

美術館與學校協力推展美術教育

孫忠元 譯

Bjarne Sode Funch 原著

摘要

美術教育進展雖然緩慢，但在許多國家中的確可以融合在學校課程之中，同時對美術館在社區內所擔任的角色也揭示一項新的挑戰。然而要改變學校與美術館之合作關係，並非沒有問題，同時應闡明重新解決問題的方法，俾使此項工作順利推展，獲致更好的效果。

美術館與學校共同推展美術教育之困難，為學校的非美術專任教師們，絕大多數蔑視美術教育，甚至有看不起美術教師的觀念，而且還有反美術態度之滋生，只是他們不便公開表達而已。讓學生到美術館實施現地美術教學，運用美術館現有之充分設施、美術品、專業教師與優良環境，定可收到宏效，但如此做也有課程安排、交通、經費與行政支援等諸多困難。所幸目前許多西方國家對美術館與學校共同合作推展美術教育之功效已有共識，並研討如何克服既有困難與改進之方法，學校擴大美術教育領域不侷限於繪畫、繪圖，而擴及美術評鑑、美術分析與美術史等等，而美術館提供更豐富的設施與更優良而週詳的服務，俾使雙方合作更為圓滿，共同推展並發揚美術教育。

緒論

美術館與學校共同合作引導兒童從事藝術欣賞係悠久之傳統，它們對學校的服務已不斷穩定成長，時至今日，美術館與學校間的共同合作關係已達到新的境界，大家不再認為赴美術館參觀，只是為了娛樂而遊覽，而是被公認為美術教育中不可或缺的一環。在英國，目前強制學校班級參觀美術館，在西方的許多國家中，美術教育課程已經從傳統的繪畫與素描創作活動擴展為目前的課程，包括美術評鑑、美術分析、美術史以及

美學相關課目。此一美術教育的新趨勢，提高了學校班級赴美術館參觀訪問的重要性，因為美術館係兒童接觸美術創作的唯一場所。

1991年丹麥政府通過一項法規，將上述此種美術教育的構想引進各公立學校，初期稱為“forming”（創作活動），此課目現在叫做“billedkunst”（繪畫）（儘管此課程包括一切的美術活動，而不只限於繪畫藝術）。為求開創新形勢，艾斯柏格美術館（Esbjerg Museum of Art）推動一項研究，以界定如何能夠更適合當地學校之需要，此一研究

倫敦杜威奇畫作美術館 (Dulwich Picture Gallery in London) 在其美術教育計畫中，運用各種不同的溝通技巧，包括部分藝術家以現身說法，從各種不同文化背景對參觀的兒童講解他們的畫作、技術與生活。

的結果主要根據針對學校教師的問卷調查與訪談。他們指出一些美術教育上無法單靠美術館來解決的基本問題，但也要求對此課目作通盤的再評估。

有關美術館與學校關係方面之諸項研究業已相繼開始實施，其中有一項史東 (Denise L. Stone) 在美國所作之調查指出，許多學校教師們在運用美術館資源時所遭遇的障礙。缺乏課程時間即主要難題之一，交通、缺乏參觀旅行的預算、行政支援與教學計畫等為次要問題。在回答史東問卷調查的五百廿四位教師中，大多數認為他們急需更多有關美術館資源之資料，並希望獲得博物館教育人員更多的協助。

從訪問艾斯柏格美術館附近各小學美術教師的資料中顯示，丹麥美術教師遭遇的各項障礙和他們的同事在美國所做的研究相同。各個學校所遭遇之問題雖然顯著不同，但時間、經費、交通、課表與缺乏行政支援等，則是他們所列舉無法經常訪問美術館之

典型理由。教師們定期到美術館參加研習會，在熟習美術館的永久典藏品與各項特展這方面與美術館已無溝通問題，但也顯示他們需要教學資料及美術設施之支援，如研究室與創作活動等。

改善美術館與學校關係的方法之一在於影響學校當局提供必需的條件和資源。然而，根據在丹麥訪問美術教師所得之結果顯示，美術教育已形成教育問題上的嚴重負荷，此問題遠較後勤問題更為嚴重。額外的資源將有助於引導兒童美術的發展，只要他們能夠訂定良好基礎教育目標並追求適切的教導方法。

「反美術態度」

美術在社會中的地位與各個不同族群對美術認知的的方法極為複雜，本文無法詳述。不過，我將敘述在學校中美術教育如何被重視的一些重要問題。「反美術態度」的現

象，在兒童與視覺美術的互動關係上產生毀滅性的影響，我使用此一術語的意思是趨於一種感情、認知與行為上的反應，具有討厭美術的傾向。換言之，不喜歡美術之程度亦有輕重之分，輕則是置之不理，重則是明白表示強烈的堅決拒絕。討厭美術的人，經常提出的意見為：美術會使道德頹廢、美術是垃圾或者說「那是兒童們就可以做的事情」。在更少的極端案例中，美術之所以被排斥，係美術是不可理解且無趣的。不幸的是此種態度仍在擴大，同時也在學校行政人員與教師中盛行著，但他們極少公開承認。

在整個西方世界的學校之課程中，美術地位非常之低，美術課目在課程計畫中所佔時間極少，某些年齡層的團體甚至根本就不學習美術，而且，美術課經常是在不良狀況下，由一些毫無專業知識的教師講授。在艾斯柏格接受訪問的美術教師曾說，毫無任何美術經驗或興趣的同事們之所以講授此課目，只是為了填滿課表而已。該項訪問也透露出，美術教育在許多學校中遭受設施與資源不足之苦，有一些案例是材料極度缺乏，如沒有良好的紙張與顏料。一位教師敘述說，使用材料必須謹慎追蹤檢查，不然的話，到學年終了時什麼都沒有了。學校行政人員對於材料缺乏的原因通常解釋為學校預算太緊所致，但有一位教師卻指出，「當一個班級要上游泳課時，學校認為交通上沒有問題，但我們希望去美術館時，學校卻說不能提供預算。」

即使具備足夠的設施與資源，同時課程是由公認之美術專業人士講授，美術在學校系統內通常仍會被孤立。美術課程很難被教授其他課程的教師重視，他們的普遍觀念認為，美術僅是休閒活動，沒有前瞻性價值，而美術教師可能只因他們的專業技能與職務受到認可，但極少過問並關注他們自身領域以外的事。正如一位美術教師所說：「我們被同事們蔑視，但他們從不公開講。」難怪兒童也受到這種隱密而又普遍的反美術態度所影響而可能影響他們終身對美術的反應。父母們即使自己很欣賞美術，通常也幫不上什麼忙，因為他們看不出美術對其子女之未來有何助益。因此他們通常不會重視美術教育。

美術教育的新趨勢，涵蓋了美術評鑑、美術史及美學課程等等，是提昇學校體系中

美術教育地位的第一步。在社會中的視覺表達逐漸受到重視之際，以美術史與哲學等學院理論為基礎的美術教育將逐漸獲得重視。

巴黎一家托兒所的兒童，從學校的美術複製品中選擇他們所喜愛者與老師討論，他也可以在週末借回家。

在家中全神貫注美術品：畢卡索油畫，1954年作。

學校美術教育現況對美術館的一項重大挑戰，是美術館在哪些課目與什麼範圍內，能夠對學校教師提供必需的教育，同時兒童們如何能夠獲得較佳的服務？面對「反美術態度」的優勢，美術館必須藉由提供最高知識水準的教育服務以超越迷思。只有高標準才可確保兒童走向與他們的日常生活息息相關的美術之道。為企圖達到此一境界，一項

試驗性計畫業已在艾斯柏格美術館展開，其重點之一為10歲大的兒童班級，每週有一天在美術館的統合課程中進行美術教學。

動機：釐清需求與目的

在一般民眾心目中總是認為博物館很無趣，美國作家梅勒（Norman Mailer）一度被問到，在他的童年時代是否曾參觀過美術館，他回答：「是的，但那是高中時期的幼稚行為，你是知道的，那是一種既不自願而又厭煩的事，我簡直腰酸背痛而且感到極度疲勞，真希望趕快離開，美術館實在很難讓人接受。」對許多民眾，特別是兒童來說，美術館無疑是外來且使人很難為的，這是他們認為美術館無聊的主要理由之一。美國心理學家Mihaly Csikszentmihalyi已證明為了獲得成效，活動必須具備明確的目的、給予明確的回饋，以及提供人們技能得以負荷的挑戰。因此，當絕大多數學校訪問美術館的目的，不外乎參觀特展或永久性典藏時，便很容易發現他們的缺失。這種方法可能對有經驗的博物館訪客是有用的，但對首次踏入美術館之兒童團體來說，要達到某種訪問效益，則很難認定。他們不知為何而去，因此將不可能獲得相對的回饋。為強化反美術態度，整個狀況是完美的。

只有將焦點放在參觀上，才能處理動機的問題。基本問題是認識各個兒童所參與的美術的創意工作，但還有一個問題，是將參觀美術館納入課程計畫，並籌畫兒童參觀事宜。

什麼是學校美術教育與美術館之間溝通的最重要功能？根據在艾斯柏格美術館所做之訪談顯示，美術教師到美術館參觀著重的層面不盡相同，有些教師希望兒童的美術館參觀經驗是自由自在而舒適的，並努力促使參觀活動有趣而快樂。其他的教師則傾向於讓兒童從觀看專業美術家工作的情形，以及會見具備視覺美術專家身份之美術館教育人員獲得啟示。只有極少數的美術教師自認美術品具有重要意義，當被問到美術對兒童的重要性時，答案則因人而異，對於美術教育的實際工作究竟是在做什麼，則普遍的反映常常是混淆不清的，有些教師把焦點集中在技術性議題上，要求兒童藉觀賞美術學習如何繪畫，他們經常建議美術館擁有專屬美術

家，以便隨時示範他們的技術，其他的美術教師運用美術品使兒童知道如何建構圖畫各部分的線條、色彩、輪廓等等，強調工作室各項設備的重要性，在那裡兒童們能夠依據他們在展場所看到的從事創作與臨摹。畫像分析是美術教師樂於採用的另一種方法，他們希望美術館的教育人員擔起引導學校班級認識典藏品的責任。少數美術教師認為根據經驗判別美術的重要性，不是因為他們不知道如何鑑賞美術，或因為他們相信分析終會引導兒童更直接的與親身欣賞美術的能力。

美術館教育人員經常過於渴望把他們研究上及美術史的趣味性加諸觀眾身上。史實的真實性、格調、象徵意義與參考文獻等，的確會吸引大眾的興趣，但那並不屬於引導兒童欣賞美術的首要主題。美術欣賞是一個從觀眾的看法去觀看及體驗美術品的問題。解說美術與在智力上瞭解美術具有甚大差異，此事實並非新的觀察發現。德國美術史學家也是十九世紀最具影響力的一位美術館教育家李查華克（Alfred Lichtwark）所倡導的欣賞美術運動非常有名，但真正的美術經驗並非一定如此，同理，他反對在學校講授美術史，因為它無法呈現美術原作。英國美術歷史兼美術教育學家克拉克爵士（Sir Kenneth Clark）作以下解釋「常久以來，好像美術工作的教育價值在於瞭解它們，不是直接體驗它們，這的確是一項錯誤，所幸類似此種頹廢的現象，業已結束。」

聆聽孟德爾頌的小提琴協奏曲大約需要半小時，閱讀川端康成（Yasunari Kawabata）的「雪鄉」（Snow Country）需要兩小時，但觀看梵谷的「向日葵」（Sunflowers）需要多少時間呢？典型的美術館觀眾，僅用幾分鐘時間走馬觀花式地看一項展示，很明顯的不是有經驗的欣賞美術方法。體驗一件美術品並非只是觀看與瞭解畫作內涵而已，經由欣賞畫作的刺激而心有所感，並藉由與現實相關的主題致使觀眾在日常生活中得到啟發，才是最重要的問題。這種在美術與人類生存之間的密切關係，是美術欣賞之基礎，同時也將是美術教育的主要焦點。提供兒童觀看特別美術品的環境，應該經久不斷，良好環境乃開啟所有美術教育之基點，「一幅畫陳列室」（one-picture gallery）的觀念，乃達到此種要求的可能途徑之一，而且，在基本的介紹中應將美術品所引發的心理效應納入考

慮，使觀眾實際接觸美術品以充實親身參與感。

評論家經常提出主張，美術館與學校的合作是一項明智的決定與發展。同時，問題可能經由加強合作並投入更多的資源而解決。然而，在艾斯柏格美術館的研究中指出，有關問題仍然非常嚴重。目前，在增進兩者關係上，最迫切的問題。係界定美術教育實際上為增強其理論基礎並使教育目標更為集中。

(譯自The Art Museum in Partnership with Schools. Museum International (UNESCO, Paris), 1997, No.194 (Vol.49, No.22), pp.38~42, 經聯合國教科文組織 (UNESCO) 授予翻譯權。)

參考文獻

- Denise L. Stone. 1992. Elementary Art Specialists' Utilization of the Art Museum: A Survey. Visual Arts Research, Vol. 18, No. 1, pp.72~81.
- Pete Hamill. Kindred Spirits: Mailer and Picasso (interview with Norman Mailer), ARTNews, Vol. 94, No.9, p.210.
- Kenneth Clark. The Ideal Museum. ARTNews, Vol. 52, No. 9, pp. 83~84.
- The One-picture Gallery. 1986. (an interview with Valery Petrovich Sazonov, director of the Savitsky Regional Picture Gallery and the One-picture Gallery in Penza), Museum, Vol. 38, pp.237~240.

譯者簡介

本文譯者係退休公務員，曾任行政院參議，其前服務軍旅三十餘年，公餘常作翻譯工作。現任本館及臺灣省立美術館義工。

作者簡介

本文作者Bjarne Sode Funch畢業於哥本哈根大學 (University of Copenhagen) 心理系，曾經以研究心理學家的身份在美國加州柏克萊大學美術館、紐約大都會藝術博物館與現代美術館參與各項研究計畫，目前在丹麥艾斯柏格美術館執行美術研究工作。