

Arts, Humanities, Opportunities - Concepts of Visual Arts Education

藝術 · 人文 · 新契機

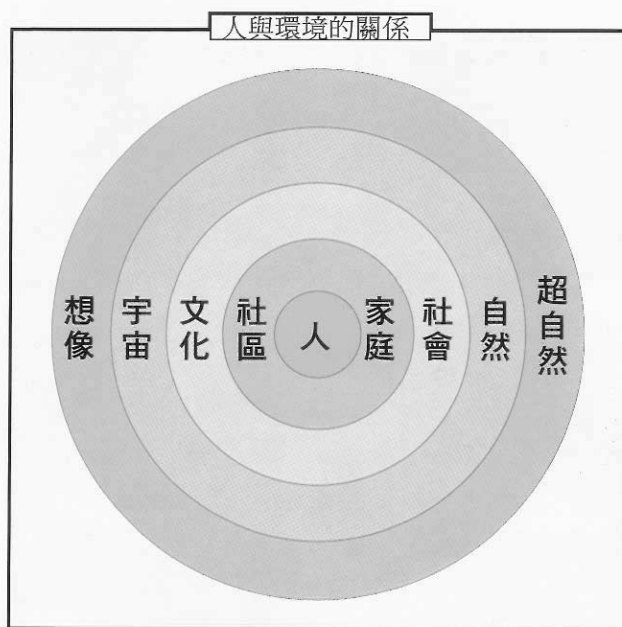
- 視覺藝術教育課程理念之思考

林曼麗 Man-li LIN
臺北市立美術館館長

臺灣視覺藝術教育 理念之展開

十一世紀的視覺藝術教育是含括生活全領域的多元文化價值觀的美術教育，任何一種單一價值觀的審美理論與規範，都無法適用於未來二十一世紀的人類社會中。只有從更寬廣的視野，激發學生主動學習的積極架勢，從直觀的思考，進入分析的思考，建立學生自主批判，分析的能力才能確立多元價值觀的審美觀點。

二十一世紀台灣視覺藝術教育的新動向，既不是動手操作的勞作課，也不是學習美術的「形」、「色」原理的造形課；既不是學習藝術知識的美感教育，也不是完成個體成長的創造教育；而是藉著「美術的行為」與「活動」（這裡可作廣義的解釋），以「人」為主體，探索人與生存環境的層層關連，而透過美術的實際操作與思索，探究、分析、綜合的種種過程，達到人與「環境」統合共有的境界，完成二十一世紀人類生存的社會環境中，視覺藝術教

育應該具備的功能。

主體論

「藝術」、「教育」的關係還原至「人」的原點上，是現階段我們思考藝術教育的新契機。

以「人」為主體，這個「人」並不是被教育的受容體，而是具有內在生成自發力，有知覺、感覺、精神力、甚或衝動，具有其內在意志力與欲求的個人為前提。

以「兒童」為中心，重視兒童的自我表現與創造性，透過「創造的過程」達到藝術教育的目標，是眾所皆知的理論；但是以「人」為主體的藝術教育理念，並非只是消極的尊重配合兒童的認知、發展的條件與特徵、鼓勵兒童原發性的低次元的創造力之啟發，而是更積極的激發學習者內在生成積極的學習架勢，並配合「發現學習」與「直觀思考」的特質與「論理思考」（即分析思考）的相互對應統合中產生

「創造性的思考」，此種高次元的創造力的激發與提煉，才是未來生存於二十一世的社會中不可或缺的能力。

當藝術教育不再只是教「藝術」，也不是在進行「教育」的過程，而是激發主體（人）與環境相互關係之自覺，一種透過內在生成力，產生主動學習的架勢，經過體驗、發現、探究、分析、統合的過程，從直觀的思考進入

理論，分析的思考，人的多元知覺與感性，經由此種程序，得到真正的協調與統合，超越科學與科技的制約，達到人與「環境」統合共存的目的，是思考二十一世紀台灣視覺藝術教育新動向的基本原點。

環境論

如果藝術教育的主體是「人」，則藝術教育的內容應該是「環境」。此「環境」意指人生存

週遭所涵蓋之所有現象與事物。

二十一世紀，美術的行為與活動將真正與人類的生活合而為一，既不是藝術主義、技術主義的美術教育，也不是造形主義、創造主義的美術教育，而是涵蓋生活全領域，多元文化觀的美術教育。

從這個角度思考，很顯然的，二十一世紀美術教育的內容不再

中正藝廊內下雨囉！

只是教「美術的技術」亦或「美術的知識」，美術教育的功能也不再只是培養一個健全人格的個人；美術教育的內容應該含括人類生活的全領域，藉由美術的行為與美術的活動為媒介，提昇人類在美術方面的知識與技能的同時，刺激人與其生存環境之對談與溝通，進而激發人與環境相互關係之主體性與自覺。

而如何從如此浩瀚的「環境」元素中，擷取藝術教育的內容，轉換成有機之教材，並組織成課程的結構，將是二十一世紀，視覺藝術教育課程開發研究上的重要課題。

將原本概念化，封閉性的美術教育的內容，釋放在廣大的生活環境的元素中，教師的主體性，

教師的專門能力與專業素養，教師的人格及知識的結構，都將受到極大的考驗與挑戰。

而如何引導學生在學習過程中，藉由美術的行為與活動建立積極的學習架勢，主動的學習意欲，進而從直觀的思考進入論理分析的思考，形成高次元的創造力與判斷力，更是關鍵性的課題。

方法論

「技術」是美術行為與活動中的「手段」與「方法」，它是為達到目標而使用的「工具」，並非目的。

如何正確掌握「美術」與「技術」之間互為媒介的發展關係，

避免技術自我目的化的傾向，是美勞科教學上必須克服的沉痾。

二十一世紀視覺藝術教育的主體是「人」，其教育的內容是「環境」，則技法與媒材是其手段與方法。

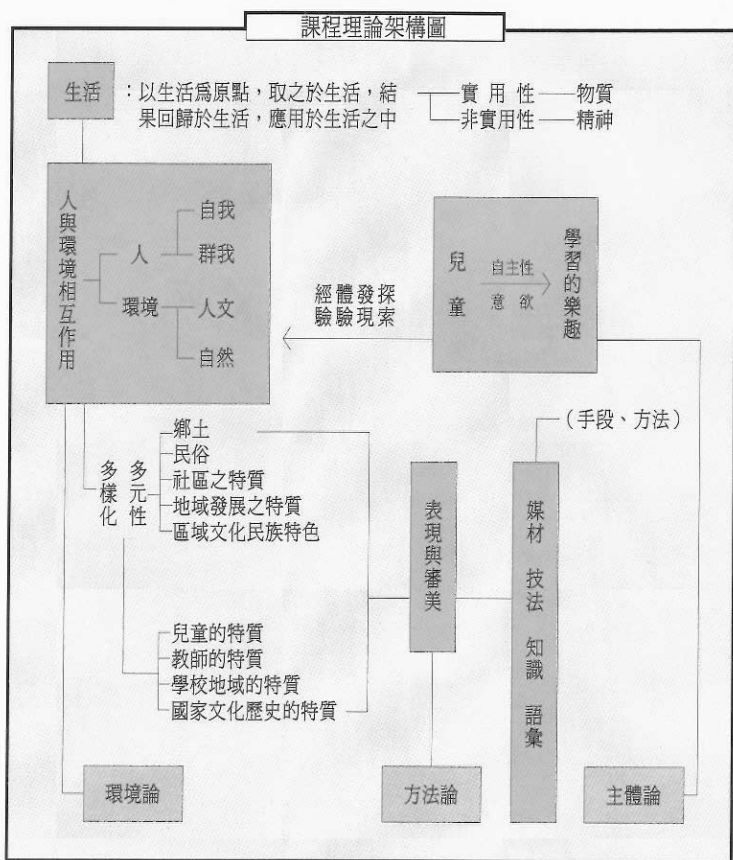
如果「技術」喪失其內在的精神性與意義，「技術」不過是物質的行骸；故，視覺藝術教育中，「技術」的傳授與練習，雖然有其絕對的必要性與重要性，但也有其限制，只有在澄清與界定其正確的定位時，「技術」面的學習才能發揮其真正的功能。

美勞科的教學，可以跳脫媒材與技法的制約，重新回歸藝術教育的原點，以「人」為基點出發，整合「環境」中的元素為教

畫出另一個我

學的內容，則媒材與技法將可轉換成爲有機的統合，打破原來在教學活動中所扮演的固定模式。

課程的理論

筆者所強調的以「人」爲主體的視覺藝術教育課程觀，並非只是消極的尊重，配合兒童認知發展的條件與特徵，鼓勵兒童原發性的、低次元的創造力之啓發，

更積極的運用課程組織的結構性與教學方法之策略，激發學習者內在生成的主動學習架勢，進而提煉高次元之創造力。故，自由、民主只是學習環境之基盤，課程組織的結構性與教學方法的策略運用才是課程設計的主要課題。

如何在課程組織的架構上建立能動性的動力結構，結合「實體」

的經驗、體驗、發現、探索的過程，湧發其主體性的學習意欲和樂趣，進而提煉推理、思考、分析、判斷、整合、創造的高次元知覺能力和表現能力。故從「主體論」中所延展出的課程觀，基本上是立足於以「人」爲主體的基礎點上，更積極的結合「學科結構課程」的原理與原則，並從與環境相互作用的創造性學習中，達到視覺藝術教育的目標與功能。

視覺藝術教育的內容，已由點的擴展—超越作品中心主義，而至面的擴展—超越個體成長人格形成的內在關連，而至全方位的擴展—人與環境相互關係的交流確認與自覺。視覺藝術的行爲並不單單爲藝術作品而存在，它將很自然的滲透入人類生活中的各層面，人與自然、人與人、人與社會之間的對話，溝通將會是視覺藝術教育的全課題。同時在此種開放性的課程內容結構中，教師的主體性，教師的專門能力與專業素養，教師的人格及其知識結構也都受到極大的考驗與挑戰。

視覺藝術的活動與行爲在於表達現象、事物、經驗、概念的深

層結構，而其技法、媒材、甚或視覺藝術的知識、語彙、文法、原則的習得是其意表途徑中的手段與方法，只有釐清「技術」的學習在視覺藝術教育定位，「技術」面的學習才能發揮其真正的功能。

課程的組織與結構

以「人」為主體是筆者架構課程的中心思想。而「人」是有內在生成自發力之個人，如何激發其主動積極的學習架勢，湧發其主體性的學習意欲，是筆者規劃

課程的第一考量。

而如何結構性的組織課程，整合環境中的浩瀚元素，建立課程的有機架構，以激發兒童學習過程中直觀思考的飛躍，進而進入分析、綜合思考的相互對應統合之中，提煉高次元的創造力是課程設計的要義。

如何有機的整合媒材與技法，視覺要素與美術知識的機能，配置於課程組織中的適當位置，是課程設計時的重要課題。

考量兒童個人的要因、文化的

要因、自然生物的要因，即兒童的成長發展基準，評估課程的妥當性，順序的調整是課程架構的主軸。

課程的組織與結構

(一) 螺旋式的課程架構

連續性 — 由下而上的管道是一貫通達

發展性 — 階段上昇的結構明確

打破羅列式，靜態的單元，課程型態

動作的次元

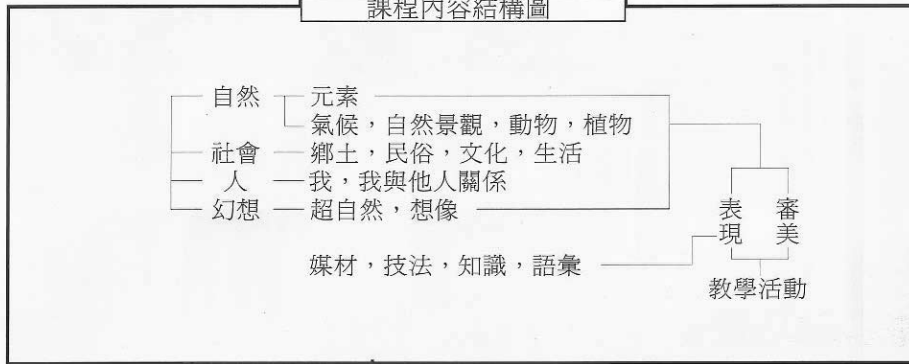
形象的次元

符號的次元

(二) 大主題式的課程設計原理

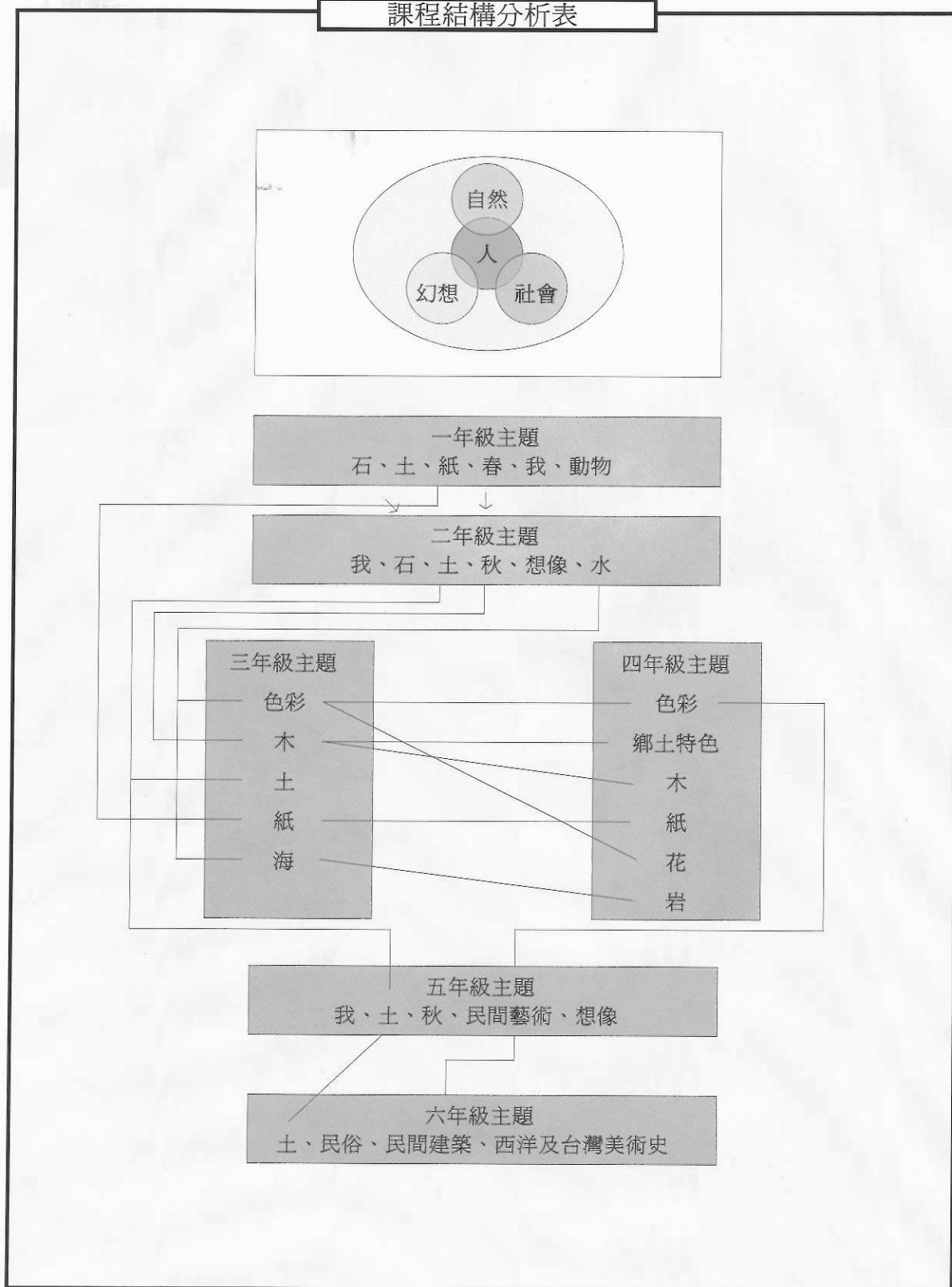

課程內容結構圖

哇！紙站起來了

課程結構分析表

以「土」為主題的課程結構分析表(縱軸的結構分析表)

主題	年級	單元	主要課程內容	課程結構分析		
土	一	1. 挖土尋寶	<ul style="list-style-type: none"> 以遊戲與肢體活動為主 親近感覺接觸發現「土」 「土」+「水」→可塑性、造形的可能 激發兒童的趣味，並解放其對土的束縛 自發性的土的造形的遊戲 捶、打、搓、玩...土動作的經驗 	<ul style="list-style-type: none"> 以肢體活動為主 以活動為教學手段 <ul style="list-style-type: none"> 3 從土的本質面切入 2 打破土的媒材概念 1 激發主動的學習架勢 	親近、接觸、感覺、發現 「感性、直覺」	土的自然觀
		2. 玩泥巴				
		3. 玩土				
	二	1. 母親與我	<ul style="list-style-type: none"> 與其他主題結合的課程，用土表現母親與我的關係 以陶版版畫表現「我」 體驗在土的材質上刻畫痕跡的種種可能性 土的造形與空間組合 	<ul style="list-style-type: none"> 初步的操作技術探索 「土」的材質的可能性的探索 激發擴散性思考的可能性 運用此階段兒童特有的自發性想像與創造力 	直觀思考 「行動的發現學習階段」	土的自然觀
		2. 我一陶版版畫				
		3. 看誰堆得高				
三四	1. 陶鈴	<ul style="list-style-type: none"> 了解「土」的機能性與製作方法 製作傳達或生活中有用的物品 	<ul style="list-style-type: none"> 了解「土」的機能性 「土」在生活中的應用 基礎性技法的習得 	土的應用、造形、構造 「形象的發現學習階段」	土的機能觀	
	五	<ul style="list-style-type: none"> 從文化與歷史的層面，思考人的存在與大地的關係 用「土」表現「堅忍」的意念，使其形象化 了解蛇窯在台灣生活史上扮演的角色 了解蛇窯的結構與製作過程 體驗實際操作的經驗 「土」與「火」結合的過程與結果 	<ul style="list-style-type: none"> 從生活、歷史、文化探討「土」的生命觀、「土」與「人」的關係 「土」的表現技法的深化 傳承文化的根源 激發學生對台灣鄉土的關懷與認知 「土」的技術性操作與練習 「土」的媒材與技法 	「分析、綜合思考」	土的歷史觀、生命觀	
六	<ul style="list-style-type: none"> 鑑賞作品「不一樣的容器」 素燒與上釉 談「土」 台灣的「土」 畫「土」(畫我們的土) 	<ul style="list-style-type: none"> 「土」的生活機能 「土」的造型機能 「土」的自然觀—科學、理性、客觀知識的分析與探討 思考「土」的「文化觀」、「歷史觀」 「土」的本質性思考 「土」的體驗表現 	符號的、抽象的發現學習階段			

77178
 Education
 教育採錄
 Jewels of the East World
 專欄集粹

視覺藝術教育課程改革研究展之電視牆展示（中正藝廊）

以「色彩」為主題的課程結構分析表（縱軸結構分析表）

主題	年級	單元	主要課程內容	課程結構分析	
色 彩	一	1.春天真美麗（一） 2.春天真美麗（二） 3.色彩真美麗 4.線條真美麗	<ul style="list-style-type: none"> · 採訪陽明山，發現春天之美 · 從春天的音樂聯想音樂的色彩 · 「油彩」+「水」→油水分離，感受色彩的偶發效果與豐富樣貌 · 激發兒童的趣味，解放對色彩的束縛（繁複之美） · 在操場地面進行水畫活動 · 自發性的發現色彩（單純之美） 	<ul style="list-style-type: none"> · 以肢體活動教學為主 · 以發現色彩為教學手段 <p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">1. 從色彩的本質面切入 概念 2. 打破「色彩」的媒材 3. 激發主動的學習架勢</p>	<p>親近、接觸、感覺、發現</p> <p>直覺</p> <p>發現色彩</p>
	二	5.秋天的芒草 6.芒草真美麗	<ul style="list-style-type: none"> · 五峰山賞芒、玩芒 · 透過裝扮、裝置遊戲，喜歡色彩於大自然之中 · 彩繪上週玩芒經驗 · 自發性、自由的以多媒材方式表現 	<ul style="list-style-type: none"> · 直接學習與觀察引發孩子的好奇心 · 發現色彩與物體的關係 · 激發擴散性思考 · 運用此階段兒童特有自發性的想像力與創造力 	<p>直觀思考</p> <p>喜歡色彩</p>
	三	7.我是色彩魔術師（玩色彩） 8.色彩真有趣（一）（感覺色彩） 9.色彩真有趣（二）（認識色彩）	<ul style="list-style-type: none"> · 使用水彩用具的基本規範 · 色彩的基本知識（色相、明度、彩度） · 混色的樂趣 · 欣賞、討論、感覺色彩 · 透過音感作畫，激發兒童的內在的感受力與色彩的結合 · 解放對色彩的束縛 · 分辨寒色、暖色、中性色 · 認識色彩的明暗變化、深淺、濃淡等 	<ul style="list-style-type: none"> · 初步操作技術規範 · 基礎性技法的習得 · 色彩的主觀階段以遊戲式帶入教學的情境 · 根據情感向著色解放對色彩的束縛 · 透過辨識而對色彩有更多的了解 	<p>主觀認知</p> <p>玩弄色彩</p>
	四	10.色彩的發展（一）色彩的應用與表現 11.色彩的發展（二）玩積木	<ul style="list-style-type: none"> · 色彩在生活中的應用 · 名畫作品色彩應用的鑑賞 · 色彩表現與創作 · 玩積木（色彩與造形的結合） 	<ul style="list-style-type: none"> · 因外在因素（距離、心情改變）而改變色彩 · 色彩表現技法的深化與練習 	<p>客觀辨識</p> <p>辨識色彩</p>
	五	12.我的書—秋天（福山植物園戶外教學） 13.我的書—秋天	<ul style="list-style-type: none"> · 觀賞秋天的福山植物園，發現自然之美 · 透過自己的鏡頭，捕捉需要的畫面 · 色彩的綜合應用 · 突破「書」的固定形式，表現個人創意 	<ul style="list-style-type: none"> · 對色彩綜合思考與分析 · 透過直接實際的體驗體會台灣秋天的美感 · 色彩的綜合應用 · 色彩的造形機能與生活機能的探討 	<p>符號的、抽象的發現學習階段</p> <p>分析綜合思考</p> <p>應用色彩</p>
	六	14.台灣的美術與畫家（鑑賞教學）	<ul style="list-style-type: none"> · 了解台灣美術發展與世界美術潮流的關係 · 欣賞與解析各件畫作色彩之美 · 激發學生主動發表看法與想法 	<ul style="list-style-type: none"> · 思考色彩在藝術作品裡所扮演的角色 · 理性、科學、客觀的鑑賞「色彩」 	<p>鑑賞色彩</p>