

2003年，漢寶德先生提出『藝術教育救國論』，聲洪音揚如同暮鼓晨鐘，指引台灣的出路。2008年，「美學經濟」成為台灣產業轉型的共識，但藝術教育之不被重視，情況依然。

表演藝術聯盟自1999年，每年舉辦「文化論壇」反省文化生態、提供政策建議。繼2007年全面體檢文化中心之後，2008年提出「藝術教育興國」主張，並摘錄整理成文字發表，期許承先啓後，在台灣經濟再出發的關鍵時刻，提出最誠懇的建議。

- 1998年至今，加拿大J.W. McConnell家族資助「ArtsSmarts」計畫，投入超過二億五千萬元台幣。該計畫是「平台的平台」，它連結許多藝術機構和非政府組織，幫學校開發具創意的藝術教育方案，啓發孩子面對21世紀所需要的多元能力和創意。

「ArtsSmarts」資助對象涵蓋加拿大偏遠地區，3,000位藝術家、9,500位教育工作者和5,000位義工投入，服務了1,400所學校，共有223,000位學生受惠。

- 美國的教育部和甘乃迺表演藝術中心、國家藝術基金會（N E A）合作，十年前開始透過網路發展「Artsedge」計畫，設計跨界整合的教育教案，例如音樂與數學、舞蹈與語言等，累計發展出400多種教學法。

例如，老師帶領學生畫圖或拍照，解釋莎士比亞詩句中使用的文字或片語，讓學生了解其中奧義。然後學生用這些字或詞造句，學習莎翁的英文詞彙。

- 2002年，英國政府協助老師提升美感教學能力、開發學生藝術潛能，推動「Creative Partnerships」計畫，針對英國境內、特別是偏遠或經濟落後地區學校推動具有創意的藝術教育計畫，已有超過2,400所學校成為這項計畫的「創意夥伴」。

例如「鄉土探索」教案，老師和藝術家、歷史學家合作，帶學生用金屬探測器、定位系統等設備挖掘鄰近區域；最後在藝術家和歷史學家協助下，學生舉辦一場歷史文物展，顯示過程中所學到的地理、歷史和語言知識。

· 李永豐/紙風車文教基金會執行長

· 陳錦煌/新港文教基金會副會董事長

· 林千鈴/蘇荷兒童美術館館長

· 楊 照/作家、評論家

· 張中煌/臺北藝術大學教務長

· 溫慧玟/雲門舞集舞蹈教室執行長

一、藝術教育能有多重要？

2003年，學術、行政及教育生涯領域橫跨建築、藝術、設計、美學、博物館、文化政策的漢寶德先生，在聯合報發表長文《藝術教育救國論》，呼籲各界重視藝術教育。

漢寶德談「藝術教育救國」之前，《藝術教育法》在1997年實施，九年一貫藝術與人文課程統整也上路，甚至「文化創意產業」在2002年成為國家重要計畫，但做為這些發展趨勢核心的藝術教育，卻並未受重視。

著有《風格競爭力》等暢銷書、研究創意城市和消費文化的學者劉維公說，藝術教育的目的，就是「開發右腦能力」。在「美學經濟」時代，創意和美學品味將成為人才的關鍵競爭力，這些能力必須藉由右腦潛能的開發來培養。

劉維公舉證，產業競爭趨勢，已經從「工業規格」轉向「美學規格」，掌握美學潮流領導權，就掌握市場先機。藝術教育不能再被視為傳授知識的學科，未來的「美學規格」競爭，奠基在「美學的生活態度」上，這是目前台灣普遍不具備的能力，要藉由紮根的藝術教育來補救。

觀察產業發展、社會趨勢變化的社會研究者詹偉雄說，台灣產業從「OEM」（代工）的轉變到「ODM」（設計製造）和「OBM」（品牌管理的製造業），牽涉整個台灣社會經濟邏輯的轉變，教育者尤其要以新思維，面對全球新挑戰。

在加工、代工為主流的時代，工廠用最低價錢、最高效率完成業主的訂單；代工廠完全不必理會消費者需求，那是下單廠所要費心的事。現在不同，台灣產業走向設計、品牌，了解市場、顧客甚至掌握消費潮流的美學元素，成為企業最急迫的功課。

詹偉雄認為，台灣產業轉型，同時帶領社會由集體化走向個人化，自我不再被壓抑，多元能力必須被發揚。轉型過程中，藝術教育扮演重要角色，它讓學生發現自我的價值、培養美感的能力，這是未來競爭力的關鍵，也是台灣正規教育最落後的部分。

二、學校藝術教育，出了什麼問題？

政務委員、前教育部長曾志朗說，台灣學生過分專注於把書「念好」，於是很多學生考得好成績，卻完全沒有創造力。

2001年實施九年一貫課程，將藝術與人文合併成七大領域，課程更多了，實際上藝術教育時數反而減少。臺北藝術大學藝術與人文教育研究所所長平珩指出，台灣的藝術教育有許多缺失，師資、時數和專業者參與不足、學校和家長的觀念仍以升學為重，加上課程設計缺乏創意等，都嚴重影響教育品質。

苗栗縣教育局長彭富源認為，學校藝術教育需要更多創意。政府或學校可以鼓勵老師結合校內外資源自編教材，或在學校設立藝術教育專科教室，以網路資源彌補老師和教材的不足。類似「藝術下鄉」之類的展演活動應更頻繁，成為學校的教學資源，當然必須先由學校設計成完整的課程。他指出，學校的建築和環境必須更美、更有品味，這也是藝術教育的重要環節。

中央大學認知所教授兼所長洪蘭提醒，藝術教育不只能夠開發右腦、平衡心智，最重要的是，對美的感受一旦啓蒙，讓孩子能夠從容面對人生，將一輩子受用。她也憂心城鄉差距，偏僻地方教學資源缺乏，讓孩子成為弱勢的藝術教育中，最弱勢的受教者。

三、社會藝術教育，出了什麼問題？

「藝術教育在台灣，從來沒有落實過；美感的體驗和學習是公民的權利，政府須承擔這個責任。」佛光大學教授林谷芳嚴正指出，美感必須從生活中沈澱，惡質的環境，正在謀殺台灣人的美感。

「孩子的第一哩路——319鄉村兒童藝術工程」推手、紙風車文教基金會執行長李永豐說，截至2008年9月，這項計畫累積了26萬人次的觀眾，其中90%沒有看過兒童劇。李永豐說，一次看戲經驗，可能成為孩子一生的啓蒙；至少給孩子一次看戲機會，這是他將兒童劇帶到台灣各地的動機。

· 詹偉雄/數位時代雙週刊總編輯 · 平 珩/臺北藝術大學藝術與人文教育研究所所長 · 劉維公/中華民國藝術文化環境改造協會理事長 · 曾志朗/行政院政務委員 · 林谷芳/佛光大學藝術學研究所所長 · 柯基良/文建會主任秘書 · 彭富源/苗栗縣教育局局長 · 洪蘭/國立中央大學認知所教授兼所長 · 范巽綠/高雄市政府臺北辦公室主任

在新港推動社區營造近二十年的陳錦煌醫生問道：「有了第一次體驗，接著又該做什麼？」在全台瘋大家樂、電子琴花車清涼秀遍地的1987年，為了讓民衆看到真正的藝術，新港請雲門舞集到社區演出。為了延續民衆對藝術的感動，新港成立基金會，長期推動國際藝術節和藝術學習課程，改變了小鎮的宿命。

雲門舞集舞蹈教室執行長溫慧玟說，愈小的孩子肢體愈自由，大人反而失去肢體律動感，為何如此？蘇荷兒童美術館館長林千鈴收集超過一萬張台灣人的作品，發現「生理上的成人，只是繪畫的兒童，甚至比兒童更不敢碰筆和顏料」。原始人類都能在壁上繪畫，她問，台灣人的繪畫天份哪裡去了？

失敗的藝術教育，扼殺孩子的創意，讓孩子失去展現自我的能力。許多家長求助才藝補習班。但林千鈴以繪畫為例說，繪畫的學習都從「觀察」開始，孩子張眼睛看不到美，怎麼能夠學會使用色彩？如果台灣不重視環境的美學，藝術教育永遠不可能成功。

學校有藝術教育課程，卻沒有足夠師資；藝術家或藝術團隊有專業，卻進不了體制。林谷芳認為，挽救台灣藝術教育，須有一套機制讓學校老師和專業藝術工作者合作。受到藝術啟發的孩子長大成人、進入社會，形成具有美學影響力的輿論，才能根本解決台灣社會缺乏美感的遺憾。

四、藝術教育興國：今天不做、明天後悔

1997年率先推動「創意產業」的英國，2008到2013年計畫改革基礎教育，培育創意人才以支持創意產業持續發展。學校藝術教育，從課表中的陪襯者轉變成為國家未來光明或黑暗的開關。先進國家都注意到了，台灣呢？

「政府是否真正了解了藝術教育對國家的重要性？」臺北藝術大學教務長張中煥說，政府好像做了很多事，但課程統整弄到老師不能教、學生學不到。

21世紀是創造力競爭的世紀，台灣的創意人才在哪裡？作家楊照認為，政府教育單位對藝術教育認知不足，自然不會了解藝術教育的重要。

「『標準答案』的教育模式，毀了台灣的創意！」楊照說，教育應盡力讓孩子發展自我，創造社會多元價值，這是社會有創意的基礎條件：「首先，請不要再追求『標準答案』，就讓孩子不一樣吧！」

曾志朗認為過去台灣為世界貢獻優質又廉價的勞動力，但時代已經改變，「教育的目的，不再是訓練有紀律的工人，而要培養能夠適應現代生活的人。」適應現代生活必須有創造力，藝術教育就是培養孩子創造力的過程。

針對藝術教育最弱勢的表演藝術，張中煥說，國外許多藝術或文化中心致力開發課程，提供學習資源給社會大眾，這些資訊取得並不困難。台灣應該積極效法，例如鼓勵文化中心轉型，成為地方藝術教育的資源中心或學習中心，輔助學校和社會不足的表演藝術師資和課程，提供民衆藝術啟蒙的機會。

在美學經濟時代，政府大力推動文化創意產業；沒有足夠具備藝術與人文修養的民衆，不會有文化創意產業的市場，養不活文化創意產業的企業。藝術教育的改革，刻不容緩，政府聽見了嗎？

五、藝術教育急起直追，可以怎麼做？立即可用的建議

根據「2008文化論壇」一系列的專家討論，此處提出幾項具體計畫，希望能夠得到政府重視，也希望各界共同關切藝術教育。

（一）全面檢討《藝術教育法》以及《藝術教育白皮書》，讓「藝術教育」不再是一門學科，而是學生、老師、藝術工作者共同實踐、完成的創意教學過程，讓孩子在受教中開啓心靈和視野。

（二）建立藝術家或藝術組織參與藝術教育的機制。台灣目前有許多零星案例，但面對未來的挑戰，需要像美國「Artsedge」或加拿大「ArtsSmarts」的大型計畫，全面推動藝術社群的參與。

（三）請教育部繼續執行「新校園運動」，推動校園風貌改造。擴大內需經費應該投注於校園美化，由學校老師、學生、社區、藝術家、建築師共同參與，創造具有景觀特

色的學習環境。這些投資，將造就未來台灣社會美感能力飛躍進步。

（四）地方文化中心功能擴大，除了容納展演活動，更應該引入「駐館」團隊，成為表演藝術教育中心。駐館的表演藝術團隊必須設計課程和演出，效法台北市「藝育深遠」計畫精神，普遍安排轄區內學生到文化中心欣賞教育場的節目演出，同時也將課程帶到校園和社區推廣。

（五）政府對表演藝術團隊的補助，目前以「創作」和「演出」為主；請設計新的補助機制，讓「藝術教育」成為表演藝術團隊存在的價值和使命，執行教育工作有成效的團隊，有資格獲得政府或國家文化藝術基金會的長期補助。

（六）鼓勵美術館、博物館、表演藝術團隊，結合社區和周邊學校，開發兒童、青少年藝術教育課程，做為學校藝術教育的後盾。

（七）全面檢討「藝術與人文」的課程統整，讓「藝術教育」回歸專業。藝術與人文是截然不同的學群，前者包括美術、音樂、戲劇等，後者包括歷史、哲學、文學等。藝術與人文的勉強統整，既達不到教育目的，更造成教學困擾。

台灣的未來，就從藝術教育開始。無論救國或興國，讓我們開始努力吧。

文字整理/于國華

『2008文化論壇』活動內容一覽表		
創意：下一代的競爭力—臺灣的未來與藝術教育	Play藝術、玩出品味與創意—國民藝術教育新主張	
9.20 六 2:00pm-4:30pm	9.27 六 2:00pm-4:30pm	
主持 于國華 (表演藝術聯盟秘書長)	主持 林谷芳 (佛光大學藝術學研究所所長)	
主講 平 珩 (臺北藝術大學藝術與人文教育研究所所長) 詹偉雄 (數位時代雙週刊總編輯) 劉維公 (中華民國藝術文化環境改造協會理事長)	主講 溫慧玟 (雲門舞集舞蹈教室執行長) 李永豐 (紙風車文教基金會執行長) 林千鈴 (蘇荷兒童美術館館長) 陳錦煌 (新港文教基金會創會董事長)	
一技在身、還要冇藝在身—學校藝術教育新主張	植入創意、驅動未來—藝術教育與國論	
9.21 日 2:00pm-4:30pm	11.9 日 2:00pm-4:30pm	
主持 范巽綠 (高雄市政府臺北辦公室主任)	主持 于國華 (表演藝術聯盟秘書長)	
主講 平 珩 (臺北藝術大學藝術與人文教育研究所所長) 洪 蘭 (中央大學認知所教授兼所長) 彭富源 (苗栗縣教育局局長) 柯基良 (文建會主任秘書)	主講 曾志朗 (行政院政務委員) 楊 照 (作家、評論家) 張中煥 (臺北藝術大學教務長)	

「本文僅節錄部分論壇內容，論壇實錄請參表演藝術聯盟網站：www.paap.org.tw」