黃壬來　教授

- 學 歷：

  美國喬治亞大學藝術教育博士

- 現 任：

  文藻外語學院傳播藝術系教授兼系主任

- 專 長：

  藝術理論、藝術教育、藝術創作、研究方法

- 經 歷：

  屏師院視覺藝術教育研究所系主任、所長

  曾舉辦四次油畫及水彩個展

  南澳大利亞大學客座教授

  應邀於 2004 年 INSEA 及 APAEC 主題演講

- 主要著作：

  著有藝術與藝術教育專書論文研究報告約五十種

  論文：以藝弘道－佛教經義與藝術教育的融合

  論文：學校藝術教育改革的取向

  論文：生命教育研究的歷程

  論文：遊心於藝術創作與藝術教育

  論文：論生活藝術-內在美與外在美的條件

  參考資料： 後現代藝術教育的立場、課程與教學

從生命本質論藝術教育的取向

黃壬來　教授

生命教育與藝術教育有著共同的目的與面向，即在培育自在悅樂、美善合一的人。筆者據此提出以生命發展為依歸的藝術教育，包含：美善合一的藝術教育目的論、六度美學與環境美學的藝術教育內容、學生為主體的教學方式，以透過藝術教育領略生命本質並追尋生命意義。

從生命本質論藝術教育的取向

黃壬來

摘　要

本文之主旨在於從生命本質之觀點探討藝術教育的新取向。人的生命可說是一種短暫性、拘限性與發展性並行的存在現象。生而為人，應學習謙卑的面對生活環境，敬重他人與自然環境，珍惜自己的人身與資源，認清自己的志趣，並且不斷的前進，超越自己的不足、困難與痛苦；除此，尚須度己與度人，力行六度，即：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若（智慧）。

生命教育與藝術教育有著共同的目的與面向，即在培育自在悅樂、美善合一的人。筆者據此提出以生命發展為依歸的藝術教育，包含：美善合一的藝術教育目的論、六度美學與環境美學的藝術教育內容、學生為主體的教學方式，以透過藝術教育領略生命本質並追尋生命意義。

關鍵詞：生命本質、生命教育、藝術教育

一、緒言

在歷經二十幾年推展藝術教育以後，近年來，筆者積極參於生命教育的推動，採取從哲學、科學、宗教、藝術、教育等觀點，以科際整合方式剖析生命的現象與生命教育的重點。筆者以為：生命教育在於幫助學生了

解生命真相與維護生命，及探討生命存在的價值與意義，進而將自己所學回饋社會，造福更多的生命；易言之，生命教育的目的即在於協助學生：

1. 主動認識生命、宇宙等生成的原理，進而瞭解家庭倫理與生命延續課題。（生命源起）
2. 培養優異的生存能力，且能維護群體及其他生命。（生命維護）
3. 認識生活環境，積極關懷與尊重生命，進而服務人群。（生命發揚）
4. 探索生命的意義，建構正確的生命觀。（生命完成）

生命教育的目的既在於啟發學生認識生命、珍惜生命、尊重生命與關懷生命，簡言之，即探討生命的本質、意義及實踐，其重要性不言可喻。生命源起、生命維護、生命發揚、生命完成是生命教育的四個主題，在四個主題下可再包含十一個生命教育項目，即宇宙生成、生命誕生、婚姻與家庭、自我生命維護、群體生命維護、其他生命維護、尊重與關懷、服務人群、探索生命價值觀、建立生命價值觀、實踐生命價值觀等，皆與每一個人的生活有關。個人的生命除了存續以外，更重要的是生命的品質，而與生命品質最為相關的就是美與善的課題。

台灣藝術教育從1990年代起力求改革，歷經教育改革行動方案的推展（1998-2003年），師資培育法公布實施（1994年公布，1997年修正），藝術教育法通過實施（1997年公布，2000年修正），九年一貫課程啟動（1998年起），師範校院積極轉型（約2000年起）等變革。近年來，因師資供需失衡及少子化的影響，在2007年下半年，國內師範與教育大學內已無藝術師資培育學系，僅存兩個藝術教育研究所，尚且綻放些許光芒；曾經蓬勃發展的各大學教育學程，也僅將藝術與人文教育作為選修科目。但是全國兩千多所國民中小學，卻是每一學期且每一年級皆開設藝術與人文課程，呈現青黃不接與教學品質堪慮的現象。另一方面，有關於藝術教育

的理論基礎與課程設計，長期處於多方抗衡的情況，此一現象原本是多元化時代的常態，惟國內藝術教育理論長期受西方的影響，以致在推展國民中小學藝術教育，時常出現「新的就是好的」迷思，而未達成推展藝術教育的共識。

根據筆者多年來研究藝術教育與近年來推展生命教育的經驗，在面對近年來社會的紛擾與藝術教育的變革，覺得可就生命的本質與意義，探討生命教育與藝術教育整合的可能性，並嘗試論述藝術教育的發展方向，藉此開拓在地化的藝術教育論述，作為國內藝術教育發展的參考。本文屬於見解性論文，文中所述藝術教育係指學校藝術教育為主要探討對象。以下將先闡述生命的本質與生命意義的建構，再析論以生命發展為依歸的藝術教育，最後歸結數語作為本文的總結。

二、生命的本質

一個人的存在，從整個宇宙的空間觀點來說，其實僅是微塵，從時間的流轉觀點而言，也僅是一瞬間而已；也就是說若從時空觀點分析人的存在，其實就是微塵瞬間的移動。人的生命可說是一種短暫性、拘限性與發展性並行的存在現象。不論我們因何而來，一個人自胚胎生成、母體孕育，以至於呱呱落地，此時個體不可能有選擇性。其後，隨著數十年時間流轉，當有限生命延續時，個人能自我抉擇的可能性才相對產生；但是，這種自我抉擇的可能性，仍受限於先天資質與其他相關因素，而非百分之百具有自主權。

我們所處的社會急遽變遷快速而不定，美國著名文化學者凱麗．費德門（Kerry Freedman, 2004, 25）即指出：當代生活充滿著矛盾、含混與非理性(the contradiction, ambiguity, and irrationality of

contemporary life)，環顧當前全球區域性衝突不斷、第三世界持續貧困、地球暖化與環保議題不斷，以及國內爭議不休的意識型態、僵持的兩岸冷和情勢、治安未見改善、貧富差距持續擴大、價值體系長期紊亂，即不難理解此一困境。而每個人短暫的一生中所面對的課題既繁複且艱鉅，不僅是健康、工作、家庭、婚姻、子女、交友、宗教、休閒，以及不可預知之事件等課題須謹慎做決定與因應，且常須修正或調整，一生中也會遭遇到各種挫折、壓力或痛苦。

生命的本質是短暫與漸進的過程，在生命發展過程中，有些是個人可預測與掌握之因素，但是也有一些是不可預測且難以掌握的變數。人生有歡樂，也有痛苦，卻唯有努力才有收穫，這意味著：每一個人應善於利用這短暫的生命，不斷的耕耘，以求得生活自在，並期待溫馨離去。

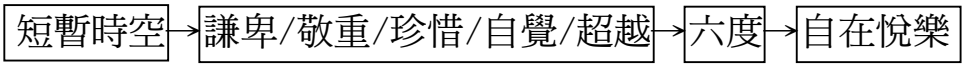
三、生命意義的建構

生命的誕生，即賦予了生命價值；生命雖然短暫，卻是生命價值成立的基礎。雖然宇宙是無窮盡，但個體生命的有限性，仍是建構生命觀的契機，也就是生命雖短暫，卻仍具發展性。生而為人，即應學習謙卑的面對生活環境，敬重自然環境與他人，珍惜自己與所有，認清自己的志趣，然後不斷的前進，並試圖超越自己的不足、困難與痛苦，也就是把生之意志盡力發揮，如此，即具備生而為人的基本態度。

建立了基本態度，代表個人對生活抱持著希望。生活中有許多課題必須面對與解決，而且生活中必定會於他人產生互動，並藉由相互依存的關係，維持個人與社會的和諧與發展；因此，生而為人，除了需成就自己外，也需成就他人，以維持動態平衡，此即「度己」與「度人」。所謂度己或度人的「度」，係指境界的提昇，可以說：從無知到醒悟，從含混到

清晰，從幼稚到成熟，從迷信到正信，從窮苦到富裕，從匱乏到充足，從拘謹到瀟灑，從「貪瞋痴」至於「戒定慧」，從「有所求」到「無所求」，從「安住名相」到「離相無住」……等。度己或度人，其實是一體之兩面，往往度己之時，即同時在度人。

度己與度人要有方法，佛教曾教化眾人行「六度」，以達涅槃寂靜之境界，其通俗義，即到達清靜自在的境界；此六度係指：布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若（智慧）。《增壹阿含經》曾說：「諸佛皆出人間，終不在天上成佛也。」揭示當下力行，以成就自己，並成就他人。修行不離人間，尋常生活中即可修「六度」，教育工作就是佛教所言的修行領域。例如：教育人員教誨學生，實即布施；遵守教育法令，即為持戒；當下寬恕學生的冒犯，再適時予以教導，即是忍辱；深入淺出的教學，使學生明白，乃是精進；靜思澄明，即為禪定；理性決策與行動，無異般若。學生亦可行六度，平常日行一善，即是布施；遵守校規與師長教誨，即是持戒；學習情緒管理，正是忍辱；鑽研學識與解決問題，此為精進；作息正常，動靜分明，近於禪定；而凡事依智慧抉擇，依理而行，則是般若行為。若能依六度而行，心中可得自在悅樂，人生自然美麗。六度的時代意義與詮釋，應當不止於此，尚可應用於其他待人處事的各個面向。上述觀念可綜合歸納如圖一所示：



圖一 生命意義的探索歷程

生命教育的目的在於引導學生認識生命的本質、積極維護生命、建立生命價值觀，並發揮生命的價值；簡言之，即在於了解生命、愛惜生命與

善用生命。一個人從出生至死亡、除了維繫實體生命以後，更需追尋生命的自在與悅樂；而欲得自在與悅樂，則有賴於建立前述正確的生命態度與作為。

在探討生命本質與生命意義的建構之後，以下將以生命的本質觀點，論述以生命發展為依歸的藝術教育，以實現透過藝術教育探索生命本質與意義的藝術教育取向。

四、以生命發展為依歸的藝術教育

(一) 美善合一

藝術教育的本質，就是藝術教育的「科際整合」與「應用導向」兩項特性。所謂「科際整合」與「應用導向」，係指藝術教育為一因應時代變遷而隨時調整，且從相關學門擷取其實施內涵的應用領域。此一理念可做為研究與實施藝術教育的基準。筆者認為藝術教育的對象是正在發展中的人，而在發展中的人，其本質就是具有不斷自我超越與提昇的自由精神，在不同時空架構下，不論是與自己、與他人、與其他生物或與自然界，隨時在建構網絡；此一建構的網絡往真、善、美或和諧的境界邁進，這就是「全人」的理念。藝術教育的功能即是在協助個人往「全人」的方向發展。

由於「全人」並非一蹴可幾，而需逐漸培養始能達成。因此，以「全人」為目的之藝術教育即具有漸進性、延續性與行動性，而有賴從各相關學門中，再深究上述內涵及達成該項內涵的理論或方法，以做為規劃藝術教育目標、內容與方法的依據。然後經由藝術教育的實施，達成「全人」教育目的之實現。

具體而言，藝術教育在於培育學生的人文素養，包含：人性的關懷、尊重、無所求的奉獻、深刻的反省、自制、自我調整、自我超越、堅毅、有意義的生命觀、對美的追求…等，這些特質既善且美，也可說以善為美，綜合而言即為自在悅樂。人文素養可說是個人成長的動力與泉源。藉由藝術學習活動，可陶冶學生自我成長、人際交往與面對未來的人文素養，以適應社會變遷，可謂藝術教育的附加價值。人文素養的陶冶不僅是藝術教育的目的，也是生命教育的目的。

以2005年成立的文藻傳播藝術系而言，一開始即先定位傳播藝術的特性為：真誠性、創造性、教育性與藝術性。筆者以為傳播藝術是充滿趣味、想像、甘苦與挑戰的過程，在學習傳播藝術的歷程中，如能抱持謙卑心，多方汲取相關知能與經驗，並整合運用，將可展現令人激賞的作品與充分的自我回饋。其次，傳播藝術是一「科際整合」的領域，因此，在課程規劃與實施上，即強調兼顧藝術、創意、科技、傳播、語言的整合性教育，以培育具有人文素養、創造思考與外語能力的廣播、電視及電子廣告傳播人才為目標。此一觀點契合前述既善且美與度己度人的生命發展方向。

綜合而言，生命教育與藝術教育有著共同的目的與面向，即培育自在悅樂、美善合一的人。推展藝術教育與生命教育即在於促進學生瞭解生命的意義及豐富生命的內涵。

(二) 六度美學與環境美學

前述藝術教育目的在於培育自在悅樂與美善合一的人，在課程內涵上，即以生活中的內在美與外在美為其重點。內在美係指透過行六度而得自在悅樂的美感，也就是善；而外在美則指透過環境營造使生美感。前者

依個人行為而獲得，後者則為環境加工而產生。探討修持六度的美涉及六度美學；探討環境設計的美則涉及環境美學。

六度美學可成為藝術課程的重點，係將蘊含人生哲理與實踐哲學的生活修為，作為課程內容的重點，例如：依布施、持戒，忍辱、精進、禪定、般若六度之現代意涵，作為藝術創作或欣賞教材，且於藝術教學中實踐與體會，俾使師生自在悅樂。環境美學作為另一個藝術課程重點，係將環境美學的四項原則也融入藝術創作或欣賞教育中，即環境設計應具有實用目的、運用形式原理、符合綠建築指標，及兼顧人文精神，進而使生活環境具備實用機能與美化的特點。此環境設計原則可做為藝術創作或欣賞教材，係學生應用外在環境啟發美感。例如：「綠色建築的欣賞與設計」之主題，即涉及美學、藝術學、生態學與技學四個學門的相關原理與技能，包含空間美學、藝術原則與方法、綠建築指標、環境虛擬設計等知能。其中綠建築指標包括：基地綠化、基地保水、水資源維護、生物多樣性、日常節能、CO2減量、廢棄物分類、污水改善等屬於生態學探討的範疇；而環境虛擬設計則是新興的技學內涵，這些素材因時代變遷而產生，超越了傳統以美學與藝術學為核心與主體的藝術教育內容。探討與實踐六度美學及環境美學，實際上即是在於啟發生活的美感與善念，一種美善合一的境界。

前述文藻傳播藝術系既以培育具有人文素養、創造思考與外語能力的廣播及電子廣告傳播人才為目標，其課程即強調與生命教育相關的生活哲學與環境藝術，並引導學生創作生命教育的廣播節目、電視節目與電子廣告，再透過網路播出，以提升學生的人文素養，這些電視節目包含：白雲飄來、環境美學、二十五淑女、勇者畫像等，廣播節目則有關憂鬱症防治、情緒管理、交友之道、和睦家庭等，皆透過網路播出。

(三)以學生為教育的主體

台灣在資訊化、多元化、疏離化、高齡化的社會變遷之下，藝術教育以學生為教育的主體，藝術教育的目的在於培育自在悅樂與美善合一的人，並非傳遞或灌輸與生命無關的藝術知識或技法，且以與學生生活相關的六度美學與環境美學為課程重點。為有效達成藝術教育，有賴於實施能激發學生人文素養的啟發式教育，也就是以激發創意與美感、鼓勵自我探索生命本質與意義、養成良好生命態度與發展方式進行藝術教育。其次，教學的實施可允許學生有不同的發展目標、進程與成果；而教學者可依據教學目標，採行多元評量，兼重歷程與結果的評量，使學習者獲得成就感與潛能的啟發，以及人格健全的發展。

前述文藻傳播藝術系的教學採取探究教學法與合作教學法，在廣播節目、電視節目與電子媒體廣告的企劃與製作上，學生自行分組，並選擇與自己生活相關的生命教育主題，從事資料蒐集、分析、彙整、規劃、設計、製作，再進行修訂之過程，充分發揮創意與社會關懷，以創作生命教育的廣播與電視節目，嘉惠學子，且樹立以人為本的教學型態。

五、結語

生存的世界屬五官可知覺的現象，造形幻化，忽隱忽現，而凡有形相之事物，皆在時空中流轉。生命也是如此。可感可知的現象，終究會轉換與消失，其本質並非永恆的實體。人生的首要課題，其實就是透過暫時性的存在，以謙卑、感恩與覺醒的心，力行六度，求得自在的境界，達到無相而常有的永恆。從生命的本質論藝術教育目的，藝術教育就是生命教育，也就是在於培育自在悅樂、美善合一的人；藝術教育若欲永續推展，

唯有注入與生命相關的重要因素，此即：探索生命本質與生命意義，強調六度美學與環境美學，且以學生為教育的主體。

台灣的藝術教育史比起生命教育史還長。藝術教育所涉及的因素與成效也較生命教育來得複雜。從生命的本質觀點探討藝術教育取向，雖不必然產生共識或帶來可觀的效果，但至少可對藝術教育提供一種新的思維與新的期待。

參考文獻

《增壹阿含經》

Freedman, K. (2004). Teaching visual culture. NYC: Teachers College, Columbia University.