

跨世紀國際藝文資訊 從世界的視角
International Symposium 閱讀文化
On CULTURE And ARTS Experience in Resource
Management

專題演講
Keynote Speech

建立文化大國的理想

漢寶德

學歷

國立成功大學建築系學士
美國哈佛大學建築碩士 (MARCH)
美國普林斯頓大學藝術碩士 (MFA)

經歷

美國波士頓重建局設計師
私立東海大學建築系教授兼系主任
國立中興大學教授兼理工學院院長
國立自然科學博物館籌備期主任續接任館長
國立台南藝術學院籌備處主任
國立台南藝術學院院長 (2000/2/1 校長退休)
國立台南藝術學院榮譽教授並續聘為兼任教授
國家文化藝術基金會董事
國策顧問

作品與著作

建築作品/溪頭、澎湖青年活動中心、墾丁青年活動中心、聯合報員工休假中心「南園」、彰化縣立文化中心、中研院民族所等。其他著作/域外抒情、鹿港古風貌之研究、建築的精神向度、建築•社會與文化、明•清建築二論、斗拱的起源與發展、建築與文化近思錄、金•玉緣、認識中國建築、風水與環境、風情與文物、科學與美感、不耐平凡等。

PAO-TEH HAN

Education

BS Architecture, National Cheng Kung University, Taipei
MS Architecture, Harvard University, U.S.
MFA Architecture, Princeton University, U.S.

Experience

Professor & Dean, Architecture Department of Tung Hai University
Professor & Dean, College of Science, National Chung Hsing University
Director, National Museum of Natural Science
Principal, Tainan National College of Arts
Honorary Professor & part-time professor, Tainan National College of Arts
Board Director, The National Culture and Arts Foundation ; National Policy
Advisor

建立文化大國的理想

漢寶德

主席、各位來自國外的貴賓，各位與會的朋友。在二十一世紀的開始，與來自先進國家的藝術贊助者共聚一堂，談論未來世界藝術發展的大計，是很令人興奮的事。藝術是最受社會尊崇的產品，但也是最受社會忽略的事業。藝術的創造是堅苦的過程，世人不願過問，卻樂於享受其豐美的果實。藝術的專業一直被認為是個人的，不可預期的。大家對藝術家的印象介乎天才與瘋子之間，不同於常人，因此要求他們不食人間煙火。可是今天在座的各位都不相信這一點。來自國外的貴賓，在他們自己的國家裏，以各種不同的方法，打破此一觀念，正盡一切努力，使藝術成為社會上認定的專業，使藝術成為我們生活的一部份。

我們相信藝術終將成為全民所必需的精神食糧。他們不但普遍的享受藝術的成果，同時也樂於積極的參與創造的歷程。把創造融於生活之中，是人類在二十一世紀應該達到的目標，如何使此一過程迅速完成，是今天在座者的重大責任。

在過去，偉大的藝術都產生在一個民族安定與富庶的盛世。也就是有足夠的物質與精神的力量支持藝術活動的時代。在伯里克里斯時代的雅典，創造了那麼令人難以置信的藝術的城市，到今天，雖然只剩下些斷垣殘壁，仍令我們神往不已。中國的歷史上沒有建造可以垂之永久的建築，但近年來考古發掘的成果，使我們認識到，在約略相當於古典希臘的時代，中國的藝術造物也達到令人難以置信的精美的水準。

中國與世界的歷史上，不只一次的告訴我們，在民族生命力極端旺盛的時代，必然達到物質生活與精神生活的均衡。而人類在與命運搏鬥的漫長歷史中，從來沒有忘記創造代表那一時代的藝術。這是人類為萬物之靈的精神生活所寄。而這些戲劇性的發展，到今天所留給我們仍為我們享用的，不是那些文明中的英雄豪傑，或帝王將相的事蹟，而是他們所創造的藝術。

然而無可諱言的，在過去，由於社會建立在供奉與被供奉的基礎上，藝術是供奉品，藝術創造的動力是王公貴族的需要。被供奉者享受成品，供奉者享受創造的過程。到今天，這種關係消失了。我們要依靠民主社會中的市場機制為動力來推動藝術發展，就是一個完全不同的故事了。

在西方工業革命之前，在東方未受到現代化波及之前，藝術與生活、藝術與社會之間並沒有隔膜，創造與審美是生活中不可分隔的一部份。在中國，每一個讀書人，都是文藝復興人。他們讀書的目的是作官，但必須先成為藝術家。他們先要熟讀詩書，掌握文字的美感。因此他們是程度不同的文學家。他們友朋相聚都可以交換詩文為娛。他們都是詩人。為了溝通，他們使用書法。書法是生活的必備工具，也是藝術。要通過考試，他們必須是某種程度以上的書法家。因此說過去的讀書人都是書法家，並不為錯。由於字寫得多了，而書畫使用同樣的工具，所謂書畫同源，他們大多也是業餘的畫家，可以孤芳自賞。這就是為甚麼中國歷史上流傳的大藝術家常常是政府高官的原因。

東方的庶民文化在現代化之前，與西方的中世紀文化並無甚大的差異。他們把謀生的技術、創造的藝術結合在一起，表現在他們的信仰上。在藝術與生活相結合上，與士人並無根本上的不同。十九世紀英國的威廉摩里斯與羅斯金所極力鼓吹的精神，實際上就是工業化之前的技術與藝術相交融的境界。

很不幸的是，現代化帶來了經濟的改善，財富的龐大吸引力使科技的發展一日千里，卻因為鼓舞了人性中貪婪無涯的本質，忽視了人性中美好的一面，使得藝術在現代社會中失去了安頓精神生活的力量。

這樣不幸的發展到了二十世紀的末期，就為人類所普遍理解了。這時候人性開始顯露，因此一連串的信息為人類的新文明帶來了曙光。長達半世紀的大戰結束了，尊重生命與生態的時代開始了。因此為人性之所繫的藝術就成為新時代的寵兒。

誠然，在二十世紀的最後十幾年，人類在新科技上的發展創造了前所未有的財富，同時終結了現代主義與大眾文化的時代。在後現代的今天，藝術逐步回到我們的生活中，實在是可喜的現象。

可是今天富有的具有高度教育背景的中產階級，還沒有真正擁抱藝術。我們知道財富並不足以使我們變得更有文化素養。經過一百多年的知識與文化的分流，科學與藝術的對立，要把藝術重新根植在我們的心靈土壤上，並不是一件簡單的事情。自熱衷於財富的高科技新貴，到e世代的網路少年，都看不出在生活中擁抱藝術的跡象。這個世界已經為藝術準備好了必要的財富與閒暇，與心理的準備，可是仍然需要熱心的藝術贊助者設法催化，以早日完成心靈的改變，要怎麼做才能使富庶的當代人真正進入藝術的世界，提高文化素養，以滿足精神生活的需要呢？答案是，我們要大力推廣。

基於這樣的思考，我很高興在今天的討論會上，大家要探討如何文化與產業的關係。先進

國家二十世紀的藝術發展，受到產業界的大力支持。可是產業界贊助藝術，大多是基於形象建立的需要，至多是一種對社會的回饋。他們贊助藝術是與贊助社會福利工作一樣，是取之於社會後的一種補償。贊助藝術尚沒有與產業本身的發展建立起必然的關係。有之也是極為淡薄的。由於這種施捨的關係，當產業界的收益不足時，贊助就降低了，或完全消失了。因此如何使企業界的領袖喜愛藝術，因此大力贊助藝術，如同美國的大家族一樣，是一個努力的方向，使企業界的領袖們體會到藝術的創造性力量足以啓發社會的與企業體內的創意，才是更重要的努力方向，把藝術與經濟拉上關係，要有極大的想像力才行。

在台灣，情況更為嚴重，產業界甚至還沒有把對藝術界的施捨視為當然。除了極少數的企業，對極少數已有成就的藝術團體予以固定贊助外，台灣的產業界比較喜歡自己成立基金會，以自己喜歡的方式去推廣藝術。因為這種小組組織太多，每個組織的經費有限，整體說來，缺乏效率，浪費資源，效果實在小到幾乎可以省略。

這幾年來，由於產業不景氣，情形更為嚴重。台灣是一個依賴國家資源發展藝術的國家。國家文藝基金會原訂的私人捐助的目標幾乎已完全放棄。因此當國家的資源受到壓縮時，藝術界的贊助就大量縮減。我們特別需要在短時間內，得到廣大群眾的贊助。在台灣，如果不能把贊助的基礎擴展到大眾，藝術的前途不易得到順利的發展。

在我的觀念中，藝術可以視為一種產業，其精神財的價值應得到普遍的激賞，才有市場可言。藝術工作者創造了精神財產，經過一般產業的行銷手段，才能使大眾接受。這是台灣的藝術推廣最重要的觀念。

以非常成功的雲門舞集來說，它所表演的雖有很多本土文化的內容，基本上是現代創造性的舞蹈藝術，是有相當深度的。照說這種藝術不太可能得到群眾的共鳴。可是聰明的領導人，一方面在舞蹈中使用了少數熟悉的語言，掌握住觀眾的感情，一方面利用現代行銷技術，大力推廣，居然成為雅俗共賞的藝術，處處受到歡迎。等到成功的掌握了觀眾與輿論，企業界就樂於伸手支援了。

這也說明在藝術產品化的努力中，行銷者所佔有的重要地位。開闢市場就是推廣的行為，而推廣也是教育的同義語。然而不可諱言的，完全與社會與時代隔離的藝術，不易得到觀眾的共鳴，因此不易達到行銷的效果。這是我們大家要共同努力的方向。

藝術產業化意指的另一重要觀念，是把藝術的定義擴充，包含實用藝術在內。這是很多年來，我一直希望推廣的觀念。如果我們使用文化產業的觀念這個名詞，生活的藝術應該佔有很大的比重。實際上，純藝術與實用藝術之間並沒有嚴格的界線。實用的產品如能傳達出高品質的精神價值，即已進入純藝術的領域。日本人對待來自中國南宋的黑色天目碗的態度，

超過了對純藝術品的尊重。因此在日本，陶器藝術得到極高的地位。中國的書法是另一個實用藝術被視為純藝術的例子。

要結合生活與藝術，最有效的途徑就是倡導實用藝術。也只有如此才能融合科技與藝術，建立新時代的精神生活。近年來一個顯著的例子就是在西班牙的畢爾堡地方所建造的古根翰美術館。使用現代科技所建造的一座建築，出之於純藝術的造型，吸引了全世界的注意力。這座建築為畢爾堡每年吸引了以百萬計的觀光客，因而大有助於地方經濟的發展。很可惜，在台灣，生活藝術仍然未受重視。

說到這裏，不能不說文化產業的順利發展，仍然要靠政府的力量去推動。先進國家的文化事業大多是民間的力量所促成，可是在甫進入工業化的國家，如台灣，正確的文化政策與政治家的文化視野都是不可缺少的。

照理說，在台灣，文化藝術應該可以得到最大的發展，因為全世界只有台灣才有「文化大國」的自我期許。在今年初的總統大選中，幾乎每一位候選人，都把文化政策視為重要的政見，都主張設立文化部。當選的陳水扁總統的政見中，要把文化部提升為第一部。另一位候選人承諾由文化部長兼任行政院長的副院長。不只是中央政府，以台北市為首的各市、縣，都以文化為號召，以建立文化都市為目標。很多市、縣率先成立了文化局，認真的辦理起文化行政！像這樣重視文化的國家，怎會遭遇到藝術發展的困局呢？

如果我沒有記錯的話，「文化大國」是台灣經建的初期，由文化人提出來的。它的意思是，中國是有高度文明的國家，雖在近世的發展中落後，在物質與科學上趕不上西方，但不要忘了我們有傲人的精神文明。文化界體會到台灣社會在努力掙扎，希望脫離貧窮的過程中，完全忽視了文化。

由於這些，才有在一九七〇年代，各縣市普遍設立的文化中心，乃至國家級的音樂廳、戲劇院，圖書館、美術館、博物館等建設。到了八〇年代，政府正式成立了以促進文化為目的的文化建設委員會。據我所知，由於文化大國的觀念已經形成全民共識，根據我的了解，政府所編列的文化經費很少在立法院受到減刪，甚至一片支持之聲，不斷呼籲大幅增加。以至於使文建會的經費有消化的困難。

然而到今天，即使在這樣的樂觀條件下，仍然沒有得到令人滿意的結果，那是為什麼呢？那是因為我們的政治家只有文化的觀念，並不真正了解文化。他們嘴裏說的是文化，但缺乏廣闊的文化視野。對於在戰後艱苦的生活中成長的這一代，對文化原是很隔膜的。

因此，今天的台灣朝野連文化的定義也無法取得共識。大家所能做的似乎只有兩點。第一

是努力促使各級政府設立文化行政單位，第二是努力爭取預算，增加文化設施。很少人想到設立了文化行政單位對文化究竟有甚麼好處。大家只注意到設部、設局的象徵性意義，忘記了文化藝術與行政管理之間的矛盾。

而文化界本身則受到泛政治化的影響，對文化發展的重點有不同的看法。比如甚麼是傳統？是大中國的文化傳統？還是台灣本土的文化傳統？「本土化」是時下的政治氣氛下的寵兒，但是何為本土文化？是原住民的文化，還是漢民族自大陸帶來的民俗文化？還是日本人留下來的半歐、半日的文化？文化似乎成爲政府制度的問題，文化的理論也成爲政治主導下的產物。文化遂有被泛政治化的趨勢。

自真正關心台灣文化的人士看來，這類的爭論並沒有意義。文化不能成爲政治的圖騰。我們認爲重要的是如何通過文化的陶冶，提昇國民的精神生活品質，使台灣的人民進入文明社會。泛論文化容易使文化政治化，而把文化發展的焦點模糊化了。因此我認爲，今天建設「文化大國」先要把文化回歸到藝術。要提昇國民的精神生活，只有以藝術精神爲主體的文化建設才做得到。這是可以自中國古文明傳統中找到依據的。

回顧中國傳統，雖然沒有具體的「文化大國」的說法，在「泱泱大國」風中，確實涵括了國民高度的人文素養在內。孔子是主張以禮樂治國的，樂可以代表藝術，他認爲通過音樂的美感，有助於人間和諧秩序的建立。這是一種很高尙的藝術觀，是一種生活的藝術觀。所以他說「成於樂」、「游於藝」，主張在自然中尋求美、善，所以莊子說「天地有大美而不言」。美是中國古代文化理想的基本，其目的在促成人間之至善。

這種理想並沒有完全在中國達成。後世的讀書人通過個人的修爲與書畫的藝術，形成中國獨特的藝術世界，然而並沒有普及於一般大眾。但是士人精神的流風餘韻，使傳統的中國社會達到相當的和諧的境地。在富庶、安定的歲月，散發出文明的光輝。近世以來，社會動亂，一切理想都淪喪了。我們在台灣，形式上與中國分離，卻仍然抱持著文化大國的觀念。然而不可諱言的，由於理想的喪失，西方物質文明的侵襲，使我們淪爲患有物質饑渴症的準文明國家。大多數民眾行爲粗鄙、態度惡劣。受到初期民主主義的鼓勵，個性膨脹，群體意識薄弱，失去了謙虛、反省、忍讓的美德。台灣是國民教育最普及的國家之一，也是迅速進入富庶的國家之一，然而財富與教育似乎都無法把台灣的民眾提昇到文明社會。媒體上所呈現的不是迷信就是暴力。

我很同意以文化建國的理想，把古聖先賢所倡導的文化精神做爲社會改革的利器。李前總統曾提出「心靈改革」的口號，就是看到世道人心失去了方向，又沒有宗教信仰之引領，所提出來的號召。可惜的是，不論是李前總統或現政府，雖然對爲文化的力量抱有期待，卻沒有目標明確、具體可行的政策。

我們應該要把文化大國的構想，通過藝術的發展邁出第一步。把藝術精神融於生活，使美的人生成為新國民的理想，做為這個構想實施的目標。要通過藝術實踐文化大國的理想，我們不能不學習先進國家的經驗。今天很希望借重來自國外的貴賓提供他們的寶貴意見，以破除台灣的一些障礙。

我相信大家都會同意，要建設文化大國，首先要排除藝術發展的障礙。消除阻礙創造力成長的因素。首先要排除的，就是政治力的介入。在泛政治化普遍的民主學步時代，任何價值的判斷都會訴諸政治。訴之政治的途徑有二，一為基於意識型態的判斷，一為涉及於藝術價值的判斷。台灣的島國意識，使很多人認為只有本地的藝術產品才是好的，因此缺乏廣闊的國際觀。

台北市立美術館是台灣最重要的美術館，幾年前，其典藏政策遭受到市議員的強烈杯葛，不得不改變方向，就是很好的例子。據我了解，市立美術館的典藏，已經排除了非本土的藝術，使北美館成為具有地方色彩的美術館，而不是原先計畫的當代美術館。只有落後國家才有政治干預美術館運作的實例。

近來在立法院，有立法委員對故宮的收藏提出質疑。對一個外國朋友來說，很難相信立法委員會有專業的知識來懷疑全國古物專家集中的故宮博物院的判斷能力。可是在台灣，卻是理所當然的。這是因為在台灣，一切意見習慣於通過政治力量來表達。凡涉及於價值判斷，甚或個人利益，而不容易有明確的分辨者，最後都訴諸於政治力量。在先進國家，這只是學術界的問題，應該讓學者專家在討論會上，或學術期刊上爭辯，以求得到共識，在台灣，大家似乎比較相信政治的力量。誰掌握了權力，誰就勝利了。

也許是這個原因吧！台灣的文化、藝術機構的首長一直是公務員身份，或來自大學，無法請具有美術背景的專業的學者擔任。也許只有在台灣，博物館的館長不能由有經驗的館內研究人員升任。而藝術行政方面的各級政府官員不用說都是不甚理解藝術的公務員。

其次要排除的是法律的障礙。在一個物質至上的社會裏，法律通常保護財產的安全，機會的均等，但沒有考慮到文化與藝術價值的維護。這就是為甚麼著作權的維護，雖立法多年，未見對藝術的創意著意保護的原因。在傳統社會中，創意是不值錢的。因此有權勢的人可以玩弄藝術家的創意。這種傳統在台灣仍然存在，靠創意生存的藝術家與設計師常常被迫提供免費的服務。

很難令人相信，台北市政府在徵求創意的活動中，要求參與者無條件的讓渡其創意，不論是否得獎。這種與以暴力欺壓弱者不相上下的作為，並沒有受到著作權的保護。至於近來台

灣公布採購法，更是對藝術家最大的壓制。這項法律基於規定公部門採購藝術品，或有創意的服務，要與水泥、鋼筋一樣的以比價的方式選擇優勝者。這是把藝術家視同商人的法律，把價值標準單一化為金錢價值，這真是藝術界的悲哀。

我了解表演藝術各界多年來希望得到捐稅減免的鼓勵，卻一直得不到正面的回應。文化的資產，尤其是古蹟的保存得不到適當的補償，業主因此大多持反對態度，都說明政府沒有認真的幫助文化界成長。

當然台灣在鼓勵藝文發展上，也有很多值得驕傲的成就。尤其是在公部門，十多年前我們就有了文化藝術補助條例，並根據此條例，成立了文化藝術基金會。雖然基金會的孳息有限，已盡了最大的努力。前文說過，中央與地方政府設立文化行政單位，雖缺乏明顯的成就，卻都在挖空心思，想做些事情。他們只是有心無力。

坦白的說，我一直不能忘懷文化大國的理想。對應於文化世紀的來臨，我們看到藝術生活化在全世界得到迴響。而我深信，在我們甫進入富庶的新興工業國家來說，全民普遍的提昇審美的能力是第一步。

今天的台灣，相對於西方先進國家，相對於東方的日本與韓國，在生活品味上是低落的。而缺乏生活品味、審美能力的國家即使不談理想，在今天這個全球化的時代，是最嚴重的文化障礙。這樣的民族不但精神生活貧乏，且無法生產出具有文化內涵的產品，不論是工業的，還是藝術的產品，因此無法在未來的世界上具有起碼的競爭力。這是非常悲哀的境地。台灣並不是沒有這樣的覺悟，只是緩慢的，局部的有所進步而已。這種進步的速度是無法與全球化的步調等量齊觀的。因此我認為全國上下應視此為目標，使我們的國民在最短的期間具有與歐洲國家同等的審美水準。而這是民間可以扮演重要角色的一項目標。

怎樣在排除障礙之後，順利的把藝術發展的重任，審美推廣的重責，轉由民間推動，是一件艱鉅卻必要的工程。台灣有無數的文教基金會，也有少數文教單位如博物館者，但力量太過分散，投入經費也不足，對藝術與美育僅淺嚐而已。如果能以免稅或其他手段，使民間企業家大舉投入，進而影響及於大眾，上下通力合作，則文化大國理想必然可以早日實現，國民氣質必可早日改變。

我們期望，通過政府與民間的努力，在不久的未來，台灣成為藝術的寶島，喜愛藝術者的樂園。藝術雖不能完全代替宗教，但在繼續擴大的中產階級中，它將成為不能替代的精神食糧，因為貪婪之風、暴戾之氣會因之降低，溫文儒雅的人文氣息會因之升高。台灣將成為真正的寶島，為世人所嚮往。謝謝各位的耐心。

跨世紀國際藝文資訊 從世界的視角
International Symposium 閱讀文化
On CULTURE And ARTS Experience in Resource
Management

NOTE
