

生活美學的養成與應用

臺北市立實踐國民中學視覺藝術科教師 邱敏芳

壹、從生活中感受「美」的存在

美的存在與醜的存在是相對的概念，曾在報紙上看過一篇報導，有關外國人眼中的臺灣十醜排行榜，分別是：選舉旗幟與招牌、檳榔攤／檳榔盒、貨櫃屋／鐵皮屋、民宅頂樓加蓋、外露式民宅鐵窗、流動公共廁所、水溝蓋／人孔蓋、塑膠碗與衛生筷、工地鐵皮圍籬、地下道／天橋，這不禁讓我們省思，我們的生活住家環境、生活器物、生活商品、生活消費、生活裝飾的美感品味，出了什麼問題？相對於醜的觀察，導演齊柏林先生花了將近3年的時間投入拍攝《看見台灣》，以空拍壯闊鳥瞰的視角，呈現台灣的美麗與哀愁，這其中深刻的美感觀察令人深深動容。

美是生命內在需求的價值，追求真善美是人的本性。美感是一種五感體驗，打開視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺的感覺神經，從沒有感覺，到有感覺，到有美感，需要慢下來去覺察，比較差異，思考美在哪裡？漸漸地累積美感經驗，培養出美感素養，內化成美感認知的能力。美感不一定要花大錢，但是美感需要持續地自我學習，美感要從生活中實踐，生活美感是在日常生活食衣住行育樂中，皆能涵融美感與重視美感的生活態度。

如何獲得美感經驗？只要打開我們的五感體驗，生活處處皆能感受到美感。獲得美感經驗的方式，先要能建立基礎的美感識能素養，透過閱讀、聽演講、旅行各種學習管道，建構相關美學的基礎認知涵養，再來是親臨體驗，多參加藝文活動，多參觀畫展，聆聽音樂會，欣賞各種表演藝術活動，身歷其境現場感受其中的美感體驗，最後是手作實踐，經由做中學的實際操作，學習記憶將深刻難忘。更甚者，審美能力發展有一個循序漸進的方向，首先啟發各種感覺能力，漸漸地感覺發展成為直覺，這時候再加入想像的能力，進而對於各種美感形式逐漸都能有所理解，

慢慢體會箇中滋味而有了感動，最後能運用這些美感素養進行創造，這就是一個良好的審美能力發展的情況。

本文從什麼是美感教育談起，分析美感教育與藝術教育的差異何在，美感教育的學習重點，進而針對學校推動美感教育提供策略方法，並協助學生能將美感落實到生活中，期能有助於教師在推動美感教育之參考。

貳、什麼是美感教育

從生活美學的角度來談什麼是美感教育，可以分別從器物、街道、景觀、家具、建築、室內六方面詳談，最好能多看看國內外的美感經典案例，透過視覺形式的眼力培養，有助於提升美感視野，建立美感品味。例如文化部出版的兩套《生活美學理念推廣系列叢書》，集結許多專家學者智慧結晶，收錄豐富的美感案例，引導我們思辯生活美感。

「美感判斷」原則，摘錄文化部出版的《生活美學理念推廣系列叢書》簡要來說：

- 一、**建築**：比例與構圖是否優美、質地與色彩是否諧調、結構系統是否合理
- 二、**城市環境**：天際線構圖是否優美、組成量體是否諧調（包括形式要素）、生活功能是否適當、空間與實體是否相容
- 三、**戶外景觀**：樹木與草坪組合是否優美、各種植物之質感與色彩是否和諧、戶外活動功能是否適當配合、與周遭建物之關係是否恰當
- 四、**室內**：空間是否合乎功能、空間構成要素是否諧調、質地與色彩是否諧調（包括繪畫）、重要器物造型是否相配
- 五、**家具**：是否合乎使用功能、比例與造型是否優美、線與面之組合是否和諧、色彩與質感是否協調
- 六、**器用**：器型是否合用、輪廓與比例是否優

焦點話題 >>>

美、各部組成是否和諧、裝飾與器型是否相配

參、美感教育與藝術教育的差異

從「教育部美感教育中長程計畫」可知，美感教育不等於藝術教育，藝術教育因為強調藝術類別技術層面的訓練，較未能落實於生活應用，而美感教育內容除了藝術，亦包括生活事物；在教學方面，重視鑑賞與創作，以發表、創造、展示、表演等學習活動，培養學生的思考、想像、創造力，及其審美情操與氣質。美感教育是精煉個體的美感認知，強化感性與理性整合的教育，必須從生活中做起。後現代藝術與美感教育之典範已從學科本位之著重逐漸轉型，代之而起的是創意表達、多元智能、多元文化、為生活而藝術、社區本位、生態保育、性別主流化、視覺文化以至於跨領域等各種典範的互動、折衝與並置，形成各地域開放繽紛的多樣局面，而美術教育是美感教育的核心，但並不是唯一的取徑，家庭、生活、各學科領域的教學都是美感教育可以發生之處。

肆、美感教育的學習重點

美感教育應著重培養視覺美感的原則、美感判斷的能力、美感的實作與體驗，期使學生能知道美醜、好壞、雅俗的區分，進而能辨別判斷審美，微妙的細節差異，說出其中的美感原則道理。引用漢寶德老師提出的七點美感能力指標，可作為我們進行美感教育的學習重點：

- 一、**大自然的美感體認**—開發對花木欣賞的能力，能產生美感判斷的理由
- 二、**極簡美學的體認**—開發簡潔中有美感的能力，能簡單說明其理由
- 三、**感受比例的差異**—體會到良好比例之美，進而說出其理由
- 四、**感受秩序與韻律**—體會構成與和諧之美，進而說明其道理
- 五、**感受色彩與質感**—感受淡雅樸素之美，感受色彩調和之美

六、**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

七、**對空間美感的體驗**—能覺察周遭空間的美感，進而說明其理由

伍、學校如何推動美感教育

學校在推動美感教育的策略方法很多元，建議可以先從美感的六個要素的探索與實作開始，這六大要素包括：比例、構成、質感、色彩、結構、構造。教學策略有四個步驟：觀察描述、美感試驗、案例欣賞、分析試驗來進行。學校美感教育就從校園的探索出發，擴及社區，落實至生活。大自然處處有美感，生活處處是美感教材，一塊漂流木、一顆石頭、一朵花、一張紙、一件衣服、一幅畫、一場展演…，背後都有不平凡、不簡單的感人故事，老師都可以好好運用這些素材來進行美感教育的翻轉教學，引導學生思辯美在哪裡。美感教育不一定只有在藝文領域科目才能教美感，每一位老師、導師、行政人員，大家都能推動美感教育，每一個學科都能融入美感教育，美感能在班級經營及校園營造的教育工作中落實，例如：

一、**班級經營的教室布置美化**

二、**配合各種節慶活動的情境教育參與**

三、**校園環境教育的空間規畫設計與優質化實踐**

四、**跨領域統整課程活動及校本特色課程活動的融入結合**

美感教育是一種全人教育，不受限於美術、藝術欣賞的美感學習，平時學校已經辦理各式多樣化的教育活動與學習成果展，每一年級也有辦理隔宿露營、畢業旅行等校外教育參訪活動，都帶給學生很美好的學習回憶，除此之外，學校還可再思考如何整合社會資源進行館校合作的移地美感教學，除了就近結合社區在地學習資源，如果有專案教育經費挹注，就能帶領學生跨縣市區域的參訪踏查學習，寓教於樂的方式，最受學生的喜愛，也讓他們的美感經驗最為深刻。

陸、美感生活的實踐

美感教育能切實地從環境、家庭生活、個人習慣及食、衣、住、行、育、樂等方面，引導學生觀察生活，分享美感應用在生活上的經驗，建立自己對於美感的想法與做法。基於上述的美感學習之後的進階應用，是學生能將在學校所學美感素養，帶入家庭環境的美感營造。舉例從學校與家庭的空間布置來談，可分成公區域與私領域兩方面，公區域包括班級、校園空間及客廳、餐廳空間，私領域包括學生課桌椅、臥室空間等，皆能應用美感六個核心要素，達到美化的積極目的，讓美感在校園生活與家庭生活裡落實。

美感要在生活實踐，生活的出發點就是我們的家庭，家庭能做到整潔、清潔、有秩序的生活美學空間，那生活在裡面的人自然就會靜下來，靜下來以後，放一點音樂，你就能好好的讀書。有了這些基本的生活品味，人的氣質就會愈來愈高雅。有了這樣美好的家庭與空間環境，造就出來的人，我想他的人際相處會很有安心感跟美感，包容力也會比較大，有了好的人際相處之後，整個社會對於美的追求，就會比較有一致性。我們看外國人為什麼可以這樣的慢活，就是因為他們在生活裡面落實了生活美感。老師與家長可以多安排相關的藝文體驗活動，從休閒育樂的活動中，除了增進天倫之樂，也涵養孩子的美感與氣質，一舉數得。

柒、結語 累積美感經驗，活出美好人生

什麼是美感？其實這個世界並不缺少美，而是缺少發現美的眼睛。

分享一下我在2014年12月31日前往台東部落跨年迎新的美感經驗，我很感謝因緣際會參與了台東知本kasavakan（卡撒發干）部落的Amiyan（年祭），在部落年祭中，除了向台東朋友請教活動儀式、場地布置、年祭的意義等等的問題，最欣賞的是卑南族美麗的傳統服飾以及歡樂的迎賓舞，族中婦女甚至視我們為貴賓，為我們親手編織獻上花環（阿布資），深感十分榮幸。在年祭中進行的除喪儀式裡，看見我的臺東朋友

思念過逝好友流下感傷的眼淚，當下令人也為之動容同哀，更深感無常與惜福。年祭中也幸運地體驗了盪鞦韆活動，朋友表示，盪鞦韆的意義是希望盪去過去一年的不順，期許迎來新年的一切美好。年祭圓滿結束後，大家共同享用部落香味俱足的傳統風味餐，是一場極為豐盛溫馨的美感饗宴。回到台北後，更收到我朋友致上誠摯的祝福：「Kasavakan年的跨越，祝妳們無限的喜悅和平安！未來的日子一定如花環般的燦爛美麗…」這樣的美感體驗，已成為人生珍藏的美好回憶。

我想美感教育最大的用意是希望讓大家有覺察力，本來是沒有感覺到感覺，到最後能夠有美感，我想這是有層次且循序漸進的自我學習。美感不單只是眼力的培養，其實如果我們能空出時間或準備一點經費，到國內外旅行踏查，我覺得大自然回饋的美感力量是很深遠的。

賈伯斯曾經說過一句話「Stay hungry, stay foolish.」求知若飢，虛心若愚，學無止盡。即使是像在教美感的老師，我都常常覺得自己的美感素養其實是很不足的，持續向師長、前輩交流，共同備課，增長自己的美感素養。讀萬卷書行萬里路，結交良師益友，閱讀、旅行、善知識，都是啟發美感視野與格局胸襟的最好途徑。我常期勉學生，對這個快速變化的世界保持好奇，不斷地自我學習持續精進，記得保持愛心，與人為善，懂得喜捨，做任何事情都要「真善美」，不用花大錢你都能發覺生活處處充滿了美感，人生就很美好。