

邁向健康的教育藝術 教育的現代藝術，成為生命的療癒力量

余若君

明道大學課程與教學研究所專業技術及助理教授

摘要

華德福教育在過去二十年對台灣教育改革的貢獻。高科技的發展，造成現代社會人與人、人與自然生態的距離，在現代快速發展的數位世代，孤立傾向的人群中，華德福教育的現代藝術所強調的藝術性及心、手、腦並用的思情意的教育提供了數位世代療癒力。華德福教育的全觀健康視野，倡議的是健康的社群生活及社群支持的生機互動農法。

本研究將任教於華德福學校、青少年教育、師資培育現場工作經驗，以質性研究方法，以人智學對人類圖像為理念背景，採用現象學觀察，並從語境結構中理解，進而透過文獻研究，反思近二十年來面對學生與教師在學與教之間不斷對話，仍然需朝向未來發展與努力的可能性。

治療教育不是特殊教育，而是更全面更深化的華德福教育。生機互動農場上發展出來的療癒農園，及環繞在農園中工作、學習與遊戲的兒童、青少年與成人教育，不僅是農業教育、生態自然教育、環境教育，也是社會互動的學習、進而成為一種社會藝術，更進一步提供了社會融合發展。讓多元的文化與生態互動平衡，生命更能全面健康。本研究包括持續進行中的行動研究、觀察、反思與文獻研究。

關鍵詞：華德福教育、藝術治療、治療教育、社會融合發展、生機互動農場、社群支持農業、華德福師資培育

The Modern Art of Education becomes the Healing Force for Life

Abstract

The contribution of Waldorf education movement made the impact to the development of the ducation reform in Taiwan over 20 years. The modern art of education is to meet the tendency of the isolation of the people in the rapid development of information technology in the modern society. The greater distance between human being and natural environment, as well the disability to make the human contact in the digital generation.

Perspective of holistic healthy life of Waldorf education has promoted the community life and Biodynamic Agriculture. Waldorf education has emphasized the care about the nature and human civilization. “Curative Education” is the deepening of Waldorf Education. “Social Inclusive Development” is widening the healing force for the marginalized people in the society. The healing garden developed out of the biodynamic farm. Children are playing, working and learning in the garden. The adolescents and adults are working and learning about the farming work. It is not only farming/gardening education, it is also ecological, environmental education. The social and culture diversity is happening around in the farming community. The healthy development will be social integrative learning, social inclusive development, and further more it needs the social art. The research method is including the continuous action research, observation, reflection and the study of the literatures.

Keywords: Waldorf education, art therapy, curative education, inclusive social development, Biodynamic farm, CSA, Waldorf teachers’ education

壹、前言

華德福教育在世界各地發展一百年，在台灣二十五年的歷程中，經歷了社會與環境變遷與教育革新，也同時省思百年前開始的華德福教育是否真的能夠面對今日教育的需求。本文是以一個受過人智學藝術治療及治療教育訓練者，進而投入台灣的華德福教育辦學及教學工作，試圖以華德福教育的本質以及在台灣發展的歷程中，探索華德福教育的在我們的時代的任務與努力的方向。

作者參與台灣華德福教育歷程中，以擔任師資培育、藝術教學、藝術治療為主要教學工作，教學對象為幼兒園至小學兒童，國高中青少年，及課程與教學研究所學生為主。本研究將以華德福教育教學經驗與華德福學校機構團體建立過程回溯、進而透過華德福教育專書與研究報告之文獻探討，在社會文化發展的時空脈絡中省思、提問、探究。

貳、時代與社會背景

台灣的華德福教育運動開始在1995年，其背景是台灣政治解嚴後，新聞媒體開放，教育改革的新生力量也成為近一步的具體作為。在世界各地遍地開花的華德福教育，20年來成為台灣教育尋求開放及國際化過程的典範。幼兒教育是鬆綁體制教育的第一個入口，當各種幼兒教育理念進入台灣，多數強調提早認知學習開發潛能，而華德福教育在幼兒教育有明確發展任務——生命健康的基礎、感官保護、道德與意志力的養成，Michaela Gloeckler 醫師強調學齡前孩子應該學習的能力是：『奠定好進入學校具體學習的能力基礎。』，知覺感官的發展會影響理解和處理事務之能力，也會擴大孩子的經驗領域並且活化語言發展過程。(Michaela Gloeckler 2006)

當華德福教育以其人智學的哲學理念背景，提供了人智醫學對人類身心靈全面健康與生機互動農法對土地食物健康永續的思維與實踐典範時，同時遇見了台灣社會在高科技高壓力生活中身心健康失衡，農業土地環境過度污染而產生的生態危機與食安問題等，這樣一種邁向人類整體及個人健康的教育、醫療、與農業的實踐，創造出健康生活與生命的願景。因此，華德福教育、生機互動農法、人智學醫療保健，擴大了連結與統整不同專業，使健康的生命態度更全觀。

雖然華德福教育與人智學健康療癒的理想與實踐遍佈全球，並且形成了健康的全球化網絡，但是在高度競爭、高度壓力的教育與職場上，華德福教育在台灣依然是小眾的另類教育與實驗教育。台灣的華德福教育學校、機構、團體，因為以兒童為中心，以支持生命健康發展為藍圖所規劃出來的整體課程規劃，提供將灌輸、填鴨式教育的教學方式的反向操作的教學藝術，不以考試競爭成就為目標。因此為不適應體制教育方式的學童，提供了另一種學習成長的可能性。然而教師本身的教育經驗與能力有限，即使接受了華德福教育的師資訓練，面對新世代的各種個別需求或特殊需求，需要更深化的洞見與治療教育或補正教育的方法與克服障礙。新世代的教育，需要克服挑戰實踐理想的意志力，也需要以教育藝術，在每一個未知的當下，以藝術的創造性，為孩子的生命預備朝向未來及開展出自我教育的潛力。

參、藝術教育與教育藝術

華德福教育強調藝術教學，以及教育的藝術性。在世界第一所華德福學校成立於德

國斯圖加特之前，華德福教育的創辦者施泰納在對教師的演說課程，收錄於『實用教學指引』一書中，談到華德福課程的設計原則：

在所有課程中必須充滿藝術性的元素。我們從一開始就要看重這件事，要以藝術滋養孩子。藝術性對於人類的意志力天性有非常特殊的作用。藝術與人類整體存在相關，而成規與人類的頭部相關。我們並不是只重視藝術性的活動，而是整個教學都必須從藝術性中帶引出來。所有的教學法都必須浸淫在藝術之中。教育與教學必須成為一門真正的藝術。

施泰納也在師培中強調課程與教學中兩大類的藝術方向——雕塑/圖像性與音樂/詩歌性，這兩個方向，施泰納的詮釋如下：

『所有的雕塑/圖像作用於人類的個別化上，相對地，音樂/詩歌性則是用來支持社會生活。人們經由音樂/詩歌性而成為一個群體；人類透過雕塑/圖像而成為個人。』

『在雕塑/圖像性中，我們凝視美，並活在美之中；音樂的領域中，我們自身成為美。』
(Rudolf Steiner 1919)

華德福教育在創立之初，開宗明義，就強調了整體的教育藝術，教育藝術就由每一堂課的圖像性成就個人的獨立個體性的表達，也同時強調音樂/詩歌帶給社會性的成長。藝術的美感、平衡、和諧，也具備了療癒的本質，是華德福教師培訓過程中，強調藝術能力鍛鍊的原因。

我們從視覺藝術各種形式的工作中經驗，並觀察創作工作過程中心理學上的變化。透過藝術來認識自己，也喚醒對他人的興趣。我們喚醒從黑白到色彩的經驗，色彩經驗又如同對於世界與人類的細緻的心理情感的表達。我們也發現，繪畫是幫助世人達成更細緻與多元的世界觀點。繪畫培養練習想像創造力。這種力量幫助人們將想像力更具體化，具有預見未來導向且具體的想像力。

泥塑從雙手互動遊戲之間發展而出，共同形成了一個空間。當我們用雙手握住黏土，壓力與抗力塑造出形式表面。繪畫時，意志力透過我們的眼光工作，而能夠不斷更正調整，而泥塑時，則是以雙手的感受來調整，因此雙手成為感受與成形的器官。藝術工作與藝術史的研究，幫助我們發展深化特定的心理學技巧，包括感知力與形成判斷的能力。藝術創作、藝術家生命史研究、感知與判斷的練習，成為我們透過藝術的平衡與治療能力。

肆、教育與治療的結合

華德福教育在台灣發展二十五年的歷程，各類實驗教育團體也一一成長成熟，自學團體、教育機構、公立實驗學校、公辦民營學校也一一隨著實驗教育法通過而得以如雨後春筍般一一建立。從幼兒園階段到小學中學十二年一貫的華德福教育教學與師資培育工作，面對的卻是陸續來到眼前的特殊需求學生，從幼兒階段開始呈現出來的感覺統合失調、小學階段出現越來越多的發展上的失衡、過動、自閉、學習或情緒障礙，中學階段更多網路成癮或邊緣化人格等等。

華德福學校在發展初期，教育現場尋求專業治療與諮商輔導，華德福學校中對專業的治療教育師資的需求出現，及生命全面健康的觀點，推動了人智學醫療訓練課程的開始。華德福教育開始十年後，國際人智醫學訓練IPMT (International Postgraduate Medical Training) 在台灣開始，進一步帶出了人智醫學與心理健康專業的訓練。國際學士後醫學訓練課程，奠立了人智醫學與治療教育團隊合作基礎。

施泰納(Rudolf Steiner) 在1924年為特殊教育工作者給予12場的治療教育演講課程(Curative Education Course)，其中從治療與教育的本質，施泰納指導出一個方向。讓教師，面對伴隨孩子們的不同需求樣貌，特殊性或邊緣性，不同於標準圖像的兒童發展時，如

何撥開來到面前的迷霧，從本質理解障礙，並賦予教育者在本質上為孩子建立健康成長發展基礎的任務。

曾經，在古老時代，
 在啟蒙者的靈魂中活著強而有力的思維，
 本質上，每個人都病了。
 而教育被視作為
 療癒的過程
 當孩子成熟時教育帶給孩子的是
 生命滿足的人類所需要的健康

（魯道夫施泰納博士Dr. Rudolf Steiner贈與柯利斯科醫師Dr. Kolisko）

伍、聚焦於數位世代教育的挑戰

高科技的發展，數位世代與自然生態的距離，因為孩子的需要，驅使華德福教育工作者，開始向治療教育尋求解答。數位世代隱藏的邊緣化人格，在青春顯現出來，小學階段泛自閉症光譜的增加，加速治療教育與社會融合發展需求。近二十五年來誕生並成長於數位化時代，世代加速變化的個別需求，無法單純以一般的身心衡鑑或治療方式獲得解決。新的世代、新的需求，也需要以新的思維、新的脈絡來理解。並寫為新世代尋求進入未來的準備。本研究便是以此時代背景，期待以人智學的視角，看待本時代的精神，當代文化、社會，生態環境中，如何在教育的領域中，運用此情境脈絡的整體思維，幫助獨立個體與社會尋找和諧健康發展的可能性。

台灣的華德福教育，面對越來越多在主流體制內無法適應，來到華德福學校尋求協助的孩子，教師們秉持華德福教育理想，期待以適情適性的方式來支持其發展上的需求，努力不懈。然而，一百年前開始的華德福教育，觀察與研究人的圖像，源自文化發展、大自然的智慧，在這一百年，人類的文明經歷過了世界大戰後的重建次序、科技化、數位化、全球化的歷程，文化與自然環境都以前所未有的速度發展、國家、社會、文化、政治、經濟不斷被建構、被解構，教師理解新世代兒童的能力，也面對更多的『障礙』與挑戰。教師的能力，不再能夠以傳統的師資培訓來滿足。

即使在華德福教育百年來所建立的師資培訓，以『人的圖像』來理解兒童發展與成長所需要教育方法，不再能夠以幾年師資訓練中『教學法』或『課程』來完成。『生命之梯』作者Robin，他是一位華德福教師，也是一位資深的治療教育與融合教育老師，他在書中提醒華德福教育的老師們，當我們將每一個孩子以風相、火相、水相、土相四大氣質的方式分類，即使只是內在的誤判，都會傷害孩子，首先要移除障礙所造成的迷霧。魯道夫施泰納在1924年的演講集『療癒教育』一書中建議的幾種雙極性來檢視障礙，我們每一個人都在這雙極性的光譜中，因此先理解其體質與環境之間的關聯，再談氣質。這是一個非常重要的提醒！二十多年來看見環境的巨變，影響到世代的變化。老師必須與時俱進地理解大環境中的變化，也時時更新自己的評論根據與方法學，面對每一個獨特的孩子，不能標籤化，除了尋找判讀的專業技巧，還要能夠保持對環境敏銳地覺察，環境包括所有包圍著孩子，影響孩子在教室中與教室外所發生的一切，療癒教育的工作，是一種高度意識發展，對人類進化的終極關懷。也在我們的時代，成為老師自我修煉的法門。

學習治療教育以深化華德福教育所學、強化對藝術的素養、更進一步，創造出健康的成長環境，需要健康的土地與健康的社群關係。數位化的新世代，改變了整體的青少

年身心發展樣貌，教育與醫療上都需由治療教育啟迪出對人的理解與療癒的目光，進而朝向整體健康的方向進行療癒與教育的工作。治療教育或一個提供健康生命基礎的教育，需要健康整合的社群工作、社區生活，社群工作也提供給投入治療教育與社會治療工作各領域的工作者，生命更全面的健康。

陸、結語與建議

一、藝術、療癒、與教育

師資培訓需要的三元性，藝術成為教師培訓的基本素養，當我們理解孩子的本質，在設計成長中階段所需及設計課程時對成長的願景與想像力、和孩子工作中共同創造課程的靈感、理解孩子的直覺。在我們的時代中，教育需要更高的藝術創造能力，藝術富有教育的任務；我們需要以教育保護療癒力，以療癒的精神實踐教育。療癒與教育的藝術，成為教師專業的基本素養。

二、一個療癒農園的社會藝術實現

療癒力的社群生活可以向Camphill農場社區生活學習，Camphill 運動在英國開始，以人智學的三元社會理想——精神生活自由、權力生活平等、經濟生活博愛，已在七十年以來，蓬勃發展於歐洲、美洲、非洲、紐澳，去年第一個亞洲的Camphill 社區『靜竹家』(Peaceful Bamboo Family)在實踐療癒性生活與工作社區十年之後，被認可加入世界Camphill 成員。這個社區強調教師、社工、農場工作者與被照顧帶領的特殊需求者，共同生活、工作與學習，形成了一個『快樂學校』。這是一個在亞洲社會中實踐治療教育與社會治療的典範。

華德福教育連接地氣，從全觀的角度看田園生活及農園中的健康與療癒力，並以華德福教育支持兒童身心發展的課程設計藍圖，讓孩子在農園中學習，健康與快樂的生機互動農法，其中小學階段貫穿於課程中的自然元素與應用，土壤、植物、動物、農村生活、傳統手工藝、鄉野踏查、成為自然科、社會科、語文與數學科的學習。六年級開始療癒農園動手實作，在八年級之前完成整體生機互動農場的學習，從堆肥、耕作曆的基礎，高中生機互動農法課程、農場實習、樹木照顧、建築課等在大自然中運用美學原理創造出療癒農園，生機互動的景觀設計實作。(Rawson, Martyn 2014)

華德福教育的各種藝術活動——繪畫、泥塑、建築、音樂，成為教師與學生在農園中生活與學習時提昇理解、感受與工作的動力。

華德福教師從生機互動農法中，發現生機互動農法的農場學習與生活，為成長中的孩子及成人帶來的生命力與意志力，支持了需要療癒的孩子與成人。當年輕世代在土地上耕耘工作，吸引人群重回田園、享受療癒花園中的寧靜和平美感，創造療癒農園中的教育性與療癒性，進而將療癒農園的健康社群力量推廣出去。

本文試圖將教育的療癒本質，以華德福教育在一世紀前開創之初所倡議的教育的現代藝術的精神，進一步針對當代所需，數位世代的健康、環境變遷所需的生機互動農法與環境永續的努力。治療教育深化華德福教育對兒童的觀察與理解，而實踐在教育、療癒與農業統整的社會藝術。

參考文獻

- 吳比娜、戴君玲、曾瓊畿、鄭鈺琳、陳脩平(譯)(2016)。明日的農場(原作者：Steve McFadden、Trauger Groh)。宜蘭縣：財團法人人智學教育基金會。(原著出版年：1990)
- 林琦珊(譯)(2013)。實用教學指引：華德福學校1-8年級課程的圖像(原作者：Rudolf Steiner)。臺北市：洪葉文化。(原著出版年：1919)
- 柯勝文(譯)(2003)。人智學啟迪下的兒童教育(原作者：Rudolf Steiner)。新北市：光佑文化。
- 鄧麗君 廖玉儀(譯)(2006)。邁向健康的教育(原作者：Michaela Glocker)。宜蘭縣：易耕。(原著出版年：2006)
- Rawson, Martyn (2014)。The Tasks and Content of the Steiner-Waldorf Curriculum。United Kingdom:Floris Books。