

國民美育耕耘四十年

一位美術園丁的見證

Four Decades of Arts Education for Citizens:
What Has a Gardener of Arts Seen?

蘇振明 Jen-Ming SU
台北市立教育大學視覺藝術系所教授

「依樣畫蘋果」的童年

四十年前，二次戰後的第六年，我出生於嘉南平原曾文溪畔的佃農家庭。我有兩個姐姐三個哥哥，一家六個小孩，全仰賴佃農父母來維持生活。父親雖是文盲，但卻有一雙靈巧的手，讓他業餘從事鄉村辦酒席與廟宇祭壇的副業；母親也是文盲的農家婦，她除了生養兒女還得下田參與農耕。

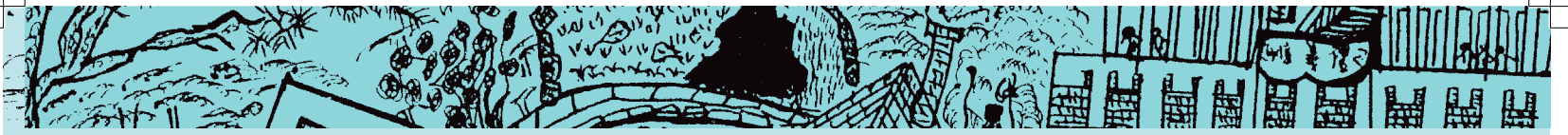
十五歲以前的筆者，過的是半個書童和半個牧童的生活。小書童背著老哥移交的帆布書包，打著赤腳到廟堂裡去讀書。書包打開，裡頭裝的是三哥用過的舊課本，二哥送我的木製鉛筆盒，當然，還有我自己手製的陀螺和彈弓。

小書童讀的是小小本的黑白「教科書」，印象最深刻的音樂課是「反攻！反攻大陸去……」的軍歌。課表上的美術課很難得實施，除非是「督學大人」來校視導的日子。

記得小學有位從軍隊退伍的外省籍老師，每當督學來校臨檢的時候，他就會變成我們五、六年級的美術科任老師。余老師最拿手的美術課有兩堂：一是「依樣畫蘋果」，誰畫得跟老師一樣圓、一樣紅，那就會貼在公布欄。余老師的另一堂美術課是教我們「畫匪諜」，高瘦個子穿風衣，鴨舌帽下戴墨鏡，金手錶加上〇七手提箱。

我的「蘋果」作品分數總是不如「匪諜」作品好。老師常誇獎我的匪諜兇惡如中國大陸上的共產黨。老師也常要我默記畫蘋果的要領：先畫個平底的「心」形，小心的塗上紅色，再加一根蒂頭即可。

現在回想起來，在我童年的記憶裡，從未見過真正的蘋果或匪諜。「畫匪諜」是根據外省老師的口述意

象自由拼湊的想像畫；「畫蘋果」則要強迫自己要將色彩塗得又平又紅。這種童年的美術課，既沒有美育的課程概念又不好玩，所以大家都慶幸「督學不是天天來」。

小牧童的「田園美育」

小書童下課返家，就得脫下學校制服當小牧童，牽牛、割草、清牛槽、養雞鴨……，農家雜物樣樣都要分勞。

小書童在學校的「教科書」單調乏味；然而小牧童放牛天地的「大自然圖畫書」卻是精采有趣。在「曾文溪畔」的大地圖畫書裡，有看不完的田園風光，有玩不累的自然實驗——捉蝌蚪、釣青蛙、灌蟋蟀、烤番薯，也有樂哈哈的美勞遊戲：畫沙地、糊風箏、造彈弓、捏泥巴、織草帽……。

三十多年前的農村孩子，一年難得上電影院一次，但是逢年過節都可以到廟前看布袋戲和歌仔戲。那時候，沒有催化孩子戴眼鏡的電視，也沒有《白雪公主》和《睡美人》的圖畫書，卻有至今仍令人難以忘懷的《四郎和真平》、《阿三哥和大嬸婆》、《牛伯伯打游擊》的漫畫書。

牧童教師的「鄉土教學」

民國60年，我畢業於台南師專，分發服務於台北縣淡水鎮大屯山腳下的水源國小。由於在師專選修美勞組，接受到現代美術、文學與電影的薰陶，於是立志要當個受歡迎的兒童美術老師。

初為人師，面對的是一群走田埂路打赤腳來上學的村童，這種師生關係簡直是一窩「大牧童和小牧童」，於是激發了我啟動牧童經驗的「鄉土教學」。

七〇年代的台灣，以加工為主的外銷加工廠，吸引了大量的農村勞力走入工廠，也奠定了台灣經濟起飛的初步。身為兒童美術教師的我，看到淡水街上的孩子，假日背著畫板和水彩袋到畫室去學畫，然而，淡水山上的孩子去很難自備蠟筆或水彩到學校來。

記得我們在水源國小沒有高級畫具，卻有芒草編結的工藝；我們沒有完善的科學儀器，只好到田溝裡觀察蝌蚪、青蛙、水蛇和鱒魚的生態；我們不會寫長長的八股作文，卻發展了精簡感人的童詩。

有次全校舉行勞動服務，我們六年級的這一班男生，被分配到廁所後面去鋤草。為了結合勞動與學習的需要，我們一邊鋤草，一邊玩捉蝸牛的比賽。事後，我們在自然課裡討論了蝸牛的生態，也配合語文和美勞課，完成了「蝸牛詩畫」的創作。

回想起這段鄉野式、統合式的美術教學；與當今1990大出風頭的「森林小學」比較起來，當年我這位牧童教師，實在稱得上浪漫和前衛。

立志當「全民美育」的推動者

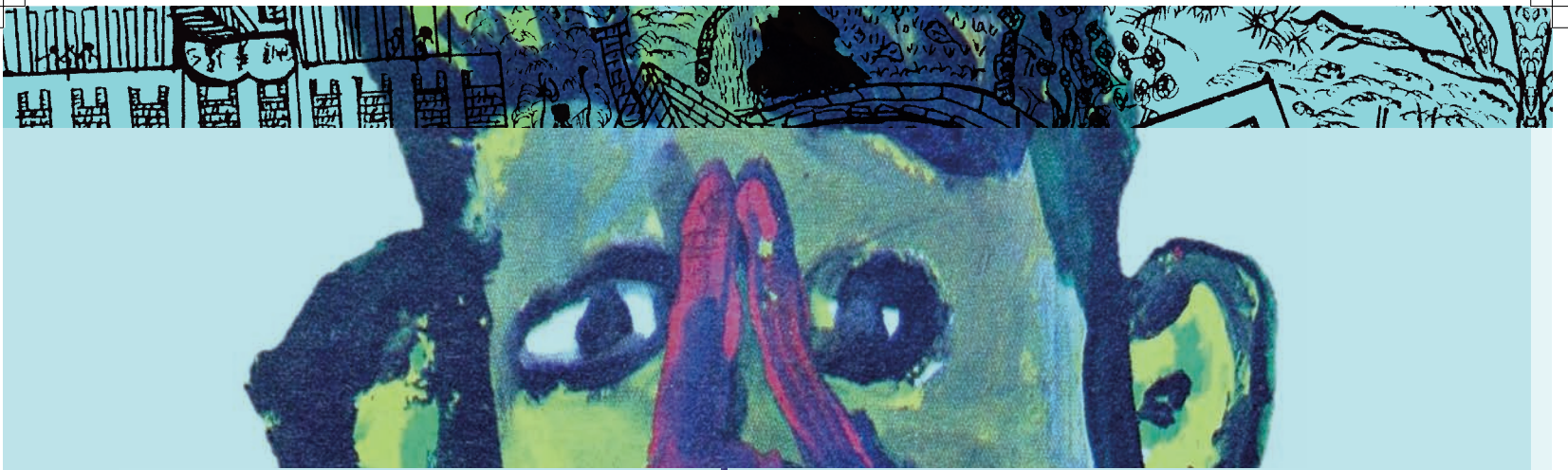
民國68年，我畢業於師大美術系，任教於台北市立師專（原台北女師專），從事國小暨幼稚園師資的培育工作。我的工作範圍，除了傳授學院的美術教育觀念，我還經常提醒學生「回顧鄉土文化，有助於研發現代藝術」。

我的美術教育的工作理想在企求「民間藝術的普及化」和「精緻藝術的本土化」。為了這個理想的實現，我應用了「跨腳哲學」的文化工作策略：發展全民美育，必須兼顧學校、家庭和社會三個層面的並行。

具體而言，我的一隻腳踏在學校圍牆內從事師資培育工作，另一隻腳則踏在校園圍牆外的社會美育軌道。

為了家庭美育，我參與了新一代兒童益智叢書與漢聲兒童圖畫書的編輯工作，積極推動「親子共享圖畫書之美」的活動。因為我認為：「兒童圖畫書是永不關門的紙本美術館，也是老少咸宜的精神食糧」。九〇年代起，為了讓本土兒童圖畫書成為普遍家庭的兒童讀物，筆者提出「公共圖畫書」的編輯出版理念，並將這個理念先後徵得行政院農委會、文建會及台南縣政府的官方認同，自1990年到2010年，陸續完成農委會「田園之春」文化叢書100本、文建會「文化台灣繪本」20本與台南縣「南瀛之美」系列圖畫書45本。

居於推動社會美育的需要，筆者於1988年起，

兩年內先後策劃並完成了兩套公共電視的影片。第一套公視影片「兒童畫之旅」一至十三集，是為了幫助父母瞭解兒童教育而製作的，其中有系統的探討了週歲幼兒至十五歲青少年的美術教育問題。第二套公視影片是「樸素之美——台灣素人畫家群像」一至十三集，則以報導攝影的方式，拍攝了洪通、吳李玉哥等十三位台灣的素人畫家。這兩套公共電視，共同呈現了台灣鄉土的、全民的美術文化理念與現象。

對國民美育的省思

四十年，是一段不算短的歲月，一個小牧童也長大啦！不僅成為新一代孩子的父母，而且，也成了當今兒童教育文化的研究者和推動者。四十年，也讓台灣從二次戰後的殖民經濟中獨立發展，成為亞洲經濟快速發展的四小龍之一。

然而，在農田變工廠、溪流變黑河、天空滿是廢氣的今天；走在台北敦化鬧區與西門町有如置身紐約或東京；擦身而過的大都是西服洋裝打扮的摩登青年；兒童們在麥當勞速食店集體慶生，富裕的家長們流行把幼兒送到社區裡的蒙特梭里、劍橋、牛頓等洋化招牌的幼稚園接受啟蒙教育。

發展中的台灣無法避免科技化和全球化的潮流衝擊，在順應全球化的潮流中，身為本土的藝術文化工作者應秉持何種理念？扮演何種角色？

「科技要世界大同；藝術要世界大不同」，這是筆者長年從事國民美育的理念與心得。台灣的電腦科技傲視全球，電腦的軟硬體能符合全球化的規格，並且方便各國消費者的使用，這是科技服務人類的最佳表現。然而全球各民族的藝術，應順應其地域和民族特色自行發展，如此地球村才能有不同族群、國家、地域、特色的藝術文化，進而豐富人類的生活情趣。

鑑賞，是一種通過理性思考的審美活動，幫助每位學童打造一把審美的鑰匙，應是國小美術教師的基本任務。

每位台灣國民，若能對身邊的事務，由關心而品味，由品味而理解，再由理解而加以評價，他不僅是一位台灣的文化公民，同時他也是一位生活美

學的推動者。

當代的台灣，為了提升國民文化的素養，培養明日廣大的藝文消費人口，筆者認為今後國內的兒童藝術教學，應該重視「從鑑賞導向創作」的教育導向，這不僅是國際美術教育思潮的順應，而且也是振興本土藝術文化的有效管道。

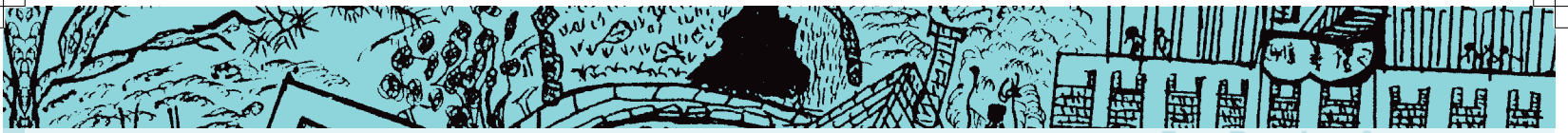
推動人本藝術·發展全民美育

十九世紀末德國美術教育家利希德沃克，率先把美術教育看作是一種文化課題。他積極培養促進國家文化的藝術批評家，以及位於藝術家與公眾之間的藝術教育家，並提出國家經濟的活力，依託在國民的文化狀態上，只有注意美術消費者的教育，才可望國家的獨立與活力。（《外國美術教育簡史》，范凱熹譯，1989）

身為一個台灣美術教育的工作者，個人深覺沒有藝術的國家，就沒有文化；沉迷殖民文化的國家，即是國家與人民的恥辱。自1971-2010年來，筆者不斷研究與推廣兒童美術、兒童圖畫書、樸素藝術，其所秉持的理念是推動人本藝術，發展全民美育。

「人本藝術」是以每位國民的生命為本位，依其年齡、性別、族群之特質，提供因材施教的藝術創作和審美教育。「全民美育」是將美感教育視為每位國民不可缺少的基本素養，進而透過家庭的、學校的、社會的教育系統，提供全人與終生的美感教育服務。

從嘉南平原出身的牧童，四十年來筆者始終不離小學至大學藝術教育的園丁角色，將美育視為每一位台灣國民應具備的基本生活知能。「學校美育」的任務，即在輔助學生打造一把審美與創造思考的鑰匙；而「社會美育」的功能，即在透過家庭與美術館教育，培養喜愛藝術與理解藝術的文化公民。二十一世紀的台灣，政府應將「推動人本藝術·發展全民美育」視為超越政黨的全民文化遠景，那不僅是捍衛國民文化人權的積極作為，同時也是透過國民美育啟動國家文創產業與經濟發展的新契機。

【 A 一位美術教師的成長 】

我的父親（蘇振明攝）

我的父親雖是文盲佃農，但他是鄉村裡的總鋪師也是家鄉寺廟的董事會委員。

紅鶴（蘇振明攝）

我的父親利用未成熟的香蕉果蕊，透過創意組合完成一隻中元普渡祭典用的紅鶴。

從畫圖到刺繡的銀髮族藝術（蘇振明攝）

母親75歲癌症開刀後，筆者引用藝術治療的觀念，引導她從事繪畫與刺繡。不僅讓她得到情感的寄託，也開啟了銀髮族的生活美育。

牛犁歌與滾鐵環（蘇振明提供）

《牛犁歌·滾鐵環》是一本雙頭開卷的母子圖畫書。《牛犁歌》是母親的傳記故事，而《滾鐵環》則是我五歲至十五歲在嘉南平原童年成長的故事。

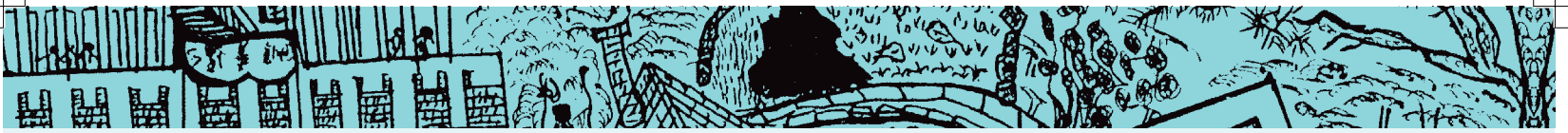
準兒童美術老師的實習成果（蘇振明提供）

1971年穿著台南師專校服的筆者，正準備一場美術實習老師的成果發表會。黑板上的教學引導語和兒童美勞作品反映出廢物利用的創意觀。

拿畫筆的美術老師（蘇振明提供）

1990年之後，筆者除了從事藝術教育研究與推廣，也撥出課餘時間著力於本土美術的系列創作。

【 B 學校美術教育 】

台北縣水源國小地圖（張好味·女·11歲）（蘇振明提供）

1972年我指導淡水大屯山腳下的水源國小學童，發展鄉土美術教育，其中擔任學校文化大使的高年級學童都要設計一張「學校文化地圖」。

《百代美育》雜誌封面（蘇振明提供）

1973年9月，利百代文具公司和一群熱心兒童美術教育的老師們，共同籌畫《百代美育》月刊。這本雜誌以探討兒童美術教育理念並報導台灣兒童美育訊息為主要內容，當年筆者和鄭明進、李英輔等資深美術教師一同參與編輯和撰稿工作。

三重光興國小的兒童壁畫（蘇振明攝）

1975-76年我調任至光興國小服務，將兒童的美術集體創作列為教學研究重點。圖左是六年級學童進行紙漿壁畫的製作情形，圖右是這10位六年級學童於集體創作壁畫前的合影，這件作品陳列於走廊，並作為畢業生留給母校的紀念品。

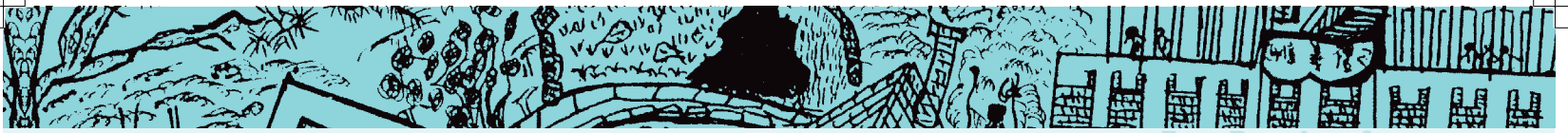
幼兒指畫遊戲（蘇振明提供）

筆者為了探討不同年齡的美術教育，八〇年代參與台北縣市幼教兒童美術輔導團小組，並親自設計與示範教學。圖中的幼兒們正透過彩糊紙畫感受色彩表現的情趣。

親子彩繪街頭壁畫（蘇振明攝）

筆者將兒童壁畫教學結合校園美化設計，因此鼓勵親子合作彩繪校園壁畫。圖中的母子合影於幼稚園壁畫前。

「清明上河圖」之旅（蘇振明提供）

1984年筆者帶領台北市民族國小美術實驗班學童，至歷史博物館參觀「清明上河圖」特展，並讓學童比較宋、元、明、清八個版本畫作的異同性。參觀後引領學童至淡水河岸描繪中興橋，藉此經驗延伸為「古畫新創」的系列性教學。

海外僑界美育巡迴講座（蘇振明提供）

2010年5月筆者應雪梨僑中心邀請，在雪梨台商中文學校，進行親子藝術教育講座。筆者透過「生命之樹圖象分析與潛能開發」的對話與互動，協助家長理解學童的性格特質與學習發導向。

【C 美術館教育】

百年美術教育（1895-1995）座談會出席之貴賓（蘇振明提供）

前排貴賓居中者是90高齡的美術家楊啟東，其他參與貴賓包含陳澄波、李澤藩、李梅樹、倪蔣懷等前輩藝術家的子女及家屬。

推動親子美育的吳京部長（蘇振明提供）

1998年元月國立歷史博物館為因應週休二日，舉辦「細說從前——台灣早期畫家系列」親子美術講習活動，當時之教育部長吳京率領民眾席地而坐，專心的聆聽筆者介紹台灣早期畫家的畫作解析。

【D 社會美育】

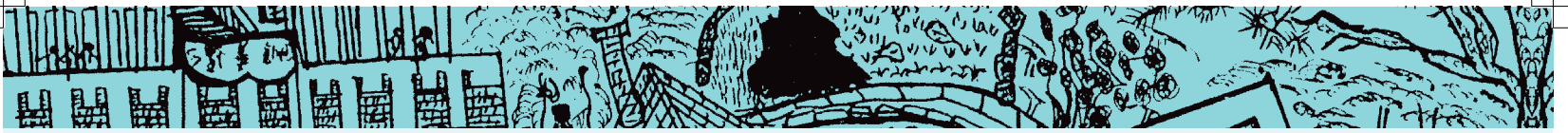
嘉義「二二八紀念美展」（蘇振明提供）

2000年台北市政黨輪替，台北市立美術館停辦「二二八紀念美展」。筆者在嘉義二二八紀念館以「一隻鳥仔啁啾啾」為主題延續策展，透過畫展、演講、音樂會等多元方式，為嘉義二二八事件進行追思與探索。

特殊美學·王特群紀念美展（蘇振明提供）

1991年樹仁殘障基金會與木石緣畫廊合作，推出「特殊美學·王特群紀念美展」。展覽中為心智障礙者20歲青年王特群舉行繪畫與陶藝作品展覽，並邀請相關學者於展場中探討心智障礙者的藝術創作特質和指導要領。

台灣樸素藝術新傳展（蘇振明提供）

2001年12月國立台灣藝術教育館與郭木生文教基金會共同主辦「台灣樸素藝術新傳展」。本展覽特別邀請台灣本土老、中、青樸素藝術創作者聯合展出，期能透過展覽與座談，探索樸素藝術在台灣五十年來的發展脈絡與特色。

「發現台灣農業之美」兒童學習單（蘇振明提供）

「發現台灣農業之美」展覽活動，為了達到全民美育的效應，特別引用知性導賞與互動審美的理念，規劃兒童學習單。透過這張學習單，觀眾可以獲得農業生態與藝術美感的多元學習。

「第一屆台灣素人畫家聯展」活動留影（蘇振明提供）

照片中後排右起第三位陸續為：吳李玉哥、蘇揚挖、張李富及策展者蘇振明。

台灣樸素藝術館請願團（蘇振明提供）

為了呼籲我國政府對樸素藝術與全民美育的重視，筆者與藝術家鐘俊雄、黃圻文等人共組「台灣樸素藝術館請願團」。並於立法院議場舉行「催生台灣樸素藝術館」的公聽會並遞交請願書。

【E 圖畫書與美育】

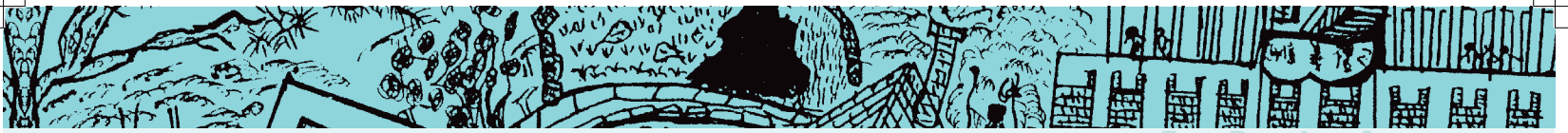
《兒童詩畫選》（蘇振明提供）

1976年筆者將指導水源國小「兒童詩畫」三年來之成果集結成書，收納於將軍出版公司的「新一代兒童益智叢書」之文學類3。此書是台灣第一本兒童創作的詩畫集。

「田園之春叢書」百本系列圖書（蘇振明提供）

1992-2001年，筆者主導策劃並與鄭明進、曹俊彥、林良、馬景賢、陳木城共同主編行政院農委會「田園之春叢書」，前後歷時十年，共完成100本。筆者親自參與《阿公的紅磚厝》等8本圖書的編寫。

「台灣兒童圖畫書」的誕生（蘇振明攝）

2000年，筆者受聘文建會兒童圖書出版暨國內外兒童圖書插畫展諮詢委員。2001年提案策劃「台灣兒童圖畫書」10本，由青林國際公司執行出版。其中筆者參與《三角湧的梅樹阿公》撰文。

「南瀛之美」圖畫書的文化主題地圖（蘇振明提供）

1997-2009年，筆者接受台南縣政府委託，規劃並主編「南瀛之美圖畫書」百本圖書。以「公共文化出版」為理念，實踐「一鄉一鎮一圖書」的目標。在陳唐山縣長任期四年內完成18本，在蘇煥智縣長任期八年內完成27本，十二年總計出版45本。

國立台灣藝術教育館
National Taiwan Arts Education Center

創
意
99 學年度全國學生
2011
NATIONAL STUDENTS COMPETITION OF
CREATIVE PUPPETRY ART
比
賽
戲

- 決賽活動日期：100年5月3日- 5月10日
- 決賽活動地點：新北市新莊體育館
(新北市新莊區中華路1段75號)
- <http://web.arte.gov.tw/2011puppetry/>