

世界重要國家中小學藝術教育課程統整模式參考手冊

A Reference book of Arts Education Integrated Curricula in the
Elementary and Secondary Schools of the Important Nations

國立臺灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Institute

序

國立臺灣藝術教育館 館長
陳篤正

「世界重要國家中小學藝術教育課程統整模式參考手冊」收集了包括英、法、德、美、日、澳等國中小學藝術教育課程實施情形，並與臺灣藝術教育實施案例做一對照。綜觀全書策劃，取材豐富、觸角深入、理論與實務兼備，對於當前藝術教育課程改革，極具啟發之作用；對中小學藝術與人文領域之教師，亦為一本極佳的參考工具書。在此首先要感謝研究團隊所有成員，其辛勞與努力以及奉獻藝術教育之精神，均值得肯定及嘉許。

九年一貫課程的實施，「藝術與人文」學習領域之教學，因兼具術科及學科的特性，所以是進行統整教學難度較高的一個領域。不論教材、教法以至評量之選編或設計，對於從事一般藝術教育第一線教師來說，均是一項極其重大的考驗。此時若能借重世界重要國家藝術教育統整教學模式的成功經驗，幫助其了解藝術融入其他學科的教學方法，必然有助於提升學生的學業成就；畢竟知識乃經驗的累積，參考具有指標意義的教學心得，來建構屬於自己教學特色，必定比從無到有來得有效。

本館隸屬於教育部，職掌我國藝術教育研究、推廣及輔導事宜。包括社會藝術教育及學校一般藝術教育，均是當前的重點工作所在。近年推動藝術教育的經驗顯示，社會大眾藝文素養要能提升，從學校藝術教育來紮根，更具有根本的效益性。爰值推動九年一貫課程改革之此時，國中、國小課程面臨最重要的一項目標就是統整教學，藝術統整教育完整而全面的人文關懷乃培養現代國民健全人格發展所必須，基於此本館投入特別多的心力於本書之出版，用做學校一般藝術教育之參考。本書之電子檔將另匯入本館「全國藝術教育網」(<http://ed.arted.gov.tw>)「圖書教材」資料庫中，屆時有興趣的藝術教育教師，亦可於線上檢索及下載，做為平日從事教學工作之參考。

民國九十二年十二月十五日

序

財團法人國家文化藝術基金會 董事長
林曼麗

今年九月下旬，由於國家文化藝術基金會與法國文化部的交流計劃，進行了一項以「閒置空間再利用」為主題的參訪行程。在過程中，文化部的官員羅航女士（Marie-Christine Lorang）特別提起，法國文化部與法國的教育主管部門國民教育部，最近，開始了一項創新的藝術教育合作計劃。就是文化部與國民教育部完成了一項協議，未來，所有文化部補助的任何藝文活動經費中十分之一，必須作為推動學校藝術教育之用途。換句話說，所有接受文化部補助的藝文團體與個人，必須積極的謀求與學校藝術教育結合或合作的可能性；這真是一個兩全其美的合作計劃，不只將豐沛的藝文資源帶入校園，也為藝文團體找到更多的群眾參與，最重要的是藝術教育內容與範疇已經打破學科或學校的界線，更多元更活潑更豐富的藝術教育型態，將會為藝術教育的發展注入新的活力與可能性。佩服法國文化部的先知卓見，因為從藝術教育著手，培養更多更優質的藝術文化消費人口，才是藝術文化永續發展最堅實的基礎。

藝術教育在二十一世紀應該扮演舉足輕重的角色，這也許已經是某些人的共識；二十世紀科學技術與科技的進步，為人類帶來了物質文明長足的發展及生活的便利性，這其中透過教育制度培養的各種專業人才，確實在各專門領域中各司其職，各展所長，功不可沒。然而二十一世紀卻是另一個嶄新的時代，跨領域、跨國界、去中心、後現代的多元價值觀早已迅速進入生活與社會的各個層面；儘管全球化的經濟、科技發展仍然不斷的往前推進。但是在知識經濟時代，創造力已經成為重要的資產。知識的累積也不再具備有絕對優勢，因為在資訊時代，知識的「質」已經取代知識的「量」；在分科教育掛帥的二十世紀，透過知識的結構與體系，我們不斷的吸收儲存知識，而如今課程統整的理念，重新界定學科知識的定義與價值。各種跡象都顯示，面對二十一世紀的來臨，教育改革是不可避免的途徑，而藝術教育在這一波的變革中如何自我定位，自我突破與超越，是一個嚴肅的課題。

筆者以為藝術教育面對大環境的轉變下，有以下幾個思考的方向：

- 一、藝術教育範疇的擴大：長久以來藝術教育中的美術或音樂學科，常以技術與知識的學習與訓練為主，且著重於精緻藝術。但是隨著社會生活型態的改變，文化視覺化的普及，藝術教育的範疇擴大至生活中的各種層面與現象，不再侷限於精緻藝術與藝術史的狹隘範疇內。

二、藝術教育領域的跨越：當代藝術作品中，跨領域的創作已經屢見不鮮，音樂、美術、舞蹈、戲劇不再壁壘分明，藝術教育中跨領域的課程設計是必然的趨勢。

三、藝術教育內容的多元：隨著學校本位課程的發展，與多元文化觀的共識，藝術教育的內容，將更多元與多樣，藝術文化的生命力源自於土地與生活的認同，善用地方特色與資源，發展獨特的藝術教育內容，整合學生的生活體驗，是活化藝術教育內容的最佳方法。

四、藝術教育課程的統整：課程統整是課程設計的理念，並非多學科的結合，如何重新整合「教」與「學」的關係，從「教師中心」的課程設計理念，回歸以學生為主體的學習情境的建構，藝術教育的課程統整將藝術的學習落實於社會民主的脈絡中，從廣面的社會議題切入，更深切的將藝術文化與生活生存緊密結合。

此次，藝術教育館邀請我擔任總召集人，並負責召集視覺藝術、音樂、舞蹈、戲劇等領域之專家學者作為各組召集人，這些小組召集人在推薦、引介統整教學案例上，乃至於介紹該地區的統整實施情況上扮演著舉足輕重的角色。因為此計畫不但要顧及統整教學的多樣性，範圍上又要涵蓋世界各地區，因此各組召集人除了要具有當地經驗以外，更要在案例的「推薦」部分嚴格把關。他們分別是林公欽教授（歐洲部分）、郭禎祥教授（美國及台灣地區）、賴美鈴教授（美國、澳洲及日本等地區的音樂統整課程）、趙惠玲教授（美國地區）、張中煖教授（美國部分舞蹈統整課程）以及容淑華教授（英國戲劇統整課程）。

編排結構的特點是，在每一地區的統整教學實例介紹之前，都有一篇以上針對藝術教育政策一個深入簡出的說明，期使使用本手冊的老師透過整體的瞭解後，進而觸類旁通，思考、設計出適合我們自己的統整課程。其中，林公欽教授分別又將郭禎祥、容淑華、江淑君、鄭伊晴、嚴俊傑個別的政策實施狀況說明統合為《歐洲藝術教育政策總論》一文；美國藝術教育政策總論由賴美鈴教授撰述，其中所提及的IMPACT和CEMREL是美國具有代表性的兩個藝術課程統整專案，談到美國在音樂教學上對於演奏或演唱等技巧訓練重視的態度，以及音樂與其他學科統整的實施方式和情況；而透過也是賴美鈴教授另外兩篇分別為日本與台灣所整理的藝術教育政策總論來看，則可以發現美國和日本在音樂課程的安排上因為政策和國情不同所顯現出的差異趣味。而澳洲藝術教育政策總論一文中，則讓我們瞭解到澳洲對於從自己多元種族特質和生活中生發藝術想像的重視和潛移默化的努力，而實例《夢幻》也可以輔佐我們對這方面的認識。趙惠玲教授為《律動停看聽》、《尋找地標》、《藝術觸動我們的生活》、《讓高牆倒下吧》所特別撰寫的引言，則為上述案例的背景提供言簡意賅的評介。另外，本書還特別收錄兩篇嚴謹的專文，分別是日本岩崎由紀夫教授的《美術教育中的學科重編動向》以及美國Michael Day教授的《美國的藝術教育》。

本書試圖透過資料、教案的彙編整理、引介與解說，提供教師更寬廣的視野。理解其他國家在藝術教育的推動與實踐方面不同的特色與面向。特別在這次藝術教育改革的趨勢中，能在國際的平台上，更清晰的掌握方向。

目錄

序

國立臺灣藝術教育館 館長／陳篤正

財團法人國家文化藝術基金會 董事長／林曼麗

總論 案例

- 1 歐洲藝術教育政策總論
- 6 英國視覺藝術教育現況
- 10 英國藝術教育制度實施概況（限英格蘭與威爾斯）
- 17 英國國民教育藝術課程實施制度
- 28 英國小學音樂教學實例(一)：龍的音階——體驗五聲音階
- 30 英國小學音樂教學實例(二)：誰能洞悉？——探究音樂的過程
- 33 英國中學音樂教學實例：舞蹈音樂——探索音樂慣性語法
- 39 英國小學戲劇教學實例：釋迦牟尼神話
- 44 英國小學戲劇教學範例：「街上派對」——第一次世界大戰之歷史
- 52 法國視覺藝術教育現況
- 55 法國藝術教育制度實施概況
- 61 法國小學藝術教育課程
- 65 法國中學音樂教學實例：聆聽現代音樂
- 68 德國藝術教育實施概況
- 76 德國藝術教育課程與實例
- 83 美國藝術教育政策總論
- 87 美國藝術教育實施概況
- 94 美國舞蹈統整教育之發展
- 107 美國學齡前～小學課程與舞蹈的統整教學
- 121 美國視覺藝術統整教學實例：英雄
- 141 美國中學視覺藝術與音樂協同教學案例：律動停看聽
- 151 美國小學藝術統整課程：藝術觸動我們的生活

- 161 美國中、小學藝術統整課程：尋找地標
- 169 美國中、小學音樂統整案例(一)：音樂和故事
- 176 美國中、小學音樂統整案例(二)：直笛和舞蹈
- 181 日本藝術教育政策總論
- 186 日本美術教育中的學科重編動向
- 212 日本學校新設教科「綜合學習時間」的藝術活動
- 215 日本「綜合學習時間」的藝術活動實例：送給蕾娜馬利亞小姐的禮物
- 218 日本音樂統整案例(一)：用腳步創作音樂的樂趣
- 222 日本音樂統整案例(二)：用音樂滋潤心靈——探索音樂對身心的效能
- 226 澳洲藝術教育政策總論
- 228 澳洲小學音樂統整案例(一)：繩子
- 233 澳洲小學音樂統整案例(二)：馬
- 238 澳洲中學視覺藝術統整案例：夢幻
- 241 臺灣藝術教育政策總論
- 246 我國中學藝術與人文統整課程案例：讓高牆倒下吧！——生命與尊重、勝利與悲劇
- 266 我國中學視覺藝術統整課程範例：川流不息：河流景觀為主軸之統整課程設計——以淡水河流域為例
- 275 我國中學視覺藝術統整實例：聊是非的好所在
- 281 我國中小學社區取向藝術教育課程案例：轉型中的文化環境
- 287 我國小學音樂統整案例：〈我是隻小小鳥〉
- 298 我國中學音樂統整實例：〈長恨歌〉的愛情故事
- 303 我國中學音樂統整案例：懷舊思古話歌謠——阿公阿嬤ㄟ歌
- 307 我國中學表演藝術統整案例：〈木蘭詩〉

附錄

- 321 本書作者

歐洲藝術教育政策總論

林公欽

古希臘、羅馬的藝術文化與中世紀的宗教文化，使人們在詩歌、音樂、文學、建築、雕刻、戲劇等藝術方面發揮了更豐富多采的創造空間，亦成為歐洲思想和文化的重要支柱；文藝復興時期的「人文主義」反映現實生活、個人情感、個人的創造等，使當時歐洲各國呈現了繁榮的文學藝術景象。十八世紀中、後期的「資本主義」使得藝術、文化產生重大的變革，並使其處於停滯的狀態，對歐洲而言那是一段非常複雜、充滿矛盾的時期；十九世紀的「浪漫主義」帶給歐洲文學、藝術一種嶄新的潮流與風格，不僅影響、改變了藝術的創作方法和作品的風格，並重視世界觀與藝術觀的思考；十九、二十世紀的「自然主義」、「印象主義」、「象徵主義」等等，更影響了歐洲藝術的整體發展與突破。二十世紀後社會與經濟的巨大變化，嚴重影響到歐洲各國對於藝術的持續發展，各國在藝術上的發展呈現出非常不一樣的面貌；然而由於歐洲的藝術擁有悠久的歷史，長久以來歐洲各國對於藝術教育發展的重要性與普及性，都受到相當的重視，各國的藝術教育政策與實施，則隨著環境、學制等因素有不同的轉變與發展。

對藝術教育史上影響深遠的兩大理論應以四十年代興起之美國羅恩菲爾(V. Lowenfeld)與英國里德(H. Read)為代表人物的兒童中心藝術教育(child-centered art education)主張以及八〇年代中期以艾斯納(E. W. Eisner)、古利爾(W. D. Greer)、克拉克(G. A. Clark)等人為代表人物之學科本位的藝術教育理論(discipline-based art education, 簡稱DBAE)。兒童中心藝術教育理論強調藝術教育旨在啟發個人的潛能；藝術教育是由內而外的表現，以自然成長為表徵；藝術教育是以個人與生俱來的創造性，再促其開展。因此藝術教育的目標在於學生的自我表現與開發其創造性，並促進人格的健全發展；教育內容以藝術創作為範疇，並無系統性之課程與設定的教材；教學方法注重啟發和鼓勵。學科本位的藝術教育理論認為藝術教育的主要價值在於對各人經驗的獨特貢獻，藝術能力不是自然成長而是學習的結果；藝術應為普通教育中的一門獨立學科，其課程涵蓋藝術史、藝術創作、美學等等，並設計有系統、有順序的教學用書；教學方面則注重教師的指導和學生在藝術概念的獲得，兼顧學習的過程與結果；並以學生學習、發展的程度做為教材難易之依據，不以創作性和人格的統整發展為目的。

歐洲各國的藝術教育綜合了上述的兩種藝術教育理論，期能朝向適性適才、提昇品質的藝術教育發展。此篇以德（薩克森州地區）、法、英（英格蘭與威爾斯地區）三國之義務教育階段的藝術教育政策作為探索範疇：

英國

- 一、藝術教育政策：配合義務教育階段（共十一年級）做課程的發展。
- 二、藝術教育實施：英國政府以國家課程(National Curriculum)、整體課程(Whole Curriculum)、校外之社會資源和支援(Resource and Support system)，作為推動藝術教育的方法。
  - 1.國家課程：包含核心課程和基礎通識課程，藝術教育屬於基礎通識課程；美術（小學為Art，中學增為Art and design）、音樂均為獨立之學科，表演藝術（戲劇、舞蹈）非獨立學科，舞蹈放入體育課程，戲劇則以教學媒介或作為一種藝術形式兩種方式置於英語課程，並和其他課程做結合，與音樂、美術課程有密切的合作關係（中等教育階段，大部分的學校聘有專業戲劇教師教授戲劇課程）。視覺藝術教育以使學生能夠主動的察覺、反應與理解三個階段，作為課程目標；音樂以觀察、感受和鑑賞導入；表演藝術以創作（Making）、演出（Performing）、回應（Responding）作為能力指標。
  - 2.學校提供屬於學校本身發展特色之課程加上國家課程，稱為整體課程：此課程之精神是期使學生的學習多元且具彈性。有些學校在發展本身特色課程時，已將藝術課程包含了音樂、美術、舞蹈與戲劇；中等教育階段，戲劇如同音樂、美術課程，已獨立成為一科，舞蹈雖仍置於體育課程，但是由專業舞蹈教師授課。
  - 3.校外之社會資源和支援：地方教育局(LEA)的經費支持用以推動藝術教育計畫，並邀請藝術家到學校協助專案之藝術教學工作。地方藝術發展委員會(Regional Arts Boards)與一些藝術組織機構也提供協助與指導。
- 三、RSA、NFER、ACE、ABSA等組織，針對英國中等學校藝術教育的績效與效益，於2000年公布進行為期三年的研究與調查報告：
  - 1.顯示藝術教育的確對學生在藝術的喜愛與認知、知識與技能、鑑賞與審美，以及學生的創造力、想像力、思考能力、自我表現、人際溝通、表達能力及對於個人與社會發展都有顯著的影響。
  - 2.每一種藝術學習都帶給學生不盡相同的影響；在一些調查（以數據、觀察、訪問方式）中更顯示，藝術表現不錯的學生在其他方面的學習也都有很好的表現，顯示藝術教育對於所謂

「全人」的人格養成有重要的影響。

法國

一、藝術教育政策：教育部制訂的課程標準與教學綱要（Programmes et Instructions）來自教育部相關的委員會根據課程研究、實際使用經驗以及評鑑結果，定期做更新及補充。除重視小學教育外，於1959年將義務教育延長至高中（共十二年級）。每週發行的教育公報（B.O.E.N）提供各級學校政策，以及各學區之國民教育府區督學（Inspecteur Departemental de l' Education Nationale）的指導與監督，使得全國教育目標運作良好並發揮其功效。教育部雖沒有規定中、小學要使用統一的教科書，卻免費提供教科書。

二、藝術教育實施：

1.藝術教育強調的是一種整體的訓練，它的領域包含了：音樂、造型藝術、戲劇、歌劇、舞蹈、電影、攝影、建築等。學校重視藝術教育，提供學生開放、多樣化的學習，擴展藝術視野，進而發展其表達與創造之能力。如音樂教育，在於激發學生的想像力與創造力、表達力與鑑賞力，進而達到真正的學習。造型藝術教育(Art and design)培養學生審美認知、表達能力和發展創作能力等。

2.藝術教育課程的特色：

- (1)著重人文、審美、情意的培養與藝術鑑賞能力的提昇。
- (2)重視中、小學課程的連貫性。
- (3)重視學生之個別差異，並加強教師在特殊教育知識的學習。
- (4)上課時數、方式具彈性，強調教師之專業能力。

德國

一、藝術教育政策：原為十三年之義務教育，由於全國在教育政策上的不統一性、方向分歧，並於世界中小學教育評鑑（PISA）上不受肯定，政府於2003年大力改革教育政策下，改為十二年義務教育，並著重啟發與創造力的培養。

二、藝術教育實施：以普通中學（Hauptschule）、實科中學（Realschule）、十三年一貫制完全中學（Gymnasium）綜合中學（Gesamtschule）四大系統提供學生選擇學習之方向。

- 1.普通中學：奠定發展專業技術的三年教育，以取得專業技術方面的教育。
- 2.實科中學：提供學生範圍較廣的教育，教學內容較普通中學深入，為期四年，經政府認定後取得技術大學的入學許可。
- 3.十三年一貫制完全中學：為進入大學、競爭式的準備教育，強調傳統課程，並重視人文教育；畢業後申請大學就讀。
- 4.綜合中學：結合以上三類教育的課程。在此模式下，學生程度參差不齊。

德國各州均有獨立的教育部，中、小學生所用的教材及教師教學的方向具極大的空間，故以政府審核，各高中教師獨立出題的高中畢業檢定考（Abitur），來取得大原則及方向的平衡，達成全國教育的統整性。是故德國藝術教育以薩克森州（Niedersachsen）作為探討之代表。

三、音樂科的目標與任務：

- 1.小學之音樂課程，期望學童在與音樂的交流過程中得到欣賞及彈奏的興趣、表現與發展其天賦、以簡單的音樂方式表現自我、訓練並提昇集中力及感官能力、以合奏的方式增進學童們的互動能力。音樂的學習，在小學裡不只是單科的學習，亦與其他科目作統整的教學。
- 2.中學之音樂課程，七到十年級以擴展學生的音樂經驗水平、有能力辨別音樂在感情上的作用、認識不同音樂材料與形式及其影響、了解音樂的歷史背景發展能力。十一至十三年級（置於十三年一貫制完全中學）期許學生能具有客觀觀點（音樂作為描述、美學、藝術品的思考）、主觀觀點（音樂作為主觀的聽覺、體驗、自我表現的媒介）以及環境因素的思索（音樂作為歷史、社會功能的帶動者）。

四、美術科的目標及任務：

- 1.小學之美術課程，期許強化學生的敏銳視覺與觸覺以表達看法、強調給予學童足夠的想像空間使其表現出個人的特質。
- 2.中學之視覺藝術課程，七至十年級應視為視覺領域（包含繪畫、版畫、雕塑品、建築、攝影、電影及其他藝術的表現形式）中的美學教育。課程的內容包含了藝術品的欣賞與瞭解，圖畫的創作及改造與其他應用的可能性，使學生從其中發展創造力、感受力、領悟力，進而有溝通、辨別和評斷的能力。

十一至十三年級的課程內容是延續性的；完成十年級課程的學生，應已具有一定的能力接觸視覺藝術，並能主動、具評斷力的參與視覺藝術。

雖然在課程的領域裡，「音樂」與「美術」為獨立的兩門科目，但是教師們仍能由遊戲的方式使其融為一體。教師可由許多不同的出發點及方法使得「音樂」與「美術」整合，使學生學習到這兩門學問的知識與互通點。「十三年一貫制完全中學」裡，音樂與美術仍被分科授課。

在此由郭禎祥、容淑華、江淑君、鄭伊晴等多位教授以及青年留德音樂家嚴俊傑撰文探討有關

各國藝術教育政策、制度、實施情況，藉以呈現三國中、小學藝術教育的現況與優秀教學實例，期能做為台灣藝術教育發展之借鏡與參考；個人亦提出幾點淺見，以收拋磚引玉之效，期盼能為台灣的藝術教育略盡綿薄之力。

- 一、藝術教育的發展，事關政府教育政策之制訂、學校本位課程發展是否著重藝術教育的推動、在職教師專業的不斷成長、校外社區所提供的資源與協助以及家長大力支持與學生對於藝術教育的回應。
- 二、視覺藝術、音樂以及表演藝術三學科均需有紮實的根基，加上人文素養與藝術內涵的提昇，才能達到藝術教育之真正統整空間。
- 三、台灣現行國民九年一貫課程之藝術教育與各國之實例有許多類似的理念、精神、內涵和目標，但在「統整」、「協同」方面，台灣現行的國民義務藝術教育腳步卻快了許多，似乎並沒做好許多應有的準備，似乎為統整而統整；建議仍以各科獨立作為主軸的學習，然後與其他科作漸進式的統整或協同教學，使每一學科都能有踏實、真正的學習，並能確實的增進學生的思考、創作能力，達到藝術教育的真正意義。

英國視覺藝術教育現況

郭禎祥

英國在1944年頒佈教育法案，除了宗教教育之外，沒有有關課程的規定；1988年英國頒佈教育改革法案，在第一部份即涉及有關國定課程及國家測驗的條文。兩個法案相隔四十四年，課程政策由教師的自主演變成爲國家的制訂，在英國激起很大的爭辯。即使在今天，雖然該法案已頒佈十五年，但是爭論的餘波仍然蕩漾。

英國國定課程的內涵

教育與科學部在1987年發表的「五歲迄十六歲的國定課程：一項諮詢文件」，成爲英國教育改革法案的第一部份。這個法案在1988年7月28日正式頒佈，稱爲「1988年教育改革法案（Education Reform Act 1988）」。

這個法案的第一部份，即從第一條到第二十五條，即是有關公立學校國定課程和國定測驗的規定。茲將國定課程的內涵敘述如下。

一、學校課程的目標

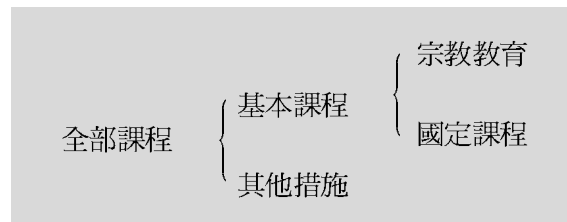
國定課程（the National Curriculum）係全部課程（Whole Curriculum）的重要部分，旨在提供學生均衡而基礎廣博的課程，其目標有二：

1. 促進學生精神的、道德的、文化的、心理的、身體的發展。
2. 預備學生未來成人生活的機會、責任及經驗。

依據這兩項目標，英國不但注重學生個人身心的發展，而且關心學生未來成人生活及工作的預備，充分表現了1960年代以來英國社會政治的變遷，對課程目標產生的影響。

二、全部課程的結構

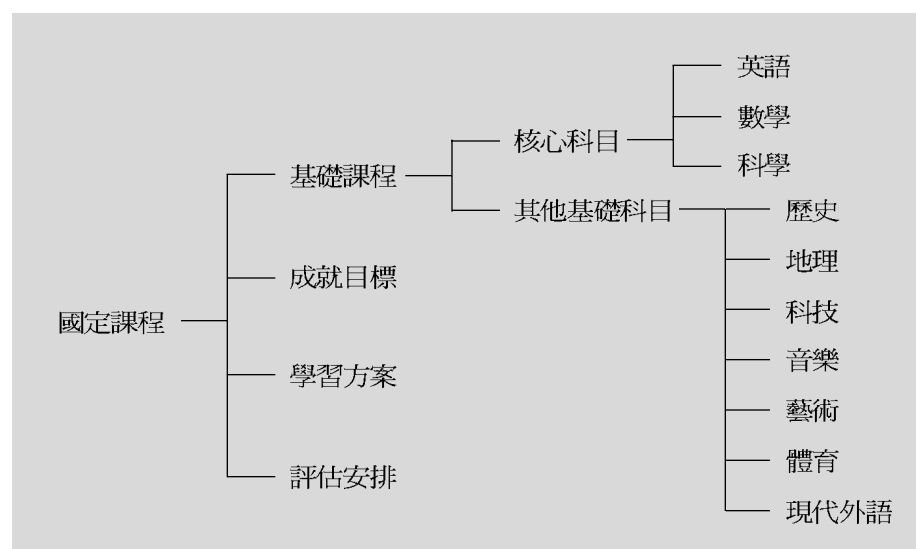
英國的全部課程包括兩大部分，即基本課程（Basic Curriculum）和其他措施（諸如選修課程）。基本課程再分成兩個部分，一是宗教教育，一是國定課程。其結構如次：

國定課程包括四個構成要素，即基礎科目（Foundation subjects）、成就目標（Attainment targets）、學習方案（Programs of study）和評估安排（Assessment arrangements）。

1. 基礎課程：包括兩部分，一是核心科目，一是其他基礎科目。核心科目共三科，即英語、數學和科學；其他基礎科目共七科，即歷史、地理、科技、音樂、藝術、體育及現代外語。現代外語從中學開始修習。
2. 成就目標：即指我們期望不同能力和成熟程度的學生，在每一關鍵階段所要具備的知識、技能和理解能力。
3. 學習方案：即指我們在每一關鍵階段期間，所要教給不同能力和成熟度的學生技能和過程。
4. 評估安排：即指我們為確定學生在某一階段是否達成所定的成就目標，而在每一關鍵階段結束時，評估學生未來的安排。

英國國定課程的結構圖如下：

依據「五歲迄十六歲的國定課程：一項諮詢文件」的建議，國定課程中基礎科目所佔授課時間，小學階段大部分時間用在三個核心科目，而中學階段則如下：

科目	所佔之百分比(%)
英語	11
數學	10
綜合科學	10-20
科技	10
現代外語	10
歷史/地理	10
藝術/音樂/舞蹈/設計	10
體育	5
	75-85

所餘百分之七十五到八十五的時間，用在宗教月及選修科目的開設。(DES, 1987a)

三、關鍵階段

在國定課程中，成就目標、學習方案及評估安排等，均依若干階段而設計，這些階段稱為「關鍵階段 (Key stages)」。依照1988年教育改革法案的規定，英國的強迫教育，即從五歲到十六歲，共分四個關鍵階段：

1. 關鍵階段一：五歲到七歲（幼兒學校年齡）
2. 關鍵階段二：七歲到十一歲（初級學校年齡）
3. 關鍵階段三：十一歲到十四歲（中等學校年齡）
4. 關鍵階段四：十四歲到十六歲（中等學校年齡）

國家測驗係在七歲、十一歲、十四歲及十六歲等這四個年齡層舉行。

四、英國視覺藝術課程目標

期使學生能夠主動的「察覺 (perceiving)」、「反應 (responding)」與「理解 (understanding)」。

(1) 察覺 (perceiving)

「主動的察覺」不只是注意，不只是分辨或分類，而是包含想像力的刺激與想法的形成。

(2) 反應 (responding)

「主動的反應」係指能夠對於一個事件或物品體認之情感及反應。反應之後則幫助形成行動。有可能只是單純的悲喜的感覺，或比較複雜的找尋資訊或解決問題。各種不同層面的反應是整個藝術體驗的特質。

(3) 理解 (understanding)

「主動的理解」來自於我們能吸收及統整領悟的結果。在藝術的領域裡，理解的形成係

經由各種不同的過程。

這裡的「美術」包括「純美術、工藝、設計」。學生對於純美術、工藝、設計的了解與分享必須經由「探索與操作」及「知識與理解」兩個過程的結合。以下三階段係對於學生經由視覺藝術教育達成的期許。

1.第一階段

(1)成就目標一：探索與操作

學生有信心把他們的想法與感覺記錄下來，並顯示他們表達所見與所接觸事物之能力。

(2)成就目標二：知識與理解

學生能夠用簡單名詞描述與比較圖像與手工製品。

2.第二階段

(1)成就目標一：探索與操作

學生能夠有信心的用想像去表達想法與感情。他們選擇性地表達他們生活中所接觸的形象，並逐漸注意到細部與精確性的表現。他們能夠選擇與理念相關的資源、材料與實驗，在實驗中表現出控制材料、工具與技術的能力。他們因不同的目的與動機、做成的形象與製品相切合的材料、方法與視覺元素。在自行確認發展與改進下，反省與調整他們的工作。

(2)成就目標二：知識與理解

學生用美術、工藝與設計詞彙來比較圖像與製品，並分辨出各種方法與取向的異同。他們開始體認出美術、工藝與設計如何地因他們創作的目的不同而有不同的結果，影響因素包括藝術家、工藝家與設計家的意圖和他們所處的時代與地點。學生能夠在了解創作意圖下評量他們自己與他人的作品。

3.第三階段

(1)成就目標一：探索與操作

學生在記錄想法與情感時使用技術與表達技巧。他們表現出分析與表達的發展能力，分析與表達自然與人造環境中的形象。他們逐漸能夠經由研究、組織與實驗相關材料與資源來發展他們的想法。他們有效地使用材料、工具與技巧的特性，並選擇與詮釋視覺元素。他們修正與精鍊他們的作品，以了解創作意圖並整合自己與他們的觀點，計畫更進一步的發展。

(2)成就目標二：知識與理解

學生以適當的美術、工藝、設計詞彙來分析圖像與製品，並體認出想法、感情與意義如何在不同的風格與傳統中表現出來。他們會以時空來比較作品，了解保留或改變的特質。學生能夠批判性地欣賞自己與他人的作品。

英國藝術教育制度實施概況

(限英格蘭與威爾斯)

容淑華

教育制度

在瞭解英國藝術教育在義務教育階段實施的狀況之前，必須先清楚英國的義務教育制度及其國家課程內容與目標。目前英國的義務教育僅包括初等教育和中等教育階段，初等教育階段相當於我國小學階段，涵蓋一年級到六年級 (year 1 to year 6)，學生年齡從5歲到11歲；中等教育階段，相當於我國國中階段，涵蓋七年級到十一年級 (year 7 to year 11)，學生年齡從11歲到16歲 (參閱圖示一)，16歲離開中學，在中學的最後一年 (year 11) 參加中等教育普通資格會考 (General Certificate Secondary Education, 簡稱GCSE) 或是參加國家普通職業資格會考 (General National Vocational Qualification, 簡稱GNVQ)，取得中等教育證書或資格，學生可以決定選擇未來走向，這些政策都會影響藝術教育在義務教育階段之發展。

圖示一

分類	年齡	年級	備註
初等教育			
KEY STAGE 1	5-7歲	Year 1	5-6歲
		Year 2	6-7歲
KEY STAGE 2	7-11歲	Year 3	7-8歲
		Year 4	8-9歲
		Year 5	9-10歲
		Year 6	10-11歲

中等教育			
KEY STAGE 1	5-7歲	Year 1	5-6歲
		Year 2	6-7歲
KEY STAGE 2	7-11歲	Year 3	7-8歲
		Year 4	8-9歲
		Year 5	9-10歲
		Year 6	10-11歲

藝術教育實施

下列幾個方向是英國政府在推動藝術教育的做法：(1)國家課程（National Curriculum）(2)學校提供屬於學校本身發展特色之課程，與國家課程合起來進行，稱為整體課程（Whole Curriculum），國家課程與學校特色發展課程之百分比各校自訂(3)校外的社會資源和支援（Resource and Support system）。

（一）國家課程

國家課程只是學校整體課程中必須實施的一部分，國家課程內容分兩個重點：一是核心課程（Core Subjects）一是基礎通識課程（Foundation Subjects），其內容參考圖示二。

從國家課程的表列中，不難發現戲劇和舞蹈並不像美術與音樂在既有課程設計中佔有一個明顯清楚的位置，也就是獨自成一門學科。戲劇放在英語課程之中，舞蹈包括在體育課程之內，雖然如此，在國家課程能力指標下，仍然明確指示初等教育與中等教育學生應該具備何種基本能力，以下將以戲劇為例，說明之。

圖示二

核心課程（Core Subjects）	基礎通識課程（Founddation Subjecls）
初等教育	
KEY STAGE 1—Year 1 & 2	
<ul style="list-style-type: none"> ● 英語（必須包括戲劇課程以及戲劇能力指標） ● 數學 ● 科學 	<ul style="list-style-type: none"> ● 美術 ● 體育（必須包含舞蹈、游泳、體操、遊戲、運動、戶外活動等） ● 地理 ● 科技 ● 歷史 ● 音樂

KEY SYAGE 2—Year 3、4、5、6	
<ul style="list-style-type: none"> ●英語（必須包括戲劇課程以及戲劇能力指標） ●數學 ●科學 	<ul style="list-style-type: none"> ●美術 ●體育（必須包含舞蹈、游泳、體操、遊戲、運動、戶外活動等） ●地理 ●科技 ●歷史 ●音樂
中等教育	
KEY STAGE 3—Year 7、8、9	
<ul style="list-style-type: none"> ●英語（必須包括戲劇課程以及戲劇能力指標） ●數學 ●科學 	<ul style="list-style-type: none"> ●美術 ●體育（必須包含舞蹈、游泳、體操、遊戲、運動、戶外活動等） ●地理 ●科技 ●歷史 ●音樂 ●現代語言
KEY STAGE 4—Year 10 & 11	
<ul style="list-style-type: none"> ●英語（必須包括戲劇課程以及戲劇能力指標） ●數學 ●科學 	<ul style="list-style-type: none"> ●體育（必須包含舞蹈、游泳、體操、遊戲、運動、戶外活動等） ●現代語言 ●科技 <p>（以上三科目義務教育必修，以下課程均為選修，而且為了GCSE之測驗，從KEY STAGE 3開始安排一些國家課程中並沒有的課程讓學生選修，以便學生選擇並準備GCSE的測驗，美術、舞蹈、音樂、戲劇等藝術課程便是讓學生依自己性向與興趣選修其中一項為考試科目。）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●地理 ●美術 ●戲劇 ●資訊科技 ●歷史 ●音樂 ●性教育 ●宗教教育 ●經濟學…等

戲劇雖然在英語課程中，但戲劇被處理成兩種方向，其一是教學媒介，不僅和英語教學有關，也將戲劇教學運用在其他課程中，例如資訊科技結合教學（drama and IT）。其二是作為一種藝術形式，和其他藝術一樣都是表達與人有關之事務，舉凡情感、想像、創作等，它和其他藝術如視覺、舞蹈及音樂有很重要的合作關係，而且每四年Arts Council 會去評鑑學校的教學成效。

但，戲劇在初等教育和中等教育的條件也不盡相同，初等教育學校沒有戲劇老師，中等教育學校因為GCSE測驗之故，大部分的學校都有專業戲劇老師教授戲劇課程，是一門獨立的科目，在藝術部門中，每週至少上課一小時。

然而，不論任何年級都必須有三項藝術能力指標，一、創作（Making）二、演出（Performing）三、回應（Responding），分別介紹如圖示三：

圖示三

初等學校	老師應教導的戲劇技巧	學生能力應有之表現
KEY STAGE 1	<ul style="list-style-type: none"> ●說故事、模仿扮演、老師入戲、角色扮演、鏡像劇面、作針氈¹。 ●教導學生讀故事劇，以及引導學生討論和發表他們的看法。 ●引導學生嘗試運用各種美勞作品在戲劇的扮演上，例如動手做面具和各種材質的偶。 ●嘗試肢體與聲音各種可能的發展。 	<p>一、創作 (Making)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●透過戲劇可以探索溝通和表達一個有戲劇性的故事 ●可以處理假想的角色與情境 ●可以探索分辨假扮與真實之間的不同 <p>二、演出 (Performing)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●在班上可以演出片段劇情 ●鼓勵學生發展自己的戲劇故事與活動 <p>三、回應 (Responding)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●表達個人對故事情節的看法或畫出他們心中所認知的場景 ●安排學生觀賞職業團隊的演出，並於觀賞後，全班同學在班上討論他們的觀點、感想及回應。
	<p>上項技巧外</p> <ul style="list-style-type: none"> ●再加上即興創作、發展自己的故事劇情，寫作短劇和表演²。 ●引導學生從小說中之情節或課程相關題材中發展戲劇與角色扮演。 ●引導學生在班上即興創作增加同儕相互學習的機會並培養自信心。 ●運用一些戲劇基本概念，如空間、色彩等，引導學生如何運用簡單的道具、服裝、音效和燈光增加戲劇性。 ●引導學生運用肢體和聲音去溝通表達戲劇情節的發展。 ●引導學生分析和評鑑演出，不論是班上演出或是校外職業團隊演出。 ●教導學生區別不同風格的戲劇展演。 	<p>一、創作 (Making)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●研討和發展戲劇的想法。 ●戲劇情節的發展一定和課程內容有連接性。 ●能夠自己處理簡單的戲劇呈現效果如音效或服裝道具。 <p>二、演出 (Performing)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●與同儕和師長一起參與戲劇活動。 ●在班上即興演出自己發展的戲劇情節。 (有時邀請家長來觀賞) <p>三、回應 (Responding)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●評論自己和其他演出的不同，好與不好，並提供改善的意見。 ●討論在電視上看到美國片與英國或其他電視有何不同的地方。

¹ 坐針氈 (Hot-seating) —— 一個角色或多個角色坐在全班同學前面，接受同學們對其所扮演角色的質詢。此技巧可以深化角色的自我判斷力，並藉由即興加強說明事件的完整性與故事動機的複雜狀態。

² (即興創作 (Improvisation) —— 進行無劇本的角色扮演，並且使人相信「好像」(as if) 真的有這樣的事情發生。

中等學校 (大部分學校都有戲劇老師)	老師應教導的戲劇技巧	學生能力應有之表現
KEY STAGE 3	<p>Key stage 3 & 4</p> <ul style="list-style-type: none"> ●5年之內必須閱讀不同類型的劇本，包括悲劇、喜劇和鬧劇。 ●兩個莎士比亞劇本、其他劇本如蕭伯納和當代其他劇作家之作品。 ●瞭解不同文化與不同時期的戲劇。 ●逐漸增加運用戲劇風格的複雜度，運用不同技術效果。 ●引導發展更多不同風格的戲劇表演。 ●引導發展聲音和動作技巧，例如默劇動作和各種聲音之創造。 ●參觀校外職業團隊演出，並與團隊座談，使之更了解專業劇場的實務狀況 ●教導學生應用更專業的戲劇或劇場術語分析評論演出。 	<p>一、創作 (Making)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●在戲劇作品發展和其他課程有關之主題。 ●將班上同學意見加以整合、修改。 ●嘗試不同風格的使用，在班上演出，包括故事文本、演出等。 ●閱讀不同文化和時期的劇本。 ●了解戲劇在不同年齡層的發展和狀況。 <p>二、演出 (Performing)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●參與演出並擔任不同工作，如演員、幕後技術工作者或管理者。 ●知道運用不同技術效果。 ●可以邀請社區的年長者來觀賞。 <p>三、回應 (Responding)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●觀賞演出後，運用專業術語評論與分析。 ●清楚分析每一齣戲的演出風格、目的和背後的文化問題。
KEY STAGE 4	<ul style="list-style-type: none"> ●正確使用戲劇專業概念與術語。 ●籌劃組織一齣戲的演出，並有效率的完成製作與演出。 ●導演進行排練，解析演出之劇本，並繼續發展。 ●發展更多的聲音與動作技巧。 ●欣賞不同文化與時期的劇本，同時能運用在自己的作品中。 ●為一齣戲設計視覺與音樂。 ●在觀眾回應後，經由討論修正。 ●了解專業劇場作業狀況。 	<ul style="list-style-type: none"> ●因GCSE測驗之故，選修戲劇的同學會準備一齣戲來演出，到鄰近的小學為5和6年級小學生演出。 ●運用不同的戲劇形式、風格和技巧表達他們的想像空間與創作力。 ●可以獨立自信地為不同觀眾創作戲劇。 ●參加戲劇演出，並擔任不同之工作。 ●參加校外演出，並分享經驗。 ●寫下或表達他們對各種戲劇之觀點和評論。

(二)1988年教育改革法案 (Education Reform Act)

該法案要求英格蘭與威爾斯地區的學校必須提供屬於學校本身發展特色之課程，與國家課程合起來進行，稱為整體課程 (Whole Curriculum)，國家課程與學校特色發展課程之百分比各校自訂。讓學生的學習是多元、包容與彈性，一般常見普遍的百分比是國家課程佔百分之八十，學校自主課程占百分之二十，英國小學和中學全校人數多在兩百多人左右，同一年級有兩三班，因此在課程發展與安排較具彈性調整空間。

有些學校就會將重點放在藝術課程包括音樂、舞蹈、美術、戲劇。雖然戲劇和舞蹈並不像美術與音樂在國家課程中很清楚地列出科目，但是，在中學，戲劇已從英文課程中獨立出來，成為一個科目；舞蹈仍在體育課程中，但是，舞蹈課程是由專業舞蹈老師教授，而非體育老師教導。

(三)校外的社會資源和支援 (Resource and Support system)

藝術教育的推行除了學校校內的支持，包括課程發展特色、學校行政支援以及全校各部門老師們的支持。此外，校外資源的尋求與協助也非常重要，例如地方教育局 (Local Education Authority, LEA) 會有經費支持學校推動藝術教育計畫，邀請藝術家來學校擔任專案藝術教學工作等，只要學校提出發展特色計畫，都有機會得到補助。地方藝術發展委員會 (Regional Arts Boards)、一些藝術組織機構，如大學的藝術科系、藝術團體和個人藝術家，都會提供一些幫助給學校和藝術教師們，例如初等學校沒有戲劇老師，學校提出需求，他們會派藝術指導到校協助教學。有些地區會在同社區相互支援，例如小學會邀請同一社區的中學戲劇老師安排幾次到小學進行戲劇教學。大學裡或地方上的教育劇場 (Theatre in Education, TIE³) 會應學校邀請進行與課程相關議題之TIE教學。另外，家長的支持對藝術教育的推動也相當重要。

綜論——藝術教育目標與環境

1997年，英國幾個組織如RSA (Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures & Commerce)、NFER (National Foundation for Educational Research)、ACE (Arts Council of

³ TIE是Theatre in Education 的簡稱，國內有兩種翻譯名稱，「教育劇場」或「教習劇場」，針對某些議題進行教學，這些議題涵蓋面極廣，從過去歷史到當代社會現象均可以探究，它絕非傳統式教學，而是由劇團的演員擔任某種教育功能的角色，稱為演員／教員 (Actor/teacher) 和學校老師密切合作，透過教材資訊準備 (pack)，百寶箱的探究 (compound stimulus)，演出 (performance elements)，和後續的延伸 (follow up)，達到啟發、傳達與溝通的結果。

England)、Local Government Association 和 Arts & Business (原 ABSA) 等聯合針對英國中等學校藝術教育的績效與效益進行為期三年的研究調查，調查於2000年結束，報告於2000年10月出版，報告中顯示藝術教育的確對學生的創作力、想像力、思考方式的技巧、自我的表現、對於藝術的喜愛與認知、藝術知識與技能、社會與文化議題的認知、人際溝通與表達能力與技巧、鑑賞的投入與審美的判斷、個人與社會的發展等有顯著的影響。但是，音樂、美術、舞蹈、戲劇每一種藝術形式對於學生的影響也不盡相同，例如美術提升學生的表達能力，音樂延伸動感聽覺的技能，舞蹈對於肢體和動作的律動能力更能感受，戲劇培養學生同理心和尊重他人。整體而言，評價不錯的學校，大部份藝術教育的實踐都有不差的結果，但這並不完全表示學生的表現已達到所設定的能力指標；可是藝術表現不錯的學生，在其他方面的學習的確有不俗的表現。這份報告確實用數據、觀察、訪問等具體顯示作為藝術教育對於所謂「全人」人格的養成是有決定性的影響。

影響英國藝術教育發展的環境有幾個要素：一、政府政策制定，如國家課程制定，在職訓練讓老師的專長不斷成長。二、學校特色發展是否著重於藝術教育的推動，是否提供足夠的平台，讓學生從實作中學習。三、校外資源與協助的提供。四、家長的支持與學生對藝術教育學習的回應；藝術教育環境的改善需要全社會的共識才能有好的發展與表現。

英國國民教育藝術課程實施制度

江淑君

壹、前言

英國音樂教育環境，因其淵遠流長的歷史傳統，設計完備的課程及蓬勃活躍的音樂活動，源源不斷培養出傑出的古典音樂家、流行音樂歌手及大量的愛樂人口。不禁令人省思，他們是如何將音樂融入教育與生活中。

個人從事音樂教育工作以來，雖以專業音樂教育為起點，但在教學歷程裡，深感國民教育中之音樂課程的重要性。並認為音樂藝術應該結合生活與文化，讓學生有機會去探索環境中的人、事、物，並能欣賞環境中的各類音樂形式，或是音樂藝術表演。傳統的音樂教育，在課程與教學上，多強調兒童的技術表現；如：重視基本樂理認知及歌唱與樂器演奏的表現。此種教育方式，使得音樂教育成為菁英式、專家式的教育。然而，音樂藝術的學習要旨並不在於某些表現技巧的精熟，而在於透過藝術的非語言的樂音溝通形式，分享生活中的情感、價值與思想，進而喚起人們心中的音樂審美性向。音樂課程以「觀察、感受、鑑賞」導入，重視兒童觀察人與環境的學習經驗；藉由環境的感知，帶入藝術作品的欣賞與批評，以提升兒童的音樂經驗，進一步對不同文化的真誠認同與關懷，拓展人文視野；將自己的觀察體會，以音樂藝術結合各種藝術做適當的表達，藉此培養理解與鑑賞、批評的能力，以提高藝術欣賞層次。達到藝術豐富人文素養的理想。本文將進行以下的探討：

一、英國國民教育之精神與現況

二、英國藝術教育政策

三、音樂教學實務與統整

四、音樂教學實例

實例（一）「龍的音階—體驗五聲音階」—中年級適用

實例（二）「誰能洞悉？探究音樂的過程」—高年級適用

實例（三）「舞蹈音樂—探索音樂慣性語法」—國中（八年級）適用

在全文的探討中，希望藉由英國音樂教育之經驗，提供給台灣藝術教育不同之觀點，進而嘉惠台灣藝術教育與音樂教育環境。

貳、英國國民教育之精神與現況

現行之英國義務教育全國課程綱要，在「1988年教育改革法案」(Education Reform Act 1988) 中首次訂定，確立國民義務教育中最基礎的教育內容；並於「1997年教育法案」會議 (Education Act 1997) 再次修訂。綱要中並未詳述課程內容，而是要求以下的基本能力¹：

全國課程綱要：

- 一、需具備均衡性與廣博性。
- 二、促進精神層面、道德、文化、智能與體能的發展。
- 三、為學童預備成人生涯之機會、責任與經驗。
- 四、除課程綱要外，可附加宗教教育，並由國中開始，增加兩性教育。

全國課程綱要並未制訂所有的課程內容，校方有權發展其課程，來充分展露出特殊的需求與環境。此綱要涵蓋了五至十六歲公立學校之學生；私立學校則有自由選擇使用之權利²。

全部課程包括以下各科³：音樂、科學、神學、體育、現代外文、美術與設計、地理、歷史、資訊與傳播科技、設計與科技、作文、算術。

---

¹ National curriculum

The national curriculum was established by the Education Reform Act 1988. It defines the minimum educational entitlement for pupils of compulsory school age. The Education Reform Act 1988 and the Education Act 1997 require all state schools to provide pupils with a curriculum that:

- is balanced and broadly based;
- promotes their spiritual, moral, cultural, mental and physical development;
- prepares them for the opportunities, responsibilities and experiences of adult life;
- includes, in addition to the national curriculum, religious education, and for secondary pupils, sex education.

² The national curriculum does not constitute the whole curriculum for schools. Schools have discretion to develop the whole curriculum to reflect their particular needs and circumstances.

The national curriculum applies to all pupils aged 5 - 16 in maintained schools. It does not apply in independent schools although those schools may choose to follow it.

³ Music, science, religious education, physical education, modern foreign languages, art & design, geography, history, information & communication technology, design & technology, literacy framework, numeracy framework.

每科三大要點⁴：

◎常識：確認學生能獲得學習各科之途徑、語言的運用、科技資訊的取得及威爾斯語課程（威爾斯地區）。

◎課程大綱：學生需達到每一學級階段最基本的知識與技能。

◎成果目標：清晰界定學生於各項學習成果的呈現，或各年級的成果評量。

英國各年級的劃分近乎台灣的低、中、高年級及國中、高中階段。但每一階段，英國教育機構會以「學力測量」（Test/Qualifications）作為學生成績評量之標準⁵。

圖表一

年齡	階段	年級	學力測驗	台灣學級對照
6 7	階段一	一 二	英文、數學	低年級
8 9 10 11	階段二	三 四 五 六	英文、數學	中年級 高年級
12 13 14	階段三	七 八 九	英文、數學、科學	國中 高中
15 16	階段四	十 十一	GCSE或GCSES	高中

全部課程仍採分科教學，並未實行統整教學；藝術類課程如圖表二：

國小 Primary	音樂 Music	美術 Art
---------------	-------------	-----------

⁴ national curriculum subject is defined in a statutory Order.

Each Order consists of:

- **common requirements** which relate to access to the curriculum for all pupils, pupils' use of language, pupils' access to information technology and the Curriculum Cymreig (in Wales);
- **the programme of study** which sets out the minimum knowledge, understanding and skills for each subject at each key stage;
- **attainment targets** which define the expected standards of pupil performance in terms of level descriptions or end of key stage descriptions.

⁵ 教育年級表Education Levels table

Age	Stage	Year	Test/Qualifications
3-4	Foundation		
4-5		Reception	
5-6	Key Stage 1	Year 1	
6-7		Year 2	National tests and tasks in English and mathematics
7-8	Key Stage 2	Year 3	
8-9		Year 4	
9-10		Year 5	
10-11		Year 6	National tests in English, mathematics and science
11-12	Key Stage 3	Year 7	
12-13		Year 8	
13-14		Year 9	National tests in English, mathematics and science
14-15	Key Stage 4	Year 10	Some children take GCSEs Most children take GCSEs or other national qualifications
15-16		Year 11	
16-17	Post-compulsory education and/or training	Year 12 (College Year 1)	Learning programmes leading to general, vocationally-related and occupational qualifications for example, A level, vocational A level, NVQ, modern apprenticeship
17-18		Year 13 (College Year 2)	
18-19			

國中 Secondary	音樂 Music	美術與設計 Art and Design
-----------------	-------------	-------------------------

雖為分科教學，在教學單元內容中仍整合串連其他科目，將在下文詳述之。

參：英國藝術教育政策

英國政府掌管藝術教育涵蓋兩大部門：教育職技部（Department for education and skills employment）與文化傳媒體育部（Department for Culture Media and Sport），在總體教育政策上，教育職技部有具體而完整的規劃與目標，但對於教育政策中的分項目標，並沒有著墨。在其文化傳媒體育部中，除了對古蹟、文物、畫廊、博物館等有明定管理與保護法條，也提出藝術教育的方向與責任。以下即為文化傳媒體育部之藝術政策。

教育的範疇（Educational dimension）⁶

⁶ 選自英國文化傳媒體育部（Department for Culture Media and Sport）之網頁，www.culture.gov.uk/role/dimension.html

政府有責任增進教育水準，特別是在閱讀能力與計算能力，然而，每個人都不會相信，當孩子學會讀書、寫字、算術後，就可以停止教育了！文化傳媒體育部和教育職技部為密切的伙伴：教育職技部與文化、體育的代表團體藝術局與英國體育協會，相互努力，確保所有學子皆獲得完整的教育：在學術、實務、文化、體育上均取得平衡，並確保終身均有此機會。

文化傳媒體育部（DCMS）有廣泛的工具可達到以上的目標。除了正規教育外，他們負責了大部分的學習資源。其權責包含：博物館、畫廊、圖書館、古蹟、藝術、運動、廣播與媒體及觀光、娛樂事業、彩券（Millennium及National Lottery）。每項均含有強烈的教育內涵。教育支援文化、傳媒、體育方面所有的工作，並影響其所有的政策。而且，藝術、體育、娛樂事業位居教育系統主要角色，特別在國家課程標準與高等教育中更凸顯出來。

在教育中習得的技能也對文化傳媒體育部的事業菁英代表有重要的含意，包括了U.K.（英國）最具競爭力的娛樂事業。

「契機基金會」（New Opportunities Fund）與「國家科技與藝術基金會」（National Endowment for Science, Technology and the Arts），兩者同時都視教育為其根本要素。

（一）學前教育（Pre-School）

生命中的最初幾年對幼兒的體能、智能、文化等發展，有決定性的影響。為落實此觀念，政府的幼兒政策提供了一系列的幼兒服務，給予他們終身學習的紮實基礎及充分參與本國的體育與文化生活。

（1）早期學習目標（Early Learning Goals）

「資格與課程設計局」（The Qualification and Curriculum Authority）（QCA），設計了一套學前教育的指引，置於QCA網站「早期學習目標」中。

有幾個早期學習目標直接與文化傳媒體育部負責的範疇有關。例如：在「創造發展」（Creative development）的目標下，訂定幼兒在開始就讀小學一年級時，必須已具備以下能力：

- * 在二次元、三次元空間探索色彩、組織、造型、形式與空間。
- * 辨認與探索：聲響是如何改變，可背唱出簡單的兒歌，辨認出重複的聲音與音型，以及將肢體動作與音樂契合。
- * 用不同的方法表達出他們所見、所聽、所聞、所觸摸與感覺到的事物。
- * 運用他們在美術與設計、音樂、舞蹈的想像力，想像與扮演故事與戲劇。
- * 利用廣泛的素材與適當的工具、想像力與角色扮演、肢體動作、設計與創作，不同的歌曲與樂器來表達與溝通學童的思想、創意與感覺。

其餘「早期學習目標」是提供所有孩童有效而具體之體能發展的最佳機會。

(2)慎始 (Sure Start)

「慎始」(Sure Start) 是政府的主要政策，目的在提供一些特殊的領域，給予孩童與家庭好的教育品質。「慎始」意在傳遞核心服務，以統整與凝聚的方式，包含推廣有品質的戲劇、學習與托兒。

(二)學校教育 (School)

政府將其教育政策含重要文件陳述於：「學校卓越計畫」(Excellence in Cities) 中，集中焦點於提升市政(區)之水準。

在執行此項政策時，文化傳媒體育部被賦予改善美育、文化與體育的教育任務。

(1)國家課程綱領 (National Curriculum)

國家課程綱領中有四個主要目標：

- * 建立所有學生均能在不同領域學習的權利，促使學生能發展知識、理解、技術與態度，使其成為能自我實現，並富啟發性與責任心之公民。
- * 訂定可讓所有學生實行之所有學科的課程標準。
- * 促進各課程中的持續性與凝聚性。
- * 提升社會大眾對學校事物之理解與信心。

政府1999年9月提出的「國家課程綱領」修正版，於2000年9月施行。

(2)創造性與文化的教育 (Creative and Cultural Education)

「創造與文化教育國家諮詢委員會」(The National Advisory Committee on Creative and Education) 於1999年初。建議年輕學子可由正規與非正規教育中習得創造性與文化的發展，並檢視現有條款並定出未來主要政策與實務之計畫。

這份報告之摘要可於「國家藝術總會」(National Campaign for the Arts) 網站閱讀：

(External) [www . artscampaign.org.uk /campaigns/education/summary.html](http://www.artscampaign.org.uk/campaigns/education/summary.html)

(3)輔助教學 (Study Support)

在「新契機基金會」之下，約有二十萬學生於課後時間學習各式課程與活動，其中包含現有一半的國中生，與四分之一的小學生。還有五十萬學生會特別參與夏令營的活動。

「新契機基金會」贊助的活動很廣泛，這些活動與計畫可幫助學生增進各項技能；包含：書寫能力、算術、體育、戶外活動及探險、藝術活動：如音樂、戲劇、美術。還有訪視與參與義工活動，更提供特殊之科學與語言課程。

(4)近況 (Recent Speeches)

英國首相1999年12月2日，於牛津大學的年度演講，以教育為主題，闡述了：政府如何尋

求與達成教育之改革，以及如何在二十一世紀的推動達到「學習習慣」(Learning habit)。國家前景繫於「學習」(Learning)，不僅只有年輕學子，而是全民終生學習。

「教育就業會」(State for Education and Employment) 秘書長2000年1月6日於「北英格蘭教育大會」中之演講，重申政府改進教育水準之責任及未來教育之優先次序。

(三)16歲以上之教育 (Post-16 Education)

文化傳媒體育部對16歲以上的學生的持續性教育方針，現階段的部分政策如下：

- (1)與教育職技部在媒體教育上合作，包括動畫等。
- (2)與教育職技部、學級處 (Office for Standard in Education)、教師職訓局 (Teacher Training Agency) 合作，著重最根本的教師訓練。
- (3)確保文化傳媒體育部中之國家職訓中心 (National Training Organisations-NTOs) 有適當的執行政府的16歲以上之政策，並考量國家職訓中心 (NTOs) 的現行架構是否能有效的支援文化傳媒體育部之娛樂事業的方針。
- (4)確認有落實對教師與學校圖書館員的執行計畫。
- (5)確保政府職訓計畫的發展有完整的包含文化、媒體、體育，並且開發職訓，使文化傳媒體育部、國家職訓中心、雇主、贊助團體能共同投注於娛樂、文化事業。

「16歲以上之教育檢視」(Review of Post-16 Education)、 「政府訓練白皮書」(Training The Government White Paper)、 「永續學習」(Learning to Succeed)，於1999年6月底公告，並於10月15日前諮詢結束。此計畫目標在簡化與延續16歲以上之教育架構。

由一國立之基金會「英國學習與技能會」(The Learning and Skills Council for England) 在高等教育規範外去計劃與建構16歲以上之教育與訓練。

「英國學習與技能會」旗下分成兩個分會：一是負責基礎 (16-24歲) 的學習，另一個是掌管終身學習與職能發展；並且經由各地區的分會 (Local Learning and Skills Councils) 來執行。以上的各分會，於2001年9月開始整合並執行。

教育職技部在此方案中為政府部門的主導部會。文化傳媒體育部在此案中則專門負責藝術、媒體、娛樂與體育部份，涵蓋了所有相關的高等教育以及所有相關的青年就業機會。此外，文化傳媒體育部掌管博物館、圖書館、古蹟等，這些均提供英國國民絕佳的終生學習機會。

文化傳媒體育部對16歲以上的國民教育首要革新為：

- (1)在新的「英國學習與技能會」中，培養傑出的文化菁英代表。
- (2)具體增進高等教育 (Further Education) 中，有關文化、媒體、運動的課程品質。
- (3)積極參與未來國家職訓中心 (National Training Organisations --NTOs) 在文化課題上的發展，以

便未來可全力投入新的16歲以上國民教育之架構。

(四)終身學習 (Lifelong Learning)

(1)終身學習 Lifelong Learning

文化傳媒體育部有許多終身學習的目標：

- *與BBC、C4（無線電視台）及其他廣播公司利用有潛力的教育性質廣播或媒體來推廣文化、媒體與體育計畫。
- *與藝術局（Arts Council）合作，發展表演藝術人才，來評估與發展藝術組織團體之教育工作。
- *在文化範疇上，拓展相關的領導性技術人才與結合有關的訓練與機會。
- *開拓並運用文化、媒體等文化媒介來提倡政府的成人職技政策，舉例：利用動畫。
- *確認文化、媒體、運動可全然歸屬於工業大學（University for Industry）的工作。

(2)社區終身學習 (Community Access to Lifelong Learning)

「新契機基金會」(New Opportunities Fund) 在2002年會提供百萬個機會在發展「新圖書館網路」(New Library Network)、「社區學習規劃」(Community Grids for Learning) 與體制外的終生學習計畫。

參、音樂科教學實務與統整

英國「教育職技部」(Department for Education and Skills) 成立「課程綱要」(The Standards Site) 網頁，以下實務要點與實例均選自「課程綱要」網頁。此由法國教育職技部的「課程標準促進小組」(Standards and Effectiveness Unit) 規劃，並邀請「資格與課程設計局」(The Qualification and Curriculum Authority) 共同制訂全國「課程綱要」，再由「資格與課程設計局」撰寫各單元之實例。將單元內容置於「課程綱要」網頁。提供所有教師自由運用單元內容；可全部採用或片段使用，亦可自行將同科目不同單元相結合或將不同領域科目統整。

網頁中之分科主旨，涵蓋與延伸至他科之整合建議。單元跨科統整為2003年5月最新加入內容。以前在單元中，雖無統整之名，但已小幅使用此教育理念，英國當局現已正式將統整理念納入教育官方網頁中。

(一)教學實務

(1)國小階段教學實務

各學級音樂教學計劃：

- * 課程單元循序漸進發展。
- * 取材於學校環境之目標與目的。
- * 內容為全體教師認可之全校課程計劃。
- * 建構在各學級之教學目標上。
- * 訂定同年級或混合年級的教師教學研討會時間。
- * 明定出需要長期並持續發展之特殊技能，如：歌唱、聽音。
- * 訂定授課時間的運用，如：每週上課及（或）短期密集上課。
- * 確認學校首要方針，如：PSHE。

教師發展整體課程計劃時，需經由相互討論取得課程之深度、廣度及均衡度⁷。

(2)國中階段教學實務：

各年級音樂教學計劃：

- * 取材與學校環境之目標與目的。
- * 內容為由全體教師認可之全校課程計劃。
- * 建構在各學級之教學目標上。
- * 訂定同年級或混合年級的教師教學研討會時間。
- * 明定出需要長期並持續發展之特殊技能，如：歌唱、聽音。
- * 訂定授課時間的運用，如：每週上課及（或）短期密集上課。
- * 確認學校首要方針，如：人格、社會及健康教育。

教師發展整體課程計劃時，經由討論取得課程之深度、廣度及均衡度。

(二)科目統整

國家課程綱要之音樂中三大目標之一，是發展技能、態度及附帶地支持其他科目之學習與生活、就業之需求。這些廣博的目標，為音樂教育之必要條件，並且發展為音樂教育品質之結果。

音樂的運用可同時豐富他科之學習且統整音樂的技能、認知與理解，如圖表。

---

⁷ depth, breadth, balance

音樂可更充實經由理解以下之		如以下科目
時間、地點、文化	提供進入另一社會的一扇窗，經由探索歌詞之意與音樂之運用，如：祭典、家庭娛樂、音樂、工作等。	歷史、地理、英文、藝術與設計、RE與PSHE
情緒、情感	提供一個富情感的鼓勵。在另一種藝術形式中討論其感覺。	舞蹈、戲劇、英文、藝術與設計、RE與PSHE
結構	提供視唱的實例，觀察其發展、重覆及連結。	作詩 創作舞蹈
聲音	探索聲音如何被改變。	科學

肆、結語

伴隨著台灣教育的普及，教育改革潮流之不可擋，卻亦引發了社會莫大之衝擊。但由以上英國教育之經驗，可見其政策之一貫性、堅定性与包容性。並亦見其政府機構之配合與協助，整合為一股強大的力量，促使政府教育局、各級學校教師、家長、學生均可獲得支持與協助。故筆者提出幾項建議：

- 一、和諧合作的概念；教育乃百年大業，中華文化更有「尊師重道」、「修身、齊家、治國、平天下」之傳統。教育的層面，誠如大家所知悉，為父母、社會所共同關心，正因如此的重要，應在和諧、愉快合作的氣氛中，理性而審慎的思考我們教育的方向。在此基礎下，就可如同英國政府，結合官方與民間團體，凝聚眾多資源，彙整為一股團結的力量。
- 二、敦請教育部成立台灣教育官方網站，如同英國，可整合台灣現有各地之教育網站，並連結世界各國之相同性質教育網站，提供台灣教育界最快速且豐富之資訊。
- 三、由教學實例中，筆者深切體會到英國教育對他族文化之包容性與了解，並具體將之運用在教育上。從引導中年級進入文化根源之深廣理解，並以地球村的心胸擴大視野。國中階段，加強對非洲文化的認識與深入了解。筆者深感以往我們的教育，僅達到「認識」(know)，但英國教育，則著重在「探索」(explore)及「理解」(understand)。實事求是之態度，亦造就了理性與民主之國民。
- 四、教材內容之深入與細膩：實例中的高年級「創作音樂」課程，仔細分析，已將極成熟且邏輯性

的教學過程，運用在六年級學生，是以成人成熟的思緒來教育十二、十三歲的學生。換言之，是將學生平等的視如成人來對待。教學過程仔細而漸進，在分析音樂素材的過程，一一解析節奏、旋律、音色、聲響、和聲、氣氛等要素，啟發且培養學生靈敏之洞察力。以筆者自身為例，初次閱讀此實例時，亦覺其專業而細膩的解析，甚至是台灣專業音樂教育所不及。

五、課程內容與社會的銜接與運用：在高年級實例中，學生主題式的自行創作，且延伸至廣播、廣告、商業音樂等的實際運用。而國中實例，非洲音樂的唸唱過程，可培養學生對流行音樂的節奏與曲風（Rap）的接觸，避免學生排斥音樂之心理，實可為我們借鏡之。

現今音樂教育發展可謂突飛猛進，面對現今教育改革，音樂教育與人文藝術相結合之潮流，已漸趨發展成熟，期待在台灣教育變革中，匯集眾人之智慧，吸取各國之經驗，促使藝術教育之落實與實踐。

參考書目

【音樂遊戲在教學中的運用——「音感、認譜」】，研習叢書(12)——教師專業成長研習【音樂篇】。台北：台北市教師研習中心。

【藝術與人文學習領域】，研習叢書(12)——教師專業成長研習班。台北：台北市教師研習中心。

英國小學音樂教學實例(一)

龍的音階——體驗五聲音階

江淑君／翻譯整理

由體驗五聲音階中了解民謠，並溯及民族千百年之文化，再擴及世界之音樂與傳統。

教學目標

序言：何謂五聲音階？

五聲音階的特色與音樂中的運用。

探究：1. 如何運用五聲音階？

2. 如何利用五聲音階來創作不同的音樂結構？

統整：如何設計班級表演？

教學活動

序言：1. 唱一首曾在低年級上課的五聲音階歌曲

2. 唱一些五聲音階民謠，如：A pentatonic scale, eg Hush little baby, Land of the silver birch, I got a robe, Who built the ark, Little David play on your harp, Swing low sweet chariot. 解釋五聲音階建構在五音音階中，並且在許多國家均已流傳了數百年，如果可能的話，每首歌演唱之前，老師可先彈奏一次。

探究：

- 利用管鐘或是音柱（小木）做成C調五聲音階：C、D、E、G、A，一次請一位學生，用已準備的音來演奏簡單的五聲（或七聲音階）旋律。
- 請他們可由任一音開始與結束，不需用完所有的音，同音可重複使用，音程可級進或跳進。通常學生會以較單純、等長的節拍來演奏。每個旋律請演奏2、3次，請學生用「La」來唱，請學生討論旋律。

- 請學生試將兩個五聲音階同時演奏，問學生：「要如何在一起演奏？是否可用同一進度？」鼓勵學生思考運用拍點使兩首旋律能合奏。請學生重複演奏，使全班同學能共同拍手、抓到拍子。
- 請同學運用五聲音階C、D、E、G、A，創作出伴奏，可有下列幾種不同伴奏形式：
  - 長音伴奏（drone）：可由一個音或雙音以上伴奏，以上伴奏，最好利用演奏長音的樂器，利用C、G作為低音來伴奏歌曲。
- 固定伴奏旋律：請學生由歌曲中選出一個字，由字的音節創作出簡單的節奏，再加上五聲音階的三個音，老師請學生持續伴奏，或是間歇伴奏。
- 嘗試用不同調之五聲音階，討論其不用的效果：「哪種音階可以描述濃霧、晴天、深穴、瀑布？」

統整：

- 運用五聲音階，創作「龍歌」。先選取幾段描述龍的詩句，請學生為每句創作旋律，但請依循著音節來決定節奏。
- 請學生帶著自己的樂器（有音高的樂器），坐成圓圈，每個同學唱自己的那一句，其他的同學跟著唱，並提出建議，可將2、3、4個句子，延展為小曲子，並思考旋律的次序，「何者開始最好？是否有可能同時演奏？」
- 利用單音長音或是固定低音旋律來伴奏，可嘗試不同種樂器，直至可以全部完成伴奏「龍歌」。
- 請學生排成一行作龍的舞蹈，利用打擊樂器表現噴火或煙，長尾巴或尖牙，結合小鈴與小鼓，鈴鼓表現歡樂及活力，也可用小鈴鐺表現龍的寶藏。

具體評量

序言：能辨認出歌曲中的五聲音階。

探究：1. 運用五聲音階即興簡單旋律。

2. 同時以穩定的節拍演奏。

探索不同形式之伴奏。

試探與選擇字的音節與旋律的對應。

統整：1. 創作一首班歌。

2. 創作歌曲的伴奏。

英國小學音樂教學實例(二)

誰能洞悉？——探究音樂的過程

江淑君／翻譯整理

此單元在「課程綱要」網頁中為小學階段之最後的單元。其主要目的要學生將國小音樂階段內容作最後之整合與運用，並以學生自行創作之方式呈現。但在過程中，先以分析法將音樂素材一一分解，指導並引導學生運用技巧。最後，再請學生運用固定的素材自由創作。此單元也作為學生發展與表現五、六年級所習之音樂技巧、知識與體會，從中讓學生理解創作與演奏的過程以及音樂與非音樂要素互動的關係。

教學目標

序言：作曲家如何開始作曲？

音樂是如何利用不同素材來創作。

探究：1. 哪些不同的素材可引導創作？

如何運用聲音來描述。

2. 哪些不同的素材可引導創作？

如何運用象徵符號來代表聲音。

3. 哪些不同的素材可引導創作？

律動、節拍、節奏。

4. 哪些不同的素材可引導創作？

如何將音組合成旋律。

統整：以創作音樂作品來表達音樂氣氛與概念。

教學活動

序言：作曲家如何開始作曲？

- 引導挑戰：學生在此單元中，利用不同人聲、音樂想法等創作。
- 演奏不同風格之創作曲，如：鄉村歌曲、委創歌曲、個人經驗、樂思構想等。討論如何與為何為此創作，並可加上背景解說社會現象、時代背景、社會特質。

探究：1. 哪些不同的素材可引導創作？

- 想像不同的啟發空間，在課堂中，運用人聲來營造不同聲響，如：風聲、太空、機器或是電腦聲響。
- 請同學陳述他的想像，及示範如何利用人聲做音效。

2. 哪些不同的素材可引導創作？

- 用簡單的手繪譜，請同學發明他們的符號，並利用不同樂器演奏符號的象徵。可以給每位同學一項樂器或是將同學劃分為四組，輪流演奏。請同學評論演奏是否與符號符合。也提醒同學，人聲亦是一項樂器。

3. 哪些不同的素材可引導創作？

- 以節奏為起點，先給予一個適當的速度，請同學加入拍打基本拍子。請問同學如何表現 4 拍音型。
- 請同學用「拍、點、點、點」表現 4 拍，試驗學生是否能轉換為 3 拍、2 拍、5 拍。
- 在固定的拍子中，加上節奏，讓同學說出老師的範例。請個別學生打出他們自己的節奏，其他同學奏出固定拍子。
- 哪些不同的素材可引導創作？
- 以旋律為起點，請個別同學再加上他們的旋律或音型，請全班唱出旋律。

統整：以創作音樂作品來表達音樂氣氛與概念。

- 利用活動過程提醒音樂是如何可從不同起點來創作。反問同學，還記得多少最初的雛型，並詢問是否還有其他方式可以運用？
- 創作挑戰，用相同的提示，請學生獨自或兩人創作。
- 創作前，給予學生更多資訊，如音樂是為何種節目使用，播出時段為早上、中午或晚上。
- 創作 30—60 秒音樂來介紹新節目：「誰能洞悉？」。要營造出神秘又懸疑的氣氛。張力要營造到曲長 2/3 處；之後，張力要抒解而放鬆。可運用穩定而慢的速度，或是漸快又漸慢的速度。節奏可以單純或是複雜；可用 D' E' F' A' B' 等音來組成旋律。可將音程單音化或是重疊為和弦。也可利用人聲。要讓觀眾能被此音樂吸引住而想看下面的節目。

具體評量

序言：作曲家如何開始作曲？

能辨別音樂創作之不同出發點。

探究：1. 哪些不同的素材可引導創作？

有自信的唱出歌聲並描繪出想像的事物。

有能力選擇適當音色的樂器。

2. 哪些不同的素材可引導創作？

演奏時，樂譜、符號的用處。

3. 哪些不同的素材可引導創作？

在可掌控、固定的節奏中，加入節奏變化。

4. 哪些不同的素材可引導創作？

利用有限的音高，創作出旋律與節奏。

統整：以創作音樂作品來表達音樂氣氛與概念。

學生獨自或兩人合作創作，運用不同素材，發展成完整的創作。

英國中學音樂教學實例

舞蹈音樂——探索音樂慣性語法

取材自 The Standards Site 網頁

江淑君／翻譯整理

此單元之發展為學生運用已知之音樂慣例與習俗以及過程來辨認、演奏、創作非洲舞蹈音樂，例如：運用背誦記憶的方法。在此單元中，學生會學習「歌塔」(Gota) 舞蹈音樂與探究其音樂習俗，他們會配合與發展節奏技巧及能力來合奏。

適用範圍

音樂循環 (Music Cycle) 並往後延伸：巴樣·呱呱里 (Bhajan/Qawwali)，提供學生感受非洲音樂並延伸至理解不同文化。

預期成果

單元結束時：

- 一、大多數的學生會：辨認節奏型態；在同班同學合奏中，可以獨自且自信的演奏一個樂器；可分析與比較不同音樂的實例。
- 二、有些進展沒有這麼大的學生可以：分組合作，將他們自編的舞蹈音樂組合在一起，但他們自己的演奏也許需要協助。
- 三、有些進展更卓越的學生可以：演奏更複雜的部分，且可以領導並幫助其他同學。

主要學習目標

如果學生具備下列能力將較容易實施教學：

- 一、可辨認休止符。
- 二、可聆聽及轉換「規律音型」(cyclic patterns)，且可將非洲音樂與其他音樂間相互轉換。
- 三、具備由之前的單元活動中發展出的技巧，特別是：音樂循環 (music cycle)。

教學語言

在這些活動中，學生可以理解、運用及拼出以下相關、正確的字彙：

- 一、音色與意象。如：頑固低音 (Ostinato)、規律音型 (Cyclic patterns)、強拍 (Strong beat)、弱拍 (Weak beat)、速度 (Tempo)。
- 二、過程。如：運用背譜方式 (mnemonics)、節奏 (rhythms)、旋律素材 (melodic material)、演奏者的角色 (roles of performers)。
- 三、情境。如：非洲舞蹈音樂在何時何地演奏？
- 四、閱讀活動。由學習中，學生可以：獨立運用學生在內容、資訊…等的知識從事研究，可以有組織及適當的閱讀。

資源

相關資源包括：

- 一、激發靈感：音樂。
- 二、聲響來源：非洲與教室中的樂器。
- 三、音樂：「歌塔」(Gota)。

進階學習

學生可以發展的方向：

- 一、創作出他們自己的非洲鼓群合奏音樂。
- 二、學習一些非洲民歌並作出節奏的伴奏。
- 三、運用Midi（電子合成器）的音型（頑固低音或是音樂循環 music cycle）來做準備，使他們可運用其他非洲樂器合奏曲來創作。
- 四、運用設計與科技學門，設計出他們想像的樂器，特別是打擊樂器。
- 五、運用「歌塔」節奏為主體，創作出節奏型音樂。

擴充學習

可將學習藉下列幾項活動來擴充成效：

- 一、參加（聆聽）校內與校外的音樂會。
- 二、參加非洲音樂與舞蹈的工作坊。
- 三、聆聽其他種類的音樂並指出律動重點（拍點）所在。
- 四、找尋機會去探訪英國在地（UK-based）不同風格之藝術家，請益其不同文化之影響與風格。
- 五、探索節奏如何的具體內含社會與文化的意義。如：訪問與討論非洲、亞洲、拉丁音樂與舞蹈的演奏家與音樂家。

教學目標

學生應學習：

序言：非洲舞蹈音樂的特質為何？

有關非洲舞蹈音樂傳承的音樂慣例。

探索1：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

在律動中如何建立節奏型態。

探索2：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

有關不同音色（Timbres）的應用。

探索3：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

有關背譜的應用。

探索4：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

關於運用背譜記憶法將「歌塔」音型（Gota patterns）作為幫助演奏家的一種方法。

探索5：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

運用適當的收集與研究，並加上閱讀來找出非洲舞蹈音樂的資訊。

應用：創作舞蹈音樂。

用「歌塔」的音樂傳統形式來創作與表演舞蹈音樂。

教學活動

序言：非洲舞蹈音樂的特質為何？

- * 演奏一些非洲舞蹈音樂的例子，並給予全班一個任務——學習非洲音樂的要素與探討其中的規律性。
- * 告知學生，擊鼓大師如何地花費數年但求節奏音型演奏臻於完美。

探索 1：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

- * 由上述的數個樂曲範例中，演奏一個片段，並辨別出不同的律動，例如：慢的與快的節奏同時演奏。讓學生在課堂中做以下的練習：
  - 站著，並劃出拍子，如：慢的1-2-3-4。
  - 劃出拍子，也唸出拍子，但在數字間加上“and”，如：1and 2and 3 and 4 and …。
  - 去除 1與2之間的“and”，或為：1-2 and 3 and 4 and …。
  - 每次念“and”時，都需拍手。
- * 讓全班坐著用手打著膝蓋練習上述節奏型。
- * 用較強壯的手拍打時，是數字；較弱的手拍打“ands”。
- * 試著用較強壯的手拍著兩個膝蓋（就像用著兩個鼓），但仍將較弱的手放在原來的膝蓋上。

探索 2：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

- * 嘗試用強壯的那隻手去觸摸不同物體的表面，如：桌子、地板、膝蓋、胸腔；並聆聽其產生出的音色，但仍用“1-2 and 3 and 4 and”…的節奏。
- * 邀集數位同學用鼓來演奏，並示範如何將強壯的手應用在兩個不同的鼓上。
- * 請全班同學用兩隻手嘗試，奏出不同的節奏型並分享討論。
- * 取一樣樂器，提醒同學：在一件樂器中，聲響可如何的開闊（open）或是封閉（closed）；如：將三角鐵以一般的情況演奏（開闊）；如將三角鐵拿在手心中，音色

則會黯淡且短促（封閉）。

*請學生將其創作出的節奏型轉至樂器上演奏。聆聽選出同學的成果，並討論他們創作出的音型。

探索3：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

*討論開闊與封閉音色的不同。「兩者的音高是否不同？或僅為音色不同？」

*解釋（說）這些不同音色是如何用記憶法來描述與紀錄；而鼓手名家會利用聲音的持續表現變化性來學習演奏鼓之方法。

*介紹一些記憶法的背誦符號，如：ti (tea)、pe (pay)、tsa (chah)、ga (gah)、ki (key)、di (像字母的“d”)、gi (ghee) 與dza (jar)。

*讓學生嘗試以上的聲音並發覺那些聲響是比較與他們契合的，請學生創作一個八拍的節奏型，並用以上的背誦符號記錄下來。

探索4：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

*介紹一個特殊風格的曲子，如「歌塔」音樂，教導學生不同的聲部。

*利用木製agogo鼓（非洲鼓），以及有音高或無音高的打擊樂器——用兩隻手，各拿一樣樂器；兩手可拿同樂器或不同樂器。

*教導學生演奏「歌塔」音樂，用下列的背誦符號來奏：

Count	1	and 2	and 3	and 4	and 1	and 2	and 3	and 4	and
Bell	ti	pe pe	ti pe	pe pe	ti	pe pe	ti pe	pe pe	
Rattle	tsa		tsa		pe	te	pe	te	
Drum 1	ti	pe pe	ti pe	pe pe	ti	pe pe	ti pe	pe pe	
Drum 2	ti	pe pe	ti pe	pe pe	ti	pe pe	ti pe	pe pe	
Drum 3	ga		ga		ga		ki di	gi ki	
Drum 4a	dza		dza		pe	te	pe	te	
	b dza		dza		ki di	gi di	dza		
	c	ki di	gi di	ki di	gi di	dza		ki di	gi di

*學生學過後，背著分別的聲部，將學生分組，請學生演奏，但先不要演奏樂器，可用他們的聲音或是用身體來敲擊發聲——如：可踏步頓足、拍手、Click fingers等，接著同一組同學，請他們用樂器演奏。

探索5：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

學生分成小組利用相關資料來源，如：參考書籍、CD-Roms、網頁，來找出「歌塔」及其他非洲舞蹈音樂的資料，並將參考資料與來源整理為表格。

應用：創作舞蹈音樂。

挑戰功課：請學生用此單元中所學之節奏型來創作他們自創的舞蹈音樂。將其分為3-5人

為一小組，探索不同音色與組合。提醒學生有「開闊」與「封閉」的符號。
排練、演奏、錄音與相互討論。

具體評量

序言：非洲舞蹈音樂的特質為何？

能明確指出非洲舞蹈音樂大部分的習慣用語。

探索1：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

能辨認出一首樂曲中不同律動的速度。

運用兩手不同節奏的演奏。

探索2：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

可以創作與演奏節奏音型。

探索3：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

可以背誦的演奏。

探索4：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

運用記憶法作為演奏節奏與音色不同的音型之手法。

探索5：我們如何學習運用舞曲形式中的音樂慣例？

利用訪談接觸、索引、關鍵字、超連結等來尋找、收集資料。

應用：創作舞蹈音樂。

運用音樂慣性語法與適當記譜法自行創作音樂，如：記憶法。

英國小學戲劇教學實例

釋迦牟尼神話

湯尼·吉／原著
蘇菲亞／翻譯整理

從聽、看到實作的學習歷程

Tony Gee是一位從事「偶戲」演出近三十年的藝術家與藝術教育工作者，並主持「Far & Wide Puppets」偶戲團。其特色在於進入學校和教師一起協同教學，結合戲劇故事，由教師指導，學生自己動手做各種不同大小與材質的「偶」角色，並由音樂教師指導學生彈唱音樂，最後學生進行演出呈現。這樣的過程看似複雜，實際上還蠻能引導學生學習的情緒。

筆者於2000年1月曾經參與 Tony 在英格蘭 Darlington Primary School 進行類似的案子。所有的學習從故事開始……Tony總是從說故事開始，他是一個非常棒的說故事專家，先讓學生有一個故事背景的概念，也讓學生瞭解，接著四天的學習以及學生自己動手做做看的內容都和這個故事有關。

說完故事之後，Tony接著讓學生看一齣全本偶戲的演出，他親自操刀，並與「Far & Wide Puppets」偶戲團之工作人員一起完成，使學生對故事本身有更進一步的認知。

學習歷程——動手做做看的體驗式學習

Tony和班級教師溝通，所有故事中的人物角色、場景提示，都由學生自己在教室裏來完成戲偶與簡單景觀的製作。有多少班級學生參與此教案，Tony會依班級狀況，事先安排角色分配以及準備不同性質的材料與配件，讓學生依照形狀做法，自己搭配顏色與材質。學生一邊作一邊討論，教師參與其中，並從旁幫助學生解決技術製作方面的問題，同時與學生討論對故事的看法。學生從中感受到故事情境，手上拿著戲偶，用自己的想法來訴說他所認知的故事，這種情況是一種創造力的開始，而這種創造力會改變自我與他人的關係。就如同美國存在心理學家羅洛·梅（Rollo May）所

提，由於自我與世界是相互關連，過去和現在的遭遇會形成一個新的完型（Gestalt）。新的完型在學生集體演出中展現出來，可以看到一個全新且充滿創意的作品，這個學習歷程並啟動學生的創意表現，例如即興創作；延展學生的想像力，例如偶的製作；提升學生聽的專注力以及說的表達能力，例如角色扮演及說故事；建立與發展他們的人際關係與溝通能力，例如演出進出場的進行；這些都是此次教學中可以看得到的收穫。

英國小學戲劇教學案例

教案設計：湯尼·吉（Tony Gee）

教學對象：小學四年級，8-9歲，三班級同時進行

教學課程：跨課程統整，戲劇、美術與地理課程

課程名稱：釋迦牟尼神話（Jataka Myth）

課程內容：為期四天的課程，由 Tony Gee 偶戲藝術家設計故事及教學進度內容，並與班級老師合作共同完成教學活動。Jataka Myth 是藉由佛陀的神話故事為起點，簡單介紹東亞印度地區，發展出自己的創意神話。

第1至3天，每天5小時的課程，並讓小朋友將每個角色與道具在老師的指導下完成，每個角色都以「偶」的形式呈現，但大小不一。第四天，老師將故事以演出的方式和學生一起操偶完成。

教學目標：1. 教導學生如何製作簡單的偶，並利用偶來說故事。
2. 培養學生專注，並能跟著老師特別的指令，完成學習。
3. 讓學生可以相當自信地表現個人創意，並實質地發揮在作品上。
4. 培養學生在團體中互助的學習態度。
5. 了解戲劇的意義，並且記得創造的經驗。

教學過程：如何做及做什麼

第一天上午：針對三個班級一起在學生中心，老師準備一些「偶」，利用「偶」說故事，說一個由釋迦牟尼神話所發展出的故事。同時介紹印度地區的音樂、風俗等，並讓學生提問。

第一天下午：開始教導學生如何製作「偶」，將製作過程一一分解，並解釋各種角色，讓學生自由發揮色彩與佩飾品等。

第二天上、下午：分別針對第二班及第三班進行第一班的教學過程，製作所分配的角色

與道具。

第三天：將時間分成三段到不同班級，繼續完成製作。並且依著老師指示，練習操偶動作。

第四天上、下午：操偶練習及排練，排練時，老師在一旁旁白說故事，同學依序操著自己負責的偶出場表演。

第四天，晚上：在學校活動中心發表，僅邀請學校師長及學生家長參與觀賞。

老師向同學們解說及說故事

「偶」的製作過程

如何開始動手做做看

「偶」的製作過程

「偶」的製作過程

「偶」的製作過程

操「偶」練習

練習「偶」的操作

練習「偶」的操作

練習「偶」的操作

「偶」的操作

演出中

演出觀賞

學生評量表

評量項目 \ 活動項目	1	2	3	4	5
1、與他人合作關係良好					
2、專注於老師指示					
3、色彩組合有創意					
4、手工技巧之表現					
5、發展良好之溝通技巧					
6、融合並回應於故事情境中					
7、對虛構情境能有所回應					
8、能運用語言解說情境和角色					
9、能發展場景與事件之安排					
10、可以在同學面前呈現戲劇					
11、可以有邏輯性地提出觀戲後之觀點					
12、對參與之戲劇呈現可以提出建設性之觀點					

英國小學戲劇教學範例

「街上派對」——第一次世界大戰之歷史

珍·艾希克羅、李歐尼·皮爾斯／原著

蘇非亞／翻譯整理

一、戲劇教學的基本規則

戲劇教學可以在教室內進行，教學活動可以從一個人、兩人一組或團體分組進行，每個人的學習權和表達權是一樣的，老師可以看到每個學生個人特質在團體間的表現。老師們教導學生認知戲劇教學的規則如下：

1. 戲劇教學無論是單科教學或合科教學，它和其他學科課程一樣地嚴肅。
2. 鼓勵學生學習要求自我控制和自我紀律。
3. 經常鼓勵學生，包括肢體或語言，學生在鼓勵之下有信心地表現。
4. 不要過度地表演，但是需練習敏銳地觀察。
5. 學生進行呈現時，以「定格畫面」開始，老師數1、2、3後，開始進行，結束時，也以「定格畫面」作為結束。
6. 活動進行過程中，要求全班同學保持安靜，學習如何做一名好的觀眾，尊重別人的作品。
7. 試著運用人「聲」之奧妙，來表達不同的情緒。記住：不要讓學生呈現時，喃喃自語，口齒不清。
8. 不要抄襲其他人的作品。
9. 絕不允許爭執和打架的場面發生。有些學生會以戲劇活動作為擋箭牌，修理其他同學。老師應將活動規則說明清楚，以避免不必要的紛爭，並且切實執行。
10. 經常提示戲劇活動策略的規則與方法，讓學生漸漸了解如何與老師進行戲劇教學活動。
11. 老師須適時地提供正確的引導。有時學生在活動進行時，提供一些似是而非的建議，老師須適時地提出修正意見。
12. 老師必須記得師生之間有趣的戲劇互動教學，學生互動討論是很重要的，在生動活潑中傳

達知識。

13. 戲劇課程必須有明確的教案設計與課程進行結構，且前後相關連，
14. 每一單元結束，一定要執行學生學習之評鑑，了解學生是否達到教學目的，老師與學生是否瞭解彼此的想法。

二、戲劇教學策略

戲劇教學法之應用，針對不同學習階段的學生，設計規劃不同的教案與教學內容，教學過程運用戲劇教學策略與技巧，達到教學目標。其教學策略有許多，可相互交叉使用，除了運用在單科戲劇的教學，也可應用在各科或合科的教學，讓學習者可以更深入地思考教學內容的人、事、時、地、物，並將平面的知識拓展成立體、內化的層面。學生們也必須學習這些戲劇策略的意義與應用，以下為教學策略應用說明：

1. 靜止影／定格畫面（Freeze Frame）——運用肢體停止的姿勢，以展現整體想表達的一刻。例如要表達驚訝的情緒，分小組進行，同學可以先討論什麼情況會發生驚訝的表情（如看到怪獸），請每一小組作整體的靜止定格的情景畫面。
2. 坐針氈（Hot-Seating）——故事中的角色，坐在同學前面，接受大家的質詢有關角色的各種相關問題，亦可藉此活動探索這角色的內心世界。就像法官質詢犯人一般，儘可能地問出線索。
3. 即興創作（Improvisation）——沒有劇本的角色扮演，由老師提供情境，同學依照生活經驗或想像力去扮演，好像自己真的身歷其境，即興創作劇情及扮演。
4. 論壇劇場（Forum Theatre）——一齣戲在演出的過程中，可以設定在某個轉折點或衝突點停止，詢問觀眾的意見和想法，再由演員演出，嘗試各種可能性。例如扮演父子之間的爭吵，在某一時間點，台下觀眾可以喊停，或老師設計停止，問同學如何解決會更好，並請同學上台扮演其中一角，企圖解決問題。
5. 默劇（Mime）——不用口語表達，著重肢體語言的表達所發生的人、事、時、地、物。如在公車站牌等車的人，從肢體表演看出他們的關係和他們的職業。
6. 牆上的角色（Role-on-the-Wall）——將角色畫在黑板或紙上，每個人看到此畫後，描述他所認為的角色性格。例如可以將南丁格爾的照片貼在白紙上，老師或同學依照他的外型在白紙上描出其身影，同學再共同創造這個角色的特性。
7. 角色扮演（Role Play）——呈現另一個角色之特性。

8. 老師入戲 (Teacher in Role) ——老師擔任活動中的某個角色，以助於情境的引導並藉此掌控整個戲劇教學活動。例如模擬一群小孩坐公車，由老師扮演司機，並提出一些問題，或是告訴乘客他要罷工，請所有人下車，但公車上有一些老弱婦孺，到底該怎麼辦？請所有的同學來說明如何解決這些問題。
9. 刺激靈感之物品 (Stimulus) ——有目的的展示一些特定的物品，當成線索一般，延伸出故事來。例如一首詩、一個故事、一件藝術品、一封信、幾篇日記、一張照片、報紙新聞等，讓同學去討論，並創造發展出故事情節。
10. 思想軌跡 (Thought Tracking) ——請一人扮演角色的內心想法，或在靜止動作時輕拍他的肩膀，請顯露他揣摩角色的內心想法。例如在靜止動作或雕塑等活動時，當老師輕碰其中一位同學的肩膀，請他說出當他做這個動作時心理的想法。
11. 角色描繪 (Character Profile) ——以文字書寫該角色之特質，包括年齡、興趣、專長等，以便於同學扮演該角色。
12. 戲劇遊戲 (Drama Games) ——老師用來導引進入主要教學活動的遊戲，這些遊戲會依教學目標加入情節，將複雜的經驗明確地但簡化地表現出來。例如鏡子遊戲，可以培養學生的專注力、觀察力與模仿力。大多數人總認為「玩」是不用教的，且浪費時間。但事實上，學生在參與遊戲的過程中，學會溝通表達、思考反應以及學會群體與個人關係之互動。
13. 劇本情節 (Scenario) ——戲劇情境的細節，設置故事發生的場景。
14. 回應與評估 (Reflection & Evaluation) ——學生在戲劇教學過程中，想法的形成與概念的理解重於戲劇演出的品質，最後，可以透過團體討論，個人或團體寫下日誌、報告、信件等形式來回應。

三、教案設計

教學主題、教學時間、教學目標及教學結構，以上是規劃一成功戲劇教案的重要因素。運用戲劇教學必須引導學生了解戲劇教學策略的意義與做法，讓學生漸漸熟習戲劇教學的過程與目標，才不至於徒勞無功。

四、戲劇教案範例：歷史與戲劇的合科教學

(一)教學對象：7年級，11歲

(二)教學主題：「街上派對」——第一次世界大戰之歷史

(三)教學時間：1小時

(四)教學目標：

1. 學生學習到戲劇策略中的「定格畫面」、「思想軌跡」、「角色扮演」、肢體語言、聲音與表情。
2. 瞭解戰爭對個人、家庭、社會與國家之意義；瞭解第一次世界大戰英國的處境。
3. 從分組活動中，發展個人與群體溝通、討論、協調、判斷與決定之能力。
4. 瞭解空間、肢體律動和聲音彼此間溝通之意義及用法。
5. 顯示個人發展設計、即興以及創造可信度角色人物之能力。
6. 可以建構呈現一個事件清楚明確的發展之開始與結束。
7. 瞭解戲劇學習過程的價值。

(五)「街上派對」戲劇教學簡說：

1. 選擇一張1918年拍攝「街上派對」之照片為戲劇教學的起點。照片是一張在街上的派對，慶祝第一次世界大戰的結束。照片和圖畫中的人物可以提供一些角色發展，讓學生依圖說故事。
2. 利用照片做為想像力的刺激，使當時歷史情境復甦。
3. 同時運用「定格畫面」、「思想軌跡」、「角色扮演」的教學技巧。
4. 鼓勵學生找出更多關於第一次世界大戰對英國家庭影響的資訊。
5. 要求學生描述照片中的家庭，想一想他們在1914年戰爭開始時和1918年戰爭結束時的變化。每個家庭都有一個兒子參與戰爭。
6. 教室桌子往旁邊移，椅子圍成圓圈。

(六)「街上派對」戲劇教學實施步驟：

1. 設置場景——運用「定格畫面」
  - *向全班同學顯示「街上派對」的照片，並說明時間是1918年，第一次世界大戰結束，詢問學生他們對此戰爭的了解是什麼。許多家庭似乎不太明白到處充滿交戰狀態，一直到大量陣亡的消息傳回家鄉為止。
  - *要求全班同學再一次創造街上派對之景象，老師擔任攝影師的角色，當學生擺好姿勢時，老師倒數3、2、1「定格」。

* 「定格畫面」的時間應該維持到讓學生記得自己的位置和角色，然後才放輕鬆。

2. 準備分組「角色扮演」

* 從再建構照片內的角色，將全班分成4或5個家庭團隊。告訴他們現在是1914年，有一家正在討論長子，他已經和其他當地的足球隊隊員一起被徵召為新兵。此刻，他因此而離家，年滿17歲。

* 告訴同學，他們應該清楚自己在家裏扮演的角色（例如母親、父親、姊妹、兄弟、姑姑、爺爺等），記住在1914年，三代以上同堂的大家庭比今天還平常。這一點必須在團體裏討論。

* 在角色中，當一個家庭討論即將出征的兒子，他在足球的表現是傑出、糟糕或者是個忠誠隊員？

* 告訴每組同學準備兩分鐘的討論，爾後，則在同學面前即興呈現。

3. 呈現「角色扮演」

* 將每一家族編號，並要求他們在室內靠邊站一排；彷彿在他們自己沿街編號的家中。

* 每一組可坐下，輪流觀看別組呈現。

* 每組以家族討論的「定格畫面」開始，從肢體語言顯示每個人當時的狀態。老師倒數3、2、1「走」，學生開始「角色扮演」，當學生即興演出片刻並且抓到重點，老師適時地跨出喊「定格，謝謝」，該組結束。

* 每一家族均有一位志願上前線作戰的兒子作為連結點。

* 當每一家族聚會的討論都被看到，詢問同學，並請他們回應這些家族之間對於戰爭的感覺有無異同之處，性別是否會造成態度上的不同？

4. 自發的即興創作

* 現在是1918年，街上派對的前一天。

* 足球隊隊員志願上前線作戰者，只有六名歸來，五名當場被殺，二名被瓦斯弄瞎，一名雙腳癱瘓，一名球員是和平主義者，拒絕打仗，他加入法國的野戰醫療服務隊，而且倖存活。

* 在你的家族，決定你的士兵是否返家與否。

* 你已知道答案，想想你正為明天街上派對作準備。

* 沒有任何事前準備，希望每組輪流即興演出家族準備派對的情境。每個角色都必須顯露出有關明天慶典的情緒與感覺。戰爭已經結束，但是喪失許多生命。你的感覺是什麼？

* 要求每組呈現派對上的即興對話，老師倒數3、2、1「走」，學生開始進行。

5. 「定格畫面」、「思想軌跡」和「回應」

- *現在希望同學重新設計最初街上派對的場景。
- *老師立即變成官方攝影師，來拍攝街上派對情況，會要求大家對著攝影機擺出姿勢。
- *請同學保持目前姿勢，當老師拿著攝影機對著角色拍攝其頭部時，請說出自己當下的想法。
- *如今，在街上派對選擇一最佳位置，對著鏡頭靜止不動，3、2、1「定格」。
- *保持不動。進行「思想軌跡」活動，當老師指向哪位學生，他必須大聲說出他的想法。
- *想法可以很簡單，如當他拍照時，希望我不會眨眼睛。也可以很深沉，如「戰爭是如此耗損」。這些都無所謂對與錯，只要學生是真誠地合乎性格。多樣性的呈現強化一個事實，就是不會有兩個人用完全一樣的方式看同樣的事情。
- *當所有學生向全班說出他們的想法，並討論目前他們對照片的理解。想法是否比第一次看到照片時更深入？
- *他們會提供什麼標題？除了簡單如「街上派對」？
- *看看戲劇日誌學習單，並討論寫下一些感想信函。
- *請參考學生學習單。

學生學習評量單

街上派對	
1. 填入角色資料	
姓名：	
年齡：	
家中其他成員：	
你對於1914年戰爭的觀點：	
你對於1918年戰爭的觀點：	
2. 寫一封信給你在前線參戰的兄弟／兒子／姪子或孫子。時間是1914年的聖誕夜，而且是他離家後的第一個聖誕夜。	
3. 簡述每一單元，你曾經做了什麼？其中你最得意的是哪些部份。	
4. 假設你有一個好構想，希望嘗試戲劇活動，請將細節寫下，並且和老師討論其中之可行性。	
5. 練習寫出戲劇的教學角色卡和一些簡單的情境給班上同學呈現。	
6. 收集及保存任何有趣的明信片（有人物）以便發展戲劇活動。	
戲劇日誌	日期

自我評量

個人戲劇檔案										
利用下列項目評量自己的戲劇表現能力，10個等級空格，請自己勾選。										
我能夠	一點點									非常好
1.進入角色	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.運用聲音	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.運用肢體語言	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.團體互動	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.謹慎地規劃工作	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.提出好的構想	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.接受別人的想法	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.接受批評	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.提出建設性的批評	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.表現自我約制力與紀律	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

法國視覺藝術教育現況

郭禎祥

法國公立中小學的設立已有一百多年的歷史，歷年來掌管全國國民教育的教育部雖免費提供教科書，卻沒有規定中小學一定要使用統一的教科書，但其對全國教育政策的貫徹、教育目標的執行仍然運作良好。推究其成功主要原因應該是由教育部所訂定的課程標準與教學綱要（Programmes et Instructions）及每週發行的教育公報（Bulletin Officiel de Ministère de l'Éducation Nationale; B.O.E.N.）提供的各級學校政策、各科教學內容、教學方法及教學進度，充分發揮了教學指引的功能；另一方面就是其對各學區之國民教育府區督學（Inspecteur Départemental de l'Éducation Nationale; B.O.E.N.）的權威及校長責任的加強，在他們指導及監督下的全國教育也的確發揮了功效，因此其教育品質仍能控制到相當的水準。

有關教育部發行並提供給各級學校及每位教師的課程標準與教學綱要，其主要特性是：提供內容簡單、扼要、易讀、易懂的說明，尤其對教師教學時必要的注意事項，均有詳細說明，確定能使學校及家長對其教學具有信心。

各級學校使用之課程標準與教學綱要得由教育部有關之工作委員會根據課程研究，實際使用經驗及評鑑結果做定期的更新與補充（約五年一次，因其小學共五年，五年後評鑑各年級課程實施成效如何，相當合理）。目前法國中小學為因應廿一世紀的到來，對原來1985年公布使用的課程標準與教學綱要在1990年曾做了一些必要的修訂，但原則上仍遵循1985年發行的版本。

法國的教育制度在六十年代才奠立較深厚的基礎，1959年延長義務教育到16歲以後，其義務教育從初中擴展到高中；1954年通過菁英制度（Système élitiste），約有30%弱的小學生可提早到中學受教育（接受教師團的指導，或直接在中學上課）。這些措施都相當強調小學教育的重要，因其為以後所有教育之基礎，換句話說：所有的小學生都需努力為接受中等教育作準備，故相對地小學則必須提供兒童或年輕人確實訓練的責任。由此可見小學教育在法國備受重視之一斑。因而學校政策，教育目標不得不因應新時代的轉變而有彈性的改革與調整。1990年2月法國新修訂之課程標準及教學綱要所示，有關國小教育總目標綜合如下：

1. 建立兒童的基本概念。
2. 啟發兒童的求知慾。

3. 培養兒童必要的認知能力與理性。
4. 培養兒童在任何情況下，能運用思考、理性分析，並以綜合、歸納的方法建立新知。
5. 培養兒童清楚表達所知的能力。
6. 培養兒童應用學校所學於實際情境的能力。
7. 培養兒童能從人類理性中追求真理及信仰。
8. 培養兒童的道德觀念。
9. 培養兒童的自律性與責任感。
10. 培養兒童崇尚自由、平等、博愛的精神。

法國藝術教育

藝術教育是一種整體的訓練，它的領域可包羅音樂、造型藝術、戲劇、歌劇、舞蹈、電影、攝影、建築等，如果學校重視音樂與造型藝術，她會將自己視為專業性訓練者而開放多樣化的藝術，提供表達的方法及實施技巧供學生學習，儘量使其接近藝術文化資產，使兒童樂在其中，養成興趣，並進而發展其表達與創造的能力。

一、音樂教育方面

音樂有許多好處，從音樂作品的欣賞中可提供兒童許多美好的經驗：經由舞蹈與歌唱，可使兒童發展其身體無限的潛能，因此音樂教育之目的，即從引導兒童從事樂器及音符表達；從聽音樂，分析音樂中啟發兒童對不同文化及不同時代作品之欣賞與愛好。

二、造型藝術教育方面

造型藝術係在提供學生有關形狀、色彩、材料之空間安置與創造的方法。造型藝術的教學，主要在培養學生對宇宙萬物的審美知覺，經由圖形設計、繪畫、雕塑及新的表達方式之教學使學生發現使物體或材料變得更為優美的方法，同時也使學生意識到表達的可能性，發展出創造慾望及創造的能力，協助其建造第一造型文化等。

(一) 造型藝術教學實施要點

1. 當學生遇到題材有阻力與發現他所能掌握的簡單規則發生問題時，協助其做造型表達。
2. 訓練學生的注意力（注意的教育：培養其對形狀及色彩的知覺）。
3. 結合原始的創造過程與需要，提出革新計畫。

4. 協助學生選擇及安排形狀、色彩及題材並培養特定技巧及特定的處理過程。
5. 教師經由特定作品，了解學生能從整體的造型作品中選擇學生認為傑出的作品，在選擇中要能提出分辨優劣的條件以做審美判斷的證明，不能讓學生感覺到老師只憑其個別眼光做價值判斷。
6. 在教室設一個班級博物館並蒐集複製品、幻燈片、廣告、模型等作品舉辦展覽。
7. 造型藝術應與其他學科連結，特別是科技、史地及法文（有關詩及故事表達）等學科。
8. 造型藝術教學應與所有學生之地方性生活及民俗藝術結合。
9. 協助學生參加校外的作品比較，以助其責任感與榮譽心的發展。

(二)法國藝術教育課程的特色

1. 藝術教育含音樂與造型藝術，涵蓋藝術教育之範圍層面均較廣且深，著重於人文、審美、情意之培養與陶冶及藝術鑑賞力之增強。
2. 重視課程的連貫性，尤其是學齡前與小學第一年及小學最後一年與初級中學第一年之課程連貫，以防難度改變過大，造成學生的挫折與學習困難。
3. 教學方面重視個別差異，強調提供適性教學，即以學生之學習速度及需要為依歸，採用不同教法，提供學生成功學習之機會。
4. 重視學習困難及環境剝奪學生的問題，加強教師的特殊教育知識背景以防範學習困難的惡化。
5. 上課時數較我國短，且各年級時數一致，均為二十七小時，為各科份量按年級不同而稍做調整變化，如法文，年級越低時數越多，科學與技術則年級越低者時數較少，年級越高者時數較多。
6. 上課時數仍具彈性，上課時間亦富彈性；每週上課時數可從二十七小時增加到三十小時，即根據需要最多可增加半天上課。上課時間可選擇週三全休或半休或週六休息的方式，但強調執行後的評估以確定執行之效果。
7. 適應彈性時間採行課程分組，且針對此一需要，師資訓練加強專門課程及階段課程之能力訓練。
8. 學科教學內容非常豐富，且負責任課教師均是擁有專業證書之專業人員。

法國藝術教育制度實施概況

鄭伊晴

壹、前言

被譽為世界藝術之都的美麗國度——法國，其璀璨的文明藝術史和為人們帶來無限創造靈感的浪漫，令人心馳神往，能夠在法國深造藝術課程，感受法國的藝術氛圍並也因而成為無數學子的求學理想。

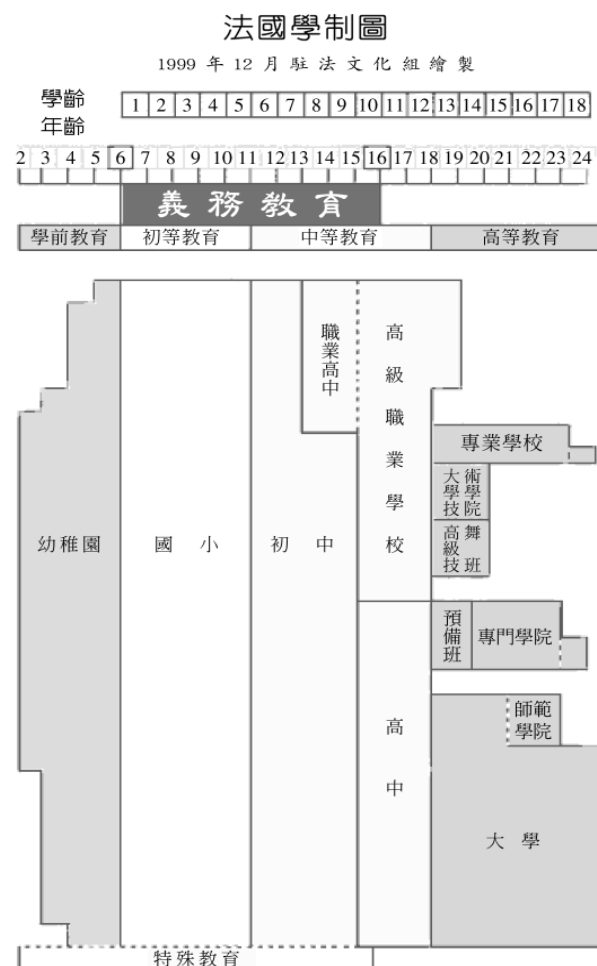
法國在戰後開始實施完整的素質教育，包括體育、公民義務與權利、道德、科學、藝術等多方面的內容，尤其是以藝術、音樂、戲劇、人文等領域聞名全球，而臺灣的留法學生目前也多以研習藝術、音樂及文史課程為主。

回顧近幾十年的發展，法國以科技大國與文化大國的形象屹立於世，探究其成功的原因，不能不提及其素質教育。

貳、法國藝術教育概況

一、法國學制

法國在教育行政上實行中央集權制，其教育主管部門為國民教育部。法國的初、中等教育基本學制為 5—4—3 制，即小學 5 年、初中 4 年、高中 3 年，之後再依個人需要，選擇高等教育就讀。

資料來源：駐法國台北代表處文化組

二、國小課程名稱與時數表

課程名稱	每週時數(小時)	
	國小一、二年級	國小三、四、五年級
法文(或法文加外語)	9	9
數學	5	5.5
人文、公民、自然(國小一、二年級) 科技、史地(國小三、四、五年級)	4	4
藝術、體育	6	5.5
自修	2	2
每週時數	26	26

- 1 法國小學一、二年級教授法文、數學、人文、公民、藝術、體育等六門課程，三、四、五年級除上述課程外，另增加史地課程，共有七門課程。
- 2 法國小學每週上課共26小時。
- 3 法國小學課程標準係依據法國教育部1995年2月22日之法令(Arrete du 22-2-1995)而刊登訂定。

三、國中課程名稱與時數表

(一)國中必修課程

必修課程	六年級	五與四年級	三年級	
	小六	國一與國二	第二外語組	科技組
法文	6	4-5.5	4.5	4.5
數學	4	3.5-4.5	4	4
第一當代外語	4	3-4	3	3
歷史、地理	3	3-4	3.5	3
公民教育(佔半小時) 生命與地球科學	1.5	1.5-2	1.5	1.5
物理、化學	-	1.5-2	2	1.5
科技	1.5	1.5-2	2	-
藝術教育(造型藝術 與音樂課各半)	2	2-3	2	2
體育	4	3	3	3

(二)國中選修課程

課程	五年級	四年級	課程	三年級	
必選修			必選修	第二外語組	科技組
第二當代外語 (或方言)	—	3	第二當代外語 (或方言)	3	—
			科技 (以小組方式上課)		5
選修			選修		
拉丁文	2	3	拉丁文	2	3
科技 (以小組方式上課)	—	3	希臘文	3	
方言(為選修第二外語之學生可加選科目)	—	3	方言(為選修第二外語之學生可加選科目)	3	
			第二當代外語 (或方言)	—	3

- 1 法國中學教育為四年，第一年稱六年級，相當於台灣的小學六年級，稱為「適應階段」(cycle d'adaptation)，首重調合各學子差異性高的學習程度，並輔助學習障礙的學子，以及語言能力的奠基。
- 2 國中第二年與第三年分別稱為五年級與四年級，分別相當於台灣的國一與國二，總稱為「總階段」(cycle central)，為國中教育的重點階段，課程方面強調其兩年的連貫性，亦不分文理教育，如五年級時全部學生修習物理化學，四年級起所有學子必選修第二當代外語。最後一年則為三年級，相當於台灣的國三，稱為「分流階段」(cycle d'orientation)。
- 3 四年級結束後，學生可以選擇進入高中或高職。同時，文科(第二外語組)或理科傾向(科技組)的學生亦可依其性向及成績選修不同時數之外語或科技課程。
- 4 法國義務教育為10至16歲。目前十名國中畢業生中有九名升入高中或高職。
- 5 法國近年來在國中教育所推動之教改方向為：簡化課程，並濃縮出精要，以利於學習。同時，加

強外語能力，尤其是第二外語之能力為重點方向。

6 仿照法國教育部頒定的法規以及教育權力下放各級地方政府以及學校的原則，各國中的校長（Principal）可與教師、家長等相關代表討論後決定學校課程時數與發展特色，只要學校每週授課時數符合教育部所規定每週不得少於25小時30分鐘，以及四年級必修之第二外語課不少於三小時即可。任何例外之情形必須預先獲得所屬學區（academie）之教育廳長（recteur）之許可始可。

參、法國藝術教育特色

一、教育對象普及化

法國在制定現代課程計劃時，必定將藝術教育作為義務教育中一項不可缺的內容。而法國的社會藝術教育資源也相當豐富，眾多的博物館、歌舞劇院及其他文化藝術場所為學校教育提供了可以利用、擴充的廣闊空間。藝術教育的課程、課堂範圍向外延伸，使藝術教育可以和國民生活、社會經濟文化的發展緊密聯繫起來。

二、教育目標整體化

法國是以提高中、小學生整體素質而提出藝術教育的目標要求，使中、小學生在創造藝術形式和美的感覺的過程中獲得美感體驗。藝術教育的根本與最終目標並不是藝術活動的有形結果，而是要喚起學生的創造的熱忱，透過藝術教育培養學生的創造能力，幫助學生提高到一個更高的生活水平，並且有利於學生適應社會的變化，讓學生在未來社會中學能生存。

三、教育途徑多元化

法國實施藝術教育的途徑是多管道、多層次的。比方說法國中、小學校裡的樓層和教室佈置都很藝術化，善用石膏、玻璃、瓷磚、木材、樹枝、金屬等材料製作的各種藝術造型相當精巧別緻，而大型油畫、壁畫創作，其鮮豔的色彩和抽象現代的圖案，給予人們的視覺衝擊力特別強烈，進而佈置出欣賞者與創作者感同身受的藝術氛圍。

四、教育方法個別化

所謂的方法個別化，就是重視學生的個別差異，注重因材施教，在全面瞭解學生個性和特徵的基礎上，充分發揮他們的潛能。主要表現有以下幾點：

(一)獨立學習：在圖畫課上，教師不規定主題，由學生任意作畫，作畫過程中學生可以隨時提

問，教師則隨時提示、檢查和講評，以促進學生獨立思考能力的發展。

(二)個別指導：目的在於針對藝術基礎不同的學生，進行不同要求的藝術教育輔導，或是按照學生的興趣、愛好進行個別指導。教師在教學中注重設置多種條件、情景，以發展學生的愛好、特長。

(三)小組教學：按照學生的藝術才能和興趣愛好組成小組，為他們制定教學程序、定時訓練、促進發展。在法國的各大城市中，假日經常可以看到學生在街頭進行演唱、演奏或是作畫表演，他們非常強調學校藝術教育要面向社會、面向公眾。

五、教育師資專業化

法國中、小學藝術教師都在大學中受到了良好的藝術教育訓練與培養，並且走向了規範化的軌道。除此之外，法國中、小學十分重視社會上的藝術人才，使得社會上的藝術專業人才在中、小學藝術教育中能夠發揮適當的作用。

結語

一、法國經驗與台灣藝術教育發展

藝術教育現代化是整個教育現代化的重要組成部分，深入分析法國中、小學藝術教育現代化的特徵和走向，無疑會對台灣中、小學藝術教育的改革和發展大有裨益。我們從法國中、小學藝術教育現代化的分析中，可以得到三方面的啟示：

(一)在思想上，必須形成對藝術教育現代化的共識，要充分認識藝術教育是現代化社會中建設精神文明的重要方式，充分認識藝術教育在發揮學生潛能、促進學生現代化素質中的地位、功能和作用。藉由法國中、小學藝術教育現代化的經驗，對學生全面實施藝術教育，使學生人人接受藝術教育，個個具有一定的藝術素養，使藝術教育真正成為藝術教育中必不可少的重要部份。

(二)在措施上，必須要求藝術教育任務的落實，要像法國那樣把中、小學藝術教育的目標定位於培養學生創造能力、促進學生整體素質的發展上。根據這個目標，加快台灣中、小學藝術教育改革的步伐，改革現代化發展的中、小學藝術教育中不適合的內容和方法。

(三)在保障上，必須加強台灣中、小學藝術教育師資，要把師資培訓作為中、小學藝術教育現代化的奠基工程，像法國那樣逐步建立完善的中、小學藝術教師和培訓體系，以適應教育現代化的需要。

二、關於「音樂與人文統合」的想法

筆者認為，「音樂」在台灣所面臨的問題，是要解決時空及地理環境，所造成的錯覺與距離感。今天全台灣紛紛創立「音樂實驗班」，結果只是將音樂貴族化、風潮化，並沒有養成大眾欣賞音樂的能力，大家學習樂器是為了表現自己，完全跳過了理解、欣賞的階段，可謂本末倒置，非常可惜。

當今中、小學音樂課程的設計，從低年級民謠到國中階段的樂理，都讓音樂變成獨立的學問，筆者對於課程的構想如下：

(一)目的：音樂、史地、文學，透過明確的時代做橋樑，比對中、西文化、思想、音樂發展的不同。

(二)說明：台灣的孩童若沒受過專業訓練，一般對於古典音樂沒有興趣，因為它沒有切身的關聯性。反之在西方國家，音樂家是他們的歷史，是他們精神的一部分，例如在法國，德布西被印在鈔票上，相較之下台灣的鈔票上是蔣公，足以見得民族性的差異。此外，一等的音樂學府、樂器、樂譜店林立的地區，都是他們引以為傲的觀光地區。進入十九世紀所建造的音樂廳、歌劇院欣賞節目，也令人想像當時人們的穿著、社交習慣及上演的節目，更令人感嘆當時的建築。

若能以同一時代，中、西方相對介紹，例如台灣在日本統治時期，西方的環境思想文學已發展到何種程度，而台灣人民卻還在戒慎、恐懼不安中求生存，輔以音樂的播放，也是以中、西方的對照為主，讓孩童們有空間比對的概念，清楚人文的演進，再運用當時西方不同作曲家音樂的播放，進而介紹西方的藝術及文學中最重要的元素、層次，進而教導孩童們去「感受」、「感覺」。

參考文獻

- 1.駐法國台北代表處文化組網站，[http:// www.edutaiwan-france.org/](http://www.edutaiwan-france.org/)。
- 2.李明明，1986年1月，法國藝術教育的過去、變遷與現在，《教育叢刊》台北：允晨，頁219-228。
- 3.李明明，1992年6月，人文藝術教育的新路向與法國經驗，《大學人文教育的回顧與展望研討論文集》，台北。

法國小學藝術教育課程

鄭伊晴

一、課程介紹

法國在2000年12月，提出「五年學校藝術及文化發展計劃」，並由教育部及文化聯繫部聯合實行，除了補正之前藝術工作坊類機構的缺點，再將它重新翻新和發展，此計劃要求在五年的時間內讓經費預算、人文的問題都排除和連貫，也要讓重大的藝術文化教育方針，能夠在校園內確立。

(一)藝術教育目標

1.小學一、二年級

- (1)學生們能夠表演簡單歌謠及繪畫、著色、製作模型、黏貼畫、雕塑…等用不同技術及方法完成。
- (2)打開學生們其他藝術性的視野，如：戲劇、舞蹈、影像…。

2.小學三、四、五年級

音樂及造型藝術——學生們可以製作、發明、觀察、傾聽，以發展其創造力和想像力及獲得文化上的訓練涵養（內容要能夠與不同時代的作品有連貫性，並相互比較），讓他們實際演練以及充實他們的相關知識，如：戲劇、舞蹈、影像…。

(二)基礎學習階段——低年級

1.教育觀點

音樂教育主要在激發學生們的創造力與想像力，幫助他們能夠掌握聲音，來唱出一些簡單的歌謠。它也讓學生們學習如何仔細的聆聽，提高聽覺的專注能力和發展表達和表演的能力，完全是藉助一些唱歌的活動、肢體的動作及團體或個別的樂器指導。

2.唱歌的活動

- (1)規律的歌唱練習。
- (2)建立一套簡單歌謠的曲目。
- (3)能夠達到有感情為目標的歌聲、遊戲。

(4)發明新的歌謠。

3.肢體及動作的活動

(1)舞蹈的創造與實踐。

(2)以音樂及不同節奏的肢體練習，同時學習遵照速度的變化（活潑的、慢的…）。

(3)參與樂器的練習。

4.聽力的訓練

(1)聆聽和辨識各種聲音，給它們做不同聲調的定位（強烈的、響亮的、高的、長的）；由學生們創造出的聲音（歌唱的發明、可發出聲響的日常用品和樂器…）

(2)聽音樂（古老的、古典的、現代的）

(3)用圖表解釋聲音傳達的過程（個別或用小組方式去蒐集符合的編碼）

(三)深入學習階段—高年級

經由聽覺、創造力的相互交替作用，讓學生們有辦法表達、發展他們的能力，改善和與別人比較大家創作的成績，接受別人的評論，發展音樂方面的靈敏度，創造式的想像力，感受音樂家創作的過程。

1.唱歌的活動

(1)建立一個到多個聲部歌謠的曲目：不同風格及時代，卡農、簡單的外語歌謠…。配上人聲或器樂的伴奏，在著名的旋律上發明不同的歌詞等等。

(2)聲帶的練習：呼吸、放鬆（在不同的音域去體會）、音量、唱歌、遊戲（模仿的、發明的）。

2.肢體的與器樂的學習

(1)運用舞蹈的動作去找尋肢體最大的自在性。

(2)區別「規則性」及基礎的節奏。

(3)探索會發出聲響的材料，團體活動（用歌謠伴奏創造出不同的聲響順序）。

(4)學習樂器時肢體動作的改善，精確的節奏訓練方法。

(5)用器樂的遊戲嘗試創作音樂（用小組、對話的方式）。

3.聽力的訓練

(1)聆聽及再製造所聽到的音樂或片段：改善聽覺的注意力，發展耳朵的分析能力、記憶力。

(2)利用圖表解釋聲音傳導的過程（尋找更精確的編碼），接觸記譜法，看看用不同方法記譜的樂譜（古老的、現代的或由孩童發明的），集體蒐集樂譜。

(四)課程時數安排

在小學階段，每個星期的上課時數為26小時。

1.基礎學習階段

範圍	時數 (最少)	時數 (最多)
法文		
數學		5h30
自然社會		3h30
外語或方言		
藝術教育		
體育		
團體活動	0h30 (每週討論)	

日常活動	時數 (最少)
閱讀或習性	2h30

2.深入學習階段

範圍	分科	最少時數	最多	範圍總時數
法文、人文、 文學教育	文學說讀寫	4h30	5h30	12h
	法文 (文法、拼字、 詞彙、動詞變化)	7h30	2h	
	外文或方言	7h30	2h	
	歷史地理	3h	3h30	
	團體活動 (辯論)	0h30	0h30	
科學教育	數學	5h	5h30	8h
	自然科學	2h30	3h	
藝術教育	音樂	3h		3h
	視覺藝術			
體育		3h		3h

二、音樂課程範例

(一)主題：聲音的痕跡與記憶

(二)學區：Créteil；學校：Saint-Légen小學

1.說明：三年來，這個實驗已被帶進小學低年級，藉由錄音的方式，將小朋友們說話、唱歌

的聲音和小朋友音樂上的創作，在學校裡、班級中、四週的音響通通錄起來，以建立學童們對於聲音、空間的記憶。在學期結束時，每個學童會拿到他們所創作的 CD。這項計劃由於兩位專業音樂家的參與而更加豐富，他們分別屬於「草地上的音樂」及「聲音的故事」這兩個協會。

2. 音樂劇「Olivier」

簡介：學生們親自參與音樂劇“Olivier”的演出，此項工作由 Charlotte Nessi 團隊指導，藝術指導者希望整合12個班級參與學習

領域：舞蹈、音樂

程度：國小一、二年級

地區：Besanson

日期：2001年11月~2002年6月

方式：結合藝術與文化課程

3. 唱歌真美！

簡介：此計劃集合 6 個班級，目的在創作歌曲及參與專業演出，需要有經驗的音樂家引導學生，與學生互動。課程中，每個班級寫出「他的」歌曲，由此認識這位音樂家的曲目及寫作方法，最後將學生集合成合唱團親身演練。

領域：音樂

程度：國小中、高年級

地區：Besansno

日期：2001年9月~2002年6月

方式：結合藝術與文化課程

4. 月光歌劇

簡介：音樂劇的製作由音樂的教育，到舞台上的演練，整個統程的認識。

方式：工作坊

領域：音樂

程度：小學

地區：Bordeaux

日期：2001年9月~2002年6月

5. 樂器的製造

簡介：每個學生自己創造一項打擊樂器及演奏所創造的樂器

程度：各種程度

日期：2002年2月~2002年7月

地區：Reunion

法國中學音樂教學實例

聆聽現代音樂

鄭伊晴／翻譯整理

一、課程介紹

(一)統整的案例——劇場走進國中裡

劇場進駐到學校以及散佈到城市中。近來法國政府下達指令，鼓吹學校裡的藝術發展，在中學裡增加戲劇類知識的傳授，以及今年「春天的劇場」政府辦的藝術活動，都激勵學生們，走向藝術家及能夠創造的場所。

(二)為什麼要讓劇場走入國中？

一位擔任 Seine-Saint-Denis 某國中戲劇社資料員，同時也參與某劇場演出的Aline說，他告訴青少年們：我們在文學作品中可以自得其樂，不論是不是古典著作，我們都能從中表達自我。

中學生們也非常踴躍自發的參與此一類型活動，他們並不屬於規定內的作業，也不是課程。如同Aline所說：並不是那些好學生來參加，也不一定是那些最愛講話的學生來參加；相反的，都是那些有幸與文字、書籍有較多接觸的孩子們，當然就有較多的好孩子，然而在角色分配上，卻有較多男性的角色。

另一個型態的練習：即興的訓練。青少年們在這中間尤其喜歡的，是個別、或集體的即興發揮。Aline說：他們年輕且有自發性，能夠融會貫通課文中的學習主題。「我們呈現給他們看如何表達最基本的感受：害怕、喜悅、生氣、悲傷，讓他們覺得最難表達的是「愛」！假設在班上，團體中有特別害羞的孩子，他們不善於表達自己，我總是從教導如何放鬆開始。我們學習調整身體、訓練聲帶及放鬆，我們練習眼光、目光，我們尋找與別人在動作上移動的關係，學生們必須要一同練習，以及知道重視別人。」

當然，在編制、金錢贊助、要求嚴格…會遇到困難，但有熱情支持著，由一位學生的反應很清楚的說著：「當第一次老師叫我們即興時，才發覺我們並不如想像中單純。要大聲說

話但有條理，要非常誠實及自然，還要避免重複的話語，必須想到肢體動作及觀眾，不能面向他們，我們還不夠完美，但這讓我們更想重新開始。」

二、音樂課程範例

(一)主題：聆聽現代音樂

(二)學區：Dijon；學校：Saint Exup'ery 中學

(三)說明：要怎麼樣才能讓一個國一生，在一個除了學校的義務教育外，而沒有任何特殊的音樂訓練下，用自發的、敏銳的及些微預習的方式去接觸豐富且複雜的二十世紀音樂？學習一首Lutoslawsky的作品，證實適當的教學步驟能夠讓敏感度發揮。這證明音樂教育和義務教育中，聽力的訓練是值得培養的。

1.課程設計：Dijon學區是由地區的教學檢查員校正

唱歌	聽	概念
每次上課配合法國 既有的民謠及民歌	春之祭 I wonder as I wonder Brahms第三號交響曲 火鳥 Vivaldi “Gloria” Monteverdi “Orfeo” 崔斯坦與伊所迪 b小調組曲 拉威爾“波烈露”	全世界的打擊樂 節奏的不規則性 民謠 文化的遺產 爵士 變奏曲 ABA曲式 半音階 切分音 頑固低音 間奏

2.唱、跳、品嚐歐洲

簡介：藉由各地特有的歌曲、舞蹈，認識每個歐洲國家

方式：藝術及文化課程

程度：國中一年級

領域：音樂

日期：2001年9月~2002年6月

地點：Caen

3.文藝復興

簡介：Pierre Semard 國中與巴黎歌劇院建教合作，成立「10的學校與歌劇」。在這個計畫中，學生與藝術家們重溫五部歌劇劇本，了解劇中人物。大家試著改變劇情，激發不同的寫作方法，再由創作出的內容，給予新的題目及新的肢體動作。

程度：國中

方式：藝術及文化課程

領域：音樂、舞蹈、劇場、文學

日期：2001年9月~2002年6月

德國藝術教育實施概況

嚴俊傑

壹、引言

走過二次世界大戰的腥風血雨，由擁有深厚璀璨的文學、音樂和藝術傳統的德意志帝國淪陷為冷戰角力下的犧牲品，又鐵幕瓦解後債務累累的窘境，使得揹著沉重歷史包袱的德國人，於顛簸動盪、貧富逆轉極大的驚悚年代中，培養出渴求安全感的特質。德國人不喜歡冒險，堅持凡事都該通過有條有理的控制，實事求是的原則，均反映在他們的教育系統裡。而也正因為這種被外人視為不知變通甚於不近情理的特性，使得許多深邃的人文思想及傳統，得以在人類逐被高科技控制而不可遏止的時代洪流中保存下來。

長久以來，蟄伏於德國人心靈深處的歷史罪惡感與政府為了抵抗再次形成中央集權的政策，發展為德國各州近乎自治的現象——不僅各州均有獨立的教育部，而中小學生所用的教材及教師指導的方向也各異其趣。筆者認為其最大的優點，在於激發各邦間樂於被批判的良性競爭，使有志之士得以各展所長，以務實但不失創意的態度精進教育。而於全國教育統整性上的參差不齊，則只能由政府審核，各高中教師獨立出題的高中畢業檢定考（Abitur）來取得大原則及方向的平衡，以達成全國教育的統整性。

在六〇年代的學潮及其他激進運動的導火線下，傳統式教師講解、學生點頭的授課方式被一種充滿啟發與著重創造力的新模式所取代。學生成為課堂的主角，進一步引導課堂的發展。教師則針對學生的發表提出質疑，藉以循循善誘的方式，啟發學生的獨立思考能力。如此教學法的目的，則是期使學童能在自我領悟的剎那獲得成就感與上進心，以養成自我學習的能力與動機。在這樣特殊的教學模式下，學生於每一堂課上的表現自然較一學期二至三次的筆試重要，上課發言亦成為主要成績的依據。就正面而論，如此教學確實激發學生的潛力，也讓保守的德國人能自教育中獲得創意。但就反面觀之，學生於課堂唇槍舌劍的言語交鋒中並非皆能有舌燦蓮花或謀定後動的表現，課程內容也因此時而流於鬆散零碎。對於天性內向，或對失焦的討論缺乏興趣而不欲發言的學生，學期末的課堂表現成績結算總難以面面俱到——而這也是考驗教師能力與經驗的重要課題。

德國人重視專業技術與傳統的特質，充分展現在立意良好的學制之上。德國學童於六歲進入小學（Grundschule），經過四年於遊戲中學習及基本能力的培養後，便進入五、六年級的「性向觀察階段」（Orientierungsstufe）。此一階段著重於學童的興趣及特長的發展與檢定，使家長與學童依據結業後校方所發放的推薦函及個人意願，考慮將來課程應該朝哪一方向發展，其中有四大系統可供選擇：

- 一、普通中學（Hauptschule）——奠定發展專業技術技能的三年教育，學生於九年級結業。學生畢業後通常進入工廠成為實習學徒，如鍛工廠等，再配合一週依個人需求，而不定次數的職業學校（Berufsschule）課程，以取得專業技術方面的全面教育。
- 二、實科中學（Realschule）——內容較普通中學深入，提供學生範圍較廣的教育，為期四年。結業後的發展方向與普通中學類似，但選擇性較廣。成績優良之在校生，可於特定企業、工廠等進行為期兩年或兩年以上的實習，經政府認可後，取得技術大學¹（Fachhochschule）之入學許可。
- 三、十三年一貫制完全中學（Gymnasium）——學院式競爭教育，強調傳統課程，為進入大學的準備教育。可由其十三年級的畢業檢定考（Abitur）成績，申請所希望的大學（Universität）或學院就讀。
- 四、綜合中學（Gesamtschule）——結合以上三類教育的課程。在此模式下，學生程度多半不一，但仍會依其能力及性向加以檢定審查。

然而，原本立意良好的能力性向區分，已被今日人口暴增、競爭取向與高學歷至上的社會價值徹底打垮。唯一能升大學的「十三年一貫制完全中學」，已是「望子成龍、望女成鳳」的家長心中不變的選擇。在這股銳不可當的潮流下，如今「普通中學」已淪落為我們口中「放牛班」的代名詞，失去原本的立意，亦成為德國教育的隱憂。而在現今知識爆炸的時代，德國注重創造力的教育，也因其全國的不統整性，方向的分歧，而於世界中小學教育評鑑上（PISA）名落孫山。在莫名的錯愕與其優越感的受挫之下，德國新政府則展開了一連串積極的教育改革。今年三月，新的政策決定將十三年一貫制完全中學（Gymnasium）縮短為與其他國家同等的十二年，以增進其競爭力，並決定逐步統一全國的教材與標準，不再似各州自治的教育。不過，基於其不確定性及尚於計劃中的教

---

¹ 德國大學分為講究專業技能的技術大學（Fachhochschule）及普通的學院派式大學（Universität）。技術大學之科系包含如機械、資訊等項目，也有以專業領域命名的醫藥大學（Medizinische Hochschule）、音樂大學（Musikhochschule）等。政府認可的技術大學入學資格（Fachhochschulreife）或專業上的入學考試為其入學標準。學院派式包含文學、歷史、法律等學系的大學（Universität）則以十三年一貫制完全中學（Gymnasium）畢業檢定考（Abitur）通過成績，為其入學資格及標準。

改，筆者在此主要以目前的教育進行實際層面的評析，並以下薩克森州²（Niedersachsen）為範例進行討論。

貳、德國藝術教育之目標及任務

下文為筆者譯自德國下薩克森州（Niedersachsen）文化部出版的教育方向規章（Rahmenrichtlinien）。其「普通中學」及「實科中學」系統，因其內容偏重於技職、商務辦公等職業方向，學生畢業後亦多半直接至手工性質的工廠公司實習，故學校課程中人文藝術項目比重不高，「音樂」與「美術」課程通常以學期輪替的方式進行，在此本文則不做進一步的討論。

一、小學音樂科目的目標及任務

以聲音、表情及動作來表現自我是小學生的基本需求。因此，小學的音樂課程應使學童在歌唱、作樂、欣賞及律動時滿足此需要，並從中獲得音樂帶給人們的原始樂趣。課程必須使學生釋放本能的創造力、提升其領悟力，並強化他們的感官、表現、接收及感受能力。

除知識方面的吸收之外，音樂課程給予學童很大的空間來做情感上的抒發；但此情況只有在全方位的教育下才有可能實現。音樂課程將以其多元化的教學方式；帶領學童從欣賞或演奏到能夠獨立的感受及駕馭音樂。

學童在與音樂的交流過程中應：

- 從欣賞及彈奏音樂中得到樂趣
- 發掘、表現在音樂上的天賦並將之發展
- 用簡單的音樂方式表現自我
- 訓練並提升集中力及感官能力
- 以合奏的方式增進學童於團體中的互動能力

一方面，從音樂天賦的喚醒及培養到自我認同及成就感的建立，學童能從音樂課中增益並強化個人特質；另一方面，學童能從合唱及合奏中體會團體精神，學到互相傾聽、對社會的適應及自我意見的發表與他人意見的接受。

---

² 下薩克森州（Niedersachsen）為德國十六州中較靠北之一州，以面積計算為德國第二大州，比臺灣還大。其首府為漢諾威（Hannover）。不來梅（Bremen）、漢堡（Hamburg）為下薩克森州內之城市，相當於我們稱呼的直轄市。

要實現上述的目標，音樂在小學中不能只被單純地當作一個科目，而應被視為校園生活中缺此不可的要素。我們必須有此體認：沒有其他的科目能像音樂課程一般，豐富校園的生活。因此，在任何課堂及校園生活中我們皆能引入或插進歌唱及奏樂；另外，在班級同樂及校園慶祝時，音樂課也給予了一個重要的貢獻。在選修課程方面，校園合唱團與小型樂團也能夠促進並增進學生的歌唱及音樂演奏能力。

當學童們能在這多元化的方式下學習音樂，那他們在接觸音樂時將不再感到無助，反而能夠主動的擁有接觸不同音樂的能力及用音樂來豐富感情的表達。因此，音樂這個科目也帶給了學生們一項有意義的休閒活動。

二、十三年一貫制完全中學（Gymnasium）音樂科目自七至十年級的目標及任務

現在我們聽到的音樂，能夠被分為前人留下的音樂及現今流行的音樂。在七到十年級的音樂課中，應使學生接觸並認識各種不同的音樂。經由經驗的累積及與音樂交流互動中所得的樂趣，使學生從中了解如何規劃有意義的生活、發展自我價值觀並進而體認社會的真實面。

七到十年級的音樂課，應視學生於音樂上的經驗及之前所得，帶領學生在音樂常識、能力與熟練技能方面加強深入學習並助其展開新的視野，也就是說：

- 擴展學生的音樂經驗水平
- 逐漸使學生有能力辨別音樂在感情上的作用
- 使之認識更多不同的音樂材料及形式並從中了解其影響
- 使其了解音樂中的歷史背景
- 從自我創造中激發樂趣並發展其能力

在一個以上述要點為方向的音樂課中，能使學生找到個人特質的所在。不管在現代或未來的人生中，音樂除了給予人格開展一個重要的貢獻外，也是一項十分有意義的休閒活動。在這個觀點下，實地操作的選修課程將是一個重要的輔助。

七到十年級的音樂課程中，一方面使學生能力與高中音樂課程接軌，另一方面培養學生有足夠的音樂理解力，使其自信且主動的享受音樂人生。

三、十三年一貫制完全中學（Gymnasium）自十一至十三年級音樂科目的目標及任務

在統整性強的中學高級階段裡，音樂課程的目標是使學生能從直接的欣賞及領悟到間接、有距離的、以科學角度的方式來認識音樂並創造或模仿曲風。

音樂課的目標，是使學生有能力獨自地、有層次地及更精確的闡釋音樂，讓學生從與音樂的經驗與樂趣中，逐漸地能夠有責任地參與音樂文化。在音樂多元化的形式裡，我們可以找到主觀——

客觀——環境因素的關係網。在這範圍下不只需要教師於音樂課程範圍內的特別講解，更需要各個相關科目的配合。音樂課程在此不能只在音樂內部範圍內原地打轉，另一方面，音樂內容卻也不能只作為其他科目的參考文件。

音樂課中，能以客觀觀點參考者為：

- 音樂作為描述的對象
- 音樂作為美學的現象
- 音樂作為藝術品

主觀觀點為：

- 音樂作為主觀的聽覺印象
- 音樂的體驗
- 音樂作為自我表現的媒介

環境因素為：

- 音樂作為歷史及社會事件
- 音樂作為社會功能的帶有者

在音樂的學習中，應包含許多與音樂有關的事件及社會發展。而同時音樂也影響著這些事件及社會的發展。在人與音樂的關係中可分為音樂直接的影響力、事件及社會對音樂的回響及實際的音樂創造、演奏或模仿。這三種互動模式並導入於：

- 原則的認知與訂定（音樂分析的方法、以音樂心理學上的、民族音樂學上的及其他的問題來引導）
- 各種影響及理解可能性中的釋義及講解（現象上、歷史、傳記性質及註疏解釋性上的引導）
- 實際操作及藝術性上的經驗與印證（實驗創造性及詮釋或模仿的過程）

在如此的課堂中，音樂課實現了知識上及音樂實際操作上的認知，並使學生能夠直接地獲得全面性的瞭解、鑑別與認同。

四、小學美術科目的目標及任務

學童藉作畫、素描、捏塑、運用各種材料來表現自我，及經由自身體會與經驗來創造，能獲得極大的樂趣。因此，小學美術課程的實施，應使學童有自我動手的機會，並應視孩童於學齡前的經驗，漸進地以遊戲及自由塑造的方式引導學童將所得的作業以實事求是、有始有終的心態來完成。

學童的學習從自發地探索開始，漸漸的，他們應運用在繪畫、形象及座標圖解上的知識充實他們的思想、使作品更富有意義。材料及作業的選擇應對學生所接觸的環境社會具有意義，且能使其從中重新找到自我，及累積勞作時所能獲得的經驗與樂趣。

在學童自我實驗與創作的同時，應給予足夠的想像空間，使其能獲致個人特質的想法。在勞作及捏塑的過程中，應強化甚或使其視覺與觸覺更為敏銳。在此，學童也應學習對所見與所觸摸到的作品發表自己的看法，並了解，所有的畫面均有其意義；上述各點，學生應加以吸收、瞭解，並能與他人分享自己所學及其看法。

學童們應認識，他們四周及每日所接觸到的環境均為被塑造過的物件。我們應嘗試，帶領他們以美學的角度來欣賞並評斷其所接觸到的週遭事物。在實踐上（例如於課外教學的路途中），應讓學童從其藝術性的環境中，如紀念碑、銅像、廣場、建築物等，認識並觀察物件及場地，或拜訪文化場所，如博物館等。因此，藝術課程應達到下列學習條件，學生應：

- 更有意識的接觸其週遭環境（可從視覺、觸覺、運用及改造等方式開始）。
- 能以圖畫或空間性的創造來表現自我。
- 認識並學習使用材料及工具；應用學會的技術並使之熟練。
- 描述並比較自我及他人的創作，從中認識與瞭解其他的觀點
- 發展其創造力並將其自我作品中實現（想像力、自身體會、實驗方式等）。
- 使其多獲得與藝術作品接觸的機會與管道。

只有明智的利用多樣的可能性，才能使美術課程在小學教程裡傳授學生對其有意義的基本知識、經驗、技巧及能力。由練習、運用及參與中，使學生有能力進入往後的學年。內容的傳授應以循序漸進的方式為原則。

五、十三年一貫制完全中學（Gymnasium）美術科目自七至十年級的目標及任務

在美術科目的課堂中應是一種於視覺領域中的美學教育。在美術建立學童表現與接受力、擴充其感受力、提升其創造力及傳導於視覺領域的知識、能力、經驗及價值觀時，也正是在展開年輕人的個人特質。

美術課程的內容有藝術品的欣賞及瞭解，圖畫的創作及改造與其他應用的可能。在美術課中，應使學生從圖畫的創作及觀察中發展其創造力，獲得樂趣並達到強烈的、多層次的及有意識的感受能力，進而使其發現並發展自我的感官、表現及影響力。從中刺激其領悟力，並建立及強化其溝通辨別及評斷能力。

在此，能夠傳達想法、感受、知覺及意義者如物件、過程及情境等為圖畫更深遠的意義。他們是創造者對事物真實理解的表達。因此，擁有完整的真實意義，及其特有的知性經驗，即為圖畫的特性。

在與圖畫有意識的創造與感受的交流當中，能增進學童的各種表達可能性，及於社會中各種形式的認知。在這過程中，學生也學會訴說自我及了解他人。圖畫在其單就視覺所見的材料及造型等

也是真實的一部分，並在此中擁有其不同的功用及影響。它能夠呈現、教導、使人愉快及提出問題或挑釁。圖畫並不直接刻畫社會的真實面，但卻於感官及體驗方面有很大的影響力。圖畫也可以在不同的興趣與要求下影響行為。

因此，圖畫與評論性強地討論過程也是教育中一項不可缺少的補充。讓學生更能於語言上、思想上及其他形式上了解這個世界。而將自己於多采多姿的圖畫世界中定位及認識更多如潮水般增長的圖畫型式便是基於此點的先決條件。

每一件圖畫均有其內容、造型及運用媒介特點上自成一格的結合。這種結合也表現出了每一件圖畫自我的語言。只有以全觀的方式了解每件圖畫中各自不同的關係網及掌握其各個單一性質，才能夠了解一幅圖畫的意義與想法。圖畫觀賞及口頭講解均是可行的方式。

在實際的接觸、感情的體驗、自發的行動及手動表現性的緊密結合之下，圖畫涉及面廣的性質正是一種全方位的教育。藝術課程應開啟學子個人於社會責任、生活塑造方面的可能。在此，我們需要於創造及感受過程中能夠獲得的專業經驗及知識。

在製作圖畫的過程中，學生能夠體驗基本的圖畫形象並經由有目標的行動，試驗技術及圖像上不同的表現方法。當學生在有意識下地操作圖像語言的表現方式時，能使其進入於增進自我想像力十分有益的情境中。在以教導與學習的創造中，也應包含情感抒發的過程。

在感受方面，則進行著情感體驗與實際接觸兩種模式的交互作用。我們能由觀看、描述、檢查、比較及釋義等方面來著手。

創作及接收是獨立且特別的認知型式。在兩者互相且不斷的交融中，也建立起我們對掌握過去及當代的表現方式、圖畫的張力及影響力的基礎。

為了能夠更清楚的通覽多元化的圖畫，在此將其以特徵及功能整理為形成藝術（Bildende Kunst）、多媒體藝術（Massenmedien）及環境藝術（Gestaltete Umwelt）三個項目。

在形成藝術的範圍下，有繪畫作品、版畫、雕塑品、建築、有藝術性質的攝影、電影及其他藝術的表現形式。此藝術作品是形象的、具體的，也是人於現實中全方位的於感情與理智上分析研究的結果。形成藝術呈現了一種集中與全面的形式及方法，使我們的感官、經驗、知識及設想能夠在可見的模式中展現。而它也反映了希望、祝願、渴求、害怕、預感及意志的脈動。形成藝術的作品，如將其以藝術性，現實中的一部分來看，能使我們認識歷史性的關係並讓我們理解動機、風格及功能等衍變的產生。在形成藝術的學習中，應使學生認識及辨別以下可能：自我與他人的理解及交流、自我以圖畫的方式來表現及抒發、自我認識及對世界認知的獲得。

在多媒體藝術下，涵蓋了具有美學功能並為了大量需求而製造的作品，如印製品、相片、電影、電視、錄影帶及新的科技等等。這些作品雖然也能明確地呈現藝術形象，但決定性的，卻是在他所被安插的用途。它們應能夠提供訊息、娛樂、設立意見及影響想法。

藝術課程的目標是教導學生能夠以評斷的內省態度來接觸多媒體。學生應學習觀察其影響力及以自我意圖的注入來創造。在先決條件中，不只是對於各種媒體特性的認識，製造條件的理解、其加工性與運用，更要了解其與社會各種不同興趣族群的關係。

在環境藝術中，涵蓋了能被作為代表美學價值的及由建築師、程式設計師、紀念碑管理單位、設計師、工程師，政治家及其他相關的社會族群等的設計性計畫表現的日常物品及建築物等。學生在此也得到了理解意圖、功能與影響等交互作用的功課。在此，也包含著歷史文化背景與現今最新的構思。

在這三個項目中，也有許多物件，能夠在不同的角度下而同時擁有其他項目的特質。但其主要共同點為他們均能夠由視覺來欣賞，傳達意義及感受，並散發其影響力。因此，一尊建築學性質的紀念像也能夠同時被歸類於不同的項目中。舉例來說，在藝術歷史性上，可屬於形成藝術，在作為市景一部份時又能被視為環境藝術，而在大量散播，作為圖章或使用於廣告中時，則為多媒體藝術的一件項目。物件的歸類是以其不同模式方法的理解來分類，而不是單以物件本身來評斷。

對於這三種物件的處理上，應使其特質清楚的凸顯出來。而在七到十年級中則以形成藝術為重點。

要注意的是，不同項目下的物件並不是被隔離的，而是總有其互通關係的存在。物件應個別以年齡及發展程度、範例性來選擇，且應漸進加深且使其多面性。也就是說，學過的將被研究、擴充並深層探討。

在七到十年級的藝術課程中，應先考慮到學生於前幾年所學到的內容，平衡其中的不同，並影導學生共同的理解與行動。在影導學生對知識擷取的興趣，其成熟度與技術，並使其獲得的知識與自己的日常生活活動相符且相遇時，藝術課程便開啟了學生學習的動機。在學生利用其知識、能力與技術與藝術品擴充性及逐漸深層的交流時，藝術課程便在其中給予學生其穩固的基礎。

在創作過程中基礎圖畫造型的特徵於逐漸完整的關係網中被吸收學習的同時，也應在接收過程裡，指明學生課程的結構與藝術歷史性上的意義。學生也應運用其基本畫面語言的能力，更成熟且有自信的來研究藝術品的感受、意義及運用方式。這點可以在創作作業下、藝術品欣賞、遊戲或幻想中、發明、訴說與歸類中來完成。

一個有系統的學習，能更有利於大方向、知識的擴充及深層的理解。而我們的目標則是漸進的增長其獨立自主性、認識問題並解決。學生應認識範例性的藝術歷史關係。例子的選擇應以實際上課時的作業主題及問題為原則。

七到十年級的課程以準備十一到十三年級的內容、方法及工作模式為主。完成十年級藝術課程的學生，應以理智且胸懷寬大地來接觸視覺藝術的動機，並有能力主動且具有評論力地參與藝術人生。

德國藝術教育課程與實例

嚴俊傑

一、小學部分

在小學教育裡，所有的課程基本上皆以遊戲的方式進行，期使不喜歡上學的孩子仍能從課程中找到樂趣。因此，雖然在藝術課程的領域裡，「音樂」與「美術」為獨立的兩門項目，但是教師們仍能由遊戲的方式使其融為一體。在「性向觀察階段」，最特殊的是五、六年級的分班制度。在此階段，學童會於半年觀察期後依其特殊才能及在校表現採行分班教育，因此藝術方面的課程內容也因班級不同而有所出入。然基本而論，藝術課程仍為延續及補充小學階段的內容。

在音樂課程方面，教師應引導學生於小學期間理解並接觸下列五點：單純的音樂與聲音、器樂的認識及簡單的器樂演奏、音樂的語言表達與其影響、音樂的形式及結構與樂譜的認識。而於美術課程方面，則應以空間性、顏色及版畫印刷三大項目為內容。在這其中，教師可由許多不同的出發點及方法而讓「音樂」與「美術」於整合融會中更能加深及印證學生於這兩門學問中的知識與經驗。以下便以曾於布朗斯威克（Braunschweig）¹任教而現已退休的小學教師 Elke Zerbst女士的教學方式為實例闡述。

對於剛進入小學的一年級生，歌唱是使學童適應環境與培養群體感情極有效的方法。教師應於早晨帶領學童歌唱，給予其不同的歌唱主題，如四季、風景、不同國家風俗民情、節慶、生活情境等等，而教師也可藉由不同個性的歌曲及其優美的歌詞，加強學生的表達及感受能力，而與語言課程建立起橋樑，漸進的塑造全面的人文教育。例如，於復活節時，教師可讓剛入學的新生唱頌關於復活節的歌曲、閱讀有關詩詞或講述故事，最後，則可以於美勞活動時，彩繪一枚復活節彩蛋，或畫一隻兔子等。接下來，在歌曲的選擇上，教師可給予學生不同的歌唱形式，諸如單聲旋律、輪唱卡農、歌曲與單純的伴奏及簡單的多聲部歌曲等，使學生理解音樂形式的多面性、講解其來源，並引導學生在音樂中藉由簡單的舞蹈基礎動作及節奏律動等培養自發性的節奏感，而歌詞與動作的配

---

¹ 布朗斯威克（Braunschweig）為德國中部下薩克森州的一市，於十八世紀時曾是德國文化重鎮。

合應由教師示範說明，再由學生自由模仿或創造。在歌唱的同時，教師也可試驗性的改變歌曲的強弱、音高、音色及速度等，而於歌詞及語文方面，則可經由模仿、更改及節奏化的方式於音節、音調、韻腳及詩文上作各種的實驗及變化，讓學生於實驗中學習、而由學習中獲得樂趣。呼吸及分音咬字也可在此藉由繞口令、以感覺為憑藉的呼吸及以歌曲歌詞、動作為憑藉的呼吸等三種方式以遊戲性質的帶動來練習。三、四年級的學生，則可由樂曲實例的欣賞中引導其了解歌曲與歌詞的關係，如樂句與字數的牽連、音樂起伏與詩詞高潮的配合或檢討詩詞與音樂的不配合處，使其能由所學得的知識及經驗，自行創造與歌曲性質相符的歌詞。

在學生與樂器的接觸中，首先應介紹學生認識傳統的樂器，而使得學生有機會建立與樂器接觸及收集各種不同樂器聲音經驗的機會，更進而讓學童從所獲得的經驗中，創造個人的簡單樂器，並以其創造音樂。在此，可領導學生由簡單的鈴鼓、小鼓、三角鐵、響板、鐵琴等打擊樂器及奧福樂器（Orff-Instrumente）等開始，隨著年齡的增長，漸進由簡單管樂器如直笛等的引入撥弦與絃樂器。教師應給予學生相關的圖片、詩詞及歷史資料等，先由學生藉此描述所接觸的樂器，繼而以樂器的歷史等相關文章，給予學生樂器演變及簡單音樂史的基礎。學生應能利用自身與樂器的經驗和所學的知識由音樂欣賞時再次辨認出所聽到的樂器，並能描述樂器獨特的音色及特性。在此，應是以激發學生對各種不同樂器的興趣並對其有概括的了解為出發點。教師可從許多音樂實例如浦羅高菲夫（S. Prokofieff）的彼得與狼〈Peter and the wolf〉或布列頓（B. Britten）的青少年管絃樂入門〈The young person's guide to the orchestre〉等著手。在其中，教師可給予學生不同的材料及示範各種發聲的可能及其音色，而使學生能夠同時接觸並認識各種不同材料的功能及發聲的基本條件。由市立或社區樂團團員所做的樂器導覽則是最真實而有效的方法，但卻須衡量金錢與時間等其他因素。樂團團員可實例示範樂器的音色，講解基本的發音原理及演奏方法、並可讓學生實地接觸到於校園生活中不常見的樂器、如法國號、低音號、大提琴、雙簧與單簧管等。

在音樂語言的認識及其影響上，教師可從要求學生由播放的音樂實例中找出音樂中所要表達的大自然聲音，如風聲、鳥鳴、流水等或日常生活中的音響，如人聲喧譁的場景、市集等開始著手。學生在此應能理解音樂中所要表達的人、動物或故事中角色的行為與感情，並能將自身融入其中，感受到音樂中所要醞釀及製造的的氣氛與場景，如狂風、洪水、雷電、暴風雨等。教師也可由場景或故事的講解示範、圖畫欣賞及其內容說明的引導讓最後的音樂實例更加栩栩如生，以此加深學生的印象並培養其音樂性。場景或故事的選擇可從劇本對話、濃縮的行動過程及場景的輪替、順序等節錄闡明。在此，教師可選擇具有明顯及豐富性格的組曲作為音樂實例，在大自然及動物之聲方面，有穆索斯基（M. Mussorgsky）或拉威爾（M. Ravel）改編配器的展覽會之畫〈Bilder eider Ausstellung〉及聖桑（C. Saint-Saëns）的動物狂歡節〈Karneval der Tiere〉等；其中的選曲，如動物狂歡節中的大象、天鵝等或展覽會之畫中的雛雞之舞〈Ballett der unausgeschlüpften Küken〉，可由教

師提出來作為上課內容進行討論與講解，例如《天鵝》中如流水聲般的鋼琴伴奏及高雅優美的大提琴之聲；或《雛雞之舞》中，群雞活蹦亂跳的景象等，在討論後，應讓學生發揮個人的想像空間，繼而以觀察動物的真實照片或錄影來對照，同時講解素描或寫生的基本方法，讓學生「畫出」所感受到的音樂形象。在此列出一些容易理解的音樂圖像實例，以讓學生經由教師的理解，而對音樂及藝術有更深一層的領悟；史特拉文斯基 (I. Stravinsky) 的《火鳥》(Feuervogel) (童話中的生物) 與彼得洛西卡 (Petruschka) 的《市集喧囂之聲》、韋瓦地 (A. Vivaldi) 的《四季》(Die vier Jahreszeiten) 中的冬季 (雪地中的厚重步伐、刮風、雨聲等)、理查·史特勞斯 (R. Strauss) 的《阿爾卑斯交響曲》(Eine Alpensinfonie) (日出、黃昏、暴風雨等)；劇情及故事對話性強的例子：理查·史特勞斯的《狄爾的玩笑》(Till Eulenspiegel) (行動流程及對話)、《展覽會之畫》中的〈兩個猶太人〉(Samuel und Schmuyle) (對話情境) 等等。學生也應能由教師的引導中，如作曲家生平簡介的引入、作曲時的情境、音樂標題等，體會音樂中快活、哀愁、憤怒等豐富的情感。隨著年齡的增長，教師可帶領三、四年級的學生前往聆聽現場音樂會，如音樂廳或校園音樂會、音樂節及教堂中的彌撒音樂等，使其感受到各種音樂在不同場合所帶來的影響力、認識音樂的不同功能，並能將音樂視為生活中的一部分。

音樂中的曲式及結構應由簡單的二段式 (AB)、三段式 (ABA) 及輪旋曲式 (ABACADA) 引入。教師可讓學生在每一段中創造屬於自己的肢體動作，而在段落轉換時塑造對比性強的變化，如文雅的A段予其緩慢優美的體態律動，而活潑或暴躁的B段，則予其快速強勁的動作等；藉此奠定學生肢體語言的基礎，並使其對音樂結構及段落變化等有更深的認識。基本的音樂術語及形容也可在此由音樂實例引入，如反覆、對比、漸強漸弱、不同樂器的插入、單旋律及多聲部等等。對於高年級的學生，則可由抽象畫的導入及講解激發，配以音樂實例的輔助，而讓學生自由「畫出」音樂中於音量、速度、濃度等的厚度高低起伏、且能表達自我情感而類似抽象畫的作品。

在樂譜閱讀方面，可讓一年級的學生先聽兒歌或簡單旋律等，接著，讓其運用簡單的符號，如長橫 (—) 代表長音，一點 (·) 代表短音，扭曲線 (~) 代表快速音群等記下所聽到的音樂，並將其與班上同學比較，使其獲得音長及記譜的基本概念。接著，讓學生自行設計相對於不同音高、音長及音量的肢體動作，使其隨著音樂起舞。熟練後，可使其用易懂的長短符號或於上課時討論其他符號，自我寫下簡單的音樂或節奏，如小鼓的長短節奏及三角鐵的滾奏等，從單聲的旋律到雙聲及簡單的總譜。五線譜的導入，則可從三年級的教材開始。在音高、音長、休止符及拍子的基本認識後，應給予其簡單的總譜，使其能夠跟隨音樂閱讀樂譜，並比較所聽到的聲音。

二、中學部分

「十三年一貫制完全中學」課程的特點，即在特別重視人文教育。除了音樂、美術外，宗教、政治與兩門外國語言，均是其必修課程。其中又分為幾個階段：從七年級至十年級為其班級階段，學童擁有同樣的共同科目；十年級結業後，可獲得「中等教育程度」證書（Mittlere Reife），同等於實科中學畢業證書。十一年級為其選課階段的準備期，在這一年裡，學生必須就日後發展方向取得更清楚的瞭解，並在任何一種行業從事為期兩週的義務性實習工作。同時，十一年級也是出國遊學的一年，在這學年內作一學期的交換學生。十一年級結業後再加上兩年於企業的實習，可拿到技術大學入學資格證書（Fachhochschulreife）。

自十二年級至高中畢業均為選課階段。課程於此開始變得極為緊湊，每一科目均為兩堂課連著上，共一個半小時。為了準備極其重要的高中畢業大考，依政府規定，每人必須要有兩科主修科目（Leistungsfach）及兩科考試科目（Prüfungsfach），這四個項目的成績為畢業大考的主要分數，並影響以後於大學科系的選擇。

在「十三年一貫制完全中學」裡，音樂與美術仍是分科授課。美術方面，七至十年級的學生應將圖片或繪畫藝術品，以抒發幻想和揮灑創意的角度來看待，了解並發現圖片的語言及觀者與圖片的互動，並試著領悟圖片或繪畫中所反映的歷史社會背景與風格派別。教師則由創作及賞析兩方面著手，使學童能於創作中領悟並試驗各種技巧效果，嘗試藉由創作的方式引導學生表現情感，並從中提升欣賞的層次；在賞析層面上，則讓學生多接觸各類型的藝術，如繪畫、版畫、塑膠藝術品、建築、照片，甚至藝術形式的影片，增廣學生的藝術認識及敏銳的藝術觸角。在音樂方面，學童則由單純的歌唱走入簡單樂器的齊奏，音樂欣賞能力也自基本音樂風格的認識、與各種基本元素（如節奏、和聲等等）基礎上的深入而強化的學習。此外，音樂史與時代背景等相關史料也會在音樂賞析時被選擇性地導入，使得學生能自音樂中認識並擁有更深刻的文化內涵與人文素養。

而就其精神而言，美術課程的四大學習目標為「創作、賞析、視覺藝術與觀賞者的雙向溝通及藉視覺藝術賞析中塑造個人特質」。藉由這四大目標，德國藝術教育在高中階段就已幾乎建立起完整的視覺藝術概念。在音樂方面，其七至十三年級一貫三大學習目標則為「音樂的欣賞與分析、能夠藉由音樂來表達感情並培養個人特質、音樂與歷史、人文社會背景的關係」。以下便以任教於漢諾威歷史傳統悠久的蘇菲中學（Sophienschule）²、教學經驗三十餘年的Christiane Bessert-Nettelbeck女士的教學方式為實例來說明。

---

² 漢諾威第一所女子中學，以當年漢諾威選侯夫人蘇菲為名，建校於1900年，至今已有百年歷史。現已改為男女合班的普通中學。

七至十年級的課程內容由主要的音樂基本理論及樂曲分析，加上當時的歷史社會背景或作曲家之個人史料構成。學童將於旋律、節奏、強弱、音色、和聲及配器法等討論曲目上的特徵加以分析，藉以匯入音樂專有名詞，而在十二、十三年級的音樂主修科目中，將加強古典和聲學的導入，及作品曲式及和聲的深入分析。以伯恩斯坦（L. Bernstein）的音樂劇《西城故事》（West Side Story）為例：此作品兼具古典歌劇素材與音樂劇精神，節奏明快、容易親近的特質，使之時常成為九或十年級的音樂教材。其中幾首性格強烈的選曲通常都會被單獨提出討論分析。教師通常會依節奏、旋律等項目，依次要求學童於曲子中找出特別引人注目之處，再從中引導出音樂的專業術語或知識，如從選曲〈瑪莉亞〉（Maria）中加深學生對增四度音程的印象，或選曲〈美國〉（America）中使學生認識波多黎克舞蹈、拉丁樂風及二連音與三連音的區別。此外，帶領學生閱讀總譜並聆聽第一幕結尾七重唱版的選曲〈今夜〉（Tonight），要求學生自扮導演設計此處的舞台效果，之後再對照於實際舞台劇表演及拍成電影後加入剪輯功能的區別，使學生藉由實際參與而對表演藝術有更進一步的認識。由於德國教師只站在引導的位置，課程繫於學生的自我發現及領悟，因此使學生的學習印象變得特別深刻。至於學習內容容易流於鬆散的弊端，則由教師於總複習與整理時來彌補，使學生能夠見樹又見林，達到立竿見影，以簡馭繁之效。

在較深入的十二、三年級中，音樂教育通常以較為統整性的整齣歌劇或整套的古典和聲理論為討論對象，更進一步探索深層的歷史人文背景。擁有語文與豐富的文化資產為後盾，德國學生所獲得的歷史人文補充教材並非由專業人士所編撰的「精粹」，而是各教師精心蒐集之當時對作曲家的評論、作曲家個人的情感抒發小品、魚雁往返與相關訊息的原版原文史料。藉由設身處地的角色揣摩，學生更能體會劇作家或作曲家本人的感受與社會事件的互動關係，真實而有血肉地深入當時的人文環境。不僅可從中享受生動的社會形象拼湊及人文社會間的互動，學生更能以原文配合當代傳統而孕育懷古之幽情。此外，整理評論書信及抒發自我論點以供上課時比較的家庭作業本身就是學生自我學習能力培養的良好訓練機會。以莫札特的歌劇《費加洛的婚禮》（Le nozze di Figaro）為例；在此略過分析的部分，教師於人文教程方面會提供莫札特寫給父親關於不滿當時貴族的書信，及其他有關貴族「初夜權」的描述，進而引導學生探討為何莫札特在維也納以德文歌劇《後宮誘逃》（Die Entführung aus dem Serail）獲得成功後，以義大利語寫作《費加洛婚禮》的社會背景；歌劇原作者包馬謝（P. A. C. de Beaumarchais）和歌劇歌詞劇本作者達龐提（L. da Ponte）的作品對當時階級社會的諷刺；歌詞中對上層社會戲謔的表現及接踵而來的維也納禁演、歌詞與人名的改寫曲折等等均會在課堂上被討論。學生從此劇在布拉格大放異彩對莫札特個人的影響，討論到《費加洛婚禮》小說和歌劇問世後，對旋即而來的法國大革命之正面助力，在在獲得了音樂與人文的多方面了解，也建立起豐富而活潑的歷史與文化觀察。

在德國的中小學教育中，並無藝術統整教育課程，音樂、美術還是主要以分科方式授課，表演藝術則時常參雜於音樂課上的芭蕾舞、及其他藝術型態等的賞析中討論。於每一學年下學期中卻有一週計畫週（Projektwoche），此時常會有由不同科目的教師聯合舉辦的計畫案。學生應於學期開始時選擇所想參加的計畫案，而計畫案的內容則由分科老師於課堂上於每一項目的必要知識及細節加以補充導入，而於計畫週內聯合所有該案教師及學童，共同將之前所工作的結果或學習內容統整貫連。

在此以「表現主義」（Expressionismus）為計畫案舉例。美術教師應帶領學生多欣賞表現主義畫派的作品，如孟克（Edvard Munch）的畫作〈吶喊〉，並介紹美術史於十九世紀末、二十世紀初諸子百家的發展。藉由畫作的賞析，使學童領悟表現主義的精隨，了解其豐富深厚的情感。而由臨摹的創作，則使學生對其的親切感更盛。於音樂方面則由史特拉文斯基的《春之祭》（Le Sacre du Printemps）為代表。藝術家使用變形、不和諧和聲和誇張的旋律線條來強烈表現其情感的方式於此曲使人印象尤其深刻，此景可由巴黎首演產生的瘋狂暴動印證。在樂曲分析方面則會涉及非常困難的多調性（Polytonalität）及多節奏性（Polymetrik）等名詞的引入。其選曲〈智者的行列〉（Cortège du Sage）可作為非常好的分析例子。在表演藝術方面，則應由舞蹈老師於芭蕾舞與音樂節奏的關係作入門介紹，帶領學生漸進芭蕾舞欣賞的殿堂。由基本動作的練習使學生於操作中有更深的體會，並闡述當年編舞家尼金斯基（V. Nijinsky）在《春之祭》中的編舞過程。於人文方面，則包含介紹當時文學方面的一連串表現主義運動，如帶領學生閱讀卡夫卡（F. Kafka）的《變形》（Die Verwandlung）並討論其內容釋義等等。

經過這一連串的準備後，在計畫週裡所有準備的知識則均要以芭蕾舞劇《春之祭》為中心結合起來。舞台佈景與戲服於表現主義下的設計，音樂與舞蹈的結合，使學生瞭解史特拉文斯基所寫的極端複雜的多節奏音樂及當年與其發生爭執的編舞家尼金斯基如何以更大的拍子單位來串聯芭蕾舞與音樂，這些都是非常有趣的課題。此外，當時首演對於社會所造成的轟動與影響及其戰前緊張的歷史背景，均為其整合教育之內容，使學童獲得整個時代或風格的宏觀，並提昇其藝術人文層次。

結語

筆者以為，由以上的例子中，告訴我們每項元素均需要其深厚的基本知識為根基，才能築起更高深的樓層。就好比偉大的國王，必須有專人照顧好每一個城鎮，他才能於最頂端的智慧之塔中串連並整合其富庶的國土。相較於科技方面的培育，數學、物理與化學的統整也是到了如愛因斯坦這

般大科學家的境界，物理與化學才得以真正的合而為一。在這以「時代」為單元、深度廣度不可測的藝術統整教育裡，完整而全面的人文藝術教育絕對是國人所需要的，但是片面或不紮實的內容卻是我們必須極力避免的。在如今世界共通文化理念的逐漸形成，對於不屬於我國傳統的西方文化，我們更要加緊腳步努力趕上。人民的人文素養及藝術內涵是一國安定的基石。有如「前人種樹，後人乘涼」，難以短期見到成效且需要時間醞釀的人文藝術教育，更需要我們的共同努力，希望能由藝術教育的薰陶洗滌帶給處於五光十色，輿論、誹聞、政治糾紛沖天的紛亂社會中的臺灣學子一片澄淨清新的心田。藝術統整教育的良好理念不能因其「統整」而流於課程縮短，片面或不紮實的授課內容。於此同時，我們也應謹記而不荒廢我國淵博精深的中華文化。在科技掛帥的現實社會中，雖然科技人才的需求日增，但畢竟真正擁有特殊科技天份的還是少數，人文藝術修養則是百年樹人的全民運動。讓我們一起同心協力，為我們的幼苗撒下更肥美的沃土，創造一個更美好的發展空間吧！

美國藝術教育政策總論

賴美鈴

一、美國學制

美國教育制度的特色是地方分權，大部分的州設有州教育董事會（State Board of Education）負責州內公共學制和教育問題。另設州教育廳（State Department of Education），為執行教育政策的機構，設廳長一人。這些州立教育部門要決定政策並監督學校的行政和教學工作，每個州又有地方性的學區以及所屬的教育董事會（School Board of Education）來負責當地的教育政策，有些較小的州僅擁有少數的學區，但有些較大的州可能擁有數千個學區。地方的學區要掌管聘請教師、行政人員，以及督導地方性的課程等工作，確定地方的學區能遵照州政府教育部門所認可的架構實施教育。聯邦政府設有教育部（Department of Education）領導全國性教育問題，是唯一能使全國學校改革一致化的單位。總言之，美國教育行政體制採三級制—聯邦政府、州政府、地方，三階層的機構同心協力使學校儘可能地發揮效率，而各地的學校更被視為是美國教育中最有力的一環。

美國的基礎學制共13年（K-12）分為幼稚園、小學、初中和高中，義務教育從幼稚園開始，小學和中學的學制相當有彈性，高中則以四年制最為普遍，高中含職業中學（Vocational School）、普通中學（General High School）、單科中學（Specialized High School）及綜合中學（Comprehensive High School），其中以綜合中學最普遍，也是美國中學的最大特色，在一所學校裡面，設有普通課程和種類繁多的職業課程，學生修滿必修科目以後，可以自由選修一般課程、學術性升學預備課程或各種職業類課程。

二、中小學課程

藝術教育是美國中小學課程的一部分，大部分的州要求學生在中小學階段須有學習或參與藝術活動的經驗。大部分的公立學校都教授美術與音樂，小學階段音樂和美術均為必修課程，初中階段

至高中階段，有些學校則改設為選修。美國中小學的音樂課程，除了一般音樂（General Music，類似國內的音樂課），另設樂器課程（Instrumental Music），包含樂隊（Band）和管弦樂團（Orchestra），以及合唱課程（Choral Music）。樂團和合唱團均自小學階段起就可選修，因此藝術科目選修制度實施比國內的學校早。高中的音樂選修課程則加入較專業的音樂欣賞、音樂理論等。學生若選修這些專業科目，每天都排課，可見其份量之重。1994年之前，各州的學校音樂課程標準常以全國音樂教育學會（The National Association for Music Education，簡稱MENC）所訂的「學校音樂課程」（The School Music Program：Description and Standards）為藍本，因此全國的學校音樂課程頗有共通性。美國「藝術教育國家標準」的制定在於提供兒童在藝術的領域裡獲得良好的教育，和提供各州及各地區的教育當局作為政策制定的準則。根據報導，約有百分之九十的中學教授音樂，而百分之九十三的中學教授美術。百分之九十一的中學有聘任至少一名專任的音樂教師，百分之九十四的中學則有至少一名專任的美術教師¹，可見音樂和美術課程非常普及。

三、藝術統整課程的實驗

美國在七〇年代曾推動兩個藝術課程統整的專案，分別是Interdisciplinary Model Program in the Arts for Children and Teachers（簡稱IMPACT）及Central Midwestern Regional Education Laboratory（簡稱CEMREL）²。其中IMPACT的內容於Loren Bucek撰寫的「美國舞蹈統整教育之發展」有詳細描述，在此不贅述。CEMREL專案是一個美感教育的課程，專案推動小學的級任老師擔任藝術課程的教學，並由藝術專業的教師加以協助。實驗的成果包括發展協助級任老師的教材，此外教師使用這些教材的成效評估。結果發現，CEMREL發展的教材有助於級任老師自身對藝術的敏銳度及興趣，同時也提升了老師和學生的美感和藝術理解能力。

四、藝術教育改革及內容

美國民間音樂教育團體對於全國音樂教育改革不遺餘力，其中全國音樂教育學會（MENC）擁有近95,000會員。學會發行各種期刊和專書，設置網站，舉辦音樂比賽、研討會及專題研究，推動

---

¹ Mark, M. L. (2002, November). The education of music and art teachers in the United States. 發表於中小學一般藝術教育師資培育學術與實務研討會。國立台北師範學院。

² Abeles, H. F., Hoffer, & C. R., Klotman, R. H. (1995). Foundations of music education (2nd ed.). New York: Schirmer Books.

全美的音樂教育，也主導了「藝術教育國家標準」(National Standards for Arts Education) 的訂定。

1994年公布的「藝術教育國家標準」結合了音樂、視覺藝術、舞蹈及戲劇四科的課程目標。

「藝術教育國家標準」³ 強調學生在完成中學階段教育時，應該具備下列的藝術知識和能力：

1. 學生能在舞蹈、音樂、戲劇及視覺藝術等四種藝術學科中，達成基本的溝通能力。這是包括對每一種藝術學科的基本語彙、素材、工具、技術及知識，都能具備基本的認知和技能。
2. 學生能熟練至少一種藝術的形式，包括能運用洞察力、推理和熟練的技術來界定，並解決該藝術形式的問題。
3. 學生能發展或表現對藝術作品基本的分析能力，包括從結構、歷史、文化等不同的觀點來理解和評鑑不同藝術學科的作品。
4. 學生能瞭解不同文化和不同歷史時期的代表性作品，以及對各種藝術學科歷史發展的基本瞭解，將各種藝術和各種文化視為一整體。
5. 學生能連結特定的藝術學科或跨越不同的學科中的知識和技能。這是包括具備統整合適當的能力，以及對各種藝術計畫中的藝術製作 (art-making)、歷史和文化、分析能力的瞭解。

除了藝術教育外，其他如科學、社會等科也分別訂定國家標準，使得美國首次設立全國的課程標準，而各州也被鼓勵去規劃屬於他們自己的藝術教育標準，它並非提供一套制式化的學習模式，或加諸某一派理念、方法或美學觀點，重點乃在提供一份宏觀、彈性的課程綱要，鼓勵各州、各區、各校根據該綱要的精神，發展適合自己需要及富有地區特色的課程目標及教學方法。大部分的州均已完成藝術教育標準，並且正實施中。各州所定的藝術教育標準大部分與國家標準相近，也有部分州政府完全採用國家標準，顯示國家標準受到各州的肯定。聯邦政府以經費補助的方式來鼓勵各州推動和實施他們的課程標準，根據統計，目前全國只有一州沒有訂定音樂課程標準⁴。

五、音樂課程目標

音樂的學習對於提升學生日常生活的品質有相當的貢獻。透過歌唱、演奏及創作，學生能創意表達自己；而樂理及演奏的教學，更促使學生終其一生能有獨立學習新音樂知識的能力。分析、評論及統整的技能對學生而言非常重要，因為這些技能促使學生肯定並追求卓越的音樂經驗，瞭解並豐富他們的生活環境。正因為音樂乃人類歷史中不可或缺的一部份，如果學生想要獲得廣博的歷史

³ National Standards for Arts Education: What every young American should know and be able to do in the arts. (1994). Reston, VA: MENC.

⁴ Current Trends in State Music Standards: A Survey Report (2002). Music Teaching 9 (4), 68-69.

或文化洞察力，就必須具備「聆聽」的能力。每位學生未來的成年生活，藉著學習音樂所獲得之技能、認知及習慣而更加豐富。根據「藝術教育國家標準」，音樂學習的內容以下列九項代表音樂特質的能力呈現，稱為內容標準（content standard）：

- 1.演唱各種獨唱及合唱的曲目
- 2.演奏各種樂器獨奏及合奏的曲目
- 3.即興創作曲調、變奏及伴奏
- 4.根據指定的引導來創作和改編音樂
- 5.讀譜和記譜
- 6.聆賞、分析和描述音樂
- 7.評論音樂作品和音樂表演
- 8.瞭解音樂和其他藝術及非藝術學科之間的關係
- 9.瞭解音樂和歷史文化的關係

上述九項內容標準再分幼稚園到四年級、五年級到八年級，九年級到十二年級三個階段訂定成就標準，規範學生所應學習的內容和成果，隨著年級的升高，難度和深度逐漸增加。美國藝術課程目標依學生學習成果加以規範，沒有關於教材與教法的描述。

六、音樂教育改革趨勢

近年音樂課程的目標已漸由培養美感轉移至培養習慣和能力。美國的藝術教育統整課程並非將藝術預設為藝術教育的主要部分，而是作為輔助學習其他科目的學習，許多研究證實，學音樂的學生學科成績優於未學音樂的學生。根據美國測驗中心的報告（A Profile of SAT Program Test Taker for 1998, 1999 and 2000），修音樂課程的學生，SAT的數學成績比沒有修音樂課程的學生平均高出41分，語文高出61分，而且學習時間與成績成正比，也就是說學習時間越久成績越好⁵。這些報告使許多教育學者相信藝術教育對學生的重要性。布希總統強調提升學生的讀寫能力，因此學生在每一個年級都需通過各年級的成就測驗，也促使藝術教育受到重視，並以藝術教育融入其他學科（integrating the arts with other core subjects），以提升學生的學業成就。藝術教師與一般教師相互合作，他們仍在尋求能將藝術融入其他科目又能夠保持藝術教育品質的好方法。在美國中小學音樂課程中常見的統整科目是語文與社會學科，且以音樂作品為主軸來設計課程。

---

⁵ SAT Scores and the Arts: Consistent Results (2001). Music Teaching 8 (4), 62-63.

美國藝術教育實施概況

麥克·戴／原著

陳碧珠／翻譯

談到美國教育的任何層面，都應該注意一點，就是根據美國憲法，國民教育的責任歸於各州。雖然全國性的特別計畫或活動，聯邦政府會撥發專款，但教育主要仍是各州的職責。因此，要瞭解美國整體的教育情形，必須逐一考量五十個州的情形，美術教育更是如此，因為聯邦政府對美術教育的經費支持極其有限。不過話雖如此，且各州面積、人口、經濟、地理、歷史又各不相同，但是教育體系還是有許多共同之處。

過去四十年來，美國曾多次調查全國美術教育的現況，第一次的全國美術教育調查是由National Education Association¹ (NEA) 所進行，於1963年公佈調查報告，其中 NEA 研究主任 Samuel Lambert 指出：當代美國往往將音樂、視覺藝術視為少數有興趣的人閒暇時候的嗜好，而不是人類重要的成就。同樣的，在中小學，也有許多人認為學唱歌、學畫圖，只是課業之外的點綴。

Lambert 說的沒有錯，調查結果就顯示，1963年小學的美術課程中，美術科任教老師的比例不到 10%，而全美各地 80% 以上的小學沒有美術教室。全美各中學只有 54% 開設美術課，且選修美術課的學生只佔總人數的 15%，許多人都認為視覺藝術和音樂只是課業之外的點綴。

今天，美術教育的情況已經大有改善。後來的兩次全國調查，顯示美術教育在中小學的地位，已經日漸重要。其中一項是 National Art Education Association (NAEA) 委託進行的中學美術教師研究調查，結果公佈於2001年²。第二項是 National Center for Education Statistics (NCES) 主辦的中小學美術教育研究調查，結果公佈於2002年³。NCES 的研究全面探討中小學的美術、音樂、戲劇、舞蹈課程，以學校行政人員為訪問對象。NAEA 的研究則針對中學的美術教師，直接以美術教師為訪查

---

¹ National Education Association, Music and Art in the Public Schools. Washington, DC: Research Monograph 1963-M3, 1963, p. 8.

² National Art Education Association, Art Teachers in Secondary Schools: A National Survey. Reston, VA: NAEA, 2001.

³ National Center for Education Statistics, Arts Education in Public Elementary and Secondary Schools: 1999-2000. Washington, DC: US Department of Education, NCES, 2002.

對象，沒有經過學校行政人員。

NCES⁴ 的報告顯示，在1999年87%的公立小學、93%的公立中學都開設視覺藝術課程。從這些數字可以看出，美術教育自1963年以來已有長足的進展，今天幾乎所有的公立中小學至少都會提供一些視覺藝術教育方面的課程。不過這些數字雖然令人鼓舞，但還是要注意，數字本身並未反映美術課程的品質、美術教學的時數、接受常態美術教育的學生比例，或是美術課程的內容。不過，多數的美術教育人士都會同意，93%的中學開設美術課程，當然勝過1963年的 54%。雖然本文無法深入分析NCES的報告，但仍可大致看出美術教育在各方面都有所改善。

NAEA 的中學美術教師研究調查，是委託民間研究機構 Educational Research Service 所進行。研究報告同樣看到一些令人鼓舞的發展，包括 90%以上的受訪者是專任的美術教師，具大學學位，55%具碩士學位。60%以上的學校將美術列為畢業的必修學分，約 80%的學校表示選修美術課的學生逐漸增加。約 90%的受訪者認為他們的美術課程符合1994年公佈實施的「視覺藝術全國標準」。報告中也調查了在職進修、教學方法、評量辦法等方面的情形。

總體而言，這兩次的全國調查，以及之前的多項研究報告，都顯示美國中小學的美術教育有所進展，令人鼓舞。從多項指標來看，美術教育中的科際整合教學法或全方位教學法，已成為最普遍、最受肯定的美術課程與教學模式。「視覺藝術全國標準」⁵、「全國美術證照委員會」的考試⁶、「美術師資教育標準」⁷等，都反映出整合式的美術教育方法。絕大部分的州都採用「視覺藝術全國標準」，80%以上的中學根據本州或「全國標準」訂定了美術課程綱領。

另一項正面的數字，是「全國美術教育協會（NAEA）」二十年來會員不斷成長，目前已超過 17,000 人，遍及全美和世界各地。遺憾的是美國大多數的美術教育人士，仍未加入各州的美術專業學會或NAEA；除了會員不夠普及之外，其他專業領域也仍有許多改進的空間。

美國的美術教育發展中，歷年來出現過各種理論，其中大多數至今在全美五十州成千上萬的學區中仍然有人採用。雖然整合式教學是目前最受肯定的教學法，但是走訪美國各地中小學，可以見

---

⁴ See for example: National Center for Education Statistics, *Arts Education in Public Elementary and Secondary Schools*. Washington, DC: US Department of Education, NCES 95-082, 1995; Leonhard, Charles, *Status of Arts Education in American Public Schools*. Urbana-Champaign: The National Arts Education Research Center, University of Illinois, 1989; and National Endowment for the Arts, *Toward Civilization: A Report on Arts Education*. Washington, DC: NEA, 1988.

⁵ National Art Education Association, *National Standards for the Visual Arts*, Reston, VA: NAEA, 1994.

⁶ National Board for Professional Teaching Standards, *Adolescence through Young Adulthood/Art: Standards for National Board Certification*. Detroit, MI: NBPTS, 1994. Standards for elementary art certification have been published more recently.

⁷ National Art Education Association, *Standards for Art Teacher Preparation*, Reston, VA: NAEA, 1999.

到許多不同的課程理論，包括創意表達、多元文化教育、設計元素與原理、為生活而藝術、社區教育、藝術賞析、視覺文化等等。這個現象正符合美國的教育觀，因為美國的教育決策、課程和教學，主要都是由各州、學區和各校自行決定，每個社區的需求各不相同，對於教學內容也就有不同的看法。也因此，美國的美術教育可說是「百家爭鳴」，各種學派蓬勃發展。

學術交流辯論的風氣，能夠促進研究工作，尤其是大學教授和一些民間學者，以及政府的相關機構。如前所述，NAEA 積極支持美術教育的研究，包括長期出版「美術教育研究」、成立 NAEA 研究委員會、贊助美國第一本「美術教育研究與政策手冊」⁸，訂於 2003 年出版，以及透過「全國美術教育基金會」贊助各項研究競賽。

總結而言，過去四十年來美國的美術教育不論規模或水準，都有長足的進展，但也有許多方面有待加強。美術課程仍然常因學區預算縮水而被犧牲；各大學或各州的美術師資教育，品質參差不齊；太多的美術教師訓練不足，太多的美術課程沒有充分發揮成效。另外，太多的學生唸完了高中，中學時代的美術教育卻幾乎一片空白。大約半數的小學生從沒見過美術專任教師，而許多小學的普通科教師雖然美術教學教得不錯，但真正具有美術專業背景的人卻寥寥無幾。自1963年以來，美國的美術教育人士不斷努力耕耘，才能獲致今天的成果，但美術教師即將面臨大換血，將近 60% 的中學美術教師計畫在 2010 年以前退休⁹。希望新任教師，以及目前和未來的美術教育領導人士，能夠延續過去的進步成果，未來繼續推動美術教育更上層樓。

---

⁸ Eisner, Elliot W. and Michael Day, eds., *Handbook of Research and Policy in Art Education*, in press.

⁹ Day, Michael, foreword in *Art Teachers* in.

Art Education in the United States of America

A Brief Status Report: April 2003

Michael Day

When discussing any aspect of education in America it is worthwhile to note that, according to the US Constitution, responsibility for educating the citizenry is designated to the individual states. Although the Federal Government allocates funds for special initiatives and programs that are national in scope, the primary role of education remains with each state. Therefore, in the US one needs to study 50 educational programs to gain a national perspective. This is particularly true for art education, which has received very minimal support from the federal level. Having made this point, however, and in spite of the fact of great diversity among the states according to size, population, economy, geography, and history, there exists a good deal of uniformity among their educational programs. There have been several attempts over the past four decades to gain a national perspective on the status of art education.

The first national survey of art education was conducted by the National Education Association (NEA) and published in 1963. On this occasion, Samuel Lambert, Director of the Research Division of the NEA wrote:

In modern-day America, music and the visual arts are likely to be considered leisure-time pursuits for the few who care to follow them, rather than high forms of human achievement. Likewise, in the schools, efforts to learn to sing or to paint are considered by many to be educational frills.¹

Mr. Lambert was accurate in his assessment, according to the survey results: In 1963 art was taught by art specialists in less than 10% of elementary school classrooms, and more than 80% of elementary schools had no art room. Only 54% of secondary schools in the United States even offered art as a subject, and those schools that offered art enrolled only about 15% of the school's student body. The visual arts,

---

¹ National Education Association, *Music and Art in the Public Schools*. Washington, DC: Research Monograph 1963-M3, 1963, p. 8.

along with music, were regarded by many to be "educational frills."

The status of art education today is much improved. Two recent national surveys of art education portray a stronger, more central role for art in the schools. The first was a survey of secondary art teachers commissioned by the National Art Education Association (NAEA) published in 2001², and the second was a survey of elementary and secondary arts education sponsored by the National Center for Education Statistics (NCES) published in 2002³. The NCES study provided a broad view of art, music, theatre, and dance in public elementary and secondary schools compiled from the responses of school administrators. The NAEA study focused on secondary art teachers and collected response directly from that group without the intermediary of school administrators.

The NCES report revealed that in 1999 when the survey was taken 87% of public elementary schools and 93% of public secondary schools offered visual art instruction. These figures demonstrate a significant improvement in the implementation of art programs since 1963. Today nearly all public elementary and secondary schools offer at least some programs in visual art education. As encouraging as these statistics might appear, a note of caution is in order. The figures do not indicate the quality of the art programs, the amount of class time dedicated to art instruction, the percentage of students who receive regular art education, or the content of the art programs. Nevertheless, most art educators would agree that a report of 93% of secondary schools that offer art is preferable to the 54% reported in 1963. Although there is not space within this brief discussion to analyze the NCES survey in depth, the report generally indicated improvement in all aspects of art education.

The NAEA survey of secondary art teachers was conducted by Educational Research Service, a private research organization. This report also indicated a number of encouraging statistics. More than 90% of the respondents were full-time art teachers and holders of the bachelor's degree, with 55% master's degree recipients. In more than 60% of schools, art credit is required for graduation; about 80% of schools reported increased enrollments in art classes. About 90% of respondents reported that their art curricula were aligned with the National Standards for the Visual Arts, which were published in 1994. The report also provided summaries of responses to questions about inservice professional development activities, classroom teaching methods, and approaches to assessment of student progress, among other topics.

---

² National Art Education Association, *Art Teachers in Secondary Schools: A National Survey*. Reston, VA: NAEA, 2001.

³ National Center for Education Statistics, *Arts Education in Public Elementary and Secondary Schools: 1999-2000*. Washington, DC: US Department of Education, NCES, 2002.

Viewed together, these two national studies along with several previous reports⁴ provide a positive and encouraging picture of growth for art education in American schools. The discipline-based or comprehensive approach to art education has become the most commonly accepted and implemented model for art curriculum and instruction, according to a number of indicators. The National Standards for the Visual Arts⁵, the examination for National Board Certification in Art⁶, and the Standards for Art Teacher Preparation⁷, all reflect a comprehensive approach to art education. A majority of states have adopted or adapted the National Standards for the Visual Arts as a model for their state art guides, and more than 80% of secondary schools have a written art curriculum guide that is aligned with their state standards or the National Standards.

Another positive figure is the growth of membership in the National Art Education Association, which has increased at a steady rate for about 20 years and currently exceeds 17,000 with many members from countries around the world. The sad news is that the majority of US art educators still do not belong to their state professional association or the NAEA. There is ample opportunity for improvement in membership as well as other areas of the profession.

The history of art education in the US is replete with competing rationales, most of which have continued in some form among the 50 states and within the thousands of school districts. Even though the comprehensive approach is currently the most widely recognized, visitors to schools across the country likely would be able to observe programs based on creative self-expression, multicultural education, elements and principles of design, art for daily living, community education, art appreciation, and visual culture. This diversity is consistent with the American view of education where many decisions about curriculum and instruction are made at the state, school district, and local school levels, and where communities differ widely according to their needs and their views of what is essential for local students. This diversity makes the field of art education one of exciting discourse and vital debate in the United States of America.

---

⁴ See for example: National Center for Education Statistics, *Arts Education in Public Elementary and Secondary Schools*. Washington, DC: US Department of Education, NCES 95-082, 1995; Leonhard, Charles, *Status of Arts Education in American Public Schools*. Urbana-Champaign: The National Arts Education Research Center, University of Illinois, 1989; and National Endowment for the Arts, *Toward Civilization: A Report on Arts Education*. Washington, DC: NEA, 1988.

⁵ National Art Education Association, *National Standards for the Visual Arts*, Reston, VA: NAEA, 1994.

⁶ National Board for Professional Teaching Standards, *Adolescence through Young Adulthood/Art: Standards for National Board Certification*. Detroit, MI: NBPTS, 1994. Standards for elementary art certification have been published more recently.

⁷ National Art Education Association, *Standards for Art Teacher Preparation*, Reston, VA: NAEA, 1999.

The climate of scholarly discourse and debate is a healthy one for the research community, which consists primarily of university professors and a few private scholars plus governmental agencies that support research. As already noted, the NAEA has taken positive steps to support research including longtime publication of *Studies in Art Education*, creation of the NAEA Research Commission, support for the first *Handbook of Research and Policy in Art Education*⁸, forthcoming in 2003, and funding for research on a competitive basis through the National Art Education Foundation.

In summary, art education in the US has grown in size and stature during the past 40 years, but still has much to accomplish in many areas. Art programs are still vulnerable to budget cuts in local school districts. Art teacher preparation programs are uneven in quality from university to university and from state to state. Too many art teachers are poorly prepared and too many art programs fall short of their potential. And, too many students graduate from high school with minimal or no art education at the secondary level. About half of elementary students never see a specialist art teacher and, although many elementary classroom teachers provide adequate art instruction, few have an extensive art background. Art educators in the US have worked persistently and effectively to achieve the improvements noted since 1963. There is at hand a large turnover in art teachers, with nearly 60% of secondary art teachers planning to retire by the year 2010⁹. Hopefully their successors and the current and future leadership in this field will be as successful in improving art education during the next several decades.

---

⁸ Eisner, Elliot W. and Michael Day, eds., *Handbook of Research and Policy in Art Education*, in press.

⁹ Day, Michael, foreword in *Art Teachers in Secondary Schools: A National Survey*. NAEA, 2001.

美國舞蹈統整教育之發展

蘿仁·布瑟可／原著

吳怡瑢／翻譯整理

一、緒論

在美國的普通教育中，舞蹈課程的範疇和流程都是由州政府以及地方學區的課程專家、藝術（舞蹈）教育家、專業舞蹈藝術家以及其他人士參考美國「國家舞蹈標準」所自行設計，因而形成非常多樣化的課程模式與時間安排的方法。在課程模式方面，大致上可分為三種方法：一、視舞蹈為一獨立藝術學科來教授和學習；二、教導、學習舞蹈與其他藝術學科的關連；三、將舞蹈與非藝術學科統整起來，利用舞蹈的方式來幫助學生更有效地學習某一學科的概念和技巧。而時間安排的模式可以是以下任一種或是多種的綜合體，如：以一天為一教學單元；以兩到三週為一教學單元；以單季、雙季、學期為單元的長期教學計畫；或是放學後或週末的課後活動。負責教學的老師，有的是領有舞蹈教育執照的舞蹈教師，有的則是專業舞蹈藝術家，更有體育老師或級任、科任老師。各式各樣的舞蹈課程可見於城市、市郊以及鄉村的社區中，參與的學生包括不同民族、文化、社會階層的男孩和女孩，可說直接影響到兒童、老師、家長和社區成員的日常生活。透過舞蹈這一體能上可以感知、而視覺上可以觀察到的方法，兒童可以具體表達、實現並與外界交流他們的理解與認知。

筆者在美國普通教育的體制下教授兒童與青少年舞蹈已達二十多年，所以文中的內容皆是筆者依自己多年的教學經驗與所做的相關學術研究歸納整理出來的。希望這篇文章，可以幫助台灣的教育工作者了解美國舞蹈教學與一般學科統整的成功經驗。文中將特別介紹筆者親身參與一個跨學科教育研究計畫——「藝術激盪」(Arts IMPACT)，期望這樣的訊息對台灣的老師們在輔導工作方面有些許幫助，使學生不管是在學校、家庭或將來到社會上，都能有所成。更希望各科的老師們可以發現，這樣的舞蹈統整教育研究其實與他們的教學息息相關，甚至覺得有所啟發，而願意在課堂中實驗類似的教學方法。

二、美國舞蹈統整教育的發展——從1970年到現在

三十多年來，舞蹈與普通教育的統整在美國藝術教育政策的發展、課程的實行和研究三方面，已經佔有重要的地位。在七十年代，普通教育中的藝術（包括舞蹈）教育開始在美國國家藝術基金會（National Endowment for the Arts）和教育部的合作之下逐漸成形，而有了「藝術激盪」（Arts Interdisciplinary Model Programs in the Arts for Children and Teachers，簡稱Arts IMPACT）計畫、「中西部區域教育研究室」（Central Midwestern Regional Educational Laboratories，簡稱CEMREL）計畫、紐約州的「全面職業訓練條款」（Comprehensive Employment Training Act，簡稱CETA）計畫和林肯藝術中心教育計畫。

在八十以及九十年代，舞蹈統整教育常與另兩個截然不同但卻又相輔相成的理論架構一起發展。這兩種理論架構分別是發展心理學中豪爾·蓋得納（Howard Gardner）所提出的「多元智能」（multiple intelligences）理論以及 J·保羅·蓋提信託公司（J. Paul Getty Trust）所提出的「學科取向藝術教育」（discipline-based art education，簡稱 DBAE）。這兩種教學觀點提供了主張跨學科的舞蹈教育工作者一種方式，來系統地說明舞蹈這一學科所蘊含的內容和脈絡知識，從而發展出諸如以下的教育語言：舞蹈的動作語彙、概念、技巧；舞蹈的創作、組成、編舞；舞蹈的閱讀、紀錄、舞譜；舞蹈的分享、表演、研究——包括在歷史、文化、社會、美學、科技上的研究。

在九十年代，《國家藝術教育標準——每個美國孩子應該知道且能夠做到的藝術》（National Standards for Arts Education—What Every Young American Should Know and Be Able to Do in the Arts, 1994）是由美國國家藝術教育協會聯合會（the Consortium of National Arts Education Associations）所訂定、出版。該聯合會的組織成員包括美國劇場教育同盟（the American Alliance for Theatre and Education）、全國音樂教育會議（Music Educators National Conference）、國家藝術教育協會（National Art Education Association）、國家舞蹈協會（National Dance Association）。現在，州級的舞蹈教育內容標準已由各州政府訂定或正在研議中。全國舞蹈評量準則已於1996年透過教育測驗服務中心（ETS）的「國家教育評量發展」（National Educational Assessment Progress，簡稱NEAP）計畫，來做有限度的實施。

明尼蘇達州的「舞蹈教育先驅」計畫（Dance Education Initiative，由1990年至今）、紐約市的「創作藝術實驗室」（Creative Arts Laboratory，由1994年至今）、「舞蹈教育實驗室」（Dance Education Laboratory，由1995年至今）、「安娜伯格計畫」（Annenburg Projects，1996-2001年）以及俄亥俄州立大學的「藝術挑戰蛻變教育」（Transforming Education Through the Arts Challenge，簡稱TETAC，1996-2001年），都有助於——(1)實施藝術（舞蹈）與普通教育的統整計畫；(2)以教育統整的觀念支持學校改革；(3)強化跨學科的課程發展與實施；(4)促進參與教師的專業發展；(5)普及這

種深植於藝術教育之中的多元教學策略；(6) 研究此教學模式對學生學習成就的影響。今天，在推動舞蹈統整教育方面，最具代表性的機構便是國家舞蹈教育組織 (National Dance Education Organization, 簡稱NDEO)。它和其他一百多個全國性的藝術教育機構、商業機構、慈善機構、政府機構共同組成了一個聯盟——「藝術教育夥伴」 (Arts Education Partnership, 簡稱AEP)。

「藝術教育夥伴」成立於1995年，是由國家藝術基金會 (National Endowment for the Arts, 簡稱NEA)、美國教育部、全國州級藝術經紀協會 (the National Assembly of State Arts Agencies, 簡稱NASAA)、州級學校主管會議 (Council of Chief State School Officers, 簡稱CCSSO) 所聯合組成。「藝術教育夥伴」主導美國藝術教育方面的研究，到目前為止已出版了兩本重要書籍：《重要的連繫：藝術學習與學生的成就和社會發展》(Critical Links: Learning in the Arts and Student Achievement and Social Development, 2002年出版)、《變化之首：藝術對學習的影響》(Champions of Change: The Impact of the Arts on Learning, 2002年出版)

三、舞蹈與學校課程統整範例：「藝術激盪」研究計畫 (Arts IMPACT)

「藝術激盪」的IMPACT (激盪) 這個字是由「Interdisciplinary Model Program in the Arts for Children and Teachers」這個名稱中，每個字的第一個字母所組成的，意思是「兒童與老師的跨學科藝術示範課程」。在1970年，全美有五個城市的學區¹ 獲選加入一項由美國健康教育福利部教育司、國家藝術基金會、洛克斐勒第三基金所聯合贊助的前測性研究計畫，名為「藝術激盪」(Arts IMPACT)。從計畫開始到現在，「藝術激盪」研究計畫仍持續尋找藝術與其他學科領域之間更好的平衡點。透過網羅校內外的傑出藝術家、藝術教育家和表演藝術家，「藝術激盪」積極地提升兒童在藝術經驗方面的品質。參與該計畫的老師和行政人員，不時為老師與行政人員雙方，以及家長和社區成員，舉辦各類在職訓練課程和研習營，以提升並改善美感教育在整個學校課程中的質與量 (瑞美兒, Remer, 1990)。

在美國，學生待在學校的時間通常是每天七小時，每週五天，一年超過十個月。學生所學習的課程是遵照學區、地方政府、州政府和聯邦政府所制訂的課程準則所制訂，科目包括閱讀、寫作、語言藝術、數學、自然科學、社會科學、科技、健康、體育、視覺藝術、音樂、舞蹈、戲劇，在中學階段還有家庭消費學、軍樂隊、管弦樂團、合唱團、打擊樂團。而藝術教學本身以及其過程可以

---

¹ 首批參與的五個城市為：阿拉巴馬州的特洛伊市、俄亥俄州的哥倫布市、加州的葛蘭德樂市、奧瑞岡州的尤金市以及賓州的費城。

提供學生一個有創意的學術氣氛，並做為輔助學生、老師和行政人員在各學科和生活技能上成長和學習的工具。

學校的目標是盡力使學習更加有趣、與學生的生活更緊密相關，並可以觸及個別學生的需求。「藝術激盪」的老師們都致力於將一般學科與藝術結合起來，來滿足學生的需要及興趣，進而鼓勵學生成為懂得自主、自重、自律的人。老師們主動讓家長成為社區中有助於學生成長的資源，並積極參與、欣賞社區中的藝術活動。

「藝術激盪」的老師們相信這個研究計畫可提升學生的學習成就，因為他們知道讓學生沈浸於藝術經驗之中可以刺激、提高學生在教室內的學習情況。他們堅信藝術可以開發每位學生的最大潛能，所以非常鼓勵學生透過藝術來發揮創意和自信，充分地表達他們的想法和情感。老師們都希望學生能體驗伴隨成功而來的喜悅，並能不斷地努力自我改進，且盡力幫助他人，接受自己與他人的個別差異，使他人也能成功（布瑟可，Bucek，1997）。

「藝術激盪」的重點是把藝術（舞蹈、戲劇、音樂、視覺藝術）的學習當成一門獨立的學科，並將藝術做為課程統整的基石。在學校裡，藝術和其他學科一樣，是跨學科教學中不可或缺的元素。藝術課程的內容須能盡量支援較大的跨領域主題，透過能引起學生高度參與的教學策略，使學生能充分沈浸在情境之中，進而從中學習、吸收課程的內容。為了豐富學習內容，學校還不時舉辦全校、全年級或個別班級的校外教學，去參觀藝術家們的工作室、展覽和表演。

在實際執行方面，這個計劃的要點在於舉辦多種的在職研習活動，以幫助老師能更有自信地把藝術做為完整教學的一部分。幾所學校由一個藝術團隊輔導，每一團隊是由舞蹈教育、戲劇教育、音樂教育、視覺藝術教育等方面的專家組成，他們的工作是協助學生在這樣的教育模式中學習、成長。「藝術激盪」也鼓勵級任老師陪同學生共同參與藝術課程，有時級任老師也會和藝術團隊的老師合作，在彼此的課堂中共同指導學生。藝術團隊與學校老師會利用在學校的時間，例如每一或兩個月利用一天的時間或每週利用半天的時間，召開課程計畫會議，設計統整性和跨領域性的課程，以符合聯邦政府、州政府和地方學區所制訂的教學標準、課程大綱、階段性目標以及教學成果。

在學習評量方面，本計劃採用「真實評量」(authentic assessment)的方式，評估學生在藝術學習過程中的情形與心得。這方法符合各級政府和地方學區所訂的教學目標，並可展現傳統式的成績單所無法呈現的學生成就。學生的成績是依照上課的出席率、主動參與程度、課堂上所呈現的舞蹈習作品質（需符合各級政府所訂的舞蹈標準和課程大綱）、學生所做的動作探索習作、所解決的動作問題、個人和團體所呈現的跨領域舞蹈創作表演所決定的。教學目標和預期的學習成果皆在每個單元開始前便宣布，在每堂課的最後，再依其預定進度，在「進度檢查表」上評量學生的學習成就。「進度檢查表」通常列有當天需完成的學習工作項目，包括某些學習習慣的養成以及動作語彙、分析、組成、呈現的熟練程度。工作完成的程度各有一對等的評分等級，使得老師在評定學生的舞蹈

學習時能更為客觀正確。

結論

舞蹈創作的體驗是「藝術激盪」計畫中舞蹈課程的核心。當我仍持續琢磨著如何去理解「藝術激盪」中舞蹈創作經驗的本質和其重要性時，一些兒童和青少年所創作的舞蹈對我有深遠的影響。可以肯定的是，一些國小兒童和國中青少年可以將概念、模式以及其他學科之間相異的關係，深入地加以思考、綜合，並將其形象化。他們都喜歡以舞蹈的形式或舞蹈創作的過程，來表達他們對這些關係的瞭解。

這些偏好肢體活動的兒童與青少年，在用自創的舞蹈來回應實際生活經驗的同時，會比較少注意到舞蹈風格的問題。這樣的舞蹈由於不具備一般社會大眾所認知的舞蹈風格，所以經常被誤解為「隨便亂跳」或根本不被大人重視，因而經常停留在表現粗糙、結構鬆散的層次，但卻能很敏銳地傳達情感與訊息。若能善加引導，這樣的學生應可對舞蹈以及其他領域的知識有更深一層的瞭解，其舞蹈或許可發展成更複雜、更多層次的表現。筆者希望更多的兒童和青少年可以有機會接觸舞蹈，使他們埋藏在心中不為人知的心聲以及知識，可以透過某種表現形式而被看見、被珍惜。

參考書目

- Bucek, L. E. (2003). Children's dance making: A path to understanding – toward a critical pedagogy for learning. Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University, Columbus, OH.
- _____. (2000). Making connections: Tackling literacy in and through dance experience. *Synergy* (spring), 3-5.
- _____. (2000). Finding our way: Classroom teachers, dance learning and educational value. Paper presented at the Different Contexts, New Perspectives conference of the National Dance Education Organization, Salt Lake City, UT.
- _____. (1998). Developing dance literacy: Integrating motif writing into theme-based children's dance classes. *Dance Dynamics Series--Motif Writing: Movement Symbols and their Role in Dance Education. Journal for Physical Education, Recreation and Dance*, 69(7), 29-32.
- _____. (1997). Teachers voices: Learning, school culture and student achievement. Unpublished manuscript, Ohio State University.
- _____. (1992). Constructing a child-centered dance curriculum. *Dance Dynamics Series—Dance*

- Education K-12: Theory into Practice. *Journal for Physical Education, Recreation and Dance*, 63(9), 39-42, 48.
- Bucek, L.E., Mirus, J., White, E., & Paulson, P. (1993, 1996). *Dance education initiative curriculum guide*. Golden Valley, MN: Minnesota Center for Arts Education.
- Bucek, L.E., et al.(1991). *Columbus public schools k-12 dance course of study*. Columbus, Ohio: Columbus Public Schools.
- Deasy, R. J.(Ed). (2002). *Critical Links: Learning in the Arts and Students Academic and Social Development*. Washington, DC: Arts Education Partnership
- Fiske, E. S.(Ed).(2001). *Champions of change: The impact of the arts on learning*. Washington, DC: Arts Education Partnership.
- Grove, B.(1997). *Transforming Education through the Arts Challenge*. In “The Ohio Partnership for the Visual Arts” handout. Unpublished manuscript.
- Lathrop, R.L., et al.(1973). *Arts IMPACT: Curriculum for change summary report*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University
- Murray, R.A., et al.(1982). *Duxberry Park Arts IMPACT teacher handbook*. Columbus, Ohio: Duxberry Park Arts IMPACT School.
- _____. (1986). *Duxberry Park Arts IMPACT Elementary Center of Educational Choice manual for replication*. Columbus, Ohio: Duxberry Park Arts IMPACT School.
- Remer, J. (1990). *Changing schools through the arts: How to build on the power of an idea*. New York: American Council for the Arts.
- Rodosky, R. (1974). *Arts IMPACT: Final evaluation report*. Department of Evaluation, Research and Planning. Columbus, OH: Columbus Public Schools.

Integrating Dance into K-8 Curriculum in the United States

Loren E. Bucek

Introduction

Dance in general education in the United States, is learned as separate content knowledge and as an integrated content knowledge. Dance in general education is taught in pockets of activity throughout the United States by certified or licensed dance educators, professional dance teaching artists, physical educators or other classroom or subject specialists. Dance that is taught in general education seeks to align with the National Dance Standards. State and local school district curriculum specialists, arts (dance) educators, professional dance artists, and others shape its scope and sequence into a wide variety of curricular and scheduling formats.

A comprehensive approach to teaching and learning dance in general education is developed into four distinct approaches. First, to teach and learn dance as a discrete arts discipline. Next, to teach and learn dance as it its discipline content relates to other arts disciplines. Third, to teach and learn dance as may be integrated with other academic disciplines in order to teach concepts and skills in that particular subject better. Scheduling formats variety and may comprise of one or more models including daily instruction, tri- and bi-weekly instruction, bi-quarterly, quarterly and semester long instruction, or extended day or weekend after school programming. Dance education in general education resides in urban, suburban and rural communities across the United States and is engaged in by boys and girls of all races, national origins, and class systems. When offered, dance in general education directly impacts the lives of children, teachers, parent and community members daily as a kinetically felt, visually observed means through which understanding is revealed, achieved and communicated.

The purpose of this essay is to share an interdisciplinary model for educating children, pre-teens and young teens in order to assist teachers as they help their students to succeed in school, at home and in

every day life situations throughout their lives. It is my hope that teachers will see the relevance of such study and be inspired to experiment with this pedagogical approach in their own teaching. I have taught dance in general education to children, pre-teens and teens for more than twenty years and my remarks are supported by actual experience and scholarly research. In this article, I situate dance teaching and learning within the Arts IMPACT paradigm. Next, I share real-life descriptions of student learners engaged in dance integration in and through the Arts IMPACT paradigm in order to illustrate its importance on individual, and whole class learning of both academic subjects and life skills. In order to acknowledge existing efforts being made in the United States and to encourage further growth and support for dance education in general education examples are provided from two United States Arts IMPACT school sites in Columbus, Ohio.

Arts IMPACT Philosophy: An Interdisciplinary Model

Arts IMPACT is an acronym that stands for 'Interdisciplinary Model Program in the Arts for Children and Teachers'. Beginning in 1970, five selected city school districts from across the United States¹ received multi-year support from the United States Office of Education, Department of Health, Education and Welfare, the National Endowment for the Arts and the John D. Rockefeller 3rd Fund to participate in a pilot study, Arts IMPACT. Project IMPACT was originally funded under the Education Professions Development Act Teacher Retraining Authorization. Today, Arts IMPACT school programs continue to seek a better balance between the arts and other instructional areas. Arts IMPACT programming actively upgrades the quality of the children's arts experiences by drawing upon outstanding artists, arts educators, and performers from in and outside the school system. Arts IMPACT teachers and administrators conduct a variety of professional development programs and workshops for one another, parents and community members to enhance and improve the quality and quantity of aesthetic education in the total school program (Remer, 1990).

Students attend school seven hours daily five days per week over a ten month period. Students pursue academic study aligned with the school district, local, state and national norms in reading, writing, language arts, math, science, social studies, technology, health, physical education, visual art, general music, dance and drama/theatre at the elementary and middle school levels. Family consumer science, band, orchestra, choir and percussion ensembles are also offered at the middle school level. Instruction in

and through the arts help to provide a creative academic atmosphere, and act as facilitators of growth and learning in all subject content and life skill areas, for students, teachers and administrators.

The school culture goal is to deliberately make learning exciting, relevant and personal. Arts IMPACT teachers agree to dedicate themselves to the academic curriculum and through incorporation of the arts. They strive to meet the needs and capture the interests of students and to encourage students to be self-directed, self-respected, self-controlled human beings. Teachers actively utilize parent and community resources beneficial to enhancing student success and commit themselves to the appreciation of arts in the community.

Teachers believe that Arts IMPACT programming effects their student's achievement because involvement in arts experiences stimulates and enhances student learning in the classroom. They believe strongly that each student can develop to his/her fullest potential and that students are to be encouraged to express their own ideas and feelings creatively, confidently and competently. Teachers come to the Arts IMPACT program wanting their students to experience the joy, which accompanies success and to strive constantly to improve on past performance and contribute to the success of others. To this end, arts IMPACT teachers engage their students in meaningful experiences to help their students become self-directed, self-controlled self-respected dignified human beings and to accept individual differences (Bucek, 1997).

Through Arts IMPACT, emphasis is placed on the study of the arts (dance, drama, music and the visual arts) as discrete subjects. The arts serve as a cornerstone of the integrated curriculum and are practiced as equal and essential dimensions of interdisciplinary instruction within the total school environment. Subject content instruction is deliberately shaped to support larger themes and cross-curricular ideas and implemented through lively highly participatory learning and teaching strategies and received by thoroughly engaged learners.

Key to this approach is extensive professional development to help the teachers gain confidence in using the arts as an integral part of teaching. Full time dance, drama/theatre, music and visual arts education specialists comprise each arts team and help to facilitate learning and student achievement within this educational paradigm. Classroom teachers are expected and attend and actively participate and sometimes

co-teach alongside their students in the arts classes and the arts team is expected to do the same in the classroom.

Flexible scheduling is essential to insure equity and flow of interdisciplinary instruction. At the

elementary school level all 400 children, ages five to ten participate in dance. Children at both elementary and middle school levels are grouped into class sizes of approximately twenty-eight. Dance class sessions vary from thirty to forty minutes per week for primary level children, ages five to seven years old to sixty to ninety minutes or more per week for intermediate level children, ages eight to ten years old. All students at the elementary level may also participate in 'dance open center' (up to forty minutes daily to work on integrated dance projects) and special dance project rehearsals (thirty-five minutes at lunch recess). Children, ages nine and ten, may also select to participate in dance club which meets for sixty minutes weekly for the entire year.

At the middle school level, all 650 pre-teens and teens participate in dance classes. Students are grouped in a variety of ways - dance majors meet sixty-five minutes, three days per week the entire school year. Dance minors meet sixty-five minutes two days per week for ten weeks. Students in grades six and seven meet by homeroom for sixty minutes three days per week for four to five weeks and arts major rotations meet sixty minutes two days per week for four to five weeks per year. Moreover, any interested student may engage in special dance project rehearsals during their lunch hour as often as they like.

Authentic assessment strategies to evaluate learning in and through dance are aligned with national, state and local school district goals are practiced and achievement is reported on alternative report cards. Students earn grades for consistent attendance, active participation, quality of dance class work aligned with local, state and national dance standards and curricular frameworks; research conducted, movement problems-solved, and individual or group dance and interdisciplinary performance projects. Instructional goals, learning outcomes and expectations are stated at the beginning of each unit of study and students are graded at the end of each class through 'progress checks' established and articulated prior to the class meeting time. Progress checks, are often represented as a list of tasks to be completed during the class period to develop specific habits of mind, mastery of movement vocabulary, analysis, compositional and performance. Rubrics are among the assessment instruments used and offer a less subjective and perhaps more accurate evaluation of dance learning.

Integral to Arts IMPACT are whole school, grade level and classroom trips to fine and performing artist studios, exhibitions and performances. Full day monthly or bi-monthly and half day weekly planning sessions held during the school day is offered for classroom teachers and arts team to plan integrated and interdisciplinary instruction aligned with national, state and local school district standards, curriculum frameworks, benchmarks and instructional outcomes.

Two Arts IMPACT School Sites: Duxberry Park Arts IMPACT Elementary School and Arts IMPACT Middle School (AIMS)

In 1982, Duxberry Park Arts IMPACT Elementary School opened and today still reflects a teaching/learning approach in which the arts (dance, drama/theatre, music and the visual arts) are infused deeply into the academic curricula. This urban elementary school accepts children from the immediate neighborhood and from across the city boundaries through a lottery system. 72% are African American, 24% Caucasian and 4% Asian, Indian, Native American, and Hispanic. More than three-fourths of the students receive free or reduced breakfast and lunch.

After its first four years, Duxberry Park maintained a waiting list of more than four hundred students. Eventually a second Arts IMPACT elementary school was opened to accommodate program interest. In its first five years, Duxberry Park consistently boasted as one of ten top academic performing elementary schools in an urban school district with 93 elementary schools. In 1994, Duxberry Park out-performed all other Columbus school district elementary schools on reading and math - the students-test scores were higher than students attending the math and science alternative schools.

Arts IMPACT Middle School (AIMS)

In 1997, the Arts IMPACT Middle School (AIMS) was opened with the dual intention of supporting the learning of children with previous Arts IMPACT experience and inviting new students to study within the Arts IMPACT paradigm for the first time. This urban middle school accepts pre-teens and teens from the immediate neighborhood and from across the city boundaries through a lottery system. 74% are African American, 23% Caucasian and 3% Asian, Indian, Native American, and Hispanic. More than two-thirds of the students receive free or reduced breakfast and lunch. AIMS offers students with special needs, e.g. learning disabilities, special education and giftedness classes arts classes in two distinct settings - inclusion with other learners and as a primary homeroom class. All students attend school five days per week for seven hours daily and pursue academic study aligned with the school district, local, state and national norms. Students study reading/language arts, writing, math, pre-algebra, algebra, humani-ties, science, social studies, Spanish, technology, health, physical education, visual art, music (orchestra, and choral, band, percussion ensembles), dance drama/theatre, and family consumer science

during the school day. After school programs in athletics, chess, community service, writing, dance, visual art, music, and drama plus ski club and tutoring are open to all AIMS students.

Within the first four years of opening, AIMS outranked all other 23 middle schools on the local reading, writing, math and science test scores and earned a position in the top 10% of all students at the state level. More than five hundred applications are received for one hundred and seventy open sixth grade seats per year.

Most of all, the children, pre-teens and teens continue to grow and become increasingly aware, purposeful, kind, joyous, articulate, actively engaged, expressive, socially responsible and knowledgeable.

Dance Curriculum at the Arts IMPACT Schools

Dance instruction at the Arts IMPACT elementary and middle schools are guided by the Columbus Public Schools K-12 Dance Course of Study (1998), the Ohio Dance Content Standards (2003) and the National Dance Standards (1994). The dance discipline is organized in four strands. First, Dance movement vocabulary, skills, and underlying principles. Next, dance making. Third, dance inquiry in and through cultural, historical, social and aesthetic contexts, and fourth, dance documentation and preservation. In and of itself, this curriculum model has its own comprehensive structure.

Because dance is also taught from the Arts IMPACT perspective, it has additional interdisciplinary layers of inquiry and articulation required of its scope and sequence of study. Organizing dance content around larger questions and big ideas support an interdisciplinary instructional model. Reflective inquiry and aligned developmentally appropriate and authentic assessment strategies are employed.

References

- Bucek, L. E. (2003). Children's dance making: a path to understanding-toward a critical pedagogy for learning. Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University, Columbus.
- _____. (1997). Teachers voices: learning, school culture and student achievement. Unpublished paper. Ohio State University.
- Bucek, L. E. (2000). "Making connections: tackling literacy in and through dance experience." Synergy.

- Bethesda, MD: Maryland Alliance for Arts Education. Spring. 3-5.
- Bucek, L. E. (2000). "Finding our way: classroom teachers, dance learning and educational value." Paper presented at the Different Contexts, New Perspectives conference of the National Dance Education Organization. Salt Lake City: UT: April 6-9.
- Bucek, L. E. (1998). "Developing dance literacy: integrating motif writing into theme-based children's dance classes" Dance Dynamics Series-Motif Writing: Movement Symbols and their Role in Dance Education. *Journal for Physical Education, Recreation and Dance*. 69 (7). pps. 29-32. Reston, VA: American Alliance for Health, Physical Education, Recreation and Dance.
- Bucek, L. E. (1992). "Constructing a child-centered dance curriculum." Dance Dynamics Series" Dance Education K-12: Theory into Practice. Reston, VA: *Journal for Physical Education, Recreation and Dance*. 63(9). 39-42,48.
- Bucek, L.E., Mirus, J., White, E. & Paulson, P. (1996, 1993). Dance education initiative curriculum guide. Golden Valley, MN: Minnesota Center for Arts Education.
- Bucek, L. E. et all (1991). Columbus public schools k-12 dance course of study. Columbus, Ohio: Columbus Public Schools.
- Lathrop, R.L et all. (1973). Arts IMPACT: curriculum for change summary report. Pennsylvania: The Pennsylvania State University
- Murray, R. A. et all (1982). Duxberry park arts IMPACT teacher handbook. Columbus, Ohio: Duxberry Park Arts IMPACT School.
- Murray, R. A. et all (1986). Duxberry park arts IMPACT elementary center of educational choice manual for replication. Columbus, Ohio: Duxberry Park Arts IMPACT School.
- Remer, J. (1990). Changing schools through the arts - how to build on the power of an idea. New York, New York: American Council for the Arts.
- Rodosky, Robert. (1974) Arts IMPACT: final evaluation report. Department of Evaluation, Research and Planning. Columbus, OH: Columbus Public Schools.
- Grove, Brian, (1997). "Transforming Education through the Arts Challenge", The Ohio Partnership for the Visual Arts handout.

美國學齡前～小學課程與舞蹈的統整教學

蘿仁·布瑟可／原著

吳怡瑢／翻譯整理

一、兩所「藝術激盪」學校

它們分別是：杜克斯別立·帕克藝術激盪小學（Duxberry Park Arts IMPACT Elementary School）與藝術激盪中學（Arts IMPACT Middle School，簡稱AIMS）。

杜克斯別立·帕克藝術激盪小學成立於1982年，直至今日，它仍強調將藝術（舞蹈、戲劇、音樂、視覺藝術）與其他學科緊密地結合在一起。這所位於都市裡的小學，不僅接受住在該校學區內的學生，每年還藉由抽籤的方式，選出一些申請入學的外縣市學生。全校學生中，有72%是有非洲血統的美國人，24%是有高加索血統的白種人，其餘的4%則是有印度、亞洲其他國家、美國印地安和西班牙裔的血統。有超過四分之三的學生領有全額或部分的早餐和午餐補助。

彈性的上課時間對於維持跨學科教學中各科所佔的平均性和科目之間銜接的流暢性是很重要的。在杜克斯別立·帕克小學（幼稚園～四年級）裡，所有400名學生（年齡5～10歲）都參與舞蹈課，每班大約28人。初級班（5～7歲）每週上課30-40分鐘；中級班（8～10歲）每週上課至少60～90分鐘。所有初級班的學生還可以參加「舞蹈開放中心」的活動（每天最多40分鐘，內容為整合性的舞蹈創作）以及特別的舞蹈創作排練（利用午休的30分鐘）。9到10歲的學生亦可參加舞蹈社團（每週練習60分鐘，寒暑假時間也練習）。

創校四年之後，這所學校每年總是有超過400名的學生等待候補入學就讀。由於大受好評，為了因應廣大需求，第二所藝術激盪小學也開辦了。創校五年以來，杜克斯別立·帕克小學一直是該學區93所都會型小學當中，學生成績排名前十名的學校。1994年，杜克斯別立·帕克小學在閱讀和數學的兩項成績，更是超越了所有哥倫布市學區的小學，學生在這兩項的匯考成績比那些就讀數理資優學校的學生還高。

1997年，藝術激盪中學成立了，除了使從藝術激盪小學畢業的孩子能繼續學習之外，更希望讓更多的學生可以開始體驗這樣的藝術統整教育。猶如杜克斯別立·帕克藝術激盪小學一樣，這所位

於都市裡的中學，不只接受住在學區內的青少年學生，每年還藉由抽籤的方式，接受住在外縣市的學生。全校學生中，有74%是有非洲血統的美國人，23%是有高加索血統的白種人，其餘的3%則是有印度、亞洲其他國家、美國印地安和西班牙裔的血統。有超過三分之二的學生領有全額或部分的早餐和午餐補助。藝術激盪中學為有特殊需要（例如學習障礙、特殊教育、資優班、藝術班）的學生提供兩種學習環境，一種是融合式教學，讓有特殊需要的學生與一般學生共同學習；另一種是獨立式教學，將有特殊情況的學生集中在一起共同輔導。所有的學生每週上學五天，每天七小時，學習符合各級政府所訂定之學習標準的學科，包括閱讀／語言藝術、寫作、算術、代數預備課程、代數、人文、自然科學、社會科學、西班牙文、科技、健康、體育、視覺藝術、音樂（管弦樂團、合唱團、軍樂隊、打擊樂團）舞蹈、戲劇／劇場和家庭消費科學。放學後還有開放給所有學生的課後活動，包括：運動、西洋棋、社區服務、寫作、舞蹈、視覺藝術、音樂、戲劇、滑雪社團和課後輔導。

藝術激盪中學全校共有650名青少年學生，他們全都參與舞蹈課。學生分成不同的組別——主修舞蹈的學生全學年每週上課三次，每次65分鐘；副修舞蹈的學生一年上十週，每週二次，每次65分鐘。六、七年級學生是在教室裡上舞蹈課，每年上四到五週，每週三次，每次60分鐘。主修其他藝術的學生每年上四到五週的舞蹈課，每週二次，每次60分鐘。此外，任何有興趣的學生，都可視其興趣和需要，利用午休時間參加特別的舞蹈創作排練。

在創校之後的四年之內，藝術激盪中學的學生在閱讀、寫作、數學、自然科學的測驗成績，都超出了該地區的其他23所中學，該校學生的成績名列全州百分等級的前10%，每年有超過500名的六年級學生想擠進該校僅有的170名新生名額。

但最重要的，是所有「藝術激盪」的學生，不管是兒童或青少年，都能從學習中得到成長，成為更加懂事、做事有目標、心地善良、充滿喜悅、思緒清晰、主動參與、有表達能力、負社會責任、常識豐富的人。

二、舞蹈統整課程教學實例與學生的回應

藝術激盪小學和中學裡的舞蹈教學是依照「哥倫布市公立學校幼稚園到12年級舞蹈課程研究」（1998）、「俄亥俄州舞蹈內容標準」（2003）以及「國家舞蹈標準」（1994）之建議來訂定的，內容共可分成四部分：第一，舞蹈動作語彙、技巧、基本原則；第二，舞蹈創作；第三，研究有關舞蹈的文化、歷史、社會、美學或是從文化、歷史、社會、美學等脈絡的角度來研究舞蹈；第四，舞蹈記錄和保存。不管是其深度或廣度，這個課程模式的架構所涵蓋的範圍極為廣泛，包含了多層次的

跨學科探索，使學生能更清楚地表達其探索的結果。為支援跨學科教學的模式，舞蹈課程的設計常圍繞著較大的問題和想法，再搭配內省性的探索、適合兒童發展的策略以及真實評量法。

這兩所學校的分級和台灣有很大的不同。國小階段是從幼稚園到四年級，而國中是從五年級到八年級。但為配合台灣的教育體制，以下的分級法仍舊按台灣的分法，亦即一到六年級為國小階段，七到八年級為國中階段。由於藝術影響中學只到八年級，所以九年級的例子從缺。以下即為筆者在各年級的教學實例說明：

壹、幼稚園／國小階段

一、兒童文學與舞蹈創作

俄薩·傑克·克特（Erza Jack Keat）所著的《下雪的一天》，是我在引導五、六歲兒童基礎舞蹈創作時所用的兒童文學讀物。雖然級任老師已經在上舞蹈課之前，在教室裡將這本書讀給學生聽了，但我仍然在舞蹈課時把那本書再大聲的朗讀一遍。接下來，我用一些問題來引導全班28位小朋友記住書上的重點，並引導小朋友提出一些和故事有關的基本動作構想。可引發小朋友舞蹈創作靈感的基本構想有：雪花飛舞、起床、更衣、踏上旅途、製造、雪中的足跡、打雪仗、堆雪人、雪精靈、回家。利用以上的構想，小朋友嘗試許多方法，呈現出有如在雪中留下足跡、打雪仗、堆雪人、雪精靈等的組合動作，再將一小段一小段的組合動作串連成比較完整的舞蹈習作，每支習作皆有開始、發展和結束的架構。舞蹈中所使用的動作包括輕拋、投擲、閃避、抖動、落下、跳躍、快跑、重擲、旋轉、轉彎、飛翔、跨跳、後退、前進、追逐、踏步、重踩、跑步、張開、關閉、內轉、外轉、拖曳。評量標準主要是針對學生個人以及在群體中的學習過程，包括學生如何將動作語彙和故事的意義相結合；在舞蹈中，基本動作概念被使用的數量、質量、同一動作出現的頻率和各動作之間的連貫性；做小組創作時和同儕的合作度等等。

二、科學與舞蹈：骨骼之舞

在三年級舞蹈課中學習人體的骨骼系統，可以提供8-9歲兒童一個整合科學與舞蹈知識的機會。學生學習骨骼的名稱和功能，還有不同骨骼之間如何共同合作，產生動作。學生學習分辨一些舞蹈概念，包括一些位移的動作和原地的動作、高度和節奏的變化、不同的旋律、身體各部位的獨立動作。他們也藉此學習一些掌握身體的表演技巧，包括各式不同旋律與空間設計的雙腳跳、弓箭步、單腳跳、扭轉、轉圈、踢腿。學生來上舞蹈課之前，已經知道了當天所要學的骨骼名稱—脖子、脊椎、手腕、手臂、腿等，而在舞蹈課中，他們可進一步探索骨骼如何發揮功能，以支持人體的活

動。

在三堂舞蹈課中，28名學生要學三個版本的「骨骼之舞」——坐著、原地站著、在空間中移動。在學習每一個版本時，學生都需使用骨骼的學術名稱——如脊椎骨、肩胛骨、鎖骨、恥骨、指（趾）骨、股骨、骨盤、肋骨等，來稱呼正在使用的骨骼。如此，學生可以用肢體活動的方式，學習骨骼的學術名稱。學習評量在舞蹈課和科學課中進行。在舞蹈課裡，學生的分數主要是依據在表演「骨骼之舞」時的肢體準確性，還有是否會使用主題記譜法(Motif Writing)來記錄「骨骼之舞」的重要動作特徵。在科學課裡，學習評量是透過紙筆測驗，來檢驗學生是否瞭解所學到的骨骼名稱和功能。在過去的十五年裡，我們發現當學生在學習人體各系統的名稱和功能時，能同時在舞蹈課中輔以肢體的學習，則學生可以更快地記住骨骼的名稱，其科學課的測驗成績通常可提高一倍。

三、統整科學與舞蹈：地球的地理變化與喬須的火山之舞

在教室裡學習了地理岩石的形成以及「動個不停的地球」這個單元之後，9歲大的四年級學生被要求依照他們自己對地球地理變化——火山、地震、颶風、海嘯——的理解，創作舞蹈習作。我觀察到班上的一位名叫喬須的學生，站在舞蹈教室裡動也不動，過了大約五分鐘之後，才開始微微地動起他右手的手指。在貼近他身體的空間裡，他的手指做著繞圓、輕指的動作。然後他開始活動雙手。喬須看來在腦海中已經掌握了火山的基本動作以及對生命週期的科學想法和概念，並以手指的動作表現他的理解。

接下來，他非常靈敏地動著頭，動作好像岩漿泡泡似的。喬須接著說：「我準備好了。」他用全身性的動作展現他的舞蹈。喬須以直線的路徑進入表演的空間。他用他的全身往前上方躍起、跑步、再踏跳。所用的一組動作是跨跳、踏跳、跑、跑、跨跳。然後他停下來，並環顧四周。突然，他在空中轉了半圈，往前上方踏跳，同時再往後方落下。他一次又一次的踏步，跨跳，又往後方落下。接下來，喬須將他的雙臂拋起，轉半圈。他癱倒在地上，但眼睛仍看著手臂的動作。喬須停了一會兒，突然從一個低跪姿將他的全身往旁邊撲去。這時他的整個身體完全打開，然後又回到低水平的姿勢。這個動作重複了幾次，在重複的過程中，他漸漸地站起來，並使用手臂來增加衝出去的力量。喬須往前跨一大步，然後立刻倒在地上，如木材般筆直地加速滾動，最後終止。

喬須把他的舞再跳一遍，其基本的舞蹈編排形式仍舊完整。之後，我問喬須是否可以邊跳舞、邊談他的舞蹈。他停頓了一會兒，思考著我的問題，然後說：「當然可以。」喬須毫不遲疑地以意識流的方式，邊舞著火山的生命週期、邊以詩歌般的語言訴說著，有力且審慎地將有意識的動作與饒富詩意的描述性語言融合在一起。

隨著岩漿流下的溶岩，
隆隆作響地滾動著。
他環顧四周；那岩石環顧四周，
隆隆作響地滾動著。
岩漿漸漸地愈流愈慢，
他仍想辦法繼續前進。
火山開始噴發，
並滾下了山邊。（諾爾斯，Norse，1990）

喬須所選擇的動作以及對動作語句的敏銳度，挑戰了我對兒童可以編創出什麼樣舞蹈的看法。從這個經驗中，我深深地對喬須的能力感到敬佩——他可以塑造出肢體的意象，來表達他對火山的想法。他所展現的嫻熟，在於他可將動作元素組織起來，成為一件有關火山的藝術作品。他所跳的舞蹈，展現的正是火山的動態。這實在是將知識形象化、肢體化的絕佳例子。

四、統整個人經驗、舞蹈和生活技能

一天中午，九歲的月桂問我可不可以和她一起在舞蹈教室共進午餐。那天早上她上舞蹈課時，很難專心於她所編的舞。她很快地把飯吃完後，便轉進了舞蹈教室裡空盪盪的空間，並在裡面跑來跑去。月桂的自發性動作有著間歇性、且一直改變的韻律。她瘋狂地在空間中來回跨跳和旋轉，抽搐般地用雙臂不斷搥打自己的身體，手臂整個扭曲。接著，月桂整個人癱在地上，深深地喘氣，終歸靜止。（布瑟可，Bucek，1994）

等她喘過氣後，我請她告訴我有關她的舞蹈。月桂哀愁地回答：「我在找我的爸爸。我已經很久沒有見到他了。我找遍了每個地方，我不知道他是死是生。我很想念他，或許他被（利比亞）政府給抓走了。利比亞的戰爭對我媽媽、哥哥和我實在太殘酷了」（法蘭明，Fleming，1990）。

我選擇這個例子是因為我們常談到舞蹈是將我們對事物的（批判性和創造性）認知得以清楚表達出來的工具，但卻很少有文章談論到有關人在自發性舞蹈創作中的蛻變。月桂的舞蹈似乎正好說明了顧如伯爾（Gruber，1989）所提出的「發明家處理問題的模式」。「發明家處理問題的模式」背後所隱含的基本前提，是「特別當面臨似乎無法解決的難題時，真正富有道德的思想往往需要創意來付諸行動」（第26—27頁）。體現在這個舞蹈習作中的，是情感與經驗的融合。「在這瞬息萬變的世界中，這樣的融合可以培養人們從多重的角度來看待問題與進行對話」（葛鈴，Greene，1995，第16頁）。

五、統整詩歌、社會與舞蹈

在杜克斯別立·帕克藝術激盪小學內，五年級的小朋友參與了一系列的舞蹈創作課。這些10歲的五年級小朋友必須將他們在社會課的「自由與奴役」單元中所學到的「主要概念」（黑斯·賈可布，Hayes Jacobs，1999，TETAC 2001），與多種詩歌形式以及舞蹈要素整合起來。小朋友們先從一些詩歌中探索初步的想法，再藉由個人和小組的舞蹈要素分享，進一步將一些從動作中衍生出的不同想法和感覺綜合起來。他們的級任老師在國語課中所給他們的引導語是：「你能想像在1880年代的美國殖民時代，身為一個奴隸會是什麼樣子和感覺？」賈密拉將他所做的詩題為「奴隸」。

奴 隸

奴 隸

他們如狗一般地被對待著

他們就只是隻狗

對有些人來說（賈密拉，Jamilah，1988）

賈密拉決定與他的五年級級任老師合作創作這支舞蹈習作。在這個學校，所有的級任老師都必須和他們的學生一起參與藝術課程。對於美國殖民時代奴隸所受的苦難，賈密拉選擇了一些動作和動作的質感，以表達他對這件事的瞭解和感受。以下是對賈密拉舞蹈的描述：

舞蹈開始。高大、體格強健、有高加索血統（膚色白）的男老師站在賈密拉的上方，他用他那張開的雙掌將賈密拉往下壓。強壯但體型仍屬嬌小的賈密拉，是個有非洲血統的美國男孩。他極緩慢地往下沈，漸漸地趴在地上，將身體延伸成一個長條的形狀。毫無預警地，他的老師很銳利地拍掌兩次，而賈密拉則回以僵硬的全身動作。慢慢地，他站了起來，但仍舊畏縮、屈從——他把頭垂得低低的，露出銳利的眼神。他的老師很快地轉開，猛然將頭抬得高高的，一副傲慢的樣子。賈密拉仍然屈著身體站著，步履蹣跚地跟著他的老師步出表演空間。在他們表演舞蹈的同時，他的詩也被慢慢地唸著。如唱詩般的音質搭配上舞蹈，更凸顯了文字的重量，迫使我們去瞭解到整個事件的嚴肅性。「奴隸，他們如狗一般地被對待著。他們就只是隻狗——對有些人來說。」（布賽可，Bucek，1995）

我還記得賈密拉的同學們在反思這支舞時的反應。他們有如在「閱讀」一般，認為這支舞是一個文化歷史學家，在親身參與了一個歷史事件之後，以肢體的方式將他的經驗展示出來。這支舞引起觀眾很強烈的情感回應——憤怒、哀傷、絕望——對奴隸（受壓迫者）的強烈同理心以及對奴隸主

(壓迫者)的憤怒之情。當討論告一段落時，賈密拉問道是否他和他的老師可以再表演一遍。這一次，我忽然有了一個靈感，我請他們用幾分鐘的時間，將他們的動作教給對方。賈密拉要表演奴隸主的角色，而他的老師要表演奴隸的角色。第一次看「奴隸」時，整支舞體現出傳統觀念中統治與壓迫的對立關係，如：有高加索血統的成年男性相對於有非洲血統的美國小男孩；年長相對於年幼；大相對於小；老師相對於學生。

當第二次表演和討論時，視覺與感覺上的衝擊更加強烈地讓觀眾瞭解到誰擁有力量和權力——是那嬌小、年輕、有非洲血統的美國男孩，還是那魁武、年長、有高加索血統的成年男性？賈密拉的舞蹈〈奴隸〉，對十歲小孩而言，似乎與先前其他小朋友所表演的舞蹈創作有著與眾不同的藝術和美學特質。對我來說，重要的是這個動作探索幫助我更加瞭解到兒童舞蹈創作與肢體呈現是認知的一部份。哲學家馬克·L·強森(Mark L. Johnson, 1999)的理論架構——「由肢體所呈現的認知」，說明了「身體經驗的模式如何發展成我們對抽象概念的認識和推論」(第82頁)。舞蹈教育家／學者裘依絲·布爾曼(Joyce Boorman, 1982)說：「重要的是提醒我們自己：在具象認知時期的兒童，很容易專注於對他所知的世界賦予意義，並透過理解力去認識、塑造這個世界。」

六、語言藝術、舞蹈創作、動作主題記譜法：寫作過程與編舞過程的比較

二十八位年紀在11、12歲的六年級男女生，蹦蹦跳跳地進入舞蹈教室，開始了一個結合寫作與舞蹈創作的學習單元。學生每2~5人一組，採合作學習的模式。在單元開始時，同學們先在語言藝術課中討論了寫作的過程。而來到舞蹈課中，學生們則學習到舞蹈創作的過程在本質上其實與寫作過程類似，但所不同的是表達的想法和文本並非寫在紙上，而是記錄在身體上。學生們學到如果寫作的第一步是腦力激盪或是隨時將一些靈感記錄在紙上，那麼編舞的第一步便是用肢體在舞蹈空間裡即席表演一些動作靈感。

寫作的第二步是初稿的寫作，亦即完成一頁到數頁的寫作。而舞蹈的初稿，則可能是一段可表達創作概念、且可重複表演的動作句。在同儕、舞蹈老師和語文藝術老師對每組學生所創作的舞蹈和寫作提出反饋意見之後，學生又上了更多的舞蹈創作排練和寫作課。在舞蹈課中，學生編輯、刪減他們的舞蹈初稿，並呈現第二和第三版仍在創作中的舞蹈作品。同時，學生也分享了他們所寫的第二和第三版故事，然後準備最後一稿的出版事宜。隨著一次次非正式地分享，學生所創作的舞蹈也逐漸成熟。動作主題記譜法是一種有助於反思的學習工具。學生們討論他們在舞蹈中所使用的基基本動作概念，再用主題符號捕捉一些最顯著的動作特徵。舞蹈評量是依據事先訂定的標準和方法，來評定個別學生以及小組的舞蹈創作歷程，以及最後的藝術作品。

貳、國中階段

一、對性暴力的認識、詩歌與舞蹈創作

在過去兩年裡，藝術激盪中學七年級的舞蹈、視覺藝術和語言藝術課程便互相支援，幫助學生認識兒童虐待事件的特性，包括忽視、身體傷害與性暴力。我們採納了俄亥俄州立大學肢體暴力與強暴防範課程的觀點，提供學生一些方法，使學生可以保護自身安全，擁有健康、自由的生活。學校老師、家長和學生在俄亥俄州立大學和兒童醫院代表的建議之下，引導兩百名七年級的男女學生創作了詩歌、二度空間和三度空間的視覺藝術，再以這些詩歌所帶來的靈感，創作出可搭配詩歌朗誦或獨立演出的舞蹈作品。校內和校外的對外演出（如藝術展覽、舞蹈發表會、詩歌朗誦）提供給這些青少年學生極佳的安全感，使他們有機會可以用自己的藝術，表達反對暴力的心聲。在實施這個學習單元的第一年，便對學生造成直接影響，總計有七名受虐學生（四個女孩與三個男孩）主動向一些社會服務或心理輔導單位尋求協助，現在他們以及他們的兄弟姐妹都已經遠離原先所遭受的暴力，過著安全、堅強、自由的生活。

二、舞蹈創作、合作學習與「雁的啟示」

在學習了「雁的啟示」的故事之後，主修視覺藝術的七年級學生參與了每週兩小時，總共四週半的舞蹈創作密集課程。今年，學生使用這個故事的文本做為建立社區意識的隱喻。首先，學生朗讀這篇故事，談談自己從故事中所學到的雁的世界。比如說，學生學到雁聚在一起時會排成V字型，由首領站在V的尖端。還有雁飛翔時整齊劃一的動作是為了要得到最大的上升力和飛行力。當領頭的雁累了，其他的雁總是會隨時準備好出來帶頭。它們咕咕叫的聲音是一種支持同伴的信號。若飛行途中有同伴生病了，或是被獵槍所傷，一些雁會飛下來幫助受傷的同伴，直到它恢復健康，可以重新歸隊與大家一同旅行，或加入下一隊雁群。若傷勢過重，雁群會很有耐心地等著傷雁死去，才會離開。

接下來，學生使用即興一些舞蹈動作，以表現這個故事的某些情節。這個練習挑戰學生如何將建立社區意識、共創生命共同體等的大原則，運用群體的隊形、一致的動作、一段可以表達領導權共享的動作句，以及像雁一般的手臂、腿和頸部的動作，很形象地表達出來，但又不是單純的默劇演出。每一組在編舞架構上時而突然、時而微妙的變化，使得學生的肢體表現產生完全的蛻變，並使他們更深刻地了解到為群體的公共利益合作的意義。6~8位舞者一組，和全班分享他們從雁的故事中所受到的啟發，以及他們所創作的舞蹈。

最後，全班從每個小組的動作中選出一些動作，共同創作一個舞句，舞句的開頭和結尾都使用

一致、群聚狀的動作。在一次反省討論中，許多學生感到非常驚訝，因為剛開始他們對這個舞蹈題目——「雁舞」感到很好笑，卻沒想到後來竟然可以把這個舞蹈發揮到比較深的層次，並從中學習到如何互相合作，在舞蹈創作的過程中支持同伴的想法和情感。

三、老虎化妝遊行

使用動作主題符號 (Motif) 與拉邦記譜法 (Labanotation) 重建舞蹈

當學習動作主題符號與拉邦記譜法時，就讀藝術激盪中學七、八年級的舞蹈主修學生重建了一支俄亥俄州立大學軍樂隊的音樂舞蹈作品——「老虎化妝遊行」(Tiger Rag)。我們的學生找到一個新的拉邦記譜法教學網站，名為「拉邦實驗室」(Laban Lab)。這個網站是由俄亥俄州立大學舞譜局的教育研究組組長席拉·瑪莉安 (Sheila Marion) 所創，由瑞秋·波吉雅 (Rachel Boggia) 負責網頁設計。在下載那支「行軍」的舞蹈習作之後，這些主修舞蹈的學生開始解讀舞譜符號，學習這支廣為流行的軍樂隊舞蹈——「老虎化妝遊行」。對大多數舞者來說，這是他們第一次從拉邦舞譜上學習舞蹈。等到他們將每個動作的方向、高度、軌跡、旋律解讀出來之後，他們開始讓這些動作組合「復活」，除了強化舞句之外，也加入學生逐漸發展出來的個人動作特質。更重要的是，學生很喜歡解讀舞譜以及排練舞蹈的過程，笑聲與歡呼聲常不絕於耳。

Examples of Integrated Dance Lessons

Four real-world illustrations of integrated dance instruction follows

Loren E. Bucek

Children's Literature and Dance Making

Erza Jack Keat's, *A Snowy Day*, is the children's literature book that I use as a catalysis to teach the basics of dance making to children ages five and six years old. Though the classroom teacher has already read this book to his class prior to dance class, I reread the story aloud. Next, I ask questions to help the twenty-eight children to remember the main points of the story and to offer movement ideas for a dance. Ideas that inspire dance making include snowflakes dancing, waking up, getting dressed, going on a journey, making tracks in the snow, snowball fights, making snow people, snow angels, and going home. Children explore many ways to move as though they were tracking snow, engaging in a snowball fight, making snow people and snow angels, etc. The movement sequences are then shared as whole dance studies. Each dance has a beginning, middle and ending. Movements include toss, throw, dodge, jerk, fall, jump, scoot, fling, twirl, swirl, whirl, turn, fly, leap, retreat, advance, chase, march, stomp, run, open, close, turn in, turn out, and drag. Children are assessed on primarily on their individual and group learning process. More specifically, student achievement is assessed on previously set criteria that may include, but is not limited to how well they integrate movement vocabulary with narrative story meaning; quantity, quality, frequency, and sequencing of movement ideas, and cooperation with other group members.

Language Arts, DanceMaking and Motif Notation: The Writing Process and the Choreographic Process

Twenty-eight sixth grade boys and girls, eleven and twelve years old, bounce into the dance studio to

begin a unit of study that integrates writing and dance making. The students work cooperatively in small groups between two and five people per group. The Writing Process was discussed in language arts class earlier this week. In dance class, the students learned that the choreographic (dance making) process is essentially the same as the writing process, but that the ideas and physical text is inscribed on the body and not written on paper. Students learned that if the first step of the writing process was to brainstorm or jot ideas down on paper, then the first step of the choreographic process was to improvise ideas physically on the dance space.

The next step in the writing process is preparing a first draft. This results in a single written page or multiple pages. In dance, the first draft takes form as a series of repeatable dance phrases or dance motifs formed to illustrate initial ideas. After their peers, and the dance and language arts teachers offer feedback on both the dances and written stories constructed, more dance making rehearsals and writing sessions occur. Students in dance class edit their dance phrases, add and delete other phrases then present second and third dance work-in-progress. The students present second and third drafts of their stories for review then prepare a final copy for publication. With each informal sharing, the dances emerge and are ready for a dance sharing. Motif notation is a reflection tool for learning. Students discuss the movement ideas realized in their dances and write motif scores to capture the most salient features. Dance assessment is made on previously set criteria and measures that evaluate both the choreographic journeys that are taken by the individual and the group, as well as the artistic product made.

Science and Dance: The Skeleton Dance

Studying the human skeletal system in third grade dance class offers eight and nine year old children opportunities to integrate science and dance content knowledge. Students learn the names and functions of bones and how they work together. Students learn to discern dance concepts, including selected locomotor and non-locomotor movements, level and tempo changes, varied rhythms and body part isolations and master physical performance skills including hopping, lunging, jumping, twisting, turning, kicking in rhythmic time and spatial design. Children come to dance class already knowing the every day names of the bones °V neck, spine, wrist, arm, leg, etc. and come to understand, more or less, how the skeleton functions to support human activity.

In dance class, over a period of three class sessions, twenty-eight students learn three versions of a

'Skeleton Dance' - sitting, stand in place, and move through space. Each version used the scientific names of the bones-vertebrae, scapula, clavicle, radius, ulna, phalanges, femur, pelvis, and ribs-as its verbal text. Upper and lower body action for the 'Skeleton Dance' is done all at once moving in one's own kinesphere or through the general space or is simply learned seated on the floor, using only the upper body. Students acquire a physicalized form of learning while learning the highly specific scientific vocabulary required of them in science class. Assessment of learning is done in both science and dance classes. In dance class, students are graded on physical accuracy of learned skeleton dance. Students are also invited to write the main features of the skeleton dance using Motif Notation. In science, students take a pencil and paper test to assess names and functions of bones learnt. Over the past fifteen years, student achievement on the science test increased more than 100% when students also study dance concepts and learn the Skeleton Dance in dance class as they study body systems in science. In dance class, students remember the names of the bones more readily when the scientific names and functions of the skeletal system are learned at the same time they are studying body systems in science class.

Integrating Science and Dance: Earth' Geological Changes and Josh's Volcano Dance

After studying geological rock formations and a science unit on'the restless earth' in their science classrooms, nine year-old fourth graders were required to create dance studies based in their understanding of geological changes of the earth-volcanoes, earthquakes, hurricanes, tsunamis. Josh, a student in the dance class, stands on the dance studio space for more than five minutes before he moves his right hand fingers in a very minimal way. He begins by circling his fingers then pointing them very delicately in his near space. Josh then moves both hands. He appears to capture the basic movement and scientific ideas and concepts of volcano life cycles in his head and is now demonstrating his understanding through his fingers.

Next, Josh moves his head in a bobbing-like fashion. He pauses and states, "I'm ready." He shows his dance in full-bodied form. First, Josh enters the dance space on a straight path. He leaps forward high, runs, and step hops in full body form. The movement pattern is and leap, step hop, run, run, leap. He pauses, then looks around. Suddenly, he takes a half turn into the air to step hop forward. He falls into the backspace; step, leap and falls into the backspace again and again. Next, Josh throws his arms, turning

half way around. He collapses to the floor while his eyes follow his arm gesture. Josh, pauses. From a low, kneeling shape he flings his whole body sideways. It fully extends then retreats onto the low level. This gesture is repeated as he gradually ascends. Josh's arm gestures add to the driving force. He takes a large step forward, into another and immediately falls to the floor turning in a log roll shapes that at first accelerates and then stops.

Josh repeats his dance for a second time. The basic choreographic form intact. Afterwards, I ask Josh if he can tell me about the dance as he is dancing it. He pauses to consider my request. Then says, 'Sure.' Without hesitation, and in stream of conscious fashion, Josh speaks poetically while he dances his volcano life cycle dance. A powerful and deliberate integration of purposeful movement and poetic, descriptive language emerges.

The melted rock flowing down a lava stream.

Rumble.

He looks around. The rock looks around.

Rumble.

The current starts to pick up.

He tries to fight it.

The volcano starts to erupt.

And it rolls down the hillside. (Norse, 1990)

movement choices and sense of phrasing challenge my perception of what and how children create dances. Through this experience, I grew deep respect for Josh's ability to shape kinetic images that represent his initial ideas and feelings about volcanoes. In his dance, Josh exhibited his deftness in organizing the movement ideas that lead to an artistic work about volcanoes. He danced the dance the way that volcanoes behave. Truly an example of embodied knowledge.

Conclusion

Dance making experiences are at the heart of the dance curriculum of Arts IMPACT programming. Several child and teen-made dances made in dance class have had a profound impact on me as I continue to refine my understanding of the nature and significance of dance experience implemented within the

Arts IMPACT paradigm. To be sure, elementary and middle school-age children, pre-teen and teens can direct their thoughtfulness to 'think about, synthesize and physicalize-concepts, patterns or contradiction to pattern, metaphor, and allegorical relationships in other disciplines, yet choose to give voice to their understanding of those relationships in and through dance.

These same kinesthetic learners can and do respond to actual life experience in self-produced dances that have little attention directed to the construction of the dance's stylistic characteristics. Often misread or not taken seriously, the experiences expressed in these dances remain physically raw, loosely shaped in form but acutely felt and realized. Taken together the learners may achieve deep understanding or a complex or multi-layered phenomena. It is my hope that more children, pre-teens and teens will have access to dance so that their voice may be counted and their understanding may be revealed in a representation that might otherwise remain locked inside and unknown to all.

美國視覺藝術統整教學實例

英雄

麥克·帕森斯／原著

陳碧珠／翻譯

一、導言

課程統合、美術與認知

我今天要談的是美術與課程統合，我們大概都聽過這樣的呼籲，要教整合的課程。我想探討這樣的呼聲，與社會上的改變、學生需求的改變、美術界的改變有何關聯，而美術在統合課程中又佔有什麼地位。我也會談到一種與統合課程能夠相容的藝術思維。

我指的並不是美術與其他藝術課程的整合。例如有人主張視覺藝術與音樂整合，這樣當然很好，但是我認為這種結合太侷限了，我希望的是美術與其他的主科整合：歷史、地理、科學、語文等等，當然也包括音樂。

今天的討論中，我希望為美術教育人士提供一種整合課程，能夠讓美術教育更有意義，也讓其他的教育人士瞭解，美術在課程中扮演非常重要的角色。

最近將美術整合於課程中的呼聲很高，但究竟該怎麼做卻眾說紛紜。關於這個主題，學者、決策者有相當多的論述，教師也提出許多不同的例子，但是方法不一，至今在理論和實務上都沒有共識，更看不到有組織的運動，而且還有許多人存疑。這是我的看法，也許會有很多人不同意。

我認為，整合課程的根本在於教導學生的意義與瞭解，而不在於每天課程怎麼排，或是應用哪些特定的教學方法。真正重要的是觀念的教與學，那些任何單一學科無法完全教好的觀念。整合課程既是觀念的教學，也就是思考的課程，不但答案很重要，問題也同樣重要。我所瞭解的整合，應該是找出事物的關聯，而這一點唯有在腦子裡、在心中能夠做得到。因此，真正在做「整合」的不是教師、不是編寫課程的人，而是學生。學生能夠將原本獨立、無關、片段的知識和經驗連結起來，才有所謂整合。科學可以算一個片段，宗教又一個片段，美術再一個片段；或是學校是一個大片段，家庭是一個，流行文化又是另一個；學生要能將這些全部連結在一起，找出其中連貫的意

義，尤其要與他們當前關心的事物、本身的經驗和生活環境相關。歸根究底，整合是出現在學生的心裡。我這裏所謂的「心智」，當然包括了學生的情緒、直覺、價值觀、感官經驗以及想法和思考。如果不用「整個心智」，我也可以說「整體人格」，不過我要特別強調的是「思考」在整合中的重要性。

我認為唯有思考各種觀念，學生才會有能力將生活中不同的部分結合成一個完整的理解架構。有些文獻將能夠培養這種能力的觀念稱為「大觀念」¹。

當代議題中，有些超越了學科的分界，例如兩性、環境、戰爭、社區。這些觀念涉及許多問題，極其複雜，而且沒有明確的答案，同時又與學生息息相關。這些議題需要從許多不同的觀點來探討，也就是不屬於任何單一學科，包括美術在內。

但這並不是說學科不重要，或是不必教；在整合的課程中，學科是思考問題所必需的，是知識的組織架構，有其特定的目的，也能夠做為思考的工具。當然，特定的問題該用哪些工具，不一定都很明確，例如環境污染到底是科學、經濟、歷史還是心理課的議題？另外，在學校裡究竟該先教工具再探討問題（如Broudy²的主張），或是先分析問題，需要的時候再逐漸學習相關的工具？在教學思想中，這個問題一向是個抉擇點。保守派通常主張先學習各學科，認為這樣比較嚴謹；進步派則呼籲要先探討重要的問題，再學習最有助於找出答案的學科，如此學科才會更有意義³。整合課程當然比較傾向於第二種。

二、「英雄」議題教學案例

美國俄亥俄州有一所農村地區的高中，為九年級（15歲）學生實施一部分的課程統合，合作的教師包括科學、科技、歷史、社會、英文、美術科各一位。有一年他們以價值觀的問題為教學重點，決定學年課程中有一部分專門講「英雄」。教師要學生思考自己心目中的英雄，以及一般的英雄，還擬訂了五個基本問題，讓學生不至於偏離主題。這五個問題是：

我們的英雄是什麼樣的人？

---

¹ Jacobs, H. (1989). *Interdisciplinary curriculum: Design and implementation*. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

² Broudy, H., Smith, B. & Burnett, J. (1964). *Democracy and excellence in American secondary education; a study in curriculum theory*. Chicago: Rand, McNally.

³ Dewey, J. (1990). *The school and society; and the child and curriculum*. Chicago: The University of Chicago Press (originally published in 1902).

在美術、文學、大眾媒體中，如何呈現英雄？

為什麼要有英雄人物？

不同的社會，是否也有不同類型的英雄？

從我們的英雄能夠對我們自己有什麼認識？

教師整個學年一直以這些問題為教學重心，經常開會討論，做必要的調整。學生探討這些問題，依據不同的學科進行許多不同的活動。美術課和語文課是探討他們自己的英雄，學生最初找的大多是體育明星、演藝人員或其他流行文化的公眾人物，看不到軍方、政壇人物或知識份子。兩位比較特別的例子是德蕾莎修女和黛安娜王妃，黛妃剛好是那一年過世的，媒體上有很多報導。如果是在911的恐怖攻擊之後做這個題目，學生所挑選的英雄必然大不相同，因為媒體上報導了許多無名英雄的故事，例如消防人員、警察冒險救人的英勇事蹟。不過這所學校的學生一開始都是找電視、電影明星，從媒體和其他來源蒐集相關報導和圖像，英文課以這些英雄的生平為寫作題材，美術課則創作不同類型的肖像。

學生也探討美術史和文學中如何呈現英雄。例如美術課他們花了一些時間研究 Warhol，再模仿他的風格，創作英雄的肖像。這個活動促使學生開始討論Warhol對他所描繪的名人，究竟持什麼態度？是景仰、客觀記錄還是批判？學生也逐漸能夠區分「名人」，也就是媒體上知名度很高的人，以及「英雄」，那些真正克服困難而有所成就、值得佩服的人。對許多學生來說，這是一番新的體會，討論的結果也讓一些同學改變了他們的英雄。

學生也研究了Rauschenberg的甘迺迪總統拼貼肖像，作品中當然包含了甘迺迪時代的事件，也促使學生體認到英雄與時代、文化的關係，所謂時勢造英雄。他們所創作的英雄肖像，也必須凸顯畫中人物與文化的關聯。

歷史課他們探討美國歷任總統及其形象，特別著重在羅斯福總統，分析他的照片和其他呈現方式幾十年來有什麼改變。他們發現1999年一件公開的藝術作品，華府羅斯福紀念公園的羅斯福雕像，毫無掩飾的呈現他的輪椅。這座雕像除了反映我們對羅斯福的態度，同時也反映出今天對殘障人士的態度，促使學生思考媒體如何呈現殘障朋友，原因何在。學生知道殘障的人也可以做英雄，但是不知道是否能以英雄的姿態出現，因此他們回頭再看羅斯福以前的照片。我特別提到這一段，不只是因為牽涉到英雄的形象，同時也可看出統合的課程必須有彈性，見機調整。

另外，學生也調查了社區成人心目中的英雄，蒐集當地雕像、紀念堂的照片。在社會課，他們研究全球不同文化的英雄，以及這些英雄反映出什麼。所有的課程活動都會特別注意英雄的圖像，以及這些形象的品質、文字和視覺圖像中如何呈現這些英雄，以及這些呈現方式對我們的態度有何影響。

在這些活動中，美術與其他各科同為平等的學科，都是為了解決最初的五個問題。我想課程大

可以就此結束，也是統合課程一個很好的例子。不過這所學校還進一步發揮美術課，以美術為媒介，促使學生將一整年有關英雄的學習心得具體呈現出來，公開展示。

在學年末，教師要求學生設計一件戶外藝術作品，以他們心目中的英雄為主題，表達他們的瞭解和感受。學生探索英雄的問題已經好幾個月，現在必須將自己的想法組織起來，達成一些結論，呈現為具體的作品。學生先分成小組各自設計，最後選出一組實際完成的裝置藝術，展示在校園裡。這整個過程是模仿美國藝術界目前很普遍的做法，就是社區中公共藝術作品委託創作的過程。這樣的經驗也讓學生對當代藝術界的運作方式略有瞭解。

各組學生先畫出設計圖，並撰寫一篇說明文字，內容必須涵蓋三項標準：

該設計要能反映一年來的學習成果；

設計本身的趣味和表達效果，包括所選擇的英雄是否合適；

是否實際可行，包括設計與校園展示空間的關係。

各組的設計與說明文字，最後要在全年級正式提出，每組報告後還有問答時間，最後由全體學生投票選出最好的五件作品。報告與票選過程，花了整整三個下午，各科教師必須協調調課，包括數學、科學與科技。

接下來，獲選的五組學生有一段時間進一步修改他們的設計和說明文字，再找一天晚上向成人評審團報告，包括校長、一位地方政壇人物和一位藝術家，家長和學生則列席旁聽。最後三位評審選出一件設計，由師生和當地的一位工程師利用放學以後的時間，花了好幾個星期才完成。此後，校園後方這個展示場所慢慢成了「藝術公園」，每年都會增加一件不同主題的新作品。

我的重點是這個過程讓學生有機會思考一整年所探討的複雜議題，利用視覺媒體將學習心得整合起來，嘗試以具體的藝術作品表達這些複雜的心得和感想。當然學生也可以寫幾篇文章來表達同樣的內容，但是利用視覺媒體卻有幾個優勢。一個當然是動機，學校裡讀寫的活動已經太多了，以視覺媒體創作，對許多學生都是非常新鮮的挑戰。第二點是綜合運用不同的媒體、視覺與語文、圖像與文字，本來就能激發智能的運用，也符合現代溝通媒體最普遍的形式。第三個優勢是溝通與宣傳的價值，地方人士能夠參與，而且作品長久展示在校園。

影響課程的因素

一般常分為三類⁴：社會層面、心理層面、認識論哲學層面。我也採用這三類分法。

---

⁴ Kliebard, H.M. (1995). *The struggle for the American curriculum, 1893-1958* (2nd ed.). London: Routledge.

首先是社會層面。統合課程現在受歡迎，一大原因在於社會的演變，社會問題愈來愈複雜、愈需要知識，而且不斷變動。社會問題超越了個別學科的分界，需要同時利用數個學科才能找到答案，唯有統合的課程才能培養學生解決這類問題的能力。

不論學生未來就業或國民的角色，這種能力都同樣重要，我甚至認為，大多數美術教育學者並不重視就業也需要統合課程，教師則是相當重視。談美術教育理論的人，偏重於社會問題與國民教育，有太多的社會問題超越單一學科，太過複雜、涉及的層面太廣，又非常重要、值得研究。美術教育學者和教師經常提出的議題包括：

- 流行文化
- 社區
- 貧窮
- 暴力
- 環境受污染、破壞
- 兩性問題
- 種族、宗教衝突

美術教育在這些議題能夠扮演的角色，可以長篇大論談上許久，我只能簡短提到對統合課程可能特別有幫助的兩類。

第一是與地方社區相關的議題，學校與社區結合，是學校改革常見的重點，也適合統合課程，因為學生能夠有許多機會，將學校所學與本身的經驗聯繫起來。學生的經驗主要來自社區，探討自己的社區能夠讓學生更容易找出經驗與課業的關聯，瞭解對自己、朋友有所影響的事物，將這些層面與更重大的議題結合。

社區的範圍通常太大，難以直接放進課程設計中，我們可以從許多不同層面來探討社區，美術教育文獻中討論過的例如：

- 地方公共藝術與建築
- 紀念碑、紀念堂等
- 本地的購物中心
- 社區休閒娛樂或節慶
- 社區的多元種族
- 社區的垃圾

由於時間的關係，我只能舉一個簡短的例子⁵。俄亥俄州克里夫蘭市到處都是河流和橋樑，最

⁵ Wiseman, V. (1999). Unpublished paper, Cleveland City Schools.

近市府計畫在一所小學附近興建一座橋樑，因此美術教師和五年級學生就以當地的橋樑為課程主題。新橋的設計師多次到校跟學生談他的設計原理，也討論當地造橋的歷史、建築材料的演進、克里夫蘭的橋樑設計、橋樑裝飾與象徵的改變等等。學生實地參觀各橋樑、分析其設計和裝飾、研究其歷史與目前的使用情形。學生自己拍下橋樑的照片、畫圖寫生、觀賞有關橋樑的藝術、製作模型等等，還討論橋樑的功能與象徵意義，寫報告，包括在當地一家報紙投書。最後學生集體創作，製作一座吊橋的大型模型，試驗橋上能夠承受多少重量。

統合課程中另一類與學生經驗關係密切的是流行文化，電視、電影、電玩、雜誌、漫畫、網際網路在學生的經驗中佔了很大一部分。近年來有一個重要的改變，就是各媒體的視覺材料增加，這一點已有很多的討論。流行文化現在是以視覺為主，透過視覺圖像來溝通，文字成了配角。Mitchell 就指出，我們的文化已經「視覺化」，改變了文化的根本特色，對於這樣的改變他深惡痛絕。眾所周知，視覺訊息大增的結果，模糊了精緻藝術與流行文化的界線，兩者幾乎難以區分了。

但重點是學生深受流行文化的影響，流行文化也是統合課程中自然而然的學習主題，其中還可以再細分許多子題，文獻中討論過的例如：

電視上呈現的戰爭

媒體上各種族族群的形象

菸酒廣告

媒體上人物的刻板印象

漫畫、電玩的人物與敘述

雜誌上的流行時尚

體育活動的報導

研究流行文化和商業藝術，最常見的議題大概是兩性的刻板印象了，導致所謂的「奧菲利亞症候群」。流行媒體，尤其是商業廣告與娛樂，過份強調青春美貌、身材苗條，尤其是針對年輕女性，導致無數的個人問題、醫療和社會問題⁶。因此，常有人建議美術教育應該研究流行圖像中所呈現的男、女形象，尤其是廣告與電影⁷。

這項提議往往帶有社會重建的調調，認為學生應該研究這些圖像，以培養批判的能力，分析這些圖像背後的商業和政治體系；其次應該將這些圖像與社會結構的其他層面結合起來，例如貧窮、不平等、種族偏見。但這個方法也有反對的意見，認為如此一來就不是以美術為中心，主題變成了政治或社會科。我傾向於這個看法，只是要看個別情況，也不是因為與政治的關聯。其實在統合課

---

⁶ Shandler, S. (1999). *Ophelia speaks : adolescent girls write about their search for self*. New York: Harper.

⁷ Freedman, K. (1994). Interpreting gender and visual culture in art classrooms. *Studies in Art Education*, 35 (3), 156-168.

程中，這種關聯原則上是很好的，我反對的是這種研究探討，學生往往沒什麼機會動手創作圖像。我認為美術課程必須以藝術創作為中心，不論任何形式的藝術創作，也不論探討的是不是流行文化的圖像；否則，就失去了美術的教育特色和主要的學習機會。相對的，選對了流行藝術或商業藝術的研究主題，顯然能夠提供許多藝術創作的機會，成為統合課程的理想來源。

心理與學生

接下來是影響課程的第二類因素：心理與學生。

一般而言，美術教育中有關統合課程的討論，通常強調社會、視覺文化、學科等議題，卻很少著重在學生本身和心理因素，令人相當意外，因為在 Viktor Lowenfeld 等進步派學者的時代，中心主旨就是學生的需求、表達的需求，認為學生需要培養對自我的認識，將本身的感官經驗與抽象的呈現結合起來。

許多人仍然認為，美術教育與這些議題有關，重點在於學生能表達其心智與情感，培養對自我的認識。我相信，統合課程必須再次強調這些議題，不忘 Lowenfeld 的主張。誠然，從 Lowenfeld 的時代到今天，環境已經大不相同，這些主題也要能因應今天的需求，例如表達不只涉及情感，也涉及思考，學生透過藝術不只表達情緒，也表達出他們的觀念和瞭解。而自我也不再是一個內在的東西，等著一個人將它表現於外；用今天的話來說，自我是一種認同，學生必須利用社會所提供的材料，建構自己的自我，而且在不同情境下，自我認同也可以有不同的樣貌。也許最重要的是 Lowenfeld 有時所稱的「自我認同」，他分析指出這是感官經驗與學校課業的連結，現在則成了整合的學習，也就是學生將學校所學與經驗中的議題和價值觀聯繫起來，包括家庭、社區、媒體任何地方的經驗。我前面說過，整合是在學生的心裡產生，包括感官經驗、態度、情感和思想；其結果就是統合的人格。

從這些角度來思考，我們就必須注重學生的發展，注重兒童建構這些瞭解能力的順序和階段。這個主題也重新受到重視，卻更加困難，因為我們現在更清楚，學習深受社會和文化的影響。在課程設計中，兒童發展階段的問題現在常稱為「適齡」，例如 5-7 歲的孩子，和十多歲的青少年，其需求和能力就大不相同。學齡前的文獻強調「全人」與「活動」教學⁸，活動教學一般是因應小孩子探索世界的方式，而孩子表達他們的想法，誠如 Reggio Emilia 的書中所說，用的是「一百種語言」，其中當然有許多語言屬於藝術領域，只不過孩子並不會做這樣的區分。不過值得注意的是，Reggio

---

⁸ Pitri.

Emilia的學校非常重視藝術，在幼稚園也經常聘用美術專任教師。

中學文獻中，主要議題是認同⁹。

中學生日漸關心自我和同儕、自我表現與社會互動、內在的心智與外在的容貌、刻板印象與群己關係、學校與家庭生活的差異、身與心的不同。

這些發展在中學階段極其重要，許多人認為應該採行統合的課程。我們在世上的定位，最籠統的說法就是「認同」，可以說認同就是在瞭解自我的各項要素時，所達成的整合。要建立這樣的瞭解，中學生必須就傳統的難題找出自己的解答，例如內在情感與外在容貌、價值觀與實踐、學校與家庭生活、身與心等等。當然這些議題也就是美術一向探討的內容。

「自我」是中學美術課常見的主題，美術教師通常要學生創作藝術作品，以呈現與自己有關的某一個層面，例如家人、度假、嗜好、理想，有時也探討比較深入的情感、恐懼、夢想、社會關係等。更大的活動則鼓勵學生思考自己不同的層面，例如以各種不同甚至互相衝突的圖像創作拼貼作品，或是組合在盒子、筆記本中或完成為裝置藝術。當然，這樣的活動不必然促使自我的整合，唯有觸及學生真正關心的事物，啟發學生思考一些刻板印象，提出各種需要深入思考的難題，才能達到自我整合。

這個主題自然而然可以導入文化環境的研究，尤其是流行文化，例如學生很容易接受流行文化中關於自己和他人的刻板印象，必須引導他們深入檢討這些刻板印象，以及自我的認同，學生才可能更清楚自己所受的影響，進而控制這些影響。我前面提到俄亥俄州學生重新思考他們的英雄，就是一個例子。

認識論的哲學層面

影響課程的第三類因素是有關於我們認為藝術是什麼，根本觀念有哪些，又需要什麼樣的思維。

我認為藝術界本身的轉變，也傾向於支持統合課程的美術教學。前面我已經提到其中一個轉變，就是精緻與流行、商業藝術的分界逐漸模糊，流行溝通體系中愈來愈強烈的視覺特徵，或者應該說，強烈的多媒體特徵。在雜誌、電影、漫畫等等看得到的視覺圖像，幾乎必然都附有文字，甚至動作和音樂，各元素又以許多不同的方式互補增強。

現在的學生習慣以視覺和多媒體的方式思考，覺得非常自然，也比較善於這種思考方式；學校

---

⁹ The Middle Level Curriculum Project, 1993.

傳統上只偏重語文，對他們就成了限制。在實際生活中，這種轉變表示學生組織表達其思想時，透過視覺或多媒體的方式，至少能像寫報告一樣流利。

藝術類別激增，也帶來類似的影響，今天的藝術家能夠利用的媒體太多了，諸如表演藝術、裝置藝術、電腦藝術，目的也形形色色，尤其是用於社會政治目的，實在很難找出共同的通則。今天的美術已經不是單純的一個學科，也不清楚是否具有根本的結構、共同的一套根本觀念，或是有沒有任何特定的創作方式或討論方式。

Feltovich、Spiro 等人也討論到這一點，他們區分所謂「有組織」的學科，例如物理、化學，以及「沒組織」的學科，例如醫學、法律和美術¹⁰（只不過他們沒有提到美術）。這些學者認為「有組織」的學科具有一套基本觀念和明確的規則、通則。例如物理談的是原子、電子、原子核和其他粒子，以及粒子之間的組合，這些規則使物理成為獨特的學科。雖然實際上不是那麼單純，但理論上只要學會了基本觀念和通則，就可以學會一個學科。1960年代的新課程運動，對所有學科基本上就是這樣的看法¹¹。

相對的，「沒組織」的學科就沒有這樣的架構，其主要觀念並不是該學科所特有，也沒有永遠成立的規則。藝術有的美有的不美，更何況「美」並不侷限於藝術。有時候把顏料滴在畫布上效果很好，有時卻不好。Feltovich 等人指出，這一類學科最理想的教學方法不是研究其基本觀念或規則，而是研究重要的實例。沒組織的學科中，任何實例都深受其形成之情境、條件的影響，而要瞭解這樣一件作品，一大關鍵就在於釐清作品與創作背景的關聯。深入瞭解一個實例之後，能夠得到一些參考依據（但仍不是規則），用於瞭解其他類似的作品，前提是要能看出類似之處。

藝術作品顯然屬於這一類，完全受創作背景的影響，能夠從許多不同的觀點來詮釋。例如影響越戰紀念碑的因素，包括紀念碑的建築史、越戰的結果、美國人對越戰退役軍人的態度、紀念碑在華府的興建地點及附近的其他紀念碑、建碑過程中的政治角力、Maya Lin 對泥土的執著等等，各種觀念交錯，研究起來也有許多的方向。因此這類作品的創作與瞭解，就需要從許多方向來探討，更要整合起來。

自1960年代以來，美術教育學者一直想將美術建立為不同於其他學科的獨特科目，也不斷探討美術的思維，與科學、語文或日常生活的思維有何不同。我的看法是，我們應該接受美術「沒組織」的特性，善加利用。美術最重要的不在於與其他學科有何不同，而是如何以美術為媒介，將各學科

---

¹⁰ Spiro, R., Coulson, R., Feltovich, P. & Anderson, D. (1988). Cognitive flexibility theory: Advanced knowledge acquisition is ill-structured domains. (Tech. Rep. No. 441). University of Illinois at Urbana-Champaign, Center for the Study of Reading.

¹¹ Bruner, J. (1960). The process of education. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

統合起來。的確，美術有獨特的技巧、媒材、特質、原理、歷史等等，但更重要的是藝術作品的意涵、所表達的觀念想法，即使這些觀念在日常生活中也找得到，能從許多不同的角度來理解都無妨¹²。

美術之所以沒組織，原因在於這是人形成的概念、溝通概念的一個基本管道，也正因为美術位於眾多領域的交會之處，所以才能扮演這樣的角色。美術沒有自己獨特的思考方式，卻能夠因應生活中任何層面、任何問題，不論難度如何，使用者都能自由運用。就此而言，視覺藝術就像自然語言一樣千變萬化又普及各地，兩者都有一些規則和結構，適用於某些例子，其他例子卻又不適用，即使適用也不是永遠成立。語言和藝術都會延伸其意義，汲取當代或隱或現的各種發明和媒材，從過去到未來不斷演變。

再者，自然語言和視覺藝術可以充分配合，兩者都適合表達現實的不同層面。有時候我們看得到的卻說不清楚，有時候則相反，而且其間互動沒有規則可循。我相信人的大腦，尤其是今天的年輕人，對於混合媒體毫無困難，可以在不同媒體間自由切換出入，尋求所要的意義。也就是說，美術已經是統合的課程，也能夠成為學校課程的中心，做為思考溝通的模式。

(本文發表於2003年3月15日香港教育學院「藝術教育研討會」)

---

¹² My smith piece.

Integrated curriculum, art and cognition

Winter 2003

I am going to talk about art and integrated curriculum. I imagine most of us have been urged recently to teach integrated curriculum. I am going to consider how the call for integrated curricula is a response to current changes in society, in the needs of students, and in the artworld, and to talk about the place of art in an integrated curriculum. I will also suggest a conception of thinking in the arts that is sympathetic with integrated curriculum.

I am not talking about art integrated only with other arts. I hear some interest in integrating the visual arts with music, for example, and this is fine. But the combination seems to me to be unnecessarily restrictive. I am interested in integrating art with other mainline subjects in the curriculum: history, geography, science, language, and so on, including, of course, music.

In this talk, I hope to suggest to art educators that an integrated curriculum can make art education more meaningful, and to other educators that art has an important role to play in the curriculum.

1. In spite of the current interest in integrating art into the curriculum, there is little agreement about how to do it. There is considerable writing about it by theorists and policy-makers and a lot of different examples offered by teachers. But there are many different approaches. There is yet no consensus on either theory or practice, certainly no organized movement. And there is a lot of skepticism. So this is my interpretation and it will probably not be acceptable to many.

In my view, integrated curriculum is essentially about teaching for meaning and understanding. It is not a matter of scheduling the school day nor of using particular teaching methods. It is about teaching and learning ideas - certain kinds of ideas, the kind that no one discipline can deal with well by itself. And because it is about ideas, it is, above all, a thinking curriculum, a curriculum defined as much by questions as by answers. Integration, as I understand it, means connecting things together and that can only be done in the mind. It follows that it is really the students, not the teacher, not the curriculum writer, who do the integrating. Integration occurs when the students make connected sense of what are otherwise separate and distinct chunks of knowledge and experience: science maybe in one chunk, religion in another, art in a

third; or school in one compartment, home in another, and popular culture in a third. Integration occurs when the students pull these things together, make coherent sense of them, especially when they connect them with their present concerns, their own experience and lifeworld. Ultimately, it is in the student's mind that integration occurs; we might say it is the students' mind that is integrated. And when I say mind, of course I mean to include the students' emotions, intuitions, values, sensory experience as well as their reflections and thoughts. Instead of an integrated mind I could say an integrated personality, except that I want to emphasize the importance of thinking in its achievement.

Only thinking about ideas, I say, can enable students to integrate the different parts of their world into a common structure of understanding. Ideas that can help them do this do this are sometimes called big ideas in the literatureⁱ.

They are sites of important contemporary issues that transcend the boundaries of academic disciplines, ideas like gender, the environment, war, community. Such ideas suggest many questions and admit no easy answers; they are full of complexities and ambiguities; they touch directly on the lives of students; and they invite approach from several points of view^{°v} that is, they belong exclusively to no one academic discipline, including art.

This does not mean that disciplines are unimportant or that we don't need to teach them. In an integrated curriculum, disciplines are necessary for thinking about problems. They are organizations of knowledge designed for particular purposes and can become tools for thinking with. Of course, it is not always clear which tools a particular problem calls for. What do we need to know to think about environmental pollution, for example: is it a scientific, an economic, a historical, a psychological, problem? Nor is it clear in school whether to teach the tools before looking at the problems (as, for example, Broudyⁱⁱ argued) or to begin with an analysis of the problem and learn the tools as we recognize the need for them. This is a traditional choice point in educational thinking. Conservatives have usually argued for learning the disciplines first, in favor of rigor. Progressive educators have usually urged that we should examine important problems first, and learn the disciplines that will help find answers, on the grounds that it makes the disciplines meaningful from the beginningⁱⁱⁱ. Of course, an integrated curriculum tends to favor the latter choice.

2. I don't want this presentation to be totally abstract, so I will begin by describing an example of an integrated curriculum. Whether or not you like the example, it will give a more concrete view of what I mean and you may bear it in mind in the rest of my talk.^{iv}

For several years the teachers of the ninth grade (15 years old) students in a rural high school in Ohio worked together to integrate a part of the curriculum. The group included a teacher of science, technology, history, social studies, English and art. One year, wanting particularly to raise value issues with the students, they chose to focus part of the year's curriculum on the idea of heroes. They wanted the students to think about their own heroes and about heroes in general. To make sure the students remained focused on ideas, they agreed to ask them five basic questions:

What are our heroes like?

How are heroes represented in art, literature and the popular media?

Why do people have heroes?

Do different societies have different kinds of heroes?

What do our heroes tell about us?

The teachers kept returning to these questions for the whole year, meeting with each other frequently to make adjustments. During the year, the students studied these questions, engaging in many sorts of activities as appropriate to the different school subjects. In art and language arts classes, they identified, researched and discussed their own heroes;. I should say that their choices initially were mostly sports or entertainment stars and other figures from popular culture. There were no military figures, no politicians, no intellectuals. Two slightly unusual figures were Mother Teresa and Lady Diana, who both happened to die that year and were much featured in the popular media. Had they studied this topic after the September 11th terrorist incident, the list would surely have been different, because the media were full of stories of the many non-famous and even anonymous people, such as firemen and policemen, who risked their life to save others in that event. But these students started with mostly figures from entertainment and television. They collected stories and images of them from popular media and other sources; they wrote biographies of them in English class and made different kinds of portraits of them in art class.

They also looked at representations of heroes in the history of art and literature. For example, in art they spent some time looking at Warhol and then they made Warholesque portraits of their heroes. This exercise led to discussion of the ambiguities of Warhol's attitudes toward the famous people that he portrayed: are his works admiring, descriptive, or critical? It also led the students to distinguish between people who are celebrities, that is, people who are celebrated in the popular media, and heroes, that is, people who have done something admirable and difficult. This was a new distinction for many students

and the discussion caused some to change their choice of hero.

They also spent time with Rauschenberg's collage portraits of Kennedy. Of course the point was that the collages contain images of events during Kennedy's time and this raised for them the question of the relation of heroes to the time and the culture that makes them heroes. They made their collage portraits of their heroes in which they had to show the connection with their own culture.

In history class they studied American presidents and the ways they have been represented. One case they focused on was Franklin Delano Roosevelt and the way photographs and other representations of him have changed over the years. It happened that during that year (1999) a public artwork - the new statue of Roosevelt in the Roosevelt Monument Park in Washington - revealed openly the presence of the wheelchair to which he was bound. This statue, of course, is as much about our attitudes toward handicapped people as it is toward Roosevelt, and it raised issues about the way the media portrays handicapped people and why. The students knew that handicapped people could be heroes, but they were not sure that they could be portrayed as heroes. So they went back and looked at the ways Roosevelt had been pictured earlier. I mention this incident not only because it was about how heroes are portrayed but also because it illustrates the way an integrated curriculum needs to be flexible to take advantage of events as they occur.

The students made a survey of the heroes of the adults in their community and collected photographs of the local statues and memorials. In social studies, they looked at heroes in different cultures around the world, and at what the choice of heroes tells about the society. Throughout all of this, there was attention to the images of heroes and the qualities suggested by the images, to the way in which they are represented in both language and visual imagery, and to how those representations guide attitudes.

In these activities, art stands beside the other school subjects as one of several separate but equal disciplinary approaches to the initial questions. I think the curriculum could very well have stopped at that point and would have been a good example of an integrated study. There is a further point to this example, however. In this case, art was also used in a more ambitious way: as a medium for the students to think about what they had learned in the whole year, to pull together their thoughts about heroes into a more coherent view, and to express their conclusions in a very public way.

For the end of the year, the students were asked by the group of teachers to design an outdoor artwork that somehow expressed their understandings and feelings about their heroes. They had thought about heroes for many months and they were asked to organize their thoughts, to reach some conclusions, and to make a work that expressed those conclusions. The students were asked to work in small groups to create

the designs, one of which was to be chosen for actual installation in a space at the rear of the school. This whole process, I should add, was adapted from the process often found today in the American artworld, the process of commissioning a work of public art in a community. This taught the students something about how the contemporary artworld works.

First their designs were to be drawn on paper and discussed in an artists' statement. The statement was to address the criteria for the work. These were three:

the degree to which the design reflected learning from the year's work;

the interest and expressiveness of the design, including its appropriateness to the particular hero(e)s selected; and issues of practicality, including the relation of the design to the space at the back of the school.

These designs and statements were then presented formally to the rest of the students acting as a selection jury. There were questions and answers at the end of each presentation and then the students voted to select the best five designs. This presentation and selection process required special scheduling for three whole consecutive school afternoons and the collaboration of the teachers of the various disciplines, including math, science and technology.

Subsequently, the five successful teams were given time to improve their design and to revise their artists' statement. They then made their presentations again in the evening before a jury of local adults, including the principal, a local politician, and an artist, and in front of an audience of parents and students. At the end of the evening this jury chose one design for actual construction and implementation. Teachers and students, together with a local engineer, labored for several weeks in the evenings to install it. This has now resulted in the beginning of an "art park" at the rear of the school, where a new work, on a different topic, is to be added each year.

My point here is that this process offered the students a way to think about the complex topic they had studied for the whole year. It asked them to use visual media to integrate together the understandings they had reached during the year, trying to create a work that expressed the complexities and points of view they had arrived at. They could of course have written verbal essays or narratives to do the same thing but there are advantages to using visual media for this purpose. One is, simply, motivational. So much of school is already verbal that the challenge to work with visual media was energizing for many students. Another is that the mixture of media involved, visual and verbal, image and text, is inherently stimulating intellectually, I believe, and it also mirrors the form of most contemporary communicative media. A third advantage is the communication and publicity value, through the involvement of local

adults and the permanent presence of the piece on the school grounds.

3. It is common to categorize the influences on curriculum in terms of three kinds of issues: the social, the psychological, and the epistemological. I will use these categories.

First, the social. One major reason integrated curriculum has become attractive is the way society and its problems have developed. They are increasingly complex, more knowledge-based, and are constantly changing. Social problems transcend the boundaries of individual disciplines and call for answers that make use of several disciplines at the same time. Only an integrated curriculum can prepare students to deal with such problems.

This argument applies to students in their future roles both as workers and as citizens. Actually, I think most art educators pay little heed to the needs of workers for integrated learning, though teachers often take this seriously. Art education theorists talk more often about social problems and citizenship education. There is a long list of social problems that transcend any single discipline, that are complex, multi-faceted, important, and worthy of study. Some of those often suggested by art educators and used by teachers are:

Popular culture

Community

Poverty

Violence

Environmental deterioration

Gender

Ethnic, religious group conflicts

One could talk a long time about the role of art education in dealing with any one of these topics, but I have time only to mention two of them that seem particularly helpful in thinking about integrated curriculum. These are really categories of topics rather than topics themselves.

One has to do with the local community. Connecting the school with its local community is often an emphasis in school reform and it suits an integrated curriculum well because it affords many opportunities for students to connect school learning with their own experience. Much of the students' experience comes from the local community and by studying it students can more easily connect that experience with school

learning. They can more easily understand some of the influences on their own life, on their friends and acquaintances, and relate aspects of these to bigger issues.

The local community is usually too big by itself for the practical purposes of curriculum design. There are many aspects of the community through which it might be approached. Some that have been discussed in the art education literature are:

Local public art and architecture

Monuments and memorials

The local shopping mall

Community entertainments, or celebra-tions

Ethnic diversity in the community

The local garbage

I have time for only one brief example^{vi}. Cleveland, Ohio, is a city full of rivers and bridges. Recently, there were plans to build a new bridge close to an elementary school there and the art teacher and the fifth grade teachers planned part of their curriculum around local bridges. The designer of the bridge came several times to talk about the new bridge and its design principles. He also discussed the history of local bridge building, the evolution of building materials and designs in Cleveland, changes in the kind of ornamentation and symbolism on the bridges. The students visited local bridges, analyzed their design and ornamentation, researched their history and current use. They took photographs of the bridges, made drawings and paintings of them, looked at art about bridges, and made models of them. They talked about the functions of bridges and bridges as metaphors. They wrote essays about them, including a letter to the local newspaper. And together they made a large model of one particular suspension bridge and experimented with the load it could bear.

Another category of integrated curriculum that is easily related to students' experience is popular culture. Much of our students' experience is mediated by the TV, movies, video games, magazines, comic strips, the Internet. One important change in recent years is the increase of visual materials in these media, in all our communication media. . This is a change that has been much commented on. Popular culture is now dominantly visual. It is communicated mostly through visual images, usually accompanied by words and text. Mitchell, for example, speaks of our culture as having taken a "visual turn" that has profoundly changed its character, a change that he deplores^{vii}. With it, as we all know, has come the blurring of the

distinction between fine art and popular culture to the point that we are often uncertain what to count as fine art and what as popular or commercial art.

The point is that that students are much affected by this popular culture and it is also a natural subject of study for an integrated curriculum. There are many sub-topics within it that can be studied. Some that have been discussed in the literature are:

Representations of war on TV

images of ethnic groups in the media

advertising for cigarettes and alcohol

character stereotypes in the media

the characters and narratives of comic strips, video-games

fashion in magazines

the reporting of sports

The topic most often associated with the study of popular and commercial art is probably gender stereotyping, which produces what is sometimes called the "Orphelia syndrome." The popular media, especially commercial advertising and entertainment, place such emphasis on youth and sexual attractiveness and, especially for young women, on being thin, that many personal, medical, and social problems flow from it. Consequently, it is often suggested that in art education we should study the representations of girls and boys, men and women, in popular images, especially in advertising and movies.

This suggestion often has a social reconstructionist tone. The idea sometimes seems to be that students should study these images in order to develop a critique of the commercial and political systems that lie behind them, and should then connect the images with other aspects of social structure, such as poverty, inequality, racial prejudice. This produces a corresponding objection, that then the study has lost its connection with art and the subject has become politics, or social studies. I tend to sympathize with this objection, depending on the case, though not because of the connection with politics. That connection is in principle desirable in an integrated curriculum. I object, however, when such study means, as it often does, that the students do not engage in much making of images themselves. I think that making art in some form has to be at the center of the art curriculum, whether or not the study is of images in popular culture. Otherwise the educational distinctiveness and the major learning opportunities of art are lost. However, it

seems clear that the right kind of study of popular or commercial art affords many opportunities for art making and can be a powerful source of integrated curriculum.

4. Psychology and the student

I must move on to my second category of influences on the curriculum: psychology and the student.

In general, and rather surprisingly, the discussion of integrated curriculum in art education has paid much less attention to the students themselves, to the psychological issues, than to issues about society, visual culture, or disciplines. This is surprising because, back in the time of Viktor Lowenfeld and the progressive educators, the dominant theme was the needs of students,

their need to express their minds,

to develop greater awareness of self

to connect their sensory experience with more abstract representations.

For many people, art education is still associated with these issues, with students' expression of mind and feeling, the development of a sense of self. I believe that an integrated curriculum calls for us to revive these concerns and to remember what he was talking about. No doubt things have changed Lowenfeld's time and we need to translate these concerns into contemporary language. For example, expression should be understood as a matter of thinking as well as of feeling; students will express their ideas and understandings in their art as much as their emotions. And self is no longer an inner thing waiting to be expressed in an outward way; in today's terms it is an identity that the student must construct from the materials offered by society and it can take different configurations in different contexts. Perhaps most importantly, what Lowenfeld sometimes called self-identification, and analyzed as the connection between sensory experience and school studies, becomes integrated learning, the connection by the students' of their school learning with the issues and values in their own experience, at home, in the community, in the media, and elsewhere. Integration, as I said before, occurs in the mind of students and this includes their sensory experience, attitudes, feelings, as well as their thoughts. The result ideally is an integrated personality.

One of the issues we need to pay attention to in these respects is student development, the sequence of children's abilities to construct these understandings. This is another theme that re-emerges now as important but has been made more difficult by our greater awareness of social and cultural influences on learning.

In curriculum work it is often now called age appropriateness. For example, there is a marked

difference between the needs and abilities of young children and of early adolescents. The pre-school literature talks of the whole child and the project method^x. The project method is in general a response to the ways young children explore the world and develop ways to express their thoughts about it, °βin a hundred languages,°® as the Reggio Emilia literature says^{xi}. And of course many of these one hundred languages belong to the arts, though the children do not distinguish them that way. It is notable, however, that the arts are important in Reggio Emilia schools and that they frequently employ specialist art teachers in pre-school.

In the middle school literature, the dominant issue is identity^{xii}.

Middle school students are increasingly aware of issues of self and peers, of self-presentation and social interaction, of the inwardness of mind and the outwardness of appearance, of stereotyping and group membership, of the differences between life in school and life at home and between mind and body.

These developments are a central issue in middle schools and many believe that they call for an integrated curriculum^{xiii}. Identity is the word for our most general understanding of our place in the world. Our identity, we can say, is whatever integration we can achieve in understanding the various elements of our self. Building that understanding requires middle school students to make sense of traditionally difficult antitheses, such as those between inner feeling and outward appearance, values and practice, life in school and experience at home, mind and body. And of course these are the sorts of things that art has traditionally been associated with.

Self is a frequent topic in the secondary-level art classroom. Art teachers commonly ask students to make works that represent some aspect of their self. They call for works about family, vacations, hobbies, ideals, sometimes about deeper things: their feelings, fears, dreams, social relations. The more ambitious projects encourage students to think of their self as having several different elements; they are asked to make collages, for instance, out of diverse and possible conflicting images, or to assemble them in boxes, notebooks, installations. Of course, such projects do not automatically promote an integration of self. They do that only if they touch on issues of real concern to students, promote reflection on stereotypes, suggest hard questions that require thought.

This topic moves quite readily into the study of the cultural environment, and especially into popular culture. For example, students accept stereotypes about themselves and others from the popular culture too easily unless they are helped to examine them explicitly. When they do examine them, they examine parts of their own identity, and hopefully become aware of influences they may then be able to control. An example of this is the curriculum I mentioned where the students in Ohio examined their heroes.

美國中學視覺藝術與音樂協同教學案例

律動停看聽

取材自甘迺迪中心藝術資訊網

江秀琪／翻譯整理

引言

在九年一貫課程改革的風潮之下，如何設計一門以藝術創作的共通理念為起始，結合視覺藝術與音樂兩個科目的教學，培養學生視覺與聽覺的感受力、想像力與創造力，並能將之應用於生活層面，是目前身處教學第一線之中、小學藝術與人文教師們的一大挑戰。

這是一個來自美國的協同教學的案例。其主要課程內涵，是以具共通性的藝術原理，將視覺藝術與音樂進行連結，引導學生學習。

課程概說

課程主題：創造視覺藝術與音樂之間的關連性

教學時間：45~50分鐘／每堂，共14堂課。

教學對象：國中、高中

課程理論：本課程參考Howard Gardner 的多元智慧論(theory of Multiple Intelligences)，共計融入：肢體運動、人際關係、音樂律動、視覺空間、語言、內省等六大智能的培育。

課程指標：(1)參考美國國家藝術教育標準

(2)各州間自訂的藝術教育標準

教學目標：(1)瞭解、描述與解釋…視覺與聽覺。

(2)嘗試不同的媒材表現，如動手拼貼與繪畫。

(3)探索線條與色彩、造形之間的原理原則與它們的對比關係。

(4)觀察、回應自己與他人作品的內容。

(5)發展批判性思考的技巧，如：比較、對照與分析。

(6)瞭解現代主義表現的情感與思想。

(7)能利用電腦網路做為自我探究的工具。

評量標準：依據本單元教學目標的落實。參考美國Assessment Guide網站。

第一單元：線條素描

單元主標題：設計藝術、表演藝術、科學、視覺藝術

單元副標題：線條描繪、音樂

課程概要：探索音樂與視覺藝術間的關係，學習：

(1)音樂的結構與聲音的起伏。

(2)藉由聆聽幾種不同風格的民俗樂曲，來創造一系列的線條描繪。

教學教具：(1)硬體：電腦、網路、音響系統設備

(2)軟體：

(a)錄製各種不同風格的音樂，弦樂、打擊樂器如：古巴音樂、佛朗明哥、古典樂、爵士樂、當代音樂……等不同風格。

(b)師、生共同提供不同的相關圖片印刷品

(c)報紙、圖畫紙、鉛筆、橡皮擦

教學策略：教師實地示範、團體集合創作表現、對照與比較法

教學活動(一)

◎集思廣義

(1)介紹聲音的物理特性，以及人在聆聽聲音時大腦與身體的反應。

(2)以卵石擊水花的同心圓與心跳脈動、腦波的心電圖，來描述聲音的律動與線條的關係。

◎暖身

讓學生左手敲擊桌子，右手比畫圖形，做不同的敲擊速度與圖形比畫的對照。

◎教師示範

(1)老師播放不同的背景音樂：

例如：古巴音樂(鼓)(弦)、佛朗明哥、古典樂、爵士樂、當代樂風

(2)讓學生先在空中用右手比劃，然後試著在圖畫紙上以隨性的線條，畫出聆聽這六種不同風

格音樂後的感覺。

教學活動（二）

◎複習聽覺與視覺的關聯性

再次播放弦樂與打擊樂，讓學生聯想這聽覺轉換到視覺的關聯性。

◎創作練習——直線

以長笛和吉他的獨奏為背景音樂，鼓勵學生用直線條表現（可以是直的、橫的或斜的交互表現）。

教學活動（三）

◎創作練習——曲線

以鼓聲的打擊為背景音樂，鼓勵學生用不同方向的「曲線」塗滿整張畫紙。

教學活動（四）

◎創作練習——曲線與直線互動

(1)以古典樂和爵士樂為背景音樂，讓學生在圖畫紙上用直線與曲線，形式方向不限，把聆聽到的感覺，用筆塗滿整個畫面。

(2)問題討論：

(a)除了直線和曲線，你們還可以找到怎樣的描繪方式？

(b)你還能創造出哪種類型的線條（如：Z字形、螺旋形、聚集、平行或斷續的線條）？

第二單元：剪貼

單元主標題：設計藝術、表演藝術、數學、視覺藝術

單元副標題：設計、音樂

課程概要：把聆聽到的音樂節奏與律動，用剪紙花樣來組合成美術拼貼。

教學教具：(1)硬體：電腦、網路、音響系統設備

(2)軟體：

(a)錄製各種不同風格的音樂。

(b)師、生共同提供不同的相關圖片印刷品。

- (c)各色的粉彩紙、剪刀、膠水。
- (d)各種風格的音樂錄音。
- (e)描繪出「設計基本要素」的海報。

教學策略：教師實地示範、團體集合創作表現、對照與比較法

教學活動（五～六）

◎單元回顧

- (1)將第一單元的線條畫作品貼在佈告欄上，讓學生彼此欣賞，並探討音樂與線條的關係。
- (2)選出幾張藝術家的作品，分析畫家如何使用線條來表現律動感。

◎教師示範

- (1)在黑色的紙上，剪出多個不同大小的三種幾何圖形（方形、圓形、三角形）。
- (2)跟隨著音樂的節奏，用雙手把這些重複的圖形，在白紙上勾勒出適當的圖形組合。
- (3)用海報來輔助教導學生設計（特別是反覆、律動感）的基本要素。
- (4)將這些圖形定位之後，把它們黏貼在白紙上。
- (5)試著跟隨著音樂的旋律與節奏，將三種基本的幾何圖形群，構圖出適合此音樂風格表現的組合，用黑圖白底或白圖黑底表現皆可。

◎問題討論

- (1)如何用剪貼物來表現音樂的律動感？
- (2)哪一種剪貼物比較能有效率的表現音樂節奏，為什麼？

第三單元：繪圖

單元主標題：數學、視覺藝術

單元副標題：繪畫

課程概要：結合第一單元所學的線條與第二單元學的設計基本要素，一併應用在繪畫創作上。

教學教具：(1)硬體：電腦、網路、音響系統設備

(2)軟體：

- (a)壓克力顏料
- (b)20×14吋的油畫布
- (c)平頭筆刷

(d)調色盤

(e)洗筆用的水杯

教學策略：教師實地示範、個別創作與個別引導、對照與比較法

教學活動（七～八）

◎單元回顧

(1)將第二單元的作品張貼，並比較哪一張較明確地表現音樂的律動、反覆與強調，為什麼？

(2)引導回想第一單元所教的，如何將聽覺轉化為視覺，並能調和、統一地表現在畫紙上，也可以引用第二單元所學的，用具有造形與設計要素的剪貼，表現在即將練習的新單元。

◎教師示範

老師準備三個顏色加上黑或白的顏色，在油畫布上用平頭筆刷調色，先畫出形狀再加上線條。

◎學生練習

讓學生先在電腦上選出適合設計要素的模擬造形，然後再用壓克力顏料畫在油畫布上。

第四單元：個別報告

單元主標題：語言表達、社會學習、視覺藝術

單元副標題：歷史、文學、音樂、多元文化的社會、科技

課程概要：運用網際網路搜尋影像與音樂剪輯的資料，針對繪畫中的律動與音樂的律動感，進行連結。

教學教具（硬體）：電腦、網路。

教學策略：個別搜索資料、教師引導介紹、學生的文字報告教學活動

教學活動（九～十）

◎課程介紹

學生將在網路上找尋關於(a)當代藝術家(b)民族音樂的影像與概念，然後找出兩者間所存有的律動感，透過比較與思考，可以增進學生的創作表現技巧。

◎學生練習

本單元要學生撰寫文字報告，依據教學資源中提供的三個網站，選擇其中之一的主題來進行

報告撰寫。

◎報告撰寫的方向與資源：

(1)抽象表現主義 (Abstract Expressionism)：紐約學派 (The New York School，參見 <http://www.ibiblio.org/wm/paint/tl/20th/abs-expr.html>)

(a)描述這個運動的作品特徵。

(b)為什麼這個運動這麼重要？

(c)誰是 Jackson Pollock？誰影響他？什麼樣的音樂風格可以符合他的繪畫韻律感？（重金屬、搖滾、古典、爵士樂…？）

(d)再找出 Joaquin Torres-Garc (參見 <http://www.zfm.com/mnav/torres.htm>) 的作品，並找出符合他作品風格的音樂類型。

(2)自然音調的發展：尋找世界上各民族音樂史、地理位置、傳統的樂器描述。

(3)Picasso的早期作品風格：

(a)Picasso是誰？

(b)比較Picasso早年，藍色時期與粉紅色時期繪畫的色彩表現與情緒間的關係。尋找適合 Picasso 藍色時期與粉紅色時期的音樂類型連結。（如：墨西哥薩爾薩舞曲、古典音樂…等。）

第五單元：藝術的表現要素

單元主標題：數學、視覺藝術

單元副標題：歷史、繪畫

課程概要：在第五單元，學生將學習藝術表現的三個要素：線條、形狀、色彩。

教學教具：(1)硬體：電腦、網路。

(2)軟體：

(a)蒐集有表現出具有線條、形狀、色彩不同類型比較性的明信片、海報。

(b)講述設計基本要素的海報。

教學策略：教師引導團體討論、比較與對照法

教學活動（十一～十二）

◎課程介紹

本單元將依線條、形狀、色彩的要素，分成這三個方向來一一描述：

- (1)有機的線條——可以形成不規則形狀，大部分在自然物的形狀可找到，與規則且機械性的形狀不同。
- (2)無機的線條——是直硬的，可以形成幾何圖形。
- (3)幾何圖形——具有機械性的計算規則，不同於有機圖形，來自幾何學直線條或形狀，包括圓形、橢圓形、三角形、矩形、方形和其它的四邊形。
- (4)反覆——是設計的一個原理，指的是同樣的元素一直不斷地重複出現與使用。
- (5)律動——是設計的一個原理，指的是在視覺上看起來或感覺有一種動態，特別是結合速度與拍子的節奏。
- (6)樣式——一種可以作為構圖時參照的範式。
- (7)色彩——視覺藝術的要素之一，具有三種屬性。(a)色相：色彩的名稱；(b)彩度：色彩的飽和鮮豔程度；(c)明度：色彩明亮的程度。

◎圖片的引導（來自明信片或海報剪貼）：

- (1)提到「有機線條」，可使用 Louis Morris 和 Jackson Pollock 的作品。
- (2)提到「形狀」，可使用 Vassily Kandinsky 和 Joan Miro 的作品。
- (3)提到「幾何圖形」，可使用 Josef Albers 和 Ellsworth Lally 的作品。
- (4)提到「有機圖形」，可使用 Helen Frankthaler 和 Robert Motherwell 的作品。
- (5)提到「圖形的反覆」，可用 Alexander Calder 和 Andy Warhol 的作品。
- (6)提到「律動感」，可用 Henri Matisse 和 Vincent van Gogh 的作品。
- (7)提到「裝飾圖案」，可用 Gustav Klimt 和 Victor Vasarely 的作品。
- (8)提到「色彩」，可用 Henri Matisse 和 Pablo Picasso 的作品。

◎問題討論

可以擺出兩張畫家圖片做對照，詢問學生以下的問題：

- (1)哪一張可以學習到「圖形」變化？
- (2)哪一張圖具有較明亮的色彩？
- (3)哪一張看起來有律動的感覺？
- (4)哪一張具有線條、色彩或形狀的反覆？
- (5)哪一張具「有機線條」？
- (6)你能看到裝飾圖案重複出現嗎？在哪裡？

第六單元：視覺與聽覺的關連性

單元主標題：表演藝術、社會學習、視覺藝術

單元副標題：歷史、音樂

課程概要：在第六單元，選擇5~10種來自世界不同文化的樂器，以及至少5~10件的視覺藝術作品，讓學生能將圖片和音樂做適當的連結。

教學教具：(1)硬體：電腦網路、音響設備。

(2)軟體：

(a)鉛筆、圖畫紙。

(b)蒐集具有線條、形狀、色彩比較性的明信片、海報。

(c)來自不同文化風格與不同樂器、節奏表現的音樂錄音。

教學策略：介紹課程內容、教師引導與觀察、個別練習、單元重點總回顧。

教學活動（十三~十四）

◎教師講授

- (1)準備 5~10 種來自世界各地不同文化風格的音樂，如：非洲音樂、拉丁美洲音樂、佛朗明哥音樂、美國黑人音樂、民族樂、當代音樂、古典樂……等。
- (2)可能的話，也可以選擇幾種樂器獨奏的音樂，如：鼓樂、弦樂、鋼琴或長笛…等。
- (3)選擇 5~10 張不同畫家風格的作品（可用明信片或雜誌、月曆剪貼圖片）。
- (4)試著讓學生聆聽音樂，連結適合的畫家作品風格。
- (5)畫家風格圖片的使用可參考「第五單元」的教學活動。
- (6)學生在做音樂與圖片的選擇時，沒有對或錯的答案組合，但是要鼓勵學生說出他所選擇依據的理由。

◎專業術語複習

- (1)課程最後，請學生做筆記，複習線條、色彩、形狀的術語表達。例如：
  - 1.線條——有機的、無機的、直的、彎曲的。
  - 2.形狀——有機的、無機的或幾何圖形。
  - 3.色彩——可以有裝飾樣式與反覆表現。
- (2)課程最後教師宜協助學生複習本單元所學到的重點，或進行口頭或紙筆的測驗。

結語

「律動停看聽」以有系統的教學流程，對視覺與聽覺的關係，做一個多元的探索。在檢視本文提供的案例之後，以下的方向可供身處教學第一線的教師們思考與發揮。

- (1)除了讓學生憑直覺將抽象的音樂轉為具體的繪畫表現，要如何使用適當的教學方式，引導學生多方面的思考與體會？
- (2)在平面繪畫之外還可以用哪些表現方式（如：複合媒材、空間裝置、中國水墨畫……等）？
- (3)如何將多元文化議題，藉由視覺藝術的表現或音樂的鑑賞融入課程內，以期能達到藝術與人文的三大指標：探索與表現、審美與理解、實踐與應用呢？

（本單元資料取自甘迺迪中心藝術資訊網〈The Kennedy Center ArtsEdge WorldCom，http://artsedge.kennedy-center.org/teaching_materials/curricula/curriculum_units.cfm?curriculum_unit_id=16,2003/04/20）

附錄 參考資料

視 覺 藝 術	1	How Stuff Works	http://www.howstuffworks.com
		介紹手工藝術品的製造	
	2	Design and Colour	http://www.johnlovet.com/test.htm
		介紹「設計」的原理與要素	
	3	Color Matters	http://www.colormatters.com/
		從藝術、生理學、心理學、哲學觀點來探討色彩。	
	4	A Lifetime of Color	http://www.sanford-artedventures.com/index.html
		以教學遊戲單元，引導創造、學習藝術與教導藝術。	
	5	抽象表現主義、紐約學派	http://www.ibiblio.org/wm/paint/tl/20th/abs-expr
介紹20世紀抽象表現主義的畫家作品			
6	Picasso的早期	http://www.boston.com/mfa/picasso	
	介紹Picasso早年藍色時期與粉紅色時期的作品		
7	Torres-Garcia's Abstractions	http://www.zfm.com/mnav/torres.htm	
	美國現代主義的畫家作品		
8	MOMA 現代藝術博物館	http://www.moma.org/exhibitions/miro	
	提供現代藝術展覽以及教師教學資源的參考資料。		
9	ArtLex	http://www.artlex.com/	
	關於藝術創作、藝術史、藝術批評、美學的「術語」字典。		
音	1	Science Activities with Sound	http://www.cpo.com/CPOCatalog
		介紹聲波運動的物理特性及許多數學與物理學科的科學知識。	
樂	2	樂器博物館	http://www.virtualmuseum.ca/Exhibitions/Musique
		介紹管、弦、打擊樂器以及亞洲、非洲傳統的樂器，並有互動式測驗。	
樂	3	Flamenco Links	http://www.flamenco-vivo.org/flamenco_links.html
		介紹西班牙佛朗明哥音樂風格的作品	

1. 美國藝術教育課程標準。http://artsedge.kennedy-center.org/professional_resources/standards
2. 本主題的評量標準指引。http://artsedge.kennedy-center.org/teaching_materials/curricula/

美國小學藝術統整課程

藝術觸動我們的生活

保羅·蓋提教育基金會／提供
黎佳嘉／翻譯整理

引言及評論

隨著科技的日益進步及生活步調的快速化，今日的社會組織與型態似乎已漸趨疏離、破碎、延展與混雜，在此時代氛圍之下，學生該如何因應？該如何建構自己的意義並發展與他人的互動關係？又該如何能更有自信地去面對這樣的改變？

「藝術觸動我們的生活」課程自學生的生活經驗出發，是使用學科取向教學模式（Discipline-Based Art Education，簡稱DBAE），結合藝術創作、藝術史、藝術批評與美學等四方面的綜合學習。引導學生在藝術活動中，思考自身與他人的互動關係，並進而關心當今的社會生活與其他文化內涵。同時，藉由自己對藝術品的情感連結模式，學生能延伸其對自身生活的情感，並能將自己的藝術作品與想法更積極地分享給他人。

一、課程目標

- 1.發現藝術品中對於「人」的情感與關懷。
- 2.連結藝術品中的情感特質與其個人感受。
- 3.將自身生活與藝術品進行連結。
- 4.發現不同文化當中的重要社會議題。
- 5.解釋作品的意義及自身的感覺。
- 6.透過藝術品的鑑賞擴展其視覺與創造思考的架構。
- 7.透過自己的作品，反思之前所學：對藝術品的理解。

二、學生條件

大約可實施於1-3年級，亦可調整課程深度實施於4-6年級。

三、課程實施時間

每週大約45分鐘，至少實施8週。

四、教學活動

單元一：每個人都需要被關懷。

單元二：每個人都需要與他人共處。

單元三：分享。

單元四：感覺。

單元五：每個人的生日。

單元一：每個人都需要被關懷

(一)單元目標

- (1)連結學生對其所關心之事和藝術家在其作品中所表達的情感。(藝術史)
- (2)解釋藝術品中想要表達的關懷主題。(藝術批評)
- (3)用學生所關心的事件作為發想，進行藝術創作。(藝術創作)
- (4)對他人藝術品和自己的藝術品提出美學上的回饋。(美學)

(二)實施時間

1或2堂課

(三)所需媒材

鉛筆、蠟筆、圖畫紙。

(四)教學資源

- (1)Kokoschka, Oskar (Austrian, 1886-1980), Girl with Doll, The Detroit Institute of Arts.
- (2)Renoir, Pierre Auguste (French, 1841-1919), Woman with a Cat, The National Gallery of Art, Washington, D.C.
- (3)Vasilieff, Nicholas (Russian, 1877-1956), Woman with White Dog, The William Benton Museum of Art, Storrs, Connecticut.

(五)教學準備

學生討論對他們有特殊意義和情感的物品，

- (1)學生帶一件對他們有意義的物品到課堂上。
- (2)教師也分享自己具有特殊意義的物品。

(六)教學策略與引起動機

教師使用提問的方式幫助學生連結自己對某個物品的情感與畫作中的相似情感。例如：該如何畫才能表現情感？

(七)教學活動

(1)學生準備好所帶來的物品。

(2)教師提問：

你的特殊物品是什麼？

你擁有它多久了？為什麼它對你意義非凡？

(3)要求學生說明與描述藝術品。

你看到什麼人？還有什麼其它的東西在畫面上？這個畫面最能凸顯的主題為何？為什麼會顯得突出？

(4)進一步對藝術品表現性的部分作分析，並與自身經驗連結。

(八)教學評量

- (1)能認識藝術作品中對關懷之物所表達的情感。
- (2)能連結自身的感覺與藝術品所想表達的情感。
- (3)能從藝術品中所學的知識，具體創作表達出來。
- (4)能知道藝術品中特別的意涵。
- (5)以所關懷的物品為主題嘗試創作。

(九)其餘注意事項

- (1)學生可以對其作品以文字表達，加強其對作品的理解。
- (2)學生的藝術創作除了畫之外，也可以將其剪下，將它貼在衣服上，以加深他自身感受與物件的連結。
- (3)教師可進一步提供影片或其他教學資源，讓學生探索更多藝術品創作者的個人經驗。

(十)藝術品／家的背景知識（參見網站資料）：Kokoschka, Oskar (Austrian, 1886-1980)、Renoir, Pierre Auguste (French, 1841-1919)、Vasilieff, Nicholas (Russian, 1877-1956).

單元二：每個人都需要與他人共處

(一)單元目標

- (1)探索藝術品中兩人互相關懷的主題。(美學和藝術史)
- (2)觀察藝術品中的線條、形狀、顏色和空間。(藝術批評和藝術史)
- (3)使用這些美的原理原則指出藝術品中兩人互相關懷的狀況。(藝術創作)
- (4)使用視覺藝術元素去營造情感。
- (5)使用粉蠟筆表達情緒。(藝術創作)
- (6)回想曾在此課堂中提到的藝術史內容。(藝術史)

(二)實施時間

2堂課

(三)所需教材

淡色有底紋樣式的紙 (ex. 粉彩紙)、粉蠟筆、橡皮擦、標籤等。

(四)教學資源

所選取的藝術品最好是兩個人，展現兩個人的關係或是兩人共同拿著彼此都關懷的物品。建議作品如下：

Cassatt, Mary (American, 1845-1926), Sleepy Baby, Dallas Museum of Art.

Picasso, Pablo (Spanish, 1881-1973), The Lovers, The National Gallery of Art, Washington, D.C.

(五)教學準備

藝術專有名詞包括：線、形狀、顏色、空間和輪廓線。

(六)教學策略與引起動機

教師提示藝術品往往反應社會和一些價值觀，例如：愛、信任、關懷和忠貞不渝等。

(七)教學活動

(1)引導問題：

你關心誰？誰關心和照顧你？

討論作品中所表現的情緒，問學生：藝術家如何表現關懷？

(2)透過藝術品學習美的原理原則，討論如何運用這些元素營造畫面的情感。

- (3)要求學生能明確指出藝術元素，並提問：你看到何種形狀？你看到什麼顏色？是暖色系或是冷色系？你看到什麼樣的空間分配？畫面中的人是塞滿整個空間還是比例很小？進一步討論不同的線條、顏色是如何營造情感。

(4)要求學生針對自己和他人的關係進行藝術創作。並要求學生在他們的作品中使用課堂中所學習美的原理原則。

(5)學生進行創作。

(八)教學評量

(1)能知道藝術品當中肖像間彼此的關係。

(2)能辨認各種美的元素與原理原則，及藝術家使用它們所展現的情感。

(3)能認知藝術品的獨特性及其自身的意涵。

(4)能製作展現兩個人之間彼此關係的作品。

(5)能回顧本課程所教授的藝術史內容。

(九)其餘注意事項

可讓學生使用其他媒材來進行藝術創作。

(+)藝術品／家的背景知識（參見網站資料）：Cassatt, Mary (American, 1845-1926) 、Picasso, Pablo (Spanish, 1881-1973) 、Tanner, Henry O. (American, 1859-1937)

單元三：分享

(一)單元目標

(1)探索在藝術品中朋友之間分享的主題。（美學、藝術史）

(2)回顧藝術品中使用的線條、形狀、顏色和空間。（藝術批評、藝術史）

(3)瞭解前景、中景與背景的不同。（藝術批評）

(4)以小組合作模式進行一個共同合作的創作計畫。（藝術創作）

(5)利用二度平面或三度立體的媒材進行藝術創作，以驗證對空間的理解。

(6)使用重疊法。

(二)實施時間

2堂課

(三)所需教材

白色或是有色的紙、蠟筆、標籤、剪刀、膠水、各種尺寸的的紙片、牙籤、冰棒的棒子等。

(四)教學資源

準備有典型前景、中景與背景的藝術作品。建議作品如下：

Okyo, Maruyama (Japanese, 1733-1795), detail of handscroll, Entertainments of the Four Seasons in Kyoto, The Detroit Institute of Arts.

Segal, George(American, sculptor, 1924-present), The Dancers, The National Gallery of Art, Washington, D.C.

Unknown artist (American, nineteenth century) The Quilting Party, Abby Aldrich Rockefeller Folk Art Center, Williamsburg, VA (Quilting was a popular and useful craft in the nineteenth century, resulting in many original designs and variations.)

(五)教學準備

藝術專有名詞部分，二度空間、前景、中景、背景與重疊。

(六)教學策略與引起動機

分組活動中的工作分配應適當，例如：有人負責前景、有人負責中景、有人負責背景。

(七)教學活動

- (1)介紹藝術作品，討論不同文化藝術的差異點。提問：你能分辨這幅作品與其他文化的不同嗎？
- (2)告訴學生藝術品是讓朋友間能分享彼此狀況的，詢問學生藝術品所隱含的意義。提問：藝術家想要表現何種情感？你能使用一個字眼來描述這幅藝術作品的意義嗎？
- (3)要求學生說明藝術家是如何使用不同的方法展現前景、中景和背景的空間關係。進一步說明空間的提升、下降、環繞等。可以要求學生擺出作品中人物的姿勢，體會不同空間變化的方法。
- (4)指導學生替他們的計畫選取一個主題，最好是小組成員都有興趣，想要一起完成的事情。

(5)創作活動

要求學生所選擇的主題一定要符合一個宗旨：「分享」。並且作品一定要具備前景、中景和背景三個層次的空間表現。每個小組成員至少得在作品中貢獻一個具有「分享」意涵的物件。

(八)教學評量

- (1)能具體瞭解藝術作品中所呈現的「分享」意涵。
- (2)能解釋藝術主題所傳達的意義與情感。
- (3)能瞭解藝術創作的技巧，例如：重疊、前景、中景和背景。
- (4)能明白及討論不同文化藝術品的特色。
- (5)小組的學習狀況。

(九)其餘注意事項

- (1)學生若是熟悉小組合作模式，可以整合多個小組，去完成更大的創作計畫。
- (2)鼓勵學生能用講故事的方式介紹他們自己的作品，和改變結局以反映出重要的概念——「分享」。
- (3)使用小組互評，鼓勵不同小組彼此分享。
- (4)使用更多元的媒材進行藝術創作。
- (5)要求學生能收集更多不同文化中有關於「分享」的藝術品，帶來課堂中，大家一起討論不同文化間的差異。

(+)藝術品／家的背景知識（參見網站資料）：Okyo, Maruyama (Japanese, 1733-1795)、Segal, George (American, 1924-present)

單元四：感覺

(一)單元目標

- (1)能知道具象繪畫與抽象畫的差別。（藝術批評、藝術史、美學）
- (2)能觀察抽象繪畫所表現的情感。（藝術批評、藝術史、美學）
- (3)能分析藝術品利用重複的動作表現的律動感。（藝術批評）
- (4)能創作一個抽象的繪畫作品是有關於個人情感的。（藝術創作）

(二)實施時間

1到2堂課

(三)所需教材

紙、蛋彩、刷子、刮除用具、繩子、海綿、裝蛋的紙板盒、紙杯和小的玻璃罐等。

(四)教學資源

準備具象和抽象繪畫，建議藝術作品如下：

Kandinsky, Wassily (Russian, 1866-1944), Sketch for Painting with White Border, Phillips Collection, Washington, D.C.

Marc, Franz (German, 1880-1916), Deer in the Forest I, Phillips Collection, Washington, D.C.

Picasso, Pablo (Spanish, 1881-1973), The Tragedy, The National Gallery of Art, Washington, D.C.

藝術專有名詞：具象、抽象藝術品與旋律。

(五)教學策略與引起動機

以之前學生所學習美的元素及原理來進行教學，選擇能讓學生理解從具象到抽象演進過程的藝術作品。

(六)教學活動

- (1)教師介紹經過謹慎選擇的藝術作品。
- (2)說明有些作品是具象繪畫，有些則是抽象繪畫，而且告訴學生抽象的意義。提問：誰有資格能告訴我們一件藝術作品是抽象的？
- (3)告訴學生抽象作品一樣能傳達某些訊息。藝術家使用線條、形狀、顏色和空間來表達情感。
- (4)詢問學生：你看到何種線條？在畫面中該種線條重複出現嗎？看到何種形狀？該種形狀重複出現嗎？……依序問顏色、空間等。利用重複某些物件在畫面中製造律動感。在進行這部分的教學時，可以放一些背景音樂，幫助學生更容易理解教師所教導的「律動」。
- (5)詢問學生：你覺得藝術家想藉由重複線條、形狀和顏色呈現什麼感覺？將學生提出的感覺列在黑板上，並讓學生自由發表。
- (6)進行藝術創作。告訴學生藝術創作活動是為了創作出一張可以表達他們情感的作品。引導學生謹慎地選擇表現法來進行創作，並提醒學生要製作「抽象」的作品，並使用重複技巧營造畫面的律動感。
- (7)鼓勵學生使用各式媒材與方法進行創作。

(七)教學評量

- (1)能以言語表達抽象繪畫之主題的意義。
- (2)能明白一件藝術品抽象的程度（例如：準備從具象到抽象的藝術品，請學生排序）。
- (3)能描述他們自己創作的藝術品中的感情。
- (4)學生能使用重複的記號在其作品中呈現律動感。

(八)其餘注意事項

- (1)學生能進一步地從一些博物館的藝術品明信片當中，區分出何種為抽象作品，何種為具象作品。
- (2)運用在此課堂的藝術品，可以不限定於平面繪畫，可以是立體或是可觸碰的媒材。
- (3)學生可以將作品從具象到抽象排序。

單元五：個人的生日

(一)單元目標

- (1)回想藝術品所表現的各式各樣情感。(藝術史、美學)
- (2)在本單元的應用中驗證對美的元素和原理原則的理解。(藝術批評、藝術創作)
- (3)利用紙雕技術製作一個立體的舞會帽子。(藝術創作)
- (4)瞭解二度空間與三度空間的不同。(藝術批評)

(二)實施時間

1到2堂課

(三)所需媒材

小紙盤、打洞器、線、面具錄影帶、有底紋的紙、蠟筆、標籤、膠水、剪刀、衛生紙、絲綢、壁紙裝飾用的小珠珠等。

(四)教學資源

藝術作品中，必須呈現戴著慶典帽子，如：

Catlin, George (1796-1872), Three North American Indians, Brigham Young University Museum of Fine Arts, Provo, Utah.

Elisofon, Eliot (photograph), Woman on Market Trip, Yoruba, Nigeria, Elisofon Archives, National Museum of African Art, Washington, D.C.

Weyden, Rogier van der (1399/1400-1464), Portrait of a Lady, The National Gallery of Art, Washington, D. C.

(五)藝術專有名詞：雕塑與三度空間。

(六)教學準備

- (1)裝飾教室。
- (2)事先在紙盤上打好洞，並綁好線，以便學生最後能戴起帽子。
- (3)教學策略與引起動機

讓學生回顧他們之前所學的方法，探究這個單元的關懷主題，看有帽子的圖片或是藝術作品，討論二度平面及三度空間的概念，直接使用真實的帽子說明三度空間。

(七)教學活動

- (1)例圖應涵蓋多元文化。
- (2)使用圖片，討論該如何安排帽子或是頭飾的樣式，說明製作一頂帽子就如同製作其他的藝

術品一般。

- (3)說明帽子通常都傳達某種意圖，例如：后冠、舞帽、小丑帽或是某種職業的表徵：消防員的帽子、警帽或是學士帽。
- (4)許多藝術家對帽子有濃厚的興趣，並賦予帽子藝術生命，讓學生看例子，藉此構思他們自己的帽子。
- (5)教師說明今天製作的帽子是為了慶祝每一個學生的生日，學生思考要用什麼式樣的帽子才適合慶祝每一個人的生日，應將生日宴會整合關懷、分享與需要等議題。

(八)教學評量

- (1)能運用各式媒材及技巧製作三度立體的作品傳達自己的心情與感想。
- (2)能具體說明自己和他人的帽子。
- (3)能討論他人帽子想要傳達的情感。
- (4)能準確地使用二度平面及三度立體的概念創作其主題。

(本文取材自 The J. Paul Getty Trust, <http://www.getty.edu/artsednet/resources/Sampler/a.html> ,2003/04/20)

美國中、小學藝術統整課程

尋找地標

保羅·蓋提教育基金會／提供
黎佳嘉／翻譯整理

引言及評論

「尋找地標」(Teaching Landmarks) 提供小學四年級至高中三年級的學生，探索個人生活經驗中特殊地點與公眾社區空間地標的機會。藉著尋找地標的過程，學生省察自我與環境間的互動，也能與他人溝通、分享經驗。同時，在「尋找地標」課程活動中，將一般對於地標的觀念延展到更寬廣的意涵，使地標不再侷限於一個具象而具物理性的建築物或紀念碑等，而可以是一個抽象的物件、一種想法、一段回憶等，給予學生更多探討的空間。

「尋找地標」是一個不論在任何國家或文化地區都可以適用的課程。當台灣的教師在應用本課程時，除了可以使用課程中所建議的國外影像之外，也可以多加入台灣本土的視覺影像，讓台灣的學生也能夠去拓展他們對地標的視野。

課程概說

「尋找地標」為一個跨學科統整課程，包含了視覺藝術、表演藝術、語文、地理和社會等學科。整個課程共包含三個小單元。在課程中，學生被邀請發展自己對於「地標」的定義；探索對自己有意義的「特殊地點」；探索符合地標定義的特殊地點、人或是想法；並使用展覽、網頁、錄影帶、文字或是其他展示形式來記錄所選擇的地標。

課程目標

三個課程單元的目標如下：

- 1.發展自己對地標的定義。
- 2.辨別自己的地標或是在所居住社區的地標。
- 3.擴展對地標的定義，例如：地標應該包含任何對他們有意義的人、事、物和想法。
- 4.學習為什麼地標對個人、社區、族群、城市、國家和世界有意義。
- 5.辨別不同的個人、族群、社區、城市和國家對地標的定義。
- 6.瞭解不同的人在不同的時間和地點因為不同的原因，將建立不同的地標。
- 7.想像和解釋地標的今昔樣貌，並討論是什麼原因使地標改變。
- 8.使用個人或小組合作的方式去記錄自己的地標。
- 9.考慮哪些在現實世界中的物件需要被保護，並能說出理由。
- 10.珍視和關懷個人和社區的地標。
- 11.利用攝影或其他多媒體與社區的居民分享對地標的觀點。

課程內容

第一單元 更貼近地看我們的家

在這個單元中，邀請學生對生活中的特殊地點進行更仔細的觀察和深刻的思考，同時並觀察藝術家和其他人如何表現具紀念性的地點。

活動一：選擇屬於你的特殊地點

(一)教學概要

發展學生對地標的定義，鼓勵學生從一個對他們具有特殊意義的地點開始，進行探索，思考個人與特殊地點的連結。例如：自己的臥室、家、教室、公車候車亭、遊戲場所、一個商家等。

(二)問題導引

想想看有沒有什麼地方對你而言是有意義的？

(三)學生活動

- 1.說出對你而言具有深刻意義的地方。
- 2.列出三個特別喜歡這個地方的原因。
- 3.尋找你在特殊地點中所發生的三段美好時光。
- 4.回想你在特殊地點的不好回憶。
- 5.如果沒有這個特殊地點，你將會錯失生活的哪一部份？

活動二：你的特殊地點有一個故事

(一)教學概要

讓學生能更加連結他們自己與特殊的地點，進而延伸至社區乃至於世界，學生進行特殊地點過往歷史的探查。

(二)問題導引

想想看這個特殊地點的細節，以及相關的人、事、地、物等故事。

(三)學生活動

- 1.儘可能地找出關於特殊地點的細節。寫下其他人對於你認為特殊地點的回憶。
- 2.你的特殊地點在過去看起來有沒有什麼不一樣？它現在看起來如何？這是多久以前的樣子？它為什麼和現在看起來不一樣？做一些研究以瞭解你的特殊地點的過去。
- 3.尋找一些你的特殊地點過去的照片，或是畫一幅圖畫記錄特殊地點過去的樣子，表現出它當時是如何被使用的，也要表現出它當時的外觀。

活動三：說一個關於特殊地點的故事

(一)教學概要

在這堂課中，學生要從自己的特殊地點抽離出來，並要客觀地將它與其鄰近地區做一個比較，探索它們彼此間的故事。

(二)問題導引

你的特殊地點有什麼故事？你可能知道你的特殊地點許多不為人知的故事，怎樣把它說出來？

(三)學生活動

- 1.想出一個與你所選擇的特殊地點很相似的地方，分別列出至少兩點異、同之處。
- 2.將視野拉到更宏觀的位置，在世界上的任何一個角落，是否也有某人的某個地方跟你的這個特殊地點很像呢？你如何認識它們？它們也有類似的用途嗎？它們對它的使用者而言，也深具意義嗎？是什麼意義？

- 3.如果你的特殊地點會自己說故事，它會怎麼說？
- 4.如果你的特殊地點會寫信，它會怎麼寫？以它為第一人稱，寫一封信敘述關於它自己的歷史，包括興衰勝敗？你的特殊地點將如何提及它在未來是否該被保存並提出具體的建議。
- 5.採取一個戲劇的形式扮演你的特殊地點，去勸服居民或是生存在此地區的人保存你的特殊地點。闡述你的特殊地點的歷史，包括興衰勝敗，也給予一些你的特殊地點所持有的正面和負面價值，想一想過去、現在和未來。

活動四：藝術家的特殊地點

(一)教學概要

選擇不同文化的藝術家透過不同媒材、表現方式所呈現的重要地點。學生透過觀看這些藝術品，驗證之前所學的知識，並對將來要創作一件屬於自己地標的作品提供引導方向。

(二)建議圖像來源（請參考網站）

(三)問題導引

- 1.仔細地觀看所選出的藝術作品。
- 2.分析藝術作品以決定到底藝術家是使用什麼媒材和技巧、元素和組織，去傳達情緒、感覺和思想。
- 3.觀察藝術作品是如何連結觀者與地點的關係。
4. 探討藝術家如何描繪該地點。
- 5.討論對這些被呈現地方的感覺。
- 6.去發現更多藝術家和他們作品的訊息。

(四)學生活動

請選擇一件最喜歡的作品，回答下列問題。

- 1.你看到什麼？藝術家對你和觀眾呈現了些什麼？
- 2.藝術品所表達的情緒與感覺為何？看起來祥和嗎？陰森嗎？無憂無慮嗎？焦慮嗎？狂暴嗎？歡樂嗎？還可以想出其他可以描述畫面所傳達情緒的字眼嗎？藝術家如何運用媒材與技法去傳達這些情緒與感覺？
- 3.這幅藝術品所描寫的情境比起你的特殊地點，是較大還是較小？是特寫還是遠觀？你是否認為自己屬於這幅藝術品所描寫的地方？
- 4.仔細地觀看藝術家的表現手法，這個地方看起來寫實嗎？羅曼蒂克嗎？藝術家是否使用某些方法讓它看起來比實際更好？是什麼緣故讓你認為畫面中所呈現的是真實的？
- 5.你對這個被呈現的地方感覺如何？它有沒有勾起你曾經去過相似地方的回憶？或是讓你希

望有朝一日能去這個地方？

6. 這個藝術家是什麼時代的人，還有哪些作品？他／她是否常在藝術品中表現某些地方？這些地點是否隱含了對藝術家而言非常重要的訊息？
7. 寫一篇短文，說明你的觀感以及收集的資料，與班上同學分享。

第二單元 走出社區

在第二單元中，學生將走出社區，並且選擇一個地方，在課堂中進行探索與瞭解。他們將使用更深層地概念來探索地標，將地標的概念擴張為：人物、見解或活動。學生將看到他人如何記錄自己的特殊地點，並思考保存地標的議題，和關於哪些東西或是事物該被保存等。

活動一：尋找共通的經驗

(一)教學概要

在本單元中可將學生分組，並考慮該組成員是否有些重疊的共同經驗。鼓勵學生透過討論找出他們經驗中的重疊部分，並繪製他們個人和共同經驗中的生活圖像。

(二)問題導引

如果將校外與校內的經驗都考量在一起，會有哪些相似之處和相異之處。

(三)學生活動

1. 詳細記錄三天的生活。
2. 在小組中，與組員們比較紀錄表，注意是否有相似之處？
3. 做一個大型的展示牌，展示你們那一組的發現。這個展示牌可以包含圖解、一覽表、地圖或是任何視覺型式的表達方式，最好是重覆性最多的經驗或是最奇特有趣的事情。你們決定將哪些事情放在展示牌上？最好是你們那一組重覆性最多的經驗或是最奇特有趣的事情。
4. 和其他小組分享你們那一組的成果，再進一步想想在自己居住的社區中，有哪些事情可以與大部分的社區成員分享？
5. 檢查班級、學校或是當地社區的哪些地方可以分享哪些經驗，可能是教室中的一個特殊角落，一個餐廳，一個入口，一個公車站牌，一條街道，一個購物中心，或一個娛樂中心等。

活動二：說一個關於共享地點的故事

(一)教學概要

學生為共同尋找的特殊地點進行探索，了解在被現在的居民使用之前特殊地點的狀況；有誰住在那裡，有什麼用途等。搜尋有關這個地點的故事、歷史，此外也搜尋關於當地特殊人物的故事等。

(二)問題導引

這個特殊地點有哪些特殊的人、事、地、物？它的故事、歷史是什麼？

(三)學生活動

- 1.儘可能地多找一些關於所選地點的地標資訊：
- 2.在當地的圖書館、報紙或歷史故事中去尋找關於這個地標的照片，如果找不到照片，創作一件藝術品展示這個地標過去的模樣。
- 3.你們所選擇的地標對其他人有多重要？有沒有人也認為它是獨特的？
它是否用它原有的樣子保存著？如果是，你們認為人們為什麼要保護它？如果不是，你們認為人們為什麼不保護它？
- 4.你們已選擇了一個對你的班級和社區具有獨特性的地方，你認為它將來是否應該被保存呢？為什麼？如果是，你會怎麼做？如果它在未來被保存，它會不會具有新的意義或作用？
- 5.使用一個時間表，去告知他人你們所選擇的地標，要完整的表達所有的訊息給那些沒到過也沒看過這地方的人知道。

活動三：想一想他人如何保存特殊的地點

(一)教學概要

在這堂課當中，將介紹更多國家的傳統地標，學生使用網際網路從各式各樣的地標中收集案例，尋找相關資訊。

(二)問題導引

世界上還有哪些著名的地標？哪些國家有具代表性的地標？

(三)學生活動

- 1.找出世界著名的地標。先從自己的社區找起，再擴展至整個世界，了解人們現在或是過去為了保護地標做了那些事。
- 2.策劃一個展示，讓大家知道世界上人們保護他們特別地方的研究成果。要注意的是，這些地點被選擇的價值不在於它們年代久遠，而在於它們被保存的原因及方式。

活動四：什麼是地標

(一)教學概要

學生在本活動中被鼓勵去探討「地標」的概念以及條件。學生可以思考地標是為了誰而存在？地標是否總是年代久遠的？還有什麼物件也可以成為地標？他們也要思考是否人與人之間的關係也可以是地標的一種？也思考地標可能對社區具有的經濟價值。

(二)問題導引

- * 「標誌」是什麼意義？
- * 人類用什麼方式去標誌 (Mark) 土地 (Land) ？
- * 「地標」是否是被有意圖地規劃？
- * 一個地標的意圖為何？
- * 地標是否一定具有很長的歷史，它是否可以只是在很短的時間所發生的事情？
- * 哪些算是在很短時間發生的地標呢？
- * 誰能從這樣的事件中獲得某些意義呢？
- * 地標如何標誌著我們？
- * 地標在我們的社區中扮演什麼樣的角色？
- * 地標可以對社區有所幫助嗎？
- * 一個地標也可以是社區的負面圖像嗎？
- * 所有的語言系統是否都有一個字來定義地標？

(三)學生活動

探尋世界上的人們如何規劃、保護對他們而言獨特的地方或空間。想想看「土地上的標誌」這個概念，到底「標誌」一片「土地」的意義是什麼？創作一個海報，展示你對地標的想法。探討人類用什麼方式標誌 (Mark) 土地 (Land) 呢？保存一個地標 (Landmark) 的意義為何？地標的用意為何？地標是否是被有意圖地建設？地標是否僅為少數人存在？地標是否總是年代久遠的？還有什麼物件也可以成為地標？人與人之間的關係也可以是地標的一種嗎？一個事件也可能成為一個地標嗎？地標是如何標誌著我們？地標在我們的社區中是扮演什麼樣的角色？地標對社區有所幫助嗎？地標可以是一個社區的負面圖像嗎？在網路上搜尋到哪些地標？它們能不能告訴你，其他人考慮了哪些物件可以成為地標？保護某個空間或是地方對社區有什麼好處？有什麼意義？如果你得去勸服某些人進行保護工作，你將會怎麼說？如果你在課堂中討論的地方是已毀壞而需要被重建，你會如何做？保持它或是重建它？

第三單元 紀念性的地標

在第三單元中，學生將以合作的方式選擇如何記錄地標。例如：策劃展覽，包括攝影、繪畫、短文和網頁製作，或是錄影帶等多媒體方式呈現，透過從當地圖書館所收集的照片或是聚集他們所有的影像資源，或是用相片拼貼一個壁畫等。

(一)教學概要

在第三單元中，學生將策劃一個展覽，告訴參觀者他們是如何思考、界定、選擇「地標」。學生必須決定使用的媒材、技巧以及展覽的形式。此外，在課堂中學生所拍攝的攝影作品，也是展覽的媒材之一。

(二)問題導引

如何記錄地標？如何以展覽的形式呈現思考、界定，以及選擇地標的過程？

(三)學生活動

使用相機去記錄地標，決定哪些東西要被拍攝，決定哪些照片有資格在最後的展覽中展出。

◎展覽

展覽是為了告訴他人到底我們是如何思考地標的，可以運用學過的媒材、技巧來決定展覽的形式，透過展覽展現一個地標的重要性，以及與社區的居民分享共同的生活經驗。

◎反省你做了些什麼？

請整合及反省對所拍攝相片的意圖與概念：

- *為什麼要拍攝這個特別的地標？
- *這個地標訴說了哪些關於你與你的社區的故事？
- *為什麼地標需要被保存？
- *在創作的過程中感覺快樂嗎？為什麼快樂？為什麼不快樂？
- *你有沒有什麼改變？為什麼？
- *你希望參觀者在看你的作品時，能想到些什麼？
- *在思考、討論和書寫關於你的特殊地點及地標的過程中，你有沒有什麼重要的收穫？
- *在拍攝相片的過程中，你有沒有什麼重要的收穫？

(本文取材自 The J. Paul Getty Trust，<http://www.getty.edu/artsednet/resources/Landmarks/index.html>2003/04/20)

美國中、小學音樂統整案例(一)

音樂和故事

賴美鈴／翻譯整理

學習領域：音樂、語文、科學、社會

單元主題：音樂和故事“A Classic Tale”

資料來源：“Teaching Music”第9卷第3期

教學對象：四年級至七年級

教學節數：建議每首作品安排3-4節課

課程設計理念：

美國全國音樂教育協會(The National Association for Music Education, 簡稱MENC)所出版的期刊“Teaching Music”, 提供本篇教學活動設計給全國的音樂教師, 內容主要是配合“A Classic Tale—Music for Our Children”這張唱片, 這張唱片共錄製三首作品:〈彼得與狼〉、〈青少年管弦樂入門〉和〈林肯素描〉, 三首作品的特色都是音樂加上說白。其中〈彼得與狼〉和〈青少年管弦樂入門〉已是國內音樂教師常採用的作品。這張唱片由李汶(James Levine)指揮The Orchestra of St. Luke's演出, 而旁白則由著名的影星史東(Sharon Stone)、傑克遜(Samuel Jackson)和雪兒(Cher)擔綱。

〈彼得與狼〉除了讓學生認識管弦樂器, 本案採用合作學習法¹, 將〈彼得與狼〉作品中的五項音樂要素列為本單元之學習主題, 由小組的成員各擔任一項主題的角色。由於這首作品是教材的經典, 或許學生已經熟悉, 因此可深入地探討五項音樂要素, 並進入新故事的配樂及創作活動。

---

¹ 合作學習法(cooperative learning)主要是讓學生透過分組學習的過程, 讓每個學生不但對自己的學習負責, 也要對其他同學的學習負責, 主要的步驟含:(一)陳述教學目標(二)進行分組(三)分配角色(四)確立成功的規準和期許的行為(五)實施評鑑與回饋。

〈青少年管弦樂入門〉原是介紹管弦樂器為學習目標，但是本案例設計以即興創作為學習目標，先讓學生認識這首管弦樂曲的主題，如何以不同樂器進行變奏，然後讓學生練習節奏創作、曲調創作。創作練習是音樂課程重要的部分，這首被許多教科書鍾愛的作品，也是很好的創作教學引導。

〈林肯素描〉說白的部分是採用美國第十六任總統林肯的演說詞：「同胞們，我們不能逃避歷史……」、「……困境已然來臨，我們要在困境中站起來。要用新的想法，新的作法，迎接新的挑戰。解放自我，才能拯救我們的國家」，十分感人。2001年的「911事件」讓美國人重新掀起愛國心，2001年12月“Teaching Music”刊登出這篇案例，可說是別具意義。

此案例也強調整合，教學活動設計建議〈彼得與狼〉整合語文學科、〈青少年管弦樂入門〉整合科學學科、和〈林肯素描〉整合社會學科，但是教學步驟則以音樂為主，整合的課程僅作建議。由於三首作品皆有旁白，因此可說都很重視音樂和語文，符合科際統整類別，也是美國音樂教育強調的一種模式。由於三首作品的旁白都具戲劇性，可當作童話故事，符合美國教育界所倡導：提升學童的閱讀能力。特別值得一提的是，此篇案例還包括給家長的信及指導家長在家中教導兒童欣賞的步驟，鼓勵學校的學習活動延續至家庭，值得國內的音樂教育界效法。

本篇案例內容可從 MENC的網站<http://www.menc.org/guides/classictale> 獲得完整的教學資料，教材內容是配合CD的發行，台灣的唱片由環球國際唱片公司代理，呈現音樂教育界與企業界良好的互動。本文的翻譯主要以〈彼得與狼〉、〈林肯素描〉為主，至於〈青少年管弦樂入門〉則僅列出教學目標供參考。

作品介紹：

〈彼得與狼〉作品六十七號是俄國作曲家普羅可菲夫 (S. Prokofiev, 1891-1953) 於1939年寫給兒童的交響樂故事，配合著故事，是富有戲劇性的標題音樂，故事中的角色及其代表的樂器為：彼得：弦樂四重奏；小鳥：長笛；鴨子：雙簧管；貓：單簧管；祖父：低音管；大野狼：三隻法國號；獵人及槍聲：定音鼓。

〈青少年管弦樂入門〉作品三十四號是英國作曲家布瑞頓 (B. Britten, 1913-1976) 於1946年為英國政府拍攝的音樂教育影片《The Instruments of the Orchestra》的解說配樂。這首作品的副標題“Variations and Fugue on a Theme of Purcell” 說明了以普賽爾的主題進行變奏，很成功地幫助學習者認識西洋管弦樂器的音色和特性。

〈林肯素描〉是美國作曲家柯普蘭 (A. Copland, 1900-1990) 於1942年創作的管弦樂加說白作

品。他被邀請創作一首描述美國英雄的作品，柯普蘭想到以林肯總統為主題，並採用他在南北戰爭的演說詞為旁白，完成這部引人省思的作品。

單元主題(一)〈彼得與狼〉

教學目標：

- 1.運用合作學習法讓學生分組學習聆賞並能描述音樂。
- 2.學生能運用適當的音樂語彙描述樂曲中如何以音樂要素創造故事的情節。

課程標準：配合「美國藝術教育國家標準」之內容標準

- 1.第三項：即興創作曲調、變奏及伴奏
- 2.第六項：聆賞、分析和描述音樂
- 3.第七項：評論音樂作品和音樂表演
- 4.第八項：瞭解音樂和其他藝術及非藝術學科之間的關係

教材資源：

- 1.〈彼得與狼〉的有聲資料
- 2.紙張或筆記本
- 3.適用於教室的小型樂器

教學流程：

(一)活動一

- 1.將速度 (tempo)、強弱 (dynamics)、樂器 (instruments)、曲調 (melody)、節奏 (rhythm) 等術語寫在黑板上，作為本單元的五個主題。教師可視情況複習術語。然後將全班組成每組 5 人的小組。
- 2.各小組的成員，各分配一項的主題，以 5 人一組的小組扮演語彙專家 (expert) 的角色。
- 3.要求學生要充分學會自己負責的語彙，當聆聽樂曲時，每一位專家要負責教全組的特定的語彙。
- 4.播放〈彼得與狼〉樂曲，讓學生有充分的時間做筆記，並讓各特定語彙的負責學生分享他們的

學習內容。

5. 讓學生分散到各專家小組共同討論——如速度專家小組。
6. 提示各專家小組思考的討論的問題如下：
  - * 樂曲速度的變化是否與故事解說有關？
  - * 樂曲的強弱是否反映出故事的情節？
  - * 用來代表故事角色的樂器是否適合？
  - * 不同曲調的運用是否能展現不同的故事角色？如何做到的？
  - * 節奏在樂曲中能否展現特殊影像？
7. 再次播放樂曲，讓專家小組再次聆聽並討論上述各項問題。然後學生回到原來的小組，教導小組的成員。
8. 讓全班再次聆賞〈彼得與狼〉，然後發給各組一篇熟悉的故事。讓小組（模擬作曲家的角色）討論作曲家要如何運用五項音樂的要素來創作。要求各組整理出一份作品（含創作的決定），做為報告的內容。

(二)活動二：

1. 讓各小組依據已完成的創作報告，嘗試創作一小段故事的配樂，並配合說故事來練習。先決定每個小組演出的時間，並確定故事中串連小組的關鍵字，使故事配音樂的演出能順暢進行。
2. 各小組在組內各專家的引導下，以描述音樂的語彙和音樂符號完成故事配樂的樂譜（例如：強弱記號、樂器名稱、音符和圖示）。
3. 鼓勵學生應用教室內的小型樂器、人聲或非傳統的聲音來演奏，並且讓各小組有機會練習。
4. 各小組輪流演出，由教師或一位同學擔任故事說白。演出時，應將各小組創作的樂譜展示，讓全班都有機會看到譜。
5. 表演後，讓全班討論、分析各組作品的優缺點，並提出善意的改進意見。

家庭活動：

這份案例較為特殊之處，是包含一份給家長在家裡欣賞音樂的“Listening at Home”指導。首先建議家長，能約幾位小朋友在家中一起聆賞〈彼得與狼〉，邊聽邊問：「那一位是最好的彼得？」（隨著樂曲詢問其他的角色，並讓孩子選擇一個角色），透過角色的模擬，小朋友可以瞭解不同角色或動物的特色。

家長很快就會發現孩子的模仿能力很強，尤其是模仿小動物。鼓勵孩子隨著音樂的進行來變化

模仿的動作，例如：以伸展的動作來表現曲調的上行；以大動作來表現大聲，以腳步來搭配節奏的變化，以快動作表現快速的樂段。家長只需要注意孩子聽到反覆或相似的樂句時，是否能運用相同的動作？若能做到，表示他們真正的瞭解音樂的結構了。當孩子能跟上音樂的變化時，應給予孩子適時的鼓勵，這也是家長幫助孩子瞭解音樂的好方法。運用上述的方法聆賞其他的作品，家長很快可以發現你自己和你的孩子都可以更瞭解音樂的內涵，即使聆聽沒有故事性的作品。當你和孩子分享新的經驗時，同時增進你和孩子彼此的瞭解，可說是一種很好的親子活動。

語文科的整合：

〈彼得與狼〉的說白是一個很好的故事範例，可商請語文科老師讓學生練習故事寫作，選擇類似〈彼得與狼〉故事的情節與主角，並請語文教師提供可搭配音樂創作的最佳學生作品。

單元主題(二)〈青少年管弦樂入門〉

教學目標：

- 1.能和同學創作一組曲調的節奏伴奏。
- 2.能用敲擊樂器或曲調樂器創作一個樂句。
- 3.能結合個別的創作樂句，完成一首小曲。

課程標準：配合「美國藝術教育國家標準」之內容標準

- 1.即興創作曲調、變奏及伴奏（第三項）。
- 2.瞭解音樂和歷史文化的關係（第九項）。

單元主題(三)〈林肯素描〉

教學目標：

- 1.能想像音樂的風格。
- 2.能說出音樂欲傳播的訊息。

課程標準：配合〈美國藝術教育國家標準〉之內容標準

1. 評論音樂作品和音樂表演（第七項）。
2. 瞭解音樂和歷史文化的關係（第九項）。

教材資源：

1. 〈林肯素描〉的有聲資料
2. 預先錄製數支廣告片
3. 廣告的腳本
4. 錄音器材
5. 攝影機、空白錄影帶

教學流程：

1. 播放〈林肯素描〉，說明柯普蘭如何在作品中結合音樂和說白，柯普蘭以林肯的演說來增強音樂的效果。這樣的結合使得柯普蘭的作品表達了美國最崇高的理想。
2. 討論柯普蘭作曲技巧。如：結合不同樂器、旋律特色、節奏型態——這些都是柯普蘭自1945年在作品首演之後，許多改編版本的手法，包括迎合大眾口味的表現。
3. 運用腦力激盪法，讓學生討論：「為什麼廠商會在電視廣告配上音樂？描述你們最喜歡的廣告音樂。」
4. 播放幾個消音廣告片（預先錄製）。讓學生運用想像力再看一次消音的廣告，然後問學生，音樂能給剛看過的廣告片段帶來什麼？哪一種音樂適合搭配這項產品？將學生的建議與描述登錄下來，任何合理的建議都可採納，不過教師應該協助學生使用正確的音樂語彙描述。
5. 播放完整的廣告片，協助學生確定他們對廣告的預期是否正確。將先前登錄的建議、描述和實際廣告片比較，要求學生描述音樂可以帶給觀眾什麼樣的想像。最後讓學生思考傳達商品（廣告）的音樂和傳達嚴肅訊息的音樂有何不同。
6. 讓學生分組創作一則廣告，這個廣告的主題是「向大眾宣佈重要且嚴肅的議題」。學生可以選擇他們自己的主題（如犯罪、環保、安全等），各組先完成一份廣告腳本，然後加上配樂（可含學生的創作曲）。
7. 廣告完成後，分組練習表演，並在班上發表。教師將成果發表的過程錄影，然後播放給全班同學欣賞，並請各組發表意見，說出優缺點，予以鼓勵並提供改進的建議。此時，教師應協助學生使用清晰、肯定的語詞批評，並在評語中使用正確的音樂語彙。

延伸活動：

鼓勵學生留意音樂在日常生活中的應用，如：電影、教學錄影帶、電台的廣告等，並能說出音樂在這些應用的項目中所傳達的訊息。

教學評量：

- 1.能完成廣告創作。
- 2.能配合音樂，合作演出廣告創作。
- 3.能用正確的音樂詞彙描述成果發表的優缺點。

家庭活動：

這份案例較為特殊之處，是包含一份給家長在家裡欣賞音樂的指導“Listening at Home”。首先建議家長以國歌或愛國歌曲的歌唱引起動機，將這些耳熟能詳的歌曲擴充至其他與家庭傳統相關的歌曲。進而鼓勵家長帶孩子參加有民族性的活動，讓孩子有機會接觸不同的民族音樂。最後一項建議則是蒐集世界音樂有聲資料，在家中欣賞，與孩子共同欣賞與討論。

社會科的整合：

利用柯普蘭的〈林肯素描〉讓學生引入社會科有關正義與和平的議題，以及林肯總統在歷史的重要性。社會科和音樂科的教師可以互相支援，進行協同教學。

參考資料：

<http://www.menc.org/guides/classictale/>

A Classic Tale—Music for Our Children [CD]. Orchestra of St.Luke’ s, conducted by James Levine.

Hamburg: Deutsche Grammophon Gmbh.

The National Association for Music Education. (2001). A classic tale. Teaching Music, 9(3), insert.

美國中、小學音樂統整案例(二)

直笛和舞蹈

賴美鈴／翻譯整理

學習領域：音樂

單元主題：“Playing a Renaissance Dance on Recorder”（直笛和舞蹈）

資料來源：“Sound Ways of Knowing” 第九章

教學對象：四年級至國中一年級

教學節數：建議安排三節課

課程設計簡介：

直笛納入國中小學音樂課程已有多年歷史，而這件攜帶方便且價格便宜的樂器，也是世界各國中小學音樂學習的主要樂器。本單元除了學習直笛演奏曲外，並且藉由樂器來認識這件樂器的歷史背景及文藝復興時期的音樂。

本案例取自“Sound Ways of Knowing”的第九章，提供音樂整合音樂史的學習活動，書中包含一系列的案例（以文藝復興時期為例），如：從歌曲（song）和遊戲（Game）來認知文藝復興時期的來源，本單元則以直笛演奏曲來表現文藝復興時期的舞蹈，或是進行一個全校性的文藝復興時期活動，內容可整合藝術、舞蹈、服裝、音樂、美食等。選擇本案例的原因是台灣現行中小學之直笛練習曲也有些取自巴洛克或文藝復興時期的曲調，透過音樂史的統整教學，有助於演奏的理解和表現，而音樂史的學習，若能和作品的演奏和演唱統整，就不至成為枯燥且艱深的內容，反而可增加學生的學習樂趣並加深印象。

教學目標：

- 1.能分析演奏的“Bouffons” 舞曲曲式。
- 2.能以直笛吹奏“Bouffons” 舞曲。
- 3.能以敲擊樂器創作伴奏。

教材資源：

1. “Diversions” 舞曲的有聲資料
2. “Bouffons” 曲譜
- 3.直笛（學生每人一支）
- 4.簡單的敲擊樂器，如小銅鈸、手鼓

教學流程：

(一)準備活動

- 1.播放“Diversions” 中的舞曲“Bransle”，先讓學生辨識音樂中的樂器。
- 2.解釋“Bransle” 的演奏樂器包括直笛、鼓和魯特琴，同時呈現樂譜，介紹作曲家“Tielman Susato” 特別說明Tielman Susato的作品是最早以印刷術出版的樂譜，之前的作品都是手抄的。因此，那個時代，許多業餘的音樂家都希望能買到一份Susato的樂譜。
- 3.說明文藝復興時期背景和音樂家的地位：當時的音樂家創作是為了討生活，他們大都受雇於貴族或教會。作品的用途是為了娛樂貴族們或教會的儀式。當他們的作品被出版時，出版商可獲得利潤而不是作曲家，這種機制，和現代的著作權給予作曲家完全的保障截然不同。

(二)發展活動

- 1.今天我們要練習一首Thoninot Arbeau的作品“Bouffons”（譜例一）。Arbeau除了是位作曲家，也擅長舞蹈。當老師演奏時，要求學生想像這段音樂如何配合舞蹈動作？

譜例一

Bouffons

Thoinot Arbeau

- 教師再次演奏，此次可要求學生用手指在手掌上輕輕地打拍子。並想像舞者腳步移動的樣子。可詢問學生「這首舞曲的舞者可能會帶著刀劍，你們覺得舞者帶著刀劍可能是很生氣或很開心？」從音樂的情境或許可以帶給我們一些啟示。教師解釋曲名“Bouffons”的英譯為“buffoon”，也就是“Clown”的同義字。
- 分析舞曲“Bouffons”的樂句和曲式，提醒學生注意拍號、音高、曲調的進行等。練習吹奏這首直笛曲的步驟為(1)以說白節奏唸出“Bouffons”的節奏(2)吹奏舞曲音高(3)邊唱邊按各音的指法(4)然後練習全曲，直到學生能正確地吹奏。

(三)綜合活動

- 因為“Bouffons”是一首舞曲，所以我們希望能表現出舞曲的風格。吹奏時大家可以模仿我們的欣賞曲“Bouffons”的風格。教師逐步引導學生注意速度、運氣及伴奏的樂器（鼓和魯特琴）。
- 讓學生發表“Bouffons”的表現方法，然後依照不同的建議練習吹奏。老師可以吉他的和弦伴奏代替魯特琴的伴奏，若再配上小銅鈸和手鼓的伴奏，也頗合乎舞曲的風格。
- 嘗試另一種伴奏的方法（譜例二），讓學生想像舞者的腳上繫著鈴噹，手中舞著刀劍相互摩擦的模樣（如圖）。小鈴可以拍出舞者的鈴噹聲，而響棒則可作出刀劍的聲音。

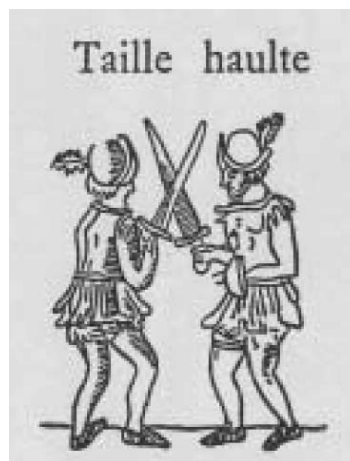

譜例二

Bouffons Thoinot Arbeau

Bells

Sticks

延伸活動

透過錄影帶的播放或古樂團的演奏，讓學生更進一步瞭解直笛的合奏在文藝復興音樂的角色，及聆賞文藝復興時期的音樂。

教學評量

1. 學生能否分析“Bouffons”的曲式？
2. 學生的節奏是否正確？
3. 學生能否理解“Bransle”的風格，並應用於吹奏直笛曲“Bouffons”。
4. 譜例2的伴奏適合“Bouffons”舞曲嗎？

參考資料：

- Arbeau, T. (1967). *Orchesography* (M.S. Evans, trans.). New York: Dover. (Original work published 1588.)
- Barrett, J. R., McCoy, C. W., & Veblen, K. K. (1997). *Sound ways of knowing: Music in the interdisciplinary curriculum*. New York: Schirmer Books.
- Calliope (performers). (1990). *Diversions* [CD]. Tempe, AZ.: Summit Records.
- Diagram Group. (1976). *Musical instruments of the world*. Amsterdam: Smeets Offset.
- Goodenough, S. (ed.). (1979). *The Renaissance: The living past*. New York: Arco.
- Musical instruments [CD-ROM]. (1994). U.S.A.: Microsoft/Dorling Kindersley.

日本藝術教育政策總論

賴美鈴

一、日本學制

日本學制和台灣一樣，採取六·三·三制，自1947年制訂憲法和公布教育基本法及學校教育法，義務教育年限為九年，包括六年制的小學和三年制的中學。高等學校分為三類，普通科（高中）、專門學科（高職）、綜合學科（綜合高中）。

日本教育行政制度的原則和特點由憲法和教育基本法所決定，基本上分為中央和地方兩級管理系統。中央教育行政機構是文部省（相當於我國教育部），為日本內閣組成部分。文部省的最高領導是文部大臣，文部大臣和文部省是主管教育行政的中央首長和行政機關。地方教育行政機關又分都道府縣層級和市町村層級，日本可說是明顯的中央集權式教育行政體系，但是自1998年起，已逐步推動教育行政地方分權化。文部省與科學技術廳二單位已於2001年合併為文科省。

二、中小學課程

日本中小學課程依據文部省公布的學習指導要領訂定。從1947年第一次發布小學指導要領以來，約為每十年修訂一次，分別為1947、1951、1958、1968、1978、1988、1998，每次修訂公布，約三年後全面實施。最近兩次修訂時間分別為1989年（平成元年）3月公布，1992年（平成四年）3月實施，1998年12月公布，2002年3月正式實施，高中因科目較多，延至2003年3月實施。

日本的中小學課程架構，基本上由三大領域組成，即學科（教科）、道德和特別活動，此架構基本上相當的穩定，特別是學科的部分，戰後五十年來幾乎沒有很大的變動。小學必修課程包括：國語、社會、算術、理科、生活、音樂、圖畫工作、家庭、體育；中學必修課程為：國語、社會、數學、理科、音樂、美術、保健、體育及技術家庭。「道德」並不是學科，而是領域，是一種活動性的領域，以避免淪為教條式的「學習課程」，此外「特別活動」又稱為「學科外教育」。實際上

「道德」和「特別活動」都屬「學科外教育」，「特別活動」，是戰後受到美國的影響而引入的課程，主要是強調學科的「學習活動」，期望透過團體生活培養合群合作的目標，以及藉由活動培育健全人格的目標。「特別活動」內容含班級活動、兒童會活動、學生會活動、社團活動及學校活動等。

三、中小學課程改革

因應新世紀的來到及配合實施上課五天制，日本於1997年初即召開第16屆教育課程審議會，開始討論新課程的改革（展望21世紀的教育改革構想）。文部省在「科學技術立國」的理念下，提出了各種的方案。該審議會於1997年11月提出期中報告，1998年7月提出總結報告，然後文部省於同年底的11月提出「幼稚園教育要領」、「中、小學的學習指導要領」案，並於12月公布正式的學習指導要領，高中部分則於1999年3月公布。有關學校教育的改革計畫，建議將以往「灌輸式」的教育轉變為獨立思考的教育。其中具體的指出，「培養創造性、培養愛國、愛故鄉的心和國際協調精神的涵養，尊重自己國家的歷史、文化和傳統，適應國際化、資訊化、環境問題之社會變化，充實實踐性學習和學會解決問題」，並把「綜合學習時間」編入了新的學校教育計畫之中。

2002年開始實施的新課程，其修訂重點有三項：

1. 削減授課時數和精選教學內容。
2. 新設「綜合學習時間」，推動橫貫的、綜合的學習。
3. 推動學校教育的彈性化，重點包括各校課程的彈性編制及擴大兒童及學生的選修幅度。

四、音樂課程目標

依日本「學校教育法」規定，小學教育的目標之一為：「對於能使生活明朗、豐富的音樂、美術、文藝等，應培養其基本的認識及技能。」而中學教育目標雖未列出此項，但其第一項目標即為：「進一步充分達成小學教育目標，培養其做為國家社會成員所必備的資質。」可見在實質上亦甚重視藝術科目的學習。日本的中小學音樂、圖畫手工（小學）和美術（中學）均為必修科目，學習指導要領明確訂出課程總目標及各年級分段目標、課程內容、教材編選要點、授課時數等。中小學音樂科的總目標非常一致，唯一的區別是中學強調廣泛的表現和鑑賞活動，小學則沒有。音樂科總目標為：透過表現和鑑賞活動，培養喜好音樂的心情，同時豐富對音樂的感性，擴展音樂的基礎能力，培養豐富的情操。有關小學的圖畫手工學習內容在岩崎由紀夫撰寫的〈日本美術教育中的

學科重編動向〉有詳細敘述。

音樂課程內容分成表現與鑑賞兩大類。表現類敘述有關樂理、演唱、演奏和創作的教學內容，新課程保留了小學音樂的共同歌曲，中學音樂已不再規定。鑑賞類則為欣賞教學的內容，注重聆賞的技巧和曲目的範圍。

表一 各年級音樂科目分段目標

階段	學級	分段目標
小學	1-2	(1)透過快樂的音樂活動，對音樂產生興趣，活用音樂經驗，培養有情趣的生活態度和習慣。 (2)透過以節奏為重點的活動，培養基礎性的表現能力，使之感覺到音樂表現的快樂。 (3)有感覺聽音樂的快樂，逐漸愛好各式各樣的音樂。
	3-4	(1)主動的接觸音樂，提高參加音樂活動的熱情，活用音樂經驗，培養開朗、有情趣的生活態度和習慣。 (2)透過以旋律為重點的活動，提高基礎性的表現能力，進一步感覺到音樂表現的快樂。 (3)有感覺聽音樂的美，逐漸愛好各種各樣的音樂。
	5-6	(1)創造性的教導和學習音樂，提高參加音樂活動的熱情，活用音樂經驗，培養開朗、有情趣的生活態度和習慣。 (2)透過以和弦及和聲音響為重點的活動，發展基礎性的表現能力，使之體驗到音樂表現的喜悅。 (3)鑑賞音樂的美，逐漸愛好各式各樣的音樂。
中學	1	(1)透過體驗音樂活動的樂趣，培養對聲響或音樂的興趣、關心，藉由音樂培育使生活開朗、豐富的態度。 (2)感受音樂表現的豐富美感，學習基礎的表現技能，培養創造性的表現能力。 (3)對多樣性的音樂具有興趣、關心，培育廣泛地鑑賞能力。
	2-3	(1)透過體驗音樂活動的樂趣，提升對聲音或音樂的興趣、關心，藉由音樂開朗、豐富生活，培養終身學習的態度。 (2)感受樂曲構成的豐富或美感，擴展表現的技能，提升創造性地表現的能力。 (3)深入對音樂的綜合性理解，提升廣泛地鑑賞能力。

五、音樂教育改革

新課程的教課時數明顯減少，尤其在中學階段。音樂教育學者呼籲為了使孩子們能充分的接受音樂教育，在「綜合學習時間」中多進行音樂學習是必要（奧忍，2001）。小學的圖畫手工和中學的美術課程，授課節數和音樂相同。

表二 小學新舊課程的授課時數比較

小學	音樂、圖畫手工		
	新課程（2002年實施）	舊課程（1992年實施）	新舊課程比例
第一學年	68	68	100
第二學年	70	70	100
第三學年	60	70	85.7
第四學年	60	70	85.7
第五學年	50	70	71.4
第六學年	50	70	71.4
對總授課時數（%）	6.7	7.2	85.6

註：每節課45分鐘；新課程總授課節數為5367節，舊課程為5785節。

表三 中學音樂新舊課程的授課節數比較

中學	音樂、美術		
	新課程（2002年實施）	舊課程（1992年實施）	新舊課程比例
第一學年	45	70	64.3
第二學年	35	35-70	100-50
第三學年	35	35-70	100-50
對總授課時數（%）	3.9	4.4-6.7	82.1-54.8

註：每節課50分鐘；新課程總授課節數為2940節，舊課程為3150節。

表二和表三所列表為日本所規定的全年授課節數，小學一年級以34週計算。小學二年級以上以35週計算。國際理解是音樂新課程所強調的，學習指導要領和教科書中強調世界各民族的音樂及多元

文化，轉移了傳統只重視西洋音樂的內容。「綜合學習時間」為新設科目，小學三年級以每週3節課，中學2-3節，課程內容沒有規定，只提示可包括(1)國際理解、資訊、環境、福祉及健康等橫貫的綜合的課題(2)和兒童學生興趣有關的課題(3)因應地區及學校特色的課題等。由此可見，音樂課程所強調的國際理解完全符合「綜合學習時間」的目標。此外，長谷川先生所設計的音樂案例，其中有一節課是搭配「綜合學習時間」，進行「身心、生活」主題的學習，就是一個音樂統整學習的案例。

參考資料：

- 奧忍。(2001)。21世紀初的日本的學校音樂教育改革——以國際理解為中心。發表於第四回中日音樂比較研究國際學術會議，11月22—27日。
- 文部省。(1999)。小學校學習指導要領。平成10年12月。
- 文部省。(1999)。中學校學習指導要領。平成10年12月。
- 楊思偉。(1999)日本教育。台北：商鼎。

日本美術教育中的學科重編動向

岩崎 由紀夫／原著

洪文珍／翻譯

為了施行可主體性因應社會變化的兒童教育，日本在下列目標之下，創設了綜合學習時間（以下稱綜合學習）。其一是：在以「現代課題」為對象上，既有的教科書編成所衍生的教育課程問題，或由分化主義、教科主義所引發的學校教育之重新評估問題迫在眼前。再來可舉出：由各學校所創造的瞭解國際、情報資訊等橫向綜合課題，或以兒童、學生所感興趣與關心的事物為基礎的課題，以及因應地方與學校特色的學習課題等特色教育之「內容」方面。另外則是大自然體驗以及志工、實習等社會體驗或情報資訊的收集法、調查法、發表法等「方法」方面。

在面對此三方面展開綜合學習之際，本文將從下列兩項觀點切入美術教育與綜合學習這個主題。首先是美術包含綜合學習要素的想法；另外則是美術與其他學科領域相互關連並加以綜合的想法。一面就此介紹領導性實踐案例，一面針對欲培養的學力（目的、目標）、內容、方法、評價等進行分析、考察，為其主要目標。再者，也提出藉由「表演式教育」的充實，重新評估教師養成的理想願景，做為今後的課題。

一、學校教育觀的特色

我國的近代學校是藉由引進西歐文化進行近代化，以超越歐美各國為目的而在政府主導下創設的。明治政府所設立的學校是以傳統文化的傳達與學習西歐近代社會發達的知識與技術為目的，在此採取了直接將歐美已組織化、體系化成學科的教育內容引進而進行指導的方法。之後，學校教育的內容幾經修訂，學校教育是以學科為主所構成，學科中需要有教科書的想法始終一貫而不可動搖。在此背景下，乃致力並嘗試以兒童的生活經驗為中心，構成學校教育的內容，使兒童學習感興趣與關心的內容，但主流仍是推動以教師為中心的系統性學習。其中，1965年左右起，文部省的各審議委員會開始針對小學低年級的教育內容藍圖與指導方面提出重視兒童的具體活動與直接體驗的建言。

在1967年教育課程審議會的答詢、1971年中央教育審議會的答詢、1976年教育課程審議會的答詢、1983年中央教育審議會報告中均指出低年級教育的重新評估、社會科與理科合併乃至推動合科指導的必要性。不久，文部省於1984年設立「小學低年級教育相關調查研究協力者會議」，針對學科等的改善進行討論。1986年7月公佈「審議結果」，教育課程審議會終於從充實小學低年級教育的觀點，在答詢中提出廢止第一學年及第二學年的社會科與理科，新設生活科的建言。答詢中有關「小學學科編成」等敘述如下：「有關小學中、高年級各學科的編成仍維持原狀，但希望低年級方面從重視國語、算數等相關基礎學力與生活或學習基礎能力及態度的培養，從推展符合低年級兒童身心發展狀況的學習指導之觀點，設定生活科做為新學科，透過體驗式學習，進一步推動綜合指導是適當的。…因此，低年級的各學科將由國語、算數、生活、音樂、美勞及體育構成。此外，因為希望在考量低年級兒童身心發展狀況後再進行綜合指導，因此，即使在此生活科設定後，一面考量學科特質，一面進一步推動合科指導是適當的。」¹。

比之更早的研究有1981~1982年度小學教育課程研究指定校德島市立佐吉小學的研究主題「培養自立、有創造力的兒童之教育課程與學習指導改善—合科指導及其發展」²。在研究過程中提到「……讓兒童在合科指導這種身邊具體的綜合活動課題中致力於自主體驗的學習，亦是中年級以後應該努力的理論。……但結論是：要如我們預期構想的合科指導是不可能的。在這種煩惱下，利用所謂「餘裕時間」的一半進行綜合學習（鄉土研究）的構想達成大約已是五、六年級過半之時了。」

基本的想法是：一、為了讓低年級兒童進行充實愉快的學習，定位為符合兒童心理與發展階段適時性的指導方法之一，與幼兒教育合作。二、站在學科主義的立場，考量與學科指導的互補關係，致力使其在複數學科等目標達成上，成為更有效的方法與活動。三、期待適合承擔下一代的新學力及能力，與生涯學習結合，確保具有合科指導以後的前景等長遠性的觀點。合科指導的計畫不限學科，是由下列三點進行判斷。(1)目標可否一致？(2)教材中可否使用相同材料？(3)學習活動可否相同？

同樣地，在宮崎大學教育學部附屬小學的「製作我有興趣的合科與關連課程—保障主體性的學習指導」³中，「合科指導」的基本想法是「在一單元的學習中，讓同學年的二學科以上的目標與內容互相關連，這些都是努力透過兒童活動來達成，且是可期待兒童人性發展的指導。」假設性的說法是：比起將兒童限制在實質—學科框架中的指導，它更能深入明確掌握指導目標與內容，可基於形式—自己的興趣與關心的事物，積極探索問題與課題並進行活動，可體驗學習中的喜悅，可加深

¹ 《初等教育資料》。文部省小學課、幼稚園課編輯。東洋館出版。1988年3月。

² 同上，1983年5月。

³ 同上，1983年5月。

對教師方面——其他學科與領域的理解，熟習指導法，並可期待與其他——幼稚園教育及小學教育合作。再者，也獲得「為了更努力改善中、高年級的學習指導，應進行更具關連性的指導」之結論，此稱為「關連指導」。在進行指導之際，使其相互關連的方法為(1)同學年的二學科以上的目標與內容相互關連構成。(2)為進一步達到核心學科目標，讓其他學科的素材與手法相互關連構成。(3)發展性處理及構成二學科以上內容。

合科指導與關連指導便如此經過四分之一世紀進行過各種嘗試。

因此，本文在此歷史背景下，決定將各國學校教育制度動向納入其中，以現在的文部科學省研究開發學校的研究資料為基礎，探討學科重編的動向並考察各優點。

二、各國的學校制度

各國的學校制度反映出各國的國情與傳統。根據「聯合國教科文組織文化統計年鑑」(1984)，全世界198個國家(含地域)所採用的學校制度達45種，主要內容如下⁴：

- ①6・3・3制 42個國家(21.2%)
- ②6・4・3制 23個國家(11.1%)
- ③8・4制 14個國家(7.1%)
- ④6・3・2制 12個國家(6.1%)
- ⑤5・4・3制 10個國家(5.1%)
- ⑥7・3・2制 8個國家(4.0%)
- ⑦6・3・4制 7個國家(3.5%)
- ⑧6・4・2制 6個國家(3.0%)
- ⑨6・5・2制 6個國家(3.0%)
- ⑩5・3・3制 6個國家(3.0%)

根據以上資料，以6・3・3制最多，大約每5個國家中就有1個國家採用此制度，普及於亞、歐、北中美、南美、大洋洲、非洲等所有國家。此外，根據相同資料(1999)，全世界217個國家(含地域)所採用的學校制度達47種類，其主要內容如下⁵：

⁴ 《文化統計年鑑1984》。聯合國教科文組織編。原書房。1985年4月。

⁵ 《文化統計年鑑1999》。聯合國教科文組織編。原書房。2000年4月。

- ①6·3·3制 45個國家 (20.7%)
- ②6·4·3制 20個國家 (9.2%)
- ③5·4·3制 14個國家 (6.5%)
- ④4·5·2制 11個國家 (5.1%)
- ⑤4·4·4制 10個國家 (4.6%)
- ⑥8·4制 10個國家 (4.6%)
- ⑦7·5制 9個國家 (4.1%)
- ⑧6·3·2制 7個國家 (3.2%)
- ⑨7·3·2制 7個國家 (3.2%)
- ⑩6·3·4制 6個國家 (2.7%)

根據以上資料，以6·3·3制最多，大約每5個國家中就有1個國家採用此制度，而值得特別記上一筆的是：4·4·4制的抬頭，它是1984年調查中所沒有的體制，特別是歐美採用此制度的趨勢較強。

接下來看義務教育規定，1984年度版中，小學教育開始年齡如下：

- ①6歲 80個國家 (59.7%)
- ②7歲 34個國家 (25.4%)
- ③5歲 19個國家 (14.2%)
- ④8歲 1個國家 (0.7%)

1999年度版如下：

- ①6歲 130個國家 (59.9%)
- ②7歲 53個國家 (24.4%)
- ③5歲 32個國家 (14.7%)
- ④4歲 1個國家 (0.5%)
- ⑤8歲 1個國家 (0.5%)

義務教育的開始同樣以6歲為最多，接著是7歲、5歲。

此外，各國義務教育年限如下：

- ①6年 35個國家 (26.2%)
- ②9年 30個國家 (22.3%)
- ③8年 28個國家 (20.9%)
- ④10年 19個國家 (14.2%)
- ⑤7年 10個國家 (7.5%)

⑥5年 9個國家 (6.7%)

⑦11年 3個國家 (2.2%)

根據以上資料，6年佔全體的四分之一以上，大多為亞、非、中南美各國，歐洲、北美則以8年、9年、10年、11年等義務教育年限長的國家為多。

義務教育開始年齡以6歲約佔45%為最多，接著為5歲14.7%，7歲14.3%，4歲13.4%。

此外，根據1999年度版，各國義務教育年限如下：

①9年 43個國家 (22.2%)

②6年 36個國家 (18.6%)

③10年 36個國家 (18.6%)

④8年 34個國家 (17.5%)

⑤11年 15個國家 (7.7%)

⑥7年 11個國家 (5.7%)

⑦12年 8個國家 (4.1%)

由上可瞭解到義務教育的年限有從6年延長到9年的傾向，以及緊接著採6年、10年、8年等延長年限的傾向。

再者，1984年版的小學修業年限如下：

①6年 104個國家 (52.5%)

②5年 28個國家 (14.1%)

③7年 25個國家 (12.6%)

④8年 25個國家 (12.6%)

⑤4年 8個國家 (4.0%)

⑥9年 4個國家 (2.0%)

⑦3年 4個國家 (2.0%)

小學修業年限以6年佔半數以上，加上5年、7年、8年約達9成。

1999年度版如下：

①6年 98個國家 (45.2%)

②5年 32個國家 (14.7%)

③7年 31個國家 (14.3%)

④4年 29個國家 (13.4%)

⑤8年 19個國家 (8.6%)

⑥9年 5個國家 (2.3%)

⑦10年 2個國家 (0.9%)

⑧3年 1個國家 (0.5%)

由上可知，世界各國的學校制度以6歲進入6年制小學就讀，並以接受6年或8年、9年義務教育制度的國家佔壓倒性多數。

三、各國小學教育的動向

放眼世界，小學修業年限以6年最多，超過半數，但卻可看到先進諸國的小學（初等教育）有縮短的傾向。

例如，美國在南北戰爭以後是以8·4制為標準制度，但本世紀初開始便逐漸朝向6·6制或6·3·3制，6·3·3制普及全國，原因之一在於將8年的小學縮短2年，將之提升至中等教育中，以充實知的教育。然而，自從1957年蘇聯人造衛星的發射為美國教育界帶來「人造地球衛星衝擊（Sputnik shock）」以來，知的教育之充實再度受到強烈訴求，而開始出現了採用5·3·4制的學區。它是藉由將小學縮短1年，高中延長1年，以充實中等教育中知的教育。再者，最近也增加了紐約市等採用4·4·4制的學區。在美國可看到8·4制→6·6制→6·3·3制→5·3·4制→4·4·4制這種初等學校修業年限縮短化的傾向。其背景除了是充實知的教育之外，亦包括兒童早熟傾向及促進白人與黑人共學等原因。近年來，學年編成以從初等教育階段順利移轉到中等教育階段為目的的中學（Middle school）急速增加，也逐漸可看到5·3·4制或4·4·4制。教育課程中的學科構成是由各州的教育法、教育委員會規則、各學區的行政規則等所規定，加州規定教授英語、社會、理科、藝術、保健、體育6學科及其他教育委員會所規定的內容。小學的教育課程是由國語、算數、社會、理科、保健、美術、音樂等各學科構成，在教育課程中特設「合科指導」者很少，不過，也有將社會與理科合併的學校，另外也有國語的授課內容跨數個學科，綜合授課的情形。

俄國一直都是採用4·4·2制，但由Zankov、Elikonin, DB.、Me等人針對授課法與兒童發展的相互關係進行實驗性研究結果，做成可將以往4年的小學課程縮短1年的結論，自1971年起將初等教育縮短1年，成為3·5·2制。之後，依據在最高會議中決定的教育改革基本方針，將就學年齡從以往的7歲調降至6歲，使得初等教育成為從6歲到10歲的4年。因此，蘇聯的學制自1986年起改為4·5·2的11年制，但這是由於就學年齡降低之故。現在義務教育年限以9（8）·2制、9（8）·3（4）制、4（3）·5·2（3）制佔多數。設全國教育標準，從初等中等普通學校的的第1學年起至11學年止是依照基本教育課程，由「語言、文學、外語、數學、社會、自然、體育、技術」等各學科領域所定標準授課要項做成的各學科課程所編成。

從其他先進國家的學制來看，法國採5·4·3制，英國採6·5·2制，德國大多數的州採4·6·3制，義大利則為5·3·3制。從初等教育最後學年的兒童年齡來看，蘇聯、德國（大多數的州）為10歲，法國、英國、義大利為11歲，美國依學區而異，大約為10~12歲。全世界兒童統一上小學至12歲者，在先進國家中只有日本。

英國的初等教育一般設有國語、算數、理科、藝術（美勞、音樂）、體育、社會、宗教等學科，但這些學科未必採個別授課，採用以一系列的 center 主題為基礎的綜合方法者也不少。總之，合科指導可說已在實際授課中推展進行。

今日初等教育為5~11歲的6年，大多數是在6年級的初等學校進行，此初等學校又被區分為幼兒部（5~7歲的2年）與下級部（7~11歲的4年）2階段。此外，也有為了從初等教育順利轉移到中等教育而設立延續此初等教育的中學（Middle school，跨初等、中學教育）的地方。根據1988年的教育改革法，教育課程自1989年起引進全國共通課程。在此將數學、英語、理科（以上稱核心學科）、歷史、地理、技術、音樂、藝術、體育及現代外語（僅中學）等10學科稱為基礎學科，規定為必修科目。

在法國，以1969年起實施的三類授課法為基礎，小學的教育課程是由①基本科目（15小時）②醒腦活動（7小時）③身體運動（5小時），合計27小時編成。基本科目（國語、算數）集中在上午，以基礎學力的提昇為目標，而與之密切相關的則是「醒腦活動」。此活動為綜合以往的地理、歷史、自然觀察、公民、美勞、音樂等的合科領域，目標是要讓兒童在周遭環境中自主學習，培養其創造力。現在的義務教育為10年，為了讓它與就學前的教育有連續性，因此將最後學年與小學5年整合為一，將此6年二分為前半的「基礎學習期」與後半的「深化期」。學科編成由3組構成，分為第1組（法語、歷史、地理、公民）、第2組（數學、科學、技術）、第3組（體育、藝術）。之後，前期中等教育以4年進行。

在德國則有事實教授，它是1920年左右開始在德國國民學校所進行的鄉土科於1960年代後半改革而更名。現在德國的初等教育以6~9歲兒童為對象的基礎學校中所設的「事實教授」即相當於此。「事實教授」的目的是要讓兒童在周遭環境中學習，其學習領域綜合了自然領域（化學、生物、技術、氣象等）與社會領域（地理、社會等），進而成為包含家政、交通安全教育、性教育等的廣泛領域。學科大抵為國語、事實教授、數學、宗教、音樂、體育、美術。

北歐是由5個國家構成，瑞典在1962年成立3·3·3制；芬蘭於1968年成立6·3制；挪威在1969年成立6·3制；瑞士於1972年成立9年制；丹麥於1972年成立9（10）年制的綜合制學校法。瑞典在基礎學校的低年級（7~9歲）及中年級（10~12歲）仍是設綜合科目做為合科科目，經過1994年的大幅修訂，以往低年級的綜合科目內容由宗教、地域社會相關知識構成，中年級的綜合科目由語言、宗教、歷史、地理、自然的歷史構成，廢除低、中、高年級的區別，將做為定位科目綜合處理

的內容分為社會系科目與理科科目。附帶一提，課程是由基礎技能（國語、英語、數學）、實踐／藝術科目、社會科學、自然科學、選修外語及選修科目等6個領域構成。

在韓國，經由1981年末教育課程的修訂，精選教育內容，從推動全人教育的立場，引進合科的教育領域。據此，國民學校第一學年的教育課程由①道德教育、韓語、社會的領域②算數、理科的領域③體育、音樂、美勞的領域構成，第二學年將上述②的領域分為算數與理科，由4領域構成。同時，以往各學科教科書依領域別綜合成一冊，一年級做成了「正確的生活」（①之領域）、「聰明的生活」（②之領域）、「愉快的生活」（③之領域）等3冊新教科書。此外，第一學年的頭一個月是按照綜合3領域的「我們是一年級」這本教科書來學習。

在泰國也可看到合科指導的嘗試，即，其初等教育課程是由「基礎能力」、「生活體驗」、「人格教育」、「作業經驗」等4組組成，以往的各學科均被納入此4組中，例如，國語與算數納入「基礎能力」中、培養實際生活中解決各種問題能力的「生活體驗」中、以學習道德與禮儀等為目的的「人格教育」中、以及獲得職業相關的一般性與基礎性知識為目的的「勞動體驗」中，一般，各學科由此四領域構成。

如上所述，合科指導不僅在歐美各國，在亞洲各國亦被納入教育改革的一環。並非對於處在未分化階段的小學低年級兒童，分散進行各學科的指導，相互密切關連以進行綜合指導是極為重要的，我國也必須更進一步促進合科與關連指導。

四、美術科教育的動向

在美勞科方面，文部科學省的研究開發學校在合科與關連指導上也進行各種嘗試。所謂的研究開發學校是基於學校教育法施行規則第26條之2、第55條中準用第26條之2及第73條之13的規定，為了教育課程的改善而接受文部科學大臣的指定所實施的實證研究。在考量學科時數的削減、綜合學習時間的出現等今後美術科教育藍圖上，亦有必要確立學科性，但在此則是探討合科指導與新學科構想，以及與綜合學習關連的統合與重編之可能性。

（一）先鋒案例

新潟縣上越市立大手町小學於1977～1980年度接受做為研究開發學校的委託，廢止低年級的理科與社會科，將美勞與家庭科合併為「創藝科」，全學年實施，以解決美勞與家庭科的問題⁶，這裡

⁶ 《綜合學習推薦》。村川雅弘編著。日本文教出版。1997年9月。

提倡重視創作的喜悅。再者，亦接受1995年度起做為研究開發學校的委託，其教育課程由「生活・環境」、「語言」、「數量・圖形」、「綜合科學」、「創造表現」、「身體・健康」、「自己・集團」等七單元構成。在創造表現單元群——培養表現自我思想的豐富表現力與感性中，主要是「以終身能充分表現自我想法，享受各種表現為目標，重視以聲音或事物為素材的表現，亦構想讓兒童一面發揮自己的個性，一面直接表現的綜合表現活動，認為在這種表現中，自然而然會產生出伴隨語言與身體表現等而來的表現。」

目前有一個先鋒開發學校，即提出新學科「表現科」，於1992～1993年以「培養在國際社會中生活豐富的兒童」為主題的東京都千代田區立錦華小學（現在的御茶水小學）⁷，其中在新學科的構想方面創設了表現科。與新設的生活科、人類科、環境科並列的此新設立的表現科是呈現綜合現行的音樂與國語大部份、國語與體育一部份，以及新加入的劇化表現等型態。表現科是以做為主角的兒童為中心的學習體系，為了加深學習目標與內容及生活的關連，在兒童的認知中構築學習與生活的重疊，乃揭示以「學習表現自我內面的技能，用適當方法傳達他人」做為學科的主要目標，因此，每兩個學年也設定了下列表現科的學習目標。

在音樂與美勞科方面，建立了「表現」與「鑑賞」領域，在國語科方面則建立了「表現」與「理解」領域，體育科中增加「表現運動」做為各種運動之一，此即是學科內容。即以學習指導為基礎，綜合音樂科、美勞科、國語科與體育科一部份的學科而設定了表現科，它至今仍富有影響力。

（二）學科重編與統合的嘗試

學科重編與統合的嘗試在研究開發學校中是以各種型態在進行，以各學校資料為基礎，大致分類如下：

A合科型

- ①「表現科」——學習表現自我內面的技能，以適當方法傳達他人。學科編成是由「生活科」、「人類科」、「環境科」、「表現科」構成，內容領域則是「創作・創造」、「鑑賞」、「M・B (Music Base)」、「A・B (Art Base)」、「P・B (Performance Base)」。「表現科」是以現行的音樂、美勞的「表現」與「鑑賞」，以及國語的「表現」與「理解」、體育的「表現活動」所構成，定位為大範圍包含意見表現與感想發表、劇（化）表現與綜合表現等。
- ②「創藝科」——以綜合美勞、家庭科，重視創作的喜悅為目的所設定。學科編成是以學科統合的形式，六年間以「生活科」、「國語科」、「算數科」、「創藝科」、「體育科」構成。內容設

⁷ 《季刊音樂教育研究》。音樂之友社。1993年10月。

定包括對兒童的訪問調查、對父母的問卷調查以及利用核對清單（Checklist）法，分析兒童活動等，以培養兒童表現自我想法的豐富表現力與感性為主要目標。

- ③「表現・藝術科」——培養透過接觸自己周遭與生活及日本與世界的各種表現等，注意到音樂的表現、造型的表現、身體的表現等之優點，同時，使用表現的方法充分表達自我，培養將自我生活環境提昇到豐富境界的資質與能力。內容領域是由「遊戲」、「音樂・造型」、「傳統藝能」、「身體表現・戲劇」、「生活勞動語言」等五大支柱構成。學科編成在低年級是由「綜合生活」、「國語」、「算數」、「體育」四學科；中、高年級則是由「綜合生活科」、「人類科」、「自然科」、「算數科」、「國語科」、「表現・藝術科」等六學科構成。
- ④「藝術」學科——培養欣賞音樂活動與造型活動，以成為音樂性基礎與造型活動基礎的資源與能力，同時，培養豐富的情操與終身親近藝術的態度。內容領域是由「基礎（國語、算數、化學）」、「藝術・運動」、「綜合表現活動」、「領域（接觸）」構成，設定縱軸為學習方法，橫軸為學習內容，在「藝術」方面則以交織音樂與美勞綜合表現活動，培養文化活動的基本資質與能力為目標。

B折衷型

- ⑤「藝術系」——設定為可表現自我想法、可瞭解心情深處、可利用休養效果穩定情緒、可使生活愉快豐富、可用非語言傳達思想、可感受非語言表現的思想等豐富藝術感性的科系。學科編成是由「語言系」、「自然系」、「社會教養系」、「生活健康系」、「藝術系」等構成，「藝術系」的內容領域則是由「美勞、美術」、「音樂」、「藝術系」構成。藝術系的技能「感受後表現」技能為基礎技能，是由「感受非語言的技能」、「傳達技能」、「從語言感受的技能」構成，發展技能是由「理解自我與他人的技能」、「活用於生活與社會中的技能」構成。藝術系由「觀察單元」、「處方單元」構成。

C統合型

- ⑥「創造表現」單元群——透過表現自我思想以及鑑賞各種表現的創造性活動，培養豐富的感性與表現力，以及體驗表現的優點之態度。內容構成的特色不僅在於想要表現的想法以及活用音樂與造型的優點，亦包含採用各種表現方法的綜合表現活動而加以組織。學科編成是由「生活環境」、「語言」、「數量・圖形」、「綜合學科」、「創造表現」、「身體・健康」、「自我・集團」等7單元群構成。「創造表現」的內容領域為「音樂」、「造型」、「綜合表現活動」。
- ⑦「表現」學科群——學科群由「表現群」、「思考群」、「情報・交流群」、「人類生活（Human life）群」、「統合」構成，「表現群」限於「身體表現」、「造型表現」、「音樂表現」、「語言

表現（國語、英語）」的融合或統合表現及「選擇表現」，以「融入表現」、「傳達表現」為支柱，藉由描繪出具體的表現活動，探討十二年一貫教育的可能性。內容領域由「Story（故事性）」、「Movement（活動）」、「Message（主張性）」、「Emotion（感動）」構成，從自信、滿足、表現的觀點找出「自我解放」。

五、彙整與考察

當試著將學科的重編與統合方法分成三類型時，各特色便浮現出來。首先，合科型是讓兒童學習表現自我內面的技能，再以適當的方法傳達給他人，大多是以對兒童所做的調查為基礎，由兒童決定內容，如「自我」與「表現」一般，從下降型到上昇型，由學科與生活統合構成的課程為主。折衷型是以從下降型到上昇型的學科與生活統合構成的課程編成為主。內容方面，「基礎基本」是依熟習度；兒童的興趣與關心事物則是依課題分別進行學習。總之，可階段性、個別性從基本技能進化到發展技能，在藝術系中，技能分為「觀察單元」、「處方單元」。統合型是以學科群為中心，讓「思想」可由「融入表現」、「傳達表現」兩方面實現，但學科課程仍是以現行學科為基礎所編成，此不論在合科型、折衷型、統合型的各課程中均很顯著。

此外，課程不論低、中、高年級類型，大多是將目標與內容納入二學年中。在「表現・藝術科」的課程中計畫將兒童的發展分為三期，第一期是6～8歲，由未分化統合的課程；第二期為9～11歲，由學科的融合與廣域編成課程；第三期的12～14歲則是由分化的課程構成。此外，在「表現學科群」方面，以幼、小、中養構成的十二年課程之創造為目標，依照發展階段分成小（低）階段的「活動中心課程」；中、高年級階段的「中間型課程」；中學階段的「內容中心課程」。如此，比起如學校制度中的「中學（Middle school）」定位一般將學校制度大分為小學6年、中學3年二階段的學習指導，可看到分成三階段向上累積的傾向顯著。

此外，在多樣化、快速變化的現代，也有必要從教師能力的界限這個觀點來重新評估現在的6年小學教育。小學教師幾乎在每個國家都被要求負責所有學科，在教科書的內容較以往提昇並要求要有專門學養的時代，要一位教師從國語教到體育等所有科目是極為困難的工作，因此，有必要將小學設為4年，5年以上提昇為中學，或設置跨中小學的中學（Middle school）。東京都品川區教育委員會已決定2006年度設置「4、3、2年」制的區立中小學一貫校的方針⁸。雖然現行為「小學6年、中學3年」制，但因考慮兒童的發展階段，乃決定製作進階課程。最初的4年是採如現在小學以學級擔

---

⁸ 「日本經濟新聞」日本經濟新聞社，2003年2月。

任為主的共同學習，之後則採學科擔任制。最初的4年主張基礎教育，接下來的3年因應兒童的個性與能力採選擇學習，最後的2年則是以擴大範圍的彈性課程編成一貫教育為目標。再者，為了提高兒童的規範意識，以綜合道德與特別活動以及新設「市民科（暫稱）」的方針，致力於培養其選擇前途的能力等。該區已採用了學校選擇性。

埼玉縣志木市除了市內市立中學四校學區已自由化之外，亦彙整出設立「文化系」、「理科系」等各校特色課程的「學部制自由化構想」⁹，將於2004年4月起引進，在國家的構造改革特區構想（教育特區）中提出特例措施。學部制自由化構想好比是將各學校比做大學的學部，展現出特色，讓學生選擇升學目標，以發揮其能力與個性為目的，確保以學習指導要領決定的各學科標準時間，利用「綜合學習」與「選擇課程」的時間，重點進行數學、理科、國語等符合各特色的授課。可舉出的有「文科系」、「理科系」、「藝術系」、「體育系」、「外語系」。

現在以學科重編為志向，推動研究的東京學藝大學大泉小學以培養豐富學力為目標，跨越「各學科、道德、特別活動、綜合學習時間」的藩籬，以教育課程的編成做為「新大泉計畫的創造」之研究；東京都品川區立伊藤小學、上神明小學、富士見台中學以小中學合作，接受做為開發研究學校的委託，從小學一年到中學三年以藝術系進行培養感性能力的研究；以及滋賀大學附屬幼、小、中、養四種學校構成的12年體系化教育課程等耐人尋味。

---

⁹ 「讀賣新聞On-line」讀賣新聞社，2003年1月。

美術教育における教科再編の動向

岩崎 由紀夫

1 学校教育観の特色

我が国の近代学校は西欧文化を導入することによって近代化を進め、欧米諸国に追いつく、追い越すことを目的に政府主導のもとに創設されてきた。明治政府によってつくられた学校の伝統文化の伝達とともに西欧の近代社会で発達した知識と技術を習得させることを目的としていた。ここでは欧米において教科という形に組織化、体系化された教育内容をそのまま導入し、指導するという方法がとられた。その後、学校教育の内容は数回にわたり改訂されてきているが、学校教育は教科を主に構成するものであり、学校教には教科書が必要だとする考え方は一貫して揺らぐことはなかった。こういった背景の中で児童の生活経験を中心として学校教育の内容を構成し、児童の興味・関心のある内容を学習させるための工夫や試みは行われてはきたが、主流は教師を中心とする系統的学習を推進するという考え方であった。こうした中でも1965年ごろから小学校低学年の教育の内容あり方について、指導においては児童の具体的活動や直接体験を重視するという提言が文部省の各審議委員会においてなされるようになった。1967年の教育課程審議会の答申、1971年の中央教育審議会答申、1976年の教育課程審議会答申、1983年の中央教育審議会報告のいずれにおいても低学年教育の見直し、社会科、理科の合科ないし合科的指導の推進の必要性が指摘されている。やがて、文部省は1984年に「小学校低学年の教育に関する調査研究協力者会議」を設け、教科等の改善について検討を行うようになった。1986年7月に「審議のまとめ」が公表され、教育課程審議会はようやく小学校低学年教育を充実する観点から、第1学年及び第2学年の社会科と理科を廃止し、新たに生活科を設けることを答申で提言することになった。答申では「小学校における教科編成等」について次のように述べている。「小学校の中学年及び高学年の各教科の編成については現行どおりとするが、低学年については、国語や算数等にかかわる基礎的な学力と生活や学習の基礎的な能力や態度の育成を重視し、低学年の児童の心身の発達状況に即した学習指導が展開できるようにする観点から、新

教科として生活科を設定し、体験的な学習を通して総合的な指導を一層推進するのが適当である。……したがって低学年の各教科は国語・算数・生活・音楽・図画工作、及び体育により編成するものとする。なお、低学年においては、児童の心身の発達状況を考慮して総合的な指導を行うことが望ましいので、生活科の設定後においても教科の特質に配慮しつつ合科的な指導を一層推進するのが適当である。」¹

これに先立った研究としては1981～82年度に小学校教育課程研究指定校であった徳島市立佐古小学校の研究テーマ「自立し創造する子どもを育てる教育課程と学習指導の改善—合科的指導とその発展—」がある²。研究の経過の中で「…合科的指導のような、身近な具体的総合的な活動課題に自主的体験的に取組ませる学習は、中学年以降にも取組ませるべきであるという論理である。…だあ予期した通り、私たちの構想する形での合科的指導は、不可能と言う結論に到達した。このような悩みの中で、いわゆる「ゆとりの時間」の半分をあてて行う総合学習（ふるさと研究）の構想に到達したのが56年も半ばを過ぎたころであった。」と述べられている。基本的な考え方としては、ア低学年の児童のととて、充実した楽しい学習にするために、児童の心理や発達段階の適時性に即した指導方法の一つとして位置付け、幼儿教育と連携する。イ教科主義の立場にたち、教科指導との補完関係に配慮し、複数の教科等の目標達成により有効な方法、活動とをるよう工夫したものである。ウ次代を担うにふさわしい新しい学力・能力を期待し、生涯学習につなげるよう、合科的指導以降の見通しをもつなど長期的大局的な視点を保つ。合科的指導の指導計画作成の手順としては教科を固定せず、次の3点から判する。(ア)目標が合一化できるか。(イ)教材に同じ材料が使えるか(ウ)学習活動が同一になるかどうか、と述べられている。

同じく宮崎大学教育学部附属小学校「ぼく、わたしがはずむ合科的・関連的な授業づくり—主体性を保障する学習指導—」³では、「合科的な指導」の基本的な考え方として、「1単元の学習の中に同学年の2教科以上の目標や内容が関連付けられており、それらが児童の活動を通して達成されるように工夫されており、しかも児童の人間性の発展を期待できる指導である。」仮説としては児童側・實質—教科のにとらわれた指導よりも、より深くしっかりと指導目標や内容をつかむことができる。形式—自らの興味・关心にもとづき積極的に問題や課題を探求し、活動できる。学習中における喜びを味わうことができる。教師側—他教科・領域についての理解が深ま

¹ 『初等教育資料』文部省小学校課・幼稚園課編集・東洋館出版・1988・3

² 同上 1983・5

³ 同上 1983・5

り、指導法に習熟することができる。他一幼稚園教育と小学校教育との連携を圖ることができる。さらに、中・高学年の学習指導の工夫、改善のため、より関連を圖った指導を行うべきべあるとの結論に達し、これを「関連的な指導」と呼ぶこととした。指導に当たっての関連の図り方としては（ア）同学年の2教科以上の目標、内容が連付けられて構成されている。（イ）中核となる教科の目標をより一層達成させために、他の教科の素材や手法が関連付けて構成されている。（ウ）2教科以上の内容が発展的に取り扱われ構成されている。

このように合科的な指導や関連的な指導は四半世紀にわたり々な形で試行されてきた。

そこで、本稿ではこのような歴史的背景をもとに、諸外国の学校教育制度の動向も視野に入れながら、現在の文部科学省研究開発校の研究資料をもとに教科再編の動向を探るとともにそれぞれのメリットについて考察することにする。

2 諸外国における學校制度

諸外国の學校制度はそれぞれの国情や伝統を反映して様々である。『ユネスコ文化統計年鑑』（1984）によると、世界198か国（地域を含む）で採用されている學校制度は45種類にも達している。その主なものは次の通りである⁴。

- ① 6・3・3制 42か国（21・2%）
- ② 6・4・3制 23か国（11・1%）
- ③ 8・4制 14か国（7・1%）
- ④ 6・3・2制 12か国（6・1%）
- ⑤ 5・4・3制 10か国（5・1%）
- ⑥ 7・3・2制 8か国（4・0%）
- ⑦ 6・3・4制 7か国（3・5%）
- ⑧ 6・4・2制 6か国（3・0%）
- ⑨ 6・5・2制 6か国（3・0%）
- ⑩ 5・3・3制 6か国（3・0%）

これによると6・3・3制がもっとも多くほぼ5か国に1か国の割合でこの制度を採用して

⁴ 『文化統計年鑑1984』・ユネスコ編・原書房・1985・4

いる。アジア、ヨーロッパ、北中米、南米、オセアニア、アフリカのすすべての国に普及している。また、同（1999）によると、世界217か国（地域を含む）に採用されている学校制度は47種類にも達している。その主なものは次の通りである⁵。

- ①6・3・3制 45か国（20・7％）
- ②6・4・3制 20か国（9・2％）
- ③5・4・3制 14か国（6・5％）
- ④4・5・2制 11か国（5・1％）
- ⑤4・4・4制 10か国（4・6％）
- ⑥8・4制 10か国（4・6％）
- ⑦7・5制 9か国（4・1％）
- ⑧6・3・2制 7か国（3・2％）
- ⑨7・3・2制 7か国（3・2％）
- ⑩6・3・4制 6か国（2・7％）

これによるよ6・3・3制がもつとも多くほぼ5か国に1か国の割合でこの制度を採用しているが、特筆すべきは4・4・4制の台頭である。1984年の調査ではなかった体制である。特にヨーロッパやアメリカがこの傾向が強い。

次に義務教育規定について見ると1984年度版ではその始期は次の通りである。

- ①6歳 80か国（59・7％）
- ②7歳 34か国（25・4％）
- ③5歳 19か国（14・2％）
- ④8歳 1か国（0・7％）

次に1999年度版では次の通りである。

- ①6歳 130か国（59・9％）
- ②7歳 53か国（24・4％）
- ③5歳 32か国（14・7％）
- ④4歳 1か国（0・5％）
- ⑤8歳 1か国（0・5％）

義務教育の始期としては、同様に6歳が最も多く、次いで7歳、5歳となっている。

⁵ 『文化統計年鑑1999』・ユネスコ編・原書房・2000・4

また、こわらの諸外国の義務教育期間は、次のようである。

- ①6年 35か国(26・2%)
- ②9年 30か国(22・3%)
- ③8年 28か国(20・9%)
- ④10年 19か国(14・2%)
- ⑤7年 10か国(7・5%)
- ⑥5年 9か国(6・7%)
- ⑦11年 3か国(2・2%)

これを見ると、6年が全体の4分の1以上を占めているが、その多くはアヅア、アフリカ、中南米の諸国であり、ヨーロッパ、北米では、8年、9年、10年、11年と義務教育の期間の長い国が多い。

義務教育の始期としては、6歳が約45%で最も多く、次いで5歳が14・7%、7歳、14・3%、4歳が13・4%となっている。

また、これらの諸外国の義務教育期間を1999年版では、次のようである。

- ①9年 43か国(22・2%)
- ②6年 36か国(18・6%)
- ③10年 36か国(18・6%)
- ④8年 34か国(17・5%)
- ⑤11年 15か国(7・7%)
- ⑥7年 11か国(5・7%)
- ⑦12年 8か国(4・1%)

義務教育の期間は6年間から9年間と長くなる傾向にあり、ついで6年、10年、8年と長くなる傾向が読み取れる。

さらに、小学校の修業年限をみると1984年版は次のとおりである。

- ①6年 104か国(52・5%)
- ②5年 28か国(14・1%)
- ③7年 25か国(12・6%)
- ④8年 25か国(12・6%)
- ⑤4年 8か国(4・0%)
- ⑥9年 4か国(2・0%)

⑦3年 4か国(2・0%)

小学校の修業年限は6年が半数以上を占め、5年、7年、8年でほぼ9割に至る。

1999年度版では、次のとおりである。

①6年 98か国(45・2%)

②5年 32か国(14・7%)

③7年 31か国(14・3%)

④4年 29か国(13・4%)

⑤8年 19か国(8・6%)

⑥9年 5か国(2・3%)

⑦10年 2か国(0・9%)

⑧3年 1か国(0・5%)

以上、世界の各国の学校制度を概すると、6歳で6年制の小学校へ入学し、6年間、更には8年間、9年間の義務教育を受ける制度になっている国が圧倒的に多いことがわかる。

3 世界の小学校教育の動向

このように、世界的に眺めると、小学校の修業年限は6年が最も多く過半数を占めているが、先進諸国についてみると、小学校(初等教育)の短縮化の傾向が認められる。

例えば、アメリカで、南北戦争以後8・4制が標準的な制度となったが、今世紀の初め、してきた。それが次第に6・6制ないし6・3・3制へと移行し始め、6・3・3制が全国的に普及してきた。その原因の一つは、8年間の小学校を二年間短縮し、それを中等教育に繰り入れて知的教育の充実を図ることにあった。ところが、1957年、ソ連の人工衛星の打ち上げがアメリカの教育界に与えたスプートニック・ショック以来、知的教育の充実ということが再び強く要請され、5・3・4制を採用する学区が出現し始めた。これは、小学校を1年短縮して、その代わりに高校を1年延長することによって、中等教育における知的教育を充実しようとするものであった。さらに、最近では、ニューヨーク市はじめ4・4・4制を採用する学区も増加している。アメリカでは、このように、8・4制→6・6制→6・3・3制→5・3・4制→4・4・4制へと、初等学校の短縮化の傾向が認められる。その背景には、知的教育の充実の他に、子どもの早熟傾向、白人と黒人共学の促進などの原因も存在している。近年、学年編成は初等教育段階から中等教育段階への円滑な移行を目的としたミドルスクールが急増し、5・3・4制や4・4・4制がみられるようになってきている。教育課程における教科構成は各州の教育法、教育委員会

規則、各学区の行政規則などで定められている。カリフォルニア州では英語・社会、理科、芸術、保健、体育の6教科、その他教育委員会によって定めた容を教えることになっている。小学校の教育課程は、国語、算数、社会、理科、保健、体育、美術、音楽などの各教科によって構成されており、「合科教授」が教育課程の中で特設されていることは少ない。しかし、社会と理科を合科的に取り扱っている学校もあり、また、国語の教授内容がいくつかの教科にまたがり、総合的に教えられている場合もある。

ロシアでは、従来4・4・2制であったが、ザンコフ、エリコニン、メリニコフ等によって、教授法と児童生徒の発達の相互関係についての実験的研究が行われ、その結果、従来の4カ年の小学校の課程を1年短縮できるという結論に達し、1971年か初等教育を1年短縮し、3・5・2制となった。その後、最高会議で決定された教育改革の基本方針によると、就学年齢を従来の7歳から6歳に引き下げ、初等教育は6歳から10歳までの4年間となる。したがって、ソ連の学制は1986年から4・5・3の11年制となるが、それは就学年齢の引き下げによるものである。現在では義務教育年限は9（8）・2制、9（8）・3（4）制、4（3）・5・2（3）制が多くを占めている。全国教育スタンダードを設け、初等中等普通学校の第1学年から11学年までにおいては基本教育課程に沿って「言語・文学・外国語・数学・社会・自然・体育・テクノロジー」の各教科領域に定められた標準教授要目によって作成される教科別のカリキュラムにより編成されている。

その他の先進国の学制をみると、フランスは5・4・3制、イギリスは6・5・2制、ドイツは大多数の州が4・6・3制、イタリアは5・3・5制である。初等教育の最終学年の児童年齢をみると、ソ連、ドイツ（大多数の州）は10歳、フランス、イギリス、イタリアは11歳であり、アメリカは学区異によってなるが、ほぼ10歳、から12歳である。全国の子供が一齐12歳まで小学校へ行っているのは、これら先進国の中では、日本だけである。

イギリスでは初等教育は、一般に国語、算数、理科、芸術（図工、音楽）、体育、社会、宗教などの教科が設けられているが、これらの教科は必ずしも個別的に教授されているわけではなく、一連の中心トピックに基づく総合的アプローチがとられる場合も少なくない。つまり、合科的な指導が実際の授業の展開におい行われてきたといえる。

今日、初等教育は5～11歳までの6年間とされており、多くは6年生の初等学校で行われる。この初等学校はさらに幼児部（5～7歳の2年間）と下級部（7～11歳の4年間）との2段階に区別されている。また、初等教育から中等教育へのスムーズな移行を図るため、初等学校とこれに接続するミドルスクール（初等・中等教育にまたがる）を設けているところもある。教育課程は1988年の教育改革法により1989年より全国共通カリキュラムが導入されてい

る。これでは数学・英語・理科（以上を中核教科と呼ぶ）、歴史・地理・技術・音楽・芸術・体育及び現代外国語（中等学校のみ）の10教科を基礎教科と呼び、必修教科と定めている。

フランスでは、1969年から実施されている三分教授法に基づいて、小学校の教育課程は、①基本的科目（15時間）②めざまし活動（7時間）③体の運動（5時間）の計27時間で編成されている。基本的科目（国語、算数）は、午前中に集中的になされ、基礎学力の向上を目指すものであるが、それと密接な関連をもつのが「めざまし活動」である。この活動は、従来の地理、歴史、自然観察、公民、園工、音楽などを統合した合科的な領域であり、児童が身近な環境について自発的に学習し、創造性を養うことをねらいとしてきた。現在は、義務教育は10年で就学前教育との継続性を持たせるために、その最終学年と小学校の5年間をひとまとまりにし、この6年間を前半「基礎学習期」と後半を「深化期」に二分している。教科編成は3グループからなり第1（フランス語、歴史、地理、公民）、第2（数学、科学、テクノロジー）、第3（体育、芸術）となっている。その後、前期中等教育は4年間行われる。ドイツでは事実教授がある。これは1920年ころからドイツの国民学校で行われていた郷土科が1960年代の後半に改革され、名称変更されたものである。現在ドイツでは、初等教育は6歳から9歳までの児童を対象として行われている基礎学校に設けられている「事実教授」がこれにあたる。「事実教授」は子どもをとりまく環境について学習することを目的としており、その学習領域は、自然領域（化学、生物、技術、気象など）と社会領域（地理、社会など）を統合し、さらに家政、交通安全教育、性教育などを含めた広範囲なものとなっている。教科はおおむね国語、事実教授、数学、宗教、音楽、体育、美術である。北欧は5カ国からなるが、スウェーデンでは1962年に3-3-3制、フィンランドでは1968年に6-3制、ノルウェーでは1969年に6-3制、アイスランドでは1972年に9年制のデンマークでは1972年に9（10）年制の総合制学校法が成立した。スウェーデンでは基礎学校の低学年（7～9年）および中学年（10～12歳）においても、合科的な科目としての総合科目が設けられていたが、1994年の大幅改訂により、従来低学年の総合科目の内容は、宗教、地域社会に関する知識からなり、中学年の総合科目は言語、宗教、歴史、地理、自然の歴史から構成されていたものを低・中・高年学の区別を廃し、オリエンテーション科として総合的に取り扱われていたものを社会系科目と理科系科目に配分している。ちなみに基礎的技能（国語、英語、数学）、実践的／芸術的科目、社会科学、自然科学、選択外国語および選択科目の6つの領域からカリキュラムは構成されている。韓国では、1981年末の教育課程の改訂により、教育内容を精選し、全人教育を推進する立場か、合科的な教育領域が導入されている。それによるよ、国民学校第一学年の教育課程は、①道徳教育、韓国語、社会の領域、②算数、理科の領域、③体育、音楽、図工の領域の三領域から構成され、第二学年では、上記の②の

領域が算数と理科に分かれ、四領域で編成されている。それに伴い、これまで各教科別であった教科書が領域別に一冊に統合され、一年生では『正しい生活』（①の領域）、『賢い生活』（②の領域）、『楽しい生活』（③の領域）という三冊の新しい教科書が作成されている。なお、第一学年の最初の一ヶ月は、三領域を統合した『われわれは一年生』という一冊の教科書で学習することになっている。また、タイでも、合科的な指導の試みが見なされている。すなわち、この初等教育カリキュラムは、「基礎能力」「生活体験」「人格教育」「作業経験」の4つのグループから構成され、従来の各教科は、これら4つのグループに組み入れられている。例えば、国語と算数は「基礎能力」に、実生活における様々な問題の解決能力を養う「生活体験」に、道徳や礼儀などの習得習得を目的とした「人格教育」に、職業に関する一般的・基礎的な知識獲得を目的とする「労働体験」というように、各教科はそれぞれの4つの分野から構成されている。

以上のように、合科的な指導は、欧米諸国だけでなく、アジアの諸国でも教育改革の一環として取り入れられている。まだ未分化の段階にある小学校の低学年学児童に対しては、各教科の指導をバラバラに行うのではなく、相互に密接な関連をもち総合的に指導することが極めて大切であり、我が国でも合科的・関連的な指導を一層促進する必要がある。

4 美術科教育の動向

图画工作・美術科においても合科的・関連的は指導の取り組みは文部科学省の研究開発学校で様々な形で試行されている。研究開発学校とは学校教育法施行規則第26条2、第55条において準用する第26条2および第73条の13の規定に基づき、教育課程の改善のために文部科学大臣の指定を受けて施している実証的研究である。教科時数の削減、総合的な学習の時間の出現など、これからの美術科教育のあり方を考えていく上で、教科性の確立を図る必要もあるが、ここでは合科的な指導や新教科の構想、さらには総合的な習との関連についての統合・再編の可能性を探っていく。

(1) 先導的な取り組み

新潟県上越市立大手町小学校では1977～80年度にかけて研究開発校の委嘱をうけ、低学年の理科・社会を廃し、図工と家庭を統合して「創芸科」として全学年に実施し、図工と家庭が持っている問題点を解決しようとした⁶。そこではつくる喜びの重視が唱えられている。さらに

⁶ 『総合的学習のすすめ』・村川雅弘編著・日本文教出版・1997・9

1995年度からの研究開発学校もうけ、その教育課程において「生活・環境」「言語」「数量・図形」「総合科学」「創造表現」「身体・健康」「自分・集団」と言う7つの単元群を構成している。創造表現単元群～自分の思いを表現する豊かな表現力と感性を養う～では「生涯にわたって、自分の思いを豊かに表現したり、様々な表現を享受することができるようにすることをねらう。音やものを素材とした表現も大切にしながら、子どもたちが個性を發揮しながら思いっきり表現する総合的な表現活動も含めて構想する。そのような表現では、自ずと、言語や身体表現なども伴った表現が生まれてくると考えている。」としている。

今一つ、先導的な開発学校としては、新教科「表現科」を掲げ、1992、3年に『国際社会を豊かに生きる児童の育成』を主題として東京都千代田区立錦華小学校（現・お茶水の水小学校）がああ⁷。その中で、新教科の構想として「表現科」が創設された。生活科、人間科、環境科と並んで新設されたこの表現科は現行の音楽と国語の多くの部分、国語と体育の一部、新たに加わった劇表現などを統合した形になっていた。表現科は、主体者である子どもを中心にした学習の体系であり、学ぶ目標や内容と生活との関連を深め、子どもの認識の中に学習と生活との重なりを構築するため、教科の主なねらいとして、「自己の内面を表現する技能を身に付け、適切な方法で他に伝えられるようにする」が掲げられた。そのため、表現科の学年目標として2学年ごとに次のように設定された。

音楽と図画工作科において「表現」と「鑑賞」、国語科では「表現」と「理解」の領域が立てられ、体育科の中では各種の運動の一つとして「表現運動」が盛り込まれたのが教科内容である。つまり、学習指導要領をもとに音楽科と図画工作科、それに国語科と体育科の一部を統合する教科として表現科が設定されたのである。これが現在も影響を与えている。

（2）教科再編・統合の試み

教科再編統合の試みは研究開発学校において多様な形態で行われている。それぞれの学校の資料をもとに大きく類型すると次のようになる。

1 合科型

- ①『表現科』—自己の内面を表現する技能を身に付け、適切な方法で他に伝えられるようにする。教科編成は「生活科」「人間科」「環境科」「表現科」から成り、内容領域は「創作・創造」「鑑賞」「M・B（MUSIC BASE）」「A・B（ART BASE）」「P・B（PERFORMANCE BASE）」となっている。「表

⁷ 『季刊音楽教育研究』・音楽之友社・1993・10

現科」は現行の音楽・図画工作の「表現」と「鑑賞」に国語の「表現」と「理解」、体育の「表現活動」をもとに構成されている。意見発表や感想発表、劇（化）表現や総合表現など幅広くかかわる位置づけになっている。

- ②『創芸科』—図画工作・家庭科の統合・つくる喜びの重視を目的に設定された。教科編成としては教科統合の形で6年間「生活科」「国語科」「算数科」「創芸科」「体育科」となっている。子どもからの聞き取り調査、親からのアンケート調査、そして、チェックリスト法による子どもの活動分析などを含め、内容設定を図っている。子どもたちが自分の思いを表現する豊かな表現力と感性を養うことが主なねらいとなっている。
- ③『表現・芸術科』—自分たちの身の回りや生活ならび日本や世界の様々な表現との出会いなどから、音楽的表現・造形的表現・身体的表現などの表現のよさに気づくとともに、表現の方法を駆使して自己を豊かに表し、自分たちの生活環境を豊かに潤いあるものへと高めていこうとする資質や能力を育む。内容領域は「遊び」・「音楽・造形」・「伝統芸能」「身体表現・演劇」「生きて働く言語」の5つの柱で構成されている。教科編成は低学年では「総合生活」「国語」「算数」「体育」の4教科、中・高学年は「総合生活科」「人間科」「自然科学」「算数科」「国語科」「表現・芸術科」の6教科から成っている。
- ④『芸術』教科—音楽活動や造形活動を楽しみ、音楽性の基礎や造形活動の基礎となる資質・能力を培うとともに、豊かな情操を養い、生涯にわたって芸術に親しむ態度を育てる。内容領域は「基礎（国語・算数・化学）」「芸術・スポーツ」「総合表現活動」、領域（ふれあい）」から成り、縦軸に学習方法、横軸に学習内容を想定し、「芸術」では音楽と図工と総合表現活動を織りまぜて文化的活動の基本的資質能力の育成を目指している。

2 折衷型

- ①『芸術系』—自らの思いが表現できる、深い心情を読み取ることができる、リラクゼーション効果を利用して情緒の安定を図ることができる、生活を明るく豊かにできる、非言語で思いが伝えられる、非言語で表現された思いを感じ取れるといった芸術的な感性を豊かにするための系の設定。教科編成は「言語系」「自然系」「社会教養系」「生活健康系」「芸術系」から成り、「芸術系」の内容領域としては「図画工作・美術」「音楽」「芸術系」で構成さ

れている。芸術系のスキル「感じて表す」スキルは基本スキルとして「非言語から感じるスキル」「伝えるスキル」「言語から感じるスキル」、発展スキルは「自己理解・他者理解スキル」「生活・社会に生かすスキル」から成り、芸術系の構成は「観察単元」「処方単元」となっている。

3 統合型

- ①『創造表現』単元群—自分の思いを表現したり、様々な表現を鑑賞したりする創造的な活動を通し、豊かな感性や表現力を培い、表現のよさを味わおうとする態度を養う。内容構成の特色は表現したいと思いを、音楽や造形のよさを生かした表現活動だけでなく様々な表現方法を取り入れた総合表現活動も含めて組織する。教科編成は「生活環境」「言語」「数量・図形」「総合科学」「創造表現」「身体・健康」「自分・集団」の7単元群からなっている。「創造表現」の内容領域は「音楽」「造形」「総合表現活動」である。
- ②『表現』教科群—教科群としては「表現群」「思考群」「情報・コミュニケーション群」「ヒューマンライフ群」「統合」となっており、「表現群」は「身体表現」「造形表現」「音楽表現」「言語表現（国語・英語）」の融合的または統合的表現及び「選択表現」に限って、「なりきる表現」「伝える表現」を柱に具体的な表現活動を描き出すことによって12年間一貫教育の可能性を探る。内容領域としては「STORY（物語性）」「MOVEMENT（動き）」「MESSAGE（主張性）」「EMOTION（感動）」から成り、「自己の解放」を自信、満足、表現の観点からみつけることになっている。

5 まとめと考察

教科の再編統合への方策を3類型に分けてみていくとそれぞれの特が浮かび上がってくる。まず、合科型は子どもが自己の内面を表現する技能を身に付け、適切な方法で他に伝えられるようにするというように子どもたちへの調査をもとに子どもが内容を決定することが多く、「自分」と「表現」というように下降型から上昇型へ教科と生活統合によるカリキュラムが主となっている。折衷型は下降型から上昇型への教科と生活統合によるカリキュラム編成が主となっている。内容的にも「基礎基本」は習熟度別に、子どもの興味・関心は課題別に学習を進めるように配列されている。つまり、基本スキルから展スキルへ段階的・個別的に進化できるよう芸術系スキルでは「観察単元」「処方単元」に分けられている。統合型では、教科群を中心に「思い」を「なりきる表現」「伝える表現」の2側面から実現できるようになっているが、まだまだ現行教科をもとに教

科課程は編成されている。これは合科型、折衷型、統合型にかかわらず、各カリキュラムを見ると著である。

また、カリキュラムは低・中・高学年にいずれの類型も目標や内容を2学年まとめている場合が多い。「表現・芸術科」のカリキュラムでは子どもの発達を3期に分けて構想して。1期は6～8歳で未分化統合によるカリキュラムとし、2期は9～11歳で教科の融合・広領域編成カリキュラム、3期の12～14歳は分化的なカリキュラムとなっている。また、「表現教科群」においては幼・小・中・養の12年カリキュラムの創造を目指して、発達段階に沿って幼・小（低）段階の「活動中心カリキュラム」中・高学年段階の「中間型カリキュラム」中学校段階の「内容中心カリキュラム」に分けられている。このように学校制度における「ミドルスクール」の位置付けのように学校制度を小学校6年・中学校3年というように大きき2段階に分けて学習指導するより、3段階に分けて積み上げていく傾向がみられる。

また、多様化、激動化する現代において、教師の指導能力の限界という視点からも、現在の6年間の小学校教育を見直しする必要もある。小学校の教師はほとんどの国において全教科を担当することが要求されている。教科書の内容が従来よりも高度化し、専門的教養を要求される時代において、一人の教師が国語から体育までべてを教えるのは至難の業である。そのため、小学校を4年までとし、5年以上を中学校へ繰り上げたり、小中にまたがるミドルスクールを設置したりする必要がある。東京都品川区教育委員会は2006年度に「4・3・2年」制の区立小中一貫校を設置する方針を決めた⁸。現行は「小学6年・中学3年」制であるが子どもの発達段階を考慮し、進カリキュラムに踏み切ることになった。最初の4年間は現在の小学校のような学級担任を中心とした一斉学習を実施。それ以降は教科担任制を採用する。最初の4年間では基礎教育が主眼となり、次の3年間では子どもたちの個性や能力に応じた選択学習を取り入れ、最後の2年間ではその幅を拡大するといった柔軟なカリキュラム編成による一貫教育を目指す。さらに子どもたちに規範意識を高めてもらおうと、道徳と特別活動を統合し、新たに「市民科（仮称）」を設ける方針で進路を選ぶ能力の育成などに努める。同区ではすでに学校選択性を採用している。

埼玉県志木市では市内の市立中学校4校の学区を自由化した上、「文化系」「理科系」など各学校ごとに特色あるカリキュラムを設ける「学部制自由化構想」をまとめた⁹。2004年4月

⁸ 「日本経済新聞」・日本経済新聞社・2003・2

⁹ 「讀賣新聞オンライン」・讀賣新聞社・2003・1

から導入する。国の構造改革特区構想（教育特区）に特例措置を提案する。

学部制自由化構想はそれぞれの学校を大学の学部のように見立てて特色を出し、生徒に進学先を選択させることで、能力と個性を伸ばすのがねらいである。学習指導要領で決められた各教科の標準時間は確保し、総合学習と選択授業の時間を使って、数学や理科、国語などそれぞれの特色に見合った授業を重点的に行う。「文科系」「理科系」「芸術系」「体育系」「外国語系」が挙げられている。

現在教科再編を志向して研究を推進している東京学芸大学大泉小学校の豊かな学力の育成を目指して「各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間」のを越えて、教育課程の編成を「新大泉プランの創造」としている研究や東京都品川区立伊藤小・上神明小・富士見台中学校は小中連携で開発研究学校の委嘱をうけ小学1年から中学3年まで芸術系として感性育成スキルの育成を図る研究、さらに滋賀大学附属幼・小・中・養の4校園による12年間にわたる体系化された教育課程など興味深い。

日本學校新設教科「綜合學習時間」的藝術活動

蔡惠真

里德曾指出，像農民美術，對人類來說是一種自然本能的藝術活動。這種藝術活動經過長期的歷練，而醞釀出優秀的藝術之過程，可稱之為藝術傳統，亦可謂之為藝術之草根。因著這種「藝術之草根」的活動發展，在各時代就產生了各種偉大的藝術。這些偉大的藝術，同時保有其時代之等質性，例如紀元前六世紀的希臘、十一世紀的中國、十二世紀的北法、十三世紀的義大利、十八世紀的英國……。這些藝術表現並不限於都市或公共場所的紀念碑，而是廣泛的顯現於住居、衣服、用具、器皿、裝飾…等日常生活上。當然，這些藝術並非已全面達到精緻完美的程度，但是可確信的是其型態出色、裝飾適切、色彩調和、保有其國家、民族的藝術感之標準¹。

里德有感於生長在現代文明社會中的人，很容易罹患所謂「感性萎縮症」地數落創作之致命症的可怕，因此，反覆強調如上述的「藝術之草根」活動的重要性。

里德對日本藝術也提出如下之看法，「與其置身於英國產業社會之荒野中，不如浸沐在日本。因為在日本，從環境中所接觸的事物之形態、實質、色彩、有機的生命力中重新尋回藝術創作泉源的喜悅是極為容易的事。」²

實際上，在日本的京都、奈良以至全國各地，保存有無數的有形、無形文化財。這些文化財可謂之為日本各地風土的結晶，在日本文化發展的歷程中之時間與空間的座標軸上，保有其獨自的地位。當然眾所周知的，其與日本美術也有著極密切的關係，並且在藝術領域中也佔有極高的比率。

很可惜的，以保存文化財聞名的日本，在戰後，其國民接受的基礎教育之學校美術教育課程中，將其傳統美術的要素幾乎完全排除。因此，造成戰後出生的日本人對自己國家的傳統美術之認識非常淺薄的嚴重問題。

---

¹ 哈伯特·里德著，增野正衛譯，《藝術之草根》。岩波書店，1962年，頁191。

² 同上書之序。

日本學校美術教育的綜合化、地方化、傳統化

筆者在日本的學會發表中，也曾多次指出如上述的日本學校美術教育的這個重大的問題。很巧的，從去年開始實施的日本新改定的小、中、高課程標準（1998年12月公布、2002年4月實施）也明示了學校教育課程「綜合化（打破學年界限、結合各教科）」、「地方化（導入地方各種資源及重視地方傳統）」的兩大方針。依據此二方針所編成的中小學美術教科的學習指導內容，也有以下之顯著的變革。

- 一、小、中、高的學校美術教科內容與新設的教科「綜合學習時間」作橫向性、綜合性的課題結合，在各美術教科時間或「綜合學習時間」實施。
- 二、小學美術教科（圖畫工作科）的「造形遊戲」學習，從以前一至四年級擴大到六年級。
- 三、中學美術科的「表現」領域，從舊課程的繪畫、雕刻、設計、工藝四個分野合併成現行課程的「繪畫、雕刻等的表現活動」及「設計、工藝等的表現活動」兩個分野。並且將漫畫、插畫、攝影、錄影、電腦藝術等媒體的名稱明記於學習內容中。
- 四、在中小學的美術教科均強調重視鑑賞教育。具體的說，在小學則鼓勵多利用地方的美術館；在中學除了積極利用美術館、博物館、文化財等設施之外，也特別指明以亞洲的文化遺產為鑑賞的對象。
- 五、在「表現」領域中，中學承繼了小學的「活用身邊或地方上容易取得的材料製作」，發展出新的「有關表現的材料與方法，可採用身邊的、地方上的以及傳統的材料、方法」，異於舊標準只重視「表現材料」之地方性。
- 六、中學二、三年級的學習內容更明白指出學生透過「調查日本美術概括的變遷與作品的特質，鑑賞這些作品以理解並喜愛日本美術、文化之傳統。藉此提昇個人對日本美術、文化之繼承與創造之關心。」筆者認為，如上述中小學連貫性的美術教科內容所明示之透過使用地方傳統美術、工藝材料，活用傳統技法的體驗，讓兒童、青少年去探尋自己所生長的地方的文化遺產、文化財的起源，藉以深入理解形成這些文化傳統，提昇其關心度的學習，是地方、國家、民族的美術、文化之繼承與創造所不可缺的過程。
- 七、高中美術科的「表現」領域，強調讓學生透過日本化之類的日本美術的傳統表現技法、材料、用具的體驗，來理解日本美術，並能活用這些技法於製作表現。再擴大視野至觀賞美術館的作品展、地方的文化財或參與地方的文化活動，理解這些活動所傳達的傳統美及其表現技法之價值。進而將這些經驗活用於自己的表現活動中，增加個人多種美的體驗。這些技法包括兩大類，其一是浮世繪、畫卷（繪卷）、掛軸、紙門紙窗畫（障壁畫）、塑造、木雕、糊紙造形（張

川子)、乾漆等紮根於日本各地方風土的表現技法。再者是學習不同材質的複數材料的現代表現、映像媒體表現與設計一體化的新多媒體複合表現，以擴展個人表現技法之幅度。

在高中美術的鑑賞領域，也強調應指導學生理解地方節慶行事之美術、文化、傳統、造形作品、造形活動。透過參與地方社會的活動，培養學生在日常生活中喜愛美術的心。同時並加強有關日本美術的歷史與表現特質的指導。

八、舊的小、中、高美術教科的學習內容中，幾乎未曾涉及有關日本少數民族的美術。筆者也曾在六年前的學會發表中，以台灣、日本、美國小學美術教科之學習內容統計數據之比較，指出日本學校美術教育的此一缺失。在新的美術教科課程標準中，對此一現象也作出不少新的變革。筆者在此舉一實例說明之。在「中學課程標準美術篇解說」中，有關二、三年級的鑑賞內容即明示著前所未有的「有關日本國內文化遺產的鑑賞」，著眼於比較東日本、西日本的文化之差異，以及（北海道地區）的原住民文化、琉球文化、各地方文化中可顯見的造形等之獨自性與性質，以理解日本文化之多樣性也是相重要的。」此項重視少數民族美術之創舉，對於愛強調單一民族的日本教育界來說，不啻為空前未有的變革。

日本「綜合學習時間」的藝術活動實例

送給蕾娜馬利亞小姐的禮物

流石良子／原著

蔡惠貞／翻譯整理

以下介紹的小學「綜合學習時間」所實施的藝術活動是由國立大學教育人間科學部附屬橫濱小學校級任老師流石良子執筆，刊載於2001年1月號的《美育文化》上的小學實踐例。

2001年6月，蕾娜馬利亞的演唱會在橫濱附小舉行。出生即缺雙手先天殘障的這位瑞典女歌星的歌聲與笑容深深印在孩子們的心中。放完暑假開學時，有一位孩子發表了自己作的刺繡作品，得到其他兒童不少的誇獎。因為蕾娜也從事刺繡，所以這位小朋友就親自體驗了刺繡，並且完成了作品。在他的感想文中，有這樣一段話感動了許多小朋友的心。

「蕾娜在六歲時作了刺繡，我也親自用我的手做做看，我用手去做都覺得刺繡是一件不簡單的工作，而蕾娜卻是用腳去做的。和蕾娜做相同的工作，讓我感覺到能更進一步地了解與認識她」。

1.送禮物給蕾娜

之後，有孩子對蕾娜的事做了進一步的調查，在九月二十八日那天，那位孩子提議「今天是蕾娜的生日，要不要送個禮物給蕾娜呢？」這麼一句話，就把全班小朋友的熱情點燃了。有的孩子認為或許還能有機會再見到蕾娜。從這一天起，早上的班級會議時間，討論的話題總是以蕾娜為中心。

不久，又有孩子打聽到蕾娜於十二月九日有演唱會。因此大家都認為在十二月之前一定能做出點什麼，就決定從現在開始進行這項送禮物的活動。

2.用錄影帶介紹日本

有孩子提議用錄影帶錄製介紹日本的影片送給蕾娜看。經過大家的認同後，孩子們就紛紛提出意見。首先，有人想到要介紹學校附近的環境。但是，也有人認為要介紹具有代表性的，如富士

山、京都、奈良等有名的地方。但是，也有人認為只介紹這些有名的地方妥當嗎？接著，就有人提議將孩子們自己也一起錄進去，這樣，雷娜看了一定很高興。話題就如此發展下去，最後，大家決定要跳日本的傳統舞蹈，並將此活動編錄進要送給雷娜的錄影帶中。

3. 日本舞蹈與屏風

誰來教日本舞蹈呢。第二天起，有關跳日本舞的話題就從學校傳進各個家庭中，終於有社會人士志願當義工，來學校教孩子們跳日本舞。第一次學舞時，因為從未接觸過，所以很生疏。但是，第二次以後，就很順利的展開了此項學舞的活動。

在大家勤練日本舞的時候，有別班的孩子送來了用花編成的蓆子。大家看了都很驚喜，直誇讚「好漂亮！枯掉的話，就太可惜了！」也有人說「如果能坐在這花蓆子上飲日本茶的話該多好呀！」於是「飲日本茶」的話題又將孩子們的活動導向一個新的歷程。「如果能教雷娜日本茶道的話……」、「我媽媽能教茶道！」、「坐在花蓆子上飲茶還好，但是，如果坐在教室中飲茶嘛……，就有點奇怪的感覺。最好是後面擺著一大幅圖畫。」最後，大家異口同聲表示贊成這個有大圖畫的意見。

此時，級任老師趁機提及關於茶道的屏風及日本房子內擺設屏風的事。就有人回應到「那我們就來做屏風看看？」、「也可以在屏風前面跳日本舞呀！」聽到這些意見，大家當場就決定要做屏風，緊接著又決定了屏風上要有富士山、櫻花、紅葉、銀杏……等的圖畫。

有人從網路上查到有關屏風的資料，第二天就帶了和紙與日本色紙來，也有人帶了迷你屏風來。大家決定要做與人等高的大屏風，就開始從各處收集製作的材料，例如利用大紙箱的厚紙板、將色紙撕或剪成各種紙片、各種描繪的顏料、用具等。

大家練完舞，就各自找時間去做屏風。因為分組負責，所以有人負責描繪、有人負責剪貼、有人負責塗漿糊……。如此分工合作，終於在錄製錄影帶的兩天前，把屏風完成了。而日本舞〈櫻花〉也順利的經過五次的學習而學成了。大家就在又大又長的四季風景屏風前跳著日本舞，孩子們的表情生動耀眼，這是因為孩子們衷心期待著雷娜能非常高興的觀看這卷錄影帶。

本活動在起初並未預定要做屏風，但是因為一定要送禮物給雷娜的事由，而進行了此項與造形活動有密切關連的屏風製作。這種方式的「綜合學習」，讓孩子們在思考、探求的過程中確立了課題，展開了活動；也讓孩子們從過程中吟詠了活動的價值。透過雷娜，孩子們從這項活動中也相互學習到日本的傳統技術與文化。

參考文獻

1. 森義男，〈鄉土理解（津輕）國際交流〉，《教育美術》，平成14年3月號，No.717。教育美術振興會，2002年。
2. 流石良子，〈子總合學習—必要性造形活動必然性〉，《美育文化》，2001年1月號，vol.51。美育文化協會，2001年。
3. 蔡惠真，〈戰後日本鄉土美術教育關連研究動向〉，《台灣小·中學校鄉土教科鄉土美術教育關連研究》。筑波大學大學院藝術學研究科博士論文，2001年。

日本音樂統整案例(一)

用腳步創作音樂的樂趣

渡邊由紀／原著
賴美鈴／摘要整理

資料來源：渡邊由紀，Wan Cha, vol.3，28~31

教學對象：上越教育大學學校教育學部附屬小學三年級

設計理念：

這篇刊登於「上越教育大學學校教育學部附屬小學」校刊的音樂教學報導，充分顯示出音樂是生活的一部份。音樂教師渡邊小姐的第一段話，清楚地表達了她選擇腳步聲的變化作為音樂創作的動機。

小朋友不僅對教室裡的樂器聲感到興趣。校外的鳥鳴、風聲與街上喧鬧聲，都能刺激他們的聽覺、視覺等感官，產生靈活反應。當他們有一天接觸到本來就存在四周，可是從未發現的聲音時，他們就會對自己感興趣的聲音產生積極的反應。

長久以來我們認為的音樂呈現方式，主要都是指表達由音階與樂器等音源所構成的樂曲體系。因此，對於聲音的感受力就受到表達技術的限制，而對人與生俱來的聲音反倒少有機會探索。然而，多方接觸各種聲音的素材，並體驗這些聲音所構成的音樂，小朋友會感受到自由創作的樂趣。

在各式各樣的聲音中，小朋友選擇了觀察自己以及週遭所有人的腳步聲。平常幾乎已經忘記感覺的腳步聲，他們從中感覺到每個人的步伐節奏裡的奧妙，也發現了不同鞋子可以產生不同音色，他們便可用以腳步聲來創作音樂了！

教學過程中，渡邊小姐善用遊戲的方式，讓小朋友探索聲音，發現腳步聲，接著讓他們體驗腳步聲的奧妙和變化，最後導入創作（分組活動），並且用小朋友自己的記譜法將作品記錄、保存下

來，教學過程中小朋友有充分發表意見和表演自創作品的機會。本案例強調體驗的學習過程，並讓小朋友將體驗所學到的，以音樂技巧表現出來，教學過程處處流露自然且充滿樂趣，三年級小朋友的創作能力，令人驚訝。本文選取三則圖例，呈現三年級小朋友深刻的感受和創意。

教學內容

一、腳步聲大發現

我們的日常生活中存在許多聲音，是我們已經習慣到沒有察覺的。如果你打開窗戶仔細一聽，便會發現原來有那麼多的聲音呢！有車聲、工地的聲音、風聲…等等，有些是窗戶一打開便鑽進你的耳朵，有的則是若有似無地需要你努力去聆聽。

當小朋友試著將這些聲音「描繪」出來時，他們驚訝地發現，從自己口中描摹出來的聲音，竟然有那麼多種。而他們開始發現，其中的腳步聲愈聽愈有趣。

當你仔細聽，你會發現原來有那麼多種不同的腳步聲呢！隨著每個人走路姿勢的不同，腳步聲也跟著改變。你可以感覺到每個人特有的行進韻律以及速度。高興、快樂、悲傷或生氣的心情，都一一表現在步伐節奏裡了。

還有，當你停下來，節奏就會開始產生變化。看你走過的是什麼樣的地方，穿哪一種鞋子，都會改變音色。不妨站起來走一走，聽聽自己的腳步聲，你一定能體驗到不同的樂趣。

三年級的小朋友就此展開了探索高田街道的統整單元活動。他們在街上行走，發掘該地區的寶物，並且將高田地區四季的不同風貌，加以報導。在這樣統整單元活動的進行過程中，他們也自己帶了各種不同鞋子，準備動身親自去體驗在高田的不同角落，他們感受到的腳步聲有何不同。

隆夫的感受如下：

穿高跟鞋走路的時候會發出「叩·叩·叩」的聲音。在砂石地上是「嘎價·嘎價」聲，草地上則是「咻·咻·咻」的聲音。換上木屐，聲音聽起來又不一樣了。過木橋時，聽到的是「叩多·叩多·卡噠·卡噠」的聲響。我不禁覺得「哇--！原來會發出這樣的聲音呢。腳步聲真有趣，就像是不用嘴巴說的另一種話語」。

有的小朋友帶了木屐，也有人帶拖鞋、涼鞋，還有人帶了媽媽的高跟鞋。就這樣，他們在公園、路邊、商店街、廣場等地方，相互聆聽起彼此的腳步聲。

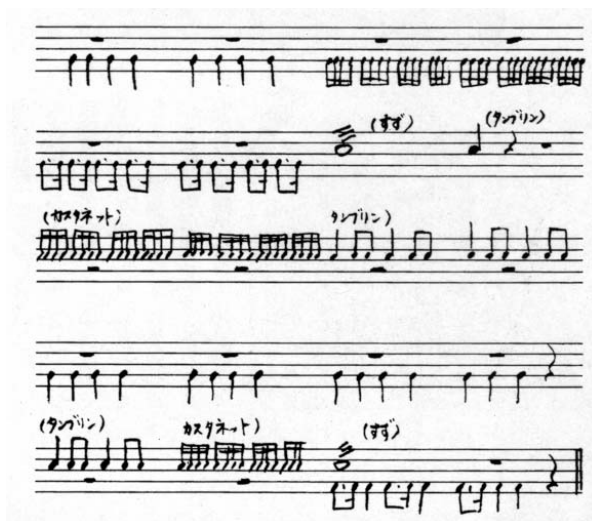
小朋友原本就具備感受聲音的特質。當老師觸發他們傾聽內心聲音的本能時，小朋友便可以將此本能完整地表現出來。

二、將腳步聲轉化成音樂

從街上走一回，傾聽並感受到各種腳步聲的小朋友，回到音樂教室裡，將各種鞋子穿起來，隨著自己的想法把各種腳步聲表現了出來。除了步行聲、跳躍聲、跳舞聲、打起赤腳或跑起步來的聲音等等，他們發現隨著腳的運動方式不同，所聽到的聲音就不同了。然後，這些小朋友樂在其中，並開始嘗試將腳步聲組合成音樂。

尚子這一組，是利用同樣的腳步節奏，結合不同音色而形成合奏。各自穿著不同種類的鞋子(如下圖)，時而由某個人的腳步聲來獨奏，時而所有人都加進來展現整體氣勢，在整個作品的組成上頗費心思。而當中既沒有借用任何音符來標記節奏，也沒有固定的拍子或小節。有的是小朋友共有的時空裡，演奏者與聽眾一同沉醉其中的足音樂章。

素子，則與其他小朋友都不一樣，她埋首創作盡情表現自我的作品(如下圖)。因此，素子雖無法像其他組別一樣，表現各種音色的變換，但她巧妙地運用鈴噹和鈴鼓，豐富了整個作品。隨者腳步聲加入樂器的伴奏，對於獨舞來說，真是配合得恰到好處的表演！

浩太郎這一組則是編了一個故事。隨著故事的情節發展，他們以不同的腳步聲來搭配。時而改變節奏，時而以不同鞋子來表現各種音色，藉由腳步聲來表現故事情節是他們這一組的特色。

優花這一組的創作過程，讓她感受到：「我從來也沒想過，腳步聲竟然可以變成音樂。起初不知道怎麼做才好，害我很擔心，可是各種腳步聲實在太有趣了，玩著玩著就好像自己用雙腳說起話來了。自己的心情可以透過腳步聲傳達給聽的人，這種感覺很令人開心。而我最喜歡的是穿高跟鞋時的聲音。」

小朋友在表達聲音時，可不是只要發出聲音就能夠滿足。他們非常執著於自己想要表現的聲音。而且非達到預期不可。不管是哪一組的表演，大家都發自內心地感動，並為別人喝采。就算看不懂五線譜，唱歌或演奏樂器也不在行，對於自然聲音所形成的音樂，小朋友以他們的敏銳感受，領略彼此的音樂。並且，基於這敏銳感受所形成的獨特聲響表達，他們也都能樂在其中。

發揮自己天馬行空的想像力，組合各種聲音而進行創作，這種音樂的體驗，能讓人嘗到自由表達聲音的樂趣。

參考資料：

渡邊由紀(2000, May), Wan Cha, vol.3, 28~31. 上越教育大學學校教育學部附屬小學校。

日本音樂統整案例(二)

用音樂滋潤心靈——探索音樂對身心的效能

長谷川泰山／原著

賴美鈴／摘要整理

資料來源：長谷川泰山，上越教育大學學校教育學部附屬中學校2002要項，16～17

教學對象：上越教育大學學校教育學部附屬中學校一年二班

教學節數：共七節課（音樂六節課、未來討論會一節課）

（活動一1節，活動二2節，活動三3節，活動四3節）

設計理念：

音樂可以激發情緒的反應是大家所認同的，很多人都有被音樂感動的經驗。音樂治療師也使用音樂的這項特性，讓病人從聆聽音樂的經驗中體驗到壓抑已久的悲傷、生氣、失落、放鬆、溫暖、喜樂、興奮…等感覺。青春期的國中生，常有鬧情緒的時候，若學會選擇合適的音樂，當音樂的氣氛與聆賞者的心情吻合時，他就會覺得被瞭解、被接受，進而達到宣洩壓抑情緒的效果。這篇案例的教學目標，要讓學生了解並體驗音樂對情緒的效能，首先讓學生藉由感受音樂氣氛與曲意，這是體驗音樂治療的功能，接著學生確定想要表現的意象，以進行創作活動，這是音樂的學習活動。最後，藉由創作讓學生再確認自己的感受，這是音樂治療和音樂的綜合活動。

音樂治療對國一的學生似乎深奧些，但是音樂教師長谷川先生配合學校未來討論會的主題「身心・生活」設計學習活動，未來討論會應屬於「綜合學習時間」課程。本單元希望學生將音樂學習所得及在未來討論會所學習的「回顧自己身心的活動」連結起來，相互加強活動的深度，也希望能讓學生更重視音樂帶給身心及日常生活的滋潤。

學生條件分析：

- 1.學生有意願致力於各種音樂活動，大部分學生在家裡也會接觸音樂。接著想培育能關心表現音樂、鑑賞音樂的意義及其對身心療效有興趣的學生。希望透過本單元的學習，增進學生接近音樂的態度。
- 2.學生已完成「意象與音樂」單元，加深了對各種意象與音樂的結合及多樣音樂表現法等的理解。此外，進行著重於音樂氣氛、曲意及樂曲美感等的活動，逐步培養學生的感受力。希望透過本單元的學習，增加學生的感受力。

教學目標：

- 1.聆聽時能感受樂曲的氣氛與曲意。
- 2.能以想要表現的意象進行創作。

核心能力：

- 1.反思自己現有對音樂的各種知識或想法之能力以及追求進步之態度。
- 2.感受樂曲的氣氛與曲意以及該音樂之美與特色等之能力。
- 3.以自己的想法進行各種努力，以製作出簡單旋律之能力。
- 4.瞭解音樂對身心具有何種功能，生活中持續聆聽音樂之意願。

教學方法：

- 1.讓學生可以廣泛學習，與未來「身心·生活」討論會做連結。
- 2.讓學生可以進行主體性的鑑賞活動，靠自己尋找音樂，並以互相介紹的形式進行鑑賞。
- 3.營造彼此相互學習的場所，由各組進行意見交流，邊交換資料邊學習。
- 4.讓學生藉由努力與表現，確實自覺自己的感受與理解，與欣賞活動及表現活動做連結。
- 5.讓學習更具效果，邀請音樂治療師，營造可聆聽專家說明音樂對精神影響的演講場所。
- 6.讓學生明確瞭解自己每節課學到了什麼，活用學習單與自我評量卡。

評量方法：

以**關**、**感**、**表**、**鑑**代表各項學習活動之評量內容，每項評量內容均適用於學習活動和學習單，黑體字表示評量的關鍵。

關：主動收集、聆聽音樂，勇往直前致力於學習活動，積極在生活中聆賞音樂。

〈學習活動、學習單〉

感：敏銳地感受音樂所具有各種作用與特色，活用它來創作旋律，邊嘗試錯誤邊積極下工夫。〈學習活動、學習單〉

表：可確定自己的想法，製作獨創旋律。（學習活動，學習單）

鑑：可主動體會音樂之美、妙趣與深度等，理解音樂的多樣性。（學習活動、學習單）

教學流程：

活動一（1節課）：感受音樂氣氛

- 1.全班聆聽廣告、電視節目、電影所使用的配樂或背景音樂。
- 2.就聽完這些樂曲後的心情與感覺等進行意見交換。
- 3.就音樂可表現各種氣氛一事交換意見。
- 4.讓自己能感覺自己的想法與感受，準備學習講義，掌握學習狀況。（配合教學方法6.）
- 5.加強彼此意見交流，指名具備可供參考的想法與感覺方式的學生。（配合教學方法3.）
6. 評量方法如下：

感：敏銳感受音樂所具有各種作用與特色。（學習活動，學習單）

活動二（2節課）：探索音樂「什麼情緒聽什麼音樂？」

- 1.請思考以下這個時候會聽什麼音樂？尋找音樂，由各組相互介紹樂曲。

悲傷時

生氣時

快樂時（喜悅）

一鼓作氣時……

- 2.記下聽完曲子後的感想與該音樂的特色等等，並在小組內交換意見。
- 3.向全班介紹各組交換意見內容，共同聆賞有特色的曲子。
- 4.就各曲子是否有相同或相反傾向，進行意見交換。
- 5.讓學生回想在未來「身心・生活」討論會所學習到的各種重點學習並給予建言。（配合教學

方法1)

6.讓學生自己找出音樂，準備好已整理出重點的講義，為找不出音樂的學生介紹學校有的CD等。(配合教學方法2.和6.)

7.巡迴各組，讓學習順利進行，給予適當建言。(配合教學方法3.)

8.評量方法如下：

關：主動收集音樂、勇往直前致力於學習活動。(學習活動、學習單)

鑑：聆聽時主動體會音樂之美與妙趣、深奧等，瞭解音樂的多樣性。(學習活動，學習單)

活動三(1節課)：透過音樂治療師的演講，學習音樂的效能

1.聆聽音樂治療師解說音樂對人類身心的各種療效。

2.將透過演講內容產生的新發現或新想法記錄下來。

3.事先讓學生討論，從各種事例具體討論。(配合教學方法5.)

4.評量方法如下：

感：敏銳感受到音樂所具有各種作用與功能。(學習單)

活動四(3節課)：嘗試創作「此時聆聽的音樂」

1.回顧先前的學習，就音樂對身心的各種療效交換意見，並整理成學習單。

2.參考先前的學習所得，以「此時聆聽的音樂」為主題，各自創作簡單的曲子。

3.中途各組互相報告其中過程，就著力點與困擾處等進行資料交換並相互提出建言。

4.各組相互鑑賞所完成的作品。

5.全班共同鑑賞幾首作品。

6.將學習所得以及今後想應用於日常生活中的內容整理成學習單。

7.讓學生將感受加以活用，進行各種創作並給予建言。(配合教學方法4.)

8.建議無法順利創作的學生參考已順利創作的學生作品，並互相交換資料來進行活動。此外，因應需要進行個別技術指導或創作提示。(配合教學方法3.)

9.評量方法如下：

感：想活用音樂具有的各種作用與功能，積極進行旋律創作。(學習活動)

表：可明確掌握自己的想法，以創作獨創旋律。(學習活動、創作作品)

關：可培養出想在生活中積極聆賞音樂的態度。(學習單)

參考資料：

長谷川泰山(2002)。上越教育大學學校教育學部附屬中學2002要項，16~17。

澳洲教育政策總論

賴美鈴

(一) 澳洲學制

澳洲領土分成六個州及兩個行政特區，包括新南威爾斯(New South Wales)、首都行政特區(Australia Capital Territory)、維多利亞(Victoria)、塔斯馬尼亞(Tasmanian)、昆士蘭(Queensland)、南澳(South Australia)、西澳(Western Australia)與北領地特區(North Territory)等，領土廣大，各行政區的教育制度沒有統一。聯邦政府教育最高行政單位為「教育、訓練及青年事務部」(The Department of Education, Training and Youth Affairs)，但是各州之中小學及技職教育之政策擬定、各項教育計畫之執行以及經費補助等，都交由各州自行負責。而各州又常將教育的實際權限委任給地方的學區，約有 30%就讀於私立學校，教育體制大致承襲英國的系統，即小學六年、中學六年(含初中四年及高中二年)，義務教育為六歲到十五歲(其中塔斯馬尼亞延長至十六歲)。¹中小學校的種類很多，各級學校的修業年限不一，小學的學制有些地區是六年，有些則是七年，但是高中課程都在十二年級結束。

(二) 中小學課程

中小學階段必修基本科目包括：英語、數學、自然科學、健康教育與體育、外國語、藝術、自然科學、社會與環境科技，中學階段學校會另開設各種選修課程供學生學習。部分課程在中等教育初期的第一、二年級是必修的，但是升到高年級以後，學校就會鼓勵學生依個人興趣，專注於特別的課程學習。中學最後兩年(高中階段)的進階課程，是為學生準備就讀大學和技術學院而設置。聯邦政府「教育、訓練及青年事務部」，於 1999 年 4 月公佈「二十一世紀學校教育之國家目標」，訂出澳洲學校教育的六項新目標和兩項需求來努力，並且要求成效。六項目標為：讀寫能力(literacy)、數理能力(numeracy)、學生參與、留校與畢業(student participation, retention and completion)、校內的職業教育與訓練(vocational education and training in schools)、科學(science)、資訊科技(information technology)；兩個需求是指公民教育(civics and citizenship education)和創業教育(enterprise education)²。澳洲中小學課程標準的制定以 1-10 年級為準，內容包括學習內涵與教學目標。第 11-12 年級的課程綱要預定 2004 年修訂完成。課程綱要的學習分為四個階段：低年段(1~3 年級)，中年段(4~5

¹ 教育部國際文教處(2001)，各國文教消息：澳洲教育制度。取自

<http://www.edu.tw/bicer/chinese.htm>

² 李坤崇等(2001)，世界主要國家高級中學課程發展之研究報告，p.44，教育部委託研究計畫。

年級)，高年段（6~7 年級），為初中（8~10 年級）。綱要中沒有明確規定各科目之教學時數，由學校自行彈性規劃。

（三）藝術教育課程

澳洲中小學的藝術課程也可稱為美學，因為包含項目很廣，舞蹈、戲劇、圖像傳播、媒體、音樂、視覺藝術等，不只教技巧而已，注重創造與表現的能力，也注重藝術評論與鑑賞的思考，了解過去發展史與現在狀況。因為澳洲人認為藝術是表達與溝通的基本方式，使我們對社會與文化產生認同，從而珍惜我們的文化與傳統（包括前人留下來的古蹟），更進而了解、尊重、能欣賞別人的文化與藝術，這裡包含著和平、快樂、接納多元（包括自己與其他民族）的心態。³小學視覺藝術課程常包括繪畫、雕塑、工藝、設計的學習；中學以上，美術、工藝、設計則採分科教學，並採用不同的課程名稱。⁴

1998 年，昆士蘭學校課程委員會(Queensland School Curriculum Council)通過 1-10 年級課程發展計畫綱要，在此綱要原則之下，藝術領域發展出 1-10 年級藝術課程綱要(The Years 1-10 Syllabus for the Arts)。藝術課程共分為五個科目：舞蹈、戲劇、媒體(media)、音樂及視覺藝術。每一學科在 1-10 年級藝術課程綱要中均列為必修。就芬科而言，每一門藝術領域各有其專門的教學目標；整體而言，各領域教學的目標是相互關聯、互補且互相影響的。

1-10 年級藝術綱要主要以學生學習成果為主體，「參與藝術學習」及「反應藝術經驗」為兩大目標主軸。藝術教育的學習成就是以六級(level)的核心學習成果(Core learning outcomes)來呈現，所為核心學習成果就是學生在藝術學習方面所應該學習的技能、概念、要素、技術及過程、學習成果又分核心、基本及進階選修三類學習成果。各學習階段所要達成的學習成果級數如下：

1. 低年段至三年級為止，學生展現第二級的學習成果
2. 中年段至五年級為止，學生展現第三級的學習成果
3. 高年段至七年級為止，學生展現第四級的學習成果
4. 初中至十年級為止，學生展現第六級的學習成果

至於基本學習成果則是為身心障礙學生，依照其個別需求所訂定，此外，對於有興趣、有意願追求更高藝術素養的學生，則提供進階選修課程，每一級都有設置，而第六級以上的學習成果皆屬於選修學習成果。在時間分配方面，學生要達成第一至第四級核心學習成果，每年至少上課 100 小時；學生要達成第五至第六級核心學習成果，每一學年至少上課 180 小時，即每年每學科至少 60 小時。⁵

³ 摘錄自「澳洲中小學課程與教學時數應用之研究」。天下雜誌。

⁴ 黃壬來（1998），技藝教育趨勢與課題重點研究大型計畫子計畫（II）--澳洲視覺藝術教育現況之研究，p.7。國科會專題研究計畫成果報告。

⁵ 整理自劉英淑翻譯之” The Year 1-10 Syllabus for the Arts”文稿。

藝術課程的五門學科以相同的架構，分別列出六個級數的學習成果，本文以音樂第六級的學習成果內容為示例。

(四) 音樂學習成果 (以昆士蘭藝術課程綱要為例)

音樂成果的組織分為三個部分：(1)從聽覺及視覺來辨識並反應音樂(2)演唱和演奏(3)讀譜和創作，各階段的學習成果先以學習級數內容說明，然後列出學習成就，以下為昆士蘭藝術課程綱要第六級的音樂學習成果。

學習成果 (Learning outcomes) ⁶
音樂
第六級 (Level 6)
級數內容說明 (Level statement)
<ul style="list-style-type: none">
(1) 學生廣泛地認識不同歷史時期與不同文化內涵的音樂曲目，並能從聽覺和視覺方面辨認與分析。
(2) 學生透過歌唱、樂器演奏、即興與作曲，有創意地表達自我。他們能知道並能運用自然調性音階、正三和絃、附屬和絃及混合拍子。
(3) 學生能運用在音樂認譜與表演上所累積的知識和技巧，獨自把玩音樂、聆聽音樂、理解音樂並作出回應他們使用適當的語彙，應用知識和理解，對所聽、所奏的音樂進行反省與討論。
核心學習成果(Core learning outcomes)
<ul style="list-style-type: none">
(1) 學生對第六級內容所規劃之熟悉與陌生的音樂，以聽覺和視覺進行分析和回應。
(2) 學生以獨唱或獨奏、小團體（每人一聲部）或合奏的方式表演各種不同的曲目，包括一些記憶中的曲目。
(3) 學生讀譜和創作第六級內容所規範的內容。

核心學習成果所提示的第六級內容，在綱要中詳細列出教材內容，以音樂要素為架構，分成節奏、曲調、和聲、曲式、音色和表情數與六項。內容規劃詳盡，以提供教師設計課程和教材參考。除了學習內容的規劃之外，綱要中也說明教學評量的目的、評量的原則和評量的方法，尤其是教學評量的方法，詳細的列出多元的評量方式，以供教師參考。

⁶ 資料取自 http://www.qsa.qld.edu.au/yrs1_10/kla/arts/syllabus.htm; 劉英淑翻譯之” The Year 1-10 Syllabus for the Arts”文稿。

(五) 藝術課程的特色

整體而言，昆士蘭的 1-10 年級藝術教育課程綱要是一個非常有系統和有藝術理念的課程綱要，劉英淑（2003）將其特色分述如下：

1. 以藝術共同的理念與目的為基礎：藝術源自於生活而來，存在於生活。人類或以個體，或於團體，時刻都與藝術發生密切的關係。生活中如服裝、儀容、娛樂、音樂、電視節目、電影等，無不與藝術有密切關係。
2. 分科訂定學習綱要注種科際間的聯繫：各類藝術學科有其獨特的語法、技能、工具及學習過程，因此需要分科訂定，但是不同藝術學科之間共有類似的教育歷程，如創造、實作、展演、回應及批判分析。它們均具有美學和溝通的要素，存在於歷史、社會和文化的脈絡之中。各類藝術學科綱要架構之間互有相關、互補及互動性，藝術學科應重視橫向的聯繫。
3. 以學習成果為導向的目標敘述：藝術綱要目標是以學習成果敘述，學習成果注重於每一個學生「應該學習的內容及學生應該達到的程度」。
4. 注重個別需求，兼顧身心障礙學生及資優學生：除了一般學生適用的核心學習成果之外，綱要包含身心障礙學生的基本學習成果及藝術資賦優異學生的進階選修課程。
5. 規範學習核心內容：為了確保每一個學生都能培養基本的音樂素養，綱要訂定詳細的學習內容。隨著及數的提升，各項內容逐漸加深加廣。
6. 實施方式提綱挈領：實施方式大致涵蓋教材與教法兩部分，以提綱挈領的方式作原則性的提示，而不作細部的規範。
7. 多元化教學評量：由學生可觀察的學習成果，也就是具體的行為表現作為評量的標的。綱要內列舉了各式各樣的評量方式，強調應考量評量的完整性、信度與效度、學生個別差異、公平原則、及真實情況的反應。

澳洲小學音樂統整案例(一)

繩子

瓊·珀普／原著

林小玉／翻譯整理

學習領域：音樂、視覺藝術、表演藝術

單元主題：繩子

教學對象：小學中年級

教學節數：三節課，共120分鐘，第一節課進行活動一、活動二，第二節課進行活動三，第三節課進行活動四、活動五。

設計理念：林小玉

一、設計理念

在珀普（Joan Pope）教授提供的教學設計中，可看到她對藝術教育的想法如下：

1. 肢體律動是通往音樂藝術大門之鑰

基於珀普教授音樂專門訓練之背景，以下之課程設計範例採「達克羅士音樂節奏教學法」（Dalcroze Eurhythmics）之特色，即教授者以鋼琴即興方式呈現音樂素材，而學生以身體律動來體驗之。達克羅士教學法認為動作體驗是發覺音樂素材、感應音樂的媒介；當動作成為聲音的外在表現時，抽象的概念自然也能被具體化。

2. 教學流程宜循序漸進

珀普教授的教學流程有明顯的循序漸進原則可循，一次只著眼於一個教學重點，由淺至深、由概略到特定、由具體到抽象而延伸。如音樂元素從節奏到曲調的樂句，到速度的快慢，肢體動作由

手到腳再到全身，視覺感受由繩子的線條到肢體的立體造型，再到舞蹈的串連造型；教學策略從單人到二人到更多人；藝術教育教學流程從藝術作品之整體感受（Whole），到藝術作品之特定目標學習（Part），再到藝術作品之整體感受（Whole）；藝術教育心理學之強調無標準答案之擴散思考原則，到有特定學習標的之聚斂思考原則，再到無標準答案之擴散思考原則等。

3. 跨領域的教學

珀普教授深信教學與人生須緊密連結，而人生是無所不包的，所以她的教學主題來源相當學生本位，如以學生熟悉的「童軍繩」、動物「馬」為主題，而教學內容更可連結音樂、舞蹈、戲劇、藝術與工藝，並擴及史地與社會科學、科學與科技、健康與體育、數學甚至文學世界等。

4. 轉化式統整課程

珀普教授指出，將藝術意念由一藝術媒介「轉化」（transform, translate, transfer）到另一媒介可強化吾人的藝術感知，如由視覺上的繩子造型，轉化至肢體上的造型，再轉化到聲音上的曲調型。為達到轉化式統整課程的目標，她的教學設計強調先是身體感官的認知及感知，才發展出概念；變將藝術元素放在不同的媒介上做轉移；並培養敏銳的觀察力，訓練先「觀察」，而後「再現」的能力。

5. 全人教育之情境原則

珀普教授的課程將人文置於藝術之上，其強調全人教育之用心隨處可見。她主張讓學生處在一個充滿鼓勵的情境之下，每一個學生的努力都受到自己、同儕與師長的注意；她認為藝術教育要提供頻繁的人際互動的機會，不管是向旁邊的人打招呼、多人同組互相討論或學習運用適當的語言評論他人作品，都是值得重視的課題。（林小玉）

二、教學目標

- 1.能藉由繩子做為媒介，進行肢體動作的開發及創造。
- 2.能藉由平面、立體再到肢體的律動，進行音樂元素的體會及展現。
- 3.能在群體活動中，表達、溝通彼此的意見。

三、教學準備

- 1.老師具備基本的鋼琴即興能力，以引領學生體會特定的音樂元素。
- 2.老師能演奏蕭邦〈前奏曲〉(Op. 28, No. 7) 或其他適合進行教學的樂曲。
- 3.學生對於線條有初步的觀察力。

四、教學流程：

活動一：暖身

- 1.發給學生每人一條長約一公尺的童軍繩，頭尾以有顏色的膠帶黏住。
- 2.每人將童軍繩置於地上，使每條繩子儘量分開放置，並將線條加以設計調整（教學提示：線條要加以設計；老師可提示以彎的、直的或是綜合的線條組成造型）。
- 3.根據老師彈奏的音樂，自由行走在眾多的繩子間以觀賞他人的繩子造型（教學提示：在繩子間行走時，老師除了要學生學習空間的轉移及音樂的肢體反應，更要提醒他們相互觀摩、比較彼此造型的異同。參觀別人的作品時，腳步要輕盈，且要保持一顆開放之心）；音樂停止時要止步，並向周圍的人揮手致意。
- 4.根據老師彈奏的音樂，以下列的原則在眾多的繩子間進行繞行、跨跳等動作（二分音符慢走、四分音符快走、八分音符小碎步、附點八分音符跑跳步）。
- 5.混合步驟四種節奏型態隨機彈出，以訓練學生的反應。

活動二：繩子的線條

- 1.琴聲停止時，學生也停止行走。找一條靠自己最近的繩子，分別以手、腳及整個身體來表現繩子的線條。（教學提示：多加觀察並善用肢體的可能性，來展現繩子的線條造型。）
- 2.以上述的姿態配合琴聲行走（教學提示：姿態要繼續保持）。
- 3.兩人一組，最好是選不同顏色的繩子，將兩條繩子置於地面上搭配組合出一個特別的形狀。
- 4.兩個人一起合作將自己設計出來的圖案“唱”出來（教學提示：將具體的視覺線條轉換成較抽象的音樂線條，要注意曲調的進行、節奏的變化等音樂元素有無符合繩子的線條造型，如直線代表平音、斜線是上行音或是下行音等。進行二重唱時，兩人要互相聆聽，以求協調感。）之後兩人用身體呈現該造型。
- 5.參觀別組所作出的成品，將別組的圖案亦利用「聲音」表現出來。之後兩人用身體呈現該造

型。

6. 四人為一組再重複步驟三到四的活動過程，藉由互相溝通或是各擺各的，將四條繩子排列出一幅圖樣。之後分別根據自己排列繩子的形狀哼出曲調，接著再互相交換去唱別人的「繩子曲」(教學提示：此四個人最好是拿不同顏色的繩子，如此比較容易分辨，且視覺上亦較具色彩鮮明感。學生進行小組創作時，宜相互調整以呈現一個較符合藝術創作美感原則的肢體造型)。
7. 隨著琴音走到別組的位置上，並分配每人所負責的繩子，再哼唱出新的「繩子曲」。

活動三：繩子的立體造型

1. 四人圍一個圈，以繩子作為彼此的連結。
2. 老師彈奏四個樂句的樂曲，每人負責一個樂句，依序做出適當的肢體動作，繩子不可放掉。
3. 經過數次練習，確定每個人的肢體動作後，學生再配合音樂舞動，在音樂停止時，每個人的姿態也靜止不動，然後將手上的繩子放開，便成為一個四人構成的立體造型(教學提示：運用靈敏的觀察力與想像力，可使此多人立體造型更有美感與意涵。四個人之間要事先溝通好所要呈現的表現性是力與美，是陰柔、是俏皮、還是遠眺，如此整個主題才會協調。此外，因為四人彼此之間有著繩子的聯繫，所以在做動作時會互相牽引，形成特別的互動活動)。
4. 各組彼此觀察(教學提示：培養比較風格異同的能力)。
5. 分析本組的風格及特質。
6. 老師將風格較接近的數組集合起來，合成一個新的造型。配合音樂，再依序展現剛才的肢體動作，形成一個群組創作(教學提示：此時可適度的稍微調整動作，讓這個新的造型更具有協調性)。

活動四：看見音樂

1. 四個人一組，聽著老師的琴音，輪流出場，做定點造型。當完成造型之後，每一個人都要像「倒帶」一樣，由四人中的最後一位開始，退回到原出發點的位置。之後交換出場順序(教學提示：在預備出場前，全部的人都要有預備出場的架勢，以反映表演藝術的準備情形)。
2. 四人一組，討論以及設計出能夠展現漸快或漸慢的肢體造型(教學提示：激發每個人的創造力，將音樂的元素以肢體的方式具體化)。
3. 將上述的肢體造型配上聲音，各組彼此觀察。
4. 老師將風格較接近的數組集合起來，合成一個新的造型。配合音樂，再依序展現剛才的肢體動作。

5. 四人一組，討論以及設計出能夠展現圓滑奏或跳音的肢體造型。
6. 將上述的肢體造型配上聲音。各組彼此觀察。
7. 老師將風格較接近的數組集合起來，合成一個新的造型。配合音樂，再一次依序展現剛才的肢體動作（教學提示：此時可適度的稍微調整動作，讓此群組創作更具有協調性）。
8. 延伸活動建議：可再練習展現不同的音樂元素，如漸強、漸弱等。

活動五：舞出蕭邦

1. 全身放鬆平躺於地上，欣賞老師彈奏的蕭邦〈前奏曲〉第七首（Op. 28, No. 7）。
2. 四人一組，每人負責一個樂句，以跳舞的方式依序表現，並在所負責樂句的最後動作停格。
3. 前四小節結束後，從第五小節到第八小節，則是依序將原來的動作倒帶回去。
4. 延伸活動建議：可再用其他的樂曲再次進行上述的活動過程。

五、教學評量

以真實評量方式，觀察並紀錄學生在音樂、肢體創作上的能力與態度。

澳洲小學音樂統整案例(二)

馬

瓊·珀普／原著

林小玉／翻譯整理

學習領域：音樂、視覺藝術、表演藝術

單元主題：馬

教學對象：小學中年級

教學節數：三節課，共120分鐘，第一節進行活動一～活動三，第二節進行活動四～活動六，第三節進行活動七、活動八

一、設計理念簡介

此教學設計延續珀普教授提供的教學設計案例之藝術教育想法。之所以選擇馬做為單元主題，乃因馬為學生熟悉的動物且與生活有關，課程設計時的延伸性強；此外，馬的動態感與音樂的節奏性緊密連結，可整合為活潑有趣的教學活動。（林小玉）

二、教學目標

- 1.能藉由模仿馬的動作，進行肢體動作的開發及創造。
- 2.能藉由馬的研究，擴展與分享馬的相關認知。
- 3.能藉由模仿馬動作的音樂元素，體會節奏的概念。
- 4.能藉由模仿馬動作的音樂元素，體會二、三、四拍子樂曲的特色。

- 5.能藉由故事的引導，作曲調與肢體即興。

三、教學準備

- 1.老師必須具備基本的鋼琴即興能力，以引領學生體會特定的音樂要素。
- 2.老師能演唱〈Bell Horses〉或其他適合與馬有關而進行教學的樂曲。
- 3.老師能演奏蕭邦的〈馬祖卡舞曲〉或其他適合進行教學的樂曲。
- 4.學生對於馬有初步的觀察力。

四、教學流程

活動一：猜猜我是誰

- 1.引導學生做與馬有關的腳部暖身動作，由定點式變為走動式，再加入彷彿馬動作之聲音即興。
- 2.老師彈奏音樂，學生配合在四周做上述動作，並逐步提升難度：速度變快、走動時宜具方向感、手部即興動作等。

活動二：聽聽我，想想我

- 1.老師彈一段音樂，請學生想像馬的動作並自由表現之。
- 2.將老師所彈的和弦當做一種訊號(signal)，聽到此訊號時，做出馬受驚的表現（發出馬嘶吼的聲音ろせ，雙手平行由下往上伸展以模仿馬前面雙腳向上抬高狀）。
- 3.老師彈奏音樂，學生配合音樂在四周自由跑動，聽到訊號就做抬前腳動作並發出聲音。
- 4.根據老師彈奏的音樂，以下列的原則模仿馬的動作（全音符——馬嘶吼、二分音符——甩馬頭，想像馬鬃左右晃動並發出咻咻聲、四分音符——馬快走、八分音符——馬小碎步、附點八分音符——馬跑跳步、三連音——馬奔馳）。
- 5.根據老師彈奏的音樂，混合以上六種節奏型態隨機讓學生做練習。

活動三：馬之歌

- 1.老師引導學生討論以馬為主題的歌曲。
- 2.老師唱出〈Little Horses〉，引導班上學生分組表現歌詞內容，大家欣賞並回饋之。

3. 老師用最後一段歌詞做為課程的結束，學生配合歌曲的內容趴下睡覺。
4. 學生趴下時，老師指定下堂課準備之分享事項：找馬的相關的資料，如不同國家、民族、年齡層與馬有關的歌曲，或故事、傳說、寓言、詩、藝術圖片、遊戲、樂器演奏曲、玩具等。

Little Horses中英歌詞

Little horses, little horses, come out of your barn.

小馬兒們，小馬兒們，離開你們的穀倉吧！

The door is wide open. The sunshine is warm.

穀倉之門已大開，而陽光正暖著呀！

(Refrain) La la lie lie, La la lie lie, La la lie lie lie lie,

La la lie lie, La la lie lie, La la lie lie lie lie.

副歌：啦啦咧咧，啦啦咧咧，啦啦咧咧咧

Little horses, little horses, come back to your barn.

小馬兒們，小馬兒們，回到你們的穀倉吧！

The door is wide open. Your blankets are warm.

穀倉之門已大開，而被單正暖著呀！

活動四：自君別後

1. 老師分別以聲音及表情（無聲）向學生問好，學生回應之。
2. 詢問這一週來是否有蒐集有關馬的資料？請有準備的學生分享之。

活動五：馬的二、三、四事

1. 老師彈兩拍子樂曲(刻意加強第一拍為重音)，要學生配合音樂，在定位上模仿馬戲團的馴獸師自由做出餵馬、摸馬、打馬蹄等動作。
2. 老師即興彈樂曲，學生自由在教室四周走，當聽到刻意加強第一拍為重音的兩拍子樂段時，即重複做相同動作。
3. 老師請學生口頭描述鄉村或田野的景象，如：一片綠色的草原，牛、羊、馬低頭吃草；或一個馬廄旁幾匹馬，四周一匹小馬依在媽媽旁撒嬌等。
4. 老師彈奏三拍子的樂曲，請學生配合音樂，在定位上，自由模仿鄉村或田野中與馬有關的動作，如拿鏟子鏟馬糞（一二三的動作），再做個好臭的表情。
5. 老師彈奏四拍子的樂曲，請學生配合音樂，定位上，自由模仿刷洗馬時的有關動作，如刷馬

的不同身體部位或幫馬綁辮子等（教學提示：要學生注意區隔重（第一拍）與輕的不同）。

6.根據老師彈奏的音樂，混合以上三種節拍讓學生做練習（教學提示：要求學生動作大一點，用整個身體感覺不同的拍子，像舞蹈般）。

7.教學建議：除了可以用手外，亦可運用其他的身體部位展現。而除了可讓學生自己一人創作外，亦宜加入團體合作。

活動六：當馬碰上鋼琴詩人

1.老師彈奏蕭邦的〈馬祖卡舞曲〉，問學生聽後的感覺？說明〈馬祖卡舞曲〉為一種藝術化的舞曲，其樂曲的節奏特色令人聯想到馬的各種跑跳形貌。

2.老師示範〈馬祖卡舞曲〉的舞步，全班配合音樂舞蹈之。

活動七：小馬「羅伯」的故事——彩排

1.老師對全班述說小馬「羅伯」的故事（見活動八的說明）。

2.老師請學生根據羅伯的故事，在鋼琴或其他樂器上即興一段「羅伯」主題音樂（教學提示：宜提示學生靈活運用各種音樂元素，如音值有長有短，音域有高有低，語法有連有斷等）。

3.之後票選出同學最欣賞的「羅伯」主題。

4.老師請學生根據「羅伯」的故事，畫一幅農場的景象。

5.老師引導學生分配角色，並分段演練，以串聯整個故事。

活動八：小馬「羅伯」的故事——音樂劇演出

本音樂劇之音樂與劇情採輪旋曲式，以「羅伯」主題為反覆樂段A：全班根據所扮演的角色，以活動七之學生畫作成品為佈景，並在票選出的羅伯主題與老師的鋼琴即興音樂中演出。

前奏：鄉村情景，有小鳥、蝴蝶飛翔、雲、流水，工人正在工作。

A：生病的羅伯出現，無精打采，突然打噴嚏。

B：媽媽馬上打電話請醫生來，醫生檢查一下，看看喉嚨，聽聽心臟，說「羅伯對玫瑰花過敏。」

A：羅伯很高興，心想只是過敏沒有什麼大毛病，就愉快的出門。

C：羅伯看到告示，有人因為家裡的小朋友要學騎馬而徵求一匹馬，就去應徵。

A：小朋友騎在羅伯身上，牠走到花園，正與小朋友玩得高興時，忽然玫瑰花香撲鼻而來，羅伯忍不住打起噴嚏，小朋友因此從馬上滾了下來。羅伯被主人趕走，只好再去找別的工作。

E：羅伯看到告示，發現有人徵求一匹載運貨物的馬，就去應徵。

- A：得到新工作的羅伯很高興，但當牠載著滿滿的東西走過一片農場時，又聞到一股奇怪的味道，於是又猛然打噴嚏，哇！東西一個個滾下來，牠又失業了。
- E：牠走來走去，這次看到警察需要馬的公告，就去應徵。
- A：羅伯很神氣的在馬路上走，誰知道又猛然打噴嚏，這下子又被掃地出門。
- G：當牠垂頭喪氣時，忽然看到兩個強盜正在搶銀行。
- A：牠馬上跑去路旁大口聞玫瑰花，然後對著強盜猛打噴嚏——哈啾！哈啾！那兩個強盜都被牠強大的威力震倒在地上，警察立刻趨前將他們逮捕。成了捉盜功臣的羅伯被授予勳章，在授勳典禮上牠突然又想打噴嚏，但是大庭廣眾之下怎麼辦？牠忍耐又忍耐，哇！終於沒有打噴嚏。從此牠再也不打噴嚏了！

澳洲中學視覺藝術統整案例

夢 幻

黃壬來／原著

賴美鈴／摘要整理

資料來源：黃壬來（1998），技藝教育趨勢與課題重點研究大型計畫子計畫（II）——澳洲視覺藝術教育現況之研究，181-190

單元主題：夢幻

教學對象：坎培拉齊士隆中學(Caroline Chisholm High School)九年級

教學時數：四週

課程設計簡介：

齊士隆中學的學制每學年分成兩學期，每學期包括兩季（term），每學季約10-12週，特別要提示該校每節課為75分鐘，九年級的視覺藝術是選修科目。這篇案例取自黃壬來教授訪問澳洲視覺藝術教育的研究報告，齊士隆中學的視覺藝術教師Kate Waite所規劃的內容基本上依據「藝術課程架構」的大綱編寫，每學季設一獨立主題，依主題規劃兩個相關的課業單元（work requirement unit），即教學單元；每單元包含製作及美術史範疇，每學季規劃一次藝術批評教學。除課堂作業外，教師還指定一些家庭作業，即作品的先前素描或資料搜集、藝術批評、研究報告等，作為評量學習結果的依據。

本案例中教師只提供簡要的學期教學大綱（表一），即使教學單元內容也只作重點說明，但是給學生的指定作業卻是詳細的陳述，因此必須從文字資料及學生作品互相印證才能得知該教師詳細的教學設計。這份課程規劃依黃壬來教授評述的特點如下：

- 1.以啟發學生想像力的藝術創作為主，結合文化、美術史風格的學習。
- 2.設計一系列不同重點的實踐練習，提升對文化的理解及與個人驚豔產生關連，並激發想像力，誘發學生表達個人對歷史的評價，作為主要作品創作的前奏。
- 3.單元內容集中在澳洲文化，而主題則具開放性，兼顧學生的興趣，只在素描家課多一些限

制。

4. 創作教學包括平面、立體及不同創作媒材與形式的學習，惟技法及藝術概念則未見清晰說明。
5. 學習活動包括作品製作、書寫藝術批評及研究報告。
6. 各課業單元的學習時間長短不一，視課業內容多寡而作靈活處理。

從表一可知一學期的課程含兩學季，本單元主題「夢幻」既是第一學季的主題，也是課業單元主題之一。教學的流程非常簡略，但是從作業的要求，可知九年級的視覺藝術課程的學習程度，具有相當的專業性，並符合該地區視覺藝術教育重視文化、美術史、藝術語言的知能和技巧的內涵，尤其教師對學生的作業要求十分嚴格。

表一 九年級第一學期視覺藝術教學設計大綱

	第一學季	第二學季
主 題	夢幻	自我發掘
課業單元	<ul style="list-style-type: none"> ● 夢裡符號 ● 夢幻 	<ul style="list-style-type: none"> ● 素描 ● 面具
實 踐	<ul style="list-style-type: none"> ● 個人符號、塑膠彩繪 ● 素描 	<ul style="list-style-type: none"> ● 混合媒材：表現主義肖像畫 ● 石膏面具，個人情意表達的延續
理 論	<ul style="list-style-type: none"> ● 原住民藝術 <ul style="list-style-type: none"> — 過去 — 現在 ● 澳洲超現實主義 <ul style="list-style-type: none"> — Charles Blackman — Albert Tucker 	參考“Look Again” <ul style="list-style-type: none"> — 殖民時期至當代 — 原住民、印尼、新幾內亞、非洲
家 課	<ul style="list-style-type: none"> ● 分析繪畫一幅 ● 夢裡符號：三幅素描 ● 夢幻；三幅素描 	<ul style="list-style-type: none"> ● 短文：殖民時期 當代 (比較差異) ● 素描：三幅素描 ● 面具：三幅素描

教學目標：

1. 能由想像發展創作意念
2. 個人的情意／夢境能反映在藝術作品上
3. 能有效地運用教材

- 4.能在課堂專注工作
- 5.學得研究與觀察的技巧

教學內容：

透過課程啟發學生的想像力及探究個人的夢境，以製作夢幻畫。

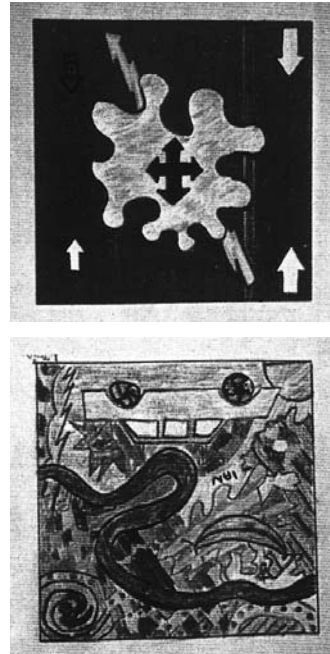
指定作業要求：

1.作品

- 兩幅素描
- 一幅裝裱好的完整素描，以便展示。
- 依時完成及遞交作品發展日誌。
- 遞交指定課外作業。
- 遞交素描作業。

2.課業單元

- 依期遞交學習單元的所有作業。
- 獨立工作及相互協作
- 保持所有設施整潔。
- 尊重他人作品。

九年級學生的作品「家族的符號」

教學評量：

延續評量包括作品（60%）、指定課外作業（20%）、作品發展日誌（10%）、素描家課（10%）。

作品規格要求：

第一學季：夢裡符號——原住民繪畫符號及風格

- 1.在10×10公分的正方形內，繪畫三種符號，表達個人與家庭的關係。（上圖）
- 2.在15×5公分的長方形中，反覆運用一種符號結構的圖案。
- 3.表達個人對澳洲早年英國殖民的觀感。

臺灣藝術教育政策總論

賴美鈴

一、台灣學制和教育政策

台灣的教育制度及教育政策基本上是國家教育體制，教育的發展深受美國的影響，台灣的國家教育體制，在省縣之上還有中央教育部，學校制度維持六、三、三、四學制，具有濃厚的單軌制特色。

台灣光復前曾受日本殖民政府統治五十年，已經建立教育制度，但是教育機會不均等，影響台灣人的受教權。光復後，中央政府積極推行國民教育，學齡兒童的就學率不斷提高，師資的素質逐年提昇，國民教育推展十分順利，這一段平穩成長的時期，稱之為發展時期，自1956年開始，主要的政策在於改進各級學校的教育，並擴大社會教育。這個時期對國民教育的改革，包括「教育人事制度化」、「教育設備標準化」、「教育方針科學化」等措施，促使教育制度和行政更進步、更有效率。1966年開始的革新時期，教育的發展首次提倡重質不重量，力求內容的充實與改進，而不在數據上求發展。但是由於人口自然地增加，學生升學的意願強烈，因此在量的方面仍有相當的成長。光復後，積極改革的國民教育，至此已有相當的成效，於是開始著重於推行職業學校教育及改進高等教育。

1967年實施九年國民教育，使國民教育進入新的時代。國民學校改為國民小學，原來的初中，改為國民中學，此時期國民中學的校舍和師資大幅增加。九年國教消除了惡補的現象，帶動為活潑、生動的教學，使國小學童的健康和才藝都有顯著的進步。在偏遠的地區普遍設立國中，提昇教學品質，具有提昇均衡城鄉教育水準之功能。在文化方面，因為國民知識水準普遍提高，且因九年國教特別注重生活教育與民族精神教育，對中華文化復興運動有相當的助益（汪知亭，1978）。此時期的另一項重要政策是發展特殊兒童教育，其中包含音樂資優教育。

1987年解嚴後，社會變遷十分迅速，除了使社會更開放，文化更多元，思想也更自由，因此教改聲浪不斷。教育部在1995年《教育報告書》提出十項革新原則：(1)強調前瞻發展(2)促進機會均等，(3)重視人文精神(4)提升專業素養(5)追求民主開放(6)邁向自由多元(7)推動自主自律(8)採行分權

分責(9)鼓勵全民參加(10)力求精益求精。

迎接二十一世紀的來臨與世界各國之教改脈動，教育部依據行政院核定之「教育改革行動方案」，進行國民教育階段之課程與教學革新，1997年成立專案小組，規劃九年一貫課程，並於2001年正式實施。課程理念以生活為中心，配合學生身心能力發展歷程；尊重個性發展，激發個人潛能；涵詠民主素養，尊重多元文化價值；適應現代生活需要（教育部，2001）。

二、中小學課程

台灣中小學課程依據教育部公布的課程標準施行。隨著時代的變遷、教育思潮的演變及社會的需求，課程標準曾修訂多次。國小、國中和高中的課程標準在1968年實施九年國教之前，都是同步修訂，而且每隔三年至七年修訂一次，主要是光復後的政治動盪，教育政策必須配合國家政策的需要而調整，此外也受學制及課程架構頻頻更動的影響。七〇年代之後，台灣的教育政策日趨穩定，制度已上軌道，課程標準的修訂工作因而減緩，甚至停頓將近二十年，如1965年修訂公布的國小課程標準，至1983年才再度修訂。九年一貫課程的推動，使國小、國中課程面臨最大的改革，其中一項目標就是統整學習科目。實施九年一貫課程之前，國小課程包括道德與健康（四年級以上分為道德、健康兩科）、國語、數學、社會、自然、藝能學科（含音樂、體育、美勞）、團體活動、輔導活動、鄉土教學活動等11科。國中課程包括國文、英文、數學、社會學科（含認識台灣——社會、歷史、地理；公民與道德、歷史、地理）、自然學科（含生物、理化、地球科學）、健康教育、家政與生活科技（家政、生活科技、電腦）、藝能學科（含體育、音樂、美術）、童軍教育、鄉土藝術活動、輔導活動、團體活動等23科，另設選修科目，由於升學考試影響，課程以必修科目為主，無法落實選修制度。

教育部於2001年元月正式公布《國民中小學九年一貫課程暫行綱要》，將原有的國小課程11科和國中課程23科整合成七大學習領域：語文、健康與體育、數學、社會、藝術與人文、自然與生活科技、綜合活動。除了七個學習領域之外，並應於各領域融入兩性、環境、資訊、家政、人權和生涯發展等六大議題。新課程強調透過人與自己、人與社會、人與自然等學習活動，來完成國民教育目標。新課程於2001年9月自國小一年級、四年級開始實施，同一時期加入五年級英語課程。2003年元月公布《國民中小學九年一貫課程綱要》取代暫行綱要，新課程預定在2005年全面實施。

三、中小學藝術課程

音樂和美術課程是台灣中小學的基本課程，直到1993年、1994年修正頒布的國小、國中課程標準，音樂和美術課程都強調分科教學。綱要內容固定，教學節數固定，國小每週兩節，每節40分鐘；國一每週兩節，國二、國三每週一節，每節45分鐘。音樂和美術課程標準以學科內容為重點，將音樂、美術專業應學習的知識予以規範，以1993年、1994年公布之課程標準為例，國小音樂的教材綱要含音感、認譜、演唱、演奏、創作、欣賞六項類別；國中含樂理、基本練習、歌曲、樂器、創作、欣賞六項類別。國小美術的教材綱要含表現、審美、生活實踐三項類別，國中含表現、鑑賞及實踐三項類別，各年級的教科書也依教材綱要類別編輯。張世宗（1999）分析學校美術教學，提出下列傳統美術教育的問題：

- (一)目標上——以作品為導向，將教育的管道、工具便成了主要目的。
- (二)資源上——忽視在地、本土的環境資源，學習內容與生活經驗脫節。
- (三)策略上——偏重老師或教材為中心的「教」，輕忽以學生為中心的「學」。
- (四)教材上——統一性、示範性教材居多，缺乏由教師自行開發之案例。
- (五)教法上——固定流程的教案，不能反應教學現場之彈性與需求。
- (六)評量上——「水平評量」（與他人比較）重於「垂直評量」（自我挑戰）。

上述的缺失也反映在傳統的音樂教育，此外，學校音樂教育常被批評過於精緻化，與現實生活脫節。

四、「藝術與人文」學習領域

2001年實施的「藝術與人文」學習領域統整音樂、視覺藝術與表演藝術三方面的學習內容。音樂和視覺藝術（美術）是中小學的傳統的課程，表演藝術則是新增的學習內容，以戲劇為主要範圍。「藝術與人文」學習領域的課程目標包括：

探索與表現：使每位學生能自我探索，覺知環境與個人的關係，運用媒材與形式，從事藝術表現，以豐富生活與心靈。

審美與理解：使每位學生能透過審美及文化活動，體認各種藝術價值、風格及其文化脈絡，珍視藝術文物與作品，並熱忱參與多元文化的藝術活動。

實踐與應用：使每位學生能了解藝術與生活的關連，透過藝術活動增強對環境的知覺；認識藝

術行業，擴展藝術的視野，尊重與了解藝術創作，並能身體力行，實踐於生活中。

學習領域共分為四個階段，第一階段為一、二年級，課程與「社會」、「自然與生活科技」領域統合為「生活」課程；第二階段為三、四年級；第三階段為五、六年級；第四階段為七至九年級（國中階段）。學習領域綱要沒有列出教材綱要，而是以三大目標為主軸，分別訂定「藝術與人文」領域各階段的能力指標，期盼透過「藝術與人文」分段能力指標的學習，培養學生藝術的統整能力與素養，能力指標並沒有提示具體學習內容標準或學科概念。各領域的授課時數含「領域學習節數」和「彈性學習節數」，「藝術與人文」學習領域，佔領域學習節數之10%~15%。由於全年授課日數減少，各年級的授課節數相對減少。賴美鈴（2001）分析「藝術與人文」新課程對現職教師的衝擊原因如下：

1. 新課程打破現行的學科本位課程，音樂、美術與表演藝術整合成學習領域。
2. 新課程以階段能力指標，取代現行課程之各學年教材綱要及內容。
3. 新課程強調發展學校本位課程，取代全國統一的現行課程。
4. 新課程要求音樂、美術教師自編教材，而不完全依賴全國通用的教科書。
5. 新課程的整體授課時數減少，「藝術與人文」領域除傳統的音樂和視覺藝術之外，又增加表演藝術的學習，音樂、美術能分配到的授課時數更少。
6. 新課程提示各領域課程教學，應融入傳統藝術課程從未考量的六大議題。

「藝術與人文」課程倡導自由精神，學校本位課程的機制也符合現代教育思潮。經過教育主管當局不斷地宣導與輔導，但是「藝術與人文」領域教師仍有許多問題亟待解決。從認識和理解「藝術與人文」目標和內涵，到設計統整課程，是過去幾年「藝術與人文」教師努力的方向。中小學生的藝術學習，最主要是建立藝術的基本能力，包括音樂能力、視覺藝術能力和戲劇能力，不同的藝術科目有其特殊的本質和技能，不易完全統整，因此如何在「藝術與人文」統整的學習領域施教，是當前「藝術與人文」教師的困難。

新課程正依規劃的階段在國小國中各年級實施，為協助「藝術與人文」的教學，政府及相關單位定期舉辦教師研習，師資培育機構增設新課程、新科系以培育未來「藝術與人文」教師，研討會論文和專書也持續出版。此外，「藝術與人文」新課程的成效也受到藝術教育研究者關注，促使「藝術與人文」成為重要研究主題。因為實施新課程，使得藝術教育的教師和學者有機會合作與溝通，一起為台灣的藝術教育而努力。

參考資料

- 汪知亭(1978)。台灣教育史新編。台北：商務印書館。
- 教育部(1993)。國民小學課程標準。台北：教育部。
- 教育部(1994)。國民中學課程標準。台北：教育部。
- 教育部(1995)。中華民國教育報告書。台北：教育部。
- 教育部(2001)。國民中小學九年一貫課程暫行綱要。台北：教育部。
- 教育部(2002)。國民中小學九年一貫課程綱要。台北：教育部。
- 張世宗(1999)。變革中的轉機－教師角色功能自省。中小學藝術教學設計研討會論文集，國立台灣藝術教育館。
- 賴美鈴(1997)。台灣音樂教育史研究(1945-1995)。國科會計畫編號：NSC86-2415-H-003-003。
- 賴美鈴(2001)。藝術與人文領域的音樂課程設計探究。國際藝術教育學會－亞洲地區學術研討會論文集，272-280。
- 黃壬來(主編)(2002)。藝術與人文教育(上)、(下)。台北：桂冠。

我國中學藝術與人文統整課程案例

讓高牆倒下吧！——生命與尊重、勝利與悲劇

張素卿

引言

當對照進入二十一世紀以來的短短數年間，世界已發生的種種人為災難、戰爭時，張素卿老師所設計的「讓高牆倒下吧！——生命與尊重、勝利與悲劇」課程，便顯得格外引人深思。的確，在每堂課結束後，學生該學到些什麼？是一些學科知識，或是一些價值觀的省思？這或許是一個難以有一元化答案的問題。然而，如何能從藝術課的體驗中，使學生對於生活週遭的人、事、地、物產生關懷，當是值得藝術教師們考量的重點之一。借用李家同敘述德雷莎修女的文章題目為課程名稱，張素卿老師以對生命的尊重為主軸，設計了「讓高牆倒下吧！——生命與尊重、勝利與悲劇」統整課程，其中包含了藝術與人文、社會、語文、綜合活動的跨領域學習，其課程背後濃濃的人文關懷，則可提供藝術教學工作者據以觀照自身的課程設計。（趙惠玲）

壹、課程設計理念

筆者從事美術教育多年來，常思考一個問題：「這個單元上完後，孩子到底學到了什麼？這次的課程在他的生命裡，到底留下了什麼影響？」這些影響不僅只是完成一件創作品當下的喜悅，或對藝術知識多了些認知的成就感而已，應該還有其他如對生命智慧的啟發、觀念的撼動等，學習經由藝術課程中獨特的體驗、聯想或觀點深刻的去關心生活週遭的人、事、物、景，即使在孩子畢業多年後，仍能不斷的拿出來檢驗發生在他生命週遭的事件或親身的經驗。

鑑於此，本課程之設計理念即是源自筆者在國、高中教書十餘年，感受這一代孩子所處的社會環境充滿了安逸、功利性、疏離感和輕道德化，孩子們只注意自己的需求，常無視於別人的不幸，與對人及生命的尊重；如此的氛圍延伸至世界局勢，則是爭戰不斷。身處教育現場，深覺提昇人文

素養與重建價值體系顯得異常重要。

本課程的三個子題在活動設計上是循序漸進的，透過藝術品賞析與創作，和學生探討生命的價值與人道主義的精神，尊重族群文化與融合，認識世界和關注人類的命運。透過適當的引導，孩子們將以他們的能力去學習思考重大問題的方法，也許有些問題在課堂上沒有答案，甚至必須由孩子終其一生去探索，但透過課程有機會讓孩子省思生命價值、學習尊重人權與多元族群，並重拾悲憫之心與人性光輝，培養和平理念。

貳、課程目標

- 一、認識藝術品的創作內容、形式、媒材與風格，瞭解藝術創作與歷史社會文化的關係。
- 二、透過藝術活動，探索生命價值、培養尊重人權、悲憫情懷與和平理念；並能體會藝術品撫慰人心的價值與功能。
- 三、學習透過藝術的語言、文字、圖像與符號來創作，以體驗和瞭解世界。

參、統整模式

跨領域暨統整學科：以主題式探究教學法，結合藝術與人文領域、社會領域、語文領域、綜合活動。

肆、重大議題融入——人權與環境教育

伍、教學對象——第四階段九年級（國中三年級）

陸、教學時間

- 一、共六節（每節45分鐘）。
- 二、可納入學期課程總體計劃，依據學生特質及學習能力、學校社區環境條件、國際時事議題

等因素，彈性挑選子題課程，並適當調整教學時間分配。

柒、基本能力

- 一、表達、溝通與分享
- 二、尊重、關懷與團隊合作
- 三、文化學習與國際瞭解

捌、分段能力指標—1-4-1、1-4-2、2-4-6、2-4-8、3-4-10

玖、教學策略

統合藝術教學四大領域（藝術史、美學、藝術批評與藝術創作）的教學策略，以主題式探究教學法，採取合作學習、角色扮演、問答、討論、講述、採訪、資料蒐集、賞析寫作、發表、創作等教學方式交互進行。

拾、課程架構：

子題1：畫裡的鐵達尼號

一、教學重點與目標：

- (一)透過肢體活動、身心體驗與藝術作品欣賞，探索與尊重自我和他人的生命價值。
- (二)瞭解藝術品的創作內涵、形式與風格。

二、教學資源：

◎教師：

- 1.一間適合地板活動的教室，地板上以有色膠帶貼出一個大方框，大小可容納全班或坐或躺或依靠的範圍內；圍著大方框外，以有色膠帶散貼十個小方框，大小能容納兩位學生站立的面積為原則。
- 2.印象樂派音樂家德布西管絃樂曲〈海〉及新世紀(New Age)音樂關於海的CD。音樂選擇及剪輯需配合情境的營造，如海洋的舒適、神秘、緊張、衝突、危險、海難、再歸於平靜。
- 3.傑利柯油畫〈美杜莎之筏〉幻燈片及相關資料。
- 4.如附錄一、二之學習引導單。

◎學生：穿著體育服或輕便的褲裝、原子筆。

三、藝術詞彙——浪漫派

四、教學活動流程：

(一)身心體驗引導（約十五分鐘）：事先不告知活動內容，請學生脫鞋輕鬆地或坐或躺進地板上的大方框中，閉上眼睛，教室關燈呈暗室狀態。運用〈海〉的情境音樂，搭配老師旁白引導，開始「驚異奇航之旅」。

☆「今天我們將搭上一艘豪華客船到夏威夷渡假！這整個行程需要大家放鬆身體、閉上眼睛，隨著音樂和老師的引導去感受。」

「感受風吹拂在我們的臉上，聞著鹹鹹的海風。」

搭配海浪聲及relax風音樂。

☆「現在船已航行在太平洋當中，舉目所見盡是無盡的海洋。」

搭配海洋詭譎、神秘的音樂。

☆音樂漸漸緊張起來，搭配雷雨聲。

「遠方似乎雷雨交加，哇！颶風由遠而近，風浪越來越大了！我們遇上颱風了」

「船身搖晃得越來越厲害了，請大家要互相抓緊，別掉下船了！」

☆搭配暴風雨音效，緊張的音樂放大聲。

「天呀！我們的船撞上了暗礁，船身搖晃得好厲害！」

☆緊張的音樂搭配雷雨聲持續著。

「客艙開始進水了！水淹得好快啊！」

「船快要沉沒了！我們就要被淹死了！天呀！我還不想死，我們才十幾歲，我還來不及跟家人道別呀！」

☆緊張的音樂繼續，但聲音轉小，老師旁白的聲音平靜了下來。

「請繼續閉上眼睛想一想！如果這時候你有機會逃生，而且你只能救一個人，一個在你生命中你最想救的人，你會救誰呢？」

☆緊張的音樂繼續，但聲音轉大聲，老師旁白的聲音又激動了起來。

「船快要沉沒了！現在我們必須棄船逃生，請大家聽從指令，張開眼睛，站起來！」

「看看你的四周，旁邊有十個小方框，它們是救生艇，每一個方框僅能容納兩個人，多了就會負荷不了而沉船。」

「現在請大家想一下，救生艇有限，你必須決定，自己要不要逃命，如果可以，你還可以救一個在船上的同學，你想救誰，為什麼？」

「當然，你也可以選擇將生存機會讓給別人，不去搶救生艇，但是，思考一下，為什麼你會這樣決定？」

「當哨音吹下，請開始登上救生艇，請注意安全，因為推擠將造成救生艇翻覆，預備，——

嘩——」
☆此時學生會搶奪救生艇，老師請注意學生安全，待十艘救生艇都有人後，哨音吹起，老師喊停。音樂變得緩慢而悲傷。

「請沒有搶到救生艇的同學靜靜的躺下來，現在的你即將被大海淹沒，慢慢的接近死亡。」

(二)悲傷的音樂繼續，僅打開教室一盞燈光，請救生艇上的同學看看躺在地上死亡的同學，老師提醒同學覺察自己此刻的感受。

全班席地而坐，老師鼓勵同學分享與對話，發下附錄一學習單，讓同學寫下心得。整個活動流程中，教師須注意未被救的同學的心情感受與輔導，尤其班上少數不受歡迎的同學。

(三)播放電影〈鐵達尼號〉主題曲最後沉船眾人搶奪救生艇部分影片約五分鐘，鼓勵同學發表觀後感。

(四)全班分成數組，每組一張附錄二賞析單，配合〈美杜莎之筏〉幻燈片賞析討論。

(五)將學生完成之附錄一、二張貼分享。並鼓勵同學若對他人的心得有感想或意見，以「便利貼」

陳述並標示姓名，黏貼於該寫作單上共賞。

五、教學評量：

評量項目如下，配分比例可視教師教學實際情況進行調整：

- (一)「驚異奇航之旅」活動：40%，含活動參與度、討論與發表、分享與傾聽情形、學習態度…等，教師觀察、紀錄、評量學生表現。區分為：不投入、冷淡、投入、熱忱投入、極熱忱投入等五等級。
- (二)「驚異奇航之旅」心得寫作：30%，區分為：不能表達、表達尚可、表達適當、表達深入、表達極深入等五等級。
- (三)〈美杜莎之筏〉賞析單填寫與發表：30%，區分為：不能回答、回答簡單、回答豐富、回答深入、回答極深入等五等級。

附錄二：學習引導單（每人一張）

美杜莎之筏

作品賞析

- 一、仔細分析畫中的色彩、構圖、空間、人物動態、肢體表情、光影呈現…等組合，帶給你什麼樣的感受與氣氛？_____

_____
- 二、你覺得作品中所表現的內容傳達著什麼樣的訊息？試著由這些訊息揣測畫家為什麼要畫這件作品呢？_____

_____
- 三、當你了解畫家所表現的歷史真實事件背景後，你覺得傑利柯成功地運用繪畫表現的形式要素（如色彩、筆觸、造形、光影、構圖、空間……等）將這宗歷史事件表現出來嗎？請舉例分析。_____

_____
- 四、你知道「浪漫派」嗎？它的特色是什麼？分享你在音樂課或視覺藝術課程中所學習到的浪漫派知識或對此派別藝術作品的感受為何？_____

_____
- 五、你可以從作品中看到藝術家在哪些部分表現出浪漫派繪畫的特色？

_____
- 六、有沒有想過，如何做？可以使得這些船難事件避免發生如此的結局？

_____
- 七、你覺得生命的價值如何訂定？當生死交關，救生艇有限時，怎麼辦？

_____
- 八、想想看這件作品帶給你什麼樣的啟示呢？_____

_____
- 九、你還記得台灣曾發生過的巴掌溪事件嗎？如果你是政府高官，你的政策可以改變這四位農民的結局，你會有什麼具體的做法？

_____

_____

_____

子題2：讓高牆倒下吧！

一、教學重點與目標：

- (一)透過不同形式及媒材的藝術作品賞析，瞭解藝術品的創作內涵、形式、媒材與風格，體會藝術品撫慰人心的價值與功能。
- (二)學習以多元文化觀與歷史觀的角度尊重不同族群的生存價值與人權。

二、教學資源：

◎教師：

- 1.臺北市「二二八紀念碑」幻燈片（亦可以學校所在縣市設立之「二二八紀念碑」為教材）。
- 2.楊茂林作品〈Preparing to Delete…… II〉幻燈片。
- 3.克里斯多作品〈石油桶的牆——鐵幕〉幻燈片。
- 4.柏林圍牆塗鴉及相關歷史攝影作品幻燈片。
- 5.附錄一學習單。

◎學生：上網蒐集主題相關資料

三、藝術詞彙——公共藝術、裝置藝術、攝影藝術、塗鴉藝術

四、教學活動流程：

引導動機：探討歷史上的族群紛爭案例，導入藝術品賞析：

(一)二二八紀念碑：

- 1.認識這件作品嗎？描述此作給你的第一印象或聯想為何？
- 2.觀察並描述作品細節，你覺得此作表現的內容傳達哪些訊息？由這些訊息揣測藝術家為什麼要創作這件作品？它所探討的主題為何？

(二)老師簡介二二八事件與紀念碑創作意涵及形式：

- 1.國一教過二二八事件，你對此事件的看法如何？
- 2.在什麼情況或原因下會造成族群間的疏離與分裂？
- 3.此事件中，台灣許多菁英份子為了維護正義與和平而犧牲了生命，如果穿越時空回到當時你會怎麼辦呢？
- 4.想一想，如何做？可以避免發生二二八事件的悲劇？
- 5.此作就造型上而言，哪些表現讓你感受到二二八事件的意涵？
- 6.作品中所使用的媒材及質感的處理，是否加強了主題的表達？
- 7.你覺得作者成功地運用雕塑表現的形式要素，將此歷史事件表現出來了嗎？
- 8.你去過現場嗎？或你能從幻燈片看出它和鄰近街道的景觀、環境和建築物互相協調嗎？

- 9.想像這件公共藝術品豎立在臺北市二二八和平紀念公園裡，每天到公園中休閒的人看到它會有什麼樣的感受？對二二八事件中的受難者家屬而言，又具備什麼意義呢？
- 10.藝術能不能撫慰人心？你能舉出自己感受過的實際例子嗎？
- 11.何謂公共藝術？一件好的公共藝術品應具備的前提或條件為何？請舉出你見過的案例分享？

(三)楊茂林作品〈Preparing to Delete…… II〉：

- 1.觀察作品中出現哪些媒材與物象？
- 2.藝術家想探討的主題是什麼？
- 3.此作名為〈Preparing to Delete…… II〉譯為：（準備刪除中……），是否讓你產生一些聯想？
- 4.瞭解其創作內涵後，是否認同藝術家的想法？
- 5.想像二二八受難者的家屬，面對這件藝術作品的心情如何？
- 6.平時在報章雜誌報導中或生活經驗裡，是否感受到族群融合的困擾或喜悅？請舉例。

(四)克里斯多作品〈石油桶的牆——鐵幕〉：

- 1.對作品的第一印象為何？有何感覺或聯想？
- 2.觀察作品中出現哪些媒材與物象？傳達什麼訊息？探討的主題為何？
- 3.這件作品和你平常看到的藝術品有何異同？
- 4.當這些大油桶將巴黎市一條巷道堵塞時，想像當地居民的心情如何？
- 5.想像每天必經過的巷道被強制阻隔無法通行，你的感受如何？
- 6.此作名為〈石油桶的牆——鐵幕〉，是否讓你聯想到什麼？
- 7.社會領域學過1961年德國柏林圍牆建立，你對柏林圍牆瞭解多少？
- 8.瞭解創作內涵後，對藝術家的創作手法有何看法？
- 9.此作是否帶給你啟示呢？
- 10.除了幻燈片中看到有形的牆，大家可以想到平常我們所看到或感受到的無形的牆嗎？你會怎麼打破它呢？

(五)放映柏林圍牆建立與拆除前後相關攝影及塗鴉之幻燈片，稍作介紹，由學生發表感想。

(六)發下附錄一學習單，請學生回家透過網路搜尋、圖書館、當地文化中心，報章雜誌、畫冊…等蒐集一件表現族群紛爭或和平議題之藝術作品資料，並嘗試賞析寫作。藝術品創作事件不限古今中外，如省籍情節、弱勢族群、宗教信仰、政黨紛爭、國家利益…等，所造成的衝突或和平事件皆可；藝術品展演形式與媒材不限。

五、教學評量：

含課堂表現（20%），作品討論與發表（30%），附錄一學習單（50%），評量細節可參考子題一之評量建議。

六、附錄二：學習引導單（每人一張）

讓高牆倒下吧！

作品欣賞寫作學習

- 蒐集一件以族群紛爭或和平為題材之藝術品圖片，深入賞析、研究，並嘗試賞析寫作。並註明資料來源：_____
- 藝術品表現形式與媒材不限，攝影、繪畫、立體作品、公共藝術、行動藝術、裝置藝術、音樂、戲劇、舞蹈、電影…皆可。

本圖框不敷使用時，
請將圖片浮貼即可！

作者：_____

作品名稱：_____

創作年代：_____

媒材：_____

尺寸：_____

其他備註：_____

（以上資料，視作品展演形式
及媒材實際情況增減填寫）

- 藝術品創作背景之事件簡介：
_____
_____
_____
- 請以短文敘述此藝術創作給你的感受，並嘗試分析藝術品中哪些創作手法、元素、形式或風格帶給你什麼樣的感覺：_____
_____
_____
_____
_____
_____

子題3：戰爭與和平

一、教學重點：

以「戰爭與和平」相關主題的藝術作品，協同社會領域與語文領域，探討藝術家如何以不同的形式、媒材與風格來表現這些歷史事件，進而鼓勵學生透過資料蒐集，學習以藝術的語言、文字、圖像與符號來創作，表達對「戰爭與和平」理念的看法。

二、教學目標：

- (一)辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒材的特性。
- (二)瞭解藝術創作與歷史社會文化的關係，表現獨立思考能力，嘗試多元的藝術創作。
- (三)透過藝術品賞析與創作，培養悲憫情懷與和平理念。
- (四)學習透過藝術的語言、文字、圖像與符號來創作，以領會、經驗和瞭解世界。

三、教學資源：

◎教師：

- 1.2003年美、英出兵伊拉克戰爭相關攝影作品、畢卡索的作品〈格爾尼卡〉、大衛的作品〈荷瑞希艾三兄弟之誓〉、宋朝陳居中的作品〈文姬歸漢圖〉、李公麟的作品〈免胄圖〉…等相關教材。
- 2.凱文卡特1994年獲得普利茲新聞特寫攝影獎得獎作品、作家李家同短篇小說〈我只有八歲〉。
- 3.美國華盛頓〈越戰紀念碑〉幻燈片。
- 4.繪本書籍〈爺爺的牆〉(和英出版社)。
- 5.國樂〈胡笳十八拍〉CD。
- 6.附錄一～三學習引導單。

◎學生：

- 1.課前蒐集近年戰爭事件資料。
- 2.原子筆、鉛筆、彩色顏料。
- 3.依附錄三之分組企劃表設計稿準備創作所需媒材。

四、藝術詞彙：新古典主義、立體主義、白描、公共藝術、繪本

五、教學活動流程：

(一)將上週完成之「讓高牆倒下吧！」賞析寫作單張貼展示，鼓勵發表或教師擇例介紹。

(二)引導動機：教師放映2003年美、英出兵伊拉克戰爭相關報導之影片或攝影作品，師生探討戰爭發生的原因，對戰爭與和平的感受。

(三)發下附錄一，每人一張，討論並填寫：

●畢卡索的作品〈格爾尼卡〉：

- 1.盡量描述畫面細節。
- 2.其線條、造形、色彩和構圖組合給你的印象與感覺如何？覺得像什麼？
- 3.作品中的物像呈現，你覺得寫實嗎？若不是，又有哪些地方特別呢？
- 4.畫中的視覺圖像，會讓你聯想到什麼？或什麼樣的事件？
- 5.畫作氣氛如何？你會以什麼樣的詞彙，形容此作給你的感受或印象。
- 6.藝術家想表達什麼？
- 7.若為這幅畫命名，你會訂什麼題目？

老師簡介〈格爾尼卡〉之歷史事件後：

- 1.畢卡索為什麼畫一些像人又像動物的造型？
- 2.畫面上顯現了畫家什麼樣的心情？
- 3.為什麼畢卡索在畫中僅用單一色系的顏色？如果作品改變顏色，你覺得會有什麼不同？
- 4.這件作品好在哪裡？為什麼有許多人談論它？欣賞它？作者成功地運用繪畫表現的元素將這宗歷史事件表現出來嗎？
- 5.畫中的影像似乎發出了什麼聲音？
- 6.什麼樣的音樂表現同樣的心情？
- 7.音樂史上也有許多與戰爭相關的樂曲，你能舉出例子嗎？

發下附錄二，全班分組合作，完成後將作品張貼於教室中展出發表。

●繼續進行附錄一，討論下列作品，大衛的作品〈荷瑞希艾三兄弟之誓〉：

- 1.此作的表現形式和構圖如何？欣賞哪個部分的表現？
- 2.瞭解其描述的歷史故事後，你對這段歷史的看法如何？

●陳居中的作品〈文姬歸漢圖〉，搭配欣賞國樂曲〈胡笳十八拍〉：

- 1.觀察畫中細節並描述。
- 2.分析此畫的表現形式和構圖如何？欣賞哪個部分的表現？
- 3.從〈三兄弟的宣誓〉到〈文姬歸漢圖〉的比較，兩張作品在形式要素、媒材、情感表達…等技巧的運用上有何不同？
- 4.聆聽國樂曲子〈胡笳十八拍〉，對於蔡文姬的境遇，你的看法如何？

- 5.從西班牙〈格爾尼卡〉事件、羅馬〈三兄弟的宣誓〉到中國〈文姬歸漢圖〉的故事，思考戰爭除了士兵外，其他眷屬可能遭遇的境遇為何？
- 6.同是表達戰爭悲劇，比較三件作品給你的感覺？
- 7.你覺得戰爭可怕的地方在哪裡？
- 8.古今中外的戰爭常導因於哪些事物？有沒有可能避免？

●李公麟〈免胄圖〉：

- 1.描述作品的內容、主題為何？使用的媒材、技巧、形式及構圖如何？
- 2.畫家想表達什麼？
- 3.你對「不戰而和」的看法如何？
- 4.如何避免戰爭呢？歷史上「不戰而和」的案例有哪些？
- 5.你認為此畫最成功的地方在哪裡？
- 6.此作帶給你什麼樣的啟示？
- 7.比較以上四件作品在表現歷史事件的觀點及手法、風格上，有何異同？

(四)播放凱文卡特1994年獲普利茲新聞特寫攝影獎作品，閱讀李家同文章〈我只有八歲〉，分享觀後感。

(五)放映美國華盛頓越戰紀念碑幻燈片：

- 1.描述此作給你的第一印象、感覺或聯想為何？
  - 2.觀察並描述作品細節，其內容表現傳達訊息為何？由這些訊息揣測藝術家為什麼要創作這件作品？探討的主題可能是什麼？
  - 3.你能從幻燈片中看出它和鄰近的的景觀、環境互相協調嗎？
- 簡介此紀念碑與美國越戰事件，請學生結合教過的美國史，體會此件紀念碑所傳達的形式、內涵及創作動機：
- 1.對於紀念碑設計的四項原則，看法如何？
  - 2.就其造型或媒材的選擇與處理，是否加強了主題的表達？哪些表現讓你感受到受難戰士的意涵？
  - 3.此作帶給你的啟示？
  - 4.想像每天到公園休閒的人看到它會有什麼樣的感受？對美國在越戰事件中的受難者家屬而言，又具備什麼意義呢？
  - 5.比較二二八紀念碑與越戰紀念碑，在形式、風格表現上有何異同？
  - 6.藝術能不能撫慰人心？

(六)閱讀並欣賞繪本《爺爺的牆》：

- 1.此書給你的感受？
- 2.繪圖者的表現手法為何？有哪些藝術形式的表現？
- 3.何謂繪本？
- 4.圖文搭配是否更吸引你或加深你對故事的感受？
- 5.看完此書，是否使你更能體會戰爭的傷害，與理解紀念碑的創作意義？
- 6.戰爭乃兩方之爭，和平亦非一廂情願，你認為今天避免戰爭的可行或有效方法是什麼？
- 7.未來若有能力影響世人，你將如何倡導和平的理念？

(七)創作活動：發下附錄三之一、二，全班分組蒐集古今中外「戰爭與和平」相關題材，擇一事件作為創作主題，藝術表現形式與媒材不限，以三週時間共同完成一件作品並發表。

六、建議事項：

本子題可作跨領域或領域內協同教學，結合歷史、音樂史或電影中關於戰爭主題作統整教學，並討論歷史上戰爭的問題。

七、教學評量：

含附錄一分組創作（20%），附錄二賞析單（20%），評量細節可參考第一子題之評量建議。另「戰爭與和平」藝術創作（60%），〈建議就企劃表（20%）和創作品（40%）分別打分數，較能兼顧學生多元能力〉。

◆林櫻／越戰紀念碑（Vietnam Veterans Memorial）／1982年／花崗岩／美國華盛頓DC

越戰紀念碑全景（張素卿攝影）

越戰紀念碑近景（張素卿攝影）

碑上銘刻的戰亡人士姓名（張素卿攝影）

附錄一：【戰爭與和平】相關藝術品賞析討論單（每人一張）

項目 \ 畫名	格爾尼卡	荷瑞希艾 三兄弟之誓	文姬歸漢圖	免胄圖
作者				
創作年代				
媒材				
線條或筆觸				
造形				
色彩				
光影				
構圖				
空間				
氣氛				
給你的感覺				
歷史背景或事件年代				
我對事件的看法				

附錄二：學習引導單（一組一張）

【再見格爾尼卡】分組創作

一、請組員共同為這件作品上色，重新賦予它的色彩或增減圖像，畫出心中對戰爭意向的聯想。

二、創作媒材、手法不限，可用拼貼、漫畫、彩繪，創作時間為十二分鐘，請於課堂中完成。

三、創作說明：

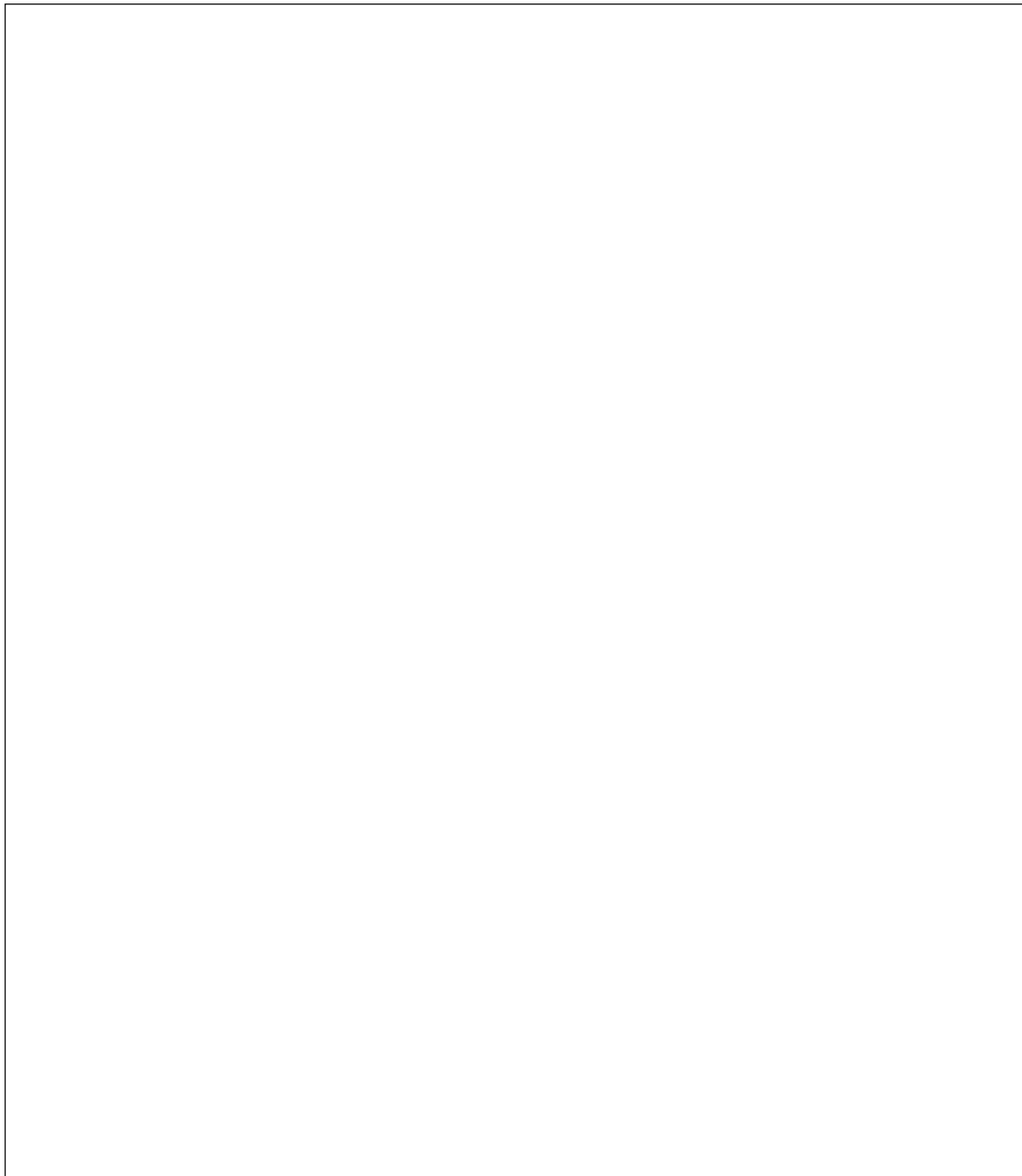
備註：影印放大成橫向A3，或更大規格使用，每組一張。

附錄三之一：「戰爭與和平」藝術創作分組企劃表（每組一張）

主題	
事件背景簡介	
創作內容概述 (如呈現的事件 意義與藝術形 式的表現內涵 說明)	
使用材料說明	
檢討報告 (製作困難處、 優缺點探討、 自我評鑑與創 作心得)	

附錄三之二：〈戰爭與和平〉藝術創作設計圖（每組一張）

- 一、創作手法及媒材不拘，可寫實、變形、可具象、抽象、可平面、立體，可以是繪畫、雕塑、裝置藝術、表演藝術…。
- 二、請將構想繪（寫）成Sketch於方框，作為正式創作前之思考。
- 三、依創作需要，簡單標示創作手法、使用媒材、色彩計劃，或搭配音效…。

參考資料

- 田麗卿譯，Robert Cumming 著（2000）。《西洋繪畫名品》。台北市：遠流出版公司。
- 李美蓉譯，Alan Sonfist 編（1996）。《地景藝術》。台北市：遠流出版社。
- 李家同著（1998）。《讓高牆倒下吧》。台北市：聯經。
- 李惠珍、連惠幸譯，Sister Wendy Beckett 著（1999）。《繪畫的故事》。台北市：台灣麥克。
- 張淑瓊譯，Eve Bunting 文，Ronald Himler 圖（2002）。《爺爺的牆》。新竹市：和英出版社。
- 郭禎祥等編（2000）。《藝術欣賞課程教師手冊，中學美術篇》。台北市：國立台灣藝術教育館。
- 陳郁秀等著（2001）。《國民教育「藝術與人文」學習領域課程設計手冊》。台北市：國立台灣藝術教育館。
- 曾少千（2000 a）。〈當代西方藝術中的牆：再現與觀念的探索〉。《牆》，82-94。台北：國立歷史博物館。
- 曾少千（2000b）。〈柏林圍牆〉。《牆》，179-197。台北：國立歷史博物館。
- 楊茂林（2002）。〈Preparing to Delete……II〉。《凝視台灣－啟動台灣美術中的228元素》，106-107。台北縣：海洋台灣出版社。
- 劉芳如（1996）。〈文姬歸漢〉。《故宮文物》，163期。58-59。台北：故宮。

參考網站：

- 二二八事件檔案資訊網：<http://www.archives.gov.tw/228/>
- 柏林圍牆及相關藝術創作：<http://goethe.de/os/hon/berlin/CWAL2.HTM#A8>
- 圍牆上的藝術-柏林ArtCrimes.com:網址:<http://www.artcrimes.com/berlin//berlin>
- 臺灣省公共藝術考察團出國報告書：<http://www.tchcc.gov.tw/report/usa%5Fpublic%2Dart.htm>

我國中學視覺藝術統整課程範例

川流不息：河流景觀為主軸之統整課程設計

——以淡水河流域為例

傅斌暉、江秀琪、王珮錚

一、單元概要

本單元是以環境、社區為取向的視覺藝術統整課程。從人與水的關係為出發點，探討河川在日常生活以及視覺印象中所扮演的角色。課程實施以台北地區為主要範圍，課程內容以淡水河流域為中心，檢視淡水河的自然、污染到整治的過程，並列舉國內外都市河川美化的成功案例，讓學生從觀看和討論河流景觀的過程中，體驗並思考河流景觀對於視覺空間，以及心靈感受的影響。本課程將人與河流的關係融入視覺藝術的範疇，讓學生從視覺的意義中產生對於河川的認同，並能夠從瞭解與尊敬身旁的河川做起，共同探討如何在日常生活中為河川的保育及美化盡一份心力。

二、單元設計理念

水與我們日常生活的關係密不可分，水不但是生命的源頭，也是維持人類和動物生活不可或缺的重要元素，而主要淡水來源的河流，更是文明的起源和生命的必須。但近年來水資源的浪費與河川的破壞，造成了許多環境的損害與自然的危機，尤其地小人稠又缺乏天然資源的台灣，主要用水來源都來自於河流的灌溉與吐納，但長年忽視河川保育的結果，卻年年帶來河水氾濫與水資源缺乏兩種極端的後果。此外，河川也是許多人日常生活中的共同記憶，塑造了人們共同的視覺經驗。以流經大台北地區的淡水河流域為例，都市景觀的許多角落幾乎都離不開河川的影像，台北居民的日常生活中，從居住、交通，到休閒、觀光、娛樂.....等等，河川景觀都時時映駐眼簾，但過去都市河川最為人詬病的就是醜陋與骯髒的問題，曾經是許多藝術家眼中美麗的淡水河，卻成為大家避之唯恐不及的黑暗污渠，破壞了都市的整體視覺印象，這些都是長期只注重河川的機能性，卻忽視河川

美化與其視覺意義的結果。過去無論政府或民眾，都欠缺對於河川與視覺經驗間的關係認知，如何深植並推展河川美化的概念，不但是都市景觀營造，更是視覺藝術教育的重要課題之一。過去的台灣過度注重工業與經濟的開發，導致水土保育與河川美化觀念的不足，今日的台灣需要更多教育的力量，在下一代心中種下尊重與愛護河川的種籽，不但能夠體認人與水之間的緊密關係，更願意身體力行，以實踐與行動來為河川保育及美化盡一份心力，為更美麗的河川，與生生不息的台灣而努力。

三、教學對象：大台北地區國中二三年級學生

四、主要概念（Big Idea）：人與環境

五、關鍵概念（Key concept）

- 1.日常生活與水的關係密不可分。
- 2.河流景觀，塑造視覺空間與形象。
- 3.河流美化與保育需要身體力行。

六、基本問題（Essential Question）

- 1.河流對你的生活有哪些功能？
- 2.不同的河流景觀，會帶給你哪些感受？
- 3.如何實踐河流美化與保育？

七、教學目標

- 1.可以說明河流和生活的關係
- 2.能夠判斷哪些人類行為會造成水資源與河流的破壞
- 3.能夠比較不同河流景觀帶來的視覺感受
- 4.願意尊重並實踐河流保育與景觀維護

八、課程設計時間配置：

共六週，六節課，270分鐘。

1. 準備週——資料、圖片收集。
2. 第一週至第二週 - 基本問題一（人與河—淡水河流域今昔對比）。
3. 第三週至第四週 - 基本問題二（河川與視覺空間——聖安東尼奧市河濱步道、淡水漁人碼頭）。
4. 第五週至第六週 - 基本問題三（美化實踐——日本古川町實例）。

九、教學策略

1. 問答學習法——教師提問與學生回答
2. 合作學習法——小組合作、資料蒐集與討論
3. 批判性思考教學法——藉由比較進行思考與判斷
4. 情境學習法——角色扮演與情境模擬

十、教學活動

●準備活動

正式上課前一週先進行分組，請各小組蒐集台灣河川破壞、整治或美化的案例資料和圖片。

●教學活動（引導活動）

（日常生活中人與河的關係、人對河流的破壞與整治——淡水河流域今昔對比）

◎基本問題

河流對你的生活有哪些功能？

◎教學目標

1. 可以說明河流和生活的關係
2. 能夠判斷哪些人類行為會造成水資源與河流的破壞

◎教師引導

(一)淡水河與人的關係

淡水河是台灣的第三大河，全長約一五八公里，除了一般所知道的華江橋到出海口這段水域外，整條淡水河系還包括了基隆河、新店溪、大漢溪等，流域面積達兩千七百多平方公里，自開墾之初，不但供水、供電，還是貿易的通道，文化交流的管道，涵養了超過六百萬的生活人口，是全台灣二十一個水系中涵蓋最大的河域。

(二)過去的淡水河

淡水河曾是凱達格蘭族的天堂，漢人嚮往的移民天堂，更是經濟發展重心，無怪乎自古為兵家必爭之地，先後有西班牙人、荷蘭人、日本人和清朝佔領此地。

淡水於清咸豐年間正式開港，到同治、光緒時期成為北台灣第一大港，洋樓林立，其中茶葉為輸出之大宗。

(三)淡水河的污染

近年來台北經濟發展迅速，人口增加、工業發展及都市擴張，人們過度開發、天然資源，導致整個生態系的不平衡，使原本美麗的淡水河，變得奄奄一息。導致淡水河污染的來源有：

1. 家庭污水：淡水河流域內眾多的家庭及都市污水大部份未經妥善處理，就直接排入河中，為淡水河污染的主要來源。
2. 工礦廢水：淡水河系沿岸工礦廠多將近千家，其工業廢水多未淨化處理而直接排出，使得河水更加混濁與惡臭。
3. 垃圾及滲出水：淡水河部分河岸的垃圾棄置於緊鄰排水溝或岸邊，平時會發出惡臭、流出的垃圾，滲漏的污水亦悄悄注入河川，更加深河川的污染。
4. 畜牧廢水：淡水河系沿岸尚有養豬場、養雞場和養鴨場多處，所排出的糞便污水多未經處理，大量增加有機物的污染。
5. 非點源污染：還有一些非固定點的污染，如暴雨之後，雨水挾帶地面污穢，沖瀉而下；潮水回流，將要排出的污物又再回流；此外林地農地排水及河底污泥釋出污染物等，使淡水河變得滿目瘡痍，成了藏污納垢的淵藪。

(四)淡水河的整治

為了讓淡水河回復往日的風情，由行政院環保署推動了「淡水河系污染整治計畫」。

1. 市鎮污水改善：台北水源特定區、台北市、台北近郊污水下水道系統即將逐步完成，待試車運轉後，將可去除約30%之家庭污水處理量。
2. 垃圾處理改善：目前環保署已完成樹林及新店等垃圾資源回收廠，運轉後已可容納處理土城、樹林等八鄉鎮（市）的垃圾。配合資源回收廠的運轉及區域性衛生掩埋場興建完妥，淡水河沿岸現有垃圾場即可封閉或遷移，並對流域沿岸河川地進行綠化、美化工作，於八

十六年底完成七百公頃綠地，以提高淡水河系及其沿岸地區的利用價值。

- 3.加強事業水污染管制：環保署自八十一年六月起開始推動「加強事業水污染管制計畫」，共列管一千八百餘家事業，已有一千餘家取得排放許可證，另養豬業在輔導及加強取締之下，在養豬頭數由民國七十七年之四十萬頭降至約十四萬五千頭。

(五)新舊淡水多面貌

- 1.淡水河的昔日風貌（老淡水圖集與畫家筆下的淡水）
- 2.淡水河的嗚咽（淡水河被污染的景觀）
- 3.再現光華的淡水河（整治後的淡水河）

畫家筆下的淡水：

〈泊舟·觀音山〉郭雪湖 1969

〈泊舟·觀音山〉郭雪湖 1969

◎學生活動

分組討論與發表（第一階段小組學習單）

學習單內容與問題討論：

- 1.你認為哪些因素或行為會造成河川的污染與破壞？
- 2.你認為該如何維護或整治河川？
- 3.你知道台灣有哪些河川整治的案例嗎？請舉例出來，並簡要說明其方式或內容。

●教學活動（比較與思辨活動）

（國內外視覺景觀實例——聖安東尼奧市河濱步道、淡水漁人碼頭）

◎基本問題

不同的河流景觀，會帶給你哪些感受？

◎教學目標

能夠比較不同河流景觀帶來的視覺感受。

◎教師引導（圖片、第二階段個人學習單）

(一)老師列出「美國威尼斯—聖安東尼奧市河濱步道」的圖片，說明此河濱景觀是由當地政府與民眾共同合力出資發展的，並像「下金蛋的鵝」，不但成就了當地的特色與知名度，更帶來了無限的觀光價值。

(二)學習單問題設計——聖安東尼奧市河濱步道：

- 1.看到這些景觀，你有什麼感覺？想不想來這裡遊玩？
- 2.除了自然清澈的河水，你還看到哪些經由人為的景觀設計？
- 3.你覺得經過人工修飾美化過的河流景觀，會不會比自然未經破壞的河流景觀更吸引你的目光？

(三)接著老師又列出淡水「漁人碼頭」的景觀，並試圖引導學生觀察與比較國內外不同的河流景觀，所帶來的感受。

(四)學習單問題設計——淡水漁人碼頭

- 1.在還沒去過漁人碼頭遊玩，你對於淡水河的印象是？
- 2.看了這樣的景觀，它帶給你什麼樣的感覺？
- 3.整治過後的淡水河，會為當地人民帶來怎樣的生活改變？

◎學生活動（紙筆創作）：

淡水河很長，並非河流的每一個流域，都如同漁人碼頭般被整治與美化，如果你是一個設計師，你會如何為這條河川（其中一段）做景觀設計？可以天馬行空的幻想，把它畫在A4紙的規格，表現媒材不限。

◎補充說明

(一)聖安東尼奧市河濱步道位於美國德州西南的聖安東尼奧市，長約七英里半的河道。

(二)早年常常氾濫成災，1913年市政府成立擬定對策，興建水壩，但是在1921年大水災造成50人死亡，於是它的未來又成了眾人關注的焦點，甚至有人建議將河面改成道路。

(三)1924年有人反對，成立了保護協會，會長Emily Edwards力主保存河道原本的風貌，並在市議會演一齣木偶劇〈下金蛋的鵝〉，說服了市議員的支持。

(四)之後由一位建築師Robert H. Hugman設計景觀圖，由於費用龐大，於是說服居民參與，解決了經費的問題。

(五)二次世界大戰後，聖安東尼奧市體認到河濱步道是市區的中心，企圖藉著這獨有的河岸公園來發展市區。市府成立了委員會，並在1964年發行三千萬公債，成就了我們今日所見的「美國威尼斯」——聖安東尼奧市河濱步道。

(六)河濱附近有綠樹、21座小橋與商店、飯店，並定時清理。此結合公有與私用公共空間的手法，正式河濱步道成功的主因，所有的建設不可能由政府獨力完成，必須大眾共同經營、共同建設。

(七)雖然河流的整治歷經艱辛漫長的歲月，但有遠見的人士為聖安東尼奧市帶來無限有形與無形的利益，為聖安東尼奧市塑造了永續的都市風格。

●教學活動（反省及延伸活動）

（如何實踐河流美化——日本古川町實例）

◎基本問題

如何實踐河流美化與保育？

◎教學目標

願意尊重並實踐河流保育與景觀維護

◎教師引導

(一)播放公視「城市的遠見第七集——古川町物語」VCD：居民整治瀨戶川段落

(二)教師說明古川町居民主動投入河川清理與美化的動人故事：

【四十年打造古川町 居民全體總動員】

古川町，一個位於日本關西岐阜縣的山城小鎮，人口只有一萬六千人，四面翠綠的山脈，清澈的溪水，環抱著與世無爭的山居歲月。這個風光明媚的小鎮，最令人稱道的，倒不是四週的自然景緻，而是歷經四十年持續不斷的社區營造。古川町的全體居民身體力行改善自己的生活環境，其成功多樣的社區營造活動及成果，獲得了日本「故鄉營造大獎」。古川町是日本社區營造成功的典範之一。

在這兒有條流過古川町市區中央的瀨戶川，寬約一點五公尺，在一九六〇年代，也是淤泥滿溝、髒亂不堪，但當地居民全體總動員，一起拿起水桶等清理，這項「使社會更光明、使街道更美麗」的運動，獲得熱烈迴響，古川町的社區改造運動因而萌芽，而共同把三千多隻鯉魚養得肥肥的，並保存溪流的清澈，成為全鎮共同責任。

(三)教師提問學生回答（分組討論、第三階段小組學習單）：

*針對「古川町物語」影片的討論與思考：

1. 「古川町物語」影片中，令你印象最深刻的是哪一部份？
2. 你覺得讓古川町居民從原本「自掃門前雪」的心態，轉而同心協力美化瀨戶川的原因是什麼呢？
3. 假如你是四十年前的古川町町長，你要如何向居民宣導，才能讓居民投入清理並美化瀨戶川的活動？

* 針對課程的整體反思與延伸：

1. 看過「淡水河」、「聖安東尼奧市河濱步道」、「古川町的瀨戶川」等實例後，你認為這三個例子有哪些相似處？有哪些獨特處？
2. 想一想，維護河川的自然生態與美景、對我們有何價值？
3. 在日常生活中，我們可以做哪些事，來幫助河川的保育及美化？

◎ 學生活動

1. 分組討論上述問題，尋求共識或讓每個人都完整陳述意見、回家企劃並準備角色扮演活動（完成宣導企劃書）。
2. 角色扮演活動：每組都扮演古川町河川整治宣導團，其他同學是町民，宣導團要負責向町民宣導河川整治和美化的重要，町民則要負責質疑和挑毛病。
3. 小組將上課前蒐集的河川整治資料、上課中的學習單、角色扮演企畫書等匯集成一份完整小組學習檔案，於課後繳交。

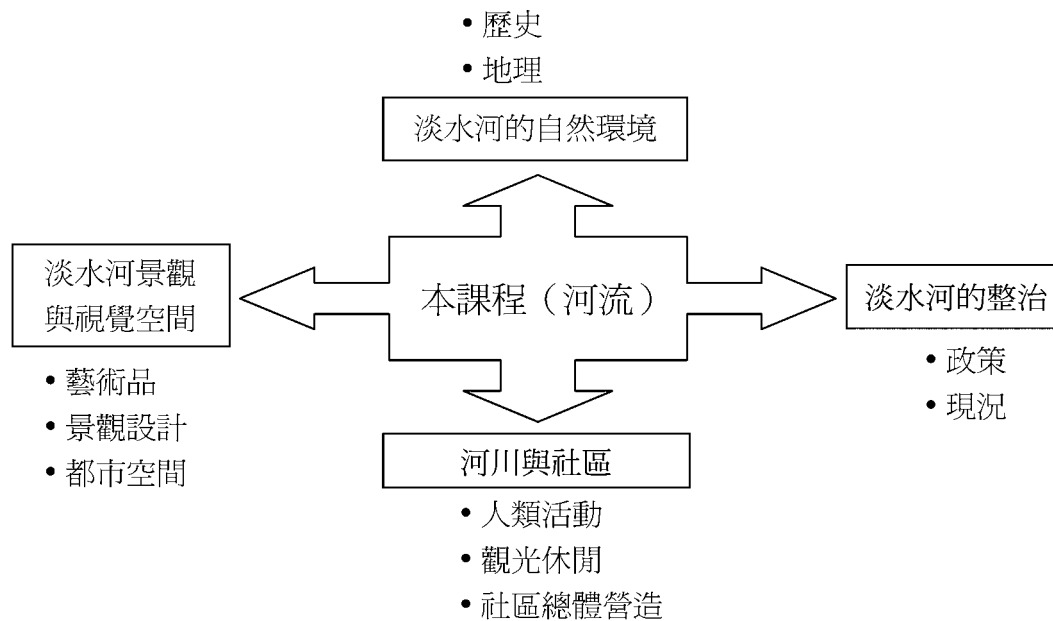
十一、學習評鑑方針與比例分配：

學習評鑑包括學生之學習過程表現、上課參與度、以及學習成果等；每一部份的評量都緊扣住各階段之學習目標，以促進並確定教學目標之達成。

評量內容	百分比
景觀設計	25%
個人學習單	25%
小組發表形式	10%
小組學習檔案	20%
小組互評	20%

十二、課程設計之整合與發展：

本課程可與歷史 (history)、地理 (geography)、自然 (nature science)、社區 (community)、環保 (environmental protection) 等議題相互整合，發展各種領域的教學活動。

十三、藝術語彙：自然美、人工美、都市景觀、河川造景、環境美化

十四、教學媒體：筆記型電腦、單槍投影機、淡水河圖片、古川町物語VCD

十五、參考資料：

◎參考資料

- 公共電視公司(2001)。城市的遠見第七集——古川町物語。台北：公共電視公司
- 陳淑華等(1993)。我們的淡水河——溯源與命運。大地地理雜誌，61，6-53。
- 陳淑華等(1993)。我們的淡水河——尋根與維生。大地地理雜誌，62，91-113。
- 陳敏明(2001)。飛越淡水河。大地地理雜誌，156，30-55。
- 黃健敏(1998)。發現都市—美南篇。台北：田園城市文化。

◎參考網站

淡水河溯源數位博物館	我愛河川
http://mars.csie.ntu.edu.tw/tamsui/	http://www.chinatimes.org.tw/river/index.html
藝術家眼中的淡水	古川町相關資訊
http://tamsui.yam.org.tw/artist/artists1.htm	http://contest.ks.edu.tw/~river/newsflsh/2001nf/news8.htm

我國中學視覺藝術統整實例

聊是非的好所在

吳雨致、張雅萍、楊滿時、楊美德

壹、前言

公共空間需要美嗎？關於這件事，大概沒人會反對。每個人只要一踏出家門，幾乎一直處在公共空間裡。從人行道、車站、廣場、博物館，或是到學校、公司、商場，現代人必須花大多數時間，利用公共空間。公共空間即是公眾領域，除了包含交通、集會、休閒、遊憩、累積知識等功能，其中積極的功能為聚集群眾，藉以交流群眾的思想，凝聚人們的情感。

長久以來，中國的「社會」與「社區」之概念事實上為氏族概念（龔鵬程，1999），因此，社區的建設與發展偏向地政劃分之概念，所以，社區當中的公共空間大多呈現國家概念的建築形式，忽略其中與居民文化的交流，以及感情串聯功能。我國的社區發展受到西方社區運動之影響，西方社區運動開始於十九世紀末，但直到民國五十年代，聯合國推行社區發展，才開始對我國產生影響。民國五十四年，在「民生主義現階段社會政策」中，政府將「社區發展」列為十大工作要項之一。民國八十一年六月所頒訂的「台灣省加強社區文化建設工作實施計畫」中，首次將「社區」與「文化建設」結合在一起。（林信華，1999），此外，社區營造之基礎是基於社區民眾對生活環境的期望，應是一種由下而上的漸漸發展，而非由上而下的政令推行。

社區發展植基於社區民眾的認同概念，社區認同是依據社區居民對社區共同意義的體認，共同意義的來源依據社區共同的文化理想，其中可能包含文史的整理，有的人從事地方古蹟、聚落建築的保存，有的人從事社區生態保育、環境綠化與景觀改造，有的人從事健康與福利的服務……等。但其中都包含語言及思想的交通，情感的串聯，這些事情的發生必然運用公眾空間，甚至是公共空間，因此公共空間應是可親的、活絡的，能夠融合社區的文化，並能體現社區文化的特色。

民眾自發的設計公共空間可視為是民眾權力與存在感的伸張，在民眾開始對社區公共空間進行規劃時，可視為社區營造的發端，美學不應只存在於孤立的藝術殿堂上，社區美學做為一種公共美學，應該植根於社區生活中，因此，如何藉由參與、分享及專業協助，將社區生活的美感及視覺經

驗，化為具體在地化、多樣化、公共化的美學實踐，美學，不再只屬於私領域，只有特權階級才能感受的體驗，而是成為日常生活型態，並且存在於公領域中。一旦美學屬於公領域時，就匯成有利的社會力量。

貳、單元內容

一、Big Idea：社區認同

二、教學設計理念

藉茶山村公共空間之營造，瞭解社區文化元素對社區認同之重要性。

三、關鍵概念（Key concept）

社區公共空間中的社區文化元素是達到社區認同的重要力量。

四、關鍵問題（Essential Question）

- 1.社區公共空間是否可以交流人們的思想，凝聚人們的情感，達到社區認同？
- 2.文化和藝術元素在社區公共空間的必要性？
- 3.如何運用社區公共空間中的文化與藝術元素強化社區認同？

五、教學目標（Objectives）

- 1.能瞭解公共空間即能凝聚社區認同。
- 2.能思考文化和藝術元素在公共空間中的必要性。
- 3.能知道如何選擇運用公共空間中的文化與藝術元素強化社區認同。
- 4.知道如何運用社區文化元素強化社區認同。

六、名詞解釋

1.公共空間：

群眾聚集的開放空間公共空間，相對於建築物是個容器的具體概念，空間偏向抽象的描述，其中包含人文的概念，而所謂的公共空間即是指人行道、車站、廣場、博物館或是學校、公司、商場。社區當中的公共空間可包含社區文化中心、社區公園、土地公廟、市場等等民眾

溝通交流的具體及不具體公開空間。

2.社區文化包含：人的文化、歷史文化、地理文化。

七、統整領域

視覺文化、歷史文化、人的文化、社會學習。

八、教材與資源

- 1.藝術品（茶山涼亭網路資源之power point）
- 2.電腦器材與設備
- 3.文章（關於茶山涼亭之網路資源）
- 4.學習單

九、教學流程（Instruction）

單元名稱	聊是非的好所在	
教學時間	240分鐘（40×6）	
教學對象	國中二年級學生	
教學目標	教學活動	評量項目
1.能瞭解公共空間的意義。	<p style="text-align: center;">活動一</p> <p>關鍵問題一 公共空間是否可以交流人們的思想，凝聚人們的情感，達到社區認同？</p> <p>1.教師提問：</p> <p>(1)喜歡跟同學討論問題、分享經驗嗎？</p> <p>(2)喜歡在哪裡進行討論與分享？</p> <p>(3)喜歡的空間有什麼特色？</p> <p style="text-align: center;">活動二</p> <p>2.欣賞國內公共空間嘉義“茶山涼亭”及其週遭環境之圖片</p> <p>3.教師揭示嘉義“茶山涼亭”的圖片後問學生下列問題：</p> <p>(1)剛剛看到很多涼亭，這些涼亭有何功能？</p> <p>(2)你想在這些涼亭裡作什麼？</p> <p>(3)茶山的涼亭跟你看到的一般涼亭有沒有差別？</p>	

教學目標	教學活動	評量項目
2.能瞭解公共空間與生活的關係。	<p>關鍵問題二 社區文化和藝術元素在社區公共空間存在的功能與必要性？</p> <p>1.教師揭示更多“茶山涼亭”給學生，想想看它們的象徵意義是什麼？藝術家為何會如此表現？（學生發表他們的想法）</p> <p>2.教師問學生下列問題：</p> <p>(1)觀察涼亭細節之設計有何特色？（社區文化元素存在於公共空間中）</p> <p>(2)藝術家為何運用這些特色創作？（社區文化元素與發想之動機）</p> <p>(3)這樣的設計有何目的與意義？</p> <p>～第一、二節課完～</p>	
3.能知道如何選擇所需要的公共藝術	<p>關鍵問題三 如何運用公共空間中的文化與藝術元素強化社區認同</p> <p>活動三</p> <p>利用說故事或圖片介紹的方式，引導學生瞭解公共藝術與居民生活的關係。</p> <p>1.教師介紹茶山涼亭與當地居民生活的關係。</p> <p>(1)藉網路資料提示學生瞭解公共空間的意義。</p> <p>(2)欣賞“茶山涼亭”及週遭環境之圖片，介紹其歷史文化。</p> <p>2.討論：</p> <p>學生討論公共空間（茶山涼亭）與當地居民生活的關係？</p> <p>3.結語：</p> <p>公共空間應該和我們的生活有關。</p> <p>～第三節課完～</p>	<p>「調查我們生活周遭的公共空間」評量項目包含：</p> <p>1.請你將它拍照或畫出？</p> <p>2.看見這個空間的感覺是什麼？</p> <p>3.為何你覺得它是一件公共空間？</p> <p>4.你覺得它有什麼功用呢？</p> <p>5.你會想在這件公共空間內做什麼？</p>
4.知道如何運用社區文化元素強化社區認同。	<p>活動四</p> <p>關鍵問題四 我們想要什麼樣的公共空間？</p> <p>藉由藝術欣賞的活動，啟發學生設計屬於自己的公共交流空間。</p> <p>1.分組：教師將學生分成小組。</p> <p>2.進行「校園公共空間徵圖活動」：</p> <p>(1)學校社區之地理、歷史及文化發展脈絡源流。</p> <p>(2)組合作完成「校園公共空間徵圖活動」之草圖。</p> <p>(3)組合作完成「校園公共空間徵圖活動」之立體模型。</p> <p>(4)示與分享並進行票選活動。</p> <p>3.綜合活動：教師做最後總結。</p> <p>～第四、五、六節課完～</p>	<p>「校園公共空間徵圖活動」評量項目包含：</p> <p>1.所選擇的公共空間在校園哪個地方？</p> <p>2.這個公共空間的功用為何？哪些老師或同學最常使用這個公共空間？</p> <p>3.這個公共空間計劃案之創作理念為何？</p> <p>4.公共空間草圖設計內容（包含使用材質及大小）為何？</p> <p>5.勾勒這個公共空間之願景為何？</p>

九、教學評量：

教學目標	評量項目	規準	百分比
一	1.公共空間應具有的條件有哪些？ 2.為什麼必須具備這些條件？ 3.公共空間能具備何種功用？	☐ 能清楚完整寫出。 ☐ 能認真參與討論。 ☐ 能清晰表達看法。	25%
二	1.所選擇的公共空間在校園哪個地方？ 2.這個公共空間的功用為何？哪些老師或同學最常使用這個公共空間？ 3.這個公共空間創作理念為何？ 4.這件藝術品與我們的關係為何？公共空間草圖設計內容（包含使用材質及大小）為何？ 5.勾勒這個公共空間之願景為何？	☐ 能說出選擇理由 ☐ 能清楚描述 ☐ 理念中明確使用社區文化元素 ☐ 能就提供之三面向清楚說明	75%

參、結語

空間品質與人的生活相互影響，好的空間自然可以維持好的生活，也必定能與周遭自然融合。走訪一趟嘉義的茶山村，彷彿經歷一趟桃花源之旅，原住民文化巧妙的融合在山林自然中。九二一之後，在台灣災區被摧毀的校園上，師生與建築師重新思考：「我們要創造怎樣的校園？」如今，一座座各具特色，與周圍環境融合的新校園，成為災後重建的希望與美的象徵。新校園的目的不只在追尋建築美感，前教育部長曾志朗就相信好的建築一定有教育意義，他說：「當一位小朋友待在美麗的校園裡六年，你說他難道不具備美感嗎？」這也是此一單元設計中所寄望達成之目標。

美的公共空間，也是人與環境互動的協調，需要一個完整的規劃。宜蘭以一百萬人口的承受上限，做了一個總體規劃，冬山河、羅東運動公園等蜚聲國際的公共空間典範，應運而生。

台灣的公共空間規劃，還有很大的改善空間，如何運用公共空間呈現全民的生活經驗是此一課程設計之精髓，起碼要先讓學生認知它的重要性，才有可能改變。得先要一般大眾都對美有渴望，才可能有美的公共空間。

參考文獻

一、中文資料：

- 丘永福、陳肆明、鄭桂枝（2001）。美術（二）。台北：龍騰文化。
- 何政廣（1997）。公共藝術年鑑。行政院文化建設委員會。
- 林保堯（1997）。公共藝術的文化觀。台北：藝術家。
- 倪再沁（1997）。臺灣公共藝術的探索。台北：藝術家。
- 陳玲萱（2001）。公共藝術設置執行之初探——新竹市立文化中心公共藝術設置案。未出版。
- 黃才郎（1994）。藝術與社會的互動。台北：藝術家。
- 黃健敏（1997）。生活中的公共藝術。台北：藝術家。
- 孫嘉姘（2001）。九年一貫藝術與人文學習領域課程統整之研究。師大美術研究所碩士論文。
- 鄭乃銘（1997）。藝術家看公共藝術。台北：藝術家。
- 劉伯樂（1997）。和青少年談公共藝術。台北：藝術家。

二、英文資料：

- Chalmer,F. G.（1974）. A cultural foundation for art education in the arts. *Art Education*,17（1）,20-25.
- Sonnichsen, E.（1995）. Art in the public view. *Art Ed. In Action*. The Getty Center for Education in the Arts.

三、參考網站：

- http://www.oxfam.org.hk/chinese/resource/publications/2000_4/07.shtml
- <http://www.greencom.com.tw/alishan2000/promotion/112400.html>
- <http://www.geocities.com/SoHo/Coffeehouse/1458/page1.html>
- <http://greencom.greencom.com.tw/alishan2000/promotion/112400.html>
- <http://www.e-kin.com.tw/cc/loca/o/o01a1b.htm>
- <http://www.ttvscy.edu.tw/kcc/teasan/tea1.htm>
- <http://caipc4.cs.ccu.edu.tw/cai/85/gb12/culture/html/vill-7.htm>
- <http://www.udnpaper.com.tw/udnpaper/PIE0004/5085/web/>
- <http://www.lcenter.com.tw/2001edu/space.shtml>
- <http://www.nknu.edu.tw/~adult/newspaper/no22/article5.htm>

我國中小學社區取向藝術教育課程案例

轉型中的文化環境

鍾政岳

一、導言

置身在世紀末與新世紀銜接的世界地球村，多元文化與文化認同成為時代潮流下的中心議題，而藝術教育與人文活動的緊密結合，一直是攸關藝術教育是否能夠發揮功能的關鍵點。台灣，是一個後現代現象如此強烈的地區，缺乏文化傳承與本土代表性的根源文化，屢屢成為文化工作者憂心的焦點，在缺乏本土文化認同與後現代社會文化現象急遽變動的雙重影響下，文化認同的落實與推展顯得更加重要，卻也更加無力，更加的難以推動。

受到歷史因素的影響，台灣的文化背景缺乏一脈相承的特色。落實本土與地區文化認同，也因而更顯重要，不僅成為晚近文化工作者關注與努力的方向，也是現代視覺藝術朝著視覺文化過程演變的關鍵之一。然而，大眾文化與後現代社會現象強而有力的深入日常生活中，紊亂、失序與多變的現象使得人文活動變得空前複雜與混亂，不斷衝擊著每一個日常生活的環節，衍生出無法數計的文化意識型態，糾結複雜的進佔大眾的思想體系內，使得認同的意識無法凝聚，焦點也因而被模糊了。

地方文化認同的確是極為重要的，但看看現代人的生活與人文活動的現況，對於現代生活與大眾文化潮流追求的盲目，對於物質環境與慾望世界追求的狂熱，不禁令人懷疑：文化認同到哪去了？尋根、認同與文化傳承的精神，是否已流為一種口號？本土意識已被掩沒在意識型態中哪一個找不到的角落了？藝術教育需要擔負起這個文化與認同意識的工作。在藝術領域包容與拓展的後現代潮流中，從文化意識的角度出發，融入「透過藝術的教育」，並以建構現代藝術觀為目標，不但可以重新建設文化的認同意識，更成為當代藝術教育現況所需與所能著手的切入點，藝術教育對於「社區取向文化認同」的議題，更能接近理論與實踐兼具的理想平衡點。

本教案由尋找地方社區具有代表性的文化，再提出對於文化意識的忽視現象與事實，以提出認知情意的巨幅差異，藉此引發學生對於社區取向文化認同的思索，希望能由此提升落實社區關懷

與尋根認同的意識，更藉由「透過藝術的教育」，發揮學科特質以達到「文化認同」的實務與培養正確文化觀的目標。

二、討論重點

1. 我們在哪裡？
2. 我們是誰？
3. 我們從哪裡來？
4. 未來的我們要往哪裡去？
5. 我們的文化環境有什麼正在轉型？

三、關鍵概念

1. 社區文化是文化認同的關鍵。
2. 體驗社區的轉型就是感受文化環境的基礎。
3. 思索文化轉型的意義是體驗文化認同的深層基礎。

四、學習目標

1. 認同自我環境。
2. 思索自我與周遭環境的意義。
3. 表現自我與周遭環境的相互關懷。

五、學習內容

◎教學對象：國小高年級以上、國中（具群己關係具體思索能力）

(一) 教學引導基本問題

- 1.我們在哪裡？
- 2.我們是誰？
- 3.我們從哪裡來？
- 4.未來的我們將往哪裡去？
- 5.我們的文化環境有什麼正在轉型？

(二) 作品「玉米田」

- 1.問題：從電腦螢幕（教學媒體）上，你看到了什麼？
（可能回答的答案是：玉米、樹、路、天空、物體的顏色、大小等等）它們的大小如何？它們看起來是什麼顏色？
- 2.連結到Dublin和公共藝術：介紹關於Dublin和玉米田的背景和故事，作者：Malcolm Cochran 教授，目前任教於美國俄亥俄州立大學。
- 3.形式介紹：大小尺寸——玉米大小吸引加強人群的注意，從遠方即可望見這醒目的景象，而微微比一般人高的大小，也意味著從人的視角（微仰角）產生對玉米的重視，或不同於相對正常實體大小的感受。顏色——選擇白色做為玉米的顏色，在作者眼中意味著時間、流逝的時光，訴說著過去的歷史、時代的故事，同時作者也覺得白色象徵莊嚴神聖，就好像白宮外牆代表的意義。材質——製作這些玉米的材質是水泥，一種現代性的象徵，這些作品的材質也就成為都市叢林中深切連結現代象徵意義與歷史流逝的時光
- 4.Osage 橘樹：十九世紀，在落後地區帶給製革工人的天然藩籬。位於阿肯色印地安人與秘索理印地安人居住的環境中。並成為製作碗與籃子時上色的天然原料。新Osage 橘樹：第二列新的橘樹被種植於作品中，用以表達時代傳承與延續的精神。
- 5.關於作品中的Osage 橘樹：提供給觀賞者休憩參與的地方，也連結著觀眾、玉米與橘樹構成作品的完整。
- 6.立碑說明：石碑是一種提供作品資訊的來源。
- 7.整個作品：形成一個循環式的分佈，觀眾由其中一部份進入作品中都可以循序體驗完整的作品。闡述著人與生活周遭環境緊密相連的關係，敘述時光流逝的快速與事實，指出「玉米」對於當地的歷史意義，並提醒人們關心生活周遭環境變遷不斷的東西，體驗時光、環境與自我生活的緊密相連，進而重視社區文化的認同與人文關懷的提升與落實。
- 8.教學引導基本問題

- (a)我們在哪裡？
- (b)我們是誰？
- (c)我們從哪裡來？
- (d)未來的我們將往哪裡去？
- (e)我們的文化環境有什麼正在轉型？

(三) 台灣的「基隆」

1.內容：

- (a)繼Dublin的故事後，回到我們自己的土地，同樣提出「我們的生活環境中有什麼改變」的問題。
- (b)提供影像並以問問題的方式進行，刺激學生對自己居住的地方、自己的家鄉的種種思考。
- (c)協助、引導學生獨立蒐集資料、利用各種社會資源認識自己居住的地方及分組合作、討論。
- (d)學生能夠彼此分享在課程中所學、感受到的自己居住地方的歷史、改變的狀況及自己對這些特色、改變的感想。
- (e)課程結束或後續發展。

2.時間配置：

- (a)課程進行時間可依當地資源、背景及對象的不同而做彈性調整。
- (b)本課程原始計畫時間配置

主要內容	時數	備註
Dublin故事及基隆部分思考引導	2	
分組蒐集資料	6	教師需額外與各組約定時間討論以協助資料蒐集過程的問題
各組資源分享	2	

六、學習活動

- 1.以分組方式進行學習活動。
- 2.從圖書館或網路蒐集到資料（教師提供相關資訊來源）。
- 3.選擇地方蒐集老照片2-3張。

4. 拍攝所選擇的地方現在的景觀2-3張或更多的照片。
5. 寫下自己的分析、比較及與同學討論後，這些地方的不同處、有何改變及自己的觀感。

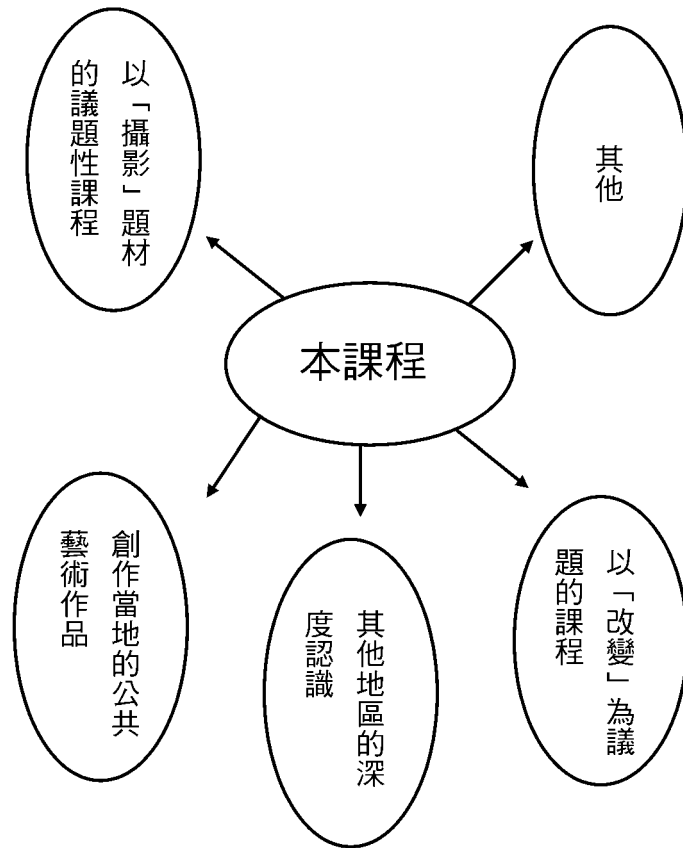
七、學習評鑑

1. 本課程之評鑑可分為教師及同學兩部分，亦可邀請其他科目教師如社會學科老師或班導師一起參與評分。
2. 本課程原始評鑑計畫

主要內容	百分比
蒐集2-3張同一地方不同角度的老照片及當地資料	20
拍攝所選取地點現在狀況的照片，盡可能同一個角度	20
能夠分析比較這些照片所呈現影像的不同	30
能夠寫下並與大家分享照片中的故事、改變及個人觀感	30

八、課程發展

1. 本課程具有結合社會科、歷史科、地理科、語文科等相關領域的統合性質。
2. 可依學生學習狀況及反應決定是否繼續發展此課程，本課程可延伸讓學生集體或各自創作一屬於當地、主題與本課程相呼應的一件公共藝術品，或者依相同或其他方法，再深度認識其他地區及以「改變」為議題的其他對象物的課程。

九、藝術語彙

1. 社區文化
2. 公共藝術
3. 攝影

我國小學音樂統整案例 〈我是隻小小鳥〉

郭芳玲

學習領域：藝術與人文（音樂）

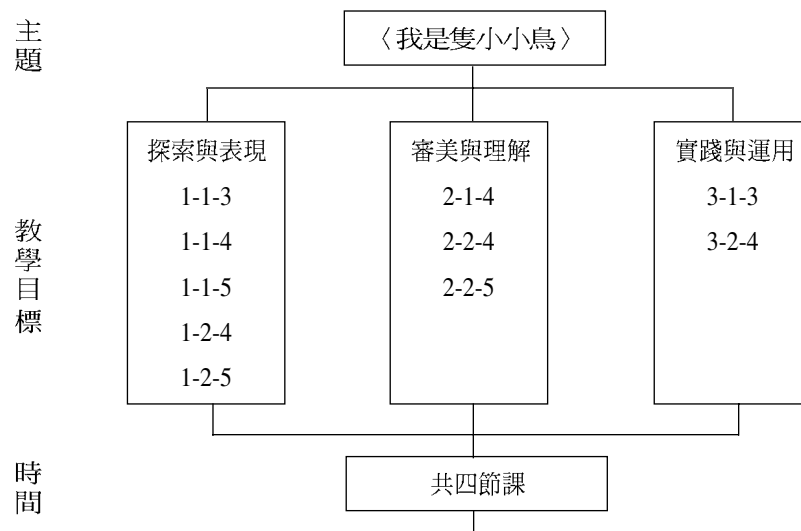
教學對象：國小四年級

教學節數：4節（4×40=160分鐘）

一、教學方法

1. 透過律動，感受三拍子的舞曲。
2. 運用活動的主題，使學童有感覺的學習，強調探索與體驗。
3. 強調教學步驟的循序漸進，由具體的肢體拍打達到節奏及樂器演奏的抽象技巧。
4. 透過遊戲、創作、模仿、思考之教學手段引導課程活動。

二、課程架構

三、評量活動

- 1.學生的參與度及態度
- 2.技能及認知的正確性
- 3.透過表演活動及創作能力之表現

教學活動設計：

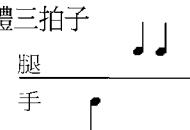
主題名稱	我是隻小小鳥	教學時間	4節	
單元名稱	1. 德國民謠 2. 第二部和聲 (多 2 多 4) 自編 3. 合奏譜 - 自編	教學年級	國小四年級	
教學資源	CD音響、鋼琴、直笛、鈴鼓、展示卡	教學人數	25~35人	
學生先備能力	1. 對律動創作有初步的經驗 2. 五線譜中央Do到高音Mi 3. C、A、G大調的認識 4. 四分音符、二分音符、八分音符、十六分音符實值長度拍打能力 5. 簡單頑固節奏之敲擊樂器合奏之能力			
十大基本能力	一、瞭解自我與發展潛能 二、欣賞、表現與創新 三、生涯規劃與終身學習 四、表達溝通與分享 五、尊重、關懷與團結合作 六、文化學習與國際瞭解 七、規劃、組織與實踐 九、主動探索與研究	分段能力指標	1-2-1 1-1-5 2-3-6 1-1-2 1-2-4 2-1-4 2-2-6 2-1-5 1-1-7 1-2-8	2-2-8 3-1-4 1-1-4 1-2-5 3-1-4 1-1-4 1-2-5 1-1-3 1-2-6

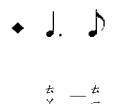
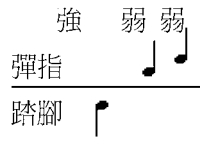
第一節課 與我共舞

教學活動與項目	教學過程	教學重點及目的	資源	時間	評量
準備活動	1. 準備三拍子的CD音樂 • 小約翰使特勞斯的《維也維森林的故事》 2. 簡單的三拍子舞步 • 單人，雙人舞 • 雙手自由活動 • 腳步：蹲—高—高 3. 小約翰史特勞斯圓舞曲之王生平簡介 4. 簡單的三拍子鋼琴即興音樂（視教師即興能力）	做為引導活動 感受三拍子 舞蹈配合音樂 感受音樂 肢體律動 作曲家的認識 透過鋼琴即興可以控 掌學生舞蹈的速度及	CD 音樂家的故事 鋼琴		

教學活動與項目	教學過程	教學重點及目的	資源	時間	評量
	5.直笛G.A.B.C.D五音，三拍子即興	情境			
引導活動 《維也納森林》之舞 發展活動 (一) 1.作曲家介紹小約翰使特勞斯 2.介紹音樂	三拍子舞蹈 <ul style="list-style-type: none"> •單人 •雙人手牽手 •腳步以蹲—高一高為主 肢體放鬆的感受音樂 (一) 1.作曲家介紹 <ul style="list-style-type: none"> •小約翰使特勞斯圓舞曲之王生平簡介 •其他有名的圓舞曲透過音樂的聆聽方式作介紹 2.〈維也納森林的故事〉，簡單敘述五段音樂，均為三拍子，和學童共數音樂拍子（只有主題部份）	感受 $\frac{3}{4}$ 拍子音樂的風格 感受第一拍重音 認識圓舞曲之王	CD 音樂家的故事 CD	10分鐘 10分鐘	肢體能跟著音樂做蹲高高的動作 動作的優雅與否 聆聽的專心度
3.學童發表 (二) 1.肢體拍打三拍子	3.學童發表「森林」可能有哪些動物及生物…… (二) <ol style="list-style-type: none"> 1.配合音樂拍打肢體不同的音色 2.第一拍要拍打和2、3拍不同的部位，亦強調第一拍的重音 3.學童可自由拍打肢體，配合音樂的頑固節奏伴奏（強弱弱） 	透過肢體拍打感受三拍子 創作能力培養		10分鐘	發表的踴躍與否 三拍子拍打時的時間點正確與否

教學活動與項目	教學過程	教學重點及目的	資源	時間	評量
<p>引導活動</p> <p>引起動機 《維也維森林》</p> <p>〈鳥籠〉</p> <p>聖桑簡介 其他動物音樂的介紹</p> <p>發展活動</p> <p>〈我是隻小小鳥〉</p>	<p>1.《維也維森林的故事》音樂裡所描述的情景及可能有的動物？ 讓學童自由發表</p> <p>2.聖桑的《動物狂歡節》中的〈鳥籠〉 學童聽音樂之後，自由發表對長笛音樂的聯想</p> <p>3.作曲家聖桑的介紹</p> <p>4.《動物狂歡節》簡單介紹其他動物音樂</p> <p>1.介紹動物狂歡的鳥籠音樂之後，教師立即在鋼琴上（或透過CD）彈奏德國民謠的〈我是隻小小鳥〉G大調三拍子的音樂</p>	<p>透過大自然的音樂，引導學童聯想森林環境中，有一種愛唱歌的動物—小鳥。</p> <p>透過長笛的吹奏〈鳥籠〉這首單曲，引導學童對小鳥聲的聯想</p> <p>認識作曲家生平 認識作曲家對其他動物音樂所描寫的情境及樂器</p> <p>透過鋼琴音樂學習德國民謠的旋律</p>	<p>CD</p> <p>CD</p> <p>音樂家的故事</p> <p>鋼琴 CD</p>	<p>10分鐘</p> <p>5分鐘</p>	<p>能記得音樂風格及內容</p> <p>認識樂器及音色的特質</p> <p>聆聽態度 可以透過耳朵的感官說出音樂所描寫的動物 能知道拍子的不同</p>
<p>音樂風格的比較</p> <p>歌曲教學 說白+琴聲 說白+肢體拍打</p> <p>琴聲、肢體、說白</p>	<p>2.比較法國名曲／德國民謠關於小鳥的音樂 德國民謠〈我是隻小小鳥〉的音樂風格、速度、樂器、…作簡單的比較 (四拍子和三拍子的不同)</p> <p>歌詞說白，透過正確的節奏，跟著琴聲唸 拍打肢體三拍子</p> <p> </p> <p>同時唸說白 教師彈琴伴奏 學童拍打肢體 與說白同時進行</p>	<p>透過聆聽音樂會做簡單的比較</p> <p>知道三拍子和四拍子的不同</p> <p>先引導歌詞節奏配合三拍子的風格 三拍子的民謠引導小鳥律動 四拍子的〈鳥籠〉如小鳥歌唱</p> <p>學童能配合教師的旋律及拍打肢體同時唸歌詞說白</p>	<p>鋼琴或CD</p>	<p>10分鐘</p>	<p>能發表不同的感受</p> <p>會跟著琴聲唸說白</p> <p>會拍打肢體和說白同時進行 會正確跟著琴聲，拍打肢體及說白的協調能力</p>

教學活動與項目	教學過程	教學重點及目的	資源	時間	評量
附點四分音符及八分音符的引導	教師分樂句唱旋律 學童習唱 	能將說白運用於旋律上 透過拍腿、手引導四分音符和八分音符的拍打，引導學童實值音符的長度及透過語言節奏能幫助拍打節奏的正確性。		5分鐘	
綜合活動 拍打 歌曲節奏	四分音符拍腿 八分音符拍手 1. (同上) 四分音符及八分音符拍打不同部位跟著譜打一次			5分鐘	能跟著說白拍打正確節奏
三組A、B、C合奏	2. 學生分2組 A組拍打四分音符拍腿 B組拍打八分音符拍手 1. A和B二組要確實角色交換 2. 加入C組 	引導活動中透過《動物狂歡》的長笛音樂感受小鳥悅耳動人的叫聲 透過肢體拍打之不同音色，可以作肢體拍打的合奏。			拍手、腿的時間及位置的正確性 能拍打自己的部分
琴聲 + 歌唱 + 肢體拍打	綜合歌曲的呈現 透過肢體拍打二重奏(三組)的肢體合奏、琴聲和歌聲的配合	讓學童學習協調能力及享受音樂之快樂	鋼琴或CD	5分鐘	能達到合作及協調的技能

第三節課 和聲真美麗

教學活動與項目	教學過程	教學重點及目的	資源	時間	評量
<p>準備活動</p> <p>9.〈我是隻小小鳥〉鋼琴伴奏</p> <p>10.同第二部演唱譜</p> <p>11.合奏譜 直笛第一部 第二部 鈴鼓</p>	<p>1.複習歌曲</p> <p>教師同時帶動肢體拍打動作</p> <p>拍手3</p> <p>踏腳4</p> <p>2.歌曲與鈴鼓合奏</p>	<p>教師拍打肢體的節奏為引導合奏中鈴鼓的頑固節奏</p> <p>拍打鈴鼓之前已習會節奏，故學童可以馬上把拍打肢體的節奏帶入鈴鼓的演奏。先習唱第二部的歌譜。</p>	<p>樂譜</p> <p>鈴鼓</p> <p>鋼琴</p> <p>鈴鼓</p> <p>第二部樂譜</p> <p>鋼琴</p>	<p>10分鐘</p> <p>20分鐘</p>	<p>能唱對歌曲</p> <p>能同時拍打正確節奏</p> <p>能正確的打鈴鼓節奏</p> <p>能正確唱和聲的譜</p>
<p>引導活動</p> <p>歌曲演唱</p> <p>頑固節奏拍打</p>	<p>練習第二部演唱譜</p> <p>第二部和聲</p> <p>譜 $\sharp G - - \mid D - - \mid \checkmark$</p> <p>詞 $\text{ㄅ} - - \quad \text{ㄅ} - -$</p> <p>$G G G \mid D - - \mid \checkmark$</p> <p>$\text{ㄅ} \text{ㄅ} \text{ㄅ} \quad \text{ㄅ} - -$</p> <p>$\text{ㄅ} - - \quad \text{ㄅ} - -$</p> <p>$D - - \mid F^\# - - \mid \checkmark$</p> <p>$\text{ㄅ} - - \quad \text{ㄅ} - -$</p> <p>$\text{ㄅ} - - \quad \text{ㄅ} - -$</p>	<p>用 $\text{ㄅ} \text{ㄅ} \text{ㄅ} \text{ㄅ}$ 當作和聲，學童較不會與第一部混合在一起，否則學童較易唱成第一部旋律。</p>			
<p>發展活動</p> <p>演唱第二部和聲</p> <p>視譜唱</p>					

教學活動與項目	教學過程	教學重點及目的	資源	時間	評量
歌詞	F# -- D -- ✓ カ ヌ メ ヱ	用カニメニ和聲讓學 童感到和聲的美和旋 律美有些區隔。 教師教唱時可2小節 為一句			能唱 カニメニ 第二部和聲
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">綜合活動</div> 琴聲+第二部和聲 二部合唱 二部合唱+鈴鼓	D D D G -- ✓ カ カ カ ヌ -- メ ニ ヌ ヱ --	第一部旋律6小節為 一小段 第二部可以4小節為 一段教唱較容易。 先用琴聲代替第一部 ，讓學童聽到和聲的 美感。 角色交換，確實引導 學童達到學習的目的 透過自由走動的歌唱 ，使學童確實能獨立 ，不需靠其他人，可 以完成一個聲部的演 唱。 達到和聲及頑固伴奏 的能力		10分鐘	能與琴聲唱 正確的第二 部和聲 能唱出自己 的聲部 能自己擔任 一個聲部， 不需靠其他 同聲部的幫 忙，亦不走 音。 能邊拍打邊 唱第二部

第四節課 與我同樂

教學活動與項目	教學過程	教學重點及目的	資源	時間	評量
<p>準備活動</p> <p>〈我是隻小小鳥〉</p> <p>1. 伴奏</p> <p>2. 二部旋律</p> <p>3. 直笛二部教學</p> <p>4. 直笛F#指法 (0123467)</p> <p>5. 鈴鼓</p>			樂譜 CD		
<p>引導活動</p> <p>第二部和聲</p>	複習第二部和聲演唱譜		直笛		
<p>發展活動</p> <p>(一)</p> <p>1. G、D的連接</p>	<p>透過第二部譜引導直笛吹奏</p> <p>(一)</p> <p>1. $\frac{3}{4}$: G — — D — — : </p> <p>三拍子輪流吹奏</p>	<p>先引導第二部直笛吹奏，因為音型及節奏都較容易只有D、F#、G三種指法。</p>			G、D指法連接
2. F#、D的連接	<p>2. F#指法 (0123467)</p> <p>$\frac{3}{4}$: F# — — D — — : </p>	<p>且學童已演唱過較容易學習</p> <p>由F#到D的指法，要注意5指按下去要和2指張開，同時間的動作音才會乾淨。</p>			會按F#指法 F#—D G—D 的連接
3. F#、D、G	<p>3. $\frac{3}{4}$ F# — — D — — </p> <p>G — — D — — </p> <p>連接沒有問題之後，即可吹奏第二部和聲譜。</p>				
4. 無聲按指	4. 演奏之前，學童將直笛放在下巴，手指練習指法，同時唱出音高，代替直笛吹奏。	先練習全部指法的順序，用唱的代替直笛聲把注意力放在運指		5分鐘	會邊唱 邊按指法
5. 吹奏	5. 吹奏第二部直笛				會吹奏第二部

教學活動與項目	教學過程	教學重點及目的	資源	時間	評量
(二) 第一部 旋律吹奏	(二) 1.第一部旋律，每個音吹奏一拍，不照節奏。 2.教師吹奏有附點音符的段落，學生吹奏其他部分，教師和學童共同完成一首旋律。 3.學童和教師吹奏的部分互換 4.學童吹奏整首	1.先練習手指的連接 2.先引導部分練習再到完整的曲子 由部分到完整循序漸進的引導方式		10分鐘 10分鐘	會將每個音吹奏1拍 會吹奏第一部旋律
綜合活動	1.全班學童分二部旋律及第二部和聲 2.第二次交換 3.加入鈴鼓節奏，吹奏〈我是隻小小鳥〉的合奏曲。				會演奏任何一角色，及聆聽別人而合奏。

我國中學音樂統整實例 〈長恨歌〉的愛情故事

賴明琦

學習領域：「藝術與人文」

單元主題：〈長恨歌〉的愛情故事

教學對象：國中三年級

教學節數：八節

一、教學理念

「藝術與人文」學習領域在九十一學年度只於國一實施，國三仍進行舊課程，為使國三學生體驗「藝術與人文」課程的統整教學，本案例將舊課程的欣賞教材〈長恨歌〉發展成融入表演藝術、歷史事件及兩性議題的教學單元。使得原本艱深的「清唱劇」生活化的呈現。教案設計者本身對這段歷史很有興趣，且曾唱過此劇，很想將中國優美的詩詞意境與歷史故事，藉由音樂與戲劇的結合，將所體會的內容展演出來，於是就有了這個主題。

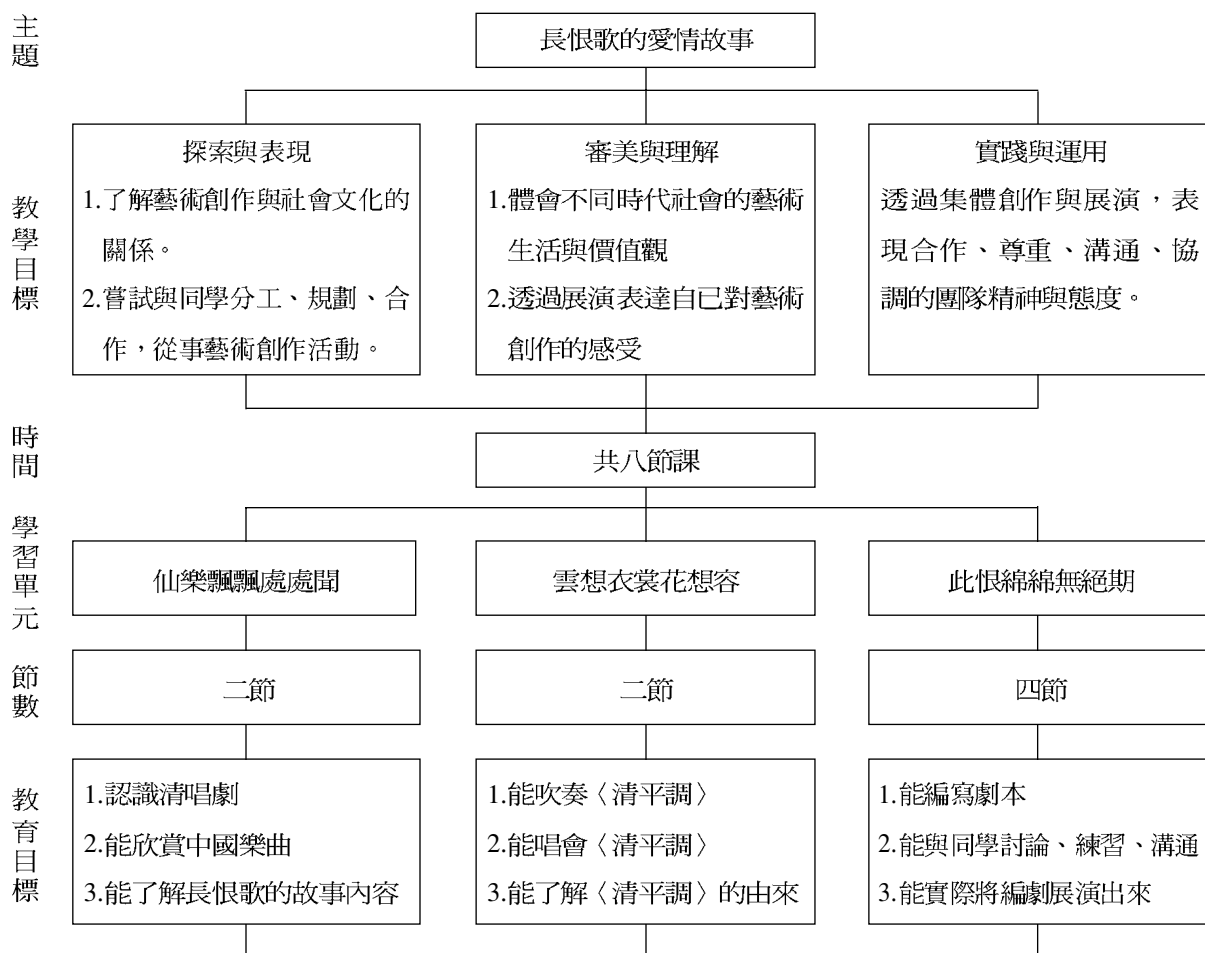
本案例以學生使用的國中音樂第四冊（康軒版）的清唱劇〈長恨歌〉為主要內容。課本以〈長恨歌〉做為音樂欣賞的教材，因為清唱劇只有故事內容，但沒有服裝、道具、佈景，類似合唱曲的形式，不易引起興趣，一般學生欣賞的意願並不高。作者參考「藝術與人文」一上課本（南一版），融入表演藝術，由學生依據〈長恨歌〉的故事改編劇本，用自己的對白來表現，重新體驗不一樣的創意，賦予舊題材新生命，也藉由音樂與戲劇的統整，讓學生可以參與更多的課程活動，發揮個人的潛力，培養團隊合作的精神。

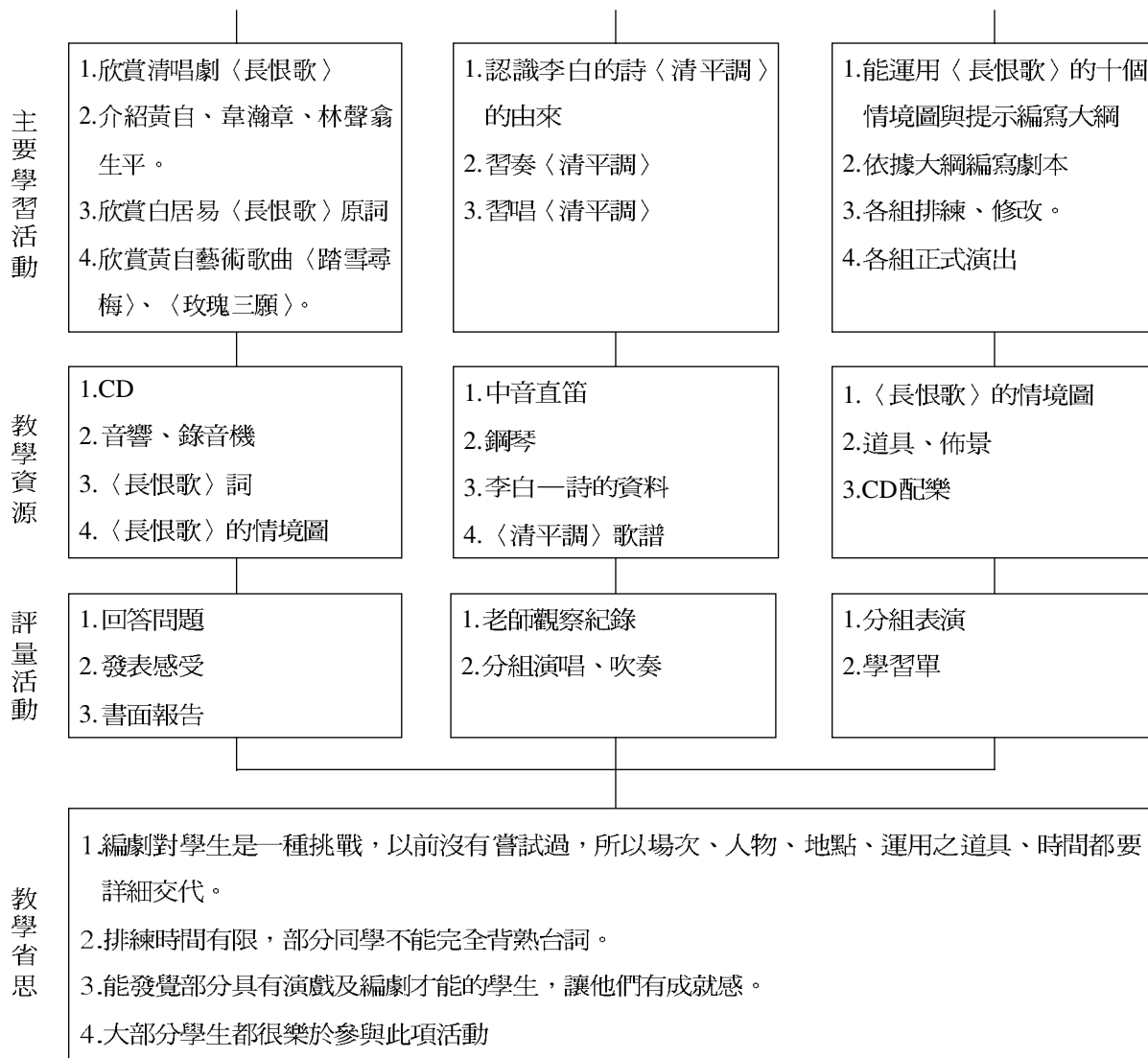
二、教學目標

1. 認識「清唱劇」

2. 欣賞〈長恨歌〉的十個樂章及歌詞背景故事
3. 認識作曲家黃自及作詞家韋瀚章
4. 學會唱歌曲〈清平調〉
5. 學會吹奏〈清平調〉
6. 能將〈長恨歌〉以戲劇表演
7. 培養學生喜愛中國音樂的態度
8. 培養團隊合作的精神，享受戲劇表演的樂趣

三、課程架構

四、教學流程

(活動一) 仙樂飄飄處處聞

- 1.列印〈長恨歌〉的歌詞及十段歌詞的情境圖給學生
- 2.學生預習白居易的〈長恨歌〉、唐明皇與楊貴妃的歷史故事、黃自和韋瀚章的生平及作品。
- 3.介紹「清唱劇」
- 4.以歷史故事引導學生欣賞〈長恨歌〉。聆賞第一樂章之前，先朗讀歌詞，並解說詞意，然後播放音樂片段，接著依序播放十個樂章。

5. 教師呈現清唱劇《長恨歌》的原詞(製作power point)。
6. 播放黃白的藝術歌曲〈踏雪尋梅〉、〈玫瑰三願〉，並簡要介紹。
7. 學生報告黃白的生平及作品介紹，教師加以補充。
8. 學生報告韋瀚章的生平及作品介紹，教師加以補充。

(活動二) 雲想衣裳花想容

1. 教師介紹李白的詩及〈清平調〉的歌詞
2. 習唱〈清平調〉之歌譜及歌詞
3. 學生以中音直笛吹奏〈清平調〉
4. 分組演唱及吹奏〈清平調〉
5. 討論劇本編寫計畫：由教師說明戲劇的主題，再提示唐明皇與楊貴妃的故事重點，並建議全劇分成三幕至四幕。
6. 進行分組，確定小組成員，並選出組長。
7. 小組成員依〈長恨歌〉情境圖討論劇本大綱
8. 各組分別撰寫大綱，並由教師指導。

(活動三) 此恨綿綿無絕期

1. 各組完成劇本大綱，繳交書面資料，由教師提供修改意見。
2. 各組討論劇情內容、進行劇本編寫。
3. 完成劇本，各組繳交書面報告，內容含角色分配、劇本大綱、劇本內容及劇本編寫心得。
4. 教師批閱各組的書面報告，提供修改意見。
5. 學生熟背台詞，討論角色與動作、場景、劇情配樂、運用之道具、出場順序、照相或錄影等。
6. 各組自行排練，準備表演。
7. 彩排：各組輪流排演，每組約十分鐘。演出小組為演員時，其他組別則當觀眾。
8. 討論：共同檢討先前之演出細節，教師針對各組作簡要的評論，做為複演之改進參考
9. 複演：每組約十五分鐘，輪流呈現完整的戲劇表演。
10. 回饋與講評：觀看各組的演出照片或錄影畫面，讓學生發表感想(學習單)，教師適時予以回答，最後由教師針對各組作總評，並給予鼓勵。
11. 完成〈長恨歌〉的愛情故事學習單。

五、參考資料

1. 國中音樂第四冊，第五課（pp.57-58），康軒文教。
2. 〈藝術與人文〉七上，第三單元〈時光的軌跡〉，南一書局。
3. 〈長恨歌〉（CD）。香港聖樂團、明儀合唱團、香港小交響樂團。香港：與果製作，編號 HRP 7224-2。
4. 參考網站
〈長恨歌〉原詞：http://info.plvs.ntct.edu.tw/edua31/long_hate.htm
黃白：<http://big5.ccnt.com.cn/show/zhonghuayf/tianlaichzzh/tianlai-2.htm>
韋瀚章：<http://www.moniquearts.com/culture/criticis/long.htm>
林聲翁：http://twsymorc.gov.tw/publish/portrait/por_01_11.htm
唐明皇與楊貴妃小傳：<http://www.geocities.com/chinesehistory123/10thpage.htm>;<http://www.geocities.com/y2ksoso/yyw.htm>
〈長恨歌〉原詞賞析：<http://www.hmi.com.tw/hypstor5.html>
李白及〈清平調〉賞析：<http://hk.geocities.com/pclihk/verse/LiBai.htm>

我國中學音樂統整案例

懷舊思古話歌謠——阿公阿嬤ㄟ歌

鄭慧鈴

學習領域：藝術與人文（音樂）、社會（台灣歷史）

單元主題：懷舊思古話歌謠——阿公阿嬤ㄟ歌

教學對象：國中一年級（第四階段）

教學節數：共三節課，分三週教學

一、課程設計理念

「歌謠是文化最貼切的語言，也是一個民族的內在心聲。」在歷史洪流中，歌謠是時代背景的象征，也是鄉土情懷的寫照，而台灣歌謠更是反映出當時風俗民情、人文、社會的種種風貌，每首歌謠的背後都有著令人無限回味的曲調和旋律，音樂牽動人心，就是歌謠最讓人感動之處……。

本單元以台灣歌謠為核心，從歌謠的起源與創作背景，對台灣歷史發展做相關連結，並以實際教唱、吹奏台灣歌謠及影片欣賞等教學活動，提升音樂認知、情意、技能的能力，並期盼學生對台灣鄉土音樂及文化有更深的體會與關懷。

二、分段能力指標

- 1-4-1 瞭解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考，嘗試多元的藝術創作。
- 1-4-2 體察人群間各種情感特質，設計關懷社會及自然環境的主題，利用適當媒材及技法傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。

- 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。
- 3-4-9 養成日常生活藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。

三、教學目標：

- 1.能認識台灣歌謠發展過程及背景
- 2.能瞭解詞曲作者及台灣歌謠的特色
- 3.能演唱台灣歌謠
- 4.能以直笛吹奏台灣歌謠
- 5.能感受台灣歌謠音樂風格及意境
- 6.能培養珍惜及尊重地方文化資源態度

四、教材資源

- 1.〈台灣真情世紀交響〉DVD
〈吾鄉吾土——台灣民謠交響詩〉CD
〈鄉土歌謠〉CD
- 2.學習單(1)：很久很久以前——台灣歌謠的故事
學習單(2)：四月望雨的三十年代
- 3.〈桃花泣血記〉鋼琴譜及劇照，歌謠詞曲作家特寫。
- 4.台灣掛圖、兩只小型紙箱。
- 5.數位鋼琴

活動一：很久很久以前——台灣歌謠的故事

- 1.先發放學習單——「很久很久以前——台灣歌謠的故事」，依學習單內容講述台灣歌謠歷史，介紹早期自然歌謠、戰前創造歌謠及戰後創造歌謠。
- 2.讓學生填寫學習單內容，提示學生找出歌謠與當時社會文化背景之連結性。
- 3.解說代表性之台灣歌謠——〈一隻鳥仔哮啾啾〉、〈桃花泣血記〉、〈杯底不可飼金魚〉、〈補破

網)，撥放CD或以鋼琴彈奏主旋律，使學生熟悉歌謠曲調，並鼓勵學生輕輕哼唱。

4. 聆聽時，教師隨時提出問題讓學生思考有關曲調特色、歌詞意涵、詞曲作家創作之意念及表達。
5. 完成學習單填寫「很久很久以前……台灣歌謠的故事」。

活動二：手腦並用——歌謠大車拼

1. 全班學生分成五組，每組選擇一種顏色紙卡，每組有8張，以製作台灣歌謠卡（每位學生手持一張紙卡，同組組員同一顏色）。遊戲開始，由教師唸出歌謠曲名，每組選派一位代表，在紙卡寫上曲名，分類放置正確位置（台灣掛圖是放早期自然歌謠，兩只紙箱以聚寶盆A、B稱之，分別代表戰前及戰後歌謠放置處）。
2. 統計各組成績，答錯扣一點，全部放對的組別則給予獎勵，教師將放置錯誤的紙卡予以修正。
3. 欣賞台灣真情世紀交響——〈四季紅〉、〈白牡丹〉、〈黃昏的故鄉〉等歌謠，並敘述片中鄉土景色、風俗民情、時令節日、傳統慶典等特色。

活動三：四月望雨的30年代

1. 歌曲習唱——〈雨夜花〉，學習以正確咬字和音調唱出歌曲。
2. 直笛習奏——〈雨夜花〉，學習低音域吹奏技巧，控制運舌及呼吸。
3. 複習反覆記號、音階調式及混合拍節奏。
4. 發放學習單(2)——「四月望雨的三〇年代」，讓學生分組討論學習單內容，並提示學生完成作業。
5. 進行學習單第三項之直笛評量，由教師完成學習單上評語及等第項目。

五、教學評量

1. 完成學習單1、2。（30%）
2. 實作評量——吹奏中音直笛，了解學生之基本技能程度為何，以運舌技巧指法、節奏、音樂流暢性、台風作為評分標準。（30%）
3. 真實評量——分組活動時，觀察個人分工合作、統整能力、蒐集資料及上課態度的表現。（40%）

六、參考資料

許常惠(1991)。台灣音樂史初稿。台北：全音樂譜。

鄭恆隆(1989)。台灣民間歌謠。台北：南海圖書。

鄭恆隆、郭麗娟(2002)。台灣歌謠臉譜。台北：玉山社。

〈台灣真情世紀交響〉DVD

〈吾鄉吾土——台灣民謠交響詩〉CD

〈鄉土歌謠〉CD

台南女中高中音樂科學習加油站http://140.111.1.12/senior/music/tn_nn/content.htm

陳郁秀(2003)。〈由台灣民謠角度看藝術文化認同〉。2003年5月取自http://content.edu.tw/senior/music/tn_nn/newdata/newmenu4.htm

我國中學表演藝術統整案例

〈木蘭詩〉

張幼玫

教學對象：第四階段——八年級學生

授課時數：45分鐘×9節（以每學期兩次段考計算，於一個學段內施行，每週一節、共計九週9節）

一、學生先備經驗

- 1.具備文言文與古典詩歌閱讀經驗與基本能力。
- 2.具備基本表演藝術認知與能力，明白部分戲劇核心技巧如：靜像劇面、獨白即興戲劇等。

二、教學理念

此「八年級表演藝術課程——以戰爭主題為例」的教案，以八年級國語文課程中的樂府詩〈木蘭詩〉為起點，擴充為一系列既平行、又相關的表演藝術課程，最後延伸到從上世紀延燒本世紀的漫天烽火：以阿戰爭。一系列的表演藝術課程，除了可以在認知、技能、情意（特別是情意！）方面輔助國語文教學，也教導學生認識關於「戰爭」這個人類文明史乃至發展史上最重要的課題。在課程流程之後，並有一些實作成果如照片、文字資料等等。

戲劇可以含括大部分的學科學習，並充實我們的生活；然而，戲劇不可能獨立存在，它必須依附文學、科學、音樂、美術而生！正因為如此，戲劇可以單為表演藝術課程，可以與領域內其他學科統合，乃至於其他領域進行教學統整。運用戲劇進行教學，讓我們的教學更有意義，讓學生的學習更加興致盎然，學習經驗更加真實而深刻。

- 1.以語文領域國語文第四冊〈木蘭詩〉為起點，設計一系列以藝術與人文領域之表演藝術為主軸的平行課程。

- 2.語文領域方面：藉由課程活動設計，協助學生學習〈木蘭詩〉，加強對本課的認知、技能與情意體認。
  - 3.藝術與人文領域方面：透過戲劇性活動，幫助學生認識自我、發展群我關係、培養創造力思考力與審美觀。
  - 4.課程統整方面：引導學生進一步認識「戰爭」主題，體驗漫漫烽火中之親情表現，以及戰爭對自然環境與人文世界之衝擊。
  - 5.多元智能方面：運用戲劇蘊涵之多元智能特性，提供學生發展個人長才的機會。
- 教學統整領域：語文、藝術與人文、社會、自然與生活科技、綜合活動、健康與體育。

三、教學目標

1.認知部分：

- (1)透過表演藝術的平行課程，指導學生深入瞭解課文內涵。
- (2)指導學生使用網路搜尋資訊，並將資訊整理內化。
- (3)指導學生認識各種戲劇觸發媒材如文件、物品。

2.技能部分：

- (1)指導學生藉由角色扮演訓練口語表達能力與接收訊息能力。
- (2)指導學生透過角色書寫，練習書信、祭文、歌詞創作。
- (3)指導學生運用想像力與創造力，利用廢物製作道具。
- (4)指導學生將文本戲劇化(dramatize)。
- (5)指導學生進行角色扮演與轉換(參與者、沙場戰士、家人)。
- (6)指導學生結合空間、媒材、音樂、布料、肢體等戲劇元素。
- (7)指導學生挑選戲劇片段，組合成一個戲劇作品。

3.情意部分：

- (1)透過「戰爭」主題之探索，體驗主角「木蘭」與其家人之心境。
- (2)指導學生透過禮物之交換，培養分享、祝福之寬大胸懷。
- (3)體認戰爭之殘酷與對個人、國家、社會、環境之重大衝擊，進而灌輸追求和平之理念。
- (4)指導學生透過聆聽他人意見，學習尊重與合作。

(5)透過觀賞各小組成果呈現及意見交換，培養學生戲劇美學。

四、教師準備

- 1.研讀〈木蘭詩〉相關之語文領域與戲劇教育之相關教學資料。
- 2.配合〈木蘭詩〉文本，設計平行而相關之戲劇教學活動。
- 3.製作教具海報、簡報系統、學習單、呈現評分表及其他材料。

五、學生準備

- 1.課前預習課文
- 2.著運動服裝上課
- 3.觀察第一堂課上課當天上學途中所見所聞。
- 4.準備記憶中的一個爭吵畫面、故事。

六、教學流程

第一節

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【暖身活動——打招呼】(10min)</p> <p>1.全班圍成一個圓圈，每個人配合一個肢體動作說「你好，我是XXX」，其他學生重複他的動作回應之。</p> <p>【暖身活動——口語即興】</p> <p>1.兩人一組，分為A、B輪流說故事，談今早上學途中所見所聞。為時一分鐘。</p> <p>2.A、B輪流說過去所見的爭吵畫面與故事，此故事可以是真實故事，也可以出於虛構。</p> <p>3.由幾組學生自願示範呈現。</p>	<p>活動說明</p> <p>【暖身活動——打招呼】</p> <p>由於這是一個「高焦點」的活動，因此應由活動力較強、參與意願較高之學生開始。</p> <p>【暖身活動——口語即興】</p> <p>1.進行分組時，可建議異性同組，但通常效果不佳；A、B之分別可以「比誰的大拇指比較彎，彎的是A」。</p> <p>2.活動進行時教師宜在教室中走動，協助學生。</p>	<p>學生專注度與參與度</p>

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【說明活動】(10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.說明本課程將使用老師入戲與角色卡的教學策略，並解釋如何操作。 2.張貼徵兵公告，老師入戲，集合已變成「村民」之學生集合。 3.以說故事方式徵兵事宜，並發放「身份證」——角色卡。 <p>【即興角色扮演】(15min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.學生閱讀角色卡、分析與思考。 2.靜像劇面開始、靜像劇面結束，A、B二人根據角色卡所提供之資訊，進行三分鐘之即興角色扮演。 3.可邀請幾組角色呈現兩人所發展之故事。 4.可用口頭訪問的方式詢問其他組角色發展出什麼樣的故事。 <p>【課後說明與討論】(5min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.利用問答法，複習今日所學，並聆聽學生發表其心得。 2.總結今日所學，並對照〈木蘭詩〉第一段課文。 	<p>【說明活動】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.老師入戲即教師變成故事中的一個角色，並透過一個象徵手法變身。本教案中，教師在圍上領巾後，即變成「大將軍蘇顯」。 2.角色卡為兩人兩張一組，可設計各種不同的組合與情境。即興結束後兩人應停在所扮演的角色當中。 <p>【即興角色扮演】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.進行前倒數五秒，讓學生進入靜像劇面狀態、停在角色中暫停即興扮演。 2.輪流呈現、說明即興角色扮演，是為了提供學生更多的家庭組合與可能，藉此引導學生明白，一旦戰爭到來，任何家庭都可能受到影響。 3.學生有可能因為口語表達能力基礎不佳，以及專注力、努力不足而輕易放棄，因此應該隨時巡視、協助學生進行。 <p>【課後說明與討論】</p> <p>戲劇活動的進行，必須在最後做複習，並給予學生空間發表，建立彼此互動互信基礎。</p>	<p>扮演過程中的專注度與努力程度</p>

第二節

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【暖身活動—殺手遊戲】(5min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.全班圍成一個圓圈玩遊戲，由某A開始，朝某B學生做握刀謀殺狀走去。 2.B必須以眼神向其他學生求救，其他學生如某C則在眼神交會後喊出B的名字，B即獲得解救。 3.B「恩將仇報」殺向C，遊戲重複。A則取代B站在B的位置上。 <p>【製作兵器】(20min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教師提醒學生將重回課堂主要活動，教師亦將進入角色。 2.老師入戲，成為大將軍蘇顯，召集所有「村民」，進行分組。 3.分組完成後整隊，要求每個人可以製作自己喜歡且使用順手的武器。 4.各組發放一組工具，帶開製作武器。 <p>【尋找禮物】(10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.離開將軍的角色，提示學生為上週即興角色扮演中的伙伴準備一個禮物，作為護身符。 2.禮物限定於校園中的花草木石，學生必須以適當的物品，並詮釋其代表的意涵。 <p>【交換禮物】(5min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.集合所有學生，將所有的組並排分為兩列成意識巷，輪流送上禮物，並獻上祝福話語。 2.完成的同學坐下。 <p>【集合行伍】(5min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.老師入戲。集合學生，說明他們如木蘭一樣，準備軍事裝備後來到軍中，雖有家人贈與的禮物進入軍中，但仍應該先行休息。下次再碰面，將開始進行魔鬼訓練。 	<p>【暖身活動—殺手遊戲】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提醒殺手學生朝對角線出發，解救學生最好也是站在對角線的人，如此才有足夠的距離「鋪陳謀殺」。 2.此遊戲的目的在於培養學生個人的專注力，以及彼此之間的默契。不夠專注的學生將找不到人解救，或是因為想不出名字而無法解救同伴。 3.要注意活動者可能限於少數幾個人，應隨時注意並提醒學生。 <p>【製作兵器】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.應口頭複習上一節課內容。 2.進行分組時，應男女混和分組，讓學生學習兩性共同工作。 3.每組以4-6人為宜。 4.製作工具包括報紙、剪刀、膠帶。材料越簡單，越可以讓學生發揮其想像力。 <p>【尋找禮物】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.提醒學生尋找禮物時，避免攀折花木。 2.提醒學生細心觀察一花一木，並賦予意義。 3.以為學生做示範，以利於活動之進行。 <p>【交換禮物】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.為了節省時間，各組可以同時進行，並應由接受者述說餽贈者的祝詞，以提升活動中的專注。 2.本部分由於同時進行，在評鑑上稍有困難，不妨兼以目視觀察配合耳朵細聽。 <p>【集合行伍】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.集合學生時可要求學生分組排隊，如軍中隊伍狀。 2.以最後的老師入戲說明，作為本節課的結束與課文對照。 3.代為保管武器，護身符則可交與學生。 	<p>專注力與參與度</p> <p>兵器製作之創意與用心程度</p> <p>尋找過程中之用心程度</p> <p>與伙伴交換禮物與祝詞之口語、肢體表現</p>

教學活動與項目	教學過程	評量
【課後說明與討論】 分享心得與討論，對照課本第二段前四句	【課後說明與討論】	

第三節

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【暖身活動—殺手遊戲】(5min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 複習上週遊戲「殺手遊戲」。 2. 要求學生速度加快。 <p>【呈現兵器】(10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各小組集合，在組員面前進行口語表達，介紹各自的武器之使用方法、絕招及弱點。 2. 各組以靜像劇面的技巧模擬排列攻守陣勢三招。 <p>【行伍訓練】(10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 老師入戲，將軍命令所有兵士集合、排隊。 2. 兩排兩排面對面，進行模擬對打。可採用「一方先攻、一方再守」的訓練方式。之後輪流。 3. 學生在空間中自由走動，聽到隨機的掌聲一響後，朝身邊的同袍進行模擬攻擊與防守。 4. 聽到掌聲兩響後，成小組攻擊隊形。散開，再隨掌聲馬上集合。 5. 掌聲一響與兩響交替，訓練學生肢體。 <p>【書寫家書】(15min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 老師入戲，大將軍慰勞兵士辛勞，特准寫信回家。 2. 發放紙張與筆，供兵士寫信。 	<p>【暖身活動—殺手遊戲】</p> <p>同樣的遊戲進行時，為了避免學生的厭倦感，可以加以變化，例如節奏變快、要求殺手用各種不同方式殺人等等，以激發學生之創造力。</p> <p>【呈現兵器】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過兵器的介紹，學生可以訓練其口語表達能力，也由於武器出於自己的雙手，此種口語訓練自然而有趣。 2. 有些學生可能羞於表達，這時教師可提醒同組組員進行問答。 3. 提醒學生攻守陣勢三招以「靜像劇面」技巧呈現。 <p>【行伍訓練】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過掌聲一響的活動，學生可以訓練其專注力與肢體之控制。 2. 掌聲兩響的活動中，學生除了必須專注於自己的反應，控制自己的肢體動作，更要留心同組成員的位置。由此可以進一步訓練學生的空間感與對外在環境的敏銳度。 3. 此複雜之訓練動作，會讓學生覺得疲累，不但體驗些許行伍訓練之感，也可為接下來的家書撰寫做內容上的準備。 <p>【書寫家書】</p> <p>可提示學生述說目前為止的軍中生活，包括武器、訓練、同僚合作、問候家人生活等等。</p>	<p>專注力與參與度</p> <p>口語表達、聆聽、小組合作</p> <p>肢體敏銳度、小組合作</p> <p>角色書寫(作文) 專注力</p>

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【飛機傳書】(5min)</p> <p>1. 老師入戲。說明家書郵寄方式：家書折成紙飛機，進行儀式——教室中繞行一週後，默唸禱告書信平安抵家，朝對面牆壁射出。</p> <p>【課後說明與討論】(5min)</p> <p>複習今日所學，並對照〈木蘭詩〉第二段。</p>	<p>【飛機傳書】</p> <p>1. 學生可能會覺得很尷尬甚至愚蠢，應溫柔地堅持，並延長默禱的時間。</p> <p>2. 默禱期間，用說故事的方式陳述家中可能有的情景，營造儀式氣氛。</p> <p>3. 代為保管家書</p> <p>【課後說明與討論】</p>	

第四節

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【暖身活動一家書接力】(5min)</p> <p>1. 所有學生圍成一圈，傳第一根象徵家書的紙棒。</p> <p>2. 家書接力不可以用手傳遞，而是必須運用肢體其他部位，而且使用部位不可以和其他人重複。</p> <p>【家中光景】(15min)</p> <p>1. 教師要求各小組集合，說明家中光景進行方式——各組應以一幅靜像劇面方式，呈現某一戶人家在家中一人出征之後的情景。</p> <p>2. 靜像劇面應該包括一個標題，每個人三句台詞。</p> <p>3. 個人台詞要走到前面來，以獨白形式輪流呈現。</p> <p>4. 呈現與觀賞</p> <p>【回覆家書】(10min)</p> <p>1. 每個學生隨機領取上週所書寫的家書一封，並根據內文及角色予以回信。</p>	<p>【暖身活動一家書接力】</p> <p>1. 學生多半習慣使用雙手，卻忽略其他肢體部位的使用與開發，此一活動不僅動身體，更可以動腦。</p> <p>2. 提醒學生遵守遊戲規則，必要時可予以小小提示。</p> <p>【家中光景】</p> <p>1. 所謂靜像劇面，類似於所謂的定格。學生以戲劇性的定格畫面表現故事，並以標題、獨白使故事更清晰。</p> <p>2. 提醒學生在安排靜像劇面時要注意空間錯落配置、時間點與事件的選擇、獨白的順序安排等，都會影響故事內容。</p> <p>3. 透過靜像劇面的活動，學生一則可以練習最基本的編劇技巧，二則可以延伸思考征夫征婦家人光景如何。預期此分享過程將提供更多的可能性與同情。</p> <p>【回覆家書】</p> <p>1. 此為情境寫作的一種，透過此活動，學生可以學習閱讀與寫作。</p> <p>2. 過程中必須注意學生是否有懶散、不認真的現象，並應提醒他們，此信將回到兵士手中，應誠懇書寫。</p>	<p>參與度與創造力</p> <p>小組合作、溝通表達、戲劇構成</p> <p>家書回覆（情境寫作）</p>

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【深夜讀信】(10min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教師收集回信，學生回到小組坐下。 2.老師入戲，大將軍發信，由小組長領取。 3.小組長領信後，應由他人代為讀信。 <p>【課後說明與討論】(5min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.由學生分享心得感想 2.複習今日所學，並對照〈木蘭詩〉第二段後半部思鄉部分。 	<p>【深夜讀信】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.由於回信乃根據家書而寫，已有相當的互動與親切感；由同伴唸出，適當的距離感反而因掛心而未真切地感受箋讀的情緒。 2.注意部分學生可能不習慣此種感性活動而浮動。 <p>【課後說明與討論】</p> <p>要格外專心聆聽學生感想，對於表示感動或受震撼之學生應給予支持和鼓勵。</p>	

第五節

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【主題研究說明】(5min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.帶領學生至電腦教室。 2.說明主題研究目的——除了課文介紹古代戰爭及表演藝術課所體驗之戲劇經驗，世界上烽火漫漫。學生須要認知、關心所身處的環境。 3.發放學習單「遠方的戰火」，指定研究主題——以阿戰爭。 4.說明學習單內容、可供參考之搜尋關鍵字、研究方式。 <p>【主題研究】(20min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.網路資料查詢 2.填寫學習單 <p>【祭亡者文】(20min)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.以問答法和學生對答，概括主題研究之結果。 2.學生帶著學習單回到小組，交換討論得到的資訊。 	<p>【主題研究說明】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.此活動在於藉著無國界之網路，擴大學生的視野，並透過主題之研究讓學生落實、證實他們對戰爭的想像，瞭解戰爭的殘酷，進而延伸課文的學習。 2.由於文本之第四段經後代文人修飾，透過此一研究，學生可以更深刻而直接地瞭解文本。 <p>【主題研究】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.隨時巡堂，協助學習單的進行，提醒學生不須注意細微的數字統計。 2.藉由學習單檢視主題研究之結果。 <p>【祭亡者文】</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.藉由學習單的交換與討論，進行合作學習。 2.全組共同書寫一篇祭亡者文，不單單是小組合作，也具有團體舒緩情緒與壓力的作用。 	<p>參與度與創造力</p> <p>學習單</p> <p>小組短文創作與誦讀</p>

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【天子明堂】(10min)</p> <p>1.教師轉變為另一角色「天子」。</p> <p>2.各組應到場景前派見「天子」，高唱凱旋歌自述功績，並提出封賞要求。</p> <p>【課後說明與討論】(5min)</p> <p>由學生分享心得感想。並對照〈木蘭詩〉第四段返鄉晉見天子部分。</p>	<p>【天子明堂】</p> <p>學生在傳達封賞要求時可能異想天開或完全不顧現實，教師應依情形隨機應變。</p> <p>【課後說明與討論】</p> <p>提示封賞部分的選擇與價值觀問題。</p>	

第七節

教學活動與項目	教學過程	評量
<p>【暖身活動】(5min)</p> <p>學生於空間中流動，隨教師擊掌聲執行不同指令如停止、蹲下、和人握手或打招呼等等。</p> <p>【缺席者歸來】(20min)</p> <p>1.小組工作，設計三幅靜像劇面：</p> <p>(1)家人出廓迎接。</p> <p>(2)設計一幅家人進行共同活動之靜像劇面，但不包含歸鄉者。</p> <p>(3)缺席者歸鄉返鄉，加入靜像劇面</p> <p>(4)靜像劇面活動成一即興作品</p> <p>2.引導學生進行作品呈現、觀賞與建議批評。</p> <p>【撫今憶昔、規劃未來】(10min)</p> <p>1.將整體課程摘要，以簡報系統呈現，協助學生回憶課程。</p> <p>2.填寫學習單，思考過去的我——故事中的角色，以及未來的我——未來現實生活中的我。</p> <p>【宣告夢想】(10min)</p> <p>1.所有學生圍成一個圓圈，各自從學習單中挑選一項未來的夢想，並輪流將之公告宣讀。</p> <p>2.其他人應給予態度上的支持。</p>	<p>【暖身活動】</p> <p>1.進行此類流動時，要注意指令的邏輯性應由簡至難、由個人到團體。</p> <p>2.給予具備溫馨、開朗、團結等正面價值的指令，醞釀未來的迎接活動。</p> <p>【缺席者歸來】</p> <p>1.設計家人共同活動時，可鼓勵學生在現實生活中施行。</p> <p>2.提示學生家人出廓與家人活動所代表之家庭觀意涵。</p> <p>3.透過靜像劇面之呈現與突破，指導學生戲劇活動中「動」與「靜」的觀念與技巧。</p> <p>【撫今憶昔、規劃未來】</p> <p>1.透過回溯整體課程及填寫學習單，學生可以得知自己所經歷過的體驗，覺察自我想與能力的成長變化。</p> <p>2.輔導女孩子思考兩性平等之問題。必要時給予協助</p> <p>【宣告夢想】</p> <p>1.可事先安排起頭的學生，並在每一個同學發表後，給予微笑或是拍肩的鼓勵與支持。</p> <p>2.提醒學生要專心，不應東張西望。</p>	<p>身體敏銳度與專注</p> <p>團體創意與合作，及其戲劇美學品質</p> <p>學習單</p>

教學活動與項目	教學過程	評量
【課後說明與討論】(min) 1. 由學生分享心得感想。對照〈木蘭詩〉第四段征戰部分最後一段。 2. 提醒下週將進行小組作品構成，各組應準備必須用品。	【課後說明與討論】 要格外專心聆聽學生感想，對於表示感動或受震撼之學生應給予支持和鼓勵。	

第八節

教學活動與項目	教學過程	評量
【小組作品構成與排練】(35min) 1. 提示整體課程內容 2. 小組各自討論，選擇角色卡中一個角色，並以之為主角，設計小組戲劇作品每組五分鐘（挑選幾個關鍵時刻予以鋪陳組合即可）。 【成果小驗收】(10min) 呈現與觀賞作品構成與排練成果。	【小組作品構成與排練】 1. 教師宜持續在各小組活動區移動，視情況須要提供建議與協助。 2. 提供所需之道具與樂器等物品。 【成果小驗收】 給予學生鼓勵與具體建議。	綜合戲劇評量

第九節

教學活動與項目	教學過程	評量
【小組作品呈現】(30min) 1. 教師發放評量表 2. 小組綜合呈現（每組五分鐘） 【回顧課程】(5min) 進行課程回顧，思考戰爭所帶給人們的衝擊，以及人在戰爭頻仍的時代中的定位與期望。 【遙寄夢想】(10min) 1. 準備每組一個氫氣球與油性筆。 2. 學生在氫氣球上書寫對世界的願望與對自己的願望。 3. 進行遙寄夢想儀式，一起禱告並施放氫氣球。	【小組作品構成與排練】 評量表包括自評與互評 【課程回顧】 若有學生未完成評量表，建議他們稍後再進行。 【遙寄夢想】 進行儀式時節奏宜慢，注意學生的情緒與態度。	綜合戲劇評量

結語

此教材設計之初衷，原是希望藉著戲劇的特質與力量，輔助國語文教學——國語文教學長年以來一直是國中教育的優勢者，學生單週學習時數最高，在過去的聯考中比重也最重；然而，教材未能與時並進以及教學方式的僵化，國文課竟成為許多學生最感無趣與「柔性排斥」的一門課程。——戲劇的多元特性，可引發學生的參與意願、引導學生的思考創新。

在設計課程的過程中，我發現自己的重心已然偏離傳統〈木蘭詩〉的教學重點，「戰爭」的色彩越來越鮮明，令人不可逼視，我只能一再地運用我所熟知的戲劇教學策略，將教材延伸、延伸，探索、探索，最後差不多算是脫離了輔助國文教材的功能，而自成一門表演藝術課程——〈木蘭詩〉終究成課程的骨髓，敷以血肉與靈魂的，是戰爭、親情與戲劇。

附 錄
Appendix

本書研究小組（按日次序）

總召集人	林曼麗	財團法人國家文化藝術基金會董事長 國立台北師範學院藝術與藝術教育學系教授
各國案例召集人	林公欽	台北市立師範學院音樂教育學系暨音樂藝術研究所 教授兼教務長
	郭禎祥	國立台灣師範大學美術研究所教授 美國佛羅里達州立大學藝術教育研究所訪問學者
	容淑華	國立台灣戲曲專科學校劇場藝術科專任講師
	賴美鈴	國立台灣師範大學音樂系所教授
	張中煖	國立台北藝術大學舞蹈學院院長
	趙惠玲	國立台灣師範大學美術系所副教授

本書各國案例提供者（依目次序）

湯尼·吉（Tony Gee）

是一位從事「偶」戲近二十年歷史的藝術家，他利用「偶」來說故事，演故事，並運用「偶」刺激學生進行創意開發，營造一個參與式戲劇和藝術的「創意神話」王國。他擅長運用古老的神話故事，讓學生在探索過程中，體驗藝術、演出之樂趣，學習在寓教於藝的活動中，重新創造新的作品。

珍·艾希克羅（Jan Ashcroft）

英國達拉謨大學（University of Durham）教育戲劇碩士。在英國從事教育工作長達二十餘年，擅長於運用戲劇教學策略教授戲劇和英語等課程。曾任職高中「語文和表現藝術」在職專班主任，八〇年代在曼徹斯特擔任表演藝術資深顧問，並在曼徹斯特大學主持五年的專題講座，教導「學士後教師訓練」（Postgraduate Certificate in Education, PGCE）的學生如何運用戲劇教學法於英語課程上。她和Leonie Pearce合著的《戲劇教學資料手冊》非常適合基本階段（Key Stage）二至三年級學生教學之用。是一位相當熱衷戲劇教學，不吝於給予任何學生有關戲劇教學策略運用於教學上的所有協助。

李歐尼·皮爾斯（Leonie Pearce）

在取得蘭開斯特大學（University of Lancaster）戲劇研究碩士之前，曾任教約克郡及東英格蘭的小學與中學。1987年後擔任DALES劇團的協同導演，執行教育劇場（Theatre in Education）在蘭開郡、約克郡、坎伯嵐等區域的學校巡迴演出，她也在許多學校和社區擔任編劇及導演的工作，如前所述她和Jan Ashcroft合著的《戲劇教學資料手冊》對當今戲劇教學深具參考價值。

麥克·戴（Michael Day）

Michael Day，聖荷西州立大學（San Jose State University）碩士與史丹佛大學（Stanford University）教育學博士，目前是猶他州楊百翰大學視覺藝術學系教授，也是前任系主任。曾發表、出版許多有關藝術教師培育課程的研究與論著，其中《Children and Their Art》已經發行第七版。二〇〇四年他將與艾斯納（Elliot Eisner）博士共同出

版《Handbook of Research and Policy in Art Education》一書。

Michael Day教授是Getty教育中心首席客座學者(1993-1994)，1997至1999年間擔任美國藝術教育協會(NAEA)主席；二〇〇二、二〇〇三年則分別在香港教育學院以及國立台灣師範大學擔任客座教授。

蘿仁·布瑟可 (Loren E. Bucek)

俄亥俄州立大學博士，現任俄亥俄州哥倫市藝術激盪中學 (Arts IMPACT Middle School) 舞蹈教育科的協同主任以及駐校學人，同時也負責里歐葛蘭大學哥倫布校區 (University of Rio Grande/ Columbia site) 的教師培訓事務。長久以來，布瑟可女士致力於推動區域性、全國性及國際性的教師培訓工作，為各類型的學校——從托兒所到十二年級、高等教育機構，甚至專業舞團和舞蹈學校提供教學服務。布瑟可女士所推動的教育改革(涵蓋舞蹈教育改革)，是透過跨領域教學、改良課程與學習評量的政策與設計及整體課程研究與策略評估等方式，使藝術、文化特別是舞蹈，能運用於現場教學以及遠距教學之中。布瑟可女士曾任教俄亥俄州立大學舞蹈系。1991—1995年擔任哥倫比亞大學教育學院舞蹈教育研究所所長。她客座教學與演講的足跡遍及美國各地、加拿大、歐洲、東南亞。

除了教學、演說之外，布瑟可女士亦擔任許多舞蹈教育研究學會、會議以及研究計畫的籌備和執行工作。她是現任美國國家舞蹈教育組織 (National Dance Education Organization) 指導委員以及舞譜局 (Dance Notation Bureau) 專業顧問委員。1998年到2000年，她在俄亥俄州立大學國家藝術教育公會所進行的一項研究計畫——「藝術挑戰蛻變教育」(Transforming Education Through the Arts Challenge, 簡稱TETAC) 中擔任研究員和顧問。在國家舞蹈教育組織所主導的舞蹈教育研究計畫中，她曾擔任各領域文獻目錄的彙編協調人及田野調查研究員。這項研究計畫的完成，促成了《舞蹈教育研究之重要課題》《Research Priorities in Dance Education Research, 2003》這本書的出版。

有關布瑟可女士的著作，可查閱國外舞蹈教育相關期刊，如《體育休閒舞蹈雜誌》(JOPERD)、《舞蹈研究期刊》(Dance Research Journal)、《合力》(Synergy) 與《動力——國際舞蹈醫學、科學、教育期刊》(IMPULSE) 等。

麥克·帕森斯 (Michael Parsons)

現任俄亥俄州立大學美術教育系教授。相關著作有：

1. 〈當代美術教育發展方向〉，巴西聖保羅全國美術和研究大會演講，1996年10月。
2. 〈美術為相互溝通了解的工具〉，巴西波圖阿利加美術會議演講，1996年10月。
3. 與H. S. Broudy, I. A. Snook, R. D. Szoke 合著〈教育學上的媒體概念〉刊載於《伊利諾大學報》，1968。Ralph Smith編輯的《教育美學和問題》專輯中。
4. 〈教育哲學：時事話題和相關資料之合輯〉，《伊利諾大學報》，1968。

Michael Parsons 曾參與多項刊物之審查，如《教育論壇》、《教育研究》、《美學教育期刊》、《美學和美術評論期刊》、《美術教育研究》。

岩崎 由紀夫

任教大阪教育大學，日本美術教育研究會副會長，美術科教育學會理事，編著有《美術教育之課題與展開》、《美勞科Work Shop低年級篇》、《新版造形教育實踐全集Ⅲ》及撰述學術論文〈美勞科（圖書工作科）教材考察〉等多篇。

蔡惠真

2001年取得日本筑波大學藝術學博士學位後，在日本從事美術教育工作。現任大田醫院藝術治療研究員及市桂墨會、水松會、筑波繪畫同好會講師，並主持「小羊的家」造形工作室。

渡邊由紀 上越教育大學學校教育學部附屬小學校音樂教師

長谷川泰山 上越教育大學學校教育學部附屬中學校音樂教師

瓊·珀普 (Joan Pope)

澳洲人，生於1935年，畢業於西澳大利亞大學 (UMA)，主修音樂與英語學，於1999年榮獲瑞士日內瓦達克羅士總院頒發達克羅士音樂節奏教學法大師文憑 (Diploma)

，2001年3月因其在人文、藝術與教育領域之傑出貢獻獲頒澳大利亞勳爵之殊榮，曾於西澳大利亞大學等高等學府教授達克羅士音樂節奏教學法，目前在包含西澳諾特丹大學等學校授課，教授體育系學生關於兒童律動與音樂等課程。

珀普教授是專業舞者並曾為演員、編舞家及歌劇、輕歌劇、音樂劇與舞台劇製作人。三十五年前她就在西澳大利亞區域擔任澳洲全國兒童表演藝術學會主席，指導兒童創作暨策劃兒童藝術節。

珀普教授擅長於音樂動作表演、劇場研究、舞蹈、模仿劇、視覺藝術、木偶劇、音樂故事、兒童劇及幼兒音樂；並於兒童視、聽障教學領域有深入研究與指導之經驗。1981年及1999年應邀至瑞士達克羅士總院指導國際達克羅士音樂節奏研習會並長期擔任澳洲音樂、舞蹈及藝術學會指導教授長達四十餘年。

珀普教授多次應邀至我國教授藝術與人文相關課程，曾兩度擔任台北市立師範學院客席教授，指導藝術與人文教學相關課程與研習，深獲學生與學員的肯定。珀普教授對於國內現今教育改革有不少的瞭解與相當的期許，她的教學給予的，不僅是多樣化的教學模式，更激勵吾人培養具敏覺力、洞察力、創新力的教學思維。她的教案提供許多教學的可能性，期盼使用的老師能觸類旁通，進而達到藝術與人文相關領域的整合，使老師受惠、學生受益。其代表著作有：

Pope, J. (Ed.). (1996). Heather Gell's thoughts on Dalcroze Eurhythmics. Perth, Australia: CIRCME, School of Music, University of Western Australia.

Pope, J. (Ed.). (1998). Heather Gell's lessons of music through movement for young children. Perth, Australia: CIRCME, School of Music, University of Western Australia.

Pope, J. (Ed.). (1984). First Hand. The West Australia Department of Recreation.

其他著作尚包括1968到1974年間，由其社區組織CATS（兒童活動時間協會，Childrens Activities Time Society）及POD（您所需要的遊樂場，Playgrounds on Demand）發行的手冊，要目包含〈後院遊樂場的點子〉(Ideas for backyard playgrounds)、〈在劇幕間〉(In the act)、〈跳躍〉(Hop it)、〈足之書〉(The foot book)等。

此外，她的著作散見澳洲各著名刊物，如《AUSDANCE》（澳洲舞蹈學會，the Australian Dance Council）、《ACHPER》（澳洲健康體育與休閒學會，the Australian

---

Council for Health Physical Education and Recreation)、《ASME》(澳洲音樂教育學會，the Australian Society for Music Education)、《The Australian Dalcroze》(澳洲達克羅士)等期刊。1990年她擔任ACHPER之國家「PEP專案」(國小體育，Physical Education Primary) 舞蹈資源編輯小組召集人。

本書國內作者（依目次序）

江淑君	台北市立師範學院音樂教育學系副教授
鄭伊晴	台北市立師範學院音樂教育學系副教授
嚴俊傑	留德音樂家
江秀琪	國立台灣師範大學美術研究所碩士班研究生
黎佳嘉	國立台灣師範大學美術研究所碩士，台北市立復興高中實習教師。
黃壬來	國立屏東師範學院視覺藝術教育學系教授
林小玉	台北市立師範學院音樂教育學系副教授
張素卿	台北市北一女中教師
傅斌暉	國立台灣師範大學美術研究所碩士班研究生
王珮錚	台北縣五峯國小教師
吳雨致	朱銘美術館館員
張雅萍	台中縣順天國小教師
楊滿時	台中港務局職員
楊美德	嘉義縣朴子國中教師
鍾政岳	國立苑裡高中教師
郭芳玲	國立台北師範學院、台北市立師範學院音樂教育學系講師
賴明琦	台北市瑤公國中教師
鄭慧鈴	台北縣明志國中教師
張幼玫	台北市大直高中國中部教師

國家圖書館出版品預行編目資料

世界重要國家中小學藝術教育課程統整模式參考
手冊 = A reference book of arts
education integrated curricula in the
elementary and secondary schools of the
important nations / 林曼麗總召集. -- 初
版. -- 臺北市：藝術館，民92
面；公分

ISBN 957-01-6009-8 (平裝)

1. 藝術 - 教學法 - 論文, 講詞等 2. 小學教
育 - 教學法 - 論文, 講詞等 3. 中等教育 - 教
學法 - 論文, 講詞等

523.3707

92022540

世界重要國家中小學藝術教育課程統整模式參考手冊

發行人 陳篤正
出版者 國立臺灣藝術教育館
地址 臺北市南海路47號
電話 (02) 23110574
傳真 (02) 23122555
網址 <http://ed.arte.gov.tw>
總召集人 林曼麗
企劃 莊秀貞
研究小組 林公欽 郭禎祥 容淑華 賴美鈴 張中煖 趙惠玲
總編輯 蕭尔欽
執行編輯 王鳳翎 蕭佳倩
翻譯 蘇菲亞 陳碧珠 吳怡瑢 洪文珍
印刷設計 台霖印刷設計股份有限公司
地址 台北縣新店市中興路二段192號4樓
電話 (02) 29132467
定價 新台幣參佰元整
出版日期 中華民國九十二年十二月
版(刷)次 初版
展售處 台北市南海路47號
劃撥帳號 19316285
劃撥戶名 有限責任國立臺灣藝術教育館員工消費合作社
劃撥郵資 依郵局「簡明國內包裹資費表」責付
訂閱專線 (02) 23110574 分機11
版權所有 國立臺灣藝術教育館
GPN 1009204659
ISBN 957-01-6009-8