

藝術教育課程之於通識教育的創新與融合

林公欽*

摘要

藝術教育課程之於「通識教育」的目的不在訓練專業技術能力，而在培養廣博通達的智慧，使其具備良好的表達、推理、反省能力，以及對藝術形式的感受能力；使學生能夠培養獨立思考能力，進而將不同知識融會貫通，以統整知識的學習，培養學生成為有器識且具人文素養的現代人。

以「學科取向藝術教育」之概念作為藝術教育課程之與通識教育的重要思維；「學科取向藝術教育」是以藝術的學科知識結構為學習的核心，透過學習的過程培養學生對於藝術的瞭解與思辨能力，進而提昇其欣賞與藝術創作的能力，也凸顯藝術學習的意義、價值與藝術教育的重要性。

建議以新思維、新描述調整與規劃藝術教育課程；朝向結構、系統化的課程設計與教學，並發展整合式的藝術學習；以「學科取向藝術教育」之概念，重視藝術學習的意義、價值與藝術教育的重要性；期盼藝術教育之於通識教育的創新與融合能更為落實。

* 臺北市立教育大學音樂學系專任教授

藝術教育課程之於通識教育的創新與融合

林公欽

一、通識教育課程的三個思考面向

「通識教育」從學科觀點而言，學習人文學科的學生需要具備科學知識，而研習自然學科的學生也要有文學與藝術的素養；透過人文、藝術與自然科學的學習，使學生們認識不同的學科，避免各有專長的學生們因各自學術的專業化或分工精細化所產生彼此之間的「溝通」、「對話」不良。學生們能彼此的瞭解與溝通，進而發展出關懷社會、尊重生命的情操，以及貢獻才能、智慧於社會。「通識教育」的目的不在訓練專業技術能力，而在培養廣博通達的智慧，使其具備良好的表達、推理、反省能力，以及對藝術形式的感受能力；使學生能夠培養獨立思考能力，進而將不同知識融會貫通，以統整知識的學習，引導學生拓廣學術的視野，培養學生成為有器識且具人文素養的現代人。

因此，個人對於通識教育課程之規劃，朝三個思考面向：

1. 建立人文的科學實證與科學的人文關懷價值體系。
2. 從不同的「理解模式」獲得知識，瞭解人類文化與歷史、世界環境與人文素養。
3. 重視統整學習經驗，不在訓練專業技術的能力；拓廣學術視野，體認人類文化所含蘊之精神價值，進而培養學生成為有器識、具人文素養的現代人。

二、「學科取向藝術教育」概念 (Discipline-Based Art Education)

「創造性取向藝術教育」是美國 1960 年代前的主流藝術教育理論，「學科取向藝術教育」則於 1987 年被正式定名，在美國保羅蓋堤基金會 (J. Paul Getty Trust) 的努力推動下，成為 80 至 90 年代間美國藝術教育的主流；「創造性取向藝術教育」，強調啟發兒童興趣、潛能及其創造力，然而容易誤導成藝術只是一種學習的工具，而非學習的主體。「學科取向藝術教育」強調完整的藝術學習，必須綜合與整合藝術創作、藝術史、藝術批評、美學四個領域的學習，藉由瞭解藝術創作的歷史和文化背景，拓展藝術的知識，進而深入探討、分析與詮釋藝術作品，試圖認識作品的特質與提昇藝術鑑賞的能力。

「學科取向藝術教育」是以藝術的學科知識結構為學習的核心，主張藝術為一獨立的學科，透過結構、系統化的課程設計與教學方式，以嚴謹且有內涵的課程內容教導學生從事藝術學科知識的學習；透過學習的過程培養學生對於藝術的瞭解與思辨能力，進而提昇其欣賞與藝術創作的能力。「學科取向藝術教育」能使過往於通識教育課程中之藝術教育概念化轉成為嚴謹的學科，也能凸顯藝術學習的意義、價值與藝術教育的重要性；因此，個人偏向以「學科取向藝術教育」之概念作為藝術教育課程之與通識教育的重要思維。

三、藝術教育課程之於通識教育現況

~以市教大、國北教大、台師大、北藝大四校為例~

表一

	台北市立教育大學	國立台北教育大學	國立台灣師範大學	國立台北藝術大學
音樂藝術	<u>音樂學系 101</u> 巴洛克時期音樂與文化 (陳美然老師) 浪漫時期文化與音樂 (白偉毅老師) 現代時期文化與音樂 (賴淑芳老師) 藝術歌曲與詩詞鑑賞 (趙皓明老師) 維也納的音樂與文化 (陳美然老師) 作曲家的音樂人生 古典與浪漫樂派音樂大師作品賞析 中國音樂文化 音樂與生活 電影與古典音樂 臺灣民間音樂賞析 歌謠與文化 爵士樂 音樂與繪畫*	<u>音樂學系 100</u> 歌唱 美感與人生 流行音樂欣賞	<u>音樂學系 101</u> 音樂鑑賞 西洋古典音樂 歌劇大師經典作品賞析 傳統音樂鑑賞* 歌劇概論* 當代聖樂曲風與樂團實務*	<u>音樂學系 94 以後</u> 鋼鼓音樂 東南亞鑼樂合奏 爵士音樂 鑼鼓樂 合唱—混聲團 世界音樂 台灣民歌 台灣原住民音樂 音樂即興 電腦音樂 音響學 音樂與書畫 中國音樂美學 亞洲音樂 傳統器樂 台灣民歌 中國戲曲聲腔 道教音樂
備註	1. 音樂學系學生不可修習 2.* 所有科系學生皆可修習	音樂學系學生不可修習	1. 音樂學系學生不可修習 2.* 所有科系學生皆可修習	1. 音樂學系學生不可修習 2.* 所有科系學生皆可修習

表二

	台北市立教育大學	國立台北教育大學	國立台灣師範大學	國立台北藝術大學
視 覺 藝 術	<u>視覺藝術學系 101</u> 探索古代文明與藝術 視覺裝飾 藝術賞析 博物館巡禮 老照片與臺灣視覺文化 美學概論 錄像藝術與應用	<u>藝術與造形設計學系 100</u> 視覺藝術賞析 美術工作坊 創意生活 電影藝術賞析	<u>美術系 101</u> 藝術鑑賞與視覺文化 藝術鑑賞 認識中國繪畫* 水彩欣賞與創作入門*	<u>美術系 94 以後</u> 民間藝術、原始藝術 當代藝術思潮 現代藝術思潮 美學 臺灣藝術概論 篆刻 凸凹平孔* 版畫*
備 註	1. 視覺藝術學系學生不可修習 2.* 所有科系學生皆可修習	藝術與造形設計學系學生不可修習	1. 美術系學生不可修習 2.* 所有科系學生皆可修習	1. 美術系學生不可修習 2.* 所有科系學生皆可修習

表三

	台北市立教育大學	國立台北教育大學	國立台灣師範大學	國立台北藝術大學
表 演 藝 術		音樂學系 100 表演藝術賞析(音) 兒英系 100 西洋電影賞析 集體創作劇場 文產系 100 影像藝術與文化傳播	體育系 101 舞蹈鑑賞 國文系 101 民間文學與說唱藝術 戲劇鑑賞* 劇本寫作與賞析*	戲劇系 94 以後 地方戲曲—歌仔戲 地方戲曲—崑曲 戲劇原理 元明戲劇 中國戲劇現當代 認識劇場 國劇聲腔 國劇動作 傳統戲曲表演-歌仔戲 舞蹈系 94 以後

				電影與視覺藝術 視覺藝術與表演藝術 藝術與人類學 舞蹈與音樂 藝術導論 舞蹈導論 接觸即興 原住民舞蹈 素描（劇場設計）
備註		音樂學系、兒童英語教育學系、文化创意產業經營學系學生不可修習本系通識課程	1. 體育系、國文系學生不可修習本系通識課程 2. * 所有科系學生皆可修習	戲劇系、舞蹈系、劇場設計學系學生不可修習本系通識課程

選擇並彙整具有藝術相關系所卻性質不盡相同之台北市立教育大學、國立台北教育大學、國立台灣師範大學以及國立台北藝術大學為例，從資料顯現各校藝術教育課程（音樂藝術、視覺藝術、表演藝術）之與通識教育現況，有以下的趨勢：

1. 大學對於通識教育各有其獨到之見解，藝術教育課程大多不以專業技術能力的訓練為取向，朝向具體知識性、或是統整與應用的課程規劃。
2. 重視藝術學習的意義、價值與藝術教育的重要性；取代過往於通識教育課程中之概念化的藝術教育課程，轉化為嚴謹學科。

四、談創新與融合應用

1. 教案分享~「清明上河圖」：摘自國民小師資培用聯盟臺北市立教育大學藝術與人文教學中心骨幹教師陳美燕老師之教學示例；重點如下：

- (1) 設計理念：2010年「清明上河圖」於上海世博展出，2011年在台北市立美術館展出，參觀人數者眾，然而對於小學生而言，這幅名作仍是件難以接近的藝術作品。
- (2) 教學目標：粗淺認識古代北宋文化，及對比現代臺北市的城市生活（社會領域）；能夠欣賞古典畫作、從中習得古人優點、學習與人合作的精神（藝文領域）。
- (3) 能力指標／學習指標：認識北宋文化、認識並能欣賞清明上河圖、能與同學集體創作，學習與人溝通協調及相互激發創意的能力。
- (4) 融入議題與能力指標：瞭解人與環境互動互依關係，建立積極的環境態度與環境倫理；透過觀賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。

（摘自陳美燕、陳美媛編之《清明上河圖》教案，教育部國民小學師資培用聯盟藝術與人文學習領域教學中心，2012）

2. 創新與融合應用：前文提及，現大學之通識教育的藝術教育課程，多重視藝術學習的意義、價值與藝術教育的重要性；因此個人建議將藝術教育課程主題（課程名稱）縮小範圍，以取代過往於通識教育課程中之概念化的藝術教育課程。例如：

- (1) 參考以「清明上河圖」類似的主題設計之概念思考。
- (2) 融合社會、資訊、音樂、視覺與表演等相關學習領域，以結構、系統化的課程設計與教學設計一學期或一學年之課程。藉由瞭解藝術創作的歷

史和文化背景，培養廣博通達的智慧；深入探討、分析與詮釋作品，具備良好的推理、表達與反省能力；進而認識作品的形式、特質與美感，提昇藝術之感受力與鑑賞能力。

- (3) 整合式的藝術應用與創新，使知識融會貫通；學生經由統整知識的學習，拓廣學術的視野，體認人類文化所含蘊之精神價值與啟迪人格發展，更容易投入學習。

五、建議

通識教育隨著時代思潮與社會需求，各大學對通識教育各有其獨到之見解，或是具體知識性的獲取、或是批判思考的能力訓練、或是抽象、價值、人格的薰陶養成等等不同的規劃，以因應現代學生之需求。檢視現今藝術教育之於通識教育的課程，筆者有以下幾點建議，期盼藝術教育之於通識教育的創新與融合能更落實。

1. 新思維、新描述調整、規劃藝術教育課程，從不同的「理解模式」獲得知識，瞭解人類文化與歷史、世界環境與人文素養；落實藝術教育的本質，不為專業學識的點綴，或是「營養學分」。
2. 持續朝向結構、系統化的課程設計與教學，並發展整合式的藝術學習；使學生具有統整知識與學識的能力，邏輯的思考與清晰地表達意見能力，以統整知識的學習，適切應用於實務上。
3. 以「學科取向藝術教育」之概念，重視藝術學習的意義、價值與藝術教育的重要性；取代過往於通識教育課程中之概念化的藝術教育課程，轉化為

嚴謹學科。

4. 引導學生拓廣學術的視野與開闊的胸襟，啟迪人格發展，培養學生成為有器識且具人文素養的現代人。

參考資料

中文書目

黃奏勝。〈通識教育的理念與實踐〉。《教育資料與研究》26期（1999年1月）

江宜樺。〈從博雅到通識：大學教育理念的發展與現況〉。《政治與社會哲學評論》14期（2005年9月）

黃俊傑。《大學通識教育的理念與實踐》。台北：中華民國通識教育協會出版，1999。

網路資源

全人教育百寶箱（NTNU Holistic Education Project），

<http://hep.ccic.ntnu.edu.tw/browse2.php?s=59>，2009。

Innovation and Integration of General Education in Arts Education

Kung-Chin Lin*

Abstract

The main purpose of “General Education” in Arts Education is not aiming to train the special competence of technique, but to cultivate the extensive knowledge. It is for students to possess the ability of expressiveness, inference, reflection, and the perception of art forms. The General Education allows students to develop independent thinking abilities and acquire mastery of different subjects to integrate their learning into knowledge, and to cultivate students becoming modern people with magnanimity, erudition, and humanities.

The concept of “Discipline-Based Arts Education” is a principal idea of General Education in Arts Education. The core of “DBAE” is based on the knowledge structure of Arts Discipline; through the learning process, students can develop the abilities for their comprehension and speculation of arts, thus enhancing their arts appreciation and creativities, as well as highlighting the significance of arts learning, values, and the importance of arts education.

The author suggests using new thoughts and new descriptions to regulate and design the curriculum of arts education, to direct toward the structural and systematic curriculum design and teaching method;

*

meanwhile, to develop the integrated learning of arts. It is important to use the concept of “Discipline-Based Arts Education” to enhance the values and the importance of arts education. Hoping the innovation and integration of General Education in Arts Education will be more implemented.