南 華 大 學 美學與視覺藝術學系碩士班碩士論文

從涉入與體驗觀點探討藝術家駐校----以地區性小學的個案為例

Project Involvement and Experience of On-Campus Residential Artists-The

Case of Regional Primary Schools

指導教授:謝榮峰博士

研究生 王庭華 撰

中華民國 九十九年 六月

南 華 大 學 美學與視覺藝術學系碩士班 碩士學位論文

從涉入與體驗觀點探討藝術家駐校---以地區性小學的個案為例 Project Involvement and Experience of On-Campus Residential Artists-The Case of Regional Primary Schools

研究生: 工庭草

經考試合格特此證明

口試委員: 新雪瓷

麦饭意

指導教授:

YZ AY

口試日期:中華民國 九十九 年 六 月 七 日

致 謝

能走到這一步真令人難以置信!能完成本論文首先要感謝的是指導教授 謝榮峰 老師,不厭其煩在研究過程中的耐心指導,讓學生在學習上獲益良多,得到更寬闊的思 考邏輯;其次感謝口試委員羅雪容所長對於論文的肯定與支持及黃淑基老師在論文寫作 上的指導,使本論文能更加完整及充實。

在這兩年中收穫真的很多,班上應該沒有人可以贏過我吧!不只完成了論文,還多了小犬 翊辰來報到,讓我的人生更加豐富。工作、學業、家庭真的難以兼顧,所以這一路走來需感謝的人真的太多了,尤其是我的母親,幫我照顧小孩,從無怨言;當我寫不下去時,她的鼓勵更是支持我堅持下去的動力。

在撰寫論文的過程裡,感謝八位藝術家無私的經驗分享,更感謝各駐校藝術家駐紮學校師長的配合,因為有你,本論文才能精彩的呈現;更感謝南華97級美藝所的同學們,因為有大家的幫忙,我才能順利完成學業及論文,辛苦的助教怡茜也常在燃眉之際救急,一併感謝之。

聽到謝老師的一句「好吧!可以了」,心中滿是感動,終於,終於讓我走到這一步了,孩子的保姆「麗雅」我們真的做到了,每一次都是我們墊底,這一次不是了喔!能完成碩士學位「麗雅」的功勞也不少,是同學也是表親,更是孩子最佳的玩伴,因為有你在旁互相鼓勵,所以這一路上不覺得孤單。

將本文獻給我的摯愛 先生與兩個小孩,還有遠在天國的父親,「爸爸!我做到了!」,今後我將更努力堅守工作崗位扮演好每一個角色。

庭 華 於彰化 99 年6月

摘 要

藝術的學習不能侷限於精緻藝術的象牙塔內,應發展多元文化的價值觀,在二十一世紀藝術教育的新課題中,藝術教育的內容應提供學生探索生活中事物的機會,了解社會脈動與藝術間的連結,而目前教育政策推動的「藝術家駐校活動」就是最好的實踐方式,藝術家走出束之高閣的畫框邁向通俗的平民化教育,由生活藝術切入,帶領學生領略生活之美。

藝術家的進駐可以活化藝術課程的教學,也能補足無專任藝文教師的缺憾,學校教師也會因為藝術家的進駐彼此教學相長。研究者身為教育工作者的一員,樂見藝術家對於駐校活動的參與,然而當大家將提升學童藝術涵養的重責大任寄託在藝術家的身上,卻對藝術家參與駐校活動的心態鮮少觸及,而多直接從學校及行政角度去進行探討。鑑此,本研究的目的有四:(一)、從藝術家觀點理解駐校動機。(二)、探討駐校藝術家駐校活動的涉入程度以及影響涉入的因素。(三)、從藝術家觀點了解駐校的體驗以及影響體驗的因素。(四)、探討駐校藝術家涉入程度及體驗間的關聯。

研究者從藝術家的觀點,以質性研究法,透過文獻分析、深度訪談與參與觀察的方式,對於駐校課程涉入的程度與體驗過程的感知,所得到的結論如下:(一)藝術家駐校動機來自人情之考量與個人理想之實現。(二)藝術家對於課程的涉入與體驗受駐校形式、駐校時間、本身的興趣、學校的氣氛所影響。

根據研究結果,本研究對於藝術家以及學校提出以下具體建議:(一)藝術家本身應:1、將駐校視為社會參與的責任,積極主動。2、了解學生的個性與發展程度,提高學習成效。3、發揮專長,豐富課程內涵。4、與社區場域建立連結,善用在地生活記憶。5、結合地方產業與特色設計課程,提高藝術課程生活化及實用性。(二)學校方面應:1、以社區內的藝術家為邀請首選,共同發展地方特色。2、善用藝術家專長行銷學校。3、提供藝術家良好的創作及工作環境。4、與藝術家建立良好的夥伴關係,以積極、熱忱的態度對待。5、規劃完善的課程計畫,配合藝術家專業技能。

關鍵字:駐校藝術家,涉入,體驗

Abstract

The course of learning the art is not to be confined within the ivory tower and the potential value of different alternatives should also be recognized. An emerging agenda for art education in the 21st century therefore is to facilitate opportunities for students to explore the many linkages between art and social context in their daily life. The current practice of Artist in Campus program highlights a possibility to bring artists out of their studios and by personally contribute to art education in the primary schools through living art.

The Artist in Campus program enriches arts curriculum and makes up for the absence of professionally trained teachers. It also facilitates peer learning between residential artists and school teachers. However extant research has largely approached this subject matter from school administration perspective and seldom on the participation of artists. As artists play a central role in the program and carry the responsibilities to improve children' artistic skills and expression, a further understanding toward their personal involvement and experience in the program is very critical. Therefore there are four purposes of the research: (1) To gain an understanding toward the background of the artists in the residential programs; (2) the extent of their involvement and the factors affecting their involvement; (3) their experience with the program and (4) as related to the extent of their involvement.

This research utilizes a qualitative research approach. To build knowledge toward the subject, several data collection instruments including archival analysis, in-depth interview and participant-observation are used. The results of the research find the two followings:

- 1. Artists engagement with campus program are motivated by their personal needs for self-actualization and driven by the influence of social networks.
- 2. The degree of their involvement, as related to experience depends on the type and duration of the program. Their personal interest and school support are also very critical. In terms of real world implications, the research provides reference to both the artists who wish

to involve in artist in campus programs and school administration.

Key words: On campus residential artists, involvement, experience

摘	훃	₹ .			Ш
表目	金	新 .			VIII
圖目	金	新 .			IX
第一	- 革	章 絲	者論		1
	身	第一	節	研究背景	1
			_	、藝術與生活	1
				、藝術家駐校擴辦	2
	角	第二	節	研究目的與問題	3
			_	、研究目的	3
				、研究問題	4
	角	第三	節	研究範圍與限制	4
			_	、研究範圍	4
			<u> </u>	、研究限制	5
	角	第四	節	名詞釋義	6
第二	二章	する	文獻	探討	7
				駐校藝術家的起源與發展	
			_	、駐校藝術家的沿革	7
				· 駐校藝術家的發展	8
	角	第二	節	涉入與體驗	10
			_	、涉入	10
			<u> </u>	、體驗	13
			\equiv	、涉入與體驗	17
	身	第三	節	社區取向藝術教育	18
			_	、社區本位的教育目標	19
				、社區本位在藝術教育的運用	20
	角	宫四	節	駐校藝術家的意義與效用	20
			_	、駐校藝術家的意義	20
				、駐校藝術家的功用	24
第三	_章	章 石	开究	設計與實施	26
	角	有一	節	研究方法	28
			_	、研究概念	28
				、採用個案研究法	29
	角	第二	節	研究對象的選擇	29
	•		_	、前導研究	29
				、正式研究	
	角	第三		研究資料蒐集與分析	
	•		_	、研究資料的搜集方式	32
				、研究資料的處理與分析	

第四章	研	究分析	37
第一	- 節	駐校藝術家背景敘述分析	38
第二	二節	駐校藝術家駐校動機分析	54
第三	三節	駐校藝術家駐校活動的涉入程度及影響涉入的因素分析	62
	→ 、	駐校藝術家駐校活動涉入程度分析	64
	二、	影響駐校藝術家涉入程度的因素	71
第四	9節	影響藝術家駐校活動的體驗分析	75
	→ 、	駐校形式	75
	,	駐校時間	82
第五	5節	駐校藝術家涉入程度與體驗間的關聯	84
	<u> </u>	駐校藝術家涉入與體驗間的關聯分析	84
	,	駐校藝術家涉入動機與體驗的轉變	89
第五章	結論	角與建議	93
第一	- 節	結論	93
	→ 、	藝術家駐校動機來自人情之考量與個人理想之實現	93
	二、	藝術家對於課程的涉入與體驗受駐校形式、駐校時間、本身的興趣、	學校
	的氣	(	95
第二	二節	建議	97
	→ 、	藝術家本身	97
	二、	學校方面	99
	\equiv 、	未來研究建議	101
參考文獻	犬		.102
<u> </u>	中文	て部分	102
<u> </u>	西文	T部份	105

表目錄

表 1-1	駐校藝術家一覽表	5
表 2-1	配合公部門駐校藝術家的發展歷程	9
表 2-2	涉入定義彙總表	11
表 2-3	五種體驗形式內容	14
表 2-4	駐校藝術家的功能	24
表 3-1	藝術家藝術背景一覽表	32
表 3-2	研究者現場參與觀察一覽表	
表 3-3	訪談時間整理一覽表	34
表 3-4	六種證據來源的優缺點	35
表 4-1	藝術家駐校背景一覽表	
表 4-2	藝術家駐校動機一覽表	
表 4-3	藝術家駐校活動涉入程度一覽表	63
表 4-4	藝術家目前(九十八學年度)進駐學校特色一覽表	64
表 4-5	影響藝術家駐校活動涉入程度因素分析一覽表	71

圖目錄

啚	2-1	體驗媒介	16
圖	3-1	研究架構圖2	27
圖	3-2	研究概念圖	28
圖	4-1	陳老師的黏土作品(1)	39
圖	4-2	陳老師的黏土作品(2)	39
昌	4-3	許老師的陶壺作品(1)	41
昌	4-4	許老師的陶壺作品(2)	41
昌	4-5	王老師的黏土作品(1)	42
昌	4-6	王老師的黏土作品(2)	42
昌	4-7	曾老師的畫作-油畫	45
啚	4-8	曾老師的駐校工作室	45
昌	4-9	邱老師的油畫作品(1)	
昌	4-10	邱老師的油畫作品(2)	47
昌	4-11	陶老師的陶偶作品(1)	49
昌	4-12	陶老師的陶偶作品(2)	49
昌	4-13	蔡老師的水彩畫作(1)	51
昌	4-14	蔡老師的水彩畫作(2)	51
昌	4-15	宗老師搶救古蹟現場寫生	53
昌	4-16	宗老師油畫作品	53
		學生同社區居民一同彩繪圍牆	
圖	4-18	學生作品展示	67
		邱老師自製簡易框	
昌	4-20	王老師上課情形(1)	68
昌	4-21	王老師上課情形(2)	68
昌	4-22	I校樓梯轉角學生作品展示	69
圖	4-23	宗老師上課情形	69
圖	4-24	學生彩繪圍牆	70
圖	4-25	曾老師準備色料的情形	70
啚	4-26	指導木頭拼貼課程	73
昌	4-27	在D校的駐校工作室	73
昌	4-28	學生自製感謝牌	90
圖	4-29	學生自製班級牌	90

第一章 緒論

教育部近年來對於推行藝術家駐校活動不遺餘力,期望為中小學師生深耕藝術與人文素養,拓展孩子們的藝術視野。藝術家進駐校園,活化了藝術與人文領域的課程內容,學生有機會近距離欣賞藝術家創作的過程,讓藝文課程的體驗更深刻;而藝術家本身也可以藉著擔任駐校藝術家的活動讓自己的生活更多元,駐校活動不僅可以豐富創作的內容,更可藉由此機會認識更多的人將自己的創作品推廣出去。但是藝術家本身對於駐校活動的參與程度,課程的涉入程度與駐校活動的體驗感知是如何?都是本研究探究的重點。本章分為四節,第一節說明研究背景,第二節敘述研究目的與問題,第三節說明本研究的範圍與限制,第四節針對本研究重要的名詞與辭彙進行解釋。

第一節 研究背景

一、藝術與生活

藝術的學習更不能自絕於環境之外與生活脫節。人類文化的發展源自於生活的累積,打破狹隘的技術取向與精緻藝術的象牙塔,藝術教育的內容應涵括人類生活全領域,而在如此浩瀚的元素中如何擷取與統整課程的內容,如何發展多元文化價值觀的藝術教育,更是二十一世紀藝術教育的重要課題。(林曼麗,2003:101)在藝術與人文學習領域的理念中即指出「藝術源於生活,也融入生活,生活是一切文化滋長的泉源」,故藝術教育應該提供給學生探索生活中的人、事、物,包含環境中各類藝術品、人工物以及自然物,並進一步了解時代、文化、社會、生活與藝術的關係(教育部,2001)。

當藝術教育進入後現代主義¹思潮後,開始強調藝術的表現形式不應再侷限於精緻藝術,需將原本封閉性、概念化的藝術教育內容,釋放於廣大的生活環境中,而學生的生活經驗即是藝術寓於生活的核心。在藝術與人文領域中,藝術的學習應融入生活與文化,課程精神以藝術的學習為手段,由生活藝術切入,觸發人文體驗,以培養[文化]素

 $^{^1}$ 、(Leslie Fiedler Arthur ,1965): 是一種反精英意識的新感覺,是一種傾向通俗藝術,是一種填平經營文化和大眾文化鴻溝的藝術。

養(呂燕卿,2001:263)。藝術教育不能躲在真空無菌的教室,僅僅介紹美術館中的藝術品,而要以這些生活中的材料做為教學議題,站在學生的觀點,藉由討論與互動,使他們深入地瞭解圖像背後的文化意義。(王士樵,2002:3)

藝術家的進駐校園就是將藝術融入生活的一種模式,駐校藝術家將精緻藝術帶入生活,以專業的觀點藉由鑑賞的方式,引領孩子認識自己的創作背景,分析創作圖像背後所代表的意義,進而了解作品的內容,所要傳達的意境與象徵的意義。在經濟掛帥的社會中,駐校藝術家的挹注期待能從藝術家與學生的對話當中,帶領孩子從生活週遭認識美,在生活中尋找美的因子,體驗生活,進而喜歡藝術,親近藝術,將藝術貼近生活,在生活中找尋創作的題材。藝術家也可以藉著進駐校園的機會,,增加與其他藝術家交流的機會,交換創作心得;也讓自己在創作之餘,有機會對自己的專業知識作再一次的回顧與複習。教學現場在生活中發生,駐校藝術家經由這樣的機會,讓一成不變的創作生涯產生漣漪,為創作加入一些新的元素,豐富畫作,帶給人們不同的視覺享受。

二、藝術家駐校擴辦

教育部「藝術與人文教學深耕」計畫,97 學年度起補助學校邀請藝術家駐校,帶領學童學習、表演,成效不錯,98 學年度起擴大辦理。藝術與人文教育該如何深耕呢?教育部以「欣賞」為主軸,讓學生學會欣賞各類藝文活動,進一步嘗試創作,由學校邀請各領域藝術家駐校,分享藝術創作之路,進而培訓校內教師成為種子教師,增進教學技能,融入於各領域,將美的種子散播於校園各處。

藝術與人文領域課程除了藝術教育智能與技能的傳達之外,藝術欣賞的部分較為缺乏,教育部的美意:讓藝術家走出課本,進入課堂,貼近師生,對師生而言是一大福音。 藉著藝術家進駐校園的期間,師生可以親身體驗藝術家創作的歷程,分享藝術家創作的 構思與心得,潛移默化之下孩子對於的美感的感受必定更加敏銳。

高雄市教育局規畫「藝術到我家」與「藝術家駐校」兩項計畫,讓學生和教師有機 會與駐校藝術家和表演團體對話,欣賞藝術家創作過程,接受藝術協同教學。「文化與 教育結合推動方案補助作業要點」中也提及:『「美感巡迴工坊」:由地方政府邀請優秀 的設計師、建築師、景觀師、園藝師、工匠師、工藝家、藝術家、表演者等生活美感專家,搭配藝術教師,與學生互動交流,分享美感觀念及教導美感創作,促進小朋友瞭解及認識其創作過程,建立對生活美感的喜愛與重視』。無論是「藝術到我家」、「藝術家駐校」或是「美感巡迴工坊」的活動都是駐校藝術家帶領孩子親近藝術,了解藝術,對藝術有更深的體驗。普羅大眾對藝術教育的看法是學習唱歌、跳舞、繪畫等等,其實技能的學習只是藝術教育其中的一環,藝術教育更重要的是美感的啟發,俗云「心中有佛,則觀看萬物皆是佛」,讓孩子置身在一個美的情境中,身心靈必然沉浸其中,透過藝術家專業的引導,讓孩子對於美的感受更加敏銳,期望能深化人心、陶冶性情,種下一顆善的種子。

目前教育部與縣市教育局(處)正積極推動,「駐校藝術家」也成為大家談論的焦點,但是搜尋國內學術論文發現針對「駐校藝術家」為主題的相關研究卻不多,目前研究者搜尋到的期刊論文有:1、胡慧君(2004)駐校藝術家對藝術教育的作用與意義—以新竹師範學院駐校藝術家陳建中為例;2、陳又慈(2005)藝術家駐校夥伴關係建構的研究;3、陳婉如(2006)探討以駐校藝術家課程為例,運用數位博物館資源融入視覺藝術課程教學;4、林佳霈(2008)學校實施藝術家駐校活動之課程發展研究;等四篇。論文期刊的內容大多論述駐校藝術家與學校、與課程、與學生的關係,對於駐校藝術家本身與駐校活動關連性的論述微乎其微。駐校藝術家是學校與社區藝術教育的橋樑,也是學校藝術與人文課程人力資源資料庫與專業知識的補給站,所以了解駐校藝術家本身對於駐校活動的看法與駐校的參與程度是有其必要性的,本研究將以涉入與體驗觀點分析探究駐校藝術家對於參與駐校活動整個歷程的感知與影響。

第二節 研究目的與問題

一、研究目的

自從97學年度起教育部(處)對「駐校藝術家」積極推動,藝文課出現一線曙光, 駐校藝術家走進校園以本身的專業領域融入藝術與人文課程當中,帶動師生在藝文領域 方面有了正面積極的效用,也暫時解決了專業師資的問題,但是駐校藝術家不等同於藝 術教師。駐校藝術家和藝術教師在身份角色、教育領域的責任、和學生(學習者)之間的互動模式上都有差異(2004,胡惠君:7)。駐校藝術家對於課程的安排可依自己的專業專長設計,較一般藝術教師彈性大,可發揮的空間較大,但是駐校藝術家本身未受教育心理學的專業課程培養,對於學生的認知發展與心理發展不熟悉,又各校駐校藝術家的素質涵養不一,所以本研究藉由訪談、文件分析、參與觀察等方式,探討藝術家駐校的動機,對駐校課程的規劃與設計,瞭解學校目前駐校藝術家所推動教授的課程為何?進駐校園又會遇到哪些問題?本研究試圖歸納整理出藝術家進駐校園的動機與誘因,進駐校園活動的過程需面對與克服的問題,針對問題提出建議,以作為對將來有此計劃施行的學校或藝術家參考,為本篇之研究目的。

二、研究問題

為了瞭解藝術家駐校的動機,及對於駐校活動的涉入程度與體驗後的感知,根據研究目的發展成研究問題

- (一)、從藝術家觀點理解駐校動機。
- (二)、探討駐校藝術家駐校活動的涉入程度以及影響涉入的因素。
- (三)、從藝術家觀點了解駐校的體驗以及影響體驗的因素。
- (四)、探討駐校藝術家涉入程度及體驗間的關聯。

第三節 研究範圍與限制

本研究乃就於國小校園之駐校藝術家駐校涉入程度與體驗做分析探討,但因時間、 資源的限制,所以在研究範圍上會有所侷限。

一、研究範圍

本研究採用的研究方法為個案研究法,資料蒐集的方式為深度訪談與參與觀察,研究對象為九十八學年度進駐在國民小學的藝術家為主,駐校藝術家與學校場域內容整理表列如表1-1:

表1-1 駐校藝術家一覽表

編號	藝術家	進駐時間	教授内容	經費來源	進駐	所在縣市	班級數
1	陳老師 ²	90學年度	捏塑	攜手扶幼 ³	A^4	彰化縣	17班
2	許老師	91學年度	陶藝	攜手扶幼	В	彰化縣	6班
3	王老師	91學年度	摺紙、捏塑	社團 ⁵	С	南投縣	64班
4	曾老師	91學年度	平面繪畫、 立體造型	2688 ⁶	D E	雲林縣	9班 15班
5	邱老師	95學年度	平面繪畫	2688	F	彰化縣	12班
6	陶老師	96學年度	陶藝	攜手扶幼	G	彰化縣	6班
7	蔡老師	97學年度	平面繪畫、 立體造型	2688	Н	彰化市	64班
8	宗老師	98學年度	平面繪畫	社團	I	彰化縣	6班

二、研究限制

本研究的研究對象只限定九十八學年度進駐在雲、彰、投地區國小的藝術家,加上便利取樣之故,樣本的選擇未臻完善。為了克服此一限制,樣本的選擇會挑選專長領域項目不同的駐校藝術家:有平面繪畫、立體造型、陶藝、紙黏土---等,希望藉著領域的不同做出一些區隔,增加研究的信度與效度。

² 藝術家陳老師等 8 位老師, 皆為化名, 不用真實姓名出現。

³ 教育部補助國民中小學及幼稚園弱勢學生實施要點,辦理兒童課後照顧。

⁴ 國民小學 A 至 H 皆為化名,不用真實校名出現。

⁵ 學校規劃辦理之社團,經費來源自籌,學生上課須付費。

⁶ 全名為「教育部補助各直轄市縣政府增置國小教師員額專案」,簡稱「2688」專案。

第四節 名詞釋義

一、「藝術家駐校」

指藝術家或團體到學校參與教學的活動(陳又慈,2005:8),教育部補助「國中小學藝術與人文教學深耕計畫」,從九十七學年度起推動,初期以補助偏遠學校為主,讓學校引進專家駐校進行創作教學,期望讓偏遠學校也能享有專業的藝文指導教師。 本研究所指之「駐校藝術家」為視覺藝術領域的藝術家,進駐國民小學指導學校師生藝文活動。進駐的時間需持續一個月以上,課程呈現的方式以實際參與藝術課程教學或配合校園公共藝術駐校創作為主。

二、課程

廣義的課程:查維斯(Jarvis, P.) 認為「課程」指的是由教育機構所提供的任何 學習歷程及活動方案、自我導向或團體導向的學習,以及有意或無意的學習。(引自周 靖宜,2003:28)

本研究所指之課程是駐校藝術家進駐校園所帶領之活動規劃內容。

三、涉入

張魁峯、林靈宏(2009)對涉入的定義為:「涉入就是指個人在特定的情境之下,由 特定的刺激所引起的興趣。」本研究所指之涉入是「涉入」是指藝術家對駐校活動產生 興趣,投入駐校活動得到的回饋加深對駐校的意願。

四、體驗

Kelly(1987)指出體驗是指個體經歷了一段時間或活動後所產生的感知(引自1995, 林映秀:20)。本研究所指之體驗是:藝術家在駐校活動期間發生的一切行為產生的感 覺,稱之為體驗。

第二章 文獻探討

目前國內有關駐校藝術家的相關研究相當有限,而現有文獻之探討面向大都以學校、學生、課程為主,對於駐校藝術家本身鮮少有相關研究。為了理解藝術家駐校在觀念上的鋪陳,以及駐校藝術家參與駐校計畫的動機與歷程,乃至於藝術家進駐校園對校園藝術教育的功能性,本章試圖透過文獻分析的方式建立實證研究的理論基礎及分析面向。本章共分為四小節,第一節主要針對駐校藝術家沿革與發展。藝術家駐校發展的起源,駐校藝術家的發展狀況,以及實施的方式與種類等進行觀念回顧。第二節則對本研究所採用之理論進行觀念性的建構,除了回顧文獻中涉入與體驗觀點的內涵,並嘗試將觀念運用在本研究探討的問題,歸納出駐校藝術家駐校活動涉入成因的面向,以及體驗觀點下如何檢視藝術家駐校活動後的感知。第三節與第四節則著眼在藝術家進駐校園所可能代表的意義與功用,以及在社區取向藝術教育的觀點下,駐校藝術家與藝術教育之間的相關性。

第一節 駐校藝術家的起源與發展

一、駐校藝術家的沿革

遠在古代的中國就有駐校藝術家的概念,在古代畫藝傳習的方式中可以印證:畫藝傳習的方式有四個管道:1、家族化的門風派別,2、民間師徒傳承,3、宮廷繪畫機構培訓,4、觀摩自學等四種方式。家族化門風派別式將家中的獨門絕技視為家傳之祕,不外傳,父傳子,兄傳弟,技藝傳習模式因之而成。民間的師徒傳承的方式有較多的彈性,且具普遍性和沿續性。宮廷將畫家請進宮廷教授有關繪畫之藝術,提升繪畫藝術之地位。畫家請進宮廷教授書畫藝術,就如藝術家進駐校園一樣,將本身的專長教授給師生,與師生一分享藝術之美。觀摩自學則是因個人的興趣而學習。(黃冬富,2002:15-26)

宮廷繪畫機構培訓與駐校藝術家的理念、精神相近。大內御府是天下書畫名蹟薈

萃之地,宮廷內學畫不僅習得技能還有定期的名畫臨賞(黃冬富,2002:24)。藝術家進駐校園就如一座小小行動藝術館開進校園,藝術家帶領孩子認識自己的畫作,以藝術家觀點帶領師生學會「欣賞」,讓欣賞不再只是「專家」的專利。當學校師生對於藝術領域有任何疑問時,駐校藝術家就是最好的人力資料庫,藉由藝術家的啟發拉近與藝術的距離。

目前收集的文獻中,國內最早出現「駐校藝術家」是在民國78年「國立藝術學院」 根據『文化建設基金管理委員會』補助辦理之『延聘國外文化藝術專業人士』辦法,聘 請專業藝術家進駐校園指導學生藝術教育領域課程,其目的在於提昇藝術教育中『跨國 藝術』和『多元文化』。將『藝術紮根校園』是藝術教育的理想,近年來因為網路科技 的發達和終身學習概念的結合,藝術教育不再是少數專業人士的教育而是全民化的藝術 教育(胡惠君,2004:1)。

二、駐校藝術家的發展

從1998年公共藝術設置辦法施行開始,各級學校公共藝術案須送交教育部審議,教育部再行編列預算補助學校公共藝術品的設置,期望透過藝術家進駐校園創作藝術品的機會,讓藝術家有一個展現作品的舞台,學校的師生與社區的民眾也能透過此機會更親近藝術。各級學校配合教育部政策的推行,駐校藝術家的進駐活動如雨後春筍般相繼推廣辦理,以下依政府公部門推行駐校藝術家的相關政策,以國小學童為對象之駐校藝術家相關計劃整理如下:

表2-1 配合公部門駐校藝術家的發展歷程

時間	單位	法規/案例名稱	主要目的
2000	文建會	921 藝術家到校服務計畫	協助災區學童心理復建
2001	文基會	補助延聘國外文化藝術專業人士辦法	補助公立文化機構及公私立大專 院校延聘國外藝術專業人士來華 參加文化藝術推展工作。
2002	教育部	藝術與人文學習列車活動	結合社教文化機構與學校資 源,促進雙方互動交流
2002	台北市教育局	駐校藝術家實施計劃	透過藝術家體驗教學與風範引導,增進學生藝術鑑賞與創作能力
2002	教育部	挑戰2008:六年國家發展重點計畫:一 校一藝團	鼓勵各級學校發展學校人文特色 與學校本身的藝術團隊
2003	國藝會	「藝教於樂—藝術與人文 專案」	鼓勵中小學教師自由研究之意願 及風氣,結合相關領域學者專家或 專業藝文團體組成研究團隊
2003	教育部	補助國內公私立各級學校從事國際藝術 教育交流活動處理要點	推動國內公私立各級學校進行國際藝術教育交流·擴展學生國際視野,深化藝術教育基礎
2003	經濟部	文化創意產業發展法草案	為培育文化創意事業人才,政府應 整合各種教學資源,促進產學合作 研究及培訓計畫。
2004	教育部	校園公共藝術示範計畫	設置校園公共藝術藝術家與學校 師生共同參與
2005	教育部	補助社會藝術教育活動實施要點	增進全民參與藝術教育活動機會
2005	教育部	藝術教育政策白皮書:快藝學習——補助專業藝術團體或藝術家駐校輔助教學	發展優質藝術學習環境,提升 藝術教育品質
2006	文化建設委員 會	行政院文化建設委員會補助直轄市及縣 市政府推動「學生美術館」實施計畫	軟體經費補助聘請駐校藝術家、藝 術教育顧問
2008	文化建設委員 會	文化與教育結合推動方案補助作業要點	藝術家,搭配藝術教師,與學生分享美感教育活動(美感巡迴工坊)
2008	教育部	教育部補助國民中小學藝術與人文教學 深耕實施要點	結合藝術家或專業藝文團體之專 長及學校藝文師資共同推展,以提 升藝文教學品質。(資源整合原則)
2008	教育部	教育部補助直轄市縣(市)政府增置國 小教師員額實施要點	多元聘用師資來源,提升教學專業 成效
2009	教育部	台灣有品運動	藝術扎根計畫:藝術家駐校提升學校藝文水平。
2009	教育部	教育部補助國民中小學及幼稚園弱勢學 生實施要點	結合藝術家發展學校特色(推動教育優先區計畫)

資料來源:整理自(陳又慈,2005:29),教育部(2006;2008a;2008b;2009)

根據表 2-1 公部門駐校藝術家的發展歷程可以得知:藝術家進駐國小校園,最早是 出現在「921 藝術家到校服務計畫」,針對中、投縣市國民小學教師及志工辦理藝術研 習營的方式,由藝術家帶領學校的教師與志工做有關指導災區學童藝術創作研習,試圖以藝術創作的方式輔導災區學童修護心理創傷、走出傷痛。因應教育改革,九年一貫課程的實施強調課程與生活結合,教育單位積極推動藝術與人文學習列車,期望透過藝術參觀與展演活動拓展學生的藝術視野,借助各領域藝術工作者到校創作分享或專業技術指導的機會,讓學生見習專業的藝術領域。2002 年台北市教育局的駐校藝術家實施計畫就明訂藝術家進駐校園期間須實施藝術教學活動,分享其創作歷程,協助學校策劃藝術推廣活動,培訓校內藝術種子教師,營造校園的藝術環境等,確立藝術家進駐學校的目的,期望透過藝術家的帶領,讓學校教師對於藝文領域有更深的認識,在藝文教學上挹注新活水,此後各縣市陸續推動藝術家駐校活動,其宗旨與目的皆參照台北市教育局的規章。

藝術進駐學校的方式會因經費來源的不同而改變,「921 藝術家到校服務」與「駐校藝術家實施計畫」都是以活動坊的方式或實際參與課程教授學生,而 2004 年「校園公共藝術示範計畫」是讓藝術家進駐校園和師生一同設計規劃學校的公共藝術品,代作品完成後便退出校園,兩者方式有些不同。但是對於學生而言,藝術家走進生活是不可多得的事,是新鮮與驚奇,是一種從來未有的體驗,尤其是對偏鄉地區的學生而言,體驗更是深刻。教育部在 2008 年「補助國民中小學藝術與人文教學深耕實施要點」中更針對文化不利、偏遠地區的學校鼓勵學校辦理藝術家進駐活動,讓平日對於藝術文化接觸較少的學童,也能有機會一賭藝術家創作之風采,提升藝術領域的專業知能。

第二節 涉入與體驗

一、涉入

(一) 涉入的定義

學者們對涉入的定義提出各種看法,其中 Zaichkowsky (1985)對涉入的定義為:「個人基於本身的需求、價值觀和興趣而對某事物所感覺到的攸關程度。」。而 Lee 與 Mittal (1989)則認為,雖然涉入的定義很多,但仍有共同脈絡可尋,他們認為涉入是:「個人對目標主體(Goal-object)所存在的知覺價值,以表示對目標主體的興趣。」國

內學者張魁峯、林靈宏在 2009 年回顧了歷年學者對涉入的詮釋,歸納了以下的定義:「涉入就是指個人在特定的情境之下, 由特定的刺激所引起的興趣。研究者整理國內外各學者對於涉入之定義如表 2-2:

表2-2 涉入定義彙總表

學者/時間	涉入的定義		
張魁峯、林靈宏(2009)	涉入就是指個人在特定的情境之下, 由特定的刺激所引起的興趣。		
Engel, Miniard&Blackwell(1995)	涉入是激發個人解決衍生問題的行為。		
William(1993)	涉入是個人切身相關的程度,會影響消費者接收與處理訊息。		
Lee & Mittal(1989)	涉入是個人對目標主體所存在的知覺價值,以表示對目標主體的興趣。		
Celsi & Olson(1988)	涉入是基於本身價值、目標及自我概念,反應個人攸關的決策程度。		
Park & Mittal(1985)	涉入是個人對目標導向的激發容量。		
Zaichkowsky(1985)	涉入是個人基於本身的需求、價值觀和興趣而對某事物所感覺到的攸 關程度。		
Petty & Cacioppo (1983)	涉入是個人攸關、或能引起與個人較多連結的程度。		
Mittal(1983)	涉入是對於某一目標或活動的意向心境、反映個人對目標或活動的興 趣程度。		
Mitchell(1981)	涉入是描述個人的覺醒、興趣、或是某一種特殊的刺激或情境所激發 的一種內心狀態。		
Bettman(1979)	涉入是收集資料為考慮變數、以作為衡量涉入程度的衡量指標。		
Houston & Rothschild (1978)	涉入是個人層級需求的價值觀所衍生的需求狀態。		
Howard & Sheth (1969)	涉入是個人需求與興趣所決定。		

資料來源:吳淑鶯、黃淑鈴,2003:138

本研究所探討的涉入定義較傾向:張魁峯與林靈宏(2009)對涉入的定義為:「涉入就是指個人在特定的情境之下,由特定的刺激所引起的興趣。」「涉入」是指藝術家對駐校課程活動產生興趣,因為投入駐校活動得到的回饋加深對駐校的意願。也可以說藝術家對涉入的程度可能來自於個人的興趣及價值觀,也可能是因為藝術家對學校教育方針的認同,或是藝術家對社區的回饋轉而服務社區內的學子,希望拋磚引玉激發孩子

創作的潛在慾望,播下藝術的種子。當藝術家全心投入駐校活動時,個體會感受到興奮、 狂熱對課程更有專注力,達到的效能會更佳。

(二)影響涉入的因素

涉入程度會受到許多因素的影響,學者歸納應包括價格、興趣、認知的風險、外顯性、情境因素五大因素(張魁峯、林靈宏,2009:62-64)。而運用在本研究所探討的問題,可詮釋為影響駐校藝術家涉入程度的因素有:興趣、外顯性、情境因素。價格與認知的風險忽略不談是因為:藝術家進入校園的鐘點費用與駐校所花費的心力不成比例,且校方的鐘點方式是固定的,無法依藝術家名氣的高低評估計算鐘點費用。藝術家駐校的行為大多屬公益、藝術推廣性質,他們為了服務社會、貢獻所學、播灑藝術的種子,所花在駐校活動的時間、心力,不遺餘力,與認知的風險無直接關係。以下針對影響駐校藝術家涉入程度的因素一一說明:

1、興趣:

個人的因素及興趣對藝術家駐校涉入的程度有很大的影響。藝術家對於藝術教育這個議題是否關注,直接影響涉入程度,當藝術家想貢獻所學回饋社會時,他對駐校課程會更加投入。學生是活潑、好動的,藝術家進駐校園時必須先了解學生發展,才能以學生聽得懂的語言,發展課程。駐校課程不同於創作,他面對的是有生命的個體而非單一無生命的畫板,藝術家必須先喜歡這一群學生,才能以豐富的藝術內涵,帶領校園內的師生一同領略藝術之美。

2、外顯性:

在此解釋為外界對駐校藝術家的評價。學校是一個公共場所且是一個開放性的空間,當藝術家決定投入駐校課程開始,就開始接受社會公眾的評價。學生是一個活廣告,他與藝術家做最直接的接觸,藝術家對課程投入的程度他們的感受最深。所以當藝術家重視此次的駐校課程時,其外顯的行為會較明顯,課程多樣化,經常舉辦師生成果展或相關講座展現教學成果,因為用心所以來自各方的掌聲,更能加深藝術家對於駐校活動的涉入程度。

3、情境因素:

學校提供的空間與設備若是充實且完善的,藝術家發展課程時會是得心應手且能傾 囊相授。學校行政單位重視駐校課程,經常舉辦師生聯展,增加駐校藝術家的曝光率, 使社區居民也能肯定藝術家駐校的課程;師生的學習態度也是重要的,學生上課時是專 注的有興趣的,能發展出好的作品,都是給藝術家最好的肯定。當學校、學生、老師及 教學硬體環境都能達到一個協調的情境下,藝術家覺得受到重視,在心境上也能特別投 入,涉入的程度相對提高。

二、體驗

(一) 關於體驗

體驗是發生對於某些刺激回應的個別事件,通常是由事件的直接觀察或參與造成的,不論事件是真實的、如夢的、或是虛擬的。體驗通常不是自發的而是誘發的;也不是在現象學中所稱,體驗是「屬於」或是「關於」某些事的。體驗的基本事實清楚的反射於語言中。心理學家布朗(Roger Brown)與費雪(Deborah Fish)證明描述體驗動詞(如「喜歡」、「讚賞」、「憎恨」、「誘人」)典型的描述產生體驗的刺激,是與有該體驗的人相對的(Schmitt,1999;王育英、梁曉鶯譯,2000,82-83)。

Kelly(1987)則認為,體驗是指個體經歷了一段時間或活動後所產生的感知,並對其進行處理過程, 體驗不是一種單純、簡單的感覺,而是對一種行為的解釋性意識,並且是一種與當時之時間、空間相聯繫的精神過程(林映秀,2005:20)。

綜合各學者對體驗之定義,本研究所定義之「體驗」是:藝術家由學校邀請進駐校園參與駐校活動期間,發展與視覺藝術領域相關課程時,與校園內的行政人員、老師、學生互動的過程當中受到刺激,並透過本身的感官、知覺、情感、潛意識、知識結構、想像及心智所產生的一種感覺,這種感覺會讓藝術家對駐校活動留下深刻的印象,且願意跟別人分享駐校活動的心得與感想,進而邀請其他藝術家一起來參與,這種感覺所產生的價值,會在駐校藝術家心中產生一種深刻且長遠的難忘記憶,便稱之「體驗」。

(二)體驗模組

體驗可分成不同的形式,各都有自己的天生結構與發展過程。(Schmitt,1999;王育英、梁曉鶯譯,2000:86)Schmitt(1999)經由心靈模組中的知覺接觸、自覺接觸、認知系統中的交織互動後所得到的靈感之後,再引入心理學家與社會學家所重視的實際行動與意義關聯,將體驗分為五種形式來談:包含感官體驗(senseex perience)、情感體驗(feel experience)、思考體驗(think experience)、行動體驗(actex perience)以及關聯體驗(relate experience)等五種體驗,稱之為體驗模組。如表2-3

表2-3 五種體驗形式內容

體驗形式 體 驗 內 容			
感官(sense)	感官體驗是經由知覺刺激,以五種感官為訴求(視覺、聽覺、 嗅覺、味覺與觸覺)。創造感官衝擊、打動消費者、並提供 美學的愉悅、興奮、與滿足,為產品添加價值,而體驗所涉 及的感官越多,就越容易成功。		
情感(feel)	情緒體驗的訴求在去觸動使用者內在情感和情緒,以及促使消費者自動參與。情緒可分為心情、感情、基本情緒、複雜情緒: 1. 心情: 不明的情感狀況,也有可能會被特定的刺激或環境所給影響到。 2. 感情: 感情是強烈,原因明確的一種狀態,會讓人陷溺在其中。如:生氣、猜忌、嫉妒、愛等等。 3. 基本情緒: 構成我們的情感生活的成分,類似於化學元素。 4. 複雜情緒: 不同基本情緒的混合體。		
思考 (think)	思考體驗訴求的是智力,用創意方式使用者創造認知、與解決問題的體驗,引發消費者 集中思考,涉入參與,因此引發思考動機的三個原則: 1. 驚奇:是使使用者進行創造思考的關鍵,驚奇必須是對使用者正面並且是有益的,讓 使用者覺得獲得的比預期的還要多。 2. 誘發:激起顧客的好奇心,取決於過去的知識、經驗、興趣。 3. 刺激:激發討論,創造爭辯或是震驚。		
行動 (act)	行動體驗訴求的是影響身體的有形體驗,生活形態與互動。也就是設計於創造與身體、 較長期的行為模式與生活型態相關的消費體驗,也包括與他人互動結果所發生的體驗。		
關聯(relate)	關聯體驗包含了感官、情感、思考、與行動等層面。關聯體驗超越個人人格、私人感情、因而加上『個人體驗』,而讓個人理想自我、他人,或是文化產生關聯。也就是透過一些社群的觀點,信仰及理念,對潛在之社群成員產生影響。		

資料來源:吳尚翰:2007,12,整理自;Schmitt,1999;王育英、梁曉鶯譯,2000。

本研究以駐校藝術家的觀點針對駐校活動過程的體驗進行以下的分析:

1、咸官體驗:

藝術家發展駐校活動過程中透過感官的提供愉悅、興奮、與滿足等正向的情緒,創造知覺體驗,為駐校課程增添附加價值。藝術家在駐校體驗過程中感官涉入的程度越深,對個體知覺的衝擊就越大。

2、情感體驗:

是藉由駐校活動的體驗去觸動藝術家內在的情感和情緒,促使藝術家駐校的動機更加強烈進而主動參與駐校活動。

3、思考體驗:

思考訴求經由驚奇、引起興趣,挑起駐校藝術家做集中與分散的思考。駐校活動期間因學生在創作活動中的優異表現讓藝術家驚豔,此舉動可堅定藝術家駐校之意念加深藝術家駐校之興趣。

4、行動體驗:

藝術家在發展駐校活動過程與師生的互動方式,會直接影響藝術家駐校的行為模式與態度。

5、關聯體驗:

這是藝術家超越個人人格、私人感情的境界,進入一個理想自我的境界。藝術家期 望藉由體驗活動讓外界產生好口碑,樹立良好形象。

帶給駐校藝術家一個難忘的體驗活動,很難是只有單一形式的體驗形式,多半是多種體驗形式交互作用的結果。所以當駐校藝術家在發展駐校活動過程當中,與學生的良好互動、來自學校師長的支持、社區居民家長的鼓勵,會讓體驗活動更加深刻。

(三)體驗媒介

在創造多種體驗形式帶給消費者在意識中所遺留的深刻感覺,而這種深刻印象正是 消費者對一定的刺激物所產生的心情感受,這種刺激物就是體驗媒介。體驗媒介它包含 了溝通、視覺口語的識別、產品呈現、共同建立品牌、空間環境、網站與電子媒體與人 (吳尚翰,2007:12)。 藝術家參與駐校活動為能獲得一個良好的體驗,體驗的媒介是很重要的,研究者依 Schmitt (1999)針對行銷戰術的體驗媒介整理為藝術家駐校體驗的駐校體驗媒介,分 為五個向度:溝通、共同建立良好形象、空間環境、人(師長、學生)、產品呈現(藝 術創作)。如圖 2-1:

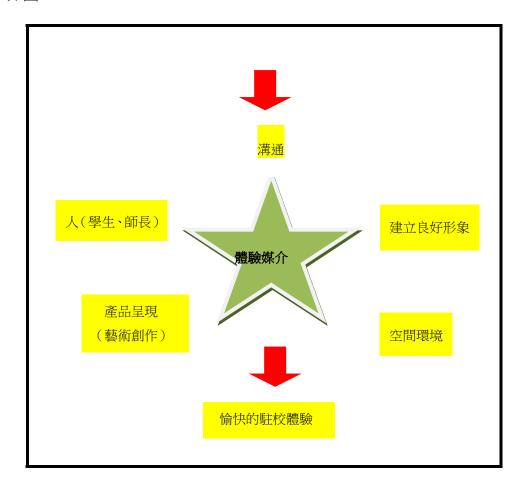

圖2-1 體驗媒介

參考自 Schmitt, 1999; 王育英、梁曉鶯譯, 2000: 97

1、溝通:

學校與藝術家是夥伴關係,駐校課程要能順利推行與發展,有賴學校方面與藝術家在活動發展之前,對於駐校期間所要實施之活動做一完善之規劃,與詳盡的溝通。學校行政方面應明確告訴藝術家學校的特色與藝文領域發展的方向;課程規畫方面教師也應與駐校藝術家一同設計活動內容,使課程更流暢;學生方面,藝術家應了解這個時代學生的思維與動作的發展,以期設計適合的課程。各方面溝通無礙可以為駐校課程體驗加分。

2、人:

在解釋消費者行為與發展體驗行銷的策略時,往往是訴諸人性中認知或認知相關的動機。(吳尚翰,2007:161)支撐駐校藝術家願意留校耕耘最大的因子就是人,學生與老師,藝術家在駐校過程當中感覺對了,就能認同學校的教育方針,這樣的感覺可以助長藝術家強烈且持續的堅持,為駐校體驗活動留下深刻的印象。

3、空間環境:

學校提供一個舒適的教學空間給駐校藝術家,無論做為學生的教學活動上課地點或是藝術家的駐校創作工作室,都是對於駐校藝術家的尊重與重視。藝術家在一個舒適愉的環境中發展教學活動或是作創作的展演,能盡情發揮實力,在師生面前展露自己的專業知能,作經驗的傳承與專業知識的傳遞與美感的薰陶,對於藝術家本身的體驗也是美好的。

4、建立良好形象:

學校是一個開放的空間,除了校園內的師長,社區居民、家長、各級長官都有機會進到學校來洽公或休憩,駐校藝術家在校園中一切外在的表徵都是藝術家的外在形象。教學課程發展的作品或藝術家個人的創作,進入課堂與學生的互動模式,都能間接顯露藝術家對於駐校活動的涉入程度。良好形象能得到各方的讚許,也是得到難忘體驗的觸媒。

5、產品呈現(藝術創作):

藝術家引導學生在課堂上發展的作品,也是個重要的媒介。學生獨特的創造力是駐校藝術家所欠缺的,當學生驚艷的作品觸動駐校藝術家的心弦,藝術家將這份創思融入自己的創作當中,如此一來可以延續駐校活動的體驗。

藝術家透過良好的體驗媒介,能在一個舒適的環境中從事藝術創作或教學,從師生與社區家長得到正向的回饋,肯定自己駐校的表現,對駐校活動奉獻更多心力。

三、涉入與體驗

關於涉入與體驗的關聯性,根據文獻歸納可以得知:當涉入的程度越高者所獲得的

體驗程度就越深。陳怡伶(2004)在對鐵道藝術參觀者所做之研究,結果顯示參觀者的「投入程度」構面與休閒體驗各構面均呈顯著線性正相關,顯示越投入的參觀者,其內心的休閒體驗程度越高;楊哲維(2005)對表演藝術節目觀賞者所做調查發現,觀賞者的涉入程度與流暢經驗間的確有正向的關係存在,其對表演藝術涉入程度愈高,愈容易產生流暢經驗;楊雅琳(2006)針對香港迪士尼樂園遊客所作之研究,結果顯示遊客涉入程度高低對於體驗品質要素具顯著正向關係。综合相關文獻的探究,研究者推論駐校藝術家對於課程涉入程度的高低與體驗的感知有直接的關係,且藝術家的涉入程度越高,其體驗的感知就會越深刻。

當駐校藝術家對駐校活動有高涉入的過程時,他對學校的活動參與是主動的,對教學是積極的,對課程是投入的,在這高涉入的狀態中,體驗媒介也都是舒適正向的,駐校藝術家的體驗感知就呈現正向、愉悅且令人難忘的。反之當駐校藝術家對於駐校活動是低涉入的過程,他會將此有意義的活動當作是一份工作,形式重於感情的投入,不能做出有意義的人性對話,對於美育的培養與薰陶影響有限。

第三節 社區取向藝術教育

社區取向之藝術教育就是「結合社區文化資源於藝術教育」的理論基礎。而學校是社區中的一員,九年一貫課程的基本內涵,更強調以生活為中心藝術教育應結合社區資源,探討社會環境特色與議題及鄉土意識,讓學生學習從關心自己週遭的問題開始。也就是透過整合社區生活文化環境資源的藝術欣賞與創作之學習活動(陳箐繡,2000)。駐校藝術家的進駐校園可以將社區文化資源的藝術教育與學校連結在一起Dreesen,C.,Burdett,T.,Korza,C.,Bacon,B.S.,North,H.M.,North,A.H.(1994)等人在《社區藝術管理中》一書中將關於社區藝術的活動項目區分成七大項,其中一項藝術教育就談及「駐校藝術家」,所以也可以說是駐校藝術家將社區資源帶入學校,以下對於社區藝術活動七大項目說明如下:

- (1)藝術與文化活動:策畫或製作各類藝文活動。
- (2) 藝術教育:籌辦藝術課程進行藝術教育的推廣,課程包括兒童及成人藝術課程、

藝術家駐校、藝術參訪、老師及藝術工作者的培訓等。

- (3) 募款:為社區藝術工作者及組織向社區內外募款。
- (4) 硬體設備:設立藝術中心、畫廊、劇院、藝術家工作室及辦公室等。
- (5)藝術工作者及組織的福利:製作藝術簡訊、提供補助金申請管道、策劃藝術活動 宣傳及提供諮詢服務等。
- (6)倡導:在當地的教育委員會、經濟及社區發展機構,設立支持的網絡。
- (7) 社區文化計畫和發展:協調社區的需求評估及文化計畫、為社區經濟發展利益和 其他社區團體合作、復甦商業區、推廣觀光業、及促進社會服務工作(Dreesen,C., 1994; 桂雅文譯/編,2000:23)。

一、社區本位的教育目標

社區本位的藝術教育發跡於七○年代,此種取向的學習強調學生自身的文化為學習的工具,課程設計兼顧學生家中的文化和學校化,鼓勵學生積極參與學習,也鼓勵社區和家長共同投入,因此學生與社區作合適的互動是藝術教育課程重要的環節(廖敦如,2002:424)。而 Stuhr (1995) 也指出許多藝術教育家主張使用社區的資源與美感價值作為學校多元文化藝術教學與研究之基礎。他和許多學者更主張藝術教育應持續參照地區之社會文化環境,而且使學生參與於社區之調查過程。Manifold 也曾深入研究藝術在一個小的鄉下社區之角色,其能為地區學校之文化適切課程提供一些知識 (cited in Davenport, 2000) (引自劉豐榮,2001)。McFee and Degge (1977)強調藝術教育的主要目標,就是在加強學生對社區的參與能力,教育者和他們的學生都應了解到視覺品質與社會政治經濟的關係在社區決策過程中所扮演的角色。Chalmers(1974)更主張學生應認識藝術如何強化社區功能和如何用來形塑社區特色的機會。「社區藝術」與社會文化有強烈的連繫,更有推廣文化教育、提升整體社會文化質素的功用,因此,現代化了的社會極重視推廣整體文化藝術的「社區藝術教育」。(引自林碧霞,年分不詳)

歸納整理以上專家學者對於社區取向藝術教育的教育目標如下:

- 1、主張社區資源作為藝術教學的基礎。
- 2、強調以學生本身的文化作為學習的工具。

- 3、了解學生地處社區的文化環境。
- 4、加強學生對社區的參與力。
- 5、推廣文化教育提升文化素質。
- 二、社區本位在藝術教育的運用

Marche(1998)指出社區本位的藝術教育其教學模式可運用下列三種方式:

1、運用社區資源:此模式強調藝術教師帶領學生走出教室,直接探索與經驗真實環境,並從環境探索過程中蒐集藝術製作材料。2、學習社區特質:學生走入社區探索社區中的歷史發展與人文特色,必要時可邀請社區中的藝術和手工藝工作者現身說法或指導。3、與社區進行互動合作:強調學生如社會工作者,需參與社區計劃,關切社區環境規劃、土地運用、文化活動和環保議題,探討重點是「社區如何與自然環境和諧共生」(黃嘉勝, 2005:194)。

視覺藝術教育可以善用各社區不同的環境特質與生活來實施教學,以利於社區生活環境之改善,且促使學習者能認識具有地方特性的視覺象徵(陳朝平、黃壬來,1995:42)校園中的師長未必了解學校位處地區的在地文化,而駐校藝術家來自地方,學校方面若能與駐校藝術家充分溝通,以藝術家的專業知能將地方特色融入藝術教學活動中,成為學校的本位課程發展學校特色,讓學生對於在地文化的體驗更深刻,對鄉土的情分更濃厚。社區藝術的多樣性可以豐富藝文課程的教學,透過駐校藝術家的引導對家鄉之美重新體驗,因為社區本位的藝術課程的實施將藝術與生活、社會文化再做一次緊密的連繫,它重新為學校藝術教育注入新的意義。

第四節 駐校藝術家的意義與效用

一、駐校藝術家的意義

(一) 關於駐校藝術家

駐校藝術家從字面上的解釋是指:從事與藝術相關領域工作的人進駐校園。停留的時間或次數與藝術家所要從事或發展的活動有直接的相關性。Smart(2001)認為駐校藝術家泛指藝術家或藝術團體到學校參與教學的活動,而駐校藝術家可以是在藝術各領

域工作的人,包括作家、音樂家、表演藝術家、舞者、變戲法的人(jugglers)、詩人、數位藝術家、環境藝術家、雕塑家、馬戲團藝術家(circus artists)、畫家與其他。而可參與的藝術類形也相當廣泛,舉凡藝術與人文領域中的藝術視覺藝術、音樂與表演藝術,傳統或當代藝術、精緻或流行通俗藝術皆可列於藝術家駐校的藝術類型(陳又慈,2005:40)。

目前在文獻中找到的相關資料中發現藝術家進駐學校的類型從幼稚園、國小、國中、高中、大專院校,教養型的學校(身心障礙)等涵蓋範圍廣泛。進駐的時間與藝術家進駐校園的教學形式有很大的關係。短期的進駐可以幾節課或是一天或是數週;長時間規劃的進駐可以數幾個月或是幾個學期,依學校與藝術家之間對於課程的規劃,或者配合學校環境景觀設計,甚至是公共藝術案的發展。

藝術教育局負著培養學生美感教育發展的責任,教學者藉由引導學生創作的過程當中是激發他們展現創造力效果立即顯現的一刻。教育部為落實藝術與人文課程與深化學校本位推展,強化藝術欣賞與創作體驗教學,增進學生藝術欣賞及創作能力,規劃藝術家或專業藝文團體資源與學校藝文師資結合,提供師生多元藝術學習管道。

藝術家進駐校園對於生硬的藝術課程能激出一些火花,活化枯燥無味的課程,對學生而言藝術家所代表的是:如果我很努力耕耘藝術領域這一塊,有一天我也可以和這些駐校藝術家一樣,在專業領域上有所成就。對藝術教師而言:除了教科書上的基本技法與專業知識,生活週遭美感教育的啟發更應該帶領學生一同去發掘。對社區居民而言:駐校藝術家美化的學校的景觀,將在地之美成為校園景觀的一部分,凝聚社區與學校的感情。

(二) 駐校藝術家進駐學校的方式

在「藝術與人文教學深耕實施要點」中清楚規範藝術家或專業藝文團體之工作內 容如下:

- 1、協助校內藝術與人文師資,研發跨領域整合型「藝術與人文」課程計畫。
- 2、實施藝術教學活動,以演講、表演、作品展示等方式,加強學生藝術欣賞與創作能力。

- 3、分享藝術創作歷程,提供學習經驗,以促進學生之藝術學習興趣。
- 4、培訓藝術種子教師,提昇教師之藝術教學技能與課程品質。
- 5、協助策劃藝術教育與推廣活動,結合社區資源發展學校特色。
- 6、營造校園藝術環境,提供藝術資訊,培養學生藝術人文涵養。
- 7、其他藝術教育活動。

Van Briefing⁷ (2004)中指出藝術家駐校的形式視學校的需求、計畫時間的長短、 與學生互動程度而定。他提出藝術家駐校的形式有以下六種,說明如下:

1、進駐 (residency):

藝術家駐校計畫由學校主導,時間通常為一年、一學期,由學校支付藝術家薪水、提供住宿,但藝術家必須針對學校師生、社區家長擔任課程教學活動,並且實際展演其藝術作品。

2、置入性課程(placement):

由學校邀請藝術家個人至學校創作,並且開設工作坊。通常會配合固定主題的課程,如校園公共藝術規畫,或配合節慶製作特別的藝術作品,學生可以親自體驗藝術家創作藝術品的過程,或由藝術家親至指導創作。時間可以是短期或長期。

3、淺嘗課程(taster courses):

為期一到五天的短期課程,以主題的入門說明作為課程的議題。

4、工作坊(workshops):

是一種「經驗課程」,時間上可以是短期或長期。精緻型的教學,人數少,所以能發展出精熟或專門的技巧。

5、校內展演(one off performance):

配合學校活動或特定節日,由學校邀請藝術家或藝術團體至學校作單一的展演。目前比較常見的是駐校藝術家的與駐校師生的師生聯展,藉由展演做駐校成果的展示,與社區人士一起分享藝術豐美的果實。

Van Briefing Van 為 Voluntary Arts Network 的簡稱,它是個義務性藝術網絡,為一非營利組織, Van Briefing 為該組織發布的簡報短論。

6、校外展演(a performance out of school):

有時礙於校內展演空間的限制,學校會藉社區內或校外適合的展演空間,將帶領學生走出學校至其他的場所欣賞展演。藉由藝術家的引領不管是學生本身的展現成果,或欣賞其他藝術家或表演團體的鉅作,都能掌握欣賞要領,做一場精采的鑑賞之旅。

7、教師進修課程:

由學校規劃視校內教師專業不足的部份,聘請藝術家進駐校園做教師專業技能的提升,目標是培訓藝術種子教師,提升學習經驗促進學生藝術學習興趣。偏鄉地區的學校對於專業藝文教師一直是缺乏的,藝術家進駐校園開設師訓課程不僅提昇教師專業技能,也充實學生藝術專業素養的學習(Van Briefing, 2004;林佳霈, 2008:54;陳又慈, 2005:50-51)。

綜和以上所述駐校藝術家進駐學校課程發展的形式可以分為下列三種:(一)正式課程-協助教授藝術與人文領域課程,對象是學生,做藝術教育課程的教授。(二)專案計畫:培訓藝術種子教師、策劃藝術推廣活動,發展學校特色,對象可以是老師、學生或家長。(三)美術性社團教師:提供學生專門的繪畫技巧,對象是學生。因為駐校藝術家的進駐,對於偏鄉地區或文化不利地區的學生意義更為重大,他們藝術的視野開闊了,因為藝術家的牽引,他們的藝術涵養充實了;因為有藝術家分享創作過程,分析畫作,孩子線條的表現方式更多樣性了。這都是以往這些偏鄉地區孩子未曾有過的經驗,只要學校行政單位事先做出規劃申請,對學生、對老師、對社區居民都是一段深刻的體驗。

對藝術家本身而言駐校活動是創作和教育結合的理念,藝術家可以在駐校期間,有穩定的生活條件與豐沛的資源,並透過資訊的取得以及外在的激盪,讓思考沉澱(簡靜惠,1999:6)。駐校活動可以讓藝術家有一份固定的收入,對於收入來源不固定的藝術家而言也是個不錯的生活補貼;藉著進駐校園的活動藝術家也可以增加自己的作品的曝光率,提升藝術家的知名度,讓社會各界認識自己的創作,不僅行銷了學校也將自己推向大眾。

二、駐校藝術家的功用

『駐校藝術家』的功用在於結合社區內既有的藝術家和社區外或各種不同區域、不同國度、不同文化、不同領域的藝術家進入校園,進行藝術技能教導和創意溝通,突破既往藝術家只專注於藝術創作,而藝術教育則是學校體制的責任的分野。藝術教育的社區化、全民化、終身化,將使藝術家不再只要閉關修行,也能參與藝術教育。因此,藝術家進駐校園,使自己的創作理念融入課程當中,讓學生和社區居民了解對藝術領域的思想價值,以學校為中心將「藝術紮根校園」是最終目的(胡惠君,2004:77-78)。

探究駐校藝術家的功能可以分為三個方向來談:學校、學生及藝術家本身。歸納各 學者的看法本研究者整理如表列:

表2-4 駐校藝術家的功能

學者	學生	學校	藝術家
Ann Orfali	1、增進知識與發展技巧	1、增進教師的專業知識	1、加強藝術家溝通技巧
(2004)	2、增進自我價值	與技巧	2、刺激創造力
	3、嘗試新的創作方式		
Grant Daniel			1、增加收入
(2003)			2、刺激創作靈感、增進藝術
			知能
Vernoica		補足專長教師的空缺	
Sekules2003			
Emily	1、增加藝術創作的了解	1、教師充實專業領域	1、增加藝術家溝通技巧、機
Pringle (2002)	2、透過分析畫作了解相關	2、豐富教師教學技巧	會
	議題		2、改善經濟
Ng Heung-sang	1、增加創造力	1、刺激教學方式	1、對學校社區有貢獻
Anita (2001)	2、深刻體驗藝術家的工作	2、拓展藝術視野	
	領域		

資料來源: 林佳霈, 2008, 52-53

在教育部推動的藝術與人文教學深耕實施要點中(2008)也提到了駐校藝術家所發揮的效用:

(一)結合藝術家或專業藝文團體資源與學校藝文師資,深化學校本位藝術與人文課程推

展,提升藝術與人文教學品質。

(二)強化藝術欣賞與創作體驗教學,增進學生藝術欣賞及創作能力,進而涵養藝術人□,豐富其生活與心靈。

根據以上各學者專家對藝術家駐校功用下的註解可以得知:校園因為駐校藝術家的 進駐豐富課程,美化了學校,使校園注入新的動力,帶給社區居民積極有活力的觀感; 學校教師在課室上有了學習的新典範,在藝術的領域上浥注專業知能,藝術教學更加豐 富;藝術家也因為進駐校園在經濟上得到穩定的收入,使生活較安定,藉由駐校的機會 與其他藝術家彼此能做交流,交換教學心得,對於本身創作的再突破,拓展人際關係; 對於學生發揮的效益最大,可以拓展藝術視野,學習專業知能,對藝術工作這個職業有 更深入的認識。只要學校肯多花些時間對駐校藝術活動提出申請,親、師、生還有學校 多方面都可以受益,留下難忘的體驗。

第三章 研究設計與實施

本研究以涉入與體驗觀點探討駐校藝術家參與駐校活動的歷程,為能深入了解藝術家對於駐校活動涉入之程度,與駐校活動體驗的感知,本研究採個案研究法以訪談、參與觀察、輔以文件分析,並蒐集有關駐校藝術家的相關文獻與校園新聞報導,依據研究目的進行分析研究。

本研究分為前導研究與正式研究,在前導研究時透過與學校老師、藝術家的對話當中確立研究方向。透過前導研究,針對駐校藝術家在駐校過程當中所發現到的問題做為論文研究的參考,與藝術家對談的過程當中,可以察覺駐校藝術家對於駐校活動涉入的程度與觀感,歸納藝術家駐校活動的歷程,作為研究問題之參考。前導研究可以做為有效樣本的參考,在正式研究中針對前導研究所遇到的缺失或未能發現的問題,加以深入探討,作為有此意願的藝術家或學校做為參考。

圖3-1是本研究的研究架構圖,本研究的研究流程是可以逆轉的,可以重複的實踐流程。研究者是一位國小教師,從教育現場出發與同事做有關藝文課程的教學分享,進而接觸校內駐校藝術家,輔以閱讀藝文、教育相關的書籍與論文、期刊,拓展至校外與各校駐校藝術家訪談,多次的訪談、整理寫作,每一個步驟都蘊含了學習、思考、反省、行動等方式,過程中有矛盾與衝激,與論文相關問題的形成,寫作遇到的瓶頸,唯有透過不斷的反思與修正,加上一顆堅毅的心,才能漸漸露出曙光,達成目標。

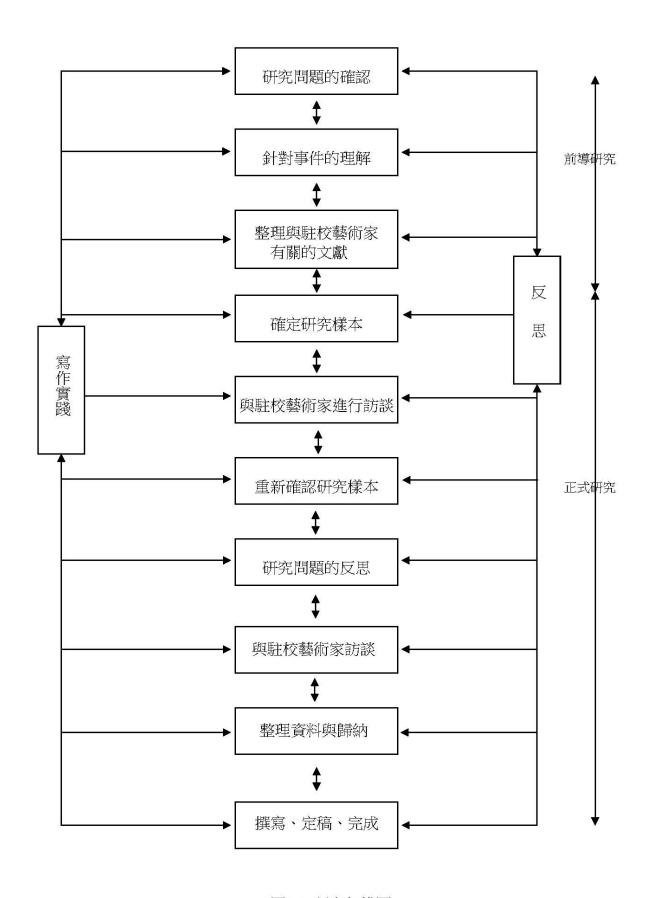

圖3-1 研究架構圖

第一節 研究方法

一、研究概念

本研究以藝術家駐校活動為中心,往前探討藝術家駐校的發展歷程,往後探究藝術家對駐校活動涉入之程度,體驗駐校活動過後的感知。藉由駐校藝術家的相關辦法及法條,整理台灣藝術家在國民小學駐校活動的發展情形,與目前(九十八學年度)正在教學現場擔任駐校活動的藝術家進行深度訪談,試圖從中分析藝術家對駐校課程的涉入程度,與駐校體驗感知,及駐校藝術家對於未來的願景,進而探尋駐校活動與藝術家之間的關聯。

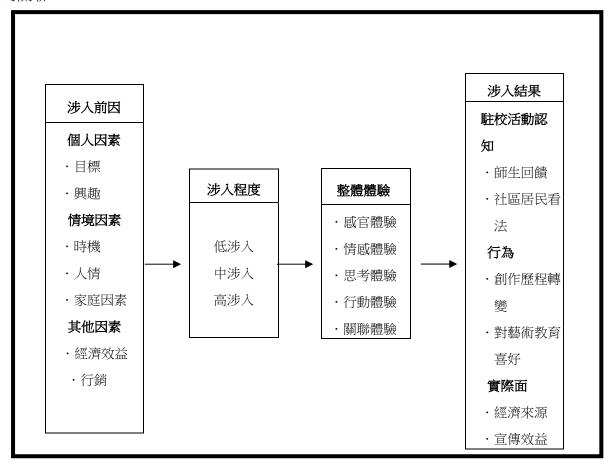

圖3-2 研究概念圖

二、採用個案研究法

個案研究主要的目的是探討一個個案在特定情境脈絡下的活動性質,以了解其獨特性與複雜性;對研究者而言,研究的興趣在於瞭解過程,而不在結果;在於瞭解情境脈絡,而非一個特定變項(林佩璇,2000)。個案研究法是一種非常完整(all-encompassing method)的研究方法,其中包含了設計的邏輯以及特定的資料蒐集與方法。個案研究法並不是一種收集資料的作法,而是一種周延而完整的研究策略(Yin,尚榮安譯,2005:41)。林進材(1999)也認為,個案研究法主要在於瞭解被研究的單位或個人重複發生的生活狀態、生活事項、生活事件,或各種結構之間的重要脈絡,進行深入其境的探究與分析,形成研究解釋,以描述各種事件在變遷、改變或成長的影響因素及發現的現象。

H.Wolcott 於1988 年指出,在教育上所進行的個案研究,適用於自然情境之有限系統,有限系統可能是一個人、一間教室,或是一個機構(如學校),無論是什麼個案,研究者的興趣是在此有限的系統中所發生的人、事、物、動態以及經驗等,以便瞭解此個案(梁雅惠,2007:39)。因此,駐校藝術家發展駐校活動是一個完整的活動歷程,採用個案研究法能夠獲得更詳實而完整的資料。本研究採用半結構式訪談、參與觀察、文件分析等研究方式,對於駐校藝術家作深入的探究,以瞭解目前國民小學施行駐校藝術家的現況,並探究駐校藝術家對駐校活動的涉入程度與體驗感之間的關聯,又個案研究法強調的是過程而非結果,研究者透過訪談與參與觀察,建構駐校藝術家對於駐校課程發展的圖像,在研究過程中找尋問題。

第二節 研究對象的選擇

本節將分別就前導研究與正式研究的階段來詳述,敘述研究對象的選擇與進入訪談的過程,藉著前導研究所獲得的資料來修正正式研究的依據,並對研究的對象做進一步的背景分析。

一、前導研究

(一)前導研究對象之選擇

研究者目前在小學服務,所以對小學的環境較為熟悉,便利取樣之故,研究對象會

以小學內的駐校藝術家為主。研究者服務的學校於九十七學年度第二學期邀請藝術家進駐校園帶領藝文社團,所以,因此對象便設定了。

(二) 進入前導場域的過程

九十七學年度第二學期 4 月中旬,將研究方向確立之後便積極與校內的趙老師接觸,與他一同討論,也多次進入他上課的場域一同學習。研究者服務的學校是一所處於鄉鎮邊陲的小學,只有六班,學生人數不到百人,無專業的藝術與人文教師,為讓學生體驗全方位的藝術教育課程,所以利用社團時間邀請藝術家進行駐校課程,教授有關視覺藝術的創作。

研究者任教的學校從未實施藝術家駐校課程,趙老師的進駐是開先例,趙老師上課時與孩子打成一片,學生的反應很好。因為樣本是研究者自己任教的學校,所以趙老師的駐校課程,研究者都能實際參與觀察,從 2009 年 2 月 24 起到 2009 年 6 月 16 日止共有 16 堂課。課程進行到第五周時學校行政發現趙老師課程計畫與學校規畫有些相左,便與趙老師溝通希望做調整,趙老師也依著學校要求將上課方式稍做修正。

因為趙老師即將在 99 年要開畫展,需要更多時間創作,所以撥不出時間到校授課, 駐校課程只能進行到 97 學年度期末結束,下個學期的課程無法接續,所以學校下個學期的駐校課程只得另尋他人。駐校課程無法接續下去,趙老師無法成為本研究之樣本,前導研究便提前結束了。

(三)前導研究的啟示

有了前導研究之後,對藝術家駐校課程的涉入程度有了粗略的概念,因為前導研究 讓我有機會與駐校藝術家對談,雖然是非正式的訪談,也讓我將整個研究流程走過一 次,能掌握駐校藝術家駐校課程發展的模式,對於設計訪談大綱有很大的幫助,也對藝 術家有了更深刻的認識。

藉由前導研究個人發現了幾個問題或許可以做為日後做研究的參考與修正。

1、便利取樣固然方便,但是研究之前必須對藝術家與學校有詳細的了解,進駐研究者
任教學校的趙老師,因另有要事提前結束駐校課程,導致研究無法接續。日後研究者在
挑選樣本之前應深入了解藝術家駐校時間的起迄,方便研究者規劃研究進度,有助於研

究順利進行。

2、趙老師的駐校課程並非針對全校學生全面實施,此課程在社團時間發展,所以選擇樣本時應留意藝術家進駐學校支援的課程種類,使樣本能更多元,研究結果更具說服力。

二、正式研究

前導研究的前車之鑑,研究者對於樣本的選擇較慎重。樣本的選擇以配合教育部實施藝文深耕計畫的學校,或是以藝文深耕為發展學校本位課程、發展學校特色的學校,如此一來課程會有延續性,研究的信度與效度較高。

有了前導研究的經驗,恰巧由學校得知「彰化縣政府推動藝術與人文教學深耕計畫」 的訊息,計畫中邀請駐校藝術家進駐學校並結合社區資源發展特色,推動公民美學。另 外教育部攜手扶助計畫中,教育優先區「發展學校特色」,學校邀請駐校藝術家進駐學 校,借用藝術家專長,帶動學校師生發展學校特色。

有了這些資料之後便開始利用網路搜尋或電話詢問學校是否辦理此計劃,足跡遍及 彰化縣、雲林縣、南投縣,經過幾個月努力,八個藝術家的樣本便確定了,本研究對於 駐校藝術家的選擇是以發展視覺藝術領域為主,其他各領域的駐校藝術家不在本研究的 研究範圍之內。表3-1即針對藝術家的職業與專長做一分析整理:

表3-1 藝術家藝術背景一覽表

編號	藝術家	專長	職業	美術系相關科系
1	陳老師	紙黏土	紙黏土教師	否
2	許老師	陶藝	工作坊負責人	否
3	王老師	紙黏土	家庭主婦	否
4	曾老師	西畫-水彩	兒童畫教師	是
5	邱老師	西畫-油畫	兒童畫教師	是
6	陶老師	陶藝	工作坊負責人	否
7	蔡老師	西畫-水彩	堪輿學家	是
8	宗老師	西畫油畫	專業畫家	是

第三節 研究資料蒐集與分析

一、研究資料的搜集方式

(一)參與觀察

參與觀察是觀察的一種特殊模式,此時你不只是一位被動的觀察者,你反而可以在個案的情境中扮演某種角色,並且真正的參與正在研究的事件中(Yin,尚榮安譯,2005: 152-153)。參與觀察的優點為:1、真實的:包含即時事件,可以清楚的了解事件發生時的情境。2、對於人際間的行為和動機有深刻的認識。缺點:1、消耗太多觀察者的時間。2、因為觀察者的主觀意識對整個事件造成偏差。

本研究想要探究藝術家駐校對活動涉入的程度與體驗的感知,透過參與觀察可以收 集研究事件,並在活動中印證受訪者的訪談內容。

表3-2 研究者現場參與觀察一覽表

編號	藝術家	參與觀察日期	授課內容	觀察時間
1	陳老師	9903011	講述	40分鐘
2	許老師	981209	實作(風車花器)	80分鐘
3	王老師	990329	實作(捏陶)	50分鐘
4	曾老師	990304	圍牆彩繪	1時50分
5	邱老師	990304	留言簿製作	80分鐘
6	陶老師	990323	陶板製作	50分鐘
7	蔡老師	990406	壓克力畫	80分鐘
8	宗老師	990309	蠟筆畫	50分鐘

(二)深度訪談

開放式訪談是問回答者有關的事實或對事件的看法。在一些情境中甚至可以要求回答者對某些事件深入的看法,並利用這些命題做進一步探究的基礎。(Yin,尚榮安譯,2005:148)訪談的優點:有目標的一集中於個案研究的主題:見解深刻一提供了對因果推論的解釋。缺點:會因問題建構不佳造成偏見;回應的偏見一因無法回憶而產生的不正確性;反射現象一受訪者提供的是訪談者想要的答案。(Yin,尚榮安譯,2005:142-143)為了讓本研究信度與效度更高,更具有參考價值,除了深度訪談之外,還加入參與觀察、文件分析,交互檢視訪談內容。

本研究針對八位駐校藝術家進行深度訪談,以了解藝術家駐校活動的實施過程,對 駐校活動的參與程度,對活動的體驗,對藝術家本身的影響。「涉入、體驗」根據研究 者所能找出的文獻中都是作量的研究,本文以訪談來歸因涉入的程度與體驗的感知,更 能深入了解藝術家對於參與駐校活動內在的動機與想法,因此個案研究法中對單一的個 人或社會單位作鎮密而深入的研究,對本研究來說是適當的。 在進入正式訪談之前先了解訪談對象的基本資料與駐紮學校的現狀,並根據研究目 的設計訪談大綱。在訪談前先當面拜訪或電話告知說明來意,給訪談者事先的準備,研 究者訪談進行時徵求當事者同意配合錄音,訪談結束後由研究者將內容整理成逐字搞, 並記錄訪談心得與研究反思。

表3-3 訪談時間整理一覽表

編號	藝術家	訪談日期	訪談地點	訪談時間
1	陳老師	990121	咖啡館	2小時30分
2	許老師	981209	許老師的工作室	3小時
3	王老師	981205	學校	1小50分
4	曾老師	981205	學校	2小時30分
5	邱老師	981111	咖啡館	2小時
6	陶老師	981108	陶老師的工作室	2小時
7	蔡老師	990205	蔡老師的工作室	2小時30分
8	宗老師	980115	學校	1小50分

(三) 文件分析

文件的蒐集,是質性研究不可或缺的資料。文件在任何個案研究的資料收集中,都 扮演著一個明確的角色。有系統的搜尋相關文件,在所有資料收集計畫中都很重要對於 個案而言:文件最重要的用處是確認和增強由其他來源的證據(Yin,尚榮安譯,2005: 144)。在本研究中文件可以和觀察及訪談時藝術家所提供的資料互相對照補充、印證, 增加研究的信度與效度。研究過程中可以蒐集到的文件包括:各駐校藝術家的個人資 料、學校的簡介、駐校教學計畫書、課堂觀察的觀察紀錄影像,藉由這些文件資料做有 系統、客觀的分析,可以幫助訪談順利進行,對藝術家做更深入透徹的探究。 參與觀察、深度訪談、文件分析三種研究資料交互使用,可以讓研究者更清楚繪製 出藝術家駐校的藍圖,當參與觀察有疑問時可以由訪談中找尋答案,訪談之間對於某些 專業觀念有模糊時可以藉由文件資料解決,對個案能更加深加廣清楚的剖析,表 3-3 即 說明研究資料蒐集來源的優缺點。

表3-4 六種證據來源的優缺點

證據來源	優點	缺點
1、文件:如備忘錄、會	1、穩定	1、可恢復性很低
議紀錄	2、無強制性	2、如果資料收集不完整,資料會產生選
	3、事件正確	擇性偏差
		3、報告偏差
		4、壓迫:可能受到有意的阻擾
2、檔案資料:如組織圖	1、穩定	1、可恢復性很低
統計資料	2、無強制性	2、如果資料收集不完整,資料會產生選
	3、事件正確	擇性偏差
	4、精確、計量的統計	3、報告偏差
		4、壓迫:可能受到有意的阻擾
		5、由於隱私的理由,不易取得
3、訪談	1、鎖定目標	1、問題偏差
	2、具洞察力	2、反應偏差
		3、事後回溯誤差
		4、受訪者給訪問者想聽的答案
4、直接觀察	1、涵蓋實際觀察期間之即時	1、耗時
	2、涵蓋實際觀察前後之脈絡	2、易有選擇性的偏差
		3、受個人觀察方式影響
		4、時間較長成本較大
5、參與觀察	1、涵蓋實際觀察期間之即時	1、耗時
	2、涵蓋實際觀察前後之脈絡	2、易有選擇性的偏差
	3、洞察人際間之行為與動機	3、受個人觀察方式影響
		4、時間較長成本較大
		5、調查者對事件的操控之偏差
6、實體人造物	1、洞察文化面貌	1、有選擇性的問題
	2、洞察技術作業	2、有效性的限制

資料來源 Yin, 1994;尚榮安譯, 2005, 142-143

二、研究資料的處理與分析

(一)資料處理

研究者需將與藝術家深度訪談內容,根據訪談大綱做有系統的整理,另外參與觀察 所做之紀錄、親至藝術家工作室、學校所蒐集的相關文件,一併運用電腦文書系統將資 料做一管理,方便閱讀。

(二)資料分析

每一次參與觀察與訪談後,將觀察記錄詳加整理,訪談內容依訪談大剛條列式整理,方便在研究進行中資料處理與分析同時進行,透過不斷的反思與修正,加上資料分析與獲得之概念,仔細檢視研究目的與問題,使資料的蒐集更為明確,接近研究的核心。

第四章 研究分析

目前藝術教育的推廣多半還是仰賴學校正式課程的藝術教育,但是藝術與人文課程包括音樂、視覺藝術與表演藝術三大範疇,對於專任藝文教師而言在課程發展當中無法兼顧三大範疇,因此學校會邀請在各領域有所專長的藝術家進駐學校,期望借重藝術家的創作才能延伸學童藝術教育的觸角,讓學生除了接收到藝文教師的藝術教育專業理論之外,也能透過藝術家專業的帶領對於藝術品的創作有進一步的認識。研究者所做之研究就是希望了解視覺領域的藝術家對於駐校活動的觀感歷程,研究者從事教育工作,對於藝術家進駐校園的活動是樂觀其成的,但是在教育現場中發現藝術家進駐校園對於學校而言,多半重視的是藝術家與師生創作成果的呈現,而非確實借重藝術家的長才落實藝術深耕,駐校活動流於形式未能讓駐校藝術家有發揮的空間。學生雖是整個活動的主角,但藝術家卻是活動的靈魂人物,藝術家對於駐校活動的涉入與體驗的程度我們了解的實在有限,希望透過本研究的探討對於藝術家本身參與駐校活動的意願,對活動投入的心力,參與活動所得到的感受有進一步的了解,幫助藝術家更容易融入駐校活動,有效的提升學童的藝術涵養。

在本章中研究者將對於八位藝術家所做的深度訪談與藝術家駐校活動參與觀察的 內容做整理分析,運用第二章文獻探討所談之涉入與體驗觀點探討藝術家駐校活動的歷程。據張魁峯、林靈宏(2009)對涉入的定義為:「指個人在特定的情境之下,由特定的刺激所引起的興趣。」;而體驗是指是指個體經歷了一段時間或活動後所產生的感知, Kelly(1987)。研究者透過深度訪談與參與觀察的方式,深入瞭解藝術家參與駐校活動的心態,對活動所投注之心力與參與過程的情緒感受,試圖從中找出三者的相關性,作為藝術家駐校前之參考與學校邀請藝術家進駐之衡量。

本章共分為五節,第一節將從藝術家的創作專長探究與駐校課程發展的關聯,藝術家對於活動所投注的心力與體驗的過程;第二節分析藝術家駐校的動機,駐校的動機可以視為藝術家對於駐校活動涉入的前因,由個人、情境、其他因素三方面來探討;第三

節描述藝術家參與駐校活動之後,不同的駐校發展形式對於藝術家駐校活動涉入程度差別與影響涉入的因素;第四節針對駐校形式與駐校時間的長短帶給藝術家的體驗感受做分析;第五節以跨個案的分析試圖找出涉入與體驗間的關聯。

第一節 駐校藝術家背景敘述分析

學校邀請藝術家進駐無非是為了挹注專業的藝術資源,期望能使學校施行的藝術教育活化起來,豐富學校的藝文環境,讓學生有一個良好的學習典範。而藝術家的專長是學校做為邀請藝術家進駐的主要考量要素之一,研究中八位藝術家在藝術領域各方面學有專精,但是藝術家的創作背景與駐校活動所發展的內容有何相關性,將在本節中將逐一說明之。

一、藝術家 陳老師8

因為夢想一頭栽入紙黏土世界的陳老師,現在不僅是駐校藝術家更是駐村藝術家,投入社區鄉里藝術工作的推廣與教授。她從高中時代就醉心於紙黏土世界,積極閱讀理論與創作技巧的書籍,利用課餘時間的進修與研習有關紙黏土的技巧。大學畢業後,陳老師已經拿到多張紙黏土相關的師資證照,紙黏土的捏塑技術已經成熟,而她想往而兒童美術方面發展卻缺少教學經驗,許多同好知道陳老師的志向,紛紛留意進駐校園的機會。

(一) 進駐校園的機緣

陳老師說:「在未進入學校之前因為我的技巧很不錯,可是我不會授課,所以我 先到各國小和幼稚園請老師讓我觀摩老師上課的情形,學習上課技巧,遇有適當時機我 嘗試教學。剛開始我不收費,也因如此讓我建立豐富的人脈。漸漸的我觀摩的次數多了, 試教的成果也不錯。一次偶然的機會中,因為同業的引薦開始我的駐校生涯,促成進駐 最大的主因是因為我不計較鐘點費。」990121 訪。

對兒童美術充滿興趣的陳老師,珍惜每一次駐校的機會,磨練教學技巧是她的目標,酬勞對於她而言並不重要,所以她願意到偏遠地區為學生服務,帶領他們體驗紙黏

⁸化名,陳老師為專任紙黏土捏塑家,從事紙黏土課程教學工作。

土的美。

(二) 駐校活動的涉入

陳老師進駐的學校位於花卉之鄉,位於偏遠的鄉下,相同來自農村的陳老師倍覺親切,她說::「我來自農村,紙黏土對我來說遙不可及,所以現在我有能力了,我要將紙黏土之美融入平常人的日常生活當中。」990121 訪。公立學校的經費有限,陳老師總是以最少的經費發揮最大的效用,除了紙黏土的捏塑,資源再利用的觀念她也帶入課室中,日常中隨手可得的素材,經過她的巧思設計,捏塑的包裝,廢物總能變黃金。

(三) 駐校活動的體驗

學校對於陳老師相當重視與支持,無論是教師的研習、家長的成長營、學生的各種 營隊,只要與藝術領域相關的課程便會邀請陳老師協助參與規劃,陳老師也說:「我一 直很感恩學校給我機會可以學習,主任和老師都對我很好,尊重我的專業,讓我覺得倍 受重視,現在的我有能力了,可以回饋於社會的事我一定不推辭,所以不論是社區或學 校,只要有需要我一定全力以赴」990121 訪。

對於陳老師而言參與學校駐校課程是愉悅的,處事圓融待人和氣的她,只要有她在 的地方就充滿歡笑,她將駐校活動當成是事業要永續的經營,雖然不會有優渥的酬勞, 但是美好的體驗令人難忘,所以她願意一直做下去。

 \mathbb{B} 4-1 陳老師的黏土作品 $(1)^9$

圖 4-2 陳老師的黏土作品(2)

⁹ 本研究所出現之照片多數為研究者所拍攝,若為引用會另外加註說明。

二、藝術家 許老師10

「用生命擦亮的陶園招牌」!假如你與許老師深談之後,會發現這句話真的是詮釋他最傳神的一句話。一場工作事故,使許老師必須終身與輪椅為伍,也因為這一場意外,開啟了他的藝術之路。或許為了轉移身障的傷痛,他將精神寄託於繪畫,除了會畫似乎不夠,他又學了陶藝,將兩者結合,使自己的作品更加出色。現在的許老師在陶藝界有傑出的表現,在97年榮獲工藝界至高榮譽「工藝之家」的殊榮。

許老師說:「我之所以會選擇茶壺的創作,是因為茶壺作品小,而拉坯要靠腰力,因為 脊椎損傷使用腰力來說對我比較困難,所以選擇茶壺創作。」981209 訪。

(一) 進駐校園的機緣

當初從北部回到鄉下成立陶藝工作室的許老師是不被看好的,但他堅信:「我認真做就對了」,鄉下地區有藝術家居住、創作是很難得的,學校便邀請他在校慶時展演其作品,現身說法創作心得,從此之後鄰近學校邀約不斷。90年9月有校長建議許老師到校教學生捏陶,讓偏鄉地區的孩子也有機會見識什麼是陶藝,他先是推卻,因為對小孩的掌控,無法勝任。校長盛情請託之下,許老師踏出了第一步。他說:

「我的生命中都會出現很多貴人,我原本在職訓局教身障者陶藝,後來回到鄉下成立工作室,就有學校邀約在校慶時舉辦我的個人作品展,漸漸的與許多校長熟識,他們也開始收藏我的作品,駐校的機緣就這樣展開,所以到現在我一直很感謝這些校長」981209 訪。

因為校長們的支持與鼓勵讓許老師有駐校的機會,他表示當初回到家鄉成立工作室是有感於鄉內孩子缺乏藝術薫陶,如今因學校的邀約讓他一步一步實現他的夢想。

(二)駐校活動的涉入

學校尊重許老師的專業,課程方面都由許老師規劃。他將海邊的漂流木、防風的木

¹⁰ 化名,許先生為陶藝家,除了專攻茶壺創作外,目前也擔任各國小駐校藝術家,從事藝術教學工作, 文中會以許老師來稱呼許先生。

麻黃、農村的意象都融入學生的創作題材當中,讓學生更能認識在地之美。因為身障的不便,有足夠的空間對陳老師而言是非常重要的,許老師很感謝學校願意為了他提供一個無障礙空間,讓他在校園中來去自如。因為學校的全力配合許老師對於駐校活動更加用心,帶領學生製作各種生活中實用的器皿,如杯子、碗等;學生的作品如今已經能成為校園的裝置藝術品之一。

(三) 駐校活動的體驗

天真無瑕的孩子讓許老師快招架不住,更有孩子問他為什麼要一直坐著不站起來呢?第一年的進駐活動體驗讓許老師覺得很挫敗,上課時學生坐不住,需班導師坐鎮,作品也達不到他的要求,老師的協助、校長的肯定、自己信念的堅持是許老師繼續留下來參與駐校的動力。許老師覺得上他的課不僅僅是藝術教育方面,更難得的是生命教育的啟示,他說:「人生就像黏土一樣,需經過火的焠煉,才能更懂得珍惜生命」981209 訪。

一場意外改變了許老師的人生,也讓他的人生更精采,雖然走的很辛苦但是我想那是甜美的,看他教學和創作時那認真的神情,以及對人生充滿著希望,更提醒著我們應努力耕耘自己的人生。

圖 4-3 許老師的陶壺作品(1)

 $\exists \ | \ \ \ \, \text{http://shop.artlib.net.tw/client/storearticleview.php?d=0\&v=0\&s=2009cow}$

圖 4-4 許老師的陶壺作品(2)

三、藝術家 王老師11

陳老師來自於台北,因為結婚之故搬到南投來,投入紙黏土的學習與創作是在大學時代,因為社團的緣故,發現了紙黏土的美。「我本來只是覺得紙黏土很漂亮,參加社團後便欲罷不能,因為有興趣,所以從大一開始,我持續創作與研讀相關書籍,大學畢業後到現在一直沒間斷。」981205 訪。陳老師專精於超輕黏土的創作,創作的題材以花卉為主,捏塑的手法,幾可亂真。

圖 4-5 王老師的黏土作品(1) 王老師提供

圖 4-6 王老師的黏土作品(2) 王老師提供

(一) 進駐校園的機緣

王老師的夫家是個大家庭,家中自營工廠,她除了擔任會計的工作又要料理三餐, 所以日子過得很忙碌。當她的老大進入小學之後王老師的生活有了很大的轉變, 她說:「因為我的老大是自閉症,剛入小學時他無法與同學溝通,生氣時會大叫、大哭, 無法用言語表達,每次發生事情時老師就會打電話通知我處理,後來我徵求老師的同意 到校隨班伴讀,孩子有問題時我可以馬上解決。有時老師開晨會時,孩子無所事事,我

¹¹ 化名,王老師家中自營工廠,專長紙黏土捏塑。

會說故事給他們聽、或是帶作他們簡單的摺紙(因為他們是一年級),時間久了我不斷變化活動,摺紙、捏塑、畫畫各種方式吸引小朋友,其他各班的老師覺得我帶的很好,紛紛來邀請我在藝文課教他們班的孩子做紙黏土捏塑。」981205 訪。

90 學年度王老師孩子的學校剛好要成立課後美術社團,老師們就推薦她進駐教學,王老師先前在班級參與藝術方面的教學活動覺得很愉快且能勝任,所以她便接下此活動,從此多了一項頭銜學校的駐校藝術家。

(二) 駐校活動的涉入

王老師因為自己的孩子是特殊兒童,所以對於孩子更加的包容,她容許孩子在課室中自由談論與走動只要不要妨礙到他人的創作,她可以容許孩子鬧彆扭躲在桌底下,等到她跟大家講解完今天要發展的課程之後,再好言相勸哄他出來跟大家一起捏土。家長知道王老師的好脾氣,美術社常常都是大爆滿。也因為王老師在學校的風評不錯,所以主任很放心將美術社交給她,從課程設計到學生作品的展示,都由王老師一手策劃。王老師也不負眾望,除了設計多樣化的課程,讓學生體驗不同屬性的黏土特性外,廢物利用、節慶的體驗也都囊括在課程當中。因為是課後時間,所以王老師會等到每一位學生都交到家長手中她才放心離開學校。

(三) 駐校活動的體驗

參與駐校活動對王老師而言是無心插柳,她常覺得自己在技巧上是不足的需要再充電,設計課程時她發現草屯這個地方與編織的淵源很深,為了讓課程與地方特色結合,她說:「學生常聽到草鞋墩,但他們不知道由來,所以我會和孩子一起討論,我又也去手工藝研究所¹²學習編織,希望能讓我的教學與地方特色結合;紙黏土不容易乾,我就讓他們做超輕土¹³,有研習的機會我一定會去參加,學無止盡,我希望讓我的教學更豐富,學生體驗更多」981205 訪。

¹² 位於南投市,全名「台灣工藝研究中心」負責典藏族群特色工藝,倡導台灣工藝研究風氣。

¹³ 台灣最新自行研發製造,質感較透,色澤較柔和,輕度如保麗龍。

研究者覺得或許是磨練或許是母性,王老師慈眉善目,對待孩子語氣輕柔,令人佩服。從90年到現在不只孩子向她學習捏塑的技巧,校內的老師也會利用課餘時間,請老師開授黏土研習課程,王老師覺得學校的老師就像朋友一般,駐校活動成為她舒壓的一個出口。

四、藝術家 曾老師14

一踏入校園就看到有人埋守於木頭堆旁,那就是駐校藝術家曾老師。研究者做專訪時曾老師正在鋸木頭以備教學之用,走進他的工作室,同樣堆滿各式各樣的素材。他說:「這些都是寶,我喜歡讓孩子將不起眼的東西發揮大的效用」981205 訪。曾老師談到原本他在北部有很好的成就,但遭逢變故,民國八十九年,他帶著兩個孩子從台北回到故鄉雲林,一切從頭開始,他說:「這是我人生的一個轉換點,從無到有,又從有到無,回到鄉下是我人生的一個轉機」981205 訪。曾老師積極投入駐校活動也很關心社區的大小事,虎尾鎮郊有河川堤岸要彩繪,就由曾老師負責構圖,一幅還給魚蝦貝類乾淨家園的畫作,精采醒目的呈現在民眾眼前,這樣的舉動再次證明曾老師對於這塊土地的情感。

(一) 進駐校園的機緣

當時曾老師的孩子就讀國小二年級,他主動告知老師他有美術專長,只要學校有需要,他願意到校指導學生。有一次美術比賽學校邀請他擔任評審,活動結束之後來自師長與學生的評價頗高。曾老師長期觀察到社區內的孩子課後無所事事,他毛遂自薦免費到校教學生畫畫,校長也大力支持,課後美術社團在九十學年度成立了,曾老師順理成章進學校指導學童畫畫,期間校長多次要幫曾老師爭取經費補貼,都被他所婉拒。因為他秉持一個信念「大家都說雲林縣是一個文化沙漠,其實她人才輩出,我來自這裡,我要用我的行動做給大家看,介紹一個正向的才藝,讓孩子自由來學,我的理想是播灑藝術的種子」981205 訪。他願意以他的美術專長,影響孩子讓孩子具備美術涵養,懂得欣賞美的事物。

¹⁴ 化名,曾老師為業餘畫家目前在各國小擔任駐校藝術家,從事藝術課程教學工作。

(二) 駐校活動的涉入

曾老師覺得教孩子畫畫最重要的就是讓他們學會觀察,所以每一次上課前他會先帶他們到校園去看學校的景物,他說:「孩子最常畫蝴蝶,但是他們畫的蝴蝶都是平面展開的蝴蝶,我就先帶他們去校園找蝴蝶,我們再一起討論蝴蝶怎麼飛?之後孩子畫的蝴蝶每一隻都很生動」981205 訪。曾老師對於課程的規劃總會與生活結合,他覺得藝術領域是跟各領域有相關聯的,畫蝴蝶時還會討論到蝴蝶的構造與食草那就是自然科學,畫畫時唱蝴蝶的歌那是音樂,藝術涵蓋的領域很廣,只要學生有興趣他不會侷限只有教他們畫畫,師生會共同討論有趣的話題。學生對於曾老師的好功夫都很佩服,所以上課時師生互動不錯,曾老師也感受到學生的積極與學校的支持,所以他願意畫更多時間收集各種素材,給學生做各種不同的體驗。

(三) 駐校活動的體驗

曾老師從民國九十一年到自己孩子的學校擔任駐校藝術家的工作已邁入第九年,雖然都是擔任志工的角色,曾老師說:「我從這裡出發,校長幫我往外推,多所學校的邀約讓我在經濟上更穩定」,981205 訪。曾老師服務的熱誠感動了學校,學校也提供場地作為他的工作室,因為無償的付出,讓他贏得好口碑,現在駐校的邀約不斷。來自校方對於能力的肯定與學生上課時熱烈的參與,曾老師對於駐校活動涉入程度更深,得到的回饋相對增加。現在的曾老師充滿自信,參與駐校工作為他樹立好形象,也帶來更多的工作機會。

圖 4-7 曾老師的畫作-油畫 曾老師提供

圖 4-8 曾老師駐校工作室

五、藝術家 邱老師¹⁵

一個對藝術有崇高理想、夢想的藝術家。來自南投的邱老師,大學念的是造形藝術系,所以對於關於藝術領域教學是得心應手,雖然年紀很輕,卻學有專精,只要經過她的指導,在美術方面無論是技法或專業知識,都能有傑出的表現。或許是曾經歷過921 地震的洗禮,邱老師說:「人生的事情對我而言,我都是用原先的經驗去面對,面對之後再檢討、修正」981111 訪。她對於任何事情都一樣,可以自己做的事一定不假手他人,事情發生了盡力去處理,不推拖,在擔任駐校藝術家期間對於學校請託的事,會竭盡所能尋求各界支援去完成。

(一) 進駐校園的機緣

「我一直在畫室教一些愛畫畫的學生,有一位藝術家他跟我分享在學校教畫的樂趣,有一個機會問我願不願意加入,起初我遲疑一下,後來想說白天也沒事,增加收入也不錯」邱老師這樣說,981111 訪。雖然動機不強但是她是一位做事認真的人,研究者觀察她上課時對每個學生仔細的示範技法,耐著性子說明製作步驟,即使學生是那麼的活潑,常規接近失控,心中佩服她的教學熱忱。

(二) 駐校活動的涉入

參與駐校活動的邱老師對於學生的繪畫程度很訝異,與畫室¹⁶的孩子有如天壤之別,他也覺得偏鄉地區的孩子對藝術方面的刺激較少,所以只要有機會她會調整自己的教學方式讓學生有較多不同的體驗,讓他們用感官去體驗世界,將感受畫下來。邱老師說:「我參與駐校活動的學校一般都未編制專任藝文教師,所以學生之前的藝文課大都使用美勞包¹⁷較多,學生創作的形式較少,我曾經嘗試利用紙箱讓他們來創作,學生都玩得不亦樂乎!」981111 訪。

學校中的學生比畫室的人數來的多,雖然技巧不夠好,但是學生不照牌理出牌的回答方

¹⁵ 化名,兒童美術專業教師,專長西畫。

¹⁶ 招收的學生以喜歡畫畫的學生為主,學生對於繪畫主動性高。

¹⁷ 為現成的美勞材料半成品,許多教師為節省備課時間會選用此材料包較方便。

式,讓邱老師覺得很有挑戰;學生的創作有長足的進步是加深她對駐校活動的涉入程度;師長的信任,設備充實的環境都是讓邱老師願意擔任駐校活動的因素之一。

(三) 駐校活動的體驗

對於學生邱老師很少直接告訴他們應該怎麼做,因為她覺得:「台灣的孩子只會接受大人給的訊息,不習慣去思考,如果先說了,那孩子就不願意表達他的想法,所以要讓孩子先說,然後把他們的話拿來自我檢討,因為每個人眼睛所看到的都不一樣」981111 訪。雖然邱老師很少對孩子解釋太多,但是在課堂當中她還是努力的尋求各種方式,讓孩子懂得藝術是什麼?如何用技法來表達心中的情感,雖然她說「感情我是示範不出來的」990304 觀。但是參與教學時研究者覺得孩子已經被她認真的教學態度所感動了,能創作出帶有情感的作品。參與駐校活動讓邱老師的視野變廣了,她說:「現在這些蘿蔔頭難不倒我了,孩子是需要引導的,我們一起將他們的藝文課變得更豐富,我覺得很有成就感喔!」981111 訪。

圖4-9邱老師的油畫作品(1) 邱老師提供

圖4-10邱老師的油畫作品(2) 邱老師提供

六、藝術家 陶老師¹⁸

陶老師,彰化縣人,專長於小型人偶的捏塑,捏出來的作品每一個都有自己的風格, 相當逗趣可愛。結婚後隨著先生到鶯歌定居,因為陶老師的先生也做事陶藝相關創作, 做的是釉料的調製,耳濡目染之下,陶老師對陶藝產生興趣。鶯歌為陶藝之鄉,鄉內不 乏陶藝大師,陶老師拜師學藝,鍾情於陶藝創作,不斷練習與摸索,終於找出自己創作 的獨特風格,所捏塑的人偶,廣為大眾喜愛。

(一) 進駐校園的機緣

93 年因為家庭因素回到家鄉-溪州鄉,回鄉之後的他們繼續從事陶藝創作。孩子就學緣故,孩子的導師知道陶老師有此專長便邀請他們到校協助陶藝教學,讓學生體驗不同的教學方式與學習對象。94 年該校校慶時校長邀請陶老師舉辦個人作品展,陶老師本著回饋鄉里提升鄉內藝文氣息之故,便答應邀約,「不鳴則已,一鳴驚人」,個展推出後,佳評如潮。

陶老師說:「剛開始是我女兒¹⁹班上老師請我教他們捏一些簡單的陶土作品,後來其他班的老師也跟進,我也利用空間到學校做圖書義工,能夠有機會幫孩子做一些事我很樂意,當時校長提議校慶時來辦個展覽,我就接下來了,漸漸的越來越多學校就來邀約了」981108 訪。

陶老師覺得回到鄉下才能體會到城鄉差距對於孩子的影響,「捏土」在家長的深刻 的印象中還停留在就是玩土,這種觀念實在落伍,捏土可以增進手眼協調,觸覺的感受 也可刺激腦部發展,好處可真不少。所以能藉此機會教育家長,影響孩子,對於陶老師 而言是相當樂意的。

(二) 駐校活動的涉入

陶老師的專長在於陶土的捏塑,所以參與駐校活動發展的課程內容也以陶藝課程為 主。她說::「學校的藝文課也會做陶土,但多數校內缺乏燒窯設備,所以做一做幾乎

¹⁸ 化名,專業陶藝家,專長人偶捏塑,目前擔任兩所學校駐校藝術家。

¹⁹ 陶老師的女兒那時就讀二年級。

都進垃圾桶,那我們來教不一樣,在學校做好半成品之後我會帶回來燒和上釉,當學生看到成品時每一個都愛不釋手」981108訪。多數的學校都尊重陶老師的專業,由她規劃課程,她覺得鄉下孩子藝文刺激較少,所以她會將節慶、地方特色、流行資訊融入課程當中,讓孩子多方的體驗。

(三) 駐校活動的體驗

陶老師不只教學生陶藝的技法她也帶領老師們的專業成長進修研習,因為教師們興致高昂,更加深陶老師的投入程度,教他們使用電陶,簡易的上釉方法,付出的程度遠超過駐校藝術家該有的工作,雖然工作負擔有些沉重,但陶老師卻怡然自得,因為她覺得「捨我其誰」,唯有透過藝術教育的影響才能提升生活水平,給下一代一個優雅的環境,增添孩子們的藝術涵養。

受到景氣的影響,陶藝市場面臨萎縮的窘困,對陶老師一家人生活經濟有所衝擊,但是他們一家人還是甘之如飴,陶老師每週三固定到到孩子學校擔任圖書義工,每年畢業季前夕為社區內一所學校策劃畢業美展,她為學子服務的熱誠依舊,只要需要她支援的地方,她一定義不容辭。

圖 4-11 陶老師的陶偶作品(1)

圖 4-12 陶老師的陶偶作品(2)

七、藝術家 蔡老師20

廣告設計科畢業的蔡老師是個全方位的藝術家,在水彩、油畫、立體造型、裝置藝術、石塑藝術都有傑出的表現。蔡老師除了藝術領域的專長之外,還是工廠的負責人,也是位堪輿師。從商的他在送貨的往返途中,眼睛的視線看的比人多,加上又是位堪輿師,懂得易經命理,對天地、大自然無形的變化遠比一般人敏感,所以他說:「我的畫會呼吸,我的畫會與人對話,它是有生命的,有感情在其中」990205 訪。

(一) 進駐校園的機緣

有位校長新上任邀請蔡老師到學校幫他看看學校的風水,結果不僅看了風水,也讓蔡老師參與校園閒置空間的改造,更晉升為駐校藝術家,每一個角色蔡老師都做的很稱職。蔡老師說:「我看到一棟老宿舍荒廢了,建議校長應該充分利用它,沒想到校長竟邀我進駐讓我來規劃,我想這是件好事便接下來了,我們後來規劃為藝文館,我邀請了許多藝術家的作品來展也有學生的,展的東西很精采,學生很喜歡」990205 訪。蔡老師因校長的邀約進入校園參與駐校活動,這是他從未有的經驗,藝術對於他並不陌生,但是與人分享他的創作經驗卻不曾有過,所以對蔡老師而言這是個新奇的體驗,未來會如何是個未知數。

(二) 駐校活動的涉入

進駐校園的蔡老師得到校長的充分授權,對於課程得以彈性規劃,他說:「這些孩子來自農村經濟環境不充裕,況且學校的經費有限,畫紙我都是無償提供,我盡量取材於日常生活中的回收品,有短少的畫具我會向外尋求各界援助,盡量讓學生多方體驗,拓展他們的藝術視野」990205 訪。蔡老師本著做志工的心態投入駐校工作,他覺得藝術這個領域在生活中是很重要的,如果懂得藝術的話就會很快樂,因為懂得欣賞看到任何事物都覺得美。所以他自己覺得他是在教孩子認識美的東西,將像他將老舊宿舍美化了成了藝文館,就是讓孩子學會欣賞懂得欣賞。學生在觀摩許多藝術家的作品之後對於畫

²⁰ 化名,業餘畫家,擅長水彩畫。

畫的敏銳度更高了,所呈現出來的作品內容更加豐富多樣,蔡老師也因為孩子的好表現 而對自己的教學方式更有信心,對於駐校活動涉入程度加深,為鄉下孩子帶來更多不同 的體驗與刺激。

(三) 駐校活動的體驗

成功的老舊宿舍改造計畫讓蔡老師的得到許多掌聲,加上他為孩子策劃的畢業美展帶給學生許多驚豔的第一次,蔡老師說:「展出,不僅僅是階段成績的發表,也是觀摩、比較和體驗開畫展的滋味,國小的畢業美展雖然不是驚人之作,但是卻呈現了庄腳囝仔在自然環境中成長,體驗多樣繪畫風格和生命力,最彌足珍貴的收穫」990205 訪。校內師生對於藝文教育的投入讓蔡老師願意花更多的時間參與駐校活動,他對於藝術教育的奉獻與付出聲名遠播,也感染了鄉內的居民,92 年受鄉長邀約擔任駐鄉藝術家,鄉內的藝文活動、環境景觀、藝術人文氣息,因為蔡老師的帶動,頓時活化起來。

這就是蔡老師,熱心公益,為了藝術不求回報。他笑著說自己是「憨人」,但他也 說這個「憨人」交到許多朋友也不錯啦! 這樣豐富的體驗,排除當初蔡老師參與駐校 活動前所有的擔心與疑慮。

圖 4-13 蔡老師的水彩畫作(1)

圖 4-14 蔡老師的水彩書作(2)

八、藝術家 宗老師21

「生活即藝術、藝術即生活」是宗老師最好的生活寫照。科班出身的他不僅在台灣接受美術教育,更曾到美國、賴比瑞亞等大學深造藝術與雕刻學位,因此在老師的藝術作品中展現出粗獷狂野、熱情色彩的風格。崇尚大自然的宗老師創作的題材大都以風景寫生及人文關懷為主題,他覺得必須在生活中體會藝術,才能親近藝術,藝術就是化繁為簡,對畫作投入感情。他身體力行,堅持一位畫家應該畫他走過的地方,所以他走遍千山萬水,在現場深入感受、體驗,提煉出創作的元素,這樣才能生動的表現出作品的生命力,讓作品感動人。

(一) 進駐校園的機緣

天性樂觀不修邊幅的宗老師一直都從事於藝術相關的創作,在藝文界頗負盛名,因為另一半是幼教老師,所以對於教育一點也不陌生,宗老師妻子服務的學校欲成立課後美術社團,宗老師就成了當然人選,他說:「剛開始很不習慣,每個星期都有課,我不喜歡被約束住,我會沒時間創作,後來與孩子相處久了越來越有趣,這是八年前的事了,我本來就規劃在50歲退休之後要到偏遠地區的學校教小朋友畫畫,只是提早了幾年」990303 訪。或許因為宗老師的知名度,駐校活動一直都沒停過,有的是配合校慶的作品展,有的是成立美術社團或是指導教師藝文方面的研習,宗老師的作品或是上課方式都讓上過課的師生,意猶未盡。

(二) 駐校活動的涉入

宗老師覺得教孩子畫畫不是像就好,要求像,那使用照相機迅速又方便,所以他本著體驗生活的宗旨,帶孩子觀察生活週遭的環境,討論隨手可見的平常事物,用問答式的方式讓學生去體驗生命之美,將感覺以技法融於畫作中,畫出有生命力的作品。宗老師活絡於社會當中,他喜歡將時事帶入課程當中,自由時報報導中指出「畫家搶救三條派出所!三條派出所是完整的純日式建築物,經法院判決警方必須拆屋還地,昨天11

²¹ 化名,專業畫家,擅長西畫,以風景畫為主。

名畫家以繪畫的方式為這棟派出所老建築請命,希望各界重視三條派出所的價值。」他 也會將這些時事在上課中與學生討論,期望學生也能掌握第一手的社會動態。

(三) 駐校活動的體驗

宗老師近年來專心於創作,目前只擔任兩所學校美術社團的駐校活動,一所是人情邀約,另一所是偏鄉小學,他說:「我堅持在偏鄉小學駐校是因為個人覺得唯有真實體驗過大自然的美景,才能有好的作品出現;另外鄉下的家長普遍經濟條件差,我現在有機會帶領孩子開啟藝術之門,跟我的理想相符,這是我想要做的事,而且能夠和孩子一在起在大樹下畫畫是我最想做的事,無拘無束,做我自己」990303 訪。他說鄉下的孩子有一個優勢就是能體驗到大自然光源對物體的變化,這是都市孩子體會不到的,所以他願意引領鄉下孩子運用優勢創作更好的作品。

宗老師上課的方式就像是聊天般的輕鬆,課程進行中融入他的專業與人生歷練,花 很多時間創作的宗老師,教給孩子的技巧是他的創作的經驗,所以學生能很快的領悟他 所營造的情境,用線條表現老師所傳授的技法。因為上課師生互動的模式很好,所以宗 老師覺得駐校活動是愉悅的,他也願意貢獻自己的專長為這些孩子拓展藝術視野。

圖 4-15 宗老師搶救古蹟現場寫生

圖 4-16 宗老師油畫作品

圖片引自 http://www.libertytimes.com.tw/2010/new/mar/19/today-center14.htm

第二節 駐校藝術家駐校動機分析

動機是指個人自主性從事某項活動,且在參與過程當中感到愉悅、滿足與成就感,並產生持續參加此項活動的意願。藝術家對於駐校活動的參與多數以提升學童的藝術涵養為前提,多數藝術家覺得目前教育制度還是以學科的分數為主,忽略藝術教育,學校教育未能落實藝術教育,無法培養學生的美感,所以他們試圖藉著參與駐校活動的機會,深化兒童的藝術教育,現身說法或帶領學生鑑賞名家作品,讓學生以各種不同角度體驗藝術;也有藝術家覺得學校是一個展演的舞台,希望透過學校讓更多人認識他的作品;藝術家以畫作為主要收入來源,生活不穩定,他們覺得進駐校園對於生活也會有幫助,也能拓展人際關係建立豐富人脈。綜合以上所述,藝術家進駐校園的動機因出發點不同,可以歸類為五個向度:提升社區學童的藝術涵養、藝術教育的推廣、尋求表現的舞台、經濟的考量、人情考量等。

人情考量是學校主動促成駐校活動的,藝術家本身處被動的角色;而其他的因素如:提升社區學童的藝術涵養、藝術教育的推廣、尋求表現的舞台、經濟的考量等是出自藝術家內在的動機,是個體自發性的、主動的,其參與的動機較強,藝術家想藉由駐校活動得到實證,也許是能力的肯定,也許是服務社會的熱忱;而人情的邀約是藝術家經由情境所促成駐校的機會,動機或許不強,但是在參與過程當中得到肯定,重新詮釋對駐校活動的心態。所以當藝術家參與駐校活動出發點不同,對其涉入與體驗的程度也會有所差別,以下就針對八位藝術家的駐校動機做說明:

一、提升社區學童的藝術涵養

鄉下孩子的學生課後在社區或鄉里之間四處閒逛、無所事事,是家常便飯的情形,因家長忙於農事或是還未下班,對孩子的課後狀況無法掌控,通常就是放任他們玩,無目的的玩。相同來自於農村出身的許老師發現,孩子荒廢時間太可惜,他說:「都會區孩子下課是安親班,我們偏遠學區的孩子下課是放牛班,所以課後留在學校參加各種社團,充實生活,我教他們玩陶土,也教他們認識美的東西」981209訪。許老師是個生命

鬥士,意外未將他打倒,反而愈挫愈勇,努力創作,回到鄉下的他有感於學區內的孩子 缺少藝術領域的薰陶,所以多次在校慶中舉辦作品展,試圖提升藝文水平,他也擔任美 術性社團的教師,讓學生課後的生活更充實,提升學生的藝術氣息。

曾老師表示,他自北部回鄉後,發現鄉下的孩子一到放學時間便在社區的大榕樹下 集結嬉戲打罵,一旁也有許多老人家打牌、聊天消磨時間,他覺得讓孩子身處這樣的一 個情境很不恰當的,假如讓孩子來做點事應該會好些。

他說:「我在社區看見這些小孩整天亂跑,也不知道做些什麼,所以我要用我的行動做給大家看,介紹一個正向的才藝,採取不收費的方式,只要你喜歡,你可以自由來學習,讓他們喜歡畫畫,愛畫畫,我不管將會如何,我覺得做就對了」981205該。言談中見到曾老師想藉著一己之力為社區作點事,替孩子營造一個優質的生活環境,讓孩子在課後時間可以學些才藝,充實自我,課程完全免費,希望讓更多的孩子都能一起來學。即便他的影響力是薄弱的,但是曾老師相信,如果一直堅持下去應該會有代價的。

許老師與曾老師都是學區內的藝術家,有感學區內孩子普遍缺乏藝術涵養,加上家 長為三餐奔波,無暇幫孩子做有關藝術領域加深或加廣的提升,所以由他們承接下這個 工作,帶領孩子走進藝術的殿堂一窺究竟,期望為鄉內學子做藝術教育的提升,貢獻一 己之力。他們雖然帶領學生接觸一個正向的才藝,其實最重要的是在於提升社區的藝術 水平,期望社區內飄滿藝文的氣息,讓孩子都用畫筆豐富自己的童年。

圖4-17學生同社區居民一同彩繪圍牆 曾老師提供

二、藝術教育的推廣

藝術可以美化人生,但是學校教育中對於藝術教育教學卻未能落實,實在有些可惜!現在校園中有一群人(師長與藝術家)正在努力,試圖讓孩子能因為美的影響,沖淡暴戾、急躁之氣,在小小的心靈中有正向的善念,找回純真的自我,社會可以回到真善美的境界。

陶老師夫婦雖忙於創作,但是對於藝術教育的推廣不遺餘力,她說:

「我們從北部回來(台北鶯歌)也是想將陶藝推廣出去,北部和這裡的環境相差很多,如果孩子有興趣做陶的話,到北彰化²²或北部距離都很遠,而且對家長來說都是一筆很高的費用,所以只要學校需要我們的地方,我們一定義不容辭。假如學校有心推廣陶藝教學,也可以向教育部或教育局申請經費減少學生家庭的開銷」981108訪。93年陶老師舉家搬遷回鄉下,她觀察到學生對於陶藝的認識不多,體驗更少,所以她覺得捏陶可以刺激腦力發展,增進手眼協調,更可以培養耐性,從創作中可以增進鑑賞的能力,對造型更有概念,好處不勝枚舉,所以只要學校有邀約她都願意配合進駐,帶領更多的孩子認識陶藝之美。

宗老師一樣來自鄉下,不同鄉下孩子的是,他的父親是美術教師,宗老師北上求學時發現自己技不如人,但他覺得有一個小技巧是同學學不來的,就是物體光源的掌控。宗老師說:「我覺得美術的東西是需要現場去感受的,都會的孩子都是臨摹很少機會去體驗大自然,現場的光線與色彩是照片無法呈現出來的」990303 訪,他說鄉下的孩子有一個優勢就是能體驗到大自然光源對物體的變化,這是是都市孩子體會不到的,所以他願意引領這些孩子運用優勢創作更好作品。宗老師接著說:

「我堅持在偏鄉小學駐校是因為個人覺得唯有真實體驗過大自然的美景,才能有好的作品出現;另外鄉下的家長普遍經濟條件差,我現在有機會帶領孩子開啟藝術之門,跟我的理想相符,這是我想要做的事,而且能夠和孩子一在起在大樹下畫畫是我最想做的事,無拘無束,做我自己,990303 訪。

藝術家除了本身的創作之外,對於社會大眾藝術教育水平的提升也是很關心的,一

²² 陶老師居住於彰化縣溪州鄉,屬南彰化。

群藝術家樂意當快樂的園丁,繼續在學校這塊花園中,種下一顆顆藝術的種子,我們期待校園中處處充滿藝術氣息。

三、經濟的考量

「問我為什麼願意進駐校園,我是為了養畫,來支撐我的夢想」邱老師 981111 訪。 邱老師期望趁著年輕多攢一些錢,她希望未來可以對生活不用有所顧慮專心的創作,或 者再做有關藝術方面的進修。邱老師說:「有一次畫展有人要跟我買畫,問我價錢,我 卻說不出口。教學只要面對學生,我不用費心思應對,固定的所得,可以讓我的生活過 得更穩定,所以我目前除了畫室之外,還進駐在幾所學校從事藝術課程領域的教學。」 981111 訪。邱老師目前總共在三所國小擔任藝術與人文領域支援教師,還有一個學校上 社團活動,課後也在畫室教畫,為了夢想,目前的她生活過得很充實。

邱老師是個資深的兒童繪畫教師,從高中時代就開始教畫,她說與其說教畫倒不如 說是和一些有心往美術班發展的孩子,一起分享創作的心得。在畫室的時間大都在課後 時間,其餘時間除了創作還是創作,有同好知道她的情形,介紹她進駐校園的機會,邱老師覺得學校與畫室性質類似,所以就接下來了。邱老師對於參與駐校活動的動機說的直接,但是研究者覺得她是個直率的藝術家,說是為了「養畫」進駐校園,但是她比誰都投入,深怕未能將學生內在的潛能激發出來,課程多樣有趣,讓每一位學生對於畫畫更有信心。

「畫家畫畫不可以想要賣畫」宗老師說,990303 訪,宗老師的話道出了一位未成名 藝術家的心路歷程。邱老師選擇留在學校從事教學的工作,原因之一是來自穩定的收 入,雖然一個學校一周至多只有二十二節課,但是它是穩定的、接續的,課程規畫大都 以一個學年為限,比起伯樂來買畫作或是畫室工作坊的招生,學校的工作相較之下是來 的穩定些。

四、尋求表現的舞台

陳老師對於指導兒童美術有高度的興趣,對於紙黏土技術學有專精的她,一直找不

到適當展現她精湛技巧的舞台,她說:「教兒童美術是我想走的路,我想藉著參與駐校活動能讓我展現我的手藝,更多人認識我,認識紙黏土的美」990121訪。陳老師憑著一股衝勁對兒童美術教育的熱愛,四處請託學校給她學習觀摩的機會,藉此讓師長、學生認識她的作品,體會紙黏土的魅力所在,所以她不計較鐘點費,贏得第一所駐校的機會。

之後陳老師藉著校內的校慶活動展演或開設相關社團與課程,讓大家進距離接觸她的作品,也藉由授課的過程中與學生分享創作心得,因為與學生朝夕相處的陳老師,她的作品充滿童趣,心境上也更年輕了。不僅圓了她當初進駐校園的夢想,也找到了展演作品的舞台。有一則校園新聞這樣報導:

「本校百年校慶中陳老師利用紙黏土、超輕土、樹脂土等媒材,透過捏塑,縮小製成各種逼真的小玩偶與蛋糕甜點,盡展巧手工藝!慶祝創校一甲子,辦理藝文美展的目的,在引導學生參觀藝術展演活動,培養學生藝術欣賞的涵養,追求「品德」、「品質」、「品 味」的核心價值,充實學生的內涵。」

陳老師經過近十年的努力她成功為自己的作品找到展演的舞台,也在兒童美術方面有一番小小的成就,也許動機是出自於陳老師的私心,但是駐校活動展開之後受到外在因素所影響,學校師長的重視,學生上課時的熱烈參與,讓陳老師不僅實現小我的夢想,邁向替更多的學生實現他們的夢想,一次次展演的機會讓學生的作品受到師長、同儕的讚賞,讓他們更喜歡創作,透過藝術家的專業帶領提升更多感官方面的體驗,藝術教育不再是空談而是具體的實踐。

五、人情考量

「我看到一棟老宿舍荒廢了,建議校長應該充分利用它,沒想到校長竟邀我進駐讓 我來規劃,我想這是件好事便接下來了----」990205訪,蔡老師因為到學校堪輿校園地理, 被學校延攬為駐校藝術家,參與改造老舊宿舍變身為藝文館,且長期推動藝文活動,培養 學生人文氣質,這股風氣,更帶動了學校的藝文風氣。由下列一則報導可以得知,校長搭 著順風車邀請蔡老師進駐校園,對於學校風貌起了很大的轉變。

中國時報曾這樣報導「----利用校園最角落,已60年閒置的老舊宿舍,加以整理後,設

置藝文館,窄小的藝文館不起眼,卻一年到頭都有展覽,除學生作品,更多是知名書畫家、陶藝家、雅石等,每個檔展,老師都會帶著學生參觀,有興趣的學生也可以利用下課去欣賞展覽,給學生多元的學習與刺激」。

曾邀請蔡老師進駐校園的田校長20也這麼說:

「在本土文化逐漸嶄露頭角時,藝術教育的深耕工作更不可思毫懈怠,而在學校藝術教育專任工作者闕如之際,本土藝術家、在地藝術家人力資源的挹注,對學校藝術教育推動將有如久旱逢甘霖般,讓文化與教育更加結合,蔡老師義務投入本校藝術工作,可為一典型範例」(施坤鑑,2009:277-278)。

蔡老師成功改造了藝文館,讓閒置空間成了師生下課時最愛的去處,得到校長、老師、家長的肯定,這是蔡老師始料未及的。

王老師的孩子是自閉症,因為進班級陪讀的緣故,她擔任班級的晨光媽媽,利用瑣碎空餘的時間教孩子做一些簡單的美勞,班級導師見了她的好手藝,便邀請她在藝文課時教學生做手工藝品,因為成果不錯學生也很喜愛,所以其他班級老師見了爭相邀約。 王老師說:

「我們工廠的事也很忙啦!我本來只是在我孩子的班級幫忙,教教他們做簡單的小東西,後來其他班級老師也來邀約,最後主任鼓勵我加入藝術教學支援的團隊,擔任美術社團的駐校藝術家。先生也很支持我,學校很用心照顧我的孩子,現在需要我幫忙,所以就答應主任的邀約」981205訪

蔡老師和王老師兩位老師參與駐校活動的動機都不是主動的,而是由其他因素促成的,雖然是受到外在所影響,但是因為學校師長對於兩位老師創作品的肯定,與駐校之後從事教學的工作讚賞,更加深了他們對於駐校活動的涉入程度。

在國小因應國家政策的推動「設立學生美術館」、「台灣生活美學運動」等活動,政府期望藉著推動相關美感培養課程,落實文化扎根、藝術扎根的理想,從「小」做起,全面提昇國民的美感教育理念,藉由藝術教育的推動與落實,將學生內在的潛力發揮出來,對生活周遭事物多一分關心,對人多一份尊重,對自己多一份肯定,藝術教育提升

²³ 化名,民國90年邀請蔡老師進駐校園的校長。

之影響是無遠弗屆的'。所以學校目前在藝術教育的努力是相當用心的,設計學校本位 課程或規畫學校校舍環境色時,會邀請社區內的藝文人士、專業的藝術家,共同參與策 畫;也能規畫課程讓藝術家帶領學生進行有關藝術方面的探索活動。研究者發現:因為 配合政令的宣導,所以藝術家才能有機會進駐校園。但是這些受邀的藝術家或許當初藝 術家進駐校園的動機不同,一旦參與駐校活動之後,因為個人內在的需求、興趣、感情 等因素,都會影響對駐校活動的涉入程度,研究者將藝術家駐校形式、駐校內容與曾進 駐學校的數目與進駐校園的時間整理如表4-12,試圖從駐校形式、內容與時間,更清楚 明瞭藝術家駐校活動涉入之程度。

表4-1 藝術家駐校背景一覽表

藝術家	駐校經費來源	駐校內容	進駐校 園時間 ²⁴	歷年進駐進駐學校 數
陳老師	攜手扶幼 學生自費 ²⁵	紙黏土	9年	5
許老師	攜手扶幼、 藝術深耕計畫	陶藝	7年	2
王老師	學生自費	紙黏土	8年	1
曾老師	攜手扶幼、 藝術深耕計畫、 義務指導 [®]	平面繪畫	8年	5
邱老師	2688	平面繪畫	4年	4
陶老師	攜手扶幼	陶藝	4 年	2
蔡老師	2688	平面繪畫	8年	5
宗老師	學生自費	平面繪畫	8年	2

個人的興趣、理想或來自於師生的回饋與互動,都影響著藝術家對於駐校活動涉入的程度,但是更多的藝術家進駐校園之後對教育現場的瞭解,學生缺少感動的機會、鑑

²⁴ 指實際進駐參與藝術課程教學時間,截至民國99年4月。

²⁵ 為學生自由參加需自費。

²⁶ 曾老師在學生課後時間義務指導,不收費。

賞的能力、創作的機會,所以藝術家將參與駐校活動視為藝術傳承的使命,目的是提升 學生的藝術涵養,帶領他們以藝術家眼光去看待週遭的景物,學會欣賞,懂得美,學習 過有品味的生活。綜上所述研究者將藝術家駐校動機整理如表 4-2:

表4-2 藝術家駐校動機一覽表

項目	藝術家駐校動機	藝術家	藝術家的話
1 提升社	提升社區學童的藝術涵養	許老師	都會區孩子下課是安親班,我們偏遠學 區的孩子是放牛班,課後留在學校參 加各種社團,充實生活,我教他們玩陶 土,也教他們認識美的東西。
		曾老師	學區內的孩子下課就四處閒晃,我要介紹一個正向的才藝,讓孩子自由來學, 我的理想是播灑藝術的種子。
2 藝術教育		陶老師	我們從北部回來也是想推廣陶藝所以只要學校需要我們的地方,我們一定 義不容辭。
	藝術教育的推廣	宗老師	以前我一直有一個夢想,在我50歲以後 下鄉去教畫,因為我也來自鄉下大藝 術家都出自於窮鄉僻壤,我覺得美術的 東西是需要現場去感受的。
3	經濟的考量	邱老師	有一位藝術家他跟我分享在學校教畫的 樂趣,問我願不願意加入,起初我 遲疑一下,後來想說白天也沒事,增加 收入也不錯,應該說為了養畫更貼切, 支撐我的藝術夢想。
4	尋求表現的舞台	陳老師	教兒童美術是我想走的路,我想藉著參 與駐校活動能讓我展現我的手藝,更多 人認識我,認識紙黏土的美。
5	人情考量	王老師	本來只是在我孩子的班級幫忙,教教他 們做簡單的小東西,後來其他班級老師 也來邀約,最後主任延攬加入教學支援 團隊,擔任美術社團的駐校藝術家。
	/ N 月 五	蔡老師	我看到一棟老宿舍荒廢了,建議校長應 該充分利用它,沒想到校長竟邀我進駐 讓我來規劃,我想這是件好事便接下來 了

第三節 駐校藝術家駐校活動的涉入程度及影響涉入的因素分析

藝術家對於駐校活動的涉入程度可比喻成一位正在參觀畫展的學生,一位就讀美術相關科系的學生,他利用假日去參觀<u>米勒</u>²⁷的畫展,因為本身有美術專業的素養,所以有欣賞畫作的能力,加上看畫之前能夠對於米勒的生平與畫作的風格再次預習,所以當導覽人員為畫作解析時,參觀者對於米勒的畫作是有感情的,且能夠在導覽的過程當中將情感融入畫作中,對畫有重新的詮釋,因為受感動所以會介紹更多的人一起來參觀畫展。藝術家對於駐校活動的涉入程度也一樣,若是充滿高度興趣的,且願意花心思蒐集有關駐校活動的相關訊息,進一步覺得參與駐校活動對於自己的創作生活是一種實踐,是一種對生活的體驗,覺得它是重要的,所以對於駐校活動投入高度的興趣。

但是影響涉入的因素又為何呢?根據文獻探討影響涉入的因素有興趣、外顯性與情境等因素,興趣因素是歸因於藝術家本身,而外顯性與情境因素則與藝術家實際參與駐校活動之後,來自於學校之師生互動的情形所影響。

藝術家參與駐校活動最重要的是課程的發展方式,而課程的發展方式與駐校形式的類型有極大的關係,研究者根據訪談發現:藝術家參與駐校活動的形式可分為三種:(一)正式的藝術與人文領域課程、(二)學校的專案計畫與、(三)美術性社團。藝術家得以擔任正式的藝術與人文領域課程源自於 2688 專案²⁸,學校欲借重藝術家之專長,補足校內無專任藝文教師之缺憾,藝術家駐校的工作性質為正式藝術教育課程之傳授;學校的專案計畫分為藝術與人文深耕計畫²⁹、教育優先區³⁰,學校針對學校本身與學生的需求書寫計畫案向教育處、部申請經費,發展學校特色,藝術家進駐的功用在於結合校內藝文師資推廣與深化藝術與人文課程拓展學生的藝術視野;美術性社團的設立是學校為了讓學生體驗多樣貌的藝術創作,作為藝術教育課程加廣與加深之用,學校邀請藝術家進駐,為學生作技能上的指導,屬於使用者付費性質。三種駐校形式共同目的都是為了

²⁷ 法國寫實主義田園畫家。

²⁸根據教育部補助各直轄市縣(市)政府增置國小教師員額,得聘請具有特定科目、領域專長人員,以 部分時間擔任教學支援工作。

²⁹教育部為落實九年一貫課程藝術與人文學習領域,將結合藝術家與藝文團體,深化學生藝術欣賞與創作的能力。

³⁰根據教育部補助國民中小學及幼稚園弱勢學生實施要點,學校發展教育特色。

深化學生的藝術教育,但是課程實施方式不同,藝術家對於課程發展的方式也會有些差異,所以藝術家對於駐校活動涉入的程度也會有程度上的差異。

研究者根據訪談將藝術家進駐校園的駐校形式、課程發展的設計方式授課的內容與發展的方式整理如表 4-3,期望透過表格整理對於藝術家駐校的涉入程度有進一步的了解。有些藝術家同時進駐於多所學校,所以研究者將學校做一編碼,並將學校之地方特色——列出,整理如表 44,可供涉入程度分析時做參考比對。

表4-3 藝術家駐校活動涉入程度一覽表

藝術家	駐校形式	課程設計 ³¹	課程內容32	策展
陳老師	課後托育班"	自行規劃	講述、實作	校內師生作品展
許老師	專案計畫 (藝術深耕計畫) (教育優先區)	配合學校本位 課程34	講述、實作	學生成果展
王老師	學生自費	自行規劃	講述、實作	文化走廊作品展
曾老師	專案計畫、 (藝術深耕計畫) 義務性質	配合學校本位課程	講述、實作 觀察、鑑賞	校内師生作品展
邱老師	正式課程、 學生自費	以教科書 為主	講述、實作	校外師生作品展
陶老師	專案計畫 (教育優先區) (藝術深耕計畫)	自行規劃	講述、實作	校内師生作品展
蔡老師	正式課程	自行規劃	講述、實作 觀察、鑑賞	校外師生作品展
宗老師	學生自費	自行規劃	講述、實作、觀察、 鑑賞	校內學生作品展

³¹ 課程設計為教師在上課前對於上課內容的規畫。

³² 課程內容為上課的方式。

³³ 為學生自由參加需自費。

³⁴ 學校本位課程(School-based curriculum)係指由學校本身對於學生之學習內容或活動所進行的設計、 實施和評鑑。

表4-4 藝術家目前(九十八學年度)進駐學校特色一覽表

藝術家	駐校代稱	學校所在地	學校特色	地方特色
陳老師	A	彰化縣田尾鄉		花卉之鄉
許老師	В	彰化縣大城鄉	陶藝	漁村藝象
王老師	С	南投縣草屯鎮	美術班	草鞋編織
曾老師	D	雲林縣斗六鎮	學生美術館	農村景色
	E	雲林縣莿桐鄉	棒球隊	
邱老師	F	彰化縣永靖鄉	車鼓陣	
陶老師	G	彰化縣溪州鄉	藝文館	
	В	彰化縣大城鄉	陶藝	
蔡老師	Н	彰化市	游泳隊	
宗老師	I	彰化縣永靖鄉	扯鈴隊	農村景象

一、駐校藝術家駐校活動涉入程度分析

駐校形式是藝術家進駐學校決定課程發展形式最大的主因,藝術家對駐校課程的發展模式全決定於駐校的形式,因為形式不同得到的人力與物力的支援也會有所差別,而藝術家發展課程的方式與對於活動涉入的程度也會有所程度的差別,研究者將透過駐校形式之不同試圖分析藝術家對於駐校活動的涉入程度。

(一)、正式課程----藝術與人文領域

九年一貫課程施行之後教師工作負擔沉重,教育部補助各校得以增聘增置教師員額 (2688 專案),支援教學工作,唯支援之教師需具有特定科目、領域之專長且經認證得 到合格證書,蔡老師與邱老師即屬於這一類的教學支援教師,「彰化縣有舉辦支援教師的認證,他有分很多項目的不同,我有去考藝術與人文類,要進到學校當支援教師是需要認證的」。又說「駐校藝術家要本身未在校外從事教學工作,全心全力投入,對象要是一般性的學生,不是菁英教育的」、「學校會發一張駐校藝術家的聘書給你,代表你是由學校正式聘任的駐校藝術家」、「通常學校不會要求我們做什麼事,只要課有上完就好,其他的學校也不會過問」990205 訪。

但研究者參與觀察卻發現蔡老師非常投入於駐校活動當中,有著先前豐富的駐校經驗,他主動建議學校舉辦畢業美展,蔡老師向外尋求外部資源,讓孩子的作品有機會在公開場合展覽,他期望做到移動式的美術館,學校、社區都可以展。「我跟校長說只要你將九十九個框做好,其他的事就交給我來,後來我們的畫在彰化的內政部老人養護中心展,現在都還在展出,你可以去看看」蔡老師,990205 訪。後來研究者實地走了一遭,乾淨明亮的中廊多了九十九張畫的美化,增添些許藝文氣息,而且這裡的對象是老人,配合孩子童趣的作品,為平淡無味的生活激起一些漣漪。蔡老師問我為什麼要放九十九張畫,不放一百張,讓我一時答不上話來「九九重陽敬老去,我策畫的每一場畫展,都是有特別涵意的。」蔡老師,990205 訪。

以九十八學年度為例:蔡老師教授的年級有三、六年級,六年級因為在畢業前要舉辦畢業美展,所以目前上的內容以油畫為主。配合學校的規畫將藝術與人文領域分為視覺藝術與表演藝術,所以一個學期當中蔡老師的課只有九週,下學期共十八週,他必須在這當中規畫畢業展要呈現的作品。「三年級的課以水彩畫為主,通常我就是讓他們喜歡畫畫,不會侷限他們畫什麼?一個主題給他們就開始畫。」蔡老師,990205 訪。

正式的藝術與人文領域有教科書,蔡老師覺得教科書對孩子來說幫助不大,他說:「藝文課本的內容,我個人覺得孩子學不到東西,所以我會根據學校孩子的程度與能力,再依學校地方特色規劃教材」。990205 訪。所以他上課時很少用到教科書,即使有也是簡單帶孩子瀏覽教科書的內容。的確蔡老師本身就像一座美術館,館藏豐富,無論是藝術領域的專業知識或各種美術技法,總是難不倒他,他說:「生活週遭的東西隨手可得都可以成為材料」990205 訪。隨即拿出一隻小瓢蟲是用豆莢書的,桌上的萬年青也停

了幾隻瓢蟲,是用壓克力顏料畫上去的。這與蔡老師的教育理念有關,他說:「藝術教育的深耕,需從孩提教育做起,而藝術教育的目的絕不在單純的創造藝術大師,畢竟那是不可多得的;相對的,藝術應該能走進人們的生活與生活相結合」990205 訪。

蔡老師只擔任一所學校的支援教師,因為學校規模較大;邱老師因為進駐的學校規模較小,所以她總共擔任三個學校的藝術與人文領域支援教師。她上課的方式不同於蔡老師,她會以藝術與人文領域課本為主,依照教科書所設計的單元,再來規畫本學期所要上的內容。邱老師上課的節數也比蔡老師多,依領域課程節數規畫藝文課一週三節,包含一節音樂課,邱老師全包了,因為她也略懂音樂,又會彈琴。

一般而言,學校通常會在上學期舉辦校慶,所以邱老師會將校慶所要用到的道具, 規畫在藝文課所要發展的課程內容當中,「我覺得導師非美術科班,每次都選用現成的 道具,在藝文課發展運動會要用的東西我可以接受,他們會先想好,我帶著他們一起做」 981111 訪。下學期六年級的藝文課本會介紹如何製作一本書,邱老師總會帶著畢業班一 起製作畢業留言小冊子,希望這是一個可以永久留下來的紀念。參與觀察中我看到了邱 老師國中時候做的書冊封面,

「無意中發現了我國中時的作品,因為年代久遠所以只能看不能摸,看到了這個小冊子我會想到以前的事,我也希望這些孩子因為自己親手製作的留言畢業冊,能永久保存,下次再翻開看時會想起有這些人陪他一起走過童年」邱老師說,990304觀。

通常正式課程中藝術與人文課程的材料費都很少,且學生須自己負擔材料費,費用 大都以一人一百元為限,除非有其他特殊需求,蔡老師與邱老師所任教的班級都差不 多。蔡老師任教的班級材料費收一百元,用來買顏料、畫紙、畫布,活動進行當中若顏 料有短缺的情形,蔡老師通常都自掏腰包解決。邱老師喜歡利用大紙箱來創作,一來可 以節省材料費,二來又環保,校慶的遊行道具,校園的裝置藝術都由紙箱變身而成。「我 們發展了一個活動很好玩,做了車子還蠻大的,孩子做完捨不得丢,我就和學校商量, 借了樓梯轉角來做裝置藝術,目前還在展」981111 訪。研究者實地參觀,果然在樓梯轉 角見到一列火車與數輛車子還有一些交通標誌,藉著這些作品,拼湊當初他們做完成品 駕著自己的車,在美術教室做角色扮演的模樣,一定相當逗趣。一樓的辦公室外牆還掛著幾幅孩子們的畫作,「這些簡易框是我利用空閒時,一刀一刀刻成的」 981111 訪。

圖 4-18 學生作品展示

圖 4-19 邱老師自製簡易框

邱老師與蔡老師教學的共同特色是:將有限的資源發揮到極限,將課程變得生動有趣,把學生當成大師,將藝術課程深化於每一個孩子的心中。蔡老師能在八週的時間裡規畫學生完成他們的畢業美展作品,教學技巧實在高超,雖然作品侷限在平面的創作上,但是給了學生一個公開展覽作品的空間,為學生留下一個難得的藝術體驗活動。邱老師規畫課程以基本的教科書為主,配合學校的活動或傳統節慶,充分將課程與生活結合,且善用課堂內學生的作品美化校園空間,增添藝文氣息。

(二)、社團

目前學校中強調多元學習的教育方式,所以學校會成立各種不同型態的社團,試圖補充或對課本內的知識加深、加廣,學校的美術性社團就是其中一種方式。期望透過藝術家進駐校園帶動風氣,引發師生美感知覺與欣賞的態度,提升生活境界。

美術性的社團又分為義務性質、專案性質、自費性質。義務性質為家長或社區志工利用空暇指導學生從事美術性的活動;專案性質屬教育部攜手扶助計畫案之一,為學校向教育部申請經費,參加此社團的學生有資格限制須為新移民之子、低收入戶子女或單親家庭子女;再者為自費性質,學生須自己付費參加此社團。

曾老師最初就是以兒童美術社團指導教師的名義進駐 D 校,他有感於鄉下孩子對於課後才藝班接觸較少,所以免費義務在課後指導學生畫畫,曾老師學區內的這一所小學也因為他的帶動,整個校園充滿藝術氣息,校園腹地雖然不大,但是處處充滿驚喜與巧思。因屬於免費社團,所以授課的藝術家發揮的空間較大,不受限於學校。陳老師、宗老師、王老師、許老師分別都擔任社團的指導教師,因為經費來源不同所以可以發展的活動也會有些差別。

王老師說:「主任對於課程都不會過問,所以我會搭配課程,不會整個學期都上黏土捏塑,有時畫畫、有時摺紙,上課時都自己帶學生發展課程內容,主任視情況才會出現,通常都是要拍照做成果時才會來看一看」981205 訪。。王老師表示因為課程排在午休時間,所以不會有老師來幫忙,有一些老師會利用午休時間來學做黏土捏塑,順便看一下自己班上孩子上課的情形。「孩子們對於自己的作品被展示出來會很興奮,所以我跟主任爭取到兩個櫥窗,我會將完成的成品展示在那,學生都會帶著家長來看」981205 訪。

圖 4-20 王老師上課情形(1)

圖 4-21 王老師上課情形 (2)

美術性的社團通常也是學校校園空間布置作品的主力,陳老師授課的學校之中就有一所欣達 60 周年校慶,來賓拿到的紀念品「瓊崖海棠哨子」就是經過陳老師巧思設計的作品,校慶當天也舉辦師生成果展,作品琳瑯滿目,平日不起眼的廊道當日成了小小藝廊,981128 參與觀察。陳老師表示:「那個瓊崖海棠哨子是教學組長所設計的自然科學教具,有一次閒聊時她拿給我看,我覺得很醜,就動手美化它,後來成了校慶來賓的紀

念品,全校總動員利用藝文課大家一起動手做。 | 990121 訪

宗老師在員林鎮郊的一所小學擔任社團指導教師已有多年時間,課程規劃大都以平面繪畫為主,低年級使用蠟筆,中高年級則以水彩居多,這個學期³⁵校長即將退休,希望在學校留下些紀念,所以宗老師做規劃學校圍牆的彩繪,由學生來做彩繪,藉此美化校園環境。宗老師擔任駐校藝術家的I校,因他的進駐,將學生的作品規劃展覽在樓梯的牆面與轉角處,更將二樓的穿堂佈置成學生藝廊,學生的作品成了藝術品,藝術教育是活的,欣賞展覽作品,將潛移默化於孩子們的心靈當中。

圖 4-22 I 校樓梯轉角學生作品展示

圖 4-23 宗老師上課的情形

(三)、專案計畫-藝術與人文深耕計畫

此專案計畫原則上以各縣市偏遠、資源不足、師資缺乏、位處離島,且有辦理意願之學校為優先補助對象;補助非偏遠學校者,以負責縣市整體計畫推動者為限,補助的經費每校不超過六萬元。因為經費遠比美術性社團或支援教師上的藝術與人文課程來的多,所以發展的活動作品會較大型且精緻,但是在此專案中駐校藝術家對於活動的主導性會來的低,受限於學校申請經費時的發展項目。曾老師說「我們今天要做的是彩繪圍牆,因為要配合校慶,接下來的課程要發展皮影戲,學校這次深耕計畫要做的是皮影戲,我必須要再作準備,才能來跟學生上課」990304觀。

69

³⁵ 研究者撰寫論文期間為 98 學年度下學期。

圖 4-24 學生彩繪圍牆

圖 4-25 曾老師準備色料的情形

陶老師表示「在B校我只有五週的課,因為學生本來就有捏陶的基礎,所以我上起課來學生程度很一致,很好上,雖然時間不長但是學生和我互動很不錯,作品也做得不錯。」981108 訪。因為B校以發展陶藝特色為主,平常許老師就在這裡帶社團作陶藝教學,所以學生基本的技法都不錯,陶老師上起課來相較於從未接觸陶土的學生,較容易進入狀況。許老師平常就在B校的社團時間指導學生捏陶,所以在「藝術與人文深耕計畫」中學校的構想是將學校的牆面美化,許老師說:「學校說要有特色的東西,我想,大城鄉靠海,壁畫就以於海洋與農耕為主題,我教孩子捏魚的造型,我覺得學生的作品要善加利用,融入學校的精神象徵,且與地方特色結合,才有意義。」981209 訪

「藝術與人文深耕計畫」需由學校事先規劃課程,交由教育局作經費核定,活動才能進行。所以藝術家在參與此課程時對於課程的主導性較低,大都提供技術性的指導。曾老師提到:「我們今天的活動是要畫牆,但是畫的主題與內容各班並未透漏給我知道,所以到現在我還不知道他們要畫些什麼,學校在寒假中就舉辦圍牆的徵圖,每一班可以有自己的想法,一般來說我不會去干涉學生畫的內容,畫好我也不會去改他們的作品,因為那是他們最珍貴的回憶,在畢業後再回到母校來看到這一切,都會很懷念的,因為那是自己畫的」990304觀。

曾老師與陶老師分別在 D 校與 E 校都是短期的駐校,所以只針對藝術深耕計畫內容授課,且提供的都屬於技術性的指導,對於課程的規劃並沒有參與。陶老師覺得學生在參與活動的過程與她互動良好,且技巧不錯,雖然對於課程的設計她並未沒有參與,

但是指導學生陶板的製作是陶老師最擅長的,所以她說在 B 校駐校的感覺是美好的,若有機會她願意再來。曾老師對於畫牆的活動,學生要畫什麼主題他並未介入,他覺得最主要的工作是調製各種顏色供學生使用,只要學生盡興的畫就是達到活動主要的目的。

綜和以上所述可以得知:藝術家在正式課程對於活動的涉入程度較深,因為正式課程讓藝術家發揮的空間大,假如藝術家對於駐校活動的動機是強烈的,他就會將自己對於藝術教育的理念與理想發揮於課程當中,設計出符合學生能力與興趣的課程,且願意蒐集駐校相關資訊,不斷修正檢視自己活動發展的方式,期望將最好的一面帶給學生,提升他們的藝術涵養。

二、影響駐校藝術家涉入程度的因素

研究者根據訪談與參與觀察的結果,將八位駐校藝術家依影響其涉入程度因素的三個面向整理如表 4-5:

表 4-5 影響藝術家駐校活動涉入程度因素分析一覽表

藝術家	興趣	外顯性	情境因素
陳老師			0
許老師		0	
王老師	0		
曾老師		©	
邱老師			©
陶老師			0
蔡老師		©	
宗老師		0	

說明:「◎」表最顯著者

(一) 興趣:

興趣是支撐藝術家駐校涉入程度的重要因素,因為有興趣,所以個體會對駐校活動

產生認同感,加深涉入程度。王老師說:「平常我在公司很忙碌,因為是家族企業,所以還需料理三餐,整天被公司與家庭瑣務壓得喘不過氣來,黏土捏塑是我的興趣,來學校教小朋友,在這段時間我可以喘口氣,我很喜歡這樣的時間」。981205 訪。因為黏土捏塑是王老師的興趣,加上 C 校負責的主任又能尊重王老師專業,給王老師一個自由發揮的舞台,所以她對於駐校的熱誠與涉入程度一直都是相當投入的。

「以前我規畫在五十歲以後可以到偏遠的國小教學生畫畫,然後畫遍彰化縣所有的小學,可以但是目前礙於家庭的責任與義務,還不能全面實施,我已經開始做了,希望能早一天實現」宗老師說,990303 訪。宗老師早年曾到非洲工作與深造,且來自於鄉下,他嚮往無拘束的鄉村生活,應該就是受這些因素的影響吧!

蔡老師表示「到學校教學很快樂,也是一種責任與道義」,「我是堪與學家,是私人公司的顧問,駐校這一塊我是在奉獻,畫畫是興趣」990205 訪。興趣應該是支撐蔡老師願意繼續走下去的原因之一吧!當初因為人情因素的邀約,這一投入就是八年的時間,駐校活動對於蔡老師而言真的都在奉獻,為了讓學生體驗參展的機會,大手筆讓學生使用壓克力顏料在畫布上作畫,因為學生上藝文課的材料經費有限,都是蔡老師自掏腰包解決,他覺得若能讓踅生對於藝術教育有更深刻的體驗,這一切都值得。

三位老師對於參與駐校活動都來自於對藝術教學有著濃厚的興趣,所以在課堂上總是充滿歡樂,對於好動、好玩的學生總能徹底改造他們,讓他們喜歡畫畫、對畫畫有信心。

(二)外顯性

駐校藝術家受邀進駐學校展演或做藝術方面的指導,會面對來自於學校師生、家 長、社區人士的評價,當藝術家與學校師生互動性佳時,會加深藝術家涉入程度,提高 其外顯性的行為,使駐校課程更為豐富多元。

曾老師以家長支援和社區志工的形式進駐學校擔任美術性社團指導教師,時間久了 學校發現曾老師對於駐校活動相當投入,主動提供閒置教室,整理為曾老師的駐校工作 室。讓曾老師覺得是受重視的,對於駐校活動的涉入程度會提升。

曾老師提到「沒課時我都會出現在 D 校準備教材,剛剛你看到我在鋸的木頭,就是給

學生做拼貼的材料,每年學校都會修剪很多樹枝,我和學校的工友會一起整理挑選學生可以利用的樹枝,讓他們上課用。我會教他們拼貼成各種動物,他們拼好時會有一些老師進來協助,拿著熱熔膠站在兩旁協助學生做黏合的工作」981205 訪。

圖 4-26 指導木頭拼貼課程

圖 4-27 在 D 校的駐校工作室

許老師很感恩學校可以給他一個教學的舞台,更感謝校長們的提攜,他說:「從 B 校慶邀請我的作品展覽開始,有校長開始收藏我的壺,假如學校有駐校的機會,是適合我的就會和我聯絡,慢慢的,越來越多的學校就邀請我去舉辦講座或教授藝文相關的課程」981209 訪。許老師雖然身體有殘疾,但是努力不懈的精神令人感佩,也因如此認真負責的態度,來自學校師生、社區家長的掌聲相對的提高。

宗老師與蔡老師經常在公開場合舉辦畫展,與關心藝文教育,所以知名度高,蔡老師更是為他所帶的班級學生舉辦畢業班的美展,得到好評,無論是學生或是家長,對於自己的作品能成為展覽藝術品,都是充滿新鮮與榮耀。在彰化縣的校園中只要提起蔡老師,提及他對於駐校課程的投入,無不翹起大拇指稱讚!

(三)情境因素

藝術家進駐校園在情境因素的部份,本研究將之分為兩方面:一、學校整體的情境。 二、校園內師生的態度。藝術家創作的工作室與學校的教室,兩者之間的差異性很大, 學校所提供的空間與設備是舒適且完備的,藝術家在其中教學或是創作感覺會是愉悅的,他會覺得備受重視;而進駐學校的藝術家非常駐於同一所學校,所以對於學校師生 的熟悉度一定會較低,會有距離,一個學校上達校長,下至每一位學生,能親切熱絡對 待駐校藝術家,讓他產生認同感,覺得自己也屬於這個學校的一份子,藝術家對駐校活 動的涉入程度也會提高。

1、學校整體的情境

邱老師表示:我覺得有提供美術教室的學校讓我比較好發揮,因為我有地方可以 放材料和心情,下課的時候我不必在樹下等下一堂課的上課鐘響,這段下課時間我可以 準備好下堂課要用的東西和心情。有教室我就不用背著大包小包(教具或材料)東跑 西跑,還可以布置教室、展示學生的作品等等。981111 訪。

陶老師對於學生的先備經驗就有深刻的印象,她表示:「我在 B 校駐校是因為藝術與人文深耕計畫,時間很短只有 5 週的時間,可是孩子的作品讓我驚訝,因為他們有經驗,且興致濃郁,學生上課都很有興趣,我只要講解一次他們就可以自己做的很不錯,我在上課的感覺很好」981108 訪。

2、校園內師生的態度

陳老師在 A 校擔任駐校藝術家已邁入第九個年頭,她表示「主任和老師對我超好的,就像家人一樣,雖然一週只有一個下午的課程,下課時我都會遊走各處室,串串門子---我還跟校長說明年的校慶要頒一個大匾額給我,因為我已經滿十年了」990121 訪。從陳老師的話語當中,不難發現她與學校的師生相處是非常融洽的。A 校校慶時研究者實地走訪,發現陳老師是個受歡迎的老師,「宇宙無敵超級獨一無二大美女」是學生對她的稱號,校園內處處可見她指導學生做的作品,稱之為大師一點也不為過。

蔡老師也覺得校園內師生的心境,是直接影響藝術家涉入程度最大的因素,他說:「全校師生達成共識,就好辦事。假如只有校長重視力量薄弱,教師互動性不夠,那也難辦事」,「在學期初學校會發一張課程規劃給我們,照表操課就可以了,其他的聯繫很少」980205 訪。

因應九年一貫課程的實施,藝術教育課程已經跳脫藝術教育理論的灌輸,轉而提供學生機會,探索生活環境中的人事與景物,運用感官知覺和情感瞭解藝術的本質,而藝

術家的進駐是讓學生了解時代、文化、社會、生活與藝術間的關係。學校應將駐校藝術 家為教育上的夥伴,提供一個安全舒適的駐校環境,讓藝術家覺得自己是有後援的可以 放心的投入駐校活動,讓他們願意傾囊相授,創造一個藝術家、學校與師生三贏的局面。

第四節 影響藝術家駐校活動的體驗分析

藝術家參與駐校活動的體驗,就像走進國立歷史博物館觀看梵谷的畫展,當欣賞者 未進到展場之前,可以針對梵谷的生平與畫作先做了解,當她進到展場時不至於只是看 熱鬧,能夠真的將真品與理論做一對照與分析。展場的情境與設備也是欣賞畫作的人所 會留意的,看畫的動線與整個畫作的擺設,都是參觀者所關心的。藝術家投入駐校活動, 學校的環境、氣氛、課程的發展形式,都會影響著藝術家駐校的體驗。Schmitt(1999) 將體驗比喻為一個模組,包含感官體驗、情感、思考、行動、關聯體驗等五個形式,但 是體驗是個體與他人共享的經驗,通常不會單一形式出現,就如感官、情感、思考是個 人獨有的體驗,而行動、關聯則屬與他人共享的體驗,所以這些模組之間是具有關聯性 且及相互影響的,這五個形式將提供最終的體驗為駐校藝術家的駐校生涯留下深刻難忘 的回憶。

藝術家參與駐校活動課程的進行方式與駐校時間的長短都是影響體驗最直接的影響因子,課程是豐富多樣性的,涉及的感官越豐富,藝術家將會留下較深刻的體驗;而駐校時間長藝術家可以對於駐校活動有反思時間,經過反思與修正讓駐校活動達到一個理想的境界。

一、駐校形式

駐校藝術家進駐校園教授課程的形式可以分為正式課程、社團、專案計畫。因為駐校形式的不同,所以活動發展的方式也會有所差別,藝術家對於活動體驗的形式也會有所不同。

(一)、正式課程

邱老師與蔡老師都是擔任藝術與人文領域的支援教師。邱老師年紀較輕,大學造形

藝術系畢業沒幾年,對於駐校活動作風較保守,課程總會依循著課程大綱再去加入自己所想要發展的活動。邱老師在駐校活動中對於感官、思考、情感等體驗較豐富;而駐校體驗的媒介則透過溝通、人、空間環境、與建立良好的形象。

在教學上的體驗邱老師說:

我對於人生的事情其實沒有特別的想法,駐校活動也一樣,最初只想接受一項大考驗, 比較人數多寡(邱老師在畫室授課的人數少),會擦出哪些不同的火花,很多事情我都 是用舊經驗去面對,之後再檢討、修正。我到學校參與駐校活動,一直都在不斷的修正、 嘗試與實驗,將課程調整到最佳狀態。記得第一年我進駐學校時,我非常痛苦,課後常 找主任們聊一聊,除了教授課程我還要擔心他們使用工具的安全,要求作品他們會覺得 我找他們麻煩,我很驚訝高年級的孩子還在畫幼稚園的人像--火柴人³⁶,我很不能適應, 慢慢的才能接受。981111 訪。

邱老師在駐校過程中雖然在學生身上未能見到太多的教學成效,但是他覺得學校師 長對她的肯定與鼓勵就是最好的回報。邱老師以各種不同的活動方式去誘發孩子們內心 美的因子,她對於駐校活動是充滿動力的,來自多方的支持讓她願意一直走下去。

蔡老師與邱老師全然不同,他是一位經驗豐富全方位的藝術家,他總覺得教科書是不夠的,他有自己的一套教學方式,對於駐校活動是完全的投入。現在的他在 H 校,或許是因為學校規模較大,現在的蔡老師有課才到學校上課,其他的事不過問,蔡老師說「學校在學期開始會發一張課程規劃 ,我只要照表操課,其他的聯繫很少」990205 訪。雖然蔡老師說不過問其他的事,但是自從他 97 學年度進駐 H 校開始,便為畢業班籌備畫展,在教室中親自示範作畫,帶領學生欣賞畫作,很受學生的歡迎。

在教學上的體驗,蔡老師覺得:「駐校活動是一種普及教育,菁英教育在畫室教就好了,不用在學校教,上課時,以學生的個性去引導,讓孩子懂得什麼色彩都可以用,哪一種表現方式都可以用,讓他們知道在什麼情境下作書最快樂,怎麼去欣賞」990205

76

³⁶ 人物畫的特徵,通常孩子會畫圓圈代表頭,用一條線代表手或腳,身體不成比例。大約出現在 4-7 歲孩子的畫法。

訪。

蔡老師在他紅色箱型車裏面,裝著畫布、畫具,以及各式各樣的素材,孩子們上課需要的東西,只要他做得到的,對孩子有幫助的他都願意去做,不求回報。像佈展,從不假手他人,學校只需將畫框準備好,搬運、連絡場地,他都自己來。蔡老師說:「參與駐校活動很好玩,他們(指學生)在學習,我也在學習。」990205 訪。因為校長的肯定與支持,蔡老師對於駐校工作是「甘願做,歡喜受」,他樂在其中,他也說:「來這裡就是奉獻,這裡沒有商業行為,它是一個奉獻的教育機構。有補助就有車馬費,沒有的話就是志工的型態。只要有心,不同領域中只要有心去互動,不管投資報酬率多少,你一定賺到兩樣經驗與智慧」990205 訪。

兩位老師參與駐校活動都是愉悅的,發展課程內容時,能針對學生的需求適時做調整,與學校的師長溝通良好,與學生相處融洽,得到正面的評價與掌聲。蔡老師更能將 駐校過程中所得到的感觸融於創作中,畫出更多有感情的作品。

(二)、專案計畫---藝術與人文深耕計畫、教育優先區

專案計畫係由校方提出的教學設計構想邀請相關藝術家進駐校園,在一定期間內完成所設計的教學活動。

陶老師和許老師共同參與 B 校的專案計畫,陶老師第一次在 B 校參與駐校活動, 教授的是陶板繪製的技巧,她對於 B 校學生的表現讚不絕口。在教學上的體驗她覺得, 學生已經有陶藝基礎的技法,而繪製陶板只需注意線條的表現方式,所以陶板的創作對 於他們而言難度不高,創作時個個聚精會神,表現不錯。作品的構圖來自師生的想法, 圖樣也是老師事先給的,所以她沒有加入任何意見,但是陶老師覺得學校老師能將地方 產業特色融入學校的景觀之一,立意很好,讓學生對這個創作品能產生連結建立感情。 因為是短期駐校,所以陶老師只在有課的時間到校,與校內其他老師互動機會少,只有 和主任聯絡課程的設計方向與作品的呈現方式。陶老師也表示藝術與人文深耕計畫的案 子一來學校事先都已設計好,藝術家對於課程設計參與的部分較少,二來時間較短,藝 術家難以與校內教師有太多的互動,除非是老師們主動加入活動。但是有一點要特別提 出來,就是參與這種案子藝術家的知名度會提高,因為有多所學校會藉著此專案,將學 生的創作成為學校的裝置藝術,美化校園環境,就像 B 校就是最好的例子。

許老師在專案計畫中發展的活動就以集體創作為主,他教孩子捏出一條條的魚,再 由建築師傅鑲嵌至風水牆上,成為校園的裝置藝術,美化學校門口的風水牆。研究者到 學校作參與觀察,還未進到學校就被外牆的景致所吸引,先是瓷磚馬賽克拼貼的農耕 圖,再來是外牆兩側魚的造型,走進學校,不愧是曾入選為十大特色小學,美崙美奐。 在教學上的體驗他覺得:學校要設計各種與藝術相關的專案都會找他一起討論,覺得自 己備受重視,像這次的案子他能充分表達自己的構想且被學校所採納,對許老師而言都 是一種鼓勵。

曾老師提到他在這個學年³⁷手上有五個學校要發展藝術與人文深耕計畫的活動,課程內容都是學校規畫好的,他除了要上繪本製作、皮影戲,還有一所學校要畫牆,對於駐校活動所要呈現的方式是由學校事先和他做初步溝通,他評估之後再展開活動。在教學上的體驗,他覺得參與每一次的駐校活動都是新鮮的,因為遇到的學生都不同給的回饋也不同,雖然是學校事先規劃好的內容,但是與學生一起創作時就會激起不同的火花,不像在創作,是單一的,只有身體與心靈對話。參與駐校活動讓曾老師覺得學校事先都能主動與他溝通課程進行的方式,可以使活動進行更順利;且每一次的展演學校還能邀請他的作品一起展出,增加作品曝光機會,有更多人能夠收藏他的畫作;參與駐校對他而言是一個很好的體驗活動。

三位藝術家對於駐校活動都給予高度的肯定與樂意繼續耕耘下去,雖然陶老師覺得 駐校活動中未能呈現自己的創作風格是有些遺憾的,但是學生上課時的良好互動與外界 給予的高度評價與師長的肯定,補足了她的缺憾。B校能借重許老師的專才一同策畫專 案計畫的內容,讓他對學校更有認同感,發展活動時能處處以學生為考量,使課程更豐 富讓學生有一個難忘的體驗活動。而許老師對於專案活動的體驗更是深刻,活動中融入 他的創思,師生們的正向回饋加深他參與駐校活動的心力,在這裡實現了他的理想。曾 老師對於各校發展不同形式的課程豐富了他的創作他覺得很有挑戰性,每一次學生的作

³⁷ 指的是 98 學年度

品都讓他驚豔,雖然每校停留的時間不長,但是可以接觸更多不同特質的學生,學習到 多樣性的教學技巧,對於駐校生涯留下璀璨的紀錄。

(三)、社團

在本研究指的社團分為三類:攜手計畫中的美術性社團,免費與自費性的社團。授 課時間一週大約兩節課左右,各校不一,學生的分班都以年段分,分為低、中高三班。

陶老師在G校駐校今年是第三年了,她提到:上社團因為都是一學年以上的計畫,時間較充裕,我可以由基礎開始教慢慢加深,我覺得在G校,上到現在感覺很好,因為中高年級的學生比較懂得你說的話,做的東西也比較進步。我們在多功能教室³⁸上課,學生的半成品可以放在架子上,做好的東西也有地方擺,他們有電窯可以自己燒,有的時候不上釉的作品,老師會幫忙燒。老師們會主動協助,他們有不清楚的地方我也會教他們,像不上釉的作品我教他們以茶葉水代替釉,學校經費有限,我們都以最少的錢,發揮最大的效用」981108 訪。

陶老師授課的內容與陶藝的創作為主,一周只見一次面,所以與學生的互動僅止於課堂上與教學內容有關的聯繫,因為兩週就會有一個作品呈現,所以上課內容規劃在作品技巧的指導,對於情意方面引導較少。陶老師表示社團時間要帶給學生在藝術教育心理層面的深化實施上會有困難,目前她還是以動作技能的傳授為主。她覺得 G 校老師的配合度很高,所以她也很願意協助學校提升學生對於陶藝方面的能力。對於駐校的體驗,陶老師的作品大都以人物偶為主,小巧的陶偶每個逗趣的模樣,就像教室中天真可愛的孩子,「學生有時在上課時會有令我意想不到的創作,我也會融入在我的作品當中」「因為我不是科班畢業的,學生的發展我較外行,所以學期初我會與學校討論課程,以學校編排為主,配合節慶或是校慶,學校負責學生的動作發展,我負責以學生的動作技能設計適合他們的課程」。981108 訪。

陶老師對於駐校的體驗是愉悅的,雖然她抱怨學生上課時活潑過度,但是本身堅信 唯有努力於陶藝的傳承,偏鄉學生才有機會領略陶藝之美。因為非科班畢業自覺不足, 所以很願意配合學校課程的規劃,與師長們溝通良好。學校給陶老師一個良好的授課環

³⁸ 該教室為自然教室兼美勞教室,所以陶老師稱之為綜合教室。

境,陶老師覺得這是一個很不錯的空間,有時候作品需要分兩次完成,綜和教室裡有足 夠空間可以放置作品,也有櫃子可以擺放一些學生做好的成品,學校老師對於推廣陶藝 都有共識,雖然授課節數不多,但是陶老師還是願意竭盡所能為學校付出。

許老師在B校擔任駐校藝術家的課程式是週三下午的社團活動³⁹,許老師表示:

「我設計的課程都是生活上可以用的東西,比較實用,就像杯子、花器,也許和我的創作有關⁴⁰,通常我們在社團上的東西會屬於是個人創作比較多,像之前有做一個老鼠造型,在低年級我教他們做筆插,中高年級難一點我就設計成老鼠花器,每次做完主任就會將作品展在走廊。我就跟主任建議:展期結束就讓孩子帶回家,因為他們上課會跟我說作品都不能帶回家,做的時候不能投入,假如是屬於自己的(指作品)做的心情會有不同,應該會較起勁」981209 訪。許老師對於能參與駐校活動一直都是很感恩的。他覺得自己身體有殘缺而B校還願意聘請他,且提供一個無障礙的空間,所以他願意對學校全力付出。他覺得B校的學生真的很窩心,只要他的車一到校門口一定會有很多學生搶著幫忙提東西,他相信一定是老師提醒的。對於駐校的體驗他覺得在過程中充滿歡喜,也因為駐校的緣故他在孩子身上看到童趣,以前他的創作較謹慎,現在看到孩子大膽的創作,逐漸在作品中看見突破,他表示假如當初沒有加入駐校活動,應該不會有這樣的轉變。對於校內的師長他也是充滿感謝,雖然彼此的互動不多,但是,老師把孩子教的那麼貼心,許老師心中盡是感謝。

陳老師覺得每一次上課都會有驚奇的體驗,她說『有一次,上課作品完成後,孩子做作品創作的分享,我問他,馬身上兩旁綠色的線條是啥,孩子說「是厂Y 厂Y」一;又有一次請孩子帶石頭,有一個孩子帶一堆彩色石子,真的考倒我啦!最後我給他一塊黏土,請他做成披薩。參與駐校就像在體驗人生,在孩子身上我學到了許多事,他們很有創意大膽的創作,出其不意的回答方式都是我可以學習的。』990121 訪。陳老師把駐校當成是體驗人生,她能夠接納來自多方的建議,所以與學校的老師相處愉快。在課程上能融入地方特色與學校的風格,A校位於花卉之鄉,指導學生做花卉的捏塑是免不

³⁹ 屬於攜手計畫經費。

⁴⁰ 許老師以茶壺創作聞名。

了,她說雖然學生必須先具備基本的技巧,但是她盡量簡化為了讓孩子可以獨自完成, 提高上課的興趣。她覺得學校已經有藝文教師,所以她覺得駐校藝術家的進駐應著重於 技術的傳授,而非情意的啟發,她希望學生能透過她的指導對紙黏土產生興趣,成為自 己的興趣那才是最實際的。

曾老師在 D 校帶的是義務支援的免費社團,利用週三下午的時間。因為是義務性質所以可以盡情發揮自己的創意在課程當中,他覺得鄉下孩子藝術刺激少,所以提供許多不同的素材讓學生多方嘗試與體驗。駐校過程當中曾老師曾一度遭受家長質疑他的能力,但是他並不因此放棄,他說:「凡事隨緣,我上的課程並不收費,學校是支持我的,至於其他家長怎麼想,我無所謂,我堅持我的理念做就對了」981205 訪。因為他的堅持、D 校師長的賞識,藝術家與學校共同努力之下 D 校成立了兒童美術館,曾老師因為駐校活動實現他的理想、拓展人際關係,帶給自己一個全新的生活。

宗老師在中部是個頗有名氣的專業畫家,到偏鄉地區做藝術教育的推廣是他一直想做的事,所以到 I 校上課他是很愉悅的,雖然與老師的互動不高,但是課堂上是極受歡迎的。研究者作參與觀察時發現,宗老師將課程與地方特色結合,畫的主題都以花卉植物為主,他說:「天馬行空的畫是沒有感情的,畫孩子熟悉的東西比較有感情,像永靖鄉種了許多花和樹,他們每天看,相處在一起,較熟悉的,透過老師的帶領,他們很快就能抓住那一種感覺」990303 訪。因為一周才上一次課一個半小時的時間,宗老師覺得與學生的相處時間少,能給的東西有限,雖然已經將上課內容濃縮,技巧、鑑賞都有了,但是離老師想將孩子內在的潛能激發出來還有一段時間,假如學校能將此社團發展成全校學生都有機會上,那影響的層面就更廣了。

王老師因為參與駐校活動讓生活變得更廣闊,「我和學校的老師會利用周三下午他們沒課時一起喝下午茶,也會聊聊孩子的狀況,雖然參與駐校活動讓我更加忙碌,但是我的心境是更充實的」981205 訪。她說參與駐校活動與學校的老師更加親近,她更放心讓將孩子交到老師手中,對於有一個特殊兒也較釋懷。對於學生他的包容性很大,所以孩子總能天馬行空說一堆,即便每一次都耽誤到下課時間,王老師還是覺得沒關係只要學生盡興就好。

藝術家參與駐校活動會因為所教授的課程不一樣,學生的來源也會不同,藝術家的體驗也會有所差別。正式課程的藝文課依照課程發展藝術家較難有自己的教學特色在其中,但是邱老師能融入學校重要活動的發展,讓學生的創作題材更為多樣,駐校活動較為精采;蔡老師是個行動派,雖然校方未主動要求做任何事情,但是他堅持自己的理想,帶給學生新奇又豐富的體驗。專案計畫經費多,藝術家可以發揮自己的長才在其中,許老師很高興學校可以給他圓夢的機會,陶老師意外獲取更響亮的名氣。社團活動發揮空間較大,陳老師重視的是技術的傳授,所以她會設計不同的課程讓學生做多方的嘗試;王老師因為駐校活動得到很大的成就感與拓展生活圈;宗老師結合地方產業文化於課程中,得到學生熱烈的回饋,讓他願意為駐校活動付出更多。

二、駐校時間

陶老師覺得藝術教育不是立竿見影的,假如學校有心推廣藝術教育應該替學生爭取經費,讓藝術家能永續的進駐於學校,發揮專業,營造一個良好的藝文環境,讓學生能夠有美感,懂得欣賞美的事物。在G校駐校已經三年時間,好不容易可以看出成效,礙於經費將於本學年結束⁴¹,陶老師覺得很可惜,但是G校老師對於陶藝課程的參與程度,讓陶老師覺得她若退場學校老師應該有能力延續課程,這是她覺得較欣慰的事。而參與B校專案計畫的活動時間短,她覺得整個駐校活動涉入與體驗的程度都低,唯一體驗深刻的是行動的體驗,師生共同的創作成果為她帶來許多喝采聲。

陳老師在 A 校擔任駐校活動已經九年了,雖然教授的對象都是低年級的學生,但是積極主動的她與學校老師打成一片,她表示「組長都鼓勵我要再繼續進修深造,他們真的很熱心,還說只要我有需要,他們是我最佳的後方補給站」 990121 訪。該校教師熱心、親切,對於每一位外聘教師都能殷勤招呼,研究者作參與觀察時,教務主任毫不藏私,頻頻問是否還需要協助?教師們也相當和氣,讓研究者覺得很窩心。陳老師接著說:「我在 A 校感受到人情的溫暖,學校很尊重專業,讓我覺得備受重視,外聘師資

⁴¹ 指的是 98 學年度, 99 年 6 月 30 日結束課程。

容易會有隱形人42的問題,沒有歸屬感,在這裡處處(每一個處室)是溫情 | 990121 訪。

蔡老師從九十七學年度開始在H校駐校,在學校大部分的時間都在從事藝術課程的教授,他表示,H校有美術教室,所以他的活動範圍都在美術教室比較多,與學校的互動比較少,他說:「學校規模大,只有校長想要⁴³力量太薄弱,老師們的互動也不夠」990205 訪。在H校擔任駐校藝術家一年半的時間,蔡老師表示學校從不主動要求他協助做什麼事,只要將課程內的進度完成即可,閒不下來的他策畫學生美展,自行設計課程,帶給學生一門不同的藝術與人文課程,體驗藝術大師親臨校園示範創作的感覺。對於蔡老師而言誘發出學生心中的美感是他重要的使命!

邱老師說:「我一直都是帶中高年級比較多,像每一屆的六年級我都會給他們做畢業紀念留言冊,我就會去檢視哪一種方法做出來效果最好,學生能夠好好利用它,不會出現在資源回收桶。像你看到的這種做法,我們嘗試過用白膠黏,用膠水黏,效果都不好,最後教學生使用雙面膠黏,效果就不錯,不易鬆脫」990304觀。

曾老師參與 D 校的駐校活動已有將近 8 年的時間,代表的身分每一個階段也不全然相同,從家長、志工、會長、駐校藝術家,對於 D 校的生態瞭落指掌,加上歷任校長能夠重視他的專業,所以是學校的寶。研究者到校參訪時查覺 D 校設有曾老師的駐校工作室,對曾老師而言又是一大肯定。所以當駐校藝術家若能持續在同一個學校參與駐校活動,不僅校內師生社區家長受惠,對於藝術家而言更能對學校產生認同感,發展更適合學生的課程。

宗老師在I校不到一年的時間,對於學生的程度都瞭若指掌,因為他在活動中可以 實現自我的理想,即便時間不長但是體驗卻很深刻。他說假如時間允許的話他願意一直 做下去,一所、兩所更多的學校,能夠以他的力量讓更多的學生受惠。

王老師覺得在 C 校八年的時間讓她與學校一同成長,校內師長的肯定是她繼續走下去的動力,時間的累積讓她的教學經驗更加純熟,讓學生很容易體會捏塑的樂趣。因為在 C 校時間久了,王老師對於校內的師長都很熟識,所以主任很放心將學生交給她,

⁴² 這裡指的是:外聘師資因為有課才來上,所以對學校覺得沒有歸屬感,外聘老師自己容易覺得學校老師對他們的態度是冷漠的,未受重視的。

⁴³ 指的是做藝術教育的推廣與深化。

對於課程的發展很少過問。因為得到主任的充分授權與信任,王老師主動幫學生爭取展演的空間,讓學生的作品有機會呈現在大家的面前,建立自己的信心。

由各位藝術家的談話歸納得知:當藝術家進駐在同一個學校較長的時間,藝術家可以了解學校生態規劃適合學生的活動,與學生相處時間長,從孩子的創作中可以印証自己的教學成果,得到成就感。與學校師長互動佳,來自校方對於駐校活動的肯定,對創作品的欣賞,藝術家對於學校會更有向心力且認同學校,更願意對學校付出,也能廣邀更多藝術家投入駐校活動。

第五節 駐校藝術家涉入程度與體驗間的關聯

藝術家參與駐校活動有人視為是一份工作,也有人視為是使命、是經驗的傳承、是藝術教育的推廣,更有人視之為創作品展演的舞台,但無論是哪一種目的都與藝術家對於形人與體驗間的關聯有關,當藝術家對於駐校活動有高度的興趣其涉入程度就會加深,當涉入程度深,個體的體驗就會深刻,感官刺激多,內在的情感會受到豐富的活動誘發出興奮、愉悅的感受,藝術家本身會不斷修正、調整教學方式,達到一個師生都合適的狀態,呈現出最完美的駐校活動。以下將針對八位駐校藝術家對於參與駐校活動涉入的程度與體驗間的關聯做分析。

一、駐校藝術家涉入與體驗間的關聯分析

(一)、陳老師

陳老師當初進駐校園最大的動機是磨練教學技巧,替自己的作品找到一個展演的舞台,轉眼間八年過去了,陳老師教學技巧更精進,也能了解學生的發展設計適合他們程度的課程。願意留在 A 校這麼長的時間,來自校方的信任與和學生的良好互動模式。

因為校方相當尊重專業,讓陳老師嘗試以不同的教學素材融入教學活動當中,結合紙黏土的特性創作出許多小巧可愛的作品,為生活增添美感。雖然課程偏重於技能的傳授,但是對於偏鄉的學童而言,卻是開拓了他們的藝術視野。因為課程未受限制,陳老師可以自由發揮,所以她結合校內老師的創意設計出更多實用的藝術品,不僅學生受惠,校內處處可見學生上課的成果,不僅美化了校園環境也帶給學生更豐富的視覺感

受。陳老師覺得參與駐校活動讓她成長許多,目前教學現場中強調資訊融入教學,陳老師也不落人後,將故事內容製作成電子書,讓學生經由聲光刺激對故事內容有更深刻的印象,她說假如不是因為參與駐校活動,是不會有機會體驗這些新奇的科技。

參與駐校活動也是陳老師夢想的實現,以前她買不起櫥窗內的黏土作品,現在她有能力了可以教學生自己去捏塑屬於自己的作品,她將黏土拉近生活,讓它不再遙不可及。參與駐校活動讓她找到了作品展演的舞台也讓經濟更穩定,陳老師很珍惜現在所擁有的一切,希望能以她專業的技巧帶領更多的學生一同體驗紙黏土之美。

(二)、許老師

因為校長的盛情邀約讓許老師踏出了駐校的第一步,許老師對於參與駐校活動越做 越有信心,現在的他以提升鄉內學子的藝術涵養為職志,希望讓偏鄉的孩子一樣懂得欣 賞美的事物,生活有品味。

樂觀的許老師常說:「邀請我駐校是一舉兩得,藝術教育的傳授與生命教育的見證」 981209 訪。的確勇於面對自我的他,對生命的熱愛與不放棄是當今學生最好的教材, 許老師在教學當中喜歡以自己的例子現身說法,鼓勵學生認真過日子、要肯定自己的能力,把握每一個表現自我的機會,就像他自己,因為「堅持」所以大家會有機會看到現在的他。對於藝術教育的傳授許老師也相當投入,因為和學生來自相同的成長背景,所以設計的課程總能引起學生共鳴;因為用心所以受學校器重,輔導學校成為以發展陶藝為特色的優質小學。

參與駐校活動展演的機會多了,也讓許老師的作品流通更廣,許老師很感謝校長們 對他的肯定與支持,所以他願意繼續發揮自己的長才繼續為駐校活動一直努力下去。

(三)、王老師

一位稱職的義工媽媽成了駐校藝術家,對王老師而言應該是當初意想不到的。經由 老師的推薦讓她得以進駐學校參與駐校活動,王老師覺得可以將自己喜愛的紙黏土讓更 多人來學習是一件好的事情,所以她參與駐校活動在心情上是相當愉悅的。 設計課程之前她總是以適合學生的程度為考量,再行規畫內容,她覺得藝術教育應該是以建立學生的自信心為前提,技能的傳授並非是唯一的選擇,課堂是總是充滿歡笑很少斥責聲,她覺得每一個孩子都是可教育的,每個孩子的作品都是獨一無二的,所以王老師設計的課程每一位學生總能勝任愉快,而她自己也能不斷進修希望將最好的一面呈現給學生。

參與駐校活動讓王老師接觸的人更多,生活變得更寬廣,能夠結合興趣帶領學生一 同領略藝術之美,那是人間一大樂事。

(四)、曾老師

憑藉著「播灑藝術種子的信念」,曾老師因為參與駐校活動為他的生命開創另一個春天。D校就在自己的社區當中,自己和孩子都是校友,因為多了這份特殊的情感,曾老師看待學生就像自己孩子一樣,給學生最好的。

參與駐校活動是興趣也是受情境所影響,想提升學區內的藝文氣息,所以曾老師一直都是全力以赴,過程中不求回報的付出,現在他嘗到了甜美的果實,現在各校的邀約不斷,社區內的家長也給予讚賞與感謝。也因為參與駐校的緣故讓他覺得自己在技能上有傑出的表現,但是專業的知識稍嫌不足,所以曾老師利用時間再回學校進修有關藝術教育的課程,他覺得再次充電能在駐校活動中注入新的活水。

因為駐校,改變了曾老師的現在與未來,他說:「駐校為我帶來名和利,這是我以前沒想過的」,「參與學校的藝術課程我將我的專業教學生,在學生身上我也學到了大膽用色」981205 訪。在學校的展演讓曾老師的畫作有公開展示的機會,也會有人收藏畫作,所以大大提高知名度;深入淺出的教學方式讓學生對於藝文課程更加喜歡,也能在老師引導下創作出令人驚豔的作品,天時地利人和,讓曾老師的駐校活動大放異彩。

(五)、邱老師

邱老師第一次參與駐校活動的經驗是挫敗的,因為她無法掌控這些孩子的上課秩序,校內老師的經驗分享讓她願意留下來再試試看「幾次下來我發現和主任聊的時間縮

短了,我漸漸習慣且接受他們了」981111 訪。邱老師在駐校的過程當中是不斷反思與修正的,從她遇到了挫折願意和主任分享可以得知,她走過了低潮,現在的她在課堂上自 信滿滿,完全看不出她曾經為了學生的上課態度而困擾著。

雖然邱老師覺得她是為了「養畫」支撐她的夢想,事實上她也為提升學生的藝術教育在努力著。除了傳授書本上的專業知識外,她努力在情境的營造上,深知境教對於學生的影響才是最大的,在校園展演學生作品,指導學生製作大型藝術品做為學校裝置藝術的作品,帶領學生一同佈置屬於自己節日的過節氣氛,這些並非她的職責所在,但是她願意為學生付出,因為她對學校產生了認同感,覺得自己是學校的一員,這是她應該做的。

(六)、陶老師

陶老師對於參與駐校活動一直都是本著陶藝的推廣熱誠,回到鄉下的她深覺國小學 生對於陶藝是很陌生的,所以只要有機會她便嘗試著讓更多的人去了解陶藝之美。

對於課程內容的設計陶老師涉略的不多,因為她自覺自己這方面是比較欠缺的,她常說:「老師們規畫內容我來教,我們分工合作」981108 訪。所以她大都依循學校所給的課程大綱發展上課的內容,個人的特色與風格較少涉入。陶老師將自己定位為技術的傳承者,所以上課時她賣力的讓學生學會各種陶藝的技法,對於學生課室的管理她並不想多費心思,所以她就常為低年級的學生無法安靜坐下來專心創作困擾著。

師生陶藝的創作容易成為校園的景觀藝術之一,陶老師帶領學生創作的作品也一樣,但是陶老師本身對於駐校活動主導性低,導致作品無緣顯現她個人的風格,只有專業的人士才能看出她獨特的技法。

(七)、蔡老師

蔡老師覺得參與駐校活動應以服務社會的心態去面對,所以他一再強調自己的人生哲學就是「夠用就好」凡事不用多計較,因為參與駐校活動是他的興趣,所以他全心全意的投入。從設計課程開始,蔡老師覺得教科書上的理論對學生而言是不切實際的,所

以他自己設計課程,設計符合學生生活經驗的課程,以環保概念為前提,花最少的錢換取學生最豐富的體驗,他一直覺得 H 校很可惜未見與社區結合的特色課程,學生應該要從認識自己家鄉開始,再往外拓展,不過他將學生學生的作品拼湊成藝術列車,開出學校,這是一大創舉,展場就在學校附近,將學生與社區拉近距離。

H 校老師對於藝術家進駐校園並未有太多關注,蔡老師覺得一個政策的推行若是只有校長一頭熱,那推行的成效是有限的,所以他在進駐校園一個學期之後,便向校長提出學生藝文展的構想,雖然不在他的工作範圍,但他覺得給學生一個全新的體驗,會為小學生活留下一個美麗的回憶。畢業展如期舉行了,來自家長、師長的肯定與掌聲更多了,證明蔡老師的辛苦有了代價。

(八)、宗老師

「一位致力於偏鄉教育推廣的實踐者」,這樣來形容宗老師是再貼切不過了。參與駐校活動已經八年了,但是並未與學校產生太多的連結與互動,他覺得與學校的風氣與校長的辦學風格有關,雖然學校未能給予關注與協助,宗老師對於授課還是相當認真,他以教授技法為重點,其他的事涉入並不深。

直到 I 校的邀請,校長的重視、主任的全力協助、學生上課積極認真,對於宗老師的駐校態度起了很大的變化,他說到偏遠小校作藝術教育的推廣也是他的願景,所以水到渠成,這一年來是真正的參與了駐校活動。因為 I 校校長對於駐校活動的重視,宗老師對於課程涉入更深,他強調將藝術融入生活,鄉下學生對自然環境的感受較深,宗老師希望藉由他的帶領讓學生創作出更多有感情的作品,在 I 校他做到了,因為駐校時間不長,或許學生的技法尚未純熟,但是他們對於光源的掌控、色彩的用色讓宗老師覺得很滿意,他說「這就是鄉下學生的優勢,畫畫就是要畫他們熟悉的,我駐校的時間不長,他們的表現真的很不錯」990303 訪。

因為宗老師對於偏鄉的藝術教育的關心,加上學校對於駐校活動的重視,所以他對於駐校活動的涉入是相當深入的,因為用心所以體驗的感受也相對的提高。

二、駐校藝術家涉入動機與體驗的轉變

(一)改善生活經濟,拓展人脈

曾老師對於參與駐校活動最深切的期望是提升社區學子的藝術涵養;陳老師進駐校 園最大的期望是為作品找到舞台;陶老師是以技藝的傳承為目標。但是三位藝術家實際 進入學校參與藝術課程教學之後,對於駐校活動的體驗卻有著不同的結果。曾老師因為 從北部回鄉恰巧面臨轉換跑的空檔,所以對於駐校活動涉入程度高,投入相當多的時間 與精力。因為得到各方的肯定與支持,所以加深對駐校活動的涉入程度,他不僅提升了 學子的藝術涵養,也帶動了社區對於藝術參與的興致。曾老師藉由駐校活動成功的轉換 了跑道,現在的他除了創作之外還帶領多所學校進行藝術教學的課程,也在社區大學擔 任講師,這樣豐碩的成果是當初曾老師對於參與駐校活動所意想不到的收穫吧!

陳老師對於兒童藝術教育的喜愛加上為作品尋求展演的舞台,所以對於教學一直都是相當認真,她主動請示學校給予她能對於課程有充分發揮的機會,學校見她對於駐校活動的盡力,便應允,所以只要有新的教材出現陳老師便在課堂上讓學生體驗⁴⁴。她也主動爭取學生作品的展演空間,也為自己的作品找到發表的機會,校園的牆面文化走廊的美展都可以看見陳老師師生的作品,因為用心且懂得自我推薦,為陳老師帶來更多駐校的邀約,足跡遍佈國中小社團的指導,也擔任社區大學的講師,每天的行程滿滿,經濟上也更穩定。

(二)、技藝的傳承

陶老師以發揚傳統藝術為前提參與駐校活動;而王老師當初是因為人情的考量參與 駐校活動,投入教學之後卻發現他們帶給學生的卻以技藝的傳承居多。陶老師對於陶藝 的推廣投入很多的心力,無論學生或是老師只要有心她都願意傾囊相授,學校經費少所 以她建議老師將作品素燒⁴⁵也行,可以減少購買釉料的經費,學生捏陶活動體驗的重點 在於捏塑的樂趣,素燒的呈現也是一種美,所以她教給學生各種技法,希望他們對於陶

⁴⁴ 陳老師也做黏土的代理批發商。

⁴⁵ 製做陶土完成之後的作品,陰乾之後未加以上色,直接放入電窯中燒。

藝有較深入的認識。

王老師專長於紙黏土的捏塑,當初因為學校主任熱情的邀約進駐,累積多年駐校經驗的王老師發現,每一次授課的時間不長對於藝術教育無法深化,為了要與校內的藝文教師作區別,所以她將自己定位於技巧的傳授,著眼於學生捏塑的技巧,期望透過她的帶領讓學生認識紙黏土之美。

(三)提升學生生活品味

許老師對於學區內學子在藝術方面的深耕不遺餘力;而蔡老師則因為人情邀約進駐學校。他們卻共同都發現藝術家參與駐校活動最終的目標是為了提升學生的生活品味。 許老師覺得現今的社會充滿抄襲與盲從,他期望以環境影響學生,所以他竭盡所能為學生塑造一個有特色的學習環境,與學校共同規劃各種課程,將生活融入藝術當中,學校的班級牌、致贈來賓的感謝狀都出自於他的構想,且學生設計的作品都是獨一無二的,試圖藉由學生創作的機會讓他們了解藝術家創作的獨特性與美感的表達,藉以提升美感的感受與生活的品味。

圖 4-28 學生自製感謝牌

圖 4-29 學生自製班級牌

蔡老師對於覺得藝術教育應走出菁英教育的設限,融入生活當中,所以在駐校的過程當中鼓勵每一位學生放心大膽去創作,他作為學生的後盾,將學生的作品修到滿意為

止。蔡老師為學生籌辦美展,讓學生藉由公開展示畫作的機會能建立起自己對於藝術的 信心與喜好,他覺得社會充滿暴戾之氣,唯有透過藝術教育的薰陶,讓學生學會欣賞, 懂得讚美,才能讓生活更美好提升生活品質。

(四)深化學童的藝術教育

宗老師對於偏鄉藝術教育的推廣涉入頗深; 邱老師則以獲得穩定的生活經濟為前提 進駐學校,實際參與駐校活動之後, 邱老師覺得學生對於藝術教育是陌生的, 因為種種 因素⁴⁶學校未能給予學生有深度的藝術課程, 所以當她剛接觸學生時對他們的繪畫程度 與美的感受力相當訝異, 深入探究原因是成人給予的刺激太少, 所以邱老師將藝術融入 生活, 讓學生從生活中感受美的影響力, 佈置節慶氣氛、帶領學生做校園的裝置藝術品 都是具體的實踐方式, 邱老師希望學生不只是藝術技法上的進步, 而是對於藝術教育的 喜愛。

宗老師透過淺顯的話語帶領學生掌握繪畫技巧,讓他們很容易的將親眼所見的景物畫下來,他覺得鄉下孩子景觀視覺的刺激遠比都市的學生豐富,但是學生欠缺的是如何去引導個體將心中的感受畫下來的良師,所以在課堂上他以自己的畫作為範例,分享創作心情,學生見到藝術家作品,起而仿效,宗老師說相處一年下來學生在用色方面大大進步,尤其是光源的掌控,所以偏鄉的學生只要給予多方的刺激,成就是不輸美術班的學生。因為見到學生長足的進步,所以宗老師願意為偏鄉的藝術教育持續的努力著。

從以上的分析可以得知藝術家進駐校園是以藝術家被動的為學校所邀請居多,只有 曾老師的出發點是為孩子營造一個充滿藝術氣息的環境而主動表示願意駐校。雖然藝術 家當初駐校動機或許不同,一旦參與駐校受到學校情境、師生互動模式所影響,駐校最 終的目的不外乎是提升學生的藝術素養與技能,讓學生對於藝術教育不再陌生,從生活 中體會生活之美,運用巧思,為自己、為家人營造一個美的情境,充分發揮所學。

91

⁴⁶從本研究的樣本八位藝術家在 98 學年度所進駐的學校一共 15 所,只有一所學校有專任的藝文教師, 其餘皆由其他領域的教師兼任。

八位藝術家藉由參與駐校活動有人的創作風格受到影響,有人找到人生更好的出路,也有人實現了自己的理想。曾老師與陳老師因為參與駐校活動建立豐富的人脈,加上自己的努力,為自己在指導兒童美術的領域上佔有一席之地;陶老師與王老師指導學生就像是呵護自己的小孩,雖然在課室管理未能有所突破,但是她們成功的捏塑的技巧傳授給學生;許老師與蔡老師善用展演的機會讓學生親身體會複製品與手創品的差別,期望提升學生對美的感受力;邱老師與宗老師則覺得學生潛力無窮,因為透過適當的引導,藝術家見到璞玉也能發出璀璨的光芒。所以「做」就對了,藝術家試圖以自己的專業進駐校園,將藝術與教育結合,讓學生在有限的藝術課程當中,獲得多樣且多元的專業知識,為藝術教育一同努力。

第五章 結論與建議

將藝術融入生活,目前教育現場推動的藝術家駐校活動就是最好的實踐方式。透過此研究讓研究者得到深刻的體會,教學生涯中若也能仿效藝術家讓生硬的教育理論走出書本,融入於生活當中,孩子的體驗應該會更加深刻;對待孩子若也能和藝術家一樣感性對待,而非理性的堅持,學生的創造力會更加豐富。將來他們回頭細數國小生活時,會有更多精采的趣事與他人分享。教育存在著無限的可能,它將點燃學生潛能裡的優點與亮點,藝術文化的推廣與紮根,需要你我共同來參與。

本研究主要目的在於探究藝術家對於駐校活動的體驗。駐校活動的體驗與藝術家對於活動的涉入程度有極大的關聯,而根據第二章相關文獻整理出藝術家對於駐校活動的涉入程度是指藝術家對於駐校課程活動產生興趣,在實際參與駐校活動中所得到的回饋,會加深藝術家對於駐校之意願。研究者與八位藝術家進行深度訪談,試圖從訪談當中建構藝術家參與駐校活動之藍圖,由參與觀察中佐證藝術家對於駐校活動的涉入程度,經過研究者的整理與分析歸納出藝術家對於整個駐校活動的涉入程度與駐校獲得的體驗。本章分為兩節:第一節將研究者的發現加以整理歸納提出研究結論,第二節為研究者對於後續的發展及未來的研究提出建議。

第一節 結論

依據研究目的與研究問題提出結論,本節將歸納出影響藝術家駐校歷程的因素。研究中發現或許藝術家參與駐校活動動機不同,但是來自學校的支持與信任能讓藝術家對於駐校活動投入更多心力,當藝術家對於駐校活動投注較多心力,其涉入與體驗相對來的深刻,所以當藝術家進駐校園時,學校方面應對於藝術家的創作背景需有深入了解,且能提供一個適切的環境讓藝術家可以放心情與創作材料,讓藝術家有親切的感覺,才能不設限的,為學生上一堂豐富的藝術課程。以下分別歸納研究所得:

一、藝術家駐校動機來自人情之考量與個人理想之實現

駐校藝術家對於駐校活動的動機來自於整個活動對於個體的需求滿足。歸納研究藝術家駐校動機可分為五個方面:提升社區學童的藝術涵養、藝術教育的推廣、尋求表現的舞台、經濟的考量、人情考量等。動機不同連帶影響藝術家對於駐校活動的涉入程度,根據學者Zaichkowsky(1985)對涉入的定義為:「個人基於本身的需求、價值觀和興趣而對某事物所感覺到的攸關程度。」因此藝術家的動機若是個體自發性的,為實現個人之理想的,藝術家本身會較重視駐校活動,對活動投入較多的心力,遠比被動的邀約,對於活動涉入的程度會在某些方面有顯著的提高。

(一)、提升社區學童的藝術涵養

藝術家天生對環境敏銳的察覺力,他們發現學區內的孩子每天漫無目的的玩,實在可惜。而傳遞美的訊息是藝術家最大的宗旨,所以藝術家願意運用自己的專長,帶領學童一同親近藝術、體驗藝術,這是藝術家基於社會責任,發自內心,具有行動力,目標明確,所以參與駐校活動時涉入程度高,他們著眼於充實學子的藝術內涵,提升整個社區的藝文水平。

(二)、藝術教育的推廣

藝術家察覺偏鄉家長長期對於藝術教育的漠視,造成學童普遍性缺乏對美的感受力,所以藝術家主動發現學生缺乏藝術知能與技能,他們願意為了藝術教育的推廣,花費時間與金錢,為的就是讓藝術教育深植每一位學生心中。偏鄉學童比都會區的孩子對大自然的體驗更深刻,假如透過藝術家的指點,學生就能善用他們的優勢創作出有生命力的作品。

(三)、尋求表現的舞台

藝術家最需要的就是舞台可以展演其作品,當學校被藝術家視為是展演的舞台時,藝術家一定傾全力,展現出最好的一面帶給大家,他們希望可以透過學校舉辦活動的機會認識更多的家長與社區居民,藉此將自己與學校做一個更好的行銷。

(四)、經濟的考量

藝術家收入來源不穩定,透過進駐學校的活動,可以有穩定的鐘點費用收入,若是配合學校的專案計畫可以有更多的工作機會,如教師成長課程,學校公共藝術案的製作,可以提升行動體驗,願意邀請更多藝術家一同為藝術教育效力。

(五)、人情考量

人情的考量也是藝術家駐校的動機之一,藝術家因為校方的盛情請託加入駐校活動,這樣的方式雖然不是個體主動的,但是礙於人情請託多半會對於活動參與挹注相當程度的努力。研究案例中蔡老師就是最好的例子,從高中畢業後就很少創作了,因為校長的請託再次與藝術產生連結,現在的他對於藝術教育有獨到的見解,參與駐校活動不只是順水人情,而是提升學童對於藝術的喜愛程度。

二、藝術家對於課程的涉入與體驗受駐校形式、駐校時間、本身的興趣、學校的氣氛所影響

(一) 駐校形式

藝術家到校參與駐校的形式可分為正式的藝文課程、社團、專案課程等三種形式。正式課程藝術家有充分的時間可以針對自己的專長設計符合學生能力的課程,與學生相處時間長可以看出學生藝術技能的提升,藝術家在活動中可以印證教學成果,也可以從實際教學中反思教學技巧,透過不斷的修正與檢視,對於駐校活動得到信心,獲得寶貴的教學經驗。美術性社團的方式與 Van Briefing(2004)提出的工作坊(workshops)相似,藝術家帶領學生發展專門性的技巧,所以對於學生技能方面的提升涉入較深,情意的啟發較少。專案課程為 Van Briefing 所提之置入性課程(placement),藝術家參與活動的主題明確,外顯性高,藝術家對於駐校活動涉入程度相對提高,他可以藉此機會爭取社會公眾正面的評價。

三種駐校形式藝術家對於活動涉入程度會有所不同,體驗也不盡相同。若能整合多

項資源於正式藝文課程中實施駐校活動,藝術家能有足夠時間與學生討論學校中所要發展的專案計畫,能充分發揮所長帶領學生創作出符合學校特色的作品,相信藝術家能對於駐校活動更有興趣目樂於參與。

(二) 駐校時間

藝術家在同一個學校進駐的時間與活動的涉入與體驗程度成正比。除專案計畫外,每一個活動的規畫,藝術家進駐學校的時間都在一個學期以上。藝術家進駐學校時間長,能有充分時間了解每一位學生的學習狀況,針對學生的需求,帶給學生不同的課程活動,師生互動機會多,除了技能的傳授外,更重要的是美感的啟發;藝術家在同一個學校停駐的時間越長,對校內老師會更加熟悉,對於學校產生向心力,視自己為學校一分子,與學校共享榮耀,所以願意投入更多心力,體驗的形式就會更豐富。

(三)藝術家本身的興趣

藝術家從事藝術教學不同於藝術創作,藝術家在從事教學活動之前若未能對學生產生興趣,那駐校活動對藝術家而言應是件苦差事,且涉入程度不高,體驗的形式侷限於感官的體驗,未能昇華於情感與思考體驗;反之藝術家若是喜歡藝術教育的,相信自己能將藝術創作與教育結合,提升學生對於藝術教育的喜愛,對於駐校活動就會有行動力,在活動中結合個人風格與理想,得到豐富的體驗。

(四)學校的氣氛

學校的場域對藝術家而言是陌生的,而校園中的氣氛,對於藝術家在課程的涉入與體驗呈正相關性。藝術家駐校活動是一個過渡的現象,學校的教師對於活動的參與應是主動積極,給予藝術家肯定態度,期望透過駐校活動帶來新的教學模式刺激。師生對於活動參與程度高,且是認真積極的,藝術家上課的興致就會提高,涉入程度高,願意花心思設計多樣化的課程活動供師生體驗,藝術家也會因為與師生頻繁的互動關係,得到更多的回饋。

第二節 建議

以下將根據研究所得,針對駐校藝術家、學校與後續研究者提出具體建議。

一、藝術家本身

(一)將駐校視為社會參與的機會

學校是一個非營利機構,經費來源有限,邀請藝術家進駐受限於經費的限制,鐘點 費與坊間工作坊比起來偏低,加上藝術家從事駐校活動時,在材料費用的支出也捉襟見 肘,所以藝術家有機會進駐學校時應以為社會服務的精神來面對,以有限的資源激發出 學生無限的創作潛能。

研究者發現八位藝術家對藝術教育皆具有奉獻的精神,或許當初進駐校園的動機不同,但是參與駐校的過程當中他們都在教育現場被感動了,只要是對學生有幫助的,可以提升藝術涵養的,他們都願意帶著孩子一起去嘗試,一起拿著畫筆揮灑璀璨的未來。其中曾老師對於駐校課程的用心更是令人感動,他長期在D校對於學生藝術教育的推廣花費許多心力,帶動整個學校,讓學校處處充滿藝術的氣息,學校也因為他的人力支援,爭取補助成立了兒童美術館,對於位處邊陲的D校是一種莫大的鼓勵。許老師對於B校的付出也令人欽佩,走進B校處處可見他和學生一同創作的作品,B校也因為他的進駐,將校園環境改造的美輪美奐,曾入選全國十大特色小學。因此藝術家進駐校園不僅僅是貢獻自己的專業技能,更重要的是提升學童的藝術水平,營造校園藝術環境。

(二)了解學生的個性與發展程度

藝術教育課程對學生而言,因為不用考試所以上起課來心態較輕鬆,學生一鬆懈, 上課易分心、精神不集中、秩序就難以管控,加上駐校藝術家非學校專任教師,與學生 未能建立默契,所以授課時對於學生上課秩序的管控常造成困擾。藝術家進駐校園之 前,應對學生的個性與技能發展程度須有所了解,待進駐校園之後才能有效掌控學生的 上課秩序,做有效的藝術知能與技能之傳授。

透過參與觀察研究者發現:王老師與陳老師上課時極受學生的喜愛,他們將學生視

為自己孩子般呵護,除了授課她們還在課堂中關心孩子的學習狀況與生活起居,扮起既是嚴師又是慈母的角色,與學生相處融洽。蔡老師在H校因學生在美術技能上落差頗大,所以上課時他採分組的方式進行,讓每一個學生都能適性發展,達到喜歡藝術的目的。走進邱老師的教室,看見教室的學生作品印證了她的教學成果,經由她不斷的調整教學方式,現在的她對於駐校活動遊刃有餘。

(三)發揮專長,豐富課程內涵

八位藝術家對於藝術領域都學有專精,進駐學校發展藝術課程時,學生需使用各種 媒材從事創作,但是學校的財源有限,若無政府或其他民間單位經費之援助,課程所需 之材料費難以得到補助。B校以陶藝為學校主要發展的特色,學校機動整合各項經費配 合陶藝課程的推展,讓許老師能將陶藝教學能落實於藝術課程當中,且許老師不僅擅長 捏陶對於工筆畫也學有專精,當材料費不足時,許老師會搭配平面繪畫的指導,讓學生 的陶藝作品造形更加豐富,課程的銜接也不至於發生問題。

王老師和陳老師面臨到相同的問題就是材料費用的不足,她們都能善加利用生活週 遭不起眼的回收物,讓學生化腐朽為神奇,創作出許多精美的小物。確實將藝術融入了 生活,讓藝術課程與生活的關係更加密切。

(四)與社區場域建立連結,善用在地生活記憶

藝術家對於自己社區的人文景觀能有較深刻的認識,當藝術課程的觸角由教室走入社區,讓學生有機會將藝術與生活做連結,這樣的課程對學生而言更富意義。所以當藝術家受邀進駐校園參與駐校時,應以學區內的學校為第一優先考量,土親、人親,因為地域性的關係藝術家與學生容易有共同的話題,藝術家所得到的體驗應該會更深刻。曾老師與許老師分別為自己學區內的學校藝術教育的深耕所努力,曾老師了解農村的孩子父母對於藝術教育的漠視,所以他主動建議學校開設免費的美術社團,由他為學生義務教學,為的就是提升學生的藝術涵養。

許老師將社區內特有的景觀與產業融入課程當中,讓學生的創作品具有地方特色,

此時藝術教育的課程對於學生而言是有意義的,它與生活產生連結,學生的創作品是有 感情的,學生對於身處之社區也能產生濃厚的感情,能有愛鄉愛土之情懷。

(五)結合地方產業與特色設計課程,提高藝術課程生活化及實用性

藝術家進駐學校除了與學生分享創作經驗外,更重要的任務是打破藝術教育現有的理論框架,讓生活結合藝術,讓藝術走入生活之中。王老師將草屯的特色文化「草繩編織」,融入課程當中,利用吸管讓學生體驗當地的編織特色,這樣的學習方式讓學生的學習場域從教室走向社區,藝術教育學習更加多元,體驗更深刻。藝術家能充分發揮專長,結合地方產業特色設計符合學生能力的藝術活動讓學生體驗,讓學生透過藝術體驗活動對生活美學有概念,這樣的藝術學習方式對學生而言是有意義的,與生活連結印象會更加深刻;對藝術家而言,在本土意識高漲之際,若能經由駐校活動重新檢視自己與社區間的連結,必定可以為創作加分。許老師就是一個成功的案例,他在<u>彰化縣大城鄉</u>參與駐校活動多年,成功帶領B校將大城鄉的特色發揮的淋漓盡致,B校的大門、校內的環境處處可見濃濃的海洋氣息,許老師的作品也能融入在地特色,捏塑出一把又一把的好茶壺。

二、學校方面

(一)、以社區內的藝術家為激請首選,共同發展地方特色

學校位處社區之中,應與社區保持密切關係,若駐校藝術家來自社區當中,對於社區人文景觀會有較深刻的認識,若能將藝術課程由教室走入社區,讓學生將藝術與生活做連結,這樣的課程對學生而言更富意義。曾老師與許老師分別為自己學區內的學校藝術教育的深耕所努力,曾老師了解農村的孩子父母對於藝術教育的漠視,所以他主動建議學校開設免費的美術社團,由他為學生義務教學,為的就是提升學生的藝術涵養。許老師將社區內特有的景觀與產業融入課程當中,讓學生的創作品具有地方特色,此時藝術教育的課程對於學生而言是有意義的,它與生活產生連結,學生的創作品是有感情

的,學生對於身處之社區也能產生濃厚的感情,能有愛鄉愛土之情懷。

(二)、善用藝術家專長行銷學校

八位藝術家對於藝術領域都學有專精,進駐學校發展藝術課程時,學生需使用各種 媒材從事創作,但是學校的財源有限,若無政府或其他民間單位經費之援助,課程所需 之材料費難以得到補助。B校以陶藝為學校主要發展的特色,學校機動整合各項經費配 合陶藝課程的推展,讓許老師能將陶藝教學能落實於藝術課程當中。許老師不僅擅長捏 陶對於工筆畫也學有專精,所以當材料費不足時許老師會搭配平面繪畫的指導,讓學生 的陶藝作品造形更加豐富,課程的銜接也不至於發生問題。所以若學校未有相關經費之 補助,對於陶藝家的進駐不可貿然實施。

(三)、提供藝術家良好的創作及工作環境

藝術家進駐學校對藝術家而言,學校這個場域對他是沒有歸屬感的,藝術家不屬於學校的一員,若學校能利用現有空間規劃屬於駐校藝術家專有之工作室,對藝術家而言是一種肯定。曾老師在D校就有自己的駐校工作室,工作室中有他的作品,也有未完成的作品,當學生在工作室上課時也能感受藝術家創作的情境,這也是一種境教的學習。蔡老師也會在美勞教室中現場創作,這是一間屬於他自己的專屬教室,所以當學生要求他即席創作時,他也會現場為學生示範起來。邱老師覺得駐校藝術家在學校能有自己的專屬教室是最好不過的,能夠有地方放材料與心情,不必在每間教室間遊走。

(四)、與藝術家建立良好的夥伴關係,以積極、熱忱的態度對待

藝術家進駐校園的工作酬勞與所付出的心血實不成比例,所以當駐校藝術家帶領學生做的創作品成為校園景觀藝術時,待作品完成時學校應舉辦公開儀式,讓藝術家能將自己的創作理念與學生分享,讓藝術家感受到師生對於作品的肯定,也能讓更多社區居民認識駐校藝術家,拓展藝術家的人脈,提高知名度,相對的學校也能增加曝光機會。 A校利用學校舉行校慶的機會為師生舉行作品聯展,廣激媒體記者為駐校藝術家做相關 的報導,研究者就是透過這個管道認識陳老師的,而陳老師也因為媒體的爭相報導,邀 約的學校更多了。研究者覺得A校是一舉兩得,為藝術家提高知名度的同時也成功的替 自己的學校行銷。

(五)、規劃完善的課程計畫,配合藝術家專業技能

藝術家不同藝文教師所以對於學校教育的先備經驗缺乏,藝術家在藝術的領域上有自己的一片天空,但是對於面臨實際的教學活動往往因為教學經驗不足,而無法達到當初對於課程預設標準的要求。當學校有意邀請藝術家進駐時應事先與藝術家針對活動內容做溝通,學校教師應提供教學經驗配合藝術家的專業知能設計符合學生需求的課程。

三、未來研究建議

(一) 運用量化分析駐校藝術家對於駐校活動涉入與體驗間的關係

配合政令的施行在國小實施藝術家駐校的案例越來越多,但是對於藝術家本身對於駐校活動的參與探究,相關文獻還是佔少數,駐校活動可以挹注學校藝術教育的資源,提昇學生對於藝術參與的興趣,但是對於藝術家本身對於駐校活動的參與態度,教育工作者還是不甚了解,希望未來研究者能增加樣本數,以量化分析方式試圖找出藝術家涉入程度與體驗間的關連性,作為藝術家駐校之參考。

(二)藝術家在不同學校發展駐校課程的體驗感受

根據研究者的研究,學校的情境會影響藝術家對於駐校活動不同程度的涉入與體驗,但是受限於樣本數量不足做出常模的結論,冀望後續研究者可以針對同一位藝術家與對於不同學校發展駐校活動所得之不同體驗,做為藝術家駐校之參考;也能讓學校邀請到真正能提升學生藝術教育學習成效與涵養的藝術家,落實藝術家駐校的精神。

參考文獻

一、中文部分

圖書

司 琦,課程導論(台北市:五南,1989)。

林進材,教學研究與發展(台北: 五南,1999)。

林佩璇,「個案研究及其在教育研究上的應用」,質的研究方法。國立中正大學教育 學研究所主編。(高雄:麗文,2000)。

郭生玉,心理與教育研究法(台北:精華,1995)。

陳向明,社會科學質的研究(台北市:五南,2006)。

陳朝平、黃干來,國小美勞科教材教法(臺北: 五南,1995)。

黄光男,美感教育(台北市:台北市立美術館發行,1987)。

黃冬富,視覺藝術教育史概述,黃壬來主編:藝術與人文教育(臺北:桂冠,2002: 11-36)。

Schmitt, B. H. (1999), Experiential Marketing, 1999, 王育英、梁曉鶯譯, 體驗行銷(台 北市: 經典傳訊文化公司, 2000)。

Dreesen,C., Burdett,T., Korza,C., Bacon,B.S., North,H.M., North,A.H. (1994), 桂雅文譯/編,社區藝術管理(台北:五觀藝術管理有限公司,2000)。

Yin,R.K. Case Study Research, 尚榮安譯, 個案研究法(台北:弘志出版社, 2005)。

政府出版品

余安邦,台北縣社區有教室學習方案成果輯(台北:台北縣政府,2001)。

施坤鑑,埔鹽真善美(彰化:埔鹽鄉公所,2009)

教育部,國民中小學九年一貫課程暫行綱要(台北市:教育部,2001)。

教育部,挑戰 2008: 六年國家發展重點計畫:一校一藝團(台北市:教育部,2002a)。

- 教育部,藝術與人文學習列車活動(台北市:教育部,2002b)。
- 教育部,國民中小學九年一貫課程綱要—藝術與人文學習領域(台北市:教育部, 2003a)。
- 教育部,補助國內公私立各級學校從事國際藝術教育交流活動處理要點(台北市:教育部,2003b)。
- 教育部,挑戰 2008: 六年國家發展重點計畫(台北市:教育部,2004)。
- 教育部,藝術教育政策白皮書(台北市:教育部,2005a)。
- 教育部,補助社會藝術教育活動實施要點(台北市:教育部,2005b)。
- 教育部,藝術教育政策白皮書初稿:快藝學習—補助專業藝術團體駐校輔助教學(台 北市:教育部,2005c)。

期刊

- 王士樵,『從「視覺文化」解讀「藝術與人文」:新世紀的人文精神』,通識教育與 美育研討會(2002)。
- 呂燕卿,「落實人文精神在藝術領域的教學,九年一貫課程學習領域研討會論文集 (2001):261-280。
- 呂燕卿,「由藝術與人文課程綱要省思學生的藝術基本素養」,教育研究特刊(2005)。
- 吳文雄,「電腦技能學習者過去的績效、目標認同、電腦自我效能及電腦績效因果 關係之驗證-社會認知理論與目標設定理論的整合」,師大管理學報-科學教育 類47(1)(2002):39-54。
- 吳淑鶯、黃淑鈴,「影響消費對咖啡連鎖店涉入程度之前因及結果實證研究」,中華管理評論(2003):136-155。
- 林曼麗,「於二十一世紀教育中應有的角色」,國家政策季刊藝術教育(2003):91~102。
- 林佳霈,「瞧一顆藝術種子:一段藝術家駐校的歷」程美育168(2007):30-35。
- 胡惠君,「駐校藝術家對藝術教育的作用與意義:以新竹師範學院駐校藝術家陳建中先 生為例」,國教世紀212(2004):77-82。

- 范榮靖,「率先與文創產業建教合作」,遠見雜誌(2009)。
- 徐秀菊,「從教師的問卷調查分析台灣中小學藝術教育的現況」,中小學一般藝術教育師資培育學術與實務研討會論文集(2002)。
- 張繼文,「結合社區文化的視覺文化教學」,屏東師院學報22(2005):365-404。
- 陳箐繡,「走入社區環境的藝術教育課程:嘉義布袋海的聯想」, 美育 116 (2000): 18~25。
- 劉豐榮,「當代藝術教育論題之評析」,視覺藝術4(2001):59-96。
- 黃嘉勝,『國小「社區藝術地圖」課程與創新教學之行動研究』,台中師院學報(2005): 185-212。
- 廖敦如,『新世紀藝術教育思潮的展望——兼介—個「館校合作」的案例』,中小學一般藝術教育師資培育學術與實務研討會論文集,(2002):419-438。
- 簡靜惠,「親近藝術家談國家文化藝術基金會駐校藝術家活動」,台北畫刊 380 (1999):6-8。

報紙報導

莊舒仲(2009年,4月25日),國語日報。

陳祥麟(2009年,6月14日),國語日報。

楊秀員(2007年,10月3日),中國時報。

顏宏駿(2009年,3月19日),自由時報。

電子資源

文建會網站 http://www.cca.gov.tw/law.do?method=find&id=194 搜尋日期 98/11/20

林碧霞,「社區與學校合作藝術活動計劃的意義」,香港美術教育協會

http://hksea.org.hk/publish/pdf/2001/vol3/03.pdf 搜尋日期 99/01/23

彰化縣教育資源網 ,校園新聞報導 98/11/24 日 搜尋日期 99/01/05

http://erw.chc.edu.tw/schnews/show_news.php?pid=5684

Voluntary Arts Network (2004). Taking the voluntary arts into education: Artists working in schools. Retrieved 2009/01/03 from the World Wide Web:

http://www.voluntaryarts.org/uploaded/map1731.doc

論文

- 吳尚翰,「以體驗觀點探討消費者與數位音樂產品之互動-- 以iPod為例」,(碩士論文,國立雲林科技大學,2007)。
- 林映秀,「涉入、體驗、依戀影響關係之研究---以南投水里蛇窯陶藝文化園區為例」(碩 士論文,南華大學,1995)
- 林佳霈,「學校實施藝術家駐校活動之課程發展研究」。(碩士論文,國立屏東教育 大學,2008)。
- 梁雅惠,「學校教師兼任行政人員與家長會會長對家長校務參與知覺之研究 --以南投 縣一所國小為例」(碩士論文,國立中正大學,2007)。
- 陳怡伶,「鐵道藝術網絡參觀者的參觀動機、藝文生活型態與休閒體驗之研究-以台中站、嘉義站為例」(碩士論文,大葉大學,2004)。
- 陳又慈,「藝術家駐校夥伴關係建構之研究以台北市麗山國小為例」(碩士論文,國立台灣師範大學,2005)。
- 葉忠達,「社區資源融入國小中年級藝術與人文課程與教學之研究----以台中縣太平市社區環境為例」(碩士論文,國立新竹教育大學,2006)。
- 楊哲維,「表演藝術節目觀賞者休閒涉入與流暢經驗之研究」,(碩士論文,南台科技大學,2005)。
- 楊雅琳,「遊憩涉入與體驗品質對體驗滿意度影響之研究-以香港迪士尼樂園為例」, (碩士論文,大葉大學,2006)。

二、西文部份

Booth, E. (2003). Seeking definition: What is a teaching artist? Teaching Artist Journal, 1(1),

- Bumgarner, C. M. (1994). Artists in the classrooms: The impact and consequences of the national endowment for the arts' artist residency program on K-12 arts education. Arts Education Policy Review, 95(3).
- Davenport, M. (2000). Culture and education: Polishing the lenses. Studies in Art Education, 41 (4), 361-375.
- Greer, W. D. (1993). Developments in discipline-based art education (DBAE): From art education toward arts education. Studies in art education, 34(2), 91-101.
- Hanley, B. (2003). The good, the bad, and the ugly: Arts partnerships in Canadian elementary schools. Arts Education Policy Review, 104(6), 11-20.
- Orfali, A. (2004). Artists working in partnership with schools. London: Arts Council England.
- Pringle, E. (2002). We did stir things up: The role of artists in site for learning. London:Art Council England.
- Remer, J. (2003). Artist-educators in context: A brief history of artists in K-12 american public schooling. Teaching Artist Journal, 1(2), 69-79.
- Rowe, M., Castaneda, L., Kaganoff, T., & Robyn, A. (2004). Arts education partnerships: Lessons learned from one school district's experience. U.S: RAND Corporation.
- Scott, L.M. (1994) .The bridge from text to mind: Adapting reader-response theory to consumer research. Jouunal of Consumer Research, 21 (4), 461-480.
- Schmitt, B. H. (1999). Experiential Marketing: How to Get Customers to Sense, Feel, Think, Act and Relate to Your Company and Brand, New York, NY: The Free Press.
- Smart, K. (2001). Artists and teachers: A handbook for collaborative arts project in school.

- Sheffield: Sheffield Hallam University.
- Stuhr, P. L. (1995). Social reconstructionist multicultural art curriculum design:

 Using the Powwow as an example. In R.W. Neperud (Ed.), Context, content, and community in art education: Beyond postmodernism (pp.193-221). New York:

 Teachers College Press, Columbia University.
- Williams, D. R., Patterson, M. E., Poggenbuck, J. H., & Waston, A. E. (1992). Beyond the commodity metaphor: examining emotional and symbolic attachment to place. Leisure Science, 14, 29-46.
- Zaichkowsky, J. L. (1985). Measuring the involvement construct. Journal of Consumer Research, 12, 341-352.