

藝術融入課程之個案研究—以繪畫與音樂為例

藝術融入課程之個案研究—以繪畫與音樂為例

吳筱萍
碩士生
國立雲林科技大學
E-mail: wendy086300@gmail.com

鄭月秀
副教授
國立雲林科技大學
E-mail: Giffen.cheng@gmail.com

摘要

在國外，藝術融入課程已行之多年，各有其特色與教學模式，而台灣針對藝術融入課程雖已大力推廣，但成效似乎無預期中的快速。因此，本研究以藝術融入課程為主要的核心概念，運用繪畫及音樂兩種不同藝術形式探究兩者之間的教學模式及課程的應用。期望藉由本研究對不同藝術型式教學的探討，能提高國內藝術融入課程的執行與運用，作為未來相關學術和教學的參考。

本研究主要的研究方法為個案研究法。藉由兩種不同藝術形式的藝術教師融入台灣雲林縣某國小的四年級國語學習領域，透過協同教師的溝通及設計課程的規劃並加以分析比對，進而探究不同的藝術形式是否對協同教師及學生造成學習影響及教學模式的比較。利用直接觀察法紀錄兩種藝術形式的實施過程及分析歸納學生的學習單，而對研究對象與參與人員採用深度訪談法記錄。

研究結果發現透過藝術融入課程的教學模式的確能提升學生的學習興趣，藝術教師、教學助理或協同教師若具有相關執行經驗即能促進良好的溝通，而故事型課文具備實施藝術融入課程的優勢及不同藝術形式能刺激學生不同的感官體驗，且兩者皆運用創新媒材上課使教學課程更加有趣。

關鍵詞：藝術融入課程、繪畫、音樂、國語學習領域

壹、前言

隨著創意產業的出現與教育思潮的演變，過去提倡考試升學的壓迫式教育已逐漸落沒，今日新興的藝術教育則備受重視，不僅國外眾多的藝術教育計畫及組織如雨後春筍般成立外，國內也對藝術融入課程採取正面的教育變革，而從教育部於 2003 年發布的九年一貫課程綱要中的「藝術與人文」領域可見一斑（教育部，2003）。然而，儘管各國藝術教育計畫發展的十分迅速且逐漸擴大時，國內藝術融入課程的推動卻仍未普遍受到重視及運用。

因此，本研究主要以兩種藝術形式－繪畫與音樂，作為教學工具，融入雲林縣某國小的四年級國語學習領域。以個案研究的方式，探討兩種不同藝術形式的個案教師其實施過程、困難及其因應之道，進而分析在不同的藝術形式底下所產生的教學模式、課程設計及教學輔助工具為何及其異同性。最後，進一步探討兩種藝術形式於協同教師及兩班學生的影響為何。綜合上述，本研究發展出三點研究問題，以下列點之：

- 一、執行藝術融入課程之兩位個案教師其實施過程、困難及因應之道為何？
- 二、兩種不同個案中其教學模式、課程設計及教學輔助工具為何，又有何異同性？
- 三、對於兩種個案中的協同教師與學生而言，不同的藝術形式是否有影響？其影響為何？

貳、文獻探討

本章節內容主要在探討藝術融入課程的定義、特性與國內外的現況發展，另一方面從相關文獻了解繪畫、音樂的定義及目前對教育之影響。最後則探討兩種個案中國語學習領域的教案與其九年一貫十大基本能力之關係。

一、藝術融入課程之特性與現況發展

藝術，已被證實能培育創造力、自我表達力，促進團隊參與度及刺激批判性思考的能力，並對不同學習形式提供有效的教學幫助（LaJevic, 2013）；美國教育部部長 Duncan 曾公開發表，藝術可顯著地提高學生的自我成就感並減少學科問題的發生，進而增加大學畢業率（Duncan, 2012）。而藝術融入課程則是透過藝術整合多方面的學科，將藝術視為教學工具融入學科課程中。簡單

來說，藝術融入課程是一種藝術的教學方式，透過不同的藝術形式讓學生參與一個創意的學習過程，此過程連接了一種藝術形式與另一學科領域，而學生同時吸收並理解雙重學習目標（Lynne & Sean, 2010）。例如：學生於數學課中學習長與短的不同，而老師可事先準備長短不一的物品，並利用這些請學生拼貼成一幅畫作；在此教學過程中，學生能同時學習到藝術與數學，藉由在數學學科中所學習到的長短，進而影響學生對拼貼畫作的排法。此外，藝術融入課程同時也需要老師對藝術的基本了解，並思考如何將藝術連接至各學科中。

眾多藝術教育計畫中，最具開創性的藝術教育計畫 Chicago Arts Partnerships in Education〔CAPE〕(2007)歸納出藝術融入課程的三大特點，分述如下：1.課程老師與藝術專家應為共同計劃者或共同教學者 2.注重教學並行的概念與跨學科的學習過程 3.於每項活動過程中實施多種評量方式。而在眾多藝術教育計畫中，藝術融入課程已被證明為有利於所有的教育（LaJevic, 2013）。期望透過藝術教學的方式，不僅讓學生了解基本的學習過程，更能同時轉換跨學科的學習模式。

國外的藝術融入課程已執行約二十餘年，各有其教學模式與特色，如：美國 Arts Impact〔AI〕主要核心目標為賦予授課老師基礎的藝術能力、成為標準基礎化藝術課程領導者的信心，並將藝術注入核心課程進而提高學生的參與度（AI, 2007）；美國 Chicago Arts Partnerships in Education〔CAPE〕透過老師及教學藝術家的相互合作規劃出跨學科及藝術的綜合課程（CAPE, 2007）；英國倫敦 A new direction for arts, culture and young london〔A.N.D〕支持將藝術、文化灌輸至兒童及青少年的教育中，提倡學校及其文化機構間的藝術文化價值（A.N.D, n.d.）；加拿大 Canadian Society for Education through Art, Sociétécana dienned'éducationparl'art〔CSEA-SCÉA〕則致力於藝術教育的發展及藝術高標準教學的推廣（CSEA-SCÉA, n.d.）；澳洲 Art Education Australia〔AEA〕鼓勵並推動視覺藝術教育活動，並協助制定藝術教育的國家政 策（AEA, n.d.）；新加坡 Centre for Arts Research in Education〔CARE〕負責產生、收集、傳播並推廣藝術融入教育，且希望能成為新加坡卓越的藝術教育研究中心（CARE, n.d.）；而全球藝術教育協會 National Art Education Association〔NAEA〕希望透過視覺藝術教育激發人的潛力，以學校為基礎並輔以社區藝術資源來豐富人民的經驗及社會的認可（NAEA, n.d.）。而這些計畫、組織皆顯示出各國對藝術融入課程的重視，雖然各計畫的培訓目標不盡相同，但最終仍希望將藝術融入課程普遍實施於各學校或社區中。

國內政府針對藝術教育雖已大力推廣，但成效似乎無預期中的快速。而其中最具影響力的計畫為「藝術教育政策白皮書」，於 2005 年教育部推動為期四年的藝術教育計畫（鄭淳文，2011），其基本理念為透過藝術教育培養具美感品質之現代國民、強化藝術與其他領域之互動及推動館校合作，進而從中發揚台灣的藝術（教育部，2005）。而另一項由「國家文化藝術基金會」所補助的「藝教於樂專案」已執行約十三年，於 2003 年 8 月至今已補助五十五項計畫，總計共有九十所的國中小學童受惠（國家文化藝術基金會【國藝會】，無日期）。而此「藝教於樂專案」執行階段可分為三大部分：「藝術與人文」、「透過藝術學習」及「激發創造力」，其主要目的都希望校內教師能與相關領域學者或校外的藝文團體結合，透過協同教學或跨領域的合作進行課程的設計，不僅讓學童感受、欣賞並勇於創作外，還能藉此激發學童的創造力，一同打造出多元的創意化思維。此外，目前台灣有越來越多以「藝術」為主題的國中小出現，如：台中市大元國小、台南縣文正國小、高雄市大東國小及南投縣北港國小，這些國小將其主要的教學方案訂定為「藝術」，並以「藝術園區」、「兒童美術館」、「偶戲藝術」為輔助的藝術資源，皆希望能共同營造出獨一無二的藝術小學。但儘管國內不斷實施藝術教育計畫或營造藝術小學，卻仍與國外有效的執行具有明顯的差異，如何促進有效的執行藝術教育，這是國內目前實屬刻不容緩之義務。

二、繪畫與音樂對教育之影響

繪畫與音樂為個案中所選取之藝術形式，以下將其定義並分述說明對教育之影響。繪畫，屬於八大藝術中的視覺藝術，將三度空間內所觀察到的物品轉換為二維空間內的平面上，也屬於平面藝術的一種（楊淑菁，2012）。針對二維平面來說，可以是紙張、油布、木材及玻璃；著色工具則可以透過畫筆、油漆、油或水等上色。而繪畫也可呈現出兒童主觀、單純天真的自我一面。視覺藝術中的繪畫形式也因教材取得容易及教學方便，故較常實施於課堂中。美國教育部長 Duncan 也曾發表：全美國小超過 80% 的課堂中，將視覺藝術作為教學使用之工具，且廣泛將其應用於許多用途，如：青少年拘留中心或是藝術教育計畫中（Duncan, 2012, 2013）。而目前國內的國中小繪畫教學多以蠟筆、水彩或畫筆為主要繪畫媒材（陳雨柔，2014），但大多也僅限於平面構圖，鮮少具有創新構思的出現。在八大藝術中，音樂屬於抽象的藝術語言（范雅筑，2010）。廣義來說，音樂為聲音的符號，屬於聽覺藝術，與聲音最大的不同為

人賦予的想像力與創造力；人們藉由音樂，互相交流感情、傳達情緒及享受美的意象。構成音樂的基本元素有：旋律、樂句、音強、音長、節奏及運音法（張錦鴻，1979）。美國教育部長 Duncan 曾於 2012 年公布音樂為目前美國國小使用率最高之藝術形式（Duncan, 2012）。而國內實施九年一貫的課程中，則將視覺藝術、音樂及表演藝術合併為藝術與人文學習領域，其中三大課程目標主軸為「探索與表現」、「審美與理解」、「實踐與應用」等多元學習模式（教育部，2008）。然而，從目前國中小藝術與人文課堂中卻不難觀察出，音樂課仍以西方古典音樂、直笛吹奏及大眾流行音樂為主流教學課程，與政府所提倡的多元學習理念相互衝突（洪家鏞，2011）。

兩個案中的繪畫及音樂為台灣目前國中小教育中最常使用及最常接觸的藝術形式，而美國教育部長也視其兩者為使用率最高的藝術形式。但目前藝術與人文的課程規劃中，多以平面繪畫及大眾流行音樂為主。因此，此兩種藝術形式實施到學科課程中，且與以往不同的教學內容融入後，實施方式、教學流程及其協同教師、學生的反應為何及之間的關係，為本研究欲想探討的問題之一。

三、國語學習領域課程目標與十大基本能力

本研究以國小四年級的國語學習領域為研究範圍。教育部於 2011 年修正並發布九年一貫課程綱要的國語學習領域中，主要以閱讀能力為教材核心，輔以口說、聆聽、作文、寫字等能力作為全面的統整教學，並提出十大基本能力、6 段能力指標（教育部，2011）。其中，十大基本能力中的第二項及第四項與本研究兩個案中的課程設計具有明顯相關，分別為「欣賞、表現與創新」、「表達、溝通與分享」，此兩項基本能力於各個案中的討論期間到決定教學模式皆十分強調其重要性外，更是兩班協同教師所希望訓練學生的能力指標。因此，本研究針對第二學習階段能力指標（國小 3-4 年級）與兩大基本能力進行整理，並將相關內容擷取如下表 1。

藝術融入課程之個案研究—以繪畫與音樂為例

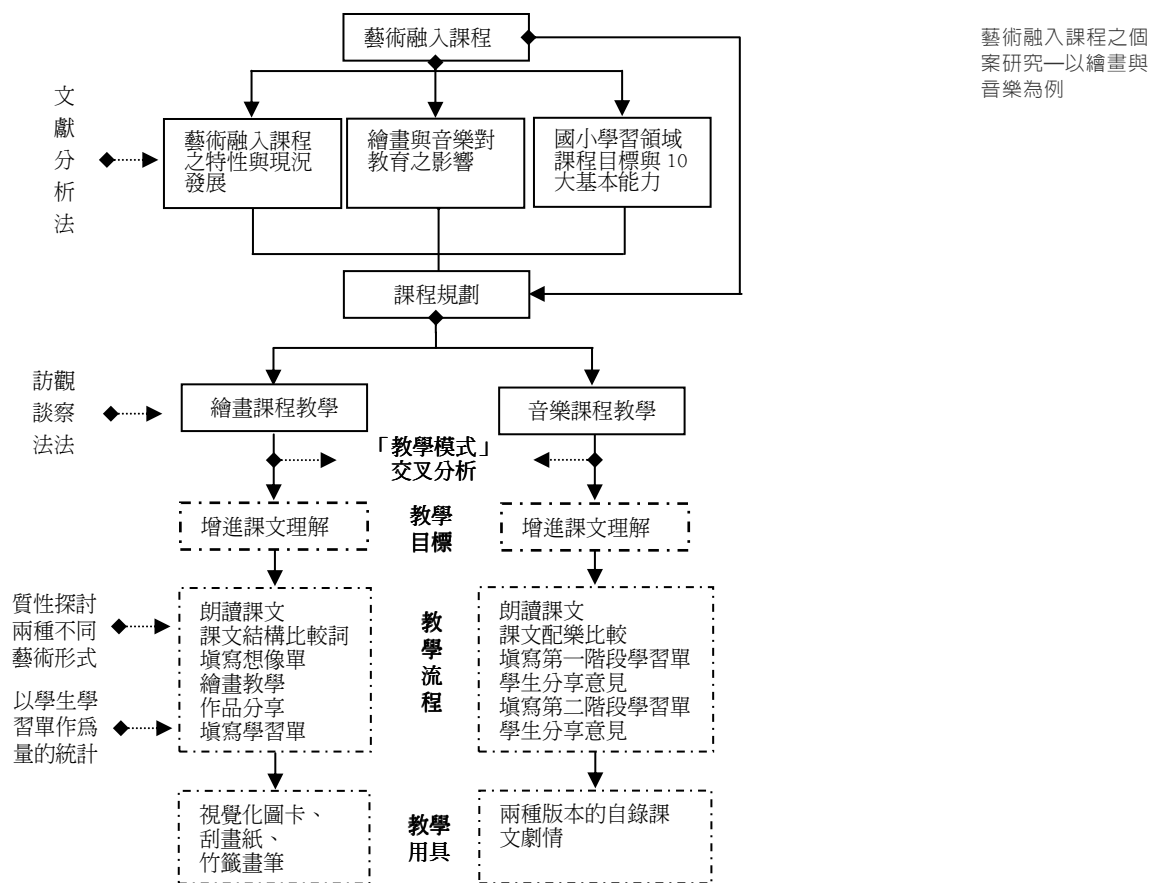
表 1 第 2 學習階段能力指標與 2 大基本能力之關係

基本能力	課程目標	目標主軸	能力指標
第 2 項 「欣賞、表現 與創新」	培養語文創作興趣 並提升欣賞評析文學作品之能力。	注音符號運用能力	1-2-2 能瞭解注音符號和語調的變化，並應用於朗讀文學作品。
		聆聽能力	2-2-1-2 能養成喜歡聆聽不同媒材的習慣。
		說話能力	3-2-1-2 在看圖或觀察事物後，能以完整語句簡要說明其內容。 3-2-2-2 能正確、流暢、有感情的朗讀文學作品。
		閱讀能力	5-2-3-1 能認識文章的各種表述方式（如：敘述、描寫、抒情、說明、議論等）。 5-2-4-1 能閱讀各種不同表述方式的文章。 5-2-4-2 能讀出文句的抑揚頓挫與情感。 5-2-11-1 能和別人分享閱讀的心得。 5-2-14-5 能說出文章的寫作技巧或特色。
第 4 項 「表達、溝通 與分享」	運用語言文字表情達意，分享經驗，溝通見解。	聆聽能力	2-2-2-4 能在聆聽過程中感受說話者的情緒。
		閱讀能力	5-2-7-1 能概略讀懂不同語言情境中句子的意思，並能依語言情境選用不同字詞和句子。
		寫作能力	6-2-1-2 能相互觀摩作品。 6-2-2-1 能練習寫作簡短的文章。 6-2-7-2 能學習敘述、描寫、說明、議論、抒情等表達技巧，練習寫作。 6-2-7-4 能配合閱讀教學，練習撰寫心得、摘要等。

資料來源：本研究整理

參、研究設計

本研究主要探討兩種藝術形式結合至國民小學四年級的國語學習領域。本研究採質性研究，以個案研究法為主，輔以深度訪談法、觀察法與學生學習單的量化統計等進行資料分析。研究流程步驟如圖 1 所示：

一、研究場域、研究對象及研究參與者

兩種不同個案之研究場域皆為雲林縣某國小，鄰近斗六市南方的鬧區與學區，教師非常注重「創新教學」，且校內學生競爭力十足。該國小總班級數為四十三班，全校學生人數為八百七十一名。主要研究對象為繪畫教師與音樂教師，繪畫教師具有十年以上的藝術背景，專業為複合媒材；另一研究對象的音樂教師具有五年以上的音樂背景，專業為鋼琴，且皆無實施藝術融入課程之相關經驗。而兩種不同個案中，相同之處為研究對象其學歷背景一致、研究場域、參與學生年級與國語課文類型皆為相同，其執行時間也只實施一次。

研究參與者包含繪畫教師教學助理、音樂教師教學助理外，還有兩班協同教師及學生。兩位教學助理皆無藝術背景，但其學歷背景與各個案中的研究對

象相同。兩位協同教師皆為兩班級之導師，對於班上學生個性及背景皆十分熟悉，繪畫協同教師具有十年以上的教學經歷，無藝術融入課程之相關經驗；音樂協同教師具有七年以上的教學資歷，且曾擔任過一次藝術融入課程的協同教師，因此，在此次實施過程中較有想法與經驗。最後，繪畫教師的班級學生人數為二十一位，經常作為教學示範班；音樂教師搭配班級學生人數為二十五位，學生較活潑且不受控制，而兩班學生皆是第一次接受藝術融入課程之教學。

二、研究工具與資料蒐集分析

本研究選擇個案研究法，輔以訪談法與觀察法。執行藝術融入課程時，採取直接觀察法紀錄兩種不同藝術型式的實施過程與學生上課情形，且於課程結束後對研究對象及參與人員採取深入訪談法的半結構式訪談，而兩班的學生則是採用課堂學習單進行資料歸納與分析，並整理出本研究的身分與資料編碼表（表 2）。

表 2 身分與資料編碼表

身分編碼	身分	最高學歷	專業背景	專業資歷
PT	繪畫教師	雲林科技大學設計學博士班	複合媒材	10 年以上
PTA	繪畫教師助理	雲林科技大學設計學博士班	工程管理	10 年以上
MS	音樂教師	雲林科技大學創意生活設計碩士班	鋼琴	5 年以上
MSA	音樂教師助理	雲林科技大學創意生活設計碩士班	資訊管理	4 年以上
身分編碼	身分	擔任職務	教學經歷	藝術相關經驗
T1	繪畫協同教師	導師、國語科、行政	10 年以上	無
T2	音樂協同教師	導師、國語科、數學科、行政	7 年以上	1
身分編碼	身分	最高學歷	專業背景	專業資歷
RS	研究者	雲林科技大學創意生活設計碩士班	平面設計	2 年以上
身分編碼	授課班級人數	學生特性		藝術課程經驗
PTS1~PTS21	繪畫班，21 人	經常作為教學示範班，對藝術教學模式有興趣；無分組制。		無
MSS1~MSS25	音樂班，25 人	較吵鬧、活潑、情緒起伏明顯、但對老師言聽計從；分組制。		無
編碼	資料形式			
Os	觀察（Observation）			
Iv	半結構式訪談（Semi-structural Interviews）			
LS	課後學習單（Learning sheet）			

資料來源：本研究整理

三、訪談大綱

本研究採用半結構式訪談來訪問首次執行藝術融入課程的繪畫、音樂教師、其教學助理與協同教師，並採個別訪談制進行，繪畫、音樂教師及其教學助理四位訪談時間為 2014 年 12 月 19 日，而兩位協同教師訪談時間為 2014 年 12 月 26 日，訪談地點皆為雲林科技大學的會議室。訪談大綱包含三大部分，分別為：「執行藝術融入課程的前期準備」、「實際執行藝術融入課程的情形」及「藝術融入課程的後續考慮事項」，且根據訪談的對象不同，訪談的題目也不同。下表為 3 訪談大綱及訪談對象。

藝術融入課程之個案研究—以繪畫與音樂為例

表 3 繪畫、音樂教師及其教學助理與協同教師之訪談大綱

訪談大綱	訪談問題	訪談對象		
		個案教師	教學助理	協同教師
藝術融入課程的前期準備（三方溝通情形及前置作業等）	1.執行藝術融入課程前，三方的溝通情形如何？	✓	✓	✓
	2.三方討論時若意見相抵觸，您的做法為何？	✓	✓	✓
	3.教學流程及時間安排是由誰主導？如何主導？	✓	✓	✓
	4.教學用具如何挑選？為什麼要挑這些？	✓	✓	
實際執行藝術融入課程的情形	5.實際上課是否與您理想的上課方式有差異？	✓	✓	✓
	6.您覺得學生的反應如何？	✓	✓	✓
	7.教學流程與時間的安排是否有問題？	✓	✓	✓
	8.教學用具的使用上有何困難？	✓	✓	
藝術融入課程的後續考慮事項	9.您認為執行藝術融入課程後，學生整體學習成效會影響嗎？			✓
	10.您認為藝術融入課程是否需要進行？原因為何？	✓	✓	✓
	11.執行藝術融入課程是否會遇到困難，那您的因應之道呢？	✓	✓	✓
	12.此次執行完藝術融入課程後，是否會考慮下次的執行？	✓	✓	✓

*「✓」代表本研究針對訪談對象的不同而訪談不同題目

資料來源：本研究整理

肆、研究結果分析

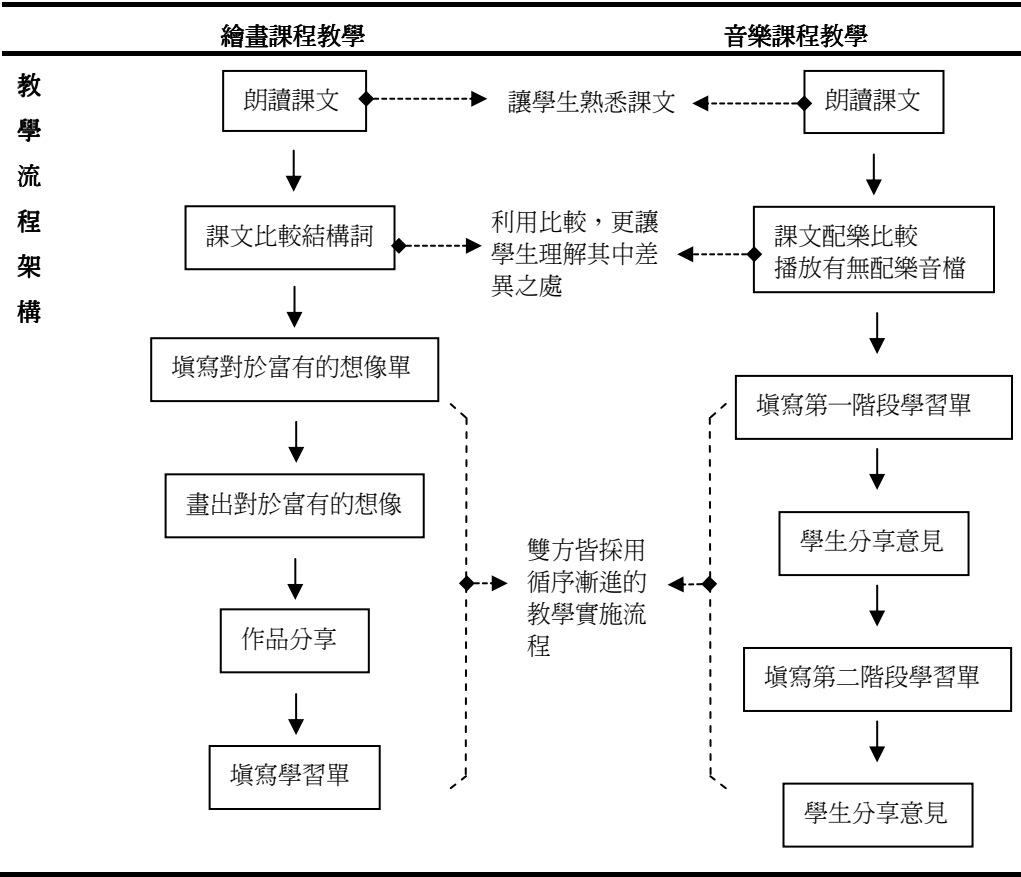
本研究以兩種不同藝術形式融入國小四年級國語學習領域的個案進行資料的分析與歸納，研究結果分析如下。

一、執行藝術融入課程之兩位個案教師其實施過程、困難及因應之道

(一) 漸進式的實施過程能引導學生進入藝術融入課程

PT 的教學實施流程主要以不同的視覺化圖卡具體比較出課文內容，接著請學生寫下並想像有錢人的生活，再將想法描繪於特殊畫紙上，最後請學生上台發表；MS 的教學實施流程則是透過有配樂及無配樂的錄音音檔相互比較，並藉由音樂聯想顏色及情緒之間的關係，最後再利用古典樂與課文內容進行連結（RS-Os）。下表 4 則將兩個案中的實施過程架構互相比較，可明顯發現兩個案中的相同性皆是以循序誘導的教學方式引領學生進入國語課程與藝術的部分。

表 4 繪畫、音樂教師的教學流程架構

資料來源：本研究整理

（二）協同教師若具備藝術相關經驗較能促進良好的溝通

針對兩個案中的前期討論、決定教學模式、實施過程到課後檢討的溝通情形而言，MS, MSA 及 T2 之間的合作較為順利，而 PT, PTA 及 T1 於前期討論即出現溝通上的問題（RS-Os），原因可能為 T1 教師無相關經驗且較干預教學模式的設計，因此開會次數較為頻繁，且花較多時間於整合跨領域的學習內容。而相對於 PT，MS 三人間的溝通十分良好，T2 採取放任制，讓 MS 及 MSA 先自行發想課程內容後才一起討論，其原因可能與 T2 曾參與過一次藝術融入課程的經驗有關（T2-Iv），而此經驗也給予 MS 及 MSA 最大的支持與建議。

我一直很怕干預到你們的狀況，想說就放手去做，但我也不知道這樣做好不好。我怕我給你們太多意見，最後就變成用我的意見去執行（T2-Iv）。

我真的覺得第一次實施這種課程一定要有個懂的人來帶領我們，不然其實我們一開始都不知道要怎麼做，幸好有老師幫我們，給我們方向並從中指導，真的很謝謝（MSA-Iv）。

（三）兩個案的課程內容多且具難度，應以學生立場設計課程內容

執行藝術融入課程為 PT、MS 及其教學助理第一次的正式上台經驗，課程內容皆設計得十分有趣並頗具教學性，也於實施前都各自訂好教學的時間控制。然而，到真正的教學現場時，學生的吵鬧、教師的緊張感與不熟悉，甚至於課程內容的艱深度皆影響教學的進度，導致兩個個案皆延遲下課約五至十分鐘，且兩班學生的學習單也無全部收齊，而是請各協同教師於下堂課收齊後再交給 PT 及 MS。個案中，PT 設計之課程內容太多且繁雜，MS 則是挑選的四首古典樂相對於國小四年級也頗具難度（RS-Os：MS-Iv）。

課程安排沒有注意好，因為我們會以大人的角度去想課程，然後再去安排時間，可能我們真的排得太多、也很緊湊，也有可能學生太開心看到我們或是覺得…ㄗ…很不一樣的上課方式吧！所以他們就很失控，時間上沒有控制得很好（PT-Iv）。

當時選古典樂是為了方便，想說那幾首歌平常也很常聽到，卻沒有注意到學生可能不是很熟悉，而且好像對他們有難度（MS-Iv）。

（四）小組獎勵制度能促進團隊合作、增加學習興趣，但須注重公平性

MS 與 PT 兩個案中皆以獎勵制度為誘因，本研究可明顯察覺出學生對於獎品的興奮與期待。而 PT 與 MS 最大的不同為 PT 無分組，採取抽籤式的個人答題；而 MS 則將其班上分為五組搶答，並依舉手速度快慢給分。雖然剛開始 MS 班上的學生很熱烈地討論，但當結果出現後，班上立刻顯現出低迷的氣氛，並且不給予得獎者掌聲及鼓勵，頓時讓 MS 及 MSA 不知所措，最後則在 T2 教師的帶領下，氣氛才慢慢好轉（RS-Os）。而兩個案中獎勵制度最大的差距可能為抽籤較具有公平性有關。

小朋友對分組其實比較喜歡，但是牽扯到有獎品就不一樣了，他們比較沒有運動家的精神，下次的話就可以誰回答得比較好再給分，比較公平（T2-Os）。

（五）兩個案教師皆提供許多自我表現機會，讓寡言的學生訓練發表

請學生上台分享與發表為兩個案的相同之處，繪畫及音樂教師皆希望利用九年一貫十大基本能力指標的第四項「表達、溝通與分享」作為基礎準則，並透過踴躍的舉手發言或上台介紹作品得到自我表現的機會。但兩班皆有小部分學生較為寡言、安靜，雖然舉手回答的學生十分踴躍，但皆為幾位學生固定在搶答，其中以 PT 的學生較為多數（RS-Os），推斷原因應是與長期的教學壓力及教學進度下所產生的負面影響有關。而繪畫及音樂教師的因應之道則請偕同老師協助學生誘導作答，並適時放手讓學生與繪畫、音樂教師互動，因此學生會較勇於表達。

我覺得可能是因為班上壓力大，所以很安靜，而且常常被觀摩，所以他們對這樣的教學形式很習慣，也有可能是在市區，競爭力很多的關係（PTA-IV）。

二、兩種不同個案中其教學模式、課程設計及教學輔助工具為何，有何異同性？

（一）不同藝術的教學模式皆以「比較」進行教學設計

PT 主要的教學模式為透過簡易視覺化的圖卡引導學生了解課文所論述的相關內容，並利用「有錢人與窮人」的結構比較詞詮釋課文所描繪的概念關係，最後再讓學生透過繪畫的方式了解課文所表達的意義。而 MS 主要教學模式則

是從課文內容配樂的比較引導學生進入課文的劇情中，並透過兩階段式的學習單循序漸進的誘導學生，最後再讓學生從音樂了解課文的內涵。依據兩者教學模式的分析可發現，雖為兩種不同藝術形式，但其教學模式皆以「比較」的方式進行教學設計，不僅不侷限於課文中的比較結構外，藝術形式也可以拿來比較，並再輔以能加強「比較」的教學工具，如視覺化圖卡及配樂音檔，更能讓學生清楚課文真正的涵義。詳細教學照片請參見附錄 1。

比較好懂、比較簡單。圖片也比文字很好理解（PTS9-LS）。

因為第一次聽到沒有音樂時，我覺得是黯淡無光的，在黑暗灰暗的世界裡，第二次聽到有音樂時，就感覺生活在總是有光在保護著我們，還覺得很刺激、很好玩、很有趣，很像生活在火山裡，因為我聽到有火焰的聲音，所以很像生活在火山裡（MSS10-LS）。

（二）不同的藝術形式，相同的課程類型與教學目標

PT 的課程選定為南一版第十一課「有錢人可能很窮」，屬於比較性的故事型課文，教學目標希望透過圖像化的輔助工具能讓學生更清楚課文所提及的內容；MS 則為南一版第十二課「孫悟空三借芭蕉扇」，是一則經典劇本性的故事型課文，教學目標希望透過音樂聯想情緒及顏色，進而提升對課文的理解度。而兩種個案的課文類型皆屬於故事性，具有顯著的人性對比及強烈的起承轉合變化，且重視學生的理解及閱讀能力。雖然使用的藝術形式及課文內容皆不同，教學課程也不同，但兩種個案最後都以理解課文核心為首要教學目標。

其實會選擇這一課也是因為他很好安排，也因為我是繪畫背景的，這樣的課文是很好用繪畫著手，而且時間那麼少，也只能用這種比較快的方式讓他們使用，也剛好可以用比較的方式讓學生更明白他們之間的差異（PT-IV）。

當時知道要用音樂的時候，我們就馬上選出了這一課，很有趣的表現方式，而且後半段的課文也大部分以閱讀為重，希望能讓他們學到語調的不同（T2-IV）。

（三）兩種不同藝術形式皆使用新奇的教學輔助工具

於教學現場，輔助工具的使用往往幫教師省了許多時間與空間，而一般的輔助工具大多為磁鐵式圖片、大型教學工具等，學生早已司空見慣。但 PT 與

MS 使用的教學工具較為特別，PT 使用自製的視覺化圖卡、竹籤畫筆及刮畫紙，而畫筆兩頭則是不同粗細的筆劃寬度，可適時讓學生轉換使用，並利用刮畫紙此種特殊紙質適當刺激學生色彩的敏銳度。另外，MS 及 MSA 爲了不失劇本型課文的精采度，因此還自錄了不含配樂版及含配樂版的課文劇情（附錄 2）。透過本研究的觀察紀錄不難發現，使用特殊教學工具能有效幫助學生集中其專注力，進而助於學生記憶點的加深。

當時學生整個瘋狂，可能是沒有拿過那麼奇怪的畫筆，因為他們大概都是拿水彩或是蠟筆在畫畫。而且畫畫可以是一種不同的體驗，其實還有一部分是我要訓練他們「握」的能力，因為我教書教了一陣子後，有發現普遍的學生都不太會握筆，所以我還特別花時間教他們怎麼握（PT-IV）！

在開始用電腦準備要撥的時候，學生就一直東張西望，想要知道我在幹嘛，然後就開始撥沒有配樂的錄音的時候，學生聽得很好笑，還不斷發出笑聲，更扯的是他們還知道我是配哪一個角色的音，一直不斷猜來猜去（MS-IV）。

（四）兩種藝術形式各訓練學生不同的基本能力，但卻皆希望提升獨立思考及解決問題的能力

九年一貫選取的十大基本能力中，其中的第二、四項與本研究兩種個案中的教材內容具有明顯相關，分別爲「欣賞、表現與創新」、「表達、溝通與分享」。但與個案對象訪談後發現，九年一貫十大能力其中的第十項「獨立思考與解決問題」爲兩個案對象更爲重視之部分。雖然於前期討論時繪畫及音樂教師較希望學生能訓練如何利用藝術創新或勇於分享，但 PT 及 MS 卻希望學生能透過「藝術」培養出獨立思考及解決問題的能力，而從文獻中也可證實藝術的確能刺激批判性的思考，進而培養解決問題的能力（LaJevic，2013；Duncan,2012）。

我希望透過我問他們問題的時候，去訓練他們思考的能力，然後再勇於向我表達或是再問我，這樣不僅能解決問題，還能訓練他們的溝通能力（PT-IV）。

雖然一開始是很想讓他們一直勇於向我們問問題，但我覺得音樂教師他有一個處理方式也很好，就是再反問學生回去，再拋問題給學生，

讓學生自己回答自己的問題，這樣也是很好的方式，但當然還是要看問題的難度啦（MSA-IV）！

藝術融入課程之個案研究—以繪畫與音樂為例

三、對於兩種個案中的協同教師與學生而言，不同的藝術形式有何影響

（一）藝術融入課程引起學生興趣，但時間短暫不易判斷學習成效

根據 PT 及 MS 學生所填寫的學習單中，各占了十六及二十二位填答了非常喜歡此次的教學內容，回答多為：「這樣子的上課方式很有趣！」（MSS4, MSS17, MSS21, PTS2, PTS7, PTS22）、「分組可以討論很好玩」（MSS2, MSS5, MSS25）、「以後國語課都這樣上最好了」（MSS9, PTS11）！從學習單的回答可得出學生都非常喜歡繪畫及音樂教師的教學設計。此外，PT 及 MS 班上各有五位、三位表示不喜歡此次的教學設計，回答為：「不喜歡，因為有積分的比賽，同學都會叫我回答問題」（MSS13-LS）、「用圖片的方式我看不懂」（PTS11-LS）。另外，值得一提的是，PT 的學習單中僅有三人提及繪畫執行藝術融入課程的相關訊息，而 MS 的學習單中，也僅有六人提及上課執行的藝術形式。總結來說，學生對於藝術融入課程產生了正面的學習興趣，但對所執行的「藝術形式」卻鮮少提及。也由於只執行一次的因素，學習成效較不易判斷。

因為我覺得平常自己老師上的課跟大姐姐的都很不一樣，在分組討論的時候，只要同心合力就可以把問題回答得很清楚，謝謝大姐姐為我們排出很好玩的課程（MSS4-LS, MSS6-LS, MSS11-LS, MSS16-LS, MSS17-LS, MSS19-LS, MSS21-LS）。

這種學習方式有趣又好玩，還可以分組討論，還可以教我們新知識，還讓我知道音樂跟對話要怎麼配對。（MSS5-LS, MSS7-LS, MSS12-LS, MSS20-LS, MSS23-LS）

因為有加點表，讓我感受同心合力的感覺，讓我們聽音樂作答，聯想到情緒、顏色，不錯的點子，這樣的上課方式我很喜歡。（MSS18-LS）

用圖像代替文字的方式比較好記，也比較好懂（PTS16-LS, PTS20-LS, PTS22-LS）。

因為有時候可能看文字會不懂他的意思，但是用圖片就會比較了解（PTS1-LS, PTS10-LS）。

可以玩到許多方法，例如：用顏色、繪畫想像力…（PTS18-LS, PTS20-LS, PTS23-LS）。

（二）藝術教學的遊戲性容易模糊藝術融入課程的基本概念

依據學生的學習單內容，PT 班上有九位學生的學習單回答：「這堂課的遊戲好好玩」！（PTS1-LS, PTS3-LS, PTS11-LS, PTS12-LS, PTS17-LS, PTS18-LS, PTS20-LS, PTS21-LS, PTS22-LS），而 MS 班上則有三位回答：「姐姐對我們很好，還可以玩遊戲，還可以比賽活動」（MSS1-LS, MSS12-LS, MSS25-LS）。由此可知，學生對於國語學習領域學習到的課程目標似乎拋諸腦後，PT 利用刮畫紙與竹籤畫筆所帶入的繪畫教學及 MS 透過自錄的課文劇情帶入的音樂教學似乎模糊了藝術融入課程的核心重點，導致學生以玩樂的心態看待這堂國文課程。然而，PT 及 MS 各其中一名學生的學習單卻顯示出：在接受藝術融入課程的過程當中，雖然與以往的傳統授課方式不同，但在學習的過程卻是非常的輕鬆、也非常容易接受與以往不同的上課方式。

如果把繪畫跟遊戲加入國語課，會很有趣很好玩，就不會無聊了（PTS1-LS, PTS3-LS, PTS11-LS, PTS12-LS, PTS17-LS, PTS18-LS, PTS20-LS, PTS21-LS, PTS22-LS）。

因為可以讓我們很快樂的上課（PTS14-LS）。

這樣的上課方式我喜歡，因為可以藉由玩遊戲來了解課文的意義，還可以和同學一起討論，增進感情，我喜歡這堂課的上課方式，它讓我吸收新知識，更增進我和同學的情感（MSS1-LS, MSS12-LS, MSS25-LS）。

我覺得很特別、有趣味性，課文豐富的題材開啟我們的想像力，老師的角色變成大姐姐，感覺不同、多了新鮮感，平時老師上課我都聚精會神、仔細聆聽，深怕漏掉任何資訊，換了大姐姐，感覺比較輕鬆，像是在聽故事（MSS15-LS）。

伍、結論與建議

一、結論

根據研究結果分析顯示，實施藝術融入課程的漸進式安排能引導學生，且協同教師若具有相關執行經驗較能促進良好的溝通。而於實施的過程中也發現，應以學生立場設計課程，並訓練學生發表能力及注意其獎勵公平性。此外，雖然為兩種不同個案的藝術形式，但卻具有相同的教學目標、比較式教學設計及相同的國語課程類型，亦使用新奇的教學輔助工具，雖然訓練的基本能力不同，但皆希望提升學生獨立思考及解決問題的能力。不過，實施藝術融入課程雖具有正面影響，但因時間短暫則不易判斷其學習成效，且藝術教學的遊戲性容易模糊藝術融入課程的基本概念。綜觀本研究的結論，可分為以下五點：

1. 專業背景藝術教師、教學助理及協同教師三方之經驗搭配有效促進良好溝通

依據上述研究的結果發現，實施藝術融入課程的團隊，包含專業藝術背景的藝術家、教學助理與協同教師，其中一方若具有相關執行經驗或是曾參與類似的經驗，即能促進良好的溝通過程，也能較快進入課程狀況，進而促進三人間的默契培養。

2. 故事型課文具備實施藝術融入課程之優勢

兩種不同的藝術形式搭配的課文類型皆屬於故事型課文，因具有故事的比較性及起承轉合的劇情變化，因此較能吸引學生的學習興趣，且教學流程能更豐富多變。而相對於敘述型及白話文等死板課程而言，具有故事性的課文較易實施藝術融入課程。此外，兩個案皆以「比較」的方式進行課程設計，學生透過此教學方式較能產生其對比性，進而增進對課文的理解度。因此，實施的藝術形式並非重點，重點在於國文的課文屬性為是否融入藝術形式的優先考量。

3. 使用創新媒材或自編教材上課能增加教學課程的豐富多變性

從兩種不同藝術形式的教學工具來分析，創新媒材及自編教材的使用讓學生提高了學習興趣，藉由從未接觸過的輔助工具增加學生新奇的體驗，並從中提高學生對課程的專注力。

4. 不同藝術形式可刺激學生不同的感官體驗

透過五種感官的感覺語言誘發腦海裡的初步印象，並在接受刺激的同時相互連結記憶，即能產生知覺上的經驗，這就是五感體驗（李貴連、陳俊宏、嚴真，2008）。從兩個案中可明顯看出繪畫教師利用自製圖卡及刮畫紙、竹籤畫筆引發學生的視覺與觸覺，並察覺其教書多年所感受到學生不標準的「握筆姿勢」，因此還特別訓練學生「握」的能力；而音樂教師則是透過自錄的課文劇情引發學生的聽覺，並利用分組制作答訓練學生表達、獨立思考的能力。不同的藝術形式造成所受刺激的感官不同，所訓練的能力也相對的不同，但相同之處皆爲了加深其體驗印象。

5. 學習單可佐證提高學習興趣，但非整體學習成效提升

從兩班學生回收的學習單及協同教師的訪談中可發現，改變以往的教學模式並實施不同的藝術形式至學科課程中，對於學生的學習興趣是具有正面的影響。然而，因爲學生年紀過小無判斷能力外，老師的備課時間、執行次數及時間都太短，無法真正測得學生的整體學習成效，但也透過學習單得知藝術融入課程頗具可行性與未來發展性。雖然在本研究中只採用基本的學習單問答作爲統計的數據，但此學習單可經改善後，能在未來的教案裡循環使用。

二、建議與未來發展

本研究採質性研究方法，對兩種不同藝術形式進行短期且廣度的調查，從中體悟到藝術融入課程的教學方式的確能有效提高學生的學習興趣，以及不同的藝術形式能刺激學生不同的五感體驗，並從個案中得出不同藝術形式皆可搭配相同的故事型課文類型。其中，使用創新媒材或自編教材上課能使教學課程更加有趣。然而，在教學現場，礙於時間與人力成本，無法有效檢視兩種個案之間的深入關係。雖然本研究同時對兩個案進行探討，未運用行動研究的循環改進精神及未評估教學成效，但本研究重點主要針對不同藝術形式的執行影響及其教學模式的探究，而此不足部分預計在未來的研究裡補足並運用。此外，關於教學成效的部分可參考 Sandell 於 2006 年提出的 FTC 模式，FTC（Form, Theme, Contexts）是一種用來分析藝術作品及藝術教學的模式，可幫助觀察者深入了解藝術作品或可探討調查現象的深層意義。其公式應用爲 $Art = Form + Theme + Contents$ ，FTC 使用者必須不斷從形式、主題及脈絡三方面作探討（Sandell, 2006）。最後，綜合上述並參照本研究之結論，提出以下五點建議：

1.以藝術或培養感官為出發點設計學科課程

於兩種個案的溝通及實施過程中發現，實施藝術融入課程前皆是以國文課程為出發點，即是先選定某一國文課程後，再尋找能實施的藝術形式，但若是從藝術為出發點，或將培養學生的感官為首要目標，接著再去尋找能實施的課程類別或內容，這樣的實施結果相較於個案中的實施結果也許會有所不同。

2.開發具多種感官或多種藝術形式之藝術融入課程

藝術融入課程的個案中多只使用一種藝術形式，尚未與其他藝術形式相互結合其他的課程內容，希望透過本研究的建議能開發出具多種藝術形式或具備多種感官之藝術融入課程的設計，而並非只實施一種藝術形式。

3.開發出能評斷學生的學習成效評量

本研究主要以質性的方式探討實施藝術融入課程的教學過程，而所參與的對象皆是國小四年級的學生，但因學生年紀過小及執行時間太短等因素，無法測得學生的學習成效。因此，希望能排除種種因素，開發出能評斷學生內心的真正想法，或是能比較學生前測及後測的學習單，才能測得真正的學習成效評量。

4.設計一套藝術融入課程的教學模板

目前執行過的藝術融入課程的教學設計，執行教師多以個人或團體的方式設計並實施課程，而課程當中所使用的教學用具及教學流程幾乎只使用過一次，但若讓這些執行過的教學流程整合成一套教學模板，讓想執行的教師能有一個參考或教學用具的再利用，如此一來這一套藝術融入課程的教學模板即能在未來重複地被運用。

5.教學者需不斷引導學生進入藝術融入課程的核心概念

綜觀本研究的結果來看，藝術融入課程雖常以「遊戲性」作為輔導的手法，但身為教學者必須具備獨到的觀點，並對跨學科的核心重點融會貫通，才能透過活動甚至是遊戲的過程將其觀點引導給參與的學生，且教學者需時常提醒與引導學生進入藝術融入課程的核心，並在引導的過程不斷強調藝術形式，更希望教學者能始終秉持藝術融入課程的基本概念，勿將其藝術遊戲性與藝術融入課程之本質混淆。

藉由兩種不同藝術形式的研究案例比較後發現：第一次接觸藝術融入課程的繪畫及音樂教師感觸非常深刻，透過此課程不僅能刺激本身的教學熱誠，甚至認為藝術不再是一種表演方式，也可以是一種教學的工具，更可以讓藝術的意義變的不一樣。從本研究的觀察紀錄中也發現：首次執行的協同教師及有執行經驗的協同教師兩者的接受及溝通方式也不盡相同，有執行經驗的協同教師接受度大大的提升，並勇於放手讓藝術教師去執行。而對學生而言，藝術融入課程讓學習過程變得更簡單、更有趣也更容易接受，還能同時間學習到跨學科的整合能力。目前台灣的教育規模正緩慢的下降，其中包含生育率造成的少子化趨勢、學生的班級人數降低、學校的班級規模減少、甚至是偏鄉的教育差距逐漸擴大等，這些因素造成了台灣目前教育的新趨勢，而此趨勢若搭配到新的教學方式－藝術融入課程，將會更有可能性及未來發展性。最終，我們希望藝術融入課程能持續被推廣，即使只是一位教師、兩位教師的影響，期望藉由本研究對不同藝術型式教學的探討，能提高國內藝術融入課程的推廣與執行，作為未來相關學術和教學之參考。

致謝：感謝參與本研究的所有人員。研究經費由科技部計畫支持，計畫編號 (NSC 103-2410-H-224 -026 -)

藝術融入課程之個案研究—以繪畫與音樂為例

陸、附錄

附錄 1 執行藝術融入課程的上課情形

繪
畫
教
師

比較結構詞及圖像化圖卡

教師教導學生使用刮畫紙及竹籤畫筆

學生勇於分享作品

音
樂
教
師

全班學生採 5 組分組制

音樂教師上課情形

學生站起來與大家分享答案

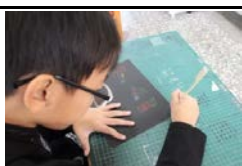
資料來源：本研究整理

附錄 2 執行藝術融入課程的教學用具

繪
畫
教
師

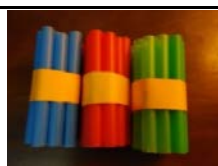
竹籤畫筆

刮畫紙

視覺化圖卡

想像單套子

音
樂
教
師

音樂教師及其教學助理自錄的課文劇情

不含配樂之課文連結處

<https://drive.google.com/file/d/0B5zSUEIYy5abZTFDNGp5QkxINjg/view?usp=sharing>

含配樂之課文連結處

<https://drive.google.com/file/d/0B5zSUEIYy5abWS1BSjBtV19JclE/view?usp=sharing>

資料來源：本研究整理

參考文獻

- 丁碗荏、劉淑英（2013）。一位幼教教師進行創造性舞蹈教學之個案研究。 **台灣舞蹈研究期刊**，8，1-48。
- 王榮祥（2013）。〈南部〉藝術園區加分 大東國小人氣夯【自由時報】。取自 <http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/645301>
- 台中市大元國小（無日期）。傳聞中的藝術小學。取自 http://163.17.162.1/web_artedu/index.html
- 台南市文正國小（無日期）。學校特色。取自 <https://sites.google.com/site/wjpsin/xue-xiao-te-se>
- 李貴連、陳俊宏、嚴貞（2008）。「五感」設計模式之建構初探-以食品類包裝設計為例。 **科技學刊人文社會類**，17（2），159-168。
- 洪家鏞（2011）。多元文化的眾聲喧嘩：論台灣國中音樂教育所建構之音樂認同觀。國立臺南藝術大學民族音樂學研究所碩士論文，未出版，台南市。
- 范雅筑（2010）。音樂融入國中英語口說教學之行動研究。台北藝術大學藝術與人文教育研究所碩士論文，未出版，台北市。
- 財團法人國家文化藝術基金會（無日期）。藝教於樂專案。取自 http://www.ncafroc.org.tw/plan-list-content.asp?Act_id=62
- 高熏芳、邱瑋芸（2008）。課程研究。台北市：高等教育。
- 教育部（2003）。國民中小學九年一貫課程綱要重大議題。台北市：教育部。
- 教育部（2005）。教育部中小學藝術教育政策白皮書。台北市：教育部。
- 教育部（2008）。國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域。台北市：教育部。
- 教育部（2011）。國民中小學九年一貫課程綱要國語文學習領域。台北市：教育部。
- 陳雨柔（2014）。多元智慧理論運用於國民小學二年級繪畫教學之行動研究。淡江大學課程與教學系碩士論文，未出版，新北市。
- 陳玲萱（2004）。多元文化融入鄉土藝術統整課程之實踐。 **國教輔導雙月刊**，43（6），57-63。
- 國家文化藝術基金會（2011）。計畫說明。取自 <http://arteducation.ncafroc.org.tw/?cat=8>
- 張錦鴻（1979）。新版基礎樂理。台北市：全音樂譜。

- 張靜儀 (2005)。國小自然科教學個案研究—以 ARCS 動機模式解析。**科學教育學刊**，13 (2)，191-216。
- 楊淑菁 (2012)。**裝置繪畫。繪畫裝置**。國立台北教育大學藝術與造型設計學系碩士論文，未出版，台北市。
- 熊治剛 (2004)。**國小自然與生活科技領域教師教學信念個案研究**。2004 國際科技教育課程改革與發展研討會論文集 (頁 460-471)。高雄市：國立高雄師範大學。
- 管倖生 (主編) (2010)。**設計研究方法**。新北市：全華圖書。
- 鄭月秀 (2012)。**運用芝加哥模式之網路藝術教學：以國小四年級社會學習領域為例**。**教育研究集刊**，58 (4)，1-50。
- 鄭淳文 (2011)。**影響教師對藝術融入課程認同之因素探討**。元智大學資訊傳播研究所碩士論文，未出版，桃園縣。
- 劉婉君 (2009)。**〈南部〉總爺國小裁併週年 復校呼聲再起**【自由時報】。取自 <http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/303362>
- A new direction for arts, culture and young London (n.d.). *About \ contact*. Retrieved from <http://www.anewdirection.org.uk/about-us>
- Art Education Australia (n.d.). *About art education Australia*. Retrieved from <http://www.arteducation.org.au/index.php/about-aea>
- ArtsEdge (2010). *What is Arts Integration ?* Retrieved from http://www.kennedy-center.org/education/partners/defining_arts_integration.pdf
- Arts Impact(n.d.). *about arts impact*. Retrieved from <http://www.arts-impact.org/about/index.php>
- Canadian Society for Education through Art (n.d.). *About CSEA-SCÉA*. Retrieved from <http://www.csea-scea.ca/index.php/about>.
- Centre for Arts Research in Education (n.d.). *About UNESCO-NIE Centre for Arts Research in Education*. Retrieved from <http://www.unesco-care.nie.edu.sg/about-unesco-nie-care>
- Chicago Arts Partnership in Education (2007). *A Final Report*. Retrieved from <http://www.capeweb.org/wp-content/uploads/2011/05/delta.pdf>
- Chicago Arts Partnership in Education (n.d.). *Arts Integration*. Retrieved from <http://www.capeweb.org/our-program-methodology>
- Education Resources Information Center(1980). *Painting(Visual Arts)*.

藝術融入課程之個案研究—以繪畫與音樂為例

- Retrieved from [http://eric.ed.gov/?ti=Painting+\(Visual+Arts\)](http://eric.ed.gov/?ti=Painting+(Visual+Arts))
- LaJevic, Lisa(2013). Art Integration: What is Really Happening in the Elementary Classroom ? *Journal for learning through the arts*,9(1),1-28.
- National Art Education Association (n.d.). *Aboutus*. Retrieved from <http://www.arteducators.org/about-us>
- Sandell, R. (2006). Form + Theme + Context: Balancing considerations for meaningful art learning. *Art Education*, 59(1), 33-37.
- U.S. Department of Education (2009). *The Secretary Of Education*. Retrieved from <https://www2.ed.gov/news/pressreleases/2009/08/08182009a.pdf>
- U.S. Department of Education (2012). *Prepared Remarks of U.S. Secretary of Education Arne Duncan on the Report, "Arts Education in Public Elementary and Secondary Schools: 2009-10"*. Retrieved from <http://www.ed.gov/news/speeches/prepared-remarks-us-secretary-education-arne-duncan-report-arts-education-public-eleme>
- U.S. Department of Education (2013). *Painting a Different Picture of Education in the Juvenile Detention Center*. Retrieved from <http://www.ed.gov/blog/2014/12/painting-a-different-picture-of-education-in-the-juvenile-detention-center/>