

2 小嬪 猴子愛爬樹 2009.7.17 彩色筆、粉蠟筆 八開

3 小嬪 大象馬戲團 2009.7.31 彩色筆、粉彩 八開

編教學方案，蒐集許多題材及資源，運用在教學上，引導學生運用不同的技法與作畫媒材進行創作，力圖增加學生之創作經驗，以提升美感素養。不管是在學生的美育知能或是作品的呈現上，筆者在教學相長中獲益匪淺，觀察兒童在不同階段中的美育發展，孩子自行創作，將自己的生活經驗與喜好呈現在畫作中，同樣一個主題卻有非常多的變化，創造與思考力也從單一、模仿的方式蛻化成跳躍的、發散式的創作發想。以下筆者分享一個教學中印象深刻的案例，說明畫室中的兒童畫教學，對孩童在美育發展的影響。

觀察孩子的美育成長，在畫中

個案 小嬪 性別 女 生日 1月11日

畫齡 98年（幼稚園中班）進入畫室開始習畫，至今約四年。

緣起 — 繪畫發展背景

小嬪自四歲就開始進入畫室習畫，一直持續至

今，約有四年的時間，請假次數很少，幾乎每一週就能夠完成一張完整的繪畫作品，每次作品成果皆有穩定表現，畫面完整，雖然繪畫能力水準普通，但因為本身乖巧聽話，能夠達成教師的要求，以目前繪畫技巧方面而言，因穩定的練習，累積了豐富的繪畫經驗，線條逐漸流暢，亦可達到複雜的形狀構成，而色彩運用亦是個案作品比較出色之處，善於運用對比、寒暖配色，加上塗色技巧純熟，著色不會使輪廓線模糊，讓畫面變得生動而活潑，唯不好控制色鉛筆的筆觸，著色易紊亂。之後，經過長時間的練習，已能熟練使用色鉛筆，畫面的彩度提高，畫面色彩也呈現均勻飽和。以下就個案繪畫發展背景、作品與課程活動進行比較、觀察與分析。

個性 v.s. 學齡前繪畫風格

依據家長口述，平常喜歡畫公主，身穿像婚紗的蓬裙，長髮，穿高跟鞋，總是畫正面，雙手僵硬垂放兩邊的姿態，微笑的表情。很喜歡用粉紅色、紫色為公主著裝，背景通常空白，幼稚園老師教畫太陽，開

4 小嬪 轉啊轉啊咖啡杯 2009.9.18 彩色筆、粉蠟筆 八開
評析：這是在表現旋轉咖啡杯遊樂設施上的人物，人物的頭部是表現的重點，身體的部分可能是坐姿的關係變得非常簡陋甚至直接省略，但也突顯了快樂的情緒表現。

5 小嬪 嗡嗡嗡 2009.11.27 彩色筆、粉彩 八開
評析：畫面中的四個人是描繪小嬪一家四個人，由左至右，分別是爸爸、媽媽、自己和哥哥，表情仍然非常單一，僅將頭部和四肢表現出來，唯一的區別就是臉部的色彩與髮型，是樣式化的特徵之一。

6 小嬪 木偶雜耍隊（人體比例練習） 2009.10.9 彩色筆、簽字筆、粉彩 八開
評析：和先前的人物相比，多了較長的上半身、大腿與小腿，人物的表情也有些微的變化，姿態上仍顯僵硬，但是整體比例已開始比較符合現實的觀察情況。

始偶爾會出現太陽和雲朵在天空，色彩運用得比較沒有系統，有時候沒照輪廓著色。

小嬪是個乖巧、溫順、沉默寡言的孩子，喜歡畫畫的興趣強烈，平常在幼稚園或家裡，都是安靜的畫畫，不特別喜歡戶外活動，但很喜歡和爸爸去公園騎腳踏車，其他時間幾乎都在畫畫。因生性乖巧，上課時會依照老師的規定和示範進行繪畫創作。一開始學畫非常善於發問，可能因為母親有特別叮嚀，只要有不懂的地方，就會立刻舉手求助。生性害羞內向，很少跟老師和同學互動，一直到讀小學一年級，才開始會開口和老師說話，但根據爸爸媽媽的說法，他在家中很活潑，可能不太適應團體生活。

小嬪美育的成長歷程 — 與動物共舞

和案主認識是在 2009 年的夏天，一位媽媽帶著孩子來畫室詢問，如此年幼的小朋友是否能加入我們的課程，這是我第一次面對這麼小的小朋友，我詢問家長想讓她學畫的動機，小嬪媽媽說她平常什麼事情都不太感興趣，就喜歡畫畫，在幼稚園畫，在家也喜歡塗鴉，畫公主外，她好像不會畫別的東西，所以就她送來畫室，看可不可拓展一些繪畫的題材，讓她的作品多元些。第一次在和小嬪見面的課堂上，讓她自由創作，除了讓她在環境上獲得安全感，也希望能從她的作品當中，了解孩子的基本能力。一開始繪畫的線條不太肯定，無法獨自完成一個完整的幾何圖形（如圓形或方形），跟著老師臨摹亦無法掌握形狀，畫作中有特定的樣式，頭很大，上身很短小而下身很長，通常是畫年輕女性，頭髮喜歡用金黃色的彩色筆表現，蓄長直髮到腰際以下，相處了幾堂課之後，她也開始喜歡以老師為對象，將老師的形象畫成公主的樣子。

初期加入正式課程內容的作品是「侏儸紀公園」，課程目標是依照恐龍圖鑑，學習複雜的爬蟲類外型，並能夠表現圖鑑上漸層的肌理與色彩，其中背景仍須自行發揮創意，想像一個情境或故事，搭配前面的恐龍主題，形成一幅創意兒童畫。為了克服這樣困難的主題，小嬪在課堂上不斷地舉手發問，但終究她還是

無法完成準確的外型，因此筆者握著她的手，讓她感覺線條的轉彎、力道與快慢的變化，並且請她揣摩，再練習，依照這樣反覆的指示，師生共同完成作品。

畫面中暖色系的暴龍牙齒部分是和老師共同完成的，小嬪的空間概念還沒建立，對平面中表現三度空間的抽象概念不甚了解，在所畫的雷龍中，從四隻腳的畫法就可以觀察其狀況。值得注意的是她在幼年塗鴉經驗裡建立了一套和諧的色彩學觀念，以致能夠使用含暖色來區分不同的主角，在觀察圖鑑的色彩分布後，也可以依照自己的色彩偏好重新詮釋，補足輪廓線的不足，甚至能在限定的範圍內整齊的著色；背景的色彩使用相當協調，選擇粉彩媒材，經過技術上的教導，能夠乾淨、均勻地運用顏色，表現遼闊的地景，雖然景色單調，但是在色彩表現上，卻是相當出色。

動物繪畫課程中，透過參觀動物園、觀賞相關影音、圖鑑、運用網路資源，進一步觀察動物的造型。課程中安排四種孩子們票選結果最喜歡的動物為題材進行教學，分別是猴子、獅子、大象和海底生物，在海底生物繪畫教學的部分，孩子們彷彿特別感興趣，可能是受到迪士尼卡通系列的影響，在題材的表現上，也是豐富而多樣的。這應該是小嬪第一次畫她認識的動物，在教學的過程中，教師強調各種動物最具代表性的特徵，並加以突顯，要求小朋友能夠仔細描繪。小嬪很努力地表現老師在上課時教導的動物特徵，雖然線條中顯得瑣碎、不確定，有些圓滑的部分，也會出現尖銳的邊角，但是因為突出的特徵，令人容易聯想到其所表現的動物造型，如猴子的臉部、大象的大耳與長鼻，再加上豐富的色彩，增加畫面主題辨識度，亦增添童趣，為樸拙但充滿表現力的作品。

多元媒材激盪靈活的創造力

兒童美術課程能夠啟發孩子靈活運用的創造發想能力，課程的編排乃不設限創作中所使用的媒材，因此，每位孩子所表現出來的作品，都有不同的質感和風格。小嬪喜歡使用彩度較高的彩色筆，或許跟本身對於色彩的敏感度較高有關，但經過老師的鼓勵之下，她也不排斥新的創作媒材，同時使用色鉛筆、粉

7 小嬪 海邊玩水去 2010.7 色鉛筆、黑色簽字筆、水彩 八開

8 小嬪 午後的時光 2010.11.20 彩色筆 八開

9 小嬪 警察先生 2010.9.25 粉蠟筆、水彩、黑色簽字筆 八開

10 小嬪 辛苦的郵差 2010.10.1 色鉛筆、黑色簽字筆、水彩 八開

11 小嬪 我是捉光大師 — 後印象派大師臨摹練習 2010.4.16
粉蠟筆 八開

評析：本張是臨摹後印象派大師梵谷的作品「星空」，要求小朋友仔細觀察畫家的筆觸，運用粉蠟筆仿照筆觸的方向和色彩完成畫作，小嬪能將圖片中模糊的景物仔細的觀察出來，並使用正確的筆觸、色系來臨摹名畫，構圖掌握也相當精準。

蠟筆，甚至是麻煩的撕貼畫來表現不同的質感，或是空間感氣氛的營造，和後面類似的題材相比，透過多元媒材的運用、融入美術教育中，頗能刺激孩子觀察、感受、創新、靈活運用的能力。

繪畫「展現人文精神與素養的面向，包含人性的關懷、尊重、同理心、深刻的反省、開朗、愛鄉情懷、自我調整、有意義的生命觀等（呂燕卿，2005）」，兒童畫中以人物為主題的作品常見，兒童喜歡將生活中所接觸到熟悉的人，利用簡單的特徵表現在畫面中，表達一個故事或敘述一種狀況。觀察小嬪的人物畫，受到家庭教育或學前教育的影響，幼童所受到的刺激，通常是五官的名字和形狀、雙臂與雙腿等這些有具體名字和特徵的部位，他們善於用圖像、憑記憶，表現這些熟悉的形狀，產生樣式化的塗鴉現象，這也是小孩子喜愛的繪畫遊戲，透過線條表現，不僅是手腕筋肉的活動，也是情感表現與認知學習的重要活動（蘇振明，1990）；人物中不常被強調或是不明顯的部位，如頸部、上身軀幹、腳板、耳朵等，在兒童的人物畫表現中常是被疏忽的，為了表現人物的特徵和表情，頭部和五官總是特別放大，同一位兒童畫出的人物，五官幾乎一模一樣，只是運用不同的色筆或是大小稍加改變而已，軀幹部分易被忽視而縮小，在畫面中，常可看到直接從頭上連接雙手，或是只有五隻手指頭以及長長的雙腿。在小嬪的人物畫中，我們可

以看到類似的表現，小嬪上課專心，容易直接將接收到的訊息轉換為自己的認知模式，直接反應在畫面上，並與本身的生活經驗結合，頭部和四肢是較易引起她的興趣而較被強調，在臉部表情的部分，她認為人物都必須要微笑，這些塗鴉現象，在早期的作品中可以窺見一二。

觀察啟動創作的靈魂

觀察到孩子的繪畫盲點，設計課程目標主要教導孩子學會用眼睛觀察，而調整孩子憑記憶及主觀印象繪畫的方式，教師以自己的身體為示範，讓孩子們用眼睛觀察教師指示的部位，並描述透過實際觀察後，這些部位長成什麼樣子。孩子們的回答很踴躍：「正面的身體像長長的長方形」、「耳朵在眼睛的旁邊」、「手自然地放下會摸到大腿中間」、「原來頭比身體小」等，老師從旁口頭引導的結果，激盪了孩子們彼此的熱烈討論和思考，他們推翻了既定的刻板觀念，並且透過自行研究，了解他們的人物畫究竟在哪個環節出了問題。透過課程，他們更加善用他們的眼睛來畫畫，小嬪雖然不會參與熱烈的發言，但是她卻默默地吸收了同學們的討論結果，我們也在她的作品中觀察到些微的變化。

後期的人物畫表現更加精細了，加上了特別的動作和角度，衣服的搭配和配件也加進不同的、複雜的繪畫元素，色彩變得比較和諧，線條也顯得流暢許多，

12 小嬪 我是捉光大師 2 — 新印象派大師臨摹練習 2010.4.16 彩色筆 八開

評析：本堂課主要是在讓小朋友了解新印象派結合科學的作畫方式，以色點分離可見光顏色，構圖是以描圖紙縮放成八開的大小，所以小朋友的構圖比較完整。以色筆點在畫紙上著色，老師要小朋友分出同一塊面觀察到的顏色，表現色塊給觀者的感受，雖然彩色筆的顏色並不豐富，但是小嬪卻很積極的運用各種可能的色彩來表現畫面，付出非常大的耐心，也是兩個小時作畫時間以來畫面最完整的一件。

有時因侷限於圖畫紙篇幅大小和主題內容的描述，人物整體的大小或長度會被壓縮，但是已經出現了比較寫實的樣式，並善於挑戰人物更多角度變化，讓畫面更加活潑、生動而成熟。以下單元是記錄一些日常休閒活動，兒童依據平常的生活經驗，畫一些戶外活動的情景，有玩溪水、騎單車、海邊戲水、午茶點心時間、閱讀活動的人物主題繪畫表現，我們可以從中觀察到小嬪已經可以處理不同角度的人物，並為他們加上美麗的衣裳，甚至在不同的場合，加上帽子或其他配件（如眼鏡、泳圈）等精細的描繪。在兒童畫教學中，教師必須具備美育的創造性涵養，去啟發兒童自由創造的潛能，高度的美術創作技巧，如明暗、筆觸、困難的色彩學判斷，對於一個兒童美術教師而言，不是最重要的，較重要的是教師需具有兒童繪畫創作心理的基本知識，才能適時地為孩子提供創作興趣和信心的增強（蘇振明，1990）。在背景和人物的互動上，此時期的的小嬪開始做了不同的處理，多層次的背景取代了初期僅畫藍天白雲的單純手法；在構圖上她開始表現縝密的思維與多變的創造力，運用不同的繪畫媒材與生活經驗互相結合。小嬪透過一週一次固定的繪畫練習，安排合適的美術教育課程，透過同儕的刺激與美術教育的指導互為實踐，可見兒童除了本身認知、生理、美育的發展狀況，若能適時加入兒童畫的指導，在人物表現的部分逐漸穩定成長，我們可以看

到案主前後有很大的轉變。

在另一個單元『觀察各行各業』中，除了要求兒童表現人物的姿態與比例，更強調特殊「制服」形式的觀察，制服象徵著一個職業所代表的符號，也是文化中共同的記憶，透過圖片觀察和記憶聯想，同儕之間討論活動拼湊、勾勒出特別職業的特徵，如警察的制服、郵差、醫生等職業給人的印象，配合工作環境做背景，讓兒童一面做完整的描繪，一面可以結合實際生活經驗，讓畫面傳達具體的主題性。小嬪的程度已經可以面對這樣複雜的難題，雖然她前後修改了很多次，每次約要花費一個小時，才可以將鉛筆稿完成，但是她的畫面越來越豐富，除了主角所要傳達的訊息之外，在背景和配角互動上的處理也相當有層次，並且她會將之前學習過或有畫過的圖像，設法結合進去，讓畫面更加完整。

兒童畫的三合一要素 — 知與行與思

為了加強兒童對形狀的描繪能力與對顏色的感知，乃設計向大師學習的名畫臨摹課程，分別挑選不同時期具代表性的畫派，除了帶入美術史的知識，也讓兒童學習名畫家如何經營畫面、決定色彩計畫、描繪物象的輪廓等等，礙於兒童對歷史的學習並不深入，課程以趣味化的故事來引導學生了解畫家的故事和作品內涵，在這個單元裡面，可以發現平常比較沉靜、具有耐心特質的孩子，比較容易表現得突出，在

13 小嬪 海邊玩水去 2010.7 色鉛筆、黑色簽字筆、水彩 八開

14 小嬪 我的衣服比較美（不同動物的紋路） 2011.4.16 色鉛筆、黑色簽字筆 八開

小嬪的作品中，筆者驚奇的發現，她在臨摹大師們的作品上有相當傑出的能力。

至此小嬪進入畫室習畫已經有約一年的時間，畫風產生了不同的轉變，雖然沒有做過正式美術能力性向測驗，沒有經過資優鑑定的程序證明她在美術部分有特殊的表現，但她對美術的專注力與喜愛，可從作品中明顯感受到。近期內幾張作品產生了成熟的初步風格，線條流暢讓她可以隨心所欲地表現所看到的形狀，並且透過教師口頭指導，能自行畫出精準的輪廓，在原住民圖騰認識系列中的「達悟族飛魚季」，可以看到她在畫面中精采的表現，裸身的青壯年，扛著船準備奔向海洋，他們的肌肉、結構與線條都很清晰，比例也很正確，對於一個剛進小學兩個月的小朋友來說，畫法已相當成熟，畫面中展現有模有樣的技巧，但仍不失兒童畫中純真活潑的律動感。

動物畫也有精彩的表現，除了能將主題放大、突顯，表現精采的特徵，也能夠用多元媒材表現紋路、花色比較複雜的動物，讓層次變得更豐富。小嬪能模仿教師示範，亦可以觀察圖片或實體，進行動物描繪，但若憑空想像，要求她畫一個精準的動物輪廓，可能面臨困難，因此，環境的營造也是必要的，若能夠經常觀察動物圖片、實體，小嬪應該可以更加確定的將動物形體清楚描繪，從平常選擇題材的習慣中可瞭解，小嬪最會畫的動物是畫室門口經常駐足的貓、路上的流浪狗和櫃子上的小熊娃娃。可見藝術教育除了

靠長時間穩定的培養，環境的造就也是重要的因素。

兒童畫告訴我們什麼？

未受藝術教育的兒童人物畫，易受家庭教育或學前教育中偏向自然科學思考的影響，強調明顯的部位名稱；而從美術的角度去看人體，兼具感性與理性，除了比例、每一個部分視覺可見的特徵觀察，每個人的獨特外貌、個性、特質都是必須學習欣賞，大部分人體都具五官和其他身體構造，但都有不同形狀、大小、線條，在一段長時間的兒童畫教學後，這些部分會比較容易在作品中看到。

在風景畫的表現中，都會區的兒童所見到的自然景象比較少，加上孩子課後補習活動非常充實，閒暇時間少，戶外活動不多，常見的兒童風景畫題材，不外乎以太陽、藍天白雲、草地、花朵為主，礙於教學時間、資源以及孩童的安全問題，美術教學多以提供照片、影像等多媒體資料，讓兒童觀察，比起親自觀察，效果有落差，因此風景畫也成為兒童繪畫中比較不容易表達的題材，通常出現在背景做陪襯，在個案近百件作品中，也很少看到風景畫的突出表現。

兒童描繪動物的輪廓，非常複雜而多樣，課程可配合學校教育中自然科學知識相輔相成，很多孩子在畫了獅子、海豚、貓熊等題材後，若有機會在校外教學實際看到了這些動物，都會很興奮地回班和筆者分

享，就像小孀一樣，分享觀察動物的經驗，注意相關的視覺圖像，並在作品中分享「知」的喜悅。

兒童畫學什麼？

一般家長想將孩子送到畫室學習，無非是希望增進繪畫技術上的進步。在兒童畫教學上，課程主要非加強寫實技巧，而著重在眼睛觀察和媒材運用的訓練，希望幫助孩子探索，找到適合他的運用材料，拓展孩子的創作視野與經驗，儘管不是在美術教室裡作畫，也能隨心所欲地畫出自己看到的、感受到的、突發奇想的畫面，並能自行統整，完成豐富畫面。

創造力是兒童的超能力

創造力的產生根基於一個科學的思考運作，而思考運作的原料則是豐富而廣博的知識，在畫室裡提供一個主題，孩子可以無拘無束的表現即刻的心情、一週的精彩生活，教師提供大量的媒材，自由運用，累積作畫的經驗，一開始學習，教師可能有較多介入，但經過一段時間的練習，孩子能夠沉浸於作畫近兩小時，自主完成畫面的安排與配色，老師的角色轉換為協助者，給予意見或答辯，使孩子有條不紊地思考創作理念，創造力變成孩子最擅長的能力，甚至能青出於藍。

孩子的美育發展須用心栽培

個案觀察研究需要穩定累積一段長時間、一定數量的作品，蒐集完整的個案資料、作品資訊與原作，很感謝個案家長的配合，四年多來，讓我蒐集了一百多張作品，進行美育發展的研究，除了瞭解學生的學習發展，教師藉此檢討教學過程中的問題，進而了解未來教學的導向。從教學的互動過程中，除了美育的養成，最重要的是發現「鼓勵與讚美」的驚人力量，教師和家長對孩子的作品，若能長期予以正向的讚美，就像小孀的爸爸一樣，認為孩子每一張辛苦創作的作品，都是獨一無二的珍貴寶藏，如此讓孩子更有信心的感受美，作畫的過程中情緒安定，可以怡然自

15 小孀 可愛的守護者 — 風獅爺 2011.6.18 Gesso 粉蠟筆 八開

得地抒發生活上的喜怒哀樂。

美術教師的角色，不應是個嚴厲的灌輸者，而是一個能夠傾聽、溝通、鼓勵與讚美的朋友，讓孩子感受正面良善的世界，做為一個灌溉幼苗的園丁，乃美術教育的真諦。

(本文圖片攝影：吳嘉珮)

■ 延伸閱讀

- 王秀雄 (1990)：美術與教育。台北市：台北市立美術館。
- 朱明秀 (2009)：幼兒美術教育中創造力的培養 — 讀《創造力與心智的成長》有感。讀與寫雜誌，8 (6)，93-94。
- 呂燕卿 (1996)：兒童繪畫發展之認識與實際。美育，69，11-26。
- 呂燕卿 (2005)：由藝術與人文課程綱要省思學生的藝術基本素養。教育研究月刊，130，119-128。
- 孫徐風 (2010)：兒童畫欣賞與評價。新課程，11，55。
- 陳瓊花 (2000)：兒童與青少年如何說畫。台北市：三民。
- 蘇振明 (1990)：兒童線畫教學研究。台北市：中華研出版社。