

全世界最著名的藝術教育家：鮑伯·魯斯

全世界最著名的藝術教育家：鮑伯·魯斯

克里斯丁·康頓

教授

佛羅里達大學

E-mail: kcongdon@mail.ucf.edu

道格·布蘭迪

教授

奧瑞岡州大學

E-mail: dblandy@darkwing.uoregon.edu

摘要

對某些人來說，頂著蓬鬆亂髮、古怪又風趣的畫家 鮑伯·魯斯，堪稱全世界最著名的藝術教育家。本文將介紹 鮑伯·魯斯的生平和他的藝術創作與教學方法。我們將探討 鮑伯·魯斯去世後仍深受世人喜愛的原因，針對複製、簡單、療傷和民主參與等議題，並討論 R. G. Collingwood、Bill Ivey、Michael Kimmelman 和哈德遜河畫派（Hudson River School）的作品。以討論結果為基礎，提出對藝術教育的相關建言。

關鍵字：鮑伯·魯斯、山水畫、媚俗、藝術教育、電視、著名藝術教育家

全世界最著名的藝術教育家：鮑伯·魯斯 (Bob Ross)

《紐約時報》評論家 Michael Kimmelman (2005)，稱鮑伯·魯斯 (1942-1995) 為全世界最著名的藝術家。實際上，藝術界認為他的作品十分媚俗，說得更明白些，是很差勁的藝術。每當提到 鮑伯·魯斯 這個名字，大家似乎不是莞爾一笑、面露譏諷，就是疑惑為何要花時間討論這樣一位水準不高的藝術家和電視人物。同樣的，學院派藝術教育者對於鮑伯·魯斯的看法也好壞參半。如果同意他的教學法，就等於是公然挑戰「優良的」教育方法。無論各位是否喜歡鮑伯·魯斯這位畫家，他的作品在全世界都獲得極高讚譽，其山水畫價格也不斷攀升。無論您對這位教育家有何看法，他的電視節目仍持續受到世人喜愛，世界各地有越來越多的繪畫課在傳授鮑伯·魯斯的繪畫技巧。

儘管許多藝術教育者不屑鮑伯·魯斯機械式建構而成的繪畫成果，但他們無法忽視鮑伯·魯斯吸引各領域觀眾的強烈魅力。他的作品為何如此吸引人？他的教學方法如何擄獲全球這麼多人的注意力？他如何改變眾人的生命，讓他在死後仍深受重視？有人說他的作品就是一種治療。如果這個說法成立，那麼他的教學方法如何達到這個效果？而對於一位教育家而言，這是否算是一種負面批評？

在本文中，我們將：1) 檢視鮑伯·魯斯生前身後的歷史，以及這位藝術家兼教育家越來越受全世界各地人士的歡迎和喜愛的原因；2) 分析鮑伯·魯斯與現今藝術和藝術教育理念的共通之處；3) 從分析結果提出對藝術教育界的建議。不過，本文不會詳述 鮑伯·魯斯的生平事蹟。也不會針對 鮑伯·魯斯的藝術與教學方式提出負面評論。我們肯定這種負面評論對鮑伯·魯斯研究的貢獻，但本文的研究目的在於，思考這樣一位傳奇人物所帶動的文化藝術教育，其背後有何意涵。本文根據多方資料來陳述一段鮑伯·魯斯傳奇，以及由此而生的教育文化現象。我們的關注重點是鮑伯·魯斯和其教學方法對世人有何意義，而非從正確的傳記角度來描述其生平。因此，我們的研究方法類似藝術史家 Erika Doss (1999) 於《*Elvis Culture*》一書中對貓王的研究。和 Doss 眼中的貓王一般，我們將鮑伯·魯斯視為擁有廣大支持群眾的一種文化現象。以下論述將以綜合分析方式進行，加上我們對大約 20 位民衆的訪談內容，這些民衆也可視為鮑伯·魯斯現象的一部分。這些受訪者的身分包括鮑伯·魯斯課程講師與學員、從小看鮑伯·魯斯節目長大的藝術系大學生、參觀佛羅里達州基西米的鮑伯·魯斯展覽的群眾，以及曾透過電子郵件與我們聯絡的歐美各地人士。

鮑伯·魯斯是何許人？

雖然鮑伯·魯斯在國際間享譽盛名，但至今還沒有任何史料充分的評論傳記問世。Kimmelman (2005) 的文章可算是對於鮑伯·魯斯身為藝術家、教育家和娛樂工作者的一篇嚴肅評論。就我們所知，這是研究鮑伯·魯斯的文章中，第一篇與藝術教育領域相關的研究論文。由於缺乏嚴肅的探討與分析，鮑伯·魯斯似乎一直隔絕於任何較廣泛的藝術、教育及／或娛樂範疇之外。鮑伯·魯斯的故事都是透過口耳相傳、愛好者雜誌中的傳說、留言板貼文、部落格、網路專頁、訃文、熱門書報裡的人物特寫、維基百科的詞條、和鮑伯·魯斯公司的出版品而流傳下來。鮑伯·魯斯的「官方」與「企業」故事依舊由其商業夥伴 Annette Kowalski 為他書寫，並發表於《*Brushstrokes: The Official Publication of the TV Art Club*》，鮑伯·魯斯公司每兩個月出版一次。此外，鮑伯·魯斯公司在 (<http://www.bobross.com/index.cfm>) 網站上有介紹 鮑伯·魯斯的專頁。

以下描述的鮑伯·魯斯傳奇便是綜合了上述資料來源所得。其中包括我們目前正在進行的鮑伯·魯斯現象田野調查中，針對各方人士的訪談記錄。這是一個充滿傳奇色彩的故事。鮑伯·魯斯的傳奇性不亞於 Elvis Presley、Ram Dass、Selena 和 Frida Kahlo。鮑伯·魯斯和這些人一樣，透過藝術、教育和表演（個人的存在與影片中的形象）改變並拯救了絕望痛苦的人群。

1942 年 10 月 29 日，鮑伯·魯斯於佛羅里達州戴通納海灘出生，父母親是 Jack Ross 和 Ollie Ross。據說他的家族擁有切諾基 (Cherokee) 印地安人血統。他的父親是建築工人，母親則是店員和女服務生。鮑伯·魯斯的父母在他一歲半時便離異。據說他在九年級時輟學，不久後開始學習做木工。小時候他還養過一隻短吻鱷魚和玃狻當寵物。鮑伯·魯斯一生都十分喜愛動物，還養過一隻松鼠，取名豆莢 (Peapod)。

1960 年代初期，鮑伯·魯斯加入美國空軍，前往阿拉斯加從軍。當時的主要任務是負責醫療文書記錄。這段期間內，鮑伯·魯斯在安克拉治美國聯合服務組織俱樂部 (Anchorage USO Club) 上了第一堂繪畫課。在阿拉斯加的這段期間，他運用他在俱樂部學到的藝術技巧，把阿拉斯加的風景描繪在黃金平底鍋（當地特有的紀念品）底部。此時，鮑伯·魯斯與 Linda 結婚，他的兒子 Steve 在 1960 年代中期出生。Steve Ross 據說也傳承了父親的繪畫與教育風格。

全世界最著名的藝術教育家：鮑伯·魯斯 (Bob Ross)

1980 年代是鮑伯·魯斯生命中的重要時期。此時的鮑伯·魯斯從美國空軍退伍，與 Linda 離婚，在奧瑞岡州的沙倫向 William Alexander 學習油畫。這段期間他也開始教畫，一開始是代表 Alexander 的魔幻美術公司 (Magic Art Supplies Company) 進行教學，後來開始獨立教學。

1960 年代，Alexander 透過工作坊、出版品和電視節目等宣傳方式，將山水繪畫與教學計劃相結合。Alexander 於 1915 年出生，1997 年去世。他曾在西普魯士擔任巴士的壁畫與裝飾畫師，他在全美各地教授「濕上加濕」(wet on wet) (Alexander, 1981) 的油畫技巧。畫家利用這種濕上加濕的技巧，藉由巧妙的光線創造出想像的風景。Alexander 的目的是要「捕捉夢境，顯影畫上」(capturing dreams and putting them on canvas) (Alexander, 1981, p. ii)。

Alexander 透過個人教學、1979 年出版的專書和在加州亨亨頓海灘由 KOCE-TV 公司錄製的 13 集廣播電視節目來推廣他的繪畫技巧。Alexander (1981) 認為他的「濕上加濕」技巧可以幫助

藝術家自由的表達任何他／她想到或夢到的景致，盡情發揮創意。這種方法必須借助特殊的顏料、標準和專門工具與設備，以及特殊的技巧…Alexander Magic White 顏料就是這種特殊技法所需的主要元素。幾乎所有繪畫都需要以這種顏料打底，或是用來稀釋其他顏料，在畫布上形成一層濕滑的表面，再開始上色 (p.1) 。

鮑伯·魯斯進一步發揮 Alexander 留下的技術與技巧。自 1970 年代後期到 1995 年去世為止，鮑伯·魯斯 創作出三萬幅山水、花卉、野生動物和肖像油畫。大部分畫作都是採用「濕上加濕」技巧完成的山水畫。這兩位藝術家之間的主要差異在於，鮑伯·魯斯似乎想要創作出比 Alexander 更明亮的山水畫。在〈河谷瀑布〉(*Valley Waterfall*)、〈碧草家園〉(*Delightful Meadow Home*)、〈幽靜森林〉(*Secluded Forest*) 和〈晨曦之光〉(*Golden Glow of Morning*) 等畫中，鮑伯·魯斯 描繪出的山水不但帶有阿拉斯加的特殊氣息，更顯現出一個未受破壞、杳無人跡的山水世界。如果真要找出人類的蹤跡，只能從畫中一幢遭棄置的半毀小木屋中看出端倪。

鮑伯·魯斯後來離開了 Alexander 和魔幻美術公司。鮑伯·魯斯憑藉著在 Alexander 的油畫教學基礎，加上商業夥伴兼學生 Annette Kowalski 的支持，開始在華盛頓特區一間電視台製作油畫教學錄影帶。他們共同建立了「歡

樂畫室」(Joy of Painting)。同年，他們在印地安納州，蒙西的 WIPB 錄製另一個系列節目「歡樂畫室 II」(Joy of Painting II)。

在歡樂畫室於電視台播出的同時，羅斯到全國各地教學，傳授「濕上加濕」的山水與野生動物繪畫技巧。甚至還在世界博覽會上舉辦教學工作坊。1980 年代中期，他開著他稱呼為「四輪白色倉庫」的卡車四處旅行。

在他成為藝術家和藝術教育者十年後，《紐約時報》以專文(Stanley, 1991)報導 鮑伯·魯斯，讚許他的的電視節目是 277 個公共電視台播出的節目裡，一流的藝術節目。鮑伯·魯斯公司擁有 1,500 萬美元的資產，出版書籍、影帶和美術用品。其中包含 300 位認證合格講師和上百萬鮑伯·魯斯 風格的畫家。

四年後，鮑伯·魯斯 於 1995 年 7 月 4 日因淋巴癌去世。當時他的名氣正如日中天。《華盛頓郵報》訃聞(鮑伯·魯斯公共電視台講師，1995)中提到，他的著作共發行 250 萬份，旗下有 1000 位合格的 Ross 藝術講師。共錄製了 403 集歡樂畫室節目。鮑伯·魯斯去世後，他的人氣不降反升。想親睹其畫作的人，可以到鮑伯·魯斯畫廊觀賞牆上和天花板上的永久展出，或是參觀他在佛羅里達州新士麥納海灘的繪畫教室。1990 年代中期，有一組新奧爾良搖滾樂團為自己取名為「鮑伯·魯斯經驗」(Bob Ross Experience)。2003 年，鮑伯·魯斯和 Jerry Springer 的格鬥動畫在 MTV 台的「名人殊死戰」(Celebrity Death Match)中播出。甚至還有鮑伯·魯斯電動遊戲。2004 年，鮑伯·魯斯出現在 Stankiewicz 的藝術教育史大事表中，名列 1980 年代(1983)的重要事件，與 Serrano、Haring、《守護者漫畫》(Watchmen comics)和女性藝術美術館開幕等事件齊名(<http://www.personal.psu.edu/faculty/m/a/mas53/timelint.html>)。Urban Outfitters、Target 和獨立 T 恤畫家紛紛推出 鮑伯·魯斯 T 恤。鮑伯·魯斯仍深深影響大眾的想像力，Nitrozac 和 Snaggy(2010)在《歡樂科技》(Joy of Tech)漫畫中，將 鮑伯·魯斯 放在一幅墨西哥灣畫作之前，圖說如下：

畫出歡樂的海洋後，請用筆刷尖端沾一些石油，開始輕拍…在水上頭稍微用力推，盡量推展開來，一遍一遍，把石油塗滿畫面。別忘記小小歡樂瀝青球…

全世界最著名的藝術教育家：鮑伯·魯斯 (Bob Ross)

鮑伯·魯斯 威力不減的形象也持續出現在 450 家公共電視台播放的教學節目中，收視率高達 93.5。這個節目在日本、墨西哥、菲律賓、南韓、台灣、香港、土耳其、荷蘭、英國、德國、瑞士、比利時、奧地利、哥斯大黎加和加拿大等地播出。光在美國就有 500 萬本 鮑伯·魯斯 的著作付印，並有 3,000 位認證合格講師（鮑伯·魯斯，最受歡迎的電視藝術家，2010）。

鮑伯·魯斯的引導力量

鮑伯·魯斯 和當時許多藝術家一樣，都在開發快速油畫技巧來傳授世人（大部分為「業餘愛好者」）。如前所述，鮑伯·魯斯是向 William Alexander 學習和共同合作之後，發展出自己的技術和課程。Alexander 教導 鮑伯·魯斯 一年之後，便邀請他加入自己的教育事業。

Alexander 開創的工藝產業專為二次大戰後出現的藝術業餘愛好者服務。這項產業是美國歷經十九世紀工業化時代後，首次將休閒娛樂傳播給廣大民衆。Gelber（1999）在《*Hobbies: Leisure and the Culture of Work in America*》一書中表示，由於美國人對於休閒時間深刻的不信任和不安，因此喜歡培養各種嗜好來打發時間，包括學習手工藝。繪畫也是人們喜歡的工藝創作方式之一，因為材料容易取得，且易於攜帶。根據 Gelber 的說法，當時出現許多課程和出版品，引領大眾學習繪畫。大眾將學習工藝與其他休閒嗜好視為一種美德，因為這樣一來，人們不會游手好閒，多生事端。

當時並不只有鮑伯·魯斯 一個人透過通信、電視或其他媒體推廣藝術教學，但是，他的與眾不同之處在於他的教學法所應許的成果。鮑伯·魯斯讓那些使用這種繪畫技巧或看著繪畫一筆筆應運而生的人相信，他們最後不只獲得足以裱框的繪畫成品，還有「歡樂」。曾使用鮑伯·魯斯 繪畫技巧的人見證，這個技巧真的能實現其諾言。進行 鮑伯·魯斯 現象的田野調查時，我們不斷接觸到許多見證者，他們都因 Ross 的繪畫法，慢慢走出憂鬱、離婚傷痛、重大疾病和寂寞、絕望與孤單等情緒。例如，擁有藝術碩士學位的新興藝術家，Danny Coeyman 從小便深受鮑伯·魯斯 啟發。Coeyman 覺得他說話輕聲細語，但行動快速敏捷。他與其他人溝通，同時也不斷自省，他的存在對於全世界而言是一股激勵人心的力量。

鮑伯·魯斯對世人的影響力實在不可小覷。正如 Kimmelman（2005）所言，他的目的「不只是傳授繪畫技巧，還要按摩靈魂」(was as much to massage souls as it was to teach painting) (p. 34)。瞭解 鮑伯·魯斯的教學目的是為了宣揚希望之後，他引述這位老師對學生說過的話來支撐他的論點：「這片

畫布便是你的世界。…在這裡，你可以隨心所欲的創作。你擁有絕對的權力。這是全世界唯一以我為主宰的地方。在這裡，我是獨裁者。孩子啊！我可以做任何事、任何事，你也可以」（p. 34）。根據 Coeyman 的說法，鮑伯·魯斯教導人們，因為創作，每個人都可以成為上帝。重點是，這種創意力量輕鬆便可獲得；只要相信（擁有信仰），然後拿起畫筆；在正確的時刻，拿起正確的畫筆。

即使是他的合夥人 Annette Kowalski 也十分推崇 鮑伯·魯斯改變世界的力量。《鮑伯·魯斯的全新歡樂畫室》（*Bob Ross New Joy of Painting*）（Kowalski, 1993）一書開頭，是一段她獻給 Ross 的追念文字，她認為他的教學方法讓每個人都能發現自己與生具有的創造力。她在 鮑伯·魯斯身上和他的教學法中找到了面對個人苦難的方法。她也提到自己如何從鮑伯·魯斯身上，學會如何關懷大自然與環境。她形容他的聲音宛如一種「液態的鎮靜劑」（liquid tranquilizer），能讓她「樂觀面對未來」（face the future with a positive outlook）（n.p. 引言）。Kowalski 提到，鮑伯·魯斯曾告訴學生，「沒有失敗的畫作，只有不斷的學習」（there is no failure in painting, only learning），他還說，「我希望各位永遠不要畫出自己完全滿意的作品，因為只有不滿意才能讓你有動力繼續創作，從上一幅繪畫的經驗中成長」（I hope you never create a painting that you're totally satisfied with, for it's this dissatisfaction that will create the motivation necessary for you to start your next painting, armed with the knowledge you acquired from the previous one）（n.p. 引言）。鮑伯·魯斯 告誡學生，「畫畫沒有訣竅。你只需要懷抱希望、一些基本技巧和一些練習就夠了」（are no great mysteries to painting. You need only the desire, a few basic techniques and a little practice）（n.p. 引言）。透過不斷練習，「便能以驚人的速度大幅提昇自信和能力」（confidence as well as your ability will increase at an unbelievable rate）（n.p. 引言）。最後，Kowalski 歸結 鮑伯·魯斯的教學方法是一種生活方式。她寫道，

鮑伯·魯斯 和「歡樂畫室」對我們的人生而言不只是一段插曲，更不只是半個小時的歡樂時光而已。我們從中培養出終生對大自然之美和對自我創意表達永遠不減的興趣（佚名）。

更戲劇化的是，她引述 鮑伯·魯斯 所言，「雖然『歡樂畫室』可以點起一些火花，但各位觀眾朋友，只有你們自己才能使這火光持續燃燒發熱，散發出溫暖美麗的光輝」（佚名）。

全世界最著名的藝術教育家：鮑伯·魯斯 (Bob Ross)

如今，大眾可以從電視重播、DVD 光碟、書籍和鮑伯·魯斯公司藝術課程的合格講師身上學到鮑伯·魯斯的油畫技巧。認證合格講師會在工藝商店、購物中心和自宅內教授課程，而且這社會上每個人都有機會取得合格講師證書。合格講師的授課學費大約美金 375 元。美國地區的合格證書於佛羅里達州新士麥納海灘、奧瑞岡州波特蘭、維吉尼亞州的尚特莉等地頒發。

證書以繪畫題材分為：山水畫 (CRI)、花卉 (CRFI)、野生動物 (CRWI) 和肖像畫 (CRPI)。每一種題材再分為三個等級。需參加五天以上，每天 9 AM — 5 PM 的課程，才算完成該級課程。鮑伯·魯斯的職前講師在各等級和繪畫題材課程中，需學習設計基本知識、繪畫工具與技巧運用、啟發學生的教學方法、學生作業修改策略、產品採購、課程教案、推廣與工作機會等。合格教師可以教授「自我創作」課程，並創造能啟發「歡樂」的教學環境。每一認證等級需完成 124 小時課程。相當於一般學季制大學的三門四學分課程。

研究鮑伯·魯斯現象時，我們曾訪問參與這項教學法和課程的人士。2004 年 7 月，我們參加了在佛羅里達州新士麥納海灘的鮑伯·魯斯畫廊舉辦的鮑伯·魯斯山水畫課程，授課教師是 David Wensel。如前所述，這座畫廊的牆上與天花板上展示著鮑伯·魯斯和 Annette Kowalski 的畫作。除了舉辦藝術課程外，畫廊還出售鮑伯·魯斯的繪畫工具，並提供裱畫服務。

一走進畫廊，便會看見以 7 個學員為一組的工作站，從 7 歲至 60 歲以上的學員都有。每個工作站都備有畫布、畫筆、顏料盤、顏料以及溶劑。畫布上已經用鉛筆簡單畫了幾筆，告訴我們山水元素的基本位置，如地平線及大小樹木。畫廊已經幫我們調好薰衣草草色顏料，因為這比較花時間。在下一堂 2 ~ 2.5 小時的課程中，我們的講師以他自己師法鮑伯·魯斯風格完成的作品為範例，帶領我們認識山水畫的創作過程。

課堂裡有幾位學生之前已經上過其他繪畫課。有一位學員宣稱曾畫過「數百幅」鮑伯·魯斯風格的作品。有些學員和我們一樣是完全的新手。有些則顯得有些焦慮，說自己缺乏繪畫天分。我們一步步學習鮑伯·魯斯的繪畫技巧，創作浸浴在微妙光影裡的山水畫。我們的老師在教學過程裡，都是用最正面的語言來指導和鼓勵我們。如果遇到較困難的技巧，像是布蘭迪在畫樹的細節時遇到困難，老師會問我們可不可以握住我們的手，親自示範給我們看。他的目的是讓每位學生都能完成他傳授的技巧。結果每個人都辦到了。Wensel 希望我們對自己的作品感到自豪，並且鼓勵我們在下課後買個畫框，把自己的作品裱起來。大家似乎都不太在意這個建議，但有幾名學員真的買了畫框。

Wensel 還告訴我們，他自己也是透過鮑伯·魯斯的繪畫方法，成功超越個人健康與經濟上的困境。Wensel 熱情的談論著集體的意義，只要相信每個人都可以成為藝術家，並且依循鮑伯·魯斯的技巧，那麼每個人便都可以體會到滿足、喜悅、幸福與平安。學生不僅學會繪畫，更透過參與而發現這個世界的樂趣。

鮑伯·魯斯的教學似乎達到他理想的目標。學生學習如何一步步完成畫作。所有學員也在學習過程中獲得喜悅。雖然我們沒有真的買畫框來裱畫，但這個經驗讓我們十分開心。從某種程度上，似乎已達到治療的目的。

如 Kimmelman (2005) 所指出，鮑伯·魯斯瞭解，人們都需要一個發洩日常生活壓力和各種生存要求的管道。Wenzel 解釋說，「這不是什麼偉大的藝術教育；而是一種團體教育。有些（學生）甚至連上了好幾年的課。」據 Wenzel 所言，Annette Kowalski 會在 1990 年代初期成立新士麥納海灘教育中心，是因為當時她為了辦烤肉會，到雜貨店去買食材。她看到有些老人坐在 Publix 雜貨店前的長椅上。Kowalski 想，這些老人應該要有點事做才行，她馬上決定要準備一壺咖啡和一些餅乾，邀請這些老人一起來畫畫。

這種受鮑伯·魯斯 畫法啟發的教育力量也和當時的一些客觀條件有關。部份是社會條件，例如美國與其他地方的工作與休閒性質正逐漸轉變。鮑伯·魯斯堅定的信念也是造成這股力量的原因，他深信他的繪畫方法可以改變自我，創造不凡人生，他透過各種媒體管道，持續向世人散播這項訊息。此外，Kowalski 的策略性思考模式也是發揚鮑伯·魯斯 教學法的一大功臣，她透過鮑伯·魯斯公司，成功將這套教學法組織化和商業化。這項企業運作建立起一套廣泛的全球性基本架構，負責傳遞和延續鮑伯·魯斯的理念。該企業的業務包括教師的合格認證工作、媒體製作、繪畫工具的生產與配送，並持續不斷的經營並維護鮑伯·魯斯身後的形象。

鮑伯·魯斯今天還能如此成功，也許還有其他原因。在他的繪畫課中，我們可以得到立即的滿足感，並且覺得自己很有創意，就像小時候，小學美術老師總對我們的任何表現大加稱許一般。如果藝術教育者鼓勵每個人發揮創意，成為藝術家，那麼我們便有機會實現內心深處的渴望，以藝術家的身分享受這個世界。

對藝術教育的相關建言

學院派出身的藝術教育者往往對鮑伯·魯斯的影響力和教學方法嗤之以鼻，不屑一顧。他的作品可能品質不高，他的教學方法也過於簡單。但我們相信，鮑伯·魯斯的作品和教學方法仍有其優點。

全世界最著名的藝術教育家：鮑伯·魯斯 (Bob Ross)

哈德遜河派畫家的創作年代大約在 1825 至 1875 年間。和這些藝術家一樣，鮑伯·魯斯筆下畫是未遭受破壞的原始自然美景。哈德遜河畫派最有影響力的藝術家是 Frederic Church (1826-1900)，他是 Thomas Cole (1801-1848) 門下唯一的弟子。Church 擁有極為敏銳的觀察力。他能以生動的細節，具體描繪美國風景，彷彿在為一大片風景構圖之前，已經檢視過其中各個微小細節。呈現在觀眾眼前的是美好的自然景致，前景刻劃精細的樹葉姿態，偶爾增添蝴蝶和鳥巢等活潑的元素。包括 John Ruskin 在內的多位藝術評家都認為，藝術、自然與道德可以透過精神力量而結合在一起 (Craven, 2003)。

鮑伯·魯斯的畫作也常常包含一個精心布局的前景和高山聳立的背景。他鼓勵他的學生要創作屬於自己的細節，他邀請畫家想像自己的美妙世界，創作能表達自己特色的畫面。鮑伯·魯斯和 Church 一樣，都十分喜愛山水，尤其在阿拉斯加從軍時便愛上當地的美麗山巒。每次鮑伯·魯斯在畫山景時，便會想起那片寧靜的大地。如果 Church 的繪畫是為了引起世人對地球的關懷，那麼 鮑伯·魯斯 也是如此。但在這方面，考量到大多數人都同意，Church 的藝術成就比 Ross 略勝一籌，Ross 是否能達到和 Church 相同的影響力呢？

哲學家 R. G. Collingwood (1889-1943) 曾討論在 Church 之後、鮑伯·魯斯成為全球知名人士之前，這段時期的美學理念。他提出「合作」在藝術與美學理論中的重要性。Collingwood 和 Church 及鮑伯·魯斯 一樣，十分重視想像力這個議題。他覺得觀看者可以重複體驗繪畫創作者豐富且有條理的經驗。觀看者在觀看畫作的同時，也正在畫畫。這是為何許多人會同意，我們「透過優質繪畫所看到的主題，比自己直接看著這主題，收穫更多」(see more in a really good picture of a given subject than we do in the subject itself, Collingwood) (1997/1945, p. 288)。不僅如此，Collingwood 還認為，我們「永遠無法確切知道，從藝術作品中獲得的想像經驗是否與藝術家自己的想像經驗完全相同」(can never absolutely know that the imaginative experience we obtain from a work of art is identical with that of the artist) (p. 228)。在畫家與觀看者之間，可能不僅僅存在著具體的合作關係。根據 Collingwood 的看法，這常發生在觀看者的想像力和經驗被啟動而開始運作時。參與者（在鮑伯·魯斯的案例中係指學生觀眾或畫家）接著就成為藝術家。他能如此成功的原因在於，他不僅啟發人的想像力，還邀請觀眾實際體驗油畫創作，以最簡單的方式讓無數群眾也能體驗創意的可能性。

Collingwood 認為，十八與十九世紀風行的藝術家天才概念，如今已漸式微。而且，Collingwood 覺得藝術家不需要是技術高手，也能引起觀眾的共鳴。

他曾寫道，「藝術家未必要當技術理論的奴隸，才能瞭解觀眾的讚賞和其作品的好壞是否相關」(An artist need not be a slave to the technical theory, in order to feel that his [or her] audience's approbation is relevant to the question whether he [or she] has done his [or her] work well or ill) (p. 290)。Collingwood 認為每位藝術家都有比其他藝術家優秀之處。(Ross 向 Alexander 學藝，日後自己採取固定的繪畫步驟來教學)。Collingwood 認為，藝術家無法自己發明出藝術品的各個面向。「他〔或她〕所做的任何動作都涉及和他〔或她〕一樣的他者」(everything he [or she] does is done in relation to others like himself [or herself]) (p. 291)。因此，藝術品可說是一種合作成果，是我們從其他人作品中所借來的，這些人都算是我們的老師。我們利用其他人的作品，創作出自己的作品。

此處的重點是，鮑伯·魯斯的美學力量來自他賦予其他人的兩種能力：1) 共同以心神感受山水之美，以類似欣賞 Frederic Church 畫作的熱情描繪山水，以及 2) 傳遞一種美學概念，讓大眾可以自由竊取他的創意，一起成為藝術家。

雖然許多人會對第二點感到不安，但我們必須理解到，有許許多多學生都十分認真而愉快的運用他的風格作畫。許多大學的藝術系學生視他為藝術啟蒙者，他讓學生相信自己有能力成為一名藝術家。

如 Michael Kimmelman (2005) 所述：

Ross 碰觸到藝術創作的一個基本理由，也就是找到一個解放本我、舒展自我的天地，一個自我主宰的空間；在這裡，靠著運氣和一些些努力，你便能創作出足以掛在牆上或展示給他人觀賞的藝術作品。Ross 告訴我們：你可能在工作或家庭中充滿無力感，但在畫架前（或者在鍵盤前、在舞蹈教室或書寫小說時），你是自己的主人 (p. 34)。

Kimmelman 明白，Ross 的目標並非創作出傳統定義下的「好」畫。他甚至不在乎有沒有人跟著他的電視節目一起畫畫。事實上只有大約 3% 的觀眾這麼做 (Kimmelman, 2005, p. 34)。大部分觀眾純粹只是欣賞他快速畫出一幅山水畫的驚人能力，這也打破了一般人心中，藝術要花數年功夫方能精通的傳統看法。這些學生藝術家因為畫畫而獲得喜悅，並拋開生活的種種煩惱。這正是 Kimmelman 說的，短暫的「解脫」(deliverance) (p. 34)。Ross 畫法不但讓人從日常生活的煩憂、經濟困境和對未來的恐懼中解脫，更引領觀

全世界最著名的藝術教育家：鮑伯·魯斯 (Bob Ross)

衆進入一個沒有「臭氧層、消融的冰山、亞馬遜雨林濫墾濫伐、氣溫上升 [和酸雨] (ozone holes, melting ice caps, Amazon deforestation, rising temperatures, [and] acid rain) 等惱人問題的寧靜世界。Ross 的山水畫從不描繪現今許多陸地上的景象，如淹水的城市、遭破壞的農地、坍塌的摩天大樓或化學污染等現象 (Harris, 1994, p. 99)。相反的，在 Church 和 Ross 的繪畫中，我們彷彿經歷治療與心靈重整，回到一個幸福美好的世界。

許多學者都曾為文討論，人類正發展成消費者文化，漸漸失去自己的創意能力。美國的企業行銷力量，讓人們從藝術創造者變成文化消費者。如民俗學家和美國國家藝術基金會前主席 Bill Ivey (2008) 所言，

參與的概念有了新的面貌；取而代之的是消極的行為，例如購買唱片或參加音樂會或展覽。如果我們將表達性人生分割成我們吸取的文化與創造的文化，新興藝術的商品化便是犧牲了藝術創造行為，而成就接納（消費）行為 (p. 9)。

Ivey 希望我們回歸到業餘藝術家的身分，也就是鮑伯·魯斯的教學所啟發的那種藝術家。業餘吉他手的身分讓 Ivey 在當研究生時有了一份兼職工作，他也因此成為一間非營利音樂機構的領導人，該機構也就是後來的美國國家藝術基金會 (National Endowment for the Arts)。雖然他從不曾試圖成為專業音樂家，也不曾因為吉他演奏或教學而獲得大量財富，但業餘吉他手的身分，讓他感受到「豐富的表達性人生所帶來的多重樂趣」(multiple pleasures of a rich expressive life) (p. 105)。當他抱著吉他闖天下時，他說，這是一種選擇，而不是為了工作表現。這讓他獲得了自尊與自信，無關乎錢財、權力和「其他成功和成就的傳統代號」(other conventional markers of success and achievement) (p. 106)。他進一步解釋，「經濟學家認為世界上有固定數量的地位，但藝術創作可以創造一個與之平行的宇宙，提供全新且無限的成功機會」(Economists claim there is only a fixed amount of status in the world, but art and art making can create a parallel universe that offers new and unlimited ways to succeed) (p. 106)。Ivey 認為這些技巧是「珍貴的技能」(treasured skills) (p. 106)。

業餘藝術家是業餘愛好者，而 Ross 巧妙的推廣了隨性藝術創作的療傷功能 (Kimmelman, 2005, p. 106)。Kimmelman 表示，這通常比心理治療和

藥物治療所花的費用便宜多了。它擴展了幸福人生的範疇。鮑伯·魯斯教導仁愛與寬恕的同時，也讓他的學員（創造或觀賞的人）有了相信創造力的理由。對他而言，「沒有所謂的錯誤，只有歡樂的意外而已」（There are no mistakes, only happy accidents），就好像「拿到酸檸檬，就把它作成檸檬汁」（making lemonade out of lemons）一樣的道理。對於某些人而言，這種繪畫方法也許太過簡單和老掉牙，但鮑伯·魯斯的藝術和課程數十年來卻影響了全世界。

如果鮑伯·魯斯畫法讓學生可以「投注生命驅力來追求成功和自我實現感，而不用強迫自己面對令人厭煩的美國人生活競爭遊戲」（indulge our drive toward success and self-realization without forcing us to buy into the nastiness of American's unhappy rat race）（Ivey, 2008, p. 106），那麼無論鮑伯·魯斯的業餘藝術家學生是否徹底遵循他的繪畫原則，或在學習基本技巧後轉向其他方向發展，或僅僅只是因他的啟發而進入繪畫世界，我們都應支持他的作法。Ross 給我們的是安全感（一種開始的方法，一種成功的方式）和探險樂趣（進入一個看似不可能、只有少數精英能成功的領域）。鮑伯·魯斯為全球數以千計的人帶來個人成就感（也許只是一點點），以及家人與朋友的讚美。也許 Ivey 說的沒錯，學校無法給予我們這種藝術教育（Ivey, 2005）。

結論

本文目的是檢視鮑伯·魯斯身為一個傳奇人物、藝術家、教育家，以及（最重要的）一種文化現象，所代表的意義。透過這樣的分析，我們希望找出他至今仍深受歡迎的原因。我們也試著以目前藝術與藝術教育的相關概念來定位鮑伯·魯斯、他的追隨者，以及刺激這些追隨行為的商業機制。我們希望讀者從本文中認識到一種全面且有系統的藝術教育觀點，以更寬宏的文化現象角度來理解藝術教育。儘管藝術教育往往和 K-12 教育與博物館劃上等號，但其實它擁有更寬廣的意涵，並且可以發生在許多其他團體活動場所，如家庭、信仰場所、同好協會、社區藝術中心以及如鮑伯·魯斯公司這樣的商業機構。以這種方式來看待藝術教育，能讓人更深刻的瞭解不同文化與利益團體的藝術表現。這種藝術教育角度也讓人有機會檢視對藝術教育範疇的界定，同時讓我們得以探索持續進行的交錯與混合。

全世界最著名的藝術教育家：鮑伯·魯斯 (Bob Ross)

參考文獻

- Alexander, W., & Lee, V. L. (1981). *A personal guide to W. Bill Alexander's the Magic of Oil Painting II*. Huntington Beach, CA: KOCE-TV Foundation.
- Bob Ross PBS Instructor. (1995, July 8). *The Washington Post*, p. C8.
- Bob Ross, Television's Favorite Artist. (2010, July 16).
Bob Ross: Welcome to the Joy of Painting. Retrieved, from <http://www.bobross.com/about.cfm>
- Collingwood, R. G. (1997/1945). The principles of art. In D. E. Cooper (Ed.), *Aesthetics: The classic readings* (pp. 282-295). Malden, MA: Blackwell, 1997.
- Craven, W. (2003). *American art: History and culture*. Boston: McGraw Hill.
- Coeyman, D. (2007). The (happy, little) Postmodern audience. Final paper for Contemporary Art Criticism class. New York, NY : Parsons University.
- Doss, E. (1999). *Elvis culture: Fans, faith, and image*. Lawrence, KS: University of Kansas Press.
- Gelber, S.W. (1999). *Hobbies: Leisure and the culture of work in America*. New York, NY : Columbia University.
- Harris, N. A. (1994). The passing of the great space. In *Visions of America: Landscapes as metaphor in the late twentieth century* (pp. 86-99). Published by the Denver Art Museum and the Columbus Museum of Art.
- Ivey, B. (2008). *Arts, Inc.: How greed and neglect have destroyed our cultural rights*. Berkeley, CA : University of California Press.
- Kimmelman, M. (2005). *The accidental masterpiece: On the art of life and vice versa*. New York, NY : The Penquin Press.
- Kowalski, A. (1993). *Bob Ross new joy of painting: A collection of his favorites*. New York, NY : William Morrow.
- Nitrozac. & Snaggy. (2010, July 16). *The Joy of Tech*. Retrieved from <http://www.geekculture.com/joyoftech/joyarchives/1407.html>
- Ross, R. H. (1991). *More joy of painting with Bob Ross*. New York, NY : HarperCollins.
- Stanley, A. (1995, June 23). The master of creation in 26 minutes. *The New York Times*, Section 2, p. 35.
- Wenzel, D. (2004, June 19). Personal interview with Doug Blandy and Kristin Congdon. Florida: New Symrna Beach.