

中央美术学院
China Central Academy of Fine Arts

艺术 · 科学 · 社会

首届世界华人美术教育研讨会论文选

The First World Chinese Symposium Selected Works of Art Education

中央美术学院美术教育研究中心 编

湖南美术出版社

艺术 · 科学 · 社会

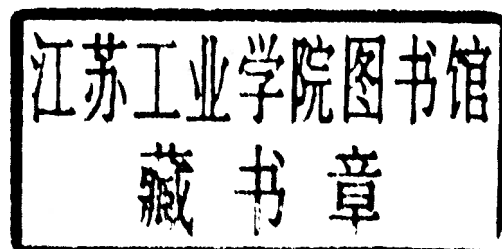
首届世界华人美术教育研讨会论文选

The First World Chinese Symposium Selected Works of Art Education

主 编：杨 力

副 主 编：黄 啸 孔新苗

主编助理：马菁汝

图书在版编目(CIP)数据

艺术·科学·社会:首届世界华人美术教育研讨会
论文选/中央美术学院美术教育研究中心编. —长沙:湖
南美术出版社, 2009.5

ISBN 978-7-5356-3217-3

I. 艺… II. 中… III. 美术-教育-国际学术会议-
文集 IV. J-4

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第060909号

艺术·科学·社会

首届世界华人美术教育研讨会论文选

主 编: 杨 力

副 主 编: 黄 啸 孔新苗

主编助理: 马菁汝

责任编辑: 王春林

版式设计: 胡智慧

封面设计: 刘迎蒸

出版发行: 湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号 邮编: 410016)

印 刷: 湖南天闻新华印务有限公司

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 889×1194 1/16

印 张: 18

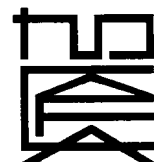
版 次: 2009年9月第1版 2009年9月第1版第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5356-3217-3

定 价: 58.00元

【著作权所有, 请勿擅用本书制作各类出版物, 违者必究】

若有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

中央美术学院
China Central Academy of Fine Arts

艺术 · 科学 · 社会

首届世界华人美术教育研讨会论文选

The First World Chinese Symposium Selected Works of Art Education

中央美术学院美术教育研究中心 编

艺术·科学·社会

“首届世界华人美术教育交流会”，是在已成功举办了六届的“海峡两岸美术教育交流会”的基础上，为更广泛地聚集世界各地华人美术教育工作者的智慧与经验，发挥美术教育在促进美育育人和社会和谐中不可替代的作用，为美术教育围绕学术专题而与人文、科学领域中诸多学科进行交流而建立的一个更具包融性的研讨平台。

首届会议的主题为“艺术·科学·社会”，力求在当代世界经济、科技、信息发展的新语境中，思考美术教育所面临的新课题。社会的发展与科学息息相关，而艺术则与前两者共生共存。对于艺术而言，科学的进步推动艺术的发展，艺术也时刻与社会发生碰撞，三者紧密地交织在一起。

本次会议的四个议题，正是对新课题从不同角度的关注。

“美术教育中艺术思维与科学思维的交汇”，是一个自文艺复兴以来就被反复实践与解读的常论常新的话题。在今天宇航员与嫦娥共舞太空、互联网将世界空间化、图像化的时代中，这一话题在美术教育的人文精神培育实践中，引发了更加多维向度的思考。

“中华文明传统与现代美术教育”，是华人美术教育者、研究者在工作实践中挥之不去的“家”的记忆，在世界一体化的图像传媒背景前，美术教育历史地承载着对中华形象的意义与价值在新空间中的诠释使命。

“生活·创意——美术教育实践与现代艺术的对话”，“创意”是当代年轻人自我价值实现的重要方式，也是一个区域、一个社会具有活力的表征。刚刚结束的北京奥运会，就是这样一个集中了许多美好创意的伟大盛会。美术教育实践与现代艺术的对话还有许多课题有待探索。

“学校美术教育研究的社会学视角”，是一个跨学科的课题，旨在探讨美术教育实践与本地生活状况、流行文化风尚、多元文化共存、回应社会问题等诸多方面所面临的境遇与挑战，是美术教育课程发展策略、教学改革设计的重要思考维度。

本论文集的出版得到了北京市教育委员会、北京市财政局“国际美术教育背景下中国美术教育现代发展之路研究”项目专项资金的资助，湖南美术出版社也给予了大力支持，在此表示衷心感谢！还要感谢各界专家、教师、研究者对会议论文集的赐稿参与，经审阅共收录论文70余篇，由于会议筹备时间紧张，编选之中的疏漏处恳请各位专家学者见谅。

中央美术学院党委书记

前 言

杨 力 艺术·科学·社会

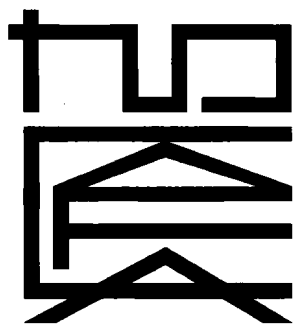
专题演讲

郭祯祥	卓越艺术 杰出学校	3
徐 冰	现代艺术与艺术教育	15
许 平	1978—2008：中国的社会变革与设计教育	18
孔新苗	新媒体图像文化与中国书画“手感经验”——对一个美育教学新课题的思考	25
贝纳·达哈斯	Crisis in Western art and culture education (西方艺术和文化教育的危机) ...	28
钱初熹	文化创意产业与学校美术教育的研究	37
尹少淳	审美能力与创新能力的对立与统一	43
刘仲严	艺术教育研究的科学与社会观点	48
胡知凡	对1923年中小学图画课程纲要的研究与思考	55
王大根	在美术教育中渗透人文关怀	64
王丽雁	台湾美术教育史研究的考察与省思	74
黄素兰	高中视觉艺术科的改革——学科地位的竞逐	82
梁志芬	“时事议题”的绘画教学	90
张小鹭	大众文化情境下美术教育的经典文化性——中外艺术教育对照下思考人文性为旨向的学校 美术教育教学的改革	96

论文发表

第一分坛主题：美术教育中艺术思维与科学思维的交汇	103
华 年 基础与进化——美术课程知识观念的哲学思考	104
罗美兰等 运用ICT支持艺术教学与研究	113
马菁汝 罗恩菲德与艾斯纳美术教育思想之比较	122
周蔚蔚 490年前丢勒为什么忧郁？——从丢勒画形体透视时的疑惑谈起	128
冯晓阳 “技艺”还是“反技艺”——来自于弗兰兹·齐泽克的启示	136
席卫权 中学设计教育中不能缺失“科学理性”	139

第二分坛主题：中华文明传统与现代美术教育	145
朱传斌 有关中国画学习能力发展的个案研究	146
张 锦 《庆典与文化》课程设计——学校本位美术综合课程的探索	156
张 鹏 唐宋壁画中的粉本——兼及中国古代的艺术教育方式	164
洪育蔓 英雄符号的游戏、表演、扮装：当代艺术教育视野下的校园官将首	170
郑勤砚 中国传统哲学与美术教育的理论建设	175
 第三分坛主题：生活·创意——美术教育实践与现代艺术的对话	
黄秀雯等 大学生对“艺术”、“美”与“生活”观点的分析	181
段 鹏 当代艺术融入中学美术教育价值刍议	186
周性茂 直面美术课程与教学评价理念多元发展的震荡期——与李力加教授商榷从课堂教学三维目标的排列组合讨论“评课”思路	192
李 静 美术教师专业知识的行动研究——关于S市四个课堂教学案例的课堂观察与调查	201
文海红 当代艺术——重要的美术课程资源	206
李 梅 公共美术教育观及其实践设计	211
王 静 大学公共艺术课程实践教学研究——以日本动画片《千与千寻》为课程案例的理论分析与讨论	222
 第四分坛主题：学校美术教育研究的社会学视角	
王采微等 视觉影像与文化认同：艺术教育研究生影像诠释与文化认同实证研究的反思	234
徐秀菊 文化与创意：建构本土美学的大学艺术教育	245
沈学文 美术教育促进儿童心理健康发展——对一名单亲家庭儿童的心理健康问题的干预及其体会	254
徐立璇 从社会艺文现象反思艺术教育的重要性	259
杨 涛 竞争与博弈：山西河津吕氏家族琉璃工艺传承研究	264
柳红波 教学场景下的美术治疗促进地震灾区青少年心理重建刍议	272

中央美术学院
China Central Academy of Fine Arts

专题演讲

Monograph Report

卓越艺术 杰出学校

联合国教科文组织国际艺术教育学会主席

世界华人艺术教育学会主席

郭祯祥

台湾师范大学美术研究所教授

台湾师范大学美术研究所博士班研究生 张家琳

艺术可使课程人性化，连接各种不同类型的知识，有效提升通识教育

杰出的学校也有卓越的艺术课程，卓越的教育与卓越的艺术显然密不可分。然而教育与艺术之间的关系到底如何？为什么提供卓越的艺术课程能够提升学校教育？艺术如何扮演举足轻重的角色，加强通识教育？本文透过以下例子，尝试解答有关艺术提升教育素质的种种问题。

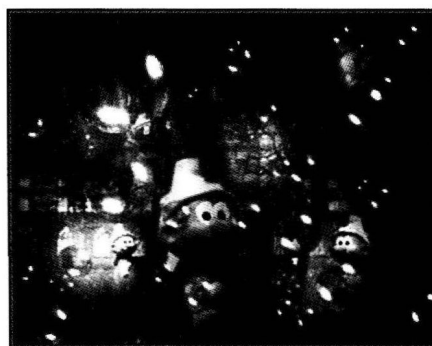
图一

图二

图三

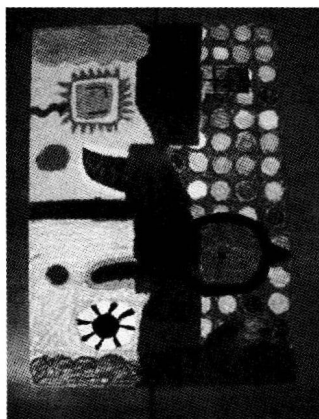
图四

台湾台北市文山区兴隆国小学生在教师张家琳指导下，提出自己的解决方法，以不同媒材反应教师的课程议题。（资料来源：张家琳老师提供）

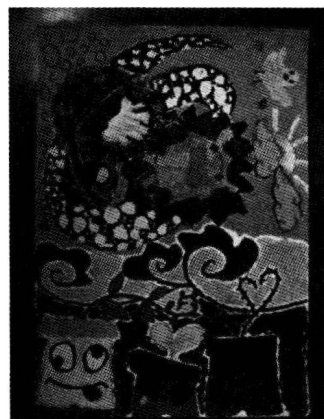
这个课程设计的主要议题 (big idea) 是关于“创新台北城”的，要解决与思考的问题是“改造自己认为杂乱或不便的生活环境”。学生在整个学习过程当中，必须思考自己的周遭城市建筑与环境的问题，并且能够加以批判与省思，最好能提出好的解决办法，并将其融入到自己的艺术创作当中。图一的学习活动中，学生透过讨论与相互协助，以立体作品的方式表达创新的台北城之风貌。图二的作品中，学生以不同的星球来作为日后建筑物的参考形式，因为此创作者认为台北的建筑物太过于一成不变，城市显露不出生机与活力，他希望城市的建筑与环境可以如同银河系一般地热闹！图三的学生作品透过计算机绘图软件(PhotoImpact 11)，展现学生希望未来的城市就在海底世界，能与这些海底生物共生共存！图四的作品里，学生的创意想法是一个想象的精灵世界，希望未来的城市能够充满魔法与惊奇。我们从学生的这些作品里可以发现，他们透过艺术解决生活问题的方式 充满着想象力与创造力。

图五

图六

图七

台湾苗栗县苑里中学学生在教师钟政岳的指导下，以“自我认同”作为艺术表现的主要议题，并利用不同的媒材反应课程的议题表达。（资料来源：钟政岳老师提供）

这个课程设计的主要议题 (big idea) 是有关“自我认同”的，要解决与思考的问题是“属于我自己的特质与情绪”。学生在这个课程学习中，需要学习逐渐凝聚自我认同，在了解自己的同时，知道自己除了外表在看与被看之间外，还有属于自己的特质与情绪不断地表达出来。学习了解了属于自己这一个抽象的部分，并且将它以图像的方式具体呈现。借由这样的自我探索，学生除了更加地了解自己并自我认同外，也更能思索要如何形塑自己。例如：知道自己主要的兴趣、偏好与厌恶；克服主观的偏见；面对自己的不足、负面因子等，都是相当值得深思的教育目标。

图五的作品中，学生表现的是自己平常是个笑脸迎人的人，但面对许多的生活压力与自己的黑暗面时却难以掏心掏肺地和别人分享。

图六的作品中，学生画了上下两张侧脸，一暖色一冷色，很忠实且突破自己心防地表现出自己内心其实有善有恶这样的念头，也期待自己的价值观能逐步建立得更加正面光明。

图七的作品中，学生觉得压力是一条大蛇，吞噬了他的心和他的头；虽然户外有天空阳光，但是需要有个很大的转变（所以他的画看了一部分后，必须转90度），才能让心灵受到阳光的滋养，长出新芽！

更全面的教育

要认识世界，最佳方式应该是亲自接触。要教学生有关太空探索的知识，可以带领学生参观佛

罗里达州的肯尼迪角 (Cape Kennedy)，或是加州的美国太空总署喷射推进实验室 (Jet Propulsion Laboratory)。然而面对种种困难及教育经费有限，学校不得不采取其他方法：阅读、数学、科学、历史，当然还有艺术，这些都是人类智慧与成就的结晶。

举例来说，在有关世界自然奇观以美国大峡谷及尼加拉瀑布为例的课程单元，教师会提供大峡谷的相关资料，但甚少实地研究。我们通常会这样形容大峡谷：“大峡谷是世界上最大的峡谷，经科罗拉多河千万年来的冲刷，形成色彩纷呈的岩石层，以其壮阔景观闻名于世。”我们更会提供数据，进一步强调大峡谷的壮阔，“大峡谷长达200多里，深逾1里，宽度从4里至18里不等。”文字与数字这些符号系统协助我们提供重要讯息，然而影像或艺术品一样能够提供相同功能（见图八与图九）。

图八 美国大峡谷

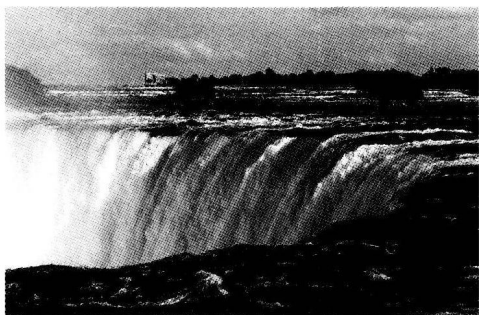
资料来源: http://static.flickr.com/50/124502044_de8323e/99.jpg

图九 月照大峡谷 郭雪湖 1984 纸·重彩画 114cm×74cm

资料来源: <http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-tw/kuohsuehhu/kuohsuehhu.htm>

艺术包含创意写作、舞蹈、音乐、戏剧、电影、视觉艺术等，透过各种途径让我们表达、记录、分享对世界的所思所感。教师可要求学生以诗词表达对大峡谷的观感，数据提供精确的测量，诗词则是表达个人的感受。这两种方法都可行，能让大家认识大峡谷与尼加拉瀑布（见图十与图十一），进一步了解大自然的鬼斧神工。

图十 尼加拉大瀑布

资料来源: http://static.flickr.com/91/232181200_379fcfd685.jpg

图十一 尼加拉大瀑布 Fredric church (1826-1900) 1857

布上油画 102cm×217cm

资料来源: <http://www.iatwm.com/200602/EncouragingAmericanGenius/>

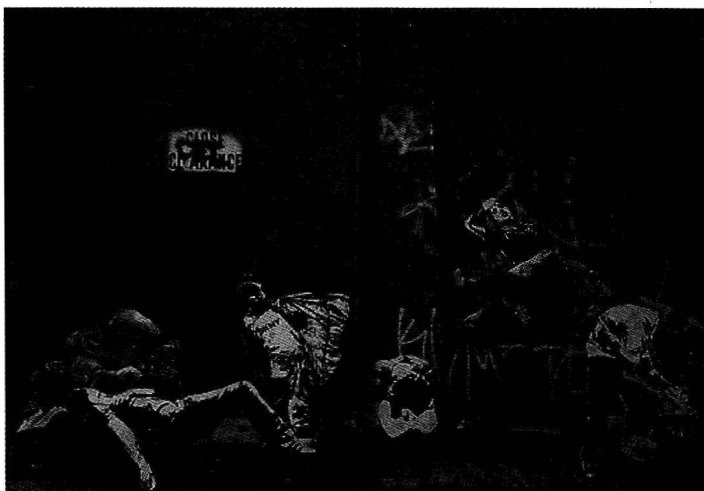
我们需要用一切可行的方法来描绘、表达、传递这个世界的所有事物，理由很简单：只靠一种方式不可能彻底表达这个世界。个别而言，数学、科学、历史只能体现世界的一小部分，当然只靠艺术也是一样。因此，我们需要多种不同的符号系统，才能呈现完整的世界，提供更全面的教育。

更吸引人的学习方式

艺术与科学整合，能够相辅相成。艺术强调演绎的思维而非归纳的思维，训练学生提出不同的解决方案，艺术有别于其他科目，并没有固定答案。因此，艺术能打破传统中小学教育的框架，不再只有单纯的是非题、填充题、靠背诵记忆的教育方式。解决问题并非只有一种方法，例子在现实社会俯拾即是。要有效作业，应从多方面着手，而非埋头寻求标准答案。

引导学生创意思考解决问题时，教师与学生是以伙伴关系共同参与学习过程的。艺术没有标准答案，而能够协助学生表达心中的想法，并透过媒材清楚展现。学生可将自己的人格投射于艺术作业，这样的学习是由内而外，不是由外而内。这种自我思考需要批判性思维、分析及判断。学生比较专注于自己的作业，因为他们不是在重复他人的概念，而是创造自己的世界。独立思考才能产生创意，才是吸引人的学习方式。

艺术可引导学生更积极投入社会，不再袖手旁观（图十二）。但光是动手做还不够，更重要的是学生在参与艺术作业的过程中，能够学到表达技巧，艺术创作必然需要整合所有的元素，重视各部分的细节。

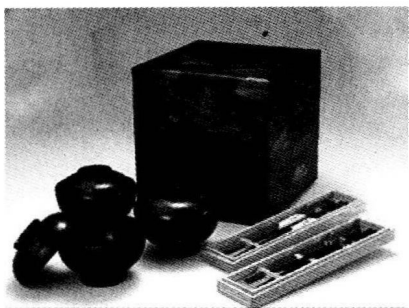

图十二 Artwork reflecting homeless kids Created by Andra 8th Grade school Assignment

资料来源: <http://www.flickr.com/photos/flashphoto/2706211991/>

日本精细的工艺技术与产品（图十三～图十四）对其经济进步有关键性的影响，现在“日本制造”给人的观感与20世纪30年代实在有天壤之别，原因在于日本人学会将工艺技术应用用于工业生产。艺术能够让学生在作品中应用各种标准，自我批判改进，同时学会自律，以及在奋斗过程中如何面对挫折与失败。以上种种能够培养出良好的劳动力，得以生产优质的工艺品。

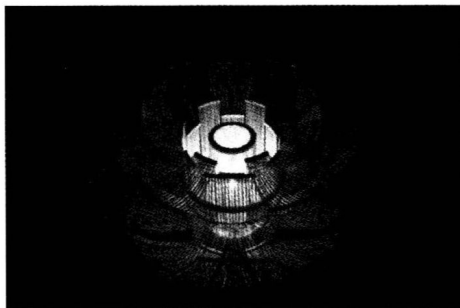
工艺制造需要个人有不断追求卓越的精神，艺术要求学生不断发掘内在潜能，表现在作品上，塑造完美的形象。最后，学生发现他们能将原本平凡无奇的本质发挥出非凡的成就，创造更广阔的宇宙，以全新角度与视野看待这个世界的过去、现在、未来。艺术创作为想象力提供养分，而想象力正是创意的来源，因此能提高学习动机。在竞争激烈的全球经济中，这些心智能力是迈向成功的基本因素。

图十三 日本的工艺技术与产品（一）

资料来源: [www.epochtimes.com/](http://www.epochtimes.com/b5/6/6/26/n1363189.htm)

b5/6/6/26/n1363189.htm

图十四 日本的工艺技术与产品（二）

资料来源: [http://image.alighting.cn/2008/05/06/](http://image.alighting.cn/2008/05/06/113507-ac7fe10d-130f-4690-8772-cb69a96b8180.jpg)

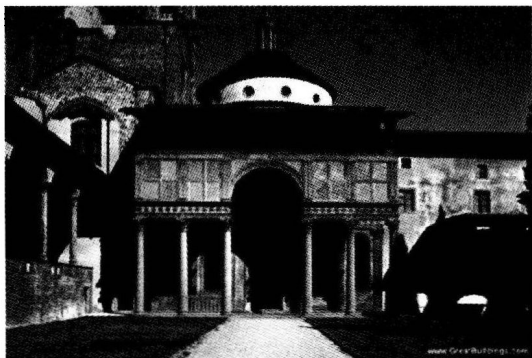
113507-ac7fe10d-130f-4690-8772-cb69a96b8180.jpg

更整合的课程

艺术题材如生命般广博,除了学校所教的课程外,与任何方面都息息相关。但是,总的来说,艺术并不能传递信息。舞蹈与音乐并不会加剧信息过载,因为舞蹈与音乐并不是用于传递信息,而是提供一种见解与智慧,简而言之,就是提供“意义”。艺术的力量在于能感动别人,做为认识人性的桥梁,为我们展现人类的所想、所感、所重视的一切,进而帮助我们认识自身、我们所处的时代,认识其他人、他人的时代。

自古以来艺术就是有力的沟通工具,每一种艺术都可作为沟通系统,帮助学生提出各种发现、感受、可能性。只要学会如何“阅读”诠释前人的图像密码,我们也能够与以往的艺术作品进行沟通。

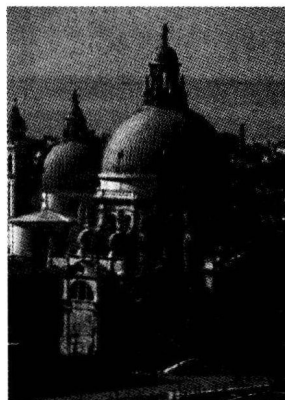
例如,帮助学生辨别文艺复兴与巴洛克时期的不同,了解当时民众不同的想法与生活方式,更可透过相关的艺术作品提升历史知识。例如除了文字叙述之外,还可以比较两个时期的雕塑与设计(图十五~图十六),透过对比,学生可以发现文艺复兴时期讲求系统条理的思想,最终被巴洛克时期充满活力而复杂的戏剧所取代,巴赫(J. S. Bach)的音乐便是其中的代表,从轻盈细小改变到繁重大型,从简约趋向繁复。学生能自己发现这些不同,并以自己的作品做实验,对比收敛的古典观点与较奔放的浪漫观点。因此,艺术可结合其他领域,有助学习。

图十五 新的精神面貌带领新的时代——15 世纪文艺复兴时期佛罗伦萨的巴齐礼拜堂(Pazzi Chapel), 线条明确对称, 讲求实用功能。

资料来源: [http://www.greatbuildings.com/](http://www.greatbuildings.com/buildings/Pazzi_Chapel.html)

buildings/Pazzi_Chapel.html

图十六 17 世纪威尼斯的巴洛克安康圣母院教堂(Church of Santa Maria della Salute), 其建筑呈八角形, 装饰奢华。

资料来源: [http://mathdl.maa.org/images/upload_library/4/](http://mathdl.maa.org/images/upload_library/4/voll/architecture/Italy/Venice/salute.html)

voll/architecture/Italy/Venice/salute.html

艺术必然贯穿时空，带领学生超越单纯的史实，透过个人感受深入了解过去。例如音乐可唤起后人的感受与思想，透过音乐，古人也能够重获新生，经历数百年后再现当年的精神面貌。因此，艺术能使历史充满活力，以人性的一面吸引学生。

艺术更能加深学生对科学的认识。例如有关太阳系的课程单元，介绍地球如何自转而有日出日落，天文学能帮助学生了解这个现象。然而天文学只能提供日出日落的部分事实，我们对于新的一天来临所感受到的喜悦，则又是另一层意义，或者这才是日出的真正意义（图十七）。

英国美学家与评论家 Herbert Read 曾说过：“同样的现实，艺术是再现，科学是解释。”但是艺术与科学反映现实的不同层面，若善加利用，艺术可作为桥梁，连接不同科目。杰出的学校便经常利用艺术，提高科际潜力，形成更为整合的课程，让学生从中了解科目之间的关联。见解是由事实与认识组成，而非片面与不确定的观点。毕竟，科学本身会不断变化，而艺术能够衔接不同科目，提供更全面、更有力的概念，为意义与认知提供另一种面貌。

图十七 玉山日出 颜水龙 1988 油画

资料来源: <http://www.nan.com.tw/search2.asp?timimg=artistbg.jpg&do=painter&pm=1001>

连接不同文化

艺术是人类表达自我的一种途径，它反映社群、种族的特性。艺术往往包含创作者的精神，能让年轻人进一步认识本身文化或其他文化。艺术不只是多元文化，更能跨越文化，促使不同文化对话交流，让我们以更开阔的胸怀包容其他不同文化。

了解自己与他人的感受时，我们学会了重要的文明能力，就是将心比心，产生同理心，因此我们懂得怜悯同情。才智有时候引导我们走向贪婪欺骗，同理心则能够约束我们，不致产生歪念。倾听美国印地安人演奏长笛，古老的旋律抒发出丝丝寂寞，表现出古老部族的精神面貌；印地安舞蹈也能让人产生同样的感受。亲身体验印地安文化，即可发现印地安人经常受到贬低误解。

这几乎是一种奇迹，在认识他人的瞬间，我们也就跨越了文化障碍，了解其他民族的人性。连接我们的并不是理性才智，而是感受，因为人类以艺术表现自己，也体现了人性本质。因此，艺术让我们认识前人与我们身边的人，让我们学会尊重。

情感强烈影响学习效果

研究结果证实了一个许多教师早已知晓的事实——投入愈强烈的情感，对该次经验的记忆就愈深刻。大脑透过化学过程辨识情感与学习之间的关联，教师若能将情感带入学习经验，使学习更有意义和趣味，大脑就会认为该项信息较为重要，记忆也就愈深刻。同样的，威胁或恐惧的情绪则会让学习效果打折扣。

多年来，教育学者和心理学家也一直在探讨另一个概念，就是情感在学习过程中所扮演的角色¹。过

去理论家对于教育目标的拟订，将认知和情意分开讨论²，如今对大脑的研究着重于情感在学习过程中的重要性，心理学者和教育学者的论述也出现了“情绪智商”的概念³。

研究学者 Marian Diamond 认为，充实的环境确实会影响大脑的成长和学习，对儿童而言，充实的环境包含下列特性⁴：

- 稳定、正面的情感支持来源
- 提供营养的膳食，包括足够的蛋白质、维他命、矿物质和热量
- 刺激所有感官（但未必需要同时刺激所有的感官）
- 没有过度压力和紧张的气氛，但仍应有适度的压力
- 提供一连串新奇的挑战，对特定发展阶段的儿童而言，难易程度应适中
- 绝大部分的活动应具有人际互动
- 促进多方面学习各种技巧和兴趣，兴趣层面应涵盖精神、心理、美学、社会和情感
- 尽量给儿童机会多方尝试，自行修正
- 营造富有乐趣的气氛，提升学习过程中的探索和乐趣
- 让儿童成为主动参与者，而非被动观察者

在针对儿童设计快乐、健康学习环境蓝图的过程中，加强了教育学者和心理学者之前提到的多项构想，许多教师在多年积极教导儿童及观察儿童的学习过程后，也得到类似的结论。

大脑研究也支持多元智能的概念，同时明确强调在儿童早期教育中，艺术占有极重要的地位。教育学者暨大脑研究作家 Robert Sylwester 表示：“越来越多大脑科学和演化心理学的研究结果显示，艺术（正如语言和数学）对于大脑智力发展极为重要——因此学校如果让儿童没有机会直接接触艺术课程，是很严重的问题。”⁵

教育学者暨作家 Eric Jensen 指出，大脑研究的新知识已经改变多所学校的实务。他从“脑内革命”的角度看待教育，认为教育影响了学校开始上课的时间、纪律政策、教学策略、午餐选择、科技运用、“甚至是我们对艺术和体育课程的看法”⁶。

大脑研究是一门崭新、有趣的学科，也有许多可能的发展及影响，然而科学家和教育学者一致警告，从科学实验室到学校教室之间，过程漫长曲折，由于教育学者对儿童负有极大的责任，因此必须始终保有专业的自主权和职业道德。也就是说，教育学者应依据专业训练、经验以及正确的专业判断，一如过去审慎评估神经科学提供的各项建议。

更人性化的课程

艺术对年轻人最重要的作用在于培养他们的情感与精神。艺术的中心便是人类的精神面貌，就如世界各地的教堂、清真寺、寺庙、绘画、雕塑、音乐等，让我们接触到不同的精神领域。透过艺术，学生可以反省重新认识自我，认识生命的伟大，发现人类在浩瀚宇宙中是多么脆弱，存在又是多么短暂。

唯有透过艺术，我们才能认识人类的感知，并经常带来启发，就如戏剧，发掘古今人性的优缺点。舞台上展现的是什么？可能是以客观角度表现的人生缩影，我们看见我们的生活在舞台上重演，感受剧中人物的处境与行为，使学生加深对自己与他人的认识。

例如，Auguste Rodin 的雕塑《加莱义民(The Burghers of Calais)》(1886)，重现英法百年战争中的悲剧事件（图十八）。1347年，英军包围加莱，五尊塑像刻画出让加莱市民的绝望，他们准备晋见

英皇爱德华三世，牺牲自己保护城市免受战火。从他们缓慢痛苦的舞蹈中，我们认识到战争对人民的祸害，也感受到这些市民的高尚情操。透过这件雕塑的引介，让我们再次认识很久以前的冲突。

图十八 The Burghers of Calais Rodin, Auguste Bronze 198cm×228cm×187cm. Rodin Museum, Philadelphia

资料来源: <http://www.flickr.com/photos/nostri-imago/2866409509/>

这类雕塑其实体现了更重要的价值，例如超凡的人性，凸显出人类面对逆境的顽强力量，最终取得胜利。如同其他艺术作品，Rodin 的雕塑让学生接触日常生活以外的事物，发掘人性的宽宏与能力。

人类是感情与思想的动物，杰出的学校都能认同这个基本道理，因此提供相应课程。科学、科技并不如艺术般接近精神层面，因为两者本质不同，也因此能够平衡课程需求。正如我们需要丰富的知识，我们也需要丰富精神层面。学校如果忽视这个层面，必定是冷漠不近人情的地方。切记：若不能接触学生的内心，其实并没有真正了解学生。坦白而言，学校没有提供艺术课程，会导致下一代缺乏文明，甚至没有任何人文素养。

社会价值

在教育过程中，社会价值会平衡教育学者对艺术本质的考虑，以及对学生学习方法的构想。

就社会议题、问题和价值的处理而言，学校通识课程中的艺术课程特别适合且有效，确切的原因在于，艺术上充满最鲜明的各种社会价值形象，例如毕加索反对战争和暴力的杰作《格尔尼卡 (Guernica)》（图十九）；印度人物沉思的佛陀（图二十）；Judy Chicago 的女性宣言《晚宴 (The Dinner Party)》（图二十一）；纳瓦赫族 (Navajo) 的结婚礼品篮（图二十二）；中国艺术家徐悲鸿所展现出的《愚公移山》，表现人定胜天之刻苦、勤奋与耐劳的精神（图二十三）；或是台湾艺术家郭雪湖所展现的台湾民俗节庆，反映出台湾社会文化多元的生命力（图二十四）。任何一种文化或种族的艺术，通常透露出该族群信奉的价值（包含我们自己）。要了解特定文化的艺术创作，就必须了解创作该项艺术作品的背景，包括创作目的、功能和意义。

艺术教育极为注重民主价值。成功审美行为所不可或缺的自由，与生活在民主体制下个人所拥有的思想和行动自由密不可分⁷。艺术教育学者一向是开发民主式教学法的先驱，他们了解，除非在培养个性化（甚至是突破框架）表现的氛围中，否则无法成功的教导艺术，并强调艺术课程和其他课程不同之处通常在于艺术教育能够培养个人的决策力。