

藝術教育與人文精神

洪莫愁

國立花蓮師範學院美勞教育學系

摘要

透過藝術課程的講授而將藝術生活化是實施通識教育藝術課程的目標。學校教育中的藝術教育因長期不受重視，課程的安排脫離於其他人文課程，以至於造成學子們時時為藝術所圍繞著卻渾然不知。

人類在時間的洪流中創造出各式藝術，藝術因不同人文、地域與時間而產生不同的形式。多元的藝術是不同的歷史的產物，認識藝術所孕涵的人文精神可深入藝術的核心，進而將藝術納入日常生活中，達到「藝術生活、生活藝術」。

關鍵字：通識，藝術，人文，欣賞，鑑賞，審美

前言

中國自古即強調審美教育，周代所形成的六種教育課程——「六藝」（禮樂射御書數）——就概括了現今的通識教育課程，其中，藝術教育是實施全人教育中相當重要的一環。狹義的藝術教育則指專門的訓練藝術才能與技巧，培養學生的審美素養與藝術創造能力而成為藝術家或是藝術工作者，此為藝術系的主要功能。較廣義的藝術教育是指透過美學或是藝術原理的講述，運用各種藝術的表現^{註1}——文學、音樂、舞蹈、繪畫、雕刻、戲劇、電影、建築等，藉以提高人們審美與鑑賞能力，達到陶冶性情並在思想、知識、道德與情操等方面有所助益，此為大學通識教育的藝術領域課程所著重的部分。

一、通識教育藝術課程實施概況

不惟中小學的藝術教育因升學制度的影響，長期地遭到學校與家長的忽視或以非專業教師傳授相關或不相關課程；高等教育中藝術教育亦長期地付之闕如。目前高等教育的藝術教育課程屬於通識教育之一環，大學通識教育可追溯自教育部於民國 47 年所頒布的「共同必修科目」。與藝術領域課程有直接關係的部分則為 73 年公佈的「大學通識教育選修科目實施要點」，其中要求各大學校院在「文學與藝術」、「歷史與文化」、「社會與哲學」、「數學與邏輯」、「物理科學」、「生命科學」、「應用科學與技術」等七大學術範疇內授各種選修科目，同時規定學

---

^{註1} 本文依教育部所規劃的七大領域之「文學與藝術」，將文學與藝術分為兩個次領域，因此本文討論的藝術課程不包含文學。

生必須修習四至六學分的課程。直至 78 年公佈「大學共同必修科目表」，突破了「學科」的型態，改以「課程領域」來設計，將通識課程納入共同必修科目中，由原定四至六學分提高至八學分，並給予各校開課彈性，使學校在課程設計上能享有寬廣的空間。83 年 5 月新《大學法》頒布實施後，「83 學年第二次公私立大學校院長會議」作成決議：國文、外文、歷史、中華民國憲法與立國精神等四個領域，皆為各校必開之科目，每一領域所開之每一科目不得低於二學分，至於所開設科目與學分數則由各校依其特色訂定。惟設計課程時，上述四個領域之科目與學分數應做適當平衡之分配，每一領域所開設之學分數不得低於四學分，而且與通識教育科目之學分數合計不得低於 28 學分的決議^{註2}。

83 學年會議的決議給予了各校開課彈性，使學校享有寬廣的空間課程設計上。我們觀察部分大學的實施通識教育的現況：中央大學目前通識教育課程分為人文科學、社會科學及科技類等三大類，藝術課程歸屬以文、史、哲、藝術為範疇的人文科學類；台灣大學通的識教育課程計十二學分四大領域：為人文學、社會科學、物理科學與生命科學，其中人文學課程包含中西文化、歷史、哲學、藝術之發展與內涵；淡江大學的通識核心課程共分十二個學門，藝術欣賞與創作必修二學分；清華大學通識課程規劃成自然科學、社會科學與人文學三大領域，人文學領域必修四學分，分為藝術類、哲學宗教類、人文語文歷史類等三次領域。由各大學實際的規劃與執行來看，教育部所規劃的七大領域已被濃縮成三或四領域，原來的「文學與藝術」領域和其他的人文學科合併，以清華大學為例，學生可能在人文學領域必修的四學分中選了哲學宗教類或人文語文歷史類的兩門課之後，將無須修習藝術類的課程。

各校限於發展型態與師資聘任等各項的考量，所開設的藝術領域課程經常呈現偏頗的現象而無法兼容並蓄。藝術專長教師的編制亦影響各校是否能開設較多藝術課程提供給學生做為選擇：淡江大學並無設置藝術相關系所，但是通識中心卻聘任 3 名專任藝術教師與 17 名兼任藝術教師，因此，淡江大學藝術課程的選項是相當多；部分學校如高雄第一科技大學的通識教育中心並無藝術領域之專任師資，該校是以理工科為主的學校，各系所本來就無藝術專長的教師可以支援通識藝術課程，是以，該校所開設的通識藝術課程就很少。無藝術科系大學開設操作與欣賞課程，容易出現設備不足與空間不符實際需求的窘狀。通識課程時間的規劃限於排課的方便性，藝術課程通常集中於某兩天的共同時段開課，造成學生選課時必須有所放棄。

綜觀以上學校之現況，教育部提倡藝術教育的美意並未完全受到各校重視，藝術教育在高等教育中如同在中小學時期的藝術教育又再一次被忽視。學校的開課應配合其發展理念與大學法所強調之課程自主的精神而享有充分的彈性，學生的學習自主權亦應該被充分尊重，然而，「通識教育」乃在於培養一個健全的人應有的知識、技能與情意的精神亦不可遺忘。長期缺乏藝術教育薰陶的國民，在以「博雅」為主的大學通識教育藝術課程又再一次被忽視，實在是我們應該關注的一個問題。

---

^{註2} 黃俊傑（主持人），我國大學校院通識教育評鑑理論與實施之研究，第一階段研究報告，教育部委託專案研究，中華民國通識教育學會，中華民國八十六年六月三十日。第二章文獻探討，第一節通識教育的內涵與精神。

二、通識教育藝術課程的理念

目前一般大學所施行的藝術領域的通識課程，石守謙曾根據各校所開設的課程做了四種類型的分析：(一)欣賞型課程(二)藝術史類型課程(三)藝術概論型課程(四)「藝術與人生」^{註3}。除了上述類型的理論鑑賞課程之外，再加上部分學校如淡江與慈濟等大學所開設的「藝術操作課程」，可有五種類型。分析以上五種類型與所開設課程數量，各校在安排通識藝術課程是以審美、藝術理論與藝術鑑賞課程為主；其次才是藝術操作課程^{註4}。大學生是經過 12 年的學校學習歷程，他們所具備的思考自主性、批判與自省能力都應該已經有一定的成熟程度。以審美、藝術理論與藝術鑑賞為主的課程對大學生而言，應是十分合適的。

以筆者所屬的國立花蓮師範學院在藝術領域課程的規劃為例。教師們都有一個共識：通識藝術課程並非中學藝術課程的補救教學。由於本校有音樂教育學系與美勞教育學系等藝術學系，是以通識教育的藝術課程不編排操作課程，對藝術技巧或是創作有特殊興趣的學生，可以藉由跨系選課或修輔系的方式至前述兩學系修課。「花師」是以培育小學師資為主，學校對於學生是否具備較佳的藝術人文修養甚為重視，因此，學生必須在大一與大二時各修習一門藝術領域的課程，自九十一學年度起將再更清晰的規劃為兩個次領域：大一為「藝術理論與鑑賞」；大二為「藝術與人文」。課程包含以聽覺、視覺與肢體之各種藝術的表現形式如音樂、美術、表演藝術與電影等，作為通識藝術課程用以探討美學或是講述藝術原理的重要媒介。其中「藝術理論與鑑賞」與「藝術與人文」兩個次領域的最大差別是：「藝術理論與鑑賞」的內容是以單一的藝術學門為主；「藝術與人文」的內容則以跨領域為主。在新的通識藝術規劃課程中，筆者將與一名音樂老師在「藝術與人文」次領域以協同教學的方式開設「西洋藝術殿堂—音樂與美術」。

三、藝術與人文

審美能力並非與生具備的，是有賴於後天的學習與訓練。是以，國民教育法第一條指出：「國民教育依中華民國憲法第一百五十八條之規定，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。」就清楚指出美育在國民養成教育中的重要性，亦說明美育是須要自幼學習。各種藝術表現是審美教育中不可或缺的，藝術創造者透過藝術表現傳達美感經驗，觀者藉由藝術表現體驗美感。

根據考古的發現，如法國拉斯寇（Lascaux）相當精緻的岩窟壁畫，說明了人類在舊石器時代的藝術活動即相當重要。藝術在人類歷史的發展中是如何產生？自古即有不少的學者提出精闢的見解來說明藝術的起源，模仿、遊戲、表現、宗教、裝飾與勞動等各種學說皆有其理論基礎。

^{註3} 石守謙，國內藝術通識課程實施的現狀與通病。通識教育季刊，第 3 卷第 4 期（1996 年 12 月），頁 1。

^{註4} 藝術創作課程為藝術系學生的課程。

藝術從古至今在人類文化中佔有相當重要的地位，因不同的民族、時代與地域而產生各種不同的風格形式。藝術在發展的過程中深受當時的哲學、宗教、道德、政治、經濟、科學等因素的影響，但他們同時相互關聯、彼此作用。多元的藝術是不同的文化與歷史的產物，藝術反映了人類社會的各種文化現象—「人文」。當我們探討藝術的同時，若捨去哲學、宗教、道德、政治、經濟等因素，純粹就「藝術表現」來探討美感、藝術理論與鑑賞課程，是不符合藝術的形成與發展是來自生活經驗，而無法將藝術落實於日常生活中以提昇人文素養。

筆者就藝術與哲學、宗教、道德、政治、經濟、科學等因素之間的關聯作簡要說明。

藝術與哲學：

中西哲學觀的差異所成就的藝術型態亦有所不同。儒家的哲學對中國思想體系有重大影響，在藝術表現上最容易讓我們直接感受到的應是中規中矩的「八佾舞」。希臘的畢達哥拉斯派提出的「身體美是各部分之間的對稱和適當的比例」，影響了希臘的雕塑創作的寫實風格，以追求人體美為主。

藝術與宗教：

西方古典時代的西臘羅馬神話人物經常是藝術表現的題材，然而在漫長的中世紀時代卻甚少窺見這些神話人物，宙斯、維納斯、阿波羅、雅典娜等眾神不再成為主題，原因是西歐在中世紀時遵奉基督宗教，對於眾神信仰不再提倡。臺灣地區廟會時迎神行列中的南管、北管、宋江陣、車鼓弄等，這些音樂與表演皆與宗教有相當大的關係。各宗教運用藝術來達到廣泛傳教目的的例子相當的多。

藝術與道德：

東晉畫家顧愷之依張華之「女史箴」而作的女史箴圖，完全符合藝術的目的「經夫婦、成孝敬、厚人倫、美教化、移風俗」。西方洛可可時期的繪畫風格充滿情欲與奢靡，正是當時社會現象的反應。

藝術與政治：

藝術受政治的左右，成為宣揚政治思想的工具。法國新古典主義的興起，受到拿破崙意圖將法國建設成羅馬帝國一樣的國家有絕對的關聯，是以畫家大衛繪製了相當多有關希臘羅馬題材的作品。唐代閻立本所繪的「太宗御容」與「凌煙閣功臣」畫像皆具濃厚的政治意圖。解嚴前到處林立的蔣公銅像則為另一實例。

藝術與經濟：

西方文藝復興始自義大利北部，此地區經濟的富強是主因。藝術家的藝術創作很難不受經濟因素的影響：古代藝術家的創作受到掌控經濟的個人或團體的主導，例如荷蘭畫家林布蘭為很多工會成員繪製群像，魯本斯為法國的瑪麗皇后繪製大量巨幅的油畫。唐代畫家李思訓李昭道父子與周昉出生貴族家境富裕，因此他們的作品充滿華麗的風格。近幾年普遍的經濟不景氣，很多藝術家必須暫時放棄個人創作理想為生計到處奔波。

藝術與科學：

從文化學的角度來看，科學技術也是也是人類社會一項重要的文化現象。^{註5}文藝復興時期的達文西兼具藝術家與科學家身分，他運用科學的觀點與藝術結合，創造了無數影響深遠的作品。近代的藝術創作與科技的關係越來越密切，法國新印象主義追求陽光的技法，與當時提出的光學理論有直接的關係。現代科學造就了新藝術（如電影、電腦藝術、機械裝置藝術等）的出現，此外，現代科技提供現代藝術創作有更多可能性、也更為豐富。對於古代藝術亦提供更好的保存與修復服務，如西斯汀教堂米開朗基羅壁畫的修復，現代科技扮演了相當重要位置。

以上為筆者限於篇幅所提出的粗淺說明，目的闡述藝術與人文—即社會之各種文化現象是息息相關的，實施藝術課程時不應將哲學、宗教、道德、政治、經濟、科學等自立於外。

結論

「大學教育政策白皮書」說明：大學成員以追求知識與研究學術為職志。其實，大學的生活往往著眼於明日，是為將來而準備，並不完全遷就於社會現實。因為今日的大學生，是明日社會的骨幹，大學教育中要有崇高理想的色彩，不但在知識上追求「創造性的學問」，也要培育完美的人格，亦即培養一種擁有人文素養、有品德、有品味、有品質的人，能享受生命，過有意義的生活。^{註6}「通識教育」的目的乃在培養一個健全的人應有的知識、技能與情意，有別於「專業教育」對於專業知識的要求。大學的教師都是各個分科領域的專家，在其專門領域的教學通常是如魚得水，但若要求教師在通識課程中，以簡約不深奧的方式教導非本科系的學生，而能讓學生對該學科的具備廣博性與統整性的基本知識，實為高難度的挑戰，這需更多的耐心與教學技巧。通識教育自實施以來成效一直不彰，在以專門教育為主導概念的大學教育中，所規劃的通識 28 學分（部分學校為 34 學分）經常被譏為「最不營養的營養學分」。近來，各校為改進通識教育的弊端，紛紛以專案研究的方式尋求解決之道，希望能讓通識課程成為「最營養的不營養學分」。

各校將通識課程規劃成三至四個不同領域，方便教師的授課與課程的編排的做法，就藝術領域而言，就所分到的學分數實難以達到令學生具備廣博性與統整性的基本知識。已實施的中小學的九年一貫課程，將「藝術與人文」統整於同一個領域的做法符合人類文明的發展。「藝術與人文」課程是否能夠落實，必須透過各專科教師協同教學，結合大家的專業重新編排課程，為通識教育端出一道道色香味俱全的好菜。

「大學的生活往往著眼於明日，是為將來而準備」。通識教育藝術課程若能讓學生明瞭其中所蘊含的人文精神，進而將藝術納入日常生活中，達到「藝術生活、生活藝術」，便能全面「培養一種擁有人文素養、有品德、有品味、有品質的人，能享受生命，過有意義的生活。」

^{註5} 彭吉象，藝術學概論，頁 104。

^{註6} 大學教育政策白皮書：http://www.high.edu.tw/hiedu_asp/intranet/d5/白皮書上網版.doc

參考書目：

- 石守謙，〈國內藝術通識課程實施的現狀與通病〉。《通識教育季刊》，第3卷第4期（1996年12月），1~11。
- 黃俊傑（主持人），〈我國大學校院通識教育評鑑理論與實施之研究〉，第一階段研究報告，教育部委託專案研究。中華民國通識教育學會。民國86年6月30日。
- （<http://www.ncu.edu.tw/%7Ecage/study/study0102.htm>）
- 李澤厚、汝信（編）。《美學百科全書》。北京：社會科學文獻出版社，1990。
- 彭吉象。《藝術學概論》。台北：淑馨出版社，1996。
- 李美容。〈大學通識課程與視覺藝術審美教育〉。《通識教育季刊》。第3卷第4期（1996年12月）：43~59。

網路資訊：

- 淡江大學通識與核心課程組：<http://www.ed.tku.edu.tw/division/download.htm>
- 中華民國通識教學會：<http://www.ncu.edu.tw/%7Ecage/>
- 清華大學通識教育中心：<http://140.114.40.209/>
- 高雄第一科技大學：<http://www.nkfust.edu.tw/%7Eunit23/>
- 大學教育政策白皮書：http://www.high.edu.tw/hiedu_esp/intranet/d5/白皮書上網版.doc