

第二節 美國藝術教育的歷史背景及發展

公元 2000 年的決議:美國教育的條例(Educate America Act)，藝術被寫入聯邦法律。法律中承認藝術是一核心課程，如同英文、算數、歷史、公民、政治、地理、科學和外國語一樣在教育上具有同等的重要性。

美國藝術教育並無國家課程，但是有國家課程標準，再由各州州政府、地區學校和教師個人依各校的需要及其重視情況不同，採納國家課程標準，各自設計其所須之藝術教育課程。

美國藝術教育國家標準是為所有的學生而寫，這標準確認，未來的價值有賴於能夠建構和藝術重要的關係，就如同任何的科目是有關於學科和學習，這標準詳加說明每一個年輕的美國人在藝術上應該能夠去做的，這標準表示學生：

- 能在四項藝術的學科-舞蹈、音樂、戲劇和視覺藝術，習得其基本知能並傳達。
- 能熟練並表達至少一種藝術的形式。
- 能發展及表現對於藝術作品的基本分析。
- 能認識不同文化和歷史時期的典範藝術作品。
- 能將不同類型的藝術知能與技巧和藝術學科做連結。

一、美國學校美術教育的發展概況

美國藝術教育可分為以下幾個時期

a. 西方藝術教育演進時期：

美國的藝術教育不可否認的一直受到西方文化的影響，而西方的藝術教育又可分為舊約時期、古典時期、中古世紀時期、文藝復興時期、神學時期、啓蒙時期及近代時期。藝術教育由希臘時期的通才教育至中古時期的專業訓練，在文藝復興時期有一些的理論派學院成立。法國學院派企圖利用更多的理論制定成爲規則讓人遵行，此一系統的藝術教育深遠的影響整個歐洲。

b. 殖民地時期、改革時期、聯邦時期：

在殖民地時期並無正式的教育制度，而藝術仍處於制度外的教學，因爲早

期的美國清教徒刻意拒絕歐洲的神學藝術，以致當時的藝術教育發展緩慢。藝術教育第一次被提出是在 1749 年，由 Benjamin Franklin 在費城提出。他在費城的一個學院提議學校應教導，英文，現代語言，算數，航行及繪畫。在 1870 年代，Walter Smith 正式將藝術教育導入學校。此後，美國的藝術漸漸加入各國文化。從 1890 年至第一次世界大戰，藝術教育著重於工業用途。之後才慢慢轉變為教導欣賞大自然為藝術，也因此藝術教育成為選修課程。在第一次大戰至第二次世界大戰之間，藝術教育漸漸再度被重視，尤其開始重視兒童藝術教育。在 1929 年，William Whitford 建議藝術通識教育需包括繪畫、設計、結構及欣賞能力。在 1941 年，由 National Society for the Study Education(NSSE)所出版的 Art in American Life and Education 是藝術教育中一個重要的里程碑，這是藝術教育第一次在教育制度中被系統化的提出討論，此時所出版的書籍及報告都成為美國小學至大專教育中不可或缺的一部份。

c.從二次大戰至今：

此時期主要有三項潮流影響著教育系統

- 表現主義(Expressionist)

它主要是強調個人表現的創作自由，重要的代表人物有 Viktor Lowenfeld 和 Herbert Read，在 1945-1960 年間此觀點大多在非正式的學校中實行。

- 重建主義(Reconstructionist)

它主要是相信教育能改造社會，在近幾年間，它成為通用的教育觀念代表人物有 Horace Mann。在 1960-1970 年間，藝術成為學校教育的一個活動來源。

- 理性科學主義(Scientific Rationalist)

它主要是在探討科學與藝術之間的關係，認為藝術與科學是相互影響的。在教育方式和評量上是可以彼此協助的。它是更多強調知識來自教師的專業深度，而非學生各自的天賦發揮，教育的成功在於教師能給予學生多少，而不在於學生的潛能表現。代表人物有 Jerome Bruner

當然隨著時間的變遷，有越來越多的新觀念出現，但藝術教育歷史的累積更有其影響力，今日的藝術教育正在藝術，科學和人性中尋找平衡點。

二、美國學校音樂教育的發展概況

美國音樂教育的發展

a. 殖民地時期：

美國的音樂除了本身的西方文化累積外，也受到西班牙裔，法國裔各地一般的影響。美國最早的音樂教育架構是 Incas，也就是現在的 Peru。在西元 1350 年，因為美國早期是英國的殖民地，所以無論在聲樂，鍵盤，各種樂器的教育上，多半是由歐洲移民來主導。早期的音樂教育只注重培養專業的音樂家，而非大眾教育的發展，但在同一時期由德國移民所發展的音樂教育，則是重在生活上的活動。美國早期的音樂教育是由聲樂學校的設立開始，並提供大眾如何來閱讀與欣賞音樂，此時的聲樂學校為早期的公立學校提供了大量的師資，他們不僅需要會教學，作曲，演奏，並要不斷的推廣音樂。

b. 新民主時期：

在獨立戰爭之後，美國的音樂教育有更多元的發展。在此時期，由於國家處於一個全新的開始，許多音樂教育初階的架構都是在此時發展出來的 例如：在新英格蘭區，那裡的知識分子提倡人文主義，強調個人的獨立性，教導人必須掌握自己的發展，學校只是提供他所要的技能去改善他自己的 生活，所以在波士頓設立許多的音樂學院。

c. 十九世紀時期：

美國在民主富裕之後，教育成為美國人重視的議題。當越來越多的音樂學院被設立起來時，許多人大力提倡將音樂放入基本授課得一部份 William Woodbridge 是其中一位領導者，他引入 Pestalozzian 的教育學到美國，讓每個孩子都可以經由教導而會唱歌，並為美國學校建立音樂教育的模型。但此模型仍有一些缺失，例如無法培養出音樂才華並有創造力的人才；並且難以培養出能在音樂技能與教育知識相當的專業教師。在此時，有許多

的組織成立以幫助發展音樂教育，如 MTNA(The Music Teachers National Association)是第一個音樂性組織。

d. 二十世紀至今：

自從 1934 年的全國音樂教育會議之後，全國教育組織開始領導美國音樂教育的方向，並在 1940 年由 MENC(The National Association for Music Education)接手一切的事物。在二次大戰之後，美國成為國際間的強國，所以有許多的資金由政府或個人投入教育改革的計劃。從那時起，美國音樂教育有更多新的理念出現，包括在教學上加入戲劇性的方式，引入更多外國的音樂。現今更嘗試使用更多的電子媒體設備來輔助教學。今日的一般音樂教育更多強調音樂生活化。認為音樂是用來幫助心靈的淨化與成長。

三、美國學校舞蹈教育的發展概況

早期的美國是由各地的移民及原住民所組成，所以舞蹈也深受英、法、荷蘭等國的經濟、文化、宗教的影響，以下將美國的舞蹈教育分為四個時期：

e. 十七世紀：

當五月花號在 1620 年抵達新大陸，當時的清教徒為了謀生，忙於開墾，所以他們用極少數的時間來享受娛樂，此時的社會有兩股力量，一方面是清教徒，他們遵行聖經上的教導來生活並教育，另一方面是由 Roger Williams 所代表的團體，提倡更多的人權和自由。清教徒為教育下一代，在 1635 年在麻州設立第一所學校 Boston Latin Grammar School，並在隔年設立 Harvard College，因此，麻州成為早期教育界的領導者。早期的新移民領袖如：Reverend John Cotton，並不反對融合過的舞蹈(mixed dancing)，但他們在判斷舞蹈時仍是基於聖經的標準。早期在新英格蘭區的教育家一直認為舞蹈是教育的一部份，如：John Locke 認為在孩童有學習能力時就應教導他們舞蹈，他認為舞蹈可以提供孩童的想法和姿態。在 1651 年，John Playford 出版第一本有關舞蹈教育的書 The English Dancing Master，此書影響著 1651 至 1728 年的舞蹈，在書中他強調舞蹈可以教導禮節及一部份的道德。當時的舞

蹈注重宮廷式的舞蹈，注重禮節和舞姿，而整個教育是由專業的舞蹈專家來教導。

f. 十八世紀：

在地理環境上，此時期分爲兩部分發展，一爲亞特蘭大海岸區，一爲密西西比河流域區。在新英格蘭區依舊重視公立的學校教育，而在此區之外的人們認爲教育仍應由家庭和教會來主導。愈來愈多的舞蹈學校成立，許多的學校將舞蹈當作基本的學習科目。大多數的舞蹈學校是由著名的舞蹈家成立。但在這期間大部分的舞蹈教師是奴隸或低下階層的人。在獨立戰爭之後，有更多的舞蹈教室成立。舞蹈成爲美國社交的一部份。

g. 十九世紀：

從十八世紀到十九世紀美國不僅在地理上擴大了，並從以農業爲主的社會轉變爲工業化的國家，雖然此時的舞蹈仍延續歐洲的傳統，但漸漸轉變爲爲美國國家而創作。而宗教的觀念也有所改變。大部分的宗教領袖認爲舞蹈太過浮華，他們主張簡化，並回歸宗教的純真。但仍有一部份人，如：Schismatics 鼓勵人們利用舞蹈來讚美神。Dr. W. E. Channing 認爲舞蹈不應是額外花費的娛樂，應是一種活力的運動。Waltz 是在十九世紀初期傳入美國，而當時的父母非常禁止子女學習，他們認爲那是一種非常喪失人格的舞步。雖然如此，Waltz 以成爲當時流行的社交舞蹈，接著還有 Polka 舞等等。而專業的舞蹈家也漸漸得到財富和地位，越來越多學校設有舞蹈課。甚至在 1817 年西點軍校開始教授舞蹈。位於 Northampton, Massachusetts 的 Round Hill School 被視爲體育課程的發源地，它是在 1823 年由 Joseph Green Cogswell 和 George Bancroft 所成立，他們將舞蹈訂立成爲基本必修課程。在 1824 年 Mr. Foule 將舞蹈帶入公立學校系統。在 1880 年，Dio Lewis 提出新體操的觀念，它把舞蹈從只有腳步運動擴展到全身的協調性。此時期 Delsarte 系統訓練開始影響著現代舞蹈。此系統是基於壓力的舒解，利用吟誦詩詞或歌唱加上身體的運動來表達各樣的情緒。Dr. Sargent

更在 Harvard 教導柔軟體操(Calisthenics)，這是第一次舞蹈有一套明確的系統在學校中教導，舞蹈不再只是社交的活動，而成爲學校課程中不可或缺的部分。

h. 二十世紀：

美國並不著重發展芭蕾，但他們本身正在發展一種新舞蹈，這項改革開始於 1920 年 Martha Graham 等人所發展出來的現代舞更是真正的美國風格並深深的影響著後來的舞蹈，她是當代最重要的舞蹈家。在 1920 年一種自然的舞蹈(natural dance)由 Gertrude Colby 教導，而一種創作舞蹈(creative dance) 由 Margaret H.Doubler 在 Wisconsin 教導，這些舞蹈是 1930 年間重要的教育。在同一時間女性教育者，1930 年在波士頓召開會議，認爲舞蹈應被獨立的討論，而其中的領導者有 Ruth Murray， Dorothy Lasalle 和 Mary O'Donnell，The American Physical Education 後來稱爲 The American for Health, Physical Education and Research，此組織每年的會議決定對舞蹈教育的發展有重要的影響。在二次大戰之後，一些教育學者開始探討舞蹈和教育的關係。一般學校的舞蹈教師是由專業舞者擔任，他們要求並發展舞蹈藝術表演，但有另一班人強調，舞蹈教育需重視創造力，體操，天份，社交等等來教導學生。尤其在 1950 至 1960 年間，有更多的爭論產生，而一些舞蹈教育者更強烈的要求舞蹈需要從體操教育中分別出來，他們不僅推行舞蹈必須朝向藝術發展，更與大眾媒體結合起來推廣，現代的舞蹈教育包括以下幾點來推動：

- 動作教育(movement Education)
- 個人創造力的發展
- 審美能力的培養
- 體驗各種不同文化和不同種族
- 社會活動的參與
- 衍生出來的價值(Agnes De Mille,1980)

四、美國學校戲劇教育的發展概況

美國的戲劇教育在獨立戰爭後，Thomas Wall 在 Baltimore 並加入 Dennis Ryan 的“American Company”，在 1794 至 1815 年，費城成爲美國最有影響力的戲劇中心。在 1791 年，Thomas Wignell 和 Hallam 等人共同成立劇院設計並工程公司，他們蓋造了 Chestnut Street 劇院，是當時北美最著名的劇院建築。當時的著名劇場管理者有 William Dunlap。在 1812 年之後，美國版圖繼續擴大，從密西西比河至加州，擴大至三倍，而戲劇也隨之擴大影響範圍。第一個重大的開始是在 1815 年由 Samuel Drake 將戲劇帶至 Ohio, Indiana, Tennessee 和 Missouri。接著在 1820 至 1840 年，James H. Caldwell 將戲劇帶至 St. Louis，當時大部分的劇院是設置在船上，以方便移動和四處表演，隨著大城市如費城和紐約的人數增加，一些劇院也不斷擴增。當時的 Chestnut Street Theatre 和 Park Theatre 都是著名的劇院。當時著名演員都是由歐洲來的，尤其是英國在 1800 至 1850 年間歌劇的數目由 2% 至 15%，通俗的音樂劇是重要的戲劇代表，它強調緊湊的劇情，戲劇的特效，道德的教導並且重視同時代的社會寫實，而他的喜劇收場更給低下階層的人有信心，相信社會自有公義和自由的存在。本地的戲劇又分爲兩個部分，一爲印地安人的戲劇(Indian)，一爲美國人式的戲劇(Yankee)。前者重於同情心，憐憫人的故事，取材於羅曼史的歷史內容。尤其是上流社會與下層社會的愛情故事。另一種是朝喜劇發展，重視個人專業訓練，他表現出美國生活的真正情形，並經由簡單，天真的方式來表達民主的觀念。另一位重要的代表人物是 James H. Hackett。在 Jonathan in England 飾演 Solomon Swap。另一類戲劇是黑人戲劇。還有一種是城市男孩(the city)主要是在 1840 年興起，內容在於塑造大都市中的英雄人物，但此種戲劇仍佔少數。十九世紀末 San Francisco 成爲西岸戲劇中心，東岸則以紐約及波士頓爲戲劇的中心。四處旅行演出的劇團已漸漸沒落，而轉變爲定點的長期演出。從第一次世紀大戰至 1917 年，美國不僅避開了戰爭的摧殘，並成爲世界的領導。直到 1915 年，美國開始成爲新藝術的中心，戲劇的課程開始在大學中推展開來，但仍以表演爲重心。1920 年時，小劇場及社區劇場漸漸沒有分別。戲劇漸漸走入商業化。二次大戰之後，最有影響力的製作人如：Elia Kazan，他們製作了大量的戲劇，