

美國普林斯頓大學藝術史博士

朱惠良女士推薦

藝術教育的本質

Philosophy of Art Education

Social Economic 深入探討藝術教育的五個面向 *Social Economic Political* P

Psychological Cognitive/Moral Social Economic Political Psychological Cognitive/Moral Sc

Social Economic Political Psychological Cognitive/Moral Social Economic Political Psyc

Psychological Cognitive/Moral Social Economic Political Psychological Cognitive/Moral So

Social Economic Political Psychological Cognitive/Moral Social Economic Political Psy

Psychological Cognitive/Moral Social Economic Political Psychological Cognitive/Moral Sc

Social Economic Political Psychological Cognitive/Moral Social Economic Political Psyc

著 © Edmund Burke Feldman

Political Psychological Cognitive/Moral Sc

譯 © 洪麗珠 · 談玉儀 · 李文珊 · 劉美玲 · 曾于珍 · 桂雅文

「什麼是藝術教育」

「為什麼要有藝術教育？」

當我們問這兩個問題時，我們也必須要問：

「藝術家為什麼創作？」

因為這三個問題是密不可分的。

本書試圖深入探究「藝術教育」的哲學意涵。作者是位藝術家，同時也獻身藝術教育工作。在書中他運用自己數十年來從事藝術創作和教學的親身經驗，對藝術的本質，以及其與藝術教育的關係，提出前所未見的觀察，與令人歎為觀止的獨特見解！

無論你是一位藝術教師、藝術工作者，或者是目前還在藝術科系就讀的學生，無論你是否同意他的見解，你都會發現《藝術教育的本質》「**Philosophy of Art Education**」這本書，引動妳的閱讀心情，帶給你驚艷之感。

國家圖書館出版品預行編目資料

藝術教育的本質 / 愛德蒙·惠特曼 Edmund Burke Feldman 原著 ;
桂雅文等譯. -- 臺北市 : 五觀藝術管理.

2000 [民89]

面 : 公分

含索引

譯自 : Philosophy of art education

ISBN 957-97648-4-0 (精裝)

1. 藝術·教育 2. 藝術-哲學·原理

903

89014662

五觀五周年慶與你分享
成長的喜悅
活動辦法詳見
「新博物館管理」一書！

藝術教育的本質

Philosophy of Art Education

1 社區藝術管理 - 藝術管理人手冊

Fundamentals of Local Arts Management

原著：緹娜·布瑞德 / 柯洛奇·卓伸 / 潘·可爾華 /
哈理斯·諾斯 / 艾麗斯·諾斯 / 芭芭拉·拜貢

譯者：桂雅文

中文版：NT400

2 博物館這一行

Introduction to Museum Work

原著：艾里斯·博寇 G. Ellis Burcaw

譯者：張譽騰·王玉豐·蔡旺洲·魏聰洲·滕肇心·黃明玉·吳鴻慶
葉淑惠·賴麗雯·林潔盈·古金玉·周永怡·陳立超·鍾淑芳
劉瑞平·郭瑞坤·徐淑惠·鄭世達·曾思綺·桂雅文

中文版：NT450

3 藝術教育的本質

Philosophy of Art Education

原著：愛德蒙·惠特曼 Edmund Burke Feldman

譯者：桂雅文·李文珊·洪麗珠·談玉儀·劉美玲·曾于珍

中文版：NT400

4 新博物館管理

Managing New Museums / A Guide to Good Practice

原著：提姆·安魯斯 Timothy Ambrose (英國)

譯者：桂雅文·張譽騰

5 零障礙博物館

The Accessible Museum

Model Programs of Accessibility for Disabled and Older People

原著：美國博物館協會 AAM

譯者：桂雅文·胡華真·王春華·陳麗如

導讀：張譽騰

6 寶貝，我的寶貝

世界最大博物館機構Simthsonian企劃出版
給收藏家與典藏人員的第一本維護保存專書

Conservation Concerns / A Guide for Collectors and Curators

編者：Konstanze Bachmann

原出版：美國史密森機構

譯者：劉藍玉

7 觀眾眼中的博物館

The Museum Experience

原著：Dr. John H. Falk & Dr. Lynn D. Dierking

譯者：林潔盈·羅欣怡·皮淮音·金靜玉

NPO 管理

1 董事，應該懂的事 - 董事會運作手冊

The Board Member's Guide / a Beneficial Bestiary

原著：Jeanne H. Bradner

插畫：Carl R. Granath

譯者：蔡宜津・桂雅文

中文版：NT190

2 幫幫忙 - 義工管理求救指南

*The (Help!) I - Don't-Have-Enough-Time
Guide to Volunteer Management*

原著：康寶 & 艾利斯 Katherine N. Campbell & Susan J. Ellis

譯者：桂雅文・蔡宜津・鄭純宜

中文版：NT380

3 世紀曙光 - 非營利事業管理

Managing Nonprofit Organizations in The 21st Century

原著：詹姆士・傑雷德 Dr. James P. Gelatt

譯者：張譽騰・桂雅文・李港生・戚偉恆・陳麗如・鄭惠玲・

鄭純宜・高映梅・周怡君・黃于峻

中文版：NT450

4 募款成功完全手冊 - 義工與專家必讀的

Successful Fundraising

A Complete Handbook for Volunteers and Professionals

原著：瓊恩・福納根 Joan Flanagan

譯者：陳希林・陳麗如・方怡雯・曾于珍

5 找資源做益事 - 非營利人的企劃提案要領

Program Planning & Proposal Writing

原著：Norton J. Kiritz

原出版：美國輔導補助中心

譯者：陳麗如

Philosophy of Art Education By Edmund Burke Feldman

藝術教育的本質

Chinese Edition translation copyright © 2000 by **Five Senses Arts Management Association**.

Original English language title: **Philosophy of Art Education, First Edition by Feldman**.

Copyright © 1996, All Rights Reserved.

Published by arrangement with original publisher, **ADDISON WESLEY LONGMAN**,

a Pearson Education Company. www.prenhall.com

作者	愛德蒙·惠特曼
發行人	陳銘達
導讀	朱惠良
指導	張譽騰
審訂	劉惠媛
總編輯	桂雅文
譯者	曾于珍·談玉儀·李文珊·洪麗珠·劉美玲·桂雅文
校對	陳麗如
封面設計	廖家偉
編輯設計	A+design
攝影	劉振祥
贊助單位	教育部·行政院文化建設委員會
主辦單位	社團法人文化關懷協會
	電話 02-2357-9250 傳真 02-2394-7078
策劃出版	五觀藝術管理有限公司
	台北市105八德路四段232號8樓
	電話 02-2748-1222 傳真 02-2748-1221
劃撥帳號	1939-3401 戶名：五觀藝術事業有限公司
印刷	創晶有限公司 電話 02-2601-2068
出版日期	2000年12月
總經銷	永續圖書有限公司 電話 02-8691-5885

* 本書若有缺頁、裝訂錯誤，請寄回更換

Philosophy of Art Education

藝術教育的本質

Edmund Burke Feldman 原著

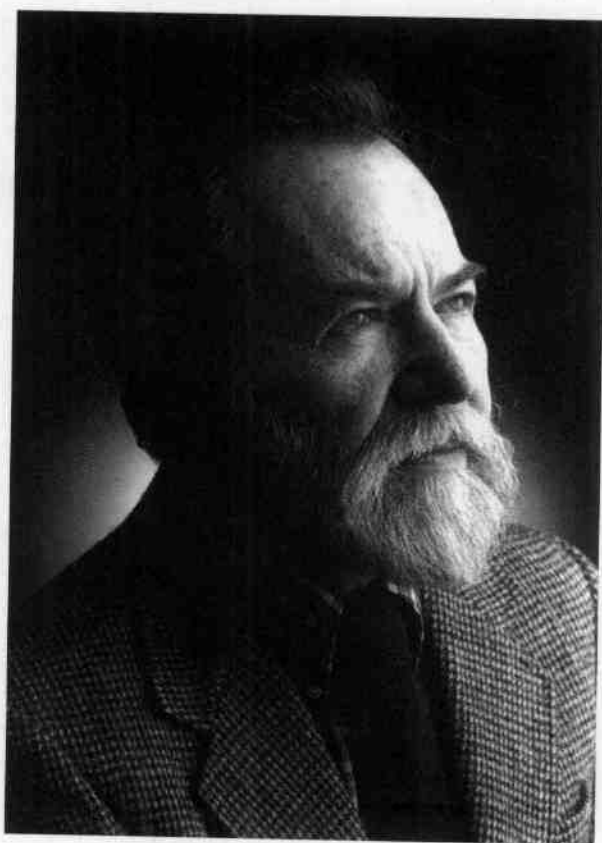
”

李文珊・桂雅文・談玉儀

劉美玲・曾于珍・洪麗珠

全球華文中文版 © 五觀藝術管理有限公司出版

Chinese Edition © Five Senses Arts Management Association

作者

Edmund Burke Feldman

愛德蒙·柏克·惠特曼

任教於美國喬治亞州立大學藝術學院

The University of Georgia, School of Art

著作

Philosophy of Art Education

Artist, The : A Social History

Practical Art Criticism

Varieties of Visual Experience : Art as Image and Idea

Thinking About Art

The Artist Becoming Human Through Art : Aesthetic Experience in the School

目次

導讀	6
編審序	8
作者序	10
引言	12

第I章 社會的面向	16
前言	18
家族	19
社區社群	19
年齡層	20
階級現象	22
種族與民族	23
宗教	24
性與性別	26
社會變遷	27
多元文化主義	29
「清洗」狀態	32
忽略社會面向	33
教師是文化工作者	34
結語	35

第2章 經濟的面向 40

前言 42

製作的方法 43

製作美學 45

消費的美學 46

工藝的實例 47

物品的流動 49

混合的經濟 51

設計教育 53

設計的經濟哲學 54

未來的工作 57

未來的作品 61

結語 63

第3章 政治的面向 66

前言 68

權威 69

權力 71

民主制度的原理 73

公眾意見 75

領導力 78

動機與態度 79

方法和技巧 80

設定目標 80

政策 82

藝術行動主義 85

公眾支持 86

政治的限制 88

結語 90

第4章 心理的面向 95

前言 96

知覺 96

認知 99

模仿 101

認知的結果 103

動機與誘因 105

批判性的思考 107

兒童藝術美學 109

性格與天份 112

「門外漢」藝術 114

創作力 117

治療的觀念 120

結語 122

第5章 認知/道德的面向 128

前言 130

藝術與真理 131

技術知識 133

陳述性的知識 135

知其所以然的知識 136

本質知識 138

經驗藝術的知識 139

意義效益 142

藝術與道德 143

道德想像 145

道德內在化 148

工藝道德 149

媒體與道德 151

結語 155

總編輯後記 160

索引 161

導讀

如果藝術不是教育的手段之一，我是不會如此看重藝術教育在國內的發展。許多研究和統計顯示，學習藝術的過程可以間接增進學生課業成績和解決日常一般問題的能力，也就是說，每個孩子到學校接受教育，被規定必須修習中文、數學、閱讀、寫作、自然、社會等科目，這些課程經過藝術活動的設計，轉化學習的壓力和效果，讓每個孩子的教育經驗中，除了分數的高低外，還有奇妙的藝術經驗。因為不知道你會遇到具有哪些特質的藝術專業老師，你會留下何種記憶，於是每個人的藝術經驗都是獨特的，也無法被其他事物所取代。然而，對大多數台灣的學生，藝術經驗並非全然是奇妙的。究竟問題出在藝術教育的哪個環節？

本書作者從事藝術教育工作對象廣泛，包括不同國籍、年齡、職業、學習目的等多樣的教學經歷，並致力於追尋藝術教育的深刻義涵，如同建立藝術美學價值一樣，從實踐者轉化為思考者(亦不妨稱之為哲學家)。閱讀本書你很快會發現，作者的藝術專業是繪畫教學，立論角度在視覺藝術的範疇中深入探討，橫切面的討論觀點分別為：社會的面向、經濟的面向、政治的面向、心理的面向、認知/道德的面向。你也許會驚訝，經過哲理的思維，藝術教育的討論空間竟然如此寬闊。

相對於台灣，美國教育系統較為自由開放，國內從中央到地方教育專責機構的職掌功能，乃致於預算分配，無疑是強而有力的政府導向。行政一條鞭威權式的管理制度，反映在教學軟體上，呈現標準化與規格化的僵硬模式，學習動機很少被真正重視。當學校課程設計不拘泥在特定的教學進度或統一的教材，學生成為教育的主體，藝術教育工作者才有可能思考形而上的理論基礎，而這些概念是每

位從事藝術教育工作者的基本信仰，沒有純正的動機和堅定的決心，藝術教育即無法產生力量，達到令人滿意的結果。雖然外在客觀環境互有差異、因而對書中部分內容的理解上產生隔閡，但放諸四海皆準的原理原則，卻跨越藝術門類和民族性格。用心的讀者可在字裏行間，輕易地發現令人玩味再三的字句，除了發人深省還有豁然開朗之感。

“教師是文化工作者…”、“文化工作者有責任將社會正面意義傳遞給未來的學生世代…”，我們習慣於將教育專業和文化專業分別看待，藝術教育工作者正是兩類專業的結合。國內實際情形是教師多經由教育體系養成，與學校關係密切，文化人士卻往往透過文化活動而建立專業，所以，在國內教師就是教師，文化工作者就是文化工作者，兩者有時“聯合”但還稱不上“合作”。文化工作者不參與課程安排，教師不協助教材設計，兩者不共同執行，也不一起評估檢討藝術教育實施方案，試想要費多少有形和無形的成本，才足以將教師訓練成藝文專業人士，反之亦然。最理想的作法，是將教師視為文化工作者，培養具有足以和藝文專業人士溝通和合作的能力，或使藝文工作者認識並勝任教育工作者的任務，如此兼具兩種專業素養的藝術教育者才是我們所期待。

文化藝術工作需要時間凝聚結晶，五觀藝術管理公司在國內極度缺乏藝術教育、藝術行政理論相關書籍的情況下，推出系列藝術相關書籍，催化文藝結晶形成的速度和純度。文化關懷協會很榮幸能協助本書順利付梓，並為推動藝術教育工作燃起一盞明燈。

文化關懷協會理事長

朱惠良

藝術，一種新的知識類型

「創作」和去「感受與瞭解」一件藝術品，其實是完全不同的兩回事。雖然二者都鼓勵我們去發掘藝術的奧秘，且同樣是非常精巧而複雜的心智活動。但是到目前為止，恐怕還沒有任何一種可以同時解釋這兩種行為的理論，是完全令人滿意的。

因為，藝術的體驗終究是一種私人的經驗，而創作卻是藝術家對真實世界的觀察與想像，內在表現與外在詮釋的終究是兩種不盡相同的感情。因此普遍存在於觀賞者、藝術品和藝術家之間的關係十分地微妙，在某些特殊的情況下，藝術對每一個時代的人而言，都有著不同的存在意義。所以藝術教育的功能，就如同本書的作者所巧喻的「教宗」的角色，在拉丁文中原義是造橋者(Pontifex)。而這本書的宗旨就是討論在「造橋」的過程中所遭遇的問題，以及藝術教育作為一種新的連結和溝通的教學模式，對過去現在和未來所產生的影響。

現代藝術是一種革命，改變了藝術家與觀眾，藝術與社會和美的觀念。更重要的是，身處十倍速的時代，教師的理念也需要改變。因為在電腦時代，知識和技能都有生命的週期，即使我們一生都在同一個工作或行業裡，工作的內容也必須面臨經常更新(Updating)的情境。

我們都知道，用眼睛工作的能力，並不是與生俱來的。即使是藝術家們也往往需要透過不停的觀察，和在草稿上反覆的模擬與練習，才能精確地描繪他們心中的美和靈感。更何況是一個初學的「欣賞者」。過去，在成長的過程中，學生們大部份的時間都專注於學習「語言/符號」，例如一般學校教育的課程設計，都是以語言和數理運算能力的訓練為優先。而鼓勵學習「視覺/圖像」思維的教材設計並不多見。學校的勞作和美術課雖然提供了一個動手練習的好機會，但是藝術欣賞的時數極少。在未來，藝術本身就是一種綜合性質的人文教育，「認識藝術」不僅僅來自直接的觀察，更有賴於培養自己擁有「解釋」我們觀察所得的信心和能力。而培養這樣的欣賞能力，無疑是需要對過去與未來、歷史與文化、社會與藝術有更多的橫向連結才行。

品味、想像力和判斷力，是每一位學生的父母和師長，心目中期望的藝術教育所能帶來的最好學習成果。事實上，藝術作為一種新的知識類型，對學生的的影響，將不斷地隨著年齡漸長而轉化成一種改善生活品質的力量。我相信這也是全世界的藝術工作者和教育學者推廣藝術教育的理想：讓我們一起去創造「一種與周遭事物相連的動力，一種人類共通語言的夢想。」

編審

劉惠媛

作者序

我在許多千奇百怪的地方教過藝術--通常是因為我需要錢，而我又沒有其他本事。在菲律賓服役期間，我教過住在馬尼拉附近蒙特三蕃市的老華商畫油畫。後來我在美國賓州威克斯巴瑞一所私立的藝術學校教授寫生繪畫；這所藝術學校的經營者是高中藝術老師，專門收一些二次大戰老兵習畫，但這些老兵只管收政府的支票，根本不管什麼藝術，也不關心藝術老師。我就是在這裡領教到學生的桀驁不馴，我在被革職前辭去了工作。

有一陣子我在哥倫比亞大學附近的社區中心教市區兒童繪畫。這些小孩子也不喜歡我的教導；我立刻放棄這份工作。在紐約市YWCA 教藝術賞析，可說是較成功的經驗；至少他們要我再回去教。後來到了新澤西州，有位美容整型外科醫生雇我每週兩個晚上教他繪畫；教一位真正的醫生，使我自抬身價飄飄然。在匹茲堡教繪畫時，我在 YM 與 YWHA 晚上開課教中老年市民習畫；這批人生閱歷豐富的老學生，教我的東西勝過我教給他們的。

到了阿拉巴馬州李文斯頓市，我為一位美麗的老婦人如碧·塔特私人教授繪畫，她曾在紐約跟威廉·蔡斯研習，她介紹我嚙山核桃派，讓我從此愛上這一口味。我同時在家古董店內教畫，那裡的設備雖然簡陋，四周的氣氛卻令人振奮；使我從古董的氛圍中攫獲色彩律動。

我還做過許多別的差事，如家庭教師--其中大部份經歷令我銘感五內，但有些則礙難啓口。然而這些都帶給我寶貴的經驗：我學會了那些事情不用去做，也懂得了什麼事情可以矇混過關。拉拉雜雜扯了一大堆，重點是在說明我曾經在各式各樣的環境中教過藝術，這些經驗對我後來想要闡釋藝術教育本質有所幫助。當然，我了解藝術教育的範疇比教授藝術大多了，但我始終認為這兩者多少有點關聯。在本書中，我會設法整合這兩個主題。

容我在此對幫助我整理思維，集結成書並付梓出版者表示由衷的感謝；我特別感謝出版商Prentice Hall, Norwell F. (Bud) Therien 的鼓勵，也感謝所有其他專業人士從頭到尾的協助。我還要感謝維吉妮雅·席奎斯特女士(Virginia Seaquist)的耐心準備手稿。最後我必須感謝教導過我的所有師長以及我的學生們；由於他們的提問，教我不斷思索，本書將試圖對所有的問題提出解答。

愛德蒙·柏克·惠特曼

Edmund B. Feldman