

壹、國小美勞活動中教師的角色任務與工作信條

一、國小美勞教師是國民美育的播種者

(一)期待二十一世紀臺灣文化公民的誕生

二十世紀後期的臺灣，以耀眼的經濟成長受世人矚目。然而，強大的經濟實力並未替臺灣帶來應有的國際認同與尊重，卻反而被冠上「貪婪之島」、「富而貧窮的臺灣」等污名。只因一九五〇～一九八〇的三十年間，為因應經濟發展之需，臺灣的教育不得不以現實利益為取向，注重與國家經濟發展相關的理工、企管、國貿等學科，卻忽略了與國民文化素養息息相關的人文學科之發展。面對即將到來的二十一世紀，臺灣的下一代除了要繼續享有經濟發展的繁榮外，更重要的則是透過藝術教育，培養出「立足臺灣、放眼國際」，且具有包容與尊重多元文化胸襟之「臺灣文化公民」。

(二)文化公民的特質

一個真正的二十一世紀臺灣文化公民，應該是重視精神生活甚於物質享受的人。他不再為了謀取更奢靡的物質生活而將時間完全投入工作；也不再以滿櫃子的高級洋酒與浴缸中金碧輝煌的黃金馬桶自豪；更不再以生活周遭充斥著進口服飾、名車等舶來品為滿足。

更具體的說，一個臺灣文化公民，就其思想特質而言，應以展現臺灣文化特質和尊嚴為自己的人生目標。就文化創造的特質而言，則應該去思考：如何透過文學、音樂、戲劇、美術等創作形式，忠實地記錄並延續發展臺灣文化風貌。如此一

來，臺灣文化對內不但可作為滋養這塊土地上兩千餘萬同胞的精神食糧，對外更能夠將臺灣的新文化加以推廣、傳播。

(三)文化公民的養成教育

怎樣培養具有臺灣文化特質的文化公民呢？這就有賴家庭、學校與社會這三大教育機制的密切結合。兒童在家中，應以繼承族群母體文化為優先，接受臺灣文化的奠基與薰陶。到了學校，則接受教師有系統的課程安排，建構臺灣本土文化的認同體系。平日，則可藉由參觀美術館、社教機構、自然風景名勝的機會，親身體驗臺灣風土文化的真與美。其中，學校教育之課程與教材能否落實，教師言教、身教之態度是否適當，將是影響臺灣新文化教育成敗的關鍵。

(四)兒童美勞教師是國民美育的播種者

基於建構臺灣主體性文化教育的思考，文化基模與概念之培育，應奠基於兒童時期之啟蒙教育；因此，加強兒童美育的改革與實務為當今之要務，故國民中、小學藝能科教師應肩負起極重要的文化播種者角色。換句話說，今日的兒童將來心中會有怎樣的臺灣文化概念，實根源於今日教師的教導。

我們都不希望看到臺灣未來的孩子們在談論畫家時，只知道西方的莫內、畢卡索或中國的郭熙、范寬；談到「美女」，就只知道西方的維納斯、蒙娜麗莎、中國的西施、趙飛燕。如果我們希望孩子也能懂得欣賞本土的自然、人物、圖象之美，就不應該讓臺灣的美術教育停留在訓練比賽選手的精英主義；我們希望在美勞教師的指導下，能發揮全民美育的精神，以培養廣大的文化藝術消費者與欣賞者為首要任務。

有句話說「教師是人類心靈的工程師」；那麼，「藝術教師就是人類美感與創造的啓蒙者」。希望明日臺灣的美術教育，透過新課程標準的修訂與新一代教師的努力，將可以呈現一片臺灣文化的新氣象，也讓孩子們快樂地在美術課中觀察、思考，並且有自信的展現自己的文化思維。

(五) 美勞教師在新課程中的時代任務

為因應美勞新課程之教育目標，兒童美勞教師應以「培育二十一世紀臺灣文化公民」為最高目的；其首要任務即在如何將新課程之「表現」、「審美」、「生活實踐」這三大領域之教學目標具體落實。

就「表現領域」而言，教師以開放、包容的態度、創造思考的觀點來啟發兒童的創作潛能；讓兒童在繪畫、雕塑、工藝等造形活動中，能有機會充分展現自我之創意與個性。

就「審美領域」而言，教師主要是在培養兒童的審美素養與親近藝術的興趣。透過本土而逐漸走向國際的鑑賞活動內容，讓孩子的視覺文化版圖以本土藝術為根基，逐漸延展至世界各國藝術文化的認知與關愛；這種「植根本土，放眼國際」的鑑賞教學，不但能循序漸進地豐富兒童之審美知能，更能培養具有國際觀的臺灣文化公民。

▲美術教師是兒童創作的助產士，將提供必要的知識和技法示範。

▲美術教師也是兒童創作成果的共同分享者。

就「生活實踐領域」而言，教師旨在培養廣大的「生活藝術家」。希望透過美術鑑賞與美術創作的生活化教學，讓孩子從小體認藝術與生活有不可分割的密切關係，並學習將美感融入自己的食、衣、住、行、育、樂活動中。

本手册中的教學參考案例編寫原則，即在彰顯上述三大教學領域的內涵，希望閱讀本手册的教師們也能發揮「教師專業自主權」，自行編寫出廣受學生歡迎的創意性美勞新教材。

▲帶領孩子走進美術館體驗藝術原作之美，也是現代美術教師的課程活動（國語日報記者陳壁銘攝於歷史博物館）。

二、國小美勞教師的工作信條

(一) 兒童畫是兒童心理的 X 光片

「X光片」是醫生用來判斷患者病情的診斷資料之一；當然，解讀X光片是一種專門技術，不是人人可為；受過專業訓練的父母或教師，可以將兒童畫視為「兒童心理的X光片」，從畫中的題材、線條、色彩與空間符號，試著解讀出兒童創作此畫時的意念與情感之象徵意涵，並引為輔導兒童成長與學習的參考。

(二) 兒童繪畫的美是心靈純真的美，而不是物像寫實的美

西洋美術的古典、寫實與印象派是物像寫實美感的表現；畫家的個性與情感並非影響作品之「美」的最主要因素。

兒童繪畫的美，接近於西洋美術中的野獸派與表現主義，是創作者心靈純真的美感表現。換句話說，此類型繪畫的形象與色彩，不以自然的模仿為目的，而是以反映情感的真實為目的；因此，情感深刻的兒童畫，畫中的形象與色彩，往往傾向於誇張，以強調的方式來表現。因此，我們不宜以純理性的「視覺寫實」之尺度去衡量兒童作品「像不像？」或「美不美？」。

(三) 兒童畫的色彩是情感的代號；兒童畫的形象則是思想的暗碼

色彩之於兒童畫，是一種蘊含情感的視覺語言；色彩裡的冷暖，是兒童內心喜、怒、哀、樂的代號；換句話說，受過訓練的專家可以從兒童畫的色彩讀出孩子的歡樂和悲傷。

形象之於兒童畫，是兒童思想的象徵。象徵經常是以此物代替他物，例如：金剛超人是畫者自我武裝或偶像的象徵，恐龍與怪獸是敵人或侵犯者的象徵。換句話說，我們應將兒童畫中的形象視為一種思想的暗碼，透過解碼者的詮釋，我們將可以讀出兒童繪畫創作的意涵。

(四) 視覺型的人以眼睛作畫；觸覺型的人憑感覺作畫

根據美術教育學者的研究，十歲以上的畫者，「視覺型」者約占 50%，「觸覺型」者約占 25%，「綜合型」者約占 25%。

「視覺型」的畫者習慣透過眼睛的觀察來複製自然形象，所以傾向於客觀的寫實風格，代表畫家如達文西、米勒、莫內；這類型的兒童較理性，善於人際關係，但缺乏個性與獨特見解。

「觸覺型」的畫者習慣透過情感或觸覺來創作，所以傾向於主觀的誇張或表現風格，代表畫家如梵谷、孟克、馬蒂斯；這類型的兒童較感性，個性強烈，適於從事獨立研究或新鮮事物的開發。

(五) 美術教師是美術創作者的助產士

「助產士」的角色任務，是協助生產者順利地生產。他可以提供生產技術與心理諮商指導，但不得改造或破壞生產物的內涵與品質。同理可知，家長或美術教師應扮演好「兒童美術創作助產士」的角色，儘量為孩子的美術創作提供情境、信心與材料、技術的支援，但不得干擾或糾正兒童美術創作的內容，如此才能讓孩子有信心的拿起畫筆，以自己的繪畫語言述說自己的心事。

(六) 鼓勵孩子當一個全腦開發的小小達文西

達文西是義大利文藝復興時期的藝術家，他不僅以右腦來繪畫、寫詩，而且，他也能以左腦來從事建築設計、都市水利工程規畫、人體解剖、航空與戰爭武器的研究發明，所以被尊稱為人類文明史上最傑出的全能藝術家。關心孩子的家長，想要鼓勵孩子當一個全腦開發的小小達文西，請多給小孩子的作品一些掌聲。

(七)想要帶孩子走進美術館，請先跨進圖畫書的門

美術館號稱為藝術品的殿堂，可以提供藝術愛好者豐富的精神食糧；而美術館的藝術消費者，男女老幼將一視同仁的被平等接待。

兒童的圖畫書是結合美術與文學的真、善、美綜合表現；圖畫書的作者不只是藝術家，而且也是孩子的心靈導師。讓孩子從小欣賞圖畫書，不僅可以學習美術的圖像符號，同時也可以學習文學的語文符號，是培養藝術鑑賞能力的基礎教材。由此可知，具有豐富圖畫書閱讀經驗的人，一旦走入美術館，他將更具有與美術館藝術品對話的能力。

(八)藝術沒有標準答案，所以鼓勵獨立思考的表現

二加二等於四；多數樹木在春夏開花，秋冬落葉。數學與自然科學都可以找出共識性的標準答案；然而，唯獨藝術的表現是沒有所謂「標準答案」的。

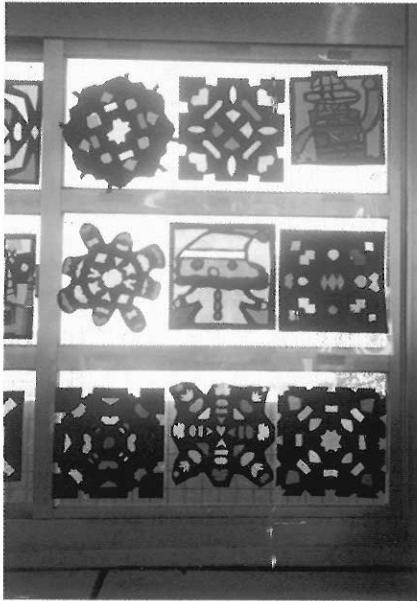
當十個孩子握著畫筆，正為「我最喜歡的一棵樹」構思時，他們各自都可以表現出自我內心所喜歡的樹木形象；而且，很可能這十棵樹是沒有一棵是相同於另一棵的。想想成人的藝術，梵谷不等於畢卡索，張大千不等於齊白石；而每位藝術家的可愛之處，即在於自我風格的經驗與創造。

◆透過美術館的親子導賞，孩子們可以在交互討論中體驗藝術品的多元情趣（大成報記者趙元彬攝於歷史博物館）。

▲兒童的美術作品也是孩子們情感互動的玩具。

▲透過藝術教育在生活環境中展現孩子的創意和美感。