

教學：崇高的專業—— 傑出的藝術教育

麥克·戴
美國楊百漢大學

摘要

大多數藝術教師踏入這個專業，都是抱著崇高的理想，希望改變學生、服務他人、有所貢獻。但是要實現理想，需要什麼準備？筆者認為藝術教學要有良好的成效，需要嚴謹充分的訓練，包括瞭解教學內容、瞭解學生的個別差異，以及設計課程、教學和評量。本文最後再次肯定美術教學是一項崇高而值得的專業。

關鍵字

藝術教師培訓， 教學技巧， 專業標準， 崇高的專業

教師所選擇的是一項崇高的職業，有機會為社會貢獻。教學是崇高的專業，對於許多教師，教學遠不只是一份工作、一份收入，長久以來更是一項天職，一種終生的奉獻。Kozol (1995) 就指出：

我會當老師，是因為孩子能夠帶給我快樂，讓我感受到生命的良善與奧妙，感受到人性之神奇與美好……(ix)。

工作賺錢很重要，但更多美術教師是為對社會有所貢獻，希望能改變學生，讓學生的人生更有意義。投身藝術教育的人，很多是為對藝術的熱

愛，希望將這份熱愛感染給學生。Kozol (1998) 寫道：

藝術讓我學到形式、工藝與想像力的重要，讓我瞭解意料之外的東西也能成為朋友，而不是一種妨礙；藝術……幫助我建立我對心智的態度，讓我從完美的形式中得到滿足 (4)。

高中陶藝教師 Richard Harsh 任教於洛杉磯中南區，學區環境並不是很好。他與另外九位教師為 Getty 藝術教育中心錄製了一系列的教學影帶 (1995)，Harsh 的影帶中介紹他的陶藝課，教室坐滿了學生，人人都在專心創作；桌上擺滿了陶土、釉彩、工具和刷子。Harsh 教學主要用英文，偶而也用西班牙文說明，因為班上有許多學生是講西班牙文的。他教藝術已經有廿多年的經驗，但是他對教學和藝術仍然充滿熱忱：

要不是因為我太太，我大概不會離開這個教室，我會睡在這些桌子上，就用那個水槽來盥洗，因為我不只是喜歡這個地方，我實在是愛死了。別的老師會說：「總算到星期五了。」我卻是說：「總算到星期一了」，又可以回來跟學生上課。

到六月的時候很多孩子走出那個門，他們會看著我，跟我說：「老師（有點激動的停下來），謝謝你教我們藝術史，謝謝你教我們創作，但是最重要的是你教我怎麼愛我自己。我終於學會我是一個有價值的人，只要我有心，我要做什麼都可以。」

這就是藝術的真諦：能夠開啓我們的雙眼，不只看到世界，更能看到我們自己的潛力，無窮的潛力 (Day1995a)。

正如 Richard Harsh，許多藝術教師都將工作視為服務他人的機會，幫助孩子學習成長。

影帶系列中介紹的另一位教師 Sandy Walker-Craig，任教於加州的一所小學。她正在小一的班級上介紹梵谷。她帶小朋友到外面去觀察早上的天空是什麼顏色，然後回到教室裡，老師坐在椅子上，學生坐在地毯上，一起看彩色複製的梵谷風景畫作。教室裡可以看到學生的作品，以及許許多多的複製梵谷畫作，視覺上非常豐富。孩童個個張大了眼睛，熱烈的回答老師的問題，比較梵谷筆下的天空和他們自己所看到的藍色的天空。

Walker-Craig 非常沈著自信，聲音輕柔。接下來，她用蛋彩示範天空的

畫法，很快的，孩童們都穿上了大人襯衫當做工作衣，興致勃勃的動手畫起自己的天空，或是其他任何主題。Sandy Walker-Craig 談到了她對教學的熱忱：

一年級的孩子就像海棉，什麼東西都願意學、願意吸收。有時候我會覺得我必須把全部的東西都教給他們，因為這是他們學習動機最強烈的時候 (Day 1995b)。

說來也許矛盾，像 Harsh 和 Walker-Craig 這樣優秀的教師，看他們教學似乎毫不費力。許多需要「演出」的活動都是如此，芭蕾舞者的優雅，自行車選手爬坡上山一馬當先，演技精湛的演員感動人心；最傑出的演出者，魅力彷彿是自然天成，但實際上背後卻需要積極的養成、多年的經驗，才能將天分發揮到十全十美。

一般聰明人

有些人以為誰都可以站上講台當老師，以為只要在教室裡當過多年的學生，就懂得怎麼教書，以為人人都可以走進教室，開始講課。這就是所謂的「聰明人迷思」，美國有些學區，甚至其他國家的教育體系中，都有這樣的誤解。這種誤解以為師範教育是不必要的，只要具備專科的知識，例如數學或美術，就可以當老師，只要懂得比學生多就夠了。

教師需要具備什麼

然而，研究和理論都證明這種誤解的確錯了，「有愛心不見得就能做個好老師」（教學與美國之未來委員會，1996, p. 6）。立意良好很重要，但是還不夠，有效的教學不只需要專業知識而已，如果將師資養成與培訓看得太簡單，一般人就很容易忽略師範教育的重要性，覺得當老師是很容易的事情。

John Goodlad (1994) 譴責那些輕忽師資培育的人，例如：

…物理教授的太太，婚前唸的是英文，成績優異，現在想要教書；議員的侄女不想修「那些可笑的教育學分」；退休上校本來在陸戰隊教軍事後勤，現在看到數學教師短缺，覺得自己也可以教數學 (159)。

但事實正與「聰明人迷思」相反，教學其實是複雜而困難的專業，需要

嚴謹的訓練、以及實習時的監督指導。William Ayers (1995) 寫道：

教學是極其困難、辛苦的工作，需要奉獻、決心、努力，以及不斷追求成長，沒有毅力的人是不行的。當個老師絕對不容易 (2-3)。

而有心進入教職、為社會服務的人，教書的回報絕對超過培訓過程中的辛苦。

專業標準

正如任何的專業，例如醫學或法律，教育人士也建立了專業標準，以提升教學水準、肯定合格的教師。其中一個標準層級是基本的教師認證，在美國是由各州的教育局負責 (DiBlasio 1997)。雖然教師證書由各州核發，但多數地方也都接受其他州的證書。最近「跨州新進教師評核支援聯合會」(INTASC) 頒佈了普通科教師與藝術專科教師的培訓標準 (INTASC 2003)。

另外，美國國會通過《2000年目標：教育美國法案》，對藝術教育也有重大的影響。這項重大立法通過實施之後，「全國藝術教育協會聯合會」立刻獲得聯邦及民間的經費，針對音樂、戲劇、舞蹈及藝術教育擬訂自發的全國標準。「全國藝術教育協會」(NAEA) 是聯合會的成員，在1994年公佈了《視覺藝術全國標準》，揭櫫「每一個美國孩子都應該知道、應該學會的視覺藝術課題」。而後美國多數各州及無數的學區，相繼採用或支持《全國標準》；各界普遍的支持，等於明確告訴藝術教師，必須達到《全國標準》中所訂定的教學目標。

教師不會的東西，學生也不可能學會；因此我們如果期望學生學好藝術課程，就必須同樣要求最好的教學品質 (NAEA 1996, p. 4)。

《全國標準》廣獲支持，也帶來藝術師範教育改革的呼聲，NAEA 既是美術教育專業的領導者，因此更新了數十年來的標準，公佈了《藝術師資教育標準》(Henry 1999)。

這些藝術師資標準非常嚴格完備，一般人不論如何聰明，如果未受訓練，幾乎不可能符合要求。教學要成功，必須接受專業的訓練。NAEA 的《藝術師資教育標準》規範了準藝術教師所必須具備的資格，包括：

- 藝術專科內容
- 對學生的瞭解
- 課程設計
- 教學方法
- 藝術教育評量
- 專業責任

藝術專科內容

以內容為重心的整合式藝術教育，是美國最重要的教學法，明訂於全國學生學業標準及多數各州的藝術課程大綱中。整合教學法強調美術教師不僅要熟悉藝術創作的技巧，同時也要瞭解藝術史、藝術批評和美學。教師必須清楚視覺藝術在社會、文化、歷史上及當代生活中的重要地位，這一切對於師範生都是非常高的要求，除了創作能力之外，更要學習視覺藝術的其他領域。這項教學法推行十年來，我們發現許多老師對於不同的藝術領域深感興趣，也更能夠提供學生豐富而精彩的藝術課程。最近針對美國各地高中藝術教師所做的調查顯示，96% 的教師持續創作，95% 經常參觀藝廊及美術館，69% 持續研究藝術、撰寫藝評；半數以上進修美學及藝術批評，將近 60% 繼續進修藝術史 (Day 2001, p. 15)。看來當代的藝術教師，已有能力達到《全國標準》中的要求，給予學生全面而整合的教學。

對學生的瞭解

美國的中小學學生組成非常多樣，包括全球各種族、文化及宗教群體，許多學生入學的時候並不會說英文。所有的學生受教機會應該均等，不分語言背景、智力、是否殘障，或其他任何變數。藝術教師往往面對多元而複雜的學生組成，優秀的教師很快就會意識到學生背景之不同，如果忽略這一點，對教學就比較不利，尤其是面對需要特別關注的學生。Balaban 指出：

瞭解孩童是每一位教師的挑戰，有助於增進瞭解的因素包括自覺、瞭解孩童成長學習的過程、熟悉教育理論、有時間反省檢討，以及明白該如何觀察記錄 (49)。

準教師可以多閱讀相關文獻，以瞭解不同年齡層、不同群體的學習者，

也可以實地觀察典型的上課情形，看看有經驗的教師如何回應個別學生不同的需求。這些經驗能夠讓師範生日後實習的時候，更清楚該怎麼教學，而實習則給予他們必要的經驗，以取得教師資格，尋求正式的教職。

Gardner 的多元智能（八大智能）

教師從研習和觀察中所學到的理論，與實際的教學經驗能夠相輔相成。理論與實務互動的一個例子，是心理學家 Howard Gardner 提出的多元智能觀念，他指出智能有很多種，遠超過標準紙筆測驗所得的 IQ 分數。藝術教師也發現有些學生藝術表現很傑出，但其他課程卻跟不上。音樂教師、體育教師和其他人，也都注意到學生往往各有所長。Gardner 提出的理論，現在教育界已經普遍接受，他將智能分為八大類，並提出具體的例子做說明，包括語言智能、邏輯數理智能、空間智能、肢體運動智能、音樂智能、人際智能、內省智能，以及自然觀察智能 (Hurwitz & Day 2001, p. 11)。

Gardner 並不認為這八大智能就是人類所有的能力，而是主要的能力，可以印證於許多有明顯才華的人。所有的教育人士都必須瞭解，每一位學習者都有其獨特的能力組合，學生所需要學習、學會的所有領域，學校都應該照顧到。教育的重點應該擴展而非窄化，更不能忽略了重要的藝術課程。

殘障學生

藝術教師往往會遇到殘障學生，這時候就必須瞭解學生不同的殘障問題，進而配合其學習需求。以下是美國聯邦政府在《殘障學生教育法案》(IDEA 1997) 中所列舉的殘障類別：

自閉症是指發展障礙足以影響語言及非語言的溝通和人際互動，通常在三歲以前即有明顯症狀。

失聰是指重度的聽力障礙，導致兒童無法透過聽覺來處理語言訊息，不論是否使用擴音裝置。

智力遲緩是指整體智力功能嚴重低於一般水準，同時伴隨有行為適應不良，且在發展階段即有明顯症狀。

肢體殘障是指肢體外形的嚴重損傷，包括先天畸形、疾病或其他原因造成之損傷。

特定學習障礙是指瞭解或使用語言所需的基本心理功能中，一項（以上）出現異常，導致聽說讀寫、思考或數學運算等能力受損 (Hurwitz & Day 2001, 72)。

從 IDEA 法案中所列舉的少數幾項殘障，就可以想見教師面對各種背景、條件的學生，挑戰有多大了。教育人士必須瞭解這些殘障情形，適切的與不同學生溝通，滿足其特定需求。教師當然無法治療學生的殘障，但是應該要調整課程的設計安排，以配合個別學生的需求。

資優學生

資優學生同樣也需要教師特別的照顧。關於「資優」一般人有許多誤解 (Clark & Zimmerman 2004)，研究發現，最聰明、最資優的孩子，如果學校課程進度太慢、太容易，這些孩子往往會出問題。聰明的孩子如果沒有適當的挑戰，可能覺得上學無聊、開始分心、出現行為問題，甚至輟學。優秀的教師熟悉如何判定資優學生的方法，也瞭解如何滿足這類學生的獨特需求。他們明白學生有各種不同的學習風格與能力，更會配合這些差異，因材施教。優秀的教師累積了豐富的教學方法和策略，可以有效應用於所有的學生。

教學技巧

要根據《全國視覺藝術標準》採用整合的藝術課程，教師必須運用各種不同的教學法，例如：幻燈片與講解、創作技巧示範、討論、分組學習、督導、晤談等等。這些教學法，優秀的教師能夠運用自如，隨時根據課堂上的變化及學生的需求而彈性調整。藝術教師有一項重大的責任，就是創造積極的學習環境。好的藝術教師能夠鼓勵視覺學習，藝術教室應該讓學生一走進教室，就能夠依自己的速度，透過視覺來學習。

Getty 中心的影帶系列中介紹的另一位教師 Evelyn Pender，任教於佛羅里達州的一所小學。她發現她四年級的學生需要多瞭解其他的文化，也發現學生對女性藝術家認識非常有限，因此她設計了一個課程單元，重點是介紹日本版畫，以及受日本版畫影響的美國藝術家 Mary Cassatt。Pender 在藝術教學的許多方面都非常傑出，節目中的一個段落顯示她在教學上的靈活，能夠依學生的需要而隨時調整教學法 (Day 1995c)。

在示範版畫技巧之前，她先引導學生做討論，並根據單元主題準備了許多版畫作品，排成兩排，形成明顯的對比，便於學生做比較。任何人來到這個美術教室，都能夠看出課程的主題，比較日本版畫以及 Mary Cassatt 類似的作品，注意到學生所要採用的標準和技巧，看到創作所需要的工具和材料，以及學生的作品。

Pender 在引導全班討論的時候，a) 先提出簡單、答案明確的問題，例如「作品類別」；b) 提出比較需要深入思考的問題；c) 提供相關的新訊息；d) 鼓勵學生主動回答；e) 要學生指出特定的作品，做為其論點的佐證。

討論過日本版畫家和 Mary Cassatt，也複習了學生創作版畫的標準之後，老師接下來要為學生示範如何設計、構圖、裁剪。可是等一下，有一個學生舉手發問。

老師會怎麼做？她會不會：

- 叫學生把手放下，繼續做示範？
- 告訴學生等一下再問她？
- 給學生一個簡短的答覆，繼續做示範？
- 真正表現出對學生的尊重，回應他的問題？

從影帶中可以看到，Pender 老師不但回應了問題，對她自己的教學更是非常熟悉自信，能夠彈性調整，繼續討論，也詢問了其他學生的看法。老師尊重學生的意見，而學生對老師的態度也反映出他們對老師的尊重。

課程與評量

藝術教師經常要針對任教學校的環境、設備及學生背景，編寫適用的課程單元，基本內容包括課程目標、學習活動，以及評量學生的進步情形。課程單元必須涵蓋範圍、順序、適合的內容，以及適當的探究方法。教學單元的安排，是以藝術及應用藝術作品為中心，取材包括全球各時代、各文化的作品。優秀的藝術教師都能夠與其他教師整合、合作，共同推動學校教育的使命。

正如其他科目的教師一樣，藝術教師也有責任做好評鑑及評量。教師在培訓階段，就必須培養評量方面的專業能力，對於藝術教育評量的瞭解，必須相當於課程與教學上的能力。課程、教學、評量這三個領域的專業，在最傑出的藝術教室中是完全整合的，藝術課程的評量應該儘可能包括實際創

作、申論及批評、對藝術作品的詮釋賞析，以及其他美學活動。

Evelyn Pender 在版畫單元中，根據成人藝術家的作品，為學生訂出版畫創作的標準。她幫助學生瞭解「類別」的概念其實是來自日常生活的場景，藝術家如何運用圖案、視角和其他視覺考量，就成為學生創作的依循標準，她也說明了評量的過程：

這堂課是否容易評量？很容易，因為是由學生來做評量，我們訂出了標準，他們可以看到自己是否用了足夠的油墨，在拉出印版的時候有沒有移動，他們可以實驗！我要求他們至少印五張，從中選一張最滿意的，然後自己寫一段評語，自己做評量。

也許，一個最高的教學成效，就是讓學生對自己的學習經驗留下生動恆久的回憶；所有的教師都有機會達到這個境界，但是藝術教師或許最佔優勢。另外一個精彩的例子，是內布拉斯加州中學老師 Sharon Seim 七年級班級的課堂活動。這個班上連續幾個星期都在談當代藝術，以及透過藝術來呈現社會議題或政治議題。學生分組創作「浮島」，表達他們對當代環境的立場。Seim 要學生說明個人的創作目的，並以他們所根據的社會議題撰寫一段聲明。影帶中看到學生正在學校附近的池塘中裝置他們的「浮島」（各個島上都連著釣線，便於日後取回）。在這個明朗的日子，學生唸出他們的聲明：

學生：我們的島代表脆弱的雨林生態所受的破壞，牆代表文明的擴張，受損的樹木代表污染對森林的影響；大家可以看到，仍然翠綠的雨林已經剩不到一半了。我們這一組為我們的島設計了以下的象徵，Lindsay 提供了她的動物，象徵因為雨林消失而受威脅的動物；Ashley 提供了橡皮圖章，象徵我們的荒野不斷遭到人類有系統的開發而消失。

學生：我們的「美國夢」是希望我們這一代能夠看到乾淨、和平的世界。

這個班級十年後開同學會，他們印象最深的會是什麼課程？會記得哪些學習經驗？我想他們不但會記得藝術課的這個經驗，更會記得當時所學到的觀念。藝術老師的教導，為他們的人生帶來正面影響，而透過學生，Sharon

Seim 也對世界有所貢獻。

摘要與結論

本文簡短探討了優秀教師的專業要求，並舉出一些傑出教師為例，說明其教學方法。筆者相信必須有嚴謹的師資訓練，才能夠培訓出符合專業的教師，尤其藝術教師更是如此。我們體認到教學能夠成為「一生快樂的工作…因為我們感到滿足愉快的時候，孩子的眼神中常常也會充滿滿足愉快 (Kozol 1995, x)。」

我們可以思考一些數字。如果像Richard Harsh 或 Sharon Seim 這樣的優秀教師，每天上 5 節課，每個班 25 位學生，一個學期下來他們就能影響 125 位學生，或是每年 250 人。在 20 年的教學生涯中，每位教師就能夠影響 5,000 名學生。而中小學的藝術教師，所教的學生往往超過這個數目。培育師資的教授，假設每年栽培 20 位新進教師，20 年下來 就能夠影響 400 名藝術教師，而每位老師平均又會影響 5,000 名學生。也就是說，一位師範教授 20 年下來可能影響 160 萬人。

這些數字很有意思，但卻不是日常教學的動機；優秀的教師，教學動機來自於對學生的貢獻。學期末學生走出藝術教室的時候，你知道自己盡了全力給他們一些有意義的東西，和學生分享了你的熱忱，看到學生的回應和成長，你必然能夠瞭解本文的根本立論：教學是一項崇高的專業。

- Ayers, W. (1995). *To become a teacher: Making a difference in children's lives*. New York: Teachers College Press.
- Balaban, N. (1995). Seeing the child, knowing the person. In Ayers, W. (Ed.), *To become a teacher: Making a difference in children's lives*. New York: Teachers College Press.
- Clark, G. & Zimmerman, E. (2004). *Teaching talented art students*. New York: Teachers College Press.
- Consortium of National Arts Education Associations. (1996). *Teacher education for the arts disciplines: Issues raised by the National Standards for Arts Education*. Reston, VA: Music Educators National Conference.
- Day, M. (1995a) *Viewers guide. Art education in action #1: The Aesthetic experience*. Video of Richard Harsh. Santa Monica, CA: Getty Center for Education in the Arts.
- Day, M. (1995b) *Viewers guide. Art education in action #3: Integrating the art disciplines*. Video of Sandy Walker-Craig. Santa Monica, CA: Getty Center for Education in the Arts.
- Day, M. (1995c) *Viewers guide. Art education in action #3: Integrating art history and art criticism*. Video of Evelyn Pender. Santa Monica, CA: Getty Center for Education in the Arts.
- Day, M. (1995d) *Viewers guide. Art education in action #2: Highlighting studio production and student social commentary*. Video of Sharon Seim. Santa Monica, CA: Getty Center for Education in the Arts.
- Day, M. (Ed.). (1997). *Preparing Teachers of Art*. Reston, VA: National Art Education Association.
- Day, M. (2001). Forward. In National Art Education Association. *Art Teachers in Secondary Schools: A National Survey*. Reston, VA: NAEA.
- DiBlasio, M. K. (1997). Certification and licensure requirements for art education: Comparison of state system systems. In Day, M. (Ed.). *Preparing Teachers of Art*. Reston, VA: National Art Education Association.
- Eisner, E.W. (1998). *The kind of schools we need: Personal essays*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Getty Center for Education in the Arts. (1995). *Art education in action*. Santa

- Monica CA: Getty Center for Education in the Arts. A set of 5 videotapes featuring ten art teachers in their own classrooms or in a museum setting.
- Goodlad, J. (1994). *Educational renewal: Better teachers, better schools*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Henry, C. (1999). *Standards for art teacher preparation*. Reston, VA: NAEA.
- Hurwitz, A. & Day, M. (2001). *Children and their art*. 7th edition. Belmont, CA: Wadsworth.
- INTASC. (2003). *Model standards for licensing classroom teachers and specialists in the arts*. Washington D.C.: Council of Chief State School Officers.
- Kozol, J. (1995). Foreword. In Ayers, W. (Ed.). *To become a teacher: Making a difference in children's lives*. New York: Teachers College Press.
- National Art Education Association. (1994). *National Standards for the Visual Arts*. Reston, VA: NAEA.
- National Commission on Teaching and America's Future. (1996). *What matters most: Teaching for America's future*. New York: National Commission on Teaching and America's Future.

本文作者連絡電址：
daybyday1313@comcast.net