

談美感教育與課程融入 專訪中園國小 鄭羽彤老師

文・編輯群

一、緣起

羅丹—美，四處都有，並非不存在我們眼前，而是我們缺乏察覺美的眼睛。

近年來，文創產業引人注目，許多老街、商場加入文創元素以期引起更多消費者的注意。文創產業不僅僅只是創意，更重要的是文創的本質是美感經驗。然而，要讓文創成為一門產業除了創作者之外，更需要具有美感的消費者參與。生活美感是一點一滴的體會與領悟的，並不是懂得看梵谷、畢卡索的作品才懂得美術；也不是非得要常跑美術館、故宮才能顯得氣質高貴。如漢寶德在《談生活美學教育》一文所說：美學教育不只是為了國家的競爭力，而且是國民個人人品與素養的重要部分。能用心看見美的事物，並且透過欣賞、體會，讓自己的生活更愉快、讓自己的生命更豐富，這才是美學教育真正的目的與價值。

在因緣際會中，我們有幸參觀鄭羽彤老師的教學觀摩。極短暫的時刻，她所設計的課程內容吸引在場所有參觀者的目光—這堂探討三峽祖師廟與浙江烏鎮的建築文化的鄉土課程中，學生在老師的帶領下，優遊中國與台灣的寺廟建築文化裡。鄭老師溫柔的引導學生，學生也很認真的回應老師。然而令人感到神奇的是這堂課的學習者是國小中年級的學生！羽彤老師將這麼抽象的建築美學放進課程中，學生竟也那麼的自然且理所當然的就吸收了。在課程觀摩結束後，羽彤老師把她的教學經驗及想法分享給我們，美學教育融入鄉土教育讓我們驚豔萬分。我們想像中的生活美感教育與學校課程融為一體，似乎就在她的課程中看到一些跡象。因此，我們立刻決定做一次主題專訪，羽彤老師也願意撥出時間接受我們的訪問，分享他的教學經驗。希望各位能在這次的專訪中得到一些教學上的靈感。

二、起心動念 藝術生活化

拉格斐爾德—過去都是我們去博物館看藝術，這一次，我們要讓博物館向我們走來。

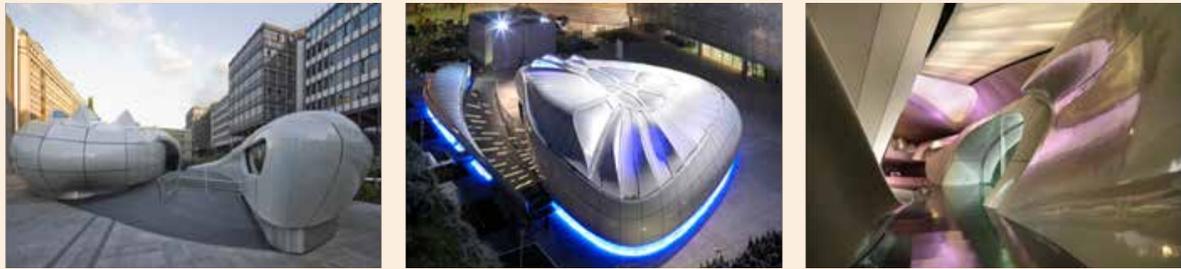
生命剖面的戲劇性落差，加上不斷追求新知與掃描族般的特質，讓羽彤老師常以不同角度思索。一場結合Soundwalk的音樂及錄音旁白所引領的CHANELMOBILE ART，更開啟兌變與成長的重要轉捩點。

這場以「菱格紋」為題、賦予高度自主性的創作，結合二十位藝術家設計理念所編寫而成視、聽強佔過程的展覽，除讓人優遊在這座幻想國度外，更專注眼前作品。如：臺灣藝術家林明弘，善用過去阿嬤最常用的花布圖騰，轉換成六萬五千片拼磚，刻劃一片宛如馬賽克式的菱格紋花朵地板；Wim Delvoeye以常見刺青做出的標本與豬皮2.55包，對強調真皮製作的名牌包提出幽默式嘲諷；Leandro Erich用縮時攝影呈現巴黎康朋街上一個個透明窗戶背後的人生……。多元的生活取材與反向思考豐富展覽的可觀性，表現跳脫於商品外的藝術自主。

圖片取自 CHANELMOBILE ART 官網

而由Zaha Hadid所設計，充斥飽滿弧線雕塑成螺旋形結構的場館，強調出流動與自然的建築風格，也是一個可以拆卸、摺疊、帶著走的移動空間—幾何定律建構成流暢並充滿動力相連的空間；展場天花板的八片玻璃纖維突破館內外疆界的分野；建築外牆的反光物料映射出周邊環境風貌。不單可符合各巡迴場地的地形、地勢，也結合不同對比效果及自然、人為景觀，融入人們的生活。

圖片取自 Zaha Hadid Architects

這次時尚與藝術相互激盪的參觀經歷，讓羽彤老師對於自身的教學內容產生不同的想法。除了接觸及閱讀更多建築藝術方面的知識之外，也開始嘗試將這方面的知識帶入教育領域。

三、課程實施之五感體驗

課程融入對許的教育工作者早已不是什麼新鮮的名詞。每學期我們都要配合教育政策將許多正式課程以外的教育相關主題融入課程，如環境教育、海洋教育、兩性平等……。主題活動融入課程一般會從相關的課程領域，如環境教育及海洋教育可能會和自然領域或是社會領域融合。但要將美感和國語、數學完全不同的性質的學科內容或是知識不著痕跡的帶入班級經營或是某個學課的課程中，這不但是真功夫，教師本身還須對於美的事物有強烈的感知能力，同時又能將這些經驗具體化成為課程活動。羽彤老師準備了幾個實例分享，在她詳細解說下，算是讓大家見識了。

活動一、自我介紹

新學期新班級，學生自我介紹是一件再普通不過的事了，羽彤老師也不免俗的要進行這個活動。她請學生事先準備好自我介紹的文字稿，將這些文字稿用電腦繕打整齊並貼上學生自行準備的生活照，但妙的地方在於這些紙張充滿各種不同色彩。在認識同學的課程中，老師簡單介紹與色彩相關的知識：

圖片取自 Zaha Hadid Architects

比如色系，淺綠色和深綠色、葉子的綠色和蘋果的綠色都是同一種色系；又或是互補色、三原色等簡單的色相原理。當每位學生的自我介紹學習單張貼在公布欄後，學生們除了細看自己與同學的文字內容之外，也會去注意自己所分到的紙張顏色和某些人是「同色系」或「互補色」等。

乍看之下，顏色的屬性原本是藝術與人文課程中一堂知識課程，與學生自我介紹或是教師的班級經營是風馬牛不相關。但是當「顏色屬性」成為學生彼此相互認識過程中一個很好的話匣子，透過「顏色」能讓學生有了彼此是「同一國」的感覺，進而在新班級裡找到屬於自己的歸屬感，藝術課程的知識如涓涓細流般地融入學生生活裡，老師也神不知鬼不覺地推著學生走向藝術生活的門口。

活動二、做餐點

一份餐點是由主、副食品及湯點搭配組合。食物本身的顏色、形狀就是一種視覺美；將各種屬性相異的食物組合一個單元又會形成立一種美感。透過擺盤設計，讓整道食物在視覺方面為整體加分外，也能提高品嚐的愉悅感。易言之，飲食文化本質便是一種美的感受。透過巧思與活動設計，將平凡的餐飲活動轉化為一場味覺、視覺互相映照的美感課程。

班級實際操作成果

在「動手做餐點」課程中，「國小三年級」的學生，自己要用剪刀把一塊塊大豬排剪成一小塊一小塊、小黃瓜用刀子切成一片片或一絲絲，神奇吧。接下來就是「拼裝遊戲」。在老師的引導下，學生憑藉前面幾堂顏色的基礎知識、個人創意以及像是堆積木般的遊戲玩興，將食物拼裝成他們心中所想像的樣子，同時在擺盤時，根據所學到的知識或是個人美感將食物擺放好，大致上就完成了活動。

羽彤老師表示，一般小朋友並不太喜歡吃紅蘿蔔的，但是這些由自己動手做出來的早餐，似乎讓學生自己很滿意。他們很開心的吃掉這些看起來很棒的餐點，當然，可怕的紅蘿蔔也和在其中吃得一乾二淨。

讓我們覺得驚訝的地方是一早餐製作所需要的材料包括土司、小黃瓜、炒蛋、生菜、熟豬肉碎片等，這些都需要做一些刀工上的處理，瑣碎的事情忙起來也是可觀的。老師要先切好再給學生使用吧？羽彤老師表示所展示的照片中的小黃瓜是一片片的、有的是一絲絲的，其他材料也都是經過剪切，是學生要自己處理！

這會不會太冒險了？萬一學生切傷自己的小手，家長可是要與師問罪的！

羽彤老師表示課程進行之前，要先激起學生想要動手做的欲望（要如何進行，這是另外一個主題了）！當這個欲望累積到一定的程度，學生就會乖乖的聽老師的指揮。真像弄蛇人，憑藉一支笛子就可以讓蛇大人翩翩起舞。

學生似乎透過這個活動克服了某些種類食物的攝取障礙。當然這些食材都不需要花太多時間準備，是很好操作的活動。

進行完土司早餐和涼麵製作後，羽彤老師這學期將嘗試帶領學生製作饅頭。從展示的照片看起來，似乎是很困難的，這些顏色鮮艷的饅頭安全嗎？腦袋浮出的問題如煙火在夜空中倏忽的炸開來！

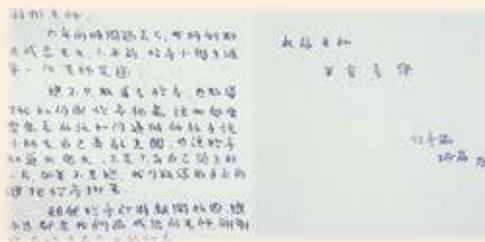
圖片取自愛料理食讚社群網

這些顏色都是天然的！咖啡色是用紅糖混入麵粉、紫紅色是從紫色地瓜得到、黃色是用百香果。羽彤老師表示。

花這麼多時間在玩這些活動，家長應該會不會有負面反應？

羽彤老師表示，當老師讓學生只看到分數的時候，家長必然對功課要求，這是可以理解的。在學校，若甚麼事情都以數字來衡量學生的表現，重視分數的學生必然為了得高分而努力。從家長的角度來看，孩子的表現是以數字來衡量，為了提高孩子的課業表現，送到補習班或是自己加強。換了一個不同情境，學生和家長對也會教師所展示的課程內容做檢視：「老師上課的內容是合適的嗎？」、「能不能提高分數呢？」。學生在這樣的情境下自然的養成，和考試有關的學習是要緊的，和考試無關的項目可以放輕鬆些，卻更該多方涉略。

羽彤老師讓家長感受到，通過美感教育、家政課程讓學生領略到不同的學習主題，豐富

學生橫向的學習廣度，而且這些活動能夠讓學生真正的喜歡，並落實到生活中。羽彤老師表示，今年畢業那天，一位低年級被她教過的學生分享獲得市長獎喜訊，家長也特地到教室送上一枝筆作為禮物，並且對她說：「觀念不一樣，整個就翻轉了！」

這個家長發自內心的感謝，是可以體會的。在以能力為導向的現代社會，要如何讓學生學會學習的能力，已經是比傳遞制式課本上的知識更為重要。

活動三、服飾、消費觀念與人權

學生愛美的心理並不亞於成年人。但這些未成年的孩子們經濟來源有限，雖然透過網路可以學習到許多關於服裝的知識。但他們的美感經驗總是異常特別。過度商業化的現代媒體渲染出以金錢堆疊出的流行華麗，確實吸引不少人的嚮往。羽彤老師透過服飾美學的課程活動，讓學生認識穿著的美學，以低廉的消費塑造個人穿著的品味。

圖片取自 CNET 紀錄片影展

她表示，透過照片展示及教師個人的穿著，引起學生對於服飾的探討動機。探討過程，讓學生了解，服飾本身的價值是可以透過美感經驗做出更多貢獻與變化。同時，在討論服飾的價格與價值的過程中，可以延伸出平價時尚的獲利來源，如壓低工人的工資等人權問題。中低年級可以單純對服飾本身與衣著搭配進行探討；而高年級的課程設計則可由服飾美感延伸到人權課程。

羽彤老師展示下方圖片，生活在繁榮都市裡的人之所以能輕易的消費這些華麗的衣著，背後所隱藏的一面正如同這圖片所傳達出來的訊息。從服飾美學進入消費觀念、人文關懷、人權等能延伸出各種相關課程。當然，最重要的是要視學生的程度及興趣給予不同範疇的知識探討。

取自影片 - 你無法想像，平價時尚背後的剝削真相

四、課程實施之主題營造

前幾個小節，羽彤老師透過學生自我介紹、餐點製作、服飾話題等簡單的小活動展示美感教育融入課程活動。美學教育除了可以搭配學期中一些小型活動實施之外，也可以在各領域課程融入教學，甚至將許多不同領域的課程統整合後再融入美學教育融入課程。

主題營造一 教師自訂主題

配合課程領域活動，羽彤老師帶領學生欣賞戲劇表演。在這過活動中可以看到裝扮華麗的演員，姿態曼妙的舞蹈動作及引人入勝的戲曲演唱。從這些華麗的表演將活動內容導向角色性別探討。夢幻與真實的衝突常能引起學生的訝異與學習的興趣。

羽彤老師展示了兩張照片給我們瞧瞧。左側畫面一個穿著時尚、展露無比信心，手上拿的可能是一支指揮棒。我們猜想應該是一個樂團的指揮家。右側照片則是一位演員。她的神情甜美，扮相清麗可人，華麗的頭飾、服裝光艷動人，姣好的臉龐、飄逸的姿態及甜美的笑容讓人忍不住要再三欣賞。羽彤老師表示，就在公布真相後一左邊是日本一位女指揮家「西本智實」，右側美麗的女子其實是一位中國男演員「李玉剛」一學生總會因異於生活經驗的衝擊，驚奇的開始提出各種問題。

透過藝術欣賞，羽彤老師將學生帶入兩性問題。學生在這堂課裡不但看到藝術表演，發現「男生」與「女生」的性別觀念在不同的年代與地區可能截然不同的，從小熟悉的「男生與女生」竟有如此豐富的内容討論。

圖片取自文茜世界週報

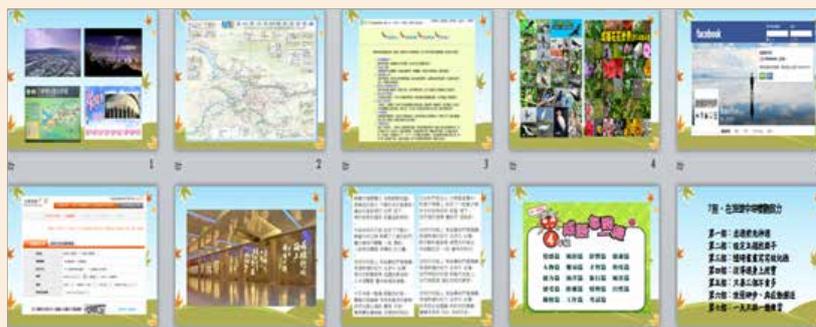
圖片為寂寞霓裳剛絲原創

主題營造二 單科統整

羽彤老師將國語課本的各篇章先後順序稍作調整，形成四個主題。這四個主題分別是課後時光、山水之旅、科技的影響、作家與作品。她以「旅行」這概念涵蓋上述四個主題。因此國語文教學以旅行縱向串連各篇文章，橫向部則以休閒活動、旅行地點與作家、交通科技引導學生廣泛性的認識。而旅行的過程中，眼睛欣賞的景物、人文建築、都市與城鄉的差異所呈現出的視覺美學；嘴巴品嚐各地美食所呈現出的飲食美學……，將藝術相關知識介紹給學生；同時，透過生活食衣住行育樂等活動將美學教育落實到生活的每一個角落。

翰林版四上國語單元主題

圖片為課程計畫發表簡報

實際操作部分則可讓學生以分組討論的方式進行。學生可以從教師設定的標的中選擇自己喜歡的項目，自行安排休閒活動，選擇旅行地點、決定交通工具、安排觀光目的地及參觀行程動線。在一篇篇文章的流動裡，旅行展開了！學生可以從照片欣賞到不同國家的都市景象、裝置藝術、生活文化差異性。學生也可以從顏色認識到都市規劃、街道上的裝置藝術看到不同國家的生活文化、甚至視畫面布局的幾何學問題。

童趣滿溢公車站 -- 取自 Gigazine

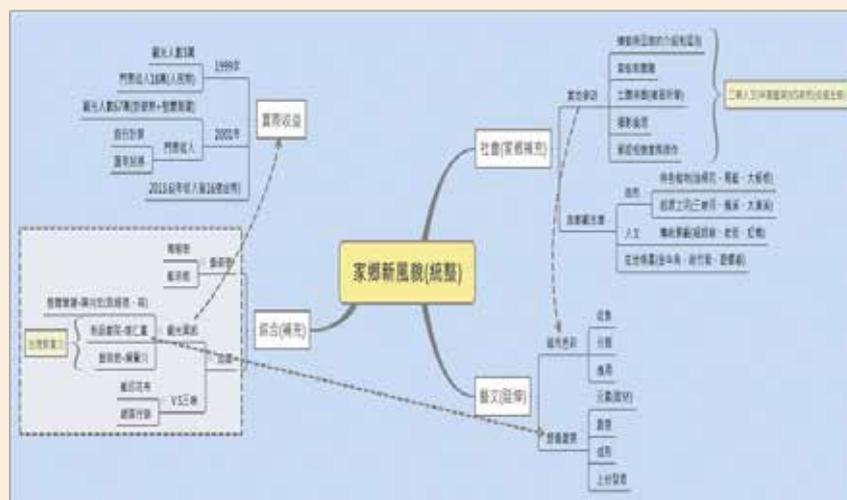

上海世博法國館與米其林料理
實際參訪

主題營造三 學習領域統整

今年年初芬蘭的教育政策再度被台灣媒體關注。主要是芬蘭預計在2020年廢除個別科目，不再單獨教授數學、物理等科目，取而代之的是整合的「主題式」課程。也就是我們現在常用的國語、數學等學科教學的模式將被剔除，改為主題的課程，例如以某個主題來涵蓋歐洲各國的語言、經濟、史地、文化……等等，或者像是學習「餐飲服務」的職業課程，涵蓋了數學、語言和溝通技巧。事實上，這個模式早已在羽彤老師的課程設計內容裡。

羽彤老師將社會、藝文及綜合領域的部分課程進行統整，並以家鄉新風貌涵蓋這三個領域的內容。在社會領域方面，以中園國小附近頗負盛名的藍染及成福生態區為主要內容，並以此發展出獨特的猜拳方式；在藝文領域方面包含城市色彩及想像建築兩個子題；綜合領域方面則以認識中國烏鎮這地方興落元素，烏鎮和台灣三峽兩處的比較，以及從烏鎮城鎮再造、觀光產業引入的實際效益作為課程探討元素。美學教育則從兩地的藝術創作作品的欣賞及比較融入課程。

南一版四下社會第六單元【家鄉新願景】統整延伸活動

城市色彩收集分類活動紀錄

結語

專業能力決定會不會被淘汰，其他能力卻能決定是否有更好的發展。

在教學活動過程裡，學生學習評鑑是一件很重要的事情。羽彤老師認為考試的確是重要的，但卻不一定是最好評鑑的方式。她選擇以報告的方式取代考試評鑑。

也許因為有考試學生才會努力讀書，但可怕的是學生可能會養成只有考試來到才會想讀書的惡習。這一番話確實值得深思。引導學生學習是一件多麼不容易的事情，尤其是，要引導學生培養出終身學習的好習慣更是一件耗時的巨大工程。然而這項巨大工程的需要眼光宏遠的政策規畫者、有勇氣且願意承擔的執行者，當然，更重要的是需要聰明有智慧的家長支持才能成局。

羽彤老師就是一位有勇氣且願意承擔的執行者！她以實際行動帶領學生嘗試新型態的課程活動，透過各種可能的座談會讓家長知道她的想法。透過實踐的具體成果取得學生的認同與家長的信賴。

近年來，不論是教育或經濟，我們都走到了一個十字路口，跨越或是駐足原地處？哪一個才是我們的選擇？這是一個多重選項。但羽彤老師的教學理念與實踐似乎給我一些新的想法。