

國歸鄉土·展現本土

——臺灣省本土美術教育的理念探索

蘇振明

臺北市立師範學院美勞系教授

前 言

在迎接廿一世紀來臨的前夕，臺灣為了建構一個新而獨立的海洋國家，除了要透過民選總統，加入聯合國來完成政治實體的宣告外，更需要發展一套「臺灣主體性的文化政策」，期使透過民主、平等、多元族群融合的本土化教育，達成「臺灣命運共同體」的精神形塑。

縱觀臺灣視覺藝術教育的發展，一直是在東、西方藝術教育思潮的擺盪中，聞風起舞，鮮有主體性的發展與理念的確立（林曼麗，1995）。臺灣的美術教育工作者，應該擺脫自身是移民社會後代與被殖民國家的歷史陰影，透過文化自決權的伸張，展現臺灣是一個新獨立海洋國家的藝術風采。

筆者認為：「回歸鄉土·展現本土」，是建構「臺灣主體性美術教育」的必然性發展階段。本文旨在分明闡明「鄉土美術」與「本土美術」的內涵特質及教學理念；並因應八十五學年度（1996年8月）即將展開的「國小美勞新課程」與「國小鄉土教學活動」，進行教學實踐的分析，並針對其限制提出建議性的補救措施。

「本土化的美術教育」，是植根鄉土、結合生活、迎向未來的「現實性的美術教育」；為了讓臺灣的美術教育具有現代化國家開創性的發展性格，「本土化」只是其初階段發展的立足點，「多元化」是其次階段必要性的特質，「國際化」則是後階段的發展目標。

建構「臺灣主體性的美術教育」，是一項浩大的文化工程，本文限於篇幅，只著重在國小美勞課程本土化的理念探索，至於課程組織、教材系統、教學策略等相關課題，還有待日後與美術教育同仁繼續協力研究。

壹、鄉土美術與本土美術的界說

一、鄉土美術

「鄉土」是指一個人出生的故鄉，或是長期居住的地方，並對該地方產生濃厚的感情且深受其影響（王雲五，民60）。

「鄉土美術」指的是本土的民間美術，即所居住地方的民間美術（王秀雄，民83）。

「臺灣鄉土美術」，指的是在臺灣地區的傳統民俗美術；其中包含各族群長久累積形成的宗教文物、民俗繪畫與生活器物、屋舍建築等具有審美價值的美術。

二、本土美術

本土之「本」，意涵為草木之根，引申為事務之根源（熊鈍生，民70）。

「本土美術」指的是代表當地文化主體意識的美術。這種本土性的美術，包含「精緻美術」（Fine Arts）中的文人的美術、貴族的美術、學院的美術與專家的美術；同時也包含「通俗美術」（Popular Arts）中的原始美術、民間美術和樸素美術。換句話說，一個進步國家的「本土美術」，應根源於該國家民族自主性的文化意識來發展，並使其內涵兼具有「精緻」與「通俗」完整領域，以建構金字塔式的全民美術體系為最高理想（圖表一）。

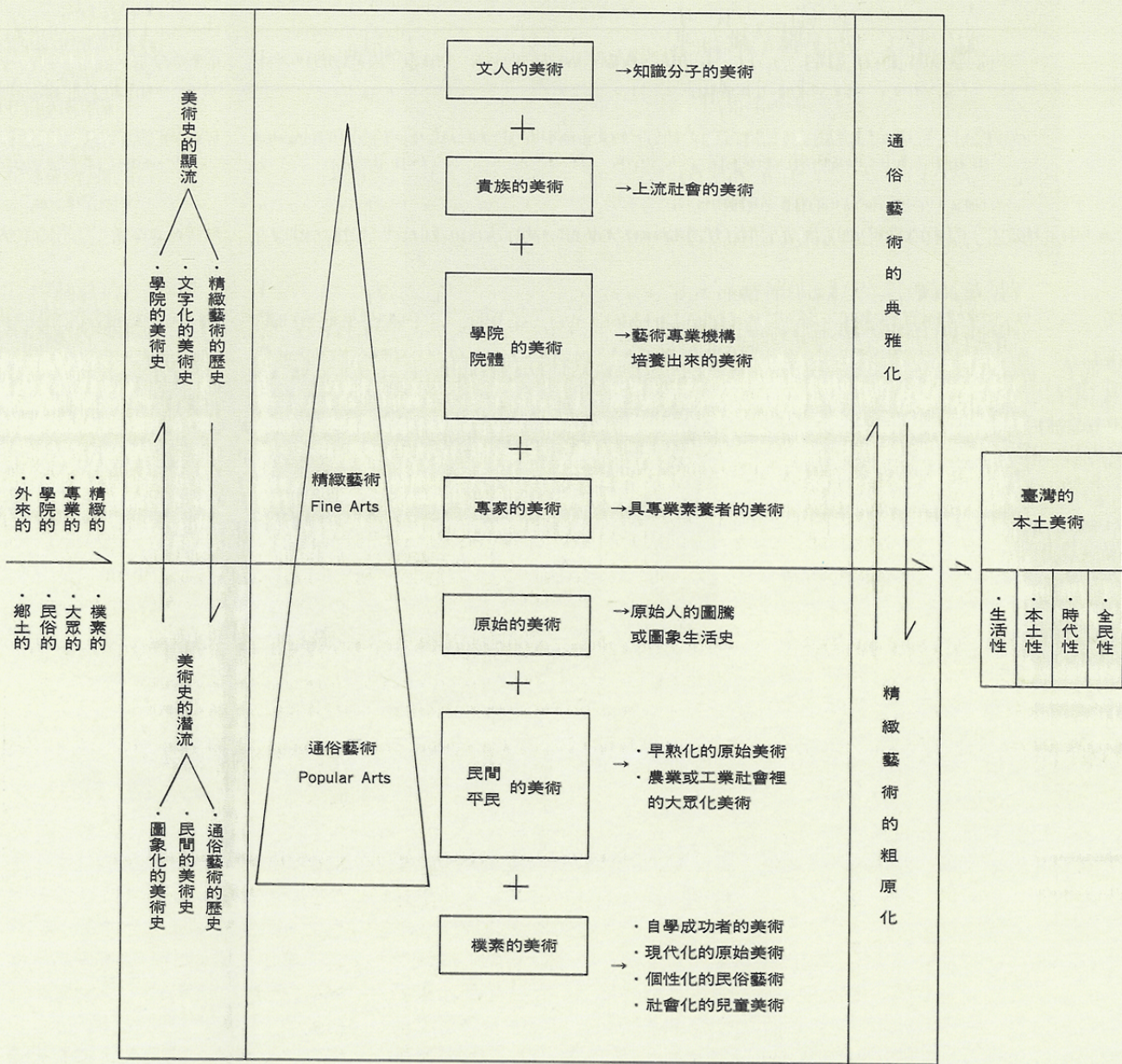
臺灣的「鄉土美術」是「本土美術」體系中的一環。「鄉土美術」富有較濃厚的族群色彩和地方主義；所以臺灣的九個原住民或南北兩地的客家族群，當他們要推舉出屬於自己族群的「鄉土美術」時，結果是各有所執，而且各具特色。臺灣「本土美術」的發展考量，將以歷史發展的時序為縱軸，以各族群、各地方作家的作品為橫軸，以詮釋臺灣社會各族群的文化意識為內涵；透過臺灣各時代本土美術作

筆者於1995年7月參觀美國的印地安博物館，館前豎立著印地安酋長的塑像，呈現尊重族群文化最好的公眾藝術設計，引人省思。

品的意象串聯，將有助於臺灣社會生命共同體的精神形塑。

每一個國家或族群的「文化意識」都好比是一棵大樹。民俗學家、人類學家、美術史學家們的研究，較傾向於文化傳統的根源部分的追蹤驗證；所以「鄉土美術」是他們較關心的主題，而藝術社會學家、美術教育家、藝術創造者的研究，除了要立足於傳統的鄉土文化據點外，他們更重視向上發展的多元探索，因此「本土美術」是他們的研究領域。鄉土美術的研究重點是「傳統性」文化意識的確立；本土美術的研究重視的是「現實性」文化發展的整體考量。

(圖表設計：蘇振明，1994)

圖表(-)：金字塔式的全民美術體系

科技要世界大同，藝術文化却要世界大不同；唯有如此，埃及、羅馬、印度、臺灣等各地方的藝術才能顯露獨特與交流的意義（本圖是筆者在紐約大都會博物館埃及特展室所拍）。

朱銘的「同心協力」木彫，是臺灣農業社會族群共同開墾的精神型塑。

貳、從「尋根」到「自立」的文化歷程

一、臺灣美術的「尋根」風潮

回顧臺灣本世紀戰後的美術發展，其中在七〇年代和九〇年代各有一次顯著性的「尋根」風潮；這兩度「鄉土美術運動」對臺灣本土美術教育的發展各有其影響及意義，筆者試加以歸納分析如下：

七〇年代的鄉土美術運動，肇因之一是臺灣退出聯合國，舉國上下形成「處變不驚、莊敬自強」的自主意識；肇因之二是對五〇年代西潮文化氾濫所產生的反省（林惺嶽，民76）。此時期的鄉土文化運動先由文學界的論戰點燃，繼而再延燒到美術界；中國時報人間副刊及雄獅美術月刊為主要的媒體工具。七〇年代的鄉土美術運動致使美術界在創作教學與畫廊市場方面皆有明顯的對應：（一）造成洪通與朱銘等

鄉土藝人的新聞與市場風潮。（二）臺灣前輩畫家的地位受肯定且作品行情上漲。（三）大專美術院校展開「鄉土寫實主義」的教學與創作風潮。值得注意的是七〇年代的鄉土美術運動純屬民間文化學者及媒體的自省活動，官方單位除了冷眼旁觀外，沒有政策性的行動參與。

九〇年代的鄉土美術運動，肇因之一是臺灣民間團體及在野黨立

法委員展現政治解嚴後的「本土文化抗爭運動」；肇因之二是執政黨為順應民間「本土文化意識」的訴求，推出「國民中小學鄉土教學計劃」。解嚴後時期的「本土文化運動」，民間學者的訴求重點在於「自主性文化意識」的重建，而不再是「鄉土意識」的尋根。九〇年代的本土文化運動，由政治運動者領軍，再由社會文化界及民間學者呼

應，以立法院、縣市議會、民主電臺為主要的公議場所，是政治、社會、教育、媒體各界全面總動員的文化運動。筆者認為教育部自八十五學年度即將推出的國小「鄉土教學活動」與國中「鄉土藝術活動」科目，基本上是「補充性的文化點心」，在國民教育課程未展現「主體性的文化意識」之前，雖具有漸進性的改革意義，尚難達成臺灣社會改造終極性的理想目標。

二、本土美術教育的實踐理念

建構金字塔式的全民美育文化架構，是臺灣美術教育本土化發展的最高理想；依此理念所呈現的臺灣本土化美術，其內涵將具有生活性、多元性、時代性與全民性四大文化特質。

依圖表(-)的理念可知，臺灣本土化的美術其終極精神在建構臺灣社會各族群生活的精神圖像。透過「生活性」的特質，使本土美術的作品具體反映各族群的文化與生活；透過「多元性」的特質，使本土美術的媒材與風格呈現自由豐富的情趣；透過「時代性」的特質，使本土美術的內容呈現文化發展脈動的現實感；透過「全民性」的特質，使本土美術的文化效應能照顧到全國人民的精神需求。

在迎接廿一世紀來臨的前夕，臺灣的政治發展口號是「立足臺灣、胸懷大陸、放眼世界」。根據此政治理念，臺灣政府不僅是一個政治與經濟的獨立實體，在文化上也必然要考量到「主體意識」的重建；唯有如此，臺灣方能完成「獨立國家」的必備條件，就像一個健康成

黃土水的「水牛圖」浮雕，是臺灣農業社會人與自然和諧並存的美感圖像。

熟的生命個體，其不僅有行動自主的外在肉體，也擁有自由思考的內在心靈。

「本土美術教育」是臺灣本土文化發展的教育實踐課題之一；為使本土美術教育的運作導向積極的發展，並呈現有意義的文化效應，筆者提出下列五項有關本土美術教育的實踐理念，以供美術教育界同仁思考與應用。

- (一)文化自主的理念：臺灣要邁向主權獨立的民主國家，根據文化自主的理念，必須推展本土化的美術教育，期使人民在生活中能展現自主性的審美意識。
- (二)族群共和的理念：建立「族群共和」與「命運共同體」意識，是臺灣政體在解嚴後時期重大的社會建設工作，發展包融臺灣四大族群(閩南、客家、原住民、外省)文化體系的美術教育，是推動族群共和的社會文化策略。
- (三)人本教育的理念：本土美術教育的課程是人本教育理念的實踐，課程組織參照兒童學習心理與課程理論來建構，教材設計依循兒童自我生活→家庭生活→社區文化→族群文化→國家文化→國際文化漸進發

展；這樣的課程足以修正現有美術課程鄉土性、生活性、文化認同體系的不足。

(四)社會集體圖象的創作理念：透過各級學校本土美術教育的推展，足以喚醒臺灣藝壇追逐國際主義的迷失意識，繼而促進臺灣美術自主性美學風格的誕生，共同建構臺灣民族的精神圖象。

郭雪湖的「迪化街城隍廟口」膠彩畫，是日據時代臺北大稻埕都會建築與民俗慶典的人文圖像。

(五)國家文化形塑的理念：透過本土化全民美育的實踐，其終極目標是多元層面的；從人民自主性生活美學的建立，到城鄉建築景觀的風格重整，到國際美術文化交流的互動，在在都是本土自主性美學意識的展現，歸結才能達成獨立國家美好文化意象的形塑。

陳澄波的「淡水老街」油畫作品，是臺灣早期閩南紅瓦厝社區建築的美感表現。

廖繼春的「有香蕉樹的院子」油畫作品；傳送著臺灣早期居家生活的安逸情趣。

參、國民小學「鄉土美術」的教學意涵及特質

四十年來，由於特殊的歷史情結和政治因素，在愛國勝於愛鄉、領袖重於個人的意識型態下（歐用生，民83），臺灣的鄉土教材嚴重的缺乏，導致臺灣的學生背誦了大量的中國山川之美、故宮文物、西洋美術，卻對臺灣本土的繪畫、雕塑、建築、民俗文物一無所知，這是重

大的教育課程缺失；因為，全世界沒有一個國家的教育目的是在「教導人民瞭解他國文化、忘記自家的文化！」。

為了改進以往鄉土教學的缺憾，教育部於八十二年九月發佈的國民小學課程標準中，增列「鄉土教學活動」乙科，自三年級至六年級，每週實施一節鄉土教學（教育部，民82）。

即將於八十五學年度開始實施的小學「鄉土教學活動」，其實是一門補充性的「鄉土藝術」教材，茲將其「教學目標」和「教材綱要」分別介紹如下：

一、「鄉土教學活動」的教學總目標

鄉土教學目標應兼顧認知、情意和技能三個領域，並具體條列成下列四個要點：

- (一)增進對鄉土歷史、地理、自然、語言和藝術等的認識，並培養保存、傳遞及創新的觀念（認知）。
- (二)培養對鄉土活動的興趣以及欣賞的能力，激發愛鄉情操（情意）。
- (三)養成對鄉土問題主動觀察、探究、思考及解決的能力（技能）。
- (四)培養對各族群文化的尊重，以開闊胸襟與視野，並增進社會和諧（情意）。

李梅樹的「清溪流衣」油畫作品，隱含著臺灣婦女勤儉勞動的生活美學。

二、「鄉土教學活動」中的傳統美術教材

國民小學「鄉土教學活動」是為補救臺灣鄉土文化課程不足的「鄉土藝術」，此課程教材包含有「家鄉的傳統戲曲」、「家鄉的傳統音樂」、「家鄉的傳統舞蹈」、「家鄉的傳統美術」四大領域。教材的前三項與原本的音樂科較有關聯，而「家鄉的傳統美術」是現有的「美勞科」教材的延伸和加強；茲將「家鄉的傳統美術」教材綱要摘列如下：

- (一)繪畫：1. 民俗彩繪 2. 木書畫 3. 民俗版畫 4. 臺灣美術：①臺灣的人物之美②臺灣的素人畫之美③臺灣古厝庭園之美④臺灣景致之美⑤臺灣水果之美⑥其他。
 - (二)書法：1. 匾額、牌坊 2. 對聯、春聯 3. 金石碑刻 4. 善書、案牘、文件。
 - (三)篆刻
 - (四)工藝：1. 生活器物 2. 宗教器物 3. 民俗器物 4. 童玩 5. 其他。
 - (五)建築：1. 宅第 2. 庭園 3. 衙署 4. 文教建築 5. 廟宇建築 6. 宗祠 7. 紀念性的建築 8. 防衛及公共工程 9. 近代歷史建築。
 - (六)原住民藝術
 1. 工藝：陶器、編織、木雕、編器、皮革工藝、裝飾。
 2. 建築：各族原住民的屋舍建築。
- ### 三、國民小學「鄉土美術」的教學價值
- 鄉土美術教學是使學生認識其所居的社會、地域、群體的美術（王

秀雄，民83）。未來透過「國小鄉土教學活動」中傳統美術教學的推展，下列各項教學意義將是被期待實踐的：

- (一)正視「鄉土美術」教材的意義，並與「精緻美術」同屬健全美術課程系統中不可缺少的一環。
- (二)落實「美術與生活」的統合課程意義，補救過去臺灣美術課程雖有零碎的鄉土教材，但不具統整的鄉土意識的缺憾。
- (三)建構符合學習心理發展的美勞教材體系，國小低年級著重「自我」及家庭的生活經驗教材；中年級著重鄉、鎮社區的生活經驗題材；高年級則著重縣、市領域的文化教材。
- (四)展現多元文化美術課程的新契機，讓不同族群、不同美感品味的美術資產，均能受到教師與學生的學習關照，繼而達成民主與尊重的多元文化教育精神。

四、國民小學「鄉土美術」的教學限制與建議

鄉土美術在國民小學課程，隸屬「鄉土教學活動」四大教材領域之一，將於原本的「美勞科」之外獨立實施教學，在中華民國的教育史上來說，可算是配合民主社會教育發展的創舉；然而，在目前國民小學課程未能全面展現本土化課程革新的階段，要具體落實「鄉土美術」的教學目標，在教學師資、時間、設備和教學品質上自然會有其限制，筆者針對其困擾原因和因應之道分析之：

(一)為因應「鄉土藝術」師資延聘之困擾，建議將國小中、高年級之美勞、音樂科一律採專才專用之「科任制」；並將「傳統美術」的授課時間與內容合併由美勞科任教師依法執行。

(二)為謀求「鄉土美術」與「美勞科」課程目標的統合學習效應，任課教師宜將兩課程的目標對照研究（如圖表二），使「鄉土美術」的總目標能與「美勞科」的表現領域、審美領域、生活實踐領域相互照應，讓學生的學習心得能達成統整的美術文化觀。

(三)「鄉土美術」的教學較強調審美認知與審美情意態度的培養，所以應發展具體有效的「兒童美術鑑賞教學」，以落實鄉土美術與美勞新課程的目標。

(四)各校宜籌設「鄉土教學資源中心」，充實有關鄉土藝術教學的各種媒體資料，並規劃「鄉土藝術校外教學參觀」與「社區藝術家駐校辦法」。

(五)各縣市教育局與文化中心成立「鄉土美術教材編輯委員會」，有系統的出版各類富有地方文化特質的鄉土美術教材，並配發給各校作為輔助教材。

圖表(二)：國小「美勞科」與「鄉土教學活動」教學總目標對照表

國小「美勞科」新課程總目標	國小「鄉土教學活動」總目標
(一)表現領域：運用造形媒體、體驗創作樂趣、培養表現能力。	(一)增進對鄉土歷史、地理、自然、語言和藝術等的認識，並培養保存、傳遞及創新的觀念。(鄉土美術的認知)
(二)審美領域：經由審美活動、體認藝術價值，提昇審美素養。	(二)培養對鄉土活動的興趣以及欣賞的能力，激發愛鄉情操。(鄉土美術的審美態度)
(三)生活實踐領域：擴展應用藝術及結合生活科技知能，涵養美的情操，提昇生活品質。	(三)養成對鄉土問題主動觀察、探究、思考及解決的能力。(鄉土美術的表現力)
	(四)培養對各族群文化的尊重，以開闊胸襟與視野，並增進社會和諧。(鄉土美術的生活實踐)

(圖表設計：蘇振明根據教育部國小課程標準編製，1995)

洪瑞麟的「礦工系列」是臺灣勞動階級的生命圖象。

肆、結語——期待本土美術香火的永續薪傳

小說家王拓說：「是現實文學，不是鄉土文學」。

客籍文學家鍾肇政說：「沒有所謂『鄉土文學』。」；他又說：「所有的文學都是鄉土的，……因為一個作家必須有一個立腳點，這個立腳點就是他的鄉土。」

鄭世璠的「臺北夜色」油畫作品，呈現臺北都會在夜色中冷靜孤寂的意象。

顏水龍的「排灣族公主」油畫作品，描繪著少數族群生命的尊嚴和美感。

臺灣的廟宇建築與裝飾設計多采多姿，是民間美術的珍貴教材。

臺灣原住民各族群的舞蹈、音樂與服飾是極待保存與推廣的藝術文化。

阿美族青年彫刻家陳正瑞先生透過木彫創作傳續其族群的圖象文化，是原住民新生代的藝術。

寺廟的神案桌圍刺繡，是民間故事的圖象藝術。

透過「民俗宗教版畫」的鑑賞，可以瞭解民間的宗教信仰。

呂清夫教授在「藝術本土化與現代化思潮之研究」(民80年)中除了引述前兩位文學家的觀點之外，呂先生亦主張：除非把「本土化」特別界定為「現實主義」，否則我們平常說的「本土化」一詞，內容相當曖昧，十分不便。

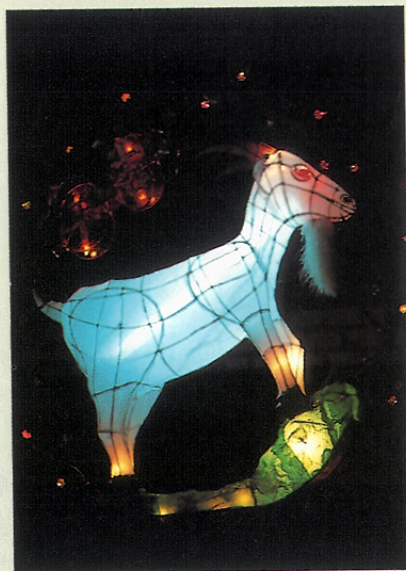
筆者在本文中主張：為了臺灣「現實性」整體文化發展極終理想的考量，推動「本土化的美術」不僅是文化自主意識的伸張，也是主權獨立國家實踐全民美育文化建設的重要課題。

「本土化的美術教育」即是植根鄉土、結合生活、迎向未來的「現實主義美術教育」；這是筆者從事美術教育二十多年來的精神理念，也是對臺灣美術教育課程發展的深切期待。

八十五學年度即將展開的「鄉土美術」課程，筆者認為這是一套

原住民的服飾刺繡之美，不僅可以欣賞，也可以引為現代美術設計的風格參照。

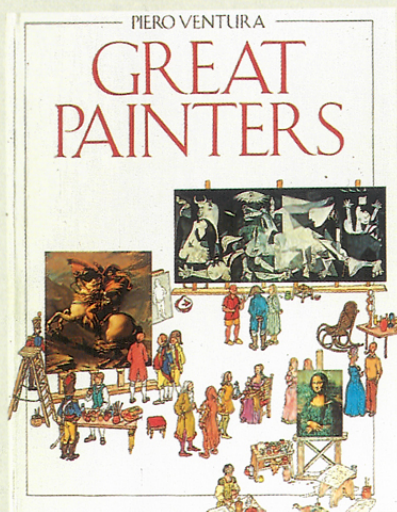

元宵花燈的造型與燈彩之美，是值得親子共賞的鄉土美術。

過渡性的鄉土文化補救教材，從階段性教育改革的立場來看，我們期待它發揮「美術尋根」的意義；然而，筆者更期盼臺灣的美術教育要朝向現實性的本土化發展；屆時，「鄉土美術」將融合於「本土美術」的金字塔課程結構中，自然也就不必再疊床架屋的在「本土美術」之外另闢「鄉土美術」的補充教材了。（本文為1995年國際藝術教育學會——亞洲區藝術教育研討會所發表之論文）。

參考書目

- 王雲五編（民60年）：雲五社會科大辭典，臺北商務印書館。
- 王秀雄（民83年）：鄉土美術的範圍、內容與教育意涵；臺灣師大學教育研究中心。
- 呂清夫（民80年）：藝術本土化與現代化思潮之研究；中華民國美術思潮研討會論文集，臺北市立美術館。
- 林曼麗（民84年）：探討臺灣視覺藝術教育之主體性，美育月刊，第62、63期，臺北，國立臺灣藝術教育館。
- 林惺嶽（民76年）：臺灣美術風雲40年；臺北，自立晚報出版。
- 莊萬壽（民83年）：臺灣本土文化之理論建構；第一屆臺灣本土文化學術研討會論文集，臺灣師範大學文學院。
- 臺灣教授協會（民82年）：體檢小學教科書；臺北，臺灣教授協會。
- 臺灣省國民學校教師研習會（民84年）：國民小學新課程標準的精神與特色。
- 熊鈍生（民70年）：辭海，臺灣中華書店。
- 蘇振明（民83年）：兒童美術鑑賞教育的理論與實務研究，臺北，中華研出版社。

歐美國家的美術圖書出版講究圖文並茂的通俗化導賞設計，對社會美術教育極有助益。

「看！阿婆畫圖」是筆者所編著的美術圖畫書，也是適宜親子共賞的鄉土美術圖書。

