

2

美感教育

Aesthetic Education

教育脈動

Pulse of Education

電子期刊

104.6

正 / 式 / 上 / 線

教育脈動電子期刊第2期 目錄

主題：美感教育

從「視覺形式」——開啟「美感之門」／陳瓊花.....	1
美感教育視點的國際視野——美國實踐案例之探析／洪詠善、范信賢、阮凱利、邱鈺婷.....	22
靈性生態學與美感教育／馮朝霖.....	41
美力跨界：跨領域美感教育之課程理論與實務初探／喻蒼融、趙惠玲、林小玉、李其昌.....	67
美感境教學習——校園美感環境的現況分析與再造方向／姚村雄.....	78
只要有心，土地就會讓我們感受美與感動／鄭鴻哲.....	88
國小立體造型課程的開發與展現／蔡秉勳.....	96
生活中的美感教育——用生命帶生命／杜守正.....	115
在班級經營中澆灌美善苗芽——家庭聯絡本與班刊的實踐經驗／林俐慈.....	132
開啟感覺的那扇窗／陳佳瑩.....	144
彌陀不思議 美感新教育／莊豐懋.....	172
用最大的教室，成就最多的人／溫昇泓.....	187
教育名詞：臉書效應／吳清山.....	224
教育哲語：柏林的智慧（I. Berlin's Wisdom）／溫明麗.....	226
教育法令／王清標.....	231
各國補救教學實施模式對我國之啟示／蔡明學.....	234
向內育才、向外攬才：各國高等教育階段的國際教育策略發展方向初探／張珍璋.....	242
美國共同核心評量測驗的省思／曾建銘.....	251
教育越改革，學生補習越普遍？／李俊仁.....	261
尋找教學美感的「調性」——評 Jay Parini 《教學藝術》／林逢祺.....	265
非書資料／周素咩.....	270
書類資料／傅雅蘭.....	275

「美感與藝術素養」融入學校經營之推動策略／鄧景麟、余碧玉、田永成、吳育楷、鍾敏華、陳明正、洪秋龍.....279

校園遊藝季——遊玩、藝術、美學季／王彥崑、賴鴻吳、高理忠、鍾明哲、黃崇恆、張秀潔、李麗鳳.....282

主編的話

洪啟昌 劉欣宜

國家教育研究院教育人力發展中心主任

國家教育研究院課程及教學研究中心助理研究員

美感教育係建立美善社會的重要基礎，教育部將民國103年訂為「美感教育年」，期透過美感教育的宣導、美感教育方案的成立、美感知能研習的推動，以及致力推動者的獎勵，全面啟動美感教育。同時，為使臺灣美感教育能有長期研究與發展的基地，亦在同年於本院成立「亞太地區美感教育研究室」，進行長期且系統性的美感教育研究、研發與實驗美感教育的課程與資源、調查臺灣美感教育的實施成果，以蓄積臺灣美感教育的能量，進而連結國際重要的美感教育研究社群，拓展臺灣美感教育之視野與影響力。

本期主題「美感教育」便是基於上述脈絡所訂定之議題，此次共收錄5篇專題論文及7篇教學分享，分別就美感教育的研究趨勢、理論與實務進行精闢分析與精彩分享，提供對此主題有興趣的教育工作者參考。

在「專題論文」的5篇文章均深具啟發性與實務參考價值。首先為國立臺灣師範大學陳瓊花教授所撰之「從『視覺形式』一開啟『美感之門』」，從藝術學的觀點，闡述「整合型視覺形式美感教育實驗計畫」之實驗課程核心主軸的內涵，包括「比例」、「色彩」、「質感」、「構成」、「結構」、「構造」等六項形式構面，以豐厚此實驗課程的論述，有助於未來能更普遍而有效的推廣課程內涵。

第二篇文章是本院課程及教學研究中心洪詠善主任、范信賢副研究員、國立新竹教育大學阮凱利教授、邱鈺婷博士的「美感教育視點的國際視野—美國實踐案例之探析」，透過對美國紐約林肯教育中心（Lincoln Center Institute）以及Maxine Greene Center（MGC）的考察，瞭解該學術與實務機構如何有效率且有系統的落實與推廣美感教育，進而對臺灣的美感教育提出省思與建議。

第三篇為國立政治大學馮朝霖教授所著之「靈性生態學與美感教育」，文中剖析「生態美學」之所以作為當代美感素養的重要範疇，其自然、靈性(神聖)與永續性的主張與相關論述具有何種統整性與創發性意義，本文旨在提供美感教育更成熟的理論基礎。

第四篇文章由中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫團隊喻蕙融、趙惠玲、林小玉及李其昌教授以「美力跨界：跨領域美感教育之課程理論與實務初探」為題，從藝術教育廣博包容的特性出發，深入分析跨領域美感教育的課程概念，並輔以不同教育階段的課程示例說

明實際運作情形，可作為未來推動跨領域美感教育課程的參據。

第五篇是國立高雄師範大學姚村雄教授所撰之「美感境教學習—校園美感環境的現況分析與再造方向」，其將分析焦點置於校園環境美感的再造，期透過校園環境現況的診斷、檢討、規劃與改造設計，發展特色學校與在地文化的認同與歸屬感，營造具有學校與在地特色之美感校園，達到美感境教學習的目標。

「教學分享」專欄中則有7篇文章，均呈現教師如何從美感教育的視角，真實的引領學生感受生活的趣味、生命的價值，進而產生學習的渴望而自發學習，在實務教學現場相當具有應用價值。

新北市桃子腳國中小鄭鴻哲教師以「只要有心，土地就會讓我們感受美與感動」分享生態美學主題課程的教學歷程，包括建立學生的知識學習歷程、引導學生對生活美學的覺知，並將對土地的感動具象化為服務學習及文創作品的行動實踐。

「國小立體造型課程的開發與展現」一文，呈現了嘉義市大同國小蔡秉勳教師如何以陶藝課程為基礎，研發立體造型課程，並以偶戲統整藝術與人文的課程內涵，將美感經驗深植於師生心中，促發教學與學習的能量。

而新北市水源國小杜守正教師撰寫的「生活中的美感教育—用生命帶生命」則從對自我生命故事的敘說，指出美感教育即為生命教育，從感受與體驗開始，並落實於生活中，其分享自己如何將生活的感動經驗帶入課程與教學中，並將感動擴散至他人。

新北市三峽國中林俐慈教師與鄧公國小陳佳瑩教師因感於美感教育於學校中少有長期而持續的學習，故前者透過「在班級經營中澆灌美善萌芽—家庭聯絡本與班刊的實踐經驗」，分享作為一位導師，如何在班級經營中運用聯絡本與班刊讓學生心中的美感種子於生活中實踐，進而拓展到班級、家庭、校園之中；後者撰寫的「開啟感覺的那扇窗」則從人的五感出發，以學生的感官發展作為課程主軸，設計校園寫生、廣播、茶會、拓印等活動，期能讓學生重新品味生活中單純的美好，充滿好奇的探索世界。

另外，高雄市彌陀國小莊豐懋主任同樣聚焦在校本課程發展經驗的分享，以「彌陀不思議，美感新教育」為題，說明學校美感教育課程以美藝延年、美夢成真、美德傳家之三美教育為本，輔以創造力、藝文教育及品德教育的發展，可從中看見美感教育如何銜接彌陀國小的過去與未來，又是如何深植於學生的心中。

屏東縣以栗國小溫昇泓教師作為一初任主任，面對學校在少子化衝擊下遭遇減班超額的壓力，激發其與校長改變學校經營方式的想法，透過校史故事與文創呈現「亮點」，活化師生的新動能，也為學校的教育翻轉奠基，「發掘在地故事融入校本課程與校務的實踐—以屏東縣東港鎮以栗國民小學為例」一文正是呈現此番歷程。

本期除上述專題論文及教學分享外，另有「教育名詞」、「教育哲語」、「教育訊息」及「書評」等專欄文章，編輯團隊誠摯感謝本期的發表人予以賜稿，也期盼讀者不吝給予支持、鼓勵與建議，本刊亦將致力提供教育趨勢的最新資訊，期能促進教育工作者的學術交流與經驗分享，以及教育創新的各種可能性。

從「視覺形式」一開啟「美感之門」

陳瓊花*

國立臺灣師範大學美術學系教授

壹、前言

生活中，許許多多美好的事物，都是透過「形式」，讓我們可以具體的感受到「她」的存在。美感表現是一種形式的創造，藝術家便是藉由各類形式的創造，來表達其觀察、情感與思維的原創性。一般而言，感受對象特質的方式，是經由「人」身體的五官與外界接觸而產生；也就是經由所謂的「視覺」、「聽覺」、「觸覺」、「味覺」、「嗅覺」、「空間感覺」等等感覺系統的聯結及想像而得。其中，最基礎而普遍運用的是「視覺」。美國的心理學家也是藝術教育學者，魯道夫·安海姆（Rudolf Arnheim, 1904-2007）在1969年所出版《視覺思考（Visual Thinking）》一書中談到，視知覺並非被動記錄外在的物質世界，反之，它是心靈的主動關注，是具有選擇性的，能將對象從脈絡中抽離，掌握其結構的系統；此外，因為涉及形式類別的應用，它同時也是一種問題的解決。換言之，視覺的思考，是知覺的過程，本身是認知的運作，是過去與現在經驗的交織，而訓練則可以精煉個體知覺的敏銳與辨識能力。

教育部於民國102年8月27日核定「美感教育中長成計畫第一期五年計畫」，提出「美力國民」、「美化家園」、「美善社會」的願景。續於民國103年訂為「美感教育年」，從民國103年9月至105年6月，以行政委託國立臺灣師範大學執行「整合型視覺形式美感教育實驗計畫」[\[1\]](#)。計畫主要的工作內容為中等學校課程實驗及一般行政人員研習，以強化美感覺知為目標。實驗及研習課程的主軸，由漢寶德教授帶領之核心規劃團隊成員：官政能、黃健敏、曾成德、林盛豐、潘燿、吳光庭及劉惠媛等師長所研擬提出，以比例、色彩、質感、構成、結構、構造等六項為核心，藉由圖例或生活中的經驗，引導理解與品鑑美感。

在課程實驗的部分，此六項核心的概念，由建築專業的林欣怡大學講師、美術專業的蔡紫德與陳育淳國、高中老師協助，進行詮釋並研發教案的案例說明。參與

課程實驗的是現職的美術或藝術生活科教師，自現有國高中（職）的美術相關課程教學時段，以一學期二節連排共32小時的時程，從教學的內容與策略，進行改革實驗，推動美感教育的新思維。實驗課程的六項核心，經過概念研習及共識會議，由參與實驗的老師依據其學校及地區特質，從這些形式構面發展教案，以「觀察描述」、「美感試驗」、「案例欣賞」與「分析應用」為教學策略，引導與啟發學生的視知覺，美感思辨、想像與實踐的能力。並藉由場域參訪與綜合習作的體驗，落實生活美感的實踐力，使學生發現「美」到底在哪裡？進而有能力去創造生活中的美好。

計畫推動一年以來，有鑒於實驗課程之六項形式構面，目前只以基本定義的方式，提供教師作為研發教案的基礎，部分教師在概念的掌握上，顯現遲疑與不安，究竟美感對象的形式其基本的要件應為何？六項形式構面之「比例」、「色彩」、「質感」、「構成」、「結構」或「構造」，除基本的定義之外，這些概念更深層的論述為何？各項構面其彼此之間的關係，以及各項構面與形式美感特質形成的關係又何在？為使課程的內涵，未來能普遍而有效的推廣，本文從藝術學的觀點，針對此計畫之實驗課程核心主軸的形式綱要，進行內涵闡述，除作為建構此實驗課程更為充實的論述之外，並希望能提供一般觀者作為審視對象，開啟美感之門的鑰匙。

貳、「美感」的聯結概念：「美」、「品味」、「美感知覺」、「美感經驗」

美感，是一種美好而愉悅的感覺。是觀察者和對象的事實之間，經驗聯結所產生內在價值的結果。西班牙學者喬治·桑塔亞那（George Santayana, 1863-1952）在其《美感（The Sense of Beauty）》（1896）一書中，認為美感是因為所觀賞對象的

屬性或特質，讓我們有所感覺，而享有愉悅之情，因此提出「美感，是一種客觀化的快感」。

這樣的陳述，指涉了審美對象的客觀存有、觀賞主體的情慾知覺、以及二者之間的聯結網絡（主體經驗與對象的糾葛）。當我們談及「美感」一詞，事實上，我們是在關心什麼是「美」？是「誰的看法與價值判斷」所認為的？是誰可以「知覺」得到？所覺知的「經驗歷程」特質為何？也就是有關「美」，「品味」，「美感知覺」與「美感經驗」的概念聯結。這些概念的探索，是哲學與美學長久以來所深研的議題[2]，各家之論複雜而豐富，若簡要概述：「美」是有關在時空位置中，對象所存在客觀性質的描述；「品味」，是觀賞者主體的心靈與對象事實互動之主觀價值表達；「美感知覺」，是觀賞者主體的感覺官能，覺知對象性質的存在；「美感經驗」，是觀賞者主體接觸某種情境或對象的性質，所引發自身完美充足的感受。它包含感官的直接性，自我的個人性，以及對象或情境的客觀普遍性。

美國美學家蒙羅·畢斯里（Monroe C. Beardsley, 1915-）在1979年提出經驗之具有美感特質，至少需具備「客體導向（object-directedness）」、「感覺自由（felt freedom）」、「超越的感受（detached affect）」、「主動發掘（active discovery）」、以及「全然投入（a sense of wholeness）」等五種中四種的特徵，而此四種中一定必須包含第一種特徵。換言之，「客體」是美感經驗產生的必要條件。至於，美國心理學家米哈利·辛任森米哈利（Mihaly Csikszentmihalyi）與理克·羅賓森（Rick Robinson）則以實徵的方式，研究美感經驗的成分，並以「浮流經驗（flow experience）」稱之。在1990年所出版《觀看的藝術（The Art of Seeing）》一書，提出美感經驗間具有「知覺」、「情感」、「溝通」及「知識」的面向，並比較此「浮流經驗（flow experience）」與蒙羅·畢斯里（Monroe C. Beardsley）美感經驗標準之間的類似性，二者所包含相同的元素（諸如，客體導向的全神關注、無覺於過去和未來、超越自我意識的感受、適切的技能克服挑戰、全然投入的無外在目的性），說明哲學家與心理學家雖然使用不同的語言，但都是在討論心智本質的同樣狀態（Csikszentmihalyi & Robinson, 1990）。

從以上，我們可以發現「美感經驗」的用語，實含括「美」、「品味」與「美感知覺」的概念。臺灣美感教育的倡導，是以透過各式的教育體系，藉由「自然環境」、「食衣住行育樂的『色彩』、『設計』、『建築』、『景觀』、『藝術』等的表現」、以及「社會上具美善的人、事、物範例」為媒介，以提供學習者體驗美

感經驗的機會（教育部，2013）。這些媒介，是探索「美」存在的客觀事實或性質所在，而其外顯的形式系統是如何組構，讓多數的人可以感受到美好，其共同普遍性的美感語言何在？以下，就「自然環境」、「食衣住行育樂的『色彩』、『設計』、『建築』、『景觀』、『藝術』等的表現」之美感普遍性的理則為例，予以說明。

參、秩序與美感：清潔、整齊、變化

無論是自然或人為的事物，都有其外在可被理解的「形式」，所以，我們才能認識與感受到外在世界的結構體系與特質。感覺美好，除個人的心情之外，與對象的屬性密切相關。漢寶德教授便曾關鍵的提及：「清潔是美感的真正初階」[\[3\]](#)。我們常言的「窗明几淨」，所浮現的美感圖像，便是立基於「清潔」。

「清潔」的反面「骯髒」，易生厭惡與防禦之心，美感無由產生；反之，「清潔」可以讓人安淨身心，對外無所防禦與罣礙，美好的感覺自然容易得到。至於，「骯髒」常與「混亂」聯結，「混亂」所顯示的是「沒有秩序」（如圖1、2），而「秩序」的梳理，最簡易的策略是「分類」，將相似性的部分進行歸類，成為系統。

圖1 混亂，增加視覺處理訊息的負擔，不易產生美感

圖2 單純，是美感的基礎；添加，不見得會創造美感。試圖美化「變電箱」的結果，反而徒增街道的「紛亂」

從出生到成長，我們都在做「分類」的練習，將事物雷同或類似性的歸類，秩序化外在多樣紛雜的環境、世界上的林林總總，以便能夠認識並作出適當的反應與互動。因此，許多美好的人為事物，其外顯的形式都能夠展現出某種程度或層面的「秩序」，這些秩序的狀態，讓我們享有愉悅之感受。

「清潔」所聯結的是「整齊」的秩序，所以，漢寶德老師認為，「清潔」是「整齊」之本源，而「整齊」則是秩序的動力，秩序得以和諧，是美感的基本要件[4]。從「清潔」而至「整齊」，秩序產生的同時，為免於單調、貧乏，必須善用「變化」的組織原則，讓不同類別的「整齊」與「整齊」之間，得有另一層秩序的安排，或讓「秩序」與「秩序」之間的產生即興或彈性的對話，所謂，「統一中有變化，變化中有統一」的原則（如圖3、4、5）。這樣的原則，要能靈活而合宜的運用，必須經由觀察、賞析與試驗等經驗的積累，才能逐漸養成，這也正是視覺形式美感教育永續性的目標。

圖3 有秩序，缺主軸，容易形成諸侯割據的分裂局面，不易產生整體性的美感效果

圖4 色彩，可用來創造空間中，多元物件的緊密關係，形塑整合性的主題。燈光，可營造優美的情調與氛圍。植栽，則帶來空氣與生命感

圖5 臺師大接待室，經設計的大理石板刻畫臺師大的英文校名縮寫，挑選的木質太師椅呈顯華人文化的工藝美感。左上為曾在該校執教的藝術家，朱德群先生的油畫作品。右上為畢業校友董陽孜的書法作品：「至大無外」，意指臺師大的教育目標

肆、美感與形式

美好的形式，往往是因為對象物的要素或成分，交織共組成某種秩序的狀態，可以讓人感受到愉悅、方便、順暢、舒適、開心等的美好情感。從形式來認知美感的存在，可以從「比例（proportion）」、「色彩（colors）」、「質感（texture）」、「構成（composition）」、「結構（structure）」、「構造（construction）」等方面，來進行觀察、分析與體驗。

一、比例（proportion）

「比例（proportion）」，是指形體（或形象）的各部分在整體中所占的「量（體積、面積或長度）」，或各部分彼此之間「量」的關係。從數學的觀點，若兩個量的變化關係，符合或具有「量」與「量」之間的常數關係，或等價關係，則稱兩者是成比例的。依統計學的看法，比例是一個總體中，各個部分的數量占總體數量的比重，通常將總體及各部分的數值，都變成一個以「1」為本的基數，如此，就可以將不同類別的數值進行比較，以反映總體的構成和結構[5]。

比例的觀察，可以作想像的分析或實際的丈量練習。譬如，手掌與手指的比例，男女可能有別，有大手小手之差。手掌與整隻手的比例，可能是10公分比18公分，若以手掌為1，則比例為1：1.8；或是11公分比20公分，亦即1：1.82。當手掌的比例小於三分之二時，整隻手會顯得修長，於是，有「纖長玉手」的美譽。反之，則可能有「厚實大手」的形容。這就是比例差異，所產生不同的美感效果。

有關比例關係的討論，西方有黃金比例分割（Golden Section）的標準：當線段AB被線上一點P，分為AP、PB（其中AP > PB）兩線段，而PB比PA等於AP比AB時，AP比AB的值約為0.618，這種分割即稱為黃金分割。事實上，此種理念，自西元前希臘柏拉圖（Plato）即已開始，到畢達哥拉斯（Pythagoras, 560-480 B.C.）時演變為多重的黃金分割，即將一個正五邊形的結構，分析成五個等腰三角形的方法，是更為複雜的發展[6]。這方法廣泛地被採用於建築、雕刻與畫面的結構等，且成為評判是否為美的形式之參考標準。這樣的比例關係，為普遍大眾所偏好，並經後續研究指出，因為其符合一般人身的比例，從肚臍以下高度與全身高度之比例，恰為1:1.618[7]。目前，此種比率普遍存在生活周遭自然界的動植物、許多事物的結構上[8]。黃金分割就是一種費心安排的比例關係。

二、色彩（colors）

色彩是由「色相 (Hue)」、「明度 (Value)」以及「彩度 (Chroma)」三種屬性所組成。色相，是指色彩相貌差異的名稱，是表明這一色與那一色的區別，譬如，赤、黃、青、紫等的顏色名稱，與色彩的強弱明暗無關。明度，是指色彩明暗的程度，各種不同色相的色，所反射出來的光量，有明有暗。如果所反射出來的光量多時，光度強而明；若含量少時，光度弱而暗。這是各種色彩所共有的性質，舉例來說，就赤色而言，有明的赤色與暗的赤色之別。彩度，是指色彩飽和的性質，有關色彩的純粹性。若不含有絲毫黑或白的顏色，即為純粹的色，如正紅或正青等。如果混入黑或白，則原有飽和色固有的性質就會發生變化。譬如，飽和色混入白色，則原有的色澤就會帶有白色的調子，稱為清色；若混入黑色，則帶有黑色的調子，稱為暗色；若混入灰色，則帶有混濁的調子，稱為濁色[9]。

色的感覺，雖然會隨個人、國家、文化、與宗教等因素的不同，而有不同的偏好，但一般而言，仍有人們所普遍認同的特性存在，如寒色、暖色、中性色、與補色等。寒色，如青色系調，容易讓人產生冰冷，或沈靜之感，又可稱為消極性的色彩。暖色，如赤黃色系調，容易讓人產生溫暖，或興奮之感，又可稱為積極性色彩。中性色，則介於寒暖色之間，如綠、紫等色系。

色彩的配置，若要是能產生調和的效果，以色相環為準，相鄰近的色彩，差異性較小，是屬於調和的顏色。補色，是指宜於相配的兩種差異性較大的顏色，當兩種色光相合後可成為白色時，這兩種顏色即互為補色。譬如，赤和青綠，橙和綠青，黃和青，黃綠和紫，綠和赤紫等都是互為補色。補色的產生，主要原因在於視神經的生理作用，如果注視紅色物體一段時間，將目光移至白色牆壁，則會在白色牆面上見到原視物的餘像，即自紅轉為青綠。反之，則會出現紅色的餘像，這是補色相調劑的情形，容易讓人產生愉悅的感覺[10]。

圖6 黃薇[11]2014秋冬時裝設計，以白色為主調，藍與黑色為綴，不等邊的裙擺剪裁，圍巾與短袖的衝突並置，及其與口袋、腰帶之間的互動對話，是本作品的特色。

圖7 明視度強的產品設計-運動鞋（明視度：圖形或文字與背景的關係，會因為明度差、色相差、彩度差或面積比例，而影響辨視性，稱之為明視度。）

三、質感（texture）

「質感（texture）」與材料的屬性直接相關，又可稱為「質地」或「肌理」的感覺，或材料質地紋理的感覺。它包含了材質本身的特殊屬性，或人為加工後所表現在物體表面的感覺。換言之，「質感」就是指物體材質所呈現在色彩、光澤、紋理、粗細、厚薄、透明度、軟硬、時間性等，多種外在特性的綜合表現，經由視知覺的經驗想像與觸覺的直接體驗而得。有關物質的材料可概分為：人工與科技材

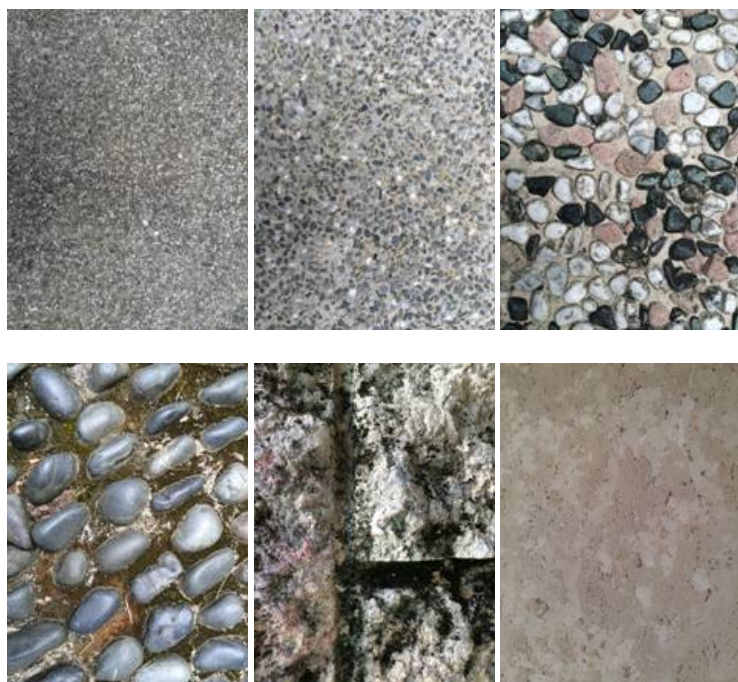
料、動物材料、植物材料礦物材料、輔助材料、結合性材料等[12]。

各種材料的運用，隨產品的功能、預期產出的效果、以及價值等因素的權衡，而有不同的取捨。在生活中，我們常可發現各種不同材質之間，透過特殊的技術，製造「擬真」的質感，以提升其經濟的價值。此外，我們也常可發現，為了滿足人們「懷舊」或「懷鄉」的情緒，特別模擬「時間的刻痕」，創造時間性的質感。

至於，同類的材料，因為成分或屬性的不同，而有差異的質地。譬如，紅木與檜木的質感有別，紅木毛細孔多、紋路變化多、硬度高、韌性強；而檜木則具有濃鬱香氣、不受蟲蛀等的特性。若以紅木做成傢俱，常以生漆上漆磨平、著色磨平、再上多道生漆而成。因此，即使同為木質傢俱，因材料屬性的不同，所產生的質感也會有所差別，且更是非一般塑膠品的傢俱所可比擬。

目前，因為社會文明的發展，人們對於生態保存與永續發展的關注，自然而環保性強的材料受到重視，而再生能源的開發與使用，更創造新興而多元的材質與效果。每種物質材料，都具有它的特性與適用表現的對象，唯有當材料與技術密切結合，充分展現功能性時，質感的價值方才得以充分的體現。

圖8 一樣都是石材，因為處理方式不同，而產生不同的質感。從圖示，可以觀察到，石材的質感，自細微的粗糙、到更粗糙、以至於石板的平滑，因為使用時功能性的考量，必須做差異質感的評估，以進行最佳的取材

四、構成 (composition)

「構成 (composition)」，就一般性的用語而言，在平面繪畫表現，是為「構圖」；在音樂，稱為「作曲」；在文學，則等同於「作文」。綜整這些意涵，視覺形式部分的「構成」，是指在設計或創作的過程中，就平面、立體、空間或時間性的範疇，將色彩、點、線、面、體、光線等的元素、材料、題材、成分或內容等，作特殊而有意義的安排或布置，以傳遞出設計者或藝術家的創作思維，並藉之與觀者或使用者溝通。

構成的方法，如分割、集合、組合、重疊或堆疊等等都是，乃是將圖像進行構成的基本方式，以彰顯視覺美好效果的組織及特性。設計或藝術創作時，進行構成時所考量者，不外有關主題、功能、色彩、質感等的分量與比例等等關係的聯結與聚合，以有效的方式安排所有的因素，使它們都能緊密的聯結，成為一無法分割的整體。

我國南朝齊國的謝赫在其《古畫品錄》中舉出繪畫六法為：氣韻生動、骨法用筆、應物象形、隨類賦彩、經營位置、傳移模寫，其中「經營位置」即為構成的思慮。傳統篆刻藝術有所謂的「分朱布白」，就是根據擬入印的文字，所進行構成的一種章法。講求把印文的內容、筆意、疏密、屈伸、長短、肥瘦、承應與氣勢等等，安排得宜，也即是一種講求適當結組的過程，處理不當時，往往會影響作品的美感效果。此外，譬如進行景觀設計時，運用「線」的元素來連接和界定空間，創造「戶外的房間」感[13]。或如植栽設計構成時，以「群植產生整體感」、「單植造成焦點」、「強調物」、「比例的尺度」即「序列」發展的方式，來作為構成的原則[14]。

構成，具體關係到作品外在美感形式的整體展現，其操作隨設計創作者、各類產品、環境、景觀、建築、或文化創造的特性，而各有其追求的重點。基本上，「反覆」、「對稱」、「均衡」、「漸層」、「對比」、「調和」、「主」與「賓」、「強調」、「單純」與「多元」並置的協調、「整體性」等等，是處理各類構成時，所普遍採取的策略。

圖9 此通用卡片，使用剪紙雕花的技法，以成雙成對的鳥為主角，大小花及葉蔓為配角，黑色統籌畫面的主要色調，米黃色為背景，藍色為主副角的實體色。雖然總共只有三個顏色，但因為刀法的變化，表現出不同深淺的藍色光澤，增加畫面的層次感與豐富性。

圖10 鋼質的托盤，以大小二圓為基礎，隨機捏、壓，構成為不規則的有機造型。因為，材質本身具反映的特性，邀景入盤，形成不斷變化，如抽象畫般的畫面。

五、結構 (structure)

「結構 (structure)」，有如人體的骨架，或俗稱的「架構」用語。一般形容各式結構的用語，譬如，「S形」，「圓形」，「開展形」的結構等等。結構一詞，橫跨科學、哲學、藝術、管理學、社會學等方面領域的專業概念。譬如，在社會學方面，英國的社會學家安東尼·吉登斯 (Anthony Giddens, 1938-) 在其《社會學 (Sociology)》中寫道，社會結構指的是我們生活的社會背景，不只是事件或行動的隨即分類，而是以各具特色的方式被賦予結構或模式。社會結構，不只是一種社會階層的關係，它同時更指涉政治、經濟及社會等方面的相互構聯的情況 (Giddens, 2006)。

若依此延伸其意涵，運用在生活中的體察，結構是有關一個形體，其構成組件間的階層關係之系統架構；或是數個形體彼此之間，所享有的共通而整體性組織方式，及其與個別物件組織之間的系統聯繫關係。譬如，我國傳統與「自然合一」的四合院建築結構；或是盛行於中世紀的哥德式建築（Gothic Architecture），其「高聳入雲」的垂直性結構特色，是由「尖形拱門（Pointed arch）」、「肋狀拱頂（Ribbed vault）」與「飛拱（Flying buttress）」所構成（如圖12）。雖說「高聳入雲」是哥德建築的結構特色，但在哥德建築體系的整體風格中，各個不同的教堂，仍存有其獨特性的組合系統。譬如，巴黎聖母院的整體平面結構，便不同於德國的科隆大教堂，可說是在關鍵的結構下，所蔓生出雷同但有異的整體結構方式。

簡言之，「結構」，是指形體中，用以傳遞力量和維持穩定的結組，以形體自身各種要素之間的相互關聯，以及彼此相互作用的方式，來達成不同力源折衝下的均衡，創造美感的能量與效果。

圖11 臺北美術館是現代建築的後期作品，整座建築是由若干方桶狀的塊狀為元素所結構而成。（引自：文化部「生活美學理念推廣叢書2」-建築，漢寶德，2013，頁63）

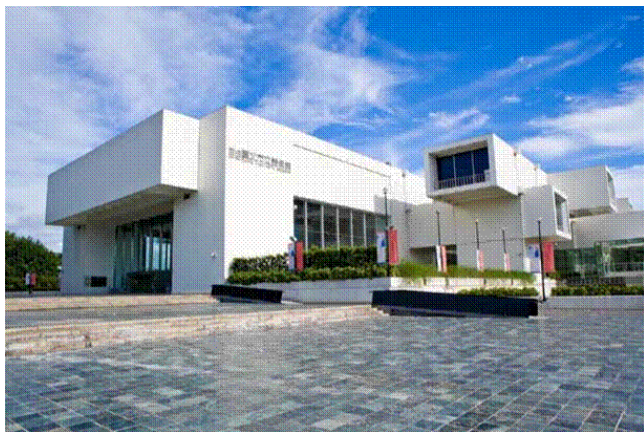
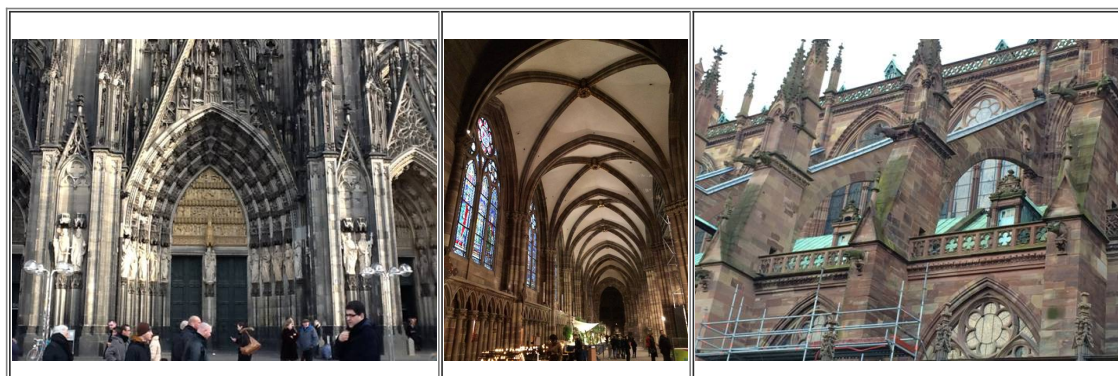

圖12 哥德式建築（Gothic architecture，12-16世紀）高聳入雲垂直性結構之要素

尖形拱門 (Pointed arch) 德國科隆主教座堂 (Kölner Dom)	肋狀拱頂 (Ribbed vault) 法國斯特拉斯堡 主教座堂 (Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg)	飛拱 (Flying buttress) 法國斯特拉斯堡主教座堂 (Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg)
--	--	---

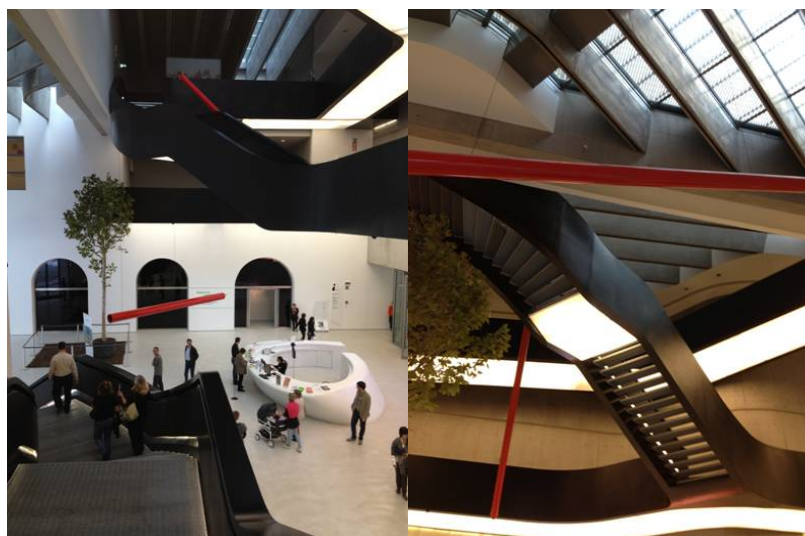
六、構造 (construction)

「構造」一般性的意義，是指在藝術和科學方面，以物質或非物質的方式去有效形塑「物體」、「系統」或「組織」。這個詞，通常用在建築或有關空間建構的領域，以「動詞」或「名詞」的身分出現。當以動詞時，表示建構的過程與行動；當做名詞時，則指建物是如何被建構的，其結構的本質為何等等。構造是全面性的考量，始於計畫、設計、相關的財務，一直到結構完成，可以使用，必須是技術與功能的密切結合。

譬如，建築物的構造中，有關各構材之強度，須能承受靜載重與活載重，並使各部構材之有效強度，必須符合政府相關規定。此外，設計也要考慮風力或地震力或其他橫力的承受程度，承受重載之樓地板，天花板、牆面及屋面重量等等[15]。甚至於，建築物體與外在環境之間的關係，安全性及環境永續發展等等因素的權衡，方能讓建築物能成功地完成，達到預期的功能與價值。

圖13

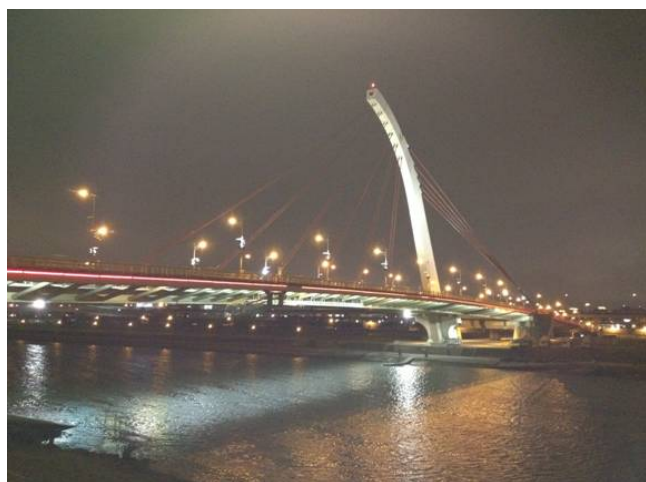

義大利羅馬 MAXXI 藝術與建築博物館（札哈·哈蒂 Zaha Hadid，2000-2010），整體結構是由彎曲長方形的管狀的塊體交錯、堆疊而成，有如巨大的交通基礎設施。作品運用清水混凝土的自然顏色，突破正方形的奇特曲面斜角，打破空間阻隔，強調聯結、穿透性、流線與速度感。室內以白、黑與紅為主要色調，空間的變化不可預期，充分展現當代不確定性的特質。（請參：<http://www.fondazionemaxxi.it/?lang=en>，<http://www.zaha-hadid.com/>）

建築以外，生活中的產品構造，是指其有關實用價值之部分，產品部位與部位之間的連接或建構方式，所達成使用或操作功能的關鍵；或指產品之結構、材料與技術之間的結組或運作，有效完成其預期之目的、實用或功能性的處理。

圖14 臺北大直斜張橋，採釣竿式斜張橋型式設計，以不對稱的紅色斜張鋼索銜接，橫跨了基隆河兩岸，南接濱江街、復北地下道，北接大直地區。（中興工程顧問股份有限公司所設計、春原營造股份有限公司所興建。總長度823公尺，於2002年通車）。

伍、美感的整體性

綜合以上，「比例」是讓我們學會細膩觀察，以想像或具體丈量的方式，了解所面對的對象，可能是傢俱、海報、廚具、花園、建築、山景、海邊或是天空等對象的本身、或對象與對象之間的大小、前後、遠近等關係的營造，所產生的效果。

「色彩」，則是讓我們看到對象本身所具有的顏色，顏色彼此之間的互動關係，及其所產生的效果。「質感」則是在讓我們體察對象的材料本質，材料與材料之間的關係，及其所產生的效果。「構成」是關於對象形成之諸多元素的安排與結組方式，及其所產生的效果。「結構」是對象整體性的組織系統架構，及其所產生的效果。「構造」則特別強調整體性結構與構件組合的功能運作，及其所產生的效果。

雖然，本文分別從形式的「比例」、「色彩」、「質感」、「構成」、「結構」與「構造」等面向，提出觀察、體驗、分析、比較說明、詮釋與判斷的切入要素，以作為感知的觸點，這是為了能較深入地說明各面向特徵的緣故。然而，我們必須瞭解，當我們感受到對象之美，是一整體性的印象與覺知。對象物之所以具有美感，從視覺形式觀之，是這些面向彼此相互依存的結果。這些面向，提供我們進一步了解，對象物何以為美的原由與依據，是自我審美的理解，更是精銳經驗本身的可行途徑。當然，除了這些基礎面向，尚有其他不同的切入點，譬如，「光影」、「空間」等，都是有待進一步探討的面向。

陸、「整合型視覺形式美感教育實驗計畫」初步成果－美感經驗歷程與方式

教育部「整合型視覺形式美感教育實驗計畫」，透過北、中、南、東四區的合作互動，自102年學年度第1學期末開始，至103學年度第2學期，已培訓21縣市之96所國中、52所高中職之157為種子教師進行課程實驗，截至目前為止，共

計233件結合校本及地區特色的實驗課程案例。

視覺形式美感教育教學方法，側重設計性的方式，規劃教學活動，強化「感知」和「體驗」，引領學生透過日常生活事物之觀察，理解六大主軸的形式要素，以及要素彼此之間的互聯關係與效果，親自試驗實踐形式原理的美感作用，進而培養其美感意識，省思生活周遭相關的環境與事物。參與計畫種子教師透過增能培訓，在各基地大學的計劃性安排下，發展共學社群研討教學，思考美感「教」與「學」之間的有機互動。茲列舉參與課程實驗之國中教師的部分課程與教學為例，說明其學習活動中經營美感經驗的歷程與方式。

教學單元「有感而發」的主題，是臺北市介壽國中陳育淳老師為指導學生體驗質感而設計，她先讓學生觀察特定物體的質感，描述並辨識其凹凸、粗細、澀滑、軟硬...等的特質，然後，讓學生從老師所提供的觸覺材料中選取三種素材，依其質感，自由的搭配於14×9公分的明信片尺寸的黑色卡紙。不同學生的體驗與表現，在色調統一的狀況下，單張與集體的創作大致都能傳達出調和與統一的美感，如圖15。

圖15 「有感而發」主題單元-學生習作作品

			
選擇三種不同的質感,配置在黑色卡紙上	構成的組織當中最簡單的就是對稱的形式。	不同構成的質感搭配，呈現出不同的設計思維。	相同質感的組合搭配。

資料來源：取自陳育淳教案示例，

頁36。 http://issuu.com/aestheticntnu/docs/aes_junior_high

另在「有趣的食物排列：色彩、質感、構成之綜合習作」單元，陳育淳老師基於食物與思想的聯結，藉由學生們最喜歡的「零食」為媒材，讓學生關注色彩、質感，以及二度與三度空間的構成，利用食物本身或是剖面的圓形、長條形、方形作為點、線、面的幾何構成元素，引導學生觀察與體會，實作出各式各樣的幾何排列。教學過程中，陳老師除以一從秩序中找到美感-為指導語外，並給與實作練習的

原則—「選擇三種左右的食材、必須有主色調、決定主賓關係、運用對比或是漸層的方式」等，從做中學，理解「秩序與美感」的具體關係（如圖16）。

圖16 「有趣的食物排列：色彩、質感、構成之綜合習作」教學單元-學生實作過程

			
剛開始以點與圓形作為主要的構成，由內而外排列。	加入洋芋片後質感過於雜亂，教師提醒取捨並說明元素多寡與構成的互動關係。	決定以方形作為統一圓點的形狀，放棄洋芋片的組合，去蕪存菁。	以方形線條搭配圓點呈現秩序。形色單純而不失活潑的效果。

資料來源：取自陳育淳教案示例，頁35。 http://issuu.com/aestheticntnu/docs/aes_junior_high

圖17 種子教師實驗課程指導學生體驗美感習作例舉

			
七巧板形色練習-國立後壁高中林怡珊老師指導學生作品)	課桌椅改造-臺中市立大甲國中陳畊輪老師指導學生作品	校園美化模型製作-高雄市立五福國中高夢霞老師指導學生作品	美的饗宴-國立大甲高中林秋萍老師指導學生作品

資料來源：取自「102學年度跨基地課程實驗成果交流分享會」

圖18 種子教師實驗課程與教學過程例舉

			
桃園縣立南崁國中潘玟萱老師引	臺北市立萬方高中蕭文文老師引	臺北市立北一女中黃俐芳老師引	國立臺東高中林

領學生觀拍校園 景物	領學生展示燈具 設計品	領學生論校園環 境議題	勝賢老師引領學 生感知原民藝術
---------------	----------------	----------------	--------------------

資料來源：取自：「2013-2014 計畫成果專輯」

此外，從2014年9月9日至9月11日於臺師大美術學系德群藝廊所舉辦「102學年度跨基地課程實驗成果交流分享會」，學生體會美感的多元思維表現（例如圖17），不難理解各基地種子教師們努力耕耘的過程（例如圖18），更是藝術教育學者，魯道夫·安海姆（Rudolf Arnheim）理論的實踐與運用，從「視覺思考」到「視覺美學」的發展。誠如種子教師陳畊綸的心得與省思所言：

「本學期的美感教育課程可以說是個人近年來的一個重大挑戰，讓自己得以再次回味剛擔任教職時那種『枕戈待旦』戰戰兢兢的心情，這樣的日子固然相當辛苦，可是，不可諱言地也激起自己的鬥志，在努力備課的過程中，不但接觸了許多以往不熟悉的領域，更嘗試了許多以前不曾想過的教學方法。看著學生製作的卡片，回首這半年來的點點滴滴，除了看到學生的成長，更感受到自己的變化，可以說是教學相長的最佳體現，即便過程是如此地辛苦，而今想來卻是陣陣甜意滲入心頭，讓人深刻體會到教學工作的回甘滋味，著實要感謝這群學生，讓自己了解未來尚有諸多可以精進的空間，也要感謝一路走來始終相伴的國中組夥伴以及臺中教育大學、各區中心和總計畫的師長與工作夥伴們，不禁要跟大家說聲：『有你們，真好!』未來的日子讓我們繼續一起為「美力國民」、「美化家園」及「美善社會」的願景加油。」（2013-2014 計畫成果專輯，頁97。）

柒、結語－美感四說[16]

美感：是整潔/細節的堅持；美感：在體驗與創造之間；

美感：是生命故事的詮釋；美感：在「心-動-能-作」之行。

美感事物的存在，是大自然力量在春夏秋冬四時運轉的生成，是人為力量在秩序與細微差異的執著與要求；當體驗生活周遭事物特質的剎那，我們同時是在創造多元的品味與美感覺知；美感的表現，往往是篇篇生命故事美感經驗的具體詮釋。簡言之，美感，是「美」、「品味」、「美感知覺」與「美感經驗」的總匯凝結。美感教育的目的，不外於促動靈敏的心，感受外在世界的脈動，能具備美感的知

能，去創造生活中的美好，也就是，「心一動一能一作」。

參考文獻

王秀雄等（1982）。*西洋美術辭典*。臺北：雄獅。

林逢祺（譯）（2008）。*美學概論 (Introduction to aesthetics)*

（原作者：Dabney Townsend）。臺北：學富。（原著出版年：1997）

教育部（2013）。*美感教育中長成計畫第一期五年計畫*。臺北：教育部。

陳育淳教案示例。取自http://issuu.com/aestheticntnu/docs/aes_junior_high

陳瓊花（2013）。*藝術概論（增訂三版）*。臺北：三民。

陳瓊花（2014）。*教育部整合型視覺形式美感教育實驗計畫-現在與未來*。

「2014亞太地區美感教育論壇」，國教院，103,11/7-8。

陳瓊花、張基義、丘永福（總編輯）（2015）。*2013-2014 計畫成果專輯*。

臺北：國立臺灣師範大學。

漢寶德（2010）。*如何培養美感*。臺北：聯經。

漢寶德（編）（2013）。*文化部「生活美學理念推廣叢書2」-建築*。

臺北：文化部。

Beardsley, M. C. (1979). *In defense of aesthetic value*. Proceedings and Addresses of the

American Philosophical Association, 52(6), August.

Csikszentmihalyi, M., & Robinson, R. (1990). *The art of seeing-An interpretation of the*

aesthetic encounter. Malibu, California: The J. Paul Getty Trust.

Giddens, A. (2006). *Sociology* (5th edition). UK, Cambridge: Polity Press.

---

[1]此計畫係由教育部行政委託臺師大擔任總計畫執行單位，整合北、中、南、東四區基地學校子計畫共同推動。北區大學基地學校-國立臺北教育大學、南區大學基地學校-國立高雄師範大學、中區大學基地學校-國立臺中教育大學、東區大學基地學校-國立臺東大學。102學年度辦理「種子講師培訓工作坊」，培

訓38位國高中視覺藝術教師，實驗課程對象為國高中中學學生。9月9日至9月11日於臺師大美術學系德群藝廊舉辦「102學年度跨基地課程實驗成果交流分享會」，種子教師們與會，彼此分享實驗心得，交流各基地耕耘的過程與成果。相關資料請參閱：<https://acs.sce.ntnu.edu.tw/> <http://youtu.be/IIN2LDpHipA>

[2] 請參閱：林逢祺（譯）（2008）。*美學概論 (Introduction to aesthetics)*（原作者：Dabney Townsend）。臺北：學富。（原著出版年：1997）

[3] 漢寶德（2010）。*如何培養美感*，頁26。臺北：聯經。

[4] 漢寶德（2010）。*如何培養美感*，頁27。臺北：聯經。

[5] 請參Bai du 百科，<http://baike.baidu.com/subview/339062/8050323.htm#viewPageContent>

[6] 王秀雄等（1982）。*西洋美術辭典*，頁353-355。臺北：雄獅。

[7] 虞君質(1968)。*藝術概論*。臺北：大中國。

[8] 請參：<http://www.goldennumber.net/index.htm>

[9] 陳瓊花（2013）。*藝術概論*，頁94-98。臺北：三民。

[10] 同上，頁99。

[11] 黃薇係國內大葉大學造藝學系畢業，再前往英國倫敦前衛和概念設計聞名的聖馬汀學院繼續攻讀服裝設計，畢業後，於倫敦創立個人品牌「Jamie Wei Huang」，其作品於2013年受到Lady Gaga青睞，讓她在時尚界迅速竄紅。取自：<http://www.jamieweihuang.com/AUTUMN-WINTER-14-CATWALK>

[12] 同註9，頁101-102。

[13] Colorado State University, Master Gardner program: Principles of landscape design
<http://www.ext.colostate.edu/mg/gardenotes/413.html>

[14] 翁玉慧，植栽計畫：<http://sd.dyu.edu.tw/~yhoung/plantpps/9.pps>

[15] 全國法規資料庫，建築技術規則建築構造篇：<http://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?PCode=D0070116>

[16] 請參：陳瓊花（2014）：教育部整合型視覺形式美感教育實驗計畫-現在與未來。

「2014亞太地區美感教育論壇」，國教院，103,11/7。

---

* 陳瓊花，國立臺灣師範大學美術學系教授

電子郵件：t81005@ntnu.edu.tw

美感教育視點的國際視野—美國實踐案例之探析

洪詠善* 國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員兼代主任

范信賢** 國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員

阮凱利*** 國立新竹教育大學兼任助理教授

邱鈺婷**** 國家教育研究院博士後研究人員

*圖為美國林肯表演藝術中心（Lincoln Center for the Performing Arts）廣場一隅

摘要

本文主要透過文獻閱讀、訪談、觀察、課堂參與等探討美國紐約林肯中心學苑（Lincoln Center Institute, LCI）以及Maxine Greene Center（MGC）兩學術與實務機構，了解兩機構是如何有效率地、有組織系統地推廣美感教育，在思維層次上將美感教育貫徹落實，並探討「亞太地區美感教育研究室」所發展之臺灣美感教育視角。進而對臺灣之美感教育提出以下省思與建議：美感教育論述應介入並引導、藝術家教師（teaching artist）概念的引進、藝術家/研究者/教師A/R/T增能模式的建立。

關鍵詞：林肯中心學苑、美感教育、藝術家教師

Abstract

This article aims to understand how Lincoln Center Education (LCE) and Maxine Greene Center (MGC) applied their theories and philosophies to promote Aesthetic Education in the U.S. and the world. The researchers employed references reading, interviews, observations, and classes participating to collect data. Furthermore, this article explained how “Asia-Pacific Office of Aesthetic Education,” the first official organization in Taiwan, defined the territory of Aesthetic Education. Finally, the researchers suggested that: exploring theories deeply, practicing the strategy of teaching artist, and applying the model of A/R/T to strengthen aesthetic education in Taiwan.

Keywords: Lincoln Center Institute, Aesthetic Education, Teaching Artist

---

壹、前言

教育部於民國102年8月頒定「教育部美感教育中長程計畫：第一期五年計畫（103—107年）」，啟動各項行動方案實現美力國民、美化家園、美善社會之願景；並且將民國103年定為我國「美感教育年」，自此，我國的美感教育從上而下啟動，包含美感教育宣導措施、成立各美感教育方案、推動美感知能研習、獎勵長期推動藝術與美感教育之個人及團體等工作，美感教育列車正式於我國啟航。

我們不確定臺灣是否為全球唯一由上而下以政策方式推動美感教育的國家，但可以肯定的是，臺灣並非是唯一推動美感教育的國家。因此，放觀視野於全球，去探尋美感教育在各國的實施、政策、研究，並從中提取精粹，瀟煉出利於臺灣發展美感教育的元素與能源，是為推展美感教育不可或缺的重要過程。

美國紐約林肯中心學苑（Lincoln Center Education, LCE）是附屬於林肯表演藝術中心下的教育部門，由林肯中心學苑（Lincoln Center Institute, LCI）統籌，其使命是以豐富學生、教師以及終身學習者的生活為主，長期以來致力於提倡想像力與藝術應是美國教育的核心，透過各種舉措，建構以想像力作為核心的美感教育模式，因此，林肯中心學苑推廣了許多與藝術相關課程及工作坊，也與當地的學校合作，經由課程設計與藝術家教師的推動，由藝術家指導將藝術學習轉化為課堂教學，也涉略教師角色的省思等等。林肯中心學苑認為其所推動的美感教育並不是「為藝術而

藝術」(art for art's sake)的教學,也不是「藝術工具論」所談的—將藝術視為其他學科的學習工具媒介,而是不同的歷程:統整兩者的某些要素,並涵括知覺、認知、情意與想像(Holzer, 2005; Lincoln Center Institute, 2007);也就是說,視「美感教育等同於藝術教育」的立場已經被否決而超越了,進而關注於本質、環境的感知鑑賞與日常生活藝術,從藝術或美感觀點理解教育現象(Smith, 2005)。因此,不論是理念或是實踐的模式,林肯中心學苑的模式值得我們借鏡。

數年之前,教育哲學家Maxine Greene受邀為林肯中心學苑長駐哲學家,他們共同推動美感教育(Greene, 2001; Holzer & Noppe-Brandon, 2005; Noppe-Brandon & Holzer, 2001)。Greene(2001:5-8)認為教育的過程,便是培育具有「差異性」個人的歷程,對所有事物能獨創不同觀點與多元意義,無論個體所持哪個領域的觀點,都能打破那些被視為「合乎常理」的理所當然,然後透過認知、觀看、感受的途徑,致力於拓展不同的經驗狀況,延續「差異」教育學的理念,Greene繼而推展出她對美感教育的想法—人們以不同的方式觀看,引發不同的共鳴;美感教育是養成具辨別性的鑑賞(discriminating appreciation)與理解多樣態藝術素養的教育。因此,美感教育首要關注在培養學生更積極的感受(sensibility)與覺察(awareness)。

本文將著墨於美國紐約林肯中心學苑以及Maxine Greene Center作為考察與研究案例,採取兩學術與實務機構作為探討對象,透過文獻閱讀、訪談、觀察、課堂參與等,了解兩機構是如何有效率地、有組織系統地推廣美感教育,在思維層次上將美感課程貫徹落實。

貳、臺灣美感教育的視角[1]

國家教育研究院自2014年1月正式成立「亞太地區美感教育研究室」,作為臺灣美感教育研究發展基地,該單位以「臺灣美力基地、亞太社群網絡」為宗旨,透過研究、實務與政策之研析整合,啟動課程實驗計畫建立臺灣美感教育特色,發揮在地美學之草根力量,讓每吋泥土裡的美學種子能夠發芽茁壯。

當美感教育五年計畫從上而下的啟航後,許多教育工作者、研究學者仍然持續努力釐清何謂美感教育,以及美感教育的意涵與範疇。亞太地區美感教育研究室以其研究與實務的統整角色,對於臺灣的美感教育發展圖像界定於從「人」出發,始於「人」而層層向外推延,展開人與自己、人與他人、人與環境等三個層次面向,進而延伸發展出存在美學、公民美學與生態美學三範疇的視野觀點。

該研究室所強調的美感教育是全人教育,將美感教育視為是一種人與自己、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，美感的產生來自於「人」能充分運用其身、心、靈去覺察自身與外界所存有的特殊性，而在感受與領會到的經驗中，認知美，進而想擁有美與付諸行動地實踐美。這樣的價值，也在於能夠從美感經驗中實踐個人的感受、創意、想像、表達、自信、毅力、批判等；並透過參與社會與文化，認同自我傳統、接納多元差異、促進對話與創新；透過體驗，也提升空間關係的感受，培養出人與環境間和諧共生的生態美學素養。植基於生活與文化的美感教育實踐，隨著社會、經濟、科技的發展，在文化傳統與創新中，透過文化內蘊的感知與生活環境的省思，喚起社會想像，用以行動回應。因此，從生命與身體的覺察有感，豐富美感經驗，進而感知與建立人與自己、與他人、與生態環境之和諧共生關係，達成美力國民、美化家園與美善社會的目標。

臺灣的美感教育，確實必須從「人」開始，關心「存在的意義」以及「如何存在」，並在所處的時代中，去追尋、建立、共生友善關係—與他人、與環境，真正的成就美感的人、事與環境。

參、美國美感教育的實際案例

一、林肯中心學苑（Lincoln Center Education）

（一）關於LCE

林肯中心學苑（LCE）係為附屬於林肯表演藝術中心下的教育部門，其使命是以豐富學生、教師以及終身學習者的生活為主，希望提供這些學習者不論是在舞臺上的、教室的、數位或是社區間的藝術參與機會。該中心所有的活動，皆以下列所述之五大核心來設計：

- 1、參與：參加者能使自身與藝術品產生連結；
- 2、創造力：各年齡層之創造的潛能於參與及接觸藝術的過程中得到滋養；
- 3、正義：從周全計畫、對參與者及藝術家的移情、對細節的專注、探究與真實評鑑中的機會中學到；
- 4、公平：歡迎各年齡層、不同背景的學習者將林肯中心學苑當成自己有創意的家來參與活動；
- 5、樂趣：當參與者從藝術表達中得到撼動，並且從中發掘自己獨特創意來分享發

揚。

LCE透過一套由林肯中心學苑所發展的教學模式來達成使命，該套教學模式是運用研究藝術作品來加強批判性思考能力，致使這樣的能力能夠運用於學校學科以及工作上，林肯中心學苑有各式不同的藝術形式供學習、研究，有音樂、戲劇、舞蹈、視覺藝術，以及在林肯表演藝術中心裡實際參與或透過數位科技等不同方式。依照這樣的使命，LCE在三十年的運作過程中，和不同的學校、社區、專業社群、諮商團隊等共同合作，已和超過為數二億的參與者，不論是在紐約、美國其他州、以及全球的學生、教師、學校行政者、家長、成員、藝術家教師、實習教師、大學教授、藝術家等合作過。

（二）LCE推展美感教育的實際做法

在進入每一場域、讓LCE美感教育觀念啟動之前，無論對象是學校、學生、社群、教師等，LCE最常問對方的是：「你怎麼定義成功？」唯有清楚對方如何定義「成功」，LCE才有辦法提供最適性的支持。而在參與的過程當中，LCE並不著急於得到所有人對於「美感教育」的認同，每一次少量的、為數不多逐步地增進，例如：今年五位教師加入，明年七位，慢慢地，旁人看到活動帶來的成效，會演變成他希望主動加入。「耐心地等待教師的參與」、「協助教師成功」是林肯中心學苑唯一能控制的，等到教師願意加入，他自然願意運用教學方法於課堂中去尋求「成功」。再者，當時間的進程累積，學校、教師之間的參與愈投入、涉及程度愈深，也會成為裙帶效應帶動周邊相關的人、事、物成為這當中的一員，當每個人、每位教師、每間學校、每個學生都尋求成功，而LCE協助他們走向成功，自然也就認同了LCE所推廣的理念、方法。除此之外，LCE適性的「轉換語言」，讓美感教育以對方的「語言」來被陳述，例如，合作對象的成功定義是沒有逃課的學生，那麼，LCE就以協助高出席率來輔助對方而設計相對的方案，而不以生硬的「美感教育」語言來介入，以對方的語言來陳述自我的理念，理念被認同的成功率自然不容小覷。

該如何使教師們了解美感教育的重要性或功能，才能願意符應理念去實踐？LCE所強調的是「提供教師機會去浸潤與學習」，其次，才來談論如何運用於教師的教學當中。LCE相信，唯有教師自己能浸潤於美感的環境中去體會，他才能夠瞭解美感教育的重要性，進而認同那也對他的學生很重要，然後運用於教學當中。

LCE有自己的師資培育系統，因為他們相信，在師資培育的過程當中即體會、認識美感教育的重要性，比起教師在冗長的嘗試、迷網、搜索過程中去認同美感教育更來得見效，這也是為何LCE與紐約市的師資培育單位有很堅固的合作關係，同時也是紐約市官方承認的師資培育認證獎勵機構。

也許很多人會說，LCE因為位於紐約，擁有得天獨厚的豐富藝術與資源，包括藝術、教師、藝術家，自然能夠使三方合作出最完美的美感教育系統，然而，林肯中心學苑不只在紐約推廣美感教育，也在各州、全球各地分部，依據不同的社群、社區，推廣符合在地文化的美感教育。LCE也委託第三方研究單位來為他們作有效、公正的教育研究。教育研究對他們而言是重要的，因為LCE認為，研究不只能知道他們實際執行的成效，更可能提供影響政策的可能性，而由第三方研究單位來作研究更具公平性。

（三）LCE的課程架構發想及內容

課程架構發想應回溯到Maxine Greene的哲學架構，這套架構設計的背景，是約莫十年前，紐約市正遭逢很大的教育危機，學生的缺課率、輟學率非常高，LCE試圖為當時的現況作些改變。當方案實際進到不同學校現場時，不同的情況也就發生，每個學校的特質不同，即使是同一套教學模式進到場域，也誕生了不同的結果，後來，當時方案的執行長漸漸地把不同的結果記錄下來，加上Maxine Greene的哲學理念：「支持教育的影響力是一個開放的結果，允許各種可能性的發生」，最終統整出幾個綜合性的框架，便形成了這套課程架構。

圖1 林肯中心學苑的課程設計架構

資料來源：研究者實際翻拍於LCE會談之會議室海報張貼

上圖顯示，林肯中心學苑的美感教學以「想像力」為核心，欲培養學生十項能力（Holzer, 2007: 5）：深層注視（Notice Deeply）、以身體驗（Embody）、質問探詢（Pose Questions）、型態辨識（Identify Patterns）、產生連結（Make Connections）、移情理解（Empathize）、混沌共存（Live with Ambiguity）、意義創塑（Create Meaning）、採取行動（Take Action）以及反思評價（Reflect/Assess）等。

上述十項能力可區分為三種不同的類別，參考李雅婷（2010）文章敘述，再結合研究者們與LCE之實際會談內容，分述如下：

第一類別包括深層注視、以身體驗、質問探詢及型態辨識等四項能力。

1、「深層注視」係指透過長時間不斷地與作品互動，以能辨識與清楚表述作品

的內蘊。引導句如：「如果您花時間去看，您可辨識出多少層次的細節？可以再更深入嗎？」

2、「以身體驗」則指透過多樣感官體驗藝術品，並以身體與情感再現該經驗。引導句如：「試試看，用您的身體來表達自己的想法。」

3、「質問探詢」則是藉由提問、詰問來呈顯特質，以深化學習。引導句如：「你怎麼知道？」

4、「型態辨識」則是將尋獲的眾多細節找到其間的關係，並辨認其關係的型態，例如平衡、層次、韻律或是戲劇的故事軸線等。引導句如：「這些不同的細節怎樣可能關聯在一起？分析看看。」

第二類別包括了產生連結、移情理解、混沌共存等三項能力。前類能力在促發想像並形塑初始心智圖像，而在第二類別中，逐步探索這些心智圖像與個人個別經驗的關聯，並能區辨自我與他人經驗的差異。

1、「產生連結」係指將所注意的特質與所見的型態，連結至自己及他人的先前知識和經驗，可包括文本與多媒體資源。引導句如：「這和其他事物有怎樣的相似呢？試著進行個人、文本與更廣泛的連結。」

2、「移情理解」的要旨在於尊重其他人的不同觀點，能設身處地的理解他人情感反應與思維經驗。引導句如：「您可以理解其他人如何思考和感覺嗎？他們的觀點是什麼？」

3、「混沌共存」係指容忍答案的不確定，甚至相互矛盾觀點的存在，體認世界的複雜性。引導句如：「如果答案不只一個呢？要容忍複雜性。」

第三類別則包括意義創塑、採取行動、反思評價等三項能力。此類別能力與前述二大類能力透過非線性的反覆交織，而漸次形成。

1、「意義創塑」係指累積與作品互動而產生的豐富經驗之後，將該經驗透過語言符號而賦予其意義。引導句如：「將您到目前為止的所思所想匯聚在一起，您可以產生怎樣的新詮釋呢？」

2、「採取行動」係指將透過探索而習得的綜合性成果，透過實際的行動方案加以展現。此種方案是多元的，例如詩詞、音樂、戲劇、舞蹈、裝置藝術等、服務學習等；亦可以是個人的、社群的形式或社會的、政治的面向。引導句如：「依據您

的觀點您會選擇做些什麼？付諸行動吧！」

3、「反思評價」則是引導學習者反思自身的學習，持續評價所習內容及尚餘挑戰，以及可能的延伸學習。反思評價不限於學習結束之時進行，而是穿透整個學習歷程，也可在學習其他事物開端時進行。引導句如：「回顧您所經歷的，您學到了什麼？下一步呢？」

（四）LCE之方案評量/評鑑

LCE有很多指標去評量方案的影響力，例如方案介入前與方案介入後的學生改變、學生表現，評量也可能是拉長時間的探究，介入第一年、第二年、第三年等等。另外，學生的出席率也是評鑑的指標，教師對於工作的熱情度、滿意度也可是指標（教師若對工作不滿意、沒有期待，那就代表方案必須要檢討），社區的參與亦是指標的一環（美國現正強調「教育」已不再僅發生於早上九點到下午三點，剩下的時間，「教育」也熱烈的作用著），所以LCE也有所謂的「放學後」指標去評量方案。有許多不同的指標可以看見LCE的方案實施結果。

（五）LCE與國際之合作模式

LCE尋求與國際教育機構的無限種可能合作方式，並沒有特定必須執行的模式，不論是以課程方案執行、藝術教育家培育、研討會論壇、教師假期進修、工作坊活動、專案工作坊等等，林肯中心學苑皆以開放、樂觀的方式面對不同的合作方式，亦歡迎能符合合作對象所需的交流方式。目前亞洲僅有香港成立分部，冀望能持續擴展LCE在亞洲推展美感教育的影響力。

（六）參與LCE之合作學校New Visions Charter High School for the Humanities觀課示例

1、觀課之前

2014年10月9日的上午，我們來到位於美國紐約的西布朗克斯-約翰肯尼迪校園（the John F. Kennedy Campus in Marble Hill/West Bronx）的新願景人文特許高中（New Visions Charter High School for the Humanities, HUM）[\[2\]](#)。這個校園總共有六所特許高中，HUM是其中之一。或許是因為秋天的涼意帶走了躁動與熱氣，走在街道上的人或車，都顯得格外清楚又安靜；對於待會兒要觀看的教學風景，滿心期待著。

引導我們進入教室的是林肯中心學苑的Holly女士，在離上課還有10分鐘的時間，LCE的教學藝術家Lynn Brown已在教室等待學生，正當他想為我們先說明今天的課程時，上課時間卻到了，學生魚貫地進來，還有HUM的英文語言藝術（ELA）Minkyu Kim老師也來了。這兩位教師是林肯中心學苑所推動的「想像力」計畫中的夥伴教師；兩人為了這門課的協同方法與內容已經準備很久了，從教學主題到教材擇選到評量模式...不斷地討論、提問、解決再討論，Kim說：「哦--真的很多次，許多、許多次，我就是努力地去試」。今天在課堂上，他們要讓學生思考如何在「自我圖像」與「Keys to the Coop」這幅畫產生連結。

2、課堂中

Lynn熟練地發下事前準備好的影像圖（每張都不一樣，但都是學生們的各種肢體動作，如坐著、跳動、走路運動或說話等）並來來回回地走動向學生說：「觀察它，用自己的話描述他或她，然後畫出他或她的輪廓。」

他們請學生將圖像剪下來，然後投影在白板上，接著再貼上一張白紙，就著白板上的影子與光線再描繪出一幀新的圖像。Kim在不同的組別之間作細部的說明與指導。學生有的快、有的慢地展開了實作；Lynn一再地提醒：「在剪與畫的過程中，你的腦海中要有想法。」、「想想看，這兩個動作或過程有什麼不同？」

最後，當新圖像產生時，Lynn請學生剪下後在背後簽上自己的姓名。他並且笑著對學生說：「問問看同學、討論一下，這是不是有點像你自已啊？」

學生的討論輕聲又專注，一個不留神便會錯過他們的發表重點。Lynn和Kim都分別讓學生說一說他們的想法，黑板上寫著：「對於今天我們在課堂裡所做的一切，你注意到哪件事是有意義的？」學生簡短的話語中，很有見地。以下是幾個摘要：「在剪圖像的輪廓時，我想起我媽，那種線條很像她，後來我要畫的時候，我就想把她和我自己都畫出來。」「今天這個活動我好像等了很久，我比較可以知道那種黑色剪影代表的意義，我覺得它變得很具體，讓我可以看到自己。」「我媽鼓勵我創作這樣的東西，如果要做，我會畫一個自己熟悉的，然後再變成黑影，把意義藏在裡面。」

3、心得與省思

HUM於2011—2012年間成立時，就成為林肯中心學苑（LCE）的合作夥伴，加入其所推動的「想像力」計畫（The Capacities for Imaginative Thinking）。該計畫以

支持學生的共同核心標準、改進社區及學生成就資料為背景而設計出「挑戰取向」(challenge-based)的課程與教學實踐策略。2014—2015年他們的合作目標是讓學生能達成：

(1) 無論是個人或同儕之間，在面對所有的學習內容時，能明確地表達並應用三種基礎能力：深層注視(Notice Deeply)、提問(Pose Questions)與建立連結(Make Connections)。

(2) 在研究與表現方面，能掌握這些基礎能力。

(3) 能在使用這些能力的語言/過程中，反思/評估自己的學習。

(4) 能經由課程中豐富的藝術探究而理解並參與林肯中心學苑以藝術作為文化社群的相關活動。

今天這堂課是九年級的英文語言藝術(English Language Arts, ELA)，教學主題是探索「自我認同」，而林肯中心學苑的這一期課程主題是探索「Bronx博物館」。於是他們發展出「自我認同+ Bronx博物館」的連結課程，以Kara Walker的畫作為課程內容，將教學聚焦於自我認同(identity)及關於青春期的定義，特別是要讓學生去探索關於「我是誰？」這個問題，並在10/16及10/17這兩天去參訪The Bronx Museum，他們要觀看各種不同有關「自我認同」的藝術作品。為了準備這一次的觀看，老師就讓學生們先在課室裡探究目前在Bronx博物館展出的Kara Walker的作品「Keys to the Coop」(如下圖2)。

圖2 Kara Walker的作品「Keys to the Coop」

資料來源：Brooklyn Museum 網站

http://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/157809/Keys_to_the_Coop

林肯中心學苑的教學藝術家Lynn Brown和HUM的英語教師Minkyu Kim共同引導學生深層注視「Keys to the Coop」這個黑白剪影，他們向學生提問：「Kara Walker如何藉由那映襯在畫面中的影子人物，挑動關於身分、歷史和作者等問題？」整個教學過程係以此問題作為探究的中心，學生也在討論與對話不斷地向老師提問，透過「剪」與「畫」的動作，Lynn要讓學生思考如何透過他們自己的「自我圖像」與「Keys to the Coop」建立連結。因此學生會體驗四個學習歷程：

- 1、省思自己的身分認同
- 2、體現自己的身分認同
- 3、創造二維空間的身分圖像
- 4、將自己所創造出來的身分圖像符號化

二、Maxine Greene Center (MGC)

(一) 關於MGC

「Maxine Greene中心：美感教育與社會想像」成立的宗旨是為美感教育實踐者，即透過藝術促成人類成長的不同社群，創造對話、反思與互動的機會；因此，如其名，主要保存Maxine Greene的所有檔案文獻，並且推廣與散播受到Maxine Greene啟發中美感教育的實踐、研究與經驗，最後，連結各領域致力於實踐美感教育與社會想像的個人、社群與組織。

(二) MGC與林肯中心學苑 (Lincoln Center Institute, LCI)

依MGC執行長所述，MGC與LCI共同美感教育的哲學基礎皆來自Maxine Greene，從歷史發展的角度分析，LCI與哥倫比亞大學的教育學院 (Teachers College, Columbia University) 自1975年起合作，當時Maxine Greene受聘為聯絡人 (Liaison)，隨著LCI為紐約地區學校的教職員舉辦美感教育夏季課程，邀請Greene擔任講座，在1970—80之間，發表多篇論述美感教育在教育經驗中的角色的演講，後來也集結成書於2002年出版《Variations on a Blue Guitar: Maxine Greene on Aesthetic Education》，該書陸續翻譯為多種語言，如當天看到的韓文版本，於是漸漸地Maxine Greene成為LCI美感教育方案中哲學論述重要的領導人，如果以當今企業營運模式來看，Maxine Greene可稱之為研發長，LCI則是業務推廣，兩者合作關係造

就林肯中心學苑在美感教育研發與推動上居於世界領導的地位。

(二) MGC理念基礎

回到美感教育，「想像」是Maxine Greene在談美感教育重要的關鍵。包含詩意的想像、政治的想像、社會的想像與倫理的想像，其中以「社會想像」最為受到Maxine Greene的重視與論述。所謂社會想像是指創造一個公共空間，邀請不同角色與觀點的人參與對話，社會想像來自美國憲法立法精神：人生而自由。自由是天賦人權，但是為何社會中仍有許多偏見或衝突？於是，Greene認為美感教育必須基於對於自由的辯證中人們的覺醒與願意參與公共對話。藝術作品與藝術經驗是喚醒社會想像重要的媒介；以藝術為核心，邀請學者、藝術家、教師、學生等等參與其中，經由仔細的觀察、多元角度的體驗與對話，將藝術本質中形式、主題、與背景與觀者經驗交織對話，以喚醒習而未察的意識，開啟新的視界與形成新的觀點。通過藝術的美感教育，以社會想像來喚醒身為人的權利，因此，這也成為Maxine Greene美感教育的方法論基礎。

基於這個理念與模式，美感教育教學者稱為藝術家教師（Teaching Artists），來區分並整合藝術家與教師的角色。由於林肯中心是以表演藝術為主展演場域，因此，最初的藝術家教師以舞蹈和音樂為主，這些與LCI合作的藝術家教師，必須經過培訓，包含理解Maxine Greene的美感教育論述，並透過工作坊來進行課程設計與教學演示，才能成為藝術家教師。在LCI近年來進行美感教育轉化的歷程中，許多藝術家教師有感於LCI使用的語言漸漸地脫離Maxine Greene所謂的「想像」，因此，成立MGC社群持續與深化Maxine Greene的理念，許多藝術家教師也在各大學開授美感教育相關課程，當天Susan Thomasson與Daiyu Suzuki分享他們的課程大綱，他們透過定期的聚會與出版，網路的經營連結各地社群，透過虛擬與實體創造的公共空間，持續闡釋於今年逝世的Maxine Greene的理念。

(三) MGC提供美感教育如何在課堂中實施之元素

1、聚焦在藝術作品：選擇喚起想像與美感經驗的作品，如依主題、課程目標、運用方便性選擇有特定形式或具任何形式的藝術作品（他們常用繪本、音樂等教學）。藝術作品的選擇標準包含高品質、容易到達、具有挑戰性，所謂具挑戰性意指符合主題，且未能解決的社會議題。

2、藝術體驗與創作：經驗與探究藝術的本質過程，聚焦在藝術要素，深度觀看

聆聽和探究，並引導創作。

3、探究：教師運用提問策略，引導學生探究藝術作品要素及其喚起的意義，在體驗過程中保持開放態度與回應問題。

4、反思：多元方式進行反思，如繪畫作品中某種姿態的身體經驗，或進行反思寫作等。

提問策略在美感教育實施是重要的，MGC主席Heidi分享經驗：你注意到什麼？為何你會這麼說？盡可能使用參與者說的話與使用的語詞提問證據：你在哪裡看到的？此外，教師應耐心等待，要不斷地問是否還有其他想法，問：有人同意嗎？留意何時要轉移話題、停止討論或插入討論；當多元意見已經回應時，開始思考下一個問題。教師要當個促進者的角色，激發鼓勵參與者看仔細些與串連，思考何時的介入才能有助於提升動機與好奇心，提問與其他作品比較的問題。更重要的是，留意選擇適當的教學場所並適時改變教學模式，避免可預測性的僵化。尤其強調觀看真實表演與藝術作品的模式，教學場所往往會是在美術館、音樂廳等，因此，教師如何選擇具有美感教育價值的藝術作品是重要的，此外，教師要引導學習者進入焦點作品並透過提問幫助學習者與作品對話，產生有意義的學習，即喚醒未察的美感意識，設想可能性，因此，MGC在闡釋的Maxine Greene的美感教育是可能的與希望的教育語言。

肆、結論

一、林肯中心學苑模式之啟發

人類認知的理性邏輯與感性直觀是相輔相成、相互為用的，理性認識和感性認識二者的均衡發展才使得人的在世存有得以趨向圓滿完整。美感即重視「去感受、去了解（to feel, to apprehend）」，強調美感經驗的產生不是由理性邏輯推導得來，而是經由不斷在「感受」與「了解」間的動態來回而知覺。基此，美感教育並非只是傳統意義下的藝術教育，而是融入美學的理念，透過美感的作用，以促進全人的自由發展。

其實，Eisner（1994）亦批判過傳統的學校教育往往偏重於語文、數字的認知形式，此種教育忽略了多元認知途徑，致使個體的自我實現與整體文化的豐富精進，不免囿於畫地自限。如果教育是使孩子邁向自由，或創造導致自我實現的條件，那麼，我們就須在學校教育讓學生擴展不同認知途徑，運用多元的智慧能力與表徵形

式，以感知世界的多重實在來建構自己對於所存世界的理解。

LCE長期以來即著力於透過藝術家教師（teaching artist），結合中小學協作推展美感教育，累積不少豐厚經驗和成果。林肯中心學苑在1976至2012年期間，邀請Maxine Greene擔任長駐哲學家，她提出「以想像力為核心的美感教育」理念，主張以「想像」為核心、「知覺」為進路、「生活經驗」為場域，並透過林肯中心辦理的工作坊、研討會和夏季學期等，推展美感教育工作。

在Maxine Greene提出的理念和實踐基礎上，LCE在2005年推展「想像力學習」（Capacities for Imaginative Learning）計畫，逐漸調整修改為目前林肯中心學苑的美感教學主要模式（Holzer, 2007）。在10月10日參訪行程中，其美感教學圖像即為該中心的識別標誌，呈現在入口、名片、資料、文件夾等各處。

我國如能參考林肯中心學苑研發出的十項能力，搭配結合一至十二年級學生學習的內容素材進行研發，應有助於中小學美感教育的推展，使之更趨具體化及更具指向性。

二、a/r/tography產生多元的藝術定義

林肯中心學苑與新願景高中的這項教學計畫是由藝術家、研究者（教師）與學生共同合作，在一個教學活動的發展中，從視覺藝術的角度探索參與者對自我的定義與認同方式，藝術家與教師透過其對藝術跟教學上的敏銳度與能力，持續帶領學生探索文化、社會及政治等對個人發展的意義與影響，也經由對話、發表及藝術品的仿作與創作，而製作出一個a/r/tography的學習空間。

在a/r/tography的空間中，教學是複雜的、流動的、相互增能的，或者可以視為是在一個「去學習」的狀態中，因為在來來回回的多重論與解說中，已分不清楚影響或被影響的誰？或者學習的主題是藝術或是英語？這在整個教-學與表述過程中，藝術作品是文本也是媒介，而藝術就是反思的（reflective）、凝視的（gaze）及反應的（responsive）。

所謂「反思」，即是他們藉由藝術家Walker的創作，重新思考並評價過去所發生事物與自己可能產生的連結，而試著從中獲得共鳴與啟示，再次澄清自己、定義自我。而所謂「凝視」，則是師生都自由地讓自己的言語行為、情緒及思考，徘徊、周旋於教學發展過程中，他們注視、閱讀「Keys to the Coop」，而不斷質問自己的信念、假定與偏見等。至於「反應」的，則是師生們心中抱持著美感的意念及

經驗，參與在這場教學裡的藝術形式及教育活動，以蒐集資料、分析想法、及創造的方法產生新的知識形式；這時候a/r/tography就如同地下莖一般地不斷產生連結彼此，讓師生不斷湧現新的覺知、新的體驗。

三、追尋關係美學

在觀察新願景高中的課堂教學中，我們也看到教學本質上是於一種關係活動，是一種尋求關係美學（Relational aesthetics）的探究活動。因為藝術作品與觀看者（教師、研究者、學生）之間的關係，在解讀中產生了不同的意義。a/r/tography的空間促使他們持續關切自己所介入的探究與影響，他們所關注的狀態就形成了a/r/tographers的關係，該課堂的參與者處於「在旅途中」（in-between），從藝術家、研究者教師與學生們跟藝術作品互動中，將生活現象重新深刻化、意義化；藝術與英語都成為媒介，藝術家／研究者／教師／學生的身分認同、角色、信念在學習過程中交織來回，超越了傳統師生之間的學習關係。

四、將藝術作為與教學交往的形式

在新願景高中觀察Lynn和Kim兩位教師的教學中，可以感受到他們是將藝術作為與教學交往的形式，而自己與學生則是實踐的、探究的工具。在課堂中他們融合了藝術與英語發表的元素，讓這兩者在教學程中連結進而互為補充與增益。學生透過藝術經驗整合認知、行動與創作，詮釋自己所感所知。換言之，師生雙方對藝術有著覺醒，而進入對自己內心的觀照，並開始投入創作與書寫，由此表現出專業的教育實踐。藝術是他們連結學科的方式，是他們與學生互動的方式，是他們與教學交遇的重要方法。這對國內的推動美感教育是一個值得參考的做法，對教學現場的教師而言，最要緊的不是要先懂得多少統整課程的方法，或是創造多少新奇的教學法，或是擁有多少專精的藝術知識，而是教育實踐之前，先肯定了「美」作為與教學交往的價值性與必要性。

伍、省思與建議

一、美感教育論述的引導

回顧臺灣自民國元年蔡元培先生倡議的美育，時經百年，美感教育的論述繼承歐陸美學哲學，與美國實用主義美學觀，在此次教育部第一期五年計畫中，對於美感教育採取兼融多元觀點的論述，訴諸於人本有的美感向度，導向美善家園與社會的目標；從研究角度，美感教育確實有其時代性與文化性，因此，需要有一深厚論

述引導實踐。亞太地區美感教育研究室為臺灣美感教育梳理了存在美學、公民美學與生態美感的全人美感教育主軸後，建議應該分析並邀請臺灣重要的美學理論學者專家之論述，並引導臺灣實踐。

二、藝術家教師 (teaching artist) 概念的引入

從臺灣中小學的現有師資結構，未能滿足每一所學校實施美感教育的師資，因此，目前作法是現有教師之增能、或運用藝文深耕方案支持學校實施藝術與美感教育。不過對於藝術家與學校教師協同合作與深根於學校的成效仍待提升，主要原因是藝術家未必能夠勝任課程設計、教學與班級經營等工作，而教師也未必願意與藝術家協同或學習，因此，如何讓藝術家增能，以及促成教師與藝術家相互學習與教學，從MGC的藝術家教師經驗，建議能夠為藝術家辦理相關工作坊並頒給研修證書，使之學習與學校教師合作、課程設計、教學等知能，成為藝術家教師；此外，現有方案如藝文深耕等，應該建議學校申請具有研修證書的藝術家教師駐校教學或創作或與教師協作的機會。

三、藝術家／研究者／教師A/R/T增能模式的建立

我國美感教育方案進行課程實驗時，可以逐漸建立A/R/T增能模式，即透過藝術鑑賞、體驗與創作，議題探究、與教學的實施，辦理結合研究者、教師和藝術家的互學工作坊，工作坊的設計亦可參考林肯中心學苑之規劃。

參考文獻

李雅婷 (2010)。美感教育敘事教材發展之旅—以想像力為題。《美育》，173，78-91。

Eisner, E. W. (1994). *Cognition and curriculum reconsidered (2nd ed.)*. New York, NY: Teachers College Press.

Greene, M. (1988). *The Dialectic of freedom*. New York, NY: Teachers College Press.

Greene, M. (2000). *Releasing the Imagination: Essays on Education, the Arts, and Social Change*.

New York, NY: Teachers College Press.

Greene, M. (2001). *Variations on a Blue Guitar: Maxine Greene on Aesthetic Education*. New York:

Teachers College Press.

Holzer, M. F., & Noppe-Brandon, S. (2001). Introduction: Maxine Greene and Lincoln Center Institute:

Setting the Context, In M. Greene (Ed.), *Variations*

on a blue guitar-the Lincoln Center Institute lectures on aesthetic education, 1-4,

New York: Teachers College, Columbia University.

Holzer, M. F., & Noppe-Brandon, S. (2005). *Community in the making:*

Lincoln center Institute, the arts and teacher education. New York: Teachers

College, Columbia University.

Holzer, M. F. (2005). From philosophy to practice: Asking important questions, reating enabling structures.

In Holzer, M. F. & Noppe-Brandon, S.(eds.), *Community in the making:*

Lincoln center Institute, the arts and teacher education(3-11). New York:

Teachers College, Columbia University.

Holzer, M. F. (2007). *Aesthetic education, inquiry, and the imagination*.

2014年10月取自

<http://www.imagine.org.uk/wp-content/uploads/2013/01/Lincoln-Centre1.pdf>.

Lincoln Center Institute (2007). Teaching and learning at Lincoln Center Institute,

Retrieved October 5, 2008, from

http://www.lcinstitute.org/wps/PA_1_0_P1/Docs/494-TALCI.pdf.

Smith, R. A. (2005). Aesthetic education: Questions and issues. *Arts Education Policy*

Review, 106(3), 19-34.

---

[1] 本段文章資料參考於「2014亞太地區美感教育論壇」大會手冊之亞太地區美感教育研究室簡介，特此感謝「亞太地區美感教育研究室工作計畫」團隊成員。

[2]新願景人文高中符合美國法案第一條款救助規定的學校（Title I school）。第一條款是美國聯邦政府補助的資金，從原來的《改善美國學校法》，現在被稱為《不讓任一孩子落後》法案。第一條款的目標是提供每一名兒童具有挑戰性的高品質教育，以達到高標準。其工作重點是加速低於年級程度學生的閱讀和數學能力。學區若能獲選為第一條款的學校是基於接受免費或折價午餐學生的百分比。新願景人文特許高中有70.1%的學生經濟背景是處於貧窮線以下的，接受Title I基金的補助，享有免費/補助的午餐。其學生人口有1%是美國印第安或阿拉斯加土著；40%非裔或非裔美人；55%的西班牙人或拉丁族；1%亞洲人；1%白人；2%來自未知的地區。

誌謝

感謝國家教育研究院「亞太地區美感教育研究室」全體工作團隊予以研究者們撰寫文章之靈感、支持與資源。

* 洪詠善，國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員兼代主任

** 范信賢，國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員

*** 阮凱利，國立新竹教育大學兼任助理教授

**** 邱鈺婷，國家教育研究院博士後研究人員

電子郵件：ireneh1220@mail.naer.edu.tw；samfan@mail.naer.edu.tw

靈性生態學與美感教育

Spiritual Ecology and the Aesthetic Education

馮朝霖*

Tsao-Lin Fong Professor

國立政治大學教育學系教授

National ChengChi University

摘要

當前全球文明之危機迫使人類廣泛地反思現代文明中具有支配性意義的世界觀與人類圖像，其結果帶來既豐富又有創發性的論述。本文主張當代美感素養至少應包含「存在美學」、「公民美學」與「生態美學」三大範疇，其中生態美學也同時就是靈性美學。著名學者Fritjov Capra曾清楚地表達：「生態與靈性在本質上互相連結，因為生態意識之究極乃是靈性意識」，本文認為「靈性生態學」的論述具有統整性與創發性意義，可以為完整之美感教育提供具有更成熟之理論基礎。

靈性生態學論述的意義最終期待可以回答Llewellyn Vaughan-Lee所提的一個關鍵性問題：「人類如何能活出地球始終教導我們的寬宏大量（慈悲喜捨）？」

關鍵詞：靈性生態學、生態靈性、美感教育

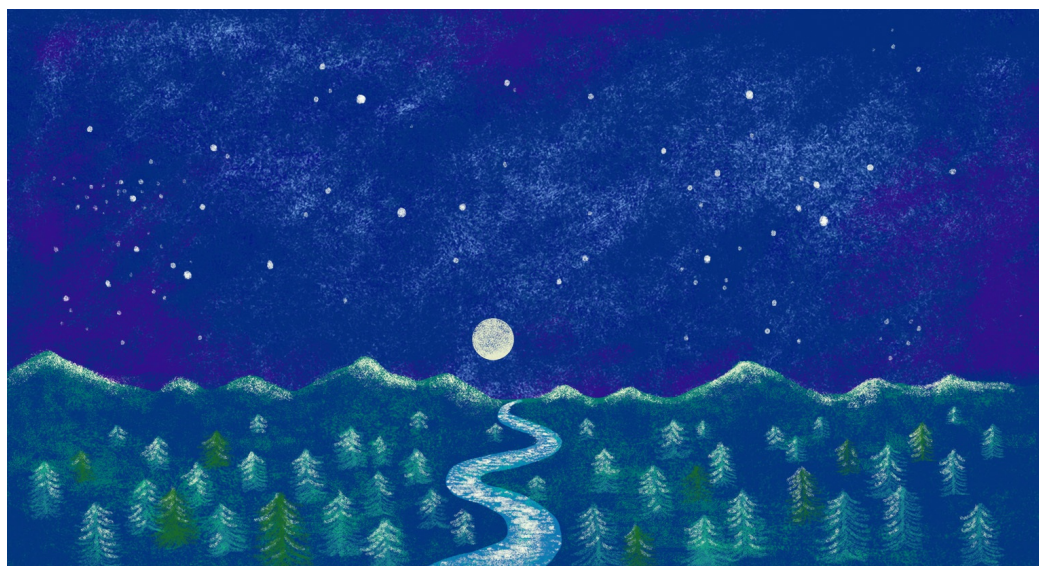
Abstract

This essay proposes that a comprehensive theory about the contemporary aesthetic literacy should include three categories, i.e. the aesthetics of Dasein, the civil aesthetics and the ecological aesthetics. And the ecological aesthetics would be the spiritual aesthetics at the same time. This proposition should be constructed based on the reflection on the dominant modern worldview and human picture. According to Fritjov Capra, "Ecology and spirituality are fundamentally connected, because deep ecological awareness is, ultimately, spiritual awareness." And this article proposes that the spiritual ecology could be the solid fundament for the modern education of aesthetic literacy.

The ultimate purpose of the spiritual ecology is to answer the key question issued by

Llewellyn Vaughan-Lee, "How can we live the generosity that the Earth continues to teach us?"

Keywords : Spiritual ecology, eco-spirituality, aesthetic education

「神聖」一詞主要地並不涉及宗教或乃至於靈性，它是我們需要學習與發展的一種品質。她屬於一切存有的基本本質，當我們祖先認為他所能見到的一切都是神聖時，這並非被教導的結果，而是自然本能地表達，它就像陽光一樣的自然，像呼吸一般的必要。所有人類都會有內在的神聖感受，敬畏感，儘管我們會有不同的表達，但那是我們人類共同的DNA，每個人都需要從內在發現這把鑰匙。
(Llewellyn Vaughan-Lee)

Ecology and spirituality is fundamentally connected because ecological awareness is, ultimately, spiritual awareness. (Fritjov Capra)

壹、當代美感素養教育的立論

在偉大史詩電影「賽德克·巴萊」中，導演魏德聖強調「賽德克·巴萊」的悲壯不在歌頌身體自由，而在人類之「心靈自由」；他的臺灣史詩電影用意不在進行歷史批判，而是以藝術呈現歷史悲劇，希望進而藉此超渡發生在寶島臺灣的歷史悲劇！評論家認為，從此一角度來看「霧社事件」真相和漢民族無關，日本人是為了太陽旗的驕傲而戰，賽德克人是為了彩虹的信仰而戰，賽德克文化信仰深信唯有在自己的獵場通過重重試煉，在臉上紋上驕傲的印記，死後才能通過祖靈認同的彩虹

橋。

彩虹原來不只是孩童世界的最美，她竟可以是族群文化的集體夢想！神話大師坎伯（Joseph Campbell）如是說：「神話是集體的夢，夢是個人的神話」，彩虹象徵共生與和解！顏色與顏色不應互相排斥與壓迫，沒有多元的色彩就不會有彩虹的存在！浩瀚無邊的長空不僅是彩虹的故鄉，同時也是日月星辰的永恆居所，萬里長空萬里雲，彩虹與長空相生相長，互為增上！彩虹也不僅只是賽德克族的信仰，西藏密宗典籍記載修行的最高境界——即身成佛——是修行者圓寂時化現「虹光身」，融入無邊無盡的莊嚴法界！因此，彩虹其實是宇宙慈悲與智慧圓滿的象徵！

在上述的脈絡中最奧妙的無非是，彩虹既是自然界的現象，卻同時成為民族文化的靈性信仰與宗教修行的究極指標！而這不僅是東方世界獨有的世界觀表現，當代好萊塢經典名片阿凡達（Avatar, 2009）中最獨特的隱喻也同樣出現彩虹與樹木，「樹」對導演卡麥隆（James Cameron）而言，即是宇宙生命與靈性母體（Matrix）之象徵。李安得獎名片《少年Pi的奇幻漂流》，其實也同樣意圖在自然萬象所隱藏的生命靈性奧秘中，尋找獨特與深刻的美感來源。

可從上述角度切入去探究藝術與美學問題的素材其實無窮無盡，何以如此？

當代法國哲學家莫翰（Edgar Morin）認為「所有真正的人類發展都意謂個體自主性、社群參與、人類歸屬感這三者的統整發展」（All truly human development means joint development of individual autonomies, community participation, and a sense of belonging to the human species.）（Morin, 2001）依據莫翰的人類圖像內涵，顯然當代的全人教育任務不僅應該培育個體的自主獨立性，也應同時培育個體的社群認同、公民責任意識與社會參與；而更重要的是喚醒個人對地球公民身分（族類）的覺醒，能將地球上的所有生命（包含自然界動植物）皆視為生命共同體之部分，即所謂的「民胞物吾」。

莫翰的元人類圖像是為UNESCO推動所謂的「地球永續性發展教育」（Education for Sustainable Development, ESD）提系統論述架構基礎，馮朝霖（2012, 83-116）認為莫翰所提出的人類圖像不僅對於當今「地球公民」教育之實踐提供富於啟示的理論基礎，也可對應於三個層面的「教育美學」：

個體存在範疇恰好對應於「存在美學」；「社會」範疇對應於「公民美學」；「族類」範疇則對應於「生態美學」。簡要地說，存在美學要回應的是自由個體在「意義世界」中「精神的究極性發展」；公民美學要追尋的是社會人在

「民主社會」中「實踐的正當性可能」；生態美學要開展的則是地球人在「地球社區」中「共生的永續性價值」（馮朝霖，2013：29—43）。

上文「生態美學」範疇意義顯然是採「生態思維」（ecological thinking）的衍義，馮朝霖（2003）曾以「生態思維與宗教情懷」為題以詮釋「德國新人文主義」教育哲學之現代意義。換言之，席勒與歌德等新人文主義時期的世界觀（Weltanschauung, Worldview）就以「機體主義」（Organism）為其特徵，視宇宙眾生彼此生死與共、禍福相關，此一思維典範宇宙觀乃是二十世紀生態學與複雜科學的先驅。生態美學即同時是靈性美學的論斷，皆可在新人文主義與後來的人智學思潮中得到應證。蓋亞假說（Gaia Hypothesis）則是二十世紀的最新版本。

蓋雅假說又稱蓋雅理論（Gaia Theory）或蓋雅原則，是英國自然科學家拉夫洛克（James Lovelock）在1972年提出的一個假說。蓋雅假說指出在生命與環境的相互作用之下，能使得地球適合生命持續的生存與發展（Lovelock, 2000）。

莫翰（1999）呼籲地球人將地球視為人類唯一的故鄉（the only Homeland），這樣的主張與拉夫洛克將地球整體視為所有生物共同母親（The earth mother），實是異曲同工。如果地球是所有生物的母親，重建與母親的和諧關係，對地球母親的愛慕與歌頌就是生態美學的真意，而在另一層面，如此的認知與情意關係就是個人靈性（小我）與宇宙靈性（大我）的關係。因此生態美學本質上也即是靈性美學（馮朝霖，2013：29—43）。

筆者「生態美學本質上也即是靈性美學」此一命題在當時（2013）基本上乃是缺乏充分論述背景的直覺洞見（insight），後因探究「世界生態村運動」[\[1\]](#)背後的相關哲學理論基礎，才很快發現靈性生態學新興學術領域的豐富資源與見解，因此本文目的旨在為拙文《和光同塵與天地遊—論當代美感素養》提供更充足之世界觀與人類圖像理論基礎。

貳、西方機械論世界觀的危機

我們所體驗的自我、思想與感覺彷彿是與其他事物分離的東西—這是一種視覺意識上的幻覺，這種幻覺對我人而言實是監獄。…人類的任務必須是將自己從此監獄中解放，擴展我人理解與慈悲的範圍，進而擁抱自然整體的所有生命及其美麗。（Albert Einstein）

愛因斯坦所指出的問題並不是一兩個個別的西方人的錯誤，而與西方啟蒙時代以來的文明路線及科學典範密切關聯。Thomas Berry[2]引據耶魯大學的研究發現，指出西方世界人們參與宗教活動愈廣泛，則愈不可能關注自然世界。在先知的著作中所費心描繪的人類熱情，似乎已然耗盡了我們的宗教能量，宗教注意力被導向道德操守、社會不公、虔誠實踐以及內在的冥想經驗，然而Berry進一步指出，儘管西方文明發展出關於自殺、殺人以及種族滅絕的道德教誨，但卻並未發展出關於生物殺戮（biocide）的有效教誨，即關懷對地球生命系統的殺戮，或者是種族滅絕、對地球本身的殺戮（Berry, 2012：52）。

Berry指出，當西方意識到人類與自然世界的關係存在一些可怕的錯誤，宗教傳統開始特別強調掌理（stewardship）概念，作為人類社群與自然世界的主要關係。掌理這個源自聖經的概念是用來指向關於人類對地球及其所有生物的統治。對於許多宗教人士而言，這作為朝向自然世界的基本方向似乎是相當地適當，但對其他人而言，掌理的概念就是目前文明罪惡的起源。我們沒有辦法能夠去關心自然世界或對自然的創造力有所改善。雖然人類偶爾為其已經造成的傷害提出治療的措施，但要發現任何人類對地球自然生命系統有究竟實益的作為實在是困難（Berry, 2012：54）。

整個自然科學的進程相當受到海森堡（Werner Heisenberg）在1920年代發現的影響，海森堡認為人類所認知的現實深刻地受認知主體之影響，換言之，我們對宇宙的認識在任何的意義下，都絕不可能達到所謂的「終極客觀」。知/認識是主客體所共享，而不是簡單的主客關係（Berry, 2012：55）。機械科學與宗教基本要義之間的對立，是使我們無法建立與自然界共存共在之「神聖共同體」意識的基本原因之一（Berry, 2012：56）。

西方的宗教存在於另一個世界，一個與神立約關係的世界，一個很少關心自然環境或地球社區的世界。我們的神聖社區主要被看作是一個涉及人一神關係的社會，不怎麼喜愛與較大的生活世界走向共享社區的生活方式。我們的破除迷信是這樣的，我們很難想到自身是在一個多元物種的社群之中，或認為這個自然世界的社群是最初神與人相遇的所在地（Berry, 2012：52）。

Joanna Macy[3]與Chris Johnstone描述我們人類文明正在邁向一個「大翻轉」時代，遠離自我毀滅的政治、經濟與社會體系，朝向自然與生命的永續（Macy & Johnstone, 2012：93—98）。

一萬年前的農業革命時，動物和植物的馴養導致人類生活方式的根本轉變。工業革命開始只是幾百年前的事，亦發生類似的戲劇性變革。這些不單只是小細節上改變人們的生活。整個社會基礎產生的轉變，包括人們彼此之間的關係，以及人類與地球的關係。而現在相當範圍和程度的轉變正在發生，它被稱為生態革命、永續性革命甚至是必要的革命（Necessary Revolution）。這是人類歷史文明的第三故事：我們稱之為大翻轉（the Great Turning），被視為我們時代不可或缺的冒險，世界正從工業成長注定失敗的經濟過渡到對生命永續承諾的社會（Macy & Johnstone, 2012：93—98）。

Thomas Berry在他的書《地球之夢》（The Dream of the Earth）中提供我們這些改變所需的架構。這是關於地球上所有宗教與萬物的故事。宇宙的故事教導我們蓋亞在宇宙中的角色和必要的語言，以及以新的方式思考關於她和我們之間關係的故事。他寫道：「作為人類我們需要重新創造自己」（We need to reinvent ourselves as humans）。世界生態村（Eco-village）很適合這樣的故事。一種簡單、在地、永續豐富的生活，不使用超過我們允許占有的二氧化碳量是可能的。這是共同體（Oneness）的生活世界觀。Berry提出的第二點也同樣重要：「我們不是物件的集合，而是主體的共同體」（We are not a collection of objects but a communion of subjects）（Jackson, 2012：43）。

參、生態學世界觀的湧現（emerging）

如果我們要進入問題的根源找解決方案，首先我們必須丟棄自牛頓（Isaac Newton）與迪卡爾（René Descartes）以來形成的機械論世界觀，它有時也被稱為牛頓／迪卡爾典範。人類必須尋找能更適切地反映地球生命事實的典範來取代。幸運的是，這正逐漸地發生。「一個強調事物整體的交互連結與團結關係的世界觀正在萌發，我們可稱之為蓋雅典範」。這樣的世界觀必定是包容地球上所有的生命。如同我們不能拒絕身體的任一部分一樣，我們不能拒絕與排斥少數族群的人類社會、動物或植物的生命（Jackson, 2012：29）。

對舊有世界觀的致命重擊可追溯到1920年代，當時量子物理學理論指出了整個宇宙中所有粒子乃是糾纏纏繞（entangled）或相互連結的（interconnected），因此主張可以將觀察者與被觀察者明顯區隔的迪卡爾哲學其實是錯誤的。宇宙萬物以無法預料的方式交互纏繞連結。要以如此的洞見運作在社會也許需要幾十年的時間，但

它正逐漸地發生。在每個奮鬥的領域都有富前瞻性思維的小眾創造這個轉變。而當整個社會發生這種轉變之際，事物看起來會是如何（Jackson, 2012：29）？

一、科學與靈性綜合體的浮現

Keepin指出傳統西方科學之世界觀深刻影響了人類，使人們相信這個世界是由不同的、孤立的、有形的物體所組成—所以事物在空間上彼此分開，並且根據理性的、確定的、機械的律則制約其動態運動。這種宇宙觀至高無上地支配了幾百年或更久的時間，帶動古典物理學、生物學以及其他自然科學的論述。然而，上個世紀起這種世界觀在無數科學新領域的卓越發現下開始崩潰。起始於約莫一百年前伴隨物理學的量子理論以及相對論帶來的嶄新視野導致了根本性的轉變，並持續到20世紀，在生物學、演化生物學、複雜理論、超個人心理學及許多其他學科上的重大突破。

Keepin強調新的科學典範正在浮現，新典範所構思的宇宙是一個富有活力的廣大生命系統網絡，所有皆交互連結在複雜的關係網中於根本上為一體的範疇中表露出來。原子，一度被認為是純礦塊物質，顯示為震動能量模式，因而物質幾乎是由全然的真空所組成（Matter is composed almost entirely of empty space）。新的整體或統整的世界觀浮現，它視宇宙及其中之所有生命組構成為一個單一的統合整體（A new holistic or integral worldview is immersing, in which the universe and all life in it comprise a single unitive whole.）（Keepin, 2012：3）

生態哲學家Joanna Macy 綜合佛學、系統理論與複雜科學觀點，將生態世界觀與工業時代世界觀的系統性對照比較，具有相當參考價值：

表1

生態世界觀的過渡（The Transition to an Ecological Worldview）

時代 ／ 範疇	工業時代	生態學時代	備註
	Mechanomorphic	Organismic	

	機械論	機體論	
	Universe as machine 宇宙即機械	Universe as process or history 宇宙即歷程或歷史	
	Earth as inert matter 地球乃惰性物質	Gaia : Earth as super-organic 蓋亞: 地球乃超級有機體	
	Life as random chemistry 生命乃隨機化學	Life as autopiesis 生命乃自我創化（生成）	
Scientific Paradigm 科學典範	Determinism 決定論	Indeterminacy, probability 不確定性，或然性	
	Linear causality 線性因果	Chaos: nonlinear dynamics 混沌: 非線性動態	
	Atomism 原子論	Holism and systems theory 整體論與系統論	
	Logical positivism 邏輯實證論	Critical realism 批判實在論	
Epistemology 知識論	Operationalism 運作論	Constructivism 建構論	
	Reductionism 化約論	Reduction and integration 化約與統整	

Role of the Human 人類的角色	Conquest of nature 征服自然	Living as part of nature 生命是自然的部分	
	Dominion, control 宰制與空控管	Co-evolution, symbiosis 參化與共生	
	Heroic individualism 享樂的個人主義	Ecological consciousness 生態意識與思維	
	Exploitation and management 剝削與管理	Stewardship, restoration 服務管理與復育	
	Anthropocentric and humanist 人類中心論與人文主義	Biocentric or ecocentric 生物中心論或生態中心論	
	Nature has instrumental value/ 自然有工具性價值	Nature has intrinsic value 自然有其內在價值	
Human Relation to Land 人與土地關係	Land use: farming, herding 土地利用: 農耕與放牧	Land ethic: thinking like a mountain 土地倫理: 如山思維	
	Competing for territory 擴張領域	Dwelling in place 在地棲居 (不求擴張)	
	Owning "real estate" 經營不動產	Reinhabiting the bioregion 長期棲居於生態社區 (?)	

Human Social Relations 人類社會關係	Sexism, patriarchy 性別歧視、父權中心	Ecofeminism, partnership 生態女性主義、夥伴關係	
	Racism, ethnocentrism 種族主義、族群中心論	Multiculturalism, diversity 多元文化主義、多樣性	
	Hierarchies of class and caste 階級與種性的階層	Social ecology, ecojustice 生會生態學、生態的正義	
Theology and Religion 神學與宗教	Nature as background 自然當作背景	Animism 萬物有靈論	
	Nature as demonic 視自然為惡魔	Nature as sacred 視自然為神聖	
	Transcendent divinity 超驗的神性	Immanent divinity 內在的神性	
	Creation as fallen corrupt 視創造物為墮落與腐敗	Creation as spirituality 視創造物為靈性	
	Monotheism, atheism 一神論，無神論	Polytheism, pantheism 多神論與泛神論	
Education	Specialized disciplines 專業化學科／訓練	Integrative disciplines 統整性學科／訓練	
		Unconscious values 第10頁/共26頁	

<p>and Research 教育與研究</p>	<p>“value-free knowledge” pursued / 價值中立的追求</p>	<p>explicated 無意識價值的澄清</p>	
	<p>Science/humanities split 科學與人文的分裂</p>	<p>Unified worldview 整合的世界觀</p>	
<p>Political Systems 政治系統</p>	<p>Nation-state sovereignty 民族國家主權</p>	<p>Multinational federations 多元民族聯邦</p>	
	<p>Centralized national authority 集權的民族威權</p>	<p>decentralized bioregions 去中心性的生物圈</p>	
	<p>Patriarchal oligarchies 父權主義貴族</p>	<p>Egalitarian democracies 法治平權民主</p>	
	<p>Cultural homogeneity 文化的同質性</p>	<p>Pluralistic societies 多元主義社會</p>	
	<p>National security focus 國家安全聚焦</p>	<p>Humans and environmental focus 人類與環境聚焦</p>	
	<p>Militarism 軍事主義</p>	<p>Commitment to non-violence 關注於非暴力</p>	
	<p>Multinational corporations 跨國公司</p>	<p>Community-based economics 社區本位經濟</p>	
	<p>Assume scarcity</p>	<p>Assume interdependence</p>	

Economic Systems 經濟系統	預設稀有性	預設互相依賴	
	Competition 競爭	Cooperation and Competition 合作與競爭	
	Limitless economic growth 無限的經濟成長	Limits to growth 經濟成長的限制	
	Economic “development” 經濟「發展」	Steady state, sustainability 穩定的狀態，永續性	
	No accounting of nature 自然無關重要	Economics based on ecology 經濟以生態學為出發	
Technology 科技	Addiction to fossil fuels 依賴石油	Reliance on renewable 依賴再生性（能源）	
	Profit-driven technologies 獲利著眼的科技	Appropriate technologies 適當的科技	
	Waste overload 垃圾超載	Recycling, reusing 循環與再利用	
	Exploitation, consumerism 剝削與消費主義	Protect and restore ecosystems 保護與復育生態系統	
	Monoculture farming	Polyculture farming, permaculture 多元耕作，樸門農	

	單一種植農業	藝	
Agriculture 農業	Agribusiness, factory farms 農業商業化，工廠式農場	Community and family farms 社區與家庭式農場	
	Chemical fertilizers and pesticides 化學施肥與殺蟲	Biological pest control 生物性的昆蟲控制	
	Valuable high-yield hybrids 高價位產品的混種	Preservation of genetic diversity 基因多元性保育	

資料來源：Macy, 2012, p.109-110

肆、靈性生態學宗旨—自然、靈性（神聖）與永續性

什麼是靈性生態學？這領域從什麼時候開始發展？其學術與社會文化之重要性又何在？以下將根據五個重要代表性人物之相關文獻來評紹其對靈性生態學之核心主張。

一、Lieslie Sponsel (2012) 《靈性生態學—寧靜的革命》

Lieslie Sponsel (2012) 《靈性生態學—寧靜的革命》(Spiritual Ecology – A Quiet Revolution) 一書或許可以提供有價值的解答。全書共285頁，但是將近四分之一的篇幅（頁205–276）卻是作者用心蒐羅的相關文獻。而本書架構是以樹木作為隱喻，分為樹根（roots）、樹幹（trunk）、樹枝（branches）、樹葉（leaves）、花種果（flowers, seeds, and fruits）、危機挑戰（hazards）六章，依照歷史發展前後評介全世界對於所謂靈性生態學論述發展有重要貢獻的人物及其論述進行系統性評介。譬如在第一章樹根（roots）討論的是古代的「萬物有靈論」（Animism）、原住民族思想、佛陀、saint Francis of Assis等；而第二章樹幹（trunk）部分就討論了美國文學家Henry David Thoreau、德國人智學大師Rudolf Steiner等；第三章樹枝（branches）則討論猶太哲學家Martin Buber、Lynn White, Jr.與另外三位所謂的超新星人物（Supernovas）。樹葉（leaves）一章中討論了W. S. Merwin與Joanna Macy等；在花種果（flowers, seeds, and fruits）一章討論Wangari Maathai, James

Cameron大導演；危機挑戰（hazards）一章討論Donald A. Crosby、達賴喇嘛十四世等。

從Sponsel這本書的內容可以看出，他有意要將靈性生態學的歷史發展鋪陳成為全世界人類的共有智慧，東西方自古以來的文明菁華，而其代表人物也跨越宗教、哲學、科學、教育、藝術與文學各種領域，大大增強其說服力。

二、David Kinsley（2012）對靈性生態學的定義

Sponsel推崇David Kinsley於1995出版的《生態學與宗教:跨文化視野中的生態靈性》（Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural Perspective）一書，他認為這本書可以說是靈性生態學的第一本教科書（textbook），而他也在《靈性生態學—寧靜的革命》書中將Kinsley對於靈性生態學的十項基本原則做了如下引述（Sponsel, 2012：170—171）。

- 1、許多宗教主張宇宙萬法，或其部分成分，乃是一有機整體，或是一生物體（a living being）。
- 2、靈性生態學強調經由發展對在地的親近了解，培養與在地環境的和諧關係，並且經由儀式慶典中的認知與欣賞，實踐對在地自然環境之美麗、奧秘與力量的慈悲關愛。
- 3、人類與非人類之間乃是直接相互關聯，往往具有某種親屬性，且某些情況中，甚至會將動物視為具有人格與人類的另一種型態（viewed as another form of persons or humans）。
- 4、人類與自然之間的適當關係應該是相互的—那就是，人類不僅認知其與自然的相互依存性，而且也應促進與大自然之間的雙向互利互惠關係。
- 5、究極而言，人類與環境之間的二元對立是不存在的，人類置身於大自然之中，而成為更大的整體或宇宙的部分。
- 6、非二元觀（nondualistic view）反映的是一切存有乃究極本質的一體（unity）。物質與精神靈性不可分離，實相是唯一的（There is only one reality），並且可以被感知與體驗。
- 7、此一被強調的整體既是倫理的，也是物理的。人類與非人類同時參與在此一分享的倫理系統中，在此系統中環境問題是最優先也是最重要的關懷。大自然同時具有

其內在的與外在的價值 (nature has intrinsic as well as extrinsic values) 。

8、人類對於自然的行為應該節制，避免因人類中心主義的傲慢而對土地與其他資源有過度、浪費及破壞性的使用；

9、人類與自然界其他部分之間應該維持並促進和諧平衡，若發生反向現象，則應尋求復原。

10、環境關懷的動機、參與及強度熱情往往在本質上乃是宗教與靈性的。

三、Llewellyn Vaughan-Lee (2013) 論「永續性、深度生態學與神聖感」[\[4\]](#)

對Llewellyn Vaughan-Lee而言，真正有意義的生態永續性必須建立在人類原始的神聖感 (the sacred) 之感知意識之上。否則不論什麼主張與行動都將徒勞無功或是換湯不換藥，乃至是自欺欺人。因此對於人類神聖感的探究、體驗與實踐就成為當前人類解救本身文明危機的不二法門。神聖感即是靈性的核心本質，是人類與「地球靈性整體」 (anima mundi) 重新連結的原始基礎。

「神聖」一詞主要地並不涉及宗教或乃至於靈性，它是我們需要學習與發展的一種品質。她屬於一切存有的基本本質，當我們祖先認為他所能見到的一切都是神聖時，這並非被教導的結果，而是自然本能地表達，它就像陽光一樣的自然，像呼吸一般的必要。所有人類都會有內在的神聖感受，敬畏感，儘管我們會有不同的表達，但那是我們人類共同的DNA，每個人都需要從內在發現這把鑰匙 (Vaughan-Lee, 2012: 63) 。

如果我們承認並擁抱存在於所有生命之內神聖感，我們就可以發現生命願意與我們說話，一如她之前對祖先說話。祂也會提醒人類如何與萬物和諧相處，如何重建在生命內在本具的平衡。這是地球本身的古老智慧，地球已經歷經千億年的演化，經歷無數的生態變遷，除非我們回到這項深刻的認知，永續性將只停留在口號，而非真正的生活事實。

Llewellyn Vaughan-Lee相信人類的意識中仍然保有對於神聖感的原始感知，即便我們已經遺忘。人類與神聖感保有關係比任何形式化宗教都要古老，而且祂是所有宗教建立的共同基礎。祂是對世界的驚嘆。美麗與神聖本質的原始肯認，是被感受的恩寵，一種內在的感受—我們甚至可以說就是“神聖感” (It is a primal recognition of the wonder, beauty and divine nature of the world. It is a felt reverence, an

inner sense—we even speak of “a sense of the sacred.”) 。

Once we bring this foundational awareness into our consciousness, into our relationship with the world in which we are present, we will find that it opens a door in our consciousness into oneness. The sacred is a quality of spirit in which all is one. Once we recognize something as sacred we feel its unity—the whole of which it is a part—the sacred naturally draws us away from separation towards oneness. The remembrance of the sacred is a key that can awaken our consciousness to the oneness to which we belong (Vaughan-Lee, 2013).

神聖的感知使我們與祖先了解的生命原始結構產生連結，祖先們了知世界是神聖與完整的，除此之外無法理解（The awareness of the sacred reconnects our consciousness to the primal structure of life which was known to our ancestors. For them the world was sacred and whole—they could not conceive of it being other.）。現代人的最大悲劇是已經失去此一原始意識，對神聖的感通。因此最迫切的任務就是使我們的外在工作與內在生活都重新與神聖意識建立連結。經由這項簡單的回憶動作，重新恢復失去的危險平衡。那麼人類就可以體會人類是生命織網（the interconnected web of life）的一部分，了知該做什麼工作。

四、Thomas Berry 《理解宇宙與宇宙歷程中人類角色的十二項原則》 [5]

- 1、宇宙，太陽系統，以及地球，其本身與他們的演化歷程，構成理解人類大家族（human community）究極奧秘的主要啟示，即一切事物究竟為何與如何生成。
- 2、宇宙是一個完整體，一個持續互動且基因相關的存有共同體（an interacting and genetically-related community of beings），在空間與時間上相互纏繞無法切割的關聯。地球行星的完整體（unity）更是明顯：這星球上的任何存有都深刻地牽連著所有其它存有的存在與功能。
- 3、宇宙萬物具備有序的自我發展、自我表達、以及對其他樣相存有的親密臨現（intimate presence）的能力，這必須被視為乃是宇宙從初始即具有的普遍性心靈面向。 [6]
- 4、宇宙所有層級存有的三項基本律則乃是：分化、主體性與共有共享（differentiation, subjectivity, and communion） [7]。這三項律則對應宇宙流連轉歷程的實相、價值與方向。

5、宇宙有其暴力的面向，一如有和諧的面向，但在大部分發展進程中卻持續地創造。[\[8\]](#)

6、在太陽系之內的地球是一個自我湧現（self-emergent）、自我繁殖、自我營生、自我教育、自我治理、自我療癒及自我實現的共同體。所有特殊的生命系統都必須在此更複雜且互相依賴的地球系統內，去統整他們的存在與功能。

7、人類出現在地球生命系統內，以自我覺察的意識特別模式反映宇宙本身，並慶讚（celebrate）宇宙。人類在基因上被決定了朝向進一步的文化編碼（創造）（genetically coded toward further cultural coding），並因此在地球上的不同地方以顯著的文化多樣性來表現人性的品質。[\[9\]](#)

8、畜養（Domestication）：在12,000年前的新石器時代，人類開始轉進到鄉村生活，並可以控制更多的自然力；開始農耕生活，畜養動物，編織，製陶與新的石器利用。

9、古典文明（The classical civilizations）：人類從自然中的進一步疏離：城市的興起、在儀式與建築中講究宗教信仰的表達、特殊社會功能的發展、中央政治集權的提升、書寫與相關技術的發明。

10、科學-技術-工業時期：對於地球的暴力掠奪開始在歐洲與北美發生，地球的功能性在化學平衡、生物系統與地理結構上被深刻地改變。大氣與水源被嚴重汙染，土壤被毒化、有毒廢棄物大量累積，地球的神祕性從人類意識中消失（The mystique of the Earth vanishes from human consciousness）。

11、生態學世紀：尋求與大自然統整性功能發展新的親密關係；生態中心論取代破壞性的人類中心論（destructive anthropocentrism is replaced with eco-centrism）；轉向重視和諧統整的地球共同體（transition to the primacy of the integral Earth community）

12、新興的生態共同體社群需要有昇華的秘訣（a mystique of exaltation），而終於在創新的偉大宇宙祭典儀式（the renewal of the great cosmic liturgy）中找到，在其中慶讚宇宙的新故事與其經由演化歷程的湧現（celebrates the new story of the universe and its emergence through evolutionary processes.）

五、Willian Keepin[\[10\]](#)論（2012c）《跨靈性》（InterSpirituality）

在人類史上從來沒有一件事比橋接多元的世界宗教更為重要。各宗教提供通往

存在於萬物內外之靈性真理獨特的門道。每一扇宏偉的門本身精雕細琢，基本的兩難困境在於我們被困在崇拜這些門本身並且為了哪一扇門更美麗而爭鬥，而不是實際上通過這些門道，與一個精神靈性實在融合（Keepin, 2012c：194）。

「跨靈性」這個詞是由已故的高僧狄斯岱（Wayne Teasdale）所創造，指的是人類精神智慧的共同遺產包括跨傳統資源、實踐與對話的分享。¹¹雖然世界的宗教展現出很大的差異，但這些外表的差距會透過每種宗教神秘核心中共同之浩大且普世的真理而相形見拙。布利克斯（Cynthia Brix）牧師提供多重信仰與跨靈性之間有所助益的區分。

「宗教皆為一體是它們的核心，而此一一體定義了普遍或多重信仰的神秘主義。跨靈性加入了二種或更多的傳統教義，透過研讀與實踐創造出一種實際的新精神途徑。『跨靈性』這個詞也可用於更廣泛的宗教開放，提供那些具有深度精神靈性，但不必要參與世界上任何一個傳統，卻能有個位置在圈內安身的人」。¹²

二次大戰之後跨靈性與多重信仰的組織迅速地擴張，搭橋跨越世界宗教傳統，並消融僵化的屏障。跨靈性也在其他幾個面向上成長。既有信仰傳統的追尋者逐漸擴張他們的精神認同，包括兩種或更多的宗教傳統。以基督徒為例，他們密集地練習佛教的冥想或印度教的吠檀多（Vedanta），或者加入蘇菲社群。此一「多重宗教歸屬」的現象，變得愈來愈普遍且更為逐步地被接受。Keepin指出像這樣的宗教傳統混合並非新鮮事，且宗教之間的相互交流有著豐富的歷史。禪宗是佛教與道家的交融。錫克教（Sikhism）萌發自印度教與伊斯蘭教的協調。如上面所提到的，將猶太示瑪（Shema，神之愛）與西樂爾的教義放置一起，你會得到基督教的雙重戒律。巴哈依信仰（Bahai）信奉世界九種宗教的聯合真理（Keepin, 2012c：196）。

在跨靈性領域無與倫比的突破是由基廷（Thomas Keating）神父所成立的司諾瑪斯會議（Snowmass Conference），這將世界九個主要宗教其經驗豐富的宗教領袖匯聚一起，包括：佛教、印度教、猶太教、伊斯蘭教、藏傳佛教、美洲原住民、俄羅斯東正教、新教以及羅馬天主教。在過去三十年的聚會中，這個多元的小組發展出八項「共識」（Points of Common Agreement），雖然他們並沒有將其命名為此，但這足以形成一種普世的靈性基礎。八項共識如下（引自Keepin, 2012c：197-198）：

1、世界宗教見證終極實在（Ultimate Reality）經驗，他們賦予此終極實在各種名

稱：婆羅門、阿拉、絕對、上帝、偉大的精神等等。

2、終極實在不能受到任何的名稱或概念所限制。

3、終極實在是無限的潛力與現實的基礎。

4、信仰是開放、接受並回應終極實在。信仰在此意義下，優於任何信仰系統。

5、人類整體性的潛力—或其他架構如參照、開悟、救贖、轉化、神的恩惠、涅槃—是存在於每個人之中。

6、終極實在經驗也許不單只透過宗教實踐所得，同時也透過自然、藝術、人際關係以及對他人的服務所得。

7、只要人類處境被經驗為與終極實在分離，便受到無知與幻覺、軟弱與痛苦所支配。

8、嚴謹的實踐對精神靈性生活而言不可或缺；但精神靈性成就不是個人要努力獲致之結果，而是伴隨終極實在的共同體（oneness）經驗之結果。

伍、生命是永恆的羅曼史

「十方世界獨露全身，山河大地全彰法體」。上述有關靈性生態學核心的主張對於古老的東方文化一點都不陌生，甚至應該說靈性生態學的世界圖像與人類圖像基本上是東方文化的後現代新版，古印度歷久彌新的經典之一《歌者奧義書》

（Chandogya Upanishad）中的一段話可做為例證：

在你內心之中，不比你拇指大的是一處秘密的居所，即蓮花之心。此居所內是一個空間，那個空間滿足各式各樣的欲望。相當於超越無限空間的是蓮花之心之中的空間。天上人間都含藏於此內在空間，無論是火和空氣、太陽和月亮、雷電和星星。不管我們知道或不知道在此世界中的內在空間，所有一切都含藏其中。不用害怕高齡會侵襲該空間；不用害怕所有現實的內在寶藏將會枯萎和腐爛。當身體老化，它無歲月的痕跡；當身體死亡，它不走向死亡。這即是你的真我（true Self），免於老化、死亡和悲傷、飢餓與乾渴。在此真我之中，一切的慾望獲得滿足（引自Keepin, 2012b：47）。

其實，古代波斯詩人魯米（Rumi）的詩最能傳神地表達有關世界靈性的奧秘（from Vaughan-Lee, 2012：47）。魯米師中所要表達的正是Llewellyn Vaughan-Lee所

稱的人類對生命整體性與神聖性的詩性感知，原始而純真的感情：

萬物有其根源
在隱蔽的世界。
形式容或變異
本質始終如一。
燦爛景像終將消逝，
甜蜜話語也會退色，
卻毋庸傷心，
它們的根源卻是恆常，
成長，延展…
給出新的生命與喜悅。
你何以悲泣？
那根源就內在於你
且宇宙全部
皆從其中躍現。
根源滿溢，
活水長流；
何必悲泣，
啜飲滿溢！
勿思祂終將乾涸，
祂是無盡海洋。

從你來到這世界的那一刻起，

梯子便放置在你前面，因你可能會逃脫。

從泥土你變成植物，

從植物你變成動物。

最後你成為人，

擁有知識、智慧與信仰

看看這來自塵土的身體，—它變得何其完美啊！

你為何要害怕其死亡？

你何時曾不計垂死？

當你超越此人類外在形式，

無疑地你會變成天使

穿越天堂翱翔！

但不要停留在那裡。

即使上天的形體老去。

再次地通過天堂的領域

投入浩瀚的意識之洋。

讓一滴水，那就是你成為許多巨大的海洋。

但不要認為這一滴水可單獨地

成為海洋—

這片海洋也會成為一滴水！

Hildur Jackson認為「人生的目的是傳達各種表現形式的愛。愛是在多元世界中對於團結一體的表现。透過意識的轉化，我們能夠成為演化本身的共創者」

(Jackson, 2012: 84)。魯米 (Rumi) 另一首詩可以作為靈性生態學及其美學意義之

最佳詮釋：

我是陽光下的塵土，我是太陽球體

我是早晨的薄霧，傍晚的氣息

我是石頭上的火花，金屬的黃金光芒

玫瑰與夜鷹沈醉在其芬芳中

我是存在之鏈，星球之軌道

創造的尺度，興盛與陷落

我是所是與非所是

我是萬物的靈魂

參考文獻

黃永武（1998）。*詩與情*。臺北：商務印書館。

馮朝霖、許宏儒（2014）。學習的自由與地球的未來—另類教育與生態村運動的

匯流，*教育研究月刊*，241，139-156。

馮朝霖（2013）。和光同塵與天地遊—論當代美感素養，*教育研究月刊*，

236，29-43。

馮朝霖（2012年11月）。另類、教育與美學三重奏，載於中華民國教育學會（主

編），*2020教育願景*，83-116。

馮朝霖（2003）。*教育哲學專論--主體、情性與創化*。臺北：高等教育文化。

Berry, T. (2012), Earth as Sacred Community. in: Harland, Maddy.& Keepin,

William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and*

Spiritual Worldviews, pp.52-57.

Harland, M., & Keepin, W. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the*

Scientific and Spiritual Worldviews, The Worldview Key of the EDE, UK :

Permanent Publications.

Harland, M.(2012), Pathways to Integration: Rediscovering the Song of the Earth

h. In : Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the*

Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews, pp.120-127.

Hutanuwatr, P., & Rasbash, J. (2012), Riding the Paradox: A Colourful Middle

Way. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) :

The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews,

pp.110-115.

Jackson, H. (2012a), Living the New Worldview. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) :

The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews,

Jackson, H. (2012), Who Am I? Why Am I Here? in: Harland, Maddy.& Kee

pin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Sci*

entific and Spiritual Worldviews, pp.81-90.

Jackson, R. (2012), A Gaian Worldview. in: Harland, Maddy.& Keepin, Willia

m. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and*

Spiritual Worldviews, pp.25-35.

Keepin, W. (2012a), Inner Net of the Heart: The Emerging Worldview of

Oneness. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of*

the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews, pp.2-17.

Keepin, W. (2012b), Human Being as Miniature Galaxy. in: Harland, Maddy.&Keepin, William. (EDT)

(2012) :

The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews, pp.47-52.

Keepin, W. (2012c), *InterSpirituality--Bridging the Religions and the Spritual Traditions of*

the World. in: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) :

The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews, pp.194-202.

Kinsley, D.(1995), *Ecology and Religion: Ecological Spirituality in Cross-Cultural Perspective*. Englwood Cliffs,

NJ: Prentice-Hall, Inc.

Sahtouris, E. (2012), *Towards a Biomimicry Culture of Cooperation*. in:

Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) :

The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews, pp.18-24.

Sponsel, L. E.(2012), *Spiritual Ecology, A Quiet Revolution*. Santa babara, California : Praeger.

Macy, J., &Johnstone, C. (2012), *The Great Turning*. in:

Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth:*

A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews, pp.93-98.

MARTI(2012). *Plum Village: A Spritual Perspective on Community*. In:

Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) :

The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews, pp.244-245.

Morin, E. (2001) . *The Seven Complex Lessons in Education for the Future*.

UNESCO.Vaughan-Lee, L. (EDT)(2013), *Spiritual Ecology, The Cry of the Earth*, Californian: Golden Sufi Center.

Vaughan-Lee, L. (2012). *Spiritual Responsibility in a Time of Global Crisis*.

In: Harland, Maddy.& Keepin, William. (EDT)(2012) :

The Song of the Earth: A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews, pp.63-72.

The Declaration of the Sacred Earth Gathering. in: Harland, Maddy.& Keepin,

William. (EDT)(2012) : *The Song of the Earth:*

A Synthesis of the Scientific and Spiritual Worldviews, pp.108-119.

---

[1]馮朝霖、許宏儒(2014)。學習的自由與地球的未來—另類教育與生態村運動的匯流，*教育研究月刊*，241，頁139-156。

[2]湯瑪斯·貝里（Thomas Berry, 1914-2009）是天主教（Passionist order）神父。他是人類文化與自然界關係基礎之重要、有遠見的思想家。他自稱「地質學家」，他的作品獨到地整合了靈性與生態，同時超越兩者的局限性。Berry最重要的著作包括《地球夢》（*The Dream of the Earth*, 1988），以及與宇宙學家史威姆（Brian Swimme）合著的《宇宙故事：從原始的燃燒到生態時代》（*The Universe Story: From the Primordial Flaring Forth to the Ecozoic Era*, 1992），與《偉大的工程：進入未來之路》（*The Great Work: Our way into the Future*, 1999），Bell tower/Random House, NY。

[3]生態哲學家喬安娜·梅西博士（Joanna Macy）是位佛教、一般系統理論與深度生態學學者。她在和平、正義與生態運動皆有著令人尊敬的發言，她的學術成就與五十年的維權行動交織一起。作為重新連結工作（*Work That Reconnects*）的起頭教師，她為個人與社會的變革創造了具有突破性的理論架構，以及如何應用之功能強大的方法論工作坊。喬安娜是許多著作的作者。 www.joannamacy.net

[4]Llewellyn Vaughan-Lee乃是Naqshbandiyya-Mujaddidiyya教團的蘇菲教派導師，並且是蘇菲教派大師崔蒂（Irina Tweedie）的繼承者。他創辦了位在加州雷耶斯岬（Pt. Reyes）的金蘇菲中心（Golden Sufi Center），他的著作超過一打，包括《與共同體工作》（*Working with Oneness*）、《光之煉金術》（*Alchemy of Light*）、《基督教與蘇菲神秘主義的心禱》（*Prayer of the Heart in Christian and Sufi Mysticism*）。「永續性、深度生態學與神聖性」資料出處：

<http://spiritualecology.org/article/sustainability-deep-ecology-sacred>

[5]資料來源: <http://www.astepback.com/12principles.htm> (Twelve Principles for Understanding the Universe and the Role of the Human in the Universe Proce by Thomas Berry)

[6]這是哲學家何以主張有世界靈魂（*anima mundi*, world soul）的主要論點，儒家主張「天道性命相貫通」有旁通之處。

[7]作者(2003)曾以《主體、情性與創化》三個核心概念呈現當代教育哲學論述所最關心的議題，正可與上述命題相互參照，本書乃中文世界最先以創化論與系統理論作為出發點進行教育基本問題論述的研究。

[8]佛教所言諸法實相—成住壞空—是無常(impermanence)也是常(reality)，是故菩薩所發菩提大願也才有意義與可能性

[9]人類同時是文化的創造物與創造者(creature and creator)，在多樣性的文化傳承與創造中繼續著宇宙無盡的演化大戲。

[10] William Keepin是真理學院(Satyana Institute)的共同創建者以及國際性別和解(Gender Reconciliation International)計畫的創立者，該計畫在一些國家帶領密集的訓練課程，協助女性和男性的療癒與和解(www.GRworld.org)。他是數學物理學家，針對永續能源以及全球暖化發表三十篇的科學出版物，他成為核科學政策的舉報人(由Ray與Anderson詳述在文化創意人(Cultural Creatives)中)。他廣泛地接受東、西方精神傳統的訓練，並從事促進走向全息呼吸療法(Holotropic Breathwork) 25年(格羅夫超個人訓練，Grof Transpersonal training)。Keepin是芬德霍恩基金會(Findhorn Foundation)的會員以及聖名大學(Holy Names University)的兼任教授。他帶領新湧現的跨靈性(interspirituality)默觀靜修，連結世界主要的宗教與科學(www.pathofdivinelove.org)。他的前一部著作是《神聖的二重性：男女之間的和解力量》(Divine Duality: The Power of Reconciliation Between Women and Men, 2007)以及(和布利克斯Cynthia Brix合著)《女人療癒女人》(Women Healing Women, 2009)。

[11] Wayne Teasdale, *The Mystic Heart*, New World Library, 2001. 引自Keepin, 2012c.

[12] Cynthia Brix, 'Are You Interspiritual?', *Integral Yoga*, Summer, 2011, pp.12-13. 引自Keepin, 2012c.

---

* 馮朝霖，國立政治大學教育學系教授

電子郵件：clfong@nccu.edu.tw

美力跨界：跨領域美感教育之課程理論與實務初探

喻薈融*國立臺灣師範大學美術系美教組研究生

趙惠玲**國立臺灣師範大學美術學系教授

林小玉 臺北市立大學音樂藝術研究所教授

李其昌 國立臺灣藝術大學藝術與人文教學研究所助理教授

摘要

在當代社會中，專精的學科知識已經不是判斷人才價值的絕對標準，具創造力的個體方是提升國家競爭力的關鍵因素。鑒於單一的專業知識已難以符應多元社會變遷快速的需求，許多國家在課程改革的趨勢上，除了使學習個體在學科內向下深耕專業知識之外，更著重於培育個體具備橫向聯繫不同學科，形成跨領域合作學習的能力，以因應生活情境解決問題，進而理解自身在社會乃至世界中的定位。我國刻正制定中的12年國民教育課程政策，即從專精知識的人才培育，轉為重視跨領域、統整能力與具備全人及公民素養的人才觀。由於藝術活動本身的多樣性與複雜性，使藝術領域的課程建構方式極為多元，除作為獨立之學習領域外，並能與其他學科進行不同層次的統整。前述特質使藝術學門成為在諸多學習領域中，最適於發動跨領域課程的學門。藝術教育廣博包容的特性，也讓各學科在其專業知識中得以發現許

多能與美感產生跨領域整合的元素，不僅達到學科橫向多元發展，亦能活化各學科長久分科下普遍有僵化狀況的學習氛圍。於本文中，將自跨領域美感教育的課程概念出發，以教育部所推動之「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」為實務案例，初探跨領域美感教育的課程理論以及實務。

關鍵詞：跨領域、美感教育、跨領域美感課程、跨領域美感教育

壹、前言

「美感素養」為當代文明發達國家的基本公民能力之一，各國均認同國家的競爭力將構築在新世代學習者豐富的創造力之上。觀諸歷來社會文化的發展，人類改變自我的力量大部分來自生活之中的美感經驗，有鑑於此，教育部美感教育中長程計畫於第一期計畫「臺灣·好美—美感從幼起、美力終身學」中，即明確指出，「美感教育，是精煉個體的美感認知，強化感性與理性整合的教育，必須從生活中做起。」（教育部，2013，11）。換言之，美感不只是藝術與美學形式，美感的創意就像科技的創新一樣重要，也和經濟及社會進步一樣具有指標性意義（Postrel，2004）。當美感經驗被潛移默化，成為個體的學習方式時，將能進而改變個體與外在環境互動的方式。因此，該如何將學習個體的美感經驗系統化為有效的學習方法，成為其未來普遍且具持續性的終身需求，應是美感教育推動者的責任與使命。

綜觀國際教育趨勢，多元的文化觀及學習視角、合作與溝通能力、創造力人才培養，確為國家人才的培育目標，而藝術關注事物間關聯性的本質，也逐漸成為跨領域課程中，影響學生學習及教師專業發展的關鍵。例如，美國在「藝術教育國家標準」（The National Standards for Arts Education）（NAEA，1994）中指出，藝術能啟發學生運用感知與感性思維的能力，培養洞察力，達到語言與非語言、邏輯與情感之間的整合與完備的知能，故強調將各種藝術和多元文化視為一個整體，並發展能連結特定議題的藝術學科或跨越不同學科中的知識和技能。而以教育改革成功聞名的芬蘭也將跨領域課程明訂至國家核心課程中，其中「跨課程主題」（cross-curricular themes）包含個人成長、國際觀培養、科技運用、公民參與和企業家精神、環境與未來等等議題（魏曼伊，2007）。這些主題的目標是讓學生學習活用各種領域的知能，以檢視社會現象，或解決生活問題。由於每一學習個體均須具備國民基本素養，在此前提下，芬蘭課程教學核心即為強調跨領域學習能力，教師必須教導學各領域之間的關聯性及統整能力，達成全人教育的目標（于承平、林俞

均，2013）。

綜上所述，各國由上而下從政策面領導教學的多元發展，呼應第二次世界藝術教育大會（The Second World Conference on Arts Education）中，提到提升教育品質以藝術作為基礎，必須將藝術教育視為能結合他學科領域與文化元素的媒介，並引入創新的教學策略於課程設計中，提升教師乃至行政人員的創造力，以因應不同學習者需求的目標（陳議濃，2011）。檢視臺灣的教育變革，早在九年一貫課程綱要中即開始重視課程統整的重要性，除將各學科統合成七大學習領域之外，也鼓勵教師發展校本課程，以學生的學習為中心進行課程的統整（教育部，2008）。為符應12年國民教育的多元適性發展理念及優質銜接，並落實美感素養為國家公民基本核心素質，教育部更將103年定為「美感教育年」，推動「美感教育第一期五年計畫」，研發美感教育實驗課程，鼓勵藝術多元活動與競賽，並整合藝術資源推廣至學校。其中於103年5月開始所推動之「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」，則強調提升國民美感素養之跨域整合的能力，顯示我國藝術教育政策與國際趨勢共進的前瞻性發展。

貳、跨領域美感教育之課程理念：美力跨界

人類社會發展在進入20世紀之後，隨著科技邁向專業化，教育也逐漸走向精緻化發展，各學門領域為建立專業的知識架構，被切割成許多不同的學科。但在進入多元開展的後現代脈絡後，單一的學科知識與專業已無法因應社會多元迅速的變遷。固然對知識的研究與專精而言，分門別類的知識體系確有其存在的價值，然而在長期檢視之後，發現知識間的界線與分野未必有助於個體學習生活所需之整合能力（黃政傑，1991）。因此，除了理解學科的必備專業知識，如何橫向聯繫不同學科，了解自身定位，以形成跨領域的知識統整與合作學習，成為個體勢在必學的問題解決之道。

1983年Gardner發表多元智慧理論打破傳統的認知觀點，認為人類具備多樣的智慧，而智力的發展必須與生活產生連繫，並產生解決問題的能力（王為國，2001）。在當代講求多元的社會環境中，教育體系應如何聯繫多種智慧和整合學科內涵，已成為關鍵。從學校教育體系觀之，如何產生有意義的跨領域知識統整，須能思考如何形成有效的課程組織。根據黃政傑（1991），課程統整的原則有三個方向，分別為知識的統整、學生經驗的統整與社會的統整。知識的統整為希望課程組織排除不必要的界限，改變學生片段學習知識的問題，讓知識間的關係更清

晰。學生經驗的統整強調統整不應只停留在知識間的關聯，應讓知識與學生經驗結合，使學生能運用知識促進其自身意義架構的成長。社會的統整則是讓課程培養學生適應生活的能力，認識社會並練習解決社會問題，為社會服務。甄曉蘭（2003）則指出，當代教育研究論述的特色是拒絕專斷、歡迎差異與尊重多元，並著重對文本概念的擴充延展和運用，使得課程的意涵得以更加包容及多元拓展。

對於藝術教育而言，後現代思維認為藝術應具備多元解讀與闡釋的觀點，也使得藝術成為具有包容性與彈性的學科，而將藝術教育作為美感教育的核心，則能讓美感經驗自然地滲透至生活各層面之中。陳議濃（2011）提到，國際間對於課程的主流趨勢傾向統整的概念，促使藝術教育與其他領域的科際界線模糊或逐漸淡化，這使得藝術學科不僅能潛移默化地影響其他各領域的知識體系，也有助於藝術教育領域視野的拓展。英國在跨領域部分的課程目標是藝術與多元文化脈絡、社區、社會資源的整合，包含長期與校外藝術機構、博物館、交響樂團、劇團等合作規劃啟發性課程，培養學生未來生存所需之解決問題能力（教育部，2013）。Ewing（2010）研究澳洲藝術教育時提到，雪梨大學與雪梨歌劇院曾共同合作執行一項長達15年的跨領域課程計畫，結合文學與戲劇表演，運用「過程戲劇」（process drama）的教學策略，計畫的核心目標是促使教師能持續專業的學習，並與經驗豐富的演員建立共同指導學生的合作關係，透過戲劇文本讓學生探討文學意涵與情境代入，激發創造力及提升學生學習動機和英語閱讀能力，也增進教師跨領域的合作教學、教育專業與教育熱誠。

Krug和Cohen-Evron（2000）從藝術教育的角度探討課程統整時，提出四種統整的方式，分別為：將藝術做為其他學科的資源、經由藝術擴大學科的中心思想、透過藝術詮釋主題、思想或觀念及使藝術成為協助了解以生活為核心議題的方法。當藝術課程跨領域與其他學科結合時，可以增加學科資源的豐富性，例如將不可見的定理視覺化，藝術本身對多元感官及知覺的刺激，讓學生可以從實際的感受中體會抽象的學理，並將藝術作為連結知識之間的媒介，增進學習的深度、廣度與完整性，最終與學生經驗、生活及社會作聯繫，運用多重角度與創新思維關心整體生命環境中的各項議題（陳瓊花，2001）。因此，當以藝術為核心作為美感教育的範疇時，其廣博包容的特性，較易與學生生活經驗發生關聯。同時，分科的知識體系原本即是自人類整體生活經驗中被逐漸分離，當以藝術整合其他學科時，也將讓各學科在其專業知識中發現能與美感產生跨領域結合的元素，讓學科橫向多元發展，活化學習氛圍，呼應12年國民基本教育強調發展學生多元智能、性向及興趣的理念。

在前述概念之下，教育部乃推動「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」，強調藝術教育是全民美感教育的核心，然非唯一的取徑，舉凡學習個體的家庭、日常生活，乃至各學科領域的教學都是美感教育可以產生之處（教育部，2014）。換言之，來自各學科領域的教師均能藉由跨領域美感課程的設計，嘗試探討學科知識的核心概念與藝術知能及原理原則的相關性，或藉著藝術教學的手法引導學生感受跨領域美感課程的知識整合，以提升學習動機，獲得學習經驗的統整，使其學習效能多元且完備。當教師實際嘗試跨領域課程整合時，透過組成學習共同體的概念共同備課、議課，過程中能促使教師更進一步檢視自身學科的內涵，也幫助教師專業知能的成長。然而，進行跨領域課程開發時，不同學科間的教師必須耗費時間溝通、互相增能，甚或磨合，而課程的開發也需教師們透過循環不斷地觀察、修正與評估實施成效，方能達到跨領域整合的最佳效益，引導學生建構出自身統整的知識結構，最終達到與社會的統整，並培育創新思維和解決問題的能力。

參、跨領域美感教育實驗課程計畫：啟動美感教育新方向

教育部「美感教育第一期五年計畫」中明確指出，在臺灣目前的教育環境中，囿於升學考試功力主義，以及藝術無用論之價值觀的影響，導致藝術學科常被邊緣化，以致師資、資源缺乏，使得教學無法正常化（教育部，2013）。「美感教育第一期五年計畫」推動的主要概念即為改善藝術教育現況，並跟上時代趨勢培育具創造力、跨領域專業的人才，以提升國家競爭力。然而，藝術教育雖為美感教育的核心，而美感素養需依賴藝術教育長期的支持與推動，但美感教育並不僅侷限於在藝術課程中發生，更重要的是有賴各學科的一同推動。如此一來，透過藝術領域及其他學科的實踐，「美感經驗」成為各學科所立基的共同基礎，透過具美感形式與內涵的學習，將能強化學生美感認知與實踐應用的能力。

有鑑於此，教育部於103年推行「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」，認為如何將學習個體的美感經驗系統化為有效的學習方法，成為其未來普遍且具持續性的終身需求，應是美感教育推動者的責任與使命（教育部，2014）。並以近兩年為期程，具體實踐以藝術為學校跨領域課程核心，支援其他學科學習，並與生活議題統整。透過跨領域美感教育實驗課程計畫的實施，在學習環境中藉由不同學科與藝術領域的連結，激發學生對於美感的體驗、學習與實踐，協助學生在學科之認知、情意、技能等部分的學習上，都能有所成長，進而累積發酵終生的美感經驗。

揆諸以往，教育改革若採取由上往下的推行模式，易導致第一線教師被動接收改革訊息，卻難以將實施問題反應至高層，使在政策、研究與教學面每有脫節與斷裂的問題，以致較難真正落實改善教學的問題。趙惠玲（2014）在研究課程政策與教師意識間的連結時提出，在教學第一線的教師不僅是課程的詮釋者，更具有學生學習內容的主要決定權，使教師進行教學時的實務踐履，成為影響課程政策走向，以及學生學習成效良莠的重要因素。「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」在推行方式上，乃提出由下而上的模式，關心如何建立研究、政策與實務三者間的互動與溝通機制，以及在政策制定時如何兼及三者間的平衡，進而引發教師開發課程實驗的主動性，以使教育變革亦能展現由下而上的能量（教育部，2014）。在此前提下，跨領域美感教育課程計畫認為美感素養應為各領域學門共同的課程核心意識，鼓勵教師於活化教學之際，宜思考如何能將美感經驗的力量融入自身學科教學活動之中，以增加學生的學習動機，豐富學生的學習視野。

根據前述，「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」實施過程中，第一線藝術領域教師為跨領域美感課程的發動者，並邀請學科教師組成實驗課程教學團隊。計畫研究團隊則配合實驗學校教學上之需求，聘請各學科領域研究者及諮詢委員給與課程設計上的建議和教師專業增能，讓實驗學校從籌組跨領域課程設計團隊、辦理增能工作坊，到跨領域課程教案設計、試教、教學觀摩、學生回饋等，皆有一定的規劃彈性，以落實教師教學專業自主，由下而上的課程革命理念。各領域教師作為啟發學生各領域知識的引導者，組成跨領域課程研發團隊共同設計課程外，透過藝術與跨學科間知識的激盪，引發教師同樣成為學習者形成學習共同體，共同探討如何藉由藝術知能活化目前的教學環境，改變單一學科的教學思維，帶入多元的藝術元素、教學媒介與科技媒材，並與學生生活經驗和校本特色課程結合，擴展學生學習視野，提升學生學習動機。

此外，根據計畫團隊的觀察，臺灣目前藝術教育資源多集中於都市地區學校，許多資源未必能擴及偏鄉地區，但又往往是占有全國相當比例之城鄉邊陲地區的學校更需要資源的進入。因此，「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」戮力將實施區域遍及臺灣之北區、中區、南區、東區以及外島地區，選擇各區需資源挹注之國、高中進行推動，也期待藉之能縮短城鄉藝文差距，改善藝術資源分布不均的問題。其次，計畫團隊也發現，跨領域課程統整實施的階段多為小學或大學階段，國、高中階段因為分科教學與升學壓力的影響，較少有機會能參與課程的變革。故跨領域美感教育實驗課程開發計畫在實施對象方面，聚焦於中學教育階段，

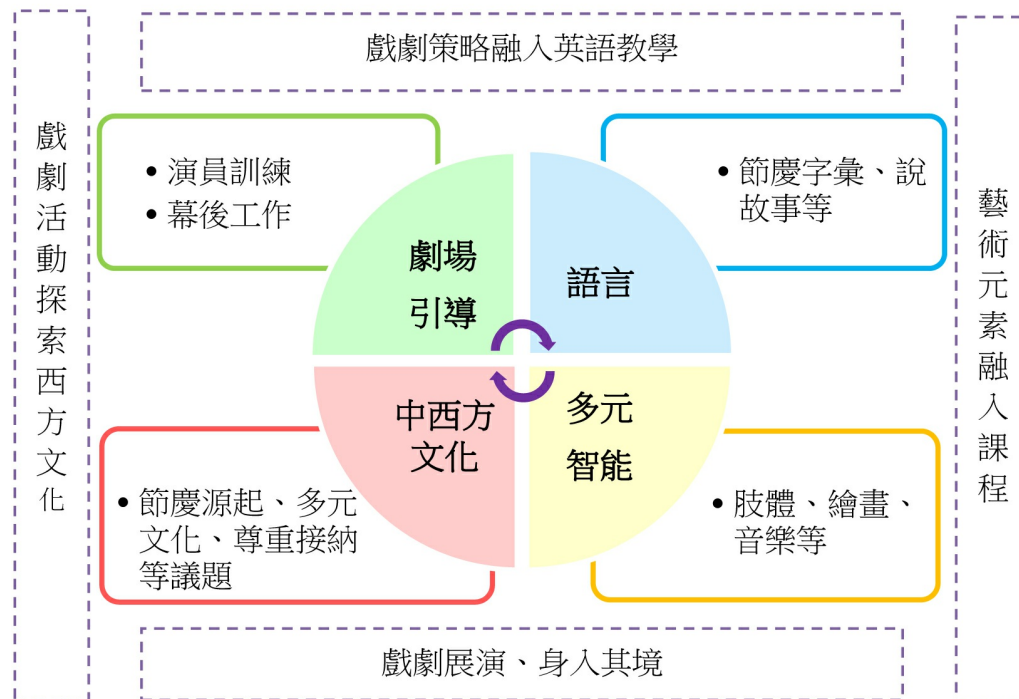
以健全跨領域課程發展的聯貫性，並豐富跨領域課程的研究文本。整體觀之，「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」在理念層面及實施層面皆盡可能兼顧當今臺灣教育發展需求，也顧及不同地區的資源整合，期望透過計畫成果，探索未來更進一步拓展每一位學習個體進行跨領域美感學習的可能性。

肆、跨領域美感教育實驗課程示例：美力課程新視野

「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」於103年實施後，計邀請全國各區共五所國中及五所高中成為「教育部中等學校跨領域美感教育實驗學校」。各實驗學校在組成教學團隊後分別進行兩階段實驗循環，進行由各校藝術領域教師發動，邀請學科教師參與的跨領域課程規劃。各實驗學校或從學科專業中汲取元素與美感教育連結，或以學生經驗、社會文化與地方認同為中心思想結合美感經驗，又獲結合校本課程，產生有多元的跨領域美感課程樣貌。以下分別以國中、高中各一所學校之實驗課程規劃作為課程示例。

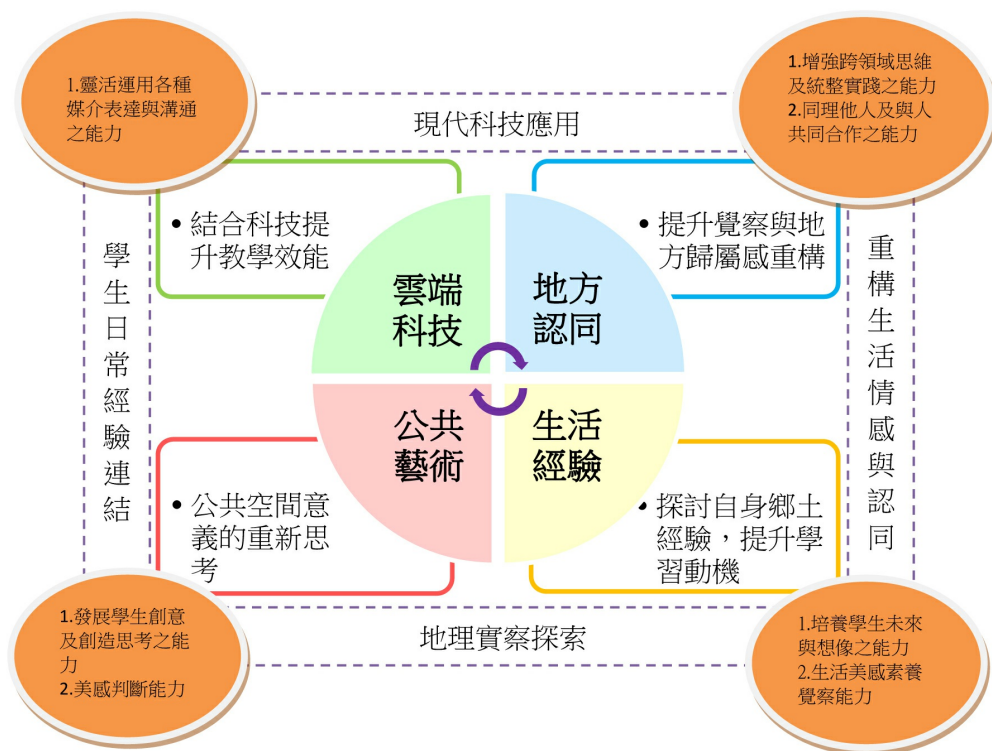
在國中部分，高雄市立前峰國中以節慶為主題，從改變學生對萬聖節的固有印象與提升英語學習興趣為出發，結合英語與戲劇，發展出跨「藝術與人文」與「語文」兩大領域的課程設計。一般學生對萬聖節的印象主要停留在扮鬼與要糖的階段，透過介紹節慶的文化背景，讓學生學習英語知識及了解不同文化下的風土民情，並藉由教育性戲劇的教學方法，將語言的學習內化為學生的認知結構。教育戲劇活動中，戲劇作為媒介發揮其教育的特性，透過戲劇的結構歷程進行，來達到教育的目的，以至教學目標至少包括了戲劇藝術學習的目標與學科知識的學習目標（張曉華，2014）。在前峰國中節慶教學教案中，學科知識的學習目標包含節慶英語，結合不同文化脈絡的生活經驗以提高學生的學習動機。戲劇的學習目標則是透過班級小型演出活動中，學生能習得劇場相關知識與美感經驗，例如舞臺設計或角色扮演，並從分組討論劇本和角色塑造的過程中，在教學內容上學會以他人的角度觀看與思考，培養同理心與尊重包容，在社會技能上發展聆聽、溝通與協調等潛在課程的學習。在整體的過程中，前峰國中的教學團隊在計畫團隊協助下，透過數次增能工作坊，針對戲劇應用於校園或社區的專題討論，探討並實踐跨領域美感教育的實踐策略。以下為前峰國中跨領域美感課程的架構圖。

圖1 高雄市立前峰國民中學跨領域美感課程架構圖

高中部分，臺北市永春高中則將跨領域美感課程結合校本課程進行規劃。其課程以地方感為議題，從學校認同擴展至對學生生活環境的地方認同，透過地理實查檢視生活中公共藝術的設置理念，並結合科技媒體的應用，呈現跨「社會」、「美術」與「生活科技」的實驗課程。「地方感」是人在成長過程中與環境互動累積的經驗，對地方產生感情連結，熟悉的情境形成安全感和歸屬感。學生藉由生活圈中熟悉的公共藝術探討藝術與空間、情感、社會的意義，透過小組實地探查與訪談蒐集資料，並運用平板電腦、雲端地圖和資料庫即時整理和分析，建構學生個人的知識結構。學科領域的學習包含鄉土調查實作與地方文化認同的培養，學生現場調查環境中的地理空間與公共藝術品的關係，環境與美感建立的關係，搭配網路蒐集相關資料為參考，並透過雲端將資料彙整建檔，即時反應學習狀況。藝術領域的學習則包括對藝術品的鑑賞與分析，公共藝術本身即包含與環境互動的元素，能促進學生對美感與地方情感連結的覺察，提升感性的認知。科技的運用除了即時回饋學習狀況外，學生透過網路的搜尋系統可以依個人學習進度調配知識吸收，不受限於教師講授，對科技的熟悉亦幫助學生投入於學習，讓教師因資源的多元豐富性而提升教學品質與效能。以下為永春高中跨領域美感課程的架構圖。

圖2 臺北市立永春高級中學跨領域美感課程架構圖

伍、結語

美感教育是精煉個體美感素養的教育，必須從生活中基礎的美感掌握做起，從日常生活中「人」、「事」、「物」的形式與內涵之真、善、美，以培養個體的感知、想像、詮釋、思辨、實踐與溝通能力以及相關習慣的養成。前述習慣與能力的養成非一蹴可幾，必須經過長期的培育。「中等學校跨領域美感教育實驗課程開發團隊」透過教學實驗，選擇適當之教學內涵轉化為教師美感素養增能培育職能，引導各實驗學校教師共同開發以藝術為核心之跨領域美感課程，配合各校之校本課程，發展不同樣態的跨領域美感課程模組，以提供未來推廣之參考。

反思跨領域美感課程計畫的實施，實驗學校各有不同的迴響。其中，教學團隊對課程內容比例的部分多有探討，藝術作為支援他學科的核心，其比重與學科之間該如何拿捏，是需要教學團隊經過不斷實驗、試教、修正再試教的循環後，方能調配出適合各校學生能力的比例。在學生的先備經驗考量上，也是教學團隊多有討論的部分。跨領域的教學在需要學生具有對各學科一定程度的知識經驗，在跨領域整合時才能真正深化學習的經驗與知識建構。另外，跨領域美感課程與學校原有教學結構間的調整，例如是該在正式課程中實施跨領域課程，還是運用選修或空白課程實施，也是值得思考之處。用正式課程雖有較充裕的時數，但易影響原先各學科教學規劃之進度，運用空白課程則有時數或學生先備知識程度不一的問題，是需要未

來再予協商及思考的部分。

臺灣社會型態多元，美感教育之精神乃強調美感素養與不同文化、生活結合之意涵，藝術的行為不再單單只是為藝術作品而存在，將很自然地滲透入人類生活中各層面（林曼麗，2000）。當12年國民教育改革由上而下大力倡導應發展學生多元智能，並適性成長時，同時也需要鼓勵第一線的教師能進行多元的跨領域課程改革，並提供相應支持系統。如此，將能由下而上漸漸扎實並有效地將以美感活化教學的理念貫徹，培育具跨領域整合能力的未來人才。

參考文獻

于承平、林俞均（2013）。探討芬蘭教育制度對我國推動12年國民基本教育之借鏡。

教育人力與專業發展雙月刊，30（3），63-72。

王為國（2001）。多元智慧教學的課程設計。課程與教學季刊，5（1），1-20。

林曼麗（2000）。臺灣視覺藝術教育研究。臺北：雄獅圖書公司。

黃政傑（1991）。課程設計。臺北：東華書局。

張曉華（2014）。教育戲劇跨領域統整教學課程設計與實務。臺北：心理出版社。

甄曉蘭（2003）。課程行動研究實力與方法解析。臺北：師大書苑。

陳瓊花（2001）。從美術教育的觀點探討課程統整設計之模式與案例。視覺藝術，4，97-126。

教育部（2008）。國民中小學九年一貫課程綱要。臺北市：教育部。

教育部（2013）。教育部美感教育中長程計畫。臺北市：教育部。

教育部（2014）。中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫。臺北市：教育部。

陳議濃（2011）。美國藝術教育的發展趨勢。南台學報，36（4），97-112。

趙惠玲（2014）。課程政策與教師課程意識：以藝術與人文學習領域為例。中等教育，65（1），6-18。

魏曼伊（2007）。理解芬蘭—從國民教育、國家核心課程到PISA測驗成果。中等教育，59（2），52-69。

Ewing, R. (2010). The arts and Australian education: *Realising potential*. Retrieved from <http://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1020&context=aer>

Krug, D. H., & Cohen-Evron, N. (2000). *Curriculum integration positions and practices in art education*.

Reston, VA: The National Art Education Association.

NAEA (1994). *The National Visual Arts Standards*. Retrieved from

http://www.arteducators.org/store/NAEA_Natl_Visual_Standards1.pdf

Postrel, V. (2004). *The substance of style: How the rise of aesthetic value is remaking commerce,*

culture and consciousness. New York, NY: Harper Perennial.

---

*喻薈融，國立臺灣師範大學美術系美教組研究生

**趙惠玲，國立臺灣師範大學美術學系教授

電子郵件：az98741@gmail.com；chao823@ntnu.edu.tw

註1.「教育部中等學校跨領域美感教育實驗課程開發計畫」相關訊息請參見計畫網站：<http://www.multi-aes.com.tw/20140801/>

註2.本文之通訊作者為趙惠玲，若有任何關於本文的問題請來信至：chao823@ntnu.edu.tw

美感境教學習—校園美感環境的現況分析與再造方向

姚村雄*

國立高雄師範大學藝術學院院長

壹、前言

美感教育，是政府繼「12年國教」之後所推動的國家重要教育政策。到底美感教育什麼？現有的國民教育課程中，已經有藝術與人文、藝術與生活、美術等與美感相關課程，為何還需要增加美感教育的推行？美感教育不等於設計專業教育，也不等於藝術創作教育、美術專業鑑賞教育，因既有的藝術教育過度著重於藝術的專業教育，以至於忽略了藝術的生活美感教育。美感教育應從生活中實踐、學習，美感是一種觀念、氣質與生活態度，臺灣人的生活，常因考慮「快速」、「方便」與「節儉」，而忽略了美感。為導正此偏頗現象，教育部擬訂了「美感教育中長程發展計畫—第一期五年計畫（103年至107年）」，並於102年8月27日頒佈實施試辦，從103年起正式推動執行。

為何要這樣重視學校的美感教育？到底美感有何重要？美感能提升自我素養，美感可以傳達情感，美感可用以傳播文化，美感能夠增進生活品質，美感可以創造美學經濟，美感可以增加競爭力。也就是，美感關係到每個人的生活，美感必須從自身培養，進而至學校、社會，讓美感成為國民基本素養。因此，在教育部的「美感教育中長程發展計畫」中，為有效推動美感教育，而規劃啟動了27個新增行動計畫，訂定以生活美感為中心的教育方向，從觀念建立、課程規劃、教材設計、師資培育、教學實驗、調查研究...等各個面向同時著手，使美感教育政策能有立竿見影之效。在整體計畫中，唯一關心到校園環境的「推動中小學校園美感環境再造計畫」，即是透過有計畫進行中小學校美化再造，以形塑具有特色的美感校園環境，達到美感境教學習之成效。即是藉由專家諮詢團隊引導學校思考校園環境美感再造問題，喚起師生的校園美化參與與自我學習環境的了解、認同，藉由校園環境現況的診斷、檢討，規劃與改造設計，以完成校園美感環境改造，發展特色學校與在地文化認同、歸屬感，並創造具有美感與在地化特色的校園環境，達到境教學習之目

標。

貳、校園環境現況問題

經由教育部校園美感環境再造計畫專案的執行，讓我們有機會檢視作為師生教育學習場域的學校校園是否有美感？由於傳統教育觀念偏重於課堂上的教學活動進行與學科專業能力學習，加上許多學校經費設備不足、行政人力支援不夠、校園環境維護不力，因而造成了校園環境美感未受關心，忽略了校園環境對於學習情境營造與學生生活學習之影響與重要性。目前校園環境常見之問題，可歸納如下：

一、校園建築問題

校園建築是影響環境美化的最根本要素，目前常見的校園建築問題大致如下所述。校園建築老舊疏於整修維護，由於學校常態性的維護經費預算編列不足，無法進行老舊建築更新或校舍修繕維護，致使學校建築呈現破舊髒亂，甚至有結構危險之堪慮（圖1）。有些學校不僅維修經費短絀，加上工友遇缺不補，行政服務人力不夠，致使校園環境破舊欠缺整修，雜亂不堪有礙觀瞻，而嚴重影響校園環境安全（圖2）。此外，無障礙空間缺乏規劃，也是目前校園建築環境中常見問題，樓梯高低落差、地面不平整、門檻有障礙，致使行動不便師生無法於校園中順暢活動（圖3）。受少子化現象影響，許多學校更出現閒置教室，因缺乏有效運用，造成了空間浪費與環境凌亂；其次，有些年代較久學校，校園中仍會有早期歷史建築，如何保存維護，並活化善用此具有歷史文化特色之閒置空間，乃成為校園建築環境規劃時所需思考的另一重要課題（圖4）。各階段校舍建築興蓋過程中，若無妥善的整體校園建築規劃，常會出現新舊建築缺乏協調性與延續性，使校園建築有風格不

一、景觀雜亂之現象（圖5）。

圖1 校舍老舊疏於維修

圖2 環境破舊欠缺整修

圖3 無障礙空間缺乏規劃

圖4 閒置歷史建築欠缺活化利用

圖5 新舊建築缺乏協調性與延續性

二、校園景觀問題

校園景觀常見有下列問題，許多校園欠缺整體規劃，環境疏於定期維護管理，師生理首於課業學習，對校園環境美醜無感，每天進出視而不見，形成了雜草叢生、花木枯萎之校園環境凌亂、殘舊景象（圖6）。校園植栽不足，綠覆率低，為了便於校園清潔打掃，校園空地常以水泥、柏油或連鎖地磚鋪設替代（圖7）；校園植栽種類凌亂，欠缺樹種類型、植栽外觀色彩之整體規畫概念，且未能依照學校所在

之地區環境與品種特性栽種，例如，生長於南部熱帶地區的大王椰子，即不適合栽種於多雨的北部基隆校園；此外，有些校園植栽不僅凌亂疏於照顧，甚至會有樹木植栽修剪不當之情形（圖8）。

圖6 校園環境疏於整理

圖7 校園綠覆率低

圖8 校園植栽修剪不當

三、校園環境問題

校園環境常見有下列問題，有些學校出現不同階段建築雜落、教學與行政空間分配未合理，加上環境識別標誌未妥善規劃，各空間未能明顯標示引導，造成了校園空間動線不順暢。同時，學校環境色彩也缺乏統合，未見校園色彩特色強調。校園閒置空間或死角未見改善或利用，易成為校園環境安全問題（圖9）。臨時設置物位置不當，不僅破壞校園美觀，亦易影響校園動線與師生安全（圖10）。此外，欠缺規劃的校園環境藝術品設置，不僅無法達到藝術品美化環境功能，更造成校園環境中的多餘凌亂物件堆積與視覺汙染（圖11）。

圖9 校園空間死角未見改善

圖10 臨時設置物位置不當

圖11 校園環境藝術設置欠缺規劃

四、校園社區化問題

校園不僅是師生進行教學活動場域，下課後亦是社區民眾的重要休閒運動空間，以及社區文化形塑、傳承的媒介。所以，校園社區化，社區校園化，乃是未來校園規劃的新方向，社區文化融入校園，校園表現社區特色。但目前有些學校校園過於封閉，社區文化融入不足，校園無法與社區環境融合、互動，無法彰顯學校所在之族群、產業、地理、歷史...等文化特色。

參、校園環境改造方向

一、校園建築改造

舊學校的校園規劃，必須考量不同時期的新舊建築統整，以達新舊建築和諧相容，或利用簡單創意，創造老舊校園的新氣象（圖12）。其次，也需注意如何進行老舊歷史建築保存、利用的新創意（圖13）。當有新學校規劃設計時，則需考量如何打破整齊排列的校舍配置，以創新取代傳統校舍模式，考量學校周邊社會互動、自然環境對話、以及校園生態性，例如，位於孔廟文化園區的臺南市忠義國小，整體校舍即與周邊古蹟形成共構關係（圖14）；南投縣德化國小則呈現出傳統邵族文化色彩；雲林縣樟湖生態國中小，即與自然環境融合，依山勢地形作活潑創新的校

園規劃設計（圖15）。

圖12 舊校園新創意

圖13 校園舊宿舍的保存活化利用

圖14 歷史文化園區的臺南忠義國小建築
中小

圖15 融合於自然的雲林縣樟湖生態國
中小

二、校園景觀改造

植栽規劃是校園景觀美化時所不可或缺要項，定期的植栽修剪、施肥、除蟲害等維護工作的進行，是校園植栽景觀改造的第一步；老舊枯死植栽的更新整理，也是校園景觀改造所必須注意的重要工作（圖16），當然正確的樹木修剪，仍須依專業方式進行，以免造成植栽的傷害死亡。增加植栽綠美化，不僅可以改善校園綠覆率問題，也能快速達到校園美感再造效果，除了大面積的綠化進行，校園角落的植栽美化運用，能夠營造出具有亮點的小而美校園角落美學（圖17），其次，利用植栽擺設掛置，亦能改善建築物冰冷外表，增進空間活潑的綠美化效果（圖18）。

圖16 校園植栽景觀修整美化

圖17 校園角落植栽美化

圖18 建築物的植栽美化

三、校園環境改造

適當的校園色彩計畫，不僅可以增進校園環境活潑變化，改善空間辨識引導效果，並能創造出校園環境美感，形塑出學校美感特色（圖19）。不只需注意校舍建築的色彩美化，甚至連室內桌椅家具（圖20）、校園圍牆（圖21）、大門，皆可運用色彩計畫，以營造出具特色的校園環境美感效果。此外，若能加強校園環境識別設計的規劃，將能使校園空間環境清楚標示，以解決學校各單位處室標示不清、校園空間指示不明之凌亂現象（圖22）。在校園環境中最常為人詬病的髒亂廁所，若能從環境美感角度加以清潔美化，必可引起師生的認同、感動，例如，台東成功商業水產學校，即非常用心於廁所美化營造，不僅環境清潔、空間明亮，色彩計畫活潑清爽，並善用開窗通風效果，站在洗手台前即能遠眺前方東海岸美麗風景（圖23）。每所學校都有一些空間死角，若能利用美感創意加以改造，不僅可以達到空間活化利用之功效，並能創造出小而美的校園美學亮點，成為師生學習角落（圖24）。此外，校園中的藝術品設置，是增進校園環境美感最直接方式，但審慎專業的規劃，則是藝術品設置時必須注意問題，作品形式、風格與校園環境文化之融合，作品的材質運用表現，關係到視覺美觀、師生安全，與後續維護保養問題，師生對於藝術品的參與、認同，也是考量藝術品能否被校園接受的重要因素（圖25）。

圖19 活潑的校舍色彩美化

圖20 活潑的學校家具色彩美化

圖21 活潑的圍牆色彩美化

圖22 校園環境識別設計

圖23 廁所環境美感改造

圖24 校園美感角落營造 圖25 校園藝術品設置

四、校園社區化改造

校園社區化，是學校整合社區資源，建立社區互動關係，推動鄉土文化教學的第一步。校園社區化首先面臨的是，如何打開封閉的校園圍牆與社區產生連結，發揮創意營造出開放活潑校園環境，另一面，又必須考慮圍牆打開時所產生的種種學校安全問題。因此，無圍牆校園，或是創意校園圍牆，則成為校園環境改造的新方向，可以是沒有圍牆的校園，讓社區與學校完全融合在一起（圖26）；也可以利用具穿透效果的創意圍牆，讓學校與社區產生視覺上連結（圖27）。此外，社區環境、產業、文化意象的校園環境融入，也是校園社區化改造的另一可行方向（圖28）。

圖26 與社區連結的無圍牆校園

圖27 具創意的穿透性圍牆

圖28 融入在地環境特色意象校園

肆、校園環境改造原則

校園美感環境再造，雖是國家美感教育政策推動重點，大家也逐漸了解校園環境美感的重要性，但這不是一種大家群起投入校園改造之流行效應。是希望藉以喚起學校關注校園環境問題，從自我檢視校園環境開始，進而整理、規劃、設計出未來校園環境美化方向，以營造具有學校與在地特色之美感校園。最後，更歸納出未來校園美感環境改造時應注意的幾項參考重點：

一、校園美感環境改造之必要性、急迫性

校園美感環境改造之必要性、急迫性。慎選、評估改造的重點，若不進行改造，則會不方便、不舒服、沒有美感，會影響師生學習，則必須考慮改造；改造之後，若能達到環境順暢、美感舒適、生動活潑、創造校園特色，增進境教學習成效，則必須立即改造。

二、校園美感環境改造之可行性

改造前必須經過專業評估與充分意見溝通後方能執行，考慮現況需求、經費資源，才能達到最有效的環境改造落實。尤其，全校師生的認同參與、社會資源的整合運用，是校園美感環境改造時所不能欠缺之要件。

三、校園美感環境改造之呈現重點

不一定需要大筆經費，才能進行校園美感環境改造，不是增加硬體設備才看得到改造成效。有時僅是現有學校資源的使用，就能有改造亮點顯現，但善用師生共同參與、社區家長協助關心，也可提供更多環境改造之挹注。簡單的校園美感環境整理，就可以看到改變，從不需太多經費、設備的小地方開始，建立師生對校園環境美感的關心與態度。

四、校園美感環境改造之結果

環境美感改造不是增加，有時是一種減法美學。透過校園環境現況的整體評估檢討，找出現校園中不應該存在的、不適合存在的、不需要存在的，將其徹底移除，使環境恢復秩序；找出現校園中破舊的、雜亂的、位置不對的、將就使用的，將其修復、整理、歸位，以及正確安排，使校園環境較為順暢。由於受到傳統的學科導向教育重點，學業成就目標價值，惜物、愛物勤儉美德思想等觀念影響，校園美感長期受到忽視。期能藉由校園環境改造進行，建立一個師生有感的美感校園。

---

*姚村雄，國立高雄師範大學藝術學院院長

電子郵件：yaotsun@nknucc.nknu.edu.tw

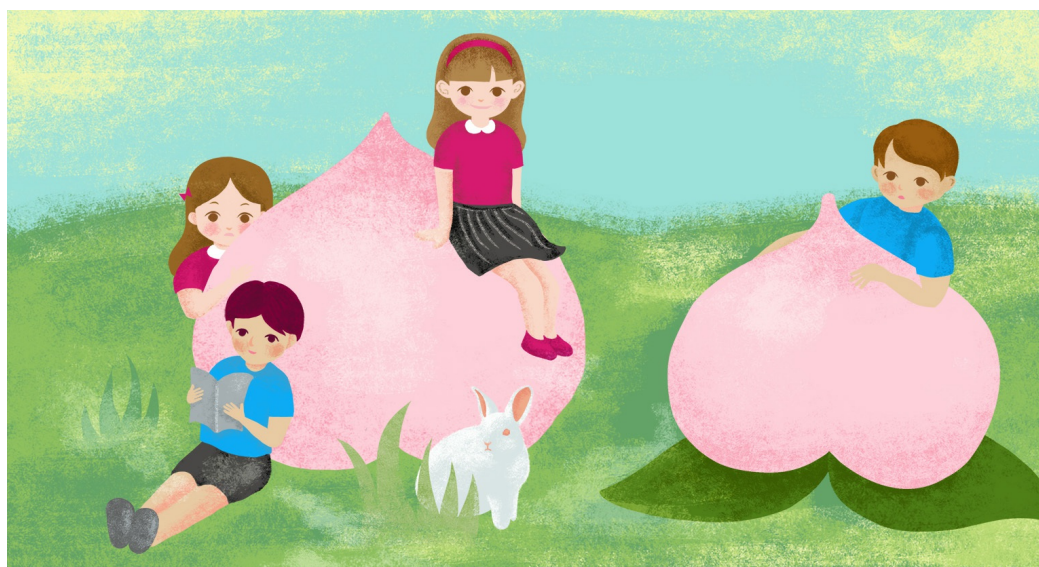
只要有心，土地就會讓我們感受美與感動

鄭鴻哲*

新北市桃子腳國民中小學教師

創造「美與感動」的老師，不會關在教室裡，會透過反思與實踐，
會透過反思與實踐，
去了解學生學習的問題和機會點，
讓生活美學經由專業的轉換策略，
讓它再生於協同合作的課程設計中.....

透過孩子引領我們看到桃子腳特有的生活美學

「一位作文3級分的孩子，寫出5級分具有美麗感動的作文」，當國文老師與我分享那份孩子將生活美學解說服務後的感動寫入作文時（圖1），我知道孩子已透過他們雙眼、服務行動及一顆感動的心，將環境美學透過他們的行動傳播感染給更多的人，孩子已成為美的代言人、美的服務行動者。我們透過孩子看到桃子腳特有的生活美學。

圖1 解說服務後的感動作文

孩子寫道：「……這是一所特別的學校，是清水模製成的，不用磁磚，呈現了一種自然的美，而這所學校沒有圍牆，對學校而言，所謂的圍牆就是樹，讓學校可以融入大自然……」

要培養什麼樣的人，就給他什麼樣的空間，

我們的學校用怎樣的環境和建築空間打造學生的心靈空間？

桃子腳建築與環境設計本身就是一齣「光與影的舞台劇」，這是創校設計的極致思維，鋼構廊道導風引光，而清水模外觀的質樸畫布，讓光影能盡情揮灑幻化，成為最豐盛的視覺饗宴（圖2）。

圖2 光影變化陪著孩子成長

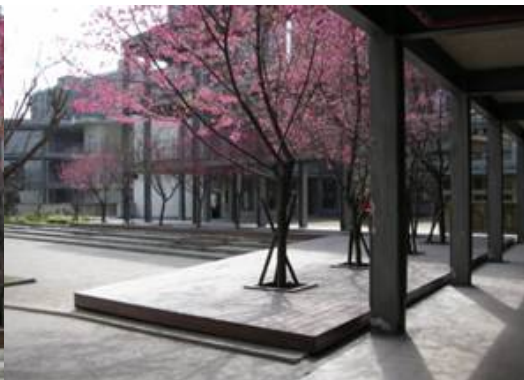
四季變換綠與火紅的櫻花樹下「現在阿公阿嬤種樹，將來陪伴子孫讀書」的人文思維（圖3、圖4）；以「環校綠籬」取代高聳的圍牆，這些都是社區耆老一步一腳

印為孩子們種來的，藉由「種樹」的議題及活動設計，讓社區的上一代與未來一代，藉由土地產生情感的連結，將來桃子腳的孩子看到這些樹，都會知道是他們的祖輩所植。這其中，存在多少人文美學與世代傳承意涵！

圖3 櫻花樹下活動平臺

圖4 櫻花樹下木棧學習平臺

如果課程得以執行並讓孩子感動，那麼營造一美的人文、知識性的環境空間，就是必備的條件，桃子腳擁有社區造校下得天獨厚的參與式設計，以開放式校園為基礎，佐以對生態環境的尊重、與社區空間的共生、對美學能量與品味的薰陶，營造出適性發展、多元學習、並富含人文藝術涵養的校園氛圍。這就是桃子腳為孩子們準備的環境美學，透過環境和建築空間打造學生成長的心靈空間。

讓「水」(台語)帶著感動、讓感動再創環境美學

這樣問著孩子：「多年後你再回到學校你會想到什麼？想看到什麼？」

如果生態池的重建曾有你的參與、生態池畔曾有你動人的水生植物解說服務，那麼它會是你的首選，因為它有你及同學共同學習成長、付出服務的美好回憶。

生態池重建是102年桃子腳的大事，透過師生3,000雙腳的踩踏，踩踏出大漢溪畔桃子腳校園中美的延伸（圖5），多少生物跋山涉水，就為了一親芳澤，享受清水優游，在蛙鳴中，聆聽微風輕送天籟，感受「鳥鳴山更幽」的樂趣，我們不只創造了共同美好的回憶，也幫很多生物造了一個溫馨綠色生態的家（圖6）。

圖5 生態池重建歷程

圖6 溫馨綠色生態的家

103年度透過水生植物解說服務主題課程的開展，賦予生態池學習的生命色彩，希望告訴桃子腳的孩子，美麗的感動是反思：「我該怎麼做及行動參與」會比「我該說些什麼」來得重要。希望藉由參與而感受生活美感，更珍惜那社區共同營造的美麗校園空間，因珍惜而擴大行動，因行動而有共同的美麗回憶。唯有用心感動，生命才能無限擴大；唯有讓學習帶著感動、讓感動再創環境美學。

解說服務主題課程：「生活美學、多元能力與師生易位」夢想

我們希望孩子親近環境與服務感動，看到生活美學的本質

我們希望是所有孩子的共同參與，而不是篩選菁英的訓練

我們希望是孩子自己規劃的學習，而不是老師給予的知識

我們希望是孩子多元能力的展現，而不是考試唯一的學習

我們希望是孩子與老師共同成長，而不是單向的傳輸學習

要讓孩子了解土地，他們才會愛這塊土地

美的學習方程式 師生易位

向孩子學習的過程中 共創造教與學

學習與教學本身是美的歷程，當你看到孩子滿足與燦爛的學習感動本身就是一個美的畫面，這就是教與學間共同追尋的夢想方程式。

校園解說服務主題課程是桃子腳7年級學生與老師共同開創的校本課程，在完成知識學習後，孩子們會進行4-5場次對小學部學生、社區家長或國外參訪團體的解說服務，當學生完美的完成一次解說服務時（每一次的服務都是完美的感動付出，

這是我心中永遠的答案)。教學夥伴經常這樣告訴我：「你的水生植物知識好豐富，把學生教的好厲害」；我一定告訴夥伴：「我的專業是人體醫學，水生植物的知識是孩子教我的，是孩子讓我學習與感動」。

孩子是學習的主人，我們只是學習地圖的設計與引領者，孩子透過學習歷程發展專屬自己的知識內涵，經由解說過程，展演孩子的多元能力，透過服務學習，更看到人文的感動。

這是親師生共創的環境美學課程架構、共同走過的多元面向課程

融入課程是我們的思維，在生物、國文、資訊、藝能、班級經營等課程中，透過主題教學讓孩子在學習過程中自我探索(圖7)，讓孩子成為學習的主人，透過課程服務、社區解說服務、國際交流服務、電子書、微電影製作，讓孩子尋找生命及服務的感動，並為自己環境行動寫下感動的生命紀錄(圖8)。

圖7 環境主題校本課程

圖8 環境行動的生命紀錄

師生易位－課程生命力、學習新風貌

學生的學習行動5部曲

師生易位主軸下，學生成為課程活動規劃的執行者，學習後的知識傳遞者，老師們成為共同學習者，孩子透過行動5部曲執行模式完成各項環境美學主題課程(圖9)

(1) 首部曲：學生籌組活動規劃，進行分工及多次討論，學習並完成企畫書撰寫，老師

扮演引導者角色，學生學習瞭解活動全貌及訓練解決問題的能力。

(2) 2部曲：學生以企畫書為藍圖，運用資訊能力製作簡報，並於會議中向師長進行簡報

與說明，這是勇氣與表達能力的訓練機會。

(3) 3部曲：納入課程，結合生物、國文、資訊、藝能、班級經營等協同教學、分組合作

學習模式。學生得經歷12小時的解說員訓練課程：1、認識水生植物；2、觀察記錄；3、

收集資料；4、製作簡報；5、發表、修正、再發表；6、肢體表達訓練；7、實地解說訓

練；8、透過班親工作假期試辦解說服務；9、檢討、修正。

(4) 4部曲：行動實踐，學生在師生易位服務學習中實踐環境行動夢想。學生成為講師，

在水生池旁解說服務，展現學習後的多元能力，師長們成為共同學習者，在學生規劃的

舞臺上看到學生的風采，那份自信與服務感動，令人動容（圖10、圖11）。

(5) 5部曲：回饋檢討，讓學習與感動化成下次環境行動的動力。活動後的回饋與檢討是重頭戲，

過程中可看到孩子對自我的要求，強烈展現那份服務喜悅後的精進動力，這份感動將成為

學生再次創造美學感動的動力。

圖9 學生的學習行動5部曲

圖10

圖11 這是美學的生活感動

展演平臺，美學的推手

透過展演平臺，孩子將環境美學演繹出無限創意與活力。「課程統整週」、「大手牽小手」、「桃子腳藝術節」、「社區服務」等提供孩子多元能力展現。其中「大手牽小手」和「桃子腳藝術節」是桃子腳精心規劃的展演平臺。

「大手牽小手」解說課程服務是本校中學部學生透過校園植物及水生植物的解說，結合「課程統整週」為小學部學生進行溼地及植物課程導覽教學。

「桃子腳藝術節」則是桃子腳孩子們學習的成果展，看不到烤香腸、賣飲料等畫面，每個攤位都是學生發揮創意將成果轉換成「文創商品」，例如孩子會將濕地生態的概念整合成生態瓶的創意商品，經過班級討論後，設計、包裝、定價在桃子腳藝術節販售，並將所得進行社福捐款等。

這樣的歷程中，讓孩子的學習成果被看見，讓孩子透過服務付出體悟環境之美，讓社區家長了解本校如何提昇學生的美學才能與人文感動。在桃子腳孩子學習培養自信、貢獻，學校規劃活動讓學生有機會展現自我，孩子的亮點被發掘，每個人收穫滿滿，更期待能將美的感動分享並榮耀家人、師長。（自信、貢獻、榮耀：是桃子腳的校訓）

這就是最深遠的「生活美學」，讓美的感動不著痕跡地深入課程學習與學校生活中，讓師生的共同創意表現變成一種課程實踐的習慣。

美是一群老師的共同努力成果

「美感」與個人生活經驗有關，必須在行動的經驗和過程中，尋找並獲得感動，透過本身的覺知創造出自發性的狀態。

在桃子腳我們有一群自發性課程實踐的老師（圖12），透過對話、標竿學習及課程實踐，分享課程從無到有的彌足珍貴過程，透過極佳的合作默契，在歷程中我們互相扶持、鼓勵尋找孩子的學習感動和對土地環境的尊重，讓桃子腳孩子在「不設限」的學習中收穫滿載。

沒有她（他）們再豐富的紙上課程也不會有生命價值，因為：「美是一群老師共同努力的志業態度」

圖12 課程實踐的教師群

宜軍 純華 香君 季如 鴻哲 妙姍 雪娥 意惠

深植在孩子內心的美學概念，將觸發下一次學習的感動

生態美學主題課程的教學歷程，涵蓋了孩子心靈空間的醞釀，是孩子共同參與設計的課程，在一群有著滿滿愛與關懷的教學團隊的帶領之下，除了建立知識學習歷程，更重視孩子如何在覺知生活美學後，引導孩子們將對土地的感動具象化，成為服務學習及文創作品產出的行動實踐。歷程中的每一種學習都那麼彌足珍貴，我們堅信當生活美學在孩子的學習歷程中展演，將為孩子和桃子腳觸發下一次課程實踐的感動。我們更堅信「只要有心，泥土就會讓我們感受自然生命的力與美」。

---

* 鄭鴻哲，新北市桃子腳國民中小學教師

電子郵件：a0805che@gmail.com

國小立體造型課程的開發與展現

蔡秉勳*

嘉義市大同國民小學教師

對於藝術與人文課程，以視覺的立體捏塑入門，進而發展全方面的表演活動，讓學生從單一能力及興趣，發展出多元的應用能力，一個以視覺藝術為出發，統整並誘發出其他能力的課程開發與發展。

壹、起念

筆者畢業於臺東師範學院社教系，因熱衷立體創作，特別選擇臺北縣三峽鎮當實習的第一志願，目的是為了在放學下班後，能夠就近至鄰近的鶯歌鎮陶藝工廠學習拉坯、製陶、燒窯等完整的陶藝品創作過程，學成後返回家鄉，並添置陶藝設備，發展第二專長。

由於受到任職學校老師的鼓勵，並考慮到自己的職務可從事自己的興趣，欣然的接受嘉義市大同國小邀約，調職擔任美術老師。

當自己的職務轉為美術老師，對於藝文類的活動，成為教學的重心，便對美感教育，需有更深切的體認，發覺當年孩子們的美術課，除了畫畫外，大部分都是以美勞材料包做為上課內容，孩子對於這些制式課程，總是興趣缺缺，但對於陶土捏塑，卻表現得高度的興趣（是否是人類對於回歸大地之母的情懷還是不必借重工具可直接創作的原始呼喚），對於捏塑課程的喜愛更勝於繪畫，因此在學校陶藝設備仍匱乏，創作空間亦明顯不足的現實考驗下，積極籌備陶藝教室，並且開發適合學生學習捏塑的陶藝課程，規劃學校陶藝校本課程、一至六年級學生的能力指標。

另外，為探求小學生對立體造型發展的可能性，以陶藝課程為基礎，發展其他媒材應用，並將音樂、表演、美術，三項統整，以偶戲為主軸，讓藝術與人文課程能更臻完整，亦更富前瞻性。

貳、原創與發想

從事美術教育十多年，自覺現今學童不必等老師教，對「藝術」的認知早已固化，漫畫、卡通、動畫、遊戲……，深植於學童的日常生活，美的定義均被流行文化所牽動。小學生所畫的，並不忠實於眼睛所看的這立體世界，而是活蹦亂跳於平板上的卡漫人物。畫的好不好、像不像，全以此為圭臬，美術老師很難在短時間內修正。在傳統的觀念裡，藝文類課程總是會因學童學科成績不理想而被犧牲，屬於較不被重視的調劑課程，每每在課程評鑑時，都會被問到是否可提升學童國語能力？其他學習能力？每周上課二節，早已時間不足，為了求得學生達到學習成果，為了能夠有明確的鑑別度，在課程設計上常畫地自限。在一般環境、父母親的不重視的情況下，孩子們誤解了自己的能力，以為自己無法在課堂上完成畫畫、無法像寫試卷一樣，即認定自己不會畫、總總的因素，萎縮了孩子的想像力、創造力與自覺力。

現今藝文課早有青黃不接之憾，而捏塑課程，亦因準備不易，美術或相關師資不足，往往是被忽略的一個範疇，對學生、老師而言，猶如蠻荒原野，等著開發。還好，在學校的支援下，將發展重心擺在藝文教學，成為學校卓越課程，而陶藝課亦成為學校校本課程，明確亦努力的開發這片田園。

玩泥巴，對多數的孩子來說，有著無法抗拒的魅力，把手、身體弄得髒兮兮的、視覺、觸覺、嗅覺同時刺激與誘發學生的創造力、想像力。陶土在手掌心中滾搓著，柔軟撫慰著孩童雙手，不僅刺激手掌上各個穴道，亦開發孩童的精細動作，而一般的孩童，若無教授技巧，往往只能掌握一個拳頭大小的土量，並以圓球為主

要形體，因此，課程設計，就以此為基準，循序漸進，將作品作大。

陶藝課程，因較少受外界干擾，學童在從事陶土創作，在無從比較與模仿下，往往下不了手（年級越高越不敢做），常會詢問老師「我可不可以？」、「這樣做對不對？」，但通常學生聽到的答案是「不可以」、「不對」，（我在上課時會說明陶藝操作時的基本技巧，除此之外不給對不對、可不可能的答案，若做錯了，老師會看見，並會直接糾正。）孩子在老師這邊無法獲得保證與支援，便會移轉從自我認知與想像中尋求造型元素，老師適時的主動鼓勵，便能讓孩童看見自己的能力與以自我為中心的美感體驗。

藝術即是在自我認知中，以美的形式表現自我、抒發與展現身心靈的體悟。學童在熟悉老師上課的方式，便不會問無謂的問題，專注在造型上的表現，並把孩童當藝術家看待，老師的功能只提供技術上的協助，孩子的天馬行空有了管道得以抒發表現，這一來一往，不僅體會到實現與想像與創造空間的掌握，更能發展自我覺察能力，完整的創作歷程，也常有意想不到的驚艷表現（這也是從事藝術創作的我最佳的靈感來源）。

為了彌補上課時數不足，開發孩子最大的潛能，除了開放陶藝教室，歡迎有興趣的孩子利用課餘時間、寒暑假主動創作外，積極營造學習氛圍，累積創作能量，並讓陶藝課程更富意義，讓所有的成果彙集，學生成果以以下方式展現：

一、數大便是美：為了能讓陶藝教室永續經營，也為了讓孩子們能對這項專業技能持續保有熱忱，老師積極參與相關藝文課程、空間美學計畫競賽，以獲取相關的經費補助，經費有了著落，更能夠沒有後顧之憂，全心全意發揮創意。同時透過計畫的執行，發揮巧思將創作的作品布置於校園，將整個校園變成孩子們創作的展覽館。每年並利用「藝留大同課程-畢業生畢業前有自己的藝術作品留在校園中」的機會，大量將學生作品貼在學校牆面上，無論是教室外牆面、走廊、甚至廁所，都有孩童的作品，如此，孩子在學校的生活，無時無刻均被藝術創作陶冶著，也激起較低年級學童學習動力，另外，一般的陶藝基本課程，亦積極的將學生作品留置校園，將學習的能量凝聚在校園中。

十年下來，已有數千名學生的作品留在校園，每到假日，總有小朋友或已畢業的學生，引領著自己的家人或朋友來學校，帶著自信及驕傲介紹著自己的作品（圖1、2、3、4、5、6、7、8、9）。

為了讓孩子能夠更認真於創作，每每課程開始，便跟孩子說明：老師想要把所

有大同寶寶的心凝聚在這一個美麗的校園中，以後長大了，每個人只要回到母校，就一定能找到一片專屬於自己成長記憶的足跡被保存著，同時也印記著每個人孩提時代最天真浪漫的想像空間，讓返回母校成為一種感動，這種感動，比起翻著舊照片、畢業冊，更有一番滋味。當有一天學校內內外外都被陶藝作品包圍時，大同國小將成為世界獨一無二、超大型的藝術作品，也會成為嘉義市的地標，除非地震毀了，否則年代一久，更成為無法拆除的人文藝術古蹟。如此，孩子創作得更認真，也樂意將作品留置學校。逐年的累積，所有相關技巧與表現，均可於校園中尋得，無形之間，也讓孩子在環境中耳濡目染。

圖1 大同樓男女廁所陶板浮雕

92年新建校舍完工，指導高年級美術班創作，共計35幅。

圖2 大同樓中庭—面面俱到

96年校慶，全校學生依年級，規劃陶藝面具製作，將全校作品全數掛於中庭牆面，從此次布置，興起大量作品布置校園的念頭。

圖3 銜接走廊陶版浮雕

96年配合介紹本土藝術家劉其偉、陳進、洪瑞麟、李梅樹課程，三至六年級陶板製作。

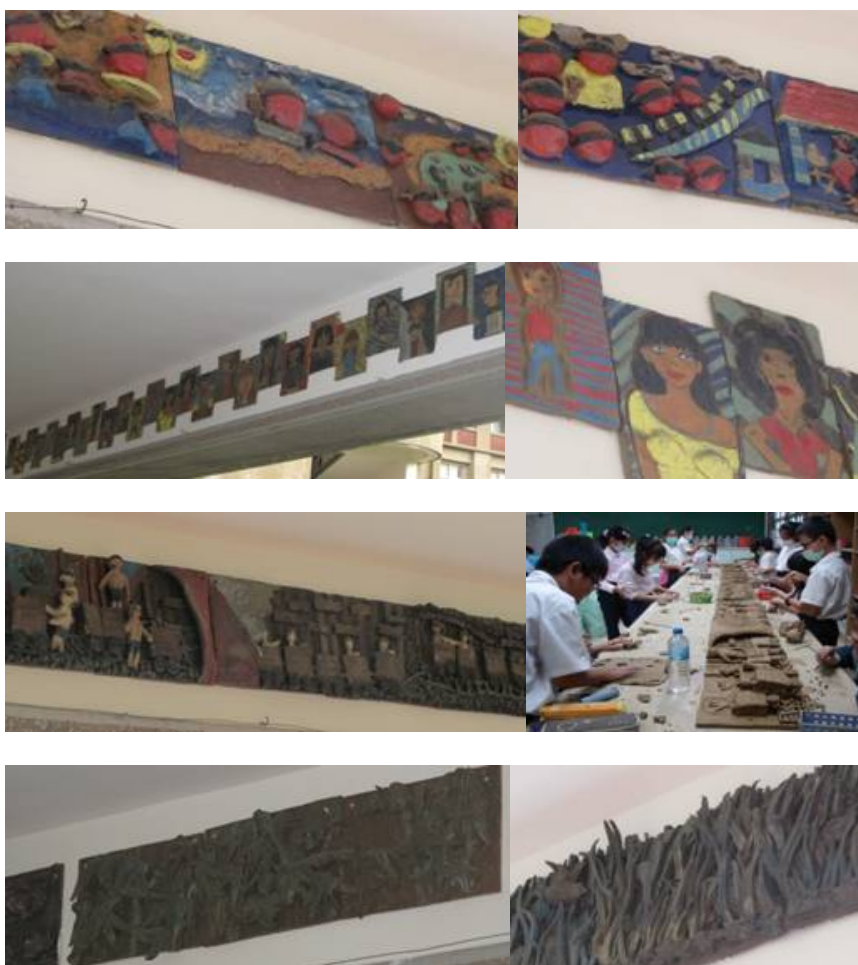

圖4 陶藝教室外牆—陶砌童顏

96年將平日創作的平面式浮雕作品黏掛於陶藝教室外牆，成為教室環境布置。

圖5 96年畢業生陶板作品—百果樹—簡易陶板壓模，水果上刻著學生的願望。

本作品開始嘗試讓學生集體創作大型壁貼，尚未清楚學生能力，選擇最簡單的拼貼方式

圖6 98年畢業生陶板集體創作—滿願樹—簡易陶板拼貼，每一樹上的葉子，皆從學生手掌繪刻下來，手掌上刻有學生願望，手掌的排列像是一叢叢的樹葉，也像空中綻放的煙火。

有先前百果樹的經驗，指導學生時更為明確，所花費的時間更短。

圖7 101、102年畢業生走讀社區完成社區藝術地圖-社區趴趴GO——浮雕式陶板，學生參訪社區後，分組挑選一間社區內喜愛的商家建築，進行訪問及陶板製作。

試圖以層疊及鏤刻方式處理陶板，技巧性比滿願樹、百果樹精進，三至五名學生共同完成一間建築，與滿願樹、百果樹，一位學生複製所需零件之方式不同。

104年之走讀社區計畫，將製作相關店家陶板門牌帶入社區，讓大同國小學生創作作品的幅員往外擴張。

圖8 103年畢業生貓頭鷹守護神計畫——夢想貓頭鷹，老師以拉坯方式先行製作砲彈型坯體，讓學生雕塑成各類貓頭鷹形象，並將自己的期許或夢想、祝福以鏤空方式雕刻在貓頭鷹身上，讓貓頭鷹守護我們的夢想。本計畫以師生合作方式，挑戰中大型陶藝作品，並整合所有學習過的技巧，燒製過後的作品留置於校門口，成為學校入口意象。104年持續執行，直到校門口塞滿了貓頭鷹，並讓校園內各個角落都可發現，成為特色。

圖9 100年至104年陶藝基本課程創作作品

貓頭鷹光明燈——一、二年級，正直之口-三年級陶牛牆，藍色公路計畫——四年級陶魚，英語單字陶板，誠實之口-五年級陶獅。花海——六年級陶花。

對美術老師而言，利用布置校園的創作機會，除了將自己的教學成果收納展示於校園中，在教學設計上，也試著挑戰學生們理解創作的的能力與老師指導協助的方式，從簡單的陶板拼貼組合、浮雕式陶板、進而至立體中大型作品，每天走在校園中，就好像每天在翻閱自己的教學成果冊，除了陶醉於教學成果，也檢視教學所遇問題，成為下一次學生創作的寶貴經驗。

二、我就是獨特：為了了解學童的能力，也想了解自己可以指導孩子創作到甚麼程度，利用暑假期間，開放陶藝教室，讓學校學生參與陶藝競賽的作品創作（圖10，陶博館辦理的生肖陶藝競賽），鼓勵並提供對此有濃厚興趣的學生，在充足的時間（不會受上課節數限制，可整天甚至數周的時間浸淫於陶藝教室）、在學生可一對一的與老師充分溝通指導下，不僅讓學童的想像充分發揮、獲取成就感，並在指導的過程，了解孩童能力的極限與提出技巧的解決方式（創作過程：先請孩子們先塑一手掌大小的模型，老師依據模型，指導學童作品結構的安排，並利用學生現有的能力將作品放大，老師可依陶土乾溼程度安排創作進度、提供技巧表現方式）。

有了比賽獲獎的鼓舞下，每年均有為數不少的學生利用暑假回校創作，亦有每年都參加比賽的學生，在技巧功夫充分學習下，身為指導老師的我，深深覺得，孩子

的能力無可限量，差別只是孩子們的意願以及充分的時間而已。每每學童的父母驚艷孩子的表現，更願意將時間給予在此創作的學生。在良善的循環、在創作難度提高與創作時間拉長下，孩子們不僅會了陶藝技巧，更體驗到許多事物並非一蹴可及，無法自以為的表現，而是需要順其陶土特性，有耐心的依據陶土乾濕程度與結構軟硬，施予不同的技巧與支架支持，依陶土性質掌握形狀並修正創作出的模樣，培養出耐心與體察能力，在與陶土互動的過程，更學會「因材施教」的體驗並順勢而為。這種心靈沉澱的功夫，是其他學科無法體驗，而這種體驗卻可讓學童正面的看待自己，有耐性並正確體察自己的成長，所獲得的價值，遠超過比賽獲得的榮耀。

圖10 本年度全國生肖陶藝競賽—有羊運動得獎作品

參、表演就是孩子的舞臺

除了陶藝外，也開發了以視覺藝術為主的表演—嘉年華管樂踩街及黑光偶劇，每次看到孩子們的作品擺在展覽室展覽，被觀賞者讚嘆時，孩子總是不在現場，無法立即的受到鼓舞。因此，帶著孩子以陶藝雕塑為基礎，開發以氣球、報紙、紗

布、保麗龍等其他媒材創作的活動人偶及道具，從海洋世界各式各樣的魚，到大型章魚、鯨魚、蝸牛，到一層樓高的巨型獨角獸、大蝸牛，孩子舞動著自己親手做的道具，在大街上雄赳赳氣昂昂的行進著，觀眾投以驚奇讚嘆的眼光，無形之中，讓大同的孩子樂於展現自己，愛上表演。（圖11、12、13）

圖11 96學年踩街大型道具—依黑光偶劇製作經驗，將偶具製作技巧帶入課程，利用保麗龍拼貼、鋁箔造型氣球，製作紙塑立體造型道具，參加嘉義市管樂踩街活動。——利用本次活動研究各類水族造型製作。

圖12 97學年踩街大型道具表演—利用圓形氣球，製作紙塑立體動物造型頭套，參加嘉義市管樂踩街活動。——本次活動研究各類動物頭套造型製作。

圖13 99學年踩街大型道具製作—利用蛋糕盒子，製作立體蝸牛殼造型道具，利用圓形氣球，製作紙塑立體蝸牛頭套，參加嘉義市管樂踩街活動。——利用本次活動研究現成物的利用與改變。

肆、自信、耀眼、黑暗中更出色

利用陶藝課程，衍生出另一學校發展重點—黑光偶劇，當初一頭栽進偶戲的原由，其實也只是協助學校參加各式比賽與展演所需道具，學校的黑光偶戲，並非是刻意、有計畫性的產物，純粹是應付比賽所產生的結果，綜觀每個學校大大小小比賽，應該比的，被教育處規定要比的，說實在，已經嚴重影響老師的教學，在這種情況下，要求好的比賽品質，除了要老師願意，讓孩子多花時間練習，也要讓家長願意配合，可惜的是，在眾多的比賽項目中，家長選擇與學科（國語、數學、英語）有關的比賽，對於術科的比賽，往往興趣缺缺。

再則藝術與人文課程中，除了音樂與美術外，又增加了表演藝術的課程，讓原本屬於較靜態的音樂、美術老師或導師壓力不小，這樣的改變，又新增的競賽項目—偶戲比賽，著實是老師心中的夢靨。

比賽一定要參加、學生一定要訓練，而家長、老師要願意配合，這樣的情況下，身為藝術與人文團隊一員的我，只好在這不利的環境下尋求支持，但這不利的前

因，反而激發出不同表演形式與發展遠景，深切考量下，要花最少時間、最多效益、不挑學生、家長老師願意配合、沒有壓力，而且保持高度興趣，變成必須達成的目標，大同的黑光偶劇就這樣形成。

要讓訓練時間簡短，首先必須讓學生有興趣、不怯場，並減低演出負荷，直覺的想法便是黑光劇，它的特色，可以將演員隱藏在黑暗中，在表演的視覺效果裏，看不到演員，但可看到偶具騰空、飄散、組合、消失、乍現、光影變化等特殊技巧，富有魔幻、科技之聲光效果，小朋友的興趣、接受度也最高，由於它的隱藏性佳，對於容易怯場、害羞的學童，也具有「安全」的效果（個別輔導中有以偶的方式讓接受輔導之個案，表達情緒或還原事發狀況，因此偶戲的運用可避免尷尬、恐懼，讓孩童更貼近演出），較不會拒絕上臺表演（若具表演慾之學生，可人偶共戲，盡情表演），讓班級學生全部參與。

口白、配樂方面，則採錄音方式，除了減低學生演出時對時間掌控的壓迫、對於偶劇的操作、換場布幕移動，可以更為專注，最重要的，其聲音表情可以修飾得最完善，而在口白錄音訓練的同時，學生已經將劇本人物的性格、態度、表徵，透過口白而有初步的了解並揣摩。

偶具的製作，是以學生陶藝課程之延伸，發展立體創作，朝向耐用、操作簡易、靈活發展，與學生等高之人偶，可讓學生肢體動作直接反映在偶的身上，創造出簡易操作即可得到相當效果之偶具，偶具形態及操作方式，則依學生的能力及負荷進行開發（讓偶能與真人構造相當，頭、手、腳、眼、嘴皆可活動，操作時學生直覺反應便可將偶操作完善）。

因此，劇本到手，便可一邊製作道具、一邊訓練演員，等道具製作完成，學生的聲音、走位等皆已熟練，將戲偶套在學生身上，熟悉操作方式，一齣偶戲便大功告成。雖然所有的訓練時口白、配樂已經固定，流程非常制式，但因如此，學生的創意便往操偶技巧上精進，每一次的練習，都有不同的驚奇。

再則，考量學校表演課程師資缺乏下，老師懼怕擔任表演課程老師的同時，另開發一偶具訓練形式——罐頭劇，顧名思義，打開便可使用，亦即學校將比賽劇目的劇本、口白配樂CD、偶具、表演錄影等成套蒐集管理，成立偶具室，製作或蒐集相關黑光劇道具，讓學童進入道具室中，可依現存偶具編排劇本，將偶戲發展之廣度方便度提高，作有效的應用，讓有意願上表演課的老師容易上手，並讓這些劇目得以傳承。

經過數年比賽的洗禮，得到的成績，鼓勵了學校的孩子們，除了願意投入偶劇外，對於生活上，更有意想不到的效應，他們變得大方不怯場，更注意自己肢體動作及聲音表情，亦相對提升其他能力，因此，學校將黑光偶劇納入卓越特色課程，有系列的安排訓練每一班的學生，從低年級的黑光體驗，以黑光快樂秀展演，讓孩童藉由肢體，在舞臺上隨著音樂舞動道具，中年級則以簡易紙板螢光道具，以戲臺式的奇幻黑光偶劇表演，著重於學生聲音口白訓練、配樂訓練及配合性別、生命、環保等宣導編寫劇本，高年級則以全面性發展舞臺式奇幻黑光偶劇，除要求更精準的聲音口白，舞臺走位與立體等身偶製作與操作，全班同學的分工合作，成為訓練重點（表1）。

表1

學 年 度	規劃方向	表演型態	備註
94	1、探索階段—因不了解何謂偶劇，嘗試以人穿偶裝形式表演	舞臺表現 ※獲得全國中南區優等成績。	
95	1、重新思維，改變型態—黑光偶劇 2、探索學生能力—簡單操偶 3、音樂、口白錄音，簡化訓練	1、在編劇上，撰寫水族魚類相關故事（只需操作嘴巴開合，並且一個學童操作一隻） 2、練習著重舞臺走位。 ※獲得全國中南區特優成績。	

<p>96</p>	<p>1、加深學生能力—多人操偶</p> <p>2、音樂、口白錄音，簡化訓練</p>	<p>1、撰寫人與精靈相關的故事 (需操作人形偶，除了嘴巴開合、眨眼、轉頭外，更著重肢體律動，一個偶至少需要二個人合作)</p> <p>2、舞臺走位上則訓練黑光特色的呈現--漂浮、忽大忽小、隱身、乍現、複製、遞減、變身、飛躍...</p> <p>※獲得全國特優成績。</p>	
<p>97</p>	<p>1、精化學生能力--無間斷快速轉換場景及多偶操作</p> <p>2、音樂錄音、嘗試現場口白</p>	<p>1、無間斷快速換景。</p> <p>2、一人同時操作多偶。</p> <p>※獲得全國特優成績。</p>	
<p>98</p>	<p>1、強化學生能力—捲軸式轉換場景</p> <p>2、音樂錄音、嘗試現場口白。</p> <p>3、降低訓練學生年級並嘗試</p>	<p>1、捲軸式場景移動</p> <p>2、花燈偶操作。</p> <p>、與宣導影片結合。</p> <p>※獲得全國特優成績。</p>	

	<p>使用於宣導活動。</p>		
99	<p>1、探索學生能力—黑光、投影融合 2、音樂錄音、現場口白</p>	<p>1、捲軸式場景移動 2、大型杖頭偶操作 ※獲得全國優等成績。</p>	
100	<p>1、探索學生能力—黑光、白光融合 2、音樂錄音、現場口白 3、全校推動黑光偶戲</p>	<p>1、白光真人與黑光偶對戲 2、依各學年學生能力規劃體驗課程 ※獲得全國特優成績</p>	
101	<p>1、探索學生能力—旋轉布幕運用 2、音樂、口白現場表演 3、持續推動全校黑光偶戲</p>	<p>1、嘗試安全爆破。 2、加深各學年學生黑光偶戲課程（依黑光劇團模式） ※獲得全國特優成績。</p>	

102	<p>1、探索學生能力—直立式超大型偶具操作</p> <p>2、音樂、口白現場表演</p> <p>3、持續推動全校黑光偶戲</p>	<p>1、真人與黑光偶對戲</p> <p>2、嘗試安全爆破</p> <p>3、深化各學年學生黑光偶戲課程（依黑光劇團模式）</p> <p>※獲得全國特優成績</p>	
103	<p>1、探索學生能力—橫幅式超大型偶具操作，移動式小舞臺應用</p> <p>2、音樂、口白現場表演</p> <p>3、持續推動全校黑光偶戲</p>	<p>1、黑光偶與超大偶具舞臺走位</p> <p>2、嘗試安全爆破</p> <p>3、深化各學年學生黑光偶戲課程（依黑光劇團模式）</p> <p>※獲得全國特優成績</p>	

黑光偶戲發展至今已逾十年，雖年復一年的訓練新的學生，但因有計畫性的將成果延續與再利用，在校園中的耳濡目染下，不僅將訓練的時間縮短，老師也因訓練的熟練度可將表演的複雜度增加，在師生良性互動中，雙方的能力在無形間一直提升，表演的形式與複雜度持續發展中，唯因劇種的形式，只能於特定地點演出，因此，除了繼續研發黑光偶劇的相關表演形式，亦積極籌設相關表演空間，除了現有學生活動中心、黑光體驗教室外，本年度亦與陶藝發展一般，籌設白川創意工坊—故事館（圖14），讓辛苦接受訓練的學生得以換作更多的掌聲與實質的鼓勵（受到比賽評審的鼓勵指導、家長及演出時觀眾驚豔回饋），以預約方式，在暑假期間，讓班級及學校偶劇團隊有一常態性公演空間，並以此為鼓勵，讓學生們更積極的接受訓練。

圖14

104年的希望工程	103年已完成工程
美的體驗~白川創藝工坊	美的視界
故事館	社區趴趴go
DIY 體驗教室	穀倉
遊藝空間	耕耘亭
103年已完成工程	百果樹
美的意象	滿願樹
貓頭鷹守護神	石雕-大開眼界
美的探索	石雕-找一顆石頭扑一群囡仔
黑光體驗教室	棒球手套

伍、我的成就，來自於成就孩子們的夢想

黑光偶劇的效用，出乎原本只是應付比賽的壓力，它讓藝術與人文課程得以整合，訓練的經驗也間接讓孩童有能力也樂於發表自己所長，彌補學生羞澀木訥的個性，在日後面對各式推甄、面試、口試等場合，能無懼的盡情展現所能，藝術與人文課程深植於學童心中，美感的表現成為其專長技能的化妝師，能說，藝術與人文課程只是一項調劑課程？

身為教師的我，從事國小教育已逾二十年，深覺教育現場的我們，不需要太花俏的課程設計，找到自己的興趣、學生的興趣，一步一腳印，並設法把這些教學與學習的能量彙集並予以延續，這股能量會帶著孩子、老師一同成長，不需太多勸教，也不需華麗的動機引起，蓬生麻中，不必刻意，以此自直。每當教務主任為了延續學校發展藝文的經費與動力，費盡心思參加相關的全國競爭型計畫甄選或參與地方學校評鑑甄選，往往因選擇藝文領域或因計畫不夠華麗驚豔而讓成績不盡理想時，自責未幫藝文老師，也怕如此澆息藝文老師鬥志，身為藝文老師的我常以我是果農不是菜農共勉，能量累積至花開果熟，需要一段成長時間，能量夠了，經驗豐富

了，果樹自然開花結實，如同學校「貓頭鷹守護神」的課程計畫一般，雖然許多學校早將貓頭鷹設定學校的代表動物，我們提出似乎沒有亮點，但時間一長，三、五年後，人事更迭，其他學校沒有後續計畫予以輔助，終將灰飛煙散，了無痕跡，而我們的貓頭鷹，有陶藝課程為主軸，每年以一二百隻的速度，精緻的布置於校園中，不會損壞的特性，數年後的產量與可觀性，不僅超越其他學校，更可媲美藝術館高額的裝置藝術布置。

很慶幸，學校將藝文列為發展重點，也很感恩學校有一強大的團隊作為後盾，本篇文章，僅以筆者從事立體造形教學為主軸談論，其他的藝文教學，有相關老師默默的付出與支持，亦有偶戲團隊的老師與學校導師積極的配合，讓夢想付諸實現，一同成就未來，一同見證發展。

---

* 蔡秉勳，嘉義市大同國小老師

電子郵件：a0042@mail.ttes.cy.edu.tw

生活中的美感教育—用生命帶生命

杜守正*

新北市水源國民小學教師

甦

讓美感教育 不只是美感教育

就是 教。育

我

我就是我，是一個人，簡單、豐富、完整。

「生命教育」要談很難，要用實踐的、要用「做」的。

做--- 故人，也就是老朋友。做自己的老朋友，也就是回到自己、回到生活。

天天的日常生活就是教育。

教育不是 你想帶給孩子什麼！

而是 你想帶給自己什麼！

不要用冠冕堂皇的句子 說 一切都是為了孩子

我想 還是先想想自己、回到自己

你 要過什麼日子！

你 要成為什麼樣的人

然後、然後就真去做

很認真的做、很篤定的去做

很溫和的 教育就在裡頭。

近年來世界各國都如火如荼的進行著教育改革的工作，希望有革命性的思考、創意、創造力，這樣的需求，教育需要，企業體更迫切需要。如何在全球化的時代裡，不只能保有、屹立，而且還能「行有餘力」的凝聚社群、有所貢獻！這樣的改革、學習刻不容緩，無庸置疑。問題是：該從哪裡入手呢？「教育」這百年大計，當是入手之處，但教育是要教育誰呢？是孩子？還是自己？不要客氣！當然是要從教育自己開始。由面對自己開始，有了成長、自我教育的歷程，再擴散到他人。而親朋、友人、社會、家國也會影響，激盪你自我教育、自我成長，更能面對自己。當你有了自我教育的歷程再來面對孩子的教育問題，教育便由此而生、由此而開始。

一、認識自己：根扎多深樹長多遠

教育，是要教育誰？

長久以來，我們習慣要求別人，尤其是老師。社會氛圍也常如是，心眼總是向外投射。當反觀自己時，則常變成過度自我主義，而非自我要求。因此，教育，要教育誰呢？當然是自己了。

首要在——認識自己。

回到此，你將發展出千百招式面對教育現場，隨「時」、隨「人」、隨「境」而變，創意在此。當你有了這體會與展現，和孩子一起經歷之後，孩子也將發展出他們的創意。

想要往外長得多大，根就必須扎得多深。

越認識自己才知道如何教育自己，也才知道如何帶孩子教育他自己。

二、未來教育：其大無窮、其小無內。

未來在哪裡？就在腳底！

我們常講要「回歸自然！」自然在哪裡？

不只在地球的生態環境，更在浩瀚的宇宙；

不只要有國際觀、世界觀，更要有宇宙觀。

往外可以極大、往內可以極精微。

自然者其間必然有一些脈絡、紋理可循。

老子說：「人法地、地法天、天法道、道法自然。」

就從腳底下的這片土地開始！

地球的脈絡、紋理叫「地理」；天的脈絡、紋理叫「天理」；

人常說要講「道理」，這些都是「自然之理」。

原來我們所追求的「自然」，中間尚有這幾個過程，這些恐非如我們平常所理解者。

未來教育，其大在此。

三、文化：人文化成——從「天文」到「人文」

文者，紋也？

「亠」：頭、亘古的源頭、一體的源頭；

「乂」：紋理、五也，五行、時空的大生命體。

順著紋裡去追溯亘古以來的那個大生命體。

化者：正反之人

「亻」：《說文》天地之性最貴者也。

「匕」：《宋本廣韻》變也，從到人。倒立之人

天地之性最貴者的人，以著陰陽想反（返）的型態，所謂孤陰不生、獨陽不長；陰陽互跟；陽極生陰、陰極生陽（物極必返），又變、有化，才能夠「人文化成」、才能回到天道、才能從「反常」到「返常」——返回常道。

小草。大樹。杜鵑花

中庸云：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」

每個人天生下來就各有各的特質、天性，有些人的質是小草，有些人是花、是大樹，小草不可能成為大樹，大樹也不可能長成小草，此之謂性。

順著自己的天性、特質，長出自己該有的神采風貌，這叫率性。也就是小草就長成小草；杜鵑花就長成杜鵑花；大樹就長成大樹，無關乎生命的長短，不要以杜鵑花的美麗來看不起小草，重要的是小草有沒有長出小草該有的神采；杜鵑有沒有長出杜鵑該有的風貌，這就是「天命之謂性，率性之謂道。」每個人依自己的天性，活出像樣的自己，這種生命的完成就是「道」，因此，道不遠人，就在你身上。

有的人天生是一棵小草的料，你給他再多的養分，他也不可能成為大樹、成為杜鵑花，但是，現今的社會價值（包括教育）就是喜歡看到花朵，是小草也要他開出杜鵑花，即使是春天開花的杜鵑，也要求要和梅花一樣要在冬天開花，這豈不是很荒謬嗎！這真的是教育真正要的吗？其實，就讓小草是小草；杜鵑是杜鵑；梅花是梅花，依其本性，依其時節，該給水的時候給水；該照陽光時給陽光，水分養分雖好，但是，水太多會淹死，陽光太多也會曬死，過多的養分更是負擔。人的教育亦然，你只要提供一個適合的環境，適時的給予養料，引發它內在本有的生命力，長出他該有的自信和風采，這樣他才能真正活出。「修道」就是提供環境與養分、適時引發。此所謂「修道之謂教」。

乍看之下，說這些似乎有點八股、唱高調，不過請你靜下來想想吧！你希望看到一棵在「假日花市」被鐵絲雕塑得很有姿態的「盆栽」，還是一棵生機盎然的「小草」？特別是當你有一些影響力的時候，因為你的抉擇將影響到孩子的未來。

醒

我決定走小學教育的路

自己成長、也為下一代的成長做點事

生活有了意義 生命也有了延續

「生命教育」既是要由「做」、而且是真做、實做開始，那到底是誰做呢？學生嗎？對！老師嗎？也對！家長呢？也要啊！那麼到底要由誰做起呢？別客氣！就是由你自己做起。因為，在生命的課題上沒有固定的老師，也沒有固定的學生。

「行」的人就是老師。真行、真做的人，才是「真行」的人，他也才夠格當老師。因此，生命教育要從生活入手，真做才能切身，真行才能有真感動。

說要很「自私」的去做，並不是私心的自私，而是對「生命的自私」。槍口是朝自己、而不是向別人的。這是老子的意見。

我們常常花時間、花生命陪人家逛街、閒扯，對自己的生命一點也不吝嗇；但是，對於金錢卻很自私、很吝嗇。別人想借錢，常是斤斤計較，對於花生命去陪人壓馬路卻慷慨得很，到底我們重視的是什麼？到底我們要過什麼日子？要成為一個怎樣的人？

對生命的自私是一種收攝、是一種回歸、是一種蘊涵。回到自己、才可能面對自己，進而成長自己，也才知道這個「人」真正需要的是什麼。有了這樣的體認、經驗之後，你才能了解，什麼才是對別人真好的，也才能推己及人。生命教育的源頭在此，尤其對孩子而言，才不至於說一套、做一套。因此，對生命絕對「自私」的人，是不會自私的。

感

時常感受從生活中冒出芽來

很重要。

精神吃飽很重要。

感——感心，也就是同樣的心，要感同身受、要用生命去體驗、去體認、去對話。

一直覺得「日子」是一位老師，因此，平常就有記錄生活中有感覺的事的習慣，以下是這些年來在水源的幾則點滴，希望是個引子。

水源生活，光與影的片段

教書，也是過生活。有影子的地方，一定存在著照耀的光。

之一

今早，吃了早餐，坐在桌前，窗外有鳥語。有山、有雲氣，有木棉、楓樹……。聽著王鎮華老師的易經錄音帶，泡老茶覺得心定定的，很舒服。窗外的木棉結了果，準備開花。偶爾也掉下幾片枯葉，一人無話，感受著這分自然的脈動，有喜滋滋的味道。從陽臺望去，去年那棵柿子樹，已掉光了葉子，側門旁的櫻花也是光禿禿的，只剩枝幹我知道，她們又要開花了。而我，也在水源，即將度過第三個年頭。遠遠的大屯山上，有片雲，霧霧的，在陽台對面，校長宿舍窗上的那窩麻雀，飛進飛出，想起了去年看見的松鼠，不知道今年還會不會從窗外的電線走過。情人節的隔天，也是元宵後的第四天，我回到了水源的宿舍。很清新、很自然、很寧靜，很有春意，在心頭，窗外灑進了陽光，我推開門，拿了椅子坐在陽臺上。

一片和絢

戊寅年、二、十五（日）守正

之二

當自己過得好時，總也想讓周遭的人知道，尤其那些你認為他過得很迷惘的人，於是，你用了很多心力，從有形的到無形的，最後，自己覺得疲累，而效果不知，尤其，對那些你最親近的親人、友朋。

回臺南的日子，雖然有些朋友會主動到家裡來拜訪聊一聊，而你也在日常生活中長出點東西，讓周遭的人感覺到，現在想想，有時是自己太過了，一方面也急，所以大部分都在耗能。倒也不是說這樣子不好，而是「裡頭」一定有什麼道理在的。

今天早上，自己一人在宿舍，無話，又有大自然如此美好的景況，我感覺到，要幫助人，要從這裡開始。不可多說。

教學點滴與感動...

孩子的純樸和天真，往往是教學的觸媒和感動的來源。

之一

做個比爸爸更好的爸爸

淡水的冬天有些溼冷，在這裡和小朋友度過水源的第二個冬天。

平日會請兩三位小朋友到宿舍吃飯，有時刻意、有時隨興。三五道簡單的菜，總得吃得精光。我煮，他們洗碗筷。飯後就泡泡茶、聊聊天，或散步到其他同學家，順道做個家庭訪問。這樣的日子，很有一種舒服的默契對待在裡頭。

阿傑——一個心思細膩、情感豐富的大孩子。父母離異、父再娶，跟爺爺住。那天，在宿舍，他說出了心中對爸爸的怨與不滿，也傾訴了對隔壁班女生，想放棄卻又放不下的情感困擾。後來，他寫了一首詩：

百年難忘教師恩，千年難忘友誼情。

我跟老師如好友，泡茶聊天談心事。

阿傑——是勤快懂事，引人疼愛的孩子。父母離異、父在臺中，媽媽已不知去向，爺爺是四十多年的老工友，他就住宿舍對面、爺爺家。那天，在一盞燈、一壺茶的氣氛下，他那欲語又止的面容，終究開口傾洩。那晚，他在我懷裡哭了一陣子。離開時，給了他一句話：做個比爸爸更好的爸爸。但，爸爸終究是爸爸。

十二月三十一日星期二，早上寫字作畫課，發宣紙、點檀香、音樂是“一筐茶葉一筐歌”。給小朋友一個原則：對得起每一張紙，寫詩塗鴉都可以。就這樣，小朋友的創作直讓我感心、動容。下午，他們去上音樂課，我在教室看他們的作品，一再的讓我感動不已，就這樣，我在黑板上寫一段話。後來，我在批閱小朋友的家庭聯絡簿時，竟然也發現了同樣的這段話。

一九九六年 的最後一天

叫做 歲末

今天 感覺到你們的動人

希望 每個人

做一個 . . . . . 比爸爸更好的爸爸

第7頁/共17頁

12/31(二)

今天 回家作業只有一樣

生活感想-----水源風光 杜老師 丙子年.冬天.有陽光

之二

一九九九年六月三日星期四，早上第三節是音樂課，讓孩子們聽音樂課本的曲子“水滴與小溪”。孩子們就一邊聽、一邊在教室「比舞」，很是興奮。尤其是「水滴與小溪」那首曲子，是二部輪唱的，兩邊的人都使力的唱，很大聲，很震耳。後來，我放了另外一首曲子，陳明章的“咱的寶貝”，才聽到前奏，全班頓時安靜了下來，我把歌詞抄在黑板，孩子們就這樣跟著一起唱，唱著、唱著，竟有幾位孩子不自覺的留下了淚。剛開始還有些不好意思，有些孩子甚至會笑他們，但是，漸漸的，因為氣氛的擴散，我把大家叫到前面的泡茶桌，圍坐在一起。大家手牽著手，一遍遍的唱著，也覺得有股暖流，流盪在彼此的手心。下課前，我要每個孩子一一的和我誠心的擁抱，我摸摸每個孩子的頭，這節課就這樣結束了。

第四節是魏老師的課，上美勞。聽孩子說魏老師一進教室時，還有小朋友在流淚。魏老師問為什麼，後來，她看到了黑板上的歌詞，就大致知道了，而孩子們的氣氛竟也感染了魏老師，她也留下了淚。

因為有感，所以流淚。

後來，還跟孩子們談了她親身的經歷與心情。隔天，孩子們在塗鴉本裡說：

魏老師被阿天傳染，所以哭了。

也有孩子記錄了當天的情形，阿水是這樣記錄的：

聽音樂，第三節課的時候，老師“上”我們聽音樂。總共有9個人在哭，下課以後，我問小堯他們為什麼哭！小堯說：「因為有些人沒有母愛，有些人是感動。」後來，小朋友把這首歌的歌名伊是咱的寶貝，改成是爸媽的心聲，歌詞是這樣的：

一蕊花生落地，爸爸媽媽疼尚多

風那吹，愛蓋被 不要予伊墮落黑暗地

未開耶花，需要你我的關心

予伊一片生長的土地

手牽手，心連心 咱豎作夥，伊是咱的寶貝

動

土地、人、文化

其實是一體的

這三個結合在一起就有生命力

有感覺、有感受、進而能感心，最後真能感動。

這個“動”就是落實在生活中，在教育的環節裡。在生活的脈絡裡

由面對自己開始，有了成長、自我教育的歷程，再擴散到他人。

而親朋、友人、社會、家國也會影響，

激盪你自我教育、自我成長，更能面對自己。

當你有了自我教育的歷程再來面對孩子的教育問題，

教育便由此而生由此而開始。

用生命帶生命的美感教育

一場教育的演唱會

1996年開學前的夏天，我背著一袋行李來到了水源國小的單身宿舍，一個座落在大屯山腳下的山邊小學，從此開始了我在水源近20年的「小學生活」。

這是一所只有六個班的學校，我被分配到五年級，班上共有46個孩子，32個是男生，只有14個女生，其中有我教了2年只跟我講過兩句話的孩子；有應該唸國中卻還在我們班的特殊生；還有班上長得比我還高，不但是節奏樂隊指揮，還是模範生，不過開學後的兩個星期後，只要上我的課就一直哭不停的小女生；更有小六時買「長裙」當生日禮物送給喜歡女生的大孩子，林林總總，現在回想起來，真是精

采的一班。當時我還只是個年輕的毛頭小子，教學經驗不是很豐富，住在單身宿舍的日子，晚上睡覺還常常夢到學校孩子的事情，或許就是因為對教育的一份熱忱與理想，還有與孩子的真誠對待，以及資深老師的照顧提攜下，一路走來雖有起伏，但卻是精采而豐富，感動與感謝滿滿。

緣起：辦一場關於教育演唱會的理想

音樂會不見得就是那種所謂高水準的演出，那是職業專家做的。

我想做的是，其實每個人都可以用自己的方式，把生活中感動的呈現出來，這樣的思考，因為我也是這樣被感動的。

其次是對自己生活的一種展示。

孩子和我相信都會在這樣的氣氛中，有所學習成長，這是我最大的寄望。

這是1997年1月16日，出版「水源的孩子」專輯時，寫在前頭/心裡的話。當時除了CD之外，還有錄音卡帶！不過在外頭沒得買，只能在我們學校對面里長伯的雜貨店有賣。

2006年3月12日，我帶著一群水源的孩子在學校操場辦了一場演唱會，這是一場超越技巧，具有生命力的音樂演唱會。當天刮風下雨、低溫六度，遮雨棚下的操場卻爆滿了人。當年在水源整整十年，我把多年來水源孩子的童詩、在這塊土地生活的歌曲，錄製成「杜老師和水源的孩子」CD專輯，還入圍金曲獎「最佳兒童樂曲專輯」。其中「水源的孩子」這首歌還成為水源國小的校歌。我讓孩子親自組裝CD，並在封面簽名，CD的封面題字是由班上一位智能不足的孩子阿霖所寫，稚嫩的筆跡藏有一份生命的純真。完成後阿霖親手送給特教老師，並靦腆的說：「老師，這片CD送給妳，封面是我寫的！」。封底則是由十年前的學生阿傑用毛筆所畫的「有歡笑也有悲傷、才是真正的學校」。每一首歌的背後都有我和每一屆孩子的故事和生活點滴。因此CD專輯裡不僅有當年六年乙班的歌聲，還有十年來每一屆學生的聲音。

我的吉他並沒有特別突出，只會簡單幾個和弦，孩子也不見得看得懂五線譜。但是我和學生唱出真正用生命創作出來的歌曲，也透過影像幻燈片分享十年來和學生、水源這塊土地的故事。這樣一場有教育意涵的演唱會，不僅實現了自己的理想，也把這樣的感動打進每個人生命的最底層。

演唱會現場一：感動的源頭---阿焜的【水源風光 I】

演唱會現場，我特別請十多年前的學生阿焜上臺。

記得當年的作文課，出了「水源風光」的題目，阿焜寫了這首童詩。記得那晚，我在宿舍批改作文，燈光昏黃，卻很感動。就這樣，拿起吉他譜了這首曲子。隔天，作文課時，我們一起唱了這首歌，我發現了阿焜發亮的眼神，就這樣，孩子們也感動了。接下來的日子，感動就在我們之間激盪來激盪去，迸出了一些東西。我覺得這是一個源頭。 謝謝阿焜。 杜老師

教書夠久的都知道，以前國語三、四課就會有練習一、練習二，而且就要孩子寫一篇作文，當時我出了「水源風光」這個題目，孩子寫完交來後，日子就這麼一天一天的過著，我也一樣。

對老師而言，批改作文是一件辛苦的事，有時候你寫的評語會比小朋友的內容還多，更何況是46位孩子的作文，因此，通常我的作文都會分批批改，不會一次改完。

直到有一天晚上，我自己一個人在單身宿舍，有音樂、有檀香、也有茶，在昏黃的燈光下享有靜謐的獨處時光，正當悠哉之時，突然想到明天有作文課，糟糕的是：我的作文簿還沒改完！我趕緊將放在桌上的作文簿拿起，開始「批改作文」！剛開始還好，不過當我改到阿焜的作文簿時，我就開始「皺眉頭」了，因為阿焜小學的字其實很難改！他平常很認真寫的字已經是歪七扭八了，如果不太認真寫的字，其實像分屍的一樣。我平常改它的語詞本、習作等作業都已經需要很「用力」了！更何況是作文，因此，當我看到作文封面是阿焜時，我就開始「皺眉頭」了，但是，皺眉頭歸皺眉頭，我還是要翻開批改。當我翻開作文簿後，眼睛一亮！

哇！阿焜在第一段竟然寫了一首童詩！當時我看了很感動，就拿起破破的吉他幫他譜了曲子。

隔天的作文課開始前，阿焜的作文簿我先拿在手上，其他的我請同學幫忙發，這時候有些小朋友會站起來問：「我的作文簿在哪裡啊！」當阿焜站起來時，我就拿起他的作文簿在面前揮一揮，讓他知道他的作文簿在我這邊！這下子阿焜怎麼樣呢？他呀！「臉色大變！」當時他心理一定在想：「慘了！不知道發生什麼事情，平時寫的字又醜又潦草，這下子完蛋了！」看著臉色鐵青、表情緊張的阿焜，我站到黑板前面定定的看著阿焜說：「這篇作文有個小朋友寫的很棒！」這個時候阿焜帶著懷疑的眼神，心裡想著：「怎麼可能？」我接著說：「他在第一段寫了一首童詩，老師唸給你們聽！」

水源風光好 蟲兒常飛 鳥兒常叫

水源風光好 花兒常開 人兒常笑

大樹公公常睡覺 小狗汪汪叫 四處真熱鬧

念完之後我拿著吉他再度站到講臺，大聲告訴大家：「老師幫他譜了一首曲子，要不要一起唱？」全班很大聲的回答：「要！」就在那個時候，我看到了阿焜發亮的眼神，也看到了他燦爛開心的笑容！當天的作文課我們一遍又一遍的狂唱這首簡單而真切的曲子【水源風光 I】，歌聲中可以感受到孩子的童稚、天真，放聲唱破天際的快樂。這些孩子有些現在早已結婚生子，要想有當年的「童音」當然不可能，慶幸的是當天我用小小的隨身聽錄下了大家的歌聲，那個用Tape錄音帶的時代雖然也早已不再，不過卻記錄了這群孩子們和我當年感動的歌聲，也記錄了阿焜從自己緊張、懷疑、到眼神發亮的過程。

其實阿焜的功課並不是頂尖，字跡也很潦草。但是教育的意義不是期待一棵小草變成漂亮的玫瑰花，而是讓一棵小草活出它該有的神采。我在阿焜潦草的字跡背後看出了他對水源這塊土地蘊藏的情感。當年的阿焜寫了童詩感動了我，我用簡單的吉他把他寫的童詩譜成歌曲，感動了全班！後來感動就在我們之間激盪來激盪去，迸出了很多的火花，接著我們就辦了「大榕樹下的演唱會」、「畢業演唱會」……

幾年後這些畢業的孩子，我還找他們回來，在社區的三合院跟得過金曲獎的「交工樂隊」林生祥、陳冠宇、鍾成虎、鍾成達，一起辦了「瓦寮坑3號」演唱會，後來我們出版了專輯CD「水源的孩子和杜老師」，其中就收錄了當年用隨身聽在教

室錄下的歌聲。這些點點滴滴的源頭都來自於生命中的這個感動，所以我非常非常謝謝他，是他感動了我，也感動了大家！阿焜，謝謝你！

演唱會現場二：「用生命帶領生命」的實踐與回應

演唱會舞台佈置：我把十年前學生阿儒用毛筆寫的童詩放大當舞臺看板

白鷺低飛 老鷹徘徊 月下的老人在種菜 風光景色真可愛
婦人打鼓 農人歌唱 小狗走在水源的田野上 夕陽黃黃影子長
抬頭看星河 好像一條大蟒蛇

十年前和我泡茶聊天談心事的阿儒當時已經是輔大體育系的柔道選手。大家聽著我把這首童詩譜成曲子，一邊吹口琴一邊彈吉他唱歌，多少點點滴滴的童年往事才下眉頭卻上心頭。另一位學生阿傑也在現場，我的工作室到現在還放著阿傑畫的另一幅畫——「大榕樹下有著杜老師和全班25位小朋友的腳丫子印」——大家共同在水源國小留下的生命足跡。

現場我講了十年前和阿儒、阿傑生命裡共同的故事——「做個比爸爸更好的爸爸，但爸爸終究是爸爸。」我也請自己的爸爸上臺，像十年前這兩個孩子在他面前對爸爸的告白一樣，我說：「雖然爸爸在家族裡是個令人擔心的大孩子，但他今天做事的熱忱以及在水源所做的一切，包括樂器、口琴都遺傳自爸爸，甚至有些是他學不來的。」接著我和爸爸合奏一首口琴和吉他的曲子，在那段無言只有音樂的旋律中，赤裸裸的，直接用生命帶領生命的氛圍緊緊牽引著我、學生、我爸爸，還有現場的每一位觀眾的生命場域，所有「有歡笑也有悲傷」的記憶在這一時刻交軌，因彼此感動而互放的光芒也在這裡交會。這種直接面對生命的震撼力，打到每個人的

生命深處，在那一個會痛的傷口，找到再生再啟程的力量。也許不是所有的人都適合用這樣的方式，但我用一個「生命帶領生命」的方式，以「做一個比爸爸更好的爸爸，但爸爸終究是爸爸」為主軸，去做一個屬於自己完整的呈現。

當時已經是大學生的阿儒馬上在現場寫了一首詩「守正師存」，送給我：

守山守地守水源 正心正品正其氣

師恩師情師友愛 存年存月存長久

這樣的師生情誼，讓現場的觀眾感動落淚。有朋友說：「我感受到一股很真誠的生命力，從杜老師開始，散發在那群孩子、家長及朋友身上。第一次這麼近距離看見人 可以真誠呈現該有的面貌。可以坦坦然 舒舒服服 面對生活的種種——包括挫折。」

尾聲：回到自己，走向一路的春、夏、秋、冬

這場「水源十年。生活的歌」演唱會是我和孩子們在水源生活十年「用生命帶領生命」實踐的道路。演唱會的最大意義，應該是大家把這份感動帶回家，並在自己的生活裡實踐。想想屬於自己的心靈地圖是什麼？想想自己可以為家人、朋友、為社區做些什麼？也許可以透過簡單的樂器或其他創作，用自己的方式將生命的感動流露出來。在一個可以串起大家共同回憶和感動的地方，一邊說一邊唱，做一個生命的展現。

結語

從生活的感動經驗進入教育的世界 最後回到自己的生活
第15頁/共17頁

把感動自己的帶給孩子

感動不了自己的，絕對感動不了別人

打到心理頭再啟程

花 有開 有謝 人 有分 有合

不管是 聚少離多 還是

聚多離少 什麼才是

內心裡頭 真心有感

水源 這不算短的六年

希望是 一連串的

甦、醒、感、動

「教育」是一條成長的道路，特別是「美感教育」只要你埋頭快樂的過日子，在
孩子的心頭一定感覺、有薰習。畢竟，天天的日常生活就是教育。

在這條成長的大道上，你走在前頭，孩子將尾隨你而來，忽前忽後，相伴而行。

水源的大樹 很有特色

校門 也是

老師們 在這裡 引導孩子們

開啟 一扇扇的門

等待著孩子們 像大樹一樣

回到水源 ..... 我們共同的源頭。

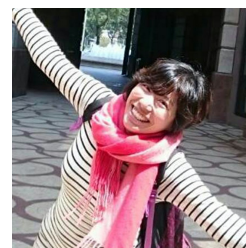
* 杜守正，新北市水源國小老師

電子郵件：doing0145@gmail.com

在班級經營中澆灌美善苗芽—家庭聯絡本與班刊的實踐經驗

林俐慈*

新北市三峽國民中學教師

壹、前言

以往在十二年國民教育談到美感教育的落實，很容易直覺聯想到是表演、音樂、視覺藝術或文學欣賞等課程所負責的範圍，僅僅將它視為是一種「感性」的陶養，諸如：感受、感覺、感動等等，因此，多數非藝文專業的教師，除非自身的專研或喜好，否則對美感教育的落實，可能會望之却步或非我職責，此點甚為可惜。再者，雖然美感教育的訴求是結合生活經驗的，但是一般校園課程安排，與美感教育扣上關係的，多是藝文專業課程，或者校園主題活動，而且以單元課程為導向，少有長期而持續的學習。在單元課程中，老師們引導學生體驗美感經驗，進而在課程中練習實踐它，但是課程結束後，學生該如何持續在生命中真正學會實踐，礙於時空局限，往往就很難再持續陪伴學生進行更深入的實踐。

當筆者多方接觸美感教育後，更清晰的了解它的涵蓋面向相當廣泛，它透過教育的歷程，讓孩子感受或領會到美的經驗，並會積極想獲得及實踐，當美感慢慢提升到對善的追求，美善的心靈狀態，便是老師們共同的教育方向。老師們普遍希冀良善的師生關係及學習環境，透過美感教育徹底實踐亦能達到學生品德的培養，因此，本文以自身及學生心靈美感觀點的培養，在持續性的時間軸中，一點一滴將所感受，所獲得到的美感觀點，師生間透過生活逐步落實與應用，成為生命本體內化、反省、提升，進而產生個人與團體中，接納多元差異的善意對話，內心產生平衡、安定、和諧的感受，並且相互共盪出積極正向的力量，達到「人與自己」、「人與他人」、「人與環境」的深廣面向。

本文是以一個長時間跟學生互動的「導師」角色，在班級經營中，以「聯絡本」與「班刊」為平臺，每日透過輕薄短小的記錄中，將各科老師植種在孩子心中的美感視點的種子，練習在生活中付諸實踐，慢慢積沙成塔，內化為一股心靈習慣性的

力量。此經驗分享期盼能夠使多數擔任導師的教育同仁們，在實踐過程中，體會到師生教學相長之美，心靈美善的漣漪，也一圈圈向外拓展到班級、家庭、校園之中。

貳、家庭聯絡本是美感教育實踐過程的記錄平臺

多數老師常使用聯絡本帶領孩子進行許多學習，例如：品德小文的閱讀及回饋、生活札記的書寫、文學創作、每日一句、英文佳句……等用途。筆者想討論如何充分使用聯絡本的特性，引導學生成為培養心靈美善苗芽的平臺。因此必須先擬定聯絡本的學習目標，明確知道聯絡本易於實踐的益處，以及關鍵欄位的設計的重要，還有最核心的共享者（教師），要以發現美的眼光，重視學生如曇花一現心靈轉動發出的亮光，給予學生有力的讚美，與前行的力量，穩固學生每個前行的足跡。

一、學習目標

陪伴學生檢視一日課堂中自己所學到的部分，以「心」為主軸，根據「智慧小語」及「學習概念」，在生活事件中練習落實，逐步內化成生命中正向的力量，以文字與時間畫出心靈轉動的軌跡。

二、易於實踐心靈美感經驗的益處

1、**普遍性**：結合每日例行性的批改，或者以週記方式，導師及科任老師在每日或者一學期的課程都可以進行。

2、**累積性**：學生每日或每週固定學習整理，長期且持續，將達到積沙成塔的成

效。

- 3、**細膩性**：容易觀察到學生心靈細微處的變化。
- 4、**廣泛性**：跨科目及課程，可以整合一天各科學習以及生活學習的平臺。
- 5、**連結性**：親、師、生，心的交流，相互學習、了解、觀摩。

三、聯絡本欄位設計的重要

有效能的心與心交流平臺，並非讓學生隨心所欲的發揮所感，必須有明確培養覺察、認知的依據，以及心靈思考明確的方向。因此欄位的設計就必須以「人」為主體性設計，目標既然是提升美善的心靈層次，就必須具備聖賢的智慧語錄，學生已學習到的重要概念，透過概念的體會與實踐，書寫成學習心得，且每日練習以美善念恩的角度看周遭的人，培養念恩的心靈流動狀態。筆者使用的聯絡本其欄位分為：智慧小語、重要記事、學習重點、學習心得、觀功念恩／善行小點滴、善行記錄、作業及備忘事項、成績登記、我有話要說、心靈塗鴉、親師交流等面向。符合一般親師生課業成績記錄的需求，又兼具心靈思惟軌跡的記錄。本文特別針對迥異於一般聯絡本的「學習重點」、「學習心得」、「觀功念恩／善行小點滴」等欄位，進行學生作品分享。

（一）智慧小語、學習重點、學習心得

「智慧小語」與「學習重點」就是學生在實踐美感前，用「生命典範」進行美感視點建立的基礎。「智慧小語」用聖人的佳言，提昇思考層次，拓展觀看視角；「學習重點」記錄當日課程中，各科老師給予的重要概念，它不僅是學科技巧的記錄，而是透過各學科的學習中，達到一種可以具體落實的方向。我們以學生的聯絡本為例，一欄一欄詳見甲生如何使用聯絡本建立視點，進而在生活中落實。

甲生聯絡本的描述可以見到，甲生將第八節輔導課英文老師傳遞的觀點，節錄為今日的「學習重點」。如下：

► 學習重點：

今天上第八節英文老師（五班）就說了一些事，就是把每一份考卷，講義都當作是你人生當中最重要文件，你就會認真思考的去寫。

恰巧，該日白天班級的英文老師發了一份英文卷作業（兩位英文老師是不同老師），甲生就學習將「學習重點」的觀念，在今日回家寫此份英文作業時進行實踐，且記錄下自己內心的實踐狀態。如下：

► 學習心得：

英文老師（四班）今天也發了一張講義，叫我們回家寫，以前的話是把它折好放在課本裡等明天英文課抄答案，但看到老師給我們的智慧小語，不要屠殺自己生命的希望，所以我把講義帶回家寫，啊！有些都不知道怎麼寫，但會寫的我盡力寫了。

透過孩子們聯絡本的實踐記錄，導師批改的同時，參與了孩子生命思考層次轉換的過程，此細膩的心裡活動，若未教導孩子在生活事件中，如何落實、如何看到自己與過去的不同，我們就僅能從此份英文考卷是否完成？答對率多高？內容是否都懂？從智育部分衡量學生的學習狀況，而學生在面對此份考卷時，內心被智慧小語引發的心靈共鳴，所產生的一種心識轉向的思考歷程，就悄悄的在學生心裡發生又消逝，快到可能連學生自己都無視此變化過程，更遑論會重視如此珍貴的學習歷程，那麼這個實踐過程，它將又一次掩蓋在過去無數的舊習慣之中，以為從沒發生過。但是，若教導學生記錄，且透過每日批改聯絡本的過程中，老師扮演一個知心的陪伴者、支撐者、引導者，這些美妙卻細膩到無法以眼睛所見的心靈狀況，就會一一躍動在老師面前，而孩子也透過這些細微的轉變，看到自己因為落實老師的教導，而產生的心靈正向力量，且也可以在「善行小點滴」的欄位中鼓勵自己。

（二）善行小點滴、觀功念恩

「善行小點滴」是讓孩子養成看到自己做到的部分，以下是甲生同一日的善行小點滴欄位：

► 善行小點滴：

不想寫是因為看完第一句話，就往旁邊丟了，因為我看不懂，但是我今天想通了，你一、兩題不會，並不代表你其他的都不會，麻煩自己不要那麼快殺了自己的希望，努力的過程，一定很累很辛苦，但是一定值得，這是老師給我的話。

甲生今日聯絡本已做到以前未能想通的部分，而且是透過跟著老師學習而得到的見解，此見解的轉變，本身很值得肯定，透過書寫彰揚自己做「對」的部分。

「觀功念恩」是要「觀其功勞，心念其恩」，每日練習觀察在生活周遭多少人為我們付出，生起感恩之情。詳看以下乙生的聯絡本中，如何透過聯絡本的欄位：

「觀功念恩／善行小點滴」，記錄今天與母親平凡事件的互動下，閃耀一顆動人心絃的善意。乙生寫到今天母親送外套來學校，自己內心的念恩過程：

「今天中午，媽媽送衣服到學校來給我換，雖然我不太會冷，但我還是換上了，我覺得這是一個媽媽疼小孩的方式，這是我一貫的作風，不管我再飽，媽媽送的東西我一定會吃完，再忙，媽媽交代的事一定會做完，我覺得這是孝順她最簡單的方式，謝謝上帝給我一個這麼好的媽媽。」

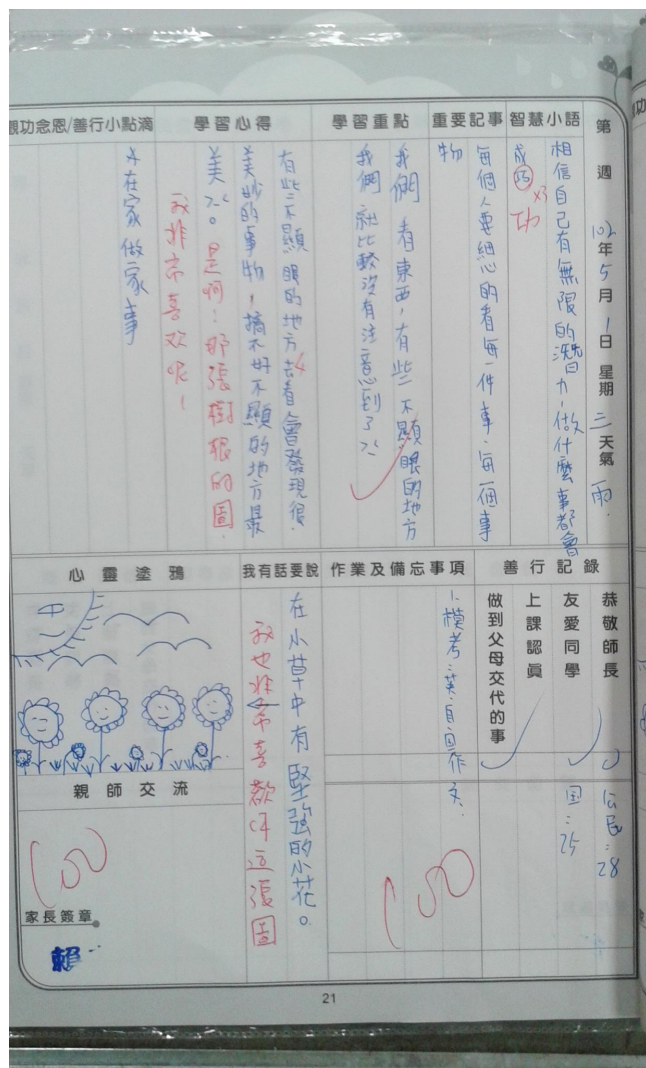
乙生記錄很平凡的一件事情背後，自己如何感受到母親內心的動機，雖然此刻乙生的生理上並無需求，但是希望能夠透過自己外在行為的順從與配合，感念母親的付出。透過聯絡本的記錄，乙生肯定自己做到的部分，為自己的善念實踐而得到信心，老師見到乙生心中的美麗風光，而此實踐的歷程，更可以透過班刊的刊登或者導師的公開讀誦過程，成為其它孩子學習的方向，也帶動孩子們多一個角度了解乙生心靈美好的部分。

因此透過對人與人「美善意識」的覺察與建立，與他人和諧共處的具體實踐與分享，班級經營的美好氛圍，慢慢芬芳洋溢。

四、教師是聯絡本學習的領航者—發現美

聯絡本的生命美學，要完成「覺察」、「認知」、「情意」、「行動」等層次的學習，再具備文字表述的能力，才有辦法在聯絡本中完整記錄。因此，教師必須漫長耐心灌溉，當孩子尚在摸索此美感實踐之路時，要給予階梯與鼓勵，讓孩子心生歡喜的接納，慢慢從聯絡本的學習見到自己成長的快樂，取代書寫聯絡本制式的強大負擔。此時，老師的「發現」極為重要，「不是沒有美的事物，而是沒有發現美的眼睛」，在尚未成熟的作品中，捕捉住孩子每個細微的光環，並且打從內心的讚美他（詳見圖1）。

圖1 丙生聯絡本

丙生在學科的表現上顯得相當吃力，也不擅長觀察或表述內心的感受，課堂或私下與丙生互動，只要提到他的感受或觀察，他常會很靦腆的回答：「不知道」。可以知道丙生在聯絡本的記錄與學習，會比其它孩子更為吃力，詳見（圖1）為丙生九下時期的作品，丙生的文字與圖畫，仍可以見到他稚氣卻單純的心，而他本身就如同自己所描述的一般，在班上的任何表現都不顯眼，但是他常常默默的用自己的方式關懷著同學。他單純的文字描述：「每個人要細心的看一件事，每一個事物」，卻也提醒著身為教師的我，對於每個孩子簡單的字句背後，或圖畫背後，探索著他與眾不同的心。

聯絡本不單只有觀察學生們，在各科心靈部分的學習以及轉動的歷程，而是當老師在批改一本本聯絡本的同時，也是在傳遞教師本身心靈中美好的視角。聯絡本不是教條式的宣達，而是心與心碰撞的美好時光。日積月累下美感教育就在不知不覺中完成。美感的觸動與視角，在生活中的每一件事上，都成了培養的沃土與工

具。

參、顯揚人與他人和諧共生的關係—班刊製作

顯揚美的觀點，感受，必須透過公開學習的互動過程。把聯絡本中孩子們美善的文字，透過老師的推薦，孩子的同意，刊登在班級共同閱讀的刊物中。學生是營造學習環境最有生命力的一環，學生選擇用什麼角度與視點去觀看這個班級，就會產生什麼樣氛圍的學習環境，而此點是老師引導著學生共同營造的，「聯絡本」、「班刊」等工具的善用，恰好為班級美感教育的提升，如虎添翼。

一、班刊與聯絡本共舞黏巴達

美感教育相當重視老師自身也必須對所引導的方式，在內心中有所感悟，因此老師帶領孩子學習前，可以自己透過書寫聯絡本得到的成長，以及內心遇到的困難，如何突破再堅持，透過班刊與學生分享，鼓勵學生書寫聯絡本對自己生命的重要性，也透過班刊讓家長明白導師如何引導孩子在聯絡本中，落實生命美感經驗的學習，達到品德的培養。聯絡本與班刊彼此互相強化心靈學習的重要性。（本文引自Our班刊第九期）

滴兒ALL：

很感謝主編的邀稿，她願意在百忙之中，仍堅持班刊的製作，這件事令我感動。尤其此次主題是我最重視的「德育聯絡簿」。這本聯絡簿是我的老師給我的禮物之一，它讓我學會了如何在困難中，運用聖人的智慧去突破難關，我一字字的寫，一天天的寫，堅持的寫，慢慢的如老師所說的「找到生命前進的勇氣」，雖然，成長的路，會流很多淚，受很多傷，但我知道自己的方向沒有錯，因為，每天我都看到自己一點點的進步，一點點的改變，而這些「一點點」累積起來，成就了驚人的改變，回頭一望，才發現自己已走了那麼遠。親愛的孩子們，這就是我想讓你們寫德育聯絡簿的初衷，把我的老師給我的美好禮物，也誠誠懇懇的轉送給你們，當你們學會了如何找到生命前進的勇氣，讓自己生命越來越美，越來越有希望，甚至可以伸出援手去幫忙別人，就是我對我的老師最好的回報。

除此，引導班刊小組，針對此主題，進行一連串孩子們寫德育聯絡本的學習心得訪

談，並將訪談的記錄打成文字，刊登於班刊之上，希望能鼓勵同學，從這些已經懂得如何運用聯絡本學習的同學身上，即時的互相回饋，可以達成模仿、修正、效學等效用。（節錄Our班刊第九期），如下：

- ▶ 許00：寫了德育之後我才學會自我反省和做善行的重要，每天晚上都會從頭想一遍今天做了些什麼事，我真的學到了很多我以前不會的事。
- ▶ 王00：現在我慢慢的開始接受德育，也開始了解老師教我們寫德育背後的意義和用心，開始試著了解關心，觀察讚美同學，也能藉著德育抒發自己的壓力。
- ▶ 蔡00：寫德育日記讓我成長不少，因為讓我更了解自己。
- ▶ 林00：寫德育日記讓我學到了看見自己的心。
- ▶ 蘇00：我很喜歡畫畫，德育滿足了我這方面的興趣，另外，還讓我懂得體諒他人，我收穫良多。
- ▶ 張00：寫了它以後，遇到的困難會認真思考和解決，心胸也更寬了，也會看到很多人的善行和付出。

當孩子從聯絡本的書寫感受到進步，家長為參與其中的讀者，內心也對聯絡本的學習建立起信心，集結幾位家長的肯定，刊登於班刊上，做為聯絡本學習的正向回饋，並給予更多尚在摸索的同學們，一股激勵的力量（節錄Our班刊第十期）。

☆楊媽媽：

真正的品德養成必須出自內心，孩子們從心發出的自願性的開始，每一件事都環環相扣，只要大家從小地方開始，一定會愈來愈棒，大家加油！老師辛苦了。

☆鄭媽媽：

能正視自己的缺點，才有改進的空間，凡事能將心比心就會更懂得體諒他人的難處，感恩老師的這份禮物讓孩子成長不少。

☆許媽媽：

記得，最早的聯絡本是每週寫一次，我常常趁富喻沒注意的時候偷看，雖然富喻是一個外表看起來很Man，其實他是一個心思細膩又害羞的孩子，他不善於用言語表達心裡的感受，但會藉由文字敘述把心裡感受表達出來。聯絡本，能讓我更深入了解孩子的內心世界，孩子更懂得用心觀察周邊的人、事、物，進而反省自己改變自己，畢業後，這將是一本很好的回憶錄。

從老師、同學、家長都在聯絡本學習的正向氛圍中，多數的孩子，就會將此視為相當重要的學習。

二、班刊為個人聯絡本學習的拓展

聯絡本各欄位的使用，教師可以進行不同主題而訂立題目，或者選定學生學習觀察對象。主題：可以是校園活動、社會事件、課堂討論等；對象可以是老師、同學、家人等，也就是學生身處的環境，但是書寫的方向，一定是朝向「觀其功勞，心念其恩」的視角，進行觀察發現與感受書寫。例如：當聯絡本的「觀功念恩」一欄，老師訂了題目：「我想學習的人」。孩子就開始針對他所學習的對象，觀察其優點，此就是用美的角度去欣賞自己的同學。（節錄Our班刊第六期）如下：

*【班級之美-我想學習的人】

★我想學習的人真的不少呢！學習羅志祥他那十多年來從不因為別人不看好他而放棄，甚至努力到現在，創造出這樣的成績；還有班上陳00同學的善心；林00同學善解人意的善良；王00同學負責任的態度；鄭00同學認真的態度，如老師說的：每個人的身邊，只要是正面力量的人都是自己的老師，相信每個人只要抱著不放棄自己的心，努力向上學習，總有一天，也會因為到處學習使自己進步許多。—鄭00

這位孩子從對偶像的喜愛，談到班上同學的亮點，其它同學閱讀上篇文字時，就會產生一種新的角度去觀察這些孩子，受到讚美的孩子，更是增添信心，同學幫助自己認識到自己的美好。

再舉例，當校際活動「拔河」比賽結束後，透過「聯絡本」的「學習心得」一欄，進行心靈體悟的成長書寫，大家面臨同一個事件，每人都是當事者，而這些活動背後有每個人不同角度的反省、思考，透過班刊的刊登，同學們彼此互相觀摩學

習，如何透過活動落實心靈提升（節錄Our班刊第八期—汗水之後）。

☆汗水之後—張00

人在努力的汗水之後，就是要去思考其中的過程做了什麼？得到什麼？享受什麼？想後期

中的樂趣，有時結果並不是重要的，而是過程中學習到的東西，有些人做事只在乎結果，不在乎過程流汗流的經驗，當我們在汗水之後所得到的成長是無比的，是無價的東西，是無法用價錢去衡量的，所以我們要把握經驗去做有意義的事。

☆汗水之後—周00

拔河の汗，是甜的；不認輸の汗，是甜的；不放手の汗，是甜的，在這些甜蜜的汗水裡，

有信任、有支持、有不放棄，在這種充滿愛與關懷的汗水後，縱使輸了，也不會覺得難過。

拔河比賽結束，班上同學並沒有如期進入決賽，在失望的結果中，班上有些同學以自己學習過的角度，看待比賽對自己學習的價值，超乎勝敗。這些反思的角度，都可以激勵在失望情緒中的同學，找出一條思考的方向，進而感受到透過同一事件，該用怎樣美善的視角，定義它的美的價值，達到心靈祥和、正向、感動的狀態，而下次用更積極的態度，面對同樣的挑戰。從聯絡本的個人學習，拓展到班級群體的互動。

三、班刊：珍藏成長記憶的珠寶盒

班刊記錄了長時間學生們彼此之間透過學校的各種學習，心靈花園成長的足跡，它是一步一腳印，踏實而穩健的記錄，透過閱讀班刊達到下列的好處：

1、不局限於學科的學習，擴充到人與人的對話與了解，協助孩子們透過文字閱讀同儕的心靈，內容所陳述的都是班上的集體經驗，大家一同學習，一同參與，諸如課堂討論：「給與愛」與「接受愛」之間的關聯與省思，討論完透過班刊的記錄與刊登，孩子能夠從共同的話題中，反覆思考他人的觀點，讓學生學習著跟著「人」

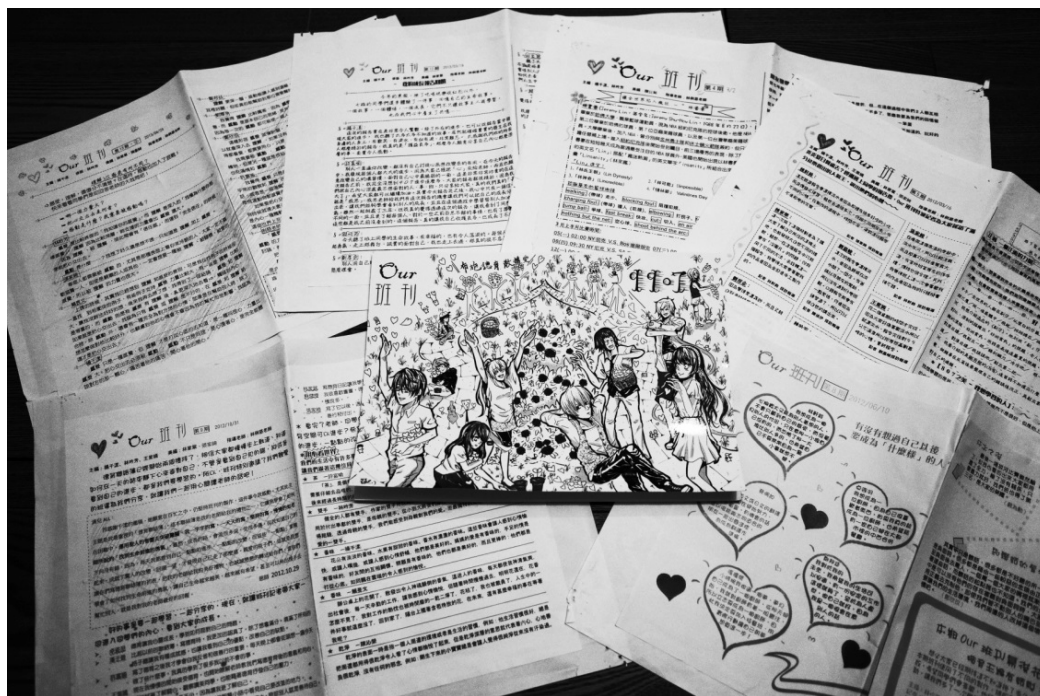
學習，而所指的「人」，包含了老師、同學、親人、周遭的陌生人，學無常師，善者從之，不善者改之。

2、回顧班上每位同學「心靈成長」的足跡，從中可以見到別的同学對自己的讚美、肯定，並且記錄自己是如何運用美的角度觀看同學的成長，穩固自己已經學習到的部分。

3、師生教學相長，老師並不一定只是站在指導者的位置，督促孩子，老師的角色是一種陪伴，把自己的學習經驗、自己對班級同學所觀察到的進步，透過班刊的教師園地，真誠的與孩子對話。

畢業後，將其蒐集成冊，成為同學人手一本的畢業禮物（詳見圖2）。當我在書寫著這分實踐經驗分享的同時，閱讀起那一份份班刊，內心現起一幕幕與孩子共同成長的黃金記憶。而這分珍貴而難得的實踐經驗，將讓身為教師的自己，更有信心的相信，美好的心靈絕對可以透過長時間陪伴與灌溉中，長出苗芽。幼小的心靈，是有扎實可以落腳的平臺，見證每一個孩子難以具體化的心靈成長階梯，這個歷程成就師長共同學習的美好經驗。

圖2 上下單張為每期班刊，中間為集結成冊畢業班刊集

肆、結語

美感教育與生活緊緊相連，必須是長期且持續進行，透過聯絡本的書寫，學生每天的任何事件，都可以做為心靈提昇的操練場。子曰：「學而時習之，不亦說乎？」；曾子每日三省中亦強調：「傳不習乎？」，美感教育是透過教育的過程，將美的概念深植在學生心中，而聯絡本就是師生心與心碰撞最好的平臺，讓美善的概念，在心靈反覆練習、實踐、修正的過程中，達到真正內化。教師必須具備發現美的雙眼，透過日常觀察及聯絡本，發現孩子心靈中的美，將此「發現」進而協助孩子看到自己的進步，也學會欣賞自己的美，慢慢鼓勵陪伴，不再是一份沉重如流水帳的書寫。再配合班刊的顯揚，親師生共同學習，鼓勵，回饋，過程中，學生的目光慢慢轉換成發現美的雙眼，看待周遭人事物，實踐並處之，於是和善的班級經營就在潛移默化中，慢慢成形。

老師、家長、學生之間，一同透過「生命典範」的智慧語錄，一點一滴學習實踐，彼此相互陪伴、鼓勵、扶持，由個人出發的心靈成長，成為群體心靈提昇的環境，甚至影響到授課老師乃至於校園文化，如雅斯培所言：「教育是一棵樹搖動另一棵樹，一朵雲推動另一朵雲，一個靈魂喚醒另一個靈魂。」（Karl Theodor Jaspers, 1883-1969），當我們將聯絡本及班刊改變一些學習方向，成為滲透人心的學習場，透過心與心之間的傳遞，所獲得的教育成效，將非同小可，美善漣漪，將一圈圈向外拓展綿延。

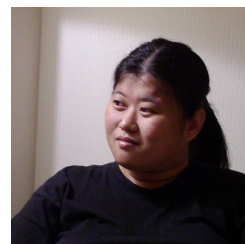
*林俐慈，新北市三峽國民中學教師

電子郵件：Licipsyche@gmail.com

開啟感覺的那扇窗

陳佳瑩*

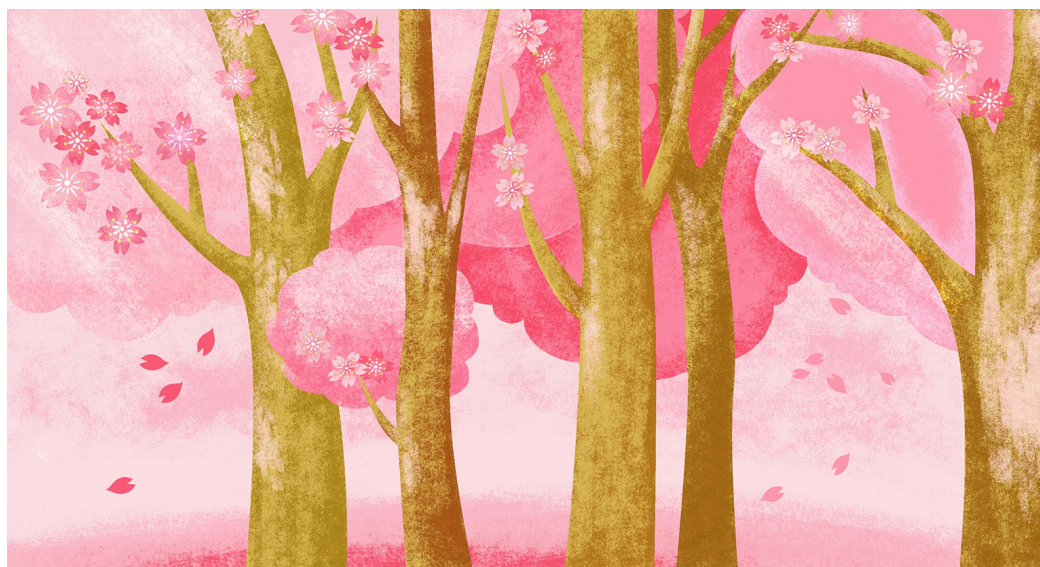
新北市鄧公國民小學教師

怎麼會 我們身處的環境原來是沒有五種感覺存在的 我們只是用了視覺瞟了瞟課本上的文字及電視上的畫面只是用了嗅覺走近雞排遠離狗屎只是用了味覺嚐到喜歡甜與不喜歡苦的滋味只是用了聽覺聽到了校園廣播與流行音樂的差別只是用了觸覺摸到了球玩了戰鬥圓盤然而 生活中那些消失的細節到哪去了還是它們依然存在只是 我們忽略了忽略了忽略了

讓 無感的警示音嗶嗶響起就好像格列佛只有進入了小人的國度才能從新發現自己在原本生活中從未發現的五感無感五感無感五感無感

糟了 一下子就分不清楚了

視覺——看到三月校園櫻花開

老師!你有沒有看到櫻花開了!」「對呀!全部都是粉紅色呢!好漂亮呀!」「你們看，我撿了好多落花，我把春天帶到教室裡來了!」

過完年的教室剛開學的教室裡，常充滿這樣的聲音，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。

終於有一年，我趕在孩子還有「感」的時刻，趕緊帶他們出去寫生（圖1）。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，我們可以長驅樹下，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（圖2）。

圖1 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

圖2 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

孩子拿起蠟筆塗色，綠綠綠綠綠綠綠，好大一片綠色；旁邊的那一位，粉紅粉紅粉紅粉紅粉紅粉紅粉紅，天呀！那動人的春意，怎麼就成了一大片刺眼的人工粉紅。

「你們有認真觀察嗎？」「當然有，老師，樹葉就是綠的呀！」「對呀！櫻花不就是粉紅色嗎？」一張張不服輸的小臉，不約而同的反駁著，真是一群完全用印象在畫圖的孩子呀！他們沒看到大自然那多變的色彩，這是多麼可惜的一件事。於是我們再度出發，這回不是為了櫻花，是為了那些他們看了，卻沒看到心坎裡得那些校園的顏色（圖3、圖4）。

圖3 去找校園的顏色時，最好就是直接在當場觀察，當場上色

圖4 這次課程的重點是顏色，因此只要求孩子儘量去找不同的葉子或花的顏色，不要
求描繪植物的外型，免得模糊了焦點

當我們腦海中有畫面，對生活有感動，但卻不知道要用什麼合適的方式，才能把想要的感覺表現出來，於是，練功的時機就到來了。我們開始進行一連串關於水彩和顏色的遊戲。

圖5 三原色混色練習

一開始當然要了解混色的原理（圖5），因為色彩的變化萬千，是透過不同的顏色碰撞而來的，而顏色也有好朋友跟壞朋友的分別，好朋友站在一起，看起來舒服、和諧，壞朋友一不小心就會把你弄得一身髒，跳到淡水河裡也洗不乾淨了！了解顏色的好朋友是誰，對你畫出一幅春天的風景有絕對的幫助，至於壞朋友們是不是

真的絕對不能夠再一起，下次我們有機會再來討論討論。

水彩真的是一種好玩的材料，水加的多，有朦朧的夢幻感，水加得少，有乾澀的粗糙感（圖6、圖7），搭配蠟筆一起用，可以豪爽又放鬆的畫出漸層的天景，甚至還可以在畫面上灑鹽巴，加保鮮膜，玩出特殊效果（圖8）。

圖6 水彩乾濕練習

圖7 吹與噴灑的效果

圖8 撞色的試驗與保鮮膜和鹽的嘗試

練功完成，一幅幅春天的顏色也相繼完成，大家聚在一起觀賞、討論（圖9、圖10），當然，那滿樹的粉紅早已抽綠，不過有什麼關係呢？畫面早被我們畫在紙上、印在心裡，接下來，聽說我們要來玩玩光的顏色（圖11）。

圖9 校園櫻花作品

圖10 作品的欣賞與討論

圖11 光的色彩之彩色玻璃創作

聽覺——聽呀!那是我們班的歌聲ㄝ

「我剛經過你們班，沒想到平常出來排隊挺吵的，唱起歌來還很美聲ㄝ!」

校園裡除了定時響起的上下課鐘聲外，孩子的歌聲和直笛聲，有時聽到也會讓人一陣感動。然而，除了直笛比賽、班歌比賽、英語歌曲比賽...，這些「比賽」之外，孩子真的有機會好好聽聽自己的聲音嗎？

那些很喜歡唱歌，也想吹吹直笛，甚至很喜歡學老鼠叫的小朋友，他們該如何擁有自己的舞臺，而不是只能回家上網聽流行歌曲，嘿嘿，不如就利用校園的廣播節目，好好來創造一個舞臺吧!

對於音樂、表演這樣的科目，透過實際操作，是讓知識與技巧轉化為自身能力的重要關鍵。所以，喜歡音樂創作的音樂老師與擅長海報文宣設計的美勞老師，開始了校園廣播的簡單構想，美勞老師負責活動的宣達，海報製作，音樂老師則模仿一般廣播節目作了片頭曲及一些配樂，而節目的主要內容就是讓學生來節目作各種聲音的表演；我們將節目名稱定為「鄧公萬歲」，學校就是一個國家，全校的師生就是全國人民，每週中午開播一次，當我們收到報名表時，就會拎著鑼，浩浩蕩蕩的

到班上去「發聖旨」（圖12）！通知他們來參加節目。接下來，就是規劃一些主題單元了！多年來，我們大約製作了以下的活動（圖13、圖14）：

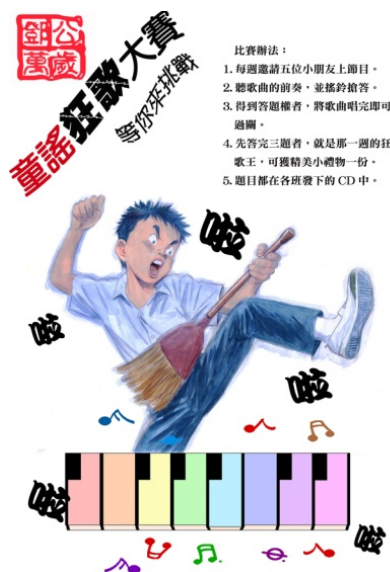
圖12 鄧公萬歲的聖旨，其實就是參加節目的通知

圖13 小朋友所畫的鄧公五感的圖

圖14 製作過之活動海報

鄧公 童謠狂歌大賽
等你来挑戰

比賽辦法：
1.每週邀請五位小朋友上節目。
2.聽歌曲的前奏，並接鈴搶答。
3.得到答題權者，將歌曲唱完即可過關。
4.先答完三題者，就是那一週的狂歌王，可獲精美小禮物一份。
5.題目都在各班發下的CD中。

鄧公詩人節

你有好詩想推薦給大家嗎？
歡迎你到鄧公萬歲來發表喔！

特別歡迎：
1.能用不同的方式來處詩的小朋友。
2.知道很棒的好詩想推薦給大家的小朋友。
3.自己創作了好詩想給大家聽的小朋友。

請將報名表投入二樓播音室旁看板上的「鄧公萬歲」信箱中就可以參加了。
報名表請向輔導室陳麗妃老師索取。

比賽規則：
每週邀請五位小朋友參加節目，每位小朋友必須回答自己的題目及口號，說出題目與自己的詞句即可以過關，換下一個小朋友繼續。
接答的打號：
「○」想到「○」
「△」想到「△」
「▽」想到「▽」
「◇」想到「◇」
「◇」想到「◇」
「◇」想到「◇」

在比賽過程中，如果接不出詞句或是思考的時間太久，或是說出已經講過的詞句，都會被判定為最後一個沒有答題的人，就本週的答題者，他將會將他的詞句小禮物一份。
想參加的小朋友，請速速報名，並向輔導室鄧公萬歲箱中。

鄧公 節慶接接樂

小朋友你有注意過嗎？在我們身邊有許多大大小小的節日，例如：過年、元宵節、清明節、端午節、中秋節...等，在這些節日中，我們會做一些平常不會做的事，會吃特別的食物，有時還會收到禮物，讓我們一起參與節慶接接樂，把生活中特別的東西都找出來。

- 1、童謠狂歌大賽：比賽唱童謠（低、中、高年級）
- 2、十二生肖模仿秀：模仿十二生肖的聲音（低年級初試啼聲的最愛）
- 3、鄧公詩人節：新詩創作分享（高年級、老師）
- 4、聲音舞臺：各年級音樂課程的成果分享、及其他科目的呈現（全部年級）
- 5、鄧公大搜查：認識學校老師的活動（全年級）
- 6、節慶接接樂：名詞接龍比賽（全年級）
- 7、萬歲卡拉ok：唱歌表演+兒歌教唱（全年級）
- 8、我的主題曲：請小朋友選一首最能代表自己的主題曲表演並說明原因（高年級）

做節目說不辛苦是騙人的，但好玩的事情也挺多的，像是十二生肖模仿秀，出現許多假想中的動物聲音，例如：龍在飛翔的聲音（我們從沒想過龍也可以出現在節目中），或是奇怪的兔子聲音（兔子基本上是不叫的），還有各式各樣的豬叫聲也是節目中的常客喔！這個單元讓剛進學校的一二年級小朋友可以開心的在全校耳朵邊展現自己，而我們也樂於觀察孩子如何將自己聽到的聲音，轉化成能夠發出來的聲音；而節目裡的招牌單元是「童謠狂歌大賽」，這是個考驗孩子耳朵和記憶的比賽活動，事實證明，小朋友的表演慾是很強的，常因為報名人數過多得先利用午休時間進行初賽來刪減人數，選出的優勝者才能到節目上進行現場比賽。在這個單元裡我觀察到一個現象，就是很多原本該朗朗上口的好聽兒歌，已經消失在他們的學習之中！（在巧虎大量攻占家庭的視覺和聽覺場域的狀況下，新時代的兒歌，可能都不是從父母口中聽來的）消失的兒歌，例如：家、朋友、紫竹調、太湖船等等...。心裡除了覺得可惜之外，也感到擔心，孩子們喜歡接觸流行歌，也喜歡演唱流行歌，卻未能在學習階段以循序漸進的方式，練習演唱音程簡單、節奏單純、甚至歌詞情感也較直率的兒歌童謠，就直接跳入了流行音樂，對於唱歌的練習、聲音的控制以及對樂曲的認知程度，都容易流於表面。

也因為這樣，我們還曾經將童謠比賽改造成新的單元—萬歲卡拉ok，學生可自行報名來參加，唱自己想唱的歌，而每次的節目裡都會教大家一首兒歌，參加這個單元的同學在演唱自己的歌之前，要先挑戰當天教的兒歌，通過之後才演唱自己的歌。其實我們就是希望這個節目，可以讓孩子們持續地認識一些兒歌；最有趣的是，每每在挑選要教的兒歌時，教師休息室裡的同事們會提供各種意見，或是跟著我們的練習一起哼唱，這時候，常常可以聽到很多老師的兒時故事和不同年代的兒歌呢！

（節目片段影片連結: <https://youtu.be/LPQmIck3CNU>）

每塊土地，都應該有屬於自己的聲音，但，聲音是看不見也捉不到的，只有持續不斷的被聽到，才有可能真正被留在心裡。

嗅覺、味覺——聞起來真的不一樣ㄝ!嚐一嚐不同的搭配吧!

「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，偶爾會看到孩子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。

味道雖然看不見，不過當它濃烈時，那強烈的刺激是不太容易忽視的，香的的讓人靠近，臭的敬而遠之，但是細微味道的差別，該如何體會呢?就像都是滷味，用聞的，我們真的分得出來滷豆乾和滷雞腿的差別嗎?

「老師!聽說你們上週三下午在學校活動中心的活動中心辦茶會，喝茶。好好喔!為什麼我們都沒喝到?」（圖15）又有個聞到香味嘴角就上揚的小孩，在你前後繞呀轉的，不過他倒提供了一個好想法，茶，這真是一個挺好的切入點。茶葉乍看起來都長的差不多，但仔細聞味道就差很多，如果加入花瓣、果乾，滋味就更多樣了，重點是，現在的孩子超愛手搖杯，但是那冰涼涼用膠膜封住杯口的茶飲，是連茶的香味也一起封住了啦!為了讓孩子不要成為「喝過茶，卻沒聞過茶香味」的一代，就來上個茶會的課程吧!

圖15 丁肇岭老師舉辦的教師茶會

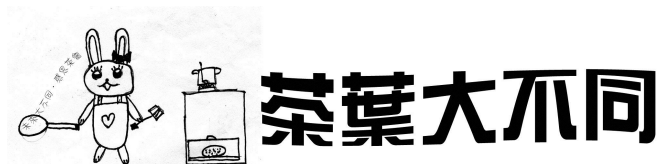
請孩子自己從家中帶茶來，不限制任何的種類，當然出現的五花八門的樣子，紅茶包、綠茶包、花茶包、奶茶包、高山茶、抹茶、煎茶...等，在一個教室裡一應俱全，還有人帶了茶具和漏斗，還有人帶了花生米、瓜子和綠豆糕（圖16）。

熱水一沖，請孩子看一看它的顏色、聞一聞它的味道，品嚐一下它的滋味。孩子忙碌著討論該如何記錄他們的發現，他們很快的發現，看和嚐，是容易記錄的，而聞，到底該怎麼寫呀!「這個綠茶好香呀!」「你的紅茶更香呀!」「天呀!你的玫瑰花茶超香的!」「怎麼都是香呀!」怎麼去描述香味，怎麼感受香味之間的差異，這當然就是孩子們的挑戰啦（圖17）!

圖16 在中庭舉辦的學生茶會

圖17 茶葉學習單

分享大家帶來的茶，看一看它的顏色，聞一聞它的味道，品嚐一下它的風味，把你的感受記錄下來！

茶的名稱	看	聞	嚐

88

如果只是喝完茶，大家滿足愉快的結束這個課程，不免有些可惜，如果可以把我們文化中，請客人喝一杯茶的心意，融和到孩子對於茶的發現和體會上，似乎會更有意思，就來舉辦一場畢業的感恩茶會吧！

從單純的喝茶到把茶端出來給客人喝，這中間其實是有很多步驟需要討論、設計、練習（圖18），才完成的了，而且，除了喝好像不太夠，搭配適合的食物，似乎也是很重要的事情。「感恩」要如何呈現？「要邀請誰？如何邀請？」「列出茶會需要準備的東西，如果家裡沒有該如何解決？」「如何讓茶會的主題被清楚呈現？」「是否要安排表演？」要當一個主人真的好不容易呀！還好這樣複雜度高的統整課程，在藝文老師及導師的通力合作下，畢業感恩茶會終於順利開張了。一場嗅覺的冒險，有了味覺的搭配，帶來揪心的回憶（圖19—圖22）。

圖18 孩子在黑板上的討論記錄

圖19 用心設計的各班招牌

圖20 我們的裝扮也有搭配我們的茶飲喔

圖21 餅乾和土司也是用心製做的喔!

圖22 老師們，請用茶，願你們感受到我們的用心!

觸覺--凹凸凸凸拓圖尋寶記

「上課也太不專心了吧!低頭塗個不停，到底是在做什麼呀!」看著手中沒收過來的課本，在紙頁邊緣所有空白的地方，佈滿了各個顏色的硬幣拓圖，孩子滿手蠟筆顏色不太好意思的站在一旁（圖23）。

這讓我想起來小時候有一盒我很喜歡的蠟筆，除了顏色很多之外，還附了一塊黑色的塑膠片，塑膠片上有許多凹凸凸凸的花紋和圖案，把紙覆蓋在膠片上，用蠟筆塗塗畫畫，就會浮現出許多的圖案。這些凹凸不平的痕跡，的確是挺有吸引力的，就讓我們一起來一場拓圖尋寶記吧!

尋一次寶，你就會發現孩子有多厲害，上天下地沒在怕的，找到許多有趣的拓印，從教室最基本的窗戶開始（圖24），拓印完再配上不同的顏色，大家都驚呼，沒想到窗戶的花紋這麼漂亮呀!而校園的一磚一瓦，都成了拓印的最佳主角，有人拓下了每天進教室會踩到的地板，有人拓完了水溝蓋，發現它的痕跡超像迷宮（圖25）。有些人的拓印充滿了回憶（圖26—圖29），拓下了輸球落下不甘心淚水的跑道地板（圖30），另一個拓下牆上花紋的，則是因為他曾不小心一頭撞上它。曾撞到的牆壁磁磚這些凹凸凸凸的痕跡，讓手有觸感讓心也有了觸動（圖31）。有些畢業生，利用拓圖做了另類的畢業紀念冊，每個痕跡，都是校園中一個個屬於自己的小故事（圖32—圖34）。透過手的觸摸，筆的塗抹，重新發現這些生活中一直都在的痕跡，拓圖尋寶記，其實不是真的要去找什麼珍奇的寶藏，而是重新發現那些一直都不起眼，卻始終默默陪伴我們的生活軌跡。

圖23 很多材料都可以進行拓印，從左至右:水彩、墨汁、鉛筆、蠟筆加水彩

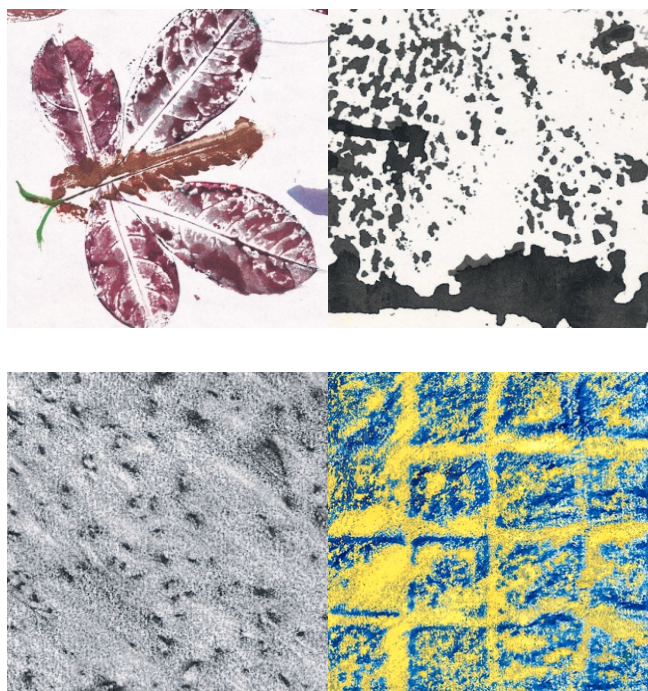

圖24 美麗的窗花拓印

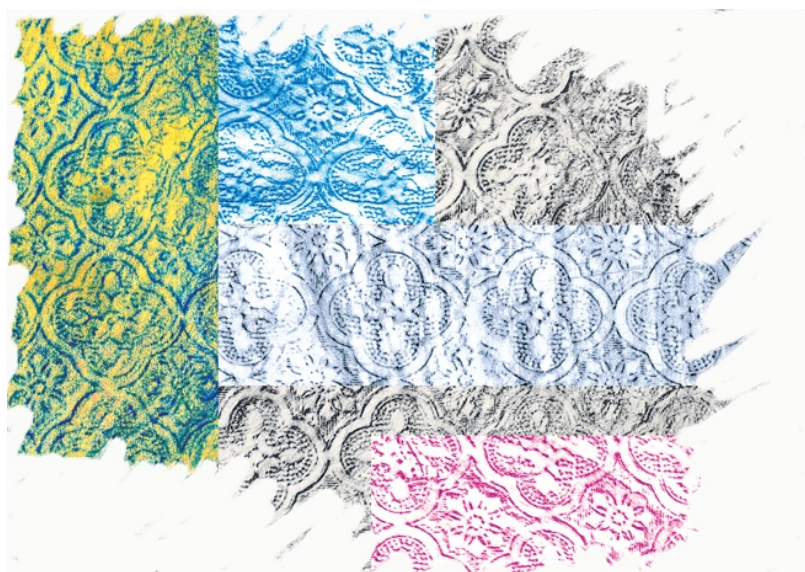

圖25 水溝蓋迷宮

圖26 書桌的痕跡

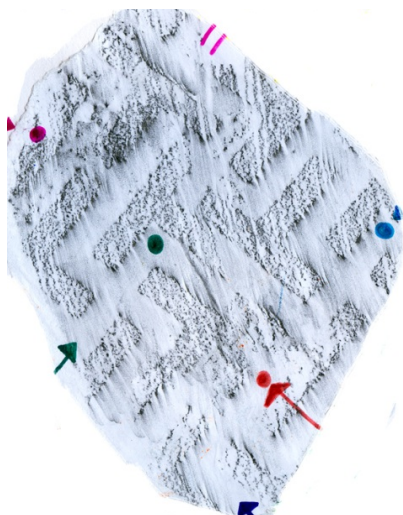

圖27 電腦喇叭

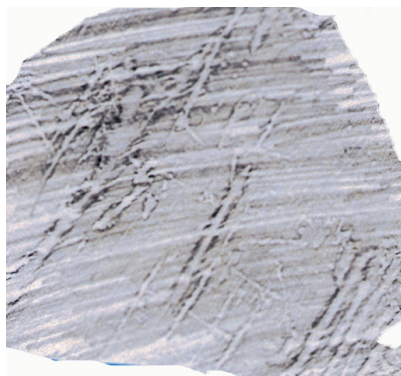

圖28 猜出來了嗎?這是電燈開關

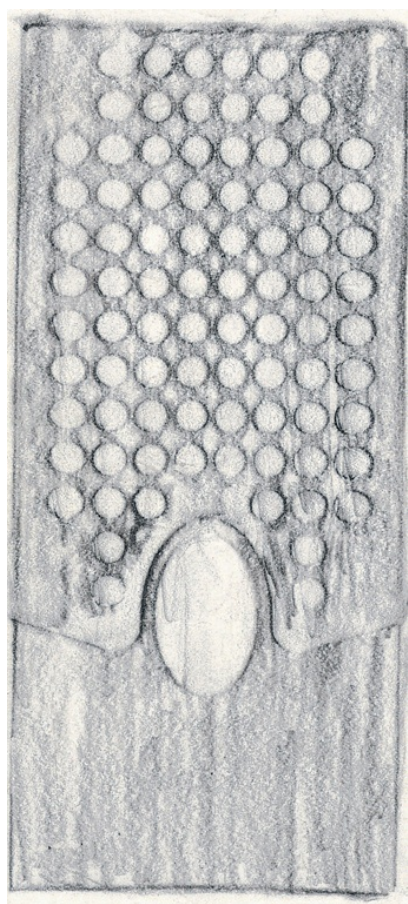
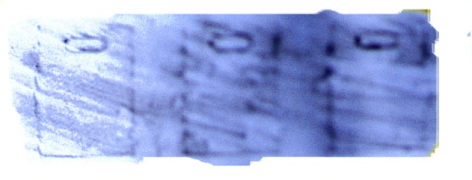

圖29 把下課時常玩的整副棋拓下來

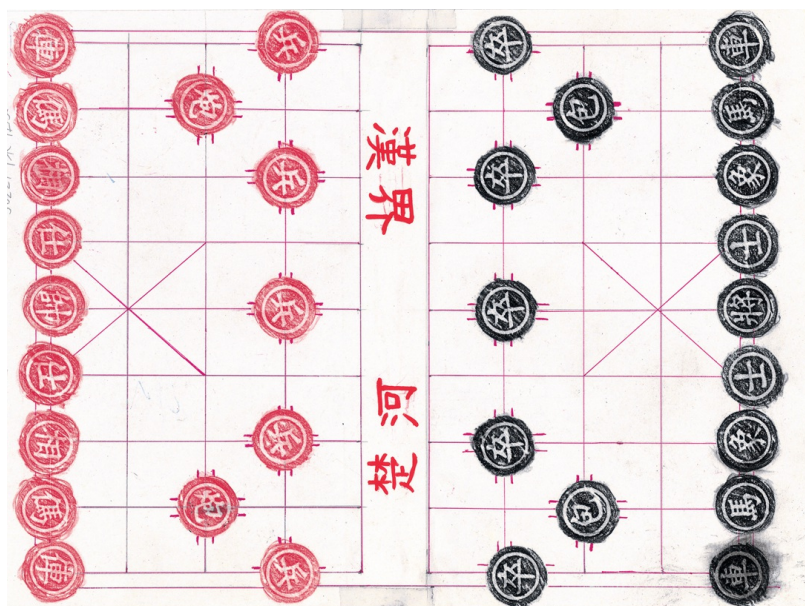

圖30 樂樂棒球輸球時哭泣的操場跑道

圖31 曾撞到的牆壁磁磚

圖32 植物拓圖大集合

圖34 從小陪伴他卻即將送人的小熊，也用拓圖留下回憶

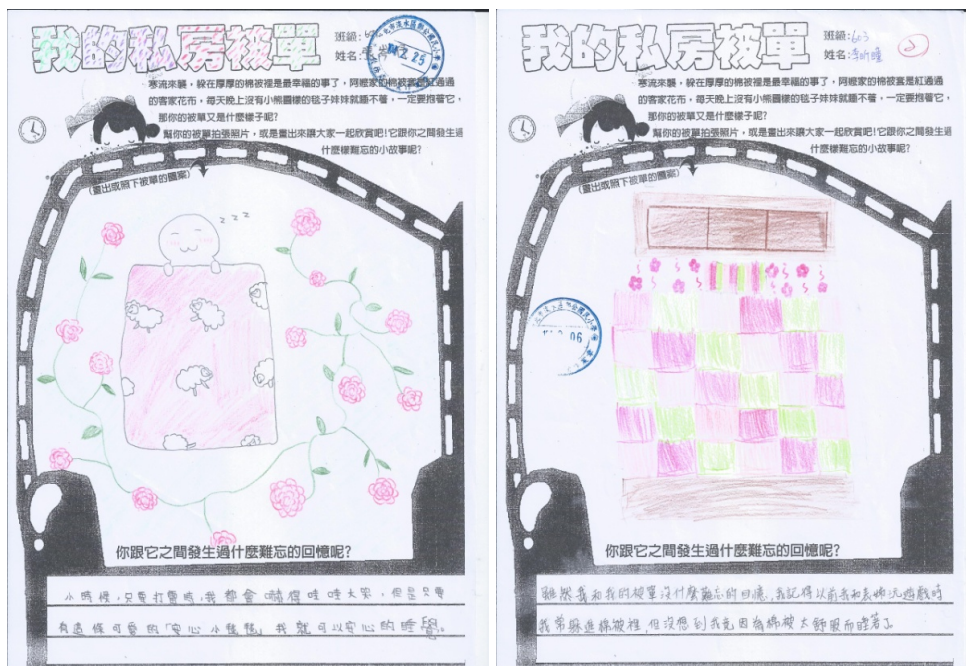
大家都可以一起試試看的小練習

「人的五種感官，掌管了人的靈魂。」這是文藝復興時代的大師達文西對於當代人「視而不見，聽而不聞，觸而無感，食不知味，行動時對身分無知無覺，呼吸時香臭不分，說話不經大腦。」而產生的感嘆。現代的孩子，生活中有太多聲光的刺激，而生活中單純的美好，卻常常被忽略了。上面的幾個案例，是這些年來，學校許多藝文老師和導師，一起從校園生活中，帶孩子一同開拓的視野，其實對生活有感並不難，而是要有意思的別忽略這件事，那美呢？感覺回來了，觀點建立了，自然你也能找到你心中真正的美。下面的幾個小練習，大家有空時不妨試試看。

練習一：從小陪伴你的被單到底是什麼圖案呀！

睡覺時一定會蓋的被子，有人甚至一蓋30年，他的圖案、顏色你有留意過嗎？你和你的同眠夥伴有發生何種趣事嗎（圖35）？

圖35

練習二：餐桌上的味道

你家的餐桌都會擺上什麼菜，你有仔細品嚐過這些菜的味道嗎？你有留意過這道菜的顏色嗎？下次別急著希哩呼嚕吃下肚，也像個美食家把味道好好記錄下來吧（圖36）！

圖36

練習三：原來時鐘不是只能用數字標示呀！

其實春夏秋冬的顏色和氣味都有很多差別的，你也可以創造屬於你的四季時鐘（圖37）！

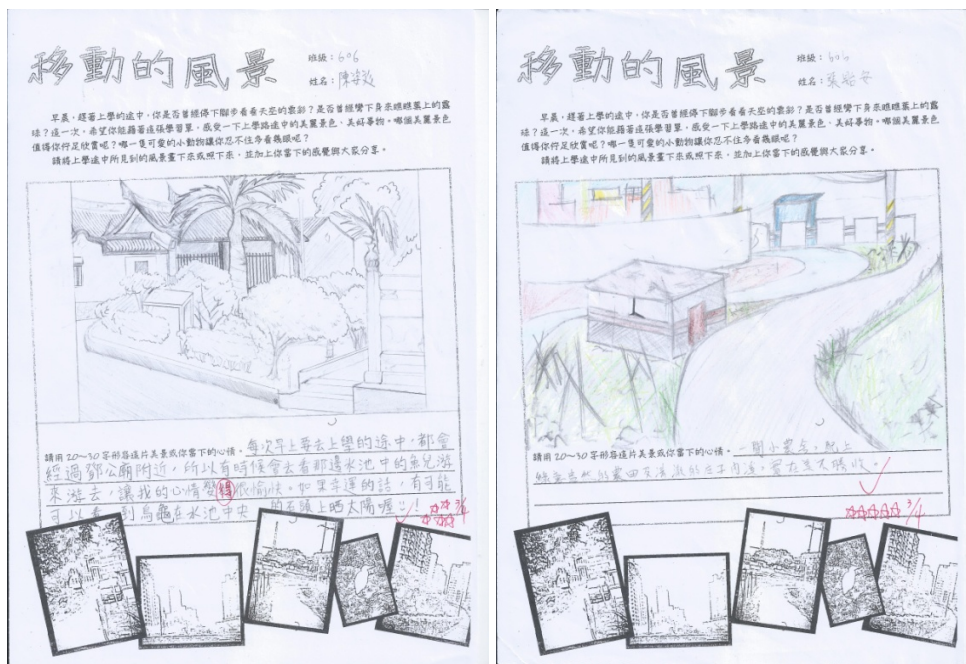
圖37

練習四：最近也很容易最遠

閉上眼睛，想一想，讓你的想像走出門，你是否記得起隔壁鄰居大門的顏色，你家巷口那家麵店的招牌上的字是什麼顏色？你有留意過誰家門口有貼春聯，誰家什麼都沒貼嗎？如果你都回答不出來，你該好好記錄一下「移動的風景」了（圖38）！

圖38

練習五：我最喜歡的顏色是...

每個人幾乎都有自己喜歡的顏色，你為什麼喜歡這個顏色呢？你有注意過你有多少這個顏色的東西嗎（圖39）？

圖39

練習六：發現日常生活中有趣的地方

日本有一群人，很喜歡留意一些存在於日常生活周遭，只是一般人往往不會發

現，也不會提出疑問的事物。他們深深為此著迷，甚至為它取了個「路上觀察學」的名稱，對此大做研究。他們曾經發現只能上下，卻通不到任何地方的階梯、位於二樓的對外門（而且還是可以打開的）、遮不到任何東西的屋簷...等，看似無用，卻充滿著細微的觀察，可以發現生活中許多有趣或是需要改進的地方，你也想來試看看嗎?或者，你也可以替自己安排一個散步的路線。讓我們一起成為生活中的「有感」達人（圖40—圖42）！

圖40

圖41 狗狗尋寶的圖

圖42 欣賞古蹟散步地圖

* 陳佳瑩，新北市鄧公國民小學教師

電子郵件：dadablah@gmail.com

彌陀不思議 美感新教育

莊豐懋*

高雄市彌陀區彌陀國小主任

壹、前言

彌陀國小位處濱海漁村，兼具原始的鄉村風貌與現代教育，在這民風純樸的海濱小城，盛行養殖虱目魚業與農作種植，彌陀國小設立於民國二年、位於城鎮市中心，迄今已有百年歷史，佐以彌陀區即是臺灣皮影戲藝術文化發源地，純樸的鄉間瀰漫著濃厚的文化氣息，造就這所社區中心學校擁有優雅質感的基因。

走過百年校史，本校造就無數人才，也與地方的榮辱興衰息息相關，在走讀社區的同時，發現外界對於學校教學成效的期待極高，教學設施的更替、教學質能的提升，全然影響著整體教育的成效。因此，如何與當代教育觀念接軌、匯聚教師能量、充實環境設施、進而進行有效教學等，遂成為重要的校務發展目標。

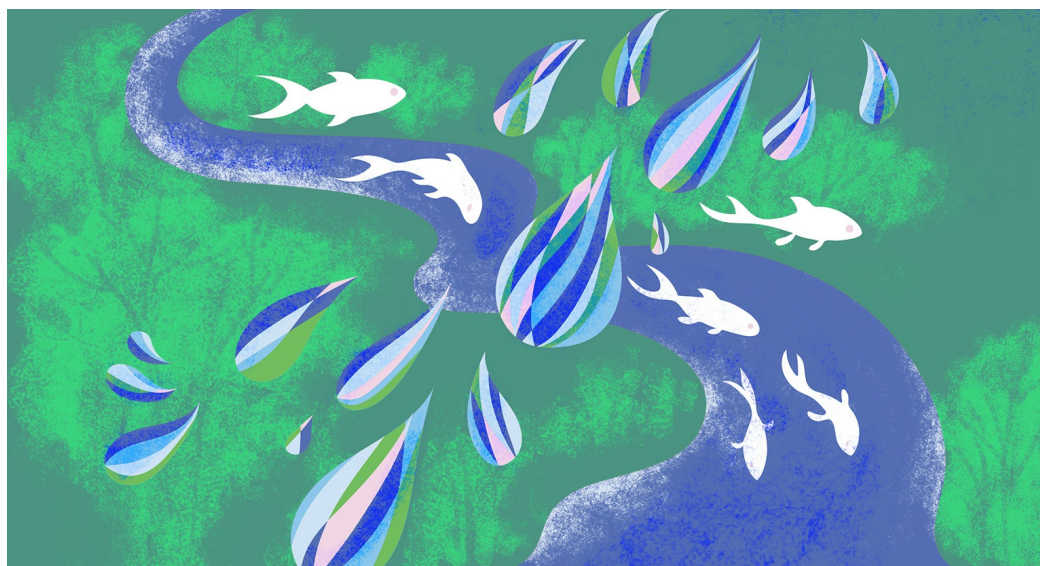

此外我們也發現鄉村社區的凝聚尤其強烈，居民普遍友善且謙和，保守略嫌鬆散，對於產業發展的開創能力與意圖較為消極，社區的美感營造亦不足。有鑒於此，自民國103年起本校訂定了「103—105年的三年美感教育中長程發展計畫」，銜接彌陀的過去與未來，將朝向「深耕美感教育-彌陀的幸福」的方向前進，這個起點是彌陀國小校史跨入了另一個世紀的起點，對於本校而言有其特殊的意涵，冀盼學校與社區能緊密接軌。

因此，我們一直在想像，這樣的漁村未來，會是怎樣一個的景象？是任憑經濟活動持續帶給大地無限的負擔？或著可以另尋出路，用心靈、文化及美感來感動這塊大地，將美的憧憬深植兒童稚嫩的內心，美感教育，就從現在開始！

浮光掠影之間，因為風的吹拂，校園的花草枝葉因而充滿詩意，因為海的洗禮，彌陀孩子的純真與笑容，有如大海一般的可愛，孩子們在如此純樸的環境裡成

長，在晶亮的眼眸中看得到人類未來無窮的希望。本校在100學年度即以「光」為探索的重點，發展了一套以「多元文化場域」的方式來提升孩子的文化素養與藝術表現能力，103年起，則漸次發展出有關彌陀國小的「大美感計畫」，並契合教育部所頒定的「臺灣、好美」的美感素養公民培育計畫，分別從「藝術力」、「創造力」及「品德力」三方面彙集而成校本三美力課程，將藝術與人文深耕教學計畫充實至藝術力的培養課程中，逐步建構出完整的架構。

貳、核心教育議題與重點任務

以「美藝延年、美夢成真、美德傳家」三美教育為本，推動本校美感教育課程，構築未來豐厚美感人才，並不斷以創新為本位開創許多美感藝術課程。經由不斷的課程討論、教學實驗、校園地貌改造、社區交流服務等，「培養具有美感意識的幸福公民」已逐漸形成教學團隊共同努力的目標，102學年度起，教學團隊主動組織了「閱讀深耕」、「寫作策略」、「數位學習」、「輔導技巧」及「藝文教學」等數個教學研發社群，深入探討教學精進策略，逐漸形成教師間的「學習共同體」，並獲教育局審查通過核准專案經費補助，以「共同備課」與「觀課研討」為主軸，無限拓展教育潛能，深植美感教育。

一、多元展能、美感再造

(一) 培養敏銳的覺知能力，主動思考、檢視問題的真相

結合本土教育，從家鄉的「海洋」、「山與水」、「文化」與「景觀」探究，蒐集資訊，擬定觀察與記錄策略，以舊知識為底，課程為載體，學校為平臺，逐步省思所觀測現象背後的深刻意義，讓孩子學會懷疑、發問、實驗、解釋與預測。

(二) 促使師生深度探索，關心地方產業、環境、人文的未來趨勢

以「水」與生活的探究開始，逐步進行「養殖」與「農業」的產業觀察，開始關心產業與自己生存的關係，進行虱目魚、吳郭魚、白蝦的養殖觀察，以及租地農作，回應以「有機」實踐來表達對於環境的尊重。

(三) 提升藝文素養，激發強大的感性驅力，並付諸實踐

將「景觀」與草木蟲魚的「生態」思維結合，以「美感」藝術創作來實踐對於生命悸動的感受，營造出可以感動人心的美麗境界，藉此體現對於未來的憧憬，進而影響社區居民對於環境營造的美感關注。

二、核心教育議題與任務

(一) 環境教育：以彌陀「潔底山」、「海濱」、「養殖場」、「校園」等在地環境進行主題式觀察與探索，經由「觀測、選擇、珍視、行動」步驟，培養學生敏銳的覺知能力，主動思考、檢視問題的真相，發揮想像，投入對於環境議題深刻的關心，進而美力國民。

(二) 美感教育：學習木工、陶藝、馬賽克鑲嵌、彩繪、拼貼藝術等創作技巧，全面性營造以校園「花草樹木」、社區「街道布置」、「門牌廊道」設計為題材的藝術創作，在藝術教學為核心的課程架構中，搭配「想像力教育」、「美德教育」而為整體性「美感教育」目標。

(三) 自然觀察：透過閱讀、搜尋資訊、整理歸納，實現為深度觀察「社區人文」、「自然景觀」、「農作物生長」、「水產養殖」等所做的準備，強化多元智能中的「自然觀察智能」，作為未來想像的重要基礎，在校園中創造「擬自然」的情境，促使孩子探索記錄學習，內化成解決問題的能力，為未來適應世界各種挑戰做足準備、美化家園。

(四) 公民運動：探索家鄉產業的「風貌與操作歷程」，投入校園與社區的「改造思考與實踐」，培養能夠關心社會共同利益、目標和價值，有責任感、正義感、實踐力的公民，也在行動中，促使師生共同學習、平等討論的平臺，為了關心共同的未來而努力，體現「參與式民主」的「未來公民」概念、美善社會。

參、執行策略、方法及步驟

一、課程結構與計畫藍圖

(一) 課程主架構

- 1、從「水」的循環探索，到「海」與「人」的未來共存。
- 2、從家鄉的「文化」與「景觀」，探究省思與期待未來的生活樣貌。
- 3、從草木蟲魚的「生態」思維，以「美感」來實現生命的悸動。
- 4、從「養殖」與「農業」的產業觀察，以「有機」實踐來回應對於環境的尊重。

(二) 分年目標

- 1、第1年：以「水」與「地方產業」之探索，引發對未來生存的反思、想像與努力。
- 2、第2年：以「社區」與「文化現象」之探索，深化自己與家鄉臍帶的深厚情感。
- 3、第3年：以「未來世界」之探索，思考科學、美感與正義議題，樂當未來世界公民。

二、執行方法

(一) 文化探索校本課程：以藝術與自然課程為前導，文化傳承意識為目標並融合美感教育，構成各領域之間的課程網絡，全面、統整性建構擴展學生文化視野的創意美感本位課程。

(二) 產學合作創意經濟行動：探討地方產業的獨特性與未來密切關聯，以調查、訪問、見習、實作等方式實際參與地方農漁產業的經營方式，提出創意觀點協助產業開展新形態。

(三) 學校與社區共同參與未來想像：邀集社區團體與社團展開溝通活動，鼓勵勇於發表自己對土地的觀點與情感，進而提出創意想法，發展創意作法，將美學要素自然融入各式情境中，提供理想社區營造的優良意見。

三、教學計畫

單元 名稱	主題	課程教學內容
水	綠 活 水 社 區	<div style="text-align: center;"> <h2 style="color: green;">水舞源頭—綠活社區</h2> <p style="background-color: black; color: white; padding: 5px; font-weight: bold;">真實的彌陀是什麼模樣？未來又會如何？</p> </div> <ol style="list-style-type: none"> 1、透過訪問與調查行動，與地方文史社團合作，建構彌陀地區綠活地圖概念。 2、實地走訪測量與觀察，提出地區發展與環境問題的省思，共同討論解決之道。 3、討論水資源、海洋與地方發展的密切關係，想像未來的生活樣貌。 4、繪製有趣地社區綠活地圖，並辦理發表與印製活動。 5、觀察同時，尋找可提供環境美化改造的地點，進行居民溝通，準備變身。 6、課程：中高年級各班各安排4節社會及自然與生活科技課程進行。

舞
源
頭

水舞源頭-校園治水記

有水氣、有生氣的校園是甚麼樣子？大家一起來想想

校
園
治
水
記

水舞源頭-校園治水記

水來了，綠意來了
蟲來了，鳥也來了
蛙鳴魚舞水雲共色

1、觀賞世界各國著名城市治水美化經驗，例如臺灣冬山河、日本古川町等，連結美感與環保的緊密概念。

	<p>2、省思、價值澄清，合適的美感與自身文化息息相關的重要意義，構思改造計畫。</p> <p>3、一起規劃校園水的美麗景觀，加上兼種環保除污染的概念，以創造一條可以養魚的循環水道。</p> <p>課程：安排中高年級學生綜合、藝文與彈性課程進行。</p>
--	---

單元名稱	主題	課程教學內容
山水美行	水精靈大遊行	<div style="text-align: center;"> <h2 style="color: red;">山水美行-水精靈大遊行</h2> <p style="background-color: black; color: white; padding: 5px;">走！上街頭，讓社區熱起來！</p> </div>
		<p>1、配合藝術及綜合課程規劃大型水精靈創偶製作計畫，全體參與製作。</p> <p>2、配合節慶辦理年度藝術踩街遊行活動，激發社區居民認同與幸福感受。</p> <p>課程：全校各班規劃藝文課程10節、綜合活動與自然與生活科技領域各4節，創作遊行道具與探索遊行活動。</p>

<p>幸福 烏托 邦</p>	 <p>山水美行-幸福烏托邦</p> <p>有想像，就有希望！家鄉的未來..</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1、探討調查彌陀地區環境與人文問題後，開展對於彌陀區域未來發展的一些構思及想像。 2、透過學生公民組織的運作，蒐集師生對於幸福彌陀地景的未來想像構思與圖像，以多元媒材集體藝術創作的方式，製作大型彌陀地圖模型。 3、辦理社區發表會，邀集社區居民共同參觀討論，並訓練小小導覽解說員用心說明。 <p>將學習歷程記錄透過網站發表，吸引更多關注，共同實踐彌陀幸福的未來。</p>
<p>單元名稱</p>	<p>主題</p> <p>課程教學內容</p>

花木水月-草木有情

幽微之處，自有生命之美

草木
有情

- 1、探索調查校園植物與區域氣候特性，透過討論與分析，擬定合宜栽種計畫。
  - 2、以藝術課程設計園藝景觀布置的有趣意象及作品，設立各學年認養區域，布置成有趣兼具美感的校園。
  - 3、學習木工、陶藝、馬賽克鑲嵌、彩繪、拼貼藝術等創作技巧，全面性營造以校園「花草樹木」、社區「街道布置」、「門牌廊道」設計為題材的藝術創作
- 課程：中高年級每班實施藝文課程8節，創意設計營造美感校園。

花木
水
月

<p>水水 藝術 季</p>	
	<p>辦理藝文展演活動，包含校園藝術景觀展、藝文畫廊展覽、邀請藝術家現場藝術展演、藝術家、文學家演講會、音樂會，培植善美心靈。</p>

<p>單元 主 題 稱</p>	<p>課程教學內容</p>

晴
耕
雨
讀

如魚得水-晴耕雨讀

耕作·汗水·閱讀·活水!

如
魚
得
水

- 1、與農會合作，承租耕作農地，延聘農作專家蒞校指導，調查討論地區農業活動，規劃農業種植行動課程。
- 2、進一步以有機栽植耕種方法實作體驗農業栽種。
- 3、透過討論與調查分析，發展設計精緻有趣地農穫包裝及履歷制度，並透過網路傳導提升經濟產值。

課程：高年級每周至少安排2節彈性課程進行。

吉
慶
有
魚

如魚得水-吉慶有魚

家鄉產業未來的挑戰，我們現在就應瞭解

- 1、與漁會與地區養殖戶合作，在安全前提下長期觀察體驗指定魚塭，延聘養殖專家蒞校指導，調查討論地區漁業養殖活動，探索其問題，規畫養殖體驗課程。
- 2、改造學校就可令臺為養殖水族箱，延聘專家例校指導。
- 3、進一步實作體驗漁業養殖作業，從魚苗施放、投餌、用藥防治疾病、收穫、後續處理、行銷等。
- 4、透過討論與調查分析，發展設計精緻有趣漁穫包裝及履歷制度，並透過網路傳導提升經濟產值。

課程：高年級每周至少安排2節彈性課程進行。

肆、預期成果及效益評估

一、預期成果

(一) 改造校園地貌，開闢水渠循環河道，具體觀察清淨河道與魚群帶來的幸福感受。

(二) 闢建創意養殖水族箱，在實際的養殖操作中，學習與記錄未來有機養殖漁業的可行途徑。

(三) 實地調查、繪製社區綠活地圖，協助社區進行環境美化再造，並在地圖中標示發展亮點，促進地方認同。

(四) 以植栽、陶藝、木工工藝、裝置藝術等，規劃深具美感的景觀情境。

(五) 發展教師創意教學社群，以學習共同體的探究精神，促進教學能力的深化。

(六) 學生透過問題教學解決歷程，知識轉化與遷移，以團隊合作的力量，提出對家鄉生活與環境的創新解決策略，並付諸實際行動。

(七) 學生深入了解於家鄉環境中扮演的角色，面對家鄉環境問題，協力採取主動預防及表現積極善後處理的友善行為。

(八) 讓學生從認識本地生態環境以及人我之間的應對進退相處，學習尊重生命、珍惜資源、崇尚自然，提升人際智能，兼顧生活、生態的永續平衡，達成環境素養及鄉土意識的提升。

二、效益評估

(一) 創意特色

1、獨特性：了解彌陀地區文化特色，承續社區傳統文化，讓學生認識社區，從生活與環境的核心觀點出發，發展校本課程特色。

2、創意性：以彌陀地區的自然與社區環境，將藝術與文學創作將地區特色融入課程中，豐富學習內涵，並進一步提升地區產業的價值。

3、未來性：從本課程的推動歷程中，清楚理解「未來」與自己的重要關聯，釐清環境地與文化的獨特價值，做為未來其他教育組織建構活化課程的參照。

(二) 預期成效

1、學生學習成效：由自身生活經驗出發，造就深植內心的價值與想像力，化想法為實際行動，身體力行、獨立判斷、合作學習實踐創意，境種環境，以家鄉產業為榮，造就未來人才，本計畫將以高年級250名學生為主體，擴及介紹給全校823位學生受惠。

2、教師專業能力：以全校55位教職員工全部投入，成立跨學科社群，深入探討創造力教學，並以實地踏查，實際感受地方產業與環境風貌，教學團隊在不斷辯證與價值澄清的歷程中，充分將課程與實際生活充分結合，匯聚教學強大能量。

3、社區參與動能：由學校這個「鄉村社區文化中心」發起的社區探索、產業參與、環境美感營造等活動，期能帶動居民的參與與反思，共塑幸福家園，首年預計鼓動居民1,000人次參與。

伍、結論

本校於民國100年在王彥崑校長的帶領之下，藝術與人文深耕教學計畫開始啟航，從課程設計到成果評估階段，為期僅約四年的課程發展時間，雖已建立課程架

構，但仍未盡善盡美，如能繼續充實課程內涵與活動精緻度，將使美感課程更融入日常教學活動中，從生活中體驗美的人、事、物。

在本校的103－105年美感教育中長程計畫的實施過程中，啟航之年在課程上的創新改變是我們極於著墨之處，孩子們對於創新美感教育的課程感到新奇而有趣，透過多元教學融入課程，孩子們正用心來感受美的事物，由內隱到外顯，在在顯露出彌陀的孩子正在改變，變得喜歡學習、樂於思考；此外，教師的改變更是彌陀幸福小學進步的原動力，教師們自組社群、共同學習，探討美感教育課程，形成共同學習體，如此的轉變對於整個彌陀更是一大福音，也是我們所欲營造的氣氛。

校園再造的過程，實屬不易，轉型的過程總是辛苦的，如同蝴蝶化蛹一般，如果沒經過那艱辛的蛻變過程，哪能見到美麗翩翩的彩蝶起舞；在學校諸位同仁的共同努力堅持之下，不只將校園的每一個角落融入了美的元素，課程方面更以「美藝延年、美夢成真、美德傳家」三美教育為本推動本校美感教育課程，輔以創造力、藝文教育及品德教育為發展重心，發展各項活動，營造美學空間，師生浸濡在藝文氣息的氛圍中將激發出更多希望的種子，藉由美感多元的學習策略、潛移默化的體驗課程，讓每位彌陀國小的學生皆能從參與學習的活動中，留下屬於自己在彌陀的美好回憶，將美感教育深耕於每個孩子的心中，孩子最美的笑容將是彌陀幸福小學永遠的代名詞。

---

* 莊豐懋，高雄市彌陀區彌陀國小主任

電子郵件：fengmaochuang@gmail.com

用最大的教室，成就最多的人

發掘在地故事融入校本課程與校務的實踐

—以屏東縣東港鎮以栗國民小學為例

溫昇泓*

屏東縣東港鎮以栗國民小學主任

「我想為大家上一堂課，這堂課沒有下課；每個人都是老師也都是學生，要用最大的教室，成就最多的人。」

—溫昇泓 2015

壹、緣起

導演魏德聖於2008年以《海角七號》這部電影獲得億萬票房佳績，為臺灣低迷的國片市場注入新的活力，也解開了國片的緊箍咒，帶領臺灣電影走上工業化、國際化並開啟臺灣影史嶄新的一頁。在受訪時，魏導曾這麼說：「剛開始拍《海角七號》時，同行前輩曾經提醒我，這部片設定了太多的人物角色，故事的發展脈絡也太多，容易失焦。我回答：其實，我想栽種的並不是一株小盆栽，而是一棵大榕樹，希望讓每個人都在這棵大榕樹下能找到屬於自己的樹蔭。」

民國102年8月筆者離開自己服務了13年的學校－「屏東縣佳冬鄉塹子國民小學」調任至「屏東縣東港鎮以栗國民小學」（如圖1）擔任教導主任一職。這是一所位於大鵬灣國家公園灣域內且擁有66年歷史的資深學校，其前身是「東港空軍子弟學校」，為紀念為國犧牲的空軍34中隊（黑蝙蝠中隊）上校－周以栗烈士，故於民國55年改名為「屏東縣東港鎮以栗國民學校」，隨後又於民國57年改制為「屏東縣東港鎮以栗國民小學」。筆者就任時，學校由於少子化的衝擊，正面臨著減班超額的壓力，初任主任沒有蜜月期，直接面對的是新的職位、新的環境、新的文化與新的挑戰。

圖1 屏東縣東港鎮以栗國民小學

在與校長討論學校未來的方向及目標時筆者提到：「在我的眼中，這是一所坐擁金山的學校，可惜的是雖然坐擁金山，卻從不曾開採…」；「我們學校坐落於大鵬灣域內是灣域內唯一的一所小學又有著這麼特殊的校史背景，不該只用一所12班小學的格局來經營它，應該要改變我們的視野與角度，將學校的『空間場域』延伸至大鵬灣，將學校的『時間場域』延伸至過去與未來，讓以栗國小成為一所『全國最大的小學』。我們來為大家上一堂課，這堂課沒有下課；每個人都是老師也都是學生；我們要用最大的教室，來成就最多的人。」

其實，這樣的視角觀點跟魏德聖導演受訪時所說：「…我想種的並不是一株小盆栽，而是一棵大榕樹，希望讓每個人都在這棵大榕樹下能找到屬於自己的樹蔭。」有些類似，而當這樣的「視點」與「觀念」，透過學校行政上的各項規劃融入於教學的場域與實務操作之後，它所呈現的卻是一場藉由「美感教育」來實踐的「教育翻轉進行式」。

貳、用「心」視野看新世界

佛家常說：「煩惱即菩提」，世上的事物往往都是一體兩面的；當學校面對少子化的衝擊、教師超額的壓力以及教育環境的改變之時，與其當它是「教育發展的困境」，倒不如將其視為「教育改變的契機」，而身為教育作者的我們所該做的不是去怨懟，而是去把握住每一次能「改變」的契機。

然而，這樣的觀點若只有一個人有，那力量是有限的，如果想要讓每一個人都有（包含老師、學生、家長甚至社區裡的每一個人），那可能必須開相關的「增能課程」來邀大家上課、研習。如此一來，我們必須得要有夠大的「教室」、足夠的「師資」及安排適當的「時段」方能為大家上課，更重要的是需要「經費」支援。表面上看起來，要成就一件事真的是「問題」重重。但其實，只要我們願意靜下心來觀察，這些所謂的「問題」都只不過是我們讓自己困在「空間」、「角色」及「時間」的迷思裡而已。

讓我們換個觀點來思索這件事，首先，「學習」這件事一定只能發生在「課程」之中嗎？另外，為什麼上課的地點一定得要在「教室」？而授課者的身分一定要得是「老師」嗎？非得每個人都排排坐好勤寫筆記才能稱之為上課嗎？

假設，我們能把每一件自己經手的事務或活動都轉變成可參與的學習「課程」，如此，參與其中的每一個人就會自然衍生出「老師」與「學生」的角色，而且會隨著事件的不同發展發生「角色互異」的現象。我們也可以把事件的結果成效，定義為「評量」的驗收，這樣的「課程」自然非得被設定要在「教室」內才能進行，如此也不會有所謂「上下課」的問題。「角色」、「空間」及「時間」只要用一個觀點上的轉變，看似問題重重而無法解決的事，忽然變成了一件可以成就，甚至令人期待的一件事了。

依著筆者現階段的角色，正好有機會可以將上述的觀點加以實踐，只不過一位新任主任，想在校內堆動相關的革新與改變，首要面對的是老師們的支持與認同，沒有共識下的變革所帶來的往往只是對立與衝突，縱然立意良善，卻容易撕裂團結，弊多於利。為實踐這場寧靜的「教育翻轉」，筆者採取「遠足式」的領導策略（比方，有個領隊想帶大家登玉山，可是在登山前，團隊裡有許多人都因為畏懼玉山的高聳而裹足不前，領隊知道大家的體力是足以登上玉山，只是因為沒自信而心生畏懼。於是領隊想到了個法子，他告訴大家，我們的行程更改為去「健走、遠足、觀光」，途中有許多美好的風景及趣事等著大家，於是整個團體隊士氣大振、興奮不已，於是領隊便開始帶著團隊前往「遠足」，途中不斷引領大家互動、聊天、欣賞

途中美麗風景，最後他成功的讓團隊裡的每一位成員都成功抵達領隊心中的目標——「玉山」），將終點目標「秘而不宣」，所有的策略與實踐皆作用在筆者所承辦的每一件事務，透過每次的「小翻轉」來匯集成為下一次的「大翻轉」，而這樣的實踐筆者將以「美感教育」為起點，用「文創」的方式來進行開端。

參、用「美感」教育啟動翻轉

已故建築美學大師漢寶德（1934—2014）曾說過：「人類文明的進步確實靠喜愛新奇事物的心理，但是對美的敏感反應卻是文明的基石，有文化素養的人可以陶醉於美感中，享受精神的愉快，這是我們需要的基本修養。」既然筆者想採取「遠足式」的領導策略來實踐「教育翻轉」自然必須在這趟翻轉的旅途中，運用「新奇事物」來吸引眾人的目光，如此方能讓團隊有持續向前的動能，故而，從「美感教育」的觀點出發，自然是最佳的選擇，其理由如下：

一、美感教育能引發最大的感染力

美感教育所強調的除了藝術的表現之外，更強調情感的傳達與感染，如果我們想讓一個「理念」能傳播得更遠、更有力量，自然得透過「美感」作為「媒介」，讓整個理念具有「感染力」，正如同許多的社會運動多會選用一首歌來當活動的主題曲，藉此來感動人心、凝聚力量的道理一樣，故若想在這場教育翻轉裡產生最大的感染力，自然得由美感教育著手。

二、美感教育最能突破領域的藩籬

目前我們的課程教育均採取領域分科的方式來實施，各領域之間的相容性雖比起教改之前已有較大程度的彈性調整，但各領域本身仍有自己的主體性與限制性，並不是每個領域都適合彼此融入發展，但惟獨「美感教育」不受此限，因為「美感」本身是源自人類最基礎的「情感表達」與「感官滿足」，因此各領域都不能缺少它的加持，正因如此，美感教育也成為最能突破領域的藩籬、融入各領域的最佳使者。

三、美感教育能讓最多的人參與其中

誠如漢寶德所言：「．．．對美的敏感反應卻是文明的基石，有文化素養的人可以陶醉於美感中，享受精神的愉快．．．」這段話讓我們了解，美感不但是人類文明的基石，更是一種精神享受，而這樣的享受所帶來的不單只是個人心靈上的滿足而已，人們會為了追求這份享受而聚集而來，因此，它能成為一股「驅動力」，

我們若能善用它所帶來的感染力、傳播力以及驅動力，便能產生巨大的改變、最大的迴響，如此便能讓「翻轉」的力量變大、參與的人變多。

基於上述3點理由，筆者決定以「美感教育」做為改變的出發點，並採「文創」的方式為整個教育反轉來揭開序幕。

肆、用「文創」校史揭開序幕

「文創如果沒有當文化底蘊，就只是耍小聰明」，這話說的一點都沒錯，欲用「文創」作為美感教育的策略來實踐教育翻轉，倘若沒有「文化」作為基石，那彷彿是在打造一棟沒有地基的空中樓閣，很容易就會被瓦解崩毀。故在要進行文創前，首先要務便是要去探尋適合文創的文化素材，以學校為例的話自然得從「校史」來著手。

筆者現在所服務的學校是一所座落於「大鵬灣國家公園」灣域內且擁有66年歷史的資深學校，其前身是「東港空軍子弟學校」，為紀念為國犧牲的空軍34中隊（黑蝙蝠中隊）上校一周以栗烈士（如圖2），故於民國55年改名為「屏東縣東港鎮以栗國民學校」，隨後又於民國57年改制為「屏東縣東港鎮以栗國民小學」。其實，像這樣以空軍烈士命名的學校全臺灣共有13所，然而，如果是「黑蝙蝠中隊」的空軍烈士來命名的學校的學校，全臺僅有兩所（另一所為虎尾的「拯民國小」）。

圖2 周以栗上校

這所地理條件特殊且又擁有如此獨特的校史文化的學校，簡直如坐擁一座金礦山一般，只要願意去開採及淬鍊，將會擁有無限的財富。只不過，要開採這座金山必須有步驟、方法，更要有「人」願意一同來開採，否則一切都只是淪為空談而已，於是，筆者便在校長的支持下用「文創」來開採這座金山。

首先，筆者先以空軍烈士一周以栗上校為範本，創作設計了專屬於學校的吉祥物—「小栗子」，隨後更融入學校的願景目標，設計了第二款及第三款吉祥物，「愛栗」及「小栗鳥—啾啾」（如圖3）並辦理了吉祥物的學生命名活動。設計吉祥物及辦理學生為吉祥物命名活動其策略目的有三：

圖3 以栗國小的吉祥物設計

一、圖像化整合學校的願景目標

學校的辦學願景與目標一向是各校行政團隊在擘劃學校相關事務與發展方向的重要方針，但生硬及教條式的願景目標往往讓原本立意良善的「願景目標」流於「口號」與「標語」，非但無法讓人印象深刻，更難觸動人心激起社區民眾及家長的共識。為強化親、師、生對學校所訂的「願景目標」留有深刻印象，筆者將學校文創所設計出的第一款及第二款吉祥物（小栗子、愛栗）分別付予了學校的願景目標—「品格優、體能棒、愛閱讀、能力讚」，其中吉祥物「愛栗」代表著「品格優、愛閱讀」而吉祥物「小栗子」則代表「體能棒、能力讚」。如此，將原本生硬的教條式標語，進行了圖像式的轉換與連結，除了讓大家容易有深刻的印象外，更給了學生有具體效法的楷模目標。

二、利於整合各項行政規劃

在面臨學校各項繁雜的行政工作上，如果沒有建立好系統化的管理與整合工作的話，只會耗時費力、事倍功半，如此對於各項校務推動上自然容易效能不彰、品質難以掌控的現象。透過文創的設計除了建立了學校的吉祥物之外，更將這些吉祥物加以延伸於各項的行政活動辦理的規劃之中。筆者以學校的獎勵制度舉例說明：一般學校所推動的獎勵制度，大多為記點於期末辦理摸彩或兌換禮品的方式實施；然而，筆者將學校原有的獎勵制度系統化的調整，融入了「文創」元素，將學校的願景目標—「品格優、體能棒、愛閱讀、能力讚」，分別具體的分類與點數計算，並在校長的支援下將平面化的卡通吉祥物，轉變成立體的「以栗公仔」（如圖4），

變成小朋友可以積點兌換的榮譽獎品，此外，更融入了「閱讀的推展活動」、「環保教育議題」，在學期末辦理「跳蚤市場活動」，學生可以將平常累積的點數兌換成「活動點卷」，於活動當天進行商品的選購，而跳蚤市場活動的每件商品都是由每一位學生從家中自由帶來標價並販售的，當天的活動收入由商品提供者所得，學校僅將點卷收入的30%作為榮譽制度點數兌換的支出，如此一來，不但讓整個獎勵系統變得多元、活潑且富有意義之外，更重要的是，在這個系統之下，學校並不需要支出任何獎勵學生的費用，但卻能達到獎勵制度的效果與目的。

圖4 以栗國小的文創吉祥物-以栗公仔相關新聞

三、建立學校識別系統 (School identity system)

學校經營猶如經營企業一般，需要適時建立「學校識別系統」(School identity system, SIS)，「學校識別系統」是源於「企業識別系統」(Corporate identity system, CIS)的概念，系指企業將其經營的理念與精神文化，透過整體的傳播系統，傳達給周遭的團體或關係者，並掌握使其對企業產生一致的認同感與價值觀(林磐聳，1985)。例如，看到「月琴」我們會聯想到「恆春」看到「車城」我們亦會立即想到他們的地標「福安宮」一樣，這些訊息都在我們的生活環境裡不知不覺中被接受，並讓我們大腦產生聯想與聯結的直覺反應。這些「識別系統」對於相對的團體產生了如影隨形的宣示作用，更是這些機構最佳的公共關係的營造者。將

這樣的概念運用於學校，便稱為「學校識別系統」(SIS)。

筆者所採用的便是這樣的概念，先建立出屬於自己的學校識別系統，再利用其識別系統不斷地經營、累積及厚植自己的品牌形象，為學校的永續經營奠下根基，這就如同消費者總是信任特定的品牌並習慣性的向特定品牌消費的道理一樣，這樣的品牌形象與口碑建立，對於在大學區制度下且受到少子化衝擊的學校經營特別有其參考的價值。

然而，這樣的口碑建立本質上必須基於「識別系統」的基礎，因為如果沒有建立出鮮明的「識別系統」將無法讓產品在消費市場之中明確的與其他產品進行區隔，當然也無法累積品牌在消費市場中的形象與口碑。

透過「文創」所設計、創造出的吉祥物或logo若能將其融入學校的各項事務之中（如：成果彙整、文案規格設定、封面、簡報、網站等等）（如圖5），正好可以為學校打造出鮮明「學校識別系統」，因為此吉祥物的創設是本於校史文創而來並且又緊扣校名（以栗國小），深具故事性（周以栗的故事）、話題性與獨創性，算是成功的建立出「學校辨識系統」，接下來，筆者只須不斷地在此一「辨識系統」下爭取社區民眾的認同感、加深其印象，正如同製造漩渦般，找出中心點接下來便不斷朝著特定的方向驅動能量，如此能量便可久久不散並得以累積，如此，自然方能為學校樹立口碑、厚植根基。

圖5 運用學校識別系統所設計各類成果封面、獎狀、名牌

伍、用「傳達」推展美感教育

俄國文學家及美學大師托爾斯泰（Leo Nikolayevich Tolstoy，1828-1910）主張，所謂的藝術就是人的活動行為（a human activity），人們有意識地（consciously）藉著某種外在的符號，將其所親歷的情感傳達給他人並使其受到感染且經驗到這些情感（劉昌元，1994）。這就是著名的「藝術傳達論」（Communication Theory of Art）（文後簡稱「傳達論」）。而筆者認為，這樣的論點正好可以應用於本校現階段的美感教育推展之上，因為本校有著特殊的背景條件足以利用「文創」來創造出「某種外在的符號」，並透過「傳達」來感染他人，也唯有透過以「傳達論」為理論依據所設計的美感教育，方能突破時空的場域產生更大的「感染力」激發出更多人一起參與這場教育翻轉。而要產生這樣的「感染力」托爾斯泰認為須具備三個條件：作品本身的獨特性、感情傳達的明晰度以及感情的真摯性（劉昌元，1994）。

為了實踐這場寧靜的「教育翻轉」並「讓最多的人來一起上一堂最長的課」，自然得仰仗這份「感染力」，如此才能透過美感教育來找到最適合的「傳達」方式，然而依本校所擁有的背景條件與現有資源，筆者認為能符合上述3項感染力要件的，唯有自身的校史故事，因此，這堂課我們得從「自己的故事」說起。

陸、用「故事」凝聚師生情感

2001年一部由法國導演賈克·阿諾（Jean-Jacques Annaud）所導演描述德國與蘇聯在「史達林格勒戰役」名片－《大敵當前》（Enemy at the Gates），其中有段劇情描述到，蘇聯為挽回戰敗的頹勢，派遣赫魯雪夫至前線指揮，當時赫魯雪夫在詢問幕僚有何良策可以挽回頹勢之時，幕僚之一的丹尼洛夫便為赫魯雪夫獻策：「在敵我戰力懸殊的情況下，與其期待全面性的反敗為勝，倒不如先由點做起，創造英雄、製造局部性的勝利，挽回蘇聯的軍心士氣，如此方能扭轉頹勢重新奪回戰爭的主控權。」赫魯雪夫在委丹尼洛夫的建議下，創造了蘇聯的傳奇英雄－「瓦西里·柴契夫」，藉此激勵了蘇軍的軍心士氣，為整體戰局爭取到了時間與空間。

其實，一位初任的教導主任想帶領著一群資深的教師，用「美感教育」來推動「教育翻轉」的工程，所必須面臨的挑戰自然不少，而「翻轉」成功與否其核心關鍵在於「人」。因為無論策略有多麼良好、目標多麼良善，如果沒有人願意配合、執行，那一切都只能流於空談。為了在新的環境中厚植自己的領導基礎，以便日後教育翻轉的目標得以實踐，筆者採用了丹尼洛夫於「史達林格勒戰役」中的策略－「創造一位英雄」，只不過這位英雄在筆者的策略應用中並不是指單一的一個「英雄人物」，而是一篇篇源自於「學校歷史」所發掘出的「校史故事」。

發掘這些「校史故事」在以「傳達論」為根基的美感教育策略應用上，是想透過這些獨特的故事來「傳達」、「感染」人們的情感，進而凝聚情感並爭取認同。因為，這些校史故事除了具備「傳達論」所主張的感染力要件外，還具備以下3點特性故能達到「凝聚情感」之目的：

（一）識別性

校史故事大多源自於自己學校過去所發生的故事，其內容既然是源自於學校本身，自然是其他學校或區域所沒有的，因此有其獨特性，而這樣的獨特性只要透過設計、開發、文創，便能成為產生「識別性」進而發展成「學校特色」。

（二）區域性

校史故事由於發生在於學校或學校附近區域，因而會有其「區域性」，而這種具「區域性」的特點運用於人的情感層面上變成產生一種「愛屋及烏」的區域性的「認同感」，這就猶如，鄭成功開臺的典故發生於臺南，也在臺南留下了許多的歷史故事及遺跡，因此，「鄭成功的故事」自然與「臺南」這個區域形成了某種程度的連結，大家談到「鄭成功」便聯想到「臺南」，也因為如此，臺南人在情感上也產生相當程度的「認同感」並以此為榮。同樣的道理，校史故事只要運用得當，自然也能讓特定區域的居民產成情感上的連結，進而凝聚其認同感。

（三）傳承性

其實，歷史的本質就是「故事」，其目的之一就在「傳承」文化。因此，透過校史所發掘出來的相關故事，因為是歷史的一環，自然富有「傳承」的目的，這也是一種尋根、扎根、不忘本的感恩教育，透過這樣的方式所激發出的情感是一種向下扎根，向外開枝、散葉的地域及文化認同情感，其所產生的力量不只於現在，更會延伸至將來。

為達到上述的策略目標，筆者必須要先發掘到具「感染力」的校史故事，根據本校的特殊背景，首先聯想到的自然是空軍烈士「周以栗的故事」，但如果僅用一個故事雖能產生相當的動能，但在發展的初期卻有不易「擴大」與「延續」能量的缺憾，這就猶如「生火」一般，如果只將希望都投資在一點火苗上，雖然也能成為燎原的火勢，但必須有持續支援的力量，否則容易會有火苗熄滅的風險，但如果我們多用幾點火苗來生火，便能加成能量、降低生火失敗的風險。

故此，本校校長—洪美珠女士便開始走訪地方仕紳、耆老，來發掘與學校相關的校史故事，目前共發掘有3篇的相關故事，分別是：周以栗的故事、海角七號及黑貓中隊的故事。而現階段筆者所設定的方向，便是將這些故事加以擴充、發展，融入至各項教學與主題活動之中，在各個層面上同時來推展「美感教育」，在每個學校既定的活動與規劃上做「質」上的改變。

如此，透過「校史故事」與「文創」所開採出來的「亮點」，不但成了我們在推展「美感教育」上的最佳「支點」，其所具備的識別性、區域性及傳承性，更連結了學校師生們的情感，激發了課程創新的動能，而且還創造了足以凝聚人心的「傳奇英雄」，而這位「英雄」將會激起一波波的浪花，並為下一階段的「教育翻轉」蓄積更大的能量。

柒、將「感染」融入課程之中

如前文所述，在「傳達論」裡托爾斯泰用三要件（作品的獨特性、感情傳達的明晰程度、感情的真摯與否）來檢視作品本身與否的「感染力」，適不適合被稱作為「藝術品」。因此，若我們依據上述的條件來檢視課程、設計課程與活動，那這樣的課程或活動應該可以被廣義稱作為具「感染力」的「藝術品」，參與的每一個人也都成了「觀賞者」與「創作者」，而用這樣的觀點來推展「美感教育」也將能達到最大的成效、成就最多的人，並能為下一階段的教育翻轉孕育最大的動能，以下筆者將就本校以「傳達論」裡所主張的感染力三要件為課程設計、實踐的檢視依據並分作說明。

一、發掘自己的「獨特性」—以「傳承」的觀點來設計課程

每個學校都有著屬於自己「獨特的」背景、歷史，但隨著人事的更迭、時代的演進，這些曾經跟我們在同一個空間活動過的人、事、物，似乎都已逐漸地模糊不清，所留下的只是一些模糊的印記而已，但只要我們願意去循著這些印記，細心拼湊、慢慢解讀，我們會發現到印記與足跡所記載的其實是一張藏寶圖，如果我們依著它去細細探尋、慢慢挖掘，所發現到的將會是無盡的寶藏。而身為教育工作者的我們有其責任與義務，為我們的後代留下這張藏寶圖，筆者認為，最好的實踐就是將它記錄並設計成課程，用教育傳承下去。

故此，我們於暑假期間發想將美感教育融入至學校的校本課程之中，以「傳達論」為理論依據，設計了一系列的校本課程-【閱讀小以栗。走讀大鵬灣】並將其排

入學校的課程計畫，規劃用每周一節的彈性課程時間來實施，其課程規劃如下圖所示：

圖6 以栗國小校本課程一【閱讀小以栗。走讀大鵬灣】上學期課程規劃圖示

以栗國小環境教育發展特色與理念

以多元創新的理念發展屬於以栗的環教課程

【閱讀小以栗。走讀大鵬灣】上學期環教課程架構

學校發展特色-閱讀小以栗

- 校園植物解說：校園植物解說
- 小小解說員：學校特色解說：1. 目標 2. 主題 3. 圖書 4. 交通 5. 校史
- 學校歷史解說：以故事形式復原場址解說
- 學校文史解說：1. 校史白話 2. 校史故事 3. 歷史故事 4. 古蹟的誕生 5. 讀史文獻的啟發

各班課程發展

- 低年級：
  - 一年級：認識姓名由來，以與故事、字新機認識校園環境
  - 二年級：繪故事、親故事、讀故事、畫故事、繪到以栗為主的校園圖
- 中年級：
  - 三年級：校園植物教學，校園植物解說、校園植物介紹(畫建築)
  - 四年級：校園植物教學，校園植物解說、校史、品性故事(畫建築)
- 高年級：
  - 五年級：學校沿革、校史解說、東遊、繪畫繪畫、紀錄(校史)、繪圖
  - 六年級：以栗小記者(校園採訪故事、報導)、校園特色解說、嘉賓校刊

圖7 以栗國小校本課程一【閱讀小以栗。走讀大鵬灣】下學期課程規劃圖示

以栗國小環境教育發展特色與理念

以多元創新的理念發展屬於以栗的環教課程

【閱讀小以栗。走讀大鵬灣】下學期環教課程架構

學校發展特色-走讀大鵬灣

- 小小解說員：
  - 東港文史解說：1. 東港介紹 2. 廟宇文化 3. 產業特色 4. 民間故事
  - 國家歷史解說：1. 閱讀介紹 2. 歷史文化(日本水災與東港) 3. 臺灣歷史發展 4. 臺灣歷史人物 5. 臺灣地圖 6. 臺灣歷史發展(走讀大鵬灣)

各班課程發展

- 低年級：
  - 一年級：東港交通發展認識、東港特色介紹、特色廟宇(故事介紹)主題畫創作比賽
  - 二年級：讀故事、讀故事、讀故事、畫故事(東隆宮土地廟和故事)三約帶回介紹、製作小主題、繪畫展覽
- 中年級：
  - 三年級：東港廟宇文化介紹、東港文史教學、東港特色建築介紹、東港宗教建築大事錄
  - 四年級：東港、讀歷史及歷史教學、東港發展與東港的變遷、讀歷史、讀史、讀史、讀史、讀史、讀史、讀史、讀史
- 高年級：
  - 五年級：臺灣濕地植物介紹、濕地植物解說、濕地植物解說、濕地植物解說
  - 六年級：臺灣濕地植物介紹、濕地植物解說、濕地植物解說、濕地植物解說、濕地植物解說、濕地植物解說、濕地植物解說、濕地植物解說

這樣的校本課程的設計與實施，其實並不單只是一門校本課程而已，它背後所擔負的是一項歷史與文化傳承的任務，同時也是「美感教育」的推展與實踐。其實，我們自己本身就是歷史與文化的產物，我們每一個人都在「讀」歷史，也都在「寫」歷史，因此，我們也該教會我們的孩子怎麼去「看」歷史、「說」歷史，而

整個過程的實踐正是一門最佳的「美感課程」。因此，筆者認為，從自己學校的校史「看」起、「說」起會是「美感教育」推展的最好起點，同時這也符合「傳達論」所用來檢視藝術品的三要件之「獨特性」及「明晰的傳達感情」原則。故而，我們在校本課程的規劃裡特別設計了「小小解說員」的課程（如圖8），讓學生實際擔任解說員來介紹學校的環境與校史。

圖8 以栗國小校本課程-小小解說員的相關新聞報導

二、明晰的「傳達」感情-以「情感」的連結來解說校史

一般而言，想指導學生進行解說活動首要的步驟，就是要先讓學生認識要解說的對象與內容，常見的方式大多是讓學生來背誦要解說對象的文本資料，如此雖然可以用極短的時間讓特定的學生完成解說的訓練，但卻也容易流於只是文本的背誦，而無法實質達到情感連結與認同的目的。筆者引領發展的這一系列校本課程其背後的目的之一，是希望學校的每位孩子都能對自己的土地有著情感上的連結，藉此來推展整個「美感教育」。倘若，為了強化技巧而捨棄目標將會造成本末倒置，忘了初衷，因此，筆者採用戲劇演出的方式，來讓學生透過「說戲」、「演戲」、「看戲」的方式，加強對解說對象的認識與情感上的連結，而這樣的設計也更能符合「傳達論」的「明晰的傳達感情」原則。

（一）說戲：由班上輪流或指定學生擔任說故事的人（大多2位或3位），將故事以對話的方式敘述出來，過程中可以看稿。老師的指導重點在於，留意孩子敘述時的語調與斷句，平常也可用國語教材裡的劇本類課文加以操作練習。

（二）演戲：由指導老師分組並安排角色，演戲的學生不說臺詞，將注意力集中在演出的角色之中。老師的指導重點在於，留意孩子表演時的肢體動作與表情。

（三）看戲：其餘尚未輪到演出的學生則擔任講評的觀眾。老師的指導重點在於，演出完畢後須讓每位學生發表看法，先說優點再提出可改進的觀點，可要求學生不

可重複前面學生所提過的觀點。

透過上述方式的操作，約2堂課全班可分組完成一個故事演出，如此，除了加深每位學生對解說對象的了解與認識，更可讓每個孩子對解說對象的情感連結。而這種方式若將它擴大、轉化並做適當的規劃，它便能使全校每位孩子都參與的大型戲劇呈現，筆者融入活動的操作實例如下：

（一）不一樣的創意進場－校慶活動

校慶活動的進場，一直是各校在辦理校慶活動時的焦點，因為它所展現出的除了學生平時的學習表現之外，更是學校整體成果的一個展現，在這樣的思維下各校的校慶進場大多以排隊呼口號進場、化妝進場或搭配大會操表演進場，雖然是大家努力的成果展現，但跳開來看，不管是到A校參加校慶或者是到B校參加校慶，甚至跨區域到其他縣市的學校參加校慶，所看到的進場除了參與的人不同外，大多大同小異。

現在讓我們破除思維的界線、打破空間的藩籬，把整個操場當作舞臺，把與會的來賓當作觀眾，進場的學生當作表演者，司儀當作敘述者，換個觀點把校慶進場當作一場「歌舞戲劇的表演」，演出一場我們設定的劇本，這樣的用不同觀點規劃出的進場方式，不但能將學校現階段所發展的目標及學生學習成果藉此機會傳達之外，更可凸顯出了學校的特色與亮點，同時也是建立起學校識別系統的絕佳良機。

1、撰寫劇本、徵選司儀

欲將校慶進場轉變成一場「歌舞戲劇的表演」，首先必須得要有一篇劇本，這時正是「校史故事」登場的最好時機，本校的66屆校慶進場初登場的故事，筆者選用的是「海角七號」的故事，魏導於2008年所拍攝之電影《海角七號》其中所敘述的故事，根據本校校長訪問在地耆老及東港鎮鎮長所考證的資料顯示，真實的發生地點是在「東港鎮」而非「恆春鎮」，而本校的舊址為「前日軍的軍官交誼廳」更是故事中男女主角認識之處，其真實故事如（附件一，內容摘錄於2011年8月14日中國時報／林和生報導），（如圖9）。

圖9 以栗國小校史故事報導-海角七號

筆者便依據上述報導的內容，將其轉變成小司儀的劇本（如附件2），另外從學校所發展的特色社團-「小小解說員社」中挑選3位小朋友來擔任校慶動當天的小司儀，以口說的方式將這段校史故事-「海角七號」呈現給與會的來賓及家長，而全校的300多位小朋友依班級、分場景，由小司儀講述故事時分段落以歌舞、戲劇、朗誦及化裝表演的方式依序進場（如圖10）。

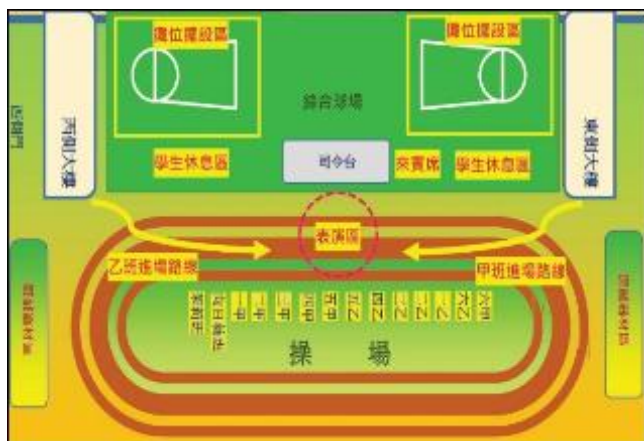
圖10 校慶創意進場-海角七號演出情況，[相關影片](#)

2、分配出場次序、動線

由於，這樣動員全校師生的歌舞劇進場方式，事先需要縝密的聯繫，包括音控、出場次序、動線等，故在活動前必須針對各負責的人員進行緊密的溝通與聯繫，其中特別是出場的動線與次序，筆者的安排如圖11所示，將司令臺視為觀賞區，司令臺前的跑道視為表演區，跑道的左右，視為舞臺的進場預備區，劇情安排總共分為七幕，依次從幼兒園、一年級、二年級直至六年級共分七幕進場表演，每年級有兩班，各於左右跑道的預備區以同時或前後的方式入場表演，表演完畢後由向後退至操場預定點就定位，準備下一階段的開幕儀式。

圖11 本校海角七號創意進場各班動線分配圖

3、設定各班級演出方式

進場本身雖然設定以歌舞戲劇的方式呈現，但如果過程中都僅有歌舞表演，容易讓觀眾覺得單調也無法展現出學校的多元，為此我們特別針對劇情的發展，分配讓各班呈現多元的表演方式，其分配如下表：

劇目	出場順序/方向	演出方式	出場音樂
第一幕	幼兒園（茉莉班）/東側	化妝進場／飛機造型	日本海軍航空隊軍歌 ラバウル
	幼兒園（向日葵班）/西側	化妝進場／日軍造型	
第二幕	一年甲班/東側	歌舞進場/牛仔造型	牛仔很忙
	一年乙班/西側	歌舞進場/女舞者造型	
第三幕	二年甲班/東側	歌舞進場+戲劇/男飛官造型	你是我的OK繃
	二年乙班/西側	歌舞進場+戲劇/女主角造型	
	三年甲班/東側	戲劇表演/日軍造型	兩軍交戰

第四幕	三年乙班/西側	戲劇表演/美軍造型	音樂+歷史 廣播重現
第五幕	四年甲班/東側	內山的書信朗讀	海角七號主 題曲1945
	四年乙班/西側	戲劇表演/日軍戰敗遣 返情境	
第六幕	五年甲班/東側	戲劇表演/內山尋舊景	海角七號— 國境之南
	五年乙班/西側	戲劇表演/以栗社團	
第六幕	六年級	吉祥物化妝進場/全校 齊聲標語朗讀	海角七號片 尾曲野玫瑰

期望各班透過這樣分配與設定，讓整部「海角七號歌舞戲劇」的呈現更顯多元、豐富、精采。

4、用影音錄製成教材

由於本次校慶進場的演出內容是源自於校史的故事之一，而這些故事的內容也都涵蓋在本校的美感教育的推展下所規劃的校本課程-【閱讀小以栗。走讀大鵬灣】之中，因此，整個進場活動其實就是為全部與會的來賓、師生、家長們上了一堂本校的「美感課程」，參與演出的每個人都是老師、是藝術家，觀賞的每個人是學生、是觀賞者，過程裡大家認識了以栗國小的歷史與沿革，也看到了方向與未來，更重要的是共同參與了一場「藝文饗宴」。當然，這樣的過程自然是需要被記錄的，因為我們呈現了過去的校史，也正在「寫」現在的校史，故此，特別安排了志工協助全程錄影並剪輯成紀錄片，連結於學校網站上，未來可再將影片轉製成教材，以充實擴展校本課程的內容，讓美感教育的發展成為滾動式修正的行動模式。

(一) 以故事介紹學校發展－兒童節晚會

將學生課程中所用的「說戲、演戲、看戲」的教學模式融入學校既定活動，而對全校師生與家長進行美感教育推展還有另為一種操作方式，筆者以本校兒童節晚

會為例來進行說明。

一般學校辦理晚會活動，多以孩子的才藝表演並排定流程表作為呈現，其實，類似這樣的活動都可以是對師生及社區家長實施課程的好機會，筆者將一般司儀晚會的講稿改編成一齣有劇情的戲劇，其內容包含有本校的校本課程、學校的發展進程及學生的各類表演等（如附件3），以說故事的方式帶給每位參與的師生與家長不一樣的視覺饗宴，而在觀賞的同時也為與會的所有人都上了一堂「校本課程」及「美感教育」。

活動一開始，晚會用小提琴現場獨奏《黑蝙蝠中隊》拉開活動的序幕，緊接著就是由擔任小司儀的學生以對口相聲的方式為晚會開場，接下來所有的活動，就在擔任司儀的老師及小司儀按照劇本的流程一一的說出了我們的校史故事（如圖12），再來便是臺上「說戲、演戲」（如圖13）而臺下「看戲」的操作模式。每位演出學生，都是利用本位課程所指導的每位「小小解說員」，這樣讓課程裡的學習進而活用於各項活動的呈現之上，不但是學習成果的最好展現，也是美感教育的最佳體現。

圖12 兒童節晚會小司儀講述周以栗的故事，[相關影片](#)

圖13 兒童節晚會學生演出周以栗的故事，[相關影片](#)

我們透過這樣「說戲、演戲、看戲」的教學模式，反覆的讓所有的孩子都對我們所設定的解說對象，有了更深的認識與情感上的連結，同時也符合「傳達論」的「真摯的感情」原則，讓課程本身成為另一種形式的藝術創作。接下來，我們再來對孩子進行做口語及口條上的指導，讓「傳達論」的第二要件「明晰的傳達感情」原則，得以符應，這樣的美感教學模式因為符合「傳達論」對藝術品的三項檢視要件，所以課程的進行本身，即可視為一場集體藝術的創作，更是美感教育的具體實踐。

為符應「傳達論」的「明晰的傳達感情」原則，除了平時對學生的口說發音與語調的指導之外，比較特別的是，筆者利用每日的中午用餐時間，透過學校的廣播系統，安排讓每位學生輪流說故事，藉由對全校的廣播訓練學生的臺風與膽量，並擴充課程的質與量。如此由「情境」入手（真摯的感情原則），慢慢導入「技能」（明晰的傳達感情原則），最後達成「認知」的教學循環模式，本身就是一場藝術的創作，這樣的模式讓每位學生有機會透過實務的操作而提升自身的美感素養，我們希望本校的學生都能透過這樣「美感教育」的實踐而成為「富情感」、「有文化」、「能表達」的「美感實踐者」。

三、激發「真摯」的感情—以「感恩」的態度來實地參訪

古人有云：「讀萬卷書，不如行萬里路」，最好的第一手資料，往往在於實地的參訪、踏查之中，本校因地利之便，周遭本就有許多的文化史蹟及文物，如：日軍的空軍水上基地、共和社區、王船文化等，只要我們循著這些過往的印記，細細踏尋，自然會是收穫滿囊，而這也是達到「傳達論」裡「激發真摯的感情」原則，推展美感教育的最佳做法。因此，這趟「尋訪踏查之路」我們不但要自己走，更要帶著我們的孩子一起走，我們要把教室延伸至校園外，透過實際的踏查、參訪（如圖14），用感恩的態度去認識與自己在同一個空間裡卻不同時間的先人們所留下的

足跡。

圖14 以栗國小校本課程-走讀大鵬灣引領學生實地踏查、參訪情況

五、採「互動」的模式來進行評量

「評量」在課程裡一直扮演著檢視的角色，透過評量方能有效地了解孩子是否在課程中達到了我們所預設的目標，然過多的紙筆評量有時往往也造成了孩子主動學習意願上的阻礙，在以激發在地認同情感為訴求的校本課程發展中，自然希望孩子的主動學習意願是能透過課程的發展提升的，因為唯有如此才能真正由內而外達到文化傳承、美感教育推展之目的，故此，在本校所發展的【閱讀小以栗。走讀大鵬灣】中所採用的評量方式是採互動模式的闖關評量（如圖15、16），由老師設計題目，再由各班分配學生擔任關主分組進行闖關，評量過程是以互動模式來進行「診斷性評量」，如：「請回答出除了本校之外，全臺灣還有幾間以空軍烈士命名之學校？請列舉2間。」答對的同學即可過關，並在過關卡上蓋過關紀錄，活動結束後，老師再依據收回之闖關紀錄卡（如圖17），針對學生未完成過關的關卡題目，再次進行教學與說明。守關與闖關的皆是學生，時間到後再攻守交換，另外還設計「校本桌遊」的遊戲活動，讓評量活動在遊戲的氛圍中實施，除了達到評量的目的，更不至於造成學生主動學習意願上阻礙。

圖15 以栗國小校本課程-多元評量闖關活動實施情況

圖16 多元評量闖關活動-遙寄周以栗學生闖關紀錄

圖17 學生闖關評量卡（二年級版本）

圖18 「校本桌遊」遊戲闖關地圖

捌、結語-「這堂課我們不下課...」

「教育」這門課，在筆者的眼中，重點不在「理論」而在「實踐」，因為教育的對象是在於人，而尋求改變的目標就在人的「行為」上，如果行為的改變僅有理論而沒有加以實踐，這樣的理論僅能成為空談，正如同佛陀在《楞嚴經》裡的比喻一般：「如人說食，終不能飽」，唯有規劃者經由實際的作為將理論「轉」為實踐，在每一個「點」上作用，方能透過「點」的作用連結成「線」，在由線構成「面」方能達到全面性的改變，而這也就是筆者真正想為所有人所上的一課：「所有的限制與阻礙都僅存在『心』的迷思之中，除去了『迷思』，心有無限大，也有無限的可能；與其等待未知的未來，不如在『當下』作用。」

而本文所舉之美感教育推展的實例，只是筆者在整個「教育翻轉進行式」的一節篇章，這樣的一個點還不足以成就出巨大的漩渦，筆者現在所努力的除了在每個活動與課程(畢業典禮、校外參訪、母親節、兒童節、校本課程、多元評量闖關活動等等)點上進行質與方式的轉化，而這樣運用美感教育所推展出來的一系列相關課程與活動，在學生的學習表現上已產生了相當程度的改變。在本校上學期及本學期的親師座談會就記錄著家長的回饋：「...孩子回家後會跟父母親討論如何講述校史的故事、如何扮演好戲劇裡的角色...」；「...孩子變的比較大方，也比較會主動表達...」；「...我現在才知道原來學校有這麼多豐富的校史...」；「感謝學校的用心，我的孩子會跟我分享走讀的趣事...」；「學校發展的多元闖關評量很有意義，是別的學校所沒有的...」等。可見這樣將美感教育融入至校本課程-【閱讀小以栗。走讀大鵬】所發展出的課程與活動，已達到初步的成效。

下一階段，筆者會將重心放在教學與課程的領導方面，規劃一系列的「活化課程」活動，並聘請專家學者以實際的教學、互動將美感教育的精神融入至各領域之中，引領老師實踐第二階段的「翻轉教學」，而本案例所進行的每個課程與活動，

都將會為後續的發展蓄積動能。

「千里之行始於足下」，至少學校目前的轉變已經在登山攻頂之路上邁開了一步，不過，距離攻頂的目標還有很長的距離，因此這堂課我們還不能下課，還要繼續上下去...。

參考文獻

林磐聳（1985）。CIS /企業識別系統。臺北市：藝風堂出版社。

漢寶德（2007）。談美感。臺北市：聯經出版公司。

劉昌元（1994）。西方美學導論。臺北市：聯經出版公司。

蔡清田（2000）。教育行動研究。臺北市：五南圖書出版公司。

鄭淵全（2006）。課程發展與教學創新。臺北市：五南圖書出版公司。

附件1

發生在東港鎮海角七號的真實故事

內容摘錄於2011年8月14日中國時報/林和生報導

「...日據時期大鵬灣被日軍作為南進基地，當時的內山勇雄在此擔任空軍飛行員。幾次進出軍官交誼廳（現址為以栗國小）的因緣際會下，認識了臺籍料理長十七歲的妹妹，兩人互看投緣，立即燃起愛苗。擔任幼教老師的她長得秀美，親友都叫她「阿水」，總利用空閒時間藉口幫哥哥煮食，其實是來會男友。

知情的料理長不但不反對，甚至順勢撮合，每晚特地留下豐盛宵夜讓妹妹晚上約會時不至於挨餓。因此，防空洞、塔臺邊，都有阿水和內山勇雄約會的回憶。直到內山勇雄隸屬的大和艦隊遭美軍擊沉，賦予的任務也因此中斷、被迫返日，兩人一年多的戀情也無奈畫下句點。

內山勇雄返日後始終忘不了這段戀情，感慨人生終站將至，從五年前開始將思念化成行動，最少三次來臺打探初戀女老師下落，卻始終沒有結果。

戀人的音信杳然，更因大鵬灣街景變化太大找不到料理長的住家。內山勇雄返日後，陸續

從日本寄來四封親筆書信，寄到詹先生東港船頭里的家中，除了期望他能繼續幫忙探詢，更藉此抒發心中思念的情緒。

這感人的尋人消息最近逐漸在東港鎮上傳開，包括文史工作者李明家等熱心人士紛紛加入協尋行列，希望幫助兩人重逢，成就這中斷一甲子的愛情故事...」

附件2

融入校本課程的特色進場之小司儀講稿

各位長官、各位來賓大家好，我們是今天的小司儀五年甲班蘇尹貞、五年乙班李沛真、三年甲班黃愉芯（英語）。

- 尹貞：很高興在今天這個歡慶的重要日子裡為各位服務。
- 沛真：咦！重要的日子？尹貞，甚麼重要的日子啊？
- 愉芯：是啊！什麼重要的日子啊？（英語）

What's the important day today?

- 尹貞：什麼？妳們兩個都不知道今天是我們以栗國小66周年校慶的大日子啊！怎麼妳們兩個都不知道嗎？
- 沛真：不知道，我們還以為今天是來玩氣墊城堡的勒！
- 愉芯：是啊！真期待（英語）

YA! I can't wait!

- 尹貞：天啊！我真是敗給妳們了！
- 沛真：別這樣嘛！我們只是比較天真一點而已啊！（愉芯裝可愛）
- 尹貞：那你們可知道我們以栗國小在日據時期曾經發生過一個淒美的故事，後來甚至還被拍成電影哦！
- 沛真：真的嗎？
- 尹貞：「海角七號」這部電影妳們有看過吧？
- 沛真：看過、看過，好好看哦！
- 愉芯：是啊！好好看哦！（英語）

Yep! The movie was quite touching. I like it.

- 尹貞：其實，「海角七號」這個故事的真實發生地點就在我們以栗國小哦!
- 沛真：亂講，我看過電影，那明明是發生在恆春。
- 愉芯：是啊！（英語）

Yep!

- 尹貞：是真的，當初魏德聖導演是在我們東港這裡聽到這個故事的，只是為了電影的取景拍攝的美感所以才改編了這個故事，並把地點改成恆春，其實，真實的發生地點就是發生在東港而且就我們以栗國小哦！妳們想聽嗎？
- 沛真：真的嗎？趕快告訴我們！
- 愉芯：是啊！我要聽！我要聽！（英語）

Yeah! Please tell me. I wanna know it.

- 尹貞：那是發生在日據時代，當時，我們大鵬灣正是日本空軍的南進基地。（愉芯翻譯）

The background of the story happened during the time of Japanese occupation. The Japanese air-force base was located at Dapen Bay then.

- 音樂：[日本海軍航空隊軍歌ラバウル](#)
- 幼兒園茉莉班進場（飛機造型化妝進場）
- 幼兒園向日葵班進場（日軍造型化妝進場）
- (茉莉班以飛機造型飛進場、向日葵班以日軍造型踏步進場)
- 沛真：天啊！好多的日軍與飛機喔！（幼兒園表演時的旁白）
- 尹貞：是阿！當時的大鵬灣可是當時日軍在臺灣唯一的水上飛機中隊。（幼兒園表演時的旁白）
- 沛真：真是想不到呢！
- 尹貞：而且我們以栗國小還是當時的日軍的軍官交誼廳喔！（愉芯翻譯）

And OUR Yi-Li Elementary School was the recreation room for Japanese officers at that time.

- 音樂：[牛仔很忙](#)
- 一甲進場（牛仔造型化妝進場）
- 一乙進場（女主角造型化妝進場）
- 交會（兩班揮手進場繞圈，兩班各選一位代表獨舞一小段）
- 沛真：你瞧他們正在舉辦化妝舞會呢！（一年級表演時的旁白）
- 尹貞：這位日本年輕的軍官－內山永雄，在舞會上認識了我們的女主角－幼教老師阿水，兩人一見鍾情馬上陷入熱戀。（愉芯翻譯）

The young officer whose name was Uchiyama met the kindergarten teacher, A Shiu, at the party. They immediately fell in love with each other.

- 音樂：[你是我的OK繃](#)
- 二甲進場（男飛官造型化妝進場）
- 二乙進場（女主角造型化妝進場）

- (二甲拿花進場、二乙拿扇子遮臉，兩班到定點，甲班單膝下跪，乙班飛吻甲班，手牽手離場)
- 沛真：哇！好浪漫哦！（二年級表演時的旁白）
- 尹貞：可惜好景不常，日本的南進計畫，因為美軍的參戰，而節節敗退。（愉芯翻譯）

However, because the US decided to join the war, Japan lost the war gradually.

- 音樂：[兩軍交戰音樂](#)
- 三甲先進場（日軍造型化妝進場）先跑步進場，再做出刺槍術的動作
- 三乙後進場（美軍造型化妝進場）用紙箱做兩架飛機，三乙小朋友用塑膠球丟日軍(日軍蹲下撿球)
- 尹貞：日軍最後戰敗，被迫歸還臺灣，而內山先生也因此必須返回日本。（愉芯翻譯）

Japan finally had lost the war and they needed to evacuate from Taiwan, so Mr. Uchiyama had to go back to Japan as well.

- 音樂：[海角七號主題曲1945](#)
- 四乙進場（用瓦楞紙做輪船的造型、海浪造型、其餘化妝日軍在船上揮手）

- 四甲進場朗讀：
- 一九四五年十二月二十五日
- 阿水，太陽已經完全沒入了海面
- 我真的已經完全看不見臺灣島了
- 你還站在那裡等我嗎？
- 你提著笨重的行李逃家
- 在遣返的人潮中，你孤單地站著
- 你戴著那頂...
- 存了好久的錢才買來的白色針織帽
- 是為了讓我能在人群中發現你吧！
- 我看見了...我看見了...
- 你安靜不動地站著
- 你像七月的烈日
- 讓我不敢再多看你一眼
- 你站得如此安靜
- 我刻意冰涼的心，卻又頓時燃起
- 我傷心，又不敢讓遺憾流露

- 阿水
- 為何命運如此捉弄妳我？
- 好不容易與妳相遇
- 我們卻戰敗了
- 我是戰敗國的子民
- 貴族的驕傲瞬間墮落為犯人的枷鎖
- 我只是個戰敗的士兵
- 為何要揹負一個民族的罪
- 時代的宿命是時代的罪過
- 我愛你，卻必須放棄你
- 多希望這時有暴風
- 把我淹沒在這臺灣與日本間的海域
- 這樣我就不必為了我的懦弱負責
- 原本以為我能將美好回憶妥善打包

- 到頭來卻發現我能攜走的只有虛無
- 我真的很想妳！
- 啊，彩虹！
- 但願這彩虹的兩端
- 足以跨過海洋，連結我和妳

沛真：阿水老師好可憐哦！

尹貞：是啊！這真是一場大時代的悲劇。

沛真：那後來呢？

尹貞：雖然，內山先生當時沒有帶阿水回日本，但其實內山先生的心裡一直惦記著阿水，甚至在許多年之後到台灣探詢阿水的下落，可惜一切早已人事全非了。（愉芯翻譯）

Mr. Uchiyama didn't bring Teacher A Shiu with him back to Japan, but he was always thinking of her. Few years later, he even came back to Taiwan and kept looking for her. However, everything had changed.

音樂：[海角七號_國境之南](#)

五甲、五乙進場（以栗國小社團化粧）（一名學生化妝為男主角遍尋不著）

（社團進場，男主角從休息區走出，男主角走到之處社團的活動則靜止。）

尹貞：內山先生來到了以栗國小尋找阿水的下落，看到以栗國小的孩子們在多元社團中所展現出的學習熱情與活力，但無論他怎著尋找卻怎麼也找不回他記憶中阿水的身影...（五年級表演時的旁白）

沛真：那為什麼魏德聖導演這部電影要取名為「海角七號」呢？

尹貞：那是因為當時內山先生跟阿水約會的地點就在當時的日軍空軍基地也就是現在的大鵬灣旁的「七號防空洞」，所以才取名為「海角七號」啊！（愉芯翻譯）

This was because Mr. Uchiyama and Teacher A Shiu usually had a date at the Air-raid Shelter No. 7 which was by Dapen Bay. So the movie was called Cape No. 7.

沛真：哦～原來如此，真的是好淒美的故事哦！想不到我們學校過去居然發生過這段往事。

對了！關於我們學校還有沒有其他的故事呢？我還要聽、我還要聽。

尹貞：其實啊！只要你們願意去多多去留意，在我們的校園角落裡到處都充滿著故事與驚喜，老師也都會在我們的本位課程之中慢慢的說給我們聽哦！

沛真、愉芯點頭說：哇～真的好期待喔！。

音樂：[海角七號片尾曲野玫瑰](#)

六甲、六乙進場（由2位學生代表畫化妝成小栗子與愛栗舉紅布條進場）

【全校齊聲標語朗讀】

【海角七號譜詩篇 創新多元揚校史 全校師生展活力 歡慶以栗六十六】

附件3

兒童節晚會小司儀劇本講稿

第一幕

開場：小提琴演奏蝙蝠中隊的主題曲。

沛真：哇！好好聽喔！尹貞、尹貞，妳知道是誰在拉小提琴嗎？

尹貞：喔～那是我們的小提琴社的彥學老師在演奏小提琴啊！怎樣？很好聽吧！

沛真：嗯！真的好好聽喔～對了！尹貞，妳知道這首歌的歌名嗎？

尹貞：當然知道囉！這首歌叫「黑蝙蝠中隊」。

沛真：黑蝙蝠中隊？這歌名怎麼那麼奇怪啊？

尹貞：才不奇怪呢！這首歌的主唱可是天王級的人物呢！

沛貞：到底是誰啊？

尹貞：就是你的偶像－劉德華啊！

沛貞：哇～～偶像～～好帥喔！

尹貞：喂、喂、喂！那麼多人在看，注意一下妳的形象！

沛貞：抱歉、抱歉，有點情不自禁。

尹貞：沛貞，妳知道嗎？這首歌的內容聽說跟我們學校有關呢！

沛貞：喔！真的嗎？我們學校不是只有「海角七號」的故事嗎？

尹貞：才不只是這樣呢！除了「海角七號」外，我們學校的故事可還多得很呢！

沛貞：真的嗎？我要聽、我要聽，趕快說給我聽！

尹貞：別急、別急！我帶妳一起去找我們「小小解說員」的指導老師－錦芬老師，請她說給我們聽。

沛貞：好啊！好啊！我們一起去～

串場音樂：小提琴演奏蝙蝠中隊的前奏

第二幕

沛貞：錦芬老師、錦芬老師，我聽尹貞說：「黑蝙蝠中隊」這首歌的歌詞所描述故事是發生在我們學校是真的嗎？

錦芬：當然是真的囉！

沛貞：能說給我們聽嗎？please～～

錦芬：好啊！難得你們有求知的心，那就說給你們聽吧！

錦芬：話說民國52年6月19日的一個晚上，地點就發生在學校附近的空軍眷村裡，那裡住著一位服務於空軍34中隊－黑蝙蝠中隊的年輕飛官，他正與他剛剛新婚一年多的妻子享受著屬於他們兩個人的晚餐時光。飛官的妻子在學校教書，難得飛官休假，她特別向學校請了假，一大早就上市場去採買準備，因為她想利用這個屬於她倆的晚餐約會告訴這位年輕的軍官一個天大的喜訊，那就是

飛官即將升格當爸爸了。

錦芬：滿桌的佳餚、浪漫的燈光、優美的音樂，飛官神情飛揚的描述著執行任務時的驚險狀

況：「...當時我們的雷達突然失靈，幸好我機警要我們的雷達觀測官用目視找出北斗星才驚險度過危機...」，女老師神情專注的聽著。「親愛的，你知道嗎？我們學校這個禮拜從美國來了2位很可愛的小朋友，來寄讀我們學校，一位叫珊敏、一位叫諾亞。他們頭髮是金色的長的好可愛，學校的小朋友們都好開心喔！」女老師也開心的與飛官分享在學校所發生的種種趣事，所有一切都照著女老師的劇本順利的進行著。是該宣布好消息的時候了（女老師心想）

背景音：鈴.....鈴.....

錦芬：是那支緊急任務專用的電話！飛官接過電話，女老師看著自己先生對著電話那頭露出了為難的表情。掛上電話後，飛官歉疚的告訴女老師：上級長官來電：取消休假，要出緊急任務。看著心愛的丈夫對自己的滿臉歉意，她知道，自己的先生現在內心一定很掙扎，因為一邊是自己最愛的妻子，一邊又是自己摯愛的國家，小愛與大愛之間實在難以抉擇。為了讓自己的先生不再為難，女老師忍住情緒，將自己懷孕的消息暫時藏於心中，讓飛官安心去執行任務，成全了丈夫的大愛。

串場：黑蝙蝠中隊執行任務進行遭到轟炸（諾亞開飛機飛行3圈，珊敏用機槍擊落飛機）

第三幕

背景音：鈴.....鈴.....

錦芬：又那支緊急任務的專用電話，響的很不尋常，自己的先生明明出去出任務為何紅色的電話還會響起？心頭一陣不安的感覺浮上了心頭。微微顫抖的手接起了電話。「喂！是，我就是...」對話停留在這一刻，空氣在這一瞬間凝結，恐懼的雙眼、發白的嘴唇，止不住顫抖的雙手在也無法握住話筒。「啪！」話筒瞬間掉落！「喂！喂.....」電話的那頭不斷地呼喊，女老師再也抑制不住心中的情緒，放聲大哭起來.....

錦芬：那是部隊長官的來電：通知女老師，飛官在進行任務的過程中失去聯絡，音訊全無...

背景音樂(最後一夜)

錦芬：多少的悲苦、多少的悔恨，伴隨著女老師渡過了30個寒暑，「如果那天我堅持不讓他走、如果那晚我告訴他，他將要當爸爸了、如果那晚我...多少個「如果」也喚不回自己先生的身影。

錦芬：那天臺北機場還是飄著小雨，交織在空氣裡的是一絲的悲喜，時空彷彿回到了那晚。鼓號

聲、禮炮聲，30年了，整整30年了，女老師的手越握越緊。「媽～好痛！」女兒的聲音把她拉回了現實。「啊～對不起！寶貝！媽太激動了」。飛機門緩緩開起，「敬禮！」司儀的聲音畫破天際，回來了！回來了！女兒，妳爸爸終於回來了！紅地毯的那端所緩緩走來的是一位挺拔的軍官，軍官將手上用黃色絲綢所包覆著的盒子交到女老師的女兒手上，說道：「周小姐，您的父親是一位英雄！」這時，雨水與淚水交織布滿女老師那被歲月刻劃的臉龐，傷心、悔恨在這一時刻都已經不再重要，她拉拉女兒的衣服，說道：「走！我們跟爸爸一起回家吧」這句「回家」在女老師的心裡已經盼了30年...

節目：小提琴獨奏千風之歌

沛貞：嗚～好感人的故事喔！

錦芬：這位飛官正是我們的空軍英雄—周以栗上校。後來，周烈士跟其他13位黑蝙蝠中隊的成員，一起被安葬於碧潭的空軍公墓。為了表揚這些黑蝙蝠中隊的英雄們政府於民國55年特別把原本的「東港空軍子弟學校」改名為「屏東縣東港鎮以栗國民學校」57年改制為「屏東縣東港鎮以栗國民小學」。

第四幕

沛貞：哇～今天真是長知識啊！不但聽到了這麼淒美感人的故事，更了解到我們學校校名的由來。

錦芬：嗯！那妳們兩個可知道像這樣以空軍烈士命名的學校，全臺灣共有幾所呢？

尹貞：我知道、我知道！這個上次青島市的濟寧國小到學校進行國際交流時，我有聽主任說過，像這樣以空軍烈士命名的學校全臺共有13所。

錦芬：喔！不錯呦！那如果是黑蝙蝠中隊的空軍烈士來命名的學校，全臺灣共有幾所呢？

尹貞：ㄟ～～～這個我就知道了！

錦芬：老師來告訴妳們吧！像這樣以黑蝙蝠中隊的空軍烈士來命名的學校，全台灣僅有2所，一所是我們學校另一所則是虎尾的「拯民國小」。這些歷史都呈列在新竹的「黑蝙蝠紀念館」哦！上次六年級的畢業旅行時，校長還特別帶著六年級的學長姊們去參訪「黑蝙蝠中隊文物陳列館」，學校還特別接洽當時曾與周以栗烈士一起參與任務的軍官—「李崇善」上校為六年級的學長姊們進行導覽與解說喔！

沛貞：老師！有沒有影片，我們想看！

錦芬：好啊！那我來播放當時的畫面讓妳們欣賞欣賞。（播影片）

沛貞：哇～我們學校真的好有特色喔！

尹貞：是啊！我也這麼覺得耶！

錦芬：其實，學校為了讓妳們對學校的校史、校園環境及大鵬灣與東港的文化有更深入的了解，各年級的老師都用心的為妳們設計相關的課程與教材，甚至每學期安排闖關活動與現場的實地教學，為的就是讓每位就讀以栗國小的小朋友都認識自己的學校、認識自己的家鄉進而激發出愛鄉愛土的情懷，達成學校的願景目標。

尹貞：這個我知道，是我們學校的願景之一—「尊重關懷」。

錦芬：尹貞，不錯哦！

沛貞：我還知道有「健康成長」、「快樂多元」跟「創新卓越」，上次的闖關活動裡有一關是問這一題，我還是關主呢！

錦芬：喔！看來，妳們兩個還真不賴呦！

尹貞：真想不到學校是這麼用心地在幫我們規劃課程與活動。

錦芬：這是當然的囉！像是為了讓妳們達到「健康成長」的願景目標，學校除了定期排定晨跑活動、校內跳繩比賽、鵬灣路跑活動、小鐵人三項活動之外，更聘請了專業教練開設相當多的體育性社團活動，如：熱舞、舞蹈、籃球、足球、木球、田徑等體育性社團。

沛貞：聽說熱舞社的阿Ben老師是街舞高手，我好想看看他們的表演喔！

錦芬：今天是兒童節，就破例讓妳們欣賞他們的表演吧！就讓我們用熱烈的掌聲歡迎熱舞社的小朋友為我們帶來精采的表演。（熱舞社表演10分鐘）

淑華：（熱舞社的簡介）

沛貞：哇～好精采喔！

錦芬：除了有像熱舞社的精采的律動社團之外，我們還有許多的音樂社團哦！而且參加的學生許多都是低年級喔！

尹貞：難道我們低年級的小朋友也能表演嗎？他們的年紀還這麼小～！

錦芬：～難道妳沒聽過一句俗話嗎？「年齡不是問題」我們今年有一個新成立的社團，而且它招收的對象還是低年級的小朋友喔！

沛貞：我知道、我知道，是「小提琴社」對不對？

錦芬：咦？佩貞，不錯喔！妳知道的還真不少呢！

沛貞：沒有啦！因為彥學老師是我的朋友啊！

尹貞：吼～妳的朋友還真不少～

錦芬：好了、好了！妳們兩個不要打嘴鼓（臺語）了，還是讓我們用掌聲歡迎小提琴社的精采演出吧！

淑華：（小提琴社的簡介）

尹貞：哇！真想不到低年級的小朋友經過彥學老師的指導在那麼短的時間那就能有這麼精采的表演呈現。

錦芬：是啊！除了高年級的勁歌熱舞表演與低年級的優美琴聲之外，其實，我們學校還有另一個輕快且充滿律動感的舞蹈社團哦！

尹貞：哦？難道是那個常常受邀去縣府及各項活動中表演的「舞蹈社」嗎？

錦芬：賓果！答對了！我們的舞蹈社可是特別聘請「小腳丫舞蹈團」的團長邱淑玲老師為我們指導的喔！想不想看他們的表演？

尹貞：哇～好期待呦！

錦芬：那就讓我們用熱烈的掌聲歡迎由邱淑玲老師所指導的舞蹈社小朋友為我們帶來精采的表演。

淑華：（舞蹈社的簡介）

尹貞：哇！想不到我們的中年級舞蹈表演這麼精彩！真不愧是常受邀表演的社團呢！

錦芬：是啊！其實，我們除了有像熱舞社、舞蹈這樣律動社團之外，我們還有一個音樂社團可是得過縣賽優等哦！咦？沛貞呢？

尹貞：那個愛獻鬼想利用兒童節表演直笛給大家聽，現在跑去準備了啦！

錦芬：喔～對了，這個得過縣賽優等的社團就是我們的直笛社！現在就讓我們用熱烈的掌聲歡迎直

笛隊的小朋友為我們帶來精彩的表演。

淑華：（直笛隊的簡介）

尹貞：哇！想不到，佩貞這個愛獻鬼表現的還真不賴呢！

錦芬：是啊！其實，我們學校的社團可還不只這樣呢！其他像小小解說員、美術、太鼓、象棋、圍棋、直排輪、田徑、足球等總共有二十多個呢！只要你們願意，一定可以在這麼多社團中找到屬於你們願意去發展、學習的興趣喔！

沛貞：哇～我覺得讀以栗國小好幸福哦！

尹貞：是啊！除了有豐富的校史故事、多元的社團外，更重要的是有用心的師長在為我們規劃許多學習活動，像今天早上的多元闖關活動、氣墊城堡活動等，這些都是別的學校所沒有的呢！

錦芬：嗯～妳說的沒錯！學校確實相當用心的在規劃各項事務與活動，舉個例子，你們知道什麼是「阿卡貝啦」嗎？

沛貞：啥？「阿伯？」（臺語）現場有很多啊！

尹貞：吼～佩貞，我真是敗給妳了！錦芬老師說的是「阿卡貝啦」是一種完全使用人聲不使用任何樂器來演出的一種合唱方式，不是什麼「阿伯」啦！

錦芬：尹貞說的沒錯，為了讓各位小朋友認識、欣賞這種特別的音樂表演方式，學校原本還特別重金邀請「寶齡爵士」來為各位小朋友進行「阿卡貝啦」的合唱表演，只可惜原本受邀的六位樂團老師裡有一位老師臨時有事，而無法成行。

沛貞：蛤！好可惜喔！可是，為什麼六個人少一個就無法表演呢？

錦芬：那是因為所謂的「阿卡貝啦」是一種完全用人聲來模擬樂器、聲部及歌唱合音的音樂表演，樂團裡的每一個人都扮演著很重要的腳色，像一部精密的機器，缺少任何一根螺絲釘都會讓機器無法順利運轉的哦！

沛貞：哦～我懂了！難怪老師常常勉勵我們，我們每一位小朋友都是學校的一份子，每個小朋友都珍貴而且重要的，要我們不要小看自己就是這個道理啊！

尹貞：可是，真的好可惜喔！今天看不到「阿卡貝啦」！

錦芬：是啊，是有點可惜，不過學校一定會在另外找時間安排讓「寶齡爵士」來為小朋友們進行「阿卡貝啦」表演的，今天就先讓我們來用影片預告一下「寶齡爵士」的「阿卡貝啦」表演吧！

（播預告影片）

沛貞：哇！看完了影片的預告，讓我更期待想看到他們現場的表演了！

錦芬：嗯～不過妳們兩個也別太失望，雖然我們今天暫時無法欣賞到「阿卡貝啦」的表演，但是學校另外有邀請阿Ben老師親自率領的街舞團體來為我們進行精采的青春動感的街舞表演哦！

尹貞：哇！可以看到阿Ben老師他們的舞團表演真是令人期待啊！

錦芬：那現在就讓我們用熱烈的掌聲歡迎阿Ben老師所率領舞團來為我們帶來動感的街舞表演～

尹貞：哇！真的好精采哦！

沛貞：是啊！我真的覺得讀以栗國小好幸福喔！像今天為了慶祝兒童節，學校特別在早上為我們規劃了多元闖關的學習活動，還有氣墊城堡的遊戲體驗，晚上更聽了關於以栗國小的故事、看了許多精彩的表演，真的讓我們度過了一個難忘的兒童節。我好希望明年的兒童節，還能有這麼精彩的活動喔！

尹貞：對啊！我是好希望明年還有喔！

錦芬：喔！既然你們有這樣的希望，那老師教妳們一個方法，願望就很有希望成真喔。

沛貞、尹貞：什麼方法、什麼方法？趕快告訴我們。

錦芬：在我們學校有個傳說：只要將妳的願望懸掛在校園的角落，小栗子跟愛栗就會去實現你的願望哦！你們想不想試試看？

沛貞、尹貞：好啊！好啊！怎麼做？

錦芬：你們應該都有拿到老師發給妳們的祈願卡吧？現在就把你的願望寫在祈願卡上，懸掛在兩旁的繩子上吧！

謝幕：小司儀－李沛貞、蘇尹貞，指導老師－李錦芬、駱淑華，祝大家兒童節快樂～

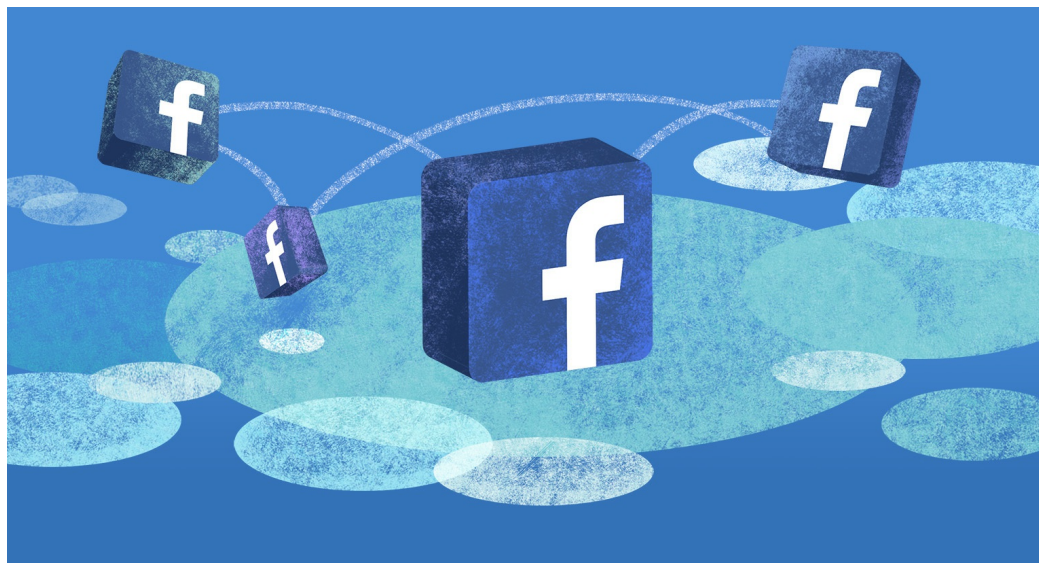
播放背景音樂，懸掛祈願卡

---

*溫昇泓，屏東縣東港鎮以栗國民小學主任

電子郵件：deepredblue@gmail.com

臉書效應

吳清山

教育部國民及學前教育署署長

臺北市立大學教授

臉書效應（facebook effect），係指人們利用臉書之社群網站，對於社會、經濟、政治、教育和生活等各方面所造成的衝擊和影響。

效應（effect）一詞，具有引起、完成效果、結果和影響的意涵，亦有引起巨大的連鎖反應之意。因此，「效應」在自然科學或社會科學（例如：社會學、心理學、教育學、政治學、經濟學和文化學等）之應用頗為常見。

臉書（facebook）於2004年成立，主要創辦人為Mark Zuckerberg，而當時Mark Zuckerberg的哈佛大學（Harvard University）室友 Eduardo Saverin、Andrew McCollum、Dustin Moskovitz和Chris Hughes等人亦有參與，這個網站的目的在於致力於向全世界人們提供分享平臺，讓社會更開放、聯繫更緊密；藉由臉書的媒介可以與親友保持密切聯繫、發現新鮮資訊與分享生活故事，全球人民使用臉書頗為盛行，其已成為世界上分布最廣的社群網站。

2010年David Kirkpatrick出版《臉書效應：從0到7億的串連》（The facebook Effect: The Inside Story of the company That is Connecting the World）一書，共有十七章，從第一章的起源到最後一章的未來，描述臉書的發展歷史及其社會影響，開啟

臉書效應的新課題；該書也獲得2010年金融時報（Financial Times）與高盛（Goldman Sachs）年度商業佳書，係一本極具社會和商業洞見的好書。

臉書的影響隨著使用人口的增加，其影響力可說是與日俱增，透過臉書媒介傳播，已成為快速集結民眾的有效方式，很多國家的民主運動或學生運動之所以產生巨大的力量，臉書可說是功不可沒。

臉書效應愈來愈明顯，每個人可以在虛擬世界的自由空間中，傳遞和分享訊息，成為很方便的溝通工具，不僅改變人類生活方式，而且對於政治和經濟也會產生深厚影響；不可否認地，臉書之使用具有其經濟利基之正面效應，但也不能不考慮臉書過度使用可能產生的後遺症之負面效應，包括倫理的問題、隱私的問題、價值混淆的問題等，需要加以思考和重新定位，讓臉書能夠發揮其正面效應。

在教育領域中，教育行政機關可透過臉書宣導政策，幫助民眾了解政策，適時澄清民眾疑慮，爭取民眾支持政策；而學校亦可藉由臉書說明辦學特色及績效、以及行銷學校品牌，有助學校建立優良形象。

不管是教育工作者或學生使用社群網站愈來愈普遍，臉書亦是最主要的溝通媒介之一，如何有效引導學生善用社群網站，以溝通訊息和增進學習，而不要讓學生過度使用或沉迷於社群網站，實屬一項重要教育課題。

柏林的智慧(I. Berlin's Wisdom)

溫明麗

台灣首府大學講座教授兼院長

人類因應他人需求而犧牲若干終極價值所做的抉擇，已成為人類困境的永久性特徵~ Berlin, 1969：43

The need to choose, to sacrifice some ultimate values to others, turns out to be a permanent characteristic of the human predicament. ~Berlin, 1969:43

柏林 (Isaiah Berlin, 1909-1997) 是位猶太裔的哲學家，也是著名的政治思想家，出生於俄羅斯帝國時期的里加 (Riga)。家中富有，故有機會在國家動盪時舉家移民至英國，並在生活費用昂貴的倫敦定居 (Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2015)。因此，柏林高中以上的教育，都在英國接受，包括聖保羅中學 (St Paul's School)、牛津基督學院 (Corpus Christi College, Oxford) [1]，其感興趣的領域是古希臘語、拉丁語、歷史、哲學、政治與經濟等社會科學的範疇。大學一畢業，柏林就獲牛津大學新學院 (New College, University of Oxford) 聘為講師，同年，並獲得萬靈學者獎 (Prize Fellowship at All Souls) 的殊榮。他是猶太人中首位獲得此殊榮的學者。

只要一提起柏林，閃過腦際的就是其1958年的散文《自由的兩大概念》 (Two concepts of freedom/liberty) ——積極自由 (positive freedom) 與消極自由 (negative

freedom)。消極的自由就是限制，就是不好，就是不理想？而相對的，積極的自由可以為所欲為，那就都是好的？理想的？這得看我們怎麼定義消極和積極，也得看我們怎麼看待自由，更重要的是，這個踐行自由的人是何人？其文化水平為何。在柏林區分積極與消極兩個不同的自由概念之前，人類無論學理上、政治上或社會上，一直未停止過爭取自由，也都有為人類爭自由，為自我主體爭自由，為爭取政治參與權的鬥士。此可從人權鬥士翁山蘇姬、曼德拉等人，乃至於臺灣的鄭南榕等對自由意志和社會正義之爭，甚至寧願犧牲生命，也不願妥協的堅定決心可見一斑。

然而鬥士一旦不接受規範時，亦極可能成為恐怖之徒（Berlin, 1969），尤其在一個文明或民主的社會，無論英國、美國或法國社會的革命不少是衝著「不自由，勿寧死」（Give me liberty or give me death）的崇高信念而來，甚至連浪漫詩人和文學家也高呼：生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋。然而另一方面，人類可能因為對自由過於飢渴，導致盲目的追求，以致於誤入迷途或過於極端。而柏林提出的消極自由，正可以發揮遏止人類因為過度追求自由，而有極端行為或思想的暮鼓晨鐘，有了消極自由，則將可及早遏止自由因為無限上綱，反而變成宰制或壓迫他人的工具。柏林所稱的「消極自由」乃指防止被他人干擾的自由（Berlin, 1969：121），此消極的自由度端視個人可以打開的門有多少而定（Berlin, 1969：xliii）。對個人而言，每個人重要的選擇不甚相同，而每個人的選擇自由也非無限，而自己能夠選擇的自由或機會，就是消極的自由，因為此也意味著，有某些自由並非人人皆可以隨時隨地擁有的選擇機會，而這也正是一個多元社會的樣貌，更是民主社會所以需要共識決、需要依據表決而作為決策的依據。

若從知識論的觀點言之，消極和積極的自由觀，可以歸結為自然科學與社會科學之爭：前者具普遍性，是可以量化的客觀真理；後者則難以有客觀量化的準據。舉例言之， $2+2=4$ 。此在自然科學或數學邏輯中是無可爭議的絕對真理；然而，在社會科學裡，我們要問「2」的單位是什麼？「+」、「=」又代表什麼意義？一旦涉及意義的問題，就不容易有「唯一」或「絕對」的答案。這也是蘇格拉底以降，哲學家一直追尋的問題---尋找一個周延的定義。總之，客觀的自然科學家以「觀察者」的角色，對自然世界進行觀察，並期望得出一個「通則」；反之，社會學家則以「思考者」的角色，探索各種不同的關係及其組成的社群，其所針對的是個別殊異的對象；前者乃研究外在的本質，後者則研究內在的本質，而內在的本質卻很難有共通性法則（Berlin, 1969）。

就此言之，消極的自由只是對有限數量和範圍的限制，而積極的自由則相對複雜，因為人可選擇的門對積極自由是全開的，因此，積極自由需要的是如康德般的自主性自律來規範，而能自我規範者才算得上是自由的主人，否則就將只是自由的奴隸。當柏林看到一名俄國詩人在他眼前被處死時，其心中的觸動可想而知，他也因此堅決反抗共產主義對人權的視如敝屣（Wikipedia, The Free Encyclopedia, 2015）。但是，一旦這些迫害和壓迫行為的訊息都被封鎖了，則真相不但永遠不見天日，啟蒙人類省思的活動，也不會應運而生。

科技時代的資訊社會最大的貢獻之一，應該是訊息的公開化和透明化，臉書就是其中明顯的例子。另一方面，人類也因為追求自由、獲得自由，然後發現，自由其實是把雙刃刀，既是可貴，卻也是可怕。此或許就是柏林生命中感受到的理念——自由不能無所限制，尤其自由強而有力，且是易於激起人類和社會情緒的「東西」。因此，積極自由和消極自由的概念雖然緣起政治的權力，但更正確的是，柏林也應用此兩者自由的概念來處理存在、知識與價值的人生理念。

1969年，柏林的《自由四論》（Four essays on liberty）出版，該書乃在兩大自由概念外，前後納入「20世紀的政治理念」（Political ideals in the twentieth century）、「歷史的必然性」（Historical inevitability）、及「米爾及生命盡頭」（John Stuart Mill and the end of life），合成四論；後來的版本，又在《自由四論》後加入其對希望和恐懼的探討，即「從希望與恐懼中釋放」（From hope and fear set free）。屆此，《自由四論》可以說涵攝了柏林從歷史、政治、道德，乃至於心理與存在意義等方面去論述自由（Berlin & Hardy, 2002）。柏論自由的觀點中，兩大自由的概念可以說是最令人印象深刻的，個人認為，此乃因為自由的兩大概念是柏林論自則對於他從其他面向探討的自由概念大抵就可掌握。

1994年，接受加拿大多倫多大學（University of Toronto）榮譽法學博士時，柏林在其演講中，除重申其主張的兩大自由概念外，也從西歐的歷史觀點，特別強調人類的理性並非像康德等人說的那麼可以完全自主自律，因此，社會也不會如想像般地和諧；雖然人類常標榜著自由、正義、安全、平等、幸福等，但是積極或完全的自由並沒有普遍一致的品質與內涵，故最理想的自由是有限制的自由（Berlin, 2014）。此猶如今日資訊科技使用的臉書等平臺般，無論其功能有多大，效能有多方便，人類社會有多民主，均必須有所限制，否則，一旦臉書等資訊平臺完全沒有限制，沒有規範，則使用臉書等資訊溝通平台的人類就會像羊一般地被狼吃掉。

人類之所以爭取自由，除了政治層面的意涵外，更大的意義在於確保人類的差異性和多元性（Berlin, 1969）。試想：當任何人都可以隨性地做任何事，那麼最後的世界就會回歸到原始的叢林法則。同理，當自由毫無限制時，則最後個人自由也勢必會受到壓抑，甚至變得完全不自由。這就是柏林所以一反傳統致力於追求自由的論點，反過來倡導自由必須有所限制、有所規範的思維依據。析言之，一旦自由成為一元主義時，自由就成為另一種獨裁，故為確保人類永續的自由，自由必須是多元的，也只有多元的自由，才能認同人或社會之間差異性的存在。就此言之，柏林的思想猶如後現代主義反對現代化的大一統思想一般，但兩者仍存在差異：柏林採取以退為進的方式，以維護主體（agent）及社群的自由發展；後現代主義則針對所有的「同」，提出「異」的觀點。可見，柏林的方法是迂迴的前進，而後現代對於現代的抗拒卻是直接而正面的迎擊。

那麼，柏林的兩大自由的概念為何？其與當代數位化的資訊社會又有何關連？其自由的概念提供今日資訊時代的社會何種警訊或啟示？柏林（Berlin, 2013）引用了古希臘抒情詩人阿基羅庫斯（Archilochus）的「刺蝟與狐狸」的預言故事，他也善用「狼群的自由，即為羊群的死亡」（Free for the wolves has often meant death to the sheep）、「人類命中註定要去選擇，但每次的抉擇都可能帶來無可挽回的損失」（We are doomed to choose and every choice may entail irreparable loss），又如「狐狸知道很多事，但刺蝟只知道一件要事」（Fox knows many things, but the hedgehog knows one big thing）等若干隱喻的語言，來說明兩大自由的概念。這些隱喻，輕鬆明白地說明，人類追求積極自由猶如狐狸撲羊般，以選擇追求來表示主體具有意志自由，相對的，一旦人類無止境地自由選擇時，則有人就會如羊群般，被無所限制進行選擇的狼吞噬。所以，人雖然天賦有意志自由，但每次的抉擇都同時意味了另一個可能無法預估的損失（Berlin, 2013）。由此可知，人類需要珍惜天賦主體意志的選擇自由，更需要善用此選擇權，然而，自由很容易激起人的「慾望」，且並非人人皆能善用自由，加上「善用」的規準可能因情境、時空而多元，難有唯一普遍的規準，故為確保人類社群生活面向的安全與和諧，仍必要對人的自由有某種程度的限制，否則可以預見，一旦人人皆要發揮其自由意志之際，人類將可能如羊群般，瀕臨被狼滅絕的危機。

如上所述，處於知識爆炸的資訊社會，人類開始思考：如何能不因為進行網交或網購而受騙？如何在方便、透明與公開的「網絡社會」中，既能充分運用科技之便，又能維護個人隱私？這正是資訊倫理受到重視的原因。就以被普遍使用的臉書

和line平臺而言，其功能的便捷性，以及介面的親和性，早就征服現代人的喜好，無論是使用在教學上，或一般人際間的閒談交流，都已經相當普遍，但是，此也便捷的網際網路溝通平台過於浮濫等有關倫理的議題。當然，最理想的狀況是，相互尊重，將心比心，人人都能自主自律，做到不把任何人當奴隸般看待，並能在發揮自己自由意志的同時，也能掌控自己行為，使之符合倫理規範，則資訊時代的各個平台，都將是提供人類彼此更貼近、更迅速溝通的良好管道，而不會成為危害人類社會的「唐吉阿德」。

參考文獻

Berlin, I. (1969). *Four essays on liberty*. Oxford: Oxford University Press.

Berlin, I. (2013). *The hedgehog and the fox: An essay on Tolstoy's view of history*.

In H. Hardy (Ed.) Princeton, NJ: Princeton University Press.

Berlin, I. (2014). *A message to the 21st Century*. Retrieved from

<http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/oct/23/message-21st-century/>

Berlin, I., & Hardy, H. (2002). *Liberty: Incorporating 'four essays on liberty'*. Oxford:

Fellow of Wolfson College.

Wikipedia, The Free Encyclopedia (2015). *Issaiah Berlin*. Retrieved from

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaiah_Berlin

---

[1] Corpus Christi College, Oxford乃位於牛津地區的學院，非牛津大學體系的學院，若屬於牛津大學體系的學院，則英文名稱應是Corpus Christi College, University of Oxford。英國此類學院常會被外國人人誤解。

教育法令

王清標整理

國家教育研究院教育資源及出版中心

法 規 及 政 令 資 料 來 源

1、修正「 高級中等學校辦理免試續招審查原則 」，並自即日生效。	第021卷第082期	2015-05-07
2、核釋「 國民小學及國民中學學生成績評量準則 」第13條第7款規定，國中教育會考之結果除供學生、教師、學校、家長及主管機關瞭解學生學習品質外，另依「 高級中等學校多元入學招生辦法 」第6條第3款第2目作為免試入學比序項目之使用，其相關資訊之公開或提供之範圍及其使用限制。	第021卷第081期	2015-05-06
3、預告訂定「 補助獎勵及輔導社區大學發展辦法 」。	第021卷第080期	2015-05-05
4、預告訂定「 學生輔導法施行細則 」。	第021卷第079期	2015-05-04
5、修正「 公立專科以上學校辦理教授副教授延長服務案件處理要點 」，並自即日生效。	第021卷第076期	2015-04-29
6、廢止「 職業學校規程 」。	第021卷第073期	2015-04-22
7、修正「 五專多元入學方案 」部分規定，並自即日生效。	第021卷第070期	2015-04-21
8、修正「 教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則 」，並自即日生效。	第021卷第069期	2015-04-20
9、訂定「 教育部技職教育諮詢會設置要點 」，並自即日生效。	第021卷第067期	2015-04-16
10、修正「 教育部獎補助外國人士來臺短期研究要點 」部分規定，並自即日生效。	第021卷第063期	2015-04-10

11、修正「 教育部補助留學生就學貸款辦法 」部分條文。	第021卷第058期	2015-04-01
12、廢止「 私立高級中學組織規程準則 」。	第021卷第058期	2015-04-01
13、修正「 邁向頂尖大學計畫經費使用原則 」第三點，並自即日生效。	第021卷第057期	2015-03-31
14、修正「 大陸地區大學學歷甄試作業要點 」第三點、第八點，並自即日生效。	第021卷第055期	2015-03-27
15、預告訂定「 機構實驗教育評鑑辦法 」草案。	第021卷第054期	2015-03-26
16、修正「 專科學校法施行細則 」。	第021卷第053期	2015-03-25
17、修正「 國民中小學校長主任教師甄選儲訓遷調及介聘辦法 」第十二條、第十六條。	第021卷第051期	2015-03-23
18、修正「 教育部獎勵國民中小學推動閱讀績優學校團體及個人評選實施要點 」，並自即日生效。	第021卷第045期	2015-03-13
19、修正「 幼稚園及托兒所在職人員修習幼稚園教師師資職前教育課程辦法 」，名稱並修正為「 幼兒園在職人員修習幼兒園教師師資職前教育課程辦法 」。	第021卷第045期	2015-03-13
20、修正「 教育部補助科技大學及技術學院辦理產業學院計畫實施要點 」部分規定，並自即日生效。	第021卷第043期	2015-03-11
21、修正「 私立社會教育機構設立及獎勵辦法 」。	第021卷第043期	2015-03-11
22、預告修正「 專科以上學校教師資格審定辦法 」草案。	第021卷第041期	2015-03-09
23、修正「 教育部補助高級中等以下學校及幼兒園教師在職進修作	第021卷第039期	2015-03-05

業要點」第五點、第六點、第八點，並自即日生效。		
24、修正「 教育部補助師資培育之大學落實教育實習輔導工作實施要點 」，並自中華民國一百零四年二月一日生效。	第021卷第037期	2015-03-03
25、廢止「 國有學產土地被占用處理要點 」，並自即日生效。	第021卷第035期	2015-02-26
26、修正「 國民中小學校長主任教師甄選儲訓遷調及介聘辦法 」部分條文。	第021卷第033期	2015-02-24
27、預告修正「 入學大學同等學力認定標準 」部分條文草案。	第021卷第033期	2015-02-24
28、訂定「 高級中等學校評鑑申訴作業要點 」，並自即日生效。	第021卷第032期	2015-02-17
29、修正「 教育部補助辦理全民國防精神動員教育活動實施要點 」，並自即日生效。	第021卷第032期	2015-02-17
30、修正「 友善校園獎評選要點 」，並自即日生效。	第021卷第028期	2015-02-11

(摘錄自行政院公報資訊網教)

<http://gazette.nat.gov.tw/egFront/index.jsp>

各國補救教學實施模式對我國之啟示

蔡明學

國家教育研究院教育制度及政策研究中心，國民教育及師資培育組

壹、議題重要性

國科會與教育部共同公布國際學生能力評量計畫（PISA）2012年各國學生表現結果，臺灣「數學素養」排名第4，但個別差異的幅度有持續擴大的趨勢。臺灣的分析報告顯示在「數學素養」方面，臺灣學生平均分數560分，排名第4，比2009年分數進步17分。其中臺灣學生最擅長的是「空間與形狀」，拿到592高分，居世界第2。但在優秀的分數表現下，PISA結果也呈現隱憂。臺灣學生數學的個別差異幅度越來越明顯，2006年標準差103，2009年標準差成長為105，已高居世界第一，2012年標準差更成長為116，比差距第二大的國家（105）高出許多。這顯示了臺灣學生學習成就「M型化現象」日趨嚴重。

為了緩和此一現象，行政院從94年開始推動「攜手計畫」。自102年起結合攜手計畫與教育優先區二計畫，以「國民小學及國民中學補救教學實施方案」作為中小補救教學之單一實施計畫，期將所有學習成就低落學生列為受輔對象，讓所有學生均能具備基本學力。目的在於縮短國中小學習成就低落學生之學習落差，彰顯教育正義。至今，攜手計畫實施已接近十年的時間，但臺灣國民中小學學習落差卻日益增加，不禁令人懷疑，臺灣地區補救教學計畫實施成效是否達成原有的目的：縮短學習落差、彰顯教育正義？他山之石，可以攻玉。本文將介紹世界各國執行補救教學的方式，作為我國發展補救教學借鏡之處。

貳、主要國家具體作法與改革趨勢

一、以績效導向進行的補救教學系統（美國）

美國自2002年開始施行《不讓任何一個孩子落後法案》（No Child Left Behind Act of 2001, 簡稱NCLB），其目標是在2014年前將此「學業成績的差距」加以接合，提升每位學生之數學和閱讀水平至其就讀年級水平。透過NAEP隔四年測一次數學與閱讀，可監測全國及各州的成績以及三個年級的學生成就表現，然而這樣的監測頻率不敷各州需求；為因應NCLB法案，各州政府皆擬定一套教育績效檢核系統，各州紛紛建立屬於各自的標準化測驗，每年測驗學生的學習成就表現，以衡量學校的績

效 (U.S. Department of Education, 2003)。

NCLB的緣由，係因(美國)國家教育統計中心(NEAP)的資料指出：非裔與拉丁裔十七歲的學生，其閱讀與數學的水平，僅與十三歲白人學生相等。因而，NCLB法的目標，是預計在2014年前將此「學業成績的差距」加以接合。其中，NCLB訂明(U.S. Department of Education, 2003)：

(一) 每家學校必須到2014年，提升每位學生之數學和閱讀水平至其就讀年級水平(熟練)。

(二) 每家學校必須展示其在為每個子群組之目標，每年有足夠的進展(AYP)——這包括五個最大的族裔組，英語學習者，傷殘人士，和低收入學生。

(三) 接受聯邦政府Title One資助之高貧學校，如果在兩年內沒有達到AYP，則必須支付補習費用或提供交通以便如學生想轉往別的學校。

(四) 同樣的學校如果學校在六年內沒有達到AYP要求，則必須重新組織，教職員換新，或作出一些大型之改變。

NCLB預期到2014年的報表中，能藉由這樣的績效檢核的統計資料，可以明確的指出，NCLB的政策下產生何種教育成效及是否達成其預定的目標(楊巧玲，2007)。

二、以教育視導方式進行補救教學發展(法國)

在法國教育部於2014年1月8日所發表的報告書《中輟生輔導：教育與教學法相結合的再思考》中指出，對學習產生問題的學生，應從教學層面去處理。對督學們來說，教學層面的工作無法有效面對中輟生學習不良的問題，因為學校無法干涉學習不良學生的校外因素(尤其是家庭問題)。即使教師對於學習不良學生進行強制性的引導，藉此改善學生的學習品質。不過教師漸漸意識到對於學生的學習不適應，需要建立預防機制。

學習問題不僅僅在於學校生活，同時也可能在校外，所以教師必須與家長或教育顧問有更多的合作。為了讓教師們能更清楚學習不佳現象發生的前兆，並能因材施教，這份報告強調教育視導應加強學習輔導及補救教師培訓。報告書中另提及的可行措施計有，減少退學案的決定、推廣輔導制度、加強與合作單位之互動等，這些都是進行教育補救的相關措施(駐法教育組，2014)。

三、以假期課程為導向的補救教學發展（英國）

夏季失落（summer loss）一詞早年由歐美學者進行研究時發現進而提出的概念。歐美學術界長期研究報告指出社經背景對於學生在校的學業成就有極其顯著的影響，尤其在假日時間，例如週休二日、暑假及聖誕假期等，高社經背景的家長會持續透過各種方式和管道加強孩童的學科知識或課外知識；然而低社經背景的小孩則因為家庭資源有限造成無法汲取更多知識。由於逐步拉大學生之間的學業成就表現，因此學者使用「夏季失落」一詞統稱這種現象。正因如此，學界長期以來也呼籲政府及學校單位利用正課以外的時間加強弱勢族群孩童的課業（駐英教育組，2013）。

因此，英國教育部辦理了所謂的「夏日學校」，幫助弱勢的學童。弱勢學童的劣勢通常在閱讀與寫作，夏日學校課程主要為文學、數學、藝術音樂以及運動，由學校老師自行決定課程安排。也有課程協助年幼的學童認識未來的新導師。英國政府認為，夏日學校將使貧窮的學童能夠填補學業上的不足，也可以提早認識新環境，準備好面對新學期的開始。

夏日學校的設立對於家長而言也是好消息，沒有一位家長會希望其子女落後，但由於家境，並非每位家長能夠在暑期暫停工作陪伴子女。夏日學校將能確保來自不利背景的學童，在進入中學階段時能與其他較為富裕的學童，站在同一起跑點上。夏日學校能夠讓這些學生有機會在中等教育的開端就準備好，在面臨未來的挑戰時得到足夠的資源。不過針對夏日學校的課程，英國教育部也對此進行大規模的調查研究「弱勢學生的夏季學校課程：總體報告書（Summer schools program for disadvantaged pupils：Overview report）」。這份報告同時也提出了幾項研究發現（U.K. Department of Education, 2013）：

（一）有參與調查的學校當中有94%表示，夏季學校課程對於學童是有幫助的；但夏季學校課程實施過程，所產生的問題是這些學校僅有50%的弱勢學童參與夏季學校課程。因此未來如何幫助更多弱勢族群學童參與課程，將會是學校教師及行政人員最大的挑戰之一。

（二）研究報告發現，通常學校僅邀請弱勢族群學童參與夏季學校課程，效果會是最差；若讓各種不同社經背景的學童一起上課，除了能夠讓弱勢族群的學童免於被貼標籤的恐懼之外，也能讓這些學童了解彼此的差異進而學習互相尊重。

(三) 夏季課程實施過程當中，教育人員著重的不是弱勢族群學生的學習成，而是讓這群學生能夠知道如何學習。

(四) 除了學校既有的師資之外，多數學校也招收志工幫忙夏季學校課程。

(五) 接受調查的學校中，有高達95%的學校表示，未來非常樂意繼續實施夏季學校課程，藉此幫助該校的弱勢族群學生。

最後這份研究報告也提出幾點建言，包括：

(一) 學校人員應該長期建立與弱勢學童家庭的信任，讓學童的家長或監護人可以了解到學校所實施的夏季學校課程對其子女是有幫助的，所以應該讓這些父母完全了解課程時間及內容。

(二) 學校夏季課程實施過程中，除了每年檢討前年的缺失之外，應視學校的教育環境，傾聽這群學童的內心想法，找到對這群弱勢學童最有幫助的課程及教學方式。

(三) 儘管學校利用暑假期間加強弱勢學童的語文及數學能力，但報告建議教師應該試著用生動有趣的教學方式進行，切勿只是逼迫學童學習。

四、補助清寒兒童為主軸的補救教學發展（香港）

香港為配合政府的扶貧政策，教育局由2005/06 學年起實施「課後計劃」，讓學校及非政府機構為合資格的清貧學生籌辦課後活動，以幫助他們全人均衡發展。

「課後計劃」提供多元化活動，包括照顧清貧學生學習需要的功課輔導、文化藝術活動、體育活動、領袖訓練、義工服務及參觀/戶外活動等。合資格學生是那些來自領取綜合社會保障援助的家庭及領取學生資助計劃「全額津貼」的小一至中六學生。在2013/14 學年，該局通過「課後計劃」，資助877 所學校和183家個非政府機構舉辦活動，以協助約209,000 名清貧學生改善學習成效、擴展課堂以外的學習經歷，以及提高對社會的認識和歸屬感（駐香港臺北經濟文化辦事處，2014）。

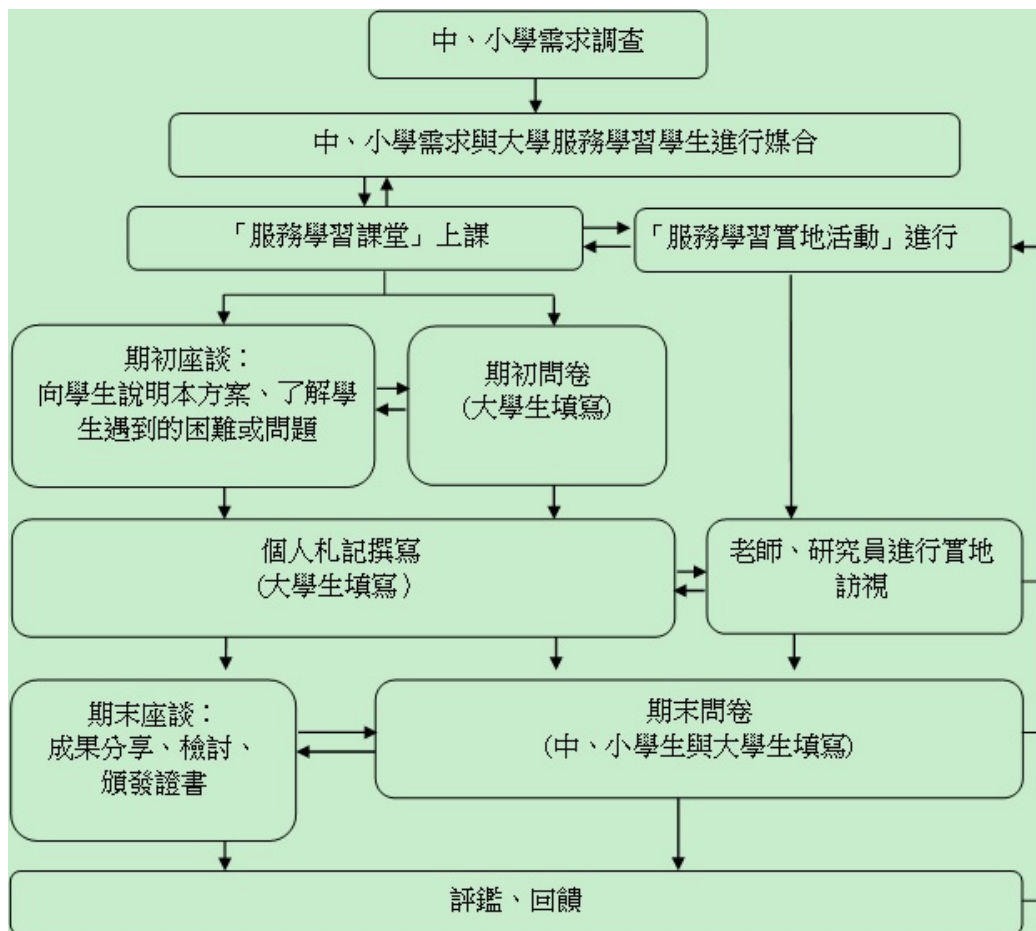
五、與大學合作為導向的補救教學發展（新北教育城－三峽）

若一個地區的教育整體進步在於「學校與學校之間必須互相支持，並且相互學習，因而形成集體負責的文化」。因此，國家教育研究院建立資源分享平臺，促成臺北大學師資培育中心與鄰近6所中、小學合作，以服務學習課程做為基本媒介，嘗

試以夥伴關係的角度來建立學校與社區資源共享模式。一方面提供大學（師資）生磨練教學，體驗中、小學校文化，了解弱勢族群，培養公民素養的教育機會；另一方面讓中、小學需要課業輔導與生活輔導協助的學生在身心與學業上都能有所提升（吳璧純、謝曉慧、林信志，2014）。

在補救教學的進行過程中，透過有計畫的服務活動，結合正式課程，經過準備、服務、反思與慶賀四個實施階段後，服務學習的參與，對於中小學生與大學生皆有所幫助。故新北教育城中，中小學與大學補救教學合作模式如圖1：

圖1 中、小學與大學服務學習課程合作模式圖

資料來源：吳璧純、謝曉慧、林信志（2014）。新北教育城教育革新

實驗計畫-子計畫四：資源共享。國家教育研究院專案報告。新北市。

透過該研究進行大學生進行補救教學，亦彙整成功要件：

（一）專業單位：中小學需找尋具有教育專業的系、所、或是師培中心，由專業教授對於大學生進行教學課程的培訓，並留下時間與

同學討論課輔中遭遇教材教法、班級經營與輔導溝通等問題，提供諮商與討論。

(二) 角色定位：秩序或言行管理困難，對於學生在教室上課時的秩序，無法使用有效的策略管理，主要原因在於大學生角色未明。

故在進行課輔之前，學校應將大學生界定為「老師」，較易進行課輔工作。

(三) 行政支援：對於服務學校不了解，例如進行課輔教室所在位置不明，或提供教具不足。再者，受輔對象不固定或受輔對象沒出現等狀況，或分組教學空間干擾問題與分組差異性太大等問題，必須靠服務學校與師資培育中心的行政支援才能解決。

參、我國現況概述

「攜手計畫」自102年起結合攜手計畫與教育優先區二計畫，以「國民小學及國民中學補救教學實施方案」作為國中小補救教學之單一實施計畫，期將所有學習成就低落學生列為受輔對象，讓所有學生均具備基本學力。但該計畫實施仍有若干疑慮：

首先，就篩選機制進行討論，分為一般扶助學校與特定扶助學校兩類。一般扶助學校以原班級後35%之學生參加測驗，如屬偏遠地區或具特殊原因學校，經專案同意後，得放寬篩選範圍至後40%。而特定扶助學校，則全校所有學生一律提報參加測驗。以現行方式可能產生資源錯置的問題。舉例來說：臺北市因教育資源豐富，需要參與機制可能只占10%，而臺東縣、雲林縣等教育資源較為貧乏地區，需要參與測驗的學生可能超過50%。以目前齊頭式平等的參選機制，產生的是教育資源錯置，進而影響補救教學的成效。

其次，補救教學的班級人數。補救教學的主要執行者為該科的科任老師，以現行計畫規定每班以10人為原則，最多不得超過12人，最少不得低於6人。根據陳伯璋等（2009）的調查指出，參與補救教學的教師表示，希望參與補救教學的班級人數最好不要超過5人，若能採一對一，或一對二成效愈佳。另外，亦有現場教師表示，補救教學的授課內容多以原授課的教材與教法再教一次，受補救的學生還是不易了解，導致補救教學成效有限。職是之故，我國執行補救教學的成效上出現了兩個疑慮，一是教育資源錯置，二為教學實施方式。

肆、對我國的啟示與建議

一、以學習診斷模式進行績效評估

政策執行下，績效評估有其必要性。有關於補救教學，考量學生的補救起始點不同，故在進行診斷測驗後，進行補救教學分組。其過程須打破原有的學習階段，並依學習能力程度進行補救。最後觀察補救孩子的進步程度，做為補救教學績效考核之依據。

二、補救教學與夏日樂學結合

有關補救時間可仿英國夏日課程，在暑期進行補救教學。結合目前推動的夏日樂學計畫，除了本土語言學習外，另可加入補救教學，給予孩子更多的補救教學機會。

三、在學校教師人力不足的情況下，考量與具有教育專業單位的大學合作

結合目前大學開設的服務學習課程，引進大學生進行補救教學。依據新北教育城研究的相關經驗，中小學合作之大學，最好具有教育專業的相關單位（例如：教育系、所或師培中心）以利學生輔導；補救教學過程，最好能一對一的狀態下進行，該研究指出，透過新北教育城模式，對於大學生進行補救教學具有良好之成效。

參考文獻

吳璧純、謝曉慧、林信志（2014）。新北教育城教育革新實驗計畫-子計畫四：資源共享。

國家教育研究院專案報告。新北市。

陳伯璋、林世華、謝進昌、陳清溪、曾建銘、林宜臻、蔡明學、謝佩蓉、周慧玲、金冠宇（2009）。

國民中小學教師對於攜手計畫執行現況之調查研究。研習資訊，26（6），27-38。

楊巧玲（2007）。美國教育政策的發展及其啟示:沒有任何孩子落後。教育資料集刊，36，153-169。

駐法教育組（2014，1月13日）。法國教育新知。法國世界報（Le Monde）週報（La Lettre de l'éducation），

797期。

駐英教育組（2013）。英國研究顯示夏季學校的補救教學有助提升弱勢族群學生課業成績。取自

<https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-RB271>

駐香港臺北經濟文化辦事處（2014）。香港弱勢學童補救教學。資料取自於

<http://teric.naer.edu.tw/wSite/PDFReader?>

[xmlId=1821894&fileName=1426666276898&format=pdf&OWASP_CSRFTOKEN=0LZ5-5N3B-2LZ7-HKPS-2XOL-3OAB-KWE7-NVFK](http://teric.naer.edu.tw/wSite/PDFReader?xmlId=1821894&fileName=1426666276898&format=pdf&OWASP_CSRFTOKEN=0LZ5-5N3B-2LZ7-HKPS-2XOL-3OAB-KWE7-NVFK)

U.K. Department of Education (2013). Summer schools programme for disadvantaged pupils: Overview Report. From

<https://www.education.gov.uk/publications/standard/publicationDetail/Page1/DFE-RR271A>

U.S. Department of Education (2003). President Bush, Secretary Paige Celebrate Approval of

Every State Accountability Plan Under No Child Left Behind.

Retrieved June 6th, 2004, from <http://www.edgov/news/pressreleases/2003/06/06102003.html>

向內育才、向外攬才：各國高等教育階段的國際教育策略發展方向初探

張珍瑋

國家教育研究院教育制度及政策研究中心，高等教育及國際教育組

壹、議題重要性

全球人才流動與跨國移動尋找工作已成常態，各國在高等教育階段亦以「向內培育人才，向外招攬人才」的多元策略，為國家培植在地可用人才。本文將介紹主要國家在高等教育階段的國際教育策略發展，以了解他們如何藉由向內、向外培育及攬集人才，以儲備國力，保持國際競爭力。

根據聯合國教科文組織（UNESCO）的調查，過去十幾年來，在他國高等教育機構就讀的留學生不斷增加，2012年，全世界的留學生（調查對象不包括短期的交換生）人數多達400萬9,300人，相較於2000年增加了97%，並預計將會在2016年時突破500萬人（駐日本代表處教育組，2014，4月18日）。國際學生在其他國家（通常是先進國家）學習相關專業領域的新興知識與技能後，可能學成歸國，或者留在他國貢獻所學。在一些主要的留學國，如美國，即常仰賴高等教育輸入社會產業所需人才，如在電機領域研究所階段，中國學生及印度學生即占多數，而畢業後也多順理成章地進入當地企業工作。

我國近年社會輿論、業界與學界均積極討論人才供需失調的問題（林進修，2012，8月6日；財經中心，2012，8月7日），關心人士經常發出對於在地人才不足的警訊，並期待政府有提出相應的策略，以預防或者是減緩人才斷層的現象，不只是我國，其他主要國家其實也有類似的問題。例如，德國高科技人才供應不足，又如美國在先進領域過於倚賴外國學生等，都是「動搖國本」的人才培育議題，政府也提出政策以為因應。

同時，在相關的研究指出，過去五年間，一些主要留學生輸出國（如中國大陸與南韓等亞洲國家）出現「留學熱潮降溫」的現象，原因甚多，包括過量的中國留學生造成排擠效應、以及過多南韓學生赴美留學所造成的國外文憑貶值（駐波士頓辦事處教育組，2014，5月19日）。這樣的發展，是否會影響主要留學生輸入國的人才失衡，也值得繼續關注。而加拿大、歐洲多國、美國，以及日本等都提出相應的政策，一方面以吸引外國優秀學生到各國就讀，另一方面則希望在當地高等教育機

構積極培植具有國際競爭力的人才，以供應產業的人力需求。

貳、主要國家具體作法與改革趨勢

一、向內育才

南韓和中國派遣優秀研究生出國留學，是長期以來的國家政策，這樣的趨勢一方面鼓勵擁有國外學歷的留學生在國際市場能夠有一席之地，另一方面也促使國內的私人企業要求雇員提交英語考試成績，提升整體人力素質與國際競爭力。然而，這五年來，兩國赴美留學的研究生人數持續下降，2010年後南韓的留美研究生人數開始下降，中國研究生人數則是連續這兩年都下降。形成這一現象的原因甚多，其中值得注意的是，數字下降所反映出的是「從前只能到國外受教育的機會，現在可以在國內得到」。許多南韓大學開設英語授課課程，而南韓與中國的大學校院，有越來越多的國際交流合作，使學生可以藉此獲得國外學歷和經驗（駐波士頓辦事處教育組，2014，5月19日）。因此，兩國對內培育人才的方式改變，也造成了學生往外流動留學的人數下降。

此外，日本亦針對國人不願意去外地留學的現象提出相應的策略，除了透過制度提供經費鼓勵學子出國留學之外，文部科學省從2014年4月的學年起，啟動「單位招聘」計畫，以整批延聘的方式，招攬國外的世界頂尖的研究者及其研究團隊到日本的大學進行共同研究、開發及教學。以這樣的方式讓日本在地學生不用出國也有機會親炙世界頂尖學者並接受其指導的好處（臺北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處派駐人員，2014，1月3日）。

（一）中國「在家門口留學」的人才培育政策

為了促進中國大陸高教國際化，中國政府在2003年通過《中外合作辦學條例》，允許國外大學至中國設校，但必須與國內大學共同合作，且不可以營利為辦學目標（Li & Chen, 2011）。與亞洲其它國家相較，中國大陸境內的海外分校是最多的，約20幾所，但是大多數規模小，只有幾百人，最大規模為西交利物浦大學，約8,000人。現今有些世界知名大學也在中國大陸合作辦學，如寧波諾丁漢大學以及上海紐約大學等，這些學校不只是讓中國將自己原本有意願出國留學的學生留在國內，並且也策略性的吸引了其他臨近國家（甚至是西方國家）對中國的未來工作市場、文化環境有興趣，且希望得到外國名校文憑的學子，去中國讀大學。

（二）日本的「全球化人才育成」戰略計畫

日本文部科學省（相當於我國的教育部）為因應全球化而加強人才培育，組成「大學國際化的網絡形成推動事業」與「全球化人才育成推動事業」，同時為了加強國際之間的大學交流，提升日本大學教育的國際化，成立「大學世界展開力的強化事業」（洪振義，2014，7月15日）。而在《日本全球化人才育成戰略書》中，主要是使日本的經濟及產業發展，可以因應國際的大競爭時代，持續維持日本企業的競爭力，確保支持企業優秀人才的培育，使其在全球化的知識社會中，可以培育出堅強奮鬥的人才。2011年5月，日本跨部會設置了「全球人才育成推進會議」，議長由「國家戰略大臣」擔任。其他成員有外務大臣、文部科學大臣、厚生勞動大臣、經濟產業大臣及內閣官房長官指名內閣官房副長官，並由相關部會的副大臣（副部長）及政務官等組成，設置「全球人才育成推進會議幹事會」（轉引自梁忠銘，2014，5月18日），並於2011年4月28日提出中間報告《為了產學官全球人才育成戰略之依據》。該報告書主要是針對大學學部，提出具體的四點基本方針（文部科學省、經濟產業省，2011；轉引自梁忠銘，2014，5月18日）：1、磨練大學教育能力，強化世界開展的能力；2、蘊育日本學生具有世界的學習經歷；3、向世界發信的日本高等教育；4、適合全球化人才養成環境的改革。

同時，對於產官學協力建構全球人才培育環境的整備，社會構造的變革，也提出「產官學連攜環境整備」的三個方針（文部科學省、經濟產業省，2011；轉引自梁忠銘，2014，5月18日）：1、產官學合作平臺的建構：產官學共同整理和解決各種懸而未決事項，持續掌握全球人才培育的狀況，需建構經常性的產官學溝通平臺。2、建構大學的全球化因應成效之評鑑和檢證系統。3、為實現全球人才育成的戰略，各省廳之間合作聯繫之外，應推展至全日本。

在2012年6月4日的日本國家戰略會議，提出《全球人才育成戰略》，在該報告書中，具體的提到有關「有關全球人才育成及活用」；「面對全球人才的育成及活用諸課題」等具體內涵。同時，對於所謂「全球人才」的重要構成三種要素內涵明示如下（文部科學省、經濟產業省，2012；轉引自梁忠銘，2014，5月18日）：要素一：語文能力、溝通能力；要素二：主體意識、積極性、挑戰精神、協調性（柔軟性）、責任感、使命感；要素三：對異文化理解與日本人的自覺性。

從《全球化人才育成戰略》報告書之中，可清楚的了解，日本政府透過設置「全球人才育成推進會議」，強力的主導日本因應全球化所需要的各種人才培育構想。期望透過政府的力量，促進企業與大學積極的進行人才培育，企業透過共同研究和研究者的派遣、交流、公開徵募、任期試用等方式活用人材，加深雙向的理

解，建構出人才養成與人才流動體制，使大學培育出符合企業所需之人才，同時企業提供資金，進行相關研究人才的獎助學金，確保企業所需人才得以專注於專業的發展（梁忠銘，2014，5月18日）。

二、各主要國家的向外攬才策略

主要留學生輸入國，如美國、澳洲、紐西蘭、德國等，也正經歷國際學生減少的現象，並進行相關政策的調整。如在美國與日本2014年4月進行的美日首腦會議時，針對2020年（較之於2010年）美日兩國留學生人數倍增達成共識，並由日本首相安倍晉三與美國總統歐巴馬共同簽署該項「美日留學生倍增計畫」（駐日本代表處教育組，2014，4月18日）。在德國，則以政策與經費積極地透過「MINT－專業」計畫向外招收外國學生赴德求學，以填補其國內數學、資訊、自然科學、與科技人才的供應不足（駐德國代表處教育組，2014，5月8日）。

（一）留住人才：美國、加拿大、紐西蘭鬆綁移民限制

美國希冀透過移民限制的法律鬆綁，以使更多在美國接受高等教育的國際學生可以繼續留在美國貢獻當地經濟（駐芝加哥辦事處教育組，2013，9月12日）。過去美國有不少理工背景的外籍博士畢業後留在美國就業，其中約有3分之2工作超過5年，故勉強能應付美國國內對STEM（Science, Technology, Engineering, Mathematics）領域人才之需求。但從美國國家科學基金會（NSF）公布的研究所入學人數來看，國際學生主要來源國，如印度、中國、韓國、我國及加拿大等，近幾年在理工領域（理工醫農、心理及社會科學）研究所新生人數均已呈現下滑趨勢。再加上這幾年美國STEM職缺比非STEM職缺之成長超過三倍，在美攻讀STEM學位的國際學生返國人數又持續增加。由此預見，在不久的將來，科技人才短缺將會成為美國極為棘手的問題。也因此美國在2012年先通過法案，放寬指定STEM領域的畢業生，其實習簽證（Optional Practical Training）由原先的一年期延長至29個月（陳曉郁，2014，7月15日）。

加拿大亦訂定目標，要招收超過45萬名的國際學生，並協助國際學生畢業後申請成為技術移民，以彌補2020年可能發生的人才短缺問題。加拿大政府的努力目前已有部分成效，2011-2012學年國際學生取得工作許可的人數已比前一年增加17%（陳曉郁，2014，7月15日）。

而紐西蘭政府為提升國際學生人數，為吸引韓國學生，政府正與該國相關機構

洽談紐西蘭學歷的採認機制。根據2014年第一學季的簽證統計，韓國學生獲發簽證人數已相較2013年同一學季增加247名。此外，紐西蘭政府也開始於今年起，針對同時申請移民的國際學生，簡化其申請工作證的流程，以吸引國際學生（駐澳大利亞代表處教育組，2014，7月31日）。

（二）向外攬才：南韓吸引外籍學生

根據南韓亞洲經濟中文網報導，南韓教育部在今年3月6日在國家政策調整會議上發表了《吸引外國學生留學定居方案》。教育部表示此套方案是為了吸引更多的外國學生到南韓留學，也為了讓外國留學生對南韓留下更好的印象。南韓政府原本每年都藉由國家獎學事業提供留學生學費補助，將在2017年之前由教育部發給補助的獎學金學生人數擴大至1,000名。另外，在留學過程中，留學生可以打工的時間也有所延長。此前外國留學生一週僅能工作20個小時，從明年開始將延長到25個小時（中國新聞網，2014，3月7日）。

（三）人才回流：歐洲扭轉人才流失策略奏效

歐美多位學者指出：知識型經濟的主要動能是來自人力資源，其重要性高過其他資源。歐洲人才流動情形雖然沒有美國這麼明顯，但也引起極大關注。經濟合作暨發展組織（OECD）也曾提出報告討論國際人才流動問題。儘管歐洲青年失業率十分嚴重，但整體來說仍缺乏可用之科技人才，這種情況以德國最為嚴重。歐盟科技人才不足的原因，一方面因為主修STEM領域的畢業生人數正逐年減少中，另一方面歐洲國家也確實不易吸引非歐盟國家來的移民。更何況其他國家也動作頻頻，積極爭取人才（陳曉郁，2014，7月15日）。

歐盟國家大多遭遇高級人才流出大於流入的問題，亟思制定有效對策，以扭轉腦力外流（brain drain）的劣勢。歐盟2000年的里斯本大會結論就聲明：「須致力於提供最好的就業前景給最好的頭腦，為歐洲吸引並留住最好的研究人才」。歐盟各國紛紛祭出從稅制移民法改革到大學改革等政策，例如歐盟推出類似美國綠卡的藍卡，建立類似美國麻省理工學院的European Institute of Innovation and Technology（EIT），造就吸引人才的強力磁石，以及提供方便高級技術人才流入的科技工作簽證。其中移民立法的改變在歐洲各國所引起的爭議與辯論最多。

歐洲學者如Christian Reiner教授，認知歐洲本身無法突破的關鍵，提出建言：「不能專靠吸引世界高技術人才移民，要把眼光放回到歐洲國家或區域間爭取人才機會，以及如何教育、訓練、運用、累積及留住歐洲自己產生的人才，並採取區域

合作或工業園區合作方式，扭轉目前大量人才輸往美國的趨勢」而歐洲國家普遍具有的優勢包括：公部門主導力強、人民生活品質佳、社會安全、環境保護較有保障（陳李惠慈、張雲翔，2013，9月18日）。

在以上的優勢基礎上，英國即積極調整移民政策，降低高技術人才移民門檻，並率先打開國門歡迎東歐國家人才移民，很快就得到人才淨賺（即人才流入大於流出）的效果（陳李惠慈、張雲翔，2013，9月18日）。

西班牙過去在研究人才失血非常嚴重，自2001年政府制定新政策，提供回流人才等同大學教授的終身俸工作後，吸引不少旅外博士研究人才回國，堪稱有效的人才回流政策（陳李惠慈、張雲翔，2013，9月18日）。

而奧地利為扭轉人才流失，提出了相應的策略：首先是建立散居國外留學生人脈網絡，有組織地追蹤其成長動向（稱為散居策略），接著提供短期回國機會（所謂循環策略），例如合作計畫、客座訪問、研討會，然後再施行回流策略，如在外國舉辦招才博覽會，以優越條件延攬旅外人才回國工作定居。此一策略運用了三種人才競爭策略間的互補性，巧妙推出策略組合政策，終於達到人才回流的目標（陳李惠慈、張雲翔，2013，9月18日）。

參、我國現況概述

一、我國人才短缺的實況

根據英國一流機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）在2013年底公布的人才競爭力調查，預測臺灣將在2021年成為人才供需落差最嚴重的國家之一。此外，根據教育部的出國留學統計，從2008年開始至2013年，臺灣出國留學人數一路下滑減少了近18%。而《聯合報》也在今年年初報導，我國留美人數十年來下降22%（王彩鸞，2014，5月9日）。根據中央社的報導，臺灣是所有亞洲國家中，留美學生人數唯一負成長的國家。

加上過去十幾年來，臺灣地區合法居留的海外居民約49萬人，其中有工作身分的外籍勞工就占了八成，約40多萬人。而在所有外籍勞工中，技術人員（白領階級）約僅有2萬人上下，比重不到一成。此外，每年自臺灣移出的人口則大約有將近3萬人左右，其中絕大部分都是具備專業技術的白領階級（吳孟道，2012，5月3日）。目前臺灣的人才流出多、流入少，正面臨前所未有的人才斷層危機。

二、我國國際學生的培育政策與未來發展

我國政府為鼓勵與吸引國際學生來臺求學，由政府頒發獎學金，如教育部華語文獎學金、教育部臺灣獎學金等，此外還有各高等教育校院針對國際生所提供的外國學生獎學金等。自從2005年之後，我國開始有較多的國際學生來臺求學，在2007年，外國學位生約有5,259人，而僑生則有10,861人，時至2013年，外國學位生有12,597人，而僑生則有17,055人，總人數則約增加84%（教育部統計處，2014）。

我國每年招收許多外籍留學生或僑生來臺接受教育，這些學生畢業後，因已取得我國高等教育文憑，不僅具備基礎的專業知識技能，且對僑居國及我國社會文化有一定程度的認識，畢業後如果能留臺工作，符合我國教育投資的效益，而且比初次來臺工作的外國人更能適應臺灣的人文生活。因此，行政院自103年7月1日起鬆綁僑外生留臺工作限制，將依僑外生及雇主資格進行評點；新制實施第1年名額配額為2,000人。此外，僑外生若能符合月薪新台幣4萬7,971元資格，仍可循既有的外國專業人員工作資格，申請在臺聘僱許可（繆淑蓉，2014，8月18日）。

肆、對我國的啟示與建議

一、高等教育機構應扮演向內育才的積極角色

建議可參考日本的做法，結合產官學的力量，為國家培育具有國際視野與競爭力的下一代。我國高等教育機構數量甚多，可以扮演更為積極全面的角色，在高等教育階段營造國際環境，培育專業人才，高等教育機構亦可考量開設在高中階段即可先修的課程，讓高中生可以提前修習有興趣的大學課程，並提早接觸國際學術領域。

二、國家可適時提供人才回流機會

我國近年來有意願出國留學的人數減少，而真的出國拿到學位的碩博士，也常因考量回國不易找到「位置」，而停留留學國，目前正值我國需才孔亟之時，如果國家可適時提供相關機會，邀請人才回國，相信將可使社會國家獲益，亦促使人才學有所用。

三、鬆綁相關法規，適度向外攬才

目前雖然已經朝向開放僑生可以延長留台時間，然而還需要相關法規鬆綁，以

使更多外籍學位生在畢業後有機會在臺灣貢獻所學。其次，對於國外專業人才，我國政府亦可考量鬆綁法規，為其辦理專業移民，以為國家注入新血，並填補相關領域人才之不足。

參考文獻

中國新聞網（2014，3月7日）。南韓教育部出臺《吸引外國學生留學定居方案》取自

<http://big5.eastday.com:82/gate/big5/liuxue.eastday.com/NewsDetail-173047.html>

王彩鵬（2014，5月9日）。臺灣留美人數 10年下降22%。聯合報。取

自http://mag.udn.com/mag/edu/storypage.jsp?f_ART_ID=512932

吳孟道（2012，5月3日）。臺灣人才流失問題評析。取自<http://www.npf.org.tw/post/3/10686>

林進修（2012，8月6日）。朱敬一：臺灣環境對外國人不夠友善。聯合晚報。

洪振義（2014，7月15日）。探討日本培育人力資源的全球化策略。經濟部人才快訊電子報。取自

http://itriexpress.blogspot.tw/2014/07/blog-post_7118.html

財經中心（2012，8月7日）。已經是二流，管中閔：人才不解決，臺灣恐淪三流國家。財經新聞。取自

<http://www.ettoday.net/news/20120807/84327.htm>

教育部統計處（2014）。近年來大專校院境外學生在臺留學／研習人數。取自

<http://www.edu.tw/pages/detail.aspx?Node=4075&Page=20046&Index=5&WID=31d75a44-ffff-4c44-a075-15a9eb7aecdf>

梁忠銘（2014，5月18日）。日本《全球化人材育成戰略》報告書的探討。經濟部人才快訊電子報。取自

http://itriexpress.blogspot.tw/2014/05/blog-post_430.html

陳李惠慈、張雲翔（2013，9月18日）。歐美吸引人才的策略初探。經濟部人才快訊電子報。取自

http://itriexpress.blogspot.tw/2013_09_01_archive.html

陳曉郁（2014，7月15日）。全球科技人才流動趨勢。經濟部人才快訊電子報。取自

http://itriexpress.blogspot.tw/2014/07/blog-post_15.html

臺北駐大阪經濟文化辦事處福岡分處派駐人員（2014，1月3日）。日本教育部整批招攬國際人才強化國立大學競爭力。取自

http://epaper.edu.tw/windows.aspx?windows_sn=14765

駐日本代表處教育組（2014，4月18日）。美日首腦達成留學生倍增計畫共識。取自

http://epaper.edu.tw/windows.aspx?windows_sn=15129

駐波士頓辦事處教育組（2014，5月19日）。東亞國家留美熱潮降溫 美

國大學警訊。取自http://epaper.edu.tw/windows.aspx?windows_sn=15613

駐芝加哥辦事處教育組（2013，9月12日）。國際學生人數增加，美國研究所入學人數大幅成長。取自

http://epaper.edu.tw/windows.aspx?windows_sn=13613

駐德國代表處教育組（2014，5月8日）。德國大學與產業界打算招募國外的理工科學生。

駐澳大利亞代表處教育組（2014，7月31日）。紐西蘭國際學生人數逐步回升。

取自 http://epaper.edu.tw/windows.aspx?windows_sn=15822

繆淑蓉（2014，8月18日）。僑外生留臺工作評點新制。經濟部人才快訊電子報。取自

http://itriexpress.blogspot.tw/2014/08/blog-post_64.html

Li, M., & Chen, Q. (2011). Globalization, internationalization and the World-class

university movement: The China experience. In R. King, S. Marginson and R.

Naidoo (Eds.), Handbook on globalization and higher education (pp.241-255).

Cheltenham: Edward Elgar Publishing limited.

美國共同核心評量測驗的省思

曾建銘

國家教育研究院測驗及評量研究中心，測驗及評量組

壹、議題重要性

2008年，歐巴馬在競選總統期間，曾抨擊美國各州課程標準不一，是導致美國基礎教育在世界排名中持續滑落的主要原因。因此，他當選後，於2010年頒布首部《各州共同核心課程標準》，標誌著各州採用並實施全國統一課程標準的開始。目前，現已有45個州採用此標準，希望提高美國基礎教育品質、提升美國學生的國際競爭力。

目前美國採納《各州共同核心課程標準》(CCSS)的各州都正在為實施《各州共同核心課程標準》及「共同評量」(Common Assessment)作準備，多數採納共同標準的各州分別加入二個不同的聯盟規劃「共同評量」，這二個聯盟為「智慧平衡評量聯盟」(Smarter Balanced Assessment Consortium, SBAC)及「大學與職涯準備度評量夥伴聯盟」(Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers, PARCC)，這二個聯盟已經在2014年春天針對各會員州進行實地的試測，正式測驗的實施將從新的2014-15學年度開始。

這兩套共同評量法是根基於改革之後的共同核心標準，希望能夠更正確地呈現學生們的學識能力，取代聯邦之前飽受批評的「有教無類法案」(No Child Left Behind Act)所使用的評量方式。採行相同的評量法是為了能比較各州學生成績表現，做為教育改革成效的參考。

雖然幾年前各州在聯邦鼓勵下，有45個州及華盛頓特區雄心勃勃地加入積極落實共享的評量(shared assessments)這樣的理念及行動，但是，這些採用共同評量的各州逐漸減少，目前只剩下約26個州將在2014-15年採用共同評量，其他的則另採行其他測驗。會做此決定之考量原因包括：測驗的時間長度、測驗花費、聯邦與地方的政治問題，截至2014年5月中，只有17個州還在「智慧平衡評量聯盟」(SBAC)，10個州(特區)在「大學與職涯準備度評量夥伴聯盟」。

這樣一個新的評量政策，基於提高美國基礎教育品質、提升美國學生的國際競爭力。從當初贊成的大多數而開始規劃、預試，到明年即將實施的日期漸近，卻發

生各州、教育學者或教師有不同意見，導致有些州擬延遲實施，甚或退出計畫的情況發生，這其中或許有些過程或細節值得我們省思。

貳、美國共同核心課程與評量計畫現況與挑戰

一、美國共同核心課程

共同課程標準是一套以K-12的英語與數學教學標準，各州都可以參考使用。標準訂立時的想法是基於各州標準不一，落差過大，不如統一制定各級學生應有的學習目標。全美目前簽署採用此項課程標準者，包括華盛頓特區和其他45州，這也是1992年起全面檢討K-12教育體系計畫的重要里程碑。

新的標準強調批判性思考以及理解力。學生在課堂或在標準化測試中，將同時以口語和寫作應答。「各州共同核心課程標準」減少了教條式的標準，並讓教師能夠了解班級中進度落後學生的需求，但也同時能夠照顧學習優良學生的需求。

自2010年起，沙加緬度學區助理教育局長泰勒（Iris Taylor）在她的學區內致力推動新的教學標準。她說「各州共同核心課程標準」鼓勵教育者「深入探究幾項教學標準，而非試圖推動多項標準。」新的標準著重於「培養所有學生進入大學和職場的應變能力。」

以數學學科而言，「各州共同核心課程標準」將減少數學教學的內容和份量，這樣有助學生深入了解某些數學課題，並利用數學的方式以口語表達他們的想法。

加州大學聖克魯茲分校（UC Santa Cruz）數學教育教授尤莫思塔（Judith Moschkovitch）認同經由「各州共同核心課程標準」將平衡學生的理解力和計算能力。

莫思塔說學生將在課堂中和老師及同學討論數學，經由這樣的方式將有效幫助學生理解和記憶數學概念。

在語言和文學方面，「各州共同核心課程標準」將幫助學生學習非科學類的學科，這些學科將提升學生的寫作能力，這亦是學生在未來職場上必須具備的能力。學生將閱讀難度較高的教材，並以口語和寫作的方式對這些題材進行批判性的思考。

某些批評者擔心教師不熟悉新的教學標準，這將擴大各州已經存在的成績差距問題。然而新標準推行成功與否，將取決於學校和學生是否有更多機會取得「高品

質的教材」和「優秀的教師」。

教育政策中心執行長、同時也擔任此研究主持人的Diane Stark Rentner表示：
「全面實施共同核心課程標準是一項耗時耗力的大工程，牽涉到教育體系中許多不同的層面。目前最重要的挑戰是充足的資源。政策制定者必須了解，資金短缺可能會導致各州刪減或暫緩這些計畫。」

二、評量實施計畫

以下說明兩大評量大致實施計畫（Doorey, 2014；PARCC, 2014；SBAC, 2014）：

1、實施年級與時間：根據「大學與職涯準備度評量夥伴聯盟」（PARCC）的規劃，2015年春天將針對會員州的學校3年級到11年級正式實施這套新的評量。而「智慧平衡評量聯盟」（SBAC）的各州則是將針對3—8年級及11年級，各州也可以另行要求9或10年級接受測驗。

2、共同評量測驗形式：這二個聯盟主要都是採總結式的測驗，也都是規劃在學年結束前3個月左右施測，其長度大約有7—10小時的時間，也都有不同的選擇題題型，雖然二個聯盟的測驗設計有所不同，但原則上都會包含表現本位（performance-based）的評量及年終總結評量的內涵。

3、實施測驗之階段：「大學與職涯準備度評量夥伴聯盟」（PARCC）的時程規劃，該聯盟下的學校將有二個階段的測驗窗，最多各為20天，第一個測驗窗將在學期進行超過75%後打開，作為學校實施表現本位（performance-based）評量的指引，第二個測驗窗將在學期進行超過90%後打開，來實施總結性評量。各州將與學區與學校來決定最合適的20天實施期限，並加強學校人員施測的訓練。「智慧平衡評量聯盟」（SBAC）的規劃為，將把表現本位任務測驗及電腦總結式測驗都放在同一個測驗窗，該測驗窗將開放12週的時間，在最後33%教學日之間開放，11年級則是在最後20%教學日期間開放。

4、長度與配時：「大學與職涯準備度評量夥伴聯盟」（PARCC）的測驗長度規劃，大約是3年級8小時、4—5年級9小時又20分鐘、6—8年級9小時又30分鐘、9—10年級9小時又45分鐘、11年級9小時又55分鐘。而「智慧平衡評量聯盟」（SBAC）則是3—5年級約7小時（包含1小時教室活動）、6—8年級7小時又30分鐘（包含1小時教室活動）、11年級8小時又30分鐘（包含1小時教室活動），該教室活動將由教

師引導進行表現本位之任務評量活動。

三、評量與績效責任

新的「測驗本位績效責任制度」(test-based accountability)，是指將即將實施的、對應於《各州共同核心課程標準》的「共同評量」，包括「智慧平衡評量聯盟」(Smarter Balanced Assessment Consortium, SBAC)及「大學與職涯準備度評量夥伴聯盟」(Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers, PARCC)考試結果作為學校、校長及教師評鑑依據之一的績效責任系統。這些各州實施新的測驗本位績效責任制，原因起源於聯邦政策因素以及政治考量因素，其一方面是聯邦推動「沒有孩子落後彈性豁免計畫」(No Child Left Behind Flexibility)審核各州的教育改革計畫後賦予各州以「大學與職涯準備度」及新的績效責任制度來換取鬆綁豁免實施「沒有孩子落後」(No Child Left Behind)相關規定，另一方面則是美國近來積極推動教師評鑑改革，加諸教師提升學生成就及學業水準之責任，各州乃因而加速採納新的指標或是大修對於學校及校長及教師評比的方式與制度；此外，又因逢《各州共同核心課程標準》及「共同評量」的公布與上路，各州爰群起以採納該新課程及測驗作為宣示改革之決心，並且規劃以新測驗結果作為績效責任指標。

雖然《各州共同核心課程標準》(Common Core State Standards, CCSS)及其對應的「共同評量」(Common Assessments, CA)將在新的學期實施，不過，2014年以來，因為基於相關因素影響，包括時程急促、學校及教師反彈、配套不足、議會質疑等，各州面臨著相當複雜的政策決定：何時實施新績效責任制度？何時將測驗結果反映在人事決定？何時可以讓校長及教師喘息？這些複雜的問題讓許多州又紛紛立法或政策決定延遲或調整原本即將上路的測驗本位績效責任制度(test-based accountability)，延後將新的「共同評量」測驗結果作為學校評比及教師評鑑之依據。

四、美國教改共同核心課程的標準測試現況 (Smarter Balanced Assessment 官方網站, 2014)

經過四年的推動，共同核心課程的標準測試，也稱為「智慧平衡評量」(Smarter Balanced Assessment Consortium)，這個學年度將在部分地區(州)正式施行。去年許多州都已經試行智慧平衡評量，測驗成績也將會作為今年修正的重要憑據。

今年共同核心課程仍然有許多方向待努力。但與此同時有些州開始退出這個體

系，如愛荷華州7月底宣布，即日起退出智慧平衡評量聯盟。未來該州將採行Iowa Core 愛荷華核心課程，為該州教育方向直接負責，顯示該州對於共同核心課程的導向缺乏信心，即使會喪失聯邦補助經費也在所不惜。8月份路易斯安那州長金道爾（Bobby Jindal）也控訴美國教育部違憲。他指出教育部及鄧肯部長侵犯各州州權，擅用經費來誘使各州接受共同核心教材。

雖然如此，共同核心教材的標準測試，甫於上週增加十個盟友，包括夏威夷，愛達荷，密蘇里州，蒙大拿州，俄勒岡州，南達科他州，華盛頓和美國維爾京群島，簽署了備忘錄同意加入智慧平衡評量。該聯盟也宣布，預計近期將有另外9個地區計畫加入聯盟，也就是會有更多州更多地區開始這套標準測試。

五、共同核心測驗的迷思

聯邦教育部長鄧肯（Arne Duncan）多次公開支持這項2014-15學年度上路的共同核心測驗，推崇這項共同評量是公立學校革命性的創舉（absolute game-changer），將徹底改革十多年來推行的制式選擇題標準測驗。但是美國公平及公開測驗中心（The National Center for Fair & Open Testing, Fair Test）則不這麼認為，其提出的共同核心測驗迷思包括如下（Fair Test, 2013; Strauss, 2013）：

迷思一、共同核心測驗將比現在的考試更好，有更多考題可以測出高層次能力（Higher Order Skills）

事實：新的測驗仍然以傳統多項選擇題（Multiple Choice Questions, MCQ）為多數，雖然支持者指出這項新的測驗可以協助教師強化批判思考，但實際上該項新的測驗除了增加一小部分的表現任務（short performance tasks）或短篇文章寫作，其他仍與目前測驗形式相當。

迷思二、採納實施共同核心測驗將可終止《沒有孩子落後》考試的過度殺傷威力（overkill）

事實：在《各州共同核心課程標準》底下，仍將會有很多考試及誤用情形發生。

《沒有孩子落後》法案造成過去十年來全美如海嘯般的測驗狂潮，同樣地，《各州共同核心課程標準》也將如帶領各式測驗如浪潮般淹沒教室。目前這二個測驗聯盟都規定中小學部分的3-8年級實施英語文及數學二個科目測驗，這個部分與《沒有孩子落後》一樣。但其測驗將比現行各州測驗來得長，因為在高中部分，「大學與職涯準備度評量夥伴聯盟」（Partnership for Assessment of Readiness for College and

Careers, PARCC) 規劃高中三個年級都將實施閱讀及數學二個科目測驗, 「智慧平衡評量聯盟」(Smarter Balanced Assessment Consortium, SBAC) 則是在10-11年級實施。「大學與職涯準備度評量夥伴聯盟」(PARCC) 的各州高中生也將接受說與聽的考試, 同時, 從幼稚園到2年級也都提供有形成性測驗讓學校使用。這二個聯盟也都鼓勵每年多實施額外的2-3次考試。與《沒有孩子落後》同樣, 這二個聯盟的測驗也都將被用在高風險(high-stakes)的相關決定上, 包括教師評鑑與學校績效責任等, 同樣有可能產生過度使用或誤用。

迷思三、新的多州合作之評量將可以節省納稅人的錢

事實: 多數州的測驗費用將不減反增, 學校也將花更多錢在電腦設備升級上。由於經費考量, 有五個州已經在本年8月決定退出評量聯盟, 「大學與職涯準備度評量夥伴聯盟」(PARCC) 坦承該聯盟中半數以上的州將花費比過去更多經費在新的測驗上

迷思四、新的評量聯盟將能真正設計出比其他測驗公司更好的評量。

事實: 評量聯盟仍是由同樣營利的測驗公司, 包括Pearson, Educational Testing Service and CTB/McGraw-Hill等設計試題, 這些公司長久以來仍多所誤失。

迷思五、各州一定要實施共同核心評量

事實: 不, 他們不一定要。高品質的評量能改進教與學並提供豐富的資訊給學校運用, 有用的評量應該是課程的一部分, 包括形成性評量、表現評量、檔案評量或學生作業任務等, 學校也可以運用不同的證據來源來評估其辦學優劣, 而非只是單一測驗。

六、挑戰與困境

(一) 共同核心課程實施的正反面意見

保守派認為, 「歐巴馬核心」代表聯邦政府打算接管公共教育事務, 左派則擔心那會引來更多標準化測驗, 教師也得接受更仔細地審視。共同核心(Common Core) 教學標準充滿政治疑慮, 很容易讓人忘記, 為何一開始會有那麼多州採行。

6年前, 各州採行不同標準, 高中文憑亦失去意義; 多達4成的大學新鮮人需要補習課程。共同核心建立齊一標準以確保學生的能力; 學生每年都得學會特定技能, 但學校可以自行設計課程計畫。2010年, 45個州和華盛頓特區決定採行共同核

心；2014—15學年開始，新測驗將測試學校是否有達成這些標準。

多數教師支持此標準，但考試日期將近，反彈聲浪也越來越大；印第安那率先退出共同核心，幾個共和黨州亦跟進。阿拉巴馬、亞歷桑那、佛羅里達、喬治亞、堪薩斯、密西西比、田納西和威斯康辛，也都因為共同核心出現了激烈的爭執。不過，這些州最後並沒有退出。部分原因在於，主流保守派傾向於支持這套新標準；企業大多支持，因為它們希望能有教育程度更好的勞動力。此外，退出的州也遇上不少問題，例如，印第安那最終就採行了與共同核心十分相似的標準。

大部分的州保留了共同核心，接下來的問題則是，它們會不會全心推動。許多州表示，其課程與共同核心相符，但拒絕實施新測驗。問題在於，沒有合適測驗，學校就沒有改變課程所需的動機和資訊。

（二）費用問題（高等教育記事報，2012）

許多州也面臨了商業上的問題，像是採買課綱的材料、專業培養、評量工具、與科技。這些都是幫助校方符合新的學術指南與新測驗標準的需求。雖然與這些廠商高達數百萬的合約金都是有補助的，但這些標準與評量一直影響著州政府與學區如何使用他們的經費。然而，在資源更新與替換資源方面，花費該如何運作則尚未有明朗的分析。

共同課綱、測驗與學區預算之間的複雜關係也在許多州中可見。像是俄亥俄州在過去幾年已經把經費幾乎都花在購買共同課綱相關的產品，從評量測驗系統到無線科技都有。舉例來說，俄亥俄州與其他州就預計在2015年春季在線上測驗化花費數千萬美元。

目前這兩套評量法遭受批評的主要原因，在於高額的成本及設備需求。PARCC今年七月公布，每一個學生預計要花29.5美元來參加數學及語言評量考試。對於使用PARCC評量法的各州來說，這個金額要比他們之前的聯邦考試費用高出快一半。

不過目前最艱難的挑戰，其實是各州經費不足的問題。共有21州認為2011-12學年度實施共同核心課程標準時的重大困難之一，就是資源有限。除此之外，各州大多認為現有教學科技設備不足，恐怕無法依照共同核心課程標準施行相應的線上評量：20個州表示必須增加學校電腦數量，15個州現有無線網路設置及頻寬流量均不敷使用，14個州擔心缺乏專業知識處理線上測驗的相關技術問題。

參、我國現況概述

目前我國十二年一貫課程的規劃正進行中，是否訂立類似美國的課程核心標準，以及對核心課程標準施予電腦化評量，來檢核學生於十二年基本教育過程中與畢業後所學得的知識技能，似乎還在規劃中。

而攸關升學考試分發的大學學科能力測驗、大學指定考試則已進行多年研究、規劃，並以開過多次研討會與公聽會，美國共同核心評量到目前的準備過程與引發的爭論可作為借鏡與省思。

肆、對我國的啟示或建議

一、是否與績效責任連結？

若以測驗的目的，將測驗結果單純運用在學生學習成效、教師教學改進與學生補救，而不與學校辦學績效、教師教學績效相連結，所引起的反對聲浪會較小。

二、是否與入學考試連結？

而根據美國教育週報（Education Week, 2012）報導，大學理事會（College Board）於2012年5月16日宣布David Coleman為下一任大學理事會主席。分析指出，這項新的人事任命意味著未來「學術能力測驗」（Scholastic Aptitude Test, SAT）將可能加強與「各州共同核心標準（Common Core State Standards）」的連結（alignment）。

目前大學招生及入學研究方案已將未來十二年國教課程的規劃納入參考，未來若我國有共同核心標準測驗，是否納入參考值的審思。

三、該用什麼指標去衡量共同核心計畫的成效呢？

共同核心計畫的成果取決於如何反思編制教學課程及其教授方式。如果依然用舊有的課程和教學來教新標準，如在教師專業培訓工作坊只告訴教師：「看，這個就是核心，跟著教吧！」，或如果我們只管用平板電腦（iPad）來美化試卷，那麼這計畫也是徒然的。

但如果教師能善用標準去將教學變得多樣化以配合不同學生的需要、能利用科技協助教學、教師間能增加合作、解決問題，而看到學生更投入學習、看到他們英語及數學水平的提升，這就是我們的量度指標。由於經舊制度的洗禮，轉制對高中

生未必會有顯著的影響。但共同核心對年幼學生的影響是非常值得觀察。

四、哪些共同核心值得家長注意？

實施後如果成功，學生的成績會提昇，在升大學和就業方面有更好的預備；其次設立新的考試標準會花上數年時間，屆時會有很大改變，我們要為此預備。家長要明白當有新制實施時，學校表現和孩子的成績都會改變。最後就是要向家長說明如何預備新課程、設立新試制度，還有如何理解新成績。

五、教師的培訓

新課程標準的師資培訓工作也將是新標準成功與否的一大考驗。然而根據美國教育周刊（2014）研究中心調查顯示：教師接受越來越多關於共同核心標準的訓練，但對於教授共同核心標準課程感到準備不足。極少數教師對於由「為大學及職業做準備的評鑑夥伴（PACC）」及「智慧平衡評量聯盟（SBAC）」合作團隊共同研發的共同核心標準評鑑感到熟悉，僅一半的教師表示熟悉團隊的數學項目測驗，而2/3教師表示熟悉英語/語言項目測驗。因此，我們也要引以為戒，實施前，就做好教師培訓工作，並能對學生、家長與外界說明。

參考文獻

高等教育記事報（The Chronicle of Higher Education）(January 25, 2012)。

<http://chronicle.com/article/Despite-Budget-Problems/130442/>

教育周刊（2014）。教師尚未準備好教授共同核心標準課程。駐波士頓辦事處教育組，黃瑋婷翻譯。

Doorey, N. (2014). The Common Core Assessments: What You Need to Know. *The Educational Leadership*, 71(6).

Using Assessments Thoughtfully, Pages 57-60.

Retrieved from

<http://www.ascd.org/publications/educational-leadership/mar14/vol71/num06/The-Common-Core-Assessments@-What-You-Need-to-Know.aspx>

Education Week (2012). 大學理事會新任主席希望強化SAT與共同核心課程的連結。駐美國代表處

文化組，

張佳琳翻譯。報導連結網址：

[http://www.edweek.org/ew/articles/2012/05/16/32collegeboard.h31.html?
tkn=NMSFjWEBlii7bmNF56NZ2ErEZl%2FssZCW1Av4&cmp=clp-edweek](http://www.edweek.org/ew/articles/2012/05/16/32collegeboard.h31.html?tkn=NMSFjWEBlii7bmNF56NZ2ErEZl%2FssZCW1Av4&cmp=clp-edweek)

Fair Test. (2013, September 3). *Common Core Assessment Myths and Realities: Moratorium Needed From More Tests,*

Costs,Stress.

Retrieved from <http://fairtest.org/common-core-assessments-factsheet>

Partnership for Assessment of Readiness for College and Careers (PARCC). (2014).

Official Website. <http://www.parcconline.org/>

Smarter Balanced Assessment Consortium (SBAC). (2014). Official Website.

<http://www.smarterbalanced.org/>

Strauss, V. (2013, September 4). *Seven facts you should know about new Common Core tests.* The Washington Post,

The Answer Sheet. Retrieved from

<http://www.washingtonpost.com/blogs/answer-sheet/wp/2013/09/04/seven-facts-you-should-know-about-new-common-core-tests/>

教育越改革，學生補習越普遍？

李俊仁

國家教育研究院測驗及評量中心副研究員兼代主任

教改20年，教育政策上廣設高中大學，人口出現少子女化現象，升學的供給上升，需求下降，不管是升高中或是升大學，的確是出現人人有學校可以選讀的狀態。但是，在報章雜誌上，每到升學考試季節，總是出現學生壓力越來越大，補習班越來越多的訊息，知名雜誌甚至以「10年教改，肥了補習班」為標題。到底學生補習的人越來越多嗎？

臺灣教育長期追蹤資料庫」（Taiwan Education Panel Survey，簡稱TEPS）、關心教育的雜誌，以及臺灣學生學習成就評量資料庫（Taiwan Assessment of Student Achievement，TASA），都曾經針對國中學生的補習狀況進行調查，表1是各項調查的舉辦年度、學生年級、詢問的問題以及參加補習的百分比。

表1

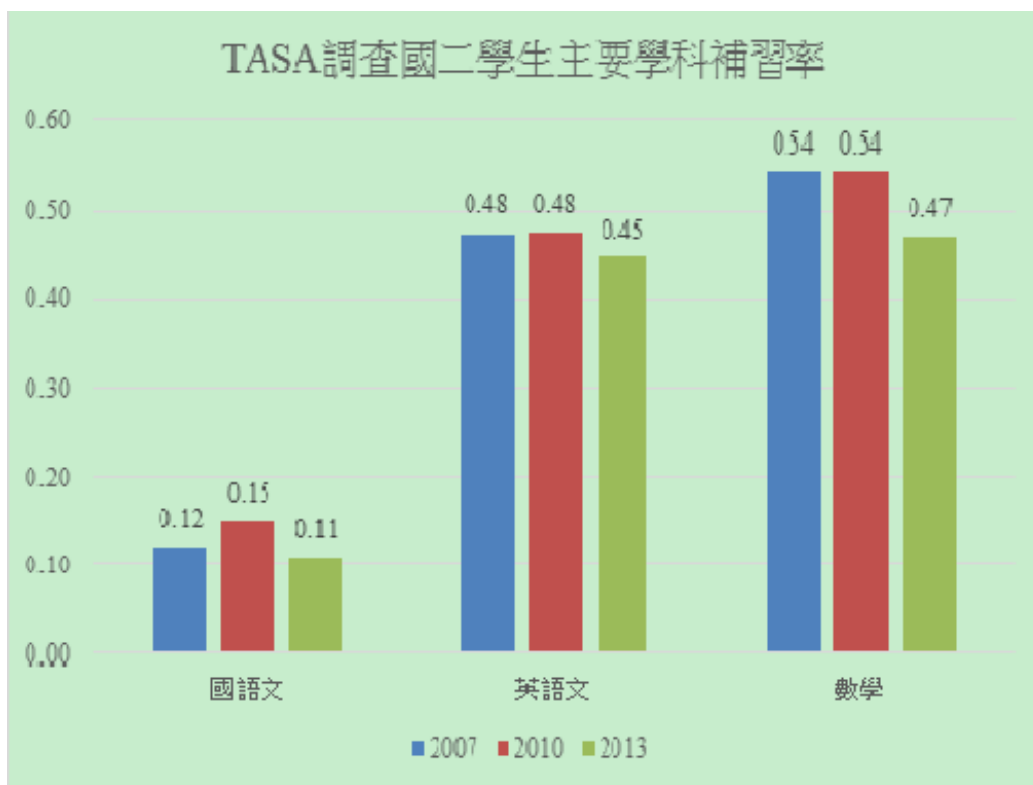
各項調查的調查對象、參與補習百分比、以及調查題目

調查時間	調查對象	百分比	資料來源	調查題目
2001	國一	72.9%	TEPS 電子報15期	目前你每星期總共花多少時間參加校內外課業輔導、補習或家教？
2003	國三	56%	TEPS 電子報51期	三年級上學期你平均每星期花多少時間參加校內的補習或家教？
2003	國三學生家長	68%	TEPS 電子報65期	您孩子這學期的學業課外補習（包括請家教），平均每個月花多少錢？
2010	國一、國二	51.99%	親子天下15期	你有沒有補習？

2013	國三	57.1%	天下雜誌536期	你目前有沒有針對上課科目在校外補習？
------	----	-------	----------	--------------------

圖1則是國教院測驗及評量中心臺灣學生學習成就評量資料庫國二學生的問卷調查資料結果。

圖1 TASA歷年國二學生調查在國語文、英語文以及數學的補習百分比

調查的結果很清楚，近10年來，國中學生補習的百分比，即使不是從70%下降到60%，至少也維持在60%上下，並沒有增加。而根據TASA的調查，參與國語文、英語文、數學補習的百分比，在近6年內是相當穩定的，英語文以及數學大概是50%，國語文則是11%—15%，這樣調查也支持學生補習率沒有改變的論述。

心理學討論思考錯誤的現象時，有一個現象稱為代表性捷思錯誤（representativeness heuristic），指稱的是人類在判斷事件發生的機率時，很容易受到周遭出現樣本特徵的影響，如果能夠讓人產生深刻印象的，就會增加發生機率的判斷。許多人，特別是媒體人，認為補習增加的現象，或許正是因為自己孩子，或是親人，面對當代較為複雜的升學制度所產生的感受，進而產生國中學生補習發生

機率放大的感覺。

但是，如果補習百分比沒有增加，且因為少子化的關係，補習的供給人數應該減少，為什麼補習班是增加的？

根據教育部的統計資料，2006年各式各類的補習班一共有10,686家，到了2015年，有18,815家；跟升學比較有關的文理補習班，在2006年有5,534家，到了2015年，則有10,917家，文理補習班，足足增長一倍。補習班增加的現象是確定的。

一個合理的假設，因為社會結構的改變，補習已經不只是增加課外的學習，而是因為安親的需求，所以，補習班的班數雖然增加，但是，每一個補習班的規模應該是大幅縮小的。過去的補習是大班制的學科再學習，但現今的補習則是強調小班的安親功能。這樣，才有辦法解釋為什麼實質補習人數下降，補習班增加的現象。

為了要驗證這樣的現象，我查尋了教育部的補習統計資料。根據補習班的服務對象做查詢，在2001整年，全國登記以國小學生為服務對象的補習班數為401，國中為142；在2010整年，全國立案國小補習班數為429，國中為129。不過，根據該網站，臺北市國中以及國小的補習班立案數字是零，所以上述資料應該僅供參考。但是，在其他類，臺北市則有相當的數量，點選後，可以發現其他類呈現混齡的補習班，全國其他類的補習班，在2001年有260家；2010年，則是503家。此期間重要的訊息是立案針對國中的補習班數字並沒有增加，增加的是國小以及包括國中小的混齡補習班。混齡的補習班，主要功能應該都是在安親。

如果近年補習班主要的功能是安親，並不是補習，則應該可以有另一個支持的論述，那就是補習班的班級的人數應該是大幅下降的。

由於無法直接知道歷年補習班班級人數的資料，利用教育部統計資料裡，補習班立案時，需要填寫教室數目以及教室面積，則可以根據每一個教室面積變化，間接的推估是否補習班班級人數大幅下降的現象。

根據臺北市的補習班統計資料，查詢1998整年的資料時，可以發現立案文理補習班有35間，2014年，則有71間，表面看起來，的確是補習班數目增加了，而且是增加一倍之多。但如果查詢1998以及2014年立案補習班的教室數目、教室面積，再計算出每一教室平均面積，可以發現一個非常有趣的現象。1998年的補習班單一教室平面面積為55.69平方公尺，到了2014年，則大幅下降到24.43平方公尺，降幅達到

一半以上。

一般的國中小教室大概是67.5平方公尺，所以，您可以想像這15年來，補習班一個班級大小規模的差距。

表2

臺北市在1998以及2014年立案文理補習班的教室平均數目、教室平均總面積以及單一教室平均面積

統計年度	1998	2014
立案數目	35	71
教室平均數目	3.37	3.79
教室平均總面積（平方公尺）	190.6	73.98
每一教室平均面積（平方公尺）	55.69	24.43

這樣的現象，也支持補習班的增加，是因為補習班功能改變的結果，從升學的學科學習，轉變為安親功能。

根據上面的統計資料，近年來補習班的增加，恐怕跟教改、升學壓力的關係很低。

尋找教學美感的「調性」——評Jay Parini《教學藝術》

林逢祺*

壹、前言

「美感教育」是教育部近年來大力推動的重點工作，就美感象徵質感的追求而言，教育部這項決定，無疑是明智的。只是觀察近期有關「美感教育」的討論似乎集中在藝術和美的陶養，較少觸及「教學美感」的探討。然而談美感教育很有必要同時深究教學美感，試想沒有美感的「美感教育」，如何涵育美的心性和能力？換言之，教學美感是美感教育的前提，不宜忽視。

教學美感的探究屬於教學藝術的範疇，相關專著極為少見，美國梅德布瑞學院（Middlebury College）文學教授Jay Parini所著《教學藝術》（The Art of Teaching, 2006）一書，是極為難得的作品。此書雖以自傳式文體寫成，但正因為其以作者自身求學和教學經驗為反思題材，讀來格外貼近教學實況，非常值得在職教師參考。

限於篇幅，以下就《教學藝術》一書中的三個重要觀點，提出來稍加介紹和分析，主要集中在Parini心中所謂教學「調性」（tone）的思索。

貳、教學「面具」

Parini指出自己剛開始教書時，總抗拒「教室即劇場」的觀念，不能接受以「不自然」和戲劇化的形式來進行教學，認為那是不真誠，不忠於自我的表現；覺得好

的教學，應該是真實自我的呈現，是不戴「面具」的。Parini後來放棄這種思想，進而主張「教學面具」（teaching persona）的選擇和發展，乃是執行教學角色任務不可或缺的。他從兩個角度來省視「好的教學者不戴面具」的迷思。

首先，以為教學時戴著「面具」就是不真誠、不能作自己而可恥的觀念，實則源於錯誤的「自我」概念。事實上，自我是建構、發明而來的。人的存在即是不斷選用「面具」的歷程，這歷程類似我們選擇穿著什麼衣服時，會有大小合身與否、樣式適切與否的問題，而沒有真實與否的問題。以為有「唯一真實而永恆的自我」的觀念，是錯誤而虛幻的，因為這種「真實」自我並不存在。自我的面貌是多樣的；每個人都有無數個面目，這些面目時時進行著混和、轉化、分裂和重組，以求和環境平衡，這才是自我存在的真實境況。亦即自我乃是和環境互動，不斷生成、調整和蛻變的，自我不是也不宜僵化不變。Parini認為教師應該及早認清這點，揚棄所謂深層、真實、永恆、獨立自我的想法，才能在教學時彈性調整自我，創造最有效的教學效果。

再者就「面具」（*persona*）的原始意涵而言，乃是指戲劇演員演出戲劇時所戴的面具。在古希臘的社會裡，演出特定劇碼的特定角色時，都會戴上特定的面具，以向觀眾彰顯其藝術及人為創造特性；其演出時，劇名、劇情都是固定的，而演員的「聲音」（或特色）則透過面具來表現。這象徵著創造需要傳統和規範的輔助，而非完全顛覆或由無到有的創新。教學也類似於此。教師的聲音，也需要透過面具來傳揚，正如詩句需要文字，戲劇需要舞臺。如此看待教學，就能發覺其表演特性，並領悟依據「劇情」（教材），而選用適當「面具」（呈現方式）的必要。教學是戴上一個自覺是建構而來的「面具」，讓它成為教者的臉，並藉助它來發出吸引人的聲調和豐富、正確言語的歷程。

Parini認為人的自我並非天成而固定，而是不斷蛻變的；自我在適應環境及執行任務或生活的過程中，不可免的要戴上適用的面具，才能展現功能。在教學工作裡，教師一次次地重新創造自我，這種創造需要面具，這時的面具不是自欺或虛偽，而是有效發聲、調整調性、呈現風格的憑藉。Parini回想自己的老師James Lusardi激發人心的教學，指出Lusardi在上課時，總是能以戲劇性的方式，將詩句和文學作品生動地表演出來，令人回味再三。Lusardi甚至將Parini的詩作大聲地朗讀出來，就像朗誦莎士比亞的詩作那樣認真熱情，Parini因此大受鼓舞，文學創作的理想也因此更加確定。Lusardi的典範可說明好的教學者需要面具。

參、教材即教法

常識的觀點經常將教材和教法視為分立，教材是課程，而教法是教學，所以在教學預備的過程中，也就容易忽略教材本身在教學歷程中的決定性作用。誠如R. S. Peters所言，教學的內容和方法有其不可分的一面（Peters, 1977）。Parini則是由其自身的受教經驗，說明教材如何成為教法的決定要素。

Parini回憶大學時文學史課程的教授W. E. Brown先生，雖然不善教學，但其博學和對文學的熱情及執著，卻打動了每個學生。Parini由Brown的教學體會到教材在教學裡的中心地位。Parini指出，教師必須信任有價值性的教材必能吸引學生，並引領學生進入更高的境界。換言之，教材可視為教法的一部分，選對教材，就是卓越教法的第一步，也是教學成敗的關鍵。Parini省視自身教學經驗，發覺自己有時並不信任教材的價值，而學生也能覺察他的心態，這讓他的教學顯得搖搖晃晃，難有良好效果。Parini因此認識到，教學應慎選教材，教材本身的美和真，自能發揮絕佳教學作用。他指出，最優秀的教師懂得退身幕後，讓教材內容主導教學，展現浸潤和潛移默化之功。他甚至主張，如何退身幕後需要技巧和信心，也是「教師成功的唯一道路」（Parini, 2006：25）。

Parini還以求學階段到英國聖安德魯大學（St. Andrew University）做交換學生時，聽一位古典文學家講課的經驗，來補充前述觀點。他指出，這位教授的講述技巧極度單調，又經常擤鼻涕，發音不標準且尖銳，木然凝視人的模樣令人不安，用的是發黃的演講筆記，講的例子常是過時的，總之，沒有一樣特色是不叫人反感的。奇妙的是，這位教授仍然傳達了自己對教材的摯愛，當他用拉丁文大聲朗誦文句，聲音常因激動而變得顫抖，眼中泛著淚光。Parini說，「他似乎跟自己荒謬的儀態戰鬥著，想盡辦法要展示手中珍視的材料。每次我離開講堂時，總會因此深受啟發，迫不及待地想回寢室重讀文本，並閱讀他推薦的參考文獻。」（p.133）由此可見，教師對教材的重視和摯愛，就是最有效的教學方法之一。

肆、臨在教學

教材選擇的關鍵性，已如前段所述，然而對於教材的來源，也存在一個普遍的迷思，認為教材必然來自學生或教師以外的獨立知識體系。這個見解深入人心的結果，是讓教與學的活動減少了熱情和火花，因為當教材被看作是神聖而外來的材料時，教與學的活動會在無形中減少「臨在感」（sense of presence）。

Parini以「臨在教學」(teaching by presence)來解釋這個觀念。(p.85)他介紹Robert Frost的教學實踐,指出Frost在教學裡,總是不斷挑戰學生,與學生對話,這雖然使學生不安,但也使學生真實面對所學,並從中尋找自己的聲音,而不陷入機械背誦的失魂狀態。Frost關心的是學生能不能發展清晰而良好的思維,能不能提出有意義的論點,並勇敢而熱切地為自己辯護。在Frost的教學裡,教材並沒有不可動搖的神聖性。誠如Parini的記載(p.86),Frost不諱言地向學生提示,指出「我尋求的是你們心中的可貴教材」。這是接納學生的價值,也是相信學生可以在教學裡貢獻心智。這樣的教學,老師像是交響樂的指揮,每位學生都是不可或缺的樂手,都能貢獻,也必須全神貫注。換言之,每位學生在教學活動中都是參與的、臨在的、身歷其境的。

Frost認為大學教育的任務就在克服「識見短淺」(little-mindedness),因此提倡教師教學時能挑戰、超越教材。他自己的教學「調性」,則總是顯現在認真檢視、批判文本的一字一句;他不只是教文本,他也在無形中傳授了自己的思維和存在形式。亦即,Frost在教學時是臨在的,他自身也是教材,提供省思消化後的知識而不只是照本宣科,並且也示範了開闊的批判精神。在這種全神投入的教學過程中,師生都獻出自己的最佳可能,共同投入一場不可預期而令人振奮的知識冒險之旅。

伍、結語：期待更多實踐故事

Parini的著作中還記述許多非常有價值的經驗,例如研究和教學如何相互滋養、討論課程如何有效執行、講述課程如何深刻生動以及教學生涯如何開展等等,在其明晰流暢的描述中,格外能打動讀者。雖然Parini所提的觀念,有些在教育學術專著中有更為嚴謹的析論,但純學理性的探討,文字通常較為生硬,實境感也不足,較難引起共鳴,有時也不貼切。教學現場中,有許多像Parini這樣重視教學藝術又有深刻教學心得的教師,期待這些人能效法Parini的精神,將自己的教學故事化作省思文字並付梓。相信這類文本累積越多,教學藝術的深化就越有實務基礎,間接也有益於美感教育的提升。

參考文獻

Parini, J. (2006). *The art of teaching*. New York, NY: Oxford University Press.

Peters, R. S. (1977). *Authority, responsibility and education*. London: George Allen & Unwin.

---

* 林逢祺, 國立臺灣師範大學教育學系教授

電子郵件：t04037@ntnu.edu.tw

非書資料

周素岷整理

國家教育研究院教育資源及出版中心

本院典藏數位影片為全國內容最豐富之先驅。為數位媒體資源最豐富之寶庫。此資源旨在提升教師教學效能及改善學生學習成果，歡迎讀者登入本院網站（網址：<http://www.naer.edu.tw>）。

為有效推廣及鼓勵全國教師多元運用媒體資源，本院所研發之各大領域系列影片分別於上、下年度完成製作，並配發學校以利運用，同時掛載於本院網站，歡迎讀者上網隨時點播與下載。（網址：<http://3w.naer.edu.tw/english.jsp>）。服務電話（02）3322-5558 轉分機228，或E-mail：sue326@mail.naer.edu.tw。

此外，本院提供教學多媒體免費影片下載系統；如歷年「本院自製媒體、與全國中小學教師自製教學媒體競賽」得獎作品之上載，特將「MOD線上點播區」掛載於網站，供讀者大眾多元利用網路免費點播觀看。歡迎讀者訊息捷取利用與典藏（網址：<http://www.naer.edu.tw>）。

本期以借閱熱門『電影影片』為推薦報導，及本院研發出版國中活化教學系列之介紹，列舉內容有；「我和我的小鬼們」、「送信到哥本哈根」、「蝴蝶」、「英語卡片傳情文化交流無國界」、「聲色的別離，詩畫歌的美麗合體」、「紋名遐邇 臉彩繪秀出文字之美」、「一起體驗趣 地理文化知GO」、……等單元。茲大意介紹如后，以饗讀者：

借閱熱門影片大意介紹：

壹、我和我的小鬼們——

本影片為外購單元，由迪昇數位影視公司發行，是一部種族文化融合與家庭教育相關劇情影片，請參考摘要介紹：法文老師佛杭蘇瓦滿懷抱負的設計著新學期的課程，希望帶給學生豐富有趣的一年，沒想到學生們龍蛇雜處，有來自非洲與中國的移民第二代、叛逆龐克族、刺青男與桀敖不馴又愛頂嘴的刻薄女學生...不同文化、種族、家庭，個個叛逆如脫疆的野馬！時常掀起一陣腥風血雨，師生間言語和心理的衝突不斷，宛如意場「教室諜對諜」。這群國中小鬼們常質疑佛杭蘇瓦老師偏心及種族歧視，不僅如此，還有學生家長的難纏、立場迥異的同事與僵硬的教育制

度。

但秉持課堂倫理與對教育理念的堅信，請觀賞佛杭蘇瓦老師如何挑戰這場師生戰爭和考驗？。

貳、送信到哥本哈根——

本單元為外購影片，由葳勝國際發行，內容大意：該節目係改編自丹麥暢銷小說，描寫一位男孩逃脫保加利亞集中營，經過許多人的幫助前往丹麥。該電影原著為丹麥暢銷小說《北方自由》。1952年在共產世界保加利亞集中營長大的十二歲孤兒大衛，在一名中年男子的幫助下逃跑，去追尋他想要的自由。他受男子之託，要送一封信到丹麥。男子告訴他，逃出去後，遇到危險時，往人多的地方去，但不可以相信任何人。受人之託的大衛，僅帶著一只指南針、一塊麵包和一封信逃出了集中營，他要依照信上的地址，經過希臘、義大利、瑞士到丹麥的哥本哈根，然後把信交給一個人；這是大衛第一次開始接觸到自由的世界，就像是一場充滿無限可能的發現之旅，當他穿越歐洲，展開這趟送信之旅時，同時也逐漸拋開原本對人的防禦心，這趟歐洲之旅為他開啟了心靈的視窗，也給了他嶄新的人生觀...歡迎觀賞一部能深入您心靈、震撼您心，傳達愛與希望的故事！

參、蝴蝶——

本單元為外購影片，由天際國際出版，簡介：麗莎今年8歲，沒有爸爸。她的好奇比大象還要大，一個不怕陌生人的小女孩。有天中午放學，媽媽又忘了接她回家，她來到鄰居爺爺的家，還打開爺爺的密室。怪脾氣的爺爺，說要去找「伊莎貝拉」，那是全歐洲最稀有的蝴蝶。麗莎怕被送到孤兒院，於是黏著爺爺一起上山找蝴蝶。

這趟遠足好辛苦，她半路賴皮、後悔了？可是，她卻看到滿天飛舞的蝴蝶，和媽媽的愛！在蝴蝶電影裡，有「伊莎貝拉」破蛹而出的珍貴畫面，長達4分鐘，她被譽為全歐洲最美麗、最罕見的蝴蝶，只有3天3夜的壽命，故難得一見。本片有親職互動的溫馨，並可觀賞昆蟲的生態，及蝴蝶一生的蛻變！是一部寓寓教於樂的優良影片。

肆、天堂的孩子——

本單元為外購影片，由惠聚多媒體發行，大意：故事要從九歲的阿里，無意間弄丟了妹妹莎拉的粉紅色外出鞋開始。這雙鞋子雖然又破、又舊，修修補補了好幾次，卻是莎拉的唯一外出鞋。阿里懇求妹妹：無論如何，都不要告訴父母鞋子不見

了！因為他知道，家裡根本沒有錢買。阿里後來去參加了一項第三名獎品是一雙鞋的馬拉松比賽，他答應莎拉，他一定會帶回一雙新的鞋子！因著一雙破舊的鞋子，交會出阿里和莎拉兄妹兩人的了解與體諒，使得即便物質匱乏的環境，也充滿了天堂的味道。

伍、英語卡片傳情文化交流無國界——

本影片單元為本院研發製作十二年國教國中活化教學系列，大意介紹：本內容採訪高雄市福山國中張興蘭老師的教學情境，及該校英語科教師團隊3年來透過「國際卡片交換」專題活動融入英語教學，藉以提升學生學習英語的動機，增進學生國際視野。張興蘭老師表示，臺灣英語教材內容深受美式文化影響，忽略新興國家或第三世界國家，而國內青少年接觸的國際資訊又多以亞洲流行文化為主，國際視野廣度普遍不足。該校參與國際卡片交換活動後，學生有機會真正看到「全世界」的樣貌，進而尊重與欣賞異國文化。張老師幾年前透過研習機會，接觸國際性專題學習網站平臺（iEARN）。iEARN的國際專案多達200多個，在嘗試一些不同主題與方式的專案後，張興蘭老師及教學團隊決定將「國際卡片交換活動」融入英語課程實施。首先，該校英語教學團隊在iEARN國際網站平臺提出專案申請，透過平臺媒合全世界有意願參加的國家名單。在接續的英語課堂中，張興蘭老師讓學生分組及討論卡片內容及設計理念，讓學生嘗試用英語搭配圖畫介紹臺灣文化。

陸、聲色的別離，詩畫歌的美麗合體——

本單元為本院自製十二年國教國中活化教學媒體系列，大意介紹：本內容採訪澎湖縣馬公國中林美惠老師的國文教學，林老師以「離別」為題，指導即將畢業的國三學生創作新詩，並由學生自己朗誦新詩後配上旋律，再請音樂老師協助配上和弦，同時結合美術課創作校園植物押花貼畫，成為「詩、畫、歌」一體的作品。語文科的教學，除了知識的傳授、技能的運用外，情意的陶冶是非常重要的環，如何讓學生透過國文科教學愛上閱讀及創作，一直老師的教學重點。「孩子的創意無限，他們是詩的歲月，隨手拈來皆是詩。」林老師表示，透過詩歌完整的創作教學，讓學生從師生的討論、修正及合作演出中，享受文字、圖像、旋律三者結合之創作過程及成就感。

柒、紋名遐邇 臉部彩繪秀出文字之美——

本單元為本院自製十二年國教國中活化教學媒體系列，大意介紹：讓學生從臉

部彩繪，體驗文字藝術之美，並輔以多媒材的教學資源，張綺真老師從新世代觀點設計藝文課程，以「學習共同體」的教學理念，傾聽學生學習觀點，也培養同儕間溝通及合作的能力。「紋名遐邇」即是張綺真老師及教學團隊共同設計的課程。首先，張綺真老師運用多媒體向學生介紹文字藝術，再帶領學生從國內外不同的戲劇臉譜、彩繪藝術及青少年次文化，引起學生學習動機。其次，透過3至4人之異質性分組共同討論，設計姓名臉譜，再請學生使用人體彩繪顏料，在同學臉上繪製姓名創意臉譜。張綺真老師說，透過學生分組合作學習，能夠培養學生溝通及合作能力，形塑思辨、討論及發表的學習風氣。

捌、一起體驗趣 地理文化知識GO——

本單元為本院自製十二年國教國中活化教學媒體系列，大意介紹：本內容採訪宜蘭縣復興國中石春華老師，施以結合學校彈性時間或跨領域課程，實施體驗式學習，期望透過動態活動，強化學生學習動機，提升學習興趣，培養帶得走的能力。石老師說，過去的地理科教學，老師總是耳提面命地告訴學生：「這題會考，這些地名要背起來！」。老師長為了進度而趕課，學生在臺下不斷的抄寫、背誦、考試、罰寫...，這樣的地理課，只會讓學生產生逃避和厭倦。如何讓地理課活起來，讓學生期待一週一堂的地理課，即是石春華老師最大的課程目標。

玖、從動手開啟思考的學習摺紙中學數學——

本影片為本院自製十二年國教國中活化教學媒體系列，大意介紹：李政憲老師的教學（新北市林口國中）李政憲老師在課堂中指導學生透過摺紙學習數學，將抽象的數學原理，化為一件件精緻的摺紙作品，讓學生從動手操作中，體驗數學的學習樂趣。

國中學生升上八年級後，即開始學習開根號、無理數等概念。李政憲老師發現，部分學生對相關概念還似懂非懂時，又隨課程引入「勾股定理」，如果基本概念沒有及時弄清楚，學生往往更難瞭解其原理及應用。李政憲老師自從4年多前參加一場摺紙課程研習後，就開始嘗試研究如何透過摺紙，將數學原理具體表現在摺紙作品中，並帶領學生從摺紙課程玩數學，例如摺出正多邊形、有理數、無理數，並講解乘法公式、勾股定理等，讓學生從動手操作中，有步驟的理解數學原理。

拾、生物合作學習，老師學習合作——

本影片為本院自製十二年國教國中活化教學媒體系列，大意介紹：林莞如老師

(彰化縣線西國中) 17年前即在課堂引進合作學習，並透過教師社群的合作，進行協同教學。

林老師認為，傳統講述式的教學方式有其價值，功能不容抹煞，但教學方法仍應與時俱進，即便是傳統教學法，也能試著將多元資訊融入教學，增強學生的學習動機與興趣。「不要逼魚學爬樹、然後斷定牠失敗」，林老師說，孩子的學習風格各異，有圖像式思考的、聽覺型的、動作型的、語文符號抽象思考的；老師教法和評量方式要逐漸多元，才能帶起每一個孩子。過去的教學活動，往往聚焦在老師精彩的「教」，鮮少看到學生真實的「學」，形成以教師為主的單向講授。將「合作學習」帶進數學課，同時在課堂間互相觀課並於觀課後研討心得，深耕教師學習社群。林莞如老師的多元評量方式包括分組合作討論、海報製作、唱歌競賽、生態攝影、筆記概念圖、表演神經系統、顯微鏡跑檯、製作維管束及循環模型，讓學生均能發揮專長，展現學習特色。

拾壹、閱讀理解策略融入數學學習——

本單元為本院自製十二年國教國中活化教學媒體系列，大意介紹：本內容採訪新北市立清水高中國中部數學科陳玟樺老師有感於傳統數學科教學，較重視學生記憶及演算的能力，以致學生僵化學習，只想代公式拿分數，不深入思考數學背後的意涵。陳玟樺老師將「閱讀理解策略」融入數學學習，從「閱讀目標」（檢索與擷取、解釋與澄清、反省與評鑑）切入，反覆製造閱讀的機會，讓學生靈活運用「預測、提問、摘要、澄清、反思」等策略，鼓勵每位學生就教學主題主動提問，藉由彼此提問的過程，學習他人的思考方式及經驗。進而能夠舉一反三，提出更高層次的邏輯思考。

拾貳、健康教育校本課程參與式多元學習——

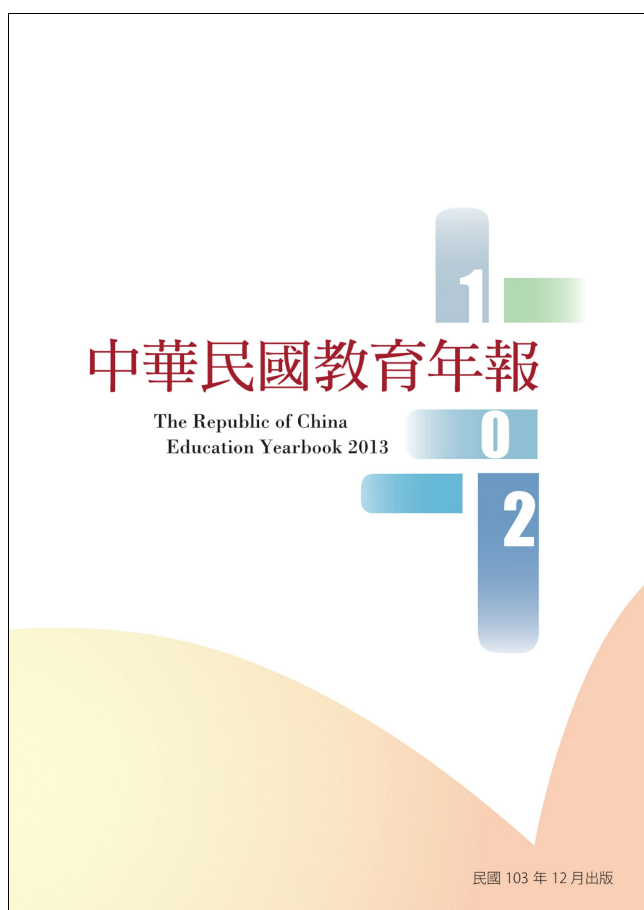
本單元為本院自製十二年國教國中活化教學媒體系列，大意介紹：黃蕙欣老師（臺北市金華國中），黃老師以不同於一般教條式與傳統式的教學方式，在課堂中大量運用自編教材及自製教具，帶領學生在課前預作準備，讓學生在課堂上體驗與健康教育相關的生活經歷，發展更多活潑有趣的教學方式，希望學生從參與式課程中，看到生命中更多元的面向，並在生活中實踐。

書類資料

傅雅蘭整理

國家教育研究院教育資源及出版中心

本期介紹《中華民國教育年報（民國102年）》及《性別平等教育VII》二書。教育年報，大致承襲往例，依各級各類教育敘述，編纂當年度重要的教育發展與事件，並對教育發展進行客觀記載及系統性整理分析。後者，為性別平等教育系列之最新一冊，內容饒富趣味，無論在教師教學與學生學習上，均視為參考利用的最佳輔助教材。茲簡述二書內容如下，提供學術研究及各界參考。

書名：中華民國教育年報（民國102年）
發行人：柯華葳
總編輯：張鈿富
發行者：國家教育研究院
出版年月：2014年12月
GPN：2008800283
ISSN：1563-3608
全文網址：登載於國家教育研究院網站，網址為：
<http://www.naer.edu.tw/files/15-1000-8034,c1310-1.php?Lang=zh-tw>

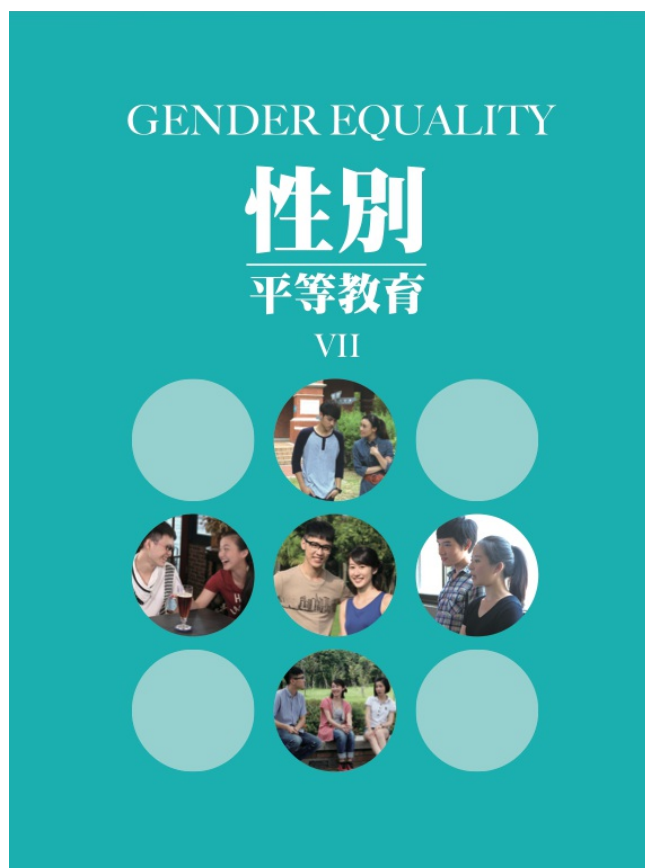
內容摘要：

《中華民國教育年報》之編印，為本院每年度重大工作項目之一，主要編纂內容包含：〈一〉當年度重要的教育發展與事件；〈二〉重要施政成效；〈三〉由社會環境變遷衍生之教育問題及因應對策；〈四〉教育法令之頒布及增修；〈五〉教育未來發展動態及發展建議。

年報以一年出版一次為原則，本次編輯收錄內容及範圍自民國102年1月起至102年12月止，在體例和內容上，大致承襲往例，依各級各類教育敘述，對於各級教育共通性主題及新興議題，例如品德教育、生命教育、資訊與科技教育、性別平等教育及新移民子女教育等，則採融入各篇方式撰寫。

為因應教育發展變革及配合教育部推動組織改造，本版增列「青年發展」專章，並將「體育衛生教育」調整為「學校體育」與「學校衛生教育」兩章。全書總計15章，依序為：〈一〉總論、〈二〉學前教育、〈三〉國民教育、〈四〉高中教育、〈五〉技術及職業教育、〈六〉大學教育、〈七〉師資培育及藝術教育、〈八〉終身教育、〈九〉特殊教育、〈十〉原住民族教育、〈十一〉學校體育、〈十二〉學校體衛教育、〈十三〉國際及兩岸教育交流、〈十四〉學生事務與輔導、〈十五〉青年發展。各章分四節敘述，包含基本現況、重要施政成效、問題與對策及未來發展動態等項。

此外，為便於讀者參考，本年刊於附錄中彙整重要教育法令、教育大事紀及索引。重要教育法令以當年度頒布或增修之法令為主，教育大事紀則以教育部每日提供教育輿情資料為主，文末並編列索引，以方便讀者檢索查詢。

書名：性別平等教育VII
發行人：柯華葳
召集人：晏涵文
執行編輯：張雲龍、陳瓊超、陳弘璋
出版機關：國家教育研究院
出版年月：2015年1月
GPN：1010400116
ISBN：978-986-04-4197-0

內容摘要：

近年來聯合國在全世界推展「性別主流化」的核心價值，國內於民國93年公布《性別平等教育法》，旨在促進性別地位之實質平等，然而現今社會仍存在性別的不平等或文化的刻板印象，例如習俗禮儀中對性別的歧視、職場上性別的隔離或錯誤的性知識等，常發生在家庭、校園或工作場所，因此如何讓青少年體認、了解該價值的重要性並身體力行，已成為家長、教育工作者及政府機關的當務之急。

本院近幾年，即以單元劇的呈現方式，陸續完成性別平等教育教學影片，內容饒富趣味，並切合國、高中教學與研究需要，除配送各縣市政府教育局（處）、中等學校及各大學師資培育中心參考運用外，同時掛載於本院愛學網、多媒體隨選視

訊系統網路平臺，提供免費點播服務（<http://3w.naer.edu.tw/physical.jsp>）。

在既有基礎上，本次研發製作的教學影片及專文，包括愛與承諾、性侵後的心理重建、尊重性與性別的多樣化、交往中的性別框架、職業類科的性別少數及同志健康社區服務等主題，不僅提供青少年在性別教育相關議題思辨及學習機會，並能夠培養自尊尊人的情操，破除性別歧視、偏見與刻板化印象。

「美感與藝術素養」融入學校經營之推動策略

鄧景麟^[1]余碧玉^[2]田永成^[3]吳育楷^[4]鍾敏華^[5] 陳明正^[6]洪秋龍^[7]

為探討如何將「美感與藝術教育」融入學校經營之中，使用心智圖（詳圖1）擴散思考的方式，就行政措施、學生學習、教師成長、環境營造與社區資源等五大面向，提出推動策略：

壹、行政措施

學校經營用心用對方法則凡事皆可順心應手，若雜亂無章、無有效的策略的話，必會事倍功半、勞心勞力收穫不多。

美感與藝術素養的培養非一日之及，牽涉到整個教育方針和社會美學藝術公民素養的培養。學校的推動策略是大家要有概念和共識，如何經營一所有教育願景的學校，校長是推動者也是執行者。召集教師家長社區人士來組織推動小組、想計畫能實踐、會評鑑能修正再繼續實行，這不單是短時間可完成而是長期融入式的學校經營。所謂教育百年樹人、教育的成果是要等待的！

貳、學生學習

分成課程、教學與活動三大部分，在課程方面，發展藝術為本位的主題統整校本課程，藝術創作課程（例如廢棄物活化再生），實施非正式潛在的藝術實踐課程，以藝術為主題之戶外教學課程（美術館）參訪。

在教學方面，導入校外藝文老師支援協同教學，提供學生在班級（學習歷程）中展演機會及舞臺，結合本土與在地的美感教學素材，善用體驗表演活化教學，善用學校空間美學進行教學鑑賞，善用美感教學提問技巧，重視班級教室布置發揮境教功能與美感。

在活動方面：體驗學習（例如彩繪校園），提供學生藝術作品創作發表的機會，培養美感步道小小解說員，成立藝文社團並有機會展演與分享，每週一日小紳士大淑女「衣美」日，學生朝會國際禮儀的宣導與訓練，辦理藝文季一系列活動。

參、教師成長

與研習成長兩大部分，在同儕分享方面，組成藝術專業社群，視覺藝術、音樂、表演藝術教學的同儕分享對話，與外聘藝文老師協同教學專業成長（包含協助

轉化建立學校校本藝文課程），建立非專長教師之專業成長與輔導機制，開放教室進行藝文教師教學的觀課與議課。

在研習成長方面，安排以體驗為主軸校本藝文進修，辦理校園生活美學的研習，支援領域教學之美感教育產出型專業成長，藝文標竿學校參訪－進行楷模學習，並鼓勵報考藝文相關科系學位進修。

肆、環境營造

學校要推動「美感與藝術素養」教育的環境營造，應該兼顧軟、硬體的環境營造，學校內外兼顧表裡如一，美感與藝術素養須在校園中示範與實踐，方能教育好我們的學生。

軟體方面應重視美感與藝術素養文化的淺移默化及薰陶，校園營造人文友善的美感及藝術氛圍，學校師長以身作則，言行與制度兼顧美感與藝術，讓學生體驗與學習，融入及習慣有藝術與美感的生活環境，形成有美感有藝術素養的氣氛與校園文化。

硬體方面應重視境教功能，營造美感藝術化校園環境及建築，善用藝術作品及美學概念美化布置校園，設置藝文體驗展演空間，充實藝文教學及創作設備設施，並建構美學及藝術教學資源分享平臺，並將藝術融入資訊及媒體，提升藝術教育分享功能，擴大美感及藝術教育效果及範圍，以培養出懂得藝術鑑賞、創作及生活實踐，有美感及藝術素養的學生。

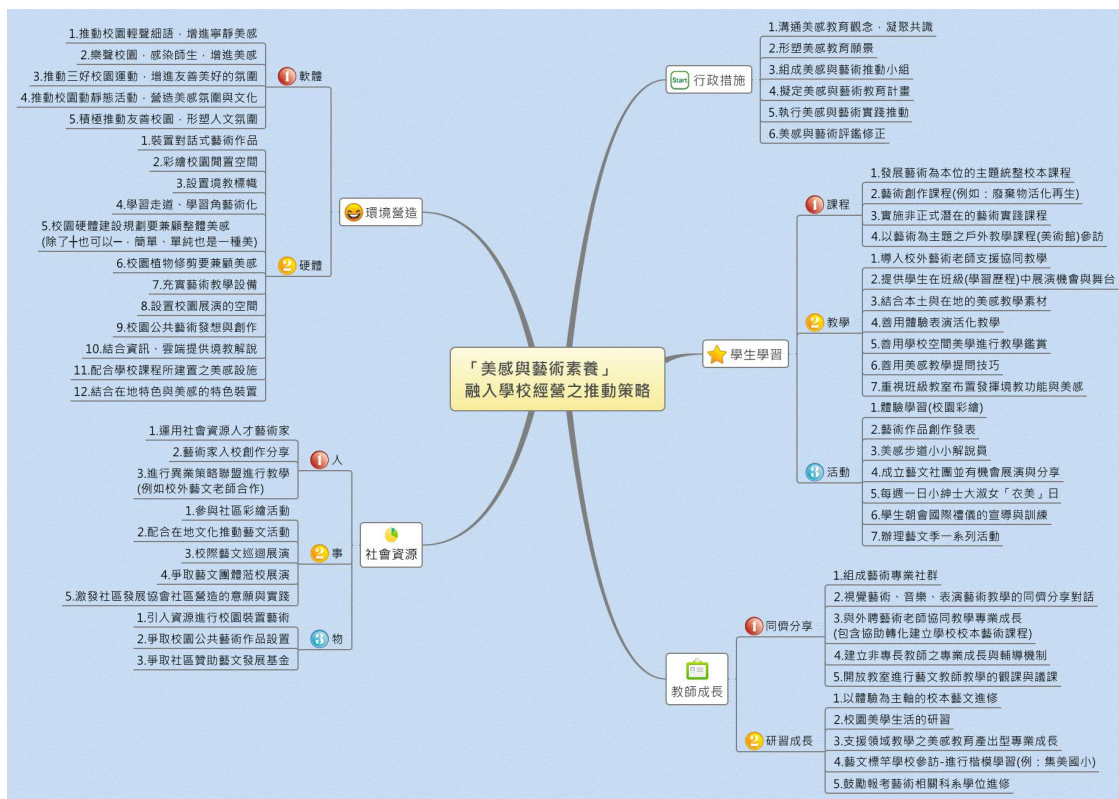
伍、社會資源

在社會資源方面，從人、事與物三方面著手，在人方面，善用社會資源人才藝術家，歡迎藝術家入校創作分享，進行異業策略聯盟創意教學（例如藝文深耕與校外藝文老師協同教學）。

在事方面，參與社區彩繪活動，配合在地文化推動藝文活動，校際藝文巡迴展演（例如長榮世界兒童畫展），爭取藝文團體蒞校展演（例如廣達游於藝），激發社區發展協會社區營造的意願與實踐。

在物方面，引入資源進行校園裝置藝術，爭取校園公共藝術作品設置，爭取社區贊助藝文發展基金。

圖1「美感與藝術素養」融入學校經營之推動策略－心智圖

[\(按此以看大圖\)](#)

[1]鄧景麟，臺中市福陽國小校長

[2]余碧玉，雲林縣中山國小校長

[3]田永成，屏東縣白沙國小校長

[4]吳育楷，嘉義市育人國小校長

[5]鍾敏華，臺東縣椰油國小校長

[6]陳明正，南投縣雙冬國小校長

[7]洪秋龍，高雄市民權國小校長

校園遊藝季－遊玩、藝術、美學季

王彥崑^[1]賴鴻吳^[2]高理忠^[3]鍾明哲^[4]黃崇恆^[5]張秀潔^[6]李麗鳳^[7]

壹、推動校園「遊藝季」的源起

教育部為加強中小學藝術教育研究、推廣、研習及輔導工作，提升中小學藝術教育品質，從民國89年開始實施九年一貫課程，整合視覺藝術、音樂、表演藝術於同一領域的「藝術與人文領域」，強調藝術的學習應回歸學生的生活經驗，掌握藝文學習內容的生活性與文化性。

為提升中小學藝術教育水準與內涵，並落實執行教育部「藝術教育白皮書」及「美感教育中程計畫」於中小學。本組校長們期待於各校啟動「游藝季」計畫，全面性的經營美感教育。美感教育的課程是一個透過文化與理解、審美與思辯、探索與表現的綜合性課程，是一套能培養具有文化、人文深度內涵的課程。因此「游藝季」計畫期待美感教育即蘊涵於人文、文化及生活背景下之詮釋美學，有計畫的鼓勵各校藝術與人文領域教師透過專業的課程研發與活動設計，適度引進社區資源以落實統整課程創新教學，並帶動學校透過軟硬體培養學生的審美意識與鑑賞能力，促發未來的公民具備深厚的美學涵養，進而提升美感教育與人文素養的氛圍，蘊育出深具生活品味與文化美感的公民社會。

貳、計畫目標

一、**美感播種**：強化課程與教學、優化親師生美感知能。

(一) 提升藝術教師教學品質，強化藝術教育教學成效與學習品質。

(二) 研發藝術教育系統課程，增進學生藝術體驗與生活美學實踐。

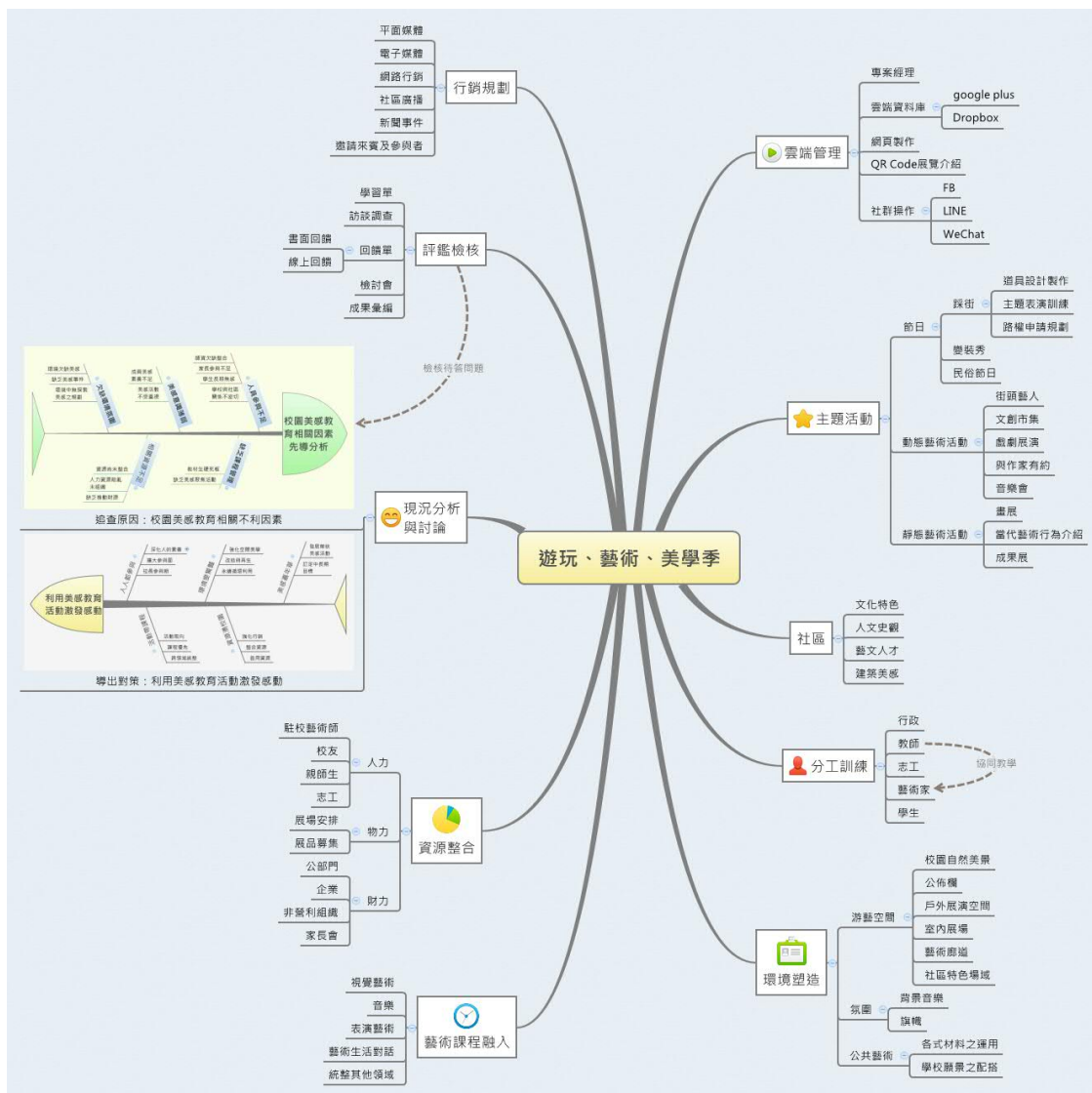
二、**美感立基**：建構美感學習之支持系統及活化相關資源。

整合雲端藝術教育資源體系，擴大藝術教育資源運用與影響層面。

三、**美感普及**：創造美感環境及在地化之美感認同與獨特性。

建構優質藝術學習環境，深植學生藝術人文與生活美學涵養。

參、現況分析與計畫架構

(按此以看大圖)

一、追查原因－現況分析與討論

(一) 人員參與不足：

各校在推動美學教育或執行人員部分多欠缺整合性，例如家長普遍參與不足、學生長期無感、學校與社區互動不密切等。

(二) 缺乏課程管理：教材普遍生硬死板、缺乏美感活動等。

(三) 美感意識薄弱：美感素養不足、美感活動不豐富等。

(四) 相關資源不足：

資源混亂並未整合、相關人力資源尚未成為有系統的組織、教材欠缺等。

（五）欠缺環境氛圍：

校園周遭環境欠缺美感及與美感相關的事件、環境中更無探索美感之相關規劃。

二、導出對策－找出執行策略與行動方案

（一）人人都參與

深化人的參與是重要關鍵，包括擴大親師生的參與。

（二）活動的課程

活動仍以辦活動為導向，具有系統的課程仍須建構，跨領域的統整是勢在必行的方向。

（三）環境變驚艷

強化校園空間美學、促進改變與重生、永續環境的扎根等。

（四）資源湧校園

強化行銷策略、整合資源與善用資源。

（五）美感嘉年華

辦理創意無限與美感滿載活動，訂定中長期目標廣續推動。

肆、執行策略與行動方案

一、籌辦主題活動

規劃以節日為主的踩街、變裝秀或民俗節日等，類別則可包括本土藝術的街頭藝人、文創市集、戲劇展演或與作家有約等，西洋藝術為主的音樂會、世界美術家介紹或心情點播等。

二、美學環境塑造

積極塑造游藝空間，像是校園自然美景、戶外展演空間、藝術廊道或是社區特色的步道等等；以背景音樂和旗幟等裝置藝術營造整體氛圍等；還有與學校願景搭配，結合各種材料運用的公共藝術建置。

三、藝術課程融入：包括視覺、音樂、表演或藝術生活對話等課程。

四、社區資源整合

人力物力財力的靈活運用，像是駐校藝術家、志工與親師生的培訓管理，企業或社區有力人士及家長會的贊助募集，展品和展場的安排都應有系統整合規劃和思考。

五、雲端整合管理

設置專案經理進行網頁製作設計、雲端資料庫的應用、QRcode展覽介紹、fb及line等社群的操作等。

六、行銷評鑑檢核

對外方面，訓練專屬發言人，以平面、電子、網路各式媒體進行行銷，製造良好的新聞事件及社區播種工作以提升能見度並形塑品牌；對內方面，採取PDCA模式，利用學習單、書面訪談、線上調查回饋、檢討會與成果彙編不斷進行檢核以促進本計畫的執行品質和激發無限的動力。

伍、預期效益

一、美感的需求成為親師生的生活習慣。

二、完成學校的美感素養指標與課程內涵；建立強化知覺、情感、體驗、詮釋、表達與思辨過程的「感受」與「實踐」的教育行動範例；

完成各校之在地生活化的學校特色、課程與教材；學生能建立自我價值認同的美感能力。

三、美感教育納入藝術與人文教師及參與本案的行政人員必修課程，擴大參與藝術與美感教育知能研習。

四、實現大中小學跨校與產學攜手合作的運作機制，成立推動美感教育的支持體系並有效運作，建置藝術教育資源分享與運用的教育網絡。

五、藝術與美感教育的課程與教學研究持續性、永續性的發展與累積。

六、引導各校重視生活美學，活化校園空間及學校建築美學、藝文特色社區、質樸美適之生活美學成為社會美感的時尚。

- [1] 王彥崑，高雄市彌陀國民小學校長
- [2] 賴鴻吳，基隆市月眉國民小學校長
- [3] 高理忠，桃園縣大安國民小學校長
- [4] 鍾明哲，雲林縣元長國民小學校長
- [5] 黃崇恆，嘉義縣竹村國民小學校長
- [6] 張秀潔，臺北市立山國民小學校長
- [7] 李麗凰，臺東縣岩灣國民小學校長