

美的價值是一切價值之美

◆ 盧仁傑

壹、前言

本書「漢寶德談美」是漢寶德先生以一位建築專業投入美學領域，在歷時數十載之後，所提出對美學的精闢見解，同時也憂心國內教育長期不重視美育，導致國民缺少美的素養，進而影響國家整體素質的深厚關懷。漢寶德先生非但是繼美學大師朱光潛之後談美的一位傑出學者，也是大力提倡重視美育的人。從本書中可瞭解漢寶德先生，時刻憂心著台灣教育中美育的不足：儘管台灣社會富裕，國民所得提高，追逐時尚，但我們的社會文化卻因為缺少對於『美』的重視，而呈現在房舍建築、生活方式與品質的思考上，那無法再隱藏的匱乏的一面。於本書中，漢寶德先生苦心為我們開啟，一直被曲解、被忽略的美的世界。在今天政府提倡優質生活環境與結合藝術人文，發展文化創意產業等政策下，美育顯得更形重要，公務人員更是扮演社會改造的重要領導角色，能夠影響社會風氣與發展至鉅，因此，政府鼓勵公務人員進修，除了期望在專業知能的成長外，同時也能提升人文素養。尤其，本書「漢寶德談美」作者漢寶德先生是建築界享有盛名的大師，由於自古以來建築是表現每個年代的文化與美學，長期在建築專業累積的豐富美學素養，讓漢寶德先生曾感嘆的說：今生最大的遺憾是沒有從事大眾美育工作。其藝術

教育救國論一文，不但轟動文壇，更道出對國人對「美」體認不足的憂心。如今他更以真摯、懇切的文字，結集成此部談美巨著，藉由一篇篇生動、啟發人心的散文書寫，替我們點亮一盞燈，並引導我們敞開美的大門，學習如何張開雙眼，欣賞美的世界。

所謂美育即是培育「美的素養」與「對美的敏銳觀察力」，本書中以多元時空與面向，細膩的提供各種對美的觀察與認知，闡揚美育的概念與美學知識，漢寶德先生說：「我要與讀者朋友討論的第一個觀念，就是分辨藝術與美的關係，我認為在美育的推廣上，最大的障礙不是別的，正是一般人認為美是美的化身的藝術。由於把美與藝術混為一談，美育受藝術的拖累，才一直找不到正確的途徑」。因此，由是可知，美育並非培育美學專家或藝術家，而是推廣對美學的認知，應用在生活中，提升全民文化與素養。

貳、書中內容重點之探討

首先我們就漢寶德先生對美的詮釋與比喻，將書中代序與五篇輯要等六大內容之重點，提出重點與大家共同學習、欣賞與探討，相信以漢寶德先生對美的專業與美育的重視，有助於大家提高對美育的認知與美學素養。

一、藝術救國論（代序）

在藝術救國論一文發表時，曾經揚起一陣軒然輿論，造成社會轟動與藝術教育界的重視，文中漢寶德先生自信表示，由於他在自己領域的專業工

作的投入，因為認真才會自重，也由於從業者角度對工作的嚴肅態度都落實到對人生、社會的使命感，才使的各個領域成長進步。其次，因為認真的從業者往往過於專注於自己的行業，故謙卑而擔心自己坐井觀天，看不到國家、社會的全面性。經由漢寶德先生的觀察，發現西方國家長期的美學教育，如早期歐洲的圖畫教育推行（美國 1870 年也開始推廣），是為了培育出全方位領域的全民美學素養，使西方產品的內在品質在於美感，並感受到他們在環境與日常器物上的美感是普遍的，其水準是我們遙不可及的。漢寶德先生因而產生深刻的心靈衝擊，面對國內產業多年的困境，與亟需提昇競爭力，發出對國內藝術教育成效的質疑，更體會到國內全民普遍的美感水準過低，已經影響到國家的發展。

漢寶德先生主張推動大眾藝術教育，但藝術教育不是專業藝術教育，而是一個全民藝術教育的工作，也就是美育，將基礎建立在全民美育上，藉藝術教育使國民擁有審美能力，是希望以全民美育的教育手段接上西方文明的精神生活品質。因此藝術救國論一文，對台灣面對全球化產業的競爭、產業界工商業界的發展、必須跳脫傳統機械式的代工品質……等等，提出鞭辟入裡的見解，漢寶德先生認為，可以建立在創造與美感之基礎上，重新再創經濟商機及產品品質新價值。這些是以藉由大眾藝術教育，美育推行的有效途徑，提高國民審美的動機，感染到美的氣息，使長期的潛移默化，讓美育的推行，並運用到各行業，以提升社會全民競爭力及拯救國家另一生機。

二、輯一：為什麼要談美

漢寶德先生認為在台灣數十年來「美」字一直沒有有效執行，使得我國國民普遍有[美盲]的問題。他認為「美」可以改變一個人的氣質，並深刻的體悟到一個文明的國家，是建立在擁有美感的國民身上。在國內許多人把美當作表面的素質，認為美是膚淺；但相反的其實美是文明的基石。能感受到美的力量，才能使美的崇高力量，創造人類的文明。在此漢寶德先生提到早期歐洲美學發展，令人深深的心嚮神往。

人類創造燦爛文明的動力究竟何在？那就是心靈的呼喚，藉由宗教信仰帶來的力量，把生命的價值放進去，使「美」表現在各種宗教殿堂及設施，雖然西方國家信奉的上帝，沒有要他們建造的如此精美，但在人們的內心裡深信，有一種美的標準高懸著，把美的精神與宗教融為一體了，於是尚美的心靈就成為人們的生活品味，這是西方國家藉由宗教厚實美學推廣，又由於社會主義思想的影響，早就把品味視為中產階級的註冊商標，歐洲知識分子幾乎無不把品味視為心靈的支柱。文藝復興是一個文化階段的名稱，亦是西洋人心靈解放的大時代，改革的靈魂是以尚美的精神領導的。文藝復興的藝術時代，由追求美，發現了真，進而成為西方科學的基礎。漢寶德先生認為從古希臘追求人體之美，發現了人體科學；追求自然之美，開啟了自然科學；「美」實在是時代理性的內在動力之根本。

美感是人類尊嚴之所繫，是內在生命的動力，美是想像力的泉源，過去的文明也是立基在美感之上的。而在傳統中國的知識分子都是愛美的人，甚至以美為生命的，但是傳統的中國不乏美感卻沒有把美感轉變為一種文化的力量，只將美視為生活的點綴，沒有真正認識美的修養及創造美的能力，如同沒有見過美的大千世界。所以，美是一種思想的習慣，但國內所知的美當成是一種外在的品質，大都無法體會美是一種思想習慣。一切學習都應該自美的體會開始，家長們以為美育就是要孩子們學著塗鴉與跳舞唱歌，不但一般的教師沒有受過美育訓練，即使藝術專業教師也不十分知道美育是怎麼回事？美有一種文化的力量，美的力量的存在，應該成為國民教育的全人教育，不應認為美的認識是一種天賦，這就是為什麼要談美的主要原因。

（一）藝術與美之間

藝術的原義是精巧的技藝，藝術的本義，是以熟練的技巧為主體，卻也不表示藝術必然與美無關，當藝術達到某一水準以後，美的品質就會自然的流露出來，美反而是必然的結果。也就是說美學是一門社會科學，適用於所有範圍，藝術性是其旗下的一個分支有其限制性，藝術性是人們基於美學企圖所創作的藝術作品，然而美是藝術主要內涵。愛美是人類的天性，在文藝復興時期的雕刻與建築，藝術主題是以表達神權為主要目的，西方古典時代，這種以美為精神內涵的藝術，又因古典文明之消失而沉寂，西方人重新發現了美的人文價值，就把他轉接到基督教藝術上，使其悲苦之情，轉變為令人

開懷的美感、品格的修養與審美的能力。所以美是貼近人們的自我，不需要距離，漢寶德先生提到一位女詩人住在家裡，一點也沒有感覺自己的家有什麼美，可是當離家外出，從遠處的江上回頭看，才發現自己的家像圖畫一樣的美，這就是美，可以存在於自然、鳥鳴或山嵐之間。

美與現實生活同在，所以好看就是美，「實用是一件東西的本來價值，好看是一件東西的附加價值」，也就是精神價值，其精神就是美。這種精神價值存在的目的是使我們愉快。芬蘭大學美學教授赫恩（Yrjo Hirn）在藝術的起源研究中指出：人類原始的感情狀態，在本能上就有向外表現的傾向，這種表現的結果在生活與精神裡，有增加快樂，減少痛苦的效果（虞君質 藝術概論 p5）。這也說明了美是充滿在我們的生活需求中。

（二）生命的美感

美是來自於生命，沒有生命就沒有美的存在。所以美是基於生命的需要，人體的各種感官所產生的感覺，初始都是人類生命的直接反應，因此對美感的體會是一種生命本能。人類為自己所創造的社會化中，為維持生命的各種價值，必須以美來鼓舞生命、以美來迎接生命，使生命在生活的過程中，得以用美來支撐，相對的如同漢寶德先生提到，因為認真投入，所以自重，這些如果仔細想想，都是生命動力創造出來的生命美感，所以常聽說「認真的女人最美麗」，每一次當我在國家音樂廳的音樂演奏會上或是其他戲劇表演，

我總是專注的看著演奏者或表演者專注的精神，那種無法言喻之美，是生命美感的最高境界，雖然美來自生命，但在這時候，我幾乎忘了生命的存在，此時卻也是生命的最高價值。

三、輯二：先學著張開眼睛

(一) 什麼是古典美

古典美是完美的、是理想主義的、是超乎感情的、是平凡而高貴的也是通俗的。漢寶德先生對古典美的敘述，他說古希臘主要的藝術形式是雕刻，美是古希臘人的民族精神，他們偏愛以和諧、均衡為原則的美感。由於古希臘藝術家的心中把美與神合而為一，美中有神格，是高貴、肅穆、寧靜的氣質，呈現的是平靜、安詳的美。

自蘇格拉底、柏拉圖以來，都把美理論化為一種客觀存在，永恆不變的理念，而美有大眾性，只要藝術家心存眾人之心，美自然就客觀化了。只有在平常中突出的美感才是真正的美，所表現出的美才是真美，才是古典美。我們知道在今天的藝術界，大多數的作品喜歡出奇制勝，以奇與險來動人心弦，因此，漢寶德先生對古典美的兩點讚賞：第一點美得沒有瑕疵。第二點美得超乎感情。古典美平凡且實質的存在，高貴且和諧美的存在，使得古典美是天真無邪的；這就是依古典的原則創造的美感人人喜愛的原因，也就是為什麼古典藝術復興之後的歐洲，成為貴族的象徵，到了資本主義發達，為

農、工階級利益存在的社會主義國家如蘇俄，居然也主張古典寫實，反對前衛性的藝術。因為古典的也就是通俗的。古典美感中具有大眾性與平常性。有了這樣的性格，古典美的價值歷久彌新，而且以不同的樣貌出現，成為審美活動的基礎。

(二)美是精神，不是物質

漢寶德先生認為美是用來描述一種理想狀態，美就是至善，就是令人滿意的，在真、善、美三大價值當中，美就是「真」與「善」完成的結果，美本身不存在，只要達到「真與善」的境界，美就自然存在，這是對美的最高肯定。在此順便提到俄國哲學家尼古拉·別爾嘉耶夫在其著作「精神與實在」一書（p29-30）中指出：精神是物質的真理，物質是精神的形式。所以藉由精神來認知物質，物質只是傳達精神的意涵和符碼語言形式。試想如果您進入一家裝潢精美與氣氛大方高雅的咖啡廳，置身其間喝咖啡，那種感覺，在精神與物質之間，追求的都是精神之美，對精神之最高認識同時就是自我認識，因此，精神是意識，不是生命的副現象，精神有能力賦予意義，所以，精神是物質的真理，而美代表著精神的最高層次，不是物質低範疇的消費現象。

(三)美育的有效途徑

要使大家都有鑑賞「美」的能力真有這麼難嗎？這點漢寶德先生有兩個

體會，第一點：美感是天賦的本能，人人都有認識美的潛能。第二點：美感的本能需要培養才能發揚光大。漢寶德先生認為培養美的敏銳度，才是重點，正如他雖然是從事建築專業，但實際上就是美學，也就是說怎麼做出美的建築而已，而這兩點體會，必須是智力與美感的兩條軌道同時進行。美感教育的任務在激發審美能力，漢寶德先生並對美感教育的長久困境提出三點事實：

1. 國內美術的教學自作品創作入手（意指培育藝術創作家而非推廣美感教育），因此課程沒有美感的培養。
2. 目前美感察覺能力低落，就連社會上有影響力的人或決策者階層等，都不辨美醜。
3. 美育的推動，需規劃類似設計學科課程，且每週需半天以上課程。

(四) 先學著張開眼睛

美感教育的第一步是張開眼睛。改變視而不見的睜眼瞎子的習慣，眼睛的能力很強，但它的首要功能只是尋找之用。眼睛的第二個重要功能是判別其意義。所以美感教育與其他學習一樣，必須恢復觀察力，培養注意力與好奇心，眼睛必須與心連在一起，才能真正有看的作用，要培養對環境的注意力，必須先培養好奇心，好奇心是一切學習行為的起點，並且隨時隨地心眼合一，發掘好奇心於平常的生活景象，而後放大眼界，見樹、見林、還得見山嶺。

(五) 西方國民的美育經驗

由於漢寶德先生體會到英國的藝術教育與工業發展的經驗，1850 年代英國即將藝術教育列為重要學科，在其教育目標中，圖畫能力被視為基本修養，利用圖畫課程養成敏銳的眼力，辨別線條與形狀的特點，以能識讀設計圖與增加設計能力，最後藉由美感的培育，在幾何圖的課程中，使孩子領悟對比、韻律、形式等和諧的原則，從觀察物體的眼力，知所辨認，以掌握審美的判斷力，西方國家的美學教育，也大大的提高國民審美能力，運用在工業產品的設計能力，也具備高價值之產品，所以漢寶德先生提到國民的審美能力與國家的競爭力息息相關。

漢寶德先生還提到美國、德國等西方國家例子，這些證明美感培育是藝術教育的目的，但是美育不是藝術教育的唯一目的。漢寶德先生主張教育要通過藝術完成，今天國內教育界主張要把人文與藝術放在一起教育，漢寶德先生認為是可行的，但要有觀念，有方法。他認為在人生的素養中佔有重要地位的美感培育，仍然應該是藝術教育的重要目的。美育是國民教育中一個環節，國內教育學者楊國賜先生認為教育的主要目的有三：1. 潛能發展 2. 生活準備 3. 公民培育（楊國賜 新世紀的教育學概論 p15），最終是以培育具有世界公民水準的人民為教育的最高目的，而美育是可以成就教育的最終目的性，從過去西方國民美育經驗，對照今日的西方國民表現，可以得到印證。

(六) 一脈相承的審美觀

西方美學是以古典美為基礎。古典美學的核心準則是和諧與勻稱，其理論是比例（或稱為權衡），其實比例就是線段長短的比例。以比例來定義美，是強調對稱的觀念。只要對稱就必須是一種排列的方法，以最為「適當」的觀念併合目的性條件。這是與對象的繁雜性相關的，而排列時必須在合乎比例的秩序下進行。秩序這個字是很抽象的，最簡單的解釋是整齊，這個觀念用今天的話來說就是「功能」，因此他們把比例的美與功能的美並列，主要是美的基礎是秩序與排列，需合起來才完美。

美學上的比例的發源，漢寶德先生舉例提到，畢達格拉斯發現了琴弦的比例是琴音是否悅耳的原因。由於比例和美的關係是自音樂開始的，以至於大自然的奧秘、和諧和勻稱是科學也是美。所以西方人在比例的美學上也頗有爭議。可是爭議的要點不是否決比例的重要性，而是比例是不是唯一的原則，現代人有了功能主義的觀念，美的意義就更清楚了。功能主義者也把美感歸之於自然，因此，美可以堂而皇之的與比例美相提並論；後現代主義的一些設計師的作品不在乎美感，但是，古典美仍然是一脈相承的審美基礎。

四、輯三：美感不是美學

(一)美與感官

美感有一個「感」字，便表示美是由感覺中得來的，凡感覺必通過感官。因此欲瞭解美，先從感官瞭解起是很合理，且是精神所必需的。人類身體的各部位皆有感覺，因其功能之不同，而有敏銳與遲鈍之分。漢寶德先生以為感官接受刺激所產生的舒暢感，屬於快感抑或美感，完全決定於感官與生命延續之相關度，與生存相關性越高，則以快感為主，反之，則以美感為主。聽覺與視覺，在人類感官中，可說最與生存性較無關，因此二者對美感的需求，便產生了藝術的概念：音樂與美術。這些卻增加生命的怡悅感。

(二)品味與美感

今日我們所理解的「品味」是始自 18 世紀，歐洲中產階級興起之時；因為美是品味的核心，所以把品味當作審美的眼光。然而隨著時代的變遷，品味的標準卻不斷在改變；貴族時代到資產階級，為了標示他們的金錢與權力，因此喜歡精緻的手工；但是經濟情況改變，貴族及資本家逐漸消逝後，繁飾精巧的器物美便不再是品味之標的。中產階級的簡單、實用美於焉誕生。20 世紀初，指的是能品賞簡潔的現代感，20 世紀中，抽象藝術則成為品味之表徵。

然除了經濟因素，品味亦與精神生活相關聯，例如日本的茶道與花道的

美感，就是特別需要高度精神化的細緻品味來教養。

(三) 合目的性之美

「合目的性」在建築上又稱功能，意指美除了具外表的形式外，還要有功能性的考量。漢寶德在本節中舉了諸多例子作佐證，例如：我國諺云：「良弓不雕」，是因為弓若為了美觀而加以刻飾，會消滅弓的斷面，使其用力時易斷斷；因此過度的形式美，反而會以美害事。而一只三條腿的椅子，即使它合乎形式美，但其架構沒有符合安全舒適之功能，仍會讓人因感到不安而忽略其美。因此對一物件的功能有所理解，可知其目的性，才能創造合目的性之美，並有助於體會它的美感。

(四) 美感不是美學

在古代，美術與技藝是分不開的，傳統美術從技藝基礎上出發，藝術一定是相當成熟的技藝的產物，而美術則需要特別高超的技藝；除此之外還要有深度的心靈素養。但現代藝術重視情思，而非美的存在；認為藝術是個人想像力的發揮，與個人對外在事物的闡釋，而美是一種裝飾的品質，與藝術無關；因此現代以來的藝術基本上與美感分家，已稱不上美術。然不論是學校教育或非學校教育，美育卻掩蔽在藝術教育之後，誤以為藝術教育就是美感教育。而今日美學不再談美，亦無助於美育，便是因為美學對美並無共識。為瞭解、解決這個問題，漢寶德先生使用同心圓的方法來解析美，共畫五個

圓的同心圓詮釋美，以同心圓之最內第一圈之核心是形式之美，也就是抽象的，應合於感官的和諧之美。第二圈為功能之美，也就是較具象的，應合於自然的邏輯之美。兩者加起來便是美的感性與理性的本質。這是自古以來所公認的美的範疇。第三圈為風姿之美，他是一種動態的形式美，如舞蹈等比較不易掌握的，結合了心情的抽象美感，第四圈就是溶入詩情與個性的廣大情性世界，是戲劇與文學的界域，是情性之美，兩者加起來是風情之美。第五圈即最外圈是理論之美，也就是美學家們討論的美，是思辨之美，屬美的哲理。

漢寶德先生認為今天美育所面臨的困境，正是美感同心圓邊緣的暴風圈，形成的認知混淆所造成的。在本書中已得到相當的觀念釐清。

(五)美的判斷才需要距離

漢寶德先生對美需要距離的看法，是集幾十年的自我親身感受的，有些是思辨的結論。我認為美是一種價值判斷，不自生命中實證得來，憑空口議論是沒有意義的。科學是客觀理性的產物，對科學現象的判斷是依演繹推理的方式得來，但鑑別美卻是需要瞭解、靜觀，藝術創造的過程通過靜觀，在腦海中形成，幫助你做價值判斷，因此，漢寶德先生說：距離不是美的必要條件，而是判斷美的必要條件。距離是時間與空間的距離，康德觀念中的距離不一定因為距離而產生美感，而是因為保持距離，才能使自己保持超然態

度。

(六) 自然美與大自然的美

漢寶德先生解釋自然就是合乎常理，率真與本然的意思，自然美是人在造物中呈現的一種自然特質，自然包含在人造物中的擬自然事物與行為。事物本性的自然，也就是常說的理所當然，一件事物有其本性，能呈現本性即是自然美。

大自然之美在中國始於六朝，中國六朝美學興起，就成為愛好自然的民族，把心靈寄託於自然，中國的自然文化有大眾性的本質，而西方自然文化認為大地是神的造物，這部分與美學相違背，因為美學是研究人造物與藝術的學問，大自然按自然之理生成，因此大自然之美與自然之理合而為一即形成，也因此觸動生命的自然景觀。依人類生存的條件，大自然是氣候溫和、山明水秀及鳥語花香等等，才是理想的自然之美。但險惡的生存環境，也孕育出扣人心弦與驚心動魄的自然奇觀之美，所以無論大自然的景物是以什麼形態呈現，其背後都有一種自然的力量孕育而生，這種自然的原理可契合到我們的生命感覺，這是人工美無法辦到的，也由於自然美有時會與人工美相對立，加上 20 世紀後期藝術家觀念改變，藝術家常常希望超越一般的常理，甚至對抗常理，來突顯其個人意志，使今天的前衛藝術家只表現藝術家個人的理念，難再有發揚自然的觀念。

(七) 恬適生活之美

漢寶德先生談美，有一個西洋的古典美學的觀念在心理，未觸及以道家思想為主軸的美感觀念。中國的隱逸思想以及對自然的態度，實際的關係是中國特有的隱逸思想。這些隱逸之士，後來醉心於大自然之美，確實不是崇尚美而決定的行為。早年中國知識分子都是在心不甘情不願的情形下退居山林的，他們心中離不開廟堂。逐漸就受道家消極的人生觀，而漸能自大自然中體會自然的真義。追求精神的恬靜，他們所嚮往的，在物質生活上的舒適：夏日之涼，冬日之暖、飢而食、渴而飲，是達到精神平衡的基本條件。只是他們並沒有「美」之感覺而已。以中國傳統的詩畫來說，形式美並不是創作的目的。只是勾勒理想境界讓心靈遨遊而已，國畫之缺乏美感乃因畫家志不在此，他們並不是描寫自然之美，而是希望書寫心中的天地，與詩一樣，描述個人的心境不能引人同情，只有通過大自然的美而勾畫的心靈境界，才是俟萬世而不惑。

恬適生活以靜觀、覺察美。漢寶德先生舉例說一個黃花梨的提盒或鏡架，也美不勝收。自這些器物之中，我們可以看到中國人對美的態度極度敏感，是不落後於古希臘人的，而他們的生活中，自士大夫的悠閒、恬靜所自然發展靜觀的心境，是美感的泉源。感官的愉悅與恬適的生活有關，身體不舒適，就無法體會美感的道理與快樂。藝術的意義不在於美，其目的與宗教一樣，漢寶德先生說是要幫助我們「恢復新鮮的視覺，富於感情的吸引力，和一種

更健全的人生意識」。因而就能破除社會凡俗的蔽障，保持樸質的、永遠新鮮的自然情思，也就是在這種情形下，恬適的生活才能體察大自然之美，超越美感的美。

五、輯四：美要從茶杯開始

(一)美要從茶杯開始

美育需從最接近生活的美感談起，讓人人看到一個無處不美的是世界，漢寶德先生說每次走到歐洲古老的、美的出奇的小鎮都不想離去；如果我們的整個世界都是這樣美，生命就非常充實。現實主義者認為創造這樣美的世界是人力所可及的。然而我是理想主義者，我仍然認為塑造一個人間天堂，不是不可能的夢想，從人人都會為美陶醉開始，這三年來，政府提倡文化創意產業，卻少談美，所謂文化創意產業就是產品的美質化，政府提出文化創意產業後，適逢藝術教育委員會開會，漢寶德先生有幾個提案如下：

1. 提倡文化創意產業須賦予藝術教育重任
2. 藝術教育包括創意的純藝術教育，與國民美育(兩者互不相通)，對國家產業密切相關的是視覺審美教育。
3. 對審美教育訂定計畫，擺脫藝術教育完成美育的觀念

對九年一貫的「藝術與人文」過去的教法，漢寶德先生認為，其實在美育上，過去的方法如果確實推行，教的實在，也是會有很具體的成效。

(二) 時髦與美感

時髦是在某一個時期，大家都喜歡同樣的東西。她是人類商業社會的產物，一個真正有創造力的藝術家最需要防範時尚的迷惑，時尚只是群體的模仿行為所產生，比較容易被接受，然有些設計師誤以為時髦就是創作，設計師跟著時尚而設計的產物易為消費對象接受，就個體而言，如何辨別時尚中有價值的美感，與時尚產物的美感存在價值，今天時代多變、常變價值也多元，但適合自己品性與品味及合目的性，時髦一樣可襯托出有很深品味的美感。

(三) 裝飾是美嗎？

這裡漢寶德先生提到，愛美是人類的天性，人類自遠古時代的紋身到文明時代的美麗服飾都證明裝飾是人類不可或缺的東西，也是社會階級的象徵，所以人類有愛好裝飾的本性。在人類文明發展的過程，由於發現了自然的美感，產生人文精神，排除了裝飾的純美。

古希臘人經過啟蒙發現人體的本身就是美的典範，不需要再加任何裝飾，甚至不需要華麗的衣服，人體美感的表現方式，無關性的誘惑，而是脫離動物性本能之美的真美，所以裝飾不一定是美，歐洲古典建築與雕塑，是以人為本體的原則而創造的美術，精神上是完全脫離了裝飾，因此美術與裝飾是兩個不同的層面，但 19 世紀工業革命時代以後，美的理念就會被裝飾所

取代，20 世紀美能脫離裝飾而成為更高的目標，80 年代之後，新的裝飾年代又來臨，發自人類本能的愛好，以尋找純性靈的裝飾美，為下一個努力的目標。

(四) 素樸之美

人類愛美的天性發展出的美感文化，首先是裝飾之美，其次是古典之美，古典之美的要旨就是精緻，漢寶德先生說古希臘的文化馴化了人類對美的渴望，可分為兩個層面去看，上層是美的秩序，也就是以和諧為貴，這是形式美感的普遍原則，因此，使古典美擁有高尚的文化內涵，且與真善的價值結為一體，古典美的下層是精緻與完美，追求完美使古典美具有理想主義的色彩，因為世上完美的東西極少完美的，理想鼓舞了藝術的創造，以藝術來彌補真實世界的缺憾，如果自人文主義傳統中看美感，毫無疑問的素樸是原始的狀態，原始是自然的，而精緻是文明的狀態，改造自然走向以人為中心的創造，素樸之美是形狀與質地的自然美。

(五) 奇與美

奇與美這點漢寶德先生舉台南奇美博物館引述，奇指的是稀有的收藏品，奇美指的是珍奇藏品的美，也解釋為非常美之意，漢寶德先生並以稀、奇、古、怪四字，作為美的經驗習慣，自然追求稀有未見過之美及驚奇之美，古是以有時代性具古代脈絡之美的特性，怪是具有違背常理，讓人有不明就

裡迷濛之美，總之奇美有跳脫普通性之美。

六、輯五：抽象美的世界

(一) 抽象美的世界

抽象之美是美感教育的基礎，自古以來就存在，但由於我國美感教育的不足，對一般普通大眾，乃至於高級知識份子，仍然是個謎，漢寶德先生從自身建築專長談起，認為建築是一種古老的抽象美術，建築是藝術之母，建築之美在於如何恰當的協調這些藝術品與結構及空間的關係，從巴洛克時代建築少不了美術，建築體簡直就是繪畫與雕塑的美術品，音樂聲音本身沒有形象，悅耳的聲音須有聯想，本身是抽象的，所以音樂才是最古老的抽象藝術，而建築層被哥德稱為「凝固的音樂」，因為建築的抽象美的原則與音樂相似，遵循古典審美原則的和諧，一切古典美學的其他要件，都是因達成和諧發展出來的，這點漢寶德先生提到中國的書法藝術，中國的文字形式篆、隸、真、草等書法的表現，是抽象畫的表徵，抽象的表現是形與色，形就是把美的事與物抽象為幾何的要素，也就是點、線、面、體，色就是把眼睛所見到的簡化為幾種彩色，這些點、現、面、體與原色的組合都有音樂性，是用秩序來表現和諧美感，所以抽象美的世界是很寬廣，抽離了具體的形象，形與色的美感，表現在純粹美的形式或感情表現，都是悅目悅耳的美，所以漢寶德先生說：抽象的美感才是美感的基礎，就像數學是科學的基礎一樣。

(二) 意境之美

美是自形式與感官反應開始，它是基本素養，大部分的美學家都認為意境，是主觀的「意」，與客觀的「境」揉合而成，漢寶德先生認為意，可以解釋為情意，境是一種物與物在空間中的關係，是三度空間的組合，是一種空間塑造的藝術，所以意境都有其時代性，意境之美在詩畫之美有兩個層次：

1. 形式的層次，詩有格局音韻之美，畫也有格局，視覺之美，2. 意境的層次，這點漢寶德先生用中國六朝宗炳所提的「澄懷觀道」來解釋，情境之塑造乃使心情得到舒暢，「澄懷」就是使心中之積塊得到澄清，而生爽快之意，精神振奮，「觀道」即理念通達，思想上的鬱結，通過情境的塑造，意念突顯暢通，所以意境之美，都是虛擬的，是進入不真實的想像世界，是需要欣賞者不同程度的運用想像力，才能受到心靈感動，這就是意境之美。

叁、對本書之評論

對「漢寶德談美」這本書的評論，首先談到漢寶德先生整體思想對「美」的深入與美感經驗，自古至今，以淺顯且口語化的表達方式，行諸於文字間，字行字句，皆表現於生活化，使讀者容易引起身歷其境，對美的身心共鳴，是一部自我教育與美學成長的好書，很適合於公務人員及一般民眾，進修與推廣的閱讀優良書籍，也是今天物慾充滿社會的精神糧食，閱讀本書之後，綜合整體概列有下面十大項優點與功能：

- 一、詮釋美對國家與民族發展的重要性。
- 二、美在社會與人文生活中扮演的角色與價值。
- 三、推行美育對國家競爭力的助益及長遠影響。
- 四、釐清美與藝術的諸多混淆觀念，分析美術、藝術教育與美育推廣之差異。
- 五、瞭解美的內涵與實踐，藉重西方國家的美學推廣與美育在教育的實踐。
- 六、有助於生活中對提高美的觀察力與提昇美感經驗，進而具有美學素養。
- 七、從古典美到現代美學，瞭解美的起源與延續。
- 八、提昇個人精神與心靈層次，促進人與環境的和諧。
- 九、提供藝術教育與美育教育之政策思考。
- 十、完美的提供學美的心路歷程，以及對美育推廣的重要性呼籲。

肆、研讀本書產生之感想與公務人員美學的實踐

公務人員是社會的中堅，歷經多年的苦讀，再經由層層應試，能脫穎而出，可說是身經百戰，去蕪除菁，都是一時之選，具社會指標性作用，且工作穩定更有時間與精神，追求美感經驗與體現生活價值，讀完本書反覆思考，提供一些公務人員在工作上、生活上及思想上的美學實踐參考。

一、發揮環境美的感染力

環境就是人文的呈現，是組成元素的型態與氣氛，使環境孕育情緒也主導心境，漢寶德先生在擔任自然科學博物館籌劃時，以讓來館參觀的民眾感染到美的氣息，進而提高她們的審美動機為目的，這就是一種環境美的感染力之實踐。常聽說人在公衙好修行，因為，公家機構或單位，幾乎皆是公共場所，是與民眾接觸的地方，都具有引導民眾觀感與環境教育的功能。除此之外，在現實生活及工作環境中重視視覺美的設計，以發揮環境美的感染力，影響週遭同仁的美學認知為目標，發現同仁之美感設計，應即配合與學習，進而互相討論與推廣，或由自己主導美化環境。

二、美感經驗與分享

記得我 1993 年第一次公派出國赴德國時，先到荷蘭的阿姆斯特丹，第一次讓我感到驚艷，歐洲就是那麼美，一眼望去，到處都是那麼美，映入眼簾所見，到處都如同一幅幅美麗的畫，再轉到德國法蘭克福時，也是一樣，四處都呈現著無盡的美，後來問當地人對美的看法時，得知歐洲人對美的感覺相當敏感，且相當重視，他們認為處在不美的環境裡下的人，是一種恥辱，也就是說人格是不高尚且低水平的，創造環境之美，才是高雅的，荷蘭人甚至說：沒有花的日子不知怎麼過。這些在在顯示美的教育在歐洲，已有相當的全民基礎，因此，讀完漢寶德談美對美育的認知，讓我產生公務人員更應

該發揮環境美的感染力，以推廣大眾美育。

除了上班場所之辦公室美化以外，居家處所亦應於公餘之暇，充分美化環境影響鄰居，共同推行美化環境工作，也配合政府政策建立社區總體營造，經營社區社群的觀念，以凝聚人文關懷，是美感經驗與分享的很好機會。

三、精神美的自我教育

美學是在追求真實與神性之間的理性東西，我們稱為人的精神美。精神美是一種自我教育的心靈層次，由於人是身、心、靈的整合體，精神造就人的肉體意志，必須真實存在。近代哲學之父笛卡兒說：「我思故我在。」(Ren`e Descartes. 1596~1650)，所以，意志是主導人的一切，人必須深入瞭解自我，才能發揮潛能，而唯有開發自我潛能，使個體身心靈均衡，且處在最佳狀態，也才會有美的哲學思考能力。傅佩榮教授在「管理自我的潛能」(傅佩榮 管理自我的潛能 P7) 一書當中，指出，自我的結構包括「身」、「心」、「靈」三個層面，而且具有知、情、意三個潛能：1. 知的潛能，稱之為 IQ(Intelligence Quotient) 是學習、理解、判斷方面的能力。2. 情的潛能，稱之為 EQ(Emotion Quotient) 指以個人瞭解與主導自己的情緒，以及與他人協調溝通互動的能力。3. 意的潛能，稱之為 AQ(Adversity Quotient) 是指個人面對挫折逆境時的處理能力。因此，人的潛能是沒有限制的，只要重視他願意努力，許多原先沒有察覺的潛在能力都可以開發出來。

個人認為美的教育是要靠美感經驗與自我教育，正如漢寶德先生要讀者學會張開眼睛，對美的視而不見，是由於在精神對美毫無敏感度，所以要能對「自我」的瞭解，從自我與環境的精神思考，才有可能在理性與神性之間，進入精神美的領域，找到精神指向與美學需求的著力點。

四、人格美的實踐

藝術及藝術教育是把樹立人格美作為目的，因此對於美進行思考，就必須把美放入加以評價，把人格美、自然美、藝術美、技藝美等，加以比較及思索人格美的課題。人們把真、善、美作為理想。真是邏輯學的課題，善是倫理學的課題，美是美學的課題（今道友信 關於愛與美的哲學思考 p290-291）。處在現今的社會變遷、政黨輪替與各階級的流動，對外在權威的否定與懷疑，化為對內在人格的覺醒與追求（李銘宗 六朝美學點描 p13）。這是很重要的自我教育的問題，在建構主義的教育過程裡，稱之為調適與同化的過程，善可直接轉化為審美對象，社會美與人格美即屬此美的範疇（李銘宗 六朝美學點描 p165）。

在物質豐盛的今天，資本主義造成物質架空人的靈魂，人格美是內在的永恆價值，這價值就是美的價值。美是今天的文明向上攀升的目標，但假若一個民族不知美為何物，要如何提升呢？在台灣，我們對於自己的未來，沒有精神的目標，就尋求宗教寄託。但西洋人由於在宗教環境中充斥了美感，

因此結合了美感與宗教的力量，他們才能經由宗教信仰至宗教回饋到自己的
人格美。西方的美術與音樂，莫不是自教堂中發展出來的，可是在台灣，宗
教環境中沒有美，只有寄託，受大眾尊敬的宗教特質只是慈善，消極的消除
人間的痛苦。我們無法在宗教中，得到創造人格美的積極正面的力量。

人只要存在，便在思想，有思想才有人的存在(笛卡兒 我思故我在 p95)，
隨著人的生命的成長，使人與人之間的互動更為頻繁，必須從自然人成為文
明人及社會人，不得不學習更多社會化的一些知識，人格美是尚美的精神，
人格美是高尚美感的源頭，追求人格美，使人置身在身心靈的調和當中，使
人生更順暢，更能發揮生命價值與社會意義，而「人」必須是能體現社會價
值的人，才是「人」(余瀟楓 哲學人格 p16)。尤其是身為公務人員，人格美
的自我提升，是人我之間很重要的努力方向。

五、人際關係美學

公務人員工作型態上，具有社會主義的特色，時有科層制度的鬥爭現象，
以致外界羨慕認為最穩定最高尚的工作或說公家單位，只是外表的表象而
已，在此不諱言，每年為了考績或為了工作上的利益或工作勞逸不均，每每
抱怨連連，此時不滿與雜念充滿心思，談什麼美，談什麼美感，不僅同仁間
的人際關係，甚至行政倫理，有時也蕩然無存，若為個人利益計，兩者皆可
拋，因此我在這裡特別提到人際關係美學，並不是我要提供人際關係美學的

知識，而是藉由本書談美的心得，讓大家在人際關係中也注入美學的概念，進而以美學思維，實踐在人際關係的精神上，如果說公務生涯是追求如漢寶德先生在自然之美中提到恬適生活，在生活哲學上看就是追求悠閒生活。要使日子過得閒適安靜，首要的條件是去煩惱。正如林語堂的生活藝術中不討論美，談的是快樂。懂得生活的人樣樣都不計較，自然就減少煩惱，才會悠然自得過生活，在工作上與同事充分溝通協調，相處自然融洽有共識，上班工作自然怡悅，美所以令人人喜愛，何嘗不也是為追求美的怡悅。

六、犧牲奉獻的生命價值

愛與美的同時存在，是生命的另一哲學思考，生命處處充滿愛；就處處都是美，公務人員有時面對服務民眾，是必須有更大的愛與犧牲奉獻的精神來應對，生命中充滿愛就充滿美，相對的充滿美學思想的人也必是有愛心的，愛是一種犧牲奉獻的生命價值，有愛的人是懂得審美觀照的人，美雖是人類有史以來，始終潛藏或呈現在我們的生活中，但是當現實生活過於以功能取向時，往往被忽略美的存在，但當滿足了功能需求的之後，又回到人類的精神面追求美，因此，人們生活的精神性與實在性，是人的基本生活形式，共棲在生命價值中，如果沒有以「愛和美」做基礎，那是很難圓融或提昇生命價值的，「美」帶來的有形與無形的動力，是相當強大的，而有愛凡事才能以美學的觀念為起點出發，在生命中對任何事物，才有審美觀照，審美觀照的概念是在特殊的思維活動中，直觀到的一般思維機制，如此，才有可能在我

們現實人生中，找到個體的身、心、靈之間的契合，進而有社會責任感，成為犧牲奉獻為國為民服務的優良公務人員，為社會樹立典範。

伍、結語

本書讓我們從認識美，瞭解美的範疇與藝術的分際，美與美育的推廣，美感發掘與美的體驗，以及重視美的影響，以漢寶德先生幾十年對美的體驗與深厚素養，讓我們突然覺得，美就是那麼美，原來美就是那麼美，一時頓悟「美的價值是一切價值之美」。所以，美是人生的最高價值，從生活的目的、生命的價值、人生的意義等三面向來思維，各面向無非是追求美的協調與平衡；然而人的存在是生命價值，而美是生活形式與精神的一種共通價值，也是人生一切價值的最高境界，本書從認識美到提升美的感知能力，以及美的實踐，都使讀者有相當清晰的觀念與做法，唯有美，才是一切追求的最高價值之美。用心感覺不用說，看完本書您我都知道，美就是美。

參考書目

- 一、 管理自我的潛能（傅佩榮 2003.1 天下文化書坊）
- 二、 理性的藝術（David Best 著 廣梅芳譯 2003.3 心理出版社）
- 三、 意志與表像世界（叔本華 2003.1 志文出版社）
- 四、 新世紀的教育學概論（楊國賜 2002.4. 學富文化出版）
- 五、 精神與實在（尼古拉.別爾嘉 耶夫霍桂桓等譯 2002.1. 中國城市出版社）
- 六、 藝術概論（虞君質 1997.8 大中國圖書公司）
- 七、 六朝美學點描（李銘宗 2001.12 亞太圖書出版社）
- 八、 我思故我在（笛卡兒 1972.10 志文出版社）
- 九、 哲學人格（餘瀟楓 1998.4 中國吉林教育出版社）
- 十、 關於愛與美的哲學思考（今道友信 1997.8 中國北京三聯書店）