

Johnny's Global Tour of Fine Art and Music - The Proposal for the Education of Art & Culture of a Elementary School Attached to Vienna Teachers' College

作者／歌特·蘇珊妮

Göd. Susanne (來自維也納)

維也納師範學院附設小學教

師兼實習教師輔導講師

翻譯／胡寶林 Boulin HU

詹寧的音樂美術環遊世界之旅 維也納師範學院附設小學的藝術 與人文方案教學

前言

方案教學 (Projektunterricht) 是一種整合各學科領域的教學，其主要之焦點為顧及學童興趣，由互動討論決定方案主題及計畫內容，師生共同參與完成的一項「作品」計畫。此種教學方式之目標為一種全人統整學習 (Ganzheitliches Lernen)，強調自主性之參與行動過程。本文記錄一個小學四年級的案例，時間為一九九九年，學生二十人，教師一人，助理教師一人，實習學生（局部參與）二名，方案工作時間五週，其中前二週每日進行工作，後三週每週約二日彈性工作。

第一步驟：主題討論

教室中有一面剪報大牆，老師和學生可以隨時張貼與大家分享的資訊，提出問題或願望表達的紙條。

這學期我即興地貼了一張問題：「你認識有名的畫家或作曲家嗎？」，過了幾天孩子們便熱絡地貼了一堆由報章剪下來有關於音樂與藝術的剪報。

平時，我應用費列諾特 (Freinet - Pädagogik) 的方法，每月都有一次兒童會議。這一次，大家興趣勃勃地要求把剪報牆上的音樂與繪畫資料做本學期的方案教學主題。於是，我們開始這一個主題的工作計畫。

第二步驟：方案計畫大綱的產生

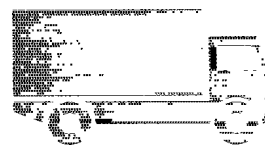
A、擬定計畫大概範圍

首先大家提出一些架構性的建議：

- 我們要得到什麼經驗？
- 我們要怎樣做？
- 我們需要什麼素材？
- 我們如何將我們所學到的引介給別人？

我讓孩子們分組工作，並落實下面數點：

- 進一步把認識的畫家和其作品貼在剪報欄。
- 認識畫家的家鄉。
- 聆聽畫家的鄉土典型音樂。
- 認識各國的作曲音樂家及其作品。
- 觀賞各國的舞蹈或自己參加跳舞。

然後我們發現一些必須解決的疑問：

我們可以決定依大致的興趣去選擇認識哪些藝術家、哪些國家嗎？要對某些藝術家瞭解深入一點或少一點？怎樣才算資訊完整？我們要用一個什麼樣的夾子蒐集記錄資料？我們從哪裏找到資訊？怎樣學到各種舞蹈？誰認識各國的舞者？

下面是討論後的結論：

我們不必考慮資訊完整的重要性，對某個藝術家的興趣較濃就多研究一點，否則就短暫作罷，倘有某一組要多對某人研究，可以自便。這樣就會形成不同的小組，每位兒童的成果也各異。

為了整個計畫活潑生動，我們將透過奧地利文化服務站邀請專家到班上來指導，我們要去美術館看畫展，找一台電腦利用網路來蒐集資料及記錄，希望有許多時間去從事創造力的活動。

對我來說，音樂教學的重要條件是把各種與主題相關之領域及材料充分納入，以豐富及保證工作過程的成效。因此孩子也都贊同我這種廣闊統整主題的觀點。

B、協議商訂

每一種方案教育都必須對學習行為規則、時間極限、互動、過程做一份協議。依我的經驗，如果孩子們自己協商訂定規則，就自然較易認同，不必有太多的監控。下一步是我們的計畫和協議。

第三步驟：計畫擬定

這一半的內容為訂定課題分配、工作計畫草擬、每人分工；其次是弄清楚是否所有的構想都能實現？有哪些客人或家長何時來參與？何時分組工作？何時全班工作？...

第一個共同的願望是替主題訂一個好玩的題目，很快的有人提出「旅遊」二字，大家又想到要行李箱、導遊、車票、交通工具等等。後來有拋出「環遊世界」的名堂，大家齊聲叫好。

大家說要創造一個故事的主角，讓他帶我們走，這個主角名字叫詹寧（Johnny），因為這個計畫是音樂與美術相連的主題，應由全班自己發

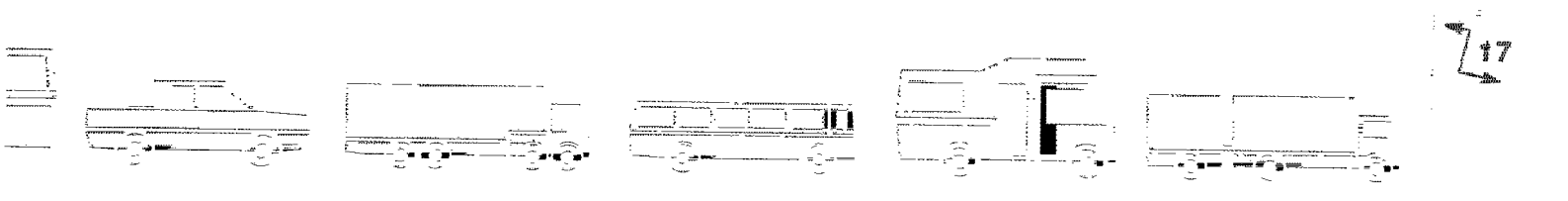
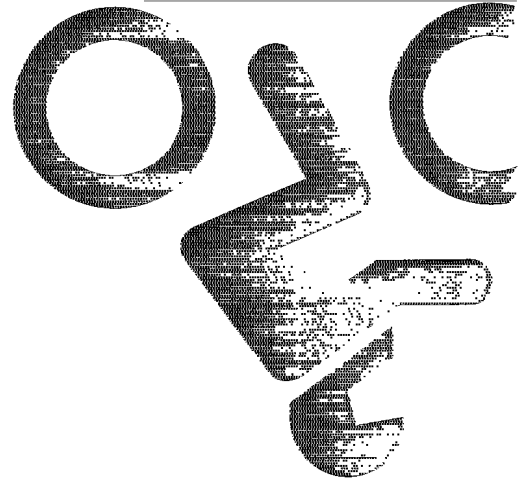

圖1 學童在電腦上工作，畫出詹寧初步造形（作者提供）

揮創造潛力。首先我放一段幻想旅遊的音樂給大家靜聽，要大家想出詹寧旅遊的樣子。然後大家七嘴八舌地發表意見，統整如下：

合作做一個詹寧大紙娃娃，為了讓人知道他環遊到那一國家，所以必須做一些可替換的衣服給他粘住，他的行李箱或背包也要貼一些各地收集的貼紙。

我們希望這個方案計畫有一個高潮，計畫把最後的成果做一個大型展覽會。

下一步是列出一份大家感興趣的國家清單，然後分組工作。聆聽音樂、學習民俗舞、欣賞藝術作品是全班共同的活動，關於藝術家和作曲家的生平就由各組獨立工作。

我們敲定兩週密集的方案週，然後再在其餘三週的基本課程中，每週各取一、二天工作，共五週時程。

我們訂了一個中間多次交流的時間表和工作進度，交流中討論難題及未來工作。當然，各組孩子平日亦可個別自己交流討論或問老師。

第四步驟：實施

五週工作不可能在本文全部報告，下面抽出一些工作過程舉隅：

例一：尋找我們的環遊家造形

有一位美國畫家哈爾林（Keith Haring）的風格已在上一次的方案「記憶與造形」所熟悉，哈爾林愉悅鮮活的色彩留給大家深刻印象，大家決定用哈爾林的風格做一個真人的大紙偶，選用紅色為主色。（圖1）

例二：西班牙—環遊世界的一站

下面是舉一些我們關於對西班牙國家的探索學習活動例子：

課程領域：自然科學

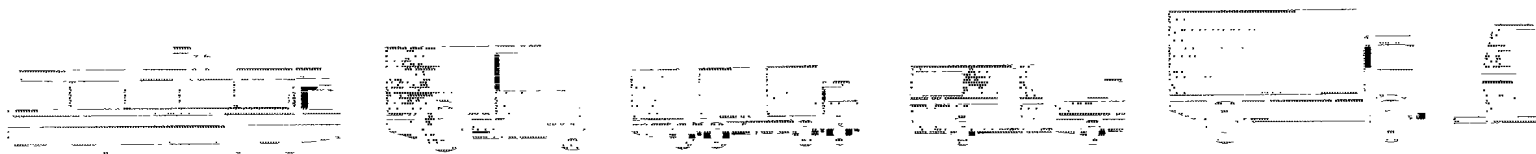
- 找出西班牙和巴塞隆那在地圖中的位置。
- 指出其鄰近國家。
- 旅遊報導剪輯報告。
- 幻燈片簡介。
- 找出前往西班牙的公路路線。

課程領域：語文／閱讀

- 閱讀西班牙旅遊資料及書冊。
- 蒐集西班牙旅遊海報。
- 找出西班牙意象的辭彙如：fiestas（節慶）、flamenco（佛明明哥舞）、siesta（午休）、tasca（站立咖啡吧）、tapas（下酒菜）、paella（海鮮飯）。
- 寫出及品嚐西班牙菜點的食譜：海鮮餐、蜂蜜蘋果。

課程領域：哲學

學生自由選擇我的哲學課，小學的哲學課意義是：思考的樂趣。通常先選定一個主題，然後以哲學辯證，學生可以自由選一思辯題目，自己用

哲學思考其本質與價值，老師的角色是主持討論。

譬如「鬥牛」這個題目：西班牙表演者和外國人可能有不同看法，及鬥牛是殘忍或是勇氣這個問題，孩子有何看法？什麼叫做勇氣？在沒有標準答案下，孩子自己學習思考判斷。

又如當我們欣賞米羅的繪畫作品後，又用哲學的思辯方式找到他的一句名言，進一步肯定一個大家都領會的米羅作品之品質：

線索力比作品本身重要，藝術作品可以消失，但真正的價值是藝術的種子散播在人世間。

課程領域：數學

- 比較西班牙面積（504782平方公里）及奧地利面積（83853平方公里），老師協助轉換為兩個方塊面積比較及計算倍數。
- 換算貨幣。
- 比較西班牙人口（三千八百萬）及奧地利人口（八百萬），計算其倍數。
- 計算旅遊住宿資料：大飯店、民宿、青年宿舍費用的差額。

課程領域：視覺藝術教育

畫家米羅與畢卡索

- 欣賞米羅作品：例如「農莊」、「早晨星光」。
 - 作者表現什麼？
 - 作者用什麼色彩和造型？
 - 作品的前景、中景、背景為何？
- 欣賞米羅作品：「逃亡的梯子」，米羅繪此畫時，西班牙正內戰連年，許多藝術家反戰，因而有此表現。
 - 這張畫與戰爭有何關係？
 - 戰爭如何在畫面上表現？
 - 為什麼此畫名為「逃亡的梯子」？
 - 這梯子能適用逃亡嗎？
- 米羅的童年玩些什麼？做些什麼？
- 米羅在美術學院受了那些基礎訓練？
 - 用手觀察、肉眼觸摸各種自然材料，憑記憶畫出來。
 - 憑空畫出大家熟悉的生活用品。
 - 模仿米羅的線條符號或自創符號畫在同學的背上，由同學憑感覺再畫出來。
 - 肉眼用化學土做動物造型。

圖2 研究畢索作品「音樂師」的模仿作（作者提供）

圖3 師生參觀畢卡索作品大展 (作者提供)

圖4 各唱風土音樂及舞蹈學習 (作者提供)

圖5 研究及模仿康丁斯基作品 (作者提供)

圖6 音樂教師到班上來演奏互動 (作者提供)

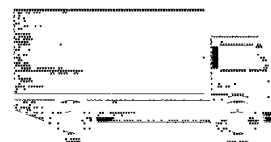
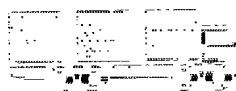
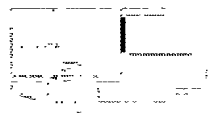
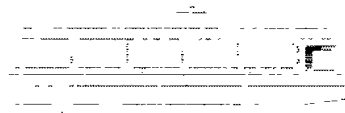

圖7 研究完材料製特的作品（用壓力顏料
正在磁鐵上）（作者提供）

• 如果我是米羅

— 畫一幅自創的強烈色彩和大型造形的第中世
界圖畫

— 學生可以獨立工作或分組工作，採用任何顏
料工具：

• 欣賞畢加索的作品。（圖2）

• 畢加索的生平

• 到博物館欣賞畢加索大展。（圖3）

• 如果我是畢加索

欣賞畢加索作品「演奏者」之後，我提議做一
個大家最喜愛的且歌且畫的活動——音樂畫

• 與孩子跟父母從渡假國家帶回的風土音樂

• 號充滿活力的佛朗明哥舞曲。

• 邀請舞蹈老師帶大家學西班牙舞蹈。（圖4）

例三：我們跟管寧來到蘇俄和波蘭了！

課程領域：美術與音樂教育

主題：美術與音樂的點、線、面構成

點、線、面是康定斯基、米羅、克利等繪畫家
那個時代的基本構成元素，這種空間構成的原理
簡潔明確，其結構組織也適合應用於別的藝術領
域。（圖5）

康定斯基談及音樂與繪畫有「神秘親屬關
係」，他的繪畫元素常常依著音樂原理，例如用
反覆的前奏來組合：

下面是我們嘗試的點線面練習：

• 用奧福（ORFF）樂器實驗及請幾位音樂老師來 演奏（圖6）。

• 用音叉來分析點、線、面的聽覺空間。

• 用點、線、面來畫一幅有音樂感覺的畫

• 用奧福樂器依照每個人繪畫的音樂點、線、面敲 出來

色彩與造形世界的想像：

• 學生探討自己身體那一部份具有點、線、面的特 性。

• 學生想像自己的身體被顏料染上色彩

• 學生畫一張自己身體各部分的畫，並強調點、 線、面的特性，也可將點、線、面互相交接。

• 用皮鼓敲繪節奏，肢體和群體反應點、線、面的 空間組合。

康定斯基作品：

• 欣賞作品的點、線、面構成。

• 放大幻燈片影像成為較大尺度的空間場域。

• 學生用樂器詮釋康氏的作品。

musikalische
künstlerische
Welt-
reise

■ 你的造型完成 作者提供

Kappe/Kandinsky

Brille/Breugel

Weste/
Picasso

CD-
alle
ten
stücke

Player
gehört
Musik-

Unser Logo

Hosenaufdruck/
Matisse

Figur/Haring

Schuhe/Nirō

Sandalen/Klee

musikalische
künstlerische
Welt-
reise

想像潘德雷基 (Penderecki) 的音樂作品：安那克拉斯 (Anaklasis)。

作品安那克拉斯是一首弦樂與打擊樂的樂曲，作品中有點狀與面狀的音域對比，猶如可以轉換新顏色的一盞燈，樂器中的音色亦可用相同的樂器變化出來，不必換樂器：

- 認識這首曲子不講究旋律、和譜、韻律，這是較近代的做法，注意聽混音中的個別音色。
- 大家聽完後，分享感覺。
- 學生用木炭及粉彩筆畫一幅潘德雷基的畫。

經過用視覺及聽覺聯想比較兩個畫家及一個音樂家作品的練習之後，我們列出一些國家、畫家、作曲家和風土舞蹈的清單，學生可以自由選擇個人或台組到某國去「旅行」，自己收集資料去探討，最後自己決定用繪畫、印畫、剪貼畫及各種顏料工具變成創作的成果，老師只是做顧問的角色指導。(圖7) 這份清單列出如后：

國 家	畫 家	作 曲 家	舞 蹈
奧地利	克林姆特 (G. Klimt)	莫札特 (W. A. Mozart)	華爾茲
德 國	杜勒 (A. Durer)	貝多芬 (L. V. Beethoven)	鄉村舞
瑞 士	克利 (P. Klee)	奧乃格 (A. Honneger)	山地村舞
西班牙	畢卡索 (P. Picasso) 米羅 (J. Miro)	法雅 (M. de Falla)	佛朗明歌舞
意大利	達文西 (L. Davinci)	威爾第 (G. Verdi)	塔蘭特拉舞 (tarantella)
波 蘭	柯薩克 (W. Korsak)	潘德雷基 (K. Penderecki)	馬蘇爾卡舞 (Masurka)
荷 蘭	布魯格爾 (P. Breugel)	德凱根 (J. Ockeghem)	鄉村舞
以色列	魯賓 (R. Rubin)		梅隆阿提克舞 (Zemer Atik)
俄 國	康定斯基 (W. Kandinsky)	柴可夫斯基 (P. I. Tchaikovsky)	卡薩奇舞 (Kasatschok)
法 國	馬蒂斯 (H. Matisse)	蕭邦 (F. Chopin)	門魯雅特舞 (Menuett)
捷 克	拉達 (J. Lada)	史麥塔那 (Smetana)	皮卡舞
美 國	哈爾林 (K. Haring)	伯恩斯坦 (L. Bernstein)	杜斯特特舞 (Foxtrott)

第五步驟：完成我們的團體藝術作品－詹寧的環遊世界之旅

當我們做好一個人身大且是紅色的詹寧紙偶（瓦楞卡紙）後，大家討論要給他穿衣服，於是各組分別設計了二十件藝術創意及現代流行的服裝。

詹寧被創造了！我要大家為他寫一篇簡介，下面是其中一個女學生寫的：（圖8、9）

環遊世界家的名字叫詹寧

他的頭髮是一塊！他的頭髮被帽子蓋住了，沒有人知道是什麼顏色，誰曉得他是不是禿頭的呢？他戴一頂有康丁斯基圖案設計的帽子。我不知道他的眼珠是什麼顏色，因為他戴了一副怪怪的太陽眼鏡，是照布魯格爾（荷蘭畫家）的兒童遊戲圖線條設計的。他的上身穿一件好像是畢卡索那張「漁夫者」的圖案，他的褲上居然掛一條克林姆特畫中找得到的彩色貝殼領帶。

他的木鞋在卡奇爾有馬蒂斯圖案，他的褲腰還掛一疊手提CD，裡面有威爾特、貝多芬、威爾第、柴可

斯基……的音樂。從他穿的涼鞋我看得出來，是從瑞士畫家克列的一幅畫中模仿的，他的手上還拿著一雙可替換的木琴鍵。

他的另一隻手摺一個藍紙皮箱，裡面貼滿瑞士、奧地利、荷蘭、西班牙、蘇俄……的貼紙標籤。皮箱中一定有環遊各國收集的有趣東西，誰知道有一天他會打開來給我們看哩！

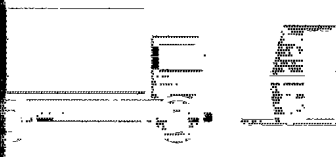
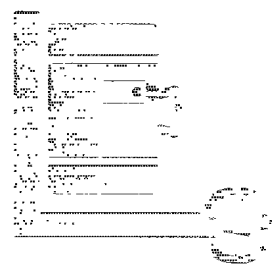
我願詹寧家裡的遊歷有更多的收穫和快樂！

第六步驟：方案計畫評論

最後，我們的方案課程快要結束了，大家一起討論及交換意見，把優缺點找出來，日後可以參考改進呢！

學生們大多數都表示肯定這次的方案計畫，有幾位認為不容易合組工作，也有些對找資料的困難而感到失望，「不用電腦上網，老師沒法照顧到，會興趣減低。討論中大家感到學到很多，而且做了一個大詹寧，畫了很多畫，學跳了一些舞（雖然還不太會），而且大家決定要舉行一個發表會，我們又要分心了，（老師好辛苦啊！）」。（圖10）

圖9 大多和詹寧環遊世界（拍到博物館去後拍到森林去）合照（作者提供）

第七步驟：發表會

還好我們的發表會有家長幫忙，大家忙著辦家宴、布置、吃喝、欣賞我們的作品、上臺報告……（直後悔沒請記者來啊！）

10 蘇珊妮老師（右）及助理老師與學生在最後的發表會中合影（作者提供）

譯後感言／胡寶林

蘇珊妮（蘇西老師）曾是我家三女兒小學三、四年級的老師，活潑熱誠，我因時常參與教學，從她也納小學的開放式教學，學到了許多。十幾年來我曾在時報副刊發表過一篇長文「蘇西老師」（見胡寶林著《失落的文明》（1992），文強出版）。如今我的女兒已唸大三了，蘇西老師和我們家成了好朋友，我們時常交換教育方法，她天天給小朋友用活潑的方式上課，栽培訓實習教師。這篇文章的詳實報導對我國今年推行的「九年一貫課程」的實踐台有幫助，因為我們缺乏可參考的統整案例。

「九年一貫課程」就是跨學科領域一貫統整學習，但從教育部公佈的綱要中，並未見十分強調「方案教學」的模式，而且「彈性節數」只佔百分之二十。像此一「廣場環遊世界」的案例，前二週連續進行，後三週每週二天共五週，能否在新的教改制度如此施行跨領域學習？答案應該是肯定的，因為教育部公佈的課程綱要中之實施原則第8條寫明「在符合基本教學節數的原則下，學校得打破學習領域界限彈性調整學

科及教學節數，實施大單元或統整之主題式的教學」。再者，方案教學注重和學生的互動，老師不一定有預設的方案流程，這一個「廣場」主題的主題及過程都是一步步和孩子發展出來的，和各自半做的計畫也只是一個認知問題和限制的架構。依教育部的「九年一貫課程」綱要，教師的計畫必須「在課程實施前，擬定應將整年度課程方案呈報主管機關備查」（實施原則第11條），如此則導致教師的自主性和學生的參與性難以落實。

另外一個感言是：在落實這個方案教學過程中，蘇西老師對歐洲各國的畫家、作曲家和舞蹈都有很好的學養，我們國內的師資如何在師院中養成這樣的藝術與人文的基礎？這是值得我們反思的。

這一次翻譯的是在案例中看到四年級的學生參與的自主性和作品的創意性，這是值得我們實踐的教學過程！■