

附錄四：美感教育資源連結

一、國際美感教育期刊資訊

以下介紹國際美感教育相關期刊與相關研究協會，提供國內美感教育研究相關資訊。主要討論的國際期刊包括：*Journal of Aesthetic Education*、*British Journal of Aesthetics*、*Journal of Aesthetics and Phenomenology*、*Journal of Aesthetics and Art Criticism*、*Journal of Aesthetics & Culture* 等等。

(一) *Journal of Aesthetic Education* (JAE)

創刊於 1966 年，期刊內容從廣泛的美感教育範圍，釐清審美教育的議題。刊登的學術文獻涵蓋哲學美學、教育、藝術教育、人文教育、新傳媒和環境美學的美感影響認知等面向。*JAE* 稿件多來自世界各國教育學者、哲學家、藝術批評家和藝術史學家，因此可以視為是一個了解世界其他國家相關美感教育研究的管道。

(二) *British Journal of Aesthetics* (BJA)

為 The British Society of Aesthetics (BSA，英國美學協會) 出版的期刊。BSA 成立於 1960 年，成立目的旨在促進從哲學、心理學、社會學、歷史性、批判性和教育等角度，檢視以美術為主題和相關藝術類型美感經驗的研究成果。*BJA* 是被國際論壇公認的英國美學期刊代表，主要提供與審美體驗、藝術哲學有關的學術討論。

(三) *Journal of Aesthetics and Phenomenology* (JAP)

JAP 意在鼓勵和促進以現象學傳統理論為基點的學術研究，出版文獻多為現象學與審美現象相關的文章。該雜誌透過連結美學與現象

學兩領域，並謹守哲學研究的嚴謹性，提供傳統哲學與創新理論間研究美學領域的理論分享平臺。

（四）*Journal of Aesthetics and Art Criticism*（JAAC）

JAAC 除刊登美學和藝術相關文章外，也提供專題研討會資訊與相關書評等學術資訊。是由成立於 1942 年的 The American Society for Aesthetic（美國美學學會）發行，以理論和跨學科的觀點探究藝術和美感議題，論文作者涵蓋文學、比較文學、藝術、音樂、劇場和戲劇、藝術史、心理學、法律和相關學科領域專家學者，文獻資料還包含多元藝術形式的討論。

（五）*Journal of Aesthetics & Culture*（JAC）

JAC 以刊登同領域專家學者審查的投稿論文為主，並開放自由使用。旨在發展跨學科的理論模型，所刊登學術文獻多以人類科學研究為基調探究美感教育議題，超越傳統學科界限來理解美感教育的廣泛含義。提供連結藝術與新媒體藝術的學術文獻，協助我們了解此兩者 and 美學與政策的縱向連結關係。

二、美感教育機構與典範範例

由於國內已針對美國和香港兩個美感教育機構（請見「教育部美感教育中長程計劃：第一期五年計畫研究報告」，2013）：美國林肯中心學苑（Lincoln Center Institute）、香港美感教育機構，進行組織與教育推廣活動的分析說明。在此將介紹另一國際重要美感教育機構：美國甘迺迪中心（The Kennedy Center，TKC），探討其所執行的教育計畫與典範案例以進行初步剖析。

美國甘迺迪中心一直都是作為國際表演藝術殿堂為世人所知，它的附屬教育中心亦積極推動多面向教育推廣方案，尤其是在藝術與學校（Arts and Schools）這一塊。這一部分它所推動的多元方案，除有針對兒童、因地制宜地提供教育資源的 Any Given Child 方案，也提供學校人員，像是教師、學校行政人員和駐校藝術家等，相關表演藝術教育資源，如 Changing Education Through the Arts（Professional Learning for Education）。

甘迺迪中心的教學中心線上教學方案 ArtsEdge，提供透過藝術活動教學和學習教案的教學資源。除教育人員可在網路線上使用教學教案，有興趣的家庭或學生也可利用延伸活動建議進行自主學習。透過 ArtsEdge 網站，教師可以針對教學對象（從幼兒園到國小六年級）選擇藝術科目（包含舞蹈、文學藝術、多媒體藝術、音樂、劇場、視覺藝術等），再選取欲統整的其他科目（如英文、地理、歷史、語文、數學、體育、科學、社會、科技和外文等科目），進行統整教案搜尋。舉例來說，在教案選擇關鍵字部分，如果藝術科目選「音樂」、其他

科目選「語言」，會出現多種案例供參考。

ArtsEdge 網站陳列的教學資料包含教案和相關延伸教學影音資源，教案分為四部分：「概論」、「準備」、「引導」與「指標」。「概論」包含了教案摘要、學習目標、教學設計、教學方式和評量方式等項目；「準備」羅列了教師教學所需知識、學生上課前所需的知識、教學環境、分組活動和輔助說明等課前準備需要；「引導」涵蓋了吸引、建立知識、運用、反思運用、評估與延續活動設計等教學建議；「指標」則提供一般核心指標、藝術教育指標和其他科目指標等學習目標準則與相關資訊網路連結。

以「爵士音樂、舞蹈和詩詞：探究基本動作、旋律和詩詞的方法」（Jazz Music, Dance and Poetry: Exploring basic movements, melodies and poetic methods）（TKC，2014）為例，該教案教學時間共一小時四十五分鐘，授課年級為美國小學四年級學生（年紀八至九歲），教案統整科目為音樂、舞蹈和語文。此案例在教學引導的第一步驟「吸引」中，教師營造學習環境，讓學生感受音樂特性，教師再以直敘問題提問引導學生發表個人認知與聆聽音樂感受。然後在「建立知識」部分，ArtsEdge 網站提供相關爵士發展資料，供學生、教師先自行觀看預習，為課堂討論做準備。而在「運用」教學部分，網站除提供爵士舞蹈課程流程外，並建議教師自行尋找特定資源輔助教學。而該資源的「反思運用」活動可視為延伸教學活動，在這個教案中是設計透過不同類型的藝術創作，如音樂、舞蹈、語文，學生轉化呈現個人對爵士音樂的感受，網站並進一步提供學習檢視表協助教師「評估」學習成果。

由此可見，ArtsEdge 教育網站具體呈現以藝術科目為核心的統整教學資源，而此資料庫的建立架構與涵蓋的面向，值得我們思考在國內推動美感教育時所需建立的教學資源網絡層面，應不單僅是提供教案範本，同時也需提供能夠協助教師運用相關教案的教學資源，甚至進一步發展出一個引導教師，讓他們可以自行依據自身個人／專業獨特性，選擇適用教學法與教學設計的資料庫。

參考文獻

教育部（2013）「教育部美感教育中長程計劃：第一期五年計畫研究報告」。取自 http://www.edu.tw/News_Plan_Content.aspx?n=D33B55D537402BAA&sms=954974C68391B710&s=2BB080CF6DA7B089

The Kennedy Center (TKC, 2014). Jazz Music, Dance and Poetry: Exploring basic movements, melodies and poetic methods. (爵士音樂、舞蹈和詩詞：探究基本動作、旋律和詩詞的方法)。2015年1月1日，取自 https://artsedge.kennedy-center.org/educators/lessons/grade-3-4/Jazz_Music_Dance_And_Poetry

三、國內主要與音樂、舞蹈、戲劇課程設計相關出版

因應研究案主題，彙整國內音樂、表演藝術（舞蹈、戲劇）相關文獻出版資訊，提供讀者多面向參考內容。首先，國立臺灣藝術教育館發行的《美育》期刊，直接以美育為名，每一期又有固定專題及介紹不同藝術教學案例，提供許多寶貴的藝術課程理念與實務經驗的文章，值得參考。除此之外，國內評比等級最優、具學術高度的《藝術教育研究》期刊、《國際藝術教育》期刊與《藝術評論》期刊等等，都具參考價值。而為了協助教師規劃課程內容與善用教學方法之考量，下表也特別彙整國內主要相關書籍以利參閱。

音樂書籍資料	內容重點
黃玉佩、莊敏仁、張馨方、賴維君、黃惠華（2011）。音樂教材教法。臺北市：五南。	提供藝術與人文領域沿革與課程重點、音樂課程設計原理、音樂基本能力教學、演唱教學法和演奏教學法說明。
楊艾琳、黃玲玉、陳惠齡、劉英淑、林小玉（1999）。藝術教育教師手冊—國小音樂篇。臺北市：國立臺灣藝術教育館。	探討兒童音樂能力發展和國小音樂教學。後者針對音感和認譜教學、演唱教學、演奏教學、欣賞教學、創造教學等進行討論。並簡介當代音樂教學法（達克羅茲教學法、柯大宜教學法、奧福教學法、鈴木教學法）與提供國小音樂教學建議。
舞蹈書籍資料	內容重點
張中媛（2016）。腳步：臺灣舞蹈教育再找路。臺北市：國立臺北藝術大學。	透過檢視臺灣學校舞蹈教育發展、臺灣舞蹈教育的迷思、舞蹈教育的再思，檢視不同研究案執行，其中包含美感教育計畫，提供未來舞蹈教育建議。

張中媛（2007）。創造性舞蹈寶典：打通九年一貫舞蹈教學的經脈。臺北市：國立臺北藝術大學。	探討創造性舞蹈在九年一貫中的運用。從理論方面檢視發展與應用範疇，並提供如何運用創造性舞蹈於學科課程（體育、語文、數學、社會或自然）設計與教學的案例。書中也提供與其他藝術（視覺藝術、音樂或戲劇）整合的教學實例。並延伸提供運用遊戲活動和教授其他舞蹈類型活動中的建議。
廖幼茹、劉淑英、陳心珍、楊明鳳（1999）。藝術教育教師手冊－國小舞蹈篇。臺北市：國立臺灣藝術教育館。	主要分為兩部分，首先從國小舞蹈教育教師的任務與特質，切入檢視兒童舞蹈與兒童教育的關聯。並提供教學環境規劃與基本運動傷害的認識。活動實例說明如何運用創造性舞蹈活動在不同課程的教學應用。
戲劇書籍資料	內容重點
容淑華（2013）。另類教育。教育劇場。臺北市：國立臺北藝術大學。	從歷史發展與結構特性檢視教育劇場作為藝術教育的實作方式。以此為基點討論教學者作為教學藝術家（teaching artists）、文化工作者和轉型知識份子的教學實踐能力。並建議教育劇場如何應用成為體驗美感經驗、建構課程美學和營造師生共學的美感教育媒介。書中並提供相關實例劇本。
張曉華、郭香妹、康瑛倫、陳俊憲、陳惠芬、陳鳳桂、張雪莉（2008）。表演藝術 120 節戲劇活動課：九年一貫藝術與人文領域表演藝術教學現場執教手冊。臺北市：書林。	本書提供一百二十個教案實例，橫跨一至六年級每年級二十堂課戲劇活動。教案是由非戲劇系教師實驗教學修正後整理而成。實例基本說明包含適用年級、教學時間、教學活動項目、能力指標、教學準備、學習目標和評量重點。實例內容有教學程序（講解規範、暖身活動、主題活動、分享與回饋、教師總結）、活動步驟引導、教學小錦囊（教學小技巧）等內容。
葛綺霞（2004）。表演藝術大公開：戲劇教學指導手冊。臺北市：天衛文化。	內容主要分為三部分：戲劇教學建議、範例劇本參考與不同偶的實作方式。附錄除提供國內兒童表演藝術資訊、參考書籍外，並偶（人物）觀察與排練紀錄等戲劇實作紀錄範本。

趙自強、徐琬瑩（2002）。戲法學校。臺北市：幼獅。	套書分為四冊：基礎篇、初級篇、中級篇與高級篇。前三冊適用於國小一至六年級，高級篇則可作為國中教材使用。基礎篇提供戲劇教學知識、實際操作建議與課程參考範例。
鄭黛瓊、朱曙明、黃美滿、廖順約（1999）。藝術教育教師手冊－國小戲劇篇。臺北市：國立臺灣藝術教育館。	首先針對兒童戲劇與兒童教育活動現況、國小戲劇教學和戲劇教學法進行探討。並提供創造性戲劇活動如何運用在國語、數學、自然、社會、音樂、美勞、綜合活動與輔導活動中的教學技巧和活動示例。
綜合類型書籍	內容重點
林小玉、傅馨儀、廖順約、陳映蓉、陳致豪（2009）。藝術與人文第一階段教學參考手冊。臺北市：國立臺灣藝術教育館。	本手冊以國小一至二年級生活課程中「藝術與人文」檢視音樂教學、視覺藝術教學和表演藝術教學概念與定位。並從單科、領域內和跨領域統整三面向提供教學實務與教學評量建議。最後提供教學輔助之參考資訊。
吳淑玲、張玉梅、溫金堙、陳仁富、陳朝平（2009）。藝術與人文第二階段教學參考手冊。臺北市：國立臺灣藝術教育館。	提供第二階段中年級藝術與人文課程（含視覺、表演藝術、音樂與綜合領域）教學參考手冊。包含課程基本理念、教學設計概念、課程設計實例。
孔淑美、朱理蓮、吳望如、張全成（2009）。藝術與人文第三階段教學參考手冊。臺北市：國立臺灣藝術教育館。	教學手冊以第三階段高年級藝術與人文課程教學，針對國小藝術與人文課程範疇進行討論，並提供自製音樂教學案例、創造性舞蹈教案分享與領域內統整教案案例。
廖順約（2006）。表演藝術教材教法。臺北市：心理。	本書從四部分檢視表演藝術在九年一貫課程的實作情形。首先針對表演藝術教育功能、教學概念與特質進行討論，檢視表演藝術教學內容、教學法和教學規劃與實施等教學實作面向，與提供表演藝術教材教法範本參考。最後作者針對表演藝術教學在九年一貫課程中的改革和表演藝術教學中的困境提供反思。