

Arts Education within the "Environment" 美勞教育在「環境」之中

郭 博州 Po-chou KUO

國立臺北師範學院美勞教育系副教授

美勞教育的活，活在環境之中。

當我們帶領孩子走出教室，探訪四季的足跡，發現海洋的奧秘，體驗都市躍動浪漫的霓虹色彩、鄉村平疇綠野的田園景緻，認識臺灣的建築廟宇，尋找台灣的生命活力，從社區的民俗采風到國家的歷史文明，或是當場鑑賞寫生，或是讓孩子自己內化、醞釀，都是開啓孩子智慧之光，提供孩子開闊視野，培養孩子獨立探索、敏銳觀察的良方。美勞教育不能自絕於環境之外，與生活脫節；也不能獨立於其它課程之外，而孤芳自賞。

刺激孩子與生活環境的對談與溝通，進而激發孩子與環境相互關係的主體性與自覺，美勞教育就能與人民、土地的真實處境結合在一起，必然也就沒有失根、缺血的變易扭曲之怪現象。

壹、前言

台灣社會自解嚴以後，政治、文化、經濟等各方面都產生極大的轉變，同時也帶動教育改革之腳步，最為顯著則為新課程標準之修訂與教科書開放審訂。前者

明顯反應未來台灣美勞教育發展之趨勢，後者則其社會意義的彰顯更甚於教育意義。由於教科書之開放審訂，單一價值觀的國訂教科書時代結束，可以預期未來台灣社會將更逐漸邁向多元化之社會，相對的學校教育的發展必然呈現更大的彈性與自由發展的空間。

筆者有幸參與前國立台北師院美教系主任林曼麗博士領導之「國小美勞課程改革研究」計畫案，並忝為研究小組成員，自民國八十年七月一日至八十七年五月止，將近六年時間在北縣新店市北新國民小學從事臨床教學實驗，期能透過課程的研發與實際臨床教學雙管齊下，真實反映美勞科新課程標準之精神與內涵，藉由案例的拋磚引玉，提供美勞教師更自由、更寬廣的思考空間，並能因地制宜，自編教材、發展課程，讓美勞課程更彈性化，更多樣化。

六年的臨床實驗教學，我們從文獻探討來整合各種主張中具有共同源流與同質性的實質內容，化抽象理論落實成為具體課程內容的行動研究，試圖建構台灣藝

術教育的主體性。從歷史的宏觀角度出發，以客觀、跳脫主觀的立場，以更寬廣與包容的觀點，從各個思潮的歷史背景、文化因素、社會條件，再進入思潮的主體，分析其理念與主張，並釋放元素於共同水平上，再檢視其特質，以期建立思考台灣藝術教育主體時，有穩固的立足點與自主性。

當然，在這六年的實驗教學裡，我們也試著解析台灣現階段國小美勞教育潛藏的一些問題，發現普遍存在著（一）過於重視手的技術與表現，忽視藝術教育應著重心、智即情感與知識的提煉與陶冶。（二）過度膨脹媒材與技法的學習，原本是美勞教育活動的手段，變成美勞科的教學目標。（三）只有單元的羅列而沒有課程的統整。（四）美勞包半成品充斥，美勞教育仍自絕於「環境」之外，與生活脫節。

於是，我們提出了美勞教育不只是教「美勞」，也不是在進行教育的過程，而是激發主體「人」與「環境」相互關係的自覺，透過內在生成力，產生主動積極的學習架勢，來建構台灣視覺藝術

哇哈哈，我是酋長

教育的課程理念。

「環境」既為美勞教育的內容，那麼它的範疇就值得深究。筆者以為「環境」意指人生存週遭所涵蓋之所有現象與事物。廣義的講可分為「時間的環境」與「空間的環境」；時間的環境意指：人類的歷史、文化、社會、文明，是經由時間的因素而形成的人類精神與社會行為的累積與所產。空間的環境又可分為自然的環境與人工的環境；自然的環境意指自然的山川、氣候、景物；而人工的環境意指經由人類的精神所產，經過製作，完成的手續，而存在空間的物、景。如建築、街道、景觀、工藝品、藝術品……等等。

本文則針對「人與環境」相輔相成關係的美勞教育，闡述透過戶外教學的實施，架構一些主題式的探索，引導孩子探討台灣這塊土地及人民的生活、文化、歷史、文明，使孩子對自己的土地、人民有深刻的體認所作的教學案例。本文如果有可能的貢獻，即在於課程的開發僅是一個案例，一個拋磚引玉的可行性而已，大家皆可從此一案例建構一

套屬於自己跟生活環境結合的美勞教學活動。

貳、美勞教育「環境論」

美勞教育的發展，本來就要與人民、土地的真實處境結合在一起，脫離了這層關係，而隨著世界藝術潮流的擺盪，必然會產生扭曲的怪異現象。二十世紀台灣美勞教育的變革，或是以兒童為中心，由個人發展入手的創造主義，或是由結構入手強調造形主義的美勞教育，或是如艾斯納（Eisner）強調以學科為本位的美勞教育……再再都出現了上述的盲點。若能如筆者在前言所述，將美勞教育的主體性還原至「人」的身上，激發人與環境相互關係的自覺，透過內在潛力產生主動學習的意欲，美勞教育就不會自絕於環境之外，與生活脫節；也不會獨立於其它課程之外，而孤芳自賞，是現階段我們思考美勞教育的新契機。

自然山川、建築景觀、鄉土民俗與歷史文化，皆是我們可觀、可賞、可居、可遊的生活空間環境，美勞教育以此為原點，取之

於生活也必然應用於生活之中。無法欺騙、無法仿冒，有什麼樣的生活背景就應該有什麼樣的美勞教育。因地制宜，各具特色，各異其趣。

台灣近年來鄉土教育、本土教育之盛行推廣，不可否認在意識型態、社會控制、文化機制與權利制度……等都將成為課程內容分析上的重要概念。有此種社會文化機制作作用之存在。而未來在朝向更開放、多元文化價值觀的社會中，課程內容的選擇、判斷及其概念解釋分析，將更直接與尖銳的面對此課題。如果美勞教育的課程理念也隨著時代的轉變而改變的話，不可避免的，這是未來美勞教育的課程研究重要課題之一，也是目前為止最被忽視的研究領域。同時在此種開放性的課程內容結構中，教師的主體性，教師的專門能力與專業素養，教師的人格及其知識結構也都將受到極大的考驗與挑戰。

故從「環境論」的點延伸，其課程觀雖然較偏向於價值取向的課程理論，但也並不因此意謂視覺藝術教育之課程理論不具備有學科取向的特質。基本上筆者也

同意艾斯納等人所提出的學術理性主義的課程觀，強調藝術與科學同為顯示人類理性能力之基本學科，並重視藝術學科中心之知識本質，及其課程結構之嚴謹性，但課程理論太簡化了美勞教育課程內容的複雜性及其社會文化機制之特質，故筆者以為美勞教育課程內容的發展應重視社會文化取向的課程理論觀點，更不能忽視存在於潛在課程與顯著課程中的價值問題，並應有其敏銳的感應與批判。

我們選擇以戶外教學起首的大主題式課程設計模式，即是希望孩子透過對週遭生活環境直接面對面的接觸、觀察、體驗、紀錄與探究等種種經驗後，再帶到室內進行更深層\內化的延續課程，同時兼了社會文化機制的價值觀與艾斯納的課程設計理念。當然，每次的戶外教學以及所衍生出來的大主題課程設計也會隨著孩子的心智成長，引導孩子在學習過程中，藉由美勞教育的行為與活動建立更積極的學習架勢與主動的學習意欲，進而從直觀的思考進入理論分析的思考，形成高次元的創造力與判斷力。

參、戶外教學與美勞教育

(一) 戶外教育的定義

戶外教學如上一章所言，是開啟孩子智慧一扇窗，孩子透過與環境直接的實際接觸和體驗，養成獨立探索、洞察敏銳的觀察力，從而激發內在的學習意願，鍛鑄更寬闊、開放、達觀的自由心靈。

歷來學者對戶外教育(Outdoor Education)的定義提出許多不同的看法。美國戶外教育學者George Donaldson(1958)提出一個簡單而清楚的定義(Ford 1981)：

「戶外教育就是在戶外教學、有關戶外的教學以及為戶外而教學(education in, about and for the outdoor)。」

美國國家教育協會(National Education Association)(1970)對戶外教育所下的定義是(Ford,1981)：

「戶外教育不是一單獨科目，而是所有學校科目、知識與技能的綜合。它也不是將學校科目搬到戶外教學。教師使用環境(自然或人為、公園或都市地區、歷史地標或風景區等)去幫助學生瞭

解各學科、環境和人之間的相互關係，以協助藝術、科學、社會研究或傳播學等學科的教學。」

Charles Lewis(1975)在“*The Administration of Outdoor Education Program*”一書中，也提出他對戶外教育的定義如下：

「戶外教育是擴展課程學習目的至戶外的一個直接的、簡單的學習方法。它是基於發現學習的原則並且強調直接使用感官(視、聽、嗅、觸、味)進行觀察和知覺。」

由上述各家定義來看，戶外教育是指課堂外的活動，運用教室之外的環境資源，配合各科進行統整教學模式，基於發現學習原則與感官的使用，使孩子從直接的、實際的、生活體驗中學習，並有規劃性，激發孩子去直接觀察、操作和體驗，重視師生之間良好的互動氣氛，共享學習過程的喜悅。進而藉這種戶外習得的智能，促進學生認識自我以及他在社會環境中的角色，同時有助於他對特定主題(如環境、地球資源、社會文化等)的瞭解，活在充實的今日世界中，因應明日世界的挑戰。

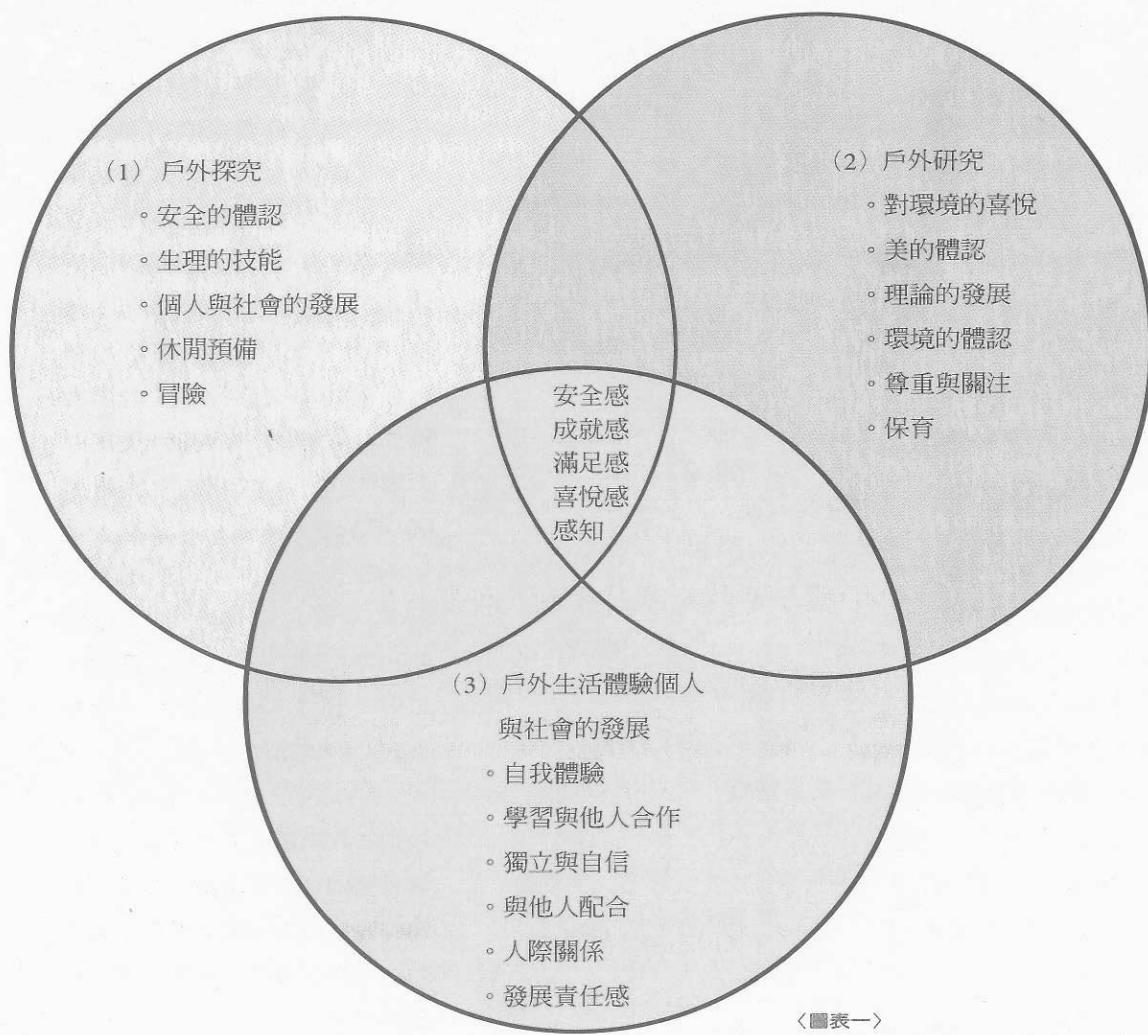

這是我們星球上的秘密森林。

(二) 戶外教育的內涵

英國教育學者Peter Smith(1987)在”Outdoor Education and its Educational Objectives”一文中，指出戶外教育主要包括三大部分：（如圖表一）

- (1) 戶外探究
(outdoor pursuits)
(2) 戶外研究
(outdoor studies)
(3) 戶外生活體驗
(the residential experience)

〈圖表一〉

戶外教育的主要內涵（譯自P.R.Smith, 1987）

戶外探究是一種偏向技能本位 (skills-based)的方法，如爬山、露營和徒步旅行等戶外活動，這些戶外活動通常帶有某種程度的危險，帶給孩子對大自然的體驗。戶外研究在地理、歷史、人類學、藝術、自然科學等學科是很重要的，它是一種戶外觀察、發現、感知的活動，也是從戶外學習活動中建立自我觀念的過程。戶外生活體驗則是使學生在真實生活情境中實際去體會，促使孩子的自我成長與社會化發展，為將來的成人生活做準備。

戶外教育強調直接的體驗學習。孩子運用感官來親身參與的直接經驗學習活動，不僅有很高的學習動機和興趣，還可運用其所得的學習經驗為基礎，繼續發展新的學習，達到生命中的滿足感、喜悅感、成就感和安全感。

本研究案的戶外美勞教學活動課程設計亦涵蓋戶外探究與戶外研究的範疇，至於戶外生活體驗則透過城鄉交流活動來達成。單元活動強調探討式教學和創造式教學，除了必要的解說外，儘可能讓孩子說話、發表意見、讓他們做事（動手）、讓他們思考、讓

他們充份發揮感官的能力，蒐集、記錄、分析、歸納綜合野外觀察到的現象，期能在認知、情意、技能等三領域都能均衡發展。

(三) 戶外教學在美勞教育上扮演的角色

戶外教育是一種讓孩子走出教室，親身體驗自然及了解現實社會的教學活動，也是一種有目標導向、有系統、有計畫性的教學活動。在傳統的教學方式中，學生的學習往往在教室仰賴教師的口述或書本上獲得，因此學生缺乏與大自然接觸、無法建立起對大自然的感情，感受大自然的運作。課本上的資料常得不到實際的經驗，難以吸收貫通。

當我們把藝術的內容定位在「環境」時，那麼戶外教學就成為我們引導孩子學習的最好的媒介，同時也是我們規劃大主題式課程架構裡，每一個主題起首的課程設計。孩子透過戶外教學，對環境有直接而實際的接觸和體驗，從而養成獨立探索、洞察敏銳的觀察力，進而激發他們內在的學習意願，鍛鍊更開放、達觀的胸襟，並運用其所得學習經驗

為基礎，繼續發展新的學習。

如教育心理學家皮亞傑 (J.Piaget)、布魯納(Bruner)對孩子發展過程中的研究，每位孩子在不同年齡階段，有著不同思考推理方法，而呈現不同的學習成式。因此戶外教學活動之課程規劃，必須符合孩子的心理、生理發展。以一年級的孩子，屬於皮亞傑的認知發展理論中前運思期，有知覺集中的傾向，不可逆性的思考，充滿好奇心，自我中心的觀念的特徵。因此低年級的戶外教學，引導孩子直接學習、觀察，並從校園到社區的自然環境的探索學習，為課程規劃之理論基礎。如靜下來聆聽河流、蟲鳴、鳥叫、落葉等大自然的聲籟，觀察大自然細膩的圖案、色彩或眺望群峰的氣勢，聞聞花香、草味，讓孩子親近大自然、愛大自然，體會大自然的瑰麗偉大。

到了高年級進入形式運思期，孩子開始可以用邏輯、演譯、推類等抽象理念來思考事物，我們的戶外教學也從社區自然環境的探索學習，延伸到對社會環境、

和花兒做朋友

歷史文化的觀察與記錄。我們透過找尋舊的記錄，描述、探查歷史遺蹟、舊建築，從歷史的角度看社區人們遷移、環境的改變，人類歷史文明與自然環境的關係等，利用這些活動告訴孩子們什麼是本土的特色，什麼是好的、可以永續經營的。

六年來在北新國小從事的美勞教學臨床實驗即本諸人文主義精神，以「人」為主體，以「環境」為美勞教育之內容的規劃，並參酌布魯納的學習理論及教學原理、柯內爾戶外教學原則，建構一套美勞教學在戶外教學之理論基礎。

以下則表列一到六年級實施戶外教學主要課程內容及上課地點，計一年級實施七次，二年級四次，三年級三次，四年級七次，五年級二次，六年級三次。每一次戶外教學活動的實施（尤其是低年級），幾乎是每一個大主題課程設計的起首課程，透過孩子對環境的實際觀察、探索和記錄，從而延伸到室內，成一系列螺旋式，由寬而深的大主題課程設計。

肆、本研究案實施戶外美勞教學案例

(一) 一年級課程設計一覽表

主題	單元	主要課程內容	上課地點
石	南勢溪的石頭真好玩	<ul style="list-style-type: none"> ◎在河床的滿地石頭中，撿拾自己喜愛的石頭。 ◎並透過觸覺的接觸，感覺石頭的質感，並堆疊成自己喜愛的造型。 ◎感受自然——課程結束前，引導學生閉起眼感受風聲、水聲，體驗「石」是自然中的元素。 	南勢溪畔
	挖土尋寶去	<ul style="list-style-type: none"> ◎讓學生透過挖土、尋寶的遊戲活動，親近、接觸、感覺、發現「土」。 ◎學生在挖土的活動過程中，發現土壤中蘊藏的各種生物、植物、礦物等。 	
土	玩泥巴（「土」+「水」好玩喔）	<ul style="list-style-type: none"> ◎在校園中讓學生玩泥巴。 ◎「土」+「水」增加泥土的可塑性，激發兒童遊戲本能。 ◎從遊戲的過程中，激發兒童自發創造力，並解放兒童心理上的束縛。 	校園
紙	從天上掉下來	<ul style="list-style-type: none"> ◎在學校附近的交通公園，讓學生藉遊戲的方式體驗紙與風的關係。 ◎從高處讓紙飄落下來，體驗不同造型與不同材質的紙與風速的關係。 ◎學生自由創作一個紙的玩具，比賽從高處落下看誰落下的速度最慢。 	學校附近 交通公園
四季 (春)	春天真美麗	<ul style="list-style-type: none"> ◎正值春天的陽明山花季，探訪陽明山，發現色彩之美。 ◎找出三種不同花之顏色，三種不同樹葉之顏色，並將它們用色彩表現出來。 	陽明山
	線條真好玩	<ul style="list-style-type: none"> ◎在廣大的操場地面上，進行「水畫」的活動。 ◎透過「水畫」產生即興而豐富的效果，刺激學生對「線條」的豐富知覺與感性。 	學校操場
動物	動物園真好玩！	<ul style="list-style-type: none"> ◎參觀動物園完成活動單（如附件）。 ◎畫出自己最喜歡的動物的眼睛和腳的顏色。 	動物園

(二) 二年級課程設計一覽表

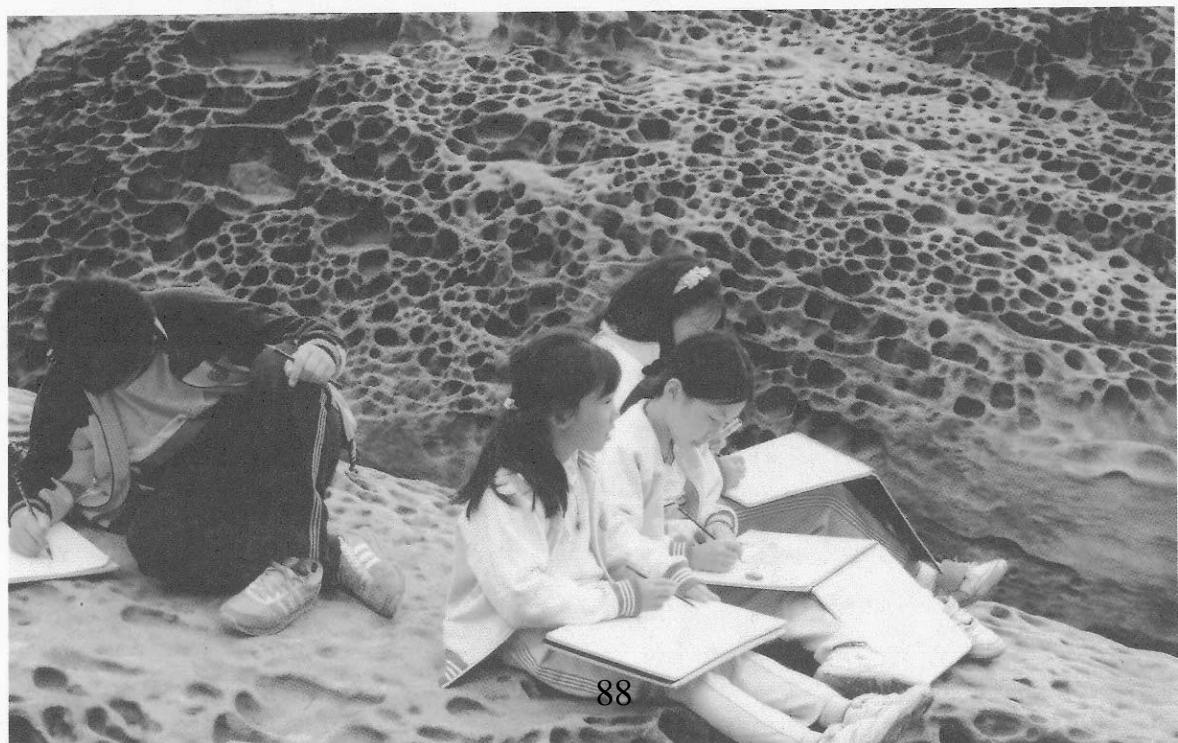
主題	單元	主要課程內容	上課地點
石	與山水做朋友（一）	<ul style="list-style-type: none"> ◎銜接一年級「石頭」的主題課程發展。 ◎在坪林的溪水邊，想一想怎樣和山水做朋友？如何和山水對話？ ◎在自然中的石頭，怎樣安排可以不破壞自然環境中山水的調合？ 	坪林
土	與山水做朋友（三）	<ul style="list-style-type: none"> ◎觀察校園旁邊公園裡各種地勢、樹木、花草等自然環境景觀。 ◎學生運用自己的創意及思考如何將「土」的造型與空間的景觀結合。 ◎透過創作活動激發學生對自然環境的關注愛護。 	校園旁邊公園
四季 (秋)	秋天的芒草（戶外教學）	<ul style="list-style-type: none"> ◎新店五峰山的芒草滿山遍野—聽芒草的聲音，觀察天空（秋末冬初）陽光、芒草的生態。 ◎透過裝扮、裝置遊戲，激發學生思考及練習接合、固定的技巧。 ◎學生出場表演，並說明自己的創作。 	五峰山
水	我的船下水了	<ul style="list-style-type: none"> ◎姑娘廟放船比賽，看誰的船跑得遠、跑的快。 ◎在船尾黏上海棉，並沾上顏料，放船下水後，在水中形成五彩繽紛的彩色世界。 ◎體驗水+彩的經驗。 	姑娘廟

(三) 三年級課程設計一覽表

主題	單元	主要課程內容	上課地點
木	「樹」（戶外寫生、素描）	<ul style="list-style-type: none"> ◎透過情意的引導與實際的觀察，激發學生對「樹」產生新的視覺意象與認知，打破概念式的描寫方式。 ◎蒐集現場的枯枝、枯葉，帶回作為下週綜合創作課的表現材料。 	植物園
海	東北海岸之旅	<ul style="list-style-type: none"> ◎參觀海洋世界的各種資料。 ◎觀賞大海及海岸風景。 ◎觀察海蝕地形，並將其描寫下來。 ◎實地寫生——表現北海岸的大自然奧妙。 	東北角海岸
	海底是我家（一） (環境景觀造型遊戲)	<ul style="list-style-type: none"> ◎在校園中尋找一適當的空間、斜坡、樹木、草地等自然環境。 ◎運用各種媒材製作海洋生物或是情境的造型，裝置其中。 	校園旁公園

(四)四年級課程設計一覽表

主題	單元	主要課程內容	上課地點
茶	參觀茶園	◎參觀茶園，了解茶種植、生長的過程。 ◎參觀採茶，並親自採茶。 ◎茶園寫生（鉛筆素描）。	文山農場
色彩	色彩的發展(四)之三 校園的雕塑	◎引導學生從事戶外立體造型的意願。 ◎指導木片、竹片及其它結合材料應用之可能性。 ◎鼓勵各組自定主題共同創作。	校園
紙	紙（一）參觀紙博物館	◎參觀手抄紙的製作過程。 ◎參觀紙的相關資訊，包括紙的由來、種類，紙與生活、紙的應用與創作等。 ◎創作一張自製的手工紙，由紙博物館提供場地，學生學習自己動手抄製紙並帶回作品。	紙博物館
花	探訪春天之花蹤 (戶外教學—陽明山)	◎聽取簡報了解陽明山之自然生態。 ◎感受春天來臨萬物復甦，百花齊放之生命力，並欣賞自然之美。 ◎關注花之造型、色彩之變化豐富，其視覺形象的審美知覺。	陽明山
	花的迷宮 (綜合造形活動)	◎在校園中以透明塑膠布圍成多層空間。 ◎以肢體活動之方式，彩繪花花世界。 ◎激發豐富意象與感受轉換成視覺形象之表現能力，以綜合表現的方式呈現。	校園旁公園
海	岩岸之旅(戶外教學)	◎東北角岩岸之旅，觀察岩石的質感、變化與美感。 ◎以拓印方式，體驗、感受岩石豐富變化。	和平島

畫大海的故事

(五) 五年級課程設計一覽表

主題	單元	主要課程內容	上課地點
四季 (秋)	「我」的「書」 —秋天(三)	◎觀賞秋天的福山植物園，發現自然的美。 ◎練習透過自己的鏡頭，捕捉自己需要的畫面。	福山植物園
社會 〈民間藝術〉	來自藝術家心靈深處的藝術建築 —三峽祖師廟(二) 戶外教學	◎參觀三峽祖師廟，透過解說讓學生了解三峽祖師廟之建築形式及裝飾石雕、木雕、銅雕的內容。 ◎現場填寫參觀作業單，評估學生的學習效果，增進參觀活動的趣味性。	三峽祖師廟

(六) 六年級課程設計一覽表

主題	單元	主要課程內容	上課地點
土	參觀蛇窯— 戶外教學	◎了解台灣水里蛇窯在台灣生活史上扮演的角色。 ◎了解蛇窯的構造與製作過程。 ◎激發學生對台灣鄉土之關懷，與認識傳承文化的根源。	南投水里蛇窯
	坑燒	◎在校園中讓學生親身體驗造窯的方法與過程，並將已經完成的「堅忍」的人的作品放入坑燒。 ◎指導學生燒窯的基本知識與方法，讓學生親自體驗「火」與「土」的結合過程與成果。	校園
社會 〈民間藝術〉	板橋林家花園參觀— 戶外教學	◎實地體驗台灣早期建築上的特色及其社會、文化背景。 ◎完成活動單，透過活動單的填寫過程，引導學生對林家花園有更仔細、深入的觀察。 ◎學生個別選擇自己喜歡的角度與主題進行寫生。	板橋林家花園

伍、本研究案大主題式課程內容分析

一、「土」的主題—尋找「土」的生命力

在美勞教學中，「土」一般被當作一種媒材來使用，如用陶土作陶藝或雕塑；而在本課程規劃中，「土」被當成一種元素，一種宇宙間存在的元素，人生活中不可或缺的元素，從大地的生命到人類的生活，從亘古至今到未來，「土」的「自然觀」、「基本觀」、「生活觀」、「文化觀」、「歷史觀」，以至於土的「生命觀」都是課程中探究的主題。土地孕育了人類的生命、文化，寫下先民奮鬥的軌跡。因此在美勞教學課程中，「土」在學哲學的內涵是元素，也是孕育出萬物生命的「媒材」，在「元素」、「媒材」交互形成文化的原點。土的主題探索中，在縱的思考方面，從一年級到六年級不同的認知發展階段和教材結構，呈螺旋式的課程設計。

「挖土尋寶」是課程設計的第一

單元；以遊戲的方式引發兒童挖土、玩土的樂趣，從行動過程中，體驗「土」的存在，發現「土」原來是生活的一部份，第一單元結束，孩子們都帶著一桶土回教室，老師將其放在大的方型容器中，並灑下種子。第二週上課時，上週帶回來的土已經冒嫩芽，與孩子們交換土壤孕育生命的心得；而第二週的單元主題是玩泥巴，「土」加上「水」產生的可塑性增加兒童遊戲、創造的可能性。玩泥巴目的在解放兒童內在對「土」的既定概念與束縛，並讓其充分發揮遊戲、想像、造形的天才。第三週的單元：土的造型遊戲。經過前面的幾個單元之後，小朋友顯然已經與「土」建立起無比親切的感受。接著體驗陶土粗中帶細的質感，從陶土與水交融的過程中，學習捏、搓、揉、敲、堆疊、結合的技巧並將陶土作成自己喜愛的造型。

二年級下學期「土」的課程發展是將「土」的表現與空間結合，在校園邊的公園裡請小朋友觀察公園裡各種自然景觀，問問自己如何美化環境，孩童運用自己的創意與思考如何將土的表現

與樹木、石頭及任何在現場自己選擇的景觀結合。並透過創作的活動，激發他們對自然環境的關注與愛護。

中年級的「土」的課程發展著重於「土」的機能面與生活面的應用，故中年級「土」的課程規劃，偏重於製作生活有用的器具或具有遊戲傳達功能的作品。

高年級的「土」的課程發展，則從「土」的「文化觀」、「歷史觀」、「生命觀」的角度切入，觀看「源」的電影，讓台灣了解歷史背景，激發學生思考在台灣這塊土地上有著許多不同族群的人，以他們自己的文化和尊嚴在此生活－族群文化多元的福爾摩沙，從文化與歷史的層面而引發學生思考人的生存與大地的關係。

鑑賞教學是讓學生體驗、了解原始藝術和現代藝術的立體表現，認識人物、人體、人類有各種不同的形式與風格，從而激發學生發現個人獨特的技巧，並思考如何以「土」來具體表現「堅忍」的抽象意涵，用最質樸而充滿韌性的媒材——土，塑造其形

體；學生在本階段已經較能掌握並熟悉「土」的媒材特質。

參觀水里蛇窯，了解蛇窯在台灣生活史上扮演的角色；了解蛇窯的構造、製作的過程、傳統工藝的機能及其特色；激發學生的台灣鄉土的關懷與認知，了解先民生活的本源及傳承文化的根源。

校園「坑燒」，學生對窯的構造與機能有了大致的了解，進而讓學生親身操作、體驗窯的製造到坑燒的全部過程，並充分體驗「土」與「火」結合的過程與結果。

談「土」，台灣的「土」，「土」的自然觀、生命觀、歷史觀、文化觀的本質性思考。從科學、理性與客觀的角度切入，激發學生綜合、分析判斷，思考這塊土地與生活在這塊土地上人的關係，從台灣的人文、歷史、文化的觀點，與學生共同發現、思考、深究這塊土地的意義及他對這塊土地的感情與詮釋，是內在的意涵而非只是視覺形體的描繪。

「畫咱們的土」，在校園中找自

己最感興趣的「土地」，對其觀察寫生，引導學生跳脫媒材與技法的制約、視覺形體或概念化的表現模式，直指表現「土」的本質性意涵。至此「土」不再只是物質，也不再只是用以製作器物或表現作品的材料，它是活生生具有生命力的實體，具有文化、歷史意涵的存在；學生將其生命中的「土」以繪畫的視覺語言表現出來，用蠟筆、水彩、鉛筆抑或任何顏料，在平面的畫紙上將其對土的抽象意念形式化，但此形象之呈現是超越抽象或具象之限制的。

二、「水」的主題—發現海洋臺灣的奧秘

浩瀚的宇宙裡，只有地球有水，自然萬物因而孕育而生。地處亞熱帶、四面環海的台灣，水資源更是非常重要的寶藏。

然而台灣人性的貪婪與無知，為了逞口腹之慾，為了換取短暫的經濟利益，濫墾濫伐，無情破壞台灣的山川大地，貽害後代的子孫，如今台灣二十一條主要的河川已失去了往日的清澈明靜，變成處處嗚咽髒亂、污染嚴重的臭水溝，台灣的海洋也面臨空前

的浩劫，四面環海如今變成面臨無魚可捕的窘境。

水資源的探索，就成為我們引導孩子去思索、發現台灣的重要教學策略。首先，我們帶領孩子到南勢溪的河床玩石頭，撿拾自己喜愛的石頭並堆疊成創意有趣的造型。接著，我們在樹蔭下，引導學生閉起眼睛靜靜地聽來自大自然的聲音，風聲、流水聲、鳥叫聲讓孩子去發發現、去思索大自然的和諧之美。到了二年級，我們再帶領孩子到坪林的北勢溪畔，引導他們想一想怎樣和山水做朋友？如何和山水對話？如何把自然中的石頭，巧妙地設計安排而不破壞自然環境中山水的調和？不必刻意的指導，他們已經一邊自由自在地享受遊戲的樂趣，一邊和環境產生密切的互動關係。造一座橋、一條蜿蜒水道、一座金字塔、或是任意的自然成形都道盡了孩子的内心世界裡想和山水做朋友的渴望。

中年級的階段，我們帶領孩子走出新店溪、景美溪，朝向台灣的海洋出發，我們來到台灣東北角海岸線，沿著濱海公路向南行，一路上依山傍海，氣象萬千。而礁石巨巖，連綿不斷，更

是明麗。我們參觀位於貢寮鄉龍洞的海洋生態展示館，參觀海洋世界中的各種資料，並觀賞大海及海蝕地形。同時孩子們在現場實地寫生，表現東北角海岸的大自然奧妙。接著我們來到基隆的和平島，首先映入眼簾的就是那千變萬化的海蝕地形，豆腐岩、蜂巢岩及海蝕平台……等奇岩怪石，深深吸引住孩子的眼光，對大自然的巧奪天工驚艷不已。

我們帶領孩子仔細觀察岩石豐富的質感變化後，便開始拓印的活動，藉此體會岩石的變化與美感，及了解臺灣海洋的寶藏。為了怕岩石被破壞與污染，我們選擇平滑卻仍有凹凸紋路變化者，首先把煮過但已經冷卻的白芨水刷在岩壁上面，舖上宣紙，並用大刷子挫平，然後用小麥粒裝的布包沾墨，由淡往濃漸續拓印。透印的效果抽象的世界裡自成一片天地，巧妙極了。

回到教室裡我們和孩子共同討論及觀賞自然博物館拍攝的海洋自然生態，加深孩子對海洋世界的認知及瞭解。

此外我們提供孩子欣賞藝術

家、文學家對海洋奧妙的嚮往而創作出令人讚賞不已的作品。我們鼓勵孩子將搜集各種海洋生物的資料，挑選出最喜歡的生物造形，並發揮自己想像力，去變形、創造製作不同海底生物的造形。我們再透過版畫的製作，及綜合造形活動之後，再集體製作一張海底世界水墨畫。一系列主題探索，從海洋自然觀、生命觀到文化、歷史觀，引導孩子重視、思考這塊土地上水資源帶給台灣人民的資產。因此這趟海洋之旅喚醒孩子走出書本的世界，感受台灣海洋的奧祕。

三、「色彩」的主題—發現四季臺灣色彩之美

發現色彩是美勞教學表現中最重要、最基本的元素。色彩來自大自然，充滿色彩的大自然在四季中都有不同的風情，翠綠的嫩芽、田野間四處綻放的萌黃色小花，豐富了台灣的早春。到了深秋，漫山遍野，白茫茫的芒花，閃閃動人，為自然界打扮出濃濃的秋意。

我們引導孩子從自然環境中找尋，發現色彩，陽明山的春天、

杜鵑花山櫻花，及嫩芽的翠綠豐富了台北的春天。我們帶領一年級的孩子，走訪一趟陽明山，發現春天的顏色，那五彩繽紛的花、清新的空氣、空曠的自然景觀、孩子喜悅、嬉笑聲，映輝在自然之中。

秋天的五節芒就像雪花片片、紛紛鋪滿台灣山坡地上，學校的後山「五峰山」早已被「五節芒」裝扮滿山的秋意及幾分涼意。我們帶領孩子到五峰山拜訪秋天的足印，風吹過芒草，輕扭腰肢，我們坐下來傾聽秋天的聲音，陽光穿透雲端，芒花便閃耀著金光，我們注意到了秋天的色彩。孩子摘了許多芒草裝扮自己，製作自己喜歡的玩具，然後在山谷中奔跑遊戲，在秋天裡愉快地跳著舞，嘻笑聲輝映在每個小朋友的臉上，把秋天點綴得五彩繽紛。回到課堂上，請孩子表現一幅五峰山的秋天，有的表現登山的情景、有的畫出在摘芒草的樂趣、有的表現芒草搖曳生姿的樣子，至於畫得不像已經不重要了，因為孩子們都已經把秋天感覺到的色彩表現出來了。

我們也曾在校園中以半透明白布圍成「花的迷宮」，將幾週來以花為主題發展的豐富感受，轉換成視覺形象的表現。我們用肢體活動的方式，彩繪美麗的花花世界。不一會兒，那繁茂深邃的綠色樹林，彷彿滿山開遍了絢麗花朵似的，紅花綠葉與大自然相襯美麗極了。

高年級指導孩子製作一本書本表現「冬天」，激發孩子對台灣的地理環境深入認識。台灣冬天在自然景觀並沒有顯著的變化，必須非常細心觀察才能察覺到冬天的脚步已悄悄來了。台灣的候鳥是世界有名的觀賞區，黑面琵鷺、伯勞鳥、冬天的烏魚、梅花、年節、習俗已漸漸登場。我們曾遠征到臺南縣七股濕地與孩子走一趟自然保育與美勞結合的課程，介紹孩子目睹黑面舞者的丰采，也讓孩子瞭解那是台灣最後一片濕地，是黑面琵鷺的故鄉，然而卻將被開發成濱南工業區了。

回到學校，我們熱烈地討論著，台灣的希望是「濱南工業區」？「魚塭」？還是讓黑面琵鷺棲息的「濕地」呢？我們鼓勵

孩子們把幾週來的所思所想，擇一主題深入探討，綜合表現製作一本書。

四、「社會」的主題—認識民俗台灣文化精髓

臺灣之民間建築，其工法、形式、材料呈現多元的建築風格，台灣建築呈現台灣社會發展重要的歷史見證者。我們引導孩子從人類學、歷史、建築、美術等觀點，收集相關資料、剪貼、討論及實地參觀；然後再用美術方法表現自己對台灣建築的省思。透過相關教學活動，提供孩子發現、探索的體驗，使孩子熱愛這塊土地之建築風貌，了解先民拓墾之奮鬥精神，進而產生一份共同的歷史記憶。

接著，教師準備好幻燈片及資料，介紹板橋林家園邸的建築風格，及歷史背景，我們配合戶外教學活動，帶領孩子實際參觀板橋林家園邸，孩子們準備了寫生簿、筆記本、照相機參觀板橋林家園邸。在教師專業解說板橋林家園邸和中國江南蘇州庭院的相同之處和台灣本土氣候不同的獨特之處，使孩子增添不少思古之幽情。參觀板橋林家園邸提供孩

子一個自由的思考空間，請他們畫下板橋林家園邸印象最深及最令其感動的地方。回到美勞教室，孩子們再用畫紙、水彩、蠟筆表現對板橋林家園邸的想法，而不是實地寫生，因此孩子對這棟古老的建築似乎非常有感情，其作品大部份帶有幾分憂傷與悲情。

台灣的民俗主要源自於閩粵為主，故早期年畫皆傳自大陸，然後再發展成本土化形式風格，而成為台灣畫特有之色彩。探討林家花園之後，配合台灣民俗過年的氣氛，我們規劃過年的民俗探討延續擴展到廟宇建築的鑑賞。首先孩子們自行設計一張年畫，再用蠟筆、水彩表現一幅台灣目前豐衣足食現代年畫，最後再用木刻水印版畫，印製出自己設計的年畫，準備迎接過年。

我們並帶孩子們到素有東方藝術殿堂之稱的三峽祖師廟參訪，以瞭解台灣廟宇建築的形式及其象徵意義，了解三峽祖師廟創建之歷史及台灣戰後重建之歷程，使孩子感受到台灣早期先民開墾之奮鬥過程，是充滿恐懼與危機。同時藉由欣賞台灣傳統工藝、民間藝術之美感，了解台灣

早期農業社會中，匠人對自己工作的執著與負責之態度。回到學校，教師將三峽祖師廟的歷史背景及廟宇的建築形式及象徵意義，利用幻燈片鑑賞，加深孩子對傳統廟宇的建築文化，有更深入的瞭解。

最後透過模仿創作之經驗，對石雕、木雕之傳統記憶有更深層的認知，並學會欣賞台灣之廟宇建築形式以及民俗工藝作品之藝術性意義及宗教上的價值觀等文化信念。

陸、結語

美勞教育不能隨世界藝術潮流的擺盪而聞風起舞，必須真實地與人民、土地、生活處境緊密結合。美勞教育不再只是教「美勞」，也不僅是在進行「教育」的過程，是激發孩子與環境相互關係的自覺，透過內在生成力，養成主動積極的學習架勢。台灣當代美勞教育不應再受制於媒材與技法的過度膨脹，美勞包的畸形濫用，或單一仰賴西方式美學，而要回歸以「人」為美勞教育的主體性，「環境」為美勞教育的內容，立足本土，放眼世界，方是廿一世紀台灣美勞教育新契機。

之所繫。

戶外教學之實施與應用，在美勞教學活動中，是非常重要的課題，美勞教育從傳統技術主義發展邁向廿一世紀以「人與環境」的勞教育主體性。從傳統的教學，走向一個豐富、開放、多元多樣的教學，並透過肢體、遊戲、探索、發現及由下而上，一元化激發孩子能感受、能觀察、能尊重環境等，戶外教學在達到上述目的，實在扮演非常重要而積極之角色。筆者有幸和國內一群從事美勞教育工作者，有教授學者、專家、小學教師，在國立台北師院美勞教育系林曼麗博士規劃下共同研究，融合現代教育思潮，以「人」為主題，尊重孩子學習內練，從台灣意識為課程內涵，並從遊戲中、從環境中、從鑑賞中來學習。

默默和孩子走過六年的歲月，我們曾一起在直潭森林裡挖土尋寶；在南勢溪邊靜聽天籟；上陽明山發現春天的色彩；到五峰山拜訪秋天的景緻；東北角、和平島...處處都有我們觸摸的痕跡；福山植物園、板橋林家園邸、龍山寺也都有我們美好的回憶；水

里蛇窯、練阿美族部落更讓我們有遠征的雀躍……

2190個日子裡，我們走遍台灣大半角落，一步一腳印，我們一起完成了台灣美勞教育史上，不可能完成的任務，點滴在心頭，更加彌足珍貴。眼看這群孩子一個個從牙牙學語、幼稚無知的小孩，蛻變成一位懂事、獨立、自主、尊重土地、尊重生命的青少年，使我們這群研究的伙伴們，欣喜著自己精心規劃的課程內容及生動活潑的教學已經深入孩童的心靈世界，更讓我們堅定美勞教育的主體是「人」，美勞教育的內容是「環境」。

僅以此文獻給一齊研究的伙伴們：林曼麗館長、劉得劭教授、吳進風主任、李耀瓊、楊宗賢、林義祥老師，沒有大家一齊同心協力，不可能有今天的成果。也要謝謝帶領這群孩子六年的褓姆——莊素美導師，謝謝她給我們有無限自由和放縱的教學空間。更要感謝讓我們教學相長的這群可愛的孩子們，和放心把他們交給我們實驗的家長。當然最要感謝的是北新國小這六年來的支持及行政上的全力配合，是大家讓

我的家，我的童話世界。

台灣的國小美勞教育燃起一線希望、一片生機。

美勞教育的活，就活在環境之中。

參考書目

林曼麗（1996）：談美勞新課程標準之精神與內涵。美育月刊，P.37—P.46，第69期。國立臺灣藝術教育館。

林曼麗（1995）：解構視覺藝術教育知

識體 — 探討台灣視覺藝術教育之主體性。美育月刊，P.32—P.47，第62期；P37—P49，第63期。國立臺灣藝術教育館。

吳進鳳（1996）：從開放教育中探討美勞教育之發展及實施論文寫作。

王鑫（1998）：戶外教學概論，P37—P57。水土保持戶外教學種子教師培育活動結案報告，中華民國環境教育學會。

柯內爾（1994）：傾聽自然、與孩子分享自然。張老師出版社。

國立臺灣藝術教育館

2000國際版畫學術研討會 開始報名

2000 國際版畫學術研討會

Y2K International Symposium of Prints

— 主辦單位 國立臺灣藝術教育館

— 會議時間 民國八十九年二月十六日至二月十九日，共計三日。

— 報名時間 即日起至民國八十九年一月十五日（星期六）

名額為一百三十位，額滿為止。

— 報名方式 傳真報名:886-2-2341-5868或86-2-2357-8706

網路報名: <http://www.meetingworld.org>

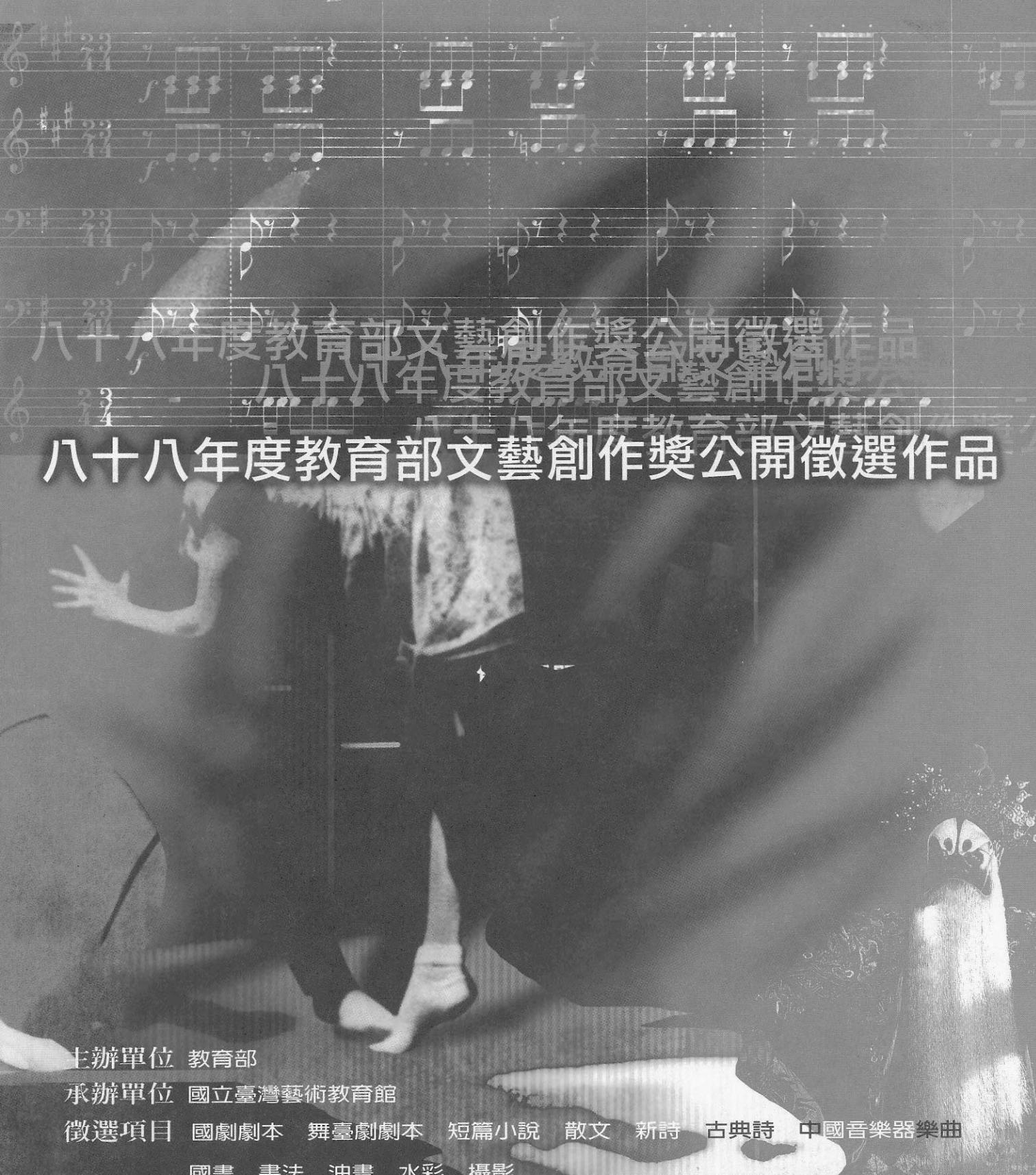
(請儘量使用網路報名)

95

相關消息請注意相關網站或電洽886-2-2396-5102ext238。

專屬網址：<http://www.meetingworld.org>

本館網址：<http://www.nmh.gov.tw/arte/index.html>

八十八年度教育部文藝創作獎公開徵選作品

主辦單位 教育部

承辦單位 國立臺灣藝術教育館

徵選項目 國劇劇本 舞臺劇劇本 短篇小說 散文 新詩 古典詩 中國音樂器樂曲
國畫 書法 油畫 水彩 攝影

獎勵 以上各項錄取前三名及佳作三名，獎金分別為八、五、三、一萬元，
並各贈獎牌乙面。

參加對象 凡中華民國國民或具有中華民國華僑身份者，均可參加。

收件日期 自民國八十九年三月一日至三月三十一日止。

收件地點 臺北市中山南路21號國立臺灣藝術教育館中正藝廊
(中正紀念堂一樓)，電話：23965102轉244、237、223。

簡章備索 請向100臺北市中山南路21號國立臺灣藝術教育館中正藝廊
(中正紀念堂一樓)索取，函索者另請填妥回郵信封，貼足郵票即寄。

編者的話

千禧序曲高高奏起，又逢中正藝廊波隆那國際兒童插畫展盛宴之際，本刊特策劃「童心捕手」焦點主題，讓我們進入時光隧道，做文字地圖總覽...

如果思想是文字的靈魂，那麼，插畫就如同為靈魂披上彩衣，使文字具象化。循著歷史足跡，可溯自於佛教經典之雕版插繪，至明朝中葉，坊間戲曲小說興盛，線裝書插繪常俗稱為「出相」、「繡像」等。以明朝《水滸葉子》為實例，即由陳洪綬畫家插繪、名工雕製而成，文中人物之形貌，極為神活靈現。歐洲則以希臘羅馬手抄本為肇端，至一七九三年，英國布萊克（William Blake）專為兒童製作之《寓言畫冊》，啟迪了童繪觀念；十八、九世紀浪漫主義之風行，隨藝術家之專業投入，童書插畫因而魔幻般鮮活起來。或許，上一代記憶隨著歲月而消逝，粗糙薄陋之故事書，卻讓物質貧乏的童年，不曾褪色過。

什麼是會說「話」的畫？畫說的又是什麼「話」？本刊針對地域性「風格」進行邀稿，徐素霞以插畫家與教育學者雙重身份評介歐美風格，讀者可自行去發現答案。鄭明進浸淫兒童教育幾十年，連本身語彙都變得十分白話，與兒童活潑互動。幸佳慧為廓清插畫風格，採用藝術派別之形容詞，易於入門比較欣賞。台灣兒歌，簡上仁提出民間耳熟能詳之「放雞鴨」、「一的炒米香」及「掩咯雞」，隨音律的變化，融入肢體節奏，代代流傳不已。

林曼麗博士主持「國民小學美勞課程改革專案研究」，同郭博州等人組成研究小組，歷時六年之實踐過程與成果總結，收錄於本刊教育采錄單元。配合此研究，已於本館中正藝廊以現代裝置手法，表現非常另類的時空情境，倡導藝術教育的本質回歸於「人」，並以生活為原點，一張張童顏穿梭嬉戲，創作高潮迭起，變革實踐是如此粲然可觀。

漫遊天地世間，不分大人或小人兒，皆懷真摯童心，捕捉翩翩的想像。

（陳怡蓉）

Topic on Focus : Catchers of a Child's Heart

- p.5 **There's Something in my Pictures - Exploring Works with Occidental Style in the Bologna International Children's Book Fair Illustrators Exhibition**
Su-hsiah HSU
- p.13 **Asian Illustrators - Shiny Works with Unique Oriental Style in the Bologna International Children's Book Fair Illustrators Exhibition**
Min-jin CHENG
- p.19 **An Artistic Strolling in Children's Book Illustrations - Introduction to Styles**
Chia-huei HSING
- p.31 **Let's Sing and Play**
Shang-jen CHIEN
-
- Special Feature**
- p.37 **Thoughts on Taiwan**
Theater Wonders - Reflections from a Traditional Funeral
Wu-chang CHIANG
- p.41 **Looking Out**
Banquet of Holy Light - The Exhibition of "Rembrandt by Himself" in London
Su-liang TSENG
- p.46 **A Protest Dance Soul**
Yun-yu WANG
- p.49 **Art Collection**
Gerard Schneider
Che-hisung WANG
- p.51 **Gods in Sculpture**
Graphic Interpretation of Greek/Roman Mythology: Nike, the Speaker of Rolls Royce
Shi-chuan Wu
-
- Jewels of the Art World**
- p.57 **A Critical Introduction to Kao Ts'ung-yen's Heavy - Colour Landscape Painting**
Wen-tan LIU
- p.63 **From Cleveland: the 94th Annual Conference of AAM**
Christina C. HSU
-
- Education**
- p.71 **Arts, Humanities, Opportunities - Concepts of Visual Arts Education**
Man-li LIN
- p.81 **Arts Education within the "Environment"**
Po-chou KUO
- p.97 **Editorial 198ng Chen**