

學科取向藝術教育：文獻書目研究

萊佛·史密斯
榮譽退休教授
美國伊利諾大學

學科取向藝術教育的概念，在1980、90年代由蓋提藝術教育中心¹大力提倡，促使藝術教育學者致力重建中小學的藝術目的與教學。也就是說，蓋提的運動並非全新或革命性的概念，而是取材自當時藝術教育界原有的概念，認為中小學的藝術教學，應該增加內容、提高要求。蓋提的決策人士體認到過去的藝術教育改革，試圖從藝術以外的其他領域著手，其實是錯誤的做法，因此他們在許多重大方面，都力求與藝術教育整合。當時覺得藝術教育應增加美學的知性內涵，培養學生全面的藝術觀，有此先決條件，才能夠從美學觀點，去分析、感受藝術作品或其他事物。

當時的觀點認為，要培養這樣的藝術觀，必須學習藝術創作的기본能力、對藝術史有通盤認識、瞭解美學判斷的一些基本原則，以及有能力深入思考藝術的價值、用途及其他常見的困難議題。因此，蓋提中心主張藝術教學應以四項相關的學科為基礎，包括藝術創作、藝術史、藝術批評和美學

¹ Getty Center for Education in the Arts，後改稱蓋提藝術教育研究院 Getty Education Institute for the Arts，終至關閉。

(藝術的哲學)。這些學科不應獨立教學，而是做為思考探索的內容與模式。學科取向藝術教育的另一個解釋，在於因應思維認知革命的兩大層面，關係到心智與人類發展的特質，也就是實質層面及程序層面。例如心智建構，就成為學科取向藝術教育的一大目的 (Duke, 1990)。隨著各界對學科取向藝術教育日漸重視，似乎應著手整理受蓋提中心影響而出現的衆多文獻。以下簡介的文獻書目研究，就是在這樣的背景下發展出來的。

學科取向藝術教育的文獻書目研究，是蓋提中心所贊助的兩年研究案，內容包含兩大工作：(1) 找出 1982-1998 年間的學科取向藝術教育文獻及主要議題；(2) 編輯註解書目，供專業人士及其他感興趣的人士參考。研究案中挑出六百多篇值得加註的文章，數量看似很多，但蓋提研究案找出了大量的文獻，目的就是希望呈現這個議題的全貌，反映各種不同的立場與論點，因此也包含一些完全誤解學科取向藝術教育的文字，或是瞭解其目的但強烈反對，或是一味讚揚，或是能夠持平討論。在註解文獻書目的時候，研究人員力求避免任何價值判斷的措詞，盡可能只做客觀的描述。有些收錄的文章，並非專注於學科取向藝術教育，但也符合其精神，因此認為值得收錄。

收錄的文獻書目分為以下各主題：目的與政策、前身與演變、學科（藝術創作、藝術史、藝術批評、美學）、課程（四大學科的組織與教學）、執行與評量、研究與美學發展、專業發展、美術館與美術館教育、議題（菁英論、多元文化、女性主義）等，無法歸類的就列入「其他」類。研究案所收錄的文獻書目是1982年至1998年，之後的文獻不再增收。

文獻書目收錄完成後，蓋提中心要求另編一份書目選輯，收入Stephen Dobbs 主編的《藝術教育與透過藝術的學習》(Learning in and through Art, Smith 1998)，這份書目選輯分為書籍、報告與會議記錄、文章、教學資源、多元文化藝術版畫系列、錄影帶、文宣等類別。Smith 編輯的選集《學科取向藝術教育選讀：教改文獻》(Readings in Discipline-Based Art Education: A Literature of Educational Reform, 2000)，主要收錄短文與摘要，類別也不如註解書目那麼豐富，例如詮釋、學科取向藝術教育之學科：瞭解之背景、課程（教、學、執行、評量）、藝術與美學發展、專業發展、議題、美術館與美術館教育。《選讀》一書並不屬於文獻研究案，但既已費心編輯成書，似乎可以善加利用，因此經蓋提中心鼓勵許可，選錄了部分書目，由美國藝術教育協會出版，該書題獻給 Leilani Lattin Duke，感謝她十七年間的卓越領

導，她對藝術教育界貢獻良多，藝術教育協會乃藉此表彰她的成就。

藝術教育協會一位知名學者，批評學科取向藝術教育是「無聊至極的藝術教育」，我相信這樣的看法，必然是基於他觀察到的一些實例。但學科取向藝術教育的大量文獻，或是應用這種教學法的許多課程，絕不會「無聊」。事實上，這樣一個概念，主張任何全面的藝術觀都必須包含一些藝術創作的經驗、對藝術史有所認識、能夠掌握美學判斷的原則，對於如何賞析藝術作品，也能夠瞭解其中奧秘，以上種種，不但引人興趣，更是一大挑戰。關於學科取向藝術教育還有另一個看法，認為這個教學法不像其他一些改革行動，開始時大張旗鼓，而是默默的演變 (Wilson, 1997)。但是事實卻不然，Lankford (1999) 駁斥 Wilson 此說，他曾參與蓋提區域研究案，指出他與學生討論藝術界許多爭議議題的時候，經常出現激烈的辯論，而學科取向藝術教育當中的美學，對於探討這些爭議極有幫助，他本身關於這個主題的著作 (1992) 也是一樣。應該說，少有其他概念能夠像學科取向藝術教育，引起藝術教育界這麼熱烈的迴響。

學科取向藝術教育既然備受關注，相關的著作也就大量出現，以下只能略述一些例子。首先是蓋提中心偶而出版的專題論文，例如 Broudy〈意象在學習中的角色〉(The Role of Imagery in Learning, 1987)、Eisner〈學科取向藝術教育在美國中小學的角色〉(The Role of Disciplined-Based Art Education in America's Schools, n.d.)、Arnheim〈論藝術教育〉(Thoughts on Art Education, 1989)、Gardner〈藝術教育與人類發展〉(Art Education and Human Development, 1990)，以及Chalmers〈藝術、教育與文化多元〉(Celebrating Pluralism: Art, Education, and Cultural Diversity, 1996)。另外還有蓋提中心贊助的系列，以學科和瞭解之背景為主題，例如 Levi 及 Smith〈藝術教育：不可或缺的需求〉(Art Education: A Critical Necessity, 1991)、Parsons 及 Blocker〈美學與教育〉(Aesthetics and Education, 1993)、Addiss 及 Erickson〈藝術史與藝術教育〉(Art History and Art Education)、Brown 及 Korzenik〈藝術創作與教育〉(Art Making and Education, 1993)、Wolff 及 Geahigan〈藝術批評與藝術教育〉(Art Criticism and Art Education, 1997)。Moore 主編的《為兒童所寫的美學》(Aesthetics for Young People, 1995) 值得注意，書中多位藝術哲學家及藝術教育學者共同執筆，說明藝術

教育中美學的使用。此外，Clark、Day、Greer (1987) 以及 Duke (1990) 闡釋何謂學科取向藝術教育；Eaton (1994) 與 Silvers (1998) 探討美學與學科取向藝術教育；Perkins (1994) 及 Stewart (1994) 討論教與學；Greer (1993) 與 Wilson、Rubin (1997) 論執行；Parsons (1987) 與 Rush (1997) 論藝術與美學發展；Day (1997) 及 Schwartz (1997) 論專業發展；Collins 與 Sandell (1988) 以及 Blocker (1993) 探討議題；Osborne (1985) 及 Csikszentmihalyi (1991) 論美術館與美術館教育。

學科取向藝術教育的文獻書目，引發許多關鍵的議題，凡是探討藝術教育的哲學，都必須嚴肅正視，包括新意識形態的挑戰。蓋提中心自1980年代初開始提倡，當時文化及教育環境也逐漸染上政治色彩，在這樣的氣氛下所編纂的重要文獻，不論是稱為後現代主義、文化研究、社會重建論或解構主義，主要都是在批評20世紀的現代主義以及西方文明的文化觀與知識份子價值觀。此外，這份文獻書目研究往往隱晦難解，令人生畏，我認為當時的藝術教育界，有許多人都還無法消化這些複雜的概念，或是體認這些概念的結果。例如，學科取向藝術教育常被批評是種族歧視、性別歧視、菁英主義等，要回應這些指控並不容易，所以我要談一下批評。

我曾在別處說過 (1995)，雖然一致、合理的多元文化觀，有其重要性，但是完全不受限制、不受批判的多元文化，卻可能淪為文化分裂，破壞民主多元社會中共同的信念與價值觀。同樣的，雖然從種族、階級、性別等角度來探討藝術作品，也許有其意義，但另一個可能的後果，卻是簡化了藝術與藝術教育中最可貴的精神，貶低其價值。至於批評學科取向藝術教育過於「菁英」，只有堅持必須限制學習者接觸最優秀的作品，才會出現這樣的缺失，也就是說，封閉的菁英主義確實不可取，但是開放的菁英主義，卻能夠促使所有人都有機會追求卓越。尤其是，詆毀傑出的成就、倡議齊頭式的平等標準，卻不做任何判斷，只會鼓勵平庸，導致文化進一步低落。最後，文獻書目中有些文章提出非常極端的假設，例如解構主義，本質上都是虛無無論，不但強烈質疑一些根本的概念，例如意義、客觀性、真理、意圖、理性等，而且推論到最後，連一般所知的「藝術」都完全推翻了 (Wilson, 1987)。

從學科取向藝術教育文獻書目中，可以看到我們仍需要更深入瞭解藝術、社會與藝術教育之間的關係。這樣的瞭解必須體認顯而易見的一點，也就是藝術一方面是重要的社會構成要素，另一方面又具有獨特的功能，豐富人

類生活。能夠體認這一點，我們就有義務保護藝術，防止藝術受扭曲，或其重要性被貶低 (Beardsley 1981)。

前文談到蓋提中心活躍之際，正值文化與教育一片混亂，教育卓越運動方興未艾，蓋提中心最初也是以此為宗旨。邁入新世紀，我們正應重申對卓越之追求；這樣的努力不會改變目前推行的一些方向，而是能夠在適當時機做特別的努力，而在教學上，能夠適當引導學生認識古今傑出的藝術成就，瞭解其固有價值，同時注重藝術批評的原則與美學理論。所謂藝術本身固有的價值，指的不是利益團體的政治目標，而是能夠欣賞人類的傑出創意，從而瞭解人類的情形與藝術的價值。值此文化低落之世，研究重要的藝術作品，能夠喚回我們對人類成就的記憶，減輕文化失憶症。學科取向藝術教育一再強調人文學習的傳統理想，肯定卓越的重要。但是今天不論純藝術或通俗藝術，藝術標準每況愈下，已經危及這個理想；同樣的，從無關藝術的結果來證明藝術教育的價值，諸如提高閱讀與數學技巧，也會危及藝術教育的理想。藝術教育應該專注於藝術，培養對藝術和美學的感受、判斷與想像，以增進個人生活及美學素養。當然，這樣的立論會變成藝術的工具論，但卻是源自藝術的固有價值，而非間接、偶然或美學以外的效果。蓋提中心落入的一個陷阱，就是試圖將無關藝術的一些重要成果歸功於藝術課程，正如一位教育主任所承認，他們是希望藉這樣的手段，爭取外界支持其政策。然而，這位主任檢討蓋提的成敗，結論是過分膨脹的工具論並不可行，強調藝術固有價值的立論才能站得住腳 (Duke, 1999)。

參考文獻

- Addiss, S., and Erickson, M. (1993). *Art history and education*. Urbana: University of Illinois Press.
- Arnheim, R. (1989). *Thoughts on art education*. Los Angeles: Getty Center for Education in the Arts.
- Beardsley, M. C. (1981). Art and its cultural context. In M. J. Wreen and D. M. Callen (Eds.). *Monroe C. Beardsley: The aesthetic point of view: Selected essays*. 352-370. Ithaca: Cornell University Press.
- Blocker, H. G. (1993). Art education and postmodernism. In M. J. Parsons and H. Gene Blocker, *Aesthetics and education*. 62-65. Urbana: University of Illinois Press.
- Broudy, H. S. (1987). *The role of imagery in learning*. Los Angeles: Getty Center for Education in the Arts.
- Brown, M., and Korzenik, D. (1993). *Art making and education*. Urbana: University of Illinois Press.
- Chalmers, G. F. (1996). *Celebrating pluralism: Art education and cultural diversity*. Los Angeles: Getty Education Institute for the Arts.
- Clark, G., Day, M. J., and Greer, W. D. (1989). Disciplined-based art education: Becoming students of art. In R. A. Smith (Ed.). *Discipline-based art education: Origins, meaning, and development*. 129 -193. Urbana: University of Illinois Press.
- Collins, G., and Sandell, R. (1998). Informing the promise of DBAE: Remember the women, children, and other folk. *Multicultural and cross-cultural research in art education*, 6 (1). 55-63.
- Csikszentmihalyi, M. (1991). Notes on museum experiences. In *Insights, visitors, attitudes, expectation: A focus group experiment*, 123-131. Los Angeles: Getty Center for Education in the Arts and the J Paul Getty Museum.
- Day, M. (1989). The characteristics, benefits, and problems associated with implementing DBAE. *NASSP Bulletin*, 73. 43-52.
- Dobbs, S. M. (1998). *Learning in and through the arts*. Los Angeles: Getty Education Institute for the Arts.
- Duke, L. L. (1990): Mind building and art education. *Design for arts in*

- education*, 91 (3). 42-45.
- Duke, L. L. (1999). Lookink back, looking forward, 21-27. In *Keynote Addresses*. Reston, Va; National Art Education.
- Eaton, M. M. (1994). Philosophical aesthetics: A way of knowing and its limits. *Journal of Aesthetic Education*, 28(3). 19-31.
- Eisner, E. W. (1988). *The role of disciplined based art education in America's schools*. Los Angeles: Getty Center for Education in the Arts.
- Gardner, H. (1990). *Art education and human development*. Los Angeles: Getty Center for Education in the Arts.
- Greer, W. D. (1993). Improving visual arts education. In *Improving visual arts education. Final report of the Los Angeles Getty institute for education in the arts, 1982-1989*. 101-109. Santa Monica: Getty Center for Education in the Arts.
- Lankford, F. L. (1992). *Aesthetics: Issues and inquiry*. Reston Va.: National Art Education Association.
- Lankford, F. L. (1999). Of chickens, eggs, and expertise: Observations complimentary and contrary to *The Quiet Revolution: Changing the face of art education*. *Arts Education, Policy Review*, 100 (3). 12-16.
- Levi, A., W. (1991). The creation of art. In A. W. Levi and R. A. Smith. *Art education: A critical necessity*. 39-45, 49-53. Urbana: University of Illinois Press. account, 128-135. New York: Cambridge University Press.
- Parsons, M. J., and Blocker, H. G. (1993) *Aesthetics and education*. Urbana: University of Illinois Press.
- Perkins, D. (1994). Building the mind through art. In D. Perkins, *The intelligent eye: Learning to think by looking at art*. 82-90. Los Angeles: Getty Center for Education the Arts.
- Rush, J. (1997). The arts and education reform: Where is the model for teaching `the arts.'? *Arts Education Policy Review*, 98(3), 2-9.
- Schwartz, K. (1997). DBAE and staff development. *Visual Arts Research*, 23 (2). 89-97.
- Silvers, A. (1988). Implications of disciplined-based art education for preservice education. In *The preservice challenge: disciplined-based art education and recent reports on higher education*. 94-101. Los

- Angeles: Getty Center for Education in the Arts.
- Smith, R. A. (1989). *The sense of art: A study in aesthetic education*. New York: Routledge.
- Smith, R. A. (1995a) (Ed.). *Readings in discipline-based art education: A literature of educational reform*. Reston, Va: National Art Education Association.
- Smith, R. A. (1995b). *Excellence II: The continuing quest in art education*. Reston, Va: National Art Education Association.
- Smith, R. A. (1998). Bibliography. In S. M. Dobbs, *Learning in and through the arts*. 121-124. Los Angeles: Getty Education Institute for the Arts.
- Stewart, M. G. (1994). Learning outcomes in aesthetics. *Journal of Aesthetic Education*. 28 (3). 77-88.
- Wilsmore, S. J. (1987). The new attack on humanism in the arts. *British Journal of Aesthetics*, 27 (4). 338.
- Wilson, B. (1997). *The quiet evolution: Changing the face of art Education*. Los Angeles: Getty Education Institute for the Arts.
- Wilson, B., and Rubin, B. (1997). DBAE and educational change. *Visual Arts Research*, 23 (2). 90-96.
- Wolff, T., and Geahigan, G. (1997). *Art criticism and education*. Urbana: University of Illinois Press.

註：

學科取向藝術教育文獻書目，最初可從蓋提中心的網站直接下載，但後來已移除。目前希望爭取美國教育協會網站將資料提供下載，做為研究與觀念的寶貴資源。