

2021 美感跨域與創新教學研討會

目錄

壹、	研討會主旨.....	1
貳、	活動議程表.....	3
肆、	全文論文發表摘要.....	13
伍、	發表議事規則.....	31
陸、	與會人員名單.....	32
柒、	工作人員名單.....	33

研討會網址

發表者全文 / 海報

Google Meet
美感跨域創新教學

壹、研討會主旨

本研討會之主題「美感跨域與創新教學」，不僅符應「美感教育」與「素養導向教學」之國家當代教育政策，也呼應「經濟合作暨發展組織」(OECD)與全球藝術教育聯盟(WAAE)之國際教育趨勢理念及行動，主軸嫁接國內外重要藝術教育趨勢。國內當代教育政策部分，十二年國民基本教育八大領域課程，藉由三面九項的核心素養彼此匯流交錯、相互對話；而國立臺灣藝術大學(本校)基逾一甲子之至真、至善、至美為信念，戮力實踐美感即生活，以潛移默化的美感教育且無所不在之跨域思維蓄聚為主軸。透過本次研討會，兩者呼應以美感生活落實教學創新，在多元的學術與實務研討中，強化「終身學習」之「自發」(有意願、有動力)學習、與人「互動」(有方法、有知識)及社會「共好」(有善念、能活用)，落實美感跨域之實踐行動。

在國際方面，OECD於2016年提出「教育與技能的未來：OECD教育2030之架構」，揭櫫兩個關鍵問題：(一)什麼知識、技能、態度與價值觀是現今學子在塑造與繁榮他們的2030世界時所要的呢？(二)學校教學系統如何才能有效地發展這些需要的知識、技能、態度與價值觀呢？無獨有偶，WAAE於2019年底發表「法蘭克福宣言」(Frankfurt Declaration)指出「藝術教育者在促進和改變人類方面有著至關重要的角色」。藝術教育者實為藝術與教育之跨域專才，然藝術之內必有美感，倘以此為軸心接軌教育相關專業，不僅提高創新教學之豐富與內涵，亦能促進世界所需的π型人才培育。

具體而言，本研討會除了呼應國內外之當代美感跨域潮流，也延續過往人文藝術相關創新、統整與應用課程之探索，盼在學術與實務的多面向交流與，提供以藝術教育為核心之發酵式延展與蛻變。本研討會之徵稿方向有三：第一，以藝術教育(音樂、視覺藝術/美術與表演藝術)為軸心進行美感跨域理論或實務研究，例如藝術與非藝術學科的跨域整合；第二，藝術以外之領域為主，串聯美感創新教學研究，例如：人類學與藝術教育之異域激盪；第三，符合上述研究方向之創新教學實務導向相關研究。

最後，期本研討會能建立人文藝術教育研究之交流平台，提升學術研究與教學實踐的行動力，以及落實大學社會責任(USR)連結產官學之團隊力量，臻化國家藝術教育之區域創新及多元發展。

研討會形式：(一)專題演講 (二)論文全文發表 (三)論文海報發表 (四)工作坊

徵稿對象：歡迎國內各大學相關領域專家學者、在學研究生、高中職以下在職

教師報名參加。發表之論文或教學實務方案應為首次發表，論文或

方案若有抄襲爭議，概由發表人自行負責。

徵稿內容如下：

- 音樂、視覺藝術或表演藝術教育跨域研究
- 非藝術領域美感跨域教學研究
- 音樂、視覺藝術或表演藝術創新教學實務
- 教育部 USR、教學實踐等符應本研討會方向之研究

貳、活動議程表

時間	110 年 10 月 13 日(星期三)
地點	本校教研大樓 10 樓 國際會議廳
08:30 ~ 08:50	歡迎長官及迎賓
08:50 ~ 09:00	校長致詞 主持人：賴文堅 所長
09:00~10:00	開幕式/專題演講：美感教育進行式 演講人：鄭淵全 教授/國立清華大學教育與學習科技學系 主持人：賴文堅 所長
10:00-10:10	中場休息
10:10 ~ 11:20	第一場：美感跨域、創新串聯至 USR 實踐 特邀論文發表 主持人：陳嘉成 教授 1. 藝術教育人類學視野下的美國疫情與學習資源實施模式 劉立敏教授 博士後研究員 2. 族群藝術教育的跨域與創新 李招瑩教授 國立東華大學 族群關係與文化學系 3. 大學社會責任實踐：板橋榮民之家長者在正向藝術療愈課程之經驗 鄭曉楓教授 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所 與談人：高震峰教授、黃增榮教授
11:20 ~ 12:15	第二場：藝術教育及跨域實踐論文發表 主持人：賴文堅 教授 1. 一個經由當代藝術的塊莖教育學實踐 張弘旻教授 玄奘大學 視覺傳達設計學系 呂麗芬教授 School of Arts, University of Nebraska at Omaha 評論人：高震峰教授 臺北市立大學 視覺藝術學系 2. 理科先生的藝術科技化在教學場域的實踐 黃千珮教授 國防大學 應用藝術學系 評論人：鄭明憲教授 國立彰化師範大學 美術學系 3. 企業組織系統排列之焦點現象融入表演藝術教育之跨域研究 范聖韜教授 國立臺灣師範大學 表演藝術研究所暨學士學位學程 評論人：容淑華教授 國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所
12:15 ~ 13:20	午餐休息
13:20 ~ 14:20	第三場：美感與音樂療愈體驗(工作坊) 主持人：鄭曉楓 教授 講師：盛 筠老師(英國 HCPC 註冊音樂治療師 證號：AS017195) 地點：教研大樓 10 樓 演講廳
14:20 ~ 15:15	第四場：在地及藝域田調論文發表 主持人：郭美女教授 國立臺東大學音樂學系/通識中心主任 1. 大學社會責任 USR 場域之藝術教育實踐-新北市貢寮區雞母嶺的里山倡議為例 謝忠恆教授 國立臺灣海洋大學 共同教育中心 評論人：張弘旻教授

	玄奘大學 視覺傳達設計學系 2. 社區繪本作為創意老化與代間學習方案之研究—以《我家住在蟾蜍山》繪本為例 盧祥富 國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系研究生 評論人：李招瑩教授 東華大學 族群關係與文化學系 3. 袁汝儀龍山寺寺廟參與人審美研究的時代意義與價值 吳世偉 臺中市益民國小 藝術與人文退休教師 評論人：邱淑宜教授 國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所
15:15-15:50	第五場：茶會+音樂、視覺藝術、表演藝術及跨領域教育論文海報發表(依收稿順序排列) 主持人：吳璧如 教授 1. 音樂相關科系學生工作價值觀、生涯阻礙與幸福感關係之研究—以雙北市為例 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所研究生 郝 翊 2. 個人中心取向表達性藝術治療課程運用於焦慮型依附型風格之未婚單身女性之經驗探究 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所研究生 顏千惠 3. 青少年過度使用網絡之探討 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所研究生 許袁璋 4. 阿美族服飾之藝術課程融入中高年級之行動研究 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所研究生 何書亞 5. 從拼貼風格圖畫書探尋後現代特徵—以《吃星星的大黑貓》為例 國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系研究生 林淑萍 6. 藝術生命力美學 由六覺『觀』心創作者歷程 國立臺灣師範大學 創造力發展研究所研究生 王甜婧 7. 樹脂應用於裝置藝術之研究 台北海洋科技大學 助理教授 邱筱婷 8. 解析新住民青少年家中視覺文化：文化的碰撞、傳承與學習 玄奘大學 視覺傳達設計學系助理教授 張弘旻 9. 創作性戲劇教學融入國語文課程對學習扶助計畫學生學習態度影響之研究-以桃園市某國小六年級學生為例 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所研究生 吳東穎 10. 數位軟體文字雲應用於唐詩教學之創新實踐 國立臺南護理專科學校 通識教育中心 助理教授 許淑惠 國立臺南護理專科學校 通識教育中心 副教授 吳明蒼 11. 創造性舞蹈課程融入國中表演藝術課程對心流經驗影響之研究 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所研究生 李雅琪 12. 相聲融入戲曲課程對國中高年級學生學習興趣影響之研究—以北京市某中學 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所研究生 唐 瑀 與談人：陳嘉成教授、賴文堅教授、黃增榮教授、李其昌教授 李霜青教授、鄭曉楓教授、郭美女教授
15:50~17:00	第六場：以藝術為核心之創新教學論文發表 主持人：李霜青 教授 1. 行動顯微鏡在跨領域美感課程的應用 陳世倫、劉美玲 淡江大學 教育科技學系研究生 評論人：陳育祥 教授 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所

	2. 線上美術學習資源融入國小高年級視覺藝術課程之行動研究 - 以 GOOGLE ARTS & CULTURE 應用為例 張欣頻 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所 研究生 評論人：黃千珮 教授 國防大學 應用藝術學系 3. 另類藝術教育 - 透過身體感體會畫作傳達的情感 吳建德 國立臺南藝術大學 藝術創作理論博士班研究生 評論人：謝忠恆 教授 國立臺灣海洋大學 共同教育中心 4. 小學階段運用視聽感通原理繪畫創作教學個案研究 施寶美 新加坡教育部小學 教師 評論人：劉立敏教授 博士後研究員
17:00 ~ 17:30	綜合座談/承先啟後 主持人：李其昌教授、鄭曉楓教授 蒞會貴賓

參、演講人、主持人、與談人及評論人簡介

【專題演講】

◎主持人

賴文堅 教授

現任：本校 藝術與人文教學研究所 所長

學歷：國立政治大學教育學博士

專長：班級經營、語文教材教法、教育概論

◎演講人

鄭淵全 教授

現任：國立清華大學 教育與學習科技學系

學歷：國立高雄師範大學教育學博士

專長：教育經營與管理、課程領導與管理

【第一場：美感跨域、創新串聯至 USR 實踐 特邀論文發表】

◎主持人

陳嘉成 教授

現任：本校 人文學院 院長

學歷：國立政治大學 教育學博士

專長：心理學、教育心理學、學習心理學、教學原理、輔導原理與實務

◎與談人

高震峰 教授

現任：臺北市立大學 視覺藝術學系

學歷：美國賓州州立大學 哲學博士

專長：數位藝術、藝術教育專長：

黃增榮 教授

現任：本校 師資培育中心

學歷：國立政治大學 教育學博士

專長：教育統計、教育研究法、教育測驗與評量

【第二場：藝術教育及跨域實踐論文發表】

◎主持人

賴文堅 教授

現任：本校 藝術與人文教學研究所 所長

學歷：國立政治大學教育學博士

專長：班級經營、語文科教材教法、教育概論

◎評論人

高震峰 教授

現任：臺北市立大學 視覺藝術學系

學歷：美國賓州州立大學 哲學博士

專長：數位藝術、藝術教育專長：

鄭明憲 教授

現任：國立彰化師範大學 美術學系

學歷：美國賓州州立大學 藝術教育研究所博士

專長：藝術教育、博物館學、博物館教育、西方現代藝術史、兒童美術教育、研究法、美術科教材教法、美術科教學實習、書法

容淑華 教授

現任：國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所 所長兼師資培育中心主任

學歷：英國愛斯特大學 藝術文學學院戲劇系戲劇博士

專長：教育劇場、劇場社會學與社群研究、藝術方法學、劇場空間美學

【第三場：美感與音樂療癒體驗 工作坊】

◎主持人

鄭曉楓 教授

現任：本校 師資培育中心 兼學務處學生輔導中心主任

學歷：國立臺灣師大學教育心理學與輔導研究所博士

專長：輔導原理與實務、班級經營、心理學、藝術治療

◎講 師

盛 筠 老師

(英國 HCPC 註冊音樂治療師 證號：AS017195)

現任：仁友愛心家園

學歷：英國愛丁堡瑪格麗特皇后大學 音樂治療碩士

專長：主修小提琴，副修鋼琴

碩士學程是專攻強調音樂即興的「心理動力取向音樂治療」。

治療風格是以個案中心治療方法（非指導式治療）為根本，心理動力學思維為基礎。

【第四場：在地及藝域田調論文發表】

◎主持人

郭美女 教授

現任：國立臺東大學 音樂學系兼通識中心主任

學歷：義大利國立米蘭音樂學院 聲樂演唱文憑

專長：聲樂主、副修、合唱、歌劇、兒童音樂劇、合唱、藝術與人文領域、
原住民音樂

◎評論人

張弘旻 教授

現任：玄奘大學 視覺傳達設計學系

學歷：美國北伊利諾大學 藝術教育博士

專長：藝術教育

李招瑩 教授

現任：東華大學 族群關係與文化學系

學歷：巴黎第一大學藝術史博士

專長：圖像學、原住民藝術、中西比較美術史、藝術理論與批評、族群藝術、博物館、文化資產、十八世紀中法藝術文化交流

邱淑宜 教授

現任：國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 所長

學歷：Goldsmiths, University of London

專長：文化導向都市再生與社區動員、創意城市與人才治理

【第五場：音樂、視覺藝術、表演藝術及跨領域教育論文海報發表】

◎主持人

吳璧如 教授

現任：本校 藝術與人文教學研究所

學歷：德國國立馬丁路德大學 音樂研究所博士

專長：音樂教育專題研究、音樂教學理論專題、小提琴

【第六場：以藝術為核心之創新教學論文發表】

◎主持人：

李霜青 教授

現任：本校 藝術與人文教學研究所

學歷：美國哥倫比亞大學 藝術教育博士

專長：藝術教育專題研究、美學專題研究、課程發展與設計專題研究

◎評論人

陳育祥 教授

現任：教育部高中美術學科中心執行秘書

本校 藝術與人文教育研究所

學歷：國立臺灣師範大學 藝術教育博士

專長：新媒體藝術教育、設計與應用藝術教育

黃千珮 教授

現任：國防大學政治作戰學院 應用藝術學系

學歷：國立臺灣師範大學社會教育系教育學博士

專長：藝術文化、藝術療育、音樂學

謝忠恆 教授

現任：國立臺灣海洋大學 共同教育中心

學歷：國立臺灣藝術大學 美術學院書畫藝術學系藝術學博士

專長：藝術評論、藝術史、藝術創作

劉立敏 教授

現任：獨立研究員

學歷：美國南達科塔大學 教育博士 (Ed. D., University of South Dakota)

專長：藝術教育

【綜合座談/承先啟後】

◎主持人：

李其昌 教授

現任：本校 藝術與人文教學研究所

學歷：澳洲國家大學 戲劇博士

專長：創作性戲劇、教育戲劇、教育劇場、兒童劇場

鄭曉楓 教授

現任：本校 師資培育中心 兼學務處學生輔導中心主任

學歷：國立臺灣師大學教育心理學與輔導研究所博士

專長：輔導原理與實務、班級經營、心理學、藝術治療

肆、全文論文發表摘要

【第一場：美感跨域、創新串聯至 USR 實踐 特邀論文發表】

1. 《藝術教育人類學視野下的美國疫情與學習資源實施模式》
發表人：劉立敏教授 博士後研究員
2. 《族群藝術教育的跨域與創新》
發表人：李招瑩教授 國立東華大學 族群關係與文化學系
3. 《大學社會責任實踐：板橋榮民之家長者在正向藝術療癒課程之經驗》
發表人：鄭曉楓教授 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所

藝術教育人類學視野下的美國疫情與學習資源實施 模式

劉立敏教授

博士後研究員

摘要

本研究採用民族誌研究法，進入當地參與觀察、深度訪談、個案分析，以美國肯塔基州路易維爾市傑佛森郡公立學校為田野，著重觀察 2020 年三月至 2021 年五月間的教育應變措施，以紮根理論方式分析新冠肺炎疫情下的田野現況、藝術教育危機與轉機、疫情期間各階段的學習資源特色、和行政端、教學端、社會端的學習資源支援模式。本研究呈現社會現實並反思教育現象，提出疫情下的共同趨勢，並為台灣的教育界提出他山之石的觀點。

關鍵詞：藝術教育、人類學、新冠肺炎疫情、學習資源

族群藝術教育的跨域與創新

李招瑩教授

國立東華大學 族群關係與文化學系

摘要

本文旨在探討族群藝術教育，落實台灣以 地視角學的可能嘗試范丹姆的世界美學研究方法：一、內部視角觀點；二田野經驗三在不同社會文化的脈絡；四、跨域與五美作為反思議題，針對筆者於 109 年度的族群藝術相關課程為研究對象(博物館理論與實務、原住民視覺藝術等課程)，針對課程理論、教材設計評量方式以及數位應用，討的跨 域與跨文化的視野，就藝術教育美感創新模式提出價值可能。

以多元族群文化為基本藝術理念探究，課程規劃盡可能將研 究 與教學社區結合，加強連繫當地的實際生活文化：田野採集研-強調學 生實務訓練、從事田野研究工作與習，一方面加深對當地文化的了解也能帶動社區藝術文化之風氣，例如：樂舞展演與在地工物、博館和作坊，開發以台灣藝術文化為主的教育。研究方法則以課程教材、創新計 劃、期中末教學意見做為課程參考及上的田野觀察，生作品呈現為研究的文本：學生策展計劃書採多元數位素材，準備設圖、網頁連結、外部影片和聲音解說，乃至於自拍策展...等數位媒體的多元準備方式。在課程的設計與導向，強調世界美學地性別、族群展演領域及學生日常活的經驗。

關鍵字：族群藝術、跨域、藝術教育

大學社會責任實踐：板橋榮民之家長者在正向藝術療癒課程之經驗

鄭曉楓教授

國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所

摘要

近年長者人口結構改變，將來的不久臺灣勢必進入超高齡社會，關懷長者心理健康是前瞻性的重要議題。根據「中華民國人口推估（2018 至 2065 年）報告」，我國老年人口占總人口比率於 1993 年超過 7%，成為「高齡化社會」，2018 年 3 月此比率已超過 14%，我國正式邁入「高齡社會」；預估於 2026 年，此比率將再超過 20%，成為「超高齡社會」之一員（國家發展委員會，2018）。人口結構正急遽的改變，未來高齡人口比例只會更快速的攀升，甚至人口老化的速度超越其他國家。面對越來越多的長者人口，我們應該更深度的理解長者族群的特質、提升其在老化過程中的心理需求滿足，並透過相關課程促進其正向老化，使致持續整體社會的穩定狀態。

藝術可以促進健康、增能、溝通，並帶來希望感（Moon, 2016）。藝術也是提供自我探索與理解的媒介，誠如藝術治療大師 Pat（1995）說：「藝術是了解我們內在真正相信什麼的方式之一」。藝術治療（art therapy）可以提供一種深度的心靈陪伴，開啟人際歷程的互動與情感表達。表達是人類與生俱來的能力，透過自發、創作可以展現我們最原始的且直接的情感與意念（賴年華，2003）。然而，藝術治療除了在一般的治療室進行外，能否以一種推廣正向心理健康為目的深耕至社區，使一般的長者皆能透過藝術表達提升其正向情緒與幸福感呢？

大學社會責任（university social responsibility, USR）實踐為當代世界各國高教發展的重要趨勢。近年，教育部積極強化大專校院與區域連結及合作，以「在地連結」與「人才培育」為核心，引導大學師生組成跨領域團隊。本校國立臺灣藝術大學為全國歷史最悠久、藝術量能最豐富的高等教育學府，本研究基於 USR 精神，由研究者帶領「藝術治療專題」課程之研究生團隊至本校鄰近社區-板橋榮民之家進行正向藝術療癒課程。

基於以上，本研究目的乃探討橋榮民之家長者在正向藝術療癒課程中所發生的經驗。研究參與者為板橋榮民之居民長者，共 8 位，皆為女性，為榮民之眷屬

(妻子); 參與者平均年齡為 74.6 歲，進入榮民之家居住平均約 21 個月。正向藝術療愈課程共持續五週，每週一次，每次 90 分鐘之方案；本課程以 Moon(2010) 所提倡的藝術本位團體治療 (art-based group therapy) 為核心，包括藝術本身即改變的動力、成員在歷程與作品上的自我表達，以及促進關係的發展等三項重點納入方案設計，並結合主觀幸福感 (subjective well-being)。研究方法採質性之詮釋現象學視角，以 Alvesson 與 Skoldberg (2000) 之三個詮釋循環圈 (hermeneutic circle) 進行資料分析。資料蒐集方面，正向藝術療愈課程開始前，本團隊由研究者與助理分別針對 8 位長者進行個別「課前訪談」；正向藝術療愈課程結束後一週內，由研究主與助理分別進行研究參與者 8 位之個別「課後訪談」、機構社工員 2 位之個別「觀察訪談」，以及帶領者 4 位之個別「帶領經驗訪談」。所得之課前與課後之訪談資料謄寫繕打為逐字稿共 22 份，連同觀察紀錄 5 份，作為詮釋分析之文本。

研究結果發現，長者在正向藝術療愈課程中的起始先驗狀態、課程前期 (session1 ~ session2)、課程中期 (session3 ~ session4)，以及課程後期與結束等四個階段，分別展現了不同的「表達經驗」與「抗拒經驗」。第一階段的起始先驗狀態，「表達經驗」為想以學習成果證明老有所用；「抗拒經驗」在於因衰老而自我效能低落、陌生或過去的負向經驗帶來不安。第二階段的課程前期，「表達經驗」為全力以赴帶領者所交代的任務；「抗拒經驗」是對開放性感到恐懼、對媒材的掌握感到挫折。第三階段的課程中期，「表達經驗」為接納與運用媒材、享受當下，以及與作品、媒材、他人共融；「抗拒經驗」是對自我老態樣貌的嫌棄。第四階段課程後期與結束，「表達經驗」為對自己開放、與他人分享；抗拒經驗」為體驗與確認抗拒。整體歸納之療愈因子有三：因子一，因安全感而能接納與嘗試；因子二，信任創造了心靈交流與關係連結；因子三，沉浸與延展了正向情緒。根據上述研究結果，文末提出相關討論、建議與限制。

關鍵詞：大學社會責任、幸福感、長者、藝術治療

【第二場：藝術教育及跨域實踐論文發表】

1. 《一個經由當代藝術的塊莖教育學實踐》

發表人：張弘旻教授 玄奘大學 視覺傳達設計學系

呂麗芬教授 School of Arts, University of Nebraska
at Omaha

2. 《理科先生的藝術科技化在教學場域的實踐》

發表人：黃千珮教授 國防大學 應用藝術學系

3. 《企業組織系統排列之焦點現象融入表演藝術教育之跨域研究》

發表人：范聖韜教授 國立臺灣師範大學 表演藝術研究所暨學士學位學程

一個經由當代藝術的塊莖教育學實踐

張弘旻教授

玄奘大學 視覺傳達設計學系

呂麗芬教授

School of Arts, University of Nebraska at Omaha

摘要

近年來藉由當代藝術來進行教學、學習和溝通交流已成為藝術教育實踐中的一種新式教學方法，當代藝術家不但勇於挑戰傳統對於藝術的定義，亦表達了藝術家歷經不斷變化之文化身份後的創作意涵。塊莖理論在許多領域受到廣泛關注，它強調知識為流動的、非等級的、非線性的和去中心化的，一些藝術教育學者在培育藝術教師時曾採用了塊莖式的學習方法，這些藝術教育學者用「塊莖」來比喻藝術知識的本質，強調擴大藝術課程的範圍。塊莖式的學習和當代藝術的實踐，在本質上都是開放的且具備不確定性，奠基於此概念，本研究主要在探究應用塊莖學習模式於當代藝術互動對學生之學習影響情形。

研究者在一門課程採取了塊莖學習模式，在課堂活動中安排了實地考察當代藝術展覽、課堂研討和學生反思。研究結果顯示塊莖教學模式使學生能夠與藝術品建立自己的關係，並在創造個人知識和意義上擁有自主權。因此，藉由當代藝術以塊莖方式進行教學和學習可以產生多種個人藝術反思的聲音。本研究探討學生經由對這些當代藝術展覽中經歷藝術作品的觀看互動與知識建構過程，提出此透過當代藝術觀看的塊莖學習概念之教學模式，以供融入當代藝術的塊莖學習相關之教學與課程發展時的參酌。

關鍵詞：藝術與設計教育、當代藝術、塊莖學習

理科先生的藝術科技化在教學場域的實踐

黃千珮教授

國防大學 應用藝術學系

摘要

隨著藝術展演方式的日新月異，傳統的創作與策展模式被賦予科技文化教育之責，藝術學習的場域也開始透過數位科技的介入產生的變化。本研究透過藝術環境中的科技化表現、從數位藝術到藝術科技化、教育實踐與科技化應用等三個議題，說明以「科技輔助藝術創作」是目前教育實踐的重要工作。文中並以教學場域的實際案例，探討非藝術專業領域教師透過「藝術科技化」的引導，在學生美展上進行教育實踐的意義與成效。研究中除了呈現「藝術科技化」的操作模式，也透過問卷的反饋，瞭解參展學生對以科技輔助藝術展演的認知。最後，藉由「新知識的建構」、「跨領域教學」、「科技素養」等相關論述，提出「藝術科技化」在教育實踐中的價值與重要性。

關鍵字：藝術科技化、科技素養、教育實踐、藝術創作

企業組織系統排列之焦點現象融入表演藝術教育之 跨域研究

范聖韜教授

國立臺灣師範大學 表演藝術研究所暨學士學位學程

摘要

本論文旨在探討源於德國的引導技術-企業組織系統排列中的焦點(focus)經驗，如何與表演藝術教育產生關聯，並進行跨領域的應用。本論文回顧既有文獻，並採用現象學為研究方法，以敘述型問卷，了解七位研究對象擔任焦點的經驗與歷程。本論文歸納出企業組織系統排列與表演藝術教育的三項共通構面：一、有利跨領域的歷程與學習；二、身體為學習的主體；三、排列師具備引導與介入的技巧，教師擁有編劇與導演的能力。本論文提出焦點經驗的四項結論：一、在企業組織系統排列中，焦點經驗主要來自身體的感受，且有助於協助覺察焦點在排列場之外自身的盲點；二、焦點經驗，會受到其他代表口語表達、位置、動作、移動的影響；三、焦點象徵案主，對其思維與處境會產生共鳴，焦點猶如戲劇中的主角，與代表們共同呈現案主議題的解決之道；四、焦點透過直覺的、未經設定的、來自排列現場的感應，產生口語表達。本論文的貢獻是提供企業組織系統排列焦點現象的臺灣實踐與理論基礎，並在企業組織系統排列與表演藝術教育的交融處，持續精進身體、角色、空間的理論發展與跨領域應用。

關鍵詞：企業組織、表演藝術、焦點

【第四場：在地及藝域田調論文發表】

1. 《大學社會責任 USR 場域之藝術教育實踐-新北市貢寮區雞母嶺的里山倡議為例》

發表人：謝忠恆教授 國立臺灣海洋大學 共同教育中心

2. 《社區繪本作為創意老化與代間學習方案之研究—以《我家住在蟾蜍山》繪本為例》

發表人：盧祥富 國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系研究生

3. 《袁汝儀龍山寺寺廟參與人審美研究的時代意義與價值》

發表人：吳世偉 臺中市益民國小 藝術與人文退休教師

大學社會責任 USR 場域之藝術教育實踐-新北市貢寮區雞母嶺的里山倡議為例

謝忠恆教授

國立臺灣海洋大學 共同教育中心

摘要

本教學實踐研究計畫課程，為計畫主持人於共同教育中心開設「藝術評論與鑑賞」和「色彩學與造形藝術」理論課程原型，將課程問題意識調整為理論與實作兼具的「藝術實踐與表達」，並透過校內「教學實踐研究先導養成計畫」進行約一學期教材教法、教學媒體和協助人員的改善等，但從教學現場觀察發現，表象的問題改善無法解決藝術課程所面臨認知、情意和技能的本質，因此在計畫主持人初執行 USR 計畫「逗陣來貢寮：打造共生共存共享的山海美景」時，再將「藝術實踐與表達」轉換至 USR 計畫場域（貢寮雞母嶺）近一學期，試圖透過場域情境變化進行課程研究，其中按修課學生喜好分為教室組與場域組實施，獲得比較教學現場並釐清問題產生與改善之道，又產生新問題的探索歷程，即進入地方的非典型學校課堂問題，同時卻從中發現藝術實踐已然成為里山里海「倡議」媒介，為課程開啟教與學的另一階段，使得「藝術實踐與表達」裝置藝術製作歷程、成果和創作理念，不僅成為倡議海洋生態、陸域生態、潔淨水資源、永續城鄉等聯合國永續發展目標（SDGs）的敘事力和傳達工具，移動、跨領域、引導自主學習，帶動學生進入地方，共同打造尊重土地生命和友善環境意識，為藝術教育進程至公民教育的課程研究。

關鍵字：USR、SDGs、倡議、藝術創作、教學實踐

社區繪本作為創意老化與代間學習方案之研究—以 《我家住在蟾蜍山》繪本為例

盧祥富研究生

國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系

摘要

公衛發展與醫學進步使人類延年益壽，依據我國國家發展委員會（2020）人口數據資料顯示，臺灣將於 2025 年老年人口將佔總人口比率超過 20%，正式進入「超高齡社會」，而如何提早介入促進長者身心健康，使其積極面對年老生活，是高齡浪潮下迫需探究的議題。

本研究以臺北市公館蟾蜍山煥民新村為例，探討社區如何萃取地方元素發展故事，繪製社區繪本；高齡者透過共創社區繪本，作為創意高齡、在地老化之實踐方案；另由長者親赴鄰近社區之學校，對孩童們述說著這片土地的故事，進以達到世代共融，並運用既存資料對主題進行分析，所獲結論如下：第一，共同創作社區繪本使社區意識更為凝聚；第二，高齡者在創作過程中圓滿人生經驗；第三，高齡者經由代間學習獲得幸福感與提升自我價值。

關鍵字：高齡者共創、社區繪本、創意老化、代間學習

袁汝儀龍山寺寺廟參與人審美研究的時代意義 與價值

吳世偉退休教師

臺中市益民國小 藝術與人文

摘要

藝術之爭有架構、定義、詮釋與研究方法之爭，也有量化與質性、內部視角與外部視角的差異。臺灣藝術教育受到西方體制與思潮影響，也有許多許多發展樣貌。袁汝儀因生命歷程中，經歷種種的人類學經驗，由藝術創作轉向藝術教育理論研究，從龍山寺寺廟參與人的審美經驗的民族誌研究中，提煉出多元美學與多元文化價值觀，從而架構生活藝術教育主張，龍山寺研究在其研究開展與師培服務工作中具有重要地位。本文初步探討其學思脈絡的時代意義與價值。

關鍵詞：袁汝儀、龍山寺寺廟參與人審美研究、人類學、藝術教育、田野調查、美學、民族誌。

【第六場：以藝術為核心之創新教學論文發表】

1. 《行動顯微鏡在跨領域美感課程的應用》

發表人：陳世倫、劉美玲 淡江大學 教育科技學系研究生

2. 《線上美術學習資源融入國小高年級視覺藝術課程之行動研究 - 以 GOOGLE ARTS & CULTURE 應用為例》

發表人：張欣頻 國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所研究生

3. 《另類藝術教育 - 透過身體感體會畫作傳達的情感》

發表人：吳建德 國立臺南藝術大學 藝術創作理論博士班研究生

4. 《小學階段運用視聽感通原理繪畫創作教學個案研究》

發表人：施寶美 新加坡教育部小學 教師

行動顯微鏡在跨領域美感課程的應用

陳世倫、劉美玲研究生

淡江大學 教育科技學系

摘要

本研究旨在研究行動顯微鏡於跨領域美感教育課程之應用，探索使用行動顯微鏡時的對學生創作及學習興趣產生的影響。以新北市某國小五年級學生為研究對象。本課程於藝術課程執行，進行六節課的教學活動設計，主題名為「浮洲文資的容顏、靈魂與轉身-桁架任我型、林園 DNA、文資密逃」。第一二節課聚焦於浮洲地區及本校歷史建物，進行胸章的主視覺圖形設計與製作。

學生藉由第三四節課行動顯微鏡的觀察，發現微小的圖案與紋路，引導學生觀察「反覆排列」的美感，並以反覆排列為原則創造自己的圖像。

第五六節課則進行文資密室解謎活動，在解答跨領域的題目中，將課程的內容再次複習，深化、廣化學習。

本研究透過行動研究法，將蒐集到的質性資料經過研究、分析與討論，其研究結論如下：

- 一、使用了行動顯微鏡，可以引導學生進行細節觀察與創作。
- 二、使用行動顯微鏡可以提升學生學習興趣。
- 三、使用科技工具可以協助學習歷程建立，但是需要花費較多時間。

關鍵字：跨領域美感教育、STEAM 教育、行動顯微鏡、標準本位評量、重理解的課程設計。

線上美術學習資源融入國小高年級視覺藝術課程之行動研究 - 以 GOOGLE ARTS & CULTURE 應用為例

張欣頻研究生

國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所

摘要

現行的十二年國教強調素養導向的教育，亦在總綱的三面九向中指出「藝術涵養與美感素養」及「資訊科技與媒體素養」此兩要項。倘若，在教學設計與執行上能使用資訊科技與媒體去輔助增進涵化孩子的藝術與美感素養的課程，孩子的文化知識能力是否能提升？美學美感素養是否能被激活喚醒而與時俱增？

近年來，教育現場的老師們可以快速援引使用諸多線上美術學習資源，而 Google Arts & Culture 賦有其優異豐富的圖片清晰縮放而利於觀察之功能及其他互動功能與藝術知識，在線上學習資源中頗負盛名。

本研究目的在探討「線上美術學習資源融入國小高年級視覺藝術課程」之教學可行性，並規畫出適用的課程內容，了解學生的學習歷程與探索學生的學習成效。亦透過教學內容設計過程與學生學習歷程產出研究結果與結論，供教育現場工作者作為教學上的參考。

本研究透過質性資料的呈現與分析後，發現結果如下：

- 一、「線上美術學習資源融入國小高年級視覺藝術課程」展現了線上美術學習資源是學生自主搜尋資料的好的管道。
- 二、「線上美術學習資源融入國小高年級視覺藝術課程」在援引 Google Arts & Culture 的輔助教學過程中，可使師生使用藝術史內容中的時間軸功能，探索不同時代風格與轉變。
- 三、在教學者的引導下，Google Arts & Culture 提供了嶄新豐富的畫作與物件圖片，增進了學生觀察作品及其細節的機會。
- 四、使用線上美術學習資源-Google Arts & Culture，讓學生可以拓展視野，接觸在台灣藝術展覽場域較少或不容易見到的作品，而引發了學習興趣和探索熱情。

關鍵字：線上美術學習資源、Google Arts & Culture、時間軸功能、觀察作品及其細節

另類藝術教育 - 透過身體感體會畫作傳達的情感

吳建德研究生

國立臺南藝術大學 藝術創作理論博士班

摘要

我們日常視覺所引發的感動經常是最直覺的感受,根本無需透過任何教育就能讓我們感動莫名。某位畫家想要描繪某人怪異的表情時,不自覺地做出相同的表情。這位畫家的作法,其實是透過自己的身體感來體會這張臉的神情,而不能只是觀看。藝術欣賞在藝術教育的現場經常是透過言語的解說對學生傳遞畫面所要表達的情感及意涵,然而,本文卻是著重於利用身體感來體會。

明陽中學是一所矯正學校因緣際會地從民國 99 年開始,和廣達文教基金會合作進行了一系列的藝術大師的複製畫展覽,在 100 年開始參加「游於藝」的導覽達人比賽,並且取得絕佳的成績。因應學生的特殊屬性,他們社會歷練相當豐富且善於察言觀色,但是基礎學科能力欠佳。就這些特性,學校在藝術欣賞課程採用了以身體感為體會情感基礎的教學法。本文將從德勒茲的疊韻(refrain)和流變(becoming)的概念作為顛覆傳統認識論,配合巴可(Jennifer Barker)《觸覺之眼》所提的理論及貝爾廷(Hans Belting)的影像人類學,形成以身體感作為認識論的基礎。從這樣的認識論,對矯正學校所進行的另類藝術教育做成效的分析及討論。從身體感的理論發展到實際課堂案例討論,作為另類教育實施的途徑。

關鍵字：身體感、流變、影像人類學、德勒茲、矯正學校

小學階段運用視聽感通原理繪畫創作教學個案研究

施寶美教師

新加坡教育部小學

摘要

本研究以跨學科教學為基礎，併行音樂課程，將音樂元素納入視覺藝術創作活動中，為學生營造視覺與聽覺雙重感官的繪畫創作場域，以學習音樂符碼轉譯成視覺符號過程，並在執教的新加坡某小學低年級進行嵌入式多重個案研究法。

研究主軸在於探討學生在繪畫創作上展現音樂的理解與感受。研究面向包括學生聆聽音樂的反應、音樂感受和個體經驗連結的特徵、選擇美的原理原則回應音樂感受之特質以及音樂反應和繪畫創作的關聯等。而音樂與繪畫感通的課程設計是綜合每位研究參與者在音樂反應類型、感知與認知的關係和感官感通等理論內涵，進行教學觀察、學習成果分析與訪談。

研究結果顯示，學生在聆聽音樂時呈多元音樂反應，包括感知反應、表達性反應與純音樂性反應，這些反應透過聯想或情感認知調節，與個人的記憶、經驗或知識結合，轉譯成多種形式的視覺圖像。聯想促成由音樂反應所延伸的音樂符號與視覺圖像的轉譯關係，其中包括音似聯想和形似聯想。聯想過程中，捆綁機制調度了視覺圖像與音樂符號的同質性，促成了兩者的對應關係。而情感為認知調節的研究結果主要顯現在情感與顏色、情感與調性之間的對應關係。

關鍵詞：視聽感通繪畫、音樂反應、聯想、情感、捆綁機制

伍、發表議事規則

【論文發表流程須知】

1. 主持人致詞，介紹發表人、評論人，約 5 分鐘。
2. 除特邀論文發表人報告以 15 分鐘為限，其他論文發表人報告以 10 分鐘為限。工作人員將於剩 3 分鐘按鈴一短聲，剩 1 分鐘按鈴二短聲表示發表時間即將結束，如超過時間，每 30 秒按鈴三短聲。
3. 該場次每篇論文發表結束立即進行講評，每篇發表論文之評論時間以 5 分鐘為限。
4. 所有發表及講評結束後，開放現場提問至該場次時間結束，每位提問者發言以 1 分鐘為限，請主持人負責掌控現場提問之流程。
5. 現場提問結束後，發表人依論文發表順序回應評論人與提問者，每位發表人回應以 1 分鐘為限。

【論文發表現場提問須知】

1. 每一場次待所有論文發表及評論後，開放現場提問 3 分鐘。
2. 提問時，發言者請先告知姓名與所屬單位，每人提問以一次為限。
3. 每位提問者發言以 1 分鐘為限，工作人員將於 45 秒時按鈴一短聲，1 分鐘時按鈴一長聲表示提問時間結束。每場次提問時間至該場次時間結束。

【論文海報發表流程須知】

1. 主持人開場引言 3 分鐘。
2. 請發表人站在自己的論文海報旁，各自向與會者做論文簡要說明並回覆提問，發表時間為 15 分鐘。
3. 現場與會者自由瀏覽各張海報，與會者可提問並與發表人進行交流。
4. 主持人結尾總講評 3 分鐘。
5. 總時間為 30 分鐘。

防疫小提醒

本校藝文中心因應此次疫情，主動配合政府公告之防疫措施並完善防疫作為，各館廳主辦節目與活動依中央流行疫情指揮中心建議之原則，並加強各場館空間消毒與防疫措施，並對民眾宣導勤洗手戴口罩等個人防疫，與眾人一同打造安心的場館空間，讓觀眾能安心進入場館參與活動。因應新冠病毒肺炎疫情，其相關管制措施與資訊，請參考衛生福利部疾病管制署網站 (<https://www.cdc.gov.tw>)，或撥打疾管署防疫專線 1922 或 0800-001-922。

陸、與會人員名單 (依報名先後順序排列)

姓名	服務機構及單位
吳彥霆	臺北藝術大學
王薪語	藝術與人文教育研究所
余思涵	北藝大藝教所研究生
賴群玟	藝術與人文教育 研究生
李依澤	國立臺北藝術大學 藝術與人文教育研究所 碩士生
吳承瑄	戲劇學系日碩二
蔡育羚	藝教所研究生
蔡旻霓	藝教所博士生
陳世倫	新北市板橋區中山國小 淡江大學教育科技學系研究生
劉美玲	新北市中山國小
張羿涵	清華大學教育與資訊科技系
許珮涓	臺北市中山區吉林國民小學
黃凡	國立臺北藝術大學藝術與人文教育研究所
林偉龍	國立臺北商業大學
王琬憶	海山國中
游惠雅	銘傳大學應用中文系博士生
何書亞	臺藝大藝教所研究生
許袁璋	臺藝大藝教所研究生
邱敏芳	南投縣社寮國中
柯佳欣	板橋中山國小
顏千惠	臺藝大藝教所研究生
張欣頻	臺北市成德國小教師
盧祥富	臺藝大圖傳所研究生
郝 翊	臺藝大藝教所研究生
吳東穎	桃園市楊梅區楊梅國民小學
李雅琪	青年高中
唐 瑤	臺藝大藝教所研究生
許育瑄	臺藝大多媒系

柒、工作人員名單

校 長：陳志誠 博士

人文院長：陳嘉成 教授

所 長：賴文堅 副教授

召 集 人：李其昌 副教授

副召集人：鄭曉楓 副教授

學術委員：李霜青副教授、施慧美副教授、黃增榮助理教授、吳璧如助理教授

開幕指導：吳璧如助理教授

企畫執行：林佳艾、高瑄伶、高慧玲、張佳芬、楊玉琳 (依姓氏筆劃排序)

學會總召：衛思璇

司 儀：陳仕瑋

簽 到 組：王巧琦、余昭穎

招 待 組：廖豔紅、趙詠婕

議 事 組：楊若嘉、林美瑄、羅詠晴

海 報 組：游姍姍、謝寧恩

餐 點 組：張祐榕、廖晨如

攝 影 組：陳美心、劉孟芳

器 材 組：符茵、林禹承

機 動 組：許郁翎、顏子晉、陳歆雅

美 編 組：高云晏、洪以樺

國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所

地址：22058 新北市板橋區大觀路一段 59 號

電話：02-22722181 轉 2451

傳真：02-29663155

E-mail：gahi@ntua.edu.tw

研討會網址：<https://ntua2451.wixsite.com/arteducation>

研討會網址

發表者全文 / 海報

Google Meet
美感跨域創新教學