

---

1 「視覺應用藝術」的課綱理念 與精神

／蘇振明

壹、「視覺應用藝術」課綱重點說明

一、「藝術生活」課綱的法規依據與課程目標

高中「藝術生活」課程乃是九年一貫課程「藝術與人文」學習領域的延續，將藝術與生活相關的學習納入新增的課程，期待能達成「生活中有藝術，藝術不離生活」的全民美育理想實踐。

（一）法規依據方面：

高中「藝術生活」課程列入藝術課程，首見於教育部在八十四年十月公佈之《高級中學課程標準》（教育部，1993.06，簡稱「暫行綱要」）。本次98「藝術生活」科的課程綱要修定，在考量各方因素，融入《普通高級中學課程暫行綱要》中的〈普通高級中學必修科目「藝術生活」課程綱要〉的實質內涵。

（二）課程修訂重點：

本次新修訂的「藝術生活科」的理想內容包括：視覺應用藝術、音樂應用藝術、表演藝術，計三大類生活應用課程。修訂後的課程以「增訂藝術在生活中的應用知能與涵育文化素養」為訴求，訂定了共同與類別之核心能力，藉以銜接九年一貫課程，並避免與原本高中美術、音樂科學習內容重疊。此外，適當納入文化創意產業，並考慮高中之師資結構與設備，期待展現新課綱的特質性、可行性與前瞻性。

具體而言，新修訂的99「藝術生活」課程欲達成之目標如下：

1. 探索各類藝術與生活的關連。
2. 增進生活中的藝術知能。
3. 奠定各類藝術的應用基礎。
4. 涵育藝術文化的素養。

基於上述理念，作為「藝術生活科」三大類課程之一的「視覺應用藝術」，其核心基本能力主要落實在下列三大要點：

1. 瞭解視覺藝術對生活的影響及兩者的關連性。
2. 體驗視覺藝術在環境及傳播媒體的運用與實踐。
3. 認識應用藝術文化資產，增進藝術創作與評析的能力。

從經驗主義的建立而言，依學者約翰·洛克（John Locke，1632-1740）的觀點來看：教育透過經驗的學習，就是使學生在自由發揮的同時，也能夠自我控制。此觀點與藝術教學的創造力歷程相符合——學生透過藝術創作活動，不僅要勇敢的自我表現，同時也要考慮作品與現實環境的關連性。

新修訂的「藝術生活」課綱目標，不僅在強調藝術與生活的不可分割性，同時也在引導高中青年透過藝術創作與鑑賞活動，激發美感與文化思辨的潛能。

二、視覺應用藝術的教材綱要及內涵

從教育部99「藝術生活」課程綱要可以得知，「視覺應用藝術類」的教材綱要內容如下：

1. 視覺與生活：

(1) 美感經驗及生活體驗：

探討視覺藝術與食、衣、住、行、育、樂之關連，了解視覺藝術運用在生活中的美感原則。認識生活中各類藝術品的發展原理，分析其特色、創意與美學。

(2) 個人創意及設計潛能：

選擇個人喜愛的藝術內涵，設計生活器物，提升生活品味。參與展場或舞臺規劃及其相關的設計與製作。

2. 視覺與環境：

(1) 環境藝術形式及結構：

認識環境藝術之範疇、概念、特色及發展，探討國內外建築師或設計師代表作品。理解各類展覽或表演場所的外在建築及內部裝置。

(2) 環境藝術功能及生活：

透過建築風格、景觀設計、造型及裝置藝術等的分析與比較，了解自然、地理、海洋等環境藝術的美學特色及其對生活品質的影響。

3. 視覺與傳播：

(1) 影像及傳播的運用：

認識數位化媒體與媒材及其在視覺傳播領域的運用技法。了解電視、電影、廣告、動畫等媒體之拍攝與剪輯及其風格分析、場面調度及影像美學等。

(2) 視覺傳播及科技產業：

認識各種數位軟硬體，進行音像編輯與操作。認識國內外展演場所之科技應用並探索其視覺語言。

4. 視覺與文化：

(1) 視覺藝術及文化資產：

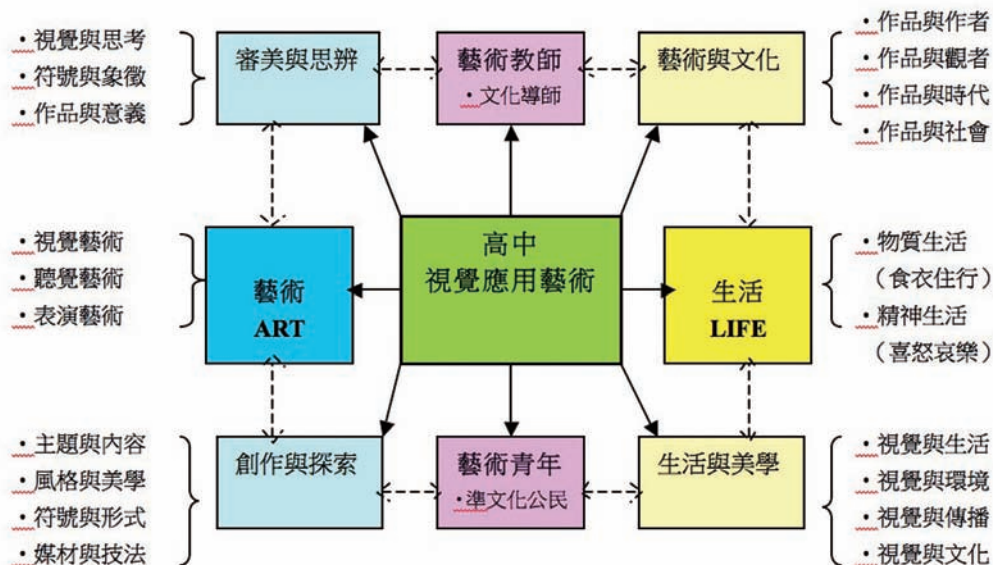
了解文化資產的意涵及其與視覺藝術的關係。探索時代變遷中的視覺藝術文化資產及其與社會文化的關係。

(2) 視覺藝術及文化創意：

認識視覺文化產業的範疇與發展及其在生活中的產值與效應。實際參與生活中文化創意產業的相關活動，培養視覺藝術在生活中的應用知能。

傳統的高中「美術」課程，強調美術的基本知識和技能培養，較少將藝術與生活的相連性進行結合。新課程中的「視覺應用藝術」，不僅強調藝術與生活的交互探索，並且將藝術與社會發展的新生議題納入課程，如：視覺與傳播、視覺與環境、視覺與文化。透過這些藝術與時代性的發展的議題探討，高中青年將可以感知藝術教育與現代文化公民教養的密切關係。

三、高中「視覺應用藝術」的課綱與教學理念架構圖

【高中視覺應用藝術課程與教學理念】

- 高中藝術教師是青少年的「文化導師」；而高中青年視同是「準文化公民」。
- 高中藝術課程，視同「準文化公民美育課程」，透過課程培養公民美育的基本知能，進而展現公民參與藝術文化活動應有的素養。
- 高中「美術」課程重點在於美學+美術史+美術創作的的基本知能，好比是汽車教練場內啟動駕駛的基本訓練。
- 高中「視覺應用藝術」課程重點，在於透過鑑賞探索藝術與生活的多元價值及創意應用，等同是取得駕照前汽車上路的知能應用與實習。
- 高中「視覺應用藝術」教材內涵，應重視高中青年的視覺文化經驗，引領高中生透過課程探索藝術與生活、藝術與環境、藝術與媒體、藝術與文化的相關內涵，進而感知「藝術源自生活，生活中處處有藝術」的關連性。
- 高中「視覺應用藝術」應重視「從鑑賞導向創作」的教學策略，其實施歷程建議如下：主題概念探索→名作賞析（國內外名作案例）→審美與思辨（視覺與思考+符號與象徵+作品與意義）→創作與探索（主題與內容+風格與美學+符號與形式+媒材與技法）→生活與應用（讓作品融入校園與社區文化）。
- 優質的高中「視覺應用藝術」教學成果，將有助於高中青年透過藝術自我探索與實踐，進而達成（一）透過鑑賞活動形塑自主審美觀（二）經由創作展現創意並昇華叛逆性的學習效應。

四、高中「藝術教育」與「準文化公民」教養

十八歲的高中畢業生可以考駕照，自行開車上路，為自我前途及公眾安全負責任；相對的也應被視為「準文化公民」，為自我的文化知覺和公民文化素養扮演適當的角色。

高中青年不應只是讀書應付考試的學生，他們也是一群具有獨立思考和敏感性審美思辨的文化族群。在全球化後現代的文化浪潮中，高中青年的文化觀、審美觀和消費觀，理論上都應受到藝術教育者和文化產業設計者同等的關照。事實上，文化產業設計者對高中青年文化族群的重視，遠遠超越藝術教育工作者。

如果說青春、活力、叛逆是高中青年的生命特質，那麼新潮、創意與美感，應可視為高中青年視覺文化消費觀的審美要素。基於上述理念，「視覺應用藝術」新課程目標的落實，則有賴高中藝術教師正視高中青年的藝術學習特質及「準文化公民」的課程角色。

根據筆者所規劃「金字塔美術人口結構圖」來看：高中青年屬於70%常民藝術消費者中的高階分子，因此高中藝術課程的品質將決定高中青年的未來是「藝術冷感者」或「藝術愛好者」的發展。而優質的高中藝術教師，除了在課堂上扮演創意的藝術教師角色，同時也要善用美術館與科技藝術傳播資源。

前文建會主委陳其南博士曾指出：完整的「文化公民權」應包含資格、權利、義務三大要素。筆者主張將高中畢業生視為「準文化公民」，因此高中藝術課程與教學目標的落實，首在奠定「準文化公民」的基本知能素養，以取得「文化公民權」的資格性，進而期待權力性和義務性的相對成長。

具體而言，十八歲的高中青年可以擁有駕照，二十歲的青年可以行使政治公民的選舉權，但是二十歲的政治公民，同時也是文化公民嗎？這個問題的背後，則有賴今後藝術教育行政單位和藝術教育工作者共同省思與挑戰。

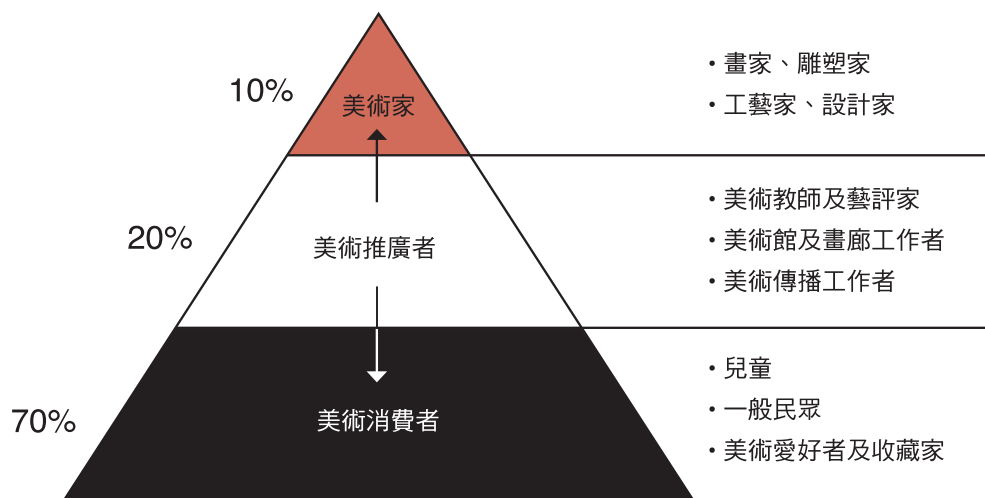

圖1-1 金字塔式美術人口結構圖（資料來源／蘇振明，1994）

貳、高中生視覺藝術審美與創作學習心理

高中青年正處於十五到十八歲的青春期，其藝術學習心理反映在創作與審美領域，將有該階段值得教師理解與因應的特質。

美國發展心理學家 Gardner 將高中青年的美感知覺發展，定位為美感認知的決定期，也稱為「涉及美學的關鍵時期」（The crisis of aesthetic involvement）。

Gardner 認為：高中青年逐漸擺脫兒童時期拘泥於寫實的表現偏好，開始表現出敏銳的感受性，他們已經知道美感判斷沒有絕對的標準，一張圖畫寫實與否並不是決定美感的主要因素，然而這種美感思辨的自主性思考若極端發展，則審美的標準即不復存在，也會衍生另一種美感教育的危機。

針對高中青年的藝術創作特質，Gardner 在 1982 年的「U 型曲線的藝術教育發展模式（U-shaped curve Strauss）」論述中指出：八歲的兒童和十八歲的青少年是藝術發展過程中兩個創作表現的抑制關鍵階段。八歲兒童容易陷入寫實與否的掙扎中，而十八歲青少年則因為可以接受任何的風格反而有漫無章法的危險。

根據 Gardner 的上述研究，筆者認為高中青年的藝術創作與審美學習呈現出敏感與關鍵的特質，為了落實適齡適性的課程與教學，謹提出高中藝術教師在教學活動中不得忽略的基本認知和指導要點：

- （一）高中青年的藝術創作特質：其發展階段具有青春期的「個性化創作」的敏感特質；因此，鑑賞與創作形成認同與挪用的互動效應，作品中也逐漸展現個性化的符號雛型。
- （二）高中青年的藝術鑑賞特質：其發展階段具有青春期的「表現型風格」的審美特質；因此，形成偶像型藝文作家的認同與欣賞、崇拜與模仿。
- （三）高中生不僅是決定升學或技職的關鍵期，同時也是藝術愛好者、藝術文盲、藝術創作者等不同文化角色的關鍵性決定期。
- （四）高中藝術教師不僅是高中青年藝術知能的教師，同時也是文藝青年、準文化公民的精神導師；因此藝術教師不僅要重視課堂中創意的藝術鑑賞教學，更應該善用課外多元的藝文審美教材，藉以展現藝術與人生的潛在學習意義。
- （五）高中男女學生具有青春期的情愛敏感特質，不管是男女同校或男女分校的學習環境，「藝術與情感」的主題探索將是高中青年最感興趣的議題，值得藝術教師融入課程善加引導。
- （六）十五至十八歲的高中青年適逢社會化的黨群年齡，高中生除了在意學習中的自我表現，同時也在意自我在同儕團隊中的角色扮演。藝術課程若能結合「集體創作」的學習方式，透過分組鑑賞報告和團隊創作表現，將可獲得個人與團隊學習的雙重效果。

參、「視覺應用藝術」教學實施要點與本書之應用

一、教材編選要點

教師編寫教材時，應以課綱注意事項如課綱所示：

- (一) 與國民中小學九年一貫課程及大學基礎教育課程的銜接，教材內容應具時代性及前瞻性。
- (二) 教材之編選應參照本科課程綱要，各類別分別編寫，以每二學分依冊為原則。
- (三) 各類別教師可自編教材，以自學生生活經驗中取材為原則，並兼顧認知、情意及技能。
- (四) 進程中所需之作品實例，可因應地區、學校與學生之特性及需求而擇用。
- (五) 課程設計與教材編選應納入生涯發展、生命教育、性別平等教育、法治教育、人權教育、海洋教育、環境教育、永續發展、多元文化及消費者保護教育等相關議題。

二、教學方法

教師可運用之教學法在課綱中所示：

- (一) 教師應善用各種教學法，以引起學生學習興趣，必要時可採取協同教學。
- (二) 教學除課本外，教師可使用各類視聽媒體作為輔助教學的工具。
- (三) 教師得邀請藝術家或團體到校作專題演講、座談、示範或展演。
- (四) 教師應善用學校及社區藝文資源，並視地方特性，彈性安排教學活動。

三、教學資源

教師要能善用學校相關的教學設備與資源：

- (一) 相關圖書及視聽教學設備

使用之教室及教學設備為可供學校共用者（如圖書館、電腦教室、視聽教室及語言教室等），可統籌各群科使用需求，編列於一般科目中同性質或相對應科目之設備標準內，互相支援共用之器材或設備。

- (二) 視覺應用藝術課程應參照本科課程綱要，適當運用各項設備。

美術教室、畫架、畫板畫桌、圖書、圖片、幻燈片、錄影帶、多媒體影音光碟、靜物教材等教學物品均應教學應準備者，依實際教學規劃配置需求之規格及數量。

四、教學評量要點

- (一) 學生學習評量方面：

1. 學習評量應包含認知、情意及技能之學習需求，並兼顧學生之個別差異。

2. 學習評量得以檔案評量進行，或以問答、演示、測驗、作業及活動報告等方式評量學生之學習成就，尤應著重學生日常表現及參與情形。

3. 教學過程中應適時進行實作評量、形成性評量及總結性評量。

在紀錄評量方法上教師可採以下方式進行：

1. 課程中的討論、分享、回饋。可使用錄音與攝影紀錄。
2. 觀察學生解決問題的能力。如何評論、選擇、決定表現在行動之中。
3. 以扮演活動看學生如何反映出其理解的概念。
4. 學生的筆記或紀錄。
5. 問答或測驗其理解的程度。
6. 教師自製評量表。

(二) 教學成效評量方面：

其具體作法自我檢視提供相關參考如下：

1. 教師是否維持某種彈性的運用教學策略？
2. 是否開啟學生的情感，是否讓學生有了新的發展？
3. 教學內容是否引起學生關注、討論、興趣？
4. 師生間的互動是否良好？
5. 材料或媒材運用的情況，教師的功能是否充分發揮？
6. 班級的團體氣氛在創作、討論中是否融洽？
7. 教學時間掌握是否得宜？

五、教學指引不等於教科書，指引不等於食譜

本書之編輯屬於高中藝術課程之輔助教學參考手冊，對於教學者而言具有「指引性」而不是「規範性」。編者首重課綱理念與教學重點詮釋，繼而提供國內外相關主題資訊及教學案例，限於篇幅在案例的列舉上無法兼具典範性和普遍性，若要具體實踐視覺應用藝術的課程目標，還有賴高中藝術教師因應教師自主性及校本課程的理念，自行創意研發。

▲圖1-2

黃土水的〈水牛圖〉是臺灣美術史的經典作品，也是臺灣知識青年必要理解的本土藝術作品。(圖片來源／蘇振明攝於臺北中山堂)