

嚮美—享美—想美： 日本參訪報告

范信賢 國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員
洪詠善 國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員兼中心主任
阮凱利 國立新竹教育大學教育與學習科技系兼任助理教授
陳伯璋 法鼓文理學院講座教授

壹、研究緣起與目的

一、緣起

- (一) 美感教育研究係為國家教育研究院課程及教學研究中心長期研究議題，民國 98 年曾進行一年的「美學取向課程與教學之理論建構與應用」研究，民國 99 年 5 月至 101 年 5 月曾進行「教學中美感經驗的探索與課程建構」研究，已有豐厚經驗。
- (二) 國民美感素養攸關國家競爭力與生活品質。立法院第 8 屆第 2 會期教育與文化委員會第 4 次全體委員會議臨時提案第 2 案，請教育部於 102 年 5 月 31 日提出「美感教育中長程計畫」。另為因應民國 103 年即將啟動之十二年國民基本教育計畫，落實中小學教學正常化與五育均衡發展之教育理念，教育部於 102 年著手規劃美感教育中長期計畫，發佈後並於 103 年 1 月至 107 年 12 月，進行第一期五年計畫。
- (三) 103 年 1 月，教育部於該第一期五年美感教育中長期計畫中，委託本院成立「亞太地區美感教育研究室」。本研究室以「臺灣美力基地、亞太社群網絡」為設立宗旨，主要項目包括：1. 探析美感教育研究的內涵、趨勢及整體圖像 -- 存在美學、公民美學、生態美學；2. 進行 K-12 年級美感教育之聲音與身體、生活與環境等實驗方案；3. 評析美感教育政策影響力及發

展方向；4. 連結美感教育研究社群網絡；5. 建立美感教育研究資源平臺並推展成果。從 103 年 1 月設立至今，累積的成果已公開在「亞太美感教育研究室」網站。

(四) 日本位於亞太地區，在美感教育方面深厚基礎。為擴大美感教育研究視野，豐富國內深厚紮實的美感教學，故規劃赴日本參訪，增加國際美感機構及學校的實務交流經驗，以「他山之石，可以攻錯」精神，審視回饋臺灣推動美感教育的相關政策作為，作為推展美感教育之參考。

二、目的

- (一) 以實地參訪的方式，探究日本推展美感教育之理論策略與實踐方法。
- (二) 透過參觀美術館及教學觀察或班級活動，吸取日本實施美感教育的重要經驗。

三、研究對象

(一) 東京都現代美術館

東京都現代美術館（とうきょうとげんだいびじゅつかん）是位於日本東京都江東區三好四丁目，一座專門展示現代美術品的公立美術館。東京都現代美術館也是日本最大的美術館建築，建築面積達 33,515 平方米。建築的設計者是柳澤孝彥，由東京都歷史文化財團集團管理運營。東京都現代美術館於 1995 年 3 月開館，其館內大約擁有 4500 件的收藏品，是國內近代美術館之中最大規模的美術館，也經常舉辦建築、時尚、設計等廣泛的領域的企劃展覽。

(二) 東京玩具美術館

以兒童的遊戲天堂為成立宗旨，在非營利法人「日本 GOOD TOY 委員會」的營運下，利用原本廢棄的小學校園，成立「東京玩具美術館」，活化校園使之成為以「木育」啟發兒童的五感經驗、吸引親子共同學習的美感教育空間。

(三) 武藏野美術大學

武藏野美術大學從 2009 年開始發起「Black Jacking（黑板ジャック）」活動，

由多名武藏野美術大學油畫系及工藝工業設計系的學生，趁著星期日到附近中小學裡，用粉筆在學校教室的黑板創作，等鐘聲一響就擦去，引發學生藝術學習的興趣，並被廣為報導。此外，他們也與中小學攜手合作，至課堂中進行藝術鑑賞活動，卓有成效。

（四）靜岡生態村木之花家族（Konohana Family）

木之花家族是一個循環永續的生態村，在 1994 年 20 人移住至位於富士山西麓的靜岡縣富士宮市，創立以富士山主神「木花之佐久夜毘売命」之名命名的「木之花農園」，後改名「木之花家族」。生態村是人類與自然和諧共存，為了讓社會、環境、生態能夠永續發展、持續到遙遠未來的理念社區。

貳、參訪成果

一、東京都現代美術館（とうきょうとげんだいびじゅつかん）

（一）關於東京都現代美術館

東京都美術館建於 1995 年，地處東京東區，與銀座、秋葉原與東京天空樹等遊覽名勝距離不遠；館內展廳由三個樓層的特展廳（4000 平方公尺）和兩個樓層的常設廳（3000 平方公尺）所組成，是日本境內近代與當代美術館中佔地最大的展覽館。

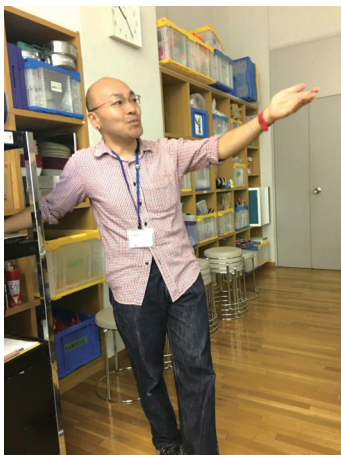
該館的常設展在於系統性的介紹 1945 年以後的日本國內外美術歷史，並經由策劃多類主題，介紹各種美術作品，以傳承歷史的經典作品為內容。特展廳以展出當代美術作品為主，涵蓋內容有組合建築、時尚服飾、視覺設計等多元

展覽。收藏品則展現了活躍於 50 年代的藝術團體，以及草間彌生、奈良美智，以及中、韓、伊朗、南美等各地的當代美術作品。

（二）美感教育之推展

依據館員長鄉泰典（goh yasunori）介紹，目前，東京都美術館總共有 17 位學藝員，採分組分工（計有企畫展、教育普及和收藏品三組）、滾動修正的方式取得共識與默契，共同完成全館的運作與服務。在經營策展方面是以下列三大方向為主軸：

1. 散播現代美術的魅力；
2. 不斷向觀賞者提問，引導其作更深入的思考（特別是對老年、嬰兒、小孩及殘障者的關注與提問）；
3. 培育年輕的藝術創作者。

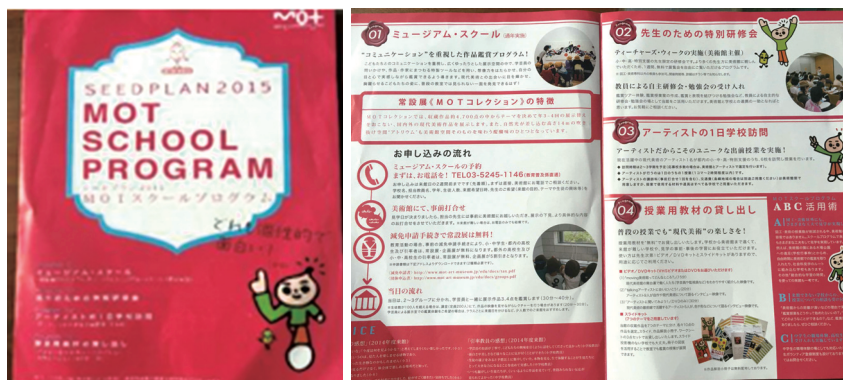
圖說 泰典（goh yasunori）先生的解說與協助

圖說 陳伯璋院長代表團隊致贈禮物感謝

東京都現代美術館以「作品鑑賞與變化」作為與學校及社會大眾共創美感經驗的途徑。鄉泰典與同事們都認為，透過對美術作品的欣賞，其間要不斷地與對方溝通、對話，雙方要互有交流，就能提升彼此的視野，同時也改變了觀賞者既有的前見，而邁向一個更圓滿的美感經驗。所以，東京都美術館定期與

學校進行合作計畫（如圖）。學生可利用圖工課、遠足、社會見習課這些時間，到美術館來參加美術作品鑑賞活動。在鑑賞講解中，特別強調「觀察、想像與對話」，也加入體驗活動，例如讓學生模仿作品中的姿態、倒立著看畫等，引發學生作更多的聯想與觀看。目前已有 8000 人次參與，且自 2014 年以後，人數增加得更多更快。

圖說 東京都美術館與學校合作計畫

對於中學生的美感教育，東京都美術館投入的心力更顯專業與執著。他們將其視為培育年輕藝術家的一環，期待青年們在美育方面都能習得思考力、判斷力與表現力。對於每位來到館內的中學生，他們會提出以下的期望與要求：

1. 體驗社會性與道德性的規則。例如，不能跑、不能吵、不能碰等。
2. 能發現作者的存在，並產生興趣與感動。
3. 希望不喜歡美術的學生能在意識上發生了改變。
4. 讓學生產生仿效之心，期待來日自己的作品也能放在美術館裡。
5. 心中有了感動，能告訴家人與人分享，進而帶著家人一同來觀賞。

除此之外，美術館還提供中學生在寒暑假到美術館進行勞作體驗及擔任志工的機會（每年約 150 名），部分課程設有學分制，供學生們自行選擇與學習。這些看似細微的要求與期待，蘊含著東京都美術館的美感教育方針，也

是引導學生能自我覺察與變化的羅盤；同時更讓我們感受到：美在細節中的影響力。

在培育師資專業成長方面，美術館提供為期約一週的進修課程，讓教師跟著學藝員學習，以及體驗學生所經歷的課程。其次，他們有DVD供教師參閱；第三，則是透過美術館邀請當年度的收藏藝術家至校講演。

在鄉泰典（Goh Yasunori）先生的解說中，我們還知道東京都美術館的展出主題非常強調要能反映出社會 / 生活議題，例如地震、女性主義、個人心靈成長等，但他們不碰觸政治問題。館內所有學藝員之間職位階級極少，把美術－美術館教育－美學这三者的關聯性合而為一，視為是工作的核心，而「美術館＋教育」則成為他們的信念。最後，鄉泰典先生還展示了他們為學生所設計的名畫小卡，以故事接龍的方式訓練學生的觀察力與表述力。

圖說 實際體驗故事接龍

經過一個上午的簡介與討論後，鄉泰典（goh yasunori）先生特地安排我們下午觀賞當日館內的常設展－湯瑪士小火車，企畫展－擁有「建築界畢卡索」美譽之稱的巴西建築父 Oscar Niemeyer（1907-2012）作品展，以及「22世紀的未來場所」空間設計展，該我們從心、重新，親身感受一次東京都美術館對於美的著力與詮釋。

圖說 Oscar Niemeyer 的巴西利亞大教堂 16 根拋物狀柱子設計構想原型

許多年輕的媽媽帶著幼兒到東京都美術館觀賞各類展品，於是走廊上就有一個區域整齊停放了許多嬰兒車，形成美術館的特別風景，令人印象深刻。

圖說 走近點，貼身地觀察，在這些建築物底下的人們舒服嗎，他們正在做些什麼？未來 - 這些場所會變成什麼樣呢？

二、東京玩具美術館

（一）關於東京玩具美術館

東京玩具美術館（Tokyo Toy Museum）於 2008 年 4 月在東京新宿區四谷正式成立營運。原館址為成立於西元 1935 年日本新宿區的第四小學校，由於少子女化的影響，就學學童人數急遽銳減，因此，該校於 2007 年 3 月廢校。然而，在當地社區居民的共識與努力下，決心活化校園重新找回孩子的學習的歡笑聲，經由區長的穿針引線下，非營利法人「日本 GOOD TOY 委員會」接下營運的工作，遂成立「東京玩具美術館」，以「玩具」的魅力連結人際與物我的關係，重新打造校園成為孩童的遊戲天堂，並以「美術館」來重新定義玩具，賦予玩具以美感教育的價值與意義。東京玩具美術館可說是為當代日本親子美感共學創造了一個另類的美育基地。

此次參訪由東京玩具美術館正式館員同時也是學藝員 - 星野太郎 - 全程導覽解說。由於東京玩具美術館是由約 280 位志工投入資源長期參與及貢獻，參訪過程中亦感謝多位志工的示範與接受訪談。星野太郎自 2008 年正式營運後即服務於該館，除接待各界參訪來賓外，也為通過考試的學藝員，「學藝員」是日本博物館 / 美術館負責整合研究、技術與教育三大領域的專業工作者，具體而言，除了資料調查 / 研究的學術研究員、資料收集整理 / 保存 / 管理的專門技術人員，以及資料展示與教育活動的教育人員外，還必須負責經營、設施 / 設備、文藝活動等相關職務，其培訓與任用設有制度規範之²⁷。由學藝員制度可知，星野太郎無論在美術館行政營運、展覽與教育活動的規劃與執行等具備專業知能且經驗豐富。

（二）美感教育之推廣

東京玩具美術館位於幽靜的社區裡，循著四谷三丁目彷彿走進臺灣村里小巷裡，午後兩點左右看見媽媽們帶著小孩從遠方走來，為寧靜的社區帶來了活

²⁷ 日本博物館 / 美術館之學藝員培訓制度，可參見張妃滿（2003）。進入藝術世界 --- 談日本博物館學藝員的培訓制度。美育第 135 期。

力。隨著人聲方向走去，一所小學校出現眼前，建築主體正面掛著充滿溫暖熱情童趣橘紅色的「東京玩具美術館」布幔，點亮了四周以綠與白為主調的空間。走進玄關，嗅得到木頭散發幽微的香氣，聽得見大人孩子笑聲，「木育」、「遊戲天堂」的理念從一進門就感受得到，從整體情境氛圍中散發，不言卻自明。在星野太郎的引導下，我們順著階梯來到以志工姓名構成的主牆面，星野先生強調美術館是由社區居民共同努力下的成果，多年來，承蒙社區與各界的捐款或人力支持，方能讓美術館的已順利營運，因此，館方將志工姓名刻成一塊塊木磚拼貼於入口主牆面，以表最高的謝意。其實，教育乃眾人之事，需要召集更多志工的投入，非營利組織的參與，結合企業營運思維與公共教育理念，為教育開創新的社會企業的想像。

從東京玩具美術館的經驗，可以歸納出美感教育的四個重要主題：公共空間、遊戲、創作與溝通。具體而言，美感教育是公共參與的空間，美感教育乃從遊戲中深化經驗、從創作中具現想像，從溝通中豐富意義。

圖說 溫馨熱情充滿童趣的東京玩具美術館標誌，星野太郎解說以志工姓名木磚構成的主牆面，象徵集眾人之力成立與營運的玩具美術館。

1. 美感教育是公共參與的空間

從學校廢校、社區居民的集體意識與共力、非營利組織的規劃、到公部門與企業等的參與，東京玩具美術館回應了當代社會變遷下的種種需求，如廢棄

的學校、失去山林的孩童、缺乏五感體驗的學習機會、微弱的三代家族情感聯繫等等，無論是營運理念、空間營造、到教育活動規劃，在在彰顯出「公共性」，連結了傳統與當代、人為與自然、孩童與成人、公部門與民間的差異性，透過「玩具」找到共同的語言與合力的場域。自 2007 年第四小學校廢校以來，社區居民一次次的自力討論會，自主地各方奔走尋求資源，方有此館誕生。然而，如何讓該館得以永續經營，超越公立學校營運方式，非營利組織以「志工－政府－企業」的合作模式，招募大量志工，培育志工，帶動木育的美感學習風潮；將玩具轉化為文創商品，吸引具有相同回歸自然、有機生活理念的企業，願意購買其智慧財產與專業服務，如此一來，則可為美術館的永續經營注入活水；此外，館方與政府相關單位如林務局合作，共同推動木育各項計畫。此模式（志工－政府－企業的合作模式，我們將之簡稱為 VGB 模式）成功地轉譯了美感教育的語言：木育之美的學習場域；以此為社區、非營利組織、企業與政府創造多贏的局面，更賦予玩具展新生命。

2. 遊戲：美感教育從遊戲中深化經驗

「玩具可能是孩童一生中最早的美感教育的禮物」，星野繼續說：「館方也努力培養玩具顧問，所謂玩具顧問至少須具備兩種素養：一是知道什麼玩具適合小孩子，二是小孩子如何玩玩具，日本目前有約 5000 位玩具顧問」。「玩具」－好玩的遊具，對於孩童的身心發展扮演著重要角色。整個館所規劃以色彩、形式、質感、聲音、氣味等美感場域來構成不同的遊戲區，歸納而言可以區分為個人／團體遊戲區、角色扮演／文化傳承遊戲區等。

首先是個體／團體的遊戲區，在二樓遊戲區裡，孩童自由探索館方精心挑選的好玩具，星野談到好玩具標準：第一是安全的玩具，第二是長時間受歡迎，長期暢銷，不被淘汰，第三是可以產生溝通交流的玩具。館方收藏的好玩具一種是創作者自己推薦，一種是館方蒐集，但是都係由玩具顧問推薦後才予以考量納入館藏。以木構與橘紅色調為主所塑造二樓遊戲室裡，陳列 2015 年票選國內最佳玩具（2015GOOD TOY SELECTION），除此之外的前些年的好玩具都可以讓孩童自由探索。我們看見遊戲室裡如同爺爺奶奶年紀般的年長志工愉悅

地陪伴孩子，在遊戲過程中不急著示範給予答案，而是鼓勵孩子想想看怎麼玩才好玩，這些長銷的玩具有些具科學原理，但是每一件都是精品，都是大家不陌生的玩具種類，包含能夠組合的、發出聲音的、配對的、有趣味性的、發現式的玩具，如積木、木馬、轉盤、木琴、陀螺、不倒翁、拉線滑稽人、鼓等等。除了自主探索，在團體遊戲區裡，成人和孩童們可以一同徜徉於木頭營造的大型遊具空間，如在木球池裡，孩子們在成千上萬顆的小木球池裡玩耍著，身體感受到木球滾動的觸感，是溫潤自然的，又如在樂器合奏區，每人拿著鼓、鈴、兩聲棒等樂器一同擺動著身體自由演奏著音樂，感知木頭聲音的質感，透過團體遊戲，孩童能夠培養團體中的人際交往能力以及合作的創造力，更重要的在遊戲中豐富五感經驗，啟發自主探索與發現的樂趣。

再者，在角色扮演／文化傳承遊戲區內，則是情境建構式的場域，如家庭客廳與廚房、仿日本一代茶師千利休的茶屋等，木造的器物模擬真實的情境，只見孩童做飯煮菜、在茶屋裡泡茶，透過扮家家酒角色扮演的學習，體驗成人真實的生活樣態，更透過茶體驗以傳承文化之美。

3. 創作：從創作中具現想像

玩具美術館除了展示玩具外，同時也培養玩具創作的未來人才。在三樓的教室裡，下午時段館方為報名的家長與孩童開設藝術／玩具 150 分鐘的創作課程，每人收費 300 日圓，包含材料費與指導費。參訪當天針對 4 歲以上的孩子開設布繪本創作，指導老師吉田展示不織布摺疊翻面呈現不同故事畫面的作品，家長和孩子手拿剪刀、針線專注其中。有別於木頭，這堂課提供不同材質的探索創作經驗，布的柔軟質感其實和木頭有異曲同工之妙，自小就有豐富的質感體驗，並且轉化為手工藝的創作習慣和能力，對於啟發兒童創造力以及美的感知具有重要的長遠影響。

除了創作課程，三樓紅色日本傳統玩具區和黃色科學玩具區，也提供孩童翻新玩法與探索發現的遊戲場域，讓兒童從觀察開始，以感官經驗為基礎，強調由孩童們善用感官，直接去感受探索玩具，培養敏銳的觀察力。總而言之，不難發現構造越簡單的玩具其實越具有創造性，如沙包、積木、球等，玩法千

變萬化，所以遊戲本身即創作，如何讓玩具更好玩？好玩具的開放與邀請遊戲的特質，吸引孩童從動手做中玩出想像與創意。

4. 從溝通中豐富意義

溝通是玩具美術館的重要理念。溝通不只是孩童問成人回答的問答關係，更重要的是讓玩具本身就富有溝通意義的價值，在遊戲區裡，處處看見孩子專注地玩著玩具，其色彩、質感、構成、聲音無一不深深吸引著孩子，玩玩具無疑是情感的溝通、身體的溝通，整體而言，可說是美感經驗的溝通。

讓美感經驗落實於生活中。儘管木的材質在生活環境中處處可見，尤其日本境內蘊藏豐富的森林資源，除了當成建材、家俱，或是當做玩具外，更希望回到傳統生活文化裡賦予更深刻意義。譬如，館方發想讓初生小孩的生日禮物用當地新樹做成，目前在日本有 26 個鄉鎮也有同樣的想法並與館方合作，這是一個以「木」育人，以「人」育木的歷程。我們提出的「美感從幼起」理念，在東京玩具美術館具體落實為玩具外，更設有嬰兒木育室，專為嬰兒規劃的木育空間，溫馨而明亮，每件遊具圓潤而小巧可愛，小球池、穿越木隧道、小木馬等等，讓嬰幼兒能夠在安全的美感情境中活動。因此，玩具美術館的成立與活動規劃都在溝通其理念：讓玩具成為孩童最棒的成長禮物。而透過木之特質，豐富孩童的五感經驗，與自然溫潤安全的玩具互動中，連結三代或兩代的情感記憶與家族連繫。

圖說 孩童在約 20000 萬顆的木球池裡遊戲；也能夠體驗日本茶屋的情境。

圖說 樂器合奏體驗，以及嬰幼兒木育室的體驗。

東京都玩具美術館展現的美感教育的公共參與、遊戲、創作與溝通的四個重要意涵，對於臺灣面臨少子女化學校存廢議題、公民意識崛起、失去山林的孩童、以及缺乏豐富五感體驗的學習機會，正當臺灣推展美感教育之際，確實可為參考借鏡之處。

三、武藏野美術大學及其合作中小學

（一）關於武藏野美術大學

武藏野美術大學（Musashino Art University, MAU）位於東京，是一所日本知名的藝術與設計多學科綜合性大學。學校創立於 1929 年，教育理念為「培養具有高度綜合文化素質的藝術家」以及「實現人性真正自由的藝術教育」，強調藝術教育需要對沒有現成答案的問題孜孜不倦地探索並表達，而此能力正是當今時代最需要的。從 2015 年資料來看（資料來源：<http://www.musabi.ac.jp/>），該校大學生為 4269 人，研究生 240 人，博士生 11 人。歷年來已有超過六萬名的畢業生活躍在藝術和設計的各個領域，其所培養的創造性和社會溝通能力向來受到各界的高度肯定。

本次參訪感謝武藏野美術大學教職課程 Misawa Kazumi（三澤一實）教授、武藏野美術大學藝術文化學科 Sachiko Sugiura（杉浦幸子）教授、東洋大學文學部教育學科 Naomi Katsura（桂直美）教授、東洋大學文學部教育學科 Toshiyuki Kitazawa（北澤俊之）准教授、東大和市立第五中學校、東村山市立南臺小學之接待。

此次主要受訪者為三澤一實教授。三澤教授專長藝術教育，研究藝術學科的發展、教學和評量。他也從事許多大學、博物館、學校以及與當地社區彼此之間合作的活動及研究，經驗豐富。

1. 東大和第五中學

自 2009 年 5 月開始持續至今，武藏野美術大學透過教育學程的發動及安排，募集志願的大學生，與中小學合作，展開送藝術到學校方案（旅するムサビプロジェクト）。相關活動歷程、內容及成果，可見網頁：<http://tabimusa.exblog.jp/>。

為實際了解武藏野美術大學團隊在學校裡的執行狀況，我們 10 月 14 日上午，在三澤教授的安排下，到東大和第五中學參訪第三、四節的課堂實際教學。在我們到來的前一天，大學生已先利用 10 月 13 日 18:30-23:00 學生放學後的期間，製作黑板畫：

圖說 武藏野大學生利用學生放學後的時間，繪製黑板畫，帶給孩子藝術驚喜與衝擊，引發探究興趣

圖片取自 <http://tabimusa.exblog.jp/21797111/>

這二節課，是由中學教師、武藏野大學生、二年級學生共同參與。課堂黑板上，揭示本堂課目標是透過相互的對話以深度鑑賞藝術作品。課堂開始，全班學生集合在教室內，先由原班教師簡要介紹教學活動及參與的七位武大學生教師，接著學生分成二組，分別在二處教室中教學。如下圖：

圖說 原班教師揭示課堂目標，簡要說明活動和介紹武大學生教師

分組後，武大學生教師引導中學生，針對展示的武大學生親身創作藝術作品進行討論。討論的題目，會先從作品的色彩、形狀、材質、構圖等方向著手，接續再討論其創作的表現主題、意義表達等。在引導討論下，學生都可以表達自己的看法，主持教師強調：每個人都可自由表達，每個意見都是可貴的。分組討論約 18 分鐘後，原創作者現身，針對作品解說自己創作的理念、表達技法，及其與自身生活的關係。學生聽完後，會再與創作者交換自己的觀賞見解及心得，相互交流對話。如下圖：

圖說 由武大學生教師引導中學生探索藝術作品，作者也現身與學生交流意見

中間下課時間，武大學生教師會針對上節課分組教學狀態進行討論，進行

必要的調整或溝通，以求更好的學習引導：

圖說 二節課之間，武大學生教師相互討論溝通

第四節上課，延續第三節課模式，分組討論不同類型的藝術作品。如下圖：

圖說 延續第三節模式，引導討論裝置藝術作品，作者現身交流意見

2. 東村山市立南臺小學

接著到武藏野大學附近的東村山市立南臺小學，參觀三年級管沼老師的圖畫和手工課堂教學。

這堂課是讓孩子運用鋸子和錐子對木材加工，並利用鉗子、鐵絲及裝飾材料，製作木材人偶。我們看到三年級孩子在工藝教室裡，專注的運用工具，動手投入製作，但看到他們拿著鋸子鋸木頭，仍不免擔心孩子的安全。管沼老師說明，依據教材指引，日本三年級的孩子都要學會這些技能；與其擔心，倒不如確實的指導孩子怎樣安全的操作和運用。

圖說 三年級學生專注的運用工具製作木材人偶

課堂結束後，孩子們自動自發、井然有序的收拾工具，打掃教室。從工作臺上的圖案色彩來看，想必藝術教育裡的動手實作就是課堂教學裡的日積月累，而這些日積月累正構成課堂教學裡的最美圖像。可知，對日常細節的注重、實踐及堅持，才是美感教育落實的關鍵環節。

圖說 豐厚的美感教育在課堂教學的日常實踐裡累積著

3. 武藏野美術大學

結束南臺小學的參訪後，我們繼續返回武藏野大學，和三澤教授等人就臺日的「美感教育」經驗，進行交流座談。

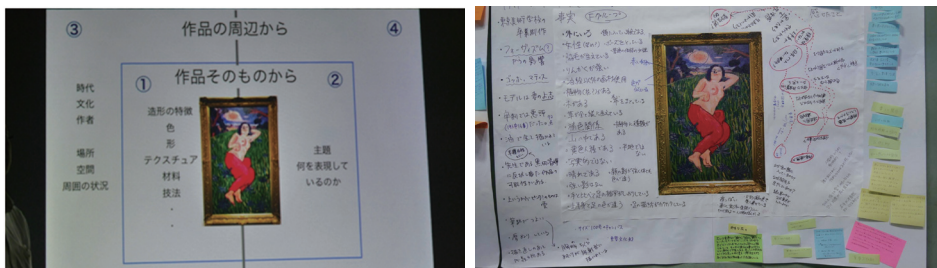

圖說 在武藏野美術大學和三澤教授團隊座談並參觀校園（一）

圖說 在武藏野美術大學和三澤教授團隊座談並參觀校園（二）

在座談中，三澤教授除了介紹了武藏野大學的黑板畫快閃活動，以及送藝術到學校之旅的計畫方案外，也說明了他們「對話型藝術鑑賞」的教學架構；從下圖中，可知武大團隊將對話型藝術鑑賞分成為四個層次：1. 從材料、色彩、形式、技法、構圖等方面，進行「事實解讀」；2. 從主題、意義表現等方面，進行「意味生成」的詮釋；3. 從作者生平、時代背景、文化脈絡，以及布展的場所、空間及環境等方面，理解作品的「社會性」意義；4. 綜合評鑑，形成個人的藝術詮釋。這樣的架構，不只是運用於早上所見的中小學藝術攜手的教學活動，也是貫串於大學生的課堂學習之中。

圖說 武藏野美術大學的對話型鑑賞教學架構，大學生以此在課堂中練習，並將它帶入大學攜手中小學的藝術教學中

4. 靜岡生態村木之花家族

（1）關於木之花家族生態村與參與者

10月15日我們來到了位於富士山腳下的靜岡縣木之花家族（Konohana

圖說 木之花家族以自然農法，過著自給自足的生活

木之花成員分別居住在五棟住宅裡，共享交通工具、衣服、生活用品等。如果有成員出差、生病或是到外地進修，花費則由全體成員共同支援。在膳食方面，除了油、鹽、糖向外購買之外，其餘皆為自給。木之花實行一日兩餐的「玄米菜食」，以發酵糙米和雜糧為主食、當季現採蔬菜為副食，有時加上自產的蛋與花生。除此之外，廚房組也負責製作販賣用的麵包、餅乾、米果、玄米咖啡等產品，並提供自然食便當、自然食宴席料理的訂購服務。充分體現了「簡單」與「共享」的意義。

木之花家族是一個合法登記的法人組織，目前是由「NPO 法人綠色生活」、「農業合作社木之花家族法人」、「生活共同體木之花家族」等三個組織組成的。其中，「NPO 法人綠色生活」負責向社會推廣各種具有時代性社會意義的活動，具體的主要活動如下：

- A. 自然療法療程：這是為了幫助統合失調、精神疾病者、藥物依賴症、問題行動者與生活習慣病者恢復健康的療程。以「觀心、看心、讓心有免疫力」為根本訴求，一些在現代醫療未能使之康復的人，透過在木之花家族的短期生活，使之得到治癒，能夠重新回歸社會。
- B. 木之花學習班：這是讓人們知道活在世上的意義，客觀地看待自己並為

了全體而掌握技能。一般課程是三天兩夜，也可選擇參加每年在木之花家族住一個月的集中學習—「一個月的真實學校」。

- C. 分享恩澤：這是每月一次對外開放的餐廳日。這一天會提供精心製作、別出心裁的素食料理，食材都是自給自足、有機農法生產。通過食物款待客人，感受生命的相連，以及對大自然豐盛的禮讚。價格非常合理，任何人都消費得起，所以這一天的「餐廳」也成為與當地人交流的場所。

（3）歡迎客人的晚會與談話

訪客來到木之花，家族人們會在晚上舉辦一場歡迎會，以歌唱、舞蹈及樂器演奏等節目表達對生命相逢的感恩，對宇宙間人類的聚散作出回應；10月15日這天晚上，木之花也為我們舉辦了這樣的晚會。

圖說 歡迎客人的晚會與談話

晚會地點就在餐廳，男男女女、大人小孩都來，以充滿信心的微笑，愉悅地坐在一起。主持人 Michiyo 小姐為我們仔細地說明及引導。只見他們在一首又一首的歌謠中，輕搖著自己的身體，踩著穩定的節拍，每一張臉都閃動著音符的節律與明亮。舉手間、轉圈時，彷彿將白日裡的辛累都甩開、遺忘，小孩們騎在大人的肩膀上，也唱著、晃著，拉著同伴的手，參與這場儀式。

圖說 木之花家族晚會及歡迎活動

主持人知道我們都是教育人士，特別安排小朋友為我們分享他們近日的美術作品。小朋友拿著他們的畫作，一個個為我們解釋其中的意涵。在那些有著美麗色彩的圓圈中，小朋友落落大方地說：「那是一個大宇宙，我們跟很多人住在一起；我們是兄弟姐妹，要和平地在一起相處；那是溫暖和平的地方，是世界的起源……」

圖說 木之花家族小朋友接說學校課堂裡的活動情形

從創辦人與所參與的活動中，我們體驗到木之花家族認為，人活著就要從更大更遠的宇宙視野來看自己，人類是活在九大行星之中的一個小點而已。但人的「一念」卻能對自己及宇宙產生大影響。因為：

- 一念，使生物持續進化了 6 億年；使我們遵循天然法則。
- 一念，意識到自己與自然宇宙共存，而非與「財」生活。
- 一念，理解所有事物是由波動形成的，並用直覺來生活。
- 一念，我們共同生活在同一個太陽下，分享著一個大地，同一片海洋，同樣的空氣，同樣的風。

「木之花」此種簡單、分享、自然的生活方式，每年都吸引了許多遊客慕

名前來拜訪。這一次我們也在其中，不斷地反芻所體驗到的一切。

參、發現與心得

一、日本美感教育是以藝術為核心，強調與生活及文化的結合

日本的學校課程強調「綜合化（打破學年界限及結合各學科）」與「地方化（導入地方各種資源及重視地方傳統）」兩大方針。在此方針下，藝術科學習的內容，重視與其他學習領域的綜合學習，以學生的生活經驗為中心，構成學校教育的內容。此外，強調鑑賞教育，重視日本傳統文化的傳承，加強學生對傳統文化的參與及主動學習，以及重視對地方文化的認知與賞析（潘文忠、陳瓊花、洪詠善、范信賢、丘永福、阮凱利，2013）。

就日本而言，美感教育（Aesthetic Education）並非他們慣用的語詞，從參訪中的交流座談來看，發現日本更強調是以「藝術」為本質，及其所拓展延伸的功能、意義、表現等的一種關於「美的教育」。但此種以藝術為核心的「美」，點點滴滴的落實在課堂教學中，並與在地文化結合而體現於日常生活中。臺灣的美感教育與日本相較，有更宏觀的理念，惟其於課堂教學及日常生活中的具體落實、積累，仍有努力空間。

二、透過大學及中小學攜手合作，形成美感及關係的流動

近期的美感教育，強調 a / r / tography 的理念及實踐，由藝術家、研究者與教師共同合作，帶領學生探索藝術作品的創作意義，以及其對文化、社會、政治及個人發展的影響。在武藏野學生教師與東大和五中學生互動的過程中，也看到經由教師、創作者、學生的對話、討論及發表，而製作出趨近於 a / r / tography 的學習空間。

在此種 a / r / tography 的空間中，藝術作品是文本也是媒介，經由藝術作品為媒介的討論，不只中學生在學習，武藏野大學的學生教師 / 藝術家，也透過對話帶領、作品解說及聽取他人觀點，而有機會再反思自己作品的表現技法及創作

意義。由此而言，此種攜手合作形成一種流動的、相互增能的雙向回饋系統，而使參與者都是處於「在學習中」的關係狀態裡，而有機會去凝視、反思並回應藝術作品及現實生活。

三、美感教育來自生活及教學中的細緻與堅持

日本的美感是一種細緻與挑剔的結合，它有武士般的冷冽與執著，也有菊花一般的清香與優雅。在街道、在公園、在美術館、在學校等處都可以感覺到。

因為細緻與挑剔，所以對於兒童工藝課的安全教育做得非常好，學生知道收刀鋸的時候，齒刃一定是向下的；說話的時候也不會拿著鑽子指來指去、拋來拋去；下課了，孩子們拿著小刷子仔細把木屑清乾淨才離開；老師也不用急聲高呼叫孩子坐好、聽話，可以優雅地上好一堂課。這一堂課裡，師生雙方都勉力把工藝品做好，讓課室中充滿著專注與執著的氛圍，這是很棒的美感學習。

因為細緻與挑剔，就要讓畫作與觀眾面對面的遇見、溝通與討論。在美術館或在大學與中學的合作案中，都能看見孩子與畫作之間有著深入又細微的內在感受；或是大學生在現場以充滿信心的語調對觀眾說出自己創作的意念、構思與掙扎等。在這些用心的過程中，令人品味其中的清香，帶來難忘的體驗。

在這次的日本美感教育見學中，我們感受到：藝術不只是教材，它也是教學方法。

四、美感教育的媒介來自遊戲的本能需求

美的察覺與感知從嬰幼兒啟蒙。東京玩具美術館以「玩具」體現美感教育的可能性。從美感教育是公共參與歷程，讓教育成為美的接力，從周遭環境著眼，如廢棄學校，思索轉化與活化的可能性。非營利組織扮演重要的橋接角色，從凝聚社區與玩具美術館的營運共識，到納入志工系統，不只節約營運成本，更打造了0-100歲的遊戲天堂，讓成人與兒童共同體驗與學習。以「玩具」為美感教育的媒介，正也凸顯出玩具的跨年齡與文化的特色，及其包容性質，從美感體驗、科學探索與文化學習，玩具豐富也強化了美感感知，玩具的遊戲、創作與溝通性，賦予當代美感學習理論與實踐更深刻的意涵。

因此，不只是收藏玩具的美術館，而更是可以盡情體驗與遊戲的美術館。玩具成為美感教育重要媒介，文化創意的重要內涵。好玩具委員會不定期舉辦研習會，開發玩具教材教案並成冊出版專書，也同時培育好玩具的創作人才。

當然許多人會問，難道只有木頭適合做玩具？當下流行的電子遊戲玩具就不是好玩具？確實，星野先生在訪談中也表達意見，認做為獨樹一幟的美術館，將好玩具定位在木造或動手做玩具為主。因為木造的質感與其具有的想像力與創造力是很難被取代的。所有玩具都有以透過修復再創造的過程，重新賦予新生命。當然，玩具散發的文化意義更是難以取代，角色扮演、文化情境體驗學習，都是美感教育的一部分，從年長的爺爺奶奶、到中生代的父母親、到新生代的孩子，每一代都有其傳統玩具，在這個場域中，代間情感得以溝通與聯繫。「啊！這就是爺爺玩的玩具啊！」、「我也來玩玩看！」，看見志工奶奶教導孩子玩沙包，簡簡單單的幾個小沙包，就能製造一下午的歡愉。

隨著資本主義消費文化興起，玩具的時尚性與流行性，讓玩具生命週期越來越短，小孩總是有多倒數不清的玩具，買、玩、丟 / 送的循環裡，美感往往被快感取代，質感容易被功能性忽略。如何從最簡單的玩具入手，發現最豐富的玩法，從最自然的材質入手，感知色彩、質感、聲音、構成等的異同與變化，這是玩具美術館給出的最重要的提醒。

肆、建議

一、持續重視美感教育的研究、推展及落實

隨著國人生活品質和文化意識的提升，以及國家經濟產業的精緻轉型趨勢，美的學習，及其於食、衣、住、行、育、樂生活各層面之展現，對於我國培養優質國民、豐厚人文，進而營造樂善好美的社會，日益扮演舉足輕重的角色。教育部已開始推動第一期五年美感教育中長期計畫，並逐漸獲得社會大眾的重視及投入。萬事起頭難，雖然已經有了好的開始，但觀諸市容建築、生活環境及細節落

實，我們如欲邁向「全民美育」、「文化均富」的境界，仍須持續重視美感教育的研究、推展及落實。

二、鼓勵大學與中小學攜手，成為美力夥伴

教育部第一期五年美感教育中長期計畫中，列有「藝術專校攜伴共創美感行動」的策略，包括推動大專院校與中等學校或社區美感教育協作、成立大專青年偏鄉藝術教育工作隊等方案。武藏野美術大學師生的長期行動，可做為相關方案的執行借鏡。重要的是，這樣的攜手方案，大專院校學生不只在「教」，他們也同時在「學」，當各方參與者都處在「學習」的流動狀態時，互惠關係才得以形成並注入攜手方案的持續動力。

三、發展美感教育的架構，逐步踏實去做，累積效果

武藏野大學的三澤教授團隊，從 2009 年就以「對話型藝術鑑賞」為核心，發展出明確的教學架構，不僅在大學生的課堂教學中運用，並將之帶入攜手合作的中小學課堂中。我國如欲深化美力聯盟的影響力，或可參考三澤教授的經驗，提出一種或數類合理、簡明且適合在地運用的美感教育架構或模式，結合一至十二年級學生的學習內容踏實去做，經年累月的累積經驗並修正，應有助於中小學美感教育的推展。

四、美感教育要能重視公共參與

從東京玩具美術館經驗發現，美感教育需要溝通與對話，凝聚集體意識與共識。我們需要怎麼樣的社區？怎麼樣的學習場域？必須通過公共創思的歷程，回到真實生活場域，面對真實的問題，喚起每個人的覺察力。在 2007 年廢校的第四小學校，當初社區的無奈到引入非營利組織資源，而重新注入孩童歡笑聲，這是經歷一連串的討論。當然，臺灣也面臨學校存廢問題，當閒置空間出來了，這個以非營利組織來串連志工、政府與企業模式，讓社區有親子美感共學場域，不管是玩具、藝術、文創的空間，應有永續發展的思維，其中關鍵就是關心參與者的生活，體察當前的需求，找到適切的媒介。

對於亞太地區美感教育研究室而言，收集臺灣美感教育的實踐者聲音，分析了解生活在臺灣土地上的人們需求與在地實踐的樣貌，將有助於勾勒美感教育的圖像，並且回應美感教育在臺灣的獨特性與影響力。

參考文獻

潘文忠、陳瓊花、洪詠善、范信賢、丘永福、阮凱利（2013）。*教育部美感教育中長程計畫第一期五年計畫研究報告*。國家教育研究院。未出版。