

教育部教學實踐研究計畫成果報告

Project Report for MOE Teaching Practice Research Program

核定編號/Project Number：PHA1143017

學門專案分類/Division：人文藝術及設計學門

計畫年度：☒114 年度一年期 ☐113 年度多年期

執行期間/Funding Period：2025.08.01 – 2026.07.31

計畫名稱/觀藝尋真·悟美融情：

以行動學習為導向的表演藝術美學應用教學

Appreciate and Feel·Comprehending in Arts: An Action Learning-oriented

Applied Teaching for Aesthetics of Performing Arts

配合課程/表演藝術美學 Aesthetics of Performing Arts

計畫主持人(Principal Investigator)：陳慧珊

執行機構及系所(Institution/Department/Program)：國立臺灣藝術大學跨域表演藝術

研究所

成果報告公開日期：☒立即公開 ☐延後公開

繳交報告日期(Report Submission Date)：2026 年 9 月 11 日

次頁 AI 使用聲明 AI Disclosure Statement

AI 使用聲明

一、規範指引

因應人工智慧技術快速發展，若成果報告撰寫有使用任何人工智慧或類似技術輔助，應遵循以下指引：

1. 透明與揭露：計畫主持人應在成果報告中清楚說明 AI 工具的使用目的、方式與範圍。
2. 負責與誠信：計畫主持人應對 AI 工具產生的內容負責，確保正確性、真實性與完整性，避免不當行為（如造假、變造、抄襲），並且對工具來源進行適當引用。
3. 使用 AI 工具撰寫成果報告如涉有違反學術倫理行為，將依「專科以上學校學術倫理案件處理原則」及「教育部補助大專校院教學實踐研究計畫作業要點」第 13 點處理。

備註：以上指稱之 AI，泛指生成式人工智慧工具，包括大型語言模型或多模態模型工具，例如但不限於 ChatGPT、Gemini、Google Notebook LM、Novel AI、Microsoft Copilot 等。

.....

二、倫理聲明

■ 本成果報告撰寫若使用 AI 工具，均合乎學術誠信原則；所有報告內容經本人核對無誤，本人對報告內容負最終且完全之學術與法律責任。

本文與附件 Content & Appendix

觀藝尋真·悟美融情：以行動學習為導向的表演藝術美學應用教學

一、本文 (Content)

1. 研究動機與目的 (Research Motive and Purpose)

隨著當代表演藝術朝向跨領域、跨媒介與多元創作形式發展，表演者與創作者除了需要具備專業技術能力之外，如何理解作品背後的美學觀念，並進一步將理論轉化為創作、分析與評論的能力，亦逐漸成為表演藝術教育的重要課題。然而，申請人於長期教學過程中觀察發現，現行表演藝術教育仍較偏重專業技術與實務訓練，美學理論與創作實踐之間往往存在明顯落差，學生即使具備一定程度的表演或創作能力，面對抽象的美學概念時，仍可能缺乏將其轉化為作品分析、創作思考及文字論述的能力。

首先，表演藝術教育中普遍存在「重術輕學」的現象。學生長期接受技術性與專業性的訓練，對於作品如何形成其美學特質、創作選擇背後所涉及的文化脈絡，以及如何運用理論建立個人觀點等方面，往往較缺乏系統性的學習。因此，如何使專業技術與美學思辨相互結合，使學生由技術的執行者進一步成為具有分析、反思與創造能力的藝術實踐者，成為本研究的重要出發點。

其次，美學理論本身具有高度抽象性，對初次接觸相關理論的學生而言，常因概念、術語與哲學論述較為艱澀，而產生理解及應用上的困難。若美學課程僅停留於概念講授與文本閱讀，學生容易將理論視為與自身專業實踐相互分離的知識。因此，本研究嘗試透過行動學習、實作任務、作品分析與創作實踐等方式，建立「由理解到操作、由理論到實踐」的學習歷程，使學生能在實際行動與反思過程中逐步理解美學概念，降低理論學習的門檻。

再者，美學思維的呈現並不限於藝術作品本身。學生對美學理論的理解，亦可透過學術論述、藝術評論、視覺影像、口語發表以及跨域表演創作等不同形式加以呈現。因此，本研究亦關注如何建立多元的學習成果輸出方式，使學生依其專業背景與興趣，選擇適切的媒介將抽象理論轉化為具體表達，並在「理解、分析、實踐、反思、輸出」的過程中深化其美學素養。

本研究亦延續申請人過去兩次教學實踐研究計畫所累積的教學經驗。112 年度計畫主要聚焦於研究方法與論文寫作，透過翻轉學習與學生中心的教學設計，培養學生研究問題形成、資料組織、論述架構與學術寫作能力；113 年度計畫則進一步將學習場域由課堂延伸至田野，以行動研究精神及田野調查實作，使學生從觀察、資料蒐集與紀錄過程中發展研究問題與分析能力。本次研究則在前述研究方法、學術寫作與田野實踐能力的基礎上，進一步聚焦於表演藝術美學理論的理解、分析與實踐，形成由「研究方法與論述」、「田野觀察與實踐」至「美學理論與創作應用」逐步深化的教學脈絡。

基於上述研究動機，本研究以表演藝術美學課程為實踐場域，導入行動學習及多元實作策略，嘗試改善美學理論與表演藝術專業實踐相互分離的問題。研究目的主要包括以下三項：

(1) 強化表演藝術美學理論的理解與實踐轉化能力

透過理論閱讀、作品分析、課堂討論、任務實作及創作活動，引導學生將抽象的表演藝術美學概念與自身專業經驗產生連結，並逐步將理論運用於作品分析與藝術實踐之中。

(2) 培養理論、技術與創作之間的雙向整合能力

引導學生不僅由美學理論分析既有作品，也能由自身的表演、創作及專業經驗反思理論，使理論與實踐形成雙向對話，進而提升學生的作品詮釋、批判思考及創作能力。

(3) 發展多元的美學表達與成果輸出能力

透過學術文章、藝術評論、影像、口語發表及表演創作等多元形式，使學生將對美學理論的理解轉化為具體成果，並藉由不同媒介的實踐與反思，建立個人化的美學觀點與表達方式。

綜上所述，本研究的核心並非僅在提升學生對美學知識的記憶與理解，而是希望透過行動學習與實踐導向的課程設計，促成學生由「理解理論」進一步發展至「運用理論」、「反思實踐」及「形成個人觀點」，使表演藝術美學成為能實際參與作品分析、創作與專業發展的思考工具。

2. 研究問題 (Research Question)

依據上述研究動機與研究目的，本研究主要探討表演藝術美學課程導入行動學習及多元實踐策略後，學生在理論理解、實踐應用與美學表達等面向所產生的學習改變，研究問題如下：

- (1) 行動學習與實踐導向的課程設計，如何影響學生對表演藝術美學理論的理解與學習？
- (2) 學生如何將表演藝術美學理論轉化並應用於作品分析、個人專業、創作及展演實踐之中？
- (3) 透過理論與實作的雙向學習歷程，學生在作品詮釋、批判思考及美學分析能力上產生何種改變？
- (4) 透過學術文章、表演藝術提案與創作等多元成果輸出形式，學生如何形成並表達其個人的表演藝術美學觀點？

3. 文獻探討 (Literature Review)

本研究以「表演藝術美學」與「行動學習」作為主要理論基礎，前者提供學生理解、分析與詮釋表演藝術作品的知識框架，後者則作為促使學生將抽象理論轉化為具體實踐的教學策略。透過兩者的結合，本研究試圖建立一種由理論理解、作品分析、實際操作至反思輸出的學習歷程，使表演藝術美學不再停留於概念與知識層次，而能進一步與學生的專業實踐、創作與評論能力產生連結。

(1) 表演藝術美學 (Aesthetics of Performing Arts)

表演藝術美學是一個跨越哲學、美學與實踐的領域，其核心關注點是探討表演藝術如何以形式、內容與意境傳達美感和價值。從古典哲學到當代美學理論，許多學者都試圖理解表演藝術的獨特性與其美學表現。美學家李醒塵認為：「學習的目的是首先是為了求得知識，而知識的獲得最終可以導致實踐。學習西方美學史具有重大的理論意義和實踐意義。」(李醒塵，1996)

在古典時期，柏拉圖與亞里斯多德談論了戲劇藝術與人類情感的關聯。柏拉圖在其《理想國》、《會飲》、《斐多》、《斐德若》、《大希庇阿斯》中皆有對於美的論述(李醒塵，1996)，對藝術的模仿(Mimesis)表示懷疑，認為藝術可能引導人遠離真理，而亞里斯多德則在《詩學》中肯定戲劇藝術的教化與情感淨化功能(亞里斯多德，2024)。近代以來，康德的美學判斷與黑格爾的美學理念進一步深化了藝術與人類精神活動的關係。康德的「無利害的愉悅」強調藝術欣賞的主體性(朱光潛，1988)，而黑格爾則將藝術視為絕對精神的表現形式。

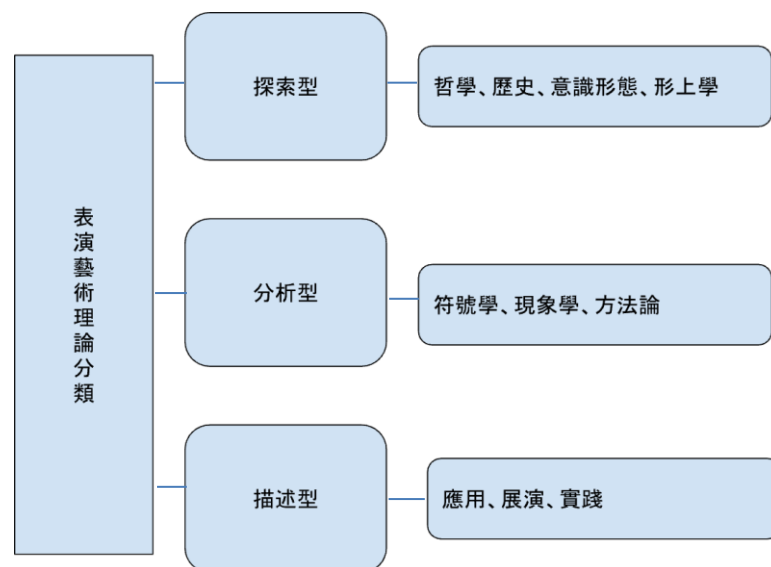
20 世紀的表演藝術美學逐漸轉向情感美學、形式主義與跨文化研究。尼采與

叔本華以其對生命力與悲劇的探討，賦予了表演藝術深刻的哲學意涵；華格納的音樂戲劇美學則開創了整體藝術的新視野。(克里斯多夫·巴爾梅，2018) 形式主義學者如漢斯利克，聚焦於音樂形式的純粹性 (Eduard Hanslick, 1997)，將表演藝術的美學內涵進一步理論化。當代則融合了東西方美學的比較視角，特別是在全球化與跨文化交流的影響下，強調表演藝術美學的多樣性與實踐應用性。(陳慧珊，2012)

綜上所述，表演藝術美學不僅是美學理論的探索，更是一種實踐性的學問。它試圖以多元的視角解構藝術形式，並將其應用於創作與評論之中，為藝術教育與創作提供理論基礎。

在表演藝術美學的研究中，申請人將表演藝術的學術探究大致分為三種類型，分別代表不同的深度與方向。首先是高度抽象的形上學與哲學層次，包括美學、歷史及理論的探討，試圖揭示表演藝術的本質與價值。這一層次的研究奠定了理論基礎，為後續的具體分析提供了宏觀視角。其次，是介於宏觀理論與實踐之間的分析型理論，包括符號學、現象學等學派，或者跨界的表演藝術分析理論。這類研究致力於將抽象理論運用於具體的表演藝術形式分析中，對表演的語義結構、觀者的感知經驗與藝術的跨文化交流進行深入的解析，提供了一種方法論的橋樑。

最後，是以現象為出發點的實證研究與田野調查。當探討的現象是極具開創性的假設，或是要對新概念定義時，質性研究即彰顯其重要性 (潘淑滿，2017)，而這就是屬於第三層的分析探討，集中於展演實務的具體成果展現與分析。從基本的展演結構、觀眾反饋到創作過程的記錄，這一層次直接與實務接軌，反映了表演藝術美學理論在真實世界中的應用價值。

圖一 表演藝術理論分析圖

表演藝術美學並非僅限於形上層次的探討，而是實現了理論與實務的有機結合。在形而上的抽象思維指引下，透過分析型的工具與框架，最終落地於具體的展演與現象觀察，形成了一個從理論到實踐，再由實踐反饋理論的完整循環。這樣的結構不僅強化了表演藝術美學的學科深度，也促進了其在實務層面的應用與發展。

隨著現代科技的迅猛發展，表演藝術美學也必須順應時代需求，不斷更新自身的研究方向與實踐形式。現代表演藝術美學不僅僅是對傳統藝術形式的分析與詮釋，更深刻地融入了跨域的概念。科技、媒體、人工智慧、虛擬實境等新興技術為

表演藝術帶來了全新的創作語言與觀賞體驗，使得表演藝術的範疇與表達方式大幅拓展。策展人李素超指出：

科技與藝術這兩個看似平行的學科一旦交叉，總是能碰撞出一些讓人驚喜的成果，在這一人工智慧的浪潮中，科技巨頭們也紛紛設立了指向藝術的 AI 專案，而老牌的藝術機構也開始將人工智慧納入展覽實踐。
(李醒塵，1996)

舞台設計不再局限於物理空間的構建，而是借助投影技術、擴增實境（AR）等數位工具，營造出多層次的視覺效果；演員的肢體語言也與感測技術相結合，將表演延伸至數位空間中。這些科技元素不僅影響了藝術創作的技術面，還改變了觀眾的審美經驗，使得表演藝術美學分析不僅需要考量作品本身，還必須放眼技術、媒介與文化的交互影響。評論人陳思宇觀察到：

隨著人工智慧的大勢崛起，從日常生活到藝術創作的各個面向，都逐步顯現出它的滲透力。(陳思宇，2024)

表演藝術美學的跨域性體現在其與其他學科的緊密結合上。從哲學、美學理論的形上思辨，到心理學與神經科學的感知研究，甚至是社會學與人類學的文化分析，這些學科的交織豐富了表演藝術的研究視角。尤其在多媒體融合、跨文化交流日益頻繁的背景下，表演藝術美學逐漸成為探討技術與人文之間深刻關聯的重要橋樑。

因此，現代表演藝術美學的研究不僅要汲取傳統理論的養分，還必須擁抱科技進步與跨域思維。這樣的轉變不僅使其理論框架更加多元與開放，也使得表演藝術本身成為了技術與文化交互的最佳實驗場域，為未來的創作與研究提供了無限可能。

(2) 行動學習 (Action Learning)

行動學習是一種以學習者為中心、強調實踐任務與反思的教學策略。行動學習的概念追本溯源，可以從約翰·杜威 (John Dewey, 1859-1952) 的實驗教育理論提倡「做中學」的實用主義提起：學習的過程應與生活經驗緊密結合。從杜威的理論中，可以看到其中關鍵詞：經驗、適應、環境、互動 (劉昌元，1994)，已經有了行動學習的根基，1940 年代格雷·瑞文斯 (Reg Revans, 1907-2003) 提到「行動學習」概念。

行動學習強調解決問題的重要性「沒有行動就沒有學習」(格雷·瑞文斯，2016)，透過小組的行動討論，實際操作解決問題，與同伴交流獲得反饋與優化行動，可以達到過好的學習成效。(格雷·瑞文斯，2016)

圖二 行動學習要點示意圖

行動教學的重心在發展的過程中有不一樣的轉向與演化，Harries（1991）提出在活動中的「共同」學習；Smith（1992）更深一層的整理出學習態度（Leaming Attitude）、學習技能（Leaming Skill）與學習環境（Enviromment）對學習的影響；Mumford（1995）從個人出發，將中心轉為對個人經驗的探問；Zuber-Skerritt（1995）同樣著重於個人，但強調反思與知覺；（阮馨儀，2006）我們可以從「行動教學」的學術成果中汲取精神與重點，為當代教育模式帶來啟示：聚焦於合作學習、個人經驗的探問以及反思能力的養成，打造出以行動教學為導向，理論與實踐高度融合的創新教育模式。

將「行動學習」與「表演藝術美學」進行結合，整合成新型的理論教學型態，以行動作為表演藝術美學理論教學的導向，改善現場教育問題為本次計畫著重的目標，將「**行動學習**」設為核心，體現理論於實踐活動，讓學生在真實情境中運用所學的知識，從而達到深層的學習效果。

在表演藝術教育中，行動學習具有特殊的適用性。透過結合理論學習與創作實踐，學生可以將抽象的表演藝術美學理念具體化，並在演出、評論與創作中展現其學習成果。此外，行動學習有助於培養學生的批判思維、創造力和跨文化理解，讓他們能夠靈活運用表演藝術美學知識於不同情境中。

總體而言，行動學習為表演藝術美學課程提供了一種創新的教學模式。它強調以行動促進學習，從而實現理論與實踐的無縫結合，進一步提升學生的學習效果與應用能力。

4. 教學設計與規劃 (Teaching Planning)

(1) 教學目標與方法

本計畫旨在透過創新的教學方法和行動學習的研究策略，提升學生在表演藝術美學方面的學習成效，並使其能在各自的專業領域中發揮創意與批判性思維。以行動學習為核心，透過實作過程鼓勵學生探索並應用表演藝術美學理論，旨在提升教學品質與學生的學習效能。課程設計中，學生參與「創作、演出、製作」三個實作面向，深入體驗美學理論由概念形成、表演實踐至製作規劃的轉化過程。這包括將抽象的表演藝術美學理論轉化為具體的表演形式，並進一步整合為完整的製作提案。這些過程不僅提升學生的實踐能力，也培養其批判性思考與整合規劃能力，使理論與實作得以有機結合。

計畫亦強調表演藝術美學理論與學生專業背景的結合，透過課程設計的多元化，學生得以根據自身特質在各自領域中進行實踐研究。這種專業與表演藝術美學的融合，能激發學生的創新思維，並拓展其在表演藝術中的發展空間。

此外，本課程特別規劃實務與專業交流環節，邀請三位來自創作、表演領域的業界專家黃瑞豐、吳政君、冉雯娟，為學生帶來專題講座和實務分享。這些專家在各自領域中具備豐富的實踐經驗和深厚的專業基礎，能為學生提供第一手的專業見解，幫助其深入了解美學理念在表演藝術中的多樣化應用。透過這些講座，學生得以從不同視角探討表演藝術美學的價值與實踐，並了解業界實務中的創作與表演經驗。講座亦使學生能直觀感受到表演藝術美學理論與實務的連結，並提供與專業人士交流的機會，進一步激發其對美學與表演藝術的思考。同時，學生可將講座所得應用於自身的研究與創作實踐中，強化專業素養與創意能力。

綜上所述，本計畫透過上述目標與方法，為學生提供多元且具實踐性的學習平台，協助其在表演藝術美學與專業實務之間建立連結，培養創造力、批判思維與跨域整合能力，並深化對表演藝術美學的理解與應用。

具體的教學目標與方法如下：

- a. **提升教學品質：**透過行動學習，結合理論與實作，提升學生的學習成效與教學互動品質。
- b. **結合專業與特質：**將學生個人專業背景融入表演藝術美學理論，發展個性化創作與實踐能力，拓展表演視野。
- c. **實務與專業交流：**課程邀請三位不同領域的專家：黃瑞豐、吳政君、冉雯娟，針對創作、表演進行專題講座，拓展學生視野。
- d. **應用理論於實際創作：**透過專題創作課程，實踐表演藝術美學概念，發展具有個人特色且富表演藝術美學深度的表演作品。

透過以上目標與方法，本計畫希望能為學生提供更有效的學習平台，培養他們的創造力與批判思維，使其在表演藝術的美學領域中獲得更深入的理解與應用。

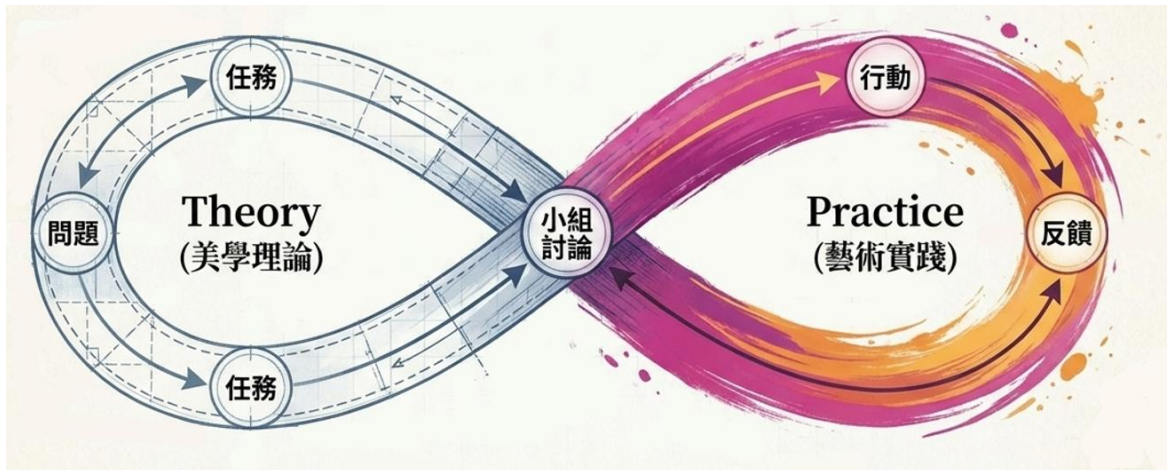
(2) 課程設計與規劃

本課程原規劃為十六週，以「**理論結合行動**」為核心，透過歷時性的美學理論架構，引導學生由古典美學逐步進入近代美學及跨域美學的理解與應用。課程除理論講授外，每週皆安排行動導向之討論、分析或實作活動，使學生能即時將當週所學轉化為作品分析、創作構想或專業實踐，藉此建立理論與藝術實務之間的連結。原計畫並規劃於第五週、第十一週及第十六週分別安排「創、演、評」三項階段性成果，讓學生從創作、展演到評論，逐步檢驗其對表演藝術美學理論的理解與應用。

原規劃之前四週聚焦於古典美學，包括蘇格拉底對美與善的哲學思考、柏拉圖的理型論及藝術模仿批判，以及亞里斯多德的模仿論與悲劇藝術本質。各單元均搭配小組討論、作品分析與創作概念設計，使學生在理解理論的同時，嘗試將抽象概念轉化為自身藝術經驗。第五週則安排古典美學創作呈現，由學生將相關理論融入個人專業或創作構想中，作為第一階段之實作成果。

第六週至第十週進入近代美學理論，內容涵蓋笛卡爾與經驗主義、康德的審美判斷、黑格爾的藝術觀，以及叔本華、尼采、情感美學、華格納與形式主義等。此階段的活動著重於理論比較與專業應用，例如由理性與感性的角度分析生活經驗、運用特定美學理論評論表演作品，或以相關觀點設計舞台、音樂或跨域創作概念。第十一週原規劃安排學生結合近代美學理論與個人專業進行小型展演，作為第二階段之成果呈現。

第十二週至第十五週則轉入跨域表演藝術美學的討論，包括東西方美學比較、異國主義與東方主義、現代主義與後現代主義，以及跨領域與跨文化美學等議題。學生透過比較、分析及創作活動，思考不同文化、媒材與藝術形式中的美學差異與轉譯。原規劃於第十六週安排藝術評論發表，要求學生結合全學期所學完成評論文章並於課堂分享，作為「創、演、評」三階段學習的總結。此一原始設計亦以從古典、近代至跨域美學的循序學習，以及創、演、評三種成果形式，作為理論與實踐相互轉化的主要架構。整體來說轉化行動學習的五個要點，建立美學理論與藝術實踐的搭橋工程。

圖三 將行動學習作為理論與實踐之示意圖

實際執行之調整

惟本學期課程固定於週五授課，期間適逢兩次國定假日，實際可授課週次由原規劃之十六週縮減為十四週。考量專題講座為本計畫連結理論與表演藝術實務的重要教學環節，經評估後仍保留業界專家講座，邀請創作與表演領域之專業藝術工作者分享其美學理念如何轉化為具體作品，並從實務經驗說明美學思考如何作用於創作選擇、表演方式及舞台表達。

透過專業講座，學生得以直接接觸第一線藝術工作者的創作與表演經驗，理解表演藝術美學並非僅存在於理論文本，而會具體影響作品形式、表演詮釋及藝術溝通。講座後並配合課堂討論與反思，引導學生將專業藝術家的經驗與課堂理論相互對照，再將所得觀點應用於自身創作及課程任務之中，以深化理論與實務的連結。此類實務與專業交流亦為原計畫的重要教學目標之一。

基於實際授課時數及整體學習效益之考量，課程因而調整部分進度，升級原規劃於期末進行的「藝術評論發表」，改以「製作提案發表」作為全學期綜合成果。學生須整合一學期所學之美學理論、自身專業與跨域思考，完成完整的表演藝術製作提案並進行分享。因此，本課程實際執行之階段性成果由原訂的「創、演、評」調整為「創、演、製」，分別對應古典美學創作呈現、近代美學小型展演及期末製作提案，使學習歷程由理論概念的創作轉化，進一步延伸至舞台實踐與整體製作思考。

實際課程進度表如下：

週次	課程主題	內容說明	當週任務
1	(228補假)		

2	美學導論	介紹課堂、評分方式與上課用書、初探美學理論	分組討論並發表：美學是什麼？
3	古典美學-古希臘哲學家與蘇格拉底	古希臘哲學家與蘇格拉底對美與善的哲學思考	分組討論並發表：真善美的態度與行動
4	古典美學-柏拉圖	柏拉圖的理型論與藝術的模仿性批判	分組討論並發表：以柏拉圖的角度評論近期觀看的演出
5	古典美學-亞里斯多德	亞里斯多德的模仿論與悲劇的藝術本質	講者分享準備提問
6	(兒童節補假)		
7	創作應用與美學應用	於上課發表創作作品及其設計理念	
8	近代美學-笛卡爾與經驗主義	理性主義與經驗主義在美學上的對立與互補	分組討論並發表：進行「日常美學觀察」，記錄一段生活場景並分析其中的理性與感性元素
9	近代美學-康德與黑格爾	康德的「審美判斷」與黑格爾的藝術與真理理論	分組討論並發表：用康德或黑格爾理論分析一部表演作品，並發表其評論
10	近代美學-尼采與叔本華	尼采的生命力美學與叔本華的悲劇哲學	分組討論並發表：從悲觀與樂觀角度出發的藝術設計
11	近代美學-情感美學與華格納	情感美學理論及華格納的音樂戲劇理念	分組討論並發表：總體藝術面面觀，以華格納角度模擬表演設計
12	近代美學-形式主義與漢斯利克	形式主義的藝術核心與漢斯利克的音樂美學	講者分享準備提問
13	展演	於上課進行小型展演並分享創作理念及其美學	

14	跨域表演藝術與美學理論- 東西方美學原理比較	東西方美學核心觀點的比較與 對話	分組討論並發表： 舉出東西方作品及其美學 差異
15	跨域表演藝術與美學理論- 異國主義與東方主義	異國主義與東方主義在藝術中的 呈現與爭議	分組討論並發表： 分析兩種不同種類音樂或 視覺作品的形式特徵，並分析 與分享
16	跨域表演藝術與美學理論- 現代主義與後現代主義	現代主義與後現代主義的藝術 特徵與理念	講者分享準備提問

(3) 學生成績考核與學習成效評量工具

a. 學習成效

本課程致力於培養學生對美學理論的系統性理解與實際應用能力，將核心概念的掌握與歷史脈絡的梳理相互結合，引導學生認識美學思想在不同時代的發展與演進。同時，課程特別強調美學理論於表演藝術實踐中的應用，透過理論講解、作品分析、小組討論及創作實作，使學生能將抽象的美學知識轉化為具體的藝術思考與實踐能力。

課程亦重視學生作品分析與評論能力的培養，使其能以批判性思維解析藝術作品，並結合理論觀點與實踐經驗提出具深度的見解。為拓展學生的學習視野，課程進一步納入跨文化與跨領域美學議題，鼓勵學生突破原有專業界限，理解不同文化及藝術形式中的美學觀點，並從中發展跨域思考與創新能力。

在成果呈現方面，本課程以創作、表演及製作提案等多元形式，提供學生將理論轉化為藝術實踐的機會。學生除須以自身專業為基礎融入美學理念，亦須透過口語發表、作品呈現與提案規劃，說明其美學思考與實踐方式。藉由理論與實作的反覆連結，期望學生逐步建立個人的藝術審美觀點，並培養可延伸至未來創作、研究及專業實務之能力。

以下為學習成效之整理：

- 能理解美學理論的核心概念，並掌握其歷史脈絡與思想演進。
- 能分析美學理論在不同表演藝術形式中的應用價值與實際影響。
- 能以自身專業為基礎，融入美學理念進行創作或表演。
- 能進行藝術作品分析與評論，展現理論分析與實踐經驗的結合能力。
- 能跨文化、跨領域地探討與分析美學問題，並提出個人觀點與創新見解。
- 能以文字、口語、創作、演出及提案等多元形式，表達對美學理論的理解與應用成果。

b. 教學成果

本課程建構由古典、近代至跨域美學的系統性學習架構，使學生能在歷時性的思想脈絡中理解不同美學觀點，並進一步將理論連結至當代表演藝術實踐。實際課程以創作（創）、表演（演）與製作（製）為三項核心成果，透過階段性的實作任務，引導學生由美學概念的理解與創意發想，逐步進入舞台實踐及完整製作提案，培養其將美學理論應用於個人專業與跨域創作的的能力。

同時，課程結合理論講授、小組討論、作品分析、實務講座及場域學習等多元教學方式，使學生在不同學習情境中練習觀察、分析、表達與反思，進而深化批判

性思考及跨領域理解能力。

以下為教學成果之列點：

- (a) 建立從古典、近代至跨域美學理論的完整學習架構。
- (b) 透過「創、演、製」三階段教學活動，提升學生的創意發想、藝術實踐與整合規劃能力。
- (c) 提升學生將美學理論融入自身專業及跨域表演藝術創作之能力，並深化其作品分析、批判思考與美學論述能力。

c. 評量工具

學生評量指標分為以下項目：

- (a) 平時成績（40%）

學生出席與參與課堂狀況。

課堂討論與實作活動：每週結合當週美學理論進行分析、討論或應用練習。

- (b) 創、演、製重點成績（60%）

古典美學創作呈現（20%）：學生結合古典美學理論與自身專業，進行創作概念展示。

近代美學理論小型演出（20%）：學生選擇近代美學相關理念，結合自身專業設計並完成課堂展演。

製作提案發表（20%）：學生整合全學期所學美學理論、個人專業及跨域思考，完成表演藝術製作提案並進行發表，展現其美學理論之綜合理解與實踐能力。

5. 研究設計與執行方法 (Research Methodology)

本研究結合理論與實踐，並採質性與量化資料相互參照之研究設計，以檢視表演藝術美學課程之教學實施與學生學習成效。課程以行動學習為主要教學策略，透過理論講授、小組討論、創作與展演實作、專業講座、場域參訪及製作提案等多元方式，引導學生將抽象的美學理論轉化為可實際運用於個人專業及跨域表演藝術創作的知識與能力。研究過程則採行動研究精神，透過教學實施、觀察、反思與修正的循環，持續檢視課程設計與學生學習狀況，並以前後測問卷、學生文字回饋、課堂觀察及學習成果等資料，分析本課程之實施成效。

(1) 研究意識

本研究旨在探討跨域表演藝術美學課程如何透過理論與實踐相互結合，提升學生對美學理論的理解、分析及實際應用能力，並進一步檢視行動導向學習對學生課堂參與、跨域思考及多元表達能力之影響。

相較於傳統以哲學史、美學史及理論講授為主的教學方式，本研究特別關注學生如何將抽象的美學概念與自身表演藝術專業相互連結。因此，課程透過「理論、討論、行動、反思」的學習歷程，引導學生由理解美學理論逐步進入作品分析、創作、表演與製作實踐，使美學不僅作為知識內容，更成為學生進行藝術思考與專業實踐的方法。

(2) 研究範圍與目標

本研究聚焦於表演藝術美學之教學與應用，研究內容涵蓋古典美學、近代美學，以及跨領域、跨文化等當代表演藝術美學議題，並將音樂、舞蹈、戲劇、戲曲及其他表演藝術形式納入討論。

研究主要目標包括：第一，檢視學生對美學核心概念及思想發展脈絡之理解程度；第二，探討學生是否能將美學理論運用於不同表演藝術作品之分析與詮釋；第

三，觀察學生能否以自身專業為基礎，將美學理念轉化為創作、表演及製作提案；第四，分析行動學習、小組討論、專業交流與場域參訪等教學策略對學生跨域理解、批判思考及自主學習之影響。

透過上述研究範圍與目標，本研究期望進一步理解表演藝術研究生由「理論理解」走向「藝術實踐」的學習歷程，並作為未來跨域表演藝術美學課程設計與教學調整之參考。

(3) 研究對象與場域

本研究對象為修習「表演藝術美學」課程之研究所學生，共計 8 名正式修課學生，學生具有不同表演藝術專業背景。研究以前後測均完成之 8 名學生作為量化資料比較對象，以維持前後測樣本之一致性。

研究場域以國立臺灣藝術大學跨域表演藝術研究所之授課教室為主要場域，並依課程之行動學習設計延伸至創作與展演空間、專業講座及校外藝術場域。課程亦安排學生前往「真劇場」參訪，透過空間觀察及與劇場總監、京劇表演者之對談，將美學理論與實際表演藝術現場相互連結。此外，學生亦透過跨域、跨文化的展演交流經驗，進一步拓展美學理論之實際應用情境。

(4) 研究方法與工具

本研究採用多元資料蒐集與分析方式，以檢視課程設計及學生學習成效，主要包括以下四項：

a. 行動研究

本研究以行動研究作為教學實踐研究之主要方法，並以行動學習作為課程教學策略。教師同時具有教學者與研究者之角色，在課程實施過程中持續觀察學生對美學理論的理解、討論及應用情形，並依實際教學狀況進行調整。

研究歷程採「規劃、行動、觀察、反思、修正」之循環模式。例如，本學期因週五適逢兩次國定假日，實際授課週數由原規劃 16 週調整為 14 週，教師即依實際時數與教學需求重新調整課程進度，保留具有實務學習價值之專業講座，並將原訂期末藝術評論發表調整為製作提案發表。此類教學調整亦作為行動研究中課程實施與反思的重要資料。

b. 量化評估

本研究於學期初及學期末分別進行前測與後測問卷，以相同 8 名正式修課學生作為比較對象。問卷內容主要評估學生在美學理論理解、理論分析、跨領域理解、行動學習、個人專業應用、藝術評論及美學觀點建立等面向之自我評估。

研究透過前後測各題平均數及整體學習表現進行比較，以觀察學生經過一學期課程後之學習變化，並配合質性資料相互參照，以提升教學成效分析之完整性。

c. 質性資料分析

質性資料主要包括學生前後測之開放式文字回饋、課堂討論與發表內容、教師課堂觀察紀錄，以及學生於各階段學習活動中的反思與表現。

分析時聚焦於學生如何描述美學概念、如何將理論連結自身專業、如何理解不同表演藝術形式，以及其對行動學習、小組討論、專業講座與製作提案之學習經驗。透過量化數據與質性回饋的相互參照，進一步理解學生學習變化背後的原因與歷程。

d. 文件與學習成果分析

本研究蒐集學生於課程中的各項學習成果，包括課堂理論應用練習、古典美學創作呈現、近代美學理論小型展演，以及期末製作提案等，作為檢視學生美學理論內化與實際應用程度之資料。

分析重點包括學生能否正確理解並運用美學概念、是否能將理論與自身專業相

互連結、作品或提案能否呈現跨域思考，以及學生能否清楚說明其藝術選擇背後的美學依據。透過學生學習成果與前後測資料的交互分析，可較全面地檢視課程由理論理解至實踐應用的實際成效。

綜合而言，本研究透過行動研究、前後測量化評估、質性資料分析及學生學習成果分析等多元方式，從不同面向檢視表演藝術美學課程的實施歷程與學習成效。研究結果除作為本次教學實踐成效之評估依據，亦可回饋後續課程設計與教學策略之調整，逐步建構兼具理論深度與實踐導向的跨域表演藝術美學教學模式

6. 教學暨研究成果 (Teaching and Research Outcomes)

(1) 教學過程與成果

本計畫「觀藝尋真·悟美融情：以行動學習為導向的表演藝術美學應用教學」旨在改善表演藝術教育長期偏重專業技術訓練，而較少系統性培養學生美學思辨、理論分析與實際應用能力的現況。課程以「理論結合行動」為核心，融入行動學習、翻轉學習與跨界理論等教學策略，引導學生由古典美學、近代美學逐步進入跨域與跨文化美學，並透過課堂討論、案例分析、創作實踐、小型展演、專業講座、場域參訪及製作提案等活動，使學生將抽象美學理論逐步轉化為具體的藝術實踐。

原計畫規劃以「創、演、評」作為三項階段性成果，使學生分別透過創作、表演及評論整合美學理論。惟本學期授課日為週五，期間適逢兩次國定假日，實際教學週數受到壓縮；另一方面，為保留專題講座及業界交流，使學生能從專業創作者與表演者的實際經驗中理解美學理念如何轉化為作品，因此依實際教學情況進行授課進度之滾動式調整，取消原規劃於學期末進行的評論發表，改以「製作提案發表」作為全學期綜合成果。

實際評量架構因此調整為「創、演、製」三個實踐面向：古典美學創作呈現、近代美學理論小型演出，以及期末製作提案發表，使學生由概念發想、舞台實踐進一步發展至完整製作規劃，呈現美學知識由理論走向藝術實務的漸進歷程。

a. 建構由古典、近代至跨域美學的系統性知識架構

課程首先從美學導論及古典哲學出發，介紹蘇格拉底、柏拉圖與亞里斯多德，再進入笛卡爾、經驗主義、康德、黑格爾、叔本華、尼采、情感美學與形式主義等近代思想，最後延伸至東西方美學、異國主義與東方主義、現代與後現代，以及跨領域與跨文化美學，使學生建立由古典至當代的基本思想脈絡。原計畫即以歷時性的課程規劃，使學生逐步理解不同時期之美學觀念，並透過討論、案例及創作活動將理論加以應用。

前測顯示，學生在美學知識與理論分析方面的自我評估相對不足。其中，「能清晰解釋美學及其與藝術創作的關係」平均為 2.75 分，「主動運用美學理論進行深入分析」平均僅 2.00 分，反映學生雖具有表演及創作實務經驗，卻較缺乏系統性美學知識與將理論轉化為分析語言的經驗。

因此，本課程並未將美學教學侷限於哲學家、學派與理論名詞的記憶，而是以生活經驗、近期觀演作品及學生自身創作為切入點。每一理論單元皆搭配提問、作品分析及小組討論，使學生先由熟悉的藝術經驗進入抽象理論，再反向利用理論重新理解作品。

經過一學期學習後，「能清晰解釋美學及其與藝術創作的關係」提升至 4.13 分；「主動運用美學理論進行深入分析」則由 2.00 分提升至 4.25 分，增加 2.25 分，為各項學習指標中成長幅度最大者。此結果顯示，透過循序漸進的理論建構，以及與藝術實踐持續連結的教學策略，有助於降低學生對抽象美學理論的陌生感，並建立理論分析的基本能力。

b. 古典美學創作：由哲學概念進入創作思考

第一階段實踐聚焦於「創」。學生在學習蘇格拉底、柏拉圖與亞里斯多德等古典美學思想後，須將相關概念與自身專業相互連結，進行創作概念展示。

此階段的重點並不在於完成成熟的藝術作品，而是訓練學生思考：「若從某一套美學觀念出發，創作會產生什麼不同？」學生必須將原先抽象的模仿、理型、美與善、悲劇等概念，轉化為作品內容、形式或創作方法，使美學不再只是作品完成後才加入的分析工具，而能進一步成為藝術創作之前的思考起點。

透過此階段，學生開始理解理論與創作之間並非單向關係；美學既能解釋既有作品，也可以參與作品最初的概念形成。

c. 近代美學小型展演：從理解理論進入身體與舞台實踐

第二階段則以「演」作為核心。在近代美學單元中，學生接觸理性主義、經驗主義、康德、黑格爾、叔本華、尼采、情感美學及形式主義等不同觀點，並將其中一項或數項理論結合自身專業，轉化為小型課堂展演。

相較於第一階段以創作概念為主，此階段進一步要求學生思考理論如何實際作用於表演者的身體、聲音、節奏、形式、情感及觀演關係。原計畫本即強調學生應能以自身專業為基礎融入美學理念，進行創作或表演，將理論轉化為具有實踐意義的能力。

從課程觀察可發現，學生在真正進入展演後，會開始發現理論與實務之間的落差。例如「情感」是否必須直接外顯、「形式」是否能獨立於敘事、「悲觀」是否只能表現為負面情緒等問題，均需要在創作與排練過程中重新思考。此種由「理解—實踐—再理解」形成的循環，正是行動學習在美學課程中的重要價值。

d. 專題講座：從業界經驗深化表演藝術美學理解

本計畫原即規劃透過專業講座，使學生從創作、表演及評論等不同實務觀點理解美學如何作用於真實的藝術工作中。實際執行時，雖因國定假日造成授課時數縮減，仍決定保留專題講座安排，期望讓學生不只從書本文獻理解美學，而能直接從專業藝術工作者的經驗中看到美學理念如何轉化為舞台實踐。

課程邀請黃瑞豐、吳政君及冉文娟師徒三人，分別由爵士鼓、手鼓與二胡的專業背景出發，分享不同音樂文化、演奏語彙與跨界合作經驗。講座同時透過實際演奏及經驗說明，呈現藝術家的美學理念如何落實於聲音選擇、演奏方式、即興互動及舞台溝通之中。

學生因此得以具體理解，表演藝術美學並非創作完成後附加的理論詮釋，而是會直接影響藝術家的創作判斷、演奏方法與表達方式。專題講座也提供學生與業界接軌的機會，補充單純課堂教學無法完整呈現的實務視野。

講座後，課程進一步透過討論與反思，鼓勵學生思考專業藝術家的經驗如何與當週所學理論產生對話，並嘗試將相關觀念帶回自己的創作與課程任務中，使業界交流並非一次性的知識接收，而能重新進入學生自身的藝術實踐。

e. 真實藝術場域：由觀看走向主動提問

為使表演藝術美學學習進一步走出教室，本計畫亦帶領學生前往「真劇場」進行場域參訪，除 50 分鐘示範演出外，更進一步與劇場總監及京劇表演者進行約 30 分鐘的對談。

學生透過劇場空間觀察、藝術工作者經驗分享與現場提問，進一步思考表演藝術中的身體、形式、空間、文化及審美選擇。相較於單純觀賞作品，田野參訪要求學生主動觀察與發問，使其由被動的觀看者轉變為美學問題的提出者。

此種「現場經驗、提問、討論、反思」的過程，讓學生理解美學不僅存在於哲學文本，也存在於表演者如何訓練身體、導演如何安排舞台，以及藝術工作者如何

進行一次次具體的創作選擇之中。

f. 製作提案：由「創、演」進一步走向「製」

因實際授課時程調整，本學期最後階段未依原計畫進行藝術評論發表，而改以「製作提案」作為期末綜合成果。

此項調整並非單純以另一份作業取代評論，而是進一步將一整學期所累積的理論、創作、展演及跨域思考整合為較完整的藝術製作概念。學生必須由自身專業或關注議題出發，選擇適切的美學思想作為理論依據，進一步思考作品主題、形式、跨域元素、表現方法及實際執行可能性，最後形成完整提案並公開分享。

學生	提案內容	學生	提案內容
賴○苕	《追鯨》	陳○妤	《森林藝想曲》
陳○蓮	《月光之外》	黃○哲	《藝表人才》
宋○翰	《假假真真》	蔡○珊	《_____》
郭○雅	《The Winner Is ...》	林○宏	《火雲洞的小霸王》

因此，本學期三項階段性成果實際形成：

「創」——以古典美學發展創作概念

「演」——以近代美學進行小型展演

「製」——整合全學期理論完成製作提案

此一歷程使學生由較單一的概念實驗，逐步進入舞台實踐，再進一步思考一個藝術作品如何被組織與製作。在後測中，「能將課堂所學美學理論實際應用到個人專業領域創作中」由 3.75 分提升至 4.63 分，為後測表現最突出的項目之一，亦具體反映本課程「理論轉化為實踐」之教學目標。

g. 跨文化自主共創：從課程延伸至學生自主行動

除正式課程之外，本計畫亦產生超出原課程設定的學生自主學習成果。學生利用課餘時間組成 GITPA「幾咕趴」，並與韓國爵士樂團 Gonia 共同舉辦台韓交流音樂會暨座談工作坊。

學生實際面對不同國籍、文化背景及音樂語言的合作對象，須在排練與演出中尋找共同的藝術語彙，將課堂中探討的跨域與跨文化美學轉化為真實合作經驗。此一活動顯示學生已不再僅完成教師指定的學習任務，而能主動將所學轉化為藝術行動，也呼應原計畫所設定的教學策略與方法多元化，以及跨領域實踐的教學目標。

h. 個別化輔導與國際接軌

本計畫亦延續過往教學實踐中個別化指導的策略。由於學生具有不同的專業、創作方向與生涯規劃，教師除針對創作、演出及製作提案提供個別建議外，亦依學生特質延伸至其個人專業發展。

其中，研究生宋長翰於教師輔導下申請外交部 2026 年國際青年大使交流計畫並成功獲選。此成果與原計畫所設定的「個別化指導技能」相呼應，即透過學生不同專業特質與發展方向給予適性引導。

i. 前後測整體學習成效（詳見附件二）

本次前後測皆以相同 8 名正式修課學生為研究對象。十項量化學習指標之整體平均由前測 3.38 分提升至後測 4.36 分，呈現明顯進步。

其中，「主動運用美學理論進行深入分析」由 2.00 分提升至 4.25 分，為成長幅度最大項目；「跨領域表演藝術形式的深刻理解」由 3.00 分提升至 4.50 分；「能清晰解釋美學及其與藝術創作的關係」則由 2.75 分提升至 4.13 分。此外，「能將課堂所學美學理論實際應用到個人專業領域創作中」後測達 4.63 分，顯示學生已逐漸

能將理論轉化為實際藝術行動。

配對前後測整體結果亦呈現統計上顯著的提升，顯示透過理論教學、行動學習、創作、展演、製作提案與實務交流相互結合的課程設計，能有效提升跨域表演藝術研究生的美學理解與應用能力。

(2) 教師教學反思

a. 行動學習的核心並非「增加活動」，而是建立理論與實踐的反覆循環

本次課程最重要的發現，在於表演藝術學生並非缺乏理解哲學與美學的能力，而是較缺少將抽象理論與既有藝術經驗相互連結的方法。

在實際授課中，若單純從哲學家的思想與歷史背景進入，學生容易感到距離；但當教師以觀演經驗、生活案例或學生自身創作為切入點，再回到理論進行解釋時，學生較能建立理解。因此，美學課程的重點並不是將艱深理論簡化，而是建立理論與實務之間適切的「轉譯路徑」。

本次「創、演、製」的設計亦使教師進一步確認，行動學習不應只是增加活動，而應形成：

理論理解 → 案例分析 → 實際行動 → 集體對話 → 反思修正 → 再次應用的循環，使行動成為理解理論的方法，而非取代理論。

b. 由「創、演、評」升級為「創、演、製」，反映教學現場的滾動修正

原計畫以創、演、評作為三項主要成果，且原評量規劃中，第十六週應進行藝術評論發表。然而，本學期因週五兩度適逢國定假日，實際授課時間受到壓縮。若完全依照原定進度執行，勢必須在專題講座與最後評論發表之間有所取捨。

經衡量後，考量專業講座能提供學生課堂理論之外的第一手創作及表演經驗，並使美學概念與業界實務產生直接連結，因此選擇保留專題講座，並將原定的評論發表改為期末製作提案。

此項調整亦使教師重新思考課程成果的定位。相較於單一評論文章，製作提案能要求學生同時整合理論、創作、表演、跨域觀點與實際執行思考，與前兩階段「創」與「演」形成更具連續性的學習路徑。因此，實際執行後的「創、演、製」，亦成為本次課程發展出的另一種可行模式。

c. 專題講座具有無法由一般課堂完全取代的作用

本學期即使受到授課時數壓縮，仍選擇保留專題講座，實際執行後亦證明此項安排具有重要價值。

對學生而言，書本上的跨域、形式、情感及表演美學概念，經常仍停留於文字層次；當藝術家實際示範一段演奏，並說明自己為何如此處理音色、節奏、即興與跨界合作時，美學概念立即轉化為可以被聽見與感知的實務選擇。

因此，業界講座不宜被視為一般課程之外的附加活動，而可以成為理論與實踐之間的重要橋梁。未來課程應持續保留此類交流，但可在講座前後增加理論問題的設定與反思，使專業分享更緊密地與課程主軸結合。

d. 跨域學生的差異本身就是美學教育的重要資源

學生具有音樂、戲曲、戲劇、馬戲等不同專業背景，相同的美學概念在不同學生身上經常產生截然不同的解讀。

課程執行後發現，這些差異並非教學障礙，反而是跨域美學課程最具價值的資源。當不同背景學生從各自專業理解「形式」、「模仿」、「情感」、「經驗」或「美感」時，同儕便能透過彼此的作品與發言理解自己過去較陌生的藝術語言。

後測中，「跨領域表演藝術形式具有深刻理解」由 3.00 分提升至 4.50 分，「透過集體討論解決表演美學問題」亦達 4.50 分，說明同儕間的異質性及課堂對話確實有助於跨域理解。

e. 評論能力仍值得在後續課程中持續培養

雖本學期因時程調整改以製作提案取代期末藝術評論發表，但前後測中的「具備撰寫專業藝術評論或學術論述能力」仍由 2.63 分提升至 3.50 分，顯示學生在課堂作品分析、小組討論及理論運用中已有一定程度的成長。

然而，此項目仍是後測各項能力中相對偏低者。必須指出的是，本學期實際執行並未安排完整評論作品作為期末評量，因此此項能力的提升主要來自平時的作品分析、討論與理論練習，而非系統性的長篇評論寫作訓練。

因此，未來若授課時數允許，可再將藝術評論以較小規模的方式融入平時課程，例如短篇作品評論、單一理論分析或同儕互評，而不一定另設大型期末評論成果。如此既能維持「創、演、製」的實踐結構，也能持續培養學生將美學思考轉化為文字論述的能力。

(3) 學生學習回饋

綜合量化資料與學生文字回饋，本課程最明顯的學習轉變，是學生逐漸從將美學視為艱深且抽象的哲學知識，轉變為理解美學是一種可以實際用來觀看、分析、創作與製作的方法。

首先，在**理論理解**方面，學生已逐漸能跳脫單純以「好看」、「好聽」描述作品，而能從人的感受、經驗、形式、價值及藝術與觀眾之間的關係進行思考。「主動運用美學理論深入分析」由前測 2.00 分提升至後測 4.25 分，即呈現此一轉變。

其次，在**創作與表演應用**方面，學生開始嘗試將經驗主義、柏拉圖、叔本華、尼采等觀點運用於自身作品。從古典美學的創作概念，到近代美學的小型展演，學生逐步學習讓理論參與作品形成，而不僅於作品完成後再進行說明。

第三，在**製作思維**方面，期末製作提案使學生必須將一整學期所學進一步整合。相較於單次創作或演出，提案需要同時處理「為何創作」、「使用何種美學觀點」、「如何呈現」、「如何與自身專業結合」等問題。學生回饋亦顯示，觀看其他同學的提案，使其得以理解不同藝術專業如何使用相同或不同的美學觀點，進一步拓展跨域視野。

第四，在**專業交流**方面，學生對專題講座、場域參訪及小組對話均給予正面回饋。當抽象理論與實際藝術家的工作經驗相互連結時，學生較能理解美學並非遠離表演實務的知識，而是藝術工作者每天都在進行的判斷與選擇。

整體而言，本課程透過「理論、創作、展演、製作」的漸進歷程，使學生不僅增加美學知識，也逐步形成將理論融入自身專業的能力，並開始發展個人的藝術審美觀及跨域觀點。

7. 建議與省思 (Recommendations and Reflections)

本次教學實踐計畫延續前兩年度翻轉學習與行動研究的經驗，進一步將行動學習運用於表演藝術美學課程。原計畫以「創、演、評」作為主要實踐架構，期望學生透過創作、表演及評論建立美學理論與藝術實踐的連結。然而，實際教學過程中受到授課日期與國定假日影響，並考量專業講座對學生學習具有不可取代的實務價值，因此依現場條件調整為「創、演、製」模式。此一變動亦成為本次計畫值得省思的重要教學經驗。

首先，**課程規劃應保留適度彈性，使教學活動能依實際學習價值進行取捨。**教學實踐研究並非僅檢視原定計畫是否逐項完成，更重要的是觀察學生需求及課堂條件後進行修正。本學期因兩次國定假日壓縮教學時數，若僵化維持所有原定活動，反而可能使每一項成果皆流於倉促。因此，最終選擇保留專題講座並調整期末評量內容，讓學生仍能完整經歷理論、創作、展演至製作的主要學習歷程。此種因

應教學現場進行滾動修正的方式，也延續前一年度以反思與修正作為課程發展核心的精神。

其次，「創、演、製」可成為未來表演藝術美學課程值得持續發展的教學架構。本次調整原先出於時程限制，但實際執行後發現三階段具有明確的能力遞進關係：「創」著重將美學理論轉化為概念；「演」進一步要求學生以身體、聲音與舞台驗證理論；「製」則要求整合前述經驗，思考作品的完整形成。因此，學生並非只完成三種不同作業，而是經歷由概念、實踐至整體規劃的藝術生成歷程。未來可進一步將三者建立為正式課程模組。

第三，**美學理論仍需要建立更清楚且可反覆回看的知識架構**。學生後測雖呈現明顯進步，質性回饋仍指出哲學家姓名、不同理論及彼此間思想關係容易混淆。未來可增加美學思想時間軸、概念圖表或「哲學家、核心概念、藝術案例」對照資料，並在每一單元開始前加入前次概念回顧，使學生理解各理論間的歷史關係，而非將每堂課視為獨立知識。

第四，**專業講座應保留，但需進一步強化「講座前準備、現場觀察、講座後反思」之結構**。本次實務交流證明，業界藝術家的創作與表演經驗能使抽象美學概念迅速具體化，因此值得持續納入課程。然而，未來可在講座前先提供相關美學問題，要求學生帶著問題聆聽；講座後再以短篇反思或小組討論重新回到理論，使業師分享不只是知識拓展，更成為課程理論的一次實際驗證。

第五，**評論能力雖不再作為本次期末主要成果，仍可透過小型任務持續培養**。後測中「專業藝術評論或學術論述能力」為 3.50 分，雖較前測提高，但相對其他指標仍較低。由於本學期實際未進行期末完整評論發表，此結果不宜被解讀為完成系統性評論訓練。未來可改以 150 至 300 字作品分析、單一理論評論、觀演札記或同儕互評等方式分散於學期中，使評論書寫不必占用完整一週，卻仍能訓練學生將口語與創作思考轉化為具論證性的文字。

第六，**跨文化與跨域行動值得發展為更具結構性的實踐內容**。學生自主組成 GITPA「嘰咕趴」，並與韓國 Gonia 進行交流，顯示學生在真實跨文化合作中更能理解藝術語言差異、審美協商與文化轉譯。未來若條件允許，可將此類活動正式納入課程，透過跨國線上交流、共同創作或短期工作坊，使跨文化美學不僅是被閱讀的理論，更成為學生親身面對的藝術問題。

最後，本次前後測中特別值得注意的是，學生對「表演藝術中的技術練習與美學理論對專業發展同樣重要」之認同，後測達 4.75 分，為各項指標最高。此結果說明，本計畫最重要的成果或許並非學生記住多少美學理論，而是逐步改變了對「學」與「術」關係的理解。表演藝術教育需要處理的並非理論與技術何者較重要，而是如何使二者形成互相支撐的關係。

綜觀本次課程執行，「創、演、製」的調整不僅回應實際授課時程，也意外形成一條更貼近藝術生成流程的教學路徑。未來將持續以「**理論、行動、反思、再實踐**」作為課程核心，並進一步強化系統性美學理論整理、專業講座之反思機制、小型評論寫作及跨文化實踐，使學生能從「理解美學」逐步走向「以美學思考藝術」，最終將理論真正內化為個人的創作、表演與製作能力。

二、參考文獻 (References)

- Dufrenne, M. (1987)。美學與哲學。孫非譯。香港：東亞圖書公司。
- Hanslick, E. (1997)。論音樂美：音樂美學的修改芻議。陳慧珊譯。臺北市：世界文物出版社。
- Payne, G.、Payne, J. (2012)。研究方法五十個關鍵概念。林育如譯。新北市：韋伯文化國際出版有限公司。
- Stravinsky, I. (1988)。音樂七講。許常惠譯。臺北市：樂韻出版社。
- 比林頓 (1989)。表演的藝術——藝術活動欣賞指南。蔡美玲譯。臺北市：桂冠出版社。
- 王世德 (1987)。美學辭典。臺北市：木鐸出版社。
- 王次炤 (1997)。音樂美學新論。臺北市：萬象出版社。
- 朱光潛 (1988)。西方美學家論美與美感。臺北市：天工書局。
- 朱光潛 (1994)。文藝心理學。臺北市：臺灣開明出版社。
- 朱光潛 (1994)。談美。臺南市：大夏出版社。
- 克里斯多夫·巴爾梅 (2018)。劍橋劇場研究入門。耿一偉譯。臺北市：書林出版有限公司。
- 李醒塵 (1996)。西方美學史教程。臺北市：淑馨出版社。
- 亞里斯多德 (2024)。詩學 (5 版)。劉效鵬譯。臺北市：五南出版社。
- 林宏璋 (2004)。界線內外：跨領域藝術在臺灣。臺北市：財團法人國家文藝基金會。
- 林惠敏 (2016)。翻轉教室應用在視覺藝術教學之行動研究——以「大家藝起來：美&醜的藝術對話」課程設計為例，藝術論壇，10，63-96。
- 阿多諾 (2000)。美學理論。臺北市：北星圖書有限公司。
- 格雷·瑞文斯 (2016)。行動學習的本質。中國：機械工業出版社。
- 張德銳 (2007)。教學行動研究：實務手冊與理論介紹。臺北市：高等教育。
- 陳侶安 (2015)。「翻轉教育」新思維——探討美國、日本、臺灣教育之轉變。舞蹈教育，13:145-158。
- 陳昭珍 (2020)。高等教育跨域理念與教學實踐。臺北市：元照出版公司。
- 陳瑞文 (2004)。阿多諾美學論。新北市：左岸文化出版社。
- 陳慧珊 (2007)。跨文化美學的音樂詮釋——臺灣當代作曲家之藝術觀為例。藝術學報，81，211-226。
- 陳慧珊 (2008)。我泥中有你，你泥中有我——「現代主義」與「後現代主義」在當代音樂中的邂逅與發酵。關渡音樂學刊，8，17-32。
- 陳慧珊 (2012)。現代音樂美學新論。臺北市：美樂。
- 陳慧珊 (2014)。反思「跨界音樂」：從音樂多元本體觀論當代音樂之跨界。音樂研究，21，23-52。
- 陳慧珊 (2016a)。後現代聆聽的挑戰與方向：聆聽慣習、生態途徑、音樂詮釋。藝術學報，12(1)，315-336。
- 陳慧珊 (2016b)。傾聽弦外之音：音樂藝術跨界展演研究。臺北市：美商 EHGBook。
- 陳慧珊 (2019)。表演藝術之翻轉學習：從跨領域趨向談起。藝術學報，105，1-25。
- 鈕文英 (2012)。質性研究方法與論文寫作。臺北市：雙葉書廊。
- 黃政傑 (2014)。翻轉教室的理念、問題與展望。臺灣教育評論月刊，3(12)，161-186。
- 劉昌平 (1994)。西方美學導論。臺北市：聯經出版社。
- 歐建平 (1997)。舞蹈美學鑑賞。臺北市：洪葉文化出版社。
- 潘淑滿 (2017)。質性研究：理論與應用。新北市：心理出版社股份有限公司。

- 蔡清田（2000）。教育行動研究。臺北市：五南出版社。
- 蔡瑞君（2015）。翻轉教室之過去、現在、未來。國家教育研究院教育脈動電子期刊，1，21-33。
- 蔣一民（1993）。音樂美學。臺北市：五南出版社。
- 韓鍾恩（2002）。音樂美學與審美。臺北市：洪葉文化出版社。
- 韓鍾恩（2003）。音樂美學與文化。臺北市：洪葉文化出版社。
- 韓鍾恩（2003）。音樂美學與歷史。臺北市：洪葉文化出版社。
- 蘇錦麗（2011）。評分量尺在大學生學習成效評估之運用。教育研究月刊，207，18-31。

2. 外文書目

- Allen, R.E. (ed.) 1991. The Concise Oxford Dictionary. London, New York, Sydney, Toronto: BCA
- Andrade & Du (2005). "Student perspectives on rubric-referenced assessment," Practical Assessment, Research, and Evaluation: Vol.10, Article 3, 1-11.
- Andrade (2000). Using Rubrics to Promote Thinking and Learning. Educational Leadership, 57(5), 13-18
- Bain, J. D., Ballantyne, R., Packer, J., & Mills, C. (1999). Using Journal Writing to Enhance Student Teachers' Reflectivity during Field Experience Placements. Teacher and Teaching, 5, 51-73.
- Bell, C. (1992). Ritual theory, Ritual practice. Oxford University Press.
- Brookhart (2013). How to Create and Use Rubrics for Formative Assessment and Grading. Association for Supervision & Curriculum Development.
- Budd, M. (1995). Aesthetics: an introduction to the philosophy of art. Penguin Books. Calhoun, E.F. (1993). Action research: Three approaches. Educational Leadership
- Cheney. (1989). Basic concepts in modern dance. Princeton Book Company.
- Cooper, D. (1997). Aesthetics: The classic readings. Blackwell.
- Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Collier Books.
- Humphrey, D. (1987). The art of making dance. Princeton Book Company.
- Lyas, C. (1997). Aesthetics: Fundamentals of philosophy. UCL Press.
- Mumford, A. (1995). "Learning in action", Industrial and Commercial Training, Vol. 27 Issue: 8, pp.36-40.
- Scruton, R. (1997). Aesthetics of music. Oxford University Press.

3. 網路資料

- 包涵宥、彭立忻（2022）。從關係美學觀點切入創作教學實踐之研究。學實踐研究計畫成果交流平台。<https://tpr.moe.edu.tw/achievement/reportFile/484D79B9-1180-4E61-8BF8-464A6FDC639B>（2024/11/25）
- 李文心、杜玉玲（2021）。美學教育融入現代舞課程的學習效果。教學實踐研究計畫成果交流平台。<https://tpr.moe.edu.tw/achievement/reportFile/4b1141f27a98e1c0017abd8f693a73ba>（2024/11/25）
- 李素超（2017）。當科技有了創造的溫度 A.I.與藝術結合的機構實踐。ARTouch。<https://artouch.com/art-views/content-4066.html>（2024/12/3）
- 林燕玲、賴怡璇（2024）。結合「行動導向學習」與「實作」對提昇應用文學習態度及學習成效之研究。學實踐研究計畫成果交流平台。<https://tpr.moe.edu.tw/achievement/reportFile/2ED6D91C-ADE8-4080-BF73-B1C4BFB381AC>（2024/11/25）

- 袁長瑞（2024）。哲哲稱奇：融入問題導向與跨領域對談於哲學通識課程之行動研究。學實踐研究計畫成果交流平台。<https://tpr.moe.edu.tw/achievement/reportFile/CA7FF88C-64E7-4029-BFD2-4B7EB45CAF34>（2024/11/25）
- 張瓊方（2021）。『舞蹈與美學賞析』課教學實踐研究計畫：「教」與「學」的行動與反思。教學實踐研究計畫成果交流平台。
<https://tpr.moe.edu.tw/achievement/reportFile/4b1141f27af08584017af637e2d609ad>
（2024/11/25）
- 陳思宇（2024）。逼近「奇異點」？C-LAB 未來媒體藝術節——在科技革命時代對 AI 的開放式提問。ARTouch。<https://artouch.com/art-views/art-exhibition/content-159694.html>
（2024/11/25）
- 陳慧珊（2024）。邊境探索：以跨界理論為取徑之表演藝術研究與論文寫作。教學實踐研究計畫成果交流平台。<https://tpr.moe.edu.tw/achievement/reportFile/0B780626-FD92-46C1-A1E5-99F5DE4DCD40>（2024/11/25）
- 蕭百芳（2019）。通識課程的在地實踐策略與成效——以商業美學與文創藝術課程演變為例。教學實踐研究計畫成果交流平台。
<https://tpr.moe.edu.tw/achievement/reportFile/4b1141f26c22aa4f016c23ace71a04d6>
（2024/11/25）
- 關秉寅（2006）。問題導向與行動導向的通識教育。
<https://library.tmu.edu.tw/chiu/%E6%9C%8D%E5%8B%99%E5%AD%B8%E7%BF%92.pdf>
f（2024/11/25）

三、附件(Appendix)：

期中小組討論與報告、學生熱烈提問

田野調查／真劇場參訪

專題講座：從業界經驗深化美學理解

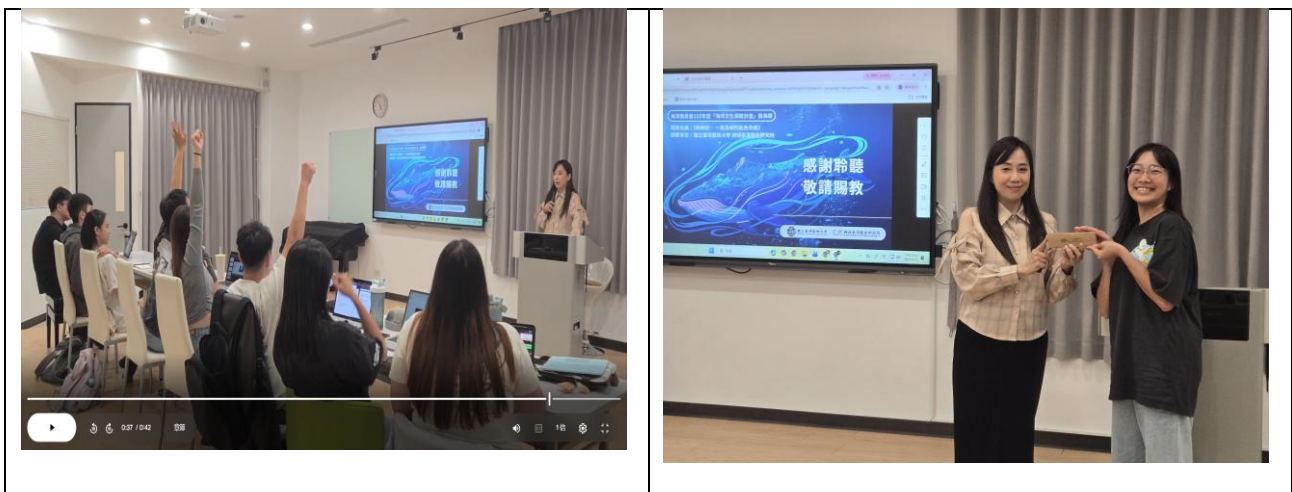
台韓交流音樂會暨座談工作坊

期末進行模擬製作提案

互動式問答總複習與期末頒獎

期初/期末問卷回饋

(一) 請簡述你 經過這學期的課程後，對「表演藝術美學」的理解。還有，你覺得學習美學理論最大的困難點是什麼？

學生 3：「經過這學期的課程後，我認為表演藝術美學是透過哲學觀點探討藝術、表演與人的關係，它不只是討論什麼是美，更關心人如何感知、理解與詮釋藝術，身為表演者，我發現美學理論讓我開始從形式、肢體、文本、觀演關係等角度重新思考表演藝術。」

學生 5：「經過一學期的學習，我對表演藝術美學的理解已不再停留於感官層次回應的「好聽」或「好看」，而開始將美學視為一門探討感性認知的學問。美學不只是欣賞藝術作品，更是一種透過理性思辨理解感受、經驗與價值的方式，同時美學也是哲學的分支。」

學生 8：「透過老師從哲學起點的三大哲學，在吸收不熟悉的哲學理論時，可以具有脈絡的去理解，而不是死背，並透過老師的引導與生活進行連接，還有同儕討論的思辨，其實在當下是有深刻記憶的。但是，跟語言一樣，在脫離課堂幾天後，確實會有生疏的現象，在每堂課前需要複習和預習，以免在吸收延伸的理論時有銜接不順的段落感。」

(二) 請舉出一個你近期印象深刻的表演作品（或你自己的創作），並試著從一個「課堂中所學到的美學觀點」（如：藝術與實際人生的距離、美感與快感的區別、移情作用、美化人生）簡短說明它為何吸引你。

學生 5：「在觀看 2026 TIFA 巴羅·德維爾劇團的《泥是誰》時，從節目開始前，表演者穿著端莊、優雅地迎接每一位觀眾，直到在台上開始擁有突破性的變態、形象轉變、身體語彙時，在那一線間，打破了美與丑的區別，丑是小丑、是詼諧是幽默、是哀傷，社會政治議題的解讀與呈現方法，在那燈光轉移與話語之間游移；將原本該捏製成陶土形狀的胚土，變成頭套，在無法看見觀眾表情時的那一剎那，前面小丑式的歡樂與笑聲，一瞬間轉譯成內在與為了符合需求抑或是掩飾，在那一刻，默劇的身體線條、肢體語彙，在演員游移之間，看見了每個人內在的孤獨與對彼此的需求；從前面的鋪成到後面散場時，運用社會政治運動的思辨方法，帶領觀眾、鼓舞群眾，是一場虐心的美、更是一場帶領觀眾與自我宣洩的美。」

學生 7：「我自己在美學課上提案的「追鯨」作品。我認為透過老師教的哲學家讓我理解每個人的美學概念，因此我在創作中跟以往不同不會僅從文本或是樂譜去撰寫，我會想到的是每個哲學家的美感，例如休謨的經驗論所以我會想從一些地方讓底下的觀眾可以透過個字生活經驗對我的表演產生連結，又或是透過叔本華的悲觀主義認為音樂才能達到暫時的解脫，因此設定我的音樂有一幕是朝這個方向前進，我覺得有這些哲學家們的支撐讓我對我創作的方向更明確，並且畫面感也不是只停留在自己對作品的感知，而是連觀眾對作品的感知都一同放入，並且讓我想起來自己作品可能的實踐就會覺得非常期待。」

(三) 本課程強調「行動學習 (Action Learning)」，你覺得老師在這學期的課程中，是否有透過什麼樣的實作活動（例如：實地考察、評論撰寫、跨域共創）來幫助你理解抽象的理論？請舉例。

學生 2：「老師有藉由期末企劃書的撰寫練習，讓我們發揮創意並連結美學觀點，從同學們的互相觀摩中學習與借鏡，也從中更加理解了像是古希臘哲學家、理性主義、經驗主義等美學理論。」

學生 3：「我覺得老師在每一種美學理論的討論過程中，都會透過課堂對話、美學分析與生活案例連結來引導我們，在討論不同美學觀點時，同學們會結合自身的創作經驗與觀演經驗進行分享，讓我有不同的新視角，進行另一種邏輯思考，此外，期末的跨域展演提案更是一種行動學習的實踐，模擬自己是在各個專業的委員面前提案，讓我們將課堂所學轉化為具體的展演構想，從做中學習，也更深入理解理論與實務之間的關係。」

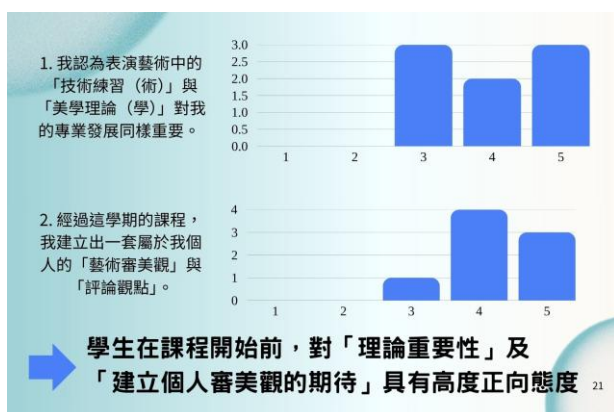
學生 8：「在授課過程中，不斷與現實連結，就是很有效的行動學習，並且每個人都需要實際提出自己的例子，實際行動，此外，我覺得期末作業的演出企劃就是很好的方式，因為我一開始確實想從經驗主義出發，但因為期中報告過程中所提到的柏拉圖二元論影響，在表現手法上一直思考，體驗了創作手法和節目內容如何與理論連結，以及連結理論後的內容可能會有怎樣的變化。」

(四) 在整學期的課程中，覺得哪一個課程讓你收穫最多？為什麼？

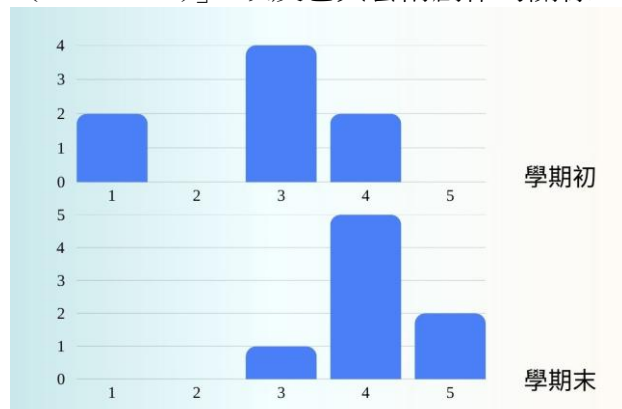
學生 2：「收穫最多的是課程教到蘇格拉底三段論證法，學習避免偉命題的題目發想，讓我能重新檢視論文的研究動機與目的。」

學生 3：「我覺得在學期最後的跨域展演提案課程中收穫最多，因為這門課讓我能夠將一整學期所學的美學理論、策展思維與跨域創作概念，實際運用在展演企劃中，從發想到提案的過程，不僅訓練我將抽象理論轉化為具體方案，也讓我學習如何整合不同藝術領域的元素，提升自己的創作與實務能力，並且從其他同學的提案中，獲得不同的觀點與創作靈感，進一步拓展自己對跨域創作的想像與思考。」

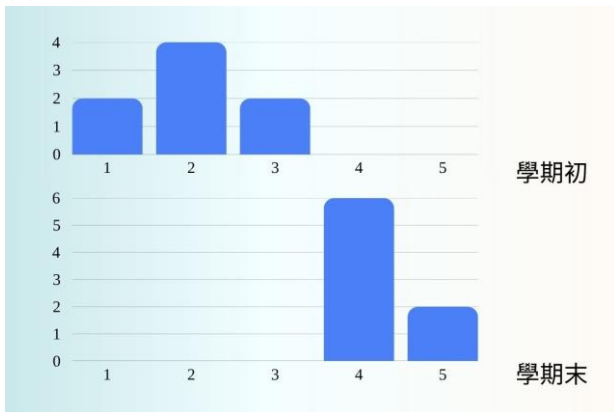
(五) 量化問卷整理顯示「學生在學期初即對這門課具有高度正向態度，然實際的美學理論理解、理論分析與跨域理解能力較為不足，並在期末獲得高度改善」。

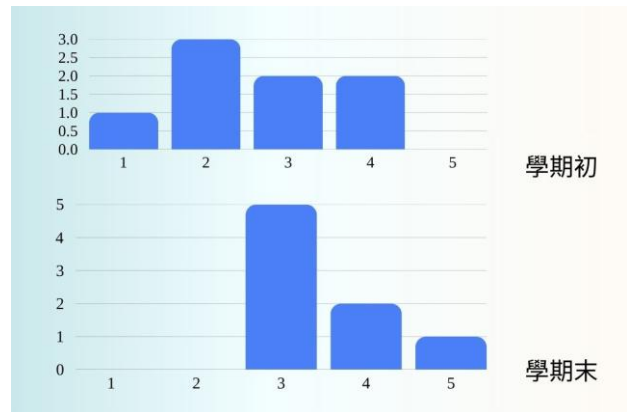
3. 我能清晰地向他人解釋什麼是「美學 (Aesthetics)」，以及它與藝術創作的關係。

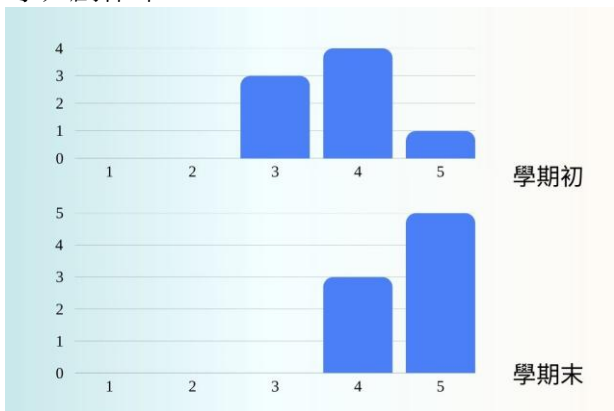
4. 在觀賞表演藝術作品時，我能主動運用美學理論（如模仿論、表現論等）進行深入分析。

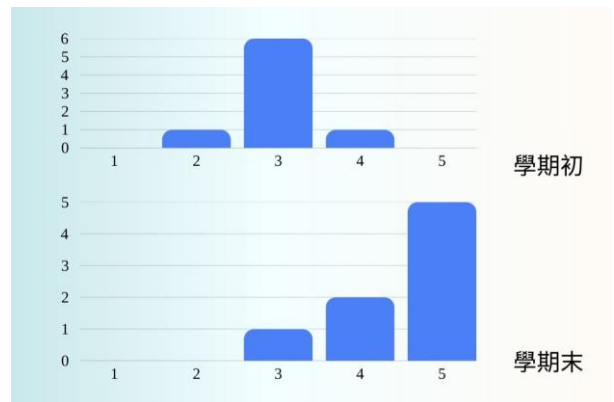
5. 我認為自己具備撰寫「專業藝術評論」或「學術論述」的能力。

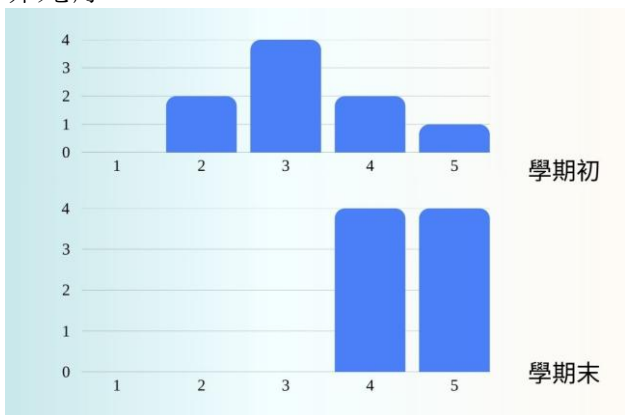
6. 我能將課堂所學的美學理論，實際應用到我個人的專業領域（如音樂、舞蹈、戲劇等）創作中。

7. 我對於「跨領域（Transdisciplinary）」的表演藝術形式有深刻的理解。

8. 面對複雜的藝術理論時，我有信心透過「行動學習（實作與討論）」來掌握它，而非死背。

9. 我能辨識並分析當代科技（如 AI、數位媒體）對傳統表演美學帶來的衝擊與轉變。

