

美術教育叢書

美術教育選集

夏 勳編

世界文物出版社

美術教育叢書

美術教育選集

每冊 150 元

中 華 民 國 74 年 5 月 初 版

編 者：夏 勳

發行者：鄭 少 春

登 記 證：局版臺業字第 0757 號

出版者：世界文物出版社
台北市潮州街 60 巷 2 號

經銷者：世界文物供應社
台北市潮州街 60 巷 2 號
郵政撥匯：0003555-1 號
電 話：321-1291 號
351-8201 號

印 刷：立辰印刷有限公司
電 話：591-6161 號

版 權 所 有

請 勿 翻 印

美術教育選集

夏 勳編

世界文物出版社出版

編者的話

這本書，是從我過去主編「百代美育月刊」許多美術教育文獻中，精選彙集而成。其文稿出處，大部分取材於英、美、德、日等國美術教育刊物，作者除國內知名之士外，多為當今世界頗富盛譽的美育學者專家。

在內容方面，主要為美術教育理念，其次則側重於國際間美術教育概況。大體而言，此書雖屬譯述之收錄性質，但其中不乏獨具創見和極富參考性與可讀性的作品。

我國美術教育，較諸歐美、日本等教育先進國家，起步稍晚，尤其是兒童與青少年階段，美育專門書刊，實在有限。因此，若將一些值得珍視的美術教育資料，集印成冊，使其不致零落散失，可說無論是對讀者或教育，均皆有其需要。

基於上述，最近特就手邊尚存之有關文稿，一一重加整理，編成「美術教育選集」，承世界文物出版社惠予付梓，使得這些原本將被淡忘的資料，在現今美術教育發展的軌跡中，能夠重新呈現，再度添為讀者參考，這對關心美術教育者而言，想必是件可喜的事。

末了，關於這本書的編輯，由於原稿資料，多係各別編述，而在結構上，難免有其不備之處。為此，在處理上，謹着眼於美術教育資料之選集，俾求名符其實；倘有未盡理想，尚祈學者先進，有以諒之！此外，這本書之能出版，對於利百代公司王松振先生暨張國才先生，當年資助「百代美育」的貢獻，在此仍須特別誌謝！

夏 勳

一九八五年三月
於台北市仁愛國中

目 錄

藝術在今日生活中的性質與地位	7
藝術教育與文化關係	14
藝術教育在今日的意義	17
藝術教育的目的	21
美術在教育中的統合原理	31
美術教育中七則神話的檢討	44
擴展我們的工作領域	58
美術教育的依據	63
美術與教育	68
藝術教育的文化根基	77
環境與人類的關係	90
現代美術教育基本哲學的幾點提示	93
美術教育中的欣賞教育	96
美術教育與作品欣賞	104
論畫家與美術教育家	112
美術與人權	120
大腦的活動與美術教育	126
談引導兒童創造意象	131
論我國美術教育應有之內容與方向	134
我國最早的兒童美術	145
英國小學教育美勞科調查報告	149

英國小學的美術教育概況	156
英國少年的美術教育	184
介紹英國米德蘭藝術中心	195
美國的美術教育	201
現代美國的美術教育	203
美國美術教育可能之改變	214
美國藝能科老師之進修教育	224
芬蘭美術教育的基本思想	237
意大利學校的美術教育	242
理想與實際	247
埃及的美術教育	256
澳洲的美術教育	263
菲律賓的美術教育	266

藝術在今日生活中的性質與地位

愛蓮娜·希普維（前國際美術教育協會會長）

高美慶·葉榮枝 譯

這篇演詞可能是對於一些問題的苛評，但我希望大家先考慮下列兩點：

(一)批評對於一個不甘盲信的人首要的意義是對一切事物或問題的客觀和具有批判性的評價。

(二)如能抱着求取進步的信心，批評的結果就能導致建設性的結論。

對「進步」一詞的定義，（標準牛津英文字典）的解釋是：「名詞：在空間中持續向前的移動」及「動詞：持續向前移動；進展。」這次會議的主題是「在世界轉變中的東方藝術」。我談不上是東方藝術的專家，但我對現代生活中的藝術極為關注，尤其是在這個日新月異、天涯若比鄰的世界中。我們祇需十一小時便從英國飛到澳洲。因此我對現代藝術的關注無疑應包括東方在內。

當我們考慮到今天的美術教育存着不可勝數的分歧見解；這正反映了現代藝術有着前所未見的多種目的和教育所服務的現代社會正面臨着固有價值的動搖等事實。我們開始察覺身為美術教育工作者所面對的艱鉅任務。我們必須對目前這種交相纏結的情況有所掌握。這樣做雖然是十分困難，但却是絕對必要的！如果一位老師把學校看成一個理想的孤島與社會價值頡抗，把他的教材，甚至思想宣揚成唯一可行的真理，沒有比這更危險的了。這祇是說教，決非教育！另外有些人主張教師的職責「是引導孩子成為有教養的廿一世紀公民，因此教育工作者必須具有與現今截然不同的未來概念。」我對這種態度同樣的表示懷疑。引導孩子們適應廿一世紀嘛——當然好極！但那裡找來一

位先知能確切無訛的告訴我們下一個時代會是怎樣的呢？恐怕我們只會迷失於科學幻想小說的領域中，也許還加進些英雄美人的羅曼史去使它更惹人陶醉一然而這些我們在電視劇裡早已看膩了。

讓我們現實點吧！回頭再看看「進步」一詞的定義，沒有人能否認它是表示空間上及時間上的向前移動，但是這移動的性質以及它的質素才是我們所密切關注的。我們現在培育的人將會進入未來的時代，而他們亦須面對那一時代的現實。因此，我們的責任正是去訓練這些未來的創造者能盡量開明地在思想上及行為上開闢一條我們希望它正確同時也不敢肯定的途徑。我不反對如果你說：「可是……這已過時了，我們全都知道。我們這些教育工作者正循着這方向進行哩！」但我要問的是這所謂「知道」在我們的自我深處的實質——我知道我無須向東方人解釋內在自我的重要性。我要重申的是我們預備提供給廿一世紀的主人翁的是什麼質素的訓練呢？要完全誠實冷靜地給自己回答這些問題並不是容易的事——實際上，我們是常常失敗的——主要是我們大都感情用事，我們不能從樹木看見森林。沒有比要我們誠實地作我內心的批判更困難的事了。可是如果要前進，我們就必須如此。在這裡我想表揚國際美育協會和在座各位對「進步」的深切關注。通過該會多年來不斷的傳播，不單使我對各國的思想及觀點得到更深刻、更敏銳的理解，甚至使我學會了通過他人眼睛重新了解自己和自己國家的思想及觀點。這並不容易，甚至往往很不愉快，但却是非常非常有益而且值得向大家推薦的，尤其是當我們期望的正確信念得到證實的時候，它會帶來舒暢。這正是我們都需要的鼓勵。與此同時，坦誠的反省所帶來的頓悟可能推翻一些我們多年來珍惜的信仰，甚而導致我們對主要的工作進行原則性的檢討。接着是一番踐踏煎磨的痛苦。這就是我們很多人自覺或非自覺地躊躇不前的原因，可是我們要前進

，便絕不能容許自己變成（恕我坦白的說）一個道德上的懦夫！

在這裡我也許應向大家保證，我絲毫沒有暗示各位是欠缺誠懇或完整人格的美術教育家，完全不是！我們有句諺語：「毋須向已信的人再傳道」。我們都已是美術教育的信徒，否則我們不會在這裡了。我們正為美術教育盡我們的所能一打個比方：我們能否使這信仰的光照得更亮更遠？這正是我們心底裡所熱切希望的，也是我們聚集在此的目的。此外，是否在我們當中有些較為持重的人正關切到教育或美術教育工作者已出現不可言喻的危機？或許在座會有人認為自己知道錯在那裡、為什麼會出現危機。但我可以肯定，假如他們提出任何明確的解釋，却又必定會遭到反駁。於是我在前面說過的話的真實性便立即得到證明——即現今美術教育確實存在着各種極其紛雜但有價值的態度。我可以說：不能理智地承認這一項事實，正是產生各種問題的根源。

很多人會說這是一個不需證明的真理，同時百花齊放正是我們這一職業所必須的。我完全同意。但我却擔心結果會引致各種目的、理想的混亂以及因有不同的藝術及教育的實施方法而引起更大的糾紛。例如：有些較坦率的教育工作者肯定藝術基本上是一種傳播方法，另外有些人則認為藝術是培養「完人」的最好方法，甚至認為是醫療的良方！有些更且稱純藝術已和今天的生活完全脫節了！確實某些政府集中控制了教育、甚至教育的內容——如果我們需要討論的話，這倒是一個極急切的原則性的問題——他們把在一些學校裡學習藝術視為非法。值得慶幸的是在我任主席期內，通過國際美育協會的影響力，使兩個國家的所有學校恢復藝術的課程。

我好像離題萬丈了，但是否真的如此？也許下列的摘要能幫助我們面對赤裸的現實。這就是我在前面所慎重指出的：

(一)美術教育正處於歧路。

(二)美術教育者雖大致上步伐相同，但由於各人的目的、方法或思想的差異，正面臨分化為小集團的危機。

(三)美術教育工作者通常不能表現他們對自我或他人的批判能力。必然的結果是他們將事物合理化來保護自己—例如去說服自己：只要將自己的特殊興趣深入研究就能挽救全局。這就是「象牙塔病徵」。

(四)美術教育家，雖然在本世紀內作了不少進步，但他們未能成功的使教師及行政人員深信藝術是教育不可缺的部份。最近某些政府採取立法行動反對藝術的發展就足以證明這點。

(五)有些美術教育工作者認為已推動了有效的改變或進步（雖然他們的思想和教導方法仍受到嚴重的挑戰）。

現狀是否真的如此悲觀？也不見得。藝術始終是被認為至高無上的。真的，倘若沒有了藝術家以及向來對他們雙手所創造的藝術作品的尊崇，我們對人類的一大部份的歷史就會茫無所知。秘魯的前印加文化和伊特拉斯坎藝術就是很好的引證。

那麼何必庸人自擾，甚至於沮喪呢？為什麼迫切的需要不停的敲當局的門，希望推行藝術工作呢？更嚴重的是，為什麼那些所謂高明的教育家排拒藝術教育呢？我們只能臆測這些重大的基本問題的答案，但我深信如果這情況不獲改善的話，我們未來的一代將會苛刻的批評我們這些今日世界的監管人。

我所看到的事實就是：

(一)雖然有不少教育家和學者口裡讚揚藝術，但在整個歷史上，我們今天可能是首次處於一排斥以藝術為可敬而值得深研的對象的時代。這些空言的存在嚴重地阻礙着進步。

(一)這排拒的態度來自兩個主要原因：

(甲)目前有一種錯誤的見解，以為數量化的語言或術數教育遠比通常被認為是主觀的及無意義的藝術重要。

(乙)藝術具有主觀的特性，因此被視為一種自我沈醉、內省的活動，所以不能為人類服務。

(三)美術教育工作者瞭解有急切需要向其他教育工作者及社會大眾證明藝術對一個孩童的全面發展是如何的重要，因此廣泛地對美術教育作了有價值的研究。可惜發表各種理論的人總希望推廣自己的理論而貶抑他人。使得那些不熟悉美術教育的，或對它存有敵意的引為笑柄。尤其考慮到當今的經濟、社會、政治的景況，如果要從教育中刪去一部份，無可避免的會首先淘汰那些存疑的、或難以明白的科目。

同事們，我們心底裡都知道這些事實，但都不喜歡完全承認，尤其是不願承認，無論自己的工作如何優秀，我們只不過在偌大的範圍裡鑽研極其片面的一兩點而已。我相信除非我們能組織一條教育聯合陣線，再配合一套完整的思想體系，在當今現實的世界中將不可能被重視，我要提醒大家，我現在所說的是一個非常重要的課題——通過藝術去教育，而非單純是教育中的藝術而已。那些出色的、獨特的藝術家永遠會被人喝采（雖然往往不在他的有生之年），但我們之中能夠成為米開朗基羅、畢加索的不僅是佔絕小數的，而且教育一般市民去認識藝術的呼聲愈來愈高，需求也愈來愈迫切。我曾經說過，但我現在再強調——我們對這些市民的教育是失敗的，而且正遭受到嚴重的後果。因為將來長大後，他們或會成為行政人員，但他們往往是視覺上的文盲，所以他們把藝術從教學課程中剔除；將來是由他們來從事環境學研究，但却不能察知視覺上的染污與科學染污實在同等地嚴重。是他們

今天說自己是設計家，但他們所設計的世界裡並不包括藝術。

我們很多人都忙於渴望自己成為米開朗基羅或畢加索；我們很多人是那麼熱衷於發表自己最近的微末的研究；我們很多人是那麼肯定地把自己的新觀念、新把戲強加於馴服的學生身上。可憐我們還有很多人忙於環目四盼，希望檢取些別人的新觀念、新發現來吸引觀眾（我不敢說抄襲，但……！）

我們必須要有作為一個實行者的技巧；我們必須有一個探索的心靈；我們應該對自己的工作充滿創造力。但我們是如此嗎？我要吹響號角，找一個高瞻遠矚的人，也希望有新聲音能夠把藝術教育的事業散播到世界每一角落。同事們，往日強大的羅馬帝國之所以滅亡，其中最大的一個原因就是因為帝國裡所有創造性、建設性的工作，都落在奴隸的手裡。雖然其中有不少是受到尊崇的，但奴隸畢竟是奴隸！

各位，我過去曾受批評。因為我大胆地建議藝術可以「服務」人類，而且可以各方面兼顧，以提供一個美化的環境：例如協助工業界，利用形像性的教學方法，促進學校課程中其他科目的學習，這些都是毋須感到羞辱的。還可以加上藝術本身培養每一個人的發展的重要活動。或許，我應該以「佔着重要的部份」來代替「服務」二字，那麼那些教育家可能追溯他們如何逐步遠離藝術了。自從赫伯特·里德成功地改革過時的教與學的方法，給予美術教育，尤其是高中的美術教育以巨大的影響。同時也證明了通過藝術去教育和藝術在教育中的重要，足以導致他所說的「革命的政策」。

里德發表了一風靡世界的理論。他是一個能言善道的思想家，而且是能夠有效地把藝術的觀點去說服教育學者的媒介。可惜我不得不指出我們已經忘記了他的一部份意見，也未能充份發展他所提出的基本思想。

我並不希望向我們的實驗者和研究者澆冷水，但我請求大家對教育抱着一個較寬宏的觀念，而且趁它為時未晚盡快推行。

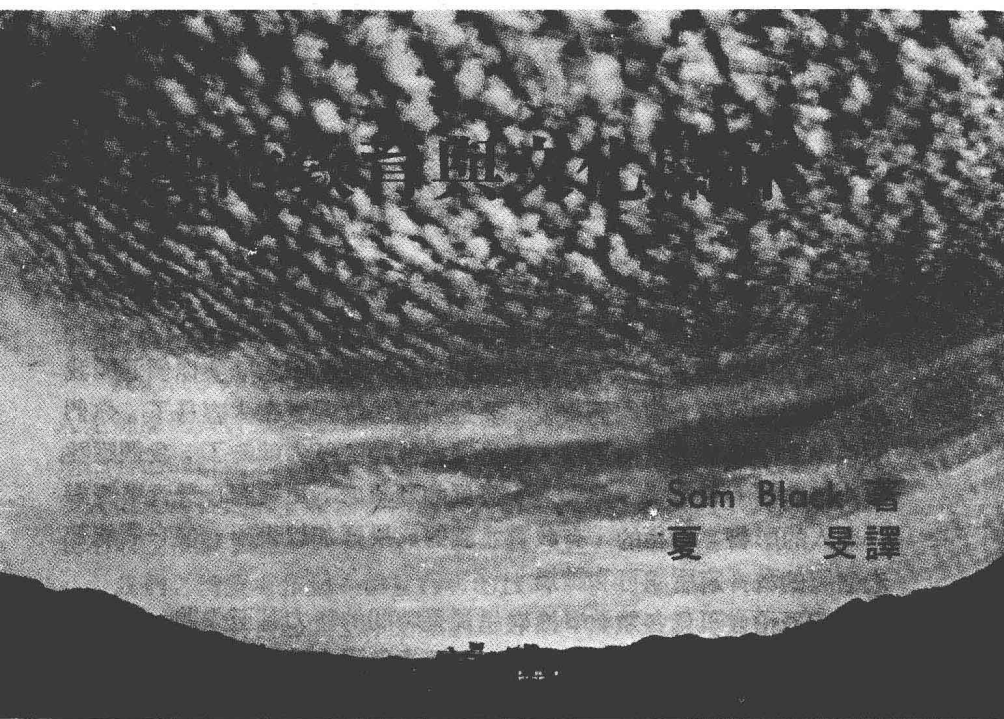
不、同事們，我並不打算給你們一些姑息的印象，使你們避開我剛才提出的挑戰。對你們來說，要避開這些挑戰實在太容易了。你們只要在象牙塔裡談這幅素描、那幅畫或設計的優劣就夠了。我們應該堅決肯定藝術教育對一個人全面發展的利益處，更要關心美育整體對一個人的影響。積極的、有教育意義的成果應加以表揚，使它們能被未信服的教育家所認可和讚揚。

我恐怕會預見各類教學機構呈現長時間的壓力甚至失敗，除非我們盡力加強通識教育和各種專科例如藝術與現今社會的聯繫。這三者必須一個有機體般聯合起來，共同產生功能。一個教育工作者必須清楚地了解各人對教育整體的責任。目前我所知道的，只有國際美育協會能夠將這些訊息有力地、正式地傳到各有關機構去。

請暫時走出你個人的象牙塔吧。檢討一下你的思想，探究它們的真實性、並肯定它們能夠經得起教育界的全面考驗。同時請記着人的手、眼、連同人的腦袋能創造出無限的成就。這正是人類所亟需的。

最後要說的，與我所有的論點有密切的關連。身為真正的教育家，我們必須強烈反對過分專門化——這句話可以適用於各門學問。我希望以一位現代教育家——劍橋大學龐布祿克學院教授、喬治·畢卡寧爵士所說的一段話來結束今天的談話：「一個理想的教育制度的作用是保存和擴充一個孩童的潛能，增加他對事物的醒覺，保存及擴闊他的好奇心，增加他思想的精確性，但最重要的是讓他們得到發展的自由。」過份的專門化只會引起反效果，因為「這根本不能解決手段與目的的矛盾；專門化使我們的一代只知文或理，而使人類過去和現在的成就，幾乎不可能達到全面的結合。

（本文係轉載自亞洲區國際美術教育協會第四次會議文獻資料。）

教育原本就與人的生活有關，它牽涉到生活的各方面，不管是現在或是未來，也不管是個人獨特的或是與別人甚至人類全體相關的。爲了真正有效地達到這個生活教育的目的，爲了發揮它對人類的功能，教育有改變的必要。

透過藝術的教育是必要的，因爲藝術表現——視覺的語言——與自由一樣，是人類的基本需求。人人都有衝動去創作某些形式的藝術。多數美術作品、歌曲和舞蹈所表現出來的，常比言語更爲直接動人。

教育的目標隨着時代與社會需要在改變。我們已經漸漸知道，至少就「學習」而言，沒有所謂的「最終定論」。我們所要面對解決的是今天的處境與難題——持續不斷地改變環境與社會的「電腦革命」。這裏面最大的問題還是人本身，他面臨的是「兩難處境」：一方面他可說是科學超人，可是即使有這些成就，他在另一方面，特別是生理與情緒上，仍舊是個可憐老式的原始人。

這個世界正要跨出可能是有史以來最大的一步。「自動化」在這個「有閒時代」，一方面可能意味着厭煩、沮喪與腐化所導致的個人

頹廢與社會敗壞；另一方面却也蘊涵着使個人，這，這是由於過去社會，雖然這些只是稍露端倪。這種乍得新增的高生高生產效率，那麼教育「自己」，同時也引發澎湃的世界藝術復興一個一個體逐漸趨向完時代所面臨的挑戰與難題。我們已經學會開發、搜取與控制外在世界的資源，現在正是培植人類內在「資質」與其獨特個性的時候，各種藝術，各種創作態度，各種有價值的技巧都要培養，以提高生活的品質，恢復人類的本性。

現行教育極少反映對此挑戰的認識，對於將臨的自動化與「有閒時代」的衝擊亦無自覺。

多數教育制度的訂定是以「工作」為中心，這是由於過去社會以生產與維生為其基本顧慮。教育若只是用以提高生產效率，那麼很顯然是錯誤的。教育應該是為了「自我完成」——一個體逐漸趨向完美。

教育應該格外的注重創意、詩質與美感，珍視天賦資質諸如鑑賞、知覺、想像與情感。

教育中的美術現在要得到它應得的地位。這並不是機械革命與有閒時代兩者的後果。機械、工藝、閒暇並不造成文明的威脅；反而預示人間異常的豐盛與進步。最嚴重的威脅是：如果沒有前述個人「資源」，人將不知如何適當、積極的去運用閒暇。

年青人確實能夠指出今日的途徑，他們理智與情感整體的投入觸發成年人的警覺，成年人無法了解在他們眼前發生的變化是到了什麼樣的程度。

過去安逸、連貫、因襲的教育與社會經驗在現在新的環境中，正在退讓。在這個新環境中所有的感官都要利用，因為新傳播方式的撞擊是來自四面八方的，對所發生的必須整體的了解才能了解其意義。