

藝術夏令營觀察報告

An Arts Camp Observation

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

在一次談話中，一位媽媽描述她上小學一年級的女兒由於學鋼琴，常常有機會去參加比賽或表演，女兒會提醒媽媽幫忙準備正式的衣服，然後快樂的上台演奏，有沒有得獎並不會影響小女孩的好心情。但是，有些同年齡的小朋友則很在乎名次，甚至會比較得獎的高低、獎品的好壞；這樣的情況在其他場合也會發生，畫畫課上有小朋友會對其他人炫耀：「我畫得比你好！」或是「你畫得很好笑！」這位媽媽很納悶，到底那些愛跟別人比的孩子是因為家教的問題，還是孩子本身個性的使然？為什麼學藝術要那麼現實？她提到有的孩子非但不愛比較，還懂得分享經驗並鼓勵同伴，譬如：告訴身邊的小朋友怎樣塗樹葉的顏色會很好看…等等，讓那些做不來的孩子得到友愛和信心。上述的故事在我們周遭應該經常發生，小朋友參與藝術活動的目的是什麼？這些活動帶給他們什麼意義？老師和家長要持怎麼樣的態度看待這些活動呢？本文藉一個藝術夏令營的成果發表會為案例，介紹美術、音樂與戲劇整合教學的情形，以及學員在此夏令營的表現，並且提出一些問題和看法。

Arts Jam是美國北伊利諾大學藝術學院推廣部每年暑假針對社區內小學生安排的藝術夏令營，這個已有近20年歷史的夏令營一直保持著美術、音樂與戲劇三合一的特色，也就是彰顯「jam (擁擠壓縮)」的意思，由推廣部主任負責籌劃每年的課程主題與師資。2005年的夏令營從六月27日到30日為期四天，參加者依年齡分成粉紅組 (六到七歲)、橘色組 (八到九歲) 和綠色組 (十到十二歲)，每組大約有20人。由於這是回饋社區、低收費的營隊，主辦者不提供餐

Arts Jam的設計

國立台灣藝術教育館 National Taiwan Arts Education Center

◀◀ 圖13.1 小朋友練習操作皮影戲戲偶，遠處是一群猴子正在觀賞，2005年攝

◀ 圖13.2 小朋友正在練習操作蛇傀儡，2005年攝

點與住宿，每天的活動僅從上午九點到下午三點，小朋友要自己帶午餐來，家長則負責接送他們。夏令營聘有美術、音樂與戲劇各一位老師 (大學教授或在職的中、小學教師) 以及教學助理數名 (在學的大學生或研究生)，早在兩個月前他們就開會決定今年的主題是「繞著地球跑」，老師們根據此主題設計適合各年齡層兒童的上課內容，並提出教材需求清單，由主辦單位統一採購。

夏令營上課是採用三組板塊移轉的模式：粉紅組在上戲劇課的時候，橘色組上音樂課、綠色組上美術課，下課時由教學助理帶隊全組移到另一個課室，老師則在專業教室等每一組小朋友來上課。四天課程最大的挑戰是要在這麼短的時間內，讓小朋友學員能夠展示出學習成果，因此，老師的課程設計大致是鎖定一、兩個有明顯特色的文化來發展教材，一方面反映「繞著地球跑」的主題，另一方面可以掌握教學的重點。三個領域的老師都以多元文化教育的原則準備教材，不過，他們並沒有進一步地整合彼此的課程或合作，而是各自規劃上課的內容與進度，在自己的課堂中融入其他的藝術形式。

學員的表現

夏令營第四天下午的重頭戲是學員們的美術作品展和音樂與戲劇表演。每位小朋友有四件作品陳列在畫展中，他們做了以非洲編織發想的毛線貼畫、具有中國或日本風味的摺扇、模仿希臘與埃及古文明殘片的紙黏土印花、以及回教世界流行的寶石鑲嵌 (以玻璃珠和亮片代替)。這些創作活動的難度都不高，小朋

國立台灣藝術教育館 National Taiwan Arts Education Center

友大都能在一堂75分鐘的課上完成一件作品；由於學員的年齡從六歲到十二歲，同樣的單元從不同年齡的小朋友手中做出來的作品，表現的形式和內容呈現明顯的不同。

音樂的表演分為兩組：綠色組是根據一則非洲的童話故事，由老師朗讀故事，小朋友演奏非洲樂器配樂；橘色組和粉紅組則合演一幕印尼的英雄救美故事，為了讓小朋友有臨場感，老師特別用爪哇的傳統樂器甘美朗 (Gamelan) 伴奏，並架設一個簡易的皮影戲臺。過去幾天，音樂課堂上的主要活動是讓小朋友熟悉表演所需的節奏、旋律以及出場順序，以老師朗誦故事作為引導，橘色組的小朋友負責敲奏甘美朗製造氣氛，粉紅組小朋友則練習猴子舞和吟唱。老師另外準備傳統印尼皮影戲偶和猴子面具的線條影印紙板和雞眼釘、橡皮筋等材料，由於時間匆促，只能讓小朋友帶回去自行塗色。演出當天，有幾位小朋友被指派操作由老師準備好的皮影戲偶，經過簡單的示範便上場表演。大夥兒隨著「惡魔挾持公主，猴將軍率隊前來營救」的劇情，音樂、戲偶、猴舞輪流表演，最後當然是正義戰勝邪惡的收場。

戲劇的演出是一齣描述猴子與蛇爭地盤的話劇，老師讓小朋友自由表現世界各地的蛇與猴子造形，來呼應「繞著地球跑」的主題。綠色組的小朋友負責唸台詞；橘色組的小朋友每人做了一隻蛇（用白襪子塗上花紋再填入報紙的線性傀

國立台灣藝術教育館

National Taiwan Arts Education Center

◀ 圖13.3 小朋友專心地演奏爪哇甘美朗，2005年攝

▲ 圖13.4 印尼皮影戲，2005年攝

◀◀ 圖13.5 非洲音樂的最後排練，2005年攝

「到此一遊」的態度

備) 在台上搖晃並發出「絲絲絲」的聲音；粉紅組的小朋友則是把貼滿色紙的小臉盆綁在腰部，當成是小猴子的肚子，恰巧這一組在音樂表演中也是扮演猴子，所以多了面具和尾巴兩種道具。要讓六十個烏合之眾的孩子們同時在舞台上表演是一件相當不容易的差事，果然，許多小朋友都忘了排演時老師交代的注意事項，自己在台上玩了起來，還好較大的孩子們沉著地唸完劇本，平安的謝幕。

北伊大辦Arts Jam是一種社區服務性質的推廣活動，其目的是「陪孩子玩樂」與「製造接觸藝術的機會」，沒有嚴肅的教育企圖；家長也明白送孩子來參加藝術夏令營並非自己的子弟有特出的藝術才能，而是讓小朋友在假期中增加一些新鮮的經驗，因此，老師和學員都是輕鬆愉快地來參加活動。從小朋友展示的美術作品可以看出，老師沒有刻意地要求小朋友作品的完成度，有的孩子沒耐心可能做到一半就停止不做了，有趣的是，老師並沒有擇優展示作品而是全部掛出來，家長也不會指指點點別人的作品或拿來和自己的孩子比較，而是高興地要孩子站在作品前拍照留念。在音樂和戲劇的表演會上，處處都發生彈錯音、道具掉了、走錯方向、搶戲搶鏡頭的插曲，家長們毫不在意，反而緊盯著自己的小孩在台上的一舉一動，興奮地拿著相機、攝影機拼命地拍。

這樣的藝術活動有何價值？有些人也許會在乎學生所呈現的學習成果是否達到預期的水準，或是學生從學習活動中得到的知能與延伸發展的可能性，甚至會檢視孩子們是否有立即的進步或更優秀的表現；在這個夏令營似乎看不出以上的成就。除了幾件美術作品和表演的道具可以帶回家之外，小朋友其實不容易回顧自己在夏令營裡做過什麼，也看不到自己表演時的風采；然而，聽到許多

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

- ▲ 圖13.6 自製的沙筒，既是樂器也是勞作，2006年攝
- ▶ 圖13.7 有中國或日本風味的摺扇，2005年攝
- ▶▶ 圖13.8 以玻璃珠和亮片代替的寶石鑲嵌項鍊，2005年攝
- ▶▶▶ 圖13.9 模仿古文明殘片的紙黏土印花，2005年攝
- ▶▶▶▶ 圖13.10 以非洲編織發想而來的毛線貼畫，2005年攝

孩子表示明年還想再來參加夏令營的語氣，可確定的是，他們在這段時間享受到「玩」藝術的樂趣。這種玩的心情相當珍貴。家長送孩子來參加夏令營應該是抱著「無心插柳」的心態，讓孩子能夠到此一遊，在沒有功課、成績、進度的壓力下，藝術成為好玩的事；比起那位媽媽描述的音樂比賽要得獎、畫畫要贏過別人的故事，夏令營顯得輕鬆多了。我們在正規的學校教育中，由於時空條件的不同，不容易將藝術課營造得像夏令營一般的自由自在，但是追求快樂學習的目標應該是很相近的。

圖13.11 自製鈴鼓拿來幫自己伴舞，2006年攝

我與音樂老師在夏令營之後進行檢討，我們認為Arts Jam的課程可以進一步地整合，以增加教與學的功效。以英雄救美的表演為例，假若在四天的時間裡，小朋友能在美術課裡製作猴子面具和皮影戲偶，在戲劇課裡演練肢體動作和對白，在音樂課則練習吟唱和樂器演奏。這樣一來，四天的課程都圍繞在同一主題，小朋友可以學得更深入更精緻，也避免小組板塊移轉時小朋友需要變換或適應情境的麻煩。這樣的串聯有助於學習，但是對教師而言就是另一種挑戰，大部分的教師都習慣獨自整合(比如上述音樂老師的例子)，但總有盲點或力不從心的地方，與其他老師合作可以使多元的專業能力產生作用。我們也考慮到不同領域的老師對同一主題課程會有認知上的誤差，或是主題課程的實主角如何搭配的難題，這些是教師彼此間需要花時間溝通、適應、練習才能勝任的能力與學養。

國立台灣藝術教育館

National Taiwan Arts Education Center

