

從鑑賞導向創作

——兒童美術鑑賞教學研究(下)

蘇振明 (作者現為台北市立師院美勞系副教授)

伍、「從鑑賞導向創作」的美術教學示例

為了將「從鑑賞導向創作」的美術教學理念，更具體的發展成教學模式，以檢核其可行性和具體性，筆者謹將個人所設計執教的一個教學案例—「清明上河圖之旅」，(註十五)摘要簡介，並以前一章所提之教學要素，對應檢討之。

- 一、單元名稱 ● 「清明上河圖之旅」。
- 二、教學對象 ● 台北市民族國小六年級美勞實驗班，計 28 位學生。
- 三、教學時間 ● 73 年 3 月 12 日起連續八週，每週上課一次，每次上課 150 分。
- 四、教學目標
  - (一)瞭解《清明上河圖》的繪畫背景及文化意義。
  - (二)採「清明上河圖」的繪畫形式，創作一幅現代的年俗畫。
  - (三)從不同版本的《清明上河圖》觀賞活動中，提升繪畫鑑賞與創作的興趣。
- 五、教學過程 ● 共分八週五個單元。(●記為教學重點，▲記為設計說明)

單元(一) ●以 16×48 公分長條白紙，繪製「我背著書包從家裡到學校」線畫一幅(圖 6)。引導學童將他每天步行或坐車上學經過的建築景觀和視覺標誌，用線條記錄下

圖 6.《從我家到學校》的線畫是環境運動經驗的記述圖象

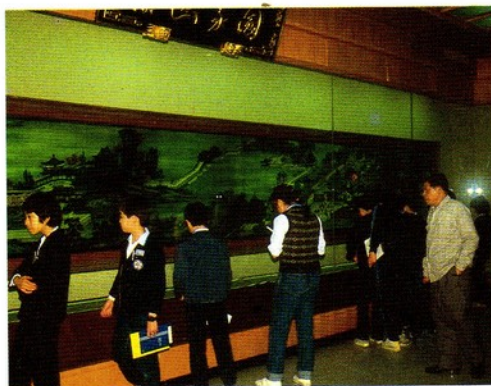

圖 7.兒童到博物館參觀《清明上河圖》的最好的文化體驗

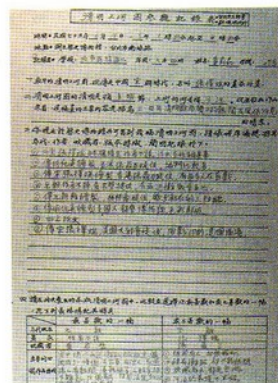

圖 8.配合藝術鑑賞的問卷設計，有助於「藝術尋寶」的指南

來。

▲本單元屬於教學過程的「動機引發」階段，藉此「實驗前的活動」，一方面了解學生體驗《清明上河圖》的繪卷型式和反映民俗生活的內容特色。

單元(二) ●帶領學生到國立歷史博物館實地觀賞《清明上河圖》(圖 7)，並分成下列步驟進行：①提示本次《清明上河圖》特展的來源及特色。②自由參觀流覽二十分鐘。

③發給觀賞心得調查表(圖 8)。調查表內容包含《清明上河圖》八個不同版本的作者、朝代、內容、美感等特色的追蹤問題共十道。④學生集中一處填寫，但允許學生安靜的再次去看畫找答案。⑤觀賞名畫結束後，搭車到淡水河中興橋頭散步。⑥討論中興橋墩與《清明上河圖》畫中的拱橋有何異同。⑦引導學生以鉛筆速寫中興橋情景。

▲①本單元配合問卷調查進行名

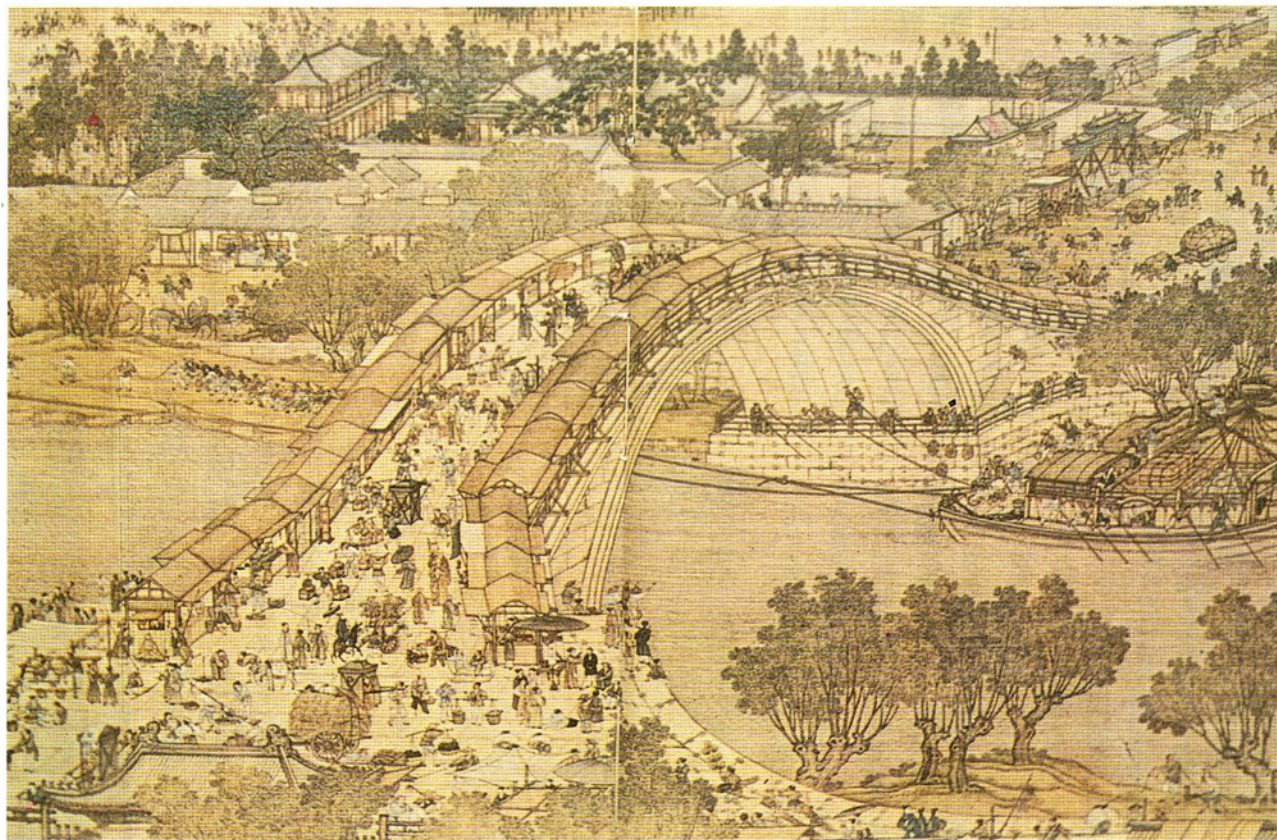

圖9.「虹橋」是《清明上河圖》中的視覺中心，值得引導觀者詳加探討美感造形的奧妙

畫參觀，一方面在導引學生能專心觀賞，並細察作品與美術史的知識；一方面亦在了解學生鑑賞之心得。②名畫觀賞後的淡水河之旅，旨在加深學生對河景橋樑的感受，並做為再創作之準備。

單元(三) ●《清明上河圖》的鑑賞心得討論(圖9)及「虹橋」放大臨摹。①依參觀心得記錄表逐項討論《清明上河圖》的美術史資料，並進行美感經驗的陳述。②根據「虹

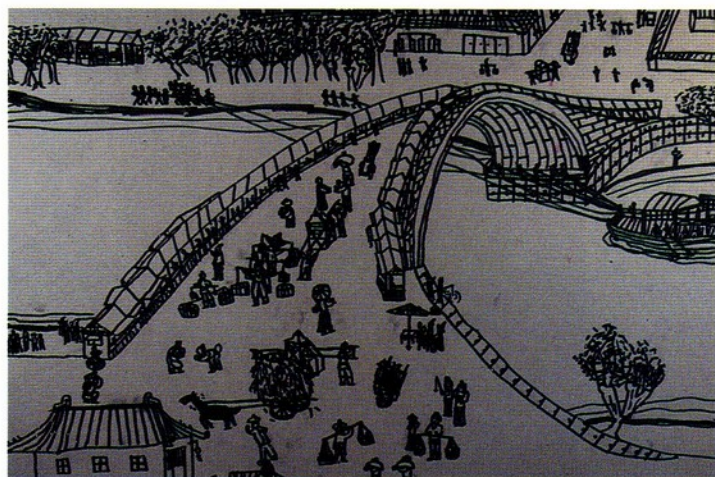

圖10.〈虹橋臨摹圖〉，簡志彥、男、12歲

圖11.〈端午龍舟競賽〉，游青如，女，12歲

圖12.〈端午龍舟競賽〉，秦政德，男，12歲。本圖榮獲全班票選最佳創意作品

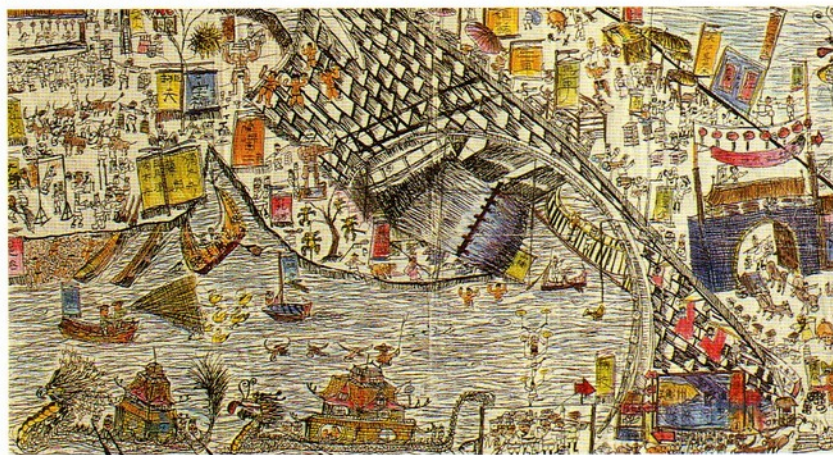

圖13.
〈現代端午龍舟競賽圖〉
的集體放大活動

橋」的影印稿，以線畫放大臨摹（圖10）。

▲①討論旨在彌補並加深觀賞經驗，以達到美術史的和美術批評的認知目標。②臨摹旨在體驗中國傳統「白描」與「界畫」在《清明上河圖》作品中之應用。

單元(四)●從《清明上河圖》的鑑賞導向「現代端午龍舟競賽大會」的繪畫創作。①試以淡水河中興橋下為場地，繪圖顯示端午節在此划龍舟的競賽盛況。②作品以表現中國人慶祝年節之歡樂情境為目標。③試著以「虹橋」之線條風格來描繪。

▲①本單元旨在發展在發展鑑賞心得的創作應用能力。②本創作活動兼具繪畫與設計之教學目標。

單元(五)●票選最優作品，集體放大繪製。①從全班作品中票選一幅創意、內容、技巧最優的作品，當作集體創作的藍圖（圖12）。②將藍圖影印放大，等切二十八份，每人負責二十八分之一的繪製工作（圖13）。③本集體創作採「分割組合」的水彩製作方式。全圖尺寸189×108公分，費時四小時完成（圖14）。④將完成的集體創作縫裱並裝框，展示於學校，作為「畢業生送給母校的紀念品」。

▲①本單元之集體創作，旨在藉共同繪畫培養民主互助的精神。②本單元在畢業之前實施，期能結合同窗之手，為送給母校的紀念品而互助合作，是美育中情操教育的實踐。

圖14.二十八個同班同學集體合作完成的〈現代端午龍舟競賽圖〉。全圖 189×108公分，每人費時四小時

圖15.親近大自然也是一種生活美感的開發

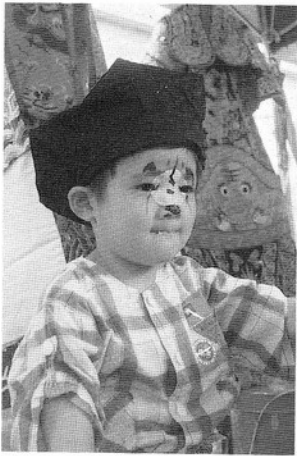

圖16.讓孩子從戲劇的觀賞到化粧遊戲，是有意義的文化參與

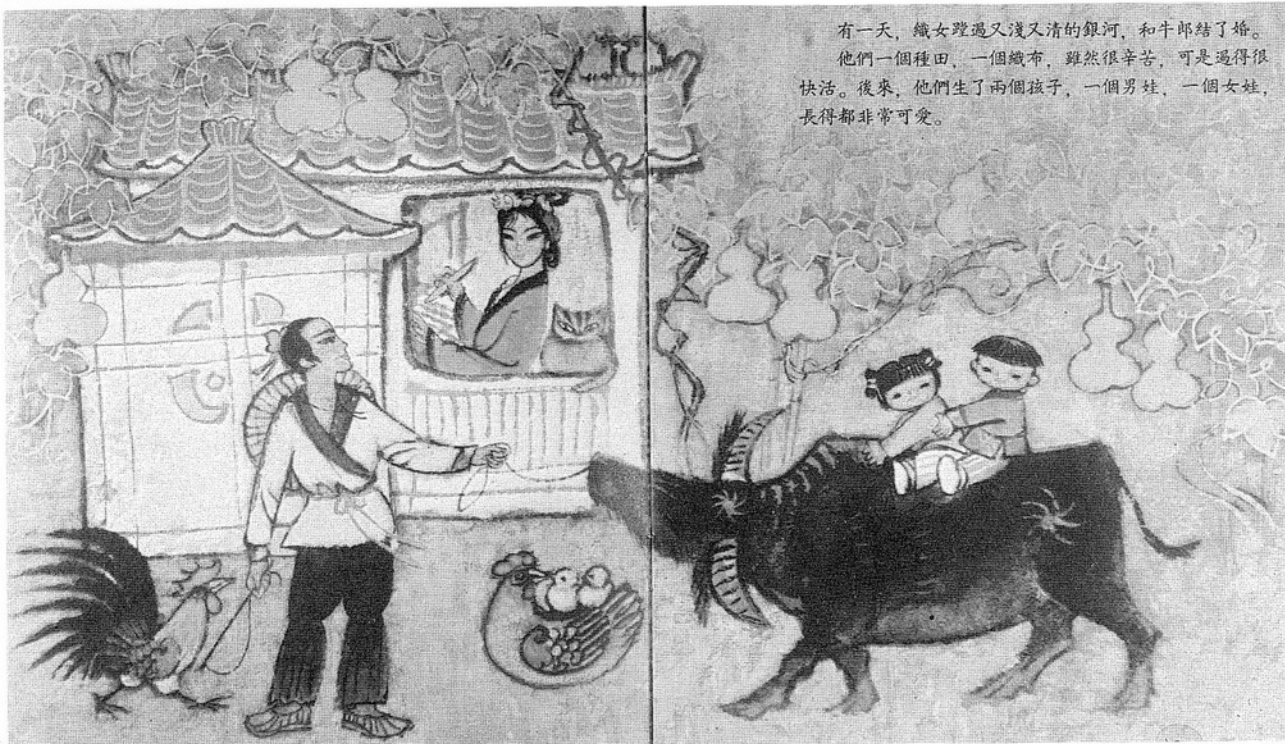
圖17.參觀「原住民文物展」的學童於現場進行觀賞速寫

六、教學檢討

- (一)本單元在目標上兼具「鑑賞與創作」、「個別與集體創作」的多元化目標。
- (二)課程設計採大單元的聯絡教學方式，配合繼續性、程序性與綜合性的原則，頗能激發學生興趣的、經驗的、形態的的良性學習效果。
- (三)在教學環境與資源的利用方面，從校內到校外，從藝術原作的觀賞到自然景觀的對映體驗，並充分結合視聽器材、課外讀物的有效利用。
- (四)在教學方法上共結合了觀賞、記錄、調查、討論、臨摹、創作等多種策略。
- (五)在創作媒材的應用方面，

圖18.類似「牛郎織女」的民間故事插畫也是兒童美術鑑賞的資源

有一天，織女躍過又淺又清的銀河，和牛郎結了婚。他們一個種田，一個織布，雖然很辛苦，可是過得很快活。後來，他們生了兩個孩子，一個男孩，一個女孩，長得都非常可愛。

先是個別式的線畫與彩畫，再是集體式的彩畫表現。最後的集體創作材料，若能改為與《清明上河圖》媒材相同的水墨表現，似應更能切合鑑賞與再創作的密切性。

(六)本單元於六年級美勞資優實驗班，利用八週進行，若施教對象改為普通班或四、五年級，可能要在內容深度和授課時數上再做彈性調整。

陸、結論

隨著國內經濟的起飛和教育的普及發展，台灣的兒童美術教育，也將再一次面臨挑戰，接著而來的，應該是一種更接近現代生活的、民族文化的、美感品質的國民美術教育新導向。

根據艾斯納(E. W. Eisner)、巴肯(M. Barkan)和吉利爾(W. D. Greer)等美術教育學者對「透過藝術教育」(Education through Art)教育理念的檢討和反省報告

來看：明日理想的美術教育，其價值功能的運作，必須從「工具的」回歸到「本質的」立場；其課程的結構，則應包括藝術製作(making art)、藝術批評(art criticism)、美術史(art history)三大領域；其教學活動必須兼具創作與鑑賞兩種方式的交互運作。(註十六)

筆者在本文中所探討之「從鑑賞導向創作的藝術教學」，是一種傾向於美術教育「本質性」功能的教學；也是一種結合鑑賞與創作，以啟發學生美感經驗、美術知識、

註十六 《美術大辭典》，台北，藝術家雜誌社，民國七十年。

圖19.《撲棗圖》是中國傳統繪畫《嬰戲圖》系列之一，也是值得兒童鑑賞的名畫教材

美術批評和美術創作能力培養的多元化教學。也可以說是針對時下國民美感低落，為消除「藝術文盲」，提昇國民文化素養而發展的藝術教育活動，這不僅是國際現代美術教育思潮的順應之道，而且也是開發中國家加速文化建設的重要策略。

在本文中，筆者先從現行國小小美勞課程標準加以分析，闡釋兒童低、中、高年級的審美活動特質；再從兒童的、社會的、科目的立場，分析本教學方式的現念及價值；繼而根據一般教學六大要素，規劃一套「從鑑賞導向創作」的美術教學課程模式，並透過「清明上河圖之旅」的教學實例，加以對應檢討，以明示其具體性和可行性。

為使「從鑑賞導向創作」的美勞教學，在國民小學的美術教育課程中落實，筆者認為下列問題的研究與探討是必要的：(一)加強小學教師美術鑑賞基本知能的教育。(二)恢復國小美術課本的出版，並以鑑賞的內容為編輯導向，引以為國小兒童美術鑑賞的基本教材。(三)獎勵社教機構或民間出版單位，積極從事美術教育圖書或視聽教材的出版。(四)設置「課程研究委員會」，繼續推動美術鑑賞教育在教材組織、教學與評鑑方法、學習心理等方面的研究與設計。

圖20.《吹笛少年》，法國莫奈的油畫，此類作品的題材內容具象親切，很能與兒童的鑑賞經驗取得共鳴

主要參考資料

- 一、王秀雄著，〈美術教育的哲學與美術發展的觀念改變及其對課程和指導法之影響〉，師大美術研究所講義，民國七十六年。
- 二、王秀雄著，〈美術教育的兩大對立思想〉，師大美術研究所講義，民國七十三年。
- 三、王秀雄著，〈美術教育的功能探討〉，國立教育資料館編印，《教育資料集刊》第十一輯，民國七十五年六月，頁1~25。
- 四、王文純著，《美術鑑賞教育理論研究》，師大美術研究所碩士論文，民國七十五年。
- 五、方炳林著，《普通教學法》，教育文物出版社，民國六十三年，二版。
- 六、何清吟著，《國民小學造形鑑賞教學之探討》，台北市立師專，《國教月刊》第33卷，第五、六期，民國七十五年十月，頁14~27。
- 七、何慧芬著，《繪畫鑑賞教學理論之研究》，師大美術研究所碩士論文，民國七十四年。
- 八、Rudolf Arnheim 原著，李長俊譯，《藝術與視覺心理學》，台北，雄獅圖書公司，民國七十年九月，再版。
- 九、夏勳編，《美術教育選集》，世界文物供應社，民國七十四年。
- 十、教育部，《國民小學課程標準》正中書局，民六十五年。
- 十一、《雄獅西洋美術辭典》，台北雄獅圖書公司，民七十一年。
- 十二、豐子愷著，《豐子愷論藝術》，台北，丹青圖書公司，民國七十六年。

- 十三、劉豐榮著，《艾斯納藝術教育思想研究》，台北，水牛出版社，民國七十五年。
- 十四、蘇振明著，〈清明上河圖之旅——美勞欣賞實驗教學記實〉，台北民族國小出版，《創造思考教學研究》，民國七十三年十一月，頁54~61。
- 十五、蘇振明著，《大家一起畫》，台灣書店教育廳兒童讀物出版部，民國七十五年。
- 十六、藝術家雜誌社，《美術大辭典》，台北，藝術家雜誌社，民國七十年。

註記

根據李國輝撰，〈美術教育中的欣賞教育〉，收錄於夏勳編，《美術教育選集》（世界文物供應社），頁96~103，所譯介的 CHIL-DRENS TRAIL 名畫觀賞資料，其中之問題列舉頗具參考性。摘錄其中一式，以供美術教育同仁參考。

●約翰·康士坦保爾作品：一八一七年，《佛列福特的磨坊》。

●展於第八號展覽室。

●問題

- ①騎在馬背上的童僕是幹什麼工作的？
- ②如果你做他的工作時會快樂嗎？為什麼？
- ③看那個在船廠船上工作的人，他在幹什麼？
- ④那天天氣怎樣？是什麼季節？
- ⑤找出畫家的簽名式，他故意造成特別的寫法，他怎麼寫？