

戀戀英倫 — 博物館教育參訪心得

London Impression: the Opinions and Thoughts Gaining from Visiting the Museums

■ 廖敦如 Tun-Ju LIAO

國立台東師範學院美勞教育系兼任講師

一、前言

二〇〇三年暑假筆者有機會於英國倫敦羅漢普頓大學(University of Surrey Roehampton)的藝術教育國際研究中心(The Centre for Art Education and International Research, 簡稱CAEIR)修習藝術教育課程, 而該中心與國際學生的互動相當密切, 世界各國的學生會到此來進修碩士(M.A.)及博士(Ph.D.)學位。在「藝術教育國際研究中心」舉凡研究與教學都有顯著而卓越的貢獻, 在研究方面以跨文化、多元文化及文化交流尤為特色; 在教學方面, 該中心的初等教育是全國最大的小學師資培訓中心。而在 Roehampton校

區擁有美麗的校園, 寬闊的草原、濃密的大樹、童話般的森林小徑以及具有古典風格的歷史建築、巴洛克式的庭園造景等等, 整個校園瀰漫著人文藝術的氣息, 而該校區鄰近瑞奇蒙公園(Richmond Park)及普特尼(Putney)河畔, 距離倫敦市中心只有六哩遠, 交通十分便利。

此次修習的課程, 兼具學術性及文化性, 共分為三部分, 分別為: 鑑賞英國的藝術及設計(Appreciating British Art and Design)、比較藝術教育學(Comparative Art Education)、藝術教育中博物館及美術館的應用(Using Museums and Galleries in Art Education)。其中博物館及美術館應用的課程, 讓我有相當震撼的感受, 除了充分利用倫敦知名的博物館、美術館、劇場及近郊具有歷史性的地點作為教學資源之外, 並實際瞭解英國的國家課程, 如何制定教學方針, 引導藝術教師利用社區的文化遺產進行教學; 而且透過此課程筆者有機會參訪: 英國國家畫廊(National Gallery)¹、大英博物館(British Museum)、泰德英國館(Tate Britain)、泰德現代美術館(Tate Modern)²、設計博物館(Design Museum)、維多利亞和亞伯特博物館(Victoria & Albert Museum, 簡稱V&A)等等六間博物館, 除了發掘美術館及博物館作為藝術教學資源的可能性之外, 並進一步瞭解英國博物館如何與學校教育互動。

此趟豐碩的文化藝術學習之行, 對我而言最大的收穫, 該是蒐集了英國博物館與學校合作的課程, 這些課程讓我充分領悟到學生面對藝術的學習, 是具體的, 是活生生的, 博物館內的環境、擺設、氣氛帶給學生的感受是直接、強烈的, 絕對

不同於教室內的學習，所謂他山之石足以攻錯，雖然台灣目前的博物館、美術館教育生態與規模，無法與英國相比擬，但是台灣自八十年代以降，大型小型博物館如同雨後春筍般紛紛建立，各類型博物館皆有其文化及地區性特色，學校教師非常容易從社區中博物館的典藏特色，發展與學校課程相關的連結；據以上的理念，本文首先介紹英國國家課程中有關博物館學習的課程，以及如何透過博物館資源發展教學活動，並以維多利亞和亞伯特博物館(V&A)為例，介紹其教育活動的特色，最後則具體提出省思和建議，希望能給予藝術教師一些新的啟發。

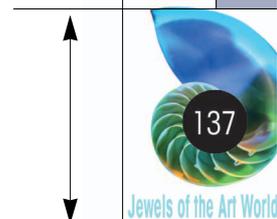
二、英國「國家課程」與「藝術和設計」課程的關係

英國於一九八八年的教育改革法案(the Education Reform)中提出「國家課程」(National Curriculum)³，規定英格蘭與威爾斯地區公立中小學之義務教育課程必須遵循的標準，此國定課程前後曾歷經一九九二年、一九九五年、一九九九年三次的修訂，現今其課程內容分為：核心科目(core subjects)和基礎科目(foundation subjects)，前者包含英文、數學、科學，後者包括設計和科技、資訊和傳播科技(information and communication technology, ICT)、歷史、地理、現代外國語、藝術和設計(art and design)⁴、音樂、健康教育、公民教育(QCA, 1999)；而義務教育階段分為四個關鍵期(key stage 1~4)，第一關鍵期指五至七歲，一至二年級的幼兒；第二關鍵期指七至十一歲，三至六年級的兒童；第三關鍵期指十一至十四歲，七至九年級的兒童；第四關鍵期指十四至十六歲，十至十一年級的兒童。而每一個科目和每一個關鍵期的學習指標皆由兩部分內容所構成(National Curriculum online, 2003)：

1. 學習方案(programmers of study) — 每個關鍵期中為不同能力的學生所安排的學習計畫，其中有兩個類型是必備的，分別為「知識、技巧和理解」以及「學習的廣度」。
2. 成就目標和水平敘述(attainment targets and level descriptions) — 成就目標說明不同能力的學生在每個關鍵期結束時所需獲得的知識、技能和理解；而水平敘述則將學生能力區分成數個層級，並描述各關鍵期的學生可能達到

博物館內學生以展示品為對象進行速寫。(膠敦如攝)

的水平成就，讓教學者便於評鑑。

以「藝術與設計」為例，國家課程設計教學手冊，提供給教學者參考，並區分小學及中學兩部分(詳細教學內容可參考www.nc.uk.net網站)；在「學習方案」部分導向的重點是：什麼是兒童應該被教的？並針對知識、技巧和理解部分，期許學生未來的發展性，此部份含及四個重點：探究(exploring)－探究和發展想法；調查(investigating)－調查和製作藝術、手工藝和設計；評量(evaluating)－評量和發展作品；知識(knowledge)－發展知識和理解(Art and Design, 2003)。在「成就目標」上則說明不同能力和不同成熟度的兒童在每個階段期結束時，在知識、技巧和理解上所需的程度；而「水平描述」則分為八個層級，每個層級敘述了學生實踐的種類、範圍以及特徵的實例，所有的「水平描述」共同組成了「成就目標」。

在「藝術與設計」領域中，國家課程並提供了工作方案(schemes of work)給予所有的教學者，這些方案的設計並非法定的(statutory)，而是非常彈性，因為每一個方案的每一階段發展皆包含學習目標、教學活動、學習結果和重點摘錄，所以教學者可以任選某一個單元，或其中的某一個階段，根據實際的教學狀況，自由轉化和連結，因此具有以下特色：確實可行(using)、有順序性(sequencing)、可改編(adapting)、可連結(combing)(Schemes of Work, 2003)，是非常實用的教學手冊。而在所有的方案中，有一方案非常值得國內發展博物館教育與學校教育合作的參考課程－「參訪博物館、畫廊和遺址」⁵，以下則將此方案的設計簡述如下：

◆單元名稱：參訪博物館、畫廊和遺址

(實施對象以第三關鍵期的學生為例，執行時間以一學期為主。)

◆單元簡介

本單元適用於任何校外的參訪活動，特別是針對博物館、畫廊和遺址，此單元可適用於參觀前、參觀中、參觀後，旨在透過此課程培養兒童觀看藝術品的能力，並有助於學生返校之後養成建立經驗和資訊收集的能力。

◆哪些地方適合此單元？

博物館、畫廊和遺址透過此單元可以和學校維持一個夥伴關係，或發展成長期的課程。

◆預期的成果

1. 大部分學生將有能力：可以使用紀錄的方式整合視覺和其他的資訊，比較並評論作品，包含想法、方法、研究，以及作品的製作脈絡。
2. 部分學生無法有較多的進步：為利用參訪的經驗融入作品的創作，進而去評論或論述相同、不同或有關的事件。
3. 部分學生在未來將可以發展：從不同歷史觀點評定視覺和資訊的能力，包括影像、手工藝、社會和文化脈絡，並使用這些資訊發展想法，並藉由參訪過程中所得到的證據，評論博物館、畫廊和遺址對現今社會、文化的關係性。

◆學習資源

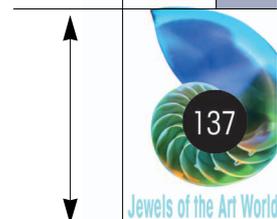
1. 面對原作需要：速寫本、筆記型電腦、活動單、相機、錄音機等等。
2. 參訪學生的需要：參觀的計劃說明、參訪的概覽圖、網址，特別活動的海報、學習單等等。
3. 參訪老師的需要：事前的預備(研習或受訓)、地圖、導覽的資源、課堂能運用的作品圖片等等。

◆發展流程

表1 「參訪博物館、畫廊和遺址」課程流程

學習目標	可能的教學活動	學習結果	重要觀點
為什麼要參訪博物館、畫廊和遺址			
討論和批評博物館、畫廊和遺址的功能和角色？	討論即將參訪的地方，比較這些地方的特色，思考將會有哪此學習經驗。	評斷參訪地方的功能，定義參訪地方與學校間的關係。	為何要參訪的理由將逐一被澄清。
博物館、畫廊和遺址將可以幫助我們學習什麼？			
討論和作品在博物館、畫廊和遺址中的關係。	鼓勵學生檢視物件在該場域的獨特性、活動的價值性。	從參訪中定義資訊並找到回應作品的相關問題。	瞭解作品的重要性，釐清不合理的期待。
為什麼這個參訪活動將被喜愛？			
什麼是參訪中最被期待的？秀出最受崇敬的部分？觀察並針對不同的目的進而探究。	教師說明參訪的完整計畫、常規、態度。發展學生感受作品的的能力，並將參訪的細節利用各種方式記錄下來。	對不同類型的參訪地將能釐清概念，並呈現各種紀錄資訊的方式。	老師事前妥善的規劃非常重要，且學生能利用各種方式參訪並記錄。
實際參訪			
可以發展想法，分析作品的意義，並提出價值判斷的理由。	發展獨立研究或小組研究，設計活動讓學生完成各種任務，確定學生是否確實蒐集各式的參考媒材。	學會收集資料的方法，並能體驗參訪處的氣氛，從各種資源綜合想法。	老師確定參訪的目的並善用暖身活動引發學生興趣，設計比較同類型的兩件作品。
發展活動			
未來能修改和精練作品，並用不同的方法組織和呈現資料。	再思考作品多面相的價值，並使用媒材發表心得，鼓勵學生進一步以E-mail方式與館方互動。	可以描述參訪的經驗，並收集各式參考媒材，藉由問題發展未來的參訪。	與教育部門溝通學習結果，期待學生未來能根據資訊獨立參訪。

歸納以上的課程方案，可發現單元的設計，除了藉由各種校外參訪活動，認識國家文化遺產，並在討論、收集資料、省思、批判的過程中，認同了國家的文化，在藝術教育的價值中，這是非常重要的部分；再者此單元特別強調，從藝術作品中培養觀察能力，利用視覺和聽覺的方法去記錄，鼓勵學生收集資料進行研究，並且提出預期的成果，針對大部分學生，可能完成的任務進行評估，此份教學方針，的確拉近了學校和博物館、畫廊之間的距離。

Jewels of the Art World

藝海拾貝
Jewels of the Art World

三、透過博物館資源學習藝術的方法

藉由課程的研習，筆者有機會在泰德英國館(Tate British)與維多利亞和亞伯特博物館(Victoria & Albert Museum, V&A)親身感受英國的學生如何利用館中資源進行學習，其過程由館方教育人員直接講解，並以館藏中經常發展成課程的幾件作品為例，讓我們領略博物館與中、小學學生互動的狀況。筆者則將上課的講義及筆記，以及如何利用博物館的資源來發展學習的方式，整理成兩部分，一是觀看藝術品的方式(Watts, 2003)，二是以實物為主的學習方式(Hooper-Greenhill, 1994)，分別敘述如下：

(一)看的方式

觀者可根據以下標題：事實、氣氛、內容、形式、過程等五個面向來認識藝術品，在每個切面下有一些基本的問題可以讓觀者思考、發現並尋找關聯性，進而引發更多線索，以下則簡述這五項的關鍵點：

1. 事實(facts) — 陳述事實

標題是什麼？作者是誰？畫作何時製作？你知道有關藝術家的事情嗎？你第一眼的感覺為何？

2. 氣氛(mood) — 發現感受

什麼是畫中所傳遞的氣氛？有什麼樣的感覺產生？藝術家如何表現此種感覺？

3. 內容(content) — 描述一切

在畫中看到什麼？畫中有什麼細節？

4. 形式(form) — 分析構成

畫面的構成？線條、色彩、材質、形式如何被使用？

5. 過程(process) — 判斷製作的過程

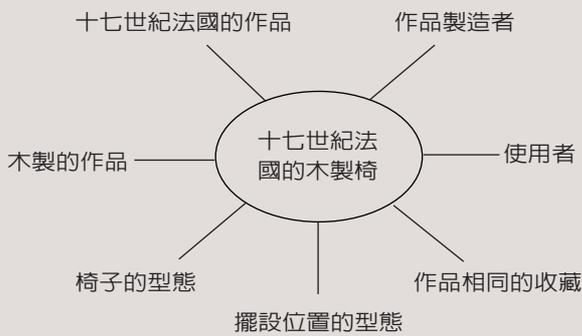
畫作如何被製作？何種工具？技巧、媒材如何被使用？

以上五個標題可以用來切入不同面向，討論藝術作品產生的各種可能性，最主要的目的是刺激學生思考他們所看到的作品。

(二)以實物為主的學習方式

英國著名的博物館學者Hooper-Greenhill，曾提出博物館內以真實展品為主的學習方式(Hooper-Greenhill, 1994, pp.237-238)，任何一個博物館中的典藏品或美術館中的畫作，都可依據此學習模式去發掘作品豐富的多元脈絡。利用實物來發展課程，不但可以思考和延伸各種主題(圖1)，更可以發展跨學科的連結(圖2)。以圖1為例，學者Hooper-Greenhill以博物館中十七世紀的法國椅子為範例，說明從單一的椅子，教學者可以延伸的教學重點及思考範疇，包括：作者、使用者、作品型態、風格…等等；而圖2則是說明，教學者可以依據單一作品引發出相關的歷史、科學、數學、人文科學、技術、社會研究等等跨學科的學習，以物件為主的學習方式並不單指藝術的學習，還囊括其他科目的連結。

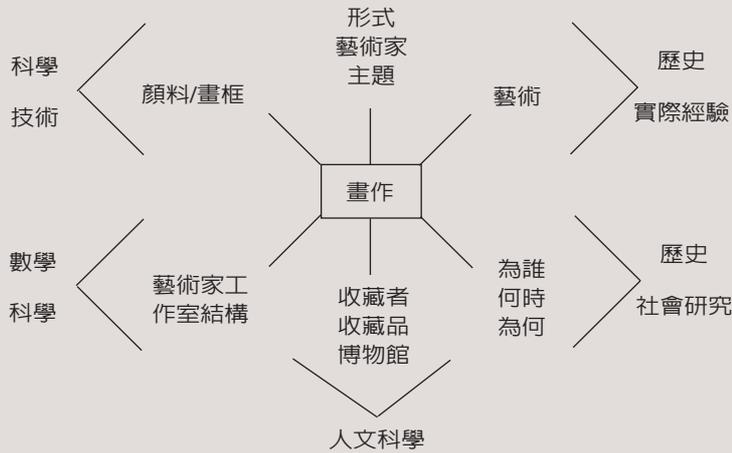
圖1 物件(objects)多元的脈絡(Hooper-Greenhill, 1994, p.237)

思考重點：

1. 一個物件可以引導出各種不同想法。
2. 藉由物件將可以發展出特別的研究或主題。
3. 討論相關的媒材(包括文獻、照片、圖畫、建築物、影片、人物)，作品的組成是複雜的。

圖2 物件跨學科的課程發展(Hooper-Greenhill, 1994, p.238)

四、記維多利亞和亞伯特博物館的參訪

英國國立維多利亞和亞伯特博物館(V&A)館藏了全世界最多的裝飾藝術與英國雕像，以及十七世紀至今的流行服飾、彩色玻璃製品、中古寶藏等等，館藏量豐沛且多元。在參訪過程中，筆者訝異館內有一展示區，完全展示著兒童藉由博物館學習，所發展出的設計作品，讓兒童成為博物館真正的參與者；而在館方中華藝術教育部門主任的帶領下，筆者參觀了館內的藝術教室，該藝術教室的入口處有一教育諮詢室，內有

藝術教室的入口處有一教育資源櫃檯，內部除了有教育諮詢之外，並有館內發行的各式各樣學習手冊，參觀者可自由選取。(廖敦如攝)

V&A博物館的雕像作品數量相當多，很多大學藝術系的學生利用這裡的雕像實際描摹。(廖敦如攝)

專人為參觀者做各項教育諮詢服務，並有展示各樣出版品，有針對老師、學校團體、兒童、家庭、親子、成人等不同對象所設計的學習單及活動手冊，有興趣者皆可任意索取；也由於到此參訪的學生非常頻繁，所以館內亦針對學生設計了專用櫃子，孩子一進入到這個環境，仍能井然有序的放置個人用具；再者藝術教室內有各式美勞箱、工具箱、展示區、影印機、電腦、寬大的桌子等，設備非常齊全；而學生來此參訪通常是一整天的時間，有部分時間在館內進行作品定點參觀、解說，或到觸摸區感受展品的質感，最後再回到藝術教室製作由此課程所激發的藝術創作，而館方人員則會依主題定期展示兒童的創作於館內，這對兒童而言的確是莫大的鼓勵。

V&A博物館重視與學校藝術教育的互動，圖為藝術教室的教育人員正為作者介紹兒童剛完成的作品。(廖敦如攝)

V&A於英國的博物館群中，特別在設計教育上扮演著核心的角色，所以V&A博物館致力於發展設計和藝術實務方面的技巧，以及相關學科的連結，並配合國定「藝術與設計」課程的指標，適切地開發出適合不同階段學生的學習活動手冊，該館致力於教育的用心，由此可窺見一斑；而V&A博物館亦於一九九九年調查參訪的觀眾群，資料顯示有超過80%的參訪對象，為學校團體、學生、專業人士、家庭、成人和社區群體(V&A, 2001)，而這些對象的共同的期許皆是希望能在博物館中透過正式、非正式或自我導向的學習，認識設計和藝術，也因此V&A博物館特別重視藝術教育的功能性；此外為了面對二十一世紀環境改變的挑戰，館方更於二〇〇一年出版《創造網狀:知識與靈感—V&A博物館針對學習的策略》(Creative Networks: Knowledge and Inspiration - V&A Museum's Strategy for Learning)一書(V&A, 2001)，文中強調了該館的任務是成為公眾學習的中心，在新的世紀中，更需藉由發展結構、網狀系統和學習策略來符合大眾教育的需求。

五、結語

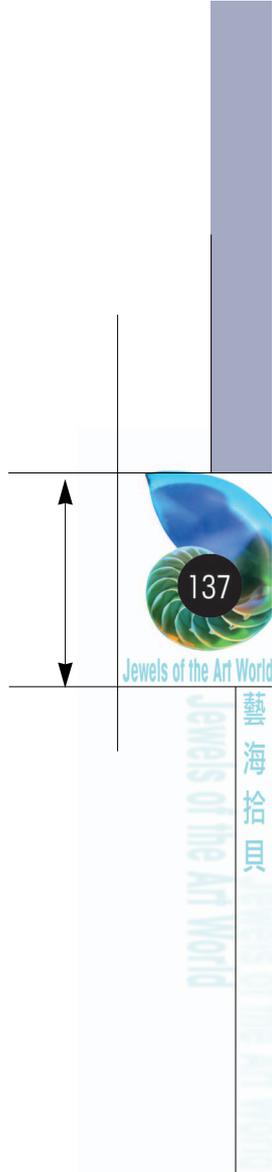
藉由此次英倫短期藝術教育進修，以及校方精心的課程安排，筆者有機會從理論的研討到實務的參訪，深切地感受英國藝術教育的豐富性和多元性，尤其在藝術課程中強調文化的傳承，讓我深受感動，因而藉此對國內的藝術教育現況作一番省思與建議：

(一)文化傳承在藝術教育中的價值為何？

英國本身是一個非常有歷史且充滿人文與藝術的國度，到處可見古堡、教堂、遺址、遺蹟，英國的學生可以在自然的環境中充分地感受與體驗，這些地方自然而然成爲他們課程連結延伸的場所，文化的傳承亦在無形中得以延續；這不禁令我聯想到國內目前「藝術與人文」課程，似乎過於強調於將視覺藝術、表演藝術、音樂三領域的整合，而忽略了藝術教育真正的價值！在此盲點下，常見的統整課程範例，表面上整合了三個領域，事實上只是完成了三個「活動」(activity)，而實質訴求的「觀念」(idea)、價值(value)為何，並不知所以然；而英國「藝術與設計」的國定課程中，則十分強調國家文化特色的融入，以「設計」爲例，因爲英國的手工藝非常發達，所以在國定標準中，特別強調設計領域的學習，無形中文化傳承得以延續。

(二)現行的藝術課程是否該關注鄉土文化？

在未實施「藝術與人文」課程前，藝術教育的課程中仍強調鄉土藝術的融入，所以學生對台灣本土的藝術，如台灣的藝術家，民間的傳統藝術、廟宇文化…等等都有一些瞭解和關懷，在學習過程中，不論學生、老師、教材設計者，都會用心的去關心哪些是需要保存？哪些是需要修復？在此議題下無形建構了自己的文化遺產；然而實施「藝術與人文」之後，這些文化傳承似乎逐漸被人遺忘，筆者曾在一次教學視導的參訪中，實際看到一個誤導式的評鑑方式，該校認爲評

V&A博物館發行的學校教師使用手冊(2003-2004)，以供教學之查詢。

量「藝術與人文」的學習成果，最佳的方式即是「兒童劇」，因為兒童劇的演出結合了視覺藝術、音樂和表演藝術，所以全校不論低、中、高年級期末的「藝術與人文」評鑑，皆是分別演出一齣「兒童劇」；在這裡我看到視覺藝術矮化成只是舞台、佈景、道具的製作，我不禁深思教改之後藝術教育的價值為何？

(三)結合地區社教機構的藝術資源發展課程

英國博物館教育興盛的原因，除了有所謂「公共藝術基金」(public money for art)作為後盾之外，國定課程更有明確的指導方針，教學者可依據主題自由選擇部分課程或連結其他課程，此架構下所發展的課程型態無疑是超學科的統整，因為社區中擁有的取之不盡、用之不竭的文化脈絡，從中學生可以連結許多相關人、事、地、物的學習；再者國內自從八十年代以降，各類博物館數量大幅驟增，尤其

社區型博物館、地方文化中心皆充分反應出地區的歷史脈絡及人文景觀，這些豐沛的藝術資源，無疑是學校教育延伸及連結的最佳場所。但值得省思的是，國內的藝術與人文課程指標，也提出社區資源融入教學的概念，卻未能進一步發展課程方針，這是可加強之處。

(四)第一線教學者應積極主動開發社區藝術資源

「館校合作」(museum-school collaboration)的模式在歐美國家是常見的教育模式，在台灣仍是一個非常新的概念，或許會有教師認為將學生帶去參觀博物館或美術館，就是充分運用社教機構的藝術資源，其實未經事前妥善的規劃，僅是單次的參訪、單一的活動，老師、學生都只是被動的參與者，未能深切地掌握學習的內涵；筆者認為在合作的過程中，學校教師應具有積極性及主動性，因為老師懂得學生的需要、懂得教學技巧，「館校

family trail

Sculpture

Rooms 50A and 50B

Sculpture culture

What can you do with a lump of clay or hard stone? Sculptors can turn them into life-like statues, strange creatures or dramatic scenes. On this trail you'll see all three and discover where they were displayed. The sculptures here were not originally made for the Museum. They were found in very different places, from kitchens to cathedrals.

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM

family trail

Animal safari

Keep your eyes wide open to track down as many creatures as you can on this Chinese animal trail. Look out for fantasy animals and real animals. They might just look like decoration, but you will discover they often have a purpose or a story behind them.

VICTORIA AND ALBERT MUSEUM

Dream world

Find the model of a rocky mountain teeming with animals, plants and people. Look all the way around the mountain. What animals can you see? Circle them below.

dogs, deer, crickets, cranes, frogs, monkey, horses

Look under the bridge.

What two things are on the other side of it?

1. _____
2. _____

The mountain shows the Chinese idea of a perfect world. The crickets provide beautiful music and the cranes are symbols of a long and happy life.

What animal would be in your perfect world?

Draw it here.

Check mate

Find a red and a white elephant. They are part of a chess set. Cross out the words or numbers that are not correct in the sentences below.

The elephants are standing on 1 / 2 / 3 balls? The white elephant and the balls are made of ivory. Ivory is a soft / hard material.

What are the elephants carrying on their backs and their heads?

Draw them on this elephant.

Chinese dragons

Find a large vase with a dragon on it in Room 143. Trace the shape of the dragon in the air with your finger. Now draw the shape on this outline of the vase.

Does the dragon look....

frightening, playful, friendly, dangerous, angry

Circle the answers.

In China, dragons are often symbols of good luck.

Chinese animals

Ceramics Galleries 143 & 144

V&A education

V&A博物館針對家庭親子設計的活動單。

合作」正確的理念，應是學校教師與博物館教育人員雙方共同規劃，根據博物館中的藝術資源、學校課程的需求、學生的背景設計課程，作一中、長期的課程設計，如此才能創造教育的雙贏目標。

註釋

- 1 畫廊(Gallery)和博物館(Museum)兩者名稱上的差異，據筆者授課教授Rachel Mason的解釋是，在英國以藝術類的畫作為展示品的稱為畫廊，類似台灣所稱的美術館(Art Museum)；而Museum的涵蓋性則較廣，包含藝術類的設計、雕刻、手工藝品等等立體與平面作品。
- 2 Tate Britain 成立於一八九七年，展示特色以一五〇〇年到現今的英國藝術為主，詳細資訊可參考網站 (www.tate.org.uk/britain)；而Tate Modern則是成立於二〇〇〇年，展示的特色則是國際間的現代藝術為主，詳細資料可參考網站(www.tate.org.uk/modern/)。
- 3 英國國家課程的概述部分，係整理筆者授課教授Dorothy Bedford上課所提供的講義，並參照英國國家課程網站 www.nc.uk.net綜合整理而成。
- 4 在英國的藝術課程，是以藝術和設計(art and design)為名，在課程中涵蓋藝術類和設計類，最主要原因是設計、手工藝在英國是十分有歷史的發展。
- 5 本單元的資料係綜合授課教授Rachel Mason的上課講義及參照網站 www.standardards.dfes.gov.uk/schemes2/art/museum/ 整理而成。

參考文獻

- Hooper-Greenhill, E.(1994). Museum education. In Hooper-Greenhill(Ed.), *The educational role of museum*(pp. 237-238). London: Routledge.
- Watts, R.(2003). *Using museums and galleries in art education*.(Unpublished manuscript)
- Art and Design(2003). www.nc.uk.net/AD-home.htm.
- National Curriculum online(2003). *Programmers of study and attainment targets*. www.nc.uk.net.
- National Curriculum online(2003). *Subjects and key stages*. www.nc.uk.net.
- QCA(1999). The revised national curriculum for 2000. What has changed ? www.gca.org.uk/changes-to-the-nc/main.htm.
- Schemes of Work(2003). www.standards.dfes.gov.uk/schemes2/art. Art and design at key stage 3.(In 2000 the UK government published)
- Visiting a museum, gallery or site.(2003). www.standardards.dfes.gov.uk/schemes2/art/museum/.
- V&A(2003). The Victoria and Albert museum's strategy for learning. www.vam.ac.uk.

