



# 教養攻略

## 提升兒童藝術教育與素養(Art)教育



### 兒童和藝術教育的關係

「藝術教育」是兒童教育當中很重要的一環，兒童透過「藝術」一方面培養表達能力、想像力以及創造的能力，同時也是促進兒童情緒健康的重要因素。

在兒童成長的過程中，「遊戲」是孩子重要的學習方式，也是他們成長生活中的大部份。例如孩子喜歡塗鴉畫畫的遊戲，這樣的遊戲對於孩子的視覺、空間知覺發展有重要作用，而這種能力的發展，又能促進其他感知和啟發兒童對世界的探索及建構思維、認知事物的媒介。

常看到幼兒聽到音樂後，隨著音樂搖晃身體自得其樂，藉由晃動身體和四肢，慢慢發展出節奏感與身體的協調性。孩子透過他們的身體，進行跳舞、畫畫、玩玩具、勞作、唱歌等「遊戲」，除了自然的抒發身體潛能和情感外，對他們而言更是一種精神的泉源，也是一種「藝術」的啟發。



## 兒童藝術教育的內容與目的

兒童階段的藝術教育課程，主要包含美勞、音樂、戲劇、律動等領域的學習。藝術教育最重要的是滿足兒童喜歡「發現和探索」的天性，當他們對周遭環境感到好奇與興趣時，引導他們嘗試運用聲音語言、肢體動作與感官能力來探索及試驗，透過這樣的過程會讓孩子感受到遊戲與創作的樂趣。兒童藝術教育內容包含：

1. 美勞（繪畫、紙工、雕塑、工藝、美術欣賞）
2. 音樂（歌唱、韻律、樂器演奏、音樂欣賞）
3. 戲劇（故事、偶戲、戲劇遊戲、戲劇表演、戲劇欣賞）
4. 律動（肢體創作、舞蹈、運動、舞蹈欣賞）



藝術教育最主要的目的是提供機會給兒童「感受和接觸」，對於周遭世界能夠自己去感覺、思考，同時「體驗和創造」表現自己的感情和展現自己的看法。兒童藝術教育目的有三項：

1. 增進兒童對各種事物的感性。
2. 培養生活中的美感和豐富的想像力。
3. 提昇表達能力，樂意做各式的表現。

兒童藝術教育是培養兒童在生活中具有美的感知與判斷能力，從中享受樂趣並獲致美的感動。最核心的目標：

1. 在生活中，感受各種聲音、顏色、觸感、動作。
2. 在生活中接觸美的東西或感動的事，促發豐富的想像力。
3. 在生活中能把自己感受的或想到的事，以聲音、動作或畫畫表現出來。
4. 喜歡親近各種藝術素材，能夠自得其樂。
5. 能夠欣賞音樂、唱歌或使用簡單的律動樂器，而體驗它的樂趣。



## 藝術教育對兒童的影響

藝術活動對兒童心靈以及成長有非常重要的影響，藝術教育不僅僅是培養孩子藝術素養、開發潛能，更讓孩子能力提升優質發展。

### 一、記憶能力的提高

藝術活動必須身體體驗和動手做，在動手做、實際參與的體驗中，兒童可以掌握從無到有的細節，反覆的嘗試，翻找出感受外物時儲存腦海裡的記憶，然後以自己的方式抽象地表達出來，這是一種記憶和腦力的鍛鍊。

### 二、觀察能力的提高

當孩子進行藝術活動時會展現創意，這個時候他必須觀察自己想製作的東西和作品，兒童觀察能力是實現想像力的關鍵，因此可以培養孩子細心觀察的能力。

### 三、想像能力的提高

小朋友從事美術、音樂或任何藝術活動，為了好玩他們會顯現出大膽的想像力，按照自己的興趣、意願隨意塗抹顏色或超出成人想像的表現，展現出豐富多彩的童趣境界。

### 四、情緒的即時宣洩

當孩子進行藝術活動時，透過唱歌、跳舞、或玩遊戲讓孩子的體力與情緒得到宣洩，他們原有的恐懼、緊張和敵意得到緩和，也同時表達了他們的需要和情感，藝術治療家也就是利用這些活動來輔導孩子不良情緒。

### 五、藝術活動同時開發左右大腦

左腦重理性，右腦重感性，人類未知的潛能都蘊藏在右腦中，大腦雖然分成左右腦，卻不是獨立運作，藝術活動可以同時活動左右大腦。在進行藝術活動的過程中，孩子們會不斷打破原有的思維和定律，多聽音樂多做藝術活動能促進左右腦開發。

### 六、鍛鍊孩子的多種能力

從簡單塗鴉開始，孩子就在不斷創新，藉由美勞、音樂、戲劇、律動……等藝術活動促進孩子觀察力，培養孩子想像力、身體動作能力、表達能力、判斷思考，以及感性審美能力、高效的記憶力、創造能力，可以說是人類表情達意和多種能力的一種形式。





## 「STEM」教育為什麼融入藝術教育

台灣新的學習浪潮「STEM」教育，也就是融入科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Mathematics）領域知識，透過實際動手做，強調解決生活中問題與創新的課程。近年來融入藝術教育（Art），將藝術融入科技教育中，從「STEM」到「STEAM」，最重要的目的是促使科技在創新中，表現更多人類獨有的情感與創意。

在《親子天下》唐富美老師專訪中表示：

「剛開始在談「STEM」的時候不談「藝術」，但現在為什麼覺得「藝術」一定要進來？因為「藝術」是可以感動人的。「藝術」對於很多細節的東西是注重的，假如我現在要做出一個成品，從開始做這個實驗的過程當中，把比例的美感、造型的美感、色彩的美感、結構的美感、材料的美感等等都帶進去，所創造的成果將不只能解決人的問題，還可以感動到人，因為它所呈現出來的會是精緻美麗、吸引人的，因為它更具有美感，甚至能創造出產品更好的價值。

因此，藝術在整合各科或驅動動手做的實踐上，是可以扮演統整的、協同的角色，甚至具有一些挑戰的、打破框架的效果。因為，藝術本身是跳躍性的，它較不受約束、擁有較多的抽象思考與狂想，再帶入科技、工程等學科時，可以提供更多的想像，更多挑戰現有框架的機會。而藝術教育所具備的功能，就是在培養孩子在視覺上擁有獨特的觀察與感受力，並透過不同的創作技巧，由內而外的表現孩子的圖像表徵。」



## 如何從家庭中培養孩子的藝術素養？



藝術教育應該融入在生活裡，而家庭絕對是孩子對美感認知的起源，可以從下列五個方向引導孩子：

### 一、培養孩子感受力

孩子的感官在嬰幼兒期就非常敏銳，包含聽覺、視覺、嗅覺、味覺到觸覺，這個時候就是感受力培養的開始，父母可幫助引導他們體會外物的各種特色，開啟對事物的好奇心，增進觀察力、感受力，可以說是進入美學世界的必要條件。

### 二、帶著孩子欣賞體會藝術

欣賞藝術除了培養孩子探索、表達，也教會孩子開放思考，能更接納人與人之間的差異。父母可以利用假日帶著孩子逛美術館、聽音樂、看表演，培養孩子的藝術欣賞能力。

### 三、家庭中注重生活美學

家庭中的藝術氣氛以及父母的喜好也會影響孩子，德國詩人歌德曾說：「所有的藝術都貫穿著親子的關係。認識美的事物，是教養的第一步。」例如在家聆聽各種好聽的音樂，有綠的盆栽、有精美的畫，環境充滿溫馨與美感對孩子就是一種薰陶。

## 四、親近自然，感受大地

帶孩子接近大自然，感受四季更迭時展現不同的面貌，走進田間、海邊，感受林間光影，聆聽山間蟲鳴、鳥叫、流水聲，讓孩子用五官仔細感受周遭自然環境與大自然的美。

## 五、提供藝術資源給孩子

為孩子選擇繪本讀物、美術工具，適合孩子聽的音樂……等，喜歡音樂的孩子可以提供些樂器，藉由各種藝術的學習，讓孩子接觸美的事物、藝術創作，讓這些能力素養內化於孩子的心靈。



## 結語

美的學習、藝術的培養，不是一天二天就能養成，它需要不斷的吸收、累積，需要父母的栽培和耐心，才會讓孩子有美好的藝術素養、充滿美感的品格與豐富的生命。



兒童教養專家 楊秋仁 老師

- 曾任教育部幼稚園輔導專家及評鑑委員
- 蒙特梭利教育學會榮譽理事長
- 全能教育發展協會理事長
- 廈門梅沙教育學前首席顧問
- 兩岸三地蒙特梭利教育中心資深顧問
- 出版孩子的成長之旅、專業育嬰師…等多部兒童教養著作



若有任何教養相關的問題歡迎來信  
[service@eagletw.com](mailto:service@eagletw.com)  
 楊秋仁老師將親自為您解答