

<<美，从茶杯开始>>

图书基本信息

书名：<<美，从茶杯开始>>

13位ISBN编号：9787563362578

10位ISBN编号：7563362576

出版时间：2006-10

出版时间：广西师范大学出版社

作者：汉宝德

页数：259

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<美，从茶杯开始>>

前言

艺术教育救国论 俗话说，“卖瓜的说瓜甜”，从事哪一行的人总以为哪一行对国家社会最为重要，似乎是一个道理。

这一方面说明从业者的态度很认真，由于认真才会自重，因为所有的从业者的严肃态度几乎都落实到对人生、社会的使命感。

其次，因为认真的从业者过于专注于自己的行业，不免坐井观天，看不到国家、社会的全面。

由于专注过深，有时不免以为少了自己是国家的损失。

在外人看来，不无自我膨胀的感觉。

我在文首说这段话，因为我相信读者看了本文的题目，不免会有同样的感觉。

教育救国论已经显得有些夸张了，艺术教育在整个教育体系中所占比重极小，甚至艺术教师们都自以为是教育体系中配角的配角，艺术教育怎么与救国扯上关系呢？这不是自我膨胀是什么？我写本文，绝对不是故作惊人之语，而是经过近二十年的深思熟虑，深信艺术教育的重要性才落笔的。

若没有我们目前所面临的经济困境，我还是会放在心里的。

西方产品的内在品质：美感 首先我要指出，我不是教育家，也不是艺术家，更不是艺术教育家

。只是我的专业使我对文化与社会的课题发生浓厚的兴趣。

而直接产生心灵冲击的就是艺术教育的成效。

我自离开东海大学建筑系主任的岗位，就对民众美育的重要性有日渐深重的感觉，但是并没有适当的表达机会。

我的体会主要是，民众普遍的美感水准过低，已经影响到社会的发展。

可是关涉到社会发展的大题目，哪有我置喙的余地？记得我第一次公开表达我的想法，是在中兴大学理工学院院长任内。

罗云平校长招待工业界的领袖，要我作陪，记不得为什么需要我说几句话。

我抓住机会表示，希望工业界的发展可以建立在创造与美感上。

台湾的制造业要能具竞争力，脱离代工的卑微地位，非把基础建立在全民美育上不可。

我当时尚不到五十岁，满头乱发，所以说这些话得不到任何回响是很自然的。

后来筹备“国立自然科学博物馆”，我也曾向施启扬先生表示，我的兴趣在艺术教育。

也没有得到正面的回答。

经过若干年的博物馆的筹备工作，朋友们似乎都知道我对艺术教育的兴趣。

但他们误以为我所说的艺术教育是指专业艺术教育，那就是我奉命筹备台南艺术学院的原因。

因此我实在是一个向往全民艺教工作却不得其门而入的人。

艺术教育既不是我的专业，又一直摆在我的心里，直到退休之后才花比较多的时间做具体的思考。

作为一个建筑师，我在中年时遍游欧洲先进国家，感受到他们在环境与日常器物上的美感是普遍的，其水准为我们所遥不可及。

为什么？这是一直萦绕在我脑中的问题。

我们曾经是一个古老的文明国家，有高度的精神文明，何以到今天沦落至此？这是我对文化感到兴趣的原因。

首先那是因为上百年的现代化运动把古老的价值推翻了。

累积了千年以上的生活文化完全成了古董，已经为我们的现代生活所抛弃。

我们要从头开始，学习西方文明，古老的生活文化只能作为参考而已。

开始时只有拼经济，要想办法战胜贫穷与饥饿，逐渐与西方的生产方式接轨。

自设计专业者的观点，发现西方的产品有一种内在的品质是我们所做不到的，那就是美感。

他们的美感从哪里来的？是自西方文明传承下来的吗？我开始是这样相信的。

西方自文艺复兴以降，五百多年的不断续传统似乎应该是西方民族气质的根基。

我当时认为，欧洲在18世纪发生的工业革命很圆满地接续了他们的人文传统，融为今天我们所看到的西方文明。

<<美，从茶杯开始>>

借艺术教育使民众拥有审美能力 那时候，我主张推动大众艺术教育，也就是美育，是想以教育的手段接上西方文明的精神生活品质。

可是要怎么做，并没有明确的看法。

所以我很希望主管教育的部门交付我一个任务，研究美育推行的有效途径。

我的想法未被采纳，只好去筹划自然科学博物馆，就利用这个机会去推动艺术与科学的结合。

我要求科博馆除了普及大众科学外，要成为一个美的殿堂，使来馆的群众感染到美的气息，进而提高他们审美的动机。

过了几年，我发现这个“潜移默化”的办法需要漫长的时日，解决不了急切的问题。

这时候，台湾经济快速成长，已经到了发展的瓶颈。

大家都对经济发展极度重视，我却觉得如果我们的精神生活品质与财富不成比例，前途是堪虞的。

台湾不能只是一个代工的次工业地区。

怎么寻求突破呢？我再到西方经验中去找。

我隐约地知道，西方列强在18、19世纪有教育救国的观念。

我查资料，才知道他们在艺术教育，也就是他们称为公立学校的“图画”课上，曾下过很大的工夫。

西方国家人民有今天的素质，除了有深厚的传统之外，是经过教育的努力得来的。

工业革命本来是在英国产生的，照说欧洲的现代化应该以英国为领袖才是。

可是当时的情形并非如此。

在市场上法国很明显地领先。

今天我们所熟悉的世界博览会，是从19世纪开始的，其目的就是使工业国家把产品集中在一起，互相比较、切磋，以求进步。

1851年在伦敦举办了博览会，海德公园的水晶宫就是当时的会场。

这个博览会使英国人大感困窘，因为英国的工业产品被视为低俗、粗鄙，无法与法国或德国的产品相比。

会后英国政府与学术界进行了反省。

这就是著名的、由莫里斯(William Morris)发起的艺术与手工艺运动(Arts&crafts Movement)。

在教育上，加强公立学校的图画课教学，使国民普遍拥有审美的能力与从事工业生产的准备，成为一种国策。

学术界的罗斯金(John Ruskin)批评工业产品的粗陋，怀念中世纪手工艺的美质，对于工业产品的提升有促进作用。

自此我才明白，西方现代工业产品的水准不是由西方传统自然传承而来，他们同样面对产业转型的问题。

为了克服转型期的困难，他们求助于艺术教育。

这是因为中世纪到文艺复兴，在风格上虽有所改变，但都是熟练的工人的手工艺，供奉贵族阶级之用。

而工业化之后，则为机器大量生产供大众之用。

在1920年代，德国的包豪斯(Bauhaus)正式把手工艺的品质统合到机器工业之前，欧洲在大众教育上已经努力了近一个世纪了。

图画教育有意想不到的妙用 美国在19世纪末叶也已经工业化，但其产品完全没有竞争力，无法进入欧洲市场。

而英国经过近半个世纪的努力，情况已大有改善。

1867年巴黎的世界博览会上，美国人如大梦初醒，新英格兰的纺织品挡不住欧洲产品进入美国市场。

他们开始向英国学习，才发现英国人的秘密武器就是在公立学校中提供图画教育。

先设立艺术师范学校，培养专职艺术教师。

1870年，麻省通过了图画法案，超过五万人口的市镇，对成年男女及儿童实施强制性的图画教育。

开自此始了美国往后几十年的与欧洲竞争的艺术教育发展史。

当科技发达时感性的需求也大幅提高 “图画”这种在今天看来很幼稚的艺术，怎能担得起那样的重任呢？它确实曾经使德国产品领先欧洲各国，是各国在产品品质竞争上的国力基础。

<<美，从茶杯开始>>

“图画”就是drawing，这个英文字有两个意思，一是徒手画(freehand drawing)，就是用铅笔写生，画自然界美丽的东西。

因为要逼真，要美，所以可以训练观察力，同时提高审美的能力。

在徒手画中，西方美学重要的比例观念就学到了。

二是用器画，就是使用尺子与圆规画图案。

这种图画有些近似于工程图，在这种课程里，可以学到认识工程图样，学习图案中的秩序、规律，变化中有统一的美感，近似于今天的平面设计。

在今天，我们已不承认这些是艺术教育的内容，我们想到的是贵族式的文化生活素养。

在当时，他们把教育分为绅士的教育与国民的教育，我们所谈到的内容是他们国民教育中的艺术教育，在他们看来，这就是以救国为目的的艺术教育。

在我大体上了解了欧洲与美国19世纪艺术发展的情形后，才明白为什么西方国民有普遍的审美素养，有较高的产品设计能力。

他们花了至少一个世纪，通过国民教育来完成这一转型的过程，实在值得我们参考。

美国的教育到20世纪20年代后开始进入另一个时代，也就是自由发展的时期。

而在同时期的德国则有包豪斯的成立，结合了艺术与设计的教学，把工业产品的艺术化推上高潮，造就了德语国家几十年工业艺术界领先的地位。

到了20世纪中叶以后，美国在这方面大幅落后于欧洲，只能在大众化的文化产业上具有领导地位。

美国虽然在80年代后现代艺术与设计风格出现后，才以新的面貌领先欧洲，但整体说来，在与生活相关的艺术上，仍然落后欧洲甚多。

品位高雅的人士仍以使用欧货为多。

现代化以来，我们因为没有经过这一段转型的过程，在创造与美感两方面都属于第三等，远不如美国。

因此经济的发展建立在廉价劳工的代工工业上。

什么时候我们才能成为具有创造力的，有自己风格，受世界先进国家尊敬的新兴工业地区？在过去有科学救国论，今天则力倡知识经济，都是从科学发展来强化国力的观点。

在今天的科技时代里，这是无可争议的。

然而只讲科学是不够的。

当科技发达的时候，感性的需求也大幅提高，因此谈到所谓文化创意产业，实在是一种感性经济。

自此角度来说，这是一种艺术救国论，实不为过。

艺术教育与科学教育同样重要 为了推动文化创意产业，头痛医头、脚痛医脚的个别振兴方案是成不了大事的。

我们不但需要一些有创意的产业计划，更需要一个全民艺术教育计划，把民众的视觉品质提高到先进国家和地区的标准。

希望人人都有创造与审美的能力，也有欣赏的眼光。

有人说，台湾太小，市场狭窄，不足以发展有创造性的产业。

自欧洲的例子来看，这是不正确的。

台湾的面积狭小是不错的，但以人口来说，则超过欧洲很多国家，是瑞典的三倍。

为什么瑞典可以支持创意性产业而台湾不能？如果台湾的两千三百万人都有高水平产品的需求，其实市场是很大的。

以此为基础向世界推展，一定可以如瑞典的工业一样走上全球市场。

问题是我们的民众只有极少的一部分具有审美的水准，这少部分的人都是外国产品的顾客。

要使大部分的民众具有一定的艺术素养，必需普及艺术教育，而且要自师资的培养开始。

很多人认为台湾等不及。

可是如果认识了艺术教育与社会发展的关系，与科学教育有同样的重要性，甚至有过之而无不及，执政者一定会想出有效率的办法，在最短的期间内实现民众艺术教育普及的政策。

如果认为需要的时间太长，则应该想想过去我们已浪费太多时间了。

今天不做，明天会后悔，一旦下定决心，再迟也不过十年八年，快则三年五年即可见效。

<<美，从茶杯开始>>

然而迟疑不肯下手，很可能会落于人后，到时候，再懊悔也来不及了。
问题是，人们是否认识到艺术教育的重要性？

<<美，从茶杯开始>>

内容概要

《美，从茶杯开始:汉宝德谈美》是一部美学著作。

建筑大师汉宝德大处着眼、小处着手，从最接近生活的美感出发，自日常随处可见的杯子器皿谈起，并将美感归结为“文明的基石”，“人类尊严所系”，“一种文化力量”。

我们曾经热衷于美。

蔡元培先生提出“美育代宗教”，上世纪80年代亦有所谓美学热。

但现实状况却是，我们的城市景观、日常用品，乃至生活方式与品质，都因美感的缺乏而呈现令人痛惜的芜杂与粗陋之弊。

这固然有经济与历史的原因，但更重要的或许是，百年来我们思考美、谈论美的方式，一直走在歧路上。

台湾建筑大师汉宝德先生大处着眼，小处着手，从最接近生活的美感出发，自日常随处可见的杯子器皿谈起，并将美感归结为“文明的基石”，“人类尊严所系”，“一种文化力量”。

他说：中国一百年来所谈的“美”都是跟“美学”混淆在一起，而他认为“美”是“美感”，是一种“人类共有的感觉”，与“生命连在一起”。

他更进一步指出；在美育的推广上，最大的障碍不是别的，正是一般人认为美的化身的艺术。

由于把美与艺术混为一谈，美育受艺术的拖累，才一直找不到正确的途径。

<<美，从茶杯开始>>

作者简介

汉宝德，1934年生。

台湾成功大学建筑系毕业，美国哈佛大学及普林斯顿大学硕士。

曾任东海大学建筑系主任，“国立”自然拉学博物馆馆长、台南艺术学院院长。

现为世界宗教博物馆馆长、汉光建筑师事务所主持人。

著作有《为建筑看相》、《筑人间：汉宝德回忆录》、《建筑的精神向度》、《建筑、社会与文化》、《汉宝德谈美》、《给青年建筑师的信》等。

<<美，从茶杯开始>>

书籍目录

艺术教育救国论(代序)1我为什么要谈美 我为什么要谈美2 艺术与美之间13 好看就是美24 美，需要距离吗?34 生命的美感42先学着睁开眼睛 什么是古典美?52 美是精神，不是物质62 美育的有效途径72 先学着睁开眼睛80 西方国民美育的经验89 一脉相承的审美观97美感不是美学 美与感官108 品位与美感118 合目的性之美127 美感不是美学136 美的判断才需要距离147 自然美与大自然的美155 恬适生活之美167美要从茶杯开始 美要从茶杯开始178 时髦与美感184 装饰是美吗?193 素朴之美202 奇与美216抽象美的世界 抽象美的世界226 再谈抽象之美238 意境之美249

<<美，从茶杯开始>>

章节摘录

书摘奇与美 在台南有一座知名的美术馆，称为“奇美博物馆”，是奇美企业的收藏。

可是单就“奇美”二字来看，它代表什么意思呢？奇美在中文中有两个意思。

一是惊奇，即英文中的wonderful，是描述讶异感的形容词。

如果照这个意思，奇美可解释为非常美，令人赞叹不止的美；另一是稀奇，即英文中的rare，是描述在我们经验中少见的形容词。

如果照这个意思，奇美指的是珍奇藏品的美，奇指的是稀有的收藏。

前者的意思比较宽阔，可以包括后者，相信奇美博物馆的“奇”应如此解释。

稀、奇、古、怪 若把奇字当稀奇，问题就比较复杂，因为奇与美的关系需要深入的讨论。

稀奇也有两个意思：其一，是为我们所熟知，但为数极少，不易见到，更不易拥有；其二，是出乎我们的经验之外，为我们所不曾见过的，是为奇异。

不论是因稀而奇，还是因异而奇，奇与美的关系似乎都没有必然性。

如果是因稀而奇，奇物就会因贵重而为众人所喜爱。

古人说，物以稀为贵，到今天仍是事实，这是市场心理的现象。

再好的东西，供应量大，随处可以买到，就容易失掉众人的欢心。

反之，东西的需求量超过供应量甚多，甚至完全缺货，就容易得到众人的宝贵。

经过一种很复杂的心理的转变，众人求之不得的东西常被视为特别美观，这是很有趣的现象。

对古物的评价最容易说明这一现象。

很多年前，古物界对于仰韶文化的彩陶，或龙山文化的黑陶都视为珍宝。

那时候，只有20世纪初外国考古学家有幸采集到仰韶的彩陶罐子，因此只有外国博物馆出版的图录上才看得到。

三十年前，一只陶罐可以换一幢房子可能还有剩余。

所以内地农民的发掘物，初次经由商人之手出现在市场上，莫不被视为奇物。

据说当年有一位富有的收藏家，自日本买回一只陶罐，是特别为它买了机票抱回来的。

可是谁也没有料到内地竟放任农民去挖，而地下真有为数相当多的积藏，几乎掘之不尽。

原来稀有的古物，竟成堆到了香港，价值当然一落千丈，再过些时日，就完全无人问津了。

令人感到迷惑的是：当年看到陶罐时那种令人窒息的美感，居然也随着陶罐的大量出土而被视为平凡之物，不再吸引人们的眼光了。

难道量的多少真的影响其美质吗？这种现象当然不只限于彩陶，一切大量出土的中国古物都遭遇到了同样的命运。

如果是因异而奇，其物未必贵重，却容易引发好奇之心而为众人所喜爱。

怪异之物所拥有的群众吸引力，就是科学得以发展的动力。

人类对生活经验之外的世界总抱着极大的兴趣，越是有聪明才智的人，越有这样的性格倾向。

所以近世人类文明的进步，与探险家精神息息相关。

由于心神极为投入，怪异之物同样会被视为美观。

而容易说明此一现象的例子，就是自然科学博物馆中的恐龙。

这种动物在数亿年前已经消失，经古生物学家发掘其骨骼，并予以复原后，一直成为自然博物馆中的主角，近年来更进一步，以动画恢复其生活形态，《侏罗纪公园》这部电影中出现的恐龙，令全球的儿童为之着迷，说明人类甚至想回到几亿年前去探险。

怪异之物与稀有之物原与美感无关，可是人类特有的占有欲与好奇心，与固有的爱美的本能，常常纠结在一起，不易分辨。

越不易得到的东西，越被珍惜，越追求不到的女子越觉得美，这是人类的本性。

对于真正懂得美的人，其实是不难分辨的。

我们只能说，占有欲与好奇心加强了美感的力量。

有时候，我们的美感生活需要透过这些本能发展出来。

我看到一些收藏家，原本对美并没有特别的兴趣，但因喜欢收藏古物，就对文物的形状、色彩与质地

<<美，从茶杯开始>>

认真注意起来。

不久之后，他们就成为不同程度的鉴赏家，而且是具有审美能力的人了。

贵族社会中的审美能力的培养，常常是通过收藏的游戏，如辨别真伪、鉴定年代等完成的。

因此古文物的市场价值，常常是稀有性、珍奇性与美感价值相乘的结果。

西方有历史的拍卖公司，如苏富比的估价，美感是很重要的因素。

你可以说，对于古文物，凡是贵重的东西，都是很美的。

这是西方社会贵族文化的精髓。

在东方的新兴国家就不尽然了。

尤其是内地，近年来由于经济神速成长，造就了很多一夜致富者，他们进入古物市场时的价值判断，几乎完全以稀有性、珍奇性为准则，所以一幅西太后的字画，虽毫无美感价值，照样可以拍出天价。

这是因为缺乏西方社会审美培育之过程，纯为暴发户的冲动。

新奇的美感 上文所谈的稀奇古怪之美，是博物馆关心的美，也是博物馆的生命线。

在日常生活中所占的分量不大。

类似的心理反应，在一般人的日常生活里，就是新奇之美。

这是现代人精神生活中很重要的一部分。

人类是很复杂的动物，一方面受习惯的制约，一方面又很容易厌倦，因此永远无法满足，是天生的苦命。

大部分的人生活在习惯之中，靠直接的反应过日子，即使是审美的行为也是如此，这就是文化传统赖以维系的原因。

过去的社会中，美感与传统是很难分开的，美的东西都是看惯了的东西。

同样的花样，同样的制作，一代又一代，毫不改变地重复下去，是因为美观的价值已经与其他文化价值结为一体了。

从上一代的人对于戏剧的爱好最容易看出习惯与美的关系。

他们喜欢看熟悉的戏码，最好是自己可以上口的，能跟着哼。

我有一个长辈亲戚，好听戏也好唱戏，每看到他眯起眼，哼着熟悉的戏词，那副出神的样子，就感到艺术精神力量的伟大。

可是人也很容易厌倦，对于生活习惯中的东西，常常感觉麻木，失去必要的兴奋。

过去的社会将不满现状的人视为不安分、不守规矩，但是这种不安的情绪才是社会改革、文明进步的动力。

现代文明进步快速，正是这种求新求变的内在需求所形成的。

新，成为现代社会的价值标准。

由于科技的进步促使社会上充满了新的事物，喜新厌旧几乎成为现代人格的一部分，新奇之美就变成主流价值了。

这一代的年轻人，失去了传统价值以后，也失去了生命的目标，因此追求感官刺激以证明生命的存在。

他们的精神生活中最大的敌人就是厌倦。

这是一种精神疲劳症，年轻人放纵情欲，吸食毒品，都是试图克制这种病症，他们常常身不由己，这是现代科技文明的后遗症。

对年轻一代来说，新奇就是美。

他们没有能力，也没有兴趣去分解新奇与美的关系，只是感到新奇之物可以激发他们愉快的感官反应而已。

这种追求新奇的心态，反过来促成了消费经济，使商品工业生产日新月异，不断推陈出新，令人眼花缭乱，目不暇接。

商展的观众动辄以万计，相形之下，美术馆完全被冷落了。

P216-221

<<美，从茶杯开始>>

媒体关注与评论

书评本书的独特之处在于，清晰阐明艺术、设计、美三者的关系，指出如今艺术与美已经分离，美与设计、与日常生活的结合乃是新的趋势。

这是过去的美学家不曾意识到，设计界人士没有说清楚，普通大众又往往感到困惑的问题。汉宝德用平易的文字清晰地说明白了这件事情，这是前人未做到的。

——责编推荐

<<美，从茶杯开始>>

编辑推荐

《美,从茶杯开始:汉宝德谈美》文中更不时流露出对于民众对美体认不足的担忧，体现了一个文化大家的忧患意识和人文关怀。作品更以真挚、恳切的文字，用浅显易懂的方式，向我们阐释美，为我们辨析美，帮我们认识美，引领我们敲开美的大门。

<<美，从茶杯开始>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>