

描繪新世紀 藝術教育藍圖

國立彰化師範大學教授
郭禎祥

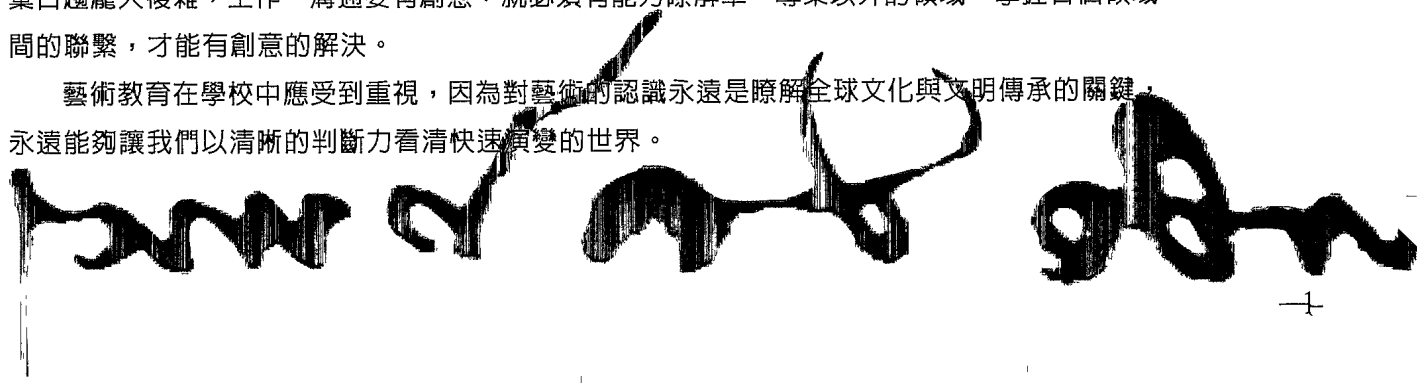
壹、前言

 一世紀的來臨，帶來許多社會改變，教育也同樣需要改變。國內教改團體和人士將九十學年度視為我國教育改革的關鍵年，這一年不僅是邁向公元二〇〇一年的新世紀，也是我國多項教育改革的大集合。其中一項最為重大的變革是課程革命，屆時教育部要將實施多年的國小、國中課程，整合為「九年一貫新課程」。

教育改革是為了幫助下一代在下個世紀活得更充實。在重整教育環境與規劃新課程的同時，各界必須明白藝術是完整教育的根本。歐美等先進國家的經驗一再證明，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，以產生新觀念，也就是說能夠全面的思考。這些特質正是教改的大目標，廿一世紀的下一代成功的基礎。

未來的教室、職場與全球的溝通網路，每個人都會接觸到愈來愈多元的族群，必須彼此合作的計劃也會愈來愈多。思考、解決問題都要靠團隊，而要成為團隊中有效率的一份子，就必須了解尊重不同的文化與觀點。在這樣的社會中，必須依賴各種符號、圖像、線索，這些象徵化的字彙日趨龐大複雜，工作、溝通要有創意，就必須有能力瞭解單一專業以外的領域，掌握各個領域間的聯繫，才能有創意的解決。

藝術教育在學校中應受到重視，因為對藝術的認識永遠是瞭解全球文化與文明傳承的關鍵，永遠能夠讓我們以清晰的判斷力看清快速演變的世界。

貳、藝術教育的必要性

藝術教育是教改不可或缺的一部分。藝術教育不是次要的副科或課外活動，而是教育的根本；為加強所謂的「基礎學科」而犧牲藝術其實是本末倒置，因為藝術正是最基礎的科目。

藝術教育的功能，除了一般大眾所認為的陶冶身心的休閒價值，與學界就回歸學科本質所倡導的審美能力的培養與提升外，為幫助學生因應廿一世紀的挑戰，美國史丹佛大學艾斯納教授 (Elliot W. Eisner, 1990) 認為透過優秀的藝術作品的學習，能夠培養八項主要的認知能力。

· 感受事物的關聯——

藝術幫助學生了解任何事物都不是獨立存在，創作的過程，不論是音樂、文學或任何藝術科目，都能幫助學生了解一件作品所包含的各種形式，是如何相互影響的。企業主管正是需要這種技巧，才能了解營運單位中一個特定系統與其他系統間如何交互作用與影響。

· 關注細節變化——

藝術教導學生即使是細微的差異也可能產生很大的效應。視覺的推理思考，絕大部份在於決定細節、色彩、形式，使藝術作品達到最滿意的效果。在言談或寫作上，也需要應用各種比喻、典故、暗諷等細節以及其

他複雜的思考模式。

· 藝術能強化問題的答案與解決辦法可以是多重的觀念——

不同的方式都可能達成很好的結果。學校經常強調規則化、公式化的學習，強調單一的標準答案，但在職場上，多重解答往往比較管用。其實人生當中許多的難題，大都需要考慮到相對的特性與不同的取捨。

· 藝術創作能培養一個人在過程中改變目標的能力——

掌握一開始並未成形的目標，繼續發展。學校裡往往把方法與結果的關係過於簡化，如果沒有達到預期的結果，可能就修訂方法，但目標仍維持不變，卻沒有體認到有時在過程中目標也可以改變。簡單的說，從方法也可以發展出不同的目標，正如從目標可以決定方法一樣。

· 藝術能增強在沒有規則的情況下作決定的能力——

例如決定何時作品才算完成。數學有公式及可度量的結果，但許多事並不像數學一樣有公式可循。沒有規則的時候，就得靠判斷力評估眼前工作的細節、結構，決定如何做較佳，何時才算大功告成。

· 藝術是培養想像力的一個資源——

想像情境的能力，在內心考慮計畫中的行動是否恰當。想像力是人類的寶貴資源，培養想像力應該是教育最重要的目標。

· 藝術培養在一定的媒介中表現的能力——

任何一種材料和系統，不論是語言、文字、視覺或聽覺方面，都不可能涵蓋所有的目的，每一種媒介都有其表現時機與限制。讓年輕人體驗某種媒材的限制，有助於刺激他們突破限制，作創意的發揮。

· 藝術培養一個人從美學的角度觀看世界的能力——

例如從工程、詩意、設計等不同角度來欣賞古今中外著名的建築物。藝術教育能提供學生以全新的視角關照世界的能力。

艾斯納認為優秀的藝術教師能夠提出適當的問題給學生，教導學生評析自己和別人的作品，從課堂的訓練與互動中培養學生上述的重要思考技巧。

認知對於明日的職場雖然重要，卻不是重視藝術教育的唯一理由。學校的使命不只是學習謀生技能，學生還應該學習如何生活。要求學校回歸基礎教學，這樣的目標顯然訂得太低了，語言邏輯、數學理論、科學新知都很重要，但我們所能學、能想像、能感受的，絕不僅只於此。藝術是我們自我改造的一大途徑。

參、全面與廣泛性的藝術教育

過去十年來，關於藝術教育的一種新思考已逐漸形成。

一九九〇年後，國際藝術教育面臨後冷戰時期，國際市場文化以及現代主義進入後現代主義思潮。依後現代主義者的觀點，視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，並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瞭解。後現代主義者試圖去打破高階藝術和低階藝術之間存在的界線，以及譴責藝術的優越感。其特色則強調藝術是一種折衷的形式和具有不和諧的美感，可經由古典或其他的形式組合而成。這樣的組合在意義上可產生多重的認定標準，更有時是矛盾與衝突的。後現代主義所喜愛的特色則是多元的，甚至是折衷式的，並且強調作品的主題要具備多重的解讀性與闡釋的作用。多元文化的本體則是以表現出其文化本源的方式而不斷循環，並提倡要利用折衷主義的論調以及使用歷史的素材去整合過去和現在。後現代主義者試圖去結合過去的想法並使持續至今。

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 (Gablík, 1991)。現代主義者視藝術為形式、美學而毋須講求功能；並且以個人創造為中心 (Bowers, 1987)。但後現代主義則排斥以個人中心主義和創造（至少理論上是如此），卻強調和語言、文化及社會的互動 (Barrett, 1994)。後現代藝術家主張以事實說

明；真理亦非絕對，而是建構於群體和個人。經由文化和語言加以透視知識本身。因此，後現代藝術家接受多重性觀點、分裂並呈現對曖昧不明狀況的忍受力 (Barrett, 1994)。在這個後現代主義的時代中，多元論就成為形式內容多樣化的代名詞 (Wood, Frascina, Harris & Harrison, 1993)。後現代主義與其說是一種時間性的藝術階段；不如將之視為一種態度樣式或精神形式，用以質疑或批判、審視後現代主義統治支配的作用、方法及現狀 (Sullivan, 1993)。

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 (Slattery, 1995)。因此，藝術教育必須提供更全面性的教育方法，表現出合力創作的藝術模式，而非認為藝術家是離群索居之獨行俠或英雄。

現代主義以其對理性及解放主義的信仰，提供個人希望，深信當世界有必要改善時，個人能發表言論並改善世界。在後現代主義領域中，亟待改革的種族主義、階級壓迫、性別歧視及國家主義等，必須持續不斷地加以對抗，這些問題可能也是艱辛的教育使命 (Giroux & Simon, 1989)。這類課程計劃在於建立道德勇氣，並將學生和教師以及最急迫的問題與時機緊密連結，而非與之疏離 (Aronowitz & Giroux, 1991)。

凝聚且有組織的課程規劃、學習的環境氣氛以及個性的培育。學校應幫助學生發展智慧，使之具備判斷能力、對生活及行為負責。這個目標不僅能為學生的生涯作準備；同時也讓我們生活得有尊嚴、有目標，並且

提供知識給學生使之傾注知識至人類終極。

這種新式的藝術教育以實質、嚴謹的內容為基礎，培養以創意解決問題、分析思考、合作技巧、判斷等能力。完整的藝術教育，教學內容不只限於藝術製作，更包括對藝術作品的討論、研究，從歷史、社會文化背景為藝術作品定位。美國蓋迪藝術教育中心藉由 1984 年葛利爾 (D.W. Greer) 等人所宣稱之 DBAE 觀念，研發成為當今之全面與廣泛性的藝術教育 (Comprehensive Art Education)。(J. Patchen, 1999)

以美國內布拉斯加州 (Nebraska) 西貝拉尤 (West Bellevue) 高中美術教師史芮珊 (Sharon Seim) 的教學為例，這是一個主題為「地域感」的跨學科教學活動，由音樂、文學、理科教師各一名協助史芮珊教學。內容是研究為什麼人們需要一種對地域或家庭的歸屬感。師生著手研究的對象很具體，他們討論「牆」是如何包容、排斥或使人產生與世隔絕之感，並以中國長城、德國柏林圍牆以及美國華府越戰紀念碑為研究對象。之後，學習一首名為《修牆》的詩歌及美國文學名作《玻璃動物園》。在演唱了歌曲《靜默的聲音》後，學生們以紙材做了一面「詩歌牆」和一個主題為「與世隔絕」的壁畫。此外，史芮珊還帶學生外出參觀，進一步瞭解居住地，回來後各自寫一篇「兒時最喜歡的地方」的文章，最後以此創作一幅畫，與大家分享美好的記憶。(趙一楓，1998)

透過這種全面與廣泛性的藝術教育，兒童及青少年學習創作自己的圖像，參與文學、音樂、舞蹈、戲劇的演出，以表達他們的

觀念與情感，學習解讀藝術作品的歷史、文化意涵，也學習分析、批評，從所見所聞歸納出合理的結果，亦即反省他們的感受、經驗所代表的意義。

應用這種教學法，教室會活起來，學生參與多采多姿的活動，包括討論、對話、反駁、辯論、寫日記、作文、展演、即興表演、改編、報導、錄音錄影等。在科際整合的學校，學生有實地參觀，包括欣賞戲劇、音樂、舞蹈的現場演出。訓練有素的教職人員，將藝術融入課程中的每一科目，還有經過訓練的駐校藝術家，定期參與教學。這樣的學校很少有假日戲劇、假日美術或傳統的學校選美比賽，但佈告欄上可以看到許多學生的文章，還有校內藝廊、雷射唱機、電腦與足夠的活動空間，學生不是只參加學校的話劇或音樂會，還能夠討論藝術、寫文章分析藝術。在這樣的學校，校長的角色是藝術教學領導人，明瞭藝術課程所需的各種資源，學校也有五年、十年的長程目標，以及具體的行動計畫。

這種藝術教育的新思維不同於過去狹隘的藝術教育，而是要培養工商領袖、教育專家和家長所期望的各種能力 (Jeffrey Patchen, 1999)。

肆、藝術與教育改革

一、藝術改變教育的能力

藝術是落實教改的重要工具，教改的目

標當然是為了提升教與學的成果；藝術教育不但是高品質的教與學不可或缺的一環，更可能改變教育，除了藝術本身的價值以外，在認知技巧、創造技巧、職場技能與教學四大方面，都能提供其他學科所做不到的貢獻。

· 認知技巧：

研究顯示藝術能夠激發、培養與強化關鍵的思考技巧，包括發問、解決問題、分析、綜合、評估、作決定等等。藝術教育能夠促進溝通、培養詮釋複雜符號的能力，加強美術、音樂、戲劇、舞蹈、文學創作的課程，可以培養不同的認知能力，這也正是學校教育的根本。

· 創作技巧：

在培養想像力、創造力以及幫助學生尋求替代方案的層面，藝術教育能夠發揮最重要的作用。藝術讓人有能力體會「當下」，喚起自覺，刺激創新。

· 職場技能：

藝術有助於培養「聰明的工人」，這樣的員工具有較高層次的思考技巧，工作表現更能符合職場上的要求。

· 教學上的利益：

由於藝術教育能夠培養各種不同的認知

能力，提昇空間、數學、邏輯、體能等各方面的能力，所以有助於提升其他學科的學習成果。

· 藝術本身的價值：

學習藝術與藝術創作，本身就具有文化意義，決定一個人在文化上的定位，因此是溝通的根本，幫助我們了解自己了解別人。

這個根本邏輯非常簡單，如果教改是為了提升教與學，而高品質的教與學就包含藝術的精華，那麼教改當然要包括藝術課程，藝術顯然不是可有可無的奢侈品。

除了強調藝術教育在學校課程中應有的地位，凸顯藝術與高品質教學之間的關聯，藝術本身的價值也同樣重要。此點毋須統計數據證明，我們參與藝術，也應該教導藝術，因為這是人之所以為人的大特徵。

二、藝術在課程改革中的整合性

藝術有自己的語言，傳達無可言喻的訊息，許多教育人士相信，藝術不同的智慧形式，多元的認知方式，是一種獨特且重要的「識取能力」。能夠解讀藝術的意義，就能提升一個人的直覺、推理、聯想與想像能力，也就是創意的思考。

早在兒童學習閱讀以前，便已經學會利用文字以外的符號（如動作、影像）來聯結經驗與理解。而後在正式教育中，仍繼續增加這些影像的累積與應用；這個影像資料庫

的質量中是否包含豐富的藝術知識，對於語言能力有重大的影響。

藝術知識能夠促進與整合其他學科的學習，不只是因為藝術所能培養的思考技巧，也是因為藝術所提供的象徵能夠聯結其他領域的學習。因此藝術在課程規劃中益形重要，尤其是在各學科必須競爭資源的情況下。要利用這種競爭達到更高的成效，一個辦法是透過科際整合，結合數個科目的知識與方法來探討某個中心主題，從而培養學生的能力。在這樣的教育環境下，藝術的特殊語言適足以成為整合的力量。

前述美國高中藝術教師史芮珊的教學，是一個典型且成功的以藝術為主體的整合範例。它不僅讓我們清楚看到文學、音樂、美術等藝術類科的活動，如何在教學過程中擔任引導、刺激、催化、沉澱的角色；並且能有效的結合心理、社會、歷史、地理、物理等學科知識與經驗，使得學習不再是分割與片斷的資料堆砌，藉藝術多元的表達形式與團體分享的體驗，而能兼具廣度與深度，強化核心議題的觀念與價值。

以核心議題作為整合課程的策略而言，題目必須蘊含某些意義、現象或經驗。Erickson 在課程範例「我們在世界中的地位（Our place in the world）」中表示，主題可以幫助學生整合他們的知識，該主題「我們在世界中的地位」，在於使青年人連接以前的經驗和新的想法；連接藝術製作與藝術史的課程；將藝術上的觀念與其他課程領域之觀念連接起來。（M. Erickson, 1996, Thematic Approach）

事實上，此主題類似一作文題目，題目的本身即存在引起探究動機的線索。因此，在這樣的主題所組織的課程，學習者被預期由其本身的經驗或知識進行反省、想像與思考；然後在製作活動的過程中，將此反省或想像的想法具體轉換成藝術上的經驗，這些藝術的經驗再藉由既存的藝術作品及其歷史的探究而深化。其運作的程序或可簡化為如下的步驟：題目之觀念、想法→經驗與知識之反省、想像或思考→製作上的思考→製作的形式、媒材的經驗與反省→藝術史的探究——自我、社會、多元文化的整體性思考。

又如以歷史為主的課程中，藝術圖像能讓一個時期鮮活起來。從台灣前輩藝術家們的創作中便不難舉證，無論是繪畫或音樂作品，只要取材得當便能使一段台灣日據殖民史的教學更為生動活潑。在數學課，美國雕塑家科爾達 (Alexander Calder) 的活動雕塑或荷蘭畫家艾雪 (M.C. Escher) 的深具數學性的畫作，便能讓學生具體的看到幾何方程式的應用實例，能更有效能的幫助學生對抽象概念的理解。

同時，這樣的教育也能加強學生在資訊新時代所必備的視覺解讀能力。流行文化與隨之而來的大量媒體影像，形成全新的、非語言的溝通形式。學生必須學會解讀影像、符號、圖示，才能了解隱含於字裡行間的意義，辨別優劣，提升自己創作影像與訊息的能力。要培養這些新式的溝通技巧，良好的藝術教育是不可或缺的基礎。

伍、結語：新教育的啓航

教育部計畫民國九十年九月，也就是九十學年度，開始實施「九年一貫制」新課程，這是政府繼「九年國教」最大的一次教育課程變革。去年九月底公布「國民教育階段九年一貫課程總綱綱要」，不僅揭示國民中小學教育所必須培養學生具備的十項基本能力，並且將過去繁複的分科課程，統整為七大學習領域。除此之外，教學節數重新分配與授課日數的縮減，都與現行的課程標準有很大的差異，由於規畫、研擬的過程與執行的倉促、草率與不嚴謹，近來正受到各界廣泛的討論與爭議。

現行的美術與音樂課程將與表演藝術等方面合併為「藝術與人文」之學習領域，並以「陶冶學生對藝術作品的感受、想像與創造的人文素養，並積極參與藝術活動」（教育部，民 87）為教育目標。規定授課比率應占基本教學節數的 10—15%，且實施以統整、合科教學為原則。這項改革雖然還沒全部定案，然而其精神與統整領域的內涵，對教師的專業能力而言，無疑的是一項全新的考驗，往後藝術教師們要互相合作，課程觀念的解構、專業素養的拓展、教學方法等也將面臨衝擊。

綜上所述，不難發現未來的學校藝術教育內容已脫離「媒材——技法」及精緻藝術所主導的一元價值的傳統教學模式及制限，其教學內容將進入前所未見、具充分彈性的全方位人文素質教育的時期。技巧本身不是目的，而是了解人類文化意義與創造新意義

的關注。上自政府教育當局，下至學校行政人員，皆應明白此一趨勢，去除封閉保守的觀念，不墨守成規，以具多元、彈性的眼光及胸襟來接納並配合此一全面、廣泛性教育趨勢的發展。至於影響教學成效最直接的藝術教師，更應開啓思維、激發自身潛能，培養充滿多元、彈性的感受力與創造力等之專業知能。一則能雅納各類型態的教學新知、教學觀點及教學對象；二則能視各種不同的教學情境為發揮學生個人潛能的機會，開創適宜所屬情境的教材內容、教學方法。因為具前瞻性、世界觀、創造性的藝術教育，必須仰賴具時代性與未來觀的藝術教師，方能落實。

教育須因應社會變遷、政治改革、科技發展及文化之傳承，才能與日俱進，因此，每個時代每個階段都有其改革任務，易言之，當前的教改乃是過去的延續，必須盱衡當前的環境與展望未來的趨勢，以前瞻、創新、宏觀的作為，周詳、嚴謹、審慎的規劃。其改革領域就縱斷面而言是「全人教育」，銜接涵蓋了學前教育、國民教育、高中教育、技職教育、大學教育乃至終身教育等；就橫斷面而言是「融合」、「整合」的教育。然而改革需要經費、需要人員、需要設備、需要研考，實有賴各層面的支持與協助才能達成。

基於上述教育革新理念，國內中小學學校藝術教育除了以自主、開放、彈性、多元等原則從事革新工程外，應本著「前瞻性」、「時代性」、「學術性」與「國際性」為藝術教育推廣與發展方針。並以下列四項為發展目標：

- 一、多元文化的教育理念。
- 二、人文、科技整合之宏觀。
- 三、落實並健全師資教育多元化之職前及

在職藝術教育。

四、發展國際文化交流與合作，提昇學術研究、藝術創作與教學品質。

對於推展國內學校藝術教育之宗旨亦建議訂立下列四項目標：

一、健全國內藝術教育內容實質、擬定發展策略及規劃課程結構，提倡卓越之藝術教育。

二、整體規劃「優雅」具人文內涵之藝術教育園地，以培養學生崇法務實、尊己利人、關懷社會及愛鄉愛國情操，進而達成創造思考能力之提昇。

三、設立全國藝術教育高階研究機構，強化研究群的運作，培養高等藝術理論研究與藝術創作人才。

四、建立並強化優良的藝術資訊中心，推動遠距教學、發展特色。以藝術教育取向結合學校、社會、美術館、博物館及藝術表演中心等，以利國家藝術教育推廣與終身教育之實施。

要為國內藝術教育勾勒一幅完備的教育發展途徑並不容易，但我們可以明確的看到目標及發展方向。我們希望下一代的國民眼光遠大，有個性，有想像力，有創意，有應變能力；能出於傳統，光大傳統。教育的多樣化與自由化則是必要的兩盞明燈，如此，才能與時代命脈、潮流相結合。

參考文獻

教育部，民87，國民教育階段九年一貫課程總綱綱要，台北：教育部。

郭禎祥，民 82，透過藝術教育達成全國教育之重整，台北市立師範學院，當代美勞教學理論與實務學術研討會。

郭禎祥，民 87，台灣藝術教育之現況與改進之道，北京，1998 面向 21 世紀的學校美術教育國際研討會。

郭禎祥，民 88，21 世紀藝術教育的展望，1999 藝術教育國際學術研討會論文集，彰化：中華民國藝術教育研究發展學會。

Anderson, R.L. (1990). *Calliope's sisters. A Comparative study of philosophies of Art.* Englewood Cliffs, NJ Prentice Hall.

Aronowitz, S., & Giroux, H.A. (1991). *Postmodern education: politics, Culture, and Social Criticism.* Minneapolis: University of Minnesota Press.

Barrell, T. (1994). *Criticizing art, understanding the contemporary* Mountain View, CA.. Mayfield Publishing Co.

Bowers, C.A. (1987) *Elements of a post-liberal theory of education.* New York: Teachers College Press

Eisner, Elliot W. (1990). *Implications of Artistic Intelligences for Education.* In *Artistic Intelligences. Implications for Education*, ed. William J. Moody, New York: Teachers College Press.

Erickson, M (1996). *Our Place in the world.* In *Stories of Art (on-line).* Available Arts Ed Net URL:<http://www.artsednet.getty.edu>

Gablik, S. (1991). *The reenchantment of art.* New York, Thames and Hudson.

Giroux, H.a., & Simon, R.1.(1981). *Popular Culture, Schooling, and Everyday life.* Westport, CT: Bergin and Garvery.

Slattey, P. (1995) *Curriculum development in the postmodern era.* New York & London: Garland Publishing.

Sullivan, G. (1993). *Art-based art education: Learning that is meaningful, Authentic, critical and pluralistic.* *Studies in Art Education*, 35(1), 5-21.

Wood, P., Frascina, F., Harris, J., & Harrison, C. (1993), *Modernism in Dispute, art since the forties* New Haven & London: Yale University Press.

Patchen, H. Jeffrey (1999), *Education in and through the Arts for 21st Century*, 1999 International Symposium in Art Education, Changhua: TAEA Press.

The Getty Center for Education in the Arts, (1993). *Discipline-Based Art Education and Cultural Diversity Seminar proceedings*, Santa Monica, Calif.: Getty Center for Education in the Art.