

103 年新竹市東門國小藝術與人文「計畫名稱」 教學深耕成果報告

一、計畫依據：

103 年新竹市國民中小學推動藝術與人文教學深耕實施計畫作業說明辦理。

二、計畫源起(前言)：

1、表演藝術的種子發芽：102 年 9 月開始，本校與中華音樂舞蹈暨表演藝術教育協會合作，開啟校園表演藝術創作的種子，邱健凱老師團隊不但在本校辦理一系列的教師研習，開展老師的肢體律動，更在五年級進行一連串有趣的肢體開發實驗，不但激發孩子的創造力，更讓校園裡悄悄的展開一場藝術的革命。想透過藝術深耕的計畫，將這場藝術的革命蔓延到中年級，讓中年級的孩子也有機會開展自己的肢體創意。

從閱讀繪本從中找到音樂與表演的元素

週三教師成長活動

2、培養人與環境關懷的精神：校園裡有一些古老的動物雕像，陪伴著一屆又一屆的學生度過無數童年的青澀歲月。然而隨著時間的遞嬗，這些動物雕像在校園裡漸漸失去的光彩，隱藏於角落裡。想配合春天節氣萬物煥然一新的概念，藉由藝術與人文及國語文的課程，幫動物們換上藝術的新衣，同時也在動物們身上找到律動的元素與靈魂。在春季的東門校園裡，來一場孩子與動物的展演活動。

東門校園彩繪前

東門校園彩繪後

3、內化藝術涵養：期許在創作的歷程中，學生能發揮創造力與想像力，覺知身體與校園環境的和諧與美好，並內化於自我的意識中。期待學生在這場饗宴中，學習感知環境、與環境對話及學習以藝術形式表達自己的想法。

藝術創作-打草稿

藝術創作-彩繪桌椅

三、量之呈現：(如活動場次、數量、參加人數及教材研發內容、件數等)

1. 參與人數

實施年級:四年級 總人數:120 人	
實施科目	視覺類-繪畫、公共藝術類
藝術家(藝術團隊)到校協助教學情形	藝術家駐校 1 人 藝術團隊駐校 2 團 藝術家到校展演 1 次數 藝術家到校協同教學 20 節次 藝術家團隊到校協同教學 50 節次
教材內容	教師與藝術家共編教材(配合現行教材)
學生參觀展演情形	視覺藝術 1700 人次(畢業美展) 表演藝術 500 人次

2. 教材內容

年段/年級	課程核心	課程理念	配合專案
低年級/ 一二年級	『生活律動』	結合生活課程，覺知身體與開展身體。	學習共同體方案
中年級/ 三四年級	『生活律動』輔以 『音樂節奏教學』	結合藝文課程打開視野，從身體看世界。	藝術深耕方案
高年級/ 五六年級	『音樂節奏教學』輔以 『創意肢體開發』	結合藝文課程回歸內心動能的探索，並向外開展創意表達想法。	藝教於樂方案

3. 現有硬體:本校有豐富的藝文專科教室，音樂教室有 7 間，專科美勞教室有 1 間，韻律教室有 1 間，活動教室有 1 間，玩具圖書館亦有木質地板可供使用，學校也有讓學生創作大型作品的空間，以及許多可供表演藝術的校園角落，如下圖說明。

↑專業設備齊全的韻律教室，非常適合發展表藝課程。圖為藝教於樂上課情形，高低水平肢體展現與彩帶結合為美麗的樂章。

↑孩子在明亮寬敞的韻律教室，學習節奏律動與藝術創作。

↑七間的音樂專科教室，各班在學期末時會辦理音樂發表會，讓孩子有表演的舞台。

↑玩具圖書館亦有木質地板，可供教師表藝課程研習使用。

↑人數眾多時，可使用活動教室，辦理教師相關藝文增能，或是合班上課時可使用。

↑藝術家與老師共同備課與實作，方能將能力留給老師，使老師在表藝的教學精進。

四、質之分析：

1. 自評

執行成果檢核內容		自評等級			
		達成良好	達成	有困難	未達成
行政與資源	1. 組成工作小組運作，並研擬邀請藝術家或藝文輔導團體協助教學之實施計畫	✓			
	2. 學校訂有藝術與人文課程教學短、中、長程之發展計畫		✓		
	3. 接受審核聘請協助輔導之藝術家或專業藝文團體專業資歷，以符合學校需求	✓			
	4. 完成計畫執行成效評估	✓			
教師專業成長	5. 計畫內容列有與藝術家或專業藝文團體等之合作教學型態與實施方式	✓			
	6. 藉由藝術家或專業藝文團體之專長，協助藝文師資專業成長，帶動師生藝術欣賞及創作風氣	✓			
	7. 與藝術家或專業藝文團體共同研發教材	✓			
課程與教學	8. 藝術家或專業藝文團體協助教學期間，有詳細的課程規劃與安排	✓			
	9. 課程與教學，與在地特色融合，落實學校發展重點及落實課程教學	✓			
	10. 學生藝術與人文學習成效表現提升	✓			
特色與成果	11. 結合課程與教學實務推展，使全校學生普遍受惠	✓			
	12. 有助校園達到空間營造或藝術創作與校園永續發展	✓			
	13. 期末舉辦教學成果觀摩或發表會	✓			
	14. 校園網站內，建置有藝術與人文教學深耕網頁，展現成果		✓		

2. 活動照片

動中求靜-誰說課程必須繁瑣的口令和動作?
小小的動作就能讓孩子的心緒沉靜

一個學生完成之後，換另外一個學生做動作

藝術深耕訪視

戶外展演課程-閱讀一條河流

彩繪桌椅完成囉!

每一張彩繪桌椅都有他背後的故事

閱讀一條河流之展演宣傳單

閱讀一條河流之展演宣傳單

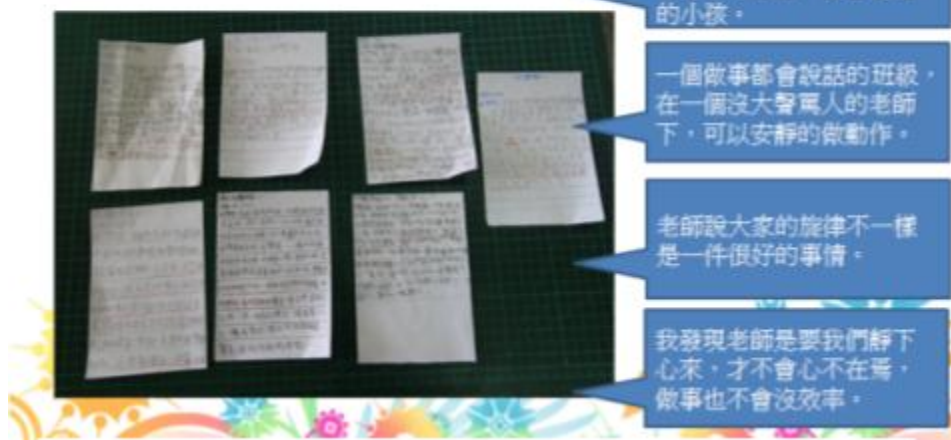

每一次的上課都有不同的火花

彩繪桌椅運用聯想力就有很棒的火花出現!

回顧與成長

學生的回饋單

4. 活動影片：

<https://www.youtube.com/watch?v=Hq6g8JxV3-U>

<https://www.youtube.com/watch?v=19VJ-DXRcL4>

<https://www.youtube.com/watch?v=PH0rmopICFI>

五、計畫目標：

一、近程成效：開展藝術新視野。

表演藝術一直是東門老師教學上的瓶頸，首次引進駐校藝術家和學群老師共同研究與協同教學，將可打開實驗窗口，開展孩子們的表演視野，拉近校園裝置藝術的距離，增加對於學校的認同感。

肢體探索課程

戶外展示讓全校師生都有機會接觸藝術

二、中程成效：帶動校園藝文氣息。

透過藝術家駐校與展演系列活動，刺激東門師生的藝文氛圍，不僅能增進老師們的表演藝術基礎，更能激發孩子們的創意，潛移默化中也增添校園藝文氣息。對於校園硬體的外在環境能夠經由藝術深耕的課程發展而做軟性的改變，建立一個屬於當下當時代親手打造的校園。

孩子根據自己創作的作品作發表

為了戶外展演學生們正努力練習著呢

三、長程成效：親手打造藝文校園，使之成為東門特色。

藉由教育藝術化之決心，加上教學深耕計畫之補助，鼓舞東門師生學習藝文的風氣。將藝術活動帶進校園，讓藝文種子在校園內生根，使師生能藉由感官接觸環境中的動、植物和景觀，欣賞校園環境之美，並能以多元的方式表達內心的想法。

裝置藝術之美

校園也有彩繪的小小空間

六、課程發展：

(一)、年度教學主題計劃（融入藝術與人文和國語課程規劃）

本課程教學主題在於開發師生肢體之潛能，透過藝術家的引導與刺激提高在表演藝術方面之能力，並共同探索，發現，歸納。102 下學期共計 50 小時

主題	課程內容	搭配課程	年度月份/實施節數
蠢（蠢視欲覺動藝的術它）	<p>與「它」對話：帶領孩子校園巡禮，與校園內的裝置藝術動物對話。</p> <p>藝術欣賞：各國裝置藝術欣賞。</p> <p>「它」的故事：藉由閱讀尋找相關故事並賦予裝置藝術動物靈魂與個性。</p> <p>躍躍欲試：了解不同的素材與技巧，及其呈現的效果。</p> <p>藝起動動看：藉由先前累積的知識與技巧，</p>		103年3-6月 15小時

	動手改造校園動物雕像，賦予它們新的生命 超級變變變：認識人體彩繪，能掌握技巧， 幫自己及他人裝扮出適當的動物樣貌。	搭配藝術與人文第三 單元：色彩魔術師	
蟲（ 蟲表 欲演 動與 的聽 我覺 藝術 ）	肢體開發：引導孩子從身體動作的體驗，探 索出許多要素的組合，開發肢體組合的各種 可能性。 肢體欣賞：藉由真實的動物肢體展現與經典 藝術表演戲劇欣賞，累積該有的表演藝術知 識。 動物模仿：精確的掌握動物的習性與姿態、 特色，並能藉由肢體呈現出來。	搭配藝術與人文第一 單元：來跳舞 搭配藝術與人文第六 單元：動物嘉年華	103年3-6月 15小時
動 次 動 次 一 起 來	聽見內在的聲音：藉由多元的文學創作，引 導孩子將所進行的活動做紀錄與反思。 勇敢秀自己： 初階：從舞台走秀勇敢展現自己。 進階：配合台詞與音樂、肢體表演，進行較 大型的發表。	搭配國語第一課：聖 桑與動物狂歡節 搭配藝術與人文第五 單元：我是大明星	103年6月 10小時

七、實施內容與推展時程：

時間分配 分期階段	103年 1-2 月	103年 3-4 月	103年 5-6 月	103年 7-8 月	103年 9-10 月	103年 11-12 月
第一階段—籌備規劃	■					
第二階段—研究與實踐		■	■	■		
第一部份— 學習形組織動力的形成	■	■				
第二部分— 表演藝術 融入藝文及國語文領域教 學	■	■	■			
第三部份— 課程的統整與展演活動			■			
第三階段—觀摩與評鑑			■	■		

第四階段—發表與推廣						

八、課程反思與檢討

(一) 角色與定位：老師於課堂上完整的教學紀錄，可將之銜接給校內有興趣的老師，建立教師團隊的合作模式。以此模式進行，可漸發展出東門師生的特色，且教師專業逐漸養成，藝術家可以顧問角色輔導。

(二) 課程的重點：藉由藝術家的專業與老師的熱忱，除了可以刺激孩子的創造力外，當藝術家深耕至足夠的深度時，能由學校老師自行發展課程，達到增能目的。

(三) 課程的目標：

一、聽覺藝術方面

配合著音樂，孩子的想像力可以無遠弗屆，過去我們都將「藝術」視為一種專家才能勝任的活動，但從觀課過程中，我們發現，簡單的音樂，便可以發展孩子的律動創意。

律動創意正在萌芽

律動前的準備

二、裝置藝術方面

如何帶領孩子進行繁瑣的工作，也是一門學問。在十週彩繪桌椅歷程中，跟著學生一個步驟一個步驟做，這才發現只要規劃得宜，不一定要太多示範，學生透過小組合作還是可以創造出令人驚豔的作品。

小組一起合作的彩繪桌椅

合體的桌椅，讓欣賞者驚嘆不已

三、肢體藝術方面

在「動中求靜」也是一門藝術，藉由「力與美」的配合，不須繁瑣的口令和動作，就能讓孩子的心緒沉靜。老師也在過程中檢討自己帶班的經驗，自己的晚娘臉孔，可以開始嘗試改變了。

力與美的呈現

透過肢體探索就能讓孩子心緒沉靜

(四) 課程的學習：

一、和藝術家合作，除了見識專業素養在教學上的亮點外，同時也可以更客觀的看到學生的學習表現，進而思索自己教學的盲點。

學習單

學習單的反思

二、合作的藝術家都非常尊重學生的想法，只是順勢引導，不會規定或幫忙太多，學生學習的成果不但真實，而且更有自信。

藝術的回饋

藝術的回饋

三、尊重是整個藝術創作的主軸，老師尊重同學想法，同學間合作也互相尊重，藝術的細緻與敏銳度就在發現人我的關係，藝術家的堅持不但如沐春風，而且風行草偃，那種和諧的畫面令人感動。

肢體的探索

透過肢體展演發現人我關係

四、學生打開藝術的觸角後，對學習環境的美化，學校推展的藝術活動，例如”生活有藝思”、”閱讀一條河流”、”劉其偉畫展”等，都懷抱濃厚興趣，所以如何讓藝術課程遊戲化、敢動手去改變並落實在生活中，是今後教學必須多關注的地方。

廣達游於藝

生活有藝思

(五) 課程的延伸：

1. 開啟「藝術的眼光」

孩子在欣賞藝術時，已有一定的程度予以回饋。且更願意去駐足欣賞校園的藝術。肢體課過後，「靜」的藝術可以渲染在孩子的生活中，一舉一動，都可成為一種藝術。且配合學校的藝術表演，如 103 年 12 月的「生活有藝思」，孩子們可以察覺到藝術無所不在。

靜的藝術

藝術無所不在

2. 藝術，比想像中的更簡單

體驗過課程後，老師和孩子更願意去動手改變周遭的環境，予以美化，如：彩繪過桌椅後，為了給予裝置藝術更好的擺好空間，而開始改變教室的牆壁花色。

美化後的司令台

美化後的校園環境