

藝術與人文的教學團隊概念——集體創作

吳望如

隨著社會經濟的繁榮及進步，分工也隨之越來越細，因此團隊精神在現代社會就顯得更為重要，「學習型組織」的概念強調的就是組織的再造與團隊學習。俗語說：「獨木不成林。」一份刊物，要靠記者、編輯、發行、印刷工人等通力合作，才能出版。一部汽車，需要引擎、馬達、輪胎、座椅、板金等零件組合，才能出廠上路。一棟大樓，要有建築師、工程師、泥水土木等工程人員共同建造，才能完工落成。一個政府，需要內政、外交、財經、教育、國防等各部、各會的人才，集體合作，國家才能健全發展。集體創作在國小的視覺藝術教育中，是培養團隊與合作精神的最好方法。

「集體創作」，若依辭典字彙上的解釋，它乃是由個人做資料蒐集、決定內容、分別執筆，然後總括成果，由一個人依大家的意思寫出來，經由大家修正同意的作品，若在視覺藝術課程中所表現出來的美術作品，則有下列解釋：

- (一) 是一種視覺藝術領域的教學方法
- (二) 並不只是一群人聚集起來，在大張紙或看板上創作大作品而已
- (三) 是一種有組織、有計畫、有系統的團隊行為，而非烏合之眾的活動

因此「集體創作」是一種綜合性的藝術表現教材，且含有許多副學習與附學習。所謂集體創作（Group Working），一般是指集合多數人的力量共同完成的創作，從國小的視覺藝術課程觀點來看，所謂的「集體創作」則是一種教學法，這是一種集體的表現方式，其組成是兩個以上的學生，在同一個主題內，集合多數人的力量，互助合作，共同完成的視覺藝術創作方式（黃銘祝，民 80）。從其過程來看，集體創作是一種人類互助合作、群策群力的團體活動，也可以說是團體組成份子守法、負責、互助合作、群己善群、民主共享等良好品德的表現（蘇振明，民 76）。可見集體創作必須是集合眾人的力量，發揮共同的智慧才能完成的

一件共同工作。在集體創作活動進行中，我們不但可以培養每一個兒童的「內在生長力」，也可以在團體中，培養出別出心裁、獨到見解及勇於發表的能力，並讓兒童對創作活動與審美活動和生活體驗統合於一體（蘇振明,2000），讓兒童在整個活動過程中，尊重自己並尊重別人。

將集體創作與九年一貫課程的十大基本能力相對應，就不難發現，集體創作教學的實施，可以直接或間接地讓孩子達成十大基本能力（參考教育部公佈之九年一貫課程綱要）：

（一）達成「**瞭解自我與發展潛能**」的能力：

透過集體創作活動中與他人的互動與分工，培養孩子瞭解自我的能力，並從中尋找適合自己發展的方向。

（二）達成「**欣賞、表現與創新**」的能力：

集體創作為視覺藝術表現的方式之一，透過集體創作的製作過程，可以培養兒童欣賞的能力，同時也可以因作品的表現，激發兒童創作靈感，讓他們更勇於表現並嘗試新的創作。

（三）達成「**表達、溝通與分享**」的能力：

集體創作需要互助合作，在創作過程中，必須不斷與夥伴進行溝通，因此可以培養孩子表達、溝通並樂於與別人分享成果的能力。

（四）達成「**尊重、關懷與團隊合作**」的能力：

在集體創作中，最重要的精神便是團隊合作，每個人的作品就如一部機器中的小小螺絲釘，看似不起眼但又缺一不可，因此創作過程中，每個成員都必須學習尊重自己也尊重別人，同時也要不斷的關注其他人的狀況，如此才能有效率的達成預期的成果。

（五）達成「**文化學習與國際瞭解**」：

由於集體創作的作品的體積、面積通常較在課堂中個人創作所完成的作品來得大，使集體創作與公共藝術之間產生了些許關聯性，加上公共藝術逐漸受到重視，因此透過這樣的聯繫，孩子在集體創作的過程中，亦能藉由欣賞國內外各種大型公共藝術或集體創作，來增進自己對多元文化的瞭解與視野。

（六）達成「**規劃、組織與實踐**」的能力：

要完成一件集體創作，必須有系統的進行資料的收集、組織分工、設計規劃執行流程，而要將作品完成，則是實踐執行的能力，因此讓孩子從事集體創作，應是培養

出規劃、組織及實踐的能力的最佳策略。

(七) 達成「**運用科技與資訊**」的能力：

在製作集體創作的過程中，孩子為了尋找資料，可利用上網查詢作品中所需的相關資訊，或者也會使用現代科技的方式製作圖稿，甚至進行創作並運用現代科技手法呈現。此外作品完成後，也可以將此創作上傳校園網頁，透過網路讓更多人欣賞並分享自己的創作。

(八) 達成「**主動探索與研究**」的能力：

由於每次創作的主題及素材均希望有所突破，因此學生必須發現新素材，在製作過程中會遇到許多問題，也必須由孩子們一一研究、探索，尋求解決的方案。

(九) 養成「**獨立思考與解決問題**」的能力：

在創作的過程中，必須面臨突如其來的困境，例如：創意的激盪、組裝的技術、甚至是分工的意願與判斷，因此孩子們必須學習自己思考並解決各項難題。

(十) 達成「**生涯規劃與終身學習**」的能力：

一個工作的學習過程、一項能力的培養有可能影響孩子一輩子，以集體創作而言，或許會讓孩子因為這樣的過程而發現自己的興趣取向，或者更加瞭解自己的個性與在大團體中適合的角色，可以讓孩子及早認知未來的生涯規劃，並建構終身學習的能力。

集體創作教學進行的過程中，牽涉了各領域的知識與許多認知學習層面，因此除了可以與各領域、其它學科做統整教學、大單元教學外，它還包括瞭解兒童認知程度、心理發展狀態、技巧的養成、素材的熟練程度、領導人才的培養…等諸多問題，顯示在藝術與人文領域中，其理念與教學不僅是一種發展，也是一門值得深究的學問（蘇振明,1987）。綜合歸納各專家對集體創作的看法，其在「藝術與人文」領域中，應具備下列功能：

(一) **培養兒童邏輯思考、系統性、計畫性及解決事情的能力：**

集體創作在未完成之前，必定無法一窺全貌，因此兒童在創作過程中，必須有計畫性、系統性的進行，如此必能增加其邏輯、歸納、統整之能力。

(二) **透過腦力激盪，促進手腦並用及創造發表的能力：**

集體創作的過程是集合眾人的智慧，共同激發靈感與創意，大家同心協力共同創作完成作品，能讓每個參與者清楚明確的理解創作的理念與創作的過程，並且懂得透

過發表與他人分享。

(三) 建立分工合作的概念：

集體創作是除了體育活動外，最直接也最能深刻體會分工合作、團隊互動的精神，它不但可以增強全體兒童的參與感，對於群性的養成、團體生活的適應都有很大的啟發作用，同時也可以因此養成勤勞自主、樂群等習性，增加兒童未來適應社會的能力。

(四) 滿足「黨群階段」年齡兒童的社會化活動：

國小的兒童喜愛群體活動，因此容易形成小小黨群，透過集體創作的方式，能滿足其黨群的社會化心理，並且加強其感情交流，凝聚團隊向心力。

(五) 落實良好的人際互動關係：

在集體創作的過程中，需不斷的與夥伴溝通、協調並建立良好的人際關係與互動，如此才能共同完成一件大型創作。

(六) 建立兒童領導才能與被領導的服從態度：

集體創作一方面讓兒童展現自己的特殊風格，同時也讓每一位參與者感受到自己是團體中的一份子，在整個團體中，由於需要規劃設計，因此必須由領導者來指揮各項工作進行，而孩子便在活動中學得聽從指揮者的服從行為，領導者除了建構領導能力外，也可以培養傾聽別人的聲音及培養民主協調的素養。

(七) 培養兒童的自尊心：

一般創作只有少數人是班上最耀眼的創作者，而集體創作則是全體共同擁有及參與完成的，因此每一個人都是主角，這樣的創作活動，可以讓平常較不善於發表的兒童，與同儕進行學習並相互影響，透過集體創作提昇自信心與勇氣。

(八) 對應「藝術與人文」領域中的十大基本能力：

九年一貫課程的終極目標，是希望兒童在九年的學習活動中建構出十大基本能力，而集體創作的活動均能扣緊這幾項基本能力，由此可見這項活動對兒童來說是正向且富教育意義的。

(九) 統整教學的最佳選擇：

在九年一貫課程中，統整能力的培養是相當重要的，集體創作活動及其附屬功能可以讓教師規劃與各科之統整教學，也可以經由活動，讓孩子觸類旁通，學得與創作主題相關的各項知識。

(十) 藉由教材教法的改變，提高學生的學習興趣：

平時視覺藝術課中，孩子大多只有自己與作品之間的互動，若是採集體創作的方式，則可增加群體間的互動，加上是團體性的視覺藝術活動，因此老師也必須改變原有的教學方式，讓孩子提高了學習興趣。

(十一) 提昇兒童知覺敏銳性與感受性，培養思索和判斷能力（呂燕卿,1994,p.244）：

集體創作的作品象徵意象具獨特性、個別性、集體性、無固定性的特點，學生在探索與創作過程中，必須憑知覺和感受性的敏銳，進行獨立思索和判斷來完成作品。

(十二) 關心社區美化培育公共藝術之審美素養和習慣：

從集體創作的過程中，培養孩子注意日常生活中的社區環境，並引導周圍鄰居共同美化社區。

集體創作看似簡單且感覺生動、活潑、有趣，但卻有許多不同的教學方式，在工作進行上，是以團隊合作的方式完成作品，但在作品的創作過程中，卻可以有許多不同方式，分別敘述如下：

在進行集體創作的教學中，最常見的狀況是由教師指定製作主題，再由兒童進行創作，因此構圖時，會面臨許多難題，以下提供如圖 2-1 的教學流程，提供給大家參考：

- (一) **動機與目的提示**——教師宜先與全班同學討論此集體創作的目的與動機，比如說這件作品是為了佈置校園、畢業作品留校、比賽……等，藉此激發兒童創作的動機，建立全班共同的目的。
- (二) **選定主題**——當動機與目的確定之後，再由兒童共同討論創作的主题，一般而言以故事內容或與生活經驗相關的主题最受歡迎，在此老師宜適時給予指導，提供意見或提供更多擴散性思考。
- (三) **推選組長**——當主题確定後，要精選組長（領導人）或構圖小組，讓這個人或小組負起領導責任，一方面分配工作、控制流程、進度，一方面調度人員並與指導老師聯繫。
- (四) **共同討論構想與素材表現**——主题確定之後，便可以開始討論用何種創作方式進行，集體創作的方式有許多種，老師可提示學生各種方式，再由大家共同決定，選定表現方式後便開始準備材料。

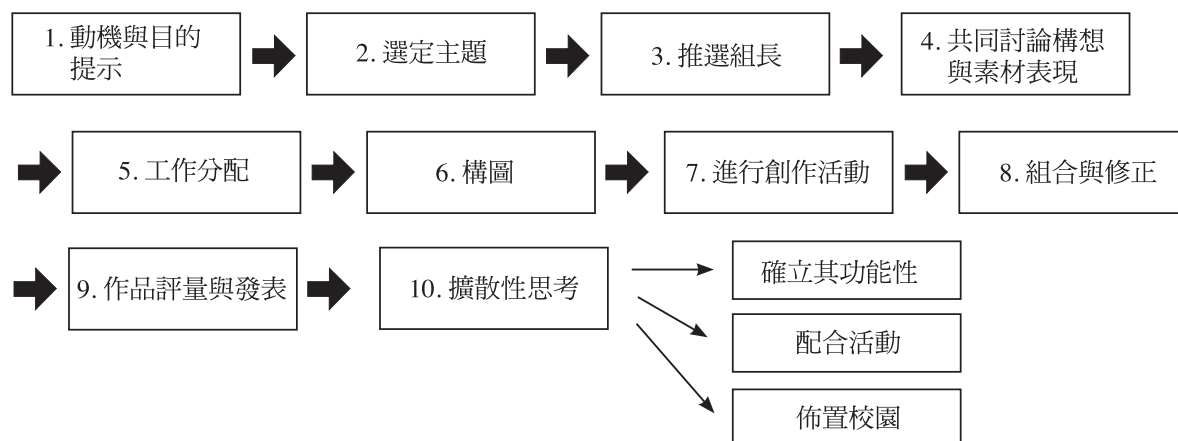

圖 2-1 教學流程圖

- (五) **工作分配**——當各項工作就緒後，老師可提示學生尋找相關資料，例如圖書館、書局、上網查詢……等，高年級學生，可指導其運用相機將資料拍下，以便做為構圖參考。
- (六) **構圖**——構圖也會因創意模式不同而產生不同結果，若屬集體式構圖，則可同時由幾人負責，但若是連環式或分工式，則可由每位參與的孩子自行構圖，再進行組合，這個部分指導老師應隨機應變。
- (七) **創作活動**——在創作過程中，老師應隨機指導或提示重點，對於創作過程中有特殊想法的學生，應適時鼓勵或提示作品供其它學生參考，以建立學生信心，此外在創作過程中，要讓每一位孩子都有工作，增加其參與感。
- (八) **組合與修正**——集體創作過程中有一項與個別創作最大的不同，就是整幅作品在創作時，必須不斷的組合並修正，無誤後再繼續創作，如此才能發現創作時的缺失並馬上進行補救。
- (九) **作品評量與發表**——作品完成後，老師應與兒童共同進行欣賞教學，讓每一位兒童發表其創作感想，最後再由老師做總結講評並隨機指導美學觀點、生活教育等。
- (十) **擴散性思考**——作品評量完成後，應考慮長期展示較能將學生作品長期保存，可商請學校家長會贊助，或規劃成故事步道、學習步道，增加其與全校學生之間的互動性。

以上提出之集體創作的可行性教學流程，老師可依自己所需要的作品表現方式，加以改

變或調整。至於作品的組合方式，大約有下列幾種：

(一)「集體式」的創作方式：

這是最常見的一種方式，也就是將畫面放大（可用數張全開圖畫紙接合），一般兒童的創作作品大約只有八開至四開大小，但這種創作則是將畫紙拼接為大型創作版面，讓所有的學生可同時一起進行作品之創作，例如畫「我最喜愛的動物」，每個學生先在紙上找到自己的適當位置，畫上自己最喜愛的動物，然後再由組長或老師，透過團體意見的表達與溝通，將整張圖面串接起來，使之成為完整的畫面，再進一步共同進行更精緻的彩繪或修飾的工作。由於學生可以在大面空間上任意揮灑，因此頗能滿足孩子的創作慾望，也可藉機抒發自己的情感，加上大家必須把作品畫在同一張紙上，因此也可刺激同儕的互動與觀摩學習，這種方式適合各年級學生，尤其是自我概念較強低年級學生，可運用此方式建立集體創作的概念。（如圖 2-2）

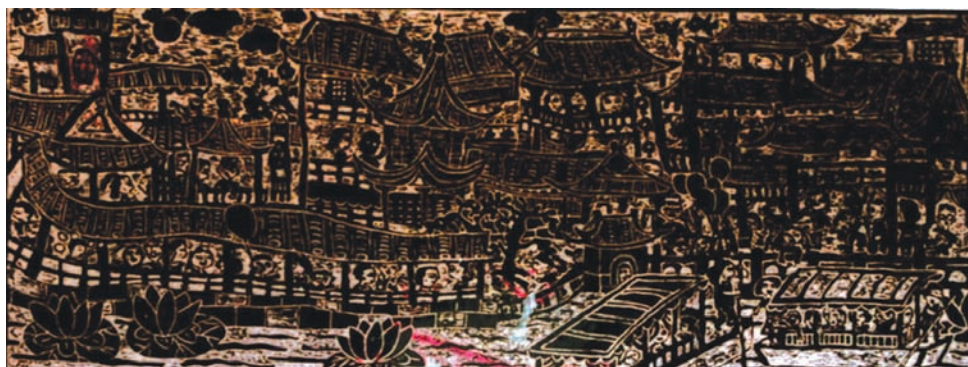

圖 2-2 集體式作品〈遊園〉

(二)「拼貼式」的創作方式：

此創作方式與集體式有些類似，但過程進行時有些不同，當選定主題後，由小朋友分別在自己的圖畫紙上創作，再將圖案剪下，貼到大畫面上，例如創作主題「海底世界」，老師請學生先在自己的圖畫紙上畫下海中生物，畫完後再將自己個人所繪之元件剪下，移到大張圖畫紙上，選擇適當位置貼上，黏貼完畢後，再由小組共同討論構圖發展的方式，運用適當圖案或線條、顏色，統整或串聯為完整的畫面。這種集體創作需要加入更多的討論、協調與溝通，頗能建立學生互助合作的觀念。（如圖 2-3）

圖 2-3 拼貼式作品〈龍〉／五華國小

(三)「組合式」的創作方式：

這種創作方式中，每位學生都負責作品的一部分，首先將圖畫紙聚集構圖，構圖完成後再分開創作，創作時每個人只負責自己的部分，因此這種方式的集體創作需要組織、規劃的能力，並建立流程、選出構圖小組或由小組長指揮，例如創作一幅「蘭嶼風情」木刻作品，每位小朋友將屬於自己的木板聚合，拼成一個大畫面，再由構圖小組在上面構圖，構圖完成後，每個人再將自己的木板領回進行雕刻，這時必須不斷的組合、修正並討論，因此事前的詳細規劃、邏輯性思考及團體的默契培養都是相當重要的，由於這種創作方式難度較高，較適合高年級從事。(如圖 2-4 ~ 2-7)

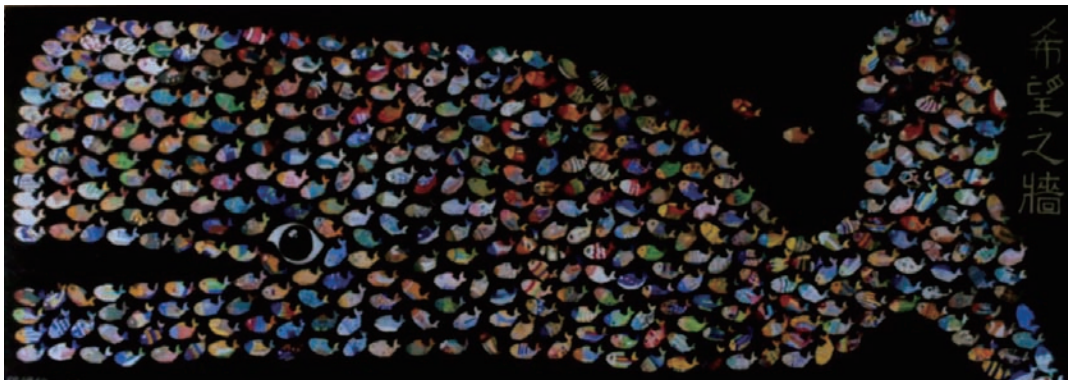

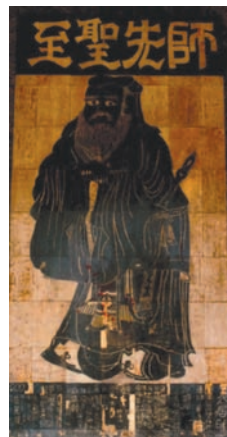
圖 2-4 拼貼式作品〈希望之牆〉／五華國小

圖 2-5 組合式作品〈我們這一班〉／五華國小

圖 2-6 組合式作品〈原住民〉／五華國小

圖 2-7 組合式作品〈至聖先師〉
／五華國小

(四)「獨立式」的創作方式：

獨立式的創作最為簡單，但它是否屬於集體創作則尚有討論的空間，由於它是屬於個人創作，只是大家的主題相同，孩子與孩子之間的互動較少，因此有些專家學者並不將它視為集體創作，但基於組合後的效果，在此也將之歸納為集體創作的方式之一，由於方法簡單，因此目前在臺灣的國中、小學校中，有不少集體創作就採用這種方式，例如「留下一個我」，老師先發給每位同學一塊陶土，要求做成大小一致的陶版，並在陶版上自行塑造自己的形象，待陰乾後上釉燒成，再將其一塊塊拼接起來，即成一件集體創作，因為這樣的方式既簡單，組合也較方便，所以有許多老師採用。(如圖 2-8)

圖 2-8 組合式作品〈孫悟空大鬧水晶宮〉／五華國小

(五)「分工式」的創作方式：

分工式的集體創作，名稱見於國立新竹師院出版之「國民小學視覺藝術教學之原理與實

務」(樊湘濱等,1991)一書中,由黃銘祝教授提出,這種集體創作的方式是在一張大畫面上構圖,構圖可由構圖小組依選定主題創作,完成後再將彩繪或拼貼的勞務性工作分配給各個成員,每位學生負責創作這張作品的其中一部分,最後再組合這張作品,例如「傑克與魔豆」,在構圖完成後,由組員蒐集拼貼所需材料一瓶蓋,組長或老師交待顏色分類與分配黏貼區塊,大家只要掌握黏貼要領,將瓶蓋黏貼上去,最後便可共同完成作品,這種創作方式一樣需有事先規劃與設計,但卻沒有組合式創作的難度,因此中年級以上的學生都可適用這種方法創作。(如圖 2-9)

圖 2-9 分工式作品〈留下一個我〉／五華國小

(六)「連續式」的創作方式：

連續式的集體創作與獨立式的方式有些類似,但不同的是每一幅作品與作品之間是有相連性的,可能是時間的連結,可能是過程的連結,也可能是空間的連結,若再說明清楚一點,它就如同連環漫畫一般,下一張作品與上一張作品有相互的隸屬關係,整幅作品觀看起來,就像正在進行一項活動般,因此這種集體創作的方式,必須有時間順序的概念與認識整張作品創作主題進程的概念,以「吹汽球」這幅作品為例,以一個人正在吹汽球的「過程」做為創作主題,最後汽球被鳥啄破,在圖面上彷彿可以看到整個活動的過程,這種集體創作需要有邏輯概念的連結,當然主題可深可淺,主題若較顯淺,則中年級小朋友可以用日記式的創作方式來進行,由每個人將自己一天的日記用圖畫表現出來,最後再按日期先後順序組合起來,就成為連續式的集體創作。(如圖 2-10)

圖 2-10 集體式作品〈傑克與魔豆〉／五華國小

除了上述之外，還有許多方式可供選擇，每位專家學者所提出的方式或許也都不盡相同，如蘇振明教授便提出「不分割的組合式」、「延續組合式」、「分割組合式」這三種集體創作方式；而黃銘祝教授則提出「群體式」、「分工式」、「剪貼式」、「連環式」、「聚合式」等五種集體創作方式，這些教學方式都有賴指導者，依自己的經驗心得，再加以創新與體會。

若能賦予校園中每一幅作品深刻的感動，讓孩子透過這些畫作認識並瞭解藝術與人文的內涵、珍重自我、關懷環境、擁抱自然並拓展自己的胸襟與視野，想想看二、三十年後，當孩子長大回到學校中時，校長或許換了人，老師可能退休、調校，唯有他們當年曾共同協力所留下的作品，必定還留在走廊的牆面上、校園環境中，這時他將可以體會出母校的用心，並深刻的了解，這個曾經培育他成長的第一所學校為他的學習歷程所做的努力。

集體創作教學的成果呈現，不僅僅只是單純的藝術作品，它擁有那麼多功能，可以培養孩子諸多能力，站在教育第一線尖兵的立場，在此要呼籲大家，共同讓集體創作在校園生根。

參考文獻

呂燕卿（1994）。《國民小學視覺藝術課程標準修訂與審美領域教學研究》。新竹：蚊晟股份有限公司。

陳錫祿編，（1996）。《兒童美術教育理論與實務探討》。臺北：臺灣省國民學校教師研習會。

蘇振明（1987）。*國民小學集體創作教學研究*。臺北：教育部。

樊湘濱等（1991）。*國民小學視覺藝術教學之原理與實務*。新竹：省立新竹師範學院。

蘇振明（2000）。*啟發孩子的美術潛能*。臺北：光佑文化事業有限公司。

Dee Dickinson 著，郭俊賢、陳淑惠譯（2000 二版）。*多元智慧的教與學*。臺北：遠流出版社。