

國民中學 「藝術與人文」領域 視覺藝術課程之教學 — 談其實施困難與具體建議

Teaching of Visual Art Curriculum
in "Art and Humanism" Area in Junior High School
- Discussion of Difficulties to Carry Out and Concrete Proposals

陳曉玲 Hsiao-ling CHEN 國立政治大學教育研究所研究生

一、前言

美育透過藝術和自然之美的陶冶，培養人鑑賞和創造美的能力。美在人生中的重要性，早有前人大力提倡，但是美育至今在學校中扮演非常微不足道的角色。所謂五育均衡的教育，只能算是一個口號。學生的智育若達不到標準，師長竭心盡力想辦法彌補；德育不良，被視為社會的隱憂，唯獨美育不佳，不被當做嚴肅的問題。在一般人的觀念，少了美的陶冶，只是缺少了點生活的情趣，不至於影響生命的本質，也不侵害人的生存，不值得過於憂心。而在五育之中，美育的地位永遠是排在智育之下，根據醫學研究顯示，藝術家多用右腦，而科學家則多用左腦(林天送，2001)。用左腦的人，他的思考與作為會不同於右腦者，如果

用種種方法去訓練右腦而達成完全控制之後，也就學會用藝術家的眼光去看東西，但是我們的教育方式只給了我們左腦的操練，但學繪畫能操練「右腦」，故繪畫能求得左右腦的平衡。但在升學主義掛帥的台灣，長期下來重智育的結果，各學校紛紛縮短其美育的授課時數，導致人格發展不健全，造成現今許多社會亂象，使台灣人的精神生活低落，再加上二十一世紀的來臨，從民國九十年開始實施每週休二日，人們的休閒時間和工作壓力相對增加，因此，美感教育更重要。

國外學者Read指出：「美術應為教育的基礎。」然而以下列五點可以說明：

(1) 藝術可以是一種休閒嗜好，多年來，有許多人聲明周全的教育應使個人好好利用休閒時

間，美術教育可提供課後滿足的機會。

- (2) 美術活動可給孩童平復積鬱的感情之機會，這是其他學科所無法取代的，美術是可以自我表現的工具，有助於心智的健全。
- (3) 美術可培養個人的創造力，主要是在發展孩童的創造性思考。
- (4) 美術有助於其他學科的了解；尤其是社會學科。
- (5) 美術能發展幼兒的肌肉協調能力。

在九十一學年即將實施的九年一貫課程中，「藝術與人文」領域已列入七大學習領域之一，而美術教師有更大的自主性，來決定教材、教學內容與學校特色。但值得深思的，從上游的教育部、中游的中小學教師到行政

人員，至於受教的學生，都準備好了嗎？以教師來說，許多人還未受過訓練，即使教育部的講習課程已經很多，但全國多少教育人員，要進行「腦內革命」，改變長期以來的教學習慣，自己準備教材，研究教學內容，是需要多少時間的摸索與學習，但我們卻只見教師在慌亂中等待，等待教育部的指示，教師才不會犯錯。

藝術教育的重要性日益彰顯，值得美術教師欣喜，各地學校也可依各自的條件與發展需要，開創出美術的特性。如此，中小學教育就不會是齊頭式的劃一，而是各具特色的百家爭鳴。但關鍵是：教育改革的速度與幅度，不能越出現有的教育條件之上，否則將只是一個讓人茫然的政策。且在這個理想之下，有多少個學校有這個能力？鑑於此，深入實際教學情境中確實掌握國中美術教師的教學策略與課程實施困難實有其必要性，並參考主要國家之美術教育。

二、各國的美術教育

評閱相關文獻後，綜合教育先進國家，如中國大陸、美、日等國，發現其中之美術教育，略有不同，茲分述如下，如表一所示：

(一) 中國大陸

初中的美術教育目的為：通過美術教學，向學生傳授美術基

礎知識和基本技能；提高學生的審美能力，增強愛國主義精神，陶冶高尚的情操，培養良好的品德、意志；提高學生的觀察能力、想像力、形象思維能力和創造能力。

大陸藝術教育政策的影響，主要還是依據共黨首領人物的思想而制訂，藝術政策主要是為黨的政策而服務，藝術成為政治的工具，文藝政策是為政治而服務的。而初級中學教學班數與美術科教師配備的參考比例為1：0.10。

實際上大陸並不重視藝術方面的教育，尤其是民辦學校為追求高升學率，對於與升學無關的美術課極不受重視。而師資方面，待遇偏低，教師生活難以維生，專任合格的美術教師嚴重不足，影響美術教育的教學品質，尤其在各鎮鄉以下的學校，基本上是沒有專職的美術教師，多數是兼職教師。大陸的美術教育並沒有連貫，從小、中學，一直到大學，都有美術課，但在高中美術課卻列為選修課，有些高中甚至並不開設，高中生無法試探自己的性向。以教育行政單位來說，行政部門缺乏專門人員和美術教研員來掌理學校的藝術教育，而影響到美術教育的發展。

(二) 美國

美國視覺藝術課程核心內涵有六項內容標準，主要是以學科本位(Discipline-Based Art Education)美術教育理念為核心的思

考，教導有關美術製作、美術史、美術批評與美學專業學習領域，例如：瞭解和應用媒材、技術和過程是有關於美術製作層面；使用結構和功能的知識是關於美術製作與美術批評；選擇與評價題材、象徵和觀念的範疇是有關於美術批評、美學與美術製作；瞭解視覺藝術和歷史與文化的關係是有關於美術史；反省與評價本身和別人作品的特性與價值是有關於美學與美術批評；聯接視覺藝術與其他的學科是統合學科的概念(陳瓊花，1999)。

美國在一九八〇年代所興起的教育改革運動是追求「卓越的教育」(excellence in education)，強調認知的發展、內容充實的課程、對學生的學習有較高的期望，並尋求藝術、人文與科學三者均衡的教育，可作為我國實施美術教育，落實五育均衡的參考。

(三) 日本

日本國民中學的藝術教育課程是根據文部省一九八九年所訂的「學習指導要領」。教育課程改訂的主旨有下列四項(蔡惠真等，1999)：培養豐富的心靈，果敢進取的心胸；重視基礎並充實學生的個性；培養自我教育的能力；尊重文化與傳統，並推進國際間的相互理解。

國中各年級中一年級的美術教育目標在於基礎的培養。二、三年級的教育目標在於著重個性、主動的表現能力，及感性的

表一 中、日、美、台四國美術教育比較一覽表

項目	大陸	日本	美國	台灣
主要政策	全國學校藝術教育總體規劃(1989年)	學習指導要領(1977年)	推展學科本位的藝術教育(1987年)	九年一貫「藝術與人文」領域課程綱要草案(1998年)
教學目標	透過美術教學，向學生傳授美術基礎知識和基本技能；提高學生審美能力，增強愛國主義精神，陶冶高尚的情操，培養良好的品德、意志；提高學生的觀察能力、想像力、形象思維能力和創造能力。	透過創作與鑑賞的活動，發展其造形的創造能力，感受其創造的喜悅，培養愛好美的心情並豐富其情操。	(1) 瞭解和應用媒材、技術和過程； (2) 使用結構和功能的知識； (3) 選擇和評價題材、象徵和觀念的範疇； (4) 瞭解視覺藝術和歷史與文化的關係； (5) 反省與評價本身和別人作品的特性與價值； (6) 聯接視覺藝術與其他的學科。	(1) 探索與創作 — 使每一位學生能自我探索，覺知環境與個人的關係，運用媒材和形式，從事創作。 (2) 審美與思辨 — 使每一位學生能透過審美活動，體認各種藝術的價值，珍視藝術文物，提升生活素養。 (3) 文化與理解 — 使每一位學生能熱忱參與多元化的藝術活動，擴展藝術的視野，增進彼此的尊重與瞭解，培養健全人格。
教學內容	以訓練學生的繪畫技能為主，課業安排比例：繪畫佔50%、工藝為35%、欣賞為15%。	分為鑑賞和表現領域。鑑賞領域包括：繪畫、設計、工藝。表現領域包括：繪畫與雕刻鑑賞，設計與工藝鑑賞。	以學科本位的美術教育(DBAE)，包括了美術創作、美術史、美術批評和美學等領域。	包括： (1) 媒材技術與創作。 (2) 視覺藝術欣賞與思辯。 (3) 視覺藝術與社會文化。 (4) 視覺藝術與人格成長。 (5) 視覺藝術與自然環境。 (6) 視覺藝術與生活應用。

深度。各學年目標在於學習深度的變化，學習態度則是由興趣到主動。

國民中學的美術課程上課時數各年級為2:2:1；其美術課程所提出的課程結構為：表現和鑑賞兩大領域，此課程內容一直維持到今。

三、視覺藝術教學實施的缺失

教育部所訂九年一貫課程的特色與精神包括：揚棄以學科知識為本位的課程設計，改以培養現代國民所需的基本能力為課程設計核心架構；強調科際整合與協同教學，打破以往各科互不連

貫的現象，以學習領域合科教學取代分科教學，讓學生透過統整連貫的學習活動產生完整的知識概念；提供學校及教師更多彈性教學自主空間，不再強調全國統一的課程標準，鼓勵學校或地方為本位的課程發展，由教師參與設計符合地方特色與學生需求的課程；結合新的課程與教學概念，推動多元學習評量方式。而這些重要的新概念，對教師產生極大的衝擊，而美術教師角色需再定位，教學方法需再革新。而其新課程在學校實施會造成的缺失有：

(一)美術設備方面的缺乏：如果一個人走進教室，想到其美術教學資源，就會想到紙、水彩、膠水和其他創作材料，而這種

想法已根深蒂固，很難令人想到還有其他資源。為了幫助學生學會觀察和視覺的觀念，美術教師也必須有適當的教具。美術課未獲學校行政單位的重視，由郭禎祥(1992)的調查顯示，79.8%的國中美術教師反應學校美術專用教室、教學資源等也嚴重缺乏，影響教師在表現領域與鑑賞領域的教學品質，為什麼上美術可用的教學資源，會如此稀少呢？

設備標準化，好的作品透過好的設備呈現出來，但由於價值觀和升學主義，沒有人去正視這個問題。

(二)課程統整及教學時數的問題：美術、音樂欣賞、表演藝術都屬專業領域，需要長時間的修

鍊，要統合實屬不易，一位「藝術與人文」領域的教師必需同時兼顧三大藝術類型，確實有其困難，尤其在藝術方面，「教師專業」對整個課程的影響較其他領域來得大；以及配課時數難以協調，在九年一貫課程即將實施後，教育當局不但不增加其教學時數，反減少其「藝術與人文」課程的節數，能否將美術教師所學的發揮到淋漓盡致。

(三)美術教師的認知不足：許多的國中美術教師仍對九年一貫課程並不是很清楚，教師觀念和共識無法建立，教師之間也存有人際問題，要進行協同教學並不是那麼容易。

(四)教育當局的宣導不夠充分：教育當局所辦的美術研習不夠充分，以致造成美術師資能力的問題：除美術教師外，對家長的宣導宜加強，通常家長是無法接受看不到結果的教學行為，因實施前不夠充分，使得校方、美術教師、家長形成許多壓力並造成誤解。

(五)表演藝術方面師資的缺乏：目前師資現況表演藝術方面較弱，並非每位教師都能掌握表演藝術的精髓。況且學校欠缺某類教師，將會出現課程不均衡的現象。

(六)城鄉差距的問題：因學校位置不同會造成城鄉差距，由於藝術與人文教師的分配不均，在發展視覺藝術課程時，內容的

變化會因為美術教師專業能力的不同而造成城鄉間的差距。

四、視覺藝術教學的具體建議

根據以上爭議的相關問題，提出具體的改進建議，以做為未來課程推動的參考：

(一)美術教師教學時數應減少：美術教師的教學時數過多(如美術科教師一週二十四節)，以致教師疲於奔命，大多時間花於教學時間，各班美術的授課時數太少(一週一至二節)，美術教師與學生之間的溝通與互動時間太少，因此要將美學帶入學生生活中的施行上有所限制，既然九年一貫課程給美術教師有更大的自主性來決定教材、教學內容，就應減少美術教師授課時數，使美術教師有更多的時間來設計美術課程並規劃教學活動。

(二)傳統課程的架構與課程內容應有突破性的創新：就美術科來論，許多美術教師滯留於原地不前，仍以傳統的課程內容架構教學，如靜物素描、傳統山水國畫等皆以「作品表現」為主。教師未能打破學習領域的界線，教材內容與範圍沒有創新。其實「繪畫技巧」不再是單一重要的傳授，課程的設計應以「主題」導覽的方式加入美學、美術批評、美術史及資料蒐集等美術製作；再統整視覺藝術、音樂、表演藝術及其

他學習領域，統整出相同的美學概念，美術教師能設計一些教學單元，並且從「美術史」、「美術創作」、「美術批評」和「美學」四個角度都能兼顧。並且可以引導學生觀察四周的生活環境，認識週遭環境的文化特質。學生能夠蒐集各種喜愛的圖片、小飾物，美化自己的生活空間，並將美學帶入生活，以生動活潑的引導方式及愉快的教學情境來取代系統教學的生硬、枯燥課程。此外，課程統整中的大單元教學設計、方案教學設計、主題軸教學設計、行動研究設計、獨立研究教學設計等具有啟發性的教材教法是不可漠視的。

此外，在教學方法中：

1. 學習情境方面，教師更要引導學生發現、探究、試驗、發明等動機。
2. 技能發展方面，尊重學生對主題的詮釋或情境實作且適度的讚美。
3. 要兼顧學生能力的教學概念。
4. 教師本身熱心的適時介入學生並鼓勵學生。
5. 教學要多元且彈性。

(三)規劃全國性美術抽樣性評量：可試探九年一貫課程實施後，學生是否獲得高品質的教學，而其評量的結果，有助於新訂定藝術綱要的落實，也對教師的教學提供改進，而且「測驗與教學結合」是近百年來心理與教育測驗的主要發展趨勢，評量也是預測學生未來發展評

定學習成果，也可以協助學生在教學歷程獲得最好的學習，教學與評量之統合及未來評量的發展趨勢，所以設計統整課程時應一併規劃教學評量，或是將學生的美術成績評定等第並列入基本學力測驗中。

(四)美術教師的自我進修：美術教師除不斷自我進修外，也應配合協同教學的推行，隨時向本科教師互相研商討論教學內容，教師也應打破學校小團體的界限，在學科方面，科際整合已成爲重要趨向，美術教師在既有本科系所專長知識外，最好具備至少一項第二專長，對至少一個以上領域相關知識的架構、內涵，如：音樂欣賞、表演藝術等方面，在同一領域內可能兼具了多科的教師，教學知能也有待調整，而美術教師也應隨時調整自己的心態，終身學習，並且擁有一顆接受改變的心，將藝術與人文的能力指標能夠轉化爲自己實際的教學理念和目標。

(五)學校行政單位的監督與宣導：應強迫美術教師最少應有最低時數的美術課程研習，並且應將列入教師的考績中，嚴謹的課程安排與系統化的教學方法，確使美術課程的範圍增加，內容更充實，學習過程更完整。其教師和學校行政間的溝通管道應暢通，學校應提供研究室給各領域教師，並加強學校與家長間的充分溝通，且不定期舉辦宣導會議。

(六)培育表演藝術方面師資：而表演不只是戲劇，教師可選擇適合的表演活動，達到運用語言肢體、觀察和模仿等目標，提升學生欣賞戲劇的能力，並將表演藝術融入音樂與美術。

(七)美術師資養成方面：在中學教師養成教育的美術系中，可加入音樂或表演藝術課程的選擇，除本身的美術專長之外，對國中「藝術與人文」領域其他課程也有所涉獵，進而將來有能力能夠進行統整式的教學。

五、結語

最後，在二十一世紀交替的今天，國民中小學的九年一貫課程正邁向現代化的革新進程，期間雖不斷面對社會轉型和教育改革，如何真正落實「德智體群美」五育均衡之理念，促進美術教育課程之多元化和精緻化，使得美育能與其他四育齊頭並進，且重視美術教師的專業發展能力，培養美術教師必備之專業知能，藉以穩固磐石根基，使學生從小就能培養美的鑑賞能力和創造力，實是當前刻不容緩之重要課題。

《參考文獻》

呂燕卿(1999)。藝術人文領域綱要與統整式課程設計之觀念。載於五十年來台灣美術教育之回顧與發展學術研討會。台北：師大。
呂燕卿(2000)。藝術人文領域綱要解說。南一新講義。

林天送(2001)。藝術家右腦靈活，科學家左腦發達。中國時報，2001.6.29，第34版。
吳榮鎮(1992)。中共義務教育。台北：師大書苑。
張健主編(1984)。中國教育年鑑1949-1981。北京：人民教育出版社。
陳瓊花(1999)。國民教育階段九年一貫視覺藝術課程之探討。載於五十年來台灣美術教育之回顧與發展學術研討會。台北：師大。
教育部(1994)。大陸藝術教育學制與教育行政制度之研究。
教育部(1999)。國民中小學九年一貫課程(第一學習階段)暫行綱要。藝術與人文學習領域。
教育部(2000)。國教研習會1073期藝術與人文班種子教師專題研討報告。
夏勳(1977)。兒童美術之開拓。世界文物出版社。
郭禎祥(1992)。中美兩國藝術教育鑑賞領域實施現況之比較研究。文景書局。
郭禎祥(1998)。我國藝術教育之現況與改進之道。載於視覺藝術與美勞教育國際研討會，pp.626-632。國立屏東師範學院。
蔡惠真等(1999)。日本中小學一般藝術教育之制度與模式。國立台灣藝術教育館編印。