

一位美術資優者 生涯發展之影響因素

The Influential Factors of Career Development about
an Artistically Talented Student

吳佳蓉

Chiajung WU

國立台灣師範大學美術研究所博士班研究生

新生 壓克力彩 畫布 2003
迎接小孩的來臨，但也讓創作有時需中斷。

壹、前言

在全球藝術教育網（2005/10/24瀏覽）的討論區有人提到，國中美術資優班學生到了高中便轉到高中普通班就讀，上了大學便轉往醫生、老師等行業的相關科系就讀，真正往藝術方面繼續發展的幾乎沒有。而郭淑娟（1995）的研究指出，國中美術資優班畢業後，有47.27%就讀非美術相關班級；進入大專院校有

45.24%進入非美術相關科系。從這些現象可發現，這些接受美術專業教育的美術資優班學生，畢業後持續往美術相關領域發展的比例並不算太高。

面對這樣的現象，讓我想要了解接受專業美術教育訓練的學生，為何能持續在美術領域發展，最後成爲一個專業的美術工作者，在哪些因素影響下，造就了這樣的生涯發展，以幫助我們深入了解美術資優者的生涯發展因素，提供給教育工作者及父母參考。

貳、影響生涯發展的因素

影響生涯發展的因素，國外許多學者都曾討論到。例如：Krumboltz（1994）強調學習經驗對個人職業生涯的影響；Holland（1985）則偏重在個人人格對職業選擇的影響，並將人格類型分類為實際型（realistic）、探究型（investigative）、藝術型（artistic）、社會型（social）、企業型（enterprising）、事務型（conventional），在我們的環境也可分為這六個類型，每一個人會以自己的人格特質為職業選擇的依據，選擇與自己人格特質相配的工作環境；Roe（引自邱美華、董華欣，1997）則強調父母的態度會影響子女成年後的職業選擇。

而國內學者（林麗婉，2004；陳昭儀，2003、2004；劉佳蕙，2001）的研究，我們可以將影響生涯發展的因素分成四大類：

- 一、個人：如天分遺傳、特殊能力、興趣、動機、毅力、人格特質、自我概念、自我效能、創造力等。
- 二、家庭：父母的教養、父母的支持、父母的態度、家庭氣氛、家庭經濟因素、家庭環境、配偶的支持、子女的回饋等。
- 三、學習：學習經驗、教師身教、師生關係、教師藝術修養、教師教學方式、養成教育、重要貴人、同儕學習、學生教學回饋等等。
- 四、社會：國內教育制度、聯考、就業市場、藝文風氣、美術環境、教學環境、特殊事件影響，時代背景、社會環境如教學環境、文化環境如美術環境等因素。

從這些資料可以發現，國外學者所偏重的影響因素，如學習經驗、人格特質、父母態度，可以歸納進學習、個人和家庭等三大類，因此在分析影響生涯發展的因素時，仍將從個人、家庭、學習、社會等四大類加以思考。

參、一位研究參與者的個案研究

每個人的生涯發展都受到各種因素的影響，為了更深入了解相關的影響因素，可透過個案研究方式，針對一位持續在美術領域發展的美術資優者，進行深度訪談（以半結構開放式問題為訪談大綱，訪談三個半小時，電話聯繫二次，各約三十分鐘），從中了解其生命的故事，並歸納出影響該名美術資優者生涯發展的相關因素。

研究參與者的背景，主要以曾接受美術資優教育（包含大專院校藝術系（所）、科；藝術類科之大專院校、高級中等學校及其附設之國民中、小學部；高級中等學校及國民中、小學美術資優班），又持續在美術相關領域發展的美術工作者，同時願意無償接受訪問者為主。最後，確定研究參與者為：女性，三十七

邊緣 壓克力彩 畫布 2003
對婚姻的感觸轉化為一件件創作。

歲，美術創作碩士，接受專科五年及研究所二年的美術專業教育，長期從事美術教育及美術創作工作，從未離開美術相關領域，目前為大學助理教授。

肆、研究參與者生涯發展的影響因素

在訪談研究參與者後，從其生命故事中分析出，影響其生涯發展的因素，有下列幾個面向：

一、個人因素

（一）藝術型人格特質

從訪談中發現研究參與者，常以創作抒發情緒、敏感，訪談過程中跳躍性、無秩序的思考，明顯具有Holland（1985）所謂的藝術型人格特質（想像、衝動、直覺、無秩序、情緒化、理想化、有創意、不重實際），適合一個藝術型的工作環境，這種人格特質應是促使她持續在美術相關領域發展的因素之一。

（二）興趣

從小對美術有興趣，喜歡畫圖。會覺得畫畫讓她滿愉快的，比較可以做自己，這樣的興趣，影響她選擇了美術為生涯發展方向。

（三）確認自己個性，很早決定生涯發展

知道自己適合很安心地做一件事情，很早確認自己個性適合美術創作；同時，國一開始看了很多雄獅美術、藝術家雜誌，覺得畫畫這條路好像真得不錯，因此國三即主動決定了自己的生涯發展方向。

漣漪系列：緋紅詩句 綜合媒材 紙 1998
從圖像的形色中得到靈感，創作重視視覺美感的安排。

(四) 努力、好強、企圖心強、凡事靠自己

很認真努力，花很長的時間畫圖，還爲了半夜畫圖，偷學校的電；同時又好強，想用繪畫證明自己比別人更突出，以消弭某一部份自覺比不上別人的地方；而凡事靠自己，自己負責，做不到是自己的問題，別人沒辦法幫忙，這種「凡事靠自己」的觀念，讓她的學習過程，以自我努力來達成專業能力，老師的影響多爲態度上的，而非專業能力；個性中某一部分企圖心滿強的，很享受去當第一，對當第一還頗有興緻的，因此是台南市第一個考上□□美術科的。這種努力、好強、企圖心強、凡事靠自己的特質，應是她能持續在美術相關領域發展的重要因素之一。

(五) 自我調適能力不錯

她的自我調適能力不錯，面對難以接受的生涯決策，能調適得不錯，能找到它的優點，釋懷並適應，所以當任職學校的大環境讓她不滿意時，還是覺得可以做自己的事情，感覺還滿自在的；同時，在面對創作壓力時，能靠時間慢慢自己調適解決，不會讓自己

承受不住，如果真的做不出來就先休息，隔一段時間就可以解決困境，不會覺得因達不到目標，就把壓力投射在別人身上，或者是認爲別人應該幫我解決。這種調適能力，讓她在面對創作及工作挫折時，都能自我調適、解決困境，並幫助她持續在美術相關領域發展而不退縮。

(六) 能將負面的個人特質，轉化爲美術創作生涯的助力

她覺得自己有點自卑，這樣的自卑感，讓她更專心躲在創作中，不在意別人看法，但也因爲這樣創作表現漸好，同時消弭掉自覺比不上別人的地方；她還很敏感，別人覺得很平常的事，她就會有感覺，也容易感受到別人是不是在乎她，常在意別人看法，又沒真正朋友談心事，讓她把所有的情緒、心情在創作中表現，以尋求安全感與自我治療；同時在情緒低潮時，只要在畫面上宣洩，別人不會明確知道你內心發生什麼事？可以安慰自己的心理，又不會被發現，很有安全感，因此常以美術創作宣洩情緒，自我治療，

讓自己活得比較樂觀、快樂一點。所以她的自卑、敏感、沒有真正朋友、情緒低潮這些比較負面的特質，反而有助於美術創作生涯的發展。

二、家庭因素

(一) 父母職業考量下的栽培

她的父母親因職業考量，希望小孩考□□美術科，將來有穩定工作，又擔心小孩考不上，所以安排小孩學畫，媽媽還會拜託鄰居和姐姐教她畫圖，提供協助，培養孩子美術能力，以增加考上美術科的機會。

但她的父母其實不懂也不關心美術這個領域，對她所從事的藝術創作並不清楚！只覺得自己的孩子還滿會畫畫的，可是她的畫展，他們從來沒去參加過，她好像也從不覺得不對，不會因他們沒知識而沮喪，好像也很習慣他們並不關心這個部份。

因此，學畫只是父母親希望她考上美術科的一個有效方法，將來有個穩定的工作，其實並不是希望研究參與者往美術路上發展。

(二) 大姐無意的啓蒙

同樣學畫的大姐，常有很多同學來她家，研究參與者從小喜歡看大姐畫畫，也喜歡聽大姐與同學們聊很多東西，大姐美術類的書她都會去看，尤其是雄獅美術，裡面介紹許多有名的藝術家，讓她對藝術有所幻想，開始幻想畫畫好像是個自己喜歡又不錯的領域，因此可說是大姐無意間啓蒙了她對藝術的喜好。

(三) 將家庭不佳因素化爲生涯發展的助力

父親□□的情況，困擾著研究參與者，爲了不讓人發現又要發洩情緒，改以抽象風格創作，創作上產生轉變。往後的美術創作生涯，都可看到這種藉由抽象隱藏自己，發洩情緒的模式，這種模式亦成爲她往後處理情緒、創作的重要方式。原是家庭狀況的阻力，卻轉化爲成助力，成爲她重要的美術創作風格，包括她升等助理教授的作品也是這類作品，有助於她整個生涯發展。

研究參與者對婚姻有一些不滿和感觸，卻轉化爲一個一個的創作來發洩情緒，讓自己過得比較快樂些，但不希望這樣的創作被當作追求藝術成就的一種手段，她希望誠實的面對自己，爲抒發自己而不是爲追求成就而創作。但這些創作的確在情緒的治療及其事業的推展上都有助益。

因此困擾研究參與者的家庭因素和對目前婚姻的一些不滿和感觸，這些不利於她生涯發展的家庭因素，在她的轉化下，反而間接成爲有助於生涯發展的因素之一。

(四) 婚後，因家庭而不自由，甚至需暫停創作

婚後大部份的時間，覺得無法幫自己做很多安排，會覺得在某一種程度上是在犧牲自己。譬如說，因爲家庭的關係，創作必須面臨到暫停的時候，會覺得有一點不愉快，不能做自己，不能活得很自我、很自由自在，有了小孩之後，這個體認更深。這樣的家

庭因素，讓她覺得不自在，甚至需中斷美術創作生涯，是不利其生涯發展的因素。

三、學習因素

(一) 好的啓蒙老師，更喜歡畫圖

國小六年級，第一次學素描，不太愛畫那種黑白的東西，而且面對靜物，要很理性、很客觀去觀察，對一個國小的小孩子來講，其實是很無聊的，遇到好老師，順應她的喜好，改變教法，讓她用彩色粉蠟筆去畫素描，而更喜歡畫圖。

(二) 學長協助踏上美術生涯

□□美術科的學長，協助她考上□□美術科，那時候每畫幾件作品，就會寄到□□美術科，學長會寫優點、缺點，要怎麼修改，給了她很多美術觀念，幫助很大，並影響其創作態度，在學長的協助與影響下，如願踏上美術生涯。

(三) 在圖書館書籍的圖像中找到創作靈感，影響其專業學習

圖書館對其學習影響滿大，書中圖像的形色，帶給她很多感受，幫助其繪畫中視覺美感的安排，尤其是設計類的書，有助於創作靈感的啓發，影響專業學習，有助其生涯發展。

(四) □□老師建議改畫國畫，讓她的創作更豐富

在□□老師的建議下，改畫國畫，雖然國畫與她的生活有些脫節，還不能體會其精髓，但研究參與者認爲這樣的學習經驗，拓展她有關東方的創作技巧和概念，雖還沒有在東西融合上做得很有成就，但這樣的學習經驗讓她的創作更豐富，間接的影響了她生涯發展。

(五) 比賽失利、學長的觀念和研究所老師，促使她轉變創作態度，而這種真誠的創作態度，影響其生涯發展

二十三歲拿到全國美展第一，創作達到高峰，但受□□美術科學長的影響，認爲以比賽肯定自己是虛假的，再加上一、兩個比賽失利，促使她調適創作態度。

研究所期間老師要求以改革者的角度創作，兩個禮拜就要有新的東西，她把西畫的東西直接COPY到國畫水墨上，很快就會跟傳統畫水墨的人有很大的差別，但覺得那沒有意義，她認爲創作若沒有反思，好好去思考你要做什麼，那樣的創作其實是騙人的；同時受到□□老師的影響，老師對創作的態度比較自然，不爲改變而改變，也促使研究參與者調適自己的創作態度。

受到這些人和事的影響，讓研究參與者更看重創作的真誠，更確定創作要先能說服自己、忠於自己，別人掌聲不是那麼重要，沒有經過思考，只是以一個聳動的題材去說服別人，其實是很虛假的。而這種真誠的創作態度，影響其往後的生涯發展，即使在面對複雜的藝術生態，仍強調這種真誠對自己負責的創作態度，不爲追求別人的肯定而創作。

憩 | 彩墨 1997
開始擴展國畫技巧與媒材，東西素材的融合漸漸熟練。

Csikszentmihalyi (1996) 指出創造性人物終其一生都受到良師、益友、學生及工作伙伴的影響。我們也可以發現研究參與者受到良師(□□老師)和益友(□□美術科學長)態度和觀念的影響較多，尤其在「對自己負責、真誠」的創作態度上，這兩位良師益友的影響甚大，但研究參與者並未提及學生和工作伙伴對其生涯發展的影響，至於同儕的影響亦不大，她比較強調自我負責。

四、環境因素

(一) 受到聯考制度影響，決定轉換生涯發展方向。

因不適應高中不斷考試的生活，要求重考□□美術科，可見研究參與者受到當時聯考制度和考試文化的影響，而決定轉換生涯發展的方向，以美術創作為主要方向，此舉為其生涯發展的重要轉捩點。

(二) 工作環境的進修壓力，促使在專業學習上更上一層樓，影響其後來的生涯發展。

工作環境中，很多同事在念研究所，尤其是所有美術老師都在念研究所，研究參與者在這樣的社會壓力下，半強迫自己進修，如願考上研究所，在專業學習上更上一層樓，影響其後來的生涯發展歷程。

(三) 在進修者都離開國小並轉任大專院校的環境氛圍之下，為其生涯發展的重要轉變。

同事都認為國小工作環境不好，學校所有的美術老師念完研究所後，能離開的都離開了，在這樣的環境氣氛下會有壓力，讓研究參與者在研究所畢業後，也認為自己應該像別人那樣才叫做飛黃騰達，如果有機會也要離開，即使那個工作差強人意，整個設備，

主管、老師的態度和觀念都不如台北的國小，研究參與者還是離開了國小，轉任大專院校，是其生涯發展的重要轉變。

(四) 傳統的社會文化，促使她婚後中斷創作，為其生涯發展的不利因素

研究參與者認為，整個大環境對女性來講還是不太公平，傳統的社會文化要求女性要支持男性，以男性為生活中心。因此結婚後，大部分時間得去配合別人，不能自我安排，有時甚至需要中斷創作，在某一個程度上犧牲自己，感覺很不愉快、很難接受，這樣的壓力也促使她在創作中找尋情緒的出口。

(五) 國內美術環境不是很健康，影響她對自己美術生涯的企圖心。

研究參與者認為國內美術環境不是很健康，跟其它行業一樣，都是一個複雜的社會結構，有很多複雜的社會因素影響創作的發展，以及創作是否會被別人所注意，有時候是整個大環境的氛圍；有時是大環境週遭的人所形成的氣氛跟喜好；有時是人際關係和藝術經營，問題並不全在自己身上。而且整個藝術環境也不是很客觀在包容藝術創作，表面上是說很包容，事實上環境是被壟斷的。這樣的美術環境，驗證了研究參與者很早的體會，藝術創作這條路並沒有那麼單純，因此也影響她對自己美術生涯的企圖心，轉而以平常心面對美術創作，強調對自己負責，也許一輩子都沒有人注意，但會覺得自己比較快樂。

伍、結語

什麼樣的影響因素，讓接受專業美術教育訓練的學生，能持續在美術領域發展，最後成為一個專業的美術工作者呢？從個案中我們發現：一、她對美術有興趣；具有藝術型人格特質；很早就確認自己個性，決定生涯發展的方向；努力、好強、企圖心強、凡事靠自己，自我調適能力也不錯；同時能將自卑、敏感、情緒低潮等負面的個人特質，轉化為美術創作生涯的助力，這些個人因素有助於其生涯發展。二、她的家庭中，有父母因職業考量下的栽培；大姐無意的啟蒙，來幫助其生涯發展；而不佳的家庭氣氛、父親□□情況以及對婚姻的不滿，這些家庭不佳因素亦轉化為其生涯發展的助力；不過婚後，因家庭而不自由，甚至需暫停創作，則相當不利其生涯發展。三、學習過程中，她遇到好的啟蒙老師，更喜歡畫圖；而學長則協助其踏上美術生涯歷程；圖書館書籍的圖像，影響其專業學習；□□老師建議改畫國畫，讓她的創作更豐富；比賽失利、學長的觀念和研究所老師，促使她轉變創作態度，而這種真誠的創作態度，影響其生涯發展。四、受到聯考制度影響，決定轉換生涯發展方向；工作環境的進修壓力，促使在專業學習上更上一層樓，影響其後來的生涯發展；在進修者都離開國小的環境氣氛下，轉任大專院校，為其生涯

發展的重要轉變，這些環境因素對其生涯發展有正面影響。但傳統的社會文化，促使她婚後中斷創作；國內美術環境不是很健康，影響她對自己美術生涯的企圖心，則對其生涯發展有較負面的影響。

綜合而言，個人因素對研究參與者的生涯發展影響較為顯著，因此，建議有興趣以美術為生涯發展方向者，應更深入了解自己的個性、興趣和人格特質，有助於決定自己的生涯方向。在決定個人生涯方向後，應努力充實美術專業能力，學習的企圖心要強；同時應思考美術創作對自己的意義，要真誠地為自己而創作，不應為比賽、參展、追求名聲而創作，如此美術創作生涯的發展可能會較為自在、開心一些。而美術資優教育制度，則應發展良好的鑑定工具和鑑定方法，以利分辨美術資優學生的特質，做為學生未來生涯發展的參考。

(編按 — 本文作者為尊重受訪當事人的隱私權，有關人名及校名均以□□代替之。)

■參考文獻

- 林儷婉 (2004)：國小資深視覺藝術教師生涯與專業發展之研究。國立新竹師範學院美勞教育研究所美勞教學碩士論文，未出版。
- 邱美華、董華欣 (1997)。生涯發展與輔導。台北：心理出版社。
- 陳昭儀 (2003)：傑出科學家及藝術家之比對研究。教育與心理研究，26，199-225。
- 陳昭儀 (2004)：傑出表演藝術家藝術生涯歷程之研究。台北市立師範學院學報，35 (2)，71-90。
- 郭淑娟 (1995)：國中美術班畢業生第一個十年追蹤調查研究。國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文，未出版。
- 劉佳惠 (2001)：音樂資優者生涯發展之個案探討。資優教育研究，1 (1)，151-171。
- 全球藝術教育網 (2005/10/24 瀏覽)。
http://gnae.ntptc.edu.tw/arted/forum_dtlst.jsp?fid=10&title=%B1z%B9%EF%C3%C0%B3N%B8%EA%C0u%B1%D0%A8I%A6%B3%A6%F3%AC%DD%AAk?
- Csikszentmihalyi, M. (1996). *Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention*. New York: Harper Collins Publishers.
- Holland, J. L. (1985). *Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments* (2nd ed.). Englewood, New Jersey: Prentice-Hall.
- Krumboltz, J. D. (1994). Improving career development theory from social learning perspective. In M. L. Savickas, & R. W. Lent (Eds.), *Convergence in career development theories Implications for science and practice* (pp. 9-31). Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press.

狂徒日記 油彩畫布 1990
抽象風格的開始。