

■ 發現一個異才 ■

藝術伴我行

The Actual Examples of Fine Art Gifted Education: Yo-Yo

黃秉儀

Pien-Yi HUANG

台北縣中平國中視覺藝術教師

一、前言

一般而言，資賦優異指的是在一般智慧、學術性向、藝術才能、創造能力、領導能力或其他特殊才能等領域有卓越潛能或傑出表現者。資賦優異教育乃特殊教育的一環，其主要類別包括一般能力優異，學術性向優異及特殊才能優異三類。而根據梅耶（Meier）的研究指出，美術資優的人具有以下六點能力：一、具有藝人風範，二、具有堅毅精神，三、具有高度審美智慧，四、知覺靈敏，五、富於創造想像力，六、具有優越的美感判斷力。而我國的美術資優教育由國小三年級開始，每一階段皆有不同的智力測驗與術科測驗來甄試適合的學生。

我們知道經由藝術的創造、表現、發表、演出、欣賞及審美，使人能夠感受自己知道什麼，知道自己感受什麼，而獲得直覺的知識，建立價值及觀念，產生思想，同時，抒發情感，疏通壓力，發現自我，肯定自我，而人類精神文化更得到創造發揮的機會和承先啓後的發展。所以，美術資優的教育過程是值得大家注意與關心。美術資優學生的表現與成長更是應該加以重視。

二、她的秘密檔案

受訪者Yoyo（匿名）一九八二年出生於彰化基督教醫院。從小居住南投淳樸的地方。而爸爸在公家單位服務，媽媽則在家中照料一切家務。根據媽媽的說法，受訪者是遺傳媽媽的天分，在繪畫上才有如此傑出的表現。遺傳的因素加上適當的環境教育，造就出資賦優異的孩子。

一九八八年就讀南投市光復國小普通班。一九九四年參加甄試，考科內容包含智力測驗、性向測驗和術科考試，其中術科考試則包含素描及水彩，順利通過考試就讀南投國中美術班。一九九七年保送台中一中美術班；這一階段考科內容有一般學科中的國文及英文；而術科考試則有素描、水彩、水墨及書法。二〇〇一年考取新竹師範美勞教育學系，主修油畫。二〇〇四年進入台灣師範大學美術研究所美術教育與美術行政組就讀。

三、她的想像世界形成

Yoyo在最早的求學階段，幼稚園的學習裡，曾經參加繪畫比賽獲得獎品，所以此時的繪畫天分已經略微可見，且受幼稚園老師稱讚。進入國小階段，由於地緣的關係，地方政府經常舉辦各式各樣的繪畫比賽（社教館舉辦的中部五縣市水彩寫生比賽）。因此學校舉辦一個美術社團，將對繪畫有興趣的學生集合在一起畫畫，並由校內專任美勞教師指導。這樣的一個機緣開啓Yoyo學畫的契機。

而在這一學習過程中，老師教導學生有關兒童畫的各式技巧，鍛鍊學生繪畫能力。之後又參與老師的兒童繪畫班繼續學畫。在這一階段中，Yoyo提及此時的作品曾經獲得「世界兒童畫展」比賽得獎。也因此讓媽媽更加堅決讓她培養繪畫的才能，因而斷斷續續參加兒童繪畫班。而在此一同時，三、四年級的受訪者已經開始注意到要將作品以「現實」的樣子展現出來，然而老師卻仍執意要學生畫的像兒童畫一般，不希望學生朝寫實方向前進。這樣的結果對學生而言造成不小的衝擊，不知道該如何畫出一件滿意的作品，不久也就離開這個畫室。

之後在小學四、五年級的時候，爸爸經過打聽將她送至附近有名的畫室學習，這個畫室和先前畫室的經驗非常不同，在這裡她學習到較傳統的美術教育，老師開始教導她畫石膏素描，由兒童繪畫轉而演變到傳統技巧教學的階段。而這樣的上課內容，讓她深感跟不上畫室的腳步而投入更多的心力。所以也因此學習到許

多基本的繪畫技巧。國小六年級畢業，爲了想考進美術班，學校一位老師熱心提供地點，並不時給予教導，幫助她在繪畫技巧的精進。也因此順利的考上南投國中美術班。

在國中階段，就不再參與外面一般的畫室，完全投注於國中課程之中。根據Yoyo的回憶，這一階段所受的訓練仍是傳統的繪畫技巧的磨練，缺乏藝術史方面的知識與藝術批評資訊的提供。在這部份是她深感缺乏，也覺得可惜。但是，對於美術創作的熱情與靈感依然不減。但也因此作品的表現也就較局限於靜物畫或風景之類。

面臨升高中的考試，仍然選擇高中美術班就讀。憑藉這一股熱情與國中三年的不斷付出努力，也就如願以償的考上當時的第一志願，台中一中美術班。在這一階段，學校老師不再只是單純的磨練學生的表現技法，更在課程中加入美術史，課程的內容雖然不夠深入，但在當時卻是打開一扇窗，讓她可以接觸當代的藝術思潮，當然也就間接的影響她的創作。就如同Feldman提出，教師提供適當或多樣的媒材，將引發學生更多的思考（Clark, G., & Zimmerman, E., 2004）。不同觀念的提出引發出許多關注的重心。

四、她的能力特徵

美術資優學生良好的展現特徵包含繪畫技巧、較高的認知能力及較高的創作興趣（Clark, G., & Zimmerman, E., 2004）。而這一部分在前一節，可以發現受訪者都擁有這些特徵。且國內研究美術資優兒童教育的林仁傑教授，則針對藝術資優兒童的特徵加以分類，根據此一分類可以發現受訪者符合大多數的要件並將一一列舉如下。

（一）具有優於同齡兒童繪畫表現

在圖1中，可以發現受訪者在七歲的年紀就可以將人物的外型輪廓特徵加以表現，在將人物的表情動作描繪。比起同年齡的兒童確實表現較佳。

（二）閱讀或收集美術相關資料

根據受訪者本身提及，在國小的階段已有收集各式明信片與小卡片的習慣，到國中階段對於展出活動的DM也有收藏保存的習慣。對於設

計較爲特別的明信片等皆有助於創作思考的想像。

（三）具有豐富敏銳的色彩感受力

在國小一年級階段的作品中，可以觀察到作品的用色非常的豐富且變化多端。根據受訪者的回憶提到，當時的她是憑藉印象將每一個參加旅行的親朋衣服的特徵及色彩，將每一個人表現出來的。

（四）具有豐富的視覺意象

有一件作品—淘氣的猴子，是因爲國語習作中提到猴子這一個主題，受訪者將她想像的畫面呈現出來。在想像中不同的猴子做著各式各樣的動作，甚至有一隻猴子摔進草叢之中。

（五）喜愛參與美術相關活動

根據Yoyo的回憶，提及國中階段老師曾經帶領同學參觀在中正藝廊所舉辦的米羅特展。這一次的展出方式有提供學生學習單，且是利用貼紙的方式。這一次的參觀活動，促使受訪者更積極的參與藝術相關的展演活動。從中不但可以獲得許多相關的藝術知識，更是一趟快樂的旅程。

（六）能創建藝術計畫並能貫徹始終

在高中階段接觸到當代的藝術觀念，也因此激發出各種不同的想法。創作不再侷限於自然的再現。

（七）具有高度模仿能力與再現視覺化事物或藝術品的能力

在小學五年級的作品，曾模仿宮崎駿卡通動畫「龍貓」。在這一件作品中，發現受訪者的觀察力和表達模仿能力，可以發現她具有此項特質。

（八）創作過程中面對困難時刻具有高度的容忍心

對於創作的概念與想法，始終不斷的努力，在這當中不免遇到挫折，但是受訪者能繼續努力。當高中階段皆受到各種多元、多變的想法，也不斷嘗試創新，運用新的概念於創作之中。這可在高中階段的作品中發現此一特質；例如水彩作品不再只是單純靜物畫，而是將自己的情感與想法融入作品之中（圖4、圖5）。還有觀念藝術的發展，在《你不曾發現的SSS》（圖6及圖7）就是利用這樣的想法嘗試出來的一

件藝術作品。隨著年齡的增長，又有更完整想法的藝術表現，大學時期《愛情便利商店》就結合當代各種藝術思潮，對愛情提出問題，利用不同的手法將之表現出來，以完整的商店形式展出，形成這樣一件作品。

(九) 繪畫技藝精巧，手部肌肉善於掌控運用媒材

由受訪者歷年來的部分作品，可以發現在各種媒材使用的熟練度。

(十) 藝術表現的形式與風格多變

在歷年的作品中，不侷限於平面繪畫或立體造型。隨著知識的成長也能自如的運用抽象與具象的表現方式。同時也多方嘗試各種不同風格的藝術形式，來幫助創作的發想與完成。

(十一) 繪畫表現的題材廣泛

當媒材與技法越來越熟練，也就越來越流暢的能以圖像記錄自己日常生活所見。

(十二) 擅於色、面、質、量感，精確的描繪所要表現的人、事、物、情狀

繪畫作品中所描繪的人物造型、事件狀態等，都比同年齡的學生表現的細膩。且能把握各個

形狀的姿態與位置安排。

(十三) 圖畫中的構圖安排、物項比例之掌握及畫面表現空間良好

可以將畫面中所欲表現的人、事、物做適當的安排與處理。將所見的立體空間呈現在平面的畫紙之中。

五、她的想像作品

(一) 兒童畫

圖1是低年級作文簿裡的圖畫部分節錄出來的。

(二) 水彩畫

圖2及圖3是國小到國中時期所練習的水彩靜物畫。這一部分的作品注重的是基本繪畫技巧的訓練和媒材的熟練。

圖4及圖5是高中時期作品，開始加入自己的情感於畫作之中。多了一些想像的空間，不再只是單純的靜物描寫。

圖1 國小一年級作品 1988

圖2 小學六年級作品 靜物 1994

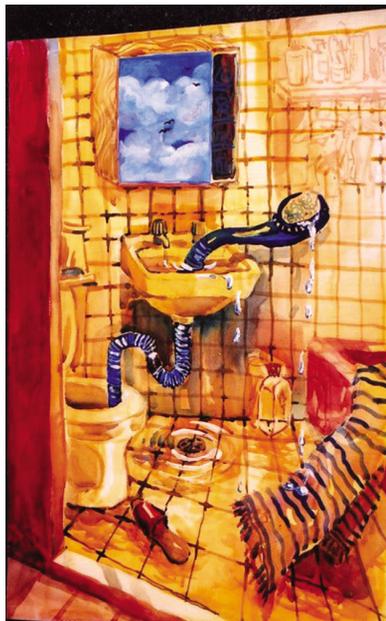

圖4 高二作品 老天爺不給我長翅膀 1999

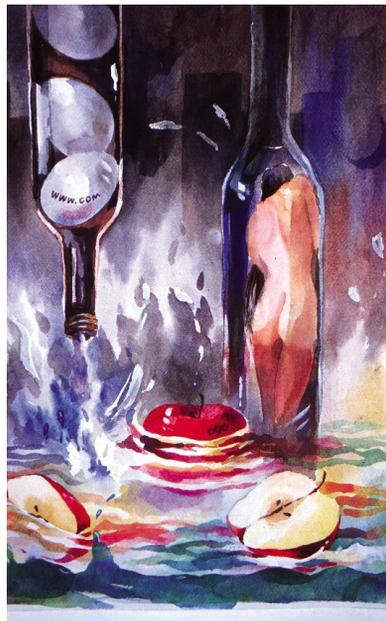

圖5 高三作品 水彩創作 2000

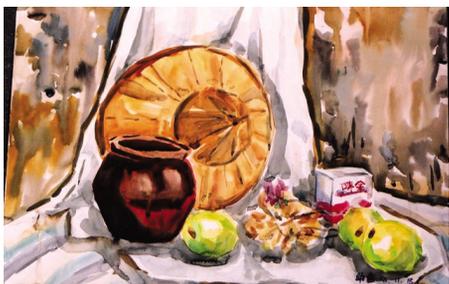

圖3 國二作品 靜物 1996

■ 圖4說明

這張水彩作品是高二的暑假畫的，
蓮蓬頭一輩子都躲在陰暗潮濕的浴室為人類奉獻，
窗外的飛鳥在藍天之下翱翔，
反射在浴室的鏡子裡，
蓮蓬頭也想長翅膀，
他也羨慕可以飛的自由生活，想著想著...
流下了眼淚...
所以你今天洗完澡之後
請記得將蓮蓬頭擺在最近窗戶的位置
不要再讓他躲在角落哭泣…… (Yoyo自述)

(三) 其他創作

圖6及圖7是高中畢業製作，採用觀念藝術的思考模式，所創作的一件作品。

圖8為大三時想像中的作品，將夢境表現在畫作中。

圖9及圖10主題是愛情便利商店。

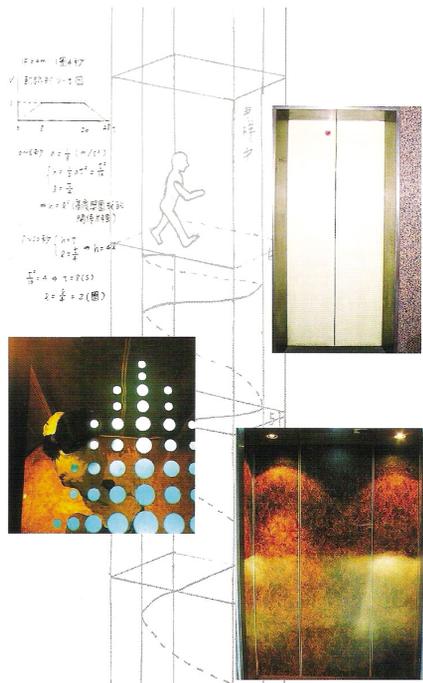

圖6 高三作品 你不曾發現的SSS 2000

圖7 高三 你不曾發現的SSS 2000

圖8 大三 夢境 2003

圖10 大四作品 愛情便利商店 2004

圖9 大四作品 愛情便利商店 2004

■ 圖9說明

愛情在商品架上標價出售？

面對高科技、資訊化、商品化的時代，時間、空間對人類而言，已不再是亙久不變的絕對單位，人死都可以藉複製技術復生了，還有什麼是不可能的？

電影A.I.人工智慧中的人造男孩，被寫入「愛」的程式，終其一生執行其至死不渝，不求回報的愛。然而，愛若是一個程式，一個商品就可以取代的物質，那麼我們不禁反思：人類究竟還剩下什麼？人類還能擁有什麼？愈趨物質化的價值觀，不斷依賴科技的後果，「真心」也許會成為未來博物館中的古代化石。作者以七年級生的身分檢視自身與周遭朋友的愛情觀，並藉「愛情便利商店」店長之名，打造一個不期望被實現的夢幻國度。（Yoyo自述）

六、美術教育幫助形成想像世界

由上述Yoyo的學畫過程中，可以窺見美術教育對學生學習過程產生莫大的影響。而Milbrath發現美術資優的學生，在一到二歲就可以表現具象，藉由較高能力的創新和創造力，且不斷的努力，不同於同年紀的學生表現。而且描繪真實世界的能力是在視覺藝術表現的其中一種才能（Clark, G., & Zimmerman, E., 2004）。在Yoyo的國小階段，也可以發現此一特徵，作品不斷的重現生活中所見的事物（圖1至3）。所以可能經由使用題材的變異、幽默、雙關、似是而非且情感的關係，來創作藝術作品，將表現出視覺的敘事創造力。而接受更多的藝術資訊，也將影響資優學生的表現形式。

且根據我國「特殊教育課程、教材及教法實施辦法」之規定，學校辦理資優教育，應以教育部所定各該級學校課程標準為主，另依據學生之個別差異，採加深、加廣及加速方式，設計適合學生需要之課程。注重美術資優學生的需求，提供適當的教學環境，正是現階段美術應更加重視的部份。

因此，學生的創造力應當可以藉由適當的教學策略發展，例如新觀念、批判性思考和將理論實踐。D. H. Feldman研究各方面天才的學童，他相信所有的學習是經由集中且長時間的教育。成功的教師能使學生理解他們的主修領域，能有效建構且選擇重要的學習經驗使學生獲得挑戰和達到成功。所以發展美術才能和創造力是很重要的，美術教師必須擁有敏感的觀察力，以察覺學生的需要；藉由教學技巧鼓勵獨立的思考、自然的學習和原創。教育學者建議一些教學策略來發展才能和創造力，其中包含如下（Clark, G., & Zimmerman, E., 2004）：

1. 學習問題的發現和解決。
2. 使用不熟悉的媒材，引導學生更多原創性的思考和新的想法。
3. 體驗結構性的或非結構性的任務。
4. 同時依賴文字和視覺媒材。
5. 課程使用開放性結果和單一過程（out-comes），這將引發不可預料的結果。
6. 同時重視個人的興趣和團體工作。
7. 選擇適當的環境，以提供個人才能和創造力的發展。
8. 面對廣泛的不同任務，以增進個人才能。

七、結論

就學生個人而言，思考和創造力是可以被教導，學生可以嘗試自行解決問題。教學的策略、批判性思考和實際操作等將有助於學生的創作思考與表現。也因此藝術教師必須是敏感的，可以提供學生學習的需要，也就是根據學生的狀況加以指導。

而資優教育的任務是要有系統、有方向地發掘和培育資賦優異的學生，為他們提供適切的教育機會，使他們能夠在富彈性的教學方法和環境下，充分發揮個別潛能。因此，照顧資優學生的教育需要，必須留意關注以下幾點，資優教育必須普及化；資優教育應為優質教育的一環，學校均能照顧資優與非資優學生的基本學習需要；資優的定義應廣闊，並採用多元智能的概念；著重啟發學生思考、培育創造力及個人與社交的能力；學校應提供多元化、富連貫性的教育活動；集合不同人士或機構所提供的資源支援學校。方有如此才可能發展出適當的美術教育，以提供美術資優學生不斷精進。

■參考文獻

- 王文科編譯（1994）：質的教育研究法。台北市：師大書苑出版。
 Michael J. A. Howe原著（1999）：天才的奧秘（林燦譯，2001）。台北：貓頭鷹出版。
 林仁傑（2003）：亞妮的猴子與育立的汽車——論視覺文化環境對美術資優兒童的影響。第四屆海峽兩岸美術教育交流協會會議論文集，208-219。香港：香港教育學苑。
 林仁傑（1991）：美術資優學生美術科學習成效之評量研究。台北：台灣師大中等教育輔導委員會。
 Gilbert Clark, Enid Zimmerman（2004）. *Teaching Talented Art Students: Principles and Practices*. Reston, VA: National Art Education Association.
 Gilbert Clark, Enid Zimmerman（1987）. *Resources for Educating Artistically Talented Students*. Syracuse, NY: Syracuse University Press.