

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、

教育系統和文化更富有生命力。

進幾十年來，目睹臺灣經濟發展已是急速地成長，顯然是一個經濟富裕的強國；但是國民之人文藝術素養似乎遠不及物質生活的水準。畢竟，一個國家在國際地位的高低，除了表面上可見的經濟、軍事及科技的實力強大之外，整個社會中所洋溢的人文藝術氣息、品質更是佔有相當的影響性。因此，近些年來政府與專家學者們共同策劃推行藝術教育，以期建立我國之物質文明與精神文化平衡發展的社會環境，且充實以強化有關整體的文化建設工作，使藝術教育的執行具有時代意義與價值（教育部，87年）。

二、藝術教育的文化功能

過去十年來，關於藝術教育的一種新思潮已逐漸形成，國際市場文化以及現代主義進入後現代主義思潮；依後現代主義的觀點，是藝術為一種文化的產物，強調唯有從認識文化的本源及其來龍去脈，對文化的本源產生興趣和欣賞的能力，才能夠對藝術有深刻的了解。當許多現代藝術家創造「為藝術而藝術」的同時，後現代藝術家則尋求藝術與生活的結合。後現代學科模式的出現，強調並讚揚知識、學習經驗、國內社區、自然世界和生活本身的關聯性，因此藝術教育必須提供更全面性的教育方法。

偉大的教育家杜威(Dewey, 1934)認為各種不同的文化藝術和文化功能，不應該是被隔開的、不連貫的、而自然地獨豎一支的現象；而是以同樣的利益人類大環境為出發點，必需拓展個別的文化藝術和認知之間聯結性為努力。藝術是引領著人類從一個學習領域的方式和功能轉換為另一個學習領域，而從中的有些經驗和學習將影響著不同層面的認知和接納(Simson, 1996)。杜威定義這種透過藝術學習的經驗，是由於個體身體感官的知覺運動(physiological sensory-motor)，而當事者投注了自然的情感和精力創作的活動，且允許個體對所重視的轉換經驗的獲得，而此學習的轉換經驗之聯結性，稱為構成主義理論(constructivist theory)。而構成主義所強調的是學習者能結合有意義的行動與解決問題的經驗。基於此理念，可以很明顯的知道一個現象---孩子們把所認知、情感、和經歷等都帶入他們的社會文化，且積極的建構和選取學習經驗的，在藝術教育的活動世界正是可以滿足孩子這份學習的需求。

社會發展日益複雜，文化也隨之越多元化，藝術當然也是越多樣化、且豐富的內容型式，文化刺激有助於藝術的發展。郭禎祥教授(民83)在其「多元文化觀與藝術教育」一文中，提出教育的重點，是協助受教育者認識自我文化(價值)開始，再則是個體所處的社會文化，最後是對人類其他文化的認識與接納。郭禎祥教授(民83)引用 Ina Corrine Brown 對文化的定義是：「一個特定群體中公認接受且具有一定模式的所有行為，是群體的思考、感受、行為方式的總和(頁41)。」由此可知每個人的生活中有可能數種不同層面的族群文化，而一個社會也必定包含著多元且多樣的文化觀。藝術教育的目的之一，是激發個人創造力、感受力的培養，因此人類的發展及文化的傳承，多元文化的教育觀是必需也是必然的時代潮流。

美國國家文化資源的董事 Charles Fowler(1993)認為「最好的學校是有最完美的藝術教育課程，卓越的教育和卓越的藝術結合是相輔相成進行的 (p.28)。」藝術教育寧可是滲透性地灌輸差異性的思考而不是輻合式的思考方式，允許學生創造他們自己的世界，而不是一昧摹仿他人的作品，藝術是要求學生對自己的表現有自我評估的標準，而能夠自我批評，以及自我修正。Fowler 闡述藝術是與生俱來的啓迪作用，將不會造成人類在吸收資訊時過度的負荷，但這個意思並不是說「藝術給我們智慧，而不是一堆資料」。因為人類生活在這世界中需要發展和結合任何可能性的方法，例如科學、數學、和歷史僅是我們宇宙中現實的一部份。「藝術啓發了我們的認知，使得理解層面更爲深入和更廣泛(p.28)。」我們應該重視在藝術中什麼是更值得我們珍愛的關係---即是人類的情感和美好的心靈。雖然科學可以依照數據而告訴我們生活在這多元文化中，所評估的有關經濟的趨勢和人口數量等數字統計；但是唯獨藝術才能夠顯現國家社會的精神和靈魂，只有藝術才能記載著國家的成就，和在追求理想時失敗的悲傷，也只有藝術才能夠詮述或表達夢想於下一代的子孫 (Butcher, 1993)。

學校教育制度是提供學習經驗，以幫助學生日後有更舒適和豐富的生活條件，同時也涵養他們有世界觀的態度。學校的教育事業必需在不同族群或國家之間架構彼此可溝通的語言，而同樣地關心著人類美好的文化藝術。認識文化的差異性可學習對於各種不同文化體系中所存在美好藝術的認知，在欣賞不同的藝術文化資產之際亦可學習尊重不同文化的存在性；同時對於自己的藝術文化更多一份珍視和驕傲感。

三、藝術欣賞教育與藝術文化

柏拉圖在其「共和國」一書談到所謂美感教育的作用是在於透過美的陶冶，而促使個體知美、愛美的能力，進而促使人類的精神於理智澄澈的境界 (楊深坑，民 77)。對中國近代教育深遠的蔡元培先生極力推行美感教育的重要性，因為美育不但陶冶人的情感鍛鍊偉大的體魄最重要的是改造了社會風氣(聞笛，水如編，民 77)。行政院文化建設委員會陳主任委員郁秀亦強調，所謂的藝術教育就是提昇且教育國人在視覺藝術上「美」和「不美」了解，以及在表演藝術上對「樂音」和「噪音」的區別。由此可知，對於現今物質文明發展的臺灣社會環境而言，藝術教育愈顯責無旁貸的重要性，更應徹底厲行全民藝術教育之涵養氣質，以淨化社會以應驗前總統李登輝先生所倡行的「心靈改革」政策。

教育部於八十六年四月成立「國民中小學課程發展專業小組」，在規劃國民中小學九年一貫新課程綱要中，將「欣賞、表現與創新」(培養感受、想像、鑑賞、審美、表現與創造的能力，具有積極創新的精神，表現自我特質，提升日常生活的品質)列入國民教育階段應培養的十大基本能力之一；另將「藝術與人文」(包括音樂、美術、表演藝術等方面的學習，陶冶學生對藝術作品的感受，想像與創造的人文素養，並積極參與藝文活動)列入七大學習領域之一。此外，對於專科學校及職業學校亦訂定藝術學群(領域)在共同科目中列爲二至四學分，以提升學生藝術鑑賞能力，陶冶生活情趣及啓發其藝術潛能，以落實推動一般藝術教

育於各級學校校園內，並達成藝術教育提升文化水準之目標。

在周司長燦德之「推動終身學習的社會教育---建構學習社會」的工作簡報文章中的第肆項「社會教育之未來展望」之十三「推廣社會藝術教育」，也談論到在「為提昇全民審美品質與能力，未來將繼續加強辦理藝術欣賞教育活動，透過廣播、電視、座談、演講、示範、演出及研習等方式，增進國民藝術欣賞知能，並將藝術與生活結合 (頁 60)。」

在一個以民主、多元化、且不斷日新月異改變的社會環境背景，最能夠了解多元文化的教育，其中教育制度的功能是如何與社會背景息息相關，因此教育制度是隨著社會的變遷而有所改變，藝術教育亦是隨之變化 (Broudy, 1987)。藝術欣賞教育是一般藝術教育的基礎，根據郭禎祥 (民 81)的調查指出「國內的學生對藝術知識和欣賞能力仍然普遍低落」之研究。正因國內的藝術教育課程中，普遍性缺乏藝術欣賞的能力培養和知識思維的訓練，其主要的癥結所在，就是學校教育的課程內容問題，就以從幼兒第一次接觸的正式學習環境---幼稚園，上至大專院校內的藝術教育課程內容，嚴重缺乏有系統的藝術欣賞課程，和缺少專業藝術涵養的藝術欣賞之老師。一旦學校開設藝術欣賞的課程，也許是以「點綴性質」且以「走馬看花」的教學方式，使得學生難以運用有關藝術欣賞方面的知識和能力於日常生活中，和應用美學觀來判斷，因此對於一般非學習藝術領域者之藝術欣賞教育---視覺藝術和表演藝術---落實在生活中，似乎是高不可攀的美夢了。

對於藝術欣賞教育，藝術教育的教學不當只以訓練「手」的操作和技術的養成，而是要把「環境」中的元素，運用在教學內容中，而在藝術教育的策略上，除了在內而外的表現和創作部份，由外而內的欣賞審美的經驗更是不可忽視 (林曼麗 民 84)。藝術欣賞是以培育全人教育，也是養成完整的人格或各方面均衡發展的人性潛能為主要目標。藝術教學必需以發展學生個人之信念、態度、與情感為目標，所設計的藝術活動是富有活潑性、互動性、和開放性的學習內容和方式，而不是呆板僵化的記背，或千篇一律的技術操練，使參與者從直接的視覺和聽覺的接觸和感受，而獲得美感經驗之判斷力、辨識力、良好的知覺和藝術常識。事實上，在藝術教育中「創作過程」和「對藝術美感之反應」的經驗，才是真正的美感教育，而所謂的美感教育是結合著個體的認知和情感兩部份。

學校在推動一般的藝術教育在硬軟體上可能受到一些的限制，在此狀況之下，國立臺灣藝術教育館應扮演輔導各級學校以提升學校一般藝術教育之品質的角色，且協助其進行藝術教育活動，使藝術教育生活化，以全面落實藝術教育之推展。誠如文建會陳主任委員郁秀表示：學校藝術教育應從欣賞教育開始，使學生對藝術產生喜愛和美好的感受最為重要，尤其對國中小學的學生，不必要教導太多的藝術技巧，因為學校藝術教育不是都要訓練每個學生從事藝術創作工作，而是要養成每個學生具有美的感受能力和對美的欣賞之素養最為重要。

藝術欣賞教育可以形成更完整的藝術體驗和美感經驗，而了解文化歷史、訓練知覺和分析能力、激勵創作和想像力的潛能 (Getty, 1985)。因此藝術欣賞課程應著重在培育學生對

於他們生活周遭環境中，對事物觀察清楚，聽得真實和敏銳的感受力。Eisner(1972)和Welter(1987)認為學校要主動改善社會，而不是被動地為學生準備未來，而單純地適應日後生活而努力，事實上以教育的本質而言，是要追求更美好的生活品質而提昇。所以學校的藝術教育的首要目標，是在提昇學生的審美能力，提供豐富的視覺藝術環境，以促進學生在直接地視覺和聽覺經驗中，了解藝術元素、藝術原則、藝術美感經驗，而更進一步地鼓勵學生對其審美經驗嘗試地表達、解釋和評析的活動，以刺激學生進行擴散性思考，敏銳地運用其視覺語言，以增加其藝術創作的的能力（湯堯、林伯賢，民 87）。

第三節 藝術教育與學校教育

一、藝術教育與學校教育的關係

我國的藝術教育所賦予的責任，是本國藝術文化精華之傳承；且以創造藝術文化以順應時代潮流的重要使命。傳統而言，大多的藝術教育與一般教育分開，而只是為了訓練明日的藝術家和藝術老師而實施，很少教育事業將藝術教育視為教育改革中最優先重要的一把鑰匙。教育部已於 87 年 9 月 30 日公佈「國民教育階段九年一貫課程總綱綱要」，預定自 90 學年度起實施九年一貫課程。其基本理念在於培養具備人本情懷、統整能力、民主素養、鄉土與國際意識，以及能進行終身學習之健全國民。將藝術融合於全面性的課程中，有助於培養認知技巧，並能應用在其他領域，包括辨別、分析、反省、判斷的能力以及整合不同來源的資訊，以產生新的觀念，也就是能夠全面性的思考。藝術教育並不是次要的副科或課外活動，而是教育的根本；為了加強所謂的「基礎學科」而犧牲藝術，這種現象是本末倒置，因為藝術是每個人生命成長和學習中最基礎的科目。

藝術教育不該安置為邊陲領域、或是可犧牲而為裝腔作勢的工具，必需是回到本來在教育學習上富有最為根本且基礎的意義和功能。藝術教育的實施不應該是我們要教什麼，而應該把重點放在我們要如何教。人們肯定所謂「好的教育」是需要透過藝術來完成的，畢竟藝術教育所面對的對象是沒有限制的，甚至某些不能像正常人一樣學習者，也可以透過藝術帶來學習上美好的感受。Staton、Marx 和 McSorley (1993)三位學者在「面對藝術教育的挑戰：藝術教育之主要政策的挑戰 (Challenges facing arts education: The challenge of political priorities to arts education)」一文中提及「藝術教育在一般教育中提供了積極參與，以及毫無限制以促進創造力發揮的機會，藝術教育必需是融合教育(mainstream)的一部份 (p.33)。」因此一個有知識和洞察力的藝術教育工作者，將是藝術教育運作中最大的福祉。無可否認，從事藝術教育工作者在教育改革中是真正不可缺少和重要的一份子。藝術教師所必須具備的是對藝術教育的熱誠與能力，而後者是可經由培養而具備的，藝術教育的課程規劃縱使完善體系，但若是缺乏了一個有效且有藝術觀的執行者的情狀之下，藝術教育就難以落實。藝術教師的培訓除了藝術專業技巧之知識具備外，「藝術教育」的專業知能更是必備的，故應重視藝術教育師資訓練的重要性。