當代藝術與學生學習

麥克．戴伊
榮譽教授
楊百漢大學
E-mail: michaeldday@comcast.net

摘要

本文回顧藝術教育的三大理論：創意自我表達、歷史與文化、以及通俗視覺文化。這些理論無論是作爲藝術課程的基礎，或是作爲藝術課程的要素，皆廣獲稱頌。此外，不管是單一理論或是組合理論，均公認當代藝術的價值對學生學習極爲重要。本文列舉及討論幾位來自全球不同區域的當代藝術家，作爲學生學習的範例，並就可能的學生學習，討論當代藝術家的六項典型貢獻。

關鍵字：藝術教育理論、當代藝術、學生學習、藝術課程

本文根據 2008 年 6 月在台北舉行的世界創造力高峰會演講記錄。

許多國家的藝術教育內容，包括美國在內，分爲幾個主要類別。學校的兒童與青少年利用傳統美術材料、美術原理以及傳統技法創作藝術。他們從自己的文化以及世界其他文化學習藝術史，並從不同時期及風格，認識重要的作品及主要藝術家。最近學生透過日常生活經常接觸到的大衆媒體及廣告來學習視覺文化，這個現象受到廣大重視。三種主要理論皆可造就優質的藝術課程，這一點已由世界各地藝術教育的優良範例證實。

無論使用哪一種方式，藝術課程納入現今視覺藝術，即當今藝術家的作品，都對學生大有助益。兒童與青少年對同年代的藝術較感興趣，也較容易產生迴響。這篇文章分析多位傑出當代藝術家的作品，從教育的角度來發掘重要概念、歸納觀點以及經驗，以促進學生學習的興趣。每位藝術家的作品都傳達不同概念、感受、價值觀及想法，在視覺藝術方面摒棄傳統的作法。這些藝術家與其作品運用各式媒體，表現當代藝術的創造力，例如裝置、影像及環境藝術等。作者建議今日的藝術教育，應該更注重當代藝術家的作品與生活，以及過去其創意表現曾受高度讚賞的藝術家。

藝術教育的三大理論

藝術教育課程通常建立在藝術教育一項或多項重要理論上，廣義而言，包括：創意自我表達；歷史與文化；以及通俗視覺文化。

創意自我表達

Viktor Lowenfeld (1947)、Victor D'Amico (1942) 以及 Manuel Barkan (1960) 等學者提出各項創造力理論，提供學生增進創造力並發展完整人格的方式。在*創造力及心智成長方面*，Lowenfeld 強調孩童成長的七個方向，或許可透過藝術教育予以培養。智力；情緒；社交；感知；體能；美學；及創意。藝術課程讓學生透過藝術創作，促使其人格發展更多元、更完整。這項理論在 1940 年代至 1970 年代蔚爲主流。

創意自我表達的方法強調兒童及青少年能經驗創作藝術的歡樂，自我表達的愉悅，以及對美學經驗的全心滿足。人類一直致力追求藝術創作，兒童很早就接觸記號製作以及圖畫溝通，接著在各方面逐步發展，與語言發展的進程類似 (Hurwitz & Day, 2007)；也許沒有其他人類活動，能像藝術創作一樣讓兒童發揮創意。

學校的兒童及青少年以傳統美術材料創造作品，他們通常畫出自己的生活經驗、情緒感受，以及日常生活的活動。美術材料的探索通常是創造力課程的重點，鼓勵兒童自由創作，不必過度考慮技巧或成品。有些課程強調傳統藝術模式及藝術技法，兒童從事藝術創作時所學到的技巧，是學校其他學科的課程無法提供的。兒童可以透過藝術表達創意的想法及感受，也許比在其他學科表達得更多。藝術創作持續成爲許多國家藝術課程的重點。

歷史與文化

Barkan 於 1962 年發表一篇重要文章，批評創造力自我表達的方法太過重視藝術創作，他鼓勵藝術教師注重視覺藝術的訓練。這個新方向激發許多相關理論，以藝術史及世界文化與藝術創作的結合爲根據。多元文化、跨文化、學科取向、社群導向以及地方取向等理論自 1970 年代起開始盛行，進入 21 世紀後延續至今。

這些理論認爲兒童需要學習傳統藝術，以及其他民族及文化的藝術。他們從自己的文化以及世界其他文化學習藝術史，並從不同時期及風格，認識重要的作品及主要藝術家。每個國家或地區都有自己的藝術史及文化史，這些文化都值得學習。學生常根據他們的文化及歷史學習來創作藝術，學校是學生學習傳統藝術，並從其他文化及時代體驗視覺藝術的最佳場所。兒童需要透過藝術認同其傳統資產，並學習尊重世界不同的文化。

綜合或稱學科取向 (Greer, 1984) 的理論擴大了藝術範疇，涵蓋美學及藝術評論，成爲學習藝術創作、藝術史及文化的輔助。這個方式強調藝術知識及技法，並強調所有學生對一般教育的需求，爲具備特殊藝術興趣或才能的學生，提供繼續進修藝術教育，或作爲未來職業的基礎。

通俗視覺文化

最近學生從日常生活經常接觸到的大衆媒體及廣告來學習視覺文化，這個現象受到廣大的重視 (Freedman, 2003)。隨著現代通俗文化盛行，兒童及青少年越來越常接觸以藝術手法傳達的商業訊息，對他們造成很大的影響。電視、電影、電玩、網路、手機，以及招牌和賣場櫥窗展示等等，各種形式的廣告所傳達的影像及訊息，都是通俗視覺文化的一部分，青少年經常在生活中接觸到。

其中有些影像及訊息是隱晦的暗示，有些通俗文化的訊息則直接明顯，說服力十足。許多訊息對兒童並無助益，甚至有害身心。兒童是當今通俗文化及

多媒體廣告的接收者（或目標），他們迫切需要學習數位環境的動機、隱藏的訊息以及策略。他們需要學習分析及解構的技巧，以了解商業訊息出資及製作背後的目的。現在越來越多藝術教師，開始教導學生如何區辨、分析視覺文化所傳達的諷刺與價值。

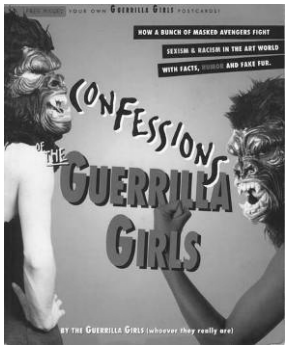
視覺文化方法較不注重文化起源、文化歷史以及藝術史，而重視當今的通俗視覺文化。上一代的成長過程中，並沒有手機、電玩、全球定位系統等裝置，現在的年輕人在數位時代中長大，具備科技的優勢。今日的兒童，通常比父母和老師更了解媒體。許多學生都能了解公司及企業積極運用藝術相關媒體，以影響年輕人的想法。在許多藝術課程中，視覺文化的學習佔很大比重，不過可能需要在藝術教學中適度分配時間。

向當代藝術家學習

這三個藝術學習的領域值得讚賞，值得編入完整的藝術課程中。藝術教育理論與時代的趨勢有關，很少會完全消失。例如 Daniel Pink (2006) 等學者主張，要在新世紀中掌握經濟與文化優勢，更需要重視藝術，以刺激右腦能力。Pink (p.1) 表示：

> 未來的贏家與過去大不相同，他們擁有豐富心智，能夠從事創作、感受情境、辨識模式，並創造意義。藝術家、發明家、設計師、作家，還有能夠照顧及撫慰他人、懂得思考遠大目標的人，將獲得社會最大的肯定，分享至高的喜悅。

在某方面而言，這個觀念是傳統創造力理論的全新詮釋；同樣的，在藝術教育的文學作品中，也可以發現歷史／文化理論及視覺文化理論的不同詮釋。



然而，其中往往缺乏一大要素。許多藝術課程忽略了現代的視覺藝術，也就是與學生同時期活躍的現今藝術家作品。這位作者經常觀察主修藝術評論及當代藝術課程的大學生，學生常說：「我還以為所有重要的藝術，早就由畢卡索、梵谷、達利這些偉大的藝術家完成了。我不知道原來當今也有從事新式創作，令人激賞又具創意的藝術家。」 這不禁讓人好奇，學生為何對當代藝術這麼陌生。原因在於學生上的藝術

課程，一直以來只注重藝術創作、藝術史以及文化，視覺文化只佔一小部分；沒有老師引導他們認識現今的藝術及藝術家。學生開始了解 Andy Goldsworthy、Nam June Paik、Barbara Kruger、Faith Ringgold 以及 Guerrilla Girls 等當代藝術家後，常爲之著迷，印象深刻。青少年與兒童對當代藝術，也就是與他們同時代的藝術，特別能產生認同及共鳴。

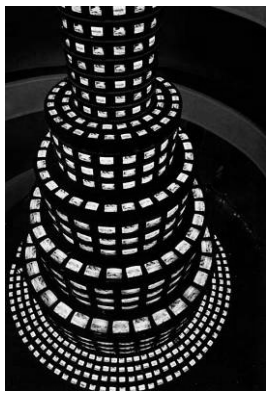
每個文化中現今的藝術家，作品不但具有創意、激勵人心，還能引發想像力。有些藝術家甚至透過其創造力及創新作品，改變了整個藝術界；有些藝術家以其價值觀爲創作動力，有些則以體現個人特質爲創作理念。我們可以說：

- 現今的藝術家，已創造出精彩的新藝術形式。
- 現今有些藝術家擁有令人欽佩的個人特質。
- 現今有些藝術家創造出精緻優美的作品。
- 現今的藝術家面對人生最重要的問題，也是普世的問題。
- 有些藝術家傳達了社會及政治議題的本質。
- 幸運的是，現今有些藝術家作品充滿幽默與想像。

接下來我們要介紹對以上貢獻良多的當代藝術家，這些藝術家對藝術教師而言大名鼎鼎，但對很多學生卻相當陌生。

藝術課程中的當代藝術

現今的藝術家，已創造出精彩的新藝術形式



當代藝術家激發出大量創造力，因爲他們勇於捨棄傳統視覺藝術形式，而開創出新形式。當代其中一位重要的藝術家，是已故的韓裔藝術家白南準 (Nam June Paik)，一般尊稱他爲錄影藝術之父 (Bussman, 1993)。許多藝術愛好人士，有幸於藝廊及美術館中觀賞白南準的裝置藝術，包括 2000 年在紐約古根漢美術館所舉辦的白南準精采作品回顧展，以及在韓國首爾國立當代博物館展出的*錄影塔*。白南準以當時新興的錄影技術，創造出全新的藝術表現形式。

英國藝術家 Andy Goldsworthy 是另一位當代的獨特藝術家。他選擇大自然爲作品的主題及來源，限制自己使用自然的方式創作，摒棄傳統的藝術工具

及材料。他的作品反映出簡單的概念，例如葉片顏色的變化，或以沙、雪或石頭創造蜿蜒的形狀等等。Goldsworthy 的藝術也表達對時間、自然的損耗，以及生命瞬息無常的概念。如同 Christo 及 Jeanne-Claude 等環境藝術家，多數 Goldsworthy 的作品都是短暫性的，主要透過藝術家的攝影照而保留下來。例如他的雨影作品，實際上只能保存幾分鐘。這位藝術家 (Goldsworthy, 2004 影片) 表示：「我的作品難得『接觸』到大自然的內心，這樣的機會相當可貴。」

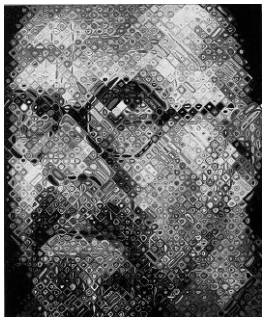
青少年被他的作品吸引，通常因爲他們能夠理解他創作中自然的本質。想嘗試 Goldsworthy 創作手法的學生，可輕易取得同樣的大自然材料。學生嘗試以同樣方式，以樹葉、沙子、石頭、木材或其他材質創作藝術時，便能對事物產生新的見解，並發展對大自然的新視野。學生體驗了創作過程的艱難後，也對 Goldsworthy 的作品產生敬意。欣賞 Goldsworthy 的作品時學生同時學到，即使最成功的藝術家也有失望和氣餒的一刻；必須下定決心，不屈不撓，才能完成高品質的作品。

蔡國強是一位中國藝術家，畢業於上海戲劇學院，曾於日本居住工作過，目前作品已在世界上許多國家發表。他的許多想法都來自傳統中國文化，他對畫卷、版畫製作以及火藥的興趣，都展現在他的火藥繪畫中。他的許多作品都與煙火有關，有些作品則混搭廣泛的媒材及技術。*時機錯失*是在麻薩諸塞當代藝術博物館內，一連串多路燈管所做的裝置；表達在危險世界存在的問題，現實與媒體似乎融而爲一。

蔡國強指導 2008 年北京奧運開幕及閉幕式中的視覺特效，2008 年他也在紐約古根漢美術館，進行大規模的作品回顧展。

現今有些藝術家擁有令人欽佩的個人特質

年輕人傾向將電影明星、運動員、樂手以及名人，視爲英雄及偶像。家長常擔心有些深具號召力的名人，是否會投射不當的價值觀。藝術家 Chuck Close 對許多年輕人來說並不有名，但他足以登上英雄榜。20 年前，Close 是



相當成功的紐約藝術家，在藝術界享譽國際，但後來他得到脊髓動脈瘤，成了四肢麻痺的患者。在太太及孩子的支持下，他努力改善病況，繼續從事繪畫創作。他的作品在他病後甚至更上一層樓，他也繼續作畫，在藝術界相當成功。在他的作品價值之外，學生可以透過 Chuck Close 這位藝術家的努力、勇氣，以及戰勝不可能的故事，獲益良多。他的故事讓欣賞他作品的人，生命更加豐富。

現今有些藝術家創造出精緻優美的作品

受歡迎的藝術家 Joan Mitchell，多數無題的繪畫作品都在法國完成。她已經與世長辭，但她令人愉悅的作品，是學生學習的最佳範例。Mitchell 將四周景色引發的情感，致力融入繪畫之中。哲學家 Suzanne Langer (1967, p.87) 曾有一句名言：「藝術讓人類的感覺具體化。」 鬆散的語言不能說明的，只能透過藝術表達。Barrett (2008, p. 73) 對 Mitchell 畫作的評論中，提出這項定義：

> 風景激發人的情感，引人沈思，是存在經驗的隱喻。這項定義很複雜，包括大自然、色彩及視覺主體的概念，還加上白日的色調、死亡的暗示，以及畫家個人的情感抒發。對 Joan Mitchell 而言，地方不只是地方，地方上充滿了對人們的記憶。

Dale Chihuly 是另一位捕捉美感的藝術家，並透過作品展示給世人。Chihuly 在美國華盛頓州西雅圖發跡，從舊世界學習傳統玻璃藝術，特別是義大利威尼斯的技藝。這位藝術家的創造力源源不絕，將玻璃藝術轉變爲新的形式、內容及意義。他的創作呈現出精緻美感與高度水準，其影響力也遍及全世界。過去美感不受視覺藝術重視，現已透過當代藝術家的作品而復活。

現今的藝術家面對人生最重要的問題，也是普世的問題

當代錄影藝術家 Bill Viola 追隨白南準的腳步，其作品的獨特性不只在錄影技術的創新方面，探究人性的普世主題也極具見解，包括生、死、奧妙、變形及重生。Viola 透過錄影藝術，從他對禪宗、伊斯蘭教以及基督教神秘主義的學習，探討精神層次的概念。

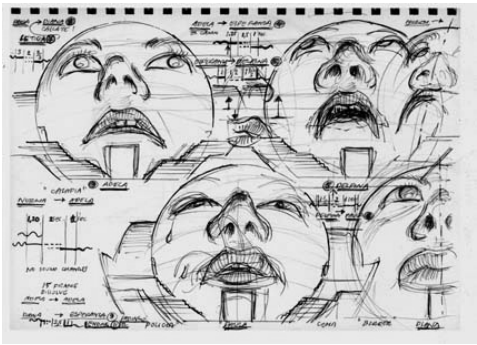
這位藝術家其中一件作品，是在雕像台座上放置兩台面對面的電視螢幕，問道：「人類的世世代代如何連結？」一個畫面是 Viola 母親生命的最終時刻，另一個畫面則是 Viola 兒子生命的初始時刻。兩段影片面對面播放，相互反射影片的螢幕畫面，暗喻主體生命跨越短暫的世代交替。

有些藝術家傳達了社會及政治議題的本質

Barbara Kruger 是一家著名女性雜誌的平面設計師及影像編輯，這項工作對她成熟的藝術風格影響很大。她結合攝影影像與疊印文字，傳達直接、挑釁，甚至是個人的訊息。她的作品使用「我、你、我們」等人稱代名詞，讓觀眾與作品之間，產生直接的接觸或衝突。身爲觀眾，「你」自然而然便涉入作品的對話中，與作品互動。

Kruger 擁有令人驚奇的能力，能捕捉複雜社會問題的本質，將其轉變成簡單的視覺影像。他的作品影像有些駭人，有些則十分幽默，但全都能引發人的觀感。Kruger (1993) 指出：「你的身體是一個戰場」，緊接著當代爭議的

社會問題大量浮現，雜誌、報紙及電視新聞所報導的，包括厭食症、肥胖、墮胎、虐待、賣淫、整形手術、器官捐贈、代理孕母，以及其他與身體有關的問題，都讓身體成爲戰場。想和學生探討上述議題的藝術教師，可介紹這位受高度讚賞的現代藝術家 Kruger。



Krzysztof Wodiczko 的母親是猶太人，她從二次大戰中倖存下來，但她的家人全部死於波蘭華沙的猶太區。Wodiczko 的童年就在這些可怕的年代度過，讓他格外能夠理解並同情在戰亂傷痛下存活的人。他的作品爲許多人發聲，包括廣島原子彈事件的倖存者、犯罪橫行的內地都市居民，以及墨西哥蒂華納貧民區的受害者。在作品*蒂華納計畫*中，這位藝術家擺放一台錄影機，鏡頭直接對準倖存者的臉龐，其影像投射在球面的建築物，該建物便是蒂華納文化中心所在 (PBS, 2005)。受害者自願出面作證，說出自己倖存的故事，讓作品的觀衆看見並聽到。

Wodiczko 的作品「探討人權及民主的概念，還包括暴力、疏離感、不人道等現實情況，反映出現代社會的部分面向。」 (Art 21, p. 229) 藝術家爲他的投影影像畫出詳細的草圖，這些草圖將成爲特定場域的藝術裝置。

現今有些藝術家作品充滿幽默與想像

值得欣慰的是，世上並非全是灰暗與嚴肅的事物。Brad Bird 是皮克斯 (2003) 動畫電影*超人特攻隊*的編劇兼導演，由電腦動畫製作一個超人家庭，運用其超能力幫助人類。學生可從此作品中，學到許多藝術手法及媒體的運用。Goldsworthy 及 Mitchell 等藝術家喜歡獨立創作，而蔡國強、Viola 及 Bird 則爲一群創作團隊提供創意的動力。

對於藝術的基本態度

我已爲藝術教育提出三個重要的證明或方向，每一個都值得詳加考量。這些理論的差異及組合，能列出一個豐富、充滿活力又切題的藝術課程表，提供幼兒到高中學級的課程參考。

青少年從學校畢業後，應具備一定的藝術知識、藝術技巧及藝術經驗，讓其智力發展更爲完整。著名教育哲學家 Harry Broudy 問過一個問題：「藝術是必需品，還是點綴用途？」Broudy (1979) 認爲，世界上充滿許多「點綴」的美好事物，應該納入課程之中。但仍然需要提出理由，說明藝術是使教育更完整、更均衡的必要元素，而且藝術能達到的教育成就，是其他學科無法企及的，否則日漸繁忙的學校生活根本沒有時間排進藝術課程。

藝術教育應該透過創作及欣賞藝術，以及學習藝術史、世界文化及通俗視覺文化，提供豐富的美學經驗。所有兒童應該在優質的藝術課程中，接觸到正面經驗及價值。優良的藝術教師，必須具備教授藝術課程的能力，並傳授學生藝術知識和專業，分享他們對藝術的熱情。

藝術領域在專業及技術方面蓬勃發展，現在正是成爲藝術教學工作者最佳的時機。教師可自由運用這些理論，理論已證明，藝術教育是所有兒童及青少年一般教育的必要組成元素。圖像及數位科技的發展提供教師豐富的藝術教學材料，也讓學生有機會接觸從過去到現在的最佳藝術與視覺文化。藝術課程可培養創造力行爲及實際的藝術技巧，並增進對藝術的知識以及了解；教師可透過正面、愉快的學習方式，提供學生其他學科無法給予的藝術經驗。

參考文獻

Annenberg, (1997). *Bill Viola*. Burlington VT: The Annenberg/CPB Collection.

Barkan, M. (1960). *Through art to creativity*. Boston: Allyn and Bacon.

Barkan, M. (1962). Transition in art education: Changing conceptions of curriculum and theory. *Art Education 15* (7), 12 -18.

Barrett, T. (2008). *Why is that art?: Aesthetics and criticism of contemporary art.* New York: Oxford University Press.

Broudy, H. S. (1979). Arts education – necessary or just nice? *Phi Delta Kappan*, *60* (5), 347- 50.

Bussman, K. (Ed.). (1993). *Eine data base: Nam June Paik*. Catalogue for the 45th Venice Biennale German Pavilion. Berlin: Edition Cantz.

Cai G.-Q., (2005). *Cai Guo-Qiang.* New York: Phaidan.

Chihuly, D. (1996). *Chihuly Persians*. Seattle WA: Portland Press.

Close, C. (1998). *Chuck Close: A portrait in progress*. Chicago: Home Vision Arts.

D'Amico, V. (1942). *Creative teaching in art*. Scranton PA: International Textbook.

Freedman, K. (2003). *Teaching visual culture*. New York: Teachers College Press.

Guerrilla Girls. (1995). *Confessions of the Guerrilla Girls.* New York:

Goldsworthy, A. (2004). *Andy Goldsworthy: Rivers and tides*. Mediopolis Films. Art and Design; New Video Group, Inc.

Goldsworthy, A. (2004). *Andy Goldsworthy: Passage.* New York: Harry Abrams.

Greer, W. D. (1984). A discipline-based art education: Approaching art as a subject of study. *Studies in Art Education, 25* (4), 212 - 218.

Hanhardt, J. and Ippolito, J. (2000). *The worlds of Nam June Paik*. Exhibition catalogue. New York: Guggenheim Museum Publications.

Hurwitz, A. & Day, M. (2007). *Children and their art, 8th ed*. Belmont CA: Thomson Wadsworth.

Kruger, B. (1993). *Remote control*. Cambridge, MA: MIT Press.

Langer, S. (1967). *Mind: An essay on human feeling*. Baltimore: Johns Hopkins.

Lowenfeld, V. (1947). *Creative and mental growth*. New York: Macmillan.

PBS (2004). *Art:21 Art in the Twenty-First Century; Seasons one and two*. PBS Home Video, 2003 and 2004. DVD presentations of TV series.

PBS (2005). *Art:21 Art in the Twenty-First Century; Season three*. PBS Home Video, 2005. DVD presentations of TV series.

Pink, D. H. (2006). *A whole new mind: Why right-brainers will rule the future*. New York: The Berkeley Publishing Group.

Pixar Film, (2003). *The Incredibles*. Feature-length computer animated film.

Ringgold, F. (1991). *Tar Beach*. New York: Crown Publishers, 1991.

Sollins, S. (2005). *Art: 21 Art in the Twenty-First Century; Season three*. New York: Harry Abrams.

Sultan, T. (2003). *Chuck Close prints: Process and collaboration*. New Jersey: Princeton University Press.

Viola, B. (2002). *Bill Viola*: *Going forth by day*. New York: Guggenheim Museum Publications.

Young, C. (2005). Real time players: Bill Viola. *Modern Painters: International Arts and Culture*, 56-61.

Zax, D. (2007). Dale Chihuly: The nature of glass." *Smithsonian*, April 2007, 84-87.

Art works

Please include the following information with the respective art works included in the article.

GGs. jpg: Book cover: *Confessions of the Guerrilla Girls* (1995)

Paik Video Tower. jpg: Nam June Paik, *The More the Better,* (1988) Tower of 1003 video monitors

Goldsworthy.jpg: Andy Goldsworthy, *Penpont Cairn*, Dumfriesshire, Scotland (2000)

Cai Guo-Qiang. jpg: Cai Guo-Qiang, *Borrowing Your Enemy's Arrows*, The Museum of Modern Art, New York (1998)

Chuck Close. jpg: Chuck Close, *Self Portrait* (1998)

Mitchell. jpg: Joan Mitchell, *Mooring* (1971)

Chihuly. jpg: Dale Chihuly, *Tower: Citron, Red, Green*, (c.2000)

Viola. jpg: Bill Viola, *Heaven and Earth*, (1992)

Kruger. jpg: Barbara Kruger, *Your body is a battleground*, (1989)

Wodiczko. jpg: Krzysztof Wodiczko, Sketch for *The Tijuana Project*, (2001)

Incredibles. jpg: Pixar, *The Incredibles*, (2003) Feature-length computer animated movie