

當藝術教育有了不一樣的解釋

探究當代視覺藝術教育的多元議題

When Arts Education Has Different Explanations

Explore the Diversified Issues of Modern Visual Arts Education

張家琳 Chia-Lin CHANG

國立臺灣師範大學美術研究所美術教育組博士班研究生

發現當代視覺藝術教育的迷人之處

在傳統的視覺藝術教育觀念裡，我們對藝術標準化的賞析與創作，成為主要的教育方向，但隨著時代的變遷轉化，這樣的觀念似乎漸漸地與大環境脫勾了。當代的社會環境裡，社會文化現象與其為人們帶來的生活影響，逐漸成為其他各學科的探究重點。在這樣的趨勢之下，視覺藝術教育也逐漸轉向，轉而探究藝術教育和藝術創作在社會文化裡的意義與價值。郭禎祥（2008）認為藝術教育在人與社區、人與自然、人與世界的議題中，與培育未來人才有重要的關聯性。因此，當代視覺藝術教育不再僅是教導「美」的教育而已？它更是促進人類對於自己、他人與文化間相互溝通交流的橋樑，也是促進人類進步的重要教育內涵。傳統上不被視為主流的流行文化、部落文化與數位科技等，在當代視覺藝術教育裡，卻被看待為無可取代的寶貝，因為當代視覺藝術教育學者相信這些新崛起的文化，本身即有足以影響社會價值觀的力量，我們應該加以重視。若我們將當代視覺藝術教育比喻為糖果，我

們將品嚐到許許多多不同的美妙滋味，而且這些滋味因應我們的「生活」需要不斷推陳出新，並且幫助我們發現適合自己的口味，它不再僅以單一口味要我們全面接受，這或許就是當代視覺藝術教育最為迷人之處。

當代視覺藝術教育與視覺文化

若我們拋開傳統為純藝術而藝術教育的束縛，我們可以發現當代視覺藝術教育多了更多的彈性與內涵。當代視覺藝術教育的面向不再僅侷限於藝術品的形式美或風格美之追求，轉而邁向更多社會文化的探究與反思，許多的重要議題（例如：性別議題、環境污染、數位科技等）無不大量出現並與藝術表現結合，為當代視覺藝術開創了更寬廣的視野。在這樣的情境之下，當代視覺藝術教育也必然面臨新的轉化，為這些新興議題的視覺文化（Visual Culture）內容作更深入的解析，以幫助我們的教育對象能在視覺多變的社會裡，了解「視覺」為他們

圖1 性別觀點新反動

圖2 自然環境新危機

的生活和文化帶來的衝擊與影響。Mirzoeff（2001）認為日常生活就是視覺文化，我們每日都在不同的視覺經驗與事件中，得到資訊、內涵與滿足。Tavin（2003）則認為視覺文化是一種現象，描述個體受到影像影響後的經驗、主觀性、意識以及個體觀看、呈現和想像的實踐。當代視覺藝術教育裡所涵蓋的重要議題，皆與視覺文化所探究的內涵息息相關，因為這些議題皆反映出觀者的經驗、主觀意識與價值觀。趙惠玲（2005）認為藝術教育在大環境的巨大變動中，不但不能置身事外，並且必須解除精緻藝術取向的限制，將「藝術活動」的思維擴及於「視覺文化活動」。由此我們可以明白，當代視覺藝術教育試圖將其範疇推廣到更為廣闊的視覺文化現象裡，視覺藝術的視野隨之轉換變遷，從現代主義所關心的精緻藝術轉換為後現代主義所聚焦的社會文化議題。

當代視覺藝術教育所關心的焦點為何？

當代視覺藝術教育在視覺文化當道的今日，有哪些重要的觀點是值得我們關心與探究的呢？筆者分別以性別觀點、自然環境、數位科技、多元文化、政治語言、消費廣告等六大議題來討論：

一、性別觀點新反動

性別平等的教育觀點，是近一兩年來在當代視覺藝術教育裡，最廣為探討的主題之一。男女平權、女性意識、同性戀權益與性別弱勢關懷等，不

斷被呼籲與重視，許多學者也為傳統的性別觀念提出批判。人類長期以來都是以男性的價值觀作為衡量的標準，以致於男性常被看待為視覺影像的唯一觀眾，其愛好成為了唯一的價值（Rose, 1997）。陳瓊花（2008）提出在我們的生活周遭充斥著偏頗的性別概念與性別刻板印象，這些現象總是被有意無意的複製與繁衍。

性別反動因平等自由的觀念普及而更受到重視，延伸到了當代視覺藝術教育裡，這樣的情況仍然持續發酵。趙惠玲（2005，p. 106）建議視覺文化研究者可以在剖析視覺影像中的女性圖像時，檢視與判斷視覺影像的標準及其背後的性別意識型態，以及建構女性族群的觀看特性及機制等。我們若以同樣的觀念普及到其他性別議題，視覺影像背後的男性、同性戀或雙性戀，也將有其社會定位與解讀，無論性別在此是否得到其應有的社會認同，當代視覺藝術教育在性別議題的教育重點，應該以此為核心以幫助我們的教育對象對於「性別觀念」能多一分了解、尊重與關懷。

二、自然環境新危機

「環境議題」是近年來相當廣為探討的問題，這個議題的背後藏有許多人為破壞與自然變遷的因子，「溫室效應」、「全球暖化」、「（反）聖嬰現象」等等的環境問題一直不斷地被提出，對於人類的生命安全與生活品質皆造成劇烈的衝擊（張家琳，2008）也成為我們的生活中不能脫離的棘手問題。我們在新聞報導中看見北極熊站在輕薄冰層

When Arts Education Has Different Explanations

圖3 數位科技的新衝擊（張家琳攝）

上，隨時都有滅絕的危機；我們也看見卡翠納颶風（Hurricane Katrina）為紐奧良（New Orleans）居民帶來的空前浩劫。環境問題所造成的巨大災難，導致許多領域不斷提出解決環境問題的辦法與策略，當然視覺藝術領域也包含在其中；透過攝影與影片呈現環境問題的視覺藝術手法，似乎是我們最常看見的形式，美國前副總統高爾（Gore）所拍攝之《不願面對的真相》（*An Inconvenient Truth*）就是一個好例子，創作者不斷提出人類為大自然帶來的傷害與之後可能造成的生命危機，並且告誡人們哪些日常作為導致了這樣的結果。片中的視覺文化影像令人感到驚訝與深思，視覺教育在此的作用為啟發人們，對於環境破壞的現況進行「解構與批判」。由此再回歸到當代視覺藝術教育上，有幾個明朗化的教育重點已逐漸浮現——我們應該幫助我們的教育對象透過藝術家的作品或當代的視覺影像，了解自然環境的轉變與危機，幫助其體會人與自然環境共生共存的關連性，並從珍惜自然環境的體驗中引發藝術創作的靈感與想像。

三、數位科技新衝擊

數位科技在近年來對視覺藝術表現亦有不小的衝擊力，許多創作者開始嘗試以數位科技來做為創作的元素，數位科技的模擬性、互動性與複製性，成為其在視覺藝術表現上最主要的特色。在如此的發展態勢下，許多學者紛紛提出數位科技在當代視覺藝術教育的新定位見解，張全成（2003）認為教育界必須正視結合網路學習環境的優勢，將是

新時代藝術教育的重要課題。蘇福隆（2004）提出資訊時代的藝術教育除藉由傳統觀察以及動手操作之外，還須重視思考、創造力、心靈溝通與潛能發揮。張家琳（2006）則提出透過數位藝術之創作固然新穎與有趣，但人文藝術之本質不可完全忽略美學、美術批評、美術文化體認等重點。數位科技跨越傳統藝術創作的限制，為當代視覺藝術帶來更多的發展與面貌，我們不能忽略數位科技對當代視覺藝術教育的影響，應該如何取舍其優缺點，才能幫助我們的教育對象不致於迷失在數位科技的華麗表象中，又能體驗其帶來的新刺激，是我們下一步得努力的方向。

四、多元文化新崛起

多元文化在當代藝術教育的發展也逐漸嶄露頭角，約略在七〇年代中期左右，多元文化在美國逐漸被重視與提出，不同的文化特色開始被平等認同，學校也逐漸開始探索不同種族的文化內涵（Hunter, 1977；郭禎祥，1993）。也因此當代視覺藝術教育對於多元文化的重視，逐漸渲染了全球，為其開拓另一個新的發展介面。McFee（1996）認為多元文化在藝術教育裡有三大面向，第一為以文化為取向的藝術歷史，著重於探究人類藝術文化的根源及改變；第二為精神文化的解析，其中有知覺、認知、學習和創造力的多元文化研究；最後回歸在教育，多元文化藝術教育、學習理論、課程發展、教學策略和評量方式，皆必須考量不同文化面向，因時制宜地做適當的調整與規劃（引自倪明和，2003）。

當代視覺藝術教育在這樣發展情勢下，必須注意哪些重要的教育重點呢？國際藝術教育學會世界主席郭禎祥博士（1993）曾提出多元文化教育必須注意的三大目標：第一個目標為增進個人對自己與所處之文化的了解，學習如何適應大環境的變遷；第二個目標為培養對其他文化的接納與尊重包容；第三個目標為鼓勵個人自由的選擇他願意加入的文化群體，選擇自己所能夠接受的生活型態、價值觀念和信仰。綜合上述，當代視覺藝術教育在多元文化裡的教育方向，應該要更重視個體與其他不同文化之間的連結，並且以開放、尊重、平等的角度，

教導教育對象看待它們所造成的視覺文化現象。

五、政治語言新力量

在動亂的當代世界裡，即使我們不處於戰亂頻繁的國度，國際之間的紛擾也是我們不能避諱了解的一環。從電視新聞、報章雜誌與網路媒體裡，我們可以感染到世界許多角落正處於一個極度不安的狀態，能源爭奪、恐怖行動與選舉鬥爭等，皆以相當大量的視覺影像串流在我們的生活當中，當然其對於當代視覺藝術教育也有莫大的影響力。在此我們要探究的重點為——「影像的力量與政治意識型態的操作」，趙惠玲（2005，p. 138）提出媒體強勢國家透過全球資訊網路所披露之「事件」背後的意識型態時，便同時透過影像傳輸至觀者的意識中。她更舉出將觀者與政治意識型態心理同質化的一個例子，她指出：

當非英、美地區的觀眾看見美軍捕獲海珊時，聽到伊拉克臨時政府主席L. Paul Bremer宣布的「我們抓到他了！」（We got him!）時，可能將自身也同化為「我們」之一。

從趙氏所提出例子裡，我們可以發現視覺文化本身就具有強大的力量，它能操縱我們的思想與信仰，在政治動亂尚未平息的今日，當代視覺藝術教育對於政治的視覺語言應該抱持著更多懷疑、剖析與搜尋真相的態度，以便能真正幫助我們的教育對象了解政治影像力量背後所隱藏的秘密與意識型態，影像的力量才不致於操縱他們的思考價值觀。

六、消費廣告新思維

消費廣告在當代社會裡開創了許多新的表現形態與呈現方式，我們的生活幾乎離不開廣告，廣告與我們的生活密切連結。當我們要探究當代消費廣告對我們的影響時，我們就不能忽略廣告符號中「明示義」（denotation）¹與「隱含義」（Connotation）²這兩個基本元素。資本主義的蓬勃發展，物慾性的社會結構自然地形成，許多資本主義思維下所產生的影像，藉由巧妙包裝。以迷惑芸芸眾生。影像似乎變得具有催眠效果，應用在廣告設計裡，足以讓民眾（消費者）將荷包中的鈔票一張張的花掉。當今的人們對於消費廣告似乎變得容

易全盤接受，而鮮少思考廣告影像背後所涵蓋的魅惑力量。若能幫助消費者從廣告影像的表象昇華到形而上的階層（即隱含義），引導其了解影像深層的象徵意涵（不再只是被廣告影像的形色與客觀陳述所吸引），消費者也許就能多一些的智慧去判斷消費廣告對其價值判斷的影響了。當代視覺藝術教育對於每日皆會出現在我們生活中的消費廣告，應該具有更宏觀的教育內涵，我們不僅是要教導我們的受教者如何創造優秀的廣告設計，更重要的我們要教導他們如何發現消費廣告中的視覺語言，以及這些視覺語言的象徵意義對自己與他人的影響，如此我們才能幫助他們在廣告影像充斥的年代裡，穩固自己判斷的主體性。

當代視覺藝術教育帶來的轉機與省思

當代視覺藝術教育帶來了許多的轉機，我們能以更寬廣的彈性來定義視覺藝術教育的內涵，也能更加深入地探討社會文化議題的影響性。對於藝術教育的內容我們不需再視傳統的藝術教育指標為唯

圖4 多元文化新崛起（張家琳攝）

When Arts Education Has Different Explanations

圖5 政治語言新力量

圖6 消費廣告新思維（張家琳攝）

一的真理，對於各種不同的文化現象也能展露更多的體認、包容與關懷。但當代視覺藝術教育是否也有其在發展上，值得我們再更深入省思的部分呢？以下，筆者提出三個面向以供參考：

一、「藝術創作」在當代視覺藝術教育裡定位

當代視覺藝術教育對於視覺文化的解析與社會議題的探究，的確呈現了重要的發展面向，但，視覺藝術教育的過程中，我們不可避免的就是創作的部分。在當代視覺藝術教育的氛圍裡，視覺藝術的創作活動該如何展開呢？Walker（2001）認為藝術教育不僅是引起藝術創作上的問題而已，更重要的必須串聯個人觀點與整體創作過程，而後進行「重新塑造」、「重新定義」、「重新闡述」與「重新考慮」的藝術創作活動。在當代視覺藝術教育的創作教學中，我們應該引導教育對象對創作主題的主動思考，並且幫助其展現對於視覺文化與社會議題的感觸與想法。

創作的技巧並非絕對，能否展現對於主題的深刻感情才是重點！藝術創作雖然是視覺藝術教育重要的一環，但若是淪為形式或沒有意義的設色，那麼創作的內涵將會變得枯燥與空洞，如此，當代視覺藝術教育也將失去其教育本質，而無法幫助我們的教育對象得到更有意義與創新的收穫。

二、當代視覺藝術教師應有的體悟

當代視覺藝術教師對於視覺文化的理論（如：符號學、批判理論）是否有深刻體認，對於當代視覺藝術教育的相關議題（如：上述所談到的六種議題等），是否有明確的見解與教學策略，都是藝術教師得深思反省的。若我們還是處在舊思維的觀念中，認為視覺藝術課就是藝術鑑賞與藝術創作課，那麼我們遲早會與整個大體環境脫節。因為學生的求知慾望與深入領域日新月異，有許多他們所關心的流行文化是我們所不了解的，我們的教導內容與他們所在意的範疇漸漸出現隔閡，這對於視覺藝術教育是相當不利的。此外，社會環境對於視覺藝術教育的「需求」也是快速轉變，上述的六個重要議題也需要視覺藝術教師給予教育上的協助，以幫助社會價值觀的正常運作。我們應該關心我們可以

提供給他們什麼？我們的存在是否有利於他們變得更好？當代的藝術教師是當代視覺藝術教育的總舵手，更是它的具體實踐者；當代視覺藝術教育的理念是否能被具體落實，藝術教師更是具有關鍵的影像力。我們正面臨一個巨大的挑戰，但也正在進行一個偉大的革命工程。

三、當代視覺藝術教育的再進化與突破

筆者認為透過視覺文化的當代視覺藝術教育，固然能幫助學生了解視覺文化背後的內涵與意義，以引導其能在社會文化的諸多重要議題上得到睿智的判斷，但在今日的教育環境裡，這樣的教育內涵似乎可以再昇華，如何培養他們的「感性力量」也成為不可忽略的教學部分。許多國家正積極培育文化創意的人才，視覺藝術教育是決定培育結果成敗的關鍵，若我們也要迎頭趕上，除了教導學生了解當代視覺藝術教育的內涵外，更要藉此培養他們在感性方面的能力，「知識不再是力量，感性才是力量」（郭禎祥，2007），如何透過當代視覺藝術教育培養學生的感性創造力，包含創造的態度與創造的實踐，這也許是當代視覺藝術教育得再進化與突破的方向。

當代視覺藝術教育開啟的另一扇窗

當代視覺藝術教育之所以可貴，在於它能幫助我們了解藝術的內涵，體驗藝術文化為我們帶來的心靈富足。此外它整合社會的議題，幫助我們透過視覺文化的省思與批判，找到主體與客體之間互動溝通的橋樑。當代視覺藝術教育要完全抹煞現代主義所重視的精緻藝術嗎？這倒不盡然，只是當代視覺藝術教育更重視社會議題、大眾文化與流行文化所構成的文化現象探究，精緻藝術在這樣多元且尊重彼此的文化環境中，當然有其持續發展的脈絡與價值，它也能在當代的視覺藝術教育中找到其不可取代的地位，這是我們不能否定的觀點。當代視覺藝術教育開啟了一扇窗，其實這扇窗本來就存在，只是從前的它是緊閉的，而我們也習慣從屋內看窗外的世界，現在的它是開放的，我們可以越過窗框

的隔離，真正站在外面的世界，擁抱我們從未觸碰的視野了！

■注釋

- 1 「明示義」（denotation）就是一種客觀的直接明瞭事物表層的意思。
- 2 「隱含義」（Connotation）就是經由符號的外在型態，給予觀者的感情、聯想、價值觀影響等。

■參考文獻

- 中文文獻
倪明和（2003）：國民中學視覺藝術課程實施現況研究 — 以中部五縣市為例。彰化師範大學藝術教育研究所碩士論文。
張全成（2003）：當代教育思潮與學習理論對網路美術學習的啟示。美育雙月刊，134，33-43。
張家琳（2006）：國小美術設計教育的新潮流 — 數位藝術。國民教育，47（2），85-89。
張家琳（2008）：當代藝術教育課程發展研究 — 「發現大自然消逝的美」。載於張家琳主編：當代藝術教育課程發展論文集，69-82。臺灣師範大學美術研究所論文集。
郭禎祥（1993）：多元文化觀與藝術教育。多元文化教育，387-426。台北：台灣書店。
郭禎祥（2007）：當代藝術教育的省思 — 創造力、視覺文化與當代藝術。林清達主持人：文化與創意 — 在地性與全球化之藝術教育。2007亞太藝術教育國際研討會，國立花蓮教育大學。
郭禎祥（2008）：當代藝術教育課程發展論文集序文。載於張家琳主編：當代藝術教育課程發展論文集，1-2。臺灣師範大學美術研究所論文集。
陳瓊花（2008）：藝·性·鍊 — 藝術與性別研究結語。載於陳瓊花主編：藝·性·鍊 — 藝術與性別研究，60。臺灣師範大學美術研究所論文集。
趙惠玲（2005）：視覺文化與藝術教育。台北：師大書苑。
蘇福隆（2004）：數位藝術之空間擬像 — 從傳統平面至數位藝術之創作研究。嘉義大學視覺藝術研究所碩士論文。

- 英文文獻
Mirzoeff, N. (2001). Introduction part II. In N. Mirzoeff (Ed.), *The Visual Culture Reader*. (pp.126-129). New York: Routledge.
Rose, J. (1997). Sexuality in the field of vision. In S. Kemp & J. Squires (Eds.), *Feminisms* (pp. 380-390). Oxford: Oxford University Press.
Tavin, K. (2003). Wrestling with Angles, Searching for Ghosts: Toward a critical pedagogy of visual culture. *Studies in Art Education*, 44(3), 197-213.
Walker, S. R. (2001). *Teaching Meaning in Artmaking*. Worcester, Mass.: Davis Publications.

■圖片來源

- 圖1：<http://bilingual.rdec.gov.tw>（2008/07/25瀏覽）
- 圖2：<http://www.xmnn.cn/>（2008/07/25瀏覽）
- 圖5：<http://www.xinhuanet.com/>（2008/07/25瀏覽）