

藝術教育研究學會會訊

Arts Education Research Association Newsletter

引言

01

藝術教育研究學會第一屆理監事的話

02

【學會動態】

會務

05

業務

06

【本期焦點：藝術領域教育研究專題討論】

藝術領域教育研究趨勢——藝術教育研究的傳統與未來

07

張中媛：舞蹈/教育/研究經驗談

08

陳淳迪：視覺藝術教育的變與合

13

陳曉霽：鑑往知來——淺談藝術教育研究文獻

17

【訊息快遞】

2022 上半年度藝術教育相關研討會訊息

22

4th Issue

2022 March / 三月

各位親愛的藝術教育研究學會會員：

《藝術教育研究學會會訊第四期》出刊了！

本會訊為半年刊，以提供藝術教育研究相關資訊交流為宗旨，基本內容包括三大區塊：（1）學會動態，含學會活動與理監事聯席會議紀錄等會務與業務報告；（2）本期焦點，每期設定一主題，邀請一至數位相關人士撰稿，鎖定特定研究主題；（3）訊息快遞，分享國內外研討會、專書、期刊徵稿、計畫申請或工作職缺等訊息，以統整當期藝術教育研究資訊與服務藝術教育研究者為目標。

本期邀請第一屆理監事們分享感言，為學會之傳承留下印記。「學會動態」說明學會自上期會訊後截至目前所辦理與籌備的會務與業務。「本期焦點」為「藝術領域教育研究趨勢——藝術教育研究的傳統與未來」，整理自本學會張中煖理事、陳淳迪常務理事、陳曉霽理事參與2021年11月19日「音樂的傳統與未來——2021臺灣音樂學會暨臺灣音樂學論壇年度研討會」（主辦單位：臺灣音樂學會、臺北市立大學）專題討論場次之內容；「訊息快遞」呈現目前蒐羅到本年度藝術教育相關研討會訊息。內容豐富精彩，值得詳讀細品。

會訊期待您的關注，並歡迎隨時給予我們各種建議。您的回饋，將帶給我們持續的動力以及努力的方向！

「藝術教育研究學會」(Arts Education Research Association, AERA)於2019年4月27日正式成立，其係由一群藝術教育學者在2016年《藝術教育研究》期刊顧問委員大會發起，之後歷經趙惠玲教授團隊於籌備期協助立案申請，籌備主任委員陳淳迪教授領銜2019年1月及3月籌備會議擘劃，終於如願正式成立。

本學會招募的成員以期刊顧問群和我國藝術教育領域學者以及研究生為主，期能逐步擴大參與層面，進而推動《藝術教育研究》期刊與藝術教育研究領域之學術發展，讓美術、音樂、戲劇、舞蹈及其他各種藝術教育之研究經驗，可以互相傳承，回饋教學，並確保新生代的接軌，國際的鏈結，及藝術教育的深耕與永續。

現任(第一屆)理事、監事任期自2019年5月10日至2022年5月9日，以下為本屆理監事成員任期屆滿前的感言。

林小玉理事長

硬著頭皮接下藝術教育研究學會第一屆理事長，看到自己的不足，也看到藝術教育研究社群的無私與熱忱；感受到藝術教育於學界中的小眾地位，也感受到這個小眾圈對於傳承藝術教育的使命感與責任心。

我們知道，只要有藝術教育可以著力的地方，都會有願意承擔及付出的人們集結，綻放熱忱，也薪傳研究的火種。未來，應該要更好，也一定會更好！

陳淳迪常務理事

「憑一口氣，點一盞燈，有燈就有人。」藝術教育研究源遠流長，學會繼往開來，更進一步，謝謝小玉理事長、所有的理監事的合作無間，更感謝所有會員朋友對本屆理事會的支持，有您的協助與參與，藝術教育研究才能更充實，更為教育盡一份心力。

趙惠玲常務理事

筆路藍縷建立機制諸多不易，感謝小玉理事長率領夥伴成功達陣，也感念藝術教育前輩打下江山一片，我們繼續前行！

伊彬理事

看到藝術教育研究團體由期刊簡單的編輯委員會到顧問委員會，現在又加上藝術教育學會逐漸茁壯成長，步入正軌，有越來越多的新血加入，覺得這是一件了不起的事。參與的老師們在各個位置上盡心盡力的付出，沒有自私的想法也沒有擾人的鬥爭，更覺得這個學術團體的理想性令人尊敬。祝福先輩與後進身心康泰，繼續為藝術教育努力。

李其昌理事

從創始、首屆至邁向第二屆，藝術教育研究學會有會員們一起走才能了解前輩的付出；一起研究才能效法、守成、及增加藝術教育能見度於社會。感謝林小玉理事長擘建規章制度，讓會員奮力齊心玉成藝教！

林演慶理事

非常感謝有機會在學會和期刊服務，期盼藝術與美感教育的蓬勃，深耕情意學習與普及美感文化。同時非常感謝小玉理事長這一段時間來的辛勞，希望學會蒸蒸日上。

張中媛理事

以“Vision、Passion、Action”（有願景、有熱情，以及擁有行動力）作為期許，期盼我們共同攜手一起為臺灣藝術教育的創新與永續發展，舞出美麗與共鳴的樂章！

高震峰理事

經過疫情，近日終於放晴，春天來了，學會在理事長無私奉獻的領導下，正不斷邁向卓越，感謝藝術教育界的好伙伴們，大家攜手一起努力加油！

陳曉霽理事

2016年伊始，在趙惠玲教授大力倡導及多位藝術教育先進的支持下，「藝術教育研究學會」萌芽，並於2019年成立。不論開會的地點是在和平東路或是愛國西路，沿途目睹藝術教育夥伴展現的熱情、智慧與風範，學會的規模逐漸完備，會員也持續成長，是一幅美麗的風景。

第一屆理事長——林小玉教授，總是以溫柔而堅定的語調述說願景，我感受她的信念與誠意，因此，對她的邀約，我都是欣然接受！短短兩年，學會累積了豐碩的成果，即使經歷疫情，仍能透過線上討論讓複雜的議題逐漸澄澈。會員大會常在濕冷的一月召開，理事長精心安排美食與熱湯，飽足了胃，溫暖了心，也活絡了藝術教育夥伴的對話與交流。

個人有幸成為第一屆理監事會的一員，交接之際彷彿是在寫畢業紀念冊！事實上，學會已掀開光彩的扉頁，並可預見未來永續的榮景。

盧嫻綺常務監事

很榮幸這兩年擔任藝術教育研究學會監事，見證學會的成立與有榮焉，未來也期望繼續為學會服務。

趙郁玲監事

2019年4月27日「藝術教育學會」誕生了！如今我們即將邁入第二屆...

郁玲很榮幸成為會員，卻忝為監事。雖為監事，毋寧說我是位參與並激賞者；若「藝術創作」是述說生命與觀點，那麼「藝術教育」就是愛到極點的『志業』！這次卻不是孤獨一人獨行，而是一群獨特的智者用他們的專業，服務他所屬的世代甚至新生代，並鏈結於國際！

學會在第一任理事長林小玉教授帶領與理事們的戮力下，將理念化為行動，無論是「會員大會」或「會訊」中皆讓音樂、美術、戲劇、舞蹈及各項藝術教育者，牽起彼此的手，一起分享研究經驗，回饋教學，強化藝術教育研究品質、連結國際學術脈動、拓展教育新知，在藝術教育的深耕與永續等面向前行。

藝術教育的生命，在這次次的分享中「共舞」、「共鳴」，生命在這美好圖像中彼此影響，共感！我見證這因「愛」湧現的學術之美！

謝苑玫監事

加油！

第一屆第六次理監事線上聯席會議

2021年10月19日（星期二）17:15

- ※ 4位申請人之資格全數通過（4位個人會員）。
- ※ 會務報告與業務報告。
- ※ 預計明年（2022年）舉辦第二屆藝術教育研究國際學術研討會。

第一屆第七次理監事線上聯席會議

2022年1月14日（星期五）17:15

- ※ 2位申請人之資格全數通過（2位個人會員）。
- ※ 會務報告與業務報告。
- ※ 擬訂110年度工作報告及決算。
- ※ 擬訂111年度工作計畫及預算。

第一屆第4次會員大會

2022年1月22日（星期六）10:00

- ※ 會務及業務報告。
- ※ 章程修訂。
- ※ 第二屆理事監事選舉，結果如下：

理事當選人（依姓名筆劃序）

伊彬、李其昌、林小玉、高震峰、張中煖、陳淳迪、陳曉霽、趙惠玲、潘宇文。

候補理事當選人（依排序）

李靜芳、林演慶（二人同票）；莊惠君。

監事當選人（依姓名筆劃序）

趙郁玲、盧佩綺、謝苑玫。

候補監事當選人（三人同票，依姓名筆劃序）

陳曉嫻、鄭明憲、蕭惠君。

- ※ 此次邀請國立臺中教育大學陳曉嫻教授（第三期會訊「本期焦點」撰稿人）介紹她和國立臺北教育大學方銘健教授合寫的專書《音樂教育研究的十四堂課》。

2021年11月19日、20日

本會協助臺灣音樂學會、臺北市立大學，假臺北市立大學舉辦「音樂的傳統與未來——2021臺灣音樂學會暨臺灣音樂學論壇年度研討會」之人員聯絡等行政事宜。本會林小玉理事長、陳淳迪常務理事、張中煖理事、陳曉霏理事等4人受邀擔任「藝術教育研究趨勢——藝術教育研究的傳統與未來」專題討論人。

2021年11月27日

本會與中華民國音樂教育學會、國立臺灣師範大學音樂學系、臺北市立大學音樂學系合作，假國立臺灣師範大學音樂學系演奏廳聯合主辦「2021音樂教育學術研討會：音樂雙語教學的跨域協作」，本會主理活動聯絡事宜。此外，本會林小玉理事長受邀擔任與談人；陳曉霏理事及會員莊惠君、郭曉玲、莊敏仁、潘宇文等教授擔任主持人；會員陳曉嫻教授受邀擔任翻譯人。

藝術領域教育研究趨勢——藝術教育研究的傳統與未來 (The Tradition and Future of Arts Education Research)

時間 2021 年 11 月 19 日 (星期五)

地點 臺北市立大學 博愛校區

主持人 林小玉 臺北市立大學音樂學系教授 藝術教育研究學會理事長

與談人 張中煖 臺灣舞蹈研究學會名譽理事長

陳淳迪 國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授

陳曉霽 國立臺灣師範大學音樂學系教授

資料整理人

陳思儒 臺北市立大學音樂學系研究生

王怡婷 畢業於臺北市立大學音樂學系研究所

本專題討論主題為「藝術領域教育研究趨勢——藝術教育研究的傳統與未來」，由藝術教育研究學會理事長林小玉主持，與談人包括藝術教育研究學會理監事暨相關期刊《藝術教育研究》顧問委員會委員，含張中煖理事、陳淳迪常務理事、陳曉霽理事。張中煖教授以其舞蹈教育家及長期指導博碩士生之觀點，分享對於舞蹈教育研究、指導研究生之體察、舞蹈與其他學門共同研究的可能性等之看法。陳淳迪教授以其設計專長且服務於教育大學的角度著眼，提出視覺藝術教育於近 20 年來之發展趨勢，就其變化之走向、對藝術學生生涯發展之影響、高等教育階段與國民教育階段之落差、科技之影響力以及未來研究之必要性等提出其觀點。陳曉霽教授則以其鋼琴教學與音樂教育研究專長，探討多年前提出之藝術教育研究願景與今之映照，並從擔任《藝術教育研究》2019-2020 年編審委員暨最後一期主編之經驗，萃取該屆 4 期 (37-40) 期刊所收錄 12 篇文章中所呈現之藝術教育多元面向及共同的關注。期能藉由本場次之專題討論，和音樂學的先進夥伴交流，促成彼此的認識與理解，共為臺灣藝術研究之推展貢獻心力。

關鍵詞：

音樂教育、視覺藝術教育、舞蹈教育、藝術教育研究、藝術教育研究學會、《藝術教育研究》期刊。

舞蹈/教育/研究經驗談

張中煖 國立臺北藝術大學舞蹈學院退休教授、臺灣舞蹈研究學會名譽理事長

前言

請容我先破題。我的標題以舞蹈/教育/研究方式呈現，並非追逐迎合斜槓人生的時尚，而是要凸顯在高等教育體制內從事舞蹈教育工作二十五年，對我而言，舞蹈是專業、教育是志業、研究是本業，三者互融、多重交織。我的生涯也與舞蹈、舞蹈教育、舞蹈研究、舞蹈教育研究乃至教育研究密不可分。今天的經驗談，我主要分享三個部分：我對舞蹈/教育/研究的看法；我與學生互動的心得，以及我看到的音樂與舞蹈跨域合作的一個研究案例。

而為了呼應此次論壇主題，我想再次重申，舞蹈是我從小的生命學習；如同教育是我此生的生命志業一般。身為一位舞蹈教師，如何能夠融注藝術家（Artist）、教學者（Teacher）與研究者（Researcher）（ART）「三位一（藝）體」的身份，繼而能將舞蹈教育視為己身之終身追求是我的理想。此次「藝術教育研究的傳統與未來」專題討論，若從舞蹈切入，我認為就是探討如何透過舞蹈，如何透過教育，以及如何透過研究，來標榜以「身」作則、以「傳承」為本的舞蹈教育的特質與價值，進而創造出「三位一（藝）體」般的藝術教育之願景與未來。

且讓我就從一直自我惕勵的名句「傾聽祖先的腳步聲」開始吧！

一、傾聽祖先的腳步聲

首先，我想引述美國現代舞大師瑪莎·葛蘭姆（Martha Graham，1894-1991）的敘述「當我創造一首新舞碼時，祖先的腳步總是在我之後推動著我，手勢流動貫透著我」（There are always ancestral footsteps behind me, pushing me when I am creating a new dance, and gestures are flowing through me.）（張中煖，2016；Graham，1998）。葛蘭姆在1974年4月15日於紐約 Mark Hellinger Theatre 的首演也曾說「你必須永遠存懷驚奇，你必須傾聽祖先的腳步聲，但你不可向後看，必須往前邁進，相信動作不會說謊，尋找真理，讓你的身體說話」（You must keep alive the wonder. You must listen to

ancestral footsteps, but you must never look back. You must move ahead believing movement never lies, searching for truth, letting your body speak...) (張中煖, 2016 ; Barreto, 1999)。舞蹈的傳承真的是「一步一腳印」地日積月累；是身體繼續尋找真理的啟動關鍵。

如同教育是人類不斷累積經驗，以及創造智慧的歷程延續，祖先的腳步皆為我們印下歷史的足跡。追溯舞蹈前輩的腳步，這不僅是要發掘他或她的 (His/Her) 故事 (Story)，並且，能從前輩所踏過的步履，舞過的身段之中再學習、再研發與再開創。然而，透過傾聽前輩的腳步聲，凝煉了視覺、聽覺與動覺於一體，跨越了古今時空於一步，將使我們更專注地理解前輩的身影舞姿，更真實地掌握前輩所展現出的節奏脈動，以及，感受前輩在屬於自己的時代所創造出的藝術生命與感動

力量，彰顯而出舞蹈教育中的人文精神與薪火相傳的意義與價值 (張中煖, 2016)。

再者，透過舞蹈藝術所反映「動態經驗」之「再探索」(Re-Search) 的創思歷程，我認為於這樣的歷程之中，舞蹈藝術才能永續研發與開創，創造出自己的知識體、寶貴的經驗與達知的歷程。而這也使得能兼顧「發現」(Discovery) 與「行動」(Action)、強調身體力行如此特殊的知識體系，需要能真實領受與傾聽覺知、能想像與深度探索的敏銳能力。此亦見證葛蘭姆曾經於 1985 年 3 月 31 日《紐約時報》(New York Times) 與舞評家對談時提及，編舞不僅要有想法，更須要有行動，並且能夠堅持至最後。她說「舞蹈即是發現、發現、發現」(Dancing is just discovery, discovery, discovery)。換言之，舞蹈的創思與探索過程，唯有透過「發現」與「行動」，在實踐中覺知，持續踏實已有的步履前跡，同時在前行中發現未見之處。

我的恩師劉鳳學博士於《舞蹈概論》著書之中曾精闡闡述關於舞蹈教育的五項正向價值之觀點：(一) 藉舞蹈，身體得以均衡發育，關節靈活，體態健美，舉止優雅；(二) 藉舞蹈，培養活潑，明朗蓬勃的朝氣；(三) 藉舞蹈，陶冶真、善、美的情操，及高尚人格；(四) 藉舞蹈，啟發想像力及創造力；(五) 藉舞蹈，可以明瞭各國，民族之風俗習慣，及文化歷史。足見，舞蹈教育可以透過身體實踐，探索自身心靈根源，開拓發展自我潛能，同時能以各民族、各種族之舞蹈樣貌體現，認識理解其中相互牽連的風俗習慣與文化歷史發展脈絡，是德、智、體、群、美五育兼容並蓄的全人教育。

反觀，對於一位舞蹈教師同時於藝術家與研究者的多重身份之交融共舞之時，如何以身體之舞

態「做中學」，並具現「學中思」、「思中覺」，進而以身、識、意之感召心中所至「覺中悟」之境界，以此觀照而出舞蹈/教育/研究，就是生生不息地自我發現與再探索。也因此，我個人總是喜歡將英文 Research 研究一字以 Re-Search 的角度來解讀及期勉自己。

二、教學相長的舞蹈教育研究

「教學相長」語出《禮記·學記篇》，也是我與研究生多年互動經驗的深刻領悟。我的研究生的研究成果包括表演、創作、教學或評論等不同面向，行動研究則經常是舞蹈教育主修者的選項。而透過實踐進行探究，探究結果通過實踐呈現，從批判性反思而建立理論，所謂的 PaR (Practice as Research) 實踐研究，也正成為舞蹈人經驗反思的一種方法及趨勢。在此，我提供自己多年來和研究生經常面對討論的幾個課題面向如下供大家參考：

- 研究主題的設定
- 文獻探討的運用
- 研究方法的設計
- 文章鋪陳的邏輯
- 參考資料的引述
- 學術體例的歸依
- 字詞連接的細節

透過與學生研討過程的教學相長，我更深刻體認到「教育研究是人類知識、智慧與經驗傳承的揭露」，以及如何詮釋與實踐教育與教學的內涵，在「教與學」、「知與行」、「問與答」之間不斷來回累進、去蕪存菁，以確實發揮傳道、授業與解惑的角色功能。其中，針對研究本身，還必須在「六 W」，也就是「Who」（關於研究者、研究對象）、「What」（關於研究內容：如史論、課程發展與設計、教學方法與評量等）、「How」（關於研究方法、實施策略）、「When」（關於時間點、期程）、「Where」（關於地點、場域）及「Why」（關於動機、目的）各細項中不斷地摸索、探究與叩問，以臻完善。

三、音樂與舞蹈合作研究案例

2021年8月於《舞蹈教育研究》(Research in Dance Education)期刊有一篇〈創造力的循環：舞蹈教師與舞蹈音樂家於芭蕾課程中互動關係之研究〉(The cycle of creativity: A case study of the working relationship between a dance teacher and a dance musician in a ballet class)文章，研究者自身為芭蕾音樂伴奏，其以詮釋現象學分析方法(Interpretative Phenomenological Analysis, IPA)及透過半結構訪談方式，旨在瞭解芭蕾課程中，舞蹈教師、舞蹈音樂家與學生所呈現「創造力的循環」之關係。以下為該研究所呈現出舞蹈教師、舞蹈音樂家及學生之外在關係，以及舞蹈音樂家內在角色關係的圖說對照：

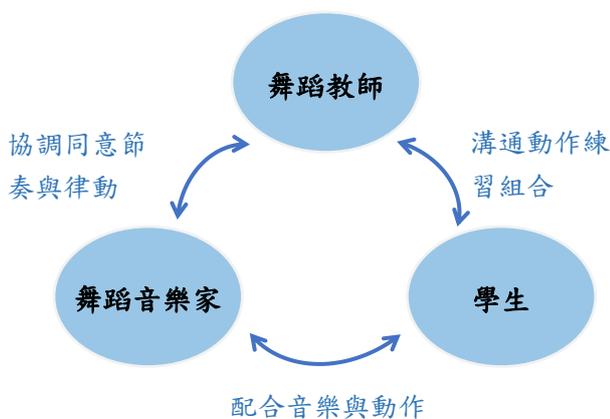

圖 1 外在關係圖

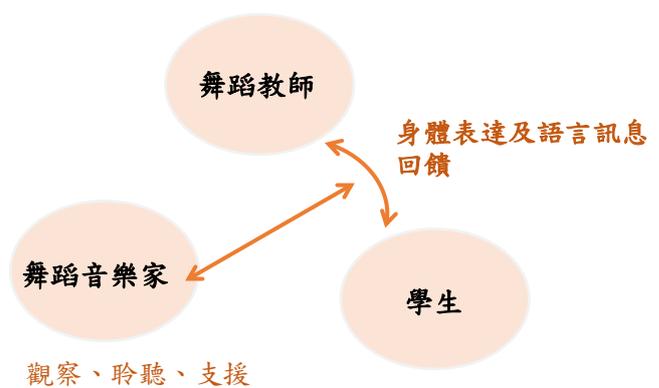

圖 2 舞蹈音樂家所形成內在角色關係圖

資料來源：張中媛教授「藝術領域教育研究專題討論」之演講簡報檔

今天時間有限，無法細說此研究案例，歡迎有興趣者去搜尋閱讀。我之所以提出此研究個案，除了有感於研究訪談對象匿名與否值得成為省思討論的議題之外，主要希望藉由今天音樂學研討會的場合，提醒舞蹈與音樂學習相輔相成的重要性，並期待激勵更多舞蹈與音樂姊妹藝術合作研究的可能。尤其此篇文章的標題為「創造力的循環」，其反映舞蹈藝術與音樂藝術相互覺察、感知與同理的動態歷程，更進一步揭示研究者必須時時充滿好奇、勇於發現(Discovery)、不斷探究(Re-Search)，自我發掘(Self-Study)，才能激發精緻的美感覺知及強大的研究能量。而藝術教育研究的光明未來就仰賴著更多有志之士的投入，形成源源不斷之創造力的循環(The Cycle of Creativity)。

結語

我深感自己身兼舞蹈藝術實踐者、教育教學者與學術研究者三合一角色，肩負著「經驗傳承」的責任與使命。誠如，我的著書《腳步：臺灣舞蹈教育再找路》（*Steps: Re-searching dance education in Taiwan*, 2016）之副標題「再找路」對應於英文的“Re-search”，這其中意義是在於讓「研究」

（Research）賦予過程取向的意涵。我以「腳步」為名來探究臺灣舞蹈教育的發展，正是企圖透過舞蹈、透過教育，以及透過研究，驗證藝術實踐即教育、即研究取徑之行旅歷程。也唯有能於舞蹈經驗之中，持續發展教育與教學的實踐哲學，教師才能經由身教、言教之「傳承」智慧，開啟學生更真實有感地覺察自我、連繫他人與社會，以及擴展對於世界文化的感知（美學）能力，以此建立起藝術教育永續之能量，繼而發展出「三位一（藝）體」的藝術教育之願景與「未來」的嶄新道路。

最後，我想以“Vision、Passion、Action”（有願景、有熱情，以及擁有行動力）作為期許，期盼我們共同攜手一起為臺灣藝術教育的創新與永續發展，舞出美麗與共鳴的樂章！

參考文獻

- 刁筱華（譯）（1993）。*血的記憶：瑪莎·葛蘭姆自傳*（原作者：Martha Graham）。台北市：時報文化。
- 張中煖（2016）。*腳步：台灣舞蹈教育再找路*。台北市：臺北藝術大學、高等教育文化。
- 劉鳳學（1965）。*舞蹈概論*。台北市：幼獅。
- Barreto, N. (1999). The role of Martha Graham's notebooks in her creative process. *Choreography and Dance: An International Journal*, 5 (2), 53-68.
- Davidson, A. (2021). The cycle of creativity: A case study of the working relationship between a dance teacher and a dance musician in a ballet class. *Research in Dance Education*. DOI: 10.1080/14647893.2021.1971645.
- Graham, M. (1991). *Blood memory: An autobiography*. New York: Doubleday.
- Graham, M. (1998). I am a dancer. In A. Carter & J. O'Shea (Eds.), *The Routledge dance studies reader* (pp. 66-71). London: Routledge.

視覺藝術教育的變與合

陳淳迪 國立臺北教育大學藝術與造形設計學系教授

一、素養導向下的視覺藝術教育

臺灣的視覺藝術教育從國小階段，向上延伸至大學階段。著重於多元社會與價值的發展方向，使得原本傳統以創作與技法訓練為主的美術教育，近二十年間擴展為從生活體驗與觀察出發、強調素養導向，重視學生能於社會實務中之中進行實踐。

回溯教育部發布「十二年國民基本教育課程綱要」，其以「成就學生適性揚才、終身學習」的願景，結合「自發、互動、共好」的理念。其中「自主行動、溝通互動、社會參與」三大核心素養導向，以其核心素養內涵，在於彰顯學生學習自主的「自發性」、強調學習過程的「互動性」，以及社會參與的「能動性」，及與延伸教學面向，這逐漸趨向認知、技能與情意之領域並重的學習。

然而，針對目前素養導向下的視覺藝術教育特性，誠如下方所述：從創作到創新價值、從教室走向社會、從技術走向議題、從單科走向跨域，領域遍及人類學、社會學藝術史、藝術行政、藝術評論、藝術相關產業等。這樣的情形亦反映於大學藝術類科學生就業的多元型態，從過往以美術創作導向為主的市場，轉變成為現今包含策展、藝術行政、藝術評論、藝術經紀人、社會工作、以及博物館專業人員等相關職種，此皆轉變傳統對於當前視覺藝術教育的認識。

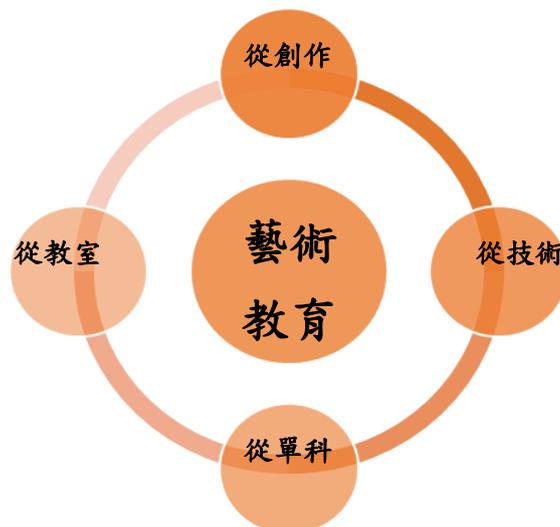

圖3 臺灣當前素養導向下的視覺藝術教育的轉變

資料來源：陳淳迪教授「藝術領域教育研究專題討論」之演講簡報檔

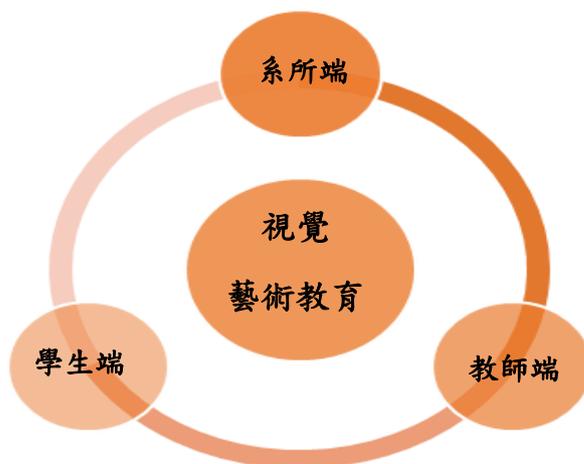

圖 4 臺灣當前視覺藝術教育銜接關係的思考

資料來源：陳淳迪教授「藝術領域教育研究專題討論」之演講簡報檔

這裡，我想分享芬蘭韋斯屈萊大學（University of Jyväskylä）以培養橫向整合的素養與跨域的教學內涵概念。對應教育部發布「十二年國民基本教育課程綱要」，強調「自主行動、溝通互動、社會參與」三項核心素養，在於彰顯學習自主的「自發性」、強調學習過程的「互動性」，以及社會參與的「能動性」，基於認知、技能與情意之領域並重的學習而言，以下六項芬蘭韋斯屈萊大學之教學內涵，真切提供國內素養導向藝術教育理想於理論與實務之間相關參酌。下方將之以表格方式，作一整理說明：

表 1 芬蘭韋斯屈萊大學（University of Jyväskylä）落實素養導向藝術教育之教學內涵

一、倫理能力	從倫理觀點出發，使學生能在真實的生活情境之中，執行指認與分析工
二、智識能力	強調學生能基於科學性思維，進行行動與專業發展。
三、溝通與互動能力	強調學生能在不同的互動關係與情境中，具備傾聽與溝通的能力。
四、文化與社會能力	學生具備評價所處社群的價值與實踐的技能，能參與相關發展，以不同的角度進行評估，特別是在多元文化主義的情境之中發揮此能力。
五、教學能力	學生能夠設計、執行、辨識、評估，以及發展出不同的學習架構與方式。
六、美學能力	學生在所處的環境中，具有整全式（Holistic）與多感官（Multi-sensory）經驗的能力。並能在現實與環境中具有美感覺知能力。

資料來源：陳淳迪教授「藝術領域教育研究專題討論」之演講簡報檔

如上表所述，當前的臺灣，在落實師資培育面向，以及對於轉化各級學校課堂，所面臨相對重要的是近年所強調「文化、社區與社會能力」與「美學能力」：對「文化、社區與社會能力」而言，學生能夠將宏觀的社會視野與關懷現實社會的議題，作為思考基礎，進而賦予學生能夠評價社區的價值與實踐，參與相關發展，並且能以不同的角度評估與改變，再者，實際參與社會脈絡的變遷與現場，促使學生進而思索臺灣當前多元文化主義所影響藝術教育場域的現象。另一方面，對於「美學能力」而言，學生能將美學能力浸潤於自身的覺知與審美之中，產生聯繫環境整全式（Holistic）與多感官（Multi-sensory）經驗的感知，創造多重意義之「美學能力」，於自身、於環境，以及能於群體社會共同體之中創造而出和諧共鳴。

視覺藝術教育的素養導向趨勢已經為當今教育重要議題，反思國內視覺藝術教育，希冀以銜接《十二年國民基本教育課程綱要總綱》之「核心素養」要義，而將素養議題能於視覺藝術教育之理論、論述與實踐、教育的這項核心價值，進而落實於師資培育面向，以及轉化於各級學校課堂。

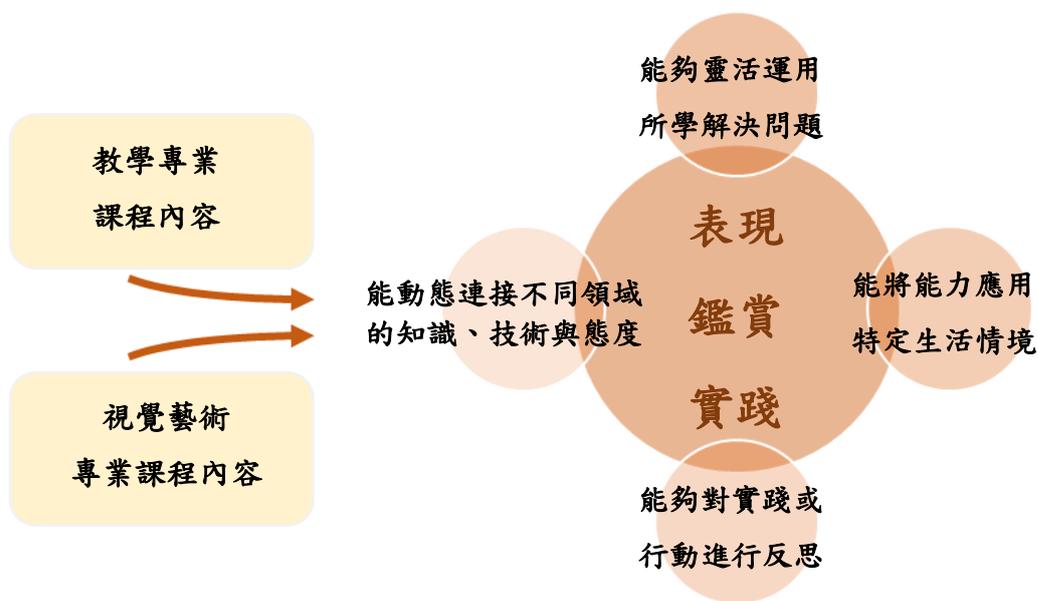

圖 5 臺灣當前視覺藝術素養教育與其專業知能培育的關係

資料來源：陳淳迪教授「藝術領域教育研究專題討論」之演講簡報檔

二、科技藝術與藝術學習

科技藝術是為近年盛行之領域，面對科技化社會，科技已經轉變為使學生快速獲得知識、進行學習，以及應用與創作展演的途徑。透過這項趨勢，如何更進一步探索人文藝術與科技的互動，可以預見，未來學校教育與教學場域，科技藝術將成為高等教育階段與國民教育階段教師的重要知能。

在大學的教育現場，許多學校相繼成立科技藝術學術單位，但目前除國立臺北藝術大學，其他多數的學校皆是以學程形式進行。當然科技藝術目前仍處於需要積極開發與推動的階段，科技藝術可以理解為統整的領域，領域如同涵蓋：科技的應用、藝術的表現、思想的傳遞、展演的規劃，以及包含科技知識與創作能力、科技藝術與跨域等相關內涵。

然而，學生若無法於學校系所課程之中獲得滿足，這樣的科技藝術所呈現的是難以永續經營。所以，宜從系所端、教師端以及學生端三方面向思考，對於科技藝術教育所因應轉變的思考與施策途徑，包括「系所端」的招生策略與機制、門檻的設定、跨域課程的發展，以及需要關注科技藝術人才與傳統藝術著重技巧訓練之間的平衡；再者，也需關注「教師端」的教師能否引領學生發展科技藝術；以及「學生端」的學習歷程圖像之中各項統整與跨域之層面。當我們面對臺灣當前科技藝術與素養教育之多元生命力的轉型展現，需要我們同時從系所端與教師端，以及學生端面向來思想其因應之道。

鑑往知來——淺談藝術教育研究文獻

陳曉霽 國立臺灣師範大學音樂學系教授

以我的角度來看大會的專題討論「藝術領域教育研究趨勢——藝術教育研究的傳統與未來」，包含幾項元素：藝術教育研究、過去、未來、音樂學、音樂教育等，有「鑑往知來」的含意。如何從藝術教育研究的文獻中，思考其脈絡與發展趨勢，進而對未來有所展望，是我欲探討的內容；再者，在此音樂學的場域，我希望將視角延伸至音樂教育與音樂學兩者互動的面向，進行觀點分享。

藝術教育內容分析文獻

2005年國立屏東師範學院舉辦「藝術教育研究的回顧與展望」研討會，回顧藝術教育研究（1994-2004）之研究主題、方法、成果與未來研究取向，與今天的專題討論有相近之處。該研討會論文集收錄藝術教育研究相關主題如哲學、課程與教學、師資培育、學習者審美思考與創作心理等專題論文20餘篇，其中有4篇內容分析導向的論文，包括：陳瓊花（2005）〈當前視覺藝術教育研究的趨勢〉、賴美鈴（2005）〈音樂教育碩士學位論文之內容分析（1994-2004）〉、張中煖（2005）〈臺灣舞蹈教育研究主題之回顧與探討——以1994-2004碩博士論文為例〉，以及陳曉霽（2005）〈JRME (*Journal of Research in Music Education*) 回顧——2004年之內容分析〉。內容分析是對史料或當代資料的內容進行客觀、系統的分析，亦可藉由對特定主題量化的分析進行質性的推論。上述4篇論文不約而同地透過內容分析了解研究趨勢，並對研究課題或方法進行省思，其概要如表2所示。

表 2 「藝術教育研究的回顧與展望」研討會論文集內容分析導向論文概要

作者	研究目的與對象	主要研究結果	建議
陳瓊花	以 2000-2004 年碩博士論文、學術期刊、會議論文集共 360 筆文獻，進行研究題目與摘要之分析，並探討研究主題的差異。	研究主題依序為統整、學習與教學、電腦科技；以課程為焦點；以學校教育為場域。	主題、焦點、場域皆有待擴展。
賴美鈴	分析五所師範院校共 145 篇音樂教育碩士論文之主題與研究對象。	偏重實務研究，以課程設計、音樂行為（九年一貫課程議題受到重視）等為多；研究對象集中於國小、國中階段；音樂教育碩士論文成長幅度大，尤其是教學碩士班的產出。	建立有系統的論文研究文獻；加強九年一貫評量及基礎研究。
張中煖	就 30 多篇以中小學舞蹈班、中小學普通班、大專校院舞蹈科系三種研究對象為主題之碩博士論文進行分析。	就三種研究對象分別歸納，並梳理脈絡因素；有關中小學普通班的研究受九年一貫課程實施的影響。	從回顧中思考，並提出「跨越」的觀點，以擴展研究主題的可能性。
陳曉霽	以音樂教育研究代表期刊——JRME 第 52 卷 24 篇論文進行內容分析，探討量化研究之主題、對象、方法與設計。	以敘述研究占多數，但研究設計漸趨精密，有質量並重及採多種工具的傾向；研究者普遍關注學習者對音樂的認知與辨識；評量、偏好、態度、反應、性別等為研究的核心。	以量化研究為主，但仍需多元研究法探討音樂教育實務；期刊內容具探究價值。

資料來源：陳曉霽彙整自國立屏東師範學院「藝術教育研究的回顧與展望」研討會論文集（2005）。

「藝術教育研究的回顧與展望」研討會至今已 15 年，但可看出類似的研究主題持續受到重視，結合當前教育趨勢發展出研究的縱線。在指導學生確認研究方向的初期，我經常鼓勵學生思考各面向（如圖 6），當前教育趨勢即是影響研究主題的重要因素。

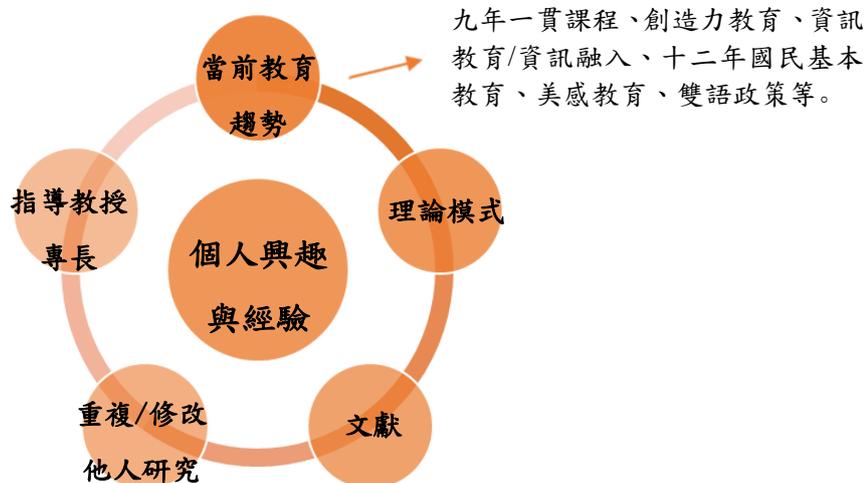

圖 6 學術研究主題發展之相關因素

資料來源：陳曉霽。

二、《藝術教育研究》期刊

學位論文與期刊是學術產出的主要來源，期刊對汲取新知更具有意義。以下以國內藝術教育界最具代表性的期刊——《藝術教育研究》為例進行說明。《藝術教育研究》創立於 2001 年，以提升藝術教育學術研究之風氣、研究品質與學術交流之深廣度為宗旨，對藝術學門、教育界有持續的貢獻。2019-2020 編審委員會負責 37-40 期之出版，共收錄 12 篇文章，我擔任 40 期主編，利用這個機會將 12 篇論文之概要整理如下（表 3）。

表 3 《藝術教育研究》第 37 期至第 40 期論文概要

作者	題目	關鍵詞	主要研究內容
伊彬、 邱佳勳、 陳翊慈	低視力兒童繪畫表現特徵與教學策略初探	低視力、兒童、繪畫、教學策略、藝術教育	以 7 位國小二至六年級的低視力兒童，進行每週一次共 16 堂的繪畫教學，探討其表現特徵（參與者的觀察力、想像力與繪畫表現），採行動研究。
盧姍綺	STEAM 跨領域美感教育專題教學設計之探究	6E 學習模式、STEAM 教育、專題學習、跨領域美感教育、擴增實境	以某國小五年級資優班學生共 7 人（男生 4 位、女生 3 位）為研究對象，以「古蹟文化保存」為主題，結合問題解決、探索式學習模式，開發、推展 STEAM 跨領域美感教育專題課程設計，採行動研究。
陸維元	國民中小學攝影教學應用與問題之探索性研究：12 位教師的觀點	攝影教學、半結構式訪談、影像閱讀、構圖法則、課程統整	先探討國民中小學攝影教學應用自 2006 年迄今之 24 個教學案例，再邀請教學案例中 12 位在職攝影教師進行線上問卷調查與半結構式訪談，以了解攝影教學的現況、問題與困境。
譚祥安、 劉仲嚴	視覺藝術評賞教學之提問與對話框架研究	對話及提問、美術館學習、學校學習、藝術評賞	探討 6 個常見的藝術評賞教學理論和策略，提出 4 個藝術評賞教育的主要目的，並倡議一套與之相配及適用於學習視覺藝術的對話及提問框架，以 7 位香港小學教師及其學生進行教學試驗。
張晴文	反思寫作應用於藝術科系美術史課程之教學實踐	反思寫作、反思日誌、美術史教育、深度學習	以藝術與設計學系修讀「臺灣美術史」課程之學生為對象，於學期間進行 18 週之教學活動。在教學過程中透過「反思日誌」與「反思寫作互評單」蒐集資料，分析並探討學生透過反思寫作學習美術史之深度學習表現。
羅寧、 劉仲嚴	中國大陸中學視覺藝術教科書性別意識型態之內容分析	中國大陸、性別意識形態、中學視覺藝術教科書	以中國人民教育出版社發行的視覺藝術教科書為研究對象，含初中 6 冊、高中 1 冊，分析其性別意識型態，以拓寬教科書當代社會視野並實現性別平等理想。

伊彬、洪子庭	強調寫生與自由聯想之教學策略應用於全盲青少年圖像創造力之養成	全盲、青少年、教學策略、創造力、繪畫	以 3 位全盲青少年（12-13 歲）進行 16 週繪畫教學研究，探討如何在繪畫發展的基礎上培養圖像創造力；以寫生為基礎，加入大量口語互動聯想等教學技巧，以培養全盲青少年的圖像創造力與表現力，採行動研究。
徐敏雄	艋舺社區博物館之遊客參訪經驗研究	社區博物館、生態博物館、艋舺、遊客參訪經驗	以非結構性訪談、反思日誌撰寫及紮根理論，蒐集 19 位遊客和 4 位青年志工參與艋舺社區博物館導覽活動的經驗，並從個人脈絡、社會文化脈絡、物質脈絡及時間脈絡，分析歸納遊客重要的參訪過程與結果。
江學滢	視覺藝術精進專業者的職業生涯發展之因素探究	生涯抉擇、生涯效能、生涯特質、生涯發展、視覺藝術精進專業	以 Holland 生涯興趣六角模型為依據，尋找藝術精進專業人士，再立意取樣選出男性 4 名、女性 4 名曾就讀視覺藝術（美術）科系、已於專業生涯發展超過 30 年，具有生涯成就的視覺藝術精進專業者為研究對象。
許子凡、林演慶	資訊圖像表現形式與性別對偏好與注目性之影響	資訊圖像、表現形式、偏好、注目性、性別	以 visually 資訊圖像網站為實驗刺激物之取樣範圍，取得 263 件樣本，再由 3 位專家篩選出 207 件刺激物，向 30 位受測者（男女各 15 位，年齡 20 至 24 歲間），檢視分析其主觀偏好與客觀的注目性。
劉佩雲、許育慈、陳柏霖	國小學童視覺藝術創造力與熱情之關係：以心流為中介	心流、和諧式熱情、強迫式熱情、視覺藝術創造力	探究熱情、心流與視覺藝術創造力之間的關係。以 413 名國小四、五年級生為對象，檢證心流在和諧式熱情、強迫式熱情與視覺藝術創造力之間的中介效果。
黃金俊	高職學生攝影想像力量表之編製	攝影技術、事物選擇、影像虛構與組合、新價值影像、攝影想像力量表	編製攝影想像力量表，向高職 700 位學生（含廣告設計、多媒體設計、室內空間設計、美工、圖文傳播等科）施測，顯示量表在「攝影技術」、「事物選擇」、「影像虛構與組合」、「新價值影像」具備良好適配度。

資料來源：陳曉霏彙整自《藝術教育研究》第 37-40 期。

接著將表 3 進一步歸納，並大致說明如下：

1. 以視覺藝術研究居多：視覺藝術涵蓋範圍廣泛，其專業人才養成之分工漸趨精緻，故有較多相對應之學術單位。根據江學滢（2020），全國大專校院藝術學門類六大類中，扣除音樂與表演藝術類，包括傳統視覺藝術類、手工藝類、視聽技術與媒體製作類、時尚、室內設計和工業設計等五類，皆與視覺藝術有關，尚有一些新興的校系。視覺藝術領域學術產出較多，亦反映於《藝術教育研究》之稿件來源。

2. 作者與讀者屬性鮮明：《藝術教育研究》以大學校院藝術教育領域師生及相關專家學者為稿件與讀者的來源，因此作者以高等教育之教師為最多，亦可見藝術教育師生共同發表的稿件。稿件來源與讀者屬性高度相關，對於維持期刊之專業性、出版之穩定性，進而提升藝術教育研究風氣及社群的發展皆有助益。
3. 研究立論與設計堅實：在教育研究三大分類——基本研究、應用研究與行動研究之中，行動研究常因較為自由的探究過程而引起詬病，然而 12 篇中可見行動研究成功結合相關教育理論，使具有實用價值之研究結果得以發展出基礎研究的依據。亦可見研究者對研究設計縝密思考，資料收集與分析深入嚴謹，符合期刊對稿件具研究導向的期望。
4. 研究對象具特殊性：研究對象的取樣有偏向小眾、注重藝術個殊性的傾向，如以質性研究中之個案或行動研究為取徑，探討藝術教育不同形式中學習者的個別差異與特質，呈現藝術教育豐富的樣貌。12 篇之中亦可見研究者致力從事延續性的研究，不以研究結果的普遍應用性為目標，而是重視個體在藝術的表現，以解決藝術教育中實際的問題。

三、奏鳴 (Sonare)

於此尾聲，我想以「奏鳴」——引用其一起發出聲響之意作為總結。知名音樂學、世界音樂教學、多元文化音樂教育之學者 Patricia Campbell，認為自己是在民族音樂與音樂教育相互聯繫的介面上從事教育工作（詳見 University of Washington 網頁），她的著作及榮譽皆與文化之傳遞、跨越與多樣性緊密相連。在音樂學論壇的場次中，就微觀而言，個人期待音樂教育能與音樂學「奏鳴」，共同促發教育與文化互為經緯的合作，展現音樂文化之交融。

所謂鑑往知來，藝術教育之研究主題、研究方法呈現多元化現象，理論與實務研究兼容並蓄，有助藝術教育之應用與發展。與表 2 所列建議相對照，國內藝術教育研究的發展可謂精益求精，未來無論是音樂教育與音樂學的互動共鳴，對藝術教育本質與價值持續的探討，或是因政策引領、藝教脈動、科際整合等驅動的研究，必能對藝術教育研究有所增益與貢獻。

2022 上半年度藝術教育相關研討會訊息

【2022 音樂藝術與教學學術研討會】

日期：2022 年 5 月 3 日（星期二）至 4 日（星期三）

地點：國立屏東大學屏師（林森）校區 圓廳

主辦單位：國立屏東大學音樂學系

協辦單位：科技部人文社會科學研究中心

研討會主軸：音樂與健康、音樂與教學、傳統與創新、音樂與跨域

【2022 第十二屆通識創意—通識課程與跨領域藝術教學學術研討會】

日期：2022 年 5 月 11 日（星期三）

地點：國立臺灣藝術大學 教學研究大樓 10 樓 國際會議廳

主辦單位：國立臺灣藝術大學通識教育中心

【跨界對談 17—表演藝術研究學術研討會】

日期：2022 年 5 月 21 日（星期六）至 22 日（星期日）

地點：國立臺灣藝術大學 教學研究大樓 10 樓 國際會議廳

主辦單位：國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所

研討會主軸：表演藝術之創作展演與詮釋、表演藝術之跨領域實務與理論、表演藝術之跨文化特質與美學、表演藝術之翻轉學習與跨界合作、當代表演藝術之發展沿革與趨勢、其他表演藝術跨域相關議題研究

藝術教育研究學會

Arts Education Research Association

宗旨

- * 拓展教育新知與資源
- * 連結國際學術脈動
- * 強化藝術教育之研究與教學品質

任務

- * 協助出版《藝術教育研究》期刊暨發行藝術教育相關出版品
- * 促進藝術教育對社會發展之貢獻
- * 創建藝術教育研究之整合與交流平臺
- * 舉辦藝術教育學術研討會與工作坊等相關活動
- * 推動藝術教育研究與實務之成果共用
- * 提升臺灣藝術教育研究之國際能見度與學術交流

【理事長】

林小玉

【常務理事】

陳淳迪 趙惠玲

【常務監事】

盧姍綺

【理事】

伊 彬 李其昌 林演慶
張中媛 高震峰 陳曉霽

【監事】

謝苑玫 趙郁玲

【秘書長】

楊嘉維

發行日期	2022 年 3 月 15 日
發行人	林小玉理事長
編輯群	楊嘉維秘書長、洪斯前
聯絡地址	10048 臺北市中正區愛國西路 1 號 臺北市立大學音樂館 2 樓 M203
聯絡電話	02-2311-3040 # 6134
電子信箱	arteduratw@gmail.com
學會網站	https://www.aeratw.org/