

從童謠童話啟蒙談藝術教育工作

From Juvenile's Song, Story To See Artistic Education

陳敏聲

Chen Ming-Sheng

桃園縣才藝教學服務人員職業工會理事長

無闕文化藝術工作室負責人

救國團桃園縣團委會資深藝術指導

台北監獄附設宏德中學藝術班指導老師

摘 要

壹、引論

Introduction

貳、文化的興起童話的浪漫藝術淵源

Rising of Culture and Origin of Romantic Art in Juvenile's Story

一、文化與童話

Culture and Juvenile's Story

(一) 文化是什麼

What is Culture

(二) 什麼是童話

What is Juvenile's Story

二、童謠、童話與神話的關連性

Relevance of Juvenile's Song, Story and Culture

(一) 童謠

Juvenile's Song

(二) 童謠、童話與神話

Juvenile's Song, Story and God's Myth

三、童話是藝術創造的原動力

Juvenile's Story is the Motive of Artistic Creation

參、童謠、童話與藝術教育工作

Juvenile's Song, Story and Education

一、童話對藝術教育的重要性

Importance of Juvenile's Story to Education

二、童謠、童話、與童畫

Juvenile's Song , Story and Painting

(一) 童謠、童話在美勞、美術教學上的運用

Utilization of Juvenile's story , Song in Art , Manual Work and Education

(二) 童謠、童話與藝術以外的課程統整運用

Comprehensive Utilization of Juvenile's Song , Story , Art and the Others

三、由童話、童謠看社會教育與國家未來

From Juvenile's story , Song to see Social Education and National Future Hope

肆、外來文化的入侵與自身文化的消亡

Invasion of Foreign Culture and Decline of National Culture

一、外來文化藉由童話的途徑入侵

Invasion of Foreign Culture Through Juvenile's Story

二、本國文化隨著童話的消亡而失根傾覆

Fall of National Culture by the Decline of Native Juvenile's Story

三、文化的就亡圖存有賴藝術教育工作者的覺醒

Rising of Culture Depends upon the Awaken of Art Educationalists

伍、藝術教育工作執行上的衝突與盲點

Conflicts and Obstacles of the Executing of Art Education

一、藝術教育的環境與現況

Present Situation of Art Education

(一) 小學

Primary School

(二) 國中

Junior School

(三) 高中

High School

(四) 大學

University and College

二、專業藝術教育人才的培養環境

Environment of Cultivating Professional Art Education Specialists

三、當前專業藝術教育師資的嚴重缺乏

Serious Shortcoming of Contemporary Professional Art Education Specialists

陸、結論

Conclusion

藝術教育工作必要有豐富的想像力與創造力

Great Imagination and Creative Power of Art Education Specialists

壹 引論

藝術教育在正統教育序列裡雖然一直都存在著，但似乎僅是陪襯或裝飾而已，我們常聽到主管教育的官僚或理論家們在談話的內容裡常會強調教育工作應是「德、智、體、群、美」五育並重，然在執行上卻多有偏廢！再加上揮之不去的升學壓力，舉凡美術、音樂、工藝、家政、體育課，不是敷衍就是挪做英、數、理化....等學科的加課、補課，再不就是有永遠考都考不完的考試，孩子們潛藏的創意奇想早已消磨殆盡。而一般教授藝科的老師不是不被重視，就是要加配一些非其專長的課程，弄得苦不堪言，如此師生那裡還敢企盼有什麼璀璨的未來！

筆者從事藝術創作與繪畫藝術的實際教學工作，已有十餘年了，今有幸能參與這場學術研討的盛會，願將個人多年教學上所遭遇到的問題與觀察到的現象，以及個人發現的心得，提供與會諸君做為參考。在過去的教學經驗裡，從最小的從幼稚園中班起的童蒙啟發教學，國小各年級的學齡兒童，國中似懂非懂的尷尬少年，高中被升學壓力壓得喘不過氣來的慘綠青少年，考取大學後像出柵猛虎般的狂放青年，大學畢業後為攻考研究所而孜孜不倦的好學青年，還有社會大學裡千姿百態的上班族、軍人、教師、公務員，更有鶴髮童心的歐吉桑與歐巴桑....而其中以監獄中受刑的「收容人」較為特別。

而在這各個不同年齡層且領域各異的學生族群裡，卻有著學習性格上的共通點：初期缺乏信心與耐心，中期燥急貪快不夠謹慎細心，晚期草草了事甚至認為自己沒天份所以放棄，而最大的一個特徵便是年紀愈大愈缺乏想像力，亦就更弗論作品的創意展現。一件好的作品創意是不可缺少的，然創意的培養要靠豐富的想像力，而想像力則必須倚靠好奇心的誘發，繼以細膩的觀察與組織力，最後再加上決心和耐力，方能創作出令人激賞的作品。此外在藝術作品創作中的使用技巧與媒材運用雖是不可少，但技巧可以靠決心與耐力來磨練成就，至於媒材的運用與表現方式決定於觀察力與組織力的配合與發揮。所以就一件好的藝術作品而言，首先必要有出人意料的創意，再搭配表現技巧與媒材運用，否則只重技巧將流於匠氣，過於強調媒材的裝置表現又令人難以理解其至高的藝術境界何在？因此筆者認為創意的培養與開發乃是藝術教育工作至為重要的一環；而創意的啟發，在好奇心的使然，因為好奇所以要探明究底，要探明究底自然要有細膩的觀察力與巧妙的組織力，這是環環相扣缺一不可的，同時決心與耐力更是不可少，如此環環相扣的訓練方可誘發出豐富的想像力，想像力愈豐富，則創意不地可出，如此一來藝術創作將如似錦繁花，處處佳作；而人類的生命空間將是無所限的創作媒材，正等待開發與探掘。

誠如前言舉凡一切的藝術創作皆不能沒有創意與想像力，以引導觀賞者進入藝術行為所建構的生命空間或生活環境。那麼創意與想像力要如何培養產生呢？任何一切的研究與討論皆應找尋其切入點，筆者認為要探尋創意與想像力的切入點，應從童話與神話傳說切入，因為沒有小朋友是不喜歡童話故事或神話傳說的，從說、演、聽、看的行為模式便能誘發小朋友的好奇心，凝聚其專注力，如此便能啟動想像的原始能量空間，有了無限的想像力，則創意力便可醞釀形成並導引爆發，而這爆發出的創意能量不只限於藝術創作的行為之上，同時將是人類文明推向極致發展的原動力！

這龐大的能量需要發掘啟動它，但更必須規範且導引它，因為好的創意可使人類的文明推向極致而璀璨輝煌，可是偏差創意亦可使人類因而自取滅亡！所以規範導引的工作不止重要且更要創意十足，而這也正是教育先進們或教育政策擘劃者，日以繼夜傷透腦筋的工程。如果說一切的教育問題都將與藝術教育工作沾親帶故的話，就筆者認為，這並不算牽強，以筆者這樣一個從事藝術教育工作多年的工作者來看，其實「人」本來就是一種很難搞定的藝術媒材，而一切與「人」發生關係的事物有的複雜有的簡單，但都可視作藝術創作的元素，所產生的差異只不過是展演的方式不同罷了！皆下來的論述是筆者從事藝術教育工作以來所觀察到的現象，提出來討論，不成熟的地方還請諸君多加批評指教。

貳 文化的興起與童話的浪漫藝術淵源

一、 文化與童話

（一）什麼是文化

說文：「文，錯畫也。黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迹之迹知分理之可相別異也，造書契依類象形故謂之文。」「化，教行也。教行於上則化成於下。賈生曰：五學者既成於上則百姓黎民化輯於下矣！老子曰：我無為而民自化。」上述是東漢大儒許慎在其所著的說文解字一書裡對文化二字的解釋。我們也許不必去探究上古時代的黃帝與倉頡是否卻有其人，但可確知的一點，文字的演進非一時一地一人所作，若有倉頡其人，則應是今日國立編譯館館長或總編輯之類的人物。但值得一提的就是先民在造字之初並非沒有特定依據，乃是善用其觀察力，觀察一切自然的現象，如日月星辰山川鳥獸蟲魚，並有系統的整理觀察之所得，才發展成後來的文字，所以說「……倉頡見鳥獸蹏迹之迹知分理之可相別異也，造書契依類象形故謂之文。」有了文字符號的幫助記憶，人類的文明向前大大的跨進了一步，

長者教育下一代有了更有效的工具，所以能「.....教行於上則化成於下。」漢西大儒賈誼言：「五學者既成於上則百姓黎民化輯於下矣！」更說明了飽讀詩書的學者以所學教育黎民百姓，促使族群邁入知識性的文明，而人類的生活亦脫離了粗暴野蠻而進入了理性文明。而這種化育的過程即是人類文化發展的濫觴。人類與其它動物族群最大的不同特色，即是只有人類才懂得創造文字符號，並充分利用它，利用他來構通思、情感，從事教育教化的工作，而這從個人或族群經驗脫穎而出的思想，而且能夠使他去表列、比較和牢記這些經驗。同時，在某些種與思想力有關的意識中，只有人類才能教給他們的下一代某些複雜的行為模式，這些現象我們可以泛稱為「文化」。

（二）什麼是童話

據推測童話的發展應早於文字的通行，因為人類在教育下一代，常以口述或歌謠的方式來教育幼兒。周作人曾作如下詮釋：「母歌者，兒未能言，母與兒戲，歌以侑之。」小孩不識無知時，母親主動地靠者兒歌傳送了她們對孩子有聲的愛意，或以說故事的方式來傳達口傳教育的目的，所以母歌是兒童歌謠之始，而兒童歌謠與童話故事又有著密不可分的关系。然童話的發展亦有其特殊的型態，簡單的說：具有幻想、怪異、虛構佔優勢的民間故事，才可稱之為「童話」這是一種民間創作、流通的口傳童話，這和一切由書面作家所創作的「文學童話」並不盡相同。具體言之在民間流傳的童話應具以下特質：

第一，口述民間流傳的童話其故事中超自然性質的人物，必是多種且多樣的。比如故事裡的正面人物，皆具有非凡的智慧或才能，乃至奇特的相貌和神力，能為國為民建立功業的英雄人物。例如：「水神共工對抗黑帝顓頊，失敗撞倒西方天柱一不周之山的悲劇英雄故事。」又如：「不周之山傾倒，天柱斷裂，大地陷入一片水深火熱，造人母神女媧氏為救黎民蒼生，煉五色石補天，修補被不周之山頂破的天，斷鼇足以立四極，殺黑龍以濟濟州，積蘆灰以止淫（洪）水。致此大地才恢復秩序，人類才又可安居生活。」水神共工與造人母神女媧都有著奇異的相貌與強大的神力。在山海經·大荒西經即載有：「共工人面，蛇身，朱髮也。」「女媧人面、蛇身，一日中七十變。」由古籍的記載得知共工，女媧都是上古的大神，皆有神奇的相貌，共工是個人面而蛇身，紅頭髮的巨人，因反抗黑帝顓頊統治但失敗的悲劇英雄。而造人母神女媧也是人面蛇身的奇貌，且能一日有七十種變化的神力，為彌補共工失敗所造成的災害，她鍊五色石補去天之破洞，為拯救蒼生，他奮勇擒殺鼇怪，斬斷它的四足以固定天地四極，又斬殺為禍世間的黑龍，同時又積聚蘆灰以止退大洪水，挽救黎民蒼生。這是童話裡正面人物的描寫，而反面角色即是性格兇殘或貌狀可怖的妖魔、精怪.....。一如前面所講到的黑龍、

鼈怪.....等等。這些引人入勝的故事情節，不但引領小朋友聚精會神的聆聽，即使是大人也會同情悲壯的悲劇英雄，且被浪漫的故事情節所吸引。當說演的故事暫停時，皆會同小朋友們一起問道：「後來呢？」「為什麼？」這便是燃起好奇心，觸發想像力的引爆點。

第二，童話故事中皆有超自然的寶物，例如西遊記裡，東海龍宮的鎮海寶貝「鎮海神針」結果齊天大聖孫悟空索去成了貼身兵器「金箍棒」。又封神演義裡哪吒的座騎，由神鳥青鸞和火鳳變化而成的「風火輪」。寶蓮燈裡孝子沉香用以劈山救母的「萱花開山神斧」.....等等。

第三，童話故事裡常出現超自然力的情節。如封神演義裡李靖哪吒父子反目，哪吒自殺剔骨還身於其父李靖，而哪吒的師尊太乙真人又用蓮花為首蓮藕為身與四肢為其還魂復生。又白蛇傳裡千年白蛇精為報恩，甘心觸犯天條，下凡與恩人許仙成婚，又在端午節現形嚇死許仙，因而又觸犯天規上天盜仙草為救情郎許仙，更為私情罔顧蒼生，發大水淹金山寺，因此鑄成彌天大罪，被鎮壓於雷峰塔下。再則有虎姑婆的故事，老虎精變化成小女孩的外婆，想吃掉小女孩，結果沈著機智的小女孩設計用滾燙的熱油燙死了老虎精而救了自己。又如「十日併出」的災難故事，英雄后羿射下了九個太陽，解救了蒼生，因而得到了西王母賞賜的長生不老仙丹，卻引發了后羿妻子嫦娥偷食仙丹飄升月宮的故事。晚唐，有詩中情聖稱譽的大詩人李商隱就寫下這樣浪漫又帶著輕愁的七言律詩：「雲母屏風燭影深，長河漸落曉星辰；嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心。」來描寫這如詩般的浪漫美麗與淡淡輕愁，這在千年詠嘆嫦娥的詩句中是最具代表性之精品絕作。在童話故事裡，上述具有超自然現象的人物、寶物、情節等，皆非一時一地一人之作，在民間流傳的媒介主要靠口耳傳播，而後逐漸有文人編纂成輯，如唐之傳奇，宋、元的說書人話本，至於明、清以後的小說描寫形式則屬文學性的發展，而筆者所討論的是以先秦、漢魏間民間所流傳的傳說故事系統為方向，這段時期所傳述的故事幻想空間奇大，容易帶小朋友進入幻想世界，雖然故事情節在現實社會中根本不可能存在，但可使閱聽者，不論大人小孩同感合乎情理，易於理解，也正因為有如此特色，所以能構成在民間廣泛的流通性，形成童話世界裡最具標誌性的特徵。因此這些具有超自然力、浪漫情節、奇幻意想空間的童話故事，正好符合了兒童的好奇心，且進一步觸使想像力的連結，同時啟迪開發無限的創意構想空間。因為創意潛能的被啟動，小朋友被開發出的不只是藝術類科學門的才性而已，將是全方位才性的開發。藝術教育的完整性與確切推動，則是促使這全方位才性開發，或可稱之為「全腦開發」的關鍵樞紐。

二 童謠、童話與神話的關連性

(一) 童謠

童謠的起源一般認為在信史之前應即有之，然迄今較可靠的信史記載是列子·仲尼篇所記載堯帝巡幸康衢地方時聽見當地兒童唱頌：「立我蒸民，莫匪而極。不識不知，順帝之則。」但經後世學者考證後皆主張前述應是託偽之作，而以為以國語·鄭語中所載，周宣王時代以「弧箕服，實亡周國」一首為最早之童謠。我們不能起古人於地下，爭論何謂最早之童謠實則意義不大，筆者看重的是童謠具有超大且豐富的想像空間。兒童文學家雷僑雲博士曾在其所著的中國兒童文學研究一書中對於兒童的想像做了一番歸納整理：「一般說來，三歲以內兒童的想像，屬於模仿式的想像，三歲至七八歲間兒童的想像，多為自創式的想像，凡稗官野史所傳都信以為真；十至十三歲兒童的想像，就漸漸趨向實際化，能以常理加以判斷，所以一個孩子大部分的精神生活是「想像」。雖然這其中所揣想的範圍特別大，但是所想像的多是具體的、實物的。但是兒童因為缺乏經驗，所以遇事喜歡誇大其詞，容易產生荒謬的言論。相對的，孩子對那些描述離譜、不符實情、充滿幻想的文學作品，也能融入其中，欣然接受並信以為真呢！」例如：江蘇有一首「青菜成精」的兒歌：

「一個大嫂上正東，碰著一園青菜成了精，青頭蘿蔔做寶殿，紅頭蘿蔔掌正宮。
河南反了白蓮藕，一封戰表進京城。豆芽菜跪倒奏一本，胡蘿蔔掛印去出征。
白菜打著黃羅傘，芥菜前部做先行，小蔥使的銀戰桿，萘菜使的兩刃鋒，
牛腿瓠子掌大炮，青豆角子掌火繩。只聽得：古碌碌，三聲大炮聲隆隆，
打得茄子滿身青，打得黃瓜一包刺，打得扁豆扯成篷，打得豆腐尿黃尿，
涼粉嚇得戰兢兢，藕王一見心害怕，一頭鑽進稀泥坑。」

在小孩子充滿奇想的世界裡，總是很自然的擬人化，總喜歡將蟲魚鳥獸、花草樹木、山川大海、日月星辰、風雨雷電，幻想成同有情世界的人一樣，同時做了各個模擬假想，小朋友便在自己胡天胡地的奇幻世界裡，自由自在的翱翔，率真率性，一直玩到心滿意足為止。江蘇這首蔬菜擬人化的童謠，配合生活中的現實世界，創造了一場浩浩蕩蕩的爭戰場景，不但在遊戲中滿足了兒童們喜歡嬉鬧的生活現況，更在無形中構建了孩子們國家意念的雛形，深植勇敢正義的種子在孩子潛藏的心靈底層。而童謠如此的魔幻能量，正是筆者所希望轉移到益助藝術教育工作的重要企圖。以前述一首地方性的童謠，其繼而引發的無限創意能量是不可限量的。屆時將其導入藝術教育的工作中，可以發展成創意的兒童繪畫、兒童音樂性的唱遊活動，兒童歌舞劇的展演，兒童創意文學之童話故事的創作……

不但有趣，而且具有非凡的知識力量；一如文學、美術、人文、戲劇、音樂、舞蹈、自然生態還有鄉土意識，這不正所謂新制「九年一貫」的教育政策所欲達的教育目標。然政策推行反覆且沈重複雜，試問如此簡單的理想，卻沒有專業的師資培育計畫，只有繁複且朝令夕改，多到連教育官僚自己都弄不清楚教育政策，如此嚴重的教育「陳疾」，憂心學者條條諫言，輿論痛加針砭，似乎已「藥石罔效」了，如此環境希望何在，只有讓憂心敬業的老師傷心灰心，讓心急如焚的家長疲於奔命，讓國家寄予希望的民族幼苗枯萎凋蔽。教育實國家百年興衰之大計，乞願為政者慎思！慎思！

（二）童謠、童話與神話

其實童謠與童話及神話最大的異同是：異者，童謠是以歌謠傳唱的方式傳播流行，兒童話與神話則是以說故事的方式口耳相傳的模式傳播，再者童謠是多人以團體唱遊的方式遊戲，孩子們可以自己玩，而童話或神話就一定要有說故事的人來說演。要不就得要有讀本，小朋友必須個人以閱讀的方式進入奇幻的意想世界。除此外，童謠與童話是較為接近的而與神話系統稍行遠之。因為童謠與童話常為母者用以安撫哄騙孩子的直接行為模式，或者藉此達到一定的教育目的。而神話雖與童話有許多直接或間接的聯動性，但神話的發展卻導源於人類對天的敬畏，或對不可掌握預知的大自然環境，所產生的一種莫名的崇拜，人類為崇敬天地自然因此發展出複雜而神秘的宗教儀軌，常以犧牲祭祀的方式，企圖討好上天、鬼神甚至精怪，相關的神話故事也應孕而生了。童謠、童話與神話，皆以小孩子為最大的傳播與接受對象。因為其趣味性濃厚，迎合小孩子天真浪漫的心裡。小朋友們對於宇宙萬物沒有不好奇且充滿著濃厚興趣的。甚至連有病痛的時候只要不是太嚴重，仍然是頑皮得可以。而童謠、童話甚至神話都因為有濃厚的趣味性，有了趣味性，便能引發小朋友全神貫注的去探究情境與用心學習，例如前段談過的江蘇童謠「青菜成精」，真是實在太有趣了，平日的桌上菜餚，居然成精而且還會打仗，正因為有趣，小朋友在興頭上自然認真學唱，同時一一認清且記下，好在遊戲裡扮演。童話「寶蓮燈」在神話系統則換成「劈山救母」的詮釋名稱，故事主角，沉香不畏艱難危險苦學武藝仙法，又得霹靂大仙授以神兵利器「萱花開山神斧」，經過一番博命惡鬥，終於打敗了狠心絕情的舅舅二郎神，得以神斧劈開華山救出受難的母親華岳三娘。小朋友看完或聽完這則童話故事後，很自然的也會被沉香的孝心所感動，而沉香的神勇與冒險患難的精神及其決戰比他威猛強大的二郎神，最後得到勝利的情節，當然成為小朋友所崇拜模仿的英雄偶像。

江蘇童謠「青菜成精」與童話「寶蓮燈」的故事內容，不但滿足了小朋友遊戲的歡樂，同時提供了孩子們絕佳的學習機會與模仿典範。在「青菜成精」的童謠

遊戲裡不但可以玩樂，更可在遊戲中學習蔬菜的認識，要不因為遊戲，小朋友絕對不會去主動關心日常所食的飯菜為何？而在童話（神話）「寶蓮燈」裡，小朋友將充分的學習到孝順的美德，以及不害怕難的堅強意志與英勇冒險患難的精神。如此一來便不再需要嚴肅無聊的教規，而能有效的達到口傳教育最大的成效，同時又能帶給小朋友們一個有意義的快樂童年，更可深遠的影響孩子們日後人格性向的完美發展。

將童謠、童話及神話串連起來甚至合而為一，及匯集成文化發展的大動脈，因為唯有擁有浪漫思考與無限想像力、創造力的民族，才能源源流長、生生不息。若想像力與創造力，是文化發展的主要元素，而想像力與創造力的原始能量即來自童謠、童話與神話。換言之一個沒有童謠、童話與神話的民族，將不會有什麼了不起的想像力與創造力，自然也沒有文化發展，而一個沒有文化的民族，必定會沈沒在時間的洪流裡永遠消逝！

三、童話是藝術創造的原動力

經前述的討論，我們或可這麼說：「童話是神話的淺出簡化，目的在使小朋友容易理解喜歡，而童謠則是簡化童話，同時入韻，使小朋友輕鬆地朗朗上口且融入遊戲活動中，是傳唱的童話。童話繼承了神話的奇幻靈力，但不那麼神秘難解，同時藉轉化成童謠以達成通俗化流行的目的。所以童話故事最能引發小朋友們好奇心，因為好奇心便可觸發無限的想像力，進而引導創意產生巨大無比的創造能量，而這能量將是藝術創作無比強大的原動力，如「白蛇傳」的童話原形，不僅發展出多套版本的故事套本，來詮釋白蛇精報恩與青蛇精忠義的意識型態，除了平面出版的文學傳播模式，更有舞台戲曲的表演藝術，近來還有兒童劇團（紙風車兒童劇團）以大型偶戲穿越舞台的表演模式，與觀眾席的小朋友及家長達成互動，且透過燈光及舞台特效的處理手法，帶領小朋友與家長一同穿越時光隧道，跳進了「白蛇救夫心切，水漫金山寺」驚濤駭浪的故事場景，直令觀賞的家長及小朋友大呼過癮。除此外，電影藝術工作者（導演徐克）改寫「白蛇精報恩」的故事原型，變換故事軸線，更以義僕「青蛇精」為故事主角，從新詮釋「白蛇傳」、「青蛇精」、「法海和尚」、「許仙」彼此之間愛恨情仇的糾葛，推翻了歷來的定見思考，給人新的意想空間。人的世界、精怪的世界、仙佛的世界，界線是否真的那麼牢不可破，人有情，精怪亦有情，而仙佛是否真得絕情絕念？人若被貪妄的慾念控制而絕情時，是那麼的可怕、可恨且更勝於精怪的世界。人也好，精怪也好，仙佛也罷，皆是由奇幻的意想空間發展出來，而這奇幻的意想空間乃是由豐

富的想像力所創意構成的，其原形及來自於童話故事「白蛇精下凡報恩」的情節內容。因此我們可以直言「童話」是一切藝術創作的原動力自不為過！

參 童謠童話與藝術教育工作

一、童話對藝術教育的重要性

歷來對「藝術」或與「藝術」相關議題的討論研究，不論是藝術界、文學圈或哲學領域的學者們，所提出的文章，論文可謂「族繁」不勝枚舉，然從實踐的角度來看，雖不能說毫無建樹，但卻也提不出什麼偉大了不起的成就。若問何故？蓋「教育」也！因為若沒有一套有效確實的「藝術教育」政策，更沒有從紮根來做，則一切的理論不過是空談而已！

「藝術」實際上是追求「美」的總體現。「藝術」是一種想像，而想像是一種靈性的活動，然活動的具體行為模式應首重教育工作，因此我們可以這麼說，舉凡追求「美」並且將此美的經驗與心得傳授給下一代的活動稱之為「藝術教育工作」。以此論之，這樣的活動最重要的啟動能源，就是「想像力」，而含藏想像力最豐富，或說是想像原動力的礦藏所在，就是奇幻的「童話」世界。

在「童話」的國度裡，一切是那麼的自然唯美浪漫而無所不能。有無數的異能奇士，有超多的法寶，沒什麼是不可能的，因為「蔬菜都能成精」且能槍林彈雨的打起仗來，正因為「童話」有此無限的能量與魅力，同時廣為小朋友們所喜愛，而童蒙時期的想像力尤其豐富，能量也最大，若能充分將「童話」裡的能量資源組織整合，用以推展藝術教育工作，則所收致的教育成效，將是空前未有的。推論誠然如此，但還必須有實驗成效來支持上述理論，因此筆者就以自己多年的教學經驗來做論證。

二、童話、童謠與童畫

藝術教育必須從幼年時期紮根，小朋友來到這個花花世界沒多久，所吸收的背景知識極為有限，一切的想像力皆是經由模仿產生而最直接的對象，便是父母、兄弟姊妹，所以這個時期的家庭教育特別重要，扮演教育者的常是父母兄弟姊妹，而教育的模式常以童謠遊戲為主。逐漸長大後的小朋友也開始進入學校學習，而思考模式也由模仿開始進入了自創時期，例如有首題名為「泥娃娃」的童謠，常是小朋友扮「家家酒」遊戲的童唱：「...我做她爸爸，妳做她媽媽，永遠愛著她。」即說明了小朋友透過模仿而進入自創式思考的的想像軌跡，而在此一時期正是要傳輸更多足以提供孩子們提升想像力的背景知識，以發展進一步學習的階段，在

這個時候，童話世界裡的一切奇幻能量與知識，正好提供了最佳的教育素材。

（一）童謠、童話在美勞、美術教學上的運用

美勞創作教學簡單的區分為繪畫與勞作兩大方向，而童謠、童話便是最好的教材供應寶庫，但實際運用者卻是非常有限，今就以童謠「蝸牛與黃鸝鳥」及童話「老鼠娶親」來做個教學示範：

示範一 童謠：「蝸牛與黃鸝鳥」

- 運用課程：美勞課之捏塑篇
- 使用媒材：彩色樹脂土，保利龍小球，牙籤，白膠，樹枝若干，8K 瓦楞紙板。
- 教學時間：兩小時。
- 教學對象：桃園市青溪國小一、二年級生。
- 可與本課程配合統整的課程有：
 1. 美術繪畫課程。
 2. 語言教學課程。
 3. 音樂唱遊課程。
 4. 自然生態教學課程。

示範二 童話：「老鼠娶親」

- 運用課程：美勞課之繪畫篇
- 使用媒材：8K 圖畫紙、鉛筆、橡皮擦、蠟筆、水彩。
- 教學時間：兩小時。
- 教學對象：桃園市青溪國小一、二年級生。
- 可與本課程配合統整的課程有：
 1. 美術塑造課程。
 2. 語言教學課程。
 3. 自然生態教學課程。
 4. 鄉土人文與民俗教學課程。
 5. 表演藝術教學課程

上述範例為筆者實際實做的許多案例之一，在美術與表演藝術上，於去年及今年都有實際展演的經驗。去年以童話「老鼠娶親」的故事，配合國小一年級語文課程，於學期末，成功的以兒童舞台劇的表演方式，呈現童話故事「老鼠娶親」裡的精彩情節，可謂寓教於樂，小朋友們和家長們皆感到趣味無窮，收穫良多。在美術的表現上，成功的在今年三月份於桃園縣立文化局舉辦了題名為「天真無相話童話」的首屆兒童畫展，展出者從幼稚園大班到小學六年級的學童皆有，而

展出的畫作題材即是從童謠、童話題材切入的繪畫、美勞作品創作，表現媒材上，除了一般繪畫創作外尚有立體捏塑與版畫構成。此次有系統的以童謠、童話及生態與鄉土人文為表現主題所創作出的兒童藝術作品，並成功的舉辦公開展覽，據桃園縣文化局官員表示，這還是頭一回。人類的努力還是需要掌聲鼓勵的，成人世界如此，小朋友的世界則更是需要。教育的模式，不只是教而已，更要創造環境，建構舞台，讓小朋友們的學習有地方展演，並給予熱情的掌聲鼓勵，方能收致最佳的教育成效。

(二) 童謠、童話與藝術以外的課程統整運用

最好的教育方式，貴在誘導啟發，而童謠、童話就具備如此功能，不只是在美術繪畫等藝術教育工作上提供指引，於其他課題教學上，如語文教學、音樂教學、說唱表演藝術教學、自然生態教學、鄉土、人文與民俗教學上都提供了莫大的助益。

下面筆者再以「阿藝官」這首童謠來做說明，其內容如下：

阿藝官

阿藝官(1)，真正美；噶馬蘭(2)，厚雨水；雨水真正濟，大崎尾(3)出毛蟹；毛蟹爬入去，羅東(4)出茭芷(5)；茭芷真正紅，三貂嶺(6)出掠人(7)；掠去味過手，八芝蘭(8)出掃帚；掃帚要掃地，台北出雜細(9)；雜細搖玲瓏，枋寮出師公(10)；師公要讀經，新竹出牛乳；牛乳真好食，大坪林(11)出木屐(12)；木屐好拖土，街尾出烘爐；烘爐好燒炭，下港出雨傘；雨傘真好舉；媽祖宮出大爺；大爺要辦事，後山(13)出春臼(14)；春臼要舂米，海裡出憨魚；憨魚要曝脯，後街出查某(15)；查某真會賺，媽祖宮出羅漢(16)；羅漢穿破衫，苦力(17)間出扁擔；扁擔要擔甕，苦力叫罪掛(18)。(此童謠流行於民國三、四十年代的北部)

註釋：

- (1)官：舊時社會對婦女的敬稱。皆在其名稱調後加上一個官字。
- (2)噶瑪蘭：今天的宜蘭。
- (3)大崎尾：今宜蘭縣內地名。
- (4)羅東：今宜蘭縣羅東鎮。
- (5)茭芷：台灣音：加志仔，以蘭草編成的手提袋。
- (6)三貂嶺：是台灣島的最東點。
- (7)掠人：指三貂角有土匪出沒擄人。
- (8)八芝蘭；今天的士林。
- (9)雜細：指叫賣雜貨的貨郎。

- (10)師公：指是道士。
- (11)大坪林：台北縣地名。
- (12)木屐：木製的拖鞋。
- (13)後山：指中央山脈後的地方，宜蘭、花蓮稱之。
- (14)舂臼：舂米的石臼。
- (15)查某：指當時特種營業的女人。
- (16)羅漢：指遊民。
- (17)苦力：指打零工做粗活的人。
- (18)叫罪掛：意指叫苦連天。

以這首「阿藝官」的台灣童謠來做討論，它不但可以是音樂課用來唱遊的好題材，更可作為鄉土語言的理想教材，童謠歌詞內容不但有趣，對於鄉土、人文以及地方特色特產，都做了介紹與交代，可使小朋友因為學了這首童謠，因此加深對本土地裡、風俗民情有了相當的認識，而這正是我們從事鄉土人文教育工作所企盼的。

三 由童話、童謠看社會教育與國家未來

常聽到學者們憂心的嘆論台灣的未來！究源於台灣目前脫序的社會現象，是因為現代文化的發展沒有根性，或可直言的說，現代台灣正值文化沈淪的黑暗期，年輕人對未來不談希望，只求當下極樂，翻開媒體盡是灑狗血的八卦新聞，沈淪的現象從大學到高中到國中，甚至連小學都難倖免。為什麼會這樣呢？究其根由仍在教育問題上；一天到晚聽到執政者大聲不斷的叫囂要拼經濟，但看來「拼經濟」的口號叫得越大聲，經濟就越爛！為什麼就沒有官員喊出要拼「教育」呢？難道檯面上的執政者，沒有老師教，今天會有機會站上台嗎？難道「教育」已不在是國家百年之根本大計了嗎？

反覆思索終於找到唯一可能的原因，那就是這個國家，從小學生到執政高層，以不再有「想像力」了，社會裡再也聽不到歌頌童話「寶蓮燈」中「小沉香劈山救母」的感人故事；只有高潮迭起的兄弟鬩牆，為爭家產不惜殺父弑母。要挽救這個國家不是只有拼經濟就好，拼經濟的結果若搞得國人勢利市儈，道德淪喪，如此國家豈有未來。

為今之計，除了振興經濟外，更要整頓朝綱，同時要特別重視教育紮根的工作，只有紮穩根才有能力去尋找建設國家的「想像力」，而這「想像力」就儲藏在「童謠與童話」裡，古人嘗云：「半部論語足以治天下」，我想這論語中有那麼多

膾炙人口的「童話」故事，是否執政者願意閱讀閱讀，以尋找治國的「想像力」呢？

肆、外來文化的入侵與自身文化的消亡

一、 外來文化藉由童話的途徑入侵

戰後的台灣，名義上是回歸祖國的懷抱，藝文界、教育界剛慶幸脫離日本的殖民統治，卻沒想到久久期待的祖國，為鞏固獨裁的極權統治，進行恐怖的思想箝制，不少藝文界、教育界菁英才俊，因言論、著述、畫作，被扣上了反動或通敵匪諜的帽子而鋸入獄，甚而殞命，藝文界、教育界驚若寒蟬，人人自危，在那個不確定的年代，那還談什麼文化，一直到執政者政權坐穩後，進入了 1950 年代以後政治力對藝文思想的箝制稍稍放鬆，才開始有文藝創作。

這個時期童話出現了以漫畫為表現模式的傳播方式，一如創造「小俠龍捲風」的陳海虹先生，他是台灣武俠漫畫的開山鼻祖，繼而起之的有葉宏甲先生的「諸葛四郎」，陳定國先生的「呂四娘」，李費蒙（牛哥）的「牛伯伯與牛小妹」還有劉興欽先生的「阿三哥與大嬸婆」....在在都是陪伴小朋友成長的精神寄託。

到了 1960 年代末期以後進入 1970 年代電視機開始普及，小朋友的消遣娛樂開始轉向有聲光動態畫面的電視卡通，而初期卡通的題材都是外來的文化，諸如：「頑皮豹、兔寶寶、超人系列、海底小遊俠、小飛俠、無敵鐵金剛、小甜甜、小仙女.....」一直到如今上演的仍然是外來製品譬如：「多拉 A 夢、七龍珠、柯南、神奇寶貝、數碼寶貝、鋼彈勇士、蠟筆小新、櫻桃小丸子、中華一番、哈利波特....」，居然無一是國人自製，我們的小朋友從小所吸收的就是外來文化，對於自身母體文化的認知全然不知，怎不讓人憂心呢！

時代的進步，文化傳承的方式隨之進步，進入科技的數位時代，我們的鄰國日本，對於文化的發展重視非凡，以漫畫模式所呈現的新童話，是以發展工業的態度在經營，進而侵吞兼併鄰國，再度進行文化殖民之企圖，又可賺取莫大經濟利益，而他們的政府更是傾全力的支持，反觀我們的執政當局，到底為我們下一代的希望做了些什麼？也許要等到國家再次的淪亡才會覺醒吧！

二、 本國文化隨著本國童話的消亡而失根傾覆

若要觀察一個國家的文化發展，最直接且清楚的方法就是去看看這個國家的小學生，在讀什麼課外讀物，唱什麼樣的童謠，玩什麼樣的童玩，便能瞭解該國

是否重視文化紮根的教育工作。

日前筆者就做了一項訪查，結果發現傳統文化對小朋友的影響已經微乎其微了，所見到當下小朋友流行的童玩，之前是「電子雞、電子恐龍」，之後有「數碼寶貝系統」，現在有「戰鬥陀螺」、「遊戲王」，還有「Kitty 貓」、「多拉 A 葛」、「芭比娃娃系統」、「掌上電玩」....就是沒有屬於代表本國自己文化系統的童玩，而孩子們的課外閱讀品目，不知是受電視媒體影響，還是現在的孩子特別早熟，在國小孩童的課外讀物裡，出現了不少坊間流行的情愛小說，由此看來我們的教育結構出現了極大的斷層現象。而這文化的斷層即是現今社會脫序亂象迭起的主要根源。

難道我們要眼睜睜的看著我們的民族幼苗、國家未來的希望就一直沈淪下去嗎？還是我們固有的文化資產，屬中國的、華人的童話世界不再有吸引小朋友的魅力？或者不具商業利益、媒體商、出版商因市場考量不願推動，若為商機及市場，則問題不大，最大的問題出在執政者、教育政策制訂與推動者身上；對於中國童話、童謠及童玩而言，不是其魅力不夠，而是小朋友不知有此有趣的奇幻世界。當「哈利波特」、「魔戒」席捲世界擄獲小朋友歡心之時，我們的「山海經」、「封神演義」、「西遊記」、「搜神記」、「聊齋誌異」.....是躺在圖書館冰冷的書架上或者塵封的倉庫底。

為什麼我們的鄰國日本、韓國能，而我們不能，他們是傾國力在推動，而我們兩岸的兒童、青少年卻只會嚷著「哈日」、「哈韓」、「哈歐美」，這真是華人之恥，國族之辱，如果我們的政府，也同日、韓政府一樣，以發展國家工業的方式，發展屬於我們自己的「奇幻世界」不但教育自己的下一代，更可以絕無僅有，獨一無二的方式推向世界，以重現華人之光，屆時不但沒有文化傾覆之憂，還將是世界地球村的特色與典範。

三、 文化的救亡圖存有賴藝術教育工作者的覺醒

身為文化藝術教育工作者，光憂心是無濟於事的，除了繼續堅持推動文化藝術教育的紮根工作外，更要積極聯絡同志，團結各地基層文化工作者集中資源，妥善運用媒體傳播，喚醒沈睡在童話世界裡的「各路英雄」，重豎文化興國的大旗幟，集中戰力以圖救亡興復之大計。

而千頭萬緒，當從何而著手呢？自然是從兒童啟蒙教育入手，配合基礎教育，統整各基礎學科學門，協同教學，如此落實何愁文化不興，不再「哈日」、「哈韓」，更要提振了民族自信，若能貫行，國家和何愁不強。以童話裡神奇的靈動力，蔬菜都能成精打仗，以此精神振作國人，雖然島國寡民，面對強敵自然無憂無懼！

因為欲強其國必先強其心智，欲強其心智，必先鞏固文化根本，而欲鞏固文化根本唯有強化教育體質，所以這文化救亡圖存的千秋大業，不論是藝術教育工作者或其他學門的教育工作者，只要是為了國家未來的希望，自當責無旁貸，不分彼此，不計門閥派別，傾全力貢獻己學，為下一代的教育努力不懈，則族將興復，國將盛強。

伍、藝術教育工作執行上的衝突與盲點

一、藝術教育的環境與現況

目前台灣專業的藝術教育環境，以美術、音樂、舞蹈為三大宗，在國小、國中及高中分設有三項專業藝術學門的實驗班。在進入大學及研究所後則再區分為更細學門研究，茲就筆者觀察到的現象提出討論：

(一) 國小：就目前學制言，國小無法普遍設置特殊藝術教育機制，必須於小學二升三年級時參加考試，考取後方能進入「美術」、「音樂」、「舞蹈」等實驗班環境就讀，因一班只收三十位小朋友，在僧多粥少的現實環境下，這些考上的小朋友便被莫名的貼上「資優」的標籤，而各個實驗班，在世俗的眼光下變成了特殊才藝的「資優班」，造成不明究理的家長削尖了頭，托關係，想辦法也要往裡鑽，如此一來原本的理想卻成了功利競逐的標靶，因此有了不少的學童從小學三年級起便要負笈外地越區就讀，這都要拜城鄉差距教育資源分配不公之賜。

(三) 國中：

國小進入國中後便開始領教什麼是升學壓力，在國中特殊藝術教育實驗班的設置又少於國小，而國小「美術」、「音樂」、「舞蹈」實驗班的孩子，並不能保障一定能進得了國中同科的實驗班唸書，同樣要再經過學、術科的考試篩選，而這時的競爭對象來自於各個國小特殊藝術實驗班畢業的對手外，還有部分雖未進入國小各實驗就讀，卻於課餘聘請老師專門指導的高手，高手競技「廝殺」自是慘烈，家長的小動作、找關係的舉動自是頻繁，甚而傳出未考已知必然錄取的聲音，果不其然，每回國中特殊藝術實驗班考試放榜之際，必定會有不平的家長抗議陳情，但都不了了之，畢竟念「資優班」是相當辛苦的！

(三) 高中

說也奇怪，高中考試的紛擾倒是較少，可能因為是全國國三的畢業生，不分普通實驗班一同大會考的緣故吧！再加上除了特殊藝術實驗班外，尚有不少的明星高中可選擇，所以高中特殊藝術教育實驗班的人學考試，氣氛到也平和。唯仍然僧多粥少，每校每科每班仍是僅招收三十名學生，而且可就讀的學校仍然少，

造成學生國中一畢業就得負笈外縣市唸書，所衍生的問題更不只是學業而已。

(四) 大學

高中畢業以後升大學的這場陣仗就太難打了，除了全國高三的學生一同競技外，要考上一所理想的大學，似乎難若登天；就以大學美術相關學系而言，今年為例，扣除推甄及申請入學的名額後，國立大學的美術相關學系，加計術科成績者僅錄取 543 名，不加計術科成績者僅錄取 96 名，就算加上推甄與申請入學者亦未超過千名的錄取生；在媒體大肆報導大學錄取率突破百分之七十的新高時，特殊藝術學系的考生是笑不出來的；或許有人會說為什麼一定要念國立大學呢？私立大學若肯好好念也不錯啊！理論似當如此，在國外有名的私立大學遠勝過公立大學；如美國的哈佛、史丹弗……等名校不都是私立的嗎？但在台灣較強的師資陣容，往往集中於國立大學，卻是個不爭的事實。而大學聯考的結果，特殊藝術學系，居然是如此低的錄取率，而將來畢業的學生又非一定從事各個藝術相關學門的教育或創作工作。這樣的事實現況，對於藝術教育各個學門本來就存在師資嚴重失血的問題上，無疑是雪上加霜！

二、 專業藝術教育人才的培養環境

目前國內專業的藝術教育環境可區分為下列幾個系統：

- (一) 藝術大學的系統：國立台灣藝術大學、國立台北藝術大學。
- (二) 師範大學的系統：國立台灣師範大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學。
- (三) 師範學院系統：國立台北師院、台北市立師院、國立新竹師院、國立台中師院、國立台南師院、國立屏東師院、國立台東師院、國立花蓮師院。
- (四) 綜合大學的系統：國立中山大學、國立嘉義大學。
- (五) 私立大學的系統：各私立大學的藝術學系。

以上是我國目前培養藝術專業人才的主要五大系統，然在上述培養的環境裡成長的青年人未必畢業後皆能從事創作或教學的工作，再加上師大、師範系統的公費生逐漸取消廢除後，師大、師院的主客觀競爭優勢已不復存在，在如此的情況下，很難留住優秀人才投入基礎的藝術教育工作，長久下來惡性循環，本國的藝術教育工作，便只剩下口號，將永遠無法產生偉大的藝術巨匠！說來談去，還是教育政策的問題，因為一個優質的藝術教育人才的培育環境，若沒有優質的良法善政來維護推動，便只是空論而已！

三、 當前專業藝術教育師資的嚴重缺乏

一切的重症在其發作之前，皆一定會有病兆，專業藝術教育師資的嚴重缺乏，即導源於教育政策的朝令夕改，莫衷一是，藝術教育人才的培育環境日壞，對於從事藝術教育及創作有熱情有理想的年輕人，不知道他們的未來在哪裡，為了起碼的生存條件必須削尖了頭的努力鑽營，否則就得提前轉換跑道，找到一個可以餬口的工作。筆者在台灣台北監獄以藝術專業投入矯正教育的實驗工作時，就遇到了一位畢業於台灣藝術大學的年輕人，他在哪裡擔任管理員的工作（古代獄中的差役，即獄卒），雖說工作沒有貴賤之分，但以此他這樣一個學有專長的藝術人才而言，為了謀一份固定的收入，卻要放棄自己的專長與理想，實在可惜，更是人才的浪費。

再看看眼前小學的基礎教育，一、二年級是兒童成長學習最重要的黃金啟蒙階段，就現在的教育環境而言，小學老師是採包班制的教學模式，所以導師往往包辦了各大領域、學科的教學工作，但一位小學老師並不是超人或神仙，如何能將每一項啟蒙教學都面面俱到，因此教學品質與成效自然隨著不同老師而有不同，甚至有所偏廢。

至於已受專業培育的藝術專業師資，對於全國成千上萬的中小學而言，永遠是僧多粥少的狀況，同時城鄉差距越大，藝術教育資源分配越是不均，甚至偏遠地區是不可能特殊藝術教育師資的補充，而特偏地區就更不用提了；沒想到在教育文明如此進步的時代裡，基本教育的受教權卻仍是如此的如此的不公平，小朋友們基本的受教育權是如此的被踐踏！如此下去，不只藝術教育品質日壞，即使一般基礎教育亦出現若大缺口破洞，對於這樣的民族危機，各個學門的教育學者不斷的大聲疾呼！示警！提出建言與良善的教育政策，剩下來的就只有看執政當局的智慧了。

陸、結論：藝術教育工作必要有豐富的想像力與創造力

從前論的引述中，我們明白清楚的瞭解到藝術教育工作與國家文化建設工作是環環相扣的，而藝術教育要成功落實，必須仰賴豐富的「想像力」與「創造力」；因此如何尋找或成功的培養出國人豐富的「想像力」與「創造力」乃當務之急。

在「童謠與童話」裡即含藏了豐富的「想像力」與「創造力」，同時每一膾炙人口的童謠與童話亦都隱喻著先人們的智慧結晶，有幸身為現代的藝術教育工作者，自當積極的努力發揚並運用先人的智慧結晶，有效的抵禦外來次殖民文化的人侵並反擊，而藉由童謠與童話的潛藏原力來重新啟動民族智慧的想像空間運轉創意能量，從落實一切教育工作到國家文化的重建，進而在世界地球村上凝聚能

量，同時發散光和熱，以成就宇宙自初造以來最偉大的藝術創作。

凡是我輩藝術創作與工作者，都應團結起來，不分彼此領域，竭盡畢生所學努力創作的好時機，因為我們眼前所面對的小朋友們，正是創作此不朽藝術品的極佳素材，更是傳承這神奇「創意能量」的唯一繼承者。

參考書目

- 1.袁珂（1981）。山海經校注。台北市，里仁書局。
- 2.李豐楙（1981）。山海經—神話的故鄉。台北市，時報文化。
- 3.上海古籍出版社（1890）。神仙世界，上海，上海古籍出版社。
- 4.莊萬壽（1979）。列子。台北市，三民書局。
- 5.許慎（1974）。說文解字注。台北市，黎明文化。
- 6.周作人。兒童文學小論。台北市，藍燈文化。
- 7.沈謙（1983）。神話·愛情·詩。台北市，尚友出版社。
- 8.王孝廉（1980）。花與花神。台北市，洪範書局。
- 9.雷僑雲（1988）。中國兒童文學研究。台北市，學生書局。
- 10.蕭兵（1987）。楚辭與神話。江蘇，江蘇古籍出版社。
- 11.劉景輝（1969）。西洋文化史。台北市，學生書局。
- 12.劉大杰。中國文學發展史。
- 13.譚先達（1984）。中國民間童話研究。台北市，木鐸出版社。
- 14.李赫（1991）。台灣童子歌。台北市，稻田出版社。
- 15.何新（1987）。諸神的起源。台北市，木鐸文化。
- 16.袁珂（1988）。古神話選釋。台北市，長安出版社。
- 17.屈萬里（1980）。詩經釋意。台北市，中國文化大學出版部。
- 18.干寶（2002）。搜神記。台北市，小知堂文化事業有限公司。
- 19.司馬遷（1975）。史記。台北市，藝文印書館。
- 20.高敦（1973）。談我國童謠前途。兒童文學週刊，27期。
- 21.王世禎（1980）。中國神話人物篇。台北市，星光出版社。
- 22.九十一學年度大學考試分發入學招生簡章。