

藝術與人文課程的實踐 —

如何結合社區資源 共創社區發展特色

Practice of the Arts & Humanities Curriculum

How to incorporate community resources for
generating community characteristics

康台生

Tai-sen KANG

國立台灣師範大學藝術學院院長

壹、前言

政

府近年來積極推動教育改革，其中最矚目也影響最深遠的，即國中、國小實施「九年一貫」課程。對於一向以分科為主的教師們，面臨統整為七大領域的教學自編教材、協同教學、學校本位課程發展等模式，普遍感到困難和衝擊，但我們相信，這種以學生為主，強調教師、課程結合的新課程，將會帶來校園的新氣象與新風貌。

九年一貫「藝術與人文」課程，內容包含視覺、音樂、表演藝術。一般國民中、小學教師感到最為困難的地方包含下列三項：(一)如何將視覺、音樂、表演藝術融入統整課程教學。(二)藝術人文課程如何導入學校本位課程，發展其他學科統整。(三)藝術與人文課程如何與生態、性別、族群、環境等重大議題結合。但個人認為，關鍵因素在如何將統整藝術課程導入生活體驗與活化教學設計，以及如何利用社區資源，走出教室與教科書局限，發展學校本位課程以共創社區之願景。因此，本文將針對此項議題提出個人對於目前發展現況的看法，並以本「負責籌劃推動之師大藝術節活動」為例。

今年即將舉辦的主題為「師大SOHO藝術特區」，即結合鄰近中、小學與家長，將社區理念與活動導入藝術與人文課程中，藉由節慶表演活動凝聚共識，不但將藝術融入生活，也創造一個更豐富的都市活動場域。

貳、目前藝術與人文課程導入學校本位課程之現況分析

九年一貫課程自九十學年度正式實施，是我國教育改革的第一步，緊接著，九十一學年度國中開始實施，各所國中小學莫不積極組織課程發展委員會，進行課程規劃與建構。其中，「學校本位課程」的設計，勾勒學校發展的方向與願景(vision)，期待朝向永續經營與學校特色的建立而推展，從表面上看來，學校經由SWOT分析，即S（優勢Strength）、W（弱勢Weak）、O（機會Opportunity）、T（威脅Threat）來分析學校的地理環境、規模、設備、教師資源、行政人員、學生家長、社區參與以及社區資源，嘗試找出學校的定位與資源。一段時間，洋洋灑灑列出O大目標、T大計畫、S大項活動，似乎充滿活力與希望，事實上，詳加審視其內容，多是資料的堆砌，把許多學校經常性活動整理在一起罷了。舉例來說，某校對於學校發展願景的建議為：「(一)凝聚共識與戰務：行政長官、學校行政人員、教師學生、家長、地區人士相互配合。(二)配套措施力求完

美（如出版商的編輯、教師自編教材、經費來源、社區資源）、（二）升學管道通暢（如：另一學校的建議）、（三）充分利用現有措施和資源，發展學校和班級課程（如：協調行政支援）、（四）提升教師專業知能。」由此觀之，這些抽象、空詞又過理想化的用詞，換湯不換藥的內容不禁讓人太感失望。個人認為，所謂SWOT分析並非萬靈丹，它只能作為學校診斷的參考，學校願景為發展學校本位課程的軸心，要落實幾個重要關鍵因素：

一、公部門、社區、學校、企業資源整合

學校推動落實本位課程實踐，最基本條件為資源有效的利用。學校本身資源有限，舉辦活動資金募集（人力、內容）等都顯缺乏，精彩度、專業性與吸引力、參與性等相對面臨考驗。台北縣柑園國中雖地處偏遠，但卻能排除萬難，由熱心家長募集成立「財團法人柑園文教基金會」，推動許多社區與學校互動的課程與活動，這就是一個成功的案例。「教育部」文建會皆積極推動「社區總體營造」、「終身學習」、「社會教育推廣」等理念，成立許多贊助活動經費的補助，學校可配合政府政策，結合社區文藝界出團體申請，這些都是學校發展本位課程積極可行的途徑。

二、社區居民需求與學校發展願景相結合

學校發展本位課程，並非一廂情願站在所謂的「學校本位」觀點出發，應與社區居民需求相結合，創造「雙贏互利」，才能獲得事半功倍的效果。例如，社區居民的學習需求與期望、藝文活動需求、社區資源特色調查、社區藝文活動表演團體、社區傳統技藝人才等，把這些需求融入活動設計，活化課程教材，學生與居民皆可透過參與學習，獲得具體有用的知識與技能，並應具體計列近、中、遠程之發展計畫，且逐步實施。

三、區域學校結盟與資源共享

由於資源有限，若能與鄰近學校如中、小學結盟，甚至推及至高中、大學共同舉辦活動，既可避免資源分割、重疊和浪費，又可聯合互動，由上而下，共創社區發展願景。

四、活化課程設計與實踐

以某一領域作為主軸，發展確切可行的統整課程，避免七大領域勉強湊合在一起，造成「大雜燴」一般的形式化課程規劃，例如「日本發展藝術與人文統整學習課程」，即常利用社區傳統技藝或農業、生活技能、生態植物養殖等融入生活學習，再將生活中的體驗化為藝術創作與鑑賞，這些都是可以借鏡之處。再者，利用彈性課程（節慶、假日），舉辦具創意的學習活動，或利用社區資源如文化機構展演活動，讓學生走出教室校園的限制，進入社區來互動學習，相信更能激發主動學習的興趣與成效。

參、「藝術與人文課程」為發展學校本位課程的重心

藝文展演對民眾而言，是最積極、主動、柔性的活動，是政府與民眾最佳的中介角色。文建會在推動社區總體營造的理念「本會支持政府部門的施政應該從『社區』著手，『經營大台灣，要從小社區做起』的理念，推動文化紮根的基礎建設，致力喚起社區民眾，肯定並發掘社區的文化資源，藉由文化藝術活動，凝聚社區意識，改善社區生活環境，建立優良文化特色，期待能由點而線至面，形成新社區網，進而含括至整個社會，循序完成打造新故鄉、形塑新文化的理想。」由這段話可知，如何結合社區資源，共創社區發展特色，學校藝術與人文課程可扮演了重要積極的角色。可以從兩個方面加以說明。

一、藝術與課程如何利用社區資源

舊制的藝術與人文課程，輕重視技巧的傳授，且過度依賴教科書以及受到升學主義影響而普遍不受重視等因素，都是遭到詬病的地方，新的藝術與人文課程具有創意課程設計、重視生活體驗、統整藝術學習、社區資源利用與共享等特色優點，因此，如何充分利用社區資源為未來學校發展藝術與人文課程及學校本位課程的重要議題。

(一) 社區資源的調查與利用

社區內藝文團體、民俗藝師、藝坊、工作室、畫廊、鄰近區域或縣市之社教機構和文化中心、美術館或大學附設藝文中心、高中、職以上美術相關科系之師生社團等都可納入社區資源。舉例來說，最近許多社教機構舉辦「童話繪本原畫展」，並巡迴至各展出，同時配合展覽內容舉行童話故事創作比賽、親子插畫創作比賽、童話故事化妝遊行、童話插畫藝術研討會等系列活動，這些都是文學與藝術創作統整的最佳實例與教材，學校教師若能將這些難得一見世界名作展的機會，透過實際參與並融入文學創作欣賞、音樂、戲劇裝扮、舞蹈之表演，豐富師生的視野與內涵，就是一個非常具有意義的教學活動與設計。

(二) 學校設備、空間、場所充分運用

學校的資源雖然有限，但是對於社區，尤其是偏遠鄉鎮來說，學校的空間、設備為難得且重要的場所，值得充分發揮功能及有效利用。例如：本人曾參訪台東及台北縣某些學校，學校內設有陶瓷及木工教室，老師和社區藝師結合，發展出很有特色的學校本位藝術課程，學生藉由學習除可獲得一技之長，使傳統技藝得以延續外，社區的產業及工廠又可培養就業人力。此外，夜間及假日開放社區民眾研習，增加學校與社區互動的機會，可以說是一舉數得。像這樣富有實質意義的規劃，才是真正實踐「藝術與人文」課程目標與精神內涵。

(二)社區資源導入課程規劃設計

社區資源除了可以配合藝術與人文課程實施外，尚可利用全校共同的「彈性學習節數」充分發揮功能。依據教育部公佈之九年一貫課程暫行綱要中對彈性時數規定：「彈性學習節數可由學校自行規劃辦理全校性和全年級活動，執行依學校特色所設計的課程或活動、安排學習領域選修節數、實施補救教學、進修班級輔導或學生自我學習等活動。」依此精神，各年級平均每週有三至六節的彈性學習節數，可以在學期中安排數場全年級或全校性之展演或演講活動，筆者近年曾利用工作機會參訪全省許多國中、小學，發現一般學校都有相當規模的活動中心與展覽室，若能配合爭取一些表演團體或藝術家巡迴展示機會，結合彈性學習節數邀請全體師生參與觀賞及創作理念的解說，亦可將學校活動中心作為社區藝文活動中心，和社區公私機構合作發展社區與學校、家長共同互動成長的場域，這些都是學校具創意且值得開發的構想。

二、學校藝術與人文課程發展社區願景

社區願景和學校、師生、家長的理念達到一致，再加上政府相關部門、店家、產業的配合才能達成「共識」，進而規劃短、中、長期的計畫，逐步實施，塑造社區特色的願景。這種由下而上的推動，學校配合新課程的實施，正可扮演較以往更加積極的角色。

(一)藝術展演節慶活動達成理念的共識與推動的力量

透過節慶的展演活動，除可推廣藝術教育，提升大眾的文化水準及生活品質，更重要的是藉由媒體達到宣傳效果，吸引其他民衆的加入，對於觀光、休閒、產業、商業、政策推行等都有正面效益，例如近年流行的「陶瓷博覽會」、「木雕藝術節」、「玻璃藝術節」、「金針花節」，等皆迅速打響知名度，也增進社區居民的參與意願，學校若能更積極將相同課程導入這些活動之中，相信更能發揮催化效果。

(二)軟硬體短、中、長期規劃實現社區發展願景

節慶或藝文活動凝聚社區居民的共識，但透過環境、市集街區的改造，更是實現社區發展願景的必要途徑。例如：

1. 環境改造計畫

環境改善或改造，像街道、市集的店面招牌、公園景觀、街道傢具、路燈設置及公共藝術、表演場所規劃設置等，使社區環境與居民生活能獲得實質改善。

2. 相同產業、商店的集中

由於社區特色逐步成形，吸引許多類似相關產業及店鋪聚集，使社區特色更加強化，這是一種良性循環，對於社區發展有促進的幫助。

3. 促進發展委員會的成立

由熱心藝文工作者與學界、政界、產業界代表、環境專家、民意代表等組成，作為長期活動資金募集及社區規劃的主要力量。

肆、以師大藝術節「師大SOHO藝術特區」為例，說明學校導入社區發展願景的實踐

一、活動緣起

現代都市應有計劃發展其社區，並呈現其特色，成為資源共享、營造與規劃願景的場域，對於觀光、文化、社會與商業發展，具有重要意義。

台北市師大路、永康公園周邊，向東延伸建國南北路兩側，長明以來的發展已形成藝品店、咖啡屋、美術社、藝廊、美術館、餐廳、設計店、古董店、等相關產業逐漸聚集之地，師大路與永康街特色商店和公園，進入夜晚，夜市人潮聚集已形成藝文休閒特區之雛型。

國立台灣師範大學藝術學院美術系、音樂系為國內歷史最悠久之藝術系所，為國內藝術家培育之搖籃，許多著名大師如黃君璧、傅心喬、李石樵、李梅樹、林玉山、陳慧坤、廖繼春、馬白水、許常惠、戴粹倫、蕭淑、劉德義、蕭泰然都曾在此任教，或居住於附近舊宿舍，再加上文學院梁實秋、余光中、謝冰瑩、王中、高明、雷重規，等著名教授及溫州街台大教職員宿舍、青田街古宅，使此區具有濃厚的人文氣息。

國立台灣師範大學即將興建（師大路口）學習大樓，設有演奏廳與美術館，將來配合學生宿舍改建，師大路行人走步區與藝術商店街的規劃，使師大藝術節街區有可能融合地區文化特質，發展成為類似紐約SOHO藝術特區的台北市藝文薈萃場域。

為了建構「師大SOHO藝術特區」的願景，並以師大充沛藝術資源作為推動社區營造發展實業，由本校與文建會、台北市都發局主辦，台北市捷運公司、觀光局、各地文化中心、大安區公所、周邊中小學及藝術相關產業協辦此次「2002師大SOHO藝術特區」活動，企圖透過文化藝術展演與藝術市集，來深化台北市民一份可分享的都市記憶及城市意象。

二、活動特色

- (一)「師大SOHO藝術特區」將成為台灣師大藝術節永久活動場域，亦成為如美國紐約SOHO特區一般具有特色的藝術節慶，實踐「藝術即生活」之理念。
- (二)邀請臨近中小學，結合藝術與人文之課程，活化社區資源，再加上藝術商店、畫廊、古董店、文化中心、美術館、咖啡廳等參與，共創社區繁榮與願景，落實政府推動「社區總體營造」的政策。
- (三)精緻與熱鬧兼具的藝術展演活動。包括開幕時師大路行人徒步區暫行計畫（封街）之熱鬧藝術市集，長達一個星期的藝術表演，如師大龍古師公園，精緻展演包括兩廳院、師大禮堂、演奏廳之精緻音樂會以及鄰近鴻禧美術館、亞洲藝術中心、長流畫廊、錦繡畫廊一等美術特展。
- (四)由師大與聯宜國際工程顧問合作，進行師大SOHO藝術特區空間及公共藝術近、中、長期規劃，邀請學者專家座談並規劃師大路商店招牌、師大路圍牆、公共藝術設置、地下道空間、路燈及公共座椅等硬體之規劃案。

三、活動內容

(一)開幕日活動

師大徒步區暫行計畫活動假五月四日（六），在師大路及龍古師公園舉行，開幕式活動

(1)美術系列活動（上午 9：00 至下午 6：00）

主題	地點	策劃人	承辦單位
教授即興作畫及摸彩	龍古師公園	王瓊麗	美術系辦公室
人體彩繪	龍古師公園	黃進龍	美術系辦公室
寫生比賽	師大路	陳淑華	美術系辦公室
人體速寫	龍古師公園	黃冠元	美術系學會
人體彩繪	龍古師公園	楊國霖	美術系學會
化妝遊行	龍古師公園	任家緯、曾麗月	美術系學會
猛男辣妹秀	龍古師公園	陳玗生	美術系學會
學生小幅作品展	師大路攤位	劉學鼎	美術系學會
跳蚤市場	師大路攤位	呂松穎	美術系學會

(2)音樂系列活動 (十一月三日(週六)晚上9:00)

	演出項目	演出團體	指導教授主持人
15:30	開幕剪綵	師大藝術團	李又花
16:00	開幕儀式	師大音樂團	華樹涵
16:30	閃亮的音符	師大音樂團	華樹涵
17:00	頒獎儀式	師大音樂團	康台主院長
17:30	大家來唱義大利情歌	師大音樂系	任容
18:30	魔幻多媒體世界	師大音樂系	陳怡婷
19:00	聲影	師大音樂團	陳弘祖
19:30	亞陣來唱台灣歌	龍占師公團	張清郎
20:00	師音演奏	師大音樂系	張雅文
20:30	十股OK大放送	師大音樂系	李又花

(二)「師大藝術特區」美術展覽巡禮

本活動由本區美術館、藝廊共同企劃主辦，配合本活動並發行美術參觀護照，參觀八間以上畫廊或美術館，可獲得精美紀念品，以鼓勵社區民眾踴躍參加藝文活動，提升休閒生活的品味。

時間	主題	地點	策劃人
4/26 : 5/19	特展 : 聯展 : 講座	吳清美術館	王明賢 蘇志全 莊連龍 王振明
		文化大學推廣部藝廊	
		台北市立圖書館總館藝廊	
		師大國語中心藝廊	
		師大美術系館藝廊	
		師大校大樓藝廊	
		師大圖書館藝廊	
		中原藝術中心	
		師大藝展區	
		師大藝展區	
		師大藝展區	
		師大藝展區	
	美術系藝展	師大書廊	錢子傑
	美術研究所藝展	師大書廊	錢子傑
	美術研究所藝展	師大書廊	黃國鼎

(三)戶外音樂會

由本校音樂系師生、古亭國小、龍安國小、新生國小共同在師大路龍占師公園舞台舉行長達一星期、共十九場的音樂會。

	19:00	20:00	21:00
5/5 (日)	「聲影」打擊樂團演出	「歡樂嘉年華」木笛五重奏	紐約 SOHO 爵士
5/6 (一)	「明日之星」古亭國小打擊樂團演出	亞陣來唱台灣歌	新主國小舞蹈社
5/7 (二)	「聲影」打擊樂團演出	台北月光義大利情歌	繽紛燦爛的魔術吉世界
5/8 (三)	SOHO 師音銅管重奏團	台灣歌唱未來	「跳躍的音符」木笛五重奏
5/9 (四)	師大 SOHO 超級歌星選拔校園民歌大放送		
5/10 (五)	「無情一首春永」(龍安國小)	「歡樂嘉年華」打擊樂團演出(新生國小)	台北 SOHO 爵士
5/11 (六)	群星會懷念老歌演唱	歡樂嘉年華台北打擊樂團	「魔幻世界」電子多媒體

(四)室內音樂會

日期	時間	演出節目	地點	策劃 / 演出
4/12 (五)		師大教授聯誼音樂會「樂」排四月天	國家音樂廳	蔣育華教授
5/13 (一)		音樂系之響樂團年度音樂會花「樂」正春風	國家音樂廳	蔣育華教授
5/16 (四)		師大教授鋼琴作品發表會	師大音樂系禮堂	李文彬教授
5/18 (六)		師大教授室內音樂會	師大大禮堂	陳學昌教授
5/24 (五)	19:30	師大音樂團協奏曲之夜	師大大禮堂	陳學昌教授
5/25 (六)		蕭聲帶與耳膜跳彈簧床	師大大禮堂	阮榮三教授
5/27 (一)		陳學昌教授獨唱會	國家音樂廳	陳學昌教授
5/29 (三)		爵士樂聲	師大大禮堂	李國祥教授
5/31 (五)		德國藝術歌曲之夜	師大大禮堂	廣長裕教授

(五)『師大SOHO藝術特區』公開環境改造計畫

由本學院與聯宜國際工程顧問有限公司共同策劃『師大SOHO藝術特區的空間想像與遠景』，進行環境近、中、長期規劃，由上而下，民間配合政府，共創『師大SOHO藝術特區』的發展願景。

伍、結論

學校期望社區資源來贊助藝術教育，卻無法將藝術教育的成果回饋社區及與民眾分享，學生亦無法藉由藝術活動的展演，去實踐藝術創作發表與自我經驗的成長，這種缺乏互動的單向運作，是導致學校本位課程流於形式與困難之主因。

藉由教育的改革與推動，學校藝術教育有更大的彈性與空間去發揮課程創意，結合外來的資源去建構活潑生動的教學，甚至進行藝術紮根與藝術推廣的工作，使學校資源亦能更有效的利用，對於社會教育推廣扮演更重要的角色。

學校教育是整個藝術活動欣賞人口的底層，唯有底層人口鑑賞能力與藝術知能成長，才是藝術與人文課程發展的重要指標，因此，如何將學校資源與社區資源緊密結合，透過經驗傳承、展演、創作、發表、合作雙向流通，累積成長的經驗，對於全民教育的發展，具有正面的助益。

在多元化社會中，藝術與生活密不可分。藝術活動不但豐富民眾休閒生活，提升生活品質，藝術活動也是政府與人民的中介及親近民眾、實行政策的最佳媒介，若能經由學校藝文活動推廣凝聚社區發展的共識與願景，對於學校參與政府推動「社區總體營造」政策，具有積極的意義與價值。■

《註釋》

- 1 教育部印行（2001）。國民中學九年一貫課程試辦與推動工作 國中組學校經營研習輔導手冊(2)整合社區。臺北：力實例，PP.34-48。
- 2 全國文化會議手冊，P.89。

《參考文獻》

- 康台生（2002）。2002第凡屆台師大藝術節「師大SOHO」藝術特區計劃書。
- 康台生（2001）。中學統整藝術教育的實踐——統整藝術教育及公民素養學習與教學國際學術研討會論文集。
- 行政院文化建設委員會（2002）。第五屆全國文化會議手冊。
- 國立台灣師大藝術學院（2002）。國民中、小學「藝術與人文」課程規劃與實施 進階研習營研習手冊。
- 教育部印行（2001）。國民中、小學九年一貫課程試辦推動工作 國中組學校研習營研發輔導手冊(8)整合社區、社區力實例。
- 教育部印行（2001）。國民中、小學九年一貫課程試辦推動工作 國中組學校研習營研發輔導手冊(2)學校願景發展、實踐、檢討與展望實例。
- 康台生（2000）。台北市公共藝術設置與居民互動關係之研究。台北市研考會。
- 教育部（2001）。國民中、小學九年一貫課程「藝術與人文」學習領域暫行綱要。