通識教育與跨域研究 第 十 期 民國一百年六月 頁 9 ~ 頁 3 6 General Education and Trandisciplinary Research No.10 June, 2011 pp.9~36

「美感教育」與「通識教育」的統整

一以「中國藝術與美感」課程為例

康才媛

銘傳大學通識教育中心副教授

摘要

通識教育的目標在於實踐全人教育的理想,以人文、社會、自然三大知識領域統整,促使學生獲得具有知性、感性、德性之完整人格。然而,「美感教育」的內涵與通識教育相同,具統整的特徵,但以培養美的體驗能力為目標,由於教學策略援引藝術教育的方法,形式更具體、豐富、多元,因此通識教育遂能藉由美感教育的教學策略,達到「完整人格」的陶冶。

以個人開授的「中國藝術與美感」通識課程為例,藉由美感教育的理念,設計「植物生長觀察」作業,在形式上要求學生以藝術作品的創作方式呈現,在內容上學生所獲得的素養與能力可分六類,分別為生命關懷、人格與情緒培養、社會關懷、自然與環境關懷、文學創作能力、藝術創作能力等,藉以培養具有知性、感性、德性之完整人格。

關鍵字:通識教育、美感教育、全人教育

壹、前言

近年來「全人」的呼聲在台灣教育界受到呼籲與提倡,大學教育的目標回 歸最基本功能一培養建全人格的「全人教育」理想,¹這不僅是以學生爲主體 的教育理念,也是提昇整體國民素質的根本方法。

源於全人教育理念的實踐,「通識教育」成爲實踐全人的重要做法,台灣通識教育的實施,源於民國七十三年各大學首開通識課程的選修制度,其揭示的目的不僅在於全人教育的落實、科際整合,也在塑造學校文化特質。²然而,經營二十多年的通識教育,在實際的運作上因各大學的體制與傳統有異,所採行的模式也各有不同,但以課程的規劃安排,以及教育環境的塑造爲主,³雖然已得到肯定與成效;但通識教育長期因行政或課程考量,難達到有效的橫向與縱向整合,知識也難產生再生產、統整、應用與轉換。因此追求「通」與「用」是目前精進通識教育核心的課題。

以下將以個人的淺見與經驗,試圖提出通識教育的理念,並以所授「中國藝術與美感」通識課程,說明個人運用美感教育作業的設計與規劃,嘗試落實通識教育的理念與實踐方式,並試圖從學生的作業當中,檢驗學生在素養、能力方面的學習成果。

貳、通識教育的理念與做法

通識教育的目標在於培養「全人」,全人的涵義乃主體建立「完整的人格」, 以利適應於不斷變化的客體環境之中,其目標與內涵廣泛不易確定,做法也不 如專業知識能建立明確指標。

³ 例如東海大學採行美國教會學校風格,學生在專業科目之外,修習人文、自然、社會三大知識領域,並加強師生互動,開發潛在課程,藉以開拓學生視野與興趣。台灣大學的做法則師法哈佛大學,將通識課程規劃爲現行課程、核心課程與共同必修課程三大類,依內容歸併於人文學、社會科學、生命科學、物質科學等四大領域,各系學生在所屬領域外,必須選修其他三領域的課程,達到「通才教育」的理想。中原大學強調「以愛爲出發點,提供學生全人發展的理想空間,幫助受教者尋找人在時空中的定位,從而知道如何自處、如何與他人相處,享有存在的意義,探索知識發揮潛能,培養具有生活能力的人」,強調四平衡,爲專業與通識平衡,人格與學養平衡,個體與群體平衡,身、心、靈平衡。

[」]以「全人教育」做爲學生基礎課程者以輔仁大學爲代表,民國 88 年成立「全人教育課程中心」,推動追求真、善、美、聖的教育理想,見 http://www.hec.fju.edu.tw/home.html,搜尋日期 2011 年 3 月 9 日。 另台灣大學一直標榜「通才教育」,但目前也將「全人教育」做爲推動通識課程的理念,見 http://cge.blog.ntu.edu.tw/,搜尋日期 2011 年 6 月 9 日。

²謝文英,《通識教育-理論與實務》,五南圖書出版公司,民國 90 年 3 月初版一刷,頁 121-123。

一、內涵與目標

從教育的立場而言,受教者爲「主體」,相對於受教者以外的情境,諸如文化、社會、政治、自然環境等爲「客體」,通識教育的目的在於促使主體覺醒於客體之中,挺立心志,自作主宰,不屈從於客體環境的限制與主宰,這是人文精神的培養,也是「人格」的提昇。4 由於客體涉及文化、社會、政治、自然等層面,這些層面牽涉廣泛,非目前教育中任何單一學科所能涵蓋,因此若欲達到最有效的成果,科目的設計便需具備「統整知識」的內涵,因此通識教育需從「教材統整」,達到「知識統整」進而「人格統整」。

在知識統整方面,通識課程需包含的知識內容,古今中外的教育理念各有不同的認定與解釋,例如孔子曾提出「君子不器」的全人理念;在西方歷史中,通識教育的精神經蘇格拉底、柏拉圖、雅里斯多德等哲人的創發,至中古時期,通識教育課程分爲七科,包含人文學科的邏輯、文法、修辭,與自然科學的算術、幾何、天文、音樂。5

時至今日,通識課程的內容幾經調整與變化,回顧課程設計,常見三種理論一精義論、均衡論、進步論,其中「均衡論」在台灣高等教育界最具影響力,也成爲國內各大學通識課程架構最普遍的援引做法,其理念在於培養通才、全人,以補救大學教育過早分科,學生缺乏本科以外知識與方法的弊端;然具體的做法則是將知識做適當的分配,使學生通過課程能自處於現代社會,知識的內涵以了解自身與自身、自身與社會環境、自身與自然世界,以及相互間種種之關聯爲重點,⁶其中「自身與自身」便指人文領域知識,「自身與社會環境」指社會領域知識,「自身與自然世界」指自然領域知識。

受此知識領域均衡概念之影響,台灣大學在 1996 年將通識課程分爲四大領域一人文學、社會科學、物質科學、生命科學、⁷其中物質科學與生命科學同屬自然領域。然東海大學早期規劃的通識教育也爲人文、社會、自然三範疇,1995 年之後將通識課程的範疇擴大爲人文、社會、自然、管理、生命學科等五大領域。⁸此外,本校銘傳大學也在 2006 年通識課程改革中,將課程分爲人文、社會、自然三領域。⁹2011 年 6 月 10 日由財團法人高等教育評鑑中心基金會舉

7 同註 4,頁 141-142。

⁹ http://www.mcu.edu.tw/department/genedu/course.asp,詳見「銘傳大學」網頁之「課程架構」,搜尋日期 2011 年 3 月 20 日。

⁴ 黄俊傑,《大學通識教育的理念與實踐》,中華民國通識教育學會出版,民國 89 年 9 月,一版五刷,頁 32-35。

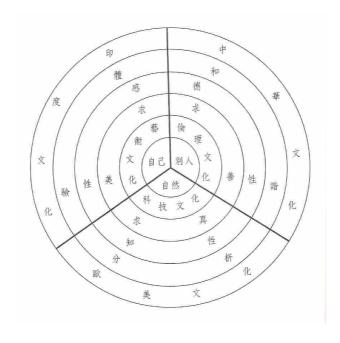
 $^{^5}$ Daniel Fallon,〈大學理念的持續與變遷〉,收錄《大學理念與校長遴選》,中華民國通識教育學會出版,民國 92 年 3 月,一版三刷 ,頁 41。

⁶ 同註 4, 頁 141。

 $^{^{8}}$ 李春旺編著,《路思義文集—從品格教育到全人教育》,稻香出版社,民國 93 年 11 月,頁 279-285。

辦,召開於台北科技大學的「大學校院『通識教育』評鑑實施計劃說明會」中, 說明人王保進教授便指出通識課程是以人與自己、人與社會、人與自然爲主要 的理念內涵,¹⁰反映出人文、社會、自然三大領域的知識內涵已成爲各校通識 課程最普遍、常用的架構。

然而課程領域與課程之間的關係各校也大同小異,以台灣大學爲例,1995年規劃的四大領域中人文領域的課程包括:文學與藝術、歷史思維、世界文明、哲學與道德思考四科,社會領域的課程爲公民意識與社會分析,物質科學領域包括:量化分析與數學素養、物質科學,生命科學領域爲生命科學課程。11而銘傳大學人文領域的核心課程有世界文明、華人歷史與文化、道德推理三科,社會領域的核心課程有民主與法治、國家與市場、公民與多元社會,自然領域的核心課程有生命科學、物質科學、邏輯與批判思考等。12可見人文領域的課程以歷史、文學、藝術、哲學爲主,社會領域以社會學、政治學爲主,自然領域以物質科技、量化數學、生命科學爲主,此外近年來教育部所特別重視強化的環境教育亦屬自然領域。因此理想的通識課程非單一學科,而是能夠融通人文、社會、自然等領域的統整知識。

圖一:知識領域與人格能力圖,引自黃孝光等著,《全人教育面面觀一理念與 思維》,頁6圖示。

http://www.mcu.edu.tw/department/genedu/course.asp,詳見「銘傳大學網站」之「通識課程資訊」,搜尋日期 2011 年 6 月 10 日。

¹⁰ 作者個人參與此次會議,親自聆聽所得。

[□] http://cge.blog.ntu.edu.tw/curriculum/plan/,詳見「台灣大學」網頁之「通識及共同必修課程之規劃」, 搜尋日期 2011 年 6 月 10 日。

通識教育的知識融通只是策略、手段與過程,目的在於建立學生人格與素 養,而此人格素養,需經知識洗禮,進而態度建立,終而人格完成。人格素養 以知性、感性、德性能力爲代表,蔡元培曾指出:「吾人精神上作用,普遍分 爲三種:一曰知識;二曰意志;三曰感情」, ¹³並進一步指出:「人的一生,不 外乎意志的活動。而意志是盲目的:而所恃以爲較近之觀照者,是知識;所以 供遠照、旁照者,是情感」,14在此指出人之精神受知識、意志、感情等三面向 左右,其中「知識」指「知性」能力,「意志」指「德性」能力,15「感情」指 「感性」能力。上述自然教育的內涵爲科學、數量、物質、環境與生命,目的 爲求真,藉由知識,引發對自然的認識,培養「知性」能力;人文教育的內涵 爲歷史、藝術、文學、哲學,目的爲求美,藉由文學表達、藝術表達等正面情 緒,引導建立開放、寬容人格之素養,獲得「感性」能力;然而社會教育的內 涵爲倫理教育,目的爲求善,在經過倫理、政治、社會知識洗禮之餘,產生對 社會、它族的欣賞與關懷,以及不公義的反省批判,進而建立道德勇氣與實踐 行動能力,此公民素養的建立,目的爲求善,是「德性」能力建立的不二法門。 有關三大知識領域與人格之關係,學者黃孝光曾進行多層次推演與探討,並以 (圖一)表示,說明知識領域、人格之間的對應關係。¹⁶

由上可見通識教育的內涵,具有人文、社會、自然知識領域的融通,以及 知性、感性、德性等人格統整的意義,透過通識課程將知識進行整合(表一), 人遂能超越客體,認知、覺醒、體驗、實踐生命的意義與價值,進而和諧、適 應於文化、社會、自然環境,挺立心志,獲得身心的自由,建立建全的人格。

[&]quot;黃孝光等著,《全人教育面面觀一理念與思維》,心理出版社,2005年4月,頁6圖示。此圖自核心至最外圈的對應,採概念性的對應,強調文化的核心特點,例如「求美」最鮮明的特點為感性外,也涉及知性與德性;此外最外圈的「中華文化」除強調和諧的境界外,仍有體驗的部份,因此本圖是從文化特點爲基礎,建構其理論,雖非絕對恰當的對應,但仍有解釋、說明問題的功能,在此本文以此圖主要說明人類知識以了解自己、自然、別人等三部份爲核心。

¹³ 聞笛·水如編,《蔡元培美學文選·以美育代替宗教說(1917 年北京神州學會演講詞)》,淑 馨出版社,1989 年,頁 79。

¹⁴ 同前註,頁 259。

[&]quot;同註 13,頁 259。蔡元培所指的「意志」指「行爲」,故言:「意志之表現爲行爲。行爲之中,以一己之衛生而免死,趨利而避害者爲最普通…進一步的,以眾人皆死而一己不能獨生, 眾人皆害而一己不能獨利」,此即受道德能力左右之實際行爲表現。

表一:通識教育知識、素養、能力、人格表

	知識領域	目標	課程	素養、能力	人格
通識教	人文領域	求美	歷史、文學、藝術、 哲學	文學表達、藝術表 達、開放與寬容人 格	感性
育(社會領域	求善	社會學、政治學	社會關懷、道德勇 氣、實踐行動	德性
全人	自然領域	求真	量化數學、物質科 技、生命科學、環 境教育	自然、生態的欣賞與關懷	知性

二、教學策略

由於通識教育的內涵涉及人文、社會與自然之多元知識領域,而目標又需 兼具知性、德性與感性之建全人格,因此教學策略非一般單向講授的方式可達 到效果。目前被認爲能夠關聯多項教學目標的教學法,以「情意教學」最具代 表,其教學理論與道德教育、價值教育、美育、宗教教育、發展性輔導關係密 切。¹⁷

對情意教學的關注始於民初蔡元培,上述蔡元培曾言:「人的精神受知識、意志、感情之左右」,此「意志」與「情感」的培育便是「情意教育」,其中意志的培養爲「德性」,情感的培育爲「感性」,說明情意教育對德性、感性能力提昇的影響力。然而情意教學之所以未受教育界重視,原因在於情意教育的內容廣泛,且目標屬長程,難有客觀共識,評量的工具與技巧又難建立,¹⁸故討論鼓吹者較少。

情意教育以教學方式最富特色,涵蓋受教者「態度」、「行動」、「素養」三層次的培養,其中「態度」包括認知經驗(信念)、情感經驗(情緒)、行動意向(選擇與行動);而「素養」的涵義更廣,除知識外,更涉及行爲融合,也就是知識滲入生活與行爲,是培養受教者態度、行動、素養有效的教學方式。 19因此,較能符合通識教育具整合性的內容與目標,尤其對於培養感性與德性能力的效果最有效果。

_

 $^{^{17}}$ 鍾聖校,《情意溝通教學理論》,五南圖書出版公司,89 年 9 月,頁 183-206,<第五章情意教學與相關學科領域>。

¹⁸ 同前註,頁11。

¹⁹ 同註 17,頁 121。

情意教學在態度、行動、素養上的作用,強調「態度面」是情意教育陶冶之核心,重視「面對生命」的「正向情緒」態度,由於情緒引導態度,進而形成信念,並付諸行爲,過程中的「情緒引導」是極重要的一環,以解放、舒展、愉快、欣喜、甘心樂意等正向情緒,導引寬容、欣賞、尊重、關懷等正向態度。²⁰由此可見「正向情緒」是感性教育重要的情緒能力,也是通識教育感性能力建立的策略。

在德性能力的培養上,道德教育有兩大重點,一爲道德行爲的養成,二爲 道德認知判斷的提昇;情意教學提供人對道德感來源的認識,並教導如何認定 那些傳統價值是具有現代價值的,因此,情意教學有助於道德教育的落實,由 於藉由情意教育的情感體驗獲得德性的自我承諾,使人勇於實踐;並促進道德 教育的情感底層,達到情緒的諒解、抒發、釋懷,進行自己與自己、自己與人、 自己與宇宙自然間的溝通與統整工作,²¹由此可見德性教育涉及道德的認知與 實踐,是人格重要的一環。

由上可知,感性與德性教育的具體策略在於藉解放、舒展、愉快、欣喜、 謹慎、甘心樂意、諒解、抒發、釋懷等「正面情緒」觸動學生注意,進而引導 學生審視、檢驗自我或整體社會的信念、態度與行為,最後建立寬容、欣賞、 尊重、關懷等面對人、事、物的生活態度,獲得個人挺立於客體之上的自覺與 自由。

此外,情意教學與目前教育學界所提倡的「行動導向」教學模式的理念與做法也有重疊之處。行動導向教學的定義爲:「透過實際參與真實、複雜且有壓力的問題情境中,達成改變他們觀察到的問題情境的一種學習行爲,而這樣的學習方式協助學習者增進自身知識、智力、情感與身體上的發展」,²²在此「實際參與」,以及「改變他們觀察到的問題情境」是學習的核心,由於「有壓力」的情境將直接使人產生沮喪、退縮、抱怨等負面情緒,因此如何「轉化」負面情緒,改變問題觀察的情境,進而在實際行動中獲得「正面情緒」是行動導向教學核心的收獲。

因此強調經驗學習的「行動導向」教學模式,與強調情感、意志培養的情意教學,做法上均主張藉由「經驗」獲得「正向情緒」,終而促進感性與德性合諧,兩者在做法方面一致、理念也類似,是通識教育有力的教學策略。

22 關稟穎,<問題與行動導向的通識教育>,

http://www3.nccu.edu.tw/~cyberlin/download/GEcore/PBLAL_report.doc,取用日 2011 年 2 月 25 日,頁 10。

²⁰ 同註 17,頁 122-124。作者文中所提到的「正向情緒」包括「解放、舒展、愉快、欣喜、謹慎、甘心樂意」,其中「謹慎」應屬態度,而非情緒,故此處將之刪除。

²¹ 同註 17,頁 187-191。

參、美感教育的理念與做法

民初教育學者蔡元培在<美育與人生>一文中便指出:「人人都有感情, 而並非都有偉大而高尚的行為,這是由於感情推動力的薄弱。要轉弱而為強, 轉薄而為厚,有待於陶養,陶養的工具,為美的對象;陶養的作用,叫做美育」, ²³說明美感教育的功能。在此即從美感教育的內涵,探討美感教育的目標與教 學策略,進而論述美感教育落實通識教育的統整基礎與實踐方式。

一、內涵與目標

一般教育論著常用「藝術教育」(Art Education)代替「美感教育」(Aesthetic Education),但兩者的內容實有差異,前者以繪畫、設計、造型藝術、海報、廣告等藝術的教育問題爲主,較偏操作的技能活動;然「美感教育」又稱「審美教育」,教學的重點在於審美心境的培養,以促進個體感性與理性的和諧發展,因此較偏向美與藝術之心境與鑑賞的心靈活動,²⁴因此兼具著心靈的培養與藝術技能之實踐,教育的層面教藝術教育深廣。

審美教育的內涵受德國哲學與文學家席勒(J. C. F. Schiller,1759-1805)的影響,他的核心理論爲:「美的問題…不僅關係到時代的鑒賞力,而且更關係到時代的需求。我們爲了在經驗中解釋政治問題,就必須透過審美教育的途徑,因爲正是通過美,人們才可以得到自由」,²⁵開宗明義指出美對個人精神與社會的重要性;此外,席勒對自然的看法也有創發,強調勿以「目的論」而愛好自然,主張恢復對自然界多樣性的認識能力,²⁶說明美感教育觀照面與功能面之廣泛,包括著人文、社會、自然領域的統整。依循席勒的倡議,目前德國哲學分析學派學者主張美感教育的重點有七項:1.培養個體統整的人格,2.追求精神自由的教育 3.培養人類的道德品格,以改善國家政治的狀況,4.注重人類情感的陶冶,5.做好自然環境的保育,6.致力於文化生活的提昇,7.強調藝術創作、詮釋、鑑賞、批評的教育。²⁷從以上內容可見美感教育深具統整的特質,例如第 1.2.4.6.7.項屬於「人文教育」的範疇,第 3.項偏向社會教育的範圍,第 5.項則屬自然教育,因此美感教育的內涵與通識教育所訴求的人文教育、社會教育與自然教育三領域的「全人」理念十分契合。

_

²³ 同註 13,頁 259。

[△] 梁福鎭,《審美教育學─審美教育起源、演變與內涵的探究》,五南圖書出版公司,90年8月,頁13。

²⁵ (德)席勒著,徐恆醇譯,《美育書簡·第二封信》,丹青出版社,民國 76 年,頁 40。

²⁶ 同前註,頁12。

²⁷ 同註 24,頁 15。

然而,美感教育的核心目標在於訓練「敏感的心靈」,培養開放、無成見、無心機、富同情心與無盡興趣的胸懷,²⁸綜合當今不同理論派別教育學者之主張,提出美感教育之具體目標有啓迪人類的理性、充實精神文化、傳遞社會文化、配合社會需求、達成自我實現等說法,²⁹這些目標可從認知領域、情意領域與心理動作領域三方面理解,其中認知領域指知覺、知識、理解、應用、分析(要素的分析、關係的分析、順序與原理的分析)、判斷等能力;情意領域指接受、反應、價值、價值順序、價值決定等能力;心理動作領域指模仿、操作、精確化、行動劃分、自然化等能力。³⁰從學說的趨勢可見審美教育的目標明顯漸朝藝術教育的目標靠攏,這種靠攏的模式雖有窄化美感教育範疇的缺點,但優點是易於連結並應用藝術學科的教學實踐與策略,且目標理論也非常適用於一般學科,³¹一般學科遂可運用藝術教育的操作模式,達到有效的功能,因此目前美國教育界較先進的觀念是將藝術做為課程核心,一切課程環繞藝術發展,建立「通過藝術而教」的理念與做法。³²

二、教學策略

如上所述美感教育的內涵與目標廣泛,與通識教育十分接近,但以「感性能力」培養敏感心靈爲重點,因此兩者不同處在於美感教育以多元、豐富、具體的教材與方法引導情緒、感受與心境,做法遂多援引藝術教育的做法,具體而言就是利用視覺藝術(繪畫、建築、工藝美術)、表演藝術(音樂、舞蹈)、綜合藝術(戲劇、電影)等素材培養經驗,獲得知識、正面情緒與感動,其中「知識」包含各類藝術材料的分析、應用,以及關係的理解;「正面情緒」則以藝術創作的自由與想像,達到遊戲般的愉快情緒,在甘心樂意,沒有勉強、強迫的心理下,獲得感性與理性的統合,建立建全的人格。

由於美的形式分別爲「形式美」與「理念美」兩大類,因此美感教育的目標在於提昇面對客體美的體驗、感動能力,客體包括藝術品與自然物,因此美感教育的過程便是體驗藝術品與自然物的形式美與理念美。其中形式美具有客觀性,有具體學習的方法與步驟,因此掌握物象特徵的「形式」,是美感教育的第一步。在教學的策略上,教材的安排應引導學生透過對藝術品或自然物的形象觀察,包括顏色、形狀、線條、布局、質感的特徵,條理出秩序的美感。³³「理念美」又稱「內容美」,指自然、人生或藝術品的內容所蘊含的美感力

²⁸ 漢寶德,《漢寶德談藝術教育》,典藏藝術家庭股份有限公司,2008年6月二版,頁155。

²⁹ 同註 27,頁 225。

³⁰ 同註 27,頁 15-16。

³¹ 同註 27,頁 239。

³² 同註 28, 頁 10。

³³ 虞君質, 《藝術概論·論藝術的想像》,大中國圖書公司,民國 82 年 9 月,頁 56-67。

量。³⁴例如透過人性、生命、母愛、愛情、宇宙等理念的自然本質認識,協調內在心靈與外在客體間的衝突與矛盾,達到理性、感性的和諧,獲得知性、感性與德性的能力。

然而,不論形式美或理念美的認識可經由三步驟,分別爲「直覺」、「想像」、「移情」等過程,³⁵其中直覺是人對物的第一印象,由於美感經驗來自於物的形象與人情趣的相互流轉,因此美來自於物形象使人產生的直覺,例如紅色聯想熱情,藍色聯想天空。

但若欲獲得物象更豐富深刻的美,便需有更積極創造性的美感能力,這種能力在於想像與移情,「想像」常利用過去的事物、記憶、知識解釋現在,令美感經驗產生無限魅力,是美感經驗更高的層次,³⁶例如看見一未成熟的蘋果被採摘,聯想到未成年的兒童被摧殘,又如看見菊花聯想到隱逸之士;又如無中生有的「創造性想像」,³⁷這些想像是藝術家創造的泉源,也是主體欣賞藝術品或自然物必備的心理過程。

此外,「移情作用」也是美感能力培養的策略,由於人會「以己度人」、「設身處地」、「同理心」,憑自己的經驗推測,用自己的知覺與情感比擬,是主體情感投射於客體的過程,這種能力將產生主體與客體緊密的結合,如此仿彿外物與我們有同樣的情感,當我們歡樂時,大地、山河、花草均揚眉含笑;當我們傷心時,風雲、蟲草,隨之歎息;相反的「移情作用」也會造成客體情調吸收於主體的心理過程,這種情感交融以音樂最明顯,當我們聽音樂時會感到音樂的快活或悲傷,這種情緒活動,常蔓延、沉浸於整個心境,使聽者的心中自然產生歡欣鼓舞或抑鬱悽惻的情調,於是音樂產生快樂或悲傷的分別,美便在此情緒的振盪中產生,美感能力也隨之培養。38

因此,美感教育的內涵在於以人文教育、社會教育與自然教育爲統整的「全人教育」;目標則是主體利用提昇欣賞客體美之體驗能力,經歷心靈對自然的本質認識,獲得知性、感性與德性能力的統整,建立建全的人格;策略則是透過藝術教育所運用的直覺、想像、移情等心理過程的培養與訓練,在心靈如同經歷遊戲般的愉快與自由歷程中,獲得形式與理念美之體驗(圖二)。

_

³⁴ 同前註,頁71-75。

³⁵ 朱光潛,《談美》, 天龍出版社, 民國 75 年, 頁 27-36。

³⁶ 朱光潛,《悲劇心理學一各種悲劇快感理論的批評研究》,蒲公英出版社,民國73年,頁20-21。

³⁷ 同註 33, 頁 35。

³⁸ 同註 35,頁 28。

表二:美感教育方法、知識、能力表

	教學方法	美感過程	美感內涵	知識領域	知識內涵	人格能力
美				人文教育	文學、藝	感性
感				八义教育	術、哲學	您住
教	視覺藝			 社會教育	社會學、政	德性
育	術·表演藝	直覺、想	形式美、	川官织月	治學	本土
$\overline{}$	術、綜合藝	像、移情	理念美		物質科	
全	術			自然教育	技、生命科	知性
人				日然殺目	學、環境教	川土
$\overline{}$					育	

肆、美感教育與通識教育之統整

一、統整理論

通識教育與美感教育的統整基礎在於兩者內涵、目標的重疊,以及教學方式上的互補,其中通識教育的內涵完整,而美感教育的方法、策略豐富多元。

從上文可知,強調建全人格的「全人教育」是通識教育與美感教育共同的 目標,也是兩者最大的公因數,因爲兩者均涵蓋人文、社會、自然的核心內涵, 促使兩者具整合的機會。

然在教學方法上,美感教育將提供通識教育更豐富的教學資源與策略,由於目前通識教育強調採用「情意教學」與「行動導向教學」的方式;美感教育則多利用視覺藝術、表演藝術、綜合藝術,以及任何可做爲「美感經驗」或「藝術經驗」的素材,³⁹經直覺、想像、移情的心理過程,進行創作或美感經驗的學習。其中美感教育的教學方式不僅符合「情意教學」與「行動導向教學」的精神,甚至方式更寬廣、具體、有效,利用各類藝術做爲教材、學習方法的具體辦法,統整眼、耳、鼻、舌、手等五官與美感經驗的整合,這是最具體的行動學習,因此美感教育將可提供通識教育極寶貴的教學策略與方法。

[&]quot;謝攸青、《後現代藝術教育理念建構與實例設計》,濤石文化事業有限公司,民國 95 年 11 月,頁 125-128。 所謂「美感經驗」指被動的欣賞與知覺,過程產生情緒反映的經驗,整體經驗是有意義的;而「藝術經驗」指過程包含「做」與「受」,且過程有起始、中程、結束的完整組合,過程具有強烈審美強度的經驗。

二、統整實踐

根據以上的理念,個人所授「中國藝術與美感」課程實踐,將以美感教育的施作為核心,進行通識理念的實踐。操作的方式為設計具通識、美感與藝術教育統整內容的作業—「植物生長觀察」,透過行動觀察,要求學生與植物進行互動,利用美感能力訓練之直覺、想像、移情的心理過程進行體驗,作業則以藝術品的創作形式呈現。

其中互動客體以植物爲對象,不僅呼應中國藝術強調氣韻生動的生命體驗,也符合西方「自然主義經驗哲學」的教育理念,強調教育的價值在於提供人與自然交互作用的機會。⁴⁰作業目標則在觀察的過程中透過植物生長的觀察,反思、接納生命,建立全面的知性、感性、德性人格陶養的經驗,教學策略融合情意教學、行動導向學習、美感教育、藝術教育等理念與做法。

在實際操作上,課前提供「植物生長觀察作業注意事項」,提示植物形式 美與理念美的觀察、體驗、記錄等方法說明。內容如下:

題目:植物牛長觀察

重點:觀察與感受植物美感

方法與內容:

- (1)對象選擇: 先尋找校園內的一棵花木、一排花木、一片草地,或自種盆栽,做觀察與記錄的對象,注意對象勿過大,且標誌出生長地點,並拍照片、繪圖或製作影片。
- (2)生命現象與生長變化的觀察與記錄,表現不同時間的形式美:以文字、圖片(素描、水彩、油畫、照片)記錄生命現象與美感(例如樹形或花形的整體形狀美、線條美、顏色美等,樹幹的質感美、線條美、顏色美,葉的形狀美、線條美、顏色美、質感美等等細部觀察,並以不同時間進行生長變化的觀察(例如一週一次或兩次,或早上、中午、傍晚、夜間),觀察方式可單以樹葉或樹幹爲觀察對象,也可觀察記錄整棵樹或整朵花。
 - (3) 利用直覺、想像與移情作用訓練想像美感:以散文、記述文、詩歌等文

_

⁴⁰ 同前註,頁123-124。

字形式呈現對植物觀察後的美感,例一棵樟樹像年輕有活力的少年,又如一叢綠葉有如綠海,並深刻描述想像與移情後的感覺,此文字部份可與上述的觀察圖片放在一起。

- (4) 報告過程的感想與心得:置於報告最後,文字約100-300字。
- (5)全文報告字數不限,以 A4 呈現,約 5-10 頁,可用剪貼,也可電腦做稿,最好以圖文並走形式;並做封面,上有課程名稱、老師姓名、題目、姓名、學號。

初稿繳交:可先帶初稿至學校,與老師討論製作方式。

作業形式:以藝術作品形式呈現,例紙本小書或影音檔案等。

此外,由於學生人格與成長經驗不同,感知的知識、情感、道德必然有異,為了必免限制學生體驗、思考或創作的內容與方式,充分激發學生之想像與創意,教師採取不給予任何體驗內容與方向上的暗示,課程中也未安排相關內容的課程,給予學生充分的自由空間,以激發個人感受最深刻的部份;但又恐部份學生缺乏方向、不知如何進行,課前將安排優良作品的欣賞與討論,藉由過去修課同學優良作品的觀摩,啓迪個人多元、獨特的反思與創作。

作業形式要求學生利用藝術教育所運用的文字、圖像、影像,過程有如遊戲般的自由創作。從同學作業中可見學習成果的藝術作品形式很多元,較常見三種範例,一爲手工繪圖或電腦繪圖的小書,二爲結合文字、音樂的影片檔案,三爲圖文並列的文章。作業內涵融入知識、想像、感情、回憶、期待、批判、思考等元素,形式則爲文字、圖片、音樂、影片等多元經驗之「拼貼」藝術作品,是學生個人「做」與「受」的「藝術經驗」呈現。41

伍、「植物生長觀察」作業分析

此次學生作業共約80份,內容呈現則選取其中較具代表者7份,從體驗的內涵分析頗多元,在觀察、互動的過程中主要的能力與素養可化約爲六類,一爲「文學創作」能力,以詩、散文的方式表達情感;二爲體驗生命的「生命關懷」美感,在與植物互動過程中,除感知植物變化的生命特質外,常將植物與個人生命經驗相觀照,孕育生命美感的價值,常伴隨回顧、反思個人生命經

-

[□]註 39,頁 183-184。

驗,甚至產生對未來的期待與嚮往;三爲「正向人格」的培養,常表現於「愉快」、「欣喜」、「謹慎」、「甘心」、「樂意」、「寬容」、「欣賞」、「尊重」、「關懷」的「正向」、「解放」、「舒展」情緒;四爲「社會關懷」、「倫理實踐」與「道德培養」的素養;五爲「自然知識認知」、「環境生態關懷」,表現對自然現象的知性了解,以及對生態現象與環境中各生態互動關係的理解;六爲「藝術創作技巧」能力的訓練與提昇。這些成果涵蓋人文、社會、自然等多元領域統整之內涵,其中文學、生命教育、藝術偏向人文知識領域,倫理學偏向社會知識領域,環境生態偏向自然知識領域,因此知識範疇充分表現通識教育多元統整的特色。由於此7份作品均蘊含多元內容(圖三),以下便依作業內容分別介紹。

表三:「植物生長觀察」作業能力對照表:

知識內涵	文學	生命教育	人文	社會、政 治、倫理	環境、生 態、自然	藝術
能力、素養	文學表達	生命關懷	人格培養 情緒培養	社會關懷 倫理實踐 道德培養	自然知識 環境生態 關懷	藝術創作
石榴	*	*	*			*
小盆栽		*	*		*	*
花的生命	*		*			*
四部曲	*		*			*
「與石蓮						
花的邂						
逅」到「阿		*	*		*	
薩姆的骨						
灰」						
綠色毛毛			*			*
蟲			^			^
一抹綠		*		*		
戀上緬梔						*

一、正面欣賞萬物的胸襟與眼光-石榴

都防系三年級的胡善晴的作品以詩文學的形式,表達生命深沈的反思,也 激發生命積極、正向的動力,以及面對萬事萬物正面欣賞的胸襟與眼光,並以 藝術的形式進行創作。

善晴在觀察石榴的十三週時光中,記錄著與植物有約的心情、收穫與樂趣,她說:

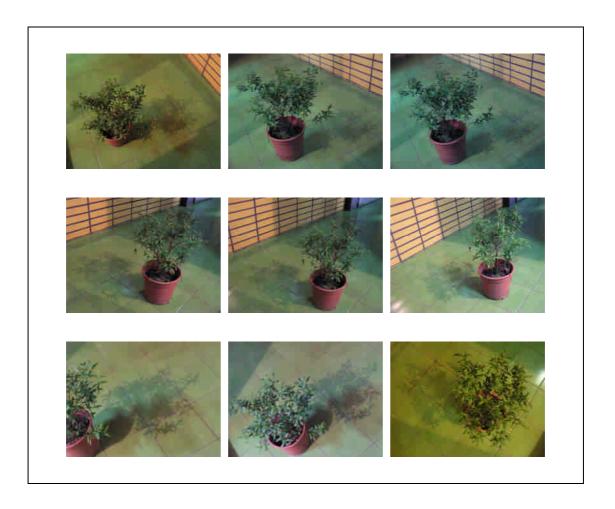
「我的心情曾高低起伏,爲葉子的離開而不捨、爲花朵的凋零而難過、更爲果實的離去而哀傷!但從中卻也意外發現了掉落的果實,彷彿是蝸牛的化身,牽引我進入另一個生命的層次!……走入藝術植物的境界!我把自己化身爲蝸牛,試想自己所要走的路...我想,這就是這些日子以來最大的收穫與樂趣! 說明善晴在過程中,將美感體驗與生命體驗的經歷相互交錯觀照的樂趣。

在美感體驗的樂趣上,她看到:

「一株美麗的石榴,她的葉片是如此的茂盛,她的果實是如此的飽滿,她 的花朵又是如此的令人垂憐,一切的一切,讓我澥逅於藝術洗禮」。

此外,人為的創作也使觀察過程更富趣味與美感,在「光與影的深情對話」(圖二)中,他用不同角度所拍植物的照片,創造出絢麗藝術的美感。又以移情作用,將咖啡色乾癟的石榴果實視做蝸牛刻意安排與翠綠葉片構成大自然間的覓食圖(圖三),連續圖像與對比的色彩形成了形式美感,也產生聯想美感,甚至思索個人未來,美感就在內心與快門的掌握、安排之間俯拾而得。

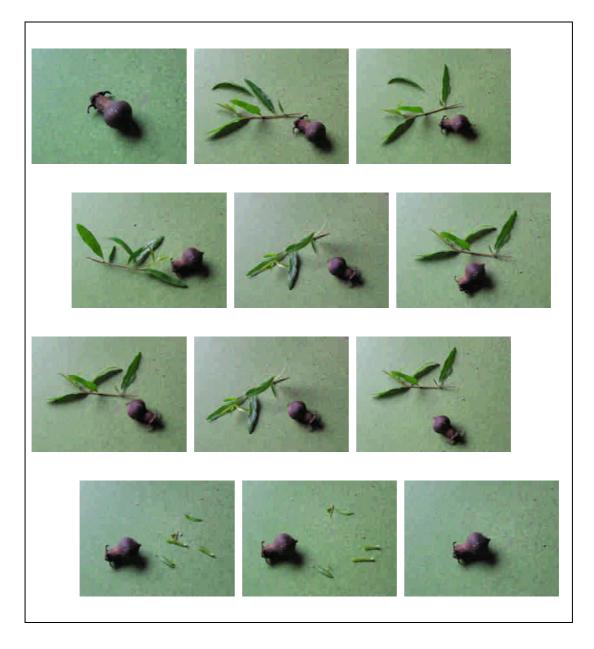

圖二:光與影的深情對話

對於生命的成長與價值,則是善晴觀察過程中極鮮明的體驗,她用「與植物有約」、「盼」、「巡」、「秋季浪漫」、「揭開神秘的面紗」、「風中奇緣」、「西風的話」、「樹、葉子、風」、「揮別盛夏的果實」、「夜的呼喚」、「記憶的味道」、「果實的衷曲」、「離去」、「相隨」、「曾經」、「意外的發現」等心情描述石榴果實的生命過程,在「盼」中她寫道:「於固定的時間,做固定的事,每一次都會有特別的心情,是期待、是盼望、也是喜悅…」,可見她已體驗出生命本質「生」的意義與價值;然而,她也聯想到生命成長存在許多的難以預料,就像在「離去」中,她描述道:「果實最終離開了榴枝,展開另一段新的旅行,她形單影隻會不會寂寞?」,可見她意識到生命終有停止,此一預料是生命教育不可避免的議題,人當如何面對離去呢?在「相隨」中,善晴爲自己提出極正向的態度:「正當我思索著這憂傷的問題,另一顆果實彷彿看穿了我的心事,她毅然決然地跟著離去,在刹那間,我按下相機的快門,我看見了生命的凋零,或許,生命總有結束的一天,但意味著我們要勇敢地活過美一個當下!展現生命的燦爛與奇蹟!」,善晴所體驗的「勇敢地活」該

是每一個人正視生命,創造生命價值的人生態度。

圖三: 蝸牛覓食圖

在善晴所經歷的經驗裡,每一物種均有價值,植物只是不同物種中的一小部份,她說道:「每一個構造都具有它最真切的旨意與令人驚訝的真相!生命有它的彈性,也有它的主見。花兒長成她自己的造型,訴說著它的獨特,是我們不懂的語言!如同蜜蜂眼裡所折射的光度,牠看到的和我們所見到的是不一樣的世界,但我們卻能藉由對植物的觀察,在不相同的世界裡,體會其共有的藝術與美感!」而每一物種都能讓人體驗出共同的藝術與美感,「萬物共通的價值與美感」

正是通識教育所欲追求的永恆價值。

二、自然生態的觀察與認知-小盆栽

數媒四乙吳柏霖的作品不僅進行自然生態的觀察、認知,並以遊戲的心態 進行圖像的創作與設計,過程中體會生命轉換的形式,啓發生命意義的思考, 獲得「溝通」、「理解」的正面情緒。

柏霖從 11 月 9 日開始至 12 月 27 日觀察自家陽台上的小盆栽,過程中不僅將植物視爲欣賞對象,也積極的創造人爲的美感,使植物不只是自然物而已,也可做爲藝術品欣賞,在「玩弄植物」與「玩味藝術」之間充滿無限的趣味,他的做法其實很簡單,「這次玩點不一樣的裝飾,澆點水再來拍攝,有種清新的感覺,葉子好像更加的綠,近拍水珠來看葉片,又是不同的感覺,好像可以看穿表面一樣,放大的表面的細孔,一點一點的,好像葉子是穿上綠色的格子裝,跟人類沒什麼兩樣」(圖四),藝術與生活的結合正是此對外物欣賞的態度!

日期:94年12月8日 生長地點:自家陽臺

觀察葉子,有些地方有點 枯萎,最上方的葉子兩塊 凹進去的地方,形成很有 趣的畫面,有點像是小提 參的造形,正在譜出動人 的樂曲。

近拍水珠,透過水珠來看 藥片,又是不同的感覺, 好像可以看面的細一樣, 放大了表面的細一人一點的,好似葉子是穿上 機色的格子裝,跟人類沒 什麼兩樣。

圖四:「小盆栽」小書

日期:94年12月27日 生長地點:自家陽臺

枯萎的第四枝,已經完全的脫落, 剩下的夥伴在接下來的日子裡,依 舊健康地成長,代替已死的兄弟, 繼續延續生命力。

從下往上拍,透過光的葉片格外 的翠綠,十分漂亮。整體造型很 像一個人,筆挺直地的站著, 很有自信。

圖五:「小盆栽」小書一枝葉枯萎一 穿上綠色格子裝的葉子

觀察過程中,他不僅觀察植物,也察覺到植物與動物的互動,擴大對生態自然的理解:「細看內部,土裡的枯葉與綠莖形成對比,此外,附近螞蟻忙碌的工作,更增添了活力」,「生態主義」強調生態系統中各種生態系統並存的概念,在這盆栽的世界得以張顯,也被觀察者所理解。

對於生命教育的生命多重可能性,柏霖已有所體會,例如他感應到植物的生命力:「植物帶給我一種不同的生命力,在我的生活中與我分享過程,也讓我體認生命的奧秘」,由於他移情於植物生命,遂對植物擬人的朝氣充滿濃厚的體驗,他說:「一盆有四根,顏色翠綠,枝葉皆向上,頗有朝氣。枝葉有如人們展開雙臂,向你招手,爲空氣帶來一片清新,爲生活帶來活力」。然而,生命有其強軔,生命也有挫折,正如觀察過程中由於部份枝葉枯萎,柏霖體會到:「枯萎的第四枝,已經完全脫落,剩下的夥伴在接下來的日子裡,依舊健康的成長,代替已死的兄弟,繼續延續生命力」(圖五),在此對待生命不同可能性的寬容與尊重,正是值物帶給人生命特質同理心的素養。

在人格的培養上,藉著觀察植物的過程,柏霖也有所收穫,正如他所說:「在照顧植物的時候,有時會產生相同的情感,是一種溝通,是一種理解,我藉此幻想著不同的世界,不同的生活,有時卻是自己理想的未來」,在此「溝通」、「理解」正是開拓人文胸懷的態度與素養,凡與人、物、生態自然的溝通與理解,將使人與人、人與物、人與生態自然,尊重並和諧相處,人自處於宇宙的素養,不正是此嗎!?

三、欣賞、尊重、關懷生命—花的生命四部曲

數媒二甲李淑真的作品,以豐情感的文字,表現豐沛的想像力、設計能力等藝術的技能,建立欣賞、尊重、關懷生命的態度與素養,生命教育與人格教育在美的歷程中形塑而成。

在桃園校區設計大樓前的花圃,極少同學會注意,而淑真卻爲這些不起眼的花建立美麗的檔案,除描述花朵與葉片的色彩、外型外,並想像、移情花朵的生命現象,體驗花的情感與生命,淑真將花的生命分爲四段加以描述與體驗,第一段的「嫩芽」寫道:「初次發現它時,它還是個小嫩芽……這小傢伙的卻是鮮豔的綠色,又嫩的不得了,搓揉起來一定相當舒服,但是我沒有,我想看它後續發展,我就像個爸爸或是媽媽,期待著這個孩子的成長。」

第二段「花苞」(圖六):「含苞待放,就像是少女們成年前的緊閉的心, 包裹著顯露出她的害羞,想綻放又害怕的那種心情,其實是在等待著自身的成

熟,或是等待著伊人般的心……平滑的枝幹挺著那羞澀的花苞,可以想像包裹在裡面的她的花瓣應是像初生般嬰兒粉嫩,白而帶點粉紅的肌膚。」

圖六:「花的生命四部曲」小書封面

第三段「盛開」:「它的白色純到讓我感到不可思議,好像要被吸引了進去,迷失在裡面似的……讓我有種保護慾或是佔有慾,但是佔有是不該的,帶走她是失去她的開端,我不忍看她枯萎,於是就讓我默默靜觀,因爲愛是一種保護,尤其當她在我面前時」

「凋謝」「它在凋謝的前期,花瓣會慢慢地向後萎縮,這就像是人老的型態,如果把花比喻做為人,好像是相當合理不為過的。看著一片一片掉落的花瓣,突然感傷了起來,是不捨……但是她是生生不息的,這朵花雖凋謝,但旁邊有顆花苞正開始綻放,人生經歷許多轉折,總有一天要停下來的,但生命會延續、繼承」。淑真對一朵不起眼的小花,能以不具利害的眼光欣賞,體驗情感解放的精神自由,正是「寬容」的態度;而對花能以「初生嬰兒」、「少女」的美加以想像是「欣賞」的態度;然而,不攀折、不佔有正是「尊重」的態度,而能以「期待著這個孩子的成長」、「默默靜觀」的心情理解生命正是「關懷」的態度。且在生命的觀察中,體驗出「人生經歷許多轉折」,但「生命會延續、繼承」的信念,正是生命教育的核心,人文教育素養的原素。

四、思考「死亡」意義一從「與石蓮花的邂逅」到「阿薩姆的骨灰」

汪泰興同學的作品表達出作者對自然植物知識的了解,也反映植物生命對個人生命的啓發,並促使作者思考生命中「死亡」的意義,建立正向的人格、

素養。

原本喜歡老枝、楓樹或藤蔓的汪泰興,因週遭沒有此類植物,改用向朋友借來的「石蓮花」(圖七)做觀察對象,而這也是他第一次知道此一植物的名字,他除了爲石蓮花做生物性資料的調查外,也了解它在中醫上的療效。在花形的觀察上,泰興形容這二十三朵花有如人生百態,他說:

「所有的莖也都朝向不同的方向伸展,但是還是可以看的出來分成兩大邊。老 實講,還真像極了人生百態。每個人雖然走著不盡相同的路,卻大致還有跡可 循,而相似的道路上,有的人比較成功,當然也有人則是就地陣亡,但大多數 人都是持平不變」,這種想法與體驗暗示著作者對人生不同可能性發展的想 法,對人生經營產生啓發作用。

圖七: 石蓮花

然而,有趣的是泰興從對植物的觀察,聯想到對朋友家小貓的感觸,這種對生命的反思,是生命教育的重要內涵,他表示:「僅管不是植物,但是卻都是生命,都是值得觀察的對象」,而這隻名叫「阿薩姆」的貓(圖八),正像課堂中曾經放給同學欣賞的貓畫像類似,課堂當時曾同時放了兩隻不同風格的貓,泰興毫不考慮的喜歡那隻像「阿薩姆」的貓,正因爲泰興的生活經驗讓他理解畫家筆下貓的生命感,因此充滿對畫中貓的情感。然而,「阿薩姆」就在寫這份作業的過程中病逝了,遺體火化後,他的主人決定將「骨灰埋在頂樓花圃裡面,並且在他的骨灰正上方新種一棵植物」,泰興表示:「現在的我深深希望,阿薩姆的生命能夠像新芽一樣,延續下去」,在此「生命轉化」的生命意識舒解泰興對貓的思念與疼惜,生命教育在面對死亡時,轉化正是一種極正面的

可能性。

圖八:貓「阿薩姆」

五、體會做人做事道理-綠色毛毛蟲

商設系的林奕伶觀察宿舍旁的綠色樹(圖九),得到藝術創作的技巧,也 體會做人做事的道理,建立多元視野與建全人格。

透過對樹不同部位的型態想像, 奕伶使得一棵樹產生多樣的美感,有時像穿裙子的女孩,「它的樹枝很均勻地向外伸長,且層次分明,就像一個高挑的女孩穿著澎澎裙」,而樹葉則是「綠色毛毛蟲」,且「當數十條毛毛蟲聚集,變啊變!變成一隻地毯狗」,文中不僅用文字描述想像美。在觀察同時,也用彩筆描繪出想像的圖像,在真實與想像間形成有趣的對比,美感的體驗便在文字、圖像與心靈交錯的描繪過程中產生。

然而,奕伶也在此過程中體會到做人的道理,她說:「一棵植物的用途非常多……它讓人思考起做人處事的態度,必須毅力不搖、堅定意志、高風亮節、有原則、光明磊落,因此中國人喜歡觀賞植物,它的美感也帶給人們心中的寧靜及喜樂」,這種將植物賦予道德的美感情緒,正是傳統中國美感文化的核心價值。此外,奕伶也在此過程中孕育出感恩的心情,她說:「這個作業讓我發現原來住的地方附近及要來學校的沿途中有這麼多美麗的植物,包括樹與花草,感覺很美好,感謝造物主,感謝父母,感謝老師,感謝我自己及所有人」,感恩的態度正是當今台灣人缺乏的素養之一,對宇宙萬物的關懷,實爲培養感恩

胸襟的可能方式之一,美感教育的意義也在此。

圖九:「綠色樹」小書手繪稿

六、社會觀察與關懷-案例六:一抹綠

數媒二甲的鄒亞璿的作品可見藝術的創意、社會的觀察與關懷,以及個人生命成長經歷的反思。

她認養了學弟素描用過的盆栽(圖十),做爲觀察與欣賞的對象,過程中培養豐富了想像力與美感理解力,並感知心靈底處對悠閒生活的回憶與嚮往。此一美感的過程正可達到生命教育自我求發展,創造自我生命意義與價值的目的,自我的生命也將因此美感教育獲得更多元、豐厚、完美、無限的呈現。在作業中,亞璿提到初獲盆栽的感覺:「爲了方便觀察,我就將他擺在我電腦旁

邊。看到幾乎是以灰階顏色組成房間出現了一抹綠色,心裡居然有種莫名的輕 鬆感,那時候我才發現其實自己相當喜歡這樣子的東西出現在我房間裡」。

觀察過程中對葉子不同的形態產生高度的想像與移情,並轉移至對社會的理解與正義行動,她說:「這次讓我覺得,這株盆栽像是一間公寓,各個葉子是不同的住戶。有一位是上班族,每日早出晚歸,卻樂在自己的工作之中,所以可以看見他生意盎然的樣子…紅色的葉片住的是一位女心理醫師,每天每天她接收著病患所傾吐的心事,其實自己也累積了相當大的壓力……在這株盆栽上,這片葉子是最大最堅實的」,如次此畫面正是社會多元的百態。

此外,亞璿也經歷對植物生命關懷的經驗,並產生積極協助成長的行動,她說:「第三天,它的葉子就因爲沒有陽光照射而變的又黃又醜,突然意識到了自己的錯的我,趕緊抱著他去敲隔壁的門,隔壁的同學看了看,要我將他放到走廊上,以便於有陽光照射,就這樣,它從鬼門關前被救了回來,但是有一片變黃的葉子,至今仍無法回覆原本的翠綠」,亞璿的行動如同從事社會運動的人士,對弱勢付出實際的關懷。

然而,亞璿卻也因對植物的關懷,透露著個人成長經歷的反思,她在「心得感想」中說:「…小時後住在鄉下,每天一打開窗就能看到許多花草樹木,春季可以摘摘花、夏季可以抓抓蝴蝶,每天都生活在這樣愉快的心情之下,卻沒注意到,是那些植物讓我這麼神清氣爽……兒時的絢麗色彩已經消失不見,小時後住過的房子現在也只是廢棄房屋,雜草叢生,而心底最深刻的,最嚮往的,卻還是從前的那種悠閒」,在忙綠的生活節奏中,人常遺忘生活的價值與意義,但心靈深處的渴望,常在與回憶、經驗的激盪中湧現,那份帶著甜蜜回憶的正向情緒將啟發著她內心真誠的期待與未來嚮往。

七、美感與創意的結合-戀上緬梔

數媒一年級陳雅靜經兩個月對緬梔(圖十一)的觀察與描述,賦予它豐富 深刻的美感,創意表現令多數同學讚賞。

圖十:「一抹綠」盆栽

圖十一:「緬梔」小書封面

緬梔俗稱雞蛋花,是台灣常見的樹種,在桃園校區第二餐廳外有一棵,樹型不大,平時不易引人注意,雅靜之所以將之做爲觀察對象,因其外型的吸引力,如她所言:「開始是他的外型吸引著我風是樂手,而他則是個聞歌起舞的搖滾男孩,我成了他們的一個小小的『粉絲』」

可見美感產生的過程,在美感教育中確實具有效果,雅靜在「心得與感想」中她透露:「在構想這個主題故事時想了很久,利用老師教我們的美感觀賞三部曲:直覺、想像、移情,從被樹型所吸引,到聯想樹的姿態像舞姿,再想到風和樹組成一隊舞隊,接著將自己變成一個小小的粉絲。這個創意構想的過程雖然短,但在這次的腦力激盪後,開始明白欣賞是什麼一回事」。

陸、結論

通識教育的特質在於內涵豐富,促進學生人文、社會、自然三大領域知識的統整,以及知性、感性、德性等人格能力的整合。然而,「美感教育」則以培養美的體驗能力爲目標,在內涵上與通識教育的性質十分吻合,由於教學策略更具體、豐富、多元,因此兩者具有整合的可能性,通識教育遂能藉由美感教育的策略達到全面完整「人格」的全人陶冶。

個人在教授的「中國藝術與美感」課程過程中,設計「植物生長觀察」的 創意作業,目標在於透過自然植物體驗生命美感,激發美的敏感度與藝術創

作。過程中同學的體驗有十分豐富、多元的內涵,藝術創作的表達方式也不盡相同,可貴的是在美感的經驗沉浸之餘,同學經歷著生命成長、循環、死亡,在愉快情緒沈浸中,不僅培養正向的情緒與生命態度,也能探索生態中不同生命的價值與意義,具體整合知性、感性與德性能力,進而提昇人格能量;並以文字、圖像、影音等素材,進行藝術的創作。

教育的目的在於協助人格成長,尤其通識教育更重視關懷生命的無限可能與限制,在經驗通識教育的洗禮過程中,教師實伴隨學生成長,在教學相長的過程中逐漸感知通識教育的內涵與精神,並從自我成長的心路歷程,思索著學生的疑惑與期待,這是一條人類走過的「人格之路」,看到同學豐富、多元的作業回饋時,內心存在絲絲感動,因爲在人類心靈深處最原始的感動、期待、嚮往竟如此神似。一路走來,陪著他們成長,我也從他們的身上看到自己,經歷著一場人格培養的洗禮。

Integration of Aesthetic Education and General Education:

An Example from the Class "Chinese Art and Aesthetics"

Tasi-yuan, Kang

Associate Professor, General Education Center, Ming Chuan University

Abstract

The aim of the general education is to realize the ideal of holistic education. It integrates the fields of humanity, sociology, and natural science to help students establish a complete character with sound intellect, feelings, and morality. Aesthetic education, however, follows similar route of integration and aim while focusing more on cultivating the ability to appreciate beauty. With the introduction of methodology of artistic education, the teaching tactics become more concrete, rich, and diversified. Hence, general education can achieve the establishment of "complete character" when integrated with aesthetic education.

This paper will take the class "Chinese Art and Aesthetics" as example to describe the practical application of aesthetic education. The homework, "Observation of the Growth of Plants," for example, is designed according to the ideal of aesthetic education. It aims to cultivate six different categories of knowledge in students: care of life, cultivation of personality and emotions, care of society, care of natural environment, ability of literary creation, and ability of artistic creation. These practices and homework are designed with an aim to cultivate complete character with intellect, feelings, and morality.

Keywords: general education, aesthetic education, holistic education

