到視框與快門截斷的「網膜像 Retinal Image」。「視覺像 Visual Image」與「網膜像 Retinal Image」兩者可以承載的內容當然是全然不同的兩件事情。因此，聽攝影家在他自己的作品滔滔不絕的解釋，基本上就和用暴力掠奪了觀者應該擁有的對作品的「觀看權」與（從感受而來的）「詮釋權」沒有兩樣。

十九、尤其是從國外「進口」的世界藝術史上著名大師的展覽，千萬不要試圖一口氣把整個展場的作品看完。大腦暫存記憶體的極限大約是30到40分鐘。開始觀展算起大約每半個鐘頭就應該停下來，先到咖啡廳或椅子上休息一下，做點剛才觀看作品的筆記，或者閉上眼睛，對腦海裡還記得的大師作品仔細回味、回味之後，再重新出發去看下一輪的半個小時。

二十、重要的大型展覽應該分幾次才把整個展覽看完。避免像年輕人一天連看四、五場電影一樣，第二天起床想要回味昨天看得電影，卻絲毫記不起來昨天看的，也因此那看四、五場電影看了等於沒看。

延伸閱讀：

二十一、[「你真的看得懂照片嗎？」](#)

二十二、[2021讓看展覽成為滋潤生命的養分：讓視丘幫助您解讀「PROVOKE 挑釁世界」攝影展 讓視丘幫助您從2021年台灣四大視覺藝術展覽中汲取滋養生命的養分](#)

二十三、[2017 觀看大型攝影展的方法：如何讓攝影展成為你生命的養份](#)