

俯首甘爲孺子牛

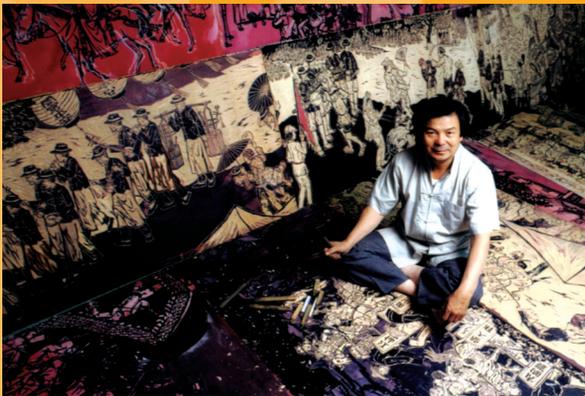
— 林智信專訪

An Interview with J. S. Lin

林泱秀

Yang-Shiouh LIN

國立新竹師範學院美勞教育研究所研究生

林智信老師展示其版畫創作。

能夠給孩子一個完善的教育就是
我們為自己積善修福。

— 林智信 —

求學經歷

民國二十五年(1936)出生於台南歸仁鄉紅瓦厝的林智信老師，以富有台灣鄉土風貌的木刻版畫，屢獲殊榮聞名於國際。林老師訴說當年接觸木刻的緣起：「我是南師藝術科第三屆，在學校的正課只有水彩、素描、圖案、國畫這四科，教我們圖案課的張麟書老師木刻很好，就跟他學木刻。在圖案課裡，除了交設計的作業，每個禮拜我都會刻一張作品給老師看，等於說修圖案課外加木刻。到了十九歲，投稿豐年雜誌的作品受到總編輯楊英風先生的欣賞，常刊登出來。當年看到好書的機會很少，學校也買不

起很好的設備，只能靠在學校跟著老師學東西，就是老師教一步，學生跟著他走一步。」

「在創作的主题方面，因為小時候家裡生活很不好而要幫農，看到許多農民在田裡辛勞的工作，我由衷的感激為這塊土地打拼的台灣人，基於這樣的理念，作品內容表達的都是這塊土地上的生活情景，小時候的生活回憶就變成爲我創作的一個母胎，從來沒有改變。」

散播美術的種子

台南師範藝師科畢業後，在關廟國小服務，林智信老師獲得校長支持，積極推展美術教育並且成果豐碩，林老師回憶道：「四十多年前，常常都有遊覽車來關廟國小參觀我的教學。我讓喜歡畫圖的孩子，放學以後無條件

留下來學畫畫，我在關廟十五年，從來沒有收過補習費，家長因爲孩子水彩用得很快很花錢還來抗議，希望我不要常常讓孩子去畫圖。唉！免費提供紙，也不收費，還被家長嫌。那時候初中還要考試，不像現在九年國教，有些家長顧慮小孩升學的成績，還是國語、數學最重要，所以推行美術教育很不容易。」

林老師拿著民國五十二年(1963)南部七縣市美術教學研究報告書與我們分享，他說：「我們有三十個老師一起出了這一本教學研究，四十年前這裡面就有一些簡易版畫的課程。那時候什麼是版畫還有很多人不知道，當時全省的版畫教育就從我們開始。」林老師用心於美術教育有目共睹，在民國五十四年獲得第一屆全國特殊貢獻優良教師的殊榮。

由於長期擔任美術教學，林老師保存了許多從前學生的作

品，他一邊翻閱兒童的版畫作品，一邊為我們解說：「在二、三十年前，我就讓小朋友做版畫了，小朋友使用的紙板也是我自己做的，那個時候買不到。在構圖、製作以前，我常帶孩子們出去速寫，譬如要做關於木材工廠的畫面，我們就到木材工廠做速寫。這些作品現在來看很普通，但是在那個年代像我這樣教兒童版畫是很好、很少見的。回想起來，幾十年來我一直是很認真、很有良心的在指導學生，我是一個勇於不斷追求變化的人，所以只要我想做什麼，我就會想辦法克服困難，努力把它做出來。老師要具備一定的修養和思想之後再去教導學生，才不會教出錯誤的學習方式；如果老師數十年不會對自己的教學或創作方式求新求變，一直墨守成規，那麼我認為這樣教出來的學生也會和老師一樣。」

「我二、三十歲時教兒童畫，一個月領不到一千塊，我就開始向日本訂閱兩種美育雜誌，吸收他們在美術教育方面所報導的文章與資訊，我以閱讀來充實教學內容，花很多的時間和心思吸收新知、研究教學，才能將兒童畫教出不錯的成績。有些人認為，當老師是鐵飯碗，上課隨便出個題目讓小朋友畫一畫就好，這樣很敷衍，要當一位好老師不簡單…。所謂『教學相長』，從事兒童版畫教學期間，我常先做好一些版畫帶來示範，一邊教學生一邊動手示範我做的版，因課程

需要而陸陸續續完成許多創作的雛形，因此我覺得老師認真教學，同時對自己也很有幫助的。」

對美術教育的看法

關於小朋友參加坊間才藝班的問題，林老師提到：「當年我的教學方式是請小朋友排成一列，一個個與他們個別談話，再依每個人最近的生活經驗給予不同的畫圖題目。除非是不能免俗因應節日的單元，否則上課時每個小朋友畫的主題都不一樣；另外我會依小朋友的能力或特殊才華，做個別指導。做一位認真教學的好老師，其實是相當辛苦的；也有喜歡賺錢的老師，拿畫好的圖畫彩色影印後讓小朋友照著畫，等於是讓小朋友上著色課。才藝班的好壞，其實在於師資好不好。一位好的兒童畫老師需要具備良好的修養，並不是一般人所想的那麼簡單容易。譬如有一位小朋友畫人物有定型的現象，畫圖太早定型若不即時矯正，他會維持這樣而且不會進步。形成的原因可能是從小這樣畫且受到老師的鼓勵和讚美，孩子單純地想繼續被讚美而一成不變。如果老師不懂得協助小朋友突破固定的表現，幾年後小朋友的表現能力只會維持原狀。圖畫中的固定形狀就好像一個殼，永遠限制了小朋友的表現能力。好的老師要能夠去發覺孩子的畫法為什麼會常常這樣，必須思考如

何運用可行的教學技巧，引導小朋友適當改變表現方式，這些都依賴老師的智慧和教學經驗。」

談到資優美術教育，林智信老師覺得師資問題仍是最值得重視的，他說：「學校辦美術資優班，同時也要考慮師資的問題，老師教學方式不夠理想，學習成效無法展現資優，那麼資優班充其量是掛著名牌的班級。政府要有完善的政策，設法聘請優秀的資優老師擔任教學工作，這樣的資優教育才有實質的成效。台灣有許多家長的心態是，從小送孩子進入資優班，長大後才會有卓越的成就。但是我不這麼認為，如果資優班的老師沒有實力，那麼再多的『優』字，也只是不懂資優教學的老師所教出來的學生而已，學校有優秀的老師，學生才會受益。現在國小、甚至國中所設置的資優美術班，大多是空有『資優』的招牌，而沒有達到培養資優美術兒童的實際成效。我並沒有反對美術資優班的設置，我的建議是不一定把孩子送進資優班才能變得更資優，如果就讀的資優班師資不理想，反而是念普通班可以接受好老師的指導，才更能全方位發展。」

兒童與美術教育

美術教育對兒童的人格、心理發展扮演著重要的角色，林智信老師以四十年的經驗說明：「學畫畫可以讓小朋友的情緒比較

林智信老師介紹小朋友的版畫作品。

穩定。在畫圖的時候，孩子必須集中注意力去描繪一個東西，無形中培養了手腦並用、精神專注的學習態度。如果孩子能注意到小地方的精密繪製，將來即使他在科學或科技的研究領域上，仍然會維持著相同的態度。教育如同栽培榕樹，好的師傅懂得適當調整，讓榕樹的姿態自然生長；遇到不諳方法的老師，那麼栽培出來的榕樹便是奇形怪狀了，這完全倚賴栽培老師的實力。」

「兒童畫是非常重要的教育。好的兒童畫老師要懂得觀察、瞭解學生的學習情況，視學生需要給予不同的創作指導。引導孩子跳脫概念式畫法，朝向有思想的創作表現，讓孩子的作品蘊含許多自己的思維，都是當一位好老師所需要具備的條件。小朋友學習畫畫，同時也能培養健全的人格特質，包括創造力、耐心，做事精細、思維清晰有條

理、有感情等等，這些都有助於小朋友在各方面的成長發展，未來對於他們想要從事的領域都有相當大的幫助。」

家長經常質疑孩子缺乏美術天份，認為畫畫是天才的專利，林老師說：「不管是家長或老師，不應該抹殺孩子的潛力，有與生俱來的天份是很重要，但是後天的學習也不無小補。譬如無法跳很遠的人，沒有接受訓練再怎麼跳都只會落在原來的地方；如果給予練習的機會，起碼會有進步的空間。教育不是在論斷或否定孩子的能力；教育應該是幫助原先只能跳近距離的孩子有機會跳更遠。家長常會認為孩子沒有畫圖的天份，不需要在美術學習上浪費時間，如果老師能夠讓家長了解，學美術可以幫助孩子有良善的人格發展以及前面說過的好處，那麼家長不會限制孩子接觸美術的機會，如果沒有把美

術當作志向也沒有關係。所以正確的美術教育觀念應該要讓家長知道，了解學習美術不是為了培養畫家而做的教育訓練。」

林智信老師覺得讓孩子參加美術比賽有時候可以增加學習的動力，但是老師、家長和孩子要有正確的心態，他認為：「重要的是要看得開，過去曾經有一位小朋友的作品在台灣世界兒童畫展落選，結果家長不放棄，再拿去參加韓國國際兒童畫展得到金牌。後來那位家長向台灣兒童美術教育單位抗議，在韓國獲得金牌的圖畫在台灣竟然會落選，結果引起紛爭。其實一幅兒童畫很難去判定好壞的程度，只能大致比較出不錯的作品，但是不同的評審委員會有不一樣的眼光，成績不是絕對的。有的老師求好心切會幫忙在圖畫上東加西加，希望比賽得獎，我覺得不好而且沒有必要。一定要為孩子心理建

設，讓他知道得不得獎不是最重要的，重要的是得到學習和操作的經驗。參加比賽其實對小朋友是不錯的學習方式，讓他們有機會與別人競爭，激勵自己進步，但是要有正確的心態，也就是得失心不要看得很重。培養孩子榮譽感，接納沒有得獎的事實，這樣的開導教育也很重要。」

國內外兒童畫的比較

對於台灣和國外兒童畫的風格表現方面，常擔任評審的林老師說：「台灣的兒童畫比較艷麗，歐洲的兒童畫色彩比較柔和。台灣的孩子可能受到民俗表演、節慶遊街，或是街上招牌的影響，畫出來的多是花花綠綠，五彩繽紛的感覺。台灣的社會比較無章法，兒童畫似乎也反映出這樣擁擠的現象，圖畫的表現和生活的環境是息息相關的。每個國家的兒童畫很清楚的表現出不同地域、國家的風格特色，尤其是歐洲，注重孩子的自我表現。他們的兒童畫教育沒有所謂的才藝班，台灣的教育方法就如同『養鴨子』（老師很會補習）。我們有許多兒童畫受到老師的過分指導，就是『填鴨式』的教學，因此畫面看起來不輕鬆，因為有的老師會說：『這邊怎麼不再多畫一點？』原本畫面是很清爽的，可是有些老師會幫小朋友的圖畫再加一加，畫出老師滿意的畫面，這種兒童畫當然無法令人感

覺輕鬆自然。在評審世界兒童畫這些年，我看過所有圖畫表現最複雜、不輕鬆的就屬台灣兒童畫作品了。」

結語

「我覺得我要活用我每一天的生活。」無論是兒童美術教育或是個人藝術創作，林老師始終堅持認真踏實的處世態度。『俯首甘為孺子牛』是北京李允經博士贈予林智信老師的禮讚。林老師四十歲時發願製作「迎媽祖」巨幅版畫，靠著毅力耗時二十年，於民國八十四年(1995)完成此幅高三尺長四〇八尺長卷版畫，同年於台北市立美術館首展。雖已屆耳順之年，他再次向自己的毅力挑戰，預計完成五十張一百五十號的巨幅油畫「蓬萊仙島」，將展現四十年前台灣的風土民情。

林智信老師在訪談間不斷地提醒我們要有重視進修的生涯規劃。透過林老師的真誠描述，了解在台灣五十、六十年代物資貧乏環境下，老師於教學及推廣美術教育的方式與困難，同時，讓我們對他的教育理念與創作歷程，也有著更深刻的認識與體悟。■

(註：本次訪談尚有洪郡穗小姐參與。)