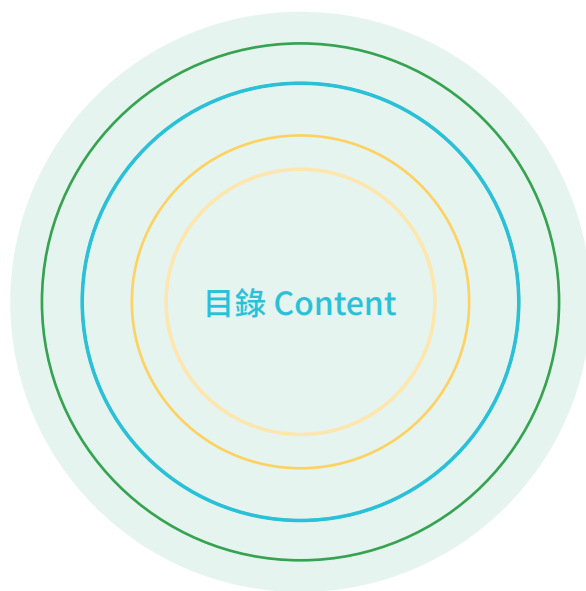

看見 **美** 的故事
Stories about Aesthetics

喻肇青 主編

十二年國民基本教育課程綱要 / 亞太地區美感教育研究室 · 系列叢書03

008 Chapter 1

第一章 問題 ◎喻肇青

009 什麼是美？

019 「美的故事」是怎麼發生的？

021 Chapter 2

第二章 理念 ◎喻肇青

022 理念的依據

024 「小在」、「小民」、「小態」出場了

026 美感思維架構的內涵

033 「生活與環境」美感教育的實踐原則與策略

037 Chapter 3

第三章 故事的發生

038 計畫的發想

041 1 新北市淡水區忠山國小

【校園簡介 ◎ 張寶釧；三年級 ◎ 黃菁；五年級 ◎ 張寶釧；六年級 ◎ 喻肇青】

077 2 新竹縣新埔鎮枋寮國小

【校園簡介 ◎ 蔡懷萱；生態課程 ◎ 黃菁；空間課程 ◎ 喻肇青】

097 3 新北市淡水區竹圍國小（自強分校）

【校園簡介 ◎ 張寶釧；一、二年級 ◎ 張寶釧；三年級 ◎ 黃菁；
四年級 ◎ 林碧雲；五年級 ◎ 林怡彤；六年級 ◎ 林碧雲、喻肇青】

155 4 新北市淡水區鄧公國小 ◎ 陳佳瑩

185 5 新竹市東區陽光國小 ◎ 田又方

203 6 新竹縣竹北市竹仁國小 ◎ 林碧雲

231 7 新竹縣新埔鎮清水國小 ◎ 林碧雲

236 Chapter 4

第四章 總結 ◎ 喻肇青

237 人我關係之位格

238 公共環境之關照

240 生命之同理心

243 啟發·反思

245 Postscript

後記：美的提醒 ◎ 喻肇青

序言

《看見美的故事》是一本「美感」教學經驗的集錦，是我們有限的實驗教學紀錄，也是分享，更是反思。

教育部從 2014 年開始推動「美感教育中長程計畫」的第一期五年計畫，我們有幸參與了國家教育研究院「亞太地區美感教育研究室」的美感實驗課程計畫，針對國小、國中及高中進行「美感教育」實驗教學。除了我們執行的「生活與環境」實驗方案之外，還有「聲音與身體」。這兩個美感實驗教學方案命題不同，但是理念的出發點相通，而且在過程中也能互惠學習。不過計畫還在進行之中，我們也只能將國小的經驗整理分享，國、高中的實驗教學將會陸續展開。

百年前，蔡元培即提出「五育」的教育主張，「美育」為其中之一。當時的「五育」是指：軍國主義教育、實利主義教育、公民道德教育、世界觀教育及美感教育的五大政治思想，顯然反映了針對當時處境的「教育救國」理念，而「美育」卻蘊含著更深刻的涵意。蔡元培深受康德及德國古典哲學的影響，認為「美育」的價值意義在於能使人超越現象世界，走向實體世界，回歸人本。可見當時的「美育」是「五育」的根本。

1949 年之後，中國大陸以「思想品德好、學習好、身體好」的「三好」來評定學生，目前也提倡「德、智、體、美、勞」的「素質教育」；我國教育部至今仍推動「德、智、體、群、美」五育均衡發展的教育政策，「美育」著重美感認知與情意養成，涉及「美感教育」。然而，「美育」從早期的國小「美勞」到九年一貫的「藝術與人文」發展至今，在教育現場仍然被窄化在「狹義的」美術與藝術教學，在國中與高中則更甚。

當「美感」被視為「審美經驗」，傳統的美學又將「審美經驗」從日常生活經驗中抽離，「藝術品」則成為純粹的審美對象。最嚴重的誤解是，「審美經驗」與觀者主體的日常生活的經驗之間必須區隔，「審美」只發生於另一種經驗體系之中。

接著的問題是：「美」有標準嗎？是誰在這個審美經驗世界中提供了「美的標準」？觀者自身的「感覺」還有用嗎？「美感」可以教嗎？

「十二年國教」目前已全面實施，教育領域課綱也在研修之中。在提升「核心素養」的教育目標中，「美感教育」擔負了培養「藝術涵養與美感素養」的責任，「美感教育中長程計畫」也由此而生。

當初，「生活與環境」實驗方案規劃設定的名稱是「空間美學」。然而，一般認知的「空間美學」，很自然地會聯想到建築、室內和景觀設計的美質與品味，是一種「對象性」的空間表達。我們想要探索的是與人「活在一起」的空間，是與生活結合的環境，於是這個實驗方案的名稱就改成了「生活與環境」，也呼應了「聲音與身體」的實驗方案。

2011年國教院曾經舉辦「美感經驗的探索與建構－教育與美學的對話」研討會，其主旨揭示：「教育本質上乃是一種美學的實踐，且我們涉身其中。」所謂「涉身其中」可以指我們教育工作者涉身於教育實踐之中，若從「美學」是「全人教育」的哲學基礎來看，「涉身其中」可指「人之存在」的事實，而「人之存在」必然和「人與生活」、「人與空間」有關。因此，「生活與環境」美感教育在教育實踐上，必然有其特殊的位置和重要性。

我們期望蒐集在這本書裡的教學經驗能有參考的價值，又不想有如教案一樣的固定模式，決定以說「故事」的方式敘述，「大故事」是參與實驗的學校簡介，「中故事」是教學的主題，「小故事」則像是教學的單元。我們也邀請了團隊夥伴整理了一些在實驗計畫之前的精采故事，一併在此分享。

在故事之前，有一些前導的對話：「問題的發現」是以對話的方式引出「美」與「美感」的討論；隨後扼要說明「計畫的緣起」；而接著的「理念的發展」則是本書的重點，是「生活與環境」美感的思維架構，也是實驗教學的理論依據。我們以「存在美學」、「公民美學」、「生態美學」的三面向，討論人與自己、人與他人、人與自然的關係。為了能清晰說明這三個美學觀點背後的思維，我們還是延擱

對話的方式，塑造了「小在」、「小民」和「小態」三位小智者，請他們現身為「存在美學」、「公民美學」和「生態美學」發言。透過這三位對話之間的陳述、發問、呼應，編織了我們的思維架構，提出了實踐原則，也回應了每一則故事，讓實驗教學背後的相關理念再現，更希望能引起讀者的對話。

在編寫前導文字的過程中，如何能讓抽象的思維與具體的生活經驗呼應，一直相當困難。當我看到楊安琪的攝影作品時，豁然開朗，腦子裡的文字與她的圖像開始對話。同時在安琪的攝影集裡，創作自述的字裡行間也讀到了她對美感的直接呼應。安琪的18幅攝影作品讓故事之前的理念文字活過來了，圖像超越了文字的侷限。

說完了故事之後，三位小智者回到美感的思維架構，將故事裡的「實踐策略」再整理了一遍，呼應前導的對話。從學校校園作為環境教育「大教具」的角度來看，我們期望「生活與環境」美感教育能為各領域教學及統整性教學，提供一些不同的思維面向。

我們一直相信「美感教育」不能僅限於藝術相關領域的創作或審美經驗，而是直接涉及人的存在事實與教育的本質，應該與每個教學領域都會相關，每個領域都內含「美感」的原則與元素。在本書的最後分享了一次進入國中「美感探索」的實驗活動，刻意地不從藝術與人文領域切入，經由國三同學對社會、自然、數學、語文、綜合、健康與體育六個領域的學習經驗，透過討論，居然提出了18項「美感元素」。這一次「美的提醒」讓我們更進一步「看見」將「美感」融入十二年國教各個教學領域的可能性。

中原大學景觀系名譽教授 喻肇青

第一章 Chapter 1
問題

什麼是美？

這是一個很根本的問題。當我們遇到「美」的事物，都知道是「美」的，但是很難說得出什麼是「美」。從人類文明發展的歷史來看，「美」，很早就存在了。從人類原始的壁畫、器物造形、配件與紋飾，都蘊含了「美」的表達。在各種文字上的「美」字，更證明了「美」的意識很早就存在了。

對，能從「美」這個字開始談嗎？

從中國文字的「美」字，可以溯源到甲骨文，一直發展到現在，上方為「羊」，下方為「大」。

羊大就是美嗎？美是「肥羊」的意思嗎？

「羊大則美」來自東漢許慎《說文解字》解「美」字：「甘也。从羊从大。羊在六畜主給膳也。美與善同意。」許慎對「美」之解，是指肥羊之甘美。我認為，文字的發生，是在於表達一個在文字之前就已經形成的重要概念，或是指某一個既成的事物。「美」在當時不應該只是指肥羊之甘美。

依你這樣說，「美」該指什麼？

甲骨文「美」字作「𠄎」形，是一個人人在祭祀時，頭戴一羊頭形狀的冠，是祭師在祭祀時的一種「狀態」，一種被神明充滿身體的精神狀態。因此，「美」字原意應該指的不是面對某一個事物而產生的抽象感受，而是一種發自內在的、充滿整個身體的精神狀態。

不懂，為什麼「美」是指身體的精神狀態？

甲骨文的「天」或「大」皆為「𠄎」形（正面的人形），故「美」字「𠄎」下半部的「𠄎」形為「大」。不過，當時用正面的人形為「天」或「大」，是指「人」或「大人」的存在「狀態」，非指天地現象之天，也非指大小比較之大。

那甲骨文的「人」字為何形？

甲骨文的「人」字為 形，是以側面人形指一般的人，而不用正面的人形。美字中的 為「人」，當然在此指的不是普通的人，是「人之狀態」，是一個頭戴羊形冠的祭師在祭祀時的一種「人的狀態」。

好複雜！從甲骨文的溯源來看，「美」是否指人的一種發自內在的感覺？

是的，「美」是一種發自於自己內在的「感覺」，不是對外來感官刺激的生理性反應，而是一個人精神「充實」的心理狀態，也是人身體的整體狀態。《孟子》所言「充實之謂美」雖然指的是「善」的充實，但是人被精神「充實」的身體狀態是關鍵，也就是人充滿「感覺」地活著的狀態。

西方呢？

無論是古希臘文、古羅馬文皆有「美」字，現代歐洲國家語言中的「美的」一詞，皆與其古代字源相關。也就是說，自古就有「美」字存在，就有美的概念。然而，西方「美學」Aesthetics 一字，直到 18 世紀中葉才正式被提出。這個字是源自希臘文“aisthesis”，意思是指人的「感覺」與「感知」，也是以身體為基礎的狀態，非指對象性的認知。

似乎從中西文字之源，「美」皆指人的「感覺」，是充滿感覺地活著的狀態。

太對了！「美」與人活著的狀態有關。換言之，「活著，就會有美感！」

不過，好像許多人並沒有美感，不都是活著嗎？

其實不是沒有美感，是誤會了「審美」的意思，以為不會審美，是因為沒有美感。

這怎麼說？

在一般的認知中，經常將「藝術」與「審美經驗」連結一起。在西方美學史上也是多以對「藝術品」的審美為研究重點，將「審美經驗」從日常生活經驗中抽離，

「藝術品」成為純粹的審美對象，「審美」基本上是在去追尋某一種孤立的「美的品質」。

難怪我們總覺得「美感」是藝術家和設計師才有的專業能力。

是的，就是因為誤認了「審美經驗」與觀者主體的日常生活經驗之間必須區隔，好像「審美」只會發生於另一種經驗體系之中，也就是藝術欣賞與創作才涉及「審美」與「美感」。這樣一來，一般人的審美經驗似乎就需要某種「美的標準」。

嗯……

於是，我們要追問：是誰在這個審美經驗世界中提供了「美的標準」？觀者自身的「感覺」還有用嗎？觀者主體「美感」的經驗又如何能介入在審美經驗之中？

那麼，「美感」可以教嗎？

「美感」是每個人與生俱來的，不是學來的，當然不能教，但是可以被啟發。我們認為自己沒有美感是因為美感被蒙蔽了，被冷藏了，只需要消除觀念的屏障，讓自己的感覺醒過來、暖過來、活過來。

但是，你所指的「美感」好像與一般的經驗不同，通常我們要看見「好看的」，才會有「美」的感覺，好像不是有感覺，就有「美感」。

是的！一般而言，美感經驗的確與看到的東西或景象好不好看有關。當我們看見「好看的」對象的時候，如果有一種被吸引的感覺，是一種與那對象事物可以共融在一起的感覺，那就是我的「主體」與對象事物的「客體」在一起，而主客不分的狀態，有一種說不出來的觸動、感動甚至激動。這狀態就是被感覺「充滿」、被精神「充實」整個身體的狀態。「活著，就會有美感」的意思是指，如果我們是活著的，那麼一定有感覺，有感覺就一定會被外在的事物情境所觸動感動，這是美感的基礎。

看起來「漂亮」就是美？

看起來「漂亮」有兩種：一種是華麗的，一種是樸實的。華麗的會有很多複雜的裝飾，而樸實的卻很簡樸、單純、實在。華麗與繽紛不同，單調與樸實也不一樣。只要是「本質」的繽紛或樸實，就會有美感。不然，華麗的裝飾往往都是「符號」的堆積，是一些外加的意義與價值，與「本質」無關。

「華麗的裝飾」是符號？

當我們被「華麗的裝飾」吸引時，要去追問：那種吸引力是來自於繽紛的豐富變化？還是與視覺經驗無關的「符號」？無可諱言，在消費文化中有許多商品是靠著「符號化」的外表來行銷，那些代表身分、地位、每種品味的符號，也讓我們視覺「符號化」，只看到名牌的、流行的形式，放棄了美感的直接感應。

華麗與繽紛不同？

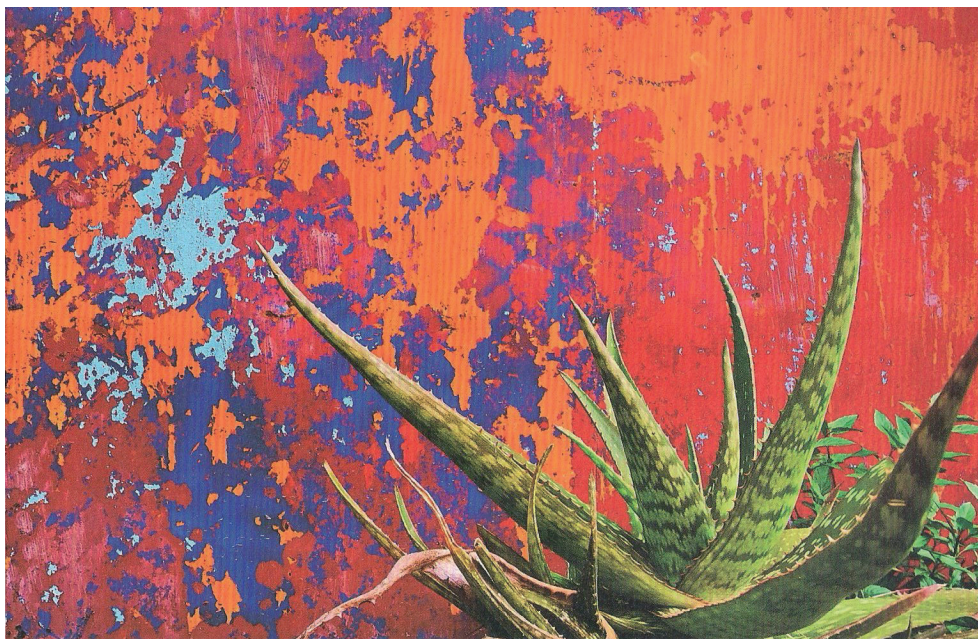
在各個不同的文化中，都有看起來很華麗的繽紛之美，那是發自於文化內涵意義的豐富表達，不是商品邏輯的產物。自然界當然有更多的繽紛之美，那更是與人造的裝飾有天壤之別。

那「樸實的本質」在哪？

其實，樸實的、本質的事無所不在，就在我們身邊，就在生活之中，生活周邊一景一物、一草一木隨處是美，只是我們視而不見，聽而不聽，食而無味，觸而無感。

為什麼會是這樣？

因為我們是在「框框」中看、聽、吃，連身體也都活在「框框」之中。

「框框」？什麼是「框框」？

「框框」就是我們腦子裡的「概念」。我們就以「看」來說，當我們「看見」一個現象，其實我們沒有看到真實發生的情況，看到的是一些「概念」所組合成的現象。舉個例子：當我看見一個球滾下來，在我眼前滾過，其實我看到的至少是三個概念組成的現象：一個圓形的東西叫做「球」的概念；因為有地心引力，球在斜坡上由高向低處「滾」；因為慣性，球會向一定的方向「滾過」去，不會影響到我的行動。這個現象確實是在眼前發生了，但是我並沒有看清楚球的顏色，沒有感覺到滾的速度，更因為對我的行動不會造成影響，於是這個現象就經過我腦子裡的「概念」過濾，「知道」之後滑過去了。其實我們並沒有真正看見，當然也留不下任何感覺。

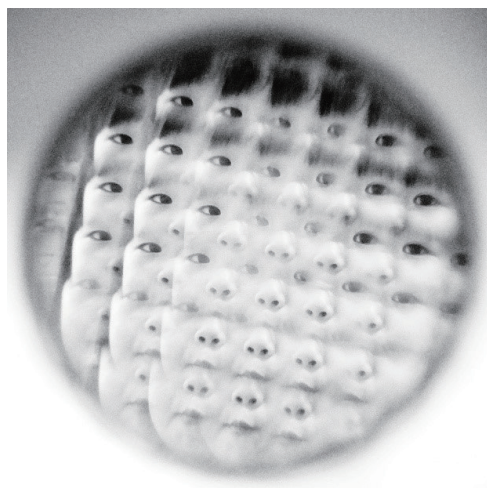
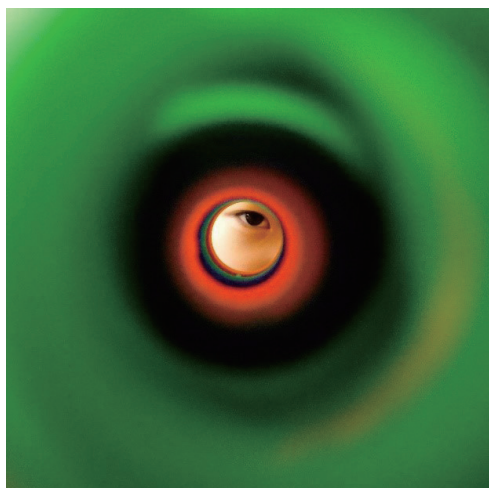
這樣「視而不見」的現象每天都在發生，我們不需要用任何感覺，只要認得出眼前的東西是什麼，只要符合概念，能合理解釋就夠了。腦子裡的「概念」就是「框框」，把我們的感覺框住了。

真的耶！我們好像不自覺地都是用腦子看，沒有用心、用感覺去看，結果所能看見的只不過都是腦子已經知道的概念。不過在日常生活中，這些概念應該是有用的吧？

當然有用！「看」其實是「分辨」，所以看見的都是我們能分辨的東西，有名稱的、認得的東西。當我們針對現象中某一種物的形態、事的狀態，透過語言文字賦予它某一稱呼，就形成了特定的「概念」。這些具有約定俗成意義的「概念」，不僅能幫助我們彼此溝通，傳遞訊息，更能讓我們分辨事物、現象，進而經由「認知」便能掌握自己的處境與行為，進行活動。因此，在日常生活中累積的這些「概念」當然有用。

問題是，當我們只用「概念」在「框框」過日子，感覺就退縮了，生活裡也不會有什麼新鮮事，也不會有任何驚喜，只能不斷地重複已經知道的、可以預期的。這些「框框」也正好隔絕了我們與真實世界的關係，透過概念所接觸到的世界，不過是許多「框框」所組成的「概念世界」罷了。

如何在生活中擺脫「框框」呢？

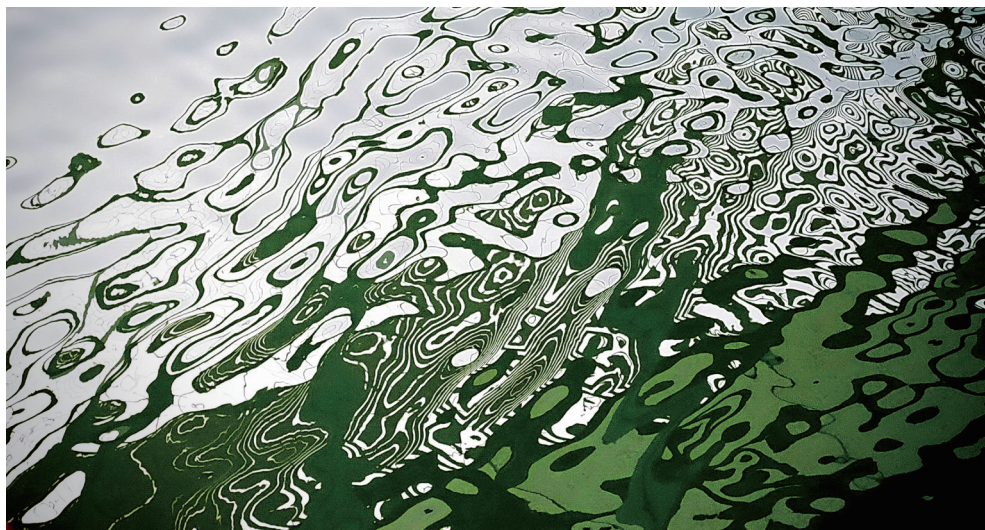
剛才的問題都是視覺的，是因為我們太依賴視覺，其他的五感都退縮了。

如何在生活中擺脫「框框」？當然要從自己的「身體」開始，打開我們的「五感」。即使不自覺地用了腦子裡的概念去過日子，還是可以慢下來、停下來，用心來體會，由身體內的感覺向外延伸，用五感接收外在世界的訊息。很自然地，自己的觀察力、敏銳度會增強，想像力與創造力也會被啟動。生活裡原本習以為常的事物會邀請我們的感覺，釋放新的能量，我們會有新的體會。在「框框」之外，永遠可以保持好奇、樂趣，還能以幽默感看待生活。生活隨處可遇見「美」，不需外求，把心打開自然有感。當我們在自己眼睛的「框框」之外、心的「框框」之外，不只重新看見外在的世界，也同時看見自己生命的獨特性，看見自己怎麼看待這個世界，當然也會看見自己怎麼活著。

對！概念，框框，看見自己，又回到自己……但是，每個人對美的感覺不會完全一樣，那美有標準嗎？

每個人皆為獨一無二的個體，因為成長經驗不同，對生命的體認、周邊環境、一景一物的感受也會有所不同，美感當然會有所偏好。事實上，不同文化也會有獨有的美感特色，那是文化傳統的審美特質。也就是因為有不同文化的特質和個人的偏好，這個世界才是如此的多元而繽紛。

不過在當前全球化的文化衝擊之下，傳統特有的和個人本有的美感好像作用不大，反而被流行的品味所掩蓋，不是嗎？

是的，流行文化是在現代文明的消費主義影響之下的產物，透過商品化和媒體傳播，流行文化的品味是趨向大眾化的，也是被無所不在的消費文化形塑出來的品味。支撐流行品味的美感取向是來自於特定的文化形式與符號，相對於剛才討論的傳統文化美感特質，以及根植於個人感覺的美感取向，當然是具有強大的支配力。

不過，我們如果能體認到自身的和文化的獨特性，從中感應到讓自己心動的一點點能量，也許不需要透過消費系統，就可以在日常生活裡逐漸讓美感覺醒。

聽你說，很有感覺，都是在生活裡的功課，似乎除了自己做，好像別無捷徑。

沒錯，美感是在生活中積累的涵養！

「美的故事」是怎麼發生的？

「美的故事」是一個進行中的美感教育實踐經驗紀錄。我們這個小團隊相信「美感教育」不能侷限於美術教育或「藝術與人文」領域，需要被解放出來！

先說一下背景吧：教育部這幾年在大力推展「美感教育」，從2014年到2018年是第一期五年計畫，有不少的計畫正在進行。國家教育研究院特別成立了「亞太地區美感教育研究室」，希望成為國內的「美感教育研究發展基地」，其中一項很重要的任務，就是要進行美感教育課程發展與教材教法之研發與實驗。「美感教育研究室」的總計畫負責研究發展、建立資源平臺、評析第一期五年計畫的內涵與執行成效；另外還有兩個美感教育實驗的子計畫：「生活與環境」及「聲音與身體」。

我們負責的就是「生活與環境」美感教育實驗計畫。

這是怎樣的一個實驗計畫？

當初計畫的名稱是「空間美學」。不過，我們覺得「空間美學」在一般的認識裡似乎是與建築、室內設計等專業相關，指的是空間設計的美感。如果以之前討論的美感論述來定位「空間」，應該是指孕育生活的環境，以及在環境中展開的生活。所以就將「空間美學」改成了「生活與環境」。

「生活與環境」美感教育實驗計畫的研究團隊是由大學教師、國小校長、國小老師、藝術家、環境設計專家組成，實施對象是幼兒園到高中。「美的故事」僅將過去兩年在國小的經驗整理呈現在大家的面前。

教育部推動這麼多計畫，「生活與環境」關注的重點為何？

我們是以含括生活與環境的「空間」為主題，回歸「人」的存在，重新思考人與環境的關係。在2011年，國家教育研究院曾經舉辦「美感經驗的探索與建構：教育與美學的對話」研討會，其主旨揭示：「教育本質上乃是一種美學的實踐，且我們涉身其中。」所謂「涉身其中」可以指我們教育工作者涉身於教育實踐之中。若

從「美學」的哲學基礎來看，當每個人置身於能安頓自身的空間之中時，「涉身其中」的空間就是指「人之存在」的事實，而「人之存在」必然和「人與生活」、「人與環境」有關。因此，「生活與環境」美感教育在教育實踐上，必然有其特殊的位置和重要性。

空間、人、人涉身空間之中……就是指人之存在？聽起來好深奧喲……

是的！美感教育的確與人的存在有關，但是沒那麼深奧。

剛才不是說，人活著就會有美感嗎？人不就是活在空間之中嗎？人活著的事實，不就是發生在我們生活的環境之中嗎？我們的教學實驗計畫就是要以「生活」、「環境」作為美感教育的主題，回歸「人」最根本的「存在」的問題。這不也就是教育的最核心而根本的任務嗎？

那美感教育為什麼又與「全人教育」有關？

我們先討論什麼是「全人教育」。「全人教育」（Holistic Education）的「全人」是指完整的個人，全人教育是指充分發展個人潛能，以培養完整個體的教育理念與模式，也就是如何使學生能成為一個「人」的教育。然而，如何成為一個「人」，就是中西哲學的核心議題。

如果美感教育與「人活著」有關，那麼這個「活著的人」就應該是一個「完整的人」，成為一個「完整的人」的教育就是「全人教育」。當然，美感教育與「全人教育」直接相關！

聽起來，國教院的「美感教育」計畫真的很重要……

當然，能參與這個計畫是令人興奮的，但是任務的壓力也很大。

第二章 Chapter 2
理念

「美感教育」實驗計畫既然如此重要，大家依據的理念為何？

問到重點了！

「美感教育」總計畫有非常深刻的論述。基本上，是從中西美學的精要整理出三個概念範疇，包括：「存在美學」、「公民美學」、「生態美學」。此三者與「全人教育」的三面向直接有關，即：人與自己、人與他人、人與自然的關係。

我可以理解在生活之中，人與自己、人與他人、人與自然是會有關係的。然而，自己、他人、自然三者與「存在美學」、「公民美學」、「生態美學」又有什麼關聯？

好！先試著談談什麼是「美學」。

美學是探討「美」之學。美在中國的文化脈絡中，很早就有對藝術的品評，唐末的「二十四品詩」、明末的「二十四琴況」都是對「美」所作的詮釋，皆涉及美的品評體系，但不是美學。「美學」一詞是十九世紀末由日本漢字翻譯而來。在中國對美學的研究到二十世紀中才由朱光潛有體系地展開。不過，「美」成為「學」，則是西方文化之產物。

之前提到，美是源自於人的感覺，但是在哲學的討論裡，感受、情緒與理性之間是衝突的。通常哲學支持的是理性的論證，揚棄情緒的內涵。然而，人的思維不只是理性的推理而已，在十八世紀西方哲學家才開始使用「美學」（aesthetics）一詞，自此，美學逐漸被用來指涉與理性相對的整個感受（feeling）的領域。

能否簡單說明西方美學討論的面向？

簡單地說，西方美學的基本問題可以分為三個方向：首先，「美」的本質為何？從古希臘哲學就開始討論；再者，「美」與人的關係為何，從十八世紀中葉才開始；最後，才是探討「美」與藝術關係的「藝術哲學」，這已經是近代的事了。

噢，我們一般認為美學多半是與藝術有關，沒想到美學有這麼廣的面向。

我沒有能力繼續討論美學史及美學的發展，讓我們回到美感教育的論述吧。

對，好像愈談愈複雜了。請先說一下計畫裡將美學分成「存在」、「公民」、「生態」三個部分，是屬於剛才說的哪一種美學基本結構？

我們相信美感教育的內涵必須從「人」出發，涵蓋人與自己、人與他人、人與自然生態美感的覺察、認知、情意與行動的教育歷程。既然是由「人」出發而又回歸「人」，當然是以人的主體與現象客體之間關係為探討的基本結構，是探索美感的本質。

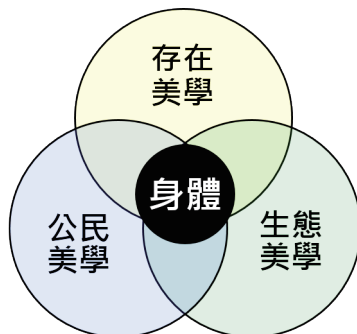
到底什麼是「存在美學」、「公民美學」和「生態美學」？

好了，我們請「小在」、「小民」和「小態」出場，讓他們自己說吧！

「小在」、「小民」、「小態」？他們是誰？

「小在」就是「存在美學」，「小民」就是「公民美學」，「小態」當然就是「生態美學」了。

他們為什麼是不同的顏色……

「小在」、「小民」、「小態」出場了

「小在」：我是「存在美學」。「存在」就是在談自身的存在感，是一種每個人都有的內在的力量，所以我是黃色的。

「小民」：我是「公民美學」。「公民」談的是人我關係的公共性，是人與人互動的關係，所以我是藍色的。

「小態」：我是「生態美學」。「生態」是有關人與自然一起活著的關係，是生命和諧的關係，我當然就是綠色的了。

我們仨是一個團隊！

是以「人」為本展開的三個面向，

是以「身體」為基礎，交疊在一起的總和，

所以，我們是「三面一體」。

「小態」：我們既然是「三面一體」，應該先談談為什麼要由「身體」出發。

「小在」：我先說！人活著，身體就在。從娘胎開始，身體就開始生成了。一落地，就是這個完整身體的全部面對世界的全部。對孩子來說，身體不是最貼近自己的嗎？這個完整的身體就是「我」，就是「主體」的存在。

「小民」：沒錯！我所關注的「人我關係」必須由「我」開始建立，就是以自己為主體向外延伸，身體是維持個體與群體良好關係的起點，屬於心理層面。

「小態」：從生態關係來看，身體是人生命的物質基礎，面對大自然，身體是心理、更是生命靈性的依歸。

「小在」：對！太對了！從「存在」的事實來看，身體不只是個「臭皮囊」，也是心性與靈性的居所，就是「身、心、靈」一體的那個身體。

「小民」：我們「三面一體」與「生活與環境」有什麼關係？

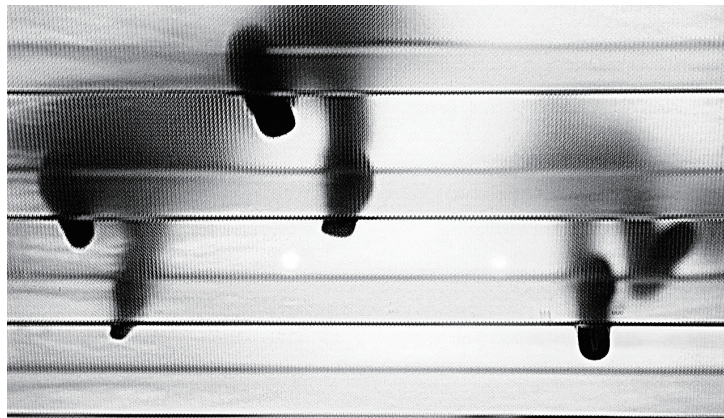
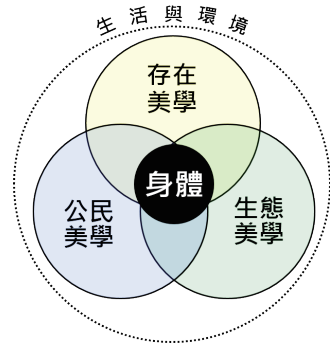
「小在」：人活著，所發生的所有的事物，不都發生在空間之中嗎？生活就是在這整體的空間展開的，也就是生活的環境。所以「生活與環境」就是以「身體」為基礎出發，「存在美學」、「公民美學」和「生態美學」在此開展。

「小民」：沒錯！我所關注的公民素養，就是在生活和公共環境之中培養的。

「小態」：嗯……對我來說，「生活與環境」就是大自然！

美感思維架構的內涵

「小在」：好，我們「三面一體」的美感思維架構既然有了，來說明我們各自關注的內涵吧。還是由我先說：

人置身於生活環境之中，身體是人類直接接觸外在世界的媒介，空間是透過身體的接觸而存在，身體本身就是空間的一部分。換言之，身體與外在世界的接觸形成了人與世界關係的基礎。這是一個主體經驗世界的空間性問題，當然也就是「存在美學」所關切的人活著的「存在」狀態，美感教育的目的就是「主體性成長」。

只是當客觀的知識概念取代了主觀的身體經驗之後，身體與真實的生活世界的主體關係逐漸被社會性客觀制約所淡化。因此，回歸到生活世界就是回歸空間，而這個「空間」不再是客觀存在的對象，而是能置「身」其中而發生主體經驗的「實存空間」（existential space），也就是 place，通常譯為「場所」或「地方」，而河洛語的「所在」最為傳神，就是人「在」之「所在」。

「所在」是發生生活的地方，是由人自身「活出來」並能彰顯「活著」的意義之處。簡單說，「所在」是人活著的狀態，包括人所處的「空間」、人的「身體」和「當下」此地此時的整體。換句話說，就是「安頓」人存在的狀態。

「小民」：「安頓」人活著的「存在」狀態，說得好！能不能舉個例子……

「小在」：你聽過「一束鮮花」的故事嗎？記得是曾編入國小國語課本第十一冊的課文，大意是這樣：

他邋邇、不修邊幅而且絕不打掃、清潔，房子內外當然也是堆滿雜物又髒又亂的。對此他一點都不覺得有何不妥，直到一天……一位久違的朋友來訪，並送上一束漂亮的白色鮮花。朋友走後，這男人興致勃勃地在屋內到處翻找，好不容易找出一個佈滿灰塵髒污的花瓶，忽然他發現髒髒黑黑的花瓶根本不配那潔淨的白色花朵，於是他第一次動手清洗了花瓶、注入水，然後把這束鮮花放到花瓶中。正當他心滿意足將花瓶放在桌子上，打算好好欣賞一番時……他竟發現桌子上的髒亂與乾淨花瓶、美麗花朵也不配……接著是桌子周圍的髒亂、還有地板、然後看見更多更多的不協調……甚至於窗外庭院的雜草叢生……環境收拾清潔了，眼前煥然一新，心中無限舒暢。無意間，在鏡中看見了蓬頭垢面、衣衫不潔的自己……沒人能預料得到因為一束鮮花，竟讓男人的生活起了重大變化，環境整潔了，人也潔淨了……

「小民」：我懂了，他為了要「安頓」那束花，結果是「安頓」了自身。

「小在」：人與空間的關係是相互的關照，環境關照好了，環境就會關照人。也就是「安頓」了人的存在狀態。

「小民」：接著個體存在的安頓，「公民美學」所關切的，就是如何從人活著的個體向外延伸至群體，又如何將「人我關係」公共性落實在公共的「生活與環境」。我們關照了公共的環境，環境也將安頓公共性和認同感。簡單地說，涉及人的「位格」與公共領域的問題。

「小態」：什麼是「位格」？

「小民」：在中國傳統文化觀中，生活實踐就是「做人」，而做人就是要有「格」，人在不同的「位」，就有不同的「位格」。個體與群體的關係是在人不同的「位格」上展現的。紀剛先生曾在〈幾重天地幾重人〉精要的文章中，討論做人的「位格」是與所處之天地層界有關，他說：人類心身活動的領域，用現代人常識的觀點，可概略分為：個體、家庭、社會、國家、民族、世界、宇宙等諸種層界。一層界便是一天地。人在不同天地的生活中，也秉有諸種的做人位格，那就是說：一個人原本是個體人，同時也是家庭人、社會人、國家人、民族人、世界人、宇宙人。

「小在」：個體人的「位格」不就是我所指的「人活著的存在狀態」嗎？

「小民」：沒錯！從空間、或生活與環境來說，從個體人到宇宙人的七個位格，是表現在七個不同層次的空間範圍之內；人存在的意義若能以「做人的位格」詮釋，那麼，人的存在與「所在」的關係也發生於這七個位格和七個層界的「領域」之中了。

「小在」「小態」：嗯……有意思，能不能將「位格」說得再清楚一點？

「小民」：剛談過，人與空間的關係是在於相互的關照，這個被人所關照的空間也會關照人，形成了人所認同的生活「領域」。不同層界的「做人的位格」是定位在自己所認同的「領域」之中，由個體人向外擴大。在這七個位格中，除了「個體人」，其他六個位格都是屬於「群體性」的，而「宇宙人」雖然似乎回到了個體，卻應該是群體人位格中最飽滿的狀態。在我們的生活經驗中，「個體人」與「家庭人」的位格是最具體的；而「民族人」和「國家人」位格在臺灣特殊的政治意識型態的教化和轉變中，雖不明確，但不陌生；而「世界人」位格也已是人如何面對全球資源所形成的一種態度與反思；至於「宇宙人」位格則是個人依其精神上的需求而自處的一種狀態。在這七種位格中，唯獨「社會人」一直沒有在我們的公民教育過程中形成，而「社會人」的位格正是培養「公民素養」的基礎。

「小在」：能舉幾個具體的例子嗎？

「小民」：在公車上讓位子的那個人的位格，就不是個體人，而是社會人；在公共場所我們是以社會人的位格出現的，但是當你手中的垃圾、甚至菸蒂從手中一落地，你立刻就從社會人變成了個體人的位格……

「小在」：我們不是一直都在推動公民教育嗎？「公民素養」如何培養呢？

「小民」：事實上，在西方文化脈絡中，公民社會是有其文化的基因，個人權力與責任的清楚界定是「群我關係」的基礎。反觀我們文化「群」的意識很清晰，而人個體的意識卻相對模糊，「群我關係」則依各人道德標準或現實需要而有所不同。

「小在」：你的意思是說，「社會人」位格的缺席，是因為「個體人」位格模糊？

「小民」：是的。近代西方政治哲學所發展的「社群主義」（Communitarianism）並不同意現代「自由主義」將人視為能獨立於社會的個體，而主張個體的存在只有在特殊社會文化脈絡中才能被認同。同時，不僅強調個人權利、責任與社會利益相平衡的重要性，而且還強調確保強大的社群不會壓迫個人的需要。也就是說，西方的公民概念是同時建立在「個人」和「社群」之上的。

「小在」：說了半天，人的位格與美感有何關係？

「小民」：剛才不是討論過：人與空間的關係是相互的關照，環境關照好了，環境就會關照人，也就是「安頓」了人的存在狀態嗎？這個被關照的空間就是從個體人到群體人的領域，也就是展現不同位格的所在。從個人生活空間到不同層次公共環境與人的相互關係和環境的品質，當然都與美感有關。

人的位格由個體到群體是連續的，環境的尺度由個人到公共也是連續的，在這連續的關係之中，平衡、均衡、和諧、主從、節奏、韻律……都是美感的基本原則。於是，從個體人到群體人的位格也就被「安頓」在美感之中了。

「小態」：聽了紀剛先生的七個「位格」和你們的對話，從「生態美學」的角度來看，我覺得「宇宙人」就是在談人與自然的直接關係，但是必須要先回到人自身的主體，人與自然的直接關係才不會被知識所截斷。

「小在」：你說的「人與自然的直接關係」不能通過知識，那如何建立關係呢？

「小態」：人與自然的關係在西方近代哲學發展中，一直仍圍繞在對神的詮釋，當然也對「人的存在」問題不斷思辨，在唯物論與泛神論之間尋找人存在的位置。

史作裡老師在《中國哲學精神溯源》中，探索中國文明之圖像表達與西方拼音文字文明之源頭，提出中國之「自然智慧」實源於天成的「自然」與人為的「文字」間之差異。在《讀老子：筆記 62 則》中更強調人與自然之「直接」關係，以及在真正「一人一宇宙」的大世界裡，體會真屬「自

然」之物，或如老子所言之「嬰兒」或「樸」，而非「道」而已。也就是說，人與「真自然」的直接關係是如嬰兒狀態之自然「生命」，不需要通過文字理論或知識系統即可彰顯。

「小在」：對不起，我要問的問題比較多，因為我必須要先掌握到人的「主體」。
「主體」與「自然」的關係又何在？

「小態」：其實，人的「主體」就是「存在」的生命事實，人主體性的生命課題即是人存在的基礎。王鎮華老師認為人的「主」就是自主的、自由的心神，心神的主，乃是「一主萬主」，即是你我之自主，又是共生之一主；人的「體」就是心神所呼應的整體，它是「一切一體」。

因此，在主體生命經驗中，倘若人之「主」為內在之「神」，則人之「體」為內在之「自然」，此與西方思維中「位格神」及對象化「自然」之意義，截然不同。

然而，當如此意義深刻的「自然」被納入學校的教育體系，作為特定的教學課題時，很容易將「自然」視為「環境」或「生態」，「自然」變成了屬於特定範疇的知識學習對象。一旦自然的「生命」被自然的「知識」取代，那麼，學生的「主體」則消失了。若學生的「主體」消失，「身體」就不在，自主與共存之「位格」也不在，內在與「自然」的直接關係也就此斷裂。

「小在」：又回到了身體的體驗，如何由身體感應自然？

「小態」：其實，中國古代發展的技術與知識中，凡涉及自然，皆與人與自然之生命關係有關，其基礎是人與自然的和諧與均衡，其態度是以「同理心」對待自然。這是一種直接與生命相關的知識建構，對自然的理解與利用，能達到與人相關的生命關係就足夠了。

「小在」：回到我們的土地，用何途徑落實主體與自然之間的對話？

「小態」：能回到我們「置身其中」的土地，就能展開師生主體與自然之間的對話。郭城孟老師從「地景」（landscape）來看臺灣，她的地理位置特殊，從熱帶到寒帶的生物，分布在臺灣年輕地質及變化地形的土地上，因應多變

化之熱帶與亞熱帶季風氣候，形成了豐富的微型棲息環境，其豐富度全球罕見，更是北半球的生物基因庫。從自然環境的條件來看「人與自然」關係的美感教育，我們極有機會透過師生的主體經驗直接體驗自然。

事實上，臺灣各地區環境各異，人文與自然地景也各有特質，各級學校也都分布其中，尤其規模大小不一之小學數量很多，城鄉分布廣，若能經由「地景閱讀」來理解自然與人文條件支撐的「生活地景」，透過師生主體與地景之間的對話，體會生命的「生態」關係，由身體感應我們所在的生活環境，美感便自在其中。

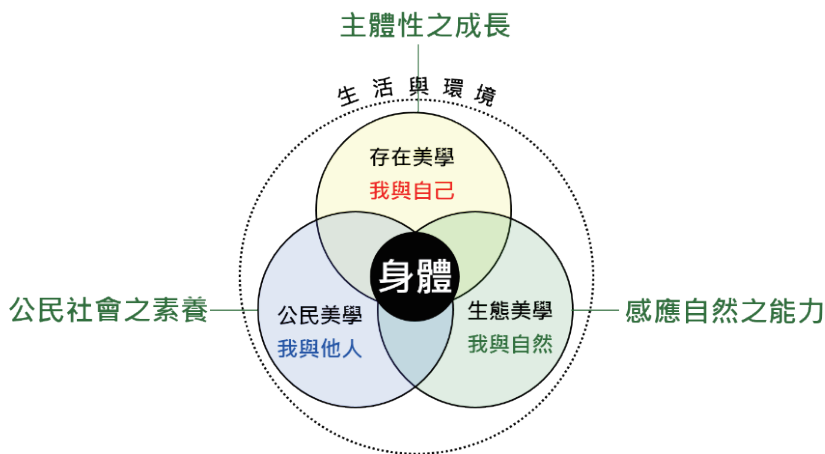

「小在」：哇！太好了！又回到了身體。

「小民」：真的耶！人之「位格」與環境的關係更清楚完整了。

「主體的成長」、「公民社會的素養」與「感應自然的能力」 是我們美感教育「三面一體」的核心價值！

「生活與環境」美感教育的實踐原則與策略

將這個「美感教育」的思維架構落實在「生活與環境」教育實踐上有哪些原則？……

「小在」：回到身體，在生活與環境中，安頓自身活著的存在狀態！

「小民」：回到個體人展開群體人的位格，在生活與環境中，展現群我關係的公民素養！

「小態」：回到身體，建立人的主體與自然的直接關係，藉由生命的同理心，感應自然！

「小在」：我們應該再說得具體一點。

「主體性之成長」的教育實踐原則就是：

1. 孩子進入學校，就要從一年級「入學」開始認識個體的責任與權力；
2. 在學校如何學習從安頓自己的身體狀態開始，是掌握「主體」存在的關鍵；
3. 啟動主體性學習，首要關注的是「主體」的存在，否則知識學習無法內化；
4. 主體存在，就能看見同學之間的個別差異，才會學習彼此尊重。

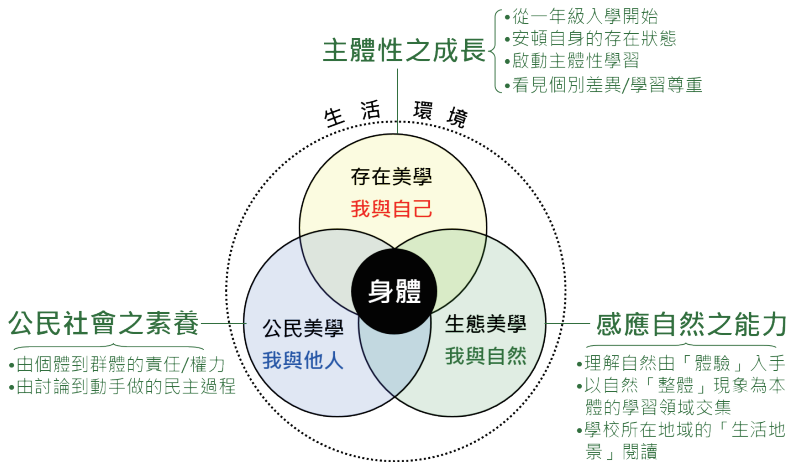
「小民」：「公民社會之素養」的教育實踐原則就是：

1. 離開自身的個體領域，就涉入公共領域，學習從個體到群體的責任與權力；
2. 民主不能只是概念，要從公共討論到合作的過程，體認民主的實踐。

「小態」：「感應自然之能力」的教育實踐原則就是：

1. 直接「感應」是直接接觸自然的途徑；
2. 「體驗」自然是唯一能將自然的知識內化的方法；
3. 分科分類的知識領域，是需要以自然「整體」現象為本體，才能交集學習；
4. 經由學校所在地域的「地景閱讀」，理解自然與人文的「生活地景」。

我們仨剛才說明的「美感教育」的實踐原則，是由「存在美學」、「公民美學」與「生態美學」三個面向，延伸出「主體成長」、「公民素養」與「感應自然」三項內涵。

現在我們來理一理，從「生活與環境」作為實踐「美感教育」的底盤來看，實驗教學的實踐策略為何？

「小在」：從「主體性學習」到「公民素養培育」的基礎，就是從個體人到群體人的「位格」，也就是從個體的空間到群體的公共環境。人我關係之位格是由身體空間開始關照。

「小民」：沒錯！從「位格」開始的「公共領域」的營造與關照，又與「公民素養」與「感應自然」的能力密切相關。

在校園裡，無論是學生或老師，不只是上課下課之間的學與教，都是學習生活的狀態，無時無處都是先回到「身體」，再向外開展，而涉入「公

共領域」。因此，由關照「身體空間」開始，再延伸至「公共領域」的關照。校園公共環境的關照就是「生活環境」的營造。

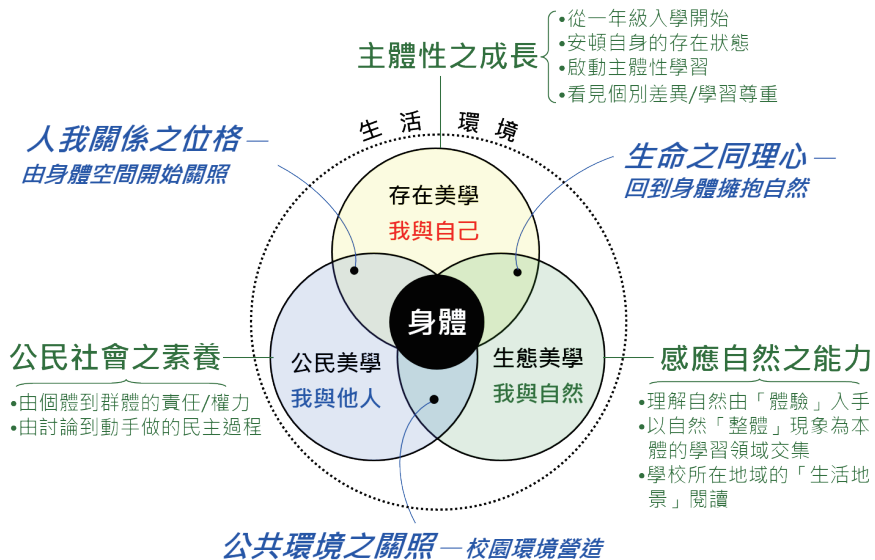
「小態」：是的，若能以自身之生命「感應自然」，就是回到自身的存在與「主體性」的成長。以生命的同理心去感應自然，用身體去擁抱自然。

「小在」：這就是我們可以運用在教學活動上的「美感教育」實踐策略！

因此，落實於「美感教育」的實驗教學，
我們以「人我關係之位格」、「公共環境之關照」與「生命之同理心」
為實踐「美感教育」的策略。

第三章 Chapter 3
故事

計畫的發想

「小在」：「生活與環境」美感教育實驗計畫的團隊夥伴在過去兩年中，就是運用這樣的實踐策略，進行各式各樣的「美感教育」實驗教學，也已經有了很多成果耶！

「小民」：沒錯！夥伴們已經將教學經驗整理成了「大故事」、「中故事」和「小故事」，想要分享給大家。

「小態」：是的，我知道團隊在有限的條件下做得很起勁，雖然很累，但是玩得很開心呢！

「小在」：團隊在計畫一開始討論的時候，對咱們仨雖然是有基本的認識，但是也摸索了一陣子，這些參與計畫的老師和顧問還在淡水的鄧公國小進行了一系列的示範教學。

「小民」：他們很有反省力，很有創意，也常討論，建立共識。

「小態」：其實團隊在一開始時，對於「美感」就有了一些基本共識：

- 從「人」出發，開發感官（五感）、體驗、感動、行動。
- 美感是來自於平衡、安定、和諧，也來自於多元差異的善意對話。
- 美感有時也來自於意外的刺激，跳脫概念框架。
- 回到最根本的體驗，而非讓知識、概念凌駕其上。
- 教師必須先有對於美感的自覺，進而能夠帶領學生。
- 計畫目的不是設計一個教案，應該是想辦法營造美好的情境，以安頓身體的狀態和心情。

「小在」：好像已經開始掌握到了一些「三面一體」的內涵……

「小態」：是的，他們也認為「美感教育」不等於「美術教育」，還要打破一些既有的「框框」：

- 領域 / 課程：不必然從藝術與人文領域切入。
- 年級 / 師生：可以是全校的行動，也可以融入班級課程。
- 空間 / 環境：由身體、課桌椅、教室、院落、校園，走入社區，回到家。
- 時間 / 節奏：不必在上課時間，課間、課外、在家都是學習的機會。

「小民」：因為操作的條件限制，團隊合作的夥伴學校都還在北部範圍內，規模有

大有小，地理區位上有城市的有鄉下的，有的學校已經很有經驗和理念，也有很用心趕上來的……

「小在」：有新北市淡水的忠山國小、竹圍國小自強分校、鄧公國小，新竹的枋寮國小、竹仁國小、清水國小、陽光國小。

「小態」：讓我們去看看這些「美的故事」吧！

「小民」：我們在旁邊安靜點，有意見有想法就低聲簡要討論……

「小在」：好……好……好……

一個彩色的操場
一座佈滿綠意的小棧
一群活潑生氣盎然的孩子
就在晨霧飄渺的小山中
揭開了老師和學生的生活記憶
忠山—我們是山坡中寧靜的精靈小學

張寶釧

1 淡水區忠山國小

▣ 新北市淡水區忠山里行忠路 899 號

關於忠山國小

新北市淡水區「忠山國小」是一所位於高山與平原交界丘陵上的小型學校，山稜由東向西迤邐數公里，平常小朋友上學路徑可見兩邊山谷多有開墾種植的作物，耳邊也盡是蟲鳴鳥叫聲，「忠山」是一個既遠離市井塵囂又非與世隔絕的空間，也可以說「它」是一所被田園圍繞的「森林小學」。

現有教職員 20 名，小學生 42 名，幼兒園學生 28 名的「忠山國小」，校舍只有教學大樓一幢，外加一百公尺四跑道彩虹操場及綜合球場一座，是一個迷你卻充滿溫暖與綠意的空間。在這個校園裡，春季櫻花盛開，夏季晴空萬里，青斑蝶、紫斑蝶等遨遊校園，秋季結實纍纍的洛神是校園的主角，而冬季雲霧繚繞有點寒意卻是空氣清新的環境。在這裡學習的孩子，大部分居住於學校周邊，小部分的孩子是從都市選擇來到大自然學習的外地人，他們如同家族裡的兄弟姐妹般，熟悉且親密地共同生活在這個小學校。

從一個緣起發展出的故事 © 張寶釧

「美的故事」是從一個問題開始？那就是「喜歡」與「不喜歡」。

我「喜歡」或「不喜歡」學校的哪一個空間？哪一件事？哪一個人？為什麼？

就是這些觸動孩子發表感覺的問題，同時帶出平日對於生活環境的感受，在透過孩子自身的體驗與情緒的分享後，讓他們開始與生活及學習的環境產生了關係。而「關係」影響著孩子對於環境的認同、責任與情感，「關係」也影響著一個人的記憶、夢想與創意。

五年級課程的設計與規劃，源自於孩子在發表對環境的感受：想要擁有一間藍色牆壁的教室；想要爭取自己決定課桌椅擺放位置的權力；想像教室能像家一樣有躺下來休息的空間；想要有一個除了學習以外，還能聊天、玩遊戲的空間……。就是這一些看似容易的夢想，在學校現況及環境規劃下，能否有實踐的機制與機會？於是，孩子和老師決定共同討論，共同實踐這個夢想。

自己的教室自己改造

我想在這樣的教室學習可以嗎？

回顧從小到大的學習生涯，我們經歷多少稱為「教室」的空間？這些教室的空間樣貌、色彩與擺設是如何呈現？是誰決定了它的樣貌？教室整體氛圍可以改變嗎？改變教室環境是為了什麼？改變後，每一個生活在這個空間的人都會滿意嗎？誰應該是改造教室環境的主角？

小民：教室是孩子在學校第一層次的公共空間，與學習生活最親密，孩子的「位格」就像在家裡的「家庭人」。對教室環境的關照是養成「群體人」位格最好的起點。

小在：教室裡還有每位孩子的個人身體空間……

小態：還有由內而外的身體與自然的關係……

小民：所以教室是存在、公民、生態「三面一體」的美感實驗場！

什麼顏色是大家想要擁有的色彩？

小民：環境改造行動事前的討論很重要，從整體的角度考量開始，釐清問題的前提與限制，再從個人的生活經驗進入民主式的討論……

小態：色彩是自然界光的魔術，不是彩色筆和調色盤上的選擇，孩子對色的感覺應該是來自自然，再轉化為對色的認識與調控。色彩的生命是來自於個人與其置身世界的繽紛對話，是整個身體的感覺，不限於視覺的感知。

「教室」是校園的一部分，教室色彩的改變攸關校園整體的氛圍。因此，想改變教室的色彩，需從大環境的面向去切入討論。在討論過程中，我們疑惑著，為什麼教室的色彩與校園大環境有關係？到底教室應該改變成什麼顏色比較適合學習？教室要改變顏色是不是要尊重學校財產的管理者？如果教室改變成大家想要的顏色，二年後更換教室，其他人會如何處理教室的色彩？教室可以變成什麼顏色，誰才會是決定者？從大家想改變教室的色彩開始，我們和老師不停地思考這些問題，也從整體討論延伸到改變會帶來的問題。

為了實踐改變的機會，我們實際走入校園，尋找校園最常看到的顏色，透過每人提出校園最常見的三種顏色，將校園環境的色彩貼出，再從學校環境常見的色彩中，分享個人對色彩的感覺。過程中，老師和孩子討論色彩的彩度、色彩給人的感覺、顏色的特性、

油漆的技巧等較為專業性的知識，經過一連串的問題討論後，大家在深思後決定教室的牆壁要漆成淺藍色，這個決定是不是每一個人都接受？老師提醒孩子，除了全班的決定之外，生活在這個教室的其他老師，管理校園的管理者，同時也要獲得他們的認同和意見。

我們從整體思維討論到因改變所需要面對的問題。

期間，我們實際走出教室，發現校園最常看到的顏色有哪些？並找出學校環境中最常見的三種顏色，公布真實環境代表色彩。在提出個人見解、比較、問題討論之後，決定將教室牆壁漆成淺藍色；是不是每一個人都接受這個顏色呢？

小在：所以，以安頓每位孩子身體的教室空間色彩作為體驗、討論、設計、改造的美感行動，是非常貼切的。

我把教室白牆變大海藍牆

小在：個人內心對於色彩的感覺是非常主觀的，但也是交互主體的，所以會有共識。

小民：與校長、主任的討論是相當重要的學習過程，這是對待公共議題的民主態度，對公共財產處理的尊重。

這是經過一場場討論和思考後的共識，我們決定要把教室牆壁漆成淺藍色。

因為淺藍色像大海讓人感覺到涼爽；因為藍色的沉穩讓我們能心平氣和地學習；因為淺藍色代表水我們就住在淡水；因為淺藍色像藍天，寬闊無比，會讓我們心胸開闊；因為……，經過發表感想到說出緣由等過程，我們和老師都想清楚了，把教室從白色的牆改變成淺藍色的牆。

在決定了改變教室的色彩後，老師提醒我們，要先向學校的管理者，校長、主任報告我們改變教室的想法，並說服校長和主任能支持我們的想法。經過和校長闡明改變的想法和討論過程所決定的結果，感謝校長、主任、老師尊重我們的想法，同時也支持我們改變教室色彩的行動。

● 徵求教室管理者的同意

● 學習漆油漆的技巧與工作分配

現在，我們要一起改變教室，而這一切就從刷油漆開始。

首先，我們準備了油漆的工具與材料，而老師也帶著我們從調油漆的顏色開始，接著油漆刷子的使用、漆油漆的技巧，漆油漆時要預防油漆滴落其他空間，漆油漆要準備的口罩、手套的準備，換不怕髒的衣服等，

做好了準備，我們一起動手改變教室的色彩。

小民：老師與學生一起動手是非常重要的。老師不是發令監督者，要讓孩子感覺到老師是一起發現、討論、甚至一起學習的夥伴。事實上，在參與式環境改造的過程中，老師一定會有新的學習與心得。

● 師生開始行動

教室空間配置的規劃與實踐

小在：畫平面圖不是專屬設計專業繪圖技法，是以身體為原點，建立人與空間的基本關係，應該是每個孩子都要學習的基本能力。

小民：對！有了平面圖，就可以看見教室內的人與空間的關係，包括人的活動與傢俱、設備、物品的關係。從現況的記錄、問題的討論，到改善的建議，都可以在平面圖上看見，最後形成共識。

為了改變教室牆面的色彩，我們有了許多討論與行動方案，但是教室裡就只有牆壁的色彩要改變嗎？其實，教室除了牆面之外，還有課桌椅、櫃子、教具、電腦桌等設備以及每天一起生活的人。這些人、事、物都會在教室裡活動、思考、學習與休憩，所以牆面色彩改變後，其他設備和人的使用態度也應該要一起改變。於是，我們和老師、同學有更多討論議題的機制。到底，我們想要學習與生活的空間該如何營造出來？除了自己的課桌椅擺放之外，教室還可以有什麼樣的空間功能？是不是可以有放物品的空間？可以有休息沉思的位置嗎？可以有遊戲聊天的空間嗎？大家想要的公共空間該如何創造出來？再想一想，現在所擁有的空間好用嗎？夠用嗎？舒適嗎？美嗎？

- 一連串的討論與構思後，我們展開行動

於是，老師希望我們畫出教室的平面圖，透過平面圖將必須設置於教室的空間與設備畫在平面圖上。每一個在教室的空間功能，每一個人都能提出自己的想法並經過討論後，產出了大家共同決定的教室平面圖。而為實踐這一張平面的空間營造，全班展開討論、構思及行動。

小態：畫平面圖很難嗎？需要專業訓練嗎？

小在：完全不需要，只要有基本的算術尺寸和比例的概念，現場量一量，按比例畫一畫就好了。

改變先從個人的課桌椅開始

課桌椅的功能是什麼？和個人的關係又是什麼？它在教室代表的又是什麼？

擺放在不同位置的課桌椅會影響你的心情和學習效益嗎？

教室課桌椅的擺放位置可以自己決定或同學討論後就移動嗎？還是必須由老師決定才能改變？或者是共同的共識建立後就可改變？

問題在經過討論與辯證後，同學和老師決定了，教室的課桌椅位置經過討論後可以移動。

只是，移動或安排課桌椅的位置需要注意什麼？每一個位置的視角都要可以看到黑板，和左右同學做

為鄰居時，應有的態度要注意？最後，不管課桌椅要擺在教室的哪一個位置，課桌椅一定要先變乾淨。是故，清洗個人的課桌椅行動展開（注意抽屜物品的擺放，注意椅腳和桌腳的清潔），再晾乾桌椅。

最後在教室裡，我們將每一個人的座位排列成一道弧線形式，讓每一個位子都是線上重要的一個點，最終，在經過協調、徵詢之後，每一個人都有一個滿意的位置及心儀的好鄰居。

小民：可不是嗎！有了平面圖就可以回到真實的現場，移動傢俱，改善人與人的關係。

小在：你看！從清洗自己的課桌椅到安排友好的鄰居關係，不就是安頓自身到建立人我關係的空間美學嗎？

教室裡共同的空間記憶

為了整理教室的整潔，我們檢視教室所有設備，發現有一個從來沒有用過的大書架，它遮住窗外的景色和光線，大家想把教室不用的傢俱或物品清理並移走，到底誰能決定搬走不用的傢俱？是老師？校長或主任呢？

詢問老師方法後，我們找到總務主任，請他協助我們解決這個問題，把教室不會用到的大型書架移走。移走了書架後，原來被書架遮住的窗外景色與光線，剎那間變美了！變亮了！

我們就在放書架的位置，放上四張書桌，鋪上一條桌巾，營造了一個可以遊憩與聊天的空間。

接著，整理教室後牆的書格，那裡有我們亂七八糟的物品，我們認為該動手清理，於是，大家再一起

動手清理書架，將書格變整齊、清潔與好用。

在清理過程，我們發現音樂老師送我們的小魚缸，魚兒仍在缸中游來游去，只是我們已好久沒有觀察魚兒了，這一整理讓我們重新看見魚缸與魚，大家決定把魚缸放在有光線與景色的窗前小桌，這樣，每節下課我們都可以觀察小魚，真棒！

經過了我們一連串的努力，教室多了可以聊天吃飯的地方，有一片可以躺下來午休的軟墊區，有一個可觀察生態的空間，大家很滿意動手改造後的喜悅和成就。

小在：好像在我們的生活經驗之中，空間的亂多半是因為東西的收納出了問題。把沒有用的清乾淨，把有用的放對位置，整齊清潔就對了。

小民：不同性質的公共空間也被營造出來了！

小態：光線進來了，人與自然的關係好多了。那小魚缸讓我想起「一束花」的故事……

自己的教室自己管理

小態：所謂「公約」一般指三個或三個以上的國家締結的政治性條約，或是關於某一專門問題的條約。你們知道嗎？聯合國相關全球環境生態保護的國際公約就有 13 項之多。

小民：「公約」也可以指一般團體內部擬定的共同遵守的章程，是群體的「自律」規範，而不是「他律」的法條。「教室公約」就是屬於這一班師生的「自律」規範，當然需要大家討論才能決定。

經過了一連串的改造與整理後，大家都認同教室需持續地維護、管理，才能一直保有原創的美好。

而談起教室的管理維護，大家一致認同必須要討論出一個共同的約定，讓生活在這裡的每一個人都有遵守的方向。

「公約」也在大家提出個人的見解與憂慮之後，藉由討論機制，制定了這份「教室公約」，作為大家一起努力維護教室的方向。未來，大家依循著公約方向要做到自己的教室管理要自我約束與共同維護。

忠山國小五年級教室公約

- 一、愛惜公物，注意教室整潔。
- 二、一個月要換一次座位，並大掃除一次。
- 三、午休要保持安靜。
- 四、使用電腦要安排輪流時間。
- 五、電扇要經過大家同意後才可開啟。
- 六、到睡覺區休息要脫鞋子，且不能在睡覺區吃東西。
- 七、在生活休憩區只能做靜態活動。
- 八、看到有人在睡覺區休息，不可以吵鬧要安靜。

小在：沒錯！對這個團體要有認同，對大家擁有的環境品質維護要有共識，才能訂得出自律的規範。

小民：這一系列「自己的教室自己改造」的故事以「教室公約」作為結尾，小朋友具體展現了「社會人」位格，真是令人興奮！

我是一隻小小鳥 ◎黃菁

如果讓孩子擁有鳥的眼力，從高空俯瞰自己所在的學校，看看四周擁有哪些山林、溪流？自己的學校位於哪裡？事前將準備好的地圖、指北針展示出來，指導孩子們如何判讀地圖？怎樣確定方位？如何善用圖例說明、地形的等高線，然後再找出學校的平面圖，看看除了校舍、運動場外，哪些地方有花木植栽？

利用卡紙、廣告紙張，割除內部長方形，預留出長方形外邊框，讓孩子們每人拿去一只紙框架，利用這紙框架當成相機的觀景窗，指導孩子取景的要領，用遠觀、平觀和特寫微觀的方式，去搜尋自己認為校園內最美的三處地方，然後彼此相互進行美的分享！

飛翔天空看地圖

小態：從天空鳥瞰大地最能體會自然的整體感！

小民：想起「看見臺灣」的紀錄片，不就讓大家看到我們為了開發建設，對大地無情的傷害嗎……

天氣放晴了，有幾隻大冠鷲在天空翱翔盤旋，不時地發出高亢嘹亮的鳴叫！

「小朋友！想像你是大冠鷲，從高空中看地面，會是怎樣的情景？」

「我們又不是鳥，怎麼會知道？」頑皮的小男生，看著天空回應我。

我拿出一張陽明山的地形圖，擺在涼亭內的地面，讓孩子們圍在地圖四周。

「想像你們是大冠鷲，如何找到自己的學校？」我指著地圖說。

為了讓孩子們正確使用地圖，必須先確認方位，看著孩子們：「請問誰會使用指北針呢？」

頑皮的小男生自告奮勇地舉手要嘗試，拿著指北

針轉動，將指針朝向北方，伸出手比向面天山：「那就是北方！」

「大家看看地圖上的標示，北方在哪？移動地圖將上方對準北邊。」孩子們合作地移轉地圖起來。

請孩子們看看學校四周的山群，請他們在地圖上搜尋面天山在哪？孩子們低著頭認真地尋找。

「我們找到了！」接著問他們：「面天山海拔有多高？」

「現在換女生幫忙找找看，天元宮在哪裡？」

「再請男生們幫忙找找看，大屯溪在哪裡？」

孩子們終於學會了使用地圖，能夠擁有大冠鷲鳥瞰的視野。

小在：學習看地圖非常重要！因為空間尺度超過了人的感官範圍時，就需要地圖來幫身體定位了。也就是說，人與空間的關係，除了身體的直接的體驗與感知，也需要能在心中烙印一張「心像圖」，除了以自己的身體為中心，定位方向與距離，更能幫助我們在大尺度的環境中，掌握自身的存在感，不然會有一種漂浮的不安定感。

框框裡美的景色

我拿出一張放大的學校平面圖，讓孩子再次熟悉使用地圖的方法。

「小朋友！你們使用過照相機嗎？」不少孩子們舉手回應我。

「我待會發給每位小朋友一部多功能的相機，然後請每個小朋友拍出學校裡最美的三個地方！」小朋友露出難以置信的表情。

我拿出事前利用卡紙、廣告紙裁切好中空的紙框，對著孩子們說：「讓我先來為大家拍張合照吧！」

孩子笑成一團：「這哪裡是相機？根本是在騙人！」

我露出很認真的表情，拿著中空只留四周邊框的卡紙，對著孩子說：「你們不要小看這紙框，它可是

小在：好棒的照相機！讓我聯想到國家地理雜誌的黃框框，原來是雜誌的封面設計，後來變成了大家的一扇「窗」。

多變焦功能的相機哦！」

「紙框慢慢貼近眼睛，你看出的景像就是廣角視野！」面對學校外的遠山，假裝拍了一張照片。

然後，我再伸直手臂拿著紙框：「現在我對著校園內的大樟樹，咔嚓！再拍一張特寫！」

「當然你們也可以將紙框貼近這叢馬櫻丹的花，拍張進階攝影的作品。」我接連示範操作紙框相機不同視野焦點的拍攝。

「如果你們都聽懂了，現在發給你們每人一張紙框相機，各自去拍你認為校園裡最美的三張照片，再集合彼此分享美美的作品囉！」

「解散！」每個孩子都像隻快樂的小鳥，去尋找校園裡最美的地方。

小態：這個卡紙照相機更棒，不只是用眼睛看，還要用手前後試，用身體到處跑……，「近拍」還是三度空間的耶！

小民：這樣的「對話」是一般照相機的「紀錄」做不到的。

「參與式」校園環境改造 ◎喻肇青

孩子來到學校，進了校門，就像是回到另一個「家」，進了教室就像回到了自己的房間。

進進出出，裡裡外外，校園在孩子自我學習成長的地方，也是與同學留下共同記憶的地方。

但是，校園的環境好像都是校長、老師、警衛叔叔負責建設、維護，只剩下掃地、擦桌子的差事留給孩子……學校既然像是自己的家，孩子對校園的環境能有意見嗎？能參與討論如何改善嗎？能捲起袖子和大人一起動手改造嗎？

當然可以！

這是一個「參與式」校園環境改造的故事。

畫一張校園大地圖

小在：從學校的學習生活來看，校園環境是一個「大教具」，孩子可以透過空間體會自己與他人的關係，回到自己的身體還可以處理自我存在的狀況。

小態：我與自然的關係也處處可以在校園裡感應。

小在：沒錯！但是針對這些關係，如何進行累積性的討論，就需要空間性的紀錄。地圖就是極佳的工具，它能將實際的三度空間轉換為兩度空間的圖面，在圖上可以附著大家的經驗、意見和想像，也可以累積轉化資訊……

忠山國小是長形的校園，坐落於山脊鞍部，視野開闊，緊鄰社區。

學校沒有準確的測量圖，不過也只要一棟校舍，一棟宿舍，要畫一張校園的地圖也不會很難。我們上網從 google earth 的空照圖上，先量出校園的總長寬、建築物的尺寸和操場大小位置，掌握住大的空間格局和建築物配置，再依比例將整個校園縮小在一張大圖紙上，畫出校園的邊界、操場、大樹位置和校舍的外框，作為和孩子一同完成校園平面圖的底圖。

大家一同趴在地上，老師先講解大圖上已經有的空間配置，讓大家先將整個校園的整體印象縮小在這張大圖上，然後再一起畫出自己熟悉的校園。對大家來說，這是件特別新鮮而有趣的事。

在老師的分工之下，孩子們跑進跑出，忙成一團……數建築物有幾個柱子，量柱子之間的距離，測量走廊寬度、樓梯位置大小。回報之後，先說明畫平面圖的原則，就一起劃分教室隔間，再畫出建築物的牆、窗、門、水溝、臺階，硬體空間逐漸浮現。再從建築物確定戶外的設施、大樹、校門……一張校園的大地圖就拼湊完成了！

孩子透過觀察、記錄提供空間的資訊，看見老師按比例畫成校園平面圖，平常身體經驗的環境，變成了可以閱讀的空間圖。這張會對話的大圖，就變成了後續校園參與、討論、發想的基礎。

小民：地圖是會說話的！

喜歡 / 不喜歡、貼出我的意見

眼前的校園大地圖，就如同在天空鳥瞰，能看見整體校園環境，還可以看見建築的內部空間，平時在學校的生活經驗好像都可以投射在圖上。這張大家一起完成的校園大地圖，好像在邀請大家的對話。

對話之前，先請孩子特別觀察校園環境的現況，尋找自己「喜歡」與「不喜歡」的地方。回到大圖面前，以便利貼在確定的位置上，標示出自己的意見。「喜歡」是用藍色？還是紅色？大家要先投票決定。重要的是，一定要寫出喜歡 / 不喜歡的原因。

結果，大家決定藍色代表喜歡，紅色代表不喜歡，因為紅色有不可親近、危險警告的意思。

大家的意見還真多，每個小朋友都有意見，一會兒就貼得滿滿的。

小民：看見大地圖的功効了吧！只要圖面夠大，孩子是很容易將自己的身體經驗投射在圖上的，他們都很會看圖，一點都不抽象。

小在：孩子對環境的喜惡是很有感覺的，理由也很直接。

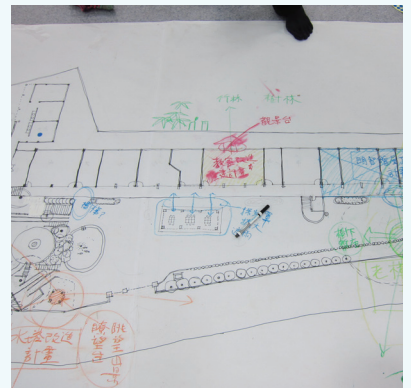
不同於平常的口頭討論，搶著舉手的只急著發表自己的想法，但是卻聽不到別人的意見，結果大家鬧成一團，也難有結論；不舉手的不是沒有想法、沒有意見，只是不想或不敢表達自己的意見，別人也永遠不會知道，無法參與討論。

但是用大圖對話，自己的意見被看見了，大家可以不吵不鬧地同時看見了別人相同和不同的意見。

老師幫忙大家一起初步歸納，追問寫出的意見，提出更多想法並延伸討論。接著，請四、五、六年級用黃色便利貼，寫下改造想法，短短兩節課就擬定初步的校園改造計畫……45位小朋友、74項喜歡、59項不喜歡、24項改造意見。

小態：我們在熟悉的環境中活動，對環境上的問題經常視而不見。但是當面對可以投射真實經驗的大地圖時，就有機會擺脫現場的習慣，看見問題。

在民主對話中發生創意

小在：看孩子的意見多麼直接，都是由身體出發，與能發生的事有關。

小民：嗯……要在樹屋上能看到自己的家！

小態：還要在屋頂上觀星，好一個宇宙的呼應！

在前一次的意見對話及初步改造計畫的基礎之上，中原大學景觀學系研究生帶領孩子共同討論實際的改造構想。以使用頻率與空間認同的程度將校園分成三區、三組討論，再上臺發表，共同討論。六年級負責「上操場」，五年級「休憩區」，四年級「下操場」，整體性的校園改造構想，就在小小使用者和專業者的對話、發想、分享中，具體形成。

這些構想都回應了大家的「喜歡」與「不喜歡」的意見，也激發了大家的想像。雖然有些構想不易實現，但確實反映了真實問題與需求。

「上操場」有老樟樹屋計畫：一班一個；樓梯上去、溜滑梯下來；看到家；有陽臺、望遠鏡；開天窗；不要跟教室連結；可上閱讀課……還要搭配明智館屋頂「觀星設計」。

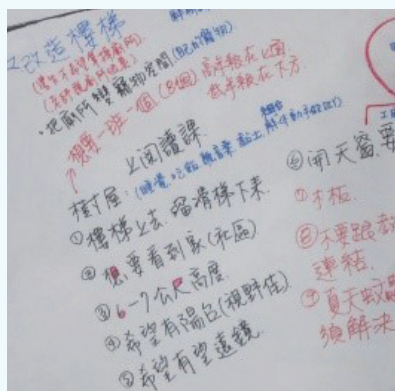

開側校門：打掉校長室旁邊的圍牆、新開闢上下學通道；改造樟樹下通道……還要改造樓梯和很臭的教職員廁所。

「休憩區」有忠山小棧（半戶外）改造計畫：擴大採光罩接到走廊；教室後方擴建觀景臺；改造校門旁水塔：瞭望臺、祕密小屋、空中花園、澆花草的人工瀑布；改造二樓圖書館：溜滑梯通到一樓；改造木棧道……

還有全校 / 教室色彩計畫：圍牆、牆面等公共空間色彩由全校師生共同決定；教室天花板、牆、講臺、櫃子色彩由各班級師生共同決定；課桌椅由學生自己選擇。

「下操場」有司令臺及校長宿舍改造計畫：解放後方學生禁區……

敲牆、開挖

「打牆、開門」計畫是忠山國小美感實驗計畫的一部分，也是醞釀最久的一個行動。

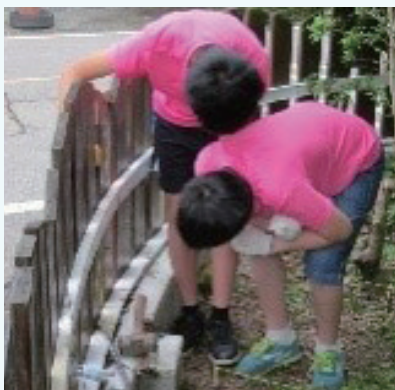
在行動之前，團隊與校長、老師討論可以實際執行的改造方案。依據大家在校園大地圖上指認出來的諸多計畫之中，選擇了相對行動單純且效果明顯的「教室色彩計畫」，以及六年級學生在畢業前可以完成的「打牆、開門」計畫，同時可以一併改造小側門之通道以及庭園等周邊環境。校長邀請一位木工專業的家長，共同勘查現場，討論工作細節。

構想既然是六年級建議的，打牆和開門的規劃、設計和施作當然也要大家一起來參與。

行動的時間只有兩天，要完成實際的工作很多，包括：觀察現場的內外關係、選定開門的位置、確定通道的路線、拆圍欄打牆、處理石板地坪、製作新的門扇等。剛開始的時候，孩子都有些遲疑是否能完成，

小民：通常專業設計師不太願意進行使用者參與的設計，總認為一般人的意見太普通、沒創意。事實上，只要有公開理性的討論，使用者的共識終究是正確的，這就是參與式設計創意的開始。

老師雖然擔心，但信心滿滿。

校園內外的地形高低、牆外的車道安全、牆內的動線連接，都是選址的考慮要素，再加上要配合原來圍牆的結構與造型設計，老師心中是有最適當的開門位置的腹案。經過老師帶領、層層剖析、共同討論，最後的投票決定居然與腹案完全相同。

「太棒了！大家的共識面面俱到，非常專業。」老師忍不住地讚嘆。

決定了開門的位置，大家很快地用竹筷和塑膠繩在地上實際放樣，界定通道範圍，看看動線順不順。接著，六位穿著紅T恤的小設計師、小工程師、現在是小工兵，你一鋤我一鏟，一天就把通道挖開，打掉圍牆，「打牆、開門」計畫的空間雛形完成了。就在這兩天，小小團隊將要在校園裡完成一件大大的事……

小在：不僅看見共識，還可以從行動中看見改變。

小態：這就是「做中學」！

開門、鋪道

第二天，換上黃T恤的團隊開始另一項困難的工作：要把土坡土路變成不會集水的硬鋪面。

校園裡原來就有一些石板鋪面，但是散落各處，有的用作步道，有的藏在樹叢之中。大家一同盤點統計能用的石板數量，有完整的也有殘缺的，先選出完整平坦的石板作主要鋪面，其他作為階梯填充，還要把石板立起來，當作入口臺階兩側的擋土牆。將適當的石板用在適當的地方，對現場施作來說，是很大的考驗。必須事前有完整的規劃，不然那麼重的石板搬來搬去，是很累人的。

30乘60公分的石板並不輕，兩個人搬一塊正好，大家同心協力，一塊塊一層層，進度並不快。孩子體會到，要把一件事做完並不難，但是要做得更好，則必須扎實，不能馬虎。一塊石板放下去，一定搖晃不平，掀起來鋪平底層，放下去還是會晃，再掀起來……來

小民：校園公共環境的改造就是我強調的「公共領域」的關照！民主不只是概念，要從公共討論到合作的過程，去體認民主的實踐。

小在：看見孩子主體性的學習！從不知所措到按部就班，由倉促馬虎到沉著踏實，孩子手中放下的每一塊石板都不是一天兩天的事，而是十年二十年，甚至有一天帶著自己的孩子回到校園，那石板還會穩穩地躺在這裡……

回幾次終於不見了，弄平了，雖然就還是那同一塊石板，換來的卻是無可言喻的成就感。

孩子的耐心超出估計，沉重的石板一塊一塊地就定位，鋪到最後還是差了三塊，大家又開始動腦筋，仔細檢查校園其他地方的石板鋪面，是否還有可以挪用的，整來整去，加上那扇木匠家長幫大家改造的小門，新開闢的側校門通道終於完成了！

六位小朋友一位老師在兩天之內完成了一件大家都永遠難忘的大事。從平時習以為常的經驗中，發現了真實的問題，釐清了切身的需要，討論出了可行的解決方案，採取了具體的改造行動，經過大家一起動手，最後看見了改變！

這就是「參與式」校園環境改造。

小態：不只看見當下的改變，還看見從過去記憶到未來的想像。

新竹縣新埔義民廟旁
有一所背山又面山的大樹學校
他的名字就叫枋寮國小
這所近百年的校園
有著老校校園景觀、新建教室、高聳老樹、嘻笑童聲…
而校園就在錯落的時代背景下留著歷史的痕跡
這些生活與成長的環境
一直陪伴著不同世代的客家孩子成長、茁壯
這裡是枋寮孩子生活的家
這裡也曾經是枋寮人年幼時的秘密基地
這裡更是枋寮人曾經最純真的年代
走進校園 我回到了往昔 那個無憂無慮的童年

枋寮之歌 張寶釧

2 新竹縣新埔鎮枋寮國小

📍 新竹縣新埔鎮上寮里義民路二段 350 號

大樹學校・優雅枋寮 ©蔡懷萱

今年 93 歲校齡的枋寮國小，有著綠意盎然的大樹群，和迷人的優雅校園。

本校位處全球客家信仰新埔褒忠義民廟旁，背倚坪頂山與湖口為界，前鄰鳳山溪與竹北接壤，依山傍水、視野軒敞、交通便利，地理位置絕佳。歷經臺灣國教發展每個重要階段，更在 104 年完成全校重建大業，讓百年老校展現新風貌。

目前校園有 20 多株大樹，樹種眾多，橄欖、楓香、無患子、森氏紅淡筆、玉蘭、鳳凰花等各具特色各展風姿，形成優雅迷人的綠色校園。枋寮的優雅，來自重建前對於校友共同記憶—橄欖樹群的珍愛與保存，來自重建歷程師生參與空間與美感環境實驗方案所培養的公民美感，來自公共藝術過程中民眾參與的紀錄，也來自重建後社區對母校的款款情深。重建後的枋寮讓古樸與新穎、傳統與現代、熱鬧與寧靜、老樹與大石、客家與移民、鳥聲啾啾與花開喧然，各安其所的成為孩子和社區最愛的幸福學園。

歡迎大家一起來枋寮的「魔法屋」和「樹精靈的幸福瞭望臺」做客，更歡迎來參加每年一度的「枋寮爬樹節」和全家野餐日，在大樹下共享美好時光，編織童年美好夢想。

把「想像」變成「真實」

◎ 喻肇青

這是一個連接過去的記憶和未來想像的故事。

枋寮國小建於民國 49 年的老校舍已成危樓，102 年開始重建校舍，250 名學生必須借用鄰校暫時寄讀，兩年後才能重回到自己的校園。然而，當大家回到校園時，兩年的空白記憶會讓熟悉的老地方變得陌生了，對低年級的孩子卻又是一個全新的地方。

當然，在興建過程中保留的老樹和校園，是可以與嶄新的建築對話，連接過去的記憶和未來的想像。學校與團隊規劃了一學期的校本課程，由「啟動」、「發現」、「發想」、「發展」到「發表」，利用老校園的戶外現場和寄讀學校室內場所，間隔地帶動教學活動。前後操作了三個月，現在孩子都已經回到自己的校園，大家非常期待下一階段的校園改造。

啟動

小態：這就是戶外教學！

小民：不過，一般的戶外教學的主題比較偏向自然環境的體驗和公共場所的參訪。

枋寮國小新校舍開工之後，三年級以上的孩子就沒有再回到校園，就別說一、二年級的孩子根本還沒來過自己的學校。聽說全校要一起回學校勘察工程進度，大家都興奮極了，低年級小朋友第一次認識自己的校園，中高年級見到了施工中的新校舍，也要與久違的老校園重逢了！

一大早，師生整裝待發，每位小朋友都戴著自己的機車安全帽，準備進入「工地」。高、中、低年級分成三批，從認識工地、講解設計、介紹建材設備、參觀建築工地，再重新認識枋寮國小的大樹校園。一整天，兩百多個五顏六色的小安全帽在灰沉沉的老校園中，聚集、穿梭、躍動……

老師帶著孩子先從新、舊校園地圖的比較去瞭解

新舊校舍的改變，回到以前的記憶。再帶大家實際進入工地，提醒孩子注意工地安全規定，猜猜看平常見不到的工地設施是什麼，這真是難得的環境體驗教育機會。

建築師大哥的講解有吸引力，大家看見了被建築外裝材料包覆隱藏的建材和設備元件；工地主任叔叔最得意，帶領小朋友隊進入他的工地「作品」，孩子看見了還沒穿上外衣、還沒上妝的建築裸體結構；黃菁老師則帶領學生認識校園中的植物和老樹。

小在：這好像是工地參觀，其實是一連續的「工程變課程」的校本課程，往後應該有機會將「課程」變成「工程」呢！

與大樹對話的身體◎黃菁

小民：老樹就像是老爺爺一樣地呵護著校園，見證學校的歷史。

小態：對！孩子只要有生命的同理心，就能與老樹直接對話。只是我們常把自然環境裡活著的生命視為知識學習的對象，人與自然的直接關係就斷了。

小在：當自然變成了知識概念學習的對象，「五感」就沒用了，只需要用腦，孩子的身體也消失了。「活著就有美感」這句話是建立在：人若以自己的「五感」感知周邊的世界，美感就會上身，而來自於自然的美感是最直接的，因為人的生命就是自然的一部分。

擁有近百年歷史的學校，適逢校舍拆除整建，但校園裡的植栽伴隨著莘莘學子成長。校園裡腰圍粗壯的老樟樹，讓孩子牽手圍抱；摘取印度橡膠樹的苞葉，黏在鼻樑上逗趣；瞧瞧三層樓高的楓香樹，在冰河時期怎樣來到臺灣？

鼓動孩子輪流爬上玉蘭花的枝桠間，快樂唱首兒歌再爬下樹來，尋找校園裡樹齡最大的樹——大花紫薇；校園裡最大片的葉子的樹長在哪裡？長著最小的葉子又是什麼樹呢？學校水池裡會有些什麼植物呢？

炎熱的天氣下，請孩子找找學校哪裡的樹下最陰涼？讓孩子想想校園裡的這些樹，何時就出現在校園呢？例如：橄欖樹、欖仁樹，為什麼呢？讓這些校園的樹木在孩子心目中留下美好印記！

站在像傘一般的老樟樹下，對著孩子們說：「學校裡這些老樹，都已經接近一百歲了，它看著許多爺爺、婆婆、爸爸媽媽在學校裡讀書，然後一個個的畢業走出校園……」

它也看著你們在校園裡玩。」

「猜猜看！這棵老樟樹爺爺的胸圍有多粗？要幾位小朋友手牽手抱住它？」大家的興趣被呼喚起來！

「老師！我們要三位小朋友才能把它圍起來喔！」三位小男生高亢地喊叫著。

然後，帶著孩子們來到枝材分岔很多的玉蘭花下，除了讓孩子嗅一嗅玉蘭花的香氣，也詢問孩子們：「誰會爬樹？爬到比小朋友高的枝幹，然後大家給他拍拍手，就可以換其他小朋友挑戰了！」

總是有大膽的孩子搶著表現，扶著他爬上最低的枝條，叮嚀著：「小心！手要抓緊不要放鬆，抬頭看看上頭的枝幹，可以試試看，再往上爬高一點，加油！」

讓每個孩子勇敢地挑戰自我，建立信心，用肢體去接觸校園裡的植物，在童年的記憶中留下最難忘的回憶！

小愷：沒錯！讓孩子先回到自己的身體，用身體直接接觸自然，一旦有了生命的，有關自然的知識就會變活，變成與主體經驗可以連結延伸的知識，這樣的學習也是「主體性學習」。

小民：爬樹不再是危險的事，而是讓自然的身體活起來！

發現

小態：地圖不只是幫助我們認識東南西北的方位，知道方向感而已，學習認識地圖，進而會畫地圖，其實是建立身體與空間的關係。

小在：是的！我們每天在自己熟悉的環境進進出出，是不需要靠地圖指認的，是自己腦子裡有一張「心像圖」(mental map)，在這張圖上記載的地方、路徑、節點、方向、邊界都是我們認得的空間，也是讓我們可以控制在生活如何發生的空間依據。換句話說，我們每個人所認同的生活世界，就是發生在自己的心像圖上，圖上沒有的地方，在生活裡也是不存在的。

趁著大家勘查校園的記憶猶新，團隊準備了一大張整個校園的配置圖，在寄讀學校的階梯教室，低、中、高年級分組討論校園的座向，發現校園中「喜歡」與「不喜歡」的事物或地方，記錄在大地圖上，並提出不同的需求。在大地圖上，逐漸看見學生與校園的關係，以及需要改造的地點和未來的願望。

孩子在這張比老師都還高的校園大地圖上，立刻認出了大家熟悉的地方。

「為什麼地圖總是北邊朝上？」老師問了第一個問題，開啟了自然方位的討論。用建築物的座向，感應自然的方位；用圓凳子代表太陽，示範四個方位與太陽的關係，太陽與季節的關係，季節與風向的關係……接著，進入與大地圖的對話，發現孩子與校園的關係。

大家在便利貼上寫下自己的意見，貼在「喜歡」與「不喜歡」的地方，不同顏色的圓貼紙代表不同的年級，高年級還要標示性別。中、高年級的任務多了些，要提出改善的想法，貼在黑板上。不一會兒，好像孩子將自己身體縮小在空白的大地圖上遊走，貼滿了意見。校園不再只有靜態的功能，而是充滿了經驗、喜惡、認同和期待，是一個會說話的地方。

校長目睹了「校園意見大公開」的過程，特別興奮地與孩子分享她的觀察與回應。

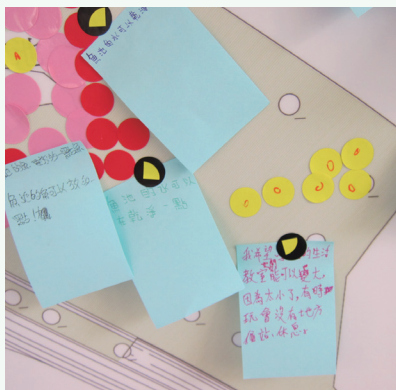
校園改造的故事就從這張大圖展開了。

小態：能透過地圖將身體所在的空間向外延伸，就是擴張自己的腦中的心像圖，生活的內涵也豐富了。

小民：對！校園大地圖是建立孩子對學校認同的空間基礎。別忘了，它還是公共對話、建立共識的大底盤。

發想

小在：剛才我們談的「地圖」在真實的現場，變成了三度空間想像的基礎了，我相信孩子不自覺地在各自的心像圖上，添加了各種的情境。

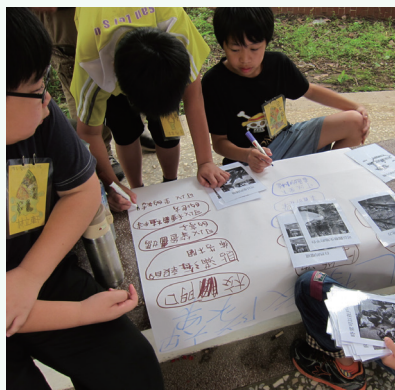

小民：情境卡片真是太棒了，是非常有效的溝通工具！圖片的想像遠超過語言文字的描述，圖片情境不僅可以越過語言文字的理解，直接想像將身體置於其中，更能經由圖片的選擇，將每個人的主體經驗交互地展現，形成共識。

如果「發現」是校園經驗的抒發，那麼「發想」就是想像力的激發。

回到枋寮校園現場，中原大學景觀系三年級的同學帶著孩子，進行一整天的「參與式設計」。事先將大家發現的校園意見分成四個區域範圍，在現場設置了四個發想設計的「關卡」，由中、高年級小朋友分組闖關，表達改造意見與構想。

碧雲老師為了激發大家的對環境的想像，製作了成套的好環境與好活動的情境卡片，讓孩子在討論構想時有情境上的參考，突破語言上的限制。這些卡片發揮了極大的作用，帮助大家把個人的經驗與想像的情境結合起來，表達在現場的真實空間裡。

每位小朋友都必須連闖四關，也就是對校園每一個區域都要提出自己的意見。全校兩百多位小朋友能有秩序地一起闖關，需要事先詳細規劃，分組的人數、組數，過程的節奏、參與的時間與效果，都是關鍵。各組老師隨身帶著無線對講機，發揮了調派活動控制進度的作用。孩子們進入每一關都要先體驗環境，自己發現問題，再參與設計的討論。在老師、大孩子、小朋友的協力合作中，參與式校園設計在孩子的創意中，開始「發想」了。

一整天的激情之後，景觀系的同學回到中原大學繼續默默工作，準備接下來的設計發展階段。

小態：希望孩子能在環境中，先感應到自然的訊息……

發展

小民：這個看起來像遊園會的活動，其實是一次重要的民主學習。因為這些不同的替選方案，都是大家參與提供意見所形成的，所以這樣的公共事務民主過程，不只是直接投票的程序，而是在空間規劃的過程中，使用者就參與了意見。這過程對學校是有實質作用的，但是在現實社會中是不會發生的。

小態：政府現行的法律不是也規定了公共事務的民眾參與嗎？

大家對未來校園的想像被仔細地彙整了，一共整理出十處需要改造的地點，每處都有許多不同的想法，同學將這些頗有創意的建議初步設計成了不同的構想，針對每個地點，歸納成三個替選方案，準備帶回到孩子面前，展開下一波的互動。

當天風和日麗，大家的心情就像那不同彩色的「吸管選票」一樣繽紛躍動，全校每一位孩子都領到了一組十支彩色吸管選票，準備投給那十個地點自己喜歡的設計。

十個設計攤位在寄讀學校的大禮堂，圍成了一大圈，場面非常壯觀，現場的氣氛就已經感染了大家。在延續之前「發現」與「發想」的經驗，每個人都很期待這一次特別的民主參與過程。

投票的過程並不是單向的選擇，而是雙向、多向的互動。中原景觀系同學將不同的設計構想圖文並茂地呈現在大家面前，孩子依序到每個攤位前聆聽不同的設計方案，再發問、討論，最後篤定地投下自己的一票。

有一些發想並沒有針對特定的地點，而是對整個校園的想像，如「動物園」是其中之一。有飼養寵物的動物校園構想，也有蝴蝶、魚、鳥共生校園的構想，也想為校園裡原有的、孤單的、年長的水泥動物塑造一個家……

小民：在我國的「行政程序法」只規定了，在期限時間內人民有陳情的權力，是在計畫定案之後，在計畫過程之中是不能參與的。這就是為什麼公共建設或民間開發案有那麼多爭議的原因。我們真正需要的是「計畫程序」中的民眾參與。

小在：沒想到這「大手牽小手」的活動，牽出了如此重大的訊息！真希望學校能落實校園參與的環境營造，給孩子一次民主學習，也給社會一個民主參與實例。

發表

投票的結果出爐了！

從大家平時進出校園的側校門旁的空地開始，十個設計提案的地點都呈現了大家的喜好與取捨。除了高年級與中、低年級對籃球場的看法很不一樣之外，其他地點的構想很有共識，不同的點子也被同時整併。

側門旁的空地變菜圃與風雨走廊、感恩亭旁有花園、雨水花園將水池變大再加生態島、教室前彩色廣場、圖書館前樹屋與溜滑梯到下層操場、兩個籃球場加觀賞座、司令台屋頂變觀星台、變形蟲操場、正門旁建活動木平臺、正門加遮蔭棚架……中原的同學投入了更多的心力，將每個地點的共識方案整合成了一個完整的校園規劃方案，再徵詢大家的意見。

小在：嗯……從結果來看，個別設計很理性也有創意，整個規劃也能反映層次與整體感，相當專業。

小民：這就是參與式設計的力量！

小態：菜圃、花園、水池、樹屋……自然的力量也能發揮在人為的環境之中！

成果發表回到了一個多月前「發現」校園意見的大教室，那張貼滿「喜歡」與「不喜歡」的校園大地圖還掛在牆上，這次多了一張整合想像的校園大規劃圖，大家看見了自己貢獻的意見實現了，也看見了「大手牽小手」集體想像成真的設計參與過程！

中原同學在大規劃圖上說明整體的空間關係與分區構想，再以幻燈片進入每個地點的詳細設計。大家聽得入神，也不時歡呼……接著，再一輪的意見回饋，孩子從來就不吝嗇自己的意見，紅、藍、黃色的便利貼被整理在一張超大的圖表上，讓規劃設計方案再一次有調整修正的依據。

畢業典禮正式發表

小民：從啟動、發現、發想、發展到發表，這一連串校園營造活動的開展，「看見」是整個過程的關鍵字。看見了孩子自身主體與環境的對話，看見了公共參與的共識凝聚，看見了從現況的問題到構想的呈現……

小在：校園的環境伴隨著孩子個別的主體成長，也承載著大家的共同記憶。但是「過去」都儲存在每個人的記憶中，對「未來」的期待也都在想像之中，若沒有互動、引導、呈現，記憶與想像是不會被看見的。這次的校園參與過程是讓大家看見了共同的記憶，一同編織共享的未來。

在兩個校園之間來來回回的三箇月中，大家看見了自己校園的新校舍逐漸完工，也看見了校園參與的環境改造的集體成果。

為了要讓家長和關心學校發展的朋友看見師生的創意和憧憬，校長為六年級的孩子安排了一場特別的畢業典禮。回到枋寮國小，在籃球場上搭了個大棚子，布置得溫馨而隆重，中原大學景觀系同學製作的海報和模型記錄了整個行動過程與成果，展開枋寮國小歷史的一頁。

這次的行動是為了讓全校師生在見證新校舍的興建過程中，重新認識和想像校園裡「新」與「舊」的傳承，以及「人」和「環境」的關係。無論是對於舊有的記憶或是對於新來的期待，透過全校親師生共同參與的過程，我們逐漸在大家的眼中看見未來，也看見希望。

如果說，枋寮國小是一個永遠可以發現「新事物」的「老地方」，那麼，枋寮的孩子們一定也具備了可以不斷發現新事物的「心靈的眼睛」，也能體會到「當下」的創意是要以「過去」的記憶為基底，才能憧憬「未來」。

祝福枋寮國小的畢業生，出發去探索新世界的同時，心中不要忘記這個陪著我們成長的「老地方」。

小態：「心靈的眼睛」看見了自己的成長！

枋寮國小老樹故事 ◎蔡懷萱

小在 / 小民 / 小態：真是動人！江老師給了小樹苗的生命，見證了學校的成長，述說著世代交替的故事，老根、壯幹、嫩芽也象徵著師生的生命交會，生生不息……

今年春天，應學校之邀，我陪著高齡 99 歲的父親回到睽違多年的母校。父親江進財先生早年是枋寮公學校的學生，後來回到母校擔任教職，我們兄弟都畢業於枋寮國小，全家人對母校有一份深刻的孺慕情懷。

父親踏進校門就四處張望，尋找他心心念念的幼年時光。一陣風吹來玉蘭花香，陽光脆朗，放眼望去，綠意盎然的橄欖樹張開枝葉，精神飽滿的迎風招展，好多小朋友在橄欖樹下嬉戲追逐，風聲水聲樹聲鳥聲歡笑聲，我和父親深深被蛻變後的母校校園吸引。

當父親顫抖的手觸摸到橄欖樹粗糙的樹幹，悸動的淚光在父親和我的眼眶中閃動，久違的橄欖樹啊，承載著我們歷代枋寮人的共同記憶，當年小小年紀的父親親手種下的小小樹苗，如今已高壯挺拔且綠意成蔭。韶光流轉，高齡老者與美麗大樹在春日燦陽下的重逢，怎能不令人流下喜悅的淚水！

為了這場世紀相約，學校特別為父親和全校來個大合照，左右兩側是父親手植的橄欖樹，當相機喀擦聲響起，橄欖葉飄飛，老孩子和小孩子的生命記憶就此交會！

※ 備註：本文主角（第一人稱）為江國雄老師；照片上排中為江老師、江老先生與作者蔡校長。

彩虹的圍籬裡
一群像彩虹般燦爛的孩子
奔跑 嬉戲 打鬧
迷你的校園中
笑聲 朗朗讀書聲交織著美妙的歌聲
就在藍天 大石 綠地與滿滿的愛中
生活在此的孩子長大了 有智慧了
就是這麼一個快樂孩子的故事
在竹圍自強分校傳唱很久很久了

張寶釧

3 新北市淡水區竹圍國小

● 新北市淡水區自強路 33 號

關於竹圍國小自強分校 ◎張寶釧

位於新北市淡水紅樹林附近的竹圍國小是一所雙語實驗小學，除了本校之外，尚有位於關渡埔頂的自強分校。自強分校目前每一年級有一班共有 6 班 62 位學生，是一所小而美的迷你分校。分校環境多綠意，站在學校操場可遠眺觀音山與淡水河，校園內還有一座新北市的市定古蹟「媽祖石」，是陪伴孩子遊戲與成長的精神堡壘。校園裡種植多種果樹、蘭花、櫻花及香草植物。春天櫻花盛開時節，在草坪上席地而坐賞櫻，秋天柚子成熟時，師生一起採柚、品柚，一年四季還有學生親自栽種的蔬菜可採摘，就在這樣的校園裡，孩子天天生活在大自然時序更迭的環境中茁壯、成長。

一場融入課程的美感引領 ◎張寶釧

現在的孩子，面臨需要學習的資訊多且雜亂，除了課綱基本要求的能力養成之外，課程之外的時事、法治、性別議題、新興議題、實驗課程……，林林總總屬於該學或不該學的知識，都因大人認定要教，而走進校園。為此，學校師生常需面對趕課與學習的壓力，以至於，一些屬於生活、情感及基本美學素養的能力養成，因排擠效應而漏失了即早培養的機會。

為了不增加學校行政及基本課程的學習時間，美感教育採融入課程的模式，從既定課程中帶入美感素養的引導和培養，希望過去以獨立課程而進行的教學，能轉換成融入課程的形式，並期從各領域導入美的素養。竹圍國小自強分校的實驗教學，即是在各領域融入美感教育所實踐的教學模式；課程規劃如下表。

104 學年度竹圍國小自強分校「美感教學」課程規劃

教學年級	教學主題	上課時間	授課教師
一年級	綜合活動（第一單元） 踏進校園的第一步	第二、三週 （8 節課）	張寶釧老師
二年級	生活課程（第五單元） 美麗的色彩	第十三、十四週 （6 節課）	張寶釧老師
三年級	自然與生活科技（第一單元） 植物的身體	第四週 （2 節課）	黃菁校長
四年級	綜合活動（第三單元） 我家的大小事	第九、十週 （6 節課）	林碧雲老師
五年級	社會（第二單元） 臺灣的自然環境	第六、七週 （4 節課）	郭城孟老師
六年級	社會（第五單元） 福爾摩沙我的家：校園篇	第十五～第十九週 （8 節課）	喻肇青老師 林碧雲老師
分享	共同討論與成果發表	第二十週 （4 節課）	全體

※ 註：每節 40 分鐘。

我要去上學了 (一年級) ◎張寶釧

一年級的小朋友剛離開家到學校來和同學一起學習，對於孩子而言，這會是一個起點也或許是一個轉捩點。想想剛踏入學校很小的小朋友，上學有可能是他第一次獨自離開家，第一次從「家」這個小團體到「學校」這個大團體，第一次獨自面對所有狀況，第一次要和同學分享喜、怒、哀、樂等體驗。他們的心境會有些擔心、害怕、陌生、緊張與無助，其間還夾雜著好奇、新鮮，有時甚至是放空的状态。

這時的孩子，在意大人的關心與陪伴，想和同學建立友好關係，想與提供他坐與臥著的課桌椅緊緊相連成一體。畢竟初到陌生環境的孩子，當下會對於未來要共學的夥伴「同學」、「課桌椅」與「教室」產生一種依賴與好奇。因此，給予一個正向的能量，可以影響孩子未來在學校學習、交友與生活的態度，同時，也是引領孩子學習表達情緒與情感的機會。

「我要去上學了」，從孩子最容易接觸到的人、物及事開始關照，這是一個重要的帶領，也是未來孩子能在學校快樂學習的契機，大人應以同理心去營造一個溫馨情境，而非只在意知識教育的傳達。

認識新朋友

對於剛到一個新環境的孩子，總會用眼觀察周邊有沒有新事物？四周有沒有自己認識的朋友？有沒有人想要和他說說話？心中也總想著可以有新朋友嗎？幻想著好朋友會長得什麼樣子？

小在：大風吹，吹動一個個小小「主體」！一旦孩子的「主體」呈現了，交互主體的溝通和互為客體的交流才會發生。

小民：能成為好朋友的起點是看見彼此，從身體的差異開始，再到內在的不同，看見了差異，才會彼此喜歡、欣賞、尊重，交互主體的存在才有意義。

而現在，老師正教他們玩一個遊戲「大風吹」，「大風吹，吹什麼？吹到有戴帽子的人身邊。」大風一吹，吹到我想和他做朋友的同學身邊，為了能更認識他或她，我勇敢地問他：請問你叫什麼名字？家住在哪裡？喜歡做什麼事？興趣是什麼？願不願意和我做朋友？

簡單的介紹後，我們決定比一比身高、體重和外形？我們問哪一個較胖？哪一個較高？除了認識新朋友的外形和興趣之外，以後我們還有許多要相互聊天、遊戲及共同關心的議題，老師說：做好朋友要一起玩

耍、一起讀書、一起去上學。經過一場遊戲、一場聊天後，我找到好朋友了，現在，我要介紹我的好朋友給大家認識，我要告訴大家我的好朋友名字、興趣、長相和他的優點，希望大家都能成為我們的好朋友。

小態：有了主體的「自我」存在，在公共場域中，他者眼裡的「自我」才會被看見。

我的好夥伴：課桌椅

小在：我和我的桌椅是一家人的意思，是我和我的課桌椅有相互關照的關係。我用心照顧我的課桌椅，它們就會安頓我的身體；我和我的課桌椅的整體，就是我存在的狀態。還記得「一束鮮花」的故事嗎？

小民：透過個人名牌的設計，展現的是自我的主體性，也強化了個體小天地的自我認同感與自明性。有了清新的個體人格，就可以建立個體與群體的關係，公共領域就能清楚地界定，公共事務也可分辨。這是公民社會的第一課！

剛進校園裡老師分配給我一個位子，那就是一張桌子和一張椅子。從此，在這個校園，只要我走進教室，「課桌椅」無怨無悔地提供了我休息、發呆、寫字、畫畫與遊戲的地方。在這個地方，我生氣時，「它」默默承受我的憤怒；我歡樂時，「它」靜靜陪伴我；考試時，「它」安靜地提供我一個書寫的空間；睡覺時，「它」給了我一個安全的環境，而無時無刻陪伴著我的就是「課桌椅」，它是我進校園最親密的夥伴！

為了告訴大家「課桌椅」是我的親密夥伴，我決定幫「它」設計美麗的標示名牌，讓大家一看「它」就知道我們是好夥伴。決定設計「它」的名牌時，我要先幫「它」整理清洗乾淨，帶著課桌椅來到有水的地方，拿出學校「入學禮」送給我繡有名字的抹布幫課桌椅洗澡，順便也讓課桌椅曬曬太陽，最後再搬回教室。

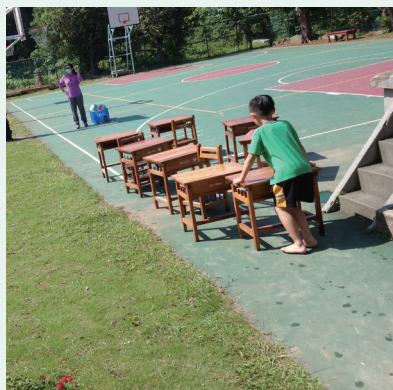

- 第一階段（清洗工作）

走進教室後，老師告訴我們標示牌設計的意義和製作的方法。「課桌椅」名牌最主要要呈現的是，這套課桌椅歸誰使用與照顧？除了提醒這是屬於誰的空間之外，更提醒課桌椅就是我們的好夥伴。如果我們要進行設計製作名牌，可以有哪些工具和材料來幫助設計及製作？

老師說：大小貼紙、蠟筆、顏料、色筆、色紙等，都是我們可以使用的材料。在老師的引導與說明下，我們開始有自己的構想並且動手設計，我想把我的名字鑲在名牌裡；我想把我最愛的小動物畫在名牌裡；我想……，現在我要開始動手製作我的「課桌椅」名牌了！

構思標示牌的內容與版面設計→選擇使用的工具與材料→標示牌創作→將標示牌裝置於課桌椅→完成我的工作。

● 第二階段 (討論設計)

● 第三階段 (設計製作)

● 第四階段（完成作品並裝置標示名牌）

● 第五階段（介紹我的好夥伴）

我想把教室變變變

小態：將教室變成像自己的家一樣，是建立一種對環境的認同感。

小在：看！孩子的自畫像、花裡的期待、喜歡的玩偶……大家並沒有把教室當作一個去美化布置的「對象」，而教室就是每位孩子身體的延伸，讓大家看見大家。如果教室像家，看見的每一位都是家人！

「教室」是我到學校每天生活與學習的地方。剛離開家來上學的我，多麼希望教室可以像家一樣舒服，也希望教室像城堡一樣安全，不過不管教室最後會變成什麼模樣，老師！我想要參與教室環境布置，我會每一天把教室清理打掃得很乾淨，所以，請老師讓我們一起動手做。

但是，有些大人說：小朋友不會做也不懂該如何整理、布置教室，所以教室要怎麼布置，大人來做就好了。其實，小朋友也會做啊！可以讓我們想一想、說一說「教室」可以是什麼樣子嗎？也可以讓我們一起參與教室布置與清理工作嗎？

我會用三角形、圓形、四方形、橢圓形拼貼出一朵花，裡面還有我對上學的期待。我會用蠟筆畫出自

畫像，這就是最純真的我，然後我把圖像剪出來，貼在教室不同的位置；讓更多同學認識我。我會選出我喜歡的玩偶，將它放在教室的分享角，分享給其他的同學一起玩；我會擦玻璃、掃地、拖地及擦桌椅，我還會做很多事，因為我是小幫手，希望大人能讓我參與整理生活空間的機會，因為，我真的很想把教室變成和家裡一樣的舒服與美麗。

小民：教室是在課桌椅「個體化」之後的第一層次「群體空間」，也是孩子在學校最貼身親近的公共領域。參與教室環境的清掃與布置，是建立孩子「群體人格」最具體的行動。有了個體人格，又有群體人格，這是公民社會的第二課！

色彩 (二年級) ◎張寶釧

「色彩」分成自然色及人造色，所謂自然色是來自於大自然所產生的顏色，如山、大樹、花草或泥土、砂石的顏色，太陽、彩虹、月亮等所呈現在眼睛的色彩是千變萬化的，不一定每次呈現都是一樣的顏色。而人造色是由人透過生化等科技調和出來的色彩，它是依比例調和而產生的，一般所見顏色穩定，容易辨識。

小態：色彩，是來自於自然的光，是我們出生後接觸外在世界第一層的視覺經驗。當睜開眼睛首先看見的就是光與色的刺激，再來才是形體。但是，當孩子開始學著辨認這是什麼顏色，那是什麼東西的時候，直接的視覺經驗就逐漸被「概念」取代了。原本真實的世界就變成了透過一套套的「知識」，真實世界裡的變化萬千的色彩不再直接進入視覺……

小在：用顏色的概念看世界，所看到的世界就像著色本一樣，雖然是一個有色彩的景象，但不是眼睛看見的，是用腦子裡的顏色複製的、簡化的圖像，這就是「視而不見」。當然，「視而不見」的不只是色彩，我們腦子裡所學的「概念」，已經讓眼睛習慣只看得見自己認得的東西，以及可以解釋的現象。也就是說，所有眼睛能看見的，都被腦中的「概念」過濾，像一個大網子，能辨認的才會被留下來，留下來的也已經不是原來所看見的真實的對象，只是一堆有名字而個別存在的東西，整體關係消失了，世界變得支離破碎。看見的只是「概念」所組成的「概念世界」，人與真實世界的關係被「概念世界」取代了，人從真實世界獲得的內在感覺也被概念化了，我們不再透過自己的眼睛看世界，不再相信自己的感覺是來自於直接與真實世界的對話……

小態：別忘了！自然的世界裡有太多還沒有被我們概念化的豐富內容，讓孩子直接接觸自然，不只睜開了眼睛，讓五感都打開了。

小民：對呀！真實的感覺沒了，哪還有美感？用腦子看，什麼也沒看見，只是重複自己原來就已經知道的。原來我們已經失去了「視覺」能力，世界已經被我們概念化了！

認識色彩

小民：色票不就是一套概念化之後的色彩再現嗎？

小態：沒錯！因為在孩子的色彩經驗裡只有彩色筆的原色，對色彩的變化已經是「視而不見」了，我們要先打開孩子的眼睛，讓大家看見還有那麼多不同的顏色，把孩子先從彩色筆的原色中解放出來。

今天老師拿出很多有顏色的紙張，老師說不同的「顏色」會給人不同的感覺，希望小朋友在這麼多不同的顏色裡，找到自己喜歡的顏色。於是我們每一個人都選了自己最喜歡的顏色。然後老師又說，除了手上拿著自己喜歡的顏色之外，請再找找有沒有和自己喜歡的色彩相似的顏色，如果把這些相似的色彩擺在一起，看看它們有哪一些變化？再想一想，自己喜歡的顏色像生活裡的哪一些事或物品？這些顏色和事、物給你的感覺是什麼？對於不同的顏色，我們會產生不一樣的心情嗎？我們認真地想這一些問題。

老師說，原來「色彩」代表著一種態度與現象，例如，紅色是熱情、溫暖的，藍色是沉穩、涼爽，白色是乾淨無暇……，哇！認識色彩真神奇。

現在，老師我們要用一群顏色相似的色紙，拼出心中美麗的圖案。

有一朵大花，有一顆愛心，有一隻小鳥……，我正用色彩創造出來美麗的圖案，「它」代表的是我對色彩的感覺和心境，在色彩裡我正在抒發我的情感。

老師要請小朋友在色票裡，找出自己喜歡的顏色，並試著找一找自己喜歡的顏色有沒有和它相似的色彩，把相似的顏色放在一起，看看它們會產生什麼樣的變化？

說一說我喜歡的顏色像什麼？我創造出來美麗的圖，代表的是什麼感覺。

老師說，原來色彩也代表一種態度與現象，例如：紅色是熱情、溫暖的；藍色是沉穩、涼爽……，認識色彩真神奇！

現在，我們要用一群相似的色彩，拼出美麗的圖案。

小在：其實還滿容易的，因為二年級的孩子離真實的視覺經驗還算接近，引導大家回到真實世界的視覺經驗，相對容易。且看老師如何一步一步地引導……

尋找校園的色彩

小在：色票讓孩子睜開了自己的眼睛，看見了平常看不見的色彩。

小民：對！色票變成了工具，經由色票將校園裡真實的色彩帶進教室裡。

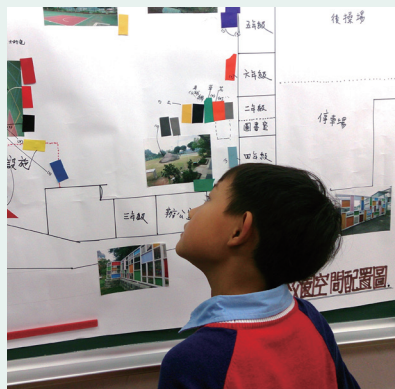

小態：其實自然裡的綠色才豐富呢！有各種不同的綠，絕對超出色票的選擇。問題是當我們看見自然，腦子裡就出現「綠色」的概念，根本沒有看見自然中各種不同活潑的綠色。

黑板上有一張學校的平面圖，老師帶領我們尋找校園的各種空間位置，並請我們找找看校園裡還缺哪一種空間？想一想，校園裡有哪幾個地方是你最喜歡去的？為什麼你最喜歡那些地方？哪一些地方是你最不喜歡去的，為什麼不喜歡去？我們分享了我們的感覺與心情。

校園是我們每一天都會去遊戲和學習的地方，對於這個最熟悉的地方，周邊有哪些色彩存在這個空間裡，你發現了嗎？現在就讓我們到校園尋找這些色彩！

每一個人在校園巡禮後，找出記憶最深刻的五種色彩，透過色票將校園色彩標示出來，我們一起來發現校園的顏色是什麼？校園缺的色彩是什麼？同時，

請小朋友寫出校園最美的地方在哪裡？為什麼覺得它美？校園最不美的地方在哪裡？為什麼它不美？

經過小朋友的校園巡禮後，小朋友發現，大家所找尋校園的色彩大部分為綠色系，校園缺少的是彩色，希望能有機會將校園變成多采多姿的彩色世界。

小在：沒錯！用概念看世界，就會「視而不見」。

小態：自然裡的植物除了綠色，還有許多五顏六色繽紛的色彩呢！都會在不同的時間變化中出現，隨著生命週期、季節、時辰開展。

玩色彩

色彩有幾種顏色？可能有 100 種那麼多吧！是嗎？你相信只有 100 種嗎？

要猜測，不如自己試一試，我們可以調出來的顏色有幾種？

老師拿出紅色、黃色與青色，他說這是色彩的基本三原色，今天就只有這三種顏色。

我把紅色加上黃色混在一起調一調，突然不一樣的顏色產生了，這是什麼色呢？

小明也把紅色和黃色混在一起，可是他調出來的顏色怎麼和我有些不同？

接著，我將黃色加上青色調一調，又發現了一種不一樣的顏色。

小民：三原色可以調出千變萬化的顏色，比彩色筆好玩多了。

小在：好玩！關鍵是在「主體」。不同的人就會調出不同的顏色，每個人也都有自己喜歡的色彩，這就呈現了每個「主體」。不過有些孩子怕會弄「髒」衣服，不敢盡情玩。

奇怪！小明也和我一樣使用黃色加青色，為什麼他調出來的顏色，就是和我調出來的顏色有些不一樣？

老師說：「二種顏色調在一起會產生新的顏色。如果二種調色的顏料比例不同，調出來的色彩就不一樣，還有，加在顏料裡調色的水比例不同，所產生的顏色也會不同。」

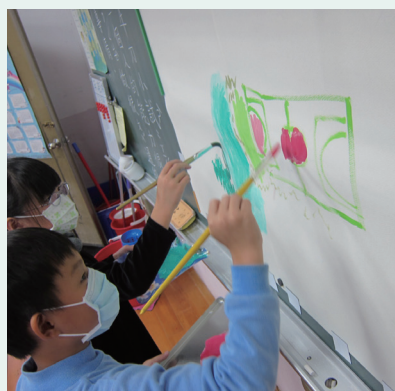
所以我們看到的色彩才会有那麼多種顏色吧！

現在我們就放心地調一調色，將自己調出來的顏色，畫一張彩色的畫！

我和同學一起用自己調出來的顏色，共同畫出校園美麗的景色！

小態：對呀！現在許多家長都怕「髒」，孩子也不敢接觸自然了。其實，老師和學生在學校都應該有一套耐用的工作服，一起玩顏色、玩水、玩土、在自然裡探索……

形形色色的植物世界（三年級）◎黃菁

大自然之美來自多色共存，透過自然讓孩子們領略生態之美，拍攝植物的根、莖、葉、花、果、種子，將照片組合成自然的調色盤，利用PPT檔播放給孩子們欣賞，讓孩子們領略自然之美，再播放進階攝影，端詳花朵細部構造的排列，一種序列的理性排列之美！

植物為了讓生命傳承接續，各自展現適應環境的演化能力，有些植物借助風的吹襲來散播種子，這些種子都具有飛翔飄浮的翅；有些植物借助水的流動散播種子，所以這些種子具有輕質纖維和氣囊。讓孩子們在校園實地觀察黃花酢漿草的種子，像極了高射砲，讓孩子揉捏，感受植物的生命力。

大自然中的調色盤

小民：大自然就是個大調色盤！

小態：對！仔細觀察的話，大自然裡的色彩真是太不可思議了。如果能用整個身體去貼近自然，繽紛的色彩就不再只是視覺的驚喜，而是一種可以散發能量的媒介，只要有「生命的同理心」，就會有五感的享受。

「小朋友！你們看過天空中的彩虹嗎？」接著我問孩子們：「誰知道彩虹有哪些顏色呢？」

孩子們舉手搶著回答，於是湊齊了紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫，然後我再向小朋友們提問：「想想看校園裡的植物，是否也會有彩虹的顏色呢？」

「我知道！菜園裡的絲瓜葉子是綠色的，它開的花是黃色的。」水汪汪大眼睛的小女孩，很雀躍地舉手回應。

坐在角落的男孩，急著站起來說：「扶桑花是紅色、梔子花是白色、大花紫薇是紫色……」

「抗議！老師，都被他一個人說完了，那我們就沒得說了！」紮著小馬尾的女孩焦急地喊著。

「沒關係！待會就讓大家去校園裡，尋找躲藏在校園植物裡的彩虹吧！」

隨著孩子們在校園裡拍攝植物根、莖、葉、花、果實、種子各種不同的色彩，集結成美麗的調色盤。

小在：這繽紛的自然生命，
一切都來自於種子……

形形色色的植物世界

小在：小種子給大家上了「生生不息」的一課！

小民：在校園裡的植物家庭組成了一個「植物社會」，它們各居其所，各司其職，各展本性，相依互存，就好像一個和諧、自由的「社會」，只要有能讓不同的植物家庭活下來的自然環境，大家就能和諧共存。與我們「公民社會」不同的是，不需要參與、開會、討論、投票、決策……就能生生不息地運作。

上課前準備好許多植物的種子，其中有靠著風傳播的種子、靠水流漂送的種子；等著上課時拿來吸引孩子們的眼光。

「小朋友！注意看哦！」我拿起桃花心木的種子拋向天花板。

「哇！好像風車一樣在旋轉哦！」許多的小眼睛看著旋轉的種子！

「其實校園裡也有許多會隨風飄的種子，你們想想看？還看過哪些呢？」

黝黑面龐的小男孩說：「校園圍牆邊的蒲公英，它的種子也會隨風飄呀！」

「請問小朋友們，要不要我們去校園裡看看植物媽媽，會為她們的種子寶寶準備什麼本領，去外面的

世界闖天下呢？」孩子們興奮地齊聲回應：「好哇！太棒了！」

才走出教室走廊，孩子們就認真地搜尋觀察，沒多久就在水溝邊找到黃花酢漿草。

「老師！你看這兒開黃花的小草，它的果實好像一顆顆的砲彈啊！」

「你們要不要捏捏看它的種子？看看會發生什麼事？」

「好有趣啊！真的好像炸彈一樣爆開了！」孩子們興奮地呼叫著。

走出教室讓孩子們擁有更多探索的自由，校園裡的青楓、咸豐草……，都還等著孩子們去發現呢！

小態：這就是「自然的力量」！植物媽媽就有辦法讓小小的種子實實有最多的機會去闖天下，找到適合成長的環境之後，就要靠種子自己的內在生命能量活出來了。關鍵是「成長的環境」。每粒種子都有屬於自己的適合發芽的環境，只要外在條件適當，它們就能茁壯。雖然有時外在條件並不適合，種子只要能躲在土壤裡等待，一有適合的機會，就會冒出芽來，小小種子潛伏的生命是長久的。

小在：對！主體的生命能量是內在的，我們的教育是要提供孩子適於各自「發芽」的環境條件，只是孩子的成長不能像小種子一樣等待……

家中大小事 (四年級)

◎林碧雲

從家庭與教室的平面圖中解讀人事物間的有趣關係。

「這是我家，這裡是客廳，這裡是睡覺的地方，這裡是廚房，就這樣。」

「等一下，可以介紹一下你畫的廚房嗎？」

「嗯……這是吃飯的桌子，上面這個是吃剩的菜要蓋上一個像網子的東西，再過來是炒菜的鍋子，還有一個大灶，另一邊還有兩個洗東西的水槽以及冰箱。」

「水槽旁邊的是什麼？」

孩子有點不好意思的說：「那是我阿嬤在殺魚。」

第二堂課我們分享每一位同學家裡的平面圖，孩子畫的平面圖都非常精彩，雖沒有正確的比例關係，但是對隔間與傢俱上配置的描繪與觀察都非常用心，孩子利用平面圖介紹自己與家人的生活，除了看見空間，也看見了人與人之間細膩的互動關係。

第一堂課我利用「教室」這個大家都熟悉的空間建立 2D 平面圖的概念，並讓孩子思考物件與物件之間看不見的「關係」，我將同學的座位與名字依現況畫在黑板上，然後讓孩子指認周邊其他傢俱與物品，並說說這些東西的「關係」，討論目前這樣擺的原因與優缺點，過程中孩子發現許多沒注意過的東西，並且開始討論哪些東西可以共用，哪些不行。

在針對教室空間的討論過程中，孩子建立起彼此對空間的共識或是未來可能改變的方向，這樣的討論也建立起同學們對教室的歸屬感。

空間：不是排列整齊的桌椅而已

小在：這是非常有趣的現象！我們不是說，課桌椅是孩子在校最親的空間嗎？果然，椅子就代表了身體，椅子的位置就代表了個體與群體的關係，椅子與教室的距離是否也說明了孩子與老師的關係？

為了讓孩子感受自己與教室空間的關係，我讓同學們自由安置自己想要坐的位置，但該位置有一個必要條件：必須看得到且聽得到老師（說話）。

一開始孩子們都以為是在排好的桌椅中做選擇。所以頂多就是與同學的位置互換。或是將自己的椅子搬過去跟好朋友坐在一起。且大多選擇的原因都是因為喜歡誰或是不喜歡誰。

後來，我再將題目重講一次，一位女孩聽懂了！她拿起自己的椅子就往教室外走，一跨出教室就轉身放好椅子，面向我坐好。此時，其他的同學就像被敲醒了一般，紛紛舉手表示要重選一次。

末了，兩個女孩佔據了前門。三個男孩在我規定的範圍內能跑多遠就跑多遠。另外三位同學則決定留在教室，但選擇坐在教室後方的公共區域，彼此圍成一圈聊天或是看書。

主任看到這樣的畫面，不禁露出了會心的一笑！

而我則是很高興，至少他們與空間做了對話：待在教室裡面，待在教室外面，還有，同時最有趣的：在教室裡面也同時在教室外面的中介空間。

後來，我與孩子分享中介空間的特質，並請同學舉例，在自己的家中是否有像我說的：好像在裡面又好像在外面的空間？孩子說了許多：陽臺，窗戶，騎樓，玄關……。都是很精彩的地方。

中介空間可以讓內外空間串連起來但又不顯得唐突。也可以當作是特定空間的延續，也是可以讓人在還沒決定要進去或是要出來之前的考慮空間，也是可以讓人調整心情的地方。換言之，就是一個充滿較多可能性的地方。

孩子的學習方式也是一樣。

下一步我要請孩子看看教室內或是周邊有哪些中介空間？然後我們動手將它做一些改變。中介空間若處理得好，我們的生活步調也會更協調，更具美感。

小在：再從椅子的屬性來看，每張椅子都代表了他的主人，通常椅子是在教室裡用的，椅子一旦可以離開教室，它的位置也就代表了孩子在校園裡的活動範圍。因此，在這個故事中，椅子與教室的距離不必然代表孩子與老師的關係，而是椅子的位置界定了孩子對校園認同的範圍。

小態：空間的意義，真的不是裡面的那些東西，而是關係。

閱讀地景 (五年級) ◎ 授課：郭城孟 記錄：林怡彤

從學校所在的「大地景」中解讀自然與人文的關係

第一堂課以竹圍國小自強分校為中心，說明學校整體環境的地質與生態。這裡是世界少見蓋在熔岩流上的學校，學校地標「媽祖石」即是熔岩流形成。由於學校位在淡水河口，東北季風從臺灣海峽進來，造成降水量增加以及溫度降低等影響，因此，我們可以在亞熱帶地區看見溫帶生態的植物——櫻花。此外，從樹的形狀、樹葉的大小、顏色、厚度和角質層也能看出當地的氣候環境。

第二堂課實際觀察校園與週遭的植物種類，發現在學校裡的植物，同時並存臺灣原生種以及不同地域的外來種（例如爬拉草、野牽牛、酪梨、枇杷），原生種還有從土地自己長出來的（例如構樹）與人工種植（例如榕樹）的差別；也能看出校園是低海拔（低海拔植物例如月桃）、受到海的影響（海濱植物例如沙朴、魯花樹）。

郭城孟老師使用獨創的「閱讀地景」方法，結合地質結構、氣候環境、自然生態、人文背景，綜合性地介紹學校的自然與人文特色。

小態：「地景」是從英文 Landscape 翻譯過來的，不過通常 Landscape 會被翻譯成「景觀」。但是，「地景」與「景觀」兩者的意涵差別很大：「地景」指的是蒼穹之下，大地之上的所有狀態；「景觀」則在一般詞義上會被理解成看得見的景象。當「地」換成了「觀」，一字之差，人與土地的關係消失了，人與自然的關係也只剩下了視覺的觀賞。

小在：「閱讀地景」是什麼意思？

小態：自然的「地景」不是一個靜態定格的景象，而是在動態有機的生態關係中形成的，除了地理位置、地質、地形，與氣候、季節、水文、生物相等條件都有關係。我們所「看見」的是一個「大地景」的整體現象，要「閱讀」才能瞭解其間的關係。

小民：沒錯！人的生活是從土地上、自然中「活出來」的，「閱讀地景」當然也要能讀到人的生活與自然之間有怎樣的有機關係。這就是「大地景」中的人文背景。

小在：懂了！「閱讀地景」不僅是相關知識的對話與彙整，更是生命關係的立體呈現。有了這樣的架構，我們才能以人活著的状态為起點，透過地景的閱讀，去理解自然的與人文的生態。這必然是由淺入深、由體驗到理解的學習過程，對孩子來說，自然相關的科學知識才不是死的。

小態：是的，如此「生態美學」才有意義，由孩子的身體體驗開始，啟動自身的「生命同理心」，日後的知識學習才能「上身」。

蓋在熔岩流上的學校

小民：自強分校的「媽祖石」還是新北市的市定古蹟，有人文的特色，也有自然的價值。

小態：其實，只要我們讀得懂地景的脈絡，校園裡的任何一種自然的現象都可以說得出有趣的故事。

小在：對！如果我們能感應到校園的自然環境脈絡，就更能認同自己的校園，對孩子來說，也是一種在校園空間中的自身安頓。

「小朋友，你們學校有什麼特色呢？」老師先試著瞭解大家對於學校的認識。

全班幾乎異口同聲地回答：「媽祖石！」

「你們知道媽祖石和觀音山有什麼關係嗎？」老師又問。

大家看看媽祖石，再一齊遠眺觀音山的方向，陷入沉默。

接著，老師在黑板上畫出單面山以及中軸對稱的平緩山形。

「老師，觀音山是右邊那個形狀，對稱的山。」一位小朋友興奮地說。

「對，觀音山的形狀是對稱的，因為它是火山噴發形成的山。」

「你們知道媽祖石也是火山噴發形成的嗎？所以，石頭表面有黑色斑點，叫做『斑晶』。」

「我們常常爬上去玩，但是都沒有發現欸！等一下下課要去仔細觀察。」小朋友討論著。

看見大家對於媽祖石是火山熔岩形成的事實感到驚喜的同時，老師再度露出微笑說：

「你們學校（自強分校）是世界少見蓋在熔岩流上的學校喔！」

「哇……」小朋友驚呼連連，暗自期待下課鐘響，可以馬上衝向媽祖石一探究竟。

※ 備註：單面山是沉積岩受到擠壓而形成。

東北季風帶來的禮物

怎樣帶著大家「閱讀」學校環境的「大地景」？先回到身體對四季氣候變化的感受吧！

老師帶著大家從臺北和高雄的氣溫比較開始，到東北季風對關渡與竹圍氣候的影響，讀到了地形、季節與候鳥的關係……接著，老師請小朋友在黑板上畫樹，每個人都畫出一棵自己滿意的樹。

回到座位後，老師請大家一起看著黑板上的這片樹林。「大家畫的樹都長得圓圓的！」

原來，這跟我們的生活環境有關；小朋友畫的是日常生活裡常見的樹的樣子，而這樣的樹形則是受到東北季風吹拂所造成的影響。再想想為什麼窗外每一種樹的樹冠、葉子的形狀、大小、厚薄、質感、顏色深淺……都不一樣？原來，都跟氣候的因素直接有關。於是，老師就從這裡就打開了生態故事的話匣子。

「東北季風還給我們帶來什麼呢？」

除了候鳥乘風而來；在亞熱帶生態環境，我們竟然也可以看見溫帶植物——櫻花。

「我們學校有種櫻花！」

「你們在學校就看得見櫻花，不必跑到陽明山、阿里山，那麼遠；小朋友知道這代表什麼嗎？這表示學校在冬天的時候，溫度就像在阿里山，所以你們不必爬到兩千公尺那麼高，來學校就可以賞櫻了。」

「我們很幸運耶！」

從被東北季風剃平頭的樹形開始，老師引導大家將地質、地形、水文、氣候等條件，與植物的生態結合，從很簡單的分析，就可以看到關渡地區的火山熔岩流、海岸、東北季風、溫度變化、候鳥遷徙、溫帶、亞熱帶、熱帶植物的壓縮生態。

學校的「大地景」就是我們的「大教室」！

小態：自然原本就是一個整體，但是自然知識卻必須分類才能探究、累積。我們在自然科學領域的教學較少關注知識之間的關聯性，更少以「地景」來整合相關的知識。

小在：其實，從真實的現象就可以看見「整體」了。當然，生活裡的經驗也可以直接回應「整體」。

校園植物巡禮

小態：面對活著的、真實的植物現場解說，與在教室裡放幻燈片教學真的差別很大！

小在：對！這就是當人的「存在」與真實世界一同「存在」時，人可以直接接觸自然。當這個相互存在性的接觸發生時，就會自然而然地擺脫既有的「概念」，先從人的感覺體驗開始，再進入到思維的理解，之後所學習到的知識就會是屬於自己的。這是戶外教學的目的，也是「主體性」學習的基礎。

「不要看我們的校園不大，植物的種類還不少噢！我來帶大家認一認它們。」

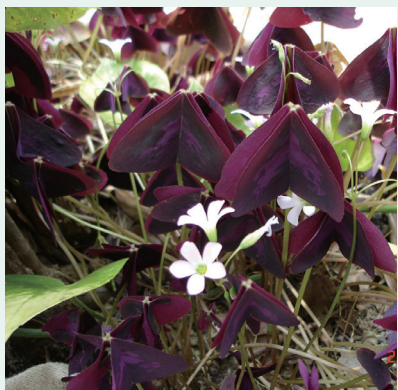
大家拿著筆記本跟著老師，一株一株地認，有些是大家都認識的，只是不知道它的身世。

首先遇到大榕樹，「小朋友們，榕樹的葉子有什麼特色呢？」

「葉子厚厚的！」「看起來亮亮的，會反光！」
「摸起來滑滑的！」大家紛紛回答。

「葉片上油亮的蠟質是角質層，它的作用跟我們上一堂課提到的東北季風有關喔！因為強風的吹拂會加速水份蒸散，角質層就可以保護這些水份。」

圍籬外有鹿仔樹（構樹）、大薯、大花咸豐草、

香椿。小朋友們趴在圍籬上，想記住這些每天陪伴著自己的植物長什麼樣子。

「你們看，這些草叫做『爬拉草』。」老師指著一堆看起來就是普通雜草的雜草說道。「哦，原來雜草也有名字！」

往前走，老師如獲至寶地介紹魯花樹和沙朴，「這是海濱植物喔！」伸進圍籬，葉子對生的是雞屎藤。

走向菜園，有秋葵、地瓜、山蘇花、蘆薈……圍籬外，鄰居的菜圃也很精彩。辦公室前的柚子、酪梨、枇杷、蘋果，花園的落地生根、山茶花、含笑花……

「學校的植物有這麼多種啊！」小朋友們一邊記錄一邊感到不可思議。才繞了校園一圈，每個人的筆記上都已經記得滿滿的了……

小態：是的，體驗的時候用身體抱抱、仔細看，用手輕輕地觸摸、嗅一嗅、嚐一嚐、嚼一嚼，想像自己如果是那株植物……生命的「同理心」能讓我們學習如何與自然活在一起！

小民：生命的「同理心」在公民社會中，也能讓我們藉由體諒、尊重，學習如何與他人活在一起！

原生植物 vs. 外來種

回到教室，大家剛從上堂課校園巡禮的興奮中坐定，腦袋裡還充滿了植物……

「好！我們先分四組，從第一組開始，在黑板上一人寫一種剛才認過的植物名稱，彼此協調一下，別重複了。」大家輪番上陣，每個人都寫了，剛認過的植物還沒寫完。

「還有哪些漏掉的，自由上來補充。」大家核對自己的筆記，老師也回想、提醒……

「好！先把臺灣的原生種選出來！」大家七嘴八舌，有的對，有的不對。

老師總是在每個原生種後面加些小故事：做火柴棒、木便當盒、木屐的山黃麻；阿嬤以前上菜場買肉用葉子來包肉的姑婆芋；細葉子、包粽子、嚼起來鹹鹹的鹹草；哪些是生在海邊、哪些是生在低海拔；為什麼會長在學校附近、是種的、還是自己長出來的……樟樹、榕樹、山蘇、枇杷應該是種的，構樹一定是自己長出來的，姑婆芋、山黃麻、月桃、魯花樹、沙朴……都是自己長出來的。

福爾摩沙我的家 (六年級)

◎喻肇青 / 林碧雲

這是一個六個單元的高年級課程模組，主題是「人與空間的關係」。

在生活環境之中，人的身體是直接接觸外在世界的媒介，這個外在的世界就是「空間」，我們是直接「置身」於空間之中，身體就是所在空間的一部分。所以，空間不是相對於人而存在的「對象」，而是與人的身體同時存在的，相互依存，相互關照。

孩子在學校的時間很長，環境的影響也很大，校園絕對不只是一個滿足上課功能的地方，而是關照孩子成長的所在，讓孩子瞭解外在世界與自己的關係，建構自身內在結構。若利用校園環境來學習「人與空間的關係」，校園就應該是一具「大教具」，是一個大家的「家」。

「尺度感」是人與空間最基礎的關係。高年級的孩子對空間的「尺度感」的收放，應有掌握的能力：從個人身體尺度到教室與校園尺度，從校園的尺度放大到社區、城市、區域、國家，再到整個地球的尺度。能掌握空間的尺度，身體在空間中自然有不同層次的定位，也能發生不同的「切身」關係。「福爾摩沙我的家」就是從身體、教室、校園……到整個地球的空間故事

從第一個單元「在天空看我家：無限延伸與無限縮小的世界」開始，使用 google earth 的衛星圖，zoom in/out 感受宏觀空間尺度變化，尋找學校和自己家的位置。接著第二個單元「個人小宇宙」，走出教室，用自己的身體去體會陽光、風、大地，以微觀距離看草地裡的生命。

第三個單元「校園我的家」由觀察、測量畫出整個校園大地圖，討論校園裡發生的事，標示喜歡、不喜歡的地方。同時，在教室平面圖上討論場所、領域、收納，準備空間改造。

第四個單元「教室我的家」由測量教室畫出平面圖，討論教室環境與活動領域的關係。

第五個單元「空間我改造」是由導師和學生利用教室平面圖重新安排空間，並且實際進行改變。另外，孩子依據上週校園大地圖的觀察後，針對校園環境提出改造想法，彙整方案提供學校參考。

最後一個單元「尋寶圖」是六年級孩子特別為實驗學校師生參訪交流設計的活動，是另類的校園導覽與環境體驗。

在天空看我家：無限延伸與無限縮小的世界 ©林碧雲

小民：google earth 的衛星圖是非常好用的工具，放大可以看到整個世界，也可以縮小聚焦在自家的屋頂，還可以落在地上看街景。如果充份利用，可以是非常好的環境教育的教材工具，而且在手機上也可以看。

小態：在 google earth 上也

可以讀到「大地景」的格局。

如何覺察自己的存在？從知道自己的所在開始。

「找到了我們學校了嗎？」

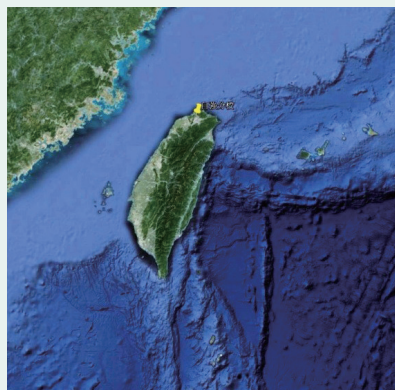
大家聚精會神地盯著電腦螢幕，在 google earth 的衛星圖上滾動滑鼠的滾輪，放大縮小，就像坐直升機一樣，從天空上看地上的景象。

剛打開 google earth，黑黑的螢幕上就出現了一藍色的地球，還是以臺灣為中心的地球！從太空中的地球一路降落，看見臺灣，看見臺北……咦？學校在哪裡？

「先關掉所有的圖層，試試看能不能分辨得出綠色的山、藍綠色的水、密密麻麻的市街和房子……找不到？別急，先升高，看見四面環山的臺北盆地了嗎？靠北邊有一個像鴨子頭的半島？」一開始找到淡水就有點困難，有人用認出海口的的位置往上游找，有人利用捷運線的路線找，有人利用觀音山的相對位置認出學校。

在衛星圖上認地景元素，比起在道路地圖上認道路線來找位置會快速很多，過程中孩子互相幫忙，指出山的位置或河的形狀，很快地每個孩子都找到了自己的學校。

校園前面的河，後面的山，右邊的社區公寓，都是大家熟悉的，從天上看到的空間關係特別清楚。視點拉高，關渡平原的稻田和生態公園、觀音山、沿著河的淡水、臺北港……都歷歷在目。

我問孩子：「如何確認這就是竹圍國小自強分校呢？」

孩子搶著跟我說：「這個就是老師辦公室啊！這個就是操場啊！操場這邊有遊具區，就是外面這裡啊！」

孩子指出窗外所有可以看得到的東西，企圖讓我這個第一次到來的老師了解。

「好！那我們就出去外面看看真實的操場吧！」

孩子對照著衛星圖上學校與真實的校園，告訴我紅色屋頂的建築物是哪一棟，遊具與籃球場的關係。

確認了校園內物件間彼此的關係之後，我再請同學往校園外的世界指認，例如山與河等地景元素，包括大屯山、觀音山、淡水河及關渡平原等。最後，請孩子告訴我太陽起來的方向及太陽下山的位置，藉此建構起校園、地景元素、地球與太陽之間的關係。

利用電腦與在真實空間裡的 zoom in 及 zoom out，讓孩子對觀察空間環境的尺度也可以縮放自如，也可以更清楚自我與真實世界間的尺度關係。

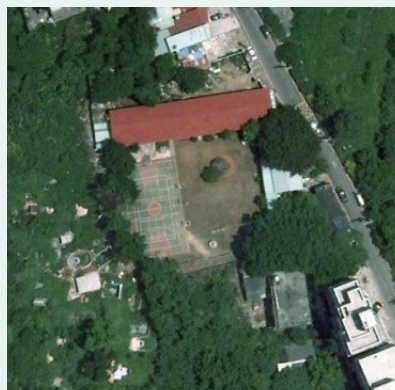
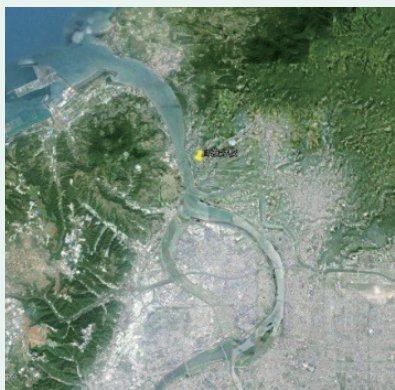
「衛星圖的解析度是有限的，我們要從太空船上下來了。下節課到操場集合，用身體來體驗一下真實的校園！」下課鈴響了，大家都還在電腦裡飛翔。

小在：在空照圖的收放之間，空間尺度的變化不僅能對世界有宏觀的視野，也會對自身存在於世界的定位有感，當然更會看見人類的作為對自然的破壞。

小態：從空中看臺灣的山林的土石流，真是怵目驚心；看海岸線的人工化，更是感慨萬千……

個人小宇宙 ©林碧雲

小態：閉上眼睛回到自身的小宇宙，其實是回到生命的感覺。從這個原點向外都會是生命的連結，而物化的世界會切斷這由內而外的生命關係。

請學生在籃球場上各自選擇一個地點待著，閉上眼睛，好像剛從太空船下來。

「想像全宇宙只有你一人，漂浮在空中。」

「這時候，如果身邊只能出現一樣東西，你想像會是什麼？」

小狗、椅子、河流、手機……並要求孩子們用手指出第一個「他物」所在的位置。接著，我讓孩子們想像第二及第三個他物會是什麼，並且指出其所在位置。孩子們逐步將重要的東西以自己為中心圍繞在周邊的小宇宙，並定義出這些東西與自己的關係。

有位女孩因為弟弟也在學校，所以很自然地將弟弟的教室及教室內的弟弟也畫在她的小宇宙中；有位男孩則是將附近的山水納入自己的小宇宙中。

帶學生慢慢建構出自己的小宇宙之後，我請學生一起體驗現在是否有風吹過？孩子們紛紛點頭。我請他們一起指出現在風吹過來的方向，雖然他們的眼睛是閉上的，但每個人都很正確地指出風來的方向。身

體成了眼睛，皮膚的感覺取代了視覺。

這時，我請同學將眼睛張開，所有的同學看到了彼此雖然所站的位置不一樣，所面對的方向不一樣，甚至每個人的動作都不一樣，但大家對於風來的方位判斷都是一致的。

原本每個人以自己為中心的小宇宙，這時候又都變成了大宇宙中的小小的生命體！小宇宙與大宇宙可以開始對話了！

經歷了大世界與我的小世界的交錯，我們還想讓孩子看見另一個「容易被忽視」的世界：他物真實存在的世界。

小在：能與宇宙對話的是內在的生命能量，有了生命的能量與同理心，人與自然的直接關係就此展現。

他物的存在 ©林碧雲

小在：看見孩子一動也不動地俯在石頭上，靜靜地趴在草地上，用身體看，用身體聽，回到整個身體……好有感覺。

小態：當我們的身體從平時矜持的狀態中，被靜靜地邀請出來，生命的感覺就會充滿整個身體，五感變得更敏銳、細緻。人與自然的關係會更接近。

小民：是的！人與他人的關係是社會性的，而人與他物的關係要超越功能、權屬、交換的關係，才能回到人的存在，同時體會到物的存在、物的生命和人與世界的生命關係。

我們請孩子用自己的身體去接觸媽祖石，而且接觸的點必須要有五處以上。

「老師，我這樣可以嗎？」

「數數看……不行喔！你只有四點有接觸到，再試試看！」

除了四肢，孩子為了找出第五點，便努力地將自己的身體順應成石頭的形狀。最後，孩子們像吊在石頭上的蟲繭，動也不動地貼著媽祖石，體驗著石頭的紋理、觸感、力量與媽祖石特別的起伏形狀，好像自己就是一顆石頭一樣。

接著我們帶著學生在草地上做些簡單的熱身動作後，慢慢引導孩子將身體降低。

低到讓孩子的眼睛與草地間只剩下約 15 公分的距離，大家一起趴下了。

然後安靜十分鐘……

讓孩子靜靜地觀察任何他所看到的東西，也許是交互彎曲的草葉，也許是有些微起伏的土壤，若有看見昆蟲，也可一路跟隨，看看牠要去哪裡？

有些孩子一開始很排斥，不願意將身體與草地接觸，也有些孩子無法靜靜地看著眼前事物，總是抬頭看往其他的地方。但大部分地孩子在兩三分鐘後，都能靜靜地觀察起眼前這以為小小卻很大的世界，也發現了許多從未注意過的東西。

「老師，我看見葉子的形狀，很特別！」

「我看見有些地方長不出草，有些草被壓扁了！」

「老師，我看見了螞蟻！很小！」

「我看見土有不同的顏色，然後有些不是土，只是某種東西？」

孩子彼此分享著自己看到的東西，有些同學也許還無法瞭解別人看到的東西，但至少體會到了自己身體與他物的尺寸差異，以及不可忽略的彼此關係。這個世界，並不會因為物件尺寸的大小而有尊卑的差別，重要的是彼此的存在，都活在某種關係之中。

放鬆，放鬆，再放鬆……很少有機會輕輕地嗅著草香，有點想睡的感覺，畢竟這是一趟太空之旅。

小態：沒錯！原住民族的世界觀就是透過自然的生命關係建立的，人活在自然之中，對他物不私有、不囤積，人不得違反自然的法則而存在。我們現實世界的處境離此甚遠，也許在孩子還沒離開原生命太遠時，多給他們一點與自然對話的機會。

能向螞蟻問好的是生命的同理心。

校園我的家 ◎喻肇青

小民：平面圖不只是空間設計師表達設計的媒介，更是一般人可以用來掌握人與空間關係的媒介。

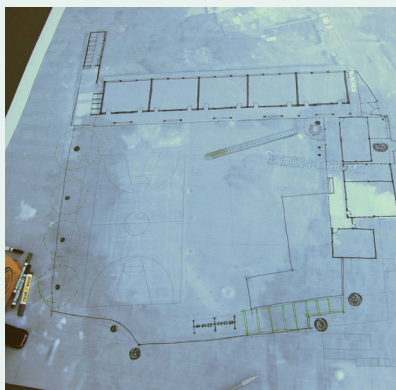
小態：我們一般人好像對地圖比較熟悉。其實，平面圖和地圖是同樣的一類，都是用來表達空間的水平關係，只是地圖的尺度比較大。

接下來的兩個單元就需要學習如何運用空間的「平面圖」了。

空間「平面圖」不是一般美術課的圖，是像地圖一樣的水平空間的關係圖，按照一定的比例縮小若干倍數繪製而成。原則上，平面圖要表達的是同一個水平面的空間關係，從室內到室外。「平面圖」最簡單的理解方式是假設拿一把大鋸子，在約 1.5 公尺的高度，水平地將建築物等地上的物件切開，由上往下看，會切到建築物的牆身、柱子、門窗、戶外的樹幹、電線桿，也會看到空間裡的傢俱、地上的鋪面、臺階、水溝、草地等。

平面圖的作用簡單地說，就是把真實的空間按比例縮小在紙面上，在平面圖上的討論就如同在真實空間裡一樣。

因為學校沒有現成的校園測量圖，我們就將 google earth 的衛星圖框了整個校園範圍，按照比例印了一張 1/50 比例尺（把範圍內的空間縮小五十倍）的大圖，攤開來有約兩公尺見方。衛星空照圖的解析度不高，影像放成這麼大，只能模糊看到校舍、操場、大樹、周邊道路，但是位置是準確的。將影像透明度提高，印出來的圖面就是一張校園平面圖的底稿。

「我們來分工！我負責畫平面圖，你們負責提供尺寸。第一組請用皮尺把教室柱子的尺寸和柱子之間的距離量下來；第二組請提供教室走廊外面的設施位置尺寸；第三組負責菜圃和操場的設施位置尺寸……」一聲令下，十位同學在籃球場地上的大圖和責任區之間跑來跑去，看著自己量的數字經過比例縮小，變成了平面圖上的尺寸。還好校園面積不大，一會兒大致的建築物平面隔間和戶外設施，就在空照圖的底圖上浮現了。

有了校園的「平面圖」，就可以將大家在校園裡的真實經驗記錄在圖上了。

接著，利用圓點貼紙與便利貼標示喜歡（藍色）、不喜歡（紅色）的地方，將理由寫在便利貼上，大家很快地就發現「人」的因素大於環境因素。討論中提醒孩子，人的活動與環境的性質與品質很有關係，或許環境改變了，有些事就會發生，人的關係也會改變。

大家決定將大地圖掛在教室，請同學將改變環境的想法陸續補上，下週彙整提案。

小在：對！平面圖和地圖都是幫助我們在空間中定位。尤其在平面圖上，可以由自己身體開始定位，掌握空間與我的關係，進而可以將生活裡使用空間的真實經驗記錄在圖上，包括：在哪兒發生什麼活動、穿梭在空間的動線與路徑、哪兒採光比較好、哪兒比較通風涼爽……甚至於對環境的評價也可以標示在圖上，「喜歡」、「不喜歡」的便利貼就是最直接的表達！

小民：重要的是，個人的和集體的經驗與意見都可以被整合在大圖上，表達、討論、決策都可以在大家的參與過程中進行。大圖是公共環境議題參與行動最好的工具。

教室我的家 ◎喻肇青

小民：其實，畫平面圖並沒有想像的那麼難。只要有數學幾何的概念，就能夠按部就班地完成。

小態：沒錯！尤其在一邊量一邊畫的過程中，我們與環境的關係會變得非常真實。

「我們來畫一張教室的平面圖！畫的原則跟剛才畫校園平面圖一樣。」

「但是尺寸大小不一樣……」一位女同學眼球一轉，很有自信地說。

「對！是比例尺不一樣。剛才畫校園用的比例尺是 $1/50$ ，現在我們要把整個教室畫在這張全開的紙上，應該用幾分之幾的比例尺？也就是該將教室縮小幾倍？」

「要不要先量一量全開紙的尺寸？」看見孩子不知道如何下手，就先做了個提示。

「是不是也要量一量教室的大小？」還是位女同學輕聲地問。

「對！有了教室尺寸和這張紙的尺寸，彼此相除一下，就可以確定一個適當的比例尺了。」有兩位男同學拿起皮尺，就想在佈滿桌椅和櫥櫃之間，開始找空隙丈量了……

「等一下！好像很難在地上把皮尺從頭到尾拉直來量，該怎麼辦？我來教大家一個簡單的方法。」聽我說完之後，大家就分頭忙碌起來。

通常教室內的地坪是 30 公分見方的地磚，只要數一數長寬各有幾塊磚，就知道教室內的尺寸。同樣道理，也可以利用天花板的分隔尺寸計算。至於柱子大小位置、教室外的走廊、陽臺、門寬、窗寬、牆厚、黑板等固定在建築上的設備，都可以記錄在平面圖上。

有了尺寸數字，與同學一起計算出一個整數的比例 1/10，所有的尺寸都可以用鉛筆盒裡的小直尺來量。接著，開始盤點教室所有的東西，一邊看一邊問：這些東西是誰的？做什麼用？什麼時間用？多久用一次？除了上課的範圍和老師工作的範圍，還有哪些是會在教室裡發生？有角落空間可以用嗎……一連串的发問帶來了不少視而不見的問題，教室裡堆著學校不用的東西，一座損壞的舊鋼琴占據了一個角落，櫥櫃沒有發揮應有的功能，教室不算小，學生不算多，但是就是沒有下課可以使用的角落空間……

「快下課了，大家討論的問題需要清理搬動這些傢俱和東西，如何調整就是空間設計的問題了。我們可以先量一下所有的傢俱，按照比例用不同的色紙，剪成一些縮小的傢俱，在平面圖上擺擺看，可以移來移去，就好像搬動實際的傢俱一樣。下次老師要看大家討論的結果。」

小在：讓孩子學會畫平面圖，就能讓他們開始具有掌握空間的能力。同時，透過身體與空間的直接互動，就能延伸為關照環境的用心與行動，也就隨時能把自己安頓下來。

空間我改造 ◎喻肇青

小態：想起小在之前說的「一束鮮花」的故事了，一束鮮花改變了整個環境，改變了一個邋邋的人。在這兒，經由一張平面圖的操作與行動，也可以讓大家看見改變。

小在：沒錯！那一束活著的鮮花讓環境和人都醒了，也變得潔淨了。而操作這一張可以回應現況、觸動對話的教室平面圖，是先讓大家看見了教室裡的視而不見的問題，進而在圖上看見了改造的可能性，最後看見了改變。

走進教室，眼睛一亮，教室好像變大了，原來空間已經被改造了！

「是我整理的，搬一搬傢俱，挪一挪我的工作空間，重新安排一下，空間真的變大了，可以活動的範圍也騰出來了。」六年級導師高老師笑謎謎的、很得意地跟我說。

「太好了！我看見改變了！」

「上次上完課，孩子用色紙傢俱在平面圖上擺來擺去，試試這樣，試試那樣，就好像在做室內設計一樣，我在一旁覺得很有趣，忍不住就利用下課以後的時間，幫孩子們先搬動了，給他們一個驚喜。」上課鈴響了，同學陸續回到教室，我們的對話也就打住了。

「你們實在厲害！環境已經改變了，上次發現的問題也解決了。」

「老師力氣大，是他一個人搬動整理的，我們是在平面圖上搬來搬去。」孩子們臉上露著滿意的笑容，圍著平面圖，七嘴八舌地將色紙傢俱擺回到原來的狀況，又搬到現在改變後的安排，好讓我看見空間是怎麼改變的。

四面環顧，真的看見了改變：老師使用的空間變得有效率，領域也明顯縮小了，前門入口空間很寬敞，後門空間可以方便地放置打掃工具和籃球，公用和個人的東西各就各位，內側前後多出兩個角落空間……

一邊談一邊又發現了另一個現象，每張椅子下方的隔板上都堆著自己的東西，少數刻意擺得整齊，多半隨意亂堆，椅背上的外套也是一樣，顯然孩子的個人習慣差異很大。

「公共的環境改善了，感覺很舒服，可是低頭看看自己椅子下面亂七八糟的東西，好像不太搭調。」大家又看見了視而不見的亂象。

「看看誰的最整齊，誰的最亂。」最愛整潔的女孩和最粗枝大葉的男生順利當選了，兩位都很得意。

「其實，別小看把自己的東西放整齊這件事，對待自己外在的東西就好像對待自己內在一樣，外在的東西亂，人的內在也一樣亂……」還想接著講，下課鈴就響了，不知道他們聽懂了沒有。

小民：公共環境是需要大家一起來關照的。其實，關照自己認同的公共環境，就是在此安頓了自身，是具有群體人格的個體。

小在：生活空間裡的「物」若能有意義地被安排在該放置的位置，空間就會有秩序、有美感。否則東西一亂，空間就失序，人的心境也會受影響。最後老師還沒說完的話，很重要。

小態：「收納」很重要！安頓了自己的東西，也安頓了自己。可惜，還沒關照到教室與自然的關係……

小在：「尋寶地圖」的活動設計和尋寶圖的製作，其實是「校園我的家」大地圖的延伸，是透過大地圖對校園環境的認識，再轉化成引導訪客的地圖。這樣學習都是「做中學」，不同的「大地圖」製作是由老師到學生被動的學，「尋寶圖」製作是由學生到訪客主動的授，更加深了學習的效果。

小民：是的！「做主人」是很重要的公民素養學習！平時學生在學校總是處在「被教」的學習狀態，是「個體人位格」。當要接待小訪客的時候，小主人成了「群體人位格」，就是「自強人」的位格。

學校邀請位於忠山山上的小朋友到學校來作客，為了招待遠來的好朋友，孩子和老師一同討論招待客人的模式和做法。

首先決定是，如何讓好朋友認識校園的環境？經過一番討論與考量之後，決定以「尋寶」概念，提供孩子製作的校園尋寶地圖，讓遠來的客人，透過尋寶地圖的尋寶過程，認識學校校園的位置與景觀，並在尋到寶物之後挖出孩子所藏的見面小禮物，這樣的構思，想讓遠來的客人在自然且好玩又驚喜的狀態中，化解初到陌生環境的生疏。

有了這樣的構想之後，老師請同學採用分組模式分組，並依分組設計出不同的藏寶地圖，在客人到學校參訪時，以小組接待小組的原則，進行了尋寶的遊

戲。而尋寶過程在主人與客人共同努力下，讓原本有點陌生的二組人，藉由尋寶的目標而漸漸熟悉。

接續校園環境的體驗之後，做為地主的孩子邀請忠山小客人進到教室，共同創造在分校上課的經驗，那就是由主人帶著客人一起做喜氣洋洋的宮燈。透過宮燈陪做的過程，雙方增加互動與對話的機制，而就在這一來一往的互動中，做為客人的孩子認識了自強分校的環境與人，體驗了在異地學習的經驗，而有朋自遠方來真的是不亦樂乎！

小態：這可以是非常好的教學模組設計，從兩校的友好關係開始合作，讓孩子事前在資料上認識對方的學校，規劃再互訪的活動，各自學習如何「做主人」和「做客人」，如何彼此介紹自己學校的現況、歷史、周邊社區環境、自然環境，如何接待客人，體驗校園，如何設計製作紀念品，如何……都可以結合課程進行，兩校的老師也可以交流學習。

藍色是天空的皮膚
粉紅色是美麗的花朵
綠色是大樹的身體
白色是橡皮擦的包裝
黑色是媽媽的頭髮
紫色是鄧公的運動服
啊！這樣美妙的顏色
世界變得更精采了

-- 丁立心 (鄧公學生一年級的童詩創作)

4 新北市淡水區鄧公國小

▣ 新北市淡水區學府路 99 號

關於鄧公國小 ©陳佳瑩

鄧公國小位於新北市淡水區，距離淡水捷運站約 10 分鐘的路程，是一個較接近都會區的學校，學校的名稱源自於學校附近的鄧公廟（又名鄧山寺、汀州會館）。鄧公廟已有三百多年歷史，是國定古蹟，寺內供奉定光古佛，因「定光」與「鄧公」之閩南語讀音相同，故又稱鄧公佛。

現有教職員 143 名，全校共有 60 班，學生人數約 1,500 人。學校社團眾多，學生可依興趣選擇想參與的課外活動。校內學習風氣活潑開放，教師樂於為學生安排多元豐富的學習內容。

一個從「人」發展出來的美感故事 ◎陳佳瑩

我們深知，那所有與「教學」相關的，都得回溯到一切的源頭：人，個別的、無可取代的存有。

故事起點源自於藝術與人文領域的教師在數十年前不斷嘗試的自編教學課程，老師們討論出以人為主體、以環境為前提的藝文學習主軸，從三年級到六年級，「我是誰」「我在哪裡」「我從哪裡來」「我往哪裡去」，多年來，這些課程帶孩子進行多樣性的形式探索，創造孩子的美感經驗。

這樣的課程內容，讓孩子從認識自己的獨特性，再依著家庭、學校、社區的脈絡建立其人格特質；涵括了影像、文學、歌曲創作等「非典型」國小藝文形式的引介，則是期待學生及早涵泳在藝術世界裡。

而後，藝文領域的教師開始意識到，不同領域間應要有互動與互助的可能性。於是開始成立教師社群，廣邀不同領域的教師參與藝文領域的分享與研習，不同的成長背景與各異專擅的領域，互補、交織，果然發生許多有趣的質變。

請欣賞鄧公帶來的故事，這些故事有些發生在藝文課堂上，有些發生在導師的課程中，有些則是不同領域的課程結合，為了方便閱讀，接下來就讓身材微胖的加菲老師，帶著她的四個學生——

阿達：充滿熱情，嗓門大，但做事有些衝動，說話常不經過思考。

翔仔：丟三落四，忘東忘西，常常在狀況外的孩子。

小馨：有正義感，做事認真負責，思慮周密。

薇薇：行動派的孩子，認為該做的事就要去做。

帶我們進行一堂將美的感覺，隨時放在心中的課程。

鐘聲響了，你準備好了嗎？

春光進行曲 ◎陳佳瑩

過完年剛開學的校園裡，常有著一股輕微的騷動，校園瀰漫在一片粉色的氛圍中，中庭花園裡、櫃子上、課桌上，時不時有幾朵落花。然而常常一不留神，紅粉落盡，新芽滿枝，時間不留神地將春意迅速帶走，教室歸於平靜，再也沒有人會隨口提及校園裡那依舊茂盛的植物。美感經驗的發生常常都在一瞬間，如果發生的當下不把握，下一次再出現的感覺，或許就大不相同了！

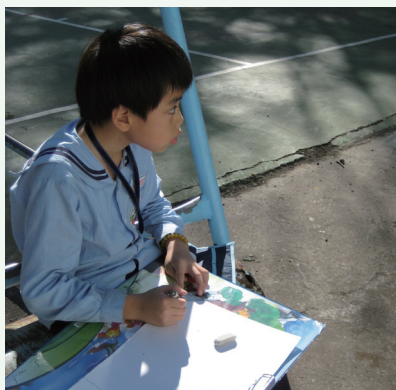

三月校園櫻花開

「老師！你有沒有看到櫻花開了！」阿達一進教室就用高八度的聲音大嚷著。「對呀！全部都是粉紅色呢！好漂亮呀！」小馨一臉陶醉。「你們看，我撿了好多落花，我把春天帶到教室裡來了！」薇薇果然是行動派的，只見她桌上的落花，起碼有十來朵吧！

教室裡吵吵嚷嚷，小朋友的聲音此起彼落，春暖花開的三月，教室裡永遠是興奮的，校園瀰漫在一片粉色的氛圍中，櫃子上、課桌上，時不時有幾朵落花。然而常常一不留神，紅粉落盡，新芽滿枝，時間不留神的將春意迅速帶走，教室歸於平靜，再也沒有人會隨口提及校園裡那依舊茂盛的植物。

「孩子們！帶好你的眼睛，準備用力吸你的鼻子，把你身體的毛孔都張開來！是的，我們要去拜訪櫻花

啦！」加菲老師搖晃著他胖胖的身軀，一邊靈巧地把畫板一一發到小朋友手上。

「耶！」小朋友的歡呼聲衝破了天花板。

「翔仔，畫板拿出去，就要拿回來，你可別忘囉！」雖然一再叮嚀，加菲老師心裡清楚，等下又會在校園裡，撿到翔仔的畫板吧！

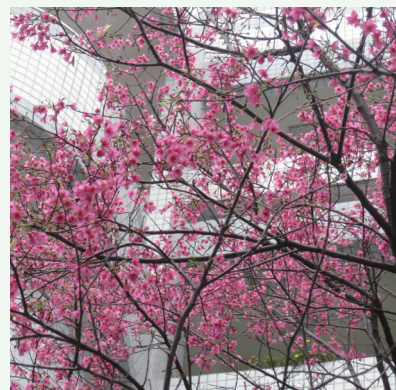
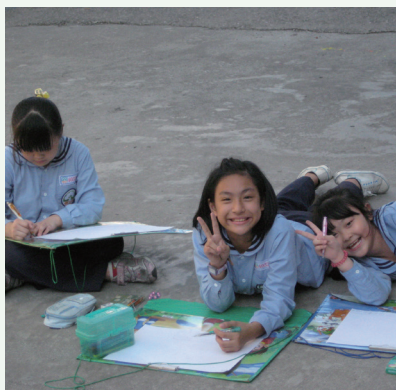
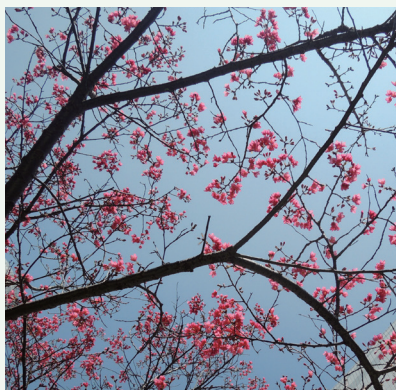
小慇：春天是要用身體感受的，春天不在課本裡，也不在教室內。

小民：夏天、秋天、冬天也都不在課本裡……

小在：課本裡沒有美感。

下雨天還能寫生嗎？

小態：老師通常遇到雨天，就放棄了體驗雨中自然的機會。

小民：寫生就是學習觀察、記錄、體驗、進而詮釋、表達所見的世界。

小在：對！認真寫生，美觀自然會發生。

「老師，下雨了啦！今天的櫻花寫生課報銷了吧！」阿達沮喪地碎念著。

「呵呵！雨下得好呀！」加菲老師揉揉鼻子，說話的聲音越來越小，眼睛睜大，深吸了一口氣，眼神掃射全班，慢慢地蹲了下來。

小朋友很有默契地全部圍繞到老師身邊，安靜地蹲下來，小聲地說：「老師，又有神秘任務？」

「對，我剛獲得神秘指令，這次的任務是：每個人必須找到一個淋不到雨、不影響交通、而且看得到櫻花的寫生景點，不管你看到的花是大是小，距離是遠是近，你必須很認真地用心去選擇一個絕佳的寫生點。數到五之後，全班散開！」

小朋友四散在校園中尋找絕佳的寫生景點。

「薇薇，從這個角度看還不錯吧！」小馨伸出她左右手的食指及大拇指，出現了兩把手槍，接下來她把左手心向

● 雖是以櫻花為名外出寫生，然而戶外那些屬於光呀水呀的召喚，一點都不比櫻花遜色

內，右手心向外，兩把槍合在一起，居然就成了一個觀景窗，她頗有架式地把觀景窗伸向中庭的櫻花樹群。

「不會有點遠嗎？」薇薇皺著眉頭，看了一眼她們站的穿堂，這個地方的確淋不到雨，但距離櫻花樹，大概要十個大跨步才到得了，雨讓樹景變得濛濛的，這樣畫得出好看的櫻花嗎？

「唉喲！冒失翔，你撞到薇薇了啦！我們是出來寫生，可不是出來跑步耶！欸，你的畫板呢？加菲老師才提醒過你不可以弄丟不是嗎？」小馨一邊說，一邊想扶起薇薇。

「小馨，等一下，妳跟我一起趴下來！」

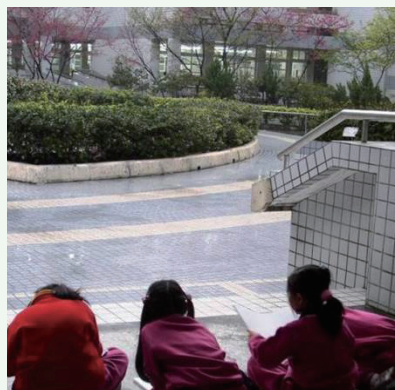
「薇薇，我覺得地板沒這麼乾淨耶！」

「妳趴下來看看啦！妳有沒有覺得，如果我們是校狗安安，我們看到的櫻花樹可能是這樣的？」

「妳這麼說有道理耶！如果再低一點，可能就是螞蟻的角度了！」

小態：身體趴下來看櫻花樹就是用生命的同理心接觸自然，有安安的感應，也有螞蟻的，櫻花的……

● 雨天似乎不是個寫生的好日子，但也意外發現了「遠觀」的美感

落葉狂想曲

小態：當每個人用自己的方式去直接體驗自然時，自然就會呈現不同的面貌，若透過課本的眼睛看自然，自然就變成了死的知識。

小在：只有活著的人與活著的自然之間直接對話，才能讓知識活過來！

三月的天空，有一種宜人的舒適，卻也不定期灑著春雨紛紛。天氣好時，孩子們可以長驅樹下，享受著落花可能掉落的拜訪，天氣不好時，大夥擠在走廊或穿堂，竟也能用一種全景的方式，看到環境的氛圍。

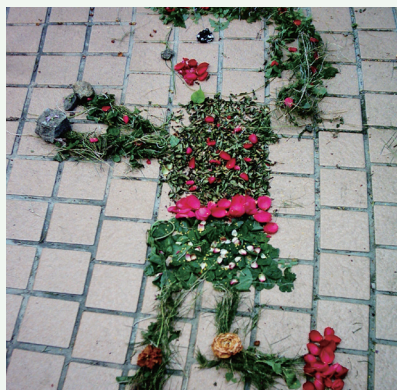
加菲老師揉揉鼻子，微笑地看著孩子們的櫻花寫生作品。小馨用了渲染，表現雨天中朦朧的櫻花美；薇薇畫得景很大，但視角很低，穿堂的地板畫得比櫻花清楚，這算偏離了主題嗎？阿達畫了一朵非常大的櫻花，這個角度，顯然是從最接近櫻花樹的二樓看到的！

「老師，我要把詩抄在黑板上囉！」小馨的聲音打斷了加菲老師的思緒。

今天是一週一詩日，輪到的孩子可以自己挑一首詩跟全班分享。

「浩蕩離愁白日斜，吟鞭東指即天涯，
落紅不是無情物，化作春泥更護花。」

——清·龔自珍，己亥雜詩

● 落葉落花戶外創作，融合環境元素，原來可以有這麼多變化

「老師，這首詩也太難了吧！什麼白日、天涯、落紅、春泥，誰看得懂呀！又不是每個人都有一個當國文教授的老爸！」阿達不滿地開砲了。

「你說什麼？」小馨脹紅了臉。

「這首詩的確挺難的！所以……」加菲老師揉揉鼻子，說話的聲音越來越小，眼睛睜大，深吸了一口氣，眼神掃射全班，慢慢地蹲了下來。

小朋友也安靜地蹲了下來，小聲地說：「老師，又有神祕任務？」

「對，這次的任務是：消滅環校道路邪惡落葉外星人。任務一，全班成三四人小組，拿著竹掃把和簸箕，先把環校道路上所有的落葉塑造成外星人的樣子，完成後，邀請每一組去認識你們的外星人。任務二，每組都牢牢記住邪惡外星人的樣貌後，接下來一舉消滅，一片不留，不過，不是掃到垃圾桶，是送到樹下去，因為，落葉可堆肥，落紅可護花呀！」

小態：落葉堆肥、落紅護花，如果用美的想像力與同理心，那麼落葉、落花的生命會轉化，不是消失。自然是會被人消滅的。

小民：只會被人傷到……

小在：對！只有外星人才會想要消滅地球的自然。

● 落葉的再創造，變化一樣多元豐富

我要當「茶主人」

◎陳佳瑩

鄧公曾經進行過一場特別的教師研習，我們邀請了好幾位老師擔任「茶主人」，「茶主人」負責張羅茶席，於是出現了講究茶碗的日式抹茶席、要自己搗的擂茶席、桌上鋪著臺灣地圖的臺灣茶席、茶壺杯子全是維尼圖案的蜂蜜茶席等，這場研習打破傳統你說我聽的模式，實實在在讓參與者看到「茶主人」的生活創意，如何展現在大家面前。而這樣的能力和經驗不正是我們該帶孩子體會的嗎？

大樹下的茶席

「有醬油味！今天一定吃滷雞腿」「你最好鼻子這麼靈啦！上次你說滷雞腿結果是滷豆乾」「不然來打賭，如果是雞腿，你的雞腿就給我！」「如果是豆干，我也不要你的豆乾啦!!!」上午十點半過後，阿達和翔仔在靠近廚房的走廊上，抽動他們的鼻子，玩著午餐猜一猜的把戲。

他們打打鬧鬧，差點撞到拿著一杯熱茶走進教室的加菲老師，只見加菲老師伸手一擋，把兩個搗蛋鬼和熱茶間隔出了安全距離，接下來靈巧地把熱茶放到了桌上。

「呼！安全上壘！」加菲老師面帶微笑地看著微冒熱氣的茶杯。

「老師，我要抗議，老師們最近週三下午都在舉辦茶會，對不對，上週三我看到活動中心裡面布置了

- 教師自主在校園中舉辦茶會及餐會的展演經驗，可以成為教學生如何當一個「宴會的主人」的先備知識。

好幾張桌子，鋪桌巾，還插花，然後桌上還有很多好吃的點心，每桌也都有茶，裝茶的茶壺看起來好漂亮。你們老師最不公平了，有好康的都自己獨享……」阿達嘟著嘴抗議著。

「難怪老師最近每天都泡茶，而且，每天的香味都不一樣！」翔仔也加入了抗議的行列。

「真的很香！」加菲老師一邊喝茶，一邊嘴角上揚，「決定了！就在我們上次掃除邪惡落葉外星人的樹下，來辦個大樹下的茶席吧！」

小在：從孩子這端主動要求的翻轉，這就是「主體性學習」！

茶葉大不同

小民：從家裡帶東西來分享的意義非比尋常。家人細心準備的東西就代表了家人的心意，有家的味道。這時，孩子就不再只是「個體人」了，是「家庭人」的位格了！

小在：對！分享的不只是那東西，是差異，是善意的對話，不是競爭對抗。

小民：讓孩子享受到分享的樂趣，多元祥和的社會就會生成。

翔仔小心翼翼地把他的「阿公袋」放在桌上，藍綠紅橫紋的袋子，顏色非常鮮豔。他瞄了一眼袋子中用報紙包好的茶具，一邊提醒自己千萬不能再迷迷糊糊的把袋子弄丟了，還記得早上阿公很鄭重地把袋子交給他，「這是我阿爸留下來的，祥ㄟ，要給我安全的帶回來呀！」

教室後頭，阿達正展示著他五花八門的茶包，他把茶包像撲克牌攤開來，紅茶包、綠茶包、花茶包、奶茶包，沒想到茶包也可以孔雀開屏呀！

薇薇帶來的茶壺很特別，像是一輛英國的雙層公車，整個茶壺居然是方形的。小馨的桌上放了好幾個保鮮盒，翔仔靠近一看，裡面裝了花生米、瓜子和綠豆糕，果然是小馨，就是周到地連茶點都想到了。

終於到了期待的下午第一節，大家合力搬了幾張桌子聚在大樹下，加菲老師搬來了一個大熱水壺。

「等一下開始沖茶，別急著喝，每個人請看一看它的顏色、聞一聞它的味道，品嚐一下它的滋味！還要記錄下來

喔！」老師搖了搖手裡的紀錄單。

很快的，茶席開始了，不過，這個茶席一點都不優雅，甚至有點鬧哄哄的。每個人都忙碌著討論該如何記錄他們的發現。

「天呀！翔仔，你們家的茶也太好喝了，小小的杯子，一口剛剛好，喝完杯子裡還留滿了茶香，我覺得我的茶包真是遜斃了！」阿達誇張的聲音，引起了大家的側目，也有不少人移動過來，想喝一口翔仔的茶。

「哇！小小的茶葉泡開來這麼大片呀！平常泡茶包都看不到這麼大片的茶葉呢！」

「阿達，你這種紀錄不行喔！你看，綠茶你寫好香，紅茶你寫更香，玫瑰花茶你寫超香，都是香，就沒有別的形容詞了嗎？」加菲老師搖搖頭。

「老師，這超難的，我知道紅茶香和綠茶香聞起來不一樣，可是鼻子又不會寫字，到底要怎麼寫啦！」

「那還不簡單，就用你的鼻子，在身體裡面寫呀！」

小在：真的美感是難以言語表達的，香的描述再接近感覺，也不如親身嘗一口，把美感記憶留在身體裡。

小態：身體是感覺的記憶庫！

謝師茶會

「關於即將要舉辦的謝師活動，大家有什麼想法呀？老師的要求不多，大家準備101層千層麵，我就會十分滿足了！」加菲老師一臉陶醉地說。

「老師，我覺得這個意見不好，音樂老師和英文老師都抱怨過，不想要每次到我們班聚餐都吃千層麵。」薇薇舉手發言。

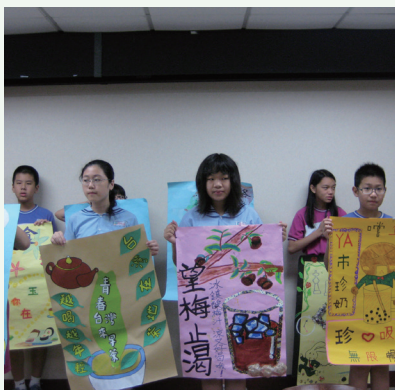
「老師，上一課國語課，我們有學到奉茶的意義，請客人喝一杯有錢也買不到的好茶，我覺得是很有意思的一件事，如果謝師活動辦成茶會的方式，應該不錯吧！」小馨提出她的想法。

「我贊成，翔仔上次的茶超好喝的，老師們一定很喜歡。還有，小馨上次帶的綠豆糕，我覺得和翔仔的茶是絕配耶！然後我們再布置一下場地……」

「如果要布置場地，我們家有斗笠、鋤頭、還有

● 謝師活動討論的黑板紀錄

● 自製海報到教師晨會中邀請師長參加「謝師宴」及謝師活動的會場布置

竹簍和採茶用具……」

「我們可以幫茶席取一個好聽的名稱呀！叫……大家來找茶……」

「我覺得『老師來喝茶』比較好。」

「『越喝越香，青春不老茶』如何？」

「我們要不要做一張海報？還是做一個招牌？」

「要不要安排表演？」

討論正熱烈，加菲老師默默地坐下來，喝了一口剛泡的阿里山珠露茶，心想，要當一個主人真的好不容易呀！還好，這些孩子永遠都有很棒的想法，不過接下來要完成的事情實在很多，該去找藝文老師好好商量一下該怎麼幫助這群孩子了。

小在：讓我認真地想想「謝師」的意義為何……是分享？是回報？

小民：是，也不是。是一種以「人」對「人」的方式相互的關照。孩子感得到老師這個人的存在，孩子的主體性就會出來，老師學生都存在。不是老師教學生，學生謝老師，好像是一種交換。

● 自製的服務生裝扮

● 除了茶，點心也不可以馬虎

玩字計畫 ◎陳佳瑩

滑取代了翻，0與1取代了文字，記憶體取代了書櫃。去擋停滔滔巨浪毫無意義，但值得努力的是，讓孩子能再度用緩慢的速度回溫手指與書頁的觸感經驗，從認識自己的名字開始，重新發現文字的多樣性，一字一字地印出，屬於自己的詩。

生命中的第一份禮物

小民：中國的象形文字不只好玩，除了字的造形之美，還有非常深層的意義。就拿甲骨文的字造形來看，簡單幾刀就刻出傳神的形象，確實有意思。

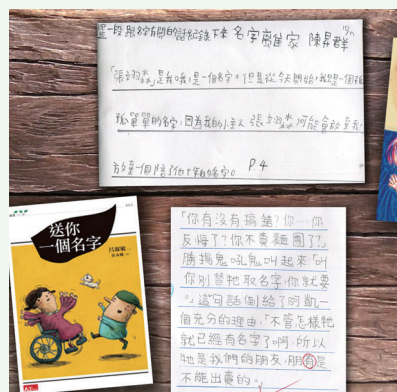
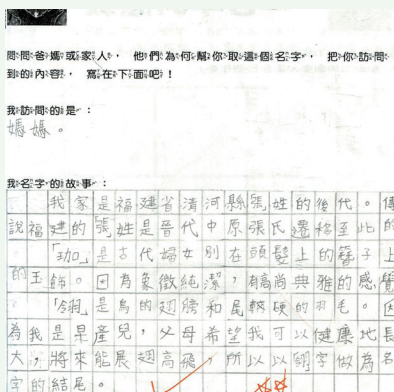

小態：對呀！西方的拼音文字每個字母都是抽象的符號，只有聲音的表達，沒有圖形的相關意義，而我們的文字每個字都有圖像上的意義。

「孩子們，我們上次辦的謝師茶會太成功了，好多老師都覺得你們很棒，很謝謝你們送了一份這麼窩心的禮物。說到禮物，上次我們上課有講到，每個人出生時，爸爸媽媽都送了你們一份禮物，就是你們的名字；爸爸媽媽用他們最喜歡的字幫你們取名字，還有花錢找算命老師的，還有請長輩幫忙算筆畫的，其實，每個人的名字都充滿了爸爸媽媽對你們的祝福，是你一出生就收到的第一份禮物。」

「今天，老師也帶了一份禮物來。」只見加菲老師拿出一本很厚，表皮暗紅色的書，上面寫著《中國印譜》。

「你可以用查字典的方式查這本書，把你名字的每個字都查一查，如果你的字是很久以前就被發明的，可能可以查到甲骨文、也有可能查到金文或篆書。你一定很難想像，距離現在約 1,300 年前，很多字就

● 學生對自己名字的調查及創作

● 閱讀與名字有關的故事

名字詩

「哇！大家真棒，已經有人陸陸續續把自己的名字小詩完成了，我們今天來欣賞一些同學的作品喔！」

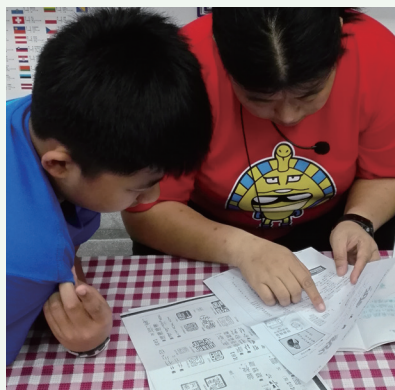
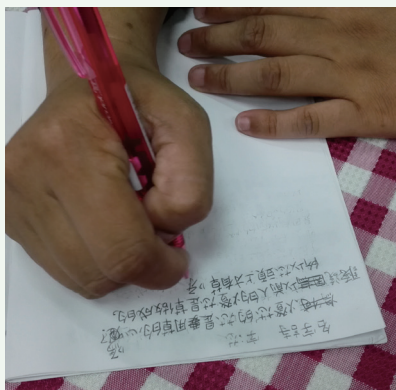
加菲老師請已經寫完的同學把自己的小詩抄到黑板上，大家奮力地書寫著，雖然有些字歪歪倒倒，不過大家都寫出很不錯的作品呢！

1. 「宸」的小詩

清晨，溫暖的陽光照進來，
啊！
我把“日”光搬走，
加上一個“宀”屋頂，
宸，讓我有個更溫暖的家。

2. 「琳」的小詩

下雨了
外面的野貓被淋溼了！
奇怪了？
我的“冰淇淋”怎麼沒有融化？
哦～
原來我的“冰淇淋”是用玉做的啊！
不但不會融化，
淋到雨還會更漂亮呢！

● 同學間互相討論自己的名字，提供靈感

● 與老師討論字的意義

3. 「忒」「霏」的小詩

寂靜的夜晚
燭芯燃起火苗
點亮房屋
外頭正下著大雨
窗外看不到一點星星
對這旱季來說
真是天降甘霖

4. 「怡」的小詩

一個怡然自得的下午
突然發生了地震
是板塊運動嗎？
還是船碰到臺灣
都不是
原來是開心的臺灣
呵呵笑
引發了地震啊！

小馨一邊欣賞同學的作品，一邊思考自己的小詩，她知道自己的「馨」是一種香氣的意思，而且是散布很遠的香氣，她還沒有想到最好的句子，不過加菲老師常說，需要仔細思考的事情就不用急，想清楚了再做，所以，她也不急著把作品完成。噢！散布很遠的香氣，她忽然想到上次泡的茶，這茶香味，不是散布得很遠嗎？

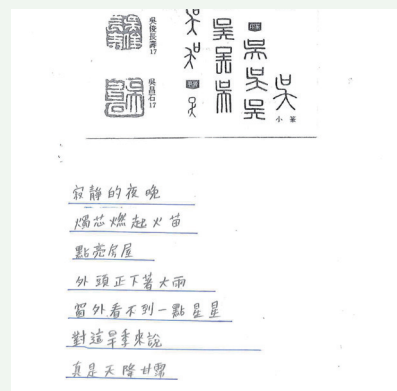
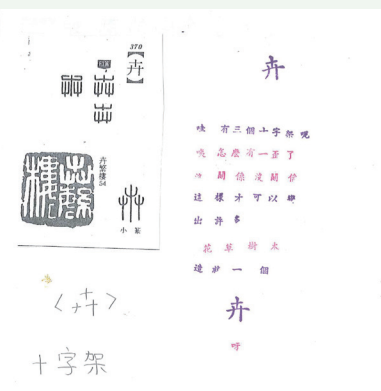
小在：真有想像力！陽光、雨、天空、星、火、地震……連整個臺灣都笑了起來！

小態：不是嗎？想像力都來自於自然的訊息，這就是生命的同理心。

小民：我們的象形文字充滿了想像力……真美！

- 選擇自己要去鑄字行撿的字

日星鑄字行之旅

小民：接著鉛字與鍵盤的重量之別，就是文化體驗的輕與重、浮與沉了。

小態：請繼續說……

小民：這是文化自信的問題。在長期的西化、哈日、韓的消費文化中，來自於自己文化根源的養分愈來愈少，傳統的文化之美也被所謂「文化創意產業」異化，被俗化得輕浮，更遑論文化內涵。「玩字計畫」有深沉的訊息，值得重視，值得延伸！

一出中山捷運站，阿達就目不轉睛地注意著每個巷弄間的風景，以前來到臺北市，目標通常很明確，可能是去哪一個百貨公司，或是去哪一間展覽館，四線道甚至是六線道的大馬路，光鮮亮麗高聳的大樓，似乎代表的是臺北市在阿達心中的某一種代號。

但今天出來校外教學，加菲老師出的任務是，盡量去看你經過的每一個小巷子裡面有什麼？其實中山捷運站他跟爸爸媽媽也來過蠻多次了，他第一次注意到，捷運站附近的百貨公司依然很熱鬧，但周圍居然有許多小的不起眼的巷子，有些店家堆滿他沒看過的零件，飄來重重的油味，有些房子看起來比他們家附近的公寓還古老，這真的是他印象中的臺北市嗎？

今天的目的地是在太原路上的「日星鑄字行」，據說是臺灣最後一家鉛字鑄字行，加菲老師說，要抱著一種要去「活著的恐龍」的心情去參觀，而去參觀的目的其實是要去撿字，把我們寫的名字小詩的字撿出來，就可以體會以前活版印刷的文字力量。

● 觀看鑄字行老闆如何利用鉛來鑄字

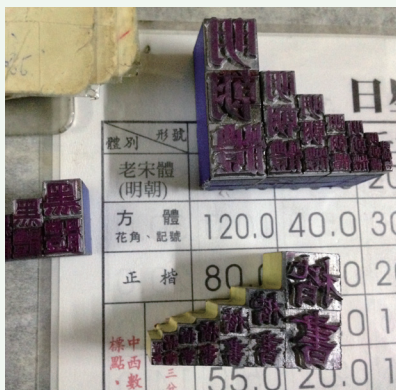
一進到鑄字行，阿達有點被一排排銀灰色的鉛字震驚了，鼻子裡聞到的是一種金屬的味道，走在鉛字旁要特別小心，因為一不小心碰掉了鉛字，就可能會讓字毀損，阿達隱約感受到這些文字的嬌貴。

「阿達，這些字超重的，我的詩不到40個字ㄝ！沉甸甸的，真的挺重的耶！」阿達看著翔仔拿著他撿好的字，一邊嫌重一邊又很興奮的樣子。

他確實感覺到了，一種文字的重量，一種不同於鍵盤打字的重量。

小在：好一個「文化主體性」的美的提醒！

認識自己，就從打開一本書開始

小在：「主體性學習」！主體的成長紀錄！這本自己的小書收藏了主體過去的詮釋、當下的延伸、未來的想像。不需要刻意的思索，在做的過程中就安頓了自己的存在……

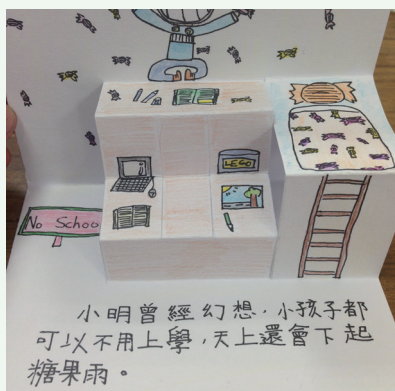

小民：也納入了「人我關係」，是親密的、交互的主體存在……

「每個人把自己拿到的四張長條紙依序疊好，每張紙的間距約2公分，然後對折。翔仔，你的間距太大囉！對折好之後，將最上面左右兩個邊角剪掉。完成的小朋友，請到前面來挑選自己想要的毛線，然後把你的書綁起來，OK，階梯書大功告成！」

薇薇仔細地盯著加菲老師像甜不辣般的手指，靈巧地帶著大家一步驟一步驟把階梯書完成。階梯書一共有八頁，老師只有規定兩個主題，一頁要印自己名字的小詩，一頁要寫自己未來的志願，其餘六頁，可以自己決定主題，想寫什麼都可以，只要跟自己有關。

薇薇想記錄自己的家人、最好的朋友，還想貼兩張考卷，一張是100分的，一張是上次粗心居然考不及格的考卷，她還在圖書目錄廣告中剪下了自己很喜歡的書籍封面，打算在階梯書中幫自己布置一個書房，對了，還有一頁要留給加菲老師，她已經想好老師胖

● 平時就可以讓孩子多做小書，激發創意

● 階梯書製作

● 用鉛字印的名字詩

胖的身體要怎麼畫，不過重點是要請老師送一句話給自己，這些都是她很想留在身邊、保存在心裡的東西。

最後一頁，是該記錄自己最喜歡的運動，還是貼畢業旅行的照片呢？還是去校園自己最喜歡的角落拓印好了。阿達和翔仔雖然常常很吵，但拓印這個想法倒是他們提供的，這兩個天兵，居然把他們的其中一頁相對畫成了一個棋盤，然後把整副象棋都拓印下來，剪貼到自己畫的棋盤上，互相約定，十年後要再大戰三百回合。

薇薇不禁幻想，五年後，她再拿起這本小紀錄，會有什麼想法？十年後呢？這本小書一定得好好做，因為裡面收藏的可是 12 歲此刻的自己呀！

小態：更以生命的同理心，交織時間、空間、人間的感覺、感動、想像的美！

● 完成的階梯書

● 一種自我小書，做成像「竹簡」的方式，可以一條條把自己的生命大事記錄下來

● 畢業生拓印校園中值得回憶的地點，並重新組合成一個圖像

當我們教室打開一扇窗
當我們向社區伸出友善的手
社區居民將回以更燦爛的微笑
這些美的故事 就這樣在校園裡發生

田又方

5 新竹市東區陽光國小

📍 新竹市東區明湖路 200 號

美感教育走入校園、社區～ 美好的漣漪一圈又一圈

◎田又方

學校在窗外，窗外有藍天，校園被人們親切的比擬為公園，同時學校也是生活的學習園區，新竹市陽光國小當初建校的初心便是創建一個友善的社區小學。1999年設校為36班規模的中小型學校，還記得，就是這樣的豔陽天，規劃團隊與老師們熱烈討論：學校可以是遊樂場嗎？於是我們從傳統的校園空間開始反省，到建立一個豐富多元的學習環境，校園的特色：傳統三合院、大草原、大溜滑梯、生態池等，我們把整個校園環境包括一草一木都看成是生活的博物館。

而校園開放不僅僅只是打開校門那樣一個單純的動作，它的開放還代表著一種理念，是打開人們心中那個無形的校門，拆掉那面無形的圍牆，但理想在實踐的過程中，總會伴隨出現各式各樣的問題，開放與安全之間真的是一道無法跨越的界線與矛盾？我們決心要對話以尋求解決的方式和改變方法，與民眾進入校園的默契，因為僅有如此，才能建立一個更加友善的校園、真正打開人們心中的那道校門。

牆是隔，是合？！

◎田又方

圍牆打開了

死角活化成街角公園

漂書櫃 書飄香

散步聊天歇歇腿

吹風賞花看看書

社區居民來種菜

圍牆變了 座椅變了

改變了觀念 改變的是關係

圍牆退縮一步 關係卻更進一步

圍牆打開了～人的關係改變了 ◎田又方

幾年前學校一群夥伴組成了一個團「跟著繪本去旅行」，在日本行旅期間，常常在鄉間、公車站旁發現隨處可見木作的小書櫃，路旁怎麼會有沒見鎖的書櫃？心生好奇也羨慕，原來那些書是可以讓候車的人們自由地翻閱，那是一種對人的信任和素養，如果學校也有這樣的一個角落？可以讓人們稍作停留與交會，這念頭似乎像希望種子一般地留在心中。我們校園靠近校門口活動中心旁有一個角落，在校園中相對人煙稀少，因為日照不足，植物也長得不特別好，轉彎的車輛或會車時還會有視線死角等問題，有可能改變嗎？

在陽光，有一種幸運是：那夢想也許漫無邊際，眾人談著說著就具現了形貌。

叮叮咚 小蘑菇

小民：給大家上了一課「空間魔術」！

環境的改造若掌握了關鍵，其效果會很奇妙的。校園裡原來背對社區向內的「死角」，只要轉個向，就能把沒有用的、封閉的空間變成有用的、開放的、珍貴的社區空間。

小在：減掉了一堵牆，增加了一個空間；減少了一個隔閡，增加了聚合。

小態：對！這是「減」與「加」的效果。時常在空間裡減少了「東西」，反而會增加了「關係」。「打牆」就是最好的例子。

有人提議：「如果圍牆打開，將校園那個日照不足的角落變成街角公園呢？」

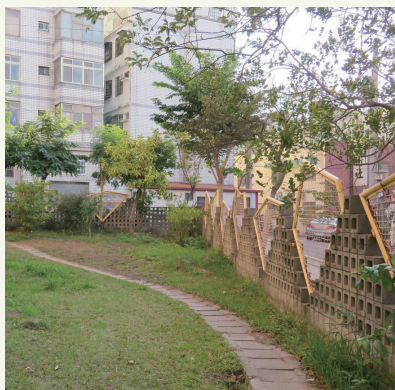
「那我們校園或街角公園會是什麼樣子呢？」大家一邊討論一邊想像著。

之前繪本之旅的夢想書櫃在陽光校園好像有了實現的可能，學校因為申請了城鎮風貌的改造計畫，我們邀約了建築師、學校老師、家長和社區居民一起來討論，學校空間有哪裡需要改造？而這些改變有沒有可能讓校園變成一個社區親近的活動場所，於是喜洋洋、暖呼呼的陽光國小裡，多了一朵、二朵小蘑菇。

開學了，校園變得不一樣了！

「哇！多了一個公園耶！以前那是我玩鬼抓人的角落」小朋友一邊驚訝，一邊似乎有點兒失落。

「校園怎麼會有小蘑菇呢？小蘑菇裡頭有什麼呢？」

經過的小朋友都好奇地猜……，原本在公雞門旁邊那個平常不太有人注意的秘密角落，變成了蘑菇公園，小蘑菇喜歡肚裡裝著書，開放的街角公園裡有小蘑菇，傘下有書、有你有我，開學初，剛過完春節，學務處主辦了個「真人圖書館」的始業式活動，二年級的小朋友手作邀請卡，放在紅布袋裡親送街坊鄰居，挨家挨戶叮叮咚咚，小朋友跟鄰居叔叔、阿姨問好道喜也介紹學校的新空間：「叔叔，阿姨，新年快樂！我們學校多了個街角公園，小蘑菇裡有很多書喔！」鄰居們熱情地打招呼，小朋友好可愛啊！熱情的鄰居還趕緊塞了糖果給小朋友們。開放了角落成了學校與社區的街角公園，銳角變廣角，與民眾一同分享閱讀世界，因為街角公園就在家門前，有時鄰居還會幫忙除雜草，一同維護環境。

晚上點了燈，鄰居們坐在公園旁的座椅乘涼聊天，有時較晚下班看見街角公園亮起了燈，心裡也映照著光與美。校園中銳角打開變廣角的美麗故事～

小在：加對東西，也會增加好的關係。小蘑菇就是對的東西，它聚集了人的活動，也聚集了認同。

小態：夜間的照明也加得對。

小在：由孩子來邀請鄰居，真是又溫馨、又貼心。陽光孩子的陽光照亮了社區！

漂書櫃 書飄香

小民：太好了！「人我關係」由「分享」開始。

小在：還有一個「物」的本質的問題。世間「物」的存在不止於功能性的目的，其真正存在的價值是在於它所能承載的意義。也就是說，在「生活世界」裡「物」存在的方式，是與人對「物」的對待和賦予的意義有關。漂書櫃的書不只是一本書，而是載體，承載著學校的創意，孩子的誠意……

小民：是分享，不獨佔；是流通，不囤積……

慢下腳步細細欣賞，校園處處皆美妙

因著校園改建，老師引領著小朋友發現校園有許多新鮮事，四年級小朋友說：我們校園變得跟鄰居們的關係更親近了！同時也讓學生下課玩樂的地方增加了很多！校園死角還變成可以借書的蘑菇公園……等。

學校周邊還有設置另一種型態的漂書櫃，有一次看到家長載孩子上學，孩子從書包拿出好幾本書，要把其中一本放進校門口的漂書櫃，爸爸提醒：「你要看清楚別拿錯了」孩子大聲地回應：「我知道～」。孩子上學放一本，晚上居民拿一本，漂書櫃，書飄香，書就這麼著漂來漂去，藉著書，卻變成是一種可以發展的關係，是人跟書的互動，是人跟人的關係。漂書櫃開放的門是學校透過校園開放與社區互動，這一種做法和活動得以和社區親近融為一體，讓人們有不同的體驗和感受，真正打開人們心中的那道校門。

11月陽光校慶，點點滴滴的好生活分享博覽會中，看到四年級小朋友分享校園景點故事～晴天來報報，看了讓人

不禁會心一笑。

日日晴出版社

各位大朋友、小朋友：你們知道陽光國小各個景點的秘密嗎？打開來看一看、讀一讀，就讓我們坐時光機一起去走走走吧！

蘑菇公園真好「看」！作者：陳昀襄

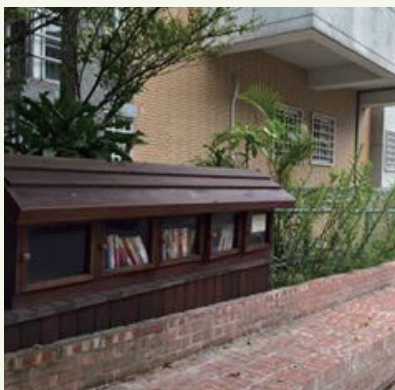
大家好！我是小蘑菇，我住在公雞門的角落公園裡，和我的雙胞胎姐姐在一起，我們的肚子裡裝著很多書，每次一到假日，就會有一些阿公、阿嬤和小朋友來到我們家，打開我們的肚子來看裡面的書，還會在我們身邊聊天、玩耍，如果你大晴天的時候來我這裡，坐在椅子上，吹著涼風，看我的書，那會是最享受的事了！我們最喜歡看他們書看得津津有味的樣子，而且，給大家看書是我們的工作嘞！到了晚上，我們的點點蓋子下面就會發光，在夜色中我們是非常漂亮的，亮著兩朵小花燈，好像兩隻巨大的螢火蟲停在草地上，還可以打開他的肚子拿出書來，在他的光下看書呢！

小在：是的！我們現在是活在一個單一目的、功能性與消費性的「人物關係」之中。「人」擁有、佔有「物」，到頭來，「人」也被「物」擁有、佔有。

小態：分享、不獨佔、不囤積……生生不息！人類的未來要向原住民族學習。

社區居民來種菜 ◎田又方

陽光國小是一所參與式設計的活力校園，十幾年前，圍牆設計透過視覺穿透說明友善校園的理念，如今，有機會藉著城鎮風貌形塑改造計畫，再次檢視，重新思考學校與社區的關係，再好的設計也都要揉合著居民的記憶和脈絡，校園原本是一片水田，傳統三合院是鄰居鄭阿嬤的老家，她也一直習慣在家門前種菜，雖然已搬到學校對面的現代建築，但多年的習慣並未改變，家門前、學校的圍牆邊種滿了各種季節蔬菜，真真實實地看見鄰居的需要與想望，規劃菜圃，於是圍牆打開了，退縮的圍牆邊多了道綠美化的生態溝渠。看見這些複雜的權力關係，觀念和想法影響著我們的決定，有些時候我們做決定時，不是想著這樣做犧牲了什麼？而是做成了什麼？

一起來種菜

小態：這是一次意義非凡的圍牆改造工程！通常學校在改造圍牆的過程中，很少考慮到周邊居民的需求，只在乎圍牆的外觀設計，表達學校的形象。其實，學校最好的形象是表達與社區的友善互動的關係中。

小民：我們一般對待不同的空間劃分，常常是「一線之隔」，劃分成「這邊」和「那邊」、「裡面」和「外面」。其實，被劃分的空間之間不是一條線，而是另一個「中介空間」，它不是來「分隔」空間，而是來建立「關係」。

2014年春天城鎮風貌的工程要開始了，開工前圍上了安全圍籬，也注意到鄰居在學校周邊的人行步道上，種了好多的菜，有保麗龍、牛奶罐、塑膠桶大大小小的菜圃，看起來雖有活力卻缺乏一種整體感，校長想了很久不知道該怎麼開口提醒鄰居，恰好可藉此機會整頓一下校園周邊的環境，某天清早，校長一邊散步一邊走向通學巷底，看到鄰居阿嬤，親切地揮揮手打招呼～

「阿嬤您好，學校最近要做工程，那些菜可不可以先搬回去，怕把它們弄傷啦！」校長好心的提醒著。

「喔！好啊！好啊！」阿嬤爽快地說，然後楞了楞，接著呵呵地笑著問：「那……這個工程什麼時候會做完？那些……我那些菜什麼時候可以搬回來啊？」

學校忽然發現，對於鄰居而言，學校整建的圍牆長什麼樣子似乎不是他們所關心的，而是不是能持續種菜才是社區居民最關心的事了。

於是圍牆變更設計在人行道樹穴與樹穴之間多規劃了磚造的菜圃，可以讓鄰居認養種植，或當作教學苗圃讓老人家教小朋友種菜，當工程完工打開圍籬時，赫然發現菜圃的菜都長好可採收了呢！

一向活碰亂跳的小傑，從操場跑來像發現新大陸一般興奮著說：「老師，為什麼學校圍牆邊有水池？」

「奇怪，怎麼水池旁邊還有種菜，是我們種的嗎？」

好多好多問號，在孩子嘴裡叨念著：好多好多好奇，形成了他們探究的動機，似乎也催生老師在工程完工後，設計校園空間課程。

學校四年級老師分享，透過課程的角度，孩子重溫校園景點的故事，也懂得了校園空間改造的目的，除了增加綠美化、更為符應教師教學需要、兒童學習觀察記錄、閒暇休憩遊戲、校園意象的建築美學、同時開放校園，增加社區人文互動、利用學校豐沛的地下水資源（筏基水）設計的綠能生態循環……等。

這些知識類的宣導，比不上孩子日日活躍在校園裡，在校園嬉鬧玩樂，他們打開五官，真實的用身體與空間互動，說他們是空間稽查員，是最恰當的了！

空間之於孩子，是學習的場域、是生活中的樂趣；孩子之於空間，是設計需求的主體，只要擁有好奇，空間就不會停止於現狀—陽光，便永遠有續集！

小民：也就是說，學校的圍牆在空間的關係上，不是用來劃分內外的土地產權，而是來建立學校與社區兩邊的關係。若是刻意地不發生關係，那與監獄的圍牆有什麼兩樣？

小在：可不是嗎？難怪我們好像是生活在一堵堵圍牆之間和之內，原來是忽略了「中介空間」的重要性。

小態：陽光的圍牆是經過設計變更的，是一堵會「反省」的牆！還有「活的」菜也創造了「活的」關係！

小在：又看見了環境如何被「關照」！

活水源頭來

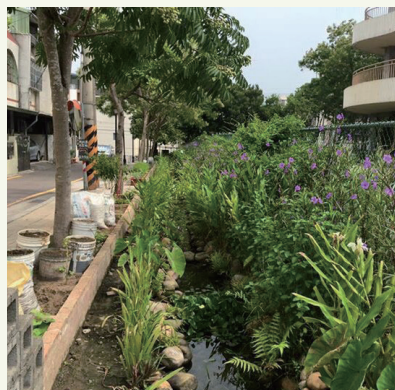
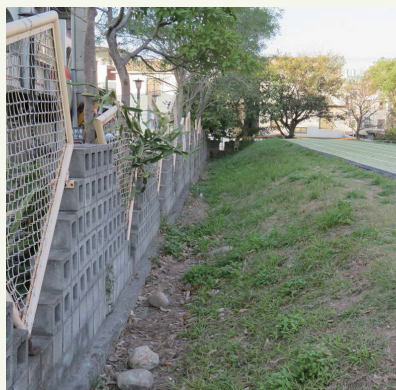
小態：接著前面的故事，這又是一個活的見證。活的水、活的水生植物、活的關係……

小民：這就是空間的妙處，退一步，產生了「中介空間」，創造了發生關係的地方。

「哎喲！你看這裡怎麼有陷阱？」小軒氣喘吁吁地從跑道邊跑來，邊跑邊喊著。

學校直線跑道邊地勢有段落差，雖不影響學生跑步，但那段落差常會讓學生撿球時不小心絆倒，怎麼辦呢？到底是把它填平呢？還是乾脆堆個土丘，作為學生跑步的防護壘，還有人提議：「學校不是有很多地下水嗎？如果我們把筏基水引進，讓這低窪處變成一區區的生態溝渠」。引進回收水變成活水，校內靠近跑道邊加上綠籬防護網……討論至此，大夥兒的眼睛亮了起來，陽光的夥伴們說：「啊哈！太好了！這樣一來，既解決了問題又創造了街邊水岸綠帶的景緻呢！」只是，有人小小聲卻語帶暗示地說：「打開的綠籬和生態區那不是我們的校地嗎？這樣……好嗎？」

校園改造的工程完工，喜歡昆蟲小動物的孩子說：
「我最喜歡六塊田，它讓生態池的小動物有了更多的家，我上次看到田裡有好多小青蛙跳來跳去呢！」

文靜的小女生：「濕地那裡好安靜好舒服，池面會倒映藍藍的天空還有旁邊的落羽松，更可以近距離觀察水生植物呢！」

也有孩子說：「我喜歡集水區的生態溝渠，它除了可以讓學校跟鄰居更親近，還多了更多種類的花、植物、小魚，感覺起來好豐富喔！」

有一天，風和日麗，假日我到學校加班，遠遠看見附近里民組成的義工隊，正在校園周邊撿垃圾，心想，圍牆看似退縮一步，關係卻是更進一步。

小態：環境設計的目的無他，即：「透過空間的處理，建立關係，人與人的關係、人與自然的關係、人與時間的關係……」

小在：所有「活著的」關係！

小在：「圍牆看似退縮一步，關係卻更進一步。」說得好！

終於可以坐下來了

小民：我們經常看到在老社區的角落，三五張舊椅子自在聚在一起，雖然人不在，但是依然能感覺得到街坊鄰居互動的情境。這就是「人的關係」在空間中「發生」的證據。為什麼「設計」不出來？

小在：讓我想到了一本書：《模式語言》(A Pattern Language)，是建築學家亞歷山大一系列著作之一，也是核心理念所在。他認為有品質的好環境，是有模式可循的，由行為的模式到空間的模式，是可以重複發生的，也是有方法步驟融入設計中的。他歸納了254個共通性的模式，從城鎮的尺度到鄰里、到建築，還包括構造的模式。

空間環境就如時間一樣，在我們每日生活中呼吸與流動，空間和設施不是背景，而試想人們的行為在空間環境中如何發生與實踐？空間的設計總想滿足人們的需求，也想透過設計創造價值與認同，所以學校的周邊圍牆，設計了每隔一小段就設置一個方形的磚砌臺座，原本就設計臺座可以讓居民散步時可以停下腳步歇歇腿、喘口氣，或坐下來聊聊天，有趣的是，設計的臺座只能容納一個人坐在那兒對著馬路看著來往的車輛，多年來從不見有人在臺座上坐下來，反而時常看到對街鄰居從自家搬出椅子，放在磚砌的臺座與臺座之間，左右鄰居總愛三三兩兩地圍坐在一塊兒話家常。

建築的尺度和安排需要考量身體與社會行為才有意義。臺座的寬度和距離，還有視線的交會，都與身

心的安頓有著密切的關係，陽光國小自 1999 年設校至今已十多年了，圍牆設施因鏽蝕老舊，極需重新改造，要改成什麼樣子才符合需要呢？

放學時段校門口明湖路上擠滿了等待接送孩子的車輛，停靠在路邊塞滿了明湖路，也嚴重影響了交通。

在校門口接送孩子放學的家長，鐘聲響起後，等了半天孩子卻遲遲沒有出現，站了好久腳好痠喔！

常常在校門口看見這總總現象，藉此機會退縮校園並規劃幾區漂書櫃和曲線環形的臺座，讓等待孩子放學的家長可以更從容點。

那天早上藍天白雲天氣好，走在圍牆邊的人行步道上，看見鄰居們終於坐下來了，兩位老人家笑呵呵地直呼這樣的天氣，能坐這兒曬曬太陽，多好啊！

小民：不過大多數空間設計師都不注意真實使用的情境，老想創新，結果忘了人的行為，人消失了。

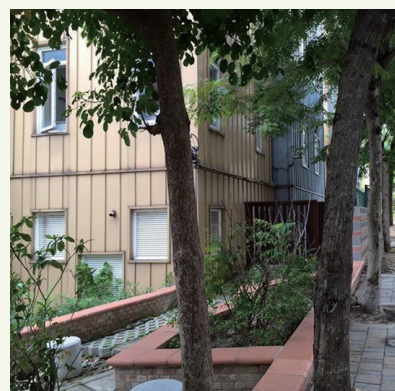
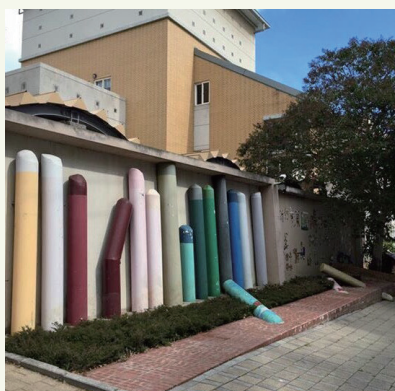
小態：不只是忘了人，也忘了自然！

小在：其實能先回到身體，從自己的身體向外延伸到群體，就不難體會到空間與情境的關係，空間與自然的關係。

小態：好像這個「可以坐下來」的地方，還可以有一些改善……

「轉角之後」致通學巷

曲折的睡意經過了鬧鐘
甦醒了一雙雙輕盈的腳步
他們，正要撕下每一張昨日
用炯亮的眼瞳擁抱
寬廣的、靜謐的小街巷
耳際腳踏車的喇叭聲
菜市場傳來的吆喝
悄悄停靠火車站的鄉愁
都默默飛入直笛上每一個孔
每轉個彎就緩緩彈出一枚音符
種在暖陽譜下的影子上
護送一株株可愛的幼苗
抵達另一個起點
竹仁敞開的不只是愛
還有磨過的永遠

竹仁國小老師：蘇家立

6 新竹縣竹仁國小

📍 新竹縣竹北市竹仁里仁和街1號

關於竹仁國小 ©林碧雲

新竹縣「竹仁國小」位在竹北市舊市區中心，與市區的竹北天后宮相鄰。周邊除了有許多曲折的小巷弄之外，還有一個非常熱鬧的傳統市場。走路上學的孩子們需要經過市場或是穿過這些小巷弄才能到達學校門口。目前因為竹北市發展快速，竹仁國小漸漸成為都市水泥叢林中難得的一抹綠。

現有班級48班，小學生約1,440名，校舍成口字型配置。戶外空間除大小操場外，還有網球場三座及一個足球練習區。另外還有用鐵絲網牆圍起來的籃球場及一個秘密花園。

從上學過程串起來的故事 ©林碧雲

五年前，原本位在巷底，寧靜又安全的校門口因為計畫道路的興闢被一條之字形的道路所穿越。從此孩子必須經過紅綠燈及斑馬線之後才能進入校園。開車送孩子上學的家長變多了！走路上學的孩子變少了！住在附近的孩子每天只能在車陣中穿梭才能進入學校。

為了找回人與土地的關係，我們從走路上學的行動開始。創造出屬於竹仁國小獨一無二的通學巷。接著，我們更進一步地打開校園內的秘密花園，讓孩子進來與植物及動物接觸。最近我們還將廁所的陰暗掀開，讓陽光與綠意進來室內。這一連串與土地人文接觸的行動，就是竹仁國小美的故事。

幸福通學巷 ◎林碧雲

校門口前的小路被打開了！

與社區裡的爸媽們輪流帶著孩子走路上學已經一陣子了。學校附近有許多彎曲的小巷子，彼此相通。孩子們利用這些巷子走路去上學，可以避開很多車輛。走在這些巷道裡，就像在迷宮裡探險一般。走久了，孩子開始將這些可能的路徑編號，每日上學前就先討論好今天要走哪一條路線。

某日，校門周邊被圍起了施工圍籬。我們才知道原本安全的上學路要被拓寬了，且就在想門口前將開闢一條新的橫向道路，孩子今後必須穿越馬路才進得了學校。

新闢的計畫道路可以讓開車的人方便，但是卻讓走路上學的路更艱辛了。不忍這些走路上學的孩子今後只能在混亂的車陣中迂迴。我們希望能減少開車送孩子上學的比例。

為了推動更多家庭能夠加入走路上學的行列，我們幾位家長與校方合作，一同策劃竹仁幸福通學巷系列課程與活動。希望讓更多家長與孩子們瞭解走路上學的好處。走路上學除了可以鍛鍊身體外，還可讓孩子與社區的關係更緊密，熟悉自己成長的這片土地。

我們與六年信班的師生合作。兩個月的時間，我們以通學巷為主題進行一系列美感與空間營造的課程。孩子從體驗與觀察環境開始，接著利用巷道內特殊的空間視覺關係讓孩子用不同的觀點重新詮釋。對空間有較仔細的觀察及另類觀點後，再依據空間現有特質進行空間改造或是藝術裝置。

過程中，還有其他班級加入，與我們一同推動「幸福通學巷」的計畫。計有一年級的「走社區」課程以及六年義班的通學巷空間劇場創作。

走社區

小民：帶孩子走出教室，走進社區，是很重要的學習方式。尤其是與孩子的通學路徑有關的環境，更是孩子向生活世界學習的第一課。

小在：從車輛紛亂的馬路到多采多姿的生活巷，是孩子體驗人與城市關係的開始，這樣的戶外教學才是真正的生活學習。平常孩子都在父母的呵護中長大，失去了向真實生活世界的學習機會。

小民：是的！這樣的學習要從一年級開始，讓每位孩子都能從生活中的「公共空間」體驗。不必說什麼是「位格」，大家都會學到個體人與群體人的位格關係。這個城市就是「公民素養」的「大教具」。

一年級的小朋友有一堂社會課程要出去走社區，校長建議帶小朋友去通學巷走走。路線規劃如下：仁和路－菜市場－火車站－喬蓮飯店－小巷子－煙囪巷－中山路－花樓梯－轉入風穀機巷－從棋院巷子出來－回學校。

當天許多媽媽來幫忙。

帶孩子踏出校門對於老師及家長來說都是一個令人神經緊繃的事。前半段的路線，因為沒有騎樓也沒有人行道，我們只能走在有汽車及機車的道路邊上，老師與家長非常害怕孩子會被車子撞到，便一直在管秩序。要求孩子要盡量靠邊走，若有孩子突出隊伍邊線便吹哨子。遇到汽車較貼近時更是緊張地將孩子推向反方向。一路上搞得家長與孩子都很狼狽。

離開車輛紛亂的馬路後，我們遇到許多買菜的阿婆。阿婆看到成排戴著橘黃色帽子的小朋友都很開心！孩子們稚氣的表情以及對所有事情都感到很新鮮的眼神，感染社區裡的氣氛。平日車水馬龍的市場邊多了一分溫馨！

到了火車站，老師介紹車站裡的設備及搭火車的程序後，就請小朋友自己隨意觀察。當列車進站時，小朋友都很興奮，紛紛趴在收票口看人進站。孩子很好奇收票機如何運作，有用過的孩子急著跟沒過的孩子說明，沒用過的孩子也急著用自己的眼睛觀察。

從一般馬路彎進通學巷後，環境相對安全許多。大人也比較不緊張了，孩子可以慢慢走並且東看看西看看。巷子內的寬度有寬有窄。最窄的地方僅有 70-80 公分。孩子魚貫地走過，好像探險隊穿過峽谷內彎曲多變的枯水道一般，孩子臉上都露出自信的笑容。巷子內還有許多居民生活上的小東西，例如：洗衣服的角落、吊滿蘭花盆的牆壁、古時候的大水缸或是廢棄的風穀機等等。這些都是新興社區看不到的東西。孩子看見這些家常的東西都感到很親切。

在巷子裡走起路來非常自在！

大部分的家長與孩子都是第一次體驗用腳走進社區。感受到許多在地人生活的樣貌。這樣的經驗就如校長所言：許多事情是一定要用走的才能感受到啊！

小在：火車站更是有興趣的大教具，在這裡能發現的議題還真多。從觀察旅客到自己體驗，從買票進站出站到火車進站出站，從車站的運輸路線到與城市發展的關係 處處都可以學到城市的地理、歷史、社會、經濟與生活的關係，與不同族群、社群、世代的關係。真的有太多教室裡無法教、學不到的。

小態：對！只要老師用心規劃城市與社區的戶外教學，低、中、高年級都有學不完的內容。如果再加上「生態」與「大地景」，那就太完美了！

我看、我畫、我體會

小在：這是一個將美感與生活空間結合的好教案！尤其從「看」到「畫」，從觀察、轉化到表達，可以讓老師和孩子一起學如何擺脫「框框」。

小民：通常孩子在畫的時候，是在表達心中儲存的來自於真實情境的印象，這就是「概念」，也就是「框框」。過程中沒有真的「看」，當然畫出來的也不是所看到的，只是在「框框」中複製概念化的印象。這個案例是先從不同「看」的方式去「發現」，再找到空間裡隱藏的秩序和有趣的結構，再表達出來。這樣的結果當然會有創意，因為，一開始就擺脫了「框框」。

為期2個月的美感與空間創作課程，主要是想讓孩子將通學巷當作教室來體驗空間，並透過一連串認識場所的課程去對空間有不同層次的體會。再一起去發想改變空間的方式，最後透過團隊合作一起實際地改變空間。

課程首先讓學生帶著相機進巷子內走動，要求學生用不同於平時的觀察角度或是單純地想拍的都可以拍下來。然後讓每個人分享拍下此張照片的原因。分享的過程讓我們都看到了別人眼中的通學巷，也發現許多不曾有過的看世界的方法。例如，有位同學在巷內看到不規則的折線慢慢往裡面推進；有人看見房子改建的痕跡；有人看見鐵窗的形狀其實是一盆花；有人則是用不同角度拍出躲在巷子裡，不再冒煙的大煙囪。

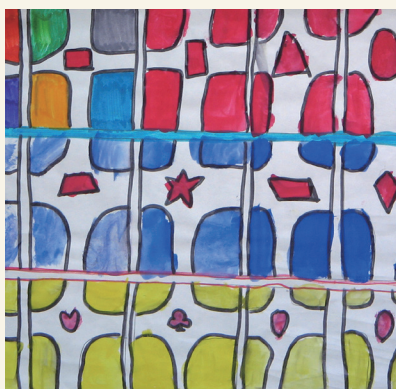
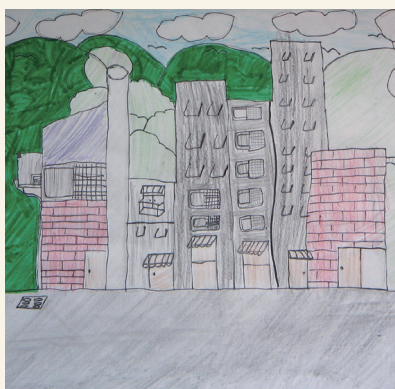
● 學生拍的現場照片

為了讓孩子對巷子裡的空間可以有一些跳脫框框的思考，我們利用知名畫家的空間畫作，引導孩子利用自己的觀察去發展對真實空間裡的非空間想像。並且試著畫畫看。孩子因為沒有畫得像不像的壓力，所以畫出來的風格非常多樣、有趣！例如：曲折的巷道變成立體畫派的方塊、水泥花磚牆變成彩色的壁紙、狹窄的巷子變身成色彩絢爛的蝴蝶、原本擠在一團的建築物像被攤開來的羊皮卷一樣排排站好。

通學巷在孩子的筆下，不再是一般的巷子了！是充滿想像與活力的各種畫面所組成的一連串空間。也是一個有在地特色的美術教室。

小態：把事情做好、做對，真的要從一開始就掌握住關鍵，才能處理本質上的問題，不能急著只求結果。

● 學生繪畫作品

玩空間，想空間

小民：這是一個使用者需求導向的空間改造故事。對孩子來說，要瞭解一個普通生活巷道的使用需求，是需要細心的觀察和對人的同理心，才能看見問題，進一步想像如何改造。也就是說，先看見「真實」，再發揮「創意」。這幾個空間構想都是好例子。

小在：是的，每一個設計中也都經由空間的裝置，嘗試人的溝通與互動。小活得愈來愈好的盆栽，證明了通學巷是個被關注、認同的地方。

在空間創作的討論過程當中，孩子試著去思考平時都是哪些人在使用這條巷子？這些使用者需要的是什麼樣的東西？我們可以做些什麼讓這裡的空間更美好？以下是學生在思考空間裝置時，感人並有趣的人文思考：

1. 入口標示：住在附近的同學都不知道這裡原來有一條有趣的巷道。為了讓更多的學生可以利用這條通學巷上下學，同學決定除了為通學巷命名之外，還要做一個標示，讓人知道通學巷要往這邊走。

2. 有人陪的座椅：巷子裡最常見的是站在路旁聊天的阿公阿嬤。孩子想要為阿公阿嬤做一個可以好好坐下來的小椅子。後來想想光做椅子還不夠，便想做一個小孩子也坐在椅子上，這樣就可以陪阿公阿嬤聊天，他們就不會寂寞了！

3. 給小小孩看的有趣牆壁：巷內有許多阿公阿嬤白天都會帶孫子出來走動，常走著走著就與其他鄰居聊起天來，這時候小孫子會很無聊。所以有一組學生想要在原來灰灰暗暗的牆上畫些有趣的圖案給小小孩看，他們就不會無聊了！因為牆上不能隨意塗鴉，所以最後是請同學畫在紙板上，用黏貼的方式表達。

4. 靜思語與冷笑話：因為要吸引小學生多利用此通學巷，其中

● 觀察過程

● 通學巷命名

● 有人陪坐的椅子

一組小朋友想在牆上釘一些竹片，竹片上面寫上冷笑話，讓經過的學生可以來猜謎。組內有同學覺得應該寫上晨光媽教的靜思語，因為好的文字可以幫助更多小朋友變得更好。最後將冷笑話與靜思語各配置一半。這種有互動性的裝置，是來往的孩子們最喜歡的東西，有些孩子每天經過時，都要把所有的竹片翻過一遍、念過一遍，像是一種上學前的儀式。此裝置在撤展後，沒有被拆除，後來繩子斷了，竹片字跡褪色了，居民還主動幫忙維修並用油漆將字重寫了一遍，再用透明漆漆過一遍。

5. 巷子裡的太陽公公：巷子裡有一段牆面非常老舊陰暗，孩子想用美麗的盆栽來美化這段牆面。光有綠色植栽還不夠，孩子直接請出太陽公公，希望開朗的太陽公公可以照亮這個空間。當孩子在固定吊盆時，許多居民走出來關心，甚至建議應該掛在哪邊比較好。這些盆栽於撤展後仍留在巷內，本以為不好維護的草花，可能過一陣子就會死掉；但後來的半年，植物一直被維護得很好，因為每天都有鄰居會幫忙澆水，照顧。後來盆子內的草花被居民主動換成較好維護的常綠植栽之外，吊盆的數量也增加了。巷子內的綠意漸漸多了起來！

孩子利用改造空間來關照巷子裡的居民與上學的孩子，居民則用對裝置物的主動維護來關照使用通學巷上下學的孩子們。

小態：當活著的東西被人關照，這個地方也就會活起來！

● 給小小孩看的有趣牆面

● 靜思語與冷笑話

● 巷子裡的太陽公公

通學巷成為孩子的展場

小民：先前的空間改造經驗影響了老師，使得這條小巷成為孩子的教室、另類的「公共藝術」空間，也是展現孩子與社區關係的場域。

小在：躲在巷子裡的每一個小玩偶，像是孩子的分身，代表他們的關愛；小樂隊將音樂的想像帶進巷子，都有孩子的用心與創意。

兩年後，我收到一張靜怡老師寄來的竹仁幸福通學巷藝術課程成果展的邀請函。

是靜怡老師在與我們合作通學巷系列課程的兩年後，帶著五年忠班的孩子再次於通學巷裡辦了一個新的展覽。

這次的展覽也非常有趣。除了有學生所製作介紹竹北地區的基本資訊及特色外，還在紅磚牆上辦了學生拍攝通學巷的攝影展。另外，還有學生做的各式小玩偶，藏在牆角或是鐵窗花上。有的還站在黑瓦屋頂上，必須仔細找尋才看得到。各個小偶雖分立在不同地方，卻又像在與彼此對話。其中，最威風的美國隊長站在牆頭上，似乎在保護著大家！

最令人驚豔的是站在范校長家圍牆上的小小交響樂隊。黃色的各式樂器排成一列，像自我陶醉般地隨著音樂正在左右由擺著呢！

孩子藉由在此辦展覽的機會，認識自己的家鄉。巷內居民也漸漸習慣這些活潑可愛的孩子在巷內穿梭。所以任何經過此巷上下學的孩童現在都被當地居民守護著！

小態：「守護」！從關照、認同到守護。

廁所大變身 ◎林碧雲

竹仁國小的廁所，長期以來一直有著潮濕與採光不足的問題。雖然打掃的學生都很努力保持著廁所的清潔，並且用許多美麗的圖面或是小植栽來美化空間。但空間本身缺憾的問題，是再多的努力打掃也無法解決的。

這次我們利用創意廁所改造的機會，希望可以直接解決大部分廁所惱人的問題。

首先，利用兩週的時間與六年級的小朋友對話，希望找出目前廁所的優點與缺點。並且讓孩子發想各自心目中理想的廁所。

然後，檢討目前廁所在空間上的問題。我們利用減法將封閉的牆面減少，拆除了不必要的窗戶及鐵窗，將自然光與花園裡的風帶進來。

一個令人心曠神怡的廁所，除了讓孩子對廁所灰暗的印象完全改觀外，也讓每一位來使用的人都感到愉悅，願意一起用心來維護空間的好品質。

討論廁所大小事

小態：這個空間改造的故事有幾個值得討論的面向。

小民：是的，因為廁所在校園裡是一個重要的功能性空間，使用與管理上的問題也很明顯，許多學校都有必要改造廁所。若有改善工程，千萬別錯過大好機會，可以從孩子的使用經驗切入，積極展開「參與式設計」過程。

首先，我們開放性地討論廁所與上廁所。讓孩子可以盡情並認真地討論這很重要但不被鼓勵的話題。例如：高年級的女生會提到生理期的問題、男生會提到小便斗高與低的問題。

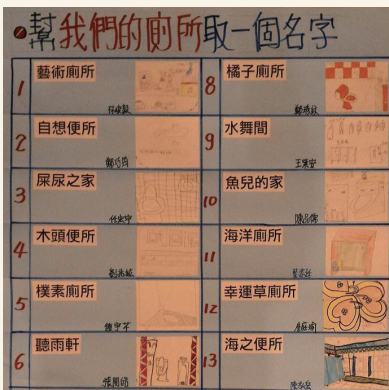
接著讓學生討論目前學校廁所的好與不好。學生最關心的事項整理如下：

1. 喜歡某間廁所的原因（依排名）：布置、整齊、離教室近、乾淨、明亮、沒有臭味。

※ 另外有些個人有趣的答案：大便不會沒有沖、小便斗沒有壞掉。

2. 不喜歡某間廁所的原因（依排名）：有臭味、陰暗、潮濕、蚊子、空間太小、髒亂。

※ 另外有些個人有趣的答案：沒有衛生紙、有風吹進來、垃圾桶放得太靠近馬桶。

3. 對於未來廁所的期待：明亮、不臭、乾淨、有香味、乾爽、好看（漂亮）。

依據以上討論的結果，可以總結出孩子所期待的廁所必須具備的必要條件有：

- a. 空氣品質要好，最好有香味
- b. 空間要乾淨，整齊
- c. 光線明亮
- d. 空間寬敞，具美感

以上結果可以知道，孩子最在意的是廁所裡的味道以及明亮度。然後，空間本身要整潔並且具有美感。反過來說，這些也是目前許多廁所設計上的大問題：會臭、昏暗、空間凌亂且不具美感。

上廁所，雖然是一件小事，但討論起來卻發現其實是一件大事。每個孩子都可以講出自己上廁所時的許多困擾。對於這樣一個既公共又私密的空間，我們必須投注更多的關心。

小在：廁所是一個「五感」經驗豐富的地方，但是多半是沒有「美感」的地方。因此，「參與式設計」環境改造可以是非常好的教學模組主題，廁所就是一個「大教具」。

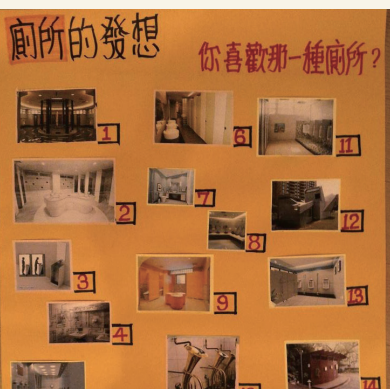

小態：太好了！讓我們一起看看怎麼做。

竹仁廁所設計-重要的事

參學學校 五股 班級

編號	重要的事	說明
1	廁所的顏色	要有自己特色的顏色，例如：有獨特的主題、小眾話、小眾畫、有自己……
2	手紙筒	廁所內不要有異味，空氣好
3	乾淨	廁所整體看起來乾淨、好聞、不要有異味
4	地板不能濕漉	地板保持乾燥，濕漉的不舒服、容易滑倒
5	隔間清潔	隔間清潔乾淨，沒有污漬，且隔間不要有異味或潮濕的，或是發霉
6	明亮	光線佳，隔間要明亮，廁所不要看起來潮濕的
7	不要有蚊子	蚊子多，看起來廁所的衛生度較差
8	公擔心	怕廁所會不小心讓大小便，空氣也會發臭，或是發霉
9	有隔間	廁所內要有可以隔間的勾，可以隔間使用
10	提供衛生紙	廁所內可以提供衛生紙
11	有小椅子	有小椅子，可以放下手上去的袋子
12	有廁所地圖	廁所內有廁所地圖的指南
13	工具類內整理	工具類內好好整理，讓工具類整理可以方便
14	有椅子	有椅子，方便同學整理

用減法與創意打造的廁所

小在：通常環境設計有三個主要面向要處理：「功能」、「形式」與「意義」。

「功能」是使用行為上的需求；「形式」是空間的舒適與美質；「意義」是這個地方要傳達的訊息與精神。

小態：好生動的「減法」！減去了自然通風、採光的阻礙，增加了自然因素的介入。在功能上回應物理性的環境條件，也滿足了舒適感的要求。

我們將潮濕，不通風，有味道的廁所利用下列手法改善：

1. 潮濕與自然採光：將原有常閉的高窗拆除，讓更多的空氣可以在此流通，也可以增加採光。另外在鄰花園側開一長窗，除了可以將花園的美景納入廁所內，也可增加採光。

2. 通風與空氣品質：長窗下方留設通風百葉，讓冷空氣可以由此進入，由高窗處離開。利用高低窗不同位置，可以帶動空氣的自然流通。窗外花園現植有玉蘭花，當空氣由外往內流動時，也將花香送入了廁所內。

3. 空間開闊整齊：拆除較笨重的磚牆隔間，改用熱塑板隔間，可以增加每間廁所的內部淨寬尺寸。並且整體規劃門扇與小便斗隔板的顏色，讓空間具秩序感與美感。另外，拆除了明架天花板，讓室內高度提高，讓空間更寬敞。

4. 空間創意與美感：原有瓷磚貼太高，讓空間具有壓迫感，所以我們僅將磁磚鋪設在可能會沾到水的高度，以上

則回歸到牆體的本質。在顏色規劃上，用黃綠色與黃色搭配出春天花園的意像。讓空間自己敘明身在花園旁的特色外，也可回應不時飄進來的花香。在空間創意上，利用斜桁架改變空間形狀，讓空間既開闊又具保護的感覺。空間同時也有了自己的特質。

另外，我們減少了兩個小便斗，在入口處增設了一個可以置物的平臺及一面可以整理儀容的鏡子。讓使用者在離開廁所之前可以好好地看看自己，整理一下心情。

空間若能與周邊環境對話，與人的使用行為對話，試著產生關係，就會是一個好的空間。這廁所想要與花園對話，想要與光線對話，想要與流動的空氣對話，想要與使用者的心情與行為對話。我們不必再在廁所內貼上太多圖片或是文字，空間自然會呈現出自己的美。

小在：與周邊環境對話則是表達對這個重要地方的關照，這個受尊重的地方也在照顧孩子在學校最最私密的所在。

小民：最重要的是「對話」！一個好的空間是能產生對話的地方。讓自然與人性主導友善、尊重、有生氣的對話，美自然呈現！

打開校園裡的秘密花園 ◎林碧雲

竹仁國小內有一處綠地，長久以來一直被高高的鐵絲網圍牆隔離在學生可以活動的範圍之外。內部有大樹，有夜鷺，有水池，還有許多落葉與不經意丟入的垃圾。我與鄰居媽媽一同成立竹仁國小園藝社。除了改善了這個空間之外，也提供了一個孩子與家長可以一同工作的花園。

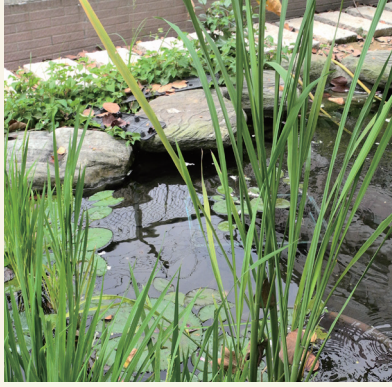
一學期的時間，從環境整理、現有材料分類、討論與發想、種植與照顧等，我們過程中做了許多對空間與現有問題的討論。從堆肥到給夜鷺蓋一個家等，孩子邊做邊討論。有需要的時候我們就請有這方面專長的人來幫忙。後來在周德清先生的協助下，營造了一區以臺灣原生蕨類為主的蕨類園。

另外，孩子們為了生態多樣，還種植了些水生植物、誘蝶植物與景觀植物。用石頭圍出保護草花的邊緣，還鋪設了一條友善的步道，整理出一個可以賞花喝茶的空間。花園裡缺少椅子，孩子便合力用現有的石頭做了一些椅子。這些空間實際的操作讓孩子對空間營造與規劃有了全面的體驗。

孩子們經過整理空間、討論設計與實作操作，將被閒置的花園整理成一個他們下課後也會過來關心的秘密花園。雖然最後還是沒讓圍牆倒下。但曾經身在其中揮灑汗水的我們，對這個空間的關心會一直持續！

蓋房子

小態：蓋房子是人的本能！所有的動物不是都會營造棲地嗎？

小在：對！人的棲地就是「棲身之地」。孩子的秘密基地就是安頓小小身體的「棲身之地」。

小態：應該讓孩子在成長過程中，都有在「自然環境」之中，安頓自己身體的體驗。

花園已經好久沒有人進來了！落葉與被風吹落的大小樹枝蓋住大部分的面積。園藝社的第一堂課就從撿垃圾、落葉與樹枝開始。在整理的過程中孩子慢慢察覺出原有花園的樣貌。

低年級的孩子看到落葉與樹枝，就忘了工作，便逕自玩起蓋房子的遊戲。一位小朋友將小樹枝插入鬆軟的土裡。其他低年級的小朋友紛紛蹲下來想要學。從一支到一排。從直線到弧形。樹枝牆越蓋越多！其中一位小朋友將樹枝像三角架一樣架起來。

「老師，我在蓋房子！」他抬起圓圓的小臉，開心地跟我說。

「老師，我也要蓋！」另一位孩子接著說。

因為每個人都越做越多，自己的東西漸漸地與其他人的樹枝牆或是樹枝屋靠近，孩子沒有起衝突，反而互相穿越或是接著其他孩子的東西繼續蓋。

另一位孩子喜歡挖土，先挖了一個小洞，然後舀了些水進去。接著有人提議挖水溝。將水池中的水引出來，進到旁邊的樹枝社區裡面。穿著雨鞋的孩子們興奮地搶著舀水。想看看水會流到哪裡去？

一個孩子說：「老師，我們可不可以蓋大的木屋？」

在高年級的孩子幫忙下，將較大的樹枝簡單地互相支撐後，便讓孩子鑽進去自己的小空間。空間雖然小，但孩子在裡面很開心，表情似乎說著：看，這是我的秘密基地！

小民：對！同時，個體的努力可以連結成群體的成就。

小態：看過鳥巢嗎？鳥媽媽在築巢的時候，是用身體「滾」出適當大小的家。家要「合身」才美！

工作的愉悅

小在：蒙特梭利教育法中所強調的「環境取向」與「工作」，在這個三年級的故事中具體呈現了效果和其意義。

小民：是的！「環境取向」的戶外教學活動對六到十二歲孩子身心發展影響很大，「工作」就是培養獨立思考的能力，同時經由團體合作也會形成道德意識與社會關係。

三年級的美美手裡拿著小圓錐，雖然捨不得停下手中的工作，但看到停在她身邊工作的我，便熱切地抬起小小的臉龐說：

「老師，一個星期中，我最喜歡星期三了！」

「我最喜歡星期三了！因為星期三有園藝社！」

「喔！為什麼呢？」我笑著回應。

「老師，你知道嗎？我待會三點要去上珠算課，然後還要上繪畫課，然後六點半要上英文課，因為沒有時間吃晚飯，所以就要先吃一點麵包。八點才能回家。」

「只有星期三可以自由地在這裡工作，所以，我

最喜歡星期三了！」

講到星期三時，美美的臉上止不住興奮與快樂的笑容。

接著，又蹲下去埋頭認真整地。

望著孩子認真工作的背影，我感受到孩子與土地、與自然互動時的認真及真誠。

小態：尤其經由孩子的「工作」，環境的和諧、淨潔和美的呈現，是與孩子內在的狀態能直接呼應的。

小在：這就是「主體性學習」！學校應該多一點這類戶外教學，「生活與環境」美感教育就有機會在培養孩子獨立性的同時潛移默化。

為了讓孩子可以看到校園外的風景
我們改變了孩子可以到達的高度
我們跨過了以為不可能突破的圍牆

心寬廣了，
學校也成為了安心的所在！

林碧雲

7 新竹縣清水國小

📍 新竹縣竹北市竹仁里仁和街 1 號

關於清水國小 ©林碧雲

新竹縣「清水國小」位在新竹縣與桃園市交界之處，是一個位在山區小農村裡的小學校。學校位在半山腰上，居高臨下，周邊青山圍繞，綠意盎然。後山有一登山古道，週末有許多民眾來此登山。學校緊鄰元聖宮與社區活動中心。所以學校幾乎是這個山區小農村的中心。操場周邊沒有圍牆，與周邊環境融合在一起。不多的民居則散落在各處。前幾年因為一年級招生不足，曾面臨廢校的考驗。

現有班級 6 班，學生約 40 名，校舍僅有兩棟。兩棟校舍間夾有一中庭花園，中庭內與操場邊還留有許多水泥做的動物。

迎風高臺 ◎林碧雲

學校王主任觀察到操場矮圍牆邊，有一處風特別大，風景也特別好。便自己用廢棄的遊具搭一個平臺，想讓孩子體驗風的感覺。

但臨時搭建的平臺不夠安全，王主任找我們團隊幫忙，除了希望平臺可以好好設計並具有安全性之外，也希望在規劃與營造的過程中，學生可以參與。

我們規劃了一系列的課程，從體驗空間開始到發現問題，並試著提出設計構想。孩子在老師的陪同下非常投入，並且最後還做了模型解說自己的設計。

迎風高臺最大的挑戰是要可以登高並遠眺，但又要顧到學生的安全。最後的設計方案是將平臺抬高到圍牆的高度，然後跨過圍牆後再設計階梯往下走。這樣保護安全的欄杆就可以降低高度，不會影響到高臺的視野。藏在圍牆後的小空間也可以成為一個可以與好朋友談心或是獨處的小空間。

師生們都很喜歡這個平臺。老師可以與孩子在平臺上課，孩子們也可以在這邊觀察下方的菜園。不同的時節，山谷裡會種上不同的蔬果。最棒的是可以看到家長們辛勤耕作的身影。

這不僅是一個迎風高臺了，還是一個人與植物，人與四季，人與他人互動的平臺。

我在的角落

小在：用「紅絲帶」標示出每個人有意義的「所在」，大家跟著走，從分享中，看見每個「主體」表達自己的經驗、喜好，還會看到「主體」存在的方式。

小民：在從互動中看見人與空間的關係與意義，空間的故事會跟著時間走，形成記憶……

迎風高臺參與式設計的第一堂課，我們請孩子用紅色的絲帶繫在校園內自己最喜歡或是有特殊意義的空間裡。待學生都繫好了之後，我們跟著紅絲帶走，讓孩子一一分享他的故事。

「這個沙坑在我很小的時候常常來。是阿婆帶我來的。」

「這個單槓是我下課時間最喜歡玩的，我可以跟同學互夾。」

「這遊具太無聊，我們都是這樣玩的。」

如果孩子形容的是一種遊戲。我們會請她們示範一下遊戲的玩法。從單槓到溜滑梯，孩子們都有獨特的使用方式。示範給老師們看時孩子都很開心！老師

們也漸漸從擔心或是管理的心情，慢慢了解孩子為什麼喜歡這樣玩。

「我最喜歡的地方是溜滑梯下面的這塊木頭。」一位男孩小聲地跟我們介紹他的絲帶。

「當班上男生嘲笑我的時候，我就會坐到這裡，因為在這裡別人看不到我。」

男孩坐在溜滑梯下面的一塊枯木上，示範著如何背對校園。我們一群人，有的因為身高進不去，有的彎著身子進去的人也靜靜地蹲在一旁聽男孩說話。平日班上頑皮的男同學們在此刻也收起嘻笑的表情。

這是一個安心的空間，可以暫時離開人群，與自己相處的空間。

小慇：在分享中，還看見了孩子的「同理心」……

小在：這是一個還可以繼續說的故事……

第四章 Chapter 4
總結

看見了「美的故事」，
也瞭解了每一個小故事如何回應
「主體成長」、「公民素養」與「感應自然」的內涵。
現在請「小在」、「小民」和「小態」再來為我們回顧一下實驗教學的經驗，
歸納「人我關係之位格」、「公共環境之關照」與「生命之同理心」
實踐策略的「美感教育」內容。

我們先來談談「人我關係之位格」！

「小在」：好！我先說。「人我關係之位格」要由身體空間開始關照，可以由「課桌椅」延伸到「教室」的空間。

「課桌椅」是孩子在學校唯一屬於自己的空間領域，也是唯一可以安頓孩子身體的「小天地」。但是，學校通常將孩子使用的課桌椅視為公共財產（上面印著學校的名字），反正一兩年就要換教室，也要隨著孩子身高換桌椅，所以並未察覺到課桌椅在「主體性學習」上的重要關鍵。孩子在學校彰顯「個體人」位格的「所在」，正是屬於每位孩子的「課桌椅」，在那被自身照顧、經營的「小天地」中，孩子的身體得以安頓，孩子的主體得以開展。尤其在進入一年級正式成為「小學生」時，就要能關照屬於自己的身體領域的「課桌椅」開始，學習做一個負責任的「個體」，同時展現「主體」的特質。

「小民」：我來接棒。

離開自己的課桌椅，就進入了「公共領域」，也涉入了公共議題；在「人我關係」上，由「個體人」的位格延伸為「群體人」的位格，孩子開始經由課桌椅群組的安排，到教室空間的環境檢視、互動、討論，針對物件整理收納、傢俱安排、空間規劃，到動手布置，甚至於改變室內色彩，增加自然通風採光，都是老師與孩子可以一同完成的空間營造。

這樣的「環境關照」與一般的班級「布置」不同，不是以裝置去美化牆面，而是透過教室內的「生活與環境」的營造，由身體的安頓到公共領域的關照，是培養「公民」的素養、體現「公民美學」最貼切的學習過程。忠山國小五年級改造教室的故事很值得參考。

「小態」：由教室再向外，延伸到班群空間領域的公共關係呢？

「小民」：在新近完成的學校建築中，常有彈性使用的班群教室設計，班級之間的共用空間的確有多元使用的機會，班級空間之間雖有視覺上的隔絕，但是仍然會有相互干擾的隔音問題。多半老師因聲音的干擾，必須用麥克風上課，班級間的干擾更大，孩子也習慣大聲說話，形成惡性循環的現象。事實上，一般教室若學生人數多時，老師用麥克風上課也已成常態。「身體與聲音」子計畫二主持人張中煖教授指出：我們常以為使用麥克風上課，可以讓學生聽得清楚，但結果是學生的專注力反而相對減弱。讓聲音能有效傳達維持在班級師生範圍之內，讓孩子看著老師說話，專注力會更集中，班級之間也不會有聲音的干擾。也就是說，不同層次的公共領域感與歸屬感，是可以經由視覺與聽覺共同關照形成的。

校園就是一座「大教具」！ 再來討論校園的「公共環境之關照」

「小民」：學生在校園中隨時隨地都是增進「公民素養」的機會。師生須先體會、瞭解與回應「公共性」的需求，辨別公共空間不同層界的「領域」，而體認不同層次的「社會人」位格，進而建立對「公共性」的認同，累積對「公共領域」的關照。校園公共環境的營造與關照，這就是公民社會的基本素養，也是「校園大教具」可以具體發揮的效果。

「小態」：「校園體檢」是將校園變成教具的必要過程，校園配置與平面圖是必要的工具。

從操作層面來看，學校需要建立電腦的圖檔，有了基本的圖面就可以展開「校園體檢」了。除了記錄校園的實質環境的現況，還應包括：學校歷史與校園空間變遷、校園與周邊環境的關係、學校社區環境議題分析、校園微氣候環境調查紀錄、室內物理環境品質、生態調查、校園活動行為觀察紀錄、訪談問卷環境評估……簡單地說，就是所有相關校園的歷史、自然與人文，都可以記錄在空間之上，以不同的圖層記錄不同的資訊。

事實上，校園圖資的蒐集、調查與分析，都可以與不同領域、不同年級的課程教學結合，形成教案教材。「校園體檢」可以不斷記錄、跟蹤、監測校園的變化，本身就是體現「校園大教具」極佳的過程。

「小民」：對！在校園中操作公共環境的議題，是非常重要的且有趣的教學活動。由觀察、記錄、討論到設計，再接著動手做，看見改變，是不可取代的實踐過程的學習。

透過「校園大地圖」的製作，讓孩子更接近校園環境。孩子的觀察、記錄、討論所「發現」的校園公共環境的議題，是與孩子切身相關，也是最好的教材。經由討論、設計的「發想」，再經合作「發展」到動手，讓改變「發生」成真。可以是校本課程活動，也可以是結合學校既有的工程項目，將「課程」發想變成「工程」的內涵，在工程施作的過程中，又可以把「工程」內容變成「課程」的教材。

「小在」：沒錯！這是重要的「主體性學習」，由過去的記憶，通過現在反思，到未來的想像，再以行動看見改變。人之主體存在是「空間性」、也是「時間性」的。人的「成長」是自身生命過程的累積，是在時間軸上，以個體「過去」的記憶，面對「現在」的處境，朝向「未來」的想像，透過自身的反省，在當下採取行動所累積的。人就是在自己獨有的過去、現在與未來之間連結而成長。換言之，由過去記憶到未來想像而帶動當下的行動，是個體成長過程中重要的學習。

「小民」：伴隨每個人成長的貼身環境，也是隨著時間而變遷。尤其在學校，倘若能以參與的方式，從孩子共同的記憶到未來的想像，進行環境營造，那麼實現共同想像的經驗，在個體成長經驗中又會留下難忘的共同記憶。對個體成長的影響是，自己未來的想像是可以經由行動而實現的。

「小在」：讓我再強調「看見改變」及由「反省」到「創意」的重要性。透過校園參與「看見」由過去到未來改變的可能，使得記憶及想像不再只是個人心裡的印象與圖像，經由討論、辨析、發想、表達，接著動手實作，「看見」眼前的真的可以改變，是成長過程中重要的經驗。這個「看見改變」學習過程的關鍵是先要找到真的問題，要能找到真問題，是必須以「反省」穿透現實、看見真實，擺脫既定的概念、挑戰限制，「創意」自然發生。讓孩子體認「創意」不是在既定概念下的形式操作，或是天馬行空的自由發想，「創意」生成於「發現真實」的過程，「創意」來自於徹底的「反省」。

最後，回到「生命之同理心」， 回到身體，擁抱自然！

「小態」：輪到我來談談「生命關係」與「生命之同理心」。

在知識系統中的「自然」是一組一組成套的「概念」，是將自然視為研究對象，以不同的觀點探索並歸納成為知識，納入知識體系，累積我們對自然的理解。然而，透過套裝知識所瞭解的自然，已經不是自然的本體了，而是在某一特定知識範疇中的自然。

從人活著的事實來看，人的生命就是自然本體生命的一部分，透過人活著的狀態所能接觸到、「感應」到的自然，是包括了其他活著的生命現象。人與這些活著的事實之間是一種「生命關係」，一旦這活著的生命關係被「知識」所取代，那麼活著的人與這些活著的其他生命，都變成了客

觀的「生態概念」，活著的「我」不必「存在」了，其他的生命也不會「存在」。或者說，若「生命關係」只能在知識中被「理解」，不再被人所「感應」，那麼，人與自然的直接關係就會被知識切斷了。

人如何能「感應」到自身與自然之間活著的「生命關係」，不靠知識的理解，而是通過「生命之同理心」，是教學上的重點。

「小在」：太好了！以「五感」「感應」校園裡的自然，就必須回到自己的身體。

「小民」：對！在校園中，如何讓活著的現象能生生不息、周而復始地延續，應該是校園規劃設計與維護工作的重點。當這些活著的自然能穿透「安頓」自身的個人領域，能成為公共領域「關照」的內容，讓我們可以經常置身於這活著的情境，孩子就能經由「五感」去「感應」人與自然的直接關係。經由課程的啟發與引導，孩子就在校園中會隨時隨處享受到自然的感應。

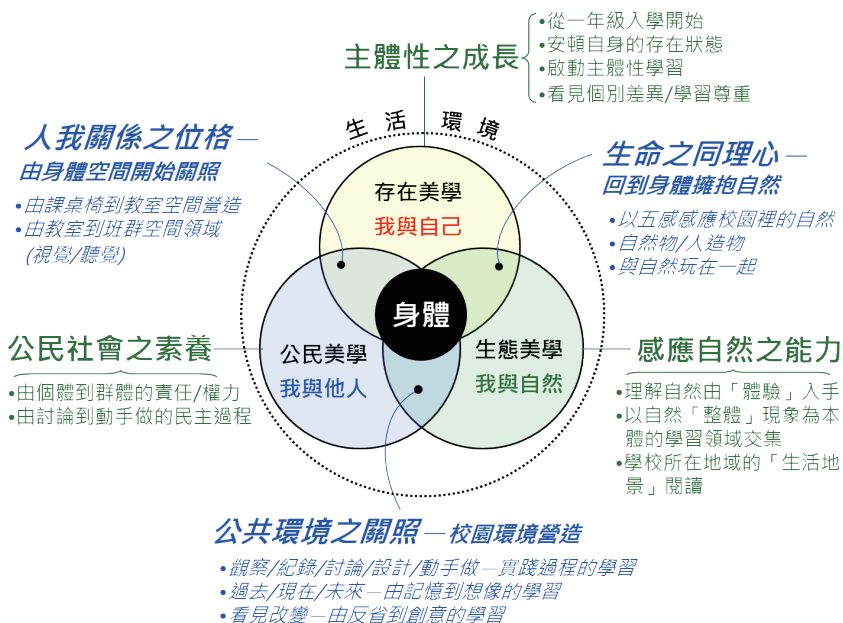
「小在」：讓孩子的身體直接接觸自然，是「感應」自然最有效的方式。然而，在保護膜裡長大的孩子，認為土是髒的、水是危險的、蟲是可怕的、樹是不能爬的……孩子在人為的環境裡，身體逐漸消失，只能溺在人造的遊戲中。讓孩子與自然玩在一起吧！

「小態」：也讓孩子的身體活起來吧！與自然玩在一起，用身體貼近自然，對自然的「同理心」自然而生。也就是說，透過感覺與想像，將身體的「小宇宙」直接與自然的「大宇宙」感應對話，用「同理心」想像自己的身體成為風、光、水、土的自然力量，想像成為小花、綠草、地被、灌木、大樹、蚯蚓、昆蟲、蛙、鳥、松鼠……讓自然的生命與人交互投射。

最後
把剛才大家歸納的意見，
整合在「美感教育」的思維架構裡。
我們仨的任務終於完成了！

啟發·反思

教學經驗對美感課程的啟發

課程結束之後，研究團隊的夥伴回顧了整個實驗教學的過程，有如下的啟發：

1. 美感與「個人生活經驗」有關。
2. 因為每個人的感覺不一樣，美感的確因人而異。美感有其本質，經驗探索的過程以及個體差異雖然很重要，但美感不會是「只要我喜歡，什麼都可以」。美感有其內涵要素，應該可以被討論、增加、整合。
3. 美感教育不是給一個答案，而是創造經驗和過程，是一種開展和啟發。

實驗教學之發展

1. 課程理念

我們希望突破傳統教案設計的迷思，鬆綁「老師」、「空間」、「時間」和「學習對象」的限制。先讓老師放得開、找回感覺，再打破教案、教室等固定形式，彈性應用上課時間，在對象上擴及社區成員以及在家自學的孩子。突破課程規劃概念，從生活開展美感體驗。

2. 執行策略

因應學校規模提出不同實驗教學的方法。

· 大型學校「由下而上」

以焦點社群為起點，與種子教師合作，開始初步的理念討論以及實驗教學，並藉網際網路媒介形成廣泛連結，傳播美感教育即時資訊，進而影響全校親師生，甚至校園所在的社區生活圈。

· 小型學校「由上而下」

由校長帶領，能夠有效地動員全校親師生。本計畫實施案例為忠山國小、坊寮國小和竹圍國小自強分校，由研究團隊帶領全校親師生實際進行校園環境改造行動。

反思

最後，我們針對計畫執行過程發現的問題，提出初步的反思與建議：

1. 學校的資源不均是影響教學品質的重要關鍵。因此，研發教學方案必須考慮不同條件的學校狀況。
2. 現行教育體制裡，有「教師的教學進度」與「學生的學習進度」之間的矛盾；如何改變前者凌駕於後者，回歸以學生學習為本的教學，是所有教育政策都必須嚴肅看待的課題。
3. 「美感教育」不能被劃分於以「藝術」為主、再向外延伸、跨域的教學觀點。其實，「美感教育」是「全人教育」的基礎，而「存在美學」、「公民美學」與「生態美學」的內涵，與「全人教育」的三面向直接有關，即：人與自己、人與他人、人與自然的關係。「全人教育」是專業與通識平衡、學養與人格平衡、個人與群體平衡、身/心/靈平衡的教育，也就是如何使學生能成為一個「人」的教育。
4. 教育政策的延續性、脈絡性、整合性應該被重視，以求達到最佳效益。「美感教育」與其他當前的教育政策專案（如：「學習共同體」）之間是否存在某些相通的理念或方法，可以更完整地規劃，或考慮不同計畫之間的合作模式。
5. 建議可以將美感教育推廣至假日學校、社區大學等，聯繫「家庭－學校－社區」的學習脈絡，讓教育不再只發生在校園，而是回到個人，從家庭出發並且可以延伸至畢業之後的持續進修生涯，真正落實「以人為本」的全人教育目標。

後記 Postscript
美的提醒

後記：美的提醒

◎ 文 / 喻肇青

教育部從 2014 年開始推動「美感教育中長程」第一期五年計畫，包括「課程教學」、「支持資源」和「教職知能」等三個構面，行動方案一共有 54 項現行措施和 27 項新興措施。國教院「亞太地區美感教育研究室」執行的美感教育的實驗課程方案，雖然只是其中的一小部分，但是意義相當重大。

而「生活與環境」美感實驗教學是極少數從既定的「美育」框架中釋放出來的嘗試，我們學習很多，自知還有不少缺失，最重要的是在過程中有太多反思的機會。

《看見美的故事》僅記錄了我們在國小進行的實驗教學，接下來就要進入國中及高中，我們希望國小的經驗還會繼續發酵，面對國、高中的實驗教學，是另一種挑戰。

我們在國小嘗試了許多不同的教學模式，有「由下而上」的教師社群自發的教學實驗，「由上而下」的校本課程和全校動員的教學活動，但是在國中和高中大概很難複製類似的模式。國、高中的師生面對的是升學的壓力，各領域知識的學習會是教學的重點。

若要直接將「美感」帶進教學，免不了會被歸於「藝術」領域，充其量是由「藝術」與其他領域的「跨領域」學習，仍是以「藝術」為基礎的既定思維。

我們一直相信「美感教育」不能被侷限於藝術領域，「美感」不只是藝術創作

的表達或審美的經驗，「美感」應該與每個教學領域都會相關。

從「美」的本質來看，古希臘哲學家認為「美是和諧與比例」；柏拉圖甚至將「美」提升到深入的哲學思考，認為「美」是永恆的，是心靈與身體諧和一致的境界，「美」是宇宙秩序之本質。

那麼，回到知識的學習，每個領域都內含「美感」的原則與元素。

基於上述的信念，我們大膽地做了一次進入國、高中的前導實驗——「美感探索」。

2016年5月我們利用國中會考結束後的第一週，邀請新北市立竹圍高級中學國三909班，進行了四次各兩節課的實驗教學，29位同學依六個領域（社會、自然、數學、語文、綜合、健康與體育）分組，刻意地避開「藝術與人文」領域。

第一次課程，我們播放60張「美」與「不美」的幻燈影像，大家靜靜地看，包括自然環境、人為空間、居家用具、族群社群活動等「美」的情境，也包括滿街垃圾、房間凌亂、立院打架等「不美」的現象。隨後再重頭播放一遍，開放討論，找出「美」與「不美」的因素。

前後不到兩小時，黑板上就整理出18項「美感原則」：和諧、節奏、對比、呼應、主從、對稱、均衡、漸層、韻律、秩序、聚集、統一、細緻、紋理、繽紛、差異、多元、

對話……，因為討論都限於視覺經驗，缺了聽覺與觸覺的「美感」體驗。即便如此，從國三孩子的討論裡可以確定，「美感」是發自於每個人的感覺，只要啟發帶動，就可以察覺顯現。

第二次與第三次的課程，請學生分組回溯九年級所學的領域課本，尋找對應「美感原則」的單元與內容，每個領域都由學生討論，分組報告。

每一組都提出很貼切的內容，超出了我們的預期。大家都說，老師從未在課堂上討論過所教的內容與「美感」的關係。

最後一次課程總結，每個人發表如何將美感元素融入各領域教學。大家的意見很多元豐富，也有共通的想法，要體驗、要實作、要合作、也要尊重個別差異，有位同學說：「放進課本，就沒有用了！」

這次嘗試將「美感」注入各學習領域的做法，我們稱之為「美的提醒」。

從「美感探索」到「美的提醒」，讓我們「看見」，如何將「美感」融入十二年國教各教學領域教學是有可能的，需要更進一步探索。

作者介紹

喻肇青

從事環境規劃設計教學、研究與實踐，關注人的處境及永續的生活，早期參與國小美勞輔導團工作，現持續投入美感教育。現為中原大學景觀系名譽教授。

張寶釧

教育工作 30 年，文化事業 10 年，是一頭鑽進理想，死而無憾的行動派，永遠在追求理想。國小退休後，仍獻身教育與文化工作。

黃菁

愛與孩子悠遊山野間，發現自然生態之美，讓天賦翱翔天際之間。
國小退休校長，現為國家公園志工。

蔡懷萱

一位長期耕耘鄉下孩子美好心靈與夢想人生的教育工作者。
現任新竹縣枋寮國小校長。

林碧雲

容易被感動，喜歡跨界思考，不喜歡框框的非典型建築師。
現為林碧雲建築師事務所主持建築師、中原大學景觀系兼任講師。

郭城孟

國內著名蕨類研究專家，長期關心臺灣生態地景並推廣生態旅遊。國立臺灣大學教授及植物標本館館長退休，現任大安森林公園之友基金會執行長。

林怡彤

熱愛生命，關注教育。國教院亞太地區美感教育研究室「生活與環境」實驗教學計畫首任研究助理，現為國立臺北藝術大學美術系博士生。

陳佳瑩

學生暱稱為小佳老師，長期投入基礎美育及創新教學。畢業於臺灣後山的美勞教育學系，現為新北市鄧公國小的藝術與人文及閱讀推動教師。

田又方

投身藝術教育多年，參與新竹市陽光國小建校至今，深刻體認校園環境的教育意義，並關注社區與學校經營。現為陽光國小藝術與人文教師兼總務主任。

楊安琪

輔仁大學景觀設計系畢業，從事室內設計十餘年。期許以設計、攝影分享生命經驗，傳遞生活美學的訊息。

十二年國民基本教育課程綱要 / 亞太地區美感教育研究室
系列叢書 03

看見美的故事

Stories about Aesthetics

國家圖書館預行編目 (CIP)

看見美的故事 / 喻肇青等作. -- 初版. --
新北市 : 國家教育研究院, 民 105. 12
252 面 ; 17x23 公分. -- (十二年國民基本教育
課程綱要 / 亞太地區美感教育研究室系列叢書 3)
ISBN 978-986-05-1139-0 (平裝)

1. 藝術教育 2. 美育教學 3. 中小學教育

523. 37

105023363

發行人 / 許添明

指導單位 / 教育部

主編 / 喻肇青

編輯委員 / 田又方、阮凱利、林碧雲、張寶釧、陳佳瑩、喻肇青、彭增龍、黃菁
(依姓氏筆畫排列)

作者 / 喻肇青、張寶釧、黃菁、蔡懷萱、林碧雲、林怡彤、陳佳瑩、田又方
(依文章順序排列)

出版機關 / 國家教育研究院

地址 / 23703 新北市三峽區三樹路2號

編輯校對 / 林怡彤

網址 / 國家教育研究院 <http://www.naer.edu.tw>

亞太地區美感教育研究室 <http://apoae.naer.edu.tw>

電話 / 02-7740-7237

傳真 / 02-7740-7260

出版日期 / 中華民國105年12月

版次 / 初版

本書同時登載於協力同行一走進十二年國教課程綱要網站，網址：<http://12cur.naer.edu.tw/>
亞太地區美感教育研究室網站，網址：<http://apoae.naer.edu.tw/publication.html>

封面設計 / 喻肇青、耕園整合行銷有限公司 吳明顯

美術編輯 / 耕園整合行銷有限公司 吳明顯

影像提供 / 楊安琪 (第一、二章)

印刷 / 鴻陽印刷事業有限公司

展售處 / 國家書店松江門市

地址：104臺北市松江路209號1樓

電話：02-2518-0207

國家網路書店：

<http://www.govbooks.com.tw>

五南文化廣場 (發行中心)

地址：400臺中市區中區中山路6號

電話：04-2226-0330

五南文化廣場網路書店：

<http://www.wunanbooks.com.tw>

定價 / 新臺幣 500元

I S B N / 978-986-05-1139-0

G P N / 1010502734

本院保有本書所有權，欲利用本書全部或部分內容者，需徵求同意或書面授權。