

學校美感教育

國際學術研討會後的省思

林仁傑（作者現任國立台灣師範大學美術系講師）

(下)

十一、為加強國內戲劇人才的培育工作，應從學校教育中紮根，積極鼓勵學生多看、多參與戲劇活動，獲取完整的戲劇知識與技能，並藉以增加國民生活情趣

國立中正文化中心籌備處胡耀恆主任在研討會中，以〈戲劇教育理論與實際問題〉為題，提到國內推展戲劇藝術教育所面臨的幾個問題：①戲劇專業人才缺乏，②戲劇演員的社會地位不被重視，③我國傳統戲劇中，關於舞台、燈光、佈景、聲音、化粧等技術的探究尚待加強，④我國戲劇活動貧乏，兒童從小缺乏積極參與的機會。

胡主任強調當前學校美感教育工作上，有關戲劇教學方面，「我們要鼓勵學生多走、多看，多參與戲劇的活動，不論懂或不懂，多看看總是有益有收穫的，到大學中除書本之外也要多參與，並直接參與活動的內容，以取得完整的知識、技能，而最重要的研究所，更要從傳統的M.A.(編輯注:master of art)加強M.F.A.(編輯注:master of

fine art)，然後再努力促成新的社會風氣，決策階層共同來重視這個問題，可以找到適當的答案，來

共同解決我們面臨的戲劇教育實際問題。」(註一)

事實上，目前我國學校教育體

系裏，一般高中、國中、國小的教學課程中並無戲劇課，除了少數劇校或高職影劇科的學生之外，能深入探討戲劇問題的人才恐怕並不多，而所得到的印象大多來自電視節目、野台戲，或是課外活動的即興之作。胡主任的一番話實在值得大家深思！

歐洲「一般教學中的美感教育科際統整研討會」成果概述

一、藝術與科學的統合發展史及理論與實際措施的介紹

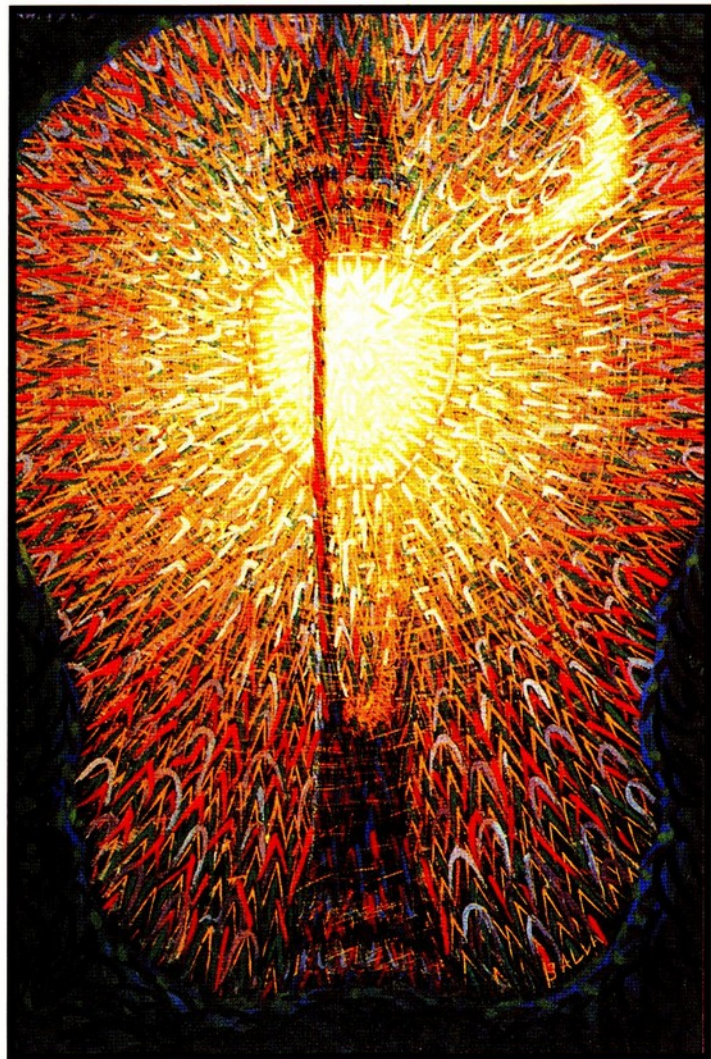
匈牙利 Eötvöss Loránd 大學副校長 György Poszler (美學教授，也是知名的統合教育倡導者) 在開幕致詞中指出，現代教育將無可避免地走向超越單科教育領域的世界觀，但他認為此種統合多科的教育仍存在著許多必須克服的障礙。他也認為，在不同的藝術形式之間，不論是發展過程、藝術特性或藝術的理解與創作上，總有類似與相異處。每一種藝術形式所傳達的美感特質都需要多樣性的美感統合法，而且每一種方法都必須適合於兒童的發展特性。

德國漢堡 (Hamburg) 大學 Gunther Otto 教授 (美感教育教

科書作者，也是德文雜誌 *Kunst und Unterricht* 的編輯)，他從國際間的透析角度敘述統合問題，他主張從藝術的機能上去探討藝術統合之道最具效果，也就是談機能理論而不個別談文學和藝術，只描述藝術的製作、接受和認識理論，面對藝術時所應持有的客觀性，以及主客體之間的闡述。因此，他認為美感教育的科際統整中，方法重於內容。

Eötvös Loránd 大學藝術教師兼藝術史家 Andrea Kárpáti，

她是國家統合研究計劃的領導者，也是此次研討會的科學秘書。她運用史學觀點剖析科際統整問題，強調「整體藝術」(Gesamtkunstwerk) 觀點，認為在教育中結合多種藝術觀念，有助於美感的原理原則之教學。她從歷史中找出統合藝術的四個例子：①德國包浩斯 (Bauhaus) 的作品裡，就是達成語言與構成之整體藝術 (the linguistic-structural Gesamtkunstwerk) 的最佳實例。包浩斯學院的教育活動仍適用於當代教學措施，

其採用的方法特別適用於小學教育。
②政治上常用藝術來充當政治活動及開導羣眾，它顯見於種種的社會機關，包括從中世紀的教堂到本世紀二、三十年代的 Mayakovsky 作品和 Roszta 運動裡的藝術家。
③從整個歷史發展中，可以尋到統合藝術、政治和文化而締造出來的時代生命。
④以一個主題當作結構上統一的原則，可產生一種具有專題性的整體藝術。

Mária Vida Székács 博士 (Eötvös Loránd 大學副教授，也是藝術家和心理學家)，報告三十年來研究不同藝術技巧間的相關性

，找尋科際統整的最重要因素。她建議以運動技巧來輔助藝術創作的技巧：運動教育可以應用於藝術表現中；音樂和作數學的技巧間也有關聯，而語言和藝術的技巧可相互激發，因此統合兩種技巧，可以增強其他方面的表現。

Andrienn Asztalos-Földy 博士 (Sárospatak 師範學院副教授) 測試藝術鑑賞的技巧，並報導從藝術鑑賞和文學鑑賞中所顯示的類似表現特性 (similar performance features)，這些特性可以透過統合計劃來培養。

Ellen Winner 博士結合美國

哈佛大學零計劃，從美術、音樂和文學的鑑賞技巧相關性，導引出最佳的統合方法。她的研究小組所做的多種測驗，正由 Andrea Kárpáti 和她的同事在匈牙利執行中。

Ben Schasfoort 來自荷蘭國家課程發展機構，他說，科際統整這個主題可謂國際間「極難處理的教育問題」(“hot-potato” issue in education)。他引述四個尚待加強科際整合工作的理由：
①沒有充足的財源去推介更多統合上所需要的學科，甚至連維持現有科目所必須提供的經濟資源都有問題，更何況還要涉獵其他領域的知識。
②新的社會環境對教育的要求不再是傳統的、過於專門性的教學。
③在人格發展 (personality development) 層面上，普遍化技巧的增進，對於跨越本質上各個不相同的觀點較有效。
④學校裡各學科之間更民主共存的趨勢，提供了教育動機，而教師之間的密切合作，正是統合教學所需要的。在銜接工作上，小學與較高學段的教育課程的統合，更需加以考量。

二、一般教育中的音樂、文學和科學之科際整合

研討會中並論及應用文化上其他領域統合於音樂的一般原則之研究，同時也介紹學校教育計劃，和

教育媒材運用這些理論的實際情形。下面擇要介紹一些重要的討論內容。

Rudolf Haase 博士（維也納音樂學院 Hans Kaiser 研究所）解釋畢氏定理的調和，並表示和諧感係來自比例上的平衡，它就像天文學、化學和生物學所存在的音樂性結構。此一領域的研究已有四十多個國家正在推展中，而且正建立起一個對科學統整研究具有相當重要性的知識體。另有兩個統合創造性的個案研究則將音樂應用於繪畫創作中；以色列的 Paul Konrad Hoenich 曾描述他製作大量而又會動的「太陽畫」（sun painting），這些畫係依據專家的計劃，過濾陽光，而此過程係借助於「太陽機器人」（sun robots）的旋轉鏡和濾光器。

Klára Kokas 博士（匈牙利 Zoltán Kodály 音樂研究所副教授）為那些具有行為差異的兒童和家長，示範統合音樂和創造性舞蹈的人格發展計劃。此計劃係透過即席表演舞蹈般的動作，使得兒童得以發展非語言的溝通技巧，並藉以克服說話和動作裡的約束。

Shirley Sturz（美國大型國家計劃協調者）他說明如何以統合音樂、美術和運動（movement）來幫助身體障礙者去發展表達的技巧，並提出兼顧藝術教育和藝術治療的計劃。她以錄影帶配合論文宣

讀，來呈現智障兒童陶醉於藝術活動中的情形。

Erzsébet Tusa (Ferenc Liszt 音樂學院的鋼琴教授)，領導一個特別為教師和藝術家而成立的科際統合研究會——小天地工作室（Microcosmos Studio）。她以統合方法去進行音樂分析，以「論文對抗論文再綜合結論」的循環性結構，亦即類似辯證法的架構，去討論 Bartók 所收集的鋼琴曲。她同時強調美術、科學和自然裡一般法則的道德寓意。

Vera Abonyi 是匈牙利國家教育技術中心的教育媒體製作者，也是本次研討會的執行秘書。她以影片顯示在具有主題和結構類似的基礎以統合音樂、美術和文學的實

驗成果。此計劃由音樂老師 Mária Apagyi 和藝術家 Ferenc Lantos 依據下列假設去進行：①所有的現象所包含的要素不同程度的複雜性。②這些要素是依據不同的構成原則組成，例如對稱、平衡、韻律等。③藝術形式的構成具有某些類似的特性，如藝術語言或符號系統，清晰的美感和歷史背景。這個計劃的名稱定為「建構與即興創作」（Construction and Improvisation），目的是要教人如何用這些有組織的結構去理解與創作。

Kata Katona（匈牙利美術教師）把上述的計劃應用於博物館教育，而來自奧地利的藝術家 Herta Hofer 敘述指導「音感作畫」（Painting Music）的經驗。

她的目的是：應用音樂的刺激，來進行視覺上的即興創作，並從中找出兩個媒材之間的交互關係。

三、美感教育裡的文學、戲劇、電影和美術的科際整合

來自西柏林藝術學院的Diethart Kerbs教授視「科際整合」為政治問題，因為它是威脅資本主義社會之社會與教育結構的方法。它不是休閒活動，而是開導社會政治羣眾的工具。最後 Kerbs 提醒道：①學校環境可以因科際統合而變得更充實而複雜。②雖然為藝術設想出統合課程，但仍應以各種合理的方法來兼顧它所包含的每一種藝術形式。③在結合生活、學校措施、工作和學習、教育和社會原理之際，應終止教育和現實世界之間不健康的隔離，他同時也相信，統合藝術是發展美感認知能力的唯一途

徑。

英國曼徹斯特工藝學校資深講座 Alan Simpson 探討藝術、語言和特殊的教育潛能之間的一般關係。他指出：語言是一種藝術形式，也是思考和溝通的工具。文學和視覺藝術具有相似的特質，例如描述的特質、尋找靈感資源的方法，均體現於藝術家的作品裡。統合多種藝術但是並非將一種藝術溶於另一種藝術裡。相反地，任何藝術形式的特性反而會因比較分析而突顯出來。最後，他認為統合研究極具價值，因為從文化背景中，可找出藝術所顯示的趨勢。

匈牙利藝術家 Dóra Maurer 以幻燈片介紹他為兒童所設的工作室，藉以說明當代藝術形式和方法的統一性及美感教育的內涵。它的目標是：培養有辨識能力的觀眾，並透過創作的統合方式，以瞭解現代藝術的發展趨勢。

創作性舞蹈是另一種藝術形式，也是教學科目。它運用到許多藝術形式，現在介紹兩個具體實例證明教學的可行性及統合後的效果。Kajsha Dahlström 和 Ben van Bronckhorst 以印尼的木偶戲來喚起關心環境的良知。Katalin Gabnai 是一位兒童歌劇專家，他用一系列的電視影片，自導自演創作性舞蹈。另外，由 Erzsébet Kövesi 和 Eva Mezei 兩位創作性舞蹈專家，透過表演和風俗習慣，來強調藝術的共存，與如何將歌劇應用於美感教育裡。

來自美國賓夕法尼亞州立大學視覺藝術學院的 Alice Schwartz 教授，是較早建議將攝影、影片製作、錄影帶和戲劇納入統合美感教育的學者，也是美國電視教育的先鋒。她介紹統合錄影帶和畫室內創作訓練的影片，作為未來藝術教師的教材，所用於藝術教學的錄影帶都是紀錄影片、學生作品評量、教學材料介紹，以及新的藝術形式等內容。

匈牙利美術博物館教育專家，同時也是藝術史家的 Julia Endrödi 博士，介紹應用創意歌劇，作為教導文化史的方法。她為小學學生所設計的歌劇是以古埃及的生活為主題，教導史實和概念，其內容都與兒童的藝術活動有關，例如文字藝術（象形文字的要素），畫室的創作活動（複製品的製作），語言

藝術(故事和詩歌)，還有音樂(由專家來描述)。就 Endurödis 博士的經驗而言，科際統整和有關提升美感的方法，對於基本的歷史知識之獲得非常有幫助。

另有為教師而設計的博物館教育統合模式，由 Kathleen Walsh 提出。Walsh 是芝加哥美術學院教師服務工作的協調者。在那兒，文科教師接受美術訓練和課程訓練。博物館教育課程已經提供有關美感教育改革的範圍，以及學校可能採用的現代模式。

四、科學、美術、建築，以及設計之科際整合

有關藝術和科學之間的交互關係研究，在本次研討會中雖然無法得到圓滿的結果，但在理論上已大略勾勒出輪廓。來自魁北克大學的 Andrée Beaulieu-Green 教授和來自 Eötvös Loránd 大學的 Dénes Nagy 博士就曾以這個主題提出報告。Beaulieu-Green 強調藝術和科學的一般文化根基，以及藝術和科學思考模式的交互增強作用。Nagy 博士談及科學、藝術和自然界的平衡現象，認為應充分瞭解其中道理，並且整合三方面的知識。

Mihály Erdei Grünwald (科學史家和新聞記者) 曾運用自己所製作的廣播節目，努力去做「兩

種文化」的溝通工作。他站在人類文化發展的觀點，從藝術史、文學、音樂，以及科學中去進行探討其間的相互關係。

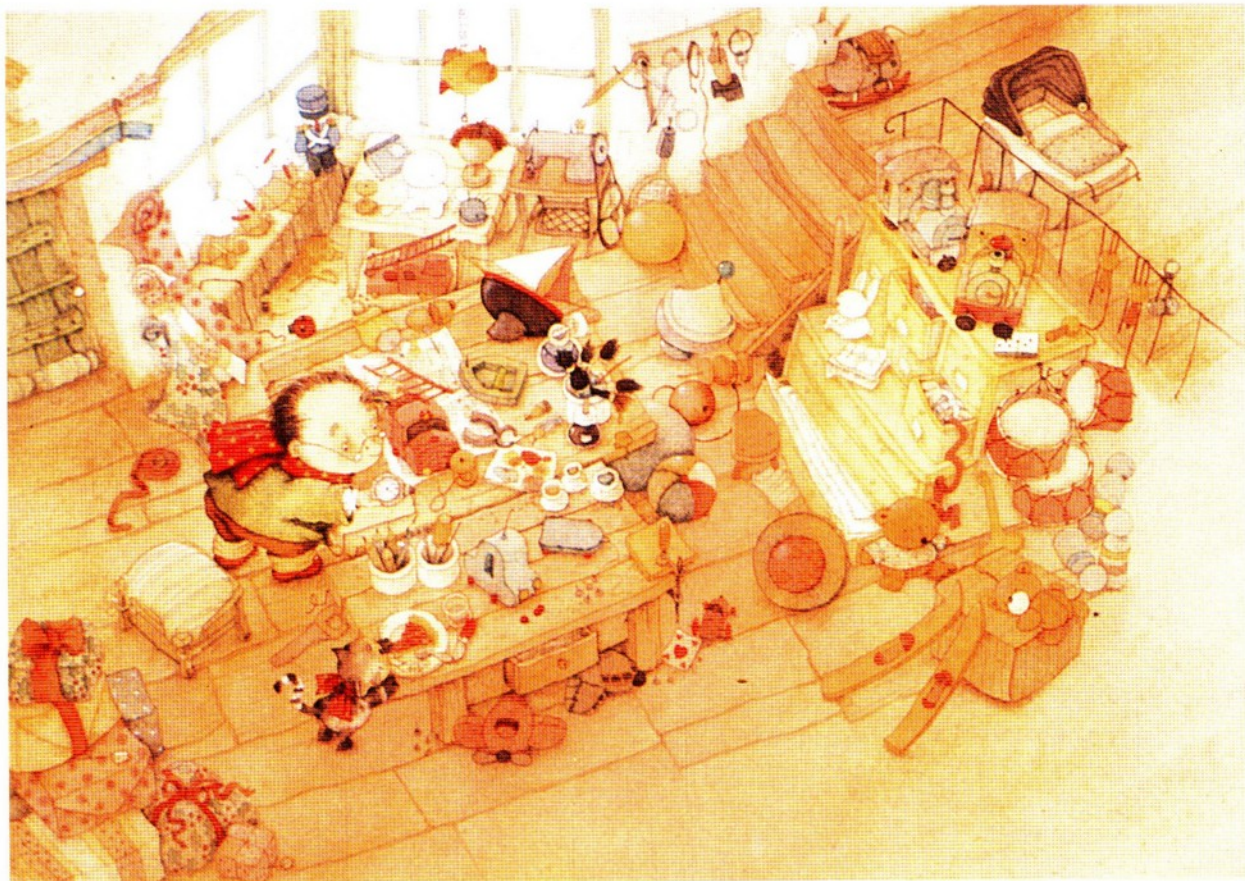
Alice Baláz 博士則選擇與前二位相當類似的另一方法；他曾發展匈牙利中小學校的新歷史課程。所研究的內容包括文化史的要素，並應用政治問題混合討論，以及藝術的重要趨勢。文中，他以教材和紀錄影片來作為歷史教學的方法。

在整個研討會的過程裡，「如何將藝術、設計和建築統合運用於學校計劃裡」乃是討論的重要項目之一。瑞典斯德歌爾摩城市研究中心的高級顧問 Elly Berg 提出一篇準備發表於聯合國文教組織之有

關藝術、技術、美術和設計教育統合問題的報告。另外還有許多小組座談，提供各研究小組和其他熱心的參與者，就如何增強兒童瞭解自己的文化環境，及人類的各方面成就表達意見，他們認為應鼓勵兒童去問一些有助於各種文化發展環境的問題，也可問一些有關未來人際關係自己扮演的角色問題。顯然環境教育並非單門學科所能承擔的工作，它需要科際統整，並且使它成為個人學校經驗的一部分。

「藝術和美好環境」計劃(Art and the Built Environment)，是英國針對透過藝術途徑及環境評量策略，來培養分析和批評技巧，以瞭解人為環境，並施行於全國的

計劃。是為本次研討會所介紹最大的課程設計計劃，它由 Ken Baynes 和 E.Adams 兩位博士負責推展。Adams 博士應用幻燈片展示兒童美術以及兒童活動實況，強調環境的欣賞與創造，以及對環境的反應及環境的形成等問題，皆是此一計劃的重點。

研討會第二階段，由 A. Kápati 博士介紹他的「想像—語言—音樂—數學」計劃，此一計劃是統合藝術與科學（指數學）的另一方法。在計劃中也提及 V. Abonyi 的影片「建構與即興創作」（Construction and Improvisation）裡所提示的科學要素。

然而本次研討會的與會者認為，尚有更多的研究和實驗要做，以利科學與藝術的統整方法之學習。

五、師範教育裡的科際統整模式

師資訓練是使美感教育的科際統整工作做得更美好的重要關鍵，此次研討會也談到許多成功的師資訓練實例。

Wolfgang Roscher 教授（奧地利 Salzburg 莫扎特多種美感教育學院院長）。他提供科際統整的訓練課程給未來的音樂家、舞蹈家和作曲家。他也談到由多達三十個國家組成的國際多元美感教育協會所

安排的年度國際研究會。

Al Hurwitz 教授（馬里蘭大學藝術學院師資訓練主持人）在會中示範未來藝術教師應如何學習藝術作品的科際統合法。Marie Françoise Chavanne（法國國際教育研究中心代表）提到：許多小學教師很難接受有關藝術的訓練，因此無法在學校裡教導這些科目，而且這些學校又沒有為學生們延請美術、音樂、文學和舞蹈等專家。雖然統合美感教育似乎已在學前程度的學生打下基礎，但大多數國家仍然缺乏小學藝術教育的有效方法。此一問題也被匈牙利 Kossuth Lajos 大學文化史副教授 László

Sz. Szabó 博士提及。

Leicester 綜合技術學院美術教育副教授 Rachel Mason 博士把科際統整之課程計劃描述為教學法訓練的重要觀念。由她的學生所設計並執行的一個計劃，提供了最好的範例；這個範例是採用統合藝術與民族文化為主題，其目的是使移居他國的移民能保存其民族自信心。

為了使所有準老師能勝任任何可能遭遇的美感教育問題(例如學生的美感品味、價值觀，以及學生的美術知識領域等等)，緊密的藝術訓練是有必要的。

József Gulyás 博士(匈牙利

Kaposvár 師範學院的資深講師)調查師範學院學生和中學教師的藝術性向，受訪者年齡都在三十五歲以下。結果却並不樂觀：居住在窮鄉僻壤的教師缺乏文化設施，無法把高等文化傳授給學生，而鄉村裡的老師情況也差不多。這些老師無法啟發學生的美感興趣，更何況這些老師本身也興趣厥如。除非教師們接受必要的文化刺激和訓練，把藝術統合於所有階層的教育課程裡，否則要談復興國家文化資產，其可行性實在是令人懷疑。

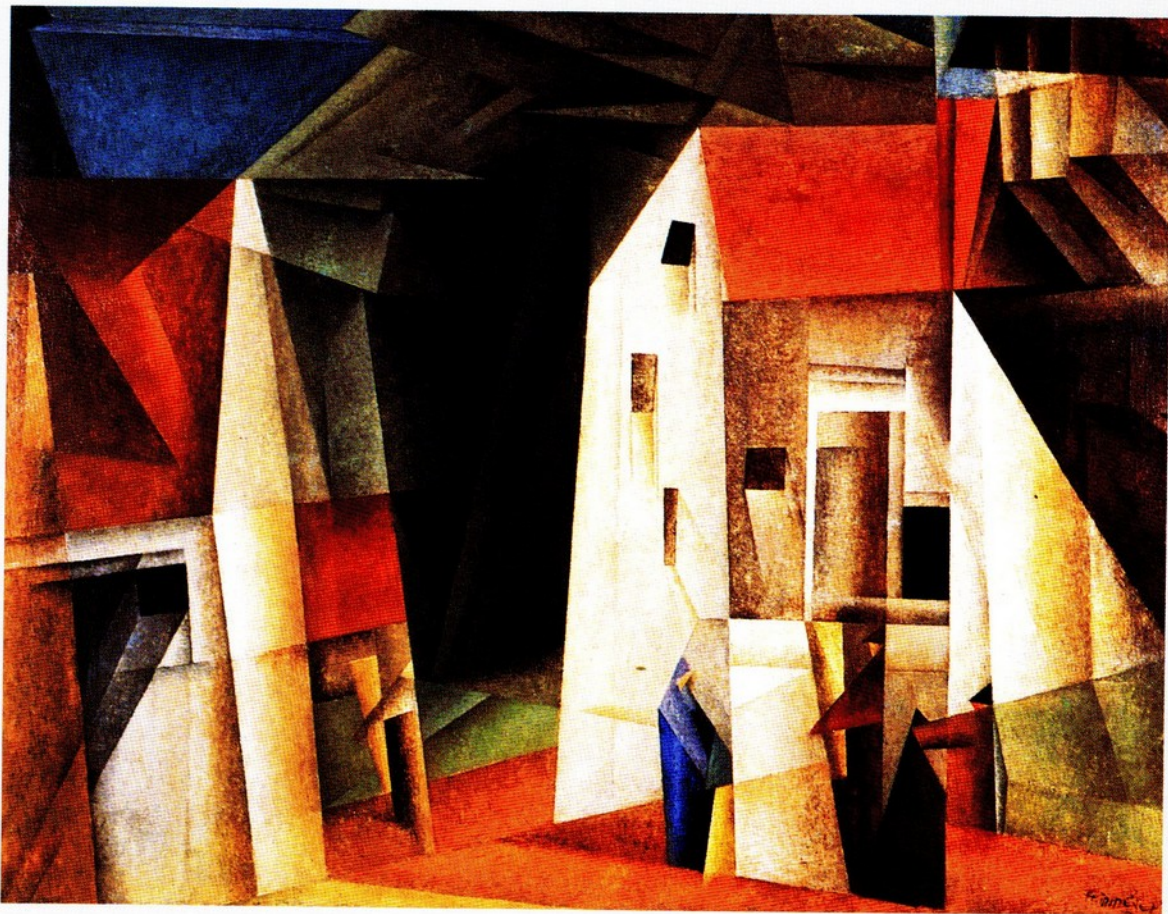
六、Andrea Kárpáti 和 Vera Aboyi 為此次研討會所下的

結語

Kárpáti 和 Aboyi 認為，本次研討會主要是想藉現有觀念的溝通，促使美感教育的科際統合工作普獲重現。此一工作必須不斷向前推展，不論是理論上的或實務上的問題，只要是對美感教育之推展有所助益的，都應彼此交換意見，現在已有許多機關團體聲明，將自行辦理類似的研討會。

Kárpáti 和 Aboyi 以英國皇家藝術學院院長 Eileen Adams 博士的話作為結語。他倆指出：Adams 博士從她多次參加會議的經驗為未來的發展策略提出若干建

議；Adams 覺得統合的目標和本質尚待更深入的探討，有許多部分只知單科領域的貢獻，但尚不足以瞭解眾多科目之間的相互關係。來自不同的教育領域和形式，應該從共同的經驗基礎中探究其統合的可能，不論是好的動機或不明確的假設，都應如此。理論與實務之間的關聯性必須使之更為明確。Adams 博士很樂意提供從事此一工作者必要的協助，諸如引述來自學校教學經驗的教育理論基礎，此外更需要開誠佈公地研討統合學習經驗的成果。Adams 博士希望能消除各科目之間不必要的界限。他提醒全體與會者：統合工作需要嚴肅而又妥當的加以重視，並應該瞭解「好籬

笆造就好鄰居」的寓意。尤其當一個學科問題無法單獨解決時，更應考量學科之間的交互作用。但有時他們僅能鄰居一樣同處共濟。

結語

從 1984 年與 1992 年分別在歐洲匈牙利和我國高雄舉辦的這兩次美感教育國際學術研討會中，我們可以明顯發現，歐洲國家早在八年前已將科際統合的觀念及方法應用於美感教育的活動中，甚至進一步整合了藝術、環境與科學，而對美感教育師資的培育也有所探討。參與該項研討會的專家學者來自德國、美國、奧地利、法國、英國、匈

牙利等國家。由於該項研討會著重於科際統合，因此各學者所提出的觀點均圍繞在此一主題上。反觀我國此次所辦的研討會，因只限標定於學校美感教育的大標題上，於是探討的領域就顯得寬廣，而所涉獵的問題也更多，與會者的收穫當然更豐富。

關於美感教育的科際統整問題，我國亦曾於民國七十六年八月二十日、二十一日在國立台灣師範大學綜合大樓舉辦「我國人文社會教育科際整合的現況與展望」研討會中提及，當時提出的論文內容與藝術相關者有：蔡秋來先生的〈美育對我國當前大學教育的調適功能〉，簡明勇先生〈書法藝術與人生〉

，李隆盛先生的〈工藝教育整合科技與藝術的必要和途徑〉，羅文基先生的〈科技整合工藝教學模式之探討〉，郭禎祥女士的〈當前我國與美國美術科教學方法之比較研究〉等。由於當時所召開的研討會內容共分語文、資訊、教育、地理、哲學、公民、歷史、地理、文學與藝術等項目，活動的內容龐雜，以致未能廣泛招徠愛好美感教育人士的關懷與參與。

本文所引用的歐洲美感教育研討會資料，係整理自匈牙利美感教育學者 Andrea Kárpáti 和 Vera Abonyi 所發表的文章〈美感教育裡的科際統合一動機、結果與展望〉(Interdisciplnarity in Aesthetic Education — Ideas, Results, Prospects)，(註二)其內容雖然簡要，但至少可以藉此瞭解西方國家如何推展美感教育的相關訊息。尤其是因為我國所舉辦的此次美感教育研討會中，並沒有來自歐洲的學者發表論文，因此兩者在此相提並論，或可收相得益彰之效。

多年來，國內工商發達，經濟

蓬勃發展，政治環境也有極顯著的改善，唯獨國民生活品質及倫理道德素養上，尚需全體國民的自省與自勵。更重要的是，每一位國民都應體認到如何推動一套建設真、善、美社會的教育計劃，是一件漫長而亟需耐心與愛心的工作。我們的家庭、學校、社會，正處於當前複雜的環境裏，在此時益加突顯美感教育的重要性。雖然整個工作在推展上相當困難，但是只有從學校中開始著手，踏踏實實的去推動，才是最佳的途徑。此次研討會所告訴大家的，正是如此。

註

註1 胡耀恆先生在研討會特別說明“drama”及“theater”兩個英文字區別；“drama”注重的是劇本、文學，理論性的、批評的、歷史的，而“theater”注重舞台之技術，如佈景、燈光、化粧、聲音等等。M.F.A.所注重的是 theater 這一方面。

註2 Andrea Kárpáti，任職匈牙利 Eötvös Loránd 大學教育學院藝術

學系。她是匈牙利《視覺藝術教育》和《小學藝術評論》的作者。她也曾多次在美國《藝術教育研究》及《美感教育》期刊中發表文章。Vera Abonyi，匈牙利「國家教育技術中心」藝術教育媒體製作人，以及匈牙利1984年「美感教科際統整」研討會的執行秘書。

主要參考文獻

- 一、王秀雄，〈美術批評鑑賞教學之研究〉，國立高雄師範大學，學校美感教育國際學術研討會論文集(1992)。
- 二、林來發，〈國民小學藝能科技教育問題與改進趨勢〉(1992)。
- 三、邱兆偉，〈美感教育的哲學與實踐〉(1992)。
- 四、卓以玉，〈從齊白石其人其畫看中國審美觀〉(1992)。
- 五、宮脇理(王文純譯)，〈日本中小學美學與美育問題〉(1992)。
- 六、洪萬隆，〈透過音樂藝術的教育〉(1992)。
- 七、胡耀恆，〈戲劇教育理論與實際問題〉，《學校美感教育國際學術研討會研究論文與研討紀錄》，pp. 190-192 (1992)。
- 八、張俊傑，〈建立美育的基本觀念〉(1992)。
- 九、黃光男，〈美術館輔助學校美術教育之研討〉(1992)。
- 十、Arthur Efland(郭禎祥譯)，“Art and Aesthetic Education in American school”(1992)。
- 十一、Foster Wygant.(黃壬來譯)，“Aesthetic Values in American Art Education”(1992)。
- 十二、Andrea Kárpáti / Vera Abonyi, “Inerdisciplnarity in Aesthetic Education: Ideas, Results, Prospects,” *Journal of Aesthetic Education* Vol.21, No.3, 1987