

探討美術鑑賞教學之教學策略

/ 呂燕卿

所謂教學策略，係指教師在班級教學中，用來傳授教材所運用的技巧、方法及情境等。威廉斯(Williams, 1972)比喻教學目標好比旅行目的地，教材內容宛如交通工具，而教學策略就像行駛路線。當課程的教學目標確定後，可透過各科目教學活動，運用有效教學策略實施之。在教學目標、教材內容及教學策略三要素中，教師所能掌握而個別差異最大的便是教學策略之運用。

優良的教學策略，能培養學生良好的學習態度及獨立思考的能力。鑑賞不同於欣賞。鑑賞教學是指教導學生與藝術品之間交互作用的美感經驗，需要理性的運作，必須透過知覺的價值、敏銳的感知，由學生去評估、

瞭解和體驗的表現行為與態度；而欣賞只是對作品的主觀喜好態度。茲將可作為美術鑑賞教學的教學策略，敘述如下：

美術鑑賞必須依賴想像和判斷，足以影響心靈的美感態度及凝視傾訴的能力。此種教學是針對美感知覺的感官訓練、美感想像力及判斷力的真正教育，必透過審美經驗及美術意向的瞭解，才能有所成就。

茲就各家對美術鑑賞教學過程，列表1所載加以比較。顯然地，多數學者的研究認為：「宜先對作品整體的描述，再對作品的形式要素、部份特點加以選擇性解析，最後再對整體作有價值之正確判斷。」艾斯納(Eisner, 1972)認為說明關係架構時，須注意六方面，即

表1.各家對美術鑑賞教學過程之比較表

史密斯(Smith)：描述→分析→說明→評價	
費德曼(Feldman)：描述→形式分析→解釋→判斷	
巴爾肯和契普門(Barkan & Chapman)：描述→解釋→詮釋→判斷	
艾斯納(Eisner)	
描述 { <ul style="list-style-type: none"> 文字 口頭 →說明關係架構：	{ <ul style="list-style-type: none"> 體驗 形式 象徵 主題 材料 環境背景 { <ul style="list-style-type: none"> 文化上 創作上 } →評價作品： { <ul style="list-style-type: none"> 技巧 美感表現 創造力 }
布勞蒂(Broudy)：(1)對作品中感覺要素的生動活潑和熱情→(2)作品形式設計組成→(3)技術優點→(4)美感意義	
因加登(Ingarden)(1)開始將作品看成整體，直覺地把握住作品特質→(2)注意部份與特殊關係的描述知識→(3)強調作品完整性。	
艾克(Ecker)(1)描述：使學生自由地表達自己的情感和態度，對自己的作品和大師作品有立即之反應。 (2)分析：指出人們對於相同刺激產生何種反應。 (3)價值判斷：a.要他們區分心理寫照與生理情況，提出證明和討論價值。 b.最後以當代或歷代的藝術作品來擴充他們之經驗，並發展他們對藝術各體作價值的獨立判斷能力。	

◎教材單元範例 (之一) 以畫家筆下之「兒童」為主題，比較藝術家個人不同的風格。

△女孩和灑水壺，雷諾瓦(1841~1919)

△抱狗之女伯爵·巴托尼龐貝歐 1708~1787

△德斯尼嘉·哥雅(1788)

△小牧羊人·畢卡索

△藝術家之子·畢卡索

學生對美術作品的「體驗」、美術作品的「形式」、「象徵符號」、「主題」，及形成的文化上或創作上的「環境背景」等，均為教學時的說明及解釋的重點。

美術鑑賞教學過程，至少包含描述、分析、解釋、評價。「描述」係指陳述美術作品表面上，可立即視認的視覺反應，而不涉及作品的含義及其價值的認定。「分析」係指形式間整體與部份間組合的情形，是探討作品的造形方式和特質，可作為解釋一件美術作品的依據。

「解釋」係指推論作品中所蘊含的意義及所欲表達的觀念。「評價」係指給予這件美術作品價值判斷，比較這件與其他同類型美術作品的判斷能力，必須廣泛的討論，並且考慮技巧的適切性應為評價的重要依據。美術作品本身是極複雜的，在評價時，需要將藝術複雜的構造分解為組織要素，同時每一次只討論一種要素。分析乃美術鑑賞教學必經途徑，它能幫助學生提昇美感評價的能力。然而作品中每一要素均與整體結構息息相關，各要素或各部份的價值與意義，決定於它在整體中的作用與地位，整體評價的價值大於各部份的總合。

喬漢生 (Johansen, 1979) 將教師與學生交談，分為印象、表現、鑑賞三期，如表2所列，鑑賞知識由認知、習知而評價，可提供設計課程時參考。

表2.繪畫鑑賞教學活動 (Johansen, 1979)

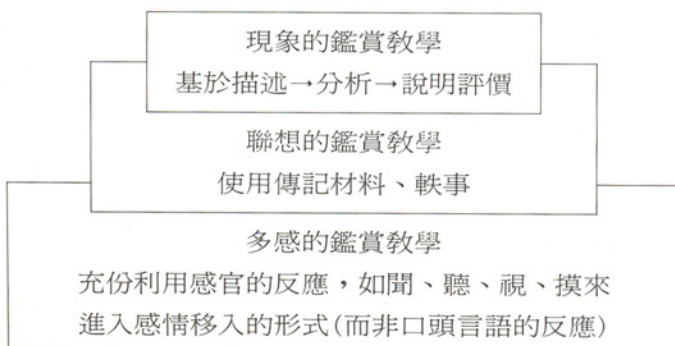
教學 鑑賞 知識	第一階段 描述 (普通特性 之描述)	第二階段 解析 (部份相關 之解析)	第三階段 評價 (以統一 性、複雜性 之評價)
普通特性之 領會(認知)	→ 印象期 (即知之知 識再認之知 識)	↓	↓
整體性質之 理解(習知)	→	表現期 (結構之知 識熟習之知 識)	↓
揭露、調和 之中肯判斷 (評價)	→	→	鑑賞期 (批評之知 識、鑑賞之 知識)

表4.美術教育中三種教導情境(Day,1974)

教導階段美術學習層面	探究階段(exploration)	精確階段(precision)	概括階段(generalization)
批評層面	1.透過多種感官去解釋、觀察美術作品 2.完全依學生喜好來探究,非正式談論美術	1.獲得適用於美術客體之概念及類別 2.分析美術客體 3.以批評性談論或寫作有關美術問題	1.能使用批評技巧作美術評鑑 2.當觀察客體時,使用適當的參考架構 3.能用口頭或書面向他人解釋美術客體
文化層面	1.瀏覽美術雜誌,常漫無目的地閱讀 2.參觀與歷史、美學有關場所、如台北市立美術館、畫廊等	1.觀察有關美術客體之幻燈片 2.聽美術家演說 3.閱讀指定的論文或書籍 4.以寫作方式寫有關美術文化景象	1.依照興趣閱讀有關美術與美術之書籍 2.研究文化環境在美術上之影響 3.撰寫有關美術家及其作品之文化背景
創作層面	1.以媒材自娛 2.熟悉身體與美感的媒材性質 3.以媒材體驗「愉快的偶成」	1.以媒材獲得技巧 2.能完成作品之製作練習 3.能控制媒材來表現	1.創作美術作品 2.極富創意和想像的使用技巧 3.以視覺形式表現出自己之理想和感情

赫維斯及馬迪亞 (Hurwitz & Madeja, 1977) 提出視覺思考是由觀察→視覺關係的描述→選擇→形式的歸納程序,他們進而歸納三種不同層次的教學,如表3所列,有現象的鑑賞教學、聯想的鑑賞教學、及多感的鑑賞教學,可知鑑賞的內容要感性與知性互為增強。

表3.三種層次的鑑賞教學(Madeja & Hurwitz,1977)

戴依(Day,1974),將教導階段與美術學習內容層面,分析如表4所列,可以提供教師安排學習領域與方向,在每一領域中,教師將可決定其策略和評量方式。

總之,任何美術作品都是人類精神的表現,心靈狀態的反應,它表現了藝術家對自己與環境的關係,因此它表現的是藝術家對事物的經驗而非事物本身。教師設計美術鑑賞教學時,必須考慮鑑賞者的程度、題材、和表現方法。教師發展美術鑑賞教學,必須有單獨教學的時間,這是很重要的。教學實施時,第一,要先讓學生直接審視美術作品本身,再做判斷。第二,要採用各種教學媒體,運用描述及評論語彙,讓學生充分討論。第三,教學單元設計本身要以學生為本位。第四,教材要包含感性與知性,甚至現代科技產物。第五,討論重點不以說故事為主,而以藝術作品的形式特質、功能、主題為基礎,讓鑑賞重點完全放在作品本身。第六,美術鑑賞能力是由內而外,及由外而內的發展,教師是主動指導者,必須充分利用教學策略,具有討論「文化、批評、創作及美學」領域的知能,運用多媒體進行比較討論、對答,討論以擴散性為原則,給予學生自由表達美感觀點,以建立個人美感判斷的價值觀。