

後現代 藝術教育

理論建構與實例設計

謝攸青 著

POSTMODERN
ART
EDUCATION

後現代藝術教育

POSTMODERN
ART
EDUCATION

理論建構與實例設計

謝攸青 著

濤石文化事業有限公司

國家圖書館出版品預行編目資料

後現代藝術教育；理論建構與實例設計 / 謝攸青 著。

-- 初版。-- 嘉義市：濤石文化，2006 [民 95]

面；公分

參考書目：面

ISBN：978-986-81049-5-2（平裝）

1. 藝術－教育

903

95013793

後現代藝術教育 理論建構與實例設計

POSTMODERN ART EDUCATION

作 者：謝攸青

出 版 者：濤石文化事業有限公司

發 行 人：陳峻富

責任編輯：邱琦娟

封面設計：白金廣告設計

地 址：嘉義市台斗街57-11號3樓之1

登 記 證：嘉市府建商登字第08900830號

電 話：(05)271-4478

傳 真：(05)271-4479

戶 名：濤石文化事業有限公司

劃撥帳號：31442485

印 刷：鼎易印刷事業股份有限公司

初版一刷：95年11月

I S B N：978-986-81049-5-2

總 經 銷：揚智文化事業股份有限公司

定 價：320元

E - Mail：waterstone@giga.net.tw

http://www.waterstone.url.tw

本書如有缺頁、破損、裝訂錯誤，請寄回更換

-- 版權所有 翻印必究 --

謹以此書

——獻給我的父親與母親——

自序

PREFACE

工業文明之後，人類世界已然迥異於工業文明以前的生活狀況，尤其數位化時代來臨後，傳媒、各類影音資訊、複製的便利、人與人的互動方式…的種種改變，更使我們的時代又不同於機械時代。這樣的新時代裏，如同Pearse所認為，我們無法用以前的模式處理後現代的世界，後現代主義的典範是在傳統典範之外的後典範模式。因此，藝術在生活中所扮演的角色，已非僅侷限於傳統的藝術觀，藝術教育上觀點與格局也不同以往。

後現代思潮下，不僅藝術觀、藝術教育觀有許多突破性的論點，在教育上也出現許多嶄新的方法與理念，近年來頗為盛行的服務學習以及統整課程的觀念，其實也與此思潮以及整個大環境的變異有相關性，其中許多理念乃相通的，若能相互融用，相信不管在藝術的發展方向、藝術教育或教育上，都將深具意義。

本書結合Dewey藝術觀與後現代偶發藝術家卡布羅的論點，認為以往生活中被認為「非藝術性」的行為，經過組織、安排，賦予意義，注入思想、批判與詩意的感性因素，也可以成為一個後現代藝術活動。因此，服務學習與統整課程這類教育性活動，如果能結合後現代藝術教育的觀點，將可透過後現代藝術活動的概念來加以串聯與實踐。

這樣的理念與設計在國內是新的嚐試，題材新穎且富深意，在國外也未見將此理念架構如此完整之著作。本書不僅基於後現代思想在藝術與藝術教育上的啓示性觀點，建構了完整的理論做為基礎，更具體地提出了可行的方案。將一個後現代藝術的儀式活動，設計成為一個「後現代藝術教育的服務學習方案」、或設計成一個「以藝術為關聯中心的統整課程」。

我們可以在服務學習與統整課程這樣的教育活動中，注入後現代藝術性的特質，使之更豐富。因為後現代的藝術觀應可同時包括各種感官知覺，可以融入生活中、教育活動中，藝術可以運用各類科技文明下的產物為媒介，藝術形式可以有無限的可能性，甚至是服務學習的活動，或教育性課程的活動，也可以融入影像、音樂、藝術性、社會批判、文化議題，使教育活動藝術化。另一方面，如果後現代的藝術表現，能有更多教育意義與自省性，則對世界將更有意義。兩者的理論是可互相補充相輔相成的。

在後現代的世界裡，已經累積了人類智慧長期發展下的許多豐富資源，不論是有形無形的資源，後現代思想雖強調沒有絕對的真理，卻是一種提醒我們需具備認清各種表象下的真相的清醒態度，以此出發來關懷世界，以多元開闊的胸襟，尋找自我獨特性下各自需要之啓示性內容，並感受生命。如果我們能善加利用，生活應該可以更豐富而多采多姿。將後現代藝術與教育的觀點與教育活動結合，可以為後現代藝術教育新闢一個具體可行的方向，是整個後現代社會相當值得推廣的一種觀念。

藝術對我而言，一直是身邊相當重要的一件事。我總是喜歡去感受、去經驗。小時候，也許不知道什麼叫藝術，但總喜歡各類能豐富我感受經驗的參與性活動。喜歡國小時常在操場上練習大會舞、民俗舞蹈比賽的熱鬧氣氛；喜歡舞蹈教室裏舞動肢體互動的喜悅；喜歡夜裡在小提琴老師家、表演禮堂中，與其他小小提琴手合奏準備表演的氣氛；喜歡每天早上在禮堂樂

隊練習與表演的參與感；喜歡每次學校旅行的感覺，小時候總是拿著畫筆不停地畫著所見風景，尤其喜歡傍晚時的晚霞，大學時代則喜歡背著相機到處跑；喜歡星期假日整個彰化八卦山、台中中山公園，滿滿的都是小朋友的畫畫情境；喜歡從國小到高中都是學校合唱團高音部成員的優越感；喜歡師大每年美術節大夥兒合作準備表演與道具的情景；喜歡夜裡在美術系館裏幾個同學熬夜創作的樂趣；喜歡每年參與迎新送舊舞會活動放縱熱舞大夥兒開心的熱情…。生活中那許多活動的經驗，總令我難以忘懷。

但是藝術經驗並非僅止於此類，藝術並非只屬於「有閒之人」。忙碌辛苦的生活中也能追求藝術經驗的感動，有時甚至更深刻。舉例而言，愛子還小時，也許父母必須花相當多辛苦的心力於其上，但是，我拿起攝影機、相機，注入許多充滿音樂、視覺、舞動身體的活動，整理思緒、化成文字。不斷累積陪愛子的成長影像成了我的嗜好，而我的藝術觀也在這其中實踐。求知的學習經驗也是我相當投入的一種經驗，小時候透過種種實驗學習科學與自然而非只是書本上的文字記憶，總是令我印象深刻；大學、研究所時代與外子整天泡在圖書館裏，找書看書像是找尋寶藏，討論、激發靈感的快感，化成文字時的成就感；喜歡一起以看電影、出遊做為每一個學習段落的慶賀。我們總是有討論不完的話題，生活雖然成為一種規律，卻總是不斷激盪著永不停止的思緒。

後現代藝術與教育強調一種後現代的想像力、參與性、批判性與包容性。筆者尤其強調出一種Dewey藝術觀在其中所扮演的角色，一種自我成長與期許的態度。如同Dewey所主張，所謂藝術經驗乃是能感受並且正視生命中的種種，並且突破困境加以昇華。也許有些經驗並未能成為Dewey所謂的完整之藝術經驗，也未及後現代藝術活動的完整形式，但總是一種積極試圖讓各種不完整經驗成為藝術經驗的感覺。藝術應能讓我們真正關心生活，還有自己週遭的人、事、物，而非要另外他求才能有藝術性。

在後現代的世界裡，每一個人都有其存在價值，但每個人也都應自我努力成為能使這世界更好的一份子，一個對自己、對世界均能有所期許、有責任感與理想性的世界公民。藝術在這當中可以扮演相當好的角色。所以，後現代的藝術觀強調深入大眾的生活中，藝術應是每個人的生活裏可以經常存在的一種經驗。後現代思想的啓示，所強調的想像力、批判性與多元包容，應是一種「能跳脫」後現代複雜世界的誘惑，而對生活更清楚多角度的認識與感受能力，能無窒礙地充分運用後現代種種資源豐富我們的生命。

後現代的藝術觀強調藝術是文化的產物。從批判的角度來說，認為人與人之間因為權力關係、立場的利害關係、文化差異…等種種因素，人們彼此的矛盾與衝突乃是不可避免之存在，我們必須具備能深思種種權力與知識關係的批判能力，了解各種論點背後之意識型態。但是，我們也應該敞開胸懷，關懷他者，走入他人的世界，多元包容這其中無可避免的衝突觀點，並且嚐試更多元的感受與經驗。

後現代思潮應著重其啓示性，不該被誤以為可以沉迷於各種時代的誘惑而不自知，不能跳脫出時代巨輪的掌控，只順其自然地縱情為所欲為。那麼我們可能被時代種種新產物所奴化或異化，諸如，也許我們無法逃出资本主義下對某些明星人物的宣傳之迷戀、無法逃脫電視的誘惑、無法逃脫物質文明的誘惑，我們需要不斷更新我們的手機、衣服、名牌皮包、車…。藝術創作、寫文章……也許也不再是單純創作這樣一件事，而是另有目的…。我們的生命價值也許只剩下「錢」，與不斷地掠奪。生命的自我主體性、生命的價值與意義何在？可能已成了不重要的問題。我想這也是為何我們的社會越來越疏離之因了。

非常希望本書的論點能有所推廣，使我們的世界能有更多具有關懷生命、關懷他者，融合藝術性且具有教育意義的活動，也即本書所主張的後現

代藝術教育活動。尤其在後現代思想的啓示性觀點下，各領域之間並非一種絕然劃分的關係，服務學習與統整課程都是相當強調關懷他者、參與性、互動性與合作之教育理念；與後現代藝術教育相當強調之批判性、參與性、想像性與包容性，其中許多理念與內涵相當具有一致性；兩者若能融合運用，相信其發展將有無限可能性。將可使我們的生活中擁有更多有意義的活動，讓我們的生命價值不再只是功利與現實，而是充滿許多能鼓勵我們自我實現、自我期許、關心社會之充滿感性與詩意的活動。

最後，筆者在此要特別感謝P.G.Taylor¹教授的論文對本書的貢獻，本書初始創作靈感的啓發源自於Taylor教授的論文，雖然本書當今的格局與內容已大幅迥異於Taylor教授的著作，但仍感謝Taylor教授著作的啓發，也相信本書的內容應不負當初與Taylor教授通信時的勉勵。

更衷心感謝濤石陳重光先生基於對學術的支持而慨允出版，以及出版過程中邱小姐的協助。在眾多啓發我的師長中，要特別感謝王秀雄老師與劉文潭老師兩位師長的支持與鼓勵。更要感謝外子在寫作過程中無怨的支持與心靈的激勵，以及愛兒不時的「後現代」舉動之啓發。筆者雖然用心，但疏漏之處必所在都有，尚祈諸先進不吝賜教，以爲下次付梓改進之參考。

謝攸青

2006年6月

國立勤益技術學院

¹ 請參見Taylor, P. G. (2002). Service-Learning as Postmodern Art and Pedagogy. *Studies in Art Education*, 43(2), 124-40.

第一章	本書內容簡介	1
第二章	現代主義的典範與藝術教育之應用	6
第一節	「典範」的概念	7
第二節	現代主義的典範與藝術教育之應用	10
第三章	典範的超越	
—後現代主義的內涵及其對現代典範的批判		24
第一節	從對於現代典範批判的角度探討後現代主義	25
第二節	後現代主義之其他相關論點	36
第三節	後現代思想之啓示在藝術上的意義	52
第四章	從後現代思想的啓示探討後現代藝術觀	76
第五章	後現代藝術教育應有的方向	105
第一節	後現代藝術教育的五大方針	105
第二節	Dewey的美學思想在後現代藝術教育中的啓示	122
第六章	服務學習做為後現代藝術教育的教學法之理論建構	144
第一節	「Taylor的服務學習做為後現代藝術及一種教學法」析論	146
第二節	服務學習的教育觀	147
第三節	服務學習可以被視為一個後現代藝術活動與教學法	156
第七章	後現代藝術教育服務學習方案的實例設計	172
第一節	後現代藝術教育服務學習方案實例設計	172
第二節	方案理念在後現代藝術教育中的意義與價值	192
第三節	小 結	198

第八章 以藝術為關聯中心之統整課程的理論建構

—基於本書藝術觀 200

第一節 統整課程之內涵，及其與Dewey教育理念、後現代主義的關聯 203

第二節 立基於後現代藝術觀的藝術統整課程 221

第三節 將統整課程設計成一個後現代藝術活動 238

第九章 以藝術為關聯中心的統整課程之實例設計 244

第一節 將統整課程設計成後現代藝術活動之應用分析 244

第二節 後現代藝術統整課程實例設計 251

第十章 結語 265

參考書目 271

表1. Habermas三種知識典範的綜合分析 17

表2. Habermas三種知識典範在藝術教育領域中的應用 20

表3. 服務與學習關係的類型 150

表4. 多學科、科際與超學科設計模式的差異 206

表5. 機械典範與有機典範的課程觀之比較摘要 212

表6. 藝術統整課程模式的統整性強弱分析圖 248

圖1. 本書內容結構圖 5

圖2. 卡布羅，《肥皂》（偶發計劃書） 92

圖3. Kolb學習循環圖 154

圖4. 老人院服務學習內涵 193

圖表目次

I

CHAPTER

本書內容簡介

本書深入探討後現代藝術與後現代藝術教育的相關理論，指引出一個正向積極的方向。且結合統整課程的理念，與邇來深獲好評同時與後現代藝術的正向內涵相容之服務學習方案，為後現代藝術教育建構出紮實的理論基礎，並具體提供了後現代藝術教育深具意涵的教學法。本書之內容結構如圖1「本書內容結構圖」所示，讀者可先行參閱。

書中由後現代主義是超越現代主義的一種新典範此一觀念做引論，後續除提出後現代藝術教育「中心化的解構、和解的態度、多元解讀、小敘述取代大論述、後現代的想像、對後現代多元媒體現象的批判能力」五大方針外，也將Dewey「藝術即經驗」的美學理念結合卡布羅(Allan Kaprow)的「偶發藝術」創作觀，建構出後現代藝術教育應用的可能性。並分別探討「後現代藝術教育服務學習方案」及「以藝術為關聯中心之統整課程」二者的相關理論與實例設計，具體提供了後現代藝術教育深具意涵的教學法。

本書以後現代藝術教育為探究內容之因，實乃基於人類社會幾

經變化的思考，機械時代是一次大變動，而今日，資訊、媒體、各類科技工業的發達…，更使得我們今日的生活如此不同，因此，許多我們所習慣的模式與知識概念是否仍舊適用，則是一個值得省思的問題。本書基於這樣的角度來思考藝術教育的問題，即希望教育的理念與教學法能因應時代變化的需求並做努力。

後現代思潮的出現，事實上與時代的變遷有密切關係，雖然關於後現代的論述相當分歧，其中某些主張也經常使人產生負面的感覺，但是，其實後現代的思想中，有許多論點是立基於某種反省性下的觀點，希望我們能用更開闊更包容的態度來處理我們所處世界的現象與知識，最終目的應是在解決世界的新問題。如果我們能了解其啓示性意義之所在，充分討論如何將這些啓示性觀點透過具體的途徑來實踐，在現今的多元媒體現象與民主意識高度發展的社會中，實相當具有教育價值。因此，本書前三章引論的部份即試圖探究出後現代思想的啓示性觀點，以做為藝術教育具體努力的方向。

本書前三章探討後現代主義是超越現代主義的一種新典範，了解後現代思想對於現代主義的批判立場，目的為何？他們之間的關聯性？啓示性何在？以及在藝術上的意義如何？另外，關於此種後現代藝術觀點下，藝術創作的可能性又如何？我們也將在第四章中加以討論，並舉出一些後現代藝術創作可能被利用的方法。以使我们能清楚窺見，後現代的啓示性思想下，反應在藝術的形式與藝術相關的知識概念，已可以是如此不同於以往的一番景象。

關於後現代思想此種超越現代典範的「後典範」下，後現代藝術教育的方向又如何呢？筆者在第五章「後現代藝術教育應有的方

向」中則歸納出五大方針，相信將有助於後現代藝術教育理念與方向之實踐。

另外，在同樣第五章中第二節，並提出一個重要觀點，認為後現代藝術教育的實踐過程中，除了由後現代思想來思考其方向之外，Dewey美學觀的融入，將可彌補關於後現代責任感與缺乏明晰確定的正向價值之缺口。因此，本書認為Dewey的思想在後現代藝術教育中深具意義。於是，我們將Dewey「藝術即經驗」的美學理念結合卡布羅的「偶發藝術」，建構出後現代藝術教育應用的可能性。並於第六、七章，與第八、九章，分別探討「後現代藝術教育服務學習方案」及「以藝術為關聯中心之統整課程」二者的相關理論與實例設計，具體提供了後現代藝術教育深具意涵的教學法。

在第六、七章中，建構「以服務學習做為後現代藝術教育的教學法」的理論基礎。第七章先根據前述基礎理論析論其可行性，並在第八章中提出一個具體可行的計劃方案實例。將上述「偶發藝術結合Dewey美學」的觀點運用設計一種可共同參與的服務學習活動，加入某種後現代的狂歡特質。使整個服務過程成為一個有結構性的藝術儀式般，拼貼著充滿人生真實意涵的感動意象，從互動對談中、從參與中、從影像經驗分享中、從合作的學習經驗中，去經驗人生的感動力、後現代藝術行動的儀式、參與感，體驗服務付出的可貴，以及學習的經驗與成長。

而在第八、九章中「以藝術為關聯中心之統整課程」之理論建構與實例設計，我們也提出關於此觀點於「統整課程」中應用的途徑。「統整課程」強調生活教育，以及各知識領域的統整。若將上述「偶發藝術結合Dewey美學」的觀點運用於課程設計中，將「統整

課程設計得如同一個後現代藝術活動」，使後現代藝術的啓示性內涵，與Dewey的藝術經驗之理念，於無形中成為課程中教育的一部分，這樣的教學法，應能使藝術扮演著各知識領域之間一個相當棒的串聯角色。如此一來，一些已被發展的後現代藝術創作的方法，也可以被轉化利用，使「統整課程」中之各種教學內涵更具關聯性，使平凡的上學經驗提昇為Dewey所謂的「藝術經驗」，並使教育中的指引方向更為明確。

相信本書關於後現代藝術教育的理論與實例的探討，應能對未來藝術教育的方向與內容提供相當的助益。而本書將後現代藝術的精神注入教育課程中，相信必能使教育課程充滿藝術之儀式性、想像性與詩意，也能發揚後現代藝術中之正向積極的一面。

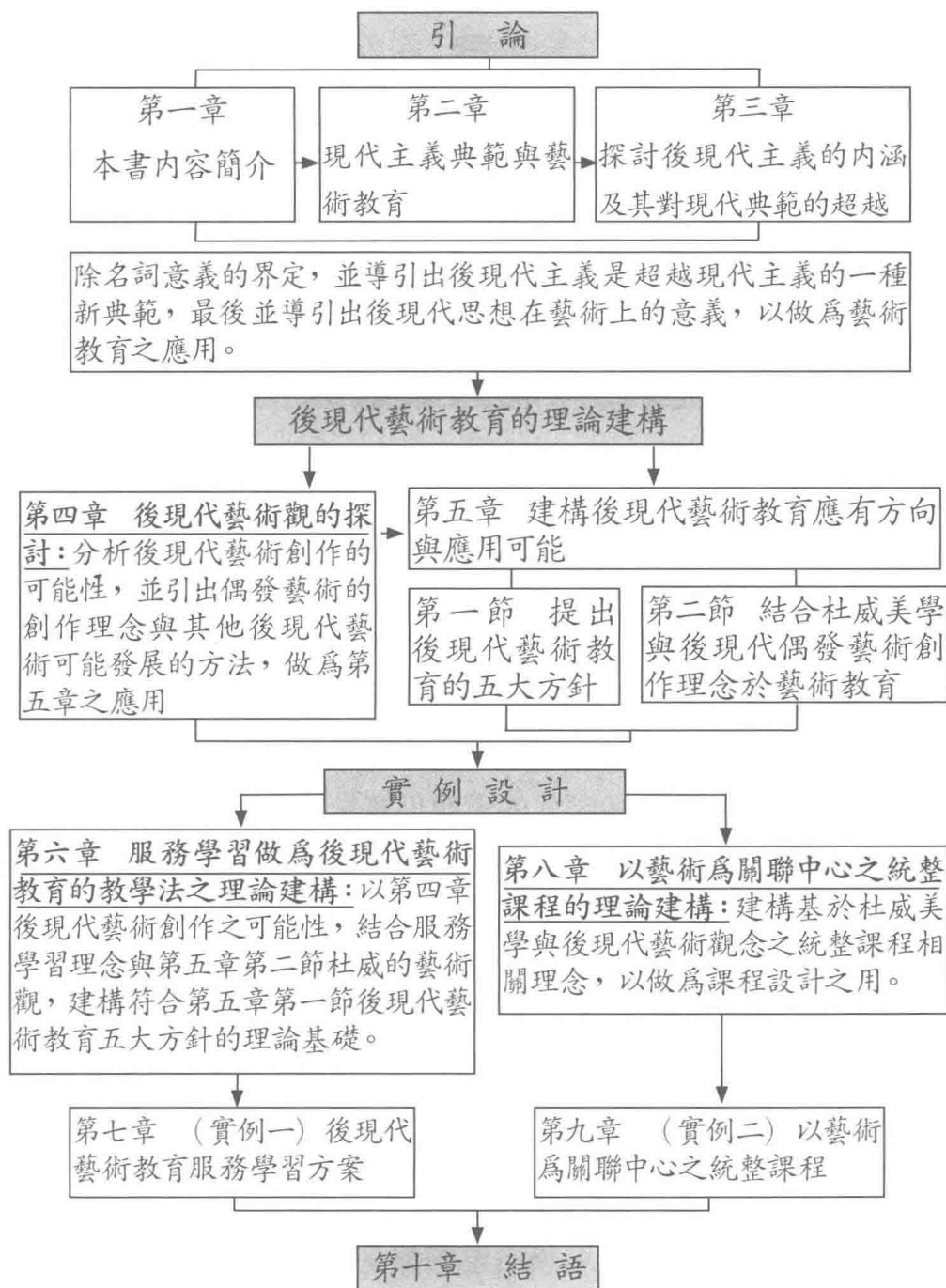

圖1. 本書內容結構圖

2 CHAPTER

現代主義的典範與藝術教育之應用

所謂「後現代」，其實是近年來西方社會科學研究與藝術文化發展中的一個重要的思想觀念，此觀念的形成與西方思想傳統以來的發展與淵源其實密切相關。一方面，雖然後現代的思想對於西方傳統中的許多思想特質進行批判與解構，尤其是針對現代主義，但是這種批判與解構的背後，其實是對於西方舊有思想架構與模式的反省；另一方面，後現代的思想仍舊是秉持著西方思想傳統中踏實嚴謹的思考態度在進行，且與現代主義有某種延續性。因此，後現代思想中的反省性特質，若不是立基於其所批判的對象來理解，恐怕很難探其究竟而有所誤會。於是，如果我們想要了解「後現代」，那麼，對於現代主義與西方思想傳統的特質之了解，將是相當重要的。

Noddings提到，後現代主義者主張對西方傳統知識論進行大幅修正，暗示了一種後知識論 (postepistemology)。後現代主義的風潮動搖了現代思想的整個架構，它挑戰了以往被視為相當重要的假設、方法、態度、思考的模式，以及種種價值。但是，

POSTMODERN ART EDUCATION