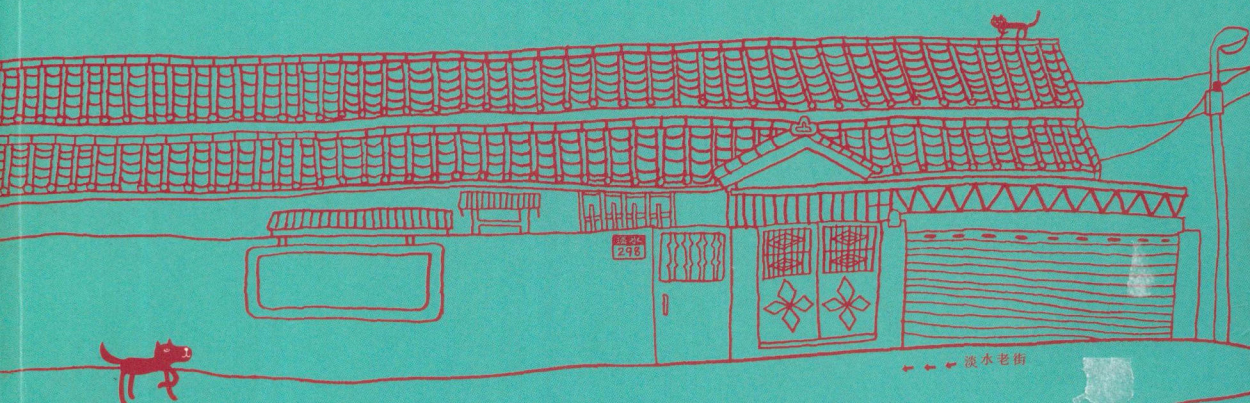

山水之間的 藝術遊廊

類模式
教育的另
開創環境

山水之間的
藝術遊廊

／ 類模式
教育的另
開創環境

山水之間的藝術遊廊

黃瑞茂
淡江大學建築系副教授

前言

由雄獅鉛筆廠與國藝會所支持的「山水之間的藝術遊廊」計畫緣起於一群關心藝術文化教育的學校老師與淡水在地藝術家的座談所延伸出來的議題。他們共同關心當中央與地方政府仍舊將教育部門邊緣化的現實中，「九年一貫」教育改革中有關於「藝術與人文領域」的教學是否可以照顧到每一個學生的學習與成長！

在以「竹圍工作室」作為操作平台的工作計畫中，啟動以一系列的環境導讀課程與實作，啟蒙學生的美感與感官，體驗都市化與大自然對其生活空間的作用。也希望在教育資源有限的條件下，建議一個操作模式，結合在地資源，充實小學校的困境，普及成長教育中的美感教育。在淡水的山水之間，長期地利用它的藝術資源，開拓淡水地區學子的眼睛，扮演藝術、自然生態、歷史記憶黏合的平台。

參與的學校包括位在市街中心區的鄧公與淡水國小，以及位在鄉間的中泰與水源國小做為對象。四個學校的成果最後在淡水老街藝術街坊展出，回應了淡水地區逐漸建構的「河口藝術網絡」的行動中。

策展論述：「山水之間的藝術遊廊」

回到教育本質來看，「鄉土教學」不應該是傳統空間地理學的問題而已，同時也是知識生產的議題。過去淡水許多學校所建構地方特色常常會以「刻板印象」的淡水河、紅樹林或是紅毛城作為學生參與比賽的操作議題。於是淡水的特色久而久之反而變成為限制。這樣的批評或許過於簡化，但是當我們邀請淡水幾個學校一起來參與時，「差異」就自然回到幾個學校本身的地點上，因為地點的多樣本身就開始浮現，於是特色是來自於對於生活周邊環境的關注。這樣的意念不只是成為此一計畫關於對象的設定，也同時讓我們重新思考了教育的意義。教育改革的意義不在於以「淡水河」取代「黃河」，而是城鎮的居民是如何在淡水河的變遷經驗生存下來，在淡水的山水經驗中累積了怎樣的文化經驗。

改變教室內的教學方式，老師與學生一起去生產知識的操作模式，透過藝術的操作將看到不同學校的差異，同時也關注於學生的差異，作為教育的核心議題，藉由藝術介入教學將引導他們建立與他人、與環境的關係。「山水之間的藝術遊廊」的共同約定，是課程的時間框架與一些文件格式，預期學校的差異將可以提供最好的對話素材而累積。

淡水地區成長教育的美術經驗，除了資源分享之外，更可以積極地創造教育的內涵，真正地將城市轉變成為教室，共同支援孩童的成長教育需要。地域社會的內涵可以轉變為新的想像與行動。教育資源的分享是作為連結網絡的真實意義，淡水的藝術網絡需要靠這些網絡來支持。各種生活世界中的藝術創作應先於「河口藝術網絡」的建構。因此，淡水地區成長教育的美術教育是淡水地區建構藝術網絡的重要經驗與力量。

幾點可以回饋於教學上的討論

「藝術家進入校園」已經逐漸成為普遍的操作模式，這是台灣這幾年重要的社會轉變力量。但是關注於成長教育的論述還待發展。教學現場的真實才是這一場變革的核心，種種像是「九年一貫」這樣的教育改革不是終點而是起點，種種的政策形式除了作為政治累積之外，如何真實作用於議題本身，是需要深入探究的。因此我們需要在行動中註記一些實踐的心得，累積面對下一個學期的教學經驗。

（一）「知識與經驗的傳授如何進行？」

這個計劃最核心還是「教育」，主要的成果是小孩與老師與藝術家互動過程中所體現的有關於「經驗」、「知識」與「創作」等等。

在創作教育中我們特別需要將課程設計於真實世界中，創作將面對真實世界的變動，過程中含括了體會、表意、想像、回應，所以創作是不可知的。

（二）在差異中，我們看到彼此！

關於教學的回饋，不管是藝術家或是指導老師都從中體認到對於既有教學的反省是重要的。在有限的教學經驗中，藝術家可以更為細緻的關注於教學互動中的個別性，看到每一個孩童的特色。對照於藝術家的參與，指導老師更可以看到平常所沒有注意的教學現場的狀況。因此，此一活動的結束恐怕才是工作的開始。

「在台灣大部分學校，身心障礙的學童是採混班上課，這是很美好的事。例如這次的經驗，有位自閉兒一直活在自己的世界，其他同學們都會對他進行管教。而我就會引導學生練習去理解，建立彼此生存的規則。這就不是被區隔，而是互相瞭解，更是很好的學習方式。（詹幼君）」

因此，此一計畫的實施經驗給一個新的可能性，是「美術」或是特別關於「創作」的教育，是可以與其他領域相結合，這是積極的想法。

以藝術為名進入校園，或許也不是只有藝文教育可這樣操作，國語、數學或許都可以來進行。這些經驗所提供的對話，不僅是藝術教育，而是深入的探討「教育本質」。

讓兒童從學習中建構其具有改變世界的認知與經驗

依據地方的差異性造就了知識的特殊性，空間是一種孕生的條件。

（三）行動是改變世界的開始

「介入教學時，放棄自我藝術形式的堅持是很重要的，但卻又會在最後成果展現時牽涉到創作形式的問題。你們在上課時，是否也解決了這項問題？（王德瑜）」

藉由四個學校成果的展示，對於此一日式宿舍進行解構與重構工作，佈展的過程對於既有的空間架構進行重新組織。展示則是一種再使用，用行動改變現實，或是以提案來表達想像。展覽作為學習的成果在於跳脫對於過程的強調，在成果展示中可以看到對於成果形式的要求態度。

四所學校位在淡水多樣的山水空間之間，藝術家與老師依著簡單的操作概念，有所意圖地根據校園所在地理環境的條件，發展一套特定的體驗及實踐美學課程，鼓勵小朋友用各種感官認識自己生長的环境，並發想屬於自己與團隊的創作方向。讓學校體制內的美學教育跳脫了制式的課程設計，讓藝術體驗及創造，真實地與每個學生的生活經驗結合，「美」的開始是在真實世界，而非抽象的概念。

在最後的展覽呈現中，藉由不同學校的差異表現，讓參與其中的小朋友能真正感受到藝術不單單只是做了什麼作品，最寶貴的是在過程中體會到的那份點點滴滴，重要的是那一些屬於自己對於事物的看法。這樣行動取向的操作經驗，讓兒童從學習中建構其具有改變世界的認知與經驗。

結語

資源不足已經成為地方政府犧牲教育的藉口，於是藝術人文教學更容易被邊緣化。此次活動是在地方社會主動參與，並獲得各校校長與老師的支持下而有所成績，雖然各校教學資源不同，但是最後的呈現卻是同樣的精彩。

本案以地方經驗作為操作場域，媒合藝術家與學校課程的合作，並以孩童所生活的城市空間作為藝術產生的所在，老師不再單向的教授知識，孩童的行動同時也是知識產生的主動性參與。依據地方的差異性造就了知識的特殊性，空間是一種孳生的條件。

在最後的座談會中，參與的藝術家關注於在教學的互動與摸索過程中，對於孩童不同經驗的啟發，是藝術教育的初衷。

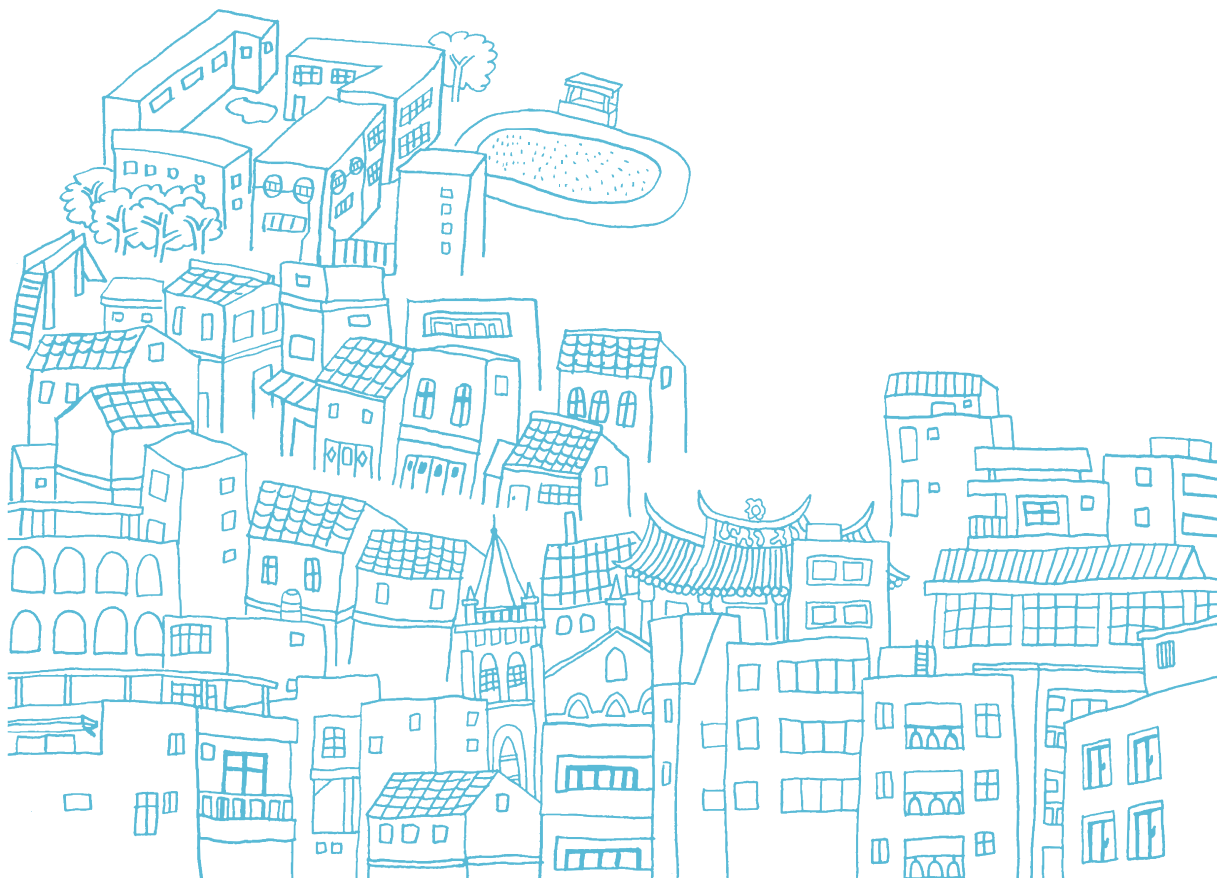
在淡水的山水之間，長期地利用它的藝術資源，開拓淡水地區學子的眼睛，扮演藝術、自然生態、歷史記憶黏合的平台。

淡水國小 淡水心樂園

主要師資

劉慧琪 | 淡水國小老師 / 詹幼君 | 表演藝術工作者

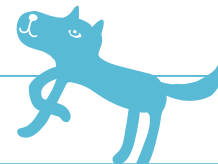
課程主題

這一學年的課程我們嘗試比以往課程較緩慢但較符合學生思考統合速度，以「淡水老街區再造」為主題，透過影像的捕捉、再現及與肢體的互動去真實經驗及思考人、自然、社會、文化的互動關係，並統合視覺、音樂、戲劇、舞蹈的學習內容，帶領學生藉由視覺的表演表達自己感受，並切加深對文化的理解與關懷。

本次參與計畫的學生是五年級502、505的學生，這一群半大不小的孩子在歷經八個月的舞蹈與社區探訪課程，從相互陌生不友善，到找到自己的位置並做出貢獻，真的很像電視劇廣告詞：這是一場愛與勇氣的冒險。舞蹈課最棒的地方就是肉搏戰，每一個人都必須不只是肉體也是心靈的與人近距離的接觸，不能逃也不能躲避，誠實的與自己和他人對話。

課程設計與呈現

- a. 透過自我深入的探訪及觀察，對社區的影像做出詮釋，並與多種元素交互指涉，形成思考網絡。
- b. 透過肢體表演，思考人與社區之間的關係：包括人與時間、人與空間、人與人的關係。
- c. 透過新、舊影像的篩選及組合，表現出自己對未來社區樣貌的期待與創造。
- d. 透過分組創作視覺舞蹈，增進學習群我互動的關係。

課程設計概念

本課程嘗試以比以往課程計畫較緩慢但較符合學生思考統合的速度去編寫課程。以「淡水老街社區再造」議題為整個學期藝術與人文主題，透過影像的捕捉、再現及與肢體的互動去真實經驗及思考人、自然、社會、文化的互動關係，並統合視覺藝術、音樂、戲劇、舞蹈的學習內容，帶領學生藉由視覺舞蹈的表演表達自己的感受，並且加深對文化的理解與關懷。

淡水心樂園

劉慧琪
淡水國小美術老師

我們相信在藝術中，就好像在生命中一樣，有些發生在我們生命中最深層的經驗，在當時是無言的¹。

N.Morgan & J.Saxton, 1999

95年的暑假，我因為研究後現代課程理論，發現理論中非常強調、且與現代課程分別的特質：內在（internality）、自發（spontaneity）、不確定（indefiniteness），剛好與我在教學上一直在意、也想要突破的課程特質非常相合。因此這幾年嘗試與外聘的舞蹈老師一起進行自認為具有後現代課程觀的藝術課程，也讓我看見了，課程中自我詮釋與自我建構的重要性及可能性。

在這次竹圍工作室所邀請的課程實驗計畫中，希望各國小搭配藝術家，去根據淡水空間的差異性發展出各校的藝術實驗課程。此計畫旨在透過藝術的引導，啟蒙學生的感官，訓練他們對空間環境的敏銳度，體認自然與人文環境對其生活帶來的影響。這樣的想法和我的課程設計理念相合，因此便決定參與此計畫的提案。

詹老師是此次合作的藝術家，一位熱情的專業舞者和編舞家，永不放棄用她的舞蹈和世界持續對話。我們一起編排課程，互相加油打氣。

課程實施前我便與阿茂（黃瑞茂）老師多次碰面，一起討論課程大致的架構。而我選定作為課程探索的區域－馬偕藝術街坊，也是他極力推薦的。這麼信任他的選擇，一方面是因為這個區域是他親自參與營造的社區；另一方面之前帶領學生參與他所製作的公共藝術時，看見他的一股傻勁，便大概知道我們對教育的看法是一樣的。

1.鄭黛瓊、鄭黛君譯「戲劇教學：啟動多彩的心」，2006，頁39

課程基地

將後現代哲學中的現象學方法引入後現代課程理論中，是因為理性主義與經驗主義無法對於人們的生活更深入的剖析。而為了獲得生活世界的意義，就必須深入現場，對人們生活世界之真實、深刻的經驗理解，才能尋獲其中的內隱知識，讓課程理論具有審美與詮釋的性質²。

當我們要讓學生開始關心及討論社區的發展，選擇一個可以實際去深入的現場，將有助於學生長期的觀察和發現。當學生自己有能力去觀察，才能提出自己的詮釋，而對這個議題才會有更多差異性的看法產生。這次所選擇的馬偕藝術街坊，離學校步行約15分鐘，此區域有許多具有特色的老建築物，見證了淡水的變遷。也有許多破舊的空地或建築阻擋視野或影響了觀瞻。從96年10月一直到97年5月縣政府規劃與進行一連串的改造計畫，經過8個月的社區重建計畫，空間將會發生許多變動。

2.鍾啟泉、張華 譯2003，頁404-405

課程帶來的轉變

在這次的課程設計，掌握了二件杜威對於教育在乎的觀點：驚奇與反思。驚奇、意外、新奇都對頓悟起刺激作用。透過了生活環境中陌生有趣的空間，帶給學生驚奇，例如：舊倉庫探險、窄巷中的障礙遊戲、社區中的闖關活動，也透過肢體的遊戲發現自己身體不同可能的驚喜。驚喜直接造成內心深處的感動，而轉化成創作的原動力。讓學生進入創作時是自然且有內心的動力和能量的。

而接下來的長期的創作，學生要不斷回應創作之中各種媒材之間的關聯需求，提供學生大量的反思機會，避免時間過於短暫，不容許把一項活動引導到另一項活動，使良好的反省思維習慣就不能得到發展。

在課程進行中可以發現，長時間且多次的造訪馬偕藝術街坊，讓學生親身去發現淡水的許多改變，也重新發現淡水之美。從第四次學生出去拍攝主題所需的照片結束後，訪問學生的想法便可以清楚學生心中的轉變。而這些對於社區的看法，不是教師傳遞給學生，而是學生從實際環境中去建構出來的。

這次的課程蘊含豐富的時間流動性，在課程中有二個時間在流動，一個是馬偕藝術街坊的時間、一個是學生成長的時間，學生透過九個月的觀察，並將自己的時間投入馬偕藝術街坊的時間中，去感受富有歷史意義的社區在當下的改變。

在一次次的拜訪中，學生不斷改變，社區的樣貌也不斷改變，讓學生體驗到他也是在歷史中的人，而未來是從我們對現在的積極參與之中產生出來。在課程中的學習將這群孩子帶進了未來，他們開始思考未來生活的環境。

學生發現了改變 —

97年3月19日第四次到基地拍照後的訪問：

乖妹：淡水老街的建築物改變很多，例如教堂前面的空地。本來是一間舊房子現在變成空地，可以在那邊聊天。

學生產生了感受 —

課程結束後，學生於回饋單中表達對舊建築是否保留的看法：應該保留，因為有些建築保有故事。

學生想要參與未來 —

課程結束後，學生於回饋單中表達他想要更深入了解的事物：我想要更深入了解老街未來的發展。

課程的尾聲與竹圍工作室所舉辦的藝教於樂成果發表會結合，使學生有機會進入正式的演出場地，並擁有大量的觀眾。這一晚幾乎所有的孩子是第一次站上舞台。當全場的燈光在每一段出場前全暗下來，此刻彷彿全世界都安靜等待他們的演出。舞台的陌生與正式，帶來了一種被尊重、被期待的興奮與不安。讓最後的成果演出，形成了一個巔峰，讓孩子攀爬。孩子的自我重建、知性、身體、精神與宇宙結合成統整經驗，並與時間、空間、意義產生內在聯接。這種整合時刻讓孩子感覺到超越的經驗，帶來成就感，也帶來自我的反省。

以往的藝術課程中，若孩子沒有照老師預定的步驟去完成，可能只留下一件爛爛的作品或一個超低的分數，但在這次的課程過程中，每個孩子被賦予更多的自由和選擇權，但也得到更多挑戰和學習。

而事實上也因為過程中的自主，每個孩子都得努力去面對自己的選擇，也能虛心接受選擇後的結果。其中每個孩子的成長，也十分明顯。課程中每一個過程都是一項目標，經歷了便成長了。而這樣的成長不是來自於約束或規定，而是因為能自由的與同學一起學習，這樣的過程中所產生的自我的覺醒。而這樣的例子在課程中細數不完。

將近一年的旅程，我們與孩子一起創造出屬於我們的課程，回頭想，這個課程就像不能重複的時光，無法複製在任何地方，因為其中許多的課程是只專屬於這個時刻、這個班級所能創造出來的。但惟一可以分享的是對於課程的態度，和這樣的態度存在於國小教育現場的可行性。

許多老師會反映孩子越高年級越難教，但我卻發現這樣的課程讓我所教的學生越高年級、越懂得道理、越能自我要求。因為他發現課程能帶給他感動；學習是他自己的選擇。只要他願意，便可以在能夠對話的班級中、在愛他的老師陪伴與協助中，建構起他面對未來的能力。這樣的班級氣氛、師生關係是如此的迷人。

聽見孩子對我說：「很有成就感」、「如果再做一次、我想要修改得更好」、看見孩子寫道：「我想更了解老街未來的發展」。因為認為自己將是一個有能力使自己和環境都更好的人，而對陪伴他們學習的教師，透露出願意學習的眼光及信任的笑容。這一切會讓我願意一再嘗試，這種因為課程的不確定、複雜性需求，而需要彈性很大、心臟很強的後現代課程。

生命的轉化不是那八個月可以完全改變的，這些生命的個體，雖然重複之前的行為，但卻絕對不再是之前的個體，因為他們曾經覺醒過。雖然重複踏進一條河流，但隨著時間的流逝，踏進河流中的已經不是之前的那一個人，河流也不再是之前的河流。

這才剛開始

詹幼君
表演藝術工作者

還記得這個計畫一開始，我興奮得像中了大獎，跟淡水國小五年級兩個班的孩子們有一學年的時間一起創作，而且我們用舞蹈、影像、音樂和身體活動來進行跨領域創作的實驗。我作夢都會笑！台灣教育改革多年，藝術人文的重要價值終將落實。

這個計畫的目標，是讓小學生探索自己和觀察外界，藉由藝術媒介開發孩子的感知與理解，我和慧琪老師陪伴他們，在旅程中記錄、發現、引導孩子的個人特質，讓孩子自行分組嘗試跨領域創作，最後以舞台演出的形式呈現每一組的作品。這麼大的藝術教育工程雖然只有一年，我衷心感謝。若從小就重視個體創造力的話，給予足夠的環境，可想而知未來這些藝術家種子會開長出何等美妙的繁花盛景。

我希望孩子探討幾個主題：

- 1、我是誰？身體是什麼？我怎麼動？
- 2、我所看到的淡水老街？社區跟我有什麼關係？
- 3、到老街跟別人聊天或訪問；
- 4、團體遊戲與創作；
- 5、舞蹈與影像；
- 6、跟同學一起上台表演。

做任何行業我們都會用到身體，儘早給孩子身體教育，懂得尊重身體，讓身體可以吸納匯聚能量，也可以舒展釋放，直覺地、自發地手舞足蹈起來，全身心都可以是她對世界的表達及發言。

孩子們正是在巷道中嬉戲的年齡，在街巷裡一起玩是很自然的事，而奉行資本主義追求物質社會的孩子正被社會剝奪掉這些權利。課程設計時決定用「遊戲」進行探索。

其實淡小的孩子與帶隊老師都沒有參與重整工作的規劃與建設，我們在視覺上見證整個過程的某個部分，然後彼此分享各自心理面的感受和影響。帶著孩子踩著自己的步伐走進老街，踏實的觸碰到屬於生活的環境，感受到屋舍、街坊、人們、和作息，了解自己所生活的社區就是一個活的有機體，讓他們自己去定義「改變」與「不變」。

有些易感的孩子，傷感於舊的東西毀損、破落，有些孩子雀躍於即將有新奇、不可預知的未來；我也跟他們一樣，心裡有許多複雜的感覺，感傷或期待，不捨和。多麼好，這些都是我們的過程和體會，都是真實的共存，更有意義的是孩子們見證了每個人都有獨特的思惟、自己的主張、面對同一件事有各式各樣的反映，也見證了不同意見之間，可以免於爭鬥與衝突，可以彼此共存，大家學習溝通、學習尊重、學習互相理解、了解到：肯定自己時可以不用否定別人。

經過了數十年來認同與懷疑舉棋難定的煎熬，看著我的父母、朋友因為時代適應不良，政治洗腦和外在的價值，覺得自己是被動的在大時代的洪流中漂泊，無以著力，因此生活在抱怨不滿中。我認為這種「自覺」網綁了他們的人生，無視於無數人的努力，與生命中無限迸發的轉機。而教育，是否可以提供孩子更多種思想的選擇，讓他們覺得可以自力把時代變偉大？

當我們的孩子認真地看待每一次呼吸、每一個待人接物，當我們每一次駐足凝視都在心田裡收納為自己的歷史，以探險家的姿態投入每一場挑戰，這種存在即是紮實、善良、內化而且是富於創造的。

