

■ 藝樣的人·兩樣的路 ■

貌離神合：

兩個不同發展的美術資優學生介紹

A Case Comparison of the Fine Art Education
for Two Gifted Students：
Chia-Wei Chen and Sung-Ying Lu

洪千凡

Chein-Fan HONG

國立台灣師範大學美術研究所

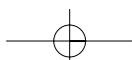
美術教育與美術行政組碩士班研究生

前言

美術資優生＝只會畫畫的藝術家嗎？

筆者向來非常相信，每個人都有一組屬於自己獨一無二的多元智能組合（Gardner，2000），也許在學習的過程中，我們在相同的教育機制下學習成長，但只要有適度的開發、正確的引導，就能發揮自己的智慧，找到適合自己的方向。台灣美術資優教育多年來不斷被抨擊為學科資優教育，成為學科保證班的代名詞，在透過與這兩位美術資優人才的訪問後，我發現，一個藝術工作者成功的因素，除了來自於學校體制內的教導，家庭的人格養成更是重要，當父母在抱怨學校、政府給的不夠多、給錯方向的同時，也要試想：自己為孩子付出了多少？是否培育了他們一個正確的人生觀？

陳家偉與呂松穎是我大學四年同窗，兩人都是南投國中美術班、台中一中美術班、師大美術系、師大美術研究所的體制一路資賦優異的表現，但令人感到有趣的是，兩人目前分處藝術的兩大領域：創作和研究。幾乎完全相同的學習環境及背景，是什麼讓兩人走向不同的興趣？美術資優教育如何培育理論類的資優人才？從創作轉而理論的鑽研，這個過程需要多少的付出和調適？在後現代多元視覺文化的藝術領域而言，一個年輕的藝術家冀望在這個看似混亂的藝術市場嶄露頭角，他需要具備哪些才能和努力？我希望藉由兩位接受統整資優美術訓練的年輕藝術家的成長過程探討，探討國內現今藝術教育問題，也期望站在兩人的肩膀上，可以看到更多不同的方向。

陳家偉 抽象—宿舍完成 2003

陳家偉近照

個案男主角之一

陳家偉。雙子座，23歲，南投人，畢業於南投國中美術班、台中一中美術班、國立台灣師範大學美術系，現就讀國立台灣師範大學美術研究所西畫創作組。喜歡棒球、漫畫、老派流行音樂以及日本電視節目：電視冠軍。

■誤打誤撞的藝術歷程

問：完全沒有準備就去考南投國中美術班？

答：對啊！完全沒有人認為我會考上。我連放榜日期都不知道。

家偉出生於南投，對於畫畫最早的記憶，是自己在學齡前就喜愛隨意塗鴉，如同所有小孩一樣，純粹

只是調皮的表現，但是從來沒有因為在家裡隨意塗鴉，而遭到任何的斥責，他認為這是家庭給予了最初無形的鼓勵。父親還因此特地從公司帶廢棄的列表紙讓兄弟倆畫個夠。最早獨立完成一張完整的作品，應該是約小學四年級時的壁報製作。

出生沒多久，因為父母工作關係，就搬家到台北內湖一帶，小學五年級時再由台北轉學回南投，他回憶，當時都市小孩不知為何都會被南部小孩討厭，環境不適應加上沒有朋友，個性上一度變得很叛逆。記得當時有一位美術老師，上課非常嚴肅且凶，也許是自己在上美術課時無意間展露了天份，午休時開始被美術老師「徵召」去學習畫海報、參加比賽，與藝術結下了不解之緣。而正式的學畫，學習學院的藝術技巧，則是到南投國中美術班才開始，在此之前從來沒有接觸過正統藝術訓練。

當初會報考美術班，純粹是因為母親聽聞南投國中美術班風評不錯（尤其是被「資優班」的形象吸引），感覺會是個比較好的學習環境，於是家偉便在完全沒有任何基礎下被鼓勵著去考試，但其實不論是學校或家裡都沒人認為他會考上。在連放榜日期都搞不清楚的狀況之下，就莫名其妙的考上了南投國中美術班（第26名）。回憶起考試內容，至今還記得考了素描、水彩、智力測驗，考題為一盆小花與茄子的靜

陳家偉
禁止飛翔 2003

陳家偉
隔離完成 2003

陳家偉
草莓醬草莓釀 2004
華山藝文中心一校外
聯展裝置作品

陳家偉 脈絡 2002

陳家偉 版畫作品(局部放大) 2004

物，家偉當時的水彩技巧甚至只停留在勾勒、填色的階段，也只在考前畫過一個素描立方體，在幾乎沒有任何光影、透視的概念就考上了。

■我能獨立：家庭與求學環境

問：因為離家早，似乎特別獨立？

答：我覺得我在生活上很獨立，可以把自己照顧得很好，但心理上不是特別成熟。

問：小時候的願望？

答：因為我很喜歡小叮嚀……所以是發明家吧。(笑)

對於家庭環境的影響，家偉表示，整個家族沒有人是從事專門的藝術相關事業。父親早年做木工設計，如相框、門框等，但不清楚這純粹是職業或出自興趣？反觀母親對美術，特別是國畫一直很有興趣，至今已斷斷續續學了五、六年，因此在藝術的學習上，家裡都是站在一個非常鼓勵的角度，家偉的弟弟也是就讀美工科系，同樣對塗鴉、漫畫設計興趣濃厚。

儘管站在鼓勵的立場，家裡從未刻意的做任何藝術栽培。就是在正規的教育體制內，接受學習與訓練。因為高中（就讀台中一中）即離家就讀，加上童年曾有不少搬家經驗（從南投出生→台北內湖→南投→台中），家偉養成了非常獨立自主的個性：凡事不

求人，習慣自己動手做，在生活起居、自我照顧上比起一般青少年成熟、獨立許多，這方面的影響同樣會轉到繪畫創作上：家偉比起同年齡的學生，更顯出具有獨立思考的創造力。

因為家裡是做小生意的，從小父母對家偉的期望都很單純，希望未來過得安穩就好（如：當老師）。家偉自己從高中以後，就很確定將來要走藝術這條路，不一定是當藝術家，但一定是藝術相關領域的工作。

■美術班與我

問：不喜歡畫室的感覺？

答：我不喜歡被別人改畫。我不是那種很容易受影響的個性。

剛進入南投國中美術班，完全沒有適應不良的情形，反而非常快就進入學習狀況，不論老師教什麼都能一直吸收，也不會覺得自己比別人差。同時，也是自己進了美術班之後，驚覺自己具有繪畫的才能。高中、大學選擇繼續走藝術這條路，並非因為自己會畫畫而已，純粹是興趣，喜歡畫畫的感覺。

國中時期因為同學邀約，曾經短暫的在二個畫室學畫，一個畫室走升學路線，另一個比較自由，但基本上都不喜歡畫室，除了畫的東西比較狹隘，向來不

喜歡被別人改畫，可以接受他人口頭上的建議，但很不喜歡自己的作品被別人改變，因此沒多久就不去了。

國中從美術班裡獲得最多的，除了技巧的培養，更重要的是養成了獨立創作的的能力，不太需要旁人的指導或建議，就可以完成一件作品。也許是個性的關係，沒有什麼崇拜的畫家，在國高中階段，對於寫實技法還在琢磨與練習，因此對於楊恩生、謝明錫等寫實派前輩畫家曾有過一定的認識與喜愛。家偉自認對藝術的視野啓發得很晚，大約要到大學時期才視野大開。由於個性不易受到影響，也自認沒有什麼特別的人事物影響畫風，倒是在師大多年的學習，滿欣賞黃進龍、蘇憲法教授的印象派畫法。（但上述風格也完全無影響到自己的創作，就是單純的欣賞）。

學科方面，罕見的沒有遇到任何學術科無法兼顧的問題，國中時期班上繼續考美術班的風氣也很興盛，除了高中短暫的補習數學之外，沒有任何的補習活動，高中聯考學科成績也相當不錯，反而是術科考差（自評畫畫方面沒有考試運），國文聯考分數高達90分，因此第二志願是台大中文系。（當時聯招國文90分就可以選擇任何中文系就讀）。

■繪畫風格養成：城市人文關懷

問：你的畫面比起許多人更追求質感。

答：我喜歡舊的東西。舊並不是傳統，舊是一種時間的表現，我想要在平面繪畫裡，表現出台灣文化特有的時間感。

對家偉而言，國高中都是技巧磨練上獲益最多，因為不論南投國中還是台中一中，都是以升學為主的學校，相對的思想上的啓發也比較少，美術史之類的課程幾乎不太教，家偉表示，這與當時的教育大環境有關。（現在美術班教學內容比較多元，與考試方式的改變、藝術環境、九年一貫教材大更新有關）。

大學在大大二時，曾嘗試以紙鶴、羽毛做過系列創作，當時喜歡探討一些符號性的美感表現，不過受限於對藝術體驗還不夠深，這些作品尚屬於為賦新辭強說愁的形而下階段，現在看來還挺不成熟的，屬於形式的美感，尚無內容的深究。

直到大三開始接觸攝影和繪圖軟體，對於結構、角度、城市概念產生興趣，於是發展出一系列可觀的城市印象創作，不但從空間探究，也開始探討2D平

面的時間展現問題，以及多媒材的使用。城市系列的作品第一張：裱在自製木頭框的水彩。家偉表示，城市風格的產生始於攝影與電腦繪圖製作，同時也受到師大92級學長：蕭戎、張簡啓東的作品影響。剛接觸攝影時，家偉便喜歡拍一些抽象的城市角落，企圖改變的自己觀看世界的角度，當然這時的攝影作品還是以美感為主要訴求。而在這個過程當中，他開始會思索，特殊的結構為何存在？如何表現？想要清楚表達環境與人之間的關係，跳脫表面的愉悅，展現老練的繪畫質感。家偉向來喜歡台灣文化裡特有的景象：鐵皮屋、外露的電線桿、水管、北海岸廢棄的渡假中心，他認為這展現的一種台灣文化特質：非常具臨時的特色，時間在這些東西上被快速的壓縮以及流逝，反而展現出奇異之美。他同時也喜歡舊的東西，他表示，舊並非傳統，舊是時間的痕跡，有很強的生命力與故事性，因此在城市風格的作品裡可以看到大量質感的追求。家偉說，自己的創作或許不是那種一眼就討人喜歡的（有時甚至讓人覺得有點沉重），但是畫面故事性強，觀賞者可以強烈感受到作者分享理念的慾望。

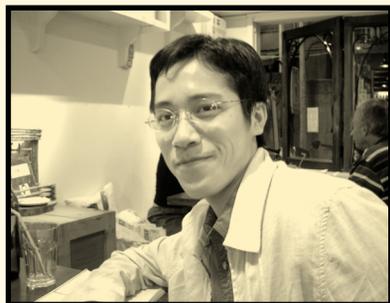
自詡個性獨立，自制力強，容易被激起創作慾望，容易發現自己的創作上缺點，一旦發現些微退步就會感到惶恐。算是一個時時刻刻會自我檢驗的創作者。他認為，研究所重要的不是環境，而是自己的心態。對於科技、視覺傳達、設計、攝影、版畫很感興趣，一個藝術工作者要有不斷嘗試的勇氣，才能一直突破，才不會因此被侷限。他表示，雖然自己不做立體作品，但對立體的藝術形式非常有興趣，不做裝置藝術，純粹因為與自己創作的習慣不符，裝置藝術需要大量精密、完整的事前構思，自己創作時喜歡一點一點的修正、堆積，在心中構想50%，邊畫邊發展，從不預設目標，而且，喜歡動筆的感覺甚於電腦操控，認為畫與照片還是有很大的不同：時間流逝、痕跡，讓觀者可以看創作的痕跡。家偉也謙虛的表示，自己目前最大的缺點是作品尚處於影像拼貼的階段，還需加強結構，以及半具象繪畫風格的開發。在傳統藝術家方面，則是對米羅、克利、達利等符號性強烈的藝術家很感興趣，但在自己的創作中也不見得會看到這些藝術家的影子。

家偉在實習時對教育時事非常關心，還曾參與二〇〇五年六月間的實習教師大遊行，對有興趣的事物

向來以行動支持表現。他覺得藝術一定要與生活有關聯，對於趣味性高的藝術議題有興趣，太形而上的後現代藝術反而不會很喜歡，創作的重點在於讓觀者產生似懂非懂的曖昧藝術經驗是最成功的藝術經驗，而非藝術家一味的喃喃自述。

■對資優教育的看法

覺得資優教育很有存在必要，但是對於教學內容有許多值得學者們思考之處。他表示，美術人才培育與音樂一樣，要從小開始培養。因此如何選出真正具藝術資優才能的評鑑的制度變得很關鍵。此外，國中課程應多元啟發興趣，高中、大學再循序漸進走專業。

呂松穎近照

個案男主角之二

呂松穎，雙魚座，23歲，台中人，畢業於南投國中美術班、台中一中美術班、國立台灣師範大學美術系，現就讀於國立台灣師範大學美術研究所中國美術史組。喜歡看漫畫（最近喜歡死亡筆記本），寫書法，看電影，彈琵琶（自學中）。

■我家有個小天才

問：你小學時去過多少個畫室？

答：不騙你，全南投的畫室我都去過了。

松穎回憶自己在學齡前時，就喜歡在家裡隨手塗鴉，還記得那時很愛在一格一格的格子裡，畫滿了各

種喜怒哀樂表情，那時父母的同事便建議，要帶他去找個好老師學畫。幼稚園時的老師有一次看他畫孔雀，感到非常的驚奇，在下課後特地等到松穎的母親下班回家，很正式的告訴父母，一定要帶這個小孩學畫，因此松穎與父親便展開了學畫之旅。那張孔雀圖也投稿到南投地方的小畫家報紙上，成為人生學畫的最早紀錄。也是在此時，松穎意識到自己似乎很有畫畫的天份。

本能的喜歡畫畫，意外得獎，於是父親開始正視松穎的天份並積極栽培。幼稚園時先加入救國團學習兒童畫，一直畫到上了小學，三、四年級時，父親的栽培計畫認為應該要在繪畫上轉型，於是松穎開始學習正統的技法訓練，幾乎上遍了全南投的美術班，暑假時一個禮拜上六、七門課，素描、水彩、國畫、pop、漫畫、書法全上過（但沒有做任何立體的東西）。父親在學畫的過程中一路記錄、篩選，最後覺得梁國元老師最適合松穎，是最正統學院派畫法，於是松穎便跟著梁老師一路從小四學到國三。小學六年級時，以第一名的成績進入南投國中美術班。

■父親

小時候其實脾氣不好，但唯獨對父親又敬又畏。小學四年級前都唸放牛班，被視為小流氓，因為學畫的緣故，脾氣漸漸改變，加上比賽得獎等，開始成為師長眼中的資優學生。還記得五、六年級時的導師蔡松村非常嚴厲，但對松穎的資質獨具慧眼，不但告訴母親要帶他去考南投國中美術班，更幫他做試前智力測驗的加強，松穎也是在此時，開始學會自發性的讀書，研究唸書的方法。

其實家裡沒有人從事相關藝術職業，但父母對松穎的「藝術事業」很重視，父親傾盡全力栽培，看重小孩的未來成就更甚於自己的成就。松穎回憶，國小參加校園畫畫比賽得第一名時，拿到了五十元的獎勵，突然腦中靈光一現：「畫畫就是這樣！是事業啊！」，突然自己意識到繪畫的價值觀和大人的價值觀相連。也許是父親帶著南爭北討（上課、比賽）的緣故，與父親產生濃厚的革命情感，父親對於畫畫比賽標準等等也頗有自己一番見解，有一種父親是軍師，自己是士兵，一起在戰場上角逐、奮鬥之感。（據悉是因為母親較少的關懷，故與父親關係相當密切。）

呂松穎 高中作品 1998

■我與美術班

問：有沒有崇拜的藝術家？

答：我喜歡周星馳。

於南投國中保送上台中一中美術班時，因為全家搬到台中這個大都市，一開始整個人都有點迷失了方向，沉浸在漫畫店裡，直到數學成績遠遠落後同學才開始驚覺。因此高三第一次模擬考前的暑假，好勝心作祟，想要證明美術班的學生也可以兼顧學術科，暑假以非常嚴格的標準定了一個讀書計畫，而且規律的執行，高三開學後第一次模擬考是全校社會組的第一名。那時班上也經歷學、術科無法兼顧的班級經營危機，但松穎自認其夠成熟，畫畫就是一種學科之外的調劑，因此學術科間一直都平衡得很好。

高中的繪畫風格，如國中一樣還是專注在2D平面繪畫，對水彩這個媒材特別有興趣，國中、高中以來繪畫風格都很寫實，也許是受家庭以及學院派風格影響，不被鼓勵天馬行空的畫，除了考試之外，只畫看得懂的題材。現在，米開朗基羅是他很感興趣的藝術家，在畫風上，松穎表示很喜歡米勒的畫風，其他畫家如楊恩生等，多少都有階段性的影響。值得一提的是，松穎很喜歡周星馳，覺得他是個融合各種事物文化的高手，而自己對於藝術創作也秉持著嚴肅中帶點趣味性，覺得這樣才會讓人易於接受。

同時他也認為資優教育絕對有存在的必要，把興趣相同的人，放在一個同樣的價值觀裡接受教育，是很理想的學習方式。當然有時會覺得少了一些該有的學習，如：童軍課、家政課等。但基本上還是認為值得。此外，覺得美術班在技巧的訓練之外，其他藝術範圍接觸太淺，無法開拓視野，實屬可惜。

■人生的轉捩點：學術研究之路

問：你在千禧年保送師大美術系。

答：對啊！我那時曾賭氣：如果沒考上，就不唸美術了。

問：不唸美術要唸什麼？

答：也許會選擇語文類的科系吧。我很喜歡拿自己當賭注。（笑）

高中以前，美術學習上都有一定的標準：畫的像，畫的精準。初上大學，有點亂了方向，發現以前的標準不再適用，大學生關注的焦點是什麼：辦活動的能力、有沒有車、有沒有女朋友、有沒有打工賺錢……似乎連成績都不再是大家關注的焦點（更何況，誰還管你畫的像不像？），因此大一大二也隨波逐流忙著辦活動、交女友，對於自己的創作產生一些質疑，也不再畫得那麼積極。

直到大二下學期，想要證明自己的價值，便參與

呂松穎 檸檬水 2004年展於華山藝文中心

呂松穎 雨後 2004

了師大藝術人文中心舉辦的台灣人文學術研究獎，漫無頭緒下找了一些石川欽一郎的資料，稍做整理便參賽，當時完全不懂什麼是做研究，因此慘遭滑鐵盧。後來痛定思痛，想要在跌倒的地方爬起來。在大三上修習羅青老師的符號學一課，是藝術學習之路上一大轉捩點，剛好這門課有一指定作業為研究畫家，成了自己再參賽的一個契機，因此花了近半年的時間，好好的研究了余承堯的繪畫風格。當時規定自己，每個禮拜都要看書以及問老師相關的問題，一開始還不得要領，被老師戲稱「腦袋空空」，後來漸得老師肯定，文章《以簡御繁：余承堯》也拿下該屆人文獎第一名。當時心中以此比賽為一賭注，如果得獎就篤定要走學術研究這條路，反之就再也不做學術研究。得獎後，開始思索未來研究的方向，原本對西方文化也很有趣的松穎，受到曾肅良老師的啟發，認為我們的優勢就是中國的千年文化，因此下定決心繼續朝中國美術史這個方向努力。

除了得獎的鼓勵，松穎剖析自己的性格表示，唸書向來是自己的強項，因為在高中建立了很好的讀書方法，而且覺得研究理論比起藝術創作有標準，但其表示，做學術研究最終的目的，是想要建立起自己的美學標準，最後再回歸到藝術創作。

松穎現在研究論文的題目為：乾隆御製師詩意

圖，這個理論的想法來自於大學時林麗江老師課堂上的一項作業以及鼓勵。其他文章發表紀錄：

- 2005台灣人文獎第二名：宅第古蹟再利用。
- 2005台大台灣區藝術史相關領域論文發表會：仇英：漢宮春曉圖。

大學的畫作較少，抒情唯美、略平面式的風格兼有之，現在還持續進行的是書法的固定練習，這是從大學以來就一直有的習慣，覺得寫書法可以讓自己平心靜氣。

提到如何在國高中的美術教育裡栽培理論人才，松穎不認為國高中階段就要過度加入理論式訓練，（但可以有一些適時的激發），但要鼓勵多面向學習發展，多開眼界，才能找到適合自己的出路。現在自己對於新聞事件中的人物產生特別好奇，對他人的人生觀、處世哲學非常有興趣。

問：回頭創作想做什麼？

答：畫漫畫。我小時候的志願是當（大）漫畫家。

從「貌離神合」的雙個案，看現今資優教育

很多外界人士會把資優人才培育的成功或失敗因素都歸因到學校教育，我認為這是不公平的。家庭，

才是塑造一個人的性格最直接的環境。由以上兩位例子我們可以發現，即使在同樣的學習環境，還是會塑造出不一樣的發展，而兩人成長的過程中，家庭教育大大影響了性格的養成，對於未來發展的方向有很大的影響。無論父母對於自己的小孩，是具企圖心地積極栽培，抑或以無為而治的開明態度任其自由發展，都一定要站在鼓勵的角度，任何無意的責罵或斥責，都有可能抹煞了孩童興趣的發展。

家偉與松穎在成長發展上有許多共同點，當然也有不同的地方：兩人雖然成年後的發展大不相同，但在許多興趣或本身性格上頗有相似之處。譬如：兩人皆興趣廣泛（攝影、閱讀、漫畫），且兩人在求學階段，都沒有發生如美術才能班裡，學生常見的學術科無法兼顧的危機，兩人課業都兼顧的相當不錯。家偉大學聯考時的國文成績高達90分，（可以任選所有有中文系的學校），而松穎的學科成績在台中一中也是非常優秀，兩人皆在語文領域有很好的表現，十足的「多元資優」表現。

我想大家都會好奇，在當代這個看似有點混亂的藝術市場裡，年輕的藝術家們要如何、要具備什麼樣的能力才能嶄露頭角？美術資優、具有很好的技巧不代表一定會成功。筆者個人認為，現在的創作氛圍，想法的栽培，以及創造力的展現非常重要。如家偉，他的創作中就融入了濃濃的台灣人文關懷，作品展現或許不是那麼的歡樂昂揚，卻別有一番都市氣息，個人風格十足。一個藝術創作者，一定要有所定的主題和目標，才能精益求精，並且要具企圖心（但不一定要百分之百完美，缺陷是進步的動力），兩人不論在創作或研究上，都能找到自己的優勢和定位，是很代表性的資優和創造力表現。

此外，我們都知道，藝術教育可以分為兩半：創作與鑑賞。我國的美術教育能培養出非常好的藝術創作人才，卻比較忽略藝術鑑賞、理論人才的培育，創作與鑑賞不應該是被分開的兩個領域，應該是要能相

輔相成的：一個鑑賞者若具有良好的創作底子當基礎，在理論上能更精準的發揮想法；而一個創作者若具有良好的理論概念，將有助在創作上更能找到自己的方向。在藝術市場上，鑑賞與創作更是一種裙帶關係，我們不能忽略任何一種機制的養成，因此在國高中的藝術教育階段，更要多方面的栽培：藝術鑑賞、藝術史、藝術批評（評論），並鼓勵學生多嘗試新媒材、複合媒體的運用，有助於藝術資優人才多方面的養成。

家偉與松穎兩人，在同樣的教育體制下走向人生不同的方向，縱然貌離；但是兩人為藝術領域的執著和努力，藝術精神絕對是相當的「神合」，我期待、也相信他們會有更好的發展。

謝誌

由於我也是從小接受美術才能班的訓練，對於資優美術教育這個領域一直感到非常有興趣，在此特別要感謝我的大學四年同窗－陳家偉與呂松穎同學，願意奉獻他們私密的成長經驗讓我參考，並侃侃而談受教經驗、熱心提供資料作品，謹祝福他們在藝術的領域，未來一帆風順、海闊天空。同時也感謝師大美術系林仁傑教授過程中諄諄指教。

■參考文獻

- Howard Gardner著，李心瑩譯（2000）：再建多元智慧，75-79，157-164。台北：遠流出版社。
- Viktor Lowenfeld著，王德育翻譯（1983）：創造與心智的成長－透過藝術談兒童教育。台北市：文泉。
- 陳李綱（1991）：個案研究，3-9，106-115。台北市：心理。
- Hurwitz, A. & Day, M. (2001). *Children and their art: Methods for the elementary school*, 89-104. San Diego, CA: Harcourt Collage Publishers.