

第五章 生活美學 — 美感生活的理念

第二章到第四章是在社會文化結構層面上針對藝術生活如何發展提出說明，指出社會變遷的影響力量。在接下來的第五章與第六章，則試圖從個人層次出發，指出現代人要想積極實踐結合生活與藝術，有兩點要項必須注意：一是生活美學的擁有，另一則是生活風格的建立。二者是相輔相成的。一個人所擁有的生活美學，透過生活風格，轉化為具體的日常言行舉止。生活風格的表現是以生活美學為依歸，美學體驗不再是支離破碎的，而是呈現出整體的生活形式。

日常生活的美學化

在當今的臺灣社會，文化經濟的推波助瀾、國家制度的獎勵推廣以及企業型基金會的積極參與，這些是支撐「藝術生活化·生活藝術化」發展的重要條件因素。藝術與生活的結合不是觀念的問題，事實上已經逐漸鑲嵌入現代社會的結構之中。美學事物已經形成現代人日常生活的基本情境因素。社會學家稱此為日常生活的美學化（the aestheticization of everyday life）。在現代社會，美感不再是屬於少數人專有的特權，而是大眾的經驗現象；美感不再是生活中稀少罕見的事件，而是不斷遭遇的對象。

臺北頂好商圈的公共藝術作品
美學事物是現代人不斷遭遇的對象

臺北敦化南路的公共藝術作品
在現代社會，美感是大眾的經驗現象

日常生活美學化下的美感，其意涵不再是狹義的，即對正統藝術作品的感受，而是廣義的：對任何事物所引發的特殊感受。此一特殊感受並不一定需要美學的專業知識作為基礎或指導，而是一般人根據自己的認知與感受，對事物所做出的「美」或「不美」判斷。日常生活美學化改變了人們對美感的二大看法：一是關於美感的價值判斷，另一則是關於美感的解釋權力。

基本上，菁英的美學品味與大眾的美學品味是存在著差異。但這並不等於是說，前者是高尙的，而後者就是低劣的；前者值得保存，而後者不值得眷戀；前者是心智的表現，而後者就是反智的行為。以絕對的價值判斷如高貴vs. 低俗、好vs.壞等，去區分大眾的美學品味與菁英的美學品味，此一作法在日常生活美學化的衝擊下失去了正當性。以價值判斷所建構出來的美學藩籬不再被當作是天經地義的準則，反而不斷受到挑戰、質疑。

價值藩籬的打破其實跟當前的美學發展有密切的關係：在今日，何謂「藝術」與何謂「美」，藝術家不再壟斷最後的認定權力。在過去，美學世界本身可

以說像是一個封建的王國，其金字塔型的層級統治結構相當明確。一般人對藝術的認知與感受必須以統治者亦即藝術家的意念為依歸，藝術創作者以近似專制的方式決定「藝術」的定義，往往不能容許也不能忍受一般人有所僭越。

在現代社會，知識份子或是專家的權威不再是不可侵犯的。同樣的情形也發生在藝術家身上。借用當代後現代主義社會理論家Zygmunt Bauman的概念：藝術家不再扮演立法者（legislators）的角色，而只是詮釋者（interpreters）。立法者制訂的法律規章是必須嚴格遵守，而詮釋者提供的意見觀點則是僅供參考。因為詮釋是否被採納，並不是詮釋者能夠自行決定的。立法者不是每個人都有資格可以去扮演，但每個人——不論是藝術家或是一般人——都可以是詮釋者。

隨著藝術家對藝術的解釋權從立法者地位轉變為詮釋者地位，藝術的論述

臺北開放空間的公共藝術作品
藝術不再被限定在特定的展示空間

臺北華山藝文特區的藝術作品
藝術不再被限定為有特定的表現方式

臺北開放空間的公共藝術作品
藝術不再被限定為有特定的目的與功能

臺北華山藝文特區的藝術作品
當代藝術鼓勵創意

場域不再是由定於一尊的美學理論所統轄，而是處於一個開放競爭的狀態；不再是擁有共識，而是鼓勵創意。藝術的目的、功能與表現方式不僅缺乏固定明確的概念定義，也不是侷限在特定的活動範圍之內。

生活美學的個人化

於是，現代人面對的是一個相當特殊的生活情境：在一方面，不斷在日常

生活中遭遇到具備美學元素的事物，另一方面，則是藝術創作者不再獨享解釋的權力，傳統權威式的美學觀點失去指導的作用。換句話說，一方面有更多接觸美學事物的機會，另一方面有更少的社會限制束縛，由於此一雙重的作用，現代人在與藝術互動時，獲得了過去所未有更寬廣的參與空間。

行動空間的加大同時凸顯出不可忽略的一件事，即個人所擁有的生活美學變得更為重要。這是因為個人如今必須以自己的力量去探索藝術的意義與感受。一旦別人的藝術主張被當作是參考性質的詮釋意見，是否獲致美感的感動，變成取決於個人本身所建構的生活美學。

讓美感成爲生活中例行事務的一部分

生活美學是連結生活與藝術不可或缺的環節。如本書不斷強調的，現代人接觸美學事物的機會並不匱乏，產生美學感受的經驗也相當頻繁。然而，生活美學則是關鍵的轉折樞紐，能夠使這些事物與感受的影響不至於停留表面的生活層次，而是深化成爲個人的生活理念。生活理念是人們自己對基本生存問題所提出的答案，能夠轉化成充沛的行動實踐能量。一旦以美感過生活，改變的絕對不僅是外部的行爲舉止，而是牽涉到更根本的個人生活理念，亦即以生活美學作爲生活理念的核心。

根據當代德國社會學家叔策（Gerhard Schulze）在《美感社會》（Die Erlebnisgesellschaft）一書中的研究，擁有生活美學的人會在行動與思想上有一定的取向，可以稱之爲美感取向。美感取向就像是雷達，能夠搜尋並辨識「美」在週遭生活環境中的位置，進而訴諸行動追求美的生活。美感取向的人會有意識地去經營日常的生活環境，讓美感成爲生活中例行事務的一部分。生活美學不是抽象的觀念，不是空洞的口號；生活美學會在日常生活中昇華成爲生活目標，累積成爲生活知識，沈澱成爲生活習慣。

生活美學是現代人結合生活與藝術的重要技能。如當代法國社會學家Pierre Bourdieu所指出的，美學感受基本上是一種解碼動作（deciphering operation），而有能力解碼的人，是那些掌握到必要的符碼（code）的人。人們無法欣賞特定（尤其是前衛）的藝術作品或是其他美學事物，往往即是因為缺乏可以幫助解讀的密碼。在不得其門而入的情況下，那些美學事物被歸類成不知所云，甚至是莫名其妙，更遑論受到深刻感動。

生活美學正是個人所擁有的解碼器。從此一角度來看，生活美學是在運用密碼，為所遭遇到的符號賦予相對應的意義。不僅人、事、時、地、物可以是承載美學意義的符號，色彩、光線、氣味、影像、表現形式等同樣也是重要的美學符號。每個符號都蘊藏著豐富的意義，有待被加以詮釋（而非自然呈現出來）。

每個人之所以會有不同的生活美學，正是因為每個人所掌握到符碼數量與類型並不相同。換言之，菁英與大眾美學品味不同的地方在於前者比後者使用更多的符碼去詮釋美學事物，而非前述的價值差異。更進一步來說，菁英美學品味傾向以「作品形式」與「象徵意涵」作為詮釋判準，而大眾美學品味的判斷基準主要則是放在「作品功能」與「寫實程度」二點之上。

凸顯生活美學在「藝術生活化·生活藝術化」中所扮演的角色，並不是企圖以既定的價值立場（不論是為菁英美學品味或是為大眾美學品味）提出美學的批判，而是希望藉此強調：建立美感生活的關鍵是生活美學。生活美學讓原本散佈在生活四周的美學事物與個人的生活理念建立起緊密的關係，將原本各自單獨發生的美學感受加以融合，展現為具有整體特色的生活形式。

臺北都市的建築物
建築物是空間美學的承載者

臺北華山藝文特區的藝術作品
每個人會以自己的生活美學去詮釋藝術作品

以美感過生活也是一種技能

如前面提到的，就技能而言，生活美學具有解碼的特質，能夠針對人、事、時、地、物等發揮認知與分類的作用。不僅對藝文活動，以及同樣對日常的食衣住行育樂，生活美學會從眾多相關的選項中，篩選出合乎自己美學取向的事物與活動。生活美學對現代人的重要性並不止於建構美感生活，它還有一項與時代環境貼近的功能：幫助現代人過生活。

在現代社會，「生活」失去其原本天經地義的自明性。「如何過生活」這類問題，不斷被意見相左、彼此爭論不休的「生活」專家們提出來加以論述。現代人對日常生活是前所未有的重視。他們積極的去吸收各式各樣的生活意見，基本上是因為現代人可以選擇的生活項目趨於多元化，面對此一生活情境，現代人不斷需要相關的資訊以利抉擇的決定。

在選擇機會受到嚴格限制的日常生活環境中，人們很少在為「如何作決定」操勞，因為生活選擇機會是固定的，且在選擇時有一定的社會規範必須依循。然而，現代社會對其成員在生活選擇上的束縛不再像過去如此強烈，可以選擇的機會相對的增加。弔詭的是，生活選擇機會的增加卻造成一種兩難的生活情境，即一方面現代人擁有較多的行動自由自主空間，但另一方面，現代人則陷入如何作選擇的困難中。平常在觀賞電視節目的時候，經常會遇到這樣的生活

經驗。過去在電視頻道只有無線的三臺時，「選擇」的意義是有限的，因為換來換去都是那幾臺；但當頻道變成是七、八十個時，選擇機會增加了，但看電視卻也反成爲一煩人的學問。

生活美學可以說是現代人對「如何過生活」此一生存問題的一種積極的回應。由於日新月異的科技發明、多元的價值觀念、混亂的社會秩序、脆弱的經濟產業體質、爭吵不休的政治黨派團體、高風險的生態環境等因素，生活在現代社會，充滿了不確定與不安定。過去生活理念的基礎如宗教信仰、民族認同、家庭價值等，不斷遭到嚴重的摧殘，已無法再作爲現代人生活理念的穩固支柱。也正是因爲這樣的生存條件，生活美學逐漸受到現代人的重視。以生活美學作爲生活理念，現代人可以重新獲得明確的生活策略，以美感豐富生活。

真誠的美學體驗

在日常的美感經驗中（不論是來自消費的美學商品或是正統的藝術作品）從中學習培養、精鍊自己的生活美學，將有助於爲生活與藝術二者之間找到協調的槓桿。人們不再需要以二元對立的方式去處理生活與藝術的關係。堅持「爲藝術而藝術」，還是倡導「藝術爲生活而存在」，這類問題的糾葛在生活美學觀念的運用下得以化解：藝術的美感體驗成爲生活的構成元素，而生活的豐富資源成爲藝術的發展動力。

除了是建立美感生活不可或缺的條件因素之外，生活美學更爲現代人帶來真誠的美學體驗，以及養成美學的反省。

在物質生活條件普遍提高以及藝文活動大量增加的情形下，一般人越來越有參與的能力（尤其是金錢能力），而且與美感事物互動的機會也越來越多。但這些互動卻往往可能淪爲追求利潤、盲目流行、地位炫耀等負面的結果，失去美感生活原本應有的人文

臺北華山藝文特區的藝術作品
生活美學促使人們重視真誠的生活意義

價值理想。

一旦擁有自己的生活美學，現代人在面對各式各樣的美感刺激時，是以生活美學作主宰，而不是讓目不暇接的美感事物牽著鼻子走。在生活美學的指引下，經常讓人詬病的消費美學商品變成具有真誠的生活意義，而不再是拜物教或戀物慾的對象。生活美學讓現代人認識到自己所欲追求的美學體驗。讓現代人在面對美感事物時，依然有評判的標準，亦即根據自己的生活美學，以真誠的美學體驗為依歸。

美學的反省

雖然生活美學不同於專業的美學觀念，但生活美學有一項特質是秉持著美學的傳統：發揮反省能力。「解放顛覆」或「昇華轉化」，不論是哪種字眼，改變「現狀」若不是美學行動的結果，就是其方法。即使是簡單的物件如石頭，在藝術家的眼裡，石頭已經不是石頭，而是藝術創作的對象。由於創造的驅力，對美學而言，「現狀」往往只是「表面」、「階段」，因而是可以深化的、超越的。採取美學思維的人，會對外在的世

第六章 生活風格 — 美感生活的形式

界及內在的自我進行反省，對原本被認為是天經地義的概念提出質疑，繼而嘗試建構新的觀念想法去關照世界與自我。

現代人迫切需要美學的反省，重新去審視人與人、人與世界的關係。現今此一關係充滿工具性及控制色彩。在今日所謂的知識社會或知識經濟時代，知識的密集使用是一大特色。然而，人類所發展出來更理性、更科學的知識，其運用往往卻是為了去支配周遭的他者（the other）（如不同的性別、族群等社會文化團體）、自然生態，讓其臣服於自己的宰制。現代人相當熱中於知識應用效能的開發（如致力於如何研發對基因、生態等控制及操縱），然而，關於知識應用目的的討論卻受到忽略。此一比重失調的後果，即是現代人面臨著戰爭的嚴重威脅與生態的無情反撲。

生活美學將可以幫助人類填補生存技術與生存目的二者間所存在的落差。因為在美感中，人類與美感對象的關係，不是工具性的主體與客體關係。美感不是利用控制或操縱客體來完成，而是藉由主體與客體共同建構存在的意義。生活美學的受到重視，可以說是現代人體認到社會價值倫理問題日趨嚴重之後，對存在的意義與生活的理念所提出來的積極答案。

臺北華山藝文特區的藝術作品
生活美學促使人重新去審視人與人、
人與世界的關係

臺北華山藝文特區的藝術作品
生活美學是對存在的意義與生活的
理念所提出來的積極答案