

airiti

以藝術元素統整之藝術鑑賞課程 對學生鑑賞能力表現的影響

Art Appreciation Learning through an Art Elements Based Curriculum

*周珮儀 Pei-I Chou

**閻璽如 Hsi-ju Yen

*國立中山大學教育研究所 教授

*Professor/ Graduate Institute of Education,
National Sun Yat-Sen University

**國立中山大學教育研究所 碩士

**Master/ Graduate Institute of Education,
National Sun Yat-Sen University

摘要

最近統整課程在藝術教育領域和一般教育領域都再度受到重視，然而，迄今為止，藝術領域對統整課程的理論和實施尚無定論而亟待研究。目前我國國小藝術與人文領域課程教材架構大多僅是表象的統整，而缺乏內在本質的統整，對音樂、視覺、表演三門藝術之間的聯結關係薄弱，很難引起學習者美感認知與體會的共鳴。有鑑於此，本研究為國小學童設計一套「以藝術元素統整之藝術鑑賞課程」，並評估這套課程實施之後學生在鑑賞能力的表現。整體而言學生在接受本課程之後藝術鑑賞的能力有提升，「感受」、「描述」、「分析」、「評價」等四項能力都有進步。尤其強調三門藝術共感的設計讓學生面對藝術作品時因連結各種感官而使感受更深刻，了解並運用各種藝術元素使學生的描述語彙更具體、更豐富，掌握藝術元素之間的關係和形式也讓他們的分析更深入，並能建立基礎的評價能力。惟這四項鑑賞能力越低層次就越易全體達成，越高層次越容易受到研究對象之藝術與語文基本能力的影響而有所不同。

關鍵字：藝術元素、藝術鑑賞、統整課程

Abstract

Problems of the Arts and Humanities integration curriculum were identified as being superficial and having weak inner relationship among its visual art, the music and the performing art components. It was perceived that students' aesthetic cognition and experience would not be adequately facilitated if such problems existed. The present study aimed to design and assess an integrated curriculum for a group of elementary school children. Four core artistic elements were selected to build a curriculum. Five teachers and 2 scholars participated in the curriculum development. It was found that through a semester's learning the students' art appreciation abilities in sensation, description, analysis and evaluation were higher. The study further showed that the lower the level of abilities examined the easier they be developed through the curriculum. Whereas performance in the higher levels of all four elements were correlated with other abilities such as discourse.

Keywords: art elements, art appreciation, integrated curriculum

壹、研究動機與目的

最近統整課程在藝術教育領域和一般教育領域都再度受到重視，Brewer（2002）從 ERIC 搜尋共 394 個統整課程的方案，其中只有 11 個方案是 1988 年前，383 個方案是 1988 年至今，可見統整方案在近年來的遽增。事實上統整課程由來已久，從十九世紀晚期以來它就數度在不同時期出現（Parsons，2004）。早在 Dewey 年代的課程改革就曾經出現。藝術教育先驅 Victor D'Amico（1942）認為：只要藝術不被放在附屬地位，並不反對藝術與其他學科統整的教學，甚至主張統整課程應以藝術部份為優先。Eisner（1997）回顧 1930 年代早期的統整課程時，提到當時教師經常使用藝術領域結合社會領域的課程。然而，迄今為止，對統整課程的理論和實施尚無定論（Ulbricht，1998）。Brewer（2002）分析 479 篇統整課程的文獻，包括理論、方案和研究，其中約 16% 是理論分析，約 82% 是有關統整方案的實施，只有 2% 的研究。整體而言，雖然有許多統整課程方案的實施，相關的實徵研究卻很少。

藝術教育對統整課程主要的爭議來自兩個不同派別：工具取向（instrumental approaches）與內在本質取向（intrinsic approach）。工具取向以藝術課程作為學習其他學科的工具，主要研究焦點是其他學科而非藝術的學習目標和內容。例如：Catterall（2002）分析許多藝術統整課程的研究之後指出：藝術和其他學科課程的統整可以提高學生的學習動機，而對藝術的正向態度也可以遷移到學校教育的其他層面。美國國家藝術教育研究中心的研究也發現：一、當藝術用在啟發數學和社會學習時，可以提升學科測驗成績，並發展溝通技能。二、學習不同文化和時期的藝術，有助學生了解和珍視其他人與增進學生自尊。三、學習藝術可以增進批判思考和問題解決能力，特別是對那些不被視為具有創造和理解高層次概念的學生而言。然而，Kindler（1987）分析統整課程的文獻指出：極少統整方案可以證明統整藝術和其他科目對藝術本身有利。Hope（1997）也指出：雖然我們可能創造出藝術和其他學科統整而互利的課程，但是只有集中在藝術領域可以提供學生更實質和深度的美感經驗。

因此，Efland（1990）、Eisner（1991a）、Hope（1997）等人主張內在本質取向，認為工具性成果不應該成為評估統整藝術方案的唯一原則。藝術是一個整體，每個學科有其獨特的認知形式，有自己的語言、歷史、作品和藝術程序。讓藝術成為學校課程的核心，和把藝術當成是一種達成其他目標的工具是有差別的。如果藝術學習不是為了藝術內容和認知方式，而只是當成人文學科或其他學科的輔助，學生將無法學到藝術特定的思考模式和知能。許多所謂的統整課程忽略每種學科有其自身的核心和連

結，雖然它們可能有某些共同原則，但是重視連結並不意味著任何學科可以取代另一個學科。

在台灣九年一貫課程推行之初，藝術教育學者也曾對藝術統整課程提出嚴正批評，例如：陳郁秀（聯合報，1999）曾強烈表示，統整課程傷害基礎教育與教學品質，把音樂、美術及表演藝術混在一起教的結果是：基本的東西都沒學到，變成在『混』。伍鴻沂（2002）也認為，藝術與人文領域的視覺藝術、音樂、表演藝術雖然有相近的目標，卻各有不同的表現方式；雖然九年一貫課程強調上課方式以統整方式實施，三門藝術各有其表現方式，除了統整原則之外，因各自有獨特基本元素，故仍應有其獨立的學習方式。在基層老師方面也引起很大疑慮，由於傳統的藝術類科師資培育是經由不同系所而養成，多數教師並不具備其他類科的藝術專長，如果學校要他們擔任整個藝術領域的教學勢必引起反彈。

然而，近年來藝術與人文領域對統整課程的態度卻似乎慢慢有了改變。事實上這也反映出藝術領域對學科態度的改變，從 1960 年代「新」學科課程以來，學科被視為包含某些理念的概念架構，採取學科本位取向的藝術教學，將焦點放在教導藝術獨特的要素和理念。然而，近年來學科經常被視為一種「領域」，除了突顯過去的學科是人為劃分、有權力運作的，也意味著可以跨越學科邊界（Parsons, 2004）。最明顯的例子是對照八十九年九月公布的九年一貫課程暫行綱要和九十五年三月公布的綱要，在兩個版本綱要的藝術與人文領域出現很大轉變，一開始的暫行綱要中視覺藝術、音樂、表演藝術分別列出它們的能力指標與教材編選，以一種併排而非統整的方式呈現。然而，經過這幾年的發展，新的藝術與人文學習領域課程綱要已經將視覺、聽覺、動覺的藝術創作、鑑賞或應用統整融合在各條能力指標中，在另一方面似乎也意味著各門藝術不再涇渭分明。

雖然綱要中強調藝術人文領域的課程設計原則要以「主題」統整視覺藝術、音樂、表演藝術等方面的學習，及其他學習領域。但是揆諸事實的是藝術與人文領域與其他學習領域統整或在所謂的「主題式統整」時通常都是基於工具取向，教到「母親節」、「中秋節」等主題時就唱一唱相關歌曲，畫一畫相關海報或卡片。這些案例中沒有藝術的理念或程序，沒有討論藝術元素的特質或注意到它們複雜微妙的意義，很少有系統地培養學生藝術創作或鑑賞的知識與能力（Parsons, 2004）。再從目前國小藝術與人文領域課程教材架構來看，大多僅是表象的統整，而缺乏內在本質的統整（郭禎祥、趙惠玲，2002）；對於音樂、視覺、表演三門藝術之間的聯結關係薄弱，很難引起學習者美感認知與體會的共鳴。這也反映出本質取向的藝術教育學者對統整課程會弱化學

生的藝術素養與能力的憂心不是沒有道理的。

針對上述藝術領域有關統整課程的爭議，研究者認為：藉由適當的課程設計方式應可兼顧學科本質與領域統整。每一學科有其獨特知識體系與探究方法，從熟悉基本元素、建構概念、了解原理原則、形成理論、完成體系。因此，如果藝術與人文的統整課程能夠針對藝術知識體系形成的過程提供學生相關的學習經驗進行系統化的設計，從不同的藝術表現形式中體會相同的藝術本質，那麼課程應該可以超越拼拼湊湊的表象統整，達成內在本質的統整。換言之，統整課程並非降低學科基礎能力的「罪人」(Beane, 1997)。設計不良的課程，無論是分科課程或統整課程都是在「混」；只是設計有體系的統整課程的難度更高，因為它不只要熟悉各種分科的基本內容與能力，還要探索其中的連結。

如果我們針對藝術領域進行課程組織的分析，最基本的學習單位就是藝術元素。從藝術元素的分析中，我們可以發現在視覺藝術、音樂和表演藝術中有許多基本元素是共同的，善用這些共同元素有利於不同形式藝術課程的連結。例如在教育部人文藝術學習網中何貴良(2002)就列出不同藝術共有的藝術元素，包括：線條、色彩、節奏、結構等。這些基本元素在國小藝術與人文領域很適合做為統整的主題。此外，在藝術鑑賞領域中，已經有許多學者提出「藝術感通」或「共感覺」的論點，在不同藝術形式中發現的共通感往往帶給學生很大衝擊，讓他們統整不同領域的學習，形成一種更有強度、凝聚性和完整性的經驗，並了解不同藝術形式如何表達共同的藝術元素或概念，強化藝術元素與形式的轉換和聯結。透過統整課程的形式會比強調各自系統的分科藝術形式更容易培養這種共通感，而目前綱要中採取視覺、聽覺、動覺的敘述取代了以往比較強調學科導向的視覺藝術、音樂和表演藝術，也蘊含了強調共感覺的藝術統整課程形成的可能性。

因此，如果我們能夠將課程適當統整，不但可以讓課程去蕪存菁，減少無謂重複，提高學習效率，也可以紓解目前藝術課程學習時間不足的問題。更重要的是學生可以經由不同藝術形式之間連結，學習將「部分」放在「全體」之中去觀察和思考，強化部分與部分之間、部分與全體的聯結關係，形成一幅更廣、更容易向各領域擴散的藝術經驗與知識體系圖像，產生意義的內化、深化與類化 (generalization)，進而更容易將藝術應用到日常生活中。

根據九年一貫課程綱要，目前藝術與人文領域的三個主題軸分別涵蓋：創作、鑑賞與生活應用三個層面。惟鑑賞仍是其中最基本、最重要的部份，人的一生能進行的藝術創作有限，但是卻可以有許多鑑賞經驗。如果不懂鑑賞，也很難有好的創作或是

在日常生活中應用。有鑑於此，雖然藝術課程統整涉及的問題和範圍很廣，但本研究將以藝術鑑賞為優先，為國小學童設計一套「以藝術元素統整之藝術鑑賞課程」，並評估這套課程實施之後學生在鑑賞能力的表現。

貳、文獻探討

一、藝術元素之內容

著重藝術內在本質的藝術教育者主要將藝術視為一個學科，如 DBAE，而學科內容分析到最基本的單位即是藝術的元素或稱基本理念。即使藝術學科課程的發展已經超過三十年，對藝術教育者而言，目前各門藝術最重要的元素或核心理念迄今仍無定論（Parsons，2004）。本研究搜集並分析藝術鑑賞相關書籍中列出的藝術元素如表一：

表 1 藝術元素一覽表

學者	音樂藝術元素（聽覺）
孫旗（1987）	節奏、曲調、和聲
陳朝平（2000）	音
夏學理、范瓊方、談王非、王怡瑜（2000）	音高、音色、強度、音長
蓋瑞忠（2001）	旋律、節奏、節拍、和聲、曲調、調式、調性、音色、速度、力度、強度
林群英（2002）	節奏、曲調、和聲
張麗麗（2002）	拍子、韻律與節奏、速度、音高、旋律、和諧、重複、對比、結構、音色、音調
學者	視覺藝術元素（視覺）
孫旗（1987）	形（點與線）、色（光）
趙惠玲（1995）	線條、色彩、形狀、光影與明暗、質感、肌理
謝攸青（1995）	線條、形狀、光線、色彩、材質感
陳朝平（2000）	形和色
Rosemary Althouse （郭妙芳譯，2003）	線條、色彩、形狀/形態、質感和空間

（接下表）

(接上表)

學者	表演藝術元素 (動覺)
陳朝平 (2000)	形色、聲音、動作 (舞蹈)
夏學理、范瓊方、談王非、王怡瑜 (2000)	時間：速度、拍子、韻律 空間：高度、形狀、方向、張力、透視關係、焦點 身體的力量：形狀
張中煖 (2002)	(舞蹈) 身體、空間、時間、勁力、關係、形式
張麗麗 (2002)	(戲劇) 沉寂與聲音、黑暗與明亮、時間、角色、風格、步調、節奏、空間、移動、語言、情緒、符號與意義 (舞蹈) 空間、抽象、形式、操縱、平衡、移動、轉動
陳仁富、張曉華 (2002)	肢體感官、語言的敏感度和表達力、簡單展演的規劃及執行
葛琦霞 (2002)	肢體 (視覺、聽覺、味覺、嗅覺及觸覺)、聲音 (情緒)
張曉華 (2003)	(創作性戲劇) 肢體動作、角色扮演
張曉華 (2004)	(舞台藝術) 肢體動作 (教育戲劇) 模仿、結構、型式、人物與性格、思想、語言、聲音與韻律、批評
林玫君 (2005)	(創造性戲劇) 肢體 (身體部分、用力強度、空間與形狀、動作關係)、聲音、五官感受

本研究從表一歸納選擇三門藝術中出現最多的四個藝術元素做為本研究之藝術統整課程的核心元素；再參考何貴良 (2002) 的架構，根據國小學童學習理解概念由淺入深的順序以及不同藝術類別元素之間橫向統整的關係進行排列組織如表 2，經五位國小各門藝術專長教師與二位藝術與教育學者審定修正後發展課程。

表 2 本研究之藝術統整課程核心元素

藝術類別	藝術元素
音樂藝術	旋律、音色、節奏、和聲
視覺藝術	線條、色彩、造形、肌理
表演藝術	肢體、情緒、聲音、角色

二、藝術元素的關聯與共感

從表 1 中可以看到不同藝術形式中有許多共同或相關的藝術元素。有許多藝術學者認為不同藝術形式之間可以相通。例如，抽象和表現主義畫家康丁斯基 (Kandinsky) 認為，聲音或音樂和繪畫是相通的，只要透過適當的「翻譯」，可以將音樂形象化，形象音樂化。他借用物理學的運動概念和心理學對於冷、暖之心理感受，說明任何點、線、面、色彩在基面上的作用以及其相互之間張力之交互作用 (劉思量, 1992)，還將「點線面」完成的構圖比喻為音樂的音響，即「和聲」(Kandinsky, 1926)，可見音樂與繪畫彼此有本質上的融通性。

再從音樂與繪畫的藝術元素說明彼此之間的關係 (陳淑文, 1995)：音樂藉旋律、節奏、和聲、音色來傳遞情感，繪畫藉點、線、面所構成之形象及色彩來傳遞情感。音樂的旋律有如繪畫的線條，音樂的節奏在時間長短變化中展開；繪畫的節奏表現在色彩的抑揚頓挫、形狀的安排組合、筆觸的濃淡疏密等變化之中 (許天治, 1980)。音樂的音響則可以創造出來某種繪畫的空間性 (Langer, 1953)。

除了許多理論支持視覺與聽覺藝術的相通，此兩者也與動覺相通；從表 1 可知，表演藝術的元素幾乎都包含視覺藝術與音樂的藝術元素，因為動覺的產生同時有視覺、聽覺和身體動作三方面的因素。視覺的運動感是眼睛對形與色結合所產生的知覺反應，聽覺的運動感為音或語言所激起的知覺反應。身體動作本身具有運動感，為姿態、行動及手勢的變化所產生，故也是形與色的組合及其連續變化所組成 (陳朝平, 2000)。

依前述說明可看出藝術元素之間密切的關係；何貴良 (2002) 在教育部人文藝術學習網 (http://arts.edu.tw/integ/2002_old/fund.htm) 更清楚呈現元素在不同藝術的表現方式。

例如視覺藝術的「線條」有線的韻律，線的韻律之於造形美術，正如音律之於音樂，字韻之於詩歌。在動覺上線條也顯示「肢體」運動的狀態與情態 (蓋瑞忠, 2001)。再從「色彩」來說，色彩與生活中的事物結合，給人豐富的視覺經驗，也激發喜怒哀樂的愛惡慾等情緒反應。例如色彩的混合和排列，除了產生明暗、調和、對比等效果外，也產生冷暖和動靜等感覺；而由於個人的喜愛、聯想、概念、個人的經驗或直覺反應，便會產生色彩的情緒 (陳朝平, 2000)，而繪畫中的色調、色彩也與音樂中的調性、音色的觀念做聯想。

表 3 不同藝術中的元素現象

共同元素	表演藝術	視覺藝術	音樂	文學	
線條	連結兩點的動作，讓身體穿越空間；舞者身體的外形。	外型或輪廓；區域間的定義界線。	一連串有節奏的音；聲樂或器樂部分的輪廓及其的水平移動軌跡。	由許多最小單位的節奏（詩節、重音音節、韻腳）結合在一起，形成詩中的韻律架構組織。	
媒材	色彩	由動作引發的特質、情緒、情感。	色調、顏料。	器樂或聲樂獨有的聲響（音色）。	演說的型態；生動或多樣的語言情感效應。
節奏（律動）	一定時間內動作型態的組成。	由相近的視覺要素中的規律事件。	音響產生的過程及力度變化的組合型態。	朗誦的流動及停頓中，強弱聲音的型態所創造的動感。	
形式	結構	將動作組織為一個形式或是有整體感的結構。	將視覺的組成要素組織成爲統一的形式。	一延展音樂的分隔，例如交響曲、奏鳴曲、或協奏曲。	將文字組織為一個形式或是有整體感的結構。

資料來源：何貴良（2002）（教育部人文藝術學習網 http://arts.edu.tw/integ/2002_old/fund.htm）

因此，藝術元素與元素之間有強烈的相關性，這些相關性帶給人的感受便是「共通感」、「共感覺」或「感通」。康德（Kant）在「判斷力批判」中提出，「共通感」（Sensus Communis, or common sense）是一種人們共同具有的主觀原理，此原理是通過「感受」而非「概念」來決定個人產生快感與不快感，並具普遍有效性。共通感不是源於心理的觀察，而是知識普遍可溝通性的必要條件。共通感這種不確定的規範確實是我們的預設，而我們所主張的共通感應是鑑賞判斷的普遍原則（引自崔光宙，2000）。

藝術之間的感通（correspondence）是由形式材料刺激感官，感官接受了刺激物，知覺了形式材料的特質，經由聯覺或共感覺（synesthesia）成爲直覺形相，謂之感通（陳淑文，1995）。對象世界中兩種屬於不同感覺類型但又具有某種相似或共同意象特點的事物在藝術感知中打破藩籬實現了感覺轉換和溝通（歐陽中石、鄭曉華、駱紅，2000）。最簡單地說，在人類感覺器官的生理反應上，就存在一些通聯現象，例如音樂中的音色是聲波，繪畫中的色彩是光波，它們都是一種波動，由「色聽」的共感覺，讓人有將某種音色與顏色結合在一起的感覺（張前、王次炤，1992）。

歸納以上相關研究，研究者認為藝術感通或共感覺是藝術鑑賞歷程中直覺活動的重要核心，而藝術元素與元素間的相互關聯是影響共感覺的因素。因此，本研究先對藝術元素之特性充分了解與掌握，再探討元素之間的相關性，將藝術元素以適當組合設計成課程模組後以利形成藝術鑑賞的共感覺基石。

三、藝術鑑賞的意義與歷程

王秀雄（2000）認為：「鑑賞」一詞有鑑別、品味而讚美的含義，包括知識、經驗與評價。所謂知識是指藝術批評、藝術史或藝術理論等知識；經驗是指感受與知覺作品的歷程，以及審美的態度；評價是對作品有正確認識後，再賦予適當的價值判斷，並能說出其道理。藝術鑑賞的教學過程則包含簡單描述、形式分析、意義解釋、價值判斷等。

邢益玲（2001）認為「鑑賞」指的是鑑別、區分和賞識、欣賞兩者之意，故它是一種能力，也是一種活動過程，必須具備充分的知識經驗去評價某一事物。換句話說，藝術鑑賞包括：第一，在理性認知和感性審美兩方面的運作上，要有敏銳觀察力，且具美感經驗。第二，應有基本的藝術史及藝術理論相關的知識，進而更了解藝術家及藝術品的創作理念。第三，要有獨立思考的理念，能提出有關藝術家或藝術品的正確認知和適當評量。

趙惠玲（1995）則區分「鑑賞」（appreciation）與「欣賞」。欣賞是指對於所見到的事物，產生喜好的感情或讚美；鑑賞則有明察、識別的意思，是指能正確的識別所見事物的性質與意義，並進而品味、讚美且評斷。欣賞作用的主觀性強，態度較為隨意；鑑賞則需兼及認知的層面，站在較客觀的立場進行價值判斷，故需經過適度的學習，或者參照既定程序依次進行，方較易使美術鑑賞的活動落實並具成效。

何慧芬（1988a）也認為：「鑑賞」有廣狹二義，狹義的鑑賞以個人主觀心理感受為基礎，極少涉及作品本身的特性，雖能使個人獲得喜悅與滿足，但卻無法以作品中客觀的特徵來證實個人觀點的可信度。廣義的鑑賞是指品味與辨識力結合而成的一種價值判斷，此種價值判斷須有理性的運作，例如定義、解析和評價等，藉以導向對藝術品深刻的了解，提昇觀賞者的樂趣。她並提出藝術鑑賞具有下述歷程：

1. **感覺**：感官受到外界刺激，而將此刺激傳達到中樞神經，在尚未能察覺到該刺激的詳細內容的剎那之間，僅有所謂的感覺。在接觸到藝術品的剎那間，我們對藝術品藉表現思想和感情的媒介先有所感。雖然感覺常因個人生理因素及感官機能的的不同而具有不固定性，但是它能提供「知覺」形象作為鑑賞基礎。
2. **知覺**：知覺是經感官了解環境中事物及事物間關係的內在歷程，感覺偏重生理

歷程，其經驗較為孤立；知覺偏重心理歷程，其經驗較有組織，而這種組織和個人以往的經驗及知覺當時的注意、心向、動機等心理因素有密切關係。

3. **感情**：在欣賞歷程中經由藝術媒介、形式內容的感覺、知覺而心有所感，與藝術家產生情感的共鳴，體會藝術作品的精神內涵。
4. **判斷或評鑑**：個人了解自己感情產生的理由，藉由不同評鑑規準對作品有更廣泛或深刻的理解。

陳朝平（2000）認為：「鑑賞」含有評價、估價、鑑識和尊重、重視、賞識等意義。藝術欣賞要以「瞭解」為基礎，而且欣賞活動時常伴隨著對作品品質、內涵風格、作者、時代等因素，以及是非、美醜、好壞和內涵的價值判斷，所以藝術欣賞帶有批評（criticism）的成分。藝術批評是對藝術品的美醜、好壞的評論與價值判斷。藝術欣賞和藝術批評，都是瞭解藝術品或探討藝術品的工作，兩者都需要對藝術的知覺、認知、瞭解與判斷的心智活動。

Eisner（2002）認為：「鑑賞」是感知的藝術，旨在藉著感官知覺與先在知識的交互作用，感知事物複雜微妙的特質，達成覺醒、認識和理解，從而提供判斷的基礎。由於藝術鑑賞是個人內在的活動，要能將其展露在外就必須透過藝術批評。因此在藝術教學上教師要了解與引導學生的藝術鑑賞過必然還要加上藝術批評的過程。

趙惠玲（1995）認為美術批評的程序主要分為以下四個階段：

1. **描述**：查看作品的題材、主題、線條、色彩、形狀、肌理、光影。
2. **分析**：探討作品使用的媒材、技法、線條特性、色彩特性、形狀特性、肌理效果、各部分之間的關係、使用的形式原理。
3. **解釋**：闡述作品所傳達的氣氛、感情。
4. **判斷**：說明作品的視覺形式處理是否成功、個人對於作品的喜好及成因。

Feldman（1967）提出藝術批評的程序如下：

1. **描述**：針對藝術品的主題、形式的本質及藝術要素加以敘述。
2. **分析**：針對藝術品的形式特質，組織要素及原則，探究藝術品是如何組成的。
3. **解釋**：針對作品的表現特質，解析藝術品所傳達的感情、氣氛及理念。
4. **判斷**：對藝術家或藝術品的優劣價值，給予適當評定（何慧芬，1988b）。

同樣地，王秀雄（1998）認為：描述、分析、解釋與判斷是鑑賞的層級，又可以做為教學的進行過程；Eisner（2002）也認為：批評的過程可以涵蓋描述、解釋、評價和發展主題等四個層面；Weitz 則由詩的立場主張藝術批評工作應區分為四類：描述、解釋、評價和詩化（poetics）或審美（aesthetics）（何慧芬，1988b）。

由上可知藝術鑑賞必須先具有感受能力，並能夠根據藝術領域相關知識背景作出適當解釋與分析，最終作出自己獨立的價值判斷。藝術鑑賞的歷程可分為感覺、知覺、感情、評鑑等層面；藝術批評的歷程可分為描述、解釋、評價、發展理論等層面，完整的藝術鑑賞學習與教學必須同時涵蓋藝術批評的成分。本研究對象為國小五年級的學童，對藝術鑑賞的學習正處於起步階段，應當從對藝術的感受開始著手，在培養感覺與知覺之後學習描述自己的感受，再透過藝術元素的學習強化其描述藝術形式的的能力，形成綜合各種藝術元素分析藝術作品的的能力，並藉由充實與作品相關的藝術知識幫助學生在鑑賞過程作出獨立思考與評價。因此，「感受」、「描述」、「分析」、「評價」是本研究的藝術鑑賞教學過程。

參、研究方法

正如 Eisner (1985, 2002) 所言：教學是一種藝術，是一種質性的美感經驗，教師必須能夠察覺並掌握教學的氣氛並引導活動過程中不斷湧現的特質，對學生在情境中產生的經驗和學生作品的特質，做出質性的判斷，對實際的教育現象和它的結果提供複雜而完整的影像。特別是本研究關心學生藝術鑑賞能力發展的過程，在這個過程教師必須做出許多質性判斷，因此採質性研究法。

一、研究效度與信度

質性研究與量化研究的知識論基礎不同，因而對從自然科學發展出來的效度與信度也有不同的定義。從自然主義的觀點，不同情境的研究結果是難以完全複製的，但是如果研究報告真實而正確地呈現那些它想要描述、解釋或建立理論的現象特徵，基於證據下判斷，研究報告就是有效或可信的；亦即在質性研究中效度的概念是「可信度」(credibility) (Eisner, 1991b; Ritchie、Lewis, 2003)。本研究應用 Glesne (1999) 提出的五項確證程序，儘可能提供研究過程的資訊和導出結論的程序，以提高本研究推論對學生鑑賞能力改變的可信度：

1. **長期參與**：本研究進行長達一個學期，研究者之一長期在個案學校教藝術與人文課程，對學校情境、師生特質和教材都已經相當熟悉。
2. **三角交叉檢視 (triangulation)**：使用不同來源的質性資料 (參見表 4) 確認研究所得資料的解釋彼此連貫一致，例如：透過學習單、訪談、作品等不同資料來源證明研究觀察到的現象。
3. **同儕評論**：研究過程全程錄音錄影，與個案學校藝術人文領域教師團隊相互討

論與確認。

4. **成員確認**：訪談資料經由受訪者確認，在教學過程與觀察影帶過程如有不明白學生意圖之處隨時予以語言澄清。
5. **深度描述**（thick description）：研究所用的語言可以幫助讀者身歷其境並對情境有深度理解。

二、研究工具與資料處理

研究者記錄研究對象的學習過程和表現情形，並將所蒐集的質性資料予以分類、編碼，以便對各項資料來源確實掌握並有效解釋。各研究工具及其所蒐集到的資料，處理與分析方式說明如下：

1. 藝術鑑賞「課前準備單」、「課後學習單」

本研究之課程模組教學活動設計及學習單經五位國小各門藝術專長教師審定修正後實施。四個課程模組教學實施前，都分別先對課前藝術鑑賞能力進行檢測，在教學之後即進行課後檢測。課前課後之學習單內容相似，編碼後分別挑出同一項目進行比對分析，加以描述前後之異同。

2. 各單元作品

根據課程教學設計之活動，研究對象個人或小組共同合作完成各藝術作品，研究者與學校藝術人文領域教師團隊將各作品編號後，視各作品對藝術元素之掌握及整體性之展現，給予評價分析。

3. 觀察紀錄及省思札記

研究者將上課、與學生對談和學生發表錄音之後予以記錄，並於紀錄之後分析描述，完成省思札記。教學歷程中蒐集的錄音檔、影像檔、教學紀錄、省思札記等，分別用日期及代碼進行編碼整理，各項資料文字整理完成後再行歸檔。

4. 訪談紀錄

研究者在每個課程模組與全部教學後，採個人或小組方式對研究對象進行訪談，並用錄音方式記錄訪談過程，再整理出訪談紀錄。根據訪談時研究對象之陳述，整理其對課程實施之想法，與藝術鑑賞概念之成長與思考，掌握研究對象之內心想法。

5. 資料編碼表

表 4 研究蒐集資料編碼表

項目	資料名稱	編碼
1	課前準備單	BP－模組序號－學習單序號，如：BP-1-1 是指第一課程模組課前第一張學習單
2	課後學習單	AP－模組序號－學習單序號，如：AP-1-1 是指第一課程模組課後第一張學習單
3	學習作品	W－模組序號－作品序號
4	觀察紀錄	觀－模組序號－yyymmdd（日期 6 碼）如：觀-1-960928
5	省思札記	省－模組序號－yyymmdd（日期 6 碼）
6	訪談紀錄	訪－模組序號－yyymmdd（日期 6 碼）

三、研究者的背景與角色

本研究主要研究者有兩位，一位研究者為師範專科學校普通科音樂組畢業，曾任國小音樂教師兩年，師範大學教育學碩士與博士，具有教育行政高考資格，曾在國立藝術學院任職，目前在綜合大學教育研究所任教，主要專長為課程發展與設計，曾發表相關論文十餘篇。在本研究中主要任務為擬定研究架構與課程架構，修訂課程設計，撰寫研究報告。

另一位研究者的學習背景為師範學院音樂教育系與國立大學教育所畢業，國小音樂教學年資將近 16 年，曾參與小班精神教學實驗課程與九年一貫課程先辦實驗計畫，亦擔任學校合唱團指揮，目前擔任藝術與人文領域教師並兼任行政工作。在本研究中主要任務為資料蒐集、教案撰寫和實施。

四、研究對象

本研究場景在高雄市一所中型學校，全校共有普通班 32 班，研究對象為五年級一個班，男生 18 人、女生 17 人。根據調查顯示，研究對象在校外學習藝術方面才藝人數不多，目前只有 14% 在學樂器，3% 在學美術。其家庭參與藝術活動之比例也不高，有 60% 從未參加，因此藝術鑑賞能力的學習大都有賴學校教育。

肆、課程模組的設計

根據對藝術元素與藝術鑑賞的文獻探討，本研究形成四個課程模組如表 5，並經五位國小各門藝術專長教師審定修正後實施，以下分別說明之。

表 5 藝術元素統整課程教學方案課程模組

模組	課程名稱	視覺藝術	表演藝術	音樂藝術	鑑賞能力
1	就是愛線	線條	肢體	旋律	感受
2	彩色人生	色彩	情緒	音色	感受、描述
3	動靜虛實	造形	聲音	節奏	感受、描述、分析
4	表裡如一	肌理	角色	和聲	感受、描述、分析、評價

◎每個課程模組進行 8 節課，每週連續上兩節課。

一、就是愛線

本課程模組為藝術鑑賞課程的起步，因此藝術元素的選取從容易進入學習理解的「線條」項目著手。「旋律」是形成音樂高低起伏的元件，旋律進行的旋律線則和視覺藝術的「線條」產生連結；「肢體」如同表演者的畫筆，身體舞動的線條亦形成想像的旋律。

藝術鑑賞能力的培養從「感受」開始，當學童對藝術的呈現或展演有所感動或認同，才有動機願意接受深度的學習，進而產生更高層次的鑑賞活動。本課程模組之「感受」學習，旨在讓學童能對音樂旋律的起伏產生情節聯想，探討畫作中的線條傳達的意涵，瞭解肢體的線條形成的畫面動感，以下是課程設計架構與教學單元。

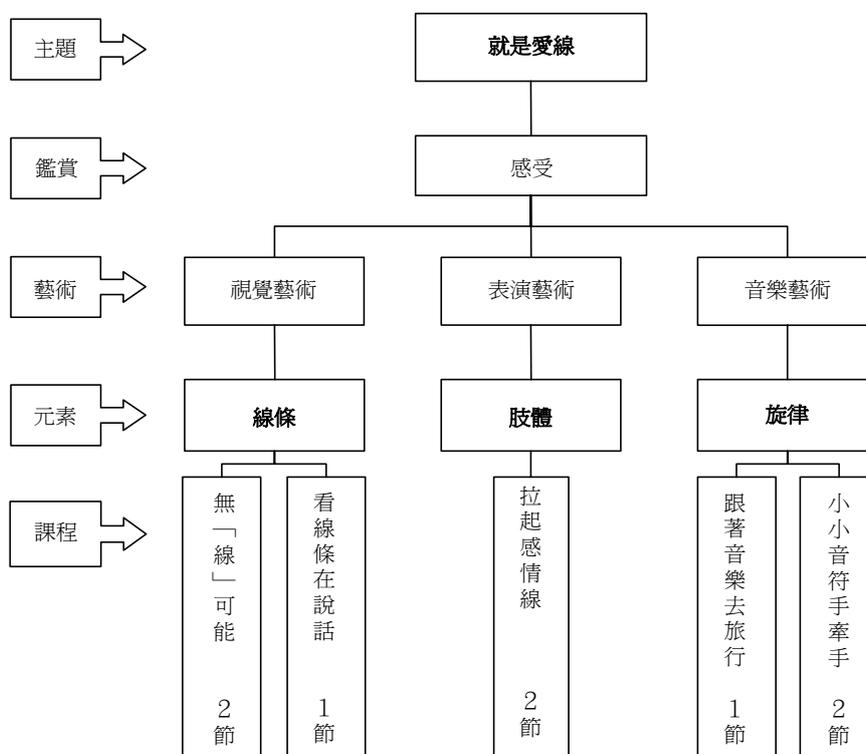

圖 1 第一課程模組「就是愛線」課程設計架構

表 6 第一課程模組「就是愛線」教學單元表

節次	單元名稱	目標	活動名稱
第一節	一、小小音符手牽手	從音符的串連中認識旋律	1.聽音律動 2.樂譜上的線條 3.旋律接龍
第二節	二、拉起感情線	藉由肢體伸展認識直線與曲線	1.線條的形式 2.肢體的線條
第三節	三、看線條在說話	從康丁斯基的作品中欣賞線條	1.有情緒的線條 2.康丁斯基的線條
第四節	四、無「線」可能	創作由線組成的多媒材作品	1.線的變化 2.創作線畫
第五節	五、跟著音樂去旅行	感受音樂中旋律線條的情感表達	1.級進與跳進 2.畫出旋律線

二、彩色人生

本課程模組以「色彩」為主軸，視覺藝術的元素自是相當明顯。「色彩」所呈現的視覺傳達，牽動觀者的「情緒」，音樂中「音色」的表現，不但連結情緒反應，也讓聽者在腦海中勾勒出畫面與色彩。這三項藝術元素都能讓藝術的展現更具風格與特色，就像藝術的時尚外衣，吸引眾人的目光。

第一課程模組學生已有「感受」之內心表現，本模組將進一步引領他們把所感受到的表達出來，或將觀察到的敘述出來，以培養「描述」的能力。這裡的描述，要讓學生能敘述由不同類別樂器或人聲所形成的音色差異、寒暖色的畫面感受以及運用情緒來表達訊息，以下是課程設計架構與教學單元。

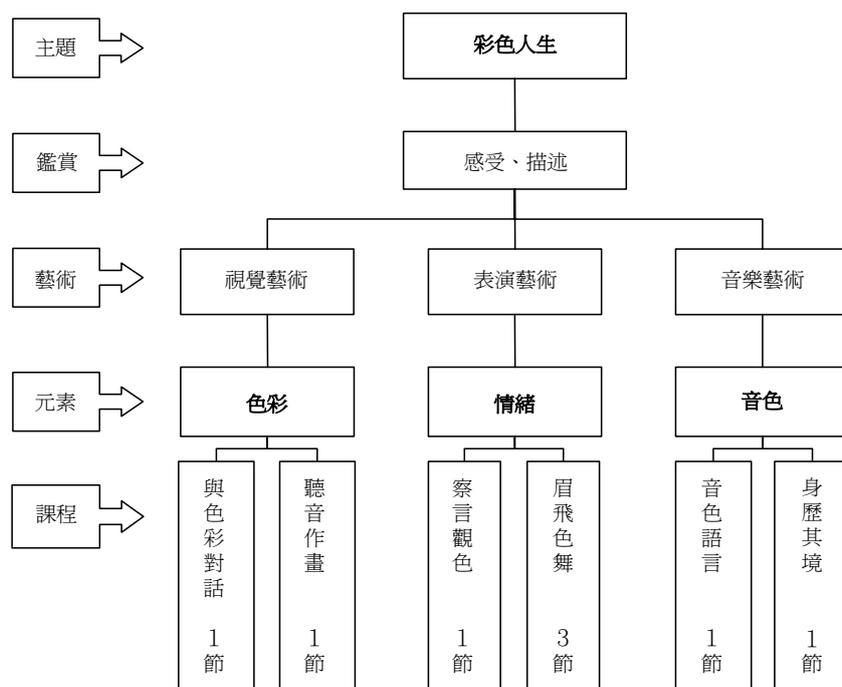

表 7 第二課程模組「彩色人生」教學單元表

節次	單元名稱	目標	活動名稱
第一節	一、察言觀色	不同情緒的肢體表達練習	1.情緒概念和語彙 2.肢體情緒表達 3.心情指數 4.情緒調色盤
第二節	二、與色彩對話	從色彩繪本的畫面呈現認識寒暖色	1.動畫繪本欣賞 2.色彩繪本欣賞 3.認識寒暖色 4.色彩的魔力
第三節	三、聽音作畫	聆聽音樂，想像畫出音樂中的畫面	1.音樂欣賞：展覽會之畫 2.畫出音樂中的名畫
第四節	四、音色語言	從人聲、器樂、自然分辨音色差異	1.人聲音色 2.器樂音色 3.大自然的音色 4.情緒與音樂
第五節	五、身歷其境	窺探電影配樂和歌劇的音色表現	1.電影配樂：為故事情節推波助瀾 2.卡通配樂：活靈活現的角色替代 3.歌劇音樂：歌唱者和管弦樂的劇情表現
第六節	六、眉飛色舞	設計舞台背景與配樂分組演出戲劇	1.閱讀故事 2.專長分組（布景、配樂、特效、演員） 3.分組設計練習 4.排演 5.演出

三、動靜虛實

本課程模組以三項藝術之骨架與動力為其統整核心，「造形」、「節奏」與「聲音」三種元素的變化與交融，讓藝術呈現的樣貌更加多元。「節奏」的動與靜形成千變萬化的音樂風格；「聲音」的傳達和語言的節奏更加突顯戲劇的張力；視覺藝術的「造形」則讓每一件作品都有屬於自己的節奏動感；這些元素讓藝術在動靜之間呈現自己的獨特之美。

繼前兩個課程模組的「感受」與「描述」後，本模組讓學生在藝術元素的基礎上將深度描述發展為「分析」；面對視覺藝術具象和抽象的造形有所解釋，探討聲音在戲劇演出中扮演的多種樣貌，以及節奏的疏密排列和音樂風格的關係，以下是課程設計架構與教學單元。

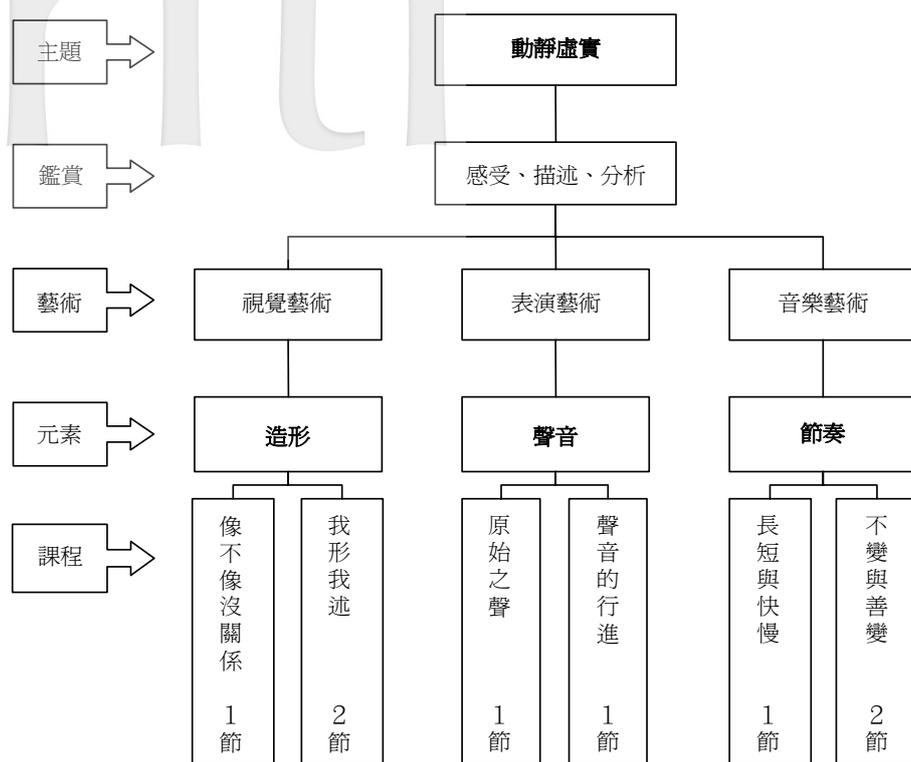

圖 3 第三課程模組「動靜虛實」課程設計架構

表 8 第三課程模組「動靜虛實」教學單元表

節次	單元名稱	目標	活動名稱
第一節	一、原始之聲	探索本能發聲、模仿與表達聲音	1.聲音傳球 2.大嘴巴與小嘴巴 3.聲情密碼
第二節	二、長短與快慢	了解各種節奏組合產生的不同感受	1.說白節奏 2.聽拍節奏 3.音樂律動
第三節	三、我形我述	從藝術品的造形感受作品的動靜感	1.畫面節奏 2.幾何形狀 3.有機形狀 4.形態之美 5.描述與分析
第四節	四、聲音的行進	發現聲音的組合排列形成的動態感	1.動物大遊行 2.猜領袖 3.聲音頑固伴奏 VS.即興節奏 4.伶牙俐齒~饒舌歌
第五節	五、不變與善變	感受重複與多變節奏不同的音樂之美	1.反覆之美 2.變化一下 3.切分節奏 4.熱力踢躑舞 5.非洲鼓樂
第六節	六、像不像沒關係	欣賞具象和抽象的作品體會創造美	1.越來越不像 2.具象和抽象 3.扭曲與變形 4.畢卡索的一生

四、表裡如一

視覺藝術之「肌理」讓創作者由筆觸媒材特色展現作品整體樣貌，「和聲」之聲響與變幻則為音樂呈現更清楚的輪廓，表演藝術中的「角色」更是讓人對戲劇演出的第一印象。本課程模組以三項藝術的呈現外貌為統整核心，經由感官之視覺、聽覺、觸覺的統整來理解藝術內在的本質和掌握形式的基本結構。

本課程模組為最後一組，藝術鑑賞能力加上較高層次的「評價」，與「感受」、「描述」、「分析」形成四種藝術鑑賞基本能力和歷程。學生因對角色的掌控及媒材選擇相關知識的了解而形成評價規準來判斷作品品質，以下是課程設計架構與教學單元。

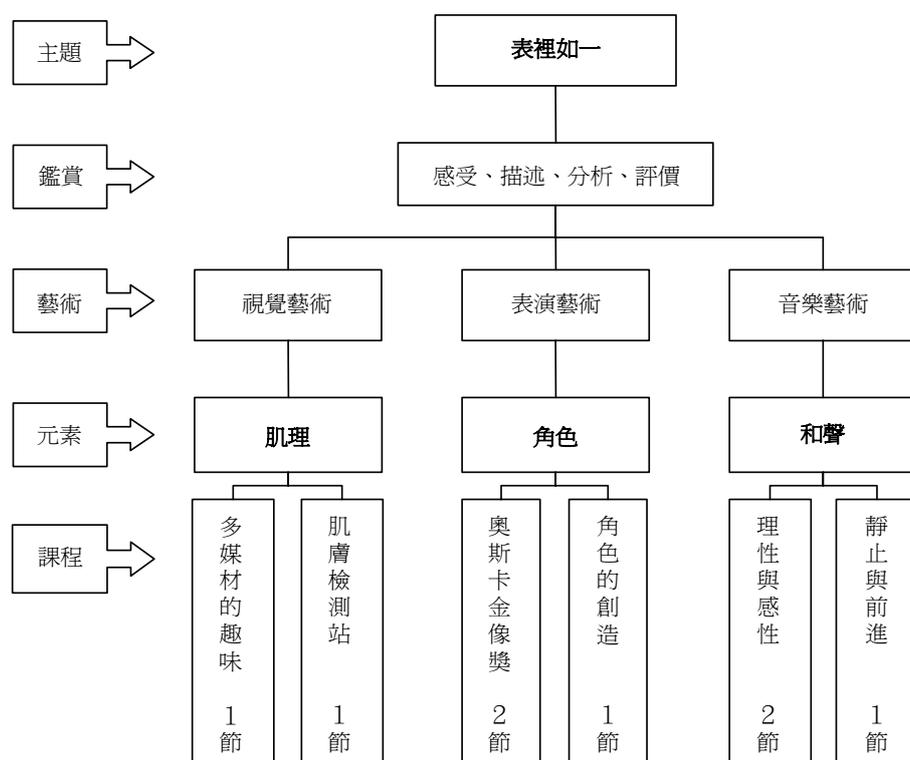

圖 4 第四課程模組「表裡如一」課程設計概念圖

表 9 第四課程模組「表裡如一」教學單元表

節次	單元名稱	目標	活動名稱
第一節	一、角色的創造	根據故事內容設計 戲劇中的角色	1.童話故事中的角色 2.音樂中的角色—波斯市場 3.為角色進行描述
第二節	二、奧斯卡金像獎	進行人物觀察與角 色扮演	1.人物觀察紀錄 2.演技大賞
第三節	三、肌膚檢測站	觀察藝術品不同的 筆觸與質感表現	1.觸感心體驗 2.筆觸技法 3.材質特色

(接下表)

(接上表)

第四節	四、靜止與前進	聆聽並感受不同和絃的聲響特色	1.音符三明治—和弦 2.和弦的進行 3.老虎兄弟—大調和小調
第五節	五、多媒材的趣味	欣賞不同媒材組合而成的藝術品	1.媒材大車拼—拼貼藝術 2.創意組合秀—集合藝術 3.視覺的觸感—「視覺語言」繪本欣賞
第六節	六、理性與感性	描述音樂中和聲呈現的輪廓與意境	1.莊嚴的聖樂 2.反復的命運 3.協和和聲 4.不協和和聲 5.音樂素描

伍、學生藝術鑑賞能力的學習過程與成果

一、感受能力

感官的觀察是鑑賞的基礎，然而在課程剛開始時學生面對藝術作品的感受只是說出自己的喜好，這種喜好多半基於猜測，大都是很籠統的「快樂」、「好玩」等較簡短的形容詞，尚未充分運用感官來體驗作品。

例如：在「就是愛線」的課前準備單（BP-1-1）中，學生對用身體表現線條的感覺是：

S01：很好玩，又有趣又有創意。

S24：自己變很輕、快樂。

學生對康丁斯基「構成八」畫作的個性或表情的感受是：

S05：它像是很高興的，因為它五彩繽紛的顏色非常漂亮。

S08：這個人可能是很開朗的又很體貼的人。

S16：好像在吵架，又好像開心的在講話。

經過第一模組的教學後，在課後學習單中學生開始比較能細緻說出自己的感受和「好玩」的原因。例如：學生對用身體表現線條的感覺變成：

S05：不但很好玩，又可以活動身體，重要的是可以讓我們知道身體是變化多端。

S09：非常有趣，因為可以讓我的身體自由擺動，做出各種不同的動作（AP-1-2）。

到第二模組教學後學生已經能逐步加強藝術元素與感受的聯結，例如：對音樂的感受從一開始「聽到音樂時會不由自主的跟著音樂擺動身體」(訪-1-961018)，到第二模組能區辨器樂曲的音色特點或變化感受，甚至以藝術元素的術語(例如：音色)描述對樂曲的感受：

輕騎兵序曲 (AP-2-3)

- S07：高音充滿自信勇敢。
  - S27：很沉重悲傷，好像戰場上的悲鳴。
  - S34：比第一段還要高興，音色起伏很大。
-

學生能從電影配樂想像故事情節：

哈利波特 (AP-2-5)

- S26：有一些些神秘的感覺又帶點悲傷。(仲夏夜之夢)
  - S22：平靜的，就像母親思念兒子，但也因為兒子的成就而感到高興。
(塔拉大廳的豎琴)
  - S07：音色充滿溫柔，帶點神秘、驚奇。(睡美人)
-

在視覺藝術方面也能從色彩的變化感受想像解釋繪本的內容：

-
- S09：顏色深就難過，顏色淺就開心。(訪-2-970104)
  - S13：顏色很多心情就很多種，黑色很沮喪，心情很愉快就出現彩色。
(訪-2-970107)
  - S20：黑色變彩色，心情就從憂鬱到快樂。(訪-2-970108)
  - S21：如果從單色到花色就是高興到更高興。
  - S27：沮喪生氣時色彩是暗的，高興時色彩是亮的。(訪-2-970110)
  - S32：顏色光線比較亮，故事就往好的發展。(訪-2-970111)
-

尤其到第三模組、第四模組時，強調共感的課程設計更有助學生突破所見所聽的直觀感受，不同藝術形式的激盪有助他們打破刻板印象，促進他們將感受再思考整理成「感知」，不但能有情境的敘述，在用詞上也加入了更多樣性的抽象、比喻、對照和比較級的字彙，更精密複雜的文句結構，顯示出感受程度能區辨出更複雜微妙的特質。例如：在「聲音圖紋」中依照感受選擇聲音和圖紋互相搭配：

-
- S04：點點點像石頭，就做石頭的聲音。(訪-3-970428)
- S01：彎曲波浪曲線就是上下動的聲音。
- S15：長方形比較粗比較長就發粗長的聲音。(訪-3-970501)
- S23：聲音如果斷掉，圖形就會間斷。(訪-3-970502)
- S27：三角形尖尖像傷害別人要發出尖銳的聲音，圓形比較柔和。(訪-3-970505)
- S32：實心正方形用短重的聲音，三角形用尖銳，點點點的線條用短短亮亮的聲音。(訪-3-970506)
-

「音樂與名畫的配對」則顯示出學生能感受到作品許多特質之間交互作用的關係和不同藝術形式的共感覺 (AP-4-5)

-
- S25：戰爭的感覺和有震撼性音樂很像，重複的和聲和戰爭時足音雜沓的感覺很像。(貝多芬：命運交響曲)
- S08：早晨是很寧靜的，和聲很安祥安靜，肌理很平靜。(蕭邦：前奏曲)
- S25：戰亂和這種很豐富變化性的音樂很配，槍砲的聲音和節日有段高亢和弦很相似。(德布西：海)
- S21：音樂的聲音愈來愈沉重，也陸續加入許多樂器，有種日出和愈來愈多的感覺，就像許多船隻正要出航。(德布西：海)
-

二、描述能力

在課程進行之前學生以想像與猜測性的描述為主，例如：學生對康丁斯基「構成八」的描述：

-
- S22：在說線條可以多變化，看起來可以是美的。
- S24：很像很多彩帶被丟在很黑暗的地方。
- S11：他很開心，因為他的畫顏色很好，粗細線很好。(BP-1-1)
-

經過第一課程模組的強調感受的教學之後，學生開始注意到要從哪些要點去觀察與描述線條。

-
- S06：看他的彎曲、樣式和水平線。(訪-1-961018)
- S04：畫到一半有沒有斷掉。
- S12：比較大比較粗比較長比較寬的地方。(訪-1-961019)
-

- S17：高低起伏的弧度。(訪-1-961022)
 S15：高低或彎曲會連到哪裡。
 S23：粗細、大小、方向、顏色。(訪-1-961023)
 S27：線的陰影。(訪-1-961025)
 S36：線條開始的位置落筆的地方。

在第二個模組強調描述的教學中，學生的對藝術作品的敘述已經能夠接近其特質，例如：學習單 AP-2-5「三首電影配樂的音色」學生對音色的描述與想像的故事情節與作品原來的特質極為相近。

曲 目	樂器音色		想像的故事情節	
	1.仲夏夜之夢(弦樂) 2.塔拉大廳的豎琴(豎琴) 3.睡美人(管弦樂)			
1	S03：有線條，輕柔聲音緩慢 S33：音色有點像河川一樣連在一起，有點悲傷	S09：一位公主被關在牢裡，被王子救了出來 S22：好像小孩要離開母親，要很長一段時間才會回來		
2	S20：柔和中帶一點圓點 S27：讓人感覺純真、感動	S21：自己一個人孤單的時候 S22：平靜的，就像母親思念兒子，但也因為兒子的成就而感到高興 S27：可愛的小女孩在花園散步		
3	S34：音色像是鋸齒線，高高低低，是一點點開心的 S03：前面聲音高低音很清楚，中間部份像在開舞會用的音樂	S22：小精靈很快樂的在跳舞 S30：脫離了痛苦的人民們在開舞會 S27：好像在進行宴會 S31：公主和王子一起在城堡裡跳著快樂的舞		

描述概念的語彙也增加不少，並出現更多比較精密細緻的描述語彙，例如：情緒概念和語彙在課前與課後的差異：

BP-2-1 課前準備單：全班共計 227 個語彙

生氣、難過、高興、忌妒、傷心、害怕、快樂、驕傲、後悔、憤怒

AP-2-1 課後學習單：全班共計 350 個語彙

孤單、悲傷、心動、興奮、擔心、感動、緊張、害羞、憂慮、哭泣、悲哀、想念、討厭、被愛、寂寞、開心、愉快、哭鬧、委屈、憂鬱、好奇、無聊、驚訝、嫉妒、煩惱、激動、想念、失望、平靜

而在第四個模組時，他們對筆觸特色的描述與一開始相較之下已經有明顯的進步，並嘗試以觀察到的差異性與對比性來描述。

* 維米爾：戴珍珠耳環的少女

G01：比較細膩、顏色有深有淡、畫得非常細心。

G04：輪廓比較細、顏色較鮮艷、看起來既光滑又平坦。

G05：很細緻的筆觸來畫、看不出筆觸從哪裡開始畫的，哪裡結束的。

G06：筆觸十分細膩、較精緻、較用心、較圓滑。

* 梵谷：星月夜

G01：線條比較粗、顏色混亂、線條很多。

G02：背景一直在繞圈圈，有光亮的地方都有圓圓的，背景都是小線條，而且歪歪扭扭的，有渦輪的漩渦。

G04：畫家是一筆就畫下去到底，摸起來可能是粉粉的。

G05：可以清楚的看出來從哪裡開始畫，哪裡是結束的尾端，有點像風。(BP-4-2)

同樣地，他們對表演藝術中人物觀察與描述也更細緻，對角色的了解以及對人物的觀察不但能注意到顯明的特徵，還能發現細微的肢體動作。

容貌	習慣動作
S21：身材中等、耳朵小、頭髮上平下微捲、頭型橢圓。	S07：動作大、畫圓、比來比去。
S27：鼻子挺直，眼睛有點小。	S17：拍桌子，而且是三下，拍手是兩下。
S09：眼睛很小、常綁馬尾。	S25：叉腰，愛走來走去。(AP-4-2)

學生描述的方式也逐漸產生改變，一開始偏向感官上的直述，將所觀察的事物直接表示出來，漸漸有越來越多人會加上「因為所以」的合理性解釋，針對藝術作品的重要內容做出推想，而後來他們的推理越來越精密，逐步發展成一種分析性的描述，而聯結到第三階段的分析能力。

三、分析能力

分析在藝術鑑賞中屬於較高層次的能力，在本課程第三模組之後才成為主要的學習目標，前兩個課程模組主要是在培養感受和描述的能力，內容較侷限在該單元的藝術元素，但是已經開始誘發這項練習，有些學生已經開始能注意到要素之間的組織與關係而有了初步的分析。例如：學生針對色彩繪本畫面分析

G01 紫狐狸：它這些花的顏色都用黃色，一看就知道紫色的狐狸在哪裡。

G02 我叫綠色：牠從黑色還有一點綠色變成了黑色少綠色多。

G04 烏鴉艾格：旁邊這裡都是一點一點彩色的，所以就顯得這隻黑烏鴉很大隻很顯眼，後來把烏鴉塗成黃色的，旁邊變成黑色點點，這樣可以也可以馬上看見烏鴉在哪裡。

G06 海裡來的聲音：每一頁都有藍色，有天空藍、深藍、淺藍（不同的藍），所以這樣子就會有層次感。（觀-2-961129）

到了後兩個課程模組時，學生不但能掌握藝術元素的重點，還能統整感受與描述的能力，逐漸了解各部分之間的關係與使用的形式原理，辨識藝術的素材與形式的美感品質。例如：第三模組

AP-3-2 課後學習單

*畢卡索：雙臂抱胸的女人

S07：她的帽子區塊分開，線條明顯，中間有一個圓形，手臂有粗細長短，臉的眼睛和鼻子位置形成對比，她的背景應該在樓梯旁，好像是幾何形狀。

S25：這幅畫的線條有很多弧線，顏色區塊很明顯，有些地方不明顯，整體並不對稱，卻很有和諧感。

*楊英風：鳳凰來儀

S17：線條很彎曲，看起來很大很尖，有重疊感，飛在天空。

S21：它的線條是倒拋物線，有種輕盈的感覺。

S25：整個作品以曲線組成，可以像是很多東西，很有豐富的變化性，區塊很明顯、很有節奏感，由右上方到左下。

S36：尾端的線條很像在被風吹，空間感是在一個無限大小的世界。

學生從對線條走向、動作、情緒、色彩等開始的淺層分析，慢慢發現了藝術元素的組織原理進行分析，例如：對音樂的節奏能說出造成動與靜的原因；到後來他們超越原級經驗的感官觀察，進入次級知識的歸類，例如：能將各個角色依據他們的背景特徵歸類到適當的形式與規準來分析它們應有的特質。這顯示在第四模組學生已經發展出結合分析與評價的能力。

其中不同藝術形式的結合與轉換是促使學生超越具體感官所見所聞，進行抽象分析思考的一項觸媒，例如：在第三模組的訪談中，教師問學生：當我們說這幅畫很有節奏感時，代表畫中的圖像有什麼特點？這些回答顯示學生超越畫面所見去分析音樂的節奏原理如何呈現在畫面上：

-
- S04：可以比較看得出線條。(訪-3-970428)
S06：顏色比較鮮豔。
S12：形狀變化多。(訪-3-970429)
S19：有很多種形狀，粗細長短變化多。(訪-3-970501)
S22：排列方式順序不同，跳躍式的。(訪-3-970502)
S21：色彩要有強烈對比。
S27：有層次，線條長短、顏色深淺不同。(訪-3-970505)
S28：畫面有彈跳的感覺。
S32：形狀比較密集，色彩豐富。(訪-3-970506)
S34：幾何圖形排列混亂會比較生動。
-

四、評價能力

評價能力的養成旨在能依據藝術品的特質建立與選擇適當的規準來判斷其優劣價值。雖然許多藝術作品的呈現、樣貌、美感意識等並沒有絕對的標準，但是從藝術元素的角度仍然會有一般性的遵循模式與規則來評估藝術作品對藝術元素及其組織的掌握是否得當，例如：寫詩應該遵守詩的格律，寫曲應該遵守曲的格律，熟悉這些規則與規準才能評價作品。

評價能力直到第四模組才成為主要學習目標，但在之前的模組學生已經有籠統模糊的初步標準來評估作品的特質，只是不知道如何具體敘述，例如：在第二模組課前準備單學生提到在布景、配樂、演員、特效四方面要注意的事項（BP-2-3）

---

* 布景

- S07：盡量寫實一點，不要太假。
S22：要深色，因為演員的衣服要鮮豔才能襯托。

* 配樂

- S33：演悲傷的戲，就放傷心的音樂，演喜劇就放開心的音樂。
S27：很重要，每個人事物感覺都要用音樂表示。

* 演員

- S15：要很厲害，很逼真的演戲，要有精神。
S31：台詞要背熟，臉部表情要多，動作要大。

* 特效

- S30：要有劇情感，不要太誇張。
S22：做得逼真，而且震撼。
-

經過第二模組的教學之後，在表演完後，學生對評估這四方面的注意事項開始有比較具體的建議（AP-2-8）

-
- S09：布景要大一點，不然的話背景的效果就呈現不出來了。
S08：音樂要很配合情節，而且放音樂的間隔也要十分短。
S09：配樂可以隨著劇情變大或變小聲。
S21：要抓對換音樂的時機，事先排好順序。
S34：配樂可以再多分幾段，音量可以再大一點點。
S25：演員的動作要再大一點，音量也有點小，演員會發生背向台前的情形，演員再多點吧！
S01：燈光有一點暗，要亮一點。
S24：最後音磚要敲慢一點，太快怪怪的。
S02：用尺做出破掉的聲音感覺好像喔。
-

在第三模組當學生在培養分析能力時也開始省思與形成一套與之前訴諸自己直覺與喜好不同的評價標準，例如：上完圖紋造形的課後，對於具象和抽象的畫作或雕塑作品學生的想法改變了：

-
- S02：其實一樣的東西顏色可能不一樣，就是不一定是原來的顏色。
S04：以前只會想很漂亮，現在會觀察內容。(訪-3-970428)
S08：以前會覺得自己隨便畫都比他好，現在知道那不是亂畫的。
S09：現在比較容易接受看起來很怪的畫。(訪-3-970429)
S19：以前會覺得為什麼名畫看不懂？現在知道藝術有很多種表現方式。
S30：現在會想知道他要表現什麼。(訪-3-970505)
S34：以前看到抽象會覺得奇怪，現在覺得抽象畫更能表達作者的心情。
S36：我現在會先看名字（畫作），再看他想表現什麼。(訪-3-970506)
-

學生也開始思考依據藝術元素發展出比較一般性的評價標準，例如：當他們為演唱、演奏或者舞蹈表演者評分時，在節奏感部分的評分方式

-
- S04：換氣正不正確，是不是斷斷續續的沒有節奏感。(訪-3-970428)
S12：肢體動作要跟音樂一起，跟上節拍。(訪-3-970429)
S15：處理錯誤，例如後半拍感覺不對就給低分。(訪-3-970501)
S16：沒有律動感，唱得很直很硬就給低分。
S27：熟練，節奏感在心裡不用外在打拍子。(訪-3-970505)
S33：很多人要很整齊。(訪-3-970506)
-

到了第四模組學生已經能夠對作品的優劣或價值作比較合理的判斷，並能具體清楚說出自己的理由。例如：「魔彈射手」角色公仔設計評價顯示學生能對角色和劇情有

更整體、廣泛和深刻的理解，因此能依特定情境建立一套判斷角色設計的標準，從角色的個性與身份特徵去思考適合的媒材並評價（AP-4-4）

S08：木頭如果做帽子會怪怪的，因為會有樹的紋，所以如果一定要用木頭，就要塗色。（馬克斯的帽子：木頭）

S21：配件非常能顯示出她的優雅和身分地位，上衣和腰帶的材質可以調過來（亞嘉特的帽子：羽毛和絨布、腰帶：書面紙、上衣：皺紋紙）

S01：帽子用棉布不適合，應該要用大理石才可以表現他的恐怖和可怕。（薩米耶的帽子：棉布）

S18：亞嘉特是美麗柔和的女孩，所以用比較輕的棉布絲巾、玻璃紙。

S23：馬克斯的寶刀因為較亮，所以選用會反光的玻璃。

S09：薩米耶是魔鬼，為了殺人他要有尖指甲和利牙齒，身體也要強壯，所以身體用鐵筒加木頭。

雖然評價是最高層級的藝術鑑賞能力，必須對藝術有一定的知識涵養，才能正確的識別所見事物的性質與意義，並進而品味、讚美且評斷；評價能力的養成也需要長期培養並充實藝術史、藝術理論等的相關專業知識，但是學生對藝術元素已經具備最基本的知識，並基於這些基礎知識發展自己的一般性判斷能力，也基於對特定情境相關知識的了解形成與選擇適合特定情境的判斷規準。爾後隨著藝術專業知識與理論的了解當能發展出更良好的評價能力。

此外，學生的評價也從自己的觀點擴展到不同評價者之間的一致性。這在評價的學習上很有意義；他們會因為要給同學看而仔細琢磨設計，也會怕別人說自己看不懂而用心給予評價，對於同學的選擇能給予肯定並加諸自己的意見。這當中研究者還觀察到他們會有好幾個人討論一份設計稿的情況，藉此尋求他人對自己評價的內容是否恰當而進行討論和修正。這樣的評價不但能脫離個人主觀性的見解，還能增進評價的思考角度。

陸、結論

本研究發現以藝術元素統整之藝術鑑賞課程確實提升學生藝術鑑賞能力的表現。藝術元素為音樂藝術、視覺藝術、表演藝術之基本，對藝術元素的認知概念愈清楚、操作技術愈成熟，藝術鑑賞的能力就更穩固。藝術元素的選取與編排，需有計畫與目的加以組織，視統整課程的主軸與內涵選取感通性強之元素來發展建立統整架構，但

在統整課程中仍需掌握各門藝術獨特藝術元素的學習內容的均衡，讓藝術元素在各門藝術中都能充分開展，避免讓某類藝術之學習淪為其他門藝術之附庸，成為表面性的藝術統整課程。

從教學活動觀察與課後調查學生的反應與表現，發現能連結元素產生共感覺的活動都讓他們印象較為深刻，例如：創作線畫、聽音樂畫旋律線、觸感新體驗、聲音圖紋解開密碼、情緒顏色與聲音聽辨、用聲音傳球、辨識音樂中的角色、心情的顏色、情緒和色卡配對等等，這些都是在元素與元素之間以共感覺為連結所設計之活動，因為他們在活動中充分運用了聽覺、視覺、觸覺與動覺，感受得深，自然印象也比較深。但是對於共感覺的產生並非人人相同，且若經過引導並對藝術元素更為瞭解後，由共感覺所帶出來的鑑賞行為更加豐富。

整體而言學生在接受本課程之後，藝術鑑賞的能力明顯提升，「感受」、「描述」、「分析」、「評價」等四項能力都有進步，上課參與回應的人增多，反應的辭彙和概念也更多。由於本研究設計在各單元均有課前準備單以了解學生的先備知識和課後學習單以衡量學生的學習成果，從上述研究過程與結果的討論中可以看到這兩者的差距，顯示觀察到各單元的進步主要是來自新教案的效果，而非學生自然成熟等其他因素造成的結果。以藝術元素為鑑賞的基礎下，學生的感受由直觀到內心體會，對於描述能仔細觀察而言之有物，對於分析則以綜合考量各種藝術元素，對於評價能基於基礎理論而有正確且客觀多元的角度。

惟這四項鑑賞能力越低層次就越易全體達成，越高層次越容易受到研究對象之基本能力的影響而有所不同。即使藝術技能不好的學生在感受或律動時也能拋開技能操作上的障礙，放心的隨音樂擺動或者直覺的說出自己的看法，他們的感受不亞於其他同儕，但是在描述與分析的技巧方面，便較容易受限於書寫能力而使表達結果較不彰顯。尤其是「評價」的學習更非一蹴可幾，教師應提供鷹架讓學生建立概念，增加討論對談的機會，給予適當的建議，讓學生逐漸形成自我的評價標準。

藝術鑑賞能力的學習亦有助學生在生活中體會藝術、實踐藝術。學生在接受鑑賞課程之後，對自己藝術鑑賞的能力信心大幅增加，此外，對於藝術展演活動的參與意願也提高許多。惟在藝術元素的學習與基本能力的建立上仍需更多時間的練習才能精熟，建議未來如果要採用本課程能以較長的時間來進行，當可使藝術元素的教學更加紮實，也更能看出學生在藝術鑑賞層次的提升。擔任藝術課程的教師亦可彈性採取其中一或多個模組在學期中實施，以免課程過於緊湊負擔過大或壓縮到藝術創作與應用課程的時間。

引用文獻

中文部分：

- Althouse, R., Johnson, M. H. & Mitchell, S. T. (2003)。創造學習的色彩：視覺藝術與幼教課程的統整 *Chuangzao xuexi de secai: shijue yishu yu youjiao kecheng de tongzheng* [The color of integrating the visual arts into the early childhood curriculum] (郭妙芳 Guo Miaofang 譯 [Trans.])。台北縣[Taipei County]：光佑文化[Guangyou Wenhua]。(原著出版於 2002)
- Kandinsky, W. (1985)。點線面 *Dianxianmian* [Punkt und Linie Zu Flache] (吳瑪俐 Wu Mali 譯 [Trans.])。台北[Taipei]：藝術家[Yishujia]。(原著出版於 1926)
- Langer, S. (1991)。情感與形式 *Qinggan yu xingshi* [Feeling and form: a theory of art developed from philosophy in a new key] (劉大基 Liu Daji、傅志強 Fu Zhiqiang、周發祥 Zhou Faxiang 譯[Trans.])。台北[Taipei]：商鼎文化[Shangding Wenhua]。(原著出版於 1953)
- 王秀雄 Wang Xiuxiong (1990)。美術與教育 *Meishu yu jiaoyu* [Fine arts and education]。台北市[Taipei]：台北市立美術館[Taipei Fine Arts Museum]。
- 王秀雄 Wang Xiuxiong (1998)。觀賞、認知、解釋與評價：美術鑑賞教育的學理與實務 *Guanshang、renzhi、jieshi yu pingjia: meishu jianshang jiaoyu de xueli yu shiwu* [Appreciation, cognition, interpretation, and judgment: theory and practice of art appreciation instruction]。台北[Taipei]：歷史博物館[National Museum of History]。
- 伍鴻沂 Wu Hongyi (2002)。音樂教學研究 *Yinle jiaoxue yanjiu*。於黃壬來等(主編)Huangrenlai et al. (Eds.)，藝術與人文教育(下冊) *Yishu yu renwen jiaoyu (xiace)* [Education of arts and humanity: 2nd volume] (頁 463-484)。台北縣[Taipei County]：桂冠[Gui Guan]。
- 邢益玲 Xing Yiling (2001)。藝術鑑賞：導覽與入門 *Yishu jianshang: daolan yu rumen* [Art appreciation: introduction and guidance]。台北縣[Taipei County]：新文京開發[Xinwenjing Kaifa]。
- 何貴良 He Guiliang (2002)。媒材形式與內容 *Mei cai xingshi yu neirong* [Art materials: form and content]。教育部人文藝術學習網。*Jiaoyubu renwen yishu xuexiwang* [Integrated humanities & arts]。民國九十七年六月四日，取自：http://arts.edu.tw/integ/2002_old/fund.htm。
- 何慧芬 He Huifen (1988a)。藝術的欣賞 *Yishu de xinshang* [Art appraisal]。於凌嵩郎等(編著)，Lingsonglang deng (Eds.)，藝術概論。*Yishu gailun* [Introduction to art] (頁 419-466)。台北[Taipei]：空中大學[National Open University]。
- 何慧芬 He Huifen (1988b)。藝術的批評 *Yishu de piping* [Art critics]。於凌嵩郎等(編著)，Lingsonglang deng (Eds.)，藝術概論。*Yishu gailun* [Introduction to art] (頁 529-562)。台北[Taipei]：空中大學[National Open University]。
- 林玫君 Lin Meijun (2005)。創造性戲劇理論與實務 *Chuangzaoxing xiju lilun yu shiwu* [Creative drama: theory and practice]。台北[Taipei]：心理[Xinli]。

- 林群英 Lin Qunying (2002)。《藝術概論：藝術新理論》*Yishu gailun: yishu xinlilun* [Art Introduction: new theory]。台北[Taipei]：全華[Quanhua]。
- 孫旗 Sun Qi (1987)。《藝術概論》*Yi shu gai lun* [Introduction to Art]。台北[Taipei]：黎明[Liming]。
- 夏學理 Xia Xueli、范瓊方 Fan Qiongfang、談王非、Tan Wangfei、王怡瑜 Wang Yiyu (2000)。《文化藝術與心靈管理》*Wenhua yishu yu xinlingguanli* [Cultural art and mental management]。台北縣[Taipei County]：空中大學[National Open University]。
- 陳仁富 Chen Renfu、張曉華 Zhang Xiaohua (2002)。《戲劇教學研究》*Xiju jiaoxue yanjiu*。於黃壬來等(主編) Huangrenlai deng et al. (Eds.)，*藝術與人文教育(下冊)*。Yishu yu renwen jiaoyu (xiace) [Education of arts and humanity: 2nd volume] (頁 485-512)。台北縣[Taipei County]：桂冠[Gui Guan]。
- 陳淑文 Chen Shuwen (1995)。《音樂與繪畫關聯性之研究》*Yineyu huihua guanlianxing zhi yanjiu* [Research on the relationship between music and drawing]，未出版(unpublished)。
- 陳朝平 Chen Chaoping (2000)。《藝術概論》*Yishu gailun* [Introduction to Art]。台北[Taipei]：五南[Wu Nan]。
- 許天治 Xu Tianzhi (1980)。《音感作畫媒材感通性與學生作品評析》*Yingan zuohua meicai gantongxing yu xuesheng zuopin pingxi* [Sound-sense-painting: the correspondence of art materials and assessment of students' works]。台中市[Taichung]：台灣省政府教育廳[Educational Department of Taiwan Provincial Government]。
- 崔光宙 Cui Quangzhou (2000)。《美學中人的概念及其教育內涵》*Meixue zhong ren de gainian jiqi jiaoyu neihan* [The concept of human in educational aesthetics]。於崔光宙、林逢祺(主編)，Cui Guangzhou、Lin Fengqi (Eds.)，*教育美學 Jiaoyu meixue* [Educational Aesthetics] (頁 179-224)。台北[Taipei]：五南[Wunan]。
- 張中媛 Zhang Zhongxuan (2002)。《舞蹈教學研究》*Wudao jiaoxue yanjiu* [Study of dance teaching]。於黃壬來等(主編)，Huangrenlai et al. (Eds.)，*藝術與人文教育(下冊)*。Yishu yu renwen jiaoyu (xiace) [Education of arts and humanity: 2nd volume]，(頁 513-540)。台北縣[Taipei County]：桂冠[Gui Guan]。
- 張前 Zhang Qian、王次炤 Wang Cizhao (1992)。《音樂美學基礎》*Yinyue meixue jichu* [Introduction of music art]。北京[Beijing]：人民出版社[People]。
- 張曉華 Zhang Xiaohua (2003)。《創作性戲劇教學原理與實作》*Chuangzuoxing xiju jiaoxue yuanli yu shizuo* [Creative drama, theory and practice for teachers and leaders]。台北[Taipei]：成長基金會[Growth Institute]。
- 張曉華 Zhang Xiaohua (2004)。《教育戲劇理論與發展》*Jiaoyu xiju lilun yu fazhan* [The theories and development of drama in education]。台北[Taipei]：心理[Xinli]。
- 張麗麗 Zhang Lili (2002)。《藝術與人文學習領域的教學評量》*Yishu yu renwen xuexi lingyu de jiaoxue pingliang* [Instruction assessment in arts and humanity learning area]。於黃壬來等(主編)，Huangrenlai et al. (Eds.)，*藝術與人文教育(下冊)*。Yishu yu renwen jiaoyu (xiace) [Education of arts and humanity: 2nd volume] (頁 579-636)。台北縣[Taipei County]：桂冠[Gui Guan]。

- 郭禎祥 Guo Zhenxiang、趙惠玲 Zhao Huiling (2002)。視覺文化與藝術教育 Shijue wenhua yu yishu jiaoyu [visual culture and art education]。於黃壬來等(主編), Huangrenlai *et al.* (Eds.), *藝術與人文教育(下冊)*。Yishu yu renwen jiaoyu (xiace) [Education of arts and humanity: 2nd volume] (頁 323-366)。台北縣[Taipei County]: 桂冠[Gui Guan]。
- 葛琦霞 Ge Qixia (2002)。教室 vs. 劇場 好戲上場囉! Jiaoshi vs. juchang haoxi shangchang luo! [Classroom vs. Drama Theater: showtime]。台北[Taipei]: 信誼[Xinyi]。
- 趙惠玲 Zhao Huiling (1995)。美術鑑賞 Meishu jianshang [Art appraisal]。台北[Taipei]: 三民[Sanmin]。
- 蓋瑞忠 Gai Ruizhong(2001)。藝術概論 Yishu gailun [Introduction to art]。台北縣[Taipei County]: 文京[Wenjing]。
- 劉思量 Liu Siliang (1992)。藝術心理學: 藝術與創造 Yishu xinlixue: yishu yu chuangzao [Art psychology: art and creation]。台北[Taipei]: 藝術家[Artists]。
- 歐陽中石 Ouyang Zhongshi、鄭曉華 Zheng Xiaohua、駱紅 Luo Hong (2000)。藝術概論 Yishu gailun [Introduction to art]。台北[Taipei]: 五南[Wunan]。
- 陳郁秀 Chen Yuxiu (1999, 4月4日)。美術、音樂、表演藝術統整教學傷害基礎美育 Meishu、yinle、biaoyan yishu tongzheng jiaoxue shanghai jichumeiyu [The integrated teaching of music, visual art and performing art is harming the base of art education], *聯合報[United Daily News]*。
- 謝攸青 Xie Youqing (1995)。藝術鑑賞教學內容應有的範疇與方向之研究 Yishu jianshang jiaoxue neirong yingyou de fanchou yu fangxiang zhi yanjiu [The approaches to the curriculum content of art appreciation]。台北[Taipei]: 台北市美術館[Taipei Fine Art Museum]。

英文部分：

- Beane, J. A. (1997). *Curriculum integration: Designing the core of democratic education*. New York: Teachers College Press.
- Brewer, T. M. (2002). Integrated curriculum: What benefit? *Art Education Policy Review*, 103(4), 31-36.
- Catterall, J. S. (2002). The arts and the transfer of learning. In R. J. Deasy (Ed.), *Critical Links: Learning in the Arts and Student Academic and Social Development* (pp. 159). Washington D.C.: Arts Education Partnership.
- D'Amico, V. (1942). *Creative Teaching in Art*. Scranton, Penn: International Book.
- Efland, A. (1990). *A history of art education: Intellectual and social currents in teaching the visual arts*. New York: Teachers College Press.
- Eisner, E.W. (1985). *The art of educational evaluation*. London: The Falmer.
- Eisner, E.W. (1991a). What the arts taught me about education. *Art Education*, 44(5), 10-19.
- Eisner, E.W. (1991b). *The enlightened eye: Qualitative inquiry and the educational practice*. New York: Macmillan.
- Eisner, E.W. (1997). *Educating artistic vision*. Reston, Va: National Art Education Association.

- Eisner, E.W. (2002). *The educational imagination: On the design and evaluation of school programs* (3rd ed.). New Jersey: Prentice Hall.
- Feldman, E. B. (1967). *Art as image and idea*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Glesne, C. (1999). *Becoming qualitative researchers*. New York: Longman.
- Hope, S. (1997). Drumbeats and cadences, creativity and education. In T. Brewer & D. Morris (Eds.), *In Proceeding and Recommendations for the Drumbeat96 Conference* (pp. 7-11). University of Southern Mississippi: College of the Arts.
- Kindler, A. (1987). A review of rationales for integrated arts programs. *Studies in Art Education*, 29(1), 52-60.
- Parsons, M. (2004). Art and integrated curriculum. In E. W. Eisner & M. D. Day (Eds.), *Handbook of Research and Policy in Art Education* (pp. 775-794). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
- Ritchie, J., & Lewis, J. (2003). *Qualitative research practice: A guide for social science students and researchers*. London: Sage.
- Ulbricht, T. (1998). Interdisciplinary art education reconsidered. *Art Education*, 51(4), 13-17.