續紛人生

• 余創豪 chonghoyu@gmail.com

最近夏威夷州立藝術館舉辦了一個專題展覽,主題是《對未知的恐懼》。單看題目,可能有些讀者會感到奇怪,藝術不應該是展示賞心悅目的圖像嗎?展示令人心緒不寧的東西豈不是反其道而行嗎?不過,西方美學有一個名叫「崇高」(sublime)的概念,這是指在面對排山倒

海,令人無法明白或者控制的事物時,人會產生一種五味雜陳的感覺,當中牽涉了揮之不去的無助感、恐怖感,但也會夾雜著深刻的美感、敬畏感。

以上抽象的描述也許難以理解,我乾脆用這專題展覽裏面的兩幅作品來說明罷!其中一幅油畫是赫伯特·凱恩(Herbet Kane)於1974年創作的《發現夏威夷》,這幅油畫呈現出南太平洋探險者在怒海狂濤中的一葉扁舟,在他們面前的夏威夷火山噴射出熊熊烈焰,不消說,這新家園將會帶來無窮的挑戰。另一幅油畫是日裔畫家德永在1976年繪製的《浪漫之幻滅》,這幅畫展示了一個模糊的人形,有許多朝著不同方向移動的斜線重疊交錯,從而表達了強烈的心理鬱結。

其實,通過視覺藝術去表達和探討人類的心理陰影並不新鮮,在西方藝術這已經是一個源遠流長的傳統。瑞士藝術家亨利·富塞利(Henry Fuseli)於 1781 年創作的《噩夢》便是一個著名的例子,這幅油畫描繪一隻惡魔般的猿猴蹲在一個熟睡女人的胸前,這幅令

人感到戰慄的油畫在當時卻非常受歡迎,富 塞利因此製作了至少三個其他版本。這幅畫 的意義可以有不同的解釋,有人說,這夢魘 代表著被禁止的慾望、焦慮、恐懼,這些被 壓抑的感覺在睡夢中入侵不設防的心靈。

另一個著名例子是弗朗西斯科·戈雅 (Francisco Goya)的《薩圖恩吞噬他的兒 子》(Saturn Devouring His Son),這幅作品

是 1819 至 1823 年「黑色繪畫」系列的一部分,其主題是神話人物薩圖恩擔心其中一個兒子會推翻他的政權,為了先發制人,於是他吃掉自己的所有兒子。戈雅沒有對「黑色繪畫」的意義做出明確的解釋,有人認為這幅畫象徵著對毀滅和未知的恐懼,有人則認為這可能隱喻了專制政權的殘酷本質,他們通過暴力去「吞噬」自己的人民。

挪威藝術家愛德華·蒙克 (Edvard Munch)於 1893年創作的 《吶喊》更是家傳戶曉,畫中尖叫 的面孔已成為焦慮的普世性象徵, 一些評論家解釋畫中表達的焦慮是 源於現代生活所導致的疏離感和孤 獨感。蒙克清楚地說明自己靈感的 來源:某天當他沿著現在奧斯陸外

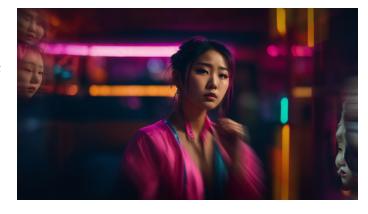
面的一條小路漫步時,太陽正在落山,突然之間,雲彩變成了血紅色,他感覺到一聲穿過大自然的尖叫。這正代表了中國成語所說的「天有不測之風雲,人有霎時之禍福」。

20世紀超現實主義大師薩爾瓦多·達利(Salvador Dali)的作品當然不在話下,達利大部分作品的圖像都是扭曲變形的東西,例如溶解的時鐘、有腳的房屋、支離破碎的人體......,這些作品表達了現實世界的不確定性和人類對未知事物的焦慮。

然而,中國傳統繪畫卻多是使用淡雅的色彩和寧靜的表現手法,著重詩情畫意,相較於西方藝術,中國傳統繪畫很少呈現超現實、恐怖的景象,或者表達焦慮、恐懼的情緒。中國傳統美學追求天人合一的理想,崇尚山水田園的自然之美,因此,中國古代藝術著重傳達內在靈性和超越世俗的境界。在政治方面,儒家文化強調仁愛、忍耐、克己奉公、中庸之道,著重人倫的和諧關係和社會穩定,無怪乎藝術品往往著重於美好、祥和的情境,

繪畫主題以山水、花鳥為主,而不鼓 勵探索人性和社會的暗黑面。說穿 了, 這就是報喜不報憂, 身為心理學 者, 我認為這種藝術取向限制了藝術 家和觀眾自我探討深層問題的機會。

有趣的是,弗洛伊德精神分析中的「昇華」(sublime)一詞與美學中的「崇高」一詞相同。在精神分析

中,「昇華」涉及強烈的情緒體驗,特別是那些同時引起快樂和痛苦、美麗和恐怖、既愛又恨的矛盾心理。但「昇華」還有另一層含義,那就是通過對自己、甚至對普遍人性更深

入的了解,從而揭穿自己的偽裝,克服潛藏的痛苦、恐懼,最後帶來成長和提高自我洞察力。

參觀完了夏威夷州立藝術館,筆者也製作了一系列自己版本的《對未知的恐懼》(見 附圖),自己的拙作當然無法與《噩夢》、《吶喊》相提並論,無論如何,我接受「崇 高」的美學和相信「昇華」的心理學。

2023年8月8日

〈對未知的恐懼:崇高與昇華〉

原載於南加州版《號角》

更多資訊