

美学漫步

美学漫步

对生命而言，美是一种力量，它是创造的契机，所以爱美，自积极的意义上看，是生命力的发挥，是对生命价值的肯定。

汉宝德 著

北京联合出版公司
Beijing United Publishing Co., Ltd.

美學漫步

汉宝德 著

北京联合出版公司

图书在版编目(CIP)数据

美学漫步 / 汉宝德著. — 北京: 北京联合出版公司, 2015. 5
ISBN 978-7-5502-4848-9

I. ①美… II. ①汉… III. ①美学理论 IV. ①B83-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第050672号

本书中文简体字版由联经出版事业公司授权出版

美学漫步

出版统筹: 新华先锋

责任编辑: 徐秀琴

特约编辑: 徐 玥

封面设计: 王 鑫

版式设计: 程 慧

北京联合出版公司出版

(北京市西城区德外大街83号楼9层 100088)

北京鹏润伟业印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数162千字 620毫米×889毫米 1/16 15印张

2015年5月第1版 2015年5月第1次印刷

ISBN 978-7-5502-4848-9

定价: 39.80元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书部分或全部内容
版权所有, 侵权必究

本书若有质量问题, 请与本社图书销售中心联系调换

电话: 010-88876681 010-88876682

目 录

如何落实美育（代序）/1

辑一 美与生命的体悟 / 11

- 美感的育成 / 12
- 美与生命的体悟 / 20
- 美与创造力 / 29
- 美不是阶级的产物 / 37
- 外在美与内在美 / 46
- 科学与美感之间 / 55
- 美是科学 / 63
- 美可以代替宗教吗? / 70

辑二 美育出了什么问题 / 77

- 美育出了什么问题? / 78
- “公民美学”的落实 / 86
- 美感与快感 / 94
- 美是多元的吗? / 103
- 美的多元观 / 113
- 美为什么与艺术分家 / 118
- 解构之美 / 125

辑三 寻找美的途径 / 131

美的文化观 / 132

穷人才需要培养美感 / 140

美的范畴之辨 / 148

自极简中寻找美 / 156

形式美与内容美 / 164

自艺术中找美 / 172

欣赏质感之美 / 184

宗教艺术之美 / 194

辑四 美与人文内涵 / 197

美与人文内涵 / 198

真有人文之美吗? / 205

复杂与矛盾中有美吗? / 212

人文素养的阶梯 / 220

感官与心灵之间 / 227

跋 为美解惑的努力 / 234

如何落实美育（代序）

◎汉宝德

在台湾，由于大众不曾受到适当的艺术教育，他们长大成人，以至于老年，都是美育。他们既然不可能再回学校去受教育，要提升大众的审美水平，文化机构就必须担当起教化的任务。

有不少朋友看我的美感谬论一段时间后，都说要拿出个具体办法来。我并不是没有办法，然而我的办法涉及台湾的美育政策，说出来又有什么用呢？为了大众教育，我曾写过《艺术教育救国论》，虽然在朋友间起了一些回响，但仍然被大家当成野孤禅。

前些日子，林怀民在不同的场合表示了一些意见，这位声名显赫的老弟说话应该是有影响力的。他一改往年的沉默，对文化政策说了些话，说的就是大众美育。他与我完全不同路，却有相同的体会，使我觉得应该在美育的具体办法上多说些话。林怀民虽然表示了明确的意见，相信他的想法并没有具体到可以落实的程度。

大众美育的实施，分属于两个部门，一是文化，一是教育。在过去只有“教育部”，是“教育部”部长的责任，如今有了“文建会”或“文化部”，两者就要分开了。这两部分的划分其实是很明确的：教育是指正式教育，也就是

学校教育，文化是指非正式教育，也就是课堂之外的社会教育，这两种教育在大众美育的实施上是不相同的。

先谈正式教育

与知识和道德教育一样，大众美育的成败大多要看学校教育是否积极推动，以及方向是否正确。自民国初年，蔡元培先生提出美育的理想，一百年来没有走上正道，实在是没有头脑清楚的教育家提出具体可行的办法。其实在当时欧美各国推行美育，方法是很具体的，而且很有效，也许就是我们的小学中“美劳”课的来源。

“美劳”二字是英文 Art and Craft 的翻译，是英国艺术与工艺运动后在艺术教育观念上的产物。以手脑并用的方式从事美育是它的基本精神。这两个字不是美术与劳作的合并，不能视为画画与手工两样东西，应视为通过手工艺而完成的美感教育。这一教育观奠定了西方工业产品的美学基础，也成为生活美学的根本要件。

我们的艺术教育在错误的观念下敷衍了一百年，到今天有些积重难返了。时代飞逝，再回到一百年前重新出发是很困难的，目前改为“艺术与人文”的办法如何呢？

不成。教改的大人先生们以为把各种艺术让孩子们沾点边，就可以提高人文的素养。这把艺术素养当成科学知识了。“人文”谈何容易！不但是小孩子，即使是大学生、研究生，吸收人文价值都是有困难的。学校的艺术教育要先检讨教育的目标，也就是说，先要问学校通过艺术教育要完成什么？在蔡元培的心目中，艺术教育的目的也就是

提高审美的素养，进而提升精神境界，因此他认为美可以代替宗教。这些到今天好像已经没有人相信了，那么在学校里教艺术何为？

如果教艺术为的是人文素养，必须把艺术与人文课，亦即历史、科学、哲学等合起来教。在美国已有学校这样做，要在高中实施。纽约有一所 Ross School 就是这样的学校。这是很高的理想，把艺术当成施教的主轴，需要一群非常成熟而且能与学校合作的老师。这样的艺术教育，是通过艺术来认识文化，深度地了解人文现象。只是要达到其理想是非常困难的，只有在贵族学校中才有此可能。

在 20 世纪的 30 年代之后，欧洲开始把艺术教育视为开发创造力与想象力的教育。这显然是受了现代艺术的影响。教育的方法就是创造，美感的培养是在创造中潜移默化而得到的。与 19 世纪的艺术教育比较起来，是自写实的图画与工艺性的绘图转化为自由表现的绘画与几何图案艺术。不论是强调规矩的图，还是强调想象的画，都可以通过手脑并用的练习达到审美训练的目的。只是早期的艺教偏重于百姓就业与工业生产的实用观，后来的艺教则以中产阶级的感性教育为重点而已。

可是台湾的美术教育仅止于教学生绘画，对于有些才分的学生就要他进才艺班，当小艺术家来教育了。没有艺术天才的孩子失掉了接受艺术教育的意义，美术课就成为聊备一格的课，大多数的学校，为了学生准备升学考试，都出借给主科补习之用。老师们也乐得轻松，可以多些时间创作，为自己的美术前途努力。

台湾的美术教育就这样混了几十年，但是 20 世纪 80 年代西方在艺教上的观念变革，把艺教的功能自人文素养转变为对社会与文化的理解所形成的混乱，也还没有影响到台湾。

那么，我对艺术正规教育的主张何在？

首先要按学生的年龄分为三阶段。在小学的阶段要以动手、创作、描绘为主要内容。在这种年龄的孩子可以发挥想象力，以手脑并用的动手制作或创作多少带有游戏意味的作品为课堂的作业，激发他们在造型上释放创造力的兴趣。描绘实物，也就是写生，对于某些十来岁的孩子来说，

毕加索 三个音乐家

也可以发生兴趣，因而通过绘画深刻地认识外在世界。这一部分在台湾艺教中做得大体不差，只是在落实的方法上尚有问题而已。

在创作的教育之中一定要佐以知识与思辨的内容，美术的初步判断要在这时候引入课堂教育中，最好把抽象画的欣赏与讨论作为小学高年级教学的一部分。

第二阶段，也就是“国中”，是美感教育施教最重要的年龄。在重创作、表现的小学艺教之后，在身体机能逐渐成长，智力发展趋于成熟的阶段，应以设计教学的方式施以生活美学教育。

今天的设计教学以计算机为工具，已经不是枯燥的功课。把基本的审美原则通过计算机软件使学生自游戏中学习，应该很容易成功。当然了，只靠高科技工具是不够的。传统的工艺，如应用陶艺、简单的金属工艺，甚至木工，都可增进孩子们对生活器物的理解与审美判断力。但是“国中”的艺教仍然应以平面设计为主，反复练习点、线、面的组合，比例与构图，色彩的调配与造型的原则。这些都是在现在的美术课中点到为止、不受重视的那一部分，其实正是美感教育最有效的工具。

换言之，在“国中”阶段要完成手与眼的训练。其主要目的在审美眼力的养成。美感以眼为窗口，通过手的实践，联结理性与感性，为一生的审美生涯打下基础，这是最重要的阶段。对于有艺术天分的人，在此阶段可以加强写生画的训练，培养作为创作家的基础。在九年教育的计划中，还应该注意适当增加些名画的欣赏与讨论。

高中课程则应实施结合创作、艺术史与艺术评论的综合性课程，视学生的性向，三部分的分量可有增减，对大部分的学生而言，是自欣赏到认识艺术，从而深度地体会其文化背景与社会涵构。

高中的审美教育中应该包括空间美感的体验与创造。这是生活美感的基本架构，我认为是高尚民众的基本素养，因为篇幅有限，在此就不多说了。

次说非正式教育

课堂之外的教育，不包含补习班，指的是以场域为主的，也就是美术馆与类美术馆的教育。一个美好的场域中布置了美术品，供大家自由浏览就是美术馆。同类的场域而没有美术馆的名称与形式，就是类美术馆。由于非正式的教育是受教者自由参与，自由吸收的，平常我们称之为文化，以与正式教育有所区隔。可是正因为没有出现“教育”二字，过去的非正式教育没有发挥什么作用。

文化是很高尚的字眼，好像不是一般人必须接受的。过去的美术馆所持的态度正是如此。一栋很高贵严肃的建筑里挂着一些大家看不太懂的画，是传统美术馆的形象。那只是已经懂得美术的人去消磨周末闲暇的地方，不是一般大众接受艺术教育的场所。

在台湾，由于大众不曾受到适当的艺术教育，他们长大成人，以至于老年，都是美育。他们既然不可能再回学校去受教育，要提升大众的审美水平，文化机构就必须担当起教化的任务。文化机构的效用与大众教育比较起来是

很有限的，但是亡羊补牢，这一部分仍然是很重要的。

其实在化育方面，类美术馆比美术馆还重要，一切都市与公共空间，如善加设计，结合美术品，因与生活直接相关，其化育功能尤胜过偶尔去一次的美术馆。自家里的客厅，到街巷的景致、公园的风貌、广场的气势，都可以是类美术馆。百姓近年花费很多金钱在公共艺术上，可惜没有考虑到场域，因此未产生类美术馆的效果。到目前为止，台湾的公共空间还没有一个设计的机制，只有听任其自由发展。在唯利是图的现代社会中，要想把公共空间及其附属的艺术达到欧洲的美感效果几乎是不可能的。这是大众美育最大的悲哀。

美术馆的发展近来略有进步。主要的现象是美术馆开始注意观众，并设法降低观众之年龄层。在展示方法上，也开始考虑到趣味性，甚至引进亲子活动。可是因为对艺术教育中的美感部分没有重视，甚至忽视，所以艺展之于观众的意义是很不明显的，有时只有靠超级特展的国际知名画家的名气，用好奇心来招揽观众，这种展览看上去成功，其实是缺乏教化意义的。

美术馆在美育上缺乏实质贡献，归根到底是太重视纯美术，忽视了生活艺术。“台北市立美术馆”近年来颇重视建筑，引进不少建筑展，但在美育的效能上，建筑不容易展出其空间美感，在真正的生活艺术中也还没有具体的表现。原本要作为第二美术馆之用的前“市政府”建筑，没有照原定从事美育的计划，改变为当代美术馆，而是以推动前卫艺术为目标，而设立了现在的“台北当代艺术馆”。

如依我的想法，当代艺术馆办理前卫艺术，“台北市立美术馆”应把三分之一以上的空间用来策划生活器物的艺术展。当然了，最理想的方式是另外设立一座生活美术馆。

我所设想的生活美术馆一方面要造成与生活结合的目的，所以要以生态式展示为主；另一方面要达成艺术欣赏与充实生活的双重目的，所以要以交互式展示为主。在生态式展示中，我们像走进真实的生活空间，在这里美的器物还原在它应该放置的位置，而不是放在玻璃柜里。观众在生活化的展示中可以得到启发，大大提高自己的生活愿景，及对美感的渴求。

在交互式的展示中，观众可以与精美的展品有直接的接触，对于器物的功能之美，不直接动手试用是无法体会的。一把著名的座椅除了美观之外，坐上去一定要舒服，生活美术馆的交互式展示好像一个高级产品的卖场，让大众免费试用，但其不同之处除了不卖之外，还有导览人员的深度解说，及现代的影音等辅助设施。

艺教与美育分家

上面简单地说出了我对大众美育的看法。这只是一个轮廓，再多说恐怕连读者都感到厌烦了。实施这样的美育有什么困难呢？最大的阻力是意识形态。我在这“谈美”系列的文中一再提到，后现代的多元社会中，否定了美的存在，才是真正的问题。先要不为时下的思想所误，才能迈出第一步。为了解决学界的争论，我的建议是把艺术教育与美育分开。在学校教育中，艺术是一门课，美育是另

一门课，艺术专以创作与文化的理解为主，美育则以美感的培养为主，在观念上不再冲突，就可按部就班地施教，免除学生在不同观念间的挣扎，美育可以当成准科学来教。

在文化机构上也可把艺术与美感分开，凡以前卫艺术为表达内容的机构，应该称之为艺术馆，凡以美育为内容的才可称之为美术馆。所以当代艺术馆不能称为美术馆，如果“市立美术馆”以展示前卫作品为主，就不应称为美术馆。美术馆应该名副其实地陈列美的造物，要以各种方式推行美感大众教育，其收藏品都要以美为原则进藏。这样一来，美术馆可以肆无忌惮地对大众呈现美的造物，宣扬美的价值，不必为社会主义与多元价值的观点所牵累。

以上就是我在实施大众美育上的梦想。虽为梦想，也是有实际效用的构想。

辑一

美与生命的体悟

美感的育成

现代社会的休闲方式只是不断地增加感官刺激，其结果是精神的敏感度日渐降低，美感因而消失。这是我们的时代最严重的文化问题，而我们却乐此不疲。

我再三地告诉自己，“谈美”已谈得太久了，可以停笔了。可是却不时看到、听到一些事，使我又想多说几句。

前几天的周末早上，内子与我到大安公园走了一趟。我已很久没有去了，因为大安公园的设计水平不高，对我没有太大的吸引力，可是作为森林公园，只要树木长起来，草地绿油油的，就有其可看之处，我想看看，公园里的树木长得如何了。谁知到了那里，才知道适逢“市政府”办理花艺展，五颜六色，各种花卉把公园里的空地装点得热闹非凡。这哪是森林公园，简直是游乐园嘛！

“市政府”做这些事，花费不少金钱，是为讨好市民。市民们也很领情，因为人群如过江之鲫，熙熙攘攘，多为观赏花展而来，可是我却大为失望。因为这类花展实在太俗气了，赏花本是雅事，何以用热闹来吸引人群，而不趁此机会，提高市民的审美水平呢？