

What class is this?

— 這堂什麼課 —

跨領域美感教育
卓越領航計畫

感知

跨領域美感教育實例
Examples of Cross-Disciplinary Aesthetic Education

前言

身體感知 —— 讓知覺與感動帶領我們學習

除了寫作業和考試，學習還有更多樣貌

「啊！這個單字又忘記了！」還記得小時候學英文時死記硬背的痛苦回憶嗎？覺得學習就是不斷背誦、枯燥無趣？

記憶儲存於大腦的神經元中，神經元突觸經由電流及化學物質彼此交換訊息，被刺激的神經元會與周圍的神經元產生連結，當連結越密切，學習的成效就越好。因此，透過適當的感官刺激（視覺、味覺、觸覺、嗅覺等），就能使神經元活化、甚至產生新的突觸，幫助孩子們學習新事物。

Body Perception

啟動五感學習計畫

「在欣賞、嗅聞與觸摸等五感覺察中，每天都會進步，每天都在改變，從學習和植物接觸、身體感受的過程中領悟人生的道理。」

連高分成績的東大生也想選擇的瀧井種苗園藝專門學校，讓孩子從植物成長時的照顧與呵護中，學習到透過五感感受的「感覺體驗」以及藉由活動身體體會的「動作體驗」。不介意弄髒雙手，感受泥土與植物特有的觸感，身體的知覺教會孩子逼近知識萌發的起源，樂此不疲地探究無所不在的新知。

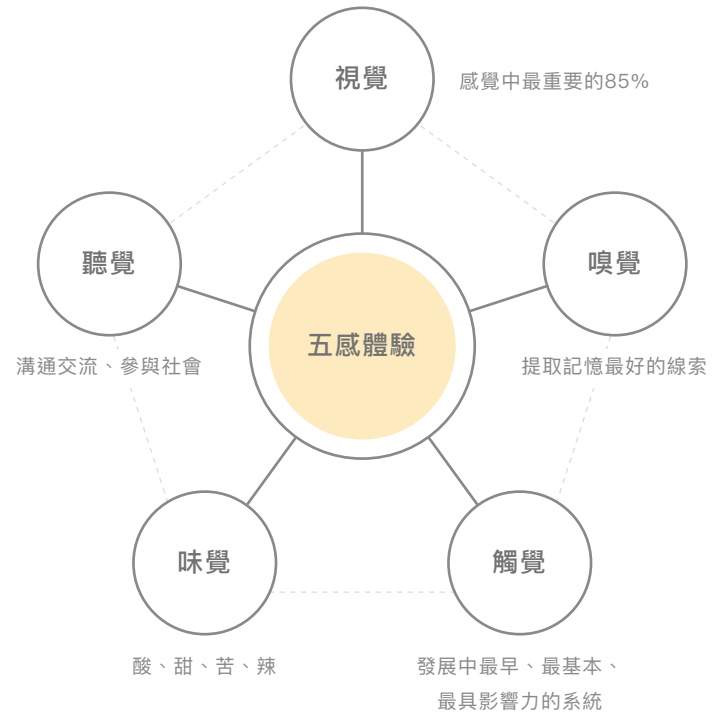
跨域美感&身體感知

學習是感受與感動的過程！

跨域美感課程中的身體感知

生活美學大師蔣勳在《身體美學》一書寫道：「我摔倒了，又站起來了，身體告訴我：摔倒之後可以站起來；是身體的記憶，也是生命的記憶。」在學習過程中，我們常以單一的視覺或聽覺反應，忽略了身體最真實的感受，僅是腳底緊貼於土地或掂起腳尖行走，都可以呈現完全不同的情緒感受。

跨域美感教育聆聽身體的聲音，不僅是視覺、聽覺的認知，更用觸覺、嗅覺、味覺引起孩子對於學習的好奇及動機，連結心中的感動，將學習到的內容化為身體的記憶，得以在生活情境中直率、純真地運用出來。

蒙德里安 變奏曲

Case1

嘉義市民族國民小學

國小二年級：數學領域、語文領域、藝術領域（視覺藝術、音樂）

學習內容：集體發想與團體創作、美學形式與原理原則

團隊成員：林家如 曾琪斐

滴、流、波、撒！

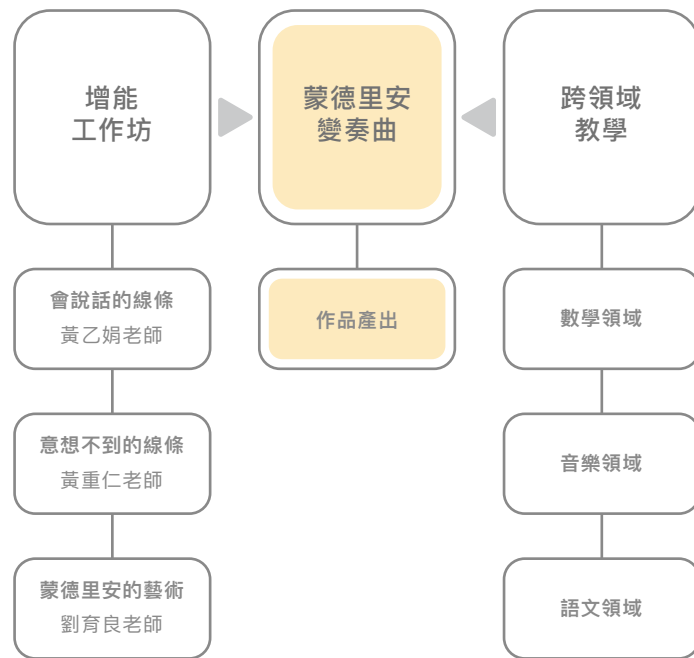
透過體驗「滴、流、潑、灑」等自由線條，引發孩子的學習興趣。以二年級下學期數學課程「公尺與公分」的單元為開端，以實際操作來建立線條長度的概念，藉由蒙德里安作品富有線調、色塊的特色，對應鐵琴可敲擊的區域創作音樂遊戲，串聯視覺長度及聽覺波長，強調感知與領悟力。

此跨域美感課程的感動與觸動是深刻的、具有顯著的影響力，包括老師與同學的穿著，都能「嗅」出一些「蒙德里安」的氣味，孩子在課餘時間會自發性閱讀或觀察平時的生活環境，興高采烈地訴說所見所感及其收穫，同儕彼此分享，這種育成之美是多麼自然、清甜，藝術的感受種子深植在孩子的心中，悄悄地攀爬於藤架上，漸漸展現那曼妙的姿態，最終在孩子的臉上呈現出一種自信之美！

Courses

01 課程方案

課程方案架構

Class01~02

滴、流、潑、灑 —— 意想不到的線條

教學方法

PPT介紹

大師分享

協同教學

小組討論

分享回饋

在教學開始時，邀請「壺塗大師」黃重仁介紹與帶領體驗人為與自然的「線條」，接著請黃重仁老師為孩子示範「滴、流、潑、灑」技法的線條藝術，引導孩子創作。

意想不到的 躍動線條

Class03~04

公尺與公分 —— 有多長！

教學方法

口頭講述

繪本閱讀

合作學習

美感認知

生活連結

以繪本《可愛的尺》引起孩子的學習動機，學習認識並比較長度（1公尺與1公分別），並能連結生活中的事物，進行長度的比較，將數學領域的知識融合進生活中。

◇長度比較

Class05~12

當音樂遇上數學 —— 美麗的花火

教學方法

口頭講述

樂器演奏

協同教學

合作學習

實作練習

分組討論

引導學生認識音樂、數字與圖像間的關係，嘗試在鐵琴上操作「音程」與「滑音」，讓孩子能依此規則放上色塊或線條圖卡。最後讓孩子分組搭配圖卡實際演奏，達成創作體驗。

◇認識鐵琴與音符

Class13~16

我的蒙德里安小書 —— 找找蒙德里安

教學方法

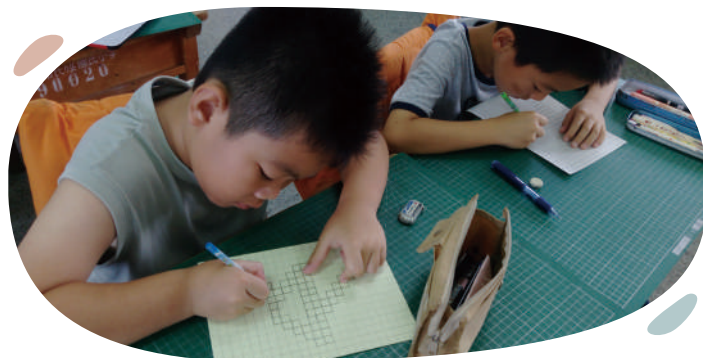
小書製作

PPT講解

實作練習

閱讀理解

教師使用自編教材介紹蒙德里安的生平及作品，引導孩子使用閱讀策略進行理解。方格版的練習結合小書製作技巧，採用如藝術家創作一般獨特的線條排列方式和色塊拼貼，完成封面與書頁設計。

◇封面繪圖

Methods

02 如何跨域?

數學領域

「蒙德里安變奏曲」以「數學」及「藝術」領域共同進行。其中，數學領域的長度概念運用繪本《可愛的尺》帶入主題，以藝術視角將原本難以理解的抽象概念具體化，並與實際生活連結，產生新的知識結構與美感體驗。

聽覺藝術

以視覺意象的色塊線條轉化「音程」與「滑音」，除了增加學習成效，更串連「壺塗大師」黃重仁所體驗的「滴、流、潑、灑」等技法，讓孩子能接續所學，將學習重點融會貫通。

視覺藝術

視覺藝術統合了「蒙德里安變奏曲」的精隨，教師們引導孩子將藝術家的線條與色塊排列運用至實作練習上，設計原創小書，從視覺體驗落實到實際操作及生活鑑賞，增進孩子對於學習興趣及創作自信。

Reflection

03 發現與反思

Q：為什麼我們需要「藝術融入」的教學方式？

A：重視邏輯性的學科（數學、科學、社會等科目）與側重主觀情緒、價值的藝術領域（視覺、表藝、音樂等科目），各領域課程的交集處，是創造力、發現、發明、問題解決及批判思考等新觀念潛藏的來源，透過領域之間的連結，更能激發孩子培養未來生活所需要的素養與應用能力。

Q：未來的推廣計畫？

A：在課程中有設計作品產出，目前只限運用蒙德里安的創作要素，未來考慮朝向較開放性的創作引導，拆除孩子創造發想時的框架，期許迸發更多元的火花。

微美 視界

Case2

新竹縣大坪多元智能生態美學實驗小學

國小三年級：資訊領域、語文領域、自然領域、藝術領域

學習內容：集體發想與團體創作、互聯網與新媒體藝術

團隊成員：徐瑞珠、黃慈雲、孫德瓊、范曉婷

01 課程方案

微美視界

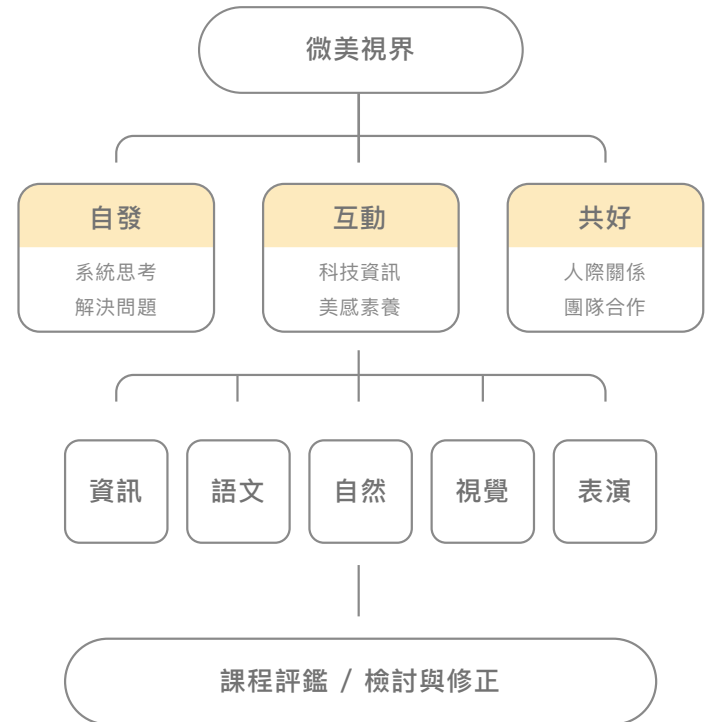

微生物的新世界

雷文霍克 (Antoni van Leeuwenhoek) 與微生物對孩子來說，本來是件陌生的人與物，但透過這次跨領域美感課程，孩子們漸漸對學習有感。有著研究與資訊課程的基礎，孩子們亦在學習中獲取大自然帶來的美學感受。從獨自探索到小組合作之間，經歷意見分歧到能傾聽他人的過程，充滿了值得細細體察的成長經驗。

「微美視界」以一個大主題統整各學科領域，孩子透過多元智能從不同的管道體驗學習，在資訊（研究）課發現問題、解決問題的實踐方式；透過語文課文學閱讀、劇本改寫增進賞析及編導能力；自然生態觀察結合生活美學、戲劇表演，將學到的知識融入美感經驗與藝術人文精神，在戲劇演繹與數位創作成果裡揉合、迸發出來。

課程方案架構

Class01~03

微生物、顯微鏡與雷文霍克——發現、發明與利用

教學方法

PPT介紹

資料搜集

簡報製作

小組討論

分享討論

教師分配主題相關議題，以議題引起孩子們的興趣，並進行任務說明。接著讓孩子利用圖書館資源，且在資訊課上使用網路進行資料蒐集統整，將資料製作成簡報後，上台與同學分享。

發現

生活中的自然美

Class04~08

認識雷文霍克——發現微生物的人

教學方法

影片播放

重點問答

小組討論

案例解析

開啟主題後，進入語文領域，請孩子們先回家進行課前預習，尋找優美詞句。在課堂中進行文本閱讀，透過閱讀找尋雷文霍克擁有的個人特質與品格。配合語文領域，帶入人、事、時、地、物的寫作活動，以課文內容作為背景，進行劇本改寫之創作。

◇小組討論

Class08~12

哇！蔬菜裡面也有微生物！——顯微鏡與微生物

教學方法

口頭講述

戶外體驗

美的發現

實地觀察

藉由課堂時間讓全班一起到菜園觀察蔬菜，以「微生物會出現在哪裡？」為主題，讓孩子們進行尋找，教師指導孩子們操作顯微鏡，並利用顯微鏡課程引發孩子去觀察周遭的生物與植物。

◇變形蟲繪製

Class13

我的變形蟲上衣——變形蟲設計與應用

教學方法

服裝製作

美的原理原則

草稿繪製

材質運用

由欣賞特色名畫中引導孩子認識美感元素與形式，並將看到的微生物造型進行創作，設計變形蟲圖案完成水墨作品，接著於彈性衣上大膽彩繪，讓孩子穿上自己所繪的變形蟲服裝走秀、舞蹈，展現學習與創作並行的成果。

◇彈性衣展示

Methods

02 如何跨域?

語文領域

以資訊課出發進行主題探討、學習歸納資料、自主學習，孩子對文本有感，更能體會出文章的美，再施行課文改寫來創作劇本。

視覺藝術

透過顯微鏡下的微生物、鱗粉、洋蔥細胞等等觀察，認識點、線、面在視覺形式裡的構成，孩子將看到的微形之美，做變形蟲圖案設計，應用於剪貼及服裝彩繪創作。

表演藝術

讓孩子發揮想像力，將課文中雷文霍克發現微生物的故事改編成劇本，再透過角色扮演來模擬微生物的生態，並將微生物的動態編成舞蹈，讓孩子在享受表演樂趣的同時，學著如何向他人介紹微生物習性，並練習與同儕共同完成戲劇演出。

Reflection

03 發現與反思

Q：跨領域美感課程對教師與學生有什麼意義？

A：跨領域美感教育課程提供師生許多新的嘗試與挑戰。讓孩子對學習有感覺，引發強烈動機，不受領域侷限，知識不被切割，所學能與生活連結，在真實情境中實踐運用，以適應現在生活與面對未來挑戰。課程中，教師提供本身專業，透過共同備課、協同教學，走出侷限，與各領域進行教學合作，完成跨領域主題課程統整，創造教學樂趣。

Q：課程規劃中曾遇到什麼印象深刻的挑戰嗎？

A：發現說故事劇場的形式對三年級學生太具挑戰性，只好取學生已知的元素結合創意舞蹈，再讓學生發揮想像力，並爭取在學習歷程中發現問題，培養解決問題的能力。

Fancalay a niyaro

Case3

臺東縣三民國民小學

國小四年級：自然領域、社會領域、藝術領域

學習內容：符號象徵意義與意境、美學形式與原理原則

團隊成員：紀慶麒、吳慧麗、許凱貞、張美華

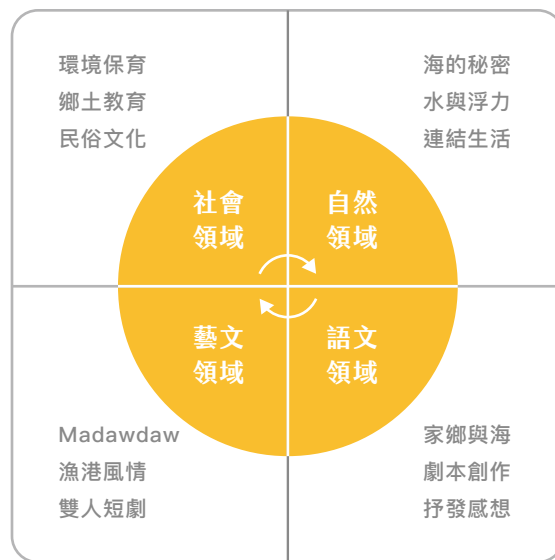
美麗的漁村

藉由在地生活及阿美族文化，切入自然領域教學中認識「水」的篇章，與自身息息相關以激起學生共鳴，探討當地阿美族人文及漁獵傳統所面臨的困境，進而能進一步開拓關懷海洋生態的視野。

利用戲劇及音樂科的學習重點，針對感受漁港生活以及傳統文化設計出對話及劇本表達心中感想，並製作海洋元素道具、布景。最後融通以上所學，透過表演藝術展現出阿美傳統捕魚風情的氛圍，以各種感受方式看見生活與文化。

01 課程方案

課程方案架構

Class01~02

這裡是我的家！—— 認識家鄉

教學方法

PPT介紹

港口參訪

文化體驗

觀察與反思

教師引導孩子從傳統飲食中品味家鄉文化：「家鄉著名小吃是什麼？你喜歡嗎？為什麼？」，並帶領他們到港口觀賞漁船、紀錄漁人將漁獲製成魚乾的人文特色。

◇ 觀察漁船

Class03~05

浮浮與沉沉—— 海的秘密

教學方法

PPT講解

口頭講述

學科融入

生活應用

延伸「海」的主題，將自然領域中「浮力」單元內容融入學習中，讓孩子們理解哪些物品能浮起來、哪些物品則會沉到水底及生活中可運用浮力做什麼事。

◇ 劇本創作

Methods

02 如何跨域?

融合自然景觀與戲劇藝術的跨域美感課程

自然領域

以「海」作為主題串連，除了美感及環境課程融入之外，也將自然領域課程中「浮力」單元融入，讓孩子能連結生活中運用浮力的實際狀況，加深學習成效。

表演藝術

透過雙人劇的表演，呈現出孩子們心中所繪的漁村風貌，讓肢體能自由自在地在空間中移動，隨著音樂做不同的身體部位練習，並感受情緒的變化，運用學習喚起最純樸、直接的身體律動。

Class06~07

漁村的五感體驗 —— 家鄉與海劇本創作

教學方法

口頭講述

草圖繪製

美感原理

實作練習

分享回饋

透過漁村生活圖，引導孩子們進行劇本創作，並分享與討論。最後，教師讓孩子們用身體語言感受阿美族傳統歌謠的旋律，表演一齣「漁村生活雙人劇」。

◇ 雙人劇表演

Reflection

03 發現與反思

Q：戲劇融入教育中時，如何引導孩子進入劇本中？

A：孩子能利用聲音的變化，找到對話時角色的相對關係，回想生活中的對話情境，呈現真實的現場，並引導如何掌握對話重點、傳達欲表達的意涵。

Q：透過表演藝術，孩子們能學習到什麼？

A：我們希望孩子在肢體表達與情緒反饋中，能投射自身的情感在學習情境中，他們開始會去思考實際生活中應該如何確實地表達，也能學習領導、合作、責任、紀律、美感、自尊、冒險及欣賞週遭世界的的能力。

跨域美感的身體感知

身體感知是生命對生命的溝通。

心理學家朱哈德將身體的智慧稱為「身體感知」，亦有「生命對生命的溝通」的意思。我們的身體會本能地回應周遭的能量，給予反饋，而當我們用身體去感受未知時，能輕易的對環境周遭的能量、物體表現最真實的反應。然而，隨著時代進步，我們的身體被過多的束縛網綁，不能大聲、不能跳、說話必須有禮得體、行為不可魯莽...，學習也就變得一成不變，孩子們的五感也變得遲緩麻木。

跨域美感的身體感知，讓孩子感受最純粹的身體知覺，透過美感將感知打破既有模式，放大到更廣闊的範圍中，擴大學習領域，讓學習不再是刻板地從你講我聽，而是透過一次次直擊內心的感觸，讓身體自然而然地留下記憶。

這堂什麼課？跨領域美感教育實例 — 身體感知

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

教案作者 跨域美感教育計畫合作學校

文字編輯 美感細胞 黃馨、何富菁

美術編輯 美感細胞 張文瑄、黃馨

封面設計 美感細胞 張文瑄、黃馨

內容校正 林芸安、黃宥嘉、吳宥徵、張惠嵐、孫詩茹、廖心彤、邱鈴惠、
黃天逸、葉上民、張芝榕、陳翊嫻、許吟甄、劉宣佑

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臺北市和平東路一段162號

02-7734-3058

跨領域美感教育卓越領航計畫 <https://www.inarts.edu.tw/>

2019年11月 / 初版

版權所有 翻印必究

Facebook粉絲專頁