

引光前行+

一起走在美感學習指引發展路上

亞太地區美感教育研究室第二期計畫，第二階段出版之《素養導向美感學習活動設計與實施參考指引》分三教育階段八場館（含學生篇、教師篇），共計十九冊：

- 12 | 引光前行+：
一起走在美感學習指引發展路上－總論篇
- 13/14 | Natural Aesthetics 自然美
國立自然科學博物館－高中學生篇/教師篇
- 15/16 | 悠遊潮境（海·生態）
國立海洋科技博物館－國中學生篇/教師篇
- 17/18 | Old is New 全球化的博物館
國立故宮博物院－國中學生篇/教師篇
- 19/20 | 大地有詩－濁流鄉情
吳濁流藝文館－國中學生篇/教師篇
- 21/22 | 方舟饗宴（海·空間）
國立海洋科技博物館－國小學生篇/教師篇
- 23/24 | 藏在畫裡的聲音
國家兩廳院－國小學生篇/教師篇
- 25/26 | 霧裡尋蹤～花非花
桃園展演中心－國小學生篇/教師篇
- 27/28 | 揮灑自然美
奇美博物館－國小學生篇/教師篇
- 29/30 | 覺「茶」生活提案（數位版）
國立歷史博物館－國中小學生篇/教師篇

目次

02 序

03 **1** VUCA 境遇中再探美感學習圖像

- 04 1-1 美感為何重要？
- 05 1-2 美感可以學習？
- 07 1-3 再探美感圖像
- 10 1-4 更自信的生活在美感中

11 **2** 美感素養試題研發

17 **3** 場域 / 館校合作的國際案例

- 18 3-1 英國國家藝廊
- 19 3-2 美國蓋提博物館
- 19 3-3 日本國立美術館
- 20 3-4 日本大原美術館
- 22 3-5 加拿大溫莎雕塑公園

23 **4** 造形美感的構成法則

- 24 4-1 「美感」源自生活的體驗
- 27 4-2 構成法則
- 33 4-3 《美感學習指引》模組的推廣應用

35 **5** 以《美感學習指引》推廣工作坊之觀察－談美感學習經驗養成

- 36 5-1 運用博物館所場域學習－建構美感經驗
- 37 5-2 分組討論之美感學習實作
- 41 5-3 綜合座談之美感學習筆記
- 44 5-4 藉《美感學習指引》培育未來人才

46 參考文獻

序

本《素養導向美感學習活動設計與實施參考指引》(簡稱為《美感學習指引》)是接續 2021 年亞太地區美感教育研究室出版的第二套指引叢書，再擴增北、中、南區具代表性的藝文 / 科技場館與社區生活空間之美感學習館所場域。指引編輯理念以美感學習為核心，以各區域館所、社區為場域，從存在美學、公民美學與生態美學為主軸，研發的美感學習活動設計之指引，提供各領域教師實施美感教學參考。《美感學習指引》內容包含：「學生篇」，以實用為原則編寫的學生手冊，「教師篇」，以活用教學為編寫原則的教師手冊，其中包含八大場館：國立海洋科技博物館、國立故宮博物院、國家兩廳院、國立歷史博物館、桃園展演中心、國立自然科學博物館、奇美博物館以及苗栗縣西湖鄉吳濁流藝文館的學生篇及教師篇，共計十八冊；另有「總論篇」一冊，闡述 VUCA 境遇中再探美感學習圖像、美感素養試題研發、場域 / 館校合作的國際案例、造形美感的構成法則以及《美感學習指引》推廣工作坊之觀察 - 談美感學習經驗養成等理念與實務；做為進入各藝文 / 科技場館與社區生活空間案例之前的前導理解，本套書共計十九冊，以兼顧適用於高級中等學校、國民中學、國民小學等教育階段的美感學習手冊。

本《美感學習指引》編寫歷程及版面規劃仍維持和第一套指引叢書相同的形式，在內容與案例的選取上，為更貼近學生或教師的學習和教學之應用，也針對無法親臨館所場域學習時，提供可透過線上資源，運用博物館擴增實境將現場的

展覽化為 360° 實境環景線上網站，請參閱《覺「茶」生活提案》(數位版)，看到真實世界與虛擬同時並存的內容。《美感學習指引》能順利付梓，誠摯感謝合作研發美感學習模組的中小學教師群，專業與敬業的態度令人感佩；各藝文 / 科技場館與社區生活空間的夥伴們，貢獻專業與資源；以及在研發過程中，提供相關專業意見與支持的專家學者(依姓氏筆畫排序)：國立清華大學師培中心阮凱利助理教授(退休)、國立彰化師範大學美術學系李靜芳教授、臺北市立大學音樂學系林公欽教授(退休)、國立臺北藝術大學舞蹈學院張中煖教授(退休)、戲劇學系耿一偉助理教授、國立臺灣師範大學美術學系陳瓊花教授(退休)、國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所劉婉珍教授等。

期望《美感學習指引》的發行，能豐富、深化與連結中小學生美感學習經驗，進而提升國民的美感素養。

亞太地區美感教育研究室第二期計畫總主持人

國家教育研究院課程及教學研究中心研究員

洪詠善

亞太地區美感教育研究室第二期計畫共同主持人

東方設計大學文化創意設計研究所專案教授(退休)

丘永福

謹識

2022 年 9 月 1 日

1

VUCA 境遇中再探美感學習圖像

洪詠善

美就像是人類所創造出來的詩一樣，有極簡，也有繁複，每個人的喜好雖然不同，但是都值得欣賞。一旦你把美的東西都當作工具來看待時，自己反而失去感動別人的力量。美是可以學習的，是自己要積極地思考，才能創造與判斷。

姚仁祿

1-1 | 美感為何重要？

我們賴以生存的世界，近年面臨越來越嚴峻的易變性 (Volatility)、不確定性 (Uncertainty)、複雜性 (Complexity)、模糊性 (Ambiguity) 的挑戰，端看疫情、氣候變遷、AI 發展、產業結構改變、生態環境危機、人口移動造成都市化、貧富差距等現象，許多專家以 VUCA 來解釋這些現象與提出問題；以 COVID-19 疫情所帶來教育型態、生活習慣、產業經濟等層面影響甚劇，我們正走在加速改變教育與生活世界運作方式的路上，教育領域的數位學習、數位轉型等，加速自主學習的範疇與進程，不只是白板取代黑板的事情，而是對於「學習」的定義、價值與工具方法正在質變與轉型中。

我國自 1979 年將美育納入國民教育目標，2014 年至今，教育部持續推動美感教育中長程計畫，從課程教學、學生學習、教職人員培力、校園環境、支持系統等推動美感教育，同年，教育部頒布《十二年國民基本教育課程綱要總綱》(以下簡稱總綱)，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，作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」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、教育、喚醒與梳理美感經驗，形成思維與行動的模式，漸漸積累成多元融合社會以及生態永續發展的生活環境與文化沃土，透過部定必修、校訂課程開課提供學生美感學習經驗，培養能夠創造自我、關懷在地與具備全球視野之美感素養的現代公民。倡議促進推動美感教育政策，漢寶德 (2004) 在《談美》中提出美感是文明的基石、文化的力量，以及思想的習慣，因此，美感要在日常生活中尋找，基於建築與藝術專業背景，他建議先學習張開眼睛培養形式美感，從生活器物開始激發審美能力；隨著產業轉型，美感成為創造個人優勢、企業策略與品牌價值的核心理，Brown(2020) 在哈佛商學院「美學的事業」課程，培養對某個特定物件或體驗發展的感受，與以理解、詮釋、和闡述的能力，她界定為「美學智慧」(Aesthetic Intelligence，簡稱 AI)，透過五感開發，發展個人美的感知力與對於他人的美感同理心 (Aesthetic Empathy) (謝樹寬譯，2020)。

面對氣候變遷、臺灣超高齡社會、科技發展、與演算法帶來的工作與生活世界改變的同時，人類亦越發渴望與人、與自然產生互與情感連結，美感教育是全人教育的核心，從人與自己、人與他人、人與環境 / 自然生態所開展的素養學習 (范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠、陳伯璋，2016)；長久以來，美感教育以抽象語言敘述於教育目標與課綱核心素養內涵，然而，美感教育不以學科為本，而是跨域的素養學習，是一種對於美善人事物覺察感知、體驗鑑賞、建構分享的

實踐；因此，美感實踐以學生為主體，生活與文化為範疇，課程教學為核心，以生活情境為學習場域，國家教育研究院亞太地區美感教育研究室 (2017) 完成「教育部美感教育第一期五年計畫影響評估」，從政策三大構面：「強化學習者美感課程及體驗」、「營造具美感的校園環境」與「提升教育工作者美感知能」進行問卷調查與訪談，針對學生美感學習經驗發現，美感學習經驗與影響程度隨著教育階段越高而產生遞減，主要原因是在應試文化下美感成為懸缺課程經驗。

1-2 | 美感可以學習？

一、美感實踐是以覺察感知為基礎，進而在認知與實踐中豐厚美感經驗

「美感」是每個人與生俱來的，在教育歷程中往往被忽略了，因此，美感需要被啟發。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；人與生俱來有覺察感知世界萬事萬物的能力，「活著，就有美感」(喻肇青，2016)。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，美感是一種「認知模式」，即是能意識到並主動思考蘊含在現象、事物裡的知覺與情感特質，知覺包含視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺等感官知覺，還包含大腦感知 (蘇文娟譯，2018)；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，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，新實用主義家 Shusterman 進而將美感經驗置於人與社會交互作用下，通過實際經驗創造屬於自己的意義，因此，意義是動態交互作用下經由審美經驗所產生，具有多元、轉化與發展的特質，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，將美感從勞動、運動、健身…等訓練的身體感，帶到生活中，例如：寫字、唱歌、盪鞦韆、擁抱、拍撫、跳高…等，讓身體意識在與自己、他人、萬物接觸時的整合認知與情感，並留下記憶與意義 (Dewey, 1934/1980；Shusterman, 2016)。

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，例如：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

(1995) 在 1970 年初期即參與紐約林肯中心學苑 (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。

LCI 成立於 1975 年，致力藝術教育之研究與推展，美感教育模式已運作超過三十年，陸續有二十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」，協會會員在每年年會中交換教學心得與經驗。

二、美感實踐的範疇與取徑

美感實踐於藝術教育、其他課程以及日常生活之美感經驗中。美感實踐有助於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、批判等特質；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, 1995；Ruiz, 2004；Smith, 2004；Amadio, Truong, & Tschurennev, 2006)。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)。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，教育部美感教育中長程計畫界定「美感教育」是培育美感素養的實踐作為；美感素養乃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。

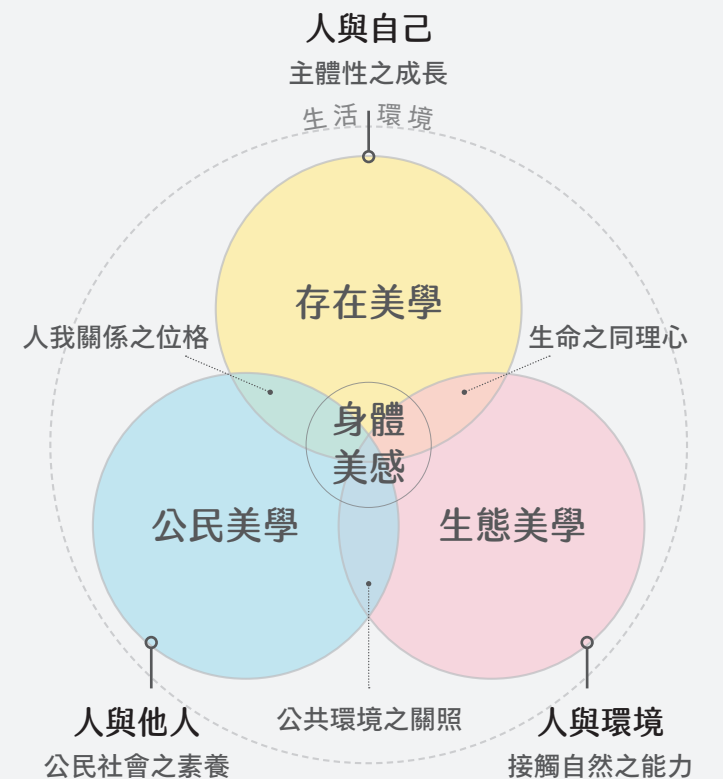
因此，美感教育需引領學習者覺察美、探索美、感受美、認識美及實踐美，敏銳其身心靈多元感知的學習方法、機會與環境 (教育部，2018)，引領著各執行計畫團隊與學校規劃與實施美感教育的方向，例如：亞太地區美感教育研究室提出的全人教育為核心的存在美學、公民美學與生態美學的美感實踐內涵，以及跨領域美感教育卓越領航計畫整合十二年國教課綱與美感教育實踐提出七項美感素養，包含 ① 美學思辨與覺察省思：透過美學知識底蘊反身自省以發現自我之定位和認同。② 設計思考與創意發想：培養具創造力且以具體計劃來解決問題的習慣。③ 藝術探究與生活實踐：培養對藝術活動的探查習慣並應用相關知能於日常生活中。④ 符號識讀與脈絡應用：辨識與理解符號樣式及意涵並能適當運用。⑤ 數位媒體與網絡掌握：駕馭數位科技媒體並能

理解與評價網路訊息。⑥ 藝術參與及社會行動：規劃藝術活動並以之表達對社會的參與。⑦ 跨域文化與多元詮釋：理解文化多樣性並能嘗試詮釋議題內涵。(跨領域美感教育卓越領航計畫，2019)。

綜言之，美感實踐是素養教育，回應當代與未來生活世界的需求，從自我探索與認同、社會參與及生活情境中問題解決的實踐歷程，從而開展人與生活世界的關係，並且建立自信心。

1-3 | 再探美感圖像

有鑑於「美感」的主體是一個能夠經驗美感以及建構美感的「人」，而美感經驗途徑是經由身體感官的認識，綜整前述各國經驗與當代理論，美感實踐的範疇包含自我存在的探索與實現、人存在於社會中的多樣化互動及參與，人存在於生態環境中和諧共好關係的建立與經營…等美感實踐乃運用身體感官知覺，通過跨領域學習設計引導覺察、探索、感受、認識進而及實踐，涵蓋人與自己、人與他人、人與環境 / 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 (如圖 1-1) (范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠、陳伯璋，2016)。

→ 圖 1-1 | 亞太地區美感教育研究室·美感教育圖像

首先，「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(范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠、陳伯璋，2016)。以學習者為主體的美感實踐，探究「生命存在」概念下的存在美學強調的是主體自發，是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，得以自在自得，不斷自我創化與超越(Gadamer, 1997；Dufrenne, 1989)，學習者自身的存有即是美感實踐的主體，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)。尤其在人人都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，需要提供學習者對自我概念探索，並且在真實世界中反思與認識自己的機會，以找到本已具備的獨特性與自發主體性，轉化為滋養生命的成長力量。「存在美學」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，在自我探索中找到安頓身心力量與超越自我的勇氣。

其次，「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(范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠、陳伯璋，2016)。美感實踐於社群/社會中培養公民責任意識、社群認同參與及連結的能力，追求和諧並同理差異，共同創造美與實踐美。公民參與是(Civic Engagement)民主社會的基本原則，陳其南(2005)指出公民美學本質上涵蓋了美適性的建構及自覺意識的提

升，進一步更指出：自覺性與公共性兩者為追求美適性的特質。探究所謂公民美學的「自覺性」(Freire, 1998；Greene, 1995；馮朝霖，2013)，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；其次，公民美學的「公共性」，強調集體創造的過程，也是社會形塑的實踐過程(倪再沁，2005)。而公民「想像力」的激發(Dewey, 1934/1980；Greene, 1995)和公民審美能力(廖仁義，2010)的培養，成為落實公民美學的重要媒合渠道。當學習者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…等，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，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有著生活共同體的社區永續發展的價值，進而美善家園與社區。因此，「公民美學」在美感實踐係在追求永續發展價值時，一起生活的場域中，一起美感行動與學習。

最後，「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，以喚醒地球公民身份的覺醒，並且透過美感行動，以美化環境與美善身心靈(范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠、陳伯璋，2016)。美感實踐於人與自然生態環境關係的建立，關心人類與生活環境乃至於生態系統中永續共生的關係，以及實踐天人合一的和諧觀念與人文精神。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」及「天人合一」(韓鴻鷹，1996)等概念，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，美化生活環境與美善社會等積極意義。「生態美學」的美感實踐是在四季流轉中以自然生態為學習場域，沉浸體驗自然，與教師、同學、家人在一座山、一條河的深度學習經驗中，打開五感充分感知人在自然中融合體驗，從人定勝天的征服觀轉而天人合一的學習觀，美感實踐是向生態學習，讓生態永續的學習。以生活情境中美善人事物為對象，透過發現、探索與應用階段，引導親師生在生活與文化覺察認知、傳承創新、詮釋與行動的視角，對生活有感、建構美感知能以及產生美感公民意識 (Amadio, Truong, & Tschurennev, 2006；European Commission, 2010；教育部 108 年至 110 年美感與設計課程創新計畫，2019)。

生活中不同的情境都是美感學習的場域與機會，每個人對美的感受也會隨著刺激物種類、情境有所不同，進而累積屬於自己獨特的美感經驗；因此，《美感學習指引》與「美感素養調查」經過「美感教育圖像」與 108 課綱美感素養內涵分析後，歸納四種美感學習情境：「藝術作品與展覽經驗」、「日常生活美感經驗」、「環境與生態美感經驗」及「人文與文化美感經驗」等為主(如表 1-1)。

表 1-1 | 美感經驗的情境範疇

資料來源 - 【亞太地區美感教育研究室(第二期)計畫·中小學學生美感素養調查研究】

範疇	說明
藝術作品與展覽經驗	透過與藝術作品交流與對話，建立其價值信念，其內涵有對藝術作品的察覺、理解、實踐、價值信念等。
日常生活美感經驗	美感生活鑑賞經驗是透過日常生活經驗 - 食、衣、住、行等察覺其美感，藉由過程得到滿足，並建立其自身的美感生活價值觀，其內涵有生活美感認知、判斷、實踐等。
環境與生態美感經驗	對周遭環境與生態所產生的生理、心理與行為反應，其內涵有對環境與生態的察覺、認知、實踐、價值信念等。
人文與文化美感經驗	有多元文化美感鑑賞、尊重不同文化，並對自己文化能有所了解，其內涵有對人文與文化的察覺、認知、理解等。

在本套《美感學習指引》的研發中，我們從美感教育圖像、美感學習的原則與美感經驗的情境範疇，邀請北中南區域的中小學教師，並搭配各該區域之藝文 / 科技場館與社區生活空間來合作開發學習模組，從學生學習角度與教師教學需求提供「學生篇」與「教師篇」手冊。

1-4 | 更自信的生活在美感中

《美感學習指引》主要訴求的閱讀使用對象為：有意或者正在規劃與實施美感教育的學校各領域教師、社區工作者、藝文 / 科學 / 科技 / 文學等館所場域之教育發展人員以及藝文美感相關領域或產業的工作者；考量使用對象在美感教育經驗的差異性，因此，以「學習模組」概念來編輯，針對學習者與教學者需求，提供美感學習目標、課程組織架構、美感元素、學習任務、線上資源、學習活動設計、教學建議等，我們鼓勵使用者能夠依據時間、主題、資源等自行選擇組合應用，包含學校課堂與校外館所場域先後順序，學習節數與活動的調整，靈活彈性採取實體與線上資源混成學習模式，形成各領域學校教師、社區或館方夥伴社群協作關係，共同閱讀與研討選用本《美感學習指引》內容，在 VUCA 生活世界，更自信的因著自己的風格以及臺灣美好豐富的資源，與孩子們、同儕們、家人們以美感編織生活，生活在美感中。

2

美感素養試題研發

曾建銘

美感是跨域並需透過視覺、聽覺、觸覺、味覺、嗅覺等五感來覺察、去體會各種形式要素所呈現的美感(形式)原則，以建構美感經驗。無論是任何形態美感的基本法則皆須具有井然的秩序性，教師教學時應增進學生對各類元素與美感(形式)原則的理解與運用，根據評量架構表，在美感各領域的素養教學實施中，即可根據國小、國中、高中對象，把評量架構中各層次的定義當作學習目標與表現，融合於日常生活中的藝術作品與展覽經驗、日常生活美感經驗、環境與生態美感經驗、人文與文化美感經驗等情境，透過跨領域課程、館校合作、教師提問與引導來達成學習目標，根據擬評量的面向與層次，配合問題情境的提問與評分規準的擬定，來檢視學生學習成果與教學目標、教學活動間的差異，再次滾動式的調整教學目標與方法及評量，以提升學生的美感素養。

根據 Wilson (2004) 開發測驗的四塊建模包括：建構圖 (Construct Map)、題目設計 (Item Design)、結果空間 (Outcome Space)、測量模型 (Measurement Model)，而這此四塊建模，亦以循環的方式呈現。(如圖 2-1)。

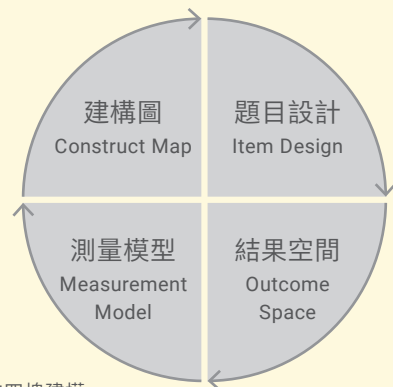

圖 2-1 | 開發測驗的四塊建模

測驗的第一塊建模就是建構圖，建構圖的內容是訂定測驗的目的與建立評量架構，往下逐步發展試題與擬定評分規準(第二塊題目設計)、施測與過程或結果資料蒐集以及閱卷評分(第三塊結果空間)，到最後的模式選定計分與信效度評估(第四塊測量模型)，此四塊建模不斷滾動式調整，以期達到最佳測量效果。在《美感學習指引》手冊中已初略描述美感素養評量架構的建置，接下來本文將介紹如何根據架構來命題。美感素養的培養在學習階段是以中小學現場為主，與一般教學模式是共通的，最早的教學模式是由美國教育心理學者 Glaser (1962) 所提出，他認為所有的教學活動都包括四個基本要素：了解學生的起點行為、設定教學目標、進行教學活動、最後進行教學評量，其中教學活動包括學生該學什麼內容與能力、教師要教什麼內容與能力；教學評量包括學生學會什麼內容與能力、教師教會什麼內容與能力。而教學評量後，並非課程的結束，由下圖的箭頭可以看出，評量結果應該回饋到前面三個基本要素，而且彼此是環環相扣(如圖 2-2)。

圖 2-2 | 教學基本模式

美感素養試題的組成元素包括試題題幹的情境敘述、問題與評量規準等，素養導向試題情境取材要能貼近學生的日常生活，因為課程、教學與評量是一致，所以，試題的評量目標是來自於教學目標擬達成的學習表現或學習內容。為了讓評量試題能更精準扣合整個教學模式，建議可以根據《美感學習指引》活動中的情境以及各類元素與美感(形式)原則，依命題架構置入命題卡中，供命題者思考、填寫與勾選，如此可在命題過程中不斷的思考是否符合美感素養架構中的名詞定義，修審題時亦做同樣的斟酌。茲以本文第 14、15 頁美感素養試題示例(國小聽覺命題卡)，說明如何進行命題，試題設計的背景取材與靈感可以來自學生常接觸的藝術作品與展覽、日常生活、環境與生態、人文與文化等四大主要經驗情境，第 14、15 頁的示例是來自學生的日常校園生活，以學生學校環境所接觸的聲音為題材，來評量學生聽覺的美感素養，評量核心概念是聲音覺察、關係探索。子題 1 的選擇題是透過情境描述，評量學生是否能依據四個選項的作品對聲音的覺察，以分辨校園環境聲音之不同，對於周遭環境聲音的敏銳度做辨別，美感素養構面是屬於人與環境，美感素養層次是「覺察」的第一層；子題 2 是簡答題評量學生是否能依據自己所聆聽到聲音，寫出美感(形式)原則，美感素養構面是人與自己，美感素養層次是屬於「認知」的第一層，以能運用適當語彙陳述表達對校園環境聲音、音樂元素、美感(形式)原則與情感特點的多寡判定為 2 分或 1 分；子題 3 再回到美感素養構面的人與環境，也是簡答題，評量學生是否能明確的說明自己最想記錄的校園聲音有哪些，而這些聲音如何引發自己對美感的感受，並且運用適當語彙

表達觀點，是美感素養的「情意」層次，以能運用適當語彙陳述、表達校園聲音中具有的美感與情感原則多寡判定為 2 分或 1 分。最後，透過評量蒐集學生的作答資料，以印證試題的信效度與學生美感素養的表現。

上述中所謂 0、1、2 分與一般知識性學科有標準答案計分的概念不同，美感素養的 0、1、2 分，只是將學生的美感做分層的概念，即達不到試題中要求的美感層次，給予 0 分的層級，部分達到則屬於 1 分的層級，大致符合則給予最高的層級，分級不局限於此三層級，可以根據試題美感素養的任務要求予以增加或酌減。要了解學生的美感素養，原則上應該是採用沒有限制的開放性問題(建構反應題)，但為了符合評量架構與施測計分方便，所以會建議採部分限制的素養題且在題幹中做適當的引導，如此才能聚焦。這也是一般素養評量命題時比較容易忽略的地方，一般的做法是透過命題修審時，先審視試題的評量目標是對應架構中的哪一面向與層次，並且可以想像自己是學生，讀完題後會如何答題，再對比評量規準，如果無法一致，即答題的內容與評分規準不同，則應思索題幹的敘述或問法要如何修訂才會更精準，使答題者的方向能朝向評分規準與評量目標，或者調整評量規準的內容。以上可供美感素養命題者與修審者參考，以提升試題的品質與評量的信效度。

美感素養評量架構說明

表 2-1 | 美感素養試題示例 (國小聽覺命題卡)

服務學校		Email	
命題教師		試題編碼	
情境	☐ 藝術作品與展覽 ☒ 日常生活 ☐ 環境與生態 ☐ 人文與文化		
題型	☒ 單一選擇題 ☐ 多重是非題 ☐ 配合題 ☐ 封閉式問答題 ☒ 開放式問答題 ☐ 電腦化操作題		
美感素養三構面	人與自己、人與他人、人與環境		
美感素養四層次	覺察、認知、情意、行動		
評量核心概念	聲音覺察、關係探索		
子題 1	<p>某一小學校園裡，除了種植不同的花草樹木，也有池塘美景吸引許多鳥兒和昆蟲們來拜訪；下課時間，同學們喜歡到操場打球、奔馳校園；教師上課的說話聲與音樂課教師彈奏樂器聲。為了讓同學們能夠發現校園裡不同的聲音，教師邀請同學們記錄和運用軟體編輯校園裡各種聲音，選出校園最美的聲音。</p> <p>問題一：現在有一個聲音被票選為屬於校園最美的聲音，播放出來有鳥鳴細語與輕柔的水流，請問是下面哪一首作品呢？</p> <p>(A) 作品：可以錄製校園中鳥叫與潺潺流水聲 (C) 作品：可以錄製野外的蟲鳴蟬叫聲</p> <p>(B) 作品：可以錄製上音樂課教師彈奏鋼琴的聲音 (D) 作品：可以錄製飲水機的聲音</p>		
美感素養構面	☐ 人與自己 ☐ 人與他人 ☒ 人與環境		
美感素養層次	☒ 覺察 ☐ 認知 ☐ 情意 ☐ 行動		
解題分析	選項為 A，能聆聽作品音樂裡頭有特定的聲音（鳥鳴聲與水流聲）。		
計分規準	能依據作品對聲音的覺察，能分辨環境與校園環境聲音之不同，對於周遭環境聲音的敏銳度做辨別。 1 分：能選擇正確答案 0 分：未能選出正確答案		
預測答對率	☐ 難 (<25%) ☐ 中 (25%~75%) ☒ 易 (>75%)		

子題 2	<p>請依照聽到的聲音，說明為何這件作品被推選出校園最美的聲音呢？至少舉出至少兩個特點。</p> <p>(例如：音樂使人感到舒適，音色相當柔和。) 照抄沒有分數</p>
美感素養構面	☒ 人與自己 ☐ 人與他人 ☐ 人與環境
美感素養層次	☐ 覺察 ☒ 認知 ☐ 情意 ☐ 行動
解題分析	<p>仔細聆聽校園的聲音，利用聆聽聲音感受樂曲的特色、增添自己對美感的鑑別度，才能真正感受到校園聲音的美。</p>
計分規準	<p>能依據自己所聆聽到聲音的音樂(聽覺)元素與美感(形式)原則：節奏、音色、和諧、對比、漸層、反覆、殊異等，或是引發美感之情感，例如：愉悅、幸福、舒適、激賞、嚮往、崇敬或省思等。</p> <p>2 分：能運用適當語彙陳述表達對校園環境聲音與音樂(聽覺)元素、美感(形式)原則與情感，至少舉出兩個特點。</p> <p>1 分：能依據作品的音樂(聽覺)元素、美感(形式)原則與情感，只舉出一個特點。</p> <p>0 分：無法陳述作品特點。</p>
預測答對率	☐ 難 (<25%) ☒ 中 (25%~75%) ☐ 易 (>75%)
子題 3	<p>在學校中，也有許多的聲音，聽到哪些美的聲音？想記錄哪個最美的聲音？為什麼？</p> <p>(例如：這個聲音令人感到快樂、充滿活力的、愉快與嚮往……。) 照抄沒有分數</p>
美感素養構面	☐ 人與自己 ☐ 人與他人 ☒ 人與環境
美感素養層次	☐ 覺察 ☐ 認知 ☒ 情意 ☐ 行動
解題分析	<p>在不同的校園聲音中，學生能夠仔細聆聽並記錄自己覺得最美的聲音，聽到了學生開心玩耍的聲音，是校園中最常聽到的玩鬧聲，也聽到了流水與鳥鳴聲，也可以聽到校園優美的樣子。這些聲音仔細聆聽都可以瞭解到校園中有許多不一樣的樂音，也可以代表屬於校園的聲音。</p>
計分規準	<p>明確的說明自己最想記錄的校園聲音有哪些？而這些聲音如何引發自己對美感的感受，並且運用適當語彙表達觀點。引發的美感情感，例如：愉悅、幸福、舒適、激賞、嚮往、崇敬或省思等。</p> <p>2 分：能運用適當語彙陳述表達具有校園的聲音，其中至少包含兩種美感情感語彙(例如：優美、愉悅…等兩種以上，或思考可以做價值判斷給 2 分。)</p> <p>1 分：能運用適當語彙陳述表達校園具有美感的聲音，只包含一種美感情感語彙(例如：開心，一種原則)。(或只是反應給 1 分)</p> <p>0 分：無法陳述。</p>
預測答對率	☒ 難 (<25%) ☐ 中 (25%~75%) ☐ 易 (>75%)
資料來源	☒ 完全原創 ☐ 參酌，但有修改資料來源：_____
	☐ 命題之影片、圖片涉及版權，需協調處理相關授權事宜。
與其他領域的連結	☐ 語文 ☐ 數學 ☐ 社會 ☐ 自然科學 ☒ 藝術 ☐ 綜合活動 ☐ 科技 ☐ 健康與體育

《美感學習指引》中的案例，是透過館校合作的教學與參訪，希望學生能藉由實地的踏查、體驗，以增進美感素養。而最後學習的目的應回歸到學生是否習得美感(形式)原則，並將美的事物了解與應用日常生活中，因此，最後的評量即可以此為目標。在《美感學習指引》(第一套)《OPEN！國美館－國立臺灣美術館》中，以「D4-2 看見不一樣的世界」單元為例，內容中呈現學習目標、對應核心素養、對應學習重點(學習表現)與學習活動內容選材使用在教學上的說明與引導都很詳細與精確，但是，美感學習評量，期許能透過館所場域學習之旅，將自己的學習歷程及不一樣的感受與體悟記錄下來並與他人分享交流，做為參觀後的心得回顧。以教師的觀點會覺得，就請學生繳交一份心得報告就好，內容重點是將自己的學習歷程及不一樣的感受與體悟記錄下來並與他人分享交流，至於學生繳交之後，要如何評估學生美感素養呢？以美感學習評量的角度而言，如果加上評分指引供參考，就可讓教師進一步區分學生是否達成美感素養的不同層次。其實可以參考美感素養評量架構的定義，因為對象是國小階段學生，評量重點應該是將自己的學習歷程及不一樣的感受與體悟記錄下來並與他人分享交流，若是屬於「覺察」層次，則可以就學生的報告內容是判斷達到第一層所強調的是「覺察」的經驗：對內在與外在世界的一種覺察得一分；還是可以到達第二層：對所察覺事物有意識的一種反省，還是屬於行動層次，學生如果只能就所看的做描述，即屬於第一層的參與體驗，若能進一步就所體驗經驗，透過美感元素原則對視覺做描述與分享，則可以到達行動層次第二層的體驗分享。

3

場域 / 館校合作的國際案例

黃祺惠

人類的學習，原本就是在真實環境中發生，是到了近現代，學習場域才被化約在教室中、學習內容才侷限於知識本位，學習場域扮演關鍵角色，如同 Reggio Emilia 方法中所言，是學習者的第三位教師。教師規劃學習活動時，若能和校外的場域 / 館校協作，不但可激發更多有創意的想法與資源，亦可作為與社區對話的催化劑，此外，可提議合作案或發展夥伴關係，以實現互惠的目標。協作可依主體（如學生或教師）、場域（如學校、博物館、社區或虛擬空間）、資源（如教材、展品、社區中的物件）等不同條件而展開不同的模式。以下介紹幾個場域 / 館校合作的國際案例供教育工作者參考：

3-1 | 英國國家藝廊

英國國家藝廊的「Take One Picture」^①為持續專業發展（Continuous Professional Development，簡稱 CPD）中的計畫之一，是針對全國國小學生所規劃的，其目的是讓教師探索繪畫在跨領域教學中的策略，透過繪畫來培養學生的視覺素養、探究和口語表達能力，以及讓學生了解當年度參展的藝術家。此計畫每年從展品中拍攝一張照片，接著依序下面 4 個階段進行：第 1 個階段是規劃內容，每年 10 月至 4 月辦理實體和線上課程，教師可藉此了解焦點作品，並與其他教師一起深入探討、開發技法與創新點子，如鑑賞的步驟、說故事的技巧等。第 2 個階段是開始執行計畫，首先向學生介紹這幅作品，並以作品發想，完成一項任務。教師可以參考官網提供的作品相關資訊及教學筆記，自行決定時間長短及參與的學生。第 3 個階段是繳交計畫內容，教師可於計畫完成後，繳交一份 PPT，說明圖片是如何介紹給學生的？如何引導學生學習？涉及哪些課程科目和主題？希望學生從中獲得或發現什麼？計畫的成果是什麼？過程中有哪些意想不到的結果？誰參加了課程？第 4 個階段是於畫廊中展出，該展覽於每年夏天舉行，呈現的是學生的創造力和他們對焦點作品的回應，此計畫透過教育活動將博物館展藏品做良好的延伸，讓學生得以在世界知名的博物館中看到自己展出的作品，拉近了與藝術的距離，亦能培養學生的自信心。

①資料來源

3-2 | 美國蓋提博物館

美國的蓋提博物館（The J. Paul Getty Museum）成立於 1954 年，成立之初即以推廣美感教育為使命，致力於增進社會大眾及專業機構對藝術作品及藝術史的了解，因此開展了一系列的教育推廣工作，包括為基礎教育各階段學生開發的藝術課程資源，各課程依據共同核心標準、視覺藝術或其他科目的課程標準發展，有詳盡的教材圖庫及補充資料，亦可設定條件搜尋適合的資源。此外，為突破空間上的限制，除了實體導覽及課程外，蓋提博物館亦推出「虛擬藝術探索」^②的免費線上課程，學生可到官網申請帳號註冊，在每堂 60 分鐘的課程中，帶領學生練習和對話，與該館的藝術展品產生連結，激發學生的好奇心，並促進學生在生活中與藝術的連結。

②資料來源

3-3 | 日本國立美術館

日本國立美術館的使命是創造和發展日本的藝術和文化，培養人們的審美情趣，其中的東京國立近代美術館、東京國立西洋美術館、東京國立新美術館、京都國立近代美術館、大阪國立國際美術館、東京日本國立電影資料館開發了許多獨特的、多元化的活動。自 2006 年起，上述美術館對藝術教育工作者進行鑑賞教育培訓，每年都有來自全國各地的教師、導師、策展人參加，目的是培養該地區教育推廣以及館校合作的人才^③。

例如在教學策略方面，強調「對話式鑑賞」^④，透過與其他人交談，並且以「藝術沒有正確答案」為假設前提不否定任何言論。學生在學校面對課本上的作品圖片，遠不如實際看見作品震撼人心，因此在學生看見展品時，可透過「對話」引導學生擁更多的感受。具體方式可透過闖關活動，讓學生間彼此對話，進而激盪出解決問題的辦法、刺激思考的邏輯。博物館可將學校的鑑賞課程與表演活動結合，此過程更能夠促進學生的思考，也是對於作品的一種回應方式。博物館可配合學校課程設計跨學科的體驗，例如在欣賞完動物作品後，學生前往動物園親眼觀察動物的外貌與造形，將藝術鑑賞與生命科學連結，這是一種結合社會 / 雕塑視角和思維方式的活動，讓參觀者可以直觀對象，享受造形的美感和衝擊力。

③資料來源

④ 因受新冠病毒疫情影響，自 2021 年秋季起，所有活動都於線上舉行。

3-4 | 日本大原美術館

大原美術館設立於 1945 年，為日本第一個以展示西洋藝術品為主的私人美術館，是倉敷工業第二任社長大原孫三郎為了紀念去世的畫家小島虎次郎而設立的。孫三郎對於虎次郎的才華和對藝術的真誠態度抱持高度評價，因而支持他三度前往歐洲工作及收藏西方藝術。虎次郎精心挑選了葛雷柯、高更、莫內、馬蒂斯等作品帶回倉敷。開展後館藏範圍擴大到西方及日本的現當代藝術及民間藝術作品。如今，大原美術館作為美術教育的推廣平臺，常辦理各種藝術教育活動，可謂一座充滿活力博物館。該館為推廣藝術教育，規劃了許多有利於學生參觀的制度：如①學齡前兒童計畫－從 1993 年開始，每年約有 30 所倉敷市的幼兒園和托兒所的 3,000 多名兒童參加，一所幼兒園平均參觀博物館 3.5 次，每次體驗「繪畫與拼圖」、「雕塑欣賞」、「博物館探索」等活動。②全校博物館－提供倉敷市的「倉敷西小學」和「倉敷東小學」學生在美術館的閉館日免費參觀。③學生晨／夜遊－該館向一般民眾開放的時間為 9:00~17:00，為了讓學生能享有獨立的參觀空間，特別於開館日的 8:00~9:00 及 17:00~18:00 讓學生免費自由參觀。④學校會員制度－該館設有學校會員制度，可申請成為會員的對象包括大學、大專、技術學院、職業學校等，已成為會員的學校，其學生憑學生證可免費進入博物館，效期為 1 年。

「兒童藝術美術館」是大原美術館自 2002 年以來每年 8 月的周末舉辦的活動，以「互動式的作品鑑賞」體驗為主：例如「一起畫畫吧！莫內的睡蓮^⑤」，此活動為大原美術館自 2002 年起，截止至 2019 年^⑥止，每年舉辦的兒童美術館的工作坊活動^⑦。工作坊將睡蓮池的景觀分成 40 塊，由 40 位兒童共同製作一張。孩子們用安裝在池塘前面的「窺視鏡」觀看他們負責的部分，一邊回憶從遠處的看到的場景一邊畫畫。由於創作方式屬於邊記邊畫，使得作品並非一幅單獨的風景畫，而是表現力的差異和創造，最後將大家畫的《莫奈的睡蓮》印製成日曆和壁紙，學生可掛在牆上欣賞，讓作品融入日常生活中。

⑤ Kurabo industries ltd. (n.d.). 「みんなで描こう！モネの睡蓮」。

⑥ 2020 年起受新冠疫情影响，暫時停辦。

⑦ チルドレンズアートミュージアム / チルミュ. (2020, June 3). 8月22日(土)23(日)に予定しておりました「チルドレンズアートミュージアム2020」につきまして、参加していただくお客様の健康と安全を第一に考え、開催の中止を決定いたしました。

⑤資料來源

⑦資料來源

此外，也有結合自然科學、語文、表演藝術跨領域活動，例如「讓我們在家裡創作吧！」活動因應新冠疫情，將實體工作坊轉為線上，提供影片與紙樣給家長、教師及學生使用，^⑧包括彩色紙製作睡蓮、發光雞蛋的魔法、彩繪紙盤、《灰陶加彩女子騎馬俑》等。「五、七、五」的找圖遊戲則是透過五個字、七個字、五個字的文字組合讓觀眾票選出自己喜歡的作品。而^⑨身體的覺察、開發與律動，也是在美術館可體驗的活動，大原美術館非常強調透過身體感受美術館與其展覽，經常以特製的護目鏡，讓參觀者感受作品^⑩，此外，也與岡山大學的現代舞團合作舉辦舞蹈工作坊，讓學生透過身體互動，體驗身體的雕塑。^⑪

⑧ Ohara museum of art. (2020, November 10) . おうちで作ろう！ - うち de のアート。

⑨ チルドレンズアートミュージアム / チルミュ. (2019, August 23) . 五七五でさがし遊び。

⑩ チルドレンズアートミュージアム / チルミュ. (2019, August 22) . カラダで感じる 美術館。

⑪ チルドレンズ・アート・ミュージアム / チルミュ. (2019, August 22) . ダンスワークショップ 野外彫刻とあそぼう！

⑧資料來源

⑨⑩⑪資料來源

3-5 | 加拿大溫莎雕塑公園

溫莎雕塑公園^⑫是由 Louis Odette 夫婦和 P & L Odette 基金會捐助而成，該公園由溫莎市、公園和休閒區維護，是一座沒有圍牆的博物館，展示了超過 31 件由世界知名藝術家創作的大型、國際公認的當代雕塑作品。對於捐贈者 Odette 先生來說，公眾在公共場所擁有藝術非常重要，這個決定強化了雕塑公園作為重要文化資產和對於地方社區的重要性。

經營溫莎雕塑公園的文化事務部提供幼兒園至八年級學生的跨學科教案，讓學生透過探索公園環境與其藝術品來培養地方感和管理意識。這些教案使用加拿大安大略省教育部的課程指南，依照不同年級提供學習單內容，並且配合溫莎雕塑公園的每個雕塑探索當地歷史、多種學習策略和額外資源的互動活動。以七年級課程為例，可搭配伊恩·拉撒路 (Ian Lazarus) 的作品〈康索菲亞〉(Consophia)，探討跨越邊界的問題。Consophia 是指朋友之間的智慧，雕塑家將這個雕塑與奧吉布韋 (Ojibway) 原住民文字的幾何音節聯繫起來，呈現出一種代表平等之間分享思想的形式。中央橫梁兩側的奧吉布韋文字意義是「分享知識」和「啟發互動」。作品透過包含這種古老的語言，進一步擴展了這件雕塑對跨文化、地點和時間的交流的隱喻。教師在介紹此作品前，可至官網下載「奧吉布韋文化學習單」介紹關於奧吉布韋的相關研究，教導學生練習奧吉布韋語言的文法與發音。接著透過對於原住民語言的學習，延伸到對於原住民文化的關懷以及在地意識的培養。

此外，溫莎雕塑公園在暑期召集學生進行雕塑品的維護，除了邀請有藝術背景的學生進行打蠟、除蠟與維護外，也號召較為年幼的學生進行清潔活動。透過維護活動，讓學生們對於公共藝術品有更加深刻的理解，以及凝聚對於本地藝術品有更多的認同。

⑫ 資料來源

4

造形美感的構成法則

丘永福

生活中不是缺少美，而是缺少發現美的眼睛。

奧古斯特·羅丹

4-1 | 「美感」源自生活的體驗

美感教育的基本論述中，提及「美感來自『人』能充分運用其身心靈，知覺「外界」所存有的特殊性質，而感受與領會到的美好經驗，並進而想擁有它、實踐它。」（教育部，2013，第 16 頁）『『美感』乃理性與感性、精神生活與物質生活之均衡調和，而臻至身心和諧健康之全人發展。』又載明『『美感教育』是培育美感素養的實踐作為；美感素養乃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、能力。』（教育部，2018，第 1 頁）

舉凡能引發美感的人、事、物等生活各個面向，都可以經由敏銳的覺察、感受、探究、理解等方式作深入的體驗，並內化成具有美感的素養，進而成為生活美感的實踐者。例如：生活周邊的情境，可仰望藍天白雲；遠眺青山綠水、城鄉聚落；近觀花團錦簇；使用實用的器物與品嘗豐盛的美食等自然景觀與人為事物，創造出令人讚嘆，不勝枚舉的美感景象。若能從小靜下心來體驗，徜徉在充滿美感祥和的生活情境中，耳濡目染一小至個人的行為舉止、說話語調等舉手投足，都能展現出具有親和力的美感；大則以環境空間的整齊、清潔、有秩序性等與人為善的氛圍，都是觸動美感的源頭活水。

回顧四十年前（民國 72 年）國中階段依據新發布的課程標準，部定統一編寫出版全彩色的《美術》教科用書，第一單元「美的世界」[內容分兩部分一為「可愛的自然」（自然美）、另一為「慧心與巧手」（人工美）]即以優美的文句，搭配美麗的自然與人為景緻的圖片，想藉由閱讀中產生美的可能，從觀賞中引發美的聯想，也期望從圖文對照理解美的原理。摘錄其中一段「…世界萬物總是井井有條，勻稱平穩；總是融洽和諧，節奏分明。譬如一棵樹，枝枝相繫，葉葉相生，開一樣的花，結一樣的果，這分明點化了「秩序」的原則、「反覆」的規律、「和諧」的訣竅。再如一匹馬，正面雙目相對，雙耳相稱；側影首尾相應，軀腿相因。不論對稱與否，總是呈現「平衡」的樣貌；雖然全身長短粗細不同，但卻通體勻稱，「比例」完美。當平湖浪起的時候，波波相逐；山巒交會的地方，峰峰相連，那種感覺就像音樂，充滿了無聲的「韻律」。自然的組織原來是如此的嚴謹，人只是在其中領悟了藝術創造的道理。」（國立編譯館，1984，第 4 頁）這是當時透過美術鑑賞，選取生活中的素材來引發學生美感經驗的具體表徵，是視覺藝術在建構美感經驗上，有比較清晰、明確指引鑑賞學習的方向，也影響到後來開放民間出版社編寫藝術類（國中小和高中職校）教科用書首冊必備的一個單元或內容，所選取的賞析畫面都涵蓋了「自然美」與「人工美」這兩大類內容。學習目標特別闡明在啟發學生能隨時欣賞自然與人造物之美，適性引導了解美的形式原理，進而產生有意識的自

圖 4-1 | 國民中學《美術》教科書第一冊第一單元「美的世界」四頁版面圖文。文字與圖片出自－【國立編譯館（主編）（1984：第 2-5 頁）】

我實現的動機，和目前十二年國教素養導向教學及美感教育的推動等相契合。

教育部美感教育中長程計畫（第一期五年計畫）執行推動期間，引介了文化部出版的《生活美學理念推廣系列叢書 2》（包含導論、建築、景觀、街道、室內、家具及器物等七冊），取材自國內的生活美學案例，有豐富的圖文內容。《導論》更具體明確提出推動生活美學的策略、方法、課程準備、師資培育指標及叢書的應用等，並同意無償授權教育部為非營利目的之使用，以推廣生活美學之理念，為中小學教師提出可參閱的教材。教育部配合「教育部美感教育中長程計畫（第一期五年計畫）」將美感與設計課程創新的學習構面（色彩、質感、比例、構成、結構和構造），完成生活美感電子書《美感入門》，取材自生活中的各個面向，以少許的文字說明，輔以較多精美的圖片，供教師參閱，增進理解，進而引導學生對生活情境有正確的美感辨識能力。綜觀美感教育計畫的推展中，對美感理念的建構與生活美感的實踐等，已累積許多可供參考與應用的資源，如何善用美感的生活素材，體驗與辨識美感所在，並能實踐應用於生活中，才是美感教育的核心。

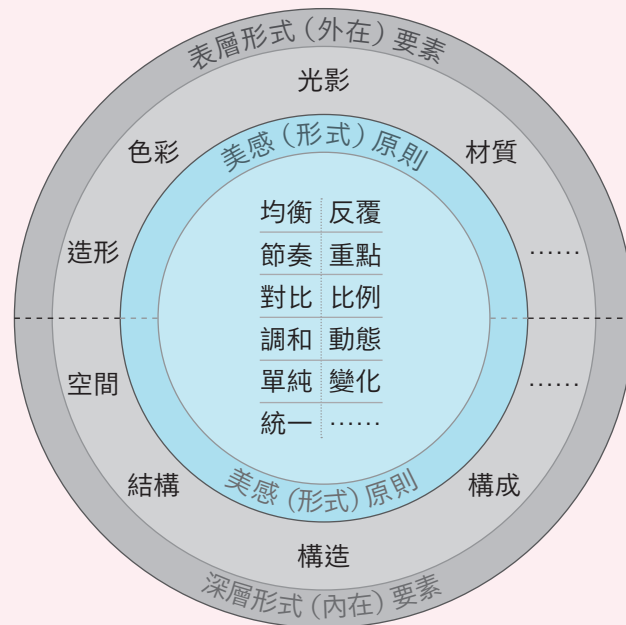
文化部《生活美學理
念推廣系列叢書 2》

《美感入門》
電子書

《美感學習指引》(第一套)「總論篇」在「以各類元素(或要素)與美感(形式)原則為核心的美感學習」提出視、聽、動、觸、味、嗅覺等元素,以及歸納「均衡」、「反覆」、「節奏」、「重點」、「對比」、「比例」、「調和」、「動態」、「單純」、「變化」和「統一」等美感(形式)原則。並能應用檢視表將元素對應各美感(形式)原則,雙向的連結辨識,累積美感經驗,以提升美感素養。如舉平常事務用品中,一般最常使用的「修正帶」(俗稱「立可帶」)為例:「修正帶」除了必須具備其產品主要功能(可黏貼遮擋要修改的地方,以便於重新書寫)之外。其外觀的「造形」、「色彩」、「光影」、「材質」等,將影響「修正帶」外在的美感,由此外觀表層來探究造形的要素,可稱之為「表層(外在)形式要素」;另尚有隱藏在物件內部的形式要素,如「空間」、「結構」、「構造」、「構成」等,可稱為「深層(內在)形式要素」。任何物件的觀賞大都以外觀表層為先,若能轉入內部深層的探究,則能將整體作完整透徹的了解,並可以從中體會內外之間美感的關聯性。

→ 圖 4-2 | 造形要素與美感(形式)原則關係圖

就以此為例,可以分別從「表層(外在)要素」(造形、色彩、光影、材質等)和「深層(內在)要素」(空間、結構、構造、構成等),對應美感(形式)原則(均衡、反覆、節奏、重點、對比、比例、調和、動態、單純、變化和統一等),連結依序檢視說明「修正帶」的美感特質。例如:從外在形體的顏色觀之,大面積的「白」和前端小面積的「紅色」,形成明度和面積的「對比」;且前端的「紅色」,也是「修正帶」整體視覺的「重點」。再以「修正帶」外觀平面尺寸,寬度(4.6cm)與長度(10.3cm)的「比例」,可透過實測,得到接近 $1:\sqrt{5}$ 的結果;「修正帶」的壓克力材質,形塑「單純」的質感;此外,為了握感的舒適,手握的止滑及配合人體工學食指的弧度,所設計的弧線曲度,都是呈現美感的細節所在,只要細心觀察,可以覺知許多隱藏在物品中的設計原理。

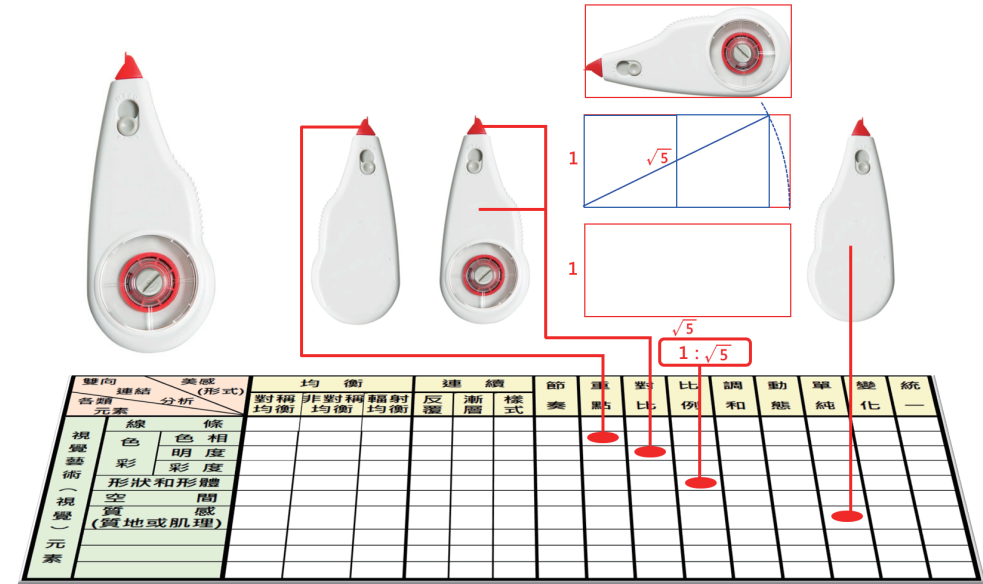

圖 4-3 | 透過視覺元素與美感(形式)原則雙向檢視來辨識與詮釋「美」

4-2 | 構成法則

「構成」(Composition)是美感秩序的整體表徵,凡是生活中能感受到形色與材質整體視覺的秩序美,大都具備「構成」的潛在因子。「構成」係指事物中整體的組織、組合、安排等具體的呈現,令人感覺到是有秩序性的整體美感。無論在二度空間的平面表現,或是三度空間的立體表現,「構成」都是其美感展現不可或缺的一環。「構成」可以透過美的感知能力,以理性、邏輯推理及組合等方法創造出新的造形或樣式,亦是理性與感性相結合的生活展現。

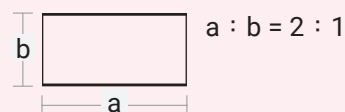
生活周遭隨處都可以感受到美感構成的例子,例如:走在街道上,馬路中央(或路旁)的路燈設置,依據道路照明工程的規定,每隔一定的

距離設置一盞,齊一的規格式樣,有條不紊的反覆排列;路旁機車(或汽車)整齊停放在停車格裡,形成城市井然有序的美感;例如:和室的居室空間,鋪排的疊蓆(俗稱「塌塌米」),以一張疊蓆尺寸(長寬比為 $2:1$, $180 \times 90\text{cm}$)為單位,連結鋪排成 6 (長寬比 $4:3$)、 8 (長寬比 $4:4$)、 10 (長寬比 $5:4$)、 12 (長寬比 $6:4$)等不同大小所構成的室內空間,簡潔規律,亦符合比例的尺度。又如量販賣場琳瑯滿目的商品陳列,令人賞心悅目;百貨公司服飾擺置的色系搭配,以及空間場域動線的規劃等整體組合與排列,都經過精心的設計,形塑出完美的「構成」表現,徜徉其間能感受到生活中不同的美感氛圍。

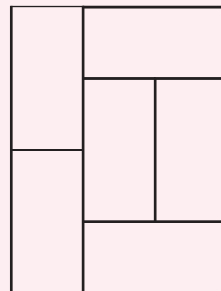

「構成」也是設計領域的基礎課程，「構成」具有三個要點，**①**「構成」是探討形態和材料的造形（平面與立體）活動。**②**「構成」是運用純粹或非具象形態，沒有裝飾或寫實的描繪，常以幾何造形來表現。**③**「構成」可分為理性構成與感性構成，當「構成」為感性活動時，它是一種藝術（在藝術裡將「構成」稱之為「構圖」）；當「構成」為理性活動時，便成為一項設計了。

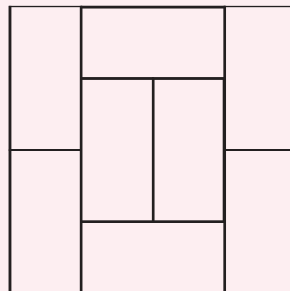
「構成」是規範、理性（或感性）和創造，對造形元素（如點、線、面、體、空間、色彩、質感等）進行系統性的分析，進而掌握創造的規律和法則，不僅體現在構成的過程，而且也能表現在構成美的結果。簡言之，「構成」是指形態元素，按照視覺規律與美感原則，進行創造具有美感的排列和組合。

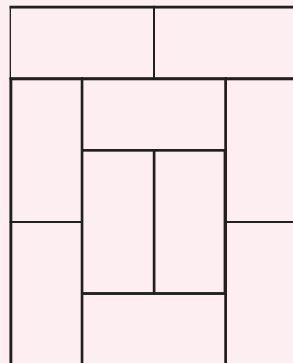
6 疊 (4 : 3)

8 疊 (4 : 4)

10 疊 (5 : 4)

12 疊 (6 : 4)

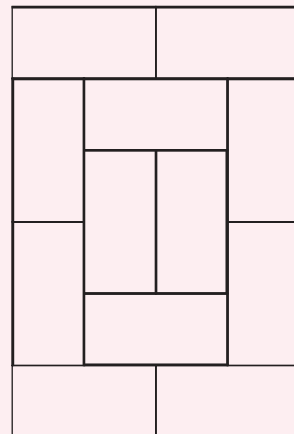

圖 4-4 | 和室疊蓆的鋪排形式

形態元素的組構，為求「構成」表現能創造出生動巧妙的視覺效果以及增進造形的構成能力，可以歸納如下的構成法則：

一、共通法則

無論在平面或立體構成中，構成表現主要的美感視覺效果包括：立體感、空間感、動態感、材質感、透明感、量感等。此等視覺感受在平面造形是幻覺的真實感，立體造形則是現實的真實感。

- (一) 立體感：三次元空間稱之為立體，然而將立體的形態，利用技法表現於二次元平面上，形成「立體感」。三次元空間的物體表現在二次元的平面上，通常和透視有關，利用點表現立體感時，可用點的大小、疏密的關係來表示；用線表現，可用線的粗細、長短、間隔疏密、曲線、折線等來表示；以面表現立體感，可採重疊深淺的方法，或配合明度的漸層變化等，都可以獲得立體感的效果。
- (二) 空間感：空間與立體有其共通性，因立體感的構圖同時也具有空間感的效果，立體感較偏重個體的立體效果，空間感則以多數表現畫面的深度及廣度。空間感的主要條件是以前後距離關係造成空間感，可運用重疊、大小、透視、漩渦狀、放射狀、色彩的前進與後退等，都能充分表現空間感。
- (三) 動態感：動態的表現與時間有極密切的關係，亦稱為四次的表現方式。形式原理中，韻律和動態有其共通性，韻律具有節奏性和速度感，也具有反覆或漸層現象，除了韻律、反覆、漸層可以表現動態的速度感之外，曲線、放射線、漩渦線等，也能產生動態和速度的效果。在平面作品上，適度加入動態感，能增加畫面的生命力，歐普藝術就是典型的例子。
- (四) 材質感：材質感屬觸覺的感受，如金屬體使我們感到堅實、冰冷、沈重，纖維物則感到溫暖、輕柔，在視覺上往往會受此經驗的聯想作用，不需觸摸便能由視覺感受到材質感的效果。材質感通常用粗糙、細膩、輕重、冷熱、軟硬等來表示，在不同材質及色彩的運用上作造形表現，可以獲得不同的材質感。
- (五) 透明感：透明感可以覺察到空間的效果，透明感需存在前後重疊的構成中。具透明感的物體，易使人聯想到玻璃、紗網、水等有透明效果的物質。在造形上，細密線條組合或網點，均具有半透明性，是表現透明感的一種方式。此外，錯移的造形技巧或色彩的重疊混色等，也有透明感的效果。

(六) 量感：指造形物之大小、厚度等，並具有體積的要素。量感不僅具備立體的具體效果，尚須表現出圓厚、粗大的效果，因此，只要線條的粗細、弧度等，亦可表現出量感。一般而言，表現量感最容易的方法是用塊狀物表示，或由光影呈現的明暗效果來表示。在平面造形構成上，令人聯想到具有量感的實體時，則量感便由然而生了。

二、平面與立體構成法則

平面構成為達到視覺美感，可採用大小、方向、並置（接觸、重疊、分離）、分割、位移、變形、透視、錯視（圖地、矛盾、多義）等，立體構成可利用展開、解構、移動、旋轉、擺動、擴大、切割、摺疊、彎曲、穿透、組合等方式來達成。茲舉運用較廣的構成法則如下：

(一) 分割 (Division)：把等形（線、面、立體）作規則或不規則的劃分，使其形成許多單位造形，經由分割的過程，可以變化出許多不同的構成式樣。近代除了不規則的造形或藝術表現上綜合性、直覺性、戲劇性的效果之外，一般造形都採取計畫性的分割法。「等量分割構成」能明確的分割出單純造形的美，如下列正方形的十種等量（等形）分割，能感受到安定的視覺效果。

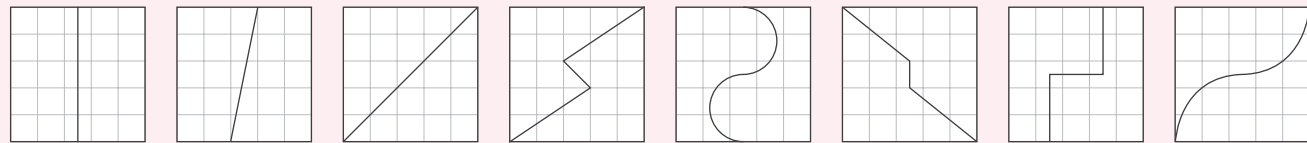

圖 4-5 | 等量（等形）分割構成

等量分割尚有「等量不等形分割」，能產生多樣變化的造形，例如：益智玩具「五格骨牌拼圖」（Pentomino Puzzle）從 60 個正方形網格中，截取出 12 種造形，每一造形均由五個正方形所組成，形雖不同，但每一個造形是等量的，如下圖 3x20 正方形網格中，連接構成 12 種造形。

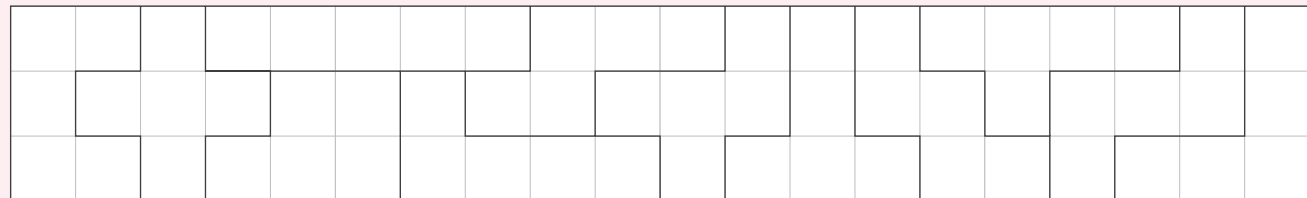

圖 4-6 等量（不等形）分割構成—「五格骨牌拼圖」

此外還有幾種比較規則、完整的分割數列，例如：黃金分割、等差級數分割、等比級數分割、調和級數分割、費波納齊數列分割、貝魯數列分割等。不規則性的分割，不需要任何數據，可依自己的感覺達成構成，稱為「自由分割」，不但富於變化，也具有自由舒暢的感覺。「自由分割」需要累積「構成」經驗者，或是參閱過相關的案例，心領神會悟出道理後才能駕馭自如。

(二) 位移 (Displacement)：即方向性的運動，例如：點、線、面的疏密，引導目標的位移作用，如月亮由弦月到滿月、太陽的日出到日落等，這些形態的變化實意味著進步與生命的延續，在構成法則中占有極重要的地位。位移可說是衡量變化的一種尺度，將已有形態分割、錯開 (Sliding)，由其變化而產生效果不同的構成畫面，錯開的位移方法最簡單，若是切斷的間隔依「遞增」的方式構成，會產生更複雜多變的韻律；如果是不規則構成，以幾何學的形切割，再錯開位移，可獲得既有變化又有秩序的美麗構成。如下圖平行的線條，擷取數個大小的方塊後，再利用錯開方式將畫面分割成數個部分，而產生具有動態變化的畫面。

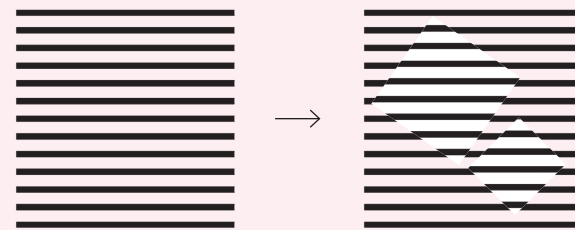

圖 4-7 | 利用錯開方式將畫面分割成數個部分，產生動態感

(三) 重疊 (Overlap)：乃是某一形態遮蓋了另一形態的某部分之意，重疊現象不僅在兩個或兩個以上造形之間發生，甚至在一個造形的部分與部分之間也會發生，與其把它看成同一平面上兩形的接觸或交錯，不如看成彼此相離，不屬於同一空間，來得較為秩序化與簡潔化。重疊組合可將平面的感覺衍生出空間感和動態感，例如：我國傳統建築的藻井，就是重重疊疊構成的，使建築內部的頂棚產生多層次的深遠效果。重疊法不僅可把同質的事物組織成一體，也能強化出同性質的性格。重疊也可採「相互重疊」的方式，不分賓主關係，任何一方同時是主動的，也是被動的，表現出平等的現象，因此，重疊在構成上不僅提供了良好的選擇手段，更豐富了造形內容。因重疊手法的不同，構成的面貌也迥然相異。

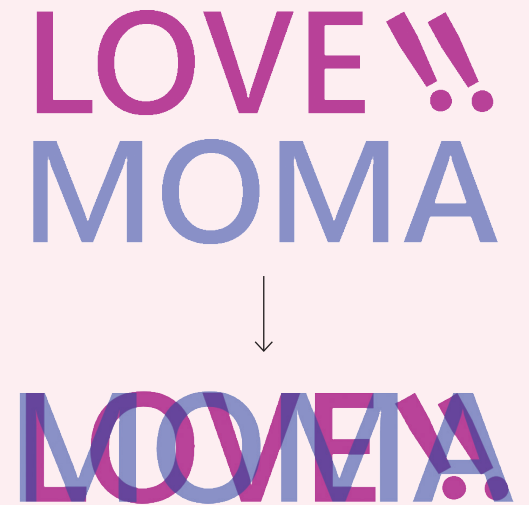

圖 4-8 | 重疊組合可將平面的感覺衍生出空間感

(四) 重複 (Repetition)：同一造形反覆並置，分不出主與賓的關係，所以重複也是反覆表現相同單位形象的方法。重複的形，在視覺上會產生單純的統一感，也是最簡易的構成法。日常生活中，採用這種法則的造形很多，形的重複有二種常用的構成法：一為「二方連續」、另一為「四方連續」，用單位形（無論具象或抽象之形皆可）施予方向性或位置等變化，才能產生和諧感，亦可採用集合式的重複，以兩個或四個單位形合成大的單位形，再以此大單位形的反覆並列，來達成重複的結果。

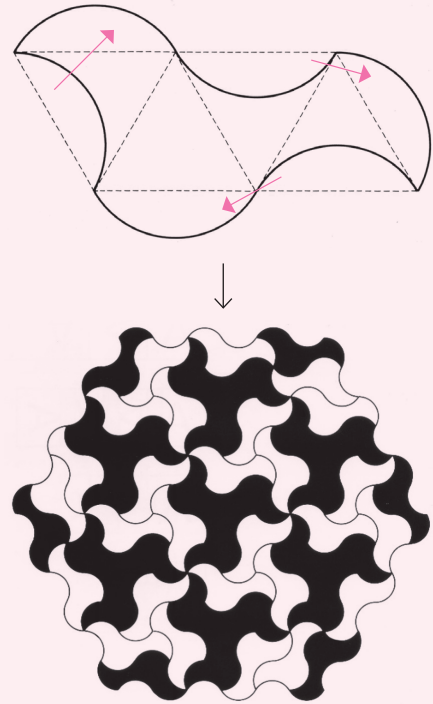

圖 4-9 | 利用左方的單位形，採用集合式的重複構成，合成大的單位形

(五) 錯視 (Illusion)：又稱錯覺，錯視的構成可以採用下列二種方法：

1. 透視法則的扭曲：假如把透視法則扭曲，將遠近、高低等逆轉，我們的視覺立刻會發生迷惑，產生一種奇異的效果。如果將直線的一部分予以折曲，增加厚度或加以曲線化，使單位造形產生變形，便會達成高度的造形效果。
2. 紋理的交織：在透明的材質（玻璃紙、透明壓克力或玻璃）上，繪製任一形態，如同心圓、粗細線條等，再相互重疊、交織，會產生動態的造形變化，並有凹凸、疏密、遠近等各種錯視現象。

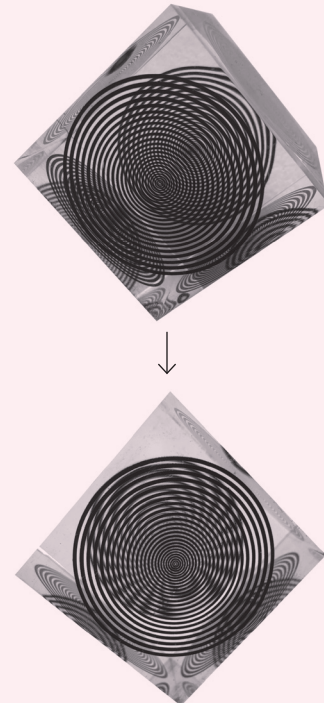

圖 4-10 | 在透明壓克力（立方塊）各面繪製同心圓，從不同角度觀看會產生動態的錯視變化

(六) 反置 (Invert)：反置的紋理對人的視覺能造成吸引力，反置的方法：

1. 位置的反置：把形態的位置作上下、左右的互換或作旋轉狀，有動態的變化。
2. 色彩或黑白的反置：把原有色彩反置為異樣色彩，或將原來的黑反置為白等，反置之後能獲得與原貌不同的特別效果。

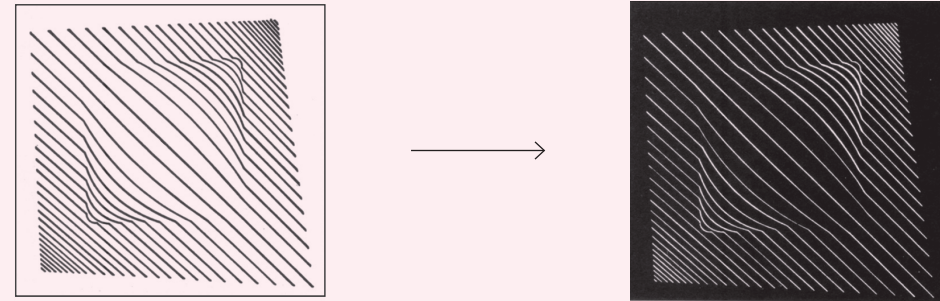

圖 4-11 | 將圖地（黑白）反置構成，形成不同的視覺效果

4-3 | 《美感學習指引》模組的推廣應用

《美感學習指引》（第二套）包含了適用於高級中等學校教育階段的「自然美 Natural Aesthetics - 國立自然科學博物館」；國民中學教育階段的「悠遊潮境（海·生態）- 國立海洋科技博物館」、「Old is New 全球化的博物館 - 國立故宮博物院」、「大地有詩 - 濁流鄉情 - 吳濁流藝文館」；國民小學教育階段的「方舟饗宴（海·空間）- 國立海洋科技博物館」、「藏在畫裡的聲音 - 國家兩廳院」、「霧裡尋花 ~ 花非花 - 桃園展演中心」、「揮灑自然美 - 奇美博物館」及國民中小學教育階段的「覺『茶』生活提案 - 國立歷史博物館」線上數位學習等各具場域不同功能的美感學習。合計規劃了 8 種不同類型的館所場域，9 種學習探究美感的素材，亦針對學生與教師參閱的文本，各分為「學生篇」和「教師篇」編排成冊，總計出版十九冊。

若依照館所場域協作的歸納計有：以學校連結藝文 / 科技場館 7 組，以社區型學校之校本課程連結社區生活空間 1 組，另為因應線上學習的需求，以學校連結 / 數位場館 1 組。館所場域亦考量北、中、南區域的分布，並邀請高中、國中及國小教學經驗豐富的教師群，參與研發課程模組。

《美感學習指引》所介紹的各館所場域，係透過「學生篇」簡明圖文的引導，可依「課程與節數」的圖示序號，每一序號標示的節數，都自成一個可獨立學習的主題。應用時，可參酌學習時間（或節數）的長短，做適宜的選擇和組合，以達到學習的最大效益。每一主題內容會視場域的特性，透過五感引導學生觀察、聆聽、紀錄或相關的學習（包含評量在內）。近年因受到疫情的影響，無法進行場域實地的體驗，改由線上學習方式，本版《美感學習指引》（第二套）也安排了線上展覽的學習模組，選用了「國立歷史博物館」與「新北市坪林茶業博物館」，合作的 360° 實境環景線上展覽案例——「覺『茶』生活提案」（數位版），應用 360° 實境環景線上展覽，彷彿身臨其境，讓數位學習與場域體驗的學習落差降到最低，也期望各地區學校（無論偏鄉、小校）若受到時空的限制時，能善用此項資源做更有效的發揮。

此外，另增加了「行動博物館」的學習模組：國立歷史博物館自 2001 年及 2008 年各推出一輛「行動博物館」車，讓不同地區的學校和社區，享受博物館送上門的服務。「行動博物館」所規劃的「酷獸來了」、「鈔跑抵家」等主題展覽，內容均結合了真實與想像，提供新的文化體驗。目前互動遊戲已轉化線上學習資源，相關資訊可參閱《覺「茶」生活提案》（數位版）學生篇第 44、46 頁中 QR Code，掃描連結上網。《美感學習指引》「教師篇」架構與內容，與第一套書完全相同，著重於對應「學生篇」各頁面，提供教學有效的「學習策略」、「教學撇步」等，協助學生建立學習鷹架，並適時補充作品說明、教學相關素材、影音資料、延伸學習參考示例、課程相關的知識網址等。

《美感學習指引》（第一、二套）規劃的學習館所場域雖然數量有限，但兼顧北、中、南區域及各教育階段的均衡分布，可供區域內高級中等學校以下學校就近安排或跨區體驗學習。期望藉由《美感學習指引》的出版，提供各領域教師都能參閱各冊之「課程與節數」，選擇模組中最適宜的組合、增補或刪減的內容，以符合在地學校能執行的節數，是具有因時、因地、因人等靈活彈性調整的學習指引。

5

以《美感學習指引》推廣工作坊之觀察 — 談美感學習經驗養成

呂瑋妮

自然之美是如假包換的美，俯拾即是的美，所需要的只是打開眼睛，認真的看到它的存在。

「美感」，就是對於美的感覺，亦是感知到生活中的人、事、物而會心一笑的美好時刻，因此，「美感」是需要先有「感」，才能感受到「美」；那麼，可以如何談「感受到的美」是什麼呢？

既然，漢寶德先生說，「美」，俯拾即是，那也就是說任何一切的美，皆來自於日常生活之中，而「人」皆為不同個體，自然感受不同，用心感受美，進而感知到「質感」，亦能知其質地或紋理，來說明「美」是什麼？與他人對話，談「美」是什麼？與環境呼應，以創造「美」。

5-1 | 運用博物館所場域學習— 建構美感經驗

工作坊課程，始於《美感學習指引》(第一套)出版與推廣說明，是以導讀的方式帶領研習教師，其重點：**①**從了解什麼是美感學習及其發展之基礎，**②**在和藝文 / 科技場館與社區生活空間之協作時，可參考的模式與相關注意事項，**③**美感學習評量的內涵與架構，**④**模組之建構與應用說明；是為讓參與的研習教師，快速了解美感學習的本質、如何應用各類元素及美感(形式)原則建構課程、檢視學習成效、與相關單位之聯繫與協作…等，有關《美感學習指引》(第一套)之課程規劃與架構發展，以期研習教師能將其應用並與之推廣。

衛武營國家藝術文化中心 - 場域學習

國立海洋科技博物館 - 場域學習

國立臺灣美術館 - 場域學習

*圖片 - 【陳英歡 / 曾恕彰 / 吳尚任拍攝】

在進行博物館所(北區 - 國立海洋科技博物館、中區 - 國立臺灣美術館、南區 - 衛武營國家藝術文化中心)場域學習前，作者講師於教室課堂中簡要提供相關先備知識與說明的前導課程，幫助研習教師於進入場域空間時，能更有效的理解、發現場域空間之中的美好，然而，「導覽」是為一種最直接有效，了解博物館所的方式，故，與導覽員之課程搭配，亦是必然的、是最好的一個初步認識博物館所的美感學習法。

在導覽過程中，皆由導覽員開始約莫 40 分鐘的博物館所歷史、建築空間、特色展品…等的相關說明，再由作者講師以自身執行模組的相關重點，進行教學提示、演練…等說明，是為提供研習教師在未來進行模組課程時的教學參考依據，以強化場域學習之導覽過程與《美感學習指引》手冊之間的呼應。

此外，亦將運用分組討論的方式，進行如何運用《美感學習指引》之探討，是為提供更深入的使用說明、示範教學、實作體驗，以提供研習教師建構美感學習經驗，期研習教師能知其而善用之，並以分享學習歷程的方式，於分組報告中，歸納具體結論，並一同與綜合座談的美感專家們，進行美好的對話。

5-2 | 分組討論之美感學習實作

一、分組討論之課程內容(5組)

(一) 美感出航(海·人文) - 國立海洋科技博物館(高級中等學校階段)

在分組討論課程中，除了說明模組建構需具備什麼樣的必備特質與重點(視覺化、簡明易懂、學習素材萃取、學生文本及教師指引、問題引導…等)之外，亦搭配可運用的相關內容(五感感受、作用層次、概念範疇、學習場域素材、參考資源、實作、軟體…等)。

表 5-1 | 《美感學習指引》推廣工作坊課程表(中區)

中區		
3/18 國立臺灣美術館		
國美館入口處	09:00 -09:20	報到
	09:20 -09:25	入場
多元學藝廳	09:25 -09:30	開場 國立臺灣美術館 主任副館長
	09:30 -10:20	《美感學習指引》出版與推廣說明 亞太地區美感教育研究室 丘永福教授
	10:20 -10:30	國立臺灣美術館場域學習-前導說明 羅光耀教授
準備前往場域	10:30 -10:40	休息
	10:40 -11:50	國立臺灣美術館場域學習 導賞員: 謝文理、陳育敏、林育敏、謝淑仁 羅光耀教授、王翠麗教授、張美賢教授
工作坊教室	11:50 -12:50	午餐
多元學藝廳	12:50 -14:10	分組討論-如何運用《美感學習指引》 9-5組
工作坊教室	14:10 -14:30	茶敘
多元學藝廳	14:30 -15:20	分組報告-歸納具體結論 1組10-9組
	15:20 -15:40	綜合座談 主持人 吳添壽副研究員 與談人 教育發展組 鄧麗仁、彰化師範大學美術系 李靜芳教授 清華大學綠場中心 阮麗莉助理教授

此外，從聚焦主題來引導發想，再到跨域整合的方式，與研習教師，一起從議題導向為出發，延伸至可以如何發展美感行動，來思考期望百年之後，會是什麼樣的生活方式，帶回到「那麼，我們現在可做什麼樣的努力？」；並且從引導研習教師從身體感受建築的方式，作為發想、分析、進行課程模組再造，培養建構研習教師具備整合應用的能力。

表 5-2 | 《美感出航(海·人文)》課程內容 *

美感學習設計	事實性問題	1. 教學者的館校合作教學經驗有何?(意見交流與收集)
	概念性問題	2. (承上) 館校合作教學成功關鍵是什麼?
	辯論性問題	3. 館校合作的美感學習「是否改變 / 如何改變」學生的感知?

(二) 歌劇院洞滋動－臺中國家歌劇院(國民中學階段)

從淺顯易懂的四格拼圖中，以終為始的目標導向美感體驗，引導研習教師，從說明執行《美感學習指引》的過程中，明確的從「秒懂這本指引」切入、說明使用方式，並從「臺中國家歌劇院」建築空間中的孔洞延伸探討與身體的關係，亦提供實作小任務，現場完成「和呼拉圈共舞」任務，以帶領研習教師延伸到跨領域的相關討論，並探討可以如何因地制宜，轉變成自己學校可運用的課程，思考模組的意義，不只是進行課程補充教學之用，更是為了培育學習者具有基本的美感素養與觀念。

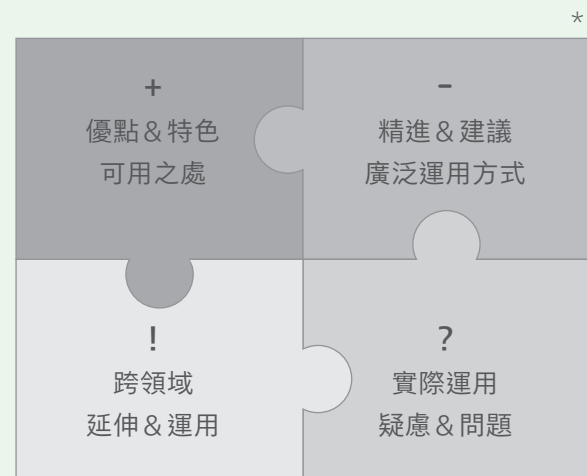

圖 5-1 | 《歌劇院洞滋動》課程內容

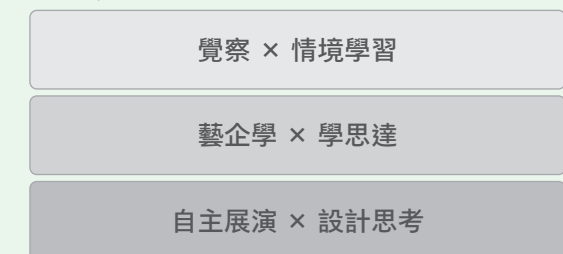
(三) 誰的故事、誰的歌－衛武營國家藝術文化中心(國民中學階段)

以「衛武營國家藝術文化中心」在地思維，來引導、連結家鄉記憶和家人情感，運用過去的歷史和現今的建築意象，以五感串起人與人之間的關係。

此外，亦搭配「藝企學 × 學思達」的概念，帶領研習教師運用情境，並融入設計思考的方式來探討人與自己、人與他人、人與環境之間的關係，以進行故事創作，引導研習教師發展成自身合用的教學方案。

課程架構 | 階層一至三

表 5-3 | 《誰的故事、誰的歌》課程內容 *

* 圖表 - 【參考《美感學習指引》推廣工作坊課程內容繪製】

(四) OPEN！國美館－國立臺灣美術館(國民小學階段)

從 Q & A 的方式開始進行課程引導、協助研習教師用探索者、觀察者、導覽者的角色，秒懂《美感學習指引》；此外，不只從《美感學習指引》的跨領域學習之模組應用與延伸來討論其精進方式，亦運用課程內容中的畫作、雕塑、人物…等，搭配各類元素及美感(形式)原則來引導研習教師進行課程實作活動，並置入「美感學習評量」，以創作、整合、報告及筆記等方式，建構美感學習經驗；並將課程模組進行重組，讓研習教師現場實作，自編一個教學主題。

圖片 - 【陳英韜 / 曾恕彰 / 吳尚任拍攝】

(五) 藝起健見美－以三角湧社區為例－社區型校本課程(國民小學階段)

以「社區即是博物館」的概念，引導研習教師盤點自身學校所在地之地區性的資源與特質來探討；運用三峽三角湧社區之在地素材進行實作體驗，搭配「史、街、廟、巷、川」概念以走讀進行課程的發展與想像，導入「色、形、意」之課程實施脈絡，以美感素養「覺察、認知、情意、行動」四種層次，帶領研習教師一起發掘在地社區之美、了解在地文化特色、連結情感、表達認同與感謝、更能活化社區產業，建構屬於自己的校本課程。

《藝起健見美－以三角湧社區為例》課程內容

二、分組討論之觀察與實驗

首先，要說明北、中、南各區的分組名單，是採依各教育階段之比例，隨機編排成組，再挑選組別。

其中第一例，中區「《OPEN！國美館－國立臺灣美術館》（國民小學階段）」組的研習教師組成，因缺額即時遞補後，其成員大都是國、高中教師，形成了非常有趣的現象，其中有資訊教師、音樂教師、甚至是數理教師；在討論過程中，是從一個以視覺藝術為發展的《美感學習指引》模組進行截取元素，並以跨領域的方式來進行分析課程模組，思考如何加以轉換運用；同時，亦能從分組報告中，看到作者講師，在三場工作坊執行過程，從一開始的口頭討論、延伸運用及建議，到最後，是以一個主題任務，提供研習教師利用課程教室當下的環境元素，進行發現線索、記錄訊息…等的課程延伸、進化與改變。

第二例，「《藝起健見美－以三角湧社區為例》社區型校本課程（國民小學階段）」組作者講師在中區的分組討論上，認為其分組成員的國小比例偏低，以及大多數為藝術領域教師，造成身為國小導師的作者講師對於要帶領視覺藝術教師進行手作課程，有不少心理負擔；不巧的是，在進行北區工作坊前夕，COVID-19 疫情升溫，不少研習教師臨時取消，也因此遞補上不少國小階段的研習教師，又這麼剛好的，都從三鶯地區（新北市三峡、樹林及鶯歌）來的，開始了帶有意識的進行依研習教師之背景進行分組實驗，因此，也幫助了作者講師從試行的角度引導研習教師進

行課程說明與實作中，也帶回了自身課程模組發展的後續，以建構國小階段高年級、中年級及低年級之全面性的課程模組。

當然，其它組別，亦有不同的課程發酵，像是「《美感出航（海·人文）－國立海洋科技博物館》（高級中等學校階段）」組在中區之後的課程中，亦也提供了國中、國小版的說明，「《歌劇院洞滋動－臺中國家歌劇院》（國民中學階段）」組的課程更佳精緻化，「《誰的故事、誰的歌－衛武營國家藝術文化中心》（國民中學階段）」組串出了更多的故事。其實，不論研習教師之背景如何，皆會相互影響，課程模式發展及使用者，會自然地進行轉變，《美感學習指引》只是個介質，最重要的是在這過程中，形塑出屬於自己的美感學習經驗。

【《美感學習指引》
（第一套）】下載點

5-3 | 綜合座談之美感學習筆記

一、北區 | 111.03.29 (二)－國立海洋科技博物館

美感教育，就是培養能以整合不同的概念、不同的領域、不同的階段…等，以不同的角度來談不同層次之間之同質性與差異性，建構自我經驗，應用於生活之中。

(一) 國立臺北藝術大學舞蹈學院張中煖教授(退休)

美感教育是感知的教育，是感性加上理性，不斷的反思與創發的過程，進而拓展出各自不同的樣貌；因此，運用環境空間，將身體作為載體，結合相關美學、生態…等不同的概念，以探索身體的方式，建立自我的身體經驗。

然而，更可延伸到與他人的互動，是如何以身體、眼神、音樂…等，發展創作身體的語彙，串起行動造成的線條或是影響的造形…等過程，即是美感經驗。

(二) 國立臺灣師範大學美術學系陳瓊花教授(退休)

不同領域、不同階段的教師，皆可以運用啟發的方式，發展成體驗性課程、教育性課程，甚至是具有情境式的課程，也就是素養導向；並再加以延伸運用，發展成自己的東西，就是《美感學習指引》的使用價值。

《美感學習指引》不只是拋磚的作用，更重要的是，教師們在各地點火，讓它滿地開花，發展出具有特色的臺灣美感教育。

(三) 臺北市立大學音樂學系林公欽教授(退休)

由不同的角度來看，是會看見不同的層次、強度、高低…等，當然，也會發展出各式各樣的表現方式與想法。因此，美感教育，其實就是實驗以及印證的過程；運用不同的方向、想法、成員、主題，亦思考其相同之處，結合發展出皆不同的表現，並且再發揮、再發展。

(四) 國立海洋科技博物館陳素芬館長

在剛接手海科館時，就是從盤點到了解需求在哪？可用的資源在哪？才能知道可以提供多少服務給不同教育階段的使用者，從歷史背景及環境面貌來思考，海科館的生存、生活、生命，可以如何永續發展；就好像《美感學習指引》從博物館所的人文故事中、運用空間配置、遠近秩序、色彩美學、五感體驗…等，來切入故事，再重新建構故事。

若從海洋教育來談，就會考量在地性、全球性議題，再發展輸出成海洋議題，並結合各領域，再以專科的方式交錯構成，進行「創意延伸」；美感教育亦是從如何以專題或是微型課程，發展出動手做的或是沉浸式探索的「創意延伸」。因此，美學，不是只有美跟學而已，而重點是在「用」。

二、中區 | 111.03.18 (五) – 國立臺灣美術館

運用「群眾參與」活化藝文教育場域，應以點、線、面之跨域構成概念發展方法，提供理解「美」的方式，發展美感學習課程之用，以擴散影響。

(一) 國立彰化師範大學美術學系李靜芳教授

文化教育場域端的人力資源相當有限，從教育推廣的面向來看：當政府提供給博物館所相關資源，進入到博物館所時，該如何有效轉介到教師以及學生來享用呢？但，這又涉及到政府政策下的資源分配。

在過去，博物館所是文化的殿堂，只專屬菁英與上流社會，並不友善一般大眾；但是，在二十世紀中葉後，博物館所開始發現，若不擁抱群眾，將無法持續經營，故，開始敞開大門接納民眾；而如今，當代博物館所的使命與任務，應該是什麼呢？又該如何擁抱人群？

博物館所中的教育推廣部門，不再是以教育部門來發展，而是以教育者為出發，以學習者為主體，並發展出學習部門、體驗部門…等相關之執行單位，其目的，已不再是知識的教授，而是資源的提供，已走向觀眾是具有自主性的參與者，學習者亦可自主規劃學習任務。

因此，博物館所即是跨領域學習中，最好的學習場域，然而，跨領域學習的目的，即是建構統整能力，再到全人發展；並以結合資源的方式為概念，故，博物館所即是學校的資源庫，一個開啟多元知能的地方。

(二) 國立清華大學師培中心阮凱利助理教授 (退休)

若從不同教育階段、不同層次的課程設計來談，就好比是用「水」的三態來談固體、液體跟氣體，身為教育者，可以思考提出什麼樣的教材？什麼樣的概念？與「美」又有什麼關係？從而建構出學習者對「美」的認識。

《美感學習指引》的發生，其實就是「Renew」的概念，如何從分解博物館所中的素材，加以進行分析再重組，並運用五感體驗來創造課程，發掘社區生活空間的細節、自我身體的變化與空間的關係…等，提供教學者與學習者，透過對「美」的感動，以點的方式延伸成線，串出跨域的故事面；因此，「跨域學習」並非置入各領域（音樂、物理、歷史…等）一起發生，而是透過統整，以完整的教學概念發展而來。

(三) 國立臺灣美術館教育推廣組鄧淵仁先生

當初在共備《美感學習指引》時，即考量館區空間重整的問題，以及館內空間並沒有固定性的常設展，故，以沒有變動性的「雕塑品」做為模組主軸來發展；此外，國美館本身，亦運用方法論，將展覽化為案例的概念來發展課程規則，展覽不是主體，而是教授方法予教師，並帶回學校分享，提供「看事情」的方法。

三、南區 | 111.04.26 (二) – 衛武營國家表演藝術中心

從建構認知開始，學習聆聽自己的感覺、運用知識載體、培養適性解決問題的能力，建構自我認同，終身學習。

(一) 國立臺南藝術大學博物館學與古物維護研究所劉婉珍教授

參觀博物館所，就像是去一個不同的世界（回到過去、歷史……），因此，其存在價值與意義，像是個載體、是中介，它是幫手，而不是目的；利用博物館所資源進行再運用（美感體驗四招：參與式、對談式、討論式、創作式），其存在價值將有無限可能。因此，體驗博物館所是相當重要的概念，比產出作品更重要，然而，五感體驗就是一種感觀的入口，而通往的路徑，是引導如何透過五感體驗，建構美感經驗，聆聽自己的聲音，而不是指引方向。

如何從創造與參與的過程得到不同的感受，這個感受，會連結到什麼？是思考、是情感、是直覺…等，之後，它會慢慢的變成常態於生活之中，那麼，你是否敢誠實面對自己的感覺嗎？

(二) 國立臺北藝術大學戲劇系耿一偉助理教授

《文化領導力的 80 個關鍵字》中提到，對於喜愛藝術的科學家，相較於不喜歡藝術的科學家，其「喜歡藝術」這件事，對科學研究，是有正向幫助的。那麼，美感可以培養什麼呢？其實，就是直覺能力，懂得解讀人與人之間的關係、面部表情…等；因此，保持好奇心，運用知識載體，跨域進行（包含：物理、化學、人物…等），探索未來，是相當重要的。

然而，藝文 / 科技場館與社區生活空間，就是綜合的感官結構體，故，需運用長期性、會發生的問題來思考設計模組課程，並且思考如何應用知識載體進行、轉化為合適學習的環境與方式；例如：策展是整合知識的能力，其重點：**①** 把複雜的世界體系化、**②** 學習解決問題的能力，皆是非常是重要的觀念，亦可運

用相關方法（例如：弱方法與強方法），適性解決問題，就像是「108 課綱」是以解決問題的思考方式來引導，進行教學過程。

(三) 衛武營國家藝術文化中心行銷部朱逸群經理

衛武營學習推廣組是以運用議題的方式，而非藝術形式來進行推廣，並藉「藝企學」、「讀劇」…等課程活動，建構學習者相關劇場禮儀知識、培養出懂得欣賞、具解說能力的人才，協助學習者建構自我認同，而非是為了成為臺上幕後的工作人員，以全齡化的推廣教育為目標。

5-4 | 藉《美感學習指引》培育未來人才

在十二年國民基本教育下，「學校課程」已就專業科目進行相關知識建構與能力培養，以及因應 108 課綱之發展，是以素養導向為教學方式，因此，「學習」不再只是於課堂之中的教學，亦有著許多的可能性；亦可以是運用藝文 / 科技場館與社區生活空間，來做為課堂教學中的資源補充，因應學校課程內容發展，運用博物館所場域之空間延伸學習，以跨領域探究的方式，進行實境「美感學習」。

在運用藝文 / 科技場館與社區生活空間來做為介質，進行美感學習之經驗建構，其實，最重要的是「願意開始的心」，教師嘗試向學校提出要帶學生進行校外的課程活動，和藝文 / 科技場館與社區生活空間的聯繫、共備 / 共創 / 再造課程、解決問題到開始執行思考學校、教師、館方之間的主從關係，如何溝通建構協作互助的機制、如何拿到可運用的資源、如何轉換成可使用的方式；建構出具有系統性的教學方式、操作性的實作課程、學校、教師、學生與館方的協作關係…等。教師的角色，不只是館校合作的媒介、亦需轉化課堂語言 / 博物館所場域語彙轉譯，以說明、引導的方式，協助學生整合學校課堂知識與博物館所場域經驗，延伸知識廣度、對應學習目標、誘發興趣、培養批判能力。因此，在館校合作的過程中，對教師而言，亦也是為一種美感學習的經過。

《美感學習指引》的發生，不只提供教師教學模組之運用，培育未來人才，更期望能從教師自身開始，亦能發展出最適合自己使用的課程模組，影響學生、影響家長，以達全人教育，終身學習。

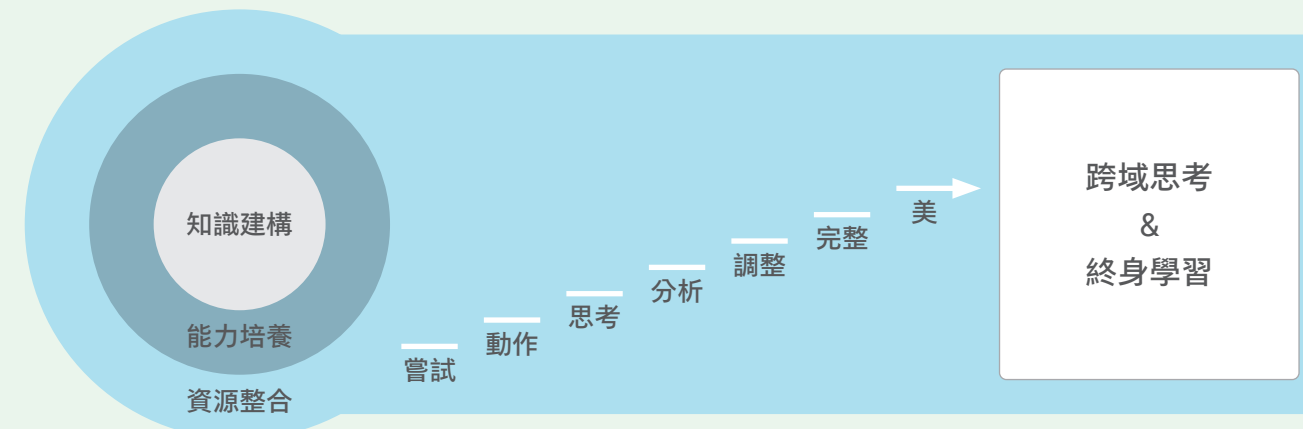

圖 5-2 | 美感學習經驗養成

回憶我的童年，每隔二個週三都要到臺中榮總打針，每次結束，內心都會充滿期待，因為可以去那個有火車頭的麥當勞，還有科博館，這是我對博物館所的第一個印象，像是種獎勵。

念大學時，很自然地，科博館跟國美館，就是常常會跟同學相約用來打發時間的場所，用打發時間來說，可能不那麼正確，其實，就是一種消遣，對作業沒想法時、對人生有疑惑、評圖後、沒事時，就去走走吧……

你呢？像這樣的藝文 / 科技場館，甚至是社區生活空間，對於你自己，有什麼特殊性的意思嗎？

期待在美感學習路上，大家都能發掘出屬於自己的意義，實踐於日常生活之中！

參考文獻

- 丘永福 (2004)。造形原理。臺北市：藝風堂出版社。
- 丘永福主編 (2019)。美感 ING ①。臺北市：幼獅文化事業股份有限公司。
- 洪詠善、丘永福主編 (2021)。素養導向美感學習活動設計與實施參考指引 09-1。新北市：國家教育研究院。
- 吳光庭計畫主持 (2016)。美感入門 (電子書)。臺南市：國立成功大學建築系。
- 林盛豐、官政能、姚政仲、張基義、阮偉明、曾成德、劉惠媛編撰 (2013)。生活美學理念推廣系列叢書 2/ 導論、建築、景觀、街道、室內、家具、器物。臺北市：文化部。
- 亞太地區美感教育研究室 (2016)。亞太地區美感教育研究室工作計畫總計畫 / 子計畫 / 子計畫二 / 子計畫三第一期第一階段成果報告。國家教育研究院。未出版。
- 亞太地區美感教育研究室 (2019)。亞太地區美感教育研究室工作計畫總計畫 / 子計畫 / 子計畫二 / 子計畫三第一期第二階段成果報告。國家教育研究院。未出版。
- 亞太地區美感教育研究室 (2018)。教育部第一期五年美感教育計畫影響評估報告。國家教育研究院。未出版。
- 姚仁祿 (2005)。美感，為什麼對年輕人很重要。遠見雜誌。取自 <https://www.gvm.com.tw/article/51266>。
- 范信賢、洪詠善、阮凱利、黃祺惠 (2016)。這樣，美嗎？美感教育在臺灣。新北市：國家教育研究院。
- 國立編譯館 (主編) (1984)。國民中學美術 (第一冊)。臺北市：國立編譯館。
- 教育部 (2013)。美感教育中長程計畫·第一期五年計畫 (臺灣·好美－美感從幼起、美力終身學)。臺北市：教育部。
- 教育部 (2018)。美感教育中長程計畫·第二期五年計畫 (美感即生活－從幼扎根·跨域創新·國際連結)。臺北市：教育部。
- 教育部 (2014)。十二年國民基本教育課程綱要總綱。取自 https://www.naer.edu.tw/ezfiles/0/1000/attach/87/pta_18543_581357_62438.pdf
- 漢寶德 (2010)。如何培養美感。臺北市：聯經出版事業股份有限公司。
- 潘文忠、陳瓊花、洪詠善、范信賢、丘永福、阮凱利 (2013)。教育部美感教育中長程計畫第一期五年計畫研究報告。國家教育研究院。未出版。
- 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。
- 蘇文娟譯 (2018)。(原作者 Leonard Koren)。美學的意義：關於美的十種表現與體驗。臺北市：行人文化實驗室。
- Glaser, R.(1962).Psychology and instructional technology. In R. Glaser (Ed.), Training research and education. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
- Tsuneyoshi, R., Kusanagi, K. & Takahashi, F. (2016, Aug.).Cleaning as Part of TOKKATSU: School Cleaning Japanese Style. Center for Excellence in School Education Graduate School of Education The University of Tokyo Working Paper Series in the 21st Century International Educational Models Project
- Wilson, M. (2004). Constructing Measures: An Item Response Modeling Approach. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

素養導向美感學習活動設計與實施參考指引。

12-30/ 洪詠善, 丘永福, 曾建銘, 黃祺惠, 呂瑋妮, 高嘉宏, 黃美斯, 林宏維, 林杏蓉, 吳愷翎, 邱敏芳, 林昕暉, 潘玟萱, 林文雄, 黃國哲, 方美霞, 賴佩莉, 高音璞, 郭宗德, 邱鈺鈞, 廖健茗, 劉美玲, 黃于瑒, 李家華, 林美宏, 陳育淳, 張釋月作。-- 初版。-- 新北市: 國家教育研究院, 民 111.12

19 冊; 20x20 公分。-- (亞太地區美感教育研究室系列叢書; 9-2) (十二年國民基本教育課程綱要)

ISBN 978-626-345-107-0 (全套: 平裝)

1.CST: 美育教學 2.CST: 教學活動設計 3.CST: 中小學教育
523.37 111021542

亞太地區美感教育研究室系列叢書 09-2

[十二年國民基本教育課程綱要]

素養導向美感學習活動設計與實施參考指引 12

引光前行⁺——一起走在美感學習指引發展路上一總論篇

發行人 | 林崇熙

指導單位 | 教育部

主編 | 洪詠善、丘永福

作者 | 洪詠善、丘永福、曾建銘、黃祺惠、呂瑋妮

編輯小組 | 洪詠善、丘永福、曾建銘、黃祺惠、呂瑋妮

設計審核 | 策略溝通辦公室

美術設計 | 走向設計 吳怡葶、游語蕎

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/apoae#/>

印刷 | 秀威資訊科技股份有限公司

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 | 111 年 12 月初版一刷

本書同時登載於 | 網址: https://teric.naer.edu.tw/wSite/mp?mp=teric_b

網址: <https://aew.moe.edu.tw/project/apoae#/>

G P N | 1011102357

I S B N | 9786263451070

本書著作財產權為國家教育研究院所有，若使用本書內容，須徵求本院同意或書面授權。

各教育階段分類

國小

國中

高中

藝文/科技場館與社區生活空間分類

藝文場館

科技場館

社區生活空間

洪詠善

國家教育研究院研究員

亞太地區美感教育研究室計畫總主持人 (2015年~)、十二年國教藝術領域研修小組副召集人、國際藝術教育學會 (InSEA) 世界委員會委員 (亞洲區, 2019年~2023年)。

丘永福

東方設計大學文化創意設計研究所專案教授^{退休}

中華人文與藝術教育研究發展學會理事、麥克筆鍊金術專題策展、視覺藝術教材編撰等。

曾建銘

國家教育研究院研究員

美感素養評量架構建置與試題研發，亞太地區美感教育研究室第二期計畫共同主持人。

黃祺惠

國家教育研究院助理研究員

亞太地區美感教育研究室第一、二期計畫共同主持人、美術學科中心諮詢委員、藝術生活學科中心諮詢委員。

呂瑋妮

國家教育研究院專任助理

北愛爾蘭 The Playhouse Derry 表演劇場館校合作駐村藝術家、汗得建築工事實驗教育機構暨朱銘美術館兒童藝術教育展之建築教育工作營規劃執行等。

亞太地區美感教育研究室
系列叢書09-2

總
論
篇

引
光
前
行
+

12

國
家
教
育
研
究
院

國家教育研究院

National Academy for Educational Research

ISBN 978-626-3451-07-0

9 786263 451070

GPN 1011102357