

廿一世紀的 藝術教育與透過藝術的教育

傑夫·帕秦 ■ 美國蓋提藝術教育研究所資深計畫書執行人

非常感謝各位的熱烈歡迎，我們代表蓋提信託基金會與蓋提藝術教育研究所出席本次大會，備感榮幸，這次的大會也象徵我們在美國以外地區推動藝術教育的一大轉捩點。近十年來，蓋提研究所贊助過各國學者，也贊助美國的學者與藝術教育界人士出國考察。1998年10月，蓋提研究所就贊助二位教師、一位校長、三位大學學者出席北京的藝術教育國際研討會，及其後的西安、廣州、成都區域研討會。這些研討會共有數百位中國教師參與，讓我們的美國教師有機會與中國師生直接交流。

我很榮幸去年能夠邀請郭禎祥博士到蓋提中心，了解她對本次研討會的構想，更感謝她邀請我們參與這場重要會議。容我先介紹蓋提代表團的成員，羅森伯博士是內布拉斯加州大學美術史教授，他要介紹內布拉斯加州大學的一所美術教育專業培養機構「草原遠景」。劉彬先生是紐約州立大學比較教育博士班研究生，他的論文主要是探討以美國推動科際整合藝術教育DBAE的經驗為借鏡，將DBAE在東南亞推廣。布拉森顧是蓋提研究所的計畫助理，同時在加大攻讀教育領導博士，她會介紹我們的網站「藝術教育網」。德博絲是內布拉斯加州歐馬哈市南方中學的美術專家，她要說明如何應用DBAE教導台灣的中學生。潘德任教於佛羅里達州塔拉哈斯市凱特蘇利文小學，她要說明一般教師如何協助DBAE的教學。

二十一世紀的職場

討論美術教育的未來，我們必須先提出一個重要的問題：美術的教育對於即將踏入廿一世紀的下一代，有什麼重要性？對於廿一世紀的職場環境，我們已有相當了解，未來的職場會有更多不同國家的員工，尤其是透過全球通訊網路，彼此更需要密切配合，共同解決問題、完成任務。工作上要求更有創意、彈性，追求卓越、品質、高標準；廿一世紀所需要的員工要有分析判斷的能力，能夠綜合各種來源的資訊，做出明智的判斷，除了文字之外，更要能有效運用影像、聲音、動作來溝通。很多人相信這些技巧現在已是必要的條件，相信台灣和其他許多國家的教育改革也在往這個方向努力。我們努力的目標，就是要讓決策階層了解，認真、良好的藝術教育能夠培養這些技巧。

現代的世界

現代世界有兩大特色，對於未來的教師、兒童、家長、學校行政人員和決策者，仍然會有深遠的影響。第一，我們認為重要的訊息資料，許多都是透過視覺圖像來接收。過去十二年來美國的成年人口增加24%，但訂閱報紙的人數只增加1%。這是否意謂報紙讀者群在減少，或是報業已經沒落？也許這只是反映出我們獲得資訊的方式不同了，電視新聞從一時縮短為半小時，內容也著重娛樂、體育和天氣。我們已經變成展示導向的社會，所以我們所見、所聞、所感，有時都脫離了真正的問題。其次，我們成

年人覺得驚訝的改變，下一代卻視為理所當然。很多人對於錄影機、電腦、雷射唱機的功能，還是嘖嘖稱奇，但我們的下一代對於這些工具，及其產生的影像、音效、動作，卻視為理所當然。我們的子女是隨著這種新的語言模式成長的，更重要的是他們都受這種新式語言操控。

教育改革與新語言

我相信許多國家的教改都忽略了資訊接收與處理方式的快速改變，傳統的教育觀念都忽略這種影像、聲音、動作的新語言。影像與展示、聲音與動作，正是藝術的根本，可能誤用或錯用，但只要有足夠的認識加上一點想像力，就可以發揮正確的用途。在座各位也許看出了這種新語言與舊語言之間明顯的關聯，我們知道在所有學科中，藝術最能夠記錄人類的偉大成就，藝術直接關係著人生「重要的事情」——和平、戰爭、愛、社區、家庭、生死、情感、人與自然的關係、人與人的關係。我們也了解，身為教師我們每天都在跟這些新式語言競爭。

流行文化搭起學生與藝術的橋樑

所以，是什麼將藝術帶進現代年輕人的生活？流行文化，結合視覺影像、音樂動作的流行文化。美國兒童平均看電視的時間是22,000小時，在校時間只有12,000小時，一般學生從五年級以後就不上美術或音樂了，由此可見中小學藝術教育的品質何其重要。悲哀的是美國中小學生大半都沒有真正學過藝術作品、音樂、戲劇、舞蹈，或看過現場的演出、參觀過美術館。但也有正面的消息，全球各地的兒童聽音樂的人愈來愈多，超過以往，為什麼？年輕人都要「自己的音樂」，就像我們這一輩也都有「我們的音樂」。但有一點非常不同：科技改變了，傳播音樂、影像的方式改變了，現在的孩子可以直接從有線電視、網際網路上取得數位音樂，任何地方都可以變成音樂廳，衛星可以傳送幾百個頻道和高品質的數位音樂。視覺影像亦然，我們的社會已經受影像所主宰，就連流行音樂也依賴畫面烘托才會暢銷。日常生活中無處不是視覺

影像，甚至電腦也變成以影像為基礎，各種小小的圖示取代了以往動輒幾百頁的使用說明；隨便翻開紐約時報、國際論壇報、今日美國報世界版，都可以證明視覺圖像在我們生活中有多重要。網際網路讓孩子可以即時得知偶像的最新動態、演唱會時間地點，還能直接載下完整的音樂檔案在家裏欣賞；各大美術館的藝術圖檔，也都能在家裏連結欣賞。這就是我說的新語言，影像、聲音、圖像、動作、文字全部結合在一起，我們已經邁入這種新語言的時代。

全方位的藝術教育

既然現在的孩子將流行藝術帶入他們的生活，情況更甚於以往，我們就必須自問，孩子有沒有在學習做個有判斷能力的消費者，慎選他們所接觸的影像、音樂、動作？他們能不能夠「解讀」這些語言，做明智的判斷？這種新的語言模式我們也許不能接受，因為孩子不再到音樂廳、美術館、劇院去體驗藝術，也許更重要的是他們在學校也沒有體驗藝術。研究發現學生欣賞實際的藝術作品或演出，事前若沒有足夠的知識，通常都看不懂，也就比較不可能重視。我們必須接受一個事實，傳播的媒介與技術已完全改觀，未來還會繼續改變。這些新語言我們必須會講、會操控，用它來教導下一代真正偉大的藝術寶藏。我認為這涉及幾個重要的議題，首先，要用不同的方式教藝術，而且要能讓所有的學生都能接觸到所有的藝術，不是只有資優、有才華的學生。第二，幫助學生了解美術、音樂、戲劇、舞蹈的世界，這些世界對於人生的貢獻，培養下一代做個完整的人，能夠與人和睦相處，對世界有多元的認識，而且能夠做明智的決定。要有競爭力，不只是在國際上，也要與影像、聲音、動作的新語言模式競爭，我們就必須開始用不同的方式學習、教導藝術，著重內容與背景的教學，加上有意義的評量，善用各種管道的資源，如美術館等社區藝術機構。這樣的教學法必須超越藝術創作，這種教學法究竟有何特殊？其特別之處在於這樣的美術教育是針對所有的學生，目標不再是把學生訓練成專業的藝術家，而是透過對藝術作品、音樂、戲劇、舞蹈的詮釋與創作，讓孩子對於自己、對世界、人與人的關係，能夠建立有意義的概念。這樣的藝術教育目的不在

於培養下一代的藝術家，而是要讓未來的世世代代都有能力解讀、了解人類偉大的成就。美國有很多人致力於讓家長、學校行政人員、決策階層接受藝術的重要，他們提出的理由是藝術可以提高學生其他學科的學習成果，例如數學、科學、語言、歷史，或是藝術教育可以防止吸毒，提高學生的出席率，解決當今社會所面臨的諸多問題。我們藝術教育界也許要回歸根本，探討藝術本身在我們的生活、在下一代的生活應有的地位與角色。各位試想如果用學生的英文成績來評量數學的價值，或以歷史科的考試來評斷自然科的成就，大家一定覺得荒謬可笑，同樣的，要說服別人藝術很重要，理由說是藝術可以提高數學、國文的成績，也是同樣荒謬可笑。對於中小學的藝術教育，教師、校長與社區藝術機構最大的努力，應該是選擇最好的內容，放在最有意義的背景下來教。我們知道好的藝術教學不只是創作，更包括對藝術作品的討論、研究，從歷史、社會文化背景為藝術作品定位，蓋提中心稱之為DBAE 科際整合或全方位的藝術教育。從DBAE 最早期的前身，到今天一再出現於研究論文、專業師資機構、研究單位、國際會議與交流、教師資格檢核標準，DBAE 教學法在美國以外的地區也愈來愈受重視。當然蓋提中心推動DBAE 不遺餘力，但其傳播還是要靠無數的個人，不是機構或慈善團體。許多國家都在把各種觀念轉化應用於藝術的教育，這正是人類在21世紀來臨之際相互溝通的最佳例子，顯示我們能夠超越書面與口語文字，將資訊傳佈到世界各地。過去15年來，這種藝術教育的新思維開始在美國生根，不同於過去狹隘的藝術教育，而是要培養工商領袖、教育專家與家長所期望的各種能力。

DBAE 的教室

在DBAE的課堂上，透過聲音、音樂、影像、創意的表演，孩子會衝向學校，不會逃避上學。應用這種教學法，教室會活起來，學生參與多采多姿的活動，包括討論、對話、反駁、辯論、寫日記、作文、演出、即興表演、改編、報導、錄音錄影。在科際整合的學校，學生有實地參觀，包括欣賞戲劇、音樂、舞蹈的現場演出。訓練有素的教職人員，將藝術融入課程的每一個科目，還有經過訓練的駐校藝術家，定期

參與教學。這樣的學校，很少有假日戲劇、假日美術，或傳統的學校選美比賽，但佈告欄上可以看到許多學生的文章，還有校內藝廊、雷射唱機、電腦、足夠的活動空間，學生不是只參加學校的話劇或音樂會，還能夠討論藝術、寫文章分析藝術。在這樣的學校，校長的角色是藝術教學領導人，了解藝術課程所需的各種資源，學校也有五年、十年的長程目標，以及具體的行動計畫。在美國，這種教學法獲得的成果，贏得教師、家長、學校行政人員、各州與全國教育機構的認可，美國的國訂標準、課程綱要、美術教師的檢核、教科書，都呼籲採用這個教學法。這種高品質的藝術教育，需要有效的課程與教材全面支援，教師、校長、藝術家、藝術機構要有進修機會，才能夠在藝術教育過程中發揮更大的貢獻。美國若要繼續推動DBAE，使之制度化，必須確實改革各大專的師資教育，各位可以想像一個模式，大學藝術教育師資、應用藝術與美術教室師資、師範院校、各地中小學的教師、以及地方美術館的教育人員，全部集合起來共同規劃師資教育課程；或是大學的核心課程能夠包括所有的藝術科目，並且從科際整合的角度來教學。這樣的改革才能促成師資教育體系的改變，促成整體大學教育的改變。美國已經著手往這個方向努力，由「全國教育革新網路」與蓋提研究所合作推動。請記住，教育改革對教師不是一個問題，要有好的教育，就需要能夠運用全方位藝術教學法的教師，除了教導藝術本身，也透過藝術來教學，而且能應用新的語言來幫助學生。等到這樣的教師能夠留得住、能夠成長增加，我們才會有生動活潑的學校，我們的孩子才會熱愛學習。

謝謝各位，我謹代表蓋提藝術教育研究所，恭喜郭禎祥博士這次的研討會籌辦成功，也期望未來雙方加強合作。▲

(本文版權屬於台灣省政府文化處所有，經同意後轉載)