

瞧！一顆藝術種子： 一段藝術家駐校的歷程

Planting an Art Seed:
A Study of a School's Artist-in-Residence Program

林佳霏 Chia-Pei LIN
國立屏東教育大學教育學系碩士

李雅婷 Ya-Ting LI
國立屏東教育大學教育學系助理教授兼任師培中心教育學程組組長

由於藝術的獨特且富變化的特性，為區別於正式的教學形式，歐美國家的校園中常會邀請藝術家以「駐校」的形式與學生互動，讓藝術以更多元的形態融入學校生活中（簡靜惠，1999，p. 6）。早在20世紀初，美國教育界即有藝術家進駐學校參與規劃相關課程、擔任教學或為學校創作藝術品等活動，這些藝術家駐校為學校帶來豐富藝術資源，注入新鮮的藝術能量，它除了能多方面幫助學生對藝術的認識，也是豐富校園文化的好辦法。

「藝術家駐校」指藝術家或團體至學校參與教學的活動，參與者主要是長期在藝術各領域中工作的人，進駐時間的長短沒有限制，可以是數小時、一天、一週、一學期不等，進駐的方式則視學校需求而定，展演、座談會、工作坊、駐校創作、實際教學等方式皆可（陳又慈，2005，p. 8）。近年來，藝術家駐校的概念在台灣逐漸風行，政府與民間單位透過法規、專案、活動與獎助等方式（林佳霏，2008），使藝術家與藝術團體進入校園，讓學生與藝術有近距離的接觸並得

到更深的體驗，不但開拓學生們的眼界，更使學校的藝術教育產生一股新的活力。

教育部在2005年的「藝術教育政策白皮書」中，提到當前推動藝術教育之基本理念之一為「產官學與館校合作的推動」，學校藝術教育要能充分應用社會上的資源，與企業、基金會、藝術團體、博物館、美術館等合作，協助改善藝術教育環境並激發師生發展的潛能。白皮書也提到未來三年的發展策略將著重於「建立藝術家支援學校教育機制」、「補助專業藝術團體駐校輔助教學」等項目（教育部，2005，pp. 6-38）。本文將以一個小學與一個藝術社團合作的案例，報導執行上述理念的情形。

種下一顆藝術種子： 藝術教育與在地資源結合

竹圍工作室座落於台北縣淡水鎮，除了提供廣泛與充足的藝術工作空間、設備與諮詢服

學生討論壁畫的草稿。（作者攝）

駐校藝術家指導學生創作的現場。（作者攝）

學生用蠟筆在圍牆上打草稿。（作者攝）

壁畫創作：用壓克力顏料上色。（作者攝）

務，也主持藝術相關事務研究，其成立目的在促進台灣新生代的藝術發展和拓展藝術欣賞人口（竹圍工作室，2008）。2007年竹圍工作室承辦國家文化藝術基金會的「藝教於樂」專案，負責「山水之間的藝術遊廊」計畫的執行，與淡水地區四所小學合作，目標是「把藝術家帶入校園、將藝術帶進學生的日常生活」，以深化學生對周遭生活空間美感的體驗（山水之間的藝術遊廊，2008），本文將報導的百合國小（化名），即是上述四所學校之一。竹圍工作室在此扮演資源平台的角色，邀請藝文工作者進入校園，與學校老師共同討論、規劃課程，針對學校環境現況與在地文化資源結合，進行一學年十六堂的系列課程。

此次合作專案是由百合國小藝術與人文領域的T老師與竹圍工作室來的藝術家P老師共同執行。T老師認同並積極參與「藝教於樂」專案，負責協調學校資源與活動的行政作業；駐校的P老師是壁畫彩繪的專家，雖然過去曾接觸校外才藝班的兒童，但走進校園面對學生對他而言是一個全新的體驗。

萌芽：課程設計

竹圍工作室首先訂定的課程主題是「環境藝術」，規劃所需的人力資源，並從自然環境與人文環境兩方向發展一系列的藝術活動，T老師則依據主題與現有的資源，與藝術家P老師討論並設計課程。

第一學期的重點在幫助學生建立環境的認同感。由藝術家、文史工作者、空間規劃師帶領學生瞭解與重新認識他們生活周遭的環境空間，實地走訪學校附近的溪流，最後訂定本地的溪流為探索的主軸。第二學期的重點在引導學生表達他們對環境的關懷。由學生分組製作學校圍牆的壁畫，而主題的訴求則是藉由溪流喚起社區居民對環境的警覺。在計畫執行的過程中，兩位老師分工教學並給予學生協助，T老師負責知識傳授與實務管理；P老師則著重在壁畫製作的技術。

灌溉：合作方式

在課程規劃與設計初期，T老師根據竹圍工作室所提之主題與方向，規劃課程架構，再加入藝術家P老師所提供的資源與想法，然後T老師根據他的教學經驗，修整出適合執行的課程。在執行時，兩人視學生學習發展的狀況，讓學生填寫學

Planting an Art Seed: A Study of a School's Artist-in-Residence Program

百合國小圍牆彩繪完成圖之一。(作者攝)

百合國小圍牆彩繪完成圖之二。(作者攝)

習單，以確定學生在課後能整合概念、釐清重點，並連貫學習的內容。

由於T老師是在校老師，較瞭解學生各方面的程度，所以能有效率地提供P老師必要的資訊，讓他能短時間內掌握學生的習性；在進行單元活動時，T老師也針對學生的能力提供意見，讓P老師的教學符合學生的能力與認知程度。

在上課內容的安排上，兩位老師協調各自擅長的部份，在上課前先討論好相互配合的項目，P老師對於創作實務以及藝術家與藝術作品比較熟悉，就由他擔任這部分的教學；T老師有豐富的教學經驗，也懂得使用適當的語彙與學生溝通，因此負責引導學生去發展與課程相關的知識與概念。

在教學現場，通常由T老師負責每一節課開頭與結尾的部分，並掌控一整堂課的時間與流程，比如鐘響後的秩序管理，用幾句話說明本日進度，再由P老師負責主要教學的部分。有些時候，P老師使用的語彙或詞句過於深奧，T老師就會適時以學生較能聽懂的方式補充說明。在課堂快結束時，T老師則提醒學生收拾工作，再交由P老師總結這堂課。

百合國小圍牆彩繪完成圖之三。(作者攝)

百合國小圍牆彩繪完成圖之四。(作者攝)

藝術的果實

整體看來，本次藝術家駐校的教育活動產生了四類豐富的果實：

一、學生獲得的果實

許多專業的藝術資源經由藝術家進駐傳入校園，讓學生能在藝術與人文領域學習到更深與更廣的藝術知識與觀念。T老師認為此活動提供一個額外的資訊，讓學生得以拓展其藝術的視野；由於駐校藝術家的角色不同於一般課堂上的教師，這樣的新鮮感可以吸引學生上課的注意力，並強化了學生學習的動機與效果。

本課程的目標在「認識自身居處的環境，增長環境保護意識」，而探討的議題是校園附近的

溪流。學生實地觀察與感受溪流的變化，進而思索溪流與環境之間的關係，他們從目前溪流被污染的現狀引發了對該溪流未來的關懷，因此產生保護溪流的意識。他們的反應包括：「我希望將來溪流變得比較乾淨，可以棲息很多魚，我才有機會去抓魚」、「希望它變得很乾淨，垃圾都消失了」、「我們要愛護大自然，希望不要再把髒水排到這條溪裡面」。學生不但發現了問題，還能自覺地想出解決的辦法，從本課程中學生增長了保護環境的意識。

藝術家駐校帶來的另一項重要資源是藝術創作的經驗與熱情，學生因此接觸到正常課堂上不易接觸到的藝術知能。本次活動中，P老師帶入了環境藝術的概念，從戶外參訪與教學，到學生親身體驗並製作環境藝術，P老師所提供的除了對環

Planting an Art Seed: A Study of a School's Artist-in-Residence Program

境議題的認知與思考之外，更帶入豐富的專業技術與素養。學生在學習歷程中建立起溝通、協調、互動與尊重的態度，在創作上也發掘出自己擅長畫的東西，強化了自信心，這些都是在製作壁畫的過程中，慢慢營造與培養出來的。

二、學校教師獲得的果實

由於學校的藝術教師長時間專注於教學，工作環境接收外界資訊衝擊的機會較少，若他們沒有追求新資訊的渴望，其藝術知能往往會日趨狹隘，也容易與當代藝術發展的趨勢脫節，無法提供學生更深更廣的知識。藝術家參與教學能為教師帶來新的觀點並激發出新的想法，他們所提供的藝術相關訊息與技術，讓教師們在往後的教學中，可以靈活地融入其他的教學單元中。例如：T老師把與P老師合作的課程轉化，讓其他沒有機會接觸駐校藝術家的學生也能學習到相同的課程內容。藝術家所展現的非傳統教學方式，無形中刺激了已經教學疲乏的一般學校教師，讓他們找回教育的熱情與動能。

三、學校獲得的果實

藝術家駐校最容易發展出學校本位課程。以百合國小為例，邀請來的藝術家P老師平時就重視環境結合藝術的問題，他的作品也呈現他對於一個地方的觀察與關注以及此議題上的功力。由於P老師的參與，探討百合國小附近的環境問題變成本次課程的重點，進而發展出屬於學校在地的藝術與人文課程；這樣不但彰顯了學校辦學的特色，指導學生為學校的圍牆彩繪，不但美化了校園空間，也使校園環境更具意義。

四、藝術家獲得的果實

對藝術家P老師而言，在百合國小駐校是一個難得的學習機會。P老師在本活動中反覆地檢驗自己教學的方式與效果，常常擔心給學生的資源與藝術知識仍不夠豐富，並期望自己在表達上更清晰，教學上更活潑生動。在T老師授課時，P老師會在一旁觀察與學習，以加強自己在引導動機與觀念發想部分的不足。他從教師與學生身上接收到該校的校園文化，也學習到一些教學技巧，甚至引發出更多創作的靈感與想法。

預見一棵藝術的樹：反省與建議

百合國小藉由國家文化藝術基金會的「藝教於樂」專案計畫，而有機會參與並執行藝術家駐校的活動，是透過藝術機構（竹圍工作室）與學校接觸之後，才促成本次合作。學校在這裡扮演被動受邀請的角色，而非主動積極的尋求校外藝術資源。當藝術家或藝術團體取得補助並主動提供藝術家駐校構想時，大部分學校都樂意與之合作，若沒有經費上的奧援，幾乎每一所學校皆用預算、課程進度、教師授課時數等各種難題予以回絕，這是一個需要思考的問題：在開發學校本位課程時，若能與在地的民間社團合作，應該可以發展出經濟又充實的合作模式。本文的案例是由竹圍工作室承辦「藝教於樂」計畫，意即政府是推動此藝術家駐校活動的財源與推手，讓民間藝術團體與藝術家有機會走入學校；若政府將來不再推行這方面的計畫，各級學校是否因此放棄尋求校外藝術資源的機會，藝術

家駐校活動能否持續進行，都將成為未知數。除了政府在政策與經費的挹注之外，學校是否能化身為主動邀請藝術家駐校的關鍵角色呢？

藝術家駐校活動惠及的層面，因經費的多寡而有所不同，學校的行政階層與負責的教師們不但要有效地安排課程與參加活動的班級，還要思考藝術家撤出之後課程延續的問題。以百合國小為例，T老師任教一學年的藝術與人文課程，雖然只有一個班級實際接觸到藝術家，但是T老師致力於其他班級同步進行相同課程，讓他班學生獲得同質等量的藝術資源與課程，這種態度與做法值得參考。未來參與藝術家駐校活動的藝術家需要一些教學上的先期準備，他們要瞭解學生的知識程度，才能有效地傳達知識與技術。本案例之藝術家P老師由於沒有多少教學經驗，在溝通或教學時常出現過於專業的藝術用語，造成學生在理解上的困難，此時T老師便是兩者的橋樑，讓知識交流變得順暢。

當代的藝術教育所涵蓋的主題、形式與範圍非常寬廣，學校的藝術師資與課程並不容易面面俱到，向校園外尋求額外的藝術資源，才能提供學生更全面、更豐富的學習條件與內容。藝術家與藝術團體當然是學校可取得的藝術教育資源之一，百合國小與竹圍工作室的合作案例，可給予未來有意推動藝術家駐校活動的學校一個參考方向，讓藝術與人文的學習，超越教室空間的限制。

（本文作者信箱：林佳霏 iimmpaa@yahoo.com.tw；李雅婷 yating@mail.npue.edu.tw）

參考書目

- 林佳霏（2008）：學校實施藝術家駐校活動之課程發展研究。國立屏東教育大學教育學系碩士論文，未出版。
- 陳又慈（2005）：「藝術家駐校」夥伴關係建構之研究：以台北市麗山國小為例。國立臺灣師範大學美術學系碩士論文，未出版。
- 教育部（2005）：挑戰2008：國家發展重點計畫（2002-2007）滾動式檢討——E世代人才培育計畫。2007年11月9日，取自：http://www.edu.tw/EDU_WEB/EDU_MGT/SECRETARY/EDU9082001/e2008/940131.doc
- 山水之間的藝術遊廊（2008）：山水之間的藝術遊廊。2008年5月21日，取自：<http://arts.education.blogspot.com/>
- 竹圍工作室（2008）：竹圍工作室簡介。2008年5月21日，取自：<http://www.bambooculture.com/BCS/about%20us.html>
- 簡靜惠（1999）：親近「藝術家」——談國家文化藝術基金會駐校藝術家活動。台北畫刊，380，6-8。