

課程美學的理念與探究

鍾添騰

台北縣板橋市海山國民小學輔導主任

壹、前言——課程就是教育的美學過程

課程的研究典範，從 1949 年 Tyler 的工學模式到結合批判理論、新馬克思主義以及現象學、美學的課程再概念化，再到後現代的多元論述，呈現出豐富多元的樣貌。課程與教學不像工業生產線的添加組合，師生間的交互作用是多變的，成功的課程與教學需要認知動態與應變創造的能力，了解其意義及心智發展並靈巧的發現與反應。教師必須填補理論架構與科學發現間的空隙，這架構與行動間的空隙就是課程美學的藝術與技巧，教師必須敏覺於學生的反應及解釋特別情境的意義。因此，教師必須運用課程美學的藝術與技藝 (art and craft) 的智慧，必須具備美學鑑賞的能力，以欣賞學生的學習與境遇，教師必須以行動描述教育的想像，教師像藝術家，促進學生的心智做情境的轉移 (Eisner, 1991) 因此近幾年來，課程研究已逐漸脫離過去科學心理學的支配，而轉向哲學（如現象學、詮釋學）、社會學（如知識社會學、批判教育學）和美學的領域，並從上述的理論視野，建立新的工具及語言，作為自身學術建構和自我批判的思考基礎（陳伯璋，1994；歐用生，2000）。

以往的老師常忽視社會的潮流、政治的因素、文化的演變，習慣於統一的教科書；習慣於制式的教學；習慣於以考試來宰制學生、領導教學；習慣於以工廠生產式的框架套在人的教育中，以致於課程與教學僵化生硬、脫離生活而為人詬病，這是忽視課程美學的結果。課程美學的探究，將有助於釐清教育的本質，使我們了解判斷的標準，從而有助於教育工作者，較準確的了解教育的目標及其內涵。探討課程美學的本質、要件及歷程，也成為教育中引導學生創造和鑑賞課程設計的主要資源。

貳、課程美學的理念與意義

無論中西，把課程當做如藝術般的美學，都有相當長久的歷史。這種看法受到美學的影響，是以審美鑑賞的觀點來評析課程的做法。在西方，以教育鑑賞 (educa-

tional connoisseurship) 的立場，來討論課程而受到各界矚目的，以史丹佛大學的 Eisner (1985a, 1985b, 1991) 為代表。其他則有 Flinders (1989, 1996), Rubin (1995), Steinhouse (1998) 等人亦從美學的觀點來探討課程。Eisner (1991) 認為，繪畫、遊戲、詩歌等等藝術內涵在教室或學校中的教學將扮演重要的角色。Flinders (1989) 指出，如果藝術與審美的獨特功用能被肯定，在未來的課程願景中，藝術與審美將帶來真實的、多元的視野，課程的美學功能將取代與調適工具理性的課程功能。綜合來說，以上這些學者的立論主要建基於 Dewey (1934), Goodman (1984) 等人的美學理論上，認為課程即美學，有以下幾個理由：一、課程設計所具備的技巧水準，與藝術品的創作是相同的。二、優異的課程不是模仿或依樣畫葫蘆，而是如藝術般的創意發揮。三、教師所做的各種課程決定，在本質上是難以量化的。四、教師和藝術家一樣，所追求的課程目標是具有創發性的，教師所進行的課程探究，是具有彈性、有意向的工作，因而深具美學的意涵。

在東方，中國的美育思想自先秦時期諸子百家齊放的多元思想、兩漢魏晉時期的儒學轉型與道家玄理之再現、南北朝隋唐時期佛教傳入，開始了非漢民族之文化吸收與消化、宋明時期儒家心性之學的開展，乃至近代中西文化交流，中國的美育思想受到西方理論的衝擊與影響，呈現出多元文化的面貌（葉朗，1986；王恭志，1998）。近代，蔡元培則將西方美學的思想與美感教育的精神引進中國。蔡元培（1912：265）認為美感教育可以陶冶感情、美化人生、鍛鍊意志、養成道德、充實生活與改造社會，可以代替宗教的功能並完成世界觀的教育。因此，美學主要所探討的並不限於自然科學與社會科學的知識體系與規範，而是在於尋思生活的意義，創設人生的價值以及提供人文的智慧。課程美學則是美學的實踐化、運演化、操作化與具像化（邢建昌、劉澍，2001：5）。近年來，高度資訊化與速食化的台灣社會，隨著大量外來文化的入侵與自我文化認同感的失焦，呈現出反美學的現象處處可見，實應從教育著手，抗拒商業的過度包裝與工具理性的宰制，找回課程中美學文化的主體性。

在多元社會中，課程就是教育的美學過程（Pinar, Reynolds, Slattery & Taubaman, 1995：567-660）。追求美感是人類天生就有的、內心深處的需求，它相當類同於自我實現的動機與需求。教育活動是要幫助人實現自我的過程，而美感的發展一如道德的發展，是人類不可或缺的部分，教育的主要目的之一，就是要引導及促進人類美感的健全發展，以完成個體的全人發展。美的理想是靠教育來實現，美的理論要靠課程來印證，而教育活動又依賴美學理論的指引和評鑑（陳迺臣，1992），課程與美學的關係，一如教育與哲學之關係一樣密切。

參、課程美學探究的重點

Vallance (1991:159-160) 指出：課程的美學探究就是對課程情境 (situation) 的美感特質，進行系統性的探究。其中所謂的課程情境，可以是一套教科書、教室的情境，或是課程改革過程中一系列的慎思與討論。課程的美學探究，就是在辨識哪些經驗特質會影響這些情境，以及人們對這些情境的反應，進而將這些經驗特質，用

人們能夠了解的方式呈現出來，以便能夠更全貌式地理解課程問題及進行課程決定，而課程美學的任務，是把美學理論滲入學生的審美心理、審美意識之中，培養學生的審美能力和創造力。其形式可以是多樣化的，可貫穿於各學科教育中，如語文領域的語言美、數學的線條美；可寓於美術課中，也可推廣到班級生活中——教室的環境美、學生的心靈美都對班級管理有良好的推動作用（楊建萍，2001）。課程美學的探究需要廣泛的、持續的紀錄、比較對照，它本身需要一種確定的技術、方法技巧，及大量的時間。因此，課程美學的探究有兩個重點：一、它提供教師在現場教學中了解課程的特質，有助於解釋說明師生對課程特質的反應。二、美學探究運用於課程的問題，重點在於讓教師自由的對自己感到驚奇的特質作反應，藉由思考這些特質的訓練和經驗，將有助於形成教師專業發展的原動力。

藝術與美學有其共同的性質，如「合乎情理」（Versimilitude）、「寓整齊於變化」（Unity in Variety）及「統整連貫」（Organic Unity）等諸原則（凌嵩郎，1986），與目前「九年一貫課程」的基本訴求是相通的。此外，Vallance（引自 Short，1991；謝素月，2001）也提出了課程美學探究——如藝術評論，正好能呼應台灣最近的教育改革風潮，它提供的課程探究原則，與目前「九年一貫課程」的基本理念（教育部，1998）更是不謀而合，其重點略述於後：

- 一、課程教材是人類創造出來的。而課程與教材是課程發展者和學生交流的結果。
- 二、課程必須有如將藝術者創造的知識轉換為學生看得懂的形式。而課程探究就如藝術評論一樣，是問題解決過程的產物。
- 三、課程探究者提供適合的情境，並在情境中觀察學生的行為。課程探究者提供師生可選擇的經驗範圍。當課程成功的獲得學生的注意時，便能獲得強烈的反應。
- 四、課程探究如藝術評論般都是在歷史與風格的轉變中進行，並且不斷的向前發展。
- 五、課程探究如藝術評論一樣，必須要有適當的評論與評量。

而楊建萍（2001）則據而提出如何進行美學教育的幾個具體實踐方向，可以提供吾人參考、運用：

- 一、培養學生審美情趣和審美意境——讓學生充分發揮想像的激情和空間，從而培養審美的理解和審美的情趣，進而達到審美的創造。
- 二、加強學生人體美教育——明瞭什麼是外在美和內在美；什麼是美的言行，進而日常生活學習中，潛移默化改變自己的心靈、思想和行為品質。
- 三、進行審美理想教育和環境美的創造——讓學生實際參與校園環境美化，是實現美學理想達到審美創造的重要方法，營造一個美輪美奐、重視境教與前在課程的學習環境，具有「以美啟真，以美儲善，以美怡情」的美學教育作用。
- 四、加強教師審美教育——做為教育實施主體的教師，要善於引導學生去發現、感受「美」的存在與形式。教師更應具備一定的美學知識，才能在教學過程中時時貫穿美學的課程，培養學生美的理想、美的行為。因此，加強教師審美教育，是提高教育素質重要的方向。

課程的美學探究從 Eisner (1985a) 開始，已經發展成爲一個正規的研究課程的工具，它主要的目的是要檢驗教育事件（像是教室環境、教師活動、課程材料等）的詮釋、建構過程與成果。課程研究者試圖以藝術家對作品的鑑賞方式，去研究這些獨特的課程事件。藝術家有「美學反應本身的天性」，教育工作者也具備「對課程現象反應的天性」，這種反應是基於對教育情境中實際的評價，這種評價必須是慎思熟慮的 (deliberation)，就是課程中的美學反應。教育工作者具有對課程探究「如藝術評論般」美學的能力，這種能力是經過教師專業與經驗培養訓練來的，對這種反應再經過慎思熟慮的評論、探究、形成教師教學的課程設計概念，將有助於教師提昇自我的教學水準（謝素月，2001）。經由課程美學如藝術般的詮釋與建構歷程，學習的活動與經驗有了內發的審美意義。教室是動態的教學活動場域，教師必須了解教室情境中的動態結構，爲了欣賞與鑑賞學生的學習，教師也須創造更佳的教育步調與節奏，以美學藝術來呈現教育的過程，取代以法規、管理來規範學生的心智創造。

肆、結語——課程美學提供課程探究的希望與遠景

課程與教學是科學也是藝術（黃光雄，1997），教師以專業的知識設計課程、並且在教學情境中，依據現場的情境、學生的反應，以專業經驗的「慎思熟慮」對學生做立即的回應，珍惜師生互動時產生非課程設計內容的「偶發事件」，教學之後對於自己的教學行爲，再做一次「慎思熟慮」的評論與反思，使自己的課程設計不斷的成長與進步，這就是一種美與藝術，不斷地創新、不斷的賦予課程新的意義，「課程美學」提供課程無限的發展空間，鼓勵人類飛揚的思想，並使人們的最深層善良的理性得以紓解與表達（謝素月，2001）。當全世界進入資訊社會的時代，解構與線性思考的崩解，呈現出渾沌、紛亂的社會樣態，藉著美學課程，可以重新審視生活的意義，二度的文藝復興即將展開（尹萍譯，1990），課程美學將提供人們重新認識自己的機會，在當前環境快速變遷的時代，課程美學不啻具有指引課程探究一個雋永、人性而正確的方向的功能；課程的美學探究將提供教師從事課程研究希望的遠景，值得課程研究者深思與踐履！

參考文獻

- 尹萍（譯）（民 79）。二〇〇〇年大趨勢（原著者：J.Naisbitt & P.Aburdene）。台北市：天下文化。
- 王恭志（民 87）。美感教育的哲學理論之探析。**教育資料與研究**，25，62-67。
- 邢建昌、劉澍（民 90）。**美學與美育課程學習指導書**。北京：高等教育出版社。
- 凌嵩郎（民 75）。**藝術概論**。台北市：著者。
- 教育部（民 87）。**國民教育階段九年一貫課程總綱綱要**。台北市：教育部編印。
- 陳迺臣（民 81）。美學、人生與教育。**人文及社會學科教學通訊**，3(3)，60-67。
- 陳伯璋（民 83）。人文主義的課程發展。**北縣教育**，2，26-27。
- 黃光雄（民 86）。**教學原理**。台北市：師大書苑。
- 葉朗（民 75）。**中國美學史大綱**（上冊）。台北市：滄浪。

- 楊建萍（民 90）。加強中學生的美學教育。民 91 年 6 月 23 日，取自 <http://www.mesky.net/Lunwen/showarticle.asp?articleid=1157>。
- 蔡元培（民元）。對於教育方針之意見。載於聞笛、水如（編），**蔡元培美學選**。台北市：淑馨。
- 歐用生（2000）。**課程改革**。台北市：師大書苑。
- 謝素月（2001）。九年一貫課程的探究途徑—美學探究：藝術評論。民 91 年 6 月 25 日，取自 <http://www.home.kimo.com.tw/yeye0816/beauty.htm>。
- Dewey, J. (1934). *Art as experience*. New York: Capricorn.
- Eisner, E. (1985a). *The art of educational evaluation: A personal view*. Philadelphia : Falmer.
- Eisner, E. (1985b). *The educational imagination: On the design and evaluation of school programs* (2nd ed). New York: Macmillan.
- Eisner, E. (1991). *The enlightened eye: Qualitative inquiry and the enhancement of educational practice*. New York: Macmillan.
- Flinders, D. (1989). Does the art of teaching have a future? *Educational Leadership*, 46 (8), 16-20.
- Flinders, D. (1996). Teaching for cultural literacy: A curriculum study. *Journal of Curriculum and Supervision*, 11 (4), 351-366.
- Goodman, N. (1984). *Of mind and other matters*. Cambridge, M A: Harvard University Press.
- Rubin, L. J. (1995). *Artistry in teaching*. New York: Random House.
- Short, E. C. (1991). *Forms of curriculum*. New York: States University of New York.
- Steinhouse, L. (1998). Artistry and teaching: The teacher as focus of research and development. *Journal of Curriculum and Supervision*, 4 (1), 43-51.
- Pinar, W. F., Reynolds, W. M., Slattery, P. & Taubman, P. M. (1995). *Understanding curriculum: An introduction to study of historical and contemporary curriculum discourses*. New York: Peter Lang.
- Vallance E. (1991). Aesthetic inquiry: Art criticism. In E. C. Short (Ed.), *Forms of curriculum inquiry* (pp.155-172). New York: State University of New York Press.

不要在你的智慧中夾雜傲慢，
不要使你的謙卑缺乏智慧。