

1 淡粉紅色的教室營造出溫柔的氣氛，除了黑板、課桌椅與收納櫃，教室中並無過多的擺設與裝飾，顯現出簡單、柔和而樸素的空間品味。

寓教於藝

與「自然」相遇的華德福美感教育

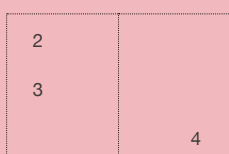
The Esthetic Nourishment of Waldorf School

馮珮琳 Pei-Lin FENG

國立臺灣師範大學美術教育暨行政組碩士班研究生

「美」可呈現在任何形式，「美感」存於每個人的感知中，它的抽象特性在學習過程中很難界定一個標準，但是「美感養成」在藝術教育中卻占有重要地位。民國初年蔡元培先生提出「美育說」（李雄揮，1980，p. 107），美感教育便一直是教育的重要目標，國民教育法第一條明定，以養成德、智、體、群、美五育均衡發展之健全國民為宗旨。2005年教育部公布的《藝術教育政策白皮書》中，以「創藝台灣、美力國民」為願景，加上2014年上路的「美感教育第一期五年計畫」，無不顯示「美感教育」在國民素質養成過程中的重要性。

在藝術資源豐富的歐洲大陸，生活環境中到處都有藝術的裝置或作品，孩子從小生活在這樣的環境，藝術隨手可觸、可見、可聽，美感教育便是潛移默化，孩子的心靈得以孕育豐富的美感能量。台灣相對沒有悠久的藝術歷史，在日常生活中，我們的孩子較沒有自由接觸多樣藝術的條件，要如何期待我們的孩子能蘊蓄心靈美感呢？以藝術與生活為主軸的「華德福教育」，將美感自然地融入在課堂學習、校園環境、生活起居以及師生互動之中，可以做為「美感教育」的參照。

- 2 隨風飄動的手染布幔和編織娃娃是柔化教室空間的軟質材料。
- 3 教室收納櫃上只有簡單的木製玩具、松果與編織籃。
- 4 乾燥的花卉植物錯落地擺放在教室一隅。

什麼是華德福教育？

華德福教育源自奧地利哲學家魯道夫·史代納博士（Rudolf Steiner）於1909年提出的「人智學」（Anthroposophie），其理論探究人類本質智慧的精神科學，主張從人的身體、心靈與精神層面執行全人教育，照顧孩子身、心、靈的發展，其目的在幫助每個人明白自己的特質、發揮天賦，並且成為懂得愛、感謝與自律的自由人（梁福鎮，2008，p. 136）。

全球第一所華德福學校成立於1919年德國的斯圖加特（Stuttgart）一間名為華德福·亞斯特瑞亞的退役香菸工廠（Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik），「史代納·華德福」學校因而得名（秦嘉彌，2012，p.139）。台灣的華德福學校則在1994年教改後開始萌芽，從幼兒園逐漸延伸至國中小與高中，目前有公辦民營、公辦公營、共學團體、非學校型態機構實驗教育、私立學校實驗班等多元型態的學校遍布全台。

華德福教育曾引發國內「島內移民」風潮（陳雅慧，2012，p. 126），許多家長認同其「照顧與等

待」每位孩子成長的教育理念，於是舉家遷往華德福學校附近，華德福教育中獨特的「藝術教育」方式是促成移民的誘因。

華德福中的藝術教育

有別於一般的教育體制依舊以科目或領域作為授課的分界，如：語文、數學、藝術與人文等，華德福教育是「透過藝術」來教學，把藝術融入各科當中，藝術教育學者拉斯金（Ruskin）支持這種以藝術主導的教學策略：「繪畫具有實用價值，應該被作為普通教育不可或缺的成分。人們可以通過藝術教育教授所有學科。」（Efland, 2000, p. 176）

華德福教育以藝術作為核心，融入在各科教學中，除了主課程語文、數學、自然等知識性學科，副課程如水彩、木工、編織、泥塑等實作性課程亦是學習重點。華德福主張多元領域學習以激發潛能，特別強調藝術、工藝的實作，藝術不是獨立的學門，而是整合課程的核心，在華德福學校不管課程或環境，都強調與藝術和自然結合。史代納說：「我們在教育中必須做的事是緊密的與藝術元素結合。藝術對孩子的意志發展具有特殊作用。因為孩子以藝術的方式學得的東西，每次都會賦予他們新鮮的喜悅感。這分藝術之樂不只在第一次，而是每一次都享受得到。」（陳雅慧，2012，p.130）在華德福學校，孩童透過「藝術」認識世界，藝術是學習中不可或缺的媒介，也是情感滋養的重要主軸，華德福教育可說是「透過藝術的教育」。

美感「自然」可見

漢寶德（2004）定義，美感一詞有個「感」字，表示美是自感覺中得來，凡感覺必通過感官，要瞭解美感，先瞭解感官。華德福教育就是要為孩子建立豐富的感官環境，史代納曾言：「兒童是一個完全的感官體。……我們在孩子四周的所作所為，都會深入他的『身體』、『心靈』與『精神』，

而轉化為自己的部分」（Carlgren, 1998, p. 39）。在特別強調與「自然」結合的華德福學校，「美感」就如呼吸般自然地存在孩子四周，滋養著孩子的五種感官。筆者於2014年春季，拜訪台灣東部一所華德福學校，親身體驗低年級教室中自然與美感融入學習的情形。

視覺美感

華德福學校大多在郊區，即使學校設在城市中，也會讓孩子多接觸自然。「大自然」是日常的潛在課程也是正式課程，譬如低年級每週一次的「散步課」，老師會帶著孩子走同一路線，在春夏秋冬四季之中，觀察花草樹木微妙的變化。一位教師說：「華德福教育跟自然的關係很緊密，人類本來就是大自然的一部分，年紀愈小的孩子跟世界是合一的，不應該那麼快就讓他們分離，他們從大自然裡面可以得到很多溫暖跟愛。」

低年級教室裡垂掛在窗框上的手染布幔隨著微風輕輕飄動，淡粉紅色的教室營造出溫柔的氣氛，除了必備的黑板、桌椅、收納櫃，角落還有簡單的毛線、木頭玩具、編織籃、松果以及配合四季更迭所布置的「季節桌」，沒有過多裝飾，極力彰顯簡單卻充滿色彩、柔和而樸素的品味，這是典型的華德福教室。老師說：「很奇妙，我們的教室是兩三歲的幼兒會想要進來，來了就不肯離開。我們這邊玩具其實沒有很多，只有木頭、布娃娃、手指編（以手指為工具做的毛線編織）等，可是小孩就是會喜歡

5	6		
	7	8	

- 5 孩子圍坐在季節桌周圍，聆聽老師講述故事。
- 6 孩子打開收納蠟磚的亞麻棉袋，正專注地在工作本上畫著。
- 7 有溫潤音色的五音木笛是孩子培養聽覺美感的素材。
- 8 孩子在烘焙課為春捲的餡拌炒簡單天然的食材。

這樣的氛圍。孩子要的真的不多，只要讓他們覺得放鬆、安心、舒服並且可以發揮想像力的東西或地方就好。」華德福學校堅持不讓孩子過早接觸電子影像產品，以保護孩子的視覺與身心自然地成長。

聽覺美感

「故事」與「詩歌」是華德福教室中美麗的聽覺元素。

故事教學是華德福課程中相當重要的部分，每天故事時間一到，孩子們自動地圍坐在季節桌周圍，老師點亮蠟燭後開始說故事，晃動的火焰映照在每個孩子的臉龐，時空瞬間轉換成遠古森林中，

一位智慧長者講述著一段精彩的奇幻旅程。「故事是孩子的養分，以西方故事來說，最適合的是格林童話和安徒生童話，我們會找這類的故事，建立低年級孩子對世界產生信任感」，老師補充說明。

「詩歌」則是一整天縈繞在教室裡的另一種聲音，內容多是與自然有關的歌頌。在每天早晨例行的活動中，老師帶著孩子們圍成圓圈，吟唱詩歌禮讚新的一天，孩子們私底下也會「自發性」地唱起學過的詩歌，老師溫柔的歌聲則取代了上下課制式的鐘聲，華德福學校以人類與生俱來的「樂器」—歌聲，譜出美妙和諧的樂音，溫柔地照顧孩子們的聽覺。

觸覺美感

華德福相當講究「自然」對孩子觸覺的影響，學校鼓勵孩子穿純棉衣物，學習物件的選擇上也刻意選擇原始材料，硬質的教具如音樂課所使用的五音木笛、教室裡的石頭、貝殼、木製品、松果等玩具，軟質的教具如編織毛線、由手心溫度塑形的蜜蠟、收納蠟磚的亞麻棉袋、手染布條等，觸摸原始的材質最能感受到物品的質感與溫度，讓孩子成為觸覺敏銳的人。

師生互動的美感

教師樸實且素雅的形象與對待孩子的態度，也是華德福美感教育講究的地方。教師們大多穿著棉質素色無過多裝飾的衣服，低年級的女教師還會刻意穿著長裙，長裙飄逸流動的意象能帶給孩子視覺上的美感刺激。

「溫柔而堅定」則是華德福老師對待孩子的態度。面對孩子「狀況外」的表現，華德福老師不會大聲斥責，而是以溫柔且堅定的語氣請孩子先停下手邊的工作，衡量自己狀況，等到情緒回復平靜之後再繼續先前的工作。「我們會試著用好的話語、好的行為、好的態度面對孩子，我們有一句話是『用藝術性話語』跟孩子對話，這部分也是一種美感，怎麼跟孩子對話說得很好，他又聽得進去。這不簡單，是我們一直努力要做到的目標。」華德福老師說。

情意美感

華德福美感陶冶最高目標在「情意美感」，以回應其教育理念——培養一個「懂得愛、感謝與自律的自由人」。華德福教育照顧孩子的生活起居、知識學習、心靈情感，透過藝術的教育，讓孩子達到身心靈平衡的全人發展。「我們希望孩子跟大自然有很好的連結，能敬畏與感謝自然；我們要讓孩子心靈強壯，而不是大腦的開發而已；我們要保護他的學習熱忱，讓他們一輩子對學習都很有動力；

嗅覺與味覺之美

一到點心時間，孩子們各自拿出家長準備的點心盒，翻開來是蘋果、葡萄、蓮霧、橘子、番石榴、香蕉等水果，孩子們除了吃著自己的水果，還會互相觀看彼此帶了什麼，教室頓時成了水果吧。在飲食過度西化的今日，孩子們的食物充斥著炸雞、薯條等濃郁香氣且重口味的速食，無助於健康成長，甚至會戕害孩子的學習。要照顧孩子「身心靈」的健康與平衡，飲食絕對是第一步，華德福學校的烘焙課所使用的食材與烹飪法，強調天然沒有過多調味的食材，以保護孩子們的味覺，唯有細緻敏感的感官才能感覺到嗅味芬芳與味蕾之「美」。

我們要讓孩子對世界、對生活很有品味。」由華德福教師的分享，可見華德福教育著重讓孩子在健康生活中保持正向能量，涵養情意美感。

「慢」下來的美感教育

日本學者布施英利（2002）認為，最棒的美感教師就是「自然」，要進入自然的深處，在那裡深呼吸，與自然的韻律合而為一。華德福美感教育就是在「自然」中體現，全面融入課程和生活當中。要實行這一切，前提就是得「慢」下來。

華德福學校低年級上課時間的安排，每天主課程以兩小時為單位，課後孩子有三分鐘的下課時間，接續的手工副課程約四十至五十分鐘，老師表示：「孩子在這兩個小時可以很專注，因為我們不斷地變化活動，在專心學習之後，可以好好地玩三十分鐘，那是很幸福的；但一般學校中的孩子卻一直被時間追趕，這不符合孩子的步調，應該是要慢慢的、舒服的。」

一般小學的作息以上課四十分鐘、下課十分鐘為循環，容易有才剛下課又要上課的匆促感，孩子們的生活作息和學習情緒不斷地被切斷，放學後還要參加各種安親班、才藝補習班，塞滿的學習活動讓現代的孩子一直過著忙碌又匆促的生活；大人只怕孩子學的不夠多，卻忽視孩子的心靈成長，教育的失衡造成很多會考試卻生活低能、情緒障礙的孩

子。教育者要思考如何真正平衡「德智體群美」五育。孩子需要喘息，讓學習步調慢下來，美感心靈才有可能滋養出來。

二十一世紀的學習場域也不能局限在教室，教室外任何的場所都可能是最好的「教室」，譬如，有些學校創立「畢業學分」是讓孩子登高山或是騎腳踏車環台，森林小學每學期為期一週的旅行教學，就是把學生帶到「戶外教室」，製造全面打開感官體驗學習的機會。美感教育更要走出教室，自然中的花草果實、陳年龜裂的老牆都是美感教育可用的教材，當孩子眼中只在乎考試，生活只限於分數時，那是因為我們沒有帶他走到高處，看到另一個更美的世界。法國雕刻家羅丹（Auguste Rodin, 1840-1917）就曾表示「美是無所不在的，美不是自我們視線中消失，只是我們忽略了而已」（張光琪，2003，p. 130）教育者本要有帶孩子發現世界之美的眼睛。

華德福教育的限制

在高度依賴科技效率與便利的今日，要推廣華德福教育之「照顧孩子身心靈成長，一切回歸自然」的理念並不容易。雖然學校極力營造符合「自然」的學習環境，但學校以外的環境卻無法同步，華德福教師表示「我們會跟家長溝通，儘量不要讓孩子太早接觸電視、電腦、電子3C產品；希望孩子回家後有規律的生活，例如：按時吃飯、洗澡、

晚上八點上床睡覺、家長為孩子說床前故事等等。通常一個班達到要求的家庭只有少數」。有趣的是，家長比孩子更無法擺脫對電子產品的依賴或是保持正常作息，因此，除非家庭環境也同步執行華德福理念，否則孩子就容易處於價值觀混淆的窘境。

有教師表示「華德福的要求都有它的意義。如果身體、心靈、腦袋都沒有好好的成長，睡眠也沒有照顧到，孩子不容易健康地成長」。孩子從電視節目、電影和電玩裡接觸到愈來愈多的謀殺、暴力和死亡的畫面，對生活周遭人事物逐漸變得無感甚至冷漠，幼兒時期的感官體驗品質，會對「人格培養」產生深遠的影響，華德福老師十分重視這點 (Lynne Oldfield, 2010, p. 138)。華德福是需要家長一起同步學習成長的教育體制，家長必須在「認知」與「行動」上，真正配合華德福教育理念，不能一邊傾心於其理念，一邊又將孩子放在世俗的環境中與一般孩子比較。因此，家長們配合度與認同感是落實華德福教育的關鍵。

祈願

拉斯金說：「藝術的本質是美，美的本質在於它對感官的吸引力。」(Efland, 2000, p. 174) 美感教育不止於藝術鑑賞，它應該涉及更廣的生活層面，並從照顧孩子的感官經驗開始。長久以來我們的生活太習慣以快速且囫圇吞棗的態度來面對世界，習

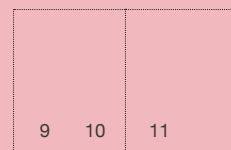
慣看動態炫麗的畫面、吃快速的便利食物、聽短暫而激動的流行音樂。當孩子被迫以「競速」的方式學習，努力地「超前」進度，在匆促的步伐中，我們要如何讓孩子的心田，能感受到一片秋天的枯葉隨風搖曳而緩緩落下的美感呢？

華德福是符合自然的哲學，以「愛和等待」在緩慢節奏中照顧每個生命的美感教育。自然界萬物生長都是順著自己的節奏，人們為何要「比速度」地成長？「速成」不是華德福教育的選項，它強調為孩子們量身打造符合身心成長發展的課程，並尊重每一個學習個體的步調，等待生命成熟的時機，以期綻放能量。

(本文圖片攝影：馮珮琳)

延伸閱讀

- 李雄揮 (1980)：蔡元培美感教育思想評述。屏東市：永興印刷。
- 張光琪 (2003)：現代主義雕塑大師羅丹。台北市：藝術家出版社。
- 漢寶德 (2004)：談美。台北市：聯經出版社。
- 梁福鎮 (2008)：斯泰納人智學教育學之探究。當代教育研究季刊，16 (1)，121-153。
- 秦嘉彌 (2012)：什麼是華德福教育？。親子天下，40，138-140。
- 陳雅慧 (2012)：台灣父母「島內移民」尋找不一樣的學習。親子天下，40，126-136。
- Carlgen, F. (1969)：邁向自由的教育 — 全球華德福教育報告書 (鄧麗君、廖玉儀譯，1998)。台北：光佑文化。
- Efland, A. D. (1990)：西方藝術教育史 (邢莉、常寧生譯，2000)。成都：四川人民出版社。
- Lynne Oldfield (2001)：華德福的幼兒教育 (方淑惠譯，2010)。台北市：天下雜誌出版社。
- 布施英利 (2002)：大自然是我的美學老師 (徐雅昕譯，2008)。台北市：如果，大雁。

- 9 自然的環境伴隨華德福的孩子玩耍、學習、成長。
- 10 校園中的花草樹木都是美感教育的素材。
- 11 以手心的溫度塑型的蜜蠟作品充滿色彩，是華德福學校對低年級孩子觸覺與視覺美感陶冶的方式之一。