

師範生的藝術品味

——藝術鑑賞經驗的調查與分析／蘇振明

(本文作者為台北市立師專美勞教師)

壹、前言——孩子的美術老師懂藝術嗎？

「你曾經被藝術品深刻的感動嗎？」以這個問題為出發點，來探討藝術品對受訪者的影響程度：藝術是不是和個人生活密切相關？它是否成為大多數人的精神食糧，還是有些人在感興趣之餘，不得其門而入？如果曾經被藝術品深刻的感動，能否提出一件藝術品，依照描述、分析、解釋、評價四個步驟作深入鑑賞？從各人不同的取樣中，反映出藝術品味、消費能力和消費習慣的差異。特別提出來的是、受訪者年齡集中在即將要成為國小教師的青年（十九至二十一歲），他們是師範學院的學生。一般而言，這些學生入學素質較高，生活環境單純，性格與人生觀逐漸發展成熟，對從事國民教育工作具有自覺和準備。

筆者擔任師院教職多年，課餘從事兒童美術和民間藝術的教學與推廣工作，對目前國人的藝術鑑賞觀念及鑑賞能力、藝術消費型態和消費能力的問題，具有強烈的關切。這項「藝術鑑賞」的調查，是筆者在擔任「美勞科教學研究」課程時，於課堂上進行問卷調查。受訪者共計一百一十人（其中一班三十人為音樂科女生，普師科兩班男女各半）。調查結果，旨在反映師院生對藝術活動的參與程度，並引為國民美育師資鑑賞知能的瞭解與改進參考。

貳、概述——受歡迎的電影、音樂、美術、文學作品有那些？

第一個問題：「你曾經被藝術品深刻的感動嗎？」分為經常有、偶而有、從未有過三項。一百一十人中選「經常有」的有四十一人，占百分之三

十七；選「偶而有」的有六十人，佔百分之五十五；

「從未有過」的有八人，占百分之八。資料顯示有半數人是偶而受藝術的感動，偶發性的因素仍然很強。約有五分之二的人是經常有，這些同學在校常參加各項活動，在鑑賞時能把握重點，提出獨特的見解。在這些人列舉的藝術名作中，電影的比率最高，平均四人中有二人。其次音樂占了四分之一。文學與美術各占零點五人。將藝術類型依全體統計結果的出現率介紹於後：

一、電影：占全體的百分之五十。約可分為四類：

- ①台灣鄉土電影：有九人舉出「魯冰花」，七人舉出「悲情城市」，顯示這類電影受到學生的重視。「魯冰花」提出的教育問題，使即將為人師的師院生有更深一層的思索。惟有人誤將「魯冰花」導演寫為「陳揚」（應為楊立國），「悲情城市」導演誤為「林清介」（應為侯孝賢），顯示了某些觀念習慣的偏差，這點也值得注意。
- ②院線片：受調查時間的影響。有「香蕉天堂」和「三個女人的故事」。該二片都曾獲得去年金馬獎提名。以上是國片部份。
- ③藝術電影，包括得獎影片和國際影展影片。有「末代皇帝」、「基督最後的誘惑」、「一加二的故事」、「雨人」、「羅生門」、「阿瑪迪斯」、「發條橘子」、「霧中風景」、「舞國」、「四海兄弟」、「教父」等。
- ④文藝片：有「亂世佳人」、「面具」、「布拉格的春天」、「蝴蝶夫人」、「戀舞」等。

▲「魯冰花」是一九八九年台灣頗受注目的鄉土電影，片中述及兒童藝術教育的觀念問題。

其他國片有「何必有我」、「恐怖份子」、「至尊對決」等；西片有「焦點新聞」等。

電影是一門綜合的藝術，它運用了各項媒體的特色，以商業包裝作為市場傾銷，的確銳不可當。也因此成為同學們注意的焦點。再則觀影場所問題，在MTV的比例不低，因為MTV中有許多不在戲院上演的經典名作可供觀賞，這項功能不容忽視。由於題目本身限制在藝術範圍，作答時學生已作若干篩選工夫，顯示大家對藝術電影的認知不致於太離譜。但是很多人不能將年代、國別、導演清楚正確地寫出，顯示背景資料未獲得應有的重視。

二、音樂：占全體的百分之二十五。分為二類：

①西洋古典音樂：比例偏高，約占十分之九；和音樂科的術科課程、教育導向有關。有貝多芬的第五號交響曲「命運」，「D大調小提琴協奏曲」；莫札特的「安魂曲」；「蕭邦奏鳴曲」；柴可夫斯基的「D大調小提琴協奏曲」；布拉姆斯的藝術歌曲「永恆的愛」；布魯克納第三號d小調交響曲；「拉赫曼尼諾夫之帕格尼尼主題變奏曲」、「死之島交響曲」。

②改良式中國音樂：無音樂科學生列舉。有「梁祝」（胡琴和交響曲兩種版本）、「黃河交響曲」、「胡琴曲「蘭花花」。

其他有「中國當代作曲家聯合發表會」（76年於台北社教館演出），Carole King 的 Tapestry 專輯。

音樂是隨時隨地都可能接受且不設防的藝術。在很多場合甚至成了「強迫收聽」。但是它卻因此可以流傳廣遠。在這次調查結果中，反映出一項令人憂心的事實：目前聽「藝術音樂」的人口中，「偏食」情況相當嚴重，台灣本土音樂無法獲得該有的重視。這是需要音樂工作者加緊努力的！

三、美術：

①畢卡索作品：曾在課堂上介紹過，去年（1989）五月台北市立美術館亦展出。有「少女半身像」、「哭泣的女人」、「鏡前少女」、「科學與慈善」。

②蔡文穎動感藝術：去年於歷史博物館展出，任課教師也帶兩班去參觀。

其他有林風眠「觀音」、「六四天安門事件巨幅作品」、「赤壁賦」；米勒的「拾穗」；盧奧「形骸日衰的國王」；中國「翠玉白菜」；兒童文學插畫「耶誕老公公說故事」。

綜觀列舉的美術作品，以課堂上教授為多，顯示美術品的欣賞，仍限於特定場所中，而以精緻藝術中的繪畫、雕塑為主，範圍較狹窄。國人的視覺意識消費習慣，仍然不夠普遍，這似乎成了少數有錢、有閒人的專利。其實這類作品可以存在於我們的四周。如何普及美術品，擴大鑑賞範圍，是今後該努力的方向。還有「翠玉白菜」是位受測者在小學時所見，但印象深刻，足見原作感人的力量。圖畫書的插畫一直是本地未普遍受重視的一環；但這對兒童未來的審美經驗發展有很大影響，今後應值得積極研究發展。

四、文學：受測資料中並未提出經典名作。被列舉的書名如下：

▼透過現場講解與肢體模仿，是藝術鑑賞極重要的體驗課程。

「窗口邊的荳荳」、「悠游任運過生活」（用佛家探討人生哲理）、「水間」、「擊壤歌」、「海水正藍」、「京華煙雲」、「老人與海」、「音樂」（三島由紀夫著）、「碧血劍」（金庸武俠小說）、「梵谷傳」、「余光中譯」等。小說比例較高。部份暢銷書受同學喜愛。閱讀習慣的改變，使文學失去了往日雄風，不敵聲光媒體的魅力。

五、其他：有芭蕾舞劇「羅密歐與茱麗葉」、新編國劇「紅樓夢」等。

叁、鑑賞實例——年輕人的藝術體驗

在設計問卷時，筆者要每位受訪者提出記憶中最深刻的藝術名作，用意是希望受訪者能言之有物，避免浮面的應付，能透過一段文字敘述來深入了解鑑賞的歷程、和鑑賞時運用的觀點、原則。以下仍分成電影、音樂、美術和文學四方面來舉例分析。

一、師範生愛看的電影

在記憶最深刻的一件藝術名作中，電影出現的次數排名第一。除了電影本身為綜合藝術之外，MTV的興起和青少年休閒文化的潮流，在此可略見端倪。在統計資料中，台灣電影和世界名片所占比例最高。前者以「悲情城市」、「魯冰花」、「香蕉天堂」、「恐怖份子」。這些作品有著共同的特點：關懷本土社會、重視成長經驗和人際關係的變化，流露解嚴之後對台灣歷史、教育環境的反思。另外在世界名片中，以「發條橘子」、「四海兄弟」、「基督最後的誘惑」和「雨人」等美國影片為主，從「末代皇帝」可看出美國強勢文化的威力和台灣的資訊導向。另有一部英國片「一加二的故事」和去年（1988）金馬獎國際影片觀摩展的「霧中風景」，這些零散的特例，或許顯示出目前青少年觀影的抉擇和商業電影的包裝、商業宣傳（得獎）與藝術電影市場結合的一些矛盾現象。

現在依鑑賞的四大要點，舉出「悲情城市」和「魯冰花」兩片為鑑賞實例代表：

（一）悲情城市：

- 1.描述：以二二八事件為背景，描述林姓家族的興衰。
- 2.分析：以順敘、平實的手法，運用長鏡頭和特殊的電影語言拍攝。剪接時不強調事件之間的聯繫，而注重內心情境的延續和氣氛的聯

► 傳統建築之美，如何融入於現代的都市景觀呢？這也是環境美化設計的重要課題。

貫，將故事本身做散點的處理。許多獨立的故事以意念相聯接，反映出歷史的全貌。

- 3.解釋：文清和寬美在林老師等知識份子談論政治時，放了「羅蕾萊」這首曲子，在此時政治似乎退為次要。而藝術和政治之間的曖昧關係，卻給了觀者寬闊的思考空間。而舉家在逃難之前拍的全家福照片，也流露出台灣人對命運的看法與對時代的無奈。
- 4.評價：導演獨特的電影語言造成蔓雜的架構，大塊的剪接方式使得全片節奏不甚流暢。場景、色彩和音樂的設計，比起以前的作品有顯著的進步。富象徵性又簡潔有力的影像輔以侯孝賢溫柔、敦厚的情懷，表現出時代的悲劇和中國人的「順天」哲學。

（二）魯冰花

- 1.描述：一個美術天才兒童古阿明，未獲得應有的發展和關心，在夭折之後作品才得獎的故事。
- 2.分析：劇本結構很類似童話（由鍾肇政同名少年小說改編），處理素材的方式簡單、誇張、以純稚的童趣與僵化的教育體制，形成強烈的對比；成人對兒童畫以畫得「正確」來做為標準，否定了孩子的想像空間，對兒童繪畫能力的發展，造成了相當程度的斷傷；從選舉前後的各種現象，反映社會貧富階層的差距和不平等。
- 3.解釋：「魯冰花」一片中揭露了當時社會的病態，對觀眾造成震撼力。因為每個人物都具有明顯的代表性，容易讓觀眾了解電影本身的訴求內涵。對師院生而言，相對於一般人對財勢的看重，年輕的美術老師對理想的堅持，正是教育的一線希望。

4.評價：本片曾獲新聞局獎助和電影票房的認同，顯示用心拍攝的電影，即使不走商業路線，仍能獲得大眾的肯定。

二、師範生愛聽的音樂

音樂科系學生的調查結果中，有以下特色：均為西洋古典音樂而沒有中國傳統音樂和台灣民謠。而古典音樂曲目眾多，在欣賞時有充分的選擇，同學對於樂曲的創作背景、動機都能有全面的認識。在非音樂科系的調查中，有黃安源的胡琴協奏曲，梁祝交響曲，黃河交響曲和搖滾樂Carole King的Tapestry專輯。

以下是兩個鑑賞心得實例：

(一)西洋古典音樂—布魯克納第三號「華格納」交響曲

- 1.描述：全曲共分四個樂章。第一樂章以管樂輝煌的展開，第二樂章慢板，充滿感情，如水瀉般描述；第三樂章弦樂配合管樂作對唱式；第四樂章以主題十分崇高神聖的結束。
- 2.分析：此曲充滿強烈的宗教氣息，把宇宙的無限及人類的渺小表達無遺，管樂陣容十分龐大，與低音大提琴實為整曲的支柱。
- 3.解釋：布魯克納在哲學、宗教和教育上都頗有成就，因此曲中時常表現出宗教音樂的影子和哲學、人生、宇宙的意念。此曲為崇拜華格納所作，故以其名為題，獻給華格納。
- 4.評價：布魯克納對宗教、哲學意念的表達，使他的作品產生更高的價值。在管樂編制上的運用為一大突破，也是作品本身震撼人心的重要因素。然而全曲冗長，故不能流行於世，但對後世的創作影響很大。

(二)中國音樂—黃安源演奏胡琴協奏曲「蘭花花」。

- 1.描述：本曲是描述一位名叫蘭花花的女孩被地主強擄，為了追求自由與愛情於是拼命奔逃，不幸最後遇難的故事。
- 2.分析：樂曲共分七段，有C、G、F、降B四種調。由於本曲兼有敘事和抒情成分，故樂曲節奏和起伏皆配合故事的發展。尤其末兩段的逃亡和哀悼部分更為明顯。
- 3.解釋：在中國過去的封閉社會中，地主豪門擁有很大的權勢。由於官商勾結，更讓一般人敢怒而不敢言。有很多不合法、不合理的事情發生在四周。在事件中顯露了人性的卑劣和崇高，理想的美好與事實的無奈。
- 4.評價：黃安源是國際知名的胡琴大師，演奏時對樂曲感情的掌握恰到好處，七段樂曲使聽者有不同的感受，是一首感人的敘事曲。

三、師範生喜愛觀賞的美術

以畢卡索作品和蔡文穎動感藝術居多，這和教師的提倡和展覽的宣傳有很大的關係，證明大多數的人對美術欣賞仍然處於被動情況。此外還有盧奧（二十世紀法國畫家）所作「形骸日衰的國王」。值得一提的是，有人忽略了作品印象的時效性，提出了小學至故宮博物院參觀「翠玉白菜」，十幾年印象的長存，確是最令人感動的藝術品。還有人提到了青木久子和伊凡·巴喬夫的兒童插畫作品，這是兒童文學課程的影響。長久以來，兒童圖畫書對美術教育的功能一直沒有獲得應有的重視，值得注意改進。以下提供一個鑑賞心得實例：

(一)畢卡索油彩畫「鏡前少女」

- 1.描述：鏡中少女和鏡前少女形像不同，以線條纏繞腹部及胸部。
- 2.分析：①本幅畫採用紅、藍、黃、綠、紫及黑色。②以拉長、扭轉扭、增胖、移位、壓扁等技巧，作出歪曲的比例，以強化表現的含意。③是「變形時期」的作品。造型屬於幾何形狀，有組織，線條簡單明確，表示創作時理性、謹慎、刻意的抉擇。
- 3.解釋：畢卡索採「移動視點」原則，在同一畫面上同時出現一個人的正面、側面、上面、下面、背面，使畫面產生「動」的幻覺。這張畫可以說是正面和側面的結合，顯示出少女造型的特徵，同時表達出少女在鏡前「左顧右盼，顧影自憐」的動態。

- 4.評價：畢加索利用變形的辦法來塑造人物的外形，成功地表達出人類的各種形貌，高度創造技巧使人不得不佩服這二十世紀的繪畫大師。

四、師範生愛讀的文學讀物

無經典的純文學作品，文字的藝術敏銳傳達力不及於電、音樂、美術，在統計資料中可明顯看出。傳記類的書雖有別於文學創作性的作品，但啓示的獲得和深刻感動仍是存在的。

(一)梵谷傳

- 1.描述：以第三人稱敘述梵谷的一生、創作歷程，及印象派大師（塞尚、高更、梵谷）的作品呈現和其所處的環境、背景對創作的影響。
- 2.分析：寫作手法令人感覺親切，也是因翻譯相當合乎中國語法，許多地方以對話方式表現，更可以讓讀者親身體驗書中人物的心情變化、痛苦、喜悅和掙扎。
- 3.解釋：一代大師梵谷作品生前默默無聞，死後卻身價百倍，人們往往忽略了畫家的心血和奮鬥過程，本書作者花相當多心血收集資料，偶有杜撰，而譯者能再三修改，功不可沒。
- 4.評價：梵谷的畫面處理在此書有更深一層的介紹，若不耐讀西洋美術的人，此書以淺近的手法概述十九世紀各家特點及堅持的信念，十分值得一讀。

肆、結論與建議

鑑賞，是一種通過理性思考的審美活動。

一個人，他若能對身邊的事物由關心而品味，由品味而理解，再由理解而加以評價；這一個人，他不僅將成爲一個生活的享受者，而且亦將是一個生活美感的創造者。

鑑賞能力的培養，是美感教育的主要目標。隨著科技文明的社會發展，藝術鑑賞教育的價值與地位已日漸提高；因爲大部份的學生，日後都不會成爲美術的創作者，卻是廣大的美術鑑賞者（王文純，「美術鑑賞研究」碩士論文，民75年）。

師範生對藝術活動的參與感暨鑑賞知能，不僅關係著大專青年的人文教育素養；尤更關係著明日國民美勞教育師資的水平。

這份調查報告，於一九九〇年元月初於台北市立師範學院，以一百一十位即將畢業的師範生（五專五年級）爲調查對象；雖然取樣未能普及全省九

所師院生，以取得更高的資料信度；然而，透過此「冰山一角」的測試，也獲得一些鑑賞教育的訊息。筆者謹以試探心理，從資料分析中，提出下列幾點結論建議，以爲推廣藝術鑑賞教育同仁之參考。

- (一)多數受訪者肯定藝術活動與藝術品的價值，證明藝術在生活文化中的重要性；惟在鑑賞知能的培養方面，應透過學校教育及傳播媒體，繼續做更積極有效的推廣。
- (二)鑑賞經驗中，電影媒體被述及的出現率最高，顯示現代的藝術創作和表現型式，以多媒材和綜合表現方式較能被接受；故電影藝術與現代人的休閒生活，形成高度的感應性。
- (三)學生於各類藝術的鑑賞活動之後，經常對作者、年代、國別、標題等有關作品資料記憶含糊，甚至毫不注意。此種現象，反應國人的藝術欣賞態度，缺乏藝術史的基礎涵養，這種膚淺而主觀的藝術消費習慣，宜透過學校教育和媒體傳播逐漸導正。
- (四)受訪者對藝術品的評價，多半呈現個人主觀的品味習慣，很少能從歷史的或社會的省思，提出具有深度性的批判。這種以個人好惡來論斷藝術品價值的習性，顯示美感批評能力與文化素養之不足；而這種能力之增強，亦是促進社會邁向理性化、自由化所不可缺少的動力。
- (五)「藝術鑑賞」仍是現代知識份子極重要的人文素養，它應是所有大學生列爲必修的通識課程；唯有如此，方能積極培養藝術消費人口，提昇現代國民的休閒情趣。
- (六)根據受訪者的藝術鑑賞經驗，被列爲印象深刻的美術與音樂作品，外國作品的出現率明顯的高於國人的作品，尤其音樂系的學生完全以外國名曲爲欣賞導向；此種現象，反映了時下的藝術教育與消費環境，有傾向於崇洋的虛脫狀態。筆者認爲：若要消除殖民文化，讓藝術呈現本土的情懷，今後的藝術教育課程，必需從鄉土民俗出發，並使其展現生活化與現代化的特質。
- (七)師範生是明日兒童的導師，所以加強師範生的藝術創作和鑑賞知能，即是提昇明日國民美育水準的根本之道。