

探讨表演艺术专业教师与中小学艺术课程合作

亓迹 韩超

(海口经济学院 海南海口 570000)

摘要: 本文从表演艺术专业教师与学校表演艺术课程合作为出发,以艺术教育伙伴关系以及协同教学等理论为架构,对有关表演艺术教育伙伴关系的历史进程、实施方法、评鉴因素等进行研究。

关键词: 表演艺术专业教师 学校表演艺术课程 协同教学

中图分类号: G633.95 **文献标识码:** A

DOI: 10.12218/j.issn.2095-4743.2022.47.160

一、艺术教育伙伴关系

对于表演艺术一科,虽然其课程设计仍有未尽之处,但是教改的精神:为国家培养出未来发展所需要的德、智、体、美、劳兼备的人才,确实是艺术教育值得努力并可贯彻执行的方向,而艺术教育更成为落实教改精神的有力工具。纵观我国中小学艺术与人文领域内表演艺术课程的现况,似乎应有更多的研究投入,以有效解决目前表演艺术课程施行所面临的难题。目前,国内许多学者针对表演艺术教学上的施行难题,发表过与“表演艺术团体合作”的主张,然而,针对表演艺术教学上的策略或方式之研究却不多。

伙伴关系的概念主要源于企业组织。所谓的伙伴关系是:双方经法定程序,同意贡献资源及劳力于一事业体中,并从中共享获利与损失。另一解释为:是一种个人或团体间的关系,其特色是双方为某一特定目标,互相合作并负责。从上述定义可以了解,伙伴关系是一种有计划性的互动关系,借由资源共享、互助合作的方式,达到扩展资源、提升竞争优势、扩充发展机会等互利共生的目的。

策略性伙伴关系是一种以达成无法独立完成目标的联盟;通路伙伴关系是指经销商与独立供应商间采购、配销之供需活动;价值链伙伴关系强调合作主体之间贡献互补资源与技能,以为顾客创造价值为宗旨之关系。企业施行伙伴关系的考量颇多,获利为其主要目的,故其与教育系统之特质不尽相同。然而,面对二十一世纪全球化与多元化潮流的冲击,产业、财经、科技之快速变迁,传统以教师和教科书为中心的教学环境,已显现其不足之处;而以学生和资源为主的学习环境已是当前的教育改革中不可或缺的一环。

艺术家驻校伙伴关系建立的动机基于互惠原则与人情考量;艺术家驻校伙伴关系的发展是逐步介入的过程;艺术家驻校的行政运作层面关系宛如拔河,彼此相系并拉锯;艺术

家驻校教学执行层之伙伴关系随课程进行状况变易;伙伴的共同目标、投入的程度与私人情谊的维系是影响伙伴关系发展的关键因素。

虽然,国内在艺术教育伙伴关系方面的研究并不多见,但艺术教育伙伴关系一词在欧美教育界却是一个行之有年的艺术教育概念。深究其因,主要和民众的教育自主意识有关。举例而言,根据美国宪法,国民教育的责任归于各州,虽然联邦政府对于全国性的活动会拨发专款,但艺术教育的经费极其有限,因此,学校或州政府对各式各样的艺术教育伙伴关系也必须充分利用之。

综观艺术教育与学校组织变革之关系,可将美国艺术教育伙伴关系的历史发展大约分为以下几个阶段:

(1) 30-40年代,对于学校组织而言,所谓的艺术教育伙伴关系便是请艺术家到校演讲,或者用巴士将学生载到相关艺文组织参观。

(2) 60年代后,由于NEA之赞助,艺术家驻校更蔚为风潮;同时,有关艺术教育伙伴关系之研究主题,亦受到如等单位之赞助。

(3) 70-80年代,强调参与艺术家驻校之艺术家应在课程发展、教材教法上更具专业素养,而教师本身之专业发展机会亦已萌芽。

(4) 80-90年代,由于课程改革之需求,驻校艺术家或合作案倾向拥有固定的编制,强调由艺术家与专业教师共同设计课程,同时有更多的经费被运用在评鉴上。

行政方面的伙伴关系指的是组织之间针对形式、结构和运作方面的合作关系,它制定权责与规则,并且评量整体计划的效率;教育方面的伙伴关系指的是在教学策略与教学内容方面的设计,虽然将教学者与学习两者皆纳入对象,但是较偏重学习者的面向。

教育或行政层面的伙伴关系并非是孤立平行的两种伙伴关系，而是两种合作的状态，任何一种伙伴关系皆可从其中一种开始，然后加入另外一种。在施行步骤方面，行政层面伙伴关系的建立归纳如以下步骤：

- (1) 建立互信：确立共通的问题与合作利基。
- (2) 计划：确立目标，领导与工作权责。
- (3) 行动：实践计划。
- (4) 评量：评估与调整。

至于教育方面的伙伴关系，艺术教育伙伴关系分成萌芽、参与、反思以及内化等阶段，细述涵盖其中的活动和必要事项，计划、艺术教学经验、艺术家训练、专业和职员发展、课程与发展、教材研究、记录散布及衡量与评估等。

在萌芽阶段，主要是透过演奏、参观、艺术家工作坊等活动，充实教师、学生以及行政人员的艺术经验；而在参与时期，主要的工作在于辨识各自之需求，在时间与投入程度上得到共识，并对学生、老师、行政人员与艺术家等各面向，依不同之涉入程度做不同的活动安排。例如，实施艺术家驻校并对参与之艺术家做行前训练等；反思阶段则反映在教材改进以及计划评量上，萌芽阶段的评量通常由艺术组织施行，而反思阶段则可由伙伴组织或外来顾问执行；内化时期则发生在较具深化作用的教育合作关系上，在此阶段，应由教师和艺术家发展出循序渐进的教材设计，并观察所有参与人员对一连串系列课程之反应，最后以较正式的学术报告作为评鉴结果。艺术教育伙伴关系在课程方面的演化，与前述艺术教育的历史发展是相呼应的，由一次性、多次性，迈向长期的课程合作。另外，2003年明尼苏达大学之教育改革应用研究发展中心，在研究艺术促进学业学习之模式，发表了有关艺术教育伙伴关系的五种基本模式，分别是：一般驻校模式、计划性驻校模式、能力建构模式、协同教学模式、与主题教学模式。一般驻校模式指的是短期的艺术指导，如每周一次，为期四周的艺术教学。此种模式较无统整的教学目标，通常以增广见闻为主，如乐队集训等。计划性驻校模式着重艺术创作的过程及作品本身，因此它是较有课程计划的教学活动，通常以艺术家为主要课堂教师，而原教师协助班级管理。能力建构模式的艺术伙伴形态主要针对教师研习而言，协助教师学习如何利用在非艺术的科目中导入运用艺术的形式，并从中习得新的教学策略。协同教学模式指的是艺术家与一位（或一群）教师共同研发课程，以多教师的方式各自在一个主题之下，发挥自己的教学专长。主题教学模式虽然也强调艺术家与各个不同学科的教师合作，但是在上

述协同教学的模式中，艺术家与教师是一起走进教室的；而在主题教学的模式里则更强调各领域的学科本质，亦即音乐老师专注在乐曲的分析，而历史老师着重在故事的脉络，虽然他们一起筹划课程，但却常是分开教学的。各模式之不同除了在时间上有别，在教学法上也有所不同。

林肯中心的夏日教师研习、肯尼迪中心的教师专业发展计划，以及肯塔基艺术中心在教师研习及学生欣赏户外教学表演的合作方式，在与 Boyle Road 小学讨论后，决定先由 Boyle Road 小学之教师以及将进行教学合作的剧场成员组成工作坊，并请肯尼迪中心的老师为他们上课；再由学校教师与剧团艺术家以协同教学的方式为学生上课，增强学生在语言之听说能力。

- (1) 拟定教育企划的类别与型式，决定参与的人力。
- (2) 寻找有需求的单位。
- (3) 参与人力训练。
- (4) 与校方或合作对口单位沟通。
- (5) 达成共识。
- (6) 形成有效沟通管道，包括组织使命、目标、时间安排、如何评量等。
- (7) 确定伙伴单位的沟通管道，如谁是决策者、哪里找到回答问题的人、薪资如何发放、校方的评量工具为何以及时间掌控等。
- (8) 随时让伙伴单位找得到负责人。
- (9) 营销此企划，至少要让社区的人知道这个合作事件。
- (10) 编写有声作业或评量。
- (11) 提供老师进修或艺术家自我提升的机会。

二、评鉴

至于在艺术教育伙伴关系的评鉴方面，纽约爱乐之年终问卷为主要资料（该问卷由教育部门之兼职人员设计，在上述研究期间都维持同一格式），研究纽约爱乐交响乐团的学校伙伴计划，针对学生、老师及校长、家长做问卷。纽约爱乐交响乐团计划以三年一个循环，以各式活动如乐团参访、驻校艺术家与教师工作坊等方式，和纽约市数个学校进行伙伴关系教学。根据研究，学校教师普遍认为该计划对其专业与教学技术有显著的助益，家长（问卷回收率较低）则普遍认为其子弟从该计划中受益良多，而校长方面虽然认同此计划，但是寄望纽约爱乐在设计课程时，能更注意时间与地点的问题，如每堂课的时间、老师无法在下课后参加 workshop 等。此外，大部分的校长都希望家长参与率能更加提高。

用深度访谈及观察法研究纽约爱乐交响乐团的学校伙伴

计划对教师专业成长之成效，以六位长期参与纽约爱乐交响乐团计划的教师为对象，分别在第一次加入计划，以及计划中途做访谈，再加上随行观察六位老师参加纽约爱乐研习以及之后运用课程的教学实况，结论如下：

(1) 教师的专业成长是一个渐进的过程。

(2) 如果能从学生的学习得到正面的印证，教师通常会愿意改变其教学。

(3) 伙伴关系若能成功地发展，教师的专业成长将得以建立。

(4) 在艺术教育伙伴关系里，教师的成长尚须仰赖行政与同侪的支持。

在评量的指标方面，综观有关艺术教育伙伴关系的文献，并以行动研究实际执行研究，认为成功的艺术教育伙伴关系不仅有助教学策略的改进，而且让教学与学习的过程得以公诸在社会大众的检验之下，而赞助者更可以从上述公开的过程中得知赞助的效益。

三、意见与建议

(1) 教学主轴：研发表演艺术教学设计，与学者讨论，并先在校内试教修正，在巡回各校进行教学观摩服务之后，再次修正，最后编制为教材。

(2) 研习主轴：配合九年一贯课程实施，协办全国表演艺术教师研习。

艺术教育伙伴关系能为学校带来诸如帮助教师专业之提升、校园课程改革、学校本位课程之孕育、增进学生学习之

情趣、提升学校之名望以利招生并争取更多教育资源之好处，但也可能带来诸如课堂秩序控制、降低学校教师的价值、艺术教育政策缺乏统一性，以及艺术家津贴等问题。

教师应开放心胸，以乐观的态度接纳不同的学生与教学团队成员，并认知教学团队的组成可包含各种专长的教师与非教师人员。

教育行政单位应成立区域性策略联盟，定期招集教师，进行研讨，分享优良教案，并横向建立人力、物力资源系统，采取立即性的教学支援措施。

就表演艺术团队而言，以教育企划和学校合作，是站在双方互利的供需基础上；对学校单位而言，从教育的观念出发，引进校外专业人士与校内教师进行协同教学，促进校园内的教学革新，以增强教师从事的动机。也就是说，艺术教育伙伴关系是策略，协同教学则是做法，角度虽不相同，却有共同的利基所在，那就是提供学生，也就是年轻观众，在表演艺术课程中，获得经营人生的综合能力。

作者简介

亓迹（1995.5.29—），男，汉族，吉林省吉林市人，学历硕士研究生，职称助教，研究方向：播音与主持艺术专业。

韩超（1981.10.24—），男，汉族，黑龙江省齐齐哈尔市人，学历：博士研究生，职称：讲师，研究方向：播音与主持艺术专业。