

閱讀融入藝術與人文教學之理論與實際行動

吳望如

教育部藝術教育委員

【摘要】

閱讀是一切學習的基礎，它可以跟每一個學科結合，增進學童的各項能力，在其中，尤其和藝術結合，更能讓閱讀課充滿藝術氣息與素養。本文從閱讀出發，融入猜謎語、畫唐詩、應用剪紙、做繪本教學、辦理美術營、設立集美國小藝術角做出發，探討其各種可行性，其主要探索的內容有：

- 一、 閱讀教育和藝術與人文教育在臺灣實施的現況。
- 二、 閱讀融入藝術與人文教育策略的可行性與具體作為。
- 三、 剪紙教學與文字及閱讀的結合的可行性探討。
- 四、 以本人在集美國小任校長時所設立的閱讀角引發學生閱讀興趣做為驗證

【關鍵詞】

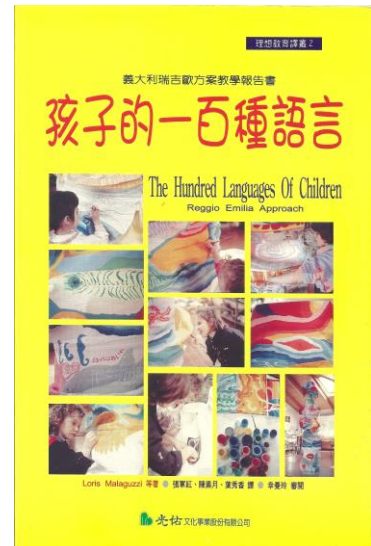
閱讀、藝術教學、人文教學

壹、前言

閱讀是一切學習的基礎，在國小語文教育中，「聽、說、讀、寫」長期以來一直

是語文教學的重點，而大量閱讀正是增進這四種能力的重要手段，因此政府自民國 54 年起，在聯合國兒童基金會的協助下，開始推出《中華兒童叢書》，這一系列的兒童讀物可視為閱讀融入藝術與人文教學的開端，這批繪本從民國 54 年出版至 91 年止，長達 38 年之久，共產出九百多本包括歷史、文化、自然、社會、藝術....等各類知識的繪本，每一本都圖文並茂且豐富多元，讓人愛不釋手；在繪本出版品稀少的年代中，許多教師也經常利用它來增進兒童閱讀能力及藝術與人文美感知能的涵養。其後臺灣出版品越來越精緻，大型繪本的印製、義大利波隆納插畫展的創作形式與文字結合，再到無字繪本的出現，近十年來立體書帶給親子們的另類感受，加上近期 3D 書籍的出版並結合資訊科技，將藝術融入閱讀....等，在在都顯示閱讀與藝術人文密不可分的關係。

在教學上如將其兩者結合，會出現什麼火花呢？就個人 30 幾年的教學經驗來看，若單一只憑課堂上的教學要引發學生興趣，其結果往往是短暫的、無趣的，也無法永續發展，我們知道教學涵蓋教學與活動，而且生活環境之中處處可教學，義大利瑞吉歐埃米利亞市的洛利斯·馬拉古齊（Loris Malaguzzi）就曾提出「如果眼睛能躍過圍牆」的概念，不正是說明所有的學習應躍過教室及學校圍牆，這個概念也和我國當時提出的「社區有教室」有異曲同工之妙，因

此若要將閱讀融入藝術與人文教學，宜從幾個方面同時發展，才能促進兩者的結合：

- 一、在藝術與人文教學上：猜謎語、畫唐詩、剪紙、繪本教學。
- 二、在藝術與人文活動上：美術營。
- 三、在藝術與人文的環境建構上：閱讀角。
- 四、在藝術與人文競賽上：繪本比賽、多元文化繪本。

貳、閱讀教育和藝術與人文教育在台灣的實施

閱讀課一直是國語課程中的一環，早年的國語課程中包含了書法、作文與閱讀，由於國語一周有 10 堂課，因此大多數學校都會規劃作文二堂、書法一堂再加上隔週上兩堂的圖書館閱讀課作為國語課上課模式，但在隔周一次的圖書館閱讀課，許多老師往往是放牛吃草，任由學生自行在校內圖書館看二節課的課外讀物，少數積極、喜愛閱讀的老師會先做閱讀指導再讓孩子閱讀，於是圖書館教育逐漸朝向「寫讀書心得報告」或「學習單」方式進行，之後，圖書館教育逐漸受政府重視，各校閱讀教育才開始改變，班級圖書角、校園閱讀角的概念陸續出現，政府也設計規劃了「閱讀磐石獎」、「推動閱讀有功人員選拔」、「好書大家讀」、「中小學優良讀物評選」、「繪本比賽」...等多項激勵措施，文化部門更在近幾年推動「漂書計畫」、「二手書交換」等活動鼓勵民眾閱讀，這些活動都顯示閱讀的重要且已被政府部門重視。

藝術與人文教育在臺灣於日治時期就已經發展，早在 1941 年（民國 30 年，日昭和 16 年）三月三十一日公告的《府令第 47 號台灣公立國民學校規則》中就明載：國民學校學科分為國民科、理數科、體鍊科、藝能科及實業科，而藝能科又分音樂、習字、圖畫及工作科目，女生課程則加設家事與裁縫，而在這個公告之前，1920 年（民國 9 年，日大正 9 年）臺灣總督府已經出版圖畫教科書-《公學校圖畫帖》供當時教師使用，至於更早的《新定畫帖》(1910 年發行)是否用在臺灣則尚未有明確證據，由上述可見臺灣美術教育的推

動起源甚早，西方素描的概念、藝術教育學者的理念早在 20 世紀初期就影響臺灣。

其後 1975 年推動的課程標準，學習內容的向度以繪畫、工藝、設計、雕塑為主軸，強調媒材與技法，推動了二十幾年之久；民國 85 年的課程標準則帶入了諸多艾斯納「DBAE 課程」理念，以藝術創作、藝術欣賞、藝術史及美學為主軸，之後 2003 年政府推動九年一貫課程，臺灣的藝術教育將美術、音樂、表演合而為一，可說是臺灣藝術教育最大的改變，藝術教育可以分科授課亦可合科教學，以「方案教學」、「統整教學」、「大單元教學」...等模式進行，而且將「課程標準」改為「課程綱要」，其目的在讓每個區域的老師可以因地域、環境、人文、特色、資源...等不同，再搭配學校本身的需求，以本位藝術課程的架構，去規劃、設計、使用藝術與人文課程；因此重視的是兒童「探索與表現」、「審美與理解」、「實踐與應用」，要培養能主動探索、嘗試表現藝術形式的兒童，希望兒童能欣賞藝術之美，能理解美的內涵最後將所學美的概念應用在生活之中。因此不強調技法，不強調媒材而是重視將美運用到未來的生活之中，目的不在培養藝術家，而是在培養每一位國民都具備美的欣賞素養。

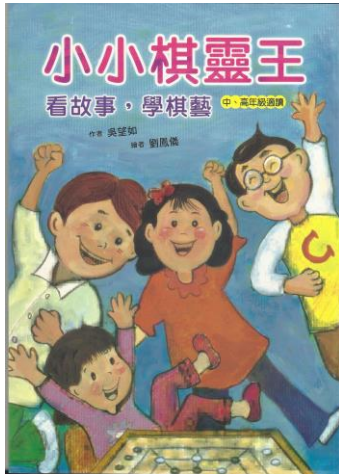
在這樣的前提下，藝術的養分就更多，藝術與各學科的連結也越密切，語文課可以加入藝術與人文課程，自然、社會、數學....等亦可融入，我們可以在上自然課中指導孩子將觀察與紀錄結合手繪圖方式呈現，在上社會課時可以將所見的各類人物、建物...等一一描繪出，並加上手寫心得，可以運用美術的能力製作具有美感的教學教具，這些都是九年一貫藝術與人文課程發展後，所展現出來的藝術教育面貌，就筆者了解，宜蘭的慈心華德福學校在這方面已推動得相當不錯，值得借鏡。

筆者在近幾年來亦開始嘗試將語文和閱讀與藝術與人文融合，讓兒童因閱讀方式改變，因藝術元素的加入而喜歡閱讀，同時也在

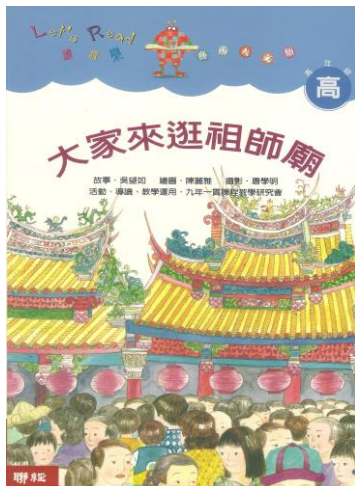
無形中增進其藝術創作能力。

叁、閱讀融入藝術與人文教學的策略

閱讀融入藝術與人文教育最直接最普及的做法就是運用繪本，

這也是近十幾年來臺灣繪本盛行的原因，除了國立臺東大學兒童文學研究所大力推動外，國立新竹教育大學藝術與設計學系長期也一直默默培養學生繪製插畫或製作繪本的能力，因此多年來培養出不少傑出的繪本插畫人才。加上一些公家機關也陸續辦理繪本比賽，如新北市辦理英文繪本、本土語言繪本比賽，雲林縣美展亦每隔一年辦理一次繪本比賽，加上民間單位辦理如「好書大家讀」、「中小學優良讀物評選」....等，都增進了繪本市場的普及，而義大利波隆納插畫展的舉辦，更培養了全世界對繪本的重視，這是閱讀與藝術教育結合最佳例子。

筆者也曾分別在 2002 年出版「大家來逛祖師廟」，2009 年出版「小小棋靈王-看故事、學棋藝」，2012 年出版「阿紅歷險記」等繪本，

出版的同時也感受到閱讀與藝術結合的魅力及多方面功能。2002 年的「大家來逛祖師廟」除了運用繪本插圖來吸引孩子閱讀之外，

書中同時也介紹了祖師廟的各種美，以及廟宇中的圖像象徵意義，更讓孩子

彷彿身歷其境般的感受廟宇的歷史、沿革、特徵、匠師技藝...等，其中帶孩子欣賞雕刻之美，去尋找廟宇中的美人魚成了本書最大賣點；2009 年則將鄉土棋藝結合繪本故事，讓孩子在閱讀本書串

連的八個故事後，學到八種鄉土棋藝，用插畫和鄉土棋藝吸引兒童閱讀的興趣，讓閱讀中有遊戲、遊戲中有閱讀；2012 年再接再厲，以每年五月份左右可在米倉國小校園中見到的陸蟹（紅螯螳臂蟹）為主角，結合繪本形式出版了「阿紅歷險記」，其目的是透過文字與藝術結合的方式，讓孩子了解陸蟹從觀音山到淡水河邊產卵的艱辛歷程，希望兒童在校園中見到這些陸蟹，不要將他們當成玩具玩耍。其結果不但讓米倉的孩子愛護陸蟹，還意外獲得墾丁國家公園管理處的迴響。這三本書的出版，讓筆者在 2013 年奉調集美國小後，更加進一步思考：如何將閱讀融入藝術與人文教育之中，讓藝術與人文課程與語文課程結合，吸引孩子大量閱讀的興趣，從 2014 年開始，筆者在集美國小成立了 15 個特色閱讀角，並在教育局支持下，成立了「集美傳統藝術中心」，在推動傳統藝術的同時，將藝術教育與閱讀做了更進一步的結合，這或許只是一個嘗試，但在短短不到一年中，卻已見到孩子更喜歡玩閱讀，每一個閱讀角都是孩子們的最愛，孩子也因不同主題的閱讀角而嘗試探索不同的語文趣味，並且更加喜愛閱讀。茲將集美國小閱讀融入藝術與人文教育的執行狀況，區分為下面兩個部份來敘述：

一、特色主題閱讀角

語文的範疇相當廣，漢字本身就是一種藝術，因此才有書法藝術的產生。集美國小的閱讀角有別於其他學校閱讀角，大部分學校閱讀角僅是放個書架再放上幾本課外讀物，加上幾張桌和椅，但這樣的閱讀角是無法吸引孩子產生閱讀興趣的。筆者為了能將閱讀融入藝術教育，所規劃的閱讀角除了活用空間美化空間外，亦將每個閱讀角設計成具有美感的空間，同時具備吸引孩子來此閱讀的元素，藉此產生對語文的興趣，這些閱讀角分別如下：

(一)成語閱讀角

成語閱讀角是第一個設立的閱讀角，原本的構想是將「對聯」與「成語故事」結合，讓牆面可以說故事，為了增進其藝術特色，

同時將本校大力推廣的傳統剪紙作品融入其中，因此牆面上的插圖「雙喜臨門」、「神童解縉」就以傳統剪紙作品呈現。

(二)唐詩閱讀角

唐詩、宋詞、元曲是大家求學時的記憶，尤其是唐詩，更是師生的最愛。這個閱讀角設計成拉門方式，挑選了 18 首大家耳熟能詳的唐詩，由本校兒童利用美勞課根據詩意繪製插圖，再從中挑選最符合詩意的作品作為這 18 首詩的插圖。根據美術老師的回應，兒童在繪製插圖的同時，也無意中將此唐詩背了起來，而且透過繪畫，更加深了對此唐詩內容的深究與了解。

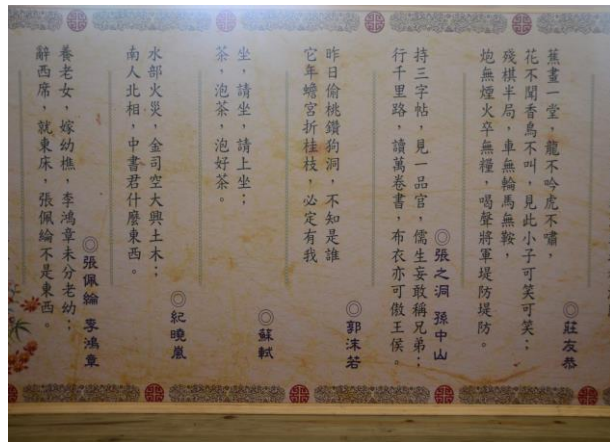
(三)貓公車繞口令閱讀角

這個閱讀角的發想來自於宮崎駿的「龍貓公車」，其造型特別，深受兒童喜愛，它利用樓梯轉角空間，外型是一部貓公車，在車內放置折疊式小沙發椅，並在牆上貼上繞口令，每一首繞口令也都有兒童的插畫創作，樸拙可愛的兒童繪畫和念起來拗口的繞口令相互輝映，頗有異曲同工之妙。

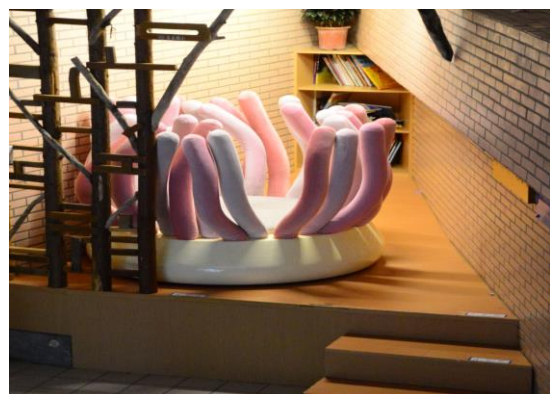
(四)對聯閱讀角

對聯閱讀角利用南方松、竹子搭建而成，造型相當典雅，讓孩子在此可以感受到建築之美，在這裡兒童可以或躺、或坐、或臥的輕鬆閱讀，而牆上的每一幅對聯，一一道來都是一個精彩的故事，孩子可以透過環境對聯感受文字「對仗之美」，從其深意中喜愛傳統文字。

(五)漂流木水母閱讀角

這個閱讀角是利用漂流木及廢棄課桌椅，加上臺灣藝術大學畢業生設計的水母沙發所組成，這樣的組合讓它成為一個相當特別的空間，此閱讀角不但深具美感，而且

水母沙發的每個觸角都可以任意彎曲變化，書架上放置的都是兒童作喜愛的繪本，因此成為集美國小兒童最喜愛的閱讀角之一，也是許多孩子談心的秘密基地。

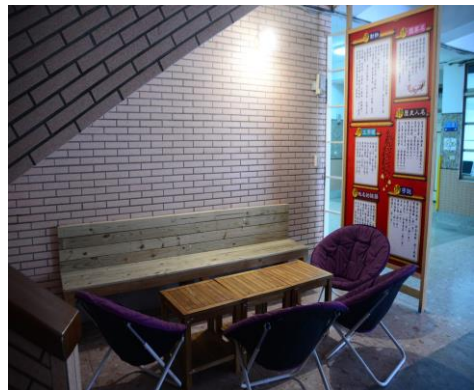
(六)貓頭鷹閱讀角

貓頭鷹閱讀角顧名思義就是設計成一隻貓頭鷹造型，以其造型美感吸引孩子前來閱讀，兒童們總是在此駐足欣賞，或躺在貓頭鷹的大眼睛內悠游自在

的閱讀。

(七)猜謎語閱讀角

猜謎語是每年元宵節的重點活動之一，這個閱讀角設置在樓梯下，將猜謎語與藝術結合，設有猜謎語卡並由兒童繪製，筆者亦出版《猜謎語真有趣》一書吸引親師生透過猜謎語來增進閱讀興趣，而此書插圖亦結合傳統剪紙，讓閱讀與藝術做最好的結合。

(八)百家姓閱讀角

每個人都有姓氏，而姓氏的來源幾乎每個人都有興趣，百家姓閱讀角的設計不僅具有美感，而且能讓兒童嬉遊翻轉每一個姓氏，未來還將製作姓氏圖卡，除請兒童繪製插圖外，圖卡上也會介紹姓氏起源。

除了以上閱讀角外，集美國小尚有「藝術閱讀角」、「步步高升閱讀角」、「劉興欽漫畫閱讀角」、「竹躺椅閱讀角」、「中華兒童叢書閱讀角」、「懶骨頭閱讀角」、「竹屋漫畫閱讀角」等七個閱讀角，限於篇幅不再一一敘述，事實上每一個閱讀角都是閱讀與藝術教育結合的最佳範例。

二、在教學上的策略運用

在教學上閱讀角融入藝術教育最佳的方式就是將其運用在語文課與藝術與人文課上，當然前文已提及宜蘭慈心華德福學的模式可供參考外，筆者亦提及繪本的功能，下列幾個方式亦可作為閱讀融入藝術與人文課程的範例：

（一）繪本教學

繪本製作需先有故事內容，而故事的發想與語文及大量閱讀有關，教師可由鄉野傳奇故事、社會事件、環保議題、性別議題....等入手，將故事內容先創作出來，再指導學生繪製插圖，而繪製插圖有可以一頁一圖模式呈現，也可跨頁表現，當然繪本形式亦有多種變化，就筆者了解，曹俊彥老師就是這方面的高手，他可以將繪本模式變化出可玩可讀的形式，增進兒童學習興趣。

除此之外，在指導兒童進行繪本創作的同時，亦可將這些作品依內容送件參加相關繪本比賽，一舉數得。近幾年無字繪本相當流行，這也是另一種表現方式，單用圖畫，雖沒文字也可以培養兒童看圖說故事的能力，亦可嘗試。

（二）剪紙教學與文字及閱讀的結合

傳統剪紙會式微乃因為工業化，模具的刀軋剪紙取代傳統剪紙，當然傳統枯燥無味的剪法也是讓它失去吸引力的主因，若能在指導兒童剪紙的同時，讓其剪出一個個漢字，配合時令、節日、喜慶

或成語故事，將能強烈吸引兒童對藝術與閱讀的學習動機。集美國小將傳統剪紙剪出喜、春、壽...等文字，並將其製作成文字小書，或再讓它擴展成為文字玻璃杯燒製或書包燙印、馬克杯文字製作...等單元教材，大大提升了兒童學習傳統剪紙的興趣，同時也學習漢字。

（三）猜謎語謎面卡製作

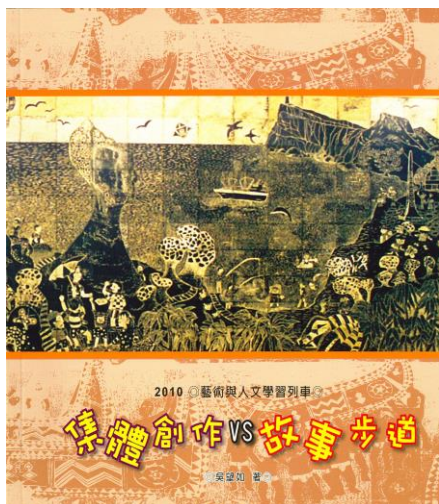
集美國小配合猜謎語閱讀角推展猜謎語，讓兒童將美勞課與語文課結合，培養兒童製作「謎面卡」，在每張卡片背面除寫上謎底外，也繪製相關插圖，將語文融入藝術與人文教育提供一種新的教學模式。

（四）成語猜猜猜

利用美勞課指導兒童了解成語後，應用此成語繪製一個文字圖案，透過這個圖案讓觀賞者猜猜成語的意思，為了讓繪製過程不要太難，因此指導兒童運用粗細不同的奇異筆來繪製成語圖案，不但得動腦思考，亦可如猜謎語般有趣。

（五）集體創作與閱讀的關聯

筆者推動畢業生製作集體創作已有20多年經驗，早年在太埔國小服務時，就開始指導兒童進行畢業集體創作，筆者曾在2000年出版了《集體創作vs故事步道》專書，集體創作可以是一個個故事，同時也是閱讀與藝文結合的最佳範例。集體創作的素材多元、豐富，若用陶藝形式表現，作品更可放置戶外，不怕風吹日曬，就筆者了解，有些學校亦將古詩文製成陶版，鑲製在學校牆面上，新北市中正國小和五華

國小、仁愛國小都有不少集體創作範例。

除了以上提供的方法外，仍有許多閱讀結合藝術與人文的教學模式可以開發，端賴每一個人對閱讀與藝術的了解與投入，僅列舉以上供大家參考。

肆、結語

閱讀融入藝術與人文教學，就如同十幾年前筆者對「資訊融入藝術與人文教學初探」的心情一樣，當時電腦發展快速，筆者也見到電腦強大的繪圖完稿功能，因此主動投入探索其融入的教學模式。閱讀融入藝術與人文算起來並非新的觀念，但因筆者嘗試了不同的方式，因此在文後建議：

- 一、繪本教學宜融入各出版社的藝術與人文課本之中。
- 二、華德福的教學模式相當有其趣味性、邏輯性，是閱讀、語文與藝術與人文相融的最佳模式之一，學校可多參考使用。
- 三、集體創作與閱讀關聯性極強，筆者亦作了二十幾年研究，大力推薦運用集體創作方式與閱讀相融合。
- 四、教材教法需要教師 idea 的開創與啟發，所有美勞教師應加強國語文素養，如此必能將閱讀與藝術與人文做最好結合，集美國小的閱讀與傳統剪紙結合就是一例。
- 五、集美國小的特色閱讀角開台灣另類閱讀角先河，可提供所有學校參考，產出更多特色閱讀角，大力推動閱讀與藝術與人文的結合。
- 六、他山之石可以攻錯，多參觀、多交流、互訪，多收集資料，將是閱讀融入藝術與人文教育不可或缺的條件。

【參考書目】

吳望如故事；陳麗雅繪圖；唐學明攝影（2002）。*大家來逛祖師廟*。臺北市：聯經。

吳望如著；劉鳳儀繪（2009）。*小小棋靈王*。臺北市：小魯文化。

吳望如（2010）。*集體創作 vs 故事步道*。新北市：米倉國小。

吳望如作；黃琨婷等繪圖（2012）。*阿紅歷險記*。新北市：米倉國小。

吳望如（2015）。*猜謎語真有趣*。2015 新北市閱讀角研習材料。

洛利斯.馬拉古齊等人；張軍紅、陳素月、葉秀香譯（2002）。*孩子的一百種語言*。臺北縣：光佑文化。

蘇樺文；吳昊圖（1983）。*老婆婆和黑猩猩*。臺北市：臺灣書店。