

促進生命活力與生活經驗的
兒童美術教學理念與策略

The Strategies of Enhancing Children's Vitality and
Life Experience in Art Education

林明德
Ming-te Lin

國立台北師範學院學報第十二期
中華民國八十八年六月出版
National Taipei Teachers College
Taipei, Taiwan, Republic of China
June 1999

促進生命活力與生活經驗的 兒童美術教學理念與策略

林明德*

摘 要

本文從席勒的美育思想中發現，美育具有既是目的也是手段的雙重本質，然長久以來，「透過藝術的教育」與「藝術中的教育」之爭，使美術教學常陷入無法兼顧美術的本質性價值及情意的陶冶之困境。本研究企圖突破傳統兒童美術教學的觀點，提出促進生命活力與充實生活經驗是兒童增進人格統整的美術教學雙向途徑。在臨床教學上，研究者吸收鍾聖校「理性感性溝通教學模式」，證諸多年實務教學經驗，提出促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學模式，認為此一模式是美術教育工作者可以努力及嘗試的方向，對於達成兒童情理溝通有可觀的成效。此外，並提出把兒童作品當做成長的記錄，和以作品感動性作為評量標準的看法，希能解決多數教師對於兒童美術表現評量之困惑。最後，建議從事美術教學的老師必須充實教育專業素養、提昇美術專業素養及加強情意素養，方能確保兒童美術教學的成功

*林明德：美勞教育學系講師

促進生命活力與生活經驗的 兒童美術教學理念與策略

林明德*

壹、研究緣起與目的

近年來，兒童美術教育在學者及教育工作者的努力下，已逐漸擺脫副科的從屬地位，這從學校在安排教師任課時重視專才專用、政府或民間各種大小比賽和展覽活動的蓬勃發展，及坊間美術才藝班的林立可見一斑。我們固然要為美術教育漸漸不再聊備一格感到欣慰，為美術教育「地位的提高」感到高興，但另一方面，美術教育的本質是否能確實把握住，不像傳統教學只流於粗糙的、膚淺的點綴裝飾（美術教育曾長期在教育上扮演「插花」，甚至缺席的角色）；美術教育是否在日趨競逐的市場導向中不至淪為商業化的祭品（為了比賽，為了升學，為了合乎成人世界的要求，美術教育變成家長與老師的交易活動），是值得我們重視的課題。

我們總要深思，究竟我們希望孩子透過美術教育得到什麼！

是為學生將來成為藝術家或畫家鋪路？

是讓學生在繁忙課餘調劑放鬆一下？

是讓學生在學習過程中發洩精力？

還是有更豐富的內涵等著我們去開發？

另一方面，教育部日前通過了「國民教育階段課程總綱綱要」，強調九年一貫課程設計，揭櫫五項基本內涵、三項課程目標、七項學習領域及欲培養的十項基本能力，目的在完成身心充分發展的健全國民，易言之，即在促成學生人格的統整。

此項課程改革打破了制式的統一規定，打破了科目間的藩籬，對美術教育的實務工作者是一大挑戰，不再有鉅細靡遺的標準、資源、教材或授課時數可供「遵循」，不能再依樣畫葫蘆，不能再照本宣科。因此，兒童美術教育要如何實施，是否可以

*林明德：美勞教育學系講師

統整各項資源，完成上述任務，也成為我們關注的對象。

據此，本文的研究目的有：

- (一)分析兒童美術教育與人格統整的關係。
- (二)提出促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學雙向途徑。
- (三)發展促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學模式。
- (四)提出兒童美術教學評量的看法。
- (五)提出結論與建議，並以兒童美術教師應具備的條件與教育工作者共勉。

又，鑑於學校教育中「美勞」、「美術」、「勞作」等科目名稱常互為通用，本文所稱「美術教育」、「美術教學」一詞，與「美勞教育」、「美勞教學」概念上相同，特此註明。

貳、研究方法

本研究是先依據理論探究與經驗提出教學理念及策略，再以自己的教學實際為個案，進行準詮釋性的解說及反省。各方法簡要說明如下：

一、理論探究方面

對為藝術而教育、藝術中的教育、美育與人格統整、溝通理性感性教學模式等教學理念做一概覽，找出其中對美勞教學有啟示者做整理和區分，並吸收可供解決本研究問題者之想法，試提出本研究之策略。

二、臨床教學方面

以自己教學為個案，先後商請對國小美勞教學有興趣之國小教師林玫伶及本院心輔系教授鍾聖校做觀察員，每周三下午在自宅兒童創意工作室進行1：30-3：30兩小時的教學觀察。分別在民國84年11月至85年8月及從民國87年10月至88年2月，觀察次數累積達31次，每次觀察皆做記錄，有時輔以錄音及錄影。

三、準詮釋性的解說

這是指研究者以本人之臨床教學為個案對之做解說，其間輔以觀察員之記錄。為何稱準詮釋性的解說，其理如下。

詮釋性研究為「質性研究」的一種，自1980年代後期開始，有關教育或教學問題採質性研究方法進行的，日益增加。從多數文章即使不是全部屬質性研究，也有

部份篇章引用這種研究方法來看，質性研究確實開啟了諸多研究者新的視野及興趣，在過去量化研究獨霸的領域下闢出一片欣欣向榮的天地。研究者因自身愛好及過去之教育訓練主要為藝術創作和藝術教育工作，對量化研究並不在行，但以這幾年有限的接觸，對質性研究這種主張價值多元、尊重研究者不同的聲音、鼓勵拓展具有深度認識的研究方法，頗感興趣，因此擬採準詮釋性之解說。

準詮釋性之解說在表明本研究在研究方法上，並非如詮釋性研究那樣周全而深刻，以致合乎如鍾聖校(民87b)所指出詮釋性研究之理想標準，以及需要深刻考慮之十項議題：(一)個案的獨特性和複雜性；(二)內在興趣或工具興趣；(三)多元實在的建構；(四)研究者問題或行動者問題；(五)研究主題的生命週期；(六)個案與研究問題之間的緊張關係；(七)厚實描述的問題；(八)詮釋性問題；(九)三角校正和有效性問題；(十)主題性問題。研究者認為嚴謹的詮釋性研究應該能在實質的文章主旨及情節內容中將上述議題融入所寫論文報告中，由於研究者在這方面的表達能力還不夠成熟，故僅以素樸的解說，類似一位教師向另一位教師說明自己的教學方法經驗及教學注意要點來進行。

參、美術教育與人格統整的關係 ——本研究對美術教學之基本理念

美術教育一般被歸在學校的「美育」中實施，關於美育與人格統整之間的關係，可在十八世紀德哲席勒(Schiller, 1759-1805)的「美育書簡」中找到答案。

十八世紀的法國有政治的大革命，英國有經濟的工業革命，但造成的結果卻是暴力混亂與人性割離；而德國正值藝術、哲學百花齊放的時代，席勒遂透過深刻的哲學省思，提出他的美育思想。他除了認為美育可以解決社會混亂，促進社會和諧，還主張美育可以避免人性分裂，培養完美人性，達到精神自由。他在「美育書簡」中第六封信中寫到：

教養本身給現代人性造成了這種創傷。一方面累積起來的經驗和更明晰的思維，使科學明確的劃分成為必然；一方面國家愈來愈複雜的機構和嚴格的職業區分成為必然，因此人的內在紐帶也就斷裂了，人性的和諧分裂開來。

要如何達成完美的人性呢？席勒的答案是「美育」。他形容美的社會來臨的時候，「喜悅的無規則跳躍成為舞蹈」，「無定形的手勢成了優美而和諧的手勢語言」，「高潔的相互傾慕取代自私自利的互相享樂」，「慷慨好客的爐灶，也會為兇險海岸邊的不速之客冒起炊煙」。(第廿七封信)

美育的本質究竟什麼？席勒認為美育有時是從生理自然到真理道德的橋樑(手段)，如第廿三封信中說：

要使感性的人成為理性的人，除了首先使他成為審美的人，沒有其他途徑。美育有時又是一項具有獨立目標的教育(目的)，如第廿封信中說：

有促進健康的教育，有促進道德的教育，有促進鑑賞力和美的教育，而最後一項教育的目的，在培養我們感性和精神力量的整體達到盡可能的和諧。

之所以會有這種現象，乃因美育實含有雙重本質，既是手段，也是目的。從席勒的美育觀點中我們可以發現，美育不僅表現於藝術教育，還深入人性精神領域的統合，肩挑社會和諧的責任。崔光宙(民77)認為，其中包括了提出「全人教育」以培養感情與理智和諧的健全人格；提出「精神教育」以追求精神自由，想像力奔馳的創造境界；提出「道德教育」以培養理性思考的自律人格(崔光宙，民77)。

當美育是手段時，它和德、智、體、群等四育的地位是相同的，透過它們，進階達成人格統整的理想；當美育是目的時，它和其他四育互為滲透，最終彰顯美育人格統整的目標。由此可見，美育獨特的雙重本質，較之其他四育與人格統整的關係更為緊密。

美育的雙重本質可用圖1表示：

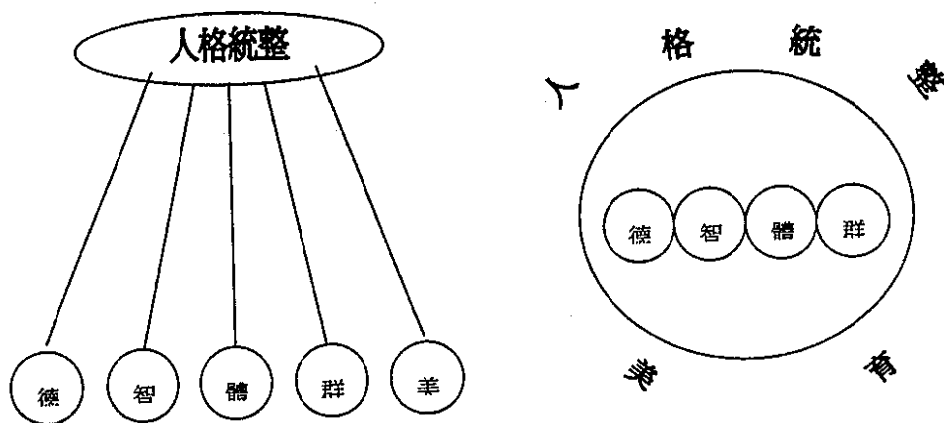

圖1 美育的雙重本質

此種特殊的本質使美育的內涵更形豐富，而美術教育作為美育實施中重要的一環，自然也具備此特質。因此，假如我們把美術教育當作狹義的單一科目、獨立的課程，或是與他育無涉的領域，那麼無疑是畫地自限的作法，也辜負了美術教育潛在陶冶人格、促進人格統整上的優渥能力。

時至今日，關於美術教育的研究越來越豐富，可以透過藝術達到健全人格發展

的看法，也已廣泛被接受。美術不僅可以當作閒暇娛樂，還能培養創造力，兼具治療、肌能協調、發展人文社會、涵養美的情操的功能，它涵跨的領域可以遍及智、德、體、群其他四育，就重視精神領域的充實與開拓而言，它與健全人格有密不可分的關係，這已是不容置疑的了。

肆、促進生命活力與生活經驗是 增進人格統整的美術教學雙向途徑 ——本研究臨床教學之假定

筆者參考重要兒童美術教學工作者見解，包括潘元石(民85)「怎樣指導兒童畫」、趙雲(民86)「兒童繪畫與心智發展」、陳輝東(民87)「兒童畫的認識與指導」、陳瑤華編著(民87)「兒童美術教學講座」、赫爾曼·布克哈特(德)著、海月山譯(民74)「德國現代兒童美術教學」、蘇珊·朗格(美)著、劉大基等譯(民80)「情感與形式」等書，並證諸筆者多年從事美術教育研究及實際兒童美術教學經驗，認為「激發兒童生命活力」及「充實兒童生活經驗」是可以達成人格統整的兒童美術教學雙向途徑。

兒童美術老師都會有這樣的期望，希望學生在美術活動中既能開展他們的情意面向，在藝術面上也能有所精進。這種期望自然是理想的，然而在實際教學中卻常遭遇一個瓶頸，即當我們把眼光放在美術教育的工具性價值時(如藝術治療、激發創造力、團體互動……等)，對美術的本質性價值反而容易偏廢擱淺；當我們戮力於藝術性的指導時，有時則無法兼顧情意的陶冶。

學者們在這方面的爭論也是常見的。例如「透過藝術的教育」(Education through Art)和「藝術中的教育」(Education in Art)之爭，前者主張透過美術教育使兒童內在的思想與感情得以表現，進而促進兒童的個別性與社會性的統整；後者則檢討其論點的缺失，認為把藝術當作達成某種目的的工具，即貶低了藝術的價值，強調不可只關心「過程」，忽略「產品」的品質，以致美術教育成果不彰。

筆者以為，若能從「激發兒童生命活力」及「充實兒童生活經驗」兩個途徑著手，應可解決此兩難困境，且亦能收相得益彰之效。

以下分別論述之：

一、激發兒童生命活力

兒童在進行美術創作的過程，實即是心智活動和經驗的投射。美學大師蘇珊·朗格說：「藝術即人類情感符號的創造。」(劉大基等譯，民80)趙雲(民86)認為，美術作品可謂之兒童「心靈的表現」，是兒童的「另一種語言」。兒童作品會反應出兒童的人格、個性、情感、思想，殆無疑義。

如果兒童的心靈是定型的、公式化的，甚至是矯飾的、枯竭的、乾涸的，那麼我們很難期待他們有什麼好的作品(即使技巧很好)，更別談精神自由、人格統整的高遠目標。也就是說，假若我們冀望美術活動能帶給孩子人格的陶冶，首要的任務，就是激發、活化孩子的生命力。

「生命活力」是很抽象的名詞，劉大基(民80)引述蘇珊·朗格的觀點曾說：

如果要使某種創造出來的符號(一個藝術品)激發人們的美感……就必須使自己作為一個生命活動的投影或符號呈現出來，必須使自己成為一種與生命的基本形式相類似的邏輯形式。有了這種邏輯形式，直覺就能把握，欣賞者就能頓悟其中的情感。(p.24)

藝術無處不是人的標誌。無處不是「為表達基本生命而發展了的可塑形式」。……這種基本的生命形式恰恰就是人類精神活動與情感活動的深層次心理結構。(p.29)

筆者根據教學中對兒童的觀察，試著舉出生命活力的幾項意涵：

(一)自信、開朗

讓孩子喜歡自己，肯定自己，欣賞自己。

(二)勇氣、膽量

讓孩子學習勇敢，堅強，不害羞。

(三)頑強、韌性

培養忍受挫折、忍受失敗的能力。

(四)專一、執著

有耐性，有毅力，能夠承受孤獨，不會半途而廢。

(五)自願、投入

自動自發，探索，樂在工作，樂在創作。

(六)好奇、嘗試

勇於嘗鮮，對外界事物保持敏銳的心，欣賞外在環境的奧妙與價值。

(七)合群、互助

培養團體合作及良好人際互動關係。

上述意涵就如盛開的花朵，洋溢著無限生機。

圖2 生命活力的意涵

以上列舉的種種意涵，對兒童而言，是把他的生命活力由內而外激發引導出來。實施的方式可利用美術活動，例如團體成員用積木、紙板合力製作，搭成四通八達的捷運系統，可以用來培養團隊精神，人際溝通協調的能力。也可以不侷限在美術活動，例如把輔導活動運用進來，把報紙捲成棒狀，每個人都嘗試躺著被大家打（只打安全部位）和打人的角色，用來鍛練意志力及將心比心的感受。

如果孩子對自己缺乏信心、害羞、內向、沒有耐性、畏首畏尾、沒有大人的指令，不敢自作主張，這類的孩子常因為這些緣故不敢畫（做）、畫（做）得很小、做一半就不做了，或千篇一律，光在技巧上打滾，他們的心靈狀態反應在過程和作品上。

相反的，當孩子的生命活力被激發時，他在美術活動中呈現的精神心智狀態是相當旺盛的，創作本身是一件愉悅自己的工作經驗。

資深美術教育工作者陳輝東（民87）說：

我們該指導，並不是怎樣去畫一條線，怎樣去構圖，去塗顏色，怎樣作畫的技術，而是啟發培養他們獨立自主的個性，培養他們的想像力，體驗他們自己所感動的。兒童的創造力本來就很豐富，我們只要能設法喚起他對事物的感動，保持感動的力量，那麼兒童們那一股豐富的創造力，定會自然地流瀉出來的。（p.16）

畫家劉其偉(民79)自述創作經驗，他認為：

技巧在畫家的創作歷程中，並不如思維和感情之重要；因為在意境不足的時期，如你愈追求技巧，作品則愈易陷入庸俗。好似我看一篇四六措辭的八股文章，遠不如讀我兒子沒有修辭的思念家書更動人。(p.117)

唯有……思想的作品，才能擺脫庸俗，表現出真理、完整與自由。(p.124)

相信不只是繪畫如此，不只成氣候的畫家如此，一般人的創作活動亦然。其所謂的「思維」、「感情」，在成人看來，是哲理，是人生反省，運用在兒童身上，其實就是純樸動人的生命活力。

二、充實兒童生活經驗

我們一方面使孩子的內在生命力得到啟發、激勵，另一方面還要盡力充實孩子的生活經驗。因為孩子光是擁有自信、勇氣、韌性、執著、投入、好奇、合群等態度，若其生活經驗貧乏、蒼白、見識有限、視野短小，也缺乏運用媒介表現自己心象的能力，那麼，美術教育還是功虧一簣的。

充實孩子的生活經驗指的就是擴大其視野，是增加孩子原本沒有的東西，是由外而內建設的工作，它至少包括：

(一)多元的藝術風格

接觸不同形式、不同風格的藝術語言。

(二)各類的表現材質

嘗試不同的材質、嘗試各種可能、廢物利用。

(三)豐富的自然體驗

四季變化、草木鳥獸、山水土石、生機盎然。

在筆者的教學經驗中，孩子自由創作時都是表現最差的時候，因為他們沒有刺激，當然就沒有吸收。崔光宙(民81)在「美感判斷發展研究」中發現，小學生經常有「拘泥規則」的行為特徵，如果成人再施以不當的教育，眼光將越來越狹窄。因此，擴大生活領域，充實生活經驗將是非常重要的。

實施的方式非常多，只要能達成上述任務即可。例如參觀畫展、欣賞大師作品，甚至只是同儕之間的作品相互觀摩，都可以切磋砥礪。又如畫絲瓜前若能參與種植栽培，摸一摸，聞一聞，碰碰臉，切開看，煮成絲瓜湯，嘗一嘗，比較「老絲瓜」和「嫩絲瓜」，新鮮的絲瓜和乾掉的絲瓜。經過這些敏銳仔細的觀察體驗活動，畫出來的絲瓜當比想像中的絲瓜來得有生機。資深兒童美術教育工作者潘元石(民85)曾說，「放回他們本性的生活，讓孩子自己做主人翁」是充實生活經驗的主要方法。他

指的是多讓孩子在庭院裡一同玩耍，築沙堆做小山，一起堆積空紙箱建築高樓大廈，取樹葉玩扮家家酒。尤其是在都會生活長大的孩子，這類的生活經驗是值得多加充實的。

上述促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學雙向途徑，其實是相輔相成，相得益彰的，也就是說，當一個孩子具備充沛的生命活力時，其開展生活經驗的能力也會跟著強化起來；當一個孩子的生活經驗相當豐富時，他的生命力也相對的會受到激勵。例如劉其偉(民79)下面這段話呈現出一個人因為具有勇氣、好奇的生命力，在藝術的表現上，敢大膽嘗試不同的材質，不怕失敗的韌性：

一個藝術追求者，應該有勇氣多方面嘗試。就拿水彩畫紙為例，不管什麼紙，我都試過。自己作品好壞，要個人真誠的感覺而定，因為藝術本身就是不合理的。我反對太保守，試一試總不會有什麼壞處吧？(p.125)

茲將上述理念表列如下：

表1 促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學雙向途徑

途 徑	激 發 兒 童 生 命 活 力	充 實 兒 童 生 活 經 驗
向 度	由內而外	由外而內
著 重 層 面	情意面	知識面 技能面 情意面
內 涵	自信、開朗 勇氣、膽量 頑強、韌性 專一、執著 自願、投入 好奇、嘗試 合群、互助	多元的藝術風格 各類的表現材質豐富的自然 體驗
實 施 方 式	輔導活動 團體動力 治療冥想 戲劇表演 體驗 獎勵	觀察 欣賞 觀摩 遊戲 操作

伍、促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學模式——本研究臨床教學模式

如上所述，兒童美術教學必須兼顧五育均衡發展，重視精神層面的開拓，兼及藝術面的提升，促進個體理性與感性的協調，以達成人格統整的目標。據此，筆者參考鍾聖校(民86)情意教學與人類基本需求關係圖，從「溝通理性感性教學模式」(如圖3)的啟示中，提出促進生命活力及生活經驗的兒童美術教學模式如圖4：

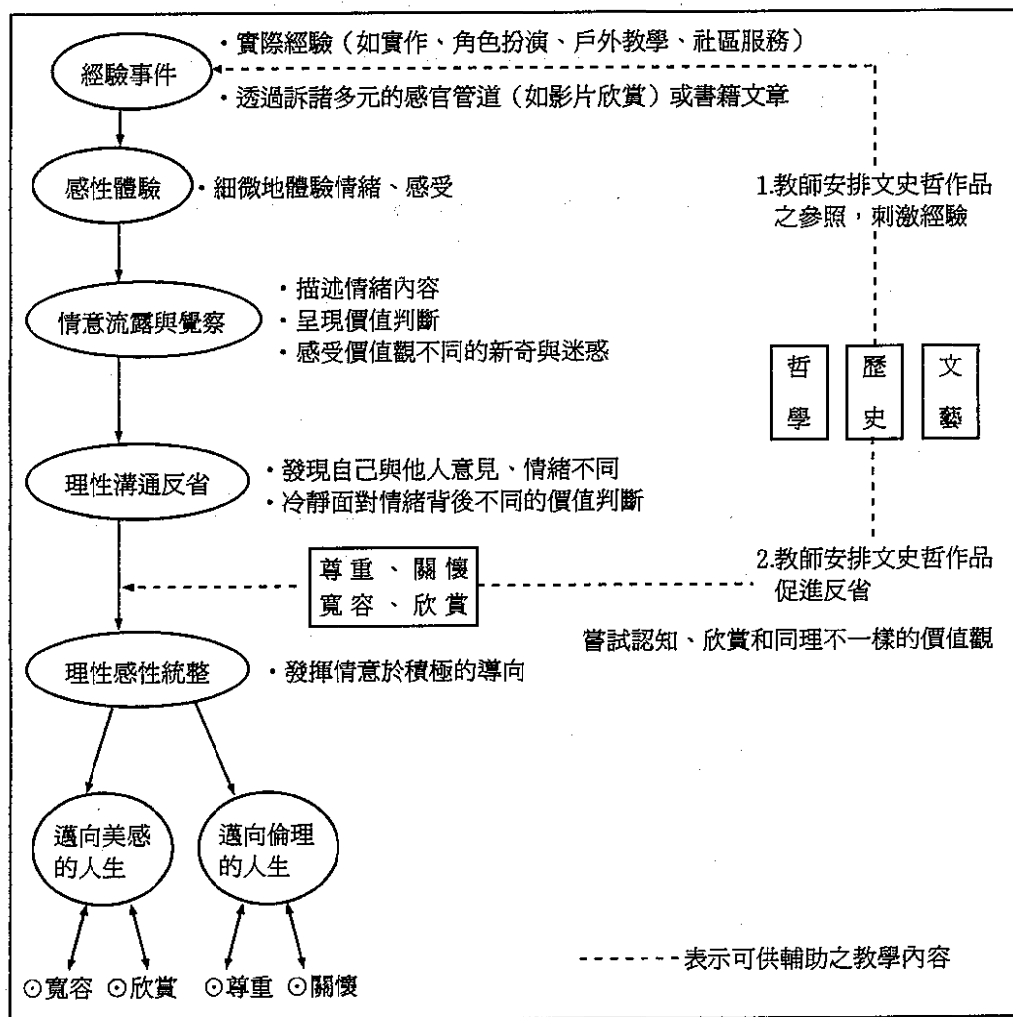

圖3 溝通理性感性教學模式(修正民86版本，引自鍾聖校，民87a，頁66)

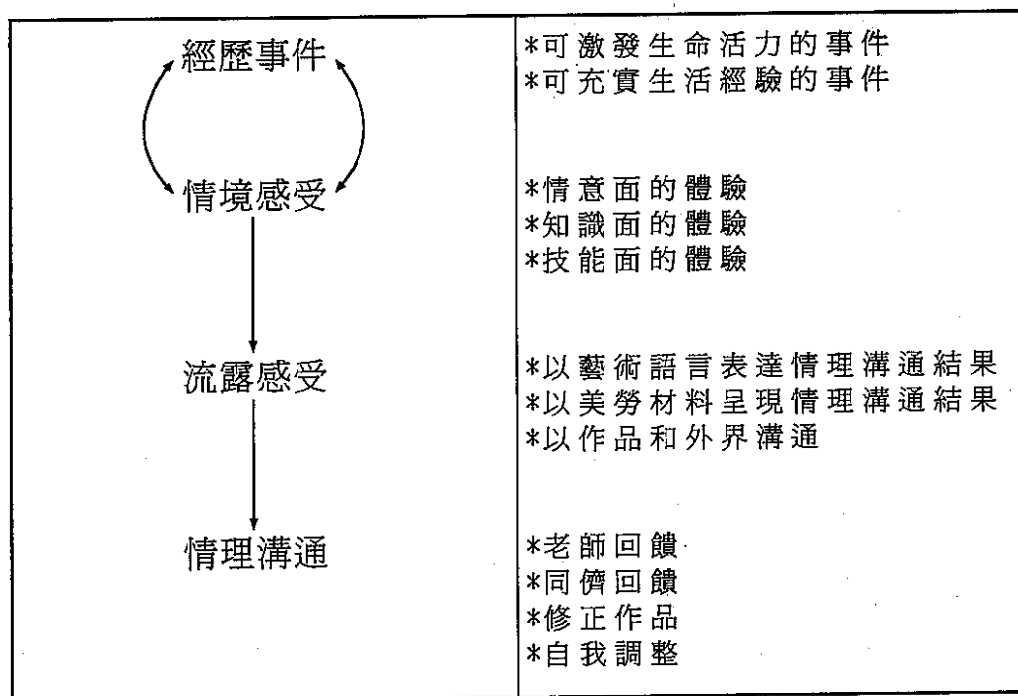

圖4 促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學模式

圖3之理念可參考鍾聖校(民87a)「從理性感性溝通到統整的必要之路」(頁56-59)之解釋。

在圖4第三個歷程「流露感受」中,特別提及孩子先是藉著藝術語言或美勞材料,表達「個體內情理溝通的結果」,復又以此作品「與外界溝通」。

關於第四個歷程——「情理溝通」,這裡採取廣義的看法,即當孩子把隱藏的情緒、內心的意見表達出來時(不限定是語言),它能被理解、被認識,事實上已經過理性整理的過程,就可稱之為「情理溝通」。

對於「個體內情理溝通」,正如陳輝東(民87)的看法:

……認識自己,朝自我的內部裡走進去的,也可以說是貫徹自己的狀態。亦即統一的自我,和諧的自我,就像由各種節奏、旋律和音所構成的交響曲。
(p.93)

對於「與外界溝通」,對兒童繪畫和兒童語言有深入研究的趙雲(民86)有一段話可說明這種情況:

如果我們細心觀察,就可以發現兒童在畫畫時,經常配合各種有趣的表情或動作。例如他要畫一隻兇的狗,他會作出兇惡的、露牙咧嘴的表情,或是發

出咆哮的、汪汪的聲音。……畫媽媽的時候，臉部表情溫柔而寧靜，也有時一面畫，一面唱著和所畫事物有關的歌。可見兒童在畫畫時，一方面專注忘我的創作，另一方面也很渴望能表達他所感受的一切，使看到的人能獲得共鳴。

根據資料，患有自閉症的兒童……在使用繪畫治療的過程中，社會行為的發展頗有進步。藉著繪畫使自閉症的兒童和外界逐漸恢復溝通，足以證明繪畫具有表達和溝通的功能，並不純粹是為著滿足自己的需要。(p.63)

赫爾曼·布克哈特也有類似的看法：

……不單單只是以每個人的感情作為個性的表現而已，在符號表現的本身，也是作為溝通他人之間的意思、傳遞信息手段上……(海月山譯，民74)

此外，我們還要強調，一個歷程的完成不是三節課、兩個星期或一個月就可以盡其功的，其進步是一點一滴逐步推進的，不能，也不需要操之過急。

其次，這一次經歷的事件不一定在這次教學中發酵，因個人才性不同，也許要經過多次的刺激，才能有所感受。

同時，美術教學所引入的事件很多元(如第一個步驟—經歷事件)，也不限定只在課表的美術課中完成，它是可以跨科目、跨領域的。茲以一課程活動設計舉例說明上述模式的意涵。

表2 促進生命活力與生活經驗的美術教學活動舉隅

單元主題：我變我變我變變變
教學歷程： 一、經歷事件(一) 1.到美術館參觀雕塑展覽 2.導覽(了解作品特色、分享藝術家創作小故事) 二、情境感受(一) 1.知道(或朦朧的知道)若干作品好在那兒 2.能欣賞不同的媒材所表現不同的趣味 3.嚮往或肯定藝術家創作的心力 三、經歷事件(三) 團體活動：每個人將報紙拉成條狀，放在地上接在一起，不只跟自己接，也跟鄰近的人接，不可斷掉。脫掉鞋子，用鞋壓住地上的報紙，不讓紙亂飛。所有人退出場外，欣賞共有的作品，並為它取個名字。 四、情境感受(二) 1.喜歡團體合作 2.欣賞「大」的作品

3. 完成作品不難，而且有趣

4. 不怕髒

五、流露感受

1. 構思主題與內涵

2. 運用媒材與技法表現(發給每人空寶特瓶、粗吸管、大型算珠、剪刀、彩色膠帶等若干，做為基本材料，自由剪裁組合拼裝，也可加上附近取得到的材料，限時完成一件造型作品。)

六、情理溝通

1. 展示所有作品

2. 表達自己感受

3. 老師講評(每一作品的優點)

4. 同學回饋、尊重他人意見

5. 修正自己作品

6. 與作品合照

備註：本活動可親子共同活動

陸、促進生命活力與生活經驗 的兒童美術教學實例

為方便讀者了解促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學，特商請從民國85年秋天就開始觀察我教學的鍾聖校老師，以及從民國87年秋加入觀察的林玫伶老師，一方面繼續觀察筆者兒童美術工作坊上課情形，予以記錄，一方面以圖4之教學模式，重新詮釋過去的教學記錄，將再詮釋的內容，配合圖片呈現如下：

表3 促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學實例——菜蟲與倫敦鐵橋

單元名稱	菜蟲與倫敦鐵橋
上課日期	85年3月2日(正式上課為14:00-15:30, 14:00前已有學生到, 抓到菜蟲, 遂隨機教學)
學生	混齡(5-11歲), 共15人
經歷事件	一、在自耕菜園裡抓到一隻菜蟲(12:45-13:00) (讓小朋友用放大鏡觀察) 生：牠有「嗯嗯」、「尿尿」。 師：可以翻過來看一下。 (學生出手很重) 師：啊！不要欺負牠！數數看牠有幾隻腳？ 生：1.2...8, 8隻腳。

情境感受 流露感受	師：仔細看，每個人看24小時，你自己就變菜蟲了。 二、解剖菜蟲 (13:00-13:05) 師：用大頭釘固定。 (學生七嘴八舌) 師：安靜一點，不然我要唱歌囉！ (開始解剖) 師：我們來唸阿彌陀佛，願牠早日超生。 生：老師你好殘忍喔！ 師：沒辦法，很多科學研究都會犧牲一些動物，我們要向牠致敬。 看，切開來後流出來的體液是綠色，是組織液。 我們把牠埋葬起來。 (師生合做一個菜蟲之墓)
流露感受	三、大家來畫菜蟲 (13:05-14:10) 師：每人回到座位上坐好。剛才大家都看到菜蟲在爬，你看到幾隻腳就畫幾隻腳，腳細細的，身上有細細的毛，有觸角就畫，畫整張紙。(巡視行間) 儘量不要用橡皮擦，不要一直改，大膽畫下去。 你畫的臉是綠的，皮膚上有花紋。 腳稍微畫粗一點。 右下方寫上名字。XX負責收這桌的作品。
情理溝通	四、討論作品 (14:10-14:22) (老師講評) 佑X的：像飛機的菜蟲。 愛X的：進步，是無敵鐵金剛的菜蟲。 靜X的：人性化的菜蟲，鼻子最像，喔，還有眉毛呢！ 勝X的：進步，像子彈列車。 冠X的：毛毛的感覺有畫出來，但菜蟲的腳要統一。(勝X，要專心。) 文X的：8隻腳是左右對開的，這種菜蟲是由上往下看，別人畫的都是從側面看。 玉X的：腳像人，眼睛呢？下次再畫好。 江X的：很不錯，膽子很大。 曼X的：觀察最仔細，線條很正確。 陳X的：最健康的菜蟲，可以拿來舞獅舞龍。 宇X的：為何後面還有五隻？喲！把想像的也畫進去呢！線條最肯定，有些地方可加粗。 莊X的：花紋最豐富。 雅X的：觀察最仔細，畫得最細。 庭X的：好可愛，肥肥的，好像他自己。 五、倫敦鐵橋工程師 (14:22-15:30)

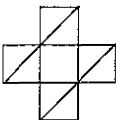
經歷事件	師：數到三，深呼吸三次。 我們用長長的紙條做一座橋。 生：老師，可不可以…。 師：等我講完再說。 看，這是一個山坡，從這頭到那頭要有橋才能過去。 這是一張紙，軟軟的，我們把它摺一摺(示範)，就變得比較堅固了，上面可以承受比較多的重量，我們要看那一個小朋友的紙承受力最大，造型又漂亮。
情境感受 流露感受	(學生開始造橋) 旺X：我做好了，可不可以再給我東西試試看承受力？ (又發現橋墩不穩，於是加了兩片紙條，兩橋墩中間有空，向老師要求用大一點的紙來接合。) 師：用這種紙條就可以了，你要不要試看看多摺幾下？ (生發展成波浪狀的摺法) (巡視行間) 師：太寬又不夠厚的，就站不起來。 生：老師，這兩張紙要怎樣黏起來呀？ 師：用釘書機。 生：釘來釘去都掉下來。 師：來，我做給你看。 生：我做好了。 師：再加強，上面再放兩樣東西看看。 (巡視行間) 生：老師，紙條都瘦瘦的。 師：沒關係，一張張釘上去。 生：釘書機好爛喔，都釘不上去。 師：可以調整啊！哇！用了一整排釘書針，好可怕喔！ (巡視行間) 師：你有骨架，但不夠硬，請你跟我一起摺。 (最後有兩位學生需要個別指導)
情理溝通	六、15:30結束

引自鍾聖校85年3月2日記錄)

圖5 學生嘗試怎麼摺紙，又好看，承量又多？

表4 促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學實例一部落

單元名稱	部落
上課日期	85年6月12日 (14:00-15:30)
學生	混齡(5-11歲)，共14人
經歷事件	一、積木遊戲(14:00-14:20) 師：每個小朋友有找8個△，第一個找到舉手的加2000分。 (很快有很多小朋友舉手了) 師：這8個△可以變成4個□，做好的舉手，並幫隔壁的人做好。再把4個□拼成一個大正方形。 把這個拼成的大正方形內部接縫調整成 ，再調整成 ，再做成裡面是中空的 。 把中空的圖案往外加△，變成一朵花。 做好的小朋友教旁邊的同學。 (欣賞完，把積木推回去) 二、蓋房子(14:20-14:35)

情境感受	師：自己開始搭建築物，可以搭很高。 不要做一大塊像棺材的東西，也不要做萬里長城，留一點空氣。 (學生開始搭建) (老師開始看學生作品) 師：小朋友想想看，哪個最像飛機場、公園、停車場、百貨公司？ 你建的適合當什麼用途？ 古時候四合院以阿公住的為中心，繼續向其他方向發展，親戚住在外圍。
流露感受	來，這裡左邊是羅家莊，右邊是石家莊，結婚後兩家的圍牆拆掉合在一起變一家人，吵架以後又圍起來。 三、建部落(14:35-14:50) 師：蒙眼找出6個菱形積木，不要偷看，假裝自己是盲人。利用剛才拿到的材料堆成一個東西。 (有些同學偷看，老師後來針對這一點說明，不要偷看是為了體會盲人的不便，像摸電梯鈕、走導盲磚、上廁所怕尿尿灑出來、打扮擦口紅也很麻煩。) 師：用筷子圍成一個空間做部落或社區，要留兩個門與人來往，一個門自己走，一個門讓小偷進來…… 生：老師！ 師：好啦！一個門留給你們晚上溜出去買冰。 裡面可以有很多東西，不要空空的。有室外再加圍牆，可多加幾層。 (學生製作)
情理溝通	三、聯合部落(14:50-15:30) 師：把你自己做的社區部落和別人的聯合起來，變成更大的部落或國家。 生七嘴八舌：我們做的好好的，不要跟人家連。 我們三人已經連好了，國家夠大了，不要跟別人連，否則多一個首都。 師：你好孤僻喔！我們賺的錢、種的蔬菜都不給你。你家的電視要自己蓋發電廠才能看。 其他生：我們是工業區，把核能廢料排給你。 四、15:30結束

(引自鍾聖校85年6月22日記錄)

研究者在以圖4之歷程重新詮釋自己兩年前的教學活動時，事實上有點心虛，因為有些歷程交互摻雜，很難與記錄稿中的某一行某一段恰好地配對，因此上述表3及表4最左欄的歷程區分，只是大致分類，其中仍有議論的空間，特此註明。

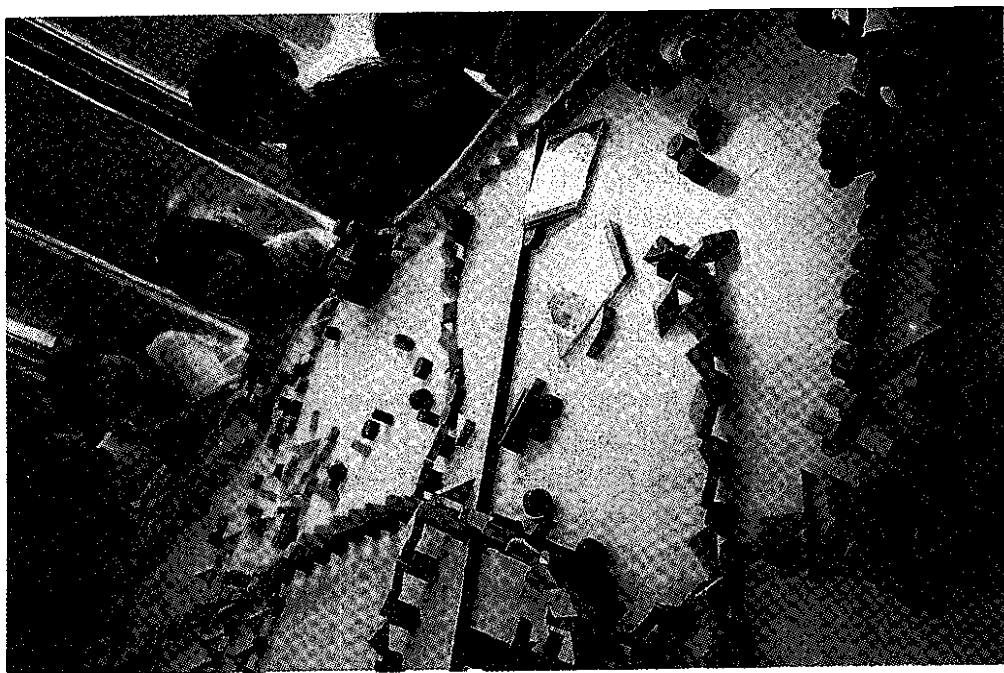

圖6 學生用積木搭建部落，並與人聯合

柒、促進生命活力與生活經驗的 兒童美術教學評量

評量是為了判斷教學活動是否達成目標，而兒童美術教學終極的目標在人格統整，其完成是需要長久時間的努力，非一蹴所能及，因而評量當有階段性的目標。

在這方面，學者的研究已相當有成，如崔光宙美感判斷發展的實徵研究(民81)，可做為檢視學生美感品味的依循。除此之外，對於表現的評量應該如何處理，始終令人感到困惑，筆者提出以下兩點看法。

一、當作成長的記錄

把兒童的作品當作其人格、精神成長的記錄(潘元石，民85)，用相機留下成果，表示老師的看重，也讓兒童看重自己。避免以成人世界「好」、「壞」的尺度眼光衡量之，何況大部份的成人世界已經一蹋糊塗。

美術活動異於其他科目或課程的地方，在於其他學門存在既有的價值觀或既定的符號，既定的規則，如語文有文字、文法的規則；數學有數字、運算的規則；公

民或社會有價值的認同；體育有其遊戲規則；就是同為藝術領域的音樂也要有符號、節奏、旋律做為基礎，它們都需要兒童去學習接受（也許不是全盤，但也是大部份）別人定好的規則。而美術，卻可以讓兒童盡情發展自己，宣洩自己，表現自己。

這並非意指美術沒有章法，而是指它所給兒童的束縛是相當小的。孩子可以透過一個瓶子、一根木頭、一支筆，甚或一堆泥土的創作，表達心裡的聲音，發掘自己的優缺點，認識自己，修正自己，而後在愉悅的創作經驗中肯定自己，接納自己，健全人格。

不要過度評比優劣好壞，這樣不但枉費美術此一領域獨有的特質，也無異宣布扼殺兒童的創思性靈。

也不要以作品得獎為指導唯一目標，是否得獎還牽涉到文化霸權的問題，教師應轉身珍視兒童親身的體驗、表現與樂趣，因為，兒童作品無法脫離兒童本身去評價，它和兒童緊緊連繫著。

二、以作品的感動性作為評量標準

雖然藝術的高下是見仁見智的說法，但如果說美沒有標準，那又是自欺欺人的。兒童作品的藝術性當然也會涉及技巧的純熟，但正如何懷碩（民87）在「大師的心靈」一書序文中說：「技巧的功力，不能忽視，但技巧不等於藝術。」（p.13）看待大師級的作品尚且如此，兒童的作品更不能只在技法上論高下。

真正關乎藝術性的關鍵是作品的「感動性」。

陳輝東（民87）則稱之為「新鮮的喜悅」，並認為唯擁有「活著的自覺」的兒童才能創造。這和前文所述很能契合。

「感動性」是很主觀的，但仍有脈絡可尋。譬如兒童常畫「概念畫」，畫人的肌肉一定用皮膚色，畫房子總是先畫屋頂，開一扇門，左右各一扇門，這種畫法毫無「感動性」可言，美術教師應能分辨。孩子會有「概念畫」的產生，通常不是表現自己所看到的所感受到的，而是受外來的固定概念影響所及（尤其是師長父母），若非生命活力尚未激發，即是生活經驗不夠充實，若能從上述兩途徑著手，作品的感動性才能提昇，否則，不能感動自己，如何感動別人。

捌、結論與建議

本研究從席勒的美育思想中發現，美育具有既是目的也是手段的雙重本質，然長久以來，「透過藝術的教育」與「藝術中的教育」之爭，使美術教學常陷入無法兼

顧美術的本質性價值及情意的陶冶之困境。本研究企圖突破傳統兒童美術教學的觀點，提出促進生命活力與充實生活經驗是兒童增進人格統整的美術教學雙向途徑。在臨床教學上，研究者吸收鍾聖校「理性感性溝通教學模式」，證諸多年實務教學經驗，提出促進生命活力與生活經驗的兒童美術教學模式，發現此一模式是美術教育工作者可以努力及嘗試的方向，對於達成兒童情理溝通想必有相當程度的正向效果。最後，並提出把兒童作品當做成長的記錄，和以作品感動性作為評量標準的看法，希望能解決多數教師對於兒童美術表現評量之困惑。

對於本研究的努力方向，研究者發現，兒童美術教學的成功與否，繫乎教師的素養，一個成功的兒童美術教師應該具備下列條件，方可從容以赴。在即將實施的九年一貫課程中，教師有主導教材的編選權利與義務，屆時教師可以揮灑的空間變大，肩上的責任也跟著加重，身為教育工作者當有此體認，充實本職學能。依此，本研究對於從事兒童美術教育者有下列建議：

一、充實教育專業素養

具備教育學的基本素養，包括對兒童發展心理學有充份認識，了解兒童的身心發展狀態；對課程選材編寫組織有充足能力；於五育領域能觸類旁通，相互徵引呼應。

二、提昇美術專業素養

具備美學、藝術史、藝術批評、藝術創作等基本素養，能帶領學生提昇美感欣賞能力。這裡並非意指要具備畫家或藝術家的技法(能具備當然也很好)，正如潘元石(民85)所說，做一個畫家，和要做一個兒童美術教育家，無論是在觀念上或活動上，均為「完全不相干」的兩回事。畫家側重學院派的學習方式，注重素描、臨摹、仿倣等基本技法的學習(如畫石膏像、靜物寫生)，兒童美術教育則不在培養藝術家。

三、加強情意素養

老師擁有上述兩種專業素養，其實做為美術教育的經師已綽綽有餘，但欲把目標放在促進人格統整上，第三種素養——情意則不可或缺。

情意素養依據鍾聖校(民86)的研究，在態度面包括寬容、欣賞、尊重、關懷等四種態度，在行動面上包括激發動機、引導注意、彈性計畫、創意思考等四項特質，有此素養，教師自然會在教學中呈現、示範情意特質，師生共同在美感上與倫理上追求完善，方可稱為有情意素養的老師。

有廿年兒童美術教學經驗的潘元石(民85)列舉出指導者應有的七項典範：

- (一)有日新月新的心境
- (二)具備創造能力
- (三)對創造由衷感到喜悅
- (四)最能了解兒童
- (五)能跟孩子一起思考
- (六)真正了解兒童畫
- (七)討兒童們喜愛的人

檢視上述七項典範可發現，第(一)(三)(四)(五)(七)等，總共有五項涉及情意的態度面，第(二)項則涉及情意的行動面。

何以特別強調此一素養？其實，一個不懂寬容、不會欣賞、不肯尊重、不願關懷的老師，對孩子而言，即是一個無生無氣、無光無熱的老師，我們如何指望他能激發孩子的生命活力？如何期待他會充實孩子的生活經驗？可以說，如果老師「無情無意」，那麼所謂促進人格統整，也只是空中畫餅罷了。

相反的，如果老師對情意有明晰的認識，喜愛孩子，承認並尊重孩子的世界，有生氣，有光熱，有濃烈的生命情懷，那麼，要培養人格統整的兒童，也是指日可待的，這是責任，也是義務，願與教育同好共勉之。

參考文獻

- 何懷碩(民87)：大師的心靈。台北，立緒文化。
- 席勒(德)著，丹青圖書公司譯：美育書簡。台北，丹青。
- 崔光宙(民81)：美感判斷發展研究。台北，師大書苑。
- 崔光宙(民77)：樂記篇源出考及美育觀。國立臺灣師範大學教育研究所集刊，第30輯，頁87-111。
- 陳輝東(民87)：兒童畫的認識與指導。台北，藝術家。
- 陳瑤華編著(民87)：兒童美術教學講座。台北，藝術家。
- 赫爾曼·布克哈特(德)著、海月山譯(民74)：德國現代兒童美術教學。台北，藝術家。
- 潘元石(民85)：怎樣指導兒童畫。台北，藝術家。
- 劉其偉(民79)：劉其偉創作40年回顧展。臺灣省立美術館。
- 趙雲(民86)：兒童繪畫與心智發展。台北，藝術家。
- 鍾聖校(民86)：小學情意課程臨床教學研究報告。國立台北師範學院。
- 鍾聖校(民87a)：從理性感性溝通到統整的必要之路。研習資訊，15卷3期，頁56-69。
- 鍾聖校(民87b)：澳洲小學教師評量信念與實驗之研究(I)。國科會研究成果報告(計畫編號：NSC-87-2413-H152-001-F14)
- 蘇珊·朗格(美)著，劉大基等譯(民80)：情感與形式。台北，商鼎文化。

The Strategies of Enhancing Children's Vitality and Life Experience in Art Education

*Ming-te Lin**

ABSTRACT

The article is to investigate several aspects about developing children's personal characters through art education.

First, I analyze the relations between children's art education and their personal character. Secondly, I discuss two ways to promote their positive interrelation. Thirdly, I present some of my teaching practices at children's art classes to confirm the above conceptions. Then I probe two possible viewpoints about art-teaching evaluation. Finally, I advance three main requirements of a successful art teacher.

*林明德：美勞教育學系講師

