

如何捕捉藝術的靈光？ 從博物館、複製畫到電子檔，你與 藝術的距離並不遙遠

吳思瑩 文字工作者

甫於11月下檔的臺北故宮《鎮宮之寶——范寬、郭熙、李唐》展覽，將《谿山行旅圖》、《早春圖》及《萬壑松風圖》三大北宋名畫同場展出。即使隔著厚厚的玻璃，面對三幅遠在一千年前完成的作品，藝術家抒懷山水的豪情，邀請觀者臥遊其間的盛情，經歷時光移易，仍穿透玻璃帷幕，力道十足。

日本著名藝術史學者宮下規久朗今年接受臺灣新經典文化出版社訪問時曾說，「在美術館面對作品時，可以領會到無法透過網路或書本感受的「靈光」(德文 aura)。無論數位科技如何進步，複製品還是比不上真品。例如我在研究室中掛了郭熙的名畫《早春圖》的同比例複製畫，時常讓學生觀看，但是到了故宮博物院，親睹時隔數年才再度展出的真跡時，我還是得到了完全無法比擬的大大感動。」他以為：這就是美術的趣味，這也是無論在現代或未來的世界中，美術館都不可或缺的原因。

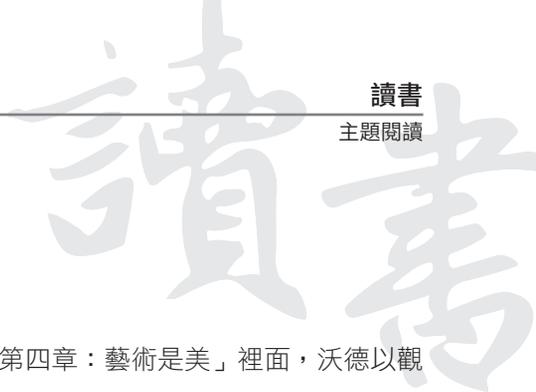
的確，一如翻閱紙本，摩挲書頁時，有時會產生恍若握著至交好友之手，絮絮促膝而談的錯覺；親身面對藝術品，看見那些筆觸與油彩留下

的心緒，絕對是刷滑 IG，得以藉由指尖走訪世界各大博物館難以替代的體驗。

我的工作涉及藝術類書籍編輯，並曾修習藝術學史，但置身博物館、美術館時，仍不免於面對及觀看藝術品之際，產生無從解讀或難以體會箇中細微處的惶惑。以下將介紹三本書，分別是《藝術，原來要這樣看！10個口訣，秒懂藝術大師內心戲》、《闇的美術史：卡拉瓦喬引領的光影革命，創造繪畫裡的戲劇張力與情感深度》及《原創的真相：藝術裡的剽竊、抄襲與挪用》，希望與我產生過相同困惑，但又喜愛著藝術的美好，內心渴望在生活裡汲取藝術靈光的人，也能和我一樣，在三位作者與優秀臺灣譯者的引領之中，與藝術為友，有美相伴，循光前行。

《藝術，原來要這樣看！10個口訣，秒懂藝術大師內心戲》

典藏藝術家庭出版的《藝術，原來要這樣看！10個口訣，秒懂藝術大師內心戲》(Look Again: How to Experience the Old Masters)

作者奧森·沃德 (Ossian Ward) (譯者田立心) 採取了「新方法看老作品」的路徑，以 20 世紀之前的作品作為例子，提供十種方法，目的就是希望能消除人們與古典名畫之間的距離。

小時候，幾乎每個人都曾嚮往：如果有一天能搭上多啦 A 夢 (小叮噹) 的時光機有多好！《藝術，原來要這樣看！》的觀看方法，就是在觀畫當下創造了瞬間抽離現實的異時空，只要走入博物館，就能通關搭上現成的時光機。作者認為，每幅古典名作，都是進入另一個時代的窗口。

沃德提出「注視的方法」，是由十個易記的步驟組成，「T. A. B. U. L. A. R. A. S. A.」每個字母分別代表觀賞行為的一部分：「T」時間 (Time)、「A」聯想 (Association)、「B」背景 (Background)、「U」理解 (Understand)、「L」再看一次 (Look Again)、「A」評價 (Assess)、「R」節奏 (Rhythm)、「A」寓言 (Allegory)、「S」結構 (Structure) 及「A」氛圍 (Atmosphere)，每個方法都會以一個藝術史上的例子來搭配，示範如何運用這些注視技巧。除了作家身分，沃德也是倫敦李森藝廊 (Lisson Gallery) 內容總監及藝評人，他以生動而嶄新的觀點邀請希冀親近古典藝術，又常不得其門而入，或者懷疑自己毫無品賞能力的人「盡情在博物館與古典大師辯論、爭執」，甚至去懷疑、詮釋、評價或質問大師們，因為他真切認為：「即使是藝術上的巨擘，也沒有什麼不能評論的，一切都是開放的、可接近的，最終也將是可以理解的。」

該書「第四章：藝術是美」裡面，沃德以觀眾再熟悉不過的波提切利 (Sandro Botticelli, 1445-1510)《維納斯的誕生》(*Birth of Venus*, 約 1485 年) 為例，開宗明義指出，畫面中央的維納斯，就是波提切利心目中雋永完美的女性形象。這位裸體的愛之女神，皮膚彷彿是用最淺色、純淨的大理石雕刻而成，站在漂浮於海面的貝殼上，既優雅又羞怯，流露著與瑪麗蓮夢露相仿的天真氣息。然而，作者認為，經過了五百年，出水芙蓉般的維納斯，依然散發出豐沛的情慾能量。甚至給人一種印象，「彷彿她剛剛被褪下衣服，赤裸現身令其驚嚇萬分，因此不由自主地擺出那種端莊的姿勢。」藝術史學者多認為這幅畫是波提切利的贊助人委託他為美麗的情婦所作，但波提切利並未如實描繪一位身著當代時髦衣著的真實女人，而是將心中最極致的女性形象設定在一個夢幻的情境中，讓維納斯的身體理想化，並且極度女性化的漂浮在水面上，「展現她可遠觀而不可褻玩焉，遙不可及、超凡脫俗的美。」

作者認為，「美」是藝術最重要的準則之一，不管是藝術史、人性，或人類社會遵循著價值系統，都以美作為基礎；「覺得美」，是鑑賞古典名畫時預設的共同反應。除了一般對美的概念，每幅不同年代的古典名畫，都有可能展現出其獨特的復興或創新之道，展現出更高層次，諸如高尚、優雅、純粹與精緻的特質，亦在此間創造出更複雜、非正統的美，並以此重新詮釋我們對美的看法。

再看一次！一如欣賞情人，細細品味

「第五章：藝術是驚恐」，則出現一幅 16 世紀初《伊森海姆祭壇畫》(The Isenheim Altarpiece, 1512 年到 1516 年間完成)，畫家將穿過耶穌手掌心、腳指頭的釘子，耶穌遭受釘刑的時刻，以寫實手法描繪出來，綜觀藝術史，這樣讓觀看者感覺到揪心、痛苦的畫面，還是非常罕見。以宗教畫的範式來看，美化過的、帶有救贖意象、撫慰人心的場景，還是主流。

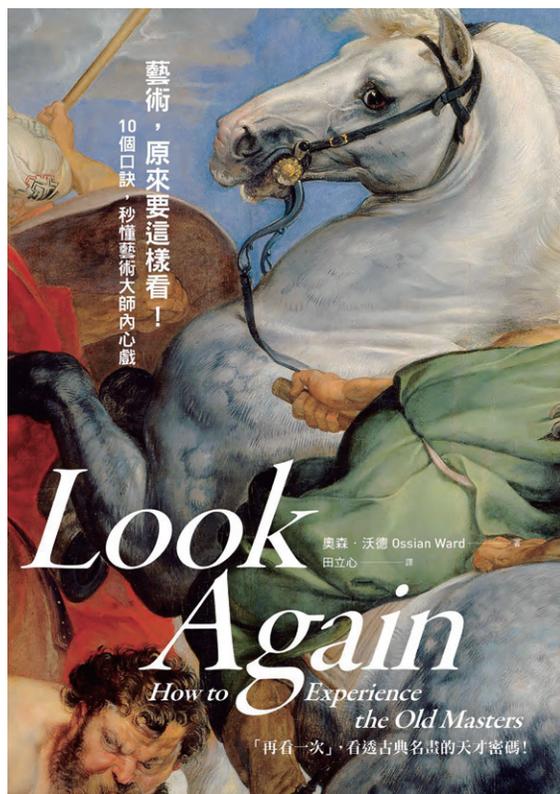
沃德舉出另外一幅同時期的作品，名為《墓中基督》(The Dead Christ in the Tomb, 1521 至 1522 年)。這件橫幅、長條形的畫作，畫出沒有血色，眼睛半張著，看起來就像難民一樣孱弱的、躺在鋪著白布的簡陋木板上的耶穌。小漢斯·霍爾拜因(Hans Holbein der Jüngere)以萊茵河畔撈出來的屍體為模特兒，將僵直、神情驚怖的耶穌困在一個不自然又狹長的空間裡，彷彿透視著棺木或墓穴的橫切面。走筆至此，作者忍不住提出，他撰寫這本書時，看到一張在網路上流傳的 X 光圖像，就是企圖偷渡到西班牙邊境難民的男童被殘忍地塞在皮箱裡的影像。

經由古典大師之手，「恐怖」作為人類的共感，仍有力氣緊握它瘦骨嶙峋的手，喚醒沉睡的我們，在直視驚懼可怖的畫面當下，迫使人們面對自己的惡魔。

呼應本書書名，在十個觀看名畫的步驟當中，沃德再三提醒讀者，絕對別忘記「look again」——再看一次！作者認為，這就像在尋

求第二種意見，本質上，「再看一次」其實是在問自己：我第一次有錯過什麼嗎？我是不是想得太快？我剛開始的假設正確嗎？

如果能像面對情人，用細細品味、欣賞的角度來看古典名作，原本單純的畫面，可能會因為你看到了極小的細節，而帶來與第一次觀看時截然不同的感受。如同談及達文西《蒙娜麗莎》，全世界的人都能瞬間想起這幅畫的形象，但若有機會實際面對它，就試著以他建議的十種方法，仔細端詳這位永不拒絕你的「情人」，在含情脈脈的視線交會裡，解開她設下的密碼。

奧森·沃德著；田立心譯。《藝術，原來要這樣看！：10 個口訣，秒懂藝術大師內心戲》，臺北市：典藏藝術家庭，2021。

《闇的美術史：卡拉瓦喬引領的光影革命，創造繪畫裡的戲劇張力與情感深度》

闇，中文是夜晚、湮沒、陰暗之意，書名的闇，與影相通，日文亦指黑暗與黑夜。馬可孛羅文化出版的《闇的美術史：卡拉瓦喬引領的光影革命，創造繪畫裡的戲劇張力與情感深度》（譯者陳嫻若）一書，以光與影在美術作品中投射出的效果，以及其在不同地域、時代、風格及藝術家之手傳達的意義及暗示，帶領讀者從風格上概觀「影的美術」的形成與發展過程，並於「在黑暗中點亮光芒」的卡拉瓦喬影響所及的畫派之中，感受畫幅之外有著矛盾與糾葛的軟弱人心。

本書作者宮下規久朗，1963年生，東京大學文學碩士、藝術史家，現任神戶大學人文學科教授，在臺灣還出版了《名畫的動作：另一種觀看角度走進美術史》（新經典文化，2021）、《這幅畫，原來要看這裡》（新經典文化，2015）及《這幅畫，還可以看這裡》（新經典文化，2016）。宮下的行文方式，不但適合一般讀者，即使是受過藝術史學訓練的人，也能從他細膩的觀察，富有文學性的描寫與兼論藝術史背景的內容得致不同以往的觀畫角度。

閱讀這本書，彷彿就像走進一條僅以蠟燭為光的甬道，岩壁上懸掛一幅幅光影浮動的畫作，一時之間，會分不清是燭光晃動產生的光亮，抑或是從畫面中浮現出來的幽光。由於作者是基督徒，加之親身探訪歐洲各地教堂、博物館的真跡，

他在不同的季節、一日中的不同時辰，於幾乎沒有人工照明的靜僻室內，僅以折射進彩繪花窗的日光來辨識出描繪在玻璃上，或懸掛於教堂壁龕上，以及直接矗立於空間內部的巨型雕塑，而這些作品都因為光影而併生難以言述的戲劇氛圍，從而感動人心。一如作者置身威尼斯聖馬克大教堂時，談及貼滿金底馬賽克、敘述基督升天、聖靈降臨、基督受難等主題的圓頂，「映照在金底的光十分有限，不過它會隨著觀者的移動改變樣貌，不同的畫面一一映入眼簾。」他認為，這是一種金底馬賽克吸取畫面之外的光的藝術，在「將光視為神」的基督教信仰空間裡，極具效果。

許多地處偏遠的歐洲教堂，即使在白天也相當幽暗，「包圍觀者的空間越暗，蘊含光的畫面就越能發揮它的力量，同時隱喻著從充滿苦難的現世仰望光輝天國的意義。」時間來到15世紀文藝復興時代，義大利出現了將光視為正確表現眼見事物的明暗法（Chiaroscuro）。藉由描繪天使報喜的主題，天使身上放射的光芒，與牧羊人身後的黑暗岩石形成強烈的對照，「藉著光，統一了整個畫面」，這種剛剛在西洋美術史現蹤的夜景圖，黑暗占據畫幅絕大部分的比例，藉以強調光的效果，營造出「光與暗相抗衡的場面」。

光的覺醒，光在現實場景帶來神聖意義

以科學家的研究態度與異於常人的行動力，達文西創造「不畫出銳利的輪廓線，而是融入背

景裡」的暈塗法 (Sfumato)，闡釋出：物體的輪廓不是它的一部分，而是其他與它接觸之物體的開始——讓世人重新體悟，世上並不存在輪廓線這種東西。作者認為，達文西的畫風，影響了16世紀在義大利米蘭地區形成的自然主義，並催生了靜物畫，從而養育寫實主義的沃土，1571年出生於米蘭卡拉瓦喬，成為如同盜火者般的先鋒與集大成者。

宮下的行文之間，表達了接近於防疫當下流行的「滾動式」研究態度。卡拉瓦喬1600年為聖王路易堂 (San Luigi dei Francesi) 繪製的《聖馬太蒙召喚》，亦是他第一次公開展示的出道之作。畫面上右邊的耶穌在門徒彼德陪伴下，直指著看起來像是坐在羅馬街角的暗處或酒館桌旁幾個男人中的一位；作者指出，這也是美術史上，首度以「自然光表現為神的光，在現實感中帶來神聖意義的表現方式。」這幅畫右上方的光與耶穌一起射入，在眾人背後的牆上形成卡拉瓦喬的正字標記——斜光線，望向耶穌的幾個男人，也在光的照射裡，於陰暗中露出臉上的表情。

這個霎那，是耶穌走進徵稅所，對正在工作的稅吏利未說：「你來跟從我。」利未拋下一切，起身跟從耶穌，成為使徒馬太，後來寫下福音書。長久以來，學者們都認為這幅畫裡的馬太，是留著鬍鬚以食指指著自己的男人。但作者參酌1980年代出現在德國的觀點：這個男人指的不是自己，而是隔壁低頭的年輕人，此人才是馬太。不過，直至當代的義大利，仍然認定這位蓄鬚男才是馬太。

宮下規久朗著；陳嫻若譯。《闇的美術史：卡拉瓦喬引領的光影革命，創造繪畫裡的戲劇張力與情感深度》，臺北市：馬可孛羅，2018。

宮下實際到達了收藏這幅作品聖王路易堂的肯塔瑞里小堂，「站在小堂入口仰視這幅畫時，左側角落的年輕人看起來非常大，可以領悟到，他就是畫面的主角。」他也因而感受：受到神的召喚便順從跟隨的這位年輕人，應該就是卡拉瓦喬自身的投射。藉由卡拉瓦喬捕捉到戲劇性一刻的畫面，「神的聲音公平地傳達到光明披及者與沉入黑暗者耳中，同時，死神也會公平地造訪每個人，只是遲早的問題。」對作者來說，這是一幅具有開放性，歡迎任何人提出看法與見解的畫作。

值得一提的是，這本書寫作時間是從2011年末至2016年春，而在2013年5月，作者經歷了享年22歲的獨生女癌逝之痛。他一直認為美術史「是我一生的光明所在，卻失去了身邊最重要的光源，跌進了漆黑之中，所有的一切的蒙上

了黑影。」在被黑暗籠罩的悲痛裡，他才了解信仰與美術完全幫不上忙，直到編輯清水先生一張問候的明信片，以及多次前來問候親訪的舉措，才像一縷光芒，將他拉回現實世界。

作者經歷的變故，也回應他看待卡拉瓦喬「馬太問題」的觀點。女兒病故讓他難免對人生感到些微悲觀，但也從中體察，卡拉瓦喬本身對神懷抱的信仰和疑念。「卡拉瓦喬藝術有著相當的廣度，不論信仰與否都能接受容納」，當宮下重新領受到藝術家這樣的思維時，在他失去一切熱情的時刻，卻於心田荒廢的黑暗中，因為與藝術家再一次的交流與交會，「投入了微弱卻有不同角度的光。」作者的體悟，也可以是我們親近藝術品的「附加價值」，面對這些在現代，抑或是數百、甚至千年前創作的作品，也許不會是當下，但一定能於某個時刻得致如受到溫暖之手撫慰的共感。

《原創的真相：藝術裡的剽竊、抄襲與挪用》

阿橋社文化事業出版的《原創的真相：藝術裡的剽竊、抄襲與挪用》（譯者劉泗翰），作者是現代藝術與視覺文化雜誌《大象》（*Elephant*）編輯的勞勃·蕭爾（Robert Shore）。一如副書名，本書談的就是藝術滔滔洪流產生的複製與血緣相近般的創作，從作者的各種舉證裡，不難發現，「原創」簡直難如登天。

一打開書頁，腦洞很大的作者就提供一帖創

作偏方，啊，不對，是配方！

創作的**新（舊）配方**：

揚棄空白頁，從一張充斥著其他人思想、圖像、文字的紙張著手，清除、改寫、改編、改做——然後創作出新的東西。

僅僅是這樣的想法，已交付讀者採用不同以往的角度來審視創作與原創的關係。藝術走到 21 世紀，那些曾經被稱之為劃時代革新，前無古人的技法，在檢視及拆解後，每幅畫都擁有好幾對原生父母，「無非就是各種圖像混合、衝撞的空間——其中沒有一個是原創的。」作者也引用媒體對於 2016 年英國泰納藝術獎的評論：看著他們的作品，你會有一種感覺——從無中生有，創作出以前不曾存在的作品，已經成了一種舊思維，也差不多被揚棄了。

作者幽默地說，當我們口袋都擺了一台複印機時，可以試著用《慾望城市》凱莉·布萊德蕭上身，用那種「我剛剛領悟到一件真的再明白不過的事情」的模式，在腿上的蘋果電腦打出以下這段文字，並用請用莎拉·潔西卡·派克的聲音大聲朗讀出來：

我們對於原創性的概念真的改變了這麼多嗎？我們的原創性真的不如前人？真的無法從無中生有——就像以前那些「真正的藝術家」一樣，創作出藝術作品嗎？

在玩笑似地的語句背後，勞勃·蕭爾其實想探究，在數位時代，原創與版權、著作權該何去何從呢？美國稱之為「合理使用」(fair use)的做法，牽涉到如何將你心儀的「原作」作為像炒一盤菜的原始材料來引用。如同1990年，皮耶·拉維爾(Pierre N. Leval)法官所述：「複製的正當性主要取決於挑戰的用法是否具有轉化性(transformative)以及轉化到什麼程度。」經過轉化，創作出新的訊息、新的美學、新的洞見與理解——正是合理使用的條文想要保護的活動類型，這樣才能讓這個社會變得更豐富。這樣的「轉化性」使用，牽涉到將原始來源轉化成全新的東西，而且是明確不同的東西，這才是有益的複製。

好的藝術家用偷的！藝術史無非只是一部抄襲史

世所公認的大藝術家畢卡索說過：「壞的藝術家用抄的，好的藝術家用偷的。」作者大膽假設：萬一藝術史無非只是一部抄襲史呢？萬一所謂的「藝術發展歷程」永遠都只是我們可以稱之為「帶有啟發式的抄襲」呢？

他以1860年代挑起藝術革命、被譽為第一位現代畫家的愛德華·馬內(Édouard Manet)為例，定義其為「馬內既是顛覆傳統的革命家，卻同時也遵循習俗，墨守成規；他的叛逆之舉卻又是師法傳統經典的範本。」在馬內的作品中，從構圖、技法、甚至主題，都能看到擷取拉斐爾、

勞勃·蕭爾著；劉泗翰譯。《原創的真相：藝術裡的剽竊、抄襲與挪用》，臺北市：阿橋社文化，2019。

吉奧喬尼、提香、委拉斯奎茲、哈爾斯、華鐸、夏爾丹、哥雅等大師作品的痕跡，「但是，他又如此清楚地跟傳統繪畫方式劃清界線。」

為什麼這麼說呢？作者認為，馬內的《奧林匹亞》一作，主動挑戰並且改變藝術史，以提香《烏爾比諾的維納斯》的裸女為靈感，一舉成為美術史上石破天驚，具有啟發性的抄襲。

另一位「抄你千遍也不厭倦的絕世美女」，則是已走紅五百年的《蒙娜麗莎》。誠如作者所見，鮮少有其他藝術品能像它一樣，孕育出這麼

多各種不同的複製、模仿、諧擬或回應的作品。這位女士以各種分身遊走世間，打破了古典名畫沉甸甸的神主牌崇高性，反而成了怎麼諧擬、再製，都不讓人意外的藝術原型。身處無止盡數位化的現代，新的連結以更快的速度向前奮進，作者提出很有趣的觀察：每一位藝術家的創作過程，都可以視為將他們受到的影響與靈感加以「同人配對」或拼貼組合的過程。

文末，他後設地模擬一個場景：

懷著崇敬的心情，靜默地站在李奧納多·達文西的巨匠名作《蒙娜麗莎》之前，在班雅明所說的「沉浸式的沉思」中，浸淫在他獨一無二的靈光之中。／在《蒙娜麗莎》前自拍，以「低度傳真」的方式處理照片，上傳到 Instagram 跟朋友分享，再加標籤 #我是一名藝術家。

這樣一來，藝術就真正地融入我們人生，我，你，隨時都可以立地成佛，秒變藝術家。

樹冠上

理查·鮑爾斯 著；施清真 譯

時報文化 / 11007/631 面 / 23 公分 / 620 元 / 平裝
ISBN 9789571391267/874

榮獲 2019 年普立茲小說獎。一部關於樹木與人類命運的生態史詩巨著。全書從半世紀前美國西北部的一場伐木浩劫，帶出九名主角與一片原生林木間生死相繫的命運。生命如此豐富，為何人類擺脫不了物種孤獨？全書透過樹木，為氣候變遷甚至人類未來提供全新的時間尺度和生命哲學。作者說，這是樹的世界，人類才剛抵達。（時報文化）

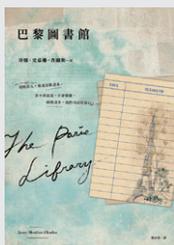

如果鎮的許願井

凱斯·卡拉布雷斯 著；沈奕伶 譯

三民 / 11005/313 面 / 21 公分 / 360 元 / 平裝
ISBN 9789571471808/874

本書描述在沒落的小鎮「如果鎮」，人們的善意與韌性，是如何扭轉全鎮的命運。恩尼在爺爺過世後，發現爺爺收藏了一些老舊、未開封的禮物。他意外聽見同學在「許願井」邊許下的心願後，決定嘗試用爺爺留下的禮物完成同學的願望，豈料竟踏上一段奇幻旅程。當恩尼見證一個個心願逐一實現時，爺爺過往塵封的故事也漸漸被揭開。作者從頹喪的小鎮帶出人性最璀璨的光輝，告訴我們因著同理心和善良，才得以造就生命中的大禮與奇蹟。（三民）

巴黎圖書館

珍娜·史嘉琳·查爾斯 著；楊沐希 譯

皇冠 / 11007/447 面 / 21 公分 / 480 元 / 平裝
ISBN 9789573337492/874

嗜書如命的歐蒂兒不顧父親的反對，進入巴黎的美國圖書館工作，她和英國大使館專員的妻子瑪格麗特成為摯友，還認識了年輕警察保羅，兩人情不自禁地陷入了熱戀。但隨著局勢愈來愈壞，巴黎也落入納粹的統治。歐蒂兒和瑪格麗特仍嘗試偷偷將違禁書籍送到猶太讀者手中，然而瑪格麗特卻在一次送書途中被捕，藉由答應當納粹軍官的情人才得以脫身。夾雜著感激和嫉妒，歐蒂兒忍不住將這個秘密說出口，卻不知這將摧毀摯友的人生……（皇冠）

藝術，原來要這樣看！10個口訣，秒懂藝術大師內心戲

奧森·沃德 著；田立心 譯

典藏藝術家庭 / 11005/240 面 / 21 公分 / 450 元 / 平裝
ISBN 9789579057837/901

Look Again！再看一次，看透古典神作的天才密碼！每幅古典名作，都是進入另一個時代的窗口。本書不是要帶你穿越時空去想像觀看者最初是如何畫出這幅畫，而是要鼓勵讀者用現代人的能力和現代人的參照資料「再看一次」。它向我們訴說著什麼？用什麼語言？儘管年代已遠，和我們的生活可能有著怎樣的關係？可以吸引生活在 21 世紀的我們嗎？即使是藝術上的巨擘，也沒有什麼不能評論的，一切都是開放的、可接近的，最終也將是可以理解的。（典藏藝術家庭）

語言／文學

當藝術家變成貓：藝術史上最強藝術貓的生活與時代

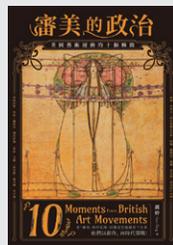
妮雅·古德 著 / 繪；王文娟 譯

典藏藝術家庭 / 11007/120 面 / 21 公分 / 450 元 / 精裝
ISBN 9789579057875/909

霸氣登場！藝術史上最偉大的 22 位藝術家「貓」來了！認識藝術界最具影響力、毛絨絨的貓咪們。不論是當代藝術大師草間咄生、法國的野獸派大師亨利·貓諦斯，還是墨西哥的芙烈達·貓蘿……本書鉅細靡遺介紹「牠」們不可思議的貓生，展現藝術作品背後最扣人心弦的生命（每隻貓貓都有 9 條命），以及「牠」們獨特著名的風格，讓你一睹這些大師貓的迷人风采。本書以貓咪的幻想視角重構藝術史，將用呼嚕呼嚕的藝術力，挑起所有人的藝術神經。（典藏藝術家庭）

藝術

藝術

審美的政治：英國藝術運動的十個瞬間

郭婷 著

秀威出版 / 11008/212 面 / 21 公分 / 390 元 / 平裝
ISBN 9789863269564/909

創作出自對現有秩序的反思，審美本身更是一種思想革命。英國藝術泱泱薈萃，自 18 世紀以來，屢屢掀起一波又一波新的風潮。本書定格在威廉·布雷克、約翰·羅斯金、前拉斐爾兄弟會、威廉·莫里斯、麥金托什夫婦、弗朗西斯·培根、盧西安·佛洛伊德、翠西·艾敏、班克斯、盧貝娜·希米德，影響英國藝術史的 10 個瞬間。他們是以創作向時代開戰，推動並引領著社會改變。書中除了記錄「美」的發展歷程外，亦呈現 18 世紀以來的英國發展史。（秀威出版）

藝術

當音樂響起， 你想起誰

吳孟樵 著

新銳文創 / 11008/272 面 / 21 公分 / 360 元 / 平裝
ISBN 9789865540494/910

音樂主題的散文集，記錄生活中時時刻刻觸動靈魂的電影配樂、電視劇主題曲、國外流行樂、華語歌手、音樂家朋友的音樂會演奏。音符構築出的日常如此悠揚，她的思緒在其中翩然起舞，而對友人的想念也就此啟航……2011年8月，著名作曲家史擷詠於演奏會舞台後方昏厥，留下一場來不及謝幕的表演，也讓他就此成為一則傳奇。吳孟樵將他比喻為「音樂戰神」，同時也是這本書「十年輪軸」的紀念意義之一。（新銳文創）

藝術

台灣門神圖錄 (專業典藏版)

康銘錫 著

貓頭鷹 / 11008/361 面 / 26 公分 / 1050 元 / 平裝
ISBN 9789862625033/927

作者康錫深耕臺灣廟宇建築藝術近40年。他詳實的田野調查不只包括臺灣本島，更包含了門神在金門、馬祖等外島的各自演變。本書透過質樸趣味的文字、精美的圖片，詳細記錄所有門神種類、所在宮廟及位置、畫師、年代、尺寸等重要研究資訊，是研究臺灣藝術文化獨一無二的重要工具書。帶您跨越時空，完整收藏大畫師精湛的筆下功夫。（貓頭鷹）

藝術

詞言心聲 ：華語流行歌詞研究

林宏達 著

臺灣學生書局 / 11006/284 面 / 21 公分 / 420 元 / 平裝
ISBN 9789571518510/913

從《詩經》以降，音樂與文學有著不可分割的緊密關係，至今仍深刻體現於不同文體上。作者經由對古典韻文的探研，尤以唐宋詞作為當時流行音樂的角度發想，理解現代歌詞之於傳統韻學間的關聯與承接，再加上長期以社會文化學的角度觀察，進而對歌詞一體有更深入的研究與體會。經由理解文體、融入文化、樹立風格等面向，建立歌詞創作與研究的基本輪廓。本書藉由爬梳華語流行歌詞，進而勾勒出基本要義與書寫技巧，有助於讀者對歌詞創作有更全面的瞭解。（臺灣學生書局）

藝術

神遊 ：古今第一山水畫

李霖燦 著

雄獅 / 11006/111 面 / 28 公分 / 420 元 / 平裝
ISBN 9789574741625/941

本系列共出版3冊，分別為：《神遊：古今第一山水畫》、《獨秀：中國名畫之最》、《三絕：中國詩書畫》，全書採用高解析彩圖並搭配局部放大賞析，讓永遠的博物館員李霖燦，帶領讀者暢遊歷代書畫家之藝術哲思與堂奧。《神遊》為進入中國山水畫天地的導讀書；《獨秀》則收錄介紹范寬〈谿山行旅圖〉在內之28幅故宮藏品；《三絕》為探討中國繪畫獨特的特質與藝術精神。（雄獅）

藝術