

藝術在基督教審美教育之價值

孫玉芝*

美國藝術教育家 Lowenfeld 在其《創性與心智的成長》一書中強調藝術是一種教育工具，能夠耕耘人的感性、促進合作和減少自私。¹ *Religion and Art* 一書作者 Vogt 也曾引述一段話：「藝術對於純生物學意義上的生活具有實在的價值；它激勵、提高和昇華現實的精神生活，並由此而貫徹於物質生活之中。」²

藝術是情感之自由發展與表達的境地，情感的影響又遠比理智來得強大，所以藝術往往對於人們的作用非常深廣。藝術也是最具有表現力的一種創作品，它能促使那些常被忘記的理想得以復活，它也能成功地探入人們的內心世界，比枯燥無味的言語或邏輯更能深入人心。因此，透過藝術而施行的基督教審美教育，將可以陶冶心靈的淨化，發展客觀的基督教精神價值，建立和諧友愛的社會，體認上帝的創造能力與美意。

一、藝術的社會功能

在保加利亞，有間曾遭遇火災整座外牆全被燒成黑色的路德會大教堂。這座「黑色教堂」內，除擁有一座舉世聞名的管風琴外，尚有精心設計的椅背。信徒們在每週主日崇拜結束後，全都站了起來——不是散會，而是將椅背往前一推，轉身坐下，面對著管風琴安靜三十分鐘，聆聽一流管風琴家彈奏怡人的心靈音樂。

這是黑色教堂數十年來的傳統，他們深信要提昇一個人的宗教情懷、道德素養、人格品質、生活模式，還要注入優雅寧靜的旋律，方能孕育一顆和諧的心靈。而懷著一顆和諧心靈的人，才有足夠的力量走入世界，接受世界的挑戰，進而影

* 孫玉芝是信義宗神學院基督教教育專任講師。

1 Lowenfeld, Viktor :《創性與心智之成長——兒童美術發展心理學》，王德育譯（台北：啓源，1976），頁 83。

2 Weiss, Paul & Vogt, Von Ogden :《宗教與藝術》，何其敏等譯（中國：四川，1999），頁 100。

響世界。

黑格爾(G.W.F. Hegel)說過一句名言：「藝術是各民族最早的教師。」³ 藝術往往在每個時代最先感受到歷史的變化，揭示社會的不合理現象；不僅如此，藝術還可以預見未來，展示社會發展的某些趨勢。孔子說「詩」，可以「觀」（觀風俗之盛衰），指的也就是藝術的社會功能。

「樂也者，聖人之所樂也，可以善民心，其感人深，其移風易俗易，故先生著其教也。」《樂記》⁴ 這句話的意思是說音樂不但可以感動、善化人的心靈，也有移風易俗、改良社會風氣的功能，所以要看重音樂的教導。可見，《樂記》作者特別強調審美教育的社會功能，認為審美教育有它的社會價值取向，個人通過審美教育之真善美的陶冶而提昇了道德理想之境界，就能發揮審美能力和道德情操，不但調節了人與人的社會關係，也使社會秩序趨向和諧。基督教教育的使命，也可以通過「樂」來陶冶、誘導、調節和建構信徒之間感情的發展，使之和諧，免生混亂。

現今社會的高度專業化隔絕了人與人之間的接觸，社會中的人際關係也變得複雜，連人與人之間的親密感也淡薄了，剩下的可能只是相互利用而已；人與人的接觸只是外表的、目標取向的，很少人留意人際接觸的品質，很少教牧者能有時間或意願去和信徒或學生建立除了聚會之外的關係。人與人的關係一旦不合，就會導致社會的不安定；審美教育就能彌補這方面的缺憾。托爾斯泰言：「基督教藝術的任務，就是實現人類友愛的結合。」⁵ 席勒也曾強調只有通過審美教育才能給社會帶來和諧，因為「美」能把和諧建立在個人心中。理性在個人心中樹立起社交的原則，但只有美能賦予他社交的性格；通過個人審美的本性和需求，使人進入社會去實現社會整體的意志，並使社會成爲一個審美的國度。⁶

以往的教育比較注重追求知識和理性的層面，往往忽略了感性層面，因此，教會若舉辦藝術活動如音樂會、藝品欣賞、海報設計等，能讓參與藝術活動者開發彼此關懷的能力。因著面對同一藝術作品之美的鑒賞，不但鼓舞人們探索自己

3 《現代美學體系》，葉朗主編（台北：書林，1993），頁 278。

4 《樂記》是中國古代美學與美育思想的專著，以鄒魯文化系統的儒家哲學和教育思想爲主體，從哲學、社會學、教育學、心理學等方面，探討審美教育的基本規律，爲中華民族古代審美文化的創造與審美教育的實踐奠定了堅實的理論基礎。

5 托爾斯泰：《藝術論》，耿濟之譯（台北：遠流，1996），頁 256。

6 席勒：《美育書簡》（台北：丹青），頁 197。

內心的一面、關懷藝術家或表演者所表達的意象，它也要求我們審視人與人、人與物、物與物之間的相關性；它更提醒我們專心地看，把感性向周圍的人開放，在生活中自會產生一種高品質的回應。

這也正符合孔子所言，修身養性要「興於詩，立於禮，成於樂，遊於藝」《論語：泰伯篇》；以詩、禮、樂、藝等藝術來薰陶人心、變化氣質、幫助人與人之間能有良好的溝通，進而轉移社會風氣。美國《各學年的圖畫研究》作者尼伊爾(Oscar Neale)說：「各時代偉大藝術家留給世界的愛國、同情、勇敢、悲憫和美，是能影響人們的情操。」⁷

二、藝術的教育功能

在中世紀時代的歐洲，人們的教育程度極低，幾乎都是文盲，又沒有聖經和書籍，當時教會是如何傳講聖經？如何教導信徒記住上帝的話？有趣的是，他們是通過「石頭」來教導和學習上帝的話。在中世紀的羅馬式各教堂中，教堂裡裡外外、上上下下的牆壁和柱子上都雕刻了許多的聖經故事⁸；隨著年代的過去，凡是聖經各章節的故事、寓言和佈道情節都裝飾到教堂上，那裡就成了大家都能讀的「石頭聖經」。對於孩童、識字不多者與文盲而言，這些視覺藝術真是發揮了基督教之教導、認知、學習、傳講、審美等的教育功能。

中國人給馬蹄釘上鐵掌稱「蹄鐵」這究竟始於何時？一些學者僅能從古詩中的「鐵馬春冰響」、「鐵馬冰河入夢來」等詩句來推測中國唐代始有蹄鐵。中國古代人們的生活如何？他們的農耕生產情形怎樣？他們又使用了些什麼樣的農具？這些資訊在許多歷史資料的文字敘述中非常簡單，卻無法認知真正的具體形象到底是怎樣的。但是，從敦煌壁畫上卻給我們帶來了最生動、最具體、最寶貴的解答。在沒有文字的社會時代，中國古代人們在敦煌北朝至西夏各個時代的壁畫中，

7 Elliot W. Eisner：《兒童知覺的發展與美術教育》，陳武鎮譯（台北：世界，1990），頁46。

8 羅馬式建築風格的教堂是從中世紀基督教內部發展起來的，它的特色就是教堂的建築風格和各種浮雕，這是中世紀（指第十一至十三世紀）基督教自己的藝術。「羅馬式」並不是指意大利的羅馬這個地方，主要是意味著查理曼羅馬帝國時期一般人的情感——對教堂建築和雕刻傾注了混合著紀念碑風格、莊重的精巧以及明朗的熱情等特性而言。當時西方歐洲處在漫長中世紀藝術形態不活躍之中，藝術家、工匠和僧侶們對藝術性之實現存著頑強而自發性的渴求，作為對信仰的一種實踐，於是就把藝術的出路放在教堂以及與教堂聯在一起的雕刻上了。他們將聖經故事的情節內容雕塑在所有的牆壁和柱子上，這些雕塑直接向人們感性地展示實際信仰的內容。

畫下了近八十幅「農作圖」，這些圖畫幾乎囊括了所有的農事活動，在各種農作活動圖中也出現了幾十種的工具，甚至畜牧生產、病駝灌藥、園林瓜果、水井設施的畫面也不少。這些圖畫不僅告訴我們中國早在隋朝就使用蹄鐵，也反映了歷代工具的發展和技術水準；這些壁畫實在是珍貴的教學與研究資料。

古代希臘的文化中心雅典就很重視文學和音樂的審美教育。兒童在七歲進入初等學校，學的就是唱歌、誦詩、彈奏弦琴等。亞里斯多德說：「人之所以必須學音樂（藝術），不只是為了一種益處，而是為了許多益處：1）為了教育；2）為了心靈的淨化；3）為了理智的享受；4）為了緊張精神的鬆弛和休養。」⁹ 他也強調學習音樂（藝術）不是為追求一種職業，而是因為它是高貴的、自由的，是為培養自由高尚的心靈的；這也點出藝術不但具有教育功能，同時也具有道德的功能。

美國審美教育家 Eisner 鑑於現代教育強調數理科的重要，常忽略藝術教育（美育）獨有的地位，因而提出藝術教育的價值論，以及藝術活動對學習者的重要貢獻。他認為藝術教育是在發展學習者三方面的能力：製作(The productive)、批判(The critical)與文化(The cultural)。¹⁰

在製作（創作時）方面，人們可學習到：1）處理材料的技能；2）認知作品形體間之性質關係、環境裡形體之間的性質關係、心理意象中形體之間的性質關係等之技能；3）材料的限制範圍內，發明滿足作者的形體技能；4）創造空間秩序、審美秩序、表現秩序等的技能。

批判方面，是指對一作品的鑑賞、體驗和適當描述等能力；這有助於智力和經驗的成長。教師在對一件藝術作品做評析時，也提供了美育上的重要規範。教師專業地談論、比較、對比、分析和讚揚某些作品（無論是學生的或教師所安排欣賞的），並且誘導學生有所反應和評論時，這不但教導學習者了解傳統、潮流與文化之間的關係，累積他們的欣賞能力，也學會如何觀察、如何陳述；間接也統合了他們原有的的經驗、觀念、技能和態度。

文化方面，指教師在教學中能指出某件作品在文化中的地位時，學習者就對

9 托爾斯泰：《藝術論》，頁 247。

10 Elliot W. Eisner：《兒童知覺的發展與美術教育》，頁 62。Eisner 是西方近代提倡審美教育最有力的一位。他曾任美國國立藝術教育協會會長，現任史坦福大學之藝術與教育教授，是位著名的美育與課程理論學者；他融貫了精湛的藝術教育學術而形成卓越的藝術教育思想體系。

個人與藝術的關係有了印象。當學習者看到教師如何深入地描述、分析某些作品在藝術文化發展潮流中的地位、層次，以及它們在文化傳遞上的意義時，這無異是引發和提昇學習者的文化層次。因為藝術代表了時代的精神和疾苦，了解藝術，學習者自然也明白了文化的進程。

Eisner 指出藝術教育這三方面的發展，能幫助人們學習從混亂到和諧的組織，是技巧、知識、經驗和表現的統合，是意象、觀念、感情和思考的統合，藉著創作將它們融為一體地表現了出來。他所提出的藝術教育學習方式，可做為教會造就藝術創作人才、提昇信徒的文化水準、提供培養基督教文化規劃人才的參考。而且，基督教若要發揮審美教育的功能，首先必須確認各類藝術的內在價值，把握住基督教藝術的特性，再配合信徒的身心靈發展而給予必要且適當的指導。

三、藝術的治療功能

藝術治療(Art Therapy)，又稱為藝術心理治療(Art Psychotherapy)，是心理治療的形式之一，是以表現性藝術如：音樂、舞蹈、戲劇、詩詞和視覺藝術等為媒介來完成心理診斷及治療之科學。¹¹ 身體健康的維護有賴於運動與營養，心靈健康需要教育與福音，心靈疾病則須透過治療的手段使之導向正規；藝術的作用就在於它能調適人們的情感。馬丁路德曾說過：「音樂可以驅除一切心中的掛慮和憂鬱。」¹² 孔子鼓勵人學詩，也就是因為詩可以「怨」，它有發抒情緒的功能。Lowenfeld 就認為藝術教育具有雙重的目的：一方面可做為自我表現的方法，另一方面則做為治療的方法。¹³ 二十世紀四十年代以來所發展的藝術治療理念，主要就是堅信藝

11 藝術治療在歐美的發展雖可追自 1970 年代初期，但實際成為被認可的心理衛生專業，卻是 1985 年以後的事。藝術治療不只是幫助身或心有殘障的成人與小孩，使其能適應現實生活，同時也在幫助一般正常人更健康快樂地成長。藝術教育和藝術治療最大之區別在於前者以學習為評鑑的標準和目標，而後者則將心理健康作為治療的依據和目的，以心理治療來架構其治療活動。兩者均認為創造力為教學或治療中極重要的因素，然而前者重視藝術活動的成品，後者則在意創造的歷程。

12 自柏拉圖以來，從無人像馬丁路德般重視音樂，他用德文寫了一篇〈讚美詩篇〉，又翻譯了許多讚美詩，更鼓勵別人創作或翻譯美好的詩歌；第一部馬丁路德讚美詩集是 1524 年印行的。由於路德的熱心推動，促使基督教音樂成為德國學校中主要課程之一。現今德國人之所以如此普遍愛好音樂，路德的影響可謂不小。參楊希震：《教育的起源與發展》（台北：幼獅，1976），頁 112。

13 Lowenfeld 在他的《創性與心智之成長——兒童美術發展人理學》一書中，用了十章的篇幅談到施行藝術教育如何帶給二歲至十七歲各階段在智慧、情感、社會、知覺、生理、美感和創造性等方面的自我成長；在第十二章中則談到藝術教育的治療理論，並舉了他在各種身心

術的這種價值¹⁴，認為它們具有提供自我表現與溝通的潛能，而這種工具（藝術）並不是醫院或診所環境所能提供的。所以，藝術也可以做為心靈治療的有效媒介；而美育的目的也就在於開啓人們的精神自由，完成統整的健全人格。

藝術不只意謂博物館或美術館內所收藏的畫作，或是從事雕塑繪畫等創作活動；藝術亦可說是一種對人生的態度，處理感情和思緒並賦予它們表現形式的一種方法。藉由此種形式，我們對於人生經驗的種種感受，將變得更加細膩和深刻。藝術治療藉由不同的美感經驗活動中，增進人們的表達能力、創作能力和統整生活經驗的能力；在創作的過程中，一些負面的情緒得以抒解，對事物的洞察力增強，進而達到潛移默化的審美教育功能。

四、藝術在信仰上的功能

神學家奧古斯丁(A. Augustinus)在其《懺悔錄》中視上帝為唯一的和真正的美之泉源，上帝是「萬美之美」。奧古斯丁說：「是祢！主，創造了天地；祢是美，因為它們是美麗的；祢是善，因為它們是好的；祢實在（真），因為它們存在。」¹⁵ 奧古斯丁是美學史上第一位將美和耶和華上帝融合在一起的神學家和哲學家，他認為藝術精神是為傳達宗教信仰價值的，因此要求藝術要拋棄現實世界而反映上帝的真理。奧古斯丁的美學觀奠定了長達千年的中世紀美學之基礎。

基督教藝術家的創作是要表達他們對真理直接感受的體驗，是要表現世界的本質，要引出觀賞者之美和善的一面。而真、善和美無異也就是耶和華上帝的本質。上帝是真、善、美的源頭和源泉，人面對著上帝，就像面對一個全知、全能、至善、至美的對象，可體驗到真善美渾然一體的極高境界之存在。而且，宇宙中

靈殘障者，甚至精神錯亂者等身上運用藝術治療得到美好果效。藝術教育在自我成長和治療功能上的理論，都有他自己親自設計的教學課程、記錄、評鑑和個案來支持他在這兩方面的論點。

14 英國藝術治療的資深講師，亦是研究所課程領導人的喬依·沙維瑞恩(Joy Schaverien)在〈代罪羔羊與「泰利斯曼」〉一文中提到，在藝術治療過程中，「圖畫」是個體容易產生「轉移」作用的對象，也是最原始的代罪羔羊，透過心理防衛的各種機轉，此代罪羔羊被賦予了神奇的力量及豐富的象徵性意涵而成爲「泰利斯曼（代罪客體）」。作者特別以聖經利未記第十六章中所談到的那隻擔當以色列一切罪孽而被送到曠野去歸與阿撒瀉勒的代罪羔羊爲論據基礎，提出患者在治療過程中是以「泰利斯曼」作爲潛意識中的轉移代罪客體，經過一連串「泰利斯曼」的認罪、代罪、轉移和處置，病患得到治療。見 Dalley, Tessa:《藝術治療的理論與實務》(台北：遠流，1995)，頁 113-169。

15 奧古斯丁：《懺悔錄》卷十一，周士良譯（台北：商務，1998），頁 235。

任何一種創造物所體現的美，都在顯明上帝的真實存在與創造世界的目的，它也正是基督教審美教育所要教導的內涵。

每一個基督徒對自己的信仰都能有所感受、有所經驗，並承認信仰的價值與功能，也會訴諸於某種行動的實踐。就拿雅各來說罷，當他在迦南曠野夢見天梯及站在梯子上的耶和華上帝後，他立即把所枕的石頭立為柱子（創廿八 20-22）；這個立石柱的小小動作就是一種認信行為的實踐，石柱就具有一種提醒他向上帝立約的作用。當雅各再回到伯特利時，他就在原地為耶和華上帝築了一座壇（創五 6-7）；石柱和壇可說都是雅各為實踐信仰而創作出來的藝術品。藝術不僅是人類精神上的需求，也與我們的信仰息息相關。另如教會崇拜中的禮儀，它也是一種信仰實踐活動中的重要形式，藉著禮儀的進行與氣氛，引出了信徒心覺屬主的依賴感和滿足感，信徒將更能溶入敬拜中。

一般而言，傳統教會都比較重視禮拜堂的設計、崇拜儀式和聖堂內物品的擺設，這與他們的神學觀念有不可分割的關係，例如：把洗禮盆放在禮拜堂門口的位置，表示人必須透過洗禮，蒙主寶血潔淨後，方能進入聖殿敬拜聖潔的上帝。有些宗派很注重講台的擺放位置，將講台放在一側，是表示尊主為大；將講台放在正中間，則以宣講神的話為重。教會將十字架掛在正面中心，或將禮拜堂建築為十字架的形狀，充分表達了十字架是基督教信仰的中心。

基督教藝術的創作往往就是以宗教教義、宗教事跡、宗教歷史事件和人物、聖經故事和宗教情感等為題材來表達信仰為目的的一種實踐形式。¹⁶ 基督教藝術對基督徒而言，它是在上帝所定的藝術結構——上帝之真、善、美的準則中創作的，在這個結構中，藝術家對宇宙的實體有其鍾情、自由的看法，這看法是好的也是真實的；因為基督教藝術家所要表達的，正是把自己因基督所更新的生命彰顯出來。基督教藝術之所以有意義，乃在於那賜人藝術與美感的上帝，祂看這是好的。

結語

16 基督教在中世紀歷史中留下了大量的藝術作品，這是人類歷史上宗教與藝術互相結合的精神創造活動所留下之最豐富的成果與財產。這些藝術家通常是運用兩種形式來創作，一種是藉宗教題材來進行純粹的審美創造；另一種則是藉藝術媒介來從事宗教教義的闡釋。傅謹：《宗教藝術比較研究論綱》（台北：文津，1994），頁 27。

藝術家的感情和觀察都較一般人更為豐富和敏銳，平常被我們忽略的平凡事物，在藝術家眼中卻是靈感的泉源，從他們的作品中常能幫助我們這些感覺較不敏銳的人學看那些通常不會留意的東西。透過基督徒藝術家的作品形式、隱喻，以及它所反映的基督教世界觀，就能使我們對上帝、對信仰、對世界、對社會、對人類生活，甚至對自己都有了較深入的醒悟、反省和批判。基督教牧者在施行教導時，若能留意藝術作品中的這些特點，且適當運用在基督教教育中，將更有助於信徒全人的成長。

信徒與上帝的關係和敬神愛人的感情是分分秒秒都存在的，宗教信仰是人一輩子的事，是沒有空間、時間之分的；它更啓示人真理，激勵人實踐真理，促進社會和諧。對基督徒而言，信仰不是人只在內心裡對上帝的一種含蓄的觀念，信仰本身是一種回應行動，能激發信徒對其所敬拜的上帝有所回應、行動和溝通。但綜觀各教會中大多數都充滿了「頭大、臀大，坐而不動」的基督徒，信仰似乎只是成爲一種傳統，而不是活水的泉源；信仰似乎不能成爲活潑的盼望。

基督教神學家或教育家們，必須在自己的世代中以當代發現的新知識和其對以往真理的價值，爲基督教信仰的真理重新闡釋和表達；也可以藉著藝術那特有的功能，引導信徒體驗福音真理的精義。再者，基督教教育決不可侷限於字面和抽象理論的教導，而是要設法創造生動、有效的學習經驗，藉此使教導者和受教者在相互信賴和渴望學習的良好教學關係中，在基督裡相遇而連結爲完整優美的肢體。基督教教育不僅是教導有關聖經或基督教的知識，也應當成爲使基督徒整個人都能體驗上帝真理和愛的審美工具，從而引導信徒對上帝能有所回應，成爲一個完整而全新的人。

我們已經學會開發、運用和控制外在環境的資源，基督教教育工作者更應該接受挑戰，積極地去實行基督教的審美教育，幫助信徒將基督教信仰的真諦與他們的生活環境結合起來，並能散發出基督的馨香之氣。事實上，這正是上帝在道成肉身上所運用的最美的教育方法，我們在基督裡看見上帝成爲人，把祂那愛的信息轉變成人人能明白的語言藝術——「道」；今日的基督教教育工作者也應當採用這樣有創意的「實踐」途徑。