

如何在學校推動美感教育

教育部藝術教育委員 吳望如

壹、前言

什麼是美呢？

美感又是什麼呢？

美在每一個人的心中嗎？

為何每個人的美感又會不一樣嗎？

美國學者桑塔耶那（George Santayana）曾說：「美是客觀化的快感」，更提到：「藝術的目的是在製造美的事物。」之後韋伯（E. Weber）在教育美學中提到藝術教育的目的在於「培養兒童對藝術的了解及鑑賞能力」，可見藝術與美感的關係至為密切。由此我們可了解藝術教育的目的，並不是在培養孩子成為畫家或藝術家，而是透過探索、體驗去發現生活中的一切美好事物，豐富其心靈，讓生活充滿藝術，用藝術美化生活。

要發現美、探索美，並不是放任孩子自由去探索體驗，美的探索是有進程的，國小階段的孩子，應建立「賞美」的能力，所謂的賞就是欣賞，欣賞是視覺的感受，只要眼睛所見。認為「它」美，就達成此目標，重點就在於用「心」去感受，教師在指導孩子賞美時或許可以鼓勵孩子們靜靜地去欣賞風聲、流水聲、路邊的野花、野草、大自然的風光、建築物的不同造型……等，用心去感受自然就可以達到「賞美」的目標。進到國中後則要指導孩子「審美」，所謂的「審」是有原則原理的，要講求規準，所以要將美的原則指導給孩子，「對稱」、「對比」、「均衡」、「統調」、「單純」……等，美的原理在這個階段就需要在美感教育中提及，同時更要指導孩子去認識：質感、明度、彩度、張力、空間……等要素。到了高中，則要進入「鑑美」的階段，「鑑」就是有判斷「真」、「偽」的成分，除了要有審美能力外，更要進一步了解其材質、技法、工藝師風格……等更專業的學習。

美感教育的實施是一條漫長的道路，教師如何利用課堂或生活指導，讓孩子去探索感受美的事物呢？是需要智慧，也需要策略，絕不是上上美術課、音樂課、表演藝術課就能讓孩子充滿美

的感知與能力。

貳、美的教育

神話學與心理學大師喬瑟夫·坎伯（Joseph Campbell）在其「生活美學」一書中曾提到宗教神話中都有動人的故事，這些動人的故事中都充滿了美。事實上坎伯本身就是一位說故事的高手。他認為所有的兒童都愛聆聽故事，因此在校園中要推動美感教育，最佳的途徑應是利用說故事的方式來推動「美感教育」，美和善是一體的兩面，經常到廟宇拜拜的人，一定可以發現廟宇中的雕刻或壁畫，到處都有教導民眾盡忠盡孝的故事，這些故事除了在教人為善外，亦是在讓人感受到故事情節中的各種美。因此教師在學校，若要推動「美感教育」就要如同坎伯所言：

一、要建立說故事的能力

說故事並不是只是照本宣科，而是能為故事添加新意，找到故事中與美感有關的事或物，用比喻或隱喻的方式來介紹讓孩子審思美感。

二、教師要建立對各文化素材的淵博知識

文化是美的根源，文化能展現各種美，教師若要帶領兒童認識、探索、體驗美感，就必須從文化著手，所以本身就建立對文化的淵博知識，在文化中去尋找美感課程元素，加以統整應用建立美感學習歷程。

三、引領兒童去關心世界上的所有事，去發現美

要引領兒童去關心世界上所發生的事，就必須由近而遠、由淺入深，所以探索美、體驗美宜由家庭→校園→城鎮→台灣→全世界，這樣的脈絡進行，發現學校的各種美，看到了一景一物、一花一草的各種美，探索到了建築物、招牌、櫥窗、文具……等各種美，再進而體驗鄉土文化、傳統工藝、現代藝術，最後欣賞到全世界不同民族的多元文化之美。

四、帶領兒童開發自己的內在精神

美感是由內而生的，它雖是外顯行為，

焦點話題 >>>

但卻是隱藏在內心深處，唯有將它開發出來才能開放自己的內在的深愛及真實的潛能，一旦能愛自己就能邁向自己內心的喜愛、產生熱情，並去愛別人，有愛就有美，說的就是這個道理。

五、擴大影響力讓親師生都懂得，並了解「生命」的意義

坎伯曾說：「生命本身不具意義，是人類賦予它意義。」因為人生是一場旅程，必會有許多經歷，生命的存在如何讓它有意義，是需要去活出它精彩的一生。要感受美，不用到遠處、不用去刻意尋找，因為它就在「這裡！這裡！這裡！」。我們所需要做的只是意識的轉變，因為熱愛生命就會對生活產生美的期待，人生雖有生老病死、酸甜苦辣，但這些經歷都包含著各種甜美的果實，端賴教師如何去指導孩子認識體驗生命。

理解坎伯對生活美學探索的途徑，就能體認發現美的最佳方式，就是培養兒童探索「美感」的能力，其首要條件就是從周遭的一切事物去感受、探索、體驗開始，那需要培養那些美感能力呢？首先就是探索美、了解東西方美學的異同。

一、培養認識東方的美學能力

(一) 儒家的美學

儒家的精神可說是中國的基本美學，古人一直以文學藝術活動作為真實生命的流露，而真誠的人才是文學藝術活動的主體與重心，因此美學的最高指導原則就是「和諧」，每個人必須去充實自己的生命內涵，重視倫理秩序，讓天地人合而為一。在這樣的前提下，養天地之正氣、重視人格培養，讓禮樂教化民眾，從中去感受生活中的各種美，就是中國人自古的美感哲學。

(二) 道家的美學

道家講究無為，以自然為體，重視自然生成的美，何處那兒可以見到自然呢？就是要順著現實生命的流動去密切觀察生命的升沈起伏，等生命自我產生創造力，凝聚「精、氣、神」去調和生命之中的和諧之美，這和儒家的和諧之

美目標是一致的，但途徑卻是不相同的。

(三) 佛家的美學

佛家重視輪迴與再生，勸人為善、捨己為人，在他們的眼中，一切皆空，生不帶來，死不帶去。但因其宗派眾多，以禪宗、華嚴宗、淨土宗、密宗……等宗派而言，其美學觀點皆不同，其中淨土宗所提的極樂世界中的四大特徵「平坦、整齊、潔淨、富麗」這樣的對稱、繁複之美，受到了不少人的推崇。

(四) 文學的美學

美感要用美學來應證，而美學的一詞是來自Aesthetica一詞，乃德國哲人鮑姆嘉登（Alexander G. Baumgarten）著美學一書所創用，美學自此從哲學中獨立出來，中國的文學也不例外，帶有諸多美學的觀點、東方的文學之美，展現了民族的含蓄之美、浪漫之美。

(五) 書畫的美學

「書畫同源」一直是我們所樂道，事實上更準確的說，中國畫（文人畫）應是書詩畫三者一體，從水墨筆法中看到道家的虛實相生；從書法中看書勢和行氣與筆陣；從詩中則見到了畫家寫景的心境，這和西方的畫作是有天壤之別的。透過詩詞、題字、落款欣賞水墨畫不用臆測即可達到「移情作用」。

(六) 雕塑與建築的美學

中國的雕塑和建築相輔相成，同時也與宗廟宮殿，有著不可分割的關係，我們可以見到宗廟宮殿中的雕梁畫棟，其精緻華麗就可以見到匠師們的精湛技藝。這些雕塑品從陶俑的壯闊美到舞動美，再到造型美，件件都令人驚艷，至於建物中的皇帝宮殿或廟宇建築裝置諸多的木雕、石雕、彩繪、剪黏，每一樣都是可以引導美感。

(七) 音樂的美學

中國音樂歷史久遠，它有著民族的

生命活力，帶來民族的生活氣質、歷代以降，融合各民族的特色音樂成就了目前國樂合奏時的滂薄氣勢。它講求排場、對仗，所以在欣賞國樂時，要能轉換心境，就能馬上感受他詞曲中的各種美。

二、培養認識西方美學的能力

西方的美學思想源於古希臘、羅馬時期，從畢達哥拉斯到蘇格拉底（Sokrates）、柏拉圖（Plato）、亞里斯多德（Aristotles）都談論美，也辯證什麼是美，直到文藝復興時期達芬奇（L. da Vinci）提出美感的根源在於事物本身影響了西方美學的發展。

因此古典主義一直到了文藝復興時期才產生了巨大的改變，十七、八世紀，笛卡爾（Rene' Descartes）提出了「美是判斷和對象之間的一種關係」、「每是一種恰到好處的協調和適中」讓中西方的美學觀念在此不謀而合。之後斯賓諾莎（Spinoza）更提出：「美是對象作用於神經所感到的舒適」這種直接感受到美的唯物思想，引出了善、惡、調理、紊亂、冷、熱、美、醜……等用語來解釋自然事物，美與醜開始產生了二元而對立的相對性。

到了十九世紀、二十世紀，叔本華（A. Schopenhauer）提出了美的本質，他認為「抑制通過單純空間性現象的適當化就是美」立普斯（Theodor Lipps）提出了「移情作用」讓美感的引導路徑有了更清晰的方向。受這些美學大師的影響，西方的寫實主義在文藝復興時期達到了巔峰，其後快樂主義的美學（因工作苦悶，我們要快樂一下）感情主義（愛與關懷），表現主義紛紛崛起，尤其表現主義的崛起引發許多創作流派，浪漫主義也隨之抬頭，因此隨心所欲的年代來臨，個人主義也就順勢興盛。美學成了百家爭鳴的現象，對於美的辯證，則更趨於多元。

二十世紀初（1919年）葛羅畢宇斯（Walter Gropius）在威瑪市創立了「國立包浩斯設計學校」提出藝術技術新統一的口號，讓藝術經驗的傳承透過學校教育使之普及，同時因與設計做了結合，經驗主義的美學成為主流，生活用品的美感風格大幅改變，同時也改變人們對衣

著、服飾、器物等設計美學有了新的體認。培養學生建立知（cognition）情（feeling）意（conation）成了藝術教育教學的三大主軸目標。

到了近代，後現代美學中的建構主義開始被人們接受，回收物再利用，將廢棄物解構在建構成藝術品也成了與環保結合的新藝術，有了這些脈絡發展，為了能讓兒童能在學習過程快速並有效的建立美感經驗，並由賞美，引入「審美」。因此美的十大原則就被融入藝術與人文課程中，帶給了孩子們美的探索之準則：

- 一、**反覆**：以同樣的聲音、旋律、形狀、或顏色用同樣的方法不斷地安排重複在一起或產生繼續連接的現象。
- 二、**漸層**：把要重複的東西加以逐漸變化，一條線由細到粗，一片顏色由淺到深或聲音由大到弱或由大到小，都是漸層的變化。
- 三、**對稱**：有一條中央軸線讓左右兩邊形象相同。
- 四、**均衡**：利用大小不同的結構出現在畫面上，但因位置巧妙的安排使之產生一種平衡的安定。
- 五、**調和**：把相類似或同性質的東西配在一起，它們之間不太相同，但是仍然覺得融洽。
- 六、**對比**：兩件事物之間有著極大的差異或完全不相同，就可以成為對比，如聲音的強與弱，物體的大與小、顏色的黑與白或紅與綠均是。
- 七、**比例**：一個東西中它的部分和部分之間的長短、大小、高低或長寬的比較關係。
- 八、**節奏**：節奏在音樂中表現最為明顯，它可以是曲子中的高低長短音的變和速度的快慢與大小強弱的變化之感覺。
- 九、**統調**：在很多複雜的事物中，有一個共同點來統合全體。
- 十、**單純**：給人簡單、明快、直接、自然、平靜、溫和、樸素之感。有了這些原則，教師就可以指導學生從「色彩」、「線條」、「明度」、「彩度」、「張力」、「結構」、「裝飾」、「方向」……等去發現事物的各種美。

參、如何運用資源推動學校美感教育

學校要推動美感教育，除了要在藝術與人文課程中實施外，也必須將這些美麗的資源與探索，融入各科領域以及各活動之中。美的資源在哪裡呢？校園與社區之中當然有美的資源，但若不放寬視野是無法找到美的資源與教材，以下有幾個方向可供參考：

一、社區內的各行各業或觀光工廠資源

社區中可能有布街、雜貨店、打鐵店、中藥行、鐵工廠…等各行各業；「社區有教室」的本意就是要我們從社區去尋找學習的素材，每一個行業都有其獨特的美感存在。

二、美術館與博物館或文化中心資源

台灣最具知名度的博物館應是國立故宮博物館，除了它之外，各大都市也都設有博物館或文化中心，尤其是當年文化中心的設立，當年是有依地方特色來成立，如高雄皮影戲博物館、竹山竹藝博物館、桃園家具博物館、雲林布袋戲博物館、苗栗木雕博物館。甚至連小城市的朴子市都有刺繡博物館。至於在新北市公立的博物館就有十三行、陶博館、林家花園、黃金博物館、客家文化園區……等。

三、廟宇老街或建築物的美感資源

廟宇可說是地方的文化、教育、經濟中心，每座廟宇都有漂亮的石雕、彩繪、剪黏……等，若廟宇的這些裝飾可以和藝術與人文課程結合，必可以增加許多美感探索場域。近年來許多老屋都被活化再利用，成為文創中心或展示館，很適合加入成為美感教育探索的素材。

四、街道上的櫥窗或招標

在競爭激烈的商業行為下，櫥窗的設計也都很有美感，為了吸引顧客，設計師無不攪空心思去規劃設計櫥窗，因此教師平日逛街之際，不妨用手機或相機拍下美麗有特色的櫥窗，利用上課時來引導介紹，培養學生美感欣賞的能力。至於招牌常常被人忽略，有些招牌設計的有趣、有巧思，不管是文字的排列、造型、色彩的應用，甚至諧音字的使用，都會令人為之驚艷。

五、公共藝術資源

自從公共藝術法頒布後，台灣的公共藝術愈來愈多，甚至有些新建的學校校園內也有公共藝術。公共藝術有別於那些擺設在美術館內的藝術作品，他可以摸、可以坐、可以互動，每件作品都和環境做了結合，所以教師宜調查了解學校附近或城市內有哪些公共藝術亦可將他們加入美感課程之中。

六、各種文教基金會資源

各類型的文教基金會，從事藝文推動的團體不少，這也是相當重要的一項資源，學校若能爭取應用或與之合作，自然可以引入相當多的資源增進學生美感探索的機會。

廣達的游於藝，是採競爭型的申請，其所設計的主題對兒童的導覽能力、美的欣賞能力培養效果相當良好。國立臺北教育大學由林曼麗教授所主持的one piece計畫，是將美國大都會博物館的大型雕塑翻模時的石膏元件模型，送到學校展出，新北市中山國小與之合作後，目前已有多所學校與國北教大合作，雖然只有一件作品展出，但其效果反而比很多作品展出來的更好。因此學校應多和各級類型的文化基金會合作爭取藝術資源進入校園。

肆、結語

美感經驗存在生活之中，假日的旅行，看山看海、花草樹木，欣賞各類地形、欣賞蟲鳴鳥叫，這些就是培養學生美感的起點；就算逛街、搭捷雲也都可以欣賞到美的事物，因此要將這些探索到的美感經驗，再度運用到生活上、學習上或休閒上，讓「真、善、美」存在每一個人的心中。

美無所不在，重點是教師如何去帶領孩子應用發現這些生活上的各種美，建立美感經驗使之成為「生活美學」，讓美感經驗成為品格之源。