

這堂什麼課 What class is it ?

跨領域美感教育
卓越領航計畫

國際

增能

跨領域美感教育實例 ⑦

Examples of Cross-Disciplinary Aesthetic Education ⑦

前言

天地有大美而不言，四時有明法而不議，
萬物有成理而不說。 ——莊子

在「視野」那一本手冊中，我們曾針對「國際視野」提出一個問題：若國際視野是一種對於世界多元族群的關懷能力，而此種關懷建立在了解與同理心之上，該如何落實「走出臺灣、放眼世界」。

面對這個問題，我們將理解的權利交給孩子，透過教師的引導，鼓勵孩子以包容和同理來探索、理解世界。但身為教學者，若沒有足夠的知能，是否能夠引領孩子們一同前行呢？

天下之大，108 學年度我們選定泰國、荷蘭、日本前去探索「美」，此次增能行程涵蓋教育交流及藝文踏查，透過國外進修參訪加強多樣化美感體驗，拓展教師國際視野與人文素養；經由國際美感教育的觀課交流，與當地教育人員進行專業對話，教師得以接軌國際教育趨勢；藉由國外教學媒材蒐集，增能教師，強化教學力，並進而激發學生學習動機。

我們聚焦於泰國傳統表演藝術和文創產業的潮流、荷蘭數位設計藝術和跨域學習的發展、日本美術造形教育和產業美學的推廣。除了教師返國後的講座、課程分享，我們亦將經驗及心得編成本冊，期待這樣的分享，連結臺灣與國際，開創教學現場美感新思維。

「泰」玩美

傳統與創新的融會

美學思辨與覺察省思

藝術探究
與生活實踐

符號識讀
與脈絡應用

跨領域
美感素養

跨域文化
與多元詮釋

教育增能團隊

帶隊人員：

國立臺灣藝術大學

藝術與人文教學研究所 陳韻文 副教授

國立臺灣師範大學美術學系 黃宥嘉助理

隊長：江彩鳳

隊員：

吳愷翎 李真美 李睿璋 杜敏學 洪梅芳

唐子騏 徐韻琴 張興蘭 許蕙真 陳育淳

陳慈芳 廖志崑 廖定詳 潘玟萱 蔡善閔

鄭惠琴 賴柏宗 謝金能 謝翠玲

泰國出國報告全文觀看

參訪地圖

威爾斯國際學校

Wells International School

- 包含小、中、高 12 年教育，共 28 種國籍學生
- 採用全美語教學、美式教材
- 以快樂學習、身心平衡發展、品格教育為核心價值
- 強調語文溝通能力
- 透過國際教育，建立多元文化觀點，兼顧傳統文化的學習

西爾帕柯恩大學附設實驗小學校

The Demonstration School of Silpakorn University

- 以藝術為基礎來促進學習
- 強調主動學習的重要
- 希望為學生帶來幸福感、創造力
- 重視語文
- 跨領域美感課程教師團隊共備完整

詩納卡寧威洛大學附設實驗中學

Srinakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School

- 學生願景為「I am what I am」
- 期許學習藝術的過程中尋找興趣與專長，在現實生活中運用所學
- 可選不同興趣發展未來大學或就業方向
- 重視語言，推動第三外語選修
- 所有學科基礎能力，並不會因為學習藝術而缺乏

曼谷國際表演藝術節

Bangkok International Performing Art Meeting (BIPAM)

為橫跨東南亞及其他地區專業表演藝術平台，連結泰國及東南亞地區表演藝術社群到世界網絡。每年固定在 11 月和「曼谷劇場藝術節」一起舉辦，提供大眾探索泰國的表演藝術風貌。

2019 年的主題是「睜開雙眼」，這是向所有人提出的建議：睜開雙眼，面對現實，期望透過正視泰國的暴力問題而有更多討論，並創造泰國與東南亞地區的連結。

論壇：今日製作人 / 計畫者的策略—抵拒的個案研究 Producers/Programmers & Politics of the Day: Case Studies of Resistance

透過與製作人或計畫者的對談，試圖尋找一個相互連結的領域來探討政治與藝術之間的關係。「戲劇的意義與價值何在？」循此和社會責任創作出的作品，讓原本在社會或歷史中不可見的變得可見，在角落或邊緣的成了舞臺上的焦點。

表演節目：Damage Joy

這是一場互動式的演出，觀眾領取一支印有「STOP」的小紅旗，當四位小丑互相戲謔的方式過於殘暴，讓人無法接受時，便搖動手上的紅旗，表達希望停止的想法。舞臺中央的記數表會隨著搖旗者的人數增加，直到記數至百分之百，小丑們的動作才會停止。

表演節目：In Ter's View x New Cambodian Artists

隨著節拍器的節奏及吳哥窟寺廟建築浮雕的投影，三位來自柬埔寨的女舞蹈家，其傳統舞蹈的優雅姿態和精準到位的肢體表現，彷彿浮雕上的女神雕像活了起來。隨之而來解放與力量的展現，捧著香爐吹著香粉，將觀眾帶入了女性傳統角色的固著、探索自身與社會與當代角色之課題的省思。

美感反思

一、藝術專題與生活應用

從 NCA 藝術家身上看到如何保有傳統並兼具當代藝術信念，經由舞蹈動作表達情感，展現作為女性的驕傲，自信和獨立。其表演 "In Ter's View" 讓人思考未來可利用此種表演形式，以一個詞或一個動作，啟發孩子們對生活中傳統與現代的感知和感動。

而小型劇場表演 "Damage Joy"，表演內容除了讓人省思霸凌者、被霸凌者和旁觀者三者間微妙的關係外，更值得思考在資訊快速流通的年代，如何培養孩子正確的媒體素養，思辨核心價值。

二、跨域文化之藝術詮釋

在這個崇尚佛教的國度中，佛教教義、生死輪迴、佛式尖塔建築等深入人民的生活，街頭的重要建築、當代館的現代創作，都有佛教元素的展現，並以黑色幽默的形式融入現代社會議題。泰國人浪漫而樂觀的民族性，影響其美學素養；新時代與傳統文化兼容醞釀而成的教育思維，正符合跨域多元的藝術發展，讓學校教育擁有開闊的空間呈現多元的風貌。

在泰國參訪所見所聞是他們如何維繫固守自己的藝術傳統，不禁令人反思對臺灣的傳統藝術了解多少，是否真正認同臺灣的傳統藝術，且實際地進行推廣及傳承呢？這都是將來可以進一步思考，並融入課程教學的內涵。

▲ 參觀小吳哥窟有趣的尖塔建築

三、美學形式與原理原則

結合觀光市集應運而生的「The Commons」文創中心，以挑高的中庭空間作為中心，整個空間以垂直軸向上延續連結每一個樓層，沿著漸進式臺階及坡道產生空間視覺的層次，每個角落會隨著時間產生光影變化，穿梭在這悠閒而曼妙的空間裡是相當舒服的。

四、設計性思考習慣培養

泰國創意設計中心（Thailand Creative & Design Center, TCDC）是民營機構，在政府挹注經費下，成為曼谷創新設計與實踐夢想的發源地，讓有創意的泰國民眾可以透過 TCDC 的資助，將發想的作品進行商業化的製作。臺灣在這個方面需制定更靈活的政策與法規，才能快速的開發青創市場，並提升國際的競爭力。

◀ TCDC：欣賞創新的設計瞭解這些設計中的發展概念

五、美感活動之國際視野

泰國這幾所學校都相當重視藝術和人文課程的規劃和安排，藝術課程教學研究和模組的建立，不放棄傳統藝術的學習和融入現代創新的元素，以學生為中心的理念，提供孩子適性多元的藝術選修課程和教學。重點是提高孩子的自主學習動機，更要透過課程和教學啟發學生創意設計和思考，這也是曼谷創意設計在全球排名前幾名的重要因素，值得臺灣各級學校藝術教育借鏡和思考。

▲ 參訪的教師們泰國進修行收穫滿滿

探「荷」心

感性分析理性實踐

教育增能團隊

帶隊人員：

國立臺灣師範大學教育學系 黃純敏教授

國立臺北教育大學藝術與造形設計學系 陳淳迪教授

教育部李欣庭科員

國立臺灣師範大學美術學系 張惠嵐助理

隊長：王彥崑

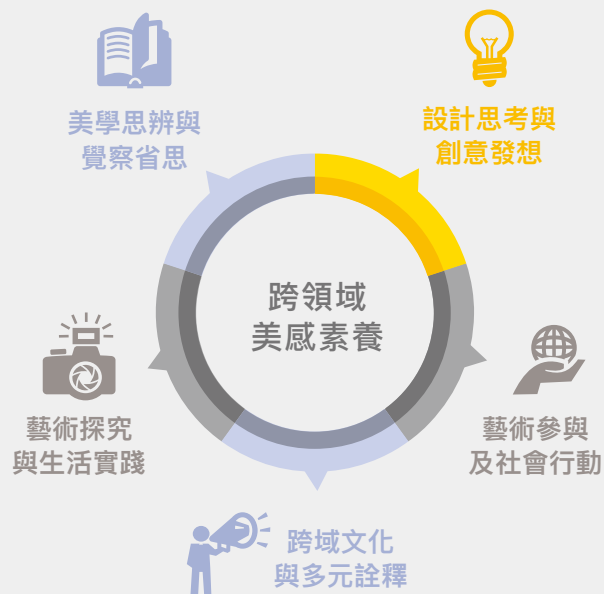
隊員：

王姿翔 王麗惠 李嘉齡 林宏維 林佳玫

洪永明 高珠鈴 高嘉宏 張晨昕 張莉菁

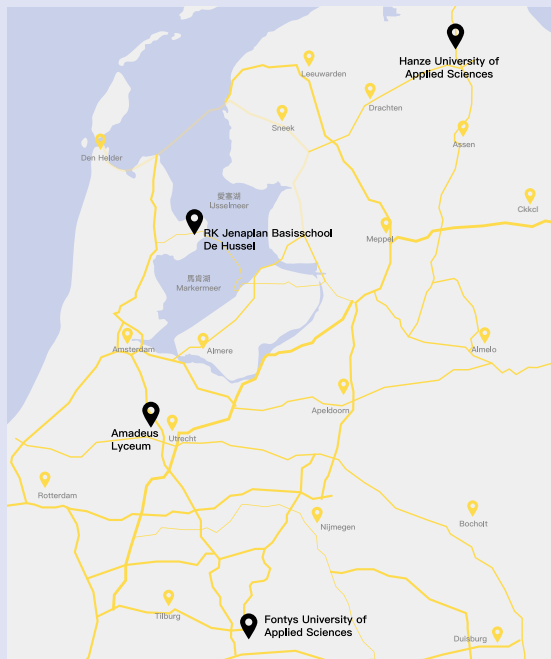
張雅萍 張澤平 郭秀容 陳玉芳 陳畊輪

黃茹舷 蔡紫德 簡麗玉 龔同光

荷蘭團參訪報告全文下載

參訪地圖

方提斯應用科技大學

Fontys University of Applied Sciences

- 注重學生的獨立思考與社會互動
- 鼓勵學生跨領域、跨學科的創作
- 師資多為業界專業人員兼職，與業界緊密連結
- 校園成為一個完整的美學體驗教室

漢斯應用科技大學

Hanze University of Applied Sciences

- 致力於發展學生獨立、具創意且敏銳的心智
- 課程重視「新興媒體」
- 教學注重「動手即是思考」(making = thinking) 與意見交流
- 推動社區共融，強化學校與社會的連結

阿瑪迪斯高中 / Amadeus Lyceum

- 強調自主學習，以學生為主體
- 重視文化發展與訓練的課程
- 課程亮點：文化遺產主題融入式的跨領域學科教學
- 核心教育觀：對話與尊重、自我管理、個人發展、創造力

胡賽爾耶納計畫實驗小學

RK Jenaplan Basisschool De Husseel

- 以「對話、遊戲、工作、歡慶」促進學習
- 混齡學習：養成創造力、培養自我決斷力（責任感）、發展同理心及個人、重視對話與尊重
- 跨領域的專題課程：具探索性、生活觀及展現自我的課程設計

荷蘭設計週

Dutch Design Wee, DDW

2019 年主題：「此時不做，更待何時？」(If not now, then when?)

探究新概念的誕生及新技術的應用推廣，並減少生活中的資源消耗。展出作品多由農業和工業副產品製成，例如動物糞便、堅果殼或鋁土礦、生物塑膠製品，專注於創新、可再生的材料且賦予美感和詩意，共設計了 450 個不同主題的活動或展覽。

三大特點：

- 📍 國際化、全球化的思考行動：議題涵蓋垃圾、環保、社會互動及人際溝通等層面，挖掘全球性與國際化的共同問題。
- 📍 扮演設計師與企業投資的溝通平台：串連各國設計師，受到媒體關注。
- 📍 強調設計師的社會責任：從人們提出的問題去思考解決方法，讓世界更美好。

由大型可移動的交叉層壓木板組成。設計週結束之後，可以重新運用到新的房屋，作為地板使用。支撐結構則來自於荷蘭博克斯特爾 (Boxtel) 高速公路上的白楊樹，由於樹齡過高且有被吹倒的危險而不得不清除。展館同時為荷蘭的景觀環境做出貢獻。

▲ 一探究竟：生物基地營 (Biobasecamp) 展館

美感反思

一、一場東西方美學思辨之旅

東方教育哲學著重倫理價值、階層結構思考；西方則尊重歷史，強調獨立思考。荷蘭許多學校的教育宗旨皆注重學生的獨立思考及與社會的連結，並珍惜、尊重自己的文化。由此可見，荷蘭教育是跟社會、生活接軌，實用與技術的相輔相成，以學習者為中心的彈性課程，及無邊際的跨學科、跨國際教學。

▲ 置身西方脈絡，反思臺灣

二、豐盛多元的藝術發展，支撐的背後是實用導向的生活哲學

荷蘭最大的吸引力來自於思考未來實用設計與實驗。荷蘭設計師普遍具有強烈的實驗性格與敘事性的創作手法，因此特別喜愛利用設計來進行社會批判。即使是住家的擺設，看起來都像是在向外人展示主人的喜好與品味，這是生活美學的極佳實踐。

▲ 荷蘭設計週：透過設計達到土地修復，避免土壤退化。

三、全球脈絡下的資訊互聯，激發不同媒體交織而成的新美學現象

荷蘭設計週所在城市愛因荷芬被國際譽為「全球最智慧城市」、「地表上最聰明的城市」，以實用價值取向的創新發明，並透過網際網路發展，連結私人、學術、企業及政府，形成強大的國際網絡。

四、異文化、新美學之旅，增能美感素養並突破觀者國際視野

以美感色彩而言，用色規劃能窺見荷蘭的溫度感，外在冷靜低調、內在熱情澎湃。以美感形式而言，善用大量的敘事和資訊，推動與展示公共財的藝術教育，為觀者準備好每件藝術作品需要知道的脈絡知識。

走訪在新舊交融的建築中，得以體驗整體空間規劃所顯露「打破藩籬、促進交流、多元功能」的設計觀點，並建立促進人與人、人與社會 / 自然交流的空間氛圍。

◀ 方提斯應用科技大學：
學習環境透過玻璃窗
連結教室內外

▶ 耶拿小學：如家
一般的教室空間

五、感性分析、理性實踐，以人為本位的設計性思考教學

無論是荷蘭設計週或各級學校美學教育的參訪，都可以看到設計性思考的普遍實踐。以耶拿小學為例，其秉持對教育創新、開放的態度，對課程及校園的規劃，可見以學習者為本位的思考脈絡，而這些都奠基於良好的設計性思考訓練。

六、以美感之名，展延了環境永續與人類未來命運的持續關懷

荷蘭與臺灣存在國土幅員不大、自然資源有限、仰賴對外貿易、創新領域近期十分蓬勃發展等共同點。荷蘭透過各界合作與嘗試，不只高舉理念，更化為實踐，並指出人類未來發展的議題。借鑒荷蘭經驗，我們更應激勵自己，積極參與、倡議創新思維，使其延展到對環境永續與人類未來命運的持續關懷。

▲ 荷蘭設計週：二手衣的價值

好「日」子

美感經營根植教育

教育增能團隊

帶隊人員：

國立臺灣師範大學美術學系 趙惠玲教授

臺北市立大學視覺藝術學系 高震峰教授

教育部黃英培專員

國立臺灣師範大學美術學系 林芸安助理

隊長：鍾瑞蓉

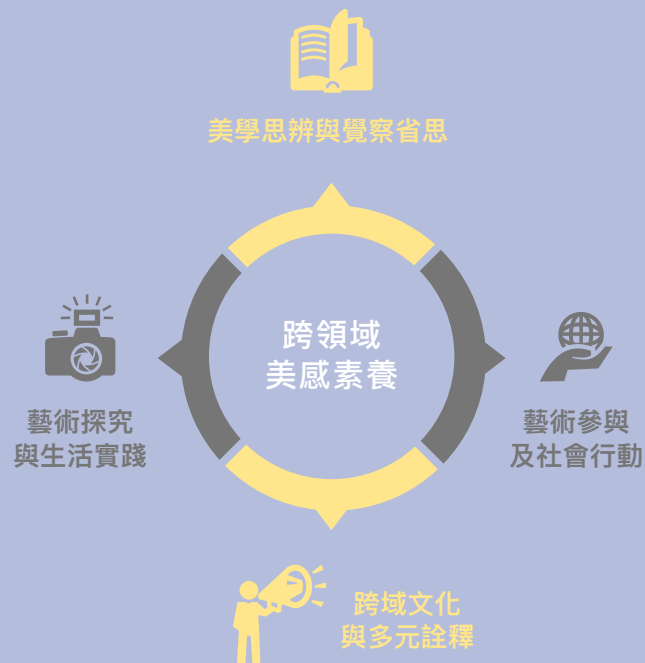
隊員：

王鴻原 古艷麗 李育蕙 林佳靈 張素菁

張惠雯 張琬涓 張銘修 許純華 郭珣絹

陳昱螢 黃兆伸 黃琇苓 楊惠蘭 蔡文婷

蕭維靈 鍾千昭 魏士超 蘇文娟

日本團參訪報告全文下載

參訪地圖

同志社小學校

- 校園處處可見學生作品展示
- 以 STEAM 為教學主軸
- 注重學生多元表現
- 教學的場域沒有明確界限，生活情境式的學習

同志社中學校

- 課程採班制至科目教室上課
- 擁有專屬的各科專科教室與小型資源共享博物館
- 專科教室布置學習角情境
- 重視學生自我研究

京都嵯峨藝術大學

- 重視傳統文化與當代流行產業的美術教育
- 聘請有經驗的業師任教，以小組討論模式專注學生創作
- 以「尊重每個人的個性，細心的教育」為教學宗旨
- 花道課程為其最早的課程，並發展成現今日本最大的花道流派之一「嵯峨御流」

全國造形教育研究大會 穗波小學校

- 走廊、牆面、樓梯間轉角角落等，都是每位學生發表的舞台
- 教室陳設以環繞式排列，擺放許多素材、彩繪工具提供學生使用，教室掛圖都是操作步驟或美感配色的提示
- 課程以協同教學進行，以學生為主體創作
- 學習單設計貫穿整個單元，每堂課具有延續性

全國造形教育研究大會 名古屋市立小學校

- 教學者是協助的角色，學生是學習的主角。
- 深入淺出指導學生，分組從嘗試錯誤及觀摩別人作品中，調整自己的想法，提升創作的深度
- 養成並紮根學生基本能力

全國造形教育研究大會 瑞穗之丘中學校

- 教師與學生共同建置雲端資料分享
- 教師發揮專業並應用生命經驗進行教學
- 活用自主學習與學習互動的分組活動

全國造形教育研究大會 豐岡小學校

- 家長參與公開授課
- 教師透過角色扮演，提高學生創作動機
- 讓學生先體驗後省思再發表，具象化美感概念

全國造形教育研究大會 伊勢山中學校

- 重視儀式與禮儀
- 運用心智圖擴散思考，創作不只喜好，也需考量合宜性
- 培養學生關照週遭環境的能力

甘春堂 – 和菓子體驗

和菓子(わがし)是一種隨著季節遞嬗所展現的美學手工技法創作，常見的為花草與大自然的作品。這次體驗做的是京嵐山，野菊，紅葉賀的生菓子(水份含量 40 % 以上)。

經過換裝、洗手的程序後，就定位開始製作，桌上有事先為每人準備的材料：麵團與豆沙食材、糯米紙、陶盤、刻劃生菓子的工具、可擦手的濕毛巾，最後可盛裝作品的紙盒。

其中紅葉賀的做法是將兩個顏色的麵糰並置，壓在篩子上，來產生一小段的麵條，再輕輕用筷子沾黏在豆沙餡上。動作要輕柔，才不會壓扁麵條而無法形成立體感。看似簡單的造型，卻是三種表現中最需小心翼翼製作的。

美感反思

一、跨域思維，多元呈現

跨域形式不限於一個課程單元加上其他領域部分內容這種「加法」的概念，也可以是教學空間——隔牆採大拉門式設計，連結教室與走廊，每間專科教室就像展示間，學生能夠輕易地跨到別科教室；亦可以是歷史時空的對話——如數學科教室外設有日本繪本作家安野光雅一系列關於數學思維的繪本作品、西方數學家等文獻資料展示。

▲ 同志社中學校：教育場域佈置以學生學習導向為主，提供多元且肯定研究精神

科技與人性同樣能跨域連結，善用現代科技進行脈絡化思考的創作、採用 QR-Code 掃描連結雲端，取代奉納箱的捐獻方式，都是日本在跨域上的多元呈現。事物的呈現包含豐厚的文化底蘊與知識堆疊，擁有足夠的跨域素養才能融會貫通，進行深度規劃。學校的自主學習也是一種跨域整合，由學生制定自己想研究的方向與事物，不僅對於學生的學習有所幫助，更對教師的專業成長有正向能量。跨域不僅是一種形式，還必須透過課程實作，讓學生直接感受其意義內涵，並能內化於己，這才是其精神所在。

▲ 京都嵯峨藝術大學傳承傳統文化，學生透過現代技術進行古畫修復

二、生活美感，極致規律

從日常中的食衣住行，不難看見日本如何在樸素的沉穩中，尋找活潑的趣味。和菓子造型色彩與時令的結合、西陣織的一絲不苟的製作工序與職人態度、星巴克順應京都傳統街景改變招牌顏色、行道樹被設計成城市畫布的一隅美景，都充分考慮周圍環境的適宜性與協調性，對生活細節的感知與自我要求，形成常民習慣。

同志社小學的聽障、視障體驗學習課程，讓學生充分理解該族群在生活中的諸多面向與細節，發掘自己與他人生活中的不同，讓體貼關懷、與人為善的美，傳遞於學生心中。他們將書道、花道真正融入教育、融入市井生活。日本從個人到整個社會，無不將美落實於生活，這是美的實踐力，也是臺灣可以努力的方向。

◀ 高台寺街道旁的星巴克與房屋使用同色系

三、文化環境，尊敬和諧

一個民族的美感來自於人文素養，人文素養則根基於文化的累積及對自然的尊重。京都為百年古都，尚保有為數不少的古蹟與歷史建物，地方政府及人民也極力保護地域景觀，因此在法令規範或美學實踐上有默契與共識。國立博物館因應時代需求所蓋的新館，尊重文化、融合自然，不高於舊館，向前輩致敬的設計巧思，透過建築美學，形塑新舊館跨時代的建築對話。

◀ 同志社小學校：一整套對視障人士的體驗與情境認知課程，帶領孩子對此族群的認知

▶ 穗波小學校結合生活文化意象的玻璃裝飾

文化是一座城市的血液，融入日本的環境與生活。同志社小學校的音樂課上，老師帶領學生爬出窗外欣賞秋季楓紅，捧起落葉再放手紛飛，以身體感知紅葉的璀璨美好，達到人與自然融為一體的美好經驗；高台寺偌大的壁畫，隱藏著冷氣機、電箱，使其不突兀；茶道繁瑣細節的堅持，是對傳統文化的深思及呵護，透過庭園環境連結身心靈的感受。臺灣的教育應化為影響力，從常民自發，到政府重視，完善在地文化與生活環境的美感經營。

▲ 京都國立博物館新舊館視覺感受

結語

從泰國的傳統與創新之融會，荷蘭的理性實踐、感性分析，到日本的美感經營根植教育，三個國家的美感教育，各自呈現其獨有的風貌，卻又有相同之處。

這三個國家對於傳統文化的保存與傳承，皆有不同樣式的展現；又以傳統文化作為他們進行設計、美感創新的根基，從中發展出嶄新的面貌。在教育方面，都以學生為主體進行教學，強調學生獨立思考的能力，培養基本學力並在跨域中學習，同時也重視孩子的未來發展。

「他山之石，可以攻錯」，期望經由這三個國家的體驗及增能，我們得以從別的國家汲取養分，並在臺灣生根發芽，最後長出適宜在地的、豐碩的跨領域美感教育課程。

這堂什麼課？跨領域美感教育實例 ⑦ — 國際增能

- 出版者 教育部
發行人 潘文忠
總策劃 鄭淵全
主編 趙惠玲、黃純敏
副主編 林小玉、李其昌、高震峰、莊敏仁、陳韻文、陳淳迪
報告作者 2019 美感教育工作教師國外進修參訪團隊
文字編輯 周皓旻、葉上民、陳翊嫻
美術編輯 江易珊
封面設計 江易珊
內容校正 林芸安、林靈穎、林千郁、張靜思、林佳蕓、邱鈴惠
劉宣佑、黃天逸、張嘉恩、陳昕好、張芝毓
發行地址 100 臺北市中正區中山南路 5 號
聯絡電話 02-7736-6345

國立臺灣師範大學
106 臺北市大安區和平東路一段 162 號
02-7749-3058
跨領域美感教育卓越領航計畫辦公室

2020 年 7 月 / 初版
版權所有 翻印必究

這堂什麼課？跨領域美感教育實例系列手冊

① 生命 ② 視野 ③ 在地 ④ 感知 ⑤ 美感形式 ⑥ 美感體驗

跨領域美感教育卓越領航計畫
官方網站 www.inarts.world