

【文、圖／課程及教學研究中心研究助理 盧秋珍】

圖/藝術學習開啟瞭解過去與想像未來之門

前波九年一貫課程改革，注入表演藝術，與原有的視覺藝術與音樂統整為「藝術與人文學習領域」，著重課程統整、協同教學等精神，卻因師資培育與進修規劃未能同步進行，致藝術與人文學習領域面臨表演藝術師資不足，又由於非升學考科，導致教師配課、教學時數日趨減少等不合理現象，藝術教育在中小學教育的發展面臨前所未有的困境，但藝術在人類歷史悠遠流長，並且對於人格及智力的發展占有極重要的地位，絕不能忽視。

羅恩菲爾德 (Viktor Lowenfeld) (註 1) 在透過兒童藝術討論藝術在教育上的涵意時，提出藝術教育對教育系統和社會的主要貢獻，在於強調個人和自我創造的潛能，尤其在藝術能和諧地統整成長過程中的一切，造就出身心健全的人。藝術教育的目標是使人在創造過程中，變得更富於創造力，而不管這種創造力施用於何處。假如孩子長大了，由美感經驗獲得較高的創造力，並將之運用於生活與工作中，那麼藝術教育的一項重要目標就已經達成。因此，藝術教育重視的是創造過程對個人的影響，以及美感經驗給人的感受。此外，艾斯納主張在藝術教育中，當導致創作經驗的單獨元素變為一個整體時，統整作用便發生，被統整的單獨元素眾多，其中較為突出的經驗為感情、智慧、知覺、美感等經驗。因為兒童既不是在單一的領域裡成長，也不是身體的、感情的、社會的，或心靈的個別成長，過早的專門化，妨礙了兒童的統整成長，而使人成為「單一思考方式」的人 (註 2)。

藝術除了有統整的特性外，藝術活動不只是休閒或怡情的活動，而是具有智慧的特性。以往藝術教育錯誤觀點是將藝術視為感情發洩的途徑而已。艾斯納認為藝術活動是一種智慧，需透過學習來達成。藝術家是思想家，深刻感受其思想、意象與感情，並將之轉化為公眾的形式。智慧是人們處理問題情境之方式，用在藝術活動，例如兒童之繪畫或雕塑是在處理一個問題，一種尋找方法並運用材料以轉化思想、意象或情感的問題，這種處理品質的視覺化、處理形式與內容的作用，色彩、線條、與形狀之控制與創作問題，艾斯納稱為「品質的智慧」(qualitative intelligence)。總之，不能忽略藝術的智慧特性，且必須透過藝術學習以發展品質的智慧之能力。而 Efland(2001)(註 3) 提出智力的提升三層面，包括：符號創造與處理的作用、社會文化的實踐以及經個人經驗所建構的意義，而透過藝術的學習，可以培養想像、創造與思考的能力，因此可涵蓋前述提升智力的三個層面。

以美國近期啟動的「轉機藝術」(Turnaround Arts) (註 4)計畫而言，該計畫透過藝術教育幫助表現落後的學校，並於 2011 年 5 月提出研究報告 (Reinvesting in Arts Education: Winning America's Future Through Creative Schools)。歷經一年半的研究，結果顯示透過藝術教育策略的介入，藝術學習對於學生的學術表現與創造力，以及學校的整體學習成就表現，有顯著成效。對於國家的未來而言也有所助益，乃因全球化經濟的競爭環境，企業領導者愈來愈看重員工的創造、合作及革新能力，因此今日對於學子在藝術學習的投資，將反應在明日就業競爭力。藝術教育的價值以往只被局視於幫助學生發聲、發掘天份等，但美國看到的是藝術教育在整體學校教育的意義，是面對挑戰、處理難題的有效工具之一，猶如研究報告中所比喻的「不只是盛開的花朵，亦是施力的扳手」(It is not a flower, but a wrench.)

【註解】

註 1：王德育 (1991)。創造與心智的成長-透過藝術談兒童教育 (原作者：Viktor Lowenfeld)。臺北市：文泉。

註 2：劉豐榮 (1989)。艾斯納藝術教育思想研究。臺北：水牛。

註 3：Efland (2001) .Art cognition and curriculum: Integrating the visual arts in general education.

註 4：「轉機藝術」(Turnaround Arts) 計畫由美國 the President's Committee on the Arts and Humanities (PCAH) 提出，相關資料請參閱 <http://www.pcah.gov/>