

Art Becomes the 4th R

Why art is a basic literacy and survival skill in the Information Economy.

By Dr. Jason Ohler | www.jasonohler.com

This article appeared in Education Leadership Magazine in 2000. It was translated into Mandarin Chinese by Lisa Cheng (lisacheng1970@hotmail.com). As of May, 2006, it has been translated into 16 languages. Translations can be found at: www.jasonohler.com/fourthr.

艺术的重要性

作者: 杰森·欧勒

当今, 学生们做网页设计的时候, 会常常把录象、图像和动画嵌做为他们的表现形式。所以, 艺术也就迅速成为我们这个时代发展的重心!

身为一个教育者, 这样的一个转变尤其重要, 包含了很多的启示。这些启示不仅是对于社区资源的流通, 更在于网页的产生。它要求学生用艺术去思考与沟通。艺术的时代已经来临! 过去以文字为中心, 现在艺术思考已成为一项不可缺少的能力。因此, 我们必须帮助学生去学习这种技能。进入数码时代, 艺术技能的掌握, 不仅熏陶人的心灵, 也是人类文化的资本。艺术的技能也影响到未来的工作。正如艾利特·埃斯勒所说: “能够融入一个社会的文化领域, 也就能够更好的把握一个社会的就业市场。”

几年前, 我曾见过一个十年的孩子在电脑前努力地为他的语言课做一份报告。他的问题不在技术层面, 而在于如何设计出一份有艺术感的报告。他希望做出完美的报告, 但没有人教他。所以说他虽然知道怎样使用电脑, 但却对艺术设计知之甚少。

这个案例不是单一事件。不同年级, 不同孩子都有这样的问题。他们的期末报告都在艺术的表达上有问题。在过去的时代, 我们在被训练写作时, 不需要附上图画, 更不需要附上声音和电影。而现在十年的学生做报告多数要用录象带, 配以音像。这些多媒体的手段都尚未列入教学大纲。也就是说, 艺术的语言很重要, 但是社会还未使孩子们适应这一趋势。

多媒体的传播, 在现代社会的重要性体现在如下两个因素:

第一, 高科技的使用已经很便宜, 也很容易。

第二, 在过去不同的国家用不同的文字语言。而今, 因为网络传播和多媒体的使用, 因特网已经国际化, 网络间的交流也不再局限于文字, 更多的是用图案沟通。

这两个因素结合在一起, 使得艺术对于每个人都非常重要。不单是主修艺术的学生, 就算是对非艺术类的学生也显得重要起来。

过去我们一直希望所有的纳税人都认识到艺术的重要性, 但还是不能被大众所重视。其中主要原因我们可以把它归为三类。也就是说我们可以把艺术的重要性分为三种:

1. 改善我们的表达。艺术提供了另一种表达方式, 拓展了学生表达的能力。所以, 它可以帮助孩子们更好的把他们的潜力发挥出来, 并且可以用艺术与人沟通。
2. 它可以提高认知的能力和态度的改善。过去的研究曾发现, 当孩子接受艺术的教育, 他们的阅读能力和字词的使用也有改善。毕竟艺术需要分析和评估。所以他们的阅读, 理解和分析的能力也会提高。另外, 艺术也加强了学生的学习动机, 使得他们更知道如何去学习。
3. 对于其他文化的认识和自我成长。现有的艺术, 我们可以看到人类文化的差异和相同。艺术的贡献就是对于自我和社区有更好的认知和理解的态度。艺术也加强了我们对人性有更广和更深的了解, 同时也促进自我的成长。这个成长有许多方面, 如绘画, 自我认识和团队的精神。尽管这些原因很明显, 社会大

众仍不认为艺术有那么重要. 因此, 艺术在作为一个教学项目时, 在预算不足时往往会第一个被砍掉. 美国的一般大众认为阅读, 写作和数学很重要, 但是艺术也是应该列为第四的. 如果我们现在不重视艺术, 将来就会有许多问题. 现在多媒体工具和因特网的广泛使用带给我们很多的机会, 也错失了许多的机会. 我们是不是应该担心呢?

现在就让我们来讨论这些容易错失的机会:

1. 数位的间隔. 理论上来说, 作为第四科技艺术的技巧已经成为一条通用的途径进入人们的工作和学习; 但是, 多媒体工具的使用又受到了一定的限制. 不是广泛的大众都可以有能力和金钱来购买这些工具. 只有少数有钱人可以真正有这种优势.
2. 艺术会变得很繁琐. 做网页需要许多细节, 就象过去用文字的使用, 现在也要用艺术的枝尾末节去创造. 所以, 艺术会变得很琐碎. 有些人可能会有疑问: 我是在讨论艺术还是担心多媒体工具的使用所造成的界限? 是商业艺术还是传统的艺术? 从某种程度上来说, 这种现象的产生是始终存在的. 如今的高科技时代, 既然美丽的诗歌可以和电脑的使用手册同时并举, 为什么毕加索和POWERPOINT不能同时在艺术的领域里共存呢?
3. 艺术作为广告的使用. 以艺术为中心的表达, 有更大的弱点. 当学生用艺术去表达的话, 就好象是广告一样, 而且会操纵我们情绪. 所以, 我们要记得两件重要的事情:

第一, 虽然多媒体是可以帮助我们的工具, 但是, 它无法取代人的天赋眼光. 因此, 如果你要超越这种断章取义的表达, 学生还是需要依靠老师的智慧和知识. 所以, 在这里我们需要有深远的目光.

第二, 我们也不用担心文字的未来. 虽然, 艺术和设计会挑战文字, 但我们不用担心它是否会消失. 因为文字仍然是沟通最重要的工具.

对于即将来临的艺术的时代, 我们应该如何去做呢?

这里是我的一些建议:

1. 我认为我们需要重新认识艺术. 过去, 在人们的印象中当个艺术家就意味着贫穷, 在情绪上有问题, 也不能被社会所了解和承认. 我们必须重新审视艺术, 在日常生活中使用它而不是放在特殊的位置上. 我建议教育者们尽量把“TROJAN HORSE”这个软件包引入他们的艺术的项目中. 并且, 把它融入正常的学校课程中去.

我们要让艺术成为学校的重要课程. 从商业的领导, 决策者, 一直到教师, 队伍学生家长都应该重视艺术的重要性. 重新给艺术更名.

2. 聘请更多的艺术方面的教师. 因为将来的社会将会从文字为中心改变为以多媒体为中心的环境. 老师会发现不知如何教育学生. 因此, 我们要培训这方面的师资. 现在最重要的也是压力最大的就是尽量开发电脑图画设计, 演示的能力. 一旦我们能够更好的理解和运用如何将声音, 图象, 音乐及动画有效的

结合起来, 让现代科技来支持我们的艺术活动; 那么艺术也将成为融合过去和新的多媒体的基础.

3. 师资的培养, 过去多要求在阅读, 写作和数学方面. 现在, 艺术也应成为要求之一.
4. 成立一个艺术日或艺术周. 就象我们有写作日, 数学日. 我们也可以模仿这些来展示艺术.

对艺术的倡导

多年以前, 人们对什么是教育第四项属性的问题很难回答. 现在, 通过一些网络调查显示, 越来越多的教育者和产品开发者都已经认识到其重要性. 我之所以称艺术为第四属性, 是因为其他三种教育(阅读, 写作和数学) 只是强调和推动学生对所学内容的理解和表达. 在多媒体世界, 我们常听到一些工作也要求他们的员工具备沟通和解决问题的能力及团队精神和艺术的能力.

除此之外, 掌握艺术的能力和技巧也融入了真实的工作中去. 有些专门的工作, 如网页设计、音乐制作、舞蹈设计、图像创作、图形设计及其他艺术类创作. 艺术成为了一种专业. 正如许多在教育领域的变化一样, 因特网不仅带来了媒体和传播方式的革命, 更带来了文化艺术的变革. 因此我们必须帮助和教育孩子们来接受未来的挑战. 将来, 欠缺艺术修养就会等同于文盲。

引用书目

Darby, J. (1994). *The fourth R: The arts and learning*. Teachers College Record, 96

Egan, K. (1997). The arts as "the basics" in education. *Childhood Education*, 73(6), 241-345.

Eisner, E. (1988). *The role of discipline-based art education in America's schools*. Los Angeles, CA: J. Paul Getty Trust.

Gardner, H. (1993). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York, NY: Basic Books.

Murfee, E. (1995). *Eloquent evidence: Arts at the core of learning*. Washington, DC: National Assembly of State Arts Agencies.

Shalvey, D. (2000, June). *School reform: Can anything be done?* Paper presented at the annual meeting of the American Association of Educational Publishers, Washington, DC.

Thornburg, D. (1990). Preparing our children for their future, not our past. *Adult Literacy & Technology Newsletter*,4(1).

Author's note:For information on signing an e-petition to make art the official fourth R, visit www.jasonohler/fourthr or contact him at:

Dr. Jason Ohler
President's Professor of Educational Technology and Distance Learning
University of Alaska
1108 F. St.
Juneau, AK 99801
Mail: jason.ohler@uas.alaska.edu
Wbsite: www.jasonohler.com