

美， 从茶杯开始

汉宝德谈美

汉宝德
著

我们曾经热衷于美。蔡元培先生提出“美育代宗教”，上世纪80年代亦有所谓美学热。但现实状况却是，我们的城市景观、日常用品，乃至生活方式与品质，都因美感的缺乏而呈现令人痛惜的芜杂与粗陋之弊。这固然有经济与历史的原因，但更重要的或许是，百年来我们思考美、谈论美的方式，一直走在歧路上。

台湾建筑大师汉宝德先生大处着眼、小处着手，从最接近生活的美感出发，自日常随处可见的杯子器皿谈起，并将美感归结为“文明的基石”，“人类尊严所系”，“一种文化力量”。他说：中国一百年来所谈的“美”都是跟“美学”混淆在一起，而他认为“美”是“美感”，是一种“人类共有的感觉”，与“生命连在一起”。他更进一步指出：在美育的推广上，最大的障碍不是别的，正是一般人认为美的化身的艺术。由于把美与艺术混为一谈，美育受艺术的拖累，才一直找不到正确的途径。

美， 从茶杯开始

汉宝德谈美

汉宝德 著

本书中文简体字版由联经出版事业公司授权出版

著作权合同登记图字:20-2006-059号

图书在版编目(CIP)数据

美,从茶杯开始:汉宝德谈美/汉宝德著. —桂林:广西师范大学出版社,2006.10

(新美学书坊)

ISBN 7-5633-6257-6

I. 美… II. 汉… III. 美学-通俗读物

IV. B83-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 090372 号

广西师范大学出版社出版发行

(桂林市中华路 22 号 邮政编码:541001)
网址:www.bbtpress.com

出版人:肖启明

全国新华书店经销

发行热线:010-64284815

山东人民印刷厂印刷

(山东省泰安市灵山大街东首 邮政编码:271000)

开本:920mm×1230mm 1/32

印张:8.375 字数:140千字

2006年10月第1版 2006年10月第1次印刷

印数:0001~7000 定价:28.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

艺术教育救国论(代序)

俗话说,“卖瓜的说瓜甜”,从事哪一行的人总以为哪一行对国家社会最为重要,似乎是一个道理。这一方面说明从业者的态度很认真,由于认真才会自重,因为所有的从业者的严肃态度几乎都落实到对人生、社会的使命感。其次,因为认真的从业者过于专注于自己的行业,不免坐井观天,看不到国家、社会的全面。由于专注过深,有时不免以为少了自己是国家的损失。在外人看来,不无自我膨胀的感觉。

我在文首说这段话,因为我相信读者看了本文的题目,不免会有同样的感觉。教育救国论已经显得有些夸张了,艺术教育在整个教育体系中所占比重极小,甚至艺术教师们都自以为是教育体系中配角的配角,艺术教育怎么与救国扯上关系呢?这不是自我膨胀是什么?

我写本文,绝对不是故作惊人之语,而是经过近二十年的深思熟虑,深信艺术教育的重要性才落笔的。若没有我们目前所面临的经济困境,我还是会放在心里的。

西方产品的内在品质：美感

首先我要指出，我不是教育家，也不是艺术家，更不是艺术教育家。只是我的专业使我对文化与社会的课题发生浓厚的兴趣。而直接产生心灵冲击的就是艺术教育的成效。我自离开东海大学建筑系主任的岗位，就对民众美育的重要性有日渐深重的感觉，但是并没有适当的表达机会。我的体会主要是，民众普遍的美感水准过低，已经影响到社会的发展。可是关涉到社会发展的大题目，哪有我置喙的余地？

记得我第一次公开表达我的想法，是在中兴大学理工学院院长任内。罗云平校长招待工业界的领袖，要我作陪，记不得为什么需要我说几句话。我抓住机会表示，希望工业界的发展可以建立在创造与美感上。台湾的制造业要能具竞争力，脱离代工的卑微地位，非把基础建立在全民美育上不可。我当时尚不到五十岁，满头乱发，所以说这些话得不到任何回响是很自然的。后来筹备“国立自然科学博物馆”，我也曾向施启扬先生表示，我的兴趣在艺术教育。也没有得到正面的回答。经过若干年的博物馆的筹备工作，朋友们似乎都知道我对艺术教育的兴趣。但他们误以为我所说的艺术教育是指专业艺术教育，那就是我奉命筹备台南艺术学院的原因。因此我实在是一个向往全民艺教工作却不得其门而入的人。艺术教育既不是我的专业，又一直摆在我的心里，直到

退休之后才花比较多的时间做具体的思考。

作为一个建筑师，我在中年时遍游欧洲先进国家，感受到他们在环境与日常器物上的美感是普遍的，其水准为我们所遥不可及。为什么？这是一直萦绕在我脑中的问题。我们曾经是一个古老的文明国家，有高度的精神文明，何以到今天沦落至此？这是我对文化感到兴趣的原因。

首先那是因为上百年的现代化运动把古老的价值推翻了。累积了千年以上的生活文化完全成了古董，已经为我们的现代生活所抛弃。我们要从头开始，学习西方文明，古老的生活文化只能作为参考而已。开始时只有拼经济，要想办法战胜贫穷与饥饿，逐渐与西方的生产方式接轨。

自设计专业者的观点，发现西方的产品有一种内在的品质是我们所做不到的，那就是美感。他们的美感从哪里来的？是自西方文明传承下来的吗？我开始是这样相信的。西方自文艺复兴以降，五百多年的不断续传统似乎应该是西方民族气质的根基。我当时认为，欧洲在18世纪发生的工业革命很圆满地接续了他们的人文传统，融为今天我们所看到的西方文明。

借艺术教育使民众拥有审美能力

那时候，我主张推动大众艺术教育，也就是美育，是想以教育的手段接上西方文明的精神生活品质。可是要怎么做，并没有

明确的看法。所以我很希望主管教育的部门交付我一个任务，研究美育推行的有效途径。我的想法未被采纳，只好去筹划自然科学博物馆，就利用这个机会去推动艺术与科学的结合。我要求科博馆除了普及大众科学外，要成为一个美的殿堂，使来馆的群众感染到美的气息，进而提高他们审美的动机。过了几年，我发现这个“潜移默化”的办法需要漫长的时日，解决不了急切的问题。

这时候，台湾经济快速成长，已经到了发展的瓶颈。大家都对经济发展极度重视，我却觉得如果我们的精神生活品质与财富不成比例，前途是堪虞的。台湾不能只是一个代工的次工业地区。怎么寻求突破呢？

我再到西方经验中去找。我隐约地知道，西方列强在18、19世纪有教育救国的观念。我查资料，才知道他们在艺术教育，也就是他们称为公立学校的“图画”课上，曾下过很大的工夫。西方国家人民有今天的素质，除了有深厚的传统之外，是经过教育的努力得来的。

工业革命本来是在英国产生的，照说欧洲的现代化应该以英国为领袖才是。可是当时的情形并非如此。在市场上法国很明显地领先。今天我们所熟悉的世界博览会，是从19世纪开始的，其目的就是使工业国家把产品集中在一起，互相比较、切磋，以求进步。1851年在伦敦举办了博览会，海德公园的水晶宫就是当时的会场。这个博览会使英国人大感困窘，因为英国的工业产品被视为低俗、粗鄙，无法与法国或德国的产品相比。

会后英国政府与学术界进行了反省。这就是著名的、由莫里斯 (William Morris) 发起的艺术与手工艺运动 (Arts & Crafts Movement)。在教育上, 加强公立学校的图画课教学, 使国民普遍拥有审美的能力与从事工业生产的准备, 成为一种国策。学术界的罗斯金 (John Ruskin) 批评工业产品的粗陋, 怀念中世纪手工艺的美质, 对于工业产品的提升有促进作用。自此我才明白, 西方现代工业产品的水准不是由西方传统自然传承而来, 他们同样面对产业转型的问题。为了克服转型期的困难, 他们求助于艺术教育。这是因为中世纪到文艺复兴, 在风格上虽有所改变, 但都是熟练的工人的手工艺, 供奉贵族阶级之用。而工业化之后, 则为机器大量生产供大众之用。在 1920 年代, 德国的包豪斯 (Bauhaus) 正式把手工艺的品质统合到机器工业之前, 欧洲在大众教育上已经努力了近一个世纪了。

图画教育有意想不到的妙用

美国在 19 世纪末叶也已经工业化, 但其产品完全没有竞争力, 无法进入欧洲市场。而英国经过近半个世纪的努力, 情况已大有改善。1867 年巴黎的世界博览会上, 美国人如大梦初醒, 新英格兰的纺织品挡不住欧洲产品进入美国市场。他们开始向英国学习, 才发现英国人的秘密武器就是在公立学校中提供图画教育。先设立艺术师范学校, 培养专职艺术教师。1870 年, 麻省通过了图画法案, 超

过五万人口的市镇，对成年男女及儿童实施强制性的图画教育。开自此始了美国往后几十年的与欧洲竞争的艺术教育发展史。

当科技发达时感性的需求也大幅提高

“图画”这种在今天看来很幼稚的艺术，怎能担得起那样的重任呢？它确实曾经使德国产品领先欧洲各国，是各国在产品品质竞争上的国力基础。“图画”就是 **drawing**，这个英文字有两个意思，一是徒手画（**freehand drawing**），就是用铅笔写生，画自然界美丽的东西。因为要逼真，要美，所以可以训练观察力，同时提高审美的能力。在徒手画中，西方美学重要的比例观念就学到了。二是用器画，就是使用尺子与圆规画图案。这种图画有些近似于工程图，在这种课程里，可以学到认识工程图样，学习图案中的秩序、规律，变化中有统一的美感，近似于今天的平面设计。

在今天，我们已不承认这些是艺术教育的内容，我们想到的是贵族式的文化生活素养。在当时，他们把教育分为绅士的教育与国民的教育，我们所谈到的内容是他们国民教育中的艺术教育，在他们看来，这就是以救国为目的的艺术教育。在我大体上了解了欧洲与美国19世纪艺术发展的情形后，才明白为什么西方国民有普遍的审美素养，有较高的产品设计能力。他们花了至少一个世纪，通过国民教育来完成这一转型的过程，实在值得我们参考。

美国的艺术教育到20世纪20年代后开始进入另一个时代,也就是自由发展的时期。而在同时期的德国则有包豪斯的成立,结合了艺术与设计的教学,把工业产品的艺术化推上高潮,造就了德语国家几十年工业艺术界领先的地位。到了20世纪中叶以后,美国在这方面大幅落后于欧洲,只能在大众化的文化产业上具有领导地位。美国虽然在80年代后现代艺术与设计风格出现后,才以新的面貌领先欧洲,但整体说来,在与生活相关的艺术上,仍然落后欧洲甚多。品位高雅的人士仍以使用欧货为多。

现代化以来,我们因为没有经过这一段转型的过程,在创造与美感两方面都属于第三等,远不如美国。因此经济的发展建立在廉价劳工的代工工业上。什么时候我们才能成为具有创造力的,有自己风格,受世界先进国家尊敬的新兴工业地区?

在过去有科学救国论,今天则力倡知识经济,都是从科学发展来强化国力的观点。在今天的科技时代里,这是无可争议的。然而只讲科学是不够的。当科技发达的时候,感性的需求也大幅提高,因此谈到所谓文化创意产业,实在是一种感性经济。自此角度来说,这是一种艺术救国论,实不为过。

艺术教育与科学教育同样重要

为了推动文化创意产业,头痛医头、脚痛医脚的个别振兴方案是成不了大事的。我们不但需要一些有创意的产业计划,更需

要一个全民艺术教育计划，把民众的视觉品质提高到先进国家和地区的标准。希望人人都有创造与审美的能力，也有欣赏的眼光。

有人说，台湾太小，市场狭窄，不足以发展有创造性的产业。自欧洲的例子来看，这是不正确的。台湾的面积狭小是不错的，但以人口来说，则超过欧洲很多国家，是瑞典的三倍。为什么瑞典可以支持创意性产业而台湾不能？如果台湾的两千三百万人都有高水平产品的需求，其实市场是很大的。以此为基础向世界推展，一定可以如瑞典的工业一样走上全球市场。

问题是我们的民众只有极少的一部分具有审美的水准，这少部分的人都是外国产品的顾客。要使大部分的民众具有一定的艺术素养，必需普及艺术教育，而且要自师资的培养开始。很多人认为台湾等不及。可是如果认识了艺术教育与社会发展的关系，与科学教育有同样的重要性，甚至有过之而无不及，执政者一定会想出有效率的办法，在最短的期间内实现民众艺术教育普及的政策。如果认为需要的时间太长，则应该想想过去我们已浪费太多时间了。今天不做，明天会后悔，一旦下定决心，再迟也不过十年八年，快则三年五年即可见效。然而迟疑不肯下手，很可能会落于人后，到时候，再懊悔也来不及了。问题是，人们是否认识到艺术教育的重要性？

目 录

艺术教育救国论(代序) 1

壹

我为什么要谈美

我为什么要谈美 2

艺术与美之间 13

好看就是美 24

美,需要距离吗? 34

生命的美感 42

贰

先学着睁开眼睛

什么是古典美? 52

美是精神,不是物质 62

美育的有效途径 72

先学着睁开眼睛 80

西方国民美育的经验 89

一脉相承的审美观 97

叁

美感不是美学

- 美与感官 108
- 品位与美感 118
- 合目的性之美 127
- 美感不是美学 136
- 美的判断才需要距离 147
- 自然美与大自然的美 155
- 恬适生活之美 167

肆

美要从茶杯开始

- 美要从茶杯开始 178
- 时髦与美感 184
- 装饰是美吗？ 193
- 素朴之美 202
- 奇与美 216

伍

抽象美的世界

- 抽象美的世界 226
- 再谈抽象之美 238
- 意境之美 249

我为什么要谈美

我为什么要谈美？

近若干年来，我有机会公开演讲，总会谈到今生的最大遗憾是没有从事大众美育工作。记得很多年前，主管教育的部门要我筹划“国立自然科学博物馆”的时候，我对施启扬先生说，我想替教育事业做一点事，但不是筹划一座博物馆，而是研究进行全民美育。在他听来，这是一句不着边际的话，所以没有回答我。当然了，哪有主人请客吃西餐，客人坚持吃中餐的，何况教育工作有全盘计划，哪能听我一句话就有所改变。但是我说的是一句话。

说起来也很难令人相信，我是学建筑出身，并没有认真学过美学，即使对美术史与现代美术滋生兴趣，与美学尚有相当的距离，但是自我回台湾担任东海大学建筑系系主任开始，就深切地感到对民众实施美育是一件大事。在台湾教育体系中，德、智、体、群、美的五大目标，“美”字一直没有有效执行，使得台湾民众普遍有美盲的问题，这一直是令我感到很痛心的事。

后来我接了“国立自然科学博物馆”工作，一干就是十几年，我尽可能在建筑上、展示上，甚至一些与观众相关的细枝末节上

考虑美感，因为我觉得科博馆既然是大众教育的场所，除了发挥科教的功能外，也要担负美感教育的任务，使观众感受到美的存在，这是大众教育机构的责任。由于这个信念，我对形貌的要求就严苛一些，有些同仁不了解，认为我只注重美。其实我只是在岗位上尽一点责任，聊补心灵遗憾的万一而已！

美感是文明的基石

为什么我将美育看得这么重要呢？

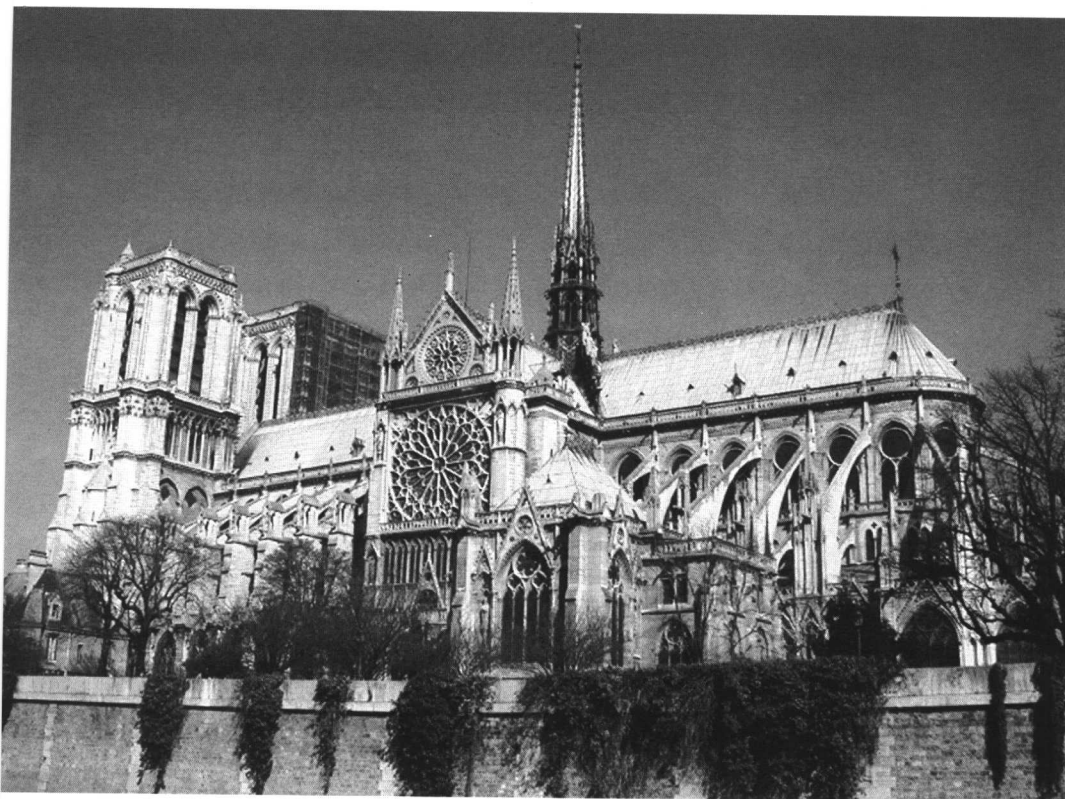
首先，我感受到美的力量，认为它可以改变一个人的气质。我深深地意识到，一个文明的国家，是建立在拥有美感的国民身上。许多人把美当作表面的素质，认为美感是肤浅，其实美感是文明的基石。

1967年，我自美国返回台湾，经过西欧一些重要的文明国家，深切地体会到欧洲人对美的敏感。那时候欧洲人离战后不远，尚相当贫穷，我到了巴黎，住到左岸的一个小旅馆里。有一天晚上，在塞纳河边，圣母院的对面，我找到一个适当的位置，欣赏落日余晖中的美景，看得有些出神，一位操美语的游客靠在我的附近，忽然对我说，是美的崇高力量使他们创造了这样的文明吧！我回头寻找这个声音，这位先生向我眨了眨眼，大约以为我听不懂，就慢步踱过去了。

我深深地回味这句话，人类创造灿烂文明的动力究竟何在？

壹

我为什么要谈美

巴黎圣母院一景，体现了中世纪尚美的精神。