

天地有大美而不言¹

體悟美的境界

【佳作·劉德彬】

壹、前言：美何處尋？美無處不在。

俗話說：「踏破鐵鞋無覓處，得來全不費功夫。」² 探訪「美」的過程頗有些這樣的意味。「美」並不是一個像茶杯或桌子這樣的實物，絕非尋找便可得之，「美」究竟在哪裡呢？是在歷代美學家頭腦裏？還是在圖書館浩繁的美學典籍裏？莊子曰：「天地有大美而不言。」莊子認為「美」全然存在於天地自然與生活中，天地具有偉大的美，但卻無法用言語表達。莊子，是中國最古老的談美先驅之一，其對美的創見是在於闡述有別於人們認同的普世美感，莊子將美感更加擴大，將生活中不易察覺美的事物列入美的範疇，例如「庖丁解牛」³ 的故事所言，鮮血淋漓的解牛過程中，體現著刀工與技巧的美感。

「美」總是呈現在我們的生活中，和我們朝夕相伴，只不過我們未察覺而已。說美學無處不在，並不是將美學視為高不可攀的玄學奧義；而是美學的觀念和道理就在普通的生活

天地有大美而不言，體悟美的境界／佳作·劉德彬

¹ 《莊子·知北遊》天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說。聖人者，原天地之美而達萬物之理。是故至人死為，大聖不作，觀於天地之謂也。

² 指歷盡艱辛，連鐵鞋都磨穿也找不到，而後忽然碰見所要尋找的人或物。

³ 《莊子·養生主》庖丁為文惠君解牛，手之所觸，肩之所倚，足之所履，膝之所踣，砉然騞然，奏刀騞然，莫不中音。合於桑林之舞，乃中經首之會。文惠君曰：「諱，善哉！技蓋至此乎？」

之中。往大處說，美學乃是關於我們生活中諸多審美現象的哲學思考；往小處講這些思考和我們的生活現象關係密切。當代心理學大師馬斯洛（A.H. Maslow）在其「需求層次理論」中，就提出了人類的六大需求，分別為：

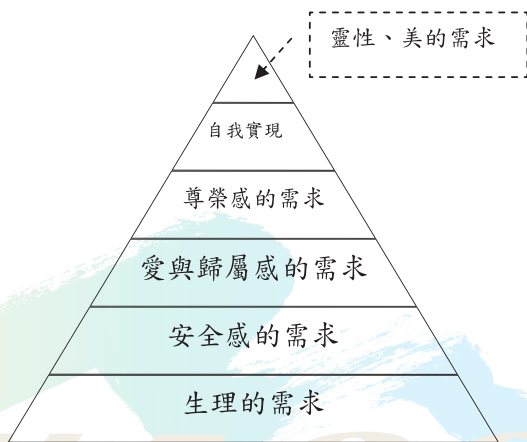

圖1-1 需求層級金字塔

根據馬斯洛的說法：人是具有超越性的物種，在求生存的過程中，對生存的不斷超越和昇華，產生各種需求，成為人類社會進步的內在動因。在這些需求之中，人對於「美」的追求是最特別的一項，這種強烈追求美感的意圖表現，因此人類在漫長歲月中，對日常生活食、衣、住、行、育、樂等方面，均有不斷地上昇實現自我的內在傾向，並積極去賦予它藝術性，而成了變化萬千、美不勝收的藝術品。於是「美」成為人類生存於世上最獨特的表徵，「美」也是完整人格的關鍵因素。

「美感」的原文為 aesthetics，最早可追溯古希臘時期，當時的意涵為「用感官去知覺」（pertaining to sense perception），是個動詞，希臘哲學家亞理斯多德（Aristotle）曾說過：「所有的認知都是由親眼目睹所引發。」德國哲學家 Alexander Baumgarten 於 1744 年首次提出將 aesthetics 一詞定義為「美

感」，並且說明 aesthetics 意指「美」的哲學，是一般事物所期望達到的完美情境，或是令人感受到愉悅的情境，純粹運用感官去感覺，如果情境能讓人感覺愉悅，是因為「感官知覺」進行的結果。正如同哥德（Goethe）所說：

「美，是自然奧秘法則之展現，如果不是因為它的外表，我們將永遠無法感受它。」

貳、重點歸納

本專書作者漢寶德教授在「如何培養美感」這本書中，介紹了七種美的形式，在感官及意境上有不同的舉例，分別整理如下表：

表2-1 美的七種形式

美的形式	感官呈現	意境呈現	自己體悟
無之美	毫無裝飾的白色牆面	減法美學，減到從零開始	萬物靜觀皆自得
秩序之美	軍隊分列式	詩文的分段分行	整潔秩序為美感之始
比例之美	建築物的黃金比例	杜甫《絕句》	和諧的比例不僅是對稱、相等
理性之美	符合目的性的美感	文徵明《聽竹》	移情作用
色彩之美	色彩產生的空間、和諧或對比感受	王維《瓜園詩》	有相輔相成的顏色；也有對比之顏色
質感之美	玉的溫潤感	《禮記·聘義》	玉使人聯想到君子品德溫潤的感覺
構成之美	空間的分佈與對比	柳宗元《江雪》	主從關係的協調

一、「無」之美

重點佳句：「美的初階，從零開始。清潔為整齊之本源，整齊為秩序的動力，秩序為求和諧，也就是美感的基本要件。⁴」

⁴ 參專書第 27 頁。

美的體驗：電影《臥虎藏龍》中男主角的一句經典對白：「把手握緊，裡面什麼也沒有；把手放開，你得到的是一切。」道盡了「無」與「有」的真諦。若要體悟「美」必須要先讓自己心靈淨空，董仲舒說：「仁人之所以多壽者，外無貪而內清淨，心平和而不失中正，取天地之美而養其身。」從人生哲學來看，要使生活過的悠閒恬適，首要就是去除煩惱，若是一顆裝滿繁雜思緒的心，是怎麼也裝不下「美」的感受。程顥《偶成》詩中提到「萬物靜觀皆自得」，漢寶德認為「恬適的生活以靜觀、察覺美」，讓自己的心靈空出來，才有覺察美感的機會，因為悠閒的生活中才有靜觀的可能，而靜觀在西洋思想中，是覺察美最主要的途徑，這是東西方文化在審美觀點上交會之處，更說明恬適的生活是生命的智慧與美感的基礎。恬淡舒暢是悠閒生活中的一個境界，到了這個境界才能「悠然見南山」，才能看到「江上清風」與「山間明月」。這些美的感覺不會產生讚嘆的聲音，只是淡淡的，對大自然節奏的一種體會而已。⁵

二、「秩序」之美

重點佳句：「秩序的三個層次，一曰，整齊；二曰，節奏；三曰，繁複的韻律。⁶」

美的體驗：從「無」開始進入「有」領域的第一種美感是「整齊」，例如閱兵典禮時，軍隊分列式依照口令踢著整齊劃一的正步，讓觀眾體會到整齊之美（圖 2-1），但「秩序」之美，並非僅指整齊劃一，還有更深一層的境界，就是節奏感與韻律感（圖 2-2），圖 2-2 中

⁵ 漢寶德《漢寶德談美》。

⁶ 參專書第 30 頁。

牆面上之窗格即以 3 個 3 個 1 組，譜成畫面的節奏感。

此外，我國古詩爲了達到閱讀時視覺上的空間效果，讓詩文分段、分行，使詩句的排列產生美感，因情緒、空間、時間、順序的需要，合理的分段可以讓詩產生起、承、轉、合的效果。以柳宗元的「江雪」來比較「分行」的前後效果：原詩沒有分行，也沒有標點。

圖2-1 民國80年國慶閱兵，政戰學校的女生和女青年工作大隊組成的方陣，翻攝行政院新聞局網站照片。

圖2-2 勞工保險局大樓牆面之窗格，資料來源google。

分行前：

千山鳥飛絕萬徑人蹤滅孤舟蓑笠翁獨釣寒江雪

分行後：

千山鳥飛絕，

萬徑人蹤滅；

孤舟蓑笠翁，

獨釣寒江雪。

從視覺效果來看，毫無疑問的，分行前的詩只是一串文字而已，不但毫無美感可言，連近體詩最講究的對偶和對仗也難以分辨出來，更不用說有什麼情境或意境了。分行後，整體的視覺效果徹底改觀，除了詩句井然有序的排列產生空間美感外，對偶和對仗更是一目了然。至於情境和意境，經由分行所帶來的停頓空間，讓整首詩閱讀起來有抑揚頓挫的韻律感，再配合詩句本身的意境，腦海裡頓時呈現動人的景象，詩情和畫意都齊全了！

三、「比例」之美

重點佳句：「文明世界最早找到的完美價值，是直接自人性中發掘出來的東西，並不是高深的學問，美就是好看，看了使我們感到愉快。⁷」

美的體驗：古代的希臘人認為，儘管部分之間的關係不符合客觀的對稱，卻可以喚起觀賞者的愉悅，它不僅是美的對象所需的條件，同時也包含了觀賞者主觀的需求，這就是一種「比例」之美。因此，各部之間的比例關係不但要考慮其恰當性，還要考慮到如何使它外顯出來讓觀賞者感受到；不但它自身是和諧的，還要使

⁷ 參專書第42頁。

人看上去是和諧的。因為客觀的對稱是藝術創造不可改變的基礎，而和諧正是糾正和完善對稱的更高的一個手段，客觀面，美是由數的比例、尺度（規則）、均衡（對稱）等決定，主觀面，美必須能帶給人視覺上的愉悅，例如：位於羅馬的君士坦丁凱旋門（圖 2-3），其長與寬之比符合數學上的黃金比例⁸，即具有比例之美。

圖2-3 羅馬君士坦丁凱旋門，筆者拍攝

然而，往往客觀與主觀這兩方面又不是絕對統一，因為有時因距離而產生視覺上的偏差，尤其是對存在於三維空間的建築，客觀上的均衡與主觀上的美感統一，常常需要靠打破某些規範、靠著靈活變通的方式獲得。例如：為了獲得視覺上的美觀，使建築物在外觀上不可能存在尚有期待會出現視覺偏差的地方，就必須改變比例適時的修正。像是，隨著柱間距加大柱身的比例就會變小，隨著柱間的縮小，柱身的比例就會變大，假如不

⁸ 黃金比例，又稱黃金比，是一種數學上的比例關係。黃金比例具有嚴格的的比例性、藝術性、和諧性，蘊藏著豐富的美學價值。應用時一般取 0.618 或 1.618，就像圓周率在應用時取 3.14 一樣。

調整柱子粗細的比例，那麼隨著柱間的加大柱子會顯得纖細軟弱，隨著柱間的變小柱子就會顯得臃腫難看。因此，爲了達到視覺所要求的均衡，則必須通過調整比例或均衡來加以改善。例如：比薩主教堂的拱形牆面（圖2-4），其拱形面積的大小的設計，即考慮到視覺上的美感，而有比例上的差異。

圖2-4 比薩主教堂，筆者拍攝

我國古代的建築，最講求交流性的空間美，在走廊、門、窗的設計，不僅爲了採光的需要，空氣流通的需要，而且也考慮到與廣闊的大自然相互交流，從而豐富和擴大人們的空間美感。在詩語言中也是如此，例如杜甫的詩：

窗含西嶺千秋雪，門泊東吳萬里船⁹。

四、「理性」之美

重點佳句：「使我們產生美感的事物必須滿足兩個條件，其一是順眼其二是順心……順心是指合乎潛在合理的原則，這些原則是在我們的常識之中，是一種直感，不是知識。」

⁹ 《杜甫·絕句》。

美的體驗：人類的心靈能力，可分為理性與感性，理性可解釋為合目的性，意即美感來自於其應有的姿態，例如：杯子應該符合能裝液體或飲料的功能，餐具應該能用以攝食，否則難稱美感，且會讓人嫌惡。而對於審美活動所需用到的心靈能力，還有感性的活動，尤其人類的感性能力中有所謂「同情共感」的移情作用，更是在審美的過程中，使物與人產生聯結的重要關鍵所在。例如：以下所述的審美經驗，就是將「竹」視為有生命的「君子」的一種感通。

人清比修竹，竹瘦比君子，聲入心自通，一物聊彼此。傍人漫求聲，已在無聲裏，不然吾自吾，竹亦自竹爾。雖日與竹居，終然邈千里。請看太始音，豈入箏琶耳。¹⁰

五、「色彩」之美

重點佳句：「從自然色的平淡世界，到人工染色的花世界，都可以找到美感，都可以有典雅的氣質，如何善加利用，與我們自身的美感素養是直接相關的。」¹¹

美的體驗：色彩能在人的視覺反應中直接產生情緒，因此藝術家可以藉由色彩的繪畫創造出不同的情感面相或達到抒情的效果。色彩對人而言能產生的情緒有很多，比較直接的視覺效果主要有：空間、和諧或對比、重量及溫度等。¹²

(一) 空間感：色彩有創造深度與前進退後的藝術效果。色彩突顯了物體，並創造出錯覺空間的效果。色彩的空間感，通常白色、紅色、黃色系會

¹⁰ 參《文徵明集·聽竹》卷第一。

¹¹ 參專書第 79 頁。

¹² 參大山正《色彩心理學》。

有前進的感覺，而藍色系則會有後退的效果。

- (二) 和諧度：當藝術家想要在作品中創造某種情感氛圍，就會以某種色調為中心，旁系色彩皆染上這種色調的色相成分。所不同的或許有彩度與明度上的不同，但畫面中的和諧性卻是一致的。例如：王維的閒適詩大量運用綠色。

「素懷在青山，若值白雲屯。回風城西雨，返景原上村。¹³」

「不及紅簷燕，雙棲綠草時。¹⁴」

- (三) 重量：色彩會讓人有承受重量的感覺。色彩明度與彩度給人造成的情緒感覺。色彩的明度能產生出，深淺感、充實或空虛感、軟硬感、強弱感、壓力與放鬆、安定與不安穩等感受。通常暗色給人一種沉重、深沉、充滿、堅硬與安定等感覺，而明度高的色彩則有相反的感覺。

- (四) 溫度：色彩「溫度」可以區分為兩大族群—暖色或寒色。如紅、橙、黃三色與太陽或火焰的色彩有關。因此屬於暖色調：如果帶有藍色的色彩，像是綠、紫、或藍綠色，與空氣、天空、大地、和水的色彩有關，就屬於寒色調。但是色彩的溫度感，會隨著周邊的色相之氛圍所影響，甚至創造出完全不同的溫度感。

六、「質感」之美

重點佳句：「質感，它是一種語言，是可以欺騙我們的感覺。¹⁵」

¹³ 《王維·瓜園詩》。

¹⁴ 《王維·早春行》。

¹⁵ 參專書第91頁。

美的體驗：質感可強化畫面的效果與力量，輔佐並加強所欲表達的意念，適當的運用質感變化，可以影響觀者的視覺焦點，引導至主題重點，並且可增添畫面的趣味性，增加觀者的視覺停留，以達到意念傳達的目的及功用。詩經甚至以有形的物質質感來形容無形的品德，例如形容君子的德範如玉般溫和柔潤而有光澤，故詩雲：「言念君子，溫其如玉。故君子貴之也。」¹⁶

七、「構成」之美

重點佳句：「主從關係是構成美感很重要的手法之一，其目的是避免我們的視覺失掉焦點，使我們不會感到惶恐不安。」¹⁷

美的體驗：在藝術創作上，中、西方都喜歡無盡的空間，西方比較慣常站在一個定點，從固定的角度看去，將視線延伸至無窮盡。中國人對這種無窮盡的空間則迂迴婉轉，從有限中見無限，再由無限中回歸有限。詩人經常利用對比的技巧來傳達對環境全貌所懷的空間意識。王國櫻的《中國山水詩研究》¹⁸對於中國文學表現空間構成的幾種對比類型如下：

(一) 方向對比：以東西南北方向的對比來表現空間的遠闊感。

李白《新林浦阻風寄友人》：

清晨西北轉，薄暮東南吹。

孟浩然《泊宣城界》：

西塞言江鳥，南陵問驛樓。

這些對比，不論是反方向或斜角方向，前後並置

¹⁶ 《禮記·聘義》。

¹⁷ 參專書第 92 頁。

¹⁸ 參王國櫻《中國山水詩研究》。

時，傳達的是詩人在山水所經歷、所閱覽的廣泛遼闊。

(二) 山水對比：為傳達上下瀏覽風景的整體感，顯現山水地勢的起伏變化，一句寫山，一句寫水，經常可達到整體空間的效果。

李白《渡荊門送別》：

山隨平野盡，江入大荒流。

王維《漢江臨泛》：

江流天地外，山色有無中。

山水並置形成一種相反對立，在上下句的對比中，產生了非言語可窮盡的張力，及空間的距離感。但在山和水的對比下，卻有巧妙地存在著二者的和諧，山水交互投映相輔相成，交織成一個統一的美感世界。

(三) 景物高下對比：有一些景物，在我們的感覺上有其必然的高低位置。

王維《山居秋暝》：

明月松間照，清泉石上流。

謝靈運《初去郡》：

野曠沙岸淨，天高秋月明。

杜甫《絕句》：

隔巢黃鳥並，翻藻白魚跳。

孟浩然《萬山潭》：

魚行潭樹下，猿掛島藤間。

(四) 數量多寡或雄偉與纖細的對比：在詩詞的山水對句中也常見數量大小、雄偉與纖細的對比景象。通常龐大雄偉的景觀來自遠觀，而纖小細微的景致則來自近處的觀察。兩相對映，使的雄偉的更加雄偉，細微的更顯細微，這樣的描述就形成了鉅細靡遺的山水世界。

柳宗元《江雪》：

千山鳥飛絕，萬徑人蹤滅。

謝靈運《從斤竹澗越嶺溪行》：

巖下芸方合，花上露猶泫。

杜甫《絕句》：

遲日江山麗，春風花草香。

詩人運用對比技巧的關係中，產生一種超出語言表像之外的新意象，傳達了他們的美感經驗，也訴諸整體的空間畫面。

參、專書評價—美感是人的本質、也是一種力量、更是生活的方式。

一、人的內在本質是美感

有一句廣告台詞是這麼說的：「科技始終來自於人性」，這句話並未深究甚麼是「人性」？人之異於走獸，係因為人有文化、有藝術、有美感，所以說人性最重要的體現就是「美」。因為對美的追求，使人類超越了生理的需求，而去追求更高層次的滿足。

二、美感是一種力量

「美本身是一個力量，美就好像修養一樣，它是日常生活中潛移默化，培養出來的，補習班急就補不出來的¹⁹」，洪蘭。

「軟實力」(Soft Power)的概念是由美國哈佛大學教授 Joseph S. Nye 提出來的。根據其說法，硬實力是靠高壓手段或勸誘，以達到目的。以國家為例，即以軍事或經濟強勢來壓制對方，以完成國家政策目標，相當於「以力服人」、「威迫利誘」、「霸權霸道」，讓人口服

¹⁹ 93年10月25日聯合報聯合副刊。

心不服，軟實力則是，透過自身吸引力而不是威懾力來達到目的的能力，Nye 教授認為一個國家的軟實力主要存在 3 種資源中「文化、價值觀及外交政策」但也有學者認為，軍事以外的影響力都是軟實力，當然也包含了「美」的力量。

三、美是一種生活方式

本專書作者漢寶德教授認為美是一種生命的力量，是存活的競爭力，前行政院文化建設委員會主任委員陳其南在其任內，推動「公民美學」運動，以倡導「美學」的普及化來促進國民文化的平等權利，希望讓每一個國民都有接受美感教育的機會或權利，使得全國民眾不論貧富、貴賤、族群，都具有一定程度的審美能力。美感素質最重要的是生活化，也就是在日常生活中建構美的世界。因此，美的素養是一種生活方式（漢寶德，2007）。

四、國民提升的關鍵在美學教育

本專書作者漢寶德先生在其《藝術教育救國論》一文中指出，西方所謂先進國家的內在品質就是「美感」。先進國家在環境與日常器物上的美感是普遍的，其水準為我們所遙不可及。為甚麼？首先是因為近百年的現代化運動把我國優良的傳統價值推翻了，累積了千年以上的生活文化被形容成骨董，已經被拋棄了，我們從頭學習西方文明，只把傳統文化只做為參考，只有拚經濟，要想辦法戰勝貧窮與飢餓，才是國家所關心的事情。依專書作者的觀點，先進國家有一種內在的品質是我們沒看到的，那就是美感，他們的美感從那裡來的？自文藝復興以降，五百多年的不斷的傳統文化，是西方民族氣

質的根基，歐洲在 18 世紀發生的工業革命很圓滿的接續了他們的人文傳統，融為今日的西方文明。我們想要趕上先進國家的腳步，唯一的途徑就是藉藝術教育使國民擁有審美能力，想辦法重振國人精神生活品質。如果人的美感心靈充分覺醒，創造力強大，就有可能完全不受對象的限制而都能夠即此物而見其美。此所謂「萬物靜觀皆自得，四時佳興與人同」，物體只是美感呈現的助緣，心靈的覺醒才是美感呈現的主因。唯有在人心的虛靜觀照下，方能自物的審美經驗中喚醒美感心靈，見到萬物之美。²⁰

五、國人美學教育的反思

我國傳統以來讀書人的觀念「萬般皆下品，唯有讀書高」，這裡所謂的「讀書」，指的是考試所需要用的書。封建社會科舉考試的「四書」、「五經」、「八股文」到今日的高中聯考、大學聯考、學測、基測，其他不屬於考試用的知識，被視為「奇技淫巧」難登大雅之堂，我國古代所謂的美學，只不過是文人讀書之餘的休閒活動。今日西方先進國家之所以能在科技上領先我們，是因為他們有紮實的美學做為基礎，而這些美學的教育卻是我國所忽略的部分。本專書作者漢寶德教授在其《藝術救國論》一文中提到：「國民普遍的美感水準過低，已經影響到國家的發展」、「我國要能具競爭力，脫離代工的卑微地位，非把基礎建立在全民美育上不可」。

前文建會主委陳其南認為，推動公民美學運動，主要為提昇視覺環境，實踐並形塑以藝術文化做為路徑的「文化公民」。「文化公民」強調公民對於文化意識的自覺

²⁰ 曾昭旭（2005）。我的美感體驗：道德美學引論。台北：臺灣商務。

性，著重於責任與義務的關係，而非單方面享受權力。公民美學運動在乎的是公民的美感責任，這是每一個人都無法置身其外應盡的公民義務。以生活環境而言，臺灣仍然缺少整體環境的美感氛圍，生活環境的視覺污染需要公民將「美」的實踐視為每一個人應盡的責任與義務。在提昇視覺環境的生活美學品味上，這種公民美學意識或思想的有無，決定了一個國家的生活環境品質。在公共意識與公民責任心的覺醒之下，民眾審美自覺意識的提昇，能讓臺灣進入一個全新的生命體驗，一個具備美感與倫理的社會建構。

在邁向高度文明社會的發展軌跡裡，我們的經濟開發與政治民主獲得傲人成就，實踐所謂的經濟公民與政治公民之建構，接下來，即是以藝術文化做為路徑的「文化公民」之形塑。所謂的文化公民，強調的是公民對於文化意識之自覺性，特別是著重於責任與義務的關係，而不是單方面享受權力。順著此一脈絡，我們可以發現臺灣視覺環境污染正需要公民的責任心，藉著將「美」的實踐視為是每一個人應盡的義務，落實在每一個公共與私有的領域中，展現對於環境的尊重，如此，臺灣視覺環境的美化以及藝術生態的健全將不再是那麼遙不可及。落實生活美學不一定要談藝術家和藝術史、也不一定要介紹畫展或表演藝術活動，讓「生活美學」成為一個全民關切且樂於參與的活動，進而朝一個經濟與文化上同樣富足的社會邁進。

肆、心得啓示——「生活美學」在日常生活中心體驗美感

美學大師蔣勳提出「美，或許不在劇院、不在音樂廳、

也不在畫廊；美，其實就在我們生活中²¹，在生活美學裡強調的美，並不只是匆忙地去趕藝術的集會，而是能夠給自己一個靜下來反省自我感受的空間，眼睛可以看到美的東西，耳朵可以聽到美的東西，甚至做一道菜，都可以品嚐到美的滋味，他認為，美應該是一種生命的從容，一種生命的悠閒，一種生命的豁達。

簡單的說所謂「生活美學」，其最重要的涵義就是直接從日常生活中去體現美感。不刻意透過藝術創作的方式，文學藝術等創作欣賞都須經過人爲的管道與詮釋。

一、「食」之美

飲食並非僅止尋常的飽食生活，透過飲食方式、食材、食具等，都可以進行美的滲透，讓食者享受一種感性的連結，這不僅是味覺的享受，甚至是五感與知識的串聯。而選擇什麼樣的食具，其實也反映了食者的品味要求與生活習慣及秩序，這其中有許多的學問可供學習，而我們也可以從物件中窺探到不同的文化差異。其中極大的訴求乃是感性的連結，並為平淡的飲食生活掀起了新奇的視覺感受，也增添了我們對它的深刻記憶。

二、「衣」之美

Fiore & Kimle 分析服飾的美感可由個體對於產品或環境所具有的形式性、表達性或象徵性獲得愉悅或滿足²²。

(一) 形式性：指服飾結構中所具有的顯著特徵，包括顏色、質地、線條、形狀、均衡、韻律和比例

²¹ 參蔣勳《天地有大美》，序言。

²² Fiore, A. M. & Kimle, P. A. (1997), 服飾業美學 “Understanding Aesthetics for the Merchandising & Design Professional.” Fairchild, New York.

等，具有召喚或表達情緒的能力。

(二) 表達性：是由形式性品質創造出來，可以是創造或鑑賞經驗的一部份，也認為是來自「學習得來」的反應。例如：職業摔角服裝的燦爛色彩、造型粗獷的設計（可能來自形式的品質），施加在身體上的效應，能激起現場觀眾莫名興奮，引起觀賞者的情緒。特定的形式性品質也可能表達或召喚情緒，象徵一些富於情緒的概念，例如運用紅、白、藍三色，可能會激發國人的愛國情操，但對其他國家族群而言就沒有相同效果。

(三) 象徵性：的內容經由美學形式來加以表達時，不但能溝通情緒，也能溝通抽象的觀念，主要表達、瞭解和欣賞的觀念。例如：穿著同一隊的足球衫，角色扮演的化妝服等，可以傳達身份的認同或另類存在感等。

三、「住」之美

漢寶德指出建築的美感可分為三類，一是立面的美感，二是立體的美感，三是裝飾的美感。²³ 建築並非單純理性的產物，加入感性後，這一點感性的需要就使得建築成為一種藝術，而建築的精神價值首要的條件就是美感。建築與美術、雕刻合稱為三大藝術，藝術不能獨善其身，要與周圍各式各樣的建築發生關係。人們與建築物，除實用之外，也需要精神上的愉快和視覺美感的享受，因為人，生活在空間中，隨時受空間影響而不自知²⁴。

²³ 參漢寶德《談美感》。

²⁴ 同上註。

漢寶德說：「居住環境的美感，是文化中的準則。」美是所謂「有意義的形式」，積澱了包含有觀念、想像的成分在內的社會內容自然形式。美不僅是客體在形式上的表現，還必須是主體對其內容引起美的詮釋或觀感，並將藝術與生活密切結合，提升人文的素養。

對於居住在人口稠密的都市裡，但無法有充裕私人空間的大眾，如果我們能提供一個有趣的公共空間提供民眾視覺美感接觸的機會，將會顯著的改善生活品質。以藝術形式呈現的公共空間，可以美化視覺環境。在實際生活中，質量均佳的藝術品，可為悠久的城市帶來人文氣息與優美的景觀，建築即為其中之一。建築除提供民眾日常生活的活動空間外，在生活環境中，更是民眾生活中不可迴避的重要視覺藝術刺激物、環境知覺感受體。建築中所呈現的藝術品味與美感格調，與民眾的視覺舒適性、生活美感與藝術鑑賞力的養成息息相關。

NATIONAL ACADEMY OF CIVIL SERVICE

四、「行」之美

在「行」美的體現主要是指身體的「速度感」。在生活中，速度是另一種美學。我們身處一個講究速度的時代，活在「超速」的生活中，以速度為一種「權力」的競爭社會中，我們不得不以更快的方式來「超活」，而「慢」竟成了一種奢求。這句著名的廣告詞 - 法國協和式飛機，可以幫你刪除整個大西洋一道盡了超音速飛機由此岸橫越大西洋到彼岸的速度，讓我們對於真實產生了恍惚感，因為移動的速度快，此點與彼點的距離被速度所僭越，此點即彼點，此地（彼地）不再，一切都是此時此刻。我們的身體似乎跟不上這日進千里的「速度生活」，於是我們逐漸失去了深入的看、細膩感知的能力，當代所不具容的耐心，我們習慣於迅捷、提綱、淺

表性的閱讀，進而導致文化需巧裝成商品、藝術被要求快感，流行化，在這超速的同時也抹去了觀想的時間及凝視的距離，觀看顯得模糊或無法聚焦，這現象又有點像是我們的眼睛貼近一張平面，觀看距離的消除，我們無法掌握事實也難以產生全視與觀想。於是除了生活頻率調整的必要之外，藝術上也應以一種「相對速度」或「緩慢美學」與之抗衡及牽制，從消費的高速世界中試圖脫軌，回復到古典、長時的投入、微觀的世界、創作者耐心修為，甚至是觀賞的「放慢姿態」。

五、「美育」之反思

美學在教育上的意義是，美是具有可教性的，它具有客觀的普遍性，因此能有藝術知識，及美感判斷標準的建構，而美的教學本身就是一種表演藝術，是吸引、誘發學習的力量，它用清新、精緻來滌淨人靈魂的污垢，引起人對純潔高上的渴求，受教者在自由無拘束且愉悅的受教體驗中，產生向美和理想境界靠近的期待與渴望，努力去追求、並實現「美」。臺灣長久以來對教育的偏差態度，使得美學教育在臺灣成為可有可無的東西，大家不僅對美學教育不甚重視，乃至部分處在臺灣主流學習環境、成績優秀的人們，甚至會覺得有關美學的科目是一種多餘、浪費資源的一門科目。新聞曾經報導，有某個聲譽卓著學府的學生及校友抗議在學校設置專門美術教育的班級，不論他們有什麼冠冕堂皇的理由，都凸顯國人對美學教育的貶低，我們連投注在專門藝術教育的精力與金錢都錙銖必較、捉襟見肘，更何況是針對全民基礎美感的養成教育呢？當我們的社會將培養國民良好的審美觀念丟棄一旁、漠不關心的同時，是不是也象徵著，我們社會將更高品質的生活條件及更高

水準的民眾素養一併捨棄了呢？

生活在臺灣的民眾，只能去歐洲去羨慕他們的都市優雅的市容、洋溢美感的情調，感歎臺灣醜陋的大批混凝土公寓，充斥在島嶼南北的大街小巷；對歐美的工業產品愛不釋手，而嫌臺灣做的東西永遠有一種庸俗的次級品氣質，即便在品質上並不輸歐美的製品。臺灣人難道天生尙醜，連富有的資產階級將法國的巴羅克風格沙發、羅浮宮複製名畫、義大利吹沙玻璃拉門、掛滿水晶玻璃珠的吊燈組合在一起的時候，我們還是可以看到那個屬於臺灣人的，毫無章法胡亂湊合的品味。有時會有頗具野心企圖的人，嘗試去蓋歐洲古典風格的建築，模倣外國品味設計生活用品，但結果就是差人一截。我們總不知其中原委，也是臺灣目前所遭逢的經濟瓶頸最大的關鍵。當我們為先進國家代工的優勢，逐漸讓位給大陸、東南亞等國家，而亟欲作產業升級的時候，才發現自己沒有升級的資本，那些被我們視作無用的藝術素養，在此時此刻，才被發現這是作為與歐美國家競爭的最佳利器，只可惜我們的教育體制抄如此的短線，讓我們喪失了審美的眼光，藝術的品味。同時，失去藝術鑑賞能力的社會大眾，也架空了專業的藝術人員，讓他們為了求得三餐溫飽，不得不進入職場，去爭取那一個月兩萬三萬的小職員，平白浪費國家為了培育藝術人才所投注的心血與金錢。拿著石頭去砸自己的腳，實在情何以堪。臺灣的人民，難道要繼續維持俗不可耐的審美眼光，等待對岸的中國超越我們，才會猛然醒悟，嘗試去挽回那藥石罔效的美學教育？

伍、結語

金錢掛帥的工商社會，浮華掩蓋住生命的本質，人們不知不覺間視金錢為唯一目標，顯得急功近利、目光如豆，物慾就像是填不滿的缺口。而過於喧囂、變化快速社會現狀，人的心靈也隨之焦慮不安進而麻木，惟恐跟不上時代的腳步被時代所淘汰，以往悠閒的生活似乎只能代表某種奢求與浪費。梭羅 (Henry David Thoreau) 曾說：

「我為何而生活？我們的生活消耗在瑣碎之中……為什麼我們要生活的這樣匆忙，浪費生活呢？……唯有偉大而優美的事物才有永久的、絕對的存在，瑣瑣碎碎的懼與喜只不過是現實的陰影」。

生活的價值並不是只有金錢能夠衡量，還有更多的東西需要去重視與把握。就像梭羅所言：

「生活如航海，我們應該常常像好奇的旅客一樣瀏覽週遭風光，不要一面旅行，一面卻像愚蠢的水手，只顧低頭填補甲板。」²⁵

生活就像是一首節奏輕快的歌，不要讓忙碌成為藉口，進而消耗了寶貴的光陰，從平凡的日常生活當中，總是可以偷得浮生半日閑，還有些值得讓人流連駐足的美好事物，讓心靈沉靜下來，去品味四時的遞嬗，感受風的流轉，獲得舒暢恬適之美，得以悠遊於這廣闊的天地間，發覺這個美麗的世界。另外，泰戈爾的詩作：

在我的生命中有許多空曠且靜寂之處。

這些開闊的空間，讓我在忙碌的日子裡，

得到了陽光與空氣。

There are tracts in my life that are bare and silent.

²⁵ 參梭羅著，吳明實譯：《湖濱散記》，1988。

they are the open spaces

where my busy days had their light and air.²⁶

美感的追尋過程，就好似摸索找尋著自己的人生意義，透過各種美感的展現，表達內心一種的空間，一種氛圍，體悟環繞在外的世界，傳遞出心中詩意的、悠閒沉靜的美感。「美」其實論述的就是生命與宇宙之道理，因為美是人生之一環，美感經驗歸結到底，仍是存在生活之中，美的體悟實際上即生命現象與宇宙運行的悟。

崇尚「中和之美」是中國傳統美學的基本特色和思想，「中和」主要表現在兩方面：第一為人與自然、主體與客體的和諧；第二為情與理的統一。人與自然講究的是「天人合一」；情與理的統一則將主體由「天」轉移至「人」，正所謂「天地有大美」，對於美的態度，只能瞭解與追求，不能佔有，而這種瞭解與追求，本身就是存在與生活的最好方式，所以在研究「美」時，不需去剖析美的意義，而是要將美的意識和自我生命融合，那麼自我生命就是美的流露與呈現。

美的創造與欣賞，乃是觀照、理解和表現現象世界的一種獨特形式，它以鮮明深刻的形式凝鑄，發散渾厚的情感影響力，使人在感性直觀的瞬間，得到思想的啟發，觸動心靈的昇華。人類需要美的感受、情緒、和情操來充實心靈，滿足內在需求。人類對真、善、美三者的追求，有著密切不可分的關係，真與善的人生目的之追求，是基於對生命莊嚴的感動，而美感經驗卻是激發人對生命的感動。人類對各種器物美之素質的追求，不僅可獲得精神或心靈上的滿足，亦同時具有實用性，就物質層面而言，美與藝術早已反映在各類生活用品上的設計、生產、行銷與消費。

總結而言，「美」其實是要主體超越功利實用的目的，使

²⁶ 參泰戈爾《漂鳥集》。

生命從單一的價值取向中解放出來，才能領略生命周遭無窮無盡之大美。因為美感本身並不是單一的心理過程，而是多種心理功能，如知覺、想像、情感、思維等在本能中進行綜合的統一過程²⁷。在這個統合的過程中，各個主體的心理樣態又各不相同，因而造成了美感的多樣性與複雜性，而這些不同的意涵又可衍伸出更多的意義，所以當生命的自由度愈高，愈沒有意識型態下所造成的藩籬與限制，如此才愈能把握各種無所不在的美。因此，美學家高爾泰先生才說：「人愈是自由，美就愈是豐富。所以美的存在，反過來說，也就是人類自由的象徵。」可見主體生命唯有在徹底自由的狀態下才能開出美的境界。

任何時代與社會的運作，都必須有主流價值系統的支持，而現代人的心靈處境大多是找不到人生的核心價值。在這所謂虛無、空虛的時代，人們在心裡依然有許許多多對心靈上的追求與信念。人們是嚮往著真、善、美的事物，而對於自由、平等、正義、慈愛、喜悅、秩序、平靜等理想價值，仍普遍抱有關懷與盼望的，在如此多元而自由的社會下，人們缺乏普遍且完善的價值觀念，因自由、多元、解放等當代流行的價值感，並不能解決這些人生的苦痛與煩惱，面對人生的層出不窮的困境，只有心靈達到美的境界，才能發揮安定人心的功能；也唯有當「本心」安定之時，方能掌握美的真諦與心靈上絕對的寧靜與喜悅。

參考文獻

- 一、莊子
- 二、詩經
- 三、文徵明集

²⁷ 參高爾泰，《美的抗爭—高爾泰文選之一》，頁48-49。

- 四、大山正，1998，色彩心理學，牧村圖書。
- 五、高爾泰，1995，美的抗爭—高爾泰文選之一，東大圖書公司，臺北。
- 六、梭羅著，吳明實譯，1988，湖濱散記。
- 七、蔣勳，天地有大美，遠流出版事業股份有限公司，臺北。
- 八、漢寶德，2004，漢寶德談美，聯經出版事業股份有限公司，臺北。
- 九、漢寶德，2007，談美感，聯經出版事業股份有限公司，臺北。
- 十、Fiore, A. M. & Kimle, P. A. (1997), "Understanding Aesthetics for the Merchandising & Design Professional." Fairchild, New York.

國家文官學院