

第二章空間的意義

第一節 何謂空間

「空間」一詞有許多的解釋，空間是「可以被表達成一平面的樣式，有點深度的錯覺，從淺進到深遠，或一種由表面向前深的效果。」⁹為造形藝術的術語。在繪畫、雕塑、工藝品、室內設計、建築設計 皆可詮釋運用。本文側重於繪畫部分，指「物體在畫面與四周環境所形成的視覺感覺。及根據透視原理，運用光線明暗和虛實、色彩冷暖和深淺差別，表現出物體之間上下位置、遠近距離、前後層次、左右間隔和虛實的關係，使人在平面繪畫上，獲得深度感覺」¹⁰或加上

1. 「指繪畫上的幻影空間，即平面上表現的空間深度」
2. 「繪畫上的超現實拼湊，呈現異乎尋常的空間」。
3. 「指繪畫上抽象形色的相互關係，其中不同的型態、色彩均可有其互異的遠近、強弱、張縮等感覺」¹¹

空間的判斷，照康得哲學的說法，是直覺上的先驗格式。而另一種說法為空間的構成，是靠感官經驗為媒介，基於經驗的決定，經培養及訓練而形成空間感覺。「心理學家 B. G. Berkeley，先天性盲人，即過手術、恢復視力，仍舊無法馬上靠視覺來判斷距離」「H. Read 也說，空間感覺乃是皮膚表面、網膜、身體各關節的種種感覺總和。」¹²

9 曾雅雲譯，《藝術鑑賞入門》，台北，雄獅圖書公司出版，1984，頁 121。

10 同註 2，頁 60。

11 呂清夫，《造形原理》，台北，雄獅圖書公司出版，1985，頁 74。

12 同註 2，頁 82。

空間美感中以郭熙《林泉高致》論山水畫「山水有可行者，有可望者，有可游者，有可安者」可行、可望、可游、可居，是中國畫家觀察事物的態度，面對自然風景，所得到綜合多面印象的組合。也是園林藝術的精神。其中以「望」為最重要。因「游」發生「望」的作用（望，欣賞也），景觀中，走廊、窗子、樓、台、亭、閣，都是為了「望」的作用或功效，同時也是為了得到豐富地對空間美感的感受。「由小見大」的概念下，小空間到大空間，體現佈置空間、組織空間、擴大空間，活潑充實空間美感，此亦是中國藝術的特徵——「大中見小，小中見大，虛中有實，實中有虛，或藏或露，或淺或深，不僅在週回曲折四字而已！」（沈復《浮生六記》）¹³對空間美感的普遍性原則下，充分體現在繪畫中之山水畫。

中國思想中，對空間有獨特哲理，老子道德經「三十幅共一轂，當其無、有車之用。埴埴以為器，當其無、有器之用。鑿戶牖以為室，當其無、有室之用。故有之以為利，無之以為用。」在『空』裡具有一切的『實』。

莊子思想中以宇宙全體為對象，洞悉了大化運行、認識宇宙間的一切事物都在川流不息的變動著，憑其的認識與經驗，而發揮其哲學，掘發宇宙的真理。¹⁴其中以精神自由解放的——「遊」為其藝術性的生活，自由解放地為人生而藝術，以虛靜人生觀，人與自然融合，「上與造物者遊」的藝術人生與宇宙合而為一。¹⁵亦符合中國藝術之自由活潑「遊」的基本條件。

13 宗白華，《美從何處尋》，台北：駱駝出版社，1995，頁 34-40。

14 張默生，《莊子新釋》，台北：漢京出版社，1983，頁 39。

15 徐復觀，《中國藝術精神》，台北：學生書局，1988，頁 64-130。

而繪畫藝術就是在二度平面之畫面中，如何表現三度空間或深度的問題，繪畫藝術與「空間」表現是不可分離的，亦同王秀雄先生於《美術心裡學》提到：「一部人類的繪畫史，即等於人類對其所處空間的認識史，亦就是對空間的視覺經驗的歷史。」

基於空間觀念的釐清，就「物理空間、心理空間、畫面空間、視覺空間」說明：

- 物理空間：自然界的空間關係或真實空間，長、寬、高三向度，常稱三度空間。
- 心理空間：一虛擬空間，為一定位系統，以自己為中心後，設定上下、左右、前後。
- 畫面空間：即畫面上欲表現之三度空間或形象間相對位置空間層次等。
- 視覺空間：眼睛觀察到各形象間空間及位置關係。

「物理空間之外，每個人都創造了一個心靈空間。畫面空間就是藝術家心靈空間的具體呈現。」¹⁶

第二節 觀察方法與空間架構

觀察方法

繪畫源自生活與環境，表現時首先面對象物的觀察與認識，畫家對自然景物以「可望」「可遊」的深入後綜合呈現，以『筆記式』觀察法說明：就東西繪畫構圖的比較，以中國繪畫著重於「筆記式」構圖，西方繪畫取景以定點準確觀察為主，忠於視覺再現，屬焦點透視。視點、視向和視域固定，稱「照相式」構圖。「中國古代畫家經常把作畫比作作文，從觀察開始，即以作家的眼睛看世界，遂以作文的習慣滲透於畫面。」「畫幅的碑碣書卷形式與文字題款的介入與構圖的藏露、開合等如同文學的創作法。」¹⁷

「邊走邊看、遣貌取神、著重組織結構、憑藉形象記憶」為中國畫的觀察方法的要點。其中相互並列與交錯。¹⁶並因觀察方法而呈現獨特水墨畫的空間表現。

* 邊走邊看：作畫時，不是固定在固定觀點或特定視野內來觀察事物，故有「山形步步行」之說。

* 遣貌取神：從觀察到表現時，著重整體性的掌握，以概括提煉的手法，來呈現對象物深刻感動處。

* 著重組織結構：作畫前的觀察過程中，以便掌握對象的組織、結構、規律等，重「常理」更勝「常形」。

* 憑藉形象記憶：在對象觀察中，「熟想而默識」。

山水畫中以「大觀小法」將大山想像成盆景而綜合記錄。或「以小觀大」藉小盆景，透過聯想及平日累積形象之基礎，建構成大丘壑。大與小之間，靠心與眼配合，相互搭配。

以「搜盡奇峰打草稿」「萬物富於胸中」「訪問老圃，朝暮觀之」，藉文學創作之『筆記式』觀察深化強調後的記憶，表現森然多姿萬象的世界。

空間架構

基於中西繪畫不同觀察方法後，特有之「筆記式」構圖，以其結構及配置方式，有效的將形象排列組合，畫中空間架構的安排稱為「構圖」。專指「置陳佈勢」「經營位置」，或謂「章法」，是一幅畫的間架，一如房屋的架構，關乎一幅畫首先進入眼簾的第一印象。於畫面空間而言，不可不謂重要，藉歷代山水畫的構圖為一小覽，說明畫面空間的變化。

16 同註8，頁173。

17 洪惠鎮，《中西繪圖比較》，河北：河北美術出版社，2000，頁132-140。

18 陳兆俊，《中國畫研究》，台北：丹青出版社，1986，頁9-17。

- 「五代北宋 巨碑十字型封閉式構圖，如：范寬「谿山行旅圖」」如附圖一
- 「南宋 斜角 X 型開放構圖，如：馬遠「對月圖」」如附圖二
- 「元朝 巨碑斜角綜合型構圖，如：王蒙「谷口春耕圖」」如附圖三
- 「明朝 左右推堆層層向上型構圖，如：董其昌「仿董源清弁山圖」」¹⁹如附圖四

因時代遞演，對構圖變遷的基本瞭解，從封閉到開放，直線到斜角，左右推遠至畫外，將有助畫中的空間表現形式。

第三節 三度空間的平面轉移

物理空間的現實世界，要如何轉化為平面的問題，力圖將對象畫成所見，服從視覺經驗。其方法有：

- (1)利用黑白明暗的光影層次及形體結構的理解，以表現形象的凹凸層次，造成立體感。
 - (2)利用形體關係和色彩來表現對象間的距離，造成深度感。
- 「無秩序空間表現法」即「填空白法」為原始基本的表現法，具裝飾圖案效果。
 - 「一次元空間表現法」又稱「一字長蛇陣法」，於水平線上有序將形象排列。
 - 形體的關係，以「重疊法」最容易表達前後空間效果。
 - 「上下關係法」造成相當空間感，位於高處位置顯得遠，下方顯得近。可將物與物間距離推算出來。

¹⁹ 羅青，《畫外笛聲揚》，台北：雄獅出版社，1998，頁6。

圖一 范寬「谿山行旅圖」

圖二 馬遠「對月圖」

圖三 王蒙「谷口春耕圖」

圖四 董其昌「仿董源清弁山圖」

- 「上下關係法與重疊法合用」，乃山水畫中十分重要的表現法。
 - 「透視法」支配西方繪畫，由文藝復興至十九世紀末，近五百年，此法亦表現出空間深度及畫面統一，然囿於固定角度，有時部分物體不足以代表全貌，不能保持視覺恆常性。
- 色彩變化隨空間距離而逐漸模糊與減弱。有「遠近法」或「色彩空間法」。
- 「借物暗示法」借他物暗示而產生定位作用，而表現出距離與空間。
 - 「斜線法」斜線產生空間深度感。

(3)另一類情況是間接利用視覺經驗，儘量將對象物表達，有「知識性畫法」，透過知覺將各視角轉換成整體形象。「想像性畫法」透過想像及組織概括後的視覺經驗。²⁰

以上概略陳述三度空間的平面轉移。而二十世紀的現代藝術，對空間的表現呈多樣性，強調主觀和感情。並將「時間」因素加入三次元空間裡成為四次元空間，以意念為主觀依據安排畫面，使空間的表現更豐富而有變化。而就超現實主義（Surrealism）所強調的「絕對的真實」與「超越的真實（Super_reality）」布荷東（Andre Breton）語。致力於突破合乎邏輯與實際的現實觀，將現實與本能、潛意識及夢的經驗相揉合，不相干的事物加以並列，使其脫離原來位置呈現不同於原來功能意義的排列。以不尋常的透視觀點作畫，運用弔詭視覺陳述手法，使畫面空間充斥異常魅力，既透過現實事物來想像，又不受現實世界侷限，達到超然的真實。

20 王林，《美術型態學》，台北：亞太出版社，1993，頁 22。

在空間表現法豐富變化之餘，也有人提出恢復平面的抽象繪畫，「追求繪畫本身的空間，表現的是與自然對象無關的自律空間，而不是表現任何外界的空間，這是『繪畫空間』的真意所在」。²¹

其他如「宏觀和微觀世界中就沒有地平線，地平線其實是設立的一個座標，也可以設定各種各樣的座標，但是得在畫面給一個視覺的極限，沒有這極限，就恢復為平面」。²²空間轉移的變化在不斷論辯及實踐中，構建人類繪畫的步履。

21 袁金塔，《中西繪畫構圖的比較研究》，台北：設計家出版社，1982，頁 120。

22 高行健，《另一種美學》，台北：聯經出版社，2000，頁 32。