

艾斯納 Eisner

劉豐榮◎著

藝術教育思想研究

水牛出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

艾斯納藝術教育思想研究／劉豐榮著．—

二版，臺北市：水牛，民 80

面：公分，—（教育叢書：7）

ISBN 957-599-047-1（平裝）

1. 艾斯納(Eisner, Elliot W)—學識

—藝術—教育

901.1

80000868

艾斯納藝術教育思想研究

著者

劉 豐 榮

發行人

彭 誠 晃

出版者

水牛圖書出版事業有限公司

地址

臺北市金山南路一段 135 號 4 樓之 1

電話

(02)2321-0757

傳真

(02)2357-7791 2321-7119

電子信箱

edit@bufbook.com.tw(編輯組)

sales@bufbook.com.tw(發行組)

網址

www.bufbook.com.tw

郵政劃撥

00139321 號 水牛出版社

製版

欣緯彩色製版公司

三版一刷

2006 年 10 月 15 日

◎版權所有 · 不許翻印◎

©2006 By The Buffalo Book Co.

（本書如有缺頁、漏印、倒裝等情形，請寄回本社
並附上寄件人姓名及住址，以便更換新書）

艾斯納

藝術教育思想研究

劉豐榮 著

水牛出版社 印行

王 序

當前我國教育欲求健全而均衡發展以實現全人教育之理想，必須加強人文教育，而人文教育中尤以美育與藝術教育為亟要途徑。然而藝術教育問題頗為複雜而微妙，僅憑個人之實際經驗與嘗試錯誤殊不足以應付，必須訴諸藝術教育之理論與研究方能有所改善。

藝術教育之理論與研究縱使未必能提供現成的公式或遵循的方法以作為解決實際問題之萬靈丹，然它卻能提供觀念，參考架構與簡要之規律，便於透視問題與決定方向，使吾人能較有效地處理實際問題。換言之，藝術教育理論與研究實為改進藝術教育實際之必要工具，當前我國藝術教育之推展必須以藝術教育理論與研究之加強為其基本。

師大美術研究所成立後，本於肩負推展美育與藝術教育責無旁貸之使命，本所對於美學與教育研究之訓練與要求向頗嚴格。吾棟豐榮君平素對美學與教育學興趣濃厚，治學篤實嚴謹，課堂討論輒能發表中肯見解，余甚鼓勵其對英美美育與藝術教育理論多下功夫研究，評介給國人，尤其「艾斯納藝術教育思想」更是我國當前推展美育與藝術教育極為重要之參考理論。豐榮吾棟歷經兩年精研「艾斯納藝術教育思想」之成果獲得許多教授之讚賞，也受到文化建設推展人士及藝術與教育人士之重視，同時榮獲國科會著作獎助。本書之出版對我國藝術與教育學界誠屬佳訊，故樂為之序。

王秀雄 於師大美術研究所
民國七十五年元月

自序

我國藝術教育理論之研究由於前輩們辛勤耕耘已有相當豐碩之成果。就有關西方理論之文獻而言，民國七十年以前較為國人熟知者有瑞德（Herdert Read）與勞恩費德（Viktor Lowenfeld）之理論。目前不僅有這兩位學者著作之中譯本，而且已有不少的研究予以闡釋或引用其觀念。此兩家學說對我國藝術教育之理論與實際確已產生很大的影響與貢獻。

瑞德與勞恩費德係屬四〇、五〇年代之「創造性取向」藝術教育思潮，兩家學說在今日固仍各具不可忽視之價值，然而，美國藝術教育學界歷經六〇年代「認知革命」與七〇年代「情意革命」洗禮，可謂百家齊鳴，晚近之理論已有更深、更廣之透視，而且對四〇年代以降之理論時有修正與補充。在現代美國藝術教育思潮之蓬勃發展歷程中，集諸家之長而承先啓後之學者，當推艾斯納博士（Dr. Elliot W. Eisner）。艾斯納博士曾任美國全國藝術教育協會會長，任史坦福大學之藝術與教育教授，他早年畢業於芝加哥大學設計學院，具備豐富之藝術經驗，其後進入研究所專攻教育獲得博士學位，是位著名的美育與課程理論學者。他融貫了精湛的藝術教育學術而形成卓越的藝術教育思想體系。

在亟需建構並充實我國藝術教育理論的今日，對於國內採行理論之省察與西方新理論之評析誠屬要務。本書即試圖針對艾斯納博士之藝術教育思想作系統性探討，並就作為背景的美國藝術教育思潮之動向適予剖析。期能將一得之愚提供國人參考，並就教於藝術教育先進。

在本書出版前夕，首先要感謝現師大美術研究所王所長秀雄老師自筆者大學以來給予的啓發與教誨，以及對本研究方向的指導與鼓勵，並在百忙中爲本書作序。同時要特別感謝師大教育研究所楊深坑教授的苦心指導，猶記每次與楊老師的定期討論總是最富挑戰性時刻，楊老師的嚴格要求使筆者深感爲學有如淘沙見金。然而每逢研究瓶頸時，楊老師輒以此研究之重要意義勗勉，使筆者再接再勵而如期完成此研究。師大美術研究所劉文潭教授、國立藝術學院許天治教授與美術系主任劉思量博士，以及師大美術系所諸位老師與學長平日的教誨與風範永銘心中。師大教育研究所黃光雄教授對筆者日後研究方向之指示與鼓勵，深表謝意。水牛出版社彭誠晃先生鼎助本書出版至爲感激！

劉豐榮 謹識 於臺灣省立嘉義師範專科學校
中華民國七十五年元月

目錄

Contents

第一章 緒 論

- 第一節 研究問題性質 11
- 第二節 研究動機與目的 17
- 第三節 研究方法與步驟 19
- 第四節 研究資料 21
- 第五節 名詞義釋與研究範圍 22

第二章 艾斯納藝術教育價值論

- 第一節 藝術之教育功能與價值 27
- 第二節 艾斯納藝術教育價值論之背景 32
- 第三節 艾斯納藝術教育價值論要義 38

第三章 艾斯納藝術學習理論

- 第一節 一般藝術學習理論基礎 51
- 第二節 艾斯納藝術學習理論基礎 57
- 第三節 艾斯納藝術學習理論要義 66

第四章 艾斯納藝術課程理論

- 第一節 藝術教育課程之意義與類型 95
- 第二節 艾斯納藝術課程理論背景 102
- 第三節 艾斯納藝術課程理論要義 107

第五章 艾斯納藝術教學理論

第一節 一般藝術教學理論 133

第二節 艾斯納藝術教學理論要義 138

第六章 結 論

參考書目

艾斯納藝術教育思想研究

本研究本於艾斯納英文原著，運用理論分析、理論綜合、歷史研究與比較研究四種方法，試圖探討艾斯納藝術教育思想，資以擬具建議，提供改進我國藝術教育措施之參考，具體而言，本研究之目的如下：

- (1) 研討艾斯納藝術教育價值論。
- (2) 分析艾斯納藝術學習理論。
- (3) 闡釋艾斯納藝術課程理論。
- (4) 探究艾斯納藝術教學理論。
- (5) 綜合前述研究結果，擬具建議，以為發展適合我國的藝術教育理論，以及改進藝術教育實際之參考。

本研究結果有如下之發現：

- (1) 艾斯納揭櫫本質論者之理由，而且申論創作活動之教育價值。
- (2) 艾斯納主張藝術並非成熟的自動結果，必須經由教導與學習才能獲致，同時藝術學習主要在發展創作、批評與文化（歷史）三層面的能力。

- (3) 艾斯納發展新的教育目標類型，提出課程活動的原則與標準，並據此發展「史坦福之克特林計畫」，提供具體可行的課程結構。
- (4) 艾斯納認為藝術教學應提供適量的指導與要求，同時教師可透過示範以增進學生之學習，教學情境中師生間宜建立溫暖與信任的關係，且應兼顧內容、學生與教師之特性，此外，為修正課程與教學、增進學生之學習，必須對學生行為進行評鑑。

綜合前述發現，本研究擬具下述建議，以改進我國藝術教育措施：

- (1) 重新確認藝術教育價值。
- (2) 發展適合國情之藝術學習理論。
- (3) 建立實現教育宗旨之藝術課程理論。
- (4) 改進藝術教學與評鑑方法。

第一章

緒論

第一節 研究問題性質

教育的主要任務在促進統整人格的發展，因而教育活動不僅在傳授知識，更要陶冶情感、增進道德，以促成知、情、意的均衡發展。藝術為人類精神生活的反映，處理人類整體精神領域（尤其情意層面），也表現人類各種價值（尤其審美價值），從事藝術活動有助於智慧的提昇、情感的陶冶、情操的培成、以及整體精神力量的發展，藝術因而成為達成教育任務的必要媒介。藝術價值早為教育學者所珍視，例如我國古代的樂教與六藝思想、古希臘的七自由科，乃至近代德國美育思想與藝術教育運動等，都顯示藝術為整體教育運作的重要環節。

然而，「如何開展有效的藝術教育？」則為引起爭議之課題，尤其隨著時代的進步、社會的變遷，此課題益形切要而複雜。近年來美國藝術教育學界為尋求藝術教育的適當途徑與改進藝術教育實際之道，展開熱烈的探討，也形成藝術教育思潮的蓬勃發展。根據佛曼（Bernard Isaac Forman）的分析，現代藝術教育思潮可歸為兩大主流：第一為「創造性取向」（Creative orientation），主要採取進步主

義 (Progressivism) 教育理念；第二為「品質的——美感取向」 (Qualitative-aesthetic orientation)，又名「新實驗主義」 (Neo-Experientialism)，其教育觀點近似本質主義 (Essentialism) 之理論，茲配合其他學者的相關論著，以圖表闡釋如左^(註一)：

	思想淵源	理論特質	代表學者
創造性取向	1. 源自自然主義 (naturalism) —— 盧梭 (Jean Jacques Rousseau)：教育過程必須順應自然程序，配合個人生長的自然階段，不能以成人標準與希望鑄成一模型而要求學生符合。教育應回返自然，順應自然，使學生天賦得以自然而充分地發展。 2. 受實驗工具主義 (the experiential instrumentalism) —— 杜威 (John Dewey) 直接影響：杜威所代表的實用主義主張知識之真理標準取決於其實用性，強調以科學精神運用實驗方法解決哲學、社會與教育問題，由於其知識在於達成工具性價值，故又名工具主義。	1. 採取進步主義 (兒童中心) 教育理念。 2. 強調藝術活動本身之教育價值，此在決定方向、動機與教學上主張：「表現或過程」本質上比「最後產品」更為重要，甚至反對直接注意「最後產品」。 3. 凡是人為、外在或成人標準介入兒童之正常創造活動，將造成不自然的限制與阻礙，因而影響兒童藝術的自然成長。 4. 學校是個二元中心的社會活動，兒童為其中的一焦點，課程 (藝術) 為另一焦點，兒童在此結構中受到直接的衝擊，必須以其感覺經驗或處理經驗作自我調整，以求適應四周現存的世界。 5. 學習過程中「認知、智慧與辨認品質關係之能力」的發展與「知覺能力」的成長密不可分，而「知覺能力」則須透過操作性活動循序漸進地發展，藝術創作活動與過程在此自然的程序中扮演關鍵性角色。	勞恩費德 (Viktor Lowenfeld)、布里坦 (W. Lambert Brittain)、席曼 (Schaeffer-Simern)、達美可 (D'Amico) 與瑞德 (Herbert Read) 等人。

	思 想 淵 源	理 論 特 質	代表學者
創造性取向		6. 實現兒童創作潛力最有效的方法乃是使其親自參與各種創作過程、接觸各種媒介，且運用其感覺與處理能力。真正重要的是「創造過程」對學生的影響，直覺的創造性活動本身即具教育價值。	
品質的——美感取向（新實驗主義）	1. 源自布魯納（Jerome S. Bruner）之「教育過程」(The Process of Education) 一書的理念：教育的一般目的不僅在培育較好的學生，更要幫助學生達成最充分的智能發展。 2. 以本質主義者——理性主義者（essentialist-rationalist）為典範：教育的本質具有不變性，獲得真理與知識為教育的根本；教育不是模仿生活而是預備生活；學習重視努力；強調教師的主動性，必須施予指導與管理；教育歷程的中心在吸收教材；採用精神訓練的傳統方法，必須教導基本概念；重視科目及論理的組織。	1. 鑑於前一取向之缺失，提出質疑而發展新理論，認為有效的藝術教育需要更注重智能的發展，提高智能的水準，強調藝術教育中品質的重要性。 2. 理論上試圖對藝術認知層面予以適當的闡釋，對藝術經驗之價加以重新釐清。 3. 重視藝術價值之傳統規準，如藝術法則、優良品味、設計原則、美學、藝術史與專家的純知性判斷等，貶抑藝術中感覺與感動要素之重要性，強調過去人文規準的價值。 4. 採用有計畫、有組織的課程，其課程取向偏重科目、教材或學科結構，而且強調產品的重要性。	巴肯（Mamuel Barkan）、艾克（David Ecker）、霍斯曼（Jerome Hausman）、別特勒（Kenneth Beittel）與艾斯納（Elliot W. Eisner）等人。

根據前述圖表之比較，可見「創造性取向」之論點具有某些價值，對藝術教育實際有所貢獻，然而仍有一些負面影響，舉其弊端大約有三：

❷(一) 藝術教育地位低落：

由於一般藝術教學過分強調自我表現與創造性，藝術為達成兒童需求的手段，因而藝術僅具工具性價值，在課程中居於附屬地位，甚至在教育實際中視藝術為多餘的科目而加以刪減。

❷(二) 藝術教育方法偏差：

創造性取向過分強調學生的自然發展，避免教師之干涉，往往造成教學的無限制放任，罔顧學生之感受性與經驗品質的發展，以致學生藝術發展因缺乏必要的教導而停滯不前。

❷(三) 藝術教育成果不彰：

由於忽略創作的產品與經驗的意義，只關心主觀的表現，且未要求學生符合優秀的標準，因此學習缺乏目的與程序，不易有顯著的進步。

「品質的——美感取向」之理論試圖檢討並改進「創造性取向」之缺失，以提昇藝術教育品質。經由幾位學者的努力，一方面在理論上強調藝術為一必要之科目，使藝術受到較多的重視；另一方面提出具有潛力的改革論點，期能使藝術教育更有效率地展開。然而此取向在探討教育方法論時過分強調理性要素，行之過當亦造成一些限制，如六〇年代巴肯、雷尼爾（Vincent Lanier）、與艾克等人倡導之「認知的革命（cognitive revolution）」忽略情意的學習，同時科目中心課程之「合理性（rationality）」觀點亦造成藝術教育的缺失^{（註二）}，因此此一取向之理論有待修正，某些理念亦需要進一步加以發展。

以上藝術教育思潮兩大主流不僅未能妥善解決美國藝術教育實際問題，而且理論上各有其弱點，造成各種弊端。為避免此種弊端，美國藝術教育界似宜發展更完備之理論體系，以評估當前藝術教育之

理論導向，俾使理論能落實到實際，據以改善美國藝術教育之現況。在這種努力中，所提出之理論較為完備，對美國藝術教育之貢獻較大者，當推艾斯納。其藝術教育思想解決上述藝術教育課題方面具有如下三種特色：

☛(一) 以「品質的——美感取向」改進「創造性取向」：

他曾對兒童中心藝術教育理論或「創造性取向」及其影響的教育實際加以分析批評，而且指出自二〇年代以來，學校與社會一直有很大的變遷，但吾人還在使用過時而不適當之假設^(註四)。他認為藝術教育主要在達成藝術的獨特貢獻，由此他發展見解精到的藝術教育價值論，確立藝術的本質性價值。同時基於「品質的——美感」之立場發展「史坦福之克特林計畫」(Stanford's Kettering Project)，試圖以「教師」與「課程」為中心之教學改進「兒童」中心教學，強調現階段已從「媒介取向」轉變到「觀念取向」，不僅要注意「過程」，更應著重「作品」之評鑑^(註五)。

☛(二) 調和「創造性」與「品質的——美感」兩取向之論點：

艾斯納雖然批評「創造性取向」或兒童中心藝術教育理論，然而並不否認其具有某些優點，他認為在藝術教育中，這兩種取向並非相互排斥的^(註六)，而且課程有多元存在之必要，各有其適用情境，「品質的——美感取向」並不能提供所有的解決^(註七)。因此艾斯納之理論雖具有「品質的——美感取向」之特點，然而其不以此為唯一的途徑。

☛(三) 提出新理論以改進「品質的——美感取向」之缺失，並建立獨特的理論體系：

艾斯納洞察了「品質的——美感取向」易使藝術教育過於理性