

臺灣地區與美國印地安納州 美術資優學生美術作品賞析

林仁傑

國立臺灣師範大學美術學系 副教授

壹、前言

一九九五年九月，當筆者在美國印地安納大學Bloomington校區訪問美國美術資優教育專家Dr. Clark與Dr. Zimmerman夫婦時，曾經談起共同舉辦中美兩國美術班學生聯合畫展的事。如今，時隔兩年卻因各忙各的工作而未能積極進行，當然其中也是因為一些技術問題，諸如運送、裝裱、展覽場地、出版展覽專輯、如何舉辦美術資優教育專題座談等等活動所需人力與經費預算未能立刻克服所致。

一九九五年十一月中旬，國際藝術教育學會亞洲地區學術研討會(1995 INSEA - ASIAN REGIONAL CONGRESS)在臺中市國立自然科學博物館盛大舉行。筆者於會中提出〈中美兩國美術

資優教育實施近況之比較與問題研究〉論文，論文中有關美國地區的美術資優教育資料，除了一部分是透過電腦網路和筆者在美國直接搜集外，大多數由印地安納大學教育學院Dr. Clark與Dr. Zimmerman提供。為了充實論文內容並讓參加論文發表會的聽眾進一步瞭解中美兩國美術資優學生美術作品的特色，筆者特地邀請上述兩位教授在臺參加此一論文發表會時，順便提供美國學生作品資料，於是筆者乃得以透過幻燈片呈現兩地學生作品供與會者比較參考。

茲引用其中一部分作品說明之。本文中所看到的美國學生作品是一九八三~一九九三年間，Dr. Clark和Dr. Zimmerman指導一群執教美術資優班的資優生時所得到的作品，其作品水準並不整齊，有些是課堂上的作業，有些是速寫

簿上的素描。參加此一活動的學生大多數來自全印地安納州的鄉村地區，也有來自其他州或別的國家的學生。筆者原本準備美國學生作品六五幅，但限於篇幅，僅選印其中十六幅。

臺灣學生的作品則取自國立臺灣藝術教育館編印的《民國八十四年度國民中小學美術班學生作品專輯》。這些作品是從臺灣區各美術班精選出來，因此與美國學生的作品之間，不便作實質的對等比較分

析，但仍盡可能的以同年齡或同學年相互比較與觀摩欣賞，好讓大家體察雙方學生美術作品的特色。

貳、作品賞析

許多教育學者均認為人類個體一生的繪畫能力發展過程中，青少年期（約在九至十八歲之間）的繪畫特徵傾向於視覺寫實的表現模式。

在這階段裡的青少年所畫的題裁多屬於他們自己眼睛所見的人、事、物、風景等，色彩、形廓、空間的表現技巧上也力求逼真形似於個人眼睛所見。

本文中的中美學生作品全都來自青少年階段的美術資優生，繪畫能力顯然要比同年齡的學生成熟，尤其是寫實描繪的能力更為特出。至於一般兒童繪畫的純真樸拙趣味在他們這階段的作品裡已不易看到。

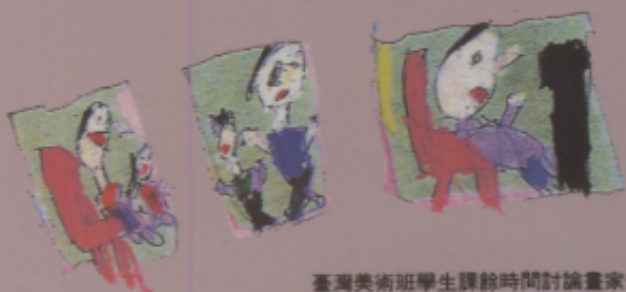
課堂情景

臺灣美術班學生課堂作畫情景

臺灣美術班學生課餘時間討論畫家作品情景

美國美術資優學生在上課時進行美術批評教學情形 (此照片由Dr. Clark提供)

美國美術班學生課堂作畫情形(此照片由Dr. Clark提供)

美國美術資優生作品

〈作品一〉靜物畫 黑白色料，女，12歲，六年級
〈解 說〉國小高年級兒童能如此敏銳而又熟練地表現明暗層次與空間感，頗為難得。

臺灣美術資優生作品

〈作品一〉
小歌 國畫，女，
李玉淳，小學五年級
〈解 說〉
以毛筆在宣紙上作畫
是美國兒童少見的畫
法。
此畫線條流暢，墨暈
效果佳，畫面安排得
宜。

〈作品二〉娃娃 國畫，郭蘭穎，女，國一

〈解說〉嘗試以國畫沒骨法配合淡雅的設色，畫出自己所喜愛的玩具。

〈作品二〉靜物畫 黑白色料，男，13歲，八年級

〈解說〉這幅畫，不論是構圖、明暗色調、空間表現都比第一幅紮實成熟。

作品賞析

〈作品三〉靜物畫 水彩，黃逸婷，女，國三

〈解說〉這幅畫的筆觸活潑，調色技術漸趨成熟，與美國學生作品三、四表現趣味不同。

〈作品三〉靜物畫 彩畫，女，14歲，九年級

〈解說〉青春期的學生，正處於寫實觀察的發展階段，這幅靜物畫用色強烈逼真，光影效果亦佳。

臺灣美術資優生作品

〈作品四〉畫具 水彩，林瑾哲，男，國三

〈解說〉這是傳統的水彩表現法，著色、
用筆輕巧熟練。目前國內美術班
學生常運用此種方法。

美國美術資優生作品

〈作品四〉靜物畫 彩畫，男，14歲，九年級

〈解說〉這種濃彩畫法，臺灣學生較少嘗試。
較之臺灣學生的清淡流暢趣味形成強
烈對比。

臺灣美術資優生作品

〈作品五〉盆景 鉛筆素描，余晚晴，女
國一

〈解說〉這是中美兩國學生同樣出現在
這次作品比較中的〈盆景〉題裁。
這幅臺灣學生的作品筆觸表
現的比美國學生綿密。

〈作品五〉靜物畫 鉛筆加炭精筆速寫，男，13歲
七年級

〈解說〉這幅美國學生作品，採素色描繪方法，
運筆沈穩有力，對十三歲學生而言，真
是難得的素描作品。

美國美術資優生作品

美國美術資優生作品

臺灣美術資優生作品

〈作品六〉靜物寫生 素描，羅尉思，男，國小六年級

〈解說〉這幅靜物素描，很成功地表現出光影效果，描繪物品雖多，但安排得當。

〈作品六〉靜物畫素描 墨加水彩，女，12歲，七年級

〈解說〉以細緻線條勾勒形廓，再敷以濃淡明暗色調，筆調輕鬆有趣。

臺灣美術資優生作品

〈作品七〉魚、螃蟹 版畫，張景棠，男，國三

〈解說〉這幅版畫，凹凸版混用。魚、蟹是海島常見的題材，與美國印地安納州學生比較之下，更能顯現臺灣作品的特色。

美國美術資優生作品

〈作品七〉靜物 蝕刻版畫，女，15歲，九年級

〈解說〉這類版畫，除了要具有一般素描基礎外，對於蝕刻製版程序亦應先經過訓練，目前臺灣的國中學生較少嘗試。

美國美術資優生作品

〈作品八〉靜物 壓克力顏料，男，13歲，七年級

〈解說〉壓克力顏料屬於快乾色料，可表現水彩趣味也可顯現油畫特性，對於愛好嘗試不同媒材的學生而言，這是甚具挑戰性的畫材。使用時，必須在十分鐘內清除畫筆上的顏料，以免工具遭到傷害。

美國學生在畫材的運用顯然要比臺灣學生廣泛自由。

臺灣美術資優生作品

〈作品八〉屋頂上 版畫，王蕾瑩，女，國二

〈解說〉這幅版畫的構圖特殊，傳達出來的情趣令人覺得溫馨有趣。與美國學生〈作品七〉比較起來，雖然手法相似，趣味卻大不相同。

美國美術資優生作品

〈作品九〉靜物 凸版畫，男，13歲，七年級

〈解說〉凸版畫可以透過刻版的過程，使平凡的素描作品轉化為活潑有趣的創作成品，頗值得推廣。

〈作品九〉魚與砧 版畫，姜佩文，女，國二

〈解說〉這幅作品與〈作品七〉，同樣出現魚類，但作版方法不同，是屬於刻版形式，單色印刷。

臺灣美術資優生作品

〈作品十〉2000年奧運海報 設計，卓文仁，男，
國小六年級

〈解說〉這幅海報設計，人物動作變化生動有趣，
又具有循環銜接的感覺，色彩強烈，視覺
效果佳。

〈作品十〉攝影 男，12歲，六年級

〈解說〉攝影作品得來容易，但取景、採光、都要
細心觀察與構思，如果連暗房作業也要
學好，那麼，學生們就必須費更多的時
間與心神。臺灣的學生學業的壓力大，
空閒時間少，因此可以延後學習暗房作
業。

美國美術資優生作品

臺灣美術資優生作品

〈作品二〉月曆設計 蔡蕙如·女·國二
 〈解 說〉以撕貼手法製作月曆，可以展現另一種特殊的風味，與美國學生的攝影剪接拼貼形成有趣的對照。

美國美術資優生作品

〈作品二〉攝影／拼貼 女，15歲
 十年級

〈解 說〉將攝影作品剪接拼貼，是一種活潑有趣，而且可以展現個人特殊表現手法的創作方式，臺灣學生也可以嘗試之。

臺灣美術實優生作品

〈作品十二〉沉魚落雁 國畫，黃雅茹，女，國三
〈解說〉這幅畫像以毛筆著墨畫於宣紙上，較之美國學生的自畫像，趣味迥異。

美國美術實優生作品

〈作品十三〉自畫像研究 墨水畫，女，13歲，七年級
〈解說〉自畫像是人物畫的訓練過程中，最容易入手的題裁。美國學生的流暢筆觸與大膽運筆方法，充分顯現其強烈的自信心與觀察力。

〈作品十四〉織布 國畫，
邱惠愉，女，
國三

〈解說〉這是臺灣的特
有人物畫題材
—原住民生活
情節。它揉合
了國畫與水彩
的表現技法。

〈作品十五〉自畫像研究 炭筆畫，女，16歲，十一年級
〈解說〉這幅自畫像充分表現炭筆的特色，配合畫者的敏銳表達能力、視覺效果與〈作品十二〉迥然不同。

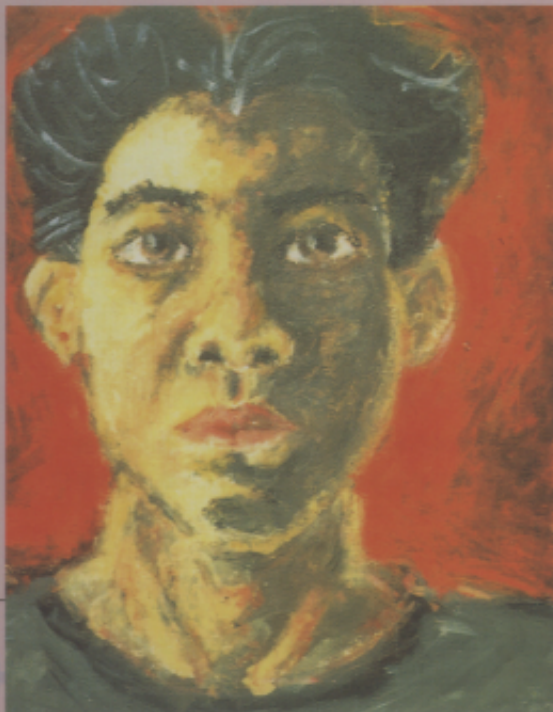
臺灣美術實優生作品

〈作品名〉賣雜貨 水彩，林家瑤，女，國三

〈解說〉這幅水彩畫頗富臺灣鄉土趣味，它深刻地反應出民間生活的另一情趣。

美國美術實優生作品

〈作品名〉自畫像研究 壓克力顏料，男，13歲，七年級

〈解說〉十三歲的學生能畫出這麼粗獷有力而又傳神的自畫像，十分難得。

〈作品名〉有備無患 素描，陳映潔，女，國三

〈解說〉這幅素描，以日常生活所見的雨具作為刻畫對象，充分顯現臺灣是個多雨地區與美國印地安那州有著不同的自然環境。

〈作品名〉生活素描 女，十四歲，八年級

〈解說〉這幅生活素描作品，可以看出臺灣與美國美術班學生作畫題裁的不同領域。

臺灣美術資優生作品

〈作品六〉港邊小吃 國畫，陳致豪，男，國小六年級

〈解說〉這幅畫以線條勾勒出全圖的人、事、物與情節，國畫毛筆的運用是臺灣學生作畫的特色之一。

〈作品七〉故事畫 沾水筆畫，男，13歲，七年級

〈解說〉這幅故事畫可以看出美國學生繪畫表現領域的廣濶以及思維的奔放活潑。

美國美術資優生作品

參、結 語

臺灣與美國兩地的學校美術資優教育課程內容有許多相似之處，但是社會文化背景與生活的大環境卻有著很大的差異。臺灣各個學校美術教學內容相當一致，美國則各校自行規劃與設計教學內容，於是學生從作品所展現出來的面貌就難免有所差異。

觀覽上列作品之後，我們可以很清楚的發現到美術才能卓越的學生，他們對於萬物之形廓、色彩的觀察與表現，構圖要領、媒材與工具應用，捕捉美感題材等方面的能力確實都有他們獨到之處。如果將他們的精彩作品同時大量地展示在眾人面前，那麼這些作品所呈現出

來的視覺震撼力必然相當驚人。但是我們也該知道，如果不讓美術資優生的才華在正確的引導下，充分自由的表現出來，則可預知其所能展現出來的視覺震撼力必然減弱。此外，他們的作品如果能與一般學生作品同時並置展出的話，一般人可能更能體會到美術資優生的特殊表現能力到底有何特殊之處。

筆者在中美雙方學生作品比較之下，最大的感觸是：臺灣學生因為受到升學考試的影響，在畫作的技法表現上較缺乏學生自我表現的獨特風貌，媒材應用方面則偏向於與考試相關者。美國學生的作品給人的感覺則是下筆大方，敢於大胆用色，較能自由發揮學生個人的直覺感受。

