

〈以重要概念出發的探索式統整美術設計〉

52-55 之省思

本文首先介述美國俄亥俄州州立大學美術教育研究所Sydney Walker博士〈以重要概念設計美術課程 (Designing Art Curriculum with Big Ideas)〉一文的重點；其次，析述其理論之特色；最後，就其意涵提出相關的省思。

一、此論文的重點

美國俄亥俄州州立大學美術教育研究所Sydney Walker博士〈以重要概念設計美術課程 (Designing Art Curriculum with Big Ideas)〉一文，主要強調三項重點，其一為課程之設計應以生活的議題為基礎，其二為藝術的創作與思考是建構藝術與人文課程之核心，其三則提出發展課程基本架構之要領。

首先，作者例舉其所指導的，由美術教師和一般教師共同設計之小學四年級統整課程案例「屬於我們的地方(A Sense of Place)」，來具體說明藝術課程的內容，如何可以與生活的面向結合，以及其中的意義與重要性。在此課程中，有關生活面向的學習，是聚焦在當地自然景觀的感受與認知，以及相

Reading Guide of Articles:

Reflection and Thinking on "Designing Art Curriculum with Big Ideas"

■ 陳瓊花 Chiung-Hua CHEN
國立台灣師範大學美術學系所教授

關社區議題的思考，但是，社會議題的探討並非主要的學習重點。

其次，作者析述此課程案例之學習的主題，是以表現當地自然景觀藝術家的創作與思考為建構課程內容的核心，藉由對紐奧爾良市藝術家Will Henry Steven作品的特質、其創作與生活經驗的關係，以及相關創作脈絡的探究，來深化藝術鑑賞與創作的學習。

最後，作者提出發展課程基本架構之要領，為有效掌握「重要概念(big idea)」、「課程原理(rationale)」、「關鍵觀念(key concepts)」和「主要的問題(essential questions)」各要素之間環環相扣的關係，由此奠基，釐清課程目標以發展教學活動與評量指標。

二、此論文之特色

(一)多元學科的統整模式

Drake(1993)提出三種課程統整的模式：多元學科(multidisciplinary)、科際(interdisciplinary)以及超越學科(trans-disciplinary)，並析述其方法、概念結構、值得學習者、聯結面、學習成果及評量等內涵概要如圖1。

依據Drake的說法，多元學科是以某一學科的視野來聯結其他學科的內容以增加相關性，通常以科目範疇的主題為聯結的焦點；科際統整則是以跨越學科的共通性學習為聯結的焦點，跨越個別學科的內容與程序；超越學科的方法是以真實世界——在社會、政治、經濟脈絡下的知識為聯結的焦點。Drake表示，課程統整在發展的程序上雖然是從多元學科以至於超越學科，其中科際有如中間過渡方法，惟每一種方法都有其位置，都各有其優點與困難處，彼此是相互關聯的(Drake, 1993, 44-48)。

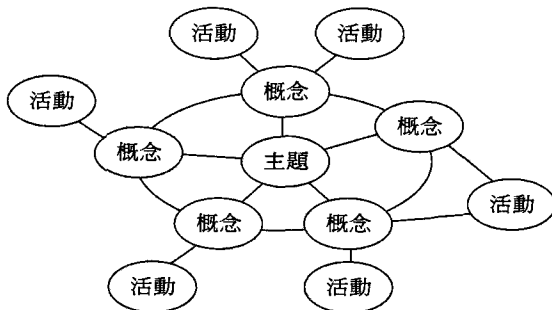
若依Beane(1997)課程統整的概念分析，課程統整(curriculum integration)是不同於多元學科(multidisciplinary)的統整，多元學科是多科目之間的整合，科目中有必須學習的內容與技巧，科目是存在的。而課程統整應是一種超越學科的(trans-disciplinary)(Drake, 1993; Meeth, 1978)或學科之上(supra-disciplinary)(Brady, 1995)。所強調的是透過由教師與學生共同認定之重要的問題與議題的課程組織，來強化個人與社會統整(personal

圖1 三種課程統整的模式
(強調：使用方案、以問題為基礎的學習、學生如同研究者)

	多元學科的方法	科際的方法	超越學科的方法
方法	(各□代表各學科) 		
概念結構圖			
什麼是值得學	學科的程序 (每一學科程序性的知識與技術)	一般性技能的程序 (譬如：批判性思考，人際)	未來具生產力的公民所需的技能 (譬如：改變，管理，解決問題，堅定，自信)
製造聯結	經由學科的視野明顯的聯結	經由一種探究的視野跨越學科的聯結	植基於真實生活脈絡的聯結，強調意義與相關性
學習成果	學科基礎： * 可能是認知、技能和情感的	跨越學科： * 混合的陳述(結合認知、技能和情感的層面)	本質的(essential)學習 * 超越學科
評量	學科程序的精熟	一般技能的精熟	生活技能的達成 (高層次，生活角色的技能)

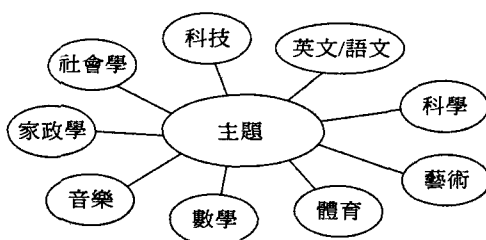
(Three Integrated Curriculum Models, 筆者摘要譯自Drake, 1993, 46-47)

圖2 統整課程的架構網

(Schematic Web for Curriculum Integration, Beane, 1997, 11)

圖3 多元學科/多元科目的架構網

(Schematic Web for Multidisciplinary/Multisubject Approach, Beane, 1997, 12)

and social integration) 的機會 (p.x-xi), 課程的主題是來自於生活, 以學生為中心。課程計畫從主題開始, 然後思考與這主題相關的重要的想法或概念, 再看有什麼活動是可以用來探討這些概念與主題, 不考慮學科的存在。Beane 並以圖示統整課程與多元學科統整的差異(如圖2、圖3)。

雖然, Sydney Walker的〈以重要概念設計美術課程 (Designing Art Curriculum with Big Ideas)〉一文所提「屬於我們的地方」課程範例, 強調與生活面的結合, 但是, 從所學課程內容結構分析, 顯然的, 是比較屬於以上 Drake和 Beane所提之多元學科之課程統整模式的內涵。

(二)全面性的 DBAE (Discipline-Based Art Education)教育單元

事實上, 它更是屬於一種Wilson (1997)所謂「重疊與聯接其他學科視野之全面性的 DBAE 教育單元 (Overlapping and Related Discipline Lenses Focused on a Comprehensive Unit of DBAE Instruction, 104-105)模式(如圖4), 在此模式中, 除了美術學科之外, 尚包含其他科目的範疇, 美術和學生的關鍵作品是置放在其社會、文化、歷史、藝術的和審美的脈絡中, 因為其意義是經由與其他藝術及學科的物體、人工品和事件的相互

關係而增強，其中涵蓋美術創作、美術史、美學與美術批評的學習層面，而且試圖以美術為核心，去影響甚至概括其他相關的學科。所以，我們可以看到在 Walker 所舉「屬於我們的地方」課程範例之教學活動包括詩的寫作。

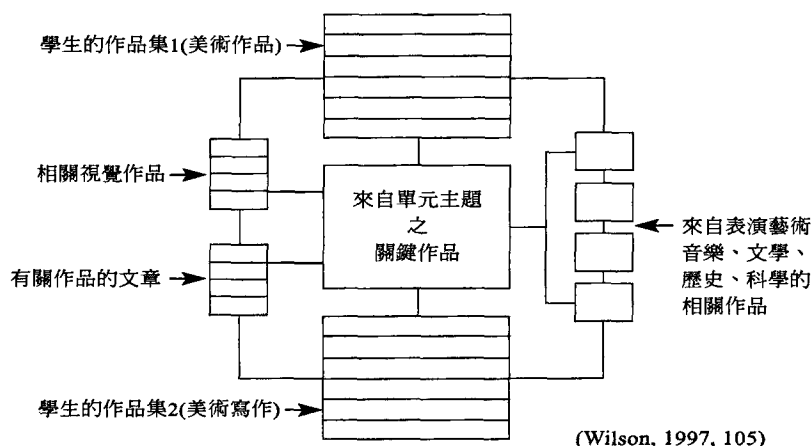
誠如作者所言，「自從學科中心成為美術課的主流形式以來，有關與其他不同教育觀點融合的嘗試也未曾間斷過。例如，將『學科中心』的課程加入社會改造的觀點、多元文化觀或視覺文化等等，從文化、社會和政治的角度切入，進而豐富美術教育的深度和內容」。

questions)」等各要素之間環環相扣的關係。這要領，是進入細節規劃課程之前非常核心而重要的工作，如同蓋房子前之奠基的步驟，很值得我們身為藝術教育工作者參考。從「重要概念(big idea)」的思考開始，有什麼是值得與必要學習的生活經驗與知識？由此來營運規劃課程的主題，然後思索——學習這些生活經驗與知識的合理性或正當的理由何在？必然的，針對不同的學生應有不同的考量。當教學者能確認與自信所要教的內容之必要與重要性時，便可以隨之發展在課程中所要探究的「關鍵觀念」和「主要的問題」，

程範例，我們可以發現有關美術及美術品相關脈絡的探究、省思、討論以及製作等學習活動的串連，是整合了視覺藝術學習之鑑賞與創作的根本面向，而其聚焦點則在於與生活有關之重要概念，也就是有關於人文的核心。

筆者在二〇〇一至二〇〇二期間，訪問俄亥俄州立大學美術教育研究所，坐聽並親睹其教導未來師資以「重要概念設計美術課程」所扮演重要角色的意涵。在 Sydney Walker 所教授之「在美術創作中教導意義 (Teaching Meaning in Art making)(課程代號A.E.604)」之師資培育課程，主要包括兩層面的訓練：一、學習並經驗專業藝術家(尤其是當代藝術家)的創作與思考；二、將此經驗的過程轉化，設計並實驗一中或小學的課程。在此授課的過程中，Sydney Walker 以「在美術創作中教導意義(Teaching Meaning in Art Making)」(2001)為教科書，提供許多網路討論與創作前置練習的機會，讓學生學習如何去建構知識。她的方法是以當代專業藝術創作者的經驗，解析其創作時的策略與方法，轉化為結構性的學習策略，來讓學習者體驗藝術的內涵與意義，以建構個人性的象徵符號表現手法。譬如，她提到教導引發美術製作問題的策略 (Strategies for creating art making problems) 為特定化

圖4 重疊與聯接其他學科視野的全面性DBAE (Discipline-Based Art Education)教育單元

三、此論文的省思

(一)深思九年一貫課程之設計

Sydney Walker 所提發展課程基本架構之要領：有效掌握「重要概念(big idea)」、「課程原理(rationale)」、「關鍵觀念(key concepts)」和「主要的問題(essential

由此撰述課程的目標、教學活動與評量的依據。如此的思索，有助於規避膚淺與瑣碎的課程設計，深化教學的內涵與意義。

(二)掌握視覺藝術學習之基本
面
從「屬於我們的地方」課

(Get Specific)，可以如下的步驟：

- ◎將製作的問題聯結到重要的概念(big idea)。
- ◎將製作的問題聯結到重要的概念及特定的主題。
- ◎將製作的問題聯結到重要的概念，特定的主題，及關鍵觀念。
- ◎以詢問、解釋、或再創的方式創造問題。
- ◎涵蓋不同的思考策略，以幫助學生以不同的角度去思考重要的概念。

(摘自筆者於OSU, A.E.604上課內容筆記；陳瓊花，2002a)

也就是說，無論是鑑賞或創作的學習，都是環繞在所要探討的重要概念上，她所強調的是以專業藝術創作為核心，往外延伸擴展的全面與整合性的藝術學習。

我們很難不訝異美國在小學階段的一般美術課程，居然是希望導引至如此深入而專業的美術教學。相對於國內的作法，實有相當的差

異。有一則漫畫刊登於前(2002)年十一月十六日聯合報第十五版之民意論壇，應是貼切的反應出一些教育實務的面向：畫面上呈現一位美術老師手裏拿著調色盤，同時敲打著鋼琴鍵盤，下半身則打拍子舞動著；畫面外的文脈由一群在座的學生戲說(寫)著：「想不到美勞老師又會教音樂又會教表演」。

至此，我們不能不自省，究竟透過我們的美術專業，希望教育給孩子的是什麼？是的，作為當代的知識份子與教育工作者，不能不廣博的學習，但是，縱使我們很博學，也實在不代表我們是全能，能教所有的科目。

(三)此論文未詳述之處

綜觀此論文，或因篇幅所限，作者未能暢言者，依筆者之淺見至少有三，茲分別簡述如下：

1. 課程設計的合理性與國家課程綱要指標之間的關係。

2. 重要概念的選擇與學習者生活經驗之間的關係。
3. 教學的評量策略與教學目標、教學活動之間的關係。

當思索重要概念與課程設計的合理性時，我們需要檢視其與國家課程綱要之間的相關性，畢竟這是協助設計者確認所設計課程是否前後銜接，以及與其他學習層面或科目之間，是否相關的主要依據，以符應國家教育的整體發展規劃。此外，重要概念的選擇與學習者《在美術創作中教導意義》(Teaching Meaning in Art Making)一書中有較為詳細的論述。至於教學的評量策略與教學目標、教學活動之間的關係，本文僅強調課程發展時，重要概念的掌握，有關細節的哲思的運作可另參閱其他相關之著作(譬如：陳瓊花，2002b；Beattie, 1997；MiTighe, & Ferrara, 1998；Wiggins & McTighe, 1998)。

附註

1 至少以Sydney Walker所參與全美教育改革計畫「透過藝術改造教育(Transforming Education Through the Arts Challenge, 簡稱TEAC)」所推展者為例。

參考書目

中文

陳瓊花(2002a)：美國藝術教育師資培育課程與中小學統整性課程之發展與實施——以俄亥俄州立大學藝術教育系所為主軸之相關案例研究。國科會出國研究報告，未發表。

陳瓊花(2002b)：反向思考——從評量學生的藝術學習進行課程設計。美育，128，22-31。

聯合報(2002·11月16日)。第15版，民意論壇。

外文

Beane, James A. (1997). *Curriculum integration-Designing the core of democratic education*. New York and London: Teachers College Press.

Beattie, Donna Kay (1997). *Assessment in art education*. Worcester, Massachusetts: Davis Publications, Inc.

Brady, Marion (1995). A supradisciplinary curriculum. In J.A. Beane (Ed.), *Toward a Coherent curriculum, 1995 Yearbook of the Association for Supervision and Curriculum Development* (pp.26-33). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Drake, S. (1993). *Planning integrated curriculum*. Alexandria, Virginia: Association for Supervision and Curriculum Development.

Meeth, Richard L. (1978). *Interdisciplinary studies: A matter of definition*. Change, 10, 10.

MiTighe, J. & Ferrara, S. (1998). *Assessing learning in the classroom*. National Education Association.

Walke, Sydney (2001). *Teaching meaning in art making*. Worcester, Massachusetts: Davis Publications, Inc.

Wiggins, G. & McTighe, J (1998). *Understanding by Design*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Wilson, (1997). *The quiet evolution: Changing the face of arts education*. Los Angeles, California: The J. Paul Getty Trust.