

兒童畫看台灣文化圖象

蘇振明 (作者現任台北市師範學院美勞系副教授)

一、圖象是一種視覺語言

資訊的時代，是一個圖象傳播的時代。

從清晨到夜晚，每個現代人都活在圖象的叢林中。

從家族的臉譜表情到電視與廣告看板；從建築物到都市街道的景觀；從路邊的交通標誌到美術館的藝術作品……。

圖象和語言、文字一樣，同為人際間傳情達意的媒介符號。語言文字雖已形成現代族群溝通的便利符號，但是卻會受到種族文化與教育背景差異的限制。圖象，是一種聽不見的語言，也是一種自然圖形的文字，它的傳播功能具有全人類的共通性。

圖象，這種視覺符號，其傳情達意的效應，主要是仰賴於線條、色彩與空間所構成的造形趨力。這種趨力直接述之於閱讀者的心靈，其傳通程序是觀看→知覺→聯想→意會，這是一種人性本能的直覺性圖象思考，這種傳通感應能力，並不受種族文化、教育背景與男女老少的差異而有所隔離。

隨著資訊傳播時代地球村的形成，圖象符號的傳通功能有日漸躍昇的趨勢，這種功能還維繫著「接收與反應」的互動效應；因此，對

於一個社會族群的圖象研究，是文化人類學瞭解該社會文化發展的必要性課題。

二、兒童畫也是一種社會文化的明鏡

兒童，是逐漸成熟的生命體，是民族的幼苗，是國家未來的主人翁，也是明日世界的演員。

明日世界的形象，是今日兒童腦中意象的擴大；欲知未來社會的發展，必須省察現代兒童的思維。

透過兒童畫來瞭解兒童的心靈，是一種簡便有效的方式；因為兒童畫的圖象兼具有「再現性」與「表現性」的雙重意義。兒童畫的「再現性」源自於社會文化刺激的遺像反射，而「表現性」則根源於個體生命意識的申張；也可以說，兒童繪畫的圖象，兼具了「社會集體潛意識」與「個人潛意識」的綜合；正因為如此，當我們觀賞一幅兒童畫時，我們除了看到該兒童的情意特質，也能察覺到所歸屬的家庭、社會與民族團體的共同心願。

基於以上圖象學的理念，兒童心理學家才會說：兒童畫是兒童心理的X光底片，兒童畫也是兒童的用頭腦照像；而文化人類學者則會說：兒童畫是現代社會的明鏡，

也是明日世界的規劃設計圖。

三、台灣兒童畫裡的文化意象

「為文化注入活水」的兒童繪畫比賽，是今年五月中華文化復興運動總會所策劃主辦的創意文化活動。這項兒童畫比賽採取徵畫與現場作畫兩種型式進行，在三千多位台灣各縣市兒童參與的盛況下，作品分別以太陽、人、公雞、涼亭、竹子、水車、日常用具、其他八類題材呈現。

筆者在參與本活動的評審之後，感受深刻，分別就活動策劃與活動成果的部份，提出個人的觀察和省思，以供主辦單位及美術教育界同仁參考。

就活動策劃來看：(一)活動構思富有創意，藉兒童繪畫活動挖掘文化活水的根源，並以兒童畫之圖像引為社會文化發展的省思明鏡。(二)題材設定富開放彈性，如太陽、中國人、公雞、涼亭，均是頗能引發兒童經驗共感的好題目；但竹子、水車與生活器物，則顯得過度強調成人本位的社會文化意識，不是與兒童生活經驗疏離，就是無法引發兒童領略抽象性的文化深層意義，故這些畫題的來稿數，就呈現明顯

的低落。(三)評審的十位委員中，由美術教育家、畫家與美術設計家共同組成，評審觀點多元且富包容性。(四)活動方式採向全省國中小美術實驗學校徵件，和現場作畫方式雙軌制，雖可廣泛取得各縣市的參與感，然而也造成徵畫作品的「指導式的成熟」與現場作畫「即興式的表現」兩類作品，此兩類作品此後應分開評審獎勵，方能合乎公平原則，甚至參加對象可以擴大到青少年組。整體說來，這項活動是富有創造性的及文化意義的，它真的為國內已僵化的兒童寫生比賽或自由創作的徵畫比賽，帶來了新鮮的活動設計範例，也為推動文化建設的程師們找到工新的藍圖。不要忘記，孩子才是明日文化建設成果的消費者！

再從此次繪畫比賽的各類題材來看，最後入選的絕大部份是徵選自各美術實驗學校的作品，這些作品具有完整性和指導性的兩大特質，所以兒童畫中的圖象應是兒童與教師（社會文化的傳達人）的綜合意識，這種指導性的圖象文化意識，傾向於教育成果的展現，也直接地反映了民族幼苗成長性格與被期待性。

具體而言，最後浮現在畫冊上的佳作，可以說是「台灣兒童畫筆

下的中華文化」機智問答成果；這些被獎勵的傑出作品包含了下列的特質：①圖象內容能深刻的反映主題。②創作意識能呈現兒童的觀點（評審者的任務在鑑別創作的自發性、合理指導性與過度指導性時，面臨嚴重的考驗）。③繪畫技巧反映該年齡兒童應有的成熟性和完美（因徵畫來源是全省美術實驗班學生作品，故技巧表現普遍有早熟或過度訓練的傾向）。

四、結語——文化建設是終身大事

在南太平洋台灣島嶼上有顆碩大的太陽，時而溫和微笑，時而火焰高張，她照耀著一群勤勞生產的人民。人群中的長者穿著唐裝在拉胡琴悠閒自得，也有強壯的男人在廟前舞龍舞獅，為神慶祝生日，也有打扮時髦的小姐和媽媽在舞台上選美，除了台灣原住民在祭典時有禮服可穿外，其餘的台灣人平時並不在意他們身上穿的是牛仔褲、洋裝，或阿迪達公司贈送的運動衫。

在四季不明顯的台灣，涼亭和大樹下就像一把遮陽的傘，讓人們可以到此避暑或工作中稍作休息，涼亭的造型與宮殿寺廟一樣，具有飛簷和多彩，倒是有個孩子主張應

該以台灣農民的斗笠來造個台灣味兒的涼亭。

公雞是鄉下孩子的鬧鐘，是城市兒童的速食店餐點。竹子是中國古人形容君子之風的象徵物，是台灣鄉下逐漸消失的籬笆植物。台北的孩子不知道什麼是竹子，只記得喝過竹筍湯。阿嬤講故事會說到「踩水車引水灌溉稻田」，這種樣子像風火輪的東西，當今在屏東鰻魚池上是以馬達來帶動的。

說到生活器物，台灣漢族的孩子愣住了，不知道器物有什麼美可表現，不如畫些進口玩具或洋娃娃。倒是台灣魯凱族和排灣族的孩子畫的器物精彩可愛，他們的器物只要加上蛇紋和人頭的圖案，怎麼排列，就怎麼好看！

時代在變，社會的環境圖象也瞬息萬變；當今多變的台灣文化母體充滿了中國北京、美國紐約、日本東京的綜合圖象。我們的國小兒童從小習慣吃漢堡、喝可樂；國中青少年跳迪斯可、抽洋煙；大學生看洋電影、聽西洋音樂；有成就的企業青年開進口轎車、住洋房別墅；而鄉下婚喪慶典舞台上，在撒克斯風伴奏下，大腿舞正開演著……

熱情的島嶼，擁擠的人群逐漸占據了綠色台灣，人民很自由地使

用多種語言，進出國際經濟舞台；然而，對於生於此長於此、老於此的台灣人，他們真正關心的是「如何重建台灣的文化體制」，他們希

望清楚的知道自己是屬於怎樣的民族，有怎樣值得傳給子孫的文化禮俗。他們很在意這件事，這應該也算是一件「終身大事」。

五「為文化注入活水」兒童畫賞析

講評者：蘇振明

標題：夏天的太陽

畫者：王嘉慶·北市建安國小
三年級

黃橙交混的火球，外放著擴散而又無力的髮狀光芒，太陽的色彩是熱情奔放的生命象徵；而蔚藍深邃的天空，顯得冷靜，沒有雲，沒有風，當然短時間也渴望不到兩水。

太陽是台灣亞熱帶夏天的臉譜，是火傘高張的豔陽，是孩子想著冰淇淋，上班族想著冷氣的表情。當台灣水、電公司告急的時候，只有賣冰水的商人高興的在電視廣告上高唱「可口可樂」之歌。

講評者：蘇振明

標題：春天的太陽

畫者：趙俊傑·新營市
新進國小三年級

太陽的光芒從春天的季節來訪，從太陽的生命母體伸出安撫大地的手，緩緩的、溫溫的陽光之手，搖醒了沉睡的大地，煽動了冰寂的藍天；於是山坡開始以海浪的節奏呼吸，展現了黃綠的色彩，慢慢的，各色各樣的花蕾也冒出來了。

像小喇叭的花蕾演奏著「農耕曲」，演奏著「四季謠」；台灣的春天，就這樣的告別了大地，緊接著就是生命全力開放的夏季的來臨。

講評者：蘇振明
 標題：公雞喔喔啼
 畫者：陳昕伶・桃園縣桃園國小
 三年級

這隻雞是鄉下的土公雞，牠每天晨起喔喔啼，就像軍中吹號的老喇叭手。

大地原本是墨綠帶濕氣，隨著公雞的啼聲，太陽就逐漸上昇；當金黃的陽光灑落地上越多，草地與森林就從墨綠變成黃綠，當光明逐漸籠罩天空，老公雞的歌聲也就逐漸轉弱；你看牠臉紅脖子粗的樣子，牠實在應該獲頒「最佳公務員」貢獻獎。

講評者：蘇振明
 標題：中國小姐的故事
 畫者：黃佳宜・苗栗大同國小
 五年級

文化是什麼？文化就是某一民族長久累積下來的生活特質；那麼中華文化的特質是什麼？

我不知道中華文化是什麼？我只知道，從我祖母的祖母以來，我們就是吃米飯、住紅磚屋、以毛筆寫字、聽古箏和胡琴音樂、看平劇和歌仔戲，還有……太多囉，記不起來！

可是，這些事大部分是祖母告訴媽媽，媽媽再告訴我的，難道「文化」指的都是古人的生活嗎？

講評者：蘇振明
 標題：選美舞台上
 畫者：蔡慧雯・北縣復興國小
 二年級

舞台上四個漂亮的女生，她們隨著音樂表演著舞蹈；同樣的動作，同樣的表情，只是高矮胖瘦略有差別，奇怪啊！評審委員根據什麼標準打分數？

台灣近幾年來很流行選美，從環球小姐選到環島小姐，從美小姐選到美媽媽……；每當選美活動展開時，就有人開始辯論「內在美與外在美何者重要？」！

講評者：蘇振明

標題：斗笠狀的涼亭

畫者：林玉弦·台南市立人國小
三年級

涼亭本是給人乘涼休息的小型建築物，涼亭在古代可以是農地上的小工寮，深山馬路旁的驛馬站，現代的涼亭是美麗風景區的觀景樓，是高速公路的休息站。

台灣農民頭頂上的竹葉斗笠最管用，它可以遮陽避雨，還可以被農夫拿在手上當扇子或水瓢。

這座台灣涼亭以竹斗笠當屋頂，以竹桿當柱子，以石塊砌成椅子，這樣不是很富有台灣文化造型的味道嗎？

講評者：蘇振明

標題：排灣族的圖案設計

畫者：高雅雯·屏東縣青山國小
六年級

排灣族的東西都有漂亮的圖案，這些圖案不外是太陽、人頭和百步蛇。

這幅畫中的圖案很美，是以百步蛇和人頭排列構成的。畫中的百步蛇並不可怕，它套在人頭上象徵著保護與關懷，因為百步蛇是畫中人民的祖先，這些人都是百步蛇的後代。

這幅圖案並未出現太陽，可知此圖案是排灣族的平常百姓使用圖，因為太陽在排灣族是貴族的象徵。

講評者：蘇振明

標題：美麗的碗筷

畫者：林郁勝·新營市新進國小
五年級

「吃」是中國的文化，跟世界各國比起來，尤富特色。

中國人的吃講究「色、香、味」，也就是看起來色彩好，聞起來氣味香，吃起來口味佳。

好東西還要有好包裝，所以中國的餐盤器物是一種很講究的飲食之美的美術設計，從碗、盤、筷子到湯匙，全套設計。

畫中的琺瑯製的花碗和銀製的筷子，色彩華麗溫暖，並以竹子、蝴蝶和紅花圖案來象徵吉祥富貴，使用這套餐具吃飯的感覺一定很棒，絕對不是用塑膠碗或保麗龍可以比較的。

講評者：蘇振明
 標題：魚池中的水車
 畫者：邱榮梧·台東師院實小
 四年級

聽說，水車跟指南車一樣，都是中國人的重要發明。

也聽說，我的祖田和祖父年輕時候，曾經一起踩水車引水灌溉稻田，他們還合唱著一首踩水車的歌。

我現在所看到的水車不用人腳踩，只要插電就可讓馬達水車自動轉；這種魚池不在引水灌溉，只用來打水幫助魚換氧氣。

如您想欣賞魚塢水車，請到台灣漁村走一走，屏東尤其多；如果想看我祖田的水車，對不起，連我自己都不知道這些古老的水車已淪落在那裡？

講評者：蘇振明
 標題：歌唱的公雞
 畫者：楊雅玲·台中市大同國小
 六年級

長尾巴的公雞在唱歌，唱得很斯文，很輕鬆，簡直像舞台上的老歌手。

金黃的天空顯得很溫馨、很甜蜜。不管你怎麼聽，除了公雞的歌聲，不可能會有汽車或工廠的噪音，也不可能會有人們互相打罵的吵雜聲。

這樣的美景在台灣很難得，不是看不到，只是晚起床的都市人享受不到；不相信的人，請去追隨早起的太陽，絕對讓你神清氣爽。

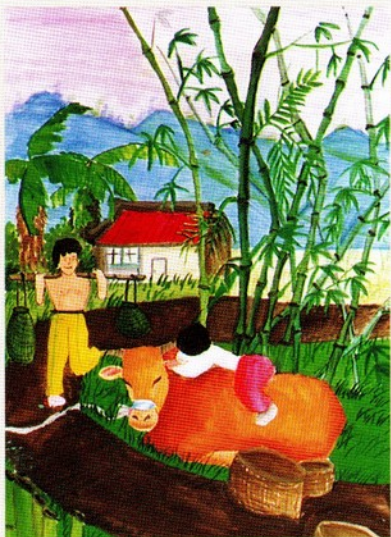

講評者：蘇振明
 標題：舞龍
 畫者：游至仕·桃園縣桃園國小
 四年級

長龍在街頭翻騰飛舞，所到之處除了鑼鼓鞭炮，還有人群的掌聲和歡呼。

龍是中國人崇拜的吉祥動物，雖是想像的神話角色，然而牠卻與年節宗教活動分不開；因為舞龍是一種表演藝術，也是一種祈福驅邪的祭典儀式。

作品中的青龍威武活現，龍身的盤旋曲線與舞龍者的肢體，構成了高度運動的節奏美。

講評者：蘇振明
標題：竹林村景
畫者：傅文傑·北縣新埔國小
六年級

外婆鄉下屋前有叢竹林，那是耕牛睡午覺休息的好地方，也是母雞帶小雞找東西吃的尋寶地；我小時候的竹林印象總是這樣。

我現在更發現，竹林與香蕉都是台灣農村很美的庭園植物，它們在風吹雨打的日子更有趣；因為竹林和蕉葉都是很特殊的打擊樂器。

現在的外婆農家沒有紅磚屋，只有水泥公寓樓房；沒有竹林蕉葉，只有電線桿和電視天線……真沒味道。

講評者：蘇振明
標題：排灣族的圖騰
畫者：武忠傑·屏東縣青山國小
六年級

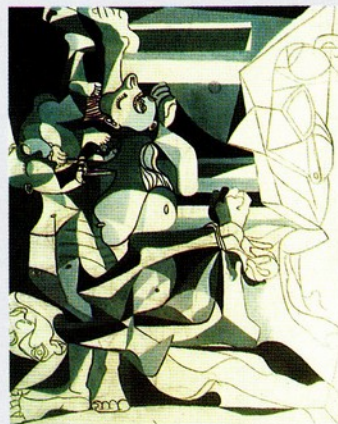
太陽是我們貴族的祖先，百步蛇是我們平民百姓的祖先；而陶壺則是我們排灣族的傳家寶，因為陶壺裡隱藏著我們族群生兒育女的秘密。

簡單的說，太陽跟百步蛇都是排灣族的祖先神像記號，而陶壺代表著生命延續的神秘器物。

每一個民族的神話傳說都很有意思，其中必含有該民族的文化歷史根源，值得後代子孫傳頌和研究。

更正啟事

《美育》月刊第 29 期第 21
頁圖 5 《藏骨塔》

應置同下圖

