

111 年公務人員高等考試三級考試試題

類 科：文化行政

科 目：藝術概論

班尼迪克、梅塔老師解題

一、請說明「嘉年華(或狂歡節)(Carnival)」的特質，並試述「狂歡化」和「民俗藝術」、「當代藝術」的潛在關係。(25 分)

【解題關鍵】

《考題難易》★★★★

《破題關鍵》藝術起源討論中，原始藝術的種種儀式過往有其目的性，如今去功能，而成為文創產業節慶化的源頭文化。考藝術生態與藝術史基本理解。

【擬答】

(一)嘉年華會概述

嘉年華又稱狂歡節(Carnival)，是為期數星期至數月的重要節期。期間人們打扮一番後巡遊慶祝，相當具有街頭派對氣氛。其由來是天主教文化與各地風俗結合後競爭後，具節儀象徵及地方觀光特色發展的世界性盛會。目前世界三大最富盛名之嘉年華會(Carnival)分別是「義大利威尼斯嘉年華」、「法國尼斯嘉年華」和「巴西里約熱內盧嘉年華」，慶典通常在每年的二月份左右舉辦，每年都會吸引數百萬的遊客共襄盛舉。

(二)世界三大嘉年會特質

1. 義大利威尼斯嘉年華 (Carnival Venice)

威尼斯嘉年華會是義大利最著名的慶典之一，在義大利水都威尼斯(Venice)舉行。據說在西元 1162 年，為了慶祝打敗阿奎萊亞宗主教，人們紛紛湧入聖馬可廣場跳舞慶祝狂歡，後來成為文藝復興時期的官方活動。到了 1797 年之後開始被禁止，直到 1979 年政府又開始重新重視。威尼斯嘉年華會以各式各樣精美製作的面具而聞名於世。活動期間人們會喬裝成不同的角色，身著華麗的服飾搭配色彩繽紛的面具。無論是貴族、平民或者遊客，都可以藉由面具來隱藏自己身份，在沒有約束的情況之下，盡情享受歡樂的節慶。

2. 法國尼斯嘉年華 (Nice Carnival)

尼斯嘉年華盛會傳統可回溯至中世紀 1294 年，當時安茹公爵(Duc d'Anjou)首度舉辦。它是為了迎接長達 40 天的封齋節，在齋戒和節制飲食之前舉辦一連串的表演與慶祝，當時僅限於宮廷的貴族，隨者時代的演進，慢慢開始在民間流傳。

如今尼斯嘉年華成為世界最重要的狂歡節之一，吸引全球各地遊客的熱情參與。每年的二月底至三月初為期兩週在南法尼斯盛大舉行。

2017 年尼斯嘉年華以「活力之王」為主題，主要分成嘉年華花車巡遊，以及擲花大戰。開幕當天，創意花車從馬塞納廣場(Place Massena)展開遊行儀式，沿著濱海英國人散步大道(Promenade des Anglais)，坐在最高花車上「嘉年華皇后」會向群眾擲花，讓遊客來一場搶花大戰，場面熱鬧之餘，空氣中也瀰漫著花香味。參加嘉年華遊行的表演者，均會用羽毛、閃片及人造寶石等精心妝扮，熱情地與圍觀的民眾互動。尼斯的人偶花車多以時事或名人作主題，極盡詼諧譏諷。

3. 巴西里約熱內盧嘉年華 (Rio Carnival)

巴西最早的狂歡節可以追溯到 1641 年，當時的殖民統治者頒佈了一條法令，鼓勵民眾自由地遊行、跳舞及暢飲，來慶祝葡萄牙國王的壽辰，後來逐漸轉變成黑奴們私底下用來抗議不公、唱述心情的發洩時刻。到了葡萄牙任命的巴西皇帝彼得二世主政時期，彼得藉回訪葡萄牙時秘令代理朝政的女兒伊莎貝拉公主，在 1888 年 5 月 13 日宣告解放奴隸，此時抒發不滿情緒的歌舞才轉為狂歡慶祝的自由歡樂。現在，嘉年華已成了巴西民間最重要的節日。一般在每年 2 月的中旬或下旬舉行，舉國歡騰為期五天。其如火如荼的程度超過了它的發源地歐洲，使得巴西獲得了「狂歡節之鄉」的美稱。

里約熱內盧嘉年華被稱為世界上最大也是最奔放的嘉年華。盛會期間，全城上下傾巢而出，

公職王歷屆試題 (111年高三級)

人們拋開所有社會角色和階級束縛，潮水般湧上街頭，男女老少個個濃粧艷抹、盡情宣泄、歡歌勁舞。熱情、狂野的森巴舞表演和爭奇鬥豔的化裝舞會，是巴西狂歡節兩項主要慶祝活動。每年都吸引上百萬人前來朝聖。

(四)「狂歡化」和「民俗藝術」、「當代藝術」的潛在關係：

由嘉年華的發展範例可知，民俗藝術常透過狂歡化、節慶化的方式，疏放自身文化累積的龐大力量，甚至作為與官方力量競合的重要籌碼。在當代藝術中，透過民俗藝術的節慶化呈現也是相當常見作法，除了其易被關注，亦被理解

意涵的原因外，當中積累的龐大商機或許是最大驅力。也因此我們可以看到文化創意產業的成功範本在嘉年華中顯現：文化、包裝、成功的商業收入，此商業成功回扣原初文化。當代藝術的新創者欲加以仿效實為理所當然。

(五)結語：狂歡如何成為典範

以嘉年華會為例，狂歡活動，或甚至視其為當代藝術實踐的範本皆可。在資本的投注下，商業效應的回收並不困難。但值得深思的是，這個以民俗文化為本的藝術行為，該如何透過一次又一次的積累，讓文化源頭有新的更新，這是嘉年華會帶給當代藝術最大的啟示。

二、請說明美的原理「多樣變化(Variety)」、「統一(Unity)」、「單純(Simplicity)」的意涵，並以古希臘雕像〈米羅島的維納斯〉和宋代范寬〈谿山行旅圖〉為例描述之。(25分)

【解題關鍵】

《考題難易》★★

《破題關鍵》美的原理即形式原理，能幫助鑑賞和製作藝術品，具極高應用性，同學們務必掌握。

可參考《藝術概論》第九章內容。

【擬答】

(一)前言：

多樣變化、統一、單純等，皆是美的形式原理(principles of form)一部份。所謂「形式」(form)，指觀賞者透過感官經驗，對藝術品能直接覺察到的結構與組織方式，一般理解有形式要素(formal elements)與形式原理兩部分。前者包含：形狀(shape)、色彩(color)、線條(line)、質感(texture)、空間(space)與時間(time)等六大要素。後者則有：反覆(repetition)、漸層(gradation)、對稱(symmetry)、均衡(balance)、和諧(harmony)、對比(contrast)、比例(proportion)、節奏(rhythm)、單純(simplicity)與統一(unity)等十大原理。以下先說明多樣變化、統一、單純的意涵，再以東西方藝術品為例進行描述，最後加以總結。

(二)多樣變化、統一、單純的意涵：

1. 單純

所謂「單純」，即「單一不複雜」之意。其實在藝術品中，「絕對單純」幾乎不存在，因為很少作品只透過單一原理去組織形式元素。故「單純」與其說是一種形式原理，不如說是一種能使人產生純淨、和諧與簡潔感受的技術，或作品呈現某種易於掌握的內在意義時，便可說這作品很「單純」。在藝術史上，以新古典主義最具代表性，無論是法國藝術家大衛或安格爾，都企圖省去畫面中不必要的元素，使作品呈現某種永恆美感，易於理解和感動。又如現代藝術中的絕對主義，在俄國藝術家馬勒維奇的作品中，僅透過幾何造形和平塗色彩來傳達其精神世界，以少勝多。

2. 統一

所謂「統一」，也稱「統調」或「統整」，指將形式元素以某種秩序整合起來，或讓作品中的個別元素具有協調性與一致性，使其有條不紊且相互發生關連。統一給人感受的是某種秩序感。某種角度來說，「統一」與「調和」十分接近，是使作品完美並成為藝術的必要過程，也是形式原理最終趨近的狀態和感受。在藝術史上，所有古典藝術皆有某種統一感，藝術家往往費盡心思且很有技巧地安排各個元素，避免因明暗、虛實、前後空間或視覺動態而產生雜亂感，也是考驗藝術家能力的重要指標。

3. 多樣變化

所謂「多樣變化」，是「單純」或「統一」的對立面。但優秀的藝術品往往是在複雜與矛盾中進行創新和超越，滿足「單純但不單調」、「統一卻有變化」的要求。因此，「多樣變化」其實是觀者能充分滿足其感官愉悅的條件，也是使各樣元素能生動且有機組合起來的重要方法。在藝術史上，我們可取巴洛克時代荷蘭林布蘭的《夜巡》為例。畫家為滿足業主要求，畫面人物眾多、姿態各異、要求多樣，但透過對比強烈的光影區分出主從，並在人物動作上相互搭配，營造某種秩序感，使其既變化又統一。

(三)原理的應用：

1. 古希臘雕像〈米羅島的維納斯〉

此件大理石雕像高 202 公分，創作於西元前 130 到 100 年之間，屬希臘化時代作品，1820 年發現於希臘米羅島，目前收藏在法國巴黎羅浮宮。此作品因出土時喪失雙臂，較其他雕像更能欣賞其美的身軀，而其描述希臘神話中代表愛與美的女神阿佛洛狄忒，即羅馬神話的維納斯，主題容易理解，皆是「單純」的形式表現。而此作品的 S 型彎曲體態，也使其身軀產生「多樣變化」。最後由於此作品年代久遠，原來附著的色彩盡數脫落，呈現純白色彩，遂產生某種「統一」感。

2. 宋代范寬〈谿山行旅圖〉

此圖為絹本水墨淡彩，長 206 公分，寬 103 公分，是宋代山水畫代表作，目前收藏在國立故宮。此作品遠看有雄偉高山，佔全畫面的 2/3，山壁則用兩點皴寫出岩石紋理，並細心勾勒密林巨石，使山形更加高聳且具層次感，而近乎單色的水墨表現，更能使人感受到「單純」的形式樣貌。此外作品中藏有一禪寺即一危橋，相對中景欲過此橋的僧人，和近景穿林而出的驢子商隊，使平淡蒼靜的自然山水增加「多樣變化」。最後，此作透過大小有別、疏朗有致的形式差異，將所有元素在具體而微的山水世界中「統一」起來，以此表現畫家對宇宙秩序的內心感悟，故可證明美的形式原理，東西方皆然。

(四)結論：

美的形式原理是組織形式元素、創作美之作品的基本原理，也是形式審美的重要參考依據與方法。其基本假設美來自於客體對象，而非主觀品味，企圖在自然萬物或人造藝術中尋找普遍的美感規律，並加以推廣運用。某種角度來說十分理性，也具有科學性。雖然有時在概念區辨上頗為抽象，若能妥善把握，相信對鑑賞或製作美的作品，都有極大幫助。

112年 虛實整合

多元學習新型態

突破傳統上課形式 5大方式彈性又便利

| 面授學習 | 直播學習 | 在家學習 | 視訊學習 | Wifi學習 |

<p>◆學習◆ 零時差</p> <p>同類科各班別 皆可同步直播上課</p>	<p>◆服務◆ 零死角</p> <p>服務緊貼需求 隨時掌握學習狀況</p>		
<p>線上 課業諮詢</p> 	<p>老師 申論批閱</p> 	<p>雙師資 雙循環</p> 	<p>多元 補課方式</p>
<p>上榜生 經驗親授</p> 	<p>時事 專題講座</p> 	<p>歷屆試題 練習</p> 	<p>班導師 制度</p>

各班服務略有不同，詳情請洽全國志光、保成、學儒門市

文化行政X教育行政

相信就能做到，你需要的全方位考取規劃 讓志光.保成.學儒來完備

正規班	課程最完整 奠定考取實力	總複習班	考前觀念統整 法條時事最新補充
高分作文班	名師指導 拆解高分答題技巧	成效卓越 讀書會	學員有口皆碑 最具成效的方式
申論作答課	針對法科及學科 個別深入探討	全國線上 模擬考	藉由測驗了解 各科分數及總排名落點
題庫班	教您以最快速度 解出正確答案	能力指標 檢測系統	線上測驗同時診斷 各科目章節強弱

(各班輔導規劃略有不同，部分課程需自費加選，詳情請洽各班服務櫃台)

學費省很大	課程最完整	上榜賺獎金	學習最便利
全年課程不間斷，一次繳清學費輔導至考取。 (每年僅需繳交換證教材費)	完整課程循環，基礎班→正規班→專題課程→總複習等，全部擁有。	報名考取班第一年考取同職等考試，頒發獎學金。	輔導期間可依自己時間選擇面授或視訊學習，提高學習效率。
師資最多元	加選最超值	榜單最實在	公約有保障
重點科目安排多元師資，雙循環教學，可旁聽加強弱科，強化上榜實力。	輔導期間加選其它科目增加考試機會，另享專案優惠。	年年榜單見證，錄取人數最多，錄取率最高，奪榜實例全國第一。	考取班簽訂公約，保障您的權利與義務至考取為止。

三、請以流行服飾、流行音樂說明「流行文化(Popular Culture)」的特質，並試述為什麼視覺藝術不被稱為「流行藝術」？(25分)

【解題關鍵】

《考題難易》★★★

《破題關鍵》把握流行文化不停改換且與資本體制合謀的特性，便能很好說明視覺藝術不被稱為「流行藝術」的理由。

【擬答】

(一)前言：

所謂「流行文化」，也稱「通俗文化」或「大眾文化」(Pop Culture)，指在現代社會某段時間盛行的文化現象。此種文化不但是人們自由創造出來，且被大眾所接受，也會透過傳播媒體不斷散佈，增加人們對其的認同或接受。其近義詞為「時尚」(fashion)。「流行」作為一種普遍的社會心理現象，往往快速被人們接受、採用、推廣，然後又快速消失，在現代生活的各個領域，如：服飾、音樂、美術、娛樂、建築、語言等，都能觀察到。

(二)流行文化的特質：

1. 週期性產生

流行服飾一般指新鮮、美麗、受眾人熱烈追捧的衣着型態。除滿足各種場合和機能需求外，亦能透過材料造型、穿搭配件來突顯某種生活風格或個人理念。流行音樂，亦稱流行歌曲，則指一段時期內能廣泛被大眾所接受和喜歡的音樂。此二項通常是流行文化的指標，並受偶像人物與傳播媒體的影響很大。跟上流行有時能協助社交，亦促進新作品的產生。

2. 商品化邏輯

流行文化作為詞彙於 19 世紀才開始使用，是工業時代的特殊現象。流行文化主要由文化工業或媒體來塑造並傳播，如：報章雜誌、電影電視、廣播戲劇、電腦網路等，其與大眾始終抱著雙向互動並不斷更新內容的關係。因此，流行文化中的文化產品，符膺著符合大量生產、大量消費、利潤至上、顧客第一的商品化邏輯，與資本主義、現代生活、商品拜物、大眾傳媒等，有著密切難分的關係。

3. 低教育及文化程度

傳統上，流行文化和官方或菁英文化相對，具有重逸樂並要求感官愉悅的傾向。某種角度來說，低教育及文化程度對大眾傳媒提供的訊息缺乏反思力，容易受到誘惑和影響，跟風購買某些文化商品，促成文化的流行。而高教育及文化程度所喜愛者，需要長時間浸淫與練習，不利於文化的流行。

4. 經典與流行互換

高低文化並非絕對，經典與流行有時能互換，端看大眾對其評價和接受度而定。如：1960 年代的普普藝術，挪用流行文化符號來創造現代藝術，反而受到大眾喜愛而成為經典。從演化論的角度觀之，流行文化會依「適者生存」的基因法則運作，最受歡迎者才能生存，不受歡迎的會被淘汰。但部分流行文化的存在時間越長，越容易成為不論高低教育及文化程度者，都能理解並認同的文化。如：牛仔褲單寧風等。

(三)視覺藝術無「流行藝術」的理由：

在廿世紀的視覺藝術領域中，部分前衛藝術團體始終反對文化工業同一、標準、大量生產和消費的商品化邏輯，更不認同將視覺藝術等同於「流行藝術」。雖然藝術家或團體受體制或傳媒追捧，能吸引大眾注意，進而增加作品銷售並產生影響力。但大部分追求原創性，從生活中出發，或批判資本主義商業體制的前衛藝術家，很難符合市場不停求新求變的要求。因此在現代藝術脈絡下的視覺藝術，無「流行藝術」存在。

但也有許多反現代藝術觀念或形式的視覺藝術家，逐漸認同商品化的邏輯，將自己視為偶像明星，將工作室當成工廠。如：1990 年代新普普主義中的美國藝術家孔斯(Jeff Koons, 1955-)，或日本藝術家村上隆(1962-)等。他們將自己的藝術事業視為商品創造，欲透過大眾傳媒推銷藝術，並造成一定程度的流行。但其作品的高昂價格無法，實無法與真正的流行文化商品同一而論。

(四)結論：

公職王歷屆試題 (111 年高考三級)

流行服飾或流行音樂具有的入時性、集體性、消費性、週期性，是流行文化的特質。在透過消費建立個性、象徵交換頻繁的消費社會中，流行文化的傳播管道越來越多元，其產生與消亡也越來越快速。相反的，也越來越部落化、小眾化。在這十倍速的時代，仍遵守古典藝術永恆美或現代藝術原創性的視覺藝術，是不容易產生「流行藝術」的。或許某天古典或現代藝術會再次流行，但也永遠不會像過去那樣，產生普遍的影響力。

四、後現代藝術精神標榜藝術創新的自由和反對傳統框架，試申論後現代藝術為何把藝術創作自由看作是不可界定的「不確定性」本身。(25分)

【解題關鍵】

《考題難易》★★★★★

《破題關鍵》此題相當考驗同學對後現代藝術的基本認知及素養。雖為課本中陳述之內容，能臨危不亂地清楚論述仍是不易。

【擬答】

(一)後現代藝術如何以條件論作為權宜式界定：

西方歷代美學家與藝術家皆提出所屬時代對藝術的不同看法，如最常提到的「藝術是對自然的模仿」、「藝術是情感的表現」與「藝術是形式的探索」等。而當藝術經歷 20 世紀現代主義的洗禮後，這些說法都變得無法周全地解釋「何謂藝術？」。因此，關於定義藝術的方式，我們勢必得有一種更符合時宜的方法來為藝術進行條件圍圍。以下讓我們從摩里斯·懷茲 (Morris Weitz, 1916-1981)、丹托 (Arthur Danto, 1924-2013) 與賓克利 (Timothy Binkley) 的觀點，來了解面對當代複雜多變的藝術創作，我們該如何界定。

1. 摩里斯·懷茲的觀點：

將定義藝術這問題的焦點，從「什麼是構成藝術品的必要形式與內容？」轉向「誰來決定一件物品為藝術品？」。他認為我們一般所認識的藝術品中，沒有任何共同性質可以為它們定義；即使有，這定義也注定會是個短命的定義，因為它勢必會隨著手法、觀念與物質條件的改變而遭受挑戰。因此，摩里斯·懷茲認為藝術應當是個「開放的觀念」(open concept)，應該有其開放性的解釋。

2. 丹托的觀點：

從沃荷的《布瑞洛箱》中，丹托發現了一個問題：一個外觀跟大賣場中裝肥皂的布瑞洛箱長得一樣的箱子，為何我們會視其為藝術品？於是丹托發現，傳統中重視外在造形表現的藝術已有了根本的改變，藝術已走到了與哲學相同的目標：即定義藝術的重點不再是從物質形式來界定，而是去思考隱身在物質形式之後，或之外影響物質形式的氛圍與概念；而這也就是黑格爾所預言的藝術終結。藝術至此如黑格爾所言，跟哲學與宗教一樣，呈現為一種絕對精神，或用當代語彙的說法：「純粹概念」。因此，丹托說：「藝術邀請我們理智的思考，不是為了再次創作藝術，而是在哲學意義上理解什麼是藝術。」

3. 賓克利的觀點：

關於「何謂藝術？」賓克利提出了兩個更為明確的界定方式，可做為我們思考當今藝術定義問題的出發點。首先，他認為審美不是藝術的必然條件，藝術可以是為了提出某種「觀念」而作。其次，關於何謂「藝術品」，賓克利認為「藝術品」不管是由藝術家本人或他人完成，只要藝術家指定某種物品或自然物為藝術時，該物品便成為藝術品。

(二)後現代界定藝術的三個條件原則：

從上述的觀點，我們可發現，某一物件、行為，或事件之所以是藝術品，不是因為它的外表具備哪些符合藝術的特質，而是它在「特殊的條件」下成為藝術品。這裡所謂的「特殊的條件」，大概有如下三者：

1. 以藝術為前提的物件、行為，或事件：

藝術品，必然是以藝術創作為前提而被製造或擇取的物件、行為，或事件。換言之，即使是兩個相互貌似的物件、行為，或事件，其之間藝術前提的存在與否，往往造就兩者間為藝術品與非藝術品的差異。

2. 藝術理論的佐證：

某一特定的物件、行為，或事件之所以為藝術品，往往會有相應的理論對其進行解釋或討論。它也許可透過現有理論進行界定；或也可能是無法界定，但它對現有理論有所衝擊，因此理論界需要做新的調整以為此一物件、行為，或事件的藝術身份進行定位。

3. 登錄於「藝術世界」(Artworld)：

「藝術世界」是丹托所使用的專有名詞，用以表明一個能涵蓋藝術之所有可能樣態的「世界」。這「世界」與我們現實世界的不同之處，在於它是個以藝術為前提的「世界」，並且其中所存在的藝術樣態，也已透過藝術理論獲得充分地佐證。換言之，以藝術為前提的物件、行為，或事件之樣態，獲得理論對其藝術身份的確認後，就必然在「藝術世界」中佔有一席之地。更需注意的是，一旦一個新的藝術樣態在「藝術世界」中佔有一席之地後，「藝術世界」不只是多了一個樣態，而是這樣態會牽動著總體「藝術世界」進行全面性的改造；這正是現代主義所進行的事業。「藝術世界」因此被不斷地擴充，其最後結果，就是所有現實世界的物件、行為，或事件，都可在「特殊的條件」下，在「藝術世界」中佔有一席之地，而這正是所謂的藝術終結。後現代主義與當代藝術就此而言，就是在藝術終結之後的藝術，而其所使用的挪用手法，即是對全面展開的「藝術世界」，任意地提及。

(三) 藝術條件論界定實例：

透過上述的界定方式，在此以沃荷的作品《布瑞洛箱》為例進行演練。就第一點而言，毫無疑問的《布瑞洛箱》是沃荷所提出「以藝術為前提的特殊物件」。而就第二點而言，我們也知道丹托等眾多當代藝術理論學者，都曾提出許多藝術理論來說明與反思《布瑞洛箱》之於藝術的意義；換言之，此作品有其「藝術理論的佐證」。而就第三點而言，透過上述兩點，《布瑞洛箱》這特殊物件已然在「藝術世界」中佔有一席之地，並且，它相當激進地讓人們意識到，原來一件藝術品是可以跟一般物件有著全然相同的外貌，「藝術世界」在此被全面地展開。這也就是1964年時，當丹托首次看到《布瑞洛箱》時所得到的震撼，藝術確實自此不同。上述三個條件的圈圍，可以幫助我們在當代面對藝術品時，權宜地解決「是否是藝術？」的難題。這樣的「條件論」觀點，當代許多藝術學者皆有提出，如古德曼(Henry Nelson Goodman, 1906-1998)便以「何時是藝術？」(When is art?)，也就是某一物件、行為，或事件，在某一特殊的時刻是藝術，而其它時刻則不是的論點，來回答當代的藝術界定難題。

(四) 結語：

總結而言，藝術在當代的界定方式之所以如此不確定，其原因是現代主義後，藝術家尋求重新界定與擴充藝術概念的結果。藝術至此，已如摩里斯·懷茲所言，是個「開放的觀念」，應有其「開放的解釋」。這正意味著我們已無法從某種不變的特質來界定藝術。這種現象，毫無疑問是藝術於當代最複雜的課題；同時，也是後現代主義與當代藝術之所以能夠如此自由，不確定本身，讓藝術更為特殊地與我們生活和生命產生關係。