

全球美育行动观察

九个国际美育实践案例

来自：非洲、日本、美国
印度、新加坡等地的
美育实践

合集出品：浙江致朴公益基金会

出品时间：2026年3月

合集字数：55千字

项目统筹：杨国琼

案例编译：孔曾颖、刘雨晴、李劲佚

合集排版：孔曾颖

封面设计：章子怡

版权声明：本作品采用知识共享-非商业性使用-相同方式共享3.0通用许可授权。

如有文中观点引用或转载请标明来源和作者。

写在前面

2025年暑期，致朴组建美育国际案例编译小组，围绕全球不同社会语境下的美育行动进行系统搜集与筛选。最终，从日本、美国、印度、（中国）台湾、非洲及拉丁美洲等地区遴选了九个案例进行深度编译。这些案例并非简单的国际经验介绍，而是围绕四个核心问题展开的一次系统扫描：

- 不同社会如何理解“美育”？
- 美育如何回应现实问题？
- 艺术如何成为一种促进人发展的方法？
- 在制度、社区与课堂层面，美育如何实现可持续？

本附录尝试对九个案例进行结构性综述，提炼其共同特征与关键策略，为国内美育公益行动者提供可借鉴的视角。

案例选择背后的判断框架

在案例筛选过程中，编译小组逐渐形成一个核心判断：美育并不等于艺术课程，而是一种通过艺术或感官体验促成人的情感发生与关系建立的教育方式。不同国家的表述各异（Art Education、Aesthetic Education、Creative Learning、Experience-based Education），但其共性在于：以艺术或体验为媒介，以情感与关系为核心，以人的发展为最终指向。这一判断，使案例选择从“项目是否艺术化”转向“是否产生真实的情感经验与成长转化”。

编译小组将筛选标准归纳为五个维度：

1. 真实发生且持续运作，至少运行一年以上，具备可验证成果。
2. 呈现方法路径，而非成果展示：能够呈现如何做，包括组织结构、课程机制、协作方式等。
3. 清晰回应现实问题，包括社会议题、社区困境、儿童成长需求等。
4. 可与中国实践形成对照关系，能回应国内行动者的实际困惑。
5. 地域与文化多样性，扩展观察视野，避免单一文化路径。

九个案例呈现出的全球趋势

通过横向对比，九个案例呈现出若干值得关注的全球趋势。

1. 美育作为“社会回应机制”

多个案例并非从“课程创新”出发，而是回应具体社会议题：

- （中国）台湾纸风车戏剧回应青少年反毒议题
- 印度“周六艺术课”结合SEL，应对社会环境压力
- 非洲与拉美案例强调文化身份与社区赋权
- 美国Girls on the Run将艺术、运动与青春期心理支持结合

启示：美育往往在社会压力情境下被重新激活，它不仅是课程，更是一种温和而有效的社会介入方式。

2. 从课堂走向社区：美育的空间外延

部分案例突破学校边界：

- 毛里求斯TIPA强调家长参与
- 新加坡儿童俱乐部扎根社区
- （中国）台湾“游于艺”将博物馆资源带入学校
- 日本Wood Start从婴幼儿家庭入手

启示：当美育进入家庭与社区，其可持续性与影响力显著增强。

3. 制度层面的支持与跨部门协作

美国肯尼迪中心与明尼苏达州Perpich项目呈现出系统层面的推动机制：政策支持、教师培训体系、跨部门协作、稳定经费结构。

启示：单点项目难以持续，制度设计与治理结构是美育规模化重要条件。

4. 美育从“艺术技能”转向“方法论”

日本木育、艺术整合课程等案例共同表明：美育正在从“教什么艺术”转向“如何通过艺术思维影响学习与生活”。艺术成为一种学习方法、一种认知方式，而不仅是课程内容。

5. 数字化支持与规模扩展

印度案例中数字教师支持系统的运用，回应了规模化与质量控制之间的矛盾。

启示：技术并非替代现场，而是支持教师网络、形成专业共同体的重要工具。

对国内美育公益行动的若干启示

综合九个案例，可提炼出以下五点策略启发：

1. 从问题出发，而非从课程出发，明确回应现实困境，美育才具备社会价值。
2. 将家长与社区纳入行动网络，家庭参与是可持续的重要基础。
3. 重视教师专业支持系统，培训、反馈与共同体机制决定项目深度。
4. 在制度与政策层面寻找嵌入点，与地方教育系统形成合作关系，有助于长期推进。
5. 将美育视为方法，而非科目，它可以进入味觉、木工、运动、戏剧、科技等多种领域。

最后，国际案例并非可直接复制的模板，但它们提供了不同社会语境下的解决路径，不同制度条件下的运作逻辑，不同文化背景下的价值判断。在全球视野的映照中，我们得以更清晰地理解，在中国的现实情境下，美育应当回应什么问题？它希望塑造怎样的儿童与社会？它可以如何在制度、社区与课堂之间建立连接？这些问题，也许正是未来行动的起点。

文/杨国琼

目 录

1.《毛里求斯TIPA：赋能家长，构建可持续的社区内生力量》	1
2.《美国肯尼迪中心：建立跨部门何总机制，带动艺术教育可持续发展》	15
3.《日本Wood Start：从新生儿玩具开始的“木育”事业》	28
4.《艺术与学科双向赋能：美国明尼苏达州Perpich艺术整合项目》	45
5.《中国台湾“游于艺”计划：把博物馆“搬”进学校》	64
6.《美国Girls on the Run：奔跑迎接挑战，培育青春期女孩的自信与力量》 .	77
7.《中国台湾纸风车“青少年反毒戏剧工程”：用一出戏的时间，挽回孩 子的灵魂》	91
8.《新加坡“不要怕儿童俱乐部”：扎根社区，打造安全、快乐、自主的儿童空 间》	102
9.《印度“周六艺术课”：构筑“每个孩子都能自信地创造的世界” 》	117

毛里求斯TIPA：赋能家长，构建可持续的社区内生力量

刘雨晴 / 编译

编者按

致朴团队每三年会开展一次乡村儿童美育领域项目扫描，目前第三本扫描报告的筹备工作已经开启。“全球视野”栏目精选编译国际美育案例，呈现全球不同地区的美育发展现状与特色行动，深入解析这些案例的工作方法、经验与成效，为国内相关美育工作者提供参考与启发。该栏目的工作由致朴实习生团队完成。

第一篇案例选取的是位于非洲毛里求斯的非营利组织TIPA。本案例以赋能家长为支点，培养家长成为社区协调员，使他们能自主设计与开展艺术工作坊，提升能够在项目周期外开展社区工作的能力，从而实现项目的可持续发展。

项目背景

毛里求斯是一个较为发达的非洲国家，自1968年独立以来，初等教育普及工作已在经济高

速增长的推动下取得了显著成效，基本实现了全民初等教育，但仍然存在教育资源区域分配不均、教学质量参差不齐等问题。毛里求斯政府2001年统计公报显示，在测量小学生学习质量的初等教育证书考试中，通过率最低的学校连续四年平均值仅为17.7%。

为改善教育不均衡的现状，2003年7月，毛里求斯政府推出“**教育优先区**”（**Zone d'Education Prioritaire**，简称**ZEP**）项目，依据初等教育证书考试通过率，将落后地区的28所小学纳入教育优先区（后增加为30所），旨在借助联合国开发计划署的支持，与非政府组织、企业开展合作，提升办学质量，改善学校环境。TIPA正是这一项目的合作者之一。

项目概述

Terrain for Interactive Pedagogy through Arts（艺术互动教学地带，以下简称TIPA）是一个毛里求斯非营利组织，由心理学及教育领域研究员艾米莉·卡罗辛（Émilie Carosin）与教育学家安吉莉克·德拉霍格（Angélique de La Hogue）于2007年联合创办。自成立以来，TIPA一直与毛里求斯教育部、教育优先区学校的学生和教师合作，运用互动教学法开展艺术文化教育，以期促进弱势儿童的日常生活技能、批判性与创新思维以及公民价值观的培育，使他们成为社会的积极公民。

迈克尔·拉博（Michaël Rabot），该组织的募资与传播协调员，表达了TIPA的使命与核心理念。“TIPA的使命是通过互动教学法——将儿童、教师与家长/环境之间持续的互动纳入考量——来陪伴并鼓励毛里求斯的孩子们成长为主动参与型公民，主动为社区的发展做出贡献。TIPA的艺术与教学引导员完全不是教师，我们也不将自己视为老师。此外，尽管我们在方法中运用艺术，但这并非是艺术课程。”

对于他来说，有一点是确信无疑的：艺术带来愉悦，而TIPA将这种愉悦感用作其教学方法中的动力源泉。“艺术因此可以成为这些孩子升华的机会。可以说，艺术成为一种将痛苦情绪——如恐惧、愤怒、悲伤——转化为富有价值且被肯定的作品的途径。我们希望产生长期的影响，10到15年后——我对此持乐观态度——我或许能告诉您，我们的艺术工作坊曾为

塑造未来某些成年人的成长做出过贡献。”

TIPA采用参与式与赋能型的教学方法。该方法围绕各类艺术活动展开，引导员以这些活动为教学方法与媒介，鼓励儿童参与每个环节、表达自身感受与观点、学会合作、尊重同学、老师、自己的作品及他人成果、遵守课堂规则。TIPA每周开展一次面向儿童的艺术活动和创意课程，并在儿童、教师和家长的共同参与下，定期举办工作坊、展览、艺术节或开放日等形式的学校活动，以肯定其成果的价值，同时使孩子们有接触更多艺术技巧和认识当地艺术家的机会。

除开展面向儿童的行动外，TIPA也提供专业培训，对象包括ZEP学校教师、非营利组织人员，以及毛里求斯教育学院的学员等。针对家长，TIPA则开设艺术活动及月度座谈会，旨在鼓励他们更深度参与子女教育，并掌握在社区内引导儿童及其他家长开展艺术活动的的能力。此外，TIPA还与多个儿童权益保护和普及机构保持着紧密协作关系。

以家长赋能带动社区

2015年8月2日，第七届Art'la li la艺术节在特兰克巴尔的居伊·罗泽蒙特公立学校举办。Art'la li la艺术节是学年中的重要里程碑，它通过巩固创意课程所有参与者之间的联系，以及向整个校园社区及本地居民敞开大门，加强了学校与社会的联结。这也为孩子们提供了向广大公众展示其学习成果的机会，并在社交互动中提升他们的自信心。孩子们还能够在艺术节期间与特邀前来的毛里求斯本土艺术家们面对面交流。

艺术节的活动安排相当丰富：小学一至三年级学生的手工艺术作品和家长俱乐部成员的作品展览，小学四至六年级以及学前班学生带来的戏剧表演，还有本土艺术家路易·佩尔（Louis Perle）的专场音乐会。此外，许多艺术工作坊在活动现场开展，涵盖了回收利用、故事讲述、模型制作、音乐、拼贴艺术与肢体表达等多元主题，来自各个领域的志愿艺术家们汇聚一堂：即兴诗人、插画师、音乐人、设计师、雕塑家、珠宝工艺大师等，为工作坊参与者提供专业指导。

家长俱乐部：让家长成为主导者

家长俱乐部（Club des Parents）由家长参与组织，并服务于家长的一系列月度活动所构成。注册成为俱乐部成员的家长将参与活动的规划，并协助学校活动的开展。所有内容均根据家长的社会经济状况进行相应调整。通过参与西兰丹谜语游戏、拼贴、设计、角色扮演等艺术活动，家长增进自身的参与度、自信心、理解力与批判性思维。每场活动均要求家长积极参与，并在回家后与孩子共同实践所学的艺术活动。TIPA提供每场活动所需的美术材料及家长居家引导活动的工具，校方则负责茶点供应。

到2019年，家长俱乐部已发展为提供每周一次，为期两个月的培训的家长支持计划。这有利于邀请家长探索可用于家庭场景的工具，以便更好地与孩子沟通。每节课的培训主题根据家长需求共同选定。2019年，家长支持计划的内容已涵盖：积极教养工具、儿童高效沟通技巧、家长与子女的权利与责任、暴力侵害儿童的预防措施。此外，与TIPA合作的外部心理咨询师为有额外需求的家长提供了心理支持服务。

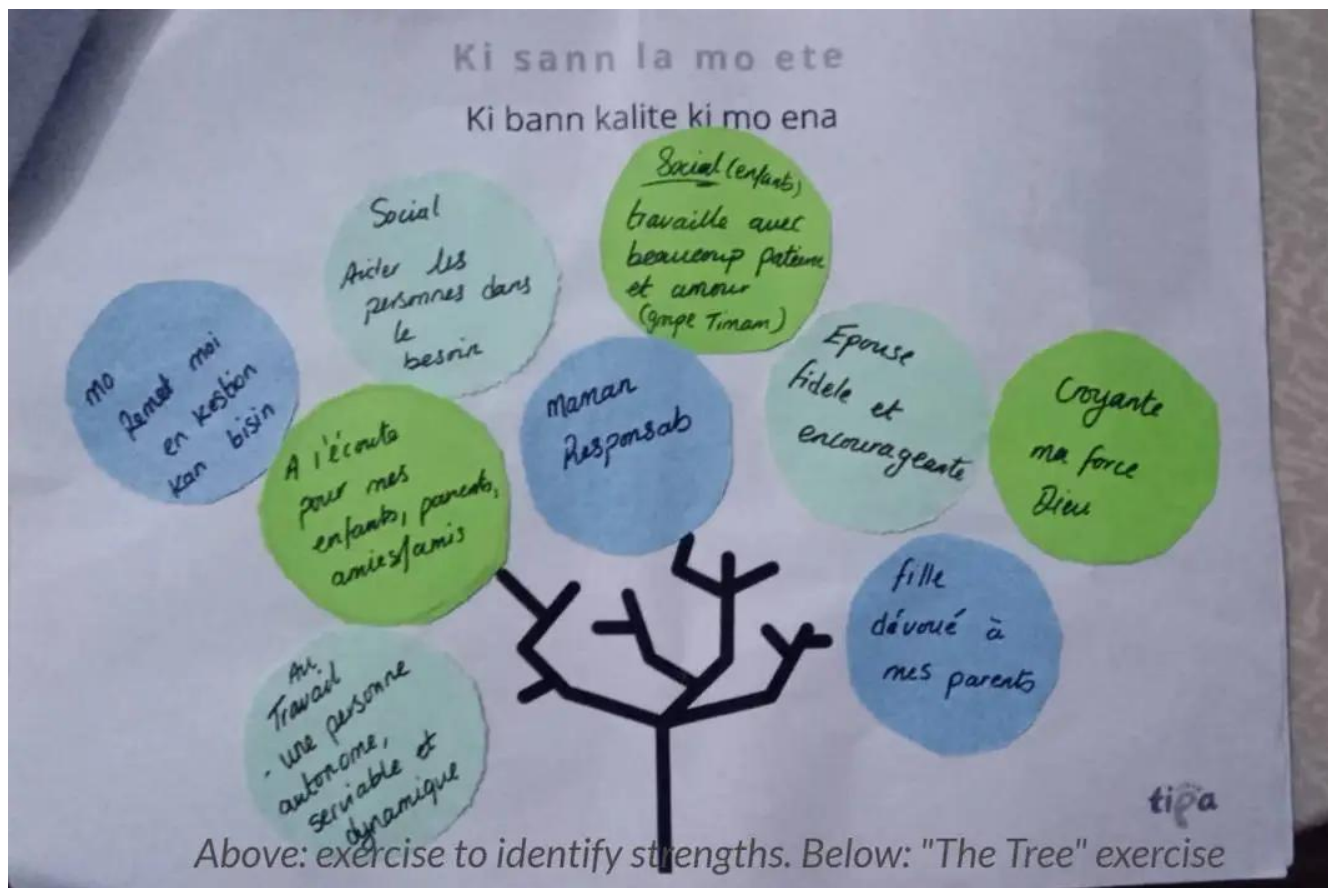
赋能家长，使他们能在自己的社区中主持工作坊，这是 TIPA 的使命之一。为此，TIPA 成立了**家长社区协调员（Parents Community Coordinators）**小组。该小组由多年来一直积极参与家长俱乐部、并表达过参与TIPA现场活动意向的7位母亲组成。她们作为社区协调员接受专业培训，具备了相应能力，能够反思TIPA 的教学工具和艺术活动，并为面向儿童及其他家长的艺术工作坊开发新的内容。这些家长也会因作为社区协调员的行动而得到津贴。

为支持家长社区协调员更好承担其作为艺术活动开发者和引导者的责任，激发内生动力。**TIPA将能力建设视为重要环节，积极组织了多种赋能活动。**例如与毛里求斯艺术家合作开展的半日工作坊，以探索丙烯绘画的新技法。这些创新实践激励着家长社区协调员在为儿童设计艺术活动时大胆尝试新技法和创作媒介。此外，应协调员的需求，部分成员参与了图片与视频编辑主题工作坊，以提升在WhatsApp平台分享内容的品质。这场培训显著增强了她们的自信，甚至激发了她们筹办自己的创作展览的构想。

社区工作坊：以家长带动社区

以家长俱乐部的行动为依托，家长们得到赋能以成为“社区代理人”，在学校所在的社区中开展活动。TIPA驻地协调员通过提供项目管理工具和培训、以及可支持其倡议的合作伙伴网络，在开发阶段为家长提供支持。借助焦点小组、家长手册、SWOT分析等方法工具，社区工作坊项目帮助更多家长表达他们的困境和需求，识别自身的既有技能，并发展新的能力素养，以更主动地应对生活和育儿挑战。

在一次课后工作坊的策划会议中，与会者意识到，社区中的家长们将大部分时间都投入到了工作中以维持基本生活，因而几乎没有时间陪伴他们的孩子。因此，与会者们决定首先开展面向儿童的课后工作坊，并借此机会每月让家长参与一次，向家长们提供优化时间和任务管理所需的知识和技能。

社区工作坊实施后，一名来自特兰克巴尔的母亲表示：“我学到了我们需要寻求帮助。通常

我喜欢独自做事，但现在我学会了怎样在必要的时候寻求帮助，我会在（艺术）工作坊中将这一点付诸实践。”另一名母亲也分享了自己的收获：“时间管理课程教会了我如何管理自己的时间和必须完成的任务。我们还认识到了委派任务的重要性。我在培训中学会了如何规划时间，在我的工作坊中，我将能够分享我学到的内容。”

“非营利组织常犯的一个错误是自认为知道人们需要什么。其实，必须让他们实际参与到我们的行动中来。” TIPA创始人之一安吉莉克·德拉霍格表示。正是通过深度参与和能力建设，家长们具备了持续推动社区项目的能力和动力。在入驻十年后，TIPA于2018年离开居伊·罗泽蒙特公立学校，而截至2017年10月，当地已有三位母亲主动提出愿意继续这项社区工作。

协作式教育环境：学校活动架起家校桥梁

另一方面，TIPA致力于促进家长与教师的连接。家长俱乐部开展的活动包括一系列以班级为单位开展的艺术工作坊及讨论会，为家长创造交流教养经验的机会，并使他们得以与教师探讨在子女教育中遇到的困难。参与活动策划的家长可担任其他家长与教职员工间的调解

人，以保障家长群体与学校群体间的良性沟通，增进家长对学校 and 教师的了解与信任。

在学校开展的家长俱乐部活动也为教师创造深入了解学生家庭背景及居家环境的契机。事实证明，这样的理解有助于化解担忧和定制教育方案，例如一名教师向一名学生父亲建议了远程监督孩子作业的方法，以及可用于与促进老师和家长之间沟通的平台。

沙邦角公立学校的一名一年级教师表达了对家校活动的感想：“当家长规律地到访学校，我们能够与他们建立联系，来帮助我们更好地跟进孩子的进步。当父母知道课堂上发生的事情时，他们也可以在家里这样做。”

以专业培训赋能实践者

Facilit'Art（艺术引导）培训是一个面向教育工作者、非营利组织人员、艺术家、以及家长俱乐部成员的培训项目，包含理论课程、艺术工作坊和现场指导，**主要目标是通过培养参**

与者的专业技能，使其能够组织开展具有特定目标的艺术活动——运用互动教学法，在目标儿童群体中培育公民价值观，同时帮助他们获得健康成长所需的基本生活技能。这是TIPA在教育优先区学校拥有多年经验后与他人分享其专业知识的一种方式。自2011年启动以来，Facilit'Art培训每年都会要求参与者提供有关培训的反馈，以便根据他们的需求进行调整，改进培训内容。

Facilit'Art培训注重优秀实践经验的共享，以及教育工作者间的协作精神。参与者们以搭档的模式定期开展小组合作，共同策划需同事或学生家长共同参与的活动，并在汇报会上进行小组展示，分享优秀的实践经验。

Facilit'Art培训正是汲取了小组分享汇报的活力，并通过它向成员们展示其他成员的最佳实践思路，促使他们相互讨论、在小组中阐述各自的想法与方法。TIPA协调员卡米耶·塞内克指出，对这些真实可触的参与者生活经历的“利用”正是Facilit'Art课程的宝贵财富。同样地，从实地考察中收获的经验——该考察是Facilit'Art项目的一部分——也是如此。在这些考察中，TIPA团队得以了解每个组织内部实施互动教学法的情况，以及参与者在开展活动时所面临的困难。

例如，在负责探讨家长需求和资源的小组中，一位参与者分享了她在与特殊需求儿童父母工作中汲取的经验：“我们有时注意到妈妈们不愿在孩子面前表露爱意。随着时间推移我们意识到，当这些妈妈面对孩子成长节奏与众不同的现实时，她们内心存在一种情感阻滞。这并非她们不再爱孩子，而是她们压抑了自己的情感，连同孩子出生以来她们所怀有的梦想。我们的职责便是疏导这些情感，以此同时激发家长与我们协作促进孩子成长的动力。”

对培训的成效评估表明，教育者之间的协作有助于自信心构建，以及个人的专业发展。参与者反馈，这类实践让他们学会了反思工作方法、调整优化策略。汇报会上的展示使他们获得发展批判性思维以优化儿童干预措施的契机，同时增强接收与给予反馈的能力。

成效与展望

2007年以来，TIPA已经干预了12所学校。超过2300名儿童通过艺术工作坊或创意课程获得支持，家长俱乐部影响了超过300位家长，1800多名教师和教育工作者参与了TIPA的培

训计划，超过300名志愿者参与到各类艺术节、公益募捐日和公众意识活动之中，以及有100多名艺术家在艺术节、艺术工作坊及创意课程中提供了创作支持。毛里求斯教育部长利拉·德维·杜昆-卢丘蒙女士（Leela Devi Dookun-Luchoomun）曾对TIPA为毛里求斯教育事业做出的公认贡献表示感谢，肯定其在促进儿童的全面发展，尤其是艺术教育和公民价值观培养方面的努力。

在TIPA的介入下，艾梅·塞泽尔公立学校教师维罗妮卡（Véronique）切身感受到了艺术工作坊和创意课程带给孩子们的改变：“这是一个超越学术科目的专属表达空间，通过艺术使学习更愉快的独特方式。孩子们从TIPA课堂回来时都很快乐，这对班级的其他活动都产生了积极的影响。”

作为家长，克里斯特尔·阿德莱德（Christele Adélaïde）则感到TIPA令她学会了如何更好地承担母亲的角色。“我们在WhatsApp上有一个TIPA妈妈群组。我学会了绘画，并且意识到这极大地促进了我与孩子之间的亲密关系。一幅画所呈现的视觉效果和感受是一种强有力的表达方式，这极大地帮助了我更好地理解我的孩子。”

对于成为社区协调员的家长而言，新的技能还意味着他们能够将影响和改变持续带给更多孩

子，惠及更多家庭。一名家长社区协调员若西克（Josic）分享道：“现在我与家长合作起来感到很自在了，我还发现自己也能和孩子们一起工作。目前，我能够在家里引导15个孩子开展艺术活动。孩子们在持续参加这些活动，并且很乐意前来。”

曾任TIPA主席的埃万·索罕（Evan Sohun）也阐述了他观察到的改变：“我目睹了孩子们逐渐获得坚定的决心、批判性思维和希望等内在力量，看见未来积极公民的雏形正在形成。父母们也越来越多地参与到子女教育和社会事务中——他们信任我们为之奋斗的教育行动，并纷纷投身其中。TIPA在教学法层面对教育优先区学校的介入正受到广泛认可，实践也验证了其价值所在。社会各界强烈希望与这个非营利组织开展其他各类项目合作，这本身就是对机构认可度与美誉度的最佳印证。”

迈克尔·拉博，TIPA的募资与传播协调员，在2022年的一次采访中则谈到了TIPA的介入在提高考试通过率方面取得的显著成效：“两年前，尼科莱学校的考试通过率曾为0%，如今已提升至39%。这背后是前期扎实的工作，采用了寓教于乐、注重教学方法和富有创意的教学方式。这种方式也让那些来自弱势环境、因所处社会经济环境而学业起步艰难的孩子，能够通过艺术实现自我表达并获得成长。”

面向未来，迈克尔·拉博表达了组织可持续发展及向社会企业转型的愿望：TIPA希望能够实现更大程度的自给自足，并向有能力付费的家长提供同样的艺术工作坊，这其中产生的收益将继续投入于TIPA的活动。尽管面临诸多经济困境，TIPA仍在努力寻找能够完善这一项目的解决方案。“我们对我们的项目充满信心，并对教育部以及15年来一直支持我们的财务合作伙伴表示感谢。”

图片及相关资料来源

- 1.TIPA官方网站：<https://tipa.mu/>
- 2.刘亚飞.毛里求斯教育优先区项目研究[D].浙江师范大学,2016.
- 3.钟芳.毛里求斯促进教育优先区学校质量提升的政策分析[J].非洲研究,2015.

美国肯尼迪中心：建立跨部门合作机制，带动艺术教育可持续发展

孔曾颖 / 编译

编者按

“全球视野”栏目精选编译国际美育案例，呈现全球不同地区的美育发展现状与特色行动，深入解析这些案例的工作方法、经验与成效，为国内相关美育工作者提供参考与启发。该栏目的编译工作由致朴实习生团队完成。

上一篇案例介绍了毛里求斯的家长赋能项目，第二篇案例来自美国肯尼迪中心发起的Any Given Child计划，它或许可以带给我们一些如何在县域层面建立跨部门的合作机制来实现项目可持续发展的思考。

AGC计划的背景：仅提供艺术课程无法解决结构性的不平等

在美国，93%的民众认为艺术是全面发展教育（well-rounded education）不可或缺的部

分。当大家的目光都聚焦于培养具备创造性批判思维、团队协作与沟通能力的新一代之际，人们认为，艺术教育会成为国家教育的优先事项。然而，事与愿违，许多美国公立学校的青少年接受到的艺术教育却是时有时无（hit-or-miss）的。艺术课程常被随机开设或取消，校际资源分配严重不平等，部分学校甚至缺乏专门的基础教育艺术教师。学校、社区、政府互不干涉，尚未形成协作机制。

意识到这一差距后，The John F. Kennedy Center（肯尼迪中心）认为，仅提供艺术课程无法解决结构性的不平等，而通过跨部门的协作网络或许能有帮助，并开始设想如何协助全美各地社区一起为所有幼儿园大班到中学八年级（k-8）的公立学校学生提供本应享有的艺术教育资源。

肯尼迪中心，位于美国首都华盛顿哥伦比亚特区，是美国国家级的表演艺术中心，也是纪念肯尼迪总统的文化地标。它集演出、艺术教育与艺术推广于一体，常年举办音乐、舞蹈、戏剧、歌剧等高水平演出。中心的运营预算主要来源于门票收入和私人慈善捐赠，同时每年会获得联邦政府拨款用于其设施的维修和维护。

在艺术教育领域，肯尼迪中心扮演着全国性领导者的角色，通过与地方教育系统、艺术机构合作，为学生提供公平、高质量的艺术教育资源。中心每年会举办几百场免费演出，并坚持每年举办一次向公众开放的艺术节（Open House Arts Festival），以此促进包容、公平和创造力的社会发展。

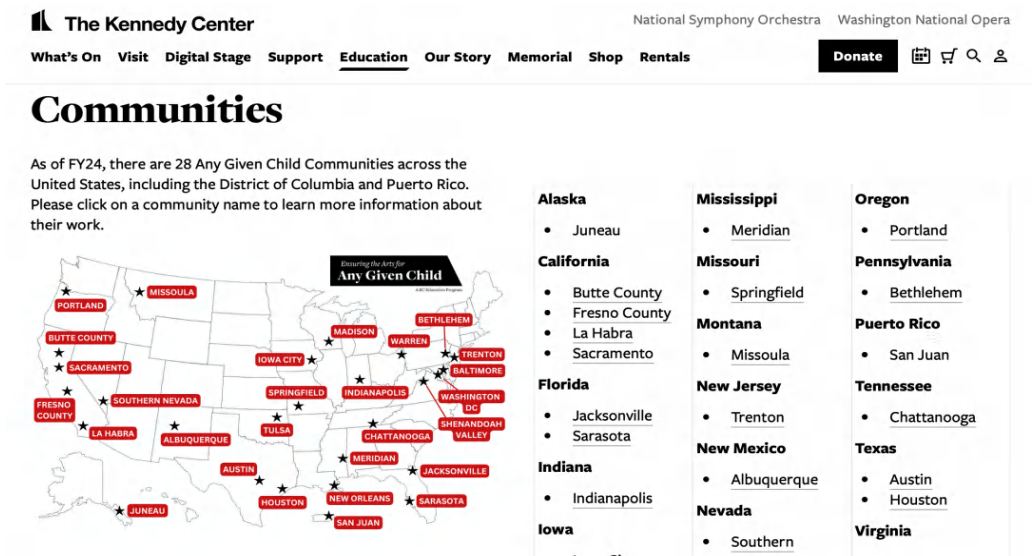
肯尼迪艺术中心外景

AGC计划的目标是为每一位学生提供平等的艺术教育机会和资源

为打破学校和社区艺术机构各自运行的资源割裂现象，弥合教育政策制定者与实际执行者脱节的决策断层问题，尝试突破短期拨款而找到可持续性发展的途径，肯尼迪中心发起了“给任意一个孩子”（译自Any Given Child，以下简称AGC）计划。

该计划旨在借助中心的声誉撬动在地企业提供赞助，通过整合学区、当地艺术机构和肯尼迪中心的艺术教学资源，倡导地方政府+学校+社区艺术组织+企业机构的跨部门协作模式，以可负担的成本为k-8年级的每个孩子提供平等的艺术教育机会。

2009年，在加利福尼亚州萨克拉门托市长Kevin Johnson（凯文·约翰逊）的领导下，首个AGC计划的站点成立，此后不定时有新的社区加入这项计划，至今已有28个站点。

至今28个参与AGC计划的站点分布图

为实现目标，肯尼迪中心会派遣咨询小组协助各个社区制定长期阶段性计划和短期行动安排，并设立一个组织架构来维持并监督计划的有效运行。同时，中心会通过ARTSEDGE（艺术教育数字资源库共享平台）整合相关教学资源，为开展艺术教育的人们提供支持。而当地社区则需要积极筹集资金和资源，保持与政府、学区等决策层的定期沟通，尝试将艺术教育有效经验纳入政策体系，并在AGC的年度会议上与其他社区交流成效，从而实现艺术教育的可持续发展。

Any Given Child计划

AGC计划如何构建地区的跨部门合作

参与AGC计划需要由社区主动发起申请

每年的1月1日至3月31日，有意向参与AGC计划的社区需自行在肯尼迪中心AGC计划页面的申请程序中提交加入申请，并指定一位在社区组织中有全职工作的成员作为地方协调员。

协调员需代表社区，向肯尼迪中心提交申请材料，包括学区教育局长、市长或其他政府高级官员以及当地艺术机构（如地方艺术委员会或社区内知名艺术制作人）首席执行官的推荐信。

肯尼迪中心AGC计划的咨询小组将对所有申请进行审查，通过初审的社区将接受咨询小组的实地访问。访问期间，中心咨询小组将与市长、学区校长及社区艺术团队会面，讨论合作细节，最终于当年7月1日之前确定是否合作。

AGC计划的三阶段工作框架

战略规划（第1年）是AGC计划的第一个阶段，重点在于评估和规划

该阶段，肯尼迪中心将派出咨询小组，提供标准化调查工具（如School Mapping Tool）和方法模板，营造积极合作氛围，促使社区聚焦师生真实需求，在分歧时及时介入，并每月到访社区，持续通过技术援助和组织年度交流会来推动发展。根据咨询小组提供的“关于社区艺术团队推荐架构”的详细指南，社区需要先组织社区艺术团队，协同社区艺术团队召开会议（9月到次年6月共7次），以评估当地社区的艺术教育现状、设定目标、规划愿景，识别目标与现实的差距，进行战略规划。

2013年，威斯康星州麦迪逊市（Madison, Wisconsin）成为了肯尼迪中心AGC计划的第12个合作城市。在肯尼迪中心教育部门咨询小组的指导下，近40位麦迪逊市的艺术、教育、商业和慈善领域的领袖组成了麦迪逊社区艺术团队，他们首年的工作重点聚焦于收集数据并分析当地公立学校艺术教育的现状。

期间，教育工作者、社区居民、艺术家及艺术机构通过问卷调查提供意见，相关数据分析将形成指导性报告，作为制定第二阶段详细战略规划的参考，以此来推动社区艺术团队与麦迪逊大都会学区共同落实AGC计划。**AGC计划负责人表示：“首要工作是明确艺术教育的定义”。**

“这第一步是将艺术教育定义为一种教学策略，即以学生为学习中心，通过艺术教师、非艺术教师和社区艺术提供者等途径让学生接触艺术”，担任麦迪逊AGC计划的协调员欧弗彻中心节目策划与社区参与主任雷·加尼亚诺表示，“在此基础上，我们得以收集数据来了解哪些学生在校期间参与了艺术活动，并交由社区艺术团队来制定后续的行动安排”。

数据收集工作采用了肯尼迪中心提供的三种工具，包括面向艺术文化机构及社区艺术家的调查问卷、面向麦迪逊大都会学区教育工作者的调查问卷，以及现有艺术课程与体验清单，同时收集了各学区学校艺术相关课程的学生参与数据。

麦迪逊的艺术调查问卷回收率为60%，教育工作者调查问卷回收率达75%。麦迪逊大都会学区美术协调员劳里·费伦兹说，“这些详实数据为我们的决策提供了重要依据”。数据显示，

92%的受访教育工作者强烈认同或认同艺术在他们个人生活中的重要性，96%强烈认同或认同艺术应纳入学校教育体系。教育工作者反馈称，艺术对于培养创造力、自我表达能力、自信心、积极性以及提升学业成就具有重要作用。

2014年，麦迪逊市的社区艺术团队发布了他们的战略规划报告。发现多数K-5年级学生都能接受由持证艺术教师教授的音乐和视觉艺术课程，但戏剧、舞蹈或其他艺术形式（如媒体艺术或口语诗）的持证专业教师授课覆盖率基本为零。6-8年级数据呈现相似态势——学生接受音乐和视觉艺术教学的时长参差不齐，接触其他艺术形式的机会极为有限。

当被问及阻碍校内艺术课程持续开展的因素时，教育工作者与社区艺术从业者一致认为课程安排、资金和时间是主要障碍。关于校外艺术课程（如艺术馆参观或演出观摩等实地考察）的实施障碍，两组受访者同样指出交通、资金和时间是最大制约因素。

六成教育工作者表示未接受过任何艺术相关专业培训。“这结果并不令人意外，但我们相信通过建立沟通机制与专业学习体系，能够为麦迪逊学区学生创造更好条件，确保他们获得来自学区教育工作者及社区职业艺术家的优质艺术体验”，加尼亚诺表示。

基于“让所有学生每年都能接触包含多元艺术形式、具有包容性与融合性的综合艺术教育”这一**愿景声明**，麦迪逊社区艺术团队确立了**五项长期目标**，将高质量艺术教育作为全面发展教育核心组成部分——培养领导者并建立公平参与的长效机制；打造艺术氛围浓厚的校园；构建社区协作网络；建立追踪汇报AGC计划进展的问责体系；倡导艺术教育价值。

并且，社区艺术团队会根据肯尼迪中心分发的评估工具来测量学生的参与度和满意度，教师和社区成员的参与度，以及战略目标的实现情况，并针对性地给出下一步建议，推动长期目标的实现。

另外，肯尼迪中心还在2014-2015学年为麦迪逊的教育工作者推出了十六场艺术融合专业学习系列研讨会。该系列首场活动于10月7-8日举行，由威斯康星州本土艺术家、肯尼迪中心教学专家斯图尔特·斯托茨主讲“奠定基础：定义艺术融合”。

SCHOOL ARTS MAPPING TOOL

This document is designed to be completed by the school principal to list:
1. The number of hours of instruction in the arts on the first page;
2. The field trips and other arts events students attended in school or away from the school during school hours on the second page; and
3. Personal opinions about the arts in education on the third page.

School District: _____
School: _____
School Year: _____

Map of Minutes of Instruction by Licensed Personnel (Specialists) in the School

Enter the percentage of students in each grade receiving instruction in the first column; enter the total hours per year in the second (shaded) column.

GRADE	DANCE INSTRUCTION		MEDIA ARTS INSTRUCTION		MUSIC INSTRUCTION		THEATER INSTRUCTION		VISUAL ART INSTRUCTION		OTHER*	
	% Students per Grade	Total Minutes per Year	% Students per Grade	Total Minutes per Year	% Students per Grade	Total Minutes per Year	% Students per Grade	Total Minutes per Year	% Students per Grade	Total Minutes per Year	% Students per Grade	Total Minutes per Year
Pre-K												
K												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

* Please describe (i.e., literary arts): _____

This form was adapted from a tool provided by the California County Office of Education in Sacramento.

School Mapping Tool调查表

社区艺术团队（译自Community Arts Team，简称CAT）是推动AGC计划的核心，由当地社区各个领域的高层领导者组成，包括艺术组织、学区、地方政府、慈善机构等。成员需要在其组织内拥有决策权，或者能够接触到决策者。他们通常具备营销和筹款的技能，了解如何在教育系统和艺术组织内推动变革，也有一定的社区人脉关系和接触决策者的渠道。

通过参与年度会议、参与社区内会议或工作小组的活动，以及资源评估等准备过程，越来越多的社区艺术团队成员投身于艺术教育在社区内部的发展，也激发了向外部传播已有成果的热情，促进了AGC计划在全美地区的推广。

期间，社区协调员（Coordinator）负责促进社区与肯尼迪中心咨询小组的定期会议，安排材料，做好纪要，跟进计划。协调员通常由社区内某一组织的全职工作人员担任，其所在的社区组织会通过为社区艺术团队会议提供场地、材料、设备和用品来支持协调员的工作。通常来说，协调员是AGC咨询小组在社区内指定的，也是AGC实施中社区与肯尼迪中心的主要联系人。

TULSA, OK
Amber Tait
Executive Director
Any Given Child—Tulsa
Arts & Humanities Council of Tulsa

22

TYPICAL COLLABORATORS

Any Given Child计划“工作组”的典型架构

计划实施阶段（第2年至第4年）：在执行委员会的指导下，社区继续将战略计划付诸实施

该阶段，执行委员会（译自Implementation Committee，简称IC）开始成为社区实行AGC计划的核心。执行委员会通常由第一阶段组建的社区艺术团队组成，也吸纳了新加入的地区代表性人物。他们将负责人员的配备、资金、项目、沟通、营销。委员会可设立小组委员会，领导方案编制、宣传和营销、筹资等领域的活动。

社区每年需要在7月1日前完成一份年度报告，记录所取得的成就，并在9月1日前向肯尼迪中心提交下一年的行动计划。同时，协调员会定期与肯尼迪中心咨询小组沟通。

在社区年度报告符合要求的情况下，肯尼迪中心咨询小组在第二阶段开始将不定期到访现场，根据社区的实际需要通过电话或电子邮件提供技术支持，也会为社区教育工作者（教师、社区成员、教学艺术家等）提供参与中心研讨会或其他会议的机会，推动站点与其他社区站点产生联系，持续在数字资源平台上分享资源，从而解决实施计划期间出现的挑战。

计划持续（第5年及以后）：项目实现自运转

该阶段，AGC计划继续由社区的执行委员会管理。社区将维持并拓展艺术教育项目，持续为各类计划、宣传推广和市场运营提供资金与人员支持。协调员将持续与肯尼迪中心保持定期沟通，肯尼迪中心也将定期到访场地，提供针对性支持。参与第三阶段没有时间限制，只要社区能够履行项目指南中规定的职责，即可持续享受AGC计划所形成网络带来的益处。

THREE PHASES

Through the application procedure, the **Any Given Child** site demonstrates support from the school district Superintendent, the Mayor or other senior government official, and a local arts organization leader. This cross-sector community commitment provides a foundation for the initiative's three phases.

PHASE ONE: STRATEGIC PLANNING (Year 1)

Guided by a Kennedy Center consulting team, community leaders participate in a strategic planning process that includes visioning, goal-setting, and data collection to determine the current status of arts education and to identify where gaps exist in programs. At the end of this Phase, the data results, along with long-range goals and action steps, are announced at a public event and documented in a report. The Kennedy Center consulting team offers additional technical assistance by phone/email and provides select resources.

PHASE TWO: IMPLEMENTATION (Years 2, 3, and 4)

Guided by an Implementation Committee, the community puts the strategic plan into action. The Implementation Committee is responsible for ensuring funding for program activities, as well as overseeing communications and marketing. The Kennedy Center consulting team visits the site on a limited basis, offers technical assistance by phone/email as needed, and provides select resources.

PHASE THREE: SUSTAINING (Year 5 and beyond)

The community sustains and expands arts education offerings and continues to ensure funding and staffing for program initiatives, communications, and marketing. During this Phase, Kennedy Center staff visit the site on a limited basis, offer technical assistance by phone/email as needed, and provide support for select resources. This Phase has no end date.

ALL PHASES

While the Kennedy Center leverages existing resources and connections to assist the community in improving access to arts education, all fundraising, grant-writing, and budget activities related to the initiative are the community's responsibility.

3

AGC计划的三个阶段

AGC计划已经开始产生全国性的集合影响力

尽管国家对于艺术教育的资金投入在不断减少，但AGC的社区站点仍能源源不断地获得支持。这些社区认为，AGC计划致力于为每一位学生提供平等的艺术教育机会和资源，再加上项目成本不高、关键领导者的参与以及与一家备受尊敬的全国性艺术组织（特指肯尼迪中心）

心)的合作,这些因素正在帮助他们逐步向目标靠近。

得益于此,部分地区普及了艺术教育,如加利福尼亚州萨克拉门托的Any Given Child项目让当地学校的艺术教育从2009年只有17%的k-8学生参加,到今天有100%学生有机会参与。也有部分地区增加了专职艺术教师就业岗位,如巴尔的摩强制要求每校至少配置 ≥ 0.5 名专职艺术教师。

截至目前,AGC计划已有28个社区参与,一个全国性的网络正在逐步形成。每年,每个AGC计划的社区站点代表都会齐聚华盛顿特区,交流想法、分享成功经验、探讨面临的挑战并考虑机遇。随着越来越多的社区加入这个网络,其影响力也在不断扩大。各地实践具有地域特色,但都秉持平等参与、社区协作和可持续运营原则。各个社区自身在努力推进,也反向优化着肯尼迪中心的工作。这些社区和肯尼迪中心团结在一起,开始更有效地实现他们共同的艺术教育目标,逐渐衍生出具有全国性的集合影响力。

参与者反馈

Erika Kraft (加利福尼亚州萨克拉门托AGC计划艺术教育协调员,来自萨克拉门托大都会艺术委员会):
“AGC计划帮助我们建立起对社区艺术教育的共同愿景。这项计划让我们得以突破固有思维模式,形成全新的集体认知与价值观念。它不仅提升了艺术机构为学校提供项目的质量标准,更使艺术界以崭新形象示人——成为承载创造性传统的社区宝库,这些传统对儿童教育具有非凡价值。”

Jacob Yarrow (爱荷华市AGC计划总监,来自爱荷华大学汉彻剧场):“我们的艺术机构过去一直是在‘真空’中运作,不清楚其他机构为学校提供了哪些资源。这种情况已经改变。现在我们提供的服务更具策略性,这帮助我们触达更多学生并避免重复劳动。”

Randy Russell (斯普林菲尔德AGC计划执行官,来自奥扎克社区基金会):“每个社区都有一个由核心人物组成的小圈子,他们彼此紧密相连。AGC计划帮助我们与这些领导者建立联系,使他们承诺为社区内所有儿童提供艺术教育机会。”

Brent Hasty (MINDPOP执行董事,来自德克萨斯州奥斯汀市):“AGC计划为我们城市提供了一种机制,让学校、市政部门与艺术界建立起前所未有的协作关系,通过创造性学习助力学生成长。这项计划让我们突破了单个组织的局限,敢于构想更宏大的蓝图。它为社区创造了共同探讨的空间与时间——如果我们齐心协力,每个人都贡献一份力量,我们能够共同实现怎样的成就?”

AGC计划（斯普林菲尔德）的活动合照

肯尼迪中心做对了什么？

AGC计划的成功，很大程度上归功于肯尼迪中心推动形成的合作架构。肯尼迪中心明确表示——不采用“一刀切”方式，充分赋予站点自主权。这种归属感是计划的核心驱动力，能够有效激活地方自主性。

据此，社区艺术团队“选对人至关重要”。站点必须吸纳艺术组织、学区、地方政府及慈善机构的高层领导者，他们需具备组织内决策权或直接接触决策者的能力，而整个团队需覆盖营销、筹款、教育改革推动、社区人脉及决策渠道等核心能力。站点反馈，91%的社区艺术团队成员确认团队包含“改善社区艺术教育的正确人选”，83%认可“关键组织已参与”。

诚然，让几十人的团队达成共识并非易事，而当出现问题或团队需要重新回到正轨时，肯尼迪中心会介入并帮助各个站点集中精力完成当前的任务。这避免了在无休止的大量想法或对细微问题的争论中迷失方向，也让社区团队能持续看到工作进展和成果，保持前进动力。

以本地社区艺术团队为主体，以肯尼迪中心为外部的骨干支撑。在整个计划的推动中，肯

尼迪中心提供了结构化但可灵活调整的三阶段工作框架。他们会在战略规划阶段每月到场指导，全程辅以电话及邮件技术支持，持续地根据早期站点经验持续优化流程（如调整申请标准确保协调员资源支持），针对性地提供可定制的专业工具包（会议议程模板、资源评估问卷等），并协同社区艺术团队制定社区艺术愿景、设定目标、化解分歧，以此通过可视化进展保持团队动力。多个站点证实，这种支持“卓越且关键”，也是社区能够获得地方资金与政策支持的关键因素。

AGC计划的成功还依赖于跨部门的协同。市长（或高级政府官员）、学区总监、学校校长及当地艺术机构领导给予了充分鼓励，而在社区艺术团队中纳入教育、艺术、企业、慈善及传播等领域的高层代表也为计划提供了坚实的政治支持与资源保障。

并且，参与AGC计划的社区站点还能够加入全国Any Given Child网络，获得跨地区经验交流和在华盛顿特区参加相关会议的机会，这种持续的外部支持为计划的长期运作提供了动能，也进一步强化了艺术教育的可持续性。

我们比‘我’更有力量。

—— 蒙大拿洲米苏拉站点协调员

从成果来看，部分站点获得艺术教育的学生数量达到了37000名，也有87%的成员认为AGC计划能够对社区产生积极影响。肯尼迪中心通过激活地方自主性、提供系统性支撑、实现多层级资源整合，成功创造了一个兼具活力与韧性的社区艺术教育发展模式。

图片及相关资料来源

1. 肯尼迪中心 AGC 计划官网 . <https://www.kennedy-center.org/education/networks-conferences-and-research/networks-and-strategic-leadership/any-given-child/> [EB/OL].
2. 肯尼迪中心：Any Given Child Evaluation Final Report. July 10,2012.
3. 肯尼迪中心：Ensuring the Art for Any Given Child.
4. 肯尼迪中心：A National Mission:Ensuring the Art for Any Given Child.

日本Wood Start：从新生儿玩具开始的“木育”事业

刘雨晴 / 编译

编者按

编者按：“全球视野”栏目精选编译国际美育案例，呈现全球不同地区的美育发展现状与特色行动，深入解析这些案例的工作方法、经验与成效，为国内相关美育工作者提供参考与启发。该栏目的编译工作由致朴实习生团队完成。

第三篇案例来自日本。为应对日本在80年代的“教育荒废”的现象，培养儿童“丰富的心灵”，日本艺术与游玩创造协会围绕“木育”这一教育理念，以新生儿的出生贺礼为情感切入点，让本土木材玩具成为了自然感性与文化传承的载体。通过构建政府、企业、托儿所等多方参与的合作协商机制，共同打造了“与木相伴的生活”，将抽象的木育转化为可触摸的日常生活实践。

何为“木育”？为何“木育”？

林业困境与“教育荒废”

日本是全球屈指可数的森林大国，国土森林覆盖率超过60%。在日本全部的森林资源中，

有40%是战后栽种的经济林。但，丰富的森林资源并未给日本林业带来应有的经济效益。20世纪70年代中期以后，受进口木材的冲击，日本国产木材需求量逐渐减少，形成了以进口为主的木材供需结构，林业生产逐渐萎缩。木材无人问津，甚至连间伐也无法进行，导致山林荒废，林业生产陷入了困境。

为摆脱林业困境，日本政府采取了多种措施，但均未能从根本上解决问题。在这一背景下，森林覆盖率达70%的北海道率先于2004年在政府计划中提出了新型教育理念——“木育”。希望通过林业与教育的结合，重新激发市场对国产木材的需求。2006年，“木育”正式被内阁写入《森林·林业基本计划》，自此开始在日本全面推广。

另一方面，20世纪80年代，日本出现了“教育荒废”现象。临教审在《关于教育改革的第二次咨询报告》中指出，“教育荒废”表现为“阴险的欺侮、儿童自杀、拒绝上学、青少年行为不良、校内暴力、家庭内暴力、偏重偏差值的激烈考试竞争、偏重学历、所谓的教师问题、体罚等”，是学校教育划一、僵化、封闭的性质和偏重学历以及极端的管理教育的副作用，妨碍了“丰富的人”的形成，加重了儿童心理上的压抑感和欲望不满足感。

因此，为培养儿童“丰富的心灵”，塑造情操高尚、充满活力、具有丰富人性的未来人才，实施“心灵教育”成为日本德育改革的首选和重心。而“木育”这一教育理念鼓励儿童在与自然的互动中逐步丰富情感、充实内心，与“心灵教育”的主旨不谋而合。

木育在行动

2006年的《森林·林业基本计划》将“木育”其定义为“为增进市民及儿童对木材的亲近感与对木文化的理解，由多元主体协同合作，学习木材作为材料的优越性及其应用价值的教育活动”。在当今可持续发展目标（SDGs）备受重视的背景下，这一理念受到了众多社会团体与企业的关注，活动范畴正在持续扩大。艺术与游玩创造协会正是其中的一员。

艺术与游玩创造协会（芸術と遊び創造協会，以下简称“协会”）是一个拥有超过60年历史的日本非营利组织。致力于通过艺术与游戏促进儿童教育、代际交流及人与人之间的联系。其核心项目之一是位于东京四谷的“东京玩具美术馆”，由协会于2008年正式运营。东京玩具美术馆不仅是协会的实践基地，也是其推广艺术与教育理念的重要平台。

自2010年起，协会受日本林野厅委托，在全国各地开展木育活动。协会将“木育”定义为“培养爱木之人的活动”，并总结了木育的五大目标：保护环境、传承木文化、促进木制品使用、激活林业经济、丰富儿童的心灵。通过在玩具和游戏中融入日本木材、打造与木相伴的生活，协会的木育行动旨在优化育儿与儿童成长环境，并引导包括儿童在内的所有人将目光投向树木与森林，培养感性丰盈的心灵，由此踏出可持续发展社会的第一步。

木育，从新生儿开始

Wood Start（ウッドスタート）是由艺术与游玩创造协会推进的木育专项计划。地方政府、企业和托儿所通过签署Wood Start宣言，承诺与协会开展合作，共同推进木育实践。

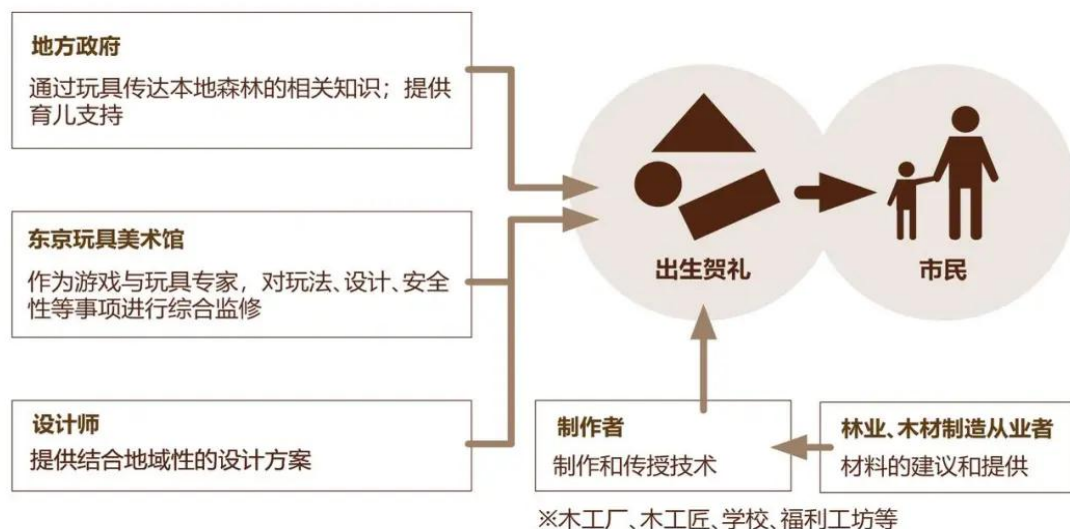
具体举措包括：向新生儿赠送就地取材的木制玩具作为出生贺礼；举办木育圆桌会议和木育大篷车巡展；实施育儿空间的木育化；面向托儿所员工开展木育培训；在各地建立以当地文化与自然环境为主题的姐妹玩具美术馆等。

其中，出生贺礼与木育圆桌会议为地方政府签署宣言必须实施的项目，其余可选项目若选定，则要求在签署后第一年或第二年启动，第三年以后可根据需要实施。

出生贺礼：新生儿的第一款玩具

向当地出生的新生儿赠送地方木材制作、结合当地文化设计的木玩具，让“掌上森林”成为孩子生命中的第一款玩具，这就是“Wood Start”的题中之意。

通过该项目赠送的出生贺礼，凝聚林业从业者、木材加工厂、手工艺人及地方政府的力量，不仅使用了地方木材，更寄托着“希望孩子了解出生地的文化传统”、“让孩子喜欢上家乡”的心愿。东京玩具美术馆作为协作者，将全程支持从玩具设计、制作到送达的各个环节。

出生贺礼的设计与生产全流程需要约2年来完成。为提供结合地域文化的特色玩具，东京玩具美术馆的官方玩具设计师将开展实地调查，在设计中加入当地的地标景点和文化元素，提供可供儿童在成长过程中长期游玩的设计方案。

同时，也会实地考察当地的伐木现场、木材加工厂和木工作坊，调查当地的木材和木材加工技术。完成出生贺礼玩具的生产与交付后，首次赠呈仪式将举办隆重的典礼，于现场同步举行Wood Start宣言签约仪式，并由地方行政长官亲手向代表家庭递交玩具。

将地标融入出生贺礼设计的一个例子是埼玉县时川町。时川町被称为“巨木之乡”，慈光寺内生长的巨木“多罗叶树”相传由慈觉大师圆仁于天长年间（824～834）所植，因用尖锐物在叶片背面写字会变黑，而成为“葉書”（叶书，即日语中的明信片）的词源，是当地的重要自然遗产与文化地标。为时川町设计的积木玩具即以多罗叶树为原型，孩子可由此探索平衡游戏的乐趣，并获得了解这一自然遗产的契机。

而对于以古式捕鲸之地而闻名的山口县长门市，出生贺礼则设计为带滚轮的母鲸小车玩具，以及幼鲸造型的拨浪鼓。在依赖捕鲸以发展经济的时期，长门渔民曾在被捕鲸鱼的腹中发现幼鲸胎儿，因此修建了吊唁鲸鱼的清月庵（观音堂），以及安葬胎儿的鲸墓，并为每头捕获的鲸鱼赋予戒名，记录于“鲸鯢过去帖”。长门古法捕鲸消亡已逾百年，但出于对鲸鱼的感恩与悼念，至今每年仍举行鲸鱼超度法会。这一玩具设计也延续了“生命慈爱”的理念。

木育圆桌会议：多方合作协商机制

为有效推进诞生贺礼与其他木育项目的开展，多方协作必不可少，“木育圆桌会议”（木育円卓会議）即为此而生。木育圆桌会议，是集聚来自森林、林业及木材产业的林木专家，行政机构、幼儿园、托儿所、育儿支持及教育福利领域的“与木相伴”实践者，以及覆盖产业链上下游的涉木从业者，通过多方围坐圆桌的形式，为构建木育推进机制与合作框架而开展深度研讨的协商机制。

木育圆桌会议针对不同类型地区围绕不同主题实施，如拟启动木育项目的地区，已完成公共设施木质化改造但寻求突破的地区，以及探索其他公共项目与木育融合路径的地区等。会议将遴选约10名覆盖产业链各环节的核心成员围坐圆桌，以仅有圆桌会议成员参与的“封闭型”，或允许一般人士旁听的“开放型”任一形式开展。

与会者围绕主题，介绍木育的相关概念，梳理木育的传播现状，探讨以各自的立场，能做什么、该做什么、需要什么样的支持来实现推进木育的构想。木育圆桌会议已催生了多个新兴木育实施地区。在“联结”这一核心理念引领下，通过圆桌会议，木育正逐步将不同立场和地区的人们凝聚在一起。

木育大篷车：移动的木制玩具美术馆

“木育大篷车”（木育キャラバン），是4吨装载量的卡车满载木制玩具，把公共场所打造成为为期两天的临时玩具美术馆的巡展项目。活动鼓励来到现场的家庭多世代共同自由游玩，也支持当地工匠、育儿团体将其作为开展工作坊的场所。

木育大篷车的前身是2010年由林野厅资助启动的“移动玩具美术馆”项目，现已转为自营模式，每年巡展超过40个场地，累计到场人数达15万人以上。东京玩具美术馆全力协助各地的主办方实现愿景——以木育推广为主题，借由工作坊、游戏舞台等趣味活动，重新发现丰富的地域资源、自然生态与森林价值，激发地区木育活力。借由大量木玩具的互动体验，让活动参与者成为国产木材的爱好者，将心绪系于树木、森林、大自然，由此创造“木材”、“玩具”与“人”相遇的平台。

在木育大篷车活动中，孩子们不仅得以尽情游玩木制玩具，绽放笑容，还能在木育指导员和艺术家、工匠团体的引导下进行如切割原木，木材彩绘，制作木椅子与绘本柜，利用废料和自然物制作木工艺品等等丰富多彩的木材互动体验。

木育大篷车的标准流程为布展1天+开展2天。凡是满足可撤除桌椅条件的公共场所，如市民中心、学校体育馆、购物中心大厅、拱廊区、视听室、会议室等，均可借助折叠式长桌、支架椅等设备改造为临时玩具美术馆。小型活动通常能在2天内接待约400–500名参与者；如有需要，也有能力开展数千人规模的大型活动，并且不存在强制的最低人数门槛。

木育大篷车活动由多样化的法人或团体主办，包括行政机关、大学、非营利组织、文化团体以及企业等类型。主办方需要共同参与举办前日的会场设置、当日的运营管理以及结束后的撤收作业。

为保障活动质量并提升参与者体验，在活动当日，东京玩具美术馆的持证玩具顾问将为市民工作人员提供游戏指导讲座，使他们能更好地协助参与者。值得一提的是，木育大篷车经过趣味化设计，使“全程乐在其中！”的口号贯穿设置与撤收流程始终，力求让这些工作本身也成为乐趣的一部分。

空间木育化：打造木质成长环境

希望孩子们能在使用本地木材打造的空间里自由成长，希望他们在玩耍时，能用五感感受木材的独特优点——怀着这样的心愿，东京玩具美术馆与企业、托儿所合作，逐步开展在儿童活动空间融入本土木材的尝试。

例如，在家庭聚集的商业设施设立木育角落。当然，仅仅完成空间的“木质化”并不足够。虽然通过五感能够直接体会木材的美好，但设置经过专业设计的装置能够更好地传递木材的魅力。为此，东京玩具美术馆依据自定指导方针开展空间监修，确保合作方打造优质的木育空间。

以签署Wood Start宣言的GRiP'S公司为例，2015年9月，GRiP'S采用东京玩具美术馆监修、Power Place与大建工业三方联合开发的“WOOD Cube（木立方）”，于滋贺县栗江市与能登川市的门店内设置了“木育广场”。这一木质游乐区配备国产木材玩具及墙面互动游戏，在由木育指导员不定期开展的工作坊中，可以一边聆听关于木材如何从森林变成玩具的故事、木艺工匠的轶事等，一边愉快地游玩木制玩具。

“木育广场”成功将顾客的漫长等待，转变为儿童与成人都能放松的温暖充盈的时光。携孩子光顾的家庭顾客纷纷给予好评：“孩子非常喜欢这里的木质蛋池子，玩得完全不在意等待时间了，还结交到了新朋友。”“木制玩具的游玩场所很少，我发现身边就有时非常意外。就算不办业务也想来玩！”

木育指导员培训：让育儿从业者成为木育专家

幼儿教育领域的“木育”，是引导孩子接触树木、向树木学习、与树木共生的教育活动。木育指导员（木育インストラクター）资格认证培训自2011年起启动，内容涵盖如何利用庭院的自然物资源，以及如何将木制品融入育儿和生活之中。

培训课程为期一天，采用教材《培育幼儿身心的初次木育》，通过木育概论讲解、木育活动体验课、小组合作开发木育教案三个环节，让学员体验木艺创作的愉悦感与趣味性，掌握与孩子共同开展木育实践的方法。由地方政府主办的情况下，还会增加结合当地特色的田野调查活动。

木育指导员培训主要面向儿童养育从业者（保育员、幼儿园老师、育儿支持等），也欢迎企业员工、政府工作人员、家长等各类人士参加。完成课程的学员将获得协会颁发的木育指导员资格证书。对于准备加入Wood Start项目的机构和企业而言，拥有至少一名认证木育指导员，是申请成为Wood Start认证机构的必要条件之一。

除资格认证培训以外，协会还向木育指导员提供一系列按教育场景划分的实践课程。实践课程基于真实的优秀木育案例，引导学员现场体验围绕特定主题、在不同环境下开展的木育活动，掌握将木育引入教育场景的具体技巧。

例如，自然观察这一主题下的实践课程，包含庭院良好自然环境的塑造，与植物友好相处的方法，吸引生物并与之互动的技巧等内容，培养学员带领孩子走近自然的技能。此外，协会的线上课程平台“艺术教育学校”，还提供按季节划分的不同自然场景中，如何与孩子一起观察生物、利用自然材料玩耍的教学课程。

通过木育指导员培训，Wood Start为托儿所提供了开展木育实践的有力抓手。位于东京都府中市住宅区中心的托儿所“Pal★Kids府中”，自2014年建园起就将木育列为保育理念之一，例如在保育楼层大量使用多摩产杉木地板。但某日，当保育员提问“0-2岁的婴幼儿能开展什么木育活动”时，园长并没能提供具体的答案。

由此，Pal★Kids开始探索：是否存在不局限于设施的改造和物资的配备，而是在日常保育中实践的“木育”？正是在这种摸索中，他们邂逅了“Wood Start”认证托儿所项目。以此为契机，6名全职员工考取了“木育指导员”和“保育自然解说员”资格，这成为了他们开展后续木育实践的起点。

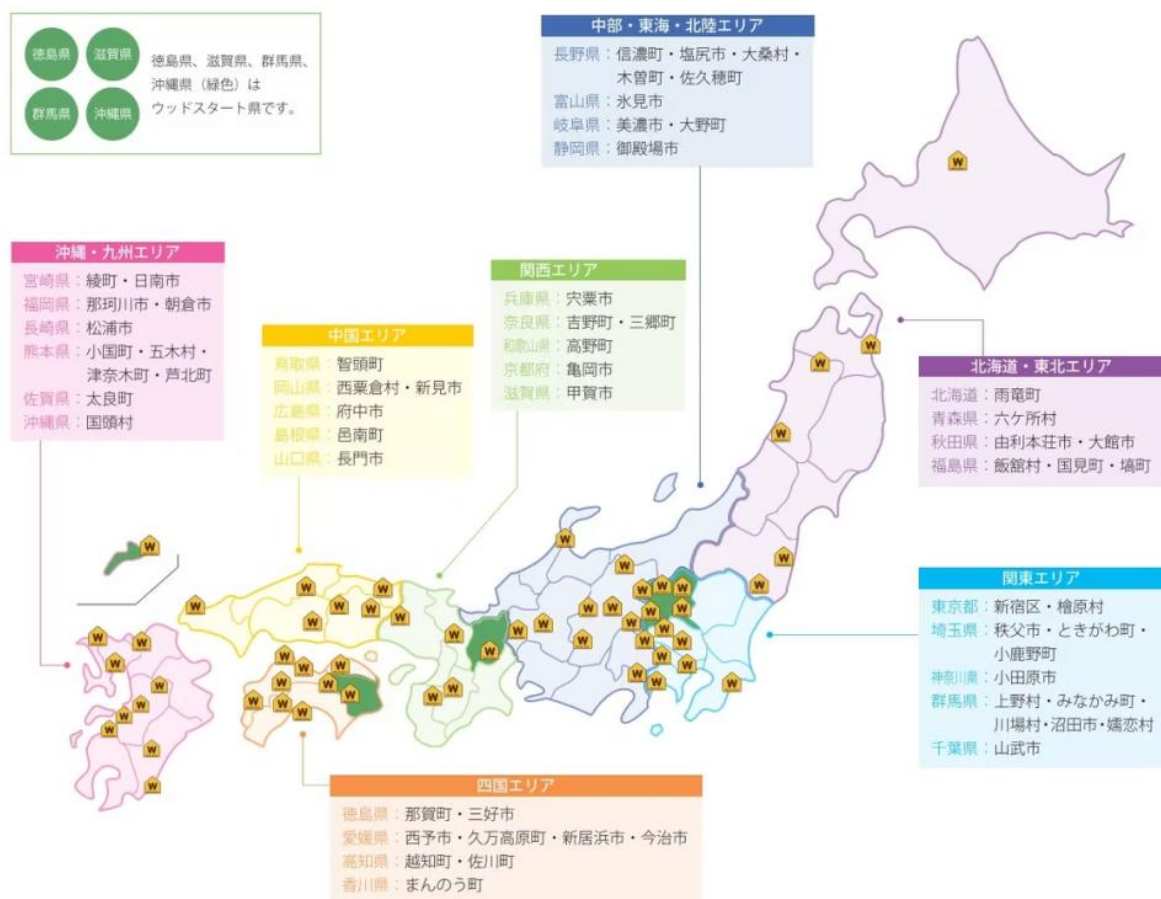
参加培训的保育员分享道：“当我意识到‘木育’的‘木’不应局限于树木本身，而应视作广阔的大自然来开展活动时，眼前豁然开朗。培训结束的归途中，同行的同事们不断涌现出新想法来：‘这个可以试试’、‘那样做会更有趣’。”此后，比起因过度思考而停滞，大家更倾向于积极实践。园内陆续增添了自然游戏书籍和图鉴，保育员们还积极共享在散步活动中能够获得的自然体验。

在这一过程中，变化最大的是孩子们。“过去，他们在公园里主要玩球和玩沙子，现在能看到他们躺在草坪上，仰望云朵，拥抱树木，寻找昆虫的身影”，保育员还观察到了一个温馨的小变化：从前在室内看到蜘蛛会惊恐得大吵大闹的孩子们，如今已经能淡定地说出：“虫子先生也要回家呢。”

持续生长的“掌上森林”

从2011年的新宿区开始，目前，已有60个市区町村，4个县，28家企业，33家托儿所签署Wood Start宣言，携手艺术与游玩创造协会共同推进木育事业。

2018年，Wood Start荣获低碳杯环境竞赛文部科学大臣奖（社会活动领域）。评选委员长对Wood Start项目给出了高度评价：“当今社会有许多活用地方资源的项目，尤其是活用

本土木材的实践，其中将资源活用于儿童养育，特别是通过出生贺礼将全国的地方政府、企业联系起来的活动，具有极大的影响力，可以说是一种优秀的事业模式。这六大事业形成的立体协作系统，以及由此产生的相乘效应尤为卓越。”

“‘想增加日本制造的木制玩具！’Wood Start就是从这样一个简单的想法开始的”，艺术与游玩创造协会理事长多田千寻回顾了Wood Start项目的初心。“日本是世界屈指可数的森林大国，同时也拥有世界一流的匠人技艺，然而木制玩具的自给率却非常低。我希望把日本‘森林的恩惠’——木制玩具的美好之处传达给育儿中的爸爸妈妈们。并且，希望孩子们能够充分调动五感，尽情地玩耍。”

“木制玩具常被称为‘掌上森林’。是连接日常生活和森林的重要工具。我们希望通过木制玩具游戏，让孩子遐想家乡的山林，领悟守护环境的意义；通过理解合理使用木材对子孙后代的重要性，共同为建设可持续发展的社会和地球贡献力量。这是我们对木制玩具承载的期许。”

“至今已有近120个地方政府、企业、幼儿园、托儿所认同东京玩具美术馆的木育理念，签

署了Wood Start宣言。通过Wood Start项目守护日本森林、激活地方林业与木材产业、解决地区课题、支持儿童全面发展，这些实实在在的成果遍地开花。我们期待着更多实践案例进一步推动Wood Start的扩展，让日本的森林焕发生机。”

谈及对木育事业的未来展望时，多田千寻描述了推动木育走向亚洲的期待。“首先要做的是，（在日本）消除玩具美术馆的空白县，再加上，在亚洲建立发展支点。我们将以这两点为目标，开展木育活动。”

感谢日本山形大学廖曦彤老师对本文的贡献。

图片及相关资料来源

1	时瑶. 日本“木育”项目初探——以东京玩具美术馆为例[J].开封教育学院学报,2017,37(09)
2	张德伟,展素贤. 从培养“丰富的心灵”到培养“丰富的人性”再到培养“人性丰富的日本人”——20世纪80年代以来日本德育方针的演变[J].外国教育研究,2001,(04)
3	刘亭亭. 日本道德教育改革的核心——“心灵教育”探析[J].牡丹江大学学报,2011,20(08)
4	木育实验室： https://www.mokuikulabo.com/
5	艺术与游玩创造协会官方网站： https://art-play.or.jp/
6	FC2博客 相遇的巨树： http://tamash.blog110.fc2.com/blog-entry-725.html
7	山口县鲸文化支持网站： https://ymg-kujira.jp/
8	木育实验室 YouTube频道： https://www.youtube.com/@%E6%9C%A8%E8%82%B2%E3%83%A9%E3%83%9C
9	GRiP'S官方网站： https://grip-s.co.jp/about/csr/wood/
10	pal★system官方网站： https://www.palsystem-tokyo.coop/
11	零碳挑战杯官方网站： https://www.zenkoku-net.org/datsutanso/
12	东京都产业劳动局多摩木材介绍网站： https://tamasanzaiproduct.metro.tokyo.lg.jp/specialist/special_09.html
注：以上网页信息访问时间为2025年8月28日	

艺术与学科双向赋能：美国明尼苏达州Perpich艺术整合项目

李劲佚 / 编译

编者按

致朴团队每三年会开展一次乡村儿童美育领域项目扫描，目前第三本扫描报告的筹备工作已经开启。“全球视野”栏目精选编译国际美育案例，呈现全球不同地区的美育发展现状与特色行动，深入解析这些案例的工作方法、经验与成效，为国内相关美育工作者提供参考与启发。该栏目的工作由致朴实习生团队完成。

第四篇案例聚焦美国明尼苏达州Perpich艺术教育中心主办的艺术整合项目。旨在推动K-12教育中艺术与其他学科的深度融合，通过支持艺术与非艺术教师开展协作来推动艺术整合的课程落地。案例启示我们重新看见艺术课程的价值，通过艺术形式的体验活动或任务来共同驱动多学科整合式学习的可能。

走进艺术整合课堂的现场

高中课堂：当烟花与艺术、科学碰撞

美国的一所高中里，一堂名为“烟花与表演艺术：一场烟火表演是如何运用科学、技术、艺术来策划的？”的艺术整合课程正拉开帷幕。

上课铃响，艺术教师Bob在黑板上写下“什么是艺术”，并给每位学生发了便利贴。“是画画”“是音乐”……短短几分钟，便利贴贴满黑板。

随后，Bob引入视觉艺术设计原则，带着学生理解“重复”“平衡”等术语，又播放八大山人《山水册》图片，让学生把纸折成四格，分别标注四个术语，分析画作如何运用这些原则。

小组讨论时，学生们拿着画笔指着分析记录，热烈分享发现——“山石线条一直在重复！”“左边留白多、右边景物密，是不对称平衡！”

当屏幕切换到蔡国强《龙卷风》火药创作视频，教室瞬间安静。“他从中国传统水墨寻找灵感，大胆地使用火药做艺术材料。”T教师边播放边讲解，让学生对比火药与水墨书画的异同。“都用留白，但火药画更抽象！”学生Q举手说。

接着，大家读蔡国强的艺术故事，了解火药从药材到艺术材料的演变，还讨论起科技对艺术的影响。你一言我一语间，学生们又在之前的便利贴上补充了“科技”“创新材料”等内容，原本简单的“艺术定义”变得丰富起来。

课堂进行到一半，化学教师Frank上场，带领学生探秘烟花五彩斑斓背后的科学奥秘，随后引导学生打开烟花模拟器。学生们调整烟花发射角度、爆炸形状，还结合化学课上学的火焰实验知识——“铜元素烧出绿色，锶是红色”设计颜色。

“我要做蓝色烟花，听说最难，如果做出来的话，那我像个‘烟花科学家’！”学生W边在草稿本画烟花序列，边和同桌分享。之后，大家用炭笔、彩粉甚至肉桂粉，把设计画在纸上，还写下艺术说明。

下课后，教室后排的展示区挂满作品和艺术说明，其他班级的学生也来参观，大家一边欣赏，一边讨论着作品里的创意，“原来艺术课与科学课还能以这种方式来共同完成。”

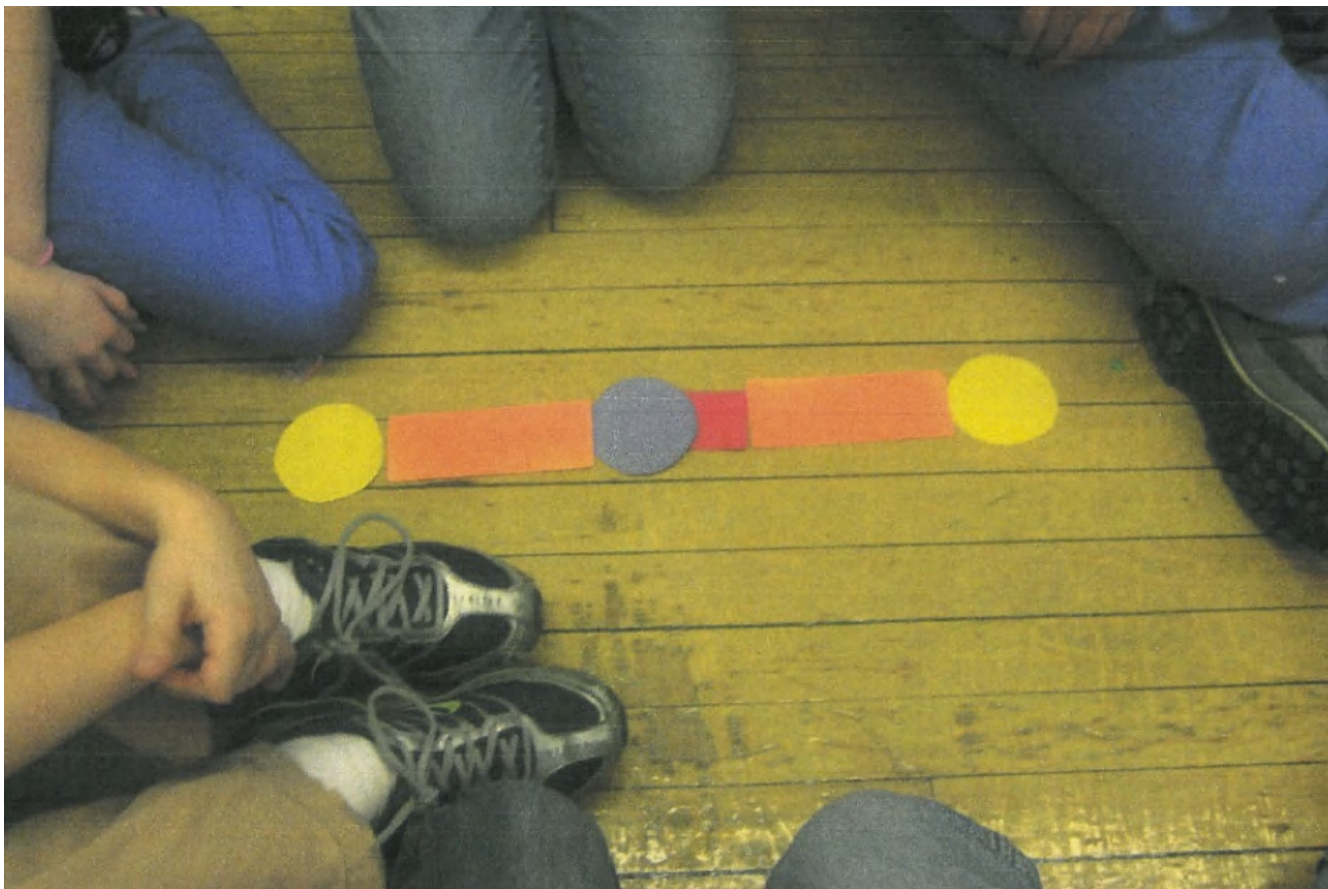
小学课堂：数学与舞蹈的律动

这样有趣的教学场景不仅发生在美国的高中，在小学课堂上同样精彩上演。

“平行四边形的对边要保持平行，咱们的手臂也要像这样，始终保持一样的距离！”在小学四年级的教室里，数学老师Jessica和舞蹈艺术教师Mandy正一起带领学生们上“数学舞蹈统整课”，原本抽象的数学概念，正通过肢体律动变得鲜活起来。

这节课围绕“模式”（pattern）这个大概概念展开，一开始，Jessica拿出彩色卡纸剪的三角形、正方形，让学生们先在纸上拼出简单的几何图案。“先放一个红色正方形，再放两个蓝色三角形，接下来该放什么？”数学老师趁机引导大家观察图案规律，学生们盯着桌面，很快找出“正方形 + 两个三角形”的重复模式。随后，Jessica话锋一转：“咱们能用身体把这个模式跳出来吗？”

教室里立刻热闹起来。学生们分成小组，有的把手臂伸直围成正方形，有的弯腰让身体变成三角形。“我来当正方形，你和他当三角形！”小组长指挥着，先一个人站成“正方形”姿势，接着两个人依次摆出“三角形”造型，重复几次后，还加入了走步节奏——走三步停一下，对应图案的排列顺序。Mandy在各组间穿梭，时不时提醒：“注意身体的平衡，就像几何图形的边一样稳定！”

小组使用形状来创建图案并起草他们的编舞。每个形状代表不同类型的运动，图案代表这些运动发生的顺序

最让学生兴奋的是“形状博物馆”环节。大家要化身“动态展品”，利用平行四边形、长方体等基础形状，创造出飞机、建筑物、城市等意象，在此基础上和同伴配合，让身体造型符合数学中的位置关系。

“你俩的手臂要平行，不能歪哦！”学生Z调整着和同伴的姿势，之前在纸上拼图案时还迷糊的“平行”概念，此刻通过肢体配合一下子就懂了。

之后，全班还一起创作团体编舞：跟随音乐节奏集体摆出圆形，而后分成小组变成正方形队列，再用跳跃动作模拟图案的“重复排列”，每一个动作都对应着数学课上学的几何知识和模式规律。

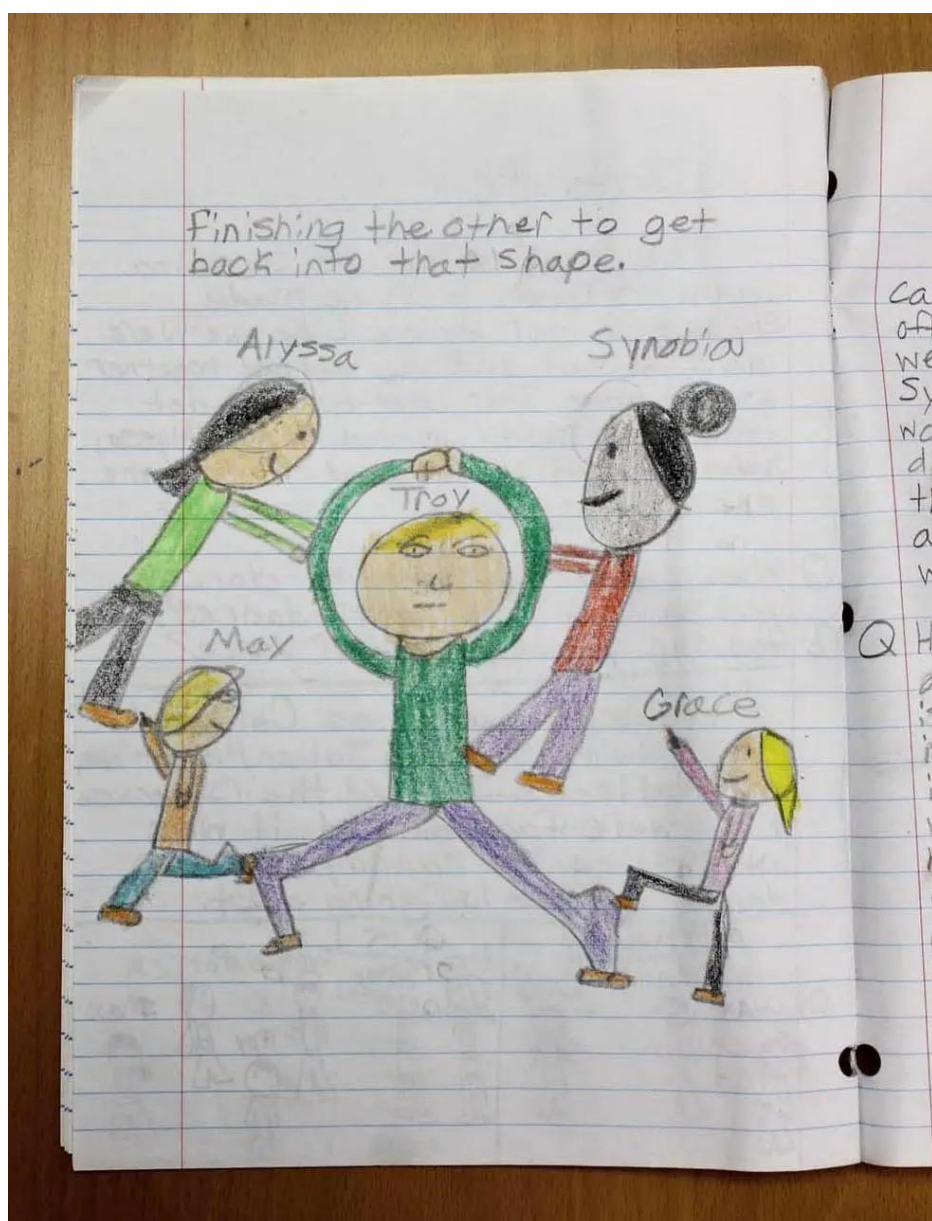
A beginning activity was to
create a city using your bodies
and your group classmates
Here we see students at different
levels, pretending to be a building
together a city

学生们用他们的身体创造飞机、建筑物和城市

最终，孩子们以表演的方式来分享他们的学习成果，用灵动的肢体展现着数学中的形状与模式。表演结束后，学生们还在兴奋地讨论。

“现在我一想到平行，就会想起当时和同学摆造型的样子！”学生X说，“以后考试遇到这类题，我肯定不会忘。”

数学老师Jessica和舞蹈艺术教师Mandy也在反思中提到，把数学融入舞蹈，让孩子通过动手和动身体学习，不仅让课堂更有趣，还帮不同学习特点的孩子理解了知识。“每次上课前、课后我们都会调整方案，看着孩子们从不懂到熟练，还能在舞台上自信表演，就知道这种整合课的价值了。”

学生画的最终表演

课堂变革，源于一群艺术 & 非艺术教师的被支持

自2001年，美国颁布《不让一个孩子掉队》法案（No Child Left Behind Act）以来，州政府和学校管理层更关注数学、阅读等标准化测试科目，用于艺术和人文学科的教学时间和资源有所下降，学生的全面发展受到阻碍。

美国教育领域内部也开展了诸多反思和探索，众多教育者和决策者重新审视艺术教育价值。明尼苏达州历来把艺术视为创意经济、生活质量与国际声誉的驱动力。在此背景下，明尼苏达州较早地开启了艺术教育的创新探索，并在州法规中规定——**获得公平的艺术教育机会是明尼苏达州所有儿童的基本教育权利。**

2008年11月，美国明尼苏达州选民通过一项宪法修正案，决定在未来25年内利用销售税设立“艺术和文化遗产基金”，专用于艺术、艺术教育及保护明尼苏达州的历史文化遗产。

次年，明尼苏达州立法机构委托Perpich艺术教育中心（Perpich Center for Arts Education）利用基金开展高质量的艺术整合项目，Perpich艺术整合项目正式启动。

Perpich艺术教育中心的前身为明尼苏达艺术教育中心，于1985年在时任州长Rudy Perpich的推动下，由州立法机构设立。**在全美范围内，明尼苏达州是少数拥有专门支持艺术教育的州立机构的州之一，Perpich艺术教育中心则是该州艺术教育领域的重要引领者。**

该中心帮助制定了明尼苏达州K-12阶段的艺术标准，与州教学委员会合作开发艺术领域的教学资格证，并为全州的教师提供专业发展。作为州立机构，该中心积极与明尼苏达州政府、学区、艺术组织以及有兴趣促进艺术教育的社区和企业开展合作，形成了广泛的艺术教育支持网络。

艺术整合（arts integration）项目是该中心的重要项目，专注于基于标准的艺术整合（standards-based arts integration），旨在推动K-12教育中艺术与其他学科的深度融合。

具体围绕**两大目标**开展：一是增强教师设计、实施和评估艺术整合课程的能力，同时提升学校管理者的支持力；二是通过该教学策略改善基于学术标准的学生学习效果，提升学生的学业水平与跨学科能力。在具体实施中，项目通过四方面保障效果与可持续性：

- **教师专业发展**：通过组织暑期工作坊、区域网络会议，并辅以现场或在线辅导，助力教师团队设计融合艺术与其他学科的课程单元，同时强调“基于标准”的教学，引导教师将艺术整合与学术标准、学习目标及评估方式对齐，并通过反思学生作品优化教学。
- **区域网络建设**：以区域为单位推进，各区域多所学校组成教师网络，线上线下结合共享经验、解决问题，且针对农村学校特点，减少对集中式培训的依赖，鼓励教师借助线上协作工具沟通。
- **管理者参与**：在东南部区域试点“校长网络”，组织校长观察课堂、分享艺术整合对学生和学校的影响，助力其制定策略维持项目成效。
- **数字化支持**：开发Perpich艺术整合项目专属网站作为课程资源库（含教学材料、学生作品案例、课例视频）和在线社区，支持教师跨区域交流，还试点开发视频会议及在线学习模块等工具，降低农村教师通勤成本，扩大专业发展覆盖范围。

艺术整合=艺术+学科 吗？

肯尼迪中心（The Kennedy Center）认为“艺术整合是一种教学方法，学生通过艺术形式构建和展示理解。学生参与一个将一种艺术形式和另一个学科领域联系起来的创造性过程，并满足两者不断发展的目标。”

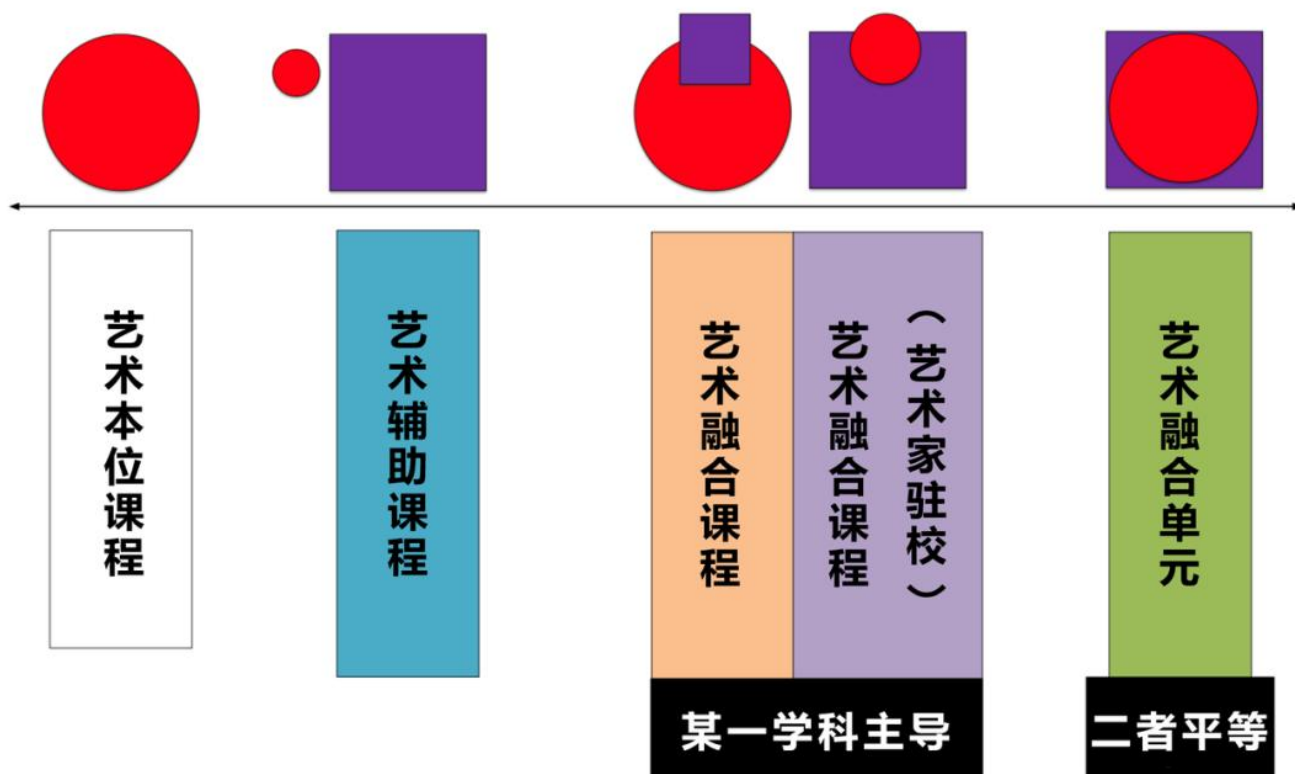
Perpich艺术教育中心继承了肯尼迪中心对“艺术整合”的定义，并进一步拓展了艺术整合的连续体模型，根据艺术在课程中扮演的不同角色和功能，艺术整合可以被细分为艺术本位课程、艺术辅助课程、艺术融合课程和艺术融合单元这四种类型。

需要注意的是，这四类课程类型并无好坏等级之分，一种课程类型并不比另一种更好。具

体在课程设计中选择哪种整合类型，需要教师团队根据课程目标和可用资源综合评估选择。

正如Perpich艺术教育中心的戏剧教育专家Stephanie Lein Walseth博士提醒的那样：“我们并不认为这个工具（评估表）是绝对的、包罗万象的，也不是说在连续体上有一个你必须达到的最佳位置，它确实只是一个让你和你的团队明确自身位置以及前进方向的机会。”

艺术整合的连续体模型

Perpich艺术教育中心开发的艺术整合连续体模型

艺术本位课程（Arts as Curriculum）

艺术本位课程是指学校开设的独立的、多种形式的艺术课程。通常学校会配置专门的音乐、艺术、戏剧或舞蹈教师，主要将艺术本身作为课程，通常以美国国家、州或地方每一种艺术形式的课程标准为指导。

艺术辅助课程 (Arts-Enhanced Curriculum)

当艺术被用作支持其他课程领域的一种手段或策略，但对艺术形式本身没有明确的学习目标时，被称为“艺术辅助课程”。在这类课程中，艺术作为一个“锚”，能让学生更好地学习学科内容，而教师很少或根本不需要艺术形式的培训。

艺术融合课程 (Arts-Integrated Curriculum)

在“艺术融合课程”中，艺术的角色从手段成为了目标。在教学设计和实施中，艺术不仅仅是支撑学生更好地学习学科知识的手段，而进一步成为了课程教学的目标。其形态一种是以学科为主体，融入部分艺术，另一种则是以艺术为主体，融入部分学科，后者常常以艺术家驻校来开展。在艺术融合课程中，总是以一门学科为主导，由更占主导地位的学科的教师负责规划、实施和评估学习。

艺术融合单元 (Arts-Integrated Unit)

在“艺术融合单元”中，艺术和学科是高度融合且平等的关系。师生在艺术创作的过程中，探索艺术形式和学科领域之间的联系，并在这两个方面获得更多理解。为了达成艺术与学科的平等融合，教学设计往往以大概概念为主导，进而提出可以持久理解的基本问题，并调整和整合艺术标准，以达成两门学科的学术标准。这个过程将不再是设计一节课程或几节课程，而是致力于一个单元的教学。在艺术融合单元中，艺术和非艺术学科的教师协作开展，不仅共同规划，还共同或合作开展教学与评估。

来自五所都市学校的教育工作者参加了艺术融合工作日

杠杆、连接、迁移：艺术整合的关键价值

1. 艺术整合能提升学生的学习参与度

艺术天生就容易让学生产生参与感，它是一种天然的杠杆，能将这种参与感转移到其他学习领域。有大量脑科学研究表明，利用艺术带来的参与感，可以提高理解力和长期记忆力。艺术整合还能培养良好的冒险精神、差异化能力，并为任何学科的深入理解提供可能通道。

Perpich中心研究发现，与常规课堂相比，艺术整合课程中的学生高度思考和参与的可能性是其4.4倍，艺术整合课程会改变学生的学习体验，影响学生的学习态度，进而提升学业成

绩。

2. 艺术整合能促进知识与经验的连接

通过跨学科和整体学习将概念思维与生活经验相联系，学习才能更好地完成。换句话说，艺术整合试图打破学生每天所处的学习体验的壁垒，寻找与他们生活经历相关的连接点，建立跨学科联系。概念思维和逻辑思维都很重要，而技能培养对于理解更抽象或概念性的知识是必不可少的，学生能更轻松地将这些知识迁移到生活的其他方面。

3. 艺术整合能促进学生的多元认知

艺术本身就是一种认知方式，它既包含可训练的技能，也包含批判性思维与创造性探索的方法。比如，当学生探究社区如何由个人、社会、历史与文化等交织而成时，艺术提供的感知、想象与表达让他们得以穿透表象，理解社区，并借此理解其他社区和世界。知识本身固然重要，艺术理解同样关键，它提醒我们关注个体所处的多元社区、历史与文化语境，并由此理解他者。

4. 领域艺术整合能提供一种多模态理解

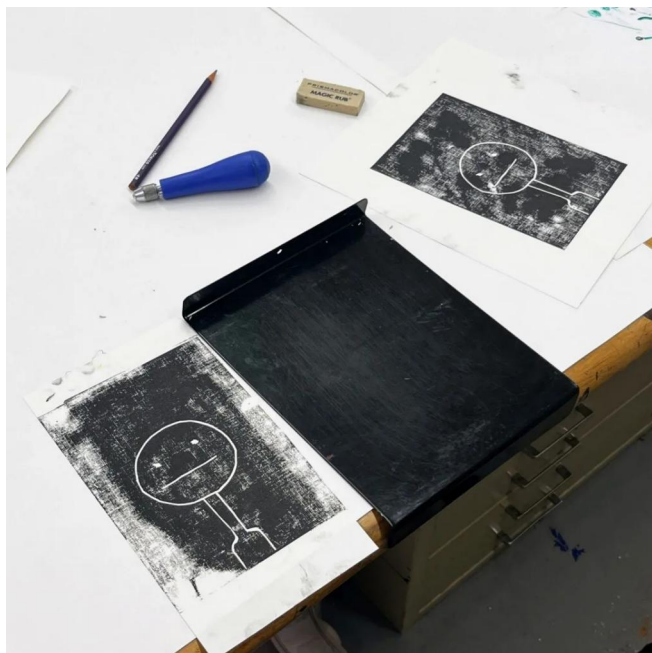
艺术整合不仅支持传统教育所侧重的读写算基础能力，更以倾听、视觉分析、媒介理解等独特通道扩展认知的边界，培养学生超越文本与数字限制的综合素养。

5. 艺术整合有利于学生的学习迁移

学习不是在真空或孤立的环境中发生的，艺术整合是一个跨学科使用和应用知识并看到学习目的的机会。在实现迁移之前，他们有时会觉得知识只停留在艺术课堂、科学课堂或数学课堂中，看不到所学知识在新的、新颖的体验中的适用性，而在艺术整合课程中，学生将重新理解学习和知识，并在学科间建立起迁移。

艺术整合除了在参与、连接、迁移等方面促进学生的学习以外，也同样有利于教师的专业发展。研究表明，将艺术融入教学的老师更有动力开展教学，并会以一种更以儿童为中心而非

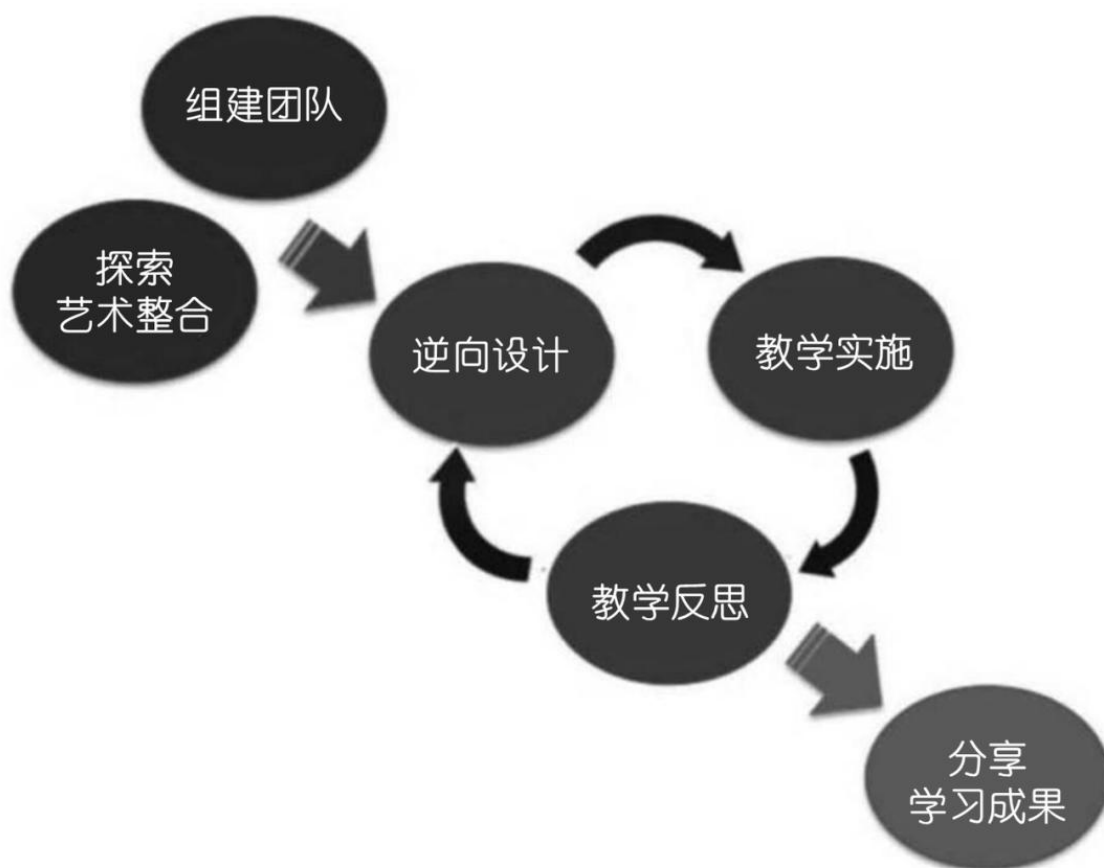
以成人为中心的方式授课。同时，艺术整合让学校的整体氛围更加凝聚和团结向上，有助于打造儿童友好校园。

2025年夏季艺术夏令营

艺术整合如何落地：Perpich 中心的协作式实施框架

Perpich 艺术教育中心开发的协作式艺术整合框架（collaborative arts integration framework）由六个部分组成：组建团队、探索艺术整合、逆向设计、教学实施、教学反思以及分享学习成果。在每个部分中，Perpich 艺术教育中心工作人员会通过多种方式提供指导，包括专业发展工作坊、学校团队现场会议、在线视频会议、谷歌云盘文档、电子邮件等。

协作式艺术整合框架

1. 组建团队

参与项目的学校教师团队至少有一名教师必须是有执照的艺术专家，且在项目年度内担任团队负责人。这意味着艺术教育工作者被定位为知识渊博的专家，这一角色在与非艺术教

师的日常互动中并不常见。项目建议团队规模3—8人，实际开展时通常会细分为2—5人小组。参与项目的团队会获得资金支持，用于购置设备和材料、聘请社区艺术家和专家。

2.探索艺术整合

团队组建后，教师将被邀请参加艺术整合系列工作坊。首次工作坊主要是项目介绍和艺术体验。艺术体验要求教师参与一个可能用于教学的艺术项目，在这个过程中，非艺术教师体验在艺术课堂中受到启发和参与的感觉，注意到复杂的艺术项目可能带来的兴奋和挫折，进而将其与自己的课堂联系起来。

因此，工作坊的艺术体验既是参与，也是对教师的启发。这些体验包括在明尼苏达书籍艺术中心从头开始制作一本书、数字照片和视频拼贴、舞蹈和木偶戏等。此外，全年还会再举行三次工作坊，介绍和演示协作式艺术整合框架的后续组成部分。

艺术整合的核心部分是有意选择艺术学科和其他学科领域的标准和学习目标，共同达成“完美契合”（Elegant Fit）。当艺术整合的课程开发涉及完美契合时，该项目同时满足艺术和非艺术学科领域的学习目标，而不是艺术仅仅作为学习其他学科的工具。

基于艺术整合相关文献，Perpich艺术教育中心开发了包含学科领域分布、学科领域关联度、学科标准达成度、教师的整合意图以及学生的整合体验等要素在内的评估标准，以指导教学团队准备高质量的艺术整合。正是在学生的融合体验中，教师可以观察到多学科领域结合所产生的完美契合（Elegant Fit）、增强契合（Augmenting Fit）、附加契合（Additive Fit）和有限契合（Limited Fit）之间的差异。

标准	4 级	3 级	2 级	1 级
教师的整合意图	各学科领域相互交织，综合学习内容	每个学科领域都能促进另一个学科领域的学习	一个学科领域有助于另一个学科领域的学习，但反之则不然	各学科领域平行教学，对其他学科领域的学习没有帮助
学生的整合体验	完美契合：学习活动为学生在各学科领域之间建立联系提供最大支持	增强契合：学习活动为学生在各学科领域之间建立联系提供支持	附加契合：学习活动为学生在各学科领域之间建立联系提供适度支持	有限契合：学习活动为学生在各学科领域之间建立联系提供有限支持

艺术整合评估标准（简版）

3. 逆向设计

课程逆向设计模式旨在帮助教师拓宽思路，设计出在各学科之间具有深刻且持久联系的艺术整合课程。逆向设计的关键要素是“大概念”（big idea）、“基本问题”（essential questions）和“持久性理解”（“enduring understandings”）。

在每个学年开始时，团队开始集思广益构思单元内容，他们需要确定一个指导单元的大概念。大概念具有普遍性，超越特定学科领域，通常用单个单词或短语来表示，例如：正义、公平、自然与科学、多样性等。

基于这个大概念，教师确定基本问题，旨在激发和维持学生的探究，以及他们希望学生在单元结束时获得的一系列“持久性理解”，从而进行逆向设计。教师会得到一个设计模板，要求他们明确以下一些标准：学生将学习什么？与评估标准相关的学习目标是什么？学生将如何展示他们的学习成果？教师将如何支持学生，帮助他们了解项目的下一步？

一个被选为单元大概念的例子是社区（community）。在某个农村学区，教师们认为学生似乎对他们的社区没有归属感。于是，教师们据此开展逆向设计，让学生参与当地社区的不同方面，包括当地的自然环境和镇上的长者，在研究该镇自然环境的生态时，学生被要求识别和拍摄他们在数学课上学到的几何形状，将数学、科学和摄影结合起来。在规划过程中，还要求团队开发能够有效记录所有学科领域学习情况的评估方法，这些评估还作为教师改进未来教学的反思工具。

4. 教学实施

教师可采用跨学科共教的方式，即不同学科教师同时进入课堂，共同开展教学活动，从各自学科角度引导学生理解和创作。也可分阶段教学，艺术教师和非艺术学科教师在不同时段，围绕同一主题，按照事先规划好的教学顺序，依次进行教学，逐步深化学生对主题的理解和实践。

在选择支持每个单元大概念的学习活动时，教师们被鼓励考虑邀请社区的客座艺术家以及所研究领域其他专家参与。在一个四年级的单元中，一组教师邀请了一位著名的美国原住民学者来介绍当代美国原住民文化。在另一所学校，五年级的学生有机会选择三位当地的艺术家——一位金属艺术家、一位木雕艺术家和一位画家——到他们的课堂上，在各自的专

业领域为他们提供指导。

5. 教学反思

教学团队在艺术整合单元的规划与实施中，会进行全程非正式反思，同时需参与**两种正式反思**：一是在Perpich艺术教育中心主持下，通过面对面或在线视频会议反思自身单元；二是每年6月年终工作坊上，用描述、探究和推测的方式结合学生作品反思项目。

为推进年终项目反思，Perpich艺术教育中心会将所有参与的教师分组，让其对其他团队的学生作品进行回应。展示团队需说明作品类型，回应小组在主持人带领下按协议流程进行：先描述作品不做推测，展示团队仅观察；接着参与者提问，展示团队暂不回应；再由回应教师推测单元学习目标，检查作品与目标的一致性；最后展示团队分享体会并答疑。

这些小组活动中最富有成效和令人兴奋的部分之一是，回应教师开始从展示的项目中获得启发和灵感，并开始思考如何将这些目标或活动应用到自己所在年级和学科的“大概念”中。这项活动还有助于教师提高审视和评论艺术作品的技能，他们会将这种技能用于评估自己学生的作品。

6. 分享学习成果

每年项目结束时，教学团队会参加Perpich艺术教育中心举办的闭幕工作坊，各团队以画廊展览形式展示项目成果，包括照片、艺术品、数字视频、文字作品、雕塑及学生设计的机器等。除作品外，还需张贴所选明尼苏达州学习标准、教师设计的学习目标及相关可评估标准。

参与教师在闭幕工作坊期间会进行画廊参观和交流活动，教师们在此过程中为未来项目寻找灵感，许多人会进行拍照记录。随着对艺术作品回应能力提升，他们会提出更深入的关于单元学习目标的问题，同时也能了解其他农村学区的教师团队如何创造性地让学生参与艺术和社区活动。

除了在参与项目的团队内部分享外，各团队还被要求广泛且公开地分享项目成果。例如，部分学校与当地美国军团合作举办公共画廊，还有学校的艺术品在诊所的通风走廊展出。教师们也会邀请管理人员参与表演和画廊活动，并为当地报纸撰写项目报道，这不仅能吸引社区

参与、为学生提供作为艺术家的真实体验，还有助于推广艺术并获得当地管理人员的支持。

PERPICH国家艺术荣誉协会成员在SONNESYN小学做志愿者

让我们看看教师和学生 的感受与评价

自2010年实施以来，Perpich艺术整合项目已为该州48所学校的500余名艺术及非艺术学科的教师提供了服务，为13000余名学生提供了艺术整合的教学（2017年统计数据），促进了教师的专业发展，也提升了学生的标准化学业成绩、艺术素养和综合学习能力，让学生有了更多参与促进自身学习活动的机会。

“这是一个非常棒的专业社区。他们把我们当作专业人士对待，对我们的计划提出建设性的批评。有其他渠道的反馈来激励我们做更多的工作，这真的很有帮助。”

“（这个项目）教会我们从不同的角度设计单元。我喜欢这些工作坊帮助我们打开了课堂的大门。”

“有一双批判性的眼睛非常有益。他们不断地追问。他们总是问，‘你考虑过这个吗？你试过那个吗？’他们总是肯定我们所做的事情。”

“我们的课堂预算非常少。在规划时，我们总是不得不问自己‘我能做些什么来节省这少量的钱？’有了perpich中心的资助，这是我们第一次能够问‘我想做什么？’”

“在我们学校，团队合作的时间被低估了。这个项目让我们有机会看到并体验到团队合作的积极效果。”

这些引述反映了教师们对这个推动他们提升艺术整合规划、实施和评估能力的专业网络的积极认可。在教学规划方面，教师从“我能做什么？”转变为“我想做什么？”。教师们看到自己面前的选择增多了，他们可以花时间畅想艺术整合单元的不同可能性。

这种潜在选择的扩展将课程规划置于创作过程的领域，直接将教学设计与艺术过程联系起来。这其实意味着一种不同的主人翁意识：单元设计成为团队的创造性工作——一个由专业社群完成的、由教师主导的专业成就。

超过一半的教师报告说，他们的校长通过提供共同的规划时间来支持艺术整合。受访者提到的长期影响包括：“团队合作、与同事建立更紧密的联系，这继续激发着创造力”，以及“参与Perpich项目使学习标准和艺术成为我作为课堂教师思考和规划的重点。”

作为艺术教育者和对艺术感兴趣的同事之间开放式、嵌入工作且自主导向的专业学习的一种手段，艺术整合显示出显著的影响，并且能够在教育创新和改革的环境中持续存在。

艺术整合项目的主要目标之一是通过培养教师以协作方式改进教学的能力，从而提高学生的学习和参与度。研究发现艺术整合课程中学生参与度和思考能力更高，且多数学生喜欢这类课程。每个单元结束的快速写作调查显示，评估的每一年多数学生都想在未来做类似单元。

他们给出肯定回答的原因多样：觉得“很有趣”；能尝试木雕、金属雕塑等新活动；认为能

做自己，“有趣、更具个人色彩、独特”，还能“思考自己”；与他人合作有助于提高沟通能力。他们还提到附带好处，如“帮助了解世界”“对很多事有帮助”“对未来有帮助”，还有学生因“会看到成果”而想再参与，认为这是“坐着听老师讲课”之外的有效替代方式。

不过，并非所有学生都想喜欢艺术整合的学习方式。他们觉得“工作太多”“耗时”“很难整合所有内容”，或因“没那么有创造力”“不擅长艺术”而不堪重负，还有学生认为某些单元难，且“团队合作不易”，这都是未来继续开展艺术整合项目时需要进一步考虑和优化的问题。

图片及相关资料来源

1	Perpich艺术教育中心网站-艺术整合专题页 https://perpich.mn.gov/professional-development/arts-education-resources/arts-integration/
2	Perpich艺术整合项目工作坊视频（2022） https://www.youtube.com/watch?v=uqfG0sqNyR4&t=10s
3	肯尼迪中心-什么是艺术整合 https://www.kennedy-center.org/education/resources-for-educators/classroom-resources/articles-and-how-tos/articles/collections/arts-integration-resources/what-is-arts-integration/
4	Arts Integration Project 2012-2013[R].Perpich Center for Arts Education, 2014.
5	Arts Integration Project 2013-2014[R].Perpich Center for Arts Education, 2015.
6	Arts Integration Project 2014-2015[R].Perpich Center for Arts Education, 2016.
7	Success Story: Perpich Arts Integration Project[R].Arts Education Partnership, 2017.
8	LaGarry A E, Richard B. Arts integration in rural Minnesota: A collaborative arts integration framework[J]. Arts Education Policy Review, 2016.
9	陈怡倩.统整的力量：直击STEAM核心的课程设计[M].湖南美术出版社, 2017.

中国台湾“游于艺”计划：把博物馆“搬”进学校

李劲佚 / 编译

编者按

致朴团队每三年会开展一次乡村儿童美育领域项目扫描，目前第三本扫描报告的筹备工作已经开启。“全球视野”栏目精选编译国际美育案例，呈现全球不同地区的美育发展现状与特色行动，深入解析这些案例的工作方法、经验与成效，为国内相关美育工作者提供参考与启发。该栏目的工作由致朴实习生团队完成。

第五篇案例聚焦中国台湾地区广达文教基金会发起的“游于艺”计划，该计划将国内外博物馆与美术馆的优质资源策划为艺术教育巡回展走入校园，以此为载体构建起校际结盟、教师研习、创意教学、学生导览、游戏化学习、公共参与等多元复合的美育行动，成为台湾地区知名的美育品牌项目。该案例展示了社会组织整合公共文化资源、推动馆校合作与普及美育的可行模式。

现场正举办的是一年一度“广达艺-Sports全国大赛”电竞比赛。不同于传统的体育竞技，这场比赛的关键主题是艺术。来自台湾地区22个县市的七千余名参赛学生身着各自的比赛服，坐在电脑前，通过数字平台与全国各地而来的参赛学生进行比拼。在这些年轻选手的屏幕背后，展现的是一个融合了艺术与游戏的全新学习方式——“游优”计划。

广达艺-Sports全国大赛现场

每一个选手都是在PaGamO平台上完成任务，通过答题、解锁虚拟博物馆，穿越历史的长河，从中国台湾的博物馆到意大利的乌菲兹美术馆、再到埃及国家博物馆，跨越国界与时空。比赛不仅仅是对知识的挑战，更是学生们对艺术和文化的探索。在虚拟世界中，他们不仅学会了艺术作品背后的历史和故事，更通过游戏的形式把这些知识转化为自己的创意表达。

这一创新并非偶然。2018年，广达文教基金会推出了“游优”计划，力图打破艺术教育的传统边界，将艺术展览资源以数字化的方式带入每个孩子的生活。

“游优”计划的前身是推广和探索了已逾21年的以艺术教育巡展为核心的“游于艺”计划，通过与著名的教育游戏平台PaGamO合作，以游戏化学习（Game-Based Learning）的形式，让“游于艺”的艺术资源，走出校园围墙，不受形式、地点、时间的限制，任何学生只要通过网络皆可学习、亲近艺术。

通过线上攻城略地的游戏吸引学生主动学习，让艺术教育进入不受时间、空间界线限制的游戏新世代，激发学生自主学习的能力，进而提升孩子的美学涵养，希望让更多孩子因为游戏爱上艺术！

在课程改革浪潮中的创新探索

升学竞争激烈、学业负担过重、教育行政化严重、偏乡学校老大难……面对这些教育问题，20世纪末至21世纪初，在“四一零”民间教改运动的推动下，台湾启动了大规模的基础教育改革。

其中，最具标志性的是2001年实施的“九年一贯课程改革”，该改革以课程统整为核心，将学科课程统整为七大学习领域，强调知识与素养的结合，并提出十项基本能力目标，推动学生的全面发展。与此配套，台湾教育当局逐步重视校本课程与地方课程的开发，减轻学生学业负担，并推动图书馆、博物馆、音乐厅等文化设施建设，使社会教育与学校教育实现互补，教育治理也从集权管控模式逐步转向公私协力的教育服务创新。

艺术教育在强调综合素养的转向中被赋予“以美促智”“以美润心”的社会期待，但现实层面却常受限于学校资源、场域与师资培训的不足。在此背景下，广达文教基金会提出“文化均富”的愿景，以企业基金会长期投入的方式，连接国内外博物馆与美术馆的优质资源，将展览内容“转译”为适合中小学学习的艺术教育展并以巡回方式走入校园，形成“游于艺”计划。

该计划自2004年启动，目标即是“用艺术启发创意”，并以偏乡（用以描述那些需要更多关注和资源投入的乡村地区）、离岛（指远离主体的岛屿）与各县市学校为主要服务对象，使学生在日常校园就能完成类似博物馆的艺术教育体验。2014年起，台湾教育部即将“游于艺”纳入《美感教育中长程计划》的合作体系，逐年推动学校端的课程统整、教师专业发展与学生导览实践，成为台湾公私部门协作推动美育的常态化项目之一。

广达文教基金会：用艺术启发创意

1999年，广达集团基于“文化均富”与“科技均享”理念，创立企业基金会，初设艺术传承、环境保护、科技教育、社会关怀四大项目，定名为“广达计算机教育基金会”。2005年，为让有限资源效益极大化，并弥补台湾艺术教育资源的不足，基金会将工作焦点专注于美感教育实践，更名为“广达文教基金会”，期许能让“亲近文化艺术”成为每个人应有的权利与机会。

广达文教基金会推动的各项行动计划，皆以“让孩子在游戏中学习”为出发点，在孩子对世界产生好奇之初，以艺术和科技为媒介，同时让孩子接触多元学习平台，借由手脑并用，启发孩子创意思考能力，开启未来的可能。

谈及艺术、科技与教育的关系，广达文教基金会董事长林百里先生始终相信：“艺术为文、科技为武，恰似人类左脑与右脑，两者不相冲突必须交融。一个社会欲达成‘文化均富’与‘科技均享’的目标，艺术和科学技术就是开启两扇门的钥匙，而转动钥匙的力量便是‘教育’，以艺术先行，具备美学涵养而发展出来的科技，相对于外貌赤裸的科技更容易打动人心。”

秉持“教育为根、艺术为本、科技为用、创意为法”的宗旨，体认美感素养与人才培育是社会进步重要关键，广达文教基金会陆续探索形成了七大行动。

“游于艺”计划：博物馆如何成为学校的艺术教育资源

广达“游于艺”（immersed in creativity）计划自2004年启动至今，已走过了21个年头。该计划名取自《论语·述而》篇——“志于道，据于德，依于仁，游于艺”。在中国古代哲学中，“游于艺”是技进乎道的过程，个体在“艺”的凭借之中，“游”于天地之间，获得生命的丰满和自在的本体论意义。

实际上，“游于艺”经常被引述为艺术教育的一种境界或方法论，杭州师范大学胡俊教授在引进“A/r/tography”艺术教育方法论时，就据此将其形象地译名为“艺游学”。广达文教基金会也深受中国传统哲学的启发，融合艺术教育的精髓，落实到“游于艺”计划之中。

该计划旨在通过与国内外各大博物馆合作，将适合学童的古今中外的艺术展品资源带进偏乡、离岛与全台各地校园，于各校巡回展出2到4周，让学生通过艺术的学习与陶冶，身心能均衡发展，成就美好人生。同时，鼓励教师发展跨领域学科合作的课程设计，提升孩子的学习与拓展宏观的视野。

让艺术教育策展走进校园

“游于艺”展览主题多元而系统，既涵盖中华传统文化的深厚脉络，也引入西方艺术的人文视野，同时拓展到环境与科学的跨域议题，形成了“东方文化”“西方艺术”“环境艺术”三大系列。每一档展览配套面向中小学的文本、图像、活动单，以便教师就地布展、引导探究。

在东方文化系列中，展览如《生活画市集：嬉游千年风俗艺术》《宋潮好好玩》等将传统绘画、诗词、民俗文化与生活场景融合，转化为学生可触可感的学习体验。通过“市集”布置或互动导览，孩子们在日常语境中理解中华文明的连续性与创造力，这种方式使艺术不再是博物馆中的典藏，而成为他们自身生活经验的延伸。

西方艺术系列，如《拥抱梵高，探索生命的调色盘》，呈现了梵高热烈的色彩与生命故事，也引导学生反思“如何以艺术回应生命的苦难与热情”，由此反观自身经验，理解创作与生命的关系。

环境艺术系列以《见微知美——惊艳新视野》《虫虫大乐团——鸣虫特展》《空间任意门》等展览为代表，将科学与艺术交织，让学生在观察自然、理解生态、体验空间结构的过程中自然生成审美感知与创意表达。

以“盟主/盟校”策略开展教育推广

“游于艺”在推广上采用区域“盟主/盟校”的结盟方式，把展览做成一个可以在各地复制与扩散的网络。每年公开征募各县市的“盟主”，通常是教育局处的国教辅导团或示范学校，负责统筹申办、布展调度、培训与成效资料汇整。各县市学校作为“盟校”向盟主申请，并结合课程开展教学，学期结束再汇报成果。

年度征募简章都会清楚列出流程、对象、分工与评核标准，也特别强调要优先覆盖偏乡和离岛。这样的做法，让展览不只是单点巡回，而是以“盟主”为核心向外扩散，把艺术辐射到更多角落。教师们也会因为展览而形成跨校合作，围绕展览主题共同备课，甚至把艺术和语文、科学、社会等学科结合，发展出具有在地特色的课程。

以研习营和教学库支持教师专业发展

在“游于艺”计划中，教师研习被置于核心位置。项目一方面邀请专家学者导入展览主题知识与跨域课程设计方法，使教师能在短时间内习得美感认知，提升对多元艺术形式的理解与尊重；另一方面则提供系统化的教学支持，例如“教学库”“影音酷”与“教师研习营”等专网资源，累积历年展览的教案、活动设计、延伸任务与课堂评价示例，并开放线上影片与说明

会资料，逐步形成一个可供检索、借鉴与分享的开放专业社群。

在这样的架构下，教师不仅被引导将展览资源转化为跨学科、整合性的教学设计，还能通过研习营获得展览介绍、主题教学设计与博物馆参与等完整先备知识，进而在课堂中灵活创新。此举不仅支持教师在语言、社会、自然、科技与艺术等学科中实现“以展带课、以课促学、跨域统整”，更激发他们的教学觉知、审美行动与多元沟通能力，让艺术教育真正从展览走进日常课程，转化为推动美感教育与课程改革的重要力量。

例如，复旦国小教师团队借由《家乡的永恒对话-台展三少年作品展》巡展活动，将台展三少年的艺术精神转化为学习教材，融入各年级的生活与艺术课程，发展出一系列主题创作，一年级主题为《色彩寻宝：三少年奇幻颜色森林》，二年级为《童诗-家乡之美：三少年童心诗家乡》，三年级为《创意碎片舞动：拼贴三少年》，四年级《画中人画中事：故事三少年大冒险》，五年级《诗影共舞：三少年眼中的光影诗篇》，六年级《水墨故乡复旦意象、篆未来写梦想、走进故乡画街道》。

让学生在导览的真实任务中生成核心素养

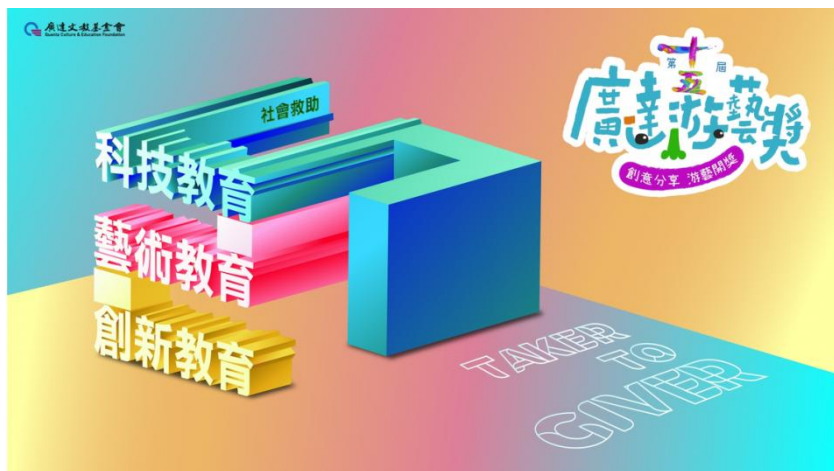
“导览小尖兵”被视为学生端的关键实践环节。展览到校巡回，有赖导览小尖兵将所知所学分享给更多同学、社区民众。因此基金会规划“导览解说”、“肢体表达”、“博物馆参观见习”等课程，提供学生导览及欣赏画作的方法，结合展览主题与教学目标，让学生在学习如何欣赏和解读艺术作品的过程中，同时培养自主学习、思考判断及解决问题的能力。

根据学校教师观察，学生因担任导览小尖兵后，所影响的学习行为较参加相关学习活动及仅参观展览的学生进步最多，其中在认知、团队合作、外向、学习热情、解决问题、创意、口头表达、独立学习及领导能力等行为表现均为高度显著进步。

设立“游艺奖”搭建交流推广平台

配套的“广达游艺奖”自2009年设立以来，已举办至第16届，参与范围覆盖全台22个县市及海外台校，成为台湾地区美育推广的重要平台。该奖项设有“导览达人”和“创意教学”两个主要方向，让全台各地教师、学童相互观摩、学习分享，达成以艺术启发创意之目的。

教师方面，奖项鼓励他们运用展览资源，发挥创意，设计统整性的教学内容，引导学生体验学习，展现教师课程设计创意，将艺术与跨领域学科完美结合。学生方面，奖项鼓励他们把学习转化为表达，培养核心素养。

正如蔡汎锸所分享，她六年前担任小解说员并获全国冠军，这段经历成为重要学习历程档案，培养了她细微观察力、写作能力，也增强了勇气与自信。她始终将艺术兴趣与学习结合，未来希望在医学专业中尝试艺术治疗，帮助更多人。

今年的第十六届全国赛她也以志愿者身份参与其中，回馈社会，延续美育影响力。此外，不少家长表示，孩子在参与“导览小尖兵”训练后，表现出更强的自信心和表达能力，家庭互动也更加丰富。有家长提到：“孩子在家里主动给我们讲解展览内容，甚至模仿导览员的语气和动作，感觉他们在成长。”

成效与展望

自2004年启动，广达文教基金会的“游于艺”计划已覆盖全台超过1292所学校，累计举办展览3838场，受益学生人数高达425万，遍及台湾地区十分之一的中小学校园。

时任教育部次长林腾蛟曾表示：“广达文教基金会长年致力于推动教育创新，缩短城乡差距，并通过艺术教育、科技教育及创新教育三大计划，协助学校、教师及学生转型，培养学生的主动学习与解决问题能力，并在计划推动的过程中给予学生最大的支持与协助，让中小学师生有更多的机会亲近艺术及了解艺术，培养学生自主学习、增进自信与口语表达的能力，实践艺术即生活的教育目标，这也是呼应了108课纲所强调的跨领域学习精神。”

在课堂与校园实践中，教师们普遍认为展览资源为课程设计带来了全新的可能。台南女中一位教师分享：“孩子们在展览中学习到的不仅是艺术知识，更是观察力、表达能力和团队

合作能力，这些都直接影响他们日常学习与生活。”学生也表达了他们的收获。

六年级学生吕逸安提到，担任导览小尖兵的经历让他在搜集资料、撰写导览稿和公众表达方面进步显著，而五年级学生刘康裕表示：“通过参与‘游于艺’展览，我才发现原来家乡的文化故事这么丰富。”

新竹县教育局指出，展览不仅让学童开拓视野，也帮助他们体验生活中隐藏的自然美感，感谢广达文教基金会长期为教育界付出，让孩童能体会艺术之美。光春国小表示，去年首次举办“拥抱梵高展”，孩子们的一声“哇”至今令人难忘，今年决定再次策展，让学生持续探索课本之外的世界。

面向未来，广达游于艺计划将进一步扩大东西方文化展览的数量与类型，并通过在线学习平台覆盖更多小学、初中及高中，同时探索与海外台湾学校和国际学校的合作，将中国艺术和文化推广至全球。

此外，计划也在积极发展数字化工具和虚拟展览，使学生即便身处偏乡或海外，也能随时随地接触高品质的艺术教育资源。

广达文教基金会执行副总杨麒令表示：“跨领域学科学习不仅是点到为止，而是全力以赴。我们希望让每一个孩子都能在艺术中获得表达力、自信心和创意能力，为未来的学习与生活打下坚实基础。”

图片及相关资料来源

1	广达文教基金会官网： https://www.quanta-edu.org/zh-tw
2	广达游于艺计划专网： https://iic.quanta-edu.org/
3	广达文教基金会行动计划宣传片（2019）： https://www.youtube.com/watch?v=fLFrrTrfCxo&t=675s
4	WISE创新案例—沉浸在创造力中（2013）： https://www.wise-qatar.org/project/immersed-creativity-china/
5	冯增俊.中国台湾中小学课程世纪变革探析[J].教育科学,2005.
6	郑芳.台湾基础教育课程改革的基本特色及走向[J].当代教育科学,2010.
7	杨东平.台湾教改给我们的启示[EB/OL].教育思想网,2017.

美国Girls on the Run：奔跑迎接挑战，培育青春期女孩的自信与力量

孔曾颖 / 编译

编者按

“全球视野”栏目精选编译国际美育案例，呈现全球不同地区的美育发展现状与特色行动，深入解析这些案例的工作方法、经验与成效，为国内相关美育工作者提供参考与启发。该栏目的编译工作由致朴实习生团队完成。

第六篇案例来自美国Girls on the Run，它展示了一种将体育与美育有机结合的教育实践。通过跑步等体育活动，为8-14岁女孩创造了一个在奔跑中学习和成长的支持性环境。用独特的体验式课程，赋能女孩们发现自身力量，以健康的姿态迎接成长中的挑战。

午后阳光洒在学校的操场上，十一二岁的女孩们正站在一条用彩色胶带贴出的特殊“跑道”前。这条“跑道”没有起点和终点，只有三个醒目的标志点：“同意”、“不同意”和“不一定”。

“我们开始吧，”教练微笑着说，“你们认为真正的美丽取决于外表吗？”

女孩们短暂思考，然后快速跑向自己认同的位置。

有的毫不犹豫地冲向“不同意”，有的稍显迟疑地停在“不一定”，还有一两个女孩站在“同

意”的位置，眼神中带着不确定。

“为什么你会选择‘不同意’？”教练问其中一个女孩。

“因为美丽是内在的，比如善良和幽默感！”女孩大声回答。

“那选择‘同意’的同学，可以分享一下你的想法吗？我们只是倾听，没有评判。”

一场关于社会审美标准的讨论，就这样在奔跑和驻足中自然而然地展开了……

这并非一场辩论赛，而是美国“Girls on the Run”为6-8年级女孩设计的经典课程——“观点跑道”。在这里，跑步不再是枯燥的体能训练，而是成为激发思考、连接内心的媒介。通过一系列精心设计的身体活动，帮助8-14岁的女孩在青春期的关键阶段找到属于自己的声音。

为什么要为女孩创造这样一个空间？

在美国基础教育体系中，学业成绩和标准化考试长期占据核心地位。与此同时，青少年的心理健康问题也日益凸显。研究显示，许多女孩在10至14岁阶段自信心急剧下降，而学校在生命教育与社会情感教育方面的支持往往不足。

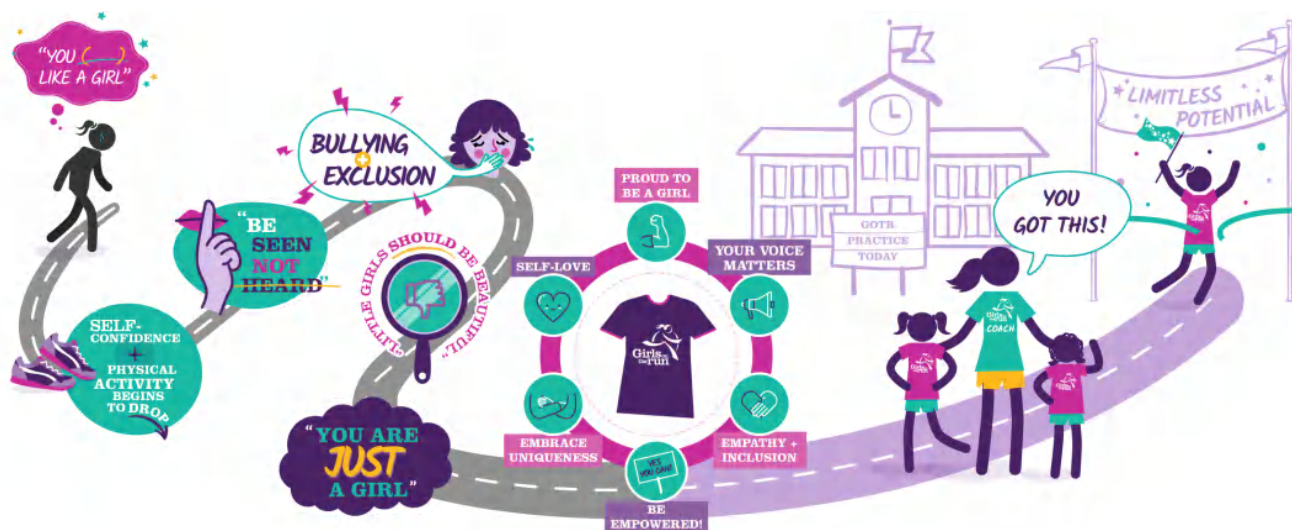
青春期是人一生成长的关键期，这一阶段的身心变化尤为剧烈，而女孩在此时往往会受到很大的冲击。从童年到青春期的成熟，她们的体育活动水平下降，可能会出现肥胖、糖尿病和抑郁症等不健康的风险，也常常面临自我形象焦虑、情绪波动、人际关系紧张以及社会期待的多重压力。

在这样的背景下，1996年，美国教育者兼铁人三项运动员 Molly Barker 在北卡罗来纳州夏洛特创立了“Girls on the Run”（以下简称“GOTR”，译为“奔跑的女孩”）项目。一次长跑的经历让她深刻体会到运动所带来的身体自由与心灵疗愈，并让她联想到自己青春时期因自我怀疑和社会期待而陷入的困境。

于是，Molly 萌生了一个初心：为青春期女孩创造一个环境，让她们通过运动认识自我、尊重身体，并在体验中获得价值反思与情感支持。2000年，非营利组织“奔跑的女孩”（Girls on the Run International）正式成立。

“Girls on the Run”的核心目标是关注3–8年级（约8–14岁）女孩在她们青春期的身心发展状态，在关键发展阶段帮助她们拥抱个体自身的差异，建立自我接纳与自我效能感。项目强调通过体育活动来提升女孩的情绪调节、沟通合作与冲突解决等社会情绪能力，并在日常反思中引导她们形成积极的价值选择。

Molly Barker 认为，真正的教育不应止步于技能和知识，而应关心孩子的身心健康，引发内心触动，并帮助她们形成积极的价值观。因此，“Girls on the Run”在跑步训练之外，特别设置了小组对话与反思环节，使女孩们能够在身体体验中学习自我认知、情绪管理与团队合作，把生命教育落实到日常实践中。

以游戏化活动赋能青春期的女孩

“Girls on the Run”的课程是根据年龄层次来设计的，周期一般为 10 周，每周两次，每次 90 分钟。开场时，教练会通过热身与小组讨论引入与女孩生活密切相关的主题，如“如何管理消极情绪”“如何拒绝不当行为”“如何培养健康习惯”等。

女孩们会通过跑步训练或游戏化的活动参与其中，去感受“坚持”的力量，与他人“合作”的力量，并逐渐实现自我突破。而在反思环节，在教练引导下，学员们得以把运动中的感受与日常生活中的情境相联系，感受“运动是身体的挑战，也能成为个人的价值选择”。

3-5年级：女孩在奔跑（Girls on the Run）

3-5年级课程以小学中高年级（约8-11岁）的女孩为目标人群，课程设计了带有趣味性的体育活动与互动游戏，帮助学生在这一成长初期认识自己、建立自信心、培养积极的自我认同。通过跑步与小组活动，学生们能够学会如何理解并调节自己的情绪，如何在团队中合作，并通过运动体验学会表达自己。

每一节课都围绕一个有趣的主题展开。最开始，教练会引导大家“分享一件让你觉得自己超棒的事情”，并用好玩的故事或游戏引入当天的“大道理”。

比如，第九课是的主题是《我们都很闪耀》。教练会点亮一盏小灯，告诉孩子们：“这就像你们每个人心里的光，当你做自己时，它就会特别亮！”有的人看到你的光会为你加油，这叫“星光闪耀者”；而有的人可能会不小心吹灭你的光，这叫“星光暗淡者”。

孩子们在游戏中，能慢慢体会到被夸赞“你真棒”的开心，也会慢慢学着用一句“你真棒”去当别人的“星光闪耀者”。

热身和跑步也不会枯燥。大家会玩“守护光芒”的接力游戏，或者每跑完一圈，就在小伙伴的日记本上画一个笑脸、写一句鼓励的话。这样，跑步不再是为了比赛，而是变成了传递快乐和勇气的过程。

课程快结束时，女孩们会坐下来，在自己的日记本上写下今天的小收获——“我今天帮了别人什么？”最后，大家会围在一起，一起合唱《Star Sparkler Energy Award》（星之火花能量）来互相打气，开开心心地结束这次课程。

保持在正轨上（Stay-on-Track）

今天的活动	分配时间
团队中的你准备好了吗？	练习前
加入游戏：星火故事	10分钟
拉伸和强化运动	3-5分钟
热身：练习保持光线	15分钟
锻炼：我们都发光！	45-50分钟
总结	5-10分钟

©2023年由Girls on the Run International提供

GOTR的3-5年级第九课课程流程（节选）

6-8年级：全心全意（Heart & Sole）

6-8年级的课程叫“全心全意”（Heart & Sole），目标人群是进入青春期的女孩（约11-14岁），更加注重提升自我效能感和责任担当。课程的设计来源于一个名为“女孩之轮”（Girl Wheel）的模型，这个模型将女孩的发展分成了五个相互关联的维度，包括身体（Body）、大脑（Brain）、心灵（Heart）、精神（Spirit）以及与他人和社会的联系（Social）。

青春期的挑战涉及自我认同、身体变化与社会适应，而这个系列的课程会通过跑步训练与小

组反思，帮助女孩们在身体锻炼中深入思考如何面对负面情绪、如何与他人建立健康关系、如何做出有意义的选择。

比如，第七课是以《强大》为主题的。教练会带领女孩们做一个叫做“观点跑道”的游戏，每念出一句话，女孩们需要跑向代表“同意”、“不同意”或“不一定”的标记点。**没有标准答案，重要的是引导她们开始倾听内心的声音，也能够促成和队友们的讨论：自信到底来自哪里？是外界的认可，还是内心的坚定？**

这一时期的跑步训练也更加充满思考和联结。女孩们每跑完一圈就能随机抽取一张“能量补充卡”，上面写着一个小任务，比如“今晚睡前，写下三件你今天做得很棒的事”，或者“明天，真诚地赞美一位朋友”。她们可以自主选择是否要接受这个挑战，并在跑步的过程中慢慢思考如何实现它。

课程接近尾声时，女孩们会围坐在一起，打开自己的日记本。这一次，她们要思考的是一个更深层的问题：“在我的‘人生车轮’中，哪个部分是最强大的力量来源？我是如何建立起这种力量的？”她们会写下或画下自己的答案，并选择是否与同伴分享。

最后，大家会把手叠在一起，用一句共同的口号——“我强大，我支持，我成长！”——来结束这次充满能量的相聚。

保持在正轨上 (Stay-on-Track)

今天的活动	分配时间
check-in	5 分钟
活动：什么是自信？	10-15 分钟
练习：一些提升自信的方法	30 分钟
记录：女孩心轮“我很强壮”	10-15 分钟
热身并记录回家的挑战	5 分钟

©2023 年由 Girls on the Run International 提供

GOTR的6-8年级第七课课程流程（节选）

用一场5公里挑战跑，庆祝每个女孩的成长

每一次课程的末尾，学员们都会迎来“五公里挑战跑”这一收官活动。不同于竞技性的比赛，这一环节强调的是自我超越与团队陪伴，每个女孩都能在跑步中收获自信与成就感。当天，家长、同学、朋友和教练（即社区志愿者）会共同加入，他们或陪跑、或加油，让整个活动更像是一场庆典。在横幅、音乐与欢呼声的烘托下，女孩们能够在所有人的支持中完成挑战，这也成为她们将课程收获带入未来生活的里程碑。

Aleeya：“最好是平时能有一个跑步搭子，一起鼓励一起练习。”

Blakely：“一开始可以放慢脚步跟着大家，然后觉得身体适应了就可以尝试快一点。”

Carter：“多数人一天只喝一瓶水，但我喝了三瓶，我感觉我获得了更多的能量。”

Jaylee：“你要相信自己，永远不要放弃。人们会为你加油，你自己也是！”

Mackenzie：“尽力而为，因为这（跑步）是你能把握的事情。”

为期一周的假期拓展与兴趣探索

GOTR一周营（Camp GOTR）是在假期开设的为期一周的课程，内容更富创意和自由。除了常规的体育锻炼，营地还会组织与艺术手工、故事创作、互动游戏等，帮助女孩们在更为轻松愉快的环境中保持活跃，不断地探索自己的兴趣，激发内在的潜能。

课程强调身体活动对心理健康的积极影响，帮助女孩们减少压力、焦虑和抑郁，提升能量水平和情绪。通过设定和实现个人目标，女孩们能够学习如何克服挑战，增强韧性和自我效能感。课程通过多元化的活动组合，鼓励学员在身体运动的同时关注自己的身心发展，深化对自我价值的理解，并增强对团队协作的体验。

LaShelle（8岁）：“参与Camp GOTR是暑假期间我最喜欢的东西。我交到了新朋友，我特别期待明年再来玩！”

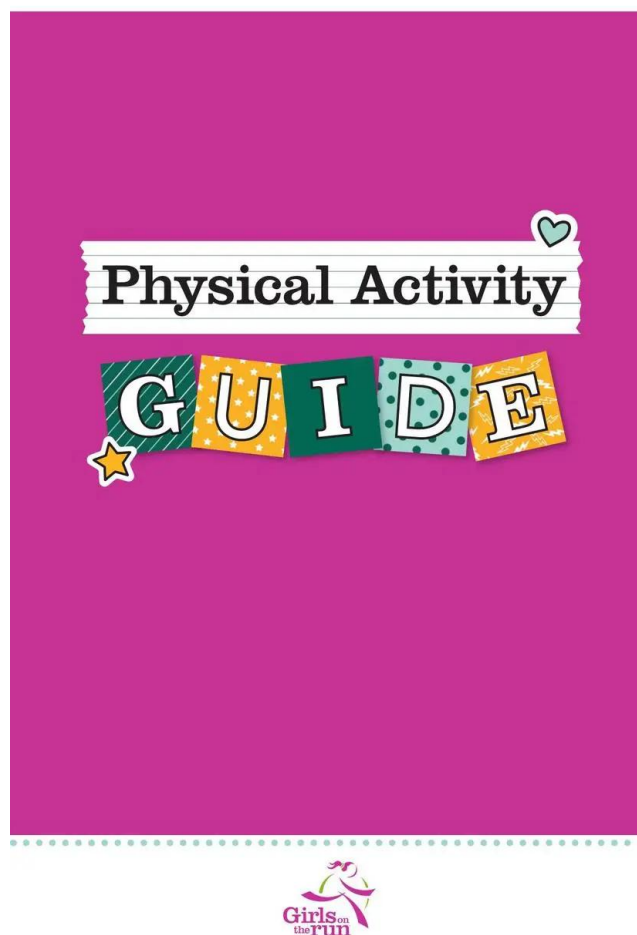

从跑道到家庭，营造支持性成长环境

Girls on the Run还为家长提供了配套资源，帮助他们更好地支持孩子的成长。这些资源包

括家庭互动指南、亲子沟通策略、情感陪伴方法等，帮助家长理解孩子在课程中的学习主题，并在家庭日常中加以应用。家长可以利用这些资源，在家庭生活中与孩子共同探讨和实践课程中涉及的价值观与情感管理技巧。这进一步加强了学校、家庭与社区的联系，确保能够为女孩们营造一致的成长环境。

同时，Girls on the Run还经常会在社交媒体（播客、推特、ins）上发布一些健康活动的倡议和注意事项，比如提倡各个家庭在全国健康月中放慢脚步，从养成一些新的小习惯开始“走向健康”，可以用日记或饭后散步来替代使用手机看娱乐视频，或是以积极的自我对话和鼓励的话语开启新的一天（2025年8月25日播客）。

 较为成熟的教练体系为女孩的成长提供了保障

为了确保项目高质量落地，Girls on the Run 在教练招募、培训、支持与资源配置方面建立了完善的机制。一般来说，**教练为年满18岁的志愿者**（部分地区还设有面向高中生的“Junior Coach”辅助角色）。

他们需要通过背景审查，以此保证每个赛季至少有一名教练持有 CPR/急救证书。培训环节包括线上自学模块和线下集中培训，同时在赛季开始前还会召开规划会议，以帮助教练团队理解课程目标并做好分工配合。

每个团队通常由8—15名女孩组成，若人数达到16—20人则需增加教练，以确保活动过程中有充足的师资力量。所有教学材料由组织统一提供，教练无需自行准备。为增强项目的包容性，组织还设置了滑动收费或助学金机制，并提供语言和能力上的适应性支持，使有身体障碍或来自低收入家庭的女孩同样能够参与其中。

面对COVID-19带来的巨大挑战，GOTR通过快速调整课程（缩短至16课）、提供多种授课模式（线下、线上、混合）并将教练培训转为线上，在充满不确定性的时期为女孩提供了一种“课程常态化”的心理支撑。

GOTR为什么能够成功？

项目的成功可以归因于三个关键因素：

1. **精心设计的课程活动。**每一节课都有明确的主题，主题与女孩的生活息息相关，不是“为了运动而运动”，而是让女孩在动起来的身体体验中，自然而然地学习如何面对挑战、管理情绪、建立自信和人际关系。
2. **较为成熟的教练培训体系（BPM）。**强调建立支持的关系（Building Relationships）、创造积极包容的环境（Positive Environment），和进行针对性教学的氛围（Mastery Climate）。
3. **强大的地区性协作。**家长可以根据亲子活动指南在家庭活动中延续健康的身心习惯，社区志愿者在经过培训后成为“教练”来引领改变，而社区则在“五公里挑战跑”等活动中提供支持陪伴，大家共同为女孩们营造出了一个充满爱的成长环境。

一项由Weiss等人主导的综合性研究发现，参与GOTR的女孩在项目的核心目标——“5C”能力（能力、自信、联结、品格、关爱与同情）上表现出显著提升。

尤其那些在项目开始时在这些方面得分较低的女孩进步最为明显，而这些改善在赛季结束三个月后依然得到保持甚至持续改善。在健康行为方面，这些女孩的平均中高强度体育活动时间从每周3天增加到4.4天，而看电视和玩电子游戏的时间则减少了20%。

Girls on the Run用实实在在的数据和故事，讲述着它的影响力。参与这个项目的女孩们在运动中收获快乐，更在成长中收获了自信、学会了情绪管理、建立了珍贵的友谊。这些改变远远超越了跑道，延伸到了她们的课堂表现、家庭生活和社区参与中。它用独特的方式，填补了传统教育中时常忽略的情感教育，帮助女孩们在追求学业的同时，也能健康成长。

从一个美好的想法开始，如今Girls on the Run已经发展成为覆盖北美200多个地区的全国性组织。每年，约有20万名女孩在这里开启蜕变之旅，累计已经有超过200万女孩从中受益，也有很多人至今仍保持着运动的习惯。

更重要的是，这个项目让越来越多人意识到：**体育不只是竞技，更是一种触及心灵的教育方式**。当女孩们在奔跑时，她们也在学习如何面对挑战、如何认识自己、如何与这个世界

温暖相待。

图片及相关资料来源

1	Girls on the run官网： https://www.girlsontherun.org
2	GOTR in WIKIPEDIA： https://en.wikipedia.org/wiki/Girls_on_the_Run
3	Weiss, M. R., Kipp, L. E., Phillips Reichter, A., Espinoza, S. M., & Bolter, N. D. (2019). Girls on the Run: Impact of a Physical Activity Youth Development Program on Psychosocial and Behavioral Outcomes. Pediatric Exercise Science, 31(3), 330–340. Retrieved Sep 11, 2025, from https://doi.org/10.1123/pes.2018-0168

中国台湾纸风车“青少年反毒戏剧工程”：用一出戏的时间，挽回孩子的灵魂

李劲佚 / 编译

编者按

致朴团队每三年会开展一次乡村儿童美育领域项目扫描，目前第三本扫描报告的筹备工作已经开启。“全球视野”栏目精选编译国际美育案例，呈现全球不同地区的美育发展现状与特色行动，深入解析这些案例的工作方法、经验与成效，为国内相关美育工作者提供参考与启发。该栏目的工作由致朴实习生团队完成。

第七篇案例聚焦中国台湾地区纸风车文教基金会发起的“青少年反毒戏剧工程”。该案例用戏剧的方式联合民众、地方、学校等多元力量共同为青少年拉起一道反毒的心灵防线，启示我们如何用美的力量润物细无声地完成德育。

 纸风车文教基金会的发愿与初心

小时候 玩纸风车

怀着兴奋喜悦的心

在宽广的平原 大自然的风中

跑 跳 转 动

现在 纸风车转动

也是希望社会接触宽广的艺术领域

培养大自然般的胸襟

及 对于生命 生活向上的希望

纸风车文教基金会前身为1992年成立的“纸风车剧坊”，1998年正式登记成立，由剧场资深编导李永丰、心理学博士吴静吉、电影导演柯一正、戏剧编导罗北安、电影制作人徐立功等台湾文化界中坚力量发起，核心使命是**通过艺术教育彰显文化价值，以戏剧串联社会力量，培养台湾孩子的思考力与心理韧性。**

基金会以“**创意、美学、爱与关怀**”为核心价值，深耕儿童戏剧创作，打造“十二生肖系列”“巫婆系列”等深入人心的经典IP，将传统故事、在地文化与多元艺术形式结合，如《武松打虎》中极具动感的跑马景、《哪吒大闹龙宫》的布袋戏元素，让每一部戏剧都成为文化传承的载体，也让“看纸风车戏剧”成为台湾孩子的年度期待。

2006年，基金会有感于城乡差别导致乡村孩子少有欣赏表演的机会，**发愿要走遍台湾乡镇，陪孩子走上艺术的第一里路：“如果大人不能改变现状，至少要能为孩子做一些事”**。带着这份朴素的信念，“孩子的第一里路：纸风车319乡村儿童艺术工程”诞生了，历经5年完成全台湾319个乡镇的演出，成为联合国教科文组织首见的文化运动。

2013年，升级为“368乡镇市区儿童艺术工程”。19年间，不运用政府的经费，完全靠民间募款完成了两圈全台巡演，演出777场，吸引超161万人次观看，把国家剧院规格的舞台带到偏乡，还为22县市创作“在地故事”，用戏剧讲述家乡的历史与文化，助力孩子建立家乡认同。不少当年“看纸风车戏长大”的小观众，如今也成为了剧团的生力军，将这份艺术与爱的火炬接力传递。

除了深耕儿童艺术普及，纸风车文教基金会始终保持着对社会议题的敏锐关注与积极响应。面对青少年吸毒的危机，2012年推出“青少年反毒戏剧工程”，其代表作《拯救浮士德》以古老传说喻毒品危害，至今演出超1000场，覆盖上千所国中小学校，超八成台湾国中生观

看。

走过台湾319乡镇，看到更严重的问题

纸风车文教基金会与“青少年反毒”的结缘，始于一次意外的触动，也源于深入 319个乡镇后对社会问题的深刻洞察。

多年前，纸风车创办人李永丰回布袋老家时，因太过疲惫，而昏昏沉沉的想睡上一觉，当时年近八十岁的母亲看到他精神萎靡的模样，气呼呼地一巴掌打过去，问他是不是和村子里的年轻人一样跑去吸毒。

李永丰才惊觉，原来台湾淳朴的乡下早已悄然沦为贩毒集团觊觎的“猎物”，毒品的阴影已悄然笼罩在乡村青少年的生活之中。老母亲的这一巴掌，让“用戏剧为孩子筑起反毒防线”的念头在他的心中开始生根发芽。

2011年，当“319 乡村儿童艺术工程”的壮举圆满完成时，团队成员本应沉浸在成就感中，却因深入各乡镇时目睹的青少年吸毒问题而忧心忡忡。他们发现，毒品在城乡之间的渗透远比想象中更严重：12-24岁毒品相关犯罪人数众多，连续五年青少年吸毒达千人，年龄层降至12.5岁，校园毒品生态链急速蔓延，传统反毒教育方式陈旧、成效不佳……

“与其担心，不如就来行动吧！”面对严峻的现实，纸风车团队深知，作为以艺术为核心力量的基金会，自己最擅长的就是用戏剧搭建沟通的桥梁。既然传统的说教式反毒宣传难以走进青少年的内心，那不如用他们喜闻乐见的戏剧形式，跟孩子们“对上频道”，让反毒知识在生动的剧情中潜移默化地传递。

基于这样的想法，“纸风车青少年反毒戏剧工程”的轮廓逐渐清晰，并在2012年正式启动，目标明确——通过戏剧演出引起青少年对毒品危害的重视，让他们在轻松的观剧过程中，真正树立“向毒品说不”的坚定信念。

反毒教育戏剧：用美育的方式完成德育

在纸风车“青少年反毒戏剧工程”中，《拯救浮士德》为核心之作。这部戏剧以四百多年前德国流传的浮士德传说为灵感源泉——相传浮士德是位学识渊博的巫师、占星师，精通魔法，却为了追求更多的知识与权力，与魔鬼交易，出卖了自己的灵魂，最终虽得偿所愿，却也付出了惨痛代价。

纸风车团队巧妙地将这一古老传说与现代青少年吸毒问题相结合，打造非教条式反毒教育，让孩子们在戏剧的艺术熏陶中深刻领悟：吸毒，就如同与魔鬼交易自身的灵魂，最终会成为无法脱身的现代版“浮士德”。

分龄化内容：给不同孩子“量身定制”

针对不同年龄段的孩子，纸风车精心打造了符合其认知和接受能力的戏剧内容，确保每个孩子都能在合适的情境中接受反毒教育。

对于**小学高年级**的学生，纸风车的反毒戏剧采用了较为简洁明了的剧本，情节通俗易懂，重点突出毒品的危害以及如何识别潜在的毒品诱惑。通过模拟校园内常见的毒品诱惑场景，例如通过零食或饮料将毒品悄悄渗入，帮助孩子们提高警惕，让他们学会在生活中保持警觉，学会如何说“不”。

对于**初中和高中生**，戏剧内容则相对复杂和深刻，结合了更多的社会现象和心理描写。剧中的“浮士德”故事，用毒品与魔鬼的交易隐喻了青少年在面对毒品诱惑时的心理挣扎和道德抉择，演出青少年阶段可能接触毒品的真实情境，如人际关系、打工陷阱、学业压力等。这种设定更符合高年级学生对于价值观和人生选择的理解，激发他们深思，如何在群体压力和诱惑面前坚守自我，保持理智与清醒。

高质量舞台：“沉浸式”感受毒品危害

纸风车的反毒戏剧，并非仅仅依靠剧本和演员的表演来传递信息，其高质量的舞台呈现也是

打动观众的关键所在。每一场戏剧的演出都力求做到专业和精致，搭配剧院级别的道具、音效以及灯光设计，让孩子们能够在观看的过程中产生深刻的沉浸感。

例如，剧中通过多重音效和快速的舞台切换，将毒品的诱惑过程呈现得更加震撼人心。当“浮士德”逐步陷入毒品的控制时，舞台上强烈的灯光闪烁和低沉的音效交替，营造出一种压迫感，仿佛观众自己也身处其中。这种“沉浸式”的体验让孩子们不仅是观看者，更是参与者，感受到了毒品对人身心的摧残。

娱乐化互动：让反毒宣传“好玩”又深入人心

传统的反毒教育往往被认为宣教、枯燥、乏味，缺乏吸引力。但纸风车的反毒戏剧打破了这一固有印象，将娱乐性和教育性有机融合。通过幽默风趣的演员表现、出其不意的剧情转折以及生动的互动环节，孩子们在观看的过程中笑声不断，然而笑声背后却潜藏着深刻的教育意义。

比如在剧中，演员通过轻松诙谐的对白展现毒品的诱惑，仿佛孩子们也能在笑声中体会到毒品对人性与道德的侵蚀。在一些剧情片段中，演员甚至会走下舞台与观众互动，挑战学生在面对毒品诱惑时的应对方式，不仅增加了孩子们的参与感，也提高了他们面对类似情境时的应变能力。

这种“好玩”的互动方式让反毒宣传不再枯燥，反而通过轻松愉快的氛围，将深刻的反毒理念融入学生的内心，达到了“寓教于乐”的效果。

动态化剧本：紧跟潮流，反毒宣传不“过时”

为了避免反毒教育“过时”“脱节”，纸风车团队始终保持对社会趋势的敏感，定期更新《拯救浮士德》的剧本内容，让戏剧始终贴近青少年的生活语境。最明显的调整就是台词——团队会收集国中生、小学生日常使用的流行用语，将其巧妙融入角色对话中。

这种动态化剧本的设计确保了反毒教育不“过时”，让《拯救浮士德》始终“与时俱进”，既能用孩子熟悉的语言与他们沟通，又能精准应对当下的毒品新问题，让反毒教育真正“有用”“有效”。

让风吹动，迎风向前走

看完一部剧后，我真的觉得我真的透过了一部剧了解到吸食毒品的可怕，而且一旦吸食毒品后连自己的一切烦恼和记忆都会忘记，可是到了最后吸食毒品想戒都十分困难。/市立林口国中，9年级，黄同学

有一颗好奇的心是对于日后探索世界是有帮助的，但在面对毒品的时候这种态度绝对不能有，因为这是一条不归路，一旦接触便很难彻底戒除。/县立文化国中，8年级，张同学

看完戏剧的第一个感觉是很伤心，因为让我想起了一个人，他曾经因为安非他命，做了很多让我难过的事，甚至说了很伤人的话，所以我希望吸毒、贩毒的人可以悬崖勒马。/市立凌云国中，8年级，苏同学

虽然看过了无数次反毒宣传，但这次是最有趣的！每一个动作，每一句话，都让我们深深的陷进去，没有人在闲聊，只有专注的眼神。/市立凌云国中，8年级，杨同学

反毒不是此时此刻，而是无时无刻，对毒品说不，才能拥有最美好的人生，看完今天的表演，让我更认识毒品，更懂得拒绝！/市立文昌国中，8年级，廖同学

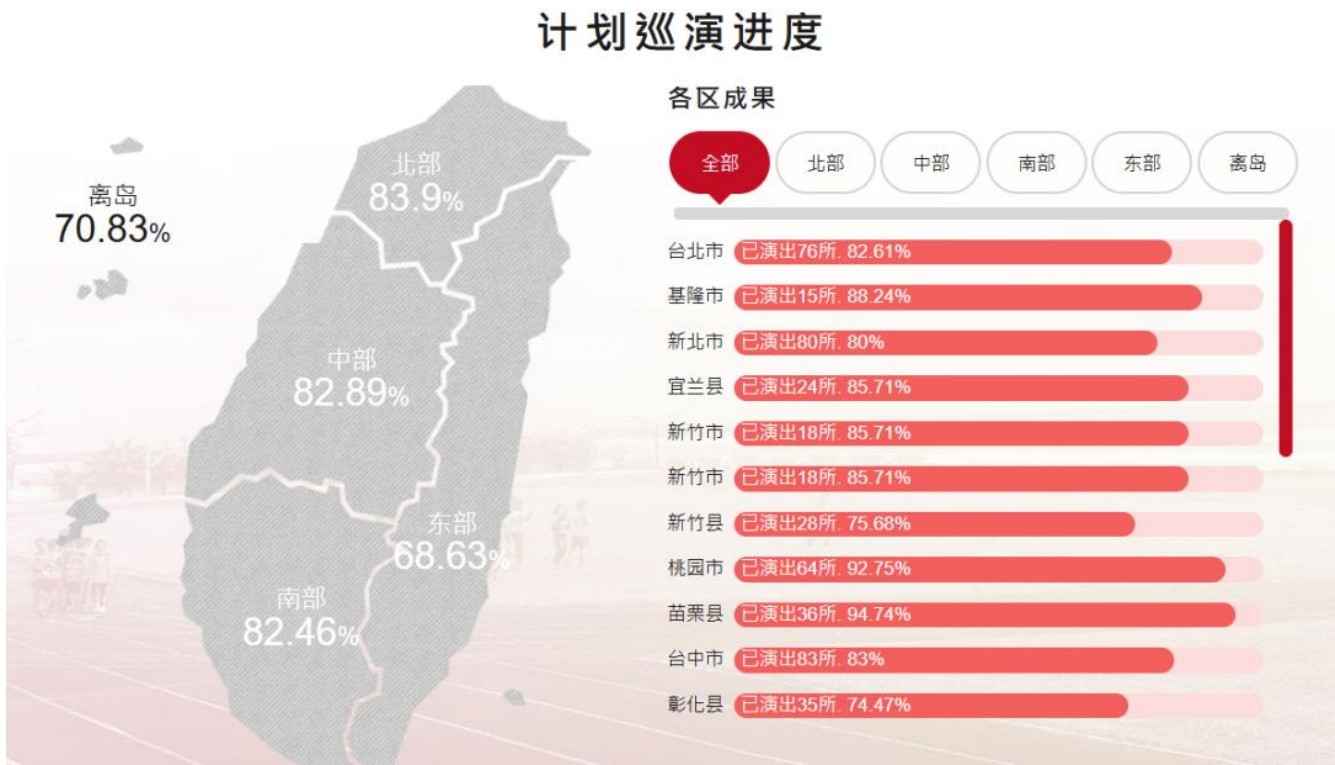

纸风车“青少年反毒戏剧工程”自2012年启动以来，已经在台湾各地累计演出超过1000场，吸引了超过65万名青少年观众。其影响力超越了传统的反毒教育形式，成功地通过艺术的方式让反毒理念深入人心，成为青少年群体中广泛认同的重要教育内容。

纸风车文教基金会张敏宜执行长表示：“孩子是我们未来的护国神山，毒品的危害犹如温水煮青蛙，推动反毒工程才发现，危机远比想象中快速和多元！纸风车团队会加倍努力，更期待有更多企业及民间一起加入为守护孩子的行列！”

教育部主秘廖兴国在活动致辞中指出：“教育部落实校园反毒教育，除了师资培育及规划分龄的课程外，也结合戏剧演出等方式，使识毒反毒的知识能够进入到校园每一个班级。感谢纸风车文教基金会一直以来的协助，并与时俱进地让新兴毒品融入剧情，愈加贴近真实的生活。”

金门县副县长李文良表示：“毒品防制及校园反毒工作一直是县府重点工作项目之一，以往用八股、刻板的方式传达，小朋友都会听腻，而纸风车以寓教于乐的戏剧演出，让学童能够轻易听懂也听得下去，感谢纸风车带来的戏剧演出能将反毒意识向下扎根，打造无毒校园。”

纸风车“青少年反毒戏剧工程”的资金来源主要是民间人士和企业捐赠。持续资助该项目工程的兆丰银行董事长雷仲达说：“这个活动真的非常有意义，只要纸风车剧团青少年反毒的戏剧工程继续下去，我们兆丰银行一定全力地支持，应该会更加大力道赞助更多。”

稳懋半导体董事长陈进财从2015年起赞助纸风车青少年反毒戏剧工程演出，2019年起成为纸风车反毒戏剧工程共同发起单位，他表示：“反毒教育应该及早开始，利用戏剧倡导的力量，提供正确反毒知识，使青少年了解吸毒的代价。”

为了让反毒教育更加多元化、灵活化，纸风车基金会紧跟时代潮流，与漫画家合作推出了基于反毒戏剧的漫画形式。这一全新的创作形式在延续原有戏剧教育功能的基础上，赋予了反毒宣传更多的表现维度，将戏剧中的反毒故事通过漫画的形式传播给更多青少年。

面向未来，纸风车文教基金会计划将项目进一步扩展，面向更多的年龄段和社会群体。随着互联网和数字产品的普及，纸风车还计划通过在线平台进一步推广反毒教育，利用数字化手段为青少年提供更广泛、更具互动性的反毒教育资源。同时，纸风车文教基金会也计划丰富项目内容，涵盖更多社会问题，如校园霸凌、网络诈骗等，形成更为广泛的教育影响。

图片及相关资料来源

1	纸风车文教基金会官网： https://www.paperwindmill.com.tw/zh-tw
2	纸风车“青少年反毒戏剧工程”项目专网： http://www.paperwindmill.org.tw/index.html

新加坡“不要怕儿童俱乐部”：扎根社区，打造安全、快乐、自主的儿童空间

刘雨晴 / 编译

编者按

“全球视野”栏目精选编译国际美育案例，呈现全球不同地区的美育发展现状与特色行动，深入解析这些案例的工作方法、经验与成效，为国内相关美育工作者提供参考与启发。该栏目的编译工作由致朴实习生团队完成。

第八篇案例来自新加坡。“不要怕儿童俱乐部”（TTKC）扎根当地社区，打造了一个儿童具有自主权与归属感的安全空间，接纳并服务儿童与青少年的多样化需求，支持儿童进行艺术、体育、烹饪和游戏等活动。TTKC通过服务儿童，实现了与其他社区成员的连接与互动，成为了当地社区的支持者与服务者。

这是文礼（Boon Lay）社区一个周五的傍晚。又一周工作结束，人们疲惫地匆匆赶回家吃晚饭。他们中的大多数人经过公共走廊时，几乎不会留意到那两个由“不要怕儿童俱乐部”（Tak Takut Kids Club，简称TTKC）使用的单元。

今晚格外热闹。在被亲切地称为“大TTKC”（Big TTKC）的创客空间里，一张桌子旁围坐着不同年龄段的孩子，他们正照着模板仔细裁剪猫咪造型的纸质面具，并在上面涂色和绘画。一道高高的储物架将空间隔开，架子另一侧的“服装部”里，缝纫机正嗡嗡作响——今

晚，这里的工作则是修改一套角色扮演服装。

走出俱乐部，再往操场方向走一小段路，就能看到TTKC深受喜爱的社区艺术家吉米（Jimmy）。他正把一块布在两棵树之间拉紧，并将临时连接搭建起来的小型聚光灯架起，从布的后方打光。

今晚的娱乐活动是皮影戏。天色暗下来后，表演者们操控着手工裁剪的皮影人偶移动，一小群人聚在一起观看。表演没有剧本，所有内容都是即兴发挥的。这并非为了呈现一个有完整故事的演出，而是为了体验在黑暗中看着一个个造型活起来的感觉，捕捉一种只在露营等场景中才会短暂感受到的魔力。这是一种关于可能性的体验。

儿童俱乐部：儿童自主的安全空间

“不要怕儿童俱乐部”（Tak Takut Kids Club，下文简称TTKC）是由非营利性社区艺术和发展组织“三南瓜”（3Pumpkins）发起的一项社区建设与发展项目。

TTKC位于文礼一处租赁组屋楼下，其物理空间包括一间艺术工作室、一间厨房、一座花园、多个多功能场地以及游乐场。这是一个为青少年及儿童打造的、具有吸引力的安全空间——在这里，他们可以自由表达自我，同时感受到接纳。TTKC的工作人员及一小群热忱的志愿者运营着众多实用类与艺术类项目，在每周二至周六的下午及晚间时段持续为青少年提供活动支持。

“Tak Takut”在马来语中的意思是“不害怕”（no fear），这一名称寄托着每个孩子都能在TTKC找到勇气、充分发挥潜力的愿望。在TTKC的每一次行动中，核心问题始终是：“青少年需要什么？”

这个问题从来没有唯一答案——每个孩子的需求各不相同，且往往会因各种突发情况而变化。主流学校体系中，很难有足够多的时间与精力开展个性化帮扶与发展工作，而TTKC则提供了一个灵活的空间，能够接纳并服务有着多样化需求的青少年。

TTKC欢迎7至14岁的儿童，专注于培养归属感、建立社交情感自信（social-emotional confidence）并使他们具备基本的生活技能。随着年龄的增长，13岁及以上的青少年开始发展领导技能，并被鼓励成为社区年轻成员的积极榜样。那些有兴趣继续为社区做出贡献的人可以探索培训和实习的机会。

自2021年以来，TTKC已触及文礼500名儿童的生活，并与裕廊西社区联络中心、社会服务机构、学校、社区及企业组织，以及各类项目合作伙伴保持协作。

一个想象、游戏与学习的空间

TTKC所提供的“安全空间”是什么？《麦克米伦词典》将“安全空间”定义为“一个人人都能自在表达自我身份，无需担心遭受歧视或攻击的场所”。安全空间能让人感受到支持与尊重，既为人们隔绝不必要的外部评价，也能营造一个在身体、心理与情感层面均具有安全感的环境。

在TTKC，青少年被这个空间吸引，不仅因为它是一个可躲避烦恼的地方，更因为它是一个促进成长的场所。而“游戏”是这一成长过程的核心方式。

“游戏”这一元素贯穿于TTKC的诸多项目之中。游戏是生理、心理与社会层面的必需品，对个体与社区的健康发展及福祉至关重要，而对TTKC的青少年而言，游戏还是一个拒绝预设目标、学会包容不确定性、接纳多样性的机会。

TTKC培育并保护着青少年“想象、游戏与学习”的权利——在这里，孩子们可以先在游戏中尝试新的互动方式，再将其应用到现实世界中。

一个典型的例子是社会参与游戏项目——儿童社区市政厅日（community townhall day）。在TTKC的首届社区市政厅日，TTKC的艺术工作室被临时改造成了大会场地，不同年龄段的孩子受邀进入其中。TTKC创始人兼执行董事林诗韵（Lin Shiyun）向大家阐释了举办会议的目的，随后将话筒交给了两位社区青少年领袖，由他们主持本次会议。

两位主持人邀请孩子们提出在TTKC遇到的问题，随后大家将焦点集中到其中一个问题上——一部分孩子在TTKC当日闭馆后仍不回家。主持人鼓励不同立场的人分享对该问题的看法：孩子为什么会想在外逗留到很晚？家长可能会有怎样的感受？有没有人有过类似经历？在场的参与者不仅听到了孩子们的声音，还有一位社区志愿者以家长的视角分享了自己的观

点。

在这个空间里，没有指责与羞愧，只有好奇与理解。通过开放而又贴近现实的议题和情境设计，游戏活动让青少年得以在亲身体验中学习共情与协商，在自主参与中实现社会认知与情感能力的自然成长。

支持儿童的自主选择

在文礼居民眼中，TTKC仿佛一所“社区学校”，在TTKC服务的成人则被孩子们亲切地称为“老师”。在这里，“学校”与“老师”有着特殊的含义：不同于学校，TTKC并没有必须遵循的既定教学大纲，许多活动与项目，都是根据儿童群体不断变化的需求逐步发展而来的。

可以说，TTKC的“教学大纲”，就是孩子本身。在这里，孩子拥有自主权：他们有权决定自己想做什么、何时做、如何做，以及做多久。TTKC的“老师”会在力所能及的范围内，为孩子们自主选择提供支持。

下面是一份TTKC为青少年提供的发展项目安排表：

日期	主题	探索活动
周二	社交	• 为社交活动和青少年主导的活动留出开放空间 • 社区堆肥
周三	幻想游戏	• 通过各种表演探索来打造《“叮！”歌台秀》
周四	社会参与游戏、户外游戏	• 儿童市政厅会议、播客社区厨房 • 吸引年幼儿童参与的户外游戏
周五	视觉艺术游戏、舞蹈	• 尝试各种视觉艺术媒介 • 街舞/户外运动
周六	电影放映、社交	• 精心挑选的电影，以提高注意力持续时间和读写能力 • 开放空间

其中，有许多项目都是在贴合青少年当下需求与多变处境的基础上协商产生的。例如，幻想游戏项目“叮！歌台秀”源于为期三个月的艺术共创；而社会参与游戏项目“播客社区厨房”则是为应对社区内多起盗窃事件，于2021年9月通过儿童市政厅会议（town hall meeting）启动的。

TTKC的活动在青少年感兴趣的事和能完成的事之间找到了平衡，这得益于艺术家指导员的积极协商和长期支持——他们不仅帮助青少年在安全空间内完成有形的艺术作品，还构建了无形的人际连接。只有青少年在TTKC里感到舒适，他们才能自在地投身于不受评判的创作。

社区的参与者和服務者

“安全空间”的概念并非局限于TTKC所占用的实体空间，还包括孩子们生活的社会空间。TTKC所在的社区有着活跃且不断变化的需求：周边居住着众多低收入家庭，也有外籍劳工与大量老年人。成年居民多从事蓝领工作，常需轮班，因此青少年白天的大部分时间处于无人看管的状态。

TTKC提供的安全空间填补了家庭与学校之间的空白，协助抵御社区中持续存在的潜在不良影响，同时，也成为青少年参与空间协商、与社区开展良性互动的媒介。

例如，一名青少年的祖母曾想将啤酒带入TTKC饮用，工作人员温和地劝阻了她。为回应老人的需求，志愿者在TTKC附近的公共走廊摆放了桌椅。这个角落随后逐渐发展为非正式的聚会点——作为一个过渡空间，它为青少年与社区其他成员的互动创造了条件。

TTKC在营造安全空间的过程中始终与社区保持着活跃的互动关系、时刻关注与积极回应社区的需求。在这一过程中，负责运营TTKC的志愿者、艺术家及工作人员已经超越了青少年指导员的角色，成为了社区的参与者和服務者，为广泛的社区群体提供着经验指导、支持与体系化知识。

“安静时光”项目就是一个洞察社区需求，并针对性提供服务的例子。“三南瓜”和TTKC的创始人林诗韵（Lin Shiyun）观察到一个现象：孩子们缺乏参与安静活动的机会，比如阅读、学习或完成作业。

“许多家庭可能并没有‘安静时光’的作息习惯，因为家长或看护人基本不在家，或者不会在家中强制执行这样的安排。”为此，她设计了“安静时光”项目，于每周二至周四的19:00–20:00开展，在此期间，任何孩子都可自主选择进入这一安静环境，寻求学业帮助或参与读写活动。

TTKC的工作人员常将“安静时光”描述为一个“受保护的时空”，孩子们可在此独立活动，也可向成人寻求帮助。“安静时光”项目是TTKC在社区中进行的空间营造工作的延续，正如林诗韵所描述的：“打造缺失的环境，或改善现有的环境，为儿童构建更安全、更快乐的空间。”

“我画你，你画我”：与社区共同创造

TTKC的核心愿景是促进人与人之间的联结，这一理念集中体现于设计和举办社区成员共同参与的活动项目。一个例子是TTKC于2023年与国际社区艺术节（International Community Arts Festival）及“戏剧盒”（Drama Box）合作举办的一场国际线上直播绘画活动——“我画你，你画我”（I Draw You, You Draw Me）。

用画笔传递关注

“我画你，你画我”是一场写生活活动。单纯的绘画与写生，即“观察并绘画”不同，前者在很大程度上依赖想象，侧重于向内探索；后者则依赖向外观察，侧重于关注他人。通常情况

下，孩子们的日常生活中充斥着喧嚣、干扰与各类问题，而写生活动则创造了一个能够让身心安静下来的物理空间，邀请他们放慢脚步，认真观察身边的人和事物。

人们往往倾向于关注自身，关注他人的行为并不常见，而关注他人、看见他人、倾听他人，却是与他人建立持久关系的基础。因此，选择写生作为这场社区艺术活动的核心环节，是一种有意为之的设计：它不仅让“观察与关注”的行为在TTKC内部得以实践，更延伸到了TTKC以外，在儿童与更广泛的社区之间搭建连接。

这一点从写生三个环节的模特选择中便可清晰体现：第一位模特是俱乐部常客埃德里莎（Eddrisha）的奶奶（Nenek，马来语中“奶奶/外婆”的称呼）；第二位模特是社区工作者法雷斯（Farez）；第三位模特则是通过Zoom参与活动的国际成员。

每位模特都来自因这场活动而联结在一起的不同社区——TTKC社区、文礼社区以及国际社区。在这个过程中，孩子们不仅学着将目光投向身边与国际社区的成员，也通过展示观察与描绘的成果，获得了来自这些社区成员的关注与反馈。在画笔连接的社区之间，关注既被给予，也被接收。

调动社区充分参与

在设计社区艺术活动时，TTKC的关注点不仅停留在最终成果上，更会思考如何让活动流程的每一步都能令社区成员参与其中，并为每个人带来益处与成就感。

人员方面，活动举办前，工作人员向社区居民告知相关信息，让大家初步了解活动流程。社区居民已经习惯于写生活动，而此次活动的国际性质让他们倍感兴奋。

在三周的筹备期内，工作人员根据社区居民的兴趣程度，逐步将更多工作角色分配给他们，并开展了两次彩排。另外，工作人员还从参与过此前绘画活动的孩子中，根据他们对绘画的兴趣、过往活动经验，以及是否愿意保持一小时以上专注力这几个条件，筛选出了6名孩子参与此次直播拍摄。

活动场地既利用了现有的社区空间，也使用了俱乐部本身的场地。在俱乐部内部，工作人员摆放了一张用于绘画的大桌子，并架设了摄像机，用于实时拍摄和通过Zoom会议直播绘画过程。在操场区域，则安排了主持人、制作团队、记录团队、现场儿童绘画团队、模特对接团队和餐饮服务团队，各司其职。未加入任何团队的居民仍可在操场按日常社区活动节奏自由活动，由志愿者负责照看。

场地布置与角色分配的设计，旨在确保不同兴趣爱好的儿童都能以有意义的方式参与到活动中。如果他们愿意，也完全可以选择只是在一旁闲逛、玩耍。他们或四处走动，或参与其他绘画项目，甚至偶尔互相拌嘴，正是这些举动，为社区生活注入了热闹的活力与真实的烟火气。

携手儿童，连接社区

这是一场孩子们全程都乐在其中的活动。无论他们是直播绘画的参与者、协助活动推进的帮手，还是只是在一旁闲逛，能参与这场大型活动，他们脸上都洋溢着明显的兴奋。当天担任计时员之一的肖班（Shoban）说，能帮上忙让他特别开心。一群在一旁打羽毛球的孩子，在偶然看到Zoom屏幕时惊呼道：“从来没见过这么多人关注文礼社区！”

在“我画你，你画我”的策划与执行全过程中，有一点始终清晰可见：工作人员与志愿者团队经过长期努力，已经与文礼社区建立起了深厚的信任关系。

“三南瓜”的使命是通过艺术连接人与人，而人际关系及关系构建正是TTKC理念的核心所在——这需要深入社区一线、秉持理解与倾听的意愿，并投入耐心与时间才能实现。只有深入了解社区居民，才能让关注其优势、担忧与愿景的参与式工作过程更具有意义和影响力。本次活动既是对TTKC的社区互动流程的体现，也是该流程结出的成果。

TTKC理念中另一个在本次活动中凸显的方面，是认可并彰显儿童的价值，以及他们作为天然社交连接者的潜力。TTKC将儿童视为欢乐、活力与新颖视角的源泉，认可他们拥有毫无顾忌的想象与探索勇气，这一理念驱动着各项工作的开展。TTKC通过联动社区中最富有想象力的群体——儿童，进而触及并连接了他们周边更广泛的社区。这种对儿童的认知与定位，为每一场社区活动的创意可能性奠定了基础。

长情陪伴，守望成长

TTKC所开展的工作是一个过程，是朝向潜在更美好未来的、永不停歇的努力。正如林诗韵所言：“成年人常常忘记，成长是一个持续不断的过程，发生在每一天、每一小时、每一秒。我们总把孩子的成长与里程碑事件、考试、成果展示挂钩，但实际上，那些推动个人成长的重要犯错经历、新发现以及人际关系，很多都发生在日常生活中。

因此，无论我们在TTKC开展什么活动——游戏、创作、聊天——关键都在于‘进行中’的状态。这种持续的陪伴，能为我们的儿童和青少年营造一个更快乐、更安全的环境。”

通过这样的支持与陪伴，TTKC改变了许多孩子的生活。林诗韵认为，**孩子们渴望归属感，并且有能力为自己建立这种归属感，而TTKC为此提供了空间。**

11岁的穆罕默德·阿西克·莫希丁·沙阿（Mohammad Ashiq Mohidin Shah）表示：“俱乐部是我的第二个家。它开放的每一天我都会来。来这里之前，我的生活非常不同。我只是在家里什么都不做。老师们非常贴心，我很乐意和他们谈论我的感受。”

达伦·郭是一名32岁的企业家，在TTKC的拳击、棒球等户外活动中担任孩子们的引导员。孩子们持续参与的热情给他留下了深刻的印象：“我非常惊讶地发现，孩子们并不是因为学校项目而被迫来到这里的，但他们却不断回来。就在那时，我意识到这个地方一定在做正确的事情，”

在TTKC的陪伴下，一些孩子实现了从俱乐部的受益者成长为支持者的转变。TTKC的志愿者扎伊分享道：“当我还是个孩子的时候，我很仰慕大人们。随着我长大，我开始思考自己能如何回馈。我告诉其中一位老师我想在这里做志愿者。我喜欢来俱乐部，因为这里给了我一个非常积极的环境。我觉得俱乐部给了我成为领导者的空间。”

目前，TTKC由五名全职员工和约20名兼职引导员和志愿者组成的团队运营，举办各种艺术、体育和自由游戏活动，并指导社团成员完成功课。所有活动对儿童免费开放，俱乐部的部分资金由Quantedge基金会和新加坡团结运动（Singapore Together Movement）资助。此外，TTKC还开展儿童参与的募资活动，让孩子们为俱乐部的运营做出贡献的同时，产生赋权感和归属感。

TTKC当前与未来的持续运营建立在几大基础之上。首先，始终需要资金支持，以将社区迫切需要的积极影响传递出去。其次，需要人力支持——要有认同并契合TTKC愿景的热忱志愿者与艺术家。此外，还需要更广泛的社区层面认可：认可TTKC作为青少年安全空间的价

值，认可其在情感关怀层面的愿景，即便这一愿景仍在形成之中。

感谢大元社的王艺惠推荐了本篇案例。

图片及相关资料来源

1	三南瓜官方网站： https://www.3pumpkins.co/
2	The Straits Times： https://www.straitstimes.com/multimedia/graphics/2022/10/singapore-tak-takut-kids-club/index.html?shell
3	8视界： https://www.8world.com/in-depth/morning-express/headlines-special-s-tak-takut-club-2718611

印度“周六艺术课”：构筑“每个孩子都能自信地创造”的世界

孔曾颖 / 编译

编者按

“全球视野”栏目精选编译国际美育案例，呈现全球不同地区的美育发展现状与特色行动，深入解析这些案例的工作方法、经验与成效，为国内相关美育工作者提供参考与启发。该栏目的编译工作由致朴实习生团队完成。

第九篇是来自印度Saturday Art Class的案例。在资源有限的环境下，该项目通过视觉艺术的SEL（社会情感学习）为核心的方式，为孩子们搭建了一个“每个孩子都能自信创造”的空间。

印度传统教育：缺乏培养创造力的课程

印度是全球儿童人口最多的国家之一，拥有超过4.36亿儿童。根据世界经济论坛的调查，

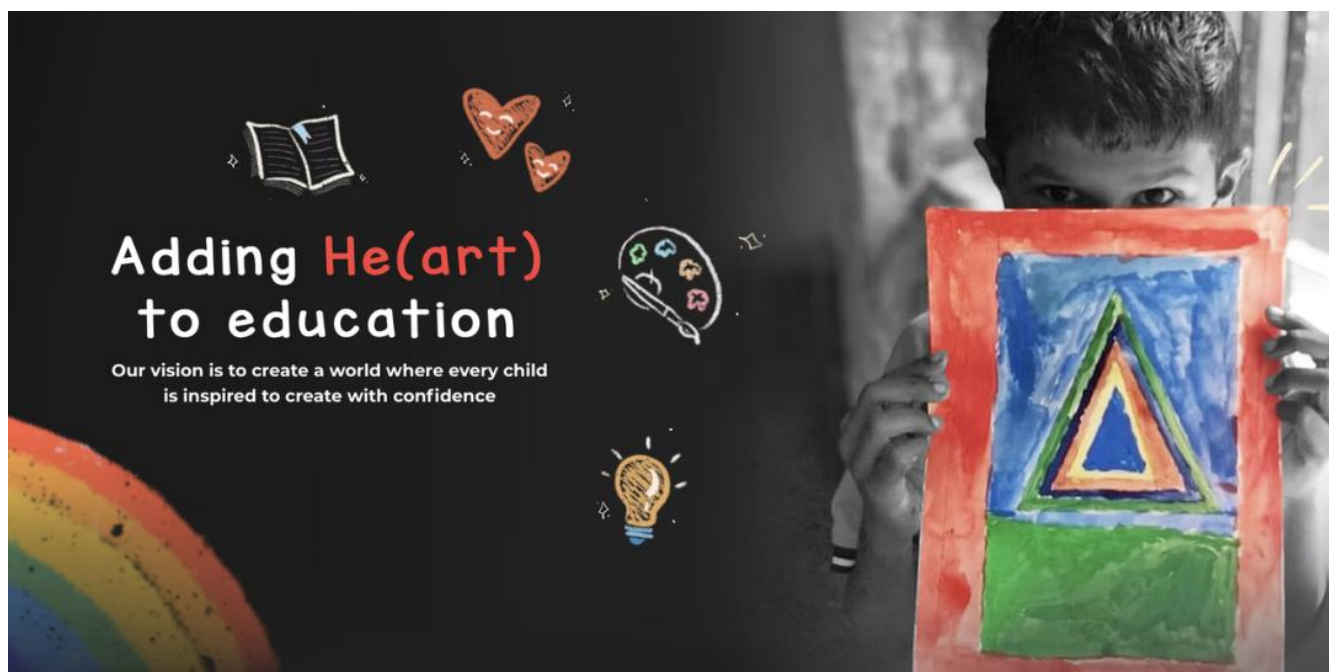
印度的传统教育方法仍偏重记忆与应试，略显固化。然而，当今学生亟需培养更广泛的能力，如创造力、沟通力和解决问题的能力，才能更好迎接快速发展的数字时代。

对儿童而言，传统学习方法限制了他们真实表达的需求，减少了培养创造性思维和合作能力的机会，容易导致自信心不足，阻碍了人际关系的建立，也影响到了他们在集体中与他人沟通 and 解决问题能力的形成。

对教师而言，他们不知道如何为学生创造合适的学习环境，又发现自己在多重责任下难以兼顾成长，时常感到无助。

为满足儿童整体发展的需求，印度出台了国家教育政策（NEP2024），特别强调教育要促进学生的整体认知、情感和社会发展。但事实上，教育部门尚未出台明确的课程标准，公立学校缺少培养这些能力的课程，部分学校甚至没有艺术类老师，比如孟买大都会仅1/4公立学校配置了专职美术老师，在职的教师又缺乏提升教学能力的资源支持，整体美育状况与理想目标存在极大差距。

鉴于此，政府迫切地需要新兴民间力量的支持来改善这一教育现象。

通过视觉艺术的SEL教育来构筑 “每个孩子都能自信地创造”的世界

Chhavi Khandelwal是“周六艺术课”（Saturday Art Class，以下简称SArC）的联合创始人兼首席设计师，结合曾在孤儿院和癌症专科医院从事艺术教育项目的经验，她开始意识到了SEL（社会情感学习）对于儿童和成人具有重要作用。

2016年，她进入了印度一所公立学校支教，尝试设计以视觉艺术为主要艺术形式的SEL课程。

为了更好地弥合艺术教育目标和现实情况的差距，2017年，Chhavi Khandelwal和Manasi Mehan（地方学校的艺术教育研究员）共同创立了非营利组织SArC。

该组织旨在通过视觉艺术的SEL（社会情感学习）系列课程来为公立学校和低收入家庭的儿童提供一个安全的表达空间，让“每个孩子都能自信地创造”，从而引导他们健康成长，同时也为推动世界教育的公平作出贡献。

以过程为导向的视觉艺术课程

SArC致力于设计以过程为导向的视觉艺术课程，让K-8年级的学生在“安全空间”中形成SEL（社会情感学习）能力，包括沟通、协作、想象力、批判思维、快乐与毅力。SArC坚信，视觉艺术是一种非语言的沟通与表达方式，尤其适用于儿童——特别是那些来自资源有限社区、不擅长口头表达情感的孩子。

沟通

协作

想象力

批判思维

快乐

毅力

课程的重点不在于作品是否美观或写实，而在于学生在创作过程中是否沉浸式地探索、尝试、想象与投入了情感。“犯错”被重新定义为学习和看见内心的机会，这赋予了孩子们更多的“成长自由”。

作为课程的引导者和实施者，教师的首要任务是营造信任与欢乐的氛围，构建一个“安全且愉快”的学习空间——这是所有教育行为发生的基础。在这个没有“标准答案”的教室中，每一个孩子的想法都受到欢迎与尊重。

Arbaaz，一名参与SArC的八年级学生表达了她的欣喜：“我充分地发挥了我的想象力！当老师向我们介绍不同艺术家的作品或不同风格的艺术主题时，我会想象它应该是什么样子，然后画出来。”

SArC的课程体系围绕印度艺术、全球艺术、工艺品、自我表达和基于想象力的活动四个核心主题构建，每一类都旨在通过艺术体验来提升儿童的社会情感能力。

“印度艺术”主题课程鼓励了解印度本土传统与当代的艺术形式，逐步建立文化认同感和自尊心。

“全球艺术”主题课程则强调教授世界各地的多种艺术形式，来帮助孩子形成更广博的世界观和自我认知。

“工艺品”主题课程主张引导学生在实践中学习，让他们运用多种材料来完成拼贴、折纸等任务，同步提升精细动作技能和创造性想象。

“自我表达和基于想象力的活动”常通过引导式提问来激发学生以独特方式表达情感和想法，将学习与个人经验紧密结合，让学习在生活中发生。

课程遵循“探索—创造—分享”三个环节的循环框架，确保社会情感学习自然融入每个环节。课程始于“探索”，教师引导学生欣赏艺术家的作品或艺术概念，通过探究式提问激发表达能力，例如“这幅画带给你什么样的感受？”，并使用思维导图呈现学生的观点，肯定每一个想法，传递“你的想法很有价值”的信号，确保每个孩子的观点被认可和重视。

随后在“想象与创造”环节中，学生可以根据某一个开放性的主题进行自由创作，在小组协作中潜移默化地锻炼沟通与合作能力。最后，在“分享”环节，学生通过“画廊漫步”（Gallery Walk）或小组分享的形式介绍作品、倾听他人并学习如何给予积极反馈，从而巩固自信、尊重与表达力。

课程针对不同年龄段学生进行了差异化设计——

低年级学生（一至二年级）在协作能力方面表现较弱，SArC的教师通常建议组织小组合作、角色扮演和故事类艺术任务来激发团队意识与想象力。

中年级学生（三至五年级）的毅力仍有较大提升空间，因此可以通过逐步增加复杂度的实践活动来培养解决问题的能力。

高年级学生（六至八年级）在作品展示环节往往需要更多鼓励，教学应侧重于提供结构化反馈、组织团体讨论和开展表达训练，从而提升其自信表达、批判性思维与团队协作能力。

这一分层体系明确了各阶段的社会情感学习目标，为持续跟踪学生发展和评估项目成效提供了清晰的教学框架与重点，也给予了教师在实施课程中应该如何运用引导式语言、视觉工具及与文化背景相关联的素材一些启发。

	
低 年 级 1-2	 活动1：探索基础色彩 - 六种基础颜色 活动2：探索彩虹色彩 活动3：运用几何线条和形状进行创作 活动4：探索肌理与拓印
	  活动5：在线条设计中运用想象力 活动6：从艺术作品获取灵感创作故事
中 年 级 3-5	 活动1：观察并运用肌理 活动2：探索符号的运用 活动3：结合不同的艺术元素 活动4：观察并发现艺术形式
	   活动5：通过叙事艺术进行创作
	  活动6：将文化元素融入艺术 活动7：小组艺术项目 活动8：同伴反馈环节
高 年 级 6-8	 活动9：创作一幅不使用绿色的丛林画作
	  活动1：通过叙事艺术进行创作
	    活动2：研究与结合艺术技法 活动3：学习著名艺术家
	 活动4：设计一座未来城市
	    活动5：协作壁画项目
	    活动6：小组评论环节
	 活动7：通过临摹完成一幅精细的艺术作品

通过自我表达和基于想象力的活动的评估表

The Study: Methodology | 12

构建共同参与的SEL教育生态

SArC的运作主要通过三个项目展开：面向教育者的创造性艺术教学培训（Art for Educator）、艺术实验室（Art Labs）和艺术一日营（Art a Day）。三者各有侧重，却相互呼应，共同构建了一个由教师、学生与公众共同参与的SEL（社会情感学习）生态。

面向教育者的创造性艺术教学培训（Art for Educator）

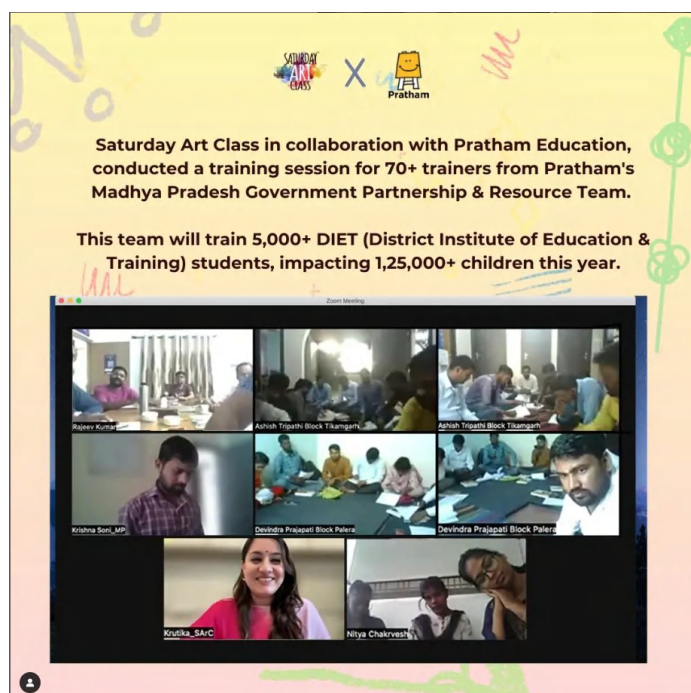
该项目重点关注于培养教育工作者的创造性教学技能，使他们能够成为学生的视觉艺术促进者。这一项目契合了印度《国家教育政策》中提出的目标，即“赋予教育工作者创造性教学的能力”。

培训为期九个月，通常会协同其他非营利组织和学校来开展。教师们会接触到由SArC精心

设计的课程、工具和资源，在实践中不断尝试，将艺术与情感教育融入日常课堂。

为突破线下培训的时空限制，真正实现艺术教育的规模化和持续性，SArC还引入了 Art Connect —— 一款互动平台，为教育者在集中培训之外提供了一个便捷而高效的支持与资源渠道。通过注册，教育工作者就能在手机上随时获取全年20节艺术课程计划及配套的图表、视频等多语言教学资源。

同时，他们可以直接通过平台上传课堂照片、反馈教学体验，并获得实时的指导与支持。相关数据也会自动同步至后台数据库，方便项目团队实时分析教学效果并持续改进项目。

《In My Mind》（译为“我的内心世界”）

这是SArC于新冠疫情后在平台上发布的一份为学生、教育工作者、辅助教育工作者和家长提供SEL（社会情感学习）的资源。旨在将新冠肺炎恢复课程汇编成一本12课（手册和视频）的工作簿，辅以支持体验式学习的艺术工具包（指南书、评估表），来应对学生在疫情期间的技术和学习障碍。

Our digital resources are available to
access across the globe!

《我的内心世界》 内容目录

第1节：

我的内心由什么构成？感受

第2节：

我的内心由什么构成？想法

第3节：

我的内心由什么构成？行动

第4节：

当我生气时，如何调节与照顾自己？

第5节：

当我悲伤时，如何调节与照顾自己？

第6节：

当我害怕时，如何调节与照顾自己？

第7节：

当我担忧时，如何调节与照顾自己？

第8节：

当我害羞时，如何调节与照顾自己？

第9节：

当我感到无聊时，如何调节与照顾自己？

第10节：

当我困惑时，如何调节与照顾自己？

第11节：

如何为自己创建内心的安全空间？

第12节：

为了感觉更好，我想要开始和停止哪些习惯？

艺术实验室 (Art Labs)

“艺术实验室”是SArC在2023年启动的一项探索性教学实践，可以理解为在公立学校中的实验教学项目，目前落地在孟买的Shankarwadi公立学校。

它像是一间特别的课堂，专门研究视觉艺术对学生SEL（社会情感学习）的作用，观察创造

力如何帮助孩子们在协作、沟通、想象力、批判性思维、快乐、毅力、自信和知识等方面不断成长。到2025年2月，已经有600多名学生从中受益。

和普通课堂不同，这里更像一片“自由的试验田”。一位SArC的引导员是这样形容的：“在其他教室里，孩子们需要遵守各种纪律规范。而在这里，他们可以畅所欲言、自由表达。

我们不会直接给出答案，而是常常反问——‘你觉得呢？艺术家为什么这样做？’这样的提问让他们学会分析和解读，也激发了好奇心。”

在这里，孩子们彼此交流想法，从同伴的视角中找到新的启发。他们能够逐渐意识到：无论创作什么，都会被认可和尊重。这种氛围也让人更愿意尝试，也一点点建立起表达的勇气和自信。

“这个空间与众不同之处，不在于教会了孩子们多少艺术技巧，而在于帮助他们在探索中发现自我，并学会欣赏彼此。”

鼓励探索与提问

通过开放式问题帮助学生分析和解读艺术作品，培养批判性思维与沟通能力。

小组讨论与协作

通过结对和小组活动强化团队合作、表达能力和同伴学习。

培养自信与毅力

营造平等的教学环境，结合积极的强化反馈和对微小成就的认可，帮助学生建立自信。

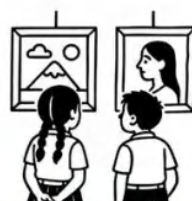
营造活力氛围

实时“呼叫与回应”、融入肢体活动的互动方式，保持学生的专注与参与。

针对不同能力与资源调整课程

根据学生不同的技能水平和资源条件对活动进行相应调整。

延伸课堂外的学习

参观画廊和文化场所，引导学生接触新的艺术可能性。

艺术实验室项目 - 主要特点图

艺术一日营 (Art a Day)

“艺术一日营”是SArC面向公众的短期参与项目，通过工作坊和艺术体验活动，为各个年龄段的参与者营造一个安全且具备支持性的空间。活动始终围绕以视觉艺术为主要形式的SEL（社会情感学习）内容，来鼓励自由与创造性的表达，提升人们对SEL重要性的认识。

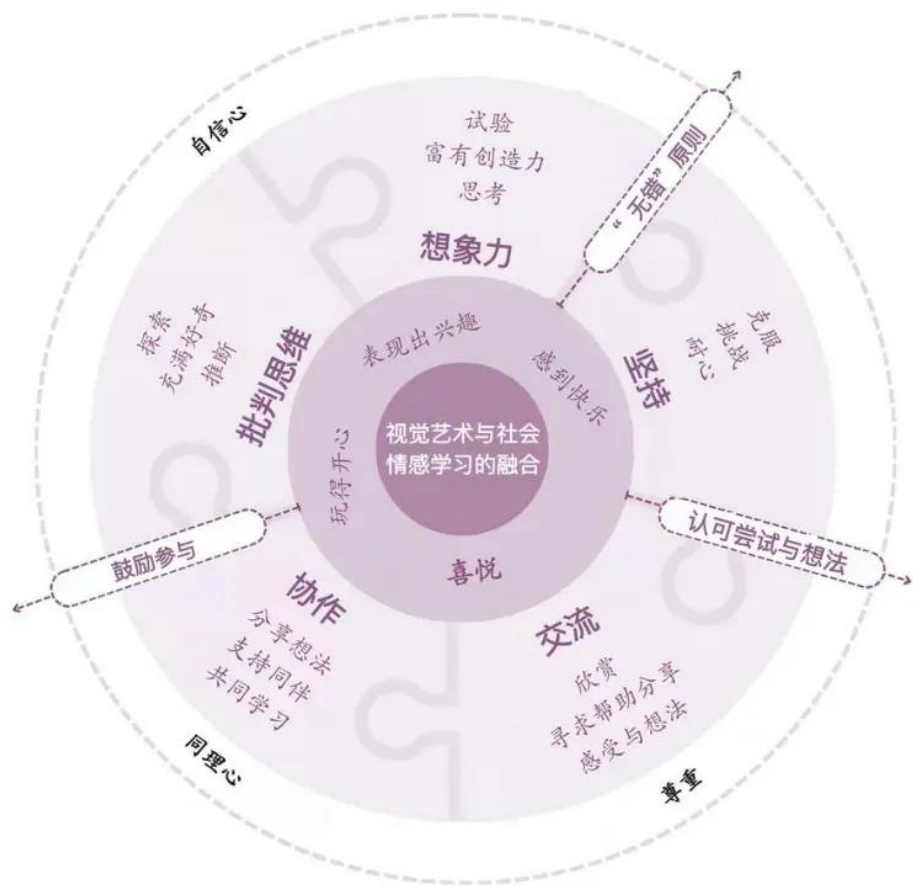
这些活动通常走出校园，走进博物馆、艺术节和各类合作机构，让艺术与生活的场景紧密相连。到目前为止，SArC已与 37 家合作伙伴携手举办工作坊，累计吸引了超过 3000 名参与者，在独特的艺术体验中探索自我与世界。活动形式多样，灵感来源于艺术家和多元的艺术传统，既适合儿童，也贴近成人的日常。

通过视觉艺术的SEL带来了创造力、 沟通能力和心理韧性

经过实践与研究，SArC印证了他们的核心信念——持续参与以视觉艺术为主要教学形式的SEL（社会情感学习）课程能够显著提升学生的想象力、批判性思维、协作、沟通和毅力等重要能力。这些技能有助于他们在学业上获得成功，更为走向21世纪新生活奠定了坚实的基础。学生学会了绘画，也学会了批判性地思考，他们得以表达自己的情绪，并能与同伴开展积极有效的协作。

当课堂转变为安全而充满欢乐的空间，学生更愿意大胆尝试教学活动，更主动地分享想法、提出问题并共同合作，激发了他们的好奇心和创造力，形成了积极共融的学习环境。他们逐渐学会珍视自己与他人的作品，主动提供帮助与鼓励，使包容与支持成为课堂文化的重要组成部分。在引导式教学而非传统讲授模式下，学生感受到更多自主表达的空间，课堂成为一个鼓励探索、而非评判的场所。

当前，SArC开始与州政府、教育机构及基层非营利组织合作，共同推进以视觉艺术为主要形式，SEL（社会情感学习）为核心理念的教育。通过课程研发、教师培训和工作坊等多种方式，助力孟买公立学校及低收入资助学校实现儿童的全面发展与价值观培养。截至目前，SArC已惠及超过18万名学生，并为印度13个州的6000名教育工作者提供支持。2022–2023年度的调查报告显示，有94.6%的参训教师认为SArC的课程设计对他们首次开展“艺术+SEL”教学非常有帮助。

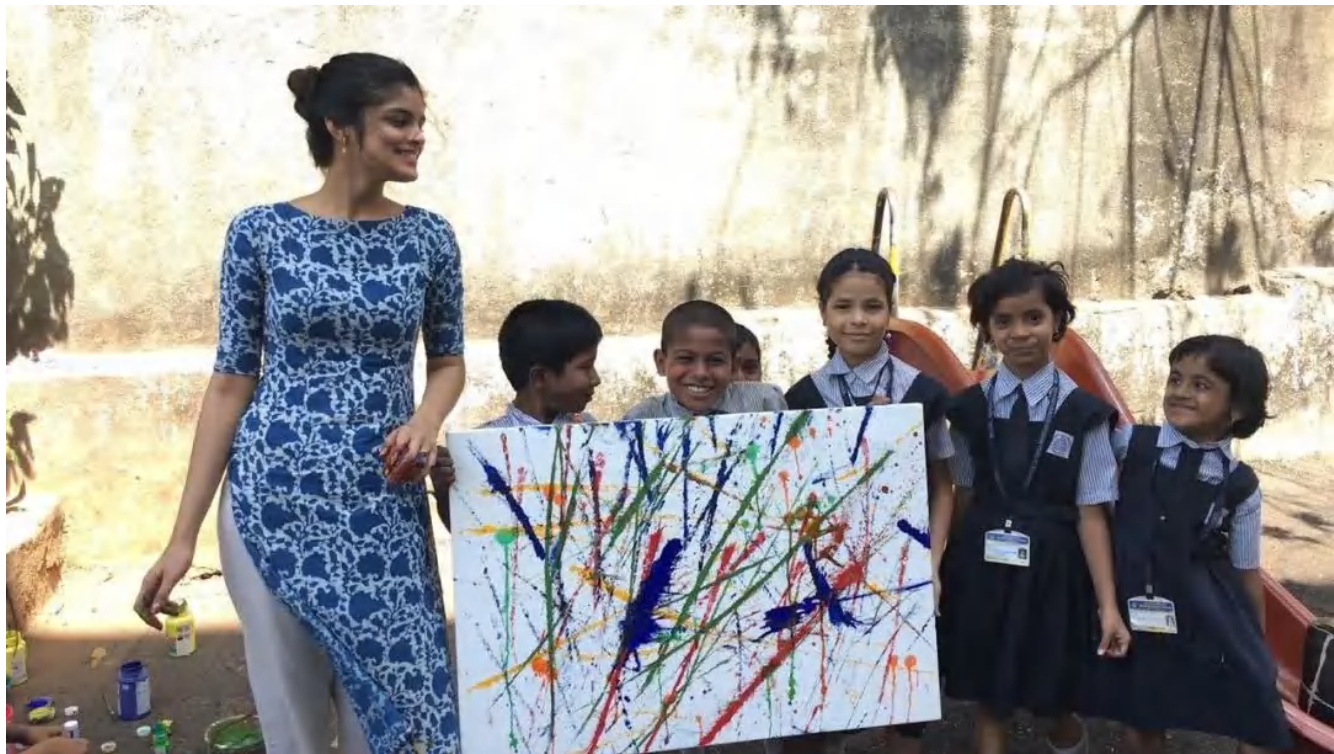

Gaurav Jogal和Riddhi（教师）：“我们的学生意识到关于自爱、自我护理的重要性，并开始每天积极地尝试进行自我对话，锻炼自信心！”

Karishma Benbansi（学生）：“我不知道如何使用画笔，但当我的班级开始实施SArC的课程，我开始明白这种在纸上移动画笔的方式可以帮助我们理解自己的感受，并表达自己！”

Rohit's Mother（学生家长）：“我的儿子Rohit喜欢画画。这让我为他感到骄傲。我联系了他的老师，询问他是否可以教艺术。我的请求促成Manasi didi开始上周六的艺术课，现在惠及了更多印度的孩子！”

SArC创始人Chhavi Khandelwal认为，“我们仍需要不断地思考如何保持初心，为所有儿童构筑一个能够‘自信地创造’的世界”，她对此十分有信心：“希望到2027年能够帮助500万儿童，让他们都能够具备日益复杂的世界所需的创造力、沟通技巧和心理韧性。”

图片及相关资料来源

1	周六艺术课官网 https://www.saturdayartclass.com
2	牛津大学布拉瓦特尼克政治学院“声音”栏发表的“周六艺术课”项目介绍 https://www.bsg.ox.ac.uk/blog/addressing-complex-challenges-childhood-india-art-based-learning
3	哈佛大学创新实验室发表的“周六艺术课”项目介绍 https://innovationlabs.harvard.edu/articles/saturday-art-class
4	Glific的whats app共享平台中专为周六艺术课设置的聊天机器人Art Connect https://glific.org/saturday-art-classs-journey-into-leveraging-whatsapp-chatbot-to-scale/
5	周六艺术课联合创始人介绍 https://www.whtrust.org/alumni-profiles/chhavi-khandelwal

国际美育案例编译小组成员介绍

杨国琼

浙江致朴公益基金会秘书长
国际美育案例编译项目负责人
对世界充满好奇的探索者

孔曾颖

浙江音乐学院音乐教育学硕士
致朴知识沉淀与传播实习生
致朴国际美育案例编译小组组长
践行“先玩再看完蛋了没”的非典型艺术生

李劲佚

西南大学比较教育学硕士生
致朴国际美育案例编译实习生
希望在理论与行动的共进中介入教育的多元真实面向

刘雨晴

香港中文大学社会学硕士
致朴国际美育案例编译实习生
网上冲浪家，黄金背影，用好奇心探索善意的更多形态

浙江致朴公益基金会

是由6位阿里巴巴（中国）网络有限公司创始人暨家人共同发起并捐赠的一家非公募公益基金会。于2016年8月在浙江省民政厅注册成立。主要关注的社会议题是乡村儿童生命成长和困境儿童心理健康。协同伙伴，以美育为核心价值，营造乡村儿童多元的成长环境是我们的使命；每一个孩子都能获得适合自己生命成长的教育是我们的愿景。

愿每一个孩子
都能获得适合自己生命成长的教育

长按 识别 联系我们