

下一站，美學！

The Aesthetic Education in Art Education

張敏琪 | Min-Chi CHANG
巴黎第八大學哲學系博士生

美學，是什麼？

美學一詞原於希臘文 *aisthetikos*，是指對於感知（*perception*）、感覺（*sense*）、自然或藝術之美的哲學性研究，狹義而言是指對於「美的概念」之探討。在 18 世紀前，美學是幾乎等同於「美的科學」及「品味之評論」，直到 19 世紀開始才逐漸變成「藝術的哲學」。德國哲學家包姆加登（Alexander Baumgarten, 1714-1762）為首次使用這個詞彙的人，其於 1750 年所著作的《美學》標示著美學成為一門獨立學科，並蓬勃發展至今。其實早在古典時代，柏拉圖（Platon）與亞里斯多德（Aristote）等就曾經提出關於藝術的思考，無論是藝術的發展起源、還是詩學的探討，都透露出哲人們對於藝術的興趣與思維。

而後的康德（Kant）、黑格爾（Hegel）等更是在其哲學生涯中，將美學當作研究領域中的重要項目。美學發展至今，有許多不同的研究方式，不單單只是對於藝術作品的思考與歸類，更與社會學、心理學以及符號學等其他領域作跨領域的結合與探討，使得美學研究更為多元與豐富。

事實上，美學不只是西方的知識範疇，在東方亦有屬於自己的一套美學方法。不同的是，因著各地不同的民族性與思維模式，各自發展出異於西方科學式的探討方式，討論的範圍也從藝術到人生均有含括，藝術方面的專論則多存於畫論之中。也因為東方對於知識的探索並非似西方科學式的研究模式，因此美學獨立發展的時間與成熟度都較西方緩慢。直

1 巴黎第八大學研究所大樓。(張敏琪攝)

2 巴黎第一與第四大學藝術史學系之共同大樓。(張敏琪攝)

至今日，台灣的美學現況仍處於起步階段，猶需教育界與學術界共同致力發展之。

美學教育在台灣

台灣的美術教育在日治時期是一個重要的發展階段，不僅是有美術潛力的台籍人士赴日深造，日本政府也在台灣展開基礎教育的建立，其中也包括了中小學以及師範院校的美術勞作課程。當時主要培育美術教育人才的，是師範院校的美術科。從最早於1946年成立的台中師範的美術師範科開始，到台灣省立師範學院（1947）等，於北、中、南均有專門學校培訓圖畫、勞作之師資。以當時師範院校的課程規劃看來，藝術理論部分僅有藝術概論、美術史、藝術教育及藝術創作相關之基礎學科（如透視學、色彩學等），其餘皆為各類美術創作課程。一方面也是呼應基礎美術教育的需求，一方面也沿襲日本美術教育的傳統。也就是說，台灣早期的藝術教育是以創作為主導，藝術理論僅是做為輔助性的知識。

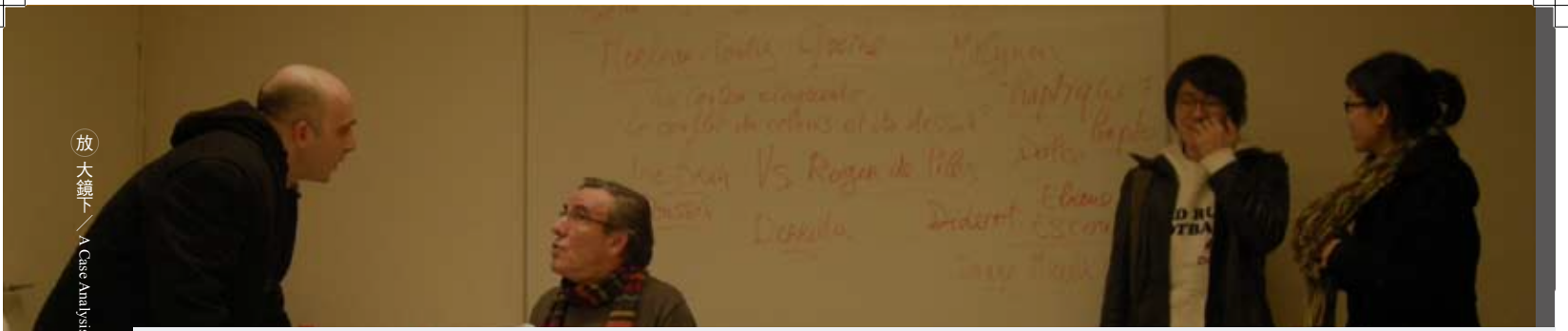
以目前所能獲得的資料中，最早出現美學科目於藝術系課程規劃的是1956年教育部所頒布修訂之師範院校共同必修課程。裡面美學占了兩學分，占有必修科目學分的1/37，其他的藝術相關理論則大致沿襲之前的規劃。但是實際了解戰後師範院校藝術系的專任師資，我們會發現幾乎都仍以創作師資為主，真正專職教授藝術理論的學者是日後才漸漸出現的。

培育美術教育的師資以這樣的教育結構培訓，也就形成當時中小學的美術教育以創作為導向的發展模式。

事實上，即便是美學納入一般藝術系的必修學分之一，美學教育的發展並未如預期般的展現成果，甚至難以在高等教育中出現以美學做為獨立學系的現象。以目前藝術理論研究所為例，大多仍以藝術史研究為主（如台灣大學、台灣藝術大學、台北師範大學、中央大學、台南藝術大學等）。比較特殊的是成功大學藝術研究所以及高師大跨領域藝術所，前者入學筆試中有美學與藝術理論，而後者過去的入學考試中也曾將美學列為獨立項目。目前唯一比較符合專門美學研究的，大概就只有台南藝術大學的動畫藝術與影像美學所影像美學組。雖然系所之設立不完全代表授課內容不包含美學，但是可以看出美學在高等教育中仍未達到具有獨立地位的成熟度。

法國美學教育面面觀

就最近大家廣為流傳的歐洲高中會考（Bac, baccalauréat）資訊看來，歐洲很早、而且很普遍地將哲學納為必要學科的一環。在法國，哲學一門，無論是文學組（L）、社會經濟學組（ES）或科學組（S）都是必考科目，而且會考中的哲學題目並非傳統的知識累積與輸出，而是對題目所提出的議題進行邏輯式的論證。哲學會考（Bac Philo）也同時標示著幾個意義：一、法國的高中生已經具有相當程度的哲學

史知識；二、在其基礎教育中，哲學性的思考邏輯是有計畫性地被訓練；三、對於知識與思考，他們是具有開放性的態度去討論之。這樣的訓練有什麼好處呢？首先，學生能對知識產生好奇、懷疑與追求，如此教育便能活化而不死板。再者，思維邏輯的訓練對於高等教育極有幫助，能夠讓學生更快進入專業研究之中。最後，哲思會成為一種生活態度，進而對人生、對藝術會更有獨立性的看法。這部分一直是台灣教育很缺乏的，當然也就影響到台灣美學教育的發展。

經由哲學會考的洗禮，藝術相關科系學生進入大學後便是專業知識的開始，不同於台灣的是，自大學開始便有了專業的科系劃分。以巴黎各大學為例，擁有藝術史學系的就有巴黎一大（Université Paris I Panthéon-Sorbonne）、四大（Université Paris-Sorbonne）與十大（Université Paris X Nanterre），而有美學組的則有一大與八大（Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis）等。學子在高中或大學預備班（Prep）中就已經對專業科目有一定的認識與知識基礎，因而能提前在大學時就進行專業知識的累積，而後到研究所、甚至是博士班時，就能更順利的進行獨立研究。雖說美學課程更多是在哲學所中設立，但是美學知識卻是於跨領域學科中普遍被重視的。譬如說，巴黎八大就有針對戲劇系、舞蹈系等藝術相關科系要求必選一門美學課，甚至音樂系的理論課程中也有當代哲學家對於音樂理論的介紹。也就是說，美學不僅是獨立的組別，而且也是人文領域必修的基礎課程之一。

美學，需要嗎？

「過去，台灣的美術教育一直缺乏藝術理論與鑑賞的訓練，以至於大眾的藝術教育貧乏、民眾與藝術更容易因此產生距離感與恐懼感，專業人士也常受到技術性的侷限，而將藝術認知侷限於創作表現上。缺乏藝術的薰陶不僅對人生是一大虧損、對於文化延續也無積極助力。事實上，透過美學提高對藝術的認識是有其重要性的：對於藝術家而言，學理常常能帶來藝術瓶頸的突破，也更能幫助其藝術更具有深度與廣度；對於理論者而言，能夠提早接

觸美學與邏輯性思維，更能活化台灣研究風氣並使之更為健全，也能幫助出國深造的學子減少研究方法上的程度落差。簡言之，深入淺出地導入美學教育對於整體文化素質都會有相當程度的幫助，而其最佳推手便是從事藝術教育者，因此美學素養的提升應是藝術教育的重要功課之一。

以法國一般提供高中生閱讀的美學書籍來看，通常並非原典的逐一研討，而是以史觀性或主題性的方式進行陳述。以史觀性的編輯來說，通常會按照年代來介紹自古至今的重要美學家及其思想核心，並透過美學作品的節錄來讓讀者概要地了解其論點精華之所在，並於最後提出思考性問題等。這種史觀式介紹的優點是幫助讀者有思想演變的清楚脈絡，對於歷史性的思想發展會較具體體概念。另一種則是主題式的討論美學問題，例如：何謂美？何謂醜？什麼是崇高？什麼是品味？這些我們看似平凡的問題，其實背後都有著不平凡的開放式答案。主題式的美學教育尤其適合發展於中低年級的藝術教育中，適當的提問與引導搭配藝術鑑賞的課程，會讓孩子對藝術更感興趣！如何去思考理所當然的事物？如何看到藝術中有趣的火花？如何學習對世界與平凡提問？相信美學能提供一個活潑又充滿自由的想像與思考空間。

美學，起步走！

「哲學性的思考真的是困難而可怕的嗎？從法國記錄片《小小孩的哲學課》（*Ce n'est qu'un début*）中我們可以發現，即便是在幼稚園，孩子們對於思考與表達的能力一點都不幼稚無知，正如片名原意所說：「這只不過是個起點」！哲學性的思考有助於打破僵化的教育模式、也更能幫助人們用好奇心來接近藝術。藝術不該只能孤芳自賞，人也不該活在沒有藝術的生活中，展開美學的探索是打破這藩籬的第一步！

■ 圖片來源

圖 4 <http://www.monemonkey.com/2013/01/ce-nest-quun-debut-en-el-eacc/>

4 紀錄片《小小孩的哲學課》(2010)之電影海報，導演為 Pierre BAROUGIER 與 Jean-Pierre POZZI。(版權：LE PACTE 公司)

3 巴黎第八大學哲學系上課實況。(張敏琪攝)