

物質文化與議題本位的藝術教育

物質文化與議題本
位的藝術教育

戴博拉·史密斯

教授

俄亥俄州立大學

Email: smith-shank.1@osu.edu

摘要

當代藝術教育與物質文化和相關議題有著密切關係。其討論範圍涵蓋藝術、手工藝、設計以及工藝品。此外，更深入研究工藝品創作的背景文化、相關價值觀，乃至於各種作品與人類生活經驗的相關性。物質文化與議題本位的藝術教育闡明了文化概念，促進批判性回饋，同時協助學生理解人類透過哪些多元方式組織、賦予世界意義。它更將藝術教育引入當代生活最重要的論述之中。掌握這些基本知識後，藝術系所的學生便可運用傳統及創新技術，打造各人專屬、承載意義的文物。

關鍵詞：藝術教育、教學法、物質藝術、課程、議題本位的藝術教育

物質文化與議題本位的藝術教育

我們身處在不協調的時代。政治體系、金融體系以及教育體系，無不掙扎尋求新局。民衆飽受失業之苦。產業遭受磨難。而流行疾病卻乘著飛機環遊世界。大自然彷彿玩著「俄羅斯輪盤」，挑戰人類的安全感。

此刻，世界在籠罩全球的不安與疾患中震盪著。藝術教育必須調適、敞開實務的大門，呼應文化與學生的需求。藝術教育得向其他領域敞開大門，迎向各種求知與處事的方式，有助於學生發展技巧與想法的各種論述，均應善加利用。想要追求這樣的目標，其中一個方法是開發物質／視覺文化與議題本位的藝術課程。

全球各地的各式藝術教育，有些研究美術與物質文物，有些還是專攻以技術為基礎的研究。對藝術教育而言，技術確實相當重要；但本研究提出新的主張，在議題本位的課程內訴諸社會關懷，據此推動藝術工作室實務，並以物質文化做為藝術教育的基礎。研究並借鏡了當代藝術實踐，以形塑正規藝術學習中重大場域的實際行動。

議題本位的藝術教育

議題本位的藝術教育屬於跨領域研究方法。首先，教師帶出一項學生熟悉的重要社會主題。相關主題包括動態文化事件，例如本文開頭所列舉的活動，或是生態、和平、核能等諸多全球關注的議題。對年輕學子而言，議題可簡化為早餐品質的重要性、微笑的意義，抑或是如何設計男孩或女孩專屬的玩具。運用這樣的方法，教師首先開啓議題討論，接著讓學生著手調查／研究該主題，帶領學生深入討論與探索媒體。研究法不存在預先定義的程序，同時鼓勵教師採用適合個別課堂的方法。但重要的是，學生可自由依循多元途徑進行研究，例如：地理、歷史、科學或數學。在議題本位的物質文化課程裡，正是教與學的過程讓學生學會藝術創作、欣賞與談論藝術、評判周遭世界，以及在課堂上將藝術和其他主題做多重連結。

物質文化

物質文化研究致力於擴大研究範圍，並且不讓視覺感官凌駕於其他感官之上（Bolin & Blandy, 2003, p. 254）。

「物質文化」一詞挑戰了各種的嚴格定義，僅「以文化完整面向的實體性為中心。若缺乏此實體性，則無法完全理解某些社會存在的面向」(Tilly, Keane, Rowlands & Spyer, 2006, p. 1)。視覺文化隸屬於物質文化。「視覺文化」一詞獨尊視覺感官，並暗示一般人都是經過視覺體驗來檢視物品。使用「物質文化」一詞，擴展了審視一項物品時運用的多樣方式。研究時無疑會運用視覺，但在探索與瞭解的過程中，「物質文化」明確地一併納入其他感官。例如，若經檢視的物品是種熱門卻可能讓孩童發胖的糖果，那麼去探討它的氣味和口感就相當有研究價值。

物質文化一詞就意義和應用來說相當廣泛，可用來描述過去與當代世界上，所有人造和修飾的形體、物品和表達方式 (Bolin & Blandy, 2003, p. 249) 。

可透過在課堂上使用論述、反思、研究和探討活動，從文化參與著手，將物質文化教育法應用至藝術教育上。以藝術為本的實踐活動中，學生的回應方式是依自身經驗創作物質文化，包括：地理位置、性別、社經地位等。這種藝術教育的研究法否定了傳統現代主義者的階級制度，不去區分藝術與工藝、高雅與低俗藝術。同時，它銜接了關鍵議題，將與學生生活直接相關的對話和工作室實務素材帶入課程。藝術教育實務將主要焦點放在教導學生成功以批判方式解碼、編碼物質文化；換言之，即是深刻理解藝術作品，並使其與生活息息相關。

識別文化

通訊科技的創新已打造出幾乎是即刻的全球文化、風潮、政治運動，以及近年來可見的革命活動。一個國家的意識型態訊息可輕易跨越以往受到地理、財富和語言控制的邊界。即刻全球化現象幾乎保證了，現存的傳統和／或區域物質文化，無可避免地受到全球媒體介入的影響和修飾。這些全球訊息影響了學生思考，更是教師發展教學法時的重要考量，以鼓勵學生看見現象的複雜性。教師可向嫻熟科技脈動的學生學習。這些學生的日常實務常常涉及多媒體新玩意和跨國交流。教師多加聆聽應會獲益良多。在藝術教師調整課程並修正教育法，為社會批判預留空間之際，藝術科系學生也同時學到(物質與虛擬的) 文化工藝品是如何進行文化表述，又是如何作為藝術品的刺激。

筆者曾在其他著作中敘述過，廣告是種無所不在的文化表達系統 (Smith-Shank, 2008)，但這值得重新思考。加裔義大利符號學家 Danesi (1995) 是位當代文化論述的譯者。他對於廣告影響生活的看法相當有用：

廣告隱含的訊息、呈現的風格和視覺意象皆暗中形塑著無數個體的思想、人格特質和生活型態作為，同時秘密暗示我們應如何滿足內心深處的渴望和抱負 (p. 7)。

在藝術課堂上使用廣告意象作為論述方式，有助於學生發展批判的懷疑態度，去評判廣告訊息會如何操弄學生對於物品的渴望，以及如何影響他們的自我認同。所謂的「認同」極為重要。學生瞭解自我、社區、語言社群的方式，以及如何去瞭解身處在國際同儕關係中的自我，都是藝術教育中不可或缺的部分。一項由 Fukumoto (2007) 主導的研究，其研究對象為來自九個國家的兒童與教師，目的是瞭解他們對「藝術午餐」概念的看法。這是因為人類對食物的基本需求是種普遍存在的吸引力，但結果卻可能反映出文化差異。研究引導了身處不同文化區的兒童去省思食物準備、裝飾、供應、分享和食用的各種方式。他們有機會思考食用足以維生的食物量，以及世界上承受缺糧危機的區域所隱含的意義。隨著課堂運用科技的現象越趨普遍，跨文化質詢的可行性也更高。在議題本位的課程中教授物質文化，有助於學生看見、理解不同文化群體運用視覺將世界編碼的方式，亦有助學生明白信念體系和實踐如何透過物質文化工藝品明顯呈現出來。

棘手的物質文化

Fukumoto (2007) 的研究計畫顯示，相對而言低度爭議性的物質文化，如午餐盒，可以扮演教學、學習的推手，也可能成為實踐寬容或不寬容的催化劑。例如，Anna Makolkin (2001) 執導了一項分析政治旗幟的研究。她指出古往今來，競選行程和激情旗幟的數量，已引起如暴力等事端。這可能是旗幟搖動造成的結果，或者是她在文中所稱的「旗幟狂熱 (flagomania)」，而旗幟狂熱一直都是電視新聞上常見的事件。究竟，搖動旗幟、穿戴旗幟、焚燒旗幟或向旗幟致敬，代表著什麼呢？

照片如同旗幟，屬於給為人類帶來歡愉或造成痛苦、憤怒甚至恐懼的物質工藝品。Linnap (2007) 在研究中仔細思量那些獲得拍攝或無法拍出的物品，

以及該限制所傳遞出的社會訊息。隨著更多人得以拍攝更多照片，這亦成為藝術教育的重要論述環節。

藝術教育若以議題為本位，並且納入物質文化脈絡中，其教學法便會採用以藝術為本的研究形式。個人或組別研究的作品，可成為對工藝品或新聞報導的視覺和／或書寫回應。單獨的學生可發揮其個人回應，而小組學生可一齊合作。藉由這些研究計畫，學生有能將文化解碼，並發展批判性思考與鑑賞力。以藝術為本的研究教學法，不只是簡易的基礎藝術教育，而是一種以學生與文化為導向，內容豐富、力量強大的藝術教育。它恐怕不會像老派藝術教育一樣安全、單純或毫無爭議，但卻是充滿變化。

「許多富有影響力的社群，逐漸偏好擁護、支持較為『安全的』藝術，這點明白地指出，此等藝術的力量隱而不顯、靜靜蟄伏」(Linnap, 2007)。較偏鋒的藝術，以文化脈絡和學生的生活經驗為基礎。學生有必要學習傳統上流藝術的知識，因為它代表著文化資產。但他們亦需顧及其他物質文化，例如女性藝術、藝品、設計、科技文物，以及其他源自多元文化的工藝品。這可以豐富藝術教育課程的內容。所有類型的物質義符（功能性與非功能性皆是），對於認知而言，都是潛在的富饒據點。同時，它們也是學生和藝術家省思物質文化創造的參考點。

對於有志連結當代學生的教育者而言，將物質文化視為藝術教育的基礎，是確保了一條生氣蓬勃但兼具風險的道路。這是充滿陷阱的途徑（因為教師不一定知道所有答案），但為人師者若願意協同學習，不妨與學生共同激盪出答案。如欲滿足當代藝術教育的需求，物質文物畢需經過質詢、解碼等步驟，並且通過實物技術技巧教學與批判性再編碼。同時，學生也在培養他們的思考與藝術創造能力。新媒體、廣告、儀式、服裝、個人飾物、精緻藝術、流行文化、都市景觀、室內設計和傳統工藝品，均有其管道進入藝術教育論述，且能用以質疑看法與賦予事物意義。解讀來自多元文化和相異觀點的各種物品，便會自然獲得形成論述與工作室產出的後設論證。相關活動仍是藝術教育實踐的焦點。

結論

運用以物質文化議題為本的方法教授藝術，無可避免地增添了教師使命的複雜程度，因為適合藝術教育課堂討論的潛在主題隨之激增。若單純只用上流

藝術典範作視覺參考，將會簡單得多。Terry Barrett (2008) 便曾指出：「很少有人質疑藝術史文本中研究的藝術品好壞」(pp. 1-2)。既然有這麼多不同的藝術品和事件在爭奪大眾的注意，忙碌的藝術教師難免要想：該將何者納入考量，又該如何理解工藝品隱藏的意識形態。這些都是非常重要的問題。藝術教師一定要作出抉擇，納入或排除某些物品、意識形態、性別、種族、性徵和／或階級，以符合課程需求嗎？不一定。選擇物質文化教育內容時，應該先從與學生生活、文化、經驗和認知相關的看法和議題著手，同時考量課程目的和目標。理想上，課程內容是師生經過協商的合作結果，包含跨領域研究，並以相關議題和有意義的論述為焦點。

以物質文化議題為本的藝術教育其重點是思索這個領域中，過去經過各種排列組合變化卻不曾被詢問過的問題：為何這是重要的？誰說這是重要的？為何我們要相信他們？在這系列工藝品中，弱勢群體和女性的聲音在哪？這場展覽或這幾個範例，滿足了誰的利益？

物質物品在當代藝術教育中佔有關鍵地位。它們是人類思考、學習、記憶和參與生活體驗的基礎。它們是現實感知扎根的基礎，也是引導我們從過去邁向未來的試金石。對學生有意義，且與其文化體驗產生共鳴的物品，就能作為有效連結藝術教育的跳板。透過學習，學生就能針對文化、文化實踐、傳統和體驗相關的藝術，實施解碼及編碼。從工業繪圖，到現代主義以兒童為中心的自我表述，再到鑑賞層次的建築模型與學科本位的教育，直到最近的議題本位物質文化課程（包括視覺文化藝術教育），朝向物質文化邁進的現象，也是藝術教育理論的一環。以物質文化為焦點的藝術教育最佳狀態，是具批判性的、偏鋒的、廣泛的、整體的，且與文化和產品有著相互影響。廣義的藝術適合這個幾乎是即時傳遞電子圖片、政治訊息和意識形態的全球文化。對藝術教育而言，使用所有感官（包括視覺）而將文化質詢／解碼，且創造／編碼，是相當合適且適時的任務。

參考文獻

物質文化與議題本
位的藝術教育

- Barrett, T. (2008). *Why is that art? Aesthetics and criticism of contemporary art*. New York: Oxford University Press.
- Bolin, P. E., & Blandy, D. (2003). Beyond visual culture: Seven statements of support for material culture studies in art education. *Studies in Art Education*, 44(3), 246-263.
- Broudy, H. S. (1987). *The role of imagery in learning*. Los Angeles: The Getty Center for Education in the Arts.
- Danesi, M. (1995). *Interpreting advertisements: A semiotic guide*. New York,: Legas.
- Fukumoto, K. (2007). Art lunch project: An international collaboration among art teachers. *International Journal of Education through Art*. 3(3), 195-209.
- jagodzinski, j. (2004). *Youth fantasies: The perverse landscape of the media*. New York: Palgrave Macmillan.
- Linnap, P. (2007). Images and fear: Repressed pictures as tools for analyzing society. *International Journal of Education through Art*. 3(3), 195-209.
- Makolkin, A. (2001). Flags and flagomania: The visual necromantic pandemia of the twentieth century. *The American Journal of Semiotics* 17(3), 133-156.
- Smith-Shank, D. L. (2008). Visual culture and issues-based curricula. *Australian Art Education*, 31(1), 6-15.
- Smith-Shank, D. L. (2003). The semiotics of community celebrations. *Visual Arts Research*, 28(2), 57-63.