

從創意自我表現到創意階級興起：藝術教育史思探

從創意自我表現到
創意階級興起：藝
術教育史思探

阿瑟·艾夫蘭
教授
俄亥俄州立大學
E-mail: efland.1@osu.edu

摘要

有鑑於創意再次成爲熱門議題，本文將檢視藝術教育史曾出現的兩種創意概念，即*自我創意表現*和*創意*。儘管創意的定義衆多，本文偏重創意本身的社會功能。這種創意概念有別於過去將創意視爲心理特質的看法。此外，本文認爲自我創意表現與創意，和中產階級的財富興衰有關。並以 1920 年代至今，美國藝術教育史的案例來說明。

關鍵字：自我創意表現、創意、創意課程

概要

過去十年來，創意及教育對培養創意的作用，又再度受到重視。創意指的是腦中產生原創的新想法與思考革新的歷程，也就是前所未見的想法與事物。創意再度受到大眾關注，主要是因為全球文明面臨種種問題與挑戰，諸如環境惡化、氣候變遷、經濟全球化與經濟競爭。而且不僅在藝術領域，甚至在工業社會各個領域皆強調創意。

對藝術教師來說，將藝術當作一門課程、以培養創意為教學目標，早已行之有年，創意再度受大眾關注，是否會影響藝術教學？一般而言，藝術教育領域和前述的問題與挑戰並沒有太多關聯；實際上，直到晚近多數人甚至仍不認為藝術是一種認知思考 (Dorn, 1999; Efland, 2002; Eisner, 2002)。

解決社會、經濟問題時運用的創意思考，與從事藝術創作時發揮的創意，看似截然不同。然而，自 Viktor Lowenfeld 的年代起，藝術教育人士主張藝術與科學領域中的創意雖然內容不同，但涉及和思考過程相同。此觀點在當時與現今是否合宜，仍然有待商榷。

為探究這個問題的來歷，我回顧了「創意自我表現」的概念源起。創意自我表現 (CSE) 是一種教育哲學與教育方式，在 1920 年代興起於歐洲與北美地區，CSE 可說是創意的先驅，這裡的創意指的是 Viktor Lowenfeld 時代的定義（約 1950 年代）；不過，當時的創意自我表現與今日重視的創意有無關聯？

創意自我表現的教學法將成人強加的影響與標準排除在外，認為兒童的藝術創作不應模仿成人，隨著兒童逐漸成長，會經歷一連串的藝術創作階段，創作方法逐漸進步，提升表達能力。理論上，每位兒童都可以隨意選擇不同的創作方法、媒材、內容及目標。我說「理論上」，是因為在早期藝術工作者的指導下，許多藝術作品的風格都頗為類似，看得出是哪位老師所指導。因此，英國藝術家 Marion Richardson 的學生，創作風格與維也納藝術家 Franz Cizek 明顯不同，與紐約瓦登畫派 Florence Cane 的學生也大相逕庭¹。這些藝術家對於兒童藝術創作的面貌，看法互異，激發兒童創作靈感的教學法也略有不同；不過他們對創意仍有許多共識，逐一列舉如下：

¹ 請參考我在拙作《西方藝術教育史》(A History of Art Education) 中，對這些藝術教育人士作品的討論。

創意自我表現的特色

兒童生來就是藝術家

創意自我表現的中心思想，包括兒童是天生的藝術家，具有創意與獨一無二的潛力。這項觀點來自現代主義，認為個人的藝術創作手法不應受到十七、十八世紀歐洲藝術學院的規範拘束。正如十九世紀的藝術家反抗學院的壓制而爭取創作自由，二十世紀初的藝術教育人士也發展出一套新的藝術教學法，鼓勵兒童自由表達看法，不受社會規範所束縛；相信兒童天生都有特別的潛能，傳統教學機械式的講課與刻板學習，會逐漸扼殺兒童的潛力；藝術教學應該讓兒童在學校環境中有一方天地，自由發展個人的天賦能力，表達自我。

獨一無二的發展歷程

創意自我表現第二項獨特觀念是每位兒童的發展都獨一無二，自然展露其天性，兩個人也許有相同的特質，但不可能一模一樣；既然如此，單一教學標準就是不切實際的統計概念，過於簡化，只看統一的特徵，完全漠視個人獨有的特色。創意自我表現約在 1920 年代發源於美國，當時也首度出現智力測驗和成本效益分析等所謂「科學」方法。其後，許多進步派教育人士都反對機械式的教學，強調人類發展中與情緒、藝術、創造力有關的面向，Margaret Naumberg 在其著作《兒童與世界》中，將這些層面稱為「兒童天性中最有生命力、最重要的部分」。

兒童的自我表達

第三項觀念是每個人的目標在於充分表達自己，從創作中實現完整的自我。「任何的藝術法則、慣例或規範若會妨礙個體表達自我，就應該廢除。」(Cowley, 1935, pp. 69-70) 個人如果因為失去自信或受成人觀念影響，無法表達自我，即可能產生情緒或心理困擾。(Efland, 1990, p 235)

創意階級的特徵

目前討論的創意，與前述的創意自我表現極為不同，包含了創意階級 (Creative Class) 的興起，這是 Richard Florida 所提出，認為創意的特質具有特定的因子，在教育中必須重視，才能培養創意經濟所需的人才。

創意階級興起

要處理本文開頭提到的各種問題，必須運用社會創意，這種創意與新科技、新產品的發展有關，特別著重經濟成長。Florida 在其著作《創意階級的興起》(The Rise of the Creative Class, 2003) 中主張，一個社會若有足夠的專業創意人士，便會形成一個社會階級。他認為，要有特定的社會環境才會出現創意階級，為科技、科學與藝術注入創意；美國「近四千萬勞動人口中，有 30% 屬於創意階級，從事科學工程及研發工作，包括科技產業、藝術、音樂、電影與美術設計。」若將創意視為階級的組成成分，其個人人格特質的層面就會減輕，成為社會環境的特質，有利於培養創意活動，在 Florida 的討論中，創意不限於藝術領域。

創意階級的組成因子

Florida 認為創意階級的第一個組成因子是科技創新，電腦和手機就是明顯的例子。第二個因子是個人的能力與天賦，就像蘋果電腦的 Steve Jobs，雖然電腦並非由他發明，但卻是他率先提出電腦應該更精巧，可以放在桌上，讓更多人能享受電腦數位科技。第三項社會因子是寬容，也可說是最重要的因子，後續將詳加討論。

Florida 多數文章皆強調都市環境中的社會型態，有些型態特別適合科技創新。過去的經濟發展取決於當地天然資源，如今經濟活動中心通常位於文化資產豐富的地方，生活更加有趣多變。尤其是，Florida 發現有些環境之所以吸引人，原因在於能夠包容差異，他寫道：

我所研究的創意階級人士，常常用「多元」(diversity) 一詞，經常提起，而且視為理所當然，所以我認為「多元」是創意階級的一項核心價值。有創意的人喜歡感受各種事物間的交互影響，喜歡聽不同的音樂、嘗試各種食物、和不一樣的人來往、交流觀點、互相抬槓；……看得見的多元就像一個記號，代表社群具有創意年代開放、就事論事 (open meritocratic values) 的價值觀。創意階級的夜生活也形形色色，實際體驗的活動最受推崇，像是有趣的音樂會、社區藝廊、表演空間和劇場 (Florida 2003, p.8)。

美國社會階級的分化

以下討論美國社會階層的演變，原因在於第一，說明創意並非憑空出現，而是基於特定族群的需求與期望。第二是探討未來的教育需求，以美國的教育實務及經驗為例，有些在過去相當成功，但也有些問題仍待未來改善。

創意自我表現最初出現於何時何地？要瞭解創意自我表現在教育史上之興起及角色，可以回顧美國社會的階層分化，我們看到隨著中產階級興起，創意自我表現反映了中產階級的期望。美國上層階級出現於美國內戰後數十年，經濟快速成長的年代，造就了許多大富豪，例如航運鐵路大亨 Cornelius Vanderbilt、石油鉅子 John D. Rockefeller、銀行家 Andrew Mellon、鋼鐵大王 Andrew Carnegie 等等。這段時期經濟富裕，從浮誇的建築裝飾就能略知一二；馬克吐溫等作家因此稱之為「鍍金年代」。財力雄厚的上層階級也造就許多慈善家，捐助大學、醫院、博物館、研究學院、學校、歌劇院、公共圖書館、交響樂團等等。

上層階級文化要到 19 世紀末葉的二、三十年，才形成一種社會型態；當時許多樂善好施的富商巨賈資助博物館、圖書館，大量收藏多半來自歐洲的藝術品，逐漸鞏固了自己在美國社會的地位。美國不再只是個工業社會，精緻文化成了商品，由 Joseph Duveen 之流的藝術捐客大量從歐洲引進 (Hughes, 1997, p. 230)。

1890 年代，藝術教育吹起新風潮，推動教室佈置及畫作賞析，由美國的「上流人士」出資，讓美國的兒童接觸精緻藝術的複製品，提高人文素養 (Efland, 1990, pp. 145-146)；美國上層階級的文化，多半由歐洲貴族文化輸入。

進步年代

鍍金年代的政治充斥貪腐與醜聞，相較之下，從 1890 年代到 1920 年代的「進步年代」則充滿政治改革的決心。這段時間，美國社會中產階級逐漸發展，無論是商業精英（或稱強盜貴族，意指缺乏道義的工商鉅子），或是投身民粹政治運動的農夫與藍領勞工，雙方都非常精明。當時的進步份子都是狂熱的現代派，相信科學與科技，尤其崇尚教育，認為教育是社會問題的萬靈丹。

19 世紀末，美國學校教育體制中，教育形式主義方興未艾，進步教育運動應運而生。字典中對形式主義的定義是：「在藝術宗教方面，恪遵外在的形

式與習俗」(strict or excessive attention to or insistence on outward forms and customs as in art or religion; Websters New World Dictionary 1964, pp. 569)，雖然在進步教育運動之前，已有 Francis W. Parker、杜威等人推動類似的運動，但直到一次世界大戰後(1918 - 1930 年)，進步教育運動才逐漸普及。

中產階級文化：1920 年代出現了一種新文化，主要是中產階級的城市文化，融合了現代主義的各種影響；首先是佛洛伊德對壓抑的看法，認為壓抑是精神疾病的起因。其次是表現主義，成為現代藝術主要的審美觀點，舞蹈中可見於鄧肯 (Isadora Duncan)、瑪莎葛蘭姆，繪畫方面則以 John Marin、Georgia O' Keefe 為代表；第三是新興流行文化，如電影和爵士樂；第四是藝術家崛起，成為文化英雄，與商人分庭抗禮。Rugg & Shumaker 的著作《以兒童為本的學校》中，就反映了這項觀點：

要理解以兒童為本的學校真正的含意，必須先理解創作藝術家突破模仿、膚淺及商業化的努力，工業時代剛開始時，整整三百年藝術家幾乎都深受這層枷鎖束縛 (Rugg & Shumaker, 1928, p.v)。

第五是「兒童生來就是藝術家」的觀念。Franz Cizek 在維也納教導青少年時，教學方式就蘊含了這項觀念；Cizek 學生的作品複製後由國際紅十字會在歐洲和北美廣為散發，以宣揚一個理念：如果讓兒童順其自然發展，他們就能創作出不平凡的藝術。²

中產階級文化擴張的循環：一次世界大戰後，以及二次世界大戰後，中產階級在美國社會都有所擴張，當時經濟也快速成長。兩次擴張期間，在符合中產階級需求的學校中，創意自我表現成為重要的教育理論，一次大戰後創意自我表現在美國東岸的私立學校特別受歡迎，學生都來自受過良好教育的中產階級。Harold Rugg 在職業生涯後期提到，「除了一些特殊的例外，進步派學校多半是私立學校」(Rugg 引用 Cremin, 1964, p. 276)。

二次大戰後，創意表達再度受到社會關注，但主要地點不是各大城市，而是富裕的近郊地區，³ 例如康乃狄克州的威斯波特、紐坎南社區，伊利諾州的

² 隨著現代主義風行，畢卡索一派的藝術家經常將自比為兒童。畢卡索曾說，他小的時候可以畫得像拉斐爾一樣好，所以他成年後大部分時間都致力像兒童一樣作畫。

³ 請參見我對藝術教育郊區化的討論，Efland 1990, pp. 229-230。

伊文斯頓，俄亥俄州的夏克海茨，加州的帕沙迪納。這一次 D'Amico 對藝術教育發揮了重要的影響，Lowenfeld 的著作《創意與心理成長》(1947) 提供創意表達的心理學理論，而 D'Amico 的《藝術創意教學》(1942) 則提出實務的指導方針。

隨著中產階層的規模、教育程度與影響力提高，前述的創意自我表現學說便應運而生。社會發展出新的價值，愈來愈多人脫離上層階級的鍍金年代文化，與工人階級也有所不同。工人階級的學校教育強調服從權威、守時，一致的文化，採用標準化測驗判斷學生的學習成果。相較之下，中產階級子女的學校強調個人發展，讚揚每個孩子獨特的能力、興趣與成就；這些價值觀盛行一時，較不限形式的創意自我表現教育也就深受歡迎。

緊縮循環與中產階級衰落：20 世紀當中，中產階級也曾停滯或沒落，創意自我表現的理念與教育方式隨之式微，例如經濟大蕭條時期(1929 至 1940 年) 對自我表達之類的價值並不重視。George Counts 在哥倫比亞大學師範學院教授教育學，他批評以兒童為本的學校教育缺乏社會意識。另外，像是明尼蘇達大學教育學院院長 Melvin Haggerty 也認為，藝術教學應側重於提供個人實際知識，改善家庭與社區的生活，而非研究遙遠國家的藝術傑作。Counts 與 Haggerty 不贊同菁英式的創意自我表現，強調將藝術用於解決日常生活問題。

Haggerty 寫道：

把藝術當成一種潮流，可能有礙於生活中的藝術實踐。……教師的藝術必須是生活中眾多層面的藝術，必須是家庭、工廠、市場的藝術。如果藝術在學校的文化教育中要取得一席之地，就必須具體澄清這個觀念，戲劇化地表達出來 (Haggerty, 1935, p.43 ; Efland, 1990, p. 206)。

冷戰時代：隨著冷戰越演越烈，二次大戰後的富庶社會走入尾聲，也就是在 1958 年到 1965 年之間；接著，美國因俄羅斯在外太空的成就而備感威脅 (Efland, 1990, p. 237)，許多學區減少藝術及音樂課程，將資源用於改善科學和數學教學。藝術課程若要繼續留在學校，必須有人出面捍衛，結果藝術教育出現兩條路線，互相爭論。

一派是為創意而藝術的說法，認為課程中不可缺少藝術，才能夠快速培養創意解決問題的能力，不像其他科目必須先教授許多知識，之後創意解決方案才會出現。此派觀點主張，藝術創意活動在幼年就能出現，心智可以直接處理視覺或聽覺意象，不必等到學會掌握符號系統。一旦學到創意行為的習慣和傾向，這些經驗可以轉移到科學等其他領域。此觀點由 Lowenfeld 推動，他認為教授藝術是為了培養創意。他引述 J. P. Guilford 和其他人心理測量的結果，指出各學科領域似乎都需要相同的創意特質 (Lowenfeld, 1958)。

冷戰在藝術教育引發的第二個反應，我稱之為學科訓練導向 (*discipline oriented*) 的觀點，從學科的結構介入課程改革運動。Jerome Bruner 在他的著作《教育進程》(1960) 中堅決主張，課程改革的核心在於學科訓練，而學科訓練可以根據學生的能力調整，各個年級都可以教授。兩年後 Bruner 的學科訓練主張開始影響藝術教育，Manuel Barkan 將之應用在藝術教學上，認為「教育的重點是讓學生理解學科的基本結構，……應用到藝術教學上，就表示藝術領域中也有一門學科，而且必須教授。」(1962, p. 13)

既有這兩派觀點，為什麼藝術教育最後選擇了學科訓練的路線，而非創意路線？Lowenfeld 對創意和自我表達的觀點何以不受重視？儘管 Lowenfeld 指導的博士研究大多以創意為重點，但創意這個主題在 1965 年後可說是消聲匿跡。⁴ Lowenfeld 在 1960 年春去世，他的早逝可能是原因之一，但更重要的原因或許是進步教育運動在 1950 年代後期失敗了；進步派不僅注重創意表達，更首創「創意自我表現」一說，成為進步教育運動的教條。⁵進一步的問題是，進步教育運動為何沒落？⁶ 一個原因是當時美國和蘇聯競爭激烈，蘇聯又在太空領域極為成功，進步教育運動對教育的願景被批評為不切實際。另一個原因是二次大戰後，到了 1958 年經濟榮景已經結束，國家再次陷入經濟衰退。

⁴ 我特別指出 1965 年，因為這一年賓州州立大學舉行了研討會，雖然會議在賓州大學舉行，討論藝術課程發展，但會議主要發言人是 Elliot Eisner 和 Manual Barkan 一派的人物，認為藝術改革與藝術學科訓練的特質有莫大關係。

⁵ 我認為，在課程上，創意自我表現是日後所謂「創意」的先驅。

⁶ Lawrence Cremin 的著作《學校的轉型》(1964) 中，簡要敘述了進步主義教育運動的歷史與影響，以及運動內部的衝突如何導致運動終結。

歷史的假設

我想，或許經濟衰退時，教育實踐會偏向制式的結構，放棄創意自我表現課程較彈性的結構。若將 60 年代初期的學科中心觀念，與 1987 年的化身「學科取向藝術教育」（簡稱 DBAE）相比較，可以看出支持者普遍不贊同藝術教育應強調自我表現，以下這段話可看出他們的想法：

DBAE 是當代的思想結構，和創意自我表現的方向大不相同；創意自我表現佔據藝術教育領域 40 年，主張藝術是發展每個孩子內在的創造力和表達能力的工具，非常注重藝術活動。相較之下，DBAE 在藝術課程的四個藝術學科訓練上較為平衡 (Clark, Day & Greer, 1987, p. 133)。

實際上，DBAE 倒退一步，強調形式化的教導，制式、標準化的教學內容；換句話說，DBAE 的教育實踐走向 1890 年代進步教育之前的那種做法。

如果這樣的設想無誤，我認為大概可以推斷自我表達和創造力能什麼時候能被大眾接受，什麼時候不能。一般來說，經濟擴張時，社會傾向強調創意活動對課程的重要，經濟衰退時則減少創意活動，強調形式研究，在教科書和正式課程中強調藝術史和藝術批評。雖然 DBAE 擴展了教學內容，納入藝術史、藝術批評與美學，卻也讓教學內容更標準化，DBAE 並不認為創意表達是藝術教育的宗旨。

從冷戰時代至今發生了幾次經濟衰退，一次在 1980 年代初的美國；第二次是目前的經濟衰退，從 2008 年 9 月持續至今。然而，美國的中產階級也逐漸感受到，從雷根時代（1980 - 1988 年）到現在，中產階級的規模和影響力並未擴大，有時經濟成長了，中產階層的實際收入卻下降。David K. Johnston 以下這段話介紹了美國過去三十年左右主要的狀況：

好處絕大多數流向經濟金字塔的頂端，金字塔底層變得薄弱，總平均收入縮水，被迫承受更多風險，因為政府的政策獨惠頂端人士……金字塔底端百分之九十的美國人，也就是絕大多數人，長期以來年收入多半走下坡，時間超過三十年 (Johnston, 2007, p.10)。

有教無類法案

在 Johnston 提及的三十年間也出現教育改革，甚至通過了《有教無類法案》(NCLB)。根據 NCLB 法案，所謂的改革已經將大眾教育化為一種實踐文化理念的工具，奠基於標準化的測驗，教育價值窄化為標準化的答案。簡言之，教育實踐又重回 1890 年代和 1900 年代初期的形式主義教育。也許有人會問：「把測驗當作教育基礎，用回答問題來評估教育，這有什麼不對？」問題是，並非所有的問題都有正確答案，而且，既然任何人都不會完全一樣，教育標準這個說法本身就有問題，正如前述，教育標準是不切實際的統計概念，過度簡化，只看統一的特徵，完全漠視個人獨有的特色。如果我們要改革學校教育，培養學生的創造能力，《有教無類》這種作法可說是完全錯誤。

結論：從中產階級到創意階層

我花了許多篇幅說明美國社會中產階級的興衰，以推導出我的假設，即財富擴張時，創意自我表現是投合新興中產階級的教育方式。我也提出一個問題，即 1920 年代和 1940 年代的創意自我表現，與 21 世紀初年出現的創意階級概念之間，有無任何關聯？由於目前歐洲和美國經濟衰退，Richard Florida 的創意階級觀念，和早期在富裕的進步年代蓬勃發展的創意自我表現之間，可能沒有什麼關聯。另一方面，創意階級可以解釋創造力和經濟發展之間的關聯，以及在城市和國家未來發展中，藝術可以發揮什麼作用。當然，學校或許可以推動創意階級，但要採取何種形式，則必須另文探討。至少創意階級要成形，還有賴超越傳統觀念，接受嶄新、原創與不同的事物。我相信，重點不是改變學科，而是改變學校教育的氛圍，讓學校能充滿好奇與驚嘆。

參考文獻

- Barkan, M. (1962). Transition in art education: Changing conceptions of curriculum and theory. *Art Education*. 15(7), 12-18.
- Barkan, M. (1966). Curriculum problems in art education. In E. Mattil (Ed.), *A seminar in art education for research and curriculum development* (pp. 240-255). U.S. Office of Education Cooperative Research Project No. V-002.
- Bruner, J. (1960). *The process of education*. Cambridge MA: Harvard University Press.
- Clark, G., Day, M., & Greer, W. D. (1987). Discipline-based art education: Becoming students of art. *Journal of aesthetic education* 21(2), 129-196.
- Cowley, M. (1951). *Exiles return*. New York: Viking Press (original work published 1934) (pp. 69-70).
- Cremin, L. (1964). *Transformation of the school*. New York: Vintage Books.
- D'Amico V. (1942). *Creative teaching of art*. Scranton PA: International Textbook Co.
- Dorn, C. M. (1999). *Mind in art: Cognitive foundations in art education*. N.J.: Mahwah L. Erlbaum Associates.
- Efland, A. (2002). *Art and cognition-Integrating the visual arts in the curriculum*. New York, NY: Teachers College Press.
- Eisner, E. (2002). *The arts and the creation of mind*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Florida, R. (2003). *Rise of the creative class and how its transforming work, leisure, and community*. New York: Basic Books.
- Haggerty, M. (1935). *Art a way of life*. Minneapolis MN: University of Minnesota Press.
- Hughes, R. (1997). *American visions: The epic history of art in America*. New York: Knopf.
- Johnston, D. K. (2007). *Free lunch: How the wealthiest Americans enrich themselves at government expense*. New York: Penguin Group.
- Lowenfeld, V. (1947). *Creative and mental growth*. New York: Macmillan.

從創意自我表現到
創意階級興起：藝
術教育史思探

Lowenfeld, V. (1958). Current research on creativity. *NEA journal*. 47, 538-540.

Rugg, H. & Shumaker, A. (1928). *The child-centered school*. New York: World Book Co.