

當代藝術與觀者自決

王淑燕、陳朝興、賴瓊琦

E-mail: 9417680@mail.dyu.edu.tw

摘要

在藝術發展中，觀賞者的想法是相當值得被重視的，卻是相當重要的一環。當代藝術發展與科技資訊發達，造成觀賞者一再重新思考觀看藝術的意義為何以及觀看的態度與定位。因此，觀賞者的角色在近代的藝術發展中仍不斷的被提出討論，也不容再忽略的議題。由於多年來藝術的發展形式的轉變，形成對觀賞者的衝擊增加，相對的也提升了觀賞者對於藝術作品判斷力的改變，甚至於影響了藝術家創作上的考量。以及因展演形式的轉變，所引發的市民性、公共性等的問題。在本研究中透過問卷隨機取樣的方式，經Excel統整歸納，則是針對觀賞者選擇看展的地點、選擇展覽的因素、藝術評論對於觀賞者的影響因素以及觀賞者對於當代藝術表現形式的認同度等進行探討，同時也收集藝術家的觀點綜合分析，以了解觀賞者的觀點對於現階的藝術所造成的影響與轉變。由結果中發現，觀看意識的提升對於目前多樣的展演形式等方面都有相當正向的，在藝術家方面，同樣的對於以往專注於個人創作者，也開始有了新的想法，且意識到觀賞者在作品呈現的過程裡重要性的思考。無論是在藝術家或是觀賞者而言，未來的發展是值得期待的。

關鍵詞：觀者；當代藝術；市民性；公共性

目錄

第一章 緒論	1.1 研究背景與動機	1.1.2 研究目的	3.1.3 研究之重要性																																																																																																	
	3.1.4 研究問題與假設	4.1.5 研究範圍與限制	5																																																																																																	
1.6 研究流程與架構	6	第二章 文獻回顧	2.1 當代藝術的本質與特色	8	2.1.1 新批判理論和形式主義論當代藝術的本質	11	2.1.2 由崇高藝術到大眾藝術看當代藝術的演進與特色	14	2.1.3 當代藝術的特徵	18	2.2 當代藝術的異化	22	2.2.1 國際性大展與相關研討會議題分析	23	2.2.2 公共藝術民眾參與文化消費議題	24	2.3 藝術認知及詮釋	26	2.3.1 索緒爾的語意學	27	2.3.2 意符 (signifier) 與意指 (signified)	29	2.4 藝術生產與藝術消費之間的關係	31	2.4.1 公共性 (publicness)	31	2.4.2 市民性 (civicness)	34	2.4.3 大眾性 (popular)	37	2.4.4 當代藝術與藝術消費	41	2.4.4.1 閒置空間	42	2.4.4.2 藝術展演形式	44	第三章 研究方法	3.1 研究架構	49	3.2 研究對象	52	3.3 研究工具	52	3.4 研究步驟	52	3.5 預期研究成果	54	第四章 觀賞者之認知參與度及自主性	4.1 觀賞者對於當代藝術的認知與參與度	55	4.2 觀賞者對藝術詮釋的裁量自主性	59	4.3 觀賞者的觀看意識 (美術館、畫廊、大眾藝術) 與認知傾向	62	第五章 結論與後續研究	5.1 公領域及私領域的對話關係	67	5.2 綜觀觀賞者裁量權對當代藝術創作主要影響	68	5.3 當代藝術的公共性、市民性	70	5.4 論當代藝術與觀者自決之後續研究與未來展望	71	參考書目	73	圖目錄	73	圖1.1 研究組織流程	7	圖3.1 研究對象關係圖	51	圖3.2 研究步驟流程圖	53	表目錄	表3.1 研究流程表	50	表4-1 注意藝術相關訊息	56	表4-2 您對於參觀藝術展覽的態度	56	表4-3 觀賞者最喜歡看展的類型	59	表4-4 選擇藝術展覽的主要原因	57	表4-5 看展時，您會參考相關藝術評論或是報導嗎	60	表4-6 藝術評論報章報導本身會影響看展的決定	61	表4-7 藝術評論的原因	61	表4-8 選擇看展地點	61	表4-9 您是否會注意您生活環境週遭的藝術作品	63	表4-10 對生活環境的藝術品滿意程度	63	表4-11 對生活環境的藝術品設置考量原因	63	表4-12 對於當代藝術表現形式	64

參考文獻

1. Jeffrey C. Alexander Seidman. *Steven Culture and Society : Contemporary Debates*. Cambridge University Press 1990. 吳潛誠總編校，《文化與社會》；台北：立緒文化，一九九七。
2. Pam Meecham and Julie Seldo , *Modern Art:A Critical Introduction*, 2000. 王秀滿譯，《現代藝術批判》；台北：韋伯，二 三。
3. Cynthia A. Freeland , *But is it art ?* 劉依綺譯，《別鬧了，這是藝術嗎？》；台北：左岸文化，二 一。
4. Fredric Jameson 著，唐小兵譯，《後現代主義與文化理論》；台北：合志文化，二 一。
5. Jan Gehl 著，陳秋伶譯，《戶外空間的場所行為 - 公共空間使用之研究》；台北：田園；城市文化，一九九六。
6. 陳朝興等著，《台北市公共藝術的設置與居民的互動

關係之研究》；台北市政府研究發展考核委員會，二〇〇一。7. 謝東山著，《當代藝術批評的疆界》；台北：帝門藝術教育基金會，一九九七。8. 謝東山著，《台灣當代藝術一九八〇--二〇〇〇》；台北：藝術家，二〇〇一。9. 黃瑞祺主編，《現代性、後現代性、全球化》；台北：左岸文化，二〇〇二。10. 高千惠著，《當代藝術思路之旅》；台北：藝術家圖書，二〇〇一。11. 陸蓉芝著，《後現代的藝術現象》；台北：藝術家，一九九〇。12. 姚瑞中著，《台灣裝置藝術since1991-2001》；台北：木馬文化，二〇〇二。期刊目錄：1. 石瑞仁，「台灣藝術的「後替代」時代來臨了---給你更另類的藝術空間，送我超前衛的政治形象」，台北：藝術家雜誌，第二八一期，頁285-287。2. 李長俊，「最新=最好？傳統與創新及其他重要文化議題」；國立歷史博物館策劃編輯，《百年文化回顧論文集，世界篇》卷一，二〇〇一。3. 李長俊，「這款理論，如何接受：評後現代「接受理論」及「讀者反應理論」，尤其是在視覺藝術領域裡的應用」，國立彰化師範大學文學院「後現代多元文化，跨領域學術研討會」；二〇〇一。4. 李長俊，「最新=最好？傳統與創新之爭及其他重要文化議題」，國立歷史博物館策劃編輯，《百年文化回顧論文集，世界篇》，二〇〇一，卷一。5. 林書民，「心感地帶Limbo Zone」，今藝術（台北），二〇〇三年六月，頁92-97。6. 高千惠，「向莎士比亞與波依斯致敬---新世紀威尼斯?年展「人類的舞台」的主題與其年代意識」，台北：藝術家雜誌，第三一二期，頁350-355。7. 高千惠，「不倫桂冠的拋物線---從藝聞事件看當代華人藝術裡的社會實現主義之旁落」，台北：藝術家雜誌，第三一五期，頁254-265。8. 高千惠，「反製造中的非常製造---從2001年歐陸大展看當代藝術總體性的美學承傳問題」，台北：藝術家雜誌，第三一四期，頁290-230。9. 高千惠，「非奇觀 非妄想---威尼斯雙年展的外圍演出」，台北藝術家雜誌，第三三八期，頁240。10. 高千惠，「不同的達爾文觀點---亞洲館的藝種演變」，台北藝術家雜誌，第三三八期，頁226-230。11. 高千惠，「典型與非典型的表態---有關威尼斯雙年展藝術家與國家館的互動與衝突」，台北：藝術家雜誌，第三三八期，頁194-203。12. 高千惠，「前進中的保守桂冠---第五十屆威尼斯雙年展的得獎名單與評審方向」，台北：藝術家雜誌，第三三八期，頁182-185。13. 高千惠，「威尼斯的亞森巴哈---二〇〇三年愛琴海上烏托邦聯的夢遊者」，台北：藝術家雜誌，第三三八期，頁186-193。14. 高千惠，「第XX世紀的終結---第五十屆威尼斯雙年展理念的夢想與衝突」，台北：藝術家雜誌，第三三七期，頁220-236。15. 高千惠，「非獨力美學---第五十屆威尼斯雙年展新影錄」，台北：藝術家雜誌，第三三九期，頁398-403。16. 高千惠，「大眾思想與城市文化當家---二〇〇三年難歐國際大展同步與異質呈現」；台北：藝術家雜誌，第三三九期，二〇〇三年，頁412-415。17. 徐文瑞，「從展覽的角度來看「展覽中的展覽」評2003年威尼斯雙年展」，台北：今藝術雜誌，二〇〇三年八月，頁60-63。18. 黃海鳴，「夜半鐘聲到客船---記二〇〇三威尼斯雙年展台灣館」，藝術家雜誌（台北），第三三八期，頁232-235。19. 黃海鳴，「大地 - 城市之交響曲：關於九七嘉義裝置藝術展」，藝術家雜誌（台北），?期，頁236-239。20. 黃海鳴，「改造藝術環境總動員」，藝術家雜誌（台北），?期，頁348-351。21. 黃海鳴，「重現鹿港「日茂行」歷史空間 - 「歷史之心」裝置藝術大展」，藝術家雜誌（台北），?期，頁368-369。22. 黃海鳴，「『社區互動』或『藝術社群』的建立」；台北：藝術家，二〇〇一年六月，頁386-391。23. 黃海鳴，「『閒置空間』、『藝術跨領域』與『另類城市聚落』」；台北：藝術家，二〇〇一年十月，頁26-31。24. 黃海鳴，「台灣當代藝術世界的建構 - 八 年至今台灣當代藝術事件回顧」。摘自 http://student.thu.edu.tw/~g901411/loveart_index.htm 25. 黃海鳴，「跨領域藝術」之能量 - 談「跨領域互動」與「公共空間重構與生產」。 http://student.thu.edu.tw/~g901411/loveart_index.htm 26. 黃海鳴，「前衛主義與文化矛盾」。 http://student.thu.edu.tw/~g901411/loveart_index.htm 27. 黃海鳴，「介入與改變生活世界的裝置藝術」。 http://student.thu.edu.tw/~g901411/loveart_index.htm 28. 黃寶萍策畫、紀錄，「當代藝術與消滅城鄉差距」，台北：藝術雜誌，第二二八期，頁328-341。29. 陳朝興，「從包浩斯到藝術村：非圍場藝術社區的建造」；文建會，《藝術99，專輯一，藝術驛站，藝術村》，二〇〇一年三月，頁14-18。30. 陳朝興，「文件的意義、嘗試和評估---我對台中二十號倉庫進駐藝術家二〇〇一文件展的觀察」，台北：藝術家雜誌，第三一三期，頁378-381。31. 陳朝興，「台灣當代藝術的蛻變：後現代性及其浪漫革命」，文建會，《藝術99，專輯四，藝術煉金 工作室》，二〇〇一，頁28-31。32. 陳朝興，「裝置藝術的新嘗試及前衛性：藝術創作為社會行動及空間再造的中介」，《歷史之心裝置藝術大展》，行政院文化建設委員會中部辦公室，二〇〇一。33. 陸蓉芝，「哈洛 史澤曼：一位歷史性的人物，在關鍵年代的舞台上---專訪威尼斯雙年展策展人史澤曼」，台北：藝術家雜誌，第三一四期，頁236-241。34. 陸蓉芝，「聲音VS.身體---專訪特別獎得主獎人卡迪芙及米勒」，台北：藝術家雜誌，第三一四期，頁243-255。35. 連德誠，「一個替代空間之死」，台北：藝術家雜誌，第二三三期，頁241-243。36. 賴英英，「輕且重的震撼---台北當代藝術館開館展」，台北：藝術家，第三一三期，頁392-399。37. 崔延蕙，「威尼斯邪?雙年展乎?---第五十屆威尼斯雙年展現場參觀記」，台北：藝術家雜誌，第三三八期，頁204-219。38. 崔延蕙，「靈光是否再現?---從村上隆到安迪 沃荷」，台北：藝術家雜誌，第三三八期，頁404-411。39. 張肇麟，「鐵道藝術網路前哨佔---二十號倉庫定位在出發」；台北：典藏今藝術，第一 五期，二〇〇一年六月，頁102-103。40. 張肇麟，「閒置倉庫與藝術創作接軌激撞---地方藝術家催生嘉義鐵路倉庫形成歷程」；台北：典藏今藝術，第一 五期，二〇〇一年六月，頁104-107。參考網站：1. <http://mail.edu.tw/~society/e-j/37/37-29.htm> 2. http://www.ncu.edu.tw/~eng/csa/journal/journal_forum_8.htm 3. <http://www.ncku.edu.tw/~ioas/modernity/news.htm>