

亞太地區美感教育研究室簡介

教育部自 2013 年展開第一期五年美感教育中長程計畫，委託國家教育研究院成立「亞太地區美感教育研究室」作為研發基地。

本研究室以存在美學、公民美學、生態美學為主軸，提出臺灣美感教育圖像與範疇，展開幼兒到高中教育階段課程實踐，協助教育部評估美感方案影響。2019 年展開第二期五年美感教育中長程計畫，以進行學生美感學習調查、發展美感學習指引，以及分析國際案例並辦理國際論壇，連結國內外美感社群夥伴關係，將研發成果出版系列叢書與利用網路平臺分享成果，提供各界參考與應用。

透過研究、實作及連結，本研究室期能深化與擴展臺灣美感教育之研究與影響力，實踐於學校課程與教學，培養具備美感素養之終身學習者。

國家教育研究院

National Academy for Educational Research
www.naer.edu.tw

亞太地區美感教育研究室
系列叢書網址 QR Code

文化·身體·樂遊： 美感教育的實踐

洪詠善·黃祺惠 主編

國家教育研究院

文化·身體·樂遊： 美感教育的實踐

亞太地區美感教育研究室 · 系列叢書 08 / 十二年國民基本教育課程綱要

洪詠善、黃祺惠 | 主編

書籍內容大綱

《文化·身體·樂遊：美感教育的實踐》係國家教育研究院「十二年國民基本教育課程綱要」暨「亞太地區美感教育研究室」系列叢書第八冊。這是一本經由共備、實作與對話，漸漸浮現生成的集體創作。內容介紹如何從人與自己、與他人、與生態環境的關係中，找到美感教育的價值與力量。

我們從自我的身體出發，先安頓自身，打開五感，找到人、我、境共生與共好的關係美學，讓學校課程及教學在土地與文化中扎根；打開五感，以覺察感知、體驗探索、實踐創造更美好的生活與環境。因此，本書以「文化與身體」為核心，透過「樂遊」詩性創造力的精神，建構學校與社區美感教育實踐的論述與實作故事，並從理論基礎、實踐案例與分析、教師經驗敘事，啟發美感教育理論建構與實踐的經驗。

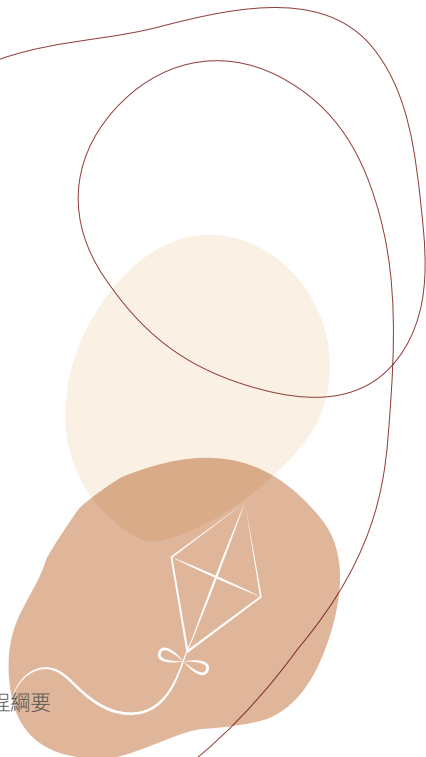
封面設計寓意

不規則色塊象徵文化、身體與樂遊的概念，並透過簡單線條圖像傳達人與文化連結的溫度。雙色書名貼合極簡風格，最後以一條流暢曲線串連畫面，代表此書為包含多面向的集體創作結晶，並蘊含美感教育在土地與社區中扎根的期盼。

文化·身體·樂遊： 美感教育的實踐

洪詠善 · 黃祺惠
主編

目次

文化·身體·樂遊：美感教育的實踐

- 004 編者序
洪詠善、黃祺惠
- 009 總論：學校與社區作為美感學習場域之探究
洪詠善
- 031 十二年國教課綱與校本美感教育實踐的案例
- 033 以身作則：傳統表演技藝美感教育之探討
林宜穎、張中媛
- 055 文化體驗中身體美學之意涵：遊戲式地圈課程實踐探究
陳碧涵
- 093 啟明：開啟感官統整美的學習
容淑華
- 109 推展美感教育，實現「以學生為中心 以素養為導向」
的全人發展學校
蔡來淑

- 123 共好賦能的美感教育－臺北市北政國中服務學習課程之設計與實施
黃祺惠
- 145 學校本位美感教育課程共構實踐：跨校教師社群協作工作坊
李盈盈、洪詠善、黃祺惠
- 181 桃子腳美感課程地圖
周仁尹
- 209 道禾心行學：二十四節氣生活美學之探究與實踐
蔡佩伶
- 259 **基地學校教師敘事**
- 261 用「心」傳唱的傳統戲曲－美感教育實踐在戲曲
李盈盈
- 293 美感教育－臺北啟明學校－體育課程單車遊臺灣
趙中豪
- 307 中學國文與美感的交會：素養導向的木蘭詩跨領域學習
潘 樺
-

編者序

《文化·身體·樂遊：美感教育的實踐》是一本經由共備、實作與對話，漸漸浮現生成的集體創作。延續「亞太地區美感教育研究室」多年來從發展美感教育圖像，到在地落實與深化創發，陸續出版多本專書，透過研究、政策建議與實踐行動，打開美感教育疆界、進入豐富的實作田野、連結人／土地／社群／社會的關係，從身體五感覺察感知，理解在地文化的美好底蘊；同時，隨著 2019 年 8 月十二年國民基本教育課程綱要的逐年實施，中小學的學校本位課程，以學習者為主體，以在地特色為資源，致力於發展美感學習方案，涵育美感素養，營造美感學習情境，將美融入生活與文化各個層面。值此之際，世界正面對嚴重特殊傳染性肺炎 (COVID-19) 以及氣候變遷帶來的各種嚴峻挑戰，“Why” 成為 Google 在 2020 年最熱門搜尋的關鍵字，在此最具挑戰的一年，人們以各種語言提問，為何世界會變成這樣？為何我們無法讓生活更安全、更幸福？對於相信美感教育改變生命與世界的夥伴，透過本書，我們提問「為何我們需要美感教育？」，多年來，研究室夥伴不斷探問，如何從人與自己、與他人、與生態環境的關係中，找到美感教育的價值與力量？我們從身體出發，先安頓自身，打開五感，找到人／我／境共生共好的關係美學，讓學校課程與教學在土地與文化中扎根，打開五感以覺察感知、體驗探索、實踐創造更美好的生活與環境。因此，本書以「文化與身體」為核心，透過「樂遊」詩性創造力精神，建構學校／社區本位美感教育實踐的論述與實作故事，嘗試回應 “Why”。

本書分成三個部分：「總論」、「實踐案例」及「教師敘事」。

首先，「總論」篇，洪詠善副研究員以《學校與社區作為美感學習場域之探究》來闡釋學校／社區本位美感學習的背景脈絡、意涵與理論基礎；以美感深度與身體學習，以及存在／公民／生態美學互織之學習基礎，提出學校／社區本位學習趨勢、美感學習設計原則，並綜整理論與實踐案例，提出三個美的提醒。其次，在「實踐案例」篇中，首先呈現了本研究三所基地學校—國立臺灣戲曲學院、臺北市啟明學校及臺北市北政國中的實踐歷程，分別從傳統文化、多元感知，以及學校社區的課題出發，闡述美感教育在不同類型學校、不同教育階段的實踐智慧，各篇概要如下：張中媛教授和林宜穎博士以國立臺灣戲曲學院為例，從「美感教育」的角度探討傳統技藝教學的意涵、發展脈絡、教學與省思，對於美感教育在文化與身體的實踐有相當深度論述。陳碧涵副教授探討無形文化資產—遊戲式「穿圈」特技與身體美學的對話交融和展現，對於身體啟蒙、文化創意、美感學習之學具開發，及教學實踐，提供創新的觀點。容淑華副教授在臺北市啟明學校的課室觀察中，分析學生克服視覺為主的學習感官，進而發展其他感官來建構知識發展素養能力的歷程，其中看到教師社群合作研發美感學習與引導策略的共學文化。前臺北市北政國中蔡來淑校長分享多年來在十二年國教課綱實踐歷程，結合美感教育發展校本課程，包括策略、發展階段及內容規劃等。黃祺惠助理研究員分析北政國中服務學習校本課程實踐歷程與意義，尤其在教師共備與不斷實作中調整，學生在學校與社區服務學習中的覺察感知、規劃提案與行動反思的歷程。此外，為促成學校／社區本位美感學習的跨校共備，李盈盈助理教授、洪詠善副研究員和黃祺惠助理研究員分享跨校教師社群協作工作坊的校本課程規劃、實際成果與行動願景，提供一個跨校合作的架構與模組題供參考。

除了三所基地學校實踐案例外，也特別邀請前新北市桃子腳國中小周仁尹校長闡述「茶陶染課程」美感課程地圖的發展歷程，看見教師社群設計學校／社區本位跨領域課程，以在地文化及社區環境為資源，落實美感於生活中。此外，道禾實驗學校蔡佩伶學術長則演繹二十四節氣生活美學的實踐心法與方法，將自我發展、文化與自然，揉和於課程、學習方法、學習情境中，以求難、求慢、求拙、求少來回應當代教育的難題，並提出教育美學與生態村美感實踐的提案與提醒。

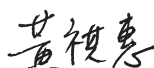
在「教師敘事」篇中，三所基地學校教師敘說美感實踐的心路歷程：兩位國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教師，基於傳統文化美感教學實踐的努力與挑戰，在他們的故事裡看見文化與身體不只是身體技能的刻意練習，更是美感與技藝的傳承與創新。在啟明趙中豪組長的故事中，看見教師自身的經驗，轉化為視障學生設計定向運動的遊學臺灣課程，學生運用輔助資源與他人合作，超越自我並能勇敢地跨出去。還有潘樺老師為視障學生的國文跨領域學習課程，透過聆聽、說話、閱讀、寫作的整合性多元感官學習，從學生合作策展與各展所長的感動中，看見成為教師的那道光。

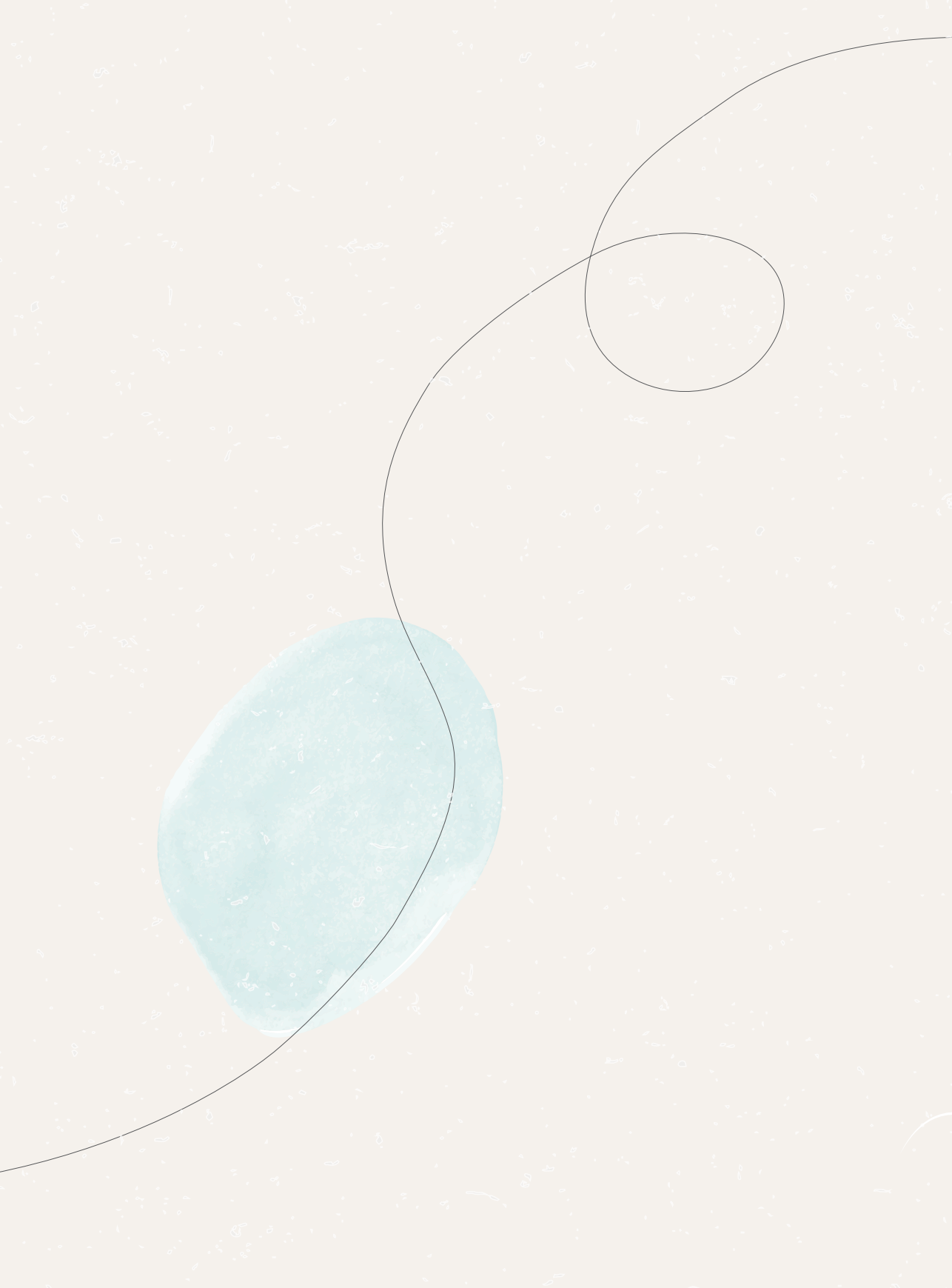
最後，我們要感謝每一個作者與每一所案例學校的參與，給予我們學習的機會，啟發我們的美感教育理論建構與實踐經驗上，為每個不同需求的學習者、不同的文化脈絡、不同的學校與社區、不同的實踐者，透過美感的共學與樂遊，為更美好幸福的自己和生活世界而學。

國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員
亞太地區美感教育研究室主持人

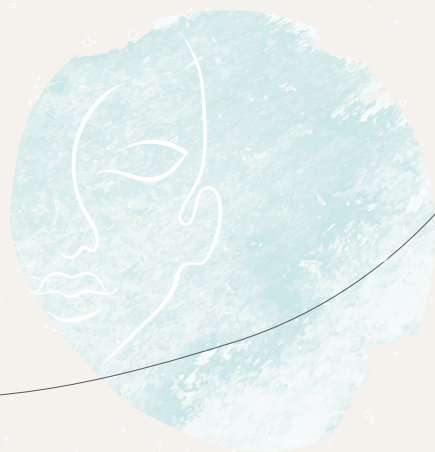
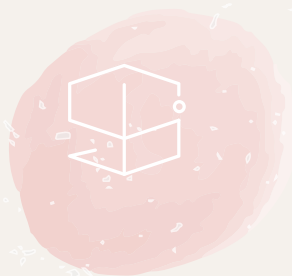

國家教育研究院課程及教學研究中心助理研究員
亞太地區美感教育研究室共同主持人

總論：學校與社區作為美感 學習場域之探究

總論：學校與社區作為美感學習場域之探究

國家教育研究院 | 洪詠善副研究員

個人重要經歷簡介：

現職為國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員，主要學術研究專長為課程研究、藝術與美感教育研究、教師專業發展研究、藝術為本教育研究。

自 2015 年至今，擔任教育部委託成立「亞太地區美感教育研究室」主持人；2019 年擔任聯合國組織「國際藝術教育學會」（International Society for Education Through Art, InSEA）2019-2022 年世界委員會委員（亞洲區）。

壹、前言

「學校」與「社區」作為美感學習場域，可從課程美學角度理解，美感係建立在文化平常性，以及人們在建構共享意義實踐時的主動性與創造力的探索；以及來自人們參與其中與創造（陳伯璋、張盈堃，2007）。延伸美感學習理念就是 learning with the people/place/community 或是 learning by the people/place/community；唯有透過「參與」能夠重新認識熟悉、視所當然的人事物，進而賦予意義和創造新的可能。故，美感教育即美感學習，即美感參與。

學校與社區¹皆有「一起生活」的意涵；學校辦學願景目標，乃至於學習圖像與課程教學，往往植基於社區的文化背景與情境脈絡。故，以學校為美感學習場域，要從教科書與課表為本的教學，轉向校園社區參與為本的實作；走進社區發展的脈絡，回顧社區營造的歷史，最早可溯及 1994 年由當時的文化建設委員會提出「社區營造政策」，以促進社區生活與文化融合為目標，推展社區總體營造運動，以社區文化為基地的整體營造，帶動起在地文化創新與活化，以及社群能動之研究與實踐風潮，累積許多成功經驗後，當時文建會在 2002 年至 2013 年，陸續推動「新故鄉社區營造計畫」，結合文化傳統、空間環境與地方產業，保存與創新臺灣在地文化特色；除此之外，於 2008-2012 年推動的臺灣生活美學運動，提昇社會公民之意識與美學素養，具體行動包括生活美學理念推廣與藝術空間營造，並推行文化與教育的結合，引領中小學美育之培養（文建會，2012）。隨後，2012 年 5 月 20 日改制為文化部，也強調「深化社造，結合創生傳承與創新文化」為理念，透過文化凝聚地方認同，傳承在地知識與強化地方創生發展的文化內涵，持續推動社區營造與文化資產保存政策，守護各地文化資產，再造歷史現場以累積地方發展的文化資本；結合社區、政府與企業投入地方創生、產業創新與市場營運概念，以此來承傳地方知識，也賦予文化資產與時俱進的新生命（文化部，2020）²。因此，學校與社區做為美感學習場域的積極意義在於融合日常生活與社區美學，以及文化承傳創生的有機土壤，成為每位學習者與行動者參與建構，與互為詮釋（collaborative-interpretation）的空間，具有自下而上的美學精神（黎海明，2004）。

¹ 「社區」一詞源自拉丁文 *Communis*，意即伴侶或共同關係和感情。十九世紀以後，社會學家才逐漸確定其概念架構。惟其定義至今仍眾說紛紜。簡言之，社區係指具有共同精神，休戚相關的一群人所定居的區域。任何社區均要有一定的地理區域，全體居民的心理結合、共同意識和歸屬感，並有各種團體與組織。社區通常分為鄉村、都市和國家三大類。一般而言，社區提供各種教育文化設施與活動、衛生保健服務、娛樂休閒場地、就業與交易場所、宗教集會場所、各種社會福利，並維護社區秩序，保障居民安全。因此社區具有教育、衛生、娛樂、經濟、宗教、社會福利及政治等多種功能。個人出生之後，不僅屬於家庭，同時亦屬於社區。社區對居民的生活方式、價值觀念及人格發展極有影響。（國家教育研究院雙語詞彙，取自 <http://terms.naer.edu.tw/detail/1306740/>）

² 摘錄自文化部施政理念，取自 https://www.moc.gov.tw/content_248.html

教育部美感教育第一期《臺灣、好美：美感從幼起，美力終身學》以「美」為全人教育核心，從學校課程教學、教職知能、校園環境、支持系統等提升國民美感素養、美化家庭社區品質，美善社會；當美感意識普遍化，又逢 108 學年度新課綱之實施，於生活中陶育美感素養更顯重要（教育部，2014）。隨之，2018 年教育部第二期美感教育倡議以「美感即生活」為核心概念，從幼紮根，以美感跨域創新，期能連結國際。綜觀近二十多年來從社區營造到地方創生，臺灣日漸重視社區、部落、聚落美學的語彙與行動，加上新課綱同樣強調學校本位課程發展，學校／社區之協力已然成為美感教育的實踐潛力空間。因此，美感教育在此政策與社會脈絡中，揉合了文化創意與美感生活的觀點，協作展開學校與社區的美感學習轉化，從 Dewey 自然主義觀點，學習經驗要能從日常生活經驗中提煉美感的性質，美學的重要使命在於「建立美感經驗與日常經驗的連結性」（Dewey, 1934/1980），使雜亂的日常生活各種經驗於參與歷程中，覺察突出、完整自足的感受，統整為一（unity）融入情感，並經歷「做」與「受」交互作用，方為具有美感的完整經驗；Dewey 特別強調美感經驗需要主動參與、判斷比較，以及身體力行。

環顧世界主要國家近年教育與文化政策發展趨勢發現，美感教育實施主要透過國家層級課程改革與政策推動，以及地方層級的美感與文化之在地實踐，以培養公民美感素養，提升福祉與生活的幸福感為目標，同時致力活化地方文化，讓生活與文化中的美，透過美感教育的參與實踐，提供學習的完整經驗。

2019 年 8 月各教育階段實施的十二年國民基本教育課程綱要（以下簡稱十二年國教課綱），其理念為成就每一個孩子，培養終身學習者。十二年國教課綱以「自主行動」、「溝通互動」與「社會參與」三面向發展九項核心素養，做為中小學課程與教學連貫統整的主軸，強調培養學生能夠於生活情境中整合活化知識、能力與態度，運用學習方法與策略，主動與深度學習，並能實踐力行於生活中，以因應現在生活與未來挑戰。「核心素養」關注學習與生活的結合，透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展，其中溝通互動面向之「藝術涵養與美感素養」，為培養學生具備藝術感知、創作與鑑賞能力，體會藝術文化之美，透過生活美學的省思，豐富美感體驗，培養對美善人事物，進行賞析、建構與分享的態度與能力（教育部，2014）。

美感存在生活人事物中，透過體驗與教育喚醒與梳理美感經驗，形成思維與行動的模式，漸漸積累成文化、當代美感教育的論述與實踐案例，以及多元融合社會、生態永續發展的生活環境與文化沃土，中小學學校教育如何陶冶具備在地關懷與全球視野的現代公民與未來所需人才之美感素養？此外，以學生為主體，生活與文化為範疇，課程教學為核心，以學校與社區為美感學習場域的意涵與實踐的取徑是本書論述主要關懷。

德國哲學家 Schiller「審美教育書簡」第 12 封信中提及：人存在著兩種對立狀態，一是受制於現實與物質的感性衝動，二是服從必然規律的形式衝動，人必須透過遊戲衝動調和必然與現實間的變化與恆持、接受與創造，才能成為真正的人（馮至、范大燦譯，1989）。在 Schiller 的美育思想中，「遊戲」是成為「人」的必要條件，在人類文化進展過程中，遊戲亦是導向文明之動力，人類在勞動後休憩時遊戲，遊戲中創作，藝術文化於是漸漸發展。人類文化包括物質文化、制度文化與精神文化，物質是基礎，制度是中介，精神是核心，美感教育無法與生活分離，它是提昇人類精神文化活動的最佳方式（彭吉象，1994）。近年學校與社區本位的特色課程呼應美感教育政策推動，匯集美感素養的學術研究與實務社群，以及帶動美學公共空間、設施、經濟、產業之共鳴與參與，例如 2019 年 12 月 26 日媒體報導³「臺北－花蓮 2 條客運路線，將隨著明年 1 月 6 日蘇花改開放通車一併正式營運，交通部公路總局為了北花路線營運，也首度在客運車輛外觀及內裝導入美學設計，打造北花客運專屬的『回遊號』內裝設計，這次設計是由公總與經濟部工業局、台灣創意設計中心跨域合作，將美學設計導入客運車輛，邀請美學設計團隊進行整體設計改造，打造外觀識別意象及內裝規範整理等，並採用簡約風格及融入在地元素進行設計，希望改變以往客運車輛給人五彩繽紛、資訊雜亂及材質不佳的印象，打造北花線專屬的客運意象與服務質感。」當公共設施工程與設備越來越重視在地元素與使用者感受時，設計專業人員的投入成為推展美感即生活教育的助力。讓每個人得以沉浸在美感氛圍中潛移默化；置身學校場域，美感教育在於培養國民的美感素養，提昇美的感知與理解，判斷

³ 北花客運 11 輛「回遊號」1/6 起營運 米白簡約風搶先看！取自 <https://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/3020774>

與行動能力，具體實踐策略需以文化為基礎，創發有美感的內容，以具地域色彩的美感，創造差異性價值（漢寶德，2004，2006，2010）。因此，當學校與社區都成為美的鑑賞、體驗、參與、創作、批判、反思的作品時，那麼需要一種引導親師生在生活與文化覺察認知、傳承創新的理解、詮釋與行動的視角（Amadio et al., 2006）。

貳、「美感」的深度與身體學習

一、再思美感：以身作則

「美感」是每個人與生俱來的，不是學來的，當然不能教，但是可以被啟發。我們認為自己沒有美感，是因為美感被蒙蔽了，被冷藏了，只需要消除觀念的屏障，讓自己的感覺醒過來、暖過來、活過來（喻肇青，2016）。人與生俱來有覺察感知世界萬事萬物能力，「活著，就有美感」是喻教授的提醒。能聽、能看、能品嚐、能品味、能觸摸、能思考是我們認識自己和世界的方式，透過多元感官經驗的「學習」，需要引導提醒和啟發，而非訓練、灌輸所能及，尤其個人感官經驗融合了歷史文化、生活情境。因此，在與他者相逢時，要能打開五感，將之解構與重新命名賦予意義，這個歷程是「美感學習」。

美國實用美學家 Dewey（1859-1951）在《藝術即經驗》（1934）一書中闡釋生活經驗中，人類透過主動的改造與被動的調節，適應自然與人文環境，我們每個人將過去的意義以不同程度與層次進行自我統整，美感經驗和藝術不能從日常生活經驗中分離，而是個人在做（doing）與受（undergoing）歷程中，認知與情感交融地專注於參與活動並獲得完滿自足感的「完整經驗」，當此完整經驗具有鮮明集中的強度往往實現和諧統一的美感性質，此為美感經驗的極致表現（Dewey, 1934/1980, p.46/p.71）。Dewey 美學將美感對象從藝術品與藝廊解放，將生活世界裡的經驗賦予美感價值，如生活中茶會或學校教室裡的科學實驗，同樣具有美感的研究與教育之意涵，相對於

Dewey 的廣義美感經驗，許多學者強調一種在藝術中以及透過藝術的美感教育的學習。如 Smith (2004) 在藝術經驗中，人們可以獲得美感的視覺經驗 (aesthetic vision)、批判思考 (critical thinking) 與文化多元觀點 (cultural alternatives)，這種透過藝術的美感教育有助於敏銳人們的感知力與釋放想像力，也是 Greene (2001) 在 1970 年初期即參與紐約林肯中心學苑⁴ (Lincoln Center Institute, LCI) 美感教育相關方案之主旨，將美感教育視為審美素養的陶育，是人類存有能動的彰顯，具個人自由的釋放，以及社會改善的行動，她認為人們智識與情感生活會隨著時間改變，唯有美感教育與心靈成長是不會改變的，唯有身體、心靈、情感的主動投入美感活動中，才不會落入 Dewey 所謂麻痺 (anaesthesia) 狀態中，人們呆滯無力，無法質疑、挑戰、改變生活世界，相反地，能夠擁有主動創造性轉化之能力，去實踐、去創新、去改變。對於教育工作者而言，美感經驗需要遊戲與想像的空間，然後能夠在轉化中看見主體及其作用之環境能夠超越既有之狀態，獲得新的意義與價值 (洪詠善，2008)。

人如何學習？有別於一般中小學課堂學習風景，在本書第二章「以身作則：傳統表演技藝美感教育之探討」，臺灣戲曲學院民俗技藝系、京劇戲……自國小五年級開始習藝的學生而言，身體是文化的載體，是技藝的展體，基於文化傳承的理念，學習身體技藝，首先經過基本功錘鍊，形塑豐富表現力的身體，若問師生什麼是優秀的身體技藝？被邀請細心觀看每一位練就非凡技藝的表演者，每個動作要在靜動之間，靜中有動，凝而不滯，神形兼備專注凝鍊而又和諧流暢，其出神入化之表現，令觀者目不轉睛，屏氣凝神，對於表現者而言，要以扎實基本功為底，揉合戲曲文化元素達「戲技相融」，對觀者審美經驗看到身體文化語彙與身體嘗試表達的極限，從基本功的鍛鍊到完整流暢演出，美的學習展演歷程表演者與觀眾共鳴之時刻 (learning in performing)，表演者以身邀請觀者共同經驗了美的文化自覺力、情感力、感

⁴ LCI 成立於 1975 年，致力於教育與藝術之研究與推展，美感教育模式已運作超過三十年，陸續有 20 多個美國本土與海外藝術教育機構依此模式推動美感教育，並於 2002 年成立「美感教育協會」協會網址 www.aiae.org，會員在每年年會中交換教學心得與經驗。

受力，以及美的創造力。轉化為生活情境，無論身體勞動、舉手投足、走路跳舞、開會討論、上課互動時，情感表達、靜動有節、專注凝神、和諧流暢的身體美感學習，係為以身作則的文化自覺；美，從心起，於自身。

二、再思美感：存在、公民與生態美學的互文與互織

美感教育蘊含於藝術教育、其他課程，以及日常生活之美感經驗中。當代實施美感教育主要途徑包括學習藝術、在藝術中學習、透過藝術的學習⁵等，跨學科領域的美感教育課程統整模式也為各國學校課程所重視。美感教育的目標在於協助個人與社會之發展與進步，包括發展個人的創意、想像、表達、自信、毅力、批判的特質；其次，美感教育發展文化認同、多元文化的差異包容，並促進文化對話；再者，美感教育提升社會包容、互動、合作、解決衝突，與培育社會公民（Greene, 1994; Ruiz, 2004; Smith, 2004; Amadio et al, 2006）。

進而，美感涉及「主體」、「對象」和「經驗」三者之間的關係。美感來自「人」能夠運用其感官，去體驗及知覺各種「人事物」在形式與內容中所存有的特質，而讓人產生愉悅、幸福、舒適、激賞、嚮往、崇敬、省思等「經驗」，甚而以符號或作品去表現其經驗與意義。美感乃為理性與感性、精神生活與物質生活之均衡調和，而臻至身心和諧健康及全人發展（亞太地區美感教育研究室，2016）。

教育創造了人類文明，給予我們安全感免於生活匱乏，但是我內心深處恐懼失去，於是我要擁有更多、更好，為免於恐懼，我們安逸地將自己框在牢籠中，而不自知失去了自由，不敢釋放自己真的感覺，當然也失去美感，如何才是真正的學習呢？要從如何看、如何聽開始，才有可能會「學習」（喻肇青，2018）。因此，美感教育要能提供學習者能覺察美、探索美、感受美、認識美及實踐美，敏銳其身心靈多元感知的學習方法、機會與環境。從「人—

⁵ 透過藝術的學習（learning through art）方案，主要採取藝術介入與參與形式展開的美感學習，如美國紐約古根漢博物館的 LTA 方案，推展藝術家駐校計畫，提供學習館內藝術資源，並搭建藝術家與學校教師發展方案進行協同教學的平臺，協助發展美感鑑賞、感知、想像、創意、表達、自信、批判的美感素養。

身體」出發的美感教育，涵蓋人與自己、人與他人、人與自然生態等層面，透過覺察、認知、情意與行動的教育歷程，而開展「存在美學」、「公民美學」與「生態美學」的美感教育圖像論述（如下圖 1）（范信賢等，2016），三者存在互為文本與交相編織的整體關係。

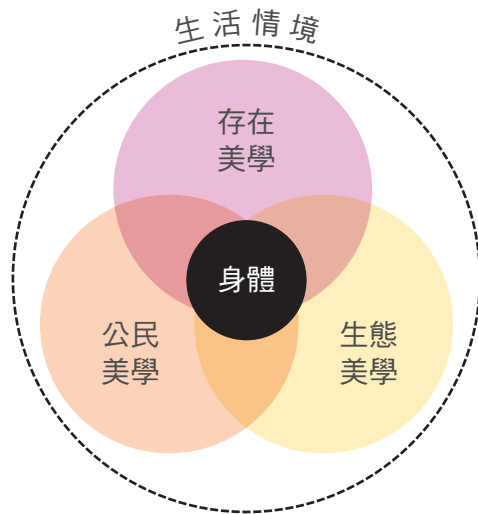

圖 1 美感教育圖像

（一）存在美學

在人人可以成為自媒體的時代，透過網際網路與數位科技工具與應用軟體，每個人都是獨特的個體，也努力表達其主張，彰顯其價值的時代，無論巧心經營刷存在感或是安靜做自己，不可否認的是因為成長背景的不同，對自我概念與生命體認也會有所不同，人有其優點限制，處於當世，人如何安頓其身心？在向外展現自我的同時，也能夠在真實世界中與自己相逢。美感教育不是教你變成別人，而是自我探索找到本已具備的獨特性與自發主體性，有意識地品覺生活中的悲喜痛樂，轉化為滋養生命的成長力量。「存在美學」在於提醒與啟發每個人本具有的審美與創美的特質，在成長經驗裡得以不斷自我創化與超越。例如第三章「啟明：開啟感官統整美的學習」，當關上了視覺，人何以認識世界？

臺北啟明學校教師不因使限制而剝奪學生探索自我與認識世界的可能，手把手彈琴、口述影像、雕塑、城市定向，不斷地擴增學生行動範圍與能力，增強自我概念，不因視力而縮限了學習的勇氣與潛力；美，在探索中找到安頓身心力量與超越自我的勇氣。

（二）公民美學

人群居於家庭社會，也成為世界公民一分子，公民美學是探究個體如何培養公民責任意識、社群認同參與及連結，追求和諧並同理差異，共同創造美與實踐美。公民參與（Civic Engagement）是民主社會的基本原則，當市民對於周遭人事物有感，例如高齡化社區中獨居老人越來越多，部落文化流失、兒童遊具公共設施的老舊危險……，透過學習設計，將所有關係者成為生活共同體，透過「參與」以及「貢獻」，共同思考解決策略進而改善社區生活環境。然而，公民參與不等同於全力投入（engagement），必須要有共生共好的信念投身其中，而非只是參加活動式的樂趣而已。例如社區希望以壁畫吸引遊客，活絡社區，然而，脫離社區語彙的壁畫，和在地的文化景觀與社區精神是否相符合，如果未有公民參與討論與設計的歷程，作品導向的壁畫或許成為短暫的亮點，但無法創造學校社區參與討論，產生具有生活共同體的社區永續發展價值，進而美善家園與社區。以本書《共好賦能的美感教育：臺北市北政國中服務學習課程之設計與實施》為例，學校為回應學生需求，規劃校訂課程，期待培養學生自我領導力，其中包含學校與社區的服務學習，「服務學習」（Service-Learning）是經驗學習的一種型式，青年學生在服務過程中滿足社區與被服務者的需求，透過服務學習過程中的反思與互惠，獲得學習效果與成長⁶。北政服務學習方案首先雜揉（Hybriety）了學校部定與校訂課程的內涵，從自我領導力來重新命名北政的服務學習；其次延伸（Expand）了學習的場域，從校園延伸到社區，從理解問題到嘗試解決問題，從課堂時間延伸到課外時間；再者，師生相當投入

⁶ 教育部服務學習推動方案。取自 https://www.lhu.edu.tw/service_learning/table/ 服務學習推動方案 .pdf

(Engagement) 探索服務學習實施的形式與方法，花了很長時間共備。最後，付諸於行動 (Enact)，在真實場域中學習，並且透過發表，整理即反思自己的經驗。公民美學在實踐共生共好的學校、社區、社會，尤其在追求永續發展價值時，一起生活的場域中，需要一起美感行動與學習。

(三) 生態美學

「天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說……」(莊子《知北游》)

天地大美從容靜默地展現於人世，四季更迭，萬物滋長循著自然的韻律日復一日、年復一年週而復始。生態美學關心人類與生活環境乃至於生態系統中永續共生的關係，以本書《道禾心行學：二十四節氣生活美學之探究與實踐》，一所創立於文化美學思維的學校，以村落情境沉浸四季之美，體驗二十四生活節氣中生活、文化、身體、景觀、工藝……等有節設計與體驗，例如以四時慶典之一適性活動，設計春夏秋冬慶典活動，融合禮樂文化、四時飲食與花藝之美，引導學生沉浸於共作的慶典儀式中，與教師、同學、家人共習交流；此外，與從一年一座山、一條河的深度課程經驗中，打開五感充分感知人在山與河中的思維與位置的反思，從征服轉而謙虛地向山河學習，大自然是最好的教室，除了指認命名，更重要的是感受自己是生態系統的一分子，向生態學習，也為生態永續之美而努力。

融貫存在、公民與生態美感的理論與實作，發現彼此互有連結，相互編織為有意義的經驗，從啟明的自我探索與超越、北政自我領導與共好社區的實踐、道禾節氣生活與山水學的學習與生活，美感從文化與身體中滋長，學習從知識理解深化為綜合應用與實踐創作，從個體連結為生態與社群學習網絡，從自我實現、永續發展到美好生活的實踐，三者交互作用共織學校／社區本位的美感學習。

參、「學校／社區」為場域的文化、身體、樂遊的美感學習

一、美的提醒

德國哲學家 Heidegger (1889-1976) 以「人之居也以詩」來闡釋存有的意義；詩是藝術的本質，是開顯存有的創作活動，人活著，不只是生命的延續，更重要地係在美感與創造中展現、維持、護養存有（孫周興譯，1992；劉千美，2001）。美感係人存有的本質，活在美感生活中，學校／社區為美感學習場域同時也是學習資源，「美感即生活」讓學校與社區具備更豐富的實踐層面，從生活文化層面，以身體感知為學習探針，懷抱遊戲的創造活性參與生活，釋放個人五感覺察能力，連結學科知識、生活與文化為有機整體，沉浸體驗與實作中於學校／社區中深度美感學習。

教師如何設計具有創造性美感經驗的方案？我以美國心理學者 Csikszentmihaly 與 Robinson (1990) 訪談博物館領域專家，包括管理者、教育人員、收藏部門主管後，從體驗者與消費者的角度提出七項原則說明，提供參考：

- (一) 挑戰：設計任務、問題或創作，要能夠挑戰並引起學習者的智識對話與好奇心，進而激發提問。例如本書臺灣戲曲學院遊戲式地圈循序進階挑戰任務，或北政國中服務學習的問題等。
- (二) 技巧：克服被動學習的累積經驗，轉而設計能主動合作的學習經驗，以提升獲得美感經驗的技巧。例如桃子腳國中小的茶陶染課程，不止於被動欣賞，更要主動合作的體驗與創作。
- (三) 設定目標：設定清楚的目標和有待解決的問題。例如臺北啟明學校體育課程單車遊臺灣，中學國文木蘭詩的跨領域學習等。
- (四) 回饋：學習歷程中，邀請所有參與者的相互回饋，除了目標性、技術性的回饋外，也要引導反思對參與者自己的意義或影響，對團隊的意義或影響，此外，引導內省歷程經驗及未來行動等。

- (五) 自信：營造支持的、安全的、信任的學習環境，有助於激發美感經驗。
- (六) 同理心：無論透過故事、真實情境……，召喚起對人們的尊重理解與同理關懷，讓美感經驗不止於人與物件關係，還要能觀照人我與群我的關係。
- (七) 個人判斷：美感需要提醒和啟發，不是灌輸與獨斷，因此尊重個人美感經驗與判斷的意見是重要的。透過持續的美感學習凝煉出對於人事物的覺察感知，以及美感思維與行動。

二、國際美感教育的趨態與啟示

對於各國美感教育實施的情況，2006年聯合國教科文組織曾經依據國家開發程度進行全球六個區域⁷學校美感教育課程的教學時間與場域調查研究（Amadio et al, 2006），該調查指出：首先，世界各國普遍認同九年基礎教育階段實施美感教育的重要性，然而，國中的美感教育教學時數低於國小，且學習的年級階段越高，受到升學核心科目影響愈大，因此教學時數愈低。其次，各國強調美感教育對於社會經濟發展、對抗貧窮、促進文化理解、發展在地文化價值與認同有很大的貢獻，每年各年級學生在學校正式課程的美感學習時數分布在 72-50 小時⁸之間，若以一至九年級計算，則分布在 425-873 小時，最高為西歐與北美已開發國家，最低為亞洲與太平洋地區，其中又以南亞與西亞各國最低，東亞各國平均則為 481 小時⁹；研究指出實際美感學習時數受到班級管理與教學環境等因素影響，實際上更低。第三，已開發國家學生美感學習時數約為其他低開發國家兩倍，主要原因是低開發國家缺乏教學師資與教學資源，導致美感教育在社會與文化上的正面積極的價值

⁷ 六個區域包括阿拉伯聯合公國、亞洲太平洋地區、中歐與東歐、拉丁美洲與加勒比海、北美與西歐、非洲。臺灣並未參與該調查研究。

⁸ 該研究中定義「美感教育」在學校正式學習科目為藝術、音樂、舞蹈、美術、工藝等於課程表中出現之相關學科，而非美感教育實際內容。

⁹ 臺灣 1-2 年級為生活課程，而 3 至 9 年級藝術與人文領域教學時數為直筒式設計，每週平均 3 節，以國小 40 分鐘、國中 45 分鐘計算，一年有 40 週課程設計，3-9 年級藝術與人文學習領域每年 80-90 小時。

與影響力淪為特定範疇的學習。因此，研究指出除了傳統藝術學科，如美術、音樂外，學校應該以更多主題統整與跨科際統整課程模式實施美感教育；此外，克服美感教育課程的實施問題，包括有效運用教學時間、組織學校整體課程結構、強化與其他學習領域的統整、教學與學習策略創新、學習評量之改善等。該報告雖然是十多年前的研究，仍對於當前美感教育有所啟示。首先，學校正式課程中無法只仰賴藝術領域實施美感教育；其次，美感教育對促進社會經濟發展、文化理解、貧窮問題、在地文化價值認同等有正向的貢獻，然而升學考試文化往往影響學生美感學習機會。因此，倡議統整設計法、美感教學法、學習情境、課程結構、班級經營等各層面的行動，以確保美感學習經驗及其所帶來的價值與長效貢獻。

三、學校／社區為本的學習美感設計

自九年一貫課程以來，學校本位課程發展向來受到重視，一則回應在地特色需求，一則保有學校教師發展課程教學的專業與活力，更重要的是將「學校」置於「」，思考美感學習的意涵。美感以何種形式存在於學校課程中？透過感官的感知教育，「美感」課程重視培養對於文化價值的表達，美感教育的課程研究則包括藝術教學及各學科中美感的特質（Bresler, 2010）。接著我以藝術教育的演化來說明之，自 20 世紀以來後現代思潮中，藝術教育亦經歷「前再概念」、「再概念」與「後再概念」的階段，在前再概念的課程中，藝術教育在傳統 DBAE 紮營，重視作品，在再概念化的課程中，漸漸地形成喚起社會意識的美學，然而，進入後再概念化的美學思潮中，對於視覺文化與社會責任更批判的、歷史的、政治的、自我省思的課程觀，學生的創作轉化為多元型式與行動（Carpenter & Tavin, 2010）。大致演變可從 1990 年代後期談起，當時許多藝術家帶動課程典範轉移的風潮，尤其是生活中通俗文化擴展美感教育課程空間，如社區本位藝術教育（community-based art education）、在地性藝術教育（陳美玉, 2008）、服務學習、公共教育學（public pedagogy）、電腦科技、對主流消費文化進行文化反堵（culture jamming）行動、環境與生態中心教育學等等，皆解構傳統藝術教育課程觀，當美學普遍性原則已經被瓦解成更具行動主義、脈絡性及關係性的，並更貼近地方文化與日常生活的架構中，那麼美感教育課程就要回到學生日常生活世界的經驗裡，從對人的關懷延伸到對文化的關懷，從感性認知到理性反思與行動實踐，

成為使能的課程，超越人格教育、情意教育、藝術教育的範疇，朝向一種關懷文化的、生活的、生存的、生命的文化行動。

因此，學校／社區做為美感學習的場域，不只是在「那裡」上課，而是先要讓「那裡」活起來，活出空間承載的記憶、活出文化與生活意識感，讓空間與物件說話，讓身體不是被動安置其中，而是主動下載與上傳，與夥伴相互連結成共同生活與學習的美感空間。我以美感經驗中的遊戲、想像與超越來再概念教學（洪詠善，2008），時至今日隨著教育部推動的美感教育強調美感即生活的理念，在學校／社區情境中，首先是美的提醒，生活時刻中都有美，我們需要的是審美的意識，噪音、髒亂、汙染……參與課程的同學們直覺「不美」，那麼什麼是「美」？從麻木與茫然的生活經驗中，發展體驗美感經驗，辨識經驗的品質，漸漸地，形成美感的生活習慣；其次，美的樂遊，在學習歷程中美感經驗性質，包括專心致意、情感投入，與新奇感受等，當學習媒材與工具越來越多元，那麼提供主動創造美感經驗機會，如本書道禾的節氣生活從文化中釀出、唱出、畫出、書寫出、演出每個文化底蘊中孩子的生活故事；又如桃子腳在捏陶、品茶、染布時，先體驗三峽的風火水土，體會地方的生機。最後，美的行動，覺察學校／社區之美或不美，被動累積學習經驗後，進而主動採取美感行動，例如北政的服務學習、啟明的單車之旅等。以下分別簡述之。

（一）美感提醒：關注身體

Shusterman（2008）提出「身體美學」（somaesthetics）來提醒我們關心身體的主體存有價值。身體美學不只是勞動、運動、健身等，而是回到生活，寫字、唱歌、飲食、走路、閱讀、科學實驗、計算……讓身體不只是肉身存在，而是在與自己、他人、萬物接觸時的心靈與身體留下的記憶與悠遊自得的自信。因此，美感學習要能關注呼吸、心跳、姿態、感知，覺察內在狀態，透過身體的行動，是自我存在世界的方式。換言之，我的身體教育我，引導我的行動，塑造我的心靈。因此，美的提醒也就是覺察身體，身體不應該只是被教導或是消費者的受體，透過身體五感啟發，讓每個人都擁有具有會思考的身體，活在學校與社區中，深層地接觸生活世界，認識自己與世界關係，行動與生活的關係，不將

人只當成消費者，而是能夠打開感官認識世界，讓身體有能力為自己好好生活，並且為他人萬物帶來過幸福生活的可能，這是當代美感教育思潮中有價值的觀點。具體而言，善用多元感官的學習，即使是視覺障礙的學習者，仍不妨礙其他感官的學習，啟明學校的經驗給了我們深刻的啟發，無論體育老師、國文老師、音樂老師、地理老師，無不運用多感官教學策略，引導思考，不自我設限，在自我挑戰中提升自信心，迎向屬於自己的人生。同樣地，臺灣戲曲學院學習技藝的學生們，從基本功鍛鍊，到獨當一面的演出，身體不只是技藝的語彙，更是文化的語彙，在學生們的展演中，身體即文化，是載體，也是傳承與創新的文化存有。

（二）美的行動

Schiller 論及審美教育時，強調人必須透過遊戲衝動調和必然與現實間的變化與恆持、接受與創造，才能成為真正的人。在人類文化進展過程中，遊戲亦是導向文明之動力，人類在勞動後休憩時遊戲、遊戲中創作，從主體與客體構成的審美經驗，不足以解釋人之存有的遊戲特質，主要原因在於遊戲本身的創造力與實踐性。

美感覺察與認知，引導學習者打開五感與思維活動，於是辨識美與不美、美的原則、美的形式構成等等；接續，美感之情感層面，讓學習者與之共鳴產生喜怒哀樂、認同、激賞，或厭惡等反應，若要能培養美感習慣，則能引導思考改變與創作的行動，從當代美感教育與文化理論實踐中，包括環境生態教育學、電腦科技、公共教育學、文化反堵、社區本位課程等等，即在地／全球、虛擬／實體等，皆為美感行動的工具與場域，例如本書桃子腳國中小以桃花樹為學校與社區共同的文化記憶與意象，從生活課程、社會、自然科學教科書中看不見桃花樹，卻能學會了書寫、閱讀、探究、踏查、紀錄……，在「桃茶靜心」主軸中，低年級認識了農村演化故事，也走訪學校的開心農場；中年級踏查茶園，品茶認識茶文化；高年級認識三峽在地茶產業困境，透過專題探究與商品設計推廣在地茶產業。從認識到行動，以學校／社區為學習場域，仔細察看、用心傾聽、細心品嚐、同理感受與反思，不在教科書中卻真實在生活中的記憶和人事物，桃子樹依舊長在校門口，而桃子腳活在土地

裡、山林中、祖先們的故事中，唯有美感行動，向土地學習、向山林學習、向先人學習；美感教育是對當代人們，當前世界的提醒與邀請，一起承擔更覺醒、批判、反省、關懷、想像、創意的責任與行動。

肆、結論

以學校／社區為美感學習場域，是深學習，也是身學習。首先，本書案例呈現美感學習的多元取徑，美感是相互傾聽與協作的歷程。因此，研究團隊設計工作坊並非目標導向工作分析、流程操作取向，而採取回應需求、開放歷程與結果、共創共作的取向。因此，工作坊歷程從學校情境脈絡，找到啟動點，透過回顧與未來想像歷程，我們將此「跨校共同備課」定位為跨校美感共創行動；從釐清情境問題、回顧經驗、賦予意義、發展與分享行動策略，也促成跨校間資源交流與互學的機會。然而，其限制在於勾勒了方案的架構，無法完成課程計畫表格中的內容文字，回到學校場域，研究團隊與夥伴們期待保有行動中反思與調整的空間，探尋最佳的可能。期待未來學校方案故事，是經歷眾人多次淬鍊的作品。

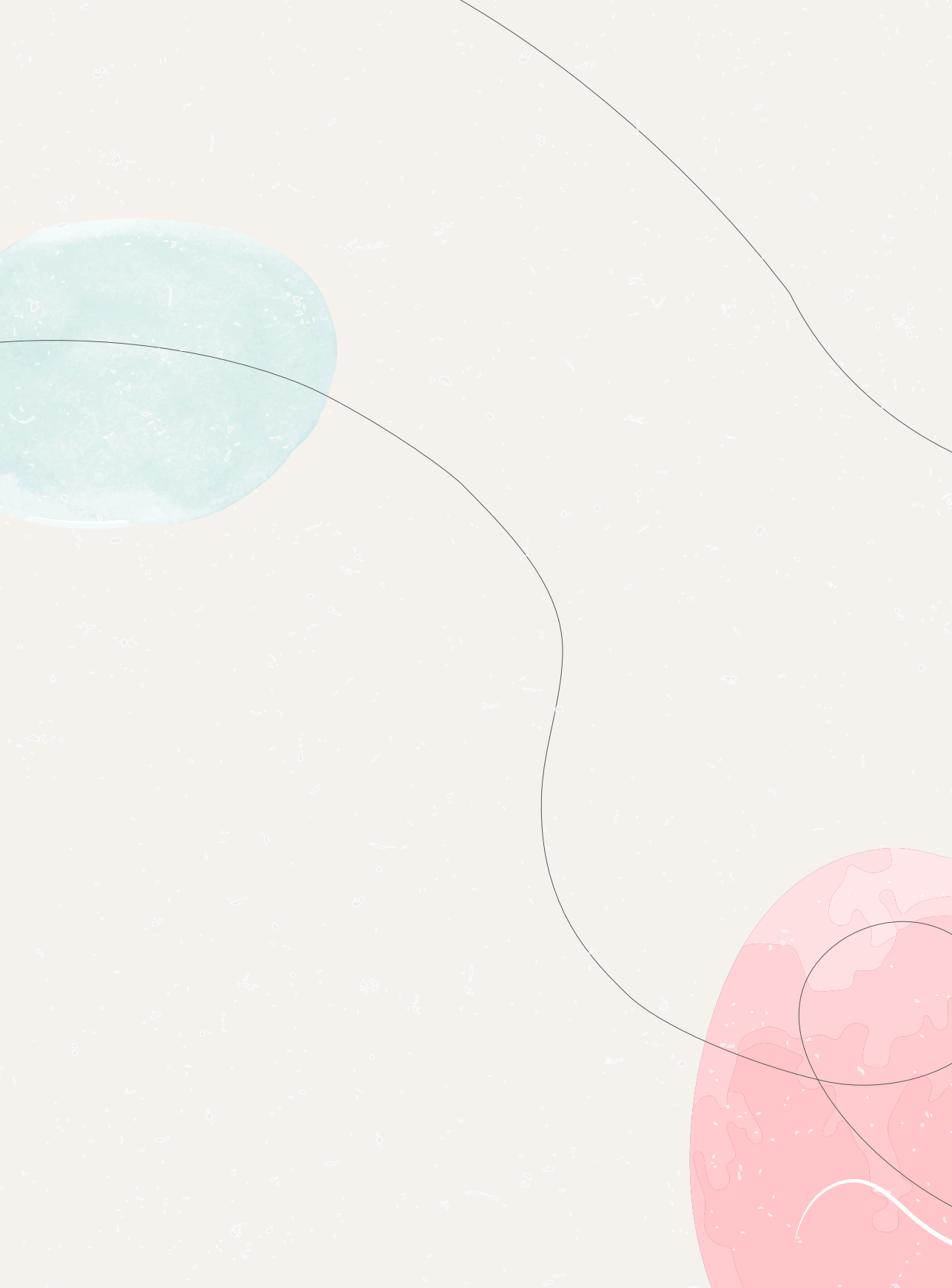
學校／社區是人事物在時間空間邂逅互動的場域，承載著生活文化的傳承與創新，本書集結研究論文與案例，邀請您的閱讀與參與。最後，集結近年來本研究室對於人的關懷，與從生存、公民、生態美學的關懷，提出三個美的提醒。

首先，美感經驗要能是完整的經驗；因此，美感學習從許多活動的碎片化，進而組織為有機整體的美感經驗，例如身體技藝練習到美感表達展演；其次，學校／社區是涵育美感素養的場域，更是美感資源，例如道禾的節氣生活、桃子腳的桃茶染、北政的服務學習，當學校與社區成為學習資源，那麼處處可學習，人人是互學夥伴，而學校和社區裡的人事物都成為學生的行動的媒材與場域；最後，以個體的有限性轉化為美感的無窮潛力，例如啟明學校學生的多元感官學習、單車遊臺灣、文學的美感體驗等等，將可能是限制的障礙轉化為自我挑戰勇氣，因而有自信與向世界學習的渴望。

參考文獻

- 文化部（2020）。施政理念。取自 https://www.moc.gov.tw/content_248.html
- 文建會（2012年11月20日）。社區總體營造。取自 <http://www.cca.gov.tw/business.do?method=list&id=5>
- 文建會（2012年11月20日）。台灣生活美學運動計畫。取自 <http://www.cca.gov.tw/public.do?method=find&id=122>
- 亞太地區美感教育研究室（2016）。教育部委辦「亞太地區美感教育研究室」工作計畫。總計畫第一階段成果報告。未出版。
- 洪詠善（2008）。美感經驗觀點的教學再概念化。國立臺北教育大學課程與教學研究所博士論文，未出版。
- 范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠、陳伯璋（2016）。美感教育的圖像與發展。載於范信賢（主編），這樣美嗎？美感教育在臺灣（頁1-23）。國家教育研究院。
- 孫周興（譯）（1992）。走向語言之途。（原作者：M. Heidegger）。時報文化。
- 陳伯璋、張盈堃（2007）。來自日常生活的教育學院：社區、課程與美學的探究。教育與社會研究，12，41-71。
- 陳美玉（2008）。「全球本土混雜化」與文化再生：視覺文化取向的在地性藝術教育。藝術教育研究，15，37-65。
- 教育部（2014）。第一期五年中長程美感教育計畫。未出版。
- 馮至、范大燦（1989）。審美教育書簡（原作者 F. Schiller）。淑馨。
- 彭吉象（1994）。藝術學概論。淑馨。
- 喻肇青（2016）。問題。載於喻肇青（主編），看見美的故事（頁9-20）。國家教育研究院。
- 喻肇青（2018）。獨白：自由地學習。載於喻肇青（主編），看見改變（頁32-35）。國家教育研究院。
- 漢寶德（2004）。漢寶德談美。聯經出版社。
- 漢寶德（2006）。漢寶德談文化。典藏藝術家庭。

- 漢寶德 (2010)。如何培養美感。聯經出版社。
- 黎海明 (2004)。社區文化與視覺藝術的關聯與建構。載於劉仲嚴編，文化與藝術教育：當代的觀點 (頁 29-74)。香港教育學院。
- 劉千美 (2001)。論人的美感向度。應用心理研究，9，167-187。
- Amadio, M., Truong, N., & Tschurenev, J. (2006). *Instructional Time and the Place of Aesthetic Education in School Curricula at the Beginning of the Twenty-First Century*. UNESCO: International Bureau of Education.
- Bresler, L. (2010). Aesthetic Education Research. In C. Kridel, (Ed.) (2010). *Encyclopedia of curriculum studies*(pp.12-16). Sage Publications.
- Carpenter B. S. II, & Tavin, K. (2010). Art Education Beyond Reconceptualization: Enacting Curriculum Through/With/By/For/Of/In/Beyond/As Visual Culture, community, and Public Pedagogy. In E. Malewski (Ed.). *Curriculum Studies Handbook-The Next Moment* (pp.244-258) Routledge.
- Csikszentmihaly, M. & Robinson, R. E. (1991). *The Art of Seeing---An Interpretation of the Aesthetic Encounter*. Getty Publication.
- Dewey, J. (1934/1980). *Art as experience*. Perigee Books.
- Greene, M. (1994). *Carpe Diem: The Arts and School Restructuring*. Teachers College Record 95:494-507. Columbia University.
- Ruiz, J. (2004). *A Literature Review of the Evidende Base for Culture, the Arts and Sport Policy*. Scottish Executive Education Department.
- Smith, R. A. (2004). Aesthetic education: Questions and issues. In E. W. Eisner & M. D. Day (Eds), *Handbook of research and policy in art education* (pp. 163-186). Lawrence Erlbaum.
- Shusterman, R. (2008). *Body consciousness: a philosophy of mindfulness and somaesthetics*. Cambridge University Press.

十二年國教課綱與校本 美感教育實踐的案例

以身作則： 傳統表演技藝美感教育之探討

學校簡介：

國立臺灣戲曲學院是我國教育史上第一所12年一貫制之戲曲人才養成學府，以培育傳統藝術人才、弘揚傳統戲曲文化為宗旨。

於95年8月1日奉教育部核定從臺灣戲曲專科學校改制為臺灣戲曲學院，分內湖與木柵兩校區，設有京劇學系、民俗技藝學系、戲曲音樂學系、歌仔戲學系、客家戲學系、劇場藝術學系等6系。

專業技能與學術理論並重，施行藝術教育，培養人文暨美感素養，以創作與表演人才養成為目標，傳承與發揚傳統表演藝術為使命。透過陳碧涵博士推薦與國家教育研究院聯盟，成為美感教育基地學校之一，致力於美感教育的研究發展與實踐。

國立臺北藝術大學舞蹈學院 | 林宜穎博士候選人

個人重要經歷簡介：

現為臺北藝術大學舞蹈研究所博士候選人。畢業於臺北藝術大學舞蹈理論研究所，碩士論文為《戲曲基本功作為舞者基本訓練之研究—兼論五位教師之教材教法》。曾擔任科技部、教育部等計畫助理、雲門舞集舞蹈教室生活律動教師，現為鹿江國際中小學表演藝術教師。

國立臺北藝術大學舞蹈學院 | 張中煖退休教授

個人重要經歷簡介：

1991年獲得美國紐約哥倫比亞大學教育博士學位。為臺灣知名舞蹈家劉鳳學所領導的【新古典舞團】創始團員。自1992到2018年退休前為國立臺北藝術大學專任師資，擔任過該校舞蹈系、所、院的主管、教務長及副校長等行政職。

近幾年美感教育推動的如火如荼，但，何謂美感教育？見仁見智，莫衷一是。因為，每個人對美的觀點與標準，各有一把尺，衡量評價各自解讀。然而，從傳統表演技藝的角度而言，既然已成「傳統」，所謂的表演技藝就一定有可依循的範式及指標。本文以「以身作則」為題，欲彰顯傳統表演技藝必須從身體實際操練中不斷養成和增能，而傳授這些技藝絕活的教師，謹遵前人遺留下來的規矩，繼續發揚光大。教師透過身教和言教被賦予文化傳承的使命，從他們的「以身作則」，包含教師本人的人格氣度、人文思維、教育理念和教學方法等等，順理成章地成為決定學生是否得以「成材」的關鍵因素。

本文主要基於參與國家教育研究院（以下簡稱國教院）亞太美感教育研究室相關計畫，特別是針對國立臺灣戲曲學院（以下簡稱戲曲學院）民俗技藝（以下簡稱民藝系）、歌仔戲兩類傳統表演技藝教學的觀課經驗、與教師的對談，以及參與課程討論所得，兼以參考傳統戲曲、雜技美學相關文獻和過往研究案例，提出淺見與看法，希望引發大家更了解「以身作則」的戲曲與民俗技藝傳統技藝之美，重視「手把手、心傳心」的傳統技藝之傳承在當代教育中教師應有的體認、態度與做法，以及所面臨的問題與挑戰，進而促使大家思考傳統技藝的「師徒制」教育作為啟發當今推動美感教育足以學習與借鏡之處。

一、緣起

第一期美感教育推出時，本文作者之一張中煇時任國立臺北藝術大學（以下簡稱北藝大）副校長，接受了國教院的委託，組成研究團隊，計畫協同主持人包括擁有戲劇教育專長的北藝大容淑華老師，以及臺北市立大學音樂教育專長的林小玉老師，共同承辦一項有關身體和聲音的子計畫，企圖從視點學校的教師著手，透過所選定教師們對自我身體與聲音的覺察，鼓勵他們成為教學藝術家，凸顯我們所強調的「教師即藝術家」，特別是表演藝術家的觀點。同時，該計畫提出了美感教育必須「從幼起、從師起、從心起」的口號主張，以呼籲第一線教師，且是從幼兒園教師開始，都要有心成為美感教育的主力推手。我們認為只有讓美感教育成為全體教師重視的「運動」，甚至成為全民運動，如此才有可能讓美感教育真正普及和落實。

幾年下來，經由接觸視點學校的教師，以及所舉辦的工作坊、觀摩會、研討會等活動的參與者，所有參與計畫成員更確認了美感教育並非藝術類科的專利，是貫穿各個學習科目的。只要授課教師認真有感，保持對自己、他人（特別是學生）、環境的敏銳覺察，時時省思，自我要求、改變與提升，就會呈現教學之美。這樣的認知與感受，也可從研究團隊所投入的美感教育的研究歷程與累積成果中得到印證。相關資料可參考國教院亞太美感教育研究室的網站（<https://aew.moe.edu.tw/project/apoac#/>），以及近幾年來已經出版的亞太地區美感教育研究室系列叢書（張中煖，2016；張中煖等，2016；林小玉等，2017；張中煖等，2018）。

特別值得一提的是，有鑑於計畫本身是以身體和聲音為主軸，又呼應「教師即藝術家」的信念，特別是老師本身在課堂上所呈現的身體、聲音等行為表現，儼然是一位極盡所能吸引學生的表演藝術家，將教學視為一場場具有藝術性的表演，而師生在教學課堂中亦為藝術創作的過程，彼此激盪出獨一無二的「交心」之作（張中煖，2016）。因此決定選擇進入一個教學者本就必須兼顧身體與聲音美感的場域，觀摩藝術家教師的課程，以作為與一般教師被期待成為教學藝術家的參照。於是，戲曲學院成為考量合作的夥伴學校，加上擔任立法委員時大力推動美感教育的陳碧涵老師是戲曲學院民藝系的專任教師，民藝系招收小學五年級的學生，實施一貫制，而擔任該系中小學的許多師資，年輕又有上進心，順理成章地成為我們觀摩、開啟對話的對象。藉由觀課、與師生互動，甚至與民藝系教師社群討論課程與教學，促使研究團隊對傳統技藝的人才培育體制與方式有更深刻的理解。之後，陳碧涵老師在擔任戲曲學院副校長時，還企圖成立屬於該校特有的美感教育創意基地。而當有了第一期的累積，國教院要續推計畫時，洪詠善主任與研究團隊也思考著如何藉由典範學校建立美感教育基地，同時，在「亞太美感教育研究室」的旗幟下，強調推動美感教育，絕不能忽視自身傳統文化這一區塊。因此，可謂一拍即合，在新一期的研究計畫中，又再次選定戲曲學院這個場域，並期待成為示範基地。而最有意願又具有臺灣本土文化特色的歌仔戲學系成為合作夥伴，更是深具意義。且時逢 108 新課綱起步階段，正好促動該學系行政主管及師資思考如何規劃設計具有美感素養的課程，以符應十二年國民基本教育的目標與理想，同時強化自身的特質與價值。

二、傳統表演技藝傳承特質

從作者們多次到戲曲學院觀摩學習經驗，以及之前研究京劇老藝師李柏君（1923～2018）生命歷程所累積的心得，發現傳統表演技藝的傳承特質正好呼應著當初針對美感教育計畫所提出的「從幼起、從師起、從心起」的口號主張。以下進一步說明：

（一）從幼起

傳統表演技藝的核心是身體技能，戲曲表演者則又涵蓋身體中聲音的運用、雕琢與鍛鍊，要養成一門身體技藝的精熟所需耗費的時間相當長，傳統身體的技藝必須從小開始紮根，重視孩童時的肢體啟蒙。在學校體制尚未進入以前，傳統戲曲在民間的傳承透過兩種方式，一為個人投師學藝的師徒制，其二為職業戲班所附設的科班制，又稱為私塾（張育華，2009）。由職業戲班帶科班，為因應劇團發展需要而形成的，教學者即為戲班的演員，招收七、八歲的幼童跟隨戲班學習，坐科學戲時間多半以七年為限，兼顧學習與上場演出的實際經驗（國立復興劇藝實驗學校編，1996）；雜技演員則是以家班式傳承方式為主，將技藝傳承給自家子女或收養子女，在市場逐漸擴大後，也開始有團隊式經營的傳承模式，稱為「以團帶班」，即是一個團隊中，有多個家班組成或是不屬於任何家班的演員加入其中（郭憲偉、蔡宗信，2010）。雜技家班的傳承是從大約六到八歲開始練功，依據孩子的特性進行技藝的訓練，經歷至少六年的時間才能出師（程育君，2000）。由此可見，身體的素質必須從小打基礎，所以不論是戲曲或是雜技，都強調要從「幼功」開始。因此，所謂的從幼起，在此處雖並非指幼兒園，而是指年少、基本之義，但傳統表演的技藝需要從幼起，以紮下牢固的肢體基礎與素養，與美感教育強調的自幼啟蒙是一致的。

如今雖然時代不同，但就目前戲曲學院的民藝系、京劇學系也都是從國小五年級啟蒙，歌仔戲學系稍晚，從國中部開始。入學後學生都是住校，接受國家栽培，由學校管理，從早上六點開始練功。而無論是民俗技藝的腰功、腿功、頂功及雜耍功夫，或是傳統戲曲的基本功、毯子

圖 1 民藝系課堂腰腿功練習（照片由亞太地區美感教育研究室提供）

功和把子功都攸關學習者身體能力的紮根、進階與突破極限，都必須要從小開始訓練，自幼就得忍受常人不能忍的苦，除了打下基礎之外，更從「身體力行」中銘刻出該傳統技藝的身體樣態和美感素養。

（二）從師起

在西式學校教育體系進入以前，如上所言，民俗技藝和傳統戲曲的傳承是透過拜師習藝、私人經營傳授的家班制或科班制，師徒猶如親人般相處時間長。技藝的學習主要仰賴藝師示範或口頭指導教學，是以一對一、手把手教導，又稱為「手把徒弟」，常是以命令服從式、甚至是較嚴酷、不打不成器的打罵教育。老師有絕對的主導權，權威十足，也非常威權，具有崇高的地位，學生則接受規訓，臣服於老師的教導。研究雜技傳承的學者郭憲偉（2011）提及，拜師學藝在雜技藝人社會中是一種結構性的存在，是一種強化師徒之間權力和義務，強調師父的優勢地位和徒弟的附屬地位，並使此種關係合情合理與合法化，拜師是學藝重要的起始階段，也因此才能得到同行的承認和認可。

過往，一身的技藝是藝人謀生餬口的珍寶，有「學一招鮮，便能吃遍天」之說，所以不輕易外傳，必須經過正式磕頭拜師。在傳承方面師父也會審慎選擇徒弟，諺語言：「師訪徒三年，徒訪師三年。」就是意味著一開始師父審慎評估徒弟的品性和潛能的過程，爾後徒弟要長時間親訪師父學藝，以表示其決心和毅力。可見，以前拜師求藝需耗時長久，且師徒間多講究緣分，有緣者才能得其真傳，而為師者對初學者的考核多是針對品德、性情、耐性、努力、潛能等多面向作為考量，師徒關係需要時間來磨合與考驗的（彭怡文，2002）。作者也曾聽聞京劇藝師李柏君回憶起幼年學藝的時光，他說道：「以前犯錯時，最怕被問你師父是誰？」代表著徒弟的表現就等同於師父，師徒間有相當緊密的連結。

除了技藝的傳承，師父更扮演著影響著弟子一生，包括日常言行舉止和學得生涯一技之長等等各方面的榜樣角色，師生關係有著「一日為師，終身為父」之緊密聯繫，講求「尊師重道」的傳承關係。在傳統戲曲中又有「傳真不傳假，教戲又教人」的諺訣流傳，不僅要教授傳統技藝，更要對傳習者的品格、特質、性情、習慣等生活層面有深刻的掌握（林宜穎，2013）。以接觸藝師們的經驗，最令人佩服的是發現老藝師往往獨具慧眼，可以發掘人才、因材施教，決定學生學習的技藝項目或行當，並激發出學生的潛能。

（三）從心起

師生的傳承方式則是以「口傳心授」為主，以口述的傳承方式，包含口頭講解和以身示範來傳承技藝，而學生則是需要用心體會師父的教導，必須心領神會這一門技藝。以傳統戲曲的傳承為例，老師以言傳身教，親身示範、說戲、唱戲是必經的學習過程，由老師的演示中，學生模仿其神情、樣態，並一次又一次地重複練習，以刻模子的方式，銘刻於身上，成為一種自然為之的狀態。第一本由戲曲演員將舞臺上表演藝術經驗匯集而成的著作，其成書於清代，便以《明心鑑》為其書名，此書在序文中提到：「其大旨在乎『用心』二字，心不用安得明，心不明何由鑑？對鑑僅可以鑑形，對心則可以鑑理，以心為鑑，明益求明。」

（吳永嘉，2009，頁 619），在序文中不斷強調「用心」的道理，透過反覆精雕細琢，才能得其要領，成為眾人皆知的名家。

因為曾經長時間跟隨與觀摩李柏君藝師在北藝大戲曲基本功的課程，以及藝師典藏研究案¹的深入接觸，我們深刻體認到學習用心的重要。老藝師常告誡課堂中的助教們「話多氣散」，意即身為教學者的指導語要精煉，學習者更需要用心觀察，向內體會動作的力道、尺度和連接的流暢度等。課堂中學習新的動作，藝師也要求助教在示範動作時，學生不得跟著比劃，必須要全神貫注、靜心觀察。若對動作的轉接不夠清楚，也會要求別急著提出問題，看完動作後自行到一旁練習，五到十分鐘後驗收，驗收時再做糾正和調整。老藝師對於學習的步驟有非常鮮明的規範，其動作不求多、不求難與花俏，卻相當要求動作的細節，並且要按部就班地練習，講求「師父領進門，修行在個人」的功夫，學習者須自己多聽、多看、多揣摩、多練為重，不能只是動作外型的仿作，更要從「心」領略這門身體技藝。

三、教師對專業技藝的美感知

傳統表演技藝從常民的生活中孕育，經歷世代傳承的時間淬鍊，透過身體展現其專業，以「身體」作為主體，形成特殊的身體技法，形塑出具有傳統文化之具身美。關於傳統表演技藝的傳承者對於其專業所具有之美感知，因涉及既有規範與技藝要求涵蓋了許多層面，包括身體樣態、動作表現、角色扮演、妝容服飾、展演形式、舞臺畫面、整體意境等等，本文很難論述周全。作者僅僅嘗試從身體素質、技藝雕琢、舞臺表演和生命經驗四面向歸納提出如下特點，以映照出傳統技藝表演者從入門學習、不斷苦練、揣摩表演、自我精進以臻完美的生活日常與生命歷程，其本身就充滿身體的智慧與美感特質，值得傳藝者及學習者引以為傲，薪火相傳。

¹ 「藝師典範－李柏君藝術生命流轉紀實」數位典藏與推廣應用計畫受科技部補助，由本文作者之一張中媛所主持，以京劇老藝師李柏君的技藝傳承、演出、創作以及教學作為典藏和推廣重點，為 2010 年至 2012 年的兩年期計畫。

（一）身體素質—專注凝鍊之美

因戲曲演員專業的身體養成，必須經過基本功的錘鍊，才能形塑出具有豐富表現力的樣態。戲曲表演是以「曲、白、科（動作）」相間揉合的一種表演藝術，演員須具備「唱、念、做、打」的能力，亦即身體和聲音的展現，有高度身體素質的要求，因此表演者的養成教育是透過反覆且耗時的操練。以身體樣態來說，要做到在動時有規範的造形，靜止時又有凝鍊的雕塑感（張育華，2010）。如最具代表性的「亮相」為例，其以動靜、剛柔之對比，欲展現出靜中有動、凝而不滯，神形兼備的姿態與氣勢，在動靜之間講求「靜、定、穩」的功夫，如戲曲傳統藝訣就有一說「動中有靜，靜中有動，以動襯靜，以靜顯動」（楊非，2002，頁135），在動靜相互對比之下，需要表演者專注且大量的日常練習，才能淬鍊出舞臺上的演出。

雜技演員在學藝過程亦同樣重視技術的養成和超越，要忍受常人不能忍的「苦」與「鞭」。戲曲學院綜藝團的團員呂紹帥²提到，自幼練習頂功時的辛苦，師父所要求練習次數和所耗時間之繁重，在一次又一次嚴厲的苦練、死練之下，練就出一身非凡的技藝（郭憲偉、徐元民，2011）。作者進入戲曲學院民藝系觀看八年級生的頂功課程，也在教學場域中有著深刻體會。看著學生在拿頂的訓練過程，一顆又一顆斗大的汗水從臉龐滴落，長時間的拿頂，衣服都被汗水浸溼，剛拿頂的地方因為汗水，匯集了一小攤水窪，展現出表演者在身體訓練下所需高度的專注和肌耐力。傳統表演技藝在技術上有高門檻的要求，表演者透過日積月累的訓練，專注身心的凝聚合一，才能成就在舞臺上一次又一次的專業演出。

（二）技藝雕琢—超凡技藝之美

戲曲和雜技自先秦開始，有其共生且相互影響之處，雜技的形成發展涵蓋雜耍特技、樂舞表演、曲藝說唱、優伶、戲劇等。戲曲自先秦萌

² 呂紹帥為雜技十歲拜入李棠華門下，現為臺灣戲曲學院綜藝團團員，專長為木磚（椅子）頂、流星、刀火圈、地圈、獅子等（郭憲偉、徐元民，2011）。

圖 2 民藝系學生於頂功課堂之練習側拍（照片由亞太地區美感教育研究室提供）

芽孕育到宋元獨立成形，則一直在雜技百戲的溫床中汲取養分，是一綜合藝術的呈現形式（蔡欣欣，1998）。兩者在今日看來雖是兩種相當不同的藝術形式，但回歸其源頭有其相似共生之處，都是在常民的日常生活中汲取養分發展出來的，不論是題材或表演形式都有著常民生活的影子。傅起鳳、傅騰龍（2014）認為雜技尤其貼近於生活，因其展示是直接反應生活中各種技能，包括有形體技藝、力技、投擲技、幻術、動物戲、喬裝動物戲、滑稽等。不單就表現美、故事情節內容，重點為展現「技」，也因應人類的生活型態，如狩獵、漁獵、畜牧等，又或是生活發明的相關器具，如船、車、兵器等，使雜技的內容跟隨著時代演變不斷擴展，創造出雜技的豐富性。因此，中國傳統的雜技表演特色多以杯、盤、碗、筷、罈子、板凳作為技藝展現的道具，以生活中常見的物品作為表演的道具，從日常平凡無奇中展現超乎常人的技巧。

雜技從生活經驗入手、取材，進而活化、精美化，雜技之美運用人體結構、特質與藝術的表演形式結合，表現出非凡的超越，以高難度的肢體特殊技巧，給人美的享受，滿足人類追求極限的想望，展現形體技

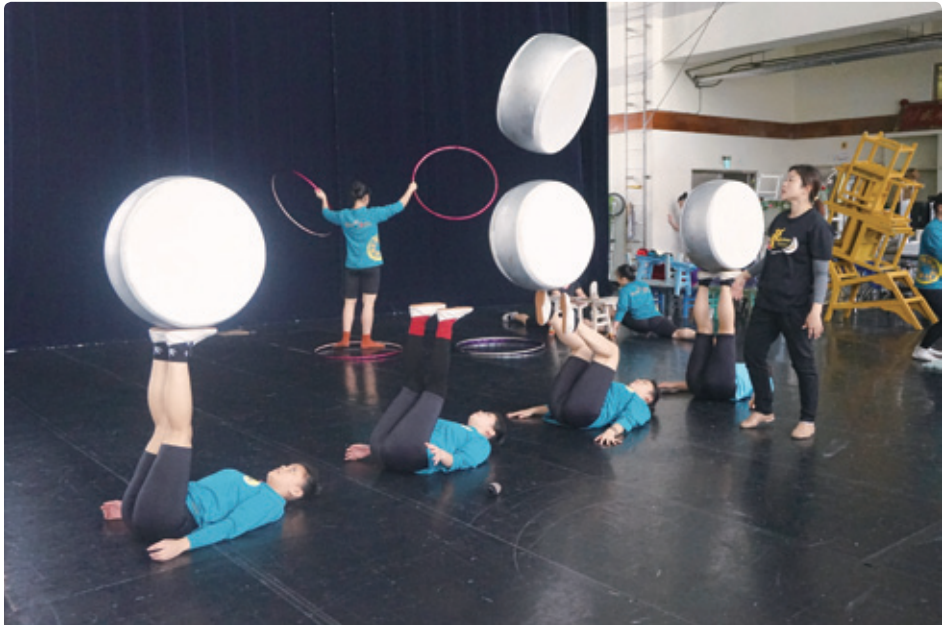

圖 3 洪佩玉老師指導學生蹬鼓技巧（照片由亞太地區美感教育研究室提供）

巧之美，顯現新、奇、精、美、難的藝術美（郭憲偉，2007）。戲曲學院民藝系洪佩玉老師就曾提到，雜技以平凡的身體創造出不具真實性的美感，用出神入化的技藝營造超現實的場景，展現異於常人、藝高人膽大的非凡表現（洪佩玉，2018a）。

而從傳統戲曲的歷史發展來看，其脫胎於唐宋百戲競技的演藝傳統，漢唐以來與歌舞、雜技、戲劇之間彼此借鑑和互相交融。唐代宮廷樂舞與雜技的結合，乃至元明戲曲更因為武術和雜技更高度的發展，使著重做、打的行當和劇目開始增加，清代戲曲演員透過武技來豐富舞臺演出的肢體訓練，在在顯示出戲曲表演的特色，那就是在強調情感表達之餘，亦重視技巧之呈現，因此戲曲也有著「戲不離技，技不離戲」的原則（張育華，2010）。

傳統戲曲以「技」來烘托出劇中角色人物的特色和劇情的發展，使觀眾在看戲時不出戲，更由於超凡的技藝展現，使觀眾也隨之屏息，在

演員高超技藝展現下，讓人感到印象深刻、精彩萬分。至今仍常於舞臺上搬演的經典劇目，其所展現的技藝之美，也已影響感染了好幾代的觀眾。由此可見，在戲曲中不論武戲還是文戲都穿插有雜技技藝的表演，戲曲也因為有了雜技技藝的展現，增強了戲劇和舞臺的效果（崔樂泉，2010）。作者認為傳統表演技藝的演員從一出場的步伐、舉手投足、定位、亮相，翻滾無一不是技的展現，要做到全身有戲感，仰賴「臺上一分鐘，臺下十年功」長時間的技巧訓練，一旦上臺才能呈現出超凡的技藝，凝聚飽滿的舞臺能量，匯集觀眾的目光。

（三）舞臺表演－和諧關係之美

除了身體展現超凡技藝的同時必須精準到位、流暢有度之外，和諧流暢之美更體現於舞臺上表演者與「他者」的關係之中。傳統表演技藝中常見的就是道具上的使用，傳統戲曲中有刀、槍、劍、棍等把子，在把子的展現上，其節奏的掌握是相當關鍵的，不管是激烈的多人廝殺，還是單人的刀槍下場，把子需要節奏、有章法，快慢分明，在與人、套招、過招訓練時，要確實做到一招一式分壘清楚，不能變成「一道湯」全混在一起，而必須在有快有慢的速度當中，確實掌握操控好道具，以及與他人互動過程中的時間節奏和空間位置，以刺激觀眾全神貫注的感官經驗卻不覺得疲乏。當然，這亦需要演員平時不斷練習、琢磨出表演中可緩可急之處，而節奏感的流暢也會與表演風格和人物的塑造有著極大的關係（中國戲曲學院，2015；劉麗株，2009）。因此，把子功的表現特點就包含「黏、綿、隨、穩、準、狠」六項：黏，所指的是手持把子與表演者，以及雙方兩者密切合作的關係；綿，動作需一氣呵成，柔中見剛；隨，講究手隨眼動、身隨步移、進退有法；穩，疾中見穩，快而不慌，講求動作的穩順；準，呼吸運用得當，動作、步法精準；狠，表現出對打時需要的狠勁，將面部表情與兵器揮動之動作緊密配合（薛浩偉，1993）。從道具的操作和與人較勁中，展現出表演者的技巧，並在動靜之間，展現出快而不亂、慢而不斷、層次分明、節奏緊湊且相互牽動扣連的和諧美感，以吸引、娛悅觀眾。

而雜技自發展以來，其表演和創作本就相當依靠道具的操作和使用，包含文中上述的杯、盤、碗、筷、罈子、板凳等常見於生活中的物品，還有結合力技和平衡的扛竿等，都是透過歷朝歷代的演進，由雜技表演者不斷改良精進並持續研發道具，由人對物的操控掌握，展現出險中求穩、動中求靜，和諧並流暢的高超技藝（彭書相，2017）。張育華（2010）也指出雜技之美在於致力於開發人體技巧的潛能，克服己身的侷限，展現出技能，表演出演員駕馭一切技術動作所流露出的和諧、順暢、妥適、美好的行動動態。

（四）生命經驗—圓熟自然之美

傳統表演技藝經過時間的精煉打磨，有著非比尋常的技術要求，表演者必須從小透過肢體訓練方法的錘鍊，以重複、大量的「耗」，奠定演員舞臺上表演的基本能力，形塑出具有豐富表現力的樣態。重複的練功如同反覆煮洗絲綢，才能得其潔白熟絹，方能體現真功夫，成為一名優秀的舞臺演員（林國源，2008）。傳統表演技藝在舞臺演出實踐中不斷成長茁壯，累積出豐富的舞臺樣貌，這都是經過歷代藝人日積月累的苦練百鍊，才能淬鍊成就出舞臺上的展演。

然而，在舞臺上的表演，不能僅是技巧的堆疊，更需要有出神入化的舞臺魅力，仰賴的是「會、通、精、化」的學習進程，從一開始最初步的學會到能夠融會貫通流暢地演繹技巧，接下來則是如何精煉並將其化為自然，不再受制於技巧，達到圓熟自然之美。換言之，表演者不再受制於高超的技巧，而是精氣神徹底的融入，在一舉手、一投足之間渾化天成，足以達到使觀者目不轉睛、賞心悅目之境界。本文作者之一林宜穎曾向李柏君老藝師學習雙槍，老師反覆提醒：「人要槍，還是槍要人？」其實是人使道具展現生命力，也讓道具與自身合而為一，同一套槍法在不同人身上產生不同的呈現樣貌，必須靠表演者日積月累的功底與生命經驗，才能讓道具活起來，透過人的舞弄，演出時才能化為自然而為的表演境界。而這應該是所有表演藝術家希冀透過日常鍛鍊與生命體驗得以不斷追求在藝術成就上達到「身心合一」、「渾化天成」之理想目標。

四、教師對美感教育的思維體現

當傳統表演技藝的教師面對現今教育體制及場域時，在教學上就必須因地制宜、與時俱進而有所因應、調整與改變，才能更彰顯具有「口傳心授」特質的育人之美。以下從觀摩戲曲學院民藝系和歌仔戲學系的中學課程，以及與任課教師的互動中，提出幾點看法和心得分享。

（一）適性揚才，不可揠苗助長

民藝系教師洪佩玉（2018b）曾提及傳統的雜技教學重視「拔尖」菁英教育，以頂功的能力作為標準，並以其為分組的依據，老師會把注意力放在頂功好的人身上，其他學雜技練習的如同發配邊疆，較少獲得關注。然而，現今學生經過甄選入學，教師的職責應該要能發掘學生才能，因材施教，以落實 108 課綱期許達到的「適性揚才」之教育目標。特別是戲曲學院的中小學學生接受國家培養，包括提供免費吃住，加以技藝傳承之屬性，使得教師與學生的關係格外密切，情同家人，對於學生的了解知之甚深。因此，教師應該要有能夠具備識英雄的慧眼，給予每一位學生適當地教導及引導，為國家培育各類傳統表演技藝的頂尖人才。

此外，雖然傳統技藝的基本功底仰賴耗時大量的練習，是為了要形塑其動作樣態的特殊美感展現，有其必要性，重複並非壞事，甚至是身體技藝學習的必經之路，然而現今老師的挑戰是要如何讓學生願意重複、甘願「耗」。事實上，任何身體技能訓練雖然避免不了動作的重複，但它絕不是機械重複，它是有目的、有計畫、有步驟的教學活動。換言之，仍要得法，不可揠苗助長，反而耗損了有才華的學生。以所觀察到的歌仔戲某一班學生跑圓場練習為例，教師一再提醒下盤要穩，上半身動作才會好看，然有學生卻因為基本功尚未紮實，就已經穿著厚靴跑圓場，令人捏把冷汗，擔心其受傷。畢竟，即使教師諄諄教誨、不斷提醒，學生的人數、年齡、程度及接受度仍是關鍵問題。同時，在人本教育思維之下，過往的打罵體罰教育明顯面臨挑戰與衝擊，教師需要更有耐心及愛心，並運用智慧找到合宜的教學方法、教具及輔具來協助學生的學習。例如，藉由教師的聲音質感、音樂或設計過的輔助器材來喚起學生

主動學習的動能，提升身體動作的能力與表演性。而這就與以下所談的教師需充實知能息息相關。

（二）充實知能，超越土法煉鋼

教師如果只能將自己所學得的，仍舊以土法煉鋼的方式轉手交給學生，而不是經過自我咀嚼轉化後傳遞出來，極易落入守舊、無法進步再突破的框架。王筑筠（2018，頁 105）提到：

如何揉合傳統與創新、正視學生能力素質，並配合不斷創新的教學方式或教具，設計出與時俱進更適合技藝養成的教學系統是年輕教師無法忽視的挑戰。因為自己本身所經歷的學習經驗是無法直接複製成為教學方式，教學者必須要有能力揉合自身專業能力和學習經驗，以及預見學生的能力，才能堅定自身教學理念逐步進行變革。

戲曲學院民藝系教師程育君（2000）提到，中國大陸在雜技教師的師資培訓上下了很大的功夫，1986 年便開始在瀋陽體育學院成立雜技教師大專班，以培養雜技師資為目的，大專班課程設置有生理解剖、運動醫學、心理學、訓練學、運動力學、雜技美學等二十七門課程，相當重視教師在自己的專長與相關領域的持續增能。值得我們借鑒與思考的是，雜技教師立基在原有的專業能力，更重要的是需要持續接觸新的觀念、知識和領域，以符合當今所需的教育人才，亦是傳藝師資的義務和責任。

由上可見，技藝的傳承除了傳授方式的調整之外，更仰賴其他領域的加入。以下提供幾個戲曲學院民藝系教師自我充實知能的例證：李心瑜（2007）比較 PNF（Proprioceptive Neuromuscular Facilitation；本體感覺神經肌肉伸展術）伸展訓練與傳統雜技伸展訓練兩種方式，探究兩者伸展訓練方式對髖關節柔軟度的影響。六周的伸展訓練下來，結果發現以傳統伸展的方式，對雜技生的髖關節柔軟度沒有改變，而 PNF 的伸展訓練則有顯著的效果；洪佩玉（2018b）以自身經驗透過敘說探究師徒間的學藝經歷、學徒教師和正式教師的歷程，發現到雜技教學中苦練的

圖 4 陳俊安老師以U型架引導頂功練習（照片由亞太地區美感教育研究室提供）

必要性，但也需要因應不同時代環境來調整，在教學中嘗試運用生理學與力學、身心學等知識來調整教學方式，並運用自身舞蹈的專長來強化雜技表演的藝術性呈現。另外，民藝系教師陳俊安等（2015）以體操倒立輔助教具應用在雜技倒立的訓練中，以西式體操訓練器材，如U型架、砂鍋、水管套、十字架等會動的教具操作，讓學生體認到有別於傳統在穩定平面上倒立的經驗，以不穩定的倒立輔助教具，強化不同肌群的功能，也使得學生必須更專注、用更強的肌力控制，才有辦法完成倒立。這都是促使傳統身體技藝的教學方式以更科學、更有效的方式進行，大幅度提升訓練的效果，也增進學生的學習動能。

（三）自我覺察，展現文化素養

面對不同對象和時空背景時，身為教學者，應當反覆對自己提問，重新思考教學的目的性，在不失傳統藝術內涵的原則下，活化並善用教學策略，使傳統藝術與現今學子產生出更貼近的交會與共鳴，這是一項挑戰也是值得持續耕耘的任務及使命。戲曲學院科班出身的民藝系教師陳俊安因自覺不足，不斷求上進，更有鑒於欠缺舞蹈的美感，而攻讀舞

蹈碩士學位。他曾自省國外創作者的設計作品可以很清楚地感受到當地文化的美感內涵，反觀臺灣自己的作品設計卻往往缺乏在地文化美感元素，因此進一步開始探索並反思自身的教學理念，以及應如何拿捏於西方美學觀點和在地文化性的比例及平衡（陳俊安，2018）。洪佩玉老師也如陳俊安老師一樣進入臺北市立大學進修，獲得舞蹈專業碩士學位。她認為雜技訓練加入音樂與舞蹈以提升其美感是必要的。音樂的加入，會產生質變，使雜技演出更具藝術性，給人更加流暢和諧的視覺美感經驗（洪佩玉，2018a）。民藝系教師彭書相（2009）也提到人們已感覺到傳統雜技的表現形式早已不太適應現代觀眾的審美需求，所以我們必須面向觀眾，面對時代步伐，但如何在雜技技術的基底上呈現藝術，則永遠是雜技最基本的課題。

此外，自戲曲學院民藝系畢業，現為特技空間團長溫哲璋（2010）也點出臺灣雜技面臨的困境在於尚未找到臺灣雜技的風格特色，遊走在於中國雜技與西方馬戲之間，表演型態特色尚不明確。他進一步建議需從文化、風俗面來建構獨特的風格，創作者可嘗試從表演創作的形式、風格、媒材上著手改造，加強創作表現與創意運用，雜技的表演者更要持續提升表演藝術理論、精進技巧和表演實務經驗，以推動並提升整體的雜技藝術環境。的確，在全球化的浪潮中，越具有在地、民族文化特色的藝術創作，越容易吸睛、被看見，但也必須引進新知新技，以求突破超越，獲得世界青睞。而傳統表演技藝的薪傳者也必須更有自信與使命感，思考如何善用發揮自己的專長優勢，跳脫技術表象，而能以更具文化底蘊和深度的方式來傳藝育人，使學習者更能掌握傳統文化的精神，具備厚實的文化素養，此也符應 108 課綱所標榜的要培養學生的藝術涵養和美感素養。

（四）用心觀照，提升教學質感

如前所述，傳統表演技藝歷經時代的打造，已經自成一格，形塑了典範與美學觀，是非常講究、注意章法與細節的。所謂「魔鬼藏在細節裡」，教師的教學絲毫馬虎不得，尤其有些技藝傳承過程中充滿挑戰和風險性，稍一閃神就會出事。另一方面，年輕一代教師還必須體認到

時代、環境已經不同，如何能去蕪存菁，在面對新興世代學子時，還能保有自身所學到的技藝精髓與方法訣竅，盡心傳授一身絕活，同時，如前所述，善用各種教具輔具，想方設法盡可能地吸引、觀照學生，激勵他們的學習動機，妥善做好課室的經營管理，以達教學成效，也觸發學生充分發揮自己的潛能，栽培他們成為國家的頂尖人才。舉例而言，觀摩歌仔戲專任古翊汎老師的教學，發現由於他自己就是一位優秀的青年表演藝術家，因此親身示範時，唱詞、念白與身段表演都精準到位，讓學生佩服，也會嚴格要求學生，包括走位、面向、眼神、發音、聲調等等。古老師的課堂經營氣氛良好，與學生相處像朋友一般，學生在充滿歡樂又不失嚴謹的環境中學習，師生互動與教學美感也就自然流露呈現出來。

民藝系陳儒文老師也因為參與過此計畫，重新對教學之美下了獨特的詮釋。他認為傳統表演技藝的教學離不開引導、要求與精準，以及精緻性的完整呈現。教師應該常常自我反思是否為了追求教學的量，往往忽略了質的呈現。他進一步指出，教學之美不僅要關注在技巧的傳授，

圖 5 古翊汎老師於課堂中親身示範（照片由亞太地區美感教育研究室提供）

更需要對環境覺察、服儀要求與同儕互動都有全面性的關照，才能將雜技的美感教育落實在日常生活中。他提及：

愈是顯而易見、愈是基礎規範，反而也愈容易被忽略、被遺忘，但那卻是最純粹的美；所謂純粹，就是日常生活中，個人的儀表態度與精益求精的精神，這是經由長年累月所雕琢出來的細節，這些細節就形塑了獨特的美。（陳儒文，2018，頁38-41）

傳統表演技藝無論是動作特技或所謂「無聲不歌、無動不舞」戲曲類的展演呈現，都需要慢工出細活，且是有準則可依循的。作者在戲曲學院民藝系一次觀課的經驗中，曾驚喜看到教師在課堂開始前，讓學生欣賞國際上具標竿作用的雜技表演影像，以激發學生的學習動力，只可惜教師在引導時多關注在動作技術的說明，對於表現風格、形式和特色等方面未能引發學生更多的討論。當教師試圖結合不同的課程材料來刺激學生動能是好的嘗試，倘若能更有意識地引導學生進行鑑賞和思辨，將能促發更積極正面的學習成效。因此，在訓練身體的技藝之外，更重要的是讓學生有機會建立並肯定身體技藝背後傳遞出的價值，不僅喚醒學生的學習動力和動機，培養出對自身藝術的認同和想像，亦是撒下能夠潔身自愛、主動探索、勇於追夢，進而創造出藝術傑作的種子。只有教師處處留心細節，精緻化自身的教學，啟動學生多元的感官經驗，將教學過程作為一場場精彩動人的藝術創作，師生間共構並交織出具有美感的學習經驗，也才能更體現出我們所謂的「教師即藝術家」觀點。

圖 6 陳儒文老師指導林垣志學生操作雙枋 L 字屈體支動作（照片由亞太地區美感教育研究室提供）

五、結語

此次因研究計畫而有機會進入戲曲學院，藉由觀課、與師生近距離的接觸觸發了更多的思考。本書另一篇《用「心」傳唱的傳統戲曲－美感教育實踐在戲曲》由李盈盈訪談戲曲學院歌仔戲古翊汎、劉冠良兩位老師的內容中也顯示，他們已經是具備身體、聲音技藝美的藝術家和教師，但仍從教育、教學層面思考、摸索、探究與學習美感教育課題，該文所強調的「從幼起、從師起、從心起」，以及來自兩位第一線教師最真實的聲音，可作為本文強而有力的參照資料。而「從幼起、從師起、從心起」也正是我們對於推動美感教育所堅持的信念，希望對於現今的教學者都能有所啟發及省思。另一方面，若從戲曲學院角度觀之，作者對於此一全國唯一培養傳統戲曲與技藝的一貫制學校，卻未能彰顯學校的專業性與一貫制的特質，尤其在 108 新課綱上路後，面臨到削足適履的困境則非常擔憂。歌仔戲師資就曾明白表示為了符合課綱內容需求，只好另外再擠出時間訓練身體技藝，可是時間仍然不夠用，結果造成基本功未能紮根穩固，學生在平時學科的學習又備感勞累、昏昏欲睡，成效不彰。因此，如何凸顯學校的獨特性，讓傳統之美得以延續進而發揚光大，勢必要從課程結構、內容入手，以及從林清涼（2001）所呼籲的建構完善的實習制度一起做統整思考、全盤分析，讓身體（含聲音）技藝的訓練過程不僅有技法傳承和舞臺實習磨練，更應顧及原本重視品格教養的傳統，以及其他包括人文、科學面向的認知和素養能力的增進，使得學習更具整體性和時代性，從原本師徒教育生命經驗陪伴成長、以師為尊為榮的傳統，能夠將格局擴大，進階到當代通識與專業教育相輔相成，邁向以師長們和學校為榮，且強調「終身」、「全人」的優質教育。

本文最後，我們以聞名世界之京劇名旦梅蘭芳（1894～1961）「以身作則」的經驗為例，來與所有喜愛、追求傳統表演技藝之美的朋友們共勉。梅蘭芳雖然並非學習武行，仍是經過基本腰腿功、把子功、毯子功紮實的訓練，在學習傳統之餘，亦不斷對傳統進行改良和創新，拜齊如山學習繪畫，自創梅派，豐富旦行的表演風格，將傳統表演技藝之美推向國際，其藝術成就享譽國際，甚至影響西方戲劇發展。他提到：

藝術的本身，不會永遠站著不動，總是像後浪推前浪似的一個勁兒往前趕的，不過後人的改革和創作，都應該先吸取前輩留給我們的藝術精粹，再配合了自己的功夫和經驗，循序進展，這才是改革藝術的一條康莊大道。（梅蘭芳，2014，頁 349）。

總之，在談創新之前永遠不能輕忽傳統，必須要對自身專業有深厚且紮實的底子，才是創新的前提。我們認為傳統是動態延續的，不能僅停留在傳統窠臼，僅是像傳統博物館式原封不動地封存收藏，而應該視傳統為寶貴的資產，從既有傳統中汲取養分，賦予傳統更多的動能及生命力，永續不斷地累積經驗、智慧，才能不斷創造新的傳統。當教師能夠時時自我覺察、反省自問，對教學對象有清楚的認識和掌握，並且從文化自覺角度重新深入挖掘屬於自己傳統技藝的根，從中找尋更多的資產寶藏，才能在教學內容的組織上和方法上有更適應當代的策略與做法，也才能讓傳統技藝之美更被看見、更精緻地傳承。而這樣的精神與做法，也應該是整體教育改革與各專業領域教學創新的真諦與途徑。我們願與所有致力推動執行美感教育的夥伴們一起努力，以身作則，從「心」出發，向前邁進，真正走向一條康莊大道！

參考文獻

- 中國戲曲學院編（2015）。戲曲把子功。文化藝術。
- 王筑筠（2018）。教學者作為重要的他者。載於張中媛、林小玉、容淑華（編），美的樂章：身體與聲音的迴旋（頁 98-109）。國家教育研究院。
- 吳永嘉（2009）。明心鑑。載於俞為民、孫蓉蓉、黃文暘、董康（主編），歷曲話彙編：新編中國古典戲曲論著集成 清代編（頁 615-640）。黃山書社。
- 李心瑜（2007）。PNF 伸展訓練與傳統雜技伸展訓練對髖關節柔軟度之效果比較（未出版之碩士論文）。中國文化大學舞蹈研究所。
- 林清涼（2001）。傳統表演藝術教育必須建構一套落實的實習制度。美育，122，頁 91-95。
- 林小玉、容淑華、王筑筠、張中媛編（2017）。美的律動：身體與聲音教學練習曲。國家教育研究院。

- 林宜穎（2013）。戲曲舞蹈動作「功法」之初探。台灣舞蹈研究，8，91-112。
- 林國源（2008）。尚派武戲傳香火：李柏君傳藝錄。國立臺北藝術大學。
- 洪佩玉（2018a）。如何讓雜技更美。載於張中煖、林小玉、容淑華（編），美的樂章：身體與聲音的迴旋（頁 46-51）。國家教育研究院。
- 洪佩玉（2018b）。教學經驗的傳承：不同世代雜技教師的對話（未出版之碩士論文）。臺北市立大學舞蹈學系。
- 陳俊安（2018）。美感教育：從藝術到生活。載於張中煖、林小玉、容淑華（編），美的樂章：身體與聲音的迴旋（頁 56-63）。國家教育研究院。
- 陳俊安、陳儒文、李一聖（2015）。體操倒立輔助教具在雜技倒立訓練上之結合運用。身體文化學報，21，頁 115-141。
- 陳儒文（2018）。回憶那純粹的美……。載於張中煖、林小玉、容淑華（編），美的樂章：身體與聲音的迴旋（頁 36-41）。國家教育研究院。
- 郭憲偉（2007）。中國「雜技」演變之探討。國立體育學院論叢，18（4），頁 15-24。
- 郭憲偉、蔡宗信（2010）。從家班到團隊－臺灣戰後雜技表演之歷史考察（1945~1972）。臺灣體育學術研究，48，頁 55-78。
- 郭憲偉（2011）。近代北京雜技藝人的歷史圖像（1912～1945年）。臺灣體育學術研究，50，1-20。
- 郭憲偉、徐元民（2011）。歷史·身體－以李棠華技術團為論述中心。運動文化研究，18，111-146。
- 梅蘭芳（2014）。梅蘭芳回憶錄（上冊）。思行文化。
- 張中煖（2016）。有感而發：教師『心體驗』。國家教育研究院。
- 張中煖、林小玉、容淑華、王筑筠編（2016）。美感的共鳴：身體與聲音的交響。國家教育研究院。
- 張中煖、林小玉、容淑華編（2018）。美的樂章：身體與聲音的迴旋。國家教育研究院。

- 張育華（2009）。戲曲表演功法之研究－以崑京表演藝術為範疇（未出版之博士論文）。國立中央大學中國文學研究所。
- 張育華（2010）。戲曲之表演功法－以崑京表演藝術為範疇。國家出版社。
- 國立復興劇藝實驗學校編（1996）。國劇概論（上）。國立復興劇藝實驗學校。
- 崔樂泉（2010）。中國古代百戲雜技發展史。文津。
- 程育君（2000）。「特技」在台灣之探討－從家班特技到劇校特技（未出版之碩士論文）。中國文化大學藝術研究所。
- 彭怡文（2002）。中國武術傳承模式的現代省思（未出版碩士論文）。南華大學教育社會學研究所。
- 彭書相（2009）。臺灣雜技表演藝術之探析－以國立臺灣戲曲學院民俗技藝演出為研究對象（未出版之碩士論文）。佛光大學藝術學研究所。
- 彭書相（2017）。臺灣雜技扛竿之訓練與演變－以國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系為例。戲曲學報，17，頁 177-208。
- 傅起鳳、傅騰龍（2014）。中國雜技史。上海人民出版社。
- 楊非（2002）。梨園諺訣輯要。中國戲劇。
- 溫哲瑋（2010）。當代台灣雜技表演型態之研究（未出版之碩士論文）。中國文化大學舞蹈學系。
- 蔡欣欣（1998）。雜技與戲曲發展之研究：從先秦角觥到元代雜劇。文史哲。
- 劉麗株（2009）。京劇武旦表演之研究（未出版碩士論文）。佛光大學藝術學研究所。
- 薛浩偉（1993）。國劇功與法（二）。復興劇藝學刊，4，1-30。

文化體驗中身體美學之意涵： 遊戲式地圈課程實踐探究

陳碧涵

國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系副教授
我國美感教育中長程計畫提案立法委員
國家教育研究院亞太地區美感教育研究室子計畫主持人

個人重要經歷簡介：

陳碧涵博士為我國「美感教育中長程計畫」提案人暨推手，長期致力於舞蹈教育、美感教育、藝術教育扎根，表演藝術生態發展、共融藝術倡議、族群文化技藝暨文化資產的保存與傳承。國立臺灣戲曲學院前副校長，國家文化藝術基金會董事，臺北藝術中心監事，教育電臺《與美感教育共舞》節目主持人，國家教育研究院「美感教育中長程計畫」諮詢委員暨「亞太美感教育研究室」研究計畫子計畫—主持人。

壹、前言

特技是
思維著的身體
流動著的空間
靈犀著的美感
是一種
存在當下
體驗在此
美在其中
的瞬間身體美學表現

我國「美感教育中長程計畫」自筆者在 2013 年擔任立法委員任內提案推動，教育部將 2014 年定為「美感教育元年」展開執行至今已經 7 年。在邁入第二個五年期計畫持續推動美感教育，傾力透過美感教育圖像：存在美學、公民美學與生態美學三環圈的流動開放關係去培養具美感素養的現代公民的此刻，需要更深入去思考幾個問題，其一即是面對不可逆的全球化趨勢，哪些是跨文化交流時人類所共感、共有、共好的價值？做為世界公民的一份子，應美其所美，美美與共地互動與投入？哪些又是自文化的精髓、價值與態度？要更加深掘薰陶以作為身體感知世界與關係的原點，領會人事物存在的意義的同時，並彰顯自身存在的社會文化意涵與特質，以便對抗全球化下容易被平板化、模糊化：人所存在、感知立基與身體意識所建構的美感實踐文化狀態，不被侵蝕。換言之，在開展跨文化交流和擁有自文化獨特性的美育三環圈關係之間，我們要思考如何向自身所浸潤的文化學習，培養美感意識，形成獨特的美感素養，並在充滿文化意義的身體所建構的生命狀態中，去意識周遭、進行對話、採取應對及不斷地整合身心與情感？如何能在芸芸世界公民中，展現自身的文化美學特性並被識別？

不同的文化會產生不同的身體意義和身體美學，使人因而具有獨特性。文化是民族的價值、習慣與制度、物質生產技術手段等等體系所形成的多層次結構大系統，它展示了民族特有的身心靈文化感知、審美觀、生命狀態、實作知能與實踐創新特徵。從系統論的觀點來看，結構層次越深層、越核心，穩定性越高，如：價值與審美觀；承載文化的民族群落越大，穩定性也越高，如：扎根與普及；人對自身的文化自覺意識和文化認同越高，對文化的維繫、解釋、傳播或創新價值的作用也越大。故，著力於全民美感教育，培養國民美感素養，迎向全球化浪潮與世界接軌時，更應向內看自己，向外看世界，先從自我的傳統文化學習展開，尤其是傳統經典文化的傳襲與深化。

經典是經過時間的檢驗和歷史的選擇，汰蕪存菁後所留存的最具民族傳統文化代表性的精髓。傳統經典以某種方式真切地反映了人對所存在的世界、對人自身的深沉認識、對價值和審美多樣理解和評價，這樣的意識、情感、態度與判斷從不同的方面實際地影響文化歷史的演進。藉由傳統經典的學習，我們可以回溯前人所經歷的智慧歷程，提升自身理解世界的能力；穿

越歷史的時空，直接面對提問，從不同的方面，與經典進行獨特的回應和對話，形成激盪，並由此推進對於身處的世界及自我的理解、形構具特色的美學觀和實踐行動能力。

向內看自己：向內往傳統經典文化看，可以看清自身所處的文化樣貌，認識傳統文化意涵，藉身體去感覺、意識、滋養受文化浸潤的身體美學，轉譯發展為具實踐力的個體；向外看世界：據此，向外跨文化對話交流時，更能覺知自身文化及他文化之間的共通價值和相對差異，進而懂得欣賞、尊重與包容，達到美感三環圈教育圖像中身體感知世界與他者關係間的自主、互動與共好境界。

什麼樣的文化經典，最可識讀出身體的存在狀態、身體意識、身體實踐及其所建構的身體美學特徵？傳統藝術應該是最佳識讀載體。傳統藝術是從生活中孕育而生，藝術經典裡充滿美感情與境，直觀感受，審美情緒；透過藝術所蘊含的美感、想像、創造和表現力的轉化與期待，啟發了人的實踐、表意和創新能力；傳統藝術所凝結的內涵，已然超越美感層次達抵美學範疇，是集感知意識、體驗探索、實作轉化、思辨領悟與表述創造等能力，以及所形成的各種原則特質於一的文化資產寶藏，作為汲取文化樣貌培養國民美感素養的教育內容是最恰當不過的。尤其是動態傳統藝術，如：特技，它是以身體為主體，重視身體經驗，高度與身體存在、身體意識、身體技藝及身體美學相對應的經典文化藝術。如能透過課程創新發展，納入美感教育實踐，特技教學既可有效的打開身體知覺，養成活生生的、有感的身體，亦能在身體動態關係中，提高各感官意識和身體感緊密處理個體與他者和物件的關係，喚醒身體技藝與美感的交融展現，凸顯自身文化的身體美學。除此，回溯特技歷史文化可理解先民日常生活形態和自身文化的印記，亦可以保存傳統文化藝術瑰寶並發展創生貫穿文化的現代身體美學觀。

筆者自 2010 年 8 月起從國立臺灣體育運動大學舞蹈學系轉至國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系任教，兩所大學所發展之運動、舞蹈、戲曲和特技等專業，皆同樣立基於身體存在狀態，利用身體能力進行動態性展現，以遂達其目的的身體技藝；相較於運動和舞蹈，特技尚擁有該二者未具備之特徵，如：超越人體極限的動作技巧性特徵；使用多元介面表演元素，包含人體既

是主體又是客體的豐富性特徵；在一瞬間必需集身體美、藝術美、自然美、絕對美等各種審美屬性於一體，展現為可直觀的技巧演藝特徵；是一種全員皆需高度身體性、身心意識整合、身體美感瞬間全體到位的極限藝術。這樣的傳統經典非常具有文化身體意義與特色，很適合在全球化身分認同與識別日益趨向模糊的今日，從中深掘、傳襲與深化，用以培育能汲取、轉譯、傳承和分享文化美學的世界公民。

自投入我國無形文化資產特技表演藝術相關領域以來，深覺傳統文化的保存與發展需依賴於技藝傳習的行動實踐；又，筆者是我國美感教育計畫的提案推動者，而且臺灣戲曲學院也是國家教育研究院亞太美感教育研究室的基地學校之一，更是責無旁貸應積極投入美感教育希望工程，因此，自 2018 年起筆者針對「穿圈」特技向文化部文化資產學院提出研發計畫，帶領臺灣戲曲學院民俗技藝學系師生，有系統的研發各式穿圈道具：「地圈」，企圖藉由有形的道具的研發改良，精進無形文化資產「穿圈」特技技藝；從美感教學及身體美學視角，推動地圈創新教學，在身體探索實踐歷程中，增進身體感、身體性、身體意識、身體反思、身體技藝與身體美學的對話交融和展現；據此，進一步從只有少數具文化認同意識的人，在擔負文化資產保存責任的日漸式微現狀，積極地邁向全民皆可參與體現並發展為全民美育的內涵基礎之一。

又念於「美感從幼起」、「美力終身學」的培育關鍵，不斷地思考要如何將被視為高度困難、超乎人體極限的特技，回歸成為人民日常身體的一部分？身體的存在、身體意識、身體能力和身體美學，如何能從幼童時期就融入生活，藉由日常的動態實踐而養成形構？究其根本，無論美感教育或是特技藝術其核心均源自於身體。感知身體存在的狀態以及建立身體意識所需的情、境美感，抒情表意及想像力、創造力與身體美學涵化轉譯所需的有效途徑，皆要從身體啟蒙教育開始。引進運動科學觀念，跳脫超負荷訓練只求技術與體能精壯的刻板教學；帶入生活觀察與探索，讓身體意識與周遭場域、他者及物件產生更多的認知與情感的整合；運用美感教學關注文化性、美感意識與身體感的交融，敏察調整身心狀態促進貫穿文化的身、技、藝、心、表於一體的存在和實踐，是重要的課題。

為了讓民眾更容易接觸穿圈文化經典，筆者提出「遊戲式軟性地圈練習組開發與推廣研究」計畫，研發安全穩定、多元組合、色彩豐富、價格適中、易於更修，道具與教具一併收納便於攜帶的地圈組；同步，以本系小學五年級入學新生為對象，擷取穿圈文化符號，貼近其生活經驗，發展遊戲化地圈推廣實驗課程，讓身體與地圈進行對話，建立身體意識、增進身體能動性並逐步形構身體美學。無論是否具備良好的身體性和運動經驗，大家皆能在安全可親的穿圈技藝傳習歷程中，敏美感覺知，開身體能力，瞭傳藝內涵，習文化資產，得終身美力。期待參與者能在創意與身體實踐中入古出新，成為文化資產美學的轉譯和傳承種子。

穿圈是特技中集騰翻類、平衡類、力技類技藝特點於一身的項目，多採徒手方式，以個人或團體的形式演出。「圈」是指構成圓形空間的器具的造型統稱，表演者要在極其狹小的圓形空間內，運用身體各種姿勢靈活自如地穿越，展現技巧和藝術性。穿圈特技美在騰、穿、躍、跳、跨、翻、轉、定等技巧的迅速、敏捷與準確完成時所帶來的身心感受經驗。穿圈為特技經典藝術的一部分，要了解穿圈特技身體美學整體觀，必需要從特技美學的審美特徵開始談起，為此，特引用筆者 2017 年所撰寫之「穿圈特技美學」（陳碧涵，2017）就特技的核心本質、審美特徵與欣賞進行敘說及探討，並輔以穿圈表演照片說明。

貳、特技美學與審美特徵

特技源自於實用的生活技能，繼而成為競技與觀賞娛樂項目，也是當代藝術家用來作為跨界表達抽象思考的藝術。遠古，人類為了求生存，要與惡劣的環境條件相抗衡，在自然環境中透過人類的智慧和發現，漸漸以採集、農耕、畜養、漁獵等勞動生產活動求溫飽避危難，無形中人類獲致超越原有的走、跑、跳、躍、跨、爬、攀等身體本能，學會了更複雜形式的奔馳、跳躍、投擲、攀爬、翻滾、騰躍、高舉、騎射、搏擊等身體技能，這些就是形成了日後的特技動作能力的雛形。舉凡超越人體極限的技巧，包括克服外在道具

和設施所設限的身體動作極限的挑戰技術，皆是特技所欲表現的核心內容。穿圈就是用人體去挑戰表演設備所提供的狹小圓形空間，所做的各種動態姿態技藝。

當特技脫離了人類為求生存、避危難的原始目的而成為表演娛樂時，特技就逐漸發展出許多不同的表演形式，從個人性技巧發展到團體性技巧；從徒手性表演發展至加入道具、動物或設施的表演；從特技的獨立表演形式發展至成為戲曲表演中的一部分；從生活勞動中的人體動作發展到採納其他藝術類型的特殊技巧，用以豐富特技的動作語彙，例如：武術中的翻滾、跟斗、出手、打手等徒手性動作、小型道具的雜耍手技以及常見的中大型道具飛叉和流星等招式，又如：芭蕾舞立技巧等；時至今日，特技仍以其精湛優美的身體感、身體意識所發展出的各種運用方式，進一步與舞蹈、戲劇、時尚、流行音樂、科技相結合，創生出更多新穎的藝術形態，達到令人驚嘆連連的揮灑空間，並且還在持續不斷地發展中。無論如何，特技是以人體感知，身體技巧為核心的藝術，特技的目的就是為了展示高超的身體性和表演性，最好處處是絕活，而且是一種我能你不能，非常人所能輕易做到的功夫。

特技美學反映在人體動作的高難度、驚險、精巧、奇特、魔幻等技巧性特徵；反映在表演者自身、表演者與表演者之間、表演者與靜物、表演者與動物、表演者與多元介面等表演元素的豐富性特徵；而當特技成為表演藝術的一環，吸納各類表演藝術元素，再將之精粹成為跨域表演藝術的特技時，特技美學反映在表演的瞬間必需集身體美、藝術美、自然美、表現美、意會美及絕對美等審美屬性於一體，展現在可直觀的技巧演藝性特徵上。特技美學聚焦在自在安適有感的身體存在狀態以及動靜態轉換瞬間的身體意識作用，身體技能層層出新的豐富性和具高度美感的演藝性特徵上，穿圈表演藝術也不例外。

一、技巧性

技巧是特技的核心，是特技文化藝術最重要的關鍵要素，身體是技巧的表現工具也是主體。大多數的情況下，特技是不使用語言，完全憑藉身體來表現的。身體蘊含了語言無法轉譯，而它卻能形構意義的維度，從通往理解意義的過程中，身體起著語言邏輯思維之外的隱默溝通傳譯作用。特技是透

過有感知及表述能力的身體，將具有難度、精巧、奇特、驚險等藝術特徵的身體動作技巧展現的過程，這是一種關於人體和利用人體的藝術。特技的技巧包含了動作性、造型性、主體性、超越性等身體意識建構下的身體美學特點。

（一）動作性

特技技巧是在動作中完成的，動作具有展現特技技巧的功能性。除了魔術需要刻意隱藏技巧外，多數的技巧都要在觀眾的面前做直接的展示，而且，無論是在高臺、空中或地面展演都要將技巧動作盡其可能的向表演的有效空間做最大極限的延展（圖 1-3）。

圖 1 地面垂直性延伸

圖 2

圖 3

圖 2 空中斜展性延伸

圖 3 高台多方向性延伸

（二）造型性

造型是人體在三度空間中形成的視覺形象，可分為靜態造型（圖4）與動態造型（圖5）。靜態造型通常在技巧展現的開始、過程中、或結尾部分可以見到，都有其特殊的目的，例如：在技巧的開始和中間的靜態造型具有提醒觀眾注意、強調呼吸、創造瞬間的延展、技巧階段性的交換、精氣神的定格作用；在結尾部分的靜態造型，主要是作為技巧語言的句號或驚嘆號，向觀眾傳達技巧的終結，穩定具質地的靜態造型是技巧順利完成的重要特徵。

圖4 靜態造型

圖5 動態性造型

動態造型則是在技巧表演過程中，身體動作在時間與空間中同時延續所形成的流動性造型（圖6），常在翻跟斗技巧、穿圈技巧、皮條技巧或球圈棒雜耍技巧中見到，因為人體要極盡所能的克服地心引力的限制，在時間、空間或空中作做最大限度的移位性技巧，所以動態造型的技巧往往難度較高，尤其是團體性演出時，表演者之間對彼此的動態中的身體、時間、空間以及勁力等因素的變化的感受、承接和調整能力更是具備高水準的身體意識和調控功力。

圖6 流動性動態造型

（三）主體性

特技是從身體出發，將身體置於自身與周遭關係的空間中，以及流動的時間與情感中，進行感知意識發展又再回歸到身體實踐的藝術，人是主體。每一個動態與靜態之間，都是透過人體展現身體意識下的能力、協作力、表現力、創意、風格和美的極大化。

特技的主體性還存在表演者與駕馭對象，如：直接用來表演的道具、馴化的動物、特別的裝置設施以及人等，從中可識讀出主客體關係。大多數的特技表演會使用道具，道具在特技藝術中有著非常特殊的地位，它是特技藝術的特殊語言符號，表演者藉由對道具的自然規律的把握，創造出獨特的技巧令其產生藝術效果（圖7）。道具是表演中不可或缺的一部分，甚至是技巧展現的焦點。道具不僅可以直接創作出多樣精采的樣貌，也藉著各種道具的限制性去挑戰或發展嶄新的應用，得以延伸人的能力，思想感情和審美理想。道具的創新和人對道具的駕馭方式的改變，往往會帶來節目的創新，甚至有些項目缺少了道具就不能產生特技效果，例如穿圈特技即是如此。

圖 7 道具 - 撐竿的運用

道具在特技藝術中使用之多，作用之大，是其他表演藝術形式所不能比擬的。人與物的相互依存，人駕馭物，馭物顯技；人與人的相互依存或互為彼此的道具等主客體的依存和駕馭關係，這些都是特技的特色。穿圈的團體性表演中常看到「頂」與「扛」的技藝，在上面展現空中倒立技巧的表演者的人，即是底座展現扛技表演者的「道具」，是主體底座要駕馭的客體對象，此時的道具是「人」不是「物」，這是特技美學的特色之一（圖 8、圖 9）。

圖 8 多人形式頂與扛

圖 9-1 雙人形式的頂與扛

圖 9-2 雙人形式的頂與扛 - 女生

圖 9-3 雙人形式的頂與扛 - 男生

(四) 超越性

超越性是特技最鮮明的特徵。古今中外，任何藝術都在不斷地尋求創新與超越，連傳統藝術也不例外，奠基在傳統文化基礎上，既保存精華又尋求創新和演繹，更何況是以身體為表演工具，無時不刻在追求突破身體限制的特技呢。特技的本質自初始就是在人類生活和生產的動作技能中發展、進化和超越，而後，脫離了生產、戰鬥與求生存的功能性目的，而形成娛樂表演，將身體美學從勞動、生產、強健體魄的訓練

身體，帶到與自己、他人及萬物對話時認知與情感整合的身體美學。特技的超越性主要體現在個體對身體、對人、對物、對設施及各種表演媒材介面等身體能力和身心意整合程度，以及身體意識啟動身體實踐時轉換互動的機敏精確程度的突破（圖 10～圖 12）。這些是集空間、時間、身體、情感、意志、認知、動作等面向於一體，直接整合

圖 10-1 圈的道具與意象創新 - 大小不一的立面圈

圖 10-2 圈的道具與意象創新 - 大小立面穿圈

的肉體直觀表現。換句話說，特技藝術致力於創生新的身體語彙以超越既有的身體限制，善用道具和設施所提供的限制或功能尋求新的轉譯與超越，這些也是特技藝術的特徵。

圖 11-1 圈的道具與意象創新 - 雙弧

圖 11-2 圈的道具與意象創新 - 雙弧概念

圖 12-1 創新形式的吊繩與環的運用 1

圖 12-2 創新形式的吊繩與環的運用 2

二、豐富性

為求身體狀態和所衍生出來的各項技巧能達到極致化，能他人所不能，身體必須長期的進行各式各樣的專業訓練；為求高難度技巧形式的開發和創新，滿足特技的超越性鮮明特徵，極盡新所能新，常吸收其他藝術的絕妙技巧以豐富特技的表現內容；這些由生活而藝術，由實用到審美，由特技到跨領域的再發現、再創造，使得特技內涵越來越多樣化，涵蓋的表演技藝形式越來越豐富。特技是對身體技巧高度掌握的創造性活動，身體的可塑性，駕馭對象及駕馭方式的創新，技巧的超越性以及技藝形式的豐富化都是特技藝術持續變化永不停止的目標。近年來，特技及其所含括的雜耍與新馬戲常見於各種表演藝術中，即是因其豐富性和不設限的特性所致。

三、演藝性

演藝性包括表演和藝術二種意涵。作為表演藝術，特技除了技巧性和豐富性特徵之外，也必須還要具備演藝性。也就是說，在展現豐富的各式身體技巧形式的同時，要能將表演和藝術雙重狀態發揮得宜（圖 13）。演藝性可視為是對特技的技巧性和豐富性特徵的進一步規範。特技演出時，需要在特定的場地進行，藉著表演者精湛優美的身體（Body），隨著空間（Space）、時間（Time）、力量（Weight）與勁力（Flow）等元素的巧妙應用，以及高度精準和創新的方式去駕馭人、物、設施等對象，盡其可能地去完美演繹豐富的特技技巧形式，在力求技巧性、豐富性和演藝性的有機統一。這是一種必須充分將技巧藝術化，以直觀可見的形式直接在觀眾前展現的特技表演藝術。換言之，就是身體與身體意識所架構的身體美學的充分與極致展現。

圖 13 表演與藝術雙重狀態的發揮

特技的核心是身體技巧，雖然這些技巧完全可以像體育技巧一樣在藝術性以外獨立進行展現；特技技巧的藝術性也很容易因為高度聚焦在高難度技巧的完成的意圖下而不自覺的被削弱；但是，這些脫離了身體美、藝術性和感動力的技巧展現，都不是特技表演原本訴求的理想狀態，甚至可以說，已失去了特技存在的理由了。因此，表演者應該向內深掘，將身體美學與藝術性內化為特技內涵，在舉手投足之間將它表現出來，故而，特技表現力的學習和經驗累積極為重要，平日探索練習的時候要更重視自覺性和美意識的喚醒，方能跳脫炫技臻抵技巧的藝術性境界。

參、特技欣賞

被欣賞是藝術創作的直接目的。觀賞者和藝術作品是藝術欣賞的兩個基本要件，欣賞在觀賞者與作品之間展開。特技欣賞與其他藝術欣賞有許多相同之處，如心理：注意、感知、聯想、想像、情感、理解、思辨、創造等因素的相互聯繫和作用，是一種複雜的心理機制和歷程，與觀賞者的藝術經驗、文化底蘊、美感素養、情感昇華、人格重塑等特質有關，這些因素在欣賞過程中不斷地展開、交流、連結和轉化，擴大了觀賞者對藝術形態的感受和覺知，進而培養了欣賞、鑑賞等不同層次的審美能力。

一般而言，透過特技的欣賞，觀者可以獲得豐富的感官體驗和心理狀態的自由轉換。特技的身體性、技藝性和豐富性，使得欣賞者面對不同的審美對象，如：身懷絕技的主客體表演者，各式絕佳技巧形式以及道具和設施的高度靈活應用等，會產生極為多樣的審美心理狀態。表演者以技藝、膽識、專注、堅持和從容不迫的意志，征服自己也征服觀眾，也常因此而成為觀眾敬佩的對象，這是一種因心靈震撼而產生崇高感的心理狀態；或是對於滑稽作品中笨拙、好笑的小丑，觀眾會處於從高往下俯視對象的心理狀態，很容易發現對照之下自身的優越，藉此可以得到輕鬆快慰的愉悅感；或是魔術中所創造的幻象和迷惑，觀眾往往會處於求知的心理狀態，亟欲一解謎霧一窺究竟，以滿足好奇心。

特技以它獨具的高難度、驚險、奇特、精巧、魔幻等藝術特色，為觀賞者提供了難得的心理高峰體驗和經驗；因脫離現實中常人的身體能力限制，而令觀者感到驚喜連連，驚嘆不已，滿足了感官感受和感性愉悅；心理狀態在連續、交替、重複、建構的審美意識中自由轉換，創造了新的審美經驗以及超越自我的精神境界。

特技欣賞是一種直觀的感受，人在通往感理解「意義」的過程中，身體蘊含了語言所無法轉譯的維度，身體具有邏輯思維之外的隱默傳達作用。藉由身體所形構的多樣語彙以及時時可見的超越與駕馭，讓人們理解到不同狀態下的生命自由度。特技可以滿足人類對超越、突破、創造、新奇、冒險等心理的需求，這些在現實生活中不易得到的高難、驚險、奇特、精巧、魔幻等藝術狀態，在特技欣賞時可以立即且直接體驗到，而這些多半是一種前所未有的、新奇的、出人意表、給人震撼和激發的經驗，這是特技較語言和其他藝術更能提供直觀感受、娛樂功能與審美兼具的原因所在。

特技的現場性以及技巧的多樣性，大都是先透過視覺而感受到的，無論是色彩、動感、造型、造勢、美的情與境，抽象和具象皆可直觀體現。特技深具魅力、美感、刺激與個性，魅力源自於表演者可以完成常人難以做到的技藝境界；美感在於可以喚起情感與營造情境帶著觀眾去探索充滿想像的世界；高難度和高風險的表演則帶給人們強烈的感官刺激；角色人物，如：小丑常讓人從中得到某種程度的慰藉和紓壓（圖 14）。

欣賞特技表演藝術時要以開放的態度去觀賞，尤其要敏銳地去察覺第一時間自我身心所產生的變化。特技藝術的特徵就是每一次都是嶄新的不恆常穩定狀態，表演時力求人我物環境各關係的掌握與調整，

圖 14 歡樂愉悅

永遠在尋求創新與突破極限，並將身體意識所建構的身體美學朝豐富化、表演化、藝術化、極致化和文化化的境界去展現，以感動自己也感動他人，在共鳴中深掘自身文化美學的特色。所以，欣賞時首先可著重在身體的能見性與能動性，如：身體存在狀態以及人體真功夫，如：腰功、腿功、頂（倒立）功、跟斗（翻滾）、彈性（飛躍彈跳）；駕馭物件的真功夫，如：手技、車技、頂技、竿技、蹬技、球技等人與物的動態展現狀態。欣賞時還要將美意識、想像力和創造性思維積極投入整體情境中，敏銳地去捕捉形象，感悟意象，讓感性和理性流動，在亦真亦幻中豐富審美經驗，從美的感知轉化至情感的昇華，從欣賞中得到莫大無法言說的愉悅和感動，創生貫穿文化的身體美學觀。而觀賞穿圈表演時除前述建議之外，還可欣賞身體如何在極小的空間限制條件下，瞬間喚起身體意識和身體感交迭作用，完成與周遭關係各種對話的及時、直接且連續性的表現。

特技表演藝術是一種在動靜之間，表演者對自我的身體及感情、對他人的意圖、對道具物件與設施的特性、對空間的感覺等要件的各種瞬間解讀、判斷、掌握和調節下，奮力反應表現最佳狀態的身體意識及美學。特技可以說是：思維著的身體，流動著的空間，靈犀著的美感；是一種存在當下，體驗在此，美在其中的瞬間身體美學表現。

肆、特技與美感教育

在 20 世紀 80 年代以前，特技偏重於以超越人體極限的技巧與駕馭道具的能力為表演訴求，直接裸露地呈現特技的核心內容—技術與難度，表現形式僅止於特技技巧的單純性；80 年代以後，特技創作則越來越講究綜合藝術元素、手段的美感創造，所有能觸動觀賞者審美感官的表演因素，都成為特技創作的構思要素，透過創造形成新的身體表演語彙，開創了令人驚嘆連連的表演形式，提供了多層次的、深刻的美感體驗觀賞機會，感動著無數的欣賞者。

現代特技創作以精湛優美的身體能力，大量與舞蹈、戲劇、音樂、時尚和科技等領域對話，用音樂去營造作品的風格和情緒；用服裝與化妝去創造角色、色彩和性格；用燈光去創造視覺焦點，引導觀賞與凝視（圖 15）；用機械技術去更靈活地調度舞臺空間，突破設備器具的物理限制，確保精準度減少特技干擾因素；將道具改良創新，以完善表現性或是因應新生的限制性，而使身體性得以再突破精進與創新；用科技創造豐富多變的時、空、人、物、感官的虛實體驗等等。這種大膽的嘗試與實驗，開放性的特技創作趨勢，創造出許多新穎的藝術形態和多樣的美感情境，使得特技藝術充滿了創造性與無限的可能，也使得特技藝術欣賞成為理解、賞析及經驗美的最好途徑，因為特技是深具身體意識之美的傳統藝術，透過身體去感知身體和周遭人事物環境的關係，在勇於超越身體存在的極限和追尋完美表現的過程中，身體意識發展出獨特的身體美學和審美觀，這是人、身體意識與環境互動以及向文化學習所積澱的結果，因此，較其他動態藝術更富身體意識、身體能動性、身體能見性與身體美學特徵的特技，是我們去覺知立基於「人之存在」與「身體」所建構的世界，以及理解賞析母體文化之美，最適宜的美感教育文本。

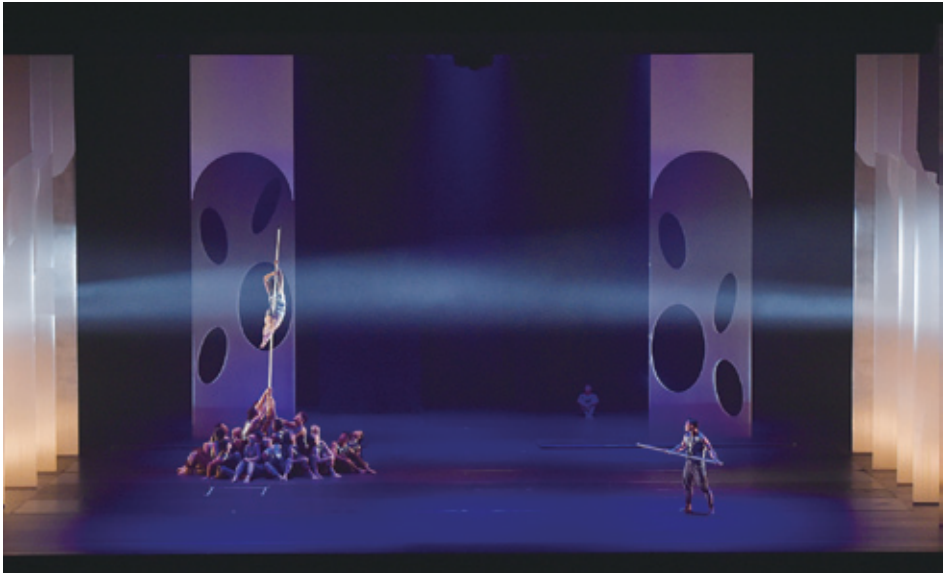

圖 15 視覺焦點引導

特技從身體出發，需要具高度感知、反思和實踐能力，特技身體美學是身體意識所建構的傳統文化資產。作為現代表演藝術，特技還側重文化文本的創新、身體美學上的驚艷，以及文化主體性美感教育功能的凸顯。特技保留傳統中最精采的身體語彙精髓，尋找時代創意新元素，賦予傳統技藝新的藝術形式，也開始傳達人對自身，對社會、文化、人性、關係與自然等面向的觀察和反思。這種強調身體感知能力、意識作用、身心一體、思想情感與認知並重、自主互動共好的特技藝術，在形構的過程中滿足了表演藝術美學之需求，提供了外顯性的藝術形式和內涵性的審美經驗的交流與內化機會，使得特技具有存在美學、公民美學和自然美學三環共構的美感教育功能。

當今社會仍有美感素養普遍不足現象，教育應更重視國民美感的提升。穿圈特技教育也不例外。美感教育是人文素質的啟發教育、默會教育，也是文化識讀教育，對於傳統藝術的傳承與創新，美感教育亦扮演重要的角色，原因在於美感經驗可以貫穿文化的傳統與現代，美的鑑賞有助於穿透深層的文化精神境界。透過文化的脈絡，美意識的敏覺，身體美學的深掘，我們可以無礙的在傳統與現代之間、傳承與創新之間、形式和情境之間、身體與技藝之間、表演與欣賞之間、學習和實踐之間建構對於人的教育及自文化特色的身體美學觀。

特技源自於人類生活和勞動，承載著文化的內涵，當我們為了保存與普及傳統藝術，進行一系列的穿圈特技教學時，不要忘記文化底蘊的累積、傳遞與再創造，最重要的基底就是身體教育要與感覺、情緒、美意識及作用深度連結，以產生身心與技能同步學習發展的意義，不能切割。從美感教育的角度來看，美感是一種直觀感性存在的知識模式，美感的獲得是建立在感官認知上。因此，美感的認識要透過各種探索方法與學習途徑，從人類天生具備的身體感知能力出發，去認識與體驗人事物和環境的各種關係對應，這是一種跳脫現今智育過於倚重強調後設知識精熟捷徑，回歸人對世界探知領悟最直接而敏覺的「感性認識」學習途徑。此外，美感的判斷是由主觀感情針對個別事物產生愉快與不快的感受，然後再內省自己的感情後判斷的結果，內省歷程至為重要，它讓接收到的各種感官經驗有了「意義」，甚而讓人能以符號或作品去表現其經驗與意義。故，在穿圈特技身體與動作發展、表現

和創作教學引導時，要掌握美感的感性認識與內省判斷特徵，將美感所涉及的「主體」、「對象」、「經驗」之間的關係、途徑與作用有效的連結，讓地圈課程的教學發揮更大的文化經典傳承與身體美學影響力。

伍、遊戲式軟性地圈課程實踐中穿圈文化資產與身體美學之交融

如前所言，筆者自 2018 年起向文化部文化資產學院提出「地圈」道具研發計畫，透過三個年度性計畫對「穿圈」特技中不可或缺的核心物件—「地圈」道具進行有系統的改良與開發，試圖從：

1. 「有形文化資產」實體物件—地圈道具的安全、限制與突破；
2. 「無形文化資產」人體所承載的一穿圈技藝的特有、妙有與共有；
3. 既是穿圈技藝有形存在的載具又是無形技藝內容載體的一身體的主體性、能動與能見性，探見各式地圈的實質構成與身體的關係，以及此關係所衍生的氛圍意識之於穿圈技藝、之於身體美學、之於覺知整體的多重可能性和實踐性，用以：
 - (1) 精進「無形文化資產」穿圈特技表演技藝的傳統與現代性對話；
 - (2) 從美感教學及身體美學視角，推動地圈創新教學，於身體探索實踐歷程中，增進身體感、身體意識、身體反思、身體技藝與身體美學的對話交融和展現；
 - (3) 據此，進一步扭轉特技文化資產傳承日漸式微現狀，從身體感、身體存在、身體意識及所形構之身體美學啟蒙教育著手，成為全民皆可參與體現的身體文化日常，發展全民美育整體覺知的身體存在內涵。

這三個年度計畫分別是 2018 年的「穿圈表演結合機械科技之應用與研究」，2019 年的「遊戲式軟性地圈練習組開發與推廣研究」以及 2020 年的「四

維空間飛行地圈」。2018 及 2020 年度計畫是針對穿圈特技專業教育的傳統與現代對話以及當代身體美學表現的諸命題進行研究創新；而 2019「遊戲式軟性地圈練習組開發與推廣研究」計畫則是針對穿圈技藝之於一般民眾的身體啟蒙與美感創意激發，從日常生活肢體動作開始，透過各式軟性「地圈」穿圈遊戲，逐步喚起身體感與身體能力，建立身體意識並逐漸形構可隨心所欲的身體美學。這是一個帶入生活觀察與探索，運用美感教學關注文化性、美意識與身體感的交融，促進身、心、技、藝、表於一體的計畫。

那麼，針對一般民眾的身體美學啟蒙與美感創意激發，要怎麼展開遊戲式軟性地圈的穿圈課程呢？首先要掌握穿圈無形文化資產的特徵，以及與其相對應的身體性，以感知覺察與遊戲探索的方式去引導發展課程。

穿圈擁有哪些文化樣貌與身體技能？該如何才能與地圈共舞呢？

穿圈，顧名思義是形容人以各種動態方式，用身體通過圈形物件。圈形物件構成的材質和造型時有不同，常見的有「鑽桶」、「穿刀火圈」、「透劍門」或者是特技發展史中記載的「沖狹燕溜」等。人體動態「穿」的技藝歸屬為無形文化資產，所穿過的「圈」是實體道具，屬於有形文化資產，不論材質是以草編織為圈環，以木片箍紮成圈桶，以銳利的金屬排列形成的刀圈或劍門，或是以其他材料製作而成的任何限制性空間，皆有一個特徵，那就是製造成一個狹窄的圓形空間讓表演者穿身而過。圈的空間越小穿越的難度就越高，表演者必須利用限縮的身體、移動的速度和維穩控制，以穿越、飛越或跳躍各種離地的方式，成功地通過極為窄小的圓形空間。

從特技雜耍發展史觀來，穿圈特技是從穿越地面上「水平」擺放的障礙物如：「水盤」開始，逐漸發展成為穿越與地面「垂直」具高度的障礙物如：「地圈」，表演者既要飛越距離「長度」還要躍越「高度」。從「一個圈」開始，不斷的「增加圈數」往上加高，挑戰人體的彈性爆發力和落地時的穩定平衡感；在有限的距離內，增加「一座」又「一座」不同高度組合的多地圈，挑戰體能、敏捷性和控制力；從放在地面上的簡單「地圈」，發展到在圈體上加上尖利如刃或是燃油旺火的「刀火圈」、放置在桌子或高臺上的「桌臺圈」、以及集多個不同面向的圈圈於一體並會轉動的「電動圈」；表演的方

式從「個人」穿越，發展到「多人」的穿圈組合，穿圈除要講究個人身體性與美意識的建立，對身處環境的各種時間、空間、勁力、關係、聲音、情感、膽識等元素的感知、默會與能動連結外，還要對團體協作、默契、悟顯、延伸、演繹、表現與美學等面向多所掌握。穿圈表演藝術隨著地圈道具的改良與研發，增加了更多新的應用性、限制性和可看性，穿圈技藝的身體性越來越優質，豐富性越來越多樣，演藝性越來越內化則可漸臻文化經典美學境界。

翻、頂、扛與平衡是穿圈常見的基本技巧。翻：指的是跟斗類的翻騰技巧，好的翻騰技巧要具備高、飄、穩、速度，意味著動作要乾淨俐落、速度快、騰躍高、在空中姿態要從容、落地要穩。頂：指的是倒立，透過臂力去支撐不同形態的、改變中的動態身體或物件；扛：則是指以身體某部位，如：肩部、手部、頭部等，去承受重量和掌握移動中的身體或物件。「頂」與「扛」技能，常常一起組合展現，因為穿圈是一種動態技能，在底座的表演者展現「扛」技，需要有效的感受飛越穿梭而至的動態身體所產生的速度與動力，快速敏捷地調整相對應位置和重心，瞬間掌握平衡。在上面的表演者則展現「頂」技，需要具備力量、控制、翻轉、騰躍等方面的技能，與底座演員協力合作完成動靜態間的平衡技巧。不論怎麼發展，穿圈時所涉及的身體技巧不外乎是：跳、騰、穿、躍、鑽、定、跨、趴、翻、滾、轉等，是一種以個人身體為主，器具物件為輔的技藝。比起其他項目，穿圈更需要爆發力、彈性、柔軟度、翻騰技巧和精準的控制性，它是集騰翻類、平衡類、力技類技巧於一身，高度與周遭環境條件相關聯，需要全方位身體意識將觀看、聆聽、感覺、想像和動作整合於一瞬間展現的項目。

為使軟性地圈課程讓初學者樂於接近、易於學習、入手可玩、與生活經驗高度連結，發展身體意識啟動身體美學的形構，首先要考量的是：

1. 硬體部分：地圈道具要安全、穩定、不造成肢體傷害，要好組裝、易攜帶、容易維修、價格合理以利於穿圈文化資產設備普及化；
2. 教學設計部分：穿圈動作技能要予以分析歸類、掌握動作發展和學習遷移特性、循序漸進排除高難度技巧及超負荷訓練、重視生活觀察與身體存在感知覺察，以遊戲及主題方式發展地圈、穿圈、身體及表現等要素之創新運用；

3. 身體意識與身體美學形構部分：導入穿圈文化內涵使身體感、身體動能與美意識等要素元件能連結接合與構建，提供探索創作、表現鑑賞、觀察省思等活動之心智情感交流默會機會，以達到文化、身體與樂遊三位一體同步發展的教學方案；以及
4. 教學指導部分：要達成有感、共感、美感的境教營造與引導，教師要善用聲音、情感、想像與身體等傳達技巧，讓教學本身就是一個美的歷程。

換言之，透過研發設計的地圈道具及輔具的靈活應用，累積各類穿圈技能的身體經驗，建立身體素質、身體姿態、動作概念、動覺記憶和身體與周遭關係的連結對應經驗，進而累積身體意識；遊戲中融入穿圈的各種可能方式，令穿圈概念得以延伸應用；從生活中挖掘素材連結生命經驗，運用穿圈所獲得的身體能力去表現創造屬於自己的身體語彙和想像；透過同儕觀察、合作與探究，懂得傳與遞、給與受、協力合作，成就彼此；識讀穿圈文化符號與脈絡，發現自我定位與文化認同，探索發展並強化具文化特色之身體意識與美感經驗；了解自我與周遭世界的關聯，創造自發、互動、共好的覺察和學習境遇。

為使穿圈文化資產與身體美學能有機性地交融發展形構，還需進一步思考：

1. 師資是教學靈魂的所在，應藉「遊戲式軟性地圈課程」研發設計有系統地發展師資培力計畫，現職教師增能與穿圈種子教練培訓同步展開。在「遊戲式軟性地圈課程」教學實施前，先邀請系上穿圈專業教師加入並甄選有志於投入穿圈文化資產扎根教育的大學部學生數名，進行計畫說明、課程方案規畫與教學培訓（圖 16）；

圖 16-1 種子教練培訓

圖 16-2 種子教練授證

2. 學習者是身體運動經驗尚淺的初學者，本計畫配合年度專案規範，規劃了12小時，每次2小時，共計六次之「遊戲式軟性地圈」啟蒙課程，分別對：

(1) 不同學年度進入民俗技藝學系國小五年級之學生實施教學，用以觀察比較已接受過一學期特技基礎身體訓練與甫入學尚未接受特技基礎身體訓練之學生，在12小時地圈課程設計之學習表現(圖17-18)；另外，

圖 17 第一組小五下學習表現

圖 18 第二組 - 小五上學習表現

(2) 參與本校「藝遊臺灣」美感教育計畫之部分北中南東偏鄉小學及中學學生（圖 19-20）；和

圖 19-1 臺東縣新生國中

圖 19-2 基隆市德和國小

圖 20 高雄市文府國中

圖 21-1 國中小校長身體文化樂遊體驗

(3) 國家教育研究院第 8088 期美感教育校長在職專業研習班之國中小校長（圖 21），進行 4 小時之單元教學；以及

(4) 參加本校暑期工作坊，無身體訓練基礎之校外混齡學生，進行 12 小時之「遊戲式軟性地圈課程」教學。

前述不同學習對象之教學過程均進行全程錄影和攝影，記錄每堂課的教學引導以及學習者的身體意識、技能、情意、美意識與想

圖 21-2 國中小校長美感教育研習體驗

像力的整體發展與變化；重視學習者、種子教練與授課教師的心得回饋，學生們課後由班級導師或種子教練帶領，以文字書寫或繪畫表述其印象最深刻、喜愛、新發現等各種觀察與感受（圖 22）。種子教練、授課教師與計畫主持人以及計畫參與者，如：計畫協同主持人、教學與課程設計專家以及特技專家教師等，則於課前或課後，討論觀課及授課歷程中的各種發現和建議，做成文字記錄以作為課程滾動式修正之參考資料（圖 23）。

圖 22 學習單

圖 23 觀議課意見回饋

遊戲式軟性地圈課程內涵

相較於昔日材質堅硬，金屬外露，設計不甚美觀的地圈道具，本課程使用二款材質軟硬適中，色彩豐富的研發改良軟性地圈：其一是，傳統圓形地圈，底座利用凹凸接合概念，取代昔日金屬磁鐵吸附方式，設計簡易快速即可往上疊高，並具一定密度以兼顧地圈的穩定性（圖 24）。因無金屬硬件，故而碰撞時不會受傷，可以減低穿越狹窄圓圈時可能產生的恐懼感。其二是，不同直徑大小之條狀軟管，可接合成為圓形，或打開延長、扭轉改變形狀，亦可作為教學輔具使用（圖 25、26），如：分割空間場域、製造路徑等；提供情境想像之器物，如：山洞、池塘、葉片、動物造型等；動作發展之具體操作物件，如：跳繩等等。二者皆兼顧輕便與穩定性，易於拿取搬動、拆解組合及收納集放。

圖 24 高密度軟性地圈

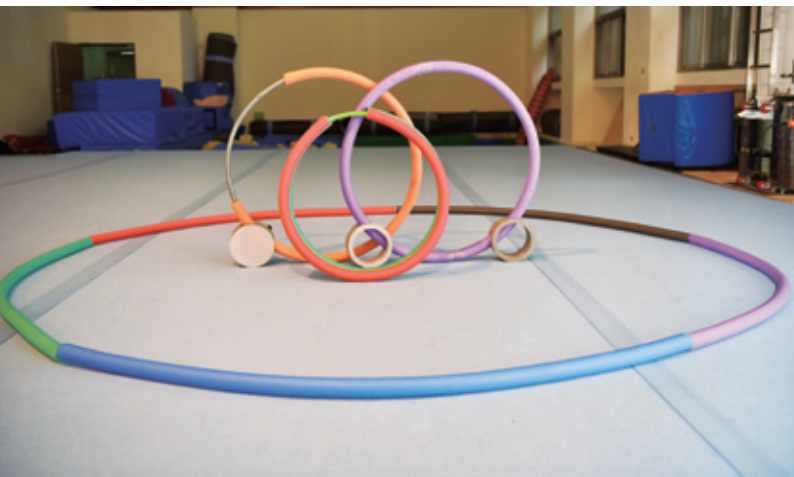

圖 25 環形多用途地圈

圖 26 環形地圈輔具

遊戲式軟性地圈課程定位於特技穿圈文化資產傳承的播種階段，跳脫體能訓練與特技技術突破的狹義教育目的，改變重技術輕文化內涵的傳統特技教學模式，強調以身體感知發展身體能動性與能見性，探索並認識有形的「地圈」文化符號，以及無形「穿圈」文化資產意涵。由外而內習得穿圈

圖 27 課程發展專家諮詢會議

文化資產與技藝，由內而外建立美意識與形構具文化性之獨特身體美學（圖 27）。學習內容，以穿圈技能中的跳、躍、鑽、跨、翻、滾（前滾翻、魚躍前滾翻）、轉等動作的身體啟蒙教育為主，同步發展肌力、耐力、柔軟度、平衡感、協調性和控制性等相關身體能力（圖 28 ~ 34）。透過各種動作組合的體驗和調整，開發覺察與反省的感知能力，建立身體之於文化、空間、

圖 28 各種身體意識 1

圖 29 各種身體意識 2

圖 30 各種身體意識 3

圖 31 各種身體意識 4

圖 32 各種身體意識 5

圖 33 各種身體意識 6

圖 34 各種身體意識 7

時間、力量、精力、他人和物件等要素之間的存在狀態及關係的各種意識、回應與創新，進而漸漸形成具文化性的穿圈身體美學（圖 35-38 探索與表現）。教學活動增加了以往教師們未曾納入的：以遊戲進行暖身以及主題式的探索與發展，透過有趣、互動、合作、開放的學習氛圍與正向回饋，建立學習基礎的能力：如公民美學中的群性社會經驗，理解支持及合作互助的態度；存在美學中的個體自發性學習熱情與動機（圖 39），面對挑戰時，調整自我，展現活力與想要更好的企圖心；創意發展與表現欣賞時，累積美感經驗與身體溝通表述能力，建立自信，展現創意。藉此，讓學習者能入古出新，襲得無形文化資產基礎成為文化資產的轉譯和傳承種子。

圖 35 探索 1

圖 36 探索 2

圖 37-1 表現 - 天牛

圖 37-2 表現 - 鴨媽媽與小鴨子

圖 38 表現 - 池塘青蛙

圖 39 樂在學習

遊戲式軟性地圈課程是以「穿圈文化技藝」為核心，接合數個功能不同的重要課程元件，如：穿圈特技美學、穿圈技藝、身體感、身體性、身體意識、身體美學、運動力學、舞蹈、表演、創作與美感教學（圖 40 ~ 42）等，美感與身體是這些課程元件的共有概念，經選擇並加以組合後，形成具獨特教學目標的課程方案，使學習與穿圈文化技藝產生彼此連結，經連續性的課

圖 40 美感教學 - 身體姿態

圖 41 美感教學 - 聲音手勢

圖 42 美感教學 - 鼓勵

程方案實施而形成教學系統。實施時透過地圈道具、身體媒介、舞蹈概念、美感元素、藝術資源、穿圈文化內涵，與表現、鑑賞、實踐等活動，聚斂各課程元件與穿圈文化技藝交集的知識結構與美感和身體共通性，活化、輔助或發展為融整性課程進行教學。檢視穿圈技藝與社會文化、環境生態等關係，發展多元文化議題，使穿圈技藝不只是特技，它源自於生活，應再回到生活，融入日常，是與生活緊密連結的文化。思考以其他非學校課程之形式，如穿圈身體美學遊學等，進入各場域，進行活動式課程，讓民眾皆有機會體驗參與，使穿圈文化資產得以普及。本課程方案在實施後透過參與者的回饋，調整課程元件進行修正，是具有機性的課程樣態。

相較於遊戲式軟性地圈教學讓學生們在趣味及探索中學習，傳統的地圈教學是採訓練方式中，老師用既有的指令、動作順序、反覆練習，是較無趣且限制了學生自我探索及思考動作的機會。經過課程的設計與音樂和情境的帶領，學生的學習反應與動作的連結理解，速度明顯的變快。—授課教師 田國華

遊戲式軟性地圈教學者應具備的能力方面，老師不能讓學生只按照長年以來的既定訓練模式教學，讓學生少了主動參與和思考回應的機會成為慣性的刻板學習，老師需跳脫教練的古板思維，在遊戲及探索發展活動當中，不管是身體姿勢的美，口語領導的美，聲音節

奏的掌控，對於情境引導，身體與圈的關係探索，空間與時間的變化，都要融入和提醒，教學者本身對於美感的學習應更加重視。—授課教師 田國華

計畫中的第一組已入學一學期的小五學生，經過一學期的特技基礎課程教學訓練，在技術層面與上課秩序上明顯優於第二組剛剛入學未經過特技教學訓練的小五生；但是，第二組學生，在身體與道具探索上，身體意識與創意聯想上明顯優於第一組學生，綜合兩組學生的學習單來看，上課是快樂的、愉悅的、創新引導的、不害怕嘗試、不擔心受傷、了解地圈和穿圈的關係、也對地圈的運用有其他聯想，已達到此教學設計的目的。—授課教師 田國華

動身體是打開感官最直接的方法之一，也是累積感官經驗建立身體意識最短的路徑。感官知覺是身體的一部分，它是認識自己，探索世界的起點。巧妙地使用地圈道具，指引學習者用身體與它對話，讓動作或姿態在穿越的瞬間脫離「凡人」存在狀態，成為具靈動亮點身體美的動態雕塑，這種簡短直接、直觀感受及引人入勝的動身體、身體美，讓每個人都能成為瞬間動態美的主體，這是無需語言、毋需費力演飾，瞬間就能感動人我，打中心靈核心的「美的存在狀態」。故而，在實施融整性遊戲式軟性地圈課程教學時，教師要善用聲音、情感、想像與身體等傳達技巧，讓教學本身就是一個美的歷程之外，引導學習者動身體時，亦要兼顧下述面向：

1. 打開知覺的感官
2. 深刻體驗日常生活
3. 身體語彙交流的美感
4. 具美感的教學與畫面
5. 美好的動態瞬間建構感動的永恆

身體美學中的「審美」具有雙重功能：一方面強調身體的意向性知覺功能，一方面是強調其審美的各種運用，既用來使個體自我風格化，又用來欣賞其他、自我和事物的審美特性。身體美學充滿靈性的身體是我們感性欣賞

（感覺）和創造性自我提升的場所，身體美學關注這種意義上的身體，批判性地琢磨我們體驗身體的方式，探討如何改良和培養我們的身體。

就身體而言，人天生都會走跑跳、呼吸，具有柔軟度、彈性、爆發力、協調性……這些都是不分種族、與生俱來的「能力」。受族群文化薰陶，會使身體表現自幼浸潤的族群樣貌，展現自我身體觀，看見「有自我文化性」的身體，對自體文化進而能產生認同與自信，在全球化浪潮下具有可辨識的文化獨特性，而不至於被扁平模糊化失去特色。

今日多數教師在教學時，會引導學生開發自我潛能，提升欣賞能力，把日常生活經驗納入教學活動，提出問題讓學生去解決，培養創造力。倘若能連結文化元素，引導孩子認識和建立文化經驗，從傳統藝術文化資產尋找並發展學習內容，就可在身體技巧表現與詮釋能力外，讓文化基因進入身體成為特色。自傳統藝術與文化資產擷取元素，開發未來公民養成途徑，這是筆者認為現階段教育應該要重視的部分，也是筆者在茲念茲目前致力深耕的所在。

陸、結論

這是一個針對穿圈文化技藝之於一般民眾的身體啟蒙與美感創意激發，從日常生活肢體動作開始，透過各式軟性「地圈」穿圈遊戲，逐步喚起身體感與身體能力，建立身體意識並逐漸形構可隨心表意的身體美學。是一個帶入生活觀察與探索，運用美感教學關注文化性、美意識與身體感的交融，促進身、心、技、藝、表、用於一體的文化資產與身體美學交融的實踐課程。

身體是生命的本源，是感知生活、表達思想、付諸行動、實現理想的生命存在主體，是亞太美感教育研究室所揭示的美感教育圖像：存在美學、公民美學與生態美學三環圈中的交集核心，透過身體我們可以感知、覺察、認知、反省、提問、表達、實踐、創造和分享，可以和社會及自然之間建立關係、發生互動、產生意義、尋找平衡與反饋。美發生在人的存在與身體所建

構的世界之間，身體是自發互動共好的起點，也是美感存摺積攢的同謂語。身體美學演繹了再次鮮活理解美感、關懷、行為、文化、生命、終極和諧共好的可能性。身體不再只是審美的對象，而是人經驗美感、建構美感的主體，透過身體感官的認識、自我存在的探索與實現，人在身體實踐中積澱美感形成身體美學，展現可辨識的文化特質和審美視角。美感教育所追尋的是身體對應生命存在美學、社會公民美學與自然生態美學所共盪的感知創化超越歷程中，主體、對象和經驗間所發展建構的和諧共好和可能性。具特有之文化基因所展現之身體美學可躍然成為全球化中不可取代的獨特存在，與其他文化接合共存各自展現審美特質。

身體是我們感知這個世界的最初視角，也形成了我們與這個世界融合的模式。身體體驗形成了我們的存在並且與世界密切相連，身體是所有感知的媒介，身體意識自當提供豐富而多樣態的媒轉培育，以提高身體的知覺敏銳性、認識自己，更要在媒轉實踐中讓身體與文化交融沁入。要能更好地綜合身體意識的不同模式、身體培育（教化／修養）和身體理解（領悟），有效地發展形構深具文化性的身體美學，成為具美感素養、文化修養與識別性，擁有自發互動共好行動力的世界公民。

本文部分內容改寫自陳碧涵（2017）。穿圈特技美學。載於陳碧涵（主編），魚躍龍門—穿越時空界限：穿圈教材教法（頁 20-34）。臺北市：國立臺灣戲曲學院。

照片來源

1. 國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系，特技新意象劇場《境》李曉蕾創作，邱蔚中攝影，2017年1月5-6日，臺中國家歌劇院中劇場首演。
2. 國立臺灣戲曲學院民俗技藝學系，《文化資產研究計畫》，陳碧涵計畫主持人，邱蔚中、曾泳豪、陳碧涵攝影，2018-2019年。
3. 國家教育研究院亞太美感教育研究室，《第8088期美感教育校長在職專業研習班》，2019年9月17-18日。

參考文獻

陳碧涵（2017）。穿圈特技美學。載於陳碧涵（主編），魚躍龍門—穿越時空界限：穿圈教材教法（頁 20-34）。國立臺灣戲曲學院。

啟明： 開啓感官統整美的學習

學校簡介：

臺北啟明學校是一所專收視障生的特教學校，從學前到高中高職有五個部別。以帶好每一位學生為理念，透過音樂、藝術及語文課程，讓學生享受音樂藝文的薰陶；透過跨山及越海課程，讓學生擁抱自然環境的美好；透過探索及挑戰課程，讓學生具備面對困難的勇氣。打破視障的框架，做多層次的設計、做差異化的教學，將美感教育融入生活、融入課程，豐富孩子們的生活經驗，讓視障者也能感受「美」的韻味，讓學生成為三「生」有幸的視障者，擁有多彩「生」活，能體驗「生」態，也能肯定「生」命。學生從膽小怯生變得勇敢樂觀、從自卑退縮變得自信開朗，期待他們的努力與對生命的韌性，也能感動一般人。

國立臺北藝術大學藝術與人文教育研究所 | 容淑華副教授

個人重要經歷簡介：

從事專業劇場工作超過30年，專長為應用戲劇、教育劇場、藝術方法學、劇場社會學與社群專題、劇場行政與演出策劃。出版品：《奇妙世界—劇場》、《演出製作管理》、《空間的表演》、《另類教育：教育劇場實踐》、《起身共舞·藝醫同行：改變界域的藝術家》。

一、緣起：這個世界是如何被認識

海倫·凱勒曾說：世界上最美麗的東西，看不見也摸不著，要靠心靈去感受。

臺灣自 1990 年代開始實施一連串的教育改革政策的制定與行動，一般人對教育改革圖像的想像也都聚焦於或關注在普通教育、職業教育、高等教育等，因為關乎於人才培訓與社會發展的供需問題。然而，以教育平權的立場，對於身心失衡的特殊教育是否也應提供相對等的教育資源，相關師資的培訓，教學環境與設備的充實。所謂均等的教育機會也應澤被特教，在十二年國民基本教育實施計畫提及五大理念：（一）有教無類（二）因材施教（三）適性揚才（四）多元進路（五）優質銜接¹在特教學校系統更不容忽視。

為了讓學校在十二年國教有更多元活化的作法，同時提出不同的政策計畫，促使各區學校提計畫爭取經費來發展各自學校的特色。例如「美感教育中長程計畫」，以「美感即生活－從幼扎根、跨域整合、國際連結」為理念，分為「支持體系」、「人才培育」、「課程與活動」及「學習環境」等 4 大策略，鼓勵各級學校辦理美感教育，增進學生生活美學素養。

2017 年因緣於美感教育計畫，作者走進臺北市啟明學校的校園，看見環形設計的建築物，心想或許是為了學生行走動線安全的規劃。步上二樓，不管從哪一個方向望著校園都可以看見一區很有設計感的水池，看見它，作者感受到有趣，心裡卻想著：學生們看的到嗎？²。走向教室之際，碰見幾位同學有說有笑地也很有禮貌地打招呼。看著他們的背影，心裡不禁想著：「他們聽音樂、聽顏色、聽球賽、聽大小與形狀、聽空間的擺設與動線、聽……」，他們透過除了視覺之外的感官去理解這個世界。對於這一群非依賴視覺學習的人，世界之於他們到底是如何呈現？又如何被他們理解？作者認同人類世

¹ 教育部十二年國教網站：<https://ws.moe.edu.tw/>

² 這是作者犯了一般人的錯誤，其實學生們可以聽到水聲，摸到水，聞到花草味……，當你去問學生時，他們會給你一堆答案。

界是符號構成的，但對他們而言，他們認知的符號一定和依賴視覺學習的人大不同，這個部分值得我們去理解和學習。

關懷啟明學校就必須了解該校的文化，作者列出該所學校的辦學特色：無障礙校園規畫、有教無類、因材施教的特殊教育理念、多樣化的課程設計、多元豐富的社團學習與選修活動、專業化的師資團隊、豐富的教學設備與資源、視障人士進修交流的園地、視障教育資源中心提供巡輔服務。上述特色除了後二項刪除視障字眼，幾乎也可以成為普通學校的特色。

啟明學校目標：1. 以學生為核心，提供適性教育機會、開發學生潛能。2. 發展學校本位課程，建置各部別適用之教材、教具、輔具。3. 加強教師第二專長培訓，鼓勵教師從事相關教學研究，提昇專業效能。4. 建置數位科技環境，鼓勵教師進行 E 化教學並善用多媒體科技產品。5. 結合專團及家長，落實合作機制，促進學生有效學習。6. 強化校園無障礙環境，提供學生安全及友善的學習環境。7. 加強學生各階段轉銜，結合勞政、社政，促進多元化進路發展。8. 結合社區及民間資源，開拓職種，增加學生就業機會。9. 強化視障教育資源中心之功能，並提供視障者終身學習與重建服務。³ 將上述啟明學校特色與學校目標仔細閱讀，的確和十二年國民基本教育的五大教育理念有異曲同工之處，當然學校更提出視障學生有別於一般生的需求。這正是作者亟欲探究和了解的部分：教師如何開啟學生的感官學習，知識如何在身體感受的歷程中被學生建構，這個共同教與學的歷程，美嗎？這個歷程之於觀者，見證了什麼？

因此，作者進入不同的班級課室，非常近距離地觀看教室內師生彼此教與學的互動。一個班級的人數都不多，10 來位，作者靜靜地從旁閱讀每一位學生的表現，從臉部的表情、語言的表達、身體聆聽的姿態，以及與其他同儕和老師的互動、對答、協助、合作等關係的產生。這一群不靠視覺學習的學生們是如何運用身體其他感官去覺知覺行：聽覺、觸覺、嗅覺、味覺、動覺的感受、空間的氛圍、互動的關係等，這一個時序的過程是否真的促發學

³ 請參閱臺北市立啟明學校校網 <http://www.tmsb.tp.edu.tw/nss/p/87>

生產生各別的認知及學習的表現？作者認為是有的，因為教學老師都採取現場即時的互動回應，以此確認學生的狀態，才繼續往下進行教學。老師們在教學目標的規劃、課程設計、學習內容的安排，都對應至每一位同學自身的先備條件與身體狀態，各自的學習目標也不盡相同，學習的發展進程是和自己比較，再進一步對照同儕，為自己尋求下一階段的發展，呈現鷹架現象。

作者認為在啟明學校的教與學完全展現小班教學的精神：教師可以因材施教的教學方式、師生之間是有機互動的教與學、教師可以給予更多的關懷與輔導、學生的表達與創作的機會增加。

二、教學過程的創意如何產生

義大利知名男高音安德烈·波伽利（Andrea Bocelli）於1999年出版自傳《安德烈·波伽利：唱出生命的愛》，2018年5月在臺灣上映由該自傳拍成的電影《波伽利：聲命之歌》。名稱中的「聲」字很有力量，在聲音中學習與發展，也適切地說明波伽利從小弱視到全盲的成長過程。學習之路顛頗，遭遇不順，但遇到好的老師，自己也不放棄，持續地努力與堅持的態度，最終成為橫跨古典與流行音樂界的高手。

波伽利的老師弗蘭科·柯萊里（Franco Corelli）扮演了重要「他者」的角色，在歌唱技巧上引導波伽利正確的發聲法，更重要的是觀念和態度，影片中大師對著波伽利說：「保持沉默是最重要也是最難的紀律」，當然還有其他的部分。

當作者進入啟明學校的時候，觀看好幾門不同的課程，從舞蹈課、國文課、表演藝術班的音樂課、法律與生活課、音樂展演實務課（表藝班）等，在觀課過程一直關注教師們如何教學，學科的知識與學生的理解這中間的距離是如何被拉近？我觀察每位老師運用各種不同的教具、音樂、聲音音效、身體動作、學生動手做，以及教師們對事物的描述，讓同學可以自己建構知識，這知識的內容也是該課教師想傳授的內容。老師如何得知學生理解，教師透過提問，透過討論，透過分享，透過學生之間的互動交流，更為精彩的是當不同回答出現時，師生之間互相主動地討論再次分享。在這個學習社群，所有的師生是如何成為他人的鷹架，相互刺激地往前發展，精進各自的能力。

課後的討論，作者看到老師們的用心，更看到同學不吝分享的表達，表情和姿態可用眉飛色舞來形容。

從波伽利的影片到啟明學校的觀課，從教師端作者有兩個觀點想分享：

（一）教學方法，統整課程的走向

雖然上課教師沒有提到統整的概念，作為一名觀者，作者看到幾個統整課程學的特質：（1）將若干學科加以組合以形成一個有意義的學習領域；（2）強調將知識與經驗加以重建，使之成為一個整體；（3）將學科內容和教學過程以主題、活動為中心，模糊學科間的界線（張世宗，2010）。

教師規劃課程時都必須思考下列步驟：首先，教案是為誰設計？文化或成長背景如何？其次，教案設計之後，如何執行？策略為何？第三，參與者在教師引導學習的狀態是如何？如何表現與表現如何？第四，研究分析參與者的學習狀態，反思教學者的教案是否對參與者有意義的連結，換句話說教與學的互動的狀態如何，是否產生教學相長的影響。啟明學校的教師們都有提供清楚地教學設計、教學目標、教學內容、教學策略、教具設計，以及教學時間分配等。在教學現場出現一種狀況，因視障反而讓身體的其他感官相互支持學習，相互連結，學生彷彿擔心一個閃神就會漏接。學生經由教師的說明或各種教具的提示，進一步地探索，探索自己的身體在學習與生活經驗的連結，藉此主動地建構自己的認知，讓學習的歷程是有意義的。學生在教師的引導之下，打開身體所有的感官去體現空間的位置、物件的存在、以及在辨別聲音、物件、人於情境中的關係和關聯，在歷程中學習人際互動、組織能力與課程內容。

皮亞傑（Piaget）研究認為兒童在七歲以上已可掌握了時空上事物的關係，能作出邏輯思考，會減少以自我為中心，可以產生更客觀的看法，不再片面地看事物，形成溝通的觀念，以集體代替個體，注意部分與整體的關係。啟明的教師在教學過程即時互動是上課的必要手段，在這樣的即時即興中，學生可以馬上自行建構相關知識，這個知識包括情緒、人際互動、價值以及如何認識自己，以及藉由他人的口述檢驗自己

生活的經驗，再回應，這種在課室來回即問即答的活靈活現狀況真的讓人驚豔。作者認為這教與學的歷程真是接近十二年國教核心素養的教學，強調教學要能整合知識、技能與態度；教學要讓學生情境化、脈絡化的學習；教學要重視學習歷程、方法及策略；教學更讓學生更能運用知識於日常生活。

（二）重要他者的概念

一般來說，教師是引導學生學習到位和影響學習很重要的推手，師生是共學社群的夥伴關係。教師的教學活動歷程，是否讓學生在學習過程中產生美感經驗，進而沉浸其中？學生「我」與教師「他者」的實際關係如何？作者認為教師在國民教育階段扮演重要的角色，他們是長時間與學生相處的關鍵人物，也是影響學生（僅次於家庭成員）最直接的人。當然，「我」與「他者」的相互依存也存在著內外矛盾的關係，在教與學相互關聯的共同體狀態下，如何對話、交流、互補，以便共同面對新議題的產生，作者認為「共同」面對和處理即「重要他者」的概念。在教室學習就是在一個公開的場域裏一群人之間發生即席的變化，透過上課的情境，大家共同建構出一個世界，這個世界在你我之間，也就是在一個完全公開的情境一起建構內容。

所有學習過程所產生的經驗都在事情裡，啟明學校的學生在此時此刻都「完全參與」其中，因為全班都在互動，不僅回應教師也回應同學，這樣的情境在一般學校不易見。因為一般學校班級人數較多，約 30 人排排坐，在啟明學校一班約 10 人之內，座位的排列形狀，依課程需要，但彼此都可以被看見為原則，這實境現象相當有趣，讓視障者彼此看見。學習歷程的「完全參與」很重要，它不僅是情感的投射（projection），更是一種情感的涉入〈affection involvement〉，彼此在完全的對話過程，參與在教學事件中。師生們在此狀態下參與一個有課程主題為焦點的活動，卻在教與學互動的情境中即興地延展出不同面向思維的世界，這個由實境教室的教材教法與師生即興對話所建構出的整體外顯世界的實質內容，其實就是「人」主體自我的延伸，師生之間是否都造就自己成為別人的重要他者。

任何階段的教師都扮演很重要的角色，尤其是基礎教育階段的教師，是啟蒙引領者。在實務教學引導學生經歷美感的歷程，從其中引發學生的創意和想像，就是一種即時的、即興的，以及同時進行創作的學習過程。從其中引導學生達到應有的能力指標，教師端活化教學轉換能力讓教學展現藝術感是重要的關鍵，教學具有藝術感是最具挑戰，也是最難的部分。

以高二表藝班的「展演實務課為例」，任課教師林玟君想介紹某些流行音樂的曲子，她選擇電影《女人香》做為前導文本，她一邊播放電影，一邊解說劇情，教學當下的情境中有多重的聲響，聲音來自電影、林玟君老師的旁白說明、學生們的笑聲、驚嘆聲等。更進一步也是作者認為相當重要的環節：課後林老師帶領的討論，將劇情中主角所面臨的困境是如何，假設學生是這位主角，會如何處理。學生們回應也頭頭是道，學生聽電影的想法一點都不落人後，就是在這互動的歷程，作者看到教師如何鷹架學生的學習。見圖 1 和圖 2。

圖 1 學生聽電影《女人香》

圖 2 林玟君老師帶領學生討論

三、身體感官的學習

學生端又如何在教師的引導之下發展學習及刺激成長，也是作者想理解的面向。在傳統的教室教學裏，學生多半是一排一排地坐著，聽教師單向地傳授知識，有時會呈現身在心不在的狀態，如同成語所說：「心不在焉」，這樣的學習方式可不可以被改變？在啟明學校的學生端學習的表現，作者藉由以下關鍵要素觀察：第一，因為非視覺型學習的方式，教師為確保同學都有接受到訊息，同學們慣性的學習與表達方式是即時回應教師，雙向互動的狀態是實境。他們學習的表現如同「皮亞傑所認為身體的動作是知識的基礎」（李政賢譯，2019）。

第二，所有的身體出發，透過身體的五官、肢體部位到六感反應；第三，空間環境，個人與空間、群體與空間的對應關係；第四，時間與力量；最後是形式與風格。作者聚焦上述關鍵點發現學生們在教師的引導之下，討論、交流、互動而有所轉變，特別是表演藝術班學生的學習更為明顯。每個人各自的發展都無法單獨存在，與自己的學習有延續性，與他人交流有連結性，彼此相互牽引著與關聯著，逐步形成一個新的整體狀態，這種富有即興式創

造性的過程，其結果是不可預料的。英國哲學家懷海德（Whitehead）認為生物都具有反應靈敏的調節系統，一旦人的意志下決定時，身體也會發生物理作用，這說明部分軀體的分子會受到整個模式的影響而改變（傅佩榮譯，2000）。懷海德注重機體式（organism）的思維，即強調事件、過程、機體、感知和內在關係；也同時強調人只有通過自己的經驗分析才能達到事物普遍經驗本質的領會，不要停留在排他性的狀態，例如，學生接收教師給的指令，動作就會隨著「想」的意識開始行動並且隨著指令變化。「想」牽涉思考層面，屬於自我內在層面的發展，又受外圍環境、事件的影響而產生變化，部分對整體的活動做出貢獻，又受其約制。整個學習過程是動態的生成過程（becoming），這個過程不斷變化和發展，具有強烈的時間特性（容淑華，2016）。

身體的空間性與表現性是人「體現」世界的重要依存。在觀察教室教學過程，作者看見三個空間的游移，有時平行並行，有時先後出現，有時則是獨行。三個空間：一是教室的實體空間，一個實體空間會因著年代、物件設計的動線、內在事物的裝置而產生不同的意義，所謂空間會說話，空間本身也擁有其故事的內涵；二是身體空間，例如固著或移動、群體或個別，前後左右等，是否都有結構性的因素。例如在教室內進行教學時，身體空間的創造，是否應讓學生清楚教師設計的空間調度的規則，達到做中學的實務，例如聽聲音移動，聽聲音辨識，利用觸摸回應形狀連接認知等。

三是心理空間：學生在學習過程在教師引導之下，身體在空間的感覺，身體的平衡。身體在空間的實在位置除了平衡感之外，一個人與其他人的距離感決定彼此間的關係。彷彿九大行星以同一方向繞著太陽公轉，每個行星都有自轉與公轉，速度都不同卻彼此保持平衡力。距離是擁擠的／舒適的、壓迫的／鬆散的、安全／不安全的心理狀態下進行，自然形成一種對比的情況。這種位置產生的關係同時回應教學文本的世界和現實世界，學生經由身體的感覺（心理空間）自動拉開一個安全距離。

看見同學們在教室空間的實際經驗與直覺的表現，他們都呈現出自我主體的建構空間之能力，表現在身體的姿勢、在空間的位置，以及空間不離開人的主觀意識與經驗。運用空間的觀點轉譯，此時教室中的人與空間都可以

在不同向度立體化，因為人與空間都是存有的，其過程是一種表現歷程。美感就在教師導演的設計下展開，在空間中，何時個人獨白，何時雙人舞，何時大合唱，在空間的經緯線上陳列與移動。

教室教學文本與所有學生們之間產生互動、連結、關係，期間相互影響，不斷產生新的對話與新文本。每個單一個體外在向性被整體的群體決定，但其內在變化又透由身體感受略做微調，有時甚至肉眼沒有觀察到，這就是不斷變化，不斷有新的創意出現，身體成為情感與認知間能動的中介體。教室中的師生互為主體亦互為客體的同時，師生共組的學習社群應如何對話才能形塑改變學習的共學文化。

啟明學校的「音樂展演實務課」讓我看到的不僅是「形式美」，全班同學分別敲擊樂器，隨著教師的鋼琴伴奏，邊唱邊走位，情感到位。作者作為一名觀眾，完全體會出「感覺美」的並存，在音樂教室的空間裡，作者和同學共感的經驗十分強烈，感同身受，從同學們流露開心的表情，我們都從其中獲得情感的滿足，這就是經驗的美感。

四、情境歷程的美感：尊重、包容、創意、和諧

李佩璇提出，美感的，Aesthetic，一詞起源於希臘文 Aisthêtikos，原意為「感覺」，即見到一種事物而有所知（李佩璇，2014）。以身體作為學習主體的概念下談美感經驗，在教室的學習歷程，其主、客體會因教師的引導而轉變移位，但始終是互為主體，亦互為客體。其中牽涉的對象與事物極廣，包含教師、學生們、教學文本、教室文本。實踐過程讓所有參與者是「合作共同創作」教學與教室文本。

當教學在進行時，現場所有人的感官是張開的，主動或被動地漸次由當時的空間環境中的各種因素牽引著。我們聽到聲音可能來自教師，學生應聲，音響設施，或是其他教室外傳進來的聲音，在那當下每個人都身歷其境，無可取代，過程就是美感的體驗。說的更清楚些：每個人都在彼此聽感與交流，不論是教師或是學生。每個人的聽覺都是開啟的；觸覺來自身體皮膚有距離與零距離的感受；空氣中的氣味來自教室內外都牽動在場每個人的嗅覺；味

覺則來自於教學文本的故事情境發展而引發出的口腔內變化；在教與學的時間中每個人都各自用自己的身體經歷那個過程，一樣是無可取代之當下。

20 世紀中後期至今，「共學」成為學校和社群學習追求的目標。美感與素養導向成為論題與趨勢，但如何做也形成一個議題，因為人人手上一把劍，華山論劍相當熱鬧，人人都有術也有理，落在各自的文化脈絡都是有根可循，有各自存在的必要性。共學能否在學習情境中型塑參與者的美感素養及包容與尊重他人的差異，提出創意思維與實踐，開心愉悅地享受每分每秒的存在？

討論學校的共學文化則是指師生共學社群，師生共學社群指的是師生都是同一個學習社群的成員。英國教育工作者密切爾和沙克尼（Mitchell & Sackney, 2000）對學習社群（learning community）的定義是在社群中，以學習者為中心，有引導者帶好每位成員。在此學習社群，每一份子包括教師與學生有相近的信念、價值、與追求優質的生活態度，經過討論、溝通、互動的共同的經驗過程，分享知識與概念，交換經驗。費雪（Fisher, 1997）曾經描述，在社群中的溝通，其結果是一種相互協商後的瞭解，而不只是一種表面的同意而已，作者將以上概念作為共學社群的基底（容淑華，2013）。

Learning Community，日本教育學者佐藤學⁴將其翻譯為「學習共同體」，「學習共同體」不只是概念而已，而是將教育理念實作於教育現場。佐藤學教授在日本教育現場的改革方案帶起一場教育的寧靜革命。佐藤學也提出：

所謂『學習』，是與世界的相遇與對話；是與他人的相遇與對話；也是與自己的相遇與對話。透過與他人合作，與多樣思想碰撞，實現與新世界的相遇與對話，從而產生並雕琢自己的思想。從這個意義上說，學習原本就具有協同性（黃郁倫、鍾啟泉譯，2012，頁 119）。

⁴ 佐藤學，日本東京大學大學院教育學研究科教授，針對日本教育提出以「學習共同體」為目標的改革做法。請參閱天下雜誌 2012 年出版的《學習的革命：從教室出發的改變》

換個角度，上課精彩不是教師單方面授與的內容，而是每位參與者都能自然的、有個性的參與教學歷程。教師是否可養成學生們學習態度，讓學生清楚到底在學什麼，這個學習之於學生究竟為何，與其生活和經驗可否連結？學習過程是主動的互動，教與學之間的關係是關懷的、互動的、交流的、同理的，這樣才能形成共同體的學習社群。佐藤學強調學習共同體的

公共性（public philosophy）：學校是以公共使命及責任為基礎……學校教室為公共空間……多元思考透過對話得到交流。民主主義（democracy）：指的是與他人共生方式。不論孩子、教師、或家長都背負社會責任，都是參與學校營運的主人翁……（黃郁倫、鍾啟泉譯，2012，頁 230）。

作者認為「與他人共生方式」和「合作共同創作」的概念十分接近。佐藤學在學習共同體將「公共性」及民主主義概念重新定義：

在「學習共同體」中，將「參與民主」重新定義為「審議民主」（deliberative democracy），並且逐漸深化，課程的改革也是如此。推動「學習共同體」改革的學校，都以「科學對話的教育」、「藝術技能的教育」以及「公民性的教育」為三大課程主軸，展開實踐與摸索。（黃郁倫、鍾啟泉譯，2012，頁 242）

佐藤學提出科學、藝術、公民的觀點在學習情境中實際發生，教育不只是學校的責任，而是所有參與學校營運者的社會責任。作者認為美學也不應侷限在藝術家而已，每個人都擁有認識美學的機會與實踐美學的責任。就如同陳其南先生擔任文化建設委員會（現今文化部）主委時，在 2004 年 5 月提出「公民美學」文化政策，公民美學的意義就是強調文化公民權，將「美」的實踐視為每一位公民應有的權利與義務，想要營造一個美感社會，重要的特質在於「公共性」與「自覺性」，藉著公民的美感責任，讓臺灣成為一個具備美感與倫理的社會（蔡文婷，2004）。公民美學可經由教室學習歷程的美感經驗逐漸形成，同時在學習經驗中逐漸養出藝術氣質。教育部也於美感

教育計畫中提出公民美學的觀點⁵，讓師生在教與學相互交織而成的情境，藉著不同文本的互動促發自主與共好的現實。

啟明的學生阿昌在擔任鍵盤手練習時，他說：「雖然眼睛看不清楚，但是我們還是可以做好每一件事，把最好的音樂帶給大家……。」（請見圖3）在學習歷程，美的感受力不間斷地湧現方能遇見共好。

圖 3 鍵盤手阿昌與鼓手 Gopal

⁵ 教育部於 2013 年 8 月 27 日發布「美感教育中長程計畫：第一期五年計畫（2014 年至 2018 年）」，為長期從事系統研發與永續推展美感教育，更於 2015 年 10 月在國家教育研究院成立「亞太地區美感教育研究室」。目前，美感教育計畫持續進行至第二期：2019 年至 2023 年。以美感從幼起、美力終身學為政策協力方向，從「課程教學」、「教職知能」與「支持資源」三大面向規劃行動方案。結合 2014 年 11 月公布之「十二年國民基本教育課程綱要總綱」九項核心素養中的「藝術涵養與美感素養」，在各教育階段、各領域／科目之素養導向課程與教學落實藝術涵養與美感素養，讓「美感素養」成為全人教育中不可或缺之素養。

五、結語：身體探索學習

藝術創作不斷地討論與評析在創作者、藝術作品、觀賞者之間的關係，假設教學即藝術創作，教師、教學歷程的發生，以及學生這三者之間的關係為何？教育心理學家布魯諾（Bruner, 1997）提出「發現學習」的概念，他認為在教育上僅傳授知識不算是完整的教育，應該讓學生自己探索，推理思考，解決問題，發現事實與法則，享受學習結果之快樂，促進好奇心，鼓勵創造與探索未知世界，這樣才是學習的重要課題。學校教育主要是讓人對所存在的社會與世界有一共通的經驗，這樣的經驗經過個人的思考、反省、內化成某些知識，這種經驗知識無法靠強記死背來學習，而是透過自身體驗與分享的歷程所獲得的，就是一種發現學習的態度與能力。當學習者在教師提供的教室情境中學習，教師是否營造一種敘事性的學習文化，讓學生進入學習氛圍，並發展與轉化成其個人經驗時，這個過程正在形成一種理性思維的模式，不要小看，他會從經驗虛擬的過程去檢驗現實世界並認識世界。

一般學校的教師都在努力追求教學現場給學生們最好的學習環境，教師們尋求各種媒介與教學方法的可能性，這一切不就是希望讓學生可以發展出自身的能力，相互學習與成長，與此同時，教師也教學相長的有所改進，有更進一步的創新教法。有的教學實踐很好，有的就欠一味不到位。在啟明學校，教師為這一群非依賴視覺學習為主的學生提供一種活化的教與學，教學的實境常有極優的表現，教與學是正向的循環圈，沒有終點，永遠在創造「新」的情境。「學習共同體」的思維必須不間斷地存在，讓學校行政、教師、學生、家長、社會的助力等永遠持續地一起共同為學校擔起責任，這一切的存在就是美。

開啟身體感官統整的學習是一件亟需要馬上行動的學習方式，因為考試之故，學生總是長時間坐著學習，「久坐無創新」是科學實驗的結果，運動可以刺激創造力，也能提升問題解決的能力。身體是行動者，也是動機的來源，即便回到個人也不在是身心二分的狀態，而是以主體存有的「我」與作為物質肉身的「身體」是相互結合的物我合一，相互幫襯。

啟明學校表藝班的音樂展演實務課再一次證明用身體來改變頭腦的思維和行動，把身體作為讓自己感覺更好的工具，把身體作為幫助自己思考的途徑，把身體作為理解他人體驗的平臺。

參考文獻

- 李佩璇（2014）。圖解美學。易博士文化。
- 李政賢譯（2019）。皮亞傑（Jean Piaget）著。發生認識論：人類認知與之事件的發生學原理。五南圖書。
- 容淑華（2013）。另類的教育：教育劇場實踐。臺北藝術大學。
- 容淑華（2016）。〈我的身體即世界的中心：論表演藝術教室中的美感經驗〉。《藝術評論》，31，頁 79-104。
- 黃郁倫、鍾啟泉（合譯）（2012）。佐藤學著。學習的革命：從教室出發的改變。天下雜誌。
- 張世宗（2010）。教學原理：統整與應用。五南圖書。
- 傅佩榮譯（2000），懷海德（A. N. Whitehead）著。科學與現代世界。立緒文化。
- 蔡文婷採訪整理（2004）。公民美學動起來－專訪文建會主委陳其南。台灣光華雜誌。台灣光華。
- Bruner, J. (1977) *The Process of Education*. Harvard University Press.
- Mitchell, C., & Sackney, L. (2000) *Profound Improvement: Building Capacity for a Learning Community*. Swets & Zeitlinger.

推展美感教育， 實現「以學生為中心 以素養為導向」 的全人發展學校

學校簡介：

北政國中是一所理念型的全人發展學校。這幾年因應十二年國教課綱強調以「核心素養」為課程發展主軸，學校透過團隊共識營專業對話，提出培育學生成為守護地球的世界公民為學校的課程方向。學校的課程發展方向與美感教育的三個面向—生存美學、公民美學、生態美學，有著高度的關聯，因此學校透過美感教育的推展，包括美感教育的課程研發與教學實踐，不僅培養孩子對美的感受力與創造力，並且讓孩子感受學習的熱情，更重要的是營造師生彼此關照的校園和諧氛圍。

蔡來淑

曾任臺北市北政國中校長
現任臺北市景興國中校長

個人重要經歷簡介：

教育是激發孩子的天賦與生命熱情！自 102 學年度擔任校長以來，秉持堅定的教育信念，並且透過創新實驗教育方案，致力實現教育理想。於 108 學年度迄今擔任臺北市國中課程與教學領導召集人，有系統的規畫課程領導增能，協助各校課程領導人將十二年國教政策轉化為可推展的教育策略與行動方案。

一、緣起：透過美感教育的推展，藉以實現教育理想

北政國中開始推展美感教育課程，主要是從十二年國教強調學校應該以「核心素養」為課程發展主軸找到靈感的。當閱讀總綱三面九項核心素養與具體內涵時，發現其中「藝術涵養與美感素養」核心素養是過去較少觸及的，總以為這是藝術與人文領域的課程範疇。尤其當我們再進一步探究其實質內涵時—「具備藝術展演的一般知能及表現能力，欣賞各種藝術的風格與價值，並瞭解美感的特質、認知與表現方式，增進生活的豐富性與美感體驗」，確實讓我們有了一些反思。在過去的教育現場，教師總有教不完的知識，趕不完的進度，而學生也有寫不完的考卷，甚至許多孩子也在學習的歷程中有著挫敗感。我們不禁要問，如果孩子對所處生活週遭無感，或者缺乏學習動機，是否我們可以透過課程與教學，燃起孩子對生命的熱情與學習動機。

總的來說，之所以推展美感課程有兩個重要的理念，首先是期待透過美感課程的推展，改變傳統的教與學模式，讓孩子愛上學習；其次，是期待透過美感課程培養孩子對生活週遭美的感受力與表達力，讓校園成為一所有溫度充滿人味的美感學校。

二、確認目標與凝聚共識，強化美感課程的系統觀

為了改變傳統的教學模式，以及提升孩子對生活週遭人事物的感受力等，打造一所生態與人文兼具的美感校園，學校認為在校本課程發展上應有整全的系統思考，以確保學生學習成效及掌握「以學生為中心，以素養為導向」的十二年國教精神。以下提出建構校本課程系統觀的重要思維：

（一）確認學生圖像與對應素養指標（如表 1）：

「無限學習機會 個個都是品牌」是學校願景，但學校為了將願景轉化為具體，於暑假備課研習辦理「以學生為中心，以素養為導向」教師團隊共識營。在共識營當天，首先教師們先探討本校學生目前學習的情形，並且依據十二年國教總綱三面九項核心素養等展開對話，大家共同探討面對未來，北政孩子應該具備怎麼樣的素養？最後，經過團隊集體智慧產生共識，我們提出北政學生四個圖像：人文關懷、創意思考、合作表達、健康活力，並透過圖像的達成培養北政孩子成為守護地球的

世界公民。另外，我們再將學生圖像進行轉化，提出學校課程總目標及學生素養指標，以利於學校本位課程發展的方向及未來學生學習成效的檢核。

表 1 學生圖像與對應素養指標

課程總目標 (學生圖像)	校本指標	具體操作型內容	對應 108 總綱 核心素養
1. 人文關懷 定義：能夠探索自我定位，關懷在地社區，進而認同臺灣並能尊重及欣賞多元文化。	1-1. 自我探索：具備良好的身心發展，並探索自我定位。	1-1-1 能理解並展現自我特質及尊重他人。 1-1-2 能藉由學習成效的展現，覺察自我成長的歷程。	A1 身心素質與自我精進
	1-2. 在地關懷：能夠欣賞在地特色，增進生活的豐富性與美感體驗。	1-2-1 能透過向他人介紹社區文化特色，關心社區發展。 1-2-2 能善用社區自然及文化資源以增進美感體驗。	B3 藝術涵養與美感素養
	1-3. 國際理解：能夠欣賞多元文化，並能關注國際議題與具備反思的能力。	1-3-1 能分析並體認臺灣在國際社會的處境與未來發展。 1-3-2 能欣賞不同國家文化的內涵並探討全球重大議題。	C3 多元文化與國際理解
2. 思考創造 定義：能夠發現問題，學會解決問題。	2-1. 科技素養：能善用資訊科技與媒體促進學習，並進而運用於生活中。	2-1-1 學生能適當地利用網路工具、數位科技與通訊等軟硬體。 2-1-2 學生能有效率（時間上）地取得有效（來源上）的資訊。	B2 科技資訊與媒體素養

課程總目標 (學生圖像)	校本指標	具體操作型內容	對應 108 總綱 核心素養
<p>2. 思考創造 定義：能夠發現問題，學會思考，進而解決問題。</p>	<p>2-2. 系統思考（含發現問題）：具備理解情境全貌，並做獨立思考與分析的知能。</p> <p>2-3. 解決問題：運用適當的策略與行動，解決生活議題。</p>	<p>2-2-1 學生能經由觀察發現問題或現象，並評估其全貌。</p> <p>2-2-2 學生能對問題或現象進行獨立思考、分析並組織歸納。</p> <p>2-3-1 學生能具體提出解決方案。</p> <p>2-3-2 學生能選擇適當或有效的策略並實際行動。</p>	<p>A2 系統思考與解決問題</p> <p>A2 系統思考與解決問題</p> <p>A3 規劃執行與創新應變</p>
<p>3. 合作表達 定義：能夠傾聽同理他人，並能促進雙向溝通，進而達成團隊合作。</p>	<p>3-1. 同理他人：能站在他人的角度，傾聽、理解並尊重他人的想法與行為。</p> <p>3-2. 溝通表達：在不同的情況下運用多元符號清楚表達思想，且能與他人進行溝通互動。</p> <p>3-3. 團隊合作：能夠參與群體，完成份內事務，進而達到合群與利他的目的。</p>	<p>3-1-1 能專心聆聽、理解他人立場。</p> <p>3-1-2 能尊重他人想法，並給予適當回應。</p> <p>3-2-1 能以多元方式表達、分析並解釋自我想法。</p> <p>3-2-2 能建立良好互動並尋求雙贏。</p> <p>3-3-1 能善盡個人責任，完成所屬任務。</p> <p>3-3-2 能取得共識，達成團隊合作。</p>	<p>C2 人際關係與團隊合作</p> <p>B1 符號運用與溝通表達</p> <p>C2 人際關係與團隊合作</p>
<p>4. 健康活力 定義：能夠發展自我優勢，具備公民意識，進而參與公民行動。</p>	<p>4-1. 主動學習：能夠主動且有效規劃與執行多元的學習，藉以發展自我潛能。</p>	<p>4-1-1 能夠自我設定學習目標及內容，並規畫學習優先順序且實踐滾動式的學習歷程。</p> <p>4-1-2 能夠主動探索及擴展學習機會，以發展多元的興趣。</p>	<p>A1 身心素質與自我精進</p>

課程總目標 (學生圖像)	校本指標	具體操作型內容	對應 108 總綱 核心素養
4. 健康活力 定義：能夠發展自我優勢，具備公民意識，進而參與公民行動。	4-2. 道德思辨：覺知人權、法治、環境等觀念，培養道德思辨與實踐的能力。	4-2-1 能主動關心各式議題，並透過價值澄清，理解與接納多元的觀點。 4-2-2 能以多元的管道表達對社會的關懷，形塑良好的公民責任感與公民意識。	C1 道德實踐與公民意識
	4-3. 公民行動：能夠應用所學，積極且樂於參與公民行動。	4-3-1 能夠主動參與，展現關懷的行動力，做就對了！ 4-3-2 能在參與公民行動時，適時的進行反思，驗證所學。	C1 道德實踐與公民意識

(二) 建構學校課程地圖，將美感課程列入四大課程主軸之一

有了明確的學生圖像和課程總目標，意旨學校推動校本課程時有一致的方向與目標。除此之外，校本課程要兼顧橫向統整與縱貫連貫是這一波教育改革的重點，因此這也是我們在建構校本課程時要特別關切的一環。於是學校立基於自然生態優勢條件下，並經過團隊的傾聽對話歷程，最後提出科學探究、美感教育、健康休閒、環境永續等四軌課程主軸，以符應學校欲達成的學生圖像與課程總目標。下表為學校在 105 學年度所建構的校本特色課程地圖（表 2），每一個課程主軸的推展分為：基礎課程—含領域課程與彈性學習必修課程，是每一個孩子都要學習的；選修課程—主要是彈性課程所開設的聯課活動再加上第八節的社團，提供七、八、九年級進行混齡選修，孩子可因應自己的興趣與專長，進行加深加廣的學習，開設時間是每周三下午 3 時 15 分至 17 時；統整課程—主要是結合重大節慶、校外教學或寒暑假營隊所規劃的活動，強調讓孩子參與環境保護的行動經驗。

表 2 立基自然生態的校本特色課程地圖（105 學年度建構）

課程主軸	自然生態的科學探究	自然生態的美感教育	自然生態的健康休閒	自然生態的環境永續	
基礎單元	七年級	生態觀察	生態摹寫 貓空攝影	校園定向	茶餐慢食 有機農業
	八年級	食物添加物探究	藉景抒發與說理 生態平面設計	河濱定向	食物美學 農事體驗
	九年級	綠能議題探究	焦點寫景 生態立體創作	臺北定向	飲食正義 明日餐桌
選修課程	自然觀察社 科學探究社	生態編採社 北正神鼓社	山林溪童軍 國際交流社	生態创客社 自己種菜自己吃	
統整課程	生態專題研究	生態教育 環保藝文創作	生態教育 山野探索	生態社區服務 生態國際交流	
核心素養	A 自主行動 J-A1、J-A2、J-A3	A 自主行動 J-A1、J-A2 B 溝通互動 J-B1、J-B3	A 自主行動 J-A1、J-A2、 J-A3 B 溝通互動 J-B1	C 社會參與 J-C1、J-C2、J-C3	
學生具體能力指標	1-1、1-2、1-3 2-1、2-2、2-3、2-4	1-1、1-2、1-3 2-1、2-2、2-3 3-1、3-2、3-3	1-1、1-2、1-4 2-1、2-2、2-3 3-1、3-2、3-4	4-1、4-2、4-3、4-4	
評量方式	小組合作、實作評量、 口頭報告、學習單	小組合作、實作評量、 口頭報告學習單、學習檔案	小組合作、實作評量、 口頭報告、學習單	小組合作、實作評量、 學習單、服務時數	

（三）重視美感跨域探究，實踐螺旋式知識建構歷程，以深化孩子學習

在「學校在窗外」這本書提到，知識分為套裝知識和經驗知識，長期以來學校教的教科書知識，是將人類千萬年累積下來繽紛龐雜的經驗，經過編裁整理，而加以抽象化、標準化的所謂有系統的套裝知識，如果學校能夠打開孩子的經驗，透過經驗知識印證教科書所學的知識，將有助於發展孩子的抽象概念及創造思考等能力。以上對於學校在規劃美感課程時，提供了很重要的引導與提點作用，我們期待透過美感跨域探究的課程設計，落實孩子經驗知識與抽象知識的連結，以深化孩子的學習。以下僅就七年級「生態教育」課程及「生態寫景與貓空攝影」課程為例，說明當初美感教育主題的課程發展歷程。

本校生物教師於七年級研發「生態教育」彈性課程，孩子對於校園動植物的認知與喜愛是有顯著成效的。如果能夠透過跨域課程研發，培養孩子在生態藝術創作與生態文字表達，將有助於孩子統整所學，於是我們邀請生物、國文、美術教師進行共備，期待國文和美術教師透過生態環境素材，培養本校孩子表達力，提升孩子生態美感涵養，因此最後研發「生態寫景與貓空攝影」主題課程。

三、引入外部美感教育專業師資，實踐美感教育內涵

因著國教院美感團隊入校陪伴，讓我們對於美感教育的主要內涵—存在美學、公民美學、生態美學，有深刻的體悟。尤其當我們理解後，發現其內涵與本校強調培育培養孩子成為「人文關懷、創意思考、合作表達、健康活力」守護地球的未來領導者有著高度的契合。因此，希望透過美感教育的推展，讓我們在研發校本特色課程時，有更多可能性。以下說明 106 年至 108 年期間，推動美感教育的重要歷程：

（一）認同期—培育美感種子教師，強調美的發現與提醒

為了讓教師理解美感教育的內涵與認同美感教育的價值，並願意落實在教學上或班級經營上，106 年上半年我們邀約了一些教師，一起探討美感教育的內涵，以下是節錄第一次精彩的對話內容：

綜合領召吳老師：美在哪裡？

喻肇青老師：美在關係之中。對話、交互、秩序……。

綜合領召吳老師：美無所不在，但所有計畫都有其時間的壓力，如果美就是慢，那就難免有些衝突與矛盾之處。

喻肇青老師：美在整體的關係之中，美是過程，不是結果。

綜合領召吳老師：很難有評量的標準。

喻肇青老師：對，不過大家可以討論，會有共識。不同的世代、族群會有不同的方式，但是如果回到關係的話，那個共通性會出現，因為那是人性、生命。不是強加一個東西進去課程，而是在原來的課程裡面做一個提醒，「美的提醒」。

蔡校長：剛剛喻老師談的臺灣社會「社會人」位格的薄弱，其實我們北政不是就一直想把這塊做出來嗎？（不就是公民美學嗎？）所以我們會帶學生去做一些對社會、環境有幫助的行動，喻老師所說的這些其實就是我們老師可以在教導學生時做提點的部分。

生教組長范組長：上學期友善校園週有帶入美的元素，但是透過蔣勳所說的影片聽覺、嗅覺等，美可以提升心靈，促進人格、品格的修養。美與品格上有很大相輔相成的部分。

蔡校長：生教組用這個方法切入，大家就是覺得很溫暖有同理，如果大家都做一點點美的提醒，那孩子都會有提升。

喻肇青老師：這就回到張老師剛才說的，要有主體，要被肯定，自己要看到自己，也要被別人看到

蔡校長：今天就讓大家先知道美感到底在談什麼，這個要進入國中，也許不急著設計教案，喻老師的意思是希望各位老師在課堂上先做美的提醒，但也許我們可以在幾次對話之後，進入課堂看看哪些是跟美有關的，看怎麼樣做會比較好，拉高我們自己與孩子的涵養素質。

（二）嘗試期－開設「進擊夢想家」社團選修，培養孩子美的感受力

106 學年度因應十二年國教校訂課程，鼓勵學校開設社團選修，於是美感教育社群決定開設「進擊夢想家」美感社團，上學期主要挑選了 5 個美感元素—和諧、慢、韻律、靜淨敬、多元差異，進行校園中環境美的探索，孩子們最後彙集了幾個校園中改造的建議案，包括：日月亭—希望改造後學生可以喜歡到那裏；上操場—跑道換紅土、上操場旁邊加上福利社、藍球框換成原本材質；下操場周邊花草養護照顧、生態池整理、家政教室整理；通往上操場樓梯整修（雨天易滑）、四樓加蓋運動中心、通往校門—純強樓設置連通走廊；機車腳踏車停車位加蓋遮雨棚（老師停車時淋雨）、減少髒亂。106 學年度下學期的課程設計則是引導孩子們將上學期對校園中改造的建議案，提出具體的改造行動方案。在

過程中，我們看到孩子對生活環境的關切，也看到孩子在課程有系統的引導下，透過對話討論的模式，產出了行動企劃書，並樂於將企劃書化為實際公民行動。

（三）發展期—將美感內涵與服務學習結合，研發「服務學習」主題單元課程

歷經「進擊夢想家」課程實踐的美好經驗後，團隊思考著是否可以讓每一個進到北政的孩子有這樣的學習經驗？如果要全面實施，師資在哪裡？要在哪一門課程實施？本課程是否可以和學校原有的方案進行整合等？這些問題其實在學校研發校本課程時，必然是存在的，最重要的是我們如何一一突破這些困惑。

本課程發展的契機與突破就在 107 年 7 月學校進行課程評鑑的時候。當時我們發現「系統思考」及「公民行動」這兩個校本素養指標是比較欠缺的，於是在課程研發會議上，大家思考著是否我們將公民美學與生態美學部分的元素，與服務學習單元主題課程結合，如此將可以把學校未完成的校本指標建構起來，以達到我們所期望學生理想圖像。於是我們針對七年級的孩子設計一個「校內服務學習」的主題課程，課程架構包括發現校園問題、理解問題全貌、規劃行動方案與分工、展開行動、整理學習歷程與反思回饋，在教學中不斷透過探究、協同、表達的學習歷程，不僅讓孩子感受學習的樂趣，也讓孩子有機會展現公民行動，體悟為他人付出的美好感受。

各班服務主題不一樣，包括校園小黑蚊問題、營養午餐剩食問題、人權議題、校園節電議題，這些確實是校園中的重要議題，也都可以以班級單位進行服務體驗，在此僅以其中 1 班以「校園小黑蚊」為服務主題的學習歷程與孩子的心得。為了對小黑蚊有更多的瞭解，孩子們經查詢資料後發現小黑蚊好發於潮濕地方，並且長有青苔之處是幼蟲棲息地，於是孩子據此資料開始尋覓校園小黑蚊棲息地，發現校園中坡坎地區有長滿青苔，進而展開了清除青苔杜絕小黑蚊行動。以下是其中 2 位孩子在反思回饋時的心得分享。陳生說：「這次的活動我覺得很有意義，也讓學校變得更乾淨，我負責的是上操場，檢查空瓶和樹洞是否有積水，

還有檢查水溝是否有孑孓，這一次的活動我感到很開心」。游生說：「我是負責上操場和日月庭的，我們這一次的主要目的是減少登革熱和小黑蚊的孳生，這樣可以讓我們平時上課不被咬，更可以讓九年級的學長姐晚自習不被干擾。所以，我認為可以多多辦這種活動，來增加校園品質。」

課程研發對老師而言是不容易，但當老師看見課程所彰顯的價值，一切辛苦都是值得的。師長們透過服務學習的課程實踐，感受孩子們對校園議題的關心，也看見教育其實是很有影響力的。於是一開始的擔心，如師資、開課時段等問題，也都一一迎刃而解。

（四）蛻變期—開設一門「自我領導力」彈性課程，將服務學習主題放入其中

如果七年級的孩子有了校內服務學習經驗，那麼升上了八年級後是否應該給孩子更大的挑戰，於是團隊們嘗試規劃社區服務學習。這又是另外一個高難度的挑戰，包括我們有多少時間可以進行社區服務課程？社區有哪些議題可進行服務？每次授課僅 2 節課，帶孩子走入社區的距離也是要納入思考的？其實，如果有教師願意參加研發並有社群定期運作，以上這些問題還是可以透過社群對話找到答案的。於是由學務主任擔任專案負責人，並邀請了衛生組長、課務組長、總務主任、3 位導師等，共同組成了研發團隊。

108 年 5 月 21 日國教院美感團隊蒞臨指導社區學習服務教師社群，在這一次的聚會我們確認了社區服務學習的課程目標，以及與校本素養指標的對應關係。108 年 5 月 31 日透過團隊共創研討模式，提出了 3 個社區服務學習的議題（減塑議題、老人服務、清除社區外來種植物），以及確認了此課程的 6 次主題架構（介紹服務議題與跨班選組、探究議題全貌、進行服務學習企劃與分工、展開實際服務行動、整理服務學習歷程、班際發表擴散影響力）。

課程發展從設計到實施，過程中確實是辛苦的，但是可以讓孩子感受學校附近醉夢溪畔的生態之美，又同時可以展現愛護環境的行動體

驗，這對於孩子的學習經驗都是美好與難忘的。例如：李〇恬同學在反思活動時特別提到：「一開始沒想到淨溪活動會這麼好玩！辛苦是一定的，但一群人一起為了同一個目標努力，最後看見醉夢溪在大家的辛勞奮鬥下變得乾淨，真的讓所有參與的人發自內心揚起了開心的笑容！感謝有這樣的機會讓我們親自為生活的環境盡一份力，也希望未來學弟妹也有機會保護我們的溪畔家園。」

四、實踐一所「以學生為中心 以素養為導向」的美感學校，讓孩子愛上學習

因著對美感教育理念的認同，期待透過美感教育有系統的推展，讓師生體驗存在美學、公民美學及生態美學，營造一所真正「以孩子為中心 以素養為導向」的有溫度的美感校園。這幾年下來不知歷經多少次的社群對話會議，終於 108 學年重新建構出更具前瞻的學校四軌課程主軸—自我領導、美力耕讀、環境探索、國際視野，以達到北政孩子成為「人文關懷、創意思考、合作表達、健康活力」守護地球未來領導者的課程目標（如表 3）。

透過校本特色課程推展，孩子們展現出高度的學習興趣與學習自信；師長們看到孩子在學習態度的改變，也樂於共同開發更多貼近孩子的跨域探究課程；更可貴的是校園中不管是孩子們的互動或師生之間的關係，充滿著和諧互惠、彼此關照的對應氛圍！還記得第一次美感團隊的對話—美在哪裡？美在對話中、美在關係中……，這些話語猶言在耳，在實施多年後的美感教育後，我們終於看到甜美的教育果實。

表 3 「以學生為中心 以素養為導向」校本特色課程地圖（108 學年度建構）

學校願景		無限學習機會 個個都是品牌			
課程目標		培育學生具備「人文關懷 創意思考 合作表達 健康活力」的守護地球未來領導者			
課程主軸		自我領導	美力耕讀	環境探索	國際視野
課程概念		本課程的主軸主要培養孩子探索自我、同理他人及社交技巧等領導特質，運用自主學習及服務學習，結合豐富的家長社區資源，培養孩子品格力與領導力，提升孩子主動學習的興趣及感受服務他人所產生的正能量，健全孩子的身心素質。	本課程的主軸主要是培養孩子生活美學的感受力、表達力及創造力，運用孩子學科知識及技能，並結合重大議題，透過閱讀策略、協同學習、美感體驗等多元策略，提升孩子思辨力與溝通表達，進而培養孩子的創造力。	本課程的主軸從自然生態角度切入，透過生態教育讓學生對大自然有感，培養對自然生態的豐富知識及概念，以及透過探究實作等課程，培養學生對環境議題探究的興趣與能力。	本課程的主題軸主要培養學生對國際文化的理解與移動力，運用主題式教學、議題探究及國際交流等課程設計，並結合科技與語言工具的應用，培養孩子對各項國際議題的理解，並拓展學生國際視野。
校本指標		1-1 自我探索 2-2 系統思考 3-1 同理他人 3-3 團隊合作 4-1 主動學習 4-3 公民行動	1-2 在地關懷 1-3 國際理解 2-2 系統思考 3-2 表達溝通 4-2 道德思辨	1-2 在地關懷 2-2 系統思考 2-3 解決問題 3-3 團隊合作 4-1 主動學習 4-2 道德思辨	1-1 自我探索 1-2 在地關懷 1-3 國際理解 2-1 科技素養 2-2 系統思考 2-3 解決問題
基礎課程 七年級		我夢想我學習（視覺） 自我領導一（彈）	思創－貓空掠影（彈） 思創－媒體識讀（彈） 設計之美系列－校慶 LOGO 設計（視覺） 簡報製作（資訊） 平面製圖（生科） 記敘與抒情文寫作（國文） 創意主題秀－校慶進場	茶餐慢食與健康飲食（食農主題一） 生態教育（彈） 創探－數感創造力（彈） 創探－策略推理王（彈）	國際移工（彈） Accept & Admire You & Me（彈） 程式設計－初階（資訊） 科技數據分析（資訊）

學校願景		無限學習機會 個個都是品牌			
課程目標		培育學生具備「人文關懷 創意思考 合作表達 健康活力」 的守護地球未來領導者			
課程主軸		自我領導	美力耕讀	環境探索	國際視野
基礎課程	八年級	我的性向（輔） 自我領導二（彈）	思創－媒體識讀（彈） 記敘與說明文寫作（國文） 創探－藝術幾何（彈） 創意主題秀－校慶進場	農事體驗與食物美學（食農主題二） 循環經濟（彈） 創探－數學專題（彈）	校園巡禮與導覽（上）（彈） 社區文化認同（下）（彈）
	九年級	我喜歡做的事（輔） 自我領導三（彈）	思創－議題閱讀與寫作（彈） 思創－社區踏查綠活圖（彈） 設計之美系列－建築立體造型（視覺） 思辨與議論文寫作（國文） 創意主題秀－畢業表演	飲食正義與明日餐桌（食農主題三） 能源議題探究（自然）	世界議題探究（社彈）（暫訂） 閱讀國際（英彈）（暫訂） 創客專題製作（科技）（暫訂）
選修課程	全校	童軍社 北政神鼓、烏克蘭麗社、桌遊社、點心製作社、運動類社團	讀報教育、班級讀書會、少年公民偵探社、編輯採訪社、畢冊編輯社、辯論社、紙藝創作社	專題探究－研究策略（問券法）（訪談法） 動手動腦玩科學、自己種菜自己吃、自然研究社、生態觀察社、創客社	國際議題探究、日語社
統整課程	全校	低空體驗活動、班際運動競賽、貓空路跑、杉林溪童軍團、成年禮	英語歌唱比賽、經典格言擂台賽、街頭藝人表演、生態寫作營	段考下午環境教育探索體驗活動、拉密比賽	新加坡教育旅行、新加坡培華中學來訪活動、機器人科學營、模擬聯合國議題營

共好賦能的美感教育—— 臺北市北政國中服務學習課程之設計 與實施

國家教育研究院 | 黃祺惠助理研究員

個人重要經歷簡介：

國立臺灣師範大學美術研究所博士，現職為國家教育研究院課程及教學研究中心助理研究員，同時擔任教育部委託成立之「亞太地區美感教育研究室」共同主持人。研究專長為美感教育、視覺藝術教育，曾任教於臺北市立第一女子高級中學美術科、擔任高中美術／藝術生活學科中心諮詢委員。

美在自發

每個人都是一首精采的詩篇，美是藉由自主學習與參與，讓生活充滿亮點，豐厚生命的密度，讓人生更有意義。

美在互動

社會是一個互助的舞臺，美是能夠覺察他人的需求，透過對話將點串連成線，在彼此的協助與合作中共享與互惠。

美在共好

世界是由不同的人際線串連的網，透過承諾或共識的交織，世界將朝向眾人的夢想而運轉前進。

壹、前言

人生的目的是什麼？人生的意義是什麼？以書經為例，書中記載了智者如何貢獻其智慧，呈現的是一種服務的人生觀；國父孫中山先生說：「人生以服務為目的」，這個社會就像個大齒輪，一日之所需，百工斯為備；諾貝爾和平獎得主德雷莎修女也曾說：「從別人的需要，看到自己的責任」。「服務」是指為他人或公眾而勞動或履行某項任務，可帶給人某種利益或滿足感。這樣的精神與自私自利相反，是立基於「我為人人，人人為我」互惠共好的概念。服務的精神應從小培養，近幾年來國內學校教育開始推動「服務學習」課程，讓學生學習如何服務他人，以及透過服務來學習。101 學年（2012-2013）臺北市將「服務學習」列入十二年國民基本教育免試入學超額比序項目，為建立公平計分機制，維護學生入學權益，該年度各校七、八年級的學生每學期至少需上 6 小時服務學習課程，九年級學生得視需要辦理，102 學年度（2013-2014）後則全校比照辦理。此後，服務學習成為升學的成果參考依據之一，服務學習在國民教育中的重要性不言而喻。

本文旨在分享亞太地區美感研究室成員從十二年國教課綱精神及美感教育的觀點出發，與臺北市北政國中教師團隊共同規劃服務學習課程的歷程，包括課程共備的策略、工具，以及課程實施情形（以減塑服務組為例）。

貳、在十二年國教脈絡下結合美感教育的服務學習

何謂「服務學習」（service learning）？服務學習是一種結合體驗的教育模式，是一種有計畫有組織的活動，具結構化的設計反思歷程，能達成被服務者的目標，並促進服務者學習發展；服務與被服務者雙方是互惠的，彼此互相學習及共享成果（Jacoby, 1996），換言之，「服務學習」是「服務」與

「學習」的結合，也就是在「服務」過程中得到「學習」的效果。服務學習的理論基礎可從 Dewey (1859-1952) 的教育哲學觀點探討，他提出「從做中學」(learning by doing)，認為教育來自於經驗，唯有透過觀察、反思、綜合的抽象概念，接著實證，才能獲得真正的學習 (Dewey, 1938)，而這樣經驗學習模式，和「服務學習」的理論不謀而合。此外，「服務學習」也是一種連結教學目標和社會需要的行動教育策略，能提供學生運用於學校所學的知識解決真實的問題，有意義地為社會服務 (教育部，2007)。服務範圍的很廣泛，學生可參與的內容可包括休閒服務、輔導工作、環境保護、社區服務、衛生保健、社會福利、文化建設、交通安全、生態保育、市政服務等 (行政院青年輔導委員會，2001)，因此服務學習可透過多元的課程內容融入部定課程或校訂課程，也可結合學校願景及學生圖像做規劃。

從 108 學年起 (2019) 正式實施的十二年國民教育課程綱要總綱，其理念為「自發、互動、共好」，總綱中出現 16 次服務學習，足見國民教育對服務學習的重視，透過「服務學習」課程，學生追求的不再只是分數，而是人與自我、人與社會、人與環境的對話。洪詠善與范信賢 (2015) 提出十二年國教素養導向的四項原則，筆者依據此四個原則整理出服務學習的重點：一、整合知識、技能與態度—以專業知識為基礎，培養學生批判思考的能力，能動手操作，也可進行跨領域的教學；二、情境化、脈絡化的學習—與生活情境連結，從學生日常生活中發現的問題著手；三、提供學生學習歷程、方法及策略—分析問題並蒐集相關資訊，擬定策略及方案，培養溝通、規劃與執行的能力；四、實踐力行的表現—親自了解社會議題與需求，並嘗試改善。十二年國教總綱明訂國民小學及國民中學可於「彈性學習課程」中規劃服務學習課程，另外也可配合學校、社區需要，實施計畫性的服務學習活動，如校園志工、社區服務、公共服務、休閒服務、環保服務等。

本課程的研發除了符應十二年國教「服務學習」的精神，也結合美感教育的理念。美感是以「人」為主體，因此應涵蓋人與自己、人與他人、人與自然生態等層面，美感教育是透過覺察、認知、情意與行動的教育歷程，亞太地區美感教育研究室於 2016 年提出「存在美學」、「公民美學」與「生態美學」三軸的美感教育內涵，在實施新課綱之際，此三軸論述可作為服務學習課程的參照架構，表 1 為美感教育三軸的人類圖像、定位與意涵。

表 1 美感教育的三軸論述

軸向	存在美學	公民美學	生態美學
人類圖像	個體自主性	社群參與	人類歸屬感
定位	人與自己	人與他人	人與自然
意涵	存在美學是探究個人生命成長歷程中，如何在審美與創美中獲得生命意義感，在各種邂逅與互動裡，得以自在自得，不斷自我創化與超越。	公民美學是探究個體如何透過公民責任意識、社群認同參與及連結，追求和諧並同理差異，共同創造美與實踐美。	生態美學是探究人類與生活環境及生態系統共生共融關係，以喚醒地球公民身分的覺醒，並且透過美感行動，以美化環境與美善身心靈。

資料出處：范信賢等（2016）。美感教育的圖像與發展。載於范信賢（主編），這樣美嗎？美感教育在臺灣（頁 1-23）。國家教育研究院。

參、研究規劃與合作對象

本服務學習課程的研發採「設計為本的研究法（Design-Based Research, DBR）」，此研究法由 Brown 於 1992 年提出，強調應重視真實情境中學生、教師及研究者的觀點，以建立理論與實務間的連結（許瑛珺等，2012；Brown, 1992）。Reeves（2000）認為研究的實施可從有意義的問題開始，在整合相關理論及文獻探討後產生研究問題，而研究者設計介入方案後，與實務工作者共同發展、實施及修正方案，接著是評估方案的影響，反覆上述過程，最後呈現研究結果（引自 Design-based research Webliography, 2018）。此研究方法的特性強調研究歷程是設計、實施、評鑑、再設計不斷循環改進的歷程，研究者參考上述流程，規劃服務學習課程研發的五個階段：一、準備階段；二、設計階段；三、教學階段；四、評鑑與修正階段；五、推廣階段。

研究對象則選定臺北市北政國中，該校成立於民國 57 年，校區緊鄰政

治大學，是國內多項教育改革的實驗場所，82 學年（1993）試辦「自願就學方案」，87 學年（1998-1999）進行「自主實驗計畫」，當時面臨招生困難，卻能「從谷底爬升」，於 97-101 學年（2008-2002）連續五年分別榮獲本市「資源統整」、「課程發展」、「學生學習」、「專業發展」優質獎；98 年（2009）榮獲臺北市教育 111 標竿學校及教育部攜手計畫全國績優學校；104 年度（2015）獲得臺北市教育局亮點學校的肯定。曾瀕臨廢校的危機，如今卻成為各媒體爭相報導及國內外參訪的學校，近幾年校長以「無限學習機會，個個都是品牌」作為學校願景，形塑學習型組織的學校氛圍，激發教師團隊的向心力與動能，讓北政成為一所傳遞幸福的學校。

本研究室進行教育部委辦的「亞太地區美感教育研究室工作計畫第一期（2014-2018）」時，曾邀請臺北市立北政國民中學作為子計畫一「生活與環境」計畫實驗課程的基地學校，在 2017 年至 2018 年間已故的中原大學喻肇青教授規劃「進擊夢想家」課程方案，透過師生共同參與，於社團及課餘時間，在校園及周邊環境探索「校園之美」，培養學生公民素養、美感覺察及自主學習的能力，並提出「美在關係中」、「美是『過程』不是『結果』」、「回到關係的共通性就是人性跟生命，不是強加課程而是在過程中做『美的提醒』」。在此基礎之上，本研究室進行教育部委辦的「亞太地區美感教育研究室工作計畫第二期第一階段（2019-2020）」，持續邀請北政國中做為基地學校之一。該校因應十二年國教課綱的實施，在 108 學年度（2019-2020）的彈性學習課程計畫中規劃了「自我領導課程」，共有六大主題，其中一個主題為「服務學習」，有了 107 學年（2018-2019）度合作的基礎，本研究室嘗試將美感教育結合服務學習，從美感教育三軸「存在美學」、「公民美學」及「生態美學」切入，讓美感不只是形式上的美，而是能讓學生能從日常實踐中產生共鳴與感動。

肆、北政國中服務學習課程的發展歷程

以下分別從準備階段、設計階段、教學階段、評鑑與修正階段、推廣階段說明服務學習課程的發展歷程：

一、準備階段

(一) 啟程－建立課程合作共識與共備默契

為了讓服務學習課程內容能順利產出及執行，本研究室¹自107學年(2019)下學期起，至北政國中與服務學習教師團隊共備課程。

2019年5月3日及5月31日分別進行了2次的課程共備討論，研究室此次參與的成員僅與北政服務學習團隊中幾位教師有過合作經驗，其餘者為初次合作。在第一次備課的相見歡過程中，過去的合作經驗為彼此的互信與默契奠定了基礎，而校長的領導與支持也是此次合作方案成功的關鍵因素。第一次的備課有四個重點，分成是合作機制、課程實施的規劃、思考的問題，以及課程設計的前置作業。

在合作機制上，校長成立了服務學習教師團隊²，並與本研究室團隊在Line設立討論群組，此外，研究室團隊也說明如何參與該課程，包括共備討論的頻率以及觀課方式。接著初步規劃服務學習課程實施年級(八年級學生)、節數(一學期4至6次課，每次2節課)、如何將分組(可依照專長將學生分組，藉此也可跨班級學習)，以及課程進行的期程。設計課程前，研究室成員提醒北政國中教師團隊思考下列幾個問題，以利於掌握課程設計的重點：為什麼要規劃服務學習於課程中？希望得到什麼效果？課程的目標為何？與美感教育的關聯？學生是否了解自己的角色與課程的要求？如何有效的分組？有何安全考量？如何評估

¹ 本研究室參與的成員包括中原大學彭文惠副教授、余崇齡講師、國立雲林科技大學李盈盈助理教授、國家教育研究院洪詠善副研究員，以及筆者。

² 包括臺北市北政國中蔡來淑校長、柯景煌主任、蕭景文主任、郭佳雯組長、陳曉寒組長、呂慕君教師、林佩蓁教師、陳清芸教師、黃雅瀆教師、楊承樺教師、簡思佳教師。

學生的學習成效？希望從學生身上看到什麼改變？社區機構是否了解本服務學期課程的內容？有何參與的機會？本服務學習課程如何滿足社區真正的需求？

在前置作業的部分，分別是：

1. 閱讀文獻－彼此分享服務學習的相關文獻，從學理知識中釐清服務學習的精神與重點；
2. 經驗分享－分享先前校內服務學習課程架構及實施經驗（如圖 1），從學校課程的整體脈絡，如部定課程、校訂課程，盤整學校已有的課程，了解問題所在；
3. 進入社區－為了解社區的需求，便透過以下方式蒐集資料：（1）學生家長參與：設計問卷請家長填寫，以了解家長所發現的社區問題／需求；（2）訪談里長：從家長填寫的問卷中，彙整出社區可能存在的問題／需求，教師以此為基礎和學生共同設計訪談問題，請學生分組訪談里長（挑選鄰近的 3 個里，一組訪談 1 位里長）；（3）進入社區觀察：以問卷、訪談為基礎，教師設計學習單，帶領學生實際走入社區觀察社區的問題／需求；
4. 主題選擇（服務學習課程資訊收集）：請教師們分組收集以下資訊：
 - （1）政大社團進行社區服務學習的情形，訪談附近 3 個里的里長；
 - （2）社區相關報導、影片；
 - （3）其他學校校外服務學習的議題／案例／分工，如世新大學週報、電子報等。

圖 1 北政國中蔡來淑校長³於第一次共備討論會議中分享先前校內服務學習實施經驗

³ 自 109 學年起為臺北市景興國中校長。

（二）確立服務學習課程的主題

在第二次的共備討論會議中，我們從鄰近的大學所開設的課程中與服務學習相關的課程，包括勞動服務及社會公益、鄰近大學的社團主題及出版的刊物案例、社區相關報導及影片中，盤整出社區服務的幾種類型，包括童軍服務、偏遠服務、環保服務、關懷老人、醫院志工、路線指引、導覽解說員等，上述類型可歸納為 1. 環境類—如清潔美化、2. 活動類—人力支援、3. 服務類—如導覽、關懷老人、4. 表演類。在選定服務學習主題時，以這四類型為依據，最後討論出可能執行主題為 1. 高齡社會議題、2. 減塑議題（如圖 2）、3. 外來植物入侵之防治（如小花蔓澤蘭），參與的教師再依照個人意願分成三組，並蒐集相關資料。在本次備課過程中，研究室特別提醒教師留意課程目標需與十二年國教課綱三面九項核心素養及美感教育三軸論述交互檢視，以避免在眾多課題的發展下失去核心重點。

圖 2 北政國中陳曉寒老師說明減塑服務組課程的初步規劃

二、設計階段

（一）集思廣益—跨校美感教育增能工作坊

為了讓本課程的設計能有更多元的視點，研究室於 2019 年 8 月 26 日辦理「美感教育學校基地教師增能與共備工作坊」，透過系統工具

(圖3) 協助學校更精確地建構課程地圖，工作坊中安排了「回顧與『敢想』」、「美力共構」活動，邀請與本研究室合作的三校美感基地學校(國立臺灣戲曲學院、臺北市立啟明學校及臺北市立北政國中)互相傾聽與分享，貢獻想法與提問，除了充實各校課程內容的規劃之外，也促成三校未來在美感教育的校際交流契機(圖4)。

在「回顧與敢想」活動中，請參與者回顧先前的美感教育課程實施經驗，並勾勒下學期的美感教育行動方案，讓夢想可視化，並聆聽他校的規劃以做為參考。在「美力共備」活動中，運用活動理論的工具協助教師團隊發展課程，從具體目標、結果、組織／行動者、時間、課程、分工及價值願景等不同面向做思考，各校分享對於美感教育的理解，以及行動的設計，並且探究與提問，找到可能跨校合作的切入點，完成後，以「世界咖啡館」的討論形式讓各校有互相分享交流與回饋的機會。有關工作坊的規劃與細節，詳見本書下一篇文章「學校本位美感教育課程共構實踐：跨校教師社群協作工作坊」。

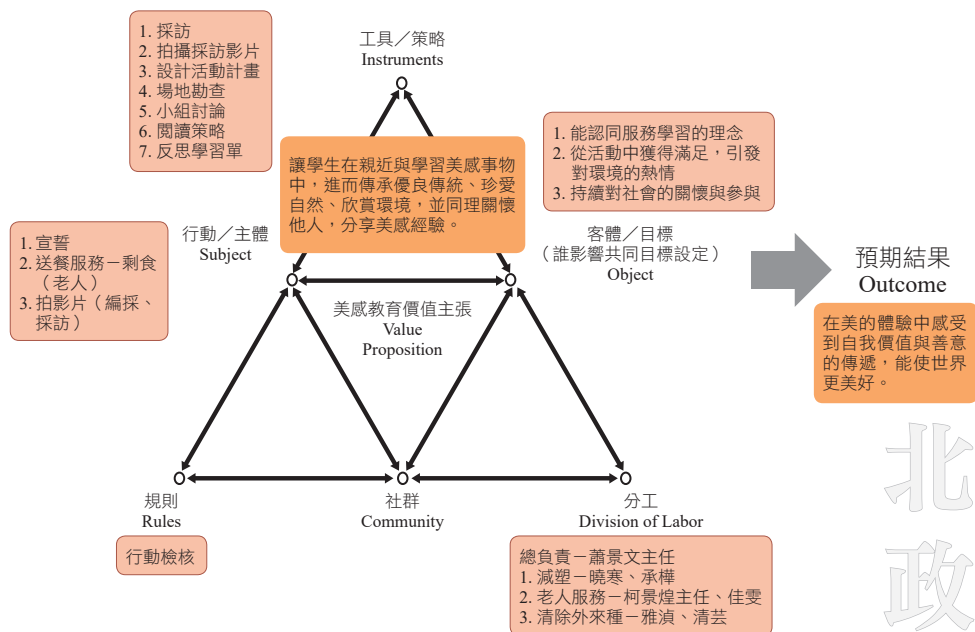

圖3 美感教育學校基地教師增能與共備工作坊－「美力共構」活動中北政國中組的分享內容

作為夥伴，我們可以一起－

1. 透過三校交流，讓學生可以互相分享，藉此促進學生增加學習的意願

1. 志工服務：城市定向、登山、跨海、路跑
2. 可以邀請貴校八年級的學生，到校與國中部同學分享，現今中學生所關心的議題，及跟特教生的互動

北政

啟明提供意見

戲曲提供意見

作為夥伴，我覺得很棒的是一－

1. 戲曲學院的小朋友，亦可以配合至療養院等老人照護機構做小型展演，既可提供藝文娛樂，又可增進學生展演的經歷，並得到肯定
2. 讓學生知道服務學習的定義，並讓他們自動自發去完成事情（珍惜、愛護大自然、老人關懷）

1. 人文關懷、社區議題
2. 讓學生從家庭、學校為出發點，並透過身體力行的方式來做減塑、節電等當下民眾所需面對的問題

作為夥伴，我的問題或建議－

1. 學校是否可以建立社團？
2. 不要讓導師壓力那麼大
3. 可以設計用表演方式呈現
4. 與老人做互動（如：音樂會、短劇、舞蹈）

建議可以請同學邀請家人到校一起共襄盛舉，如減塑運動、防蚊等

圖 4 美感教育學校基地教師增能與共備工作坊－「美力共構」活動中北政國中組的分享內容

（二）聚焦與定錨－課程的滾動式修正

在第三次共備會議（2019年11月7日）中，確立了三組服務學習課程的主題與美感教育三軸的關係及核心價值（如表2、表3），以及願意與本課程合作的校外團體，如政大心理系師生團隊、政大社團、網路（二手袋）及校外商家、荒野及生態營老師、野鳥協會等。

表 2 三組課程與美感教育的連結與核心價值

議題	美感三軸	核心價值
高齡社會	存在美學	關係的連結
減塑	公民美學	改變、倡議
清除外來種	生態美學	生態演化

表 3 三組課程如何回應十二年國教課綱精神

核心價值永續的生態村		
自發	互動	共好
學生自主行動與倡議提案	社區互動	彼此共同學習 有發表的機會

第四次共備會議（2019年12月20日）（如圖5、圖6）聚焦在北政國中服務學習的特質，以利充實課程內容及規劃後續評量項目、工具與規準。根據服務學習核心價值、北政國中的學校願景、學生圖像、新課綱精神，最後擬定的特質如表4，其中有三項為三組共同的特質，另外兩項則因應三大主題的性質而有所不同。至於評量則可採多元評量方式，除簡報之外，可用學習單、短劇或狀況劇、書面企劃、宣導海報製作等各種評量呈現方式。

圖 5 北政國中柯景煌主任、郭佳雯教師與筆者（由右至左）討論高齡社會議題課程

圖 6 第四次共備會議後合照，由右至左為北政國中郭佳雯組長、柯景煌主任、蔡來淑校長、彭文惠副教授、筆者、余崇齡講師、蕭景文主任、黃雅瀟教師

表 4 臺北市立北政國民中學服務學習三大主題的五大特質

組別	高齡社會議題	減塑議題	清除外來種議題
北政國中 服務學習課程 五大特質	合作		
	互惠		
	主動積極		
	同理	同理	關懷
	社會正義	社會正義	尊重

至於最後一堂課「分享與回饋討論」的規劃，由於教師們對於服務學習慶賀階段概念較為模糊，故在課程設計時稍微停滯不前。在參考其他服務學習的慶賀方式並討論後，歸結出幾種可行的方式，如頒發證書、校內公開表揚、學長姐經驗傳承、同學間票選活動（如最佳領導人獎）等。

三、教學階段

此階段以「減塑服務課程」為例，說明課程實施情形。2019年11月25日北政國中教師集合八年級學生解說服務學習內涵、課程進行方式與內容，接著分組選主題，全校八年級共4班、一班5組，共20組。三大議題的每個議題約6-7組，學生填志願選擇組別，若超額則抽籤決定。

（一）第一堂課

首先陳曉寒老師向學生說明減塑的重要性，並邀請 Ubag 二手袋循環計畫的志工現身說法，這位志工目前就讀於某大學森林學系，親切和藹可親，一開始請學生回想當天外食早餐的包裝為何，學生全神貫注地聆聽同儕分享早餐故事的啟示，從吃一頓早餐中頓悟食品包裝對環境造成的負擔，他接著詢問大家做環保的動機與意義，並播放 Environmental Pollution Animation 影片⁴（如圖7、圖8），該影片描述了人類剝削大

⁴ Environmental Pollution Animation 2 影片連結：<https://www.youtube.com/watch?v=JaSe85Mcpw0>

圖 7 影片 Environmental Pollution Animation 2 的擷取畫面

圖 8 影片 Environmental Pollution Animation 2 的擷取畫面

自然造成的汙染與資源耗竭，學生看完影片後，分組討論為了地球的永續發展，可採取什麼樣的行動倡議及環保實踐。

接著，教師請學生分享心得（如表 5），並引導學生思考未來服務執行將面臨解決的問題，如對象的選定、單位的溝通、需準備的物品、內容的宣導、服務行動後的妥善安置等，請學生分組完成企劃書（如表 6）。最後教師總結第一堂課重點，並以這番話勉勵學生：

這個世界很多事情是由很多不計較利益得失的人去完成的。很多人認為他們很呆，但這種膽魄勇氣是怎麼產生的？這就是人與人之間的區別。當你認為做這些事情沒有好處，我為什麼要做時，應該換個角度想，應該思考該不該做，怎樣才能讓這個世界更好。（20191230T）

表 5 北政國中服務學習－減塑服務組小組討論紀錄表

聽完 U-Bag 講師的分享後，我覺得……

我們這組將參考 U-bag 團隊的活動，進行以下計畫（考量人、事、時、地、物、分工及紀錄）

我們想對 U-bag 團隊說的話或我覺得我可以做到的是……

表 6 北政國中服務學習－減塑服務組行動方案企劃書

一、我們選擇的方案
二、選擇原因
三、行動方案：（請考慮人、事、時、地、物及分工、記錄）

（二）第二堂課

為了解學生服務活動執行前中後的心得與感想，於是請學生分別於執行前、中、後填答三份回饋單（如表 7 至表 9）。第二堂課安排在 108 學年下學期，學生在寒假中蒐集了不少紙袋，教師請學生整理從家裡帶來或從七年級學弟妹蒐集的紙袋（如圖 9），每組派兩位同學前往郵局寄送袋子（如圖 10），其餘的學生在教室看直播，並提供資訊支援。學生寄送的店家包括裁縫店、鬆餅店、親子餐廳、社區發展協會、義式餐廳，在寄送時間剛好是新冠肺炎（covid-19）疫情期間，量體溫與人口管制增加了寄送的複雜度，當學生忘記店家住址及學校住址時，同學也立即回報，這些互助合作的精神皆是服務學習的目標，如同陳曉寒老師所說的：

我希望讓學生覺得自己是有價值、善良的、受人歡迎的，當學生看到店家的回饋時很感動；在郵局時以視訊跟同學要店家住址及學校住址，同學能立即回報，讓他們覺得自己是被照顧的，這些互動能達成我的教育理念。（20200603T）

寄送完後，教師透過臉書與五間店家聯繫互動，從臉書的訊息留言中可看出店家對學生捐贈紙袋的感謝之情，雖然沒有面對面的交流，卻可以從袋子的傳遞中傳達人與人之間的溫暖，這種隱而不顯的用心與熱忱，是一種「美」的感受，也是公民美學所強調的，「透過公民責任意識、社群認同參與及連結，追求和諧並同理差異，共同創造美與實踐美」（范信賢等，2016）。

圖 9 北政國中學生整理回收的紙袋

圖 10 北政國中學生到郵局寄送紙袋給需要的商家

表 7 北政國中服務學習課程－減塑服務組學習省思與回饋（服務執行前）

- 一、本次服務學習我負責什麼任務？需要執行的工作內容有哪些？
- 二、在本組執行前的籌備工作中，我參加了哪幾次籌備會及行前準備工作？
- 三、前置作業我花了多少時間？做了哪些準備工作？我覺得準備充分嗎？為什麼？
- 四、如果還有機會的話，我會怎麼做？

表 8 北政國中服務學習課程－減塑服務組學習省思與回饋（服務執行中）

- 一、活動當天我做了什麼？看見了什麼？聽到什麼？接觸到了什麼？
- 二、我的所見所聞帶給我什麼想法與感受？我學習到了什麼？對我有什麼意義？
- 三、服務過程中，我發現了什麼新問題？
- 四、有什麼需要改善的地方，我認為可以怎麼做會比較好？

（三）第三、四堂課

第三和第四堂課，教師請學生寫回饋（如表 9）並分享，並告知同學店家收到紙袋後的回饋，在每組報告後，選兩組於下一次和服務學習其他主題的同儕分享。課程進行過程中，教師不忘提醒學生以下幾個問題：如自我服務的價值為何？此服務學習活動是利他還是利己？此活動對誰有意義？學生是否思索自己還可以做到哪些服務與奉獻？服務如何永續？如何實踐？在進行服務學習活動時，教師請學生填寫從活動中學到了什麼，學生的回答如下：

- 「不要只說不做，充實自己的行動力（第二組）」
- 「做了一個小小的舉動，其實可以幫助別人很多（第四組）」
- 「世界上有許多人正在為了拯救地球而奮鬥（第五組）」
- 「我們應思考如何為地球盡一份心力（第五組）」
- 「使用我們袋子的客人，會不會用完也把它捐出去呢？（第七組）」

而在活動結束後，學生發現了：

- 「在我們所處的社會中，實際上有很多需要我們幫忙的事情（第三組）」
- 「不要什麼東西都直接丟棄，或許你丟掉的東西是別人很需要的（第五組）」

「持續捐袋子，將自己生活中不太用到的物質捐給需要的人
（第七組）」

從上述回答中可發現學生已具有反思能力，並能於日常實踐中為地球盡一份心力。「公民美學」是自己與他人所建構出的關係領域，是以「利他」為核心精神的美感意識，係透過群己互動的集體創造過程，是參與、是對話、是探索、是融入與和諧（范信賢等，2016）。其中也有學生提出「運送包裹的過程汽車所排放的廢煙和袋子的成本不成正比」（第四組）的問題，可見學生不僅只做到袋子回收，還能從回收袋子的整體流程所帶來的影響，這也是課堂中可延伸討論的課題。

表 9 北政國中服務學習課程－減塑服務組學習省思與回饋（服務執行後）

一、服務中最快樂的事情是？

二、服務中最大的挫折或困難是？

三、經過此服務學習課程，我主要學到了什麼？

四、在服務學習及服務參與中，我發現了什麼新論點與問題？

五、在未來的生活及工作中，從服務學習的觀點來看，我可以怎麼做？

四、評鑑與修正階段

本研究的評鑑與修正階段並非在課程執行後才進行，而是在過程中不斷檢討與修正，透過成果展、諮詢會議、訪談等方式進行，以下分享研究室團隊於 2019 年 1 月 8 日辦理三所基地學校成果交流暨諮詢會議中，北政服務學習課程的成果與後續的規劃。而課程的整體修正及建議於本文的結論中呈現。

蔡來淑校長提到，未來則希望除了服務學習課程或自我領導主軸之外，其他軸線均可以與美感教育相結合，讓北政國中的學生透過此規劃，成為守

護地球的未來領導者，也讓北政國中校園，不僅是生態校園，而是有溫度的美感校園。至於學校未來願景則大致上規劃如圖 11，希望透過第一年服務學習與美感教育結合的經驗（及本次課程），能讓美感教育在學校落地生根，第二年可保留減塑議題方案，也希望後續能與臺北市啟明學校與國立戲曲學院跨校合作，讓學生的學習範疇更廣、更深化。第三年的目標則是成為一所美感校園，每一位師生都具備美感素養，並自主於課堂上做到美的發現、美的提醒，透過師生每次的課程討論分享，讓老師可以感受到學生的改變，讓美感教育擴散生根。

我覺得凡事起頭難，但是我們突破了！其實是蠻有成就感的。如果有理念、有方法，那沒有團隊什麼事也做不來。各位老師平常已經夠忙碌，雖然是額外騰出的時間，可是我們一群人卻還坐在這邊討論課程。各位可以看到大家的表情是非常開心的！（20190826P）

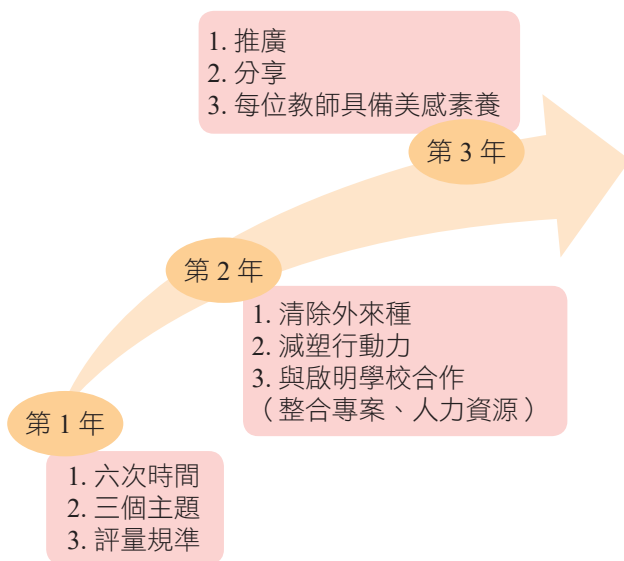

圖 11 北政國中美感教育未來發展藍圖

這個課程的研發，大家也是蠻辛苦的，一開始不知道應該從哪邊著手，但是到後來的資料整理、到大家去實施，就不一樣了。希望未來課程可以再更深入，並且能夠傳承。（20190826D1）

學生應學習自主思考擬定服務方針，改變對周遭環境不聞不問之陋習，教師須思考如何啟發學生關懷周遭人事物，並與同學相互合作，促進社區變得更美好，是本次服務學習最大的目標。（20190826D2）

五、推廣階段

課程結束後，筆者將課程研發歷程、策略及工具，以及實施過程撰寫成本文，期能供教育工作者參考。

陸、結語－課程共備歷程之反思與建議

這次的合作是在摸索中慢慢建立默契，研究室成員一邊思考怎樣的合作氣氛是融洽的，如何建立對等的關係，不讓教師感到有壓力，一方面也拿捏介入課程的程度與方式，以引導方式而非主導、干涉的方式，讓北政國中教師能運用本研究室提供的策略和工具，設計出結合美感教育的服務學習課程。

雖然教師在受訪時坦承要將本研究室提供的理論架構與實務結合頗困難，然而在逐次的設計表單引導之下，似乎沒有想像中困難，但教師也提出若有其他的參考案例，將更能掌握課程設計要領，而這也是筆者發現許多教師共同的心聲，尤其在十二年國教課綱實施之際，教師需要參考範例，較有信心突破既有的思維與習慣，然而，教育不是制式化，需要教師的靈魂與創新，才不會落入刻板的模板裡。此外，也可嘗試多和學生討論，學生常常有很多有創意的點子，可善用網路資源或與同儕教師討論，期盼每位教師有勇氣跨出嘗試的第一步，相信自己的能力，不要自我設限。

然而，本次課程實施過程中並非一帆風順，透過訪談與觀察後，筆者歸納以下幾點建議：

- 一、學校部分－學校可支援之處包括空間設備、社區資源的調查、外部資源（如鄰近大學）的協調、服務學習課程的規劃、評估與回饋等。學校可在既有的基礎上，讓服務學習課程內容更深化、精緻化，以融入式而非外加式的模式進行課程、化繁為簡，不要讓教師有過多負擔。
- 二、教師部分－教師信念是課程實施成功與否的關鍵之一，教師對於服務學習的認知、課程主題的專業度，影響了課程中的每一個決定。服務學習任務的設定應是開放性的，且應賦權學生以提高學習使命感，可採多元評量如同儕互評等。而學生服務學習動機如何引發與維持？後續課程如何接軌與調整？也是教學過程中應思考的課題。
- 三、學生部分－以學生為中心，教師需思考其需求為何，考量其學習意願與心態，如某組別額滿後使用抽籤方式是否適切？如何降低學生的排斥感並提高參與度，如同校長的信念，每個學生都是一個品牌，必須用心經營以及用愛灌溉呵護，教育的過程就像創作，教師應帶領學生透過感官學習並且深刻內化，一起攜手開創共好的未來。

美感建立在人與人彼此的關心，透過服務學習課程，可以激發學生主動關懷他人的動力。服務學習的永續發展需要長時間的浸潤與賦能，期待能內化為學校的學習風氣，在與他人良好的互相合作下，培養學生自發、互動、共好的精神。

誌謝

研究團隊感謝臺北市北政國中蔡來淑校長（自 109 學年起為臺北市景興國中校長）及教師團隊的參與；本活動經費補助來自國家教育研究院 108 年度亞太地區美感教育研究室工作計畫（計畫編號：PHA1080192），特此致謝。

參考文獻

- 行政院青年輔導委員會（2001）。服務學習指導手冊。行政院青年輔導委員會。
- 洪詠善、范信賢（主編）（2015）。同行一走進十二年國民基本教育課程綱要總綱。國家教育研究院。
- 范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠、陳伯璋（2016）。美感教育的圖像與發展。載於范信賢（主編），這樣美嗎？美感教育在臺灣（頁 1-23）。國家教育研究院。
- 教育部（2007）。大專校院服務學習課程與活動參考手冊。
- 許瑛珺、莊福泰、林祖強（2012）。解析設計研究法的架構與實施：以科學教育研究為例。教育科學研究期刊，57（1），1-27。
- Brown, A. L. (1992). Design experiments: Theoretical and methodological challenges in creating complex interventions in classroom settings. *Journal of the Learning Sciences*, 2(2), 141-178.
- Design-based Research Webliography (2018). Retrived from <http://dbr.coe.uga.edu/FAQ.html>
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. MacMillan.
- Jacoby, B., & others (1996). *Service-learning in higher education: Concept and practices*. Jossey-Bass.

學校本位美感教育課程共構實踐： 跨校教師社群協作工作坊

李盈盈

曾任雲林科技大學助理教授
現任勤益科技大學助理教授

個人重要經歷簡介：

國立雲林科技大學設計學研究所博士，曾任職電信與網路公司行銷企劃單位多年，亦於勤益、逢甲、雲科等大學教授藝術鑑賞、設計專業及跨領域協作教學等相關課程。近年主要研究議題為跨領域協作、美感教育及設計實務與倫理。

國家教育研究院課程及教學研究中心 | 洪詠善副研究員

個人重要經歷簡介：

現職為國家教育研究院課程及教學研究中心副研究員，主要學術研究專長為課程研究、藝術與美感教育研究、教師專業發展研究、藝術為本教育研究。

自 2015 年至今，擔任教育部委託成立「亞太地區美感教育研究室」主持人；2019 年擔任聯合國組織「國際藝術教育學會」（International Society for Education Through Art, InSEA）2019-2022 年世界委員會委員（亞洲區）。

國家教育研究院課程及教學研究中心 | 黃祺惠助理研究員

個人重要經歷簡介：

國立臺灣師範大學美術研究所博士，現職為國家教育研究院課程及教學研究中心助理研究員，同時擔任教育部委託成立之「亞太地區美感教育研究室」共同主持人。研究專長為美感教育、視覺藝術教育，曾任教於臺北市立第一女子高級中學美術科、擔任高中美術／藝術生活學科中心諮詢委員。

壹、緒論

自民國 108 年，即 2019 年起，臺灣中小學學校教育，將隨著十二年國民基本教育課程綱要的準備與實施，以藝術涵養與美感素養的核心素養，統整連貫各領域學習與學校本位課程發展，強調自主學習的能力培養¹。「十二年國民基本教育課程綱要總綱」是教育部自 2014 年 11 月公布，以「自主行動」、「溝通互動」、與「社會參與」三個面向，發展九項核心素養，作為中小學課程與教學連貫統整的主軸，培養學生能在生活情境中，整合活化知識、能力與態度；能運用學習方法與策略，主動且深度學習，並能實踐力行於生活中，以因應現在生活與未來挑戰²。「核心素養」強調學習不宜以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活的結合，透過實踐力行以彰顯學習者的全人發展。「藝術涵養與美感素養」為新課綱九項核心素養之一，透過各教育階段、各領域／科目之素養導向課程與教學，來落實藝術涵養與美感素養；綜言之，美感素養是各教育階段全人教育不可或缺之素養。

環顧世界主要國家近年教育與文化政策發展趨勢，美感教育多透過國家層級進行課程改革與政策推動，再由地方層級實踐在地文化與美感，最終目標為提升國民生活品質與美感素養，以及活化地方文化特色。2014 年 1 月，因應教育部美感教育計畫之開展³，國家教育研究院成立「亞太地區美感教育研究室」（下稱美感研究室），以「臺灣美力基地、亞太社群網絡」為設立宗旨，致力於結合美感教育理論研究及社群網絡合作，透過實地進行課程與教學實驗方案，以開拓學校美感教育實踐路徑，進而累積美感教育能量，發展臺灣的美感教育實踐。美感研究室從全人教育以及人才培育觀點，持續

¹ 詳參十二年國教藝術領域課綱草案，資料網址 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

² 詳參十二年國民基本教育課程綱要總綱教育部發布版，資料網址 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

³ 教育部美感教育中長程計畫：第一期五年計畫（103 年至 107 年），資料網址 <https://ws.moe.edu.tw/001/Upload/8/refile/0/2073/e221c236-b969-470f-9cc2-ecb30bc9fb47.pdf>

關懷當代美感教育的論述與實踐案例，在持續、聚焦、深化、協作、持續發展的原則下，建立中小學美感教育學校基地，從點、線到面整體規劃，公私領域跨域連結與擴展，以體現與深化美感教育研究長期發展的永續性。

美感研究室透過與美感基地學校的長期合作，聚合了包含大學、中小學各級教師、民間相關領域專家代表，組成美感教育推動社群，進行各級課程的討論、諮詢、共備、實施、與陪伴。基於長期與各基地學校的密切合作，因而對基地學校有深入的了解與認識，在面對新課綱實施之際，為協助美感基地學校調整和進行相應的課程設計，以達成前述教育目標與能力的培育，美感研究室特於民國 108 年 8 月 26 日，籌辦了一場「美感教育學校基地教師增能暨課程諮詢與共備」工作坊，聚合三所各具特色的基地學校教職人員，其中包含了現場授課的老師、以及負責校務行政的主任與校長，進行學校本位的美感教育課程共備協作。工作坊的目標為結合新課綱，發展學校／社區為本的美感教育實踐方案，預期成果有三：

1. 既有教學資源的整合應用：此三所美感基地學校，分別為一般教育（臺北市立北政國中）、特殊教育（臺北市立啟明學校）、與藝術教育（國立臺灣戲曲學院）三種不同類型學校，其學生特質差異大，但各別現有教學資源具有互補性，具有發展跨域整合應用的潛力。
2. 透過跨校的課程共構，促成跨領域的教與學：透過來自三所屬性不同的學校教師，在課程規劃上的想法與經驗交流，促進彼此合作機會，促成跨領域課程設計與實施的可行性。
3. 促成學校本位美感教育的創新課程設計提案：本工作坊最終目標，期促成三所基地學校，據此發展其校本位美感教育課程設計之雛形，以及跨校合作模式和架構。

貳、美感教育與十二年國教課綱

一、美感教育論述與實踐

「美感教育」是培育美感素養的實踐作為之一。美感涉及「主體」、「對象」和「經驗」三者之間的關係。美感來自「人」能夠運用其感官，去體驗及知覺各種「人事物」在形式與內容中所存有的特質，而讓人產生愉悅、幸福、舒適、激賞、嚮往、崇敬、省思等「經驗」，甚而以符號或作品去表現其經驗與意義。美感乃為理性與感性、精神生活與物質生活之均衡調和，而臻至身心和諧健康及全人發展。因此，美感素養可說是透過生活美學的省思，以豐富生活體驗，培養對美善的人事物進行賞析、建構與分享的態度與能力。因此，美感教育要能提供學習者覺察美、探索美、感受美、認識美及實踐美的學習，敏銳其身心靈多元感知的學習方法、機會與環境。

美感研究室從相關文獻分析綜整後，提出對美感教育的論述，即美感教育應從「人」出發，涵蓋人與自己、人與他人、人與自然生態等層面，透過覺察、認知、情意與行動的教育歷程，而開展「存在美學」、「公民美學」與「生態美學」三軸美感教育圖像論述，以下簡述之（范信賢等，2016）。

（一）存在美學

「存在美學」主要涵蓋了「身體存在」與「生命存在」二個概念。「身體存在」（O'Neill, 1985 / 2001; Merleau-Ponty, 2002; 楊大春, 2003; 蔣勳, 2008），為我們揭示了生命結構的層序，是以自身為主體延伸的開顯，身體帶領主體去感受、認知、實踐，將生命鑲嵌於日常活動所據以構成的世界。而「生命存在」（Gadamer, 1997; Dufrenne, 1989）概念下的存在美學，強調的則是主體自發，探究個人生命歷程中意義邂逅、意義創造與意義分享的過程，透過審美與創美中獲得生命意義感，在各種邂逅與互動裡，得以自由自在，不斷自我創化與超越。自身的存有即是美學的對象，透過自我技藝而讓經驗可以跨域及更新，致使個人自身即為美的存在並得以持續流變（Foucault, 1984）。

（二）公民美學

「公民美學」是公民對整體生活所處世界的美感投射與期待，也希望透過美感，柔軟而深刻的凝聚公民共同體思維。陳其南（2005）指出，公民美學本質上涵蓋了美適性（Amenity）的建構、及自覺意識的提升，更進一步指出「自覺性與公共性兩者為追求美適性的特質」。所謂公民美學的「自覺性」，是具有引導個人反思並理解存在的意義之後，在開展與社群的多元對話與溝通的能力（Freire, 1998; Ferguson, 1987 / 1993; Greene, 1995；馮朝霖，2013）；其次是公民美學的「公共性」，強調的是集體創造過程，也是形塑社會的實踐過程（倪再沁，2005）。而公民「想像力」的激發（Dewey, 1934; Greene, 1995），和公民審美能力（廖仁義，2010）的培養，則成為落實公民美學的重要媒合渠道。

（三）生態美學

西方美學對自然環境美感的探討多以藝術為主體（蕭振邦，2000）。美感研究室則從「人與環境」及「人與自然」的角度出發，期能以宏觀的環境生態角度與視野框架，探究生態美學如何實踐天人合一的和諧觀念與人文精神（范信賢等，2016）。在此視角之下，生態美學內蘊了「天地有大美」（Rolston, 1988；漢寶德，2013；楊忠斌，2014）、「自然而然」（郭世明，1999），及「天人合一」（韓鴻鷹，1996）等三組哲學概念，具有探究人類與生活環境、及生態系統共生共好關係，喚醒對地球公民身分的覺醒，並且透過沉浸參與式的美感行動，以美化生活環境與創造美善社會。

上述「存在」、「公民」及「生態」美學三者間的關係，涵蓋了（1）人與空間的關係：探討存在性的空間，與「存在美學」相關，涉及主體性的成長；（2）個體與群體的關係：探討對公共空間與領域的關照，與「公民美學」相關，涉及公民社會之素養；（3）人與自然的關係：探討人的主體與自然的生命關係，與「生態美學」相關；涉及接觸自然之能力。綜言之，「主體存在」的「存在美學」面向，關乎如何在以身體為基礎，安頓自身存在的狀態，開展主體成長；「人我關係」的「公民美學」面向，是關於如何在個體與群體

共存的關係中，培育公民的素養；而在「與自然接觸」的「生態美學」面向，則在於要如何回到自身主體，直接面對自然、觸動生命的感應力。美感研究室勾勒人與自己（存在美學）、人與群體（公民美學），以及人與環境生態（生態美學）的圖像與內涵，並以「生活經驗」為範疇的美感教育，重視主客體之間的交互關係與影響，強調身體實作與感官經驗的學習。

（四）美感教育三軸理論的實踐

美感研究室認為，美感教育應體現於文化而落實於生活之中，因此在合作的基地學校，進行了「生活與環境」及「身體與聲音」兩個實驗課程實踐，將研究室所提出的美感教育三軸理論化為具體作為，以下以實際案例具體說明兩個課程的施行成果：

1. 「生活與環境」議題融入課程的教學實驗與實踐

2016年的新竹縣枋寮國小（喻肇青等，2016），適逢舊校舍拆除重建，美感研究室子計畫一主持人喻肇青老師，邀請中原大學景觀學系學生擔任助教，透過「啟動、發現、發想、發展、發表」五階段課程，將天馬行空的夢想，轉化為可操作的校園環境改造行動；而在新北市竹圍國小自強分校，則是將美感元素融入原有課程單元，從課桌椅到教室再到校園大地景，逐步安頓自身、關照環境、進而感應自然。

生活與環境美感實驗課程啟動至今，研發團隊陪伴實驗學校師生共同參與美感教學，藉由不同規模、特質的學校，發展相應的教學模組；在參與過程中，所有參與者皆因彼此的互動看見彼此的差異、學習尊重。藉此傳達校園或公共環境的「美」，應該是由全校師生或全體住民共同參與促成，透過觀察生活的情境脈絡以及詮釋、轉化過程，共同營造美好的生活情境，並從生活進行美感體驗。

2. 「身體與聲音」議題融入課程的教學實驗與實踐

亞太地區美感教育研究室 103-107 年發展的「身體與聲音」課程實踐方案，在探討美感教育的過程，是從教師的覺醒出發，引導教師

對「美」的認知，對「美」做多面性的探討，進而實際應用在自身教學之中（林小玉等，2016；張中煖，2016；林小玉等，2017）。美感研究室陪伴圈委員⁴提出，美感教育基本上就是要學美，透過生活經驗，體驗生活中的美。

國立臺北藝術大學音樂學院院長吳榮順老師教授（亞太地區美感教育研究室，2016）在以藝術的方法為設計核心的工作坊中，說明聲音印記概念，再從文化／民族區域性不同發聲部分去了解聲音差異。過程中，參與教師聆聽不同發聲，經由吳榮順老師現場示範不同部位的發聲差異與使用，讓參與教師親自體驗自身聲音的狀態、與品質差異，了解自身身體狀態如何牽動聲音表達。另外，在美感教育推廣工作坊中，國立臺灣師範大學體育學系曾明生老師，帶領土風舞創作課程（亞太地區美感教育研究室，2016），讓參與教師回顧過去自身的身體經驗，再使用土風舞元素，分成小組式的團體創作，參與工作坊的關渡國小附幼教師，除了呈現個人參與教學實驗的歷程外，亦分享了課堂教學中自己的改變與學生反應。

二、十二年國教課綱學校本位美感教育的內涵與轉化

「核心素養」的涵義是指一個人為適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度。核心素養強調學習不宜以學科知識及技能為限，而應關注學習與生活的結合，透過實踐力行而彰顯學習者的全人發展⁵。為能培養每一個學習者具備適應現在生活與面對未來複雜世界的種種挑戰，十二年國教課綱以核心素養，引導學生學習、教材發展、以及課程與教學設計與實施，同時作為國小、國中及高級中等學校課程連貫發展，以及各領域／科目間統整的主軸（洪詠善，2018）。

⁴ 亞太地區美感教育研究室 2015 年第九次陪伴圈諮詢會議，張中煖、廖仁義委員發言建議。

⁵ 十二年國民基本教育領域課程綱要核心素養發展手冊，資料網址 <https://ws.moe.edu.tw/001/Upload/23/refile/8006/51358/9df0910c-56e0-433a-8f80-05a50efeca72.pdf>

「美感素養」的意涵，從美感教育的觀點詮釋之，係指主體經由美感經驗的學習，所展現出對於相關知識、技能、態度的素質（陳瓊花，2017）。因此培養學生的美感素養，即在培育其對美的知識、感官知覺的敏銳度、豐富的情感表現與態度習慣的漸序發展。新課綱中核心素養分為三大面向：「自主行動」、「溝通互動」、「社會參與」，三大面向再細分為九大項目，其中「藝術涵養與美感素養」為九項核心素養之一，其內涵為「具備藝術感知、創作與鑑賞能力，體會藝術文化之美，透過生活美學的省思，豐富美感體驗，培養對美善的人事物，進行賞析、建構與分享的態度與能力」⁶。十二年國教課綱核心素養，從總綱到領綱透過層層轉化與發展，以落實核心素養為課程綱要連貫與統整的主軸。從總綱核心素養轉化為各教育階段核心素養，請參見表 1 以核心素養 B3 藝術涵養與美感內涵為例之解說⁷。

核心素養的培養必須透過各領域／科目的學習，而各領域／科目的學習也有助於一或多個核心素養的養成⁸，因此，「美感素養」並非僅能於藝術領域中進行，於其他領域中也能培養學生的美感素養。圖 1 說明各領域／科目課綱之理念目標、各領域／科目的核心素養、與學習重點間相互轉化、發展與對應關係，藉此，確保課程綱要發展歷程，能落實以核心素養為連貫與統整之主軸⁹。

⁶ 同註 2。

⁷ 同註 2。

⁸ 同註 5。

⁹ 同註 5。

表 1 核心素養 B3 藝術涵養與美感內涵說明

核心素養項目		B3 藝術涵養與美感素養
項目說明		具備藝術感知、創作與鑑賞能力，體會藝術文化之美，透過生活美學的省思，豐富美感體驗，培養對美善的人事物，進行賞析、建構與分享的態度與能力。
具體內涵	國民小學教育	E-B3 具備藝術創作與欣賞的基本素養，促進多元感官的發展，培養生活環境中的美感體驗。
	國民中學教育	J-B3 具備藝術展演的一般知能及表現能力，欣賞各種藝術的風格和價值，並了解美感的特質、認知與表現方式，增進生活的豐富性與美感體驗。
	高級中等學校教育	U-B3 具備藝術感知、欣賞、創作與鑑賞的能力，體會藝術創作與社會、歷史、文化之間的互動關係，透過生活美學的涵養，對美善的人事物，進行賞析、建構與分享。

內容引自註 2「十二年國民基本教育課程綱要總綱教育部發布版」，第 5 頁

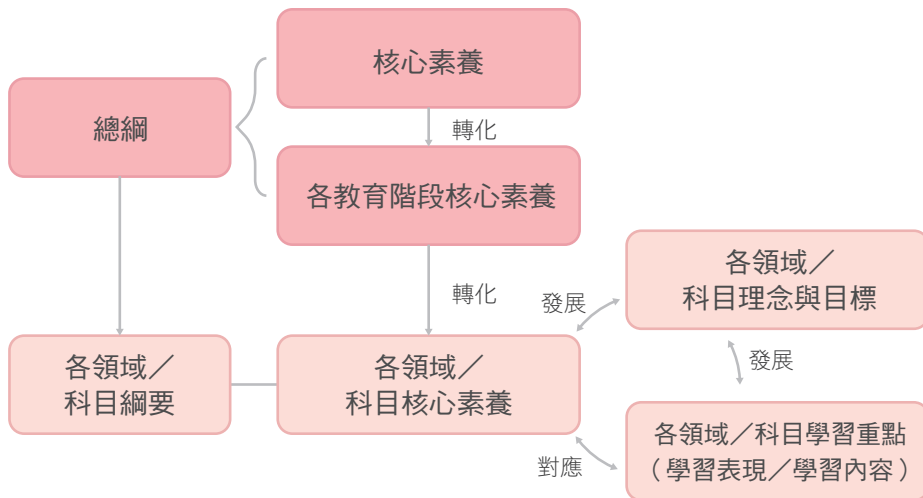

圖 1 核心素養在課程綱要的轉化及其與學習重點的對應關係。內容引自註 5「十二年國民基本教育領域課程綱要核心素養發展手冊」，第 7 頁

以下分別說明總綱核心素養與各領域／科目課綱的關係，以及各領域／科目核心素養」與「學習重點」的呼應關係（洪詠善，2018）：

（一）總綱核心素養與各領域／科目課綱的關係

1. 總綱核心素養的培養原則：總綱核心素養培養須秉持漸進、加深加廣、跨領域／科目等原則，可透過各教育階段的不同領域／科目學習來達成，同時強調學校本位課程發展，結合部定與校訂課程整體規劃與實施。
2. 核心素養與各領域／科目課程內涵的對應關係：各教育階段／科目的課程內涵應能呼應所欲培養的核心素養，並透過學習內容、教學方法及學習評量三者的綜合運用，將各領域／科目課程內涵與核心素養的呼應關係具體地展現出來；但各領域／科目各有其特性而會有其強調的重點，因此，未必需要對應所有的核心素養項目。

（二）各領域／科目「核心素養」與「學習重點」的呼應關係

各領域／科目核心素養是各教育階段核心素養結合各領域／科目理念與目標後，在各領域／科目內的具體展現，學習重點係由該領域／科目理念、目標與特性發展而來，但各領域／科目學習重點於發展時，需與各領域／科目核心素養進行雙向檢核，透過學習重點與核心素養的來回檢核，更有助於學習重點發展能夠與核心素養呼應。以表 2 國小教育階段「自然科學領域學習重點與核心素養 B3 呼應表」為例¹⁰，自然科學領域課綱學習重點發展歷程中，除考量學科本質外，同時結合該教育階段核心素養並且透過雙向檢核，確保該項核心素養能有相呼應的學習

¹⁰ 教育部國民中小學課程與教學資源整合平臺，「十二年國民基本教育課程綱要—自然科學領域」附錄一：自然科學領域學習重點與核心素養呼應表參考示例，資料網址 <https://cirn.moe.edu.tw/WebContent/index.aspx?sid=11&mid=7211>。

重點（學習表現與學習內容）；據此，教材發展者與教學者，透過課程與教學設計與實施，能夠引導學習者運用各種學習策略，整合跨領域知識，培養思辨能力，進而應用於生活中，轉化為解決問題的能力。

表 2 國小教育階段「自然科學領域學習重點與核心素養 B3 呼應表」參考示例

自然領域—學習重點				自然領域— 核心素養
學習表現		學習內容		
ai-II-1	保持對自然現象的好奇心，透過不斷的詢問，常會有新發現。	INb-II-7	動植物的外部形態和內部構造與其生長、行為、繁衍後代和適應環境有關。	自 -E-B3 透過五官原始的感覺，觀察週遭環境的動植物與自然現象，知道如何欣賞美的事物。
ai-II-2	透過探討自然與物質世界的規律性，感受發現的樂趣。	INd-II-6	一年四季氣溫會有所變化，天氣也會有所不同。氣象報告可以讓我們知道天氣的可能變化。	
ai-II-3	透過動手實作，享受以成品來表現自己構想的樂趣。			

內容引自註 10「十二年國民基本教育課程綱要—自然科學領域」附錄一，第 60 頁

參、課程共構歷程

課程共構實踐以工作坊協作形式，分為五個階段實施：啟程、回顧與啟想、美力共構、起身走走與共構行動、以及最後進行的回顧與諮詢，如表 3 所示。由美感研究室三位成員擔任工作坊講師，引導參與的三所美感基地學校教師，進行校內與跨校的學校本位美感教育課程共備。

表 3 「美感教育學校基地教師增能暨課程諮詢與共備」工作坊議程與目標設定

No.	議程主題	時間	活動說明	目的／產出
1	啟程	10 mins	參與者破冰活動。透過自我介紹與對話，讓三所學校教師彼此認識，建立對彼此學校的初步了解。	創意名牌的自我表現、與對工作坊中他校成員的認識。
2	回顧	35 mins	各校成員回顧 107 下學期教學內容（可將其圖像化），並將活動意義化。	透過所有參與者對美感教育的覺知分享、以及對於美感教育融入課程的想法，進行彼此意見交流，建構參與者的共識基礎。
	敢想	35 mins	<ul style="list-style-type: none"> 各校成員依據 108 課程地圖，共同討論勾勒出 108 美感教育教學內容地圖。 聆聽他校的規劃以做為調整與吸納參考。 	以各校特色訂定一主題為討論主軸，以心智圖方式，發散發展為各校美感教育教學內容地圖，並與所有工作坊參與者進行分享。
休息 10 mins				
3	美力共構	70 mins	各校成員依據美感教育教學內容地圖，應用行動理論三角圖架構發展校特色課程，具體討論教學目標與結果、列出相關之組織／行動者、所需時間、課目、以及各個關係人之分工等各重要面向。	各校以行動理論三角圖架構，建構以其美感教育價值主張為中心的美感教育行動方案。
午餐 60 mins				
4	起身走走	30 mins	以世界咖啡館形式進行，讓三校交流彼此課程發展之具體行動。	三校間美感教育行動方案分享與意見交流。
	共構行動	70 mins	各校成員在各別與他校交流後，進行內部心得分享與再檢視，亦討論跨校的合作切入點和相關的可能性，接著以便利貼方式，在他校的行動方案三角圖上，提出合作切入點與可能性。	三校與他校在其行動方案的合作切入點，以及其他跨校合作之可能性、甚至具體的合作方案。
休息 10 mins				

No.	議程主題	時間	活動說明	目的／產出
5	回顧與諮詢	70 mins	<ul style="list-style-type: none"> – 首先各校進行前一階段共構行動的成果分享報告，並回應各校所提合作切入點與可能性，以及所衍伸的問題。 – 美感研究室成員以工作坊講師角色，統整收斂各校與跨校的美感教育課程的發展設計。 	<ul style="list-style-type: none"> – 各校校本位美感教育課程架構。 – 跨校合作類 MOU 成形。

一、第一階段：啟程

首先以 5 分鐘說明本次工作坊的目的與預期成果，接著是 10 分鐘的破冰活動。邀請所有參與者透過自行設計製作的創意名片，與不同學校教師進行一對一的自我介紹與對話，讓參與工作坊的三所學校教職員們相互交流，建立對彼此學校與教師們的初步了解。

本次參與工作坊的三所學校，均為美感研究室進行美感教育實驗課程的基地學校，分別為位於臺北市文山區，具有豐富生態校園環境的臺北市立北政國中（以下簡稱北政）；位於士林區、主要招收視障及視覺多重障礙學生的臺北市立啟明學校（以下簡稱啟明）；以及全國唯一所十二年一貫制之傳統戲曲人才養成學府「臺灣戲曲學院」（以下簡稱戲曲），該校除大學部外，亦附設高職部、國中部與國小部（五、六年級）。圖 2、3 為「啟程」階段破冰活動中，工作坊參與者進行一對一自我介紹情況。

圖 2 「啟程」階段破冰活動中，參與者進行一對一自我介紹情況 1（美感研究室拍攝）

圖 3 「啟程」階段破冰活動中，參與者進行一對一自我介紹情況 2（美感研究室拍攝）

二、第二階段：回顧與敢想

此階段分成兩部分，分別是回顧、和對未來的規劃。在「回顧」階段，工作坊提供了各校之前的觀課記錄作為輔

助參考，參與者亦可從中挑選，搭配自身美感經驗，與所有工作坊成員分享，如圖4～19所示。

圖4 北政－蔡來淑校長：有理念又專業的夥伴（美感研究室彙整）

圖5 北政－黃雅瀟老師：陌生中的熟悉（美感研究室彙整）

圖6 北政－蕭景文主任：創新與傳承（美感研究室彙整）

圖7 北政－郭佳雯老師：大家一起努力在做讓世界更美好的事（美感研究室彙整）

圖 8 北政一柯景煌主任：聚在一起圓的「美」以心傳心 共同、專注、聆聽 知行合一（美感研究室彙整）

圖 9 北政一楊承樺老師：小小的力量 看見改變（美感研究室彙整）

圖 10 北政一陳曉寒老師：美·來自善意的心（美感研究室彙整）

圖 11 戲曲一廖玉琪老師：認真學習就是一種美（美感研究室彙整）

圖 12 戲曲一石若婷老師：努力的笑容最美（美感研究室彙整）

圖 13 戲曲一黃偲璇老師：了解傳承的意義（美感研究室彙整）

舞臺上的一切都有它存在的美感與意義
— 戲曲學院·劉冠良

圖 14 戲曲—劉冠良老師：舞臺上的一切都有它存在的美感和意義（美感研究室彙整）

戲曲美學不只是建構在舞臺呈現，
也並非個人主義，而是團體共同完成使命的榮譽。
— 戲曲學院·古翊汎

圖 15 戲曲—古翊汎老師：戲曲美學不只是建構在舞臺呈現，也並非個人主義，而是團體共同完成使命的榮譽（美感研究室彙整）

抽象寫意 有聲皆歌 無動不舞
— 戲曲學院·陳孟亮

圖 16 戲曲—陳孟亮主任：抽象寫意 有聲皆歌 無動不舞（美感研究室彙整）

舞出自己的天空 舞出自己的歡樂
— 啟明學校·蔡明蒼

圖 17 啟明—蔡明蒼校長：舞出自己的天空 舞出自己的歡樂（美感研究室彙整）

圖 18 臺北啟明學校—趙中豪組長：職章配上風和日麗的窗景，在如此忙碌而充實的辦公室裡，同仁再忙也不忘微笑地給予支持與鼓勵，對於這裡的一切，有太多新鮮的第一次。但唯一不變的是，孩子因成長而露出的笑容，仍是我在職場裡最美的畫面。（美感研究室彙整）

圖 19 臺北啟明學校—章金德主任：校景一隅：淨心
魚群漫游 輕輕的 靜靜的
用眼來看見 魚群嬉戲的舞臺戲
用耳聽見 潺潺水聲的舒壓感
用心感受 生活中一切的美好（美感研究室彙整）

接著進入課程構思規劃的「敢想」階段。各校成員以自校特色，作為課程構思發展主軸：北政為「服務學習」，啟明為「多元感官」，戲曲則為「傳統文化」，如圖 20～22 所示。接著使用

心智圖，進行相關概念發散。每校各有一位美感研究室成員，協助各校成員共同發展其美感教育的教學內容地圖，之後，與其餘兩校成員進行交流分享。

圖 20 「敢想」階段：啟明的心智圖發想討論—主軸「多元感官」（美感研究室拍攝）

圖 21 「敢想」階段：戲曲的心智圖發想討論—「傳統文化」（美感研究室拍攝）

圖 22 「敢想」階段：北政的心智圖發想討論—「服務學習」（美感研究室拍攝）

圖 23 「美力共構」階段：啟明的三角圖行動方案建構（美感研究室拍攝）

圖 24 「美力共構」階段：戲曲的三角圖行動方案建構（美感研究室拍攝）

圖 25 「美力共構」階段：北政的三角圖行動方案建構（美感研究室拍攝）

三、第三階段：美力共構

經過觀摩他校以心智圖發展的美感教育教學內容地圖後，各校以此教學內容地圖為基礎，應用行動理論三角圖架構，在本階段開始發展自校的特色課程。成員具體討論教學目標與結果，並列出相關之組織／行動者、所需時間、課目、以及其中所涉及的各個關係人之分工等各重要面向。本階段主要目標，是建構各校以美感教育價值主張為中心的美感教育行動方案，如圖 23 ~ 25 所示。

四、第四階段：起身走走與共構行動

下午進程前 30 分鐘的「起身走走」以世界咖啡館形式進行，三校相互交流所發展的具體行動方案。每校留守一位，負責向另外兩校成員說明自校的行動方案，如圖 26 ~ 28 所示。在進行意見交流、相互了解各自行動方案後，各校進行內部的再檢視，並進一步討論跨校合作相關議題，接著以便利貼方式，在他校的行動方案三角圖上，提出合作切入點與可能性，如圖 29 ~ 31 所示。

圖 26 「起身走走」世界咖啡館－北政的行動方案說明（紅色便利貼）（美感研究室拍攝）

圖 27 「起身走走」世界咖啡館－啟明的行動方案說明（藍色便利貼）（美感研究室拍攝）

圖 28 「起身走走」世界咖啡館－戲曲的行動方案說明（綠色便利貼）（美感研究室拍攝）

圖 29 北政的共構行動：紅色為北政行動，兩校共構提議：戲曲為綠色，啟明為藍色。（美感研究室拍攝）

圖 30 啟明的共構行動：藍色為啟明行動，兩校共構提議：戲曲為綠色，北政為紅色。（美感研究室拍攝）

圖 31 戲曲的共構行動：綠色為戲曲行動，兩校共構提議：啟明為藍色，北政為紅色。（美感研究室拍攝）

五、第五階段：回顧與諮詢

最後階段，首先三校先各自分享課程共構行動的成果，並回應各校所提合作切入點與可能性、與所衍伸的問題；接著美感研究室成員以工作坊講師角色，統整收斂各校與跨校的美感教育課程的發展設計（圖 32 ~ 39）。最後由臺灣戲

曲學院古翊汎、黃偲璇、與廖玉琪三位老師，帶領所有工作坊參與者，以歌仔戲生旦身段彼此相互致意道別，結束當日充實且收穫豐碩的校本位美感教育課程共備工作坊（圖 40 ~ 41）。

圖 32 北政的校本位美感教育行動方案。(美感研究室拍攝)

圖 33 北政的共構行動結果：紅色為北政的行動，另外兩校共構行動提議：綠色為戲曲，藍色為啟明。(美感研究室拍攝)

圖 34 啟明的校本位美感教育行動方案。(美感研究室拍攝)

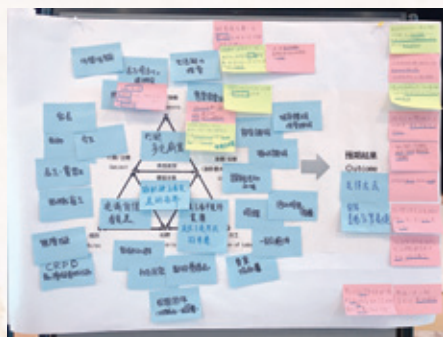

圖 35 啟明的共構行動結果：藍色為啟明的行動，另外兩校共構行動提議：綠色為戲曲，紅色為北政。(美感研究室拍攝)

圖 36 戲曲的校本位美感教育行動方案。(美感研究室拍攝)

圖 37 戲曲的共構行動結果：綠色為戲曲的行動，另外兩校共構行動提議：紅色為北政，藍色為啟明。(美感研究室拍攝)

圖 38、39 美感研究室三位成員帶領工作坊參與者進行意見交流。(美感研究室拍攝)

圖 40、41 戲曲的古翊汎、黃偲璇、與廖玉琪三位老師，帶領所有成員學習傳統歌仔戲的生旦，以歌仔戲生旦身段相互道別與合影。（美感研究室拍攝）

肆、工作坊成果

本次工作坊主要目的是促進三所美感基地學校，整合應用彼此教學資源、促成跨校交流與合作、以及協助各校發展校本位美感教育課程之設計；三校在本次工作坊中，完成了校本位美感教育的行動方案草案，其價值主張與跨校合作切入點分別簡述如下：

一、臺北市立北政國民中學

北政的美感教育主張是「讓學生在親近與學習美感事物中，進而傳承優良傳統、珍愛自然，欣賞環境，並同理關懷他人、分享美感經驗」，期盼藉以讓學生能在美的經驗中，感受到自我價值與善意的傳遞，能使世界更美好（詳參圖 42）。在此價值主張下，啟明提議兩校可以合作關於啟明學生例行的城市定向訓練活動、以及路跑等相關戶外活動的志工服務；戲曲與啟明兩校亦提出，三校學生可共同進行一般的學習活動，讓師生彼此交流現今中學生關心的各類議題（詳參圖 43）。

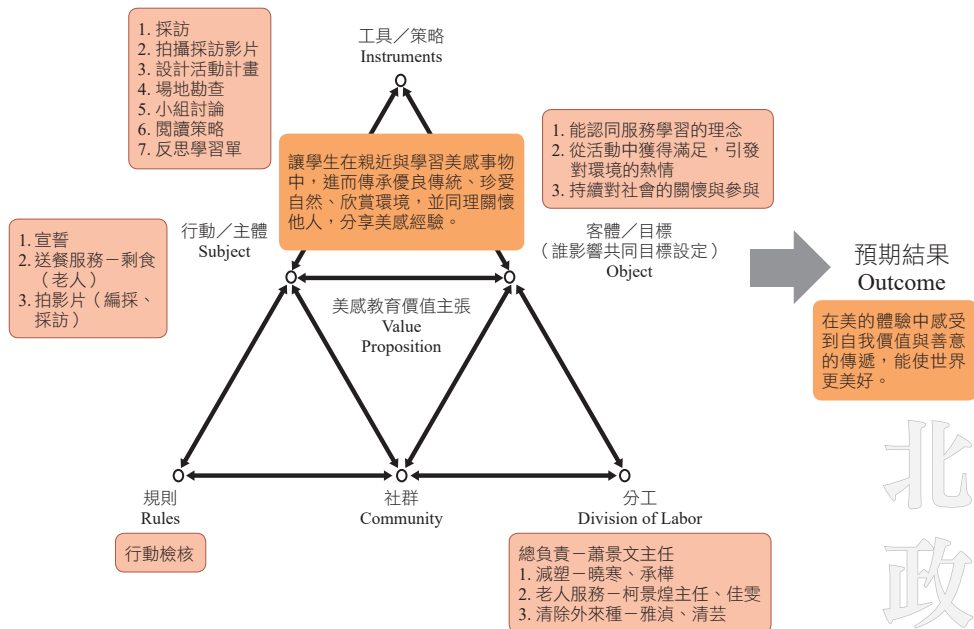

圖 42 臺北市立北政國中美感教育行動方案架構（美感研究室彙整繪製）

作為夥伴，我們可以一起—

1. 透過三校交流，讓學生可以互相分享，藉此促進學生增加學習的意願

1. 志工服務：城市定向、登山、跨海、路跑
2. 可以邀請貴校八年級的學生，到校與國中部同學分享，現今中學生所關心的議題，及跟特教生的互動

北政

啟明提供意見

戲曲提供意見

作為夥伴，我覺得很棒的是一—

1. 戲曲學院的小朋友，亦可以配合至療養院等老人照護機構做小型展演，既可提供藝文娛樂，又可增進學生展演的經歷，並得到肯定
2. 讓學生知道服務學習的定義，並讓他們自動自發去完成事情（珍惜、愛護大自然、老人關懷）

1. 人文關懷、社區議題
2. 讓學生從家庭、學校為出發點，並透過身體力行的方式來做減塑、節電等當下民眾所需面對的問題

作為夥伴，我的問題或建議—

1. 學校是否可以建立社團？
2. 不要讓導師壓力那麼大
3. 可以設計用表演方式呈現
4. 與老人做互動（如：音樂會、短劇、舞蹈）

- 建議可以請同學邀請家人到校一起共襄盛舉，如減塑運動、防蚊等

圖 43 啟明／戲曲對北政的跨校合作切入點提案（美感研究室彙整繪製）

二、臺北市立啟明學校

啟明的美感教育主張是「（1）打開多元感官，（2）協助孩子看見美的世界，（3）充滿自信看見美，（4）看見了看不見的世界、走出了走不出的未來」，期盼藉此，讓啟明的學生走得出去、對自己充滿自信、並且能分享和展現自身的美感經驗（詳參圖 44）。在此價值主張下，北政提議可以合作生態營、童軍活動、書本朗讀、與電影介紹等活動；戲曲則提議共同舉辦音樂劇、音樂冬令營、與臺灣閩南語文化與吟唱等活動（詳參圖 45）。

三、國立臺灣戲曲學院

戲曲（歌仔戲學系）的美感教育主張是「透過歌仔戲美學的創作與分享，讓民眾可以欣賞、喜歡歌仔戲之美，進而擴展學生進入職場，讓更多人願意投身學習傳統藝術」，藉此培養戲曲學生自行創作以及透過各類公演，分享推廣傳統藝術之美（詳參圖 46）。在此價值主張下，北政提議可以合作國文曲選結合、了解古音、學習臺語文、詩詞與鄉土文化；啟明則提議戲曲學生到校演出分享、或邀請當表演嘉賓讓啟明學欣賞體驗傳統文化（詳參圖 47）。

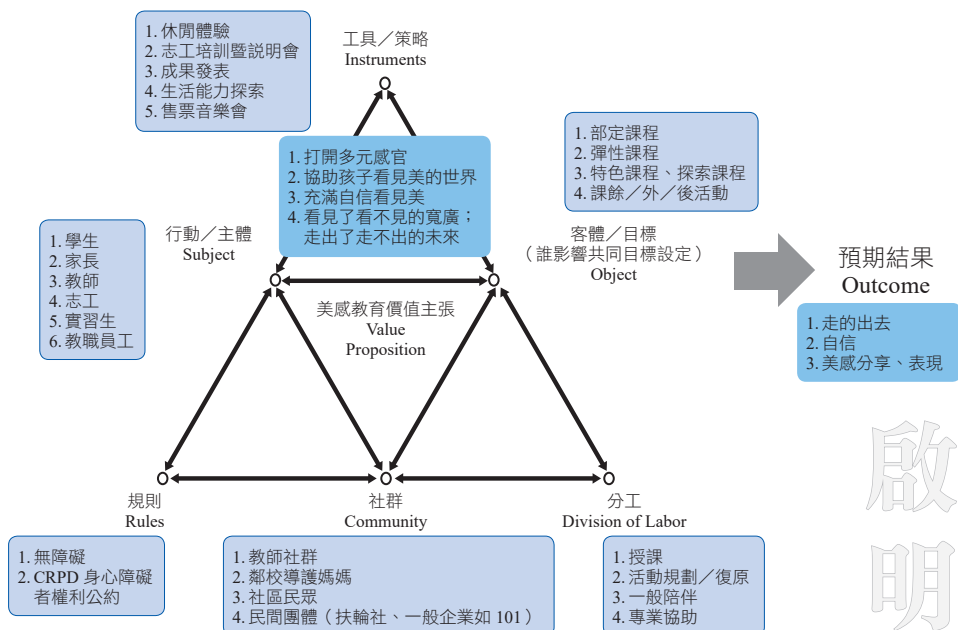
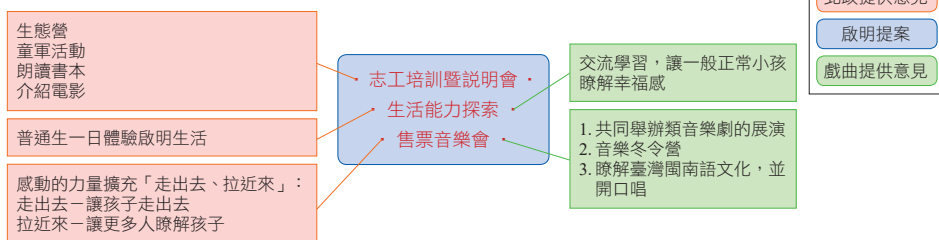
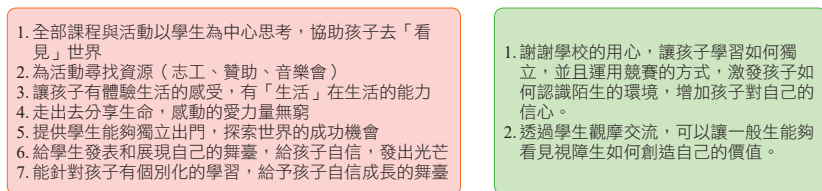

圖 44 臺北市立啟明學校美感教育行動方案架構 (美感研究室彙整繪製)

作為夥伴，我們可以一起－

作為夥伴，我覺得很棒的是一－

作為夥伴，我的問題或建議－

1. 學生未來就業會從事哪一類與美感相關的事業？或能享受何種讓自己身心靈安憩的休閒？
2. 想進一步了解盲生的藝術課程

圖 45 北政/戲曲對啟明的跨校合作切入點提案 (美感研究室彙整繪製)

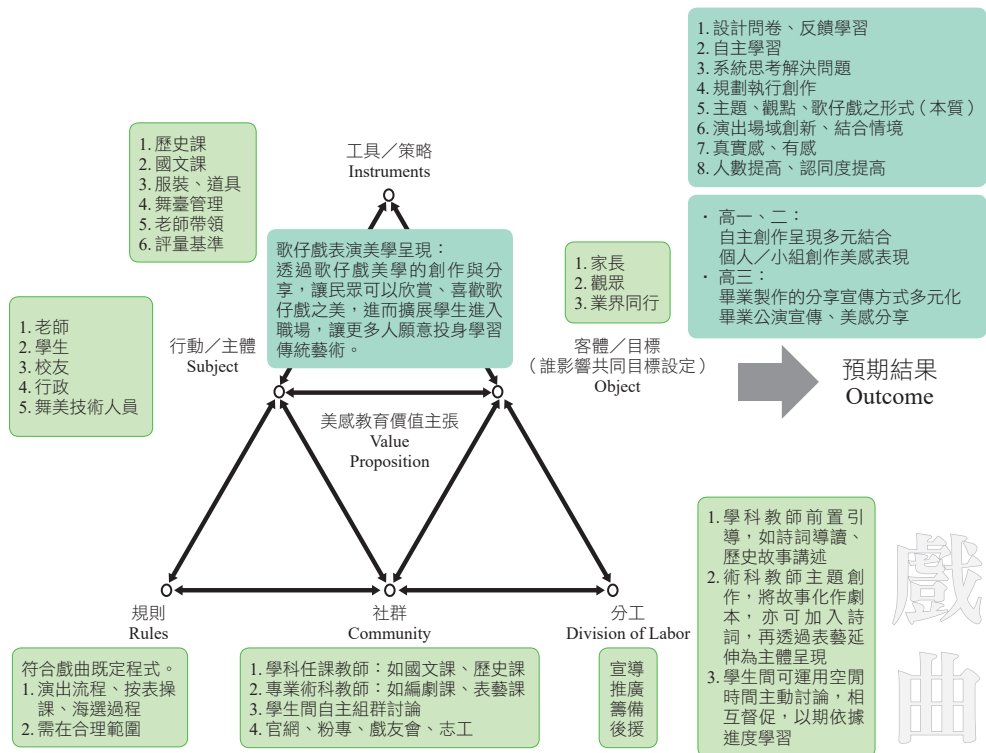

圖 46 國立臺灣戲曲學院校美感教育行動方案架構（美感研究室彙整繪製）

作為夥伴，我們可以一起—

- 1. 與本校國文曲選結合，至貴校參觀
- 2. 可與本校服務學習社區長者服務交流
- 3. 本校可瞭解古音、學習臺語文、百音，由貴校學生教學與演出
- 4. 詩詞學習、鄉土文化學習的合作
- 5. 聽到文本轉劇本的創作過程中，需要國文、歷史背景引導。希望未來可以邀請貴校來為孩子示範教學

- 1. 邀請貴校的學生到校分享與演出
- 2. 可邀請當表演嘉賓，視障學生可以聆聽不一樣的聲音

- 北政提供意見
- 啟明提供意見
- 戲曲

作為夥伴，我覺得很棒的是一—

- 1. 扮演生、旦、淨、末、丑各種角色，讓學生更能揣摩不同角色的立場，並培養學生完整承辦活動的能力
- 2. 傳統文化的保留、傳承與推展

- 1. 讓學生可以從學習透過反思與討論再次的呈現
- 2. 非常完整有體制，跨越非常多領域，語文、音樂、行銷、商管

作為夥伴，我的問題或建議—

- 是否有一個統整的課程或活動或環節，來總結學生的學習，以達成或反思學習目標？

- 可以與身障機構或團體作結合，甚至邀請特教生融合演出，或許會激發出不同的火花

圖 47 北政／啟明對戲曲的跨校合作切入點提案（美感研究室彙整繪製）

伍、結論與行動

本次工作坊促成了學校行政、教學、與跨校三方意見的交流匯整，並具體提出各校的美感教育行動方案、開啟了結合跨校資源的合作契機（如圖 42～49）。2020 年 1 月 8 日，在美感研究室舉辦的「美感教育基地學校成果交流暨諮詢會議」中，基地學校所提出的學校未來藍圖，以鮮明地呈現出各基地學校的美感教育校本精神，分別為：以服務學習校本課程發展，呼應美感教育「利他利己」內涵的臺北市立北政國民中學、以「多元感官學習」與「自我超越」為主軸的臺北市立啟明學校、以及以「文化、語言、身體表達之美」為主軸的國立臺灣戲曲學院，三校據此實際開展了下述各校的校本美感教育課程行動。

一、臺北市立北政國民中學—服務學習利他利己

臺北市立北政國民中學於 2017 年，參與了美感研究室「進擊夢想家」實驗課程。課程內容透過師生共同參與，運用社團與課餘時間，在校園及周邊環境探索「北政之美」，培養學生自主學習、公民素養及感受自然等能力。在實驗課程實施後，計畫主持人喻肇青教授提出「美在關係中」、「不是強加課程、而是在過程中作美的提醒」之發展建議，北政據此作為校本課程發展參考；本年度以校本課程主題軸「自我領導」項下的「服務學習」課程，結合美感教育，規劃可實踐的課程方案，將以此為範例，陸續擴展至其他課程各主題軸（北政校本課程共四大主題軸，除「自我領導」，餘為「美力耕讀」、「環境探索」、「國際視野」），讓北政成為一所「美感校園」。

經由本次工作坊成果（如圖 42-43），在 2020 年 1 月 8 日前述這場會議中，蔡來淑校長進一步提出學校未來藍圖規畫（圖 48），內容重心為「服務學習與美感的引導、確立實施主題、設定三主題的美感評量規準以確保學生達到美感涵養指標」。此外，亦將加入啟明合作方案，加強生命教育跟特教體驗，也藉此整合學校教務處與輔導室人力，讓學生的學習深化；期待北政未來並非只是「生態校園」，而是「美感校園」，每一位師生都具備美感素養，並在課堂上可做到美的發現、美的提點。

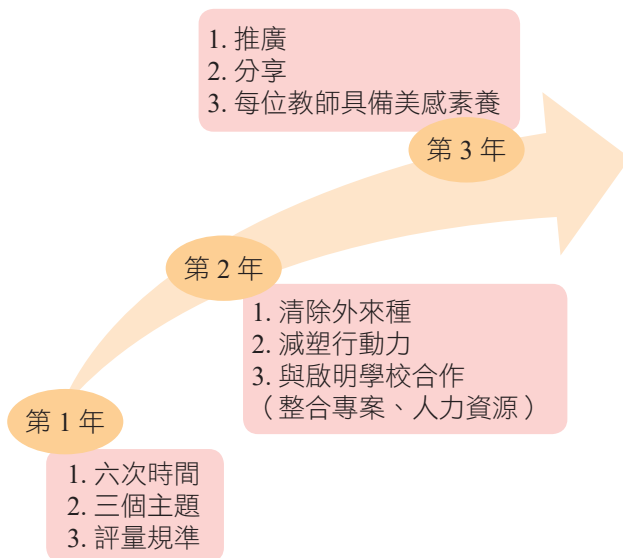

圖 48 北政的學校未來藍圖（美感研究室繪製）

二、臺北市立啟明學校—多元感官學習與自我超越

臺北市立啟明學校在本年度以邀請研究團隊入校陪伴方式，由校方提供各領域課程進行觀議課，藉以探尋啟明發展美感教育校本課程的方向。透過一學年的觀課，研究團隊發現，啟明學校教師在授課時，都盡可能地試圖開發學生多元感官探索能力，例如運用口述影像方式，來傳遞訊息以利學生接收，讓學生多方嘗試練習，其目的是希望學生能擁有至少一項一輩子帶得走的能力。經由本次工作坊成果（如圖 44、45）。在 2020 年 1 月 8 日，由美感研究室舉辦的「美感教育基地學校成果交流暨諮詢會議」中，啟明也據此提出了美感教育校本發展未來藍圖（圖 49），希望能打開啟明學生的多元感官、幫助學生看見世界、走向充滿各種可能的未來。

學校的策略包含開發學生生活能力的探索、休閒活動的體驗，以「多元感官學習」與「自我超越」為精神主軸的教學方式。在前述會議中，蔡明蒼校長也進一步指出，期盼觀議課與校際交流活動可以持續，因為透過這些與外界接觸的各種學習經驗與觀摩切磋，讓啟明師生們在教學與學習上皆受益

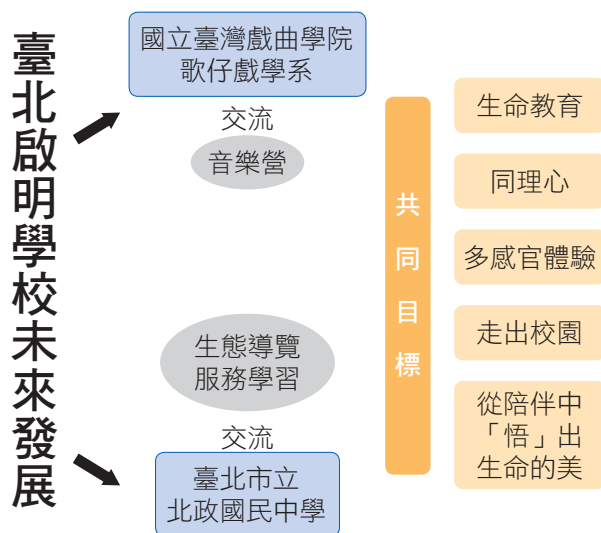

圖 49 啟明的學校未來藍圖（美感研究室繪製）

良多。此外，本次工作坊促成的跨校合作，讓啟明的學生得以透過跨校活動與一般學校的師生交流，除了讓更多人了解視障人士，也為啟明的學生畢業後，能更自在、自信的融入社會而預作準備。

在 2019 年 12 月 12 日（四），接受戲曲學院邀請，前往戲曲內湖校區，與歌仔戲學系師生進行戲曲體驗交流後，2019 年 12 月 18 日（三），啟明學校再次來到戲曲學院，進行美感教育跨校交流活動，此次主題為視障志工培訓，由啟明學校視障教育資源中心巡迴教師李森光老師為戲曲學院學生進行講演培訓，期盼未來透過這群擁有正確陪伴視障者觀念的夥伴，以其同理心和持續發揮影響力，讓視障生日後踏出校園，能感受到看不見的美好。

經由本次校際交流經驗，啟明希望未來能持續辦理相關活動，拓展啟明學生的生活圈。戲曲學院部分，由於已完成基礎的志工培訓，未來將進階規劃結合音樂、舞蹈、歌仔戲三元素的課程；而北政部分，則可善用戲曲的志工培訓活動經驗，先已完成北政師生的基礎志工培訓，後續再結合北政的生態特色、與北政現正推動的「服務學習」校本課程。

三、國立臺灣戲曲學院—文化、語言、身體表達之美

國立臺灣戲曲學院自 2017 年起，開始參與美感研究室「生活與環境」、「聲音與身體」兩項課程實驗方案，當時主要參與單位為民俗技藝學系。本年度由具臺灣文化底蘊的歌仔戲學系接棒。計畫續以觀議課模式進行，透過每次的課程教學與討論，找尋適合歌仔戲學系系本課程規劃重點，期透過歌仔戲學系經驗建立範例，接著擴展至其他系所，進而重整規劃全校性的課程，再將影響力擴及其他學校。經過一年的觀議課陪伴，研究團隊發現，戲曲雖為一貫制特殊學校，卻無完整專屬的系統教材，仍依循學術科分開授課的方式，使得每一科目的學習時數受到擠壓，學生易因過度學習產生疲憊感、破壞身心平衡、失去學習動機與探索的能力。由於戲曲學院是一跨四大部級（國小至大學）的學校，要在短時間內鬆動原有的學校基礎並非易事。

在 2020 年 1 月 8 日，由美感研究室舉辦的「美感教育基地學校成果交流暨諮詢會議」中，經各方參與專家學者的意見交流後，為回應美感教育從幼扎根，戲曲學院師長研議將自國小部切入，邀集教師會各系負責人、國小導師、各系專業教師 1 至 2 人研討教學內容，進行共備與觀課，選定共通科目進行交流，逐步確定戲曲學院美感教學體系，未來此系統將往國中端發展，期盼透過此規劃，讓美感教育在戲曲學院落地生根，並能永續發展，如圖 50 所示。

但另一方面，透過本年度的觀議課討論、和觀摩其他基地學校授課情況，也讓歌仔戲學系教師們覺察到，課程內容與多元化教學，對拓展學生視野、和促進自主、積極的學習態度有所助益。經由本次工作坊交流，促成了 2019 年 12 月 12 日，戲曲學院與臺北啟明首次的校際師生美感教育交流活動。

本次交流於戲曲學院內湖校區戲曲樓舉辦，由歌仔戲學系專任教師古翊汎老師主持。除了說戲、與戲曲學院學生進行演繹，最後保留將近一個小時的時間，由戲曲學院學生直接與啟明學生進行戲曲身段、刀槍等體驗活動。體驗內容由啟明學生決定，戲曲學院學生則做為小老師展開對啟明學生的教學指導。

國立臺灣戲曲學院 萌生美意 · 由根而起

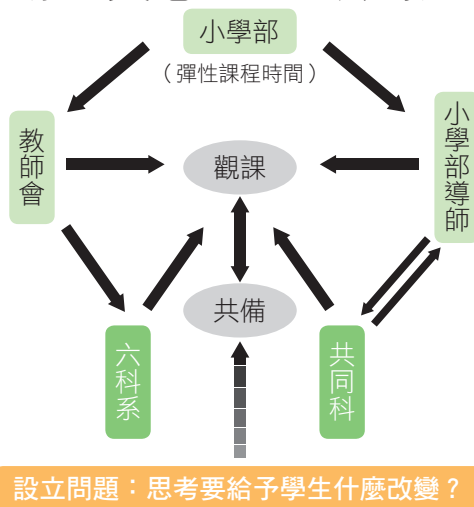

圖 50 戲曲的學校未來藍圖（美感研究室繪製）

古翊汎老師指出，本次校際交流產生的同儕影響力，確實激發了戲曲學生的自覺、動力及能量。古老師提到，引導學生能夠自主學習的陪伴方式非常重要，如此學生才能透過自我探索體驗世界，了解世界的美好，而非被動接收答案，以致學習動機薄弱；另一方面，教師也要注意在授予課程內容多寡程度的拿捏。古老師反思過去經驗、展望未來，在推廣戲曲美學的同時，也要時時提醒自己，美好的感覺須從心靈做起，強調教學上心靈美學的重要性。

至此，本次工作坊的目的已達成。期盼透過本文分享，讓此影響能持續發展與擴展延伸。

誌謝

研究團隊感謝三所基地學校教師的參與、以及審查委員對本文提出的修改建議。本活動經費部分補助來自國家教育研究院 108 年度亞太地區美感教育研究室工作計畫、與教育部教學實踐研究計畫（計畫編號：PHA1080192）。

參考文獻

- 林小玉、容淑華、王筑筠、張中煖（2016）。美感的共鳴：身體與聲音的交響。國家教育研究院。
- 林小玉、容淑華、王筑筠、張中煖（2017）。美的律動：身體與聲音教學練習曲。國家教育研究院。
- 亞太地區美感教育研究室（2016）。教育部委辦「亞太地區美感教育研究室工作計畫」成果報告。未出版報告。
- 范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠（2016）。這樣，美嗎？美感教育在臺灣。國家教育研究院。
- 洪詠善（2017）。第 35 屆國際藝術教育學會大會（InSEA 2017）出國報告。未出版報告。
- 洪詠善（2018）。素養導向教學的界定、轉化與實踐。載於課程協作與實踐第二輯（頁 59-74）。教育部中小學師資課程教學與評量協作中心。
- 倪再沁（2005）。藝術反轉—公民的公共藝術。典藏藝術家庭。
- 張中煖（2016）。有感而發：教師心體驗。國家教育研究院。
- 張旭春（譯）（2001）。五種身體（Five bodies : the human shape of modern society）（原作者 O' Neill, J.）。弘智文化。（原出版年 1985）。
- 喻肇青、張寶釧、黃菁、蔡懷萱、林碧雲、林怡彤、陳佳瑩、田又方（2016）。看見美的故事。國家教育研究院。

- 陳其南（2005）。社會典範轉移的再思考—從文化公民權到公民美學。淡江人文社會學刊，特刊，181-186。淡江大學。
- 陳瓊花（2017）。美感素養導向教學之理論與實踐。教育研究月刊，275，18-33。
- 郭世明（1999）。老子究竟說什麼。華文。。。
- 馮朝霖（2013）。和光同塵與天地遊—論當代美感素養。教育研究，236，29-43。
- 楊大春（2003）。梅洛龐蒂。生智。
- 楊忠斌（2014）。H. Rolston 的環境美學及其在環境教育上的意涵。教育研究集刊，60（4），1-31。
- 廖仁義（2010）。美的覺醒：公民社會美學教育的理論與實踐。載於「美學取向課程與教學之理論建構與應用」學術論壇，2010年3月27日（六），國立編譯館10樓國際會議廳舉辦。取自：https://jweb.kl.edu.tw/userfiles/811/document/11839_2010.3.27%E7%BE%8E%E5%AD%B8%E5%8F%96%E5%90%91%E8%AA%B2%E7%A8%8B%E8%88%87%E6%95%99%E5%AD%B8%E4%B9%8B%E7%90%86%E8%AB%96%E5%BB%BA%E6%A7%8B%E8%88%87%E6%87%89%E7%94%A8%E5%AD%B8%E8%A1%93%E8%AB%96%E5%A3%87%E6%89%8B%E5%86%8A.pdf
- 廖世德（譯）（1993）。寶瓶同謀（The Aquarian Conspiracy）（原作者 Ferguson, M.）。方智。（原著出版年1987）。
- 漢寶德（2013）。如何培養美感。聯經。
- 蔣勳（2008）。身體美學：讓你的身心永遠從容自得。遠流。
- 韓鴻鷹（1996）。論藝術對人的本源性存在的拯救—莊子與海德格爾美學思想比較（上）。文明探索叢刊，6，73-94。
- 蕭振邦（2000）。大地美學：其議題探究與可能開展。鵝湖學誌，25，99-144。

- Dewey, J. (1934). *Art as experience*. Minton, Balch & Company.
- Dufrenne, M. (1989). *The Phenomenology of aesthetic experience* (Casey, E.S., Trans.). Northwestern University Press.
- Foucault, M., & Rabinow, P. (1984). *Foucault reader*. Pantheon Books.
- Freire, P. (1998). *Pedagogy of freedom-ethics, democracy, and civic courage*. Rowman & Littlefield publishers, Inc.
- Gadamer, H. (1997). *Philosophical hermeneutics* (Linge, D., Trans. and Ed.). University of California Press.
- Greene, M. (1995). *Releasing the imagination: Essays on education, the arts and social change*. Jossey Bass Publishers.
- Merleau-Ponty, M. (2002). *Phenomenology of perception* (Smith, C. , Trans.). Routledge..
- Rolston, H. (1988). *Environmental Ethics*. Temple University Press.

桃子腳美感課程地圖

學校簡介：

桃子腳國民中小學是一所以「藝境」為特色，充滿美感的學校；106-108 連續三年擔任教育部新課綱核心學校，109 學年擔任國家教育研究院基地學校，承擔國民教育最核心的課程發展與教學創新的重任，發展出符合課綱精神的學校願景及具備跨領域素養的三條課程主軸；109 年獲得教育部教學卓越金質獎、藝術教育貢獻獎，親師生協力打造桃子腳成為新北的桃花源，也是教育的理想國。

—— 新北市桃子腳國民中小學 | 周仁尹前校長

個人重要經歷簡介：

國立臺灣師範大學教育學博士，曾擔任臺北縣立欽賢國中、柑園國中及桃子腳國中小校長，教育信念為「教育是成人之美的精緻藝術，教學是共鳴理解的創造歷程」。

壹、桃子腳的故事

「阮阿公講伊細漢的時陣，按石頭溪去三角湧，愛穿靴管潦三條溪，行到半中截，擺在這三樣桃子腳休暈，古早就有三樣桃子樹，所以，號作桃子腳啦！」（桃子腳首頁，2019）

臺北大學特定區開發初期，將樹林鎮農業特定區的柑園、南園及三峽鎮龍恩埔千畝良田徵收作為臺北大學三峽校區及週邊都市計畫，二十年前被當地人戲稱為「北大荒」，意即臺北大學前荒蕪空間，僅有零星建築個案，沒想到滄海桑田變成宜居城市，成為在地人的好所在、出外人的新故鄉。原本規劃三萬人口的規模，目前居民已突破六萬人，桃子腳國民中小學原本規劃招收六十班，也於民國 100 年開始招收 72 班，成為額滿學校，同時也嚴重壓縮了校園教與學的空間，各類專科教室不敷使用，成為學校經營的嚴峻挑戰。

桃子腳於民國 96 年正式招生，創校工程為建築詩人簡學義先生的作品，首創清水模工法興建中小學校舍建築，清水模的樸素特徵代表桃子腳的風格，傳承社區總體營造理念，以閃電造型的中軸大道劃出國小、國中校區，突破傳統口字形校舍之封閉思維，設置三個群落，規劃交流互動的廣場，又可以展現農業社會傳統聚落廟埕的風貌，學生在桃藝節文創市集與每週的街頭藝人活動，可以盡情揮灑自己的才華，也可以呼朋引伴在廣場週邊欣賞演出，呈現出欣欣桃蕊、幸福風吹的感動。

桃子腳第二期校舍工程維持清水模工法，象徵天然、環保、素樸、健康。強調「結構即外觀」，表裡如一，無過度塗裝粉飾。像一張無色的圖畫紙，陽光、空氣、水都可在它身上作畫，除了光影，它還會告訴你濕度與溫度。桃子腳中小學清水模的建築風格，因為極簡素樸，成就出多元豐富、不設限的學習風格。

桃子腳國民中小學年成立迄今邁向第 14 年，在 106、107 及 108 學年連續三年擔任教育部新課綱前導學校中的核心學校，也擔任新北市教育局規劃的學校總體課程領頭羊的角色，以無圍牆開放式校園為基礎，佐以對生態環境尊重的綠建築、與社區濃厚的連結、豐富的美學能量與品味的薰陶，發展出以美感生活自造家為主軸的校訂彈性學習課程，成就出適性發展、多元學習、並富含人文藝術涵養的優美校園文化。

108 學年獲選為教育部跨領域美感教育卓越領航計畫的種子學校，「美感教育」不是技術的學習，而是希望讓我們開始對生活中的每一件事情敏感，進而願意開啟、發現、探索、體驗、嘗試、運用、整合的歷程（教育部，

2019)；換言之，桃子腳美感課程地圖同時也是跨領域課程統整的素養教育，培養桃子腳學生實踐貢獻、自信及榮耀的創校精神。

本文以「茶香染韻樂陶桃—茶陶染課程」為例，說明桃子腳美感課程地圖發展歷程，以及教師專業社群企圖連結鄉土文化及社區環境意識，自發性的進行跨領域課程設計與教學創新的精采故事。

貳、美感課程地圖從戶外走讀開始

圖 1 教師專業社群戶外走讀研討成果

「創課文化」是桃子腳校園獨特的文化也是最寶貴的資產。桃子腳教師每年自發性成立的專業社群達 17-18 組，在臺北大學特定區及周邊三峽與鶯歌的環境中，從教師專業社群互動中成長，發展出許多創新課程，這些課程設計師我們稱之為「桃課師」。以「茶香染韻樂陶桃」課程為例，透過教師專業社群的運作，剛開始成立「生態美學」專業社群，透過專業的對話機制，優化課程設計，利用桃課師發展「茶陶染」學校本位課程，圖 1 顯示教師專業社群戶外走讀研討成果。

藉由桃子腳豐富校園生態的優勢，「茶香染韻樂陶桃」是以我們獨特的「植物染」課程為設計基礎，搭配校本課程四大學習願景，涵育學生對其所處時地物，皆能自發理解與認同的「人文關懷」素養；並具備與環境和諧互動的「科學能力」與「藝術涵養」；最後，則能參與開創共好永續的「健康生活」；建立自信與毅力、涵養與他人，與社會、自然互動的能力，並能參與與社會、自然與文化的永續發展。

透過走讀課程、職人訪談，讓孩子動腦思考歸納、動眼觀察鑑賞、動手實作行動、動口溝通表達及動心關懷奉獻。培養孩子的關懷力、行動力、思辨力與創客力。99 學年起根據「貢獻、自信與榮耀」的校訓及課程架構發展課程地圖，107 學年實施第八個版本，圖 2 說明桃子腳第八版學校本位課程地圖架構：

校訓	學校願景	課程願景	課程主軸	領域課目	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	核心素養		
貢獻 自信 榮耀	培育將來在任何時地都能貢獻心力、成就自信、共創榮耀的地球公民。	涵育能理解與認同的「人文關懷」素養；並具備與環境和諧互動的「科學能力」與「藝術涵養」；能參與共好的「健康生活」。	人文關懷	本國語文	說故事比賽			語文競賽						自主行動		
				英語文	童話童謠	闖關活動	讀者劇場	拼字比賽	歌曲比賽	國際教育	一班一國歌曲比賽					
				本土語文		臺語唸謠										
				社會	校園四季	校園十景	北大地圖	家鄉特產	家鄉議題	環保議題	密室桃脫		密室桃脫			
			閱讀				小小書評家		閱動High	為愛朗讀	專題研究					
			數學	行動學習點 (遊戲器材區、方庭、圓庭)			行動學習點 (遊戲器材區、方庭、圓庭)			行動學習點 (小笨鐘、創校紀念碑、校門口)						溝通互動
			自然科學			校園植物	交通工具節能減碳	植物藥脈	機關王	校園導覽	力與大氣壓力	水資源				
			科技	資訊新體驗		資料蒐集	劇本構思	分鏡繪製非常好色	影片試做威力導演	影片創作	資訊起飛					
			音樂				遇見莫札特									
			視聽藝術	玩色彩	植物之美	陶土創作	手作小書	手抄紙畢業海報	公共藝術畢業徽章	本土國際 (一班一國) 班服製作		版畫製作	畢業徽章			
			表演藝術	桃藝節文創市集、街頭藝人												
			健康生活	綜合活動	校園健走(生)	文學地景(生)	北大健走									嵩山成年禮
健康體育	滾大球	健身操	足壘球	樂樂足球	樂樂棒球	躲避飛盤	跳繩大賽	CPR 拔河比賽	籃球比賽							
校外教學	土牛溪	石頭溪	大漢溪	基隆河	淡水河	臺灣西部	科學探究	童軍露營	臺灣東部							
班級營造	班級夢想家(小桃子環島趣/藝染成趣/可食地景/有屬有忠...)															

圖 2 桃子腳第八版課程地圖

每年課程發展委員會委員根據教師提案，經過期中實作及發表，期末邀請學者專家評選出的校訂彈性學習課程，再透過會議深入討論修正課程地圖。

第一版課程地圖，從 99 學年度起根據九年一貫課程架構發展校本課程，彙整各項比賽活動，包括學藝類、體育類及服務類等各類型活動的盤點，以減省各項人力資源，避免活動間相互衝突影響學習效果。

第二版課程地圖加入鳶山縱走的活動，符合校門口創校紀念碑的鳶山與牛車精神，引領學生從高處俯瞰北大特區及大漢河流域，培養愛護鄉土的情感。

第三版課程地圖以「四鐵共構—小桃子開步走」為主軸，課程做了大幅的改變，此時學校課程主軸形成，發展「人文關懷」、「科學能力」、「藝術涵養」、「健康生活」的四條高鐵。

第四版課程地圖則檢視九年一貫課程的銜接特性，以課程主軸中的健康生活為例，發展出從一年級認識校園開始，沿著大河流域進行戶外走讀，六年級認識臺灣西部及南部，九年級則進行波瀾壯闊太平洋校外教學，實踐由近而遠、由淺至深的課程螺旋精神。

第五版及第六版課程地圖強調領域的特色及領域間的聯繫，嘗試進行跨領域課程的設計，以及中小學課程的合作，發展出以環境教育為主軸的跨領域跨年級的生態課程及文學地景課程，結合服務學習的概念，使家長與社區都能參與課程一起互動共學。

第七版課程地圖，由於 106 學年桃子腳擔任前導學校之核心學校的任務，規劃校訂彈性課程，學校願景、課程願景及課程主軸也更加成熟，全面試行 108 課綱「自主行動、溝通互動、社會參與」的核心素養融入教學的設計。

第八版課程地圖，如圖 2 以課程主軸中健康生活為例，發展出一年級從認識土牛溝、石頭溪、大漢溪、基隆河及淡水河，大河流域沿線的文史地圖，推動戶外走讀課程。

108 學年，也是新課綱元年，桃子腳課程核心小組經過不斷對話、反思及修正，完成以跨領域課程為主軸的第九版課程地圖，翻轉了過去以學科領

域為主軸的課程地圖，產生以學生為中心思考的三大課程主軸「戶外走讀旅行家」、「生活美感自造家」及「感恩關懷行動家」。

桃子腳國民中小學 108 新課綱校訂課程地圖 9.0

校訓	貢獻、自信、榮耀		
學校願景	學勤555：透過學創造、勤動手的歷程，培育將來在任何時地都能「貢獻心力」、「展現自信」、「共創榮耀」的地球公民。		
課程願景	涵育學生對所處時地皆能自發理解與認同的「人文關懷」素養；並具備和環境和諧互動的「科學能力」與「藝術涵養」，進而開創永續共好的「健康生活」。		
課程主軸	戶外走讀旅行家	美感生活自造家	感恩關懷行動家
G 1	社區踏查/校園生態觀察	校園植物家	校園巡守隊(建築、人)
G 2	家鄉踏查/校園人文觀察	桃花藝術家	校園巡守隊(探訪校史)
文學地景			
G 3	北大健行/鶯歌陶花源	北大健行家	社區巡守隊(安全地圖)
G 4	三峽老街/ 十分幸福鐵道行	音樂夢想家	社區巡守隊((桃遊三鶯樹)
G 5	柑園洞洞樂/ 八里河口十三行	地質考古家	美感調查員(藝術踏查)
G 6	鳶山風華/ 清水模深度旅行	文藝戲劇家	綠色調查員(環境議題)
G 7	環境科學教育 (自然+社會地理人文) 解密桃子腳	英語歌曲	
班級夢想家			
G 8	隔宿露營/ 專題探究 (國文+社會、自然)	一班一國(英語彈性)	愛女孩救援學習行動/ 班級夢想家
G 9	波瀾壯闊太平洋 (山海國的抉擇) 北大尋寶	科創嘉年華	寫信馬拉松行動(人權) 世界歷史人物 世界議題探索

圖 3 桃子腳第九版課程地圖

參、一張藍晒圖

由於桃子腳位於臺北大學特定區，學區新建大樓林立，超過八成居民來自臺北市都會區，家長在成績掛帥的期待下，孩子對鄉土文化及社區環境缺乏感情連結。桃子腳作為教育部跨領域美感教育種子學校，清水模的建築保留最自然質樸的設計，校園植物的光與影建構出四季的大地藝術，讓孩子在這片豐饒的土地上體驗最自然、鄉土的感受，展現最單純、最豐富生命的熱忱。

三峽是藍染的故鄉，在日治時期祖師廟前的三峽河就呈現出藍染產業的繁榮景象，桃子腳教師「茶陶染生態社群」的深課程，利用校園的楓葉與菩提樹葉製作的藍晒圖（如圖 4），美得像一幅藝術品，從一張藍晒圖可以突顯出「茶香染韻樂陶桃課程」理念的重要性：

- 一、凝聚課程願景共識：課程促進親師生齊心深耕在地文化，孕育校本課程的能量，形塑願景及學生學習圖像，凝聚共識。
- 二、連結在地文化認同：課程蘊藏許多在地的特色與文化故事，富饒的生態環境，透過走讀認識在地文化，並與社區產生濃厚的情感連結。
- 三、涵養在地生活美感：課程核心結合三峽的染與茶以及鶯歌的陶，課程透過體驗創作，涵養生活美感，孕育充滿藝術涵養的校園。
- 四、實踐創課文化精神：「創課文化」是桃子腳獨特的文化，成立教師專業社群的運作，透過專業的對話機制，優化課程設計。

圖 4 社群深課程之藍晒圖

五、開拓多元國際視野：課程實踐連結在地文化，透過體驗探究的過程找到產業復興的想法，學生也透過一班一國等國際文化交流機會，拓展國際視野。

依據桃子腳生活情境及學校願景需要，發展出桃子腳美感課程五大目標：

- 一、積極參與課程的設計與研發，強化學習動機，提升學習成效。從教師茶陶染專業社群開始，引進在的專業文化及導覽人才，落實教師深課程，從跨領域課程設計著手，發展出豐富多元的課程。
- 二、認識與探索三鶯地區的產業，理解在地特色，深化愛鄉情懷。三峽的茶與染，鶯歌的陶瓷藝術，都是學校周邊重要的文化資產，透過課程設計能夠培養學生愛鄉情懷，也能兼顧文化保存及產業行銷。
- 三、培養藝術創作與欣賞的素養，促進多元發展，探索生活美感。每年七月三峽舉辦的藍染節，鶯歌陶瓷老街及三鶯藝術村的藝術表演活動相當豐富，這些資源離學校的距離都是步行可以抵達的範圍。
- 四、具備實地操究與分析的能力，創新思考方式，實踐創課精神。運用多元的學習方法與材料，透過戶外走讀旅行家的課程規劃，以及美感生活自造家的實作歷程，落實創意生活家精神。
- 五、理解關心在地與國際的文化，關心全球議題，進行國際交流。從國小課程開始與國際教育接軌，學生的學習成果及作品成為國際交流及文化分享的重要素材，例如藍染作品可以在一班一國的文化箱中，介紹臺灣本土藝術豐富之美。

肆、茶陶染課程架構

茶陶染教師專業社群有著共同夢想的教師，每年透過學校「桃課師」的計畫，一點一滴的建構起在地文化課程。以學生學習為主體思考，從盤點學校在地文化及產業資源、慢慢凝聚教師的信任感、共同創造精進教學策略，

實踐學校課程的願景，發展出以美感自造、自然永續、在地愛鄉、國際公民及素養探究為目標的「茶陶染」課程。課程架構重點說明如圖 5：

- 一、凝聚染：從成立「生態美學」社群開始，凝聚教師對於桃子腳校園植物染的課程意識，建構專業對話機制，進而優化植物染的染課程設計，發展學校本位特色課程。
- 二、扎根陶：以「桃染自得」課程為基礎，發展出跨領域的教學模組，以「桃陶吟趣」共創校本課程，以教師社群模式試辦陶茶課程，連結跨領域資源以深化課程內涵，建構以桃子腳植物染與手作陶的校本課程。
- 三、茁壯茶：以「桃茶靜心」提升學生素養，導入 Kolb 體驗學習理論並透過跨領域課程深化學習，將「茶陶染」三軸課程整合並與專題研究結合，形成跨領域的素養學習。

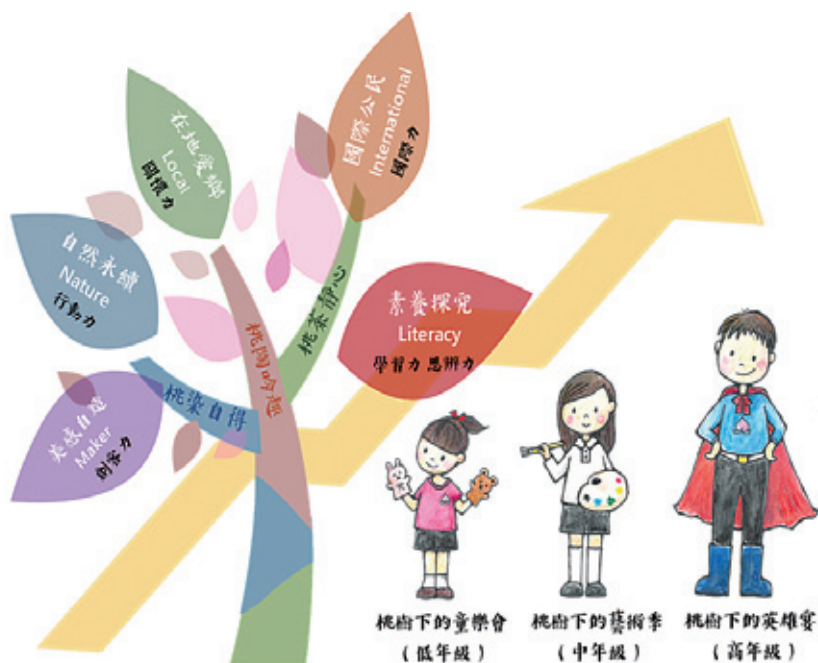

圖 5 茶香染韻樂陶桃課程架構

茶桃染課程模組發展出低、中、高三階段的主題統整課程，如表 1 及表 2、表 3、表 4 示例說明：

- 一、桃花樹下的童樂會（低年級）：低年級課程重視體驗與感知。以親子野餐的形式展現，全程以健康、環保、樂活的主題強調人與環境的依存關係，進而珍惜資源，愛護環境、尊重生命。
- 二、桃花樹下的音樂會（中年級）：中年課程結合校本強調藝術涵養及國際教育的推動，以「音樂會」的方式呈現在地風情，做為國際交流，展現桃子腳學生自信的表現。
- 三、桃花樹下的英雄宴（高年級）：高年級戶外走讀、人物訪談、專題研究甚至到關懷行動的實踐都是課程的重點，以「英雄宴」的方式呈現學生對三鶯樹在地文化及產業興衰的探究，也能透過行動實踐提出解決策略，讓在地產業重現風華。

表 1 茶桃染課程架構

課程主軸	桃茶靜心	桃陶吟趣	桃染自得
課程理念	凝聚願景共識、連結在地認同、涵養生活美感、實踐創課精神、開拓國際視野		
課程目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 走讀三峽，認識家鄉 2. 奉茶文化導入農村生活 3. 推動食農教育 4. 三峽製茶進行專題探究 5. 行銷推廣在地的茶 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 走讀鶯歌，認識家鄉 2. 手作體驗陶藝的美（陶板壓印、陶碟壓印、陶盤捏塑、陶杯成型） 3. 導覽校園陶藝公共藝術 4. 彩繪陶笛進行國際交流 5. 以世界陶、鶯歌陶進行專題探究 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 走讀鳶山，認識染歷史 2. 校園植物的故事 3. 植物染的探究與試驗 4. 生活無毒有染的應用 5. 社區共學共染的課程

課程主軸		桃茶靜心	桃陶吟趣	桃染自得
課程主題	一年級	校園農家樂	TYK 陶樂思	尋 Plant 動手 play
	二年級	開心農場趣	陶盤玩創意	藍色小洋裝 (為愛朗讀)
	桃花樹下的童樂會－在地色彩瘋迷校園 (低年級)			
	三年級	品茶樂閱讀	陶繪映臺灣	植物彩妝師
	四年級	在地茶國情	美味陶會友	食材染色體
				揉染桃藝新
	桃花樹下的藝術季－在地文化藝術展現 (中年級)			
	五年級	思古焙茶香	世界陶花源	建染全攻略
	六年級	行銷三峽茶	鶯歌樂陶淘	有染踏查趣
				情染讀「脣」術
桃花樹下的英雄宴－產業復興風華再現 (高年級)				
跨領域與 議題融入	彈性課程 (戶外走讀旅行家、生活美感自造家、感恩關懷行動家) 語文領域、社會領域、綜合領域、藝術領域、自然領域、低年級生活課程			
	【人權教育】【環境教育】【科技教育】【資訊教育】 【家庭教育】【生涯規劃教育】【多元文化教育】 【戶外教育】【國際教育】【閱讀教育】			
教學方式	1. 經驗學習理論 (體驗－反思－歸納－應用) 2. MAKER 學習 (Measurable 觀察探索、Action 積極主動、 Know-how 探索求知、Experience 體驗感受、Reflection 反思回饋) 3. 探究式教學法 4. 合作學習 5. 講述教學 6. 發表教學法 7. 拼圖反思法			
評量方法	1. 問題回答 2. 小組競賽 3. 導覽解說 4. 團隊分享 5. 體驗操作 6. 作品展現 7. 合作發表 8. 欣賞回饋			

表 2 課程實施示例：桃花樹下的童樂會

桃花樹下的童樂會 在地色彩瘋迷校園（低年級）						
主軸	桃茶靜心		桃陶吟趣		桃染自得	
年級	一年級	二年級	一年級	二年級	一年級	二年級
單元	校園農家樂	開心農場趣	TYK 陶樂思	陶盤玩創意	尋找 Plant 動手 Play	藍色小洋裝
目標	<ul style="list-style-type: none"> 認識桃子腳的建校的歷程。 認識校門口的牛車與鳶山。 察覺環境和自己的關係。 	<ul style="list-style-type: none"> 為愛朗讀：奉茶，理解正是充滿人情味生活展現。 認識農村奉茶文化，學習分享。 體驗種植香香草。 透過奉茶，向家人傳遞情意。 	<ul style="list-style-type: none"> 觀賞桃子腳中央大道的陶板設計。 察覺生活的容器發現幾何形狀。 體驗不同的陶藝手作：陶板壓印。 透過參與各種藝術創作，展現自己的特質。 	<ul style="list-style-type: none"> 認識校犬嚕嚕米。 體驗不同的陶藝手作：土條成型、陶板壓印。 透過參與各種藝術創作，展現自己的特質。 	<ul style="list-style-type: none"> 觀察校園，認識學校植物。 利用五感感知分享植物的特性。 察覺並感受植物會隨季節而變化。 體驗植物染：蘇木天然色素染蛋。 	<ul style="list-style-type: none"> 為愛朗讀：藍色小洋裝，認識三峽染的風情。 觀察水與色彩混合後的色彩變化。 利用浸染作品美化生活。 能說出並寫出自己的設計想法。
核心素養	生活-E-A1、生活數-E-A1、數-E-A3、生活-E-B1、生活-E-B2、生活-E-B3、生活-E-C1、數-A2、國-E-B1					
跨域課程	彈性課程（戶外走讀旅行家、生活美感自造家、感恩關懷行動家） 生活課程、數學領域、國語文領域					
教學歷程	<ul style="list-style-type: none"> 學生認識桃子腳創校經過，農村演變為新興社區。 學生經由走讀進行社區踏查，認識在地茶的故事。 完成寶塔詩。 	<ul style="list-style-type: none"> 學生走訪學校開心農場，介紹香草植物。 參與為愛朗讀課程進行繪本《奉茶》分享討論。沏茶給家人喝，並能對家人表達感謝。 	<ul style="list-style-type: none"> 分組仔細觀察中央大道二側陶板。 學生觀察生活中幾何圖形。 利用幾何圖形進行陶板成型壓印。 能發表自己創作的理念。 	<ul style="list-style-type: none"> 介紹校犬嚕嚕咪及小黑。 學生設計自己的星光大道陶板，並進行紋路創作。 能發表自己創作的理念。 	<ul style="list-style-type: none"> 藉由樹葉拓印，讓學生知道天然色素。 學生能從樹葉拓印找尋校園植物。 分組完成植物觀察表並上臺分享。 	<ul style="list-style-type: none"> 參與 7+2 為愛朗讀課程。繪本《藍色小洋裝》分享討論。 分享經驗水變成不同顏色的經驗。能發表自己創作的理念。
節數	彈性 *2、 生活 *2、 語文 *1	彈性 *2、 生活 *4	數學 *1、 生活 *2	彈性 *2、 生活 *2	彈性 *2、 生活 *4	生活 *3

表 3 課程實施示例：桃花樹下的音樂會

桃花樹下的音樂季 在地文化藝術展現（中年級）							
主軸	桃茶靜心		桃陶吟趣		桃染自得		
年級	三年級	四年級	三年級	四年級	三年級	四年級	四年級
單元	品茶 樂閱讀	在地 茶國情	陶繪 映臺灣	美味 陶會友	植物 彩妝師	食材 染色體	揉染 桃藝新
目標	<ul style="list-style-type: none"> 閱讀 [謝謝你, 茶小綠]、[茶]。透過繪本認識茶文化傳承。透過生活中茶飲的調查, 體驗健康飲茶方式。體驗品嚐茶, 完成五感寫作。 	<ul style="list-style-type: none"> 了解國際著名的茶文化。 熱情與人分享家鄉的茶相關產品。 學會以香草植物進行手工茶點。 透過方享茶點心向家人傳遞情意。 	<ul style="list-style-type: none"> 了解家鄉的陶瓷文化。 認識陶笛的構造。學會簡單的陶笛吹奏。 討論找出臺灣特色為創作元素, 彩繪陶笛。 	<ul style="list-style-type: none"> 學習進階陶笛的吹奏技巧。 透過陶笛會友, 進行國際交流及養老院參訪。 進行音樂札特表演以陶笛音樂傳遞關懷與愛。 	<ul style="list-style-type: none"> 欣賞、觀察校園中的臺灣欒樹, 進行創作, 培養對美的感受。 感受大自然力量的奧秘, 植物是大自然的染色劑。 能大方分享並欣賞他人的創作。 	<ul style="list-style-type: none"> 認識生活中可以用來進行染色的食材, 進行美食創作。 結合節慶進行手做湯圓。 學會健康飲食知識, 學會用天然石材進行食物染色。 	<ul style="list-style-type: none"> 能利用校園植物及各種染法, 進行生活用品創作。 參與學校的街頭藝人或桃藝節文創。 學會設計構想以規劃物品製作步驟。
核心素養	綜 -E-B3、綜 -E-C2、綜 -E-C2、綜 -E-C3 藝 -E-A1、藝 -E-B3、藝 -E-C3、 國 -E-B3、自 -E-B3						
跨域課程	彈性課程（戶外走讀旅行家、生活美感自造家、感恩關懷行動家） 國語文領域、自然領域、綜合領域、藝術領域						
節數	彈性 *3 語文 *1	綜合 *3 藝術 *2	彈性 *1 綜合 *2 音樂 *2	彈性 *3 綜合 *2	藝術 *3 自然 *1	綜合 *3	自然 *1 藝術 *2 綜合 *3

表 4 課程實施示例：桃花樹下的英雄宴

桃花樹下的英雄宴 產業復興風華再現（高年級）							
主軸	桃茶靜心		桃陶吟趣		桃染自得		
年級	五年級	六年級	五年級	六年級	五年級	六年級	六年級
單元	思古 焙茶香	行銷 三峽茶	世界 陶花源	鶯歌 樂陶淘	建築 全攻略	有染 踏查趣	情染 讀脣術
目標	<ul style="list-style-type: none"> 透過資料分析、實地考察與田野調查。 認識三峽茶產業。 與茶農茶行建立人與人的連結。 培養珍惜愛護家鄉的茶文化產業。 	<ul style="list-style-type: none"> 透過資料分析與專題報告，了解三峽茶產業發展現況。 提出可實施的行銷課程。 透過產業行銷的活動，推廣三峽茶產業。 設計桃藝節文創商品。 	<ul style="list-style-type: none"> 透過資料分析與專題報告，了解陶器如何製造與臺灣陶業之歷史脈絡。 學會利用資訊科技蒐集資料並分享心得。 了解我國與世界其他國家的文化特質。 體驗不同陶藝手作：陶盤捏塑成型。 	<ul style="list-style-type: none"> 透過資料分析與專題報告。 認識鶯歌陶器產業發展現況及面臨的困境。 透過實地訪談，與陶器職人建立連結。 了解產業發展，進而推廣有深度的陶器產業。 體驗不同陶藝手作：陶杯土版成型。 	<ul style="list-style-type: none"> 透過專題研究的歷程，結合自然課程「水溶液的性質」單元，探討出最適合藍染建藍的條件與環境。 完成專題參加科展。 	<ul style="list-style-type: none"> 理解三峽染業興衰，提升對家鄉認同。 透過資料分析與專題報告，了解天然染劑特性。 透過校園植物萃汁實驗的過程，知道生活染劑的功用及萃汁方法。 設計桃藝節文創商品。 	<ul style="list-style-type: none"> 透過資料分析與實驗過程，了解護脣膏的原料及製作方法。 透過實驗的過程，了解生活物品對環境的影響，進而培養保護環境的意志。 設計桃藝節文創商品。
核心素養	國 -E-B2、國 -E-C3、社 -E-A2、社 -E-C3 自 -E-A2、自 -E-A3、自 -E-B1、自 -E-B2、自 -E-C2 綜 -E-A2 綜 -E-B2、綜 -E-C3、藝 -E-B3						
跨域	彈性課程（戶外走讀旅行家、生活美感自造家、感恩關懷行動家） 國語文領域、自然領域、社會領域、綜合領域、藝術領域						
節數	彈性 *3 社會 *2 語文 *2	彈性 *3 綜合 *2 藝術 *2	彈性 *3 專題 *3 社會 *2	彈性 *3 專題 *3 語文 *2	自然 *2 專題 *2	彈性 *3 專題 *3 藝術 *2 綜合 *2	彈性 *3 綜合 *3

伍、茶陶染課程理論基礎

教育部為陶養學子美感覺察力、孕育美感實踐力，建構美感生活學習地圖，透過「學習地圖」系統思維，運用設計思考進行問題解決導向課程教學，引導學生以「美感」解決問題，108 學年度「美感生活學習地圖實踐計畫」提出三個目標（教育部，2019）：

- 一、以「美感素養」解決生活問題：美感應回歸於生活中對人、事、時、地、物之覺察體驗、實踐，運用「美感素養」發現問題、定義問題、解決問題。
- 二、運用「設計思考」跨域整合：運用「設計思考」從覺察感知、構思策略到問題解決、行動實踐，透過「學習地圖」之系統思維、學習歷程，啟迪親師生創藝發想，共構「美感生活學習地圖」，建立美感共學之生活領域。
- 三、以「學生」為學習主體：讓學生透過覺察省思、行動實踐，深刻感受自己也能發揮影響力，改變學習情境、實踐美力，促使學生美感素養之內化與轉化，奠立公民美感素養。

教育家杜威（Dewey,1938）提出「做中學 learning by doing」，主張教育應該以學生經驗為依據，讓學習者可以學習到解決他們現階段以及未來即將面臨問題所須具備的知識與解決能力，而過去既有的知識與技能，只能是過程中的媒介，而不是教育的結果。

Boud 等在 1985 年將「個人情緒與感受」將入了反思學習模式中，指出反思的歷程主要有三個步驟：

- （一）重返經驗（Returning to the experience）：重新建構過去所發生的重要事件。
- （二）關注個人感受（Attending to feelings）：特別關注當時的情緒與感受，檢視當時情緒的正負向與否，避免忽略導致負面情緒的事件與關鍵原因。

(三) 評鑑經驗 (Evaluating the experience)：重新審視你原本已經了解的事、想要了解的事，並且整合進新的知識中。

哈佛大學教授大衛·庫伯 (David Kolb) 整合杜威 (John Dewey) 的「做中學」、社會心理學家勒溫 (Kurt Lewin) 的場地論與認知心理學家皮亞傑 (Jean Piaget) 的「認知發展論」發展出經驗學習圈的學習架構。Kolb 的理論是針對學生不同的學習風格及反思特徵，給予適合的學習內容、學習目標，並能從反思活動中學習成長。將學習過程分為四個階段，包括具體經驗、省思觀察、抽象概念與主動驗證，四個階段形成一循環的學習過程，並不斷的重複 (Kolb, 2015)：

- 一、具體經驗 (Concrete Experience, 簡稱 CE)：強調以個人的感覺進行學習 (learning from feeling)，會從一個特殊的經驗中來學習，對所接觸的人事物產生強烈的感覺。而有趣的具體經驗更能提高學生學習的意願。
- 二、省思觀察 (Reflective Observation, 簡稱 RO)：強調用看與聽等觀察來學習 (learning by watching and listening)，作任何決定之前會先仔細的觀察周遭環境、事物的變化，喜歡由不同的角度來看事情，以尋求事情真正的意義。
- 三、抽象概念 (Abstract Conceptualization, 簡稱 AC)：強調以思考來進行學習 (learning by thinking)，會從邏輯的分析與概念來學習，先對情境完全瞭解之後，才做出有系統、有計畫的行動。經驗只是理性的素材，而這些經驗素材必得經過系統性理念的結構化歷程，才可能建構成為可靠的知識。
- 四、主動驗證 (Active Experiment, 簡稱 AE)：強調以實際操作來進行學習 (learning by doing)，有能力及耐心將事情完成，喜愛冒險性的活動，並且採取行動去影響周遭的人事物。

茶陶染課程以大衛庫伯（David Kolb）四階段體驗學習模式為理論基礎，依據學生的認知發展，建構做中學（Learning by doing）的課程。提供動態的學習模式，可以發現學習者在具體經驗、省思觀察、抽象概念和主動驗證等四個學習階段的行為表現。

為了讓學習橫跨不同領域、由淺入深，我們加進了「引入（Introduction）」的步驟，作為經驗的前導，讓跨領域的知識概念得以導入。每個階段並不只有單一方向，因為環境、參與者間、教師或引領者、設施及裝備彼此之間不斷互動，產生連續性交互作用，在多變的學習環境中，使用合適活動設計，運用合宜的內省及引導分享方式，成為影響學習成效之重要因素，如圖 6。

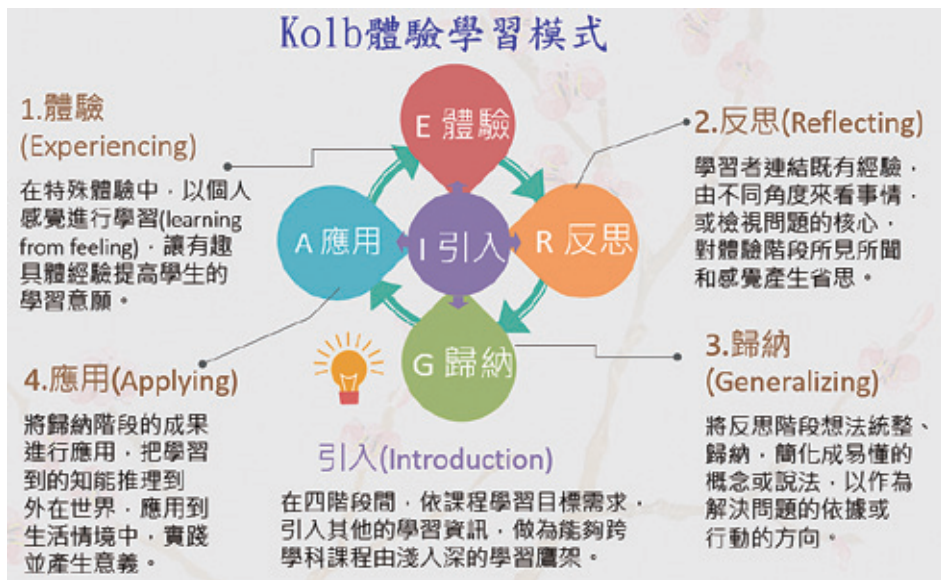

圖 6 Kolb 體驗學習模式

陸、茶陶染課程內容

茶陶染課程內涵包括三大主軸：桃染自得、桃陶吟趣及桃茶靜心，說明如圖 7：

一、桃染自得

- (一) 究與試驗，推動生活無毒有染的應用課程單元。
- (二) 利用植物染的探究與試驗，推動生活無毒有染的應用課程單元。
- (三) 融入「鳶山探索馬蘭」、「走讀三峽染史」作為戶外走讀的校本課程專題。
- (四) 辦理親子共染，社區共學的課程，共創美好生活經驗的和諧共好的親師生關係。

二、桃陶吟趣

- (一) 從學校清水模建築環境認識陶藝的美。
- (二) 藉由參與學學文創的校園五感體驗結合彩繪生肖陶藝，發展陶墊、陶盤、陶杯藝術展。
- (三) 以臺灣印象進行彩繪陶笛課程，作為國際交流共學的主題。
- (四) 實地走讀鶯歌，體認快速工業取代傳統產業的悲歌，啟發對文化保育的傳承。

三、桃茶靜心

- (一) 從校園文學導覽介紹在地故事，以奉茶文化導入學生對於命教育的感動。
- (二) 結合開心農園，推廣食農教育及在地產食材。
- (三) 走訪三峽茶園，訪問在地茶農，對三峽茶產業的興衰進行專題探究。
- (四) 運用上課所學，結合跨領域課程設計，推動行銷包裝在地茶產業。

圖 7 茶陶染課程內涵

柒、獨一無二的藍

桃子腳國民中小學以「藝境」作為特色，除日常的音樂、美術等藝術課程外，例行舉辦「街頭藝人表演」，讓大家體會學生的藝術才能與豐沛才氣。每年也舉辦「桃子腳藝術節」，以「才藝表演」以及「文創市集」，連結三鶯陶花園藝術園區舉辦桃跑節等活動，展現以「課程發展」帶動「學校

發展」，建構對話機制，包括全校共學、中小分部、領域研究、社群對談，以多元機制展開課程對話，發展出桃子腳獨特的臉譜。以學生的新詩作品為例（如圖 8），從獨一無二的藍開始，體驗三峽古老的歷史文化，過程中的跳舞與歡樂，可以發現茶陶染課程密碼與教學創新的重點：

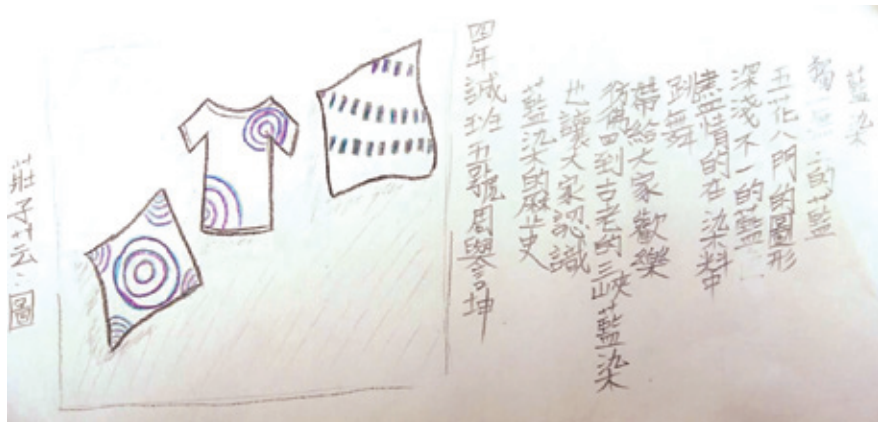

圖 8 學生新詩作品：藍染

桃子腳植物染的課程密碼

一、找尋過去的根源感－連結鄉土文化

茶陶染課程傳承三鶯樹的在地文化，從走進家鄉、走讀家鄉到認識並且家鄉的故事，立基找尋屬於在的根源感，連結每個學生對鄉土的情懷。

二、注入現在的時代感－掌握發展趨勢

茶陶染課程強調專題探究，透過體驗後省思在地產業的興衰，歸納找出符合現代趨勢的脈絡，從發現問題中培養解決問題的能力。

三、拓展未來的方向感－創新教育價值

茶陶染課程中強調創意行動挑戰 Design For Challenge (DFC)，期許、反思、歸納到運用的課程模組，讓孩子活用所學知識，發揮創意並培養積極解決生活周遭問題的人文素養。

捌、教學亮點：班班有專題、人人樂體驗

「茶香染韻樂陶桃課程」主要的教學亮點包括：

- 一、班班有專題、個個樂體驗：專題研究在課程內容與實地田野訪查間拾得素材，培養學生解決問題的能力，統整各領域的知識，落實課程也充滿在地人文關懷，走讀出在地的文化認同和歸屬感。以 Kolb 理論為基礎的體驗學習，讓學生實現「做中學，學中覺，覺中思，思後再做」的教育理念，尊重孩子個別差異，運用生活中的素材，開啟貢獻、自信、榮耀的學習之門。
- 二、素養行不行？跨域統整趣：在茶陶染課程中，讓學生覺察現在生活及面對未挑戰。課程內涵源自桃子腳在地的故事，關注學習與生活的結合，彰顯學習者的全人發展。在教師們彼此跨領域合作之下，課程內容涵蓋「人文歷史」、「語文表達」、「自然科學」、「藝術涵養」，引導學生觀察省思、動手實踐的能力。
- 三、大手牽小手、帶愛去朗讀：大帶小、學習傳承與接軌，是國中小學習環境的特色，由國中部的大哥哥、大姐姐們帶領著國小部的學弟妹，共同探訪校園植栽，攜手創造學習共同體的校園環境，培養孩子們愛校、護校的使命感，營造屬於桃子腳特有的學習氛圍及脈絡。
- 四、在地文化情、傳承我最行：藉由知性兼具趣味性的在地特色課程導入，掌握三鶯樹之社區發展，融入「茶、陶、染」、「走讀三峽染史」為在地的特色課程，運用社區資源共同推動在地特色課程營造，從校園和社區開始，由近而遠進行戶外走讀的學習課程。
- 五、異國交流趣、放眼國際通：立足三鶯，放眼國際，透過在地和異國的學習及文化交流，讓孩子體認到身為地球村裡一份子尊重與發展多元特色的重要性，走出窠臼、傳統，學習不設限，為我們的生活注入不同的創意及生命力。

圖 9 班班有專題之三峽老街走讀

綜上所述，有關茶陶染課程中教學創新，包括：跨課程主題創新、跨領域評量創新、跨學制傳承創新、跨國際行銷創新等四個面向：

一、跨課程主題創新

以「低中高」學習三階段橫向結合「體驗感受」「自造交流」、「探究應用」的學習歷程。「茶陶染課程」整合課程五大目標讓學生內化形成素養，圖 9 說明跨領域課程統整的戶外走讀旅行家的設計思維。

二、跨領域評量創新

以「學習表現」當作評量指標來檢核學生是否達到目標，讓評量績效化。以「自我評量」的方式讓學生透過實作、同儕互評、自我檢核修正，進行滾動式的素養導向評量。

三、跨學制傳承創新

結合班級經營課程以「7+2」國中部七年級大手拉小手，攜手小學二年級的學生「為愛朗讀、認識校園植物」，以「專題報告」的方式讓高年級學生透過體驗學習進行探究。

四、跨國際行銷創新

以「國際交流、行銷在地」讓學生在進行國際交流的同時，將在地的文化產業行銷國際。

以「桃藝節行銷班級夢想」，透過文創、展演、架構行銷文創產品的網站，將班級夢想家傳遞出去。

圖 10 戶外走讀旅行家的設計思維

玖、十年磨一劍—課程微整形

經驗學習是一種藉由反思並且具批判的演練機會，提供與增強學生學習的一種手段，參與的學生可在實踐中發展其知識和應用理論（Kolb, 2015）。杜威在 1933 年的思維術《How we Think》一書中定義反思是一種有目的性的思考方式，檢視過去的經驗並且改善學習行為的一種過程，是連結先前經驗與實際探索的結果，同時藉由反思考促進學生解決問題的能力與從經驗的反思中學習（Dewey, 1933）。綜觀課程反思能夠檢視學習過程中的經驗並且改善學習行為，摘錄參與課程老師的回饋裡了解課程進行中的反思經驗：

帶領學生從居住河川染織業汙染的思考與傳統在地藝術藍染的探討出發，從單一領域學習到發展特色教學，需要行政的支援、共備夥伴分享教學熱情與創意激盪，這共好的成長歷程是我認為最珍貴的收穫。（林怡如老師，20年資深教師）

課程實踐中最大的成就是串聯在地產業與學校的合作，孩子們能沉浸在豐富的物產資源和文物史料裡，以深刻的問題剖析三峽產業的過去，目睹現在快速製造的困境。讓家鄉的歸屬感觸動孩子們的小小心靈，更觸發大大的思辨之旅。（何智超老師，5年新生代教師）

參與工作坊的兩年中，感受到老師的熱情、學生的認真、家長的支持，讓整個課程豐富精彩。低年級主要為生活體驗課程，藉由五感體驗串起課程內容，並與校本課程相作呼應，不僅連結校園生活，也扣緊家庭之間的情感。（沈玠諭老師，藝文領域教師）

今年，桃子腳課程地圖完成了第10個版本的修訂，我們稱之為「課程微整形」，透過課程反思檢視學習過程中的經驗並且改善學習行為，有關美感教育課程地圖經過課程發展委員會深度匯談及討論作修訂，以二、三、四年級為例說明課程微整形的內涵：

二年級上學期增加農情覓意主題課程，結合學校豐富的生態及食農教育，協助孩子認識傳統農村的日常生活，也符合學校戶外走讀及感恩關懷的課程主軸。

三年級增加公共藝術大道主題課程，帶領孩子探索校門口學勤路上遠雄藝術大道，這條長度1.2公里的馬賽克拚貼藝術，曾經獲得金氏紀錄認證，也符合學校戶外走讀及美感生活的課程主軸。

四年級增加巴洛克藝術主題課程，帶領孩子探索三峽老街的巴洛克建築藝術，深度認識東方藝術殿堂著稱的三峽祖師廟，並採訪在地傳統產業職人，製作感恩卡紀錄及感謝堅持傳統文化的在地職人，符合學校戶外走讀、美感生活及感恩關懷的課程主軸。

拾、綻放教育理想國的光彩

桃子腳課程發展沒有終點，只有千萬個起跑點

茶陶染課程方案與教師教學創新，以學生為中心思考發展出來的美感課程地圖，走出傳統生活框架的桃式課程風格，將課本內容結合在地生活經驗，轉化成解決問題的有用知識，並於課後找尋課外相關文史資料，在親師生共學的眼中，我們觀察到學生對求知的渴望及學習後的愉悅與快樂，就是那道散發出教育理想國的光彩。

桃子腳「茶香染韻樂陶桃」課程反思的策略主要以研討、分享、實踐、回饋及行動等五個面向進行：

（一）在研討中發展課程

桃子腳教師參與各項課程研習，隨時都在思考研習內容與學校願景及課程主軸的關聯，回到學校領域及核心小組進行對話，在課程發展委員會中提出建言，成為學校課程發展重要的源頭活水。

（二）在分享中檢驗課程

桃子腳連續三年擔任新課綱核心學校，每年有許多交流分享及發表課程的機會，透過分享課程的經驗可以蒐集許多回饋與建議，提供課程省思及改進的機會。

（三）在實踐中反思課程

針對教學行動後進行反思，運用 PDCA（Plan-Do-Check-Act 簡稱）評鑑歷程，桃子腳校訂課程在計畫構思階段，及引入課程評鑑檢核機制，以確保課程能夠呼應學校願景及課程主軸，在課程實踐過程中同時進行課程評鑑。

未來，桃子腳以美感地圖為主軸的課程設計，形塑三鶯地區獨特鄉土文化風格的學校，我們期待以「三峽區的茶與染」加上「鶯歌區的陶」，連結學校本位課程的三大主軸「戶外走讀旅行家」、「生活美感自造家」及「感恩關懷行動家」，打造一座教育的理想國，成為親師生樂學共好的桃花源。

參考文獻

- 桃子腳首頁（2019）。桃子腳首頁：品牌故事。2020年2月1日取自
http://www.tykjh.ntpc.edu.tw/default_page.asp
- 教育部（2019）。用美感帶著孩子圓夢「美感生活學習地圖實踐計畫」。2020年3月1日取自
https://www.edu.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&s=FEB3A262D6304B73
- David Boud, Rosemary Keogh, and David Walker. (1985). *Reflection: Turning Experience into Learning*. Kogan Page.
- Dewey, J. (1933). *How We Think*. D. C. Heath.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. Macmillan.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development (2nd ed)*. Pearson Education, Inc.

道禾心行學： 二十四節氣生活美學之探究與實踐

學校簡介：

道禾心行學以華人文化最具特色之節氣時序為校本課程設計依據，以大自然為師，學子天賦自由為本，發展現代村落式教育。依循二十四節氣時序，融合自然教育、美感教育、多元文化教育，進行涵蓋『時習』（人文知識）：語文、哲學、數學、邏輯、物理、自然、天文、氣象、文化、歷史、地理以及『舞雩』（人文素養）：音樂、視覺藝術、工坊藝術、戲劇、戲曲、飲食、養生、六藝文化等領域的學習活動。

道禾教育研究院 | 蔡佩伶學術長

個人重要經歷簡介：

道禾實驗學校學術長，十六年的實驗學校經歷，曾擔任道禾校長十年。為發展道禾心行學以及培育師資、主管，曾先後共同創立道禾英語文教育中心、道禾教育研究院、道禾書院、道禾學術中心等單位。專長為課程領導美學、課程美學、師資培育、系統化的跨領域課程發展、以文化為本的英語教學等。

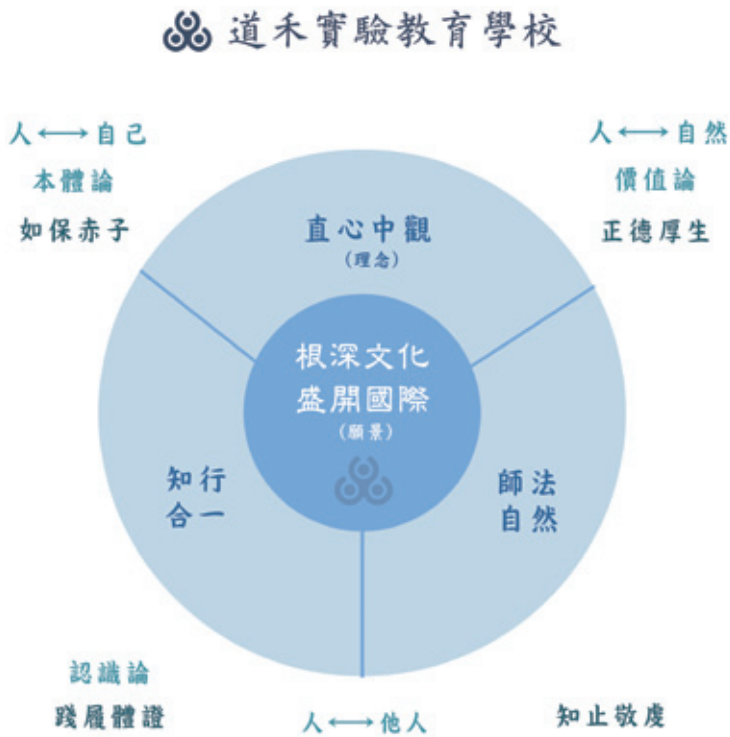
一、道禾美學教育：有根有本的文化美學思維

（一）道禾心行學

道禾教育於 1996 年在臺中市的教育土壤中萌芽，由幼兒園起步發展至實驗中小學，為了探尋華人未來教育之主體性，始終堅持著採十煉一、十年一事的精神，以心行學為教育思想，「如保赤子」為教育理念，

「正德、利用、厚生，惟和」為教育宗旨，凝煉出「慎諾、如實、深耕、究竟」的辦學態度，以「求難、求拙、求慢、求少」的辦學心法，經由「以心傳心」、「心行傳習」、「師法自然」、「知止敬虔」、「由藝入道」、「踐履體證」等六大教育實踐路徑來發展與實現教育理念。

表 1 道禾心行學教育願景與路徑

道禾以東方哲思為教育中心思想，致力於發展屬於華人教育美學的教育之路，專注於培養兼具文化主體意識的全人，開展了『文化母語』的教育心行學探究，透過以心傳心、心行傳習與知行合一的學習過程，燉養出保有自身民族性（cultural diversity）、時代性（contemporaneity）、獨特性（uniqueness）的學子與創作者（曾國俊、蔡佩伶，2010）。在核心課程上涵蓋了（蔡佩伶，2017）：一、家學：以傳授人文知識為主，傳遞人類智慧，啟發智性思考。二、家文化：以人文藝術、工坊學程涵養素質為主，意即「道禾節氣生活美學」課程，傳遞文化之核心價值，培養孩子具有敬虔態度，價值判斷能力，知行合一的意志，『透過傳承的不斷累積而豐厚生命的精神，它永不歸零，永不浪費，永不過時』（曾國俊，2006）。三、家天下：讀萬卷書，行萬里路。落實於教師引導學生的自主學習、行動學習與自我創作。道禾二十三年的辦學經驗，一方面強調依循二十四節氣生活、歸返自然之道，更藉由經典傳習、文化陶養與品格教育之浸染，使東西方教育理念互參，引領學習者邁向自覺之路。

（二）二十四節氣生活美學

2016年，聯合國教科文組織將『二十四節氣—中國人通過觀察太陽周年運動而形成的時間知識體系及其實踐』列入人類非物質文化遺產。『二十四節氣』，這是華人隱於平凡中，最精粹的常民生活之文化美學。子曰：「天何言哉？四時行焉，百物生焉，天何言哉？」，道禾以華人文化最具特色之節氣時序為校本課程設計依據，以大自然為師，學子天賦自由為本，發展現代村落式教育：『道禾心行學』。道禾心行學以中華傳統文化為底蘊，依循二十四節氣時序，融合自然教育、美感教育、多元文化教育的『二十四節氣生活美學』。以節氣生活美學為核心，進行涵蓋『時習』（人文知識）：語文、哲學、數學、邏輯、物理、自然、天文、氣象、文化、歷史、地理以及『舞雩』（人文素養）：音樂、視覺藝術、工坊藝術、戲劇、戲曲飲食、養生、六藝文化等領域的學習活動。

表 2 道禾心行學課程體系『時習』：人文知識課程。（蔡佩伶製表，2017）

時習	國語文暨文學	英語文學	數學	自然科學	人文
節氣生活 幼兒園	節氣詩選 節氣文學 字感啟蒙	節氣語言融合 課程 多元文化體驗	數感啟蒙 生活數學 數學與美學	四季自然 農耕與山水 探索 觀察 探問	我 家庭 社區 愛
節氣禮樂 小學	四季詩選 四季文學 文學賞析 文學創作	東西方文學 跨領域課程 國際議題探討 國際行動 國際交流	數學奠基 數學與美學 機關術 桌遊創作 專題探究	生活科學 農耕與山水 科學研究與創造	我、家庭、 社區、正義 與和平、 國際議題、 國際參與
節氣文化 中學	東西文學賞析 東西文學比較 文學創作 專題研究	東西方文學 多元化議題 研究 國際議題研究 國際行動 國際交流	數學應用 機關術 專題探究	科學與科技 生態與永續 自然科學 專題研究	正義與和平 國際議題 國際參與

表 3 道禾心行學課程體系『舞雩』：人文素養課程。（蔡佩伶製表，2017）

舞雩	雅文化	游於藝	身體美學	創客思維
節氣生活幼兒園	四時慶典、 書墨、茶	陶、紙、染、 皮影	音樂、律動、 戲劇、幼兒山水	積木、空間、 比例
節氣禮樂小學	茶、書墨、棋、 花、雅集	染、紙、陶、 木工、金工、 裝幀、皮影	游泳、劍道、 武術、音樂、 戲曲	積木、空間、 編碼、邏輯、 動力
節氣文化中學	茶、古琴、 花道、香道、 雅集	染、紙、陶、 木工、金工、 裝幀	劍道、弓道、 武術、崑曲、 京劇、南管	機器與動力 程式編碼

（三）自然之美：自然而然

道禾心行學透過『時習』與『舞雩』發展全人的教育，引導學習者順應二十四節氣變化，在依時吐納中，自然而然地學習與生活；在順應天地變化的步調中體悟沁潤，感知自然的變更、覺察自身與自然、自身與文化的關係。在生活中積累對萬物的感恩敬虔之心與豐富的美感經驗，體悟自然規律、文化脈絡，傳承智慧並能欣賞多元，開啟自主性的學習之路。『二十四節氣生活美學課程』包含在節氣生活中讓學習者覺知過去、現在與未來，是時間軸與空間軸間建構起的立體學習歷程，體證東方智慧至高至平的歷時性與共時性。讓學習者在與人、與自然、與文化的互動中，自然地獲得秩序感、專注力、協調能力和獨立能力等基本能力。

學習者將在節氣生活中所感知與經驗透過藝術創作釋放、轉化出來，透過內在思考再進行創作，是一種由內而外的展現過程，豐實學習者的生命厚度。道禾學習村裡有專職專任的藝術教師與工坊職人進駐校園，與其他時習領域老師進行協同教學，提供更多的藝術教學資源與統整跨域性的美學課程，為避免藝術創作淪為囫圇吞棗的速食文化，美學老師引導孩子討論、觀察、進行創作，啟動更深層的內在文化活動。藝術教師依各學年制發展週期性的藝術統整課程（幼兒：節氣生活；小學：節氣禮樂；中學：節氣文化），進行表演藝術、視覺藝術、工坊藝術等創作活動，提供學習者更開放的藝術學習情境，開展學習者的多元智能。「在節氣生活美學課程的藝術教育路徑裡，我們期待～藝術是孩子一輩子的朋友，能不斷滋養著他們的內在心靈」（黃麗謹，2011）。

（四）文化之美

藝術與生活裡的文化一直息息相關，『文化』即是人生活的軌跡，經過反思淬煉後留傳下的經典（蔡佩伶，2016）。道禾在美學教育實踐過程中，是無法從文化脈絡抽離的。藝術就像是建立生活中的美感經驗與美學涵養，它是引發內在心靈感動繼而湧現愉悅和自我對話的機制，並藉由與週遭環境產生連結的情感，表達自我的思想與美的感覺，這是一種校園文化精神，也是對於自身文化的踐履體證。

「以心傳心，心行傳習」¹是道禾文化之美的核心精神。道禾重視從具體的生活實踐中引導覺性、反思與自我心性修煉，規劃了「六藝文化學程」，從能力的修煉中長養學習者的心性，亦透過文化美學的學習傳遞華人文化之美、接續到自我文化認同的「心行傳習」。

禮「茶道」：「情心品味，吸納默讓」，知止、靜心涵養『奉』的美學。

樂「古琴」：「寓道於器」、「道器並重」，薰染黜俗歸雅、人琴合一的琴德。

射「弓道」：「引弓射箭心眼虹，不移寸步跨長空」磨礪「自制、立志、成德」。

御「劍道」：「覺動體天地，直心即劍心」，鍛鍊「專注、勇氣、修心」。

書「書道」：「行神入筆自體現」，照見整體與直觀的實體精神軌跡。

術「武學」：「為道日損、為學日益」，覺察內運外動的心流與能量。

（曾國俊、蔡佩伶，2012）

例如「人文茶學」的學習即是心行的路徑之一，而師生之間的關係為『心行傳習』。一開始老師不長篇說教、解釋，卻轉化天地於一方茶席間潛移默化、由藝入道，學生透過能事茶儀軌、一方茶席的安排、茶溫茶色的掌握，到能細心觀察自己與茶、與自然、與人之間微妙心境。是從『手』到『心』的一個學習與體悟，在茶席間再流轉出「止」與「奉」

¹ 這裡所謂的「心」，是指人類的心理活動。因其念念遷流不息，故稱「心行」。心念遷流，若無恰當的導引，則飄盪奔逸，無所依持。因此需當接受教育，積蓄能力，長養志氣。教育活動，從生命的相契來講叫做「傳」；從能力的培育來說叫做「習」。「傳」重在內在心性的證會；「習」重在具體能力的養成。錢穆《論語新解》曰：「習者，如鳥學飛，數數反覆。人之為學，當日復日，時復時，年復年，反覆不已。」能力的養成，必須通過不斷地反復練習，使其熟練，進而由外而內，內外並進。

的精神美學。而這是心靈內在安定的力量，藉由必然的超然與自我學習，內省與生命的領會。

（五）工坊之美

工坊美學由藝入道，實習踐履，以達「萬物啟蒙，格物致知，知行合一」。工坊美學教育是另一在「時間」的觀點上實踐與辯證的美學觀點，秉持以大自然為師「天有時，地有氣，材有美，工有巧」萬物為啟蒙。再加入探尋華人文化基因裡的水、火、金、木、土，採集自然裡的原形、元素，創建陶工坊、木工坊、金工坊、紙工坊、染工坊、裝幀工坊、活字印刷工坊等學習環境，以有機、可建構的方式加入課程設計（曾國俊、道禾美學研究小組，2014）。授課者，可能是匠人、可能是教師，是嘗試把生命傳遞出來的老師。他們對於自我技藝的鑽研，是日復一日、年復一年，不僥倖、不苟且的專注作業。學子隨在匠人身旁學習，在技藝之外更重視其對匠人精神潛移默化的自然領略，藉由日常手作與課堂所學結合，亦能具現孩子無窮天賦與赤子之心。在這裡，工藝被賦予了新的意義，因為有了人間情心的託付，從一個故事開始重新發現人性的美好，帶著一份心意，打造一份承載記憶與感謝的工藝，透過雙手去思量情深意重的面貌，體會手作和手感的溫暖和質樸，從而能夠使人們感受到工藝與心意的藝意之美。用一種靜、慢、細、長的手作速度帶學子走向從容找到寧靜的力量，步入靜安。對照現今習於速度追求的外在環境，以為更多、更快就能帶來更好！忘了人之所以無所取代，被需要的理由為何？「慢慢來，實實在在的手作過程所散透出的溫度、情感、個性、量身打造、獨一無二的氣息，讓器物有了靈魂，也讓生命有了靈魂」（曾國俊、紀碧雲，2014）。

二、日常與非常之美：有節有氣的生活韻律

（一）禮樂生活 默契萬物

『展現我們的文化母語與基因即是世界多元文化之美』（曾國俊，2010）。學校型態的演化，從過去的學習工廠，到現在的多元興學，我們可以看見學校發展的軌跡，在最真誠而兼善的年代，學校需要扮演著

社區、家族、村落的文化教育甚至是人際互動、傳承技藝、智慧共享的場域。道禾相信結合文化、教育、生活的綜合美學空間，能夠承載真心、善識、美行，成為三代人共生、共學、共享的家文化空間，以親子共享、四季循環、社群參與、多元藝術為空間核心價值我們友善對待、接納零至一百歲的年齡層，讓一個三代人智慧與溫情、交流與分享的地方，在這裡萌發，進而生長，同時記錄、學習、傳承一種文化母語，一種共同的生命印記（道禾三代塾，2018）。

節氣生活美學統整與連結道禾學習經驗，依著四季更迭，將節慶文化自然而然地融入學習歷程，道禾設計春、夏、秋、冬慶典活動，融合禮樂文化精神，傳遞文化與生命主體，感恩祈福的生命意義，也透過具體的體驗活動，讓孩子感受人與大自然的微妙關係，每一個慶典活動結合了人師的生命傳承，文化的喚醒與體驗，美感的陶養，是生命與美感教育的學程，以具體生活與工作的型態於日常生活中，卻又深刻的統整活動。透過合一、敬虔、流暢與美學的活動，帶給孩子一個難忘的生活圖像記憶與學習，我們深信這不僅能帶給孩子自主的成長養分，更是引發孩子自我思想的覺醒，以及感受其價值進而自我肯定的文化傳承路徑。

表 4 節氣生活與四時慶典意涵表（道禾節氣生活美學研究小組，2010）

名稱	春社慶典	夏日茶會	秋社慶典	冬日茶會
節氣	春分	夏至	秋分	冬至
時序	春祈	夏耘	秋報	冬藏
五行	木（希望）	水（滋養）	土（歡樂）	火（溫暖）
象徵精神與意涵	祈生、生長、祈求	繁茂、草葉豐富	敬謝天地、穀物豐收	歲末團圓、感恩分享、除舊布新
社食（感官記憶）	醃漬食材（梅、蘿蔔、醋）、春捲、茶泡飯	粽子、竹筍湯、五毒香料	社飯分食、月餅、米香	冬至圓、炒米仔、烤麻糬

名稱	春社慶典	夏日茶會	秋社慶典	冬日茶會
果實	梅子、種子	瓜果、荔枝、龍眼	柚子、柿子	棗子、橘子、金桔
茶	冬片、雨前茶	文山包種、太極翠螺	荔枝、紅水烏龍	桂花烏龍、凍頂烏龍、鐵觀音、普洱
儀式 (精神)	春祈禮樂、擊鼓而進、擊鼓而退	竹竿舞、編織舞、曬書與整理	秋報禮樂、擊鼓而進、擊節而退	九九消寒圖、晴雨圖、分享、感恩活動
本位慶典 (幼教)	植樹、春耕	舞蹈、戲水	親子創作、秋收活動	去舊還新、點燈祈福
本位慶典 (中小學)	師生音樂會茶會、植樹	美展、詩與樂無我茶會	秋風遊藝、詩歌茶會	美展(水墨) 冬日市集 詩歌茶會
民俗慶典	種蔥、跳菜畦、迎祈(旗)、壘石	龍舟競賽、香包、灑雄黃酒、艾榕門上繫	戲曲、歌仔戲、布袋戲	童玩(扯鈴、陀螺、皮影戲) 祈福點燈
形式	春樂	夏舞	秋收	冬藏

三、四季之美的節氣潛在課程創作：課程與自然、藝術環境的交融

節氣生活美學，是一個可以把人心導向良善與靈性境界的載體，美學教育的環境更是一個學校的靈魂，一雙看不見的手，為孩子的一生提供沃土與滋養（蔡佩伶，2015）。在道禾，學生浸潤在豐富的文化與美學課程裡（如六藝、書道、工坊、戲劇和音樂等），但道禾的藝術老師們不希望藝術的美好僅侷限於上課時才發生。藝術的美，應該在生活中陪伴著學生，美可以從藝術課程裡延伸出來，讓學生在生活中自己去探索、想像與互動，美就是道禾學生隱性的藝術朋友，學校本身就是一本有豐富內涵的「大書」，亦是一種隱形的潛在課程，無形中影響著道禾的學生。再這裡要以公共空間的『節

氣廣場』與教室裡的『節氣詩畫』等兩項教師團隊創作作為節氣美學人文空間的範例說明。

道禾美學小組從課程延伸到校園，從校園的情境設計與規劃影響到課程，進行一場有機的美學互動。在進行道禾環境美學規劃與設計時，經常要思考屬於道禾風格的獨特性，道禾循著四季的節氣，有著自己的四季慶典，過著依時吐納的生活。究竟道禾風格到底有什麼獨特的地方？

道禾在美學的選用上，除了秉持著「有機、原型、元素、可建構」的理念之外（曾國俊，1996），內在包含的森羅萬象，極其廣大又包容性極高。道禾風格在表現上並非不能濃烈大膽或只能清幽留白如禪定，而是這股色彩除了可以淡雅亦可以鮮艷，但鮮艷卻沒有輕佻的氣息。宛如那些艷麗卻樸拙的美麗礦石山脈，沉穩且優雅，由大地而生。彷彿來大自然的色彩，那樣的色彩則毫無為違和感。淡雅好比茶桌上所使用的白桌巾或白茶器，那白是素雅樸實的布料與溫潤的白釉，所散發的簡單又溫和的氣質；與一塊亮面光感的白色布料，所呈現的留白空間帶來不同的意境（鍾旻家，2019）。

以道禾節氣廣場的設計為例，在素材選用上需以真實自然物進行布置，呈現之前，必須要先進行素材的蒐集。例如想在秋天時進行秋葉的創作，可能是藝統活動或是環境上的布置，就必須事先蒐集欲創作的葉子大小。蒐集來的天然材都需要花長時間的日曬風乾，才得以保存下來使用。在蒐集的過程中或是把庫存拿出來整理的同時，都可能會面對到灰塵、蛀蟲或腐壞的狀況，但這也是這些天然物在大自然的節氣裡本來就會發生的狀況。若能以平常心以待，就能再度以美的角度去運用這些天然材。以下為道禾工研校鍾旻家與美學小組的教師團隊在節氣廣場的節氣裝置藝術的設計，以及該創作與課程、慶典、親師生，作為在一年四季裡互為主體的生活實踐課例。

一、春季校園環境設計與規劃

(一)、設計源起：

1、設計教師：鍾旻家

2、設計時間：2020年的春季

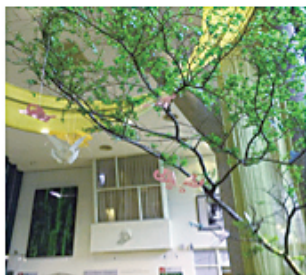
3、執行團隊：工研校藝術教師團隊

4、設計理念：

春天的工研校區可以看見落羽松褪下火紅的衣裳，換上新裝，吐出新芽。往前走去，看見大樹樹暈成畫。春風吹來，樹群昂首搖曳舞向雲天，滿山的翠林，令人心曠神怡，滿盈春色盡收眼底。被綠意包圍的學校，處處都是春天捎來的訊息。但校園裡大多是常綠植物或變葉植物，卻是較少見花兒的蹤跡。

所以人們常說春天百花齊放這句話，在充滿綠意的校園裡，卻較難感受到。但是我們卻常說春天蝴蝶蜜蜂辛勤工作的故事給學生聽，然而，春天的校園也會有蝴蝶蜜蜂造訪，因為沒有太多的花，只有零星幾隻飛舞。

於是我們在設計上，會努力地想要為學生創造這樣的環境，以呼應我們想要給學生的春天意象。

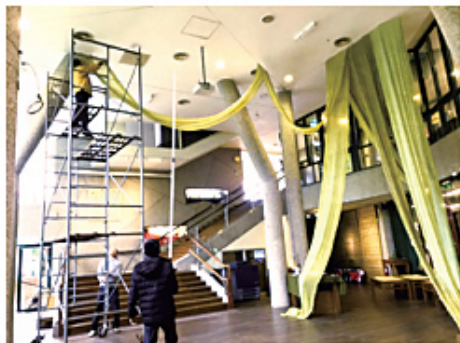

5.設計規劃：

春天是我們覺得最難佈置的一季，不能使用假花，活靈活現的蜜蜂和蝴蝶，因不可能抓真實的蟲野放大廳，於是我們必須想辦法創作出春天的意象表現。例如布的大量使用，形成我們想要的底色。

工研校的大廳非常氣派、挑高三米，每次進行佈置必須架上工程梯，爬上爬下才能工作。由於空間體大，於是任何平常的東西一擺進大廳，全都像縮小燈下的小物。

為了讓大廳充滿四季的氣氛，我們常以超長手染布染出各種顏色，來烘托大廳每一季的氛圍。春季的代表顏色—嫩綠色，就是我們以七里香染出來的色彩。染好的布在空中怎麼拉？怎麼垂掛？去搭配空間、創造出適合的線條是個學問。布的線條是抽象的，我們常常在拉布的時候，一邊拉、一邊感受、一邊調整，不同姿態的布帶給我們很不一樣的感受。

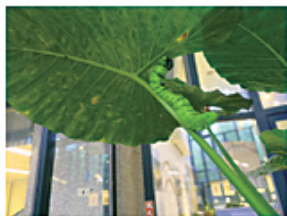
布的拉法，所呈現的線條，必須要與我們想呈現的景，互相搭配、互為襯托。

去年以紙雕方式設計了蝴蝶翩翩飛舞的景象。但新竹潮濕，空氣中的濕氣讓紙受潮，也讓紙蝴蝶難以維持很久。

今年我們選用毛毛蟲，因為牠是蝴蝶的幼蟲，未蛻變的前身。毛毛蟲給人的感覺，是綠色的、軟軟的、短短的、蠕動的。於是我們嘗試去創造這樣的意象出現。

想了很多材質，藝術老師跑遍了賣場尋找，終於找到難得一見的綠色海綿，符合我們心目中軟軟感受的材質，經過藝術老師們巧手繪製，創造出栩栩如生的毛毛蟲，活靈活現樣貌，就算你近看也會嚇到喔！

毛毛蟲在綠葉上爬呀爬，毛毛吃嫩葉的景象，讓我們設計的綠意層次中，多了生動的小傢伙！春天就是萬物甦醒，所以我們的佈置也要在靜態的綠意中透露生機。

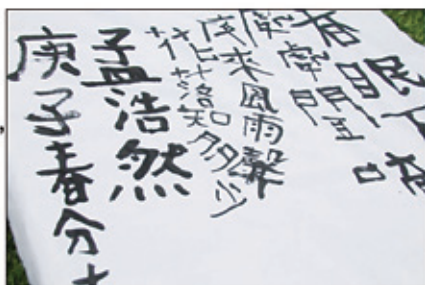

(二)、校園課程延伸：

與書道課程結合書寫，
以毛筆寫下春天的詩詞，
樸拙的字體充滿童趣。

< 點下九九消寒圖上最後
一朵紅梅，象徵春天的到
來。

在美學課裡，手染一條綠色布巾，作為
我們春天的信物，學生有的當頭巾、有
的當領巾，校園裡真的是綠意盎然。

春季與農耕課結合，學生下田插秧，吟詩書寫，手染翠綠，春意盎然，春天裡的道禾村子好忙呀！

(三)、設計者反思：

春天的佈置是我們覺得素材最難使用的一個季節，不能用假花，使用鮮花或任何植物又撐不了長時間。嫩綠最像春天，嫩綠色又最難萃取。活生生的動物最像冬眠甦醒的春天，靜態的擺設如何呈現活生生的感覺？春天對藝術老師來說，就像是出了難題給我們。但也在每一季的激盪中，有著一季又一季的idea來呼應我們的春天。

二、夏季的校園環境設計與規劃

(一)、設計源起：

1、設計者：鍾旻家 老師

2、設計時間：2019年的夏季

3、工作團隊：工研校藝術教師團隊

4、設計理念：

炎炎夏日，綠樹成蔭，工研校到處是蟬鳴與蛙叫。過去常以荷花作為夏日佈置的選材。但荷花其實喜愛陽光，不喜歡窩在室內的角落，於是我們將荷花佈置於室內，這經常使得荷花盛開的嬌姿維持不久。於是我有一個異想天開的想法，心中的畫面連結到了小時候看過的一個超現實的繪本《瘋狂星期二》，這個繪本故事與畫面很奇特，一直深深地烙印在我的腦海中。然而，我心中想實現的畫面，就是如何讓荷花可以以裝置藝術的姿態，飛翔在工研校的大廳裡呢？

這邊筆者所提到的裝置藝術，裝置（installation）係指一種形式手法而非風格，是針對一個實際或概念空間所進行的藝術創作行為或手段（姚瑞中，2002）。作品呈現在真實的空間之中，並讓這個空間形成環境氛圍。藝術老師們運用自然的素材，抑或混合媒材來進行來自我們的想像或發自內心的藝術性、概念性的經驗創作呈現。裝置藝術除了構成了某個空間與氛圍，還可以與觀眾互動的。學生除了可以欣賞，還可以觸摸感受，能實際的互動，裝置藝術在校園這個空間進行一段時間的停留，並會因應四季的變化而有所改變。

設計規劃：

讓荷花能以裝置藝術的姿態出現在校園裡，我認為這出現的意義是，當鮮花凋零時，我們的佈置仍然可以讓孩子看見，以藝術的形式延續荷田的生命。要讓荷田以有層次的綠色調與高高低低搖曳生姿的姿態展現。在色澤上，必須要透過藝術老師以手繪的方式進行深深淺淺綠色調的染色，才能讓每一片荷葉栩栩如生地展現。同時，以藍染布象徵河流在荷田間緩緩地流動著。

甚至我們希望，這股夏日的清涼，可以從工研校大廳，流往戶外節氣廣場。我們在節氣廣場設置了粗竹林，企圖營造竹林下有荷花池的清涼景象，所以這次養一個池，水中七彩魚兒魚兒游呀游，水草綠油油。整個藝術團隊從藍染染布、荷葉田染色、車縫製荷葉、製作蜻蜓到大廳綁線挑高懸吊工程，一季整整花費了六個工作天，才得以完成從大廳延續至節氣廣場的佈置。

(二)、校園師生互動與課程延伸：

在夏季，藝術教師為校園環境設計了荷田意象，引起了國語文老師的共鳴。在大河家，老師以《小池》這首詩：「泉眼無聲惜細流，樹陰照水愛晴柔。小荷才露尖尖角，早有蜻蜓立上頭。」學生在設計的荷田下作畫與讀詩，呼應校園的夏日氛圍。在藝術課裡，發現學生變得會主動去觀察校園荷花與睡蓮的差異，這就是境教帶給學生潛移默化的影響。

藝術課也帶著國小的學生到生態池的荷花邊寫生作畫，讓學生不但能夠觀察到實際荷花的樣貌，在校園裡，還可以同步欣賞到藝術老師的創作。一位小四的學生指著我大廳設計的荷田問道：「晏家老師，這個天空中的荷葉，倒底是在水中?還是在天空飛翔? 蜻蜓到底在水面?還是水裡?」聽完，我會心一笑問他：「那你覺得是什麼?」

(三)、設計者反思：

荷花擺在室內，雖讓校園空間增添了花香與禪意。但站在愛護植物永續生存的角度，也選擇在適當時機，將荷花移植至生態池，以利荷花吸收日月精華，重新生長。

然而，創作有色彩層次的畫布，並不是到布莊能夠直接購買的現成布料，於是純手工的繪畫與縫製荷葉裝置藝術作品，讓藝術教師花費不少時間創作。跨部門的藝術合作，常常需要互相協調與溝通，亦需要學校對藝術團隊的實際支持才能做到。

三、秋季的校園環境設計與規劃

(一)、設計源起：

1、設計團隊：工研校藝術教師團隊

2、設計時間：2019年的秋季

3、設計理念：

工研校有兩棵孩子最愛大樹，一棵是刺桐奶奶；一棵是大榕樹爺爺，刺桐奶奶已經年老離開，剩下大榕樹爺爺每天陪伴著孩子，讓校園裡的孩子，像猴子一樣在他身上，爬上爬下與盪鞦韆。每到秋天，刮起風來，樹林就會灑下很多的樹葉金幣，特別是大榕樹爺爺的樹葉金幣最金澄澄的。筆者常常站在樹林下，感受著秋天風的溫度與雪片般飄落的葉子，似乎有著一份浪漫的秋意。於是落葉與風便是我們俯拾即是創作材料，校園的孩子也會透過拾秋，來進行秋天的創作。

4、設計規劃：

從樹葉金幣的黃，讓我們聯想到美麗的黃、橙、橙橘、橘紅色調的變化，若只運用自然素材而且可以維持一整季，都如此色彩豐富，是件不容易的事。

所以雖然葉子的色彩千變萬化，煞是美麗!但光靠葉子的顏色是無法維持的，樹葉金幣的豐富的黃色調與橙紅色調，也是稍縱即逝。於是我們透過染布，染出我們心目中的暖色調色彩，從黃色漸層到橘紅色的秋季色調，來與葉子進行佈置上的搭配。

(二)、校園師生互動：

「春旗」同時有著「春祈」的意義。

當學校說要為校園的大家設計春旗卡片時，同時還具有道禾味的訴求，我們光是研究祈福紙，應該要是什麼形狀？長方形，給人什麼感覺？三角型，給人什麼印象？就討論了很久！再加上，還要具有道禾特有的顏色？

如果我們買現成的紙，很難創造屬於道禾自己的味道，要打造獨一無二的視覺感受，只有手工製造的東西才能擁有這樣的美感與紙質！於是道禾的春旗也要是這麼獨一無二的質感。藝術老師們以染布的技术，來手染手操紙，將一張張林政立老師的手工紙打造成色彩雅緻的小卡片。

每一個顏色，都有著藝術老師祝福意涵：願大家都充滿智慧、安康、幸福……

一年之計在於春，校園裡大大小小寫下心中的願望，幻化為一張張祈福卡，繫於繩上冉冉升起，將大家的心繫在一起。

(二)、校園師生互動與課程延伸：

從經典中，我們都讀過一些好詩。為了呼應小學生在書道課程以毛筆書寫秋天的詩集，以及國小學生擊節所詠的詩經《蒹葭》，我們特別在書法作品旁配上蘆葦來表達對於詩詞的回應。蘆葦花輕輕搖曳，放眼望去白茫茫的，帶出了濃濃的秋意。

因為新竹獨有的地形與氣候，每到秋天就會吹起強烈的陣風，這股風，風乾了米粉、風乾了柿餅，所以秋天不帶學生到戶外跑跑，感受一下秋季九降風就太可惜了，因為這是屬於孩子故鄉的風呀！秋天的九降風特別適合放風箏，於是我們在秋天的美學課裡，也帶學生進行風箏的創作。

由於學生與老師一同創作風箏，於是當學生走入大廳時，也會對紙鳶特別有感覺。還會尋找著旻家老師畫的紙鳶是哪一支？開始討論起老師的紙鳶，問到「旻家老師，妳的紙鳶在畫什麼？妳畫得好美喔！」但也有不同的想像喔！「妳的那一支紙鳶是在畫企鵝嗎？」還有學生說：「我覺得妳畫的是貓頭鷹！」

三、冬季的校園環境設計與規劃

(一)、設計源起：

1、設計團隊：工研校藝術教師團隊

2、設計時間：2019年的冬季

3、設計理念：

冬天的意象是什麼？冷颼颼灰濛濛的冬天，新竹又濕又冷，外出不穿戴毛帽與厚外套，如何抵擋新竹冷冽的狂風與濕冷。

於是對溫暖的渴求，喚醒顏色對我們的感受。從秋天的大地色系黃、橙、褐；來到冬天，人們享受烤火帶來的溫暖，暖色系顏色讓我們感到溫暖，於是在色彩上，我們則會選取也許是橙紅、也許是紫紅或是玫瑰紅等等進行配色。

正紅我們則會留到過年前，鋪天蓋地的使用，讓校園也充滿過新年喜洋洋的氛圍。

4、設計規劃：

即將到來的冬日茶賞校園慶典活動，正是落在節氣冬至時刻。

冬至馬上就會聯想到粉白雙圓的甜蜜湯圓。然而，在道禾的校園生活中，從幼稚園到國小，老師在冬至前，都會帶學生碾糯米、瀝水、搓湯圓，到最後吃上好幾碗香噴噴熱騰騰的甜湯圓。

於是我們在生活情境設計中，以象徵團圓粉白的湯圓作為意象，好似在竹塞裡搓好搓圓，正要滾進……？熱湯裡？還是你的胃裡？

以一個動態的情境設計，留給觀者發揮想像的空間。

古時候，人們會為自家的窗戶設計美麗圖騰的窗框，這些窗框除了美觀，流傳至今，窗花亦有著對家的保護與關懷的意涵。於是新的一年，我們雕下典雅的大紅窗花，除了賞心悅目外，亦象徵道禾村子的暖味！

從大廳的氛圍
延伸至戶外節氣廣場

「在冬日茶宴時，老師們將節氣廣場，變成了說故事的場地。為村子裡的孩子們，說起〈墨斗公〉的故事！你說為什麼牛也愛吃湯圓呢？」

書道美展也在冬日茶宴當天同步開展！

(二)、校園師生互動與課程延伸：

每一年的冬季，我們都會創作九九消寒圖，似乎也演變成了一個傳統。而梅樹似乎是大家覺得佈置在校園中，最典雅的選角。於是校園環境設計裡會有一幅由藝術老師群起創作的大幅梅樹圖，讓校園可以持續進行點梅到春天。

九九八十一，點完81朵梅花，春天就來了！在這些年來，我們也曾設計讓國小學生進行創意消寒圖創作，例如：有小學生畫了一隻龍，牠有99片鱗片，每天幫一片鱗片上色，春天就來了！學生不同的創意，仍然可以達到一樣的效果！這部分創意，是規劃國小學長姐贈送幼稚園學弟妹消寒圖的概念來創作的。

國小學長姐送的九九消寒圖
幼稚園孩子每日塗一片鱗片

然而，今年旻家老師重新設計了屬於學生的九九消寒圖。旻家老師想讓學生的創作與老師的創作融合為一。

於是這個設計模式，遠看是一幅大的九九消寒梅樹圖，但近看是一片片學生親手繪製的小小九九消寒圖組合而成。

於冬日茶賞當天，校園的學生取下自己的小小消寒圖，並點下第一朵紅梅，帶回家繼續數九九。我們期待將過冬日的意義，透過消寒圖延伸至家裡，讓學生的父母可以共同參與。

(三)、設計者反思：

九九消寒圖已經變成道禾每年冬日的傳統了！但能記得每日染一朵梅，卻是不容易的事情。

四、美學陶養之熏、習、頓、漸與生命轉化

（一）熏、習、頓、漸

道禾在藝術領域的經營與投入總是不斷反思與調整，冀盼學習能在藝術中保有其赤子之心，細心呵護著孩子感官知覺的敏銳力，我們也相信早期的美感經驗是豐富的、愉悅的孩子，他們日後在生活、藝術表現相對有自信且擁有敏銳的感知力。在道禾，藝術教育依循著二十四節氣，感受生活裡的自然訊息脈動，「跟著節氣過日子，在生活中真實經驗著，提升孩子的感官敏銳度，與大自然情感連結更加緊密……」（道禾美學研究小組，2010）。從戲劇／戲曲豐富學習者的文化內涵、啟發豐富的故事想像；從音樂觸動孩子的心靈，保護其對音樂的感知，培養聲揚樂起的禮樂生活；從工坊藝術創作中穩定內在、表達內心情感，喜歡色彩、繪畫、培養其對外在事物的敏銳感受力，學習者在節氣生活運用各種感官在學習感知外在世界，透過藝術的媒介與活動，從視、聽、嗅、味、觸五感去進行體驗，從整體到部分，浸潤式的培養孩子對藝術媒介的敏銳與欣賞，更往內去表達想像與抒發情感，是「知情合一、知行合一」。

「在節氣生活與美學課程浸潤下，我們預備好環境等著孩子長出屬於他／她的美學視野與涵養」（黃麗謹，2019），我們期待孩子在這樣的藝術浸潤下，就如同藝術家「羅恩菲德」所說的，如果有一天，孩子能將他的美感經驗運用於他（她）的生活或職業裡，那麼藝術教育裡最重要「培養美的眼睛與視野」教育理想也就真實體現了。『一天，孩子捧著滿手蟬殼跑來面前，跟我分享著他在哪裡找到？如何拿到這些蟬殼？臉上雀躍開心的表情及清晰敘事的表達能力，我不禁在想著……道禾在教育養成過程能給孩子什麼禮物？』（訪談道禾工研校區資深園長黃麗謹節錄）。如莊子所言：「樸素而天下莫能與之爭美」、「澹然無極而眾美從之」，正說明了「道禾」如何透過自然、文化、生活美學體現獨特而現代的華人兒童教育精神。大自然裡有太多能給孩子的美學涵養。

初春抬頭望向樹梢，葉子透過陽光從黃、翠綠到綠，盛夏在樹下乘涼，茂盛的葉子從綠、藍綠到墨綠，秋時奔跑草地上，拾起一片片從黃、橙到紅棕的落葉，冬季的戶外，幾近掉落的樹枝上掛著幾片棕褐色乾葉。大自然培養學習者敏銳的眼睛，因光線而產生的明度，因顏色飽和度而帶出的彩度，色與色之間調合出的色系，都在日常裡迴轉復始呈現著。大自然有許多寶藏等著孩子去挖掘、搜尋，春天躲藏於葉子下的毛毛蟲、忙碌於花叢間的蝴蝶、蜜蜂，夏天爬在樹幹的蟬兒、棲身水面的青蛙，一聲聲的唱著夏天到了，秋天草叢下蟋蟀的叫聲，不經意跳出的蚱蜢、樹梢奔跑的松鼠，冬天的草皮上，孩子們圍聚成群，像尋寶般的認真拿著樹枝不停地挖著泥土……，土坑下看到一排排螞蟻急忙尋找食物另覓住所，有時，挖到蟄伏於泥土或枯木中肥肥軟軟的雞母蟲，大家驚呼朋友們一同來瞧瞧……，四季裡大自然昆蟲的蛻變、氣候下動物的生息運轉，孩子除觀察經驗到自然科學的現象，聆聽到自然樂音純淨的旋律、拍子，也從真實觸摸感受到質地、對稱、比例、體積、結構…等立體造型的元素，大自然培養了孩子材質、結構造型的敏銳度。大自然能讓人置身其中「感美」，進而從中培養「美感」（黃麗謹，2019），大自然是情感的來源，是心靈無窮的秘密寶藏，也是美感經驗提取的泉源之處；而道禾從小就送給孩子不歸零的「美感」禮物。

(二) 生命轉化

《道禾的囡仔》	《道禾的孩子》
作詞：林欣瑩 作曲：王學謙	作詞：林欣瑩 作曲：王學謙
風咧吹，日頭咧曝， 花佇咧開，阮佇咧覘喼找， 種菜飲茶是阮的生活， 阮佇遮感受到四季的禮物。	風在吹，太陽在照， 花正在綻放，我們正在玩捉迷藏， 種菜喝茶是我們的生活， 我們在這裡感受到四季的禮物。
阮係道禾的囡仔， 山頂墩邊，攞有阮的影， 阮係道禾的囡仔， 佇遮學習做一個郎， 阮係道禾的囡仔， 佇這片土地慢慢咧大漢。	我們是道禾的孩子， 山頂溪邊，都有我們的踪影， 我們是道禾的孩子， 在這裡學習做一個人， 我們是道禾的孩子， 在這片土地慢慢地長大。
佇遮， 有尚水的花，尚水的郎， 闊尚美麗的心。	在這裡， 有最美的花，最美的人， 還有最美麗的心。

1. 「道禾的囡仔」歌詞創作理念

『在創作這首歌的歌詞不過就是那短短十分鐘的時間，腦袋中閃過了許多在道禾生活教學的樣貌，刻在我心中最深刻的那些畫面，我試著將他們變成一個個方塊文字，於是，這首歌就在一個有陽光有微風的午後誕生了。然而，現在回過頭看，那日短短十分鐘的靈感乍現，其實是我在道禾九年來依時吐納、隨著節氣生活及在這兒感受到了四季變化所帶來的禮物，而我們生活在這份禮物之中…等的日常累積所

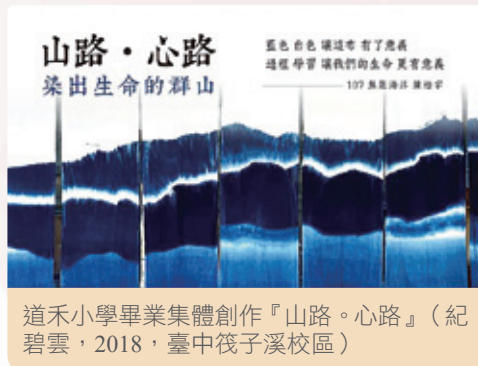
積累出的情感與靈感，透過這首歌想呈現的便是道禾囡仔在這份自然禮物中真實生活的模樣。』（道禾筏子溪校區資深教師林欣瑩訪談節錄）

2. 山路·心路：道禾師生的生命轉化與創作

六年級的道禾學生在畢業之前，有幾項重大的學習任務要完成。其中包含謙卑地「向大山爺爺」學習的「登 3386 雪山高山行」，第二為共同集創一樣美學創作送給學弟妹與學校，感謝這六年來學校的照顧、學弟妹的共學陪伴。而此次創意教學更想將這二項結合呼應對照，並嘗試與其他課程進行跨領域的合作，讓課程即生活，生活即課程，彼此相互交融。

傳承千年工藝－藍染布藝，對比現今 AI 人工智慧蓬勃發展，人與機器最大的不同就在「心手相應」吧！詩經：「終朝採藍，不盈一擔。」短短幾字，透過採藍草把人的心理描寫得微妙細緻。這就是美感教育說的透過「一堂美感課，一段生命的旅程」相融於空間、時間、文化、歷史、大自然，全面傳遞給學生的素養能力。習者，如鳥反覆學飛。這一年，學生透過反覆負重、健行、訓練，只為邁向生命裡的第一座大山；這一年，反覆縫紉、綁紮、浸染，只為勾勒陪伴身旁的崇山峻嶺。在山行間，大口吸吐稀薄的高山空氣，凝滯的視線隨著腳步亦步亦趨，漸急的心跳聲成為唯一背景音，頓時，世界安靜地彷彿只有自己在場。

當學生駐足回眸，來時山路都成了心路，化作在學校課堂上，反覆測量、設計、縫紮、絞染、協作，生命的群山。當大家走過長長山路，也用雙腳在一年時間內反覆丈量山的稜線與路徑，嘗試凝練出心中最銘心的時刻、最美好的圖像，將對山水學與藍染的理解與體會知行合一。在藍染布塊上的每一座山峰，是六年級的學生記憶，連綿的群山線條，是牽起手來學生的背影，這幅作品具現了彼此在學校生長

的足跡，也是傳承學校和學弟妹無可取代的畢業禮物。

紀碧雲老師以『心行傳習』的心法，引起學生思考與自然的關係，進而能讓學生『由藝入道』，感悟大自然永恆之美與自己藝術創作的精神之美。

課程對話焦點節錄：（2019 道禾人類圖像研究計畫，范信賢、蔡佩伶、紀碧雲）

心路一比「登頂更重要的事」

- (1) 登高山比「攻頂」更重要的事。
- (2) 愛山之山如何看待「山」？
- (3) 高山的自我獨白。

運用 ORID 發想染出什麼樣的畫面？

- (1) O-「Objective」：觀察外在客觀、事實。
 - 在依著節氣過生活的校園環境裡，你最常看到了什麼？
 - 學校慶典活動或教室情境布置最常用什麼方式、素材布置？
- (2) R-「Reflective」：觀內在感受、反應。
 - 什麼畫面是令大家最喜歡的？
 - 什麼樣的布置會令學弟妹每看到一次就會回想起這一屆的畢業生？
- (3) I-「Interpretive」：詮釋意義、價值、經驗。
 - 為什麼這樣的設計圖樣會讓學弟妹很感動？印象深刻？
 - 我們染出的圖樣，所蘊涵的價值對我們自己或學校而言是什麼？
 - 對你而言，這個創作的歷程重要的意義是什麼？期待我們會學到什麼樣的經驗？
- (4) D-「Decisional」：找出決定、行動。
 - 所以接下來染的圖樣與尺寸會有多大？最想表現哪個山陵線的畫面？
 - 需要什麼樣的資料或去找誰才能提供相關資料，讓大家完成目標？

在實際一年度實施方式，需先設定跨領域學習任務，提供協作教師配合方式與內容，邀請協作教師共議合作：

- (1) 班級導師任務：學生的學習節奏與親師溝通，邀請導師擔任家校對話窗口。
- (2) 國語教師協作：擬定閱讀選單提供國語教師參照六年級國語文教學指標。
- (3) 數學教師協作：釐清設計創作所需數學能力，搭配數學科目的學習內容，調整數據與單位的難度，間接讓學生在創作的過程中，也因此重複練習許多相關「數與量」的概念。
- (4) 社會教師協作：由於「向大山爺爺學習」是實際的山野學習課程。故社會、地理環境的認識，自應創造學生蒐集資料、簡報、運用科技媒材，並練習精選適當資料與同學討論合作的自學機制。
- (5) 「知行合一」－背起行囊向山學習：在認識山的歷史，地理、認識對大自然有所堅持的典範人物以後，正所謂「讀萬卷書，不如行萬里路」背起行囊，一步一腳印，行走在空間冷冽稀薄的高山上，負重 12 公斤，在前進與撤退間的自我掙扎，才能真正感受團隊彼此照顧、自我獨白與鼓勵的堅持，也才能真正體會自然浩大與雄偉。
- (6) 美展策畫與呈現：當學生為這一切紮實努力過後，一個正式的學習歷程展覽，邀請家長、外賓、學長姐、學弟妹，共同欣賞，就是給學生最棒的學習肯定。

『進行大屏幕式的藍染集體創作，對於被分割成碎狀的課表而言是一大挑戰，故在決定進行跨領域課程之前，與科任教師的協調，班級導師的溝通是非常重要的過程，其間必須適時安排數學、國語、社會課程的進度調整，以搭配課程進行。另外因為藍染前後的準備與收整，也是學生學習的重點，故利用課餘，午休、放學後時間都必須由班級導師協調與家長溝通，才能共同完成此一浩大工程與挑戰。藝術創作的課程常以介紹學生使用相關創作媒材為教學設計的起點，在學生恣意揮灑後，由教師主觀認定何謂優良作品。但若從「好好做一個

真正的中央尖山

登山照

道禾中學生工坊藝術聯合創作展『山中無曆日』：陶、紙、篆刻、攝影展。

設計」的角度出發，意即使用 PBL（問題導向式的學習法），那麼每一次的課程對學生而言都是必須，因為媒材使用過程都有一個共好的具象目標在目前，則藝術課程就是提供學生專注投入、享受創作的過程。』。『這個和學生共同創作，無疑是對教師生命的自我挑戰。挑戰運用「求難、求拙、求慢、求少」的心法，以共同創作一個作品，能永留學生心中為教師課程設計的自我挑戰。』（道禾教研院紀碧雲訪談節錄）。

3. 學生共創的心路歷程

這個藝術展是四位道禾高中生，三位創作者加上一位策展人的聯合創作展。原本四個人各自為了自己所感興趣的領域努力著，一路走走停停，但對自己的淬鍊從未停止。有天大家在閒聊之際，發現彼此的創作歷程與心境雖不盡相同，但是對於藝術的堅持與執著，卻是一樣的。之後，四個人互相扶持與關懷，把創作結合生活、融入生命。

『讓更多人看見我們的作品，同時透過作品照見自己創作的初心以及看見自己的不足，在創作的過程希望能讓未來的方向更明確一點。尋找一生中不可缺少的執著。』（山中無曆日工坊藝術聯展創作理念節錄）

『這學期的自主學習主要以創作為主，之所以會熱愛工坊，是因為喜歡把腦海中想像的東西實體化，手作會讓人感到開心，完成作品帶來給的成就感是支持自己努力下去的動力。待在工坊的時間裡，它教會了我何謂耐心，挫折的累積讓我能在下一次創造出更美好的作品。資源應有盡有，但這並不代表能隨意丟棄，工坊教會了我需要愛物惜物，對於生活周遭擁有的資源更加珍惜。』（道禾高中生邱奕歡創作自述）

『以前，我覺得最幸福的休閒時間就是和同學一起玩手機遊戲。然而在這個學年，潛心在工坊創作之後，渾渾噩噩度日的時間越來越少。雖然在工坊的時間沒有老師監督，但是除了偶而休息喝水的時間都在專注在創作，因為創作就是我最放鬆，最喜歡的事。我喜歡專注、沉浸在創作之中，把無限的想法應用在作品上，很喜歡自己進入這樣的學習狀態。我也想試著把對創作的熱情，延伸到周遭的事物上，關

心一下我身邊的人與環境。工坊的學習讓我感受到了自己專注的一面，讓我知道許多事我一樣可以做到，只是取決於我要不要而已，雖然我是個懶惰的人，但我會試著把對於工坊的執著與熱衷帶進我的生活。』

奕叡在國中時期最具其代表性的創作是畢業個展的十二幅蠟筆畫『自然印象』。奕叡在國中畢業個展時的自述：『融入自己的感情和想法，把靈魂賦予每一幅作品。』，這個時期奕叡的創作是以童年與國中時期的自然、山水、家鄉、土地的記憶與情懷為創作元素，表達他對於童年時期在山野間與家人共度美好時光的情感，同時也傳達自己對於自然與生態永續等議題的關心，透過藝術創作傳遞自然為孕育人類亦守護人類的意識。為了能在自然山水或鄉間創作，奕叡選擇了蠟筆與能讓單一材質產生層次變化的砂紙，在條件限制中找尋最大創作的可能性。『自然印象』的策展，除了看得到奕叡對於材質的運用的巧思、主題異想與呈現的完整，更令我印象深刻與讚嘆的是他的充滿詩性文字語言，與能夠透過作品表達對於過去與現在的一種反思能力。這個創作展不僅是有創意、有想像力，這個時期的奕叡已萌發、萌動執行創造思考的心理歷程，包含：界定問題、產生創意、表達創意、選擇與評估創意、改進創意、決定創意等。

邱奕叡國三畢業個展畫作

高中時期的奕叡更是有意識的規劃了自己在道禾的學習，除了表定課程的必選修（人文課程、博雅學程、工坊自主學習），奕叡也參與了曠野藝類大學的法國學年計畫（哲學、藝術史、設計思考、至法國創作旅行一個月）。此時的奕叡的學習面向更多元，除了創作的萌動，也有了更多的自我覺察與辯證的能力。在道禾優人的打鼓與打禪的過程能讓創作者的身心靈更平衡與穩定，哲學與創造力思考讓藝術創作更具思辨與核心力，工坊的自主選修則是透過師徒的學習方式讓奕叡能在金工、木工、陶工等方面有更完整的嘗試與創作。由於接觸的素材更為多元，奕叡開始嘗試材質的創作與結合：釉色的表達、釉料的創作、異材質結合等。雖然奕叡在創新的材質上邁開了大步伐，但在表達思考與意志上，他仍是對於土地、自然、情感有更深刻的探求。從他曾經用奶奶三合院家中的灶灰嘗試提煉出冬天茶具的釉料，可見他對於自己的作品有著更宏觀的思考。

邱奕叡作品集節錄

展覽	2020.11【展輪系列個展】 台北·三代塾	2020.11【四季茶雅個展】 台中·大美生活提案所	2020.07【山中無雜日—作品聯展】 台北·道禾	創作感言	金工	回憶	歲月	竹影	茶倉	溫暖	消逝	清涼	春雨	茶壺	規則	寒冬	恩惠	水盂	新生	落雪	雨痕	勻杯	前言	目錄
課程指導	2020.08夏令陶工坊體驗課程助教 台北·道禾	2019.11新加坡德明政府中學來訪 ——紙工坊課程執行助教 台北·道禾	茶道	2020.02考取初級茶藝師證照	2019.09滬東秋社祭典茶人 (台北校區)	2018.09滬東秋社祭典茶人 (台北校區)	2018.03滬東春日慶典茶人 (三義校區)	40	38	36	34	32	28	26	24	22	18	16	14	10	08	06	03	

02

前言

我想了解自己，於是便開始探索。

在創作的過程迷上了這個感覺，

金屬與陶土是我喜歡的材料，創作便是自我對話的過程，

學會不同的技術，溶入自己的想法，凝聚出最美的作品。

以茶道為主題，加入四季的元素。

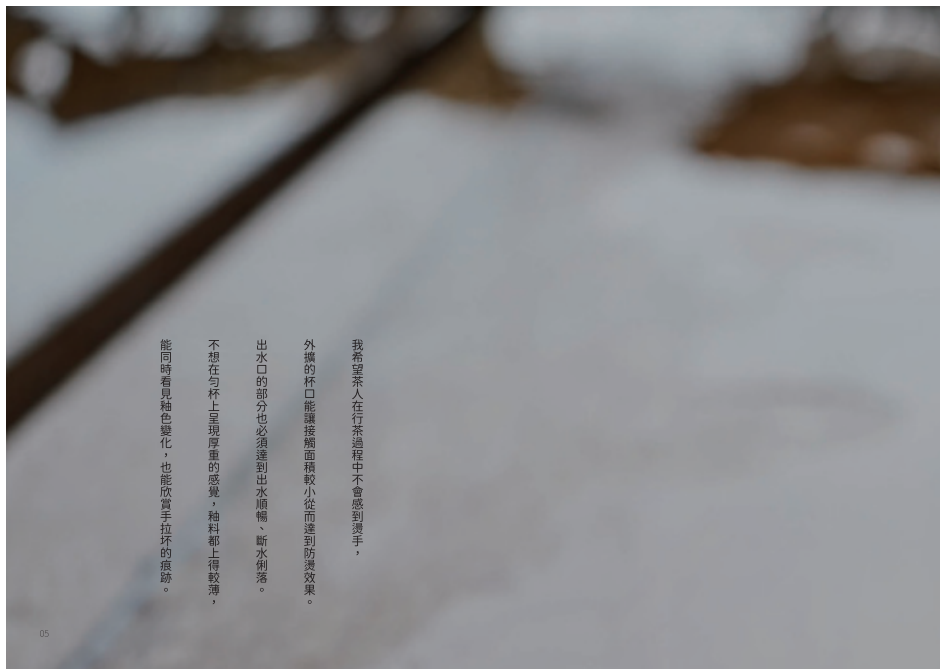
靜下心來品茶茶香，放鬆五感，踏踏實實地感受生活、

感受季節的轉換、感受身邊的時時刻刻。

茶道與創作都是與自我溝通的橋樑，

同時也把自己的想法與他人分享，勇敢真實的活出自己。

03

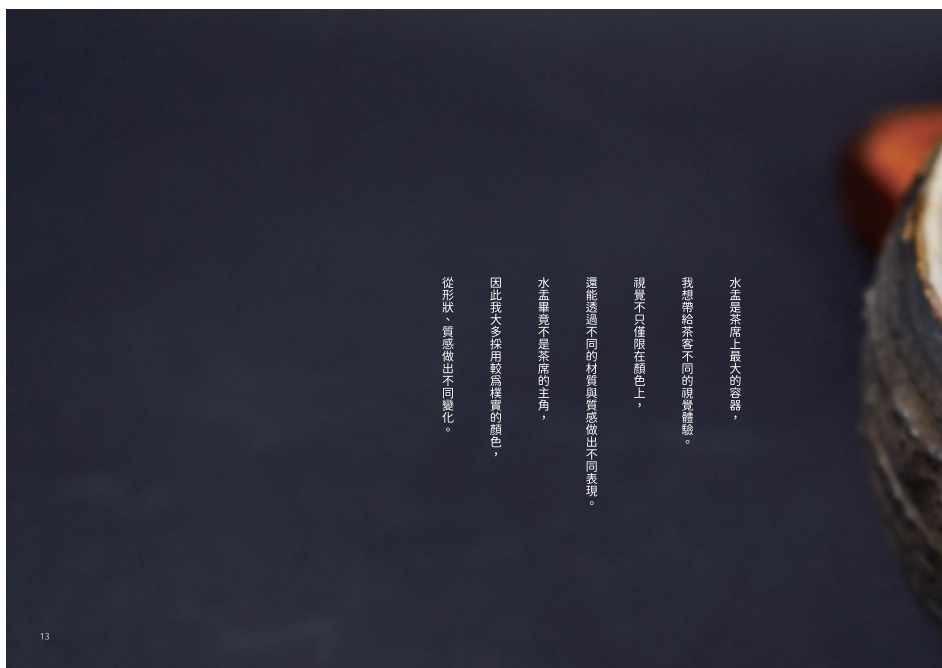

恩惠

蔓延在爐中的火，燃燒著。
冬季來臨之時，枯木乾草互相交疊。
火熄過了，只留下些許灰燼。
一年又一年地過，一層又一層的灰。
幾經漂洗，運用著這大地的恩惠。
釉料滴流的痕跡述說著舊家久遠，
不為人知的故事。

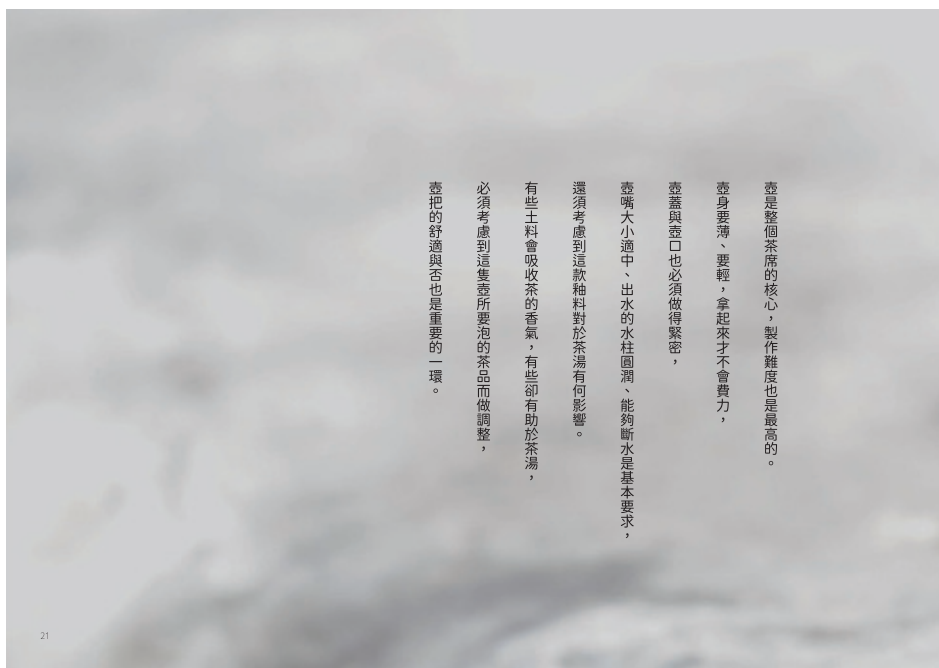

水盂是茶席上最大的容器，
我想帶給茶客不同的視覺體驗。
視覺不只僅限在顏色上，
還能透過不同的材質與質感做出不同表現。
水盂畢竟不是茶席的主角，
因此我大多採用較為樸實的颜色，
從形狀、質感做出不同變化。

20

壺是整個茶席的核心，製作難度也是最高的。

壺身要薄、要輕，拿起來才不會費力，

壺蓋與壺口也必須做得緊密，

壺嘴大小適中、出水的水柱圓潤、能夠斷水是基本要求，

還須考慮到這款釉料對於茶湯有何影響。

有些土料會吸收茶的香氣，有些卻有助於茶湯，

必須考慮到這隻壺所要泡的茶品而做調整，

壺把的舒適與否也是重要的一環。

21

消逝

秋風帶走了炎熱，帶我們走向冬天。
隨著季節的轉變，楓樹的葉子紛紛掉落，
不再有春夏時的熱鬧與繁忙。
隨著季節前進，讓茶席上得到時間走過的痕跡。

26

溫暖

冷風呼嘯，屋外寂靜。
乾枯的唇瓣，冰冷的手腳。
圓潤的壺身讓茶湯保持溫熱，
稍微過溫的土胎有著樸拙的粗糙質感，
在冬天飲用熱茶無疑是最佳享受。

28

製作茶倉要注意的是，挑選不吸味的土料。

如果裝入與上次不同的茶葉，

會受上次殘留的茶味干擾而染有雜味，

也可上一層透明釉防止陶器吸收茶味。

蓋口要因應球形茶、條索形的茶葉做出適合大小。

31

竹影

隨著氣溫漸升，

蟬鳴如燃燒生命般從未停歇。

竹林掃散了夏日的炎熱，

把這份涼爽帶入茶席，

與茶客共享初夏的清香。

32

歲月

時間滾滾向前，生命亦是如此，
漸漸老去的人們，臉上消失的光彩，
想用茶罐封住這份風采，
在無盡的回憶中，尋找曾經的童年。

34

回憶

舊家的爐火已不再燃燒，
只能掏出以往的回憶，一再清洗，
把生鏽的鐵釘、燒焦的蛤蜊殼一一去除，
讓較大的顆粒沉澱，舀出綿密的細碎，
原本的一大桶，只剩孤獨的一小盆。

36

金工

茶席上的物件不能枯燥，畢竟喝茶是來放鬆的，全部都用相同材質會變得無趣。

加入一些金屬與木質，因應不同的時節搭配最合適的器物，有些表面經過敲打有著皮膚的觸感，讓人擁有溫馨的感覺，有些經過燻燒，氧化還原後的表面有七彩斑斕。

茶席應該讓人品嚐茶湯的同時，也能享受其中，感受每個器物，用心待人，用心對待自我。

39

創作感言

捏塑與塑形的過程令人陶醉，創作中的不經意往往成為亮點。

技術固然重要，但思考更是根本，只有思考，創作才有意義，

追求技術能讓你巧奪天工，

追求思想與創造能使作品擁有靈魂。

經過自我理解、消化過後，你才清楚你為何而做，

不為展現技術，不為製作完美，

有些缺損，有些歪斜，反而久看不厭。

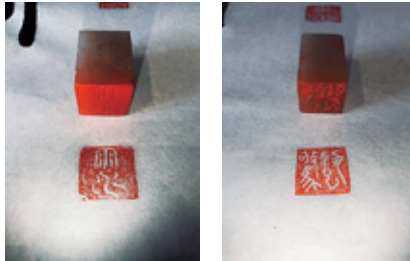
豐富內在，充實自我，把日常融入創作，

融入生活的點滴。

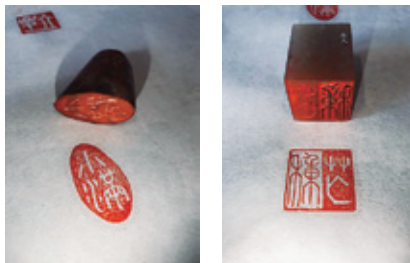
40

在道禾的節氣生活中，了解中國文化的時間觀念與意象，作品上刻出對於節氣的感受，運用圖象和文字的不同布局，來呈現節氣篆刻之美。『最好的創作往往來自於生活，我從小就浸潤在中國文化藝術，經過了生活的累積，在高中時有了對藝術的嚮往，想用自己的想法為藝術定義，透過篆刻表達出自身的生活經驗與光彩。』（道禾高中生應天浮訪談節錄）

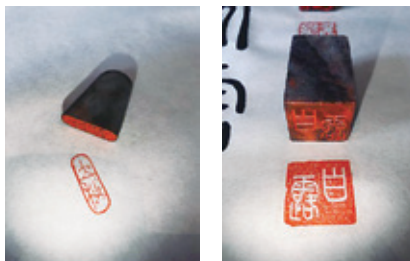
《春》萬物慢慢甦醒，酷寒緩緩退去，溫暖逐漸到來，把春天的清新，用充滿活力的線條，驅逐寒冬的沉悶。

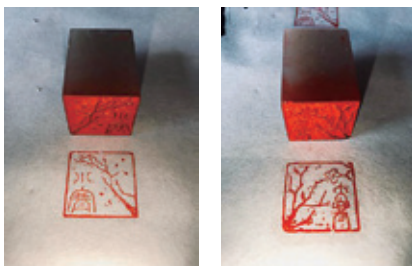
《夏》夏日的炎熱，蟲鳴的吵雜，在這忙碌煩躁的季節裡，不如試著沉澱，簡單俐落的線條讓悶熱消失，清爽也能在夏天出現。

《秋》不冷不熱的秋天成為最舒適的季節，由熱轉寒的交接處，當你感覺到 he 來臨之時，他卻早已接近尾聲。

《冬》沉睡的自然讓人也有了幾分倦意，這時努力與勤奮成為最艱辛的事，在寒冬之中，有個溫暖的空間無疑是最幸福的，但不能忘記享受的同時，不能讓努力隨著冬天的到來消逝。

山中無曆日的聯合美展，除了展現四位青少年創作者在自己專研的領域的功力，更具挑戰的是必須從四個人的特色中，尋求一個策展的議題，也必須在製作的過程中，看見彼此、支持彼此，『互為主體』這個核心精神，可以從展場的規劃設計以及作品本身看出四位創作者的巧心。

『一開始只是單純對造紙課有不錯的感覺，再深入了解過後產生興趣，到了高中時發現茶道的多樣性，可以造紙做結合，所以慢慢往茶道為主題開始造紙，然後為了體現我的成果才和志同道合的朋友開始做四時人文書房的展覽。』

『對茶具而言「實用」是最基礎的部分，美感與想法必須寄託在實用之上。熟悉陶土，應乎自然，才能把最真的感受表達出來。為了在茶席增加豐富性，加入一些金屬無疑是個好選擇，在消磨與塑形中讓想法具體化，讓陶瓷與金屬之間的協調與衝突，鑲嵌入茶席的氛圍，更映入觀賞者的記憶。』

『雖然紙本身就可以把美襯托出來，但承昊認為：追求的是紙與其它作品合而為一的感覺，把作品在提升一層樓，不僅只是展示出單一素材所呈現的美感，也能展示出與茶具、水墨搭配後整體的美。』

（道禾高中生趙承昊訪談節錄）

對於有思想與行動力的青少年創作者而言，要能夠與其他創作者聯合策展與在同一主題下創作不是一件容易的事，集體創作中看見學生跨界整合與溝通的能力，一群志同道合的夥伴們共同完成了這個奇幻之旅。在心理學家 G.Walls 曾對創作歷程有四個階段的描述，（1）準備期（Preparation）：自我問題的發現或察覺，開始探索與學習。（2）潛伏（Incubation）：長期準備，潛意識中仍不斷索解。（3）豁朗期（Illumination）：掌握能力、豁然開朗。（4）驗證期（Verification）：創作雛形需經過理解判斷或實驗證明。從道禾學生的創作中看得出他們對自主學習專案的調整能力，展現出自我檢視的勇氣、自我改變的能力以及對自我學習的渴望。

美是生命的慶典！

多元的學習群對於道禾美學教育是非常重要的，在道禾有些課程甚至是師生共同學習的。六藝文化課程與工坊美學是道禾師培的核心課程，有別於師範體系的師培課程，這些領域對一般教師來說都是未知的新領域，我們在孩子面前就是一個純然的學習者，我們跟他一同經歷，而且他看見你，共同參與彼此的學習歷程，讓教師與學生能跳脫傳統的視角。所以當孩子發現我跟我的老師一樣的狀態，這件事情打破了很多學習的傳統假設，還有我會超越我的老師。我覺得這個在孩子展開他的學習歷程上面是一個無形的 empower 與 enable 的過程，我認為對於藝術創作與美學的轉化，對學生的主體建立、學習自信有著莫大的影響。我自己則是在金工課學到最多，有回我在金工課，金工老師對我說：『你看你今天很用力，你這樣是敲不下去的，鐵塊是不會照著你要的意志變彎的。你要去融化它，你要拿著你這塊鐵用適合的溫度去軟化它。』，『你就知道人與物件都是有脾氣的，你要順勢而為』。於是，我發現通過一個美學的經驗，老師更能領悟何謂『同理』，何謂『傾聽』。原來我要傾聽一塊鐵片，它告訴我它是誰，而我能不能從這個學習經驗轉移到教師經驗。另一個對師生生命轉化的核心課程就是以自然為師、向山的學習。道禾的山水學講不是征服一座山，我覺得對師生最大的啟示與學習應該就是如何面對自己跟孤獨。大人小孩被 3 C 綁架已然成為這個世代的普遍現象，在大自然裡

的四到八天，完全在山上面對自己跟大自然的聲音的那種『獨處』，是能轉化成一個內在的力量，道才能提供親師生這樣的一個機會。

『四月』

春天，我們該到另外一所學校去念書，

去念一冊冊的山、一行行的水，

我們去速記風的演講，

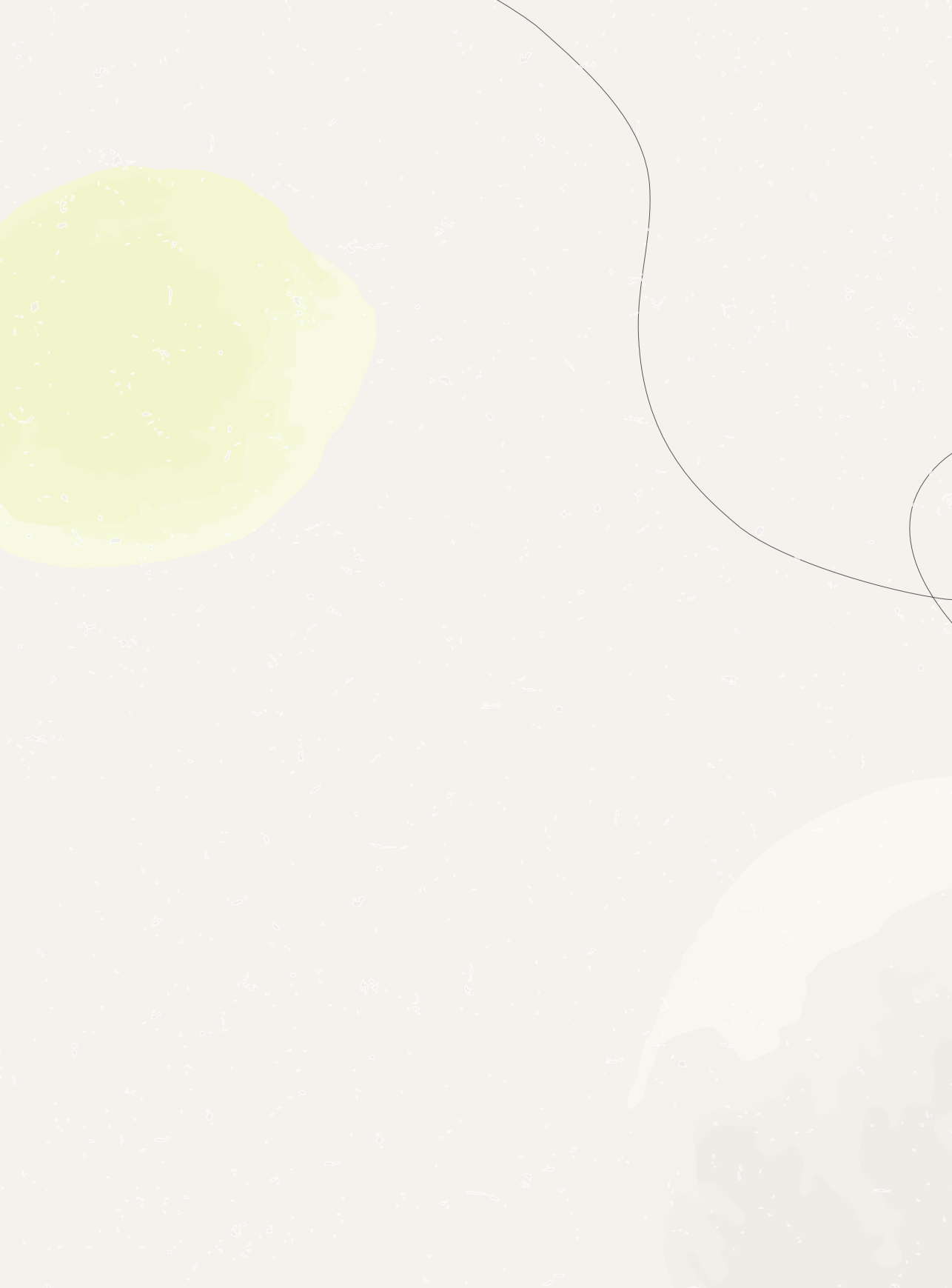
又數驟雲的變化，

一身輕裝，被春天擁入懷裡，

醉了一剪燕影，醉了一縷柳煙，

風，如期而至。

原來一位教師是需要用心『傾聽』學習者的。美學、文化與山水體驗是一個過程漫長、反覆、艱辛的歷程，但是結果非常愉悅的歷程，所有心靈上美的感受與轉化，都是在最後才告訴你。所以其實很多學思結合、師生共學是從美學、自然、文化上去熏習頓漸的，這和傳統課程最大的不同之處在於『道』都是在最後自己悟到的。『向文化學習、向自然學習、向人學習』是學校最重視的氛圍與文化價值裡，學校是一個很重要的『環境』，或是說它形塑出一個『釀缸』，像春天醃梅子一樣，每一個人好比一顆一顆的梅子，學校的學習文化與學校裡師生互動與學習社群就是那一缸，裡面有糖、有醋，除此之外就是時間能讓一切美好生成與轉化。

基地學校教師敘事

用「心」傳唱的傳統戲曲 — 美感教育實踐在戲曲

訪談／撰文：李盈盈¹

受訪教師：古翊汎²、劉冠良³

時間：2020年2月18日，下午1點30分至4點

地點：臺灣戲曲學院內湖校區，歌仔戲學系一般教室

楔子

2020年初拜訪了亞太地區美感教育研究室的基地學校「國立臺灣戲曲學院」，和歌仔戲學系的古翊汎和劉冠良老師，就兩位教師自107學年起，參與美感研究室的「身體與聲音」子計畫⁴迄今，針對美感教育實踐進行訪談，內容聚焦於兩位老師從自身對美感教育的理解、教學上的實踐、以及所面臨的挑戰；透過古老師與劉老師的實例分享，具體呈現兩位老師美感教育實踐的樣貌與成果、以及仍需持續努力的面向。

¹ 國立雲林科技大學前瞻學士學位學程助理教授

² 國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系技術及專業教師

³ 國立臺灣戲曲學院歌仔戲高職部、國中部技術及專業教師

⁴ 有關「身體與聲音」子計畫，請參本書〈以身作則：傳統表演技藝美感教育之探討〉一文。

為系統、但亦能如實呈現兩位教師的實踐心得脈絡，文章借用傳統戲曲結構，首先在本章「楔子」中，說明本文緣起主旨與概要，接著內文按訪談內容中，教師的美感教育理解、實踐、與挑戰三面向，分成三折呈現，每一折前為該章內容提綱，之後以兩位老師的口述內容呈現；最後「散場」時，透過美感研究室所提「美感三軸」⁵，綜合探討其教學實踐對推廣美感教育的意涵與後續改進和努力方向。

第一折：教學「心」曲調

剛開始我還不知道何謂美感的時候，我發現，其實我們一直在做這樣的努力，就是怎麼樣讓小朋友在學習的過程當中，不是只有懼怕、不是只有恐懼，老師不是只有把東西丟給學生去吸收而已。美感教育讓我發現到我一直以來教課的初衷，就是我一直希望跟小朋友教「心」這件事情……只要沒有心，對任何小孩子來講，任何的教育都不會是成功的。如果你不願意學，我即使用一個很有趣的教法，你還是不願意去學。

古翊汎，國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教師

在第一折裡，教師首先分享了自身對美感教育的理解、及其反映在教學上的做法。訪談中，教師們提及了美感教育對新舊教學方式的衝擊，特別是對傳統技藝在教學現場產生的影響和變革。實際上，面對與自身學習經驗大相逕庭的當前教學現場，新舊教學思維與做法的碰撞，在整個訪談內容中不斷地浮現，可說是形成兩位老師美感教育實踐的主調，即，用「心」的教學。但這並非意味著傳統教學無「心」，而是以往傳統教學，教師多著重在技能、和經驗傳授，較少關注於師生彼此感受的交流。在參與美感研究室的「身體

⁵ 有關美感研究室所提三軸美感教育圖像論述，請參本書〈校本位美感教育課程共構實踐：跨校教師社群協作工作坊〉一文第貳章第一節內容。

與聲音」子計畫活動後，兩位老師從內觀自省自己身體聲音在教學上的意義與影響，進而覺察到，本身在教學現場努力的方向，與美感教育預期達成的目標是相近的，如同訪談中古老師所提，「美感教育讓我發現到我一直以來教課的初衷，就是我一直希望跟小朋友教『心』這件事情」，這種由覺察到領悟的體驗，轉化在教學，便是關照師生彼此感受的「心」交流。這種著重於「心」感受的教學，對於需演繹人生百態的戲曲專業學習，特別是在教導尚未有深刻人生歷練的國高中生時更為關鍵，也由此開展了後續教學實例的分享。

李：請兩位老師分享對美感教育的理解。

古：其實我們進入美感教育計畫的時候，完完全全不知道何謂美感教育這件事情。

美感教育，我覺得很大一點是如何讓小孩子在一個快樂、有自信心的環境底下去學習，讓他感覺學習是一個很美好的事情。那確實，以我們以前來講，是不太可能的。以前學習就是恐懼，然後算是被動、甚至是被強迫的。可能是老師用自己的方式讓你成長、讓你學習，不像現在可能會用一種引導的方式。所以在以前來講，其實說句實在話，是很可怕的，甚至是打罵教育，一般知道我們這種學校都是打罵教育。剛開始我 18 歲畢業，一進到教職的時候，其實腦袋裡還是停留在以前被傳授的那種方式。

但其實在我受教的過程中，已經遇到有些老師在做一些改變，當然包含到現在為止，我們也一直在改變，但還是有一部分老一輩的老師，還是傳統的教法。所以我們已經嘗試，跟小孩子之間用一種像是朋友的方式相處。有些時候可能我們是嚴師，有些時候可能是慈父，有些時候我們甚至要像小丑一樣。

剛開始我還不知道何謂美感的時候，我發現，其實我們一直在做這樣的努力，就是怎麼樣讓小朋友在學習的過程當中，不是只有懼怕、不是只有恐懼，老師不是只有把東西丟給學生去吸收而已。我覺得美感教育讓我發現到我一直以來教課的初衷，就是我一直希望跟小朋友教「心」這

件事情。我覺得教育他還不如教育他的心，因為我覺得小孩子要有這個心去學習，任何方法對你來講才是有用的，只要沒有心，對任何小孩子來講，任何的教育都不會是成功的。如果你不願意學，我即使用一個很有趣的教法，你還是不願意去學。現在教育最可怕的一件事，當小孩子根本不把你為他的付出當作一回事的時候，老師怎麼樣付出，孩子永遠不會感動。所以我一直希望讓小朋友知道「心」這一件事情。

在我的感覺裡面，其實美感教育讓我覺得、我最希望去做的，是從「心」帶起這件事情。剛開始小朋友很努力做，但是有一點點錯誤的時候，我們會用玩笑、比較輕鬆的態度去處理，讓小朋友知道做錯了，可是不會感受到老師用指責的方式對待。可是如果你今天真的很被動、很懶惰，甚至感覺你今天心態不在課堂上面的時候，我可能就會轉個方式，我必須要告訴你，你今天這樣的狀態不太對。

李：這種情況，是否會因為不同年齡、不同學習成長背景、或學生不同的學習狀態，會有不一樣的情況？

古：有，絕對都會有一些。我們是一個專業學校，學生來這邊就是要學會這些技能。我們都是合班上課的狀態，光是一個課堂裡，就有兩個班級存在，像我現在就是教高一跟高二，兩個班級裡面有三十幾個學生，每個學生的背景、能力都不同。其實我們都是在課後才做這類的輔導。

這個小孩可能不好，那個小孩可能不好，但是他們不好的原因，後面都很多其他的因果，去造就他變成這樣子。有些小孩的心態，我們不能在課堂上跟他說，因為每個人都有自己不想讓其他人知道的隱私，所以我覺得當老師很辛苦的是，要去理解每個小孩子，尤其我們當導師，要很清楚知道小孩子的狀態跟個性，哪些是我能夠當場跟他講，哪些我要用這種方式跟他講，哪些必須要轉彎繞一大圈跟他講。

我們一直在想辦法去幫助小朋友，讓他們覺得，老師是真的非常努力在做這些事情、在幫助你們。所以我們常講的就是，如果小孩子不太懂得感恩的時候，我們真的都會覺得很失落，因為我們術科老師幾乎跟小孩是從早到晚都相處在一起，而且是從他一進入學校到他畢業為止。上次

因為美感計畫開放觀課的時候，也有老師講到，是不是應該讓小孩子自主，我們剛才也在談這個問題，我們是不是保護太多了。

李：老師所謂保護太多、還有自主，是指哪一個部分？

古：很多東西我們可能都會幫他們設定好。

譬如今天你要比賽，你要表演什麼劇目？你要做些什麼？我要幫他把每個東西都安排好，下一節課你要幹嘛？你明天要幹什麼？你後天要幹什麼？你要按照我的課表這樣去練習。

而且我們甚至希望每個小孩子都一樣好。因為我們是專業學校，不希望有的小孩子很棒、有的小孩子很差。我們都知道，即便國英數的老師都沒有辦法把每個小朋友教到一樣好。可是我們是個專業學校，他來這邊學，這個就是他的專業，如果他不好的話，他在這邊讀書有什麼意義？所以沒有辦法把所有小朋友教到一樣好，我們會很難過。

李：剛剛提到，小孩子為什麼不能夠體會到我的用心？孩子感受不到我的用心是怎麼樣的情況？

古：我們太多愛的時候，他失去自主能力；再來，他會認為你這樣做是應該的，他會覺得這就是老師應該要做的。當你今天給予他，他習慣了之後，他會覺得這不就是老師應該要做的嗎？小孩子會有這樣的心態。

甚至他離開學校之後，也許在外面某個場合碰到面，他可能就飄移過去了。作為老師會不會很難過？像我講的，國英數老師可能只是上某一些課，但我們是從小一直拉拔他，跟他生活這麼久這麼長的時間，甚至很多人直接 PO 文，說我不知道我在學校學了些什麼……。

李：老師認為通常需要幾年，學生才能頓悟到、感受到老師的用心，或是你們能感受到，學生真的有體會到？

劉：其實有時候真的看小孩子。他可能在國中是自我放棄，不知道為什麼到了高中突然就開竅了，很認真一直在學習。這時候我們老師講他念他罵他，他一切都接受，以前就是反彈。

我去年跟前年都帶畢業班。我覺得比較新奇的是，前年的畢業班學生是我之前都沒有教過的，因為他們的導師請了育嬰假，變成他們班上沒有導師，而是一個代理導師，我跟另一位老師去教他們班。我們從不認識到認識短短這一年的時間，他們班跟我很交心，到現在都很挺我。有一次我跟他們說，有一場對外演出，需要他們來幫忙排兩天戲，第三天讓人驗收，但是之後正式演出是別人。

通常高三都是不理人的那種班級，但是他們幾乎全班都來了，幾乎都來，大古老師也有參與那次演出，而且他們來，並不是站在那裡就好，他們必須真的把整齣戲學下來，然後到驗收那一天給委員看完之後，後面的人來再交出去。最後演出不是他們。

李：老師您認為，學生這樣的表現，是因為您做了什麼？

劉：我覺得帶人帶心，帶小孩就是帶心。讓他們感覺到我的真誠。關心他們，真的了解他們內心在想什麼。

第二折：師生「心」共鳴

我直接把同學帶出教室，一出去他就哭了，他覺得為什麼那麼不公平，他的夥伴這麼努力，為什麼不讓他多呈現一點……那位女同學也想放棄了，覺得自己不可能再上舞臺……我說，「其實這種東西，你們不能去否定任何人，但是你們更不能否定自己，你們就是要一直努力去做」……後來女同學在畢業公演當天，他唱的音都是準的……事後他們才跟我說，還好有老師這股力量撐著，以前沒有這樣的老師幫他們這樣撐著……

劉冠良，國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教師

接續前段對美感教育的理解，在第二折裡老師們分享了在教學現場的各種實際案例。在這些案例中，呈現了身為教師的使命感、成就感、和失落感。使命感如同在第一折裡，古老師提到的，「我們是個專業學校，他來這邊學，這個就是他的專業，如果他不好的話，他在這邊讀書有什麼意義？」、又如第二折中「以前讀書的時候，覺得老師只會要求而已……自己當老師之後，其實就會真的知道，一個老師真的在做的時候，他其實是多希望你們好……盡可能地去了解你們、去幫助你們」；就是基於這樣的使命感，讓兩位老師期盼藉由教「心」，達成有效益的教學，也從中獲得了教學的成就感。

所謂的成就感，指的是教學上得到的正面回饋。例如劉老師描述一位女學生，從不受期待、到經由不斷地鼓勵和指導、最後蛻變，成功完成期末演出的例子。從學生的回饋，「還好有老師這股力量撐著，以前沒有這樣的老師幫他們這樣撐著」、「老師……我在畢業公演的時候是漂亮的，我是辦得到的」，我們看見了一段兼具學習效益、和「美」感的教與學歷程。此外，劉老師針對人生歷練尚淺的國高中生，運用同理心的教學策略，以學生在其人生階段能理解的情境，引導其理解、進而感受戲曲中超齡的情節，來提升學生的表現力等等，這些案例，都鮮活地呈現了師生「心」共鳴所產生的正面效應。

當然，也會面臨到教師們都難以倖免地的各種教學上的打擊，因而產生的失落感。例如古老師提到的，「你沒有辦法控制小孩，他可能今天想學，他就很有動力……可是明天來的時候，就想問，你們今天到底怎麼了……」、又或是「……直接講他沒有學到東西，可是偏偏你現在到了外面之後，用的都是學校教給你的東西。」這些教學上的失落感，隨著教學經驗的增長、或教師同儕間的經驗交流，逐漸調整釋懷。

李：那個關心是在哪些地方？教學專業上的部分、還是在生活層面？

劉：都有，包括生活跟他們的技藝。

我們之前有一個女學生，他很認真，但是他的資質沒有這麼好，他跟另一個同學一起演出《吳漢殺妻》，他唱歌容易走音，因此從國一到高三這一段期間，可能所有老師對他的刻板印象就是五音不全。但是我認為

他的唱，有時候可以、有時候不可以，並不是全部都不可以。所以我就用一些方法，告訴他，你要怎麼唱、怎麼練、現在要怎麼唱，今天這個唱是對的、昨天這個唱是錯的，所以你一定要記住；我就是很認真一直在調教，當然兩位同學也都很努力。

然後有一次要到大稻埕排演，畢業班總共有 12 齣戲，全部都要給評審看，但評審覺得你差不多了，就有權力可以把你的演出中斷。那一次他們那一組的演出，可能評審有刻板印象吧，一次出錯之後，評審們就覺得後面還是會這樣，於是就停止了他們的呈現。

學生就生氣了，他覺得老師怎麼可以這樣對我們，你們可以看完某一些學生幾乎整齣戲，為什麼我們這組只看 5 分鐘就把我們停掉，難道你們不知道我的夥伴有多努力嗎？之後上課的時候，他的臉很臭，我一上課看到他臉很臭，我說你怎麼了？他也沒有講話，臉還是很臭；以前我們的老師，你擺臭臉，我就處罰你、就打罵，才不管你臉臭不臭，不管你內心有沒有受傷。但是那時候，因為一直以來跟他們是用交心交朋友的方式相處，所以我一看就覺得，這小孩子狀況不單純，應該有什麼特別的原因。後來我直接把同學帶出教室，一出去他就哭了，他覺得為什麼那麼不公平，他的夥伴這麼努力，為什麼不讓他多呈現一點，讓大家看到他的進步空間。

當然小朋友會這樣想。他那時候想放棄，那位女同學也想放棄了，女同學覺得自己不可能再上舞臺。在排練的過程中，可能音樂科的老師、還有大家都很急，時間其實很緊迫，如果你沒練好，就先下去，換下一組，於是他就少一次練習機會，其實這是一次一次的打擊。那次打擊之後，女同學有點真的想要放棄。

我跟他們說，沒辦法，這就是社會的現實面，你就是沒有做好。如果你在這時候放棄了，那你就是承認了你不好。我說做不好沒關係嘛，畢業公演又沒有把你們取消，只是沒有到這個舞臺而已，那你們就要繼續做好，你們要繼續加強。剛開始兩個還是懶懶的，排戲也懶懶的。第一次我苦口婆心這樣勸說，事隔大概再一個月，看他們還是懶懶的，我又把他們叫出去，這時候我就開罵了。

我說，「你們真的不想演嗎？真的不想演跟我講，我不要浪費時間在你們身上，你們一組戲30分鐘，我要浪費多少時間，要雕你們動作、雕你們唱腔，我都說過了，兩個人一齣戲，我用兩個小時來雕你們30分鐘的戲，可能還雕不完，你們現在愛排不排、愛練不練的，那我們就直接結束。」他們可能心裡還沒轉換好，我就再用另外一種方式。我說，「其實這種東西，你們不能去否定任何人，但是你們更不能否定自己，你們就是要一直努力去做。」後來得到最好的回饋是，大古老師也知道，女同學在畢業公演當天，他唱的音都是準的。

全部都是準的、是完全準的，他自己都嚇一跳，連胡琴老師也嚇一跳，所有老師都嚇一跳，他今天唱的都準。其實最嚇一跳的是我跟玉琪老師。我們兩個人在旁邊緊張得要死，我就想，你怎麼過了！他們就這樣成功了！事後他們才跟我說，還好有老師這股力量撐著，以前沒有這樣的老師幫他們這樣撐著。很多老師可能就是說，你去練去唱，但是沒有一直去注意他，他自己也變得怠惰。那次畢業公演之後，他其實很開心，可是我們這女孩子後來去讀軍校了。

他們其實有一些人，可能會覺得自己不適合（走這一行）。他有告訴我，老師，至少我在畢業公演的時候是漂亮的，我是辦得到的，我說，這樣就很好啦，你未來不是走這條路，你走軍校，老師也是支持你。

我覺得這個過程有得到正面的回饋。

當然也有碰到，看到你就甩頭走掉，或是有需要叫老師、沒需要不鳥你，這種學生也都有。

李：這類學生比例多嗎？

劉：比例不多，但是這種學生通常都是會比較名列前茅一點。

古：因為他就是走在前面，覺得都是他自己的努力，所以他有些時候只會挑他想要學的東西。確實他的能力有到達一定的水平，可是他會因此覺得，現在老師教的東西都不是我想要學的，可是你不能覺得在學校都沒有學到東西；他會直接講他沒有學到東西，可是偏偏你現在到了外面之後，用的都是學校教給你的東西。可以說我想學什麼，但我沒有學到；可是

你不能說，你在學校沒有學到東西。你不能否決老師對你的付出這件事情，因為這個對老師來講真的是一個很大的傷害。

有些時候很弔詭。在這行裡面，有一些程度很差，就像剛剛講的那個學生，可能一直都在邊緣，可是他一直很努力在學在做，他不是一個聰明的小孩，可是他卻很努力在做；很聰明的小孩，卻不努力做。在我們這個環境裡面，其實這樣子的東西一直在反覆出現，甚至就像我們講的，國中時候非常優秀，但到高中經過叛逆期之後，突然哪一件事情影響到他，明明很優秀的小孩不做了，可能原本在國中很鈍的小孩，到高中卻很努力，一直非常努力。

每天我來上課，我說，「你們看老師每天一定帶一件換洗衣服、跟一條毛巾，為什麼要帶這個？我多希望你們可以讓老師跟著你們一起動，我即便再累，流了滿身大汗，我可以跟你們一起練功，示範給你們看，只要願意學，流那些汗我都甘願。可是如果你們真的不願意，我連坐在那邊，我都覺得，天吶，我接下來要面對誰？覺得好沒有希望、好洩氣，覺得這個課堂裡頭好灰暗。」可是你沒有辦法控制小孩，他可能今天想學，他就很有動力，今天就很陽光，可是明天來的時候，就想問，你們今天到底怎麼了？可以告訴我嗎？為什麼每個人這麼沒有動力？我說你們沒有動力，老師整個都會很沒有勁。

關懷這件事情是非常重要的，很多人都常在講「一日為師、終生為父」，就是這種感覺。

以前讀書的時候，覺得老師只會要求而已。我們自己當老師之後，其實就會真的知道，一個老師真的在做的時候，他其實是多希望你們好，他是怎麼樣把所學、希望放在你們身上，盡可能地去了解你們、去幫助你們。其實我們真的在這個上面做了很大的功課，尤其是在這種技職學校，老師比小孩付出更多的是體力上的東西，因為我們需要練功，還不只讀書，所以我們都付出很大的關愛，去了解他們。我覺得我們學校裡面的這種「愛」，是我們給小孩最大的一個東西，是我們給小孩一個在教學上很大層面的一個東西，甚至高過技藝這件事情。

李：會在老師群組裡分享每個學生的狀態嗎？

劉：應該會跟同課堂的老師分享。假設我跟大古老師教的是同一班，今天同一班的學生有什麼問題，我們會彼此溝通，但如果我今天教國中，大古老師教高中，可能就不會一起討論，除非這個學生是我帶上去的，之後可能由大古老師接手，那也許大古老師就會來問我，之前這個小朋友的學習過程是怎麼樣？到了高中之後怎麼變成另外一個樣子？

古：其實我們比較熟的，多多少少都會分享學生的狀態這些事情。有一部分老一輩的老師，可能很根深蒂固，認為訓練就是應該這個樣子，我沒有辦法改變他。我只能改變小朋友。所以大部分時間，我們還是朝小朋友這個地方去解決，怎麼樣把他現在的負面能量轉換成正面能量，然後告訴他，其實老師的用意是什麼，讓他不要把它想成是一個很負面的事情。我們沒辦法去改變其他老師的想法，我們只能夠去幫助小孩子，讓他度過現在碰到的困難。但也就是只有我們歌仔戲會知道，沒辦法跟其他系的老師（討論）……

劉：比較難，因為時間的關係，因為時間很緊迫。

音樂系的老師，他先要面對他們音樂系的學生，他們的學生沒有做好，他是很嚴厲地罵。因為我們表演是第一線，我們第一線沒有做好，音樂他們有時候不好跟，就會覺得你到底在幹嘛……因為音樂系還不只有歌仔戲，還有客家戲、京劇，他們還有自己的演出，每年畢業都是這樣。

古：後面還有很多組，你在浪費我的時間，有這麼多人要排練。所以我說我們技職很難的是，尤其是表演這件事情，他不只是要身段，他要唱腔，他要有動作，他耳朵要聽戲、要聽鑼鼓，這個算是多元化的表演藝術，對小朋友來講，其實我們真的只能夠一直用引導的方式讓他做到。

我們老師就是跟萬應公一樣。我們真的連中午休息時間都沒有，因為我平常教高一、高二，高三班就只能利用我中午的休息時間，陪他們到樓上，幫他們練習。他可能是主教老師，他跟我講了這個小朋友現在的問題的時候，當我遇到那個學生，我就會說，你很棒，聽冠良老師說你今天唱得很好，我們會協助他、幫助他去增強這小孩子。我們沒有辦法去

請每個老師都這麼做，但至少我們聽他講之後，我們知道情況，那我們幾個比較熟的老師，就會協助他去給予學生自信心。沒辦法要求大環境改變，但我們小核心的老師，包含惠君老師，我們幾個老師會去給小孩子鼓勵，讓他有一些正向能量去轉換過來。

每個老師學生間，即便不是我們帶的小孩子，感情都還是維繫著。只要學生跟老師說，老師你幫我幹嘛，他幾乎沒有說不的，每個小孩要比個賽、比個金獎，老師你幫我排好不好？他也都絕對說好。我們有個小孩，把學校老師講得很差，但是他還是什麼東西都要找冠良老師，到現在排練還是找他。所以這就是我覺得很弔詭的，他到現在還是沒有感恩，可是我們做不做？我們還是一直默默地做，因為你期望的是，也許他哪一天會不會真的頓悟了，他可能會覺得原來我以前是這麼幸福，只是也許他現在還不懂得。

現在我叫你學習，你可能覺得煩死了，但有一天你到外面要拿你的專業去拿別人的錢的時候，當別人說，怎麼唱這麼難聽，因為要拿人家錢，所以你就被這句話傷害很重，可是我在學校怎麼跟你講，你這樣唱不對，怎麼都不聽呢？怎麼叫你練，你怎麼都不練呢？到外面被人家罵的時候，才回來，老師那個什麼我不會唱，為什麼現在才來問我，老師這要怎麼唱？非要到外面拿別人薪水，撞得頭破血流，發現自己不會了，才回來求救。

可是我常在講，小孩子現在還是沒辦法看很遠。

當他被別人罵這一點不好的時候，他只會想到，我去完成1，他不會想到我把1、2、3都做好，他不會因為發現1不好，就一起把2做好。他已經發現1不好，回來求救對不對？我們跟他講，你要把2跟3都做好，還是不做，他會撞到2之後，老師我2又不好了，該怎麼辦？撞到3…。剛剛他講的這幾個小孩子可能已經畢業，現在跟我們一起在職場了，都跟在我們身邊做事情，我們可能走在前面，譬如我們演主角，冠良老師是導演，我們都常跟他們講，你要記得，等一下我們在排練的時候，耳朵打開來聽好嗎？聽老師怎麼表演，去看、去學習，好不好？No，永遠發現他在旁邊做自己的事。

我是從京劇轉過來歌仔戲，我以前也都是演旁邊的兵將，所以我在旁邊會一直看老師怎麼唱，我常在講，你問我歌仔戲曲調，我可能連結不起來，因為我以前是透過聽老師唱而學習的，我是先學會這首怎麼唱，曲調一拉下去、一演奏出來，我就會唱，但你問我這什麼曲調，我完全不知道，我是完完全全坐在旁邊，這樣聽、這樣唱，這樣學起來的。可是現在小孩子永遠沒有辦法。

李：這樣說來，傳統比較嚴厲的教學，還是有它一定的必要？

劉：嚴厲的教學還是維持著，我們還是必須讓他們知道，這個東西並不是你垂手可得，一定要有一番的努力、下一番的苦心，剛剛大古老師有說嘛，嚴師、慈父、小丑。

我看到這裡有狀況，我可能第一次叫他出去就是用慈父的方式或是朋友的方式去談心，但是第二次他再有這個問題的時候，我的習慣是私底下用比嚴厲的方式去引導。但是以前的老師一定是在集合的時候就直接批，把你罵得一無是處，甚至叫你滾。

我有體會到，現在的小孩可以用引導的方式。我利用類似團康的遊戲（來引導），但是我要求他們要認真玩。起初不知道的時候，他們整個玩得很嗨，玩了兩節課，還一直說要繼續，我說麻煩一下，你們從中有沒有學習到東西？你有沒有學習到專注力？我們演員在臺上非常需要專注力，我們要記多少東西，臺詞、曲調、走位、動作、身段、燈光、位置，所有東西都要記，一個腦袋要分心在很多事情上，所以這個遊戲不是只有遊戲，它在訓練你的專注力。當然，這個遊戲也需要模仿，模仿對方手上拿的東西。一、專注力，我要專注看你的東西，二、模仿，這也是我們學習的內容，再來是、分析，我要先看清楚你的東西之後進行分析，再回歸到自己身上。

這些引導的東西，以前我們受教的時候是沒有得到的。可能老師就直接說喜怒哀樂，但是有一些人就真的不知道喜怒哀樂，甚至以前常常講，學校限制談戀愛，那我們怎麼在臺上唱男歡女愛，所以我們只能模仿老師的樣子，可是老師常常說，你們唱戲為什麼都沒有靈魂呢？你們要有

內心戲，你們內心要真的有愛啊，我心裡想說，我就沒談過戀愛啊，尤其飾演白蛇的那些武旦、小旦們最慘，還要肚子痛生小孩，學生最多就知道經痛，有些健康的同學，「老師，我月經不會痛」，所以我用引導的方式。去年的畢業班，演白蛇的同學真的是健康的人，他不會痛，讓他演哭、他也不會哭。

我說，「你平常不是很愛哭嗎？」

旁邊的同學就說「老師他都是面無表情，然後眼淚就流下來了。」

「喔好，那你哭的時候你內心在想什麼？」

「老師我不知道，我就這樣眼淚就出來了。」

後來我說「你有沒有覺得很委屈的時候……」但我心裡又想，不對，這樣子的引導方式不對，這樣他會覺得生小孩是委屈的嗎？可能以前的老師就是打罵。

那時候我就說「你們去拿一個大夾子，從出場前就夾在肚皮上。」

他們說「老師很痛！」

我說「就是這個痛，肚子痛比這個還痛，老師的老婆生小孩，我知道有多痛，你就夾著出場，你就想著這個痛，把它當成要生小孩的肚子痛。」

慢慢他懂了，好像開始知道是什麼樣的痛。之前他連生小孩要哪裡痛、怎麼痛都不知道，所以我讓他們用夾子夾著，想想夾子夾肚子的痛。

還有楊八妹，他有個令牌，以前過燕門關都要有這個令牌，所以他有一個動作，他的令牌掛在右邊，但他摸到左邊以為自己的令牌不見，再找尋之後，又摸到自己的令牌，從緊張到摸到之後放鬆。我說，「就是緊張啊，摸到之後，原來在這裡！」這樣做出來，我們一次又一次做給他看，誇張的版本也做、認真的也做，一次又一次，他就是做不好。後來我就覺得要引導了。

我說「你今天站在舞臺上，一摸發現自己沒穿褲子，當手滑到這邊，原來我穿的是膚色褲子！」

他突然說「我懂了！」他的表情都有了。

那時候我們還會誇張到，所謂的小丑真是不顧形象，我說「你看老師我今天出場沒穿內褲」他們就會哄堂大笑……然後發現原來我有內褲……類似這樣子的比喻，於是他們就懂了。

我後來回想以前老師怎麼可能會這樣教。所以我覺得引導，對現在小孩子來講，他們比較能夠接受。當然某一些小孩子還是不行，還是必須要很嚴厲，必須還是要很嚴厲地跟他講。他並不適用引導的方式，還是要土法煉鋼，你就是去旁邊踢腿，你的肢體沒有那麼好，就是一次又一次踢，一次又一次踢，一次又一次，一次又一次，一次又一次，總有一天你就會達到，你沒有快速的路，就是土法煉鋼，所以對他就是嚴厲，對於別人可能就可以用引導、歡樂的方式。要看學生的質在哪裡。

李：因為老師們也都是目前線上的演員，會有讓他們去校外體驗真正劇場實際情況的機會嗎？

劉：正好有來找建教合作才有。例如上次說的，我們的薪傳歌仔戲團。

古：讓學生實際感受未來工作的情況，有很多種方式，當然最基礎的一種就是觀摩演出。譬如我們自己老師在演出的時候，小孩子他們就會去買票，當然我會用優惠幫小朋友買很便宜的票，讓他們去觀摩演出，讓你可以直接看老師的表演。另外一種就是像冠良老師剛剛講的，也就是更好的方式，是建教合作。

讓你直接跟老師一起在舞臺上，讓你直接成為演員，跟老師共同感受那個能量。我們經常會幫學生去找這樣的機會，讓他們去實際體驗。

觀摩當然還是會比較多。但是像這種機會（透過建教合作實際演出的機會）要看情況。業界他們的考量是，學生有沒有辦法配合，因為劇場總是要把一個東西呈現出去，它也會怕，第一個學生能力夠不夠，第二個學生排練的時間有沒有辦法配合，這樣未來呈現出去會不會有不合格的狀態？所以如果小朋友的能力沒有強到連我們都覺得OK，或是時間上OK的話，這樣的機會其實比較少。所以除非透過建教合作，學校願意開放比較大部分的時間的話，業界才會比較願意。

剛剛講的這個東西比較會發生在學院部。高中職以下比較難，因為學校有表定的課表。我們的小朋友必須早上 5：30 起床，6 點開始上課，一路上到晚上 7：30，我們的小朋友要接受的东西、課程已經太多了。

李：老師們如何評斷學生的學習成效？

劉：看他們的呈現。因為我們的排練是一次又一次，或是中中考期末考也都會考核。例如跟斗，有可能他學一整學期，但是一定會有慢慢愈來愈困難的動作教給他們，就是以這樣子的方式去評斷學生有沒有進步。

古：我們都會統一標準，因為授課都是統一進行的嘛，譬如我現在教這個劇目，就是全部小孩子共同一起學習，所以並不會有，我可能只教他、沒有教你，這種狀況不可能。我們是教完之後，每一個小孩都要輪流演示過，他確實要走過一次給我們看，我們要確定小朋友真的會。因為我們最終的判斷是，哪一個小孩有達到標準，因為演出就是你要像劇中人這件事情嘛，每個小朋友的肢體能力、演唱能力都是在我們評判標準裡面。

當然可能還會細分很多所謂的平時成績，例如平時上課的態度狀況。很多小朋友都考試型的，我剛剛講的那種優秀小孩，他就是考試型的，他平常上課就是懶懶散散，可是考試當天，他就是優秀到你必須給他 90 分，我就會告訴他，OK，我還是給你 90 分，但是你平時成績可能就給你 60 分，因為你平時狀態不好啊。可是今天很鈍的小孩子，考試當天我可能只能給他 78 分，但平時成績我可能給他 90 分。所以如果這樣綜合下來，笨的小孩不一定分數會比較低。就藝術這一行，不會因為你真的很棒，就永遠都高分，我們還是要告訴你，平常的表現跟你真正的表現，尤其小孩子心態上的表現，我覺得是比較重要的，或是演出受挫之後的表現。

我常常鼓勵他們出去比賽，讓他們去外面參加其他的包含業界舉辦的所謂夏令營，像蘭陽戲劇團，他們會舉辦幼幼班的短期表演訓練，結束後讓他們做個演出，我都會鼓勵他們去，讓他們從中知道、發現自己哪邊不足或哪邊不好，回來他也會跟我們分享，分享完之後，我就會告訴你哪邊不好，但是你不要氣餒，我們必須要再去擊破它，去強化學生的

自信。我們很多小朋友第一次去比賽可能比得不好，我都會很怕他們跟我講，老師我下次不要了，可是還好，我們在事後幫助他的過程，他們都會講，老師我下次還要去，其實最大的感動就是聽到他這麼告訴你。甚至有一個小朋友是他之前從哪邊跌倒，他這次還是去挑戰這首歌，而且他這次拿了第一名，所以至少讓他願意做這一件事情，我覺得就是我們講的，你要給小孩子魚吃，還不如教他怎麼去釣魚。

因為我覺得一直給你這些東西，還不如讓你自己去做，即便小孩他未來不走這一行。

李：前面提到受挫，是來自於沒有被肯定，還是他發現自己的資質不足？老師怎麼處理學生這種情況？

劉：應該是沒有被肯定，因為舞臺是現實的。

古：但有很多學生還是很自負，他自己心目中認為「他哪裡比我好？我覺得我很優秀。」有些小孩可能會退卻、有的是會愈挫愈勇、有的是不承認自己錯誤。

所以我們慢慢地幫助逃避的人，去強化他，讓他可以繼續努力。可是對於自信的學生，我們也不能去傷害他，不能跟他講，你真的以為你自己有這麼好嗎？你是沒有認識你自己是不是？不能這樣去挖苦他，你哪裡來的自信？我們不能這麼告訴他，我們只能跟他講，另一個同學可能只是因為今天剛好表演的這個區塊，他的表現強過你。

我現在教學的方式，不是告訴他不好，而是告訴他怎麼樣會更好，這是我覺得我這一次在美感裡面聽到很有幫助的一句話，「你不是不好、是你可以怎麼樣更好！」我覺得，永遠都記得這樣跟小朋友講，你怎麼樣可以更好，讓小孩子可以有目標去努力。我覺得這句話給我的幫助很大。

劉：我跟小孩子講過一個比喻，你們知道1加1等於幾，他們都說2，我說對啊，那我在教你們動作的時候，你們為什麼會做錯呢？你們是看不起術科嗎？你們知道術科如果真的要呈現起來的話，它比學科還複雜！我簡單講，你寫得再醜，只要寫1加1等於2，永遠都有分數，但是你以為你做一樣的東西，你會拿一樣的分數嗎？不是、不會。

他們常常說「老師我有做啊！」

我說「你是有做啊，但是你知道你的手差一公分嗎？你的眼神、你的眉頭有到位嗎？」

就是要一次又一次提醒他們，就像大古老師說的不自覺，他們都覺得自己做得很完美，要一直告訴他們。有些小孩子可能因為一句話一針見血，他就退縮了，可是有些小孩子就是臉皮很厚，所以相對我們老師也要臉皮厚，一直跟他這樣互相敲敲敲敲，敲到他有點長大，有一天他就會說「老師我懂了！」

古：其實我們這些老師，一直都在眼觀四面、耳聽八方，我們在觀察小孩子，有沒有很努力在做。主動的小孩子確實不需要你去逼他，他自己會知道我要什麼。譬如我現在教戲，但這個部分不是他該學習的，可是他在旁邊他會跟著嘗試去做，或者老師在講些什麼，可能跟著去演。但也有很多小朋友可能就是在旁邊玩手機，可能就在聊天。其實我們大概可以觀察出每一個小朋友在上課的狀態，他們的心有沒有在課堂上。

（李：碰到這種情況的時候，老師們如果看到，譬如我現在教戲，有人在看、有人沒有在看，你們會不會提醒？）

我會特別鼓勵。我說「那個誰你好棒，老師在教的時候，你居然都主動在做」其他同學就會發現，老師好像在看，就也會跟著開始練習。當然我們不會直接指責，但是就讓他們知道，這些同學為什麼可以這麼去做、為什麼會得到老師的鼓勵，因為他真的就在努力。

劉：我覺得是，我的想法可以給你一個方向。可能是肯定你，也有可能是覺得你再這樣持續下去，是走壞你自己的未來。

我覺得是一種正確方向的引導，不見得每個小孩子都是同一個方式。有一些人真的是一鼓勵之後，他會覺得我要更加努力，可是有些人你鼓勵他之後，他可能覺得我就到這裡為止，因為老師已經覺得我很好了，或是在某些情況下，他可能覺得得寵了，就自負起來了。

我覺得要給學生一個正確的道路，你現在的缺失在哪裡？欠缺的地方在哪裡？就是一定要往這些地方努力。其實我常跟學生講，你真的沒有興

趣，那麼趕快辦轉學，不要老師罵你、你也看我不爽；但是你如果還有興趣，或者是因為某些原因，例如要賠償公費的關係，沒有辦法在過程中離開學校，那麼做一天和尚敲一天鐘，你就必須要做好這個東西。你就算畢了業、轉行了，每個職場都有一樣的問題，你都要從零、從不會學習到會，過程中你在學校碰到的問題，在外面一樣會再從頭碰到一次，你們要懂得克服，你們要懂得知道，我自己有哪裡不足？缺失在哪裡？老師曾經跟你們講，你的優點在哪裡？你的缺點在哪裡？並不見得是技藝上面，有一些是私底下的。

舞臺上講話不大聲、唱歌也不大聲的，有可能私底下他的聲音就這麼小。可是偶爾小朋友在走廊上奔跑，我就馬上把他叫回來，我說「你知道你剛剛的聲音可以傳到操場嗎？你現在記好這個丹田發出來的聲音，我等一下就要馬上聽你唱七字調，用這個聲音。」

提醒的過程中，一定要讓他知道，缺失在哪裡？該走的方向是什麼？有些人可能真的唱不好，但是他的表演模仿能力很好，我說「所以這是你們的優點，唱當然不能放棄，但是你們的專注力學習、模仿力很強，所以你們一定可以的，假設你們融會貫通的能力比其他的人強，唱如果再練好的話，內心戲一定比人家厲害很多，所以你要著重在哪裡？要注意什麼？」我會給學生一個比較正確的方向，讓他們不管有信心或是沒信心也好，至少給他一點點動力，我可能還有某個方向是可以再繼續進行的。

古：我覺得還是因材施教很重要，每個小孩子的個性都是我們考慮的因素。有些小朋友，你用這樣的態度，他可能今天接受，可能明天哪根筋不對，他又不接受。所以我們還是覺得談心這件事情是最重要的，還有平常的課後輔導，去理解他今天為什麼會這樣？到底發生了什麼事情？然後讓小朋友信任我們，這也是很重要，他願意告訴我們，才有方法，最怕小孩子什麼東西都不說，我們反而比較害怕這種的，因為他不願意去談、不願意信任你，一直把我們推在外面，那種才反而是解決不了，只要願意說，我們都覺得還有辦法幫你解決，可是你不說，把我們排拒在外，我反而真的幫不了他。

第三折：傳統「新」挑戰

我覺得其實不只是小朋友需要陪伴，當下我本身真的也很需要有人陪伴，因為第一次碰到這樣的狀況，又剛當導師。就像你自己有兩個小孩子，兩個小孩子打架，可是兩邊都是肉，我該怎麼辦？當導師之後，才知道什麼叫做左右為難，這些小孩都是你的孩子，你要怎麼辦？你指責任何一方都不對，但我後來就想，讓他們懂得去互相體諒、互相了解、互相尊重、互相感受。感受這件事情，是我覺得這次美感很重要的東西。

古翊汎老師，國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系教師

在第三折裡，呈現的是教師當前面臨的挑戰、以及對於一年來，參與美感教育實踐對自己教學上的影響。首先是關於當前面對的挑戰部分。這部分與多數教師所面臨的問題幾乎大同小異，頂多是程度情節大小不一的差別。教師本職上面對學生在專業技能教學、和生活相關的輔導，就已有諸多挑戰，再加上教育行政相關事務、以及整體大環境的變化，對前述教師本職造成的影響，都使得教學上備感壓力，例如少子化衍生的招生問題、學生資質和適性程度等等問題。

接著是關於參與美感教育實踐對自己教學上的影響。最大收穫是經由參與美感教育研究社群，促成了與臺北市立啟明學校的校際師生交流機會。雖然與其他學校的觀摩和課程交流，需要投注最多人力、物力、財力、還有時間，但相對地，對進行交流的學校師生，都有豐富的收穫。如古老師所提，「有些時候，我們老師今天再怎麼講，還不如讓小朋友他們自己感受」，那些收穫不是來自專業學習的部分，而是讓學生藉由同儕間的交流，進而啟發或扭轉其學習態度，「我跟同學說，你看人家兩個小時可以做成這樣子，他們說，好老師你不要再講了，我當然知道我們就是懶嘛……」。此外，當古老師感受到「我覺得好感動、好開心，小朋友在那個其實很短的兩個小時中，

有感受到我去（啟明）觀課的那種感動」，這也是另一種師生「心」共鳴的展現。

校際交流也有後續深遠的影響效應。古老師提到，「這學期交流完之後，我覺得我們班更好教了，因為他感受之後，他就知道，老師為什麼會火大。其實這班小孩子上學期發生很大的問題，有所謂的班級霸凌。」，而面對「霸凌」這個狀況，「……讓他們懂得去互相體諒、互相了解、互相尊重、互相感受。我覺得感受這件事情，是我覺得這次美感很重要的東西。」，也突顯出著重「感受」的美感教育在教學之外的影響。

李：現階段教學執行上，有沒有遇到什麼困難。

古：我自己進入到專任後，可能知道的事情就會比較多，因為開的會比較多。譬如特教生的問題。特教生同樣有他的受教權，所以學校不能夠不讓他讀。可是他進來之後，確實會變成一個教學上的障礙，因為這樣的小孩子到底什麼時候行為規範會出問題，我們根本不知道，他的任何行為，都可能影響全班的同學。

再加上還有招生率的問題，如果沒有招這麼多學生，教育部就要砍你的學校經費。可是現在到底有多少家長願意把小孩送來這邊讀書，小孩子可能資質不行，明明就很糟糕，我卻不能 fire 他。國中階段升高中，其實有所謂的升部評鑑，在國三。京劇系跟民藝系，他們是念 8 年的，國小五年級就進來，那麼在六年級升國中就會有升部評鑑。歌仔戲、客家戲跟音樂，都是國中招生，國一才進來，國中升高中，就會有個基礎的升部評鑑。你只要沒有到非常差的話，一般都還是會讓他升。

教師法，現在也是老師一個行政上的困難，我現在教學，可能連學生的手都碰不得，這些學生只要隨便去告訴誰，老師碰我的手，老師讓學生產生了不愉快，這樣可能都不行。現在他做不好，也不能把他留下來練習，他可能會講，老師現在是休息時間，怎麼可以讓我來練習？雖然這些法規是想要確立下來的一個規範，但像我們這種表演的東西，也許是沒有辦法用這麼一般的法規去制定出來。

劉：現階段針對這樣的情況，就要一開始先跟學生講好，我們一定會有身體上、肢體上的觸碰，但絕對不是會讓你不舒服的那種觸碰。

古：這個東西其實在我們學校比較不會有這麼強烈的反彈，除非家長真的問題很大，就是恐龍家長，你說有沒有這樣的恐龍家長？真的有啊，很多家長把小孩丟在這邊，他就是純粹要丟在這裡，要當掉他也不行，因為我們現在當小孩子，除了老師認可，還必須要家長認可，可是家長就覺得為什麼要把我的小孩子當掉？他沒有不好啊？他就是要把小孩留在這裡，甚至他就告訴你，我沒有時間管他，他把這裡當成是安親班的概念。

有家長很明確告訴我們，他就是把小孩丟在這裡，有人可以幫他管教。你跟他說，你的小孩學得很痛苦，我也教得很痛苦「老師沒關係嘛，你就讓他讀完就好了」所以遇到這種家長怎麼辦？我們每個老師都跟保母一樣，「你今天怎麼樣？上課上得好嗎？」他就悶悶的樣子，我們發現好像不對勁，就要跟保母一樣，開始開導他。

李：這一點真的是老師們比較辛苦的地方。我最後想要請教一個問題，目前學校會合班或是跨年級上課，或是之前觀課實行的跨學科教學，老師們實際執行的情況、或者是目前覺得比較有教學成效的，哪一種是你們之後會持續應用、或者是未來也許會嘗試的？

劉：跨學科應該是不會再繼續了……可能告知歷史老師講故事大概（目前排戲的歷史背景），譬如這個年代是怎麼發生這件事情，這個歷史人物周邊主要發生的事情，他到底做了什麼事情等等…。其實這些我們都要犧牲自己的課程，生出多的時間來做。

但是我覺得參觀別所學校的學習是很受用的。

圖 1 ~ 4 為 2019/12/12 臺北啟明學校由蔡校長帶領師生至臺灣戲曲學院歌仔戲學系進行交流（照片由亞太地區美感教育研究室提供）

圖 1 戲曲學生帶領啟明學生進入戲曲專業教室，古翊汎老師（寶藍色上衣）一旁向啟明學校蔡明蒼校長（酒紅色套裝）進行解說。（美感研究室拍攝）

圖 2 古翊汎老師向啟明學生解說課程內容，戲曲學生一旁帶領啟明學生聽講。（美感研究室拍攝）

圖 3 戲曲學生帶領啟明學生嘗試歌仔戲身段，另一旁啟明老師與戲曲學生交流中。（美感研究室拍攝）

圖 4 戲曲學生帶領啟明學生嘗試歌仔戲身段。（美感研究室拍攝）

古：就像之前那種學校校際交流。

我覺得其實有些時候，我們老師今天再怎麼講，還不如讓小朋友他們自己感受。因為小朋友他們同年紀，頻道會比較近，我們雖然已經跟學生好像稱兄道弟，但永遠我們中間還是有個隱形的隔閡在。

我覺得計畫裡最難得的一件事情，就是校際間的交流。我常講，美感教學不只學生要學習，老師也必須要學習。我第一次去看過課之後，雖然我們的課程沒有辦法比照啟明這個樣子去上，但是我看得到小朋友能力強大的地方。我沒有去看北政的課程，其實我也很想去看看北政小朋友對公共服務的那種熱情，我也想看那種東西，因為我也都勸我的小朋友要有公共服務的熱忱。

我去啟明，看到小朋友對待自身這個無論先天或後天不足的狀況，他們生命的耐力，讓我覺得，天吶，如果是我，我會怎麼辦？我怎麼可能像他們這樣子？學校老師對他們的那種愛，雖然小朋友當時在課堂上面沒有很直接去感受到老師的愛，可是我覺得至少那小孩子是沉浸在課堂上面，他愛這堂課。

我一回來，就開心地跟科裡面的老師講，也跟小朋友講，小朋友就很好奇，老師把他們講得跟神一樣，真的有這麼好嗎？那次校際間的第一次交流真的成行的時候，我帶小朋友去迎接啟明同學，前天還做行前教育，跟他們講，他們眼睛看不到，所以他們來學校的時候，要記得講話非常小心，不要說「我這樣做你看得到嗎？你不能這樣講」，每個人都「對對對」，因為其實我們都太習慣了。

可是我們後來發現其實我們想太多。

他們根本沒有想像中這麼的脆弱。你知道嗎？剛開始小朋友要接待他們的時候，有點不知道該怎麼跟他們相處，小朋友就一個一個扶著，然後很生澀，怕任何一點點碰觸、一點點不適應的地方，會造成對方不舒服，所以剛開始大家都很小翼翼。可是兩個小時的課，我們的小朋友先示範表演，因為啟明有表藝班，表藝班的學生能力當然比較沒有這麼差，所以我覺得還是讓啟明同學看一下，因為這本來就是我這學期教學目的跟學生要展現的東西，小朋友表現給他們看完之後，開始講我們的故事內容，因為很多小朋友都看不到，那我就把我們要展現的故事講給他們聽，接下來就說，現在讓你們來挑，你們有的人如果覺得對這東西是有興趣的，可以拿兵器實際去操弄，有些人如果覺得害怕，還有音樂老師，可以跟他請教樂理的東西。

剛開始我總覺得糟糕，這樣的課程會不會小朋友都無動於衷，因為他可能覺得，我就看不到，你怎麼叫我去動，其實我心裡很多OS，也不知道到底怎麼樣做，他們可以接受。可是你知道那些小孩好棒，全部跑起來嘗試舞刀舞槍，而且我跟你講，我隔天上完課之後，我跟同學說，你看人家兩個小時可以做成這樣子，他們說，好老師你不要再講了，我當然知道我們就是懶嘛，我說對，因為你們長時間在練習，你們就會忽略，可是人家只有這兩個小時，他多麼專注把精力放在這兩個小時裡面，而且他們沒有辦法看得到，他能夠從你告訴他的內容中去做。然後每個小朋友當小老師的時候，看到他們這麼認真學習，每個小孩子也都很認真教。

所以後來看到照片的時候，就覺得多麼珍貴，因為我的小朋友感受得到，他當個小老師，然後人家願意學的時候，他是怎麼樣用心的。所以當天結束的時候，我就跟小朋友講，我說你們當老師的時候感受到了沒有？當他們願意學的時候，你的狀態是什麼樣子？你可以馬上跟在旁邊這樣教他，都可以很有耐心；可是如果你不願意學的時候，你知道老師有多火嗎？

可是你知道我最開心的，就像我那天分享的一張照片，就是小朋友的背影，那天要離開的時候，大家真的是很貼心，就兩個小時的過程，跟剛剛扶上來的感覺是完全不一樣的，小朋友扶他們下去都是自己主動的，因為我們老師之間還在聊，小朋友就扶著這樣自己聊自己地走在前面，走到遊覽車那邊，然後兩個學校的學生自己拍了照片，照片還給我「老師，你看我剛剛拍的」變得非常熱絡，而且還跟我講「老師，我下次還要再跟這些小朋友一起上課一起交流」我覺得好感動、好開心，小朋友在那個其實很短的兩個小時中，有感受到我去觀課的那種感動。

當時暑假我們開第一次會議，其實我就一直講，我們有很多的管道，譬如我們有所謂小折子戲的演出，北政是做公共服務嘛，譬如他們會去養老院什麼的，我說我們的小朋友其實就可以配合演出，娛樂給老人家看。

像啟明這種體驗的東西，就是像我們上次做的，相互體驗交流。其實我們可以找出很多嘗試的可能性，但是唯一就是時間。啟明的章主任前一

陣子跟我講過，啟明有個音樂會，我很想合作，啟明演奏、我的小朋友肢體表演，音樂給我，我就可以教小朋友舞蹈，或者是做什麼表演，例如扇子舞啊、水袖舞啊之類的。

可是1月15日剛好碰到我們學校期末考。其實我們有很多可行的方式，我相信小朋友也都很樂意。我特地去看啟明那天的音樂會，1月15日晚上我特別出席去看，一看到，我就，天啊，我真的感動。

小孩在舞臺上，那個自信度，完全沒有讓人感受到他哪裡有不足。因為剛好那幾個孩子都是有來戲曲交流的，我看到，就整個「哇」，每個人都會很多種樂器、還有在舞臺上的自信度。

我一回來就跟小朋友說，沒辦法，你們隔天要考試，不然我真的願意，我絕對願意幫所有小朋友都請假去看啟明表演，但是因為15、16日兩天考試，我覺得真的太可惜了。我後來跟啟明蔡校長講，下次有這樣的行程可以提早做接洽，趕快把時間擬定下來，不然太臨時的活動，時間真的比較難配合。

李：老師們有沒有什麼其他的回饋、或是想法想要分享的？

古：還好我上次有去參與交流會議，討論出一個最終方案，因為上次很多老師都有參與，我覺得討論到很多的方案。這次計畫，因為參與的是我自己的班級嘛，像我講的，我的班級算是最好控制的，因為這個班級有超過一半以上都是愛戲的小朋友，所以我在教學上面其實比較沒有費很大的心力，我期末的時候就花了兩、三千塊讓小朋友自己去訂吃的，我說，你們這次表現太好了，老師看到你們這個樣子，老師再怎麼付出都願意，因為在這次觀課的過程當中，其實有很多老師對於你們的誇獎，包含老師也真的看到你們心的那種交流，我說我真的很感動、也很開心。

那時候啟明蔡校長跟我們講，暑假期間他們有一個營隊，他希望我們過去，可是蔡校長說他們其實沒有什麼費用，可能連我們都沒有什麼費用，你們願不願意讓有些學生包括老師出席，去那邊幫他們當老師的小助教，全班都願意，真的全班都願意。所以我說，其實我的班級算是一個非常好控制的班級，我們班級裡的負面人物比較少，我已經算輕鬆很多

了。我一直很希望類似這種交流與課程未來能夠延續，在藝術表演上面，可能課程的融合，不會是常態性、持續性，但是它絕對可以成為課堂上的某種安排、或是某個單元。

但是它不可能會是常態性的，不可能。因為每個學科老師都有他的上課壓力，不可能每堂課都用這樣的方式。

例如這次高雄「先聲奪人」的比賽，已經是把國小國中高中所有的詩詞，由一個老師編成歌仔戲的曲調來做演唱。所以其實它一定有它的可行性，但是它一定不是常態性的。這樣的課程對小朋友有沒有一定的影響力？多多少少有，因為你讓他們從詩詞當中去演唱。我們班有很多人參與「先聲奪人」比賽，我說，譬如，「慈母手中線這首詩，這個詩詞是大家最熟悉的，你要怎麼樣在你的唱詞裡、用你的聲音去表達出這首詩的意境，你當初看到的時候只是文字而已，你要怎麼樣用你的聲音去傳達出感情，讓評審聽到一個遊子的心情、一個媽媽的心情。」

我覺得這種訓練是可以給小朋友不同思考的一個啟發，但它絕對不會是全面性的課程，有些小朋友他願不願意接受，他可能覺得 I don't care，國文詩詞關我屁事，他們覺得不重要，但是有一些孩子他願意多涉獵，或者他本來就愛表演的，那我們絕對不會放棄這樣的方法，這個東西我們還是會去執行，但是當然不可能是常態性。

那未來是不是所有的老師都要參與美感？我覺得它可以變成一種想做的形式，讓大家一起去看一看，有一些校際間的這種交流，當然不可能全校，可能我們系上所有老師跟我一樣，去看看啟明的小朋友，去看看其他學校的小朋友，我相信每個老師都會感受到這樣子的感動，小朋友也能夠感受到這樣子的感動。而且我說句真的，這學期交流完之後，我覺得我們班更好教了，因為他感受之後，他就知道，老師為什麼會火大。其實這班小孩子上學期發生很大的問題，有所謂的班級霸凌。

因為每個小孩能夠接受的程度不一樣，我剛才也講到，我們班上學期末要放假前一個禮拜，發生過集體霸凌的事情，其實這就是一種語言霸凌。我跟小朋友講，你不知道你說這樣子的話，別人會不會不舒服，也許我

跟你講這樣 OK，一樣的話，可能到這個老師這個同學，他就不 OK 了，所以對象很重要，每個人個性都不同。

這就是我一直在引導小孩子的方式。我常常說，我教你們的不只在專業上面而已，你們甚至在私底下的生活，都要懂得去學習，怎麼樣互相尊重，當你們懂得互相尊重，當你們懂得尊重老師之後，你上課自然就會認真，無論你有沒有學到，但至少你的態度是在那邊的，態度對了，才會決定一切。如果你今天上課，連最基本的態度都拿不出來，更不要講專業，更不要說你學不學得到東西，因為態度是最首要關鍵的，無論上任何課程，態度都是最重要的。

我很開心的是，以前我記得剛開始帶他們的時候，小孩都不太會講話，我大概是改週記最認真的。我一個禮拜要改二十幾個人的週記，我寫得跟作文一樣，你們大家都寫三、四行字是怎麼樣？他們就講，老師、很累啊，我說，你們寫三、四行就很累，我一個人寫五、六行，班上二十幾個學生，我要寫幾行，然後他們就好了好了好了，於是自己規定，我們班級不能寫少過五行。現在開始，每個小孩子都很喜歡透過週記跟我聊天，我說，老師就是希望你們這樣子，因為有些東西你可能跟老師面對面說不出來，那我們透過文字，直到有一天你願意，「老師，我想找你聊一聊」。我希望慢慢由淺入深，讓你們懂得怎麼去講出來這件事情。其實當老師我真的發現到太多的事情，尤其要兼導師這件事情，哇，那真的是一個很折磨，說實在話，是很折磨的事情。

李：在剛剛講的處理霸凌這個過程中，老師會希望如果有什麼協助就更好了嗎？

古：唯一當然會比較好的一點，就是所謂一些前輩的經驗談。我覺得他們的經驗，可能可以告訴我處理方式。很多老師當下就跟我講，你可能現在該做什麼樣的方式。

我覺得其實不只是小朋友需要陪伴，當下我本身真的也很需要有人陪伴，因為第一次碰到這樣的狀況，又剛當導師。就像你自己有兩個小孩子，兩個小孩子打架，可是兩邊都是肉，我該怎麼辦？當導師之後，才

知道什麼叫做左右為難，這些小孩都是你的孩子，你要怎麼辦？你指責任何一方都不對，但我後來就想，讓他們懂得去互相體諒、互相了解、互相尊重、互相感受。我覺得感受這件事情，是我覺得這次美感很重要的東西。

這班小朋友，我不能夠說我用了什麼樣的方式，但我一直在用我自己要求我自己的方式在要求他們。我說，希望你們大家都互相感受一下，我們有沒有什麼時候也曾經有這樣的狀況過？我的小朋友很可愛，他們雖然嘴巴說，老師你每次都給負面的東西，可是他們很好笑，他們自己有些時候也會這樣子，像有一次我要開班會，學生就說，老師你知道那天開完班會，你知道我們幹嘛嗎？我說你們幹嘛？他說我們就叫班上每個人輪流上臺站在中間，然後我們大家就把自己對他的感受跟他講，然後剛開始講的時候，他不能反駁，必須要等我們講完，他再一次對全班回應，可是他們是用一個很和樂的方式解決。

後來他們在發現同學之間有問題的時候，很厲害，他們都這樣處理，有時候會說，老師我們今天需要你，我就知道有問題了，他們的需要就是因為希望我在場，他們可能覺得某某同學我們今天有話想要跟你講，他們就會在我的面前請那位同學過來，告訴他，今天你可能做了什麼東西讓我們大家覺得不妥，但我們大家沒有要攻擊你的意思，只是希望你能夠改正。小孩子可能會覺得我沒有啊，然後就會吵起來，所以他們會很希望我在場。

所以我覺得最終就是，小朋友願意做，今天小朋友如果不願意做，我怎麼去要求他們都沒辦法，可是如果有帶到他們的心，我覺得他們就會主動去想出很多的東西，去自我規律。我們現在要展演，我的小朋友都比我還要先想到，打電話來，老師、我們那天如果要演出的話，觀眾進場怎麼辦？我們要怎麼樣管控？小朋友會很主動地去想到這些，擔當去做這些事情，我說，你們太棒了，老師有很多事情要處理，所以已經可能沒辦法想到這麼多，你們還會告訴我，要想到這個部分，我覺得我就是，拍拍手。

（訪談結束）

散場：由「心」而起的美感教育實踐

美感研究室從相關文獻分析綜整，提出「存在美學」、「公民美學」與「生態美學」三軸美感教育圖像論述，認為美感教育應從「人」出發，透過覺察、認知、情意與行動的教育歷程，讓學生的學習體驗涵蓋「我」、「我與他人」、「人與自然生態」等層面；戲曲教師的實踐案例，具體呈現美感教育計畫所提「從幼起、從師起、從心起」的成果，從中我們可以感受到美感三軸交互影響產生的效益。兩位老師省思自身學習經驗、和當前教學現場變遷兩者的差異，覺察出傳統技藝教學典範轉移的可能性，實踐了「存在美學」中個體意義的探索與覺察，並試著將這樣的自我覺察力，以學生能理解、和運用的方式傳授。而從訪談實例中，我們也能發現，這種個體自我覺察力在教學上的成效，具有渲染擴散效應，不論是在校內或跨校，這種從教師到教師、教師到學生、乃至學生到學生，展現了「公民美學」的社群連結與行動參與、及共創出「生態美學」所描述的和諧共好關係。

最後，從上述戲曲教師的心得分享中，可以發現美感教育，對學生的知能學習、和品格養成，皆有正面助益，這支持了美感教育計畫所提「從幼起、從師起、從心起」的教育主張，也確認了美感教育的推廣，對教育的整體改進具有正面向上的影響力。未來應持續進行美感教育推廣，促進更多學校和教師參與和實踐，以其提升整體教與學品質；此外，在面對內外持續變化的大環境與學生特質，透過增進教師的跨界交流、和教育行政相關的知能增能，可以為教師在教學現場面對挑戰時，提供有力的支援和協助。

誌謝

研究者感謝國立臺灣戲曲學院歌仔戲學系古翊汎、劉冠良兩位老師毫無保留的分享。此外，在研究過程中，歌仔戲學系主任陳孟亮、石若好、黃偲璇、廖玉琪老師暨全體師生的協助、以及審查委員對本文提出的修改建議，亦在此致謝。本活動經費部分補助來自國家教育研究院 108 年度亞太地區美感教育研究室工作計畫、與教育部教學實踐研究計畫（計畫編號：PHA1080192）。

美感教育—臺北啟明學校— 體育課程單車遊臺灣

趙中豪

曾任臺北市立啟明學校教學組長
現任臺北市立南港高級工業職業學校課外活動組長

個人重要經歷簡介：

曾任臺中市中華國小兼課教師及田徑隊教練，並於臺中市力行國小、崇倫國中、臺北市金華國中、中山國中、啟明學校擔任代理教師，以及女籃隊教練、生教組協行等職位，現任臺北市南港高工代理教師兼課外活動組長，並自 2012 年擔任台灣鐵駱駝單車生活協會理事至今，並具有帶團及籌辦環島經驗。

壹、前言

單車界流行過一句話「臺灣，用騎的最美」，以及 2007 年上映的「練習曲」便是以單車環島作為主題的電影，甚至大量的單車店異軍突起，這都說明了臺灣單車環島掀起了一股熱潮，各地的單車驛站、打卡景點、練車聖地，以及專為騎士們設計的特色民宿，如雨後春筍般的出現。臺灣歷經荷蘭、西班牙、日本、漢人以及原住民的文化洗禮，逐漸發展出獨特的小島風格，在本島的各地，都能看到各種不同風貌的建築與飲食文化，因為這股單車環島熱，才讓臺灣之美逐漸被世人看見。臺灣的地形山多平原少，尤其中央山脈更是許多單車騎士喜愛挑戰的聖地，一條從海拔 0 公尺到 3,275 公尺的 KOM 比賽，更榮登世界十大困難且美麗的賽事，除了飽覽海洋、山林、峽谷、溪畔、峭壁等天然風景，更多的風俗民情也讓許多外來客津津樂道，也因此

有了一句話「臺灣最美的風景，是人」。每當有外來客，不論是單車騎士，抑或是徒步背包客，當地的民眾總是熱情招呼，協助旅客們解決各種疑難雜症，若沒有親身出走一趟，實在難以想像這一切。對於如你我一般的人來說，要騎著車踏上這番旅途，可能也要幾經掙扎，購置裝備、安排行程與時間、克服身體的疲累，不但耗時費力，與其他休閒活動相比，舒適性天差地遠，這些因素都有可能成為出門的阻礙，更不用說視力受損的視障者們了。

視障者們僅能使用聽覺、觸覺、嗅覺、味覺去感受這個世界，對於探索新事物有著太多的阻礙與困難，除了各種物理層面需要克服外，更需要面對強大的心理壓力，有時踩著崎嶇不平的道路，還得適時的控制身體平衡，待穩定後才又踩出堅強的下一步，但也有人就此選擇打退堂鼓。因此本校的特色課程之一就是為了讓視障者能勇敢走出去的定向行動，為了要能夠平安抵達目的地，除了要用身體僅存的各種感覺，利用聽聲音、觸摸標的物、記住某些獨特的味道，還得運用策略求助，一步一步在心裡建構出一份屬於自己的地圖，只為了往更高更遠的地方飛翔。有一句話在慢跑界與單車界很有名，後來也被廣泛地引用到許多領域，「一個人可以很快，但一群人可以很遠」，視障者除了培養自身能力之外，若懂得運用資源並與他人合作，將可產生更巨大的力量，讓自己的足跡遍及世界。

貳、課程發想

臺灣的美包羅萬象，很難用簡短的文字去說明，看著許多對於出國趨之若鶩的人們，不禁感嘆萬分，羨慕別人的古建物與天然美景，卻對自己生長的土地不甚了解，尤其在筆者單車環島十餘年的經驗下，更顯諷刺。因此在教育界服務的同時，也一直希望可以藉由單車運動帶給孩子更多元的刺激，為了讓視障者能夠有良好的休閒活動，並了解社區文化，結合定向行動的概念，研發出騎單車遊臺灣的系列課程。內容包含單車構造與調整、騎乘安全裝備介紹與使用規範、上下車與踩踏綜合技術，並且跨領域的與社會科結合，除了運動效果，也讓學生更加了解臺灣這座島嶼上，有那些令人驚豔的事物，

重大議題的部分則是融入交通安全、資訊科技與環境教育。透過單元系列的課程，不僅培養各項技能與素養，同時也讓孩子們學習如何勇敢踏出第一步，積極探索屬於自己的色彩。

參、課程單元

美感教育教案－單車遊臺灣單元課程（一）			
單元名稱	熟悉單車旅行的夥伴	適用年段	國小高年段至國九
教材來源	自編	課程時間	45-50 分鐘
		適用人數	視場地器材而定
使用教材	(1) 飛輪健身車：可選用無段式調整座高、椅墊、龍頭高度與距離，阻力調整為分段式調整，方便學生調整。 (2) 安全帽：一般單車安全帽即可，帽沿需與眉齊，帽帶服貼臉頰餘下巴處扣緊，側面交叉處調整至耳下，配戴後須前後左右搖晃測試，以不滑動為原則，後子後方有顆旋鈕，可做最後調整。脫帽需先將下巴處扣環鬆脫，兩手至於頭側將安全帽摘下。 (3) 手套：分為短指、長指，踩飛輪健身車佩戴手套除了可以防滑外，也能有效防止腕隧道症候群，更重要的是可以讓飛輪健身車的握把壽命更長。脫手套可先將手指部分往前拉，待手套過一半後，再一次脫下。		
教學重點	(1) 能正確使用單車安全帽與手套。 (2) 能依照自己的身材調整飛輪健身車各項設定。		
暖身活動	(1) 依照能力異質分組，每組均有全盲與弱視。 (2) 先由弱視生帶領全盲生觸摸教材（安全帽、手套、飛輪）。 (3) 提問引起動機（摸到那些東西？）。 (4) 帶入今日主題，引導學生說出騎單車的生活經驗。		

美感教育教案－單車遊臺灣單元課程（一）			
單元名稱	熟悉單車旅行的夥伴	適用年段	國小高年段至國九
教材來源	自編	課程時間	45-50 分鐘
		適用人數	視場地器材而定
發展活動	<p>(1) 由老師親自示範如何正確穿戴安全帽與手套。</p> <p>(2) 弱視生協助全盲生一起完成。</p> <p>(3) 由老師示範如何調整飛輪健身車各種。</p> <p>① 調整座高：站在飛輪坐墊旁，以髖關節上緣骨頭為基準，坐上後，後腳跟在踏板上完全伸直之高度。</p> <p>② 座墊前後調整：坐上後，以踩踏軌跡前腳掌大拇指球最突出處對照膝骨為基準。</p> <p>③ 座墊與握把距離調整：通常以手肘接觸座墊前端，手指最長處及為握把距離，因個體手長、軀幹長度等因素略有不同，再請教師現場視狀況調整。</p> <p>④ 龍頭高度：依學生個體能力為主，最低可與座墊平高，若有低把款式則以低把高度作為調整依據。</p> <p>(4) 老師協助弱視生調整，再由弱視生協助全盲生調整。</p> <p>(5) 老師示範上車動作：</p> <p>① 站在車子的左側雙手握住把手。</p> <p>② 右腳由座墊後方跨至另外一邊。</p> <p>③ 慣用腳先上踏板，並調整至最低處以方便借力。</p> <p>④ 雙手與慣用腳同時施力將身體撐起並坐上座墊。</p> <p>⑤ 由前腳掌大拇指球位置至於踏板邊緣，並輕輕翻轉踏板將狗嘴套套住腳背。</p> <p>(6) 老師示範下車動作</p> <p>① 停止踩踏，腳的位置呈現一高一低。</p> <p>② 雙手以及低位腳用力，高位腳離開踏板至地面。</p> <p>③ 另一腳離開踏板，由坐墊後方繞出，待雙腳於同側著地後，雙手使得放開。</p>		

美感教育教案－單車遊臺灣單元課程（一）			
單元名稱	熟悉單車旅行的夥伴	適用年段	國小高年段至國九
教材來源	自編	課程時間	45-50 分鐘
		適用人數	視場地器材而定
綜合活動	(1) 請同學站在飛輪車旁，手套及安全帽置於車上，車子的設定事先調亂。 (2) 聞口令後開始著裝，依照步驟調整後上車，並保持一分鐘回轉數 100rpm，第一位開始踩踏弱視生與全盲生可點選喜歡的歌曲播放，並累計點數。 (3) 活動進行三輪，統計點數後可累積至下次上課使用。 (4) 活動結束，用毛巾沾清水擦拭握把與車體，避免飛輪生鏽。		
課程延伸	與生活管理或家政課程結合，了解手套、安全帽的清潔與保養。		
課程省思	(1) 介紹飛輪與裝備費時過久，學生活動質與量不夠，可將學生做能力分組，各給予不同任務，高組同學可依照原定課程，低組學生可將飛輪與裝備拆成兩個單元進行，避免資訊過量無法吸收。 (2) 擦拭飛輪時可先使用分組合作，由弱視生帶領盲生完成，有計畫性的安排飛輪各部位做清潔，逐步使盲生能夠獨立完成擦拭整臺車體。 (3) 可考慮將機車安全帽與一般單車安全帽給盲生觸摸比較，從外觀、功能、材質去了解。		

美感教育教案－單車遊臺灣單元課程（二）			
單元名稱	跟著飛輪動次動	適用年段	國小高年段至高三
教材來源	自編	課程時間	45-50 分鐘
議題融入	交通安全	適用人數	視場地器材而定
使用教材	飛輪健身車、單車安全帽、單車手套		
暖身活動	(1) 複習前次課程並實際操作 (2) 飛輪大風吹：身上裝備不脫卸，每次換車均須將飛輪調整至自己的設定，成功於秒數內完成者獲得點數。		

美感教育教案－單車遊臺灣單元課程（二）			
單元名稱	跟著飛輪動次動	適用年段	國小高年段至高三
教材來源	自編	課程時間	45-50 分鐘
議題融入	交通安全	適用人數	視場地器材而定
發展活動	(1) 基本踩踏與阻力調整 (2) 了解 RPM：教師指定迴轉速，學生踩踏，教助及教師以儀器確認並提醒學生做調整。 (3) 站立踩踏：先將阻力調重，坐踩 RPM60 左右的速度，臀部離開座墊踩踏，身體微向前傾，雙手須保持身體平衡，通常用在上坡。（平路抽車因適用性以及器材安全校不建議列入教學） (4) 過彎：身體模擬過彎動作，動作切勿過大，以免失去平衡跌落。右彎右腳踏板須抬高，左腳亦同。 (5) 低風阻姿勢：雙手置於中間握把位，雙腳踏板呈現水平，將下巴貼緊雙手大拇指根部。		
綜合活動	(1) 單車郊遊去：由老師喊平路、上坡、下坡、風好大喔、轉彎、有狗在追喔等口令，讓學生做出對應的動作。 (2) 反應最慢的得不到增強物。 (3) 緩和運動、下車收操，擦拭飛輪車。 (4) 回家每個人想三首想聽的歌，且必須是男女對唱的。		
課程延伸	可與自然領域結合探討風阻的影響，以及了解低風阻姿勢在騎乘上的使用時機。生活上的應用可了解一般轎車與跑車在外觀上的差異性。		
課程省思	(1) 能力高組可依照課程計畫執行，低組學生則須再簡化，可先以騎乘姿勢與提高迴轉速為主要目標。 (2) 能力高組可加入車隊擋風概念，將飛輪排成一直線，在前頭放電風扇，後面想吹風就得讓前面的人成低風阻姿勢。		

美感教育教案－單車遊臺灣單元課程（三）			
單元名稱	單車情人夢	適用年段	國小高年段至高三
教材來源	自編	課程時間	45-50 分鐘
議題融入	科技教育	適用人數	視場地器材而定
跨領域	藝文領域（音樂）		
使用教材	飛輪健身車、單車安全帽、單車手套、音響設備		
暖身活動	(1) 穿戴裝備上車後，複習前次上課的各種動作。 (2) 計算累積增強點數，按照名次來決定今天可以選幾首歌。 (3) 水壺裝滿水，置於水壺架。		
發展活動	(1) 計時 30 秒、1 分鐘，使用站姿踩踏並規定迴轉數（50 - 70），計時開始後自行在內心讀秒，自認規定時間到後再坐下，時間最接近者得分。 (2) 同樣的規則，加入音樂干擾讀秒，時間最接近者得分。		
綜合活動	(1) 播放歌曲為男生唱時，男生站姿踩踏；女生唱，則女生站姿踩踏；合唱部分一起站姿踩踏。 (2) 緩和運動、收操，統計今日得分，擦拭飛輪車。		
課程延伸	可討論不同類型的音樂在從事飛輪運動時有何影響。		
課程省思	(1) 有些學生因為怕累，所以在發展活動時幾乎是直接放棄站姿踩踏，這點會在增強系統上做修正，避免類似情形發生。 (2) 發展活動的部分可考慮加入團體因素，由單人活動變成分組、團體，再加上增強系統來培養團隊合作的素養，藉由同儕去分享如何讀秒，或是利用歌曲的節奏數拍，甚至是踩踏的頻率去對音樂的拍子，來完成這項挑戰。 (3) 此單元課程消耗體能較大，須注意學生身體狀況，中間可加入休息時間，以及準備些許補給品，若有發生低血糖症狀時可補充。 (4) 可記錄學生的最高迴轉速，可當成是評量中的一部分。		

美感教育教案－單車遊臺灣單元課程（四）			
單元名稱	單車遊臺灣	適用年段	國小高年段至高三
教材來源	自編	課程時間	45-50 分鐘
議題融入	環境教育、交通安全、科技教育	適用人數	視場地器材而定
跨領域	社會領域（歷史、地理、公民）		
使用教材	飛輪健身車、單車安全帽、單車手套、車燈、車鈴、簡報、投影設備		
暖身活動	(1) 穿戴裝備，以及測試新裝的車燈與車鈴。 (2) 車燈使用時須調整至閃爍模式。 (3) 車鈴為搶答問題用。		
發展活動	(1) 開始播放照片、影片（全臺各地的景色）。 (2) 一面講解各地的地理特色，一面提醒這些路段該做什麼（衝刺、站姿踩踏等）。 (3) 遇到隧道須下車開車燈至閃爍模式再上路。 (4) 遇到各種動物時可做的反應。		
綜合活動	(1) 結合社會領域來做問題搶答，答對者給予增強點數。 (2) 臨時突發狀況如何因應，如爆胎、迷路，團隊如何解決困難，團隊中有貢獻者皆可獲得增強點數。 (3) 計算點數，有到達門檻者，可獲得臺灣知名小吃一份 (4) 緩和運度、收操、卸裝備，擦拭飛輪車。		
課程延伸	(1) 臺灣號稱單車王國的原因有哪些？ (2) 荷蘭的腳踏車道世界聞名，他們做了哪些努力才有今天的成就呢？		
課程省思	(1) 除了可用地區畫分，也可使用路段設計課程，例如：天母至平溪、新店至羅東、恆春鎮至鵝鑾鼻燈塔等，路線較短，但可深入介紹當地的地理環境與人文特色，適合跨領域課程。 (2) 突發狀況可於事前相關課程、團體宣導等，跨科、跨處室合作來提升學生危機處理能力。 (3) 各路線的課程設計需要大量的照片、圖片或影片，相關跨領域的知識也必須事先準備妥當，這部分可在共備時先將課程內容讓相關領域教師知道，由其他領域教師提供跨領域課程素材，共同完成課程設計。		

二、單元課程省思

- (一) 因是特殊學校關係，班級人數少，故能操作此課程，若是一般學校，器材與場地將會是一大挑戰。
- (二) 交通安全教育僅能從圖片、影片與口述傳遞概念，實際場景的演練經驗較為不足，未來可考慮與定向課程結合。
- (三) 此課程可在室外場地無法使用時實施，但缺少了在室外騎乘時的速度感與路面接觸的路感以及平衡與過彎時的離心力。
- (四) 除了與其他領域教師共備外（音樂、歷史、地理、公民），自身也必須了解該班學生的程度為何，各班在實施上需有差異性，例如提問、運動強度、獎勵增強方式等面向。
- (五) 融入科技教育前，也可與輔助科技、生活管理等相關特殊需求領域教師共備，了解學生輔具運用能力後制訂任務。

肆、生命經驗

一、緣起

2005年發生了一場意外。導致左膝的後十字韌帶斷裂，之後歷經了一年半的掙扎，才決定動刀治療，同時也宣告自己的競技運動生涯正式結束。在此之前，我的生命意義與價值都是建立在競技運動場上，這突如其來的打擊，如同掉入了黑暗的深淵。在剛受傷的時候，依然不願向現實低頭，傷勢就在自虐式的訓練下加重，到了難以行走的狀況下才放棄。手術之後，在身體與心靈都歸零的狀態下，無意間接觸到了學校辦理的單車環島活動。為期16天，除了環繞臺灣島一週，途中還會登上阿里山，競技選手的寒暑假都被訓練給佔據，從來沒有機會可以出遊，趁著這個機會，順便轉換心情。而當時的我，才開始放下拐杖，重新學習走路。

二、從痛苦中蛻變

看著路線圖上的地名，不只沒聽過，到底是平路、上坡還是下坡都得騎了才知道，每天將眼前所看到的路騎完，是我那幾天的日常生活。然而，白天的高溫與勞累、艱難的路線、住宿環境的悶熱，都在旅途中一次又一次，輪番上陣的考驗著我，甚至連親手清洗自己的衣物都成了一件酷刑。環島過程中有許多爬坡，秉持著體育人的精神，堅持著不牽車，每次都要一鼓作氣騎上去，雖然爬坡時感到痛苦萬分，卻也有一種莫名的征服感。曾經的運動經驗讓我對陽光是毫無懼色的，然而，東部的太陽不一樣，炙熱的陽光不只從天上來，還有一部分從海上折射而來，沿途毫無遮蔽物，曬傷脫皮只是基本款，被一陣又一陣的刺痛感逼得穿起袖套，利用毛巾當成圍脖，才免於被可怕陽光荼毒。有的人則是利用頭巾將臉包起來，配上墨鏡，活脫脫像個恐怖份子，如此大陣仗的人馬湧向便利商店時，面對這一大群人，店員也不禁莞爾一笑。臺東南迴公路起起伏伏，早晨開始迎面而來的盡是熱風，在經過一陣烘烤與上下坡的折騰之後，接著要面對的是連續 12 公里的上坡。出發前只知道有個坡叫做壽卡，連接著臺東與屏東，是一條必經之路，這一天總長 136 公里，從臺東市區直奔墾丁大街，好不容易穿過恆春鎮，在面對墾丁前的海浪坡，望著海面上的夕陽，這一縱列隊斜長的影子映照在路上，劫後餘生的感覺或許就是這樣吧，生命力就在這個時刻又悄悄發芽了。本以為這一天過完就沒有困難的路線，沒想到更精采的在後頭，接連三天海拔破千，爬升高度也破千的「期末考」即將登場。在不知道第幾個上坡，身體上的各個部位早已被痠痛給填滿，看著剩餘的里程數，內心感到一陣絕望，也咒罵自己不該來這一趟，甚至好幾次騎向了馬路中央，希望有臺車能讓我解脫。如此與痛苦搏鬥了好一陣子，望著山下剛剛騎過的路，已是雲煙嬾繞，滿是傷痕的身心頓時感到一陣療癒，也打消了「找死」念頭。

鐵駱駝單車環島生活體驗隊，很大的特色就是借宿各地方的學校，在廁所拉一條水管到隔間內便成了浴室。卻不是每個學校都有提供廁所，在長濱國小時，暑假只有開放一間廁所，因此優先給女性團員使用，而男性團員就只能在洗手臺解決洗澡的問題，在皎潔的月光下洗澡，也是人生難得一次的體驗；在宜蘭時也同樣面臨如此的窘境，只能利用一個角落的洗手臺進行盥

洗，其他排隊的人則是圍成半圓把風，防止夜晚運動的民眾誤入，就在大家聯手完成洗澡後才發現，不遠處有一支監視器對著這個角落。大多數住宿的學校都不會提供冷氣，運氣好的話會有電扇，在團隊人數達到 100 人的狀況下，無法確保每個人都有寬敞的空間以及電扇可使用，每晚為了爭奪有利的位置，也是一天中很重要的事情。向來不喜歡與人爭奪的我，最後只能在沒有插座及電扇的地方就寢。在上山之前，每晚都熱的翻來覆去，好似烤魚一般，整個空間像極了大型微波爐，夜晚流的汗，可能不比白天的少，每個晚上就在半夢半醒中渡過。到了阿里山上後，氣溫驟降到 10 度，夜晚滿是團員們裹著報紙、睡墊、紙箱甚至蚊帳滾動翻身的聲音，冷到異常清醒的我，為了能夠順利入睡，到外面跑了幾圈操場，讓身體稍微熱一點才較好入眠。有一天更是在寒冷、飢餓與害怕中渡過，那是一個風雨操場，四周沒有商店，只能利用團隊的小瓦斯將自己帶來的礦泉水煮開，熱水成了一項稀少資源，泡麵更是這裡唯一能果腹的東西，這少許的食物並無法彌補連日來的消耗，只能祈禱明天能有溫飽的機會。甚至這裡也沒有公共設施可以讓人洗澡，只能挨家挨戶的詢問住戶是否能借浴室一用。夏夜的晚上，一條希冀尋找溫暖的蛇鑽入了某一位團員的蚊帳裡，頓時引起了不小的騷動，隨後在某位大哥的捕捉下身亡，第一次親眼看到一條蛇被人提著走，內心也驚恐萬分，直到天亮之前，為了確保蚊帳有壓在睡墊下頭，三不五時就得起來確認一遍，這是個一生中最難以忘懷的日子之一。經過連日的訓練之下，已經到了什麼地方都能睡的境界，原來在極度疲累的狀態下，只要有遮蔭的地方就可以睡了，但令人疑惑的是，到了晚上反而無法入睡。這也成了鐵駱駝環島十大靈異現象之一。

烈陽、爬坡、高山上的低溫，甚至原本快樂的下坡都因為溫度與時間，瞬間變成了酷刑，從塔塔加一路下坡 2 個小時，手指險些不堪負荷而抽筋。過程中的各種考驗與折磨都在提醒我，「我還活著」。即使那個可以在運動場上奔馳的自己已經不在了，但是我依然可以做很多的事情，我一樣可以奔跑、衝刺，只是換了個地方。我不需要再為了證明自己存在的價值而努力，我可以單純的為自己想做的事情而努力。這是在我騎了一千兩百多公里，翻越了好幾座山頭，騎上無數個陡坡，熬過好幾個炙熱難耐的夜晚，蛻變而成的自己。然而，那些曾經身體經歷的痛苦，都被眼前的美景轉化成一股正向

的能量，滋養了自己幾近枯竭的心靈。而那種美，超脫了景色與內心的壯烈，達到一個平衡且寧靜的美，看似平淡，卻充滿生機，對生命中的一切能夠重新審視，找出屬於自己的意義，並轉化成前進的能量。

三、在單車環島中找到自己的志業

電影一代宗師提到「見自己，見天地，見眾生」，講的是習武的三個階段，正好也符合自己參與環島十來年的經驗。初次環島是在痛苦中剖析自己，只有真正的與自我對話，才能克服困難；接下來的十年，發現某些風景開始逐漸變得不一樣，美麗的景色被破壞，環境變得髒亂，除了感到惋惜，也為此感到痛心；近年來持續關注社會議題下，了解到地方發展是一個多元且複雜的事情，當地人要能跳脫框架，在永續經營的前提下去討論發展，避免過度開發造成天然資源耗竭。其中所包含的眾多議題，藉著單車旅行，走訪了城鄉與山海，挑戰極限與適應艱難環境，在過程中看見不一樣的自己，也看見臺灣這座島嶼真正的模樣。臺灣有多美，只有身體力行才會知道。因此，如何利用體育課程傳遞這些訊息，是我努力的方向。

伍、結語

美，無所不在，培養美感的覺察能力，是我認為最重要的能力之一。透過單車運動使得孩子了解自己在運動時所產生的生理與心理現象，並在運動後的伸展活動獲得舒暢的身心，體驗腦內啡給予的愉悅感。在操作飛輪時，從陌生到熟悉，逐漸掌握身體與器材間的平衡，在飛輪上的各種動作逐一而生，像種子發芽般，生澀中又充滿生命力。接著以圖片、影片以及口述影像，讓孩子們了解這塊土地所涵養的美，山林、河川、湖泊、平原以及各式各樣的海岸風貌，許多特有種都棲息在這座島嶼上的某個生態系，每個角落都有著獨特的文化，在這個資訊與科技日新月異的時代，屬於臺灣本土的美，逐一被人們發現與重視。視障者也因為輔具、特殊教育知能的進步，以及社會大眾接納度提升，逐漸能夠向外探索，而對「美」有多元且深層的體驗與了解。

108 課綱強調素養，意即能夠活用所學，並且培養終身學習的習慣，除了能精進自我，也能與人合作、分享成果。此教學單元是以單車運動作為媒介，由探索環境的過程中了解自己，除了增加一般的單車運動知識外，更重要的是能夠了解自己生長的土地，真正的走入社會。尤其現在的資訊發達，作為一個新時代的學子，即便視力不如一般人，也要勇敢的參與社會中的議題，成為一位助人者。從一開始的了解單車的構造、騎乘技巧，到團隊的騎乘注意事項，再進階的如何透過合作度過危機，層層遞進外，還能了解臺灣這塊寶地，同時也揭開了許多社會議題，讓孩子們有更多元的刺激。

中學國文與美感的交會： 素養導向的木蘭詩跨領域學習

潘 樺

曾任臺北市立啟明學校代理教師、現任新北市立板橋高級中學教師
臺北市立大學體育學院身心障礙者轉銜及休閒教育碩士學位學程研究生

個人重要經歷簡介：

畢業於建國中學、臺灣師大國文系，輔修歷史；目前於北市大身心障礙者轉銜及休閒教育碩士學位學程進修，兼修中等特教學程。歷任臺北啟明學校代理教師兼校長室協助行政教師、新北市立板橋高級中學教學組長與導師。108年榮獲教育部教學卓越金質獎，現在樂於享受和學生相處的時光。

一、前言

閉上雙眼，想像一下「上課」該是什麼樣子？教室裡直排、橫排的座位縱橫交錯，學生們睜大雙眼認真看著老師，手中緊握的筆快速的在課本上刻畫出一行一行的筆記、一行一行的重點；老師左手拿著教師用書、右手拿著粉筆在黑板上振筆疾書，時不時還要轉過頭來檢查學生是否認真，嘴裡滔滔不絕的口沫橫飛，連自己都未必知道講的是什麼……。

在我們過去的經驗裡，老師是教育的核心，學生無不是繞著老師接收知識、順著老師的要求完成作業。老師就如同時鐘中心的轉軸，一旦沒有老師，學生便無法汲取知識。

如果有一天，老師不上課了，學生還能學習嗎？教室會變成什麼樣子？是混亂？吵鬧？怠惰？鬆懈？睡覺？玩耍？

如果我說，有那麼一堂課，身為老師的我幾乎什麼都沒講，學生卻能展現豐富的學習與跨領域的成果，您相信嗎？

這個故事要從 2018 年說起……。當時只知道學校跟國教院合作推美感教育，後來校長鼓勵老師們進行美感教育的公開授課，並找上了我，希望我能成為其中一位合作老師。

我想了很久，我壓根不是一個有美感的人，遑論教學融入「美感教育」。我是一個國文老師，根本不知道什麼是美感教育、美感教育怎麼教，但是在校長的鼓勵下，我只好硬著頭皮答應。反正時候到了再說吧。

時間總在不知不覺中流逝，我又想了很久，決定用自己的方式定義美感。我請教務主任轉知美感教育的團隊「我的課程不要用傳統的講述，想要讓學生以發表會的形式呈現，教授們如果不同意，就請去看別的老師吧！」，沒想到教授們欣然答應。

於是，我與國二班的三個孩子展開了一次驚心動魄的大冒險。為了讓大家更理解我們的規劃與設計，必須先讓大家認識我的三個學生：

思思：雙眼全盲，認知能力與一般學生相當。喜愛文學與音樂、有創作能力。

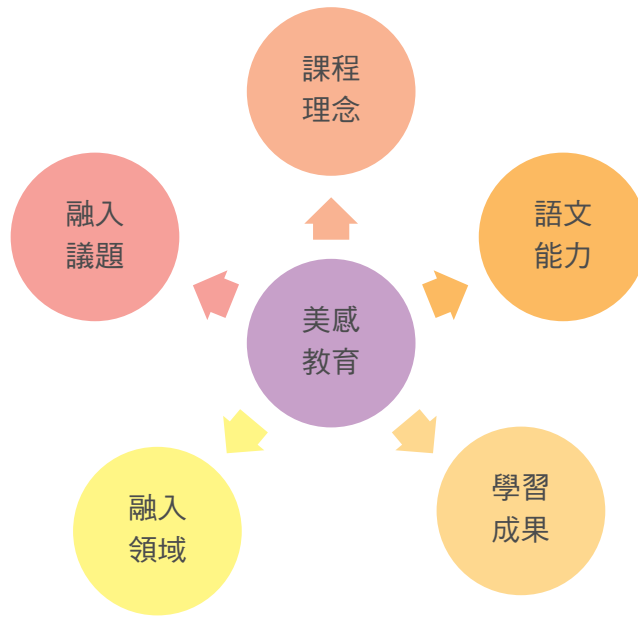
蝸蝸：雙眼全盲，認知能力與一般學生相當。喜愛文學與歷史、善用科技。

淳淳：弱視兼聽障，認知能力與一般學生相當。喜愛文學與藝術、富想像力。

二、設計動機與理念

決定舉辦發表會之後，我便開始盤點這學期的課程，最後決定以中學經典的課文——〈木蘭詩〉為基底，盡可能的結合各式各樣的形式呈現「美」。

課程設計理念

課程理念	語文能力	學習成果	融入領域	融入議題
<ul style="list-style-type: none"> • 學生中心 • 素養導向 • 跨域設計 • 學生展能 • 團隊合作 • 結合生活 	<ul style="list-style-type: none"> • 語氣朗讀 • 深入理解 • 重點摘要 • 美學鑑賞 • 文學創作 • 成果發表 	<ul style="list-style-type: none"> • 文學創作 • 背景考究 • 詩景繪畫 • 配樂編輯 • 造型設計 • 藝品創作 • 新聞製作 	<ul style="list-style-type: none"> • 社會 • 藝術人文 • 科技 • 綜合活動 	<ul style="list-style-type: none"> • 性別平等 • 品德教育 • 生命教育 • 科技教育 • 資訊教育 • 家庭教育 • 閱讀素養

我對「美」的定義相對廣泛，認為除了「藝術」是美之外，文學也是美、創作也是美、聲音也是美、認真投入也是美、團隊合作也是美、願意分享也是美……。雖然不知道要來「訪視」（沒錯！當時一度以為教授是要來訪視、督導的）的教授是否認同我這樣廣泛的定義，但是我有我的堅持。

之所以選擇〈木蘭詩〉有幾個理由：首先，這是一首經典的敘事詩，從文學的體裁而言適合改寫成各式各樣不同的文類；其次，這首詩內容除了呈現木蘭的女性之美外，更重要的是她的孝親之美、謙讓之美，適合結合情意教學；再者，這首詩的故事學生大多耳熟能詳，可以減少文本內容的教學時間，增加延伸學習的機會；最後，這首詩的跨領域成分很高，可以結合藝術人文、社會等等不同領域多元學習。

同時，由於 108 課綱即將上路，任何研習都會提到新課綱的精神——自發、互動、共好。除了「自動好」之外，「素養導向」、「學生中心」等等名詞也總是不絕於耳。我想，我決定用發表會、成果展的形式或許也和新課綱有很大的關係。

因此，我這堂課的核心理念，包含了：「學生中心學習」、「素養導向教學」、「跨領域成果展示」、「生活中無處不美」幾個重要的關鍵概念。

三、教學目標與課程架構

（一）教學目標：

知識：能理解〈木蘭詩〉的內容並掌握樂府詩相關知識。

態度：能感受木蘭孝親、果敢堅毅的精神。

能力：能運用不同專長與能力進行文本再現。

（二）課程設計架構如下，總共耗時五節國文課（每節 45 分鐘），其中第五節為成果發表，本文僅著重最後一節課之成果發表：

1. 引起動機：對於思思與蝸蝸兩位全盲學生，需給予聽覺刺激；弱視兼聽障的淳淳可以看大畫面，因此以「李竺苾 siri simran kaur【木蘭】」歌曲搭配MV（網址：https://www.youtube.com/watch?v=JFT70M8iSKg&list=PLwKlunU_5faJbSqj4ExdxIWE64XUITjEC）引起學生的學習動機。
2. 發展活動：講解課本內容
 - (1) 題解、作者：留下歷史、地理的背景給學生考究。
 - (2) 課文：分小節帶學生理解字詞、推論詩意、理解內容、鑑賞筆法。
 - (3) 討論：每個小節穿插相關討論，讓學生更能理解詩的內容。（諸如：如果你是木蘭是否會冒著生命危險代父從軍？你如果是父親是否會願意讓女兒代你出征？戰場可能是什麼樣子、有哪些危險？……）
3. 綜合活動：
 - (1) 以作文「寫給○○的一封信」收尾，○○由學生自選是木蘭或是父親。
 - (2) 提議舉辦學習成果發表會，讓學生討論自己能呈現什麼。從中鼓勵缺乏自信的學生能勇敢挑戰自己，另外也找到學生的興趣與專長結合呈現。
 - (3) 討論發表會分工：策展人：思思；美術設計：淳淳；文史顧問：蝸蝸。
4. 成果展現：由學生自行討論發表會（45分鐘）流程如下：
 - (1) 9點15分上課：開場（還邀請到校長來開場）。
 - (2) 9點20分：木蘭詩背景介紹。
 - (3) 9點25分：細說木蘭詩：朗讀（搭配配樂）、摘要說明、鑑賞說明，穿插報導、繪畫。
 - (4) 9點45分：木蘭番外（文學創作）創作歷程與配樂選曲說明。
 - (5) 9點55分：心得發表與討論交流。
 - (6) 10點下課：結束活動。

四、課程特色

基於上述的核心理念，我自認為這樣課程特色包含下列幾項，需要特別注意的是，部分特色並非一開始規畫即想到，而是整個過程結束之後再次回顧所後設出來的：

- (一) 跨域設計：為了要呼應「跨領域」的教學，讓〈木蘭詩〉不再只是國文的〈木蘭詩〉，這堂課必須要跨域設計，而跨域的方式，就是融入相關重大議題及其他領域（學科）的內容或技能。這是一堂融入多元領域的國文課，以語文為本位，融入社會、藝術人文、科技、綜合活動等等多元的領域；除此之外，也融入了性別平等、品德教育、生命教育、科技教育、資訊教育、家庭教育、閱讀素養等等重大議題（詳細融入狀況可以參考文末表格），可以說是一門相當豐富的課程。
- (二) 學生展能：為了落實十二年國教課綱「以學生為中心」的教學，我把舞臺留給學生，讓學生充分展現自己多元的能力。我們的學習成果包含文學創作、背景考究、詩景繪畫、配樂編輯、造型設計、藝品創作以及新聞製作，充分發揮學生的多元智能。
- (三) 團隊合作：為了讓學生能有「互動、共好」的學習機會，我刻意讓老師的角色退居第二線，僅給予大方向的指示，其他從成果展現內容、場地布置、流程安排、邀請卡設計、製作與發放等等全部讓學生自行討論、自行分工合作，過程中學生會遇到意見不合、會遇到有人不願意合作、會遇到各式各樣的問題，身為老師的我都僅是在旁邊穿針引線，盡可能讓學生自行解決。
- (四) 結合生活：新課綱強調的「素養導向」強調「生活情境」，因此在課程設計的過程中，我們將〈木蘭詩〉與生活連結，讓學生更能深入理解木蘭的處境、同理木蘭與家人的抉擇；另一方面，我們透過各式各樣的方式呈現「美」，也是讓學生發現生活中充滿了「美」。

五、教學內容

雖然以美感教育為核心，然而這畢竟仍是一堂「國文課」，因此國語文的相關知識與能力也是本課程非常重視的內容。為了讓學生能有涵蓋聽、說、讀、寫的多元學習，除了國語文課綱既有的教學內容之外，尚有下列自設內容：

- (一) 語氣朗讀：〈木蘭詩〉的內容有輕重緩急，學生需以帶有情感的方式朗讀全詩，從中感受聲情之美。視障學生的聽覺非常敏銳，因此對於這個部分有非常高昂的學習興趣。
- (二) 深入理解：要能以聲情朗讀全詩，必先明瞭全詩內容，因而深入理解〈木蘭詩〉的背景與情節十分重要。在講授課文內容的時候，我經常讓學生思考「為什麼」，透過不斷的自我質問與同儕對話，讓學生對於課文有更深層的理解。
- (三) 重點摘要：在學生能理解全詩內容後，我要求學生需幫每一個小節摘要重點，確認其能深入理解。在發表會時也透過摘要讓未讀過本詩的學生能快速掌握內容。
- (四) 美學鑑賞：在重點摘要之後，還要能有更高層次的鑑賞，學生需說明每個小節的寫作筆法與特色，並提出「美」在何處。
- (五) 文學創作：教完全詩之後，以「寫給 OO 的一封信」為題讓全班學生寫作，需選擇以木蘭的角度寫給父親、或是以父親的角度寫給木蘭。寫作前針對兩個方向帶領學生深入討論與分析，過程中學生將更能體會木蘭孝親的品德之美，亦可省思自我生命的價值與家庭的意義。
- (六) 成果發表：本課程的重頭戲，要求學生以多元專長結合木蘭詩呈現學習成果，除此之外也由學生分工合作安排活動相關細節。

學習成果展實況：

學生溝通

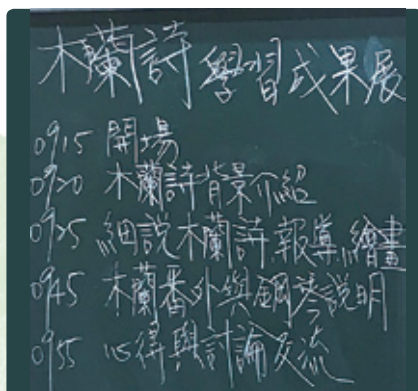
學生發表

歷史地理說明

美感鑑賞

活動流程

觀眾眾多

六、教學成效

（一）教學目標達成：

本次教學活動不但 100% 完全達成原先預期之教學目標，甚至學生的學習動機與成果展現遠遠超出我原先的期待，令我驚豔不已。

1. 知識：透過摘要說明、美學鑑賞等過程已確認三位學生皆能理解〈木蘭詩〉的內容並掌握樂府詩相關知識。
2. 態度：透過「寫給 OO 的一封信」的寫作已確認三位學生能深刻感受木蘭孝親、果敢堅毅的精神。
3. 能力：透過文學創作、背景考究、詩景繪畫、配樂編輯、造型設計、藝品創作以及新聞製作等方式，已確認三位學生皆能運用不同專長與能力進行文本再現。

（二）學生學習成果：

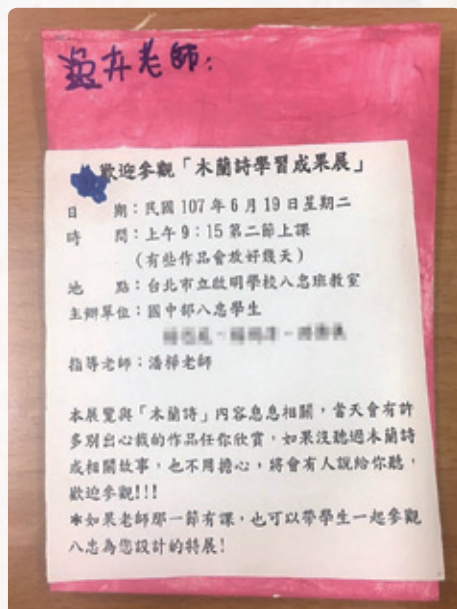
依學生不同能力展現不同的成果，然而不論以何種方式呈現學習成果，學生都必須要能深入理解〈木蘭詩〉，這也是整堂課的核心。

1. 文學創作：主要由思思呈現，以〈木蘭番外：找回的永遠〉為題創作番外篇小說。描寫細緻、文字流暢，且篇幅將近 2000 字，以國中生而言實屬難得。
2. 背景考究：主要由蝸蝸呈現，在查閱眾多資料後於發表會現場向所有來賓介紹〈木蘭詩〉的歷史與地理背景。
3. 詩景繪畫：主要由淳淳呈現，以油畫繪製詩景三幅，分別呈現「朝辭爺孃去，暮宿黃河邊」、「朔氣傳金柝，寒光照鐵衣」、「爺孃聞女來，出郭相扶將」三句場景。透過畫作我們可以窺見弱視學生眼中看到的世界，與視障學生進行繪畫創作的可能性。
4. 配樂編輯：主要由思思呈現，以多首不同樂曲搭配組合〈木蘭詩〉不同小節，配樂的節奏與情感均須符合〈木蘭詩〉的內容。
5. 造型設計：主要由淳淳呈現，善用不同的服飾與配件，於發表會當日將自己打扮成一匹馬的樣子。

6. 藝品創作：主要由淳淳呈現，善用不同素材，製作出馬與木蘭花等等配合〈木蘭詩〉的周邊文創作品，以及發表會的海報、邀請函。
7. 新聞製作：主要由蝸蝸呈現，學生需先寫出符合詩意的新聞內容，再善用剪輯、錄音等等科技製作「木蘭詩新聞播報」，共製作三則新聞，於發表時穿插其中，讓聽眾有不同的聽覺感受。

淳淳製作的海報

思思撰稿、淳淳製作的邀請函

淳淳的詩景繪畫：

朝辭爺孃去，暮宿黃河邊

朔氣傳金柝，寒光照鐵衣

爺孃聞女來，出郭相扶將

淳淳的造型製作

淳淳與媽媽的藝品創作：木蘭花

淳淳的藝品創作：馬

七、學生與家長回饋

思思：

我負責的項目：規劃展覽當天行程、擬定時間表、製作〈木蘭詩〉配樂及番外、當天的活動領導、翻譯〈木蘭詩〉，擬定邀請卡大致內容。在活動中我學到所有事項都要事先計劃好，空口說白話是沒用的。還有學到隨機應變的重要與巧妙，在活動中佔有很重要一部分。活動是大家的事情，要採納每個人的意見並做到統一十分不容易，所以要學會尊重與體諒，思想要面面俱到，才能讓活動周全。同時也不怪罪誰做得多誰做得少，日後的工作才不會有分歧和降低爭吵的機率。印象最深刻的是大家只顧著自己的工作，冷場的時候不知如何是好。非常的尷尬。下次有類似活動時，我希望自己能夠早一點開始行動，事先想到當天會發生的狀況並想出應對的方法。也希望在日後我的口才能夠更進步，能夠更巧妙地去應對各種事情。

蝸蝸：

接到活動的那一天，心情很忐忑，因為，從來沒有在那麼多人面前說過話，甚至發表自己的作品的經驗。很害怕自己一個笨手笨腳，就把活動毀掉。剛開始，我還不知道我到底要做甚麼，甚麼都不會的我，好像木頭一樣，看著他們忙來忙去，距離舉辦時間越來越近，沒有事做的我也愈來愈慌張，準備工作如火如荼的進行中，我就像熱鍋上的螞蟻，著急地不知該如何是好。有同學寫邀請卡，有同學統籌規劃活動流程，大家分工合作。直到有次上課，朋友忽然提醒我，你不是很會用手機嗎！老師說：「你說過你喜歡新聞，要不要展現一下呢？」我靈機一動，最後，我負責寫像是即時新聞的簡單新聞稿，並且讓 Siri 用語音的方式朗讀，配合同學的伴奏，營造出即時新聞的樣子。透過這次的活動，讓我學習到合作、撰寫簡單的新聞稿以及主辦一場類似分享會的展覽真的不容易，也發現，我好像也不是甚麼都不會，很高興能舉辦這次的活動，希望下次還有這個機會，或許，我下次，能夠做得更好更棒。

淳淳：

展覽那一天，我們第一節課就開始準備，我把自己打扮成一匹黑色的馬，然後跟同學討論著桌子的方向，下課鐘響了，下一節課將有好多觀眾（其實我也不知道有多少）。我爬到窗臺上，準備迎接觀眾們。上課鐘響了，我好緊張：怎麼都沒有人來？當我快要失去信心的時候，一大群、一大群老師和學生們，經過我的身旁，我感到好快樂，平常我很討厭別人看我的眼光，但此刻卻無比的快樂。

大家都進了教室之後，同學開始介紹木蘭詩，雖然我們沒有預演過，但我想進行得還算可以。其實我也不知道同學在介紹甚麼，我多麼希望我也能知道，同學在我左邊，說得好長好快。輪到我介紹的時候，有點不知所措的，我真的很沒信心，但我想還是說出來比較好。終於我們的介紹結束了。媽媽在家幫忙做的木蘭花（原本是裝飾用的）作為有獎徵答的獎品，我們輪流問問題，雖然我不知道我們自己在問什麼，他們在回答什麼，但我只要負責把木蘭花送給答對的人就好。

這次的木蘭特展圓滿結束，雖然很累，也花了很多心思準備，一開始不願意，到後來卻玩得很開心。在意見交流時，我跟大家分享了我的心為了完成作品使用美工刀和熱熔膠而傷痕累累；還有一件當時我沒有分享的事，四處發邀請卡時心裡其實很害羞，可是看到這麼多人來是多麼快樂啊！

淳淳媽媽：

我也覺得整個節目超棒的，相當緊湊又有創意。蝸蝸同學的新聞報導寫得真好，增加了劇情的現實感；思思同學的口條和散文真是沒話說，番外篇……哈！厲害；淳淳同學的美術設計增加了活動的豐富度和逗趣。太好玩了！！下次我可以幫忙當場控，放音樂或拿麥克風喔！

八、教師教學省思

（一）課程實施的優點：

1. 提升學生學習動機：學生不是沒有主動學習的能力，而是沒有主動學習的動機與興趣。學生可以透過本課程與同儕間相互學習，發掘自己的專長，也更深入理解〈木蘭詩〉的內容。
2. 提供學生發表機會：學生不是不會表達，而是缺少練習的機會。傳統的課程鮮少給予學生發表的機會，導致多數學生沒有在大家面前說話的經驗。本課程提供學生舞臺，讓學生從不敢說到開心說，過程中慢慢建立自信，找到自己的信心。

（二）課程實施的困難與調整：

1. 學生缺乏策展經驗：學生從小到大所有的成果展都是「被策畫好」的，因而學生缺乏「自主策展」的經驗，對於一個活動需要什麼也缺乏相關概念，仍需老師從旁協助指導。
2. 學生需花費大量時間準備作品與策展：整個成果展的成果製作都需花費學生大量的時間，從課文教完到真正成果展出需要耗時一個月以上的時間；另外由於學生缺乏策展經驗，因此整個活動的規劃與執行也都需要花費許多課外的時間討論。這個部分在普通學校學生的升學壓

力下可能較難以克服，然而新課綱強調學習成果能不能成為改變的可能尚有待觀察。

3. 教師缺乏協同夥伴：本課程努力展現多元性，然而卻因為單打獨鬥而略感疲乏。若能與相關領域教師合作，不但在多元能力的展現部分有更專業的指導，也能分擔整個成果展的壓力。

（三）課程實施後的教師雜感：

1. 營造良好的學習氛圍，是教師責無旁貸的任務：整個課程實施下來，我發現其實學生的潛力真的無窮，只要點燃學生的學習動機，給予方向，學生就能自己揮灑才能，展現多元學習的成果。因此，從動機提升學習成效仍然是最有效的方式。
2. 培養學生的多元能力與自信，是教師刻不容緩的責任：傳統教學注重紙筆測驗，多數學生長年下來往往缺乏自信。本課程透過展現學生的多元能力讓學生獲得自信，尤其這些能力可能曾被老師認為是「浪費生命」、「沒有意義」的東西，但卻能夠搬上檯面，還獲得滿堂彩。經過這次經驗，我認為透過舉辦學習成果展對於學生自信的建立，有著卓著的貢獻。
3. 相信學生擁有無限的潛力，是教師義無反顧的信仰：過程中我不斷質疑自己「他們真的行嗎？」、「出醜怎麼辦？」、「作品無法如期完成怎麼辦？」、「作品的品質不好豈不是貽笑大方？」……。尤其成果展前幾天不斷反覆考慮「要不要先預演一次，掌握整個流程與內容？」，然而心裡卻又覺得「預演」似乎過於刻意。沒想到當天學生的表現竟然出乎我意料中的好，不但內容豐富多元，時間掌握也恰好好處，著實令我驚豔，也對於先前對孩子的不信任感到慚愧。
4. 不必刻意「為素養而素養」或是「為新課綱而新課綱」：有些老師誤會「素養導向」、「新課綱理念」是全新的教育議題，實則不然。我認為以學生為中心的教學設計本身即蘊含了「素養導向」、「新課綱理念」，以本次課程為例，事後我才驚覺完全符合新課綱的三面九項核心素養。茲附上對照表如下：

總綱核心素養 面向	總綱核心素養 項目	語文領域 國語文 核心素養具體內涵 (國民中學教育)	本課程設計之 木蘭詩相關學習與活動 (以【】註明融入之重大議題)
A 自主行動	A1 身心素質 與 自我精進	國 -J-A1 透過國語文的學習，認識生涯及生命的典範，建立正向價值觀，提高語文自學的興趣。	<ul style="list-style-type: none"> 透過木蘭詩課文學習【閱讀素養】木蘭孝親的精神【品德教育】並融入【性別平等】之議題，建立學生良善的價值觀。 透過學生講解詩文與賞析的安排，促使學生除了專注於課堂之外，亦能主動收集相關資料，自主學習。【資訊教育】
	A2 系統思考 與 解決問題	國 -J-A2 透過欣賞各類文本，培養思辨的能力，並能反思內容主題，應用於日常生活中，有效處理問題。	<ul style="list-style-type: none"> 搭配課文進行思辨活動：「如果我是木蘭，是否會代父從軍」，以及「如果我是父親，是否會讓木蘭代我從軍」，讓學生體會木蘭與家人的掙扎。【家庭教育】、【生命教育】
	A3 規劃執行 與 創新應變	國 -J-A3 運用國語文能力吸收新知，並訂定計畫、自主學習，發揮創新精神，增進個人的應變能力。	<ul style="list-style-type: none"> 以學生為主體，舉辦木蘭詩學習成果展，讓學生發揮創新精神。 透過學生講解詩文與賞析的安排，促使學生除了專注於課堂之外，亦能主動收集相關資料，自主學習。【資訊教育】
B 溝通互動	B1 符號運用 與 溝通表達	國 -J-B1 運用國語文表情達意，增進閱讀理解，進而提升欣賞及評析文本的能力，並能傾聽他人的需求、理解他人的觀點，達到良性的人我溝通與互動。	<ul style="list-style-type: none"> 讓學生講解詩文內容與賞析，鼓勵學生深入閱讀木蘭詩並思考文本邏輯，進而培養鑑賞的能力。【閱讀素養】 藉由讓學生辦理學習成果展，學習分工合作與溝通互動。 透過邀請師生來班參觀展覽，訓練學生的口語表達與儀態。

總綱核心素養 面向	總綱核心素養 項目	語文領域 國語文 核心素養具體內涵 (國民中學教育)	本課程設計之 木蘭詩相關學習與活動 (以【】註明融入之重大議題)
B 溝通 互動	B2 科技資訊 與 媒體素養	國 -J-B2 運用科技、資訊與各類媒體所提供的素材，進行檢索、統整、解釋及省思，並轉化成生活的能力與素養。	<ul style="list-style-type: none"> • 鼓勵對於歷史與地理有興趣的學生，善用網路資源蒐集相關資料，進行木蘭詩歷史與地理的分享與報告。【資訊教育】【閱讀素養】 • 鼓勵對於網路與科技有興趣的學生，善用網路科技製作木蘭詩新聞專題報導。【科技教育】
	B3 藝術涵養 與 美感素養	國 -J-B3 具備欣賞文學與相關藝術的能力，並培養創作的興趣，透過對文本的反思與分享，印證生活經驗，提升審美判斷力。	<ul style="list-style-type: none"> • 要求全班學生在思辨活動結束後，選擇木蘭／父親的角度，結合同冊語文常識單元所學應用文書信的知識，寫一封信給父親／木蘭。【閱讀素養】 • 鼓勵對於文學創作有興趣的學生，在理解詩意後將詩歌體的木蘭詩改寫為散文或小說，甚至改編或續寫情節。【閱讀素養】 • 鼓勵對於音樂有興趣的學生，在理解詩意後為木蘭詩編輯配樂。【閱讀素養】 • 鼓勵對於繪畫有興趣的學生，在理解詩意後畫出木蘭詩的重要場景與情節。【閱讀素養】 • 鼓勵對於服裝造型有興趣的學生，在理解詩意後針對詩文進行造型設計。【閱讀素養】 • 鼓勵對於手作及藝術創作有興趣的學生，在理解詩意後製作相關藝術品。【閱讀素養】 • 鼓勵學生自己製作海報與邀請函，邀請全校師生來參觀成果展。

總綱核心素養 面向	總綱核心素養 項目	語文領域 國語文 核心素養具體內涵 (國民中學教育)	本課程設計之 木蘭詩相關學習與活動 (以【】註明融入之重大議題)
C 社會與 參與	C1 道德實踐 與 公民意識	國 -J-C1 閱讀各類文本，從中培養道德觀、責任感、同理心，並能觀察生活環境，主動關懷社會，增進對公共議題的興趣。	<ul style="list-style-type: none"> 讓學生藉由木蘭「代父」從軍的事蹟，思考孝親的意義，並落實於生活。【品德教育】 讓學生藉由木蘭代父「從軍」的事蹟，思考【性別平等】的意義，並落實於生活。
	C2 人際關係 與 團隊合作	國 -J-C2 在國語文學習情境中，與他人合作學習，增進理解、溝通與包容的能力，在生活中建立友善的人際關係。	<ul style="list-style-type: none"> 藉由讓學生辦理學習成果展，學習分工合作與溝通互動。 透過邀請師生來班參觀展覽，訓練學生的口語表達與儀態。
	C3 多元文化 與 國際理解	國 -J-C3 閱讀各類文本，探索不同文化的內涵，欣賞並尊重各國文化的差異性，了解與關懷多元文化的價值與意義。	<ul style="list-style-type: none"> 說明古代中國重男輕女的現象，讓學生藉由木蘭代父「從軍」的事蹟，思考【性別平等】的意義與重要性。

九、後記

直到現在，我仍然自覺是一個不懂「美感」的人：穿著搭配總是被朋友嫌俗氣、髮型被學生說沒有型、在黑板上畫圖被全班學生嘲笑、辦公桌堆滿各式各樣的資料、……，彷彿「美」這件事情離我很遙遠。

不過，這次公開授課的經驗給了我不同的評價。

成果展結束之後的議課，張中媛老師給了我很多很多的鼓勵。她告訴我「你學生的作品很美」、「你的教學設計很美」、「你把舞臺留給孩子的理念很美」，她說「我最感動的是你彎著腰、拿麥克風，讓孩子說話的身影，

真的很美！」原來，我在不知不覺中，似乎也沾染了些美的氛圍。更感動的是，張中煖老師回去之後大力邀請其他陪伴圈的老師們來觀我的課。原來她不是客氣稱讚一下而已，是真的覺得我們學生表現很好。

不過，這就表示我又要準備下一次的公開授課了……。

於是，在 2019 年 4 月 25 號，我又一次地進行了美感教育的公開授課，只是這次對象換成高二的學生，題材也變成了「國文選修：多元視野的道德判斷——全球化的反思」，坐在後面的老師，除了北藝大張中煖老師之外，還多了戲曲學院的陳碧涵老師及古翊汎老師（這幾位後來都成為我的好朋友）。課程細節先暫略，之後有空再另外撰文，他們也給予我很大的鼓勵與信心，更有趣的是，國教院竟然在當年的 11 月要辦一場「11/17 身體與聲音之美的迴旋：教室裡的美一天」邀請我們這些合作老師去分享。

然後我就站上國教院的講臺了，這一切都令人感到不真實。當時的我不過是一個初出茅廬的代理老師，竟然也能受邀去國教院分享，著實令我受寵若驚。分享的現場包括國教院課程與教學研究中心的洪詠善主任在內，有好多好的老師給了我滿滿的正能量，講到一半的我發現臺下有老師默默的在擦眼淚，我想，他們知道視障學生的不容易。

再後來，我就把這一段歷程寫成了這篇文章、印成這本書。這就是我與美感教育因偶遇而擦出的火花，可以用我很喜歡的一句話形容——「因誤會而結合，因了解而沒有分開。」

各位認為，這樣的一堂課，美嗎？

這樣的一段歷程，美嗎？

衷心盼望這只是個開始，美會繼續下去……。

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

文化·身體·樂遊：美感教育的實踐 / 李盈盈, 周仁尹, 林宜穎, 洪詠善, 容淑華, 張中煖, 陳碧涵, 黃祺惠, 趙中豪, 潘 樺, 蔡佩伶, 蔡來淑作. -- 初版. -- 新北市：國家教育研究院, 民 110.08
面；公分.--(亞太地區美感教育研究室系列叢書；8)(十二年國民基本教育課程綱要)
ISBN 978-626-7022-72-6(平裝)

1. 美育教學 2. 中小學教育 3. 文集

523.3707

110013316

亞太地區美感教育研究室 系列叢書 08 / 十二年國民基本教育課程綱要

書名：文化·身體·樂遊：美感教育的實踐

發行人：蔡清華

指導單位：教育部

主編：洪詠善、黃祺惠

作者：李盈盈、周仁尹、林宜穎、洪詠善、容淑華、張中煖、陳碧涵、黃祺惠、趙中豪、潘 樺、蔡佩伶、蔡來淑（依姓氏筆畫排序）

設計審核：策略溝通辦公室

美編設計：加斌有限公司

出版機關：國家教育研究院

地址：237201 新北市三峽區三樹路 2 號

電話：(02) 7740-7890

傳真：(02) 7740-7064

網址：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw>

亞太地區美感教育研究室 <https://aew.moe.edu.tw/project/apoac#/>

排版印刷：加斌有限公司

展售處：國家書店松江門市

地址：104472 臺北市中山區

松江路 209 號 1 樓

電話：(02) 2518-0207

網址：<https://www.govbooks.com.tw>

五南文化廣場

地址：400002 臺中市中區中山路 6 號

電話：(04) 2226-0330

網址：<https://www.wunanbooks.com.tw>

出版日期：110 年 8 月初版一刷

定價：新臺幣 410 元

ISBN：978-626-7022-72-6

GPN：1011001255

本書著作財產權為國家教育研究院所有，欲使用本書內容，需徵求同意或書面授權。