

如何培养美感

汉宝德、著

给大众的实践生活美感之书，
提升美感新力量。

汉宝德告诉你：美感的培养可以像
学语言一样，循序渐进，有法可依。

二十一世纪是美感的世界，在全球化的大趋势下，美感是一种竞争力……

围绕「如何培养美感」的主题，从美感的学习到美感的落实，从观念的解析到器物的举证，汉宝德带读者从实际生活中培养美感素养。

从身边出发，从零开始，培养美感，切实掌握关于「美感」的学问！

美感不再那么遥不可及！

ISBN 978-7-108-03729-9

9 787108 037299 >

定价：38.00 元

如何培养美感

汉宝德／著

生活·讀書·新知

Simplified Chinese Copyright © 2011 by SDX Joint Publishing Company.

All Rights Reserved.

本作品中文简体版权由生活·读书·新知三联书店所有。

未经许可，不得翻印。

本书中文简体字版由联经出版事业公司授权出版。

图书在版编目(CIP)数据

如何培养美感 / 汉宝德著. — 北京 : 生活·读书·新知三联书店, 2011.11

ISBN 978-7-108-03729-9

I. ①如… II. ①汉… III. ①美学—文集 IV.

①B83-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 086409 号

特约编辑 田晓昕

责任编辑 刘 扬

封扉设计 康 健

责任印制 郝德华

出版发行 生活·读书·新知 三联书店

(北京市东城区美术馆东街 22 号)

邮 编 100010

图 字 01-2010-7714

经 销 新华书店

印 刷 北京国彩印刷有限公司

制 作 北京金舵手图文设计有限公司

版 次 2011 年 11 月北京第 1 版

2011 年 11 月北京第 1 次印刷

开 本 880 毫米×1230 毫米 1/32 印张 6.5

字 数 263 千字

印 数 0,001 - 8,000 册

定 价 38.00 元

前言

美感的分析

美感的利用需要培养

我常说美感是人类天性的一部分，但需要培养才能广泛地利用在生活里，提升精神生活的品质。我在演讲的时候，常有听众问我要怎样培养自己的美感，我的回答总是“多看美的东西”。这是一句很简单的回答，但做起来却不容易。它有两个难题要先解决：第一，什么是美的东西？第二，怎么样才能常看到它们？这两者都不是很容易解决的问题。

“什么是美的东西？”涉及美感判断，在美学界有很多争议。我写“谈美”，十之八九都在肯定关于美感的人类共识，在这里不再多说了。要使大家都能认识美的东西，只有通过美育。这是一个大问题，与政府的教育政策有关。“教育部”不做，由文化单位自社会教育着手，是不得已的办法。希望自生活中提升民众的美感素养，只有在社教单位及博物馆、演艺厅的展演活动中注重对美的呈现。还有就是在民众讲习班中提供美的经

典性的资料。

美的经典资料可以解决上述两个难题的一部分。如果把它们印成讲义，一方面可以作为美感判断的标准，另一方面，如果常常翻阅，可以“养眼”，达到“素养”的目的。这是不够的，但这是重要的第一步。

以比较法谈美

为了回应读者们美感培养的需要，我决定冒被专家批评之险写这个系列。我思考了很久，觉得最有效的方法是举例说明，也就是选择一些我认为合乎美学原则的作品为例子，并加以分析，让读者自眼睛的观察所得的“感觉”，到理性的分析所得到的理解，合而完成鉴赏的过程。为了强化此一过程的效果，我要强调比较的观念。“美”是一种共通的价值，但也是有层级的价值。换言之，所谓美与丑的分别是比较得来的，而在美的范畴里也有美、比较美、更美的说法，好比美女可以在选美时比高下一样。我以比较法来谈美，却并不是有意地区分美的高下，而是因为在与读者讨论的时候，比较是容易说明概念的办法。

利用比较法不仅可以说明美的程度，而且可以说明美的要素。美是由形式、色彩、质感、装饰所形成的，一物何以较另一物为美，无非是这四种因素的影响。比较之下，可以说明某物之美，或某物较另一物为美，是由什么因素所形成的。甚至也可以说明美的因素之中何者较为重要，何为主要因素，何为

次要因素。

当然，我所表达的这些都是我个人观念的产物。我坚信美感是人类的共识，但并不坚持美的判断方式是不移的真理，所以我希望更多支持美育的朋友出来谈美、分析美，使用他们自己的方式。只要接受美的共通感的观念，对美达成大体一致的判断就可以了，不一定要同意我的判断方法。当然了，如果有人同意我的比较判断法，我会很高兴，而且完全赞同他使用我的方法、引用我的资料作为美感推广的工具。

换言之，我写此书，就是想填补没有美感推广教材的遗憾，有意将此书作为美育的教本。我有意抛砖引玉，也希望同志们多写些这类的教材供大家采用。

目 录

前言：美感的分析 / 1

【辑一】

爱美的初阶 / 2

从零开始 / 15

秩序与美感 / 27

比例之美 / 40

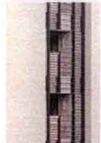
理性的美感 / 54

色彩世界 / 65

谈质感 / 77

构成之美 / 89

【辑二】

器物篇 | 梅瓶与玉壶春 / 100

器物篇 | 茶杯与茶壶 / 113

书法篇 | 现代人看书法之道 / 125

家具篇 | 椅子之美 / 134

建筑篇 | 留意建筑的美感 / 145

彩瓷篇 | 彩瓷的欣赏 / 159

室内篇 | 享受室内空间 / 168

灯具篇 | 灯具与光源 / 184

后记 / 196

辑
一

爱美的初阶

我努力推广美育，是希望利用教育的手段缩短这个转变的过程，使这一代的人，至少是下一代，就能有掌握美感的能力。因为 21 世纪是美感的世纪，在全球化的大趋势下，美感是一种竞争力……

我写了几年“谈美”的专栏，先后出了两本书，引起不少朋友们的兴趣。可是大家不约而同地问我，为什么不写一本教读者如何培养美感的书？坦白说，我声嘶力竭地提倡美育，不惜冒犯一些学院派的艺术教育的学者，可是从来没有想亲自教授美感培育的课程。因为美感是自美术与设计课程中慢慢培养出来的，速成式的教学我自己也没有想过。朋友们问多了，不免使我动心，我是不是应该为成年人的进修设计一套美学教材呢？考虑了很久，决定一试。

成为爱美之人，学习的动力来自意志

首先，我希望有志于进入美感世界的朋友们调整一下心态。要知道，美感原是要经过培育的，也就是经过教育的手段接受过来，与其他的知识并没有两样。今天没有这样的条件，而是要以自修的方式养成美感，就如同一切自学的过程一样，先要下定决心。学习的动力要来自意志。这并不是一件很容易的事，有些人是做不成的。

要知道，美感的培育与语言一样，自环境中学习是轻而易举的。试想，孩子们学说话何曾花过什么力气？只要在母亲的爱护下成长，自然就学会了。可是要学另一种语言，即使是经过学校教育也是千难万难的。我们学英语，自中学到大学，甚至留洋，十几年下来，还是一口洋泾浜，似通非通，远不如几岁的外国孩子。我们所说的母语就是在孩童时的语言环境下自然学得的。

美感的形成也是如此。一个孩子在美的环境中成长，他自然会养成“眼力”，不需学习。这就是美感被学者们指为“贵族”的原因。在过去，只有贵族之家才讲究品位，美感是品位的一部分。贵族之家的建筑富丽堂皇，家用器物都很讲究，衣着整齐，都蕴有美感。在这样的环境里长大，美感便与母语一样，成为孩子人格的一部分了。可是自 19 世纪以来，贵族已经不是美的独占者了。欧洲的城市已是中产阶级的居住之地。富裕的市民的品位已上升到古代贵族的层次，因此创造了今天我们看到的美丽的欧洲城市环境，使我们流连再三，回味无穷。

以美感教育提升竞争力

今天，富裕时代来临，很多发展中国家已经富有了，新城市在大量建设中，中产的市民逐渐成为社会的中坚。他们也开始需要生活的品味，其中就包含了美感。因此随着富裕生活的普及化，美，成为必需品了。

现在面临的问题是，发展中国家与欧洲不同，不是缓慢进步，经由工业与科学的发展逐渐富裕化的，而是在短短的几十年间，学习西方的文明，在西方的协助下迅速发达的，因此没有经过自贵族而市民而大众的长期文化传递过程就暴发了。所以像台湾这样的地区都面临文化的空虚感，缺乏高尚的气质。但是，在精神条件不足的情况下迅速建设成的生活环境，通常是混乱、丑陋的，没有办法为下一代提供美感养成的氛围。

我国古人知道品味的养成是缓慢的，所以有“两代会吃，三代会穿”这句话。有钱了，需要经过一段文化培育的过程，通过对后代的教育以及增加其与高尚人士接触的机会，慢慢改变。我努力推广美育，是希望利用教育的手段缩短这个转变的过程，使这一代的人，至少是下一代，就能有掌握美感的能力。因为 21 世纪是美感的世纪，在全球化的大趋势下，美感是一种竞争力，提前掌握美感能力，可以保证在竞争中不会落后，不会停留在代工的阶段。

找到美的基准

对背景加以了解，就知道今天的读者朋友要认真提升美感能力，非下决心不可的道理。下决心把自己潜在的美感能力发挥出来，首先要找到美的基准。可惜的是在台湾的环境中并没有这样的基准，即使有也没有人把它标示出来，那要怎样坚持下去呢？这就是我要写这一系列文章的原因。我希望通过我的介绍，可以使读者们找到基准，先认识到哪些才是美的东西。在第三世界，这实在是很令人感到绝望的起步。因此有些学者干脆否认美的存在，或把美污名化，把美视为主观的判断。这是在逃避问题。

下决心培养美感，首先要相信自己的本能与直觉，你并不需要学，就有美的判断力。坚定了信心，就可自最受本能制约的美的判断着手。男孩子喜欢美丽的女孩子是理所当然的，不必忌讳，应该大胆地去欣赏。走到街上看女孩并没有什么不道

德，她们打扮给你看，你却不看，岂不是浪费？只是你看却不必一定要搭讪、相识，要保持品头论足的评判态度，看到真正好看的要多加欣赏，偷偷地被感动。

从自然之美的体验中寻找

闲来无事到公园走走。我这样说，是因为自然之美，特别是花草树木，是上帝设计的。希望提高美感能力的人到自然界去找美的基准点是最合理的，只是要用正确的方法去看自然而已。

先把自己变成一个爱花的人。我说爱花就是爱看花，在树枝上或草茎上长出的自然花。没有审美能力的人对插花的技术尚无法理解或批判，所以为了培育美感，我并不劝你去学插花。同时我希望市政府的公园管理单位不要浪费公帑去弄些古怪的花展之类，破坏自然之美。花展只以展出花为目的还可以，千万不能利用花来搞别的名堂。我曾在大安森林公园中看

Vera / 提供

Vera / 提供

过虐待花的展览。用各种花当成颜色材料，编织成各种图案与造型，花的本质失掉了，只看到一些造型。用花做成动物与人物，甚至讲述故事，市民们兴高采烈地看着这些奇景，如同赏花灯一样，象征太平盛世的景象。但是真正爱花的人看到这样使用花朵，只能感到痛心。

这样的花展除了热闹之外，你能看到什么呢？那些造型不过五颜六色、炫人耳目，形状大多幼稚、怪异得不堪入目，对于美感教育只有反作用而已。当然了，这种做法之始作俑者是外国人。欧洲的巴洛克时代就有了用鲜花编成图案的公园。但在院子里把鲜花排成图案，勉强可以接受，比起把它当成游戏造型的材料要文雅得多了。

欣赏一朵花的几何秩序之美

真正爱花的人会去周末花市走走，借着买花，仔细地欣赏各种美丽的花朵。是，就是欣赏花朵。你拿起每一朵花，仔细看看它的美。它的花瓣、花心与花萼，以及花的整体造型，那才是上帝的杰作！上帝为了美化这个世界创造了万紫千红，花的颜色、质感、形状千变万化，然而都是在同一美的原则下生长出来的。美，是生命奥秘的一部分。上帝是怎么把这么多种花统一起来的呢？

你会发现它们有共同的原则。它们的花瓣有尖、有圆，少者只有四五瓣，多者如菊花那样数不清，但都是自一个中心也就是花心向外辐射，形成圆形，它们或多或少是迎向天空、面对阳光展开来的。因此“美”似乎与简单的几何秩序有关。有些比较繁复的花，如芍药、牡丹之类象征富贵的花，花瓣非常多，似乎没有秩序，其实不然。上帝仍然让这些花瓣层层地围着一个圆心生长，或循着螺旋的模式旋转成丰富的球形花朵。只要认真地看看比较简单的多层花瓣之花朵如玫瑰或康乃馨，就可明白其中的秩序了。仔细看，你会了解几何秩序是美的泉源。

你也许会问，兰花要怎么解释呢？台湾是盛产兰花的宝岛，“蝴蝶兰”品种极多，有世界声誉，为什么不是圆形的花朵呢？要知道，今天我们常见的兰花是花农利用人力造成的样式。我们买回来的兰花，每一枝都有一根铁条支撑着，勉强让它们仰起头