

社區取向的藝術教育 —博物館與學校合作之統整課程設計

Community-Based Art Curriculum

Integrated Curriculum Design under Museum and School Collaboration

廖敦如 Du-Zu LIAO

國立台灣師範大學美術教育研究所博士班研究生

國立台東師範學院美術教育系兼任講師

83-88

前言

台灣的藝術教育思潮，長久以來，一直受到西方藝術教育的影響，從早期創造性取向的工具論，到藝教界幾乎人人奉為圭臬學科取向的「DBAE」，到今日強調藝術與人文的統整課程，這些理念往往牽動著第一線教師們的教學模式；尤其面臨新世紀藝術教育的變遷，多元化的藝術教育理念不斷地被引進，如：視覺文化、社區主義、後現代主義、跨文化……等等理念，像雨後春筍般地在國內蔓延開來，然而在「全球化」、「本土化」兩股趨勢相互激盪下，研究者認為放眼天下必先立足地方，以居住的「社區」關懷為出發，才能發展多元文化的國際觀。據此研究者認為每個社區都有不同的藝術資源可利用，教學者應結合社區特色，建構出具有本土化、統整化的課程，讓我們的學生認識自己週遭的環境與意義，了解社區中的人、事、地、物，培養每個人對在地的情感與社區意識，進而關懷、尊重、欣賞其它不同族群的文化。因此本課程以「社區取向」藝術教育為主軸、「多元文化」為內涵、「館校合作」方案為課程模式，設計出「藝術與人文」多學科的統整教學案例。

壹、社區取向的藝術教育觀

一、何謂社區取向的藝術教育？

社區取向藝術教育(communitiy-based art curriculum)乃採自多元文化藝術教育的精神與觀點，但更強調藝術學習範疇和內容應以社區的藝術與文化生活之整體性為起點。根據Blandy & Hoffman (1993)認為社區取向藝術教育具有四個特質：(1)課程以參與性方式為基礎，(2)促進跨文化的瞭解，(3)涵蓋地區性或鄉土性知識和傳統，(4)鼓勵一種歸屬地方社區的情感和關懷世界的胸襟；London(1994)則認為社區本位的藝術教育具有個別探索、多元發展的藝術性導向之藝術學習過程以及直接性的學習環境等優點與特色。

二、社區本位藝術教育觀 (Community-based Art Education)

(一)起源

隨著八〇年代和九〇年代多元文化藝術教育的倡導，為了追求文化和藝術多元角度以及瞭解藝術與生活的脈絡趨勢，許多藝術教育學者即強調社區資源和藝術價值觀應被作為多元文化藝術

教育與研究的基礎(Blandy & Congdon, 1987; Chalmers, 1981; Mcfee, 1961; McFee & Degge, 1977; Stuhr, 1995; 陳箐繡, 2002)，也因此社區本位的藝術教育的精神目標與多元文化藝術教育相契合，然更加強調藝術學習範圍和內容應以社區的藝術與文化生活之整體性為起點，並與社區保持更緊密的互動互助關係，企圖打破學院純藝術與社區民俗、生活藝術的分野。(London, 1994; Stuhr, 1995; Clark & Zimmerman, 1997; 陳箐繡, 2002)。

(二)社區本位的教育目標

社區本位的藝術教育於七〇年代即有些雛形，此種取向的學習強調學生自身的文化為學習的工具(Ladson-Billings, 1995)，課程設計兼顧學生家中的文化和學校文化，鼓勵學生積極參與學習，也鼓勵社區和家長共同投入，因此學生與社區作合適的互動是藝術教育課程重要的環節。

(三)社區本位在藝術教育上的運用

社區本位的藝術教育，強調學生自身文化為學習工具，藝術課程有必要引導學生瞭解社區的軟硬體結構、符號溝通系統、社交模式、社區價值、藝術文化、習俗節慶和所有與藝術相關之定義觀念和議題。其教學模式可透

過下列三種方式：

1. 運用社區資源：此模式強調藝術教師帶領學生走出教室，直接探索與經驗真實環境，並從環境探索過程中蒐集藝術製作材料。
2. 學習社區特質：學生走入社區探索社區中的歷史發展與人文特色，必要時可邀請社區中的藝術和手工藝工作者現身說法或指導。
3. 與社區進行互動合作：強調學生如社會工作者，需參與社區計劃，關切社區環境規劃、土地運用、文化活動和環保議題，探討重點是「社區如何與自然環境和諧共生」。

(四) 小結

社區是人民土生土長的環境，研究者試圖從生於斯、長於斯，到完全認同自己的社區文化中立足，希望學生能先從運用社區資源著手，透過直接的探索而認同自我文化，繼而發現社區的文化特質，更進一步能關懷社區的活動，參與社區的各項議題。台灣藝術教育的現況長久以來倍受矮化，在眾多的藝術教育理念中，教學者必須經過內化和省思，思考什麼才是最切合本土的需要？什麼樣的議題、觀念才能引導出孩子多元的文化觀？如何才能讓學生能利用生活週遭的藝術資源來發展統整課程？在此理念下，研究者發展出一套「館校合作」的教學方案，希望透過社區中博物館的藝術資源，讓學生從各種藝術資源發現社區的人文、生態、環境等特質。

貳、館校合作的教育理念

一、館校合作的教育理念

國內這幾年來，各類博物館蓬勃發展，在教育活動的推廣上

亦積極地整合博物館與學校的資源(林曼麗，1999)，但發展模式不外乎是「博物館如何輔助學校」或「學校如何利用博物館」，互動方式多以博物館為單方面的主導，學校只扮演被動的配合角色(劉婉珍，1999)，兩者之間缺乏真正的「合作」和「互動」。然而早在二十世紀初，美國的美術館即開始對學校提供服務(Newaom & Silver, 1978)；一九九二年全美博物館協會(American Association of Museums, 簡稱AAM)出版的《二十一世紀的博物館》(*Museums for a new Century*)書中，更針對博物館與學校合作關係指出：「博物館與學校的合作在未來將有重大的發展潛能，特別是鑑於社會大眾對提昇學校中的科學、藝術與人文學科的教學品質之需求」(AAM, 1992)，而且促進博物館與學校合作更是達成博物館教育使命的重要策略(CMNC, 1984; Newaom & Silver, 1978; Eisner & Dobbs, 1986; AAM, 1992)；也因此國內學者劉婉珍(1999)指出：「提供活動與服務給中小學學校」幾乎是許多博物館不可缺少的功能之一，博物館與學校合作已成為二十一世紀博物館發展必然的趨勢。近年來國內博物館針對館校合作等議題作過數場研討會，例如：一九九八年國立科學博物館所舉行的「博物館與學校實務研討會」、一九九九年由北美館所舉辦的「第一屆美術館教育國際學術研討會」、二〇〇一年國立台灣史前文化博物館所舉行的「學校利用博物館教育資源研討會」等等，都可看出此議題是博物館努力和學校資源整合的一大方向。

二、館校資源的整合

為何博物館要致力與學校資源整合呢？呂秀玉指出(2001)：博物館與學校是兩個不同的教育體系，對社會卻有著共同的使命就

是「教育」，所以基本而言其目標相同；再者學校中的教師肩負教育的責任，而博物館中也有推廣教育的工作人員，兩類教育者有著共同的對象——學生，所以其教育本體相同，在目標與對象相同的情況下，兩個不同的學習領域中，若能資源整合，一方面可以相互提供學習資訊，提高兩方自我成長的機會，二方面學校教師可利用博物館資源，豐富學生的學習領域；因而「博物館與學校資源整合」的理念，是博物館與學校互動的焦點，兩者的互動，必能達到雙贏的教育目的。

再者目前教育部所實施的九年一貫的課程改革，在教學理念上重視統整性、互融式課程設計的觀念，在課程規劃中以七大「學習領域」取代原本學科類別，其中藝術與人文學習領域更強調培養學生探索與創作、審美與思辨、文化與理解的基本能力(教育部，1998)；由此可發現現今的教育政策已朝向開放性的教育觀念與多元化的教育策略，而學校藝術教育更逐漸發展成科技整合的學科特質，其所包含的價值更含蓋藝術、文化、環境與生活，如何有效地結合社會與生活周遭資源，讓藝術與人文的課程能與學生的生活經驗相結合，無疑是一個重要的思考點；然而博物館特有的實物展示空間、自由開放的學習環境，是立體的教科書，其豐富的教學資源，具有探索式、啟發式的特質，與現今的教改理念不謀而合，所以博物館的學習環境除了能輔助學校教育之外，更適合成為學校教育活動的延伸、統整與連結場所。

參、結合社區資源所開發的「館校合作」課程案例

一、館校合作之計畫概述

(一)國立史前博物館是國內第一座最具台灣本土特色及兼具國際文化意涵的博物館，也是一座結合博物館功能、遺址現場、自然生態公園特性的博物館，研究者有鑒於此，遂主動發起「館校合作」的提案，希望透過史前博物館豐富的教育資源來嘉惠東部地區的孩子。

(二)「館校合作」的模式，就國內目前的教育現況而言，尚未完全普及化，但就歐美國家而言，卻早已利用社區的藝術資源來進行學校課程的統整活動，而史前博物館，有著豐沛的人文空間、典藏文物、遺址特色，具有本土性、國際性和多元文化的教育意義，最適合作為藝術課程的延伸。

二、館校合作之多學科(multi-disciplinary)的學習模式

(一)本計畫旨在透過藝術的學習，來達到其他學科領域的統整，館方的教育人員與學校教師在此計畫中扮演著非常重要的工作，是一個溝通橋樑的角色，如何事先協商討論課程架構、活動內容、教學目標等等，設計出一個有意義的學習經驗，是此方案成敗的關鍵。

(二)此方案利用了博物館現有的藝術資源，延伸出歷史、科學、自然生態、社會環境、地理景觀、文化研究等等相關議題的探討，孩童進而能藉由文學、攝影、音樂、視覺藝術、動作肢體等活動來表達出他們的學習歷程，這是一個動態的學習模式，孩童藉由多學科領域的串聯學習，潛能和創意將在無形中被激發出來。

三、館校合作之元素分析

(一)館方環境評估

(相關博物館資料乃參照史前博物館簡介手冊及相關網站整理而成)

1.史前博物館的籌建過程

民國六十九年七月，現在的南迴鐵路台東新站(原稱東線鐵路卑南站)進行新建工程，施工單位在遺址上大規模開挖，揭開蘊藏豐富史前文物的卑南遺址。許多石板棺及棺內精美陪葬品紛紛被掀露出地面，發掘面積廣達一萬多平方公尺，出土一千五百多座墓葬與數萬件陶器及石器，是台灣考古史上發掘範圍最大的遺址，也是環太平洋與東南亞地區中，規模最大的石板棺墓葬群遺址。建館之初，史前館籌備處考量若在遺址之上興建大型建物，將對地下文物造成巨大衝擊。因此更改建館計畫，另覓地建設史前博物館，卑南遺址地區則規畫為遺址公園。現今博物館與遺址公園為史前館的兩大基石，共同推動保護文化資產、關心生態及尊重多元文化的社會教育，而這兩個地點正也是本次「館校合作」活動進行的場所。

2.史前博物館的本館

史前博物館是一個包含博物館全方位功能的處所，以考古學、人類學的研究典藏為基礎，以史前史、自然史、南島文化為典藏特色，地方特色頗重，歷經十一年籌設，是一個多面向的博物館。

3.卑南文化公園

卑南文化公園是台灣第一座遺址公園，面積十八公頃，整座公園位在卑南溪的河階上，目前規劃成為以遺址為展示核心的野外博物館，同時也是山海環抱的戶外歷史教室。卑南文化公園的最大特色，是將國家

一級古蹟的卑南遺址於現地保存與展示，且整個公園將以原生植栽為陪襯，表現出史前的自然情境，是一座具有自然風貌的考古遺址公園。

4. 館方教育人員

館方教育推展的人員，不但學有專精，主動且積極，深具教育熱誠，為了讓此次館校合作方案能順利進行，建立一個可行的合作模式，館方各部門研究人員紛紛投入最佳人力，而此方案負責與研究者溝通協調的為林頌恩小姐及楊淑玲小姐。

(二) 校方環境評估

1. 學校評估

東師附小學風自由，校長領導風格相當民主，教師群皆具積極戰鬥力，行政團隊配合度極高，因而此次活動在校長、主任、導師、家長全力的配合下，我們克服了最困難的交通問題及排課問題。而校內所設之美術班學生，具有人文及藝術背景，未達三十人之小班教學，適合為實驗教學之對象。

2. 校方教師

本計畫之提案人——廖敦如，藝術教學年資豐富，具有成人、大學、高中、小學藝術教學經驗，企圖心強，擅於課程規劃。而擔任此次課程的協助實習老師——周德蕙，為東師美勞教育系的應屆畢業生，對現行藝術與人文的教改趨勢，有太多的憧憬，希望藉由此次實際的行動研究而實踐更多的理想。

四、課程架構

(一) 時間：每週約3堂課

(二) 人數：28人

(三) 班級：五年級

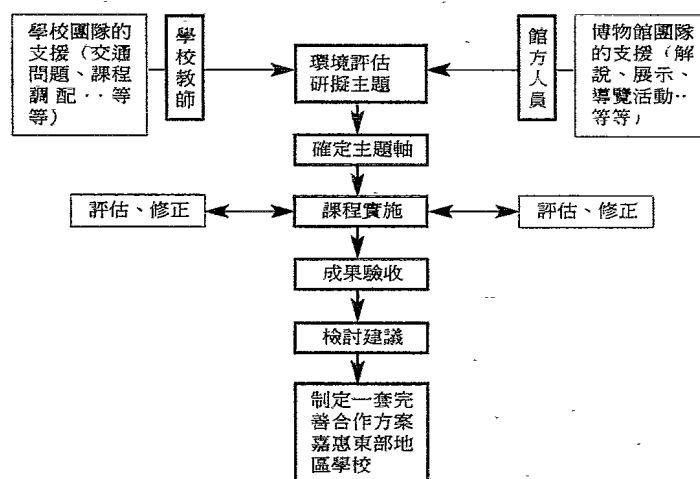
(四) 統整的領域：社會文化、自然生態、地理景觀、歷史、科

技、考古、藝術與人文。

(五) 合作團隊：學校行政人員、教學老師、博物館教育人員、社區教學藝術家、家長。

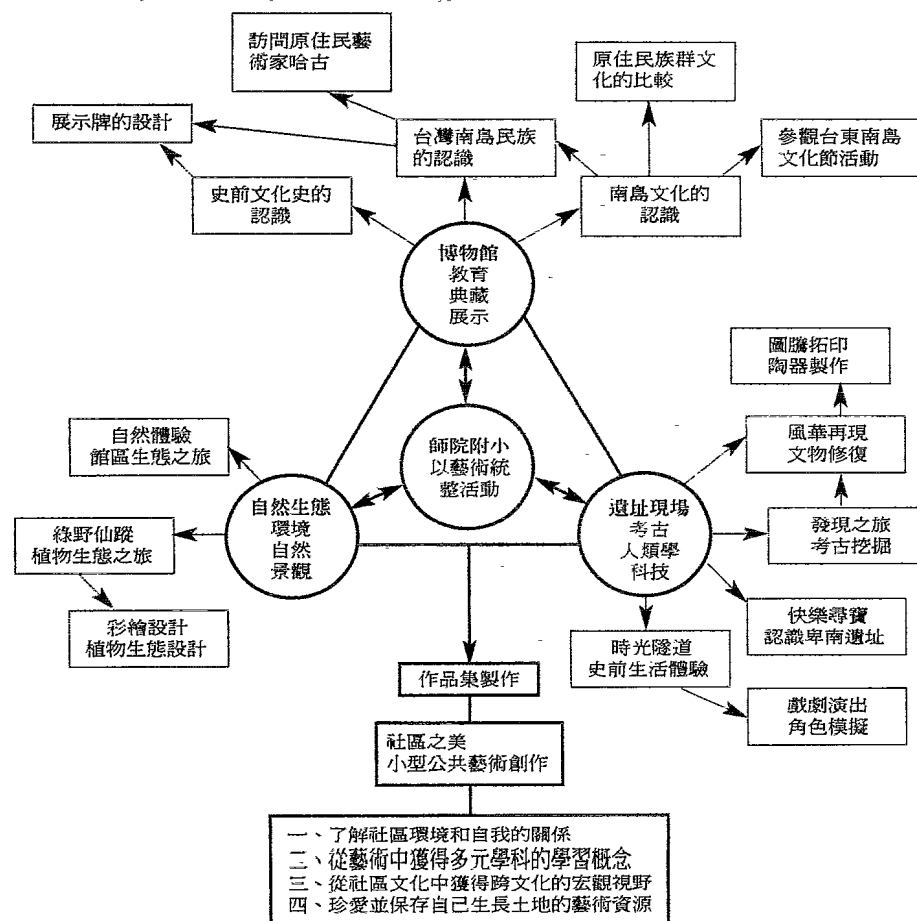
(六) 合作模式架構圖。

圖1 館校合作之流程圖

(七) 課程架構及內涵

圖2 館校合作之課程內涵架構圖

肆、結論與建議

此方案涵蓋多學科的學習領域，在館方各領域專業助理研究人員的協同教學下順利地進行，研究者在此過程中除了是課程設計者，也是個學習者，因為從館方人員身上學習到考古、人類學、文物修復、南島文化、原住民藝術……等等專業領域，在此除了成功地運用了社區的資源、結合了社區現有的人、事、地、物，讓課程加深加廣外，更讓學生從生於斯、長於斯的土地中，完全認同自己生長的社區文化，更從豐沛的遺址中發現並尊重不同族群的文化(台東縣目前的人口包含十族，是多元族群最豐厚的地方)。我相信這一個社區本位的藝術教育理念，結合「館校合作」的發展模式，在此教改的統整課程中，是非常值得推廣的。以下則為筆者所作的結論：

一、結論

(一) 學校美術教育的趨勢 — 館校合作的時代來臨

研究者認為目前「藝術與人文」的學習領域已取代舊有的美術課程，注重人與環境與生活之經驗與思考，強調透過廣泛而全面的藝術教育，以生活為中心，建立人我之間與環境之和諧發展；然而學校教育的資源有限，無法在學校課程中有效地提供學童多元智能的發展空間，博物館多元而開放的學習空間，正足以作為學校教育的連結場所；所以不論是人力或物力，博物館都可以成為學校課程的延伸或教師進修的場所，各校可依當地博物館的特色、學校特質、學生特性以及社區屬性，因地制宜、因館制

宜，擅用博物館資源，相信必可為該校學習課程創造新的教育模式。

(二) 博物館環境教育的特色

博物館的教育環境著重於建構式的教學取向，學習方式以實物、動手操作的經驗為主，強調多元而統整式的智慧學習，其豐富的教育資源，可以滿足學習者的好奇、激發潛能及興趣。再者博物館本身擁有相當豐富的藝術教學資源與專業行政人才，以此次活動課程為例，有考古、人類學、藝術修復，南島文化工作者協同教學，雖然專業背景不同，但目標和教育理念一致，所以雙方的合作，讓藝術教師獲得了大量的人力資源，在專業領域上又具有互補及相乘作用，此合作模式共達教育雙贏之目標。

(三) 社區取向的藝術教育

本課程的設計架構，乃是以社區本位藝術課程為學習觀點，再以博物館與學校合作的模式，進行以藝術統整其他學科領域的學習，所以基本上課程的設計是著重於社區文化資源的認同與瞭解。然而社區擁有取之不絕、用之不盡的文化資源，教師很容易從一個自然環境、社會歷史或文化遺產的脈絡中，延伸出相關的人、事、地、物的課程議題，找出一個可與學校課程、社區文化互動的概念網(web)。而本活動所營造的課程特色即是直接在遺址文化上進行，學生從實際的環境中，藉由展示參觀、闖關遊戲、問題挖掘，進一步探索自己與生長土地的關係，如此孩子的學習不再是抽象性的思考，而是一個親身的體驗。

(四) 館校合作的成功模式

在此教學過程中，從構想到方案擬出，從草案到課程規劃，從單純想法到與家長校方達成共識，這個過程一個醞釀期，也是一個關鍵期，只要任何一個關卡有所衝突，就很難將計畫付諸實行。在此我認為館校真正成功的互動，必須有學校行政資源的支持、學校教師和館方教育人員需共同研擬課程、其課程須與學校教育相關等等；所以在館校互動的過程中，雙方在活動前的溝通是相當重要，規劃者應積極主動提出需求並全盤考量交通工具的安排、經費、學生保險、人力支援等問題。雙方在專業上的支持、彼此能力的促進、資訊資源的給予應是促成彼此合作成功之最大因素。

也因此研究者認為一個成功的合作互動有三方面需要思考：

博物館與學校 —

1. 互為主客：博物館與學校兩方需主動將觸角伸展至對方的領域，若博物館社教功能普及，則可堅實學校藝術教育，其相輔相成，缺一不可。
2. 行程計劃化：活動前館校雙方溝通是相當重要，博物館越了解教師需求，越能規劃出符合教師們的相關活動，教授者與學習者應主動積極規劃，以瞭解彼此的需求與期望。

博物館與學校教師 —

博物館與學校間的合作關係，最主要是建立在教師的認知上，教師在參觀之前，應詳細地計劃整個參觀過程，並協助學生將參觀的主題與他們過去的學習經驗結合，以加強學習意願與學習效果。落實博物館與學校教育合作成功與否的兩個關鍵原因：一是教育行政部門政策的制定與

推動，其二是教師在職訓練時充實教師有關博物館之概念。

博物館與學校課程 —

藝術課程不是技能的知識，而是連接文化的橋樑，是一把打開文化之門的鑰匙，所以校方可透過博物館的藝術資源，選擇不同的藝術圖象，抽取出可與學校課程相連結的科目，讓學生從藝術領域中潛移默化的去整合其它學科。

二、建議

本課程的設計除了教學者蒐集文獻支持理論之外，最重要是實務的經驗，謹提出本活動設計時之過程建議，以供參考。

(一)醞釀期 — 觀察社區文化的特色、可運用的藝術資源有哪些？而這些藝術資源如何建構成一個統整有系統、有概念的學習網。

(二)發展期 — 嘗試擬出課程組織網，與博物館、文化區的教育人員進行協商，討論出課程的進度、可發展的活動內容；並與學校行政人員充分溝通與家長互動尋求支持。

(三)實行期 — 活動的進行中需不斷地與館方人員協商課程內容，老師在此是一個很重要的橋樑，因為館方人員雖都擁有相當專業的知識背景，但面對國小學童，卻很難轉化成口語化的解說；因而老師是旁邊的協助者，必須先了解整個上課流程，必要時擔任補充解釋的角色。其次是行政瑣事的聯繫，例如交通車的聯絡、平安保險、學習單的設計等等。

(四)檢討期 — 確實於每堂課結束後作教學紀錄，這個紀錄有助於反省和檢討教學內容，並可

修正下節課的方針。

(五)成果期 — 每個活動的過程都是個紀錄，尤其這是一個動態的學習過程，很難看出學生具體的學習成果，所以可要求學生於活動中分組拍照，配合學習單或藝術創作成品，於期末時整理成一本有系統有主題的學習檔案。■

《參考書目》

中文部分

- 林曼麗(2000)。台灣視覺藝術教育研究。台北市：雄獅出版社。
- 呂秀玉(2001)。博物館與學校互動與成長。九十年度學校利用博物館教育成果報告，137-139。台東：國立台灣史前文化博物館。
- 教育部(1998)。國民教育階段九年一貫課程總綱綱要。台北：教育部。
- 陳菁縉(2002)。社區本位藝術課程與教師專業發展之研究。金三裕印刷。
- 劉婉珍(1999)。二十一世紀美術館與中小學校的合作。美育，第107期，26-31。
- 劉婉珍(2002)。美術館教育理念與實務。台北：南天。
- 史前博物館導覽手冊(2002)。史前博物館出版。

英文部分

- AAM.(1992). *Excellence and equity: Education and the public dimension of museums*. Washington, DC: The American Association of Museums, AAM.
- Blandy, D. & Congdon, K.G.(1987). *Art in a democracy*. New York: Teachers College Press.
- Blandy, D. & Hoffman, E.(1993). Toward an art education of place. *Studies in Art Education*, 35(1), 22-33.
- Clark, C.(1996). *A report: Survey on art museum /school collaborations*. Denton, Tx: University of North Texas. National Center for Art Museum/ School Collaboration.
- Clark, G. & Zimmerman, E.(1997). *Project Arts: Programs for ethnically diverse, economically disadvantaged, high ability, visual arts stu-*

- dents in rural communities*. Bloomington, IN: Indiana University.
- Chesebrough, D. E.(1998). Museum partnership: Insights from the Literature and research. *Museum News*, 77(6), 55-53.
- Chalmers, F. G.(1981). Art education as ethnology.
- CMNC(1984). *Commission Of Museum For A New Century*. Museums for a New Century. Washington, D. C. AAM.
- Eisner, E. W. & Dobbs, S.M.(1986). *The uncertain profession: Observations on the state of museum education in twenty American art museums*. Los Angeles, CA: The Getty Center for Education in the Arts
- London, P.(1994). *Step outside: Community-based art education*. Portsmouth, NJ: Heinemann.
- Mcfee, J.K.(1961). *Preparation for art*. San Francisco, CA: Wadsworth.
- Mcfee, J. & Degge, R.(1977). *Art, Culture, and Environment: A catalyst for teaching*. Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt.
- Newsom, B. Y. & Silver, A. Z.(Eds.). (1978). *The Art Museum As Educator: A Collection of Studies as Guides to Practice and Policy*. Berkeley: University of California Press.
- Sturhr, P.(1995). Social reconstructionist multicultural art curriculum design: Using the Powwow as an example. In R. Neperud (Ed.), *Context, Content, and Community in art education*, 193-221. New York: Teachers College Press.
- <http://www.art.unl.edu/ntieva/ncamsc/>. The National Center for Art Museum / School Collaboration, NCAMSC.