

第二章 文獻分析

第一節 藝術與藝術教育的定義和比較

藝術是感性的抒發，是創作者將生活中所體驗的感動，使用各種型式記錄下來或表達出的一個有機整合，是生命的呈現，是能夠彰顯自己的主體，因此，人類藉由接觸藝術，使生命具有光彩。藝術與「美」是一體兩面的事，即使我們不能夠很明確的定義何謂藝術，但大多數的我們卻是期望著所謂藝術就是「美」的化身。

一、藝術的定義

藝術的定義相當廣泛，但藉由以下的藝術定義，可以幫助我們瞭解什麼是藝術（虞君質，民81）：

- 1、人類經驗的表達（杜威 Dewey）
- 2、藝術是以有限的材料之中透過想像力寓以無限的精神之表達型式（謝林 Cheney）
- 3、是由明確的精神方面所控制的表達，如情緒（emotion, 托爾斯泰 Tolstoy），慾望（will, 尼采 Nietzsche, 佛洛伊德 Freud），智力(intellect, 阿奎納 Aquinas）
- 4、是一種直覺（intuition, 博葛森 Bergson, 科羅思 Cronce）
- 5、是由於所有的心靈與精神能力合作所創造的作品型式：
  - a. 是顯著的型式（貝爾 Bell）
  - b. 給予多方面快樂滿足的統一性（馬瑟 Mather）
  - c. 給以快樂滿足的一種圖表或示範之表現（李斯特威 Listowel）
  - d. 非慾望的一種快樂與滿足（阿奎納 Aquinas）
  - e. 客觀性的滿足與快樂（桑塔雅納 Santayana）
  - f. 美好的製造；與技巧表現
  - g. 宣傳廣告（propaganda），強調溝通而不是表達，且使用很多自覺的努力而影響作品。
- 6、藝術是自然的模仿（Aristotle 亞里士多德）
- 7、藝術是以美為理想，而完成的自然（Lessing 萊森）
- 8、藝術是人類傳達其情感的手段（Tolstoy 托爾斯泰）
- 9、藝術是使我們忘卻現實的苦惱之解脫和抒發的方法（Schopenhauer 叔本華）
- 10、藝術是理性和意識的生活表現型式之一（居友 Guyau）
- 11、藝術是感情與理智的調和（席勒 Schiller）
- 12、禮樂記所謂「藝成而下」，論語雍也「求也藝」，史記儒林傳「能通一藝以上」，後漢書安帝紀「校東觀五經，諸子傳記，百家藝術」，以及古人以「禮、樂、射、御、書、數」為六藝，以上所談論的「藝」之內容含意不離所謂的才能與技術之義。

的生活息息相關，本來就存在每個人的生活中，只是每個人對美 --- 藝術的需求不同，有人視藝術為精神生活中不可或缺的重要部份，有些人則是藝術為物質生活中的裝飾品。正因需求不同，藝術所賦予每個人意義也不同，但透過藝術的活動可啓迪智慧、美化人生、和自我教育。藝術是廣泛性的對象且是完全由個人的喜好而接觸的。

當藝術賦予「教育」的意味時，是需設定欲達成的教育目標，以及有系統、計畫的教育內容，材料和課程，有固定的對象：如學生、或專業人士的訓練，或對藝術教育感興趣者的參與培育活動。參與者藝術教育的範疇必需與其他人形成互動關係，因為在潛移默化的藝術教育過程中，強調了「教育」的功能性，即是創作者所展演的作品將賦予教育人心、或傳達知識概念的功效。藝術教育是以純粹美的教育特質，發揮藝術文化的傳承和個體創造力展現；再以發揮其統整性的特質，融合知識、道德、宗教等情操，以培育身心靈合一知情意統合的「全人教育」(蔡惠真，民 88)。因此，藝術教育是豐富人類內在精神或心靈生活的原動力，與生命力的源點是密切相關的。

四、藝術教師與藝術家之比較

藝術的領域是相當的廣泛，藝術的界定也因媒材的使用不同、地理區域不同、時空的不同而有所不同的命名；也因藝術元素和藝術原則交織錯用的方法不同，而形成藝術創作者不同的表現畫風。因而當一名藝術教師是需要涉獵多種創作的風格，經歷各種不同的媒材運用，以及閱讀大量相關的藝術教育原理。基本上；藝術家是比較以自己為中心考量，如個人的喜愛、風格、情緒等進行藝術創作；然而藝術教師就得要考量諸多因素，如學生素質、興趣、年齡層、教學主題、教學目標、教學過程以及時間等。茲以比較藝術教師與藝術家之不同 (范瓊方，民 87)。

	藝術教師	藝術家
對 象	各種年齡層次之學生或學員	自己本身
時 間	課程上有時間的限制	比較不受時間的限制
環境安置	較為固定的如教室或工作室	個人工作室或戶外寫生之空間
執行過程	個別和團體	個別創作為主
知識理論	與藝術以及藝術教育相關之理論	偏向藝術相關之理論和技法運用
方 式	以教育為主	以表達個人為主
養成方式	藝術教育系所，在學校任教藝術教育者需取得教師資格有文憑的限制	藝術系或無師自通者，無需取得任何資格，較不受文憑的約束
目 標	有設定相當的藝術教學目標如達到審美的覺知、視覺上的領悟、和培養藝術創作的潛能 (Jefferson, 1963) 以及傳達藝術的理念和技巧	以追求和完成個人心中對美的概念且以表現個人之獨特性為主
作 品	作品有所要求以達到教學目標，作品評鑑是教學中重要的一環	充分地展現自己，作品的評鑑因個人的自我要求而有所不同

從上表的比較可以發現，藝術教師有較多因素的限制，且必需以「教育」為重要主，因為藝術教育所關心的是較廣泛的人類經驗、以及開發個人可能性的潛能 (Cohen, & Gaines, 1976)。所以藝術教師在指導中要著重創作的表達、藝術性的發展、知覺的發展、以及藝術的認知 (Packard, & Anderson, 1976)。然而，藝術家可以完全拋棄所有的理論和技法的限制，而只要對一己的觀念和情感負責任即可，也就是說表現獨特的自我是藝術家視為創作過程中的要務。

第二節 藝術教育與文化

一、藝術與文化的關係

Fowler (1996)指出：「一般而言，人們沒有看到藝術和美國人之間有任何影響和富裕的關係，他們所知道的是藝術能帶給人們一個較為滿意的生活，但是真正重要的是銜接了如工作和生活，全球經濟，和我們足以與世界市場所競爭的能力，卻不易被了解。這種關係須要給予明白的表示，不是那麼一件簡單的事(p.4)。」藝術提供了多種方法去經歷、去了解、和表達與我們有密切關係的事物，藝術是人類智慧最基本的貯藏室，藝術培育了人類想像力和發展了原創力，促進學生以明顯呈現的方式去辨別、表達、談論、處理和了解人的世界(Fowler 1996)。沒有任何單一的藝術是可以與其他藝術存在完全區分的關係，藝術一直是與其他學習領域和人類生活內容有著非常密切的關係。藝術像生物學、化學、物理一樣地在浩翰的科學旗幟之下運作著，如文章創作，舞蹈音樂戲劇和視覺藝術(包括媒體)，這些雖然是因世界的不同而不同，但是都關係著人類觀察力。

文化將因豐富的藝術資產而被人類瞭解和記憶，假如我們希望祖先所留傳下來的文化藝術資產為世人歌誦久遠，那麼我們必需將藝術完全地置放在文化體系，以及是我們學習中最為主要部份 (Ambach, 1993)。然而對於二十一世紀的下一代需要教導他們去看、去聽和去了解他們自己美好的文化藝術資源，以及其他族群或國家的文化藝術寶藏，他們能夠欣賞著各文化藝術，如繪製而成的一塊美妙壯麗的大錦繡之藝術品。目前台灣教育正欲積極進行從個體自我為學習的出發，再擴展到身旁生活的環境（地方文化）；認識自己所擁有的文化，再接觸不同群體的文化，甚至於再探觸其他文明國家的文化，以開擴受教育者之視野與不同的價值觀。換言之，以本土文化出發的教育觀，對多元文化的環境進行藝術教育的傳達，是促使藝術教育順應時代趨勢而努力。

藝術若只是為培育專業人才或學校藝術教育而存在的話，在如此情況下音樂和美術將是富裕家庭和中產階級的文化社會地位之特權開端的現象了(Greene, 1993)。因此音樂和美術不再是國家民族的文化寶藏了，音樂和美術不但將中止了結合統整的能力，而且也是分散了民族文化的凝聚，而藝術將變成一個分離(alienation)的源頭，不再是人類自我發現的工具(Greene, 1993)。事實上人類的歷史文化之所以綿延相續，是需透過了藝術而促進了人與人之間更平等和接近了，促使各種不同文化的人群結合在一起，藝術將更確保一個國家、社會、