

南華大學
哲學與生命教育學系
碩士班碩士論文

研究生：吳翠霞 撰

指導老師：陳士誠 副教授

中華民國 100 年 12 月 14 日

南 華 大 學

哲學與生命教育學系

碩 士 學 位 論 文

審美與生命教育

研究生：吳翠霞

經考試合格特此證明

口試委員：_____

陳士誠

指導教授：陳士誠

系主任(所長)：尤惠貞

口試日期：中華民國 100 年 12 月 14 日

摘要

本論文主要在探討，透過藝術欣賞教育提升學生的審美能力，進而讓孩子們對生命道德有更深一層的了解，讓自己活得有意義、有光彩、有尊嚴。首先從台灣當代小學的藝術教育目的談起，接著研究近代西方的藝術教育理論以及藝術治療的理念，並將藝術治療的觀念運用於一般學生的藝術教育。藝術治療與藝術教育之間有密切關係，而本文主張審美教育對學生有重大影響，只要是有問題或遇到困難的人，或甚至只是需要幫助的人，都可藉由藝術教育及藝術欣賞來予以協助。本論文也試著透過中國古代藝術哲學之分析探討人與藝術之關係，理由在於討論問題不能抽離文化傳統。因此本文對儒家之禮樂思想進行反思研從荀子的〈樂論〉及禮記〈樂記〉加以探討，強調利用樂來教化人民，弘揚樂教，以樂治國之哲學思想背景。針對目前在教育上有問題學童，體罰已是不可能的前提下，是否可以改用柔性的藝術欣賞方式，來教化他們，這是一個無可逃避的問題，即：利用繪畫音樂來陶冶學生的性情，矯正偏差行為。這是一種“預防勝於治療”的方法，在平日的時候就應該做好身心理的保健與調適，藉由“藝術教育與欣賞”，達到更快樂及健康的未來。

關鍵字：審美、藝術教育、藝術治療、生命教育

Abstract

In my paper I would like to discuss how to promote pupils' ability of aesthetic by means of art of appreciation through which they can understand the morality deeper and live in the human respect and value. In my paper I begin with the education of art in contemporary Taiwan primary school, and then research the western theory of art education and the ideas for art therapy in order to find a way through which the ideas can be applied to art education for pupils. There is a close relationship between art therapy and art education, according to which I hold that aesthetic education can have a deep affect on them, that is, they can get help from art education and art appreciation. In addition to this I think that it is very difficult to discuss education without a relation to our tradition of culture, so I try to make an analysis of art philosophy in ancient China. According to this reason I discuss the confusian music philosophy, that is 《theory of music》 of Xinzi and 《note of music》, and show how our pupils can become moral in the education of music. Body-punishment is impossible for our society, therefore it is a serious problem ob we can use art appreciation as a flexible method to teach our children, namely, civilize them through pictures and music. "Prevention better than treatment", in my paper I hold the viewpoint that they should have good states of mind and can have more happiness and healthful future everyday through the art education and art appreciation.

Keywords: aesthetic, art education, art therapy, life education

目 錄

摘要.....	I
英文摘要.....	II
1. 緒論.....	1
1.1. 研究動機與目的.....	1
1.2. 研究方法.....	3
1.3. 研究範圍.....	5
1.4. 概念之先置解釋.....	7
2. 藝術教育與藝術治療.....	11
2.1. 當代台灣小學藝術教育的目的.....	11
2.2. 藝術教育.....	12
2.3. 藝術治療.....	16
2.4. 藝術教育與藝術治療之比較.....	30
3. 儒家之藝術治療 – 論荀子音樂美學.....	33
3.1. 荀子的美學思想—〈樂論〉.....	33
3.2. 荀子的人性論—性惡論.....	39
3.3. 孟子的性善論.....	46
4. 《禮記》〈樂記〉.....	53
4.1. 概述.....	53
4.2. 音樂的人類學起源.....	53
4.3. 音樂與心性的關係.....	55
4.4. 〈樂記〉的思想之重要性.....	59
4.5. 《禮記》〈樂記〉與荀子〈樂論〉比較.....	62
5. 中國藝術思想與現代教育的連結.....	69
5.1. 中國藝術思想發展歷程.....	70
5.2. 中國藝術思想的特徵.....	71
5.3. 與現代教育的連結.....	74
6. 研究與理論之實踐.....	77
6.1. 實驗實施過程與步驟.....	78
6.2. 研究設計.....	78
6.3. 研究對象.....	79
6.4. 研究工具.....	79
7. 研究結果的分析與討論.....	97
7.1. 問卷調查.....	97
7.2. 問卷調查分析.....	101
7.3. 課堂晤談.....	104
7.4. 課堂晤談結果分析.....	108

8. 結論與建議.....	111
8.1. 本研究內容綜論.....	111
8.2. 結論.....	111
8.3. 建議.....	113
9. 引用文獻.....	116
10. 附錄.....	122

1. 緒論

目前台灣的經濟及教育水準已提高，可說是文明國家。照理說一般人民應具備基本品行道德水準。但我國學校教育因受到升學主義的影響，向來偏重知識層面的教學，對於道德判斷、審美鑑賞、體格涵養的教育較為忽略，以致於造成學生人格扭曲的現象，產生許多社會犯罪的問題。就連最單純的校園裡，也常聽到小朋友口出穢言、聚眾恐嚇、最近的霸凌現象更是逼死人。有識者大力推動品德文化建設運動，希望藉由精神層面，落實物質建設的成果，培養正確的人生觀及價值觀，並藉以增進人生品質；欲達成上述的目的，美育中之藝術欣賞教育實為最直接而有效的途徑¹。審美教育是人格教育的一環，在培養健全人格的學校教育中，佔有非常重要的地位。

愛美是人類的天性，審美是人類的權利。截至目前，此一天性非但有增無減，人類的日常生活更是無法離開藝術，正因為審美原是人類經驗中的一種，所以審美的興趣與眼光，都端賴學習、啟發始能充份培養、提高。至於要如何強將審美能力融入藝術欣賞教育，以提昇教學品質與學習成效，實為當前教育的重要課題。

又根據統計國小學童最喜歡上的課程是體育、電腦、美勞課，因此我將針對與美勞有關的方面著手研究並加以探討。基於繪畫對藝術創作之重要性，以及其在藝術史上具有較為久遠的歷史發展，且繪畫亦較為一般人所熟悉，故以繪畫做為例證，以理論分析與行動研究法，進行藝術欣賞教學之實驗理論研究，期能有助於改進我國藝術欣賞教學，提昇小學生之欣賞水準，以促進精緻文化之健全發展。筆者的研究是希望以柔性間接的方式，讓我們的有品道德教育實現，而不是只是利用教條式的方式，喊喊口號逼迫學生需有道德水準而已。

1.1. 研究動機與目的

¹ 梁秀中：〈如何加強藝術欣賞教育—增加文化人口提升民眾藝術欣賞〉，刊於《社教資料雜誌》，台中：國立臺中圖書館，155期，1991年，頁1-4。

本論文之研究動機與目的茲分述如下：

1.1.1. 研究動機

筆者是位小學老師，又是學習繪畫的學員，親身經驗到小學生在情緒等之問題，故筆者願意以審美教育成研究題材，探討審美與學生教育之關係。在筆者學習繪畫之過程中，每次繪畫都必須在心平氣和的心境中，才能有一些表現，才能觀賞自己以及同學間的作品，作出分析。而且繪畫會使人們站在不同的觀點上欣賞作品，在藝術無標準的前提下，筆者不以特定的意識形態觀看作品，使筆者有更大的空間，容納他人與自己相異處，並將此經驗教予學生。站在教育的第一線，又從都市小學調任鄉下偏遠學校，親身經歷城鄉落差的嚴重性，以及經濟不景氣、隔代教養、外籍配偶、弱勢家庭功能不彰等問題，許多在都市小學教師若沒親身經歷過，定無從實際感受到的狀況。(例如全班31人，低收入戶生、減免午餐、單親、隔代、外籍配偶總數超過三分之二)，尤其是雲嘉兩縣市(全國貧窮縣市)，大部分的鄉下班級均是如此，而不是只有我的班級才這麼嚴重。因此很多家庭，家長的工作全都落在學校教師的身上，老師不只要傳道、授業、解惑，還需身兼父親或母親職責，給與其缺少的父愛或母愛。

在社會環境快速變遷的時代，教育界也受到多元文化社會的衝擊，教師管教的學生方式，也與以前大為不同，體罰與愛的教育形成相對立的兩派。當愛的教育沒用，又不准體罰，難道都沒方法可管教調皮學生、問題學生？因此重新回去思考中國固有的思想，讓我不禁要佩服荀子。早在兩千多年前就已經知道要透過藝術的教育正人心、移風俗，改用柔性的方式，由內而外轉化個人的心性使其為正，不啻為目前教育環境下一種好的選擇。因此我將從荀子、孟子、《禮記》〈樂記〉中有關“人性論”、“美學理論”、“教育思想”三者之間的關連性加以探討，以此為實驗，試著透過藝術欣賞、藝術教育來端正學生的品行道德。引導孩子們走出生命的困惑，珍愛自己，學習尊重他人、並與周遭的人事物和諧相處。筆者身

為教育者，如何從小學就去美化孩子的心靈、如何倡導倫理道德暨生命教育努力，以及協助青少年體悟生命價值與意義，實為責無旁貸。

1.1.2. 研究目的

本研究之主要目的，在於論述國小五年級生的審美活動，透過藝術欣賞課程，融入資訊電腦教學，如何提升學生的學習興趣與效果，進而達到我們所要的教學理念。其餘子題有：

- a. 從小學培養學會如何欣賞藝術，透過藝術欣賞的美，能讓學生內化為善。
- b. 以資訊融入視覺藝術欣賞教學，提升學生的學習興趣。(幾乎大部分的學生都喜歡上電腦課)。
- c. 希望透過藝術與人文的影響，內化成為一種自身的行為，使禮節的意涵深植於人心。
- d. 審美教育的目的，不在於讓學生成為藝術家，而是在開啟他們的創造力、發現自己存在的價值，引導孩子內在心靈的滿足、快樂、獨立思考與其他情感的表達。
- e. 希望藉由藝術欣賞，培養學生審美的心境，改變個人的氣質，使人類的道德品格得以提昇，並讓孩子學會放鬆、調劑身心，進而能健全人格、平衡身心達到身、心、靈的健全發展。

1.2. 研究方法

本論文的研究方法，兼用下列幾種主要的研究法來分析：

1.2.1. 哲學理論與文獻分析法

中國自古以來以“禮”、“樂”治國，孔子更認為人人都必須修養自身，使得自

己具有高尚的道德，而禮與樂則是使道德人格完整的途徑。荀子繼承儒家孔子之傳統而來，除了發揚仁義精神外，亦重教化的功夫，其中最主要的通路就是經由禮樂。禮由“理”立論，樂則從“情”論說，筆者的研究以藝術欣賞為主，因此以荀子與〈樂記〉等中國藝術哲學來加以探討。

文獻分析部份則是中西並用，因有關藝術治療與專門的藝術教育，幾乎都是從西方開始研究並實驗實施。以文獻分析法，了解目前國小高年級生視覺藝術欣賞教學的成效，提供本研究當理論基礎，再以資訊科技教育融入實際教學行動研究中，反省與檢討實驗課程實施的情形，驗證視覺藝術(油畫)的欣賞，能提升學生的審美能力，進而讓學生更了解生命道德教育的意義。本文主要應用之文本有：

a. 李滌生：《荀子集釋》，台北，臺灣學生書局，1984年。〈樂論〉為荀子最主要的音樂論述，透過本書去探討中國傳統的音樂態度。

b. 王雲五主編、史次耘註譯：《孟子今註今譯》，台北，台灣商務，1984年。透過本書去了解孟子有關人性論方面的見解。

c. 鄭玄注、孔穎達疏：《十三經注疏》第5冊〈禮記〉，台北，東昇出版事業公司，(原書未著明出版年份)。其中《禮記》〈樂記〉是先秦儒家解釋樂理的著作，藉由本書去說明先秦儒家學者，以樸實的文風傳達儒家禮樂、心性、教化等之理論。

d. Marcia L. Rosal：《兒童藝術治療》(《Approaches To Art Therapy With Children》)，陸雅青譯，台北，五南，1997年。羅梭博士將與兒童工作時，藝術治療師所採用的理論取向和技法加以歸納描述，並且舉出實例說明治療的緣由與過程，能幫助相關的實務工作者，對從事兒童治療的本質有更深刻的體認。

1.2.2. 行動研究法

「行動研究法，顧名思義就是將行動和研究結合起來」²，由實務工作者在實際工作情境當中，根據自己的教學活動上所遭遇到的實際問題進行研究，研擬

² 黃政傑：《課程改革》，台北：漢文，1999年，頁351。

解決問題的途徑策略方法，整合了理論與實證的研究模式，研究者以立即的、直接的方式參與問題情境，以動態的過程，隨時評估，隨時修正，用螺旋而非線性的方式進行研究，強調問題的真實性與自然的教學情境。

根據上面的資料，我們了解到教學行動研究的過程是一個包含計畫、行動、觀察、反省、修正等反覆循環步驟，其目的是教師為了對自己的教學，隨時做批判式的反省思考，以期改善教學實務，並將研究結果運用於未來教學工作中。適逢九年一貫教育改革政策推行之際，深知資訊科技融入學科教學的重要與急迫性，因而採行教學行動方案，期能透過研究的結果以解決教學問題，並提升教學品質，達到資訊科技融入教學的目標，彌補鄉下小學因城鄉差距所帶來學習上的不足與弱勢情形。

1.2.3. 問卷調查法

本研究根據相關文獻資料分析所得，編製“藝術欣賞提升審美能力教學調查問卷”、“審美能力與生命道德調查問卷”，兩種問卷調查，以瞭解小學高年級生，藝術欣賞與審美能力、生命道德教育之間的關連性，以作為日後藝術與人文教學的參考及方向。

研究過程中，在教學實驗的每一單元結束後，筆者會以問卷及訪談調查方式，瞭解學生對於藝術鑑賞教學的意見、看法及了解程度，將其結果記錄下來。因為問卷調查是一種發掘事實現況的研究方式，最大的目的是蒐集、累積某目標族群的各項科學教育屬性的基本資料，可分為描述性研究及分析性研究兩大類。

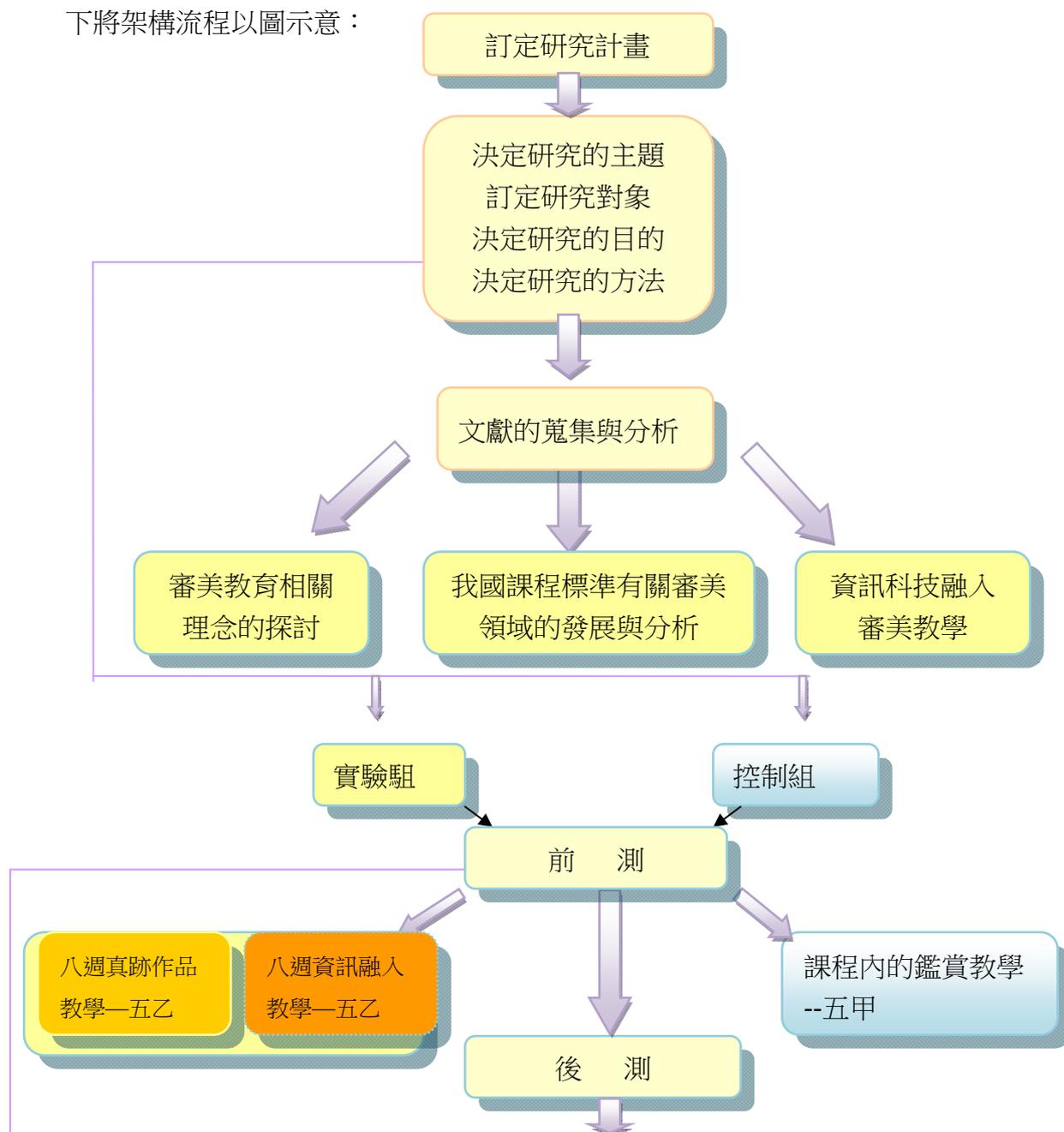
1.3. 研究範圍

本研究的主要目的是以測驗研究設計法，對照國小五年級兩個班級共 62 人

人，藝術與人文課程融入視覺藝術(繪畫)欣賞，對生命教育的影響。依據九年一貫藝術與人文領域的教學目標、參考相關文獻來設計教材及教案，由實際教學中，透過拍照、觀察、訪談資料及師生互動的情形，進行反思討論及資料分析。

1.3.1. 研究發展與架構

本研究發展之架構經歸納後分為五項步驟：a. 動機與目的的確立、 b. 文獻的蒐集與分析、c. 測驗研究過程、d. 測驗研究結果的反思與檢討、e. 結論，以下將架構流程以圖示意：

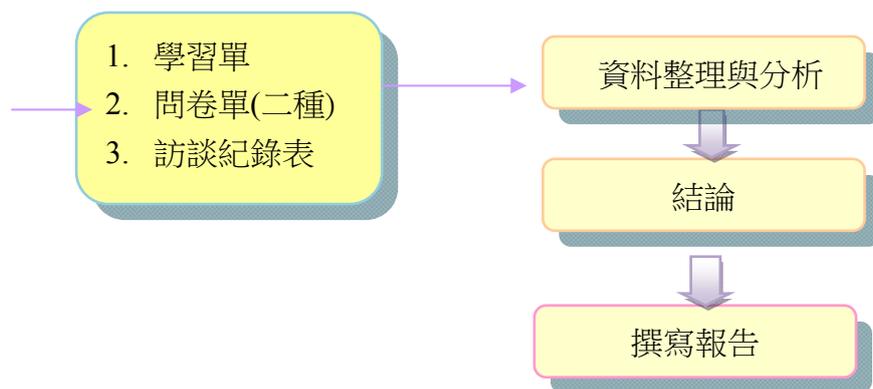

圖 1 創作研究架構圖

1.4. 概念之先置解釋

本論文就主要的名詞作大略的釋義如下：

a. 審美

施教者以各種材料，應用教育的方法，對受教者進行陶冶，以開展美感相關的能力，培養高尚的審美心境，形成健全人格的活動。³此外康德認為「趣味判斷，就是審美」，並且在其所著的《判斷力批判》一書中提出審美的四個特性：對之毫無關心，而獲得快適的對象便是美；不加概念而給予普遍的快適的便是美；雖有合目的的形，但無目的的表象而被知覺的便是美；並不加概念而當作必然的快適的對象被認識的美是美。⁴

b. 教育

教育二字最早見於我國古書是《孟子·盡心》篇：「得天下英才而教育之，三樂也。」，《說文解字》中也提到：「教，上所施、下所教也；育，養子使作善也。」可見教育的字義是教導子弟為善，品德成為教育的主要目的。近代則謂：「教」是著重一切學術技能與做人道理之傳授；「育」是著重體魄、精神道德和生活

³ 梁福鎮：《審美教育學》，台北：五南，2001年，頁1。

⁴ 田曼詩：《美學(再版)》，台北：三民書局，1985年，頁5。

的保育與訓練而言。二者需兼顧並同時實施，才算是完全的教育。⁵

c. 審美教育

審美教育(aesthetische Erziehung)是一個科際整合的領域，最早來自於德國教育學家席勒(Schiller)的倡導。席勒主張人類在感覺、悟性和意志三種官能之外，還有一種美感官能，針對這種官能的教育稱為審美教育。⁶因而提倡“審美教育”以促進人類感性與理性的和諧發展。此外審美教育更是通過現實美和藝術美打動學生感情，使學生在心靈深處受到薰染和感化，從而培養學生具有正確的審美觀點，具有感受美、鑒賞美、表現美和創造美能力的教育。

d. 生命教育

生命教育就是尊重生命的教育，亦即“珍視自己的生命”與“尊重他人生命”。消極層面可避免個體作出危害自己、他人和社會的行為；積極層面則在於培養個體尊重生命、肯定自我生命的價值與意義，並且能夠與週遭的人與物共融共存，達到生命永續生存與發展的目的。

生命教育藉由“深化人生觀、內化價值觀、整合行動力與尊重多元智能”的教育活動，讓學生認識生命的意義與價值，進而有能力去規畫自己，實踐生命，開展真、善、美的人生，營造出一個天人合一的生命。因此生命教育⁷，主要是引導學生去思考生命，追求有意義、有價值的生命。

e. 資訊科技融入審美教學

資訊科技融入教學，就是將資訊科技融入於課程、教材與教學中，讓資訊科技成為師生互動中，不可或缺的教學工具與學習工具。使得資訊科技的使用成為在教室中日常教學活動的一部分，並且能夠延伸視資訊科技為一個方法(method)

⁵ 葉學志主編：《教育概論》，台北：正中書局，1994年，頁3-4。

⁶ 席勒：《審美教育書簡》，馮至、范大燦譯，台北：淑馨出版社，1989年，頁5-8。

⁷ 關於“生命教育”一詞之意涵，筆者採用一般性理解，就像談生活教育、人生教育等，對於生活、人生等詞的一般性理解。本文想從哲學的思維去反省生命教育應包含的面向，給予生命教育以哲學面向的內涵。而所謂哲學的面向，是強調對生命的存在、倫理與死亡等面向的意義與價值的探討。

或一種程序(process)，隨時隨地都能來尋找問題的解答。⁸本研究所指的資訊科技融入教學，係指教師將資訊科技的軟硬體與技術應用在美勞教學過程中，使資訊科技成為美勞教學與學習美勞過程的一種工具、方法或媒介，透過美勞的教學，培養學生資訊的素養、運用科技的能力來提升藝術教學品質，以達成資訊教學與美勞教學結合之目標。

⁸ 王全世：〈資訊科技融入教學之意義與內涵〉，刊於《資訊與教育雜誌》，台北：台灣教育傳播與科技學會，80期，2000年，頁23-31。

2. 藝術教育與藝術治療

雖說中國的美學思想由來已久，且與政治與教育結合的非常緊密，但在系統性建構與概念分析上，西方哲學在這方面的成就不凡，而且首先把審美教育延伸到治療之領域，因此本文以此為開始。本章將先從近代的藝術教育與藝術治療加以探討，並將之運用於藝術欣賞的課程上。藝術與人文課因沒有考試的壓力，學生能輕鬆的上課並隨興的與老師交談，其實在美術課進行中，老師也同樣希望學生，能以放鬆自在的心情投入藝術的創作與欣賞，鼓勵學生在課堂上，大膽的說出自己的感受，表達自己的內心世界。

2.1. 當代台灣小學藝術教育的目的

國家在藝術教育之一般性目的可依教育部之規定，即民國 90 年開始實行九年一貫課程，將國民教育階段的“美術”與“音樂”兩科合而為一門“藝術與人文”科目，在能力指標上包括了探索與創作、審美與思辨、文化與理解三個層面。(見下文註 18)學生藉由藝術活動的自我創作與表達溝通，由單純的視覺欣賞與技能教學轉向為多元的思考能力學習。藝術教育的理念將藝術與人文結合在一起，藝術的展現不再只是技巧上的表現，更包含了學生生活經驗、環境及心理情感的表達，對於學生的身心發展，及經驗學習更加的豐富與滿足。所以藝術的活動不僅提供創造表現的管道和自我表達的溝通機會，更有助於學生趨向於健康的身心發展。此時在探索的藝術創作課程中與藝術治療的理念就不謀而和了，並且重疊在一起。

Lowenfeld⁹闡述：當一個孩子由於他自己的創作表現，而改變為較好的內在

⁹ 羅溫費爾德(Viktor Lowenfeld)是一位藝術教育家，在兒童繪畫發展的領域上最負盛名。著有《創造與心智的成長-透過藝術談兒童教育》，王德育譯，台北：三友出版社，1991年。他視藝術為促進情感和認知成長的工具，他的兒童繪畫發展理論很多是以著名的

心理組合，那就是一種治療的現象。¹⁰可見，藝術教育與藝術治療之間產生微妙的作用，兩者有著密不可分、相輔相成、互惠的關係。藝術活動的過程確實促進了個體釋放心理或情緒上的困擾，不論是藝術家、學生或被治療者，在創作後，能經驗自己的感覺並洞見新的契機。因此，對於藝術教學或個案的治療，都希望學生或個案能拋開憂愁與不適，邁向快樂與健康。因此在培養完美人格的藝術教育中，藉由藝術治療的理念，將能更直接啟動創作者的心靈，並間接療癒內心的衝突與困擾，使學生身心達到平衡，以有效因應現代忙亂的社會。

所謂“預防勝於治療”，在平日的時候就應該做好身心理的保健與調適，藉由“藝術教育與創作”的治療進入內心的重要世界，達到更快樂及健康的未來，此為筆者最初始的動機之一。而不是等到學生吵架了、情緒不穩、被霸凌了、自殺了、跳樓了，問題發生了才去尋求解決方案，才去補缺口。藝術教師扮演著重要角色，正值青少年發展階段的孩子，其身心靈常處在脆弱無助與充滿矛盾的情境中，這也反應在生理上所展現的不適應。而青少年的孩子心理特別敏感，他們急於想從家庭的呵護中跳脫，想要展現獨立，但又需要被鼓勵，也希冀從同儕中得到認同與歸屬，此時若無法有效因應與調整，產生的失落感將造成學生許多負面的情緒。站在教育前線的老師，每天與學生朝夕相處，若能適時的感受到學生的變化，適時給予幫助，將可化危機為轉機，讓學生度過成長的風暴期。

2.2. 藝術教育

藝術對於文化的保存與傳承，有著相當大的貢獻，綜觀現代只要稍具有經濟水準的國家，無不大力推廣藝文欣賞活動與教育。文化的保存與發揚，除了經由

發展心理學家 Piaget 皮亞傑的觀念為基礎，他鼓勵美術教師從兒童發展的角度來設計課程，以評估和符合學生在不同學習階段的需求。此外針對特殊孩童需要的藝術教育，他在 1957 年提出藝術教育治療 "art education therapy" 的概念。

¹⁰ 參考范瓊方：《藝術治療—家庭動力繪畫概論》，台北：五南，2004 年，頁 33。

代表文化資產的藝術品之保存外，更重要的是要透過欣賞學習，使這些藝術品能被現今時代的人們所瞭解與接受，進而發揮其作用。學習如何去觀看美術品及對它們做出回應，是了解和欣賞我們所謂美術文化遺產的重要部分，但事實上卻有許多的人只能說出喜歡或不喜歡，至於為什麼？卻無法進一步說出理由，原因主要是我們的美術教育中對於鑑賞欣賞的部分，執行的還不夠。在藝術欣賞中所注意的主要不是它的經濟價值或歷史、化學成分，而是它的視覺特質與特質之間的相互關係。藝術欣賞包括了解作品的美感與意義，而能給予適當的欣賞與評價判斷，這些都有賴學習的過程，才能有所收獲。¹¹藝術欣賞之發展，有賴藝術教育與學習，這重責大任幾乎全落在學校教師的肩膀上。

2.2.1. 藝術教育的一般性內涵

西洋所謂的“藝術”，大致與“技術”意義相近。從古希臘哲學家亞理斯多德(Aristotle)的：「藝術是自然的模仿」¹²，看待模仿自然是一種技術。席勒(Schiller)則認為：「藝術是感情與理智的調和」¹³。然而，在 15、16 世紀文藝復興時代，美學或藝術哲學還未出現，畫一幅畫作，製作一件物品、蓋一幢房屋或建造一艘船等工作，沒有太大的區別，只是工藝者所依托之意思複製出來，因此還是承傳藝術一詞之古老意義，即技術。現代對藝術的解釋有二種：廣義的是指---意味著一種創造的想像，透過一種美感經驗來表現的過程，亦即凡是含有技術與思慮的活動及其製作，皆都可謂之為藝術，這和“技術”意義很近；¹⁴狹義的藝術則是指---凡含有審美的價值的相關活動，及其活動的產物，而能表現出創作者的思想及情感，並讓接觸者或欣賞者產生共感者，謂之藝術。而“藝術作品”應該就是表現

¹¹ 楊馥如：〈中學美術鑑賞教學—學習單設計〉，刊於《美育雙月刊》，台北：國立台灣藝術教育館，73 期，1996 年，頁 31-42。

¹² 吳璟：《西方美學史》，上海：人民出版社，2002 年，頁 124。

¹³ 席勒：《審美教育書簡》，馮至、范大燦譯，台北：淑馨出版社，1989 年，頁 69。

¹⁴ 趙天儀：《台灣美學的探求—美感世界的造訪》，台北：富春文化，2006 年，頁 70。

過程的產品了。¹⁵筆者的研究在談論藝術欣賞時，將概括著藝術的三個部份，包含有 a. 藝術家或藝術的活動、b. 藝術作品、c. 藝術品的欣賞。¹⁶

學習須有系統，藝術作為一門獨立的科學，其中包涵有理論與可實踐領域。理論方面有：美學、藝術批評、藝術史，實踐方面有藝術創作，這偏向於操作面。當然，理論知識豐富後，會影響實際的藝術創作，反之亦然，一個懂創作的人，藝術批判的程度，自然會有不同的面向。此外陳朝平教授亦為“藝術教育”做出解釋：古今東西的民間、應用和純粹藝術取材，並以藝術品為核心，設計系統化和程序化的書面課程，謂之藝術教育。¹⁷

依據我國九年一貫課程綱要藝術與人文的目的：「主要是培養學生學習藝術知能、提升藝術欣賞能力為目的；藝術教育則提供學生機會，探索生活中的人事觀賞與談論環境中，各類人造藝術或自然中景物的美，運用感官、知覺、情意，辨識藝術的特質，鼓勵大家親自經驗、去經歷、參與，並能去創作與學習發表，並以陶冶學生對藝術作品的感受、想像與創造的人文素養，並積極參與藝術活動，為藝術人文教育目標」。¹⁸ 從上面的課程綱要可以很清楚的看到，藝術認知、創作技能、情意三者兼備，亦即理論與實務同樣重要。但目前的小學卻普遍的只強調操作面的課程，至於藝術認知與情意方面，不是未提到、就是草草帶過，以至於孩童們上藝術與人文課時，幾乎只學到操作技能，能陶冶、改善心性部分的藝術欣賞，反而接觸的不多。

2.2.2. 藝術治療之認知

¹⁵ 趙天儀：《台灣美學的探求—美感世界的造訪》，頁 71。

¹⁶ 趙天儀：《台灣美學的探求—美感世界的造訪》，頁 31。

¹⁷ 陳朝平：〈台灣美術教育的演變與世紀的思維〉，刊於《2000 年台灣美術教育發展學術研討會論文集》，台北：國立歷史博物館，2000 年，頁 195。

¹⁸ 教育部：《國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域》，台北：教育部，2008 年，頁 1。

藝術教育不再只是一門可有可無之學科，而是有其實質的功能，其中一個功能就是可以透過藝術教育進行對學生行為之改正功能，也是我們一般所謂陶冶性情。不過在現代藝術教育中，是有系統地進行以藝術作為導正學生行為的一門學科，不再是次要的副科或課外活動，而是教育的極為重要的學科，因為它可帶領人們，從思維與美感的層次，進行對人之深層了解。¹⁹

藝術教育之治療功能，除了一般大眾所認為的陶冶身心的休閒價值，與審美能力的培養與提升外，為幫助學生因應廿一世紀的挑戰，美國史丹佛大學艾教授艾斯納(E. W. Eisner)、古利爾(W. D. Greer)、克拉克(G. A. Clark)等人於六十年代，主張的學科本位的藝術教育理論(discipline-based art education，簡稱DBAE)。他們認為藝術能力之發展，不會是自然而然就會成長，而是經過學習而來的成果，若未經自我表現，根本不是藝術中所謂創造²⁰。因此，學習就是一個重要的議題，但藝術學習又可以為我們帶出什麼呢？依艾斯納教授之見更認為，透過優秀的藝術作品的學習，能夠培養重要的認知能力。²¹如下所述：

- a. 感受事物的關聯.....藝術幫助學生了解任何事物都不是獨立存在，創作的過程，不論是音樂、文學或任何藝術科目，都能幫助學生了解一件作品所包含的各種形式，是如何相互影響的。
- b. 關注細節變化.....藝術教導學生即使是細微的差異，也可能產生很大的效應。

¹⁹ 事實上，藝術亦有其經濟效益面。台灣兒童美術教育專家蘇振明教授指出，21世紀將是藝術消費者的世紀，每一個學習者都將成為藝術的鑑賞者和參與者，由此可見藝術教育除審美外亦有現實層面的效果。見蘇振明：〈從鑑賞導向創作—兒童美術鑑賞教學研究〉，刊於《美育雙月刊》，台北：國立台灣藝術教育館，美育22期，1992年，頁2-8。又例如在文創事業發展上，美術藝術就是一種軟實力，它把我們的文化，轉化為人們易於理解且容易接受的方式，透過影像，聲音與造型等包裝，以強而有的方式傳播出去，成為現今大學的熱門科系。但在台灣的現實上，目前的學校幾乎為加強所謂的基礎學科，而犧牲藝術科之上課時間，常淪為一門“閒科”，在大學甚至只在通識科中的一個營養學分的來源。

²⁰ 黃任來：《藝術與人文教育》，上冊，台北：桂冠圖書出版，2002年，頁35。

²¹ Elliot W. Eisner：《藝術視覺的教育》(《Education Artistic Vision》)，郭禎祥譯，臺北：文景，1991年，頁107-115。

- c. 藝術能強化問題的答案與解決辦法，可以是多重的觀念。
- d. 藝術能增強在沒有規則的情況下作決定的能力。
- e. 藝術是培養想像力的一個資源.....想像情境的能力，在內心考慮計畫中的行動是否恰當。想像力是人類的寶貴資源，培養想像力應該是教育最重要的目標。
- f. 藝術培養在一定的媒介表現的能力.....讓年輕人體驗某種媒材的限制，有助於刺激他們突破限制，作創意的發揮。
- g. 藝術創作能培養一個人在過程中改變目標的能力。
- h. 藝術培養一個人從美學的角度觀看世界的能力。

藝術教育能提供學生以全新的視角關照世界的的能力，因此學校教育的使命不只是學習謀生技能，學生還應該學習如何生活。

2.3. 藝術治療

藝術治療與藝術教育之間有密切關係，而本文主張審美教育對學生有重大影響，因此藝術作為治療之功能，對本文來說亦極為重要：筆者嘗試利用藝術治療的療效融入教育理念中，而不是在做一個正式的治疗程序，好像在醫院中，有嚴格的規定。在這裡涉及到觀念之理解與在課堂上的應用，不一定是針對嚴格意義的所謂“病人”，而是有問題或遇到困難的人，或甚至只是需要幫助的人，但卻不懂得開口救助的人，而且包括受身邊人影響而默默承受者。在中南部地區的中小學，這類人特別多，如單親家庭、隔代教養者及外籍家庭等。

Rhyne²²在 1973 年將藝術治療引進正常人團體，以擴展並豐富其生活經驗，她將完形治療²³的技巧，應用於藝術活動中，以激發成員的自我表達、自我覺知、

²² 參見 Rhyne, J.(1973). *The gestalt art experience*. Monterey, CA : Brooks/Cole. , 頁 9。

²³ 完形取向藝術治療：Perls 於 1940 年代創立完形治療學派，完形治療重視人如何去經驗和覺知當前的人事物，強調人人都可以有效的處理生活上的問題，治療者協助當事人完成地經驗此時此地(here and now)，並幫助當事人增進其自我知覺，自我感受與自我體驗現在的情形。范瓊方：《藝術治療—家庭動力繪畫概論》，台北：五南，2004 年，頁 23-24。

和團體之間的互動。因此藝術治療被視為：協助改變一般人的性格或生活方式的一種行為。²⁴由此可見，藝術治療並非只能運用在病患或身心障礙兒童身上，同樣可以將藝術治療創作的內在精神，回歸到每個人身上去啟發出最真誠的一面來。在旁支持的老師，可扮演著相當重要的角色，就像孩童們心靈的導師，引領著大家進入新的旅程。

藝術治療是結合藝術表達和輔導、諮商與治療的一種心理治療或輔導方法。個人在藝術治療的活動過程中，無論是行為的表現或意念的具體呈現，均傳達出個人的需求、認知、行為或情緒反應，再經由作品的直觀、欣賞、分享、討論，其認知、情緒與行為得以統整、提昇與改善。

依這樣的連結，筆者認為在審美教育中可以引入這方面的方法，本論文即以此為論題。

2.3.1. 藝術治療的理論發展

從藝術治療的發展歷史上看，早期心理學家佛洛伊德(Sigmund Freud)，對夢的解析是第一個將心理學和視覺形象結合的理論。之後，另一個心理分析學家安海姆，認為藝術之所以具有治療效果，在於藝術所具有之之認知功能，提出藉著藝術創作，尤其是利用象徵符號將壓抑的潛意識，視覺化的提升至意識層面上來，這樣才有助於維持個人精神和心理的健康。²⁵由於他們兩人對於夢中形象和視覺藝術的推崇，慢慢吸引了精神醫療界對利用藝術來治療精神疾病的興趣。

藝術治療相對於心理學、教育學和人類學等學問來說，是一門很新的學術領域。以美國來說，Margaret Naumburg(被公認是美國藝術治療之母)於1940年代，是第一位將藝術治療的輪廓清楚的勾勒出來，她以佛洛伊德精神分析學派為理論

²⁴ 陸雅青：《藝術治療》，台北：心理出版社，2005年，頁5。

²⁵ 劉千美：《差異與實踐：當代藝術哲學研究》，台北：立緒文化，2001年，頁231-234。

基礎，將藝術創作能顯現人的潛意識那種治療性的過程發展出 Art Psychotherapy(藝術心理治療)。

此後藝術治療開始成為一門專業的知識，不但受到精神分析取向的心理治療影響，在十九世紀末和二十世紀初，更受到許多知識份子的影響和社會的整體發展，愈來愈注重心理發展及個人情感的現象。例如：較人性化的對待精神病患、重視兒童的發展研究、對西方人類學的探究、進步的教育、新的哲學和心理學等，影響初始的藝術治療基本架構。至此，藝術成為一種基本治療的方法，而非附屬的輔助治療，成為精神醫療領域裡的一個專有名詞²⁶。

2.3.2. 藝術治療的相關論文

近幾年台灣的碩博士論文也積極的在研究測驗，藝術治療在問題家庭兒童輔導上的相關問題，希望能從這些研究中，探討將藝術治療應用於問題家庭，或問題兒童輔導上之可行性，茲將國內藝術治療，應用在問題家庭、兒童上的相關論文整理如下：

表1 藝術治療實驗對象的論文研究整理

陸雅青	在藝術治療團體的實務研究中，以九到十二歲有嚴重情緒、行為困擾之破碎家庭兒童為研究對象。 研究結果顯示藝術治療有助於改善“家庭破碎”所帶給兒童的負面情感，與降低行為困擾，並增加適應生活的能力。 ²⁷
陳學添	以受虐兒童為對象，以精神分析取向之兒童藝術治療介入。 研究結果顯示經由藝術治療的介入，個案對自我概念增強，行為困擾降低。 ²⁸

²⁶ 陸雅青：《藝術治療—第三版》，台北：心理，2005年，頁3-4。

²⁷ 陸雅青：《破碎家庭兒童藝術治療團體的理念與實務探討》，台北：五南，1996年，頁154-159。

²⁸ 陳學添：《藝術治療介入對受虐兒童自我概念之影響》，臺北市立師範學院視覺藝術研究所碩士論文，未出版，2000年，頁127-130。

黃惠娟、楊少強	<p>隔代教養的的學童在學業和品行方面的表現。</p> <p>研究結果，發現隔代教養兒童皆有一些行為偏差、學習意願低落、依賴心重、以及同儕相處上的問題，藝術治療後都有明顯的進步與改善。²⁹</p>
葉春杏	<p>以國小喪親兒童為研究對象。</p> <p>研究發現藝術治療團體可以協助喪親兒童，在創作中表達內在的經驗和感受，透露潛意識的內容，有助於在安全的情境下重新經歷悲傷，讓悲傷的回憶和感受自然流露。³⁰</p>
張鳳慈	<p>研究在了解高中生對藝術治療取向團體的接受情形，及藝術治療取向團體對高中生親子關係的實際影響層面。</p> <p>研究結果發現團體成員認為藝術媒材使用在非語言的溝通、溝通的媒介、具體化、具永久性、心像思考、降低抗拒、能量醞釀、趣味化、提升頓悟、安全的情緒發洩、啟發想像力與刺激作畫有催化作用。此外，藝術治療在親子關係能量的醞釀、提升親子關係的頓悟與思考方式的改變上亦有其特有的療效。³¹</p>
林梅萍	<p>藝術治療於青少年個別諮商之行動研究。</p> <p>研究結果：a. 藝術治療的諮商歷程中，青少年個案情緒經驗的變化包括：生氣情緒管理能力的進步、能夠表達與因應恐懼、能夠轉化羞愧情緒、能夠探索焦慮情緒、更深入情緒的表達、以及愉快情緒的表達與獲得。</p> <p>b. 藝術治療的諮商對青少年個案自尊的影響：有助於安全感的增進、價值感的成長、能力感的獲得、目的感的啟發。³²</p>
劉梅英	<p>以藝術治療中的繪畫治療方式為核心，探討藝術治療在國小高年級新移民子女自我成長團體的運用研究。</p> <p>研究的結果：在藝術治療自我成長活動的改變歷程，不管是新移民子女及非新移民子女，在語言表達都可看到明顯的進步。在媒材使用上也沒有很大的分別，最大的改變是對畫圖具有信心，在成員自我成長方面都朝正向的發展。³³</p>

筆者自行整理

²⁹ 黃惠娟、楊少強：〈隔代兒與單親兒趨勢調查〉，刊於《商業周刊》，台北：城邦文化事業出版，862期，2004年，頁112-141。

³⁰ 葉春杏：《藝術治療團體對喪親兒童復原歷程之研究》，臺北市立師範學院國民教育研究所碩士論文，未出版，2004年，頁150。

³¹ 張鳳慈：《藝術治療取向團體對高中生親子關係之影響》，國立彰化師範大學輔導與諮商學系碩士論文，未出版，2004年，頁131。

³² 林梅萍：《藝術治療於青少年個別諮商之行動研究》，國立彰化師範大學輔導與諮商學系研究碩士論文，2007年，頁142-144。

³³ 劉梅英：《藝術治療在新移民子女成長團體的運用研究》，國立新竹教育大學人力資源發展研究所碩士論文，未出版，2007年，頁138-140。

從以上之研究顯示，透過藝術創作來釋放問題家庭及問題兒童的負面情緒與創傷經驗，有明顯的幫助。因此筆者便開始思索從一個教育工作者的立場，該如何運用藝術教育所具有的治療效果，來幫助問題家庭的孩童及問題兒童。此外更希望的是，在往後的教學生涯中，能善用藝術教育其治療的技術，幫助更多弱勢的孩子及問題學生，能像正常家庭小孩快樂健康的成長。

2.3.3. 現代醫療與治療之比較

在談論藝術治療之可能性前，先來說明一般的所謂醫療，以及藝術治療之間之異同處。

何謂醫療行為？按依照行政院衛生署函示看法，所謂醫療行為指：「凡是以治療矯正或預防人體疾病傷害殘缺或保健目的，所為之診治或治療或基於診察診斷結果，而以治療目的所為之處分或用藥等行為全部或一部之總稱」³⁴。換言之，醫療行為的判斷標準有三：a. 是否以治療矯正或預防為目的、b. 是否有診察診斷及治療行為、c. 是否有用藥或處分行為。若符合上述三項要件，原則上即可認為係醫療行為，而應受相關醫療法規的規範。醫師法 12 條也提到：醫師執行業務時，應製作病歷，載明病人基本資料外，就診日期、主訴、檢查項目及結果、診斷或病名、治療、處置或用藥等情形、及其他應記載事項。³⁵綜合上面的理論與規定，醫療應包含：

- a. 診療：對於身體狀況有異常之問診、檢查或治療。
- b. 治療：針對疾病、傷害等異常現象直接加以手術、用藥或物理治療、心理治療等。
- c. 用藥：服用、施打或外敷藥品。

³⁴ <http://www.rclaw.com.tw/SwTextDetail.asp?Gid=3915>，引用日期：2011.09.05。

³⁵ <http://www.6law.idv.tw/aa.htm?cx=partner-pub-0392043316199529%3Atvq4ohx37ar&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=%E9%86%AB%E5%B8%AB%E6%B3%95&sa=%E6%90%9C%E5%B0%8B&siteurl=www.6law.idv.tw%2Faa.htm#1238> 電子六法全書，引用日期：2011.09.05。

“醫療”須經醫生診治後才能加以治療用藥，不但有嚴厲科學訓練與根據以及嚴謹的態度，更牽涉到藥物或打針的行為。以今天的病理診斷和儀器的運用技術而言，現代醫療大抵能夠有效地療癒某些疾病，或者在一段時間內控制許多病痛，不但科學化也專業化。相對地，病人期待於醫學專業者能夠立時緩解病痛，同時善盡告知診斷發現與治療計畫。無論科技如何進步、醫學如何發達，仍有其極限，很多的疾病截至目前為止仍是束手無策，以至於病人會往其他方向尋求治療，因而有另類醫療的崛起。

藝術治療則被歸類到另類醫療，根據美國國家衛生研究院所屬“輔助及另類醫療中心”（NCCAM）定義，泛指不屬於西方正統醫學的醫療方式，包含各式醫療及健康照護體系、執業方式與產品，有的來自民俗醫學或療法，有的則是結合現代醫療觀念的產物。另類療法種類眾多，包括國人所熟知的中醫藥、草藥、針灸，還有整脊、推拿、腳底按摩、刮痧、拔罐，以及瑜伽、靜坐、冥想、能量療法、芳香療法、印度草藥，以及近代發展的音樂、舞蹈和藝術療法等。³⁶

許多另類療法都靠口耳相傳，缺乏科學驗證不夠專業化，真正的療效、作用機轉及安全性，都缺乏足夠的資訊。雖說藝術治療沒現代醫療那麼嚴謹，科學的根據也不夠，且未必會有效果或可治療的好，但相對的因不打針也不需吃藥，更沒有侵入性的行為，因此即使沒有效果，對人體亦不會造成傷害或其他副作用與後遺症。

現代醫學擁有法律正當性與價值合理性的社會論述；另類的治療技術依據透過特殊的行為模式、角色、制度、象徵符號與實際事物再現。現代醫學透過儀具和設備將身體的結構和功能視覺化，患者和醫療家合作，審視自己的身體；藝術治療則透過欣賞、創作、非語言式的肢體表達，更進一步將自己交付給老師或諮商師，期待情感依賴需求的滿足。不管兩者的差別是如何，其實對個案、病人來

³⁶ 見詹建富：《新聞辭典》民俗另類療法，2008.10.11 聯合報
<http://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1311440649>，引用日期：2011.09.05。

說，西醫也好、中醫也罷或另類療法，只要能幫忙減輕病痛或治好病就都是好醫療，她們都願意嘗試治療看看。

2.3.4. 藝術治療之可能性

藝術治療是運用藝術當媒介來進行的心理治療，因此藝術治療又稱藝術心理治療(art psychotherapy)，表現性或創造性治療(expressive or creative therapy)，為結合心理治療與表現性藝術(如音樂、舞蹈、戲劇、詩詞、視覺藝術...等)兩大領域的心理衛生專業。³⁷

兒童是天生的藝術家，繪畫是兒童除了口語互動外，最好溝通的方式之一。繪畫提供兒童一種強而有力且充滿創造力的方法，來傳達他們自己，繪畫的方式讓個人能有機會，生動地呈現自己的感情及想法，不再持續隱藏或逃避這些情感。藝術治療之應用已日益擴展，除了用於身心障礙者之諮商治療或教育輔導，也常被用於處理特殊兒童的情緒困擾、生理缺陷、學習遲緩和學習障礙等問題。

依據“美國學校管理者協會”(American Association of School Administrators)的研究指出，二十一世紀所需有用人才必須具備能力中，其中“欣賞美好事物”的個人能力培養是極為重要的向度。因而，我們似乎可以察覺到美好事物的感受性也許是一條追求這樣的境界中的一個通路與方式，因為美感經驗的體會是大部分人最為普遍的經驗。很多人會因美感活動的影響而洋溢著幸福愉悅的感覺，所以說“美好事物”的高度境界可以說是一種生活哲學的實踐、是一種高尚人格的昇華、更是一種情緒治療的良方。³⁸

根據陸雅青在《藝術治療》之研究，美國的 E. Ulman 創刊《藝術治療公報》(《Bulletin of Art Therapy》)在 1961 年，將藝術治療定義為：視覺藝術、音樂、舞蹈、戲劇、詩詞、造型等形式的治療，「視覺藝術幫助人格的統整或再統整的

³⁷ 陸雅青：《藝術治療》，台北：心理，1999年，頁21-23。

³⁸ 廖金春：《教育美學：教育因設計而美好》，台北：泰電電業有限公司，2010年，頁3-4。

嘗試，透過創作釋放出不安的情緒，將舊有的經驗澄清與理解，藉由分享或討論方式，使其人格獲得統整」³⁹，在陸雅青之研究中表示出，在英國藝術治療家協會(British Association of Art Therapists，簡稱 BAAT)把藝術治療界定為：藝術治療是一種治療的方法，在藝術治療者的協助下，透過繪畫、塑造等藝術媒材，從事視覺心象(visual images)表達，藉此心象表達把存於內心而未表達的思想與情感，向外呈現出來。⁴⁰此一表達和呈現出來的心象產品，具有治療和診斷功能，提供治療者和當事人治療期間的處理指標。故治療期間，當事人的情感常常與在藝術作品產生極為密切的關連，因而可在治療之關係中加以處理與解決。關於藝術治療，美國藝術治療協會(American Art Therapy Association)亦詮釋：

藝術治療是一種心理治療的方式，透過採用藝術媒介、心象、藝術創作過程及當事人感受等活動，作為呈現個人潛在情緒衝突、人格發展、心智能力及興趣等投射的一項專業。並提供非語言表達和溝通的機會，允許當事人經由非口語和口語的表達及藝術經驗，讓當事人較為放鬆並增加其自我覺察的能力，探索個人的問題及潛能，以協助人們內心世界和外在世界更趨為一致。

41

語言性的表達屬於理解性，非語言表達和溝通(藝術)則偏向情感之表達，包括臉部表情、頭部或手部動作、姿態及眼神表示等。非語言性表達其實是一種感情、態度和情緒上的非自主性表達，這個訊息會透露出其真實的情感，在溝通時如能了解並運用非語言溝通訊息的符碼，這對不管是教學上、晤談方面都會有正面的助益。對於幼兒、自我封閉者或受刺激而喪失語言表達能力者，均可透過藝術治療，傳遞出其需求或情緒。此外亦可藉由所產生的作品和作品之間的聯想，將其

³⁹ 陸雅青：《藝術治療》，台北：心理，1999年，頁4-5。

⁴⁰ 陸雅青：《藝術治療》，頁4-5。

⁴¹ 見諮商與輔導

<http://tw.myblog.yahoo.com/jw!CyeZazCRGBgkeeMGvPuuiUP2Eg--/article?mid=173>，引用日期：2011.07.20。

內心不滿或不安的心情表達發洩出，對於維持內在與外在世界的平衡都有相當大的幫助。⁴²

綜合以上的說法，“藝術治療的可能性”就是運用藝術的方式，以達到治療的目的，當個案或病人專注於創作時，生理上即產生變化，例如肌肉放鬆、血壓降低、呼吸平順、暫時超越時空的限制，沈浸在創造的世界裡，享受內在的自由，同時身、心、靈得到整合，這便是“藝術創作的過程便是治療”，原有的疼痛與不適感都會減輕；在心理上緩和情緒，老師或藝術治療師，藉著作品與他們做適當的溝通，運用同理心，給予接納、支持和鼓勵。

因此，我們可以瞭解藝術治療中的兩個主要概念：一是藝術創作本身就具有治療性，透過創作的過程，可以緩和情緒上的衝突，並有助於自我認識及自我成長；另一則是把藝術應用於心理治療中，利用藝術創作對作品發想和探索，協助引發個案對自我的表現及改變。就像任何其他的治療手段方法一樣，都是為了去除疾病、解除痛苦、恢復健康。事實上去除疾病、解除痛苦，只是治療的消極目的。恢復生命本有的健康活力，建立健全的人格，才是治療的積極目的。⁴³

⁴² 陸雅青：《藝術治療—第三版》，台北：心理，2005年，頁6-7。

⁴³ 劉千美：《差異與實踐：當代藝術哲學研究》，台北：立緒文化，2001年，頁223。

2.3.5. 藝術治療的特質

藝術治療創作的過程，可以使得個案無形中獲得情緒上的解放，經由不同的媒材經驗、回想、發洩、述說、創作...等，讓自己的內心感受經由藝術創作而轉化及昇華，並達到自我發掘的能力。作為心理學家和藝術治療師，Betensky 認為“藝術治療是一種藝術經驗”，以提供當事者自我覺察之經驗的泉源，以幫助個體發現真實的自我。⁴⁴

在藝術治療活動過程中，個體所表現出來的行為與作品，往往可以看出個人的需求與情緒特徵；經由作品的展現、分享、討論，使個體統整自己的認知、情緒或行為，最後改善與提升自我的功能。因此，藝術治療於本世紀著實扮演著相當重要的角色，具有優越的獨特性。雖然今日藝術治療因各個學者所採行理論不同，但都有異曲同工之妙。以下為陸雅青、范瓊方與 Wadeson 所闡釋之藝術治療的特質整理敘述如下⁴⁵：

- a. 運用心像思考--此種心象思考，屬於直覺式的思考方式，往往能透露潛意識的內容，讓治療師知道事情的原委。
- b. 非語言溝通--藝術治療因具非語言溝通的特質，治療的對象較一般心理治療為廣。舉凡幼兒、智能障礙、喪失語言功能者，均能接受藝術治療。⁴⁶
- c. 減少防衛--在藝術欣賞創作的過程中，當事人較能投入於事件中，降低防衛心理，而讓潛意識的內容自然地浮現，是與個案建立良好關係的有效方法。⁴⁷尤

⁴⁴ 范瓊方：《藝術治療—家庭動力繪畫概論》，台北：五南，2004年，頁5。

⁴⁵ 陸雅青：《藝術治療—第三版》，頁7-9。

⁴⁶ 就筆者之研究，藝術治療可包涵語言與非語言性，語言性（詩歌、小說、戲劇、文學、散文）是透過語言與文字的表達與敘述，用來與感覺、知覺互有聯繫的、理解性與情緒性相統一的語詞來喚起人們的表象、聯想和想像，而不像其他藝術那樣直接訴諸於感覺。非語言性則有（繪畫、舞蹈、雕塑...），對於沒辦法書寫，不懂注音符號或文句的意思，無法用語言文字進行敘述或溝通，包括智能障礙、幼兒、喪失語言功能者，均能以其它方式來接受藝術治療。

- d. 良好的發洩方式--藝術欣賞創作可以是一種憤怒、敵視感覺的發洩，它是一種能被社會大眾所接受，且不會傷害到他人的發洩方法。當同學生氣時或為問題所困惑時，可藉由畫筆隨意自由的彩繪與塗抹，不管是一幅好的成品，或旁人所認為的亂畫一通，這樣的表現方式都可暫時讓同學發洩不穩的情緒，但又不會去傷害到別人，未嘗不是一種有效治療情緒障礙的好方法。
- e. 藝術是一種自發與自控行為--藝術創作是一種自發與自控行為。經由創作的過程，當事人的情緒得以緩和，對於其壓力的紓解有幫助。
- f. 認知概念的形成--藝術治療中的創作品，為當事人意念和情感的具體呈現，透過此具體的形象，當事人可以統整其情感和意念。
- g. 作品的隱喻--藝術提供治療師從中獲得當事人的潛意識素材，較不會影響到其脆弱的或需要的防衛機轉。藝術治療的成品是病症的顯示，亦是一種診斷指標，可用來做個案其他資料的補充。

藝術治療的理論是橫跨藝術、心理、教育、醫療...等學科領域，並從中擷取出的精華。⁴⁸心像思考往往能透露出潛意識不為人知，悲慘或可憐的一面，當孩子被家暴或性侵而不敢說時，往往能藉由此非語言性溝通表達出求救訊息。在藝術創作時也因放鬆心情而能與人建立良好關係，以此為憤怒、敵意的發洩工具，亦不會傷害到他人。藝術需應用到知能和感官，對於促進孩子的感覺統合與知能發展都有相當大的助益。

近幾年來許多的教育學家、藝術教育學者、心理學家，發現孩子的繪畫與認知發展、人格特質、行為、智商之間有著微妙的關係，有些學者熱衷於研究孩子的心理發展層面，主張藝術活動能作為一種診斷工具，以幫助個體釋放其情緒困

⁴⁷ 運用在筆者平時上藝術人文課時，因沒有考試的壓力，能夠盡情的揮灑與發揮，完全投入創作或欣賞當中，不但會卸下心防、放下警戒心與老師聊聊天，與老師的距離自然拉近，也因此願意將內心的事情透露與老師知道，讓老師知道如何進一步去協助同學化解內心的問題與困難。

⁴⁸ 陸雅青：《藝術治療—第三版》，台北：心理，2005年，頁6-8。

擾或問題，甚至獲得治療之效果。⁴⁹老師或治療師亦可從當事人一連串作品的表現中，來評估其發展狀態。當藝術治療團體中的團員在創作，陳述其作品，和團體分享時，常能喚起或刺激旁觀成員的情緒反應，加強其他成員積極參與活動的動機，增進團體的互動和凝聚力藝術涉及到當事人應用其知能和感官。

2.3.6. 藝術治療之分類

藝術分類本身即帶有偶然性，隨不同文化有不同的看法，種類包羅萬像，有下面幾種⁵⁰：

- a. 實用藝術(主要是工藝、建築、裝飾、書法)，因有實用功能又有美學價值而稱之。尤其是書法，更是中國獨有的文字藝術，源遠流長有著悠久歷史與傳統。漢字的書法有篆、隸、真、行、草五種字體，在長期使用文字的歷史中，我們的老祖先即依據漢字造形特點，逐漸使書法成為我國所獨有的一門藝術。書法藝術運用寫字的形式，來達到寫志的目的。透過字的內容（詞義）來了解其藝術情趣，因此又被譽為“有情的圖畫，無聲的樂章”，給人以情感上的薰陶。⁵¹
- b. 表情藝術(主要是音樂與舞蹈)，音樂：可讓人卸下心防，將內心的憂慮恐懼暫時拋在一邊，進入最原始的自我，暫時排憂解悶，忘卻現實生活中的焦慮，讓身心不再時時處於緊繃狀況，對於身心的健康或復健方面都有益。舞蹈：利用舞蹈的方式幫助病患表達感情，以便克服孤僻的習慣，甚至可幫助心理不健全的兒童或失明、失聰者，找回已喪失的自信心。和人們的感情的聯繫最為直接，通過一定的物質手段，不但能表達出複雜的思想感情，又能刺激欣賞者的思想感情而稱

⁴⁹ 范瓊方：《藝術治療—家庭動力繪畫概論》，頁 17。

⁵⁰ 另有美學家如庫森(Kutson)、哈特曼(Hottman)則將藝術依其所需的欣賞功能器官，分為：
a. 視覺藝術(需用到眼睛觀賞) 如繪畫、雕塑；b. 聽覺藝術(需用耳朵去聽) 如廣播劇、音樂；c. 想像力藝術(需發揮想像空間) 如舞台劇、電影等。

⁵¹ 戚廷貴：《藝術美與欣賞》，台北：丹青圖書，1988年，頁 60-62。

之。⁵²

c. 造型藝術(主要是雕塑與繪畫)，繪畫作品則被認為是個人內心世界的表達，常成為治療師在診察病情發展時所使用的工具，從其所觀賞或專注的藝術品中，去端詳問題發生緣由。都是用一定的物質材料，塑造出可視的平面或立體形象、反映出社會生活或內心感受的表達。

d. 語言藝術(詩歌、小說、戲劇、文學、散文)，都是以語言或文字為物質手段來塑造藝術形象，反映自己、當前社會或週遭的環境的一種表現方式。

e. 綜合藝術(主要是戲劇與電影)⁵³，都是由幾種藝術成分綜合而來，並且讓欣賞者同時間用視覺和聽覺去感受稱之為。

筆者所實驗的部份為繪畫，屬於視覺藝術，因此此處只針對視覺藝術來探討。何謂視覺藝術？視覺藝術的基本元素為線條、形狀、色彩、光線、質感、空間等，並能運用於藝術作品欣賞上。視覺藝術的涵蓋範圍很廣，凡是主要通過視覺媒介完成欣賞，或是一切可視的藝術門類、樣式、形式或符號都可包涵在內，例如繪畫、攝影、版畫和電影...等。審美主體透過對作品做感知的媒介，最主要的感官來源即是視覺，通過視覺的感應，造型藝術品便能夠被人們感知。但實際上許多其他的藝術形式也會包含視覺藝術的成份，因此在定義上並不是非常嚴格。⁵⁴

雖然藝術治療的種類很多，但只要是透過藝術形式，而被運用為心理治療的工具或媒介均可謂之。包括視覺藝術治療、遊戲治療、舞蹈—運動治療、音樂等治療，透過語言、非語言的表達及藝術創作的經驗，去探索個人的問題及潛能，

⁵² 劉千美：《差異與實踐：當代藝術哲學研究》，台北：立緒文化，2001年，頁223-225。

⁵³ 戚廷貴：《藝術美與欣賞》，台北：丹青圖書，1988年，頁43、75、93、104、121。

⁵⁴ 擷取維基百科：有關視覺藝術的定義，但戲劇、舞蹈、文學作品卻不在此列，因為它們的被感知主要是通過行為和動作(表演)、語言和文字，以此種感覺為渠道。此外牽涉到三維立體空間物件的作品，例如雕塑和建築則稱為造型藝術，亦不被歸為視覺藝術。

<http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%A6%96%E8%A6%BA%E8%97%9D%E8%A1%93>，引用日期：2011.09.05。

以協助人們內心世界和外在世界間更趨一致。⁵⁵其最終共同的目的均是被設計來幫助回復到健康活力的地步。因此藝術治療不當只用於特殊人群的治療上，對於一般正常人，也是一種非常重要的自我發現、自我心靈啟發與管理，和自我成長的最佳自療法。

2.3.7. 關於繪畫藝術治療之問題

以語言文字為媒介的心理治療方式，在矯正非理性認知與思維上有療效，但並不能解決一切因情緒或心理因素所引發的問題，功效有其限度，因此開啟了非語言性藝術治療的可能性。以下為筆者嘗試提出一些，對藝術治療所可能達到的效果及其可解決的問題：

a. 可處理情緒障礙和創傷性情感的問題

藝術治療因具非語言溝通的特質，治療的對象較一般心理治療為廣。包括智能障礙、幼兒、喪失語言功能者等均能接受藝術治療，尤其是在處理情緒障礙，創傷性等情緒困擾方面，更有意想不到的效果。就像很多小學教師對於頑皮搗蛋的學生，每天在那邊說教，苦口婆心的勸導要改過、要認真，殊不知聽在問題學生耳裡，就像是在唸經或是著催眠曲給他們聽，根本無動於衷，想變好也難。藝術的基本功能是将情感客觀化，以便思考及理解這些情感。早在 20 世紀初，心理學大師佛洛伊德(Sigmund Freud)就提出，繪畫可以治療心理創傷。繪畫對於調整人的狀態，釋放人的情緒，如憤怒、畏懼、妒忌、緊張、憂鬱、瘋狂、散漫、疲憊、自卑等等，都能起良好的效果。

b. 可以促進發展自治、獨立與自尊問題

很多的研究顯示，繪畫可以促進孩子學會如何選用、製造、表現與如何評估自己所做的決定。在沒有危險性的的情況下從親自體驗中，養成駕輕就熟且培養

⁵⁵ 陸雅青：《藝術治療—第三版》，台北：心理，2005年，頁6-8。

出自信的能力⁵⁶。而藝術提供的訓練讓孩子產生了自信心，相對的這些藝術創作動作的展示，導致人們間的積極反饋，因而加強了自尊。

c. 可幫助改進社交技巧

繪畫可以改進社交技巧，繪畫這一個心靈介質具有神奇功用，是孩子最自然的情感表達方式，不僅可以促進溝通和表達，更提供掌控感以及成就感，作畫的過程也有助於心理問題的改善。繪畫和治療之間的交互作用可以評估治療的過程，並澄清人格的內在動力，以及揭示隱藏的衝突，進而將不滿的情緒一點一滴透過藝術的表達慢慢的發洩出來，而不是一直隱忍到無法控制而整個爆發出來。

以上筆者提出一些學理性的說明，希望藉由本身對藝術課程的專長，配合藝術治療的理念來實施藝術創作欣賞活動，期望學生能找到自我，並從創作中釋放壓力，將能量重新活化，使學生不畏懼與身邊周遭的環境對抗。但實際上的效果與成效如何，是應該進一步實證。關於筆者所做的藝術欣賞課程實驗，繪畫是人們最適宜的心靈表達方式，用其來宣洩攻擊和敵意的感受，對於情緒激烈而控制困難的兒童和成人而言，截至目前為止尚未找到比繪畫更好的替代策略。

2.4. 藝術教育與藝術治療之比較

為免混淆藝術教育與藝術治療，因此將二者加以比較分析。以下探討藝術教育與藝術治療之異同，就理論上、藝術活動的過程中與目標及師資，筆者將分別整理說明如下⁵⁷：

表 2 藝術教育與藝術治療的比較：

	藝術教育	藝術治療
理論上	藝術教育學者 Lowenfeld 強調創作活	關心的是個人的內在經驗而非最後具有

⁵⁶ 范瓊方：《藝術治療—家庭動力繪畫概論》，頁 18-19。

⁵⁷ 改自陸雅青：《藝術治療—第三版》，台北：心理，2005 年、范瓊方：《藝術治療—家庭動力繪畫概論》，台北：五南，2004 年。

	<p>動，因為透過藝術創造活動提供了開放與支持的環境，有助於孩子身心發展的過程。</p> <p>藝術教育家著重在藝術為一種自我整合和自我表達的方法，而不是以心理分析的方法來詮釋藝術的存在。</p> <p>注重的是學生對於學習的基本認知與覺察自我的表現能力，強調藝術創作的美感經驗。強調藝術發展的階段來瞭解和培養孩子的發展。</p>	<p>美學的藝術作品。</p> <p>運用了藝術發展階段的理論來探討個體異常的現象。</p> <p>在治療的過程中，需以心理治療之理念為主要互動模式，以提升個體自我覺察能力。</p> <p>能增強個體內在的自我察覺與成長，幫助個體進行內心自我探索。</p>
過程與目標上	<p>在藝術的創作媒材與過程中，都希望個體能真實的表達自我創作與自發性之情感流露，進而達到自我的抒發。</p> <p>目標則依教學目的來訂定，且不會在課程結束之前有所改變。</p>	<p>過程中都希望個體能真實的，表達自我創作與自發性之情感流露，進而達到自我的抒發。</p> <p>目標是依照個案情況或團體性質訂定治療目標，會隨著現實狀況而改變。</p>
進度與安置	<p>學生學習的進度主要是依教師設計的課程依序進行，學生須跟從教師指導。</p> <p>活動的安置方式會配合教學過程中的內容製作出一系列的情境佈置，注重認知上與審美觀念的安置，老師較不會花心思去分析或討論學生內心與人際互動關係。</p>	<p>治療的進度依個案需要制定進度。</p> <p>安置模式必須以診斷和治療為前提，需花較多的時間討論及了解當事者的人際互動關係與個人內在的心理關係，在環境的佈置上以溫馨、安全、用具擺設多樣化為原則，讓當事者能隨機取得可以創作之資源。</p>
媒材使用	<p>活動進行時，學生所使用的媒材依據課程目標來使用較為單一性，學生比較無法選擇自己所想表現之媒材。</p>	<p>治療時，個案可以自己選擇創作媒材或以當次的治療目的給予不同的媒材體驗，且治療師可以從旁協助選擇媒材。</p>

教育養成方式	師資必須接受大學藝術系畢業，並修完教育學分或直接或藝術教育系畢業者(含實習完成)。	治療師，目前在國內並無一套明確的認定資格與標準。藝術治療師是來自各種不同的大學科系，或是碩士學位而有藝術治療的實習，或是心理學博士。
對象與時間之運用	在學校體制中藝術教育的對象很明確為學生、一般民眾。	早期藝術治療的對象可能來自治療單位所推薦的成人病患或是孩童病患，在國外有些成人會很明確的覺得自己需要治療，或由專業人士發現個案需接受治療而轉介。
作品詮釋	藝術教育下的作品，教師較少對學生心理作一系列的分析，單純的認為就是一件作品的完成，而不適用於心理學方面的探討。	被治療者所完成的作品，是一件獨特的創作作品，不會受到旁人的批評或過多的指導；視藝術作品為一種心理診斷的工具，而不是藝術本質的展現。

總之，藝術教育與藝術治療雖然在哲學理念上、目標與過程中因著重的要點不同，但兩者之間具有潛在的相關性。藝術教育老師可以藉由藝術治療的理念，將學校藝術的課程設計出適當創作活動，培養學生身心健康為教育導向，也可以幫助學校輔導單位促進學生正向的發展。

3. 儒家之藝術治療 – 論荀子音樂美學

傳統近代的藝術欣賞、美學思想，幾乎是全由西方美學發展而來，但本國人民本來就受到中國文化影響極深，古代中國就以藝術改變人作為藝術好壞之標準，因而概不能抽象地以概念憑空處理藝術與人之關係。在日常生活中，中國藝術文化本身對人之潛移默化力量亦可看見，但如中國山水畫中的靜觀等，人在觀賞時需抱有安靜的心境才能接近。中國以藝術改變人性之見解早見於《尚書》，而且是以音樂作為主要對象，以為音樂能化解人性中野蠻的部分。音樂有其多樣性，王公貴族所使用的“雅樂”⁵⁸以及一般平民所用的“俗樂”⁵⁹。把音樂與實踐在概念上連結起來作系統分析的人，最早的是荀子，雖然孔子在有一些看法，但只是片斷式的，而荀子承《尚書》傳統，經孔子發展出其對音樂與實踐的系統性思維，奠定中國音樂與實踐人性的關連。

荀子，戰國時趙人，大約是後孟子五十餘年生，是一個有思想、有見解的偉大哲學家與教育家，上承儒家孔子思想，因此被歸為儒家學派，身處戰亂頻繁的春秋戰國時代，目睹禮儀不行，主張禮治，希望透過人為的教化，使之為正。此外更首創中國的音樂美學，主張以藝術教育正人心、移風易俗。

3.1. 荀子的美學思想--〈樂論〉

在荀子之前，中國的音樂發展已經是相當可觀了。一直到了《尚書》與孔子

⁵⁸ 所謂的“雅樂”，即中國古代在宮廷或朝會時所演奏的音樂及表演的樂舞。源自於周朝的禮樂制度，實際的活動內容包括祭祀天地、神靈、祖先，以及祝禱、風調、雨順、豐收等。隨著西周奴隸制度的沒落，雅樂的等級內容已越來越變得空洞無意義，成為流於形式且逐步僵化的音樂，最後衰落趨於瓦解。劉再生：《中國古代音樂簡史》，北京：人民音樂出版社，2006年，頁61、95。

⁵⁹ 所謂的“俗樂”，泛指中國古代各種民間音樂。宮廷中宴會所用的俗樂稱為宴樂或燕樂，多數的樂曲亦來自民間或外族的音樂。上海古籍出版社：《古代藝術三百題》，上海：上海古籍出版社，1989年，頁439。

時代，才對音樂有概括性的探討，並且確立了儒家論樂的基本原則，但並未深入去探討一些音樂本質、好壞影響及起源的問題。荀子的〈樂論〉是荀子學說的重要部分，也是我國歷史上第一篇完整的音樂美學思想專著，它保存並發揮了孔子若干樂教的理想，本身不但自成一系統，還建立了中國第一篇立論嚴謹，又有系統的音樂哲學。因此音樂美學思想是荀子思想中的一重要內容。在〈勸學〉〈天論〉〈禮論〉〈不苟〉〈富國〉〈儒教〉等篇論中都有關於音樂美學的論述。其中〈樂論〉則是荀子專門論述美學思想的一篇重要著作。

荀子之學，除了言政治道理之外，也重在談論禮。荀子之禮即含樂，而其〈樂論〉是和〈禮論〉相配合，其言樂亦就與禮儀相連之音樂而說其義。⁶⁰荀子的〈樂論〉提倡以樂治國，提倡先王制作的雅樂而排斥鄭衛之音。重視禮樂相輔相成的對待關係，並認為樂必須由天子聖人制作等，都是秉承聖人的遺教而來施行。

3.1.1. 音樂的本質與意義

什麼是樂？荀子在〈樂論〉中說：

夫樂者、樂也，人情之所不能免也。故人不能無樂，樂則必發於聲音，形於動靜。而人之道，聲音動靜，性術之變盡是矣。⁶¹(〈樂論〉，頁455)

意思是說音樂是人們高興歡樂的感覺，是人們情感流露的一種自然表現。所以我們不能沒有音樂，當歡樂或喜悅時一定會透過聲音抒發出來，表現在言行舉止上。而人之所以為人，顯現在外的一舉一動以及內心的性情變化，都完全表現於音樂之中。就好比上課時老師講了笑話，全班會哄堂大笑；或是有同學不小心滑了一下、有人上學時竟忘記帶書包，雖然是一些芝麻小事，但對年幼的學童來講都很好笑又很好玩。每天看連續劇，悲傷感人的劇情讓婆婆媽媽們，熱淚盈眶。這種種的行為全都是發自內心、都是情感的自然流露，是無法去制止或禁止的。

⁶⁰ 唐君毅：《中國哲學原論原道篇》，台北：臺灣學生書局，1984年，頁497。

⁶¹ 李滌生：《荀子集釋》，台北：臺灣學生書局，1984年，頁455。以下凡是引用荀子的文本，皆是用李滌生之《荀子集釋》。

故人不能無樂，樂則不能無形，形而不為道，則不能無亂。（〈樂論〉，頁455）

意指人們不能沒有歡樂，歡樂時便不能不有所表現，有所表現時，若沒有好好加以導引，就不能不陷於迷亂。⁶²歡樂是一件多麼好的事，但是我們卻也常常聽到樂極生悲的事情。例如三五好友為了慶生開party，往往變成酒醉駕車，結果就是出了重大交通意外，甚而很HIGH時，搖頭丸毒品全都現，原本好好的生日宴會就變樣的。最近台中市夜店的大火，奪走了多條人命，亦由於大家太快樂了，就不由自主的去放縱自我，倫理道德法制全拋一邊，竟玩起火的遊戲，做出後悔莫及的事。我們每一個人活在世界上除了工作、讀書、睡覺外還需搭配音樂等藝文當做休閒或調劑，如此才能成就一圓滿人生。由此可知荀子非常的重視音樂。好的音樂可陶冶品性道德；不好的音樂則將陷人於邪惡的深淵中。就如同下面將提到的。

凡姦聲感人而逆氣應之，逆氣成象而亂生焉；正聲感人而順氣應之，順氣成象而治生焉。（〈樂論〉，頁461）

凡是利用奸邪的聲樂去激動人心，又以違逆的心情去回應時，這種奸邪的聲樂，再加上違逆的心理，一旦形成具體的形象，便會造成淫亂；相反的若用中正平和的聲樂感動人心，又以和順的心理去回應時，中正平和的聲樂，加上順和的心理，一旦形成具體的現象，天下便會太平和樂。從這一段我們知道荀子認為音樂有正邪之分，不同的音樂激發我們的心靈產生不同的情緒。對於荀子來說俗樂等民間音樂都不能提升心靈，頂多讓能激動我們之性情，頭腦暫時麻痺停止思考、運動雙手雙腳，其實以現代的眼光來講，或許沒那麼嚴重，但在當時則是不允許的、不合理的。進一步說，荀子認為，表面的刺激，或一時的幻美都並非是真美，所以必須經過人為的修養，加以後天的調教訓練才能體認真正的美。這種人為的修

⁶² 此看法引用廖吉郎校注：《新編荀子》，下冊，台北：國立編譯館，2002年，頁1577。

養，便是人文教化，便是藝術教育，在荀子的心中認為這便是音樂教育。唯有將天性經過優雅的音樂教育薰陶，使內在的感受，與外在的正聲，能和諧的統一在一起如此才是真正的“美”。如果對照當今的教育，似乎隱含著施教者對於教導學生時，應以正確的態度去引導，建立正確的審美觀。反之若是社會大眾給予年輕學子，負面的觀念及影響，更容易促成他們的墮落與犯錯。藝術教育並非立竿見影的事業，須經長期的培養及養成才看得出成效，執政者須有遠見，從小就開始培養孩童的審美能力。因此荀子又云：

先王惡其亂也，故制雅頌之聲以道之，使其聲足以樂而不流，使其文足以辨而不詘，使其曲直、繁省、廉肉、節奏，足以感動人之善心，使夫邪污之氣無由得接焉：是先王立樂之方也。（〈樂論〉，頁455）

古代的君王厭惡這種迷亂，所以便製作了中正平和的音樂去要加以引導，使那些樂曲的聲音，可以紓發歡樂的情懷，而不至於形成放蕩；使那些歌詞足以明辨情理的邪正，而不至於茲蔓；使那些樂曲的曲折、平直、繁雜、簡單、明亮、渾厚，不管是演奏、還是停止了，都足以感動激發人們善良的心地，使那些邪惡汙濁的穢氣，無法接觸到人們純真善良的情性。這便是古代君王，作樂以施教化的道理。就好比說暑假過後，學生的心都玩瘋了，收不回來了。對於遲到不寫功課的學生，除了嚴格規定或給予處罰外，學校可試著以迂迴的方式，透過音樂教育讓學生的心靜下來。每天可播放一些較平和的輕音樂、西洋古典音樂或中國心靈音樂來促進心靈的覺醒，變化氣質，讓學生透過內心的感受，然後平和的表現於外。荀子的這些看法，即使在相隔兩千多年的今天，仍有其價值與意義。教師們與藝術家應有高度的責任感，與嚴肅的創作態度，製作高雅的、健康的音樂，教育引導欣賞者，建立正確的審美情操，並能分辨出靡靡之音、不良的藝術，並加以抵抗不被影響。

亂世之徵：其服組，其容婦。其俗淫，其志利，其行雜，其聲樂險，其文章匿而采，其養生無度，其送死瘠墨，賤禮義而貴勇力，貧則為盜，富則為賊；

治世反是也。(〈樂論〉，頁469)

社會混亂的現象，是人們穿著豔麗的服裝，態度裝扮如同婦女一樣。習俗淫亂，只用心於貪求財利，舉止行為污穢、音樂放蕩、文辭邪惡而多彩飾，生活奢侈毫無節制，祭祀死者則刻薄吝嗇，輕視禮儀而重視勇猛強力，貧乏時便淪為盜賊，富有了就成為亂賊，太平的國家社會，便跟這種情形相反。

3.1.2. 樂的作用功能

我們從荀子〈樂論〉的主要內容來看：

夫聲樂之入人也深，其化人也速，故先王謹為之文。樂中平則民和而不流，樂肅莊則民齊而不亂。民和齊則兵勁城固，敵國不敢嬰也。(〈樂論〉，頁459)

說到音樂對人的影響真是深刻，對人的感化也是很迅速。所以古代的先王便很謹慎的為音樂編製樂章，如果音樂中正平和，則人民的言行舉止就能和順一致，而不至於放蕩卑賤。如果音樂端莊肅穆，則人民的心亦就能一致，而不會陷於迷亂，人民的心能和順一致，就能使國家兵力強盛，城池堅固敵國不敢來犯。荀子一開始就認為音樂是和娛樂緊連一起的，人們為了調劑身心、抒發情緒、豐富生活，創造了各種樂曲。好聽動人的音樂能讓人產生極大的感染力。若我們能在學校，從小就賦予學生音樂的內涵，相信寓教於樂，在好的氣氛歡樂中來學習，效果會更更好。這一段荀子揭示出音樂的影響，小至個人品性道德、大至整個國家的興盛滅亡，不得不謹慎為之。

故樂在宗廟之中，君臣上下同聽之，則莫不和敬；閨門之內，父子兄弟同聽之，則莫不和親；鄉里族長之中，長少同聽之，則莫不和順。(〈樂論〉，頁457)

所以中正平和的音樂在宗廟中演奏時，能使君臣上下大家一起去欣賞，就沒有不

和順相敬的；在家族裡演奏，父子兄弟一起去欣賞的話，就沒有不和睦相親的；在鄉里族黨中演奏，能使年長者及幼童一起去聆聽，就沒有不平和順從的情形發生。小至一個家庭，大至整個國家，音樂讓大家學會尊重、和順、相親相愛，讓大家的心相連一起，或許是因大家有了共同的嗜好興趣、有了相同話題、有相同的東西。荀子在此均以“和”為重點，可見其對和諧之美的肯定。

貴賤明，隆殺辨，和樂而不流，弟長而無遺，安燕而不亂，此五行者，足以正身安國矣。（〈樂論〉，頁466）

地位的尊貴或卑賤，都能夠加以分明，禮儀的隆盛或簡單，都能夠加以區別出來，飲宴時能夠平和快樂而不放蕩失禮，無論是年長者或或年少者都不被遺忘，都能安樂宴飲而不混亂。這五種行為舉止，是可用來端正身心、安定國家的。

故先王貴禮樂而賤邪音。其在序官也，曰：脩憲命，審詩商，禁淫聲，以時順脩，使夷俗邪音不敢亂雅，太師之事也。（〈樂論〉，頁459）

因此古代的先王，很重視中正平和的音樂，而輕視邪淫的音樂。曾在敘述官吏的工作職責時說道：「要訂定法令，審查詩文樂章，並且嚴禁邪淫的聲音。依據當時的情形的變化，經常去修改關於藝術文化方面的法令文告，使蠻夷的習俗、邪淫的音樂，不能擾亂雅正的音樂，這是身為太師的職責」。荀子利用音樂正反面的效果，來提醒我們要注意，不要讓邪惡、淫亂、放縱的音樂，喚起人們淫亂的情感與思緒。希望透過音樂，好好的發揮陶冶人們的性情與道德，藉此建立起高尚的情操。

樂者，聖王之所樂也，而可以善民心，其感人深，其移風易俗。故先王導之以禮樂，而民和睦。（〈樂論〉，頁460）

音樂是聖人所喜愛的，可以使民心向善，深深的感化人民，更可以容易的改變不好的風俗習慣。所以古代的君王，用禮樂來教導人民，而使得人民彼此之間都能

能和睦相處。荀子有鑑於當時社會風氣敗壞，諸侯之間你爭我奪，因此特別強調正聲雅樂，讓音樂能起改造社會風俗的功能。

除了以上的幾點功用外，〈樂論〉非常重視音樂對人們所發生的作用，荀子指出不同的音樂，使人們產生不同的心理反應。

故齊衰之服，哭泣之聲，使人之心悲；帶甲嬰胄，歌於行伍，使人之心傷；姚冶之容，鄭衛之音，使人之心淫；紳端章甫，舞韶歌武，使人之心莊。(〈樂論〉，頁460)

意思是說，聽到喪事的曲調，會令人不禁掉下淚來，或許沒有任何親戚關係、或者根本就不認識，但大部分的人就是會悲從中來；聽到行軍雄壯威武的軍歌，會令人肅然起敬，一股雄糾糾、氣昂昂的感覺不禁猶然升起；但若是僅憑嬌豔的容貌、或淫靡之音樂，就如同去夜店狂歡、酒店跳舞、唱歌，會蠱惑民心，吸毒色情等不好事情發生，甚至自我墮落都有可能發生。若能到正當場所聽聽演唱會、有水準的歌舞劇，相信會振奮人心，就連眼睛所能看到的人事物都是正向的，不但穿著打扮、欣賞時的態度，都呈現出高度進步的國家所應有的水準。因此荀子認為好的音樂藝術改變了惡的本性，使人成為好人、善良的人。音樂一方面反映了人們的各種思想感情，另一方面又反過來對人們的思想感情產生重大的教育、感染作用。

基於此認識，在位者重視音樂的教化，利用音樂輔佐政治，使人民受到音樂的薰染，移風易俗，和睦相處，從而鞏固當時中央政府的地位，這就是樂教。⁶³

3.2. 荀子的人性論—性惡論

人性本惡是荀子全部思想學說的基礎，荀子認為性乃屬於天，其中無道德的原則存乎其內，亦不能有道德的原理，徹底打破天賦的道德觀念，否定了先天的

⁶³ 此看法引用唐淑雲：《中國人物誌 5 荀子》，台北：昭文社，1997年，頁231。

良知善心。並認為人與生具有情緒、本能、欲望，但是人不是低等動物，具有相當的聰明才智，只要經過努力，可以藉由禮義來加以克制人的性、情欲，人人都可以達到善，而成為君子的主張。

3.2.1. 對人性的認識

荀子〈性惡〉篇的第一句話就是：

人之性惡，其善者偽也(〈性惡〉，頁538)

意思是人的本性是惡的、是不好的，而表現得很善良的人，是經過人為的調教。或許我們都受孟子“性本善”理論，及三字經中“人之初，性本善”等根深蒂固的影響，以至於很少討論到性本惡的觀念，但大家不妨試著回想看看，從牙牙學語時，哪個人的爸媽、幼稚園的老師，不是要把小孩教好、教乖，有誰會要把小孩教壞？但學校裡每天上演的就是吵架、罵人、沒禮貌、調皮、不寫功課、亂丟垃圾...等一堆壞事，這是小學情形，國高中可能更嚴重，毒品、幫派鬥毆、賭博、霸凌...等問題全都出爐了。這種種惡的行為或人性的貪婪一一浮現，彷彿荀子所謂的“性惡”就在眼前。

荀子深信人性為惡，認為一般人如果缺少適當的制裁和化導，勢必順性發展，陷於罪惡的深淵。並且認為人的天賦傾向若趨於惡，人可以用後天的努力矯正去引導，積成善良的習慣，使惡的傾向，潛移默化以趨於善。因此這裡所謂“偽”，就是“人為”，凡非天性而人使之作為者，皆謂之偽。進一步講也就是指後天的教育而言，它具有積極性的陶冶品德功能。

今人之性，生而有好利焉，順是，故爭奪生而辭讓亡焉；生而有疾惡焉，順是，故殘賊生而忠信亡焉；生而有耳目之欲，有好聲色焉，順是，故淫亂生而禮義文理亡焉。然則從人之性，順人之情，必出於爭奪，合於犯分亂理，而歸於暴。故必將有師法之化，禮義之道，然後出於辭讓，合於文理，而歸於治。用此觀之，人之性惡明矣，其善者偽也。(〈性惡〉，頁538-539)

荀子又提到說：人的本性，生來就貪財求利，順著這種人性就只有爭奪而沒有謙讓；生來就嫉妒憎恨，順著這種人性就會互相殘害而喪失了忠信；生來耳目就喜好動聽的聲音和美麗顏色的要求，順著這種人性就發生了淫亂的行為而使禮義法度失去了作用。這樣，放縱人的本性，順著人的情慾，就一定發生爭奪，導致社會秩序的破壞而造成暴亂。所以，必須有師長和法度的教化，禮儀的引導，然後人們才會互相謙讓，行為才能符合禮儀，從而使社會歸於安定。由此看來，人的本性是惡就很清楚了，而那善良則是人為的。⁶⁴就像樂透彩，只要一經報導累積幾億元獎金了，就可看到街頭大排長龍，等著買樂透、等著重大獎當億萬富翁，誰說人性不貪財求利呢？荀子認為人生下來就有好利、好嫉妒憎恨、好色的性格，如果不加以克制，任其自由發展就會產生爭奪、淫亂危害整個社會的秩序與安定。如同小學生只要有人分他東西吃、送他禮物，不管是好還是壞，他都認為是好人，而願意與之交朋友或一起遊玩。對於老師讚美優秀學生，他們也都認為老師偏心，對某些人特別好。打掃時，老師稍不注意，他們就會偷懶，隨便掃掃交差了事。這種種行為都印證荀子的理論。要改變這些惡習或壞習慣就需藉助後天的教育加以改造，使人努力為善。這便是“化性起偽”的功夫。荀子作樂的道理就是本著這“性惡”的觀念而產生的。雖然荀子不像孔孟老莊那樣諱言人的功利欲望的滿足，其性惡論的心理基礎建於人類利己的欲望⁶⁵，荀子認為要矯正人們這些利己的欲望私念，應該要加強後天的學習與教育，積聚禮義來改變本性。因此荀子強調教化或改造的歷程，故謂「今人之惡，必將待師法然後正，得禮義然後治。」

凡人之欲為善者，為性惡也。夫薄願厚，惡願美，狹願廣，貧願富，賤願貴，苟無之中者，必求於外。故富而不願財，貴而不願執，苟有之中者，必不及於外。（〈性惡〉，頁546）

⁶⁴ 唐淑雲：《治國名儒：荀子》，台北：昭文社，1997年，頁33-34。

⁶⁵ 張蕙慧：《中國古代樂教思想論集》，台北：文津出版社，1991年，頁86。

凡是人之所想要為善，是因為本性是惡的緣故。就像薄的想要變成厚的，就像狹窄的願意變成寬廣，貧窮的願意變成富有，卑賤的願意變成變高貴。如果本身沒有這些東西，就會想向外面去追求。所以富有的不想求錢財，顯貴的不想求權勢，如果本身有了這些，就一定不會向外面去追求。從荀子“苟無之中者，必求於外”這句話，我們可以得知善，是我們本身所沒有的，所以必須去追求，至於怎麼追求，可能就必須透過禮義。對照今天的社會，長的不漂亮的就想花錢去整容，胖的人就想減肥，不孕者拚命想要懷孕，這種種思想都與荀子的符合。這一段荀子是從人性來考量，下面一段則是荀子從物性方面來驗證“惡”的本性。

故枸木必將待槩括、烝矯然後直；鈍金必將待礪厲然後利；今人之性惡，必將待師法然後正，得禮義然後治。（〈性惡〉，頁540）

所以彎曲的木材必須經過矯正，然後才能變直。鈍掉的武器，必須經過用磨石磨才會再變銳利。對照之下曲木一定要經過矯正後才能變直，因為它原來是彎的。人也一樣，因為本性是惡的，所以必須經過聖王的治理、禮儀的教化，才能使之為善。從以上人性及物性，均可說明“性本惡”。接著我們就要討論到如何使人性變善。

3.2.2. 人性的改造—化性起偽

荀子認為人的本性，雖然是自然生成的，而非人為的結果。但並不代表不可改變，反而是可加以改變的。重點不在於“能不能夠”的問題，而是“肯不肯”去改變。

古者聖王以人性惡，以為偏險而不正，悖亂而不治，是以為之起禮義，制法度，以矯飾人之情性而正之，以擾化人之情性而導之也，始皆出於治，合於道者也。（〈性惡〉，頁547）

古代的聖明君王，因為人的本性是惡的，認為人的心性是偏邪而不端正、是違法

亂紀而不安分講理的，因此便為他們制定禮儀的規範、建立法令制度，用來矯正整頓人們的情感本性，使他們能夠端正起來，用來順服教化人們的情感本性，使他們能夠受到正確的引導。使人們能安分守己講求道理。就像天冷了大家都有賴床的習慣，以至於遲到的同學一堆，等到學校要嚴格處罰、勞動服務，大家幾乎都不敢再遲到了。

今人之化師法，積文學，道禮義者為君子；縱性情，安恣孽，而違禮義者為小人。用此觀之，人之性惡明矣，其善者偽也。（〈性惡〉，頁540）

現代的人們，只要能受教於老師所傳的方法，增長學識、實踐禮義，就是君子了。相反的若是放縱本性情感，習慣於任意妄為而違背禮義，就是小人。從這邊看來，人的本性是惡的，已非明白清楚了。那些善良的人，都是經過人為的改變與調教。

凡人之性者，堯舜之與桀跖，其性一也；君子之與小人，其性一也。今將以禮義積偽為人之性邪？然則有曷貴堯、禹，曷貴君子矣哉！凡貴堯、禹、君子者，能化性，能起偽，偽起而生禮義。然則聖人之於禮義積偽也，亦猶陶埴而生之也。用此觀之，然則禮義積偽者，豈人之性也哉！所賤於桀跖小人者，從其性，順其情，安恣睢，以出乎貪利爭奪。故人之性惡明矣，其善者偽也。（〈性惡〉，頁550）

荀子又說：凡屬於人的本性，像唐堯、虞舜和夏桀、盜跖他們的本性都一樣是邪惡的；君子和小人，他們的本性也都一樣是邪惡的。現在要把累積後天的人事作為所形成的禮法義理，當作是人們的本性嗎？那又何必去看重唐堯、夏禹？又何必去看重君子呢？之所以我們們要尊重唐堯、夏禹、君子的原因，在於他們能夠改變先天的惡性，建立起後天良好的人事作為，良好的人事作為建立起來，便會產生那禮法。那麼聖人對於經由人們後天的人事作為，所形成的禮法義理，也就像陶工攪和黏土，製成陶器一樣，由此看來那由後天的人事作為所形成的禮法義理，難道是屬於人的本性嗎？反之我們之所以會輕視夏桀、盜跖和小人，就在於他們是在放縱邪惡的本性，依循那不正當的情感，習慣於縱情、任性胡作非為，

而顯露出貪圖私利、你爭我奪的樣子，因此人的本性是邪惡的，這已是再明白清楚不過的事。至於那些善良的人，都是經過後天的人為教化而形成的。其實荀子主要是要強調肯定人為的力量，認為人定勝天，人不但可駕馭自己，並且能戰勝自然所賦予人性惡的一面。

性本惡是荀子學說的基礎，荀子主性惡、重人為，並且主張人定勝天。認為藉由禮儀、道德、君師等實踐，人人都可成為聖人，是一重實用之人為主義者，而貴在實踐篤行。荀子重知性主體，提倡由外而向內修，著重於禮義化約之工夫，以禮樂制度為人類行為之準繩；以理性為天人間分職之準繩。

荀子學說強調教育是“化性起偽”，應當用教育、用禮法來改變本來具有缺陷的人性，使人努力行善，成為善人、成為聖人，這便是教育的目的。雖然荀子的年代距今雖已有兩千多年，在時空的變化上，也有許多不同的歷史條件，但人類的許多問題似乎正不斷地重演著，無異於往昔，而先哲對真理的洞見，卻是歷百代而不衰的。尤其荀子在教學和德操方面有許多卓見，都值得身為教師的我們所借鏡。

3.2.3. 以藝術音樂作為導正社會之工具

從荀子的人之性惡看法，知道人生來就好利、好色、好嫉妒，如不加以約束克制，任其放縱本性自由發展，就會發生爭奪、淫亂、甚至危及整個社會秩序。因此荀子認為的“善”，是指一切行為符合社會道德規範、服從禮義法理，但這卻是人性中所沒有。為了能將人由惡引向善，就需透過聖王君主，對人民進行教化，需要藉由禮儀制度，和道德的規範才有辦法去實現。

3.2.4. 藝術教育的重要

荀子明確認為人之所以為人，有其不同於禽獸之處，不能只成為“二足而無

毛”的動物。音樂教育之重要就在彰顯這些可貴之處，完成人之所以為人的高貴價值。不容人性只停留在與禽獸一樣的感官情慾，而陷於無法控制自我，任其為為所欲為。

除此之外，荀子深具文化使命，不願見到人心動亂、人心沉淪，所以用音樂教化人心社會，不但是是一個理論家、也是一個實踐家。

a. 以中和為主

古代聖王以禮明分，以樂制欲，並以中和樂章，調節性情，可使廣大人群，生民之屬，莫不趨向於和諧進步的社會，處於中正和平的境界。荀子亦認為人們先天的情慾，需配合後天禮治的修為，這樣才能達到儒家“致中和”的境界。荀子的教化理論，希望透過音樂，促進個人心境的和諧、家庭氣氛和諧，乃至於整個社會風氣的和諧。強調整個社會人們之間的團結與和諧，想要社會和諧就須從小處著手，從小學生開始即除了滿足其物質生活外，精神上也需教導他們該如何去調劑，該如何去培養正當的休閒，找到精神上的食糧與寄託。

b. 德行的陶鑄：荀子認為音樂的功用，無論品德的陶冶，性靈的培養，社會的反映，都是依據中和之道的準則，以涵養自己的身心，增進朋友之間的關係。言行舉止，應對進退，一切要能合情中理，復歸於正道，塑成一個完美健全人格。

c. 以提升人間靈性為主

荀子認為音樂(雅樂)的本質，在於啟發美感，獲得快樂，由快樂中激勵人們的志節，從外而來影響人們的心靈。不僅陶冶德性，促使人類和諧，而且美化身心，這也是儒家樂教的基本理念。

人是理性的動物，具有明辨是非的能力，又深厚的感情，具有豐富的想像與創造力，對於個人性靈的表現，美感的激發，除了語言文字的溝通表達之外，還要藉重樂舞，以紓解鬱結。於是樂舞的文化藝術，遂成抒發感情，鼓勵向善所必備的應有修養。

荀子提倡和諧之美，以此轉化氣質，提升人們的性靈。筆者也希望藉由藝術

教育，來轉化學生的性情氣質，提升學生的品性道德，讓一些桀傲不遜的學生，能因欣賞繪畫、聆聽美好音樂，讓其從“性本惡”引導到“性本善”。

3.3. 孟子性善論

孟子是先秦儒家的一個重要代表人物，其思想傳承孔子而來，因此在我國古代的思想家中，是除了孔子外，影響最為深遠，被人們尊稱為“亞聖”。孟子時代，為戰國時期，是一個「爭地以戰，殺人盈野，爭城以戰，殺人盈城」⁶⁶(孟子離婁篇，頁320)的時代，在這個時代裏，諸侯相互攻伐兼併，只有孟子仍以天下百姓的安居樂業為己任。因為聖王不再出現，孟子守著先王之道，不容於天下所言。他稱訟堯舜，尊崇孔子，在學說上主倡人之心性本善論。在政治上，主張仁政，與和平，與“民為本，君為輕”的民本政論。有生之年，一直致力在思想學術的領域裡，繼承孔子仁學，發揚具有人文精神的儒學。

孟子思想主要內容分為人性論(人禽之分辨)、價值論(明辨義與利)、治道觀(王霸之分)。性善是孟子學說的核心，亦是孔子“仁”之進一步的發揚與印證。因此本章主要是針對性善論的部分，來加以探討其意義與價值。孟子的“性善論”，其性質上是反求諸己的生命檢討，在方法上則是可作為生活上的指引。將孟子的性，分為三點來討論，a. 人性(人本具善性)、b. 人禽之別(人之為人的原因及特殊性)、c. 人性本善的論證。

3.3.1. 何謂人性、性本善？

孟子所說之“性”是指人的本性，亦即人的特性、人的本質，就是人之每一個體自己之主體，道德實踐之主體。關於人性部分孟子說的很具體：

口之於味也，目之於色也，耳之於聲也，鼻之於臭也，四肢之於安佚也，性

⁶⁶ 王邦雄等：《孟子義里疏解》，台北：鵝湖出版社，1985年，頁320。

也，有命焉，君子不謂性也。仁之於父子也，義之於君臣也，禮之於賓主也，知之於賢者也，聖人之於天道也，命也，有性焉，君子不謂命也。⁶⁷(〈盡心下〉，頁396)

這種孟子表明性有兩種，一是自然之性，另一是仁義之性。我們的口喜歡吃美味，眼睛喜歡看美色，耳朵喜歡聽好聽的聲音，手足四肢喜歡舒適安逸，孟子亦稱它們為性，但乃天生自然之性的，屬於所謂“命”之層次。但孟子之性不限於這種以命為性之性，而另外有仁義之性，即君子不以此為性，而不是說它們不可稱為性，只是非仁義之性。仁在父子之間，義在君臣之間，禮在賓主之間，智慧體現在賢者身上，這都屬於孟子所為仁義之性，雖是仁義，但亦有命，雖然有命，但亦有性，這表示人對仁義之實施有必然之義務，故君子在此不講命。然也都是天生的，但是由於他們是人的本質屬性，所以君子不把他們看作是普通的天生之物。

就好比自己的父親生病了，是你所無法去決定的；但我們卻可用心、親切的去照顧父親，讓他身心愉快一點，這都有助減輕病情，讓其早日康復，這是大家都可以做到的事情。接著我要講孟子的人心四端：

惻隱之心，仁之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端也，猶其有四體也。有是四端而自謂不能者，自賊者也。⁶⁸(〈公孫丑上〉，頁74)

“端”之義，乃所謂起端，「惻隱之心，仁之端」，意思是說：憐憫傷痛的心是仁德的發端，「羞惡之心，義之端也」羞恥的心是行義的發端，「辭讓之心，禮之端也」辭謝推讓恭敬的心是尊禮的發端，「是非之心，智之端也」辨別是非的心是智慧的發端。一個人有這四種善端，就像人生而有手足四肢一樣。但是有這四種善端，卻說自己不能做善事，是戕害自己的天性。孟子認為每個人都有這四種善心，有了這四種善心所以人能成為人，有了惻隱之心，便能仁愛體恤他人，有了羞恥心，便能知道禮義廉恥重要性，有了辭讓的心，便懂恭敬謙讓，有了是非之心，便知

⁶⁷ 王雲五主編、史次耘註譯：《孟子今註今譯》，台北：台灣商務，1984年，頁396。

⁶⁸ 以下凡是引用孟子的文本，皆是用王雲五主編、史次耘註譯：《孟子今註今譯》。

事情的正當與否。並且認為這些善心是我們先天地(a priori)俱來的能力，是不用學習就會的。就如同下面所說：

仁義禮智，非由外鑠我也，我固有之也，弗思耳矣。(〈告子上〉，頁289)

仁德、行義、尊禮、智慧，不是外界來美化於我，而是我本來就具有的，只是沒有去思索尋獲而已。例如前一陣子，任教班級有一個號稱全校最不乖的學生，每天口出惡言，三字經不離嘴，常常欺負同學，連訓導主任都無法可管。有一天在早餐店遇到班上同學忘記帶早餐錢，竟然願意主動借錢讓同學可買早餐吃。或許正如同孟子所說的，仁義禮智並非由外鑠，而是本來就有的，只是沒有去尋獲。探究原因，其實那個全校最問題的學生，因父母離異，被強帶回鄉下阿公阿媽家居住，心中充滿怨恨不滿，才表現出一連串脫軌的情形。孟子所謂的性善，認為人人都是可以為善的，而這善乃出自人最根源的本心，而非動物性的本能，亦非社會習慣。所以不管他天賦的資質是賢是愚，是清是濁，一旦自覺要去為善，他都具有這個能力，沒有人不能。而當他要去為善時的心，便已經是在動機善了。這本心，善意本身，乃是善最根源性的動力，人之所以能為善，其根據乃基於此。

3.3.2. 人禽之分，肯定性善

孟子認為，人的本性與動物的本性不同處就在於人有道德，就在於人能不受形軀私慾所左右，能自作主宰，純粹為義理之故而為，而絕不計較利害的道德心。人的道德心是使人有其人格尊嚴，人有這良知，道德心，便使他不同於一般的禽獸。他知是非，明善惡，別人倫，要為自己一切的作為負責；這人禽之辨是做人的第一步，亦是最重要的一步。

君子所性，仁義禮智根於心，其生色也睟然，見於面，盎於背，施於四體，四體不言而喻。(〈盡心上〉，頁353)

人之本性，乃意謂道德仁義乃根植在他的心中，因此心乃道德善惡之本源。但不只是內心性的，而是可以表現在外在的，顯現臉上，潤澤光明；顯於背上，神足豐滿，仁義施行全身四肢，不必用語言說明，一看就知道本性的旨趣了。孟子認為，人能很自然的就表現出道德心，這是一般的飛禽走獸等動物，所無法表現出的。

人之所以異於禽於獸者幾希，庶民去之，君子存之。舜明於庶物，察於人倫由仁義行，非行仁義也。(〈離婁下〉，頁214)

孟子意謂，人與禽獸不同的部分只有一點點，一般平庸之人會丟棄捨去它，而君子卻會保存它。舜明瞭事物的法則，洞察人倫的道理，因此直接依心性之善去做出仁義的行為，而不是依照外在的道德規範，被動的去實行仁義。因此我們可以明白瞭解，孟子講人性，重在人專屬人的“即心言性”，認為人之性本善，“為善”是“順性”即可得到的結果，人之所以為惡並非本性的問題，只因為人類具有義理道德之性，普通的人把他拋棄掉，而君子把他保存起來。就像小學生一入學，每個孩子都乖乖的聽老師的話，打掃時間，雖然不是很會打掃，但都很用心賣力打掃；反觀高年級學生，只要老師不在場督促，不是偷懶聊天，就是拿掃地用具在玩耍，以上都是我這幾年來，任教高年級導師觀察所得。同樣一個人，七歲時乖乖聽話認真做事，經過了四五年，就變了樣，就好像孟子所說，“為惡是環境情勢使然”。

3.3.3. 性善的論證

人性之善也，猶水之就下也！人無有不善，水無有不下。今夫水搏而躍之，可使過顛；激而行之，可使在山。是豈水之性哉，其勢則然也。人之可使為不善，其性亦猶是也。(〈告子篇〉，頁283)

孟子認為人有定然之性，正如水向低流。而這定然之性乃善，因而人性之善就像

水性向低處流一樣，有其必然性，而非如動物般隨波逐流。但為何有惡，如何解釋惡之出現？孟子即以外於人性之其它方面說明，以水之比喻即為是。現在把水拍擊，讓它跳躍起來，可使他高過額角，激動它逆行，可使他向山上流。這哪是水的本性？是外在力量使它便變成這樣的。一個人可使他變不善，他的情形就如同水這個道理一般。此處是以低處比喻善，所以後面就說“人無有不善，水無有不下”，而之所不善，則又如後段所說，是因為受到外力影響所造成的，也就是受外在一切形器物欲的影響，導致逆性而為，這其實並不是他原來的本性啊。鄉下很多孩子，打從很小很就會講髒話、罵三字經，其實他們根本不懂其意思，只是聽大人常在罵，所以他們自然而然就學起來了。還有常在打牌賭博的家庭，他們家的小孩，也是比一般人家早學會打牌賭博。從這些活生生的例子，相信不難了解孟子的“性本善”理論，人之所以會變惡，都是後天環境所影響。

所以謂人皆有不忍人之心者：今人乍見孺子將入于井，皆有怵惕惻隱之心。非所以內(納)交于孺子之父母也，非所以要譽于鄉黨朋友也，非惡其聲而然也。(〈公孫丑篇〉，頁74)

孟子認為每個人都具有不忍他人受苦的心，今天有人突然看見有一個小孩即將掉入井裡，都會出現驚恐憐憫(恤)的心；不是藉此要和小孩的父母結交，不是想藉此在鄉里朋友中建立名聲，也不是討厭小孩子的哭聲。就像在學校只要有同學受傷了，其他同學就會主動陪他們去健康中心擦藥。看見同學在哭，也會主動去關心看是發生了什麼事。這種種行為都可說明，人與生俱來的善心，不忍見人受苦，不為任何目的而都會主動去幫忙。就如同下面將要提到的思想，

人之所不學而能者，其良能也。所不慮而知者，其良知也。孩提之童，無不知愛其親者，及其長也，無不知敬其兄也。親親，仁也。敬長，義也。無他，達之天下也。(〈盡心上〉，頁3)

人不經後天學習就可做的，就是良能。不需思索就得得到的，就是良知。年紀很

小的幼童，沒有不知道要愛自己的親人的，等到他長大，沒有不知道要對自己的兄長恭敬的。愛自己的親人，是仁心仁德。尊敬長者，是合宜的行義；為道的方式沒有其他，實行此兩者就即可通達天下了。孟子又說，

乃若其情，則可以為善矣，乃所謂善也。若夫為不善，非才之罪也。⁶⁹(〈告子上〉，頁43)

這裡所謂的情，是指實性而言，可以為善對孟子而言是一個不用爭論的事實，孟子所謂的性善，乃指能力，認為人人都是可以為善的之能力，而這善之能力乃出自人最根源的本心，而非動物性的本能，亦非社會習慣。所以不管他天賦的資質是賢是愚，是清是濁，一旦自覺要去為善，他都具有這個能力，沒有人不能。而當他要去為善時的心，便已經是在動機善了。這本心，善意本身，乃是善最根源性的動力，人之所以能為善，其根據乃基於此。相反的若是人之為不善，並不是他的本心有不善，而是因為人受到感性慾望所束縛牽制，使我們的善性不能如實的呈現出。

3.3.4. 性善論的價值所在

有關孟子實際上如何講仁義內在和道德性善，如何強調道德修養的重要，以至於講大小體兼養、養心以使精神主體成為通體是浩然之氣，若要講人心同有善根，如何去證成，主要有二個方向值得我們注意。

a. 孟子認為“性由天成”

所有的人生而具有四個善端，所有的人性都是相同的，堯舜與桀紂的人性是一樣的，因此人皆可成為堯舜，因為人性都是善良的。或許歷史上其他學者如荀子或告子等人的理念思想，不同於孟子，或與之相反，但孔孟學說能屹立兩千多年而不衰，必有其相當的重要性，參考性及其歷史意義存在。

⁶⁹ 王邦雄等：《孟子義里疏解》，台北：鵝湖出版社，1985年，頁43。

b. 孟子提出“人非不能，是不為”的觀念

孟子肯定人人皆有可為善的能力，至於能不能為善，則要看人本身的意志與悟性。而人這種有能力能自主的意志，實具有主體性。認為人如果主觀努力為善，擅用自己善的本質，不砍伐自己的善良本性，就會擁有善性；相反如果一直放縱自己，為所欲為，就不能擁有善性。把人是否有道德心的主權，交在自己手上，由自己決定而不是交給天來被動決定。⁷⁰

c. 善用“推己及人”四字，即以己之善心渡他人之善心，推己恩及人恩。

孟子延續孔子“推”的精神，以恕道來表現出。依孟子的思想，人所以為不善，並不是由於人性之惡，而是受限於人生命的欲求與環境影響。人如果能夠不陷溺、不枯亡、不放失，則天性之善與本心之良自然存在於心，而可隨時表露發用，用來表現出善德善行。

孟子雖然言“心性本善”，但也無法否認，人後天的陷溺其心、放其良心...等等歸於不善的引因。再者，人生而有賢愚不肖的才智差距等，不平等的一些條件，雖然人人皆可為堯舜的潛質，但不代表人人真可都為堯舜。孟子很肯定人天生具善的秉賦，但是否所有的人皆能夠“順性為善”進而“盡性存心”卻有待進一步討論。

⁷⁰ 焦國成、龔群：《儒門亞聖—孟子》，台北：昭文社，1997年，頁68-69。

4. 《禮記》〈樂記〉

4.1. 概述

中國文化以儒家思想為主流，而在儒家思想中又首重德行的培養、品格的陶冶以及人格的養成。除了用“禮”來對人的言行舉止加以約束，以達到德性培養的目的外，更用“樂”來陶冶品格心性，以完成完整的人格。因此禮、樂可說是儒家思想中重要的兩個概念。而儒家所推崇的音樂，是從周朝所形成的“雅樂”，因此本章將從《禮記》〈樂記〉部分，開始探討音樂對人的影響。

〈樂記〉是《禮記》49篇中的一篇，是先秦儒家解釋樂理的著作，其內容主要說明先秦儒家學者以樸實的文風傳達儒家禮樂、心性、教化等之理論。〈樂記〉中講述了有關樂理與音樂的功用...等，是幫助我們了解先秦儒家音樂及文化理論的系統論著。〈樂記〉不但解釋聲、音、樂現象與政治倫理與教化。就樂理而言，人受到外在影響而出聲動情，若不加以控制人的情與欲，放任其毫無節制，則人們將反為物欲所控制。因此〈樂記〉提出以禮樂為“節人欲”的方法，透過“禮”分別人倫與責任，使人能彼此和順互敬，透過“樂”來融合、調節，彼此產生和親的態度。

4.2. 音樂的之人類學起源

〈樂記〉主要是從音樂的起源開始討論，人的心在受到了外在的刺激之後，便會有所感覺，之後產生情與欲，進而就會用“聲”來表達出。這產生出的“聲”是和情感相對應的。因此〈樂記〉開宗明義即言：

凡音之起，由人心生也，人心之動，物始之然也，感於物而動，故形於聲。

⁷¹(〈樂記〉，頁662)。

聲音的產生發作，皆先起源於人心的活動。人心的活動，則又由於受到外界事物的影響，人心受到外物的刺激而起反應，有時即表現於聲音。所以聲音現象，是由於人感受到外界事物從而發生。就像不會說話的小嬰兒，開心時會發出微笑聲；這都是人情慾的表現，就是以發出聲來表達。接著我們可從〈樂記〉中知道音樂的原素是聲、音、樂，三者各有不同含意，但卻緊密相連。

聲相應，故生變，變成方，謂之音。比音而樂之，及干戚、羽旌，謂之樂。
⁷²(《禮記·樂記》，頁662)

意思為人和事物相感而出聲來，聲與聲能互相應和，如喜悅的呼聲和高興的笑聲，哭泣的聲音和悲傷的啜泣，經由經驗與觀察，將聲音相互對比、找出規律節奏變化，歸結出其中的方則，就是音了。演奏樂曲有定調，則成為聲歌了，加上表演的樂器和跳舞的道具，這就是所謂的“樂”；因此就像作曲家與填詞者互相合作，創作出一首首動人的歌曲，先有了音再來有了調，最後則變成了令人快樂的音樂。中國音樂如此，西洋音樂亦是，例如韋瓦第(Antonio Vivaldi)的四季交響樂曲，融入自然界的春夏秋冬季節變換，創造出讓人聽了之後，會有春暖花開溫馨感覺的春天、熱情奔放快樂的夏天、憂鬱寂寞的秋天及孤獨冷澀的冬天感覺。除了這一段所提到聲音樂三者的關係外，下面將要提到的更加強調聲音樂的起源，及其關連性。

凡音者，生人心者也。情動於中，故形於聲。聲成文，謂之音。(《禮記·樂記》，頁663)

⁷¹ 鄭玄注、孔穎達疏：《十三經注疏》，第5冊〈禮記〉，台北：東昇出版事業公司，(無標示出版年份)，頁662。

⁷² 以下凡是引用〈禮記〉的文本，皆是用鄭玄注、孔穎達疏：《十三經注疏》第5冊〈禮記〉。

上面還強調感物而應，在此〈樂記〉把重心轉移到人心，感物之角色已減弱。凡是音樂的緣起，強調在皆出自於人心，人們有感於心人之心，乃由情來表達，而表達藉便表現於聲音。因此原始的聲音，一定要過美化定音，所謂成於文，能才稱作“音”。故所謂音，乃音樂之意，而不是一般的聲音。大自然的聲響音很多，打雷閃電令人震耳欲聾，相信大家都不喜歡聽到，夏天的蟬鳴聲也不討人喜歡。因此〈樂記〉之音，所指的是音樂，是一種文化上經過人為修飾過的精神產物，所以要提供讓人們欣賞的音樂，都須加以美化配音後才能成為被接受的音樂。所以〈樂記〉又提到：

樂者，音之所由生也；其本在人心之感於物也。（《禮記·樂記》，頁663）

“樂”是由聲音所構成，而聲音又由於受到外物刺激，而起的心理反映。就像與母親分開的小朋友，只要是老師在上課時提到有關母愛，或有關母親的相關事情，都會情不自禁的掉下淚來或哭出聲來。相反的當他們快樂時也會不由自主的開懷大笑。

〈樂記〉提到這麼多關於音樂的起源部份，無非是希望能更了解音樂，不同的聲就會產生不同的音樂。所以人在聆聽音樂的時候，應該要有意識的了解樂曲的“聲”所要傳達的是什麼，或者在聽音樂前，心中先有“聲”，有所準備，才能真正接受到音樂所帶給人的好處。

4.3. 音樂與心性的關係

在人類學起源之外，〈樂記〉進一步從心性上論述音樂。〈樂記〉的音樂思想，提到人的“性”天生是靜的，相對於此，而“心”受到外在的什麼刺激，就會有不平靜的一些情緒反應。因此將音樂作為一種刺激之動來理解。但人性乃靜，於是由心所起之刺激之動，與性所起之靜，會有一定的衝突。以下論動靜之關係與導引兩種層面，由此可見，儒家眼中的“樂”，不只是能影響個人的表現，還能有引導

人心的作用。〈樂記〉提到：

人生而靜，天之性也；感於物而動，性之欲也。（《禮記·樂記》，頁666）

人的天性，本來是靜的，因受到外物的刺激，才成為動的。但這並“動”非人的本性，而是人性中的一種衝動，亦即是“情與欲”。〈樂記〉將人區別為動、靜兩個層面：“人生而靜”、“感於物而動”。其中，性因其無跡象而為隱存不顯，故屬於靜的層面；而心、情、欲等，因具有欲向性，即顯跡象而可見，故屬於動的層面。又因隱存之性仍須藉由心情欲等欲向發動始有所表現，故言“性之欲”。好比是升旗時，主任宣佈要校外教學，同學們會高興的跳起來，竊竊私語無法再聽進去其他的報告事項，整個心無法立即平靜下來，仍處在快樂興奮期。又或者是要上體育課了突然下起大雨來，全班同學的心情盪到谷底，每個人的表情都臭臭的、失望極了。〈樂記〉用“感於物而動”來說人“心”，心表示動態之不安靜，是因受到了外在刺激而有所動，而這個變動中的狀態，稱之為“心”也就是人的情與欲。人會有情緒波動都是外在帶來的刺激，因此對於這些刺激必須要特別注意。

是故其哀心感者，其聲噍以殺；其樂心感者，其聲嘽以緩；其喜心感者，其聲發以散；其怒心感者，其聲粗以厲；其敬心感者，其聲直以廉；其愛心感者，其聲和以柔。（《禮記·樂記》，頁663）

意思是心理起了悲哀的反應，則會發出焦急而低沉的聲音。內心起了快樂的反應，則發出寬裕而徐緩的聲音。起了喜悅的反應，則發出昂憤而爽朗的聲音。心中起了恭敬的反應，則發出虔誠而清白的聲音。若是起了愛的反應，則發出體貼而溫柔的聲音。〈樂記〉認為聲音樂現象的起因，皆因於人心對於外界現象有所反應，從而產生的情感現象，亦即人在面對各種環境變化以肢體動作，加上發出各種高低頻率的聲音，加以充份表達出內心感受，例如我們高興時會手舞足蹈，發出愉悅的笑聲，小嬰兒聽到喜愛的音樂旋律時，整個身體手腳便會自然的隨著

音律擺動，嘴中甚至會不自覺的哼著旋律；失意時或遇到不如意的事情，則長聲哀聲嘆息；生氣時會暴跳如雷、摔東西、面色漲紅等。這都是人顯現於外的情緒發洩現象，並表現出肢體動作。接著〈樂記〉才會說：

夫民有血氣心知之性，而無哀樂喜怒之常，應感起物而動，然後心術形焉。
(《禮記·樂記》，頁679)

心知之性與上文所說的天生之性，乃分屬不同範疇，前者仍然是心，是動態的，是屬於情方面，但後者則是人天生之性，是靜的。人人雖皆有血氣心知的本性，但沒有哀樂喜怒一定的心情。必待外物刺激而引起反應，然後才表現出哀樂喜怒的情緒。人的“性”心知之性，可以有感知外在事物的能力，但是情緒上卻沒有一定的表達方式。人們與生俱來的天性本賦是靜的，而表現於外的卻是各種不同的喜心、哀心、敬心、悲心...等。

物至知知，然後好惡形焉。好惡無節於內，知誘於外，不能反躬，天理滅矣。
(《禮記·樂記》，頁666)

外物和那能動的知性相接觸，便表現為愛好或厭惡的兩種慾念。如果那好惡的慾念沒有限制，而所接觸的外物又一直在引誘著，此時再不能自我反省，以良知限制其衝動，則天生的理性就要消滅了。例如百貨公司的週年慶，所推出的折價方案，因為衣服漂亮、美觀或是價錢划算等而產生了購買欲望，最後刷卡刷到爆或甚至成為卡奴，這都是人的喜好不受節制，最後反而使自己受到物的控制的下場。人會受到物的影響，被物影響，隨著外物而內心情緒起伏，音樂可以讓人的感情充滿，得以抒發，並能讓自己的情感反回到本性；而禮則是透過約束的方式，使人得到滿足。因此〈樂記〉提到：

故禮主其減，樂主其盈。禮減而進，以進為文；樂盈而反，以反為文。(《禮記·樂記》頁699)

這裡所謂的“禮”指的是禮儀秩序，外在的規範。所以凡是所有的禮儀，都要以加強的性質為美。但發揮性情易於過分，反而需要特別裁抑。凡為樂舞，都以簡單的性質為美，都以不求過份為美。調理外貌要以克制自己，尊重別人為原則；調理精神，則以充分發揮性情為原則。但對於要克制自己，其實是一件困難的事，需要特別努力。從這裡可以看出禮樂的精神互相體現，最終達到“文”亦即“美”的境界。所謂的“文”，就是讓人反其“性”，回歸到寧靜的本性。因為音樂如果只純粹的抒發情緒，而沒有反回“性”，那音樂就只是流於情感的表達，情緒就一直停留在那種情緒中，無從發洩，只會越陷越深，因此一定要反其“性”。同樣的禮如果只是約束人的行為，不讓情感有所表達，那也只是在壓抑人的欲望，同樣是沒辦法達到平靜的。因此禮是要讓人的欲望在得到適當滿足後，但仍有所節制。所以禮樂之重心，皆在反其“心知之性”。但性有其另一層的意思，即人天生之性，它是靜態的，〈樂記〉則以此靜態之性來克服動態之心，所以，音樂乃有極其濃厚的倫理色彩，故有云：

是故，知聲不知音者，禽獸是也。知音而不知樂者，眾庶是也。（《禮記·樂記》，頁665）

所以只聽懂聲，而不知文理的便是禽獸；只聽得懂聲音，而不懂音樂效用的，便是凡人。人、動物皆會發出聲來，差別在於人是萬物之靈，人們能進一步把聲美化成音，又能把音配成樂，最後還能加以應用於外界，以此來達到禮樂的效果。但人為何會如此的呢，乃由於心之動。因此〈樂記〉的進一步論題乃在於如何克服此心，這即是人天生之靜，以及由之而來的音樂。

樂由中出，禮自外作。樂由中出，故靜，禮自外作，故文。（《禮記·樂記》，頁667-668）

樂由內所出，反應了“人生而靜，天之性也”，要求在從事禮樂活動的狀態下，人內心能達到和順平靜的效果，保持著不堅不柔，中節的態度。靜是要限制人之情

欲，扶正不純之靡靡之樂，如人之良心限制人之情欲，扶正人類之行為。

4.4. 樂記的思想之重要性

《禮記·樂記》的影響範圍很廣，小至個人的修身養性，大至整個國家的興亡衰盛。此外樂教的功用有知德修心，移風易俗，附親萬民，和悅鬼神...等。以下只針對個人修養與禮的方面討論。

4.4.1. 樂的功用

樂者為同，禮者為異。同則相親，異者相敬。(《禮記·樂記》，頁667)

音樂的性能在於和同，禮儀的性質在於區別。因為和同所以能使人相親近，因為有差異，所以能使人互相尊敬。就好比現在學校各式各樣的社團，喜歡打球的下課會相偕去球場，至於喜歡音樂或是合唱團的同學，三五好友聚再一起，彼此分享喜愛的樂譜，一起吹奏口風琴或笛子，形成美妙的合音。

樂者，天地之和也；禮者，天地之序也；和故百物皆化；序故群物皆別。(《禮記·樂記》，頁669)

樂是表現自然的和諧；禮是表現自然的秩序。因其和諧故能生化萬物；因有秩序故能顯出萬物。從這兩段，我們可得知樂與和的關係。樂是遵循“和”這道理，自然人的內心活動也必須“和”，以“和”為貴，“和”就是美的，知道“和”而遵從“和”。和順敬親，由家庭倫理產生的道德行為價值，和順可說是樂德，敬親為禮德，二者間互相融合依賴。

因此可知教育的目標在於達成群體的和諧，透過對個人修養心性上，成就人格品調，從外界環境到單一身心之上“樂”具有和順的性質，和禮的別異不同。抒發心志的“樂”具有種統合的能力，能讓聽者產生親附依歸的內心狀態，所以當人

所處的環境有著安逸平順，或是紛亂不已，都能因而產生能凝聚人心的樂曲。
人為萬物之靈，當人能做到和，自然就與外物處於“和”的地步。

4.4.2. 樂教化育的功能

君子反情以和其，志，廣樂已成其教，樂行，而民鄉方(《禮記·樂記》，頁682)

有教養的人民，必然糾正其情慾，而調攝其志向，擴張樂事以推行其教化。因此樂教推行，則人人朝向理性之道。教育不單為知識授與，同時還有傳達道德與藝術審美功能。道德教育陶冶個人品格，藝術教育培養文化修養，因此闡釋個人對道德教化、藝術教育和禮樂之間的關係；禮相對是倫理教育，樂可說是藝術教育，禮樂倫理藝術均來自人心性情的道德活動。

所以儒家的樂教思想，仍然是人格養成的問題。人要先知道什麼是真正美好的情感，再用恰當的方式來表達。面對這些外在不良的刺激，不讓人的慾望過於放縱。而對於外在的音樂，要仔細的分辨選擇，選擇適當的音樂來調和情感，且內心是要有意識的聆聽，而不是放任自己的心隨著音樂起舞，這樣才能讓心回歸到平靜，才會讓音樂發揮最大的功效。

〈樂記〉講求的都是透過外在約束，人民如果沒有受過太多的教育，就會造成接受到什麼刺激，就有什麼直接的反應表現出來。那沒有去節制人“心”的反應，那就會造成混亂。因此可看出〈樂記〉所重視的音樂，是在於音樂所傳達的禮樂精神。雖然從〈樂記〉的探討，早在數千年前，中國人就已經明瞭音樂的起源，及音樂對人的影響力。應用於音樂的使用上，不但要讓音樂變成是一種享受調劑，而且要讓音樂能引導人，讓人的情緒能回到內在平靜的狀態。

4.4.3. 樂的最終目的

從前面可知古代中國的音樂富有儀式、宗教、政治、教化等目的，然而音樂同時有娛樂的作用；透過音樂的潛移默化，孩童學習社會制度的運作，面對的環境和社會自當不同。教人聽音，不只聽樂器所發出的各式聲音，而是聽其旋律，從而產生感動，能夠和音樂有相契合之處能從聽音到知道旋律，和聲音產生共鳴，瞭解樂所傳達的意思，就必須有內省的能力；內省為自我反省，對所認識的世界和行為進行思考的動作，所以人們必須進入禮樂，透過教育學習禮儀、樂舞、詩歌等等來面對環境。

樂由中出，禮自外作。樂由中出，故靜；禮自外作，故文。大樂必易，大禮必簡。樂至則無怨，禮至則不爭。(《禮記·樂記》，頁699)

樂是內心的表現，禮是外貌的表現。透過音樂可以調節人的情緒，使之回復平靜；禮則屬於外在規範，附加於人，所以會有文飾美化的作用。盛大的音樂必然是平易的，最大的典禮必然是簡單的。樂教流通人們的情思都表達出來了，再也沒什麼鬱結於心的不滿與怨恨；禮教流行，人們的動作皆有一定的規矩，不再有什麼言行上的衝突。

人們無時無刻不受到外界影響，“樂由中出”並不是說回到內心本來不受外界干擾的狀態，而是樂能引導人們，將紛擾不平的心安定中和下來；禮則可以調節修飾人的行為舉止。因此創造音樂，欣賞音樂，不只是追求耳目的享樂，而是希望樂教從人的身體感官到內心活動，順著人的本性對其作適當的調節，並使人能安穩、反省、感恩，瞭解自我所作所為、並能落實在生活之中，儘管不從事樂的活動，也能如此行動，不相違背。就像小學的藝術與人文課，其重點並不只是教學生唱唱兒歌、畫畫圖、作作美勞，而是想藉由內心心性的涵養功夫與氣質的培養，使其從小就能開始接觸美的東西，訓練其善的思想。

樂也者，情之不可變者也。禮也者，理之不可易者也。樂統同，禮辨異，禮樂之說，管乎人情矣。(《禮記·樂記》，頁684)

樂是人情緒變化裡不可缺少的部份，禮據理而作，是無法變易的道理。樂有統一協同合和人心的能力，禮有分別人倫差異的功用，所有的人情道理均包含禮樂，不能分割。中國歷代以來帝王的制禮作樂，其目的幾乎都包含政權的統一，及政令的方便推廣；樂具有的親近諧同的功效，如以歌手演唱會作例，喜愛此種歌曲的人相聚一起，一起合唱歌曲，當下的氣氛就是團結又和諧，人們彼此分享情緒，感覺彼此和無差別的存在。

雖然樂有很多的功用和目的，但“樂”就是要來調和我們的情緒，讓感情得到抒解。但並不能因此把教化人心的責任，就全部推給音樂，而是要從人本身改變起；不管是個人自身的修養，或是對於音樂的涵養，都能有所提升，這樣才有機會讓音樂發揮真正的功效。

4.5. 《荀子·樂論》與《禮記·樂記》的比較

荀子〈樂論〉部分段落文句，雖然為後來《禮記·樂記》所採用，但這並不表示〈樂論〉中對於樂義及心性的看法，便與後代全然一致。從荀子開始音樂已不是如一般把音樂本身當作一個題材來討論，而是已發展到音樂本身，也就是從性情來理解音樂之人類學起源。荀子從自然人性論出發，由自然情感的社會教化，來說明人生之樂。他重視情感的感性、人的情緒感受和心理需要，但他也強調心智或理智，對於情感的調節控制作用的理性思維。荀子認為既想滿足情慾，又要克制情慾，則非禮、樂莫屬，且禮樂教化是不可分的。其〈禮論〉與〈樂論〉，就是想從理論上去解決這些問題。禮的根本作用是“養情”(〈禮論〉)，“養情”之法為“有序”和“有分”，也就是說每個人皆各得其序，各安其分。樂(樂教之樂)的根本作用則在於安情、適性，使人得到快樂。禮與樂雖都和人之情有直接關係，但在作用與功能上卻不相同，禮主“分”，指的是社會的等級秩序；樂主“合”，是人際間的一種和諧關係。而禮、樂之間相輔相成的社會化關係及功能，支持著荀子強調音樂可以移風易俗，可以讓“天下皆寧，美善相樂”的論點，也讓我們了解

荀子以禮治國的背後，音樂是最大的原動力。因為音樂可以成就德性，使其志節高超，而合乎禮的要求，教化天下，讓天下安寧、美善彼此相樂。⁷³故說「樂者，聖王之所樂也，而可以善民心，其感人深，其移風易俗」。(〈樂論〉，頁460)，他相信好的音樂絕對具有移風易俗的功用，同時，聲樂入之人深，化人之速，也使得先王不得不謹慎為之。

4.5.1. 二者相異處

a. 產生的原因與其目的：

〈樂論〉所指的人心情感或快樂，不應單純作為自然情感或反應的表現，在〈樂論〉其產生的原因，乃出於對治人心之負面性（即荀子的人性本惡論）始制定，此即視人內在心性涵具一負面向度之可能，而須由“對治”始得成善。

〈樂記〉對音樂特徵的認識，不僅比〈樂論〉更前進了一步，〈樂記〉更強調音樂對情感的影響，例如當國家處於動盪不安時期，或處於對抗外來侵略者時期，愛國歌曲、革命歌曲盛行，人民充滿了愛國革命情感，正義感勝過了一切歪風邪氣。反之，當靡靡之音或輕挑歌曲泛濫時期，許多青少年深受其害，頹廢墮落，嚴重地影響社會治安。在生命感受到的一切事物的強度，音樂的樣式正是用純粹的、精神的、聲音和沉靜組成的相同形式，音樂是情感生活的音調摹寫。從這段話更強調情感與音樂之間，有著密不可分的聯繫關係。

b. 對於音樂根本的看法：

〈樂論〉試圖維持音樂本身之高度，只從音樂本身來探討，至於其他的聲音律則較少提及。因此〈樂論〉至低限度，仍然堅持將音樂之本，置於以道治欲的高度。

⁷³ 吳文璋：《荀子的音樂哲學》。台北：文津，1994年，頁92。

〈樂論〉中認為，追溯音樂的來源根本，應主於人心志道之高度層面。一開始即指出：「夫樂者，樂也」(〈樂論〉，頁455)，而後又強調了「以道制欲」，才能得到真正的美感(「樂而不亂」)；「以欲忘道」，就不能得到真正的美感(「惑而不樂」)。⁷⁴故樂者，所以道樂也，這就明顯是將作為音樂根本的人心之樂，置放在“以道制欲”⁷⁵的層級，而非“以欲忘道”的層面；以欲忘道(即單純順由人心自然情感之欲向)在〈樂論〉而言，是“惑”而非“樂”。換言之，有關音樂之根本，或“樂者，樂”的解釋，〈樂論〉顯然與〈樂記〉有很大的差異。

〈樂記〉已不再像〈樂論〉那樣，只試圖維持音樂本身之高度，反而更朝向另一種努力，即對種種敗壞音樂之矯正。也就是說，在某種層面試圖提升音樂之高度，針對人心之敗壞、及對此已然敗壞之人心而來的音樂之矯正。

《禮記·樂記》主要是荀子學派，同時也吸收了陰陽家等其他學派觀點的儒家著作。它是先秦儒家關於禮樂思想的代表性的著作，它對樂的特性及教育作用、禮樂結合等方面的認識已達到相當完善的水平。〈樂記〉所說的喜怒哀樂敬愛等情緒反應，若是作為情緒反應的解釋，那麼追溯音樂之本的人心情感表現，顯然並非只有快樂而已。人心一切的情緒反應，皆應作為音樂產生的根本及依據“先王惡其亂也，故制雅頌之聲以道之”一句，便已明確指出先王音樂的制作與產生，實因“惡其亂”而有雅頌之制定，乃為求對治、防範這人心之負面性，使其不致流於邪污。作為音樂本質的雅、頌，因為在〈樂記〉，明顯在一開始即將作為音樂來源根本的人心狀態，置放在情緒反應的層級。似乎對〈樂記〉而言，還原音樂的本質及起源，已非論述之主要工作與訴求；而是要先決地確立視人心已然敗壞之事實，從而更求對治與改正之道。

⁷⁴ 葉朗：《中國美學的發端》，台北：金楓出版，1987，頁217。

⁷⁵ 《荀子·樂論》中「以道制欲」一段文，亦為《禮記·樂記》所採錄。然而〈樂記〉所言「以道制欲」，主要乃針對敗壞之音樂及其人心所做的改正，而並非如〈樂論〉那樣，主於說明音樂之本及其起源問題。二者之間仍存在些微差異。

從〈樂記〉對於音樂來源之本所做的論述，我們可以很清楚看到，視普遍人心已然敗壞為一切立論之前提，並在此前提基礎上謀求反轉改正之道，實即〈樂記〉論樂之首要任務。

c. 音樂的主要功用：

荀子的〈樂論〉，將音樂或藝術當成政治的工具，強調其道德教化的功能。荀子認為透過雅樂，能平服人之六情，使人心生平和，進而守秩序，達到天下太平的境界。荀子（或說中國大部分的儒者）的音樂，都具有人格培育，改善社會的目的性，只是荀子的〈樂論〉更深入去談何種音樂會敗壞人心，何種音樂又可以陶冶性情，感動人心。

〈樂記〉中說“德者，性之端也；樂者，德之華也”，是指德是人的天性，樂是德之光華。音樂具備修身養性、教化天下、通神明之德、合天地之和等意義，最主要能夠使眾人和諧。因此古人非常注重音樂對人心的影響，以樂輔禮，以樂施政，寓教於樂的道德教化功能成為音樂的主要功用。

d. 人心性上的對治：

在〈樂論〉上，無法對音樂背後的人心基礎持充分肯定之態度，而出現了一種“內在對治”的想法。主要是因人心本惡，故在位者需透過外在音樂的陶冶使其內化為善。為了能將人由惡引向善，就需透過聖王君主，利用音樂對人民進行教化，需要藉由禮儀制度，和道德的規範才有辦法去實現。聲音動靜，荀子將之歸於性術（性情義）之變，乃音樂哲學史之創發性觀點。

但在〈樂記〉，卻是將音樂背後的人心基礎放在情緒反應的層級(即被治之層級)。換言之，音樂對〈樂記〉而言，則反映了人心普遍之敗壞情形，故是必須接受矯正的。亦即人心本是靜的因受外物影響而動，藉由音樂來引導人，讓人的情緒能

回到內在平靜的狀態。雖然從〈樂記〉的探討，早在數千年前，中國人就已經明瞭音樂的起源，及音樂對人的影響力。應用於音樂的使用上，不但要讓音樂變成是一種享受調劑，而且要讓音樂能引導人，讓人的情緒能回到內在平靜的狀態。因此心在樂記不止如樂論般，只泛泛地從性情說音樂之起源，更詳細說明乃由於心感於物，而動形於聲。

e. 實質精神上意義

荀子的〈樂論〉〈禮論〉一個講“和”，一個講“序”。“樂者，天地之和也”；“禮者，天地之序也”。和，故百物皆化；序，故群物皆別。人的心本是惡的，並非是受外在影響而變壞，因此音樂導正的精神是在將人心從惡引導到善。

〈樂記〉認為，禮與樂二者是相輔相成、互相補充的。它們一個強調同，一個強調異，“樂者為同，禮者為異。同則相親，異則相敬”。〈樂記〉講求的都是透過外在約束，人民如果沒有受過太多的教育，就會造成接受到什麼刺激，就有什麼直接的反應表現出來。那沒有去節制人“心”的反應，那就會造成混亂。因此可看出〈樂記〉所重視的音樂，是在於音樂所傳達的禮樂精神。

4.5.2. 儒家各派對音樂藝之共通性

孔子尤其看重音樂實施的道德含義，說道：移風易俗莫善於樂，治民安上莫善於禮。認為音樂的思想性和藝術性是善和美。樂之所以能為教，是因為樂的形式最為人民喜聞樂見。樂有音調、有節奏、有強弱，更有有強烈的感染力，談樂不可能不涉及禮，樂是德之音，禮規範著人的思想行為。傳統文化中把樂和禮融合在一起，形成了非常完整的禮樂文化體系。禮樂充盈於天地，規範著人類社會的一切，使人心向善，純化社會風氣，從而求得長治久安。

音樂中所蘊含的道德內涵，遠超音樂的本身，也是一個社會應具有的文化內

涵。音樂的高雅、低俗、品味，關乎時代風氣，反映著社會道德水準的高低和政治清明的程度。以君子之道作為主導的音樂，宣道治世，使人注重修身和促進社會繁榮。藝術的意境和境界，在於使人的思想受到感染而產生共鳴，以正確的審美觀和道德水準，蘊含和昭示著人生哲理及宇宙意義的更高境界，從而實現對天道的領悟而把握永恆。

a. 荀子曾對禮樂的關係有過深刻的論述。〈樂記〉繼承與發展了這一思想，把禮與樂的關係論述得更加辯證、完善。由於樂具有如此特殊的作用，因此，〈樂記〉一再強調統治者要利用樂來教化人民，弘揚樂教，以樂治國。

b. 《荀子》之〈樂論〉與《禮記》之〈樂記〉同樣主張音樂在人類學的起源，但並未把《左傳》中所發展出的音樂兩個特性（傳遞信息以及相關於倫理政治）揚棄掉，反而在哲理上提出更強的支持點。首先，荀子以後從音樂來傳遞及判斷認知戰爭之勝敗這種無根之談，很難再有立足之地，但卻仍然主張可以傳遞倫理政治之狀況。若音樂出自人心這點，為〈樂論〉、〈樂記〉所共同承認。由樂而說到人心之善惡，在〈樂論〉中之根據乃在於把音樂之生起，放在人類學之性情中，而善惡做為道德上之行為，亦同樣是出自人之性情要不要違反道德規範。因此，音樂既然與善惡皆出自性情，則由音樂反映出人之善惡亦是同理。

c. 〈樂論〉上，即無法對音樂背後的人心基礎持充分肯定之態度，而出現了一種“內在對治”的想法。正是這種內在對治的想法，實際影響到後來的〈樂記〉思想。此即〈樂論〉與〈樂記〉都共同力主於內在對治的看法。

〈樂論〉〈樂記〉皆從禮樂配合、禮樂並重的角度，論述了樂對輔助政治、維護社會穩定所起的特殊作用。樂教能促使政治清明，社會秩序穩定。我們知道，禮是關於尊卑之差、上下之制，等級制度和道德行為規範，這是來自外在的對人民的強制和約束。樂是用高低、強弱、長短不同的音階配合所產生的旋律和諧，

由內來啟發引導。

〈樂記〉強調這種和的性質，企圖反映著等級制度的完美性、合理性，試圖表現各階層之間各守其倫、互不沖犯、上下有序的和諧秩序。希望人們在樂的作用影響下，接受禮所規定的道德倫理規範，從而將人們的倫理同心理協調統一起來。樂從內，禮從外；樂從情感，禮從理智；樂從潛移默化去感染人，禮從制度規範去強制人。禮樂配合，使人們內則無怨，外則不爭，使社會呈現一種所謂“內和而外順”的禮樂之治的太平景象。總之，禮與樂各有其本質、特點和作用，同時又是互相聯繫、不可分割、不可偏執一端。

不管是〈樂論〉或〈樂記〉，性本善也好、性本惡也罷，從內引導或從外矯正皆可，只要能讓人變善、變好，讓這個社會、世界更美好，就都值得去推廣、去了解、去學習、去欣賞。

5. 中國藝術思想與現今教育之連結

中國是一個有著遼闊的領土，多樣的自然風景物和由多民族融合而成的大國，又是一個擁有悠久歷史、文明昌盛，數千年來保持著統一和持續的文化古國。中國的美學藝術就是在這淵源流長、博大深厚的歷史基礎中所產生發展。⁷⁶在人類的生活與文化中，藝術作為理想美的實現，做為人內在心靈活動的具體表達，一直是人追求意義與價值的指標。中國的山水畫更顯示著中國人追求與自然相契合的古典理想，顯示著人類生命對某種意義與價值的嚮往。⁷⁷

中國美學藝術在近代之前的長時期內，尚未明顯的從哲學中分化出來，經常與某種哲學思想不可分的交融在一起，常被視同哲學、倫理學。先秦諸家的美學是如此，特別是莊子學派的美學，更是同哲學渾然一體很難分離。因此若要研究中國的美學藝術，就必須對中國哲學透徹了解。⁷⁸

中國美學思想的兩大起源應該是古代哲學思想(儒家、道家思想)與佛學思想。其實不僅僅在藝術上，中國古代的儒家思想與佛教信仰涵蓋了整個人文社會，從很多方面都顯而易見。

中國繪畫藝術，是我們平時接觸最多的一種藝術形式，一般我們所看的中國人文畫跟西方古代寫實繪畫大異其趣，中國美學主要在於捕捉氣韻而非外在的描形，像一般的山水畫、花鳥畫等等也都著重在畫面的意境跟畫家用筆的感覺。中國繪畫之所以不同於西洋繪畫，是因為中國繪畫不重視光影和透視，所以中國繪畫不求神似，但求意境；中國藝術雖不似西方藝術來的華麗、鮮明、寫實生動，卻擁有西方藝術所沒有之飄渺、寫意的獨特風格。中國畫研究“意”，主張“捨形寫意”、“言忘意得”。這裡所說的意包含著兩方面的內容：一是指客觀事物的神，二是指畫家主觀的情。他要求把畫家的主觀情懷與物象的神髓在互相滲透、交融

⁷⁶ 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》第一卷，上冊，台北：谷風出版，1986年，頁3。

⁷⁷ 劉千美：《差異與實踐：當代藝術哲學研究》，台北：立緒文化，2001年，頁247。

⁷⁸ 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁17。

中，能夠產生特有的意境、境界、意趣，因此欣賞中國畫要特別注意“意”的表達，把握意的審美情趣。⁷⁹中國畫除了受客觀的地理環境因素影響外，主觀的人文因素更是主導中國藝術風格的方向。

5.1. 中國藝術思想的發展歷程

中國藝術的發展較具一致性，甚至比埃及藝術更為持續，而且超越了狹隘的國家觀念。大約起始於西元前十三世紀，經歷了許多黑暗或不確定時期，一直延續到今天。中國藝術從來就都不著重於呈現雄偉巨觀的氣派，因此沒有像希臘或哥德式的建築相媲美的建築物，但在所有其他的藝術層面，包括繪畫和雕塑不僅一次，而且是屢次的達到我們想像中幾近完美的造型。⁸⁰發展的歷程大約分成四個階段：⁸¹

a. 先秦兩漢時期：先秦時期是我國美學思想萌芽期，其中對後世影響最大的是儒家和道家。儒家美學的中心論述，美與善的一致性、要求美善統一、高度重視審美與藝術陶冶、協和性，並要求人們倫理道德感情的心理功能。儒家把審美和藝術看作是實現國家統一所必須的一種重要手段，以孔子為奠基人，中間經過孟子、荀子到《周易》和《樂記》，獲得不斷的深化豐富和發展。道家認為真正的美不是世俗所去追求的名利富貴、縱欲享受的美，而是一種自然無為，擺脫外物的奴役，在精神上獲得絕對自由的狀態。⁸²後世美學對審美藝術的認識，大部分皆淵源於道家，尤其是莊子學派。

b. 魏晉南北朝：是中國美學正式建立期，一方面對審美與藝術的特徵加以考察，

⁷⁹ 戚廷貴：《藝術美與欣賞》，台北：丹青圖書，77年，頁233-234。

⁸⁰ Herbert Read：《藝術的意義》（《The meaning of art》），梁錦鑾譯，台北：遠流，2006年，頁136-142。

⁸¹ 張法：《中西美學與文化精神》，台北：淑馨出版，87年，頁58-60。

⁸² 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁37。

另一方面是同玄學、佛學對人生哲理的探討，深入了解人的本質問題。尤其是嵇康的《聲無哀樂論》更是中國美學史上，第一篇具有濃厚思辯色彩的專門性美學論文。包含著對美與美感之間關係的考察，強調主體的審美感受與審美態度的重要作用。⁸³這時期的美學從人物品藻開始，涉及詩文、書畫、山水、庭院。此時期人們對這些美和藝術著重的是個人的情趣，而非教化的功能。品人講風度氣韻、繪畫要傳出神韻，論詩講究滋味，藝術和審美的特質從這時起真正受到重視，美學的主色開始以燦爛之光彩顯現出來。強調的重點“物以貌求，心以理應”，不但要觀象，更要味道，此時中國的宇宙真正放射出美學之光。魏晉南北朝的美學思想極力的擴展了，先秦以來美學思想所涉及的領域，使美學真正開始取得自己的特色、身分和價值，對後世美學的發展，起了劃時代的影響作用。

c. 唐宋元明：是中國美學發展的豐富時期。唐朝審美各方面都蓬勃發展，不管是入仕、歸隱、內地、邊塞田園、廟堂，都引發為藝術並且融合儒、釋、道三種思想。唐代推崇氣格剛健之美，而宋代美學則是適我性情，使美與個人日常生活更為密切的聯繫起來。

d. 清至二十世紀八十年代：清代美學則是對中國古典美學的總結，亦是中國古典美學的高峯。中國美學由一個不變的核心，像滾雪球般一樣不斷的豐富擴大，既博大又精深。十九世紀前後我國開始進入半封建半殖民的社會，封建制度嚴重腐朽，已不可能提出什麼重大意義的美學思想，最好的狀況就是針對古人的理論加以整理總結。清末的變法才開始對西方文藝理論和美學介紹，揭開中國美學史上新的一頁，審美和文藝被看成是“新一國之民”改造國民之品質不可少的要件。

84

5.2. 中國藝術思想的基本特徵

⁸³ 參李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁 40-41。

⁸⁴ 參李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁 52-53。

“中國藝術思想”是美學理論與歷史考據相結合的成果，研究中國藝術與中國哲學，得出中國藝術思想的特徵如下⁸⁵：

a. 高度強調美與善的統一⁸⁶

中國藝術歷來強調藝術在倫理道德上的感染作用，表現在美學上便是強調善與美的統一。因此使得中國美學經常把審美同人的高尚精神品質，與道德情操聯繫在一起。注意審美所具有的社會價值，反對沉溺於低級無聊的官能享受。但是由於中國歷來的統治階級，把審美限制在符合於統治階級利益的狹隘倫理範圍內，這又經常束縛著人的個性，和社會審美意識的自由發展。

b. 強調情與理的統一⁸⁷

中國美學強調美與善的統一，強調藝術在倫理道德上的作用，而人們對某種倫理道德的接受，既不同於法律上的強制、也不僅僅是一個理論認識的問題。它需要訴之於情感，通過情感的感染而推向行動。因此中國美學在藝術上特別強調情感方面的表現。在中國美學“詩言志”開始蘊含對情感的表現，之後的〈樂論〉及〈樂紀〉更是加以發揮其情感的功能。到漢代〈毛詩序〉所提到的“發乎情，止乎禮儀”，要求藝術情感的表現應當合乎倫理道德，而不是無節制非理性的情感。

c. 強調認知與直覺的統一⁸⁸

中國美學與中國哲學是分不開的，中國哲學對善的追求既是認知，同時又是直覺。因為合乎人格至善的人格理想和人生境界的達到，須有個體內心的體驗與直覺，不能只靠純粹概念的思考。中國美學很早就深刻的了解到藝術不同於科學邏輯認知，反而早就注意到直覺的作用，要求美善統一的中國始終有著理性主義

⁸⁵ 參李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁 24-36。

⁸⁶ 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁 24。

⁸⁷ 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁 25。

⁸⁸ 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁 26。

的精神，不但強調情感與認知的統一，而且極為重視審美和藝術的重要作用。

d. 強調人與自然的統一⁸⁹

人與自然的關係是和美學有重要聯繫的。中國哲學經常探討天人關係的問題，並且肯定人與自然的統一性，主張天人合一，並且從中去尋找美學。中國藝術高度強調大自然生生不息，讚嘆大自然的宏偉永恆無限。尤其是中國書畫藝術崇尚自然，與世界其他書畫藝術形成截然不同的風格。中國古代先民仰觀天象、俯察鳥獸之跡，心與自然合為一體，產生了“天人合一”的哲學思想，使得中國藝術處處表現出師法自然、與自然相通的特色。

e. 富於古代人道主義的精神⁹⁰

雖然孔子、孟子身處封建時代，一直維護著階級社會的制度，但另一方面卻也強調人與人之間的互助互愛，秉持著仁愛、寬恕的崇高理想。審美和藝術被看作是促進人的健康與健全合理發展，達到人與自然、個體、社會，和諧相處的重要手段，因此社會政治的理想亦是美與藝術的理想。人的感性慾求和社會倫理道德的和諧統一，人做為人所應有的意義和價值，始終都是中國美學藝術的根本。

f. 以審美境界為人生的最高境界⁹¹

中國美學要求美與善的統一，達到善的最高境界。儒道兩家雖有不同說法，儒家思想樹立了道德典範，為中國文化訂定了基本的方向；而道家理論卻提供了我們另類的思考方式，除了深深影響中國美學外，以道為美的思想意義之所在，體認萬物之道，使我們物我合一。歸結到最後，都以天人合一為最高境界。是一種符合自然又超越自然的高度自由境界，因而也正是一種審美境界。中國美學中達到善的境界，也是在最根本和最廣大的意義上達到美的境界。歸納出中國由道

⁸⁹ 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁 30-31。

⁹⁰ 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁 34-35。

⁹¹ 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》，頁 35。

德走向審美，最終以審美為人生最高境界。

5.3. 藝術及教育與本論文之連結問題

藝術無疑為人類生活文化中最重要的一部分，不同風格的藝術品，表現出不同的民族對美有不同的表達形式及感受。最具代表性的老子、莊子本身從未談過關於藝術的問題，也沒有表述過藝術是否具有價值的觀點，真正對於後代藝術的影響，在於他們的思想所展示的人生境界是一種藝術化的人生（尤其以莊子的人生哲學為甚）。對照當今的教育，希望孩子們能自由快樂的學習，能擁有豐富、多采多姿的生活學習經驗，拓展其人生觀、社會觀、世界觀。

春秋戰國時代，百家齊鳴，許多思想家的言論，如孔子的“仁者樂山，智者樂水”，老子的“大象無形”、莊子的“天地有大美”等等字句，先聖先哲主觀的思想言論，再加上其他客觀環境的醞釀，均對中國書畫產生了推波助瀾的影響。

從音樂探索孔子的藝術精神，古代以音樂為中心的教育，孔子樂教傳承的典籍，包括〈樂論〉與〈樂記〉。音樂中的美與善、仁與樂的統一，音樂在政治教化上的意義，音樂與品德道格修養，音樂藝術價值的根源，孔子對文學的啟發與意義等，均對現代教育產生重大影響，並且為現代推行藝術教育奉為規準，普通的教育亦由此方向導進，加以推崇與遵行。此外，中國藝術精神主體之呈現，道家的所謂道與藝術精神，美、樂、巧等問題，精神的自由解放，藝術的共鳴、藝術的想象，莊子的美，觀照莊子藝術的人生觀、宇宙觀、生死觀、政治觀，與當今教育所主張人本化、適性化、多元化與世界化不謀而合。

中國藝術除上古音樂藝術之精神以外，其餘大都以山水畫、水墨畫為主，繪畫藝術及其所蘊涵的中國藝術精神。徐復觀先生深入研究，莊子所講的學道、體道及成道的境界，發現其與現代、近代西方思想家，所討論的美與藝術的情況頗多近似或相同，從而認定莊子的道正是中國的藝術思想的主流。此外，古代先民畫物象形，創造了獨一無二的方塊字，造就了美麗的書法藝術，書畫同源，使得

中國藝術大放異彩。也影響到目前小學推行書法課，希望透過心靜的態度，秉持耐心、細心，一筆一劃寫出個中意義與精神。

美學教育是直接由我們身體及感官發展出來的藝術，所有的藝術也都需要有利於想像力的培養；雖然美學需要直接的感官經驗，但必須發揮想像力才能達成深入的藝術理解。中國藝術思想中“藝術”與“教育”尤屬重要。整個自然的生命以及人類的生命都必須藉由藝術而獲得生存的肯定，藉由教育獲致生存的啟蒙與完成；對於自然與人類而言，藝術與教育都是生命力創造性的表現；自然與人類藉由這樣的創造活動獲得生命的意義與價值。本文希望藉對中國藝術思想的研究考察，在生命、藝術、教育、文化等方面，能夠獲得啟發，相信藝術與教育兩者都能提供人類生命形而上的意義。

反觀我們所生活的當代，儘管經濟、科技發達，卻普遍缺乏人文素養，藝術教育最需要的就是人文的精神，而非技巧訓練，與中國藝術對於生命意義與教育理念的探討，格外發人省思。本文一方面希望藉由考察中國早期藝術的思想，能夠在藝術與教育的領域上有所心得；另一方面，希望藉由這樣的探討，在關於生命意義與價值的議題上獲得啟發。面對今日俗世塵囂的眾聲喧嘩，探討生命的意義與價值是一件饒富意義、正向積極的活動。舉凡人與人之間的教育關係、教育主體應如何進行自我教育、教育與文化的關係等等，均是討論的重點。大眾對當代的教育體制、主流的教育思潮進行批判，期能敦促人們反思，到底我們需要的是什麼樣的教育方式、教育機構、教育關係，才能夠達到教育的目的，在自己身上實踐生命的崇高意義。

在省思當今的生命教育、藝術教育，或者教育理念時，不妨對照中國早期的生命思想進行反省。探究兩者之於生命的意義為何？簡單來說，進行探討生命既然是可以變化的，對於擁有生命的人們來說，生命就充滿了各種的可能性。人必須善加掌握生命的多變性，對生命進行形塑；而對生命的形塑，即是廣義的教育。

除了藝術能夠肯定人生、證成人生外，教育顯然是另一個涉及生命意義的重要關鍵。簡單來說，它涉及生存的提昇，使得人生得以盡善盡美。

美育不僅是教育中的一科，而且還應將其貫徹到德、智、體、群諸科，換言之德育不是說教就會變好，智育也不是一直背誦灌輸就變聰明，它們同樣都是一種藝術，都可用中國藝術思想的觀念理念去學習，相信成效會比現在還好。如同李澤厚教授所說的：任何的教育，假如忽視或背離那種導致了人類最悠久的創造物“藝術”的心理活動，它就算不上真正的教育。⁹²

⁹² 藤守堯著、李澤厚主編：《審美心理描述》，台北：漢京文化，76年，頁346。

6. 研究與理論之實踐

本研究不止於哲學學理之探討，而且亦重視藝術在實際上的功能在教育上之效果如何。從前面章節有關文獻探討及實際的碩博士論文研究，以及很多相關書籍的理論介紹，均證明審美藝術欣賞能讓孩子的心性品德改變。但有時理論與實際的實驗之間，可能因時、因地、因人之不同又有落差，筆者希望透過親自的檢驗，讓大家知道這些理論與改變，在台灣偏遠鄉下學校所實驗出的成果如何，及其可行度？此外，筆者所做的藝術欣賞是包括大範圍的藝術，所以前幾章文獻部份的探討，大多是論及中國的音樂藝術思想及理論與應用，實驗部分則採用繪畫方面的藝術，透過音樂與繪畫二者相輔相成，更能與小學的“藝術與人文”課程互相呼應。

這學期開始，每週利用一堂彈性課程對學生施以審美的教育。總共實驗 16 週。包括 a. 網路美術館，b. 雲嘉美術協會畫家的作品，c. 縣立圖書館的畫冊... 等。

本研究主要是採用實驗組與控制組之前後(pretest-posttest control group design)的測驗研究設計法。測驗對象為雲林縣某國小五年級兩班，其中一班作為實驗組，另一班作為控制組，以作對照之用。前者實驗組一班 31 人，後面的控制組一班亦為 31 人。在未實施美術鑑賞教學之前，實驗組與控制組的學生都接受“審美教育表現”前測一次(問卷方式)。前測之後十六週內，實驗組的班級，每週隨即進行一次美術鑑賞教學，而控制組的美勞課則採用原來之傳統性教學(即無美術鑑賞教學之課程)。此美術鑑賞教學維持一學期，上課十六週。迨實驗教學結束，隨即進行美術鑑賞教學表現後測一次，以問卷方式進行。

小學美術鑑賞教學的範圍包括繪畫、雕塑、建築、工藝美術等各個種類，內容更是涵蓋古、今、中、外等各個方面。教師們應慎選擇適合小學生並富於教育意義的作品，以深入淺出的方式進行講解，透過潛移默化地使學生受到薰陶教

育。因時間的限制，本研究的欣賞作品範圍以名畫及作品為主，並利用相關圖片作補充教材。

本章將就鑑賞教學實施過程與步驟、研究設計、研究架構、研究對象、研究工具以及資料處理與分析等分節說明。

6.1. 實驗實施過程與步驟

本研究的實施過程，包括實施前測、實驗教學、實施後測等部分，分別說明如下：

a. 實施前測

在進行美術鑑賞實驗教學的前一週，即九十九學年度下學期的第一週起，實驗組和控制組均進行一週的前測。實驗組與控制組的前測處理均由研究者擔任。在進行前測時，老師對於如何填寫問卷均不給予任何指導，由同學自由發揮。

b. 實踐教學

本研究的實踐教學自九十九學年度下學期第二週開始，實施16週的實踐教學課程，至第17週結束。實驗對象為國小五年級學生共二班共62人，一班為控制組和一班為實驗組。其中實驗組的美術鑑賞教學由研究者本人擔任，控制組由原班藝術與人文師擔任教學，無單獨實施美術鑑賞教學。

c. 實施後測

實驗結束後的一週，即18週，實驗組和控制組進行一週的後測。老師在進行問卷調查時，不給予學生任何的提議，由學生自由回答填寫問卷。

6.2. 研究設計

本研究採用前測---後測控制組設計的實驗研究設計方法。因筆者目前擔任五

年級教師，且根據“國小學童審美心理發展連續性的過程”及“美感知覺的發展階段”，9-13 歲兒童才能以審美的態度來對待藝術品，並形成了對風格表現性等審美特性的知覺敏性⁹³。中高年級兒童的感知能力已逐漸形成分化，慢慢具有較客觀、超然的立場和觀察能力，較宜以鑑賞教學。尤其是高年級兒童，已能逐漸就作品的表現形式或行式風格，進行審美判斷。基於以上兩個理由，因此選定國小五年級學生兩班來進行實驗。在實施美術鑑賞教學實驗前，無論實驗組或控制組都進行一次的前測處理。藉以了解學生在美術鑑賞教學前其審美能力的程度如何。前測完畢後，接著實驗組進行研究者自編的美術鑑賞教學 16 週，控制組則照常實施一般的藝術與人文課程。實驗教學結束，接著進行一次的後測處理。最後觀察分析前測和後測學生的審美能力，是否有提升及其影響度。

6.3. 研究對象

可以應用在本校之課程設計等本研究以筆者任教國小五年級學生兩班(62 人)，為研究對象，探討藝術鑑賞教學對兒童審美能力的提昇，及其對生命教育的影響。

6.4. 研究工具

- a. 筆者自編的“藝術欣賞教學課程活動計劃五次（每月一次）”；(附錄1)
- b. 自編學習心得單；(附錄2)
- c. 筆者所自行編定的“問卷調查表（兩種）”；(附錄3)
- d. 訪談紀錄表；(附錄4)

研究的工具越多元化，蒐集的資料越詳細，準確度相信會更高。但因本研究問卷調查部份（量的部份）樣本數並不是很多，因此又搭配晤談的記錄（質的部分），希望補足量不多的問題，藉由質量並重的研究工具，來進行筆者的賞試，以及資料搜集與分析。

⁹³ 崔光宙：《美感判斷發展研究》，臺北：師大書苑，1992 年，頁 19-23。

由於筆者的賞試，乃是基於自己私人性質對於班上學生的一種小範圍的教學參考，並不是在做一個以自然科學式的實驗，因此並非追求科學性之有效性及信度，而是在問卷調查與分析下，儘量在問卷調查之結果中，找出學生之問題，加以了解及解決。如果可能的話，待筆者有小範圍的研究經驗後，日後可做全校性大範圍的實驗，相信準確度及信度應會更正確。

6.4.1. 美術鑑賞教學課程--美術鑑賞教學課程設計之理論架構

a. 課程設計理念

依據教育部九年一貫“藝術與人文領域”⁹⁴的課程目標，與課程的精神內涵來設計，希望每位學生能了解藝術的文化脈絡及其風格，重視鄉土文化、多元文化，強調世界觀。故鑑賞內容涵蓋較廣，包括世界名畫、國內作家作品。藝術欣賞方面中國藝術所具有的功能，西畫亦同樣具備。但之所以作品大都以西方的油畫為主，乃因油畫色彩豐富偏向寫實，學生一看可以一目了然，且鮮豔的顏色較易吸引學生的注意力與專注力，讓學生有欣賞的興趣；至於中國畫用色較簡單，且偏向意境的體會與領悟，對小學生來講較難理解因此較提不起興趣。雖然近代以來中國畫的用色已經豐富多了，但一般的學生仍無法心領意會，因此筆者所採用的畫作才會較偏向西方油畫部份，或許等學生的審美能力提升到一個境界之後，可慢慢注入中國畫的元素，讓他們除了視覺上的欣賞與向享受外，能進入更高的一個境界。欣賞過程為了引起更多學生的興趣，會搭配資訊融入教學，讓少數只喜歡電腦課卻不喜歡藝術與人文課的學生，也能藉此機會引導他們進入藝術欣賞的殿堂。

本研究的目的，不只是讓學生對藝術作品發生愛好、興趣與感情作用，更進一步還會了瞭解藝術品的美感與意義，而這些能力的培養則有賴時間的經過與學習的過程，希望能為資源缺乏、窮鄉僻壤的孩子們，從小學時期就能開始培養審

⁹⁴ 參教育部國民中小學九年一貫課程綱要-藝術與人文學習領域，教育部，2003年。

美能力。本研究希望做一起頭的工作，以此為引線，日後美麗的煙火則有待學生自己的點燃與發揮。

b. 實驗組課程內容大綱與教學計畫

表3 美術欣賞教學課程計畫

週 別	日 期	教 學 內 容	備 註
第一週	2/14-2/20	前 測	甲乙兩班相同的問卷資料
第二週	2/21-2/27	資訊教學-世界名畫	夏卡爾—超現實主義
第三週	2/28-3/6	作品-真跡	嘉義縣美術協會會員
第四週	3/7-3/13	資訊教學-世界名畫	梵谷後期印象
第五週	3/14-3/20	作品-真跡	嘉義縣美術協會會員
第六週	3/21-3/27	資訊教學-世界名畫	米勒-寫實主義
第七週	3/28-4/3	作品-真跡	嘉義縣美術協會會員
第八週	4/4-4/10	資訊教學-世界名畫	米開朗基羅文藝復興
第九週	4/11-4/17	作品-真跡	嘉義縣美術協會會員
第十週	4/18-4/24	資訊教學-世界名畫	莫內印象
第十一週	4/25-5/1	作品-真跡	嘉義縣美術協會會員
第十二週	5/2-5/8	資訊教學-世界名畫	秀拉-點描派
第十三週	5/9-5/15	作品-真跡	嘉義縣美術協會會員
第十四週	5/16-5/22	資訊教學-世界名畫	達文西文藝復興
第十五週	5/23-5/29	作品-真跡	嘉義縣美術協會會員

第十六週	5/30-6/5	資訊教學-世界名畫	畢卡索-立體派
第十七週	6/6-6/12	作品-真跡	嘉義縣美術協會會員
第十八週	6/13-6/19	後測	甲乙兩班相同的問卷資料
第十九週	6/20-6/27	資料整理	

c. 美術欣賞教學方法

本研究所設計的美術欣賞教學方法，分為二種：資訊融入教學、與美術畫會成員的真跡的鑑賞活動。而資訊融入教育包括世界名畫複製品、網路博物館及美術館...等藝術中心名畫資料及介紹。本研究重點放在美術欣賞教學能否提升學生的審美能力，以及對生命教育的影響。

本研究的資料除了有美術協會的作品，還選了一些具代表性之作品，例如超現實主義學派--夏卡爾(Chagall. M.)的作品〈我和村莊〉、〈生日〉；立體派--畢卡索的〈夢〉、〈哭泣的女人〉；點描派—秀拉的〈傑克島的星期天下午〉；印象派--莫內〈日出〉；梵谷的〈星夜〉；寫實主義時期---米勒的〈拾穗〉；文藝復興時期—達文西的〈蒙娜麗莎〉；米開朗基羅的〈最後的審判〉...等，這些作品大都是參閱藝術教育研究者，例如陳瓊花在其所著的《兒童與青少年如何說畫》一書中，及崔光宙先生用作研究美感發展的作品⁹⁵，他們的研究對象年紀與筆者的研究對象年紀相約。除此之外也配合時事，搭配一些正在台灣展出的世界名畫，因報章雜誌及電視上都會有報導，同學們會更有興趣。另外，本研究的教學計劃是配合本校的教學進度編制的，限於時間限制，因此只能每個月安排一次的教學活動設計，其餘的藝術欣賞課程則採用晤談以及問卷調查來搜集資料，從不同方面分析資料，希望能大大提高研究結果的可信性和準確性。

資訊融入教學—網路美術館：幾乎所有的小學生都喜歡上電腦課，透過資訊

⁹⁵ 崔光宙：《美感判斷發展研究》，臺北：師大書苑，1992年，頁89-124。

融入教學，運用資訊的特色協助實驗班學生，視覺藝術欣賞的教學活動，藉由資訊來引發，本來並不很喜歡藝術欣賞教學課程學生的學習動機，藉由多元化的藝術欣賞學習，讓課程更為活潑，更能引起學生的學習，也變得更有有效率。

現今的資訊媒體發達，網路的無國界，讓世界早已成了一個地球村，尤其近年來，鄉下外籍配偶的增多，各個民族文化往來頻繁，但卻也可能產生文化不了解及認同上的危機(班上目前就有好幾個外籍媽媽)。如何從小就開始學習去觀看美術品及對它們做出回應，是了解和欣賞我們所謂美術文化遺產的重要方法。

	<p>畫名：我和村莊 I and the village</p> <p>作者：夏卡爾 Chagall</p> <p>年份：1911 年</p> <p>畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas</p> <p>原作尺寸：192.2 x 151.6 cm</p> <p>館藏處：<u>美國紐約現代美術館 Museum of Modern Art, New York</u></p>
	<p>畫名：生日 The Birthday</p> <p>作者：夏卡爾 Chagall</p> <p>年份：1915 年</p> <p>畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas</p> <p>原作尺寸：80.5 x 99.5 cm</p> <p>館藏處：<u>美國紐約市現代藝術博物館 Museum of Modern Art (MOMA), New York City</u></p>
	<p>畫名：鳶尾花 Irises</p> <p>作者：梵谷 Van Gogh</p> <p>年份：1889 年</p> <p>畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas</p> <p>原作尺寸：93 x 71 cm</p> <p>館藏處：<u>美國加州保羅蓋茲美術館 J. Paul Getty Museum, Los Angeles</u></p>

圖 2 美術鑑賞教學課程--世界名畫部份

⁹⁶ 見世界名畫檔案 <http://www.ss.net.tw/list1.asp?num=231>，引用日期：2011.02.11。畫作部分只做為藝術欣賞的實驗，而不作為治療效果之用。

畫名：星夜 The Starry Night
作者：梵谷 Van Gogh
年份：1889 年
畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas
原作尺寸：73.7 x 92.1 cm
館藏處：美國紐約現代美術館 Museum of Modern Art, New York

畫名：拾穗 Les Gleanuses Salon (The Gleaners)
作者：米勒 Millet
年份：1857 年
畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas
原作尺寸：83.5 x 111 cm
館藏處：法國巴黎羅浮宮 Musee du Louvre, Paris

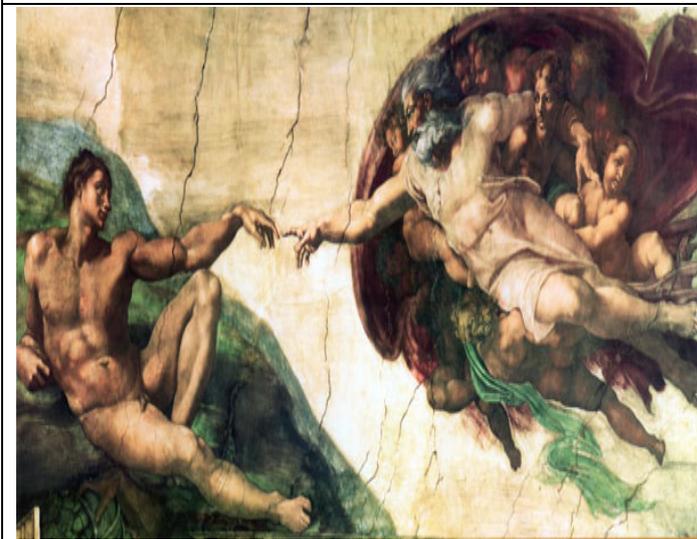

畫名：晚禱 The Angelus
作者：米勒 Millet
年份：1857 - 59 年
畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas
原作尺寸：55 x 66 cm
館藏處：法國巴黎奧塞美術館 Musee d'Orsay, Paris

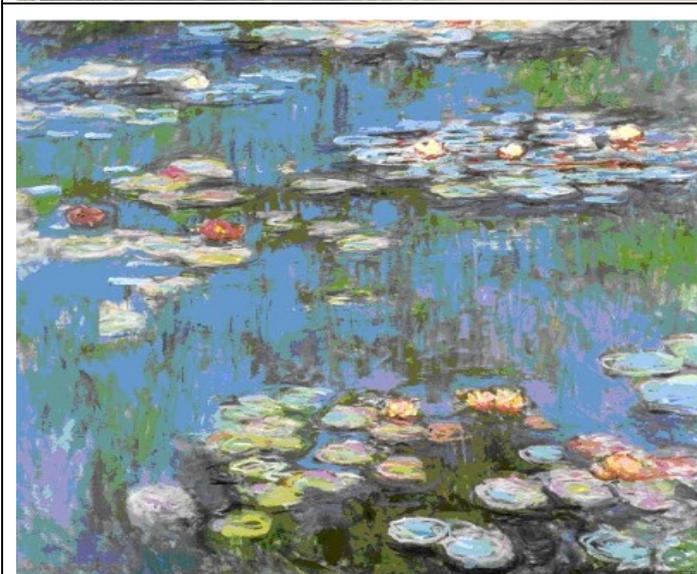
圖 3 美術鑑賞教學課程--世界名畫部份

畫名：最後的審判 The Last Judgment
作者：米開朗基羅 Michelangelo
年份：1534 - 41 年
畫作材質：壁畫 Fresco
原作尺寸：1370 x 1220 cm
館藏處：梵蒂岡梵蒂岡博物館 (西斯汀禮拜堂) Vatican Museums (Sistine Chapel), Vatican City

畫名：創造亞當 Creation of Adam
作者：米開朗基羅 Michelangelo
年份：1508 - 12 年
畫作材質：壁畫 Fresco
原作尺寸：280 x 620 cm
館藏處：梵蒂岡梵蒂岡博物館 (西斯汀禮拜堂) Vatican Museums (Sistine Chapel), Vatican City

畫名：睡蓮 Water Lilies
作者：莫內 Monet
年份：1916 年
畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas
原作尺寸：200.5 x 201 cm
館藏處：日本東京國立西洋美術館 National Museum of Western Art, Tokyo

圖 4 美術鑑賞教學課程--世界名畫世界部份

畫名：印象·日出
 Impression, Soleil
 levant(ImpressionSunrise) 作
 者：莫內 Monet
 年份：1873 年
 畫作材質：油彩·畫布 Oil
 on canvas
 原作尺寸：48 x 63 cm
 館藏處：法國巴黎馬摩坦博物
 館 Musee Marmottan, Paris

畫名：傑克島的星期天下午
 A Sunday on La Grande Jatte
 作者：秀拉 Seurat
 年份：1884 年
 畫作材質：油彩·畫布 Oil
 on canvas
 原作尺寸：207.6 x 308 cm
 館藏處：美國伊利諾州芝加哥
 藝術機構 The Art Institute of
 Chicago

畫名：工作中農婦
 Farm Women at Work
 作者：秀拉 Seurat
 年份：1882 - 83 年
 畫作材質：油彩·畫布 Oil
 on canvas
 原作尺寸：38.42 x 46.36 cm
 館藏處：美國紐約古金漢博物
 館 Solomon R. Guggenheim
 Museum, New York

圖 5 美術鑑賞教學課程--世界名畫部份

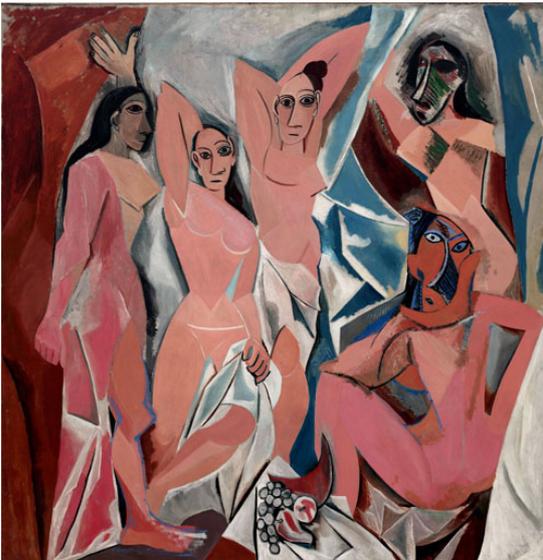
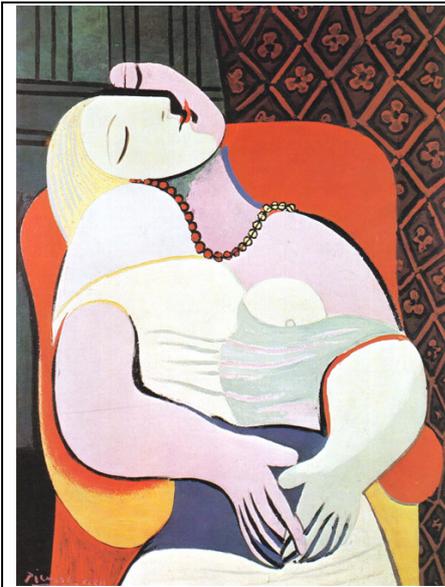
	<p>畫名：最後的晚餐 Last Supper 作者：達文西 Leonardo 年份：1498 年 畫作材質：壁畫 Fresco 原作尺寸：460 x 880 cm 館藏處：<u>義大利米蘭市葛拉吉埃聖瑪麗亞修道院 Convent of Santa Maria delle Grazie, Milan</u></p>
	<p>畫名：蒙娜麗莎 The Mona Lisa (La Gioconda) 作者：達文西 Leonardo 年份：1503 - 06 年 畫作材質：畫板 Wood panel 原作尺寸：77 x 53 cm 館藏處：<u>法國巴黎市羅浮宮博物館 Louvre Museum, Paris</u></p>
	<p>畫名：亞威農婦女 Les Femmes d'Alger (O.J.) 作者：畢卡索 Picasso 年份：1907 年 畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas 原作尺寸：244 x 233 cm 館藏處：<u>美國紐約現代美術館 Museum of Modern Art, New York</u></p>

圖 6 美術鑑賞教學課程--世界名畫部份

畫名：夢 The Dream
作者：畢卡索 Picasso
年份：1932 年
畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas
原作尺寸：130 x 97 cm
館藏處：佳士得 Christie's

畫名：海濱兩女人—大溪地的女人
Tahitian Women , or On the Beach
作者：高更 Gauguin
年份：1891 年
畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas
原作尺寸：69 x 91 cm
館藏處：法國巴黎奧賽美術館 Musee d'Orsay, Paris

畫名：白楊木景觀
Landscape with Poplars
作者：高更 Gauguin
年份：1875 年
畫作材質：油彩·畫布 Oil on canvas
原作尺寸：81.28 x 99.54 cm
館藏處：美國印地安納波利斯美術館 Indianapolis Museum of Art, Indianapolis
(配合五年級國課本內容)

圖 7 美術鑑賞教學課程--世界名畫部份

美術協會會員作品—真跡部份：雖然同學們對於資訊融入教學都很有興趣，但只能透過電腦螢光幕來欣賞，作品的真實效果已大打折扣，尤其是名畫複製品，在色彩表現及肌理方面與真跡有很大的不同。例如油畫的油彩厚度、亮度以及其立體感，常常是繪畫美感的一部分，它使畫面的線條更生動鮮活，肌理的層次更為分明。但將原畫翻拍成複製品後，不但肌理層次看不出來，立體的感覺也消失了，而且作者的感情比較表現不出了。相反，展示繪畫作品實物於同學面前，不但能讓同學們親自觸摸厚度感、更能詳細看出作品的色彩、肌理，有時連油彩的味道也能聞得出，有身歷其境的感覺，能刺激欣賞的興緻，有效提升學生的審美能力。

圖 8 美術鑑賞教學課程—油畫真跡部份

⁹⁷ 主要是嘉義縣美術協會及嘉義縣樸仔腳畫會會員提供作品，僅提供為藝術欣賞，而不作為治療之用。

圖 9 美術鑑賞教學課程—油畫真跡部份

圖 10 美術鑑賞教學課程—油畫真跡部

6.4.2. 問卷調查部份

表4 “藝術欣賞與審美能力提昇課程”之學習評量問卷調查表(一)

親愛的同學們：

很感謝大家參與<藝術欣賞>的課程，在這一學期中你們的認真與學習帶給老師很大的喜悅與感動。老師希望能夠進一步瞭解並嘗試設計出對你們最有幫助的課程，因此希望你們能夠認真思考下列的問題，讓老師能夠繼續發展出同學有興趣，及對你們最有幫助的課程。謝謝！

注意事項: [請由(4)(3)(2)(1)圈選一個] ⁹⁸

非常同意 ☐ 4	同意 ☐ 3	不同意 ☐ 2	非常不同意 ☐ 1
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

1. 關於上課教材、方式、活動

1.1.我喜歡欣賞藝術品。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.2.我喜歡上藝術欣賞的課程。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.3.認為美術欣賞課程重要。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.4.我喜歡欣賞藝術家的作品—複製品	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.5.我喜歡欣賞藝術家作品—真跡。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.6.我有信心可以評鑑藝術品。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.7.我認為藝術欣賞能提升審美能力。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.8.想要參觀博物館或美術館。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.9.對顏色的喜好。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.10.知道這幅畫的意思。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.11.從畫中看到更多東西。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.12.會去思考畫家創作背後的涵義。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.13.藝術欣賞帶給你感覺。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.14.認為自己的審美能力提升。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.15.藝術欣賞後心情很愉快、很放鬆。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1

2. 從個人喜好課程中，請選出較喜愛的教學活動(可複選)。

- 2.1. 比較喜歡在教室上藝術欣賞課程；比較喜歡資訊融入教學
- 2.2. 比較喜歡畫作真跡部份；比較喜歡網路名畫部份
- 2.3. 喜歡哪一類的畫作？大自然 人物 抽象 宗教 其他
- 2.4. 最喜歡的或印象最深的畫作是哪一幅？（）因為：_____
- 2.5. 上藝術欣賞課時的心情如何？（喜歡、討厭、輕鬆、緊張、自信、沮喪、高興、難過...）_____

⁹⁸ 目前一般的問卷選項大都是五個選項較多，但因希望學生都能試著去表達出自己的意見，不管是同意或是不同意，都能勇敢的表示出來，而不要常常就是沒意見；另一方面也希望學生對自己負責，凡事都要盡心盡力，不要草草了事。

表5 “審美能力與生命教育課程”之學習評量問卷調查表（二）

親愛的同學們：

很感謝大家努力參與<藝術欣賞>的課程，在這一學期中你們的認真與成長，帶給老師很大的喜悅與感動。老師希望能夠進一步瞭解並嘗試設計出對學生最有幫助的課程，因此希望你們能夠認真思考下列的問題，讓老師能夠繼續發展出同學們有興趣，及對你們最有幫助的課程。謝謝！

注意事項： [請由(4)(3)(2)(1)圈選一個]

非常同意 ☐ 4	同意 ☐ 3	不同意 ☐ 2	非常不同意 ☐ 1
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

1. 有關日常行為、生命道德、品格：

- 1.1. 你覺得自己過的很好（很快樂）。 4 3 2 1
- 1.2. 你喜歡到校上課。 4 3 2 1
- 1.3. 你對朋友很好、會幫助同學。 4 3 2 1
- 1.4. 你會和同學分工合作。 4 3 2 1
- 1.5. 你會尊重別人。 4 3 2 1
- 1.6. 你會向人說謝謝、請、對不起。 4 3 2 1
- 1.7. 你會讚美同學並學習他人的長處。 4 3 2 1
- 1.8. 會遵守學校的秩序。 4 3 2 1
- 1.9. 你感受信任別人與被信任的重要。 4 3 2 1
- 1.10. 你會虛心向師長學習。 4 3 2 1
- 1.11. 你體會服務別人的快樂。 4 3 2 1
- 1.12. 你準時到校上課不遲到。 4 3 2 1
- 1.13. 你會愛惜學校公物，不會去破壞。 4 3 2 1
- 1.14. 你會向師長同學問好、道早安。 4 3 2 1
- 1.15. 你的言行有禮，不說粗暴的話。 4 3 2 1

2. 我學習藝術欣賞的課程後對自己的影響：

- 2.1. 我學會表達自己的意見。 4 3 2 1
- 2.2. 我更加認識及了解自己不同的情緒。 4 3 2 1
- 2.3. 我變得更有自信心了。 4 3 2 1
- 2.4. 我更加了解別人的感覺。 4 3 2 1
- 2.5. 我會尊重及傾聽別人的意見及看法。 4 3 2 1
- 2.6. 我學會處理和朋友之間的情緒衝突。 4 3 2 1
- 2.7. 我學會接受自己的優缺點。 4 3 2 1
- 2.8. 當我有能力時盡量去幫助需要幫助的人。 4 3 2 1
- 2.9. 我體會到信任是很重要的。 4 3 2 1
- 2.10. 我學會慢慢思考事情的對與錯的。 4 3 2 1
- 2.11. 遇到困難時，我嘗試去解決問題。 4 3 2 1
- 2.12. 我會愛惜自己的身體。 4 3 2 1

7. 研究結果的分析與討論

本章將分節詳述整個藝術欣賞與審美教育理論教學課程，以及正式教學實驗實施後的結果，並進行教學檢討。下面將依序說明各週的教學內容、教學成果、檢討三部份。至於上課教學活動設計（每月一次）、學習心得單、問卷調查表、學生訪談紀錄表，則用來記錄學生學習成果，並加以分析討論。

筆者的教學流程是參考及配合九年一貫課程綱要藝術與人文領域的教材，以引導方式，引導學生欣賞發表自己的看法，結合眾人意見導入到創作表現，最後再讓學生發表自己的學習心得及感想，同學之間互相討論，最後做成實驗結論。下面係就學生所填寫的藝術欣賞問卷調查單、學習心得單，再配合筆者的課堂觀察及與學生晤談的紀錄等資料，逐一分析與討論。

7.1. 問卷調查結果

為了解學生對美術欣賞的觀感，筆者在美術欣賞教學前進行第一次問卷調查(附錄 3)，而在 16 次美術欣賞教學後，再進行第二次問卷調查(附錄 3)。

表6 “藝術欣賞與審美能力提升課程”之學習評量問卷調查(一)結果

“藝術欣賞與審美能力提升課程”之學習評量問卷調查（問卷一）				
問卷題目 (關於上課教材、方式、活動)	人數---五甲（控制班）		人數—五乙（實驗班）	
	欣賞前	欣賞後	欣賞前	欣賞後
1.1.我喜歡欣賞藝術品。	12 (39%)	13 (42%)	14 (45%)	24 (77%)
1.2.我喜歡上藝術欣賞的課程。	11 (35%)	11 (35%)	13 (42%)	23 (74%)
1.3.認為美術欣賞課程重要。	13 (42%)	16 (51%)	13 (42%)	19 (61%)
1.4.我喜歡欣賞藝術家的作品—複製品。	10 (32%)	10 (32%)	10 (32%)	18 (58%)
1.5.我喜歡欣賞藝術家作品—真跡。	11 (35%)	12 (39%)	11 (35%)	23 (74%)
1.6.我有信心可以評鑑藝術品。	5 (16%)	5 (16%)	6 (19%)	10 (32%)
1.7.我認為藝術欣賞能提升審美能力。	13 (42%)	15 (48%)	15 (48%)	25 (81%)
1.8.想要參觀博物館或美術館。	13 (42%)	14 (45%)	12 (39%)	22 (70%)
1.9.對顏色的喜好。	8 (25%)	10 (32%)	10 (32%)	17 (54%)
1.10.知道這幅畫的意思。	11 (35%)	11 (35%)	12 (38%)	18 (58%)
1.11.從畫中看到更多東西。	7 (22%)	10 (32%)	8 (25%)	17 (54%)
1.13.藝術欣賞帶給你感覺。	11 (35%)	13 (42%)	12 (39%)	23 (74%)
1.14.認為自己的審美能力提升。	***	10 (32%)	***	22 (70%)
1.15.藝術欣賞後心情很愉快、很放鬆。	***	10 (32%)	***	21 (67%)

2. 從個人喜好課程中，請選出較喜愛的教學活動(可複選)。

2.1. 比較喜歡在教室上藝術欣賞課程；比較喜歡資訊融入教學

2.2. 比較喜歡畫作真跡部份；比較喜歡網路名畫部份

2.3. 喜歡哪一類的畫作？大自然 人物 抽象 宗教 其他

2.4. 最喜歡的或印象最深的畫作是哪一幅？（ ）因為：_____

2.5. 上藝術欣賞課時的心情如何？（喜歡、討厭、輕鬆、緊張、有信心、沮喪、高興、難過...）_____

表 7 “審美能力與生命教育課程”之學習評量問卷調查（二）結果

問卷題目 (有關日常行為、生命道德、品格)	人數-五甲 (控制班)		人數—五乙 (實驗班)	
	欣賞前	欣賞後	欣賞前	欣賞後
1.1. 你覺得自己過的很好 (很快樂)。	15 (48%)	16 (52%)	15 (48%)	19 (61%)
1.2. 你喜歡到校上課。	14 (45%)	17 (55%)	16 (52%)	23 (74%)
1.3. 你對朋友很好、會幫助同學。	13 (42%)	16 (52%)	15 (48%)	22 (71%)
1.4. 你會和同學分工合作。	12 (39%)	13 (42%)	14 (45%)	16 (52%)
1.5. 你會尊重別人。	15 (48%)	17 (55%)	17 (55%)	20 (65%)
1.6. 你會向人說謝謝、請、對不起。	16 (52%)	17 (55%)	23 (74%)	27 (87%)
1.7. 你會讚美同學並學習他人的長處	17 (55%)	17 (55%)	18 (58%)	21 (68%)
1.8. 會遵守學校的秩序。	18 (58%)	19 (61%)	18 (58%)	23 (74%)
1.9. 你感受信任別人與被信任的重要。	16 (52%)	16 (52%)	18 (58%)	23 (74%)
1.10. 你會虛心向師長學習。	16 (52%)	18 (58%)	16 (52%)	22 (71%)
1.11. 你體會服務別人的快樂。	15 (48%)	15 (48%)	15 (48%)	21 (68%)
1.12. 你準時到校上課不遲到。	24 (77%)	24 (77%)	25 (81%)	27 (87%)
1.13. 你會愛惜學校公物不會去破壞。	18 (58%)	19 (61%)	22 (71%)	27 (87%)
1.14. 你會向師長同學問好、道早安。	16 (52%)	17 (55%)	16 (52%)	21 (68%)
1.15. 你的言行有禮，不說粗暴的話。	20 (65%)	21 (68%)	22 (71%)	25 (81%)
2. 學習藝術欣賞的課程後對自己的影響：				
2.1. 我學會表達自己的意見。	18 (58%)	18 (58%)	18 (58%)	20 (65%)
2.2. 我更加認識及了解自己不同的情緒。	20 (65%)	20 (65%)	22 (71%)	22 (71%)
2.3. 我變得更有自信心了。	18 (58%)	20 (65%)	21 (68%)	23 (74%)
2.4. 我更加了解別人的感覺。	20 (65%)	20 (65%)	20 (65%)	24 (77%)
2.5. 我會尊重及傾聽別人的意見及看法	18 (58%)	18 (58%)	20 (65%)	22 (71%)
2.6. 我學會處理和朋友之間的情緒衝突。	23 (74%)	23 (74%)	25 (81%)	25 (81%)

2.7. 我學會接受自己的優缺點。	18 (58%)	20 (65%)	21 (68%)	23 (74%)
2.8. 當我有能力時盡量去幫助需要幫助的人	20 (65%)	20 (65%)	20 (65%)	22 (71%)
2.9. 我體會到信任是很重要的。	18 (58%)	18 (58%)	22 (71%)	23 (74%)
2.10. 我學會慢慢思考事情的對與錯的。	17 (55%)	18 (58%)	20 (65%)	25 (81%)
2.11. 遇到困難時，我嘗試去解決問題。	17 (55%)	17 (55%)	21 (68%)	21 (68%)
2.12. 我會愛惜自己的身體。	16 (52%)	20 (65%)	20 (65%)	25 (81%)
2.13. 除了上述之外，你覺得在個人藝術欣賞課程中，你所學習到其他的價值、態度及觀念是甚麼? ()				

7.2. 問卷調查結果分析

a. 從表 6 問卷調查結果發現，控制組班級不管是問卷前或問卷後變化都不大；相對的實驗班則有明顯的變化。欣賞前的問卷中，有學生 14 人喜歡美術藝術品，佔 45%；而欣賞後的的人數是 24 人，佔 77%，明顯增加了。喜歡上藝術欣賞課的學生欣賞前有 11 人，佔 35%，而欣賞後則有 23 人，佔 74%，結果顯示學生對於上老師所安排設計的藝術欣賞課程的興趣大大提升了；另外，認為美術欣賞課程重要的學生欣賞前 13 人，佔 42%，欣賞後 19 人，佔 62%；至於複製品與真跡方面則是真跡 23 人（74%），比複製品的 18 人（58%）多了 5 人（16%）。我有信心可以評鑑藝術品的學生則從 6 人增至 10 人多了 4 人（13%），雖然有信心的學生不多，但人數還是有增加，相對於控制班級則未增加任何一人。藝術欣賞能提升自己的審美能力分別是從 15 人，佔 48%增加至 25 人，佔 81%，結果顯示學生深信美術欣賞教育學有助提升自己的審美能力。

最令人關注的是學習評量問卷調查(一)的結果，學生經過16次的美術欣賞活動後，認為自己的審美能力提升了的有22人，佔70%；與未實施藝術欣賞實驗的班級相較，整整多了一半的人數。想去參觀博物館及美術館的學生也從15人，佔48%，增加至25人，佔81%，從這個數據可以得知，由於經濟文化較弱勢，鄉下家長無法像都市家庭一樣，會利用假日帶著小孩就近去接觸藝文欣賞的活動，因此造就大部分的鄉下孩子，即使有心想去了解參訪，也受限於沒有家長的帶領，無法出遠門到市區去參觀。若能換個方法，將一些藝術欣賞或畫作展示帶到校園，相信學生的求知慾及審美能力，相對的也會增加並且提升。對顏色的喜好，也因接觸更多的名畫以及親眼所及到畫作真跡，讓學生深深體會到，顏色的變化及繪畫的世界竟是如此的美妙與多采多姿。經由老師有系統的介紹畫家生平及創作背後的故事，讓學生更能看得懂畫作，及其深一層的意義；看到夏卡爾(Chagall. M.)的作品〈生日〉，彷彿自己也感受到快樂的氣氛，整個人高興得快要飛起來；至

於梵谷的〈星夜〉，似乎也讓你體會到快要燃燒的感覺；米勒的〈拾穗〉，會想到相依為命的爺爺奶奶，年紀一把還是得每天辛苦的到稻田裡工作的辛苦與不捨。雖然藝術欣賞讓你跟著快樂、也讓您跟著不捨，但大部分的同學仍是喜歡藝術欣賞課程，尤其處在欣賞的當中，他們的身心靈其實是非常享受愉快與放鬆的。未參加藝術欣賞課程班級的學生，對於藝術欣賞後的感覺10人，佔32%；而作實驗的班級21人，佔67%，多出了一半的人數。

其它方面也或多或少都有增加，其實是很直得欣慰的一件事，誰說鄉下小孩就真的得生活在文化刺激少的地方？只要有心，透過網路的無國界，相信也能與都市或世界同步學習。

b. 表 7 中“審美能力與生命教育課程”之學習評量問卷調查（二）結果，似乎人數的增加與所佔比例，都沒有問卷調查（一）的多，大概平均都只增加一成多，約 3-5 人。其實生命教育方面有關日常行為、生命道德、品格的陶冶及修養，本來就不能要求立竿見影的效果，尤其很多習性、情緒性問題及壞習慣也都是長期以來所累積而成，那有可能說改就立刻改好。如同前面幾章一直在強調的透過音樂、繪畫的影響，欣賞音樂、繪畫等藝術，不只是追求耳目的享樂，而是希望透過藝術從人的身體感官到內心活動，順著人的本性對其作適當的調節，並使人能安穩、反省、感恩，瞭解自我所作所為，相信若能給予更長時間的藝術欣賞與接觸，讓更多人改變以及改善是指日可待的。對照本研究的目的，深為教師的我們，就是希望不用處罰體罰的方式，而改用柔性的藝術欣賞方式，利用繪畫音樂來陶冶學生的性情，矯正偏差行為，也同樣能讓學生變好變乖；此外更要善用“預防勝於治療”的理論，在平日的時候就應該做好身心理的保健與調適，藉由“藝術教育與創作”的治療進入內心的重要世界，達到更快樂及健康的未來。

從上述的問卷調查結果顯示分析，五乙班的大部分學生對美術欣賞的興趣是非常強烈的，教師在進行美術欣賞活動時，選擇班內學生感興趣的藝術品，透過

適當的發問技巧，逐步地引導學生運用已經學到的美術知識來欣賞作品。全班學生欣賞評價作品時，激發起情感及自信心，於是大膽地表達自己的感覺，只要美術教師多提供學生欣賞作品的機會，啟發他們的審美潛能，審美能力便可逐步提升。在有關藝術欣賞提升審美能力時，很多的問卷內容子題答案都不一樣了，幾乎大部份的同學都覺得自己比較會去欣賞作品，從這可以得知，兩次問卷在調查中最重要的是學生自覺自己的審美能力提升了，這也可從問卷調查及學生在美術欣賞課堂中觀察得到，這是令筆者非常開心驚喜的結果。如同一開始的實驗目的，本來就希望藉由藝術欣賞，培養學生審美的心境，改變個人的氣質，使人類的道德品格得以提昇，並讓孩子學會放鬆、調劑身心，進而能健全人格、平衡身心達到身、心、靈的健全發展，從實驗結果，確實做到了。

7.2.1. 資訊融入教學比在教室上課更能提升學生興趣

從表 6 得知本研究配合資訊融入教學，筆者以多元化的上課方式，希望找出較有效欣賞工具。結果顯示，資訊融入教學的美術欣賞，學生在描述、解釋的能力均有提升。

7.2.2. 真跡作品比網路上名畫作更引同學興趣

從表 5 的研究結果顯示，真跡及實物展示美術作品方式比較，實物展示方式較能提升學生的審美能力。筆者與研究學生晤談過程中，雖然學生與電腦螢光幕的距離非常接近，但作品的真實效果已大打折扣，以顏色來說：名畫常具有豐富的中間色調，有時色調的美感，便是在十分恰當的中間色調表現出來，但是複製品在印製的過程中，偏紅、偏黃或偏藍消失不見，會讓學生誤以為是只有紅黃藍，造成“失之毫釐，差以千里”之遺憾，感覺完全不對走樣了。以肌理來說：尤其是名畫複製品，在色彩及肌理方面與真跡有很大的不同，例如油畫的油彩厚度，常

常是繪畫美感的一部分，它使畫面的線條更生動鮮活、更有變化，肌理的層次也更為分明。但將原畫翻拍成複製品後，由立體變成平面，不但肌理層次看不出來，而且作者的所要表達的感情也大為沖淡。尺寸方面大型壁畫所具有的崇高美以及震撼力，尺寸縮小後便只能“見林不見樹”許多細節消失不見⁹⁹，更談不上相反，展示作品實物於研究對象面前，作品的色彩、肌理能增添視察效果，能刺激欣賞的興緻，有效提升學生的審美能力。

此外在欣賞名畫時，學生必須了解畫家的背景、生平及畫風，方能有足夠的資料進行作品欣賞，否則對其表達情感時會受到限制。

7.3. 課堂晤談

7.3.1. 課堂晤談結果

表 8 部分同學的晤談紀錄表（一）

學 生	晤談內容	
	2-1、比較喜歡在教室內上藝術欣賞課程	2-1、比較喜歡資訊融入教學(電腦教室)
學生 1	***	因為當老師講解完畫家的生平背景後，除了今天的名畫外，我也可以自己再去查詢其他的畫作。
學生 2	***	自己看電腦螢幕的畫作，顏色較鮮艷，看得較清楚。
學生 3	兩種都好，在教室透過單槍投影機把名畫放大，我們可以看到一些細微的東西。	看電腦上的世界名畫，還可以聽自己喜歡的音樂，感覺很放鬆、很好。
學生 4	***	電腦螢幕上的名畫，顏色較鮮艷，自己還可以去調整大小。
學生 5	***	單槍投影後的名畫顏色都變了，自己看電腦螢幕的畫作，顏色較鮮艷也看得較清楚。
學生 6	***	自己看電腦螢幕的畫作，顏色較漂亮，景色人物，看得較清楚。

⁹⁹ 崔光宙：《美感判斷發展研究》，台北：師大書苑，81年，頁46。

學生 7	***	只要是到電腦教室，上什麼課都好，我都會比較認真。
學生 8	***	自己看電腦螢幕的畫作，顏色較漂亮鮮艷，有時間還可以另外去看別的東西。
學生 9	***	自己看電腦螢幕的畫作，顏色較鮮艷，看得較清楚。
學生 10	兩種都好，因為我很喜歡畫畫，雖然不清楚也沒關係。	兩種都好，在電腦教室還可聽音樂，感覺很棒，比較自由自在。

表 9 部分同學的晤談紀錄表（二）

學 生	晤談內容	
	2-2、比較喜歡畫作真跡部份	2-2、比較喜歡網路名畫部份
學生 1	可以很近距離的去欣賞。	***
學生 2	第一次可以用手去摸摸油畫的作品。	***
學生 3	可以看清楚畫家的畫法。	***
學生 4	看到畫家所用的配色，也聞到油畫的味道。	***
學生 5	看到顏料一層一層的堆積上去。	***
學生 6	近看遠看的感覺很不一樣。	***
學生 7	都喜歡，可以親自用手摸很好。	都喜歡，可以看到世界名畫感覺很興奮。
學生 8	可以用手摸，也可以聞一聞。	***
學生 9	比較可以看出是怎麼畫出來的。	***
學生 10	***	喜歡網路上的名畫，因為可以到電腦教室。

表 10 部分同學的晤談紀錄表（三）¹⁰⁰

¹⁰⁰ 從學生的訪談紀錄表，可發現大部分的答案為夏卡爾的「生日」及梵谷的「星夜」，因實驗教

學 生	晤談內容	
	2-4、最喜歡的畫作	2-5、印象最深刻的畫作
學生 1	梵谷的「星夜」	梵谷的「星夜」
學生 2	夏卡爾的「生日」	夏卡爾的「生日」
學生 3	夏卡爾的「生日」	夏卡爾的「生日」
學生 4	夏卡爾的「生日」	夏卡爾的「生日」
學生 5	梵谷的「星夜」	夏卡爾的「生日」
學生 6	夏卡爾的「生日」	夏卡爾的「生日」
學生 7	夏卡爾的「生日」	夏卡爾的「生日」
學生 8	夏卡爾的「生日」	夏卡爾的「生日」
學生 9	梵谷的「星夜」	梵谷的「星夜」
學生 10	夏卡爾的「生日」	夏卡爾的「生日」

表 11 部分同學的晤談紀錄表（四）¹⁰¹

學 生	晤談內容	
	2-3、比較喜歡哪一類的畫作	2-6、上藝術欣賞課時的心情
學生 1	大自然、動物	很輕鬆很开心
學生 2	大自然、人物	很喜歡很放鬆
學生 3	大自然、宗教	還好
學生 4	人物	很期待很興奮
學生 5	大自然	心情愉快、

學時間，剛好為夏卡爾畫作來台展出，不僅電視上或是雜誌上都大力播放，可能因此影響到學生的喜好選擇以及最為有印象。從此表可明顯得知，只要有適當的管道，學生的知識常識及判斷能力均會受到影響。

¹⁰¹ 筆者所任教的學區為一典型傳統的農村地區，所見之處均為農田稻作、花草等大自然景物，學生可能因此對這些畫作較有親切感。

學生 6	大自然	很快樂、很享受
學生 7	大自然	有一點無聊
學生 8	大自然	可放鬆心情
學生 9	人物	在沒壓力的情形下學習
學生 10	大自然、人物	很自由很快樂

表 12 部分同學的晤談紀錄表（五）

學 生	晤談內容（生命教育）	
	1.覺得自己是否有所改變	2.藝術欣賞課程對自己的影響
學生 1	變得比較懂事	變得比較會畫畫
學生 2	沒感覺	比較懂得欣賞藝術品
學生 3	比較準時到校	能看世界名畫感覺真好
學生 4	會原諒同學的無心之過	多認識一些畫家
學生 5	願意幫助同學	比較知道顏色的變化
學生 6	會和別人互助合作	比較會審美了
學生 7	變得比較快樂	比較喜歡看藝術品
學生 8	較少和同學吵架	畫畫有比較進步了
學生 9	功課會準時完成	無聊時會去看一些畫畫
學生 10	上課較認真	懂得藝術欣賞很不錯

7.4. 課堂晤談結果分析

在整個研究中，共進行了 16 次美術欣賞活動，在長達一學期的時間，學生美術欣賞的態度不斷改善，班內學生一開始並不會回答問題也不敢說出看法，一部份同學回答時，亦表現得沒有信心，顯得戰戰兢兢的。教師須有耐心，運用提問及說話的技巧，能更有效鼓勵學生，相信學生回答問題的信心自然變大。

為得知學生於學習上的學習成效，筆者自學生於學習心得表中的回饋與反應中，可以得知學生的學習情況，加上問卷調查，配合訪談紀錄表，已能大致得知了解學生對此單元的喜好程度、了解度、對自己是否有幫助、有沒有收穫、印象最深刻的部分、及心得分享的內容等部分。再將學生於各項填答的結果加以統計其百分比，以得知學生對於課程學習的反應，並作為教學檢討的參考。

以下為筆者在完成整個研究實驗後，整理了同學們的藝術欣賞後心得回饋單，目的是了解研究對象在整個研究計劃後，對藝術欣賞的心得與感想。

表 13 學生的心得回饋表

學生	學生回饋	備註
學生1	我覺得從藝術欣賞中，也可以學習到繪畫技巧，提升自己的審美能力。	
學生2	現在變得較會思考，會注意色彩的變化，自己也比較會調色。	
學生3	現在上藝術與人文課時會多思考，多注意色彩及技巧了，感覺附近的美變多了。	
學生4	感覺自己在欣賞作品時比較會專心，會去想想畫家的創作動機，並會多比較作品的差異性。	
學生5	我以後會多欣賞美術作品，並感覺自己比較懂得去看一幅好畫，也會讚美同學的作品。	
學生6	會學著從畫家的創作背景欣賞作品，也會去欣賞大自然中美的事物，心情也變得較愉快。	
學生7	覺得自己的繪畫技巧及欣賞作品的能力提升了。	
學生8	經過老師的介紹，現在認識較多的藝術家了，明白欣賞作	

	品的同時，也要思考畫家創作背後的原因。	
學生9	覺得自己的繪畫比以前進步了，而且欣賞作品時會去思考問題。	
學生10	現在比較懂得如何欣賞作品，希望以後能常常去電腦教室上欣賞課。	
學生11	原來我們的身旁就有很多美的事物，時時可讓我們去欣賞。	
學生12	比以前更重視美術欣賞，當了解畫家的創作背景時，對於畫作會更有情感。	
學生13	我覺得學會藝術欣賞後，也要確實去行動這樣才有用。	
學生14	當我心情不好時，看一些美的圖片並聆聽音樂，會讓我的心情變好一些。	
學生15	藝術欣賞是一件好事情，讓我變得比較好。	
學生16	我覺得從美術欣賞中，可以學習到畫畫技巧，讓我變的更會繪畫。	
學生17	可以認識更多的畫家，覺得自己繪畫的技巧也提升了，在欣賞作品時會必較仔細看畫中有什麼事物以及色彩的變化，還會想像畫家想表達什麼的是什麼心情，以及畫家的性格。	
學生18	現在上藝術與人文課時會多思考，多注意色彩及技巧了，感覺週遭的美變多了。	
學生19	感覺自己在欣賞作品時，比較會去思考畫家的創作動機，並會多比較作品的差異性。	
學生20	原來欣賞一幅畫有這麼深的學問，我以後會多欣賞美術作品，並覺得自己懂得看一幅好畫。	
學生21	自己認識了更多畫家，並學著從畫家的創作背景欣賞作品。也會去欣賞學校大自然中的美。	
學生22	認為自己繪畫的時候，信心增強了及欣賞作品的能力提升了。	
學生23	以前對藝術家認識不多，現在認識多了，明白欣賞作品不只看色彩或像不像的問題，還要思考畫家創作背後的原因。	
學生24	我覺得自己繪畫比以前好了，而且欣賞作品時會去思考問題。自己的繪畫技巧好像進步了。	
學生25	現在懂得如何欣賞作品，透過作品的色彩，思考分析畫家創作的動機，以及會多比較作品的好壞。	
學生26	對美術欣賞的態度改善，知道欣賞作品讓我們了解畫家的創作理念，更多機會思考。	
學生27	我很喜歡上美術欣賞課，尤其是老師介紹的油畫都很美，	

	希望我以後也能畫出這麼美的畫畫。	
學生28	我喜歡藝術欣賞時，有好聽的音樂，讓心情變的很好。	
學生29	藝術欣賞真的很不錯，希望以後還會常常有。	
學生30	學會如何欣賞美的東西，讓我們的心也變的善良。	
學生31	比較知道如何欣賞作品，也會去思考畫家創作的背景，讓自己會欣賞，也讓自己快樂。	

從上面表格學生的心得回饋單可以歸納成四種：

- a. 覺得有學習到繪畫技巧，審美能力提升（有 6 人-學生 1、7、9、16、17、24）。
- b. 比較會去思考、注意到色彩的變化（有 9 人-學生 2、3、8、9、18、19、24、25、26）。
- c. 會去注意創作者的動機，及比較作品的差異性（有 6 人-學生 4、12、19、21、23、25）。
- d. 性情的轉變如心情愉快，變善良、變美、變好（有 6 人-學生 6、14、15、28、30、31）。
- e. 其他（有 4 人-學生 5、10、11、17）。

這些心得的表達，以自己教學十幾年的經驗，若是未曾多給予一學期的藝術欣賞課程是無法表達出的。除了學生有興趣外，其實教師導引更是重要。多了一學期的藝術審美欣賞課程，讓孩子從只會動手作勞作，延伸到會去思考、會去比較，會去尋探創作者的背景，甚至能讓一些同學藉此轉換調適心情，或許這個年齡層的孩子並無法真正懂得描述、分析、解釋、價值判斷等藝術欣賞鑑賞理論，但由同學的心得回饋單，我們得知本論文的實驗目的確實達到了“審美與生命教育”。

8. 結論與建議

本章根據第七章研究結果的分析與討論，對於研究做出綜合的結論建議。先說明研究結論及其影響，接著提出研究建議和待改進之處做為參考。

8.1. 本研究內容綜述

各章的內容要點如下：

第一章為緒論，敘述本文的研究動機、目的、方法及研究範圍。第二章討論近代西方的藝術教育與藝術治療，將藝術治療的內涵用於藝術教育上。第三章從與審美有關的美學思想教育的文獻探討，包括荀子的美學思想、性惡論及孟子的性善論、《禮記·樂記》篇。荀子〈樂論〉透過禮樂的教化人心，達到導正人之行為的目的，肯定對於後天教育之重要性，並且對學校教育的啟發與影響，接著將孟子的性善論與荀子的性惡論相對照。第四章則是有關《禮記·樂記》篇的概述及其音樂與心性的影響。第五章說明中國藝術思想與現代教育的連結，第六章本研究方法課程設計與實施經過，經由實驗組與控制組的對照之下，得出實驗結果。第七章研究結果的分析與討論，針對實驗的結果加以分析出藝術欣賞影響審美能力，審美能力的提升又對於學生的生命品德教育有幫助。第八章為結論與建議，內容為總結本文所論述之各項觀點，以及所探究的之結果。

8.2. 結論

本研究經實驗的過程與結果獲致如下的結論：

總結整個研究結果顯示，“藝術欣賞教學”確實能提升學生的審美能力，並對於孩子生命教育方面有很大的影響與幫助，這是無庸置疑的事實，但若要把美術欣賞的教學功能與好處發揮淋漓盡致，則需學校、社會、家長、教師等各方面的

互相配合與支援。

藝術欣賞的目的，希望小朋友從國小開始，逐漸養成審美的素養，能體會作品的美感表現、了解作品的意義，並做個人的判斷，養成良好的批評態度與風格，不要凡事為反對而反對，盲目的跟著走，是非無法判斷、也不加以判斷。透過藝術欣賞教育的推展，提供兒童接觸各地藝術文化的機會，涵養包容的胸懷與國際觀。也希望在小學時，就能讓孩子們學會生命教育的意義，知道生命、珍惜生命，開創自己美好的人生。

席勒在《美育書簡》第一封信談到：「我所要談論的主題與我們的幸福直接相關，並與人性的道德高尚也不相違闕」。¹⁰²席勒深信“美”的主題與人性所尋求的終極理想—獲得幸福生活有密切相關；另一方面，亦說明了通過美，同時可達到善的人性理想。又誠如席勒所言：「適用於道德經驗的東西，必然在更高的程度上也適用於美的現象，美的整個魔力正基於此一奧秘」。席勒進一步將美學的觀念運用在教育領域，作為促進社會文化改革的方針。席勒認為一個健全完整的人格，應包含知性、理性、意志與美感，必須透過美感教育，才能培養人的感性與理性均衡發展，也才能成為一個完整的人。席勒美育思想在根本上是呼應了啟蒙運動的精神，強調社會全面性的改革，他認為美感可促進情感活躍、思想自由和行為莊重，並且能培養道德觀念，最後達到改善社會風氣、移風易俗的目的。

當前國內的藝術與人文領域，過於著重技術層面的學習與訓練，缺乏人文方面的涵養，而難以獲得深度的性格陶冶。因此身為教師者，應在藝術學習領域中，提供豐富的藝術欣賞課程，使學生通過欣賞教學的過程，理解不同藝術作品的意義內涵，以彰顯出藝術教育中的人文核心價值；教學者應能進一步引導學習者在哲學上的思辨，使其建立獨自的思維與判斷能力；最後，應回到學習者主體，通過對每個偉大藝術作品的認識與理解，能找到自我的生命意義，及生命價值與方向。

¹⁰² 席勒：《審美教育書簡》，馮至、范大燦譯，台北：淑馨出版社，1989年，頁8。

其實根據席勒的看法，理智和情感教育是不相衝突的，應是相輔相成的關係，故學校教育應落實常態化教學，著重於學習者全人發展，方為符合教育本質。藉由本文的研究，嘗試透過席勒美感教育思想中所蘊涵的人文思想，提出藝術人文文化、人文藝術化的教育理想，以解決目前藝術與人文領域所缺乏的人文部分。

最後，要使人類徹底獲得解放，首要之務不是在政治的自由，而是要透過更高的藝術即“審美教育”來恢復人類天性中的完整性，使道德的一體性與自然的多樣性並存，如此理想中的國家才能成為事實，也就是政治的自由需以審美的自由為先決條件。¹⁰³

8.3. 建議

小學階段的美育最重要的原則是多欣賞、多接觸各種不同形式和風格的藝術品，切勿灌輸狹窄的偏見¹⁰⁴。本節以研究的結果和研究經驗，針對未來國小藝術與人文鑑賞課程，提出參考建議，並且就本研究的限制和結果，對未來從事相關領域的研究提出建議。

以下是筆者對藝術欣賞教學的一些建議：

a. 課程教材方面，從小學開始就應有一系列的美術鑑賞課程，藝術欣賞的題材應多樣化。而不要認為小孩子不會欣賞或不懂得欣賞而將其省略掉。藝術新欣賞題材應多樣化，最好相同的主題或風格，能安排由淺到深的層次系列；選擇蒐集的範圍，應包含本國、外國，古代到現代的不同文化、地域、時間的傳統及現代藝術；選擇內容時，應考慮配合兒童的心智成長、造形心理特徵及文化水準為主；選擇風格時，應考慮最具代表性畫派，或藝術家個人、或該時代的代表作品為主。

本研究基於時間和研究需求考量，僅限於油畫作品的實驗與欣賞。未來可以加入更多元化的作品，諸如水彩畫、國畫、版畫...等，相信更能形成完整的藝術

¹⁰³ 席勒：《審美教育書簡》，頁 35-36。

¹⁰⁴ 崔光宙：《美感判斷發展研究》，台北：師大書苑，81 年，頁 215。

欣賞課，對學生的創作亦應有顯著的幫助效果。

b. 筆者從研究結果發現，在進行美術欣賞時，教師必須循序漸進教授學生有關的美術知識及技巧，並且將畫家背後的相關故事告知學生，學生對畫家有進一步認識後，加上有美術基本知識後，再進行名畫欣賞，繼而進一步的進行創作，這樣學生不但可以認識更多的藝術家，亦可以欣賞到同學或自己創作的作品，理論與實務配合，能提高創作及欣賞興趣，亦有助提升審美能力。

c. 美術欣賞的價值在於促進兒童的批判思考，學生有良好的美術知識及創造能力，長大後才能改建社會，創造美好社會。再加上現代的學習提倡走出教室，藝術教育與生活息息相關，教師可為學生安排多元化的欣賞活動，例如美術館、博物館、文化中心、展覽館等，讓學生體會藝術欣賞不必花費金錢，也不是一些人的特權，多觀察身邊的事物，感受藝術是無處不在，讓學生在潛移默化中培育美感。只要有心欣賞，校園的花草樹木，無一不是欣賞的最好題材。

d. 如果配合學生有趣的內容單元，學生的反應較高昂，並配合適切的比賽活動，學生興趣較能持久。另外，上課中加入故事、笑話，較能帶動班級學習氣氛，激起學生興趣。

e. 本研究所選定的研究樣本，因為時間、人力、經費等因素，只能以五年級學生為對象，僅兩班學生為實驗對象。所以本研究所得結果在推論上有所限制，因此，未來研究可擴大樣本數，樣本可取自全校學生，可將實驗樣本延升至低中年級學生。

藝術欣賞越久，越能以適當的線索去做美感判斷。剛開始欣賞作品時，或許學生對於藝術欣賞原則或是藝術名詞並不了解。經過老師一段時間，有系統的指導和適當引導後，不只是高年級學生能有能力去審美，即使是低中年級的學生也

會慢慢進步的。在接受完藝術欣賞課程後，時間允許的話，應配合進行相關的美術創作活動，配合電腦的繪圖軟體，讓學生有機會親自動手，將學到的相關欣賞知識與美的形式原理等，應用於作品中、生活中，相信更能達到九年一貫藝術與人文領域之探索與創作、審美與思辨、文化與理解。

此外，現今的資訊科技發達，為美術教師提供了不少的方便。在美術欣賞方面，透過網路的搜尋，亦能讓學生能得到即時的訊息，學生也能隨時加以創作變化，有助刺激學生觀看藝術品的興趣。教師可利用先進的科學儀器複製名家的作品，上網搜尋教學材料，準備教材，讓學生透過電腦和多媒體，接觸不同文化、風格的藝術品，找到屬於自己喜愛或欣賞的作品，引發學習興趣。

最後，要提高學生的欣賞興趣，也可與附近或社區大學的畫會聯繫，定期將他們的繪畫真跡，拿來學校展出，學校可在走廊或教室增設陳列板，讓學生多接觸美術作品，或在假日或特殊的日子裏，舉行作品展覽，此外學校亦可透過週會進行全校美術藝文欣賞，讓學生有更多機會欣賞藝術品。也可定期舉行比賽或出版學生美術作品集，一方面可以增加學生接觸藝術品的機會，另一方面可以刺激學生創作的興趣。“從繪畫中獲得快樂及自信；情緒有持續性的穩定，很少發脾氣了，問題行為變少，也較能聽從老師的教導；與同儕的互動增多，越來越能融入團體生活；在行為與情緒評量表上的表現亦有顯著進步”，這就是筆者最終及最重要的目的。

9. 引用文獻

A. 中文部分

1. 黃政傑：《課程改革》，台北：漢文，1999年。
2. 梁福鎮：《審美教育學》，台北：五南，2001年。
3. 田曼詩：《美學(再版)》，台北：三民書局，1985年。
4. 葉學志主編：《教育概論》，台北：正中書局，1994年。
5. 席勒：《審美教育書簡》，馮至、范大燦譯，台北：淑馨出版社，1989年。
6. 羅溫費爾德(Viktor Lowenfeld)：《創造與心智的成長-透過藝術談兒童教育》，王德育譯，台北：三友出版社，1991年。
7. 范瓊方：《藝術治療—家庭動力繪畫概論》，台北：五南，2004年。
8. 吳璟：《西方美學史》，上海：人民出版社，2002年。
9. 席勒：《審美教育書簡》，馮至、范大燦譯，台北：淑馨出版社，1989年。
10. 趙天儀：《台灣美學的探究—美感世界的造訪》，台北：富春文化事業出版，95年。
11. 教育部：《國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域》，台北：教育部，2008年。
12. 黃任來：《藝術與人文教育》，上冊，台北：桂冠圖書出版，2002年。
13. Elliot W. Eisner：《藝術視覺的教育》(《Education Artistic Vision》)，郭禎祥譯，臺北：文景，1991年。
14. 張法：《中西美學與文化精神》，台北：淑馨出版，87年。
15. 劉千美：《差異與實踐：當代藝術哲學研究》，台北：立緒文化，2001年。
16. 陸雅青：《藝術治療—第三版》，台北：心理，2005年。
17. 陸雅青：《破碎家庭兒童藝術治療團體的理念與實務探討》，台北：五南，

1996年。

18. 陸雅青：《藝術治療》，台北：心理，1999年。
19. 廖金春：《教育美學：教育因設計而美好》，台北：泰電電業有限公司，2010年。
20. 戚廷貴：《藝術美與欣賞》，台北：丹青圖書，1988年。
21. 劉再生：《中國古代音樂簡史》，北京：人民音樂出版社，2006年。
22. 上海古籍出版社：《古代藝術三百題》，上海：上海古籍出版社，1989年。
23. 唐君毅：《中國哲學原論原道篇》，台北：臺灣學生書局，1984年。
24. 李滌生：《荀子集釋》，台北：臺灣學生書局，1984年。
25. 唐淑雲：《中國人物誌 5 荀子》，台北：昭文社，1997年。
26. 張蕙慧：《中國古代樂教思想論集》，台北：文津出版社，1991年。
27. 王邦雄等：《孟子義里疏解》，台北：鵝湖出版社，1985年。
28. 王雲五主編、史次耘註譯：《孟子今註今譯》，台北：台灣商務，1984年。
29. 焦國成、龔群：《儒門亞聖—孟子》，台北：昭文社，1997年。
30. 鄭玄注、孔穎達疏：《十三經注疏》，第5冊〈禮記〉，台北：東昇出版事業公司，(無標示出版年份)。
31. 吳文璋：《荀子的音樂哲學》，台北：文津，1994年。
32. 葉朗：《中國美學的發端》，台北：金楓出版，1987。
33. (周)左丘明：《國語》，台北：漢京文化，1983年。
34. 李澤厚、劉綱紀：《中國美學史》第一卷，上冊，台北：谷風出版，1986年。
35. Herbert Read：《藝術的意義》(《The meaning of art》)，梁錦鑒譯，台北：遠流，2006年。
36. 藤守堯著、李澤厚主編：《審美心理描述》，台北：漢京文化，76年。
37. 崔光宙：《美感判斷發展研究》，臺北：師大書苑，1992年。
38. 教育部國民中小學九年一貫課程綱要-藝術與人文學習領域，教育部，2003年。

b. 西文部分

39. Schiller, F. R., *On the Aesthetic Education of Man: In a Series of Letters*, Translated by Snell, R. New York: Ungar, 2004. ◦

40. Rhyne, J., *The gestalt art experience*. Monterey, CA : Brooks/Cole, 1973. ◦

C. 期刊及論文

41. 劉梅英：《藝術治療在新移民子女成長團體的運用研究》，國立新竹教育大學人力資源發展研究所碩士論文，未出版，2007年。

42. 梁秀中：〈如何加強藝術欣賞教育—增加文化人口提升民眾藝術欣賞〉，刊於《社教資料雜誌》，台中：國立臺中圖書館，155期，1991年。

43. 王全世：〈資訊科技融入教學之意義與內涵〉，刊於《資訊與教育雜誌》，台北：台灣教育傳播與科技學會，80期，2000年。

44.：〈從兩種論證揭示〈聲無哀樂論〉之結構〉，刊於《國立政治大學學報》，台北：國立政治大學，27期，2012年，未出版。

45. 謝朝鐘：〈美學與藝術教育〉，《淡江大學通識教育學報》，第二期，2007年。

46. 《國教輔導》，第40卷第6期，2001年。

47. 楊馥如：〈中學美術鑑賞教學—學習單設計〉，刊於《美育雙月刊》，台北：國立台灣藝術教育館，73期，1996年。

48. 陳朝平：〈台灣美術教育的演變與世紀的思維〉，刊於《2000年台灣美術教育發展學術研討會論文集》，台北：國立歷史博物館，2000年。

49. 蘇振明：〈從鑑賞導向創作—兒童美術鑑賞教學研究〉，刊於《美育雙月刊》，台北：國立台灣藝術教育館，美育22期，1992年。

50. 陳學添：《藝術治療介入對受虐兒童自我概念之影響》，臺北市立師範學院視覺藝術研究所碩士論文，未出版，2000年。
51. 黃惠娟、楊少強：〈隔代兒與單親兒趨勢調查〉，刊於《商業周刊》，台北：城邦文化事業出版，862期，2004年。
52. 葉春杏：《藝術治療團體對喪親兒童復原歷程之研究》，臺北市立師範學院國民教育研究所碩士論文，未出版，2004年。
53. 張鳳慈：《藝術治療取向團體對高中生親子關係之影響》，國立彰化師範大學輔導與諮商學系碩士論文，未出版，2004年。
54. 林梅萍：《藝術治療於青少年個別諮商之行動研究》，國立彰化師範大學輔導與諮商學系研究碩士論文，2007年。

D. 網路引用資料

55. <http://www.ss.net.tw/list1.asp?num=231>，引用日期：2011.02.11。
56. <http://ceiba.cc.ntu.edu.tw/fineart> 國立台灣大學網路教學課程，引用日期：2011.02.11。
57. <http://tw.myblog.yahoo.com/jw!CyeZazCRGBgkeeMGvPuuiUP2Eg--/article?mid=173>，見諮商與輔導，引用日期：2011.07.20。
58. <http://www.rclaw.com.tw/SwTextDetail.asp?Gid=3915>，引用日期：2011.09.05。
59. <http://www.6law.idv.tw/aa.htm?cx=partner-pub-0392043316199529%3Atvq4ohx37ar&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=%E9%86%AB%E5%B8%AB%E6%B3%95&sa=%E6%90%9C%E5%B0%8B&siteurl=www.6law.idv.tw%2Faa.htm#1238> 電子六法全書，引用日期：2011.09.05。
60. 見詹建富：《新聞辭典》民俗另類療法，2008.10.11 聯合報
<http://mypaper.pchome.com.tw/souj/post/1311440649>，引用日期：2011.09.05。
61. <http://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E8%A6%96%E8%A6%BA%E8%97%9D%E8%A1%93>，引用日期：2011.09.05。

E. 以下為有參考但沒被引用上的文獻資料

1. 王文科：《教育研究法》，台北：五南，2000年。
2. 王秀雄：《美術與教育》，台北：市立美術館，89年。
3. 李文瑞：《教學媒體與教學新科技》，台北：心理，1995年。
4. 凌嵩郎等：《藝術概論》，台北：國立空中大學，1987年。
5. 朱光潛：《西方美學史》上、下卷，台北：頂淵，1982年。
6. 葉玲瑤：《國中美術教師鑑賞領域教學策略運作歷程之探究》，國立成功大學教育研究所碩士論文，1900年。
7. 李美燕：《中國古代樂教思想》，高雄：麗文，87年。
8. 崔光宙、林逢祺：《教育美學》，台北：五南，2000年。
9. 張法：《美學導論》，台北：五南，2004年。
10. 劉豐榮：《艾斯納藝術教育思想研究》，台北：水牛，75年。
11. 楊隱：《中國音樂史》，台北：學藝，76年。
12. 林曼麗：《台灣視覺藝術教育研究》，台北：雄獅圖書，89年。
13. 林群英：《藝術概論》，台北：全華科技，1994年。
14. 夏林清等譯：《行動研究方法導論》，台北：遠流，1997年。
15. 袁汝儀：〈由戰後臺灣的五種視覺對藝術教育趨勢--探討視覺藝術教師自主性之重要性與培養〉刊於，《美育雙月刊》，54期，83年。
16. 張心龍：《印象派之旅》，台北：雄獅圖書，88年。
17. 郭禎祥：《當前我國國民美術教育新趨勢》，台北：台灣師大中等教育輔導委員會編印，82年。
18. 陳伯璋：《教育研究方法的新取向—質的研究方法》，台北市：南宏，79年。
19. 陳瓊花：〈二十一世紀藝術教育圖像--談文化因素對審美教育之省思〉，刊

於《文化視窗》，18期，1900年。

20. 彭吉象：《藝術學概論》，台北：淑馨，83年。

21. 曾雅雲譯：《藝術鑑賞入門》，台北：雄獅，1985年。

22. 黃政傑：《課程設計》，台北：東華書局，80年。

23. 尤煌傑、潘小雪：《美學》，台北：國立空中大學，87年。

24. 周憲：《美學是什麼》，台北：揚智，2002年。

附錄 1

雲林縣國小五年級藝術欣賞教學活動設計¹⁰⁵（一）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	愛與美---夏卡爾 (超現實主義)	教材來源	參考五下藝術與人文(康軒版)
		教學日期	100年2月25日
教學者	吳翠霞	教學時間	40分
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能欣賞夏卡爾的畫作「生日」，並表達自己的想法。 2. 能知道夏卡爾畫作的特色。 3. 能用藝術的原則去欣賞畫作。 4. 能培養敏銳的觀察力。 5. 能知道超現實主義的名稱、由來及時代背景。 6. 欣賞他人作品並給予回饋。 7. 能學會表達自己的意見。 		
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦、光碟		
教學目的	<ol style="list-style-type: none"> 一、知道夏卡爾的生平。 二、能仔細欣賞夏卡爾「我和村莊」、「生日」畫作，並充分討論。 三、能知道超現實主義的名稱、由來及時代背景。 四、欣賞夏卡爾的畫作，並表達自己的想法。 五、能培養學生的審美能力。 		
教學活動	<ol style="list-style-type: none"> 一、教師放映夏卡爾的「我和村莊」、「生日」的畫，讓學生詳細描述畫中的特色。 二、教師引導學生欣賞。 三、教師讓學生發表畫家想表達的是什麼？ 四、教師敘述畫家的生平及時代背景。 五、教師與學生共同欣賞世界名畫並討論。 六、教師總結。 		

¹⁰⁵ 教材來源除了目前上課所用的教育部規定核准的版本外，又參閱網路資源，包括：世界名畫檔案 <http://www.ss.net.tw/art/>、國立台灣大學網路教學課程 <http://ceiba.cc.ntu.edu.tw/fineart> 等相關資料，引用日期：2011.02.11。

雲林縣國小五年級藝術欣賞教學活動設計（二）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	燃燒的靈魂—梵谷 (後期印象派)	教材來源	參考五下藝術與人文(康軒版)
		教學日期	100年3月11日
教學者	吳翠霞	教學時間	40分
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能欣賞梵谷的畫作，並表達自己的想法。 2. 能仔細欣賞梵谷的「星夜」畫作，並充分討論。 3. 能用藝術的原則去欣賞畫作。 4. 能欣賞作品並簡單評析其優缺點。 5. 能分辨莫內、梵谷畫作的異同。 6. 能用藝術的語言去欣賞畫作。 7. 能學會尊重及傾聽別人的意見及看法。 		
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦		
教學目的	<ol style="list-style-type: none"> 一、認識梵谷的生平。 二、能欣賞梵谷的畫作，並表達自己的想法。 三、能仔細欣賞梵谷的「星夜」、「向日葵」畫作，並充分討論。 四、能知道梵谷畫作的特色。 五、能用藝術的原則去欣賞畫作。 六、能分辨莫內、梵谷畫作的異同。 七、能培養學生敏銳的觀察力。 		
教學活動	<ol style="list-style-type: none"> 一、教師放映梵谷的「星夜」、「鳶尾花」、「向日葵」、「星月咖啡」畫作讓學生欣賞。 二、教師與學生欣賞並討論畫作，並描述畫中的特色。 三、教師提問畫中的內容。 四、教師介紹畫家的畫風及技法。 五、讓學生充分了解自己的感受並聽到其他同學的感受後，教師引導入想達到的目標內容，並加以分析內容，讓學生盡情的發表及討論，進入真正學生本身對藝術品的意義及觀點。 六、教師總結。 		

雲林縣國小五年級藝術欣賞教學活動設計（三）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	莫內花園 (印象派)	教材來源	參考五下藝術與人文(康軒版)
		教學日期	100年4月22日
教學者	吳翠霞	教學時間	40分
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦		
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能欣賞莫內的畫作，並表達自己的想法。 2. 能仔細欣賞莫內的「日出·印象」、「睡蓮」畫作並充分討論。 3. 能欣賞其他作品並說出其優缺點。 4. 能培養敏銳的觀察力。 5. 能知道印象派的名稱、由來及時代背景。 6. 能更加認識自己及尊重別人的看法。 		
教學目的	<ol style="list-style-type: none"> 一、知道莫內的生平。 二、能仔細欣賞莫內的「睡蓮」、「日出·印象」畫作，並充分討論。 三、能知道莫內畫作的特色（印象派）。 四、能知道印象派的名稱、由來及時代背景。 		
教學活動	<ol style="list-style-type: none"> 一、教師出示莫內的「日出·印象」畫作，讓學生猜看看是哪一位畫家的作品？ 二、教師引導學生欣賞。 三、教師讓學生發表畫家想表達的是什麼。 四、教師敘述畫家的生平及時代背景。 五、教師與學生共同欣賞莫內的其他作品如睡蓮。 六、分組讓同學與其他人進行討論與協商，藉此融入並結合他人的觀點。 		

雲林縣國小五年級藝術欣賞教學活動設計（四）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	新印象派大師 —秀拉	教材來源	參考五下藝術與人文(康軒版)
		教學日期	100年5月6日
教學者	吳翠霞	教學時間	40分
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦		
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹點描技法與其他技法不同的地方，以及該如何以點描的方式構成一張作品。 2. 探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。 3. 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。 4. 發表自己作品的特點並能描述個人對作品的感受。 5. 發揮自己創造力，畫出屬於自己風格的作品。 6. 能學習貢獻自己的能力給需要幫助的人。 		
教學目的	<ol style="list-style-type: none"> 一、能欣賞秀拉的畫作，並表達自己的想法。 二、知道秀拉的生平。 三、能仔細欣賞秀拉的「大傑克島的星期日下午」畫作，並充分討論。 四、能知道秀拉畫作的特色。 五、能培養敏銳的觀察力。 		
教學活動	<ol style="list-style-type: none"> 一、教師放映秀拉的「大傑克島的星期日下午」畫作，讓學生仔細觀察與前幾位畫家的技法有何不同。 二、教師引導學生欣賞秀拉特殊的技法—點描派畫風。 三、教師介紹何謂點描派。 四、教師敘述畫家的生平及時代背景。 五、教師與學生共同欣賞世界名畫。 六、教師讓學生試著用點描的方式畫看看。 七、教師讓同學互相欣賞作品並給予回饋。 		

雲林縣國小五年級藝術欣賞教學活動設計（五）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	世紀大師--畢卡索 (立體派)	教材來源	參考五下藝術與人文(康軒版)
		教學日期	100年6月3日
教學者	吳翠霞	教學時間	40分
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦		
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能欣賞畢卡索的畫作，並表達自己的想法。 2. 能知道藝術創作的三個基本特性及作品註解。 3. 能欣賞同學的作品並評析其優缺點。 4. 能培養敏銳的觀察力。 5. 能找到合適的網站資源、圖書館資源，會檔案傳輸資訊教育。 6. 能學會與同學完成任務。 		
教學目的	<ol style="list-style-type: none"> 一、知道畢卡索的生平及相關背景。 二、立體派與其他派別之不同處。 三、能仔細欣賞畢卡索的「亞威農婦女」畫作，並充分討論。 四、能知道畢卡索畫作的特色。 五、能提升學生的審美力。 		
教學活動	<ol style="list-style-type: none"> 一、教師先介紹立體派的特色，並放映畢卡索的名畫「格爾尼卡」、「夢」、「亞威農婦女」。 二、教師讓學生從一些複製畫中找出畢卡索的作品。 三、教師讓學生發表畫家想表達的是什麼。 四、教師敘述畫家的生平及時代背景。 五、教師讓同學討論從畫作中看到什麼東西，並寫下來。 五、教師與學生共同欣賞世界名畫。 六、教師可讓學生試著摹擬看看。 		

學習心得單（一）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	愛與美---夏卡爾 (超現實主義)	教學者	吳翠霞
		學生姓名	
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦、光碟		
學習資源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 介紹繪畫所具備的元素是由形狀和顏色等所構成。 2. 在這一系列的課程裡，老師將會用一些名家畫作的圖片做藝術欣賞，輔以相關資料的補充，讓同學們去體會與融入藝術的情境中，與激發你們在內心深處的創造力與生命力。 3. 用眼睛、心來欣賞與討論這些藝術作品，希望能從中得到感受與影響。 		
動動腦	<ol style="list-style-type: none"> 1. 為什麼要學習欣賞繪畫作品？ 2. 你覺得繪畫與與我們的生活有沒有關係？ 3. 從具體的風景、人物、動物與自然的描寫，到抽象的氣氛營造與畫題的取材（包括了大自然、立體、宗教、與現實生活環境）。 4. 藉由對這些名畫作的欣賞與基本分析，學生可以自然的認識這些作品背景時代的整體文化，進而學習去認識我們現在所處的世界畫中主要的色彩是什麼？ 		
相關畫作			
學生心得			

¹⁰⁶ 見世界名畫檔案 <http://www.ss.net.tw/list1.asp?num=231>，引用日期：2011.02.11。畫作部分只做為藝術欣賞的實驗，而不作為治療效果之用。

學習心得單（二）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	燃燒的靈魂—梵谷 (後期印象派)	教學者	吳翠霞
		學生姓名	
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦、光碟		
學習資源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 視覺要素包括：色彩、線條、形狀、形態、空間和質感等，藝術家將這些視覺要素組合呈現各式各樣的藝術品。 2. 色彩：色彩的特性有三個要素，包括色相、明度、彩度。 3. 線條：一般使用在藝術作品的線條種類，不外乎垂直線、水平線、對角線、曲線、曲折線等。 4. 形狀：一般是指平面的形，限於二次元的形，亦即是具有長度和寬度，形狀是由輪廓或界線所包圍的。 5. 形態：「形態」與「形狀」都具有長度與寬度，但是形態還具有深度，是三度空間的形體。 6. 空間：是指介於物與物之間，環繞物與物四周或包含於物之內的時間隔、距離或區域的意象。 7. 質感：質感又可稱為質地或肌理。 		
動動腦	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如何欣賞繪畫作品？同學們試著從內在的現象去認識畫作，因為藝術家常把這些內心的感情呈現在他們的作品上。 2. 在這個單元裡，老師會藉由後印象派大師梵谷的作品，讓小朋友了解一件繪畫作品，除了呈現了外在觸覺的世界外，還反應了畫家內在的情緒世界。 3. 畫中如何表達動態的感覺？ 4. 畫中象徵性的意義是什麼（星星、新月、雲朵、陸地、柏樹、山丘、教堂塔尖）？ 		
相關畫作			
學生心得			

學習心得單（三）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	莫內花園 (印象派)	教學者	吳翠霞
		學生姓名	
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦、光碟		
學習資源	<p>1. 所謂的印象派--普法戰爭之後，在法國巴黎有一群作風較新的畫家參加當時官辦的沙龍展，但這些被排拒於沙龍展之外的畫家，便自行籌組展覽會，展出自己的作品。在展覽會場中有一幅莫內的作品，題名為「印象：日出」，雜誌記者加以引用，戲稱這一群畫家是「印象派」。</p> <p>2. 他們發覺物體本身是沒有永久而固定的顏色，其顏色是隨位置與時間而有不同的變化，並且也察覺到陰影的色彩並非黑色或深褐色的。</p> <p>3. 印象派畫家在作品上表現的不是物體的本身，而是光線在物體上的變化，進而使得作品呈現的僅是畫家主觀的視覺世界。此外，印象派的畫家主張在戶外陽光下直接描繪景物，以表現光與色，於是便不再去描繪歷史故事、宗教神話...等具有文學性質的題材，而取材於大自然的景色或都市裡的人物、風光...等。</p>		
動動腦	<p>1. 你能知道欣賞藝術作品，通常要經過四個步驟—描述、分析、解釋、評價？</p> <p>2. 你還知道其他印象派畫家嗎？</p>		
相關畫作			
學生心得			

學習心得單（四）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	新印象派大師 —秀拉	教學者	吳翠霞
		學生姓名	
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦、光碟		
學習資源	<ol style="list-style-type: none"> 1. 繪畫作品最重要的呈現工具就是顏料，所以每一位畫家對於色彩，都有深刻的敏感度與獨特的呈現方法，特別是對於十九世紀的印象派畫家而言。 2. 在這個單元裡，將以後印象派大師秀拉為例，讓小朋友認識到色彩在畫布上的多變性，另外從秀拉藝術科學化的根據（繪畫與科學的結合），更進一步了解到藝術表現的無限可能性。 3. 他不用調色板混合顏料，而是直接將原色的小色點點描於畫布上，這種完全以色點作畫的方法，人們稱為點描派畫法。 4. 秀拉在創作技法上，並沒有使用一般的混色方法，而是將色彩以原色來排列，並用畫筆沾上顏料，一點一點地排列在畫面上。因為他相信，人們的雙眼所見的色彩原色混合的真實感覺最為接近。 		
動動腦	<ol style="list-style-type: none"> 1. 秀拉的“點描”名作中最著膾炙人口的的是「大傑特島的星期日下午」，他將點描派的特色發揮得淋漓盡致，各式各樣的人，在一個天氣晴朗的星期天下午，聚集在這裡尋歡作樂。畫中表現的那種安閒的詩意令人感動。你感受得到嗎？ 2. 欣賞作品的觀眾，他們的眼睛就成了最好的色彩調和工具。也就是說，秀拉獨創的點描技法與配色，可以使得觀眾的眼睛，在點與色之間，產生一種色彩和諧感。請問你有這樣的感覺嗎？ 		
相關畫作			
學生心得			

學習心得單（五）

學習領域	藝術與人文領域	教學班級	五年乙班
單元名稱	世紀大師--畢卡索 (立體派)	教學者	吳翠霞
		學生姓名	
教學資源	世界名畫檔案—複製品、單槍投影機、電腦、光碟		
學習資源	<p>1. 藝術的原則：是規範形式美感的基本法則，它不僅應用在純藝術方面，亦是應用藝術的基礎。它包括：均衡、變化、調和、強調、比例、動態、韻律、統一等。一件藝術品裡，必將融合了多種藝術的原則。</p> <p>2. 作品註解：大部分的作品註解包含六個項目--藝術家姓名、作品標題、創作年代、創作所使用的工具與材料、作品尺寸、作品的收藏處。</p>		
動動腦	<p>1. 為什麼立體派興起的動機是從黑人雕刻得到啟示？</p> <p>2. 科學文明，照相術進步，令藝術家對“形”產生懷疑。受工業機械化影響，立體派反應機器零件化的精神。立體派的繪畫觀，主要目的是追求一種幾何形體的美，在形式的排列組合所產生的美感。它否定了從一個視點觀察事物和表現事物的傳統方法，把三度空間的畫面歸結成平面。因為把不同視點所觀察和理解的形訴諸於畫面，從而表現出時間的持續性。</p> <p>3. 以直線、曲線所構成的輪廓、塊面堆積與交錯的趣味、情調，代替傳統的明暗、光線、空氣、氣圍表現的趣味。這些技巧顯然不是依靠視覺經驗和感性認識，而主要視依靠理性、觀念和思維。同學們，想一想？</p>		
相關畫作			
學生心得			

附錄3

“藝術欣賞與審美能力提昇課程”之學習評量問卷調查表(一)

親愛的同學們：

很感謝大家參與<藝術欣賞>的課程，在這一學期中你們的認真與學習帶給老師很大的喜悅與感動。老師希望能夠進一步瞭解並嘗試設計出對你們最有幫助的課程，因此希望你們能夠認真思考下列的問題，讓老師能夠繼續發展出同學有興趣，及對你們最有幫助的課程。謝謝！

注意事項: [請由(4)(3)(2)(1)圈選一個] ¹⁰⁷

非常同意 ☐ 4	同意 ☐ 3	不同意 ☐ 2	非常不同意 ☐ 1
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

1. 關於上課教材、方式、活動

- 1.1.我喜歡欣賞藝術品。 4 3 2 1
- 1.2.我喜歡上藝術欣賞的課程。 4 3 2 1
- 1.3.認為美術欣賞課程重要。 4 3 2 1
- 1.4.我喜歡欣賞藝術家的作品—複製品 4 3 2 1
- 1.5.我喜歡欣賞藝術家作品—真跡。 4 3 2 1
- 1.6.我有信心可以評鑑藝術品。 4 3 2 1
- 1.7.我認為藝術欣賞能提升審美能力。 4 3 2 1
- 1.8.想要參觀博物館或美術館。 4 3 2 1
- 1.9.對顏色的喜好。 4 3 2 1
- 1.10.知道這幅畫的意思。 4 3 2 1
- 1.11.從畫中看到更多東西。 4 3 2 1
- 1.12.會去思考畫家創作背後的涵義。 4 3 2 1
- 1.13.藝術欣賞帶給你感覺。 4 3 2 1
- 1.14.認為自己的審美能力提升。 4 3 2 1
- 1.15.藝術欣賞後心情很愉快、很放鬆。 4 3 2 1

2. 從個人喜好課程中，請選出較喜愛的教學活動(可複選)。

- 2.1. 比較喜歡在教室上藝術欣賞課程；比較喜歡資訊融入教學
- 2.2. 比較喜歡畫作真跡部份；比較喜歡網路名畫部份
- 2.3. 喜歡哪一類的畫作？ 大自然 人物 抽象 宗教 其他
- 2.4. 最喜歡的或印象最深的畫作是哪一幅？（ ）因為：_____
- 2.5. 上藝術欣賞課時的心情如何？（喜歡、討厭、輕鬆、緊張、自信、沮喪、高興、難過...）_____

¹⁰⁷ 目前一般的選項大都是五個選項較多，但因希望學生都能試著去表達出自己的意見，不管是同意或是不同意，都能勇敢的表示出來，而不要常常就是沒意見；另一方面也希望學生對自己負責，任凡事都要盡心盡力，不要草草了事。

“審美能力與生命教育課程”之學習評量問卷調查表（二）

親愛的同學們：

很感謝大家努力參與<藝術欣賞>的課程，在這一學期中你們的認真與成長，帶給老師很大的喜悅與感動。老師希望能夠進一步瞭解並嘗試設計出對學生最有幫助的課程，因此希望你們能夠認真思考下列的問題，讓老師能夠繼續發展出同學們有興趣，及對你們最有幫助的課程。謝謝！

注意事項： [請由(4)(3)(2)(1)圈選一個]

非常同意 ☐ 4	同意 ☐ 3	不同意 ☐ 2	非常不同意 ☐ 1
------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

1. 有關日常行為、生命道德、品格：

1.1. 你覺得自己過的很好（很快樂）。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.2. 你喜歡到校上課。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.3. 你對朋友很好、會幫助同學。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.4. 你會和同學分工合作。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.5. 你會尊重別人。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.6. 你會向人說謝謝、請、對不起。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.7. 你會讚美同學並學習他人的長處。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.8. 會遵守學校的秩序。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.9. 你感受信任別人與被信任的重要。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.10. 你會虛心向師長學習。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.11. 你體會服務別人的快樂。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.12. 你準時到校上課不遲到。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.13. 你會愛惜學校公物，不會去破壞。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.14. 你會向師長同學問好、道早安。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
1.15. 你的言行有禮，不說粗暴的話。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1

2. 我學習藝術欣賞的課程後對自己的影響：

2.1. 我學會表達自己的意見。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.2. 我更加認識及了解自己不同的情緒。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.3. 我變得更有自信心了。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.4. 我更加了解別人的感覺。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.5. 我會尊重及傾聽別人的意見及看法。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.6. 我學會處理和朋友之間的情緒衝突。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.7. 我學會接受自己的優缺點。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.8. 當我有能力時盡量去幫助需要幫助的人	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.9. 我體會到信任是很重要的。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.10. 我學會慢慢思考事情的對與錯的。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.11. 遇到困難時，我嘗試去解決問題。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1
2.12. 我會愛惜自己的身體。	☐ 4	☐ 3	☐ 2	☐ 1

附錄 4

部分同學的唔談紀錄表

學 生	唔談內容	
	1、覺得自己是否有所改變	2、藝術欣賞課程對自己的影響
學生 1		
學生 2		
學生 3		
學生 4		
學生 5		
學生 6		
學生 7		
學生 8		
學生 9		
學生 10		

家長同意書

親愛的家長您好:

我是南華大學哲學與生命教育學系碩士班的學生，我的論文乃是針對國小高年級學生有關審美與生命教育探討，透過藝術欣賞教育提升學生的審美能力，進而讓孩子們對生命道德有更深一層的了解。

所以，我的目的有二：一、提昇學生的審美能力，二、學生德行的培養、品格的陶冶以及人格的養成。我的研究時間預定為一學期（99 學年度下學期），參加研究的學生對他們的功課及品性只有助力與改善，敬請家長放心。有任何問題請 e-mail 和我聯繫，謝謝您的幫忙。

我的研究將以藝術欣賞、問卷調查、訪談的方式進行，研究結束之後，您可以獲知孩子藝術欣賞方面的表現，讓您對孩子的學習以及生命教育方面的狀況有更進一步的了解。

祝愉悅

貴子弟簽章：

家長簽章：

南華大學哲學與生命教育學系碩士班

指導教授 陳士誠老師

研究生 吳翠霞

聯絡電話：0920 x x x