

■ 藝樣的人·兩樣的路 ■

您也可以是美育的推手！

A Case Comparison of the Fine Art Education for Two Gifted Students : Huang and Lee

翁蓉旋

Jung-Hsuan WENG

台北市西松國小美術教師

壹、前言

『萬貫家財不如一技在身』，相信多數人對於擁有一項特殊才能是相當羨慕的。但學會一項技能和是否擁有天分甚至成爲這項領域之佼佼者是一回事的。人們對資賦優異者的驚嘆、愛惜及發掘、培育和進用，中外皆然。（毛連塏，1996）本篇研究意在探討美術領域資優人才的表現和特質。美術資優生具備何種條件呢？美術資優生在成長的歷程：如家長的支持或老師的鼓勵等是否扮演著相當程度的重要性？本篇研究以兩名在國中及高中美術班就讀之學生，依成長歷程及作品特徵來探究其美術表現，研究之探討要點如下：

- 一、個案是否有美術資優的特質及行爲表現
- 二、個案的成長經歷是否造就其藝術之表現及興趣

貳、文獻探討

近二十年來國內外許多學者曾對美術資優教育進行有關研究，對於美術資優生的特質及定義有以下的看法。

Clark & Zimmerman (1984) 提出辨別視覺藝術資優兒童的特質，歸納分類如下：

一、從『作品的特質』來看，可分爲：

- (一) 構圖的安排：有技巧、完整的、複雜的、安定而不規則的配置、精細的描寫。
- (二) 要素的組成及原理原則：巧妙的安排混合顏色、明確大膽的混合線條、準確描寫光線和陰影、有計畫融合主題與背景、顏色形式及動態表現傑出。
- (三) 題材：應用個人的經驗和感情融入主題、題材廣泛、有時使用模仿技巧、特別專攻某一主題。
- (四) 創作的技能。
- (五) 創作的手法。

二、從『行爲』來看可分爲：

行爲傾向：(一) 普遍的行爲傾向、(二) 特殊的行爲傾向、(三) 特殊優異和主題相關性的行爲傾向、(四) 藝術優異和主題相關性的行爲傾向。

可觀察的行爲過程：(五) 藝術作品創作的行爲過程、(六) 藝術批評的行爲過程。

美國教育學者Hurwitz (1983) 在藝術資優生的指導方案 (The Gifted and Talented in Art: A Guide to Program Planning) 指出視覺藝術優異生之特徵可從行爲特徵及作品特徵兩方面來判斷；G. E. Szekely (1982) 則提出美術資優者的鑑定檢查表 (Checklist for the Identification of the Artistically Gifted)，前述兩位學者所提的細項已在謝妃雅一文《『漫』遊藝世界》詳明，因此本文從略。

參、研究方法與步驟

本研究以兩位美術班的學生為例，作個案的訪談及分析，實施程序如下：

- 一、蒐集相關資料，了解研究問題之背景
- 二、選取個案研究對象
- 三、進行訪談及作品蒐集
- 四、整理資料及分析
- 五、作結論與建議

肆、個案研究

	個案一：黃○○	個案二：李○○
性別	女	女
年齡	12歲	17歲
排行	1/2	1/2
出生地成長地	台北市	台北市
父母職業	父：專業經理人 母：服裝設計師	父：空調設計 母：家庭主婦
目前就讀學校	台北市金華國中一年級美術班	國立台灣師大附中二年級美術班
個案與研究者之關係	在國小階段與筆者為師生關係 (筆者為個案四、五年級學校的美勞老師)	透過同事介紹的學生
個案背景之簡述	黃生為筆者之學生，在小學階段對美術有濃厚興趣，黃生之母十分支持她往藝術發展，國小階段並非美術班，但從小就開始到不同的畫室學畫，並廣泛涉獵美術相關活動，參觀展覽及參加藝術比賽。在同儕間，可看出黃生對美術的天份，很有自己的想法及創意，並於今年考上國中美術班。	李生為筆者同事之學生，與黃生背景很相似，同樣是國小非美術班之學生，從小即在畫室接觸多種不同的美術表現方式，培養對藝術的興趣及喜好。母親也很鼓勵李生的藝術發展。國小畢業即考上金華國中美術班，現在是師大附中美術班的學生。

訪談問題紀錄一 — 與個案訪談

訪談問題紀錄：	個案一：黃○○	個案二：李○○
為什麼會想走美術這條路？ 是何時對美術產生興趣？ 如何啟發的？	答：從小開始因為愛亂畫牆壁，所以媽媽把報紙貼滿牆，任我畫。因此就把天馬行空的創意彩繪在層層的報紙上。	答：小時候就很愛亂畫，媽媽會帶我去畫畫班，後來就去試試看考金華國中美術班，很幸運就考上了！之後就一踏上了附中美術班。
美術班或學校的美術教育給自己最大的幫助是什麼？	答：美術班整合了和自己同嗜好、性格差異不大的同學，所以同儕們都很團結、好強且易溝通。大家的想像力異常豐富，對學習方面的困難都會舉一反三發問五花八門的問題，對於班級上學習的效率，相較他班，也高了許多。	答：因為美術班中大家都是藝術的愛好者。老師們會教給我們很多東西和想法，有不懂的也都可以去請教老師。和大家一起畫畫的感覺很棒！
藝術對自己最大的幫助是什麼？	答：一個抽象的創意，我們可以以不同的畫面呈現，所以學藝術的人經常「沉思」，我也是。我自從學了美術，就從未無聊過，有事沒事就來個心靈對話，因為有太多源源不絕的靈感了！而且對人、事、物都看得很開，也很樂觀，因為思想多角度，找對角度，看什麼都對眼！	答：得到休閒娛樂還有確定自己的人生方向吧！
未來的志向是什麼？	答：未來的方向是朝著自己的興趣，現在仍無法當下認定自己的志向。我們的健教老師曾對某位煩惱小孩生活漫無目的的家長說：「如果你的女兒現在就決定了目標，那她就抹滅了未來許多的可能。」所以我仍試著在摸索未來的方向。	答：繼續接觸美術，可能偏向動畫方面。

訪談問題紀錄二 — 與個案母親作訪談

訪談問題紀錄 為什麼會支持孩子走美術這條路？ (個案在藝術領域的發展過程)	個案一：黃○○之母 答：因為我本身從事的工作和藝術相關，覺得藝術這領域是讓人感動的，我會讓孩子多多接觸一些和藝術有關的事物，帶他們參觀美術展覽及藝術相關的活動。從小讓她到畫室學畫，並刻意選擇不同風格的教法，讓她感受藝術的多元及趣味。她的創意及大膽的表現很受老師的鼓勵，也是個很有自己想法的孩子。考美術班的過程，她比較被動，可能是壓力較大，我不斷鼓勵她，因為很希望她能進入美術班的環境，認識更多有同好的同儕，視野會更廣。在『創意表現』這一項考試，她得到九十五分，證明她的創意及組織能力很不錯，本來沒想到她能考上金華美術班，因為不是國小美術班的學生。現在在這個環境真的很棒！老師提供了很豐富的教學，雖然每天都看她很忙，但覺得她真的成長很多！將來希望再安排她到國外進修。黃○○的弟弟在創意及一些爆發性的想法比姊姊更好，我也希望他也能像姊姊一樣，考上美術班。
訪談問題紀錄 為什麼會支持孩子走美術這條路？ (個案在藝術領域的發展過程)	個案二：李○○之母 答：從小就讓李○○學不同的才藝，音樂、美術等，我覺得一個人有沒有天分可以從小就看的出來，因為妹妹也上同樣的才藝班，但在繪畫的表現上沒有姊姊來得出色，而對音樂較有興趣。我也很鼓勵她投稿（將自己的作品寄到報社賺稿費，也等於賺學費，因為一張作品約三百元稿費，相當於一堂才藝班的學費）。小學階段有考過美術班但沒有考上，但在學校因為也受到老師鼓勵，很喜歡美術這門科目。國中考上金華美術班，在學校學了很多美術相關的技法，同儕間也給予很多的啟發及動力，我覺得美術班的孩子個個都很有主見也很有創意。有一位他們學校的老師退休，全班的學生合力畫了一本圖文並茂的書（內容是老師的畫像、特徵及感謝的文章等）送給老師，真的很有意義，後來我們家長也自己印了一本留作紀念。高中考上師大附中美術班，李○○很喜歡參加課外或社團活動，去年暑假也到英國遊學增廣見聞。我覺得學美術能讓人生活更多采多姿，她將來想走『動畫』，我比較希望她能當老師，可是師資好像不缺了。但她有自己的理想，我也很支持。

伍、個案作品分析

一、黃○○之作品階段分析

圖1

■時期：約五、六歲階段

■分析：題材以個人的經驗融入主題，構圖大方適當，人物五官的特徵及神情掌握得頗生動，媒材運用自如。

圖2

■時期：約六至八歲

■分析：多種媒材的組合運用，色彩活潑、鮮明。圖2以想像、擬人的情景來表現，雖形體及用色多元豐富，但卻仍有空間感及維持畫面的秩序性。圖3在形體的掌握更佳細緻，裝飾性的表現更多，畫面完整度高，在此階段的作品可知，資優兒童的視覺邏輯思考成熟，能客觀處理畫面上的空間問題。

圖3

圖4

圖5

■時期：約九至十二歲

■分析：圖4色彩的配置鮮明，對媒材的掌握也更熟練，顏色的重疊及漸層運用，使畫面更有層次感。
圖5為漫畫人物的描繪創作，此階段作者對卡通及造型人物甚有興趣，也會去描摹類似的人物形象。

圖6

圖7

圖8

■時期：十二歲（國小六年級到國中階段）

■分析：圖6是創意設計的作品，畫面的安排活潑有動感，形體掌握能力佳。

圖7、8為作者考美術班所練習的素描、水彩之靜物寫生，形體、色彩、明暗表現技巧佳，可發現具備相當程度的寫實能力。從作者階段性的作品可知，對藝術媒材的學習及操作掌控很有天分，構圖、組織畫面元素能力也很成熟。

二、李○○之作品階段分析

圖1

■時期：國小

■分析：圖1、圖2為作者描繪動物之作品，應是藉照片描寫的方式。線條流暢，色彩柔和、清晰，也可感受作者用心觀察及細心描繪的能力。

圖2

圖3

■時期：國中

■分析：圖3運用紮實的鉛筆素描功力作創意聯想的組合，構圖完整，形體掌握能力佳，物體的細節、質感及背景筆觸的氣氛表現可見作者對藝術創作投入的興趣及用心。

圖4為水彩之創意表現，有設計及插畫的意味。精緻的恐龍造型及兼用渲染及特殊技法之背景安排，可見作者對媒材掌握的成熟度。

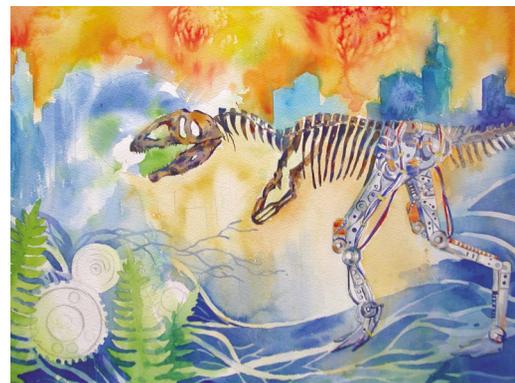

圖4

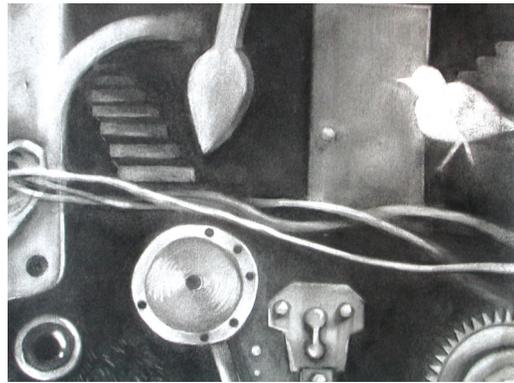

圖5

圖6

■時期：高中

■分析：圖5為炭筆的創意表現，有超現實的氣氛，炭筆的質感表現營造畫面神秘的氣氛。有在寂靜的氛圍中呈現行進狀態的感覺。

圖6為作者參加繪畫比賽之作品，運用多種技法營造畫面的空間感，可看出作者對媒材運用的創意及畫面的組織能力，巧妙地掌握視覺藝術的形與色。

陸、結語

歸結兩位個案的藝術創作表現歷程，可發現在幼年即展現對繪畫的高度熱忱、觀察力敏銳、富想像力，且對媒材的學習及畫面組織能力強，具有美術資優生之特質。而更深入探討她們的繪畫成長歷程及造就對藝術充滿興趣的原因是我們更關心的問題。

本篇研究個案可提供我們在美術資優生的成長歷程中，影響其美術成就的重要因素。黃○○及李○○之家長都扮演著很支持、鼓勵的角色，Chetelat（1983）在〈關於培養藝術資優小孩的生活環境的初步研究〉中，發現這些藝術表現特別突出的孩子，他們所處的環境及周遭的成人，都在他們的視覺藝術發展上扮演著重要的角色。此外，Chetelat（1983）的研究資料中亦顯示，視覺藝術似乎是與生俱來的天賦，父母往往在孩子小時候就能意識到。黃○○及李○○在家長發覺其藝術天分後，以積極的態度安排更多讓孩子接觸美術領域的機會並蒐集整理孩子的學習歷程檔案，提供不同的學習刺激，更加深孩子對藝術的興趣，而美術教師的引導鼓勵亦扮演重要的推手。美術班同儕的共同學習成長，也是進步的動力。

一般人皆有對美的事物之偏好，不論藝術天分的高低與否，都需有良好的學習及動力，方能體驗藝術領域的美好及感人之處，推動孩子對美的事物之接觸，有賴家長及師長的鼓勵及支持。

■參考文獻

毛連塢（1996）。資優教育的基本理念。資優教育專輯。

Clark, G., & Zimmerman, E. (1984). *Educating Artistically Talented Students*. New York: Syracuse University Press.

Hurwitz, Al. (1983). *The gifted and talented in art: a guide to program planning*. USA: Davis Publications, Inc.

Szekely, G. E. (1982). Art partnership network: A supportive program for artistically gifted children. *The Elementary School Journal*, 83 (1), 59-66.

Chetelat, F. J. (1983). *A preliminary investigation into the life situations and environments which nurture the artistically gifted and talented child*. The Pennsylvania State University. (DED). DAI-A 43/10, p. 3190.

莫札特 250 歲 神童音樂大解碼

國立臺灣藝術教育館邀來250位老、中、青三代的音樂家，透過導聆、現場演出、會後問答的音樂會三部曲，以及電影、特展、講座的知性洗禮，為你全方位探索莫札特天才的足跡

阿瑪迪斯為你擺設春天的音樂饗宴，
就在植物園的荷花池畔

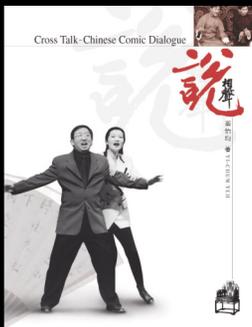
活動日期	時間	活動內容	製作人
3月25日至4月20日		莫札特紀念特展	吳佩蓉 袁金塔
3月25日 [六]	10:20	南海藝教講座【生活·蔓遊】三場	李明蓊 鄭郁卿等
3月26日 [日]	10:20	南海藝教講座【人文·叢生】三場	彭廣林 鴻鴻等
3月31日 [五]	19:00	開幕式·時空樂手戶外開場演奏	李妮妮
	19:30	加冕彌撒夜	黃翠瑜 戴金泉
4月1日 [六]	10:00	學術研討會	莊文達
	19:30	交響樂之夜	許瀨心
4月2日 [日]	19:00	時空樂手戶外開場演奏	
	19:30	歌劇精華選粹	陳允宜
4月4日 [二]	19:30	室內樂之夜	宋威德
4月6日 [四]	19:00	時空樂手戶外開場演奏	
	19:30	弦樂之夜	林肇富
4月7日 [五]	19:00	時空樂手戶外開場演奏	
	19:30	鋼琴演奏之夜	吳漪曼
4月8日 [六]	13:30	電影賞析[阿瑪迪斯]	黃均人 曾西霸
	19:30	管樂名曲新奏	葉樹涵
4月9日 [日]	19:00	時空樂手戶外開場演奏	
	19:30	歌劇粉墨登場[可愛的牧羊女]	陳榮貴 鄭仁榮

主辦：國立臺灣藝術教育館 | 承辦：臺灣師友愛樂協會
 總製作人：柯芳隆 | 藝術總監：曾道雄 | 行政總監：鄭仁榮
 演出團隊：臺師大管絃樂團、絃樂團、合唱團、臺師大管樂隊、臺藝大管絃樂團、
 臺灣師友愛樂協會管絃樂團、國立武陵高中管絃樂團

活動地點：國立臺灣藝術教育館南海劇場、南海藝廊、戶外廣場及師大音樂系
 (詳細活動資訊請上網查詢<http://www.arte.gov.tw>，節目若有異動，請以最新公告為準)

藝術， 在生活中蔓延

藝術之於我們，除了美感的意象與想像的空間之外，
在現實的環境中創造夢與理想，在紛擾的時代裡，
因閱讀藝術而——開拓自我·豐富生活·品味人生。

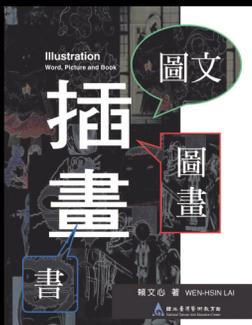
《說相聲》
葉怡均 著

《豔陽下的和平一村》
王開立 著

《一個藝術家的誕生——舞動人生》
黃尹瑩 著

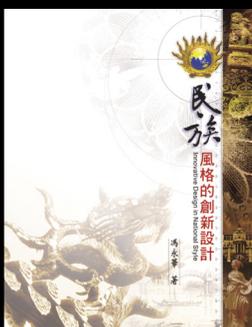
《插畫——圖文·圖書·書》
賴文心 著

《書法家愛菜鳥》
林明良 著

《一個藝術家的誕生——樂音飛揚》
曾溥勻 著

《民族風格的創新設計》
馮永華 著

《另類視界觀》
王士樵 著

欲購書者，請電洽國立臺灣藝術教育館訂購專線：(02) 23110574-111。