

前衛主義與文化矛盾

讀後心得

藝術與文化的發展有著不可或分的意義。當古代西方藝術在宗教主導社會的時代裡，藝術家以宗教作為創作題材，藝術除的純粹的美感欣賞之外，其所展現的內容大多屬於美學上正向的引導，藝術背附著道德、教化的意義。

但到了現在，一個正在發展中的社會，越來越難控制出一個特定的形狀。同在一個文明的社會裡，卻可以產生兩種或是兩種以上非常不同的文化。而藝術家與群眾的交通管道也漸漸有了阻隔 (high level and low level 的差異所造成)，藝術家們漸漸以雕細琢的技巧來呈現創作，而少了所謂風格於派別；但藝術創作主要在於求新求變，便會誕生新的樣貌。

在 19 世紀這個慢慢趨近於半個腐敗的社會裡，人們尚存有一思希望，可以拒絕接受腐敗的文化，因而西方的資本社會創造了前所未見的文化—前衛主義文化。這個前衛主義文化以**批判社會和改革社會**作為主體精神，在歐洲 19 世紀中葉，當時許多知識分子和藝術家、詩人吸收了這個思想，於是除了學界誕生了科學革命，前衛主義藝術也在這時候發生。

然而藝術家與文學家，他們的作品卻急需倚賴資本主義的資產家與貴族為衣食父母。所以換句話說，前衛主義藝術並不像是前衛主義的政治家、社會家與社會脫離，前衛主義藝術家還是依附在資本社會當中，但是他們同樣都是為了追求**創新**。

像自然主義、頹廢主義、象徵主義、未來主義、達達主義... 都算是前衛主義藝術。他們**突破**傳統死氣沉沉的創作方式，用許多多實驗的手法來創新技巧、試驗新的創作型式，這手法也深深的影響到近代的藝術創作。

同時他們意圖將藝術提升到一個「**為藝術而藝術**」的純粹境界。

然而這境界所創作的題材或是內容，常常是抽象或是非具象的，讓眾人躲避而唯恐不及，就像是現在台北美術館所展出的許多藝術品讓許多一般觀眾無法理解的道理是一樣的。

前衛主義求新求變，追求個人、小團體，疏離群眾呈現出一種無政府主義的思想想要對抗貴族、資本家卻又依附他們而存活著。以文化的觀點看來，這也是前衛主義與文化發展的矛盾之一。

到了 20 世紀社會上反資產階級的價值觀漸漸消失，資本主義瀰漫著這世界工業革命將整個歐美都市化，有效率的資本主義科層化制度使的前衛主義漸漸的消逝。然而實際上藝術家的作品，除了需要藝術家本身的創作，還仰賴藝術管理讓藝術品在消費市場中流通。一個富有盛名的藝術家，除了他擁有獨特的創作精神外，他還需要資本主義的市場經營（ex:畫廊或是藝術經紀人）。

以歷史的觀點來看，藝術是時代的痕跡，它記載著社會文化的變遷。而前衛主義，雖然違反對當時的社會觀念、反對資本主義、反對既有陳規，但卻是這整個大社會變動的另一個面像，也因此讓我們的社會有豐富的樣貌。它在文化中所扮演的是社會在過渡時期，所呈現出一個關鍵角色牽動了現代藝術多樣的發展。

以藝術家本身創作精神看來，前衛主義雖然沒落，但其求新求變的意念依然是每個從事藝術創作的人所蘊含的內在精神。而資本文化的誕生，使的我們生活的社會更加現代化都市化，藝術的發展與文化社會是相依而生的，我們生活在這個社會，我們的創作當然會深受此時此刻的生活所影響。假使生活在現代，卻作古代的藝術創作；這樣作出來的作品絕對不會讓觀者有深刻的印象。

雖然現在生活中充斥著資本主義，但是前衛主義的中心意念卻一樣沒有消失，更是每個藝術家崇尚的自由信仰。

吳愷翎 2002