

當代藝術教育的新方向

國立彰化師範大學 郭禎祥

前言

今天我們要談談藝術教育中，我們所觀察到的一些轉變。每隔三、四十年大的範式就會有所改變，而由於藝術界和社會的改變，當代的美術教育似乎也開始浮現新的範式；未來的方向究竟如何，是和緩的演變或是激烈的革命，目前並不明朗，但過去三十多年來以美國主導採行的「學科取向」範式已經逐漸發展、拓展改觀而相異於早期的 DBAE，則是不爭的事實。不過，學科取向範式還是有很多人支持，大概也仍是目前中小學最普遍的藝術教學法。

壹、目前的發展方向

本文縱觀目前的情勢，並提出可能的發展方向。目前的方向，簡單而言就是逐漸改變學科取向範式，而傾向於統整的課程。

我們來自彰化師大藝術教育研究所，我們一向關心藝術在教育中的角色，尤其是視覺藝術。我們的重點在於關心並推展全民的教育，而非培養專業藝術家，除了中小學的藝術教育之外，大學、美術館、社區藝術中心、網際網路、報章雜誌任何與藝術教育相關的議題，我們也同樣關注。彰化師大美術系所自 1993 年創系，並於 1997 年成立藝術教育研究所，是非常年青的系所，就是因為我們年青無包袱才需以積極的態度從事藝術、研究課程之發展工作。從下列表格可以看出自創系的第二年我們就引進客座教授制度，以增強系所教學陣容並與目前全美國藝術教育倍受注目的俄亥俄州立大學藝術學院建立正式姊妹院關係並已進行兩年的教師教育交流研究工作。俄亥俄州立大學藝術教育系長久以來一直提倡所謂的「學科取向範式 DBAE」，過去十五年接受洛杉磯「蓋提中心」補助大筆經費，以推動 DBAE，很多人都以為 DBAE 源自於 OSU，是巴肯 (Manuel Barkan) 在 60 年代所首創。晚進又和 Annenberg 合作與蓋提 (Getty) 協同進行推展 “Transforming Education through Art Challenge” (TETAC)。透過藝術改革教育專案，OSU 以種密集實驗的方式和許多學校合作，包括小學、國中、和高中，目的在於改革藝術教育。

過去幾年來已經改變「學科取向範式」，轉而嘗試各種不同形式的統整課程。以下的報告是本藝教研究所教師教育班到 OSU 研究學習的個案分析檢討。

一、學科取向範式

教育上的運動，通常是針對三種影響而出現的回應辦法，第一種影響是學科，也就是課程主題的本質，在藝術教育而言，就是我們認為美術是什麼，又該教些什麼。第二種影響是周遭的文化與社會需求，而隨著我們邁向全球性的資本主義，我們的文化與社會需求顯然在改變。第三種影響是學生日常生活中的需求與認知發展，尤其是兒童。

目前的範式強調第一種影響，而忽略第二、第三種影響，這樣的課程基本上在於研究藝術的世界，以及藝術世界的思維方式。至於社會的需求，則解讀為需要培養民眾有能力參與藝術的世界，孩子的需求則認定是要有能力參與，提出自己的見解。這種範式有一個版本是所謂的 DBAE，過去蓋提藝術教育中心曾大力提倡，主張以藝術的四大學科為課程基礎，亦即藝術史、藝術批評、美學和藝術創作。此外，還有其他的版本。

不論哪一種版本，學科取向範式都是著重於藝術史上的代表作，尤其是西方傳統中的傑作；不過西方以外其他文化的作品與傳統，現在也逐漸納入教材。課程重心通常在培養學生認識知名的代表作品，了解其歷史背景，並模仿藝評家提出自己的看法。學生最理想的反應是主動求知，深入探討歷史、社會背景等相關議題，辯論作品的意義，甚至同一件作品不同的詮釋。接觸過這些名作，學生會明白這些作品本身自有其價值，而藝術教育主要的目的，就在於強化這樣的體驗。此外，學科取向範式中，學生也會創作藝術作品，但創作的主要目的在於增進美學經驗，以及對藝術作品的了解。

所以，學科取向範式鼓勵學生主動探索視覺經驗和藝術名作，並了解藝術史，基本上是研究藝術世界的成就與價值體系；也就是說，藝術是一門自主的學科，自成一套價值觀與思維方式，有別於科學、社會和其他學科的價值觀與思維方式，由於這個原因，所以藝術要獨立成一門課，由藝術專任教師來負責。學術界也發展出相關的心理學理論，所謂的視覺思考、藝術為獨立的象徵系統、多元智能、視覺智能等等。

二、統整式課程 (Integrated Curriculum) 與根本問題 (Essential Questions)

當今藝術教育界支持的藝術教學法，已經慢慢在改變，理由有很多，其中包括社會上和藝術界的轉變，一方面中小學全面教改的運動方興未艾，另一方面是藝術教育界體認到現有的範式已經不符學生的需求。

近年來在俄亥俄州許多公立中小學嘗試過一些新的課程，至少產生了兩個新觀念，一個是「統整課程」，也就是將藝術結合在其他學科中，尤其是語文、時事和社會議題等科目。我們並不是主張就此不學藝術作品或藝術創作，但是我們希望學美術、學創作的同時，也要思考真實世界中重要的議題，尤其是與學生切

身相關的問題。第二個觀念是「根本問題」，教師和學生隨時不忘課程的核心思想，以此整合課程的所有細節，以免課程只是一連串近似的活動，彼此卻沒有關聯。此外，「根本問題」除了藝術本身的觀念之外，也強調藝術與外界的關聯。

我們試驗過不同形式的統整課程，以下兩個例子，課程結構就非常不一樣。

(一)以一位藝術家為中心－Sandy Skoglund 關心社會的議題為例

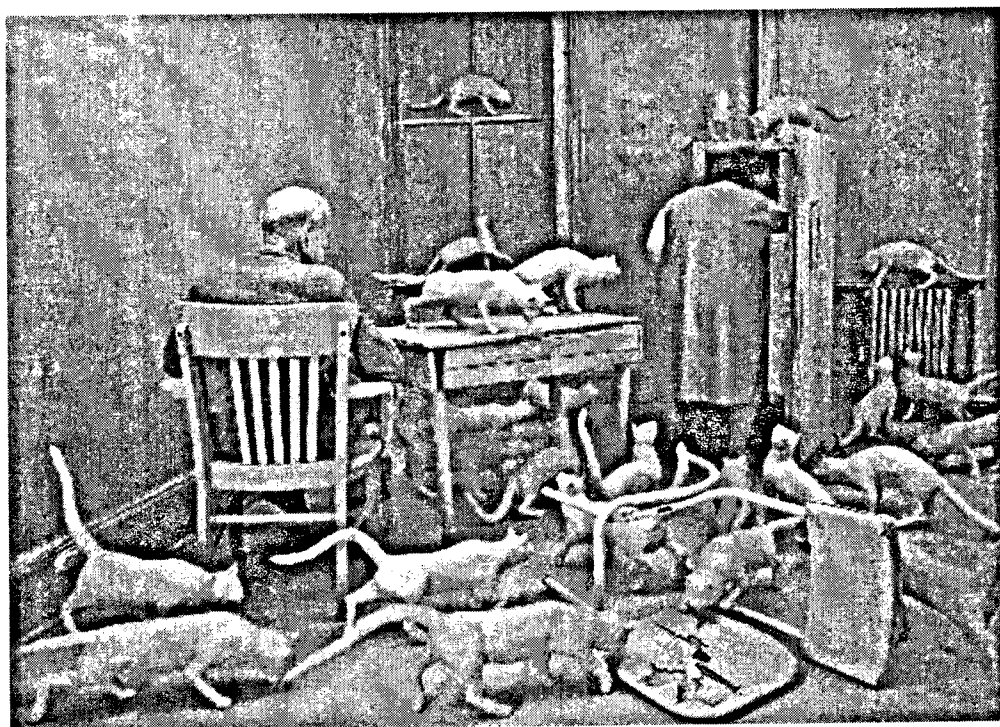
統整課程的形式之一，是先選定一件作品或一位藝術家，這樣的課程很類似學科取向範式，但不同的是我們所找的藝術家，作品要與當代的生活有關聯，其意義超越了藝術的世界。這樣的作品很容易找到，因為當代的藝術家遠比過去更關心社會議題。

例如 OSU 教授曾與一所中學合作，討論史卡格蘭 Sandy Skoglund 的作品。



Sandy Skoglund

史卡格蘭住在紐約，但常到俄亥俄州創作，並與中小學學生互動做示範教學，作品包括複雜的裝置藝術，以及這些裝置藝術的攝影，其代表作是《輻射貓》。

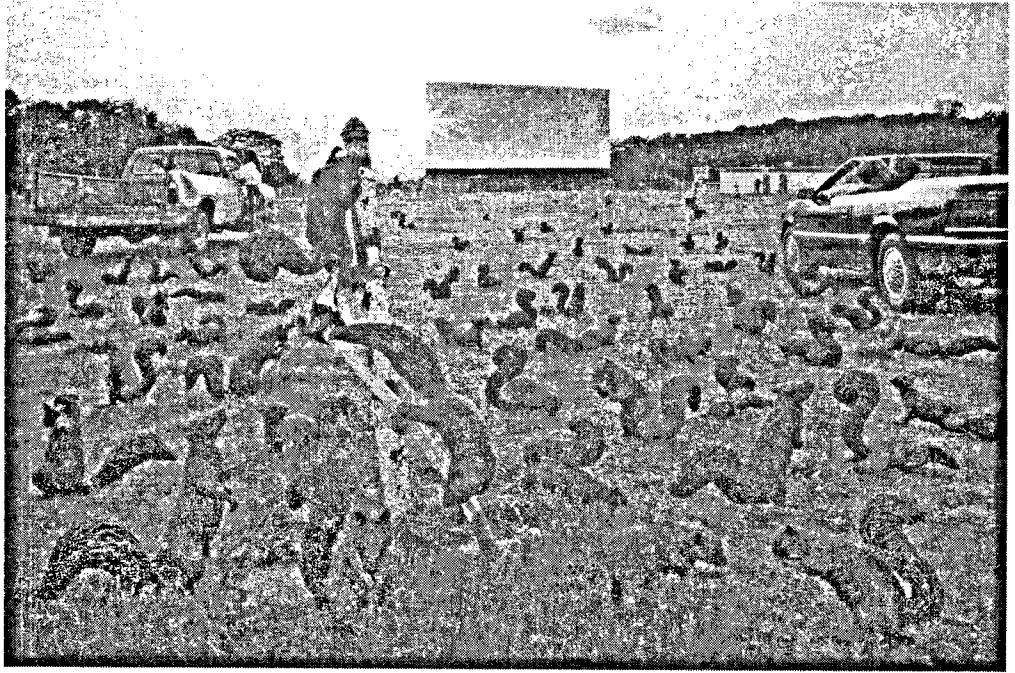


幻燈片一《輻射貓》

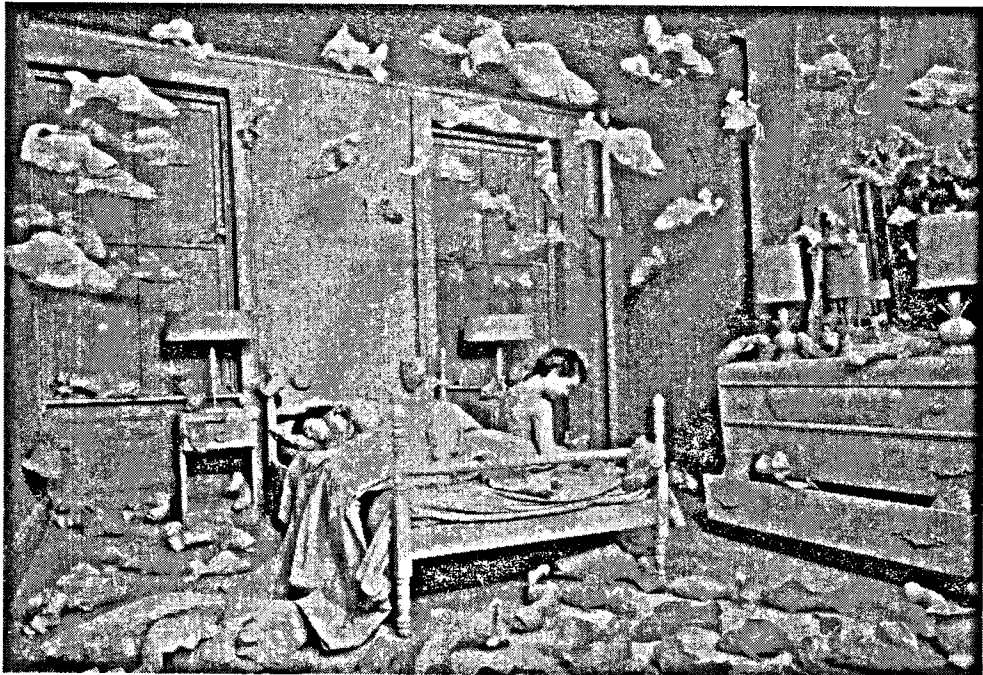
學生首先仔細觀看這幅作品，討論他們所看到的圖像，有貓、有人物，人與貓又在做些什麼。他們也討論創作的手法和過程，貓是陶土做的，栩栩如生，但卻著色成綠色；人物則是藝術家雇來的民眾，站在裝置現場，成為作品的一部分。接著學生再討論攝影作品，照片如何取景構圖、有何特性，與實際的裝置作品有何差別。貓與人物的顏色，在照片上如何呈現？照片上人與貓都沒有重疊，形成二度空間的效果，與裝置作品的效果有什麼異同？

不過，學生最感興趣的是作品的意義，他們提出了數種詮釋。例如作品名稱為《輻射貓》，創作於1971年，再加上貓都是綠色，顯示這是後核子時代的主題。其次是人物的年齡，顯示美國人太不照顧貧窮的老人。人物與貓雖然都在找食物，彼此卻沒有互動，甚至沒看到對方的存在，這一點也值得注意。

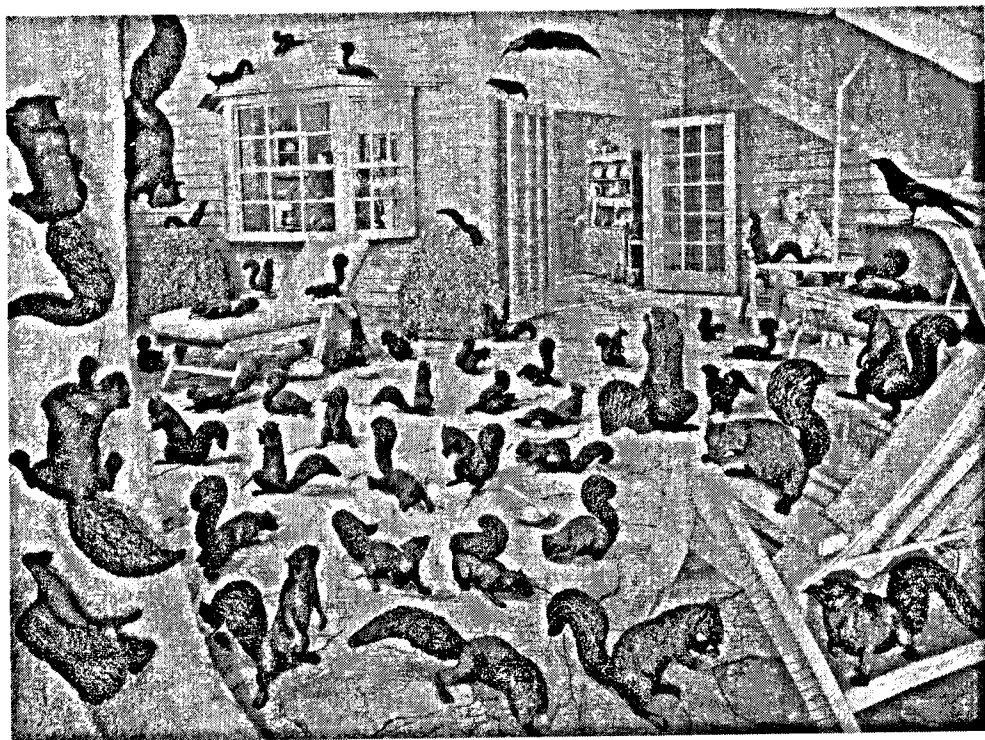
經過這些討論後，學生再看史卡格蘭其他的作品，然後也做類似的討論。



《松鼠》



《金魚復仇》



《採集天堂》



《綠屋》

師生討論這些作品之後，提出了許多可能的解釋，不過最後決定共同主題是動物與人的關係，這也是與學生最切身相關的主題。學生想到的第一個「根本問題」是這些人與動物是什麼關係？作品中的動物原本是不是他們的寵物，後來被遺棄？野生動物（松鼠）的生存環境是否被人類破壞，現在設法要回來，或是想控制環境（《金魚復仇》）？這樣的解讀是否可以推論到大自然其他層面，例如濫用殺蟲劑或全球暖化？再者，人與動物為什麼毫無互動？是因為無知、太自我中心，或是有平行的宇宙同時存在？這一點是否很可怕，就像有隱形的外星人出沒在我們身邊？到底有沒有外星人？

這些問題除了在藝術課上討論，也在英文課討論，同時結合了學生對周遭生活與事物的觀察。例如中產階級最近盛行養寵物，甚至出現狗心理醫生的廣告。學生討論這一波寵物風潮的成因，也研究其他藝術家有關動物的作品，例如魏格曼 William Wegman 的攝影。

最後教師要求學生分組設計裝置藝術作品。大部分同學都選擇環保的主題，如果任意破壞環境，大自然是否會反撲？學生必須做研究，而社會科教師可以協助他們找資料。學生最後完成了裝置藝術的設計、書面報告和草圖，但並沒有實際做出裝置作品。

（二）主題式課程－英雄課程

統整課程另一個截然不同的形式，是先選定主題，再去找相關的圖像。這樣的教學法與目前的學科範式距離又更遠了。以下的例子是俄亥俄州一所高中，參與 TETAC 專案，過去五年來一直與該校密切合作，學校選定以「英雄」為美術、語文和社會科的主題，美術課先探討「英雄」如何呈現於藝術作品，學生心目中的英雄有哪些，然後收集這些英雄的圖片（包括報章雜誌、唱片包裝、網際網路，任何來源都可以），詳加研究。學生提出的英雄通常是運動明星、流行文化的人物，或新聞中的名人，例如英國黛安娜王妃、德蕾莎修女。也有少數學生心目中的英雄是家人親友。

學生深入討論官方和報章上的照片，各有什麼風格特徵，例如照片的構圖、人物角度、畫面上是否還有其他事物等等。學生所選的英雄當中，完全沒有政治人物，但是社會科上的是美國歷史，包括歷任總統。

例如他們可以討論羅斯福總統任內的照片。美術課則討論人物肖像畫，包括沃荷創作的名人畫像。



《羅斯福總統》



然後學生模仿沃荷的風格，為自己的英雄創作畫像，通常是利用電腦繪圖。到這個時候，根本問題改變了，成為「名人與英雄有什麼差別？」這個問題也同時在英文課探討，學生研究這些英雄的生平傳記，再以「英雄或只是名人」為主題，完成書面報告。學生發現，「如何成為名人」是當代非常重要的議題，而名人與英雄的差別，對許多學生都是全新的啟示。



《毛澤東》



《瑪麗蓮夢露》

學生也研究了美國當代畫家羅遜柏格 Robert Rauschenberg 的作品。



《甘迺迪》



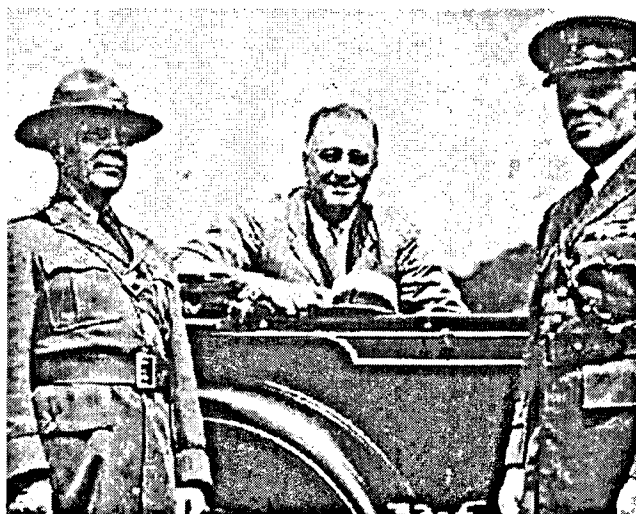
《甘迺迪》

我們的討論著重於羅遜柏格如何將時事與當代的象徵，結合在人物肖像中，由此引發出「英雄與社會有何關聯」的問題。一個社會何以特別推崇某一類型的人物為英雄？到這裏我們的根本問題又改變了，成為「從一個社會所推崇的英雄，可以反映出社會大眾哪些特質？」社會科同時也在上各國的政治人物，以及其他文化中的英雄，包括宗教領袖、戰士、政治人物、聖徒、學者等，探討這些不同時代、不同文化的英雄，反映出什麼樣的價值觀。學生另一項活動是訪談社區中的成年人，了解上一輩心目中的英雄有哪些，最後在美術課上，學生模仿羅遜柏格的風格，以自己的英雄為主題，集體創作「英雄像」，並且寫出理由。

進行這些課程的期間，華府剛好有一座新的羅斯福總統塑像落成揭幕。



《坐輪椅的羅斯福總統》



《羅斯福其他的照片》



《羅斯福其他的照片》

學生深入討論媒體的影響力（長久以來社會上一直壓抑羅斯福坐輪椅的形象），以及我們對殘障人士的態度。許多學生認為，這座新塑像根本的意義在於殘障人士，而非羅斯福總統，並研究羅斯福其他的照片，了解過去的照片如何處理他的小兒麻痺。

到了年底，教師要求學生「學以致用」，為心目中的英雄設計一件戶外雕塑，表達他們對這些英雄的了解與感受。這項活動背後的基本問題是「你的英雄是誰？你對他有何感受？」他們接受教師的委託而創作，完成後作品陳列在學校的「藝術公園」；整個委託的過程，乃根據目前藝術界實際的慣例，比照社區或藝術團體委託藝術家創作公共雕塑的情形。就這一點來說，這項活動也教導學生當代藝術界重要的一環，不過活動重心仍然在英雄，而非藝術的世界。

學生五人一組，各組自行決定自己的英雄，畫出草稿，同時要寫下一段說明，簡介他們為什麼選擇某一位英雄，雕塑的設計與英雄又有何關聯。學生也必須考量是否可行（能不能做得出來、地點是否合適）和作品的功能（陳列地點是學生、家長常去的地方）。

最後要選出一組，實際完成作品陳列在校園。評選分為兩階段，第一階段是各組提出自己的設計，在全體學生面前（約 90 人）做口頭說明，再由全體學生投票選出五組參加決選。入選的五組進一步修改其設計之後，完成一個縮小比例的立體模型，學校還請了一位藝術家做學生的顧問。三個星期後，決選的五組再次做報告，由五位評審（包括校長、一位當地藝術家和一位工程師）深入詢問他們的設計和英雄等相關問題，學生和家長則只是列席，不參與評選。

這項委託評選活動，是統整課程中非常重要的一環，學生必須討論他們的英雄有何特質，與各項社會議題有何關聯，也要考量地點與社區的價值觀，最後在所有同學面前公開說明。這樣的討論說明，成為藝術批評最實際的經驗。也許最重要的是學生必須整合每個人的想法與價值觀，再透過藝術形式表達出來，首先是設計與草圖，其次是縮小比例的模型，最後真正完成創作。這樣的課程不只是統整的課程，藝術更發揮了主導的角色。

這個課程中探討了一系列的「根本問題」，也就是引導學生各項研究的大方針，使他們的學習能夠更有意義。課程從探討圖片影像開始，但是逐漸擴大到自我與社會議題，也就是美術與其他學科的結合，能夠均衡兼顧、相得益彰。前文討論過的「根本問題」，我們在此要再次提醒各位：

視覺圖像中如何描繪英雄？英雄與名人有何差別？從一個社會所推崇的英雄，我們對這個社會能有什麼了解？我們的英雄有哪些，給我們什麼感受？從我們所推崇的英雄，我們對自己會有什麼認識？

結語—當代的藝術思維模式

最後我們要比較兩種不同的思維。當筆者早期自己求學的時候，與眾人一樣，都認定科學是最好的思維模式，嚴謹、耐心、重視理論、尊重事實、追求客觀真相，幾乎人人都相信，這是思考能力的典範。可是到今天，筆者認為需要另一種思維模式，也就是藝術的思維模式。各種重要圖像的探討，能夠加強我們對許多事物的了解，尤其是認同、了解自我、了解他人等重大議題。我們必須清楚自己的價值觀、影響我們價值體系的因素，而且有能力表達出來。我們也要了解，詮釋不只一種，同一件事物每個人可能有不同的解讀，而且都有道理。這樣的態度，其實就是了解別人、尊重別人，包括別的團體與文化。所以藝術的思維比科學的思維更複雜多元，更能滿足我們的情感、反映文化與自我。這樣的思維，才是多元的民主國家中所需要的模式。