

瑞吉歐愛蜜麗雅學前學校 幼兒的藝術教育

The Reggio Emilia Approach to Preschool Art Education

文 |
陸錦英
Lu Ching-ying
國立屏東大學幼兒教育系副教授

在台灣的幼教界，一提到瑞吉歐愛蜜麗雅（Reggio Emilia）（以下簡稱瑞吉歐）學校就讓人聯想到它的方案教學與孩子以多種媒材的方式創作。不論繪畫、捏塑或廢物作品，都呈現色澤鮮豔、造型細膩、神態逼真的樣貌，它們是孩子創意極致的表現，也是一種視覺語言的傳達。瑞吉歐學校的教育方式，不僅在義大利頗負盛名，也引起全世界老師、教育工作者與學者的關注。

瑞吉歐學校之 歷史背景。

瑞吉歐市位於義大利北部，人口約四百萬，南北有群山圍繞，中央有河流貫穿，是一個高度發展，居民享有良好社會福利，尤其兒童福利補助的富庶小鎮。二次世界大戰戰火方歇，由於地方創制意識的興起，小鎮的人們渴望克服官僚體制的作為，希望創造一個沒有憂慮及問題的新世界，這些理想鞭策著人們用雙手來建立自己的學校，並找尋有相同抱負的老師。洛瑞斯·馬拉古齊（Lois Malaguzzi）是瑞吉歐學校的創始者，他和一群教育工作者深信「教育應該要釋放孩子的活力與才能」，他們主張孩子並非由坐著聽老師講解中習得知識，而是藉助親手操作、主動探索中培養學習的意願與動力。現在瑞吉歐學校已有 21 所幼兒園（3-6 歲）和 13 所托兒中心。

瑞吉歐學校的 教學理念。

瑞吉歐學校以孩子為中心，重視孩子的學習、教師的角色、環境的規劃，家庭與社區的合作。它的教學反應多種教育理念，如：杜威（J. Dewey）「教育即生活」的哲學思想；皮亞傑（J. Piaget）「幼兒是一位小小探索家」的建構理論；嘉納（H. Gardner）的多元智慧論看到每位孩子都各有所長，及符號語言是他們用以表現的形式，和維果斯基（L. Vygotsky）重視社會文化互動來提昇幼兒的學習潛能。

瑞吉歐學校視每一位孩子都是獨特的、好奇的，他們主動地與友伴交換訊息並建立關係。瑞吉歐的孩子結合各種感官及媒材來表現自我，他們以圖像的方式表現動物的奔跑、雨滴掉落的大小、面孔的生動表情，或用身體來體驗光影明暗的變化。此外，孩子也用繪畫、素描、音樂、雕刻、黏土、積木、扮演、拼貼、測量、討論、照相、寫作、朗讀、樹葉、金屬、木片、皮影戲、松樹毬果、繪製地圖、話劇表演等方式表達，形成令人印象深刻「孩子的一百種語言」。

瑞吉歐學校老師扮演支持者、引導者、研究者的多重角色。每一所學校有一位教學協同人或教育諮商者（Pedagogista），他同時與五六所學校的老師一起工作；一位藝術老師（Atelierista），他除了在藝術方面有特殊的造詣外，也與帶班老師共事，主要工作在課程的發展及整理幼兒的作品、文件；還有數位助理人員。校園中沒有所謂園長的稱謂，老師間也無職務高下的區別，他們是平等的共事者與合作者。孩子入園後隨著年齡的增長，在校和同一位老師共處三年的時光，以便建立長期穩定的關係。

瑞吉歐學校的環境是豐富、明亮，極富藝術氣息的。大部分是以玻璃牆來分隔，以便孩子的視線能夠穿透空間，觀看到外面的景物；每一角落的規劃、素材配置都有其意義與美感。每一廣場、走廊或花園都會安排、提供豐富的資源，如沙箱、多面鏡等，邀請孩子加入並與他人互動合作。此外，教室設置了小型工作坊、展示區、建構區、扮演區、益智區、圖書區、美勞區與休息區，每一空間的設計促使教師、家長或幼兒間的互動更容易發生。

瑞吉歐學校最成功之處是受到家長與社區的支持。在孩子的學習過程中，父母扮演主動參與的角色，他們不但是課堂上的幫手，在學校及社區中也是舉足輕重的決策者與監督者。瑞吉歐教育人員深信，為家庭服務及和家長一起工作對孩子而言是重要的。因而，家長和老師經常保持正向的互動，並發展出休戚與共的關係。教育者、父母和社區形成強而有力的溝通網絡，共同為孩子的福利而努力。

戴安娜學校 (Diana School) 的一天作息。

戴安娜學校四周被高大美麗的橡樹、楓樹包圍著，從公園通往學校的路上是一條鋪滿碎石子的小路。有人走路、有人騎腳踏車，多數家長將孩子放在手把前的座位上，8:30 左右大家陸續抵達學校。

一進校園，牆上掛滿老師、藝術教師、助理人員和廚師的照片，他們似乎在和家長、小朋友打招呼。進入走廊，天花板呈圓拱形的設計，三面牆都是一格一格的玻璃落地窗，其間有很多盆栽，充滿了綠意。走廊的一角，放著一個木製的多面鏡，它三面都是鏡子，當孩子坐臥其中，如同萬花筒般可以看到好多個自己，也可隨意的用肢體來變化造形。每間教室打開大片落地窗，走過花園就能通向周圍社區。

透過玻璃窗可以看到鄰近工作室中師生工作的神態。一間工作室的架子上擺放著整齊的畫具、彩筆、紙張、貝殼、石頭、木片、松果；中央的大方桌上陳列著孩子用黏土做的壁虎、蝴蝶、獅子和蛇；工作室的後方有一些開放式的架子，展示著孩子的畫作、照片及已繕打完成的資料。室內充滿著陽光，給人明亮溫暖的感覺。另一工作室中可以看到老師和四位孩子在討論，他們觀察樹已有好些時日，且對樹具備相當程度的瞭解，老師鼓勵他們將自己的發現做成報告和他人分享。除了師生之間的討論外，老師之間也會相互交流，以便決定接下來要進行的主題方向，用何種素材進行教學，及用何種方式展開活動。

9 點左右家長都離開了。一天的開始，老師與孩子寒暄、話家常，接著帶領大家進行活動，有人做班報，有人玩西洋棋，有人選擇繪畫，也有人以靜物寫生的方式描繪瓶中的植物，孩子可以選擇新的活動或繼續未完成的工作，他們都專注投入於工作中；也有小組幼兒和老師一起進行「方案」活動。待上午的活動告一段落，老師聚集在工作室中彼此交換意見、分享各班活動的內容、孩子想到哪些好主意，及利用哪些素材來表達他們的構想。

11 點是戶外時間，完成工作的孩子可以爬樹屋、玩旋轉木馬、在樹下嬉戲或看書。近午時刻，小幫手開始鋪上漂亮的桌巾、擺放器皿及餐巾，大家準備享用美味的午餐。漱洗完畢後，孩子在老師的故事聲中漸入夢鄉。接著，老師們共聚一堂慢慢享用午餐，此時他們不談公事，取而代之的是談家庭、朋友或時事。最後，老師們再一起檢視孩子的活動表現並規劃下一週的活動。孩子午睡醒來用完點心後，是「方案」探索活動，下午 4 點以後就準備父母接回到溫暖的家了！

「雨中城市」方案的 實例與分析。

瑞吉歐學校孩子通常花上幾週或幾個月的時間來探討他們感興趣的主題，如：彩虹、影子、獅子、人群等，這些都是生活中隨手可得的事物，透過師生間的討論、戶外參觀和成果分享，他們對各主題有深入的瞭解。以下是師生進行「雨中城市」方案的介紹與分析。

下雨是最尋常不過的自然現象！雨中的街道、景物、建築和街燈都如常般的屹立街頭，但因雨勢的大小，使得它的景象是清新可人或模糊不清。下雨時多半孩子只能待在屋裡，看著雷鳴閃電或風雨交加，然而對瑞吉歐的孩子而言，原本熟悉的城市，卻有另一番風貌，吸引著他們去探險、歡慶。

首先師生一起腦力激盪雨從哪裡來？它往哪裡去？下雨時人們可以做哪些事情？沒有帶雨具怎麼辦呢？他們將討論的結果寫在一張大壁報紙上，也帶著從討論中引發的問題進行一場實

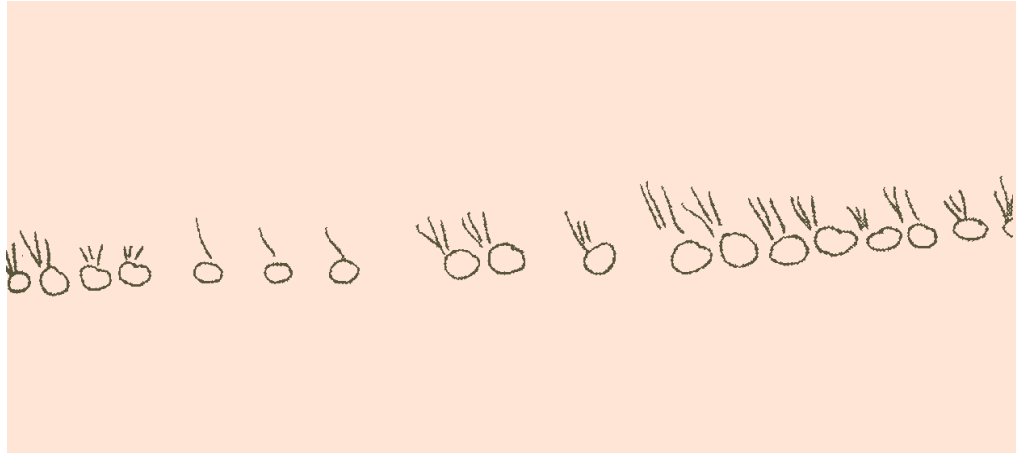
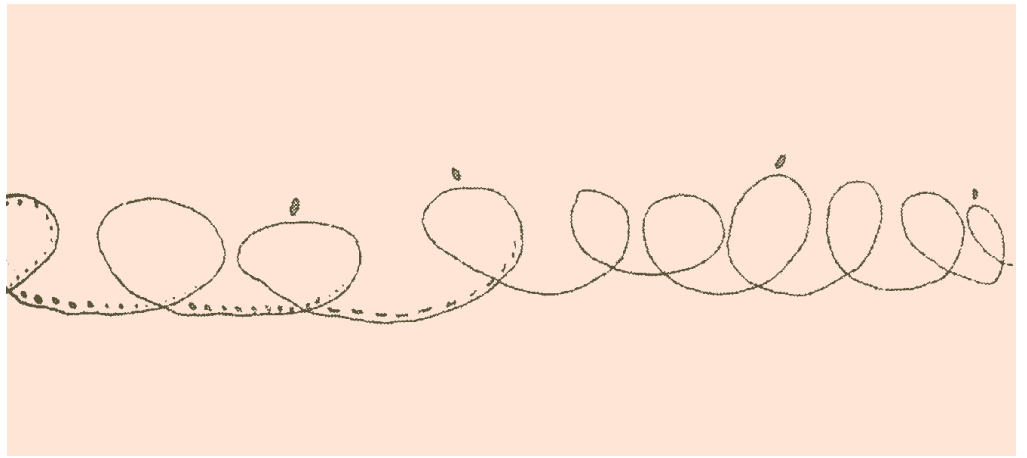

地調查！孩子穿著雨衣、雨鞋，拿著雨傘，男孩子戴上雨帽，一身輕便跑跳於雨中；他們將手插入污泥中，以碎石激起水花，假裝費力的涉水過「河」，或立足於水坑中看著水中的倒影。他們看到因雨水的洗禮而路面光亮，低窪之處形成一個一個的小水坑。有時索性將傘拿開，體驗雨水順著鼻樑臉蛋滑下的奇妙經驗。瞬間來了一場大雨時，看道路上行人急忙奔跑尋找避雨之處，或慌忙抽出雨傘踉蹌而行。不只如此，他們也隨施工的工程人員進入挖開的路面，深入地下，在清涼、泥濘、不見天日的涵洞中認識他們工作的內容。他們歡笑、追逐、歌唱，這是一場雨中的歡慶。

此外，孩子觀察到諸多現象：發現水坑中光與色的變化；水的透明性，可以清楚看到細砂、石子或雜物；水窪如同一面鏡子般，映照周遭世界，且景色都是倒立、左右相反的；投石於水中會濺起一陣陣的漣漪；水面的侷限性，它呈現的景象是有限的；及水是滑溜的，一不小心就會四腳朝天。

探險回來後，孩子以豐富的想像力與素材來表現他們的圖畫、思想及語言。他們畫大大小小的雨滴，如同難過時哭泣的眼淚；雨像千萬個精靈跳躍在屋頂上；在雨中飛馳而過的汽車，往往濺得人們一身雨水；雨悉悉娑娑的落下，好像鍋中炸薯條的聲音。他們用錄音機錄下雨落在不同物體上的聲音；用照片來捕捉天空的變化，再將這些變化畫下來；他們喜愛畫雨中的倒影，人們、建築都是倒立的。由此，他們也發明不少「倒反」語彙，例如：一個人想笑，就開始哭；如果想說悄悄話，就得說大聲一點。孩子也自行建構一套雨的理論，他們認為「雨是天上一些機器，不停的在轉動」、「雨是上帝在澆花，滴落下來的」、「雨是進入一集水的水罐，進到水管後，再流到水龍頭裡」。最後他們將雨中的繪畫、素描、陶土、積木、小詩、故事、照片、想像等整理出來，佈置在展示版上和大家分享。

瑞吉歐學校的教學是獨特的，它將生活中任何的自然現象，不論晴天下雨雪季酷熱嚴寒，都讓孩子體驗其中的差別。「雨中城市」方案中，雨是孩子熟悉的，城市中的一景一物也是孩子熟悉的，但當雨與城市結合起來，卻變成精彩無比，出人意料的背景舞台，讓他們重新去體認發現這城市。以下分成二點來探討：

（一）和雨水產生親密互動

有別於一般學校，下雨時待在室內，避免淋濕，瑞吉歐的孩子，用整個身體心靈五官去體驗及感受下雨的美妙。他們在雨中玩跳躍小水坑的遊戲；用眼睛看城市被雨水洗禮後的清新光亮；用耳朵聽雨水打在車頂上的聲音；用鼻子去聞下過雨後空氣潔淨的氣味；用嘴巴舔從天而降的雨水；用手觸摸水柔順滑溜的動感；用腳用力踩水窪而濺起一身水；也用心去領悟與水接觸的樂趣。

他們和雨做如此親密的互動後，留下深刻的印象；也觀察到經過雨水洗禮的城市清新亮麗，水中的景物都呈倒立，雨像魔術般的降落覆蓋整個大地。這一趟雨中探索像遊戲一樣，既投入又異想天開，而他們的觀察、詮釋與真實世界的現象都是一致的。

（二）體驗各式媒材表現於「孩子的一百種語言」中

瑞吉歐孩子雨中探險回來後，有股衝動，想要把雨水接觸的樂趣，反映在「一百種語言」中。老師提供豐富的媒材，任由孩子發揮想像與創意。有人將雨天以簡單易懂的方式寫成小詩，並與全班分享；有人以寫實的手法畫出雨中倒影，房子人物都呈倒立的狀態；有人以輕巧的筆觸描繪大小不同的雨落在傘上或車頂上，發出叮叮咚咚的聲音，它彷彿是一場有音樂性與節奏感的雨；也有人畫雨中飛馳而過的汽車，他的雨水具有強烈飛奔的動感；也有人以燒杯和管子來實驗水流動的方式。不論黏土、雕塑、素描、故事、積木、立體創作等，都線條簡潔具原創性，充滿了令人愉悅的色彩、動感。他們是一群讓人欣賞後能「聆聽」的繪畫。

上圖——
雨水在水坑裡打轉
© 圖片來源：Malaguzzi, 1996, p. 77

下圖——
大雨落在車頂上
© 圖片來源：Malaguzzi, 1996, p. 77

瑞吉歐學校可供
台灣借鏡的地方。

瑞吉歐老師不只注重知識的傳授，也重視「人」為教育的本質。下列幾項為台灣幼教界可供努力的一個方向：(1) 老師將環境佈置地雅緻和諧，孩子生活在充滿美感的空間裡，自然創作源源不絕；(2) 老師拓展孩子與成人及社區的互動，彼此認識、瞭解與關心；(3) 老師具備對藝術敏銳的觀察力，走進孩子的心靈，細心欣賞，瞭解作品背後的意義；(4) 老師鼓勵孩子運用藝術媒體作為溝通的媒介；(5) 在探索與互動的過程中，孩子用「一百種語言」來表達所看所聽所思所學，並強化對事物的認識和理解；及 (6) 老師尊重孩子的創作，他們慎重的展示作品，孩子覺知成人對他們作品的重視，益發投入於創作中。

保羅·克利 小小眼睛看

在瑞吉歐孩子眼中，保羅·克利（Paul Klee）似乎和他們是同一國的。由北美館兒藝中心與瑞士保羅·克利藝術中心兒童館（Kindermuseum Creaviva at the Zentrum Paul Klee）共同策劃的「跟著保羅·克利的節奏」互動展示與工作坊，透過這位 20 世紀重要藝術家的創作元素，發展出一系列充滿想像力的互動裝置。克利的一些作品有著豐富雅緻的色彩，簡單的符號線條充滿了趣味純真，並感覺出一種輕快的音樂節奏；他畫的狗、魚、人物，在構圖中交叉重疊，或運用單純的幾何圖形與象徵符號，將作品注入另一種生命力與幽默感。尤其一些色彩鮮明的色塊，大大小小組合起來，讓人感受到色彩的流暢活潑及多樣化的表現。他的畫如同出自孩子之手般的純真簡單，充滿異想天開的童趣，洋溢著自由愉快的氣息，往往人見人愛。

此次展示的特殊之處就是，邀請觀賞者「跟著保羅·克利的節奏」大家一起動手操作。在互動的展示中，觀賞者可以看到數個紅色的盒子，裡面放了不同的物品，可以搖搖看聽聽看，找出兩個一模一樣的盒子；或克利的畫作做成 36 張如杯墊般的大小，可以運用記憶力找出二張一模一樣的作品；或線軸釘在牆上，牆上釘著許多釘子，可以將線繞在釘子上，創作成不同的圖形；或金屬線上串有彩色及黑色串珠，可以自由移動串珠，以變換出不同的排列組合。凡此種種都鼓勵觀賞者透過視覺、聽覺、觸覺、記憶力、想像力與創造力，和色彩、線條、顏色、象徵符號等互動，一如感受到克利在創作過程中的思考路徑與想像天地。

左頁上圖——
孩子的創作
© 圖片來源：Malaguzzi, 1996, p. 34

左頁下圖——
互動創作區：克利的魚，
北美館展覽現場

下圖左——
互動展示：線條區，北美館展覽現場

下圖右——
互動展示：音樂區，北美館展覽現場

和克利有異曲同工之妙的瑞吉歐孩子，他們透過與主題互動的方式（如雨中城市方案），來進一步地瞭解與認識生活中的各項事物。一旦與主題充分互動後，就能融入孩子的心靈、身體與情感中，它產生一種力量，驅動著孩子將與主題獲得的經驗表達出來。另外，瑞吉歐孩子和多種媒材互動，包括紙張、顏料、黏土、原木、燈光、音樂、厚紙板及自然界的素材等。透過親身體驗，孩子對各種素材的質感、特性、變化、成品效果等更加清楚。也因此孩子的作品充滿了獨特的觀感與熱情活力，信手拈來，個個生動逼真，令人愛不釋手，這也是讓幼教界最為稱道的「孩子的一百種語言」。

左上圖——
互動展示：符號與象徵符號區，北美館展覽現場

右上圖——
小保羅畫畫工作坊

右下圖——
互動展示：色彩區，北美館展覽現場

參考書目

1. 李桂芬，〈生活是最大的教室／義大利瑞吉歐幼稚園〉，《天下雜誌》222 期，1999 年 11 月，頁 218-220。
2. 馬拉古齊 (L. Malaguzzi) 著，張軍紅、陳素月、葉秀香譯，《孩子的一百種語言：義大利瑞吉歐方案教學報告書》，台北縣：光佑文化，1998（原著出版年：1996）。
3. 簡楚瑛，《方案課程之理論與實務—兼談義大利瑞吉歐學前教育系統》，台北市：文景，1994。
4. 卡德維爾 (L. B. Cadwell) 著，薛曉華譯，《帶回瑞吉歐的教育經驗——一位幼教老師的創新之路》，台北縣：光佑文化，2000（原著出版年：1997）。
5. Edwards, C. Gandini, L. & Forman, G., *The Hundred Languages of Children*. Norwood, N. J.: Ablex Publishing Corporation, 1993.