

在全方位的藝術教育中 教授文化瞭解

54-59

麥克·戴

楊百翰大學

E-mail: daybyday1313@comcast.net

許多國家的藝術教育人士，都面臨類似的挑戰，就是如何贏得各界對藝術的尊重，肯定藝術是學校課程中不可或缺的一環。本文首先概論美國全國、各州及地方的教育體系，其次討論「全方位藝術教育」的結構，這個教學法已經證實能夠有效提升全美藝術教育的地位，其內涵包括四大特色：學生的知識、以教育理論為基礎、對學校實務的瞭解，以及全方位、有意義的藝術內容。這四大特色，為推廣藝術課程提供了有效的宣傳平台，也結合了本地的需求。文中以藝術教師的實際教學為例，討論其教學情形。雖然各國教育體系及具體的藝術教育，都有其獨特之處，但「全方位藝術教育」若經過調整，或許也可適用於其他文化。

註：本文原是發表於2004年北京舉行的國際藝術教育學會亞洲區域大會，會議主題為「藝術教育與文化瞭解」。

引言

國際藝術教育學會 (InSEA) 成立的宗旨及信念，英國 Herbert Read 爵士在二次大戰後所出版之《透過藝術的教育》一書中有深刻的闡述。Read 極力批評世人「普遍的漠然遲鈍」，書中試圖透過教育，改變這種「無視於美與

真、善與榮耀」的問題 (p. 303)。Read 主張應研究不同文化的藝術，以培養敏銳的感受，「放眼世界各地，發掘其他時代、其他國家的(藝術作品)」。他說：「我們必須欣賞各種類型的藝術，唯有如此，我們才能夠瞭解藝術所能激發的想像力」(p. 31)。

教學是崇高的專業

身為藝術教師，還有來自許多國家的同事，令我深以為榮。我從1961年踏入教職，擔任初中藝術教師；在加州任教12年，教過初中和高中，是我一生中極有成就的一段時光。教學是一項崇高的專業，身為教師，不論是哪一級學校或什麼樣的環境，都有可能改變學生的一生，讓孩子的人生更充實、更有意義。做個老師，是一個特權。

教學有很大的回報，但同時也很困難、要求很高，剛進入教職的幾年挑戰也最大。在美國，許多教師教了兩、三年就轉行了，很多是因為準備不足，也因此我們在大學任教的人，多半對師範生嚴格要求，希望他們做好充足的準備，能夠勝任第一份教職 (Hurwitz and Day, 2001)。我們希望新老師都能成功、喜歡教學、受到學生喜愛，跟學生一起享受教育的過程。

各國藝術教育的挑戰

各國的藝術教育人士，面臨的挑戰與困難很類似，也許因為這個原因，我們都喜歡出席國際會議、閱讀國際期刊、與國外的同事交換意見。我們都在藝術教育的專業，都樂於相互學習。

提升全國的藝術教育，是個廣泛的議題，對每一個國家也都非常重要。關於這一點，我個人的經驗來自我在「國家藝術教育協會」擔任過10年的董事，在 Getty 藝術教育中心成立的17年當中，也與他們長期合作。本文主要探討國家層級的藝術教育，當然各國的教育體系不同，藝術教育也必須考量各國的國情與條件。

本文的討論，有兩大原則：

- 首先，藝術應該納入所有學生的普通教育
- 其次，不論準備提供什麼類型的藝術教育，都必須成為學校課程中定期、規律的內容，才可能成功。

不論任何年齡層，若要有完備的普通教育，藝術都是不可或缺的一環。

但藝術教育卻不一定得到社區及學校體系足夠的支持，經費常常不足，也不是每位學生、每一年都排課。在美國是如此，在其他一些國家也是一樣。除了排課時間之外，還有一個跡象可以看出藝術教育是否得到足夠的支持，也就是藝術課程的實施情形。在普通教育中，藝術應該是所有學生都上的課，此外，對藝術特別有興趣及能力、有意進入視覺藝術各種相關職業的學生，應該為他們提供進階的藝術課程。

藝術教育人士深知情況有待改善，也提出了非常尖銳的問題：其他學區、其他各州、其他國家有哪些措施，以因應這些問題？如何確保每個學生都能受到良好的藝術教育？有哪些觀念已經證實能夠提升藝術教育的地位？是否能夠借鏡其他文化、學校體系或國家的成功？正是基於這些問題，所以我們才召開國際會議。

美國的藝術教育

美國人口約2億8800萬，包含了世界各地的傳統及文化。這個文化多元的現象，如今仍持續擴大，每年約有100萬合法的新移民進入美國，非法移民更超過此數。

美國一向致力為所有5-17歲的兒童提供免費的公立教育，不論背景、語言或能力，5300萬的學齡兒童都能在學區內就學。美國50州的教育方式不盡相同，各學區的課程也不盡相同。學校經費來自地方、州政府及中央，其中最大比例為州政府及個別學區。教育決策多半由地方制訂，包括各年級課程中，藝術、音樂所佔的比重。過去40多年來，藝術音樂在中小學的地位已明顯提升(NAEA, 2001)。

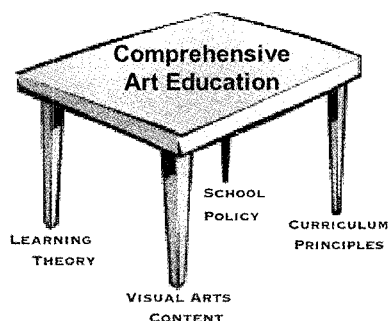
在美國，各學科都沒有規定的國訂課程，這是因為美國憲法將教育權賦予各州及地方，不過，我們仍然訂有非強制性的全國標準，可能影響各州及各校的課程。《全國視覺藝術標準》是全國藝術教育協會於1994年所編訂，內容主要採用學科取向藝術教育，這個藝術教學法又稱為「全方位藝術教育」，各州普遍都已採行。

美國的「全方位藝術教育」

藝術教育要成功，一個基本條件是在執行及宣傳方面，必須具備強大的平台。「全方位藝術教育」教學法，正是為藝術教育的理論及宣傳，提供了堅

實的基礎，包括四大要素：

- 學生的知識
- 教育理論
- 學校實務
- 藝術內容

學生的知識

在美國，所有的學生不論能力、肢體障礙、背景或語言，至少都能接受12年的教育。學生背景形形色色，但是依法都有權要求學校教育滿足其特殊需求，例如美國教育部就明文訂出教師必須熟悉的肢體障礙。資優生也是普通教育的一部分學生人口，各校教學幾乎都使用英文，但有許多學生英文是他們的第二語言。所以我們可以說，藝術教師必須充分瞭解所有的學生，而有許多教師對其他學科感到困難，但是教藝術卻教得很成功，甚至很快樂。

教育理論

「全方位藝術教育」是為普通教育所設計，而非只針對特別喜歡藝術的學生。一個基本前提是，藝術教育是普遍的要求，相信「若欠缺基本的藝術知識及技巧，就稱不上受過完整的教育」(NAEA, 1994, p. 1)。

「全方位藝術教育」是建立在教育哲學及理論上，心理學及教育學者 Jerome Bruner (1960) 提到課程中的各種概念，在不同年級可以逐漸提高其複雜程度。他堅決主張各學科中有用的概念，只要形式適當，也可以教授給低年級的孩子。心理學家 David Henry Feldman (1987) 指出，理解是持續的過程，最終可以達到學科的水準。教育哲學家 Harry S. Broudy (1987, 1988) 則提出藝術教育的理論基礎，Elliot Eisner (1987) 的著作及演說中，也提出有力的論述，說明藝術在兒童及青少年的生活中，佔有極重要的地位，更有不可或缺的貢獻。

學校實務：學區及地方各學校

「全方位藝術教育」是為配合現行的普通教育體系。藝術教育沿用普通教育的語言與慣例，包括教育目標、課程與評量，與普通教育是相輔相成的關係。

「全方位藝術教育」教學法，適於在學校體系內施行，它考量了各校的結構及實務，若要達到最佳結果，藝術課程應該整個學區一起推行，各校、各班、每位教師可以視情況做調整。課程與學生進度的評量，也是重要的要素。

這個教學法體認到教師的重要角色，課程內容、教學方式、評量策略，最終都是由教師決定。藝術課程內容，最終則是由藝術教師所決定，各藝術領域都有豐富的內容，教師可以根據當地社區及個別學生的需求，自行選擇採用。

藝術內容：取材自各藝術領域

「全方位藝術教育」過去稱為學科取向藝術教育 (Dobbs, 1998)，其中最廣為人知的層面，或許就是強調藝術內容。自1960年代開始，美國的藝術教育人士、學者、理論專家，一再批評當時媒材導向的課程中，缺乏來自真實藝術世界的內容，此後，藝術教育的教學重點，逐漸發展為藝術史、藝術批評及藝術創作，最後美學（藝術的哲學層面）也納入了課程。到了「全方位藝術教育」，又加入了視覺文化。

「全方位藝術教育」為學生提供有用的學習內容，以各藝術學科領域為基礎，讓學生參與真實、有用、重要的藝術概念及實務。

藝術史

藝術史包含了全球各地從史前時代到今天的種種視覺藝術。部落社會的藝術、民俗藝術家、藝術的文化傳統（如書法、繪畫、銅器與雕塑、陶藝），以及應用藝術（如插畫、平面設計、動畫、時裝設計、建築），都是藝術史的研究範圍，可供藝術教師選擇採用。在12年的義務教育中，「全方位藝術教育」讓學生可以接觸到許多文化與來源的各種藝術 (Clark, Day, and Greer, 1987)。

美學：藝術之哲學

心理學家 Jerome Bruner (1960) 有一句名言：「任何學科都可以找到誠實適合的形式，有效地教導任何年齡、任何發展階段的孩子」(p. 33)。Bruner 這段話，也適用於美學。兒童與青少年，對於藝術的本質與目的等哲學問題，有其本能的反應，藝術課程中的美學，探討的議題包括：

- 哪些事物或活動可以視為藝術？
- 不同的文化對於藝術的定義有何不同？
- 藝術有哪些目的與用途？
- 視覺藝術如何傳達意義？
- 如何決定藝術作品的品質？

「全方位藝術教育」的四大學科，並非分開教授，而是統合的教學，兒童創作藝術、賞析藝術，或學習其他文化的藝術時，也常會涉及美學議題。

藝術批評

藝術批評著重於當代藝術中的後現代世界。學生自然會討論日常所見到的藝術，表達他們的意見，說明其偏好。藝術批評的教與學，同樣與其他領域整合，以幫助學生培養藝術賞析詮釋、回應藝術上的新發展、瞭解特定的現代作品等等技巧。到中學階段，學生可以從不同的理論角度來研究藝術，例如

從心理分析理論來看墨西哥藝術家 Frida Kahlo 的自畫像，如果瞭解她曾因重大意外而受傷，就更能明白她作品中的意義；或是從現代主義或形式主義來解讀 Jackson Pollock 的抽象畫，探討畫布的平面、油彩媒材的特質、畫家與創作過程中的事件直接互動等等重點。又例如 Ellen Wiley Todd (1991)

從女性主義觀點，分析 Edward Hopper 於 1940 年的作品《夜晚的辦公室》，探討男性老闆與女秘書晚上加班所反映的性別角色。也可以探討美國黑人藝術家 Fred Wilson 的博物館裝置藝術《開採博物館》，分析博物館的收藏及展覽，是否必然涉及政治與種族議題 (Corrin, 1994)。

應用藝術與視覺文化

當代藝術的後現代世界，充滿了應用視覺藝術的例子，例如建築、時裝設計、插畫、平面設計、動畫等等。美國兒童與青少年的生活，視覺文化無所不在、影響深遠，各種形式的廣告、電影、網際網路，為兒童開啓了多媒體的世界，影響有好也有壞。探討視覺文化，是「全方位藝術教育」的一大重點。誠如藝評家 Howard Risatti (1987) 所說，藝術教育應該考量「視覺閱讀能力在現代社會乃是溝通意義的一個必要方式。從本地的購物中心、市中心的摩天大樓…到電視廣告，各種訊息不但反映社會上的價值觀，更提倡特定的價值觀，這些都強迫推銷給觀眾，而觀眾卻看不懂背後隱含的意義，原因就在於缺乏對視覺形式的知識」(p. 219)。

藝術產出：創作藝術

藝術創作仍然是「全方位藝術教育」的核心，其他基於藝術史、美學及藝術批評的學習活動，則與創作相輔相成，使各年級的藝術創作都能更加豐富。課堂上的時間，主要是由學生創作自己的作品，討論創作成果，展示給全班欣賞。學生從藝術世界中擷取有效的藝術材料及方法，也學習傳統的形式如素描、繪畫、版畫等；當代的新形式如影片、裝置藝術、環境藝術、數位藝術，也應該包含在12年的藝術創作課程中。視覺文化與一些藝術職業有關，如平面設計、插畫、攝影和廣告。這一切與傳統及當代藝術媒材、藝術方法相關的創作活動，學生都有機會接觸學習。

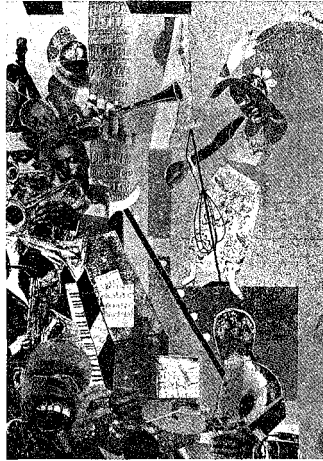
「全方位藝術教育」是非常動態、有彈性的，不論藝術教育的內容是關於多元文化教育、學生的創意表達，或是與視覺文化相關的政治議題，教師都有豐富的題材能夠選擇。

全方位藝術教育：執行與宣傳的平台

「全方位藝術教育」：文化研究的平台

Ethel Tracy 是一位小學美術教師，學校位於加州洛杉磯附近的 Watts 市一個黑人為主的社區。她選擇 Romare Bearden 的藝術，做為藝術與美國史單元的教材，讓學生瞭解19世紀、20世紀黑人從美國南方農村遷移到北方都會區的情形。Bearden 色彩豐富的拼貼作品，呈現了這一段遷徙的歷史，以及他所深愛的爵士樂。Tracy 老師這個單元取材豐富，整合了藝術、音樂、藝術與文化象徵，以及美國黑人的歷史。學生從 Bearden 的作品中學到豐富的意象與音樂，最後運用這些題材創作自己的拼貼 (Day, 1995a)。

「全方位藝術教育」：研究後現代藝術的平台

Sharon Seim 是初中藝術教師，任教於內布拉斯加州的 Bellevue 市。在當代藝術課程單元中，她鼓勵學生重新思考一些關於藝術的基本假設。他們探討了 Christo、Jeanne-Claude、Andy Goldsworthy 等人的作品，進而對「風景畫」這個藝術概念提出不同的定義。學生也探討後現代的一些概念，例如「挪用」，並以 Jim Reinders 的作品《Carhenge》為例，Reinders 模仿英國的史前巨石陣，用汽車排列出一模一樣的形狀。學生也透過集體討論，詮釋一些意涵豐富的作品，例如美國原住民藝術家 Robert Haozous 的《Portable Pueblo》(Day, 1995b)。

學生分組研究當前的社會議題，例如環境污染、雨林不斷消失、動物滅絕等等，並透過藝術創作，表達他們對這些議題的看法。單元最後的高潮活動，是將學生創作的「評論之島」，佈置在學校附近的池塘。以下是學生所

寫的一些評述：

學生：我們的島代表脆弱的雨林生態所受到的破壞，牆代表文明不斷擴張，受損的樹木反映出污染對我們的森林有何影響。我們可以看到，仍然青翠的雨林，已經剩不到一半了。我們也加入了同學個人的象徵，Lindsay 帶來了她收藏的動物，代表雨林中瀕臨絕種的動物，Ashley 的橡皮圖章代表我們的野外區域一個一個有系統地被開發破壞。

學生：我們的美國夢，是希望我們這一代能夠看到一個乾淨、充滿和平的世界 (Day, 1995b, 騰寫自影帶)。

這些學生如果十年後開同學會，他們會記得哪些課程、哪些學習經驗？我想，這些學生不但會記得這堂藝術課的經驗，更會記得他們當時學到的概念。由於老師的努力，為學生的人生帶來了好的轉變。

「全方位藝術教育」：研究視覺文化的平台

台灣的江秀琪老師，以視覺文化對學生生活的影響設計了一個課程單元，她選出 2002 年台北美術館台北獎得獎作品，陳明德的《雜貨店》立體裝置，引導學生比較傳統雜貨店與現代化的連鎖超商。

陳明德的作品，引發江老師和她的學生思考許多議題，例如統一超商在台灣為什麼這麼普遍？為什麼吸引年輕的消費者？來自美國的國際連鎖商店，取代了台灣本土的雜貨店，在社會上、文化上代表什麼？傳統的家庭式雜貨店，前景會是如何？傳統雜貨店對社區生活有何貢獻？統一超商一類的國際連鎖商店，是否也有類似的貢獻？

江老師與學生探討的主題，包括消費社會的改變、企業識別系統，以及

一個網頁，標題是《爲什麼女人一定要抗拒廣告的誘惑》。江老師爲學生準備了許多影像，包括她在住處附近所拍的照片。他們師生一起整理出統一連鎖超商詳盡的歷史與背景，到2002年，這個國際連鎖商店在全球17個國家設有分店，總數超過24000家，營業額超過330億美元。

在研究統一超商的過程中，學生學到大型連鎖店可能改變當地社區的社會體系。社區中出現連鎖商店後，家庭式的小商店會受到什麼影響？社區有何好處、有何損失？這些問題促使學生更進一步瞭解行銷系統、陳列設計、識別標誌、平面設計所反映的企業形象等等。學習的範圍可以繼續擴大，學生也有機會進一步探究自己感興趣的議題。最後，學生創作出未來的理想商店，作品中除了設計原理之外，更結合了社會與商業概念。

結語：提升藝術教育地位的一個模式

以上是「全方位藝術教育」應用於課堂教學的一些實例。全方位教學法，也是美國目前最普遍採行的方式。透過「國家藝術教育協會」、各州許多專業機構、Getty 藝術教育中心，以及其他各種專業組織的努力，全方位教學法已經成爲藝術教育的根基。10年前編訂的《國家視覺藝術標準》，經美國國會通過，現在50州大多數都已採行。「全國專業教學標準委員會」的藝術教師檢定標準，也是根據「全方位藝術教育」，而「國家藝術教育協會」所編訂的《藝術師資教育標準》(Henry, 1999)，同樣也符合「全方位藝術教育」。

這個教學法結合了（1）完備的理論及宣傳平台、（2）各大專業組織的支持、（3）發展出全國藝術教育的實施架構，大幅強化了全美各地中小學的藝術教育。最新的研究顯示：

- 全美各地的公立小學，87%提供藝術課程。
- 全美各地的公立中學，93%提供藝術課程 (NCES, 2002)。
- 中學藝術師資當中，85%爲檢定合格的教師，55%具有碩士學位。
- 中學藝術師資當中，86%表示他們的課程符合《國家視覺藝術標準》(NAEA, 2001)。

這麼高的比例，當然是美國的藝術教育人士所樂見的，然而我們也知道，未來仍有許多地方有待改進。我們並不確定是否所有的學生每一年都能得到適當的教學，也不清楚學生的藝術課程，每年平均有多少時數，或是每一所學校的藝術教學品質如何。要提升美國所有學生的藝術教育，還有許多

方面有待努力，其他國家的經驗值得我們學習，有些國家幾乎100%的學生都能接受藝術教育。

最後，我要重申兩大基本前提：

- 首先，藝術必須納入所有學生的普通教育。
- 其次，不論我們希望提供什麼類型的藝術教育，都必須在學校課程中安排固定的空間與時間，否則不可能成功。

讓我們朝向這些目標繼續努力，相互學習彼此支持，跨越文化與國界，為下一代提供更好的藝術教育。

參考文獻

- Broudy, H. S. (1987). *The role of imagery in learning*. Los Angeles: The Getty Center for Education in the Arts.
- Broudy, H. S. (1988). *The uses of schooling*. New York: Routledge.
- Bruner, J. (1960). *The process of education*. New York: Vintage Books.
- Clark, G., Day, M., & Greer, W.D. (1987). Discipline-based art education: Becoming students of art. In R. A. Smith (Ed.), *Discipline-based art education: Origins, meaning, and development* 129-193. Urbana: University of Illinois Press.
- Corrin, L. G. (1994). *Mining the museum: An installation by Fred Wilson*. New York: The New Press in cooperation with The Contemporary, Baltimore, MD.
- Day, M. (1995a). Art informs history. *Art education in action* (video series #4 Art history and art criticism: Viewers guide). Los Angeles: J. Paul Getty Trust.
- Day, M. (1995b). Studio production and student social commentary. *Art education in action* (video series #2 Integrating the art disciplines: Viewers guide). Los Angeles: J. Paul Getty Trust.
- Dobbs, S. M. (1998). *Learning in and through art: A guide to Discipline-based art education*. Los Angeles: The Getty Education Institute for the Arts.
- Eisner, E. W. (1987). *The role of Discipline-based art education in America's schools*. Los Angeles: The Getty Center for Education in the Arts.
- Feldman, D. H. (1987). Developmental psychology and art education: Two fields at the crossroads. In R.A. Smith (Ed.), *Discipline-based Art Education: Origins, Meaning, and Development* 243-259. Urbana: University of Illinois Press.
- Henry, C. (Ed.). (1999). *Standards for art teacher preparation*. Reston, VA: National Art Education Association.
- Hurwitz, A. & Day, M. (2001). *Children and their art*. 7th edition. Belmont CA: Wadsworth.
- NAEA (2001). *Art teachers in secondary schools: A national survey*. Reston, VA: National Art Education Association. Foreword by M. Day.

- NAEA (1994). *The national visual arts standards*. Reston, VA: National Art Education Association.
- NBPTS (1994). *Early adolescence through young adulthood: Art*. Detroit, MI: National Board for Professional Teaching Standards.
- NCES (2002). *Arts education in public elementary and secondary schools: 1999-2000*, 131. Washington D. C.: National Center for Education Statistics.
- Risatti, H. (1987). Art criticism in discipline-based art education. In R. A. Smith (Ed.), *Discipline-based art education: Origins, meaning, and development*. Urbana: University of Illinois Press.
- Todd, E. W. (1991). Will he stoop to conquer? Preliminaries toward a reading of Edward Hopper's *Office at Night*. In Bryson, N., M. A. Holly, and K. Moxey (Eds.), *Visual theory: Painting and interpretation*, 47-53. New York: Harper Collins.
- Read, H. (1945). *Education through art*. New York: Pantheon Books.