

因應「藝術與人文」 課程領域的教學策略

從「原創性」、「開創性」的認知
論「藝術與人文」教改政策之實踐

Teaching Scheme for the Arts & Humanities Curricula

- Examine the Practice of "Arts & Humanities Curricula" Reform from the
Cognition of "Originality", "Creativity"

姚世澤

Shey-tzer YAO

國立台灣師範大學音樂教育研究所教授

前言

教育改革是為因應「開拓新時代的精神與展望未來的願景」這項理念，所提出的一系列變革措施的整體教育規劃案。其目的在於強化二十一世紀生存的競爭力，凝聚共識以追求卓越，瞭解這是一種時代性、世界性的發展趨勢。因此，教改行動方案的提出，課程的重新檢討、規劃有其必要性。

我國在《教育改革諮詢報告書》中，擬定了「教改行動方案」，並於八十七年九月三十日由教育部公佈「國民中學九年一貫課程綱要」，以培育具備「人文情懷、統整能力、民主素養、鄉土與國際意識以及終身學習」之健全國民為目標，作為我國教育改革的主要課題，藉此提昇國家未來的競爭力。此次變革之方，為將數十年來所依循之單一學科（二十二科）轉化為七大學習領域的各科課程，由於此舉關係到我國未來教育的成敗，因而受到全國各界的重視與關切，引發全國教師、學者、社會的廣泛討論。教育部在面臨各界的質疑與衝擊之下，所承受的挑戰與壓力亦是前所未有。在歷經兩年多來不斷地修正與溝通之下，由教育部組成各領域之教改小組進行輔導與說明，並舉辦各階段的實驗計畫，在各縣市成立國中、小不同領域之試辦學校、國民中小學種子學校、開辦各項研習與公聽會等等。在這些過程中，為了化解歧見、凝聚共識，教育部投下的大量人力與物力，堪稱我國教育史上的空前創舉。

目前，九年一貫課程已確定為我國教改政策，其實施勢在必行。在九十學年度，國小的「生活」領域課程已率先施行，而九十一學年度各領域課程也將陸續分別實施之，其中，當然也包括「藝術與人文」領域課程。然而，藝術類科教師仍難免或多或少地還存有一些顧忌與憂心，更甚者，部分教師仍對此次的教改處於觀望的態度，此種現象，實因於教師們未能深切瞭解教改的精神與內涵所致。為了讓執教的老師對「藝術與人文」之教學有進一步的認知與共識，並了解將可能面臨到的問題，故以下分別提出幾項具體概念，以作為教學實施之參考。

一、瞭解「原創性」與「開創性」的意涵

所謂的「原創性」(Originality)，並非是專屬於教育或教育心理學所界定的新名詞，而是指教改前最新修訂且正式實施的課程與教學目標之特色，它本身具備原有學科、也就是分科傳承精神的獨特性，亦指民國八十二至八十四年所新修訂(國小至高中)的課程標準。而「開創性」(Creativity)，在此次教改中，則是指以既有的學科課程標準為基礎所作的一種大幅度的修改——使分科教育轉化成為「合科領域」的大變革，讓原來二十三科的單一學科歸納成七大學習領域的一種嶄新思維理念，不但改變了原來的教學思考模式，也可稱之為創造合成(Creative synthesis)的觀念，是一種強調統整能力、學校本位以及能力指標的教學模式。

這裡所指的「原創性」，其真正意涵在於提醒老師們在接受一種新思潮的教改理念時，必須要深入熟悉原來新課程標準(八十二至八十四年)的內容，包括教學目標、教材綱要內容、實施教學法、教學評量等等，更重要的是新課程標準修訂的特色與精神，教師若能據此作為比較、分析的基礎，才能深切去體會為什麼(Why)會有新教改理念的產生、教改理念新精神與內涵究竟是什麼(What)，以及如何(How)進行、實施教改步驟？還有老師(Who)與學生(Whom)的角色功能為何？再者，對於新時代社會文化的變遷，When，我們要如何去適應新環境(Where)的改變？教師需要對這些問題作徹底的思考，才能有助於教改的貫徹，也才能真正落實教改政策的實施。這就是為什麼我必須先提出「原創性」與「開創性」作理念的澄清，其目的在於希望大家能先對藝術教改理念有了基本的認知與共識，接下來才能針對「藝術與人文」領域課程的內涵特色，做深入的探究。

二、教師應掌握「藝術與人文」的基本精神與內涵特色

近兩年來學者、專家、教師對於「藝術與人文」領域相繼發表甚多的論述，教育行政單位也同時舉辦了許多場次的研習活動，目的是希望老師們能確實掌握「藝術與人文」的教改精神與內涵，進而能有效地達成本學習領域的課程目標。由於此次是將以往單純的分科教學一下子改成音樂、視覺藝術、表演藝術的合科教學，在本位學科由來已久的傳統教學觀念下，難免會造成教師因一時無法加以轉化、調整，而適應不良的排斥現象，因而不願全心投入這種跨學科的教改行列。幸而在這兩年來，經過不斷的溝通，老師已經瞭解為了因應時代潮流與大環境的變革，教改已勢在必行，所以在紛紛參加各種研習實驗的過程中，有了初步的共識與體驗，態度也漸轉變成為積極參與。然而在各種研習活動中，仍發覺許多教師對於「藝術與人文」的教學，尚未能充分掌握此次教改核心理念的精神與課程內涵特色，為了避免實施時造成偏差，特別說明如下：

（一）「藝術與人文」的基本精神

教師必須體認藝術教育在學校養成階段是一種多元化的綜合性教學，而非專科的學習。一方面，由於國內近二十年來的藝術教師師資，全都是由具有音樂班、美術班等優異成長背景者擔任。因此，多數老師缺乏對一般學生學習需求的認知，而會以專業的學習目標來教非專業的學習者，故造成「教」與「學」兩方面的嚴重代溝，導致教學乏善可陳的結果。這是因為教師受過精緻音樂的專業教育，從而忽略了藝術素養是普及性教育的特性，藝術教師們必須瞭解，此課程領域是廣涵蓋生活、學校、社會的整體性教育，所以首要重視藝術基本素養，包含藝術以及人文素養的教育內涵。也就是說，藝術教育除了能滿足個人的求知慾，並開發個人潛能之外，還兼具休閒、娛樂以及發揚固有優良傳統文化的功能。

「藝術與人文」的基本課程理念是以生活為中心，以人文素養為核心，透過多元藝術方面的學習，來培養學生的藝術知能，並注重從生活中取材來激發學習的興趣，並鼓勵學生積極參與藝術文化活動、以拓展視野以及對社會、自然環境的認知等等，如此才能真正增進個人的人文素養，培養出具備十項基本能力指標的現代國民。

（二）「藝術與人文」課程內涵特色

本課程領域的特色，在於其目的為透過音樂、視覺藝術、表演藝術的學習，培養學生獲得基本的藝術知能，摒除以往以藝術認知為主軸的課程規劃，成為一種能兼顧生活藝術、人文素養的學習教育。而在教學過程中，經由多元化的教材、媒介的生動設計，讓學生有樂於接受學習的興趣與意願，尤其要注重鼓勵學生積極參與藝術活動，如此才能有效的提昇其藝術素養。以下彰顯此次課程的特色，以達到課程目標，教師必須把握以下課程領域內涵的特色：

- 1.重視課程組織架構的統整性，大單元與小單元活動之間的連貫性、相關性。
- 2.對於能力指標的培養，若要激勵學生主動積極的學習態度，在教學方面就不能忽略體驗與覺察的思考教學模式。
- 3.強調與生活經驗結合的適性教育，以充實人文素養，培養健全人格。
- 4.應用科技增進藝術教學成果，並加強自我學習與創造思考的能力。
- 5.培養適應社會變遷所需的終身學習能力，使學生具有生存、競爭及實踐的能力。
- 6.強化學生的法治道德觀念及回饋社會的責任感。
- 7.教材要兼重鄉土與國際意識，培養學生形成具有宏觀視野的世界村觀念。
- 8.重視網路資訊的未來化，教師應不斷力求教學創新，才能因應時代潮流與社會變遷所帶來的挑戰。

三、如何因應「藝術與人文」教改的衝擊與挑戰

(一) 掌握時代變革的主要訴求 —— 人文、科技與藝術結合的發展趨勢

人文、科技、藝術是二十一世紀「藝術教育」的指標，以往的藝術教師只需具備豐富的專業知識及教學法的基本認知，即可上台傳授知識，足以勝任教職工作。但由於社會的多元化、科技與資訊研發技術的日新月異，和影音、媒體無遠弗屆的新資訊傳播，一種全球文化教育觀念早已自然形成，以往的教育模式至此已無法滿足現代學生的求知慾，自然就需要變革，所以老師必須瞭解除了時代趨勢的潮流之外，此次「藝術與人文」教改尚須注意下列事項：

1. 「分科教學」轉化為「合科教學」統整課程之學習領域。
2. 課程領域的分段課程目標、十大能力指標取代了原有「課程標準」之分科教學目標。
3. 統整能力的合科教學，是一種整合相關學科領域的分科學習觀念。
4. 強調「學校本位」的經營理念。
5. 培育主動積極，並富有探索創作的學習精神。
6. 重視培育具有人文素養與法治觀念的健全國民。
7. 提倡終身學習的藝術教育觀。
8. 發揚固有優良傳統文化的特色。
9. 提昇教師研發教材、自編教材，並能應用科技以活化教學的能力。
10. 培養具有世界觀競爭力的現代國民。

以上所列之變革，其目的在於滿足現代國民的學習需求（Learning Needs）。因此，在課程設計上必須以學生為主體，以生活經驗為重心，從「人與自己」、「人與社會環境」、「人與自然環境」等三方面來培養現代國民所應具備的十項基本能力，亦即強調學生的學習包括藝術素養、生活藝術與人文素養等三項，才能達成終身學習及促進健全人格為理想的目標，這些是每一位老師都應深切體驗的責任與使命感。惟有如此，才能實踐多元化時代教育的真正意涵與教育宗旨。

(二) 強化「能力需求」的觀念

「能力需求」分為能力的要求與能力的獲得。能力的需求主要是指教師必須具備哪些能力，才足以讓教師能勝任教職的工作？而這些能力透過教學的實施，讓學生確實能獲得應具備的能力。

以往我們談論相當多的教育理論，研發各種輔導教材、教具，創新各種教學法，其最終目的，就是在於要滿足學生學習上的各種需求。所謂「因材施教」、「個別差異」、「適性教育」……等，無一不是為了要適應各種不同族群階級、程度、文化背景的需要，一而再的研發各種教育對策嗎？但效果如何？我們發現教

育政策的實施，往往在未能解決眼前問題的情況下，又推出了新的方案，使得問題不斷累積，越來越多的問題，使情況更趨複雜惡化。所以我們必須釐清問題的焦點，將複雜的教育問題予以釐清後，積極尋求解決的方法。因此，我們必須重視如何滿足「教學者」與「學習者」能力的需求，視其為未來推動「藝術與人文」的一種新觀念。教師需要加強哪方面的能力需求？而據此訂定相關的研修課程。而對於學生的學習能力需求方面，我們必須探究未能達到指標訴求的原因，考量如何加強能力指標評估標準，來有效解決教學所面臨的問題，並訂定具體的追蹤考核措施，如此才是解決教育問題最根本有效的方法。

(三)增進教師「表達與溝通」的教學技能

有豐富「知識」的人並不代表就是有「智慧」的人。為什麼會有這種現象產生呢？主要就是欠缺了「表達與溝通」的能力，因為這種能力足以影響一位教師的教學成效甚鉅，但卻也往往被一般教師所忽略。從另一方面來看，教師的身份可以說是同時扮演著導演、編劇者、演員的角色，演出效果若能讓人感受生動，且整個劇情令人難以忘懷，自然就達到預期的票房紀錄與教學成果。

現代的老師不能只是扮演一個傳統的知識傳授者，而必須是一位能言善道的大演員，要能掌握觀眾的心，同樣也必須能吸引學生的學習向心力。也就是說，老師要具有所謂的「教學魅力」，這就是「表達與溝通」的竅門。舉例來說，你讓學生知道，是因為旋律太高唱不上去，所以必須將旋律移低才唱得出來，在這種實際的感受中，讓學生瞭解，這就是「移調」，那學生自然容易理解。但如果老師直接要求學生學移調，要求學生由什麼調移到什麼調，學生就會覺得索然無味，因為學生總覺得移調屬於專業知識，普通班的學生不需要學習這些。這就呈現出，為何同樣的教學項目會造成不同的學習結果，這就是教師應用「表達與溝通」教學技巧之奧妙了。同樣是教「移調」，你認為哪一種較有效而受歡迎呢？這些都再再呈現出對「需求」能力評估的意涵。

任何一位老師都必須瞭解——你要表達什麼？你要如何表達？且重要的是你表達的結果是想要溝通什麼？而真能確實有效地溝通嗎？如果能，那才真正是達到了原本的教學目的。這種明確簡易的演繹法，正是現在老師所應具備的一種新觀念的教學技能。

四、重視「藝術與人文」實施成效的關鍵因素

這次的教改自教育部公布後，依實施計畫，選擇不同規模、類型的國中、國小指定為種子學校，作不同學習領域試辦教學之研究，並且聘請具有國中小經驗背景之各科經驗教授實地指導，也透過各種研習、研討會，讓老師參與各領域實務學習。再由各個主辦單位蒐集有關研究報告、教材設計範例，廣泛討論實施所面臨的問題，並作草擬修改，以期能落實九年一貫教改理念的有效實施。在兩年

多的準備工作中，發現大家都熱衷於討論各科之統整教學能力的相關問題，而卻忽略了更重要的「人文素養的需求」。為什麼在此必須提出這種概念呢？最主要的是，以往教學太偏重於老師想要教些什麼？學生必須學些什麼？教學內容又以認知、技能為主，而不去思考學生對藝術人文基本素養學習的需求是什麼？較少重視學生想學些什麼？能學些什麼（指程度）？沒去了解學生是否得到想學的內容？而其所學確能與生活、興趣、休閒藝術以及未來的終身學習息息相關嗎？這些都是以往教學的偏差，導致無法培養學生主動、積極的參與各種學習活動，而這當然也與師資養成教育有關聯。因此，我們應該正視造成這些現象的主因，

- (一)師資養成教育課程與實際教學所需嚴重脫節。師大、師院、一般大學的教育學程太偏重專業知識理論與專業能力的培養，而忽略了教育課程與實務教學及生活的關聯性。如：教育心理、輔導、教室管理、合唱及樂團指導、創作編曲、實習課程的形式化一等。
- (二)教育學程師資欠缺實務經驗，未能把握理論與實務教學重點。大學教師（藝術）中願意全心投入、從事教學輔導研究者不多，這種現象實有必要檢討改進。
- (三)中、小學教師依賴教科書及出版者提供之軟體的比例相當高。顯示教師對於自編教材與研發相關輔助教學軟體、工具的意願低落，這與師資培育課程之不足有相當的關聯性。因此，應提昇教師主動積極的研究開發能力。
- (四)行政單位偏重升學導向而漠視藝術科教學的重要性，造成人文素養、人格教育被忽視，導致國民道德、生活品質日漸衰微的嚴重現象。
- (五)專用教室設備標準化未受到重視，讓教師無法充份發揮所長。
- (六)藝術科教學時數過多與指導社團活動時間過長，使教師無多餘心力從事教學研究工作，影響教學品質。

為了避免上述現象之產生，如何有效克服與規範相關配套措施，以解決相關問題之外，尤其重要的是教師在課程規劃與教材設計方面，應把握以下幾個原則

- (一)重視生活化——藝術源自生活所需，也是生活的活動之一，藝術與人文素養是息息相關的。讓學生瞭解對藝術的認知，是有助益於改善生活品質，能豐富人的一生、提昇人類文化的水準。
- (二)重視人性化——接受藝術教育，能協助發展美感、情緒、心智和身體的正常成長，並能養成了解自我與尊重他人、自我約束的正確人生觀，建立一個和諧的人際關係，促進祥和、健全的社會。
- (三)重視統整化——教師必須有主題核心統整模式的教學概念。體會與其他學習領域重大議題統整的重要性。教學不只是知識層面的統整，也要從小培養學生具備有邏輯次序觀念的養成教育，讓學生能從生活經驗中體悟人、事、物的相互依存關係，而具備「表達、溝通」的能力。
- (四)重視自主建構——透過藝術教育啟發學生以人文素養為核心內涵的教育，充分表達個人的創作能力，能積極參與有意義的藝術活動，珍惜傳統文化的可貴，養成終身學習與生涯規劃的觀念。
- (五)藝術科技化——科技資訊的應用有助於藝術統整教學，每一位教師都應具備相關電腦的基本技能，才能有效建構教材，提昇教學的成效。

結語

任何人一生中如果沒有藝術的存在，很難以去想像那是一種什麼樣的人生，我們一生中必定會面臨悲歡離合、喜怒哀樂的命運，這些都與藝術息息相關。我們藉著藝術抒發歡樂、悲傷、希望、期待的感動，使我們生活得更具意義。藝術深植在我們生活的周遭，就如同人沒有空氣就無法呼吸，而社會少了藝術更是無法長久存在的。

藝術是我們生存的動力，它可以使我們的生活更為豐富，並具有內省的價值，無論在創造文化，或是促進社會文明的提升方面，藝術均扮演著推動的角色。

此次的教改，提供我們一個很重要的觀念，那就是我們必須瞭解為什麼需要教改？澄清藝術的本質與價值是什麼？藝術教育會帶給個人在學習成長中什麼益處？我們透過教學能傳授那些具體的內涵，而確實能使學生在直覺感受之餘，亦能增進其推理與想像的能力，進一步去創造藝術。藉著瞭解人類歷史演進、藝術史的認知，使學生深切瞭解藝術家對文化的貢獻，以延續優良文化的傳承。

我們必須體認藝術教育是一種多元的綜合性教學。它不單是本身領域知識的授與，同時也涵蓋歷史、文化、科技、美學的統整課程，更兼具有生活休閒、娛樂及固有優良文化傳承的功能，它的最終目的，在於達成全民終身學習的目標。因此，必須讓學生了解「我為什麼需要藝術的素養」，透過藝術的學習對於個人、社會、歷史文化能產生何種意義與影響？另一方面，還能培養學生具備有遠見的歷史觀，體認藝術教育是一生中最重要的一部份，進而重視藝術文化的價值，如此才能帶動整個社會藝術水準的提昇。■