

何謂美感教育？美感教育的方式？

張碩宇

國立臺中教育大學音樂學系助理教授

一、臺灣升學制度下的美感教育

臺灣在科技日益發達的今日，除了產業蓬勃發展之外，民眾也越來越重視生活品質及藝文的美感素養，但我們的現行教育制度，是否阻礙了孩子們在美感領域的學習？學校所教授的課程，是否真的能滿足孩子們成長過程、及實際生活應用的需求？齊頭式的教育，是否在孩子學習的過程中也扼殺了他們的無限的創意？

案例一：我們家的哥哥在上小學第一天，學校老師為了要有秩序地讓這群新手們聽從交代事項，於是幫每位新生準備了一張著色繪圖，讓開學第一天的流程可以安靜順利完成。大家也遵從老師指示，安靜地拿起彩色筆著色起來，但有趣的是，我們家的哥哥不加思索地將著色紙翻過來，開始畫他自己有興趣的東西！他早先的願望是希望長大後當好萊塢的動畫師，可以在復仇者聯盟的系列電影中擔任其中一位幕後功臣！但開始了小學生活之後，就很明顯的感受到他失去了對繪畫的興趣，樣版式的藝術課程及美勞作業減去了他的熱情，從以前一天可以畫五、六張的產能銳減至零，也無法如過去天馬行空般地隨意塗鴉。

案例二：多年前曾教導一位來自非音樂班的長笛學生，從小即展現過人的音樂天賦、也極富有靈性，但因為就讀的是一般國中的普通班，導師在升學導向下非常注重學業成績，不希望把任何的課堂或自習的時光蹉跎在念書以外的時間。但即便在這樣的壓力之下，她憑藉著對音樂的執著與努力，申請上了美國柯爾本音樂院（Colburn School）¹，隔年更以臺灣首位主修長笛的學生之姿，進入有神童音樂院之稱的寇蒂斯音樂院（Curtis Institute of Music）²。此案例雖有令人欣慰的結果，但也不禁反思，在少數的成功例子外，是不是有更多原本極有藝術天分的學子們被升學制度給抹煞了呢？論文格式說明

二、當今社會文化氛圍

在臺灣，藝術被認為是一種娛樂而非生活文化，美學也被視為一項非必備的能力，或是能攢錢溫飽後才著手的第二選項。在臺灣功利主義的氛圍下，坊間書

¹ Colburn School 1960年由南加州大學所成立的音樂預校，專門培養資賦優異的年輕音樂家，並於1980脫離南加州大學獨立出來，並以最大贊助者理查柯爾本 Richard D. Colburn 為命名。

² Curtis Institute of Music 位於美國費城，1924年在 Mary Louise Curtis Bok 女士資助下成立，招收來自全世界最頂尖的音樂學子，並提供全額獎學金。

局的暢銷書排行榜多是一些如何教你致富、成為成功的社會人士這類書籍，間接地鼓勵孩子們在升學選填志願的重要時刻，被要求選擇所謂比較有出息的科系，藝術類往往是敬陪末座，不然就是鬧家庭革命。整個文化的美感提升非一蹴可及，更無法像財經報表一樣在第二季就要看到第一季的營收表現，否則就棄而不做。但藝術美感這類的文化是需要長期累積的，是需要數十年數百年才得以開花結果，商業運轉的模式會隨著時代不斷地迅速改變，但是文化的成果則是可以屹立千年。

美感教育需要偕同學校、家庭、社會三方一起努力，缺一不可：學校負責提供美感的知識，家庭則是實踐美感的主要推手，而整個社會氛圍便是成就美感文化的最大助力。而美感的教育在於生活的潛移默化，每個孩子的感受力不同、成長背景相異，無法採齊頭式的教育，或者就樣板式地告訴孩子們要如何畫、如何唱、如何跳才有所謂的美感。如果只單是為了繪畫而繪畫，為了音樂而音樂，就如同孩子們開學要繳交的暑假作業，並非真實地發自內心的表達或創作。再者，除了那些從小嶄露藝術天份的孩子們，有機會在藝術才能資優班接受所謂的專業美感教育外，其他普通班的學童呢？是否就不需要接受多元化的藝術刺激？進入了藝術資優班的學童是否就是一定要以此為志業？個人認為以上皆非。學習藝術美感就像學習哲學一樣，它是全面性的，可以應用在各個層面、各個行業。蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）年輕時在美國里德學院（Reed College）³所修的字體學課程，間接奠定了往後為人所稱道的蘋果美學，這不正是一個很好的例證嗎？

三、法國的藝術教育制度

法國向來為文化大國，藝術水準從路易十四世就已經成為歐洲之最，留下來的藝術文化資產更是無法計數，直到今日，藝術美感教育仍是法國教育事業的重點項目之一。

法國的藝術教育為雙軌制，由教育部及文化部兩個部門分別掌管國民義務教育的藝術課程及專業的藝術學校與藝術學院。由教育部領軍的藝術課程在小學設有「音樂」（Musique）與「視覺藝術」（Arts visuels）課程，在中學則設有「音樂」與「造型藝術」（Arts Plastiques），課程內容包含了音樂類的聲樂歌唱、聽力訓練、樂器學習、音樂創作及加上肢體舞蹈的戲劇表演，視覺、造型藝術類的素描畫圖、觀察影像、繪畫欣賞及模型製作，鼓勵學生接觸不同的藝術領域及表現創造力。

除了教育部所設計的藝術課程外，學生們也可以參加由文化部所辦的藝術學

³ Reed College 里德學院，美國俄亥俄州一所私立文理學院。

校，全法國有二百四十五所市立音樂學校（Ecoles Municipaux de Musique Agréées）、一百零三所國立音樂舞蹈學校（Ecoles Nationales de Musique et Danse）及三十五所國立區府學院（Conservatoires Nationaux de Région），這類學校培養專門藝術人才，傳授專業領域課程，且時間上不與國民義務教育有所衝突。

因此不論是在一般的國民義務教育，或是專業的藝術學校，學生們都可以選擇自己的道路並接受完整的藝術教育。文化部除了掌管全國藝術學校外，更結合各地方政府，邀請專業表演團體在課後時間到學校開設表演藝術工作坊，以專業的藝術表演者教授指導肢體及戲劇排練表演等等，雖然不像藝術學校那麼有系統的培養專業人才，但也默默地培養出廣大喜愛藝術表演的民眾。

四、巴黎留學期間所見所聞

我在赴歐留學之初第一次到巴黎時，映入眼簾的便是充滿設計美感的街道，這是十九世紀中葉，由喬治歐仁·奧斯曼男爵（Baron Georges-Eugène Haussmann）⁴著手推動巴黎都市改造計畫，整齊劃一的建築高度及棋盤格式的街道設計，皆出於當時之手。雖然在都市叢林中，但走在巴黎街道上也能享有視覺的美感享受。巴黎的地鐵網絡則是巴黎人每日不可或缺的交通工具，地鐵在建構時期適逢所謂的新藝術運動（Art Nouveau）⁵，因此在一百多個地鐵出口，採用了以鍛鐵及玻璃為材料的新藝術風格來為各地鐵站增添綴飾。因此不管在多麼忙碌的尖峰時刻，也能獲得藝術美感的慰藉。

巴黎市區到處林立著博物館、美術館、戲劇院、歌劇院、音樂廳、大教堂，各樣的藝術表演形式隨時都在某一個角落發生著，如果說當地人就是生活在一個大型的藝術館中也不為過。除此之外，巴黎東西兩邊郊區，各有一個文森森林（Bois de Vincennes）和布隆尼森林（Bois de Boulogne），加上市區的杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）、盧森堡公園（Le Jardin du Luxembourg）、蒙梭公園（Parc Monceau）等大大小小的公園，郊區更有莫內花園（Maison & Jardins de Claude Monet），每個公園景色都像奧塞博物館（Musée d'Orsay）⁶的名家畫作真實呈現在眼前！讓人在假日休閒之虞，心靈得以充分感受美的滋潤。

法國人們日常生活舉手投足間，都充滿的美學的藝術表現，小至個人衣著打

⁴ Baron Georges-Eugène Haussmann 19 世紀拿破崙三世在位時的法國塞納省省長，著手進行了巴黎史上最大的都市計畫工程。

⁵ Art Nouveau 19 世紀末起源於法國的藝術工藝運動，以自然的花草線條做為延伸勾勒，並多以鍛鐵及彩繪玻璃做為裝飾建築物，最為大眾熟知的代表人物是捷克插畫家慕夏（Alphonse Mucha）。

⁶ 奧塞博物館 Musée d'Orsay 位於塞納河左岸，與羅浮宮隔河相望，館藏多為法國印象派如莫內、雷諾瓦、高更、馬奈等大師作品。

扮，大至公共建築；民眾從小就接受完整的藝文訓練及薰陶，長大後在生活上更將藝術美學融合在生活中，名副其實地體現了生活及藝術、藝術及生活！加上多元的族群文化碰撞，表現在美術館的畫作上、圍牆的塗鴉上、街頭藝人的精彩演出。美好的藝術對於法國人們如陽光、空氣、水一般，俯拾即是卻又不可或缺。當人們願意花較多的生活支出在博物館、音樂會、畫廊、戲劇等等，長期所累積的美感文化，不但心靈上受益於民，源源不絕的文化觀光財更是先人所留下的寶貴資產。

五、結語與展望

美感的學習是一種態度，主要的目的在於提升心靈的層次、增加生活的多樣性，並透過教育的方式達到此目標；人人都可以是藝術家，人人都可以用更不一樣的眼光去審視這個世界。古典音樂與戲劇表演界常苦於票房不佳而無法推出更大型的製作，但觀眾的來源絕不可能憑空而生，唯有從小培養音樂藝術愛好者，從學習音樂、美術、戲劇、舞蹈的過程中獲得樂趣，將來便成為潛在觀眾群，才能不斷地將藝術人口不斷地擴增。近年來國內各大交響樂團及一些戲劇表演團體相繼舉辦所謂的兒童音樂會、兒童戲劇，以輕鬆活潑的方式讓孩童們得以親近藝術，除了讓民眾能更輕易地親近專業的表演外，也能帶來不錯的票房佳績。臺中教育大學人文學院也在莊敏仁院長的帶領之下，學院各系陸續舉行偏鄉藝術教育活動，如同法國文化部與各區學校共同舉辦的工作坊，讓偏鄉的孩童們也能輕易地接觸到多元的藝術美感教學，在小小學子們心中種下美的種子，培養更多未來的藝術愛好者。雖然臺灣沒有像法國一樣龐大的文化資產，但只要每個人都有心投入，各方盡一己之力，便能累積起屬於臺灣自己獨樹一幟的美感藝術文化，建立起富有美感的品味生活！

參考文獻

- 梁蓉（2003）。法國小學、國中藝術教育概況。《美育雙月刊》，131，62-67。

