

小小藝術公民

孩子天生愛做夢，
擁有無限幻想與可能性。
透過藝術教育的啟發，
培養孩子的創造力，
開啟他們宏觀的視野，
為文化城培育更多的小小藝術公民！

巨人躺在 文心森林公園

2009台中兒童藝術節

圖、文/ 王信允

創意・活力・文化城

「哇！」「哇！」「哇！」
這是進到2009台中市兒童藝術節會場，最常聽到的聲音：滿場跑的可愛動物人形布偶與童話人物、四處飄揚的氣球、穿梭公園綠地的嘟嘟火車和隨處可聞的笑聲和驚嘆聲，為今年文化局和國立台灣交響樂團聯合主辦的兒童藝術節成效作了最直接肯定的背書。

兒童藝術節活動於3月29日開啓了序幕，在去年創下十萬人次的親子參與人數後，今年主辦單位將活動時間從以往的三天延長到一週，以「創意・活力・文化城」為主要概念，藉由戲劇、音樂等不同形式讓孩子們親近藝術，帶給市民朋友和全台灣的小朋友們最難忘的春天尾巴。

整體文心森林公園園區的完工，提供完善的硬體空間，使得活動場地規劃得更有效能，完整

在活動現場除了巨人格列佛外，還有許多遊樂設施與表演節目。

驗證多年都市規劃下的成果。除了文心森林公園、圓滿戶外劇場創意藝術的體驗遊戲、大型的兒童劇與音樂演出，亦把活動場地拉到中興堂的室內藝文表演空間，遠邀英國倫敦優律詩美舞團帶來「無手少女的神秘之舞」節

目，精湛肢體演出，讓整場觀眾沉醉於音樂、戲劇、舞蹈完美交融的曼妙境界。

探險・知性・小人國

而在兒童藝術節的主會場文心森林公園，贏得最多驚嘆聲的

地景之一，莫過於大刺刺橫躺於青翠草地上，長六十公尺、高七公尺的童話人物「格列佛」了！巨大的格列佛，讓所有人一靠近，都變成了小人國子民，讓大小朋友進入童話想像世界。

這座「格列佛人體藝術探索館」結合了人體生物、醫學教育、科學實驗、藝術文化的創意，基於「認識世界就要從認識自己的身體開始」的理念，讓小朋友從玩樂中認知身體的奧妙，在紙風車藝術工程的努力下，集結了許多關懷文化藝術

的企業，包含中興保全、Baby Boss、Hobby Toy、天空傳媒、J. P. Morgan集團、佳美食品、泰安產險、義美食品、喬山健康科技、車王電子、順天建設、麗明營造、環隆科技、點強家企業、建智聯合會計師事務所、中國醫藥學大學附設醫院、中山醫學大學附設醫院、澄清醫院、林新醫院等單位大力贊助及熱心民衆的捐助，使格列佛順利誕生。

取材自《格列佛遊記》故事中「格列佛被小人國人民綑綁在地上」的情節，這次格列佛被綁

在台中市文心森林公園的草地上，格列佛更以抗日原住民英雄莫那魯道的輪廓作為造型，呈現「台灣在地」特色，三層樓高的巨型格列佛，是人體體驗藝術的新創舉。民衆們能夠走進格列佛的身體裡，內部空間仿造人類的體內結構而成，其中包括了宛如迷宮般的大小腸、因消化食物而蠕動的胃，以及放了滿地塑膠球模擬肺泡的肺部和規律跳動的心臟。許多家長帶著孩子們從各地遠道而來，爭相體驗這座全台唯一的人體藝術探索館，小朋友們

欣喜地站在心臟下方目睹生命的躍動，或走進食道了解消化的歷程，或看看大腦、逛逛口腔，親手觸摸格列佛的大牙齒。

格列佛巨大的身體主結構由充氣式帳篷所構成，為了讓參觀民衆可以俯覽全貌，特別將頭部設計成兩層樓，讓民衆參觀完體內後，可以由耳朵走到體外，沿著髮際線爬往格列佛的額頭，登上頭部的觀景台，欣賞格列佛的整體外觀。壯觀的景致吸引了許多大小朋友爭相拍照留念，在各界好評的聲浪下，主辦單位特別

● 國立臺灣交響樂團與美國魔術團劇團聯手帶來精彩表演。

將展期從原本的三天續延一週，讓更多民衆體驗難得的都市奇景經驗，格列佛的旅程也從台中開始踏出前進的一步。

笑聲・變身・童樂園

從2004年「藝術甜甜圈」、2005年「藝術爆米花」、2006年「藝術棉花糖」到2007年起擴大舉辦的兒童藝術節，市政府企圖將台中市營造成全國最適合親子居住的城市，也希望藉由藝術的向下扎根，給予新世代的美學教育一劑強心針。在多個優質文教單位、學校、社會團體和表演團隊的共襄盛舉下，台中市兒童藝術節展現了創意且質量並重的活動企畫。綜觀今年的兒童藝術節，不同於往年主舞台區表演、創意遊藝區、親子藝術講座等活動模式，各攤位與活動主題統一性更高，表現元素的交混、工作人員的裝扮與各種遊園引導等等，都給予參觀者耳目一新的好印象。

每年兒童藝術節最具代表性的兒童戲劇表演，今年也有了更新、更多元、完整的呈現，除了「藝術教育市集」集合了大開、小青蛙、童顏、頑石、藍天空等長期致力於兒童表演戲劇的優質團體一同「說故事」外，在主舞台圓滿戶外劇場上演的紙風車劇團年度大戲《三國奇遇》，更突破鏡框式舞台，以不同敘事方式佐以劇場聲光，串連舞台與觀眾席，在「連環雷公彈」一分鐘內連環發射20顆大砲的猛烈砲火助陣下，瞬間把圓滿戶外劇場化為千人大型戰場，讓大人小孩隨著演員一起玩翻天，真正達到觀眾與演員互動、共創表演的現代劇場理想。國

● 格列佛遊記中的情節，活生生的呈現在文心森林公園中。

●活動會場上人潮洶湧，有表演、展覽還有互動體驗區。

立台灣交響樂團則與美國魔術戲劇團攜手連演《當大野狼遇上音樂家》，以俄國作曲家普羅高菲夫為兒童創作的經典管弦樂曲《彼得與狼》為主題，用樂團音樂家們在舞台的行動來取代對白，擔任指揮家助手的主角彼得，與樂手同伴一同捉拿企圖破壞演出的大野狼，與音樂緊密契合的生動表演，獲得滿堂喝采。

今年兒童藝術節所著重的互動性與參與感，不單落實於主舞台的表演上，更延伸至「親子創意園遊會」闖關互動遊戲中，一連串的闖關冒險，激發孩子們的體力、技術與勇氣，並進一步促進親子間的情感。從「王老先生的果園」激發兒童記憶力、「三隻小豬」的體能訓練、「黑羊與白羊」的寓言活化、「后羿射日」的準度技巧訓練到「野人烤乳豬」、「造型彩繪天地」、「阿拉丁許願區」、「名畫拍照

區」等關卡，都融入大量的互動劇場表現，在扮裝工作人員與攤位佈景的組合下，帶領小朋友走進「虛擬實境」的幻想世界，在行為互動中學習成長。孩子們興奮地與故事中的小丑、恐龍、公主、小錫兵、精靈等鬥智、玩遊戲，在角色扮演的同時，體會戲劇魔力，激發想像和滿足孩子的異想世界。

當我們「童」在一起 「玩」藝術

對「兒童」的重視，無論從整體文化或教育規格俯視，都是「現代化」進程中重要的標竿和精神。因此，如何提供下一代全方位的發展空間，是一個國家提升文化所不可小覷的再造工程。其中兒童藝術的推廣和實踐，無法僅靠現有的填鴨教育、補習教育去建構與落實，而是必須恢復

到「人之身」；以藝術作為生活態度、生活美學的基礎教育，進一步藉由戲劇、音樂、美術、故事創作等藝術形式，傳導、深化、轉借本土文化，而非總是「他地化」、延用他者的文化、故事型態，使得台灣的地方感、歷史感在兒童藝術教育中缺席，這樣的省思勢必是往後兒童藝術教育、活動中新的考驗。

藝術公民教育與生活藝術的深化是兒童發展重要的一環，藉由「玩」藝術作為媒介，從父母的關懷陪伴、人與人的互動到開啓兒童自我探尋的路徑，幫助孩子學習溝通、表達個人意識、自我實現，進而親近戲劇、文學、音樂等藝術，都是能夠被想像和實踐的路程。今年的台中市兒童藝術節雖已落幕，但留給我們更多關於一親子關係、創意、關懷、生活的想法和思考。 **大城**

孩子 快樂在藝術中

文/ 曾瑞昇

2009年台中市兒童藝術節，在許多單位的熱情協助及參與之下圓滿落幕。其中，四個長期投入兒童藝術教育的幼教機構，以實際的贊助行動讓豐富活潑的節目內容得以落實，造福全台中市的小小公民。且讓我們探看這四所幼教機構，究竟是以什麼樣的理念及方式在校園中推動藝術教育工作的……

◎ 彩網給我一條線，我就編出彩虹和快樂的童年。

道禾幼稚園 美學涵養建構生活態度

走進道禾幼稚園，即置身於300坪的戶外綠意中，其中除了有供孩子跑跳活動的遊戲場外，更有原木露天劇場，讓孩子可以在其中盡情遊戲、表演、欣賞，

學習社會的互動，感受身體與天地互動的奧妙。

道禾幼稚園的「藝術課程統整活動」涵蓋美術、陶藝、音樂、戲劇、文學、音樂等領域，結合校園情境、教育資源、生活題材，作為孩子體驗生活、好奇

探索的環境教育。

擔任道禾幼稚園執行長兼藝術總監的張黎明先生說，雖然許多家長認為道禾的校服或整個校園色系過於單調，無法給孩子們繽紛熱鬧的感覺，但道禾希望透過減少顏色來追求無的境界。無，是歸零；歸零，不為華麗的色彩所干擾，以便於讓孩子去認識自己的身體，同時學習尊重。

張執行長舉例，有小朋友在校外參加新詩創作或者劍道比賽，獲得不錯的名次，消息傳回學校後，其他小朋友聽見了，鼓掌以示欣賞與尊重，旋即投入手邊正在進行未完成的繪畫或者書寫，這種表現就是一種尊重的美學。「教導他們認知個體間的差異，不會生出計較與分別心，孩子會更快樂地學習。」藝術，洋溢在道禾的校園，讓孩子們盡情

- ① 大型的圖片與可愛有趣的教學道具，讓小朋友學習上更有樂趣。
- ② 生活之美無處不在。
- ③ 從遊戲中認識色的變化。

汲取，形成了生活態度與美學習慣。這樣的美感價值觀念，是包容，是一種感染力，更是一種競爭力。

四季幼稚園 藝術體驗培養視野能力

一走進四季藝術幼稚園的校園，一個大型拉偶在眼前出現。這個拉偶是小朋友們的共同創作，從領導小朋友認識身體、化身許願精靈、校園園丁到聖誕節運動會的裝飾，這個藝術創作一路陪著孩子們。

更令人讚嘆的是「美麗的台中」這個涵蓋藝術教育、環境教育、人文教育、生命體驗等豐富內容的主題教學，教學成果就展示在學校的佈告欄，有台中車站、國美館、新光三越以及小朋友尋訪台中市各個角落的成果紀錄。「這個主題教學我們花了三個月的時間籌備。」創辦人唐富美老師說。起因於偶然中老師們發現，許多老師與家長都是外來的移民，於是大家便想一起來認識台中。

「美麗的台中」教導孩子從環境中去接觸、認識並體驗藝

術。比如帶孩子們從幾十層的高樓鳥瞰台中市，打破「120公分高的台中」認知，讓視覺有了新的體驗；全班搭公車去兒童公園；在教室裡觀察蛹，老師們帶著小朋友將過程中得到的經驗與發想，轉化於藝術教育課程中，進行藝術體驗與藝術創作，「這樣的過程所產生出來的成績令人驚奇！」

「藝術教育課程不只是一種美的體驗，我們更期待透過這些體驗課程，能讓孩子們學習到解決問題的能力、不同的生活技能，以及主動、關懷、自我實踐

- ④ 高琇嬋老師與小朋友的互動。
⑤ 小朋友為胡市長的肖像做畫。

等。」唐富美老師說。難怪，這所學校讓家長與小朋友在放學後仍流連忘返，晚上八、九點了，辦公室與教室依然燈火通明，因為老師們正共同準備下一個教學單元，迎接下一個美好的藝術體驗。

愛彌兒幼教機構 快樂學習堆疊藝術能量

曾經擔任過國中老師、高職校長的愛彌兒幼教機構創辦人高琇嬋老師，最後之所以選擇投身兒童教育，是因為兒童教育的迷

人。她認為幼兒是人發展的原點，受法規與教材的限制最少，而且人類發展初期不分人種，都一樣具有無限可能性讓孩子與教學者發揮。

駐校藝術家的課程即是愛彌兒幼教機構在兒童藝術教育中的用心規劃。兒童藝術老師同時也是藝術家。讓孩子們直接接觸藝術家老師的創作過程，透過教學分享老師的藝術理念，同時藝術家也可以欣賞並享受孩子們原生的型態與創作力，從孩子們身上找到創作的靈感。雙方相互激盪的火花，會引導彼此產生更大的

創作動能。

愛彌兒強調環境與兒童之間的互動，更落實為藝術課程，利用城市提供的資源，讓孩子在熟悉的生活中學習藝術。例如戶外教學安排參觀市長官邸，由老師先說明官邸捐出來的緣由，孩子們天真地問：官邸捐出來，市長要住哪裡呢？老師們巧妙地將孩子們對於胡市長的許多好奇轉化為一系列課程：畫出鏡子裡的自己，學習表情的觀察與線條的呈現；讓孩子帶來自己家裡的相片，觀察週遭熟知的環境。最後，愛彌兒師生送給市長官邸

- ⑥ 小朋友在集體創作的活動中，學習互動合作的方法。
- ⑦ 透過不同的眼光，世界無限寬廣。

「藝文之家」暖身活動一個序幕禮－胡市長的肖像！

這樣的互動過程是慢慢累積、醞釀、堆疊出來的能量，高琇嫻老師建議家長們讓孩子慢慢來，在沒有壓力下發揮情感、創造力與詮釋能力。在快樂的學習過程中，不斷堆疊藝術的能量，激發出更富有生命力的表現。

經典人文幼稚園 善美感知促進全人發展

「阿嬤，下雨了，我要去看秀拉的點點世界！」與張媽媽回鄉下看阿嬤的小華吵著，一旁的阿嬤丈二金剛摸不著頭。張媽媽和老師們說著這一段趣事時，老師們喜悅之情溢於言表，並想像

著雨滴在水面上的點點，構成了藝術家秀拉的點點世界。

「藝術在經典的校園裡，是孩子們每一天生活中真真切切的感受。」執行長簡明珠說。老師們鼓勵小朋友要對花兒說話，或化身為蝴蝶接觸花朵。在經典的校園中，孩子們培養出敏銳的感受，繪畫不再只是牆上的一幅畫，小朋友們會提出感想，甚至質疑或批評。而為期一週的經典藝術節，由全校老師為小朋友與家長們準備的戲劇表演，更是每年的重頭戲，讓藝術教育得到最佳的親子交流。

經典引用蒙特梭利博士「注重孩子內在與外在的教導」的教學理念，培養兒童克己、感恩、

惜物、盡力而為的美德。重視尊重、平等的蒙式教學，在每一間課堂中設有「和平桌」，讓孩子們在發生爭執時，學習用尊重、和平的方式來處理事情。有個家長轉述，某次夫妻吵架，孩子竟然叫父母親坐下來好好地談，讓他們羞愧不已，此後他們家也設了個和平桌，家庭氣氛也變好了。

「不只是藝術教育！」簡執行長表示，經典追求全人教育，孩子學習到的不只是莫札特、畢卡索或秀拉，更擁有了尊重、和平、自我管理、探究的精神，與解決問題的能力。這是孩子一輩子都受用無窮的，並且愈沈愈香。 **大原**

童心未泯 創造力無限

兒童藝術教育 營造創意環境

圖、文/ 台北蘇荷兒童美術館館長 林千鈴

像游泳、開車能力一樣，
創造力人人皆有，卻不見得人人都能發揮得淋漓盡致！

未來是屬於創意人的時代，一波一波強調創造力趨勢的洪流，如鋪天蓋地而來，於是新一代的父母親焦慮的帶著孩子，到處尋找創造力。但是在蘇荷美術館講座中對家長所做過的調查中發現，認為自己很有創造力的成年人，不過是十分之一、二而已。感覺自己沒有創造力，卻不能不教創造力，而最大的困擾是，過去我們使用在孩子身上的創造啟發教育，在根本上就出了問題，我們或許一直都在教自己沒有、自己所不懂的東西。一個人不可能把自己不知道的東西教給別人：你不會開車、不會德文，不可能教開車或德文。沒有創造力的成年人，又如何能教出有創造力的孩子？

創造力可以經過訓練而擁有

如果不是因為創造力，人類現在可能還留在洞穴裡。人們對

①比較樂大誠小朋友分別於10歲①、15歲②的作品，可以看出在造型、色彩、技巧方面的長足進步。

創造力存在著很大的迷思，以為這是靠上蒼獨特的眷顧垂憐才能擁有，或以為是命中註定，像銘刻在石版上永難更改的事實。其實創造力不是神秘的天賦，它是一種能力，一種做事的習慣，也是一種生活的態度。就像學走路、騎車、開車；學打網球、棒球；學英文、俄文一樣，是一種經過學習訓練就擁有的能力。

壓抑環境不利創意發展

後來大家又發現，創造力明

明是在的，就是因為成長環境不當，逐漸讓它一點一滴失落。幼年時我們被要求面面俱到，殊不知人的心智能力各有所長，也各有所短，猶如我們的身高一樣。

以提出多元智能教育理論，成為當代最受尊崇的哈佛大學教授迦納（Howard Gardner）博士，歸納不利創造精神發展的環境有以下幾種狀況：在生長環境過程周圍，完全沒機會接觸有冒險精神的人；未曾在任何一方面有被賞識表現優異，獲得讚賞激

① 鄭晴勻4歲 ② 廖崇傑6歲 ③ 陳品好9歲 ④ 鄭仲廷14歲

勵；沒有機會持續學習精於任何一種領域的技術能力；沒有經常鼓勵支持的父母老師；沒有可以一起實驗努力的伙伴；生為長子，或成長在一個強制壓抑叛逆的威權家庭環境；處在任何改變創新都會被否定壓制的環境或人群裡；在生長的环境內屬於非常正常的人。

很難想像會有這麼不利創造精神發展的環境，但是很不幸，迦納博士自己說，細數這幾個不利創造的條件，條條幾乎是我們每一個人從小都遭遇的境況。中國人教育孩子從小到大的環境，很難有幾個人能平安通過以上這幾個

⑤ 林鈞華〈城市建築〉8歲 / 1994 ⑥ 林鈞華〈城市印象〉15歲 / 2002

▲ 上不同年齡、相同主題的作品，因為經歷與視野不同，創作的表現方式也不同。

創造力的頭銜關卡。

藝術造就創造力

孩童或許有可能顯現巨大的才華，但是他們人格特質的養成，必須藉助某一種技藝來淬鍊，就像科學領域的愛因斯坦、愛迪生，或藝術界的莫札特、畢卡索，自然、科學，或音樂、美術、舞蹈，甚至游泳、打桌球、下圍棋。什麼都好，但用以來練習「創造」，多半的項目需要基礎理論和基本技術，而且要花上十年以上的時間，來進入熟悉，然後才能反思、突破舊有的模式。

美術的自由和提筆直覺就能作畫的特質，讓孩子從一歲能握東西塗鴉開始，就能做創作練習，這也是教育、社會學、心理學家公推為最好的創造力工具的理由。但是用來學習一項專精領

域，就像音樂必先知道樂理，美術絕對有專業上的符號語言，它在視覺感性與詩情不能取代的美學教育重責，也是無法假其他學科執行完成。

美術教育的難處就在「創造」不能直接教，要透過誘導；而美學的專屬技能和認知不只要教，而且要有系統、有組織地教。教與不能教之間的兩難，正是讓很多父母老師走入迷途的分叉路。

慧眼解讀 鼓舞學習

幼兒的塗鴉是創造力最有力的自我訓練，四歲開始的命名塗鴉期，雖然還畫不出具體形象，可是孩子們已經能描述自己創作的想法概念了，父母需要有一雙解讀「無字天書」的慧眼，才能穿透層層線條與色彩的迷霧，看見非凡的創造力。

以《蝴蝶》為題，看看這些幼兒爆發的原創性，如果我們的眼睛試圖找到很完整、很完美的圖像，我們就會錯過真正的創造力。而比較小學三、四年級與中學一年級的作品，他們已經能畫得又真又好，你將會發現，學習一定需要時間，有一定的成長認知發展階段，不能急，也急不來。

培養孩子藝術發展，最重要的還是建立學習的信心，他們學習的價值觀被建立在學習本身，在沒有比較、沒有評分，也沒有比賽的「安全」環境中學習，無須掛慮好壞得失。父母親也經過充分溝通理解，在完全不設限的條件下，鼓舞孩子輕鬆創作，無所為而為，學習本身即是目的。或許他們將來從事士農工商不同的職業，但都會是擁有藝術感性的現代人。 **大城**

台中市的公立 兒藝天地

兒童館

座落於北屯區兒童公園內，內有幼兒遊戲室、兒童遊戲室、展覽室、圖書室、演藝廳、文化教室等。其中幼兒遊戲室甫於去年年底整修完成，設有藝術創作區，提供塗鴉牆與拼圖區，讓小朋友可以在牆面上自由揮灑創意，滿足天馬行空的創作慾望。每年寒暑假，兒童館都會定期開辦兒童藝術夏令營，涵蓋音樂、美術、表演等多元精采的課程，帶領孩子們悠遊於美好的藝術世界。

地址：北屯區興安路一段162號

電話：04-22328546

開放時間：週二至週日 9：00~17：00

▲拼圖區讓小朋友們動腦發揮創意。

▲塗鴉牆滿足孩子們的創作慾望。

▲拼在兒童遊戲室，孩子透過互動遊戲在牆上投射出繽紛萬花筒。

▲親子一同沉浸於雲遊國繪本區的幻想世界。

國立台灣美術館

兒童遊戲室

位於東區二樓，分為多媒體體驗區、操作區、探索區等不同區塊，讓小朋友透過動手做的環境設計，進行扮演、閱讀、說故事、拼圖、數位互動等遊戲，引導孩子們認識藝術創作的原理，進而培養欣賞藝術原作的能力。

雲想國兒童繪本區

由大廳旋轉樓梯往地下一樓，分為生活探險國、叢林動物國、夢想魔棒國和酸甜翹翹板國等四大主題展示，結合數位互動與繪本閱讀，引領小朋友進入雲遊的奇幻世界。

地址：西區五權西路一段2號

電話：04-23723552

開放時間：

週二至週五 9：00~17：00（網路或電話預約）

週六、週日 9：00~18：00（現場取號碼牌）