

追求精緻的藝術教育

——DBAE (上)

／ 郭禎祥 · 本文作者為師範大學美術研究所教授 ·

一、學校藝術教育的目的

1. 精緻與均衡的教育

一般而言，教育的意義在於文化的承傳、知識的啓迪、人格的充分發展、養成健全的身心。所以教育必須使學生具有系統化的邏輯思考，透過各個學科提供各種不同的見解或模式來審視周遭環境，體察周遭世界 (Broudy, 1983)。因而教育不是一種消費，也不是一種娛樂，更不是遊戲，而是一個學習的活動——一個嚴肅的學習過程。學校與教師的任務不僅是提供一個良好的學習情境，更重要的是培育出身心健全、心智發育良好與具備各項技能的個體。

美國在 80 年代所興起的教育改革運動即是追求「精緻的教育」(excellence in education)。此運動主張教育應強調認知的發展、內容充實的課程、對學生的學習有較高的期望。它不只是一要發展智性的技巧，更是重視所有學科的卓越成就，實施良好的文理學科；尤其重視人文學科。此一回歸基礎教育思想的轉移並不是狹隘的重提 3'Rs (讀、寫、算) 等基礎學科能力的培育 (Riddell, 1988)，而是如同國家藝術基金會 (National Endowment for the Arts) 在 1988 年 5 月所發表的研究報告「邁向文明」(Toward Civilization) 中所宣稱的：尋求藝術、人文與科學三者均衡的教育 (NAEA, 1988)。艾斯納也同樣地以嚴肅的態度來認識教育的本質，進而言重心長地期許世人對學校教育，尤其是藝術教育應抱持著更高遠，而且具有多層價值的理想與目標，不要把學校教育只局限於傳統的三

項基本能力，更不要把學習藝術看成一種教育的裝飾品 (Eisner, 1987)。美國藝術教育協會經過多年的研討之後，認為要有精緻的學校教育，其課程必定包括所有學生都接受精緻的藝術教育，因為透過一個精緻的藝術教育，學生應當學習到下列的觀念與技能：

- 發展、表現和評估觀念；
- 在這逐漸趨向視覺取向的世界中練習創作、閱讀和解釋視覺意象；
- 瞭解與認知文明世界的藝術成就與展望。

這些基本的藝術技能可以發展聰明才智和增加視覺感受性，可以使個體有如運用語言和數字符號般，透過視覺的處理而更有效地界定與解決問題；在日常生活上大量視覺訊息的衝突中加以區別；以及增加以視覺意象作溝通的可能性，進而對社會有正面肯定的貢獻。而這種精緻的藝術教育就是葛利爾 (W. D. Greer) 於 1984 年所標名的『學科取向的藝術教育』(Discipline-Based Art Education) 簡稱「DBAE」。該協所主張精緻的藝術教育是要專力促進一個包含廣泛學習藝術之途徑的藝術課程。任何與教育有關或對教育有興趣的人，都須要瞭解藝術教育有助於學生認識其整個思維與經驗的環境。因而宣稱『均衡教育應包括精緻的藝術教育』(Greer, 1984; NAEA, 1986)。

哈佛大學「零計畫」(Project Zero) 實驗的主持教授葛登納 (H. Gardner) 博士，從廣義的角度解釋教育的目的，是要把人類的認知本能發展到極致，因而個體得以選擇如何運用其心智，以及接近他人最偉大的心智產物 (Getty Center)。這種心智活動的產物正是人類與其它動物最大區別，意即象

徵性符號的使用——例如：語言、聲音、姿勢、圖記——以其建立一套溝通知覺，表現自己的訊息傳遞網路，藉以表現和傳達意義。當語言、字辭不敷使用，當我們的情感比所能運用的表現法還強烈時就產生種種的藝術（詩歌、音樂、歌劇、舞蹈、繪畫等等）。這些藝術擔負了傳達細微的、精緻的感受、感情。藝術也是一種精緻的語言；它使所有的人達到人類最深層的精髓處。藝術是我們最普遍的（universal）也是最重要的語言，是溝通中不可或缺的一部分。教育必須能使學生儲備好加入社會競爭所必具備的所有能力，教育的結果是要充分發展敏銳的感受。就藝術的本質而言它是和追求卓越的、智性的教育思潮頗相吻合。因而藝術教育不再只是一種工具性的教育手段（Eisner, 1989），而是學校課程中重要的一環。

2. 文化的承襲與開創

曾任美國教育部長的威廉班奈特（W. J. Bennett）亦贊同「藝術是教育中很重要的一環」的看法，他認為藝術就像閱讀、書寫、算術一樣。舞蹈、音樂、歌劇、視覺藝術是開啓人類獨特的知識與成就的鑰匙。透過偉大的藝術作品學生得以洞察自己的意識和文化的遺產。因為（Bennett, 1988）：

- (1)偉大的藝術作品記錄了我們的過去以及社會的改革。
- (2)偉大的藝術作品是我們文化中的一部分，它表現了人類最珍惜的價值。
- (3)藝術是文化中一個重要的部分，因為它是提供人類本質博大精深的最顯著例子。
- (4)基於民主政治社會的本質，經由藝術作品，學生能自由的享受最好的文明。

在「邁向文明」一文中也列舉四項藝術教育的重要性：

- (1)瞭解文明。
- (2)發展創造力。

(3)學習溝通的方法。

(4)發展對藝術作品作明智抉擇的能力。

瑪克菲（J. K. McFee）從藝術和社會、文化間的角度認為藝術教育有下列的功能（McFee, 1961）：

- (1)溝通個人和集體的經驗。
- (2)傳遞知識、技能，和價值。
- (3)改善環境。
- (4)可以激勵和教育個人。
- (5)提供機會發展：
 - 表現和溝通的途徑、方法。
 - 獨立自主的美感判斷。
 - 瞭解文化遺產。
 - 提昇鑑賞的知覺能力。
 - 更充分的運用創造潛能。

為什麼學校裡要教藝術？富蘭克林（B. Franklin）看到它有助於手眼協調。1940 年到 50 年代則認為可以發展知覺、增進運動機能、促進心智健全、作為休閒娛樂和培育心理與社交能力的成熟。對這種創造性取向，里德（H. Read）建議藝術中的教育是為了世界的和平及善盡公民之責。1960 年代重視藝術的情操教育（affective）和非語言的溝通（Dobbs, 1979）。艾斯納認為藝術的重要性不但是在於所表現的內容代表我們的文化，而且是它能發展、擴大我們的智慧（intellectualability）。學習鑑賞和創作是複雜而且精細的工作。兒童必須學習怎麼觀賞，不單單只看而已，而且要經驗其所注意到的品質。美感經驗的任務是要發展判斷、評估和經驗語言所不能形容的意義的能力。藝術的重要在完成此一偉大而且重要的能力（Eisner, 1984）。

二、『學科取向的藝術教育』內容

因此廣義的教學是給予學生許多的機會和經驗以使他們能瞭解、認識、解釋和統整新的訊息。教育是學習，所以藝術教育就是學習有關藝術的一

切，也就是要給予學生許多的學習機會和藝術經驗，以使他們能發展、瞭解、認識、解釋和統整有關藝術的所有資料。

根據克拉克 (G. Clark)，戴依 (M. D. Day)、葛利爾等人的歸納，『學科取向的藝術教育』是要發展學生瞭解與鑑賞藝術時必備的能力，這能力包括對藝術產生感應、創造藝術和瞭解與藝術有關的各種知識、理論。就學校的教育目標來看，藝術教育應是一般教育中很重要的一環。『學科取向的藝術教育』不但能滿足學校教育的需求，而且能為將來專精研究打下基礎 (Clark, Day & Greer, 1987)。葛利爾主張這種教學法的課程有七大特色 (Ammar, 1982; Anne, 1985; Greer, 1984; Welter, 1987)：

(1)相對於把藝術看成是在幫助其它方面的學習，『學科取向的藝術教育』更強調學習藝術的內在價值。

(2)要在廣義的美感教育理念中學習藝術。

(3)把藝術品置回其文化和歷史的脈絡中。

(4)有系統的規劃書面課程，應注重藝術和創作所必需的技巧。

(5)採取有順序、廣泛的認識藝術。要有整體性的瞭解而不是片段、支離破碎的認知。課程發展由初始到成熟，美感行為由陌生到熟悉，學習過程由簡單到複雜。

(6)要在課程中有固定的時間作有系統的教學。

(7)要注意學習的結果。

綜合藝術教育本質和教育的原理並兼及兒童中心的觀念，艾斯納認為實施『學科取向的藝術教育』有四個基本前提 (郭禎祥、楊須美, 1988; Eisner, 1987 a)：

(1)兒童的藝術發展不僅是由內而外，同時也需由外而內。也就是要兼顧激發兒童的內心感受，培養想像力，產生意象與外界教育環境的導引作用。

(2)學習藝術的過程是複雜且精巧。課程內容和

教學活動的安排要有組織與程序並有反覆練習的機會。

(3)學習藝術和心智成長有關。老師要注意學生的藝術發展階段與能力的成熟度，並在課程設計時安排略具挑戰性的教材。

(4)課程內容要有廣泛的領域與具有前瞻性。

以這樣的規劃實施藝術教育，藝術就如同課程中的其它學科，像語文、科學、數學一樣，是必要的也是基本的學習科目。視覺藝術所提供的概念、技巧等知識，能使學生接收、傳達、解釋其意象中的美感特質。

這種藝術課程對學生而言是一個有意義的教育經驗，能使他們更有豐富的知識去思考藝術的本質，及更理性地瞭解藝術所顯示的這個周遭環境和世界。『學科取向的藝術教育』所要達成的：提供能幫助兒童學習怎樣思考藝術的經驗 (Eisner, 1987 b)。

『學科取向的藝術教育』的目的之一即是要透過藝術創作、藝術史、藝術批評、美學等知識、概念、技巧的學習以幫助學生對藝術能看得更清 (looking at not see it)、想得更透徹、更敏銳的感受。

NAEA的藝術教育所描述課程方案的內容應是統整藝術創作、美學、藝術批評和藝術史等四種組成要素的課程內容，這意味著其目的是要培育各種專業領域的專門人才嗎？NAEA的目的並不排除學生在藝術創作、美學、藝術批評和藝術史的經驗，會使其成為這些領域的專業人員的可能性，但這並非其主要目的。

『學科取向的藝術教育』的課程內容和實際因地區與方案的不同而有差異，但一定包括這些基本特徵：把藝術置於普通教育內的理論基礎、課程內容源自視覺藝術四大學科 (美學、藝術批評、藝術史、藝術創作)，一個有順序的累積的書面課程，一個要求藝術並要評鑑藝術的學區背景 (Clark; Day & Greer, 1987)。葛利爾曾更進一步詳細規劃『學

科取向的藝術教育』中，四大藝術學科內容與研究的觀念。現以圖表來說明融入『學科取向的藝術教育』中的每個學科的內容 (Clark; Day & Greer, 1987 見下表)。

圖一 DBAE四範疇

學科	研究法	觀念結構	學術團體
創作	靈感	獨創力	藝術家
	分析問題、素描	技法	
	完成作品	技術	
	展示	過程	
批評	描述內容	主題	藝術評家
	分析形式	內容	
	解釋	意義	
	評鑑	辨明	
藝術史	修復	歸屬	藝術史家
	分析風格	圖像學	
	歸類	源流	
	確定、認證	功能、價值	
美學	描述性質	經驗	美學家
	分析感應	藝術品	
	仔細推敲	旨趣	
	鑑賞	價值	

1. 藝術創作

藝術創作在藝術學科中有獨特的地位，它是『學科取向的藝術教育』的泉源，學習的中心，是學生發展表現能力的領域。創作可以使學生洞察藝術品中所隱含的各種意義，增進瞭解藝術的能力。

對青年學子而言，藝術教育的中心一直是製造藝術品，過去及目前是如此，將來也可能是這樣。這是因為對他們的整個生活經驗而言，製造藝術品是一種很自然而且也能被讚賞的活動。藝術老師們

在這方面曾受過較完整而徹底的訓練，因而對於這方面的教學感到較有信心和能力。

「若沒有藝術品(art object)就沒有各種學習藝術的方式」

在一個有程序的課程中，每一個藝術創作活動都必定和下一個活動緊密的相聯結，所以明天必定會用得著今日所學的，而且加上新的內容，使之更有意義。

- 也許是學習藝術作品的外表形式。
- 也許是以技巧或媒材為學習重點。
- 也許是學習當代藝術史中的基礎觀念。
- 不論那一種學習方式，藝術創作活動都不應該因其本身而存在，也不能僅限於媒材的處理而已。學習應首先注重學生所遭遇到的理念，其次是著重如何以最佳的方式把它和先前的學習經驗相統整。

藝術創作活動並非只是表面再創的創造能力。例如一個七歲大的兒童在畫「和我的朋友一起玩」時必須考慮下列問題：

需要觀察和回憶的問題：

- 你能重新回想是和誰一起玩嗎？
- 你在做些什麼？
- 在那裡？
- 你是暫時站著不動，還是在跑步或是用跳的？
- 你身體朝那個方向？
- 你穿的衣服是什麼顏色？
- 你穿的衣服是素色的還是有圖案的？
- 有多少朋友和你一起玩？
- 他們穿什麼樣子的衣服？
- 他們離你有多遠？
- 有沒有遊戲器具？
- 有多少？
- 是什麼樣子的？
- 誰手上有遊戲器具？它是什麼樣子的？
- 背後有那些建築物？

啓迪智慧或形成抉擇的問題：

- 你要把這些圖形畫在紙的那個位置？
- 要畫多大？
- 那一個是最大的？
- 要把每個人都畫進去嗎？
- 爲什麼不能每個都一樣大小？
- 那些東西要擺到背景中？
- 有多少細節要處理？
- 建築物要描繪出是磚塊或木頭建的嗎？
- 縱然沒有樹叢或草皮你也要畫進去嗎？
- 太陽的光線怎樣？
- 要在樹上畫一些鳥使畫面顯得更複雜嗎？
- 如果省略一些人是不是比較好？
- 怎樣才能使別人知道操場是泥土地？

會引導形成美感判斷的問題：

- 用什麼顏色才能表現出你的興奮？
- 如果有些人處理得比較不詳細的話有沒有關係？
- 背景要怎樣才能顯現出在玩什麼遊戲？
- 一定要把所有的人都畫進去嗎？
- 這張畫要畫多大？
- 如果畫一個框框(border)的話會怎麼樣？
- 要畫橫的或是直的？
- 畫在白紙或色紙上比較好？
- 需要用多少顏色才能表現出心中的感受？
- 把整張紙都填滿顏色還是不要比較好？
- 遊戲的主要活動要擺在那個位置比較好？
- 要用很多顏色還是一些就好了？
- 用黑色加輪廓線比較好還是不要加？

當這個七歲大的兒童在回答了這些問題並完成這張畫時，就表示有觀察與回憶，作理智的與審美的抉擇，以及表現出觀察的結果與採擷藝術的美感意義之技能。這些問題就將成爲下一次繪畫或雕塑

時精練美感技巧時的基礎。在敘述或撰寫其遊戲時，或和別人共同合作時，他們也都要有這些技巧。

這個簡單的敘述可以看出，對七歲大兒童由單一的繪畫課中，也能產生一些有意義的學習。這種學習含有新的特性層面，而且當這個繪畫課著重在類似下面的討論時能更有意義。

當兒童在玩這個遊戲時我們的家園是否是新的？我們怎麼知道的？兒童們能在那裡玩嗎？爲什麼？他們和誰一起玩？和我們一樣嗎？

當你看到這幅遊戲場面時有何感想？你會想要和他們一起玩嗎？爲什麼？這是一個遊戲的好地方嗎？那是一個怎樣的地方？那是一個安全的地方嗎？

你班上的學生會和他們作得一樣嗎？爲什麼不？那一件會是最興奮的？是遊戲或是這幅畫？是什麼使你想要觀賞這些畫？你會想花比其它作品多的時間來觀賞它嗎？爲什麼？

你對肌理(texture)學到那些？你能想到其它的肌理嗎？在這房間裡所看到的肌理告訴我們那些事情？它們會是什麼？大多數的建築物都被當成有肌理的嗎？如果是陰天，那麼建築物和在有陽光時有何不同？爲什麼會這樣？

這些問題可提供爲發展出更熟練地統整歷史、批評和美學於創作所需之知識與技巧的基礎。

藝術創作需要學生有許多的能力以觀察、辨別、記憶、統整、抉擇、解決問題、比較和判斷價值、推測其它情境和應用已知的知識於新的情境中。

2. 美學

大多數的人都知道美學是哲學的一支，而哲學則包含許多艱澀繁雜的觀念。就其它的重要性來看，美學乃是要提供做爲解釋美的意義的結構之用。它所處理的是有關人類自然與人爲事物之關係與反應之複雜的觀念。它是一種分析與解釋某些

絕大多數是人類最深層的感情的方法。

美學並非是一門輕鬆易學的學科。然而，它可以像任何其它被用來解釋存在現象的結構般地被學習。它是以一種有程序的步驟與過程來學習，也就是在比較複雜的方式處理之前可以先檢核較簡單的觀念。

就像所有複雜的系統使用複雜的語言一樣，在開始學習美學時要先對基本教學有簡單平易的目的，當學生所學習的觀念變得更複雜(intricate)，而所用的語言也更精練(refined)時，這個能力使其知識和實際生活的經驗發生關連，而將豐碩每個人所能作的解釋。

『美學不再只是哲學家們才能支配的，而是指啓迪其學習的美感經驗。』

但是對小學兒童要怎樣開始學習美學呢？要如何程序化？怎樣才能和其它三學術相整合呢？

發展含有美感問題，而且要求學生回答的課程，乃是美術老師的職責。在小學階段，老師可能提供如下的問題：

- 當你觀看這幅畫時，它使你有一種特別的感覺嗎？
- 當你觀看這幅畫中的紅色時，感到溫暖或是寒冷？為什麼你會這樣想呢？是不是畫面中有其它的因素使你有這樣的感受？
- 如果看到夕陽西沉而滿空是紅、橙、黃、紫的霞彩，是否會令你想起曾經看過的任何事？這是否和你所看到畫夕陽的畫有不同的感受？
- 為什麼你會認為能享受畫畫的快樂？喜歡觀賞嗎？為什麼？
- 當你畫一幅畫時能不能有計畫的安排你的色彩，好使你的父母親看到你的畫時能感受到你想要他們感受的？你怎麼知道能做到呢？
- 要怎樣才能使一幅畫有寒冬的感覺？
- 如果仔細的觀賞這幅兩百多年前的肖像畫，你要怎樣去感受畫中的人物？你認為你的感受和當

時的人們不一樣？為什麼一樣？為什麼不一樣？有那些原因會產生影響？

這些問題和美感見解(aesthetic proposition)有關，它介紹給學生對自然界的美與藝術作品產生反應的基本觀念，也給學生探討藝術與自然之別的機會及思考時間如何影響反應。這類的問題也能形成瞭解美感反應和為什麼在種類、品質、強度以及人類對視覺意象反應之重要性的基礎。

對精緻的藝術教育而言，注意到美學層面是很重要的。它引起學生質疑、考量、斟酌證據和資料、考驗直覺的反應與試驗產自其經驗的結論。這是從最早的小學階段(the earliest elementary grades)，由思考和討論簡單而具體的藝術經驗開始，要求這樣子的練習以學習美學並非錯誤，在視覺藝術教育中因為「對他們而言瞭解(美學)是太複雜了」而不給兒童有這樣的機會才是錯的。

3. 藝術批評

藝術批評不同於藝術史，後者著重在歷史背景的探究，前者主要著眼於當代藝術的探討，只有需要引為例證時才會回溯往昔(Clark, Day & Greer, 1987)。

於藝術中所產生有意義的反應之效應、價值和成功評估是每個人都有權利，也是每個人都要有的練習。藝術批評不是閱讀週日報紙或豪華的週刊，它也不是那些以其所受之教育觀點而宣稱應為「品味的仲裁者」的專有財富。

但如果說：兒童在觀賞兩件藝術品時說：『這一幅比那一幅更有趣』，就認為他在從事藝術批評，這樣是不對的。任何人比較喜歡某件作品而不喜歡另一件的話，這只是判斷。沒有接受教育的判斷是無知的判斷。

藝術批評作為精緻藝術教育的一環，是要提供學生有機會學習如何以充足的，和合適的標準為基礎作合理的判斷。學生需要學習如何觀察藝術品及

作比較，如此才能判斷其品質、影響、目的和價值。學習藝術批評要由有限的經驗和已瞭解的觀念進步到更複雜更深入的經驗和觀念。甚而意義最深遠、最動人的視覺意象的學習過程也是如此。藝術批評是以對藝術作品逐漸增加的知識為基礎，作很小心謹慎地與敏銳地觀察、深思熟慮地解釋與比較的結果。在兒童還很小的時候就應該作這方面的練習，如此才能在判斷視覺意象的價值和意圖時成為其習慣性的方式。

在一個自由開放的社會中，教育不應該只是培育個體作單純地模仿有特殊訓練的批評家的觀點來作個人的判斷。而應該是幫助學生獲得知識、發展視覺敏感性以及練習為自己作正確判斷所需的技巧。

「‘……因為我喜歡它’和‘我喜歡它是因為……’的不同是很重要的，精緻的藝術教育會幫助學生瞭解其差異是什麼。」

4. 藝術史

藝術史教學是以和某一時代或特定作品有關的研究調查，以及和文化與歷史背景產生何種關連為主。例如描述、分析、解釋作品是由誰在何時何地創作，內容是什麼以及為什麼要如此創作，同時也要瞭解它在藝術發展史時序上的價值、地位如何。

把藝術史視為有精緻的藝術教育中的一環是很容易被接受的。可以確定的是，學習人類活動的任何領域，如果沒有注意其往昔發生過什麼的話將是沒有意義的。

在傳統的藝術課程中，藝術史不但沒有被注意過，而且也未曾被瞭解過其重要性。但是，教育是要致力於瞭解什麼樣子的人 (human beings)，才能使自己和他人的生活過得更美好。而學習以往的歷史會有助於這種瞭解。

如果所有年齡層的學生能有對人類創造出視覺神奇 (visual wonders) 之瞭解，他們都將需要認

清和探索人類怎樣表現觀念及記錄經驗——藝術史可以作為產生靈感的泉源與發現現代藝術之根源的途徑——但是若無這種瞭解與認識則無法學習過去的文化。

統整藝術史與美學、藝術批評、藝術創作於精緻的藝術教育中，會提供學生有機會學習在其它時代有那些因素在主導美感選擇，和有那些歷史的事物會影響對自己和別人的作品作美感判斷的標準。

在精緻的藝術教育中沒有任何一個組成的成分可以單獨存在。彼此是相互聯結而互相強化、說明、澄清或相輔相成的。

