

藝術與人文學習領域綱要 與統整性互融式課程設計之觀念

呂燕卿 ■ 新竹師範學院美勞教育學系教授

藝術教育 ARTS EDUCATION

壹、緣起

教育是國家發展的重要關鍵，國民教育乃立國之本；課程是實現教育目標的指引，我國中小學課程標準已歷經九次修訂，這次九年一貫課程規劃，著重統整性、銜接性、適切性，為培養廿一世紀生活需要的健全國民為宗旨。

社會變遷與教育改革之間，具有互動的關係。教育改革要體察國內環境，學習先進國家所長，再加上獨特創見。廿一世紀的台灣社會，其變遷趨勢將充滿挑戰與競爭，也充滿機會與希望，科技發展一日千里，國際關係更加密切，人對自主性和自我尊嚴的要求更高，多元化與民主化將是不可抵擋的潮流。

未來的國民，將面對充滿變動與創新、複雜與膨脹的資訊社會，如何對資訊取得、如何整理與應用資訊系統、如何處理與人性相對，多元開放的資訊體，其間又如何互動及適應問題。多年來台灣強調經濟開發，導致人文精神失血失衡的問題；復因科技醫學與經濟成就，步入休閒制度，而老年高齡化人口逐增，社會結構改變；在此時空交會之際，如何將過去累積的經驗智慧，大刀闊斧向前推動教育革新工程，將是全國迎向未來應把握之契機。（田光復等，民87）

值此新舊世紀交替之際，為掌握世界新趨勢，及不斷提昇國家、社會的競爭力，各先進國家如日本、美國、德國、荷蘭等莫不大力推動教育革新，以迎向現代化、迎向世界及迎向未來。（徐麗紗，民87）

▲樂於參與藝術活動，開拓視野，美化自己。

）我國不論教育主管單位或民間團體，早已重視此項教育革新工程。教育部正在積極進行國民教育九年一貫課程的研訂與規劃，已在民國八十七年九月三十日公佈「國民教育九年一貫課程總綱綱要」，明定至民國九十年（西元2001年）全面實施。此一綱要明示：跨世紀的九年一貫課程改革之基本理念，應培養具備「人本情懷」、「統整能力」、「民主素養」、「鄉土與國際意識」，以及能「終身學習」之健全國民。此項攸關台灣六百萬國中小學生權益的課程革新方案，就教改精神上而言，特別著重養成國民學以致用的統整能力，建立生涯規劃的終身學習；就教學理念上而言，則非常重視統整性互融式課程設計的觀念。

貳、基本理念

國民教育之「學校教育目標」在透過「人與自己」、「人與社會」、「人與自然」等三個面向架構

下(如圖一)，提供學生人性化、生活化、適性化、統整化與現代化之「學習領域」教育活動，傳授基本知識，養成終身學習能力，培養身心充分發展之活潑樂觀、合群互助、探究反思、恢宏前瞻、創造進取的健全國民與世界公民。

為實現上述目的，須引導學生致力達成下列「課程目標」：(教育部，民87)

(一)「人與自己」：強調個體身心的發展

1. 增進自我了解，發展個人潛能。
2. 培養欣賞、表現、審美及創造能力。
3. 提昇生涯規劃與終身學習能力。

(二)「人與社會環境」：強調社會與文化的結合

1. 培養表達、溝通和分享的知能。
2. 發展尊重他人、關懷社會、增進團隊合作。
3. 促進文化學習與國際瞭解。
4. 增進規劃、組織與實踐的知能。

(三)「人與自然環境」：強調自然與環境

1. 運用科技與資訊的能力。
2. 激發主動探索和研究的的精神。
3. 培養獨立思考與解決問題的能力。

因此，國民教育之學校教育應適性化、統整化、現代化、藝術化之學習活動，而「藝術與人文」領域學習課程之基本理念架構，如圖二所示；課程綱要結構如圖三所示。

文化是人類歷史穿越時空，在宇宙間為求生存而與自然環境抗爭，與人抗爭、溝通、協調、合作，並不斷創造發明的總體成果。而藝術是人類文化中最具有能力去跨越時空、掌握時空、在時空中自由吐納的人類文化範疇。

藝術活動透過追求本質，追求真象與真理，自然與人生之真象獲得精確掌握，生命本質在渺茫的時空中獲得定位，得到安頓。在平常生活中、藝術似乎不

讓人類覺得其重要，它卻是人類文化活動中，最不容忽視的一環。藝術是一種知識，現代藝術哲學有言，知識有兩種形式，不是直覺的，就是邏輯的，不是從想像得來的，就是從理智得來的。在此一看法之下，藝術和自然科學得到對應的地位以及共存共榮的使命。

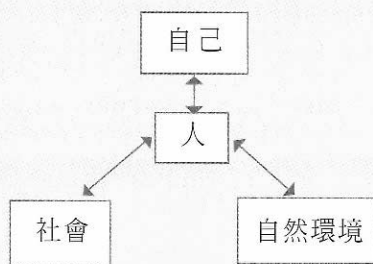
透過藝術媒介的創造、表現、發表、演出，個人得以獲得直覺的知識，建立觀念，產生思想，更重要的是透過藝術活動，個人感情得到抒解，生活壓力得到解脫，成長的挫折獲得安慰，而人類精神文化更得到創造發揮的機會和承先啓後的可能。(蔡長盛，民88)

跨世紀教改的精神，在於重視人的生命自身，並以生活為中心，建立人與環境和諧之發展，此正是均衡了科技文明與藝術人文的全面、多元、統整的肇始。故特將生活藝術與人文素養劃為七大學習領域之一。亟盼在九年一貫國民基礎教育中，建立藝文基本素養。俾應用於生活，融入其生命之中。達到體驗生命、造福鄉里、豐富人類文化之無限可能性。

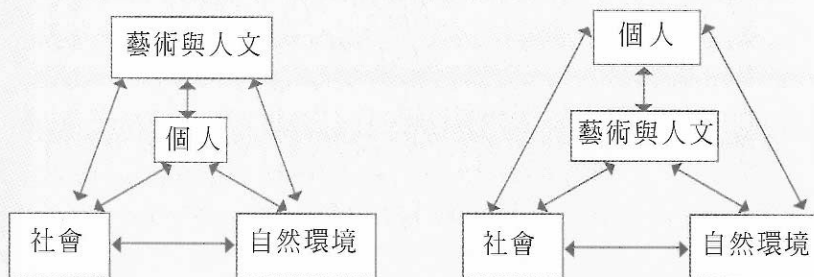
總之，九年一貫課程發展之教育程序(如圖四)，旨在國民教育階段養成學生具有完整的十項基本關鍵能力，以培育廿一世紀的健全國民。十項能力融合在七大學習領域語文、健康與體育、社會、藝術與人文、數學、自然與科技、綜合活動中達成，各領域發展出階段能力指標與統整性指標內容，教材綱要以多元性互融式的課程設計；核心單元以主題軸方式進行教學，最後以學力指標，評鑑學生是否達成基本能力的標準。

參、統整性互融式課程設計觀念

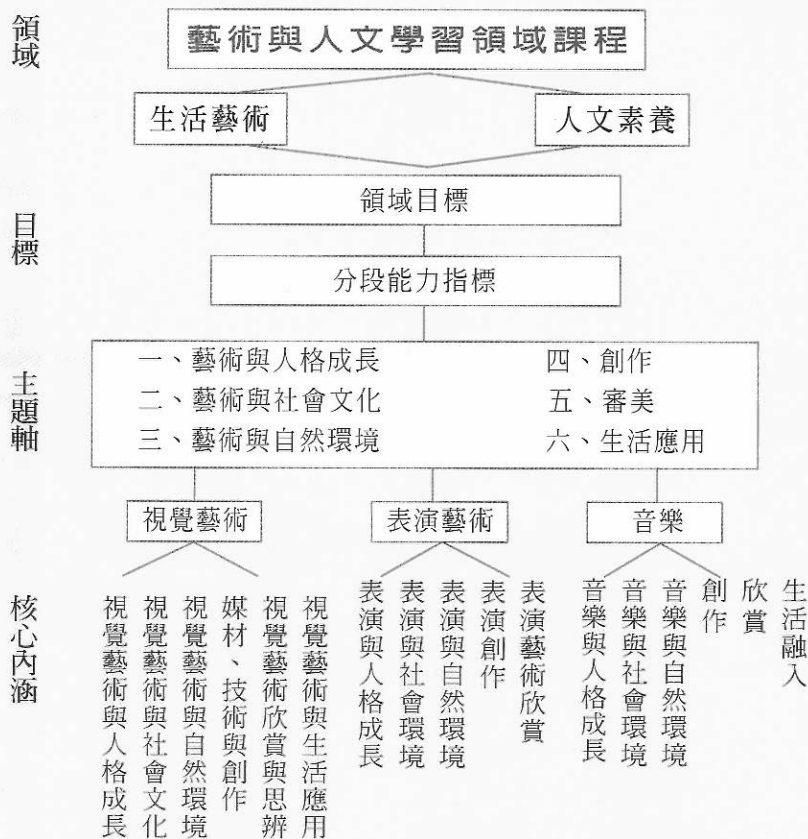
「藝術與人文」學習領域主要範圍「包含音樂、視覺藝術、表演藝術等方面的學習，陶冶學生對藝術作品的感受、想像與創造的人文素養，並積極參與藝文活動」(教育部民87.P8)。 「藝術與人文」學習領域授課之比例，如佔百分之十至十五。在學習領域之實施上，以統整、合科教學為原則。如一、二年級「生活」學習領域內涵「社會、藝術與人文、自然與科技」；「藝術與人文」領域，從三年級開始至九年級學習。因此，發展統整性互融式的課程設計之觀念，有

圖一 九年一貫課程基本理念

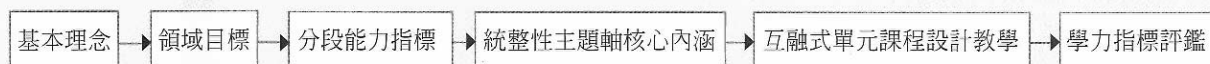

圖二「藝術與人文」課程之基本理念圖

圖三 藝術與人文領域課程綱要結構圖

圖四 九年一貫課程發展之教育程序

表一 基本能力與「藝術與人文」之關係表。

十大基本能力	「藝術與人文」領域基本能力指標
(一) 了解自我與發展潛能	<ul style="list-style-type: none"> 從藝術活動中了解自我特質與能力，並自信地展現自我。
(二) 欣賞、表現與創新	<ul style="list-style-type: none"> 透過各類型藝術欣賞活動，培養學生對藝術的欣賞與思辨。 運用材料和形式及媒體等創作出藝術作品，經由欣賞、表現與創新，涵養藝術素養，呈現自我生命的價值觀。
(三) 生涯規劃與終身學習	<ul style="list-style-type: none"> 運用藝術與人文的知能，規劃生涯，美化生活，積極運用社會資源，維持終身學習。
(四) 表達、溝通與分享	<ul style="list-style-type: none"> 嘗試透過不同方式展演自己，表達個人感受，雙向地領會他人的表現，分享成果。
(五) 尊重、關懷與團隊合作	<ul style="list-style-type: none"> 以集體創作方式，溝通、協調，表達對自然環境與弱勢族群的關懷與愛護，並發揮團隊合作精神。 用寬容和友愛的態度對待他人。
(六) 文化學習與國際瞭解	<ul style="list-style-type: none"> 以本土文化為出發點，透過多元文化的藝術學習來探討，並比較不同文化之特質。 運用多種方式蒐集資訊，持續參與各類型藝文活動，開拓視野。
(七) 規劃、組織與實踐	<ul style="list-style-type: none"> 每學年規劃一次群體藝術展演活動，實踐生活藝術化理念，服務家庭、社區、學校。
(八) 主動探索與研究	<ul style="list-style-type: none"> 從自然界與生活環境中主動探索研究生命力與美。
(九) 獨立思考與解決問題	<ul style="list-style-type: none"> 透過審美，表現活動中，探討主題及理念，並分析其手法。 經由生活實踐之個案，培養思辨、批判、並解決問題的能力。
(十) 運用科技與資訊	<ul style="list-style-type: none"> 正確安全有效的發揮科技與資訊的功能，以輔助其「藝術與人文」領域之學習與創作。

▲從藝術活動中，了解自我特質與能力，並自信地展現自我。

▲從學校、自然界與生活環境中，主動探索生活的來源與美的關係。

其必要性。

就藝術學習領域的功能而言，至少能達成以下功能：

1. 可以提昇國民生活品質
2. 可以使人性更豐富
3. 可以達成兒童階段心智與精神健全發展的基礎
4. 可以協助發展直覺、想像力、推理、溝通等多種心智的表達能力。
5. 可以幫助了解人類過去與現在的思考、工作、解決藝術問題的經驗。
6. 可以幫助學生學習認同文化、並積極參與社會藝術工作，建立正確價值觀。
7. 可以幫助國民自我反省、自我尊重、自我訓練、自我刺激、自我學習的能力。
8. 可以幫助學生發展多元的智能，以了解與解釋形象與象徵的世界。
9. 可以提供非口語的溝通形式，以強化觀念和情感的展現（呂燕卿、陳瓊花，民88）。

藝術與人文學習領域的內涵需要長期的培養，其所蘊釀的乃是由內而發與個人本質相融合；透過生活經驗來建立審美察覺、詮釋、及創造與想像能力，故學習目標是一種重視內在的生活態度之建立，是一種自我內在省察，與個人特質之才藝展現，藉此有系統的統整性學習，達成培育學子建立自信、情意舒展、審美創作、思辨討論，與相互之間的分享欣賞，隨著

真、善、美之循環擴展，達到藝術生活之實際目標。故本領域目標為：

1. 藝術學習與健全人格成長的相輔及交流。
2. 藝術學習與關懷社會文化環境的相輔及交流。
3. 藝術學習與自然環境的相輔及交流。
4. 創造能力及想像能力的培養。
5. 審美、感受能力與思辨討論的培養。
6. 從藝術學習中開發生活體驗、分享、相互欣賞與關懷。（呂燕卿、陳文輝等，民88）

為均衡我國中小學課程的能力發展，促進學生完成各階段的基本能力，應重視課程的整體規劃，從國小到國中甚至高中課程規劃方面，應注意內涵的系統性、縱向的連貫性與橫向的統整性。

從圖三「藝術與人文」課程綱要結構圖中，得知藝術與人文領域之終極目的，在涵養國民的「生活藝術」與「人文素養」。其領域目標與十大基本能力關係如表一，分段能力指標如表二所示。透過統整性互融式課程設計理念，以六項主題軸：（一）藝術與人格成長、（二）藝術與社會文化、（三）藝術與自然環境、（四）創作、（五）審美、（六）生活應用，融合音樂、視覺藝術、表演藝術三科目，規劃核心內涵如下：

音樂之核心內涵應包括：

1. 音樂與人格成長
2. 音樂與社會環境
3. 音樂與自然環境

▲透過群體藝術展演活動，學習規劃、組織、實踐的能力。

▲透過 1999 年台灣「萬人兒童格爾尼卡」專題創作中，學習探討主題、獨立思考與解決問題。

4. 創作

5. 欣賞

6. 生活融入

視覺藝術之核心內涵應包括：

1. 視覺藝術與人格成長
2. 視覺藝術與社會文化
3. 視覺藝術與自然環境
4. 媒材技術與創作
5. 視覺藝術欣賞與思辨
6. 視覺藝術與生活應用

表演藝術之核心內涵應包括：

1. 表演與人格成長
2. 表演與社會環境
3. 表演與自然環境
4. 表演創作
5. 表演藝術欣賞

在國小階段以藝術覺知為核心，國中階段以藝術探索為核心，透過妥善的整合方案，經由主題軸與核心內涵之教材設計，作全盤式的規劃，達成七大領域間互融式課程教學，期能強化學生基本實作能力、具有系統化統整性概念知識、養成終身主動探索、學以致用，及多元選擇的決策能力與價值觀。

肆、統整性分段能力指標

為重視各學習層級的銜接性、課程的一貫性，「藝術與人文」領域之統整性互融性分段能力指標如表二所列。

伍、結語

藝術的學習在本質上強調美感、想像與創造力，應重視質的、情意的、感性的價值觀之養成，因此「美感經驗的拓展」、「審美能力的培養」、「適度的藝術鑑賞素養」、「豐富的人文素養」、「對藝術文化活動積極參與的意願與興趣」、「自我發展出一個長遠而終身學習的健全藝術素養及價值觀」等，均為當今在非常迫切的全人藝術工程。

全人藝術工程，在加強普通藝術教育的功能，旨在培育能「學以致用」的藝術素養的人，必須透過長期一貫的學習、陶冶與欣賞的歷程，運用美學和教育原理、方法，促使每一學習者由外而內產生感受力、欣賞力及直觀的判斷力，養成美感情操，變化氣質，成為感性與理性和諧、個性與群性健全的人。

國民教育所秉持最根本的價值信念，即尊重每一學習者是獨特而有目的之生命體；協助每一學習者成為有目標有能力的人（劉雲英等，民 87）。在現代生

表二 「藝術與人文」領域之「分段能力指標」表

指標 能力	一、二 年級	三、四 年級	五、六 年級	七、八、九 年級
(一) 了解自我與 發展潛力：	<ul style="list-style-type: none"> 大膽的以圖式表達、以口語描述、表演等表現自己的感覺和想法。 	<ul style="list-style-type: none"> 自信的面對藝術材料與工具，多方面的實驗與創作作品，並能與他人解說與分享。 	<ul style="list-style-type: none"> 能以自己喜愛的方式，透過藝術形式的手法，體認及展現自己內在及外在的才華特質，並自我評析。 	<ul style="list-style-type: none"> 察覺人群間各種情感特質，能綜合自我對藝術不同領域才華，以表現自我特質與價值觀。
(二) 欣賞、表現 與創新：	<ul style="list-style-type: none"> 透過廣泛的圖象及音韻的欣賞，及遊戲性表現活動，啟發學生對周遭生活中的活動，有參與的樂趣。 	<ul style="list-style-type: none"> 透過音樂、美術、表演的欣賞、表現、創造性活動，啟發學生對藝術與生活的樂趣。 	<ul style="list-style-type: none"> 能交互欣賞他人之展現，透過討論分析其經驗背景與呈現之特色、美感。 經由音樂、美術、表演的欣賞、表現、創新之知能，陶冶學生對藝術作品的感受，並創造出藝術品。 	<ul style="list-style-type: none"> 運用不同之科技與工具，展現原創性之實驗作品，並察覺其背景之動機與理由。 運用音樂、美術、表演的欣賞、表現、創新之行為、態度，與生活認知相結合，培養學生藝術與人文的素養。
(三) 生涯規劃與 終身學習：	<ul style="list-style-type: none"> 對於教室及學校環境之美化，能協助一己之力並長期維護之。 	<ul style="list-style-type: none"> 察覺自己的特色及重要性，在班級中運用藝術與人文之知能，參與一項美化環境的工作。 	<ul style="list-style-type: none"> 能從學校之外的活動空間中，尋找資源與題目，進行創作與展現。 反省自己、體認他人在團體藝術活動中的責任，並參與規劃，以藝文活動吸引他人主動參與。 	<ul style="list-style-type: none"> 規劃自我之學習計劃，並以每一學年為一階段性之發表，並據此修正調整次年度之計劃。 提出自己喜好的藝術項目，主動參與藝術的學習，並將藝術、宗教、哲學理念融入生活之中。
(四) 表達、溝通 與分享：	<ul style="list-style-type: none"> 能勇敢地表達自己對欣賞的感受，並口頭發表感想。 	<ul style="list-style-type: none"> 嘗試不同的藝術活動，以清晰主動地表達自己的感受，分享別人的成果。 	<ul style="list-style-type: none"> 透過不同的藝術展演方式，表達自己的創意，並雙向領會他人的表現與成就。 就各類作品之結構手法，象徵與思想來嘗試批評比較，並可循同一途徑模擬其手法。 	<ul style="list-style-type: none"> 運用非口語與文字方式來訴求某一命題，並針對此共同命題之表現，加以互相研討其展現力。 分析不同層次的藝術、表演活動，並溝通、表達自己的意見，雙向領會他人表現，能與他人分享成果。
(五) 尊重、關懷 與團隊合作：	<ul style="list-style-type: none"> 能與他人合作小型展覽或表演，並搭配不同之角色分工，完成團隊任務。 	<ul style="list-style-type: none"> 能熱心參與並關懷學校環境景觀之維護。 用寬容、友愛的肢體語言或圖象語言對待他人。 	<ul style="list-style-type: none"> 透過個人或集體創作方式，溝通、表達對社區、自然環境之尊重、關懷與愛護，並發揮團隊合作精神。 寬容、友愛的肢體語言或圖象語言對待他人。 	<ul style="list-style-type: none"> 分類比較本地與外地鄉土文化及民俗文物，並說明其特色。 運用多種方式蒐集資訊，養成習慣，並持續參與各類型藝文活動，開拓視野。

(六) 文化學習與國際瞭解：	<ul style="list-style-type: none"> · 認識鄉里、社區之特色，包括建築、民俗、服飾之特色。 	<ul style="list-style-type: none"> · 能閱讀、蒐集有關本地鄉土文化及民俗文物，並說明其特色。 · 養成蒐集資訊的習慣，熱心參與各類型藝文活動。 	<ul style="list-style-type: none"> · 分類比較本地與外地鄉土文化及民俗文物，並說明其特色。 · 運用多種方式蒐集資訊，養成習慣，並持續參與各類型藝文活動，開拓視野。 	<ul style="list-style-type: none"> · 瞭解三種以上不同文化的特質，並透過多元藝術學習來探討其精華。 · 運用多種方式蒐集資訊，積極參與各類型藝文活動。
(七) 規劃、組織與實踐：	<ul style="list-style-type: none"> · 每學年與同學規劃一次群體藝術展演活動，增進同學間的感情和群性表現。 	<ul style="list-style-type: none"> · 每學年與同學規劃一次群體藝術展演活動，實踐生活藝術化理念，服務家庭。 	<ul style="list-style-type: none"> · 能透過自身之討論，以形成某一事件之企劃，並分配角色加以完成。 · 每學年與同學規劃一次群體藝術展演活動，實踐生活藝術化理念，服務學校。 	<ul style="list-style-type: none"> · 每學年與同學規劃一次群體藝術展演活動，實踐生活藝術化理念，服務社區。
(八) 主動探索與研究：	<ul style="list-style-type: none"> · 能主動關心家庭環境中的生活與美的關係。 	<ul style="list-style-type: none"> · 從家庭與學校環境中，主動觀察有關生活與美的關係。 	<ul style="list-style-type: none"> · 從學校、自然界與社會環境中，主動探索生活的來源與美的關係。 · 從藝術及文化活動中，探索與研究生命的價值意義。 	<ul style="list-style-type: none"> · 從學校、自然界與生活環境中，主動探索並研究生活與藝術的關係。 · 從藝術及文化活動中，探索與研究生命的價值意義。
(九) 獨立思考與解決問題：	<ul style="list-style-type: none"> · 能樂於參與廣泛的藝術活動。 	<ul style="list-style-type: none"> · 能瞭解藝術表現的材料及工具之安全說明。 · 透過審美、表現活動，養成主動發問的習慣。 	<ul style="list-style-type: none"> · 能處理藝術表現的材料、工具使用的安全。 · 透過審美、表現活動，探討主題及理念。 · 經由藝術與人文素養之生活實踐個案，培養思辨、解決問題的能力。 	<ul style="list-style-type: none"> · 能熟練藝術表現的材料及工具。 · 透過審美、表現活動，探討主題及理念，並分析其手法。 · 經由藝術與人文素養之生活實踐個案，培養思辨、評估各種解決問題的方法。
(十) 運用科技與資訊	<ul style="list-style-type: none"> · 學習正確安全有效的使用工具從事有關藝術活動。 	<ul style="list-style-type: none"> · 嘗試運用各種蒐集，輔助藝術領域的學習與創作。 	<ul style="list-style-type: none"> · 運用各種相關資訊，輔助藝術領域的學習與創作。 	<ul style="list-style-type: none"> · 整合各種相關的科技與資訊，輔助藝術領域的學習與創作。

活環境瞬息萬變之下，未來時代的動向之因應之道，理當充分結合學校、家庭、社區，以培育具有統整能力，學以致用的國民。教育的改革已是不可抵擋的趨勢，以往偏向填鴨知識的教育，已到了強調「自己學習、獨立思考的教育」。如何培養廿一世紀的國民具有「生存競爭實力」，是各國教育的研究主題；如何重視基本學力指標的鑑定及統整性互融式的課程設計

觀念，是我國教育改革的核心。

總之，「藝術與人文」學習領域，包含音樂、美術、表演藝術等方面的學習，以陶冶學生對藝術作品的感受、想像與創作的人文素養，強調價值觀之養成，對社會文化活動能積極參與，發展長遠而終身學習的全人藝術工程。無論課程改革變遷如何，人性中最具價值而珍視的情感生活，仍是平衡理性的最佳處方

▲經由表現活動中，能熟練表現的材料與工具，實踐自己的創作。

▲能運用社會資源，維持終身學習。

◀兒童能運用有效的工具，輔助藝術的學習與創作。

。簡化課程的革新，為給予教師更多研究進修與教學的彈性空間和自主權，以及平衡縮短上課時數，及為培育真正且具生存競爭實力的健全國民而準備。這次課程特色在直向與橫向之間各學習領域的統整、支援、融入；在觀念上，統整性互融式教學設計將為重要的研究課題。▲

參考文獻

一、中文部份

王秀雄、姚世澤等(民85)：中小學藝能科(音樂、美術) 基本學力指標之研究。教育部教育研究委員會。

- 王秀雄(民84)：鄉土美術的特色及其鑑賞要點探釋。國北師多文化與跨文化視覺藝術教育國際學術研討會論文。
- 方榮爵(民85)：由「全人」的教育談國小美勞課程兼論美勞教育的走向。國教之聲，30(1)，37-39。
- 羊憶蓉、成露茜(民86)：從澳洲「關鍵能力」教育計劃試探台灣的教改前景。社教雙月刊，78，8-9。
- 徐麗紗(民87)：從世界音樂教育發展趨勢看九年一貫音樂課程走向。中華民國音樂學會1998會訊第3版。
- 田光復、李正三、周淑美、陳文輝、劉雲英、謝立信(民87)：九年一貫課程統整，民間版1-14。
- 呂燕卿(民82)：國民小學美勞課程標準修訂與審美領域教學之研究。新竹：姘晟股份有限公司。
- 姜得勝(民87)：英國小學教育實況之研究及其對我國教改之借鏡。嘉義國民教育研究學報，4，165-194。
- 宮川秀俊(民87)：日本中小學一貫科技課程及師資培育。教育部中小學一貫科技課程及師資培育研討會論文，1-22。
- 陳瓊花譯(民87)：美國藝術教育國家標準。教育部編印。
- 黃壬來(民87)：澳洲視覺藝術教育現況之研究。行政院國科會專題研究計畫成果報告。
- 教育部(民87)：國民教育階段九年一貫課程總綱綱要。國民教育階段九年一貫課程總綱綱要研修小組會議記錄(民87-88)。

二、英文部份

- Barkan, M., (1995). A foundation of art education. New York: Ronald Press.
- Chapman, L. H., (1978). Approaches to art in Education. New York: Harcourt Brace Joranson, Inc.
- Efland, A., (1984). Curriculum concepts of the Penn State Seminar: An Evaluation in retrospect. Studies in art education, 24.
- Efland, A., (1987). Curriculum antecedents of discipline-based art education. Journal of Aesthetic Education, 21(2).
- Gardner, H., (1990). Art education and human development. The J. Paul Getty Trust: The Getty Center for Education in the arts.