

藝術、教育與社區發展

朱 惠良 Hui-liang CHU
立法委員

許多人都有這樣的經驗，小時候上美術課畫「我的媽媽」，老師總是誇讚畫得比較寫實的同學畫的好，對於運用想像力、著色構圖的創意卻往往置之不理，甚至還責怪同學不認真。當然，這如果是由數學老師代美勞課時發生的就不足為奇。試想，當美術課不再只是拿筆在紙上畫圖而已，強調可從畫圖過程中學習抽象符號的表達，而許多研究亦指出這類藝術活動的確有助於孩子們發展數學及寫作能力。藝術往往在教育中被視為技能，卻忽略藝術學習過程所產生的啟發作用。因此，從事藝術教育最理想的師資組合，該是由學校中的老師與藝術家共同合作，但本文重點不僅止於此，更是探討如何結合「社區觀點」全方位推動藝術教育。

藝術教育經常被視為課外休閒活動，總認為與升學無關而不必認真，多半以辦短期活動的方式舉行，熱鬧有餘而深度不足，後續的影響力亦有限。試例舉美國近年提倡藝術教育社區化的成功案例，作為國人突破現有推動藝術教育的思維框架之借鏡。

案例一：一九九四年七月至八月盛暑期間，四十位青少年在美國俄亥俄州杜雷多市參與公共藝

術的創作，結果他們的努力使得杜雷多市國際公園的長凳椅閃耀如寶石般令人印象深刻，也同時建造一座成為該市新地標的臨河舞臺。全案是由俄亥俄州藝術委員會、杜雷多市私人企業委員會、國家藝術基金會及當地企業贊助，計畫是以“雇用”四十位十六至十八歲家境清寒的青少年，在四位專業藝術家和四位全職社區學院教師帶領下，每週工作三十小時，共進行六週完成該市多項公共藝術創作。據工作人員觀察，參與計畫的青少年們從中瞭解現實社會中的藝術家如何面對工作困境，不論在時間壓力下或靠團隊合作都必須完成作品的過程，這個經驗讓參與的青少年比原先更加認識生活本質與熱愛藝術，也巧妙的將教育、藝術和工作連結在一起。

案例二：密蘇里州春泉市透過企業與教育的結合，推動嶄新的藝術課程，提供更多讓藝術工作者與學生們合作，而這種合作契機在地方經濟發展上被視為一項重要資產。對許多決策人士與居民而言，社區發展是經濟發展的同義字。就經濟觀點考量，藝術、教育、以及文化資源是重要且有助商業買賣的地方資產。這些作為「生活品質」的重要指

標，常常成為企業總部搬遷或員工留任的決定因素。而密蘇里州春泉市所推行的藝術教育計畫，同時達成藝術教育與經濟發展的雙重目標。在該市共有十一所小學、三所中學、兩所高中參與美術和音樂教育計畫，其中音樂被視為所有藝術類別的學習基礎。兩項學校與社區培訓方案，使包括各級學校老師、行政人員、社區人士和藝術工作者共同找出契合點，設計出最理想的藝術教學方案。「將藝術帶出學校、進駐社區」是本計畫的關鍵點，計畫執行步驟：

(一) 確認企業、社區和教育的共同需求；

(二) 給予老師和社區人士初步的藝術訓練以設計藝術教育課程；

(三) 訂定藝術教學方案與課程計畫以符合公共政策理念；

(四) 執行課程計畫同時辦理社區或學校藝文活動促使蓬勃發展。

案例三：藍湖鎮，位於加州全鎮居民人口不到一千五百人的美麗鄉村，卻自一九八五年開始，「代爾雅特」劇團每年夏天舉辦戲劇營，更從一九九一年獲美國國家藝術基金會贊助，與當地小學進行藝術教育課程，讓導演、表演者、舞台設計者等戲劇專業工作者和學校師生共同合作。該計

畫設定五項目標：創造藝術家參與社區事務的機會、激勵新世代居民活力、凝聚社區意識、協助青少年建立自信心、提供青少年舒展創意的管道。起初計畫以中、高年級的舞台演出製作為主，逐步發展低年級的課後才藝課程，在第四年起則全面以課堂活動為主，並全力配合學校老師教學目的設計課程。每學年三位全職的劇團成員和六位客席藝術家，由校方供應教學所需設施約百分之八十五以上，其餘才由劇團配合提供。每位藝術家負責三至四個班級，至少連續四週每週安排四十五分鐘課程，每週均由劇團人員與校方代表開會檢討計畫執行成效。而學校老師每週投入至少兩個小時和藝術家合作設計課程。至今十多年來，每年學校老師與劇團藝術家，依據學生課程學習需要，設計為期一個月的主題系列藝術教育活動。「代爾雅特」劇團獲得寶貴的經驗包括：越早與校方人員溝通取得共識越好；訓練藝術家傾聽教師所言，並以持續服務學生為優先；要求每天與學生接觸的學校老師及校方行政人員參與計畫；強調製作的過程中，學習是最終目的。該劇團深深領受到與學校緊密結合，給予劇團深入社區的機

會，也鼓勵居民踴躍參加劇團活動，並支持藝文活動。學校的學生也有較高的意願參與該劇團的夏日藝術節，及投入劇團其他工作。

由上述三個案例，我們清楚看到不論擁有資源的多寡，只要藝術、教育和社區需求產生交集，均可提供具體機會以利社區發展。雖然沒有放諸四海皆準的成功模式，但確信的是理念與經驗可以不斷受檢視與反覆驗證的。每個案例不論結果如何，透過眾人的努力，均有許多作法可茲借鏡，因此將執行步驟與心得歸納整理，就不難明白他們是如何辦到的。

首先，確立計畫的目標，在使學生和社區由於參與藝術活動而培養創造力、及勇於實驗的精神，豐富藝術方面的知識和提昇審美能力，建立創意活動的自信心，及擴展藝術和其他知識融合的視野。資源整合方面，計畫應盡可能的仰賴當地的專家和支持者，力邀地方上的商業、服務及文化團體參與，並由地方人士主導發展方向，所推行的計畫必須可有效補充學校及社區既有的藝術課程之不足。一個計畫合作關係包含學校老師、行政人員、董事會成員，當地藝術家，社區人士代表(家長、地方組織、族

群、個人等)，計畫過程可彰顯各方價值及專業能力，提供參與管道和建立對話溝通的機制，舉行會議、一對一的接觸、問卷調查、親自動手勞作等都是可行的方式。任何藝術教育計畫成效的底線是確保所有參與者在過程中獲得正面的經驗，因此一開始即設定計畫目標和藝術成果並行不悖，計畫時程須有充裕的策劃和行政作業時間，並配合學校學期行事曆，給予藝術家和學校老師適時的合作機會，藝術家也應享有合理的待遇。一個計畫值得參與者投注心力，而非應付既定的計畫時間表，先決條件是必須建立在明確的社區需求上。從一開始，長程的募款計畫、計畫未來展望和主導人選都需考量，同時獲得學校行政人員、社區人士、家長、學校董事會的支持，賦予前述人員合適的任務。為滿足社區的需求，基本的執行的策略可集中焦點在社區的光榮歷史、獨特的地景地物、特定的族群組合及多元文化藝術風格。掌握最初影響計畫成功的各項因素，後續執行仍有許多值得深入討論的議題。

我們知道計畫內容可以天馬行空，但是計畫主題必須扣緊某類藝術形式，而取材於地方文史、地景地物、社區議題、或廣泛的社會事件才顯得有意義。於是邀集眾人腦

力激盪是普遍使用的方法，廣納各界人士意見，無懼批評或犯錯，建制新穎的合作關係。計畫的主題觀念發想後，開始務實審視現有的資源、需求和障礙各為何？才能根據現狀調整計畫，因此許多問題將一一浮現。例如目前學校和社區中已有哪些藝術教育課程？社區中活躍的藝術團體、定期舉辦的藝術節、適合青少年的藝術課程、當地藝術家、仍存在社區中的傳統文化和工藝、未被充分運用的藝術資源等是哪些？社區人士對藝術教育的需求是否已具共識，當地藝術團體可否參與？在學校或社區的行事曆上是否獲得充裕辦理時間？資源獲取上是否存在強勁競爭對手？課程設計形式種類各異，舉凡定期開課、大型聚會、短期工作坊、示範講座、師徒小班制等，依不同藝術形式特色和藝術工作者偏好而定。近年來，社區意識抬頭，學者專家與居民聯手倡導地方文化，紛紛從了解及挖掘周遭風土人情開始凝聚共識，耆老口述歷史的收集記錄、轉化成戲劇形式在社區和學校中演出，出版文史刊物，學者專家田野調查實地導覽，當地藝術家創作美術作品、故事、詩篇、歌曲等。縱使計畫內容千變萬化，但

仍建議開始時還是以簡要者為宜，開放任何人討論的空間，及保持彈性應變的能力。

所有嚴謹的步驟目的在確保計畫執行成果如預期中良好，我們通常討論整體計畫目標時著重在於內容的設計，譬如說藝術家將會和學生共同完成一幅壁畫；音樂家和老師合作在歷史課上介紹傳統民族舞蹈等。雖然成果的展現在不同層面上，評估計畫應分別就目的達成度、成果資料的運用、評估費用的合理比例等方向著手。尤其中長程計畫的評估工作應在執行過程同時進行，並建議評估工作的費用佔總經費的百分之五到十二較合理。至於誰來執行評估工作？計畫行政人員、教師、藝術工作者、義工、家長、參與的學生？通常外部的學者專家較客觀，當訪談相關人士時可適度保有消息來源的隱密性。小規模的計畫可以局部由學者專家擔任評估工作，大型計畫就比較需要固定專人處理。當然透過問卷調查和總結成果的評估方式成本較低，一對一訪談就比問卷調查有效，或焦點團體座談將節省時效，現場觀察則可補充訪談和問卷調查相關資訊，影像記錄和保留成果亦不失為有效方法。

藝術的價值在於啟發人們處事智慧，提昇生活品味，現實的世界需要培養美感藉以平衡，創造的歷程不論欣喜憂傷，使人們產生感知彼此的關聯性，透過藝術教育而將上述特質傳達給孩子們時，藝術的價值更顯非凡。即使每天生活中所需具備的想像力、創造力、勇於實驗與承擔風險的精神、解決事情的能力，不論從事科學、商業、處理人際關係、幽默感等等都與藝術的特質密不可分。造就人格健全的兒童、青少年，當他們呼吸、思考、歡笑、奮鬥成長都是每個藝術教育計畫關注的部份，尊重每個孩子多樣的學習方式和智能取向。立足於社區的藝術教育計畫，其成功的保證取決於所有參與者在過程中，均感受到令人鼓舞的經驗。不論可取得的資源多寡，可以肯定地說，成功的模式不能被移植，但觀念可以。如果在美國社會中將藝術教育視為社區發展的同義字，我們又何嘗不能？

■