

藝術童玩 · 童玩藝術

藝術與人文教育在米倉國小

Art and Children's Folklore Games
Arts and Humanity Education in Micang Elementary School

吳望如 | Wang-Ju WU
新北市米倉國小校長

嬉遊童玩夢工廠

「我確信，帶孩子玩的同時，可以再次溫習童年，享受無憂無慮的時光；我更相信，在藝術與人文的課程中，將童玩融入，更能激發兒童的學習興趣，同時也可以讓老師的教學更加生動活潑，更吸引孩子學習。」基於上述原因，2006年我經由甄選奉派至米倉國小，努力將米倉國小打造成一座「童玩夢工廠」，將學校營造成「處處可以玩」、可以「玩中學」，同時更能從玩童玩中，去探索體驗的學習場域。

幾年下來，在米倉國小的校園中，筆者打造了「大地遊戲場」，可以讓孩子玩跳房子、跳格子、過五關，有「樂活館」可以體驗籃球機、足球機、Wii，還有「童玩館」能讓孩子絞盡腦汁，去遊玩各種益智玩具，如仙人秤、九連環、華容道，更有「鄉土棋藝步道」、「益智童玩步道」、「玩具列車」，讓每一位孩子在校園中隨手可玩、隨處可玩。

多年來經營學校的心得，讓我深信，從環境中出發，營造處處可玩的環境，再建構「藝術與童玩」結合的本位課程是有意義的。米倉國小的孩子們具有DIY玩具的能力，讓他們不但喜歡玩，更能了解玩具與藝術之間的關係。多年來，米倉國小已成為新北市的「假日藝術學校」，同時也是「國民教育輔導團藝術與人文課程領域召集學校」，在在都因為在這所校園內，玩玩具、玩藝術、動手DIY，已成為孩子們的最愛。

1 童玩 DIY

米倉國小校園內藝文巡禮

米倉國小有 92 年的歷史，坐落在新北市觀音山山腳下，緊臨淡水河，校園內生態環境多元豐富，擁有山坡、林木、山澗等景觀，本身就具有相當多的天然遊玩空間，為了讓兒童體驗春天時拿著鳳仙花的花瓣染指甲、頂著姑婆芋遮雨或用它做成面具、在夏夜裡頂著滿天星斗，開心收集螢火蟲、享受帶著自製面具夜遊和捉弄別人的樂趣。筆者先從環境著手，將米倉國小打造成可以欣賞美景、可以遊玩嬉戲，並將孩童的美術作品融入其中的優質校園，並開放校園空間、善用材料，讓米倉的孩子們體驗用漂流木、回收物去製作玩具，並布置校園每一個角落。幾年下來，米倉國小成了「好玩的學校」。

我們可以從下列幾個營造點來看「好玩的米倉國小」：

驚奇樹屋區

學校的北邊坡地原本雜草叢生，是堆放垃圾

的場所，經過整理後，在這個區域建構樹屋、吊橋、攀爬場、溜滑梯等，找來漂流木或部分購買的南方松，由筆者與家長、替代役及少部分高年級學生共同參與釘製。在這個區域中，除了樹屋外，還有漂流木組合成的昆蟲造型、寶特瓶變身的螞蟻，孩子們在此除了能鍛鍊體能、膽量外，更可培養木工 DIY 的能力。

獨富創意的藝術廁所

將有 40 年歷史的老舊廁所，經過改造，把孩子們的陶藝面具作品黏貼其上，並在藝術與人文課程中加入陶燈製作教學，學生完成的作品則用來布置廁所，使之成為整面陶燈牆，不但有趣更可以欣賞；另外使用廢棄的木製電線桿，橫切成一片片薄片，讓兒童在木片上發揮創意，刻製出人臉圖案，再黏貼於廁所牆面上，而這些木片原本是學生在藝術與人文課堂中，要用來做為疊疊樂的玩具，但因廁所整修時他們突發奇想，童玩馬上變成布置廁所的最佳利器，除此之外，連二手回收的玩具也規劃設計融入廁所展示櫃中，像這樣結合了童玩及藝術

2 鄉土棋藝

3 大地遊戲

4 米倉阿紅

與人文課程的環境，恐怕只有在米倉國小才能被發揮得如此淋漓盡致。

充滿鬥智的鄉土棋藝步道

鄉土棋藝步道的棋桌是利用廢棄的課桌椅組裝而成，學童則以油漆在上面塗抹彩繪，真可說是寓藝教於樂趣中。孩子在沒有限制的狀況下，使用大紅、大綠或用點、或用線來彩繪裝飾這些桌椅，桌面上再貼上筆者所設計的鄉土棋藝棋盤，孩子隨時都可以嬉戲其間。這些鄉土棋藝的棋盤設計，也可規劃在藝術與人文課程中，教導孩子自行設計新棋盤或新遊戲。

結合表演藝術的十二生肖步道

舞獅、舞龍一點也不稀奇！若舞的是「十二生肖」就厲害啦！米倉國小的十二生肖步道是由美術老師結合藝術與人文課程，教導孩子利用學校活動時收到的花籃製作而成，除了回收物再利用外，也讓孩子在玩耍之外亦可去思索如何布置學校，並使之成為「藝術角」。

創意牆是學校建物「拉皮」的異想世界

行政大樓的背面，由於處於面山的狀態，一直沒有經費貼上磁磚或洗石子，因此，筆者就帶著孩子用寶特瓶蓋、廢棄光碟片、原子筆等來將其美化。值得一提的是，學校所在位置有許多石材店，店中最多廢棄的石角材，因此也被筆者取來黏貼牆面，這面牆完全讓學生發揮創意，每位學生自行尋找喜歡的素材來玩，頗有裝置藝術的味道，同時因以「玩」為出發點，沒有限制、沒有拘束，米倉的孩子在此發揮巧思，除了目前已完成的牆面外，師生們還在構思以孔雀蛤、海瓜子的殼做成小童玩，

5 空間活化藝術

再黏貼在牆上……

大地遊戲區童年再現

大地遊戲區原本是網球場，但因學校沒有教師或學生會打網球，因此利用修建的機會，筆者將童年玩過的大地遊戲圖形畫在球場上，同時也設計了一些遊戲讓兒童在玩樂中，可以學英文、九九乘法、注音符號，這些遊戲增進了學生同儕間的互動關係，也提供親子互動的一個場所，許多祖父母在假日時，常常帶孫子來此回味童年。由於這些遊戲並不需要嚴格的規則，因此兒童在這些圖形上也可以發揮創意，自訂規則，共同遊戲。

除了上述的環境外，學校內還有「玩具圖書館」、「童玩館」、「甘樂館」、「射箭場」、「攀岩場」、「木工坊」、「織布工坊」、「竹文物館」等，都是可供學生學習、體驗的地方，但這些地方大多是設計讓學生探索體驗，而較少將其與童玩製作結合，因此就不再加以敘述。

童玩變身在藝術與人文課程中

米倉國小在藝術教育上的推廣不僅執新北市之牛耳，在全國亦小有名氣，先後獲得教育部「藝術與人文素養指標評鑑課程與教材特優」、「藝術與人文深耕學校特優」，同時亦獲「新北市特色學校藝術之星」以及「假日藝術學校特優」掛牌，綜合其原因乃是米倉國小有完整的「藝術與人文本位課程」，這項課程是搭配校園內童玩環境的營建，逐年建構而成。在視覺藝術上，由線畫到版畫、陶藝再到集體創作，最後融入童玩課程，因此規劃有五大面向的視覺藝術本位課程（線畫、版畫、陶藝、集體創作、童玩製作 DIY）：米倉的孩子由一年級到六年級都必須探索體驗這些課程；在音樂方面，則要學習直笛、陶笛與大鼓，在表演藝術方面則要體驗舞蹈、手偶戲、皮影戲等，基於課程需要，學校規劃有陶笛隊、大鼓隊、皮影戲團、手偶戲團等，希望將童玩的因子融入這些課程中，因此皮影

戲團與手偶戲團的偶，都是老師指導學生親自製作；至於學習時間除了融入每周三堂藝術與人文課之外，也利用孩子每天下課後 16:00-18:00，及周六日的時間；社團活動中，也規劃了童玩社指導孩子動手 DIY 各類玩具；茲將米倉國小藝術與人文本位課程表列於下：

新北市八里區米倉國小藝術與人文本位課程

	一年級	二年級	三年級	四年級	五年級	六年級	
視覺藝術	線畫	生活體驗	人物	風景寫真	風景寫生		
	版畫	紙版畫	紙版畫 + 實物版	壓克力版畫	橡膠版畫	木版 + 紙凹版	
	陶土	紙黏土	油土	黏土			
	集體創作	紙版畫 集體創作	彩畫集體創作	水墨集體創作	撕貼畫 集體創作	線畫集體創作	木版集體創作
	童玩 DIY	用紙做童玩	摺紙童玩	剪紙童玩	樂利包做童玩	回收物 寶特瓶童玩	樹枝木頭 做益智童玩
音樂	鼓藝	敲擊律動	竹鼓	平鼓	大鼓		
	吹奏	樹葉吹奏	吸管吹奏	直笛	陶笛		
	民謠	台灣民謠	中國民謠	外國民謠			
	認識 音樂家	本土音樂家	中國音樂家	世界音樂家			
表演	舞蹈	土風舞	原住民舞	現代舞			
	戲劇	手偶戲	皮影戲				

從上面表列可以看出，在童玩 DIY 的本位課程中，一年級的孩子可以體驗用紙來做各種童玩，二年級則加入紙的摺法，教孩子摺各式各樣的紙飛機、動物，三年級則由摺入剪，剪出各式各樣的童玩，同時亦將摺與剪結合，探索體驗「剪、摺紙藝術」，四年級則開始讓兒童體驗用樂利包、鋁箔包等做童玩，五年級使用的回收材料繁多，有寶特瓶、樹枝、光碟片、養樂多瓶子等，到了六年級則教孩子利用樹枝、木頭等製成各式各樣的 PUZZLE；除此之外，在音樂部分，一年級體驗用葉子吹奏，二年級則用吸管吹奏，這些都是利用玩具原理來玩音樂，因此，米倉的孩子一至六年級藝術與人文的學習就比其他學校來得豐富有趣。

至於在時間的安排上，為了落實藝術與人文本位課程，表列項目均須依年級逐項完成，單靠每周三節藝術與人文課程絕對不足，因此，我們用了許多時間來讓孩子完成本位課程：

- 每日上午 8:00-8:40 早自習暨導師時間
- 每日中午 12:30-13:30 午休時間（有書法體驗）
- 每日下午 16:00-18:00（有版畫創作）
- 隔周二上午 8:40-10:10 社團活動時間（設有益智童玩社）
- 週六日時間 規劃各類免費學習活動，如：木工 DIY、泰雅織布、繪本創作等。

至於材料的取得則盡量以回收物再利用為主，因此校園每周的回收工作，除了要分類外，也必須考量是否還可再利用。由於材料並不缺乏，製作童玩起來就更為得心應手。

以下是孩子們利用藝術與人文課程所製作出來的有趣童玩：

創意花燈

提各地燈會的紙燈一點都不稀奇，米倉的孩子是撿拾各種容器自製小提燈，甚至結合他們學到的剪紙技巧，製作五、六十年前流行的紙提燈，這樣的藝術與人文課程不僅孩子覺得新鮮有趣，也因所提的燈與眾不同而讓孩子更有成就感。

環保溜溜球

「會耍花式溜溜球一點也不難，會做溜溜球

6 花燈製作

7 益智玩具

8 廢棄花籃製作的十二生肖

9 童玩研習

才叫作酷！」，這是米倉孩子的經典名言，他們利用回收的光碟片做溜溜球，提在手中、玩在手上，總是引人側目。

報紙人偶

泰迪熊、小叮噹、機器人這些玩偶都是別人製作出來的，但只要有四、五十張報紙和膠帶，加上創意及巧思，若再有一些彩繪顏料更好，獨一無二的玩偶也可以自己製作。

木頭 PUZZLE

校園修剪下來的樹枝可以做什麼呢？廢棄的電線桿或壞掉的課桌椅可以再生嗎？米倉國小的藝術童玩課程中，就將這些看似無用的木頭做成了「仙人解套」、「仙人穿梭」、「貴妃秤」、「益智骰子」等 PUZZLE 玩具，不但環保更讓回收物再生，成了好玩的玩具。

皮影戲偶與手偶戲偶

由於米倉國小手偶戲團與皮影戲團，這兩個戲團的戲偶每年都是由老師帶著孩子一個個親

手做出來的，孩子們操弄著自己動手 DIY 的戲偶，演起戲來別有一番風味。

咖啡杯托面具

7-11 超商買兩杯咖啡，店員總是會很貼心的附上一個杯托，這個杯托在米倉國小也被老師用來做成面具，孩子們戴上自己做的面具格外有趣。

除了上述所提，幾年來，在藝術與人文課程中所製作的童玩相當多，無法在此一一列舉，重要的是要傳達將童玩融在藝術與人文課程中，不但好玩，也培養了孩子動手 DIY 的樂趣，同時也養成他們愛物、惜物的觀念，更重要的是，筆者發現孩子們經常會拿一些他們無意中發現的回收物，跑到校長室來問我：「校長，這個東西可以變成什麼玩具？」看來讓孩子建立起利用回收物做玩具的目的已經達到，孩子們的創意思考引擎已被啓動。

藝遊米倉

「玩玩具」可以找回遺失已久的赤子之心，用回收物來做童玩，更可以培養孩子重新用最初的眼睛來看這個世界上的每一個「事」與「物」。日本趨勢大師大前研一在《OFF 學》一書中，曾經提過一項生活守則，他說：「會玩，才會成功。」而如何玩？如何在課程中玩？如何讓孩子在玩中學？這就是身為一位教育工作者最重要的工作。

玩童玩讓孩子學會「動手」、「動腦」、「感覺」、「觸摸」、「觀摩」、「體驗」、「討論」、「嘗試」、「創意」、「巧思」等能力，也達成杜威大師所認為「玩是正經事」的理想與目標。在多年的教學生涯中發現，將童玩融入學校經營、課程教學正是打造讓孩子樂於來上學的途徑。米倉國小在這七年來成為新北市「玩具魔法學院」、「童玩夢工廠」，深受全體親師生喜愛，就是因為它將「玩」融在「課程中」、「生活上」、「校園中」，它打造了處處可玩、處處可學，既是校園也是童玩校園的學習場域。有興趣的你或許可以利用假日來一趟米倉國小，體驗藝術童玩之美。

（本文圖片攝影：吳望如）

10 學生織布課程

11 環保燈籠

12 環保燈籠製作