

導論 Introduction

A

E

S

T

H

E

T

I

C

S

Introduction

INTRODUCTION

content 目錄

文化部序	5
總序	6
第一章 推動生活美學的策略	08 - 15
第二章 尋找具體的推動方法	16 - 21
第三章 師資與課程的準備	22 - 27
第四章 美感培育的指標	28 - 35
第五章 生活美學理念叢書之應用	36 - 43
版權頁	44

在地美學 體驗臺灣素樸生活裡的美感經驗

生活美學來自日常生活裡的美感經驗，文化部推動「生活美學運動」，從村落泥土裡發掘驚喜與感動。無論是屏東深山裡原住民的歌謠、花蓮海邊使用漂流木製作的手工家具、苗栗客家庄大碗公裡的有機蔬食、到高雄海邊廟宇迎神賽會的陣頭裝扮，只要用心體會，臺灣幾乎無處不美，即使是偏鄉離島，都有值得飽覽的人文景觀。在地美學就是一種文化養份，滋養各地開出美麗的花朵。

文化部推動生活美學，特別重視國民美學素養的全面提升，希望「美」的品味滲透進入日常生活，臺灣公民社會運作思維裡，處處都有美學的愉悅與和諧。當然，這個美好願景需要長時間的努力始能達成，除了相關政策的持續推廣外，更應該具體落實在村落、社區的生活美學實踐上。《生活美學理念系列》第二套叢書透過在地美學的視角，深入建築、室內、景觀、家具、街道、器物，透過精心策劃與版面編排，呈現從泥土裡散發出的文化美質，召喚鄉土的熱情，更有助於國民美學生活的實踐。

謝謝漢寶德教授、專家學者、藝文朋友們，長期以來協助推動生活美學運動，並用美感教育的務實做法，讓美學真正在生活裡沉澱、實踐。每位國民在日常生活點點滴滴的美學涵育，都是國家整體文化力的提昇，我們一起努力。

文化部長

龍應台

PREFACE II 總序

轉眼間，「生活美學運動」計劃的五年期已經過去了。因為說不完的種種原因，對於關心全民美感素養的朋友們，等於一個美夢，醒來後依然故我，心中不無遺憾。我向與我一起努力過的朋友們表示，我們嘗試過了，不必有太多遺憾，因為全民美感素養是多大的目標，實在需要各方面的配合，方期有成，豈是我們少數幾位可以辦得到的！

「生活美學理念叢書」聽上去很深奧，實際上是生活美學推廣用的教科書。我們認為要成功的推動生活美學，雖然有很多種計畫，但其核心工作仍然是對民眾講授美學，使他們提升美感的辨識與感受能力。由於這個運動並不在學校的正式教育中，未來推廣的方式是通過社會教育的方式，對民眾講習，所以這套書是以可以用來為美感示範的圖片為主要內容。每張照片都附有一、二百字的說明，供教師參考。我們原希望前文建會可以通過各生活美學館的組織體系，把美感教育推廣到全省各個角落。可是幾年過去，最重要的「種子教師」訓練計畫都沒有成功的展開，講習工作顯然仍是紙上談兵，沒有進展。雖然如此，我們仍希望這個運動在沒有專業經費的情形下，可以繼續緩慢的推行，使這套書早晚發生一些作用。

在幾年前第一套六冊出版後，外界反應良好，前文建會希望立刻進行第二套的編寫工作。可是第一套的順利完成是有原因的。第一，六冊的內容大體上是依照理念小組的六位委員的專業背景分配的。第二，他們都在學校教書，都有很多教學用的照片，資料比較現成。第三，在編輯上，由召集人總其成，並負刪減、增補之責。在選片上的標準，基本上是選擇在美感表達方面，比較容易溝通的。另一個問題是，委員們的照片較少多樣性，性質重覆性較高，因此刪減是必要的，並以其他委員的照片予以補足。我個人的照片收藏量較多，所以增補的數量也較多。

第二套書當然不能再重覆前面的作業。因此在會議上先討論內容。有兩個可能性，一是改變六本書的性質，以更接近生活的衣著等為內容。這樣的變動必須重組委員會，一時之間不容易找到在美學理念上相通，而且可以合作無間，又有學術聲望的人。討論的結果，是採取第二個路線，那就是內容完全延續第一集，卻以台灣的作品為收集的目標。這是因為在前一套書中的圖

片，多是委員們在國外旅遊時所收集，不免使人覺得忽視本土工作者的成就。我們似乎有這個義務，至少在這一集中予以補足。

沒想到這樣的決定竟形成工作推動上的阻力。首先是委員們手上並沒有足夠的照片收藏。一般說來，本地的設計水準尚有很多值得討論的空間，不容易找到優秀的作品，同時他們不會刻意的去收集當地作品照片。其次是委員們為尋找適當的照片，不免會利用出版物上的資料。但根據著作權的規定，一定要得到原作者的同意，並支付版權費。這是很複雜的問題，委員們不願被牽扯其間。最後負行政責任的官員，建議以委託民間辦理的方式去解決。這樣以來，編輯作業交由民間單位，過程就複雜化了。

即使如此，除了家具篇仍不能避免使用外國作品外，其他各篇都免加以台灣作品為內容。

由於在作業上浪費了太多時間，這套書的內容是沒有經過嚴格的編審的。所幸幾位委員已經共事數年，對於工作的目標已很熟悉，自行負起內容編排的責任應無問題。召集人只提供一些選片的意見，並在被要求時伸出援手。希望讀者們了解此一情況，對本集的選擇困難有所體諒，並加以利用。

在此，我要很誠懇的感謝提供照片的朋友們，沒有他們的幫助本集是不可能出版的。至於一起共事的幾位委員的心意，在此一併致謝。

漢寶德

第1章 推動生活美學的策略

09

我們知道生活美學運動，是培養社會大眾對日常生活中的視覺環境中的一切，有判別美感高下的能力。簡單的說就是審美素養的培植或稱之為國民美育。要怎麼解決這個問題呢？

視覺環境是直接衝擊我們感官的要素。一個美好的視覺環境，會自然具有化成的力量，提升國民審美的能力。反之，一個醜惡的視覺環境，經居民習慣後，即喪失美的判斷力，必須經過有系統的教育來恢復其能力。這就是國民美育對落後國家特別重要的原因。

由於是國民美育，當然是政府的責任。我們今天會面對這樣的難題實在是因為政府在過去不曾做好美育的緣故。世界上每一國家都要面對這個問題，與科技一樣，比較進步的國家發展得比較早，科技教育與美感教育在十九世紀已經大體完成了。落後的國家常常只注意到科技的發展，卻忽視美育，殊不知兩者同等重要，且有互補作用的。我國就是忽視了美育，至今也只能做為二流國家。

話說回頭，今天要重拾美育話題，要怎麼設想呢？首先要想出推動美育的最佳方略。美育本應該是教育政策的一部分，所以其他教育可能使用的方法都應該考量在內，最好全面的推動。可是推動全民美育的最佳時機已經過去了，教育部已經失去了美育的動力。讓我們自國家正式教育的體制中討論一下。

第一是學校教育。美育最有效的策略就是通過學校正式教育，自國民學校開始。這正是歐洲國家在十九世紀所做過的，但我們錯過了廿世紀。如今要做已不可能，因為要今天自上而下的實施美育，要全國一致支持已經失去時機，因為要從師範教育開始改革，自藝術教育中分割出美育的課程。對於已經進行了一個世紀的現況來說，改革的困難可想而知。

問題是時代已經過去，已完成美育的先進國家已經不再關心美育的實施，與美學相關的教育已轉移了方向。連帶的年輕一代對美感的觀念已經模糊了。藝術家以反叛社會固有價值為己任，已與美育背道而馳，而且有反美感的心結。這個時代背景使得美國國家的藝術基金會都陷於風暴之中。要求教育界的支持是不可能的。失掉藝術界與教育界的通力合作，也就是失去教師群的支持。這也難怪，他們都沒有受過美感教育，又如何帶領學生進入美的世界呢？

要徹底改革美育，必須大力獨斷的推行，可是民生政治中的政治人物不會感受到美育急迫性的壓力，而且因缺乏美感素養而漠然視之，以為孩子們唱歌跳舞又塗鴉已經夠了。即使在大學教育中，由於觀念模糊，通識教育都無法容納美學素養在內。

其次是家庭教育。在先進國家，目前已沒有國家型的美育計畫，他們的美感教育主要是通過

家庭，耳濡目染，自然養成的。對他們來說，這是輕而易舉的事，因為他們的主流社會是受過全人教育的中產家庭。他們自十九世紀以來即以中世紀的精神把工業生產與美感結合，因此家庭美感水準與家用器物的工業化而大量普及。以北歐國家為例，幾乎是世界上生活水準最高的國家，也是生活最樸實的國家。這樣的家庭沒有足以炫耀的洛可可式貴族家具，只有合用而符合基本美感原則的設備。在這樣的環境中長大，沒有耳提面命的必要，即可養成正常的美感反應。

落後國家通常沒有這樣的優勢。他們的美好傳統已經因文化的衰微而逐漸消失，或進入博物館了。面對現代化的壓力，他們的大部分人民都陷於貧窮之中，失掉了生產的能力。在緩慢的恢復活力的過程中，美對他們來說是奢侈。因此生活環境之中逐漸消除髒亂已很難得，直到逐漸進入小康社會，才有少數人想起美這件事。可以想像自小康漸步入富裕階段的台灣，對美是陌生的。這時候，財富的炫耀是上流社會的生活目標，健康的中產階級的生活環境尚待建立。古人說，「兩代會吃，三代會穿」，就是說明物質生活與生活品味的緩慢發展關係。台灣的民眾大多尚在第一代富有階段，生活環境無美感可言，在這樣的環境成長的孩子們，完全沒有受到家庭培育的可能。第一代即使發財想花錢，也只會趕時髦。這是說，靠家庭教育是達不到美育的目標的。

再其次是社會教育。在教育部管轄的範圍內有社會教育一項，近年來大家開始分不清社會教育與文化間的區別，因此有些社教機構已經劃歸前文建會了。社會教育以社教館的業務為代表，在大眾教育，也就是非正式教育上原是非常有野心的。這是發展中國家所特有的制度，以彌補一般大眾因故未趕上學校教育所形成的空洞，理論上說，對於台灣的全民美育應該是有幫助的。

社教機構最受注意的當然是美術館。這在先進國家不被列入社教，是上流社會陶冶精神的殿堂。因此在發展中的國家，受西方影響，不容易成為大眾教育的場所。美術館多半寧居高位，只陳列美術品，不肯積極推動美感教育。以今天美術館的藝術收藏及人員配置來看，也不具備推動全民美育的能力。

可是博物館不分類別，都是為大眾而開放的，都是為大眾教育。在這方面，科學類博物館較有普及性，因此也比較成功。相形之下，美術在這方面是落後的，越來越有鑽象牙塔，傲視全民的姿態。以科學博物館的經驗看，改變立場是很容易的。所以社教場所轉而從事美育並不困難，一切只在主事者的一念間而已。我們對於美術館挪出一部分力量從事美育是有期待的。

美術館如何推行美育呢？只要在展示中選擇美的作品，使觀眾欣賞、體會美的價值就可以了。所以展示是美育的重要手段。展示的第一步是吸引觀眾前來，然後才是為美所感動，並理解

美之為美的道理。所以做一個有教育價值的展示是不容易的，需要懂得美的展示設計師來完成。

美術館還可以利用推廣人員進行美感教育。目前的美術館都設有推廣組，他們的工作有兩類，一為對展出的美術品加以說明，使觀眾明白其價值，稱之為導覽；一為辦理課堂式的觀眾講習或演講，以推廣某一理念或價值。在第一類工作中，如果展出的藝術品有美的成分在內，就可以通過導覽的口來加以介紹與說明，使觀眾接受到美的意義與價值。由於導覽大多是徵募志工、臨時訓練而來，所以是很容易收到美育效果的。尤其是在故宮這類展出精美古文物的博物館內。

至於第二類，為對觀眾演講，如其主題以美為內容，同樣具有美育效能。講習與演講的好處是有影像輔助，可以很清楚的看出或指出其美之所在。如果有系統的講述同一主題，對美育的效果更為有利，可惜博物館辦這種活動都是輔助性的，缺乏系統性的教育觀念。

在社會教育中，教育界較熟習的方法是補習教育，也就是設立以成人為對象的補習班，教授民間有意願學習的知識。健全的補習教育不是升學補習，是生活智能補習。可能為了求生活要學習的基本能力，如電腦應用、日用英語等，也可能是為了生活的情趣，要學習些消閒性的繪畫、音樂，當然也可以包括藝術欣賞，就已經很接近美感教育了。有些課程如生活化的手工藝，對於美感教育是大有助益的。所以這一部分是全民美育最易於著墨的地方。

目前的困難是在社會教育的體系中，生活情趣的教育過分偏重於情趣，幾乎完全為了家庭婦女打發時間。即使是藝術，也僅著眼於休閒，對於美感幾乎是完全忽視的，尤其是與生活環境相關的美感，完全不在他們的教育範圍內，也不在民眾的關心的界域內。因為他們共同認為情趣就是美，只要休閒生活解決，就達到了美育的目的。

生活情趣補習做為美感的管道雖亦面臨困難，但因補習教育是非正式教育，沒有學校體系那樣剛硬的結構，而是可以隨時解析重構的。補習班沒有專任的教師看似缺點，其實是一種彈性，如果主其事者有心推動美感教育，隨時都有可能，與美術館同樣可以成為全民美育的機構。

補習教育的另一個優點是：大家雖不能掌握美在哪裡，卻因為文學界的浮泛的鼓吹，對美有一種不確定的憧憬，因此美對他們有一種吸引力，此種力量如善加利用，是可以把美育導上正軌的。所以自可行性的思考著眼，這是一條可以採取的途徑。

在新時代中，電子媒體已經是最具傳播力的工具。所以談社會教育不能不想到電子媒體的利用。電視與網路都是大眾化的傳播工具，作為推動生活美學教育的管道卻有一定的困難，讓我們分析如下：

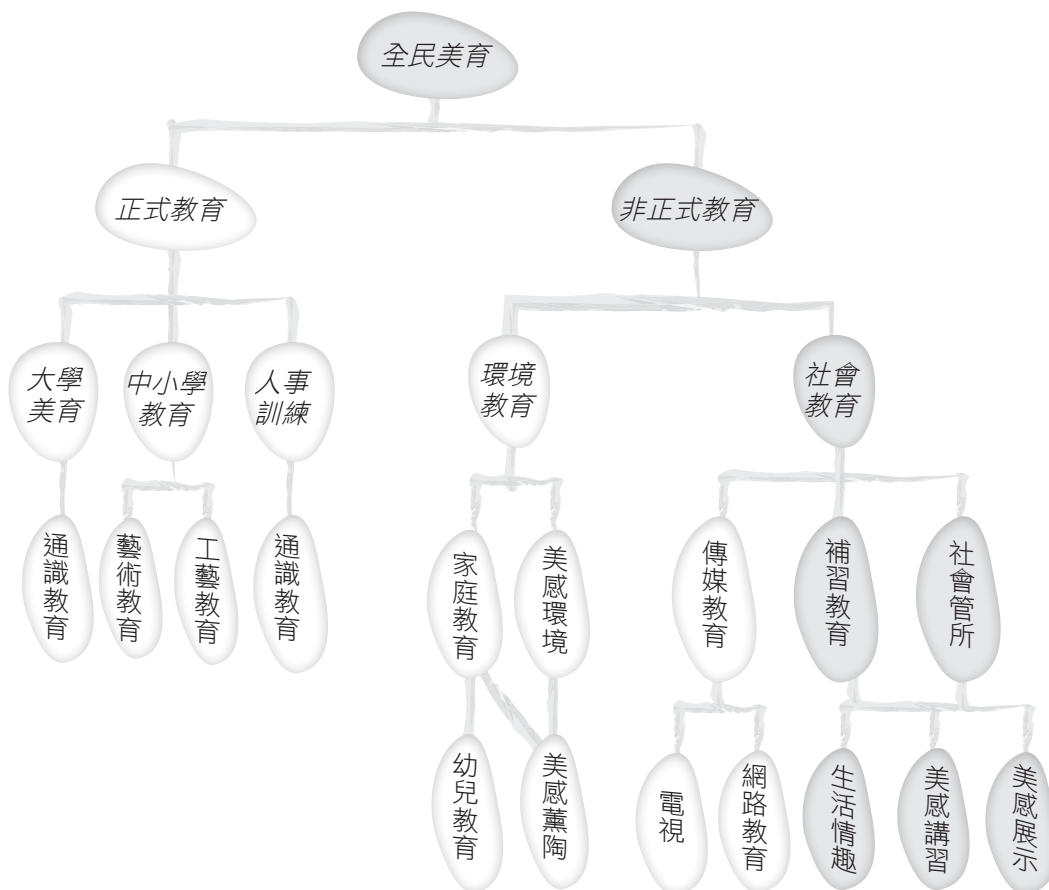
網路是最新的工具，但是網路雖可以四通八達，但其脈絡如同大河的體系，其支流甚多，自水源到小溪到小河，經層層匯流才到大河，比較嚴肅的課題如美育很難成為使用網路的年輕一代注意的對象。何況我們所指的大眾，是年紀略長的民眾，是少用網路的。

因此電視仍然是電子媒體的尖兵。自電視出現以來，就以清晰的畫面與娛樂性的內容，成為大眾休閒生活的寵兒。只有少數執拗的知識分子才完全拒絕電視。因此以傳播效果言，電視仍然是最有力的管道，即使今天頻道太多，其普及率仍然可觀，非其他媒體可及。

電子媒體的傳播方式是利用娛樂性的吸引力達到傳播的目的，所以嚴肅的文化性內容很難為電視台接受，即使播出也沒有觀眾。這就是各國公視存在的問題。但公視的文化性在本質上屬於純文化，本來就是小眾的傳播，旨在為民眾提供一個選擇，並不計較觀眾人數。所以美育的節目通常應在公視播出。可惜的是，我們的公視，領導組織大有問題，不可能負有美育的使命。

如果有理想的節目製作，把美育呈現在有趣的故事之中，與有使命感的電視台合作亦未嘗不可。但這未免依賴太多專業的投資，花費大且無法持久，在經濟條件上恐不可行。當然，如果政不可及的場域。

為總結以上的討論，可以大架構的方式把各種策略及其可行性加以討論，表列於下。大體可以看出如上文可行性的討論可以接受，則最有力的學校美育與家庭美育在上層即已出局。此時只有在次架構的社會教育中尋求途徑。如果媒體教育也出局，就只有在社教館與補習教育中設法。在這裡，我們初步找出了可以著力之處，用色筆塗出，以供參考。當然了，如果是政府單位主事者做同樣的思考，可以集合多人的心力，做更認真的探索，才能下最後之決定，此處只是做為例子，說明策略及可行性分析的步驟而已。

Chapter 2

第2章 尋找具體的推動方法

17

上一章我們自大架構的設計思考來尋求可行的策略，最後推演到社會教育中的補習教育，再自此找出藝文補習教育可能是推廣生活美學的最佳途徑。我們稱之為焦點策略：一種具體可行的方法。

到此，為了落實這個策略，還必須解決幾個問題，首先是以什麼做為施教的教材。美感教育，前文說過，應落實在生活視覺美感，但是要達到教育目標，提高民眾在生活中的審美素養應如何施教呢？有審慎思考的必要。

很明顯，為了達成目標，講習內容不能再以藝術為主題，雖然不妨用藝術做補助性的教材。當然也不適合談美學理論。那麼與生活美感直接有關的是什麼呢？我們不妨分列如下：

都市環境的美感

建築的美感

室內的美感

生活器物的美感

其實講習的內容就是以上幾個項目的審美教育。這四個項目是我們在生活中不可能擺脫的東西，也是在台灣我們急於改善以提升其品質的東西。

要改善我們的視覺環境品質，是推動生活美學的主要原因。對我們的生活來說，這四個有同等的重要性，而它們都屬於設計美學的範圍。物質生活中所涉及的美感中，當然還有衣、食等項。但是在第一章中已經指出，衣食與財富相關密切，是不適合作為全民美育的主題的。至於這四項在推動生活美學時，有沒有輕重之別呢？下面讓我們以教材便利性的觀點來分析這四項的優劣。

	<i>與生活的相關性</i>	<i>講授用具</i>	<i>實習方式</i>	<i>輔助學習</i>	<i>致用性</i>
<i>都市環境</i>	<i>不太關心</i>	<i>照片</i>	<i>參訪</i>	<i>旅遊</i>	<i>欣賞</i>
<i>建築</i>	<i>比較關心</i>	<i>照片</i>	<i>觀賞、觀光</i>	<i>旅遊</i>	<i>欣賞</i>
<i>室內空間</i>	<i>不易注意</i>	<i>照片</i>	<i>參訪</i>	<i>展示</i>	<i>參考</i>
<i>生活用具</i>	<i>最為直接</i>	<i>照片、實物</i>	<i>觀賞、製作</i>	<i>展示</i>	<i>立即</i>

分析這四種教材，在大眾審美教育中，其方便性可以一目瞭然。都市環境與室內空間之美都涉及空間，對於未受專業教育的人來說是不容易有反應的。空間的美感具有高深的意義，其感動力甚強，但人們身在其中，卻不易覺察其存在，自然以生活用具與建築較為方便，尤其是生活用具。

在這個表中可以看出，教師使用的教具，三項通常都是用照片作講解，但為了更好的效果，在生活用具的課堂上可以使用實物做說明，因為有些用具是可以攜帶的。但以建築與都市為教材，則只能參觀與訪問，才能看到實物、實景。要長期的安排，以觀光為目的才能做到，以課堂活動來說是很不容易的。

不但如此，以「生活用具」為教材，還可以實習，也就是親手製作，名品觀察，來增加親身體驗。這是美感生活化中很重要的步驟。在課堂之外，有很多方法可以增加美感的認識與體驗。嚴肅一些可以去看正式的作品展覽，如工藝展、陶藝展、家具展等。也可以去比較著名的商場，在教師的帶領下去看商品展。更有些作品可以由創作者現身當場表演其用法或說明其美感。

最後一項是致用性。審美教育的最大成效為實用。只有生活用具可以立刻用上所學。如果運用恰當，即使在上課與參觀的場合中都可以把審美能力應用上，做為師生研討的課題。比如在訪問商場展示時，學生可以利用機會購買居家用品，並聽取同學與老師的意見。致用性在建築上一生可能有少數機會，但多涉及太多金錢，不可能完全自審美的觀點下判斷。至於都市環境，恐怕完全在我們的把握之外，只有強力的市政府，加上有野心的都市法規與都市設計單位，才可能在很長的時間內做有限的改變。

為了引起社會大眾的興趣，生活器物之美的主軸，一方面可以自美食等生活實際入手，對於精神型的聽眾，可以自美術的欣賞入手，把生活用具之美烘托起來。

比如在西洋繪畫中，自文藝復興後期開始，有很多畫家以家居景物與花果等為題材創作。我們可以這類的畫作為引子，欣賞繪畫之美，從而介紹其中的家用器物。這時候把西式的器物引進為審美討論的主題就順理成章了。經由西式器具就可以討論中、西文化的不同，進而欣賞中式器具的美感原則。如果講師可以生動的講授方法引起聽眾的興趣，進入美的殿堂的門檻，已經成功過半了。

在小團體之教學中，自飲食入手應該更容易些。如有美饈當前，品嚐美味之餘，略向後退，觀察桌面上的盤碟之屬，可知器物與食物是應相配的，如同卡拉瓦喬畫中的果盤，是秀色可餐的。這樣的討論可知為什麼今天的高級大餐館中大多使用白色的瓷器。他們要淡化器具的形色對食物的影響。這是以不考究但不冒犯美味的方式來處理比較困難的搭配問題。

美饈的聚會也許不容易做到，但小團體的教學可以用飲茶開始。茶比食物在品嚐上更需要高段，可以另請茶師來教授，在品味茶香之餘，請大家凝集注意力，看看茶具之美。大部分的茶師不計較茶具，是他們缺少生活品味的主要原因。經過討論，大家就知道中國的茶藝是有深厚的文化基礎的，與日本茶道有異曲同工之妙。

在生活用具的教學中，輔助教學最可能受學生歡迎的可能是插花藝術，也稱為花道。花是人類最喜愛的自然物，是人類與美發生關連的觸角。世上幾乎沒有一個民族不愛花，而且不分花的種類。各民族的藝術與工藝，當涉及美感時，都以花的形式呈現，或以花為主題。所以自花朵的美引入美感的觀念是最容易的。

插花則是利用花朵的美與人造的器物美相結合的藝術，是美上加美，對家庭主婦有相當的吸引力。自對花的喜愛到對花與枝葉組合的欣賞，在美感上就跨了一大步。插花的開始就是花與枝葉的運用。西洋與中國畫中的花都是以花與葉的對比為表現主題，而日本的花道則配以枯木、頑石，使花與葉的構圖詩情化，運用得當，可帶有哲思，但其初始仍然是以構成美為前提的。只要以美為主題來講授，都可以達到提升美感的目的。

第二步是以建築與都市之美為輔助性教學。在美感培育的主軸課程中，家用器物為主軸，為了避免厭倦，必須增加些趣味性輔助活動。前文提到以購買家用器物為輔助是很好的教學活動，但涉及到是否需要的問題。這時候，如果增加些戶外活動，以建築與都市之美為講述的副題，應該是很適當的。

先要從建築開始，可以帶領團體參觀著名的建築物，但教師一定要以明確的語言對眼前的建築下美感的斷語，不要只講故事。最好是完全忘掉故事。比如我們帶隊到國立台灣博物館的前面，不要賣弄知識，把日據時期建館的故事的講述佔掉大部分時間，應該明確指出這建築的美，

美在哪裡；這建築的醜，醜在哪裡。所以做老師的，一定要準備上課資料，不可信口雌黃。凡是過分重視故事的講述者，必然對美的觀念是模糊的。

帶團看建築有另一種好處，是建築的附近總有其他建築，講師可以隨興談論、比較、批評，加深聽眾的印象。在美感上屬於良質的與劣質的靠在一起，就是活教材，容易形成生動的參訪氣氛，也可以利用問答法或討論法來進行課程的講授。我們對建築評頭論足，不怕有人妨礙，又不需要花錢，是隨手可得的教材。

除了選取適當的建築及其環境為教材外，也可順便把都市空間包括在內。以都市為美感的教材就困難很多了，因為台灣雖可找到些可以談論的建築，卻不容易找到可以看得過去的都市環境；我們既沒有像樣的廣場，也沒有可看的街道，連日據時期的老街也少見了。如果有旅遊的機會可以去看看北部被保留的幾條老街。真正的都市環境美，只有到歐洲去看才有可能。

公園、綠道也算是都市空間的一部分。台北設計良好的公園不多，可是去逛逛，至少可以養成景觀欣賞的習慣。花果樹木本身有自然美，可以欣賞，但經過園藝工作者的手，就已經成為美的素材，花果樹木就要當成帶彩色的點、線、面、體，一定要呈現美感才值得。台灣的戶外空間大多乏善可陳，就是因大家過份忽視戶外美感的緣故。

教材、教法是專門的學問，我在此的討論只是以生活美學為例來說明，並以我在美感方法的理解上可以提供的思考方向。

當我們大體上決定某一解決策略的時候，思考的方向要立刻深化，找到這一策略中可能必須先行思考應具備的條件，並加以初步認定。這是對此一策略可以有效推行的保證，並減少挫敗的機會。

舉例來說，以地方建設來提升視覺美感原是很好的構想，但是因為缺乏落實的深層思考，不能面面俱到，到頭來不免因期望太高而失望。要自地方建設計畫經營具有美感的都市環境，要考慮多方面的條件，自地點的選擇，社區的配合度、設計師的水準、地區領導者的熱誠等都要配合，才能成功。單是適當地點的選擇已經不容易了。沒有從事深層思考，徒然使一個美好的策略落空，是十分可惜的。

Chapter 3

第3章 師資與課程的準備

23

上章中對解決美育問題的生活美學推動方式做了初步的分析，雖然花了很多篇幅卻只找出一點：即以「生活用具」為最適當的講習範疇。其實在「執行策略」這一個題目下所涉及的問題豈只材料這一項？由此可知解決一個重要問題，構思一個方法是多花心思的事。

我們在上章討論的結果是以講習的方法來提高民眾的美感時，以生活用具為教材最為適當。但是沒有深入討論講習之外有沒有其他方法，也沒有涉及講習本身仍然有困難有待解決。在這裡我們不再花篇幅討論講習之外的方法，因為國民美育雖不在學校進行，卻也是一種教育。既然是教育就必須有教師，有課程才能產生最高的效能，所以講習之外並沒有更好的方法。以生活用具為教材只是一個大方向，讓我們在此討論一下後面的問題及其解決之道吧。

問題是什麼？第一個次問題是教師。在學校裡推行教育，教師是現成的，學生是強制入學。可是前文建會推行教育，教師的來源並沒有正常的管道。那麼生活美學講習班的老師從何而來呢？要從社教的系統推廣生活美學，原本是依賴學校教師，利用他們的剩餘時間或退休的歲月。可是教育部既然不辦美育，當然沒有適當的教師，學校裡要推生活美學已經遇到沒有教師的困難，怎會有空閒管到社教性活動？所以過去社教館辦的，與學校的課外活動無異，雖與藝術沾邊，與美感教育相去甚遠。

學校幫不了忙，社教單位常常向藝術界求救。地方上有些熱心公益的，年長而不汲汲營營於名利的藝術家，會幫忙來上課。其中除書、畫等正統藝術家外，還有家庭工藝的手工藝家。因此他們教的是休閒創作，其目的是使富於閒暇的現代市民，尤其是家庭主婦，可以經由創作打發多餘的時間，舒緩精神上的壓力。這些是有意義的，但不是美感的品性教育。這些藝術家、手工藝家都沒有接觸過美感，不要說教育別人了。

要解決這個問題，非由主辦者自己作育教師不可。負有作育教師責任的師範大學幫不上忙。他們無法為學校培育美育教師，當然也沒法幫前文建會。這只要看由師大的教授們推動的「藝術與人文」教育的大要就知道了。然而前文建會既沒有自己的訓練機構，要怎樣做「種子教師」的培育呢？可見這是一個難解的問題。

前文建會的辦法是委託民間代辦，但受到政府採購法的限制，不免捉襟見肘，恐怕也辦不好。要知道，培育種子教師這件事，牽涉到兩個次問題：其一，學員從哪裡來？哪些人是適當的未來教師？其二，這些老師的老師從哪裡來？誰可以負責訓練這些未來的教師？

對於第二點，前文建會的辦法是指定，由民間承辦單位去聘請。這是可行的。但是有傳授能力的講師如何找到，雖然並不困難，仍然是一個問題。徵集願意做美感老師的學員問題就比較

大了。要知道，這些未來的教師一定要掌握美感的判斷力，如果他們沒有些底子，只靠短短的講習，如何成為有美感素養的教師呢？自己沒有美感判斷力又如何未來感染來參加講習的民眾，使他們成為愛美之人呢？所以這些「種子教師」內心裡真要有美的種子才成。

解決之道是到大專院校的設計學院中去找。這樣做並不是悖棄藝術界，因為設計界才是美的大本營。現代藝術與美學的原點是包浩斯，是一所以建築為核心的藝術學院。今天的台灣有三十幾所設計院系，照理說，學生都學過一年級的基本設計，再經過幾年的設計實習，應該都掌握了基本的美感原則。如果自其中挑選比較好的畢業生，在人浮於事的社會上，應該並非不可能的難事。只是這些生活美學教師應該是一個專業，才能吸引他們前來，並在崗位上努力工作十年以上。

當然，這個工作不是設計界的專利。學藝術、工藝或其他行業，對生活美學有興趣而且有底子的人都可以參加，可以與設計學科的畢業生一起競爭。辦法是徵求的方法中不能忘記考核其背景與能力。即使是設計科系出身的人也應該像求職一樣，備好作品資料，然後通過口試。重點是口試，選擇未來的美感教育的老師，可以在口試上出示圖片等資料，足以判斷他是否種子的材料。

選出「種子教師」的學員後，到哪裡去找老師？仍然是一個問題。立即想到的解決之道是聘請前文建會「生活美學理念小組」的委員。但是他們也許掌握正確的理念，是否適於做種子教師的老師卻尚待商榷。因此還是開放此機會供設計院系的基本設計或視覺設計的教授比較適當。在大學講授視覺美感的人多半是大學一、二年級，基本課程的教授，比較習慣於對年輕入門者講課，而且已有長時間授課的經驗，應該較有耐心傳授教授方法。

「種子教師」的培育有兩件事要完成。第一件事是強化其美感判斷能力，逐漸養成生活習慣的一部分；第二件事是面對完全無美感觀念的陌生的社會大眾，有傳授美感判斷能力的技術與方法。這是多困難的任務！一般的官員只提到種子教師的培育，似乎輕而易舉，只要開個講習班就可解決。然而美感培育是教育工作中最難的一項，豈是聽一次演講即可學會的？至於教法，更是一種專業，不是作一次教案練習就可以完成任務的。

一定要注意，美感判斷力是一切美育工作的基礎。有了敏感的判斷力，只要有教育的熱誠，就可以聰明的使用適當的教材，對學生傳達美的感覺。但是有系統的傳授經驗還是很重要的。因此找到這些教授參與培訓工作是一個挑戰，確實要展現聘請的誠意。

有了學員與教授，還要考慮幾個因素。那就是講習班要怎麼訂定課程，要上多少堂課。這又是一種設計。

思考此一設計，同樣要自目標開始，經歷同樣思考過程，最後得到結論。從事此一課程設計的人要有兩種能力，其一是審美的能力與經驗，其二是教學的能力與經驗。這樣的人才很難找到。做為一個例子，我們暫作推演如下，為了達到審美訓練的目的，至少要開設兩門課：

視覺美感的原則

美感判斷的能力

另加美感的實習與體驗

根據個人教學的經驗，這樣的課程第一項比較單純，直接用課堂講授就可以了，只要依據教材準備好完整的視覺資料。這是認知的過程，使學員先有系統的知道美是什麼，是自理性進入感性的門檻。

重點在第二項。根據我個人的推斷，這是感性的訓練，需要反覆的體會。也就是看、感、想的三部曲。看就是注意看，感就是自所看的物件有美的體味，想就是思考這感覺的來源。在培育過程中，當然要有機會看到很多具有美感的物象，所以上課時要準備美的教材，一件件展示出來，讓學員觀看、體味、判斷。這個階段要幫助他們下判斷，所以這部分課程要以欣賞為核心，要不厭其煩的做，直到大家都有大體一致的反應。

為了加強判斷力的訓練，除了使用公認為美的器物外，可以要學員自己提出美好的器物供大家欣賞、討論。教材以照片為原則，也可以使用實物。這樣不但加深認知與感應能力，而且增加課堂趣味。

在一般大學的課程中，美感除了講授之外，還要實作才能紮根。如果情況許可，在民眾美感培育的課程中應加入實作項目，根據西方的經驗，美感的養成長期使用的方法是徒手畫。用對實物寫生來提高觀察力，增加對物體構成的了解，並進行深度欣賞。徒手畫是用線條勾畫特定物件的輪廓，要求盡量精確描繪，可以訓練手腦並用，是最簡單、最有效的教育方法，可惜被今人放棄，改用彩筆塗鴉了。

另一種方法是包浩斯之後的造型設計。我的同學胡宏述在美國開發出自理性的方法創造美的造型的課程，他的方法可以借用作為實作課程的一部分。這種課堂作業可以鼓舞學員創造的樂趣，同時培養美感的基礎。

這樣的課程需要多少的時間呢？這要看學生努力的程度與教師的教法有效性而定。一般說來，相當於一門課三個學分，可以視為一個教程。那就是大約十八次，每次二小時，再加一小時

的實作。如果在假期，相當於兩個月，每周兩個上午的課。或在平時，每次四個月，每周一個上午。

當然了，如果可以在各地方的社區大學開課，使有興趣的學員們可以比較長期的受教，把生活美學課程當成經常開設的課程，民眾隨時可以來選課或旁聽，應該是最理想的方式。只是如何傳播美感的訊息，使民眾都有受教的心念，則要另費考量了。

在本文的最後，我要提一下課堂教材的問題。我曾在前文中討論，前文建會的美育，以日常生活用品之美作為施教範圍最為有效，但在以影像做為教學工具的今天，與生活相關的各種視覺材料都可以用為教材，其中包括自然環境，建築與都市環境，甚至時尚設計等等。只要可以納入影象之中的東西，包括相片本身，都可以作為教材。照片與影片在今天已普及到人手一機了，要能充份利用才好。尤其是在教材收集上更要多加利用。

前文建會出版的六冊生活美學叢書可以加以充份利用。這些照片是幾位委員選出來的，可以供未來的教師當作圖庫，做教具之用。但是要有效使用，必須對選出的圖片重加詮釋，因為很多照片並沒有美感的評述。

美感培育的初期，有效的教學法是使用對比法，也就是把美與非美的物象並陳，使學員思考、比較，學習做正確的判斷。所以種子教師要學著以對比法選用照片，最好是一組看似相同，但在美感上卻有差異的物件，迫使學員作細密的思考與判斷。

在課堂上不易使用實物做教具，但若有了固定的教室，且有足夠的儲藏空間，有足夠的經費，實物教具的效果高過照片，應加利用。這就是為什麼我認為生活用具是較佳的教材的原故。試想我們能把真正的幾只茶杯、茶壺放在眼前，又可以用手把握，反覆觀察，與生活的關聯性有多親切？這就是生活美學的實質意義了。我們家裡都有茶杯、茶壺，面前的實物會迫使我们做立即的比較與判斷，並對教師的評語產生直接的反應。如果有疑問也會立即提出，對於學習，實在有效得太多了。

至於環境美感方面，如有適當的良好範例，可以用現場訪問的方式，由教師解說、評論。只是這樣做，需要一組本土的範例當教具才好。

Chapter 4

第4章 美感培育的指標

29

美感是怎麼來的？是人類的本能。人為了生存，接受大自然賦予的能力。人類的感官吸收外界資訊，對於有利於生存者，會自然感到愉悅，而被吸引，對不利者則予以排斥。正面而有愉悅感的感官反應都可以稱為美感。但在文明社會中，美逐漸以耳之所聽與目之所視的愉悅感為範圍。所以人類對美的反應是天然的，如同我們看花朵與俊男、美女一樣。

可是只有在文明世界中，這種本能性的美感反應才會形成價值判斷的標準，擴大到人造的環境與物事上。這就是美學產生的原因。有了美學，就漸漸有了判斷的指標，比如黃金比就是視覺美感的一個指標，指標的成立即美感判斷的準則。

在設計思考的過程中，有一個很重要的步驟是建立準則。這個字在英文中是Criteria，意思是衡量標準。既然要從事設計，表示有目標需要達成，可是等到工作完成，你怎麼知道目標已經達成？不但如此，在設計工作的過程中，處處要檢視工作的方向是否正確，用什麼方法知道沒有走錯方向呢？所以我們的心裡或手邊，一定要有一把尺，隨時可以校正工作上可能產生的錯誤。

這一步驟是否落實，可以看出設計過程是否完整。所以在技術性的設計中，準則的建立是非常嚴格的，也是成敗之所繫。但是在社會與人文性設計中，由於準則的建立很難數字化，科學化，卻只能存乎一心。這就是這一類思考過程不容易合理化甚至被拒絕的原因。大家總覺得「是非在人心」的事，實在說不清楚，只靠憑良心就是了。因此人文類計畫中很少人提到「準則」這個字眼。

在生活美學推廣上是否應討論「準則」呢？照說美感屬於人文的範圍，談準則是很困難的。開始時，我很避免談準則的建立，但後來發現如果只有一個籠統的目標，即使得到大家的共識，在推廣的工作上仍然會遭遇到無法齊一步調的困難。即使經過我在上文中的思考與討論，在實際工作的進行中仍有各說各話的情形。

可是要建立客觀而為大家都認同的準則確實是不容易的。要怎麼解決這個問題呢？我找出教育部對藝術教育發表的白皮書，上面明確指出藝教各階段應該達到的能力指標。理論上說，這就是作業準則。只是那本白皮書是教授們寫出來的，未免有些理想化，其標準是絕難達到的。可是順著這種思路，我們可以用更具體、更務實的態度，找到可以做到而且必須做到的標準來做能力指標，應該是原則可行的。這樣想，我就開始為美感的培育，嘗試尋找能力指標了。為了便於執行，我的結論如下表：

1. 大自然的美感的體認

開發對花木欣賞的能力，能產生美感判斷的理由

2. 極簡美學的體驗

開發自簡潔中見美感的能力，能簡單說明其理由

3. 感受到比例的差異

體會到良好比例之美，進而說出其理由

4. 感受到秩序與韻律

體會構成與和諧之美，進而說明其道理

5. 感受到色彩與質感

感受淡雅素樸之美，感受色彩調和之美

6. 對造型美感的體驗

開發對形式美的欣賞能力，進而說明其理由

7. 對空間美感有所體驗

能覺察圍封空間的美感，進而說明其理由

這表中共列七項，是我認為生活視覺美感中最基本的能力。第一項是人類自然的審美能力，但是為了啟蒙，才自花木開始，其實也可以自人體開始，只是在授課時利用人體比較困難。這一項之目的是喚醒他們的良知良能。第二項是人類文明的美感潛能。理論上說也在本能之中，但必經文明之陶冶始會顯現。人類感官易受單純景物所感動，如大漠、海洋、高山、樹林，可知係因感官較易掌握之故。在此亦有先予以開拓，喚醒其原有的能力。

其他的五項，才是真正的基本能力，經過西方文明數百年的研究得到的成果。其中三、四、五等項是視覺美感的基本要素，原應分別以比例、秩序或構成、韻律、色彩、質感講授之。為了歸類方便，暫列為三項。最後的兩項是造型與空間，是實物與虛體之美，由以上五項內容統合而成的美感。

在每一項下，我寫了兩種能力，分別為感性的審美能力與理性的辯解能力。因為審美是一種兼具感性與理性的能力。對於一般人，如能培養感性的審美力就可以及格了，但對執行美育工作的教師與行政人員，理性的辯解能力是絕對必要的。

到此，我們要面對的下一個問題是，怎麼知道一個人是否具有這些能力呢？也就是用什麼方法測定結果呢？這就是藝術教育白皮書的問題。他們列出了那麼多能力指標，卻沒有提出怎麼評估其成果。這一點在藝教的檢討文字中已經呈現出來了。相信這一問題需要藝術教育界的人士嚴肅的去面對。在這裡，我嘗試設法找出衡量的辦法，供教育界朋友們參考，不能因為困難就一丟了之。

使用測驗法是最直接了當的。在課程完畢，實習也完成後，即應予以簡單的測試，看他的判斷力如何。測驗可以用選擇題，即每一題均為兩張照片，要求學員勾出比較美的一張。這是感性美的判斷。然後要求他寫出他判斷的依據。打對大半為及格，為求結果可靠，每題可提出五組照片供學員回答。

這一套測驗用的照片，實際上是每一位教師應建立的標準。它不但是教學用的工具，而且是自我考驗的過程，因為審美並不是精確的科學。美的東西也有層級的差別，換言之，有西施之美，可以傾城傾國，也有林志玲之美，可以悅心悅目，等而下之有令人開心的美女。所以美，只有在比較之下才可以判斷，並非有一絕對標準。這是美育在過去必須依靠藝術教育的緣故。藝術教育與工藝教育都是創作性教育，在創作中加上美感判斷，是比較自然的，可以在教師的指導下，逐漸開拓出美感的本能。可惜在學校教育中，這一部分被忽略了。

話說回頭，這套測驗用的照片也是教師們之間的溝通工具。在美感教育開始推行時，需要一群志同道合的朋友共同擔任最初的教師。但他們之間雖有共同的理念，共同的熱忱，甚至有相同的教育與專業背景，卻不一定在判斷上完全契合。這就是「美」常被視為無法教的原因。這是因為美感判斷常夾雜在其他感覺之間。比如有人特別喜歡時尚的風潮，有人特別懷念傳統的風貌。這些偏好在個人的審美心理上是允許的，所以每人的生活都有自己的特色，稱之為個性。但在教

授他人審美判斷時，這些個人的偏好必須排除，而且要知其原委。

藉著編製一套測驗教材，教師們可以溝通，可以商討，可以選擇最適用的照片，並因而達成共識，劃一教學的標準。在實際上課時，這套測驗用具是不必出現的，可以使用一般的教材，用不同的方式從事教學。換句話說，教學時各顯神通，測驗時標準一致。這就是設計準則的價值所在，它使我們不會逸出軌道，走錯方向。

為了避免價值的混亂，測驗用的工具建立共識的方法是經過商討，實在有困難，才用自上而下的指導來完成。我建議的方法是以專業分，由每一專業對每一題提出一對照片，也就是共六對照片。如果有六個專業參加，就有三十六對照片可用。測驗時就有七十二個答案，三十六個感性判斷，另一半是理性解析。照說在感性上應有八成以上的正確判斷才算成功。所以專業的美感判斷是極重要的。

依上文所列的項目，這六個專業應該是設計學的六個分枝。建築、器物、服裝、加上景觀、室內、家具。後三項是前三項延伸出來的。這六個專業大多都可以對六個主題提出測驗準則照片，其中空間美感對有些專業可能有些困難。可以考慮刪除空間，改以色彩與質感來填補。照傳統的分法，也就是比例、構成、韻律、色彩、質地、造形等六項形式美感的要素。這些細節的討論，應由積極參與者的背景來商討決定。

搜集照片的方法，應由各專業之參與者分別承擔。這也是自我學習與充實的重要途徑。一部分照片可自前文建會業已出版的書籍中選取，也可自由選取，但作為比對使用的照片應由提供者自己拍攝，以增加其生活相關性。每一專業至少要有三位參與者，可以互相交換意見，並集會討論。各專業都選完他們負責的六對照片後，再交由全體會議來討論議決。

表面上看起來這是很繁瑣的過程，但為求周延，建立這種指標式的工具是十分需要的。舉例說，日用陶瓷的類別非常多，陶與瓷已經是兩大類了，即使以瓷而論，自宋代之後，發展出白胎瓷器，就有白瓷與彩瓷之分，彩瓷又有單彩與多彩之分，單彩又有單釉與單色花瓷之別，而多彩更可分為斗彩與五彩、粉彩之別。總結這些門類，還有精緻的官窯器與素樸的民窯器之別。至於陶器呢？可上推到八千年前，種類之多幾乎不可勝數。如果把亞洲國家及歐洲陶瓷包含進去，更是可怕了。在這麼多門類中找出具有指標性的幾張照片，其實是很不容易的。

所以在選取的過程中，參與此工作的朋友們要牢記生活二字。首先要找出與我們當下的生活最接近的器物。古代有很多名作，可以用做講授的教材，但作為指標似太遙遠。同樣的，歐洲皇

室的瓷器，以精緻的繪畫為裝飾，價格昂貴，也只能做為教材，不能做為指標。相反的，日本的古陶器，由於應用至今，且對台灣生活器物有深遠的影響，反而可以用為指標性器物。

同樣的道理，建築已經常出現在我們眼前的，看似平凡的設計，卻正是應該引起大眾注意，作為美感欣賞的標的物。而國際知名的建築物，造型鶴立雞群，雖可用來做為教材，不宜作為標的，供學員認真研究。尤其是需要長途旅行才能一見的獨特景緻，是不宜選為測驗之用的。然而在各大城市中供生活需要的建築，雖在紐約與在台北並無多大差別，當然是可以隨意引用的。

Chapter 5

第5章 生活美學理念叢書之應用

37

生活美學叢書之編著，乃著眼於在各地文化單位推動生活美學時，達成以下幾個目標：第一、確定生活美學之範圍。我已在前文中詳細說明生活美學之意義，及其涵蓋之有效範圍。但由於生活美學經各方人士所濫用，意義已不明確。政府機構以生活美學為名之活動花樣繁多，但內容多失焦，只能瓦解推動生活美學運動之努力。為了使文化行政系統下之機構可以掌握正確的方向，我們首先在前文中爬梳思路，在生活與美學兩方面整理的結果，得到視覺美感的主線，並找到貼近生活的幾個項目，即生活環境，生活空間與生活器用三大項。這是最貼近大眾生活，而且最有美感內涵必要性的視覺相關項目。自這三大項目，我們推演出六個標的，分別為城市環境與建築，戶外景觀與室內，家具與器物。自外而內，自大而小，包括生活的各個面向。

第二、確定生活美學的推動方法。政府推動國民美感教育確實有各種方法。我們在前文中討論，最有效的直接的學校教育，到潛移默化的環境美感教育，對於目前的台灣都有基本的困難。比較可行的，是使用社會教育的方法來推動。所幸在台灣，民間對於近似補習教育的課堂講授方式的接受度甚高，甚至願意支付相當的費用。由此可見，國民普遍的有虛心受教的心理準備，對於自己缺少的知識有隨時聽講的準備。

基於此，我們決定先編六冊圖片集，也就是初步的教科書。這等於希望各地方推動生活美學講習時，採用這六個方向。這六冊並沒有先後、高下之分，可以同時開始，也可以選擇其中一、二項。因為美感素養長期說來，其目標是一致的，條條大路通羅馬，精通六項中的任何一項都可以達到提高審美能力的目的。

第三、讓生活美學的傳習具有相當的彈性。這六本書雖似教科書，卻不是真正的教科書，而是基本參考資料。因為美感沒有固定的教育方法，但萬變不離其宗，視覺美感就是訓練我們的眼睛，使我們養成立即判斷美、醜的能力。多看美的東西是不二法門。看得多了，然後再利用思考來深化對美的認識，使它成為我們精神生活的一部分。除了這個基本原則之外，如何使參考學習者進入美感的世界，完全看講授者個人的方法。這是需要創意的。好像學語言，我們都知道，不過是使我們記得那些我們不熟習的語句。但是英語老師之水準，在於使學生很快記得這些語句，並能加以利用。

因此我們可以知道，美感教育的成敗係於教師的熱誠與方法。這幾本圖冊是供採用的資料而已，並不會限制教師們的傳習技巧。

使用者要怎麼看這套書呢？這套書的六位撰寫者都是設計界人士，也都是在大學任教的學者，他們有共同的審美觀與推動全民美育的熱誠，卻不一定在圖片的審美判斷的觀點上完全一致，因此使用此套書者，對書中的圖片的美感可以寄予高度的信賴，但對文字的說明卻可以有自己的說法，不必絕對套用其說辭。為了大家的方便，我在這裡簡單的就我的審美觀點把這六個題目列出美感判斷的原則，供使用者參考。

(一) 建築

- 1 比例與構圖是否優美
- 2 質地與色彩是否協調
- 3 結構系統是否合理

(二) 城市環境

- 1 天際線構圖是否優美
- 2 組成量體是否協調(包括形式要素)
- 3 生活功能是否適當
- 4 空間與實體是否相容

(三) 戶外景觀

- 1 樹木與草坪組合是否優美
- 2 各種植物之質感與色彩是否和諧
- 3 戶外活動功能是否適當配合
- 4 與周遭建物之關係是否恰當

(四) 室內

- 1 空間是否合乎功能
- 2 空間構成要素是否協調
- 3 質地與色彩是否協調(包括繪畫)
- 4 重要器物造型是否相配

(五) 家具

- 1 是否合乎使用功能
- 2 比例與造型是否優美
- 3 線與面之組合是否和諧
- 4 色彩與質感是否協調

(六) 器用

- 1 器型是否合用
- 2 輪廓與比例是否優美
- 3 各部組成是否和諧
- 4 裝飾與器型是否相配

如果一位教師能為學員們指出以上這些美感要素，應該可以增加大家對美感的理解，強化感性的素養。在這些基本原則之外，也可以有詩情畫意與生活氛圍的描述，但千萬注意不要把情意的美感加在感官愉悅的原則之上，否則會失掉焦點，使美感培育功虧一簣。

在我們收集的圖例中，盡其可能的避免偏見，尤其是時代的偏見，因為美感是不分種族與時代的。所以撰述者都會把存在於我們生活中的各階段的作品呈現出來。如果教師們能把時代的因素加以說明，有益於美感的理性基礎，所以我約略述於後，以供參考。

一般說來，在形式美感上，時代的要素是兩大因素造成的。一是技術的進步，二是風潮的流行。讓我分別說明如下。

技術的進步影響建造與製作的作品是不言而喻的。以建築來說，自原始社會的粗石堆成的建

築，到農業社會精細手工的築造，已經是多樣的變化。自農業社會進步到工業社會，乃至於今天的高科技社會，造物的多樣化令人目不暇給，但文明的進步並不表示美感的進步。相反的，科技的世界中，美感水準反而容易被忽略，這就是為什麼歐洲的古老市鎮使今天的觀光客趨之若鶩的原因。古希臘的衛城上的遺跡至今仍是視覺美感的標桿。

我們必須訓練自己的眼睛不分時代特徵的辨別美感的高下。以台灣來說，我們清代的閩南建築與日本人帶來的日式建築及西式建築，在風格上容有不同，美感水準並無不同。磚瓦與木結構的美，並不亞於混凝土建構的西方美感。當然不會亞於上世紀流行的鋼骨玻璃。

同樣的道理，室內裝修雖然是比較近代的藝術，也有早期使用自然材料與當代使用人工材料的分別。使用木材的質感與塑成材料是大不相同的，但不應用時代的偏見去判斷。

風潮的流行在不知不覺間會影響我們的判斷標準。在形式上，流行是必然的力量，沒有理由去抵抗，但應該明白哪些是流行的要素，不會因它而扭曲審美判斷。比如時下的建築喜歡東倒西歪的造型，這其實是斜線的流行。大家喜歡斜線，取代平直呆板的感覺，並無可厚非，但並非平直就是不美。相反的，斜線在建築上因與地心引力的原則相違背，不小心就會造成傾塌的危險感。平直是平凡，平凡中的美才是大美，才是生活化的美感。

曲線在建築上是比較動人的，因為一方面，曲線容易與人體之美相聯，最常為人所喜，另一方面，在當代科技中，曲線可以由電腦作業與屋頂的結構相結合，而使之合理化。有了這兩個要素，曲線比斜線較易合乎美感的需求。即使如此，要謹記流行的美感並不能超越平凡的生活美感。如同戲劇中的人生不是真實的人生。

要怎樣有效的利用這套書呢？首先，不要把它們當成六本書，一冊冊的講授。美感是沒有先後與深淺的，講授者可以自由運用這六種物件，適時、適地的講解，才能以生活化的方式使聽講者進入情況，逐漸沉潛於審美判斷。

把這本書當成一冊冊的六個章節才好。可是講解時也有難易與先後之分。大體說來，這六冊可以分為兩大類，可依以下的方式理解。

形式(外形)美，以眼睛所看的物體之美

建築，特別是它的正面
家具，特別是它的整體造型
器物，包括手持的感覺

空間(環境)美，以眼睛所見環境包被之美

城市，特別是市街與廣場
景觀，特別是公園
室內，包括舒適的感覺

經過這樣的分解，讀者可以明白在美感講述的難易上，當以形式美為易，空間美為難。不但在體會上是如此，解說上亦然。因此以形式美為初階，空間美為進階是當然的。

同時我們也可以自順序上了解，在形式美大項中，建築是個體最大的，家具其次，器物再次。在現實生活中，體積越小的越容易引起我們的注意是不爭的事實。所以對於初次參與美感講習的人，小而容易掌握的東西比較容易引起興趣。我們走在街上，對建築視而不見，對商店櫥窗中的器物則集中眼光，就是很好的說明。

所以我的建議是自器物開始。器物是可以把握的，在講習中可以使用圖片，也可以使用實物。尤其是比較容易使用比較法教學。

審美教育中，最有效辦法是比較法。也就是在眼前陳示美感水準高下不一的物件，由學員去判斷。最簡單的是兩件一次。先由學員指出較美的一件，再加以分析說明，也就是先感性、後理性。如果學員所指不正確，也應分析其失誤的原因，指出非美感的因素。這樣反覆練習，經過一段時間，審美能力自然會提高。

如果使用比較法教學，可以自本叢書中採用圖片，由學員自行拍攝器物予以比較，可以收到雙重教育效果。也可以由教師選取實物，帶到課堂上，供學員們討論。或由學員輪流攜帶器物到課堂上，供同學們討論。

為了加深美感的印象，在使用比較法之後，可以選擇美器，要求學員們描繪。自輪廓開始。對於不善於用筆的學生，可帶他們去百貨公司的器物部門參觀，並評頭論足，甚至選購物品。

器物部份大體完成後，我的建議是接著以建築美為類。這是因為建築的形式美比較容易進行理性的討論。同樣的，建築雖無法攜帶，卻可以使用比較法教學。用圖片教學，進行視覺審美訓練也是最方便的。要求學員拍攝相片與本叢書的圖片相比對，並予以討論，是很有效的方法，因為建築的美可以自面開始。面是構成立體形式與空間的基本元素，所以也是審美的初階。因此利用本叢書的建築篇，可先選取面街的建築做為比較與解說之用。等對平面的美可以掌握了，再進行討論立體的美感。帶學員走到街上，對沿街建築評頭論足，是利用圖片討論成熟後的有效方法。

在器物與建築之後，家具是理想的課題。家具如同小的建築，大的器物。看家具只能整體看，如同看建築的立體，同時也要觀察、感受到其功能與結構。在課堂上講授只能靠圖片，因為不容易帶實物進教室，也不容易沿街看到。但是大型的家具賣場，是在圖片講習之後，可以去觀摩與評論之處。

形式美講習完畢，學員大體都能掌握其美感之後，才開始講空間之美，比較容易掌握美育效果，因為空間是由具有美感的面與體所組成的。

景觀之美是比較特殊的，因為它是以自然物為材料，以人力組構而成。美的原則雖然相同，卻要自花草樹木的美開始了解。這當然只有靠圖片來講授與欣賞。空間之美要靠攝影者的技巧表現，即使一個美好的空間，拍攝角度不佳，其美感效果就無法呈現。景觀尤其如此。景觀就是風景，是人造的風景。英國式的景觀比較合乎東方的文化，也更近乎自然，是美感素養所可吸收的營養。

市街與廣場是都市景觀的主要內容，是由建築群所組成的空間。它的美必須有建築的美為基礎，加上構成之美與實空的對比之美。這都是最有趣的生命戲劇，因此在欣賞上是比較困難的。圖片只能提供一些原則的提示，最理想的講習方式是到城市之中。可惜台灣的城市大多缺乏美質，是很不容易講習的。我們在這裡提供的圖片只能在相對的比較下，選擇差強人意的視角，供學習者揣摩。

相對於城市景觀，室內空間是我們所熟習的，但也是更不被留意的，因為我們都生活於其間。但是如果我們注意到室內空間是由四個牆面與天花地板所組成，可以覺悟到面的美是空間美的組成要素。它只是不同於單純的面，要達成面與面間的美好的組合，實空的對比是不可少的，材料質感與色彩的和諧關係是不可少的。室內空間與城市空間實在並無分別，只是大小、繁簡有別而已！

生活美學理念推廣系列叢書2 導讀

發行人 龍應台
出版者 文化部
總編輯 漢寶德
編撰小組 林盛豐、官政能、姚政仲、張基義、阮偉明、曾成德、劉惠媛
撰文 漢寶德
執行編輯 陳悅宜、黃素貞、楊秀玉、林麗如、許翰錚
地址 10049 台北市中正區北平東路30-1號
電話 886-2-2343-4000
傳真 866-2-2321-8771
網址 www.moc.gov.tw

印刷 漾格事業有限公司
美術編輯 創藝傳媒股份有限公司、DFUN設計風尚誌
出版年月 102年3月
版(刷)次 第1版

出版日期 中華民國102年3月30日
定價 新台幣250元
ISBN 978-986-03-6299-2
GPN 1010200481

版權所有，未經書面許可，禁止以任何形式使用或轉載翻印