

美術教學問題與改進

王秀雄

高中的美術教育，並非培養未來的美術家，而是藉美術的活動來達到下述的教育功效：

- 一、創造性的啓發。
- 二、美感情操的涵養。
- 三、把美術活用到生活上的能力。
- 四、了解中外的美術，以增進人類彼此間精神與感情的溝通。

這是今日許多哲學家及美術教育家，所提出的美術教育的目標，其中英國的 Herbert Read 所著的「Education through Art」便是這一種美術教育思想的精闢探討和主張，於是獲得全世界美術教育家一致的響應而組織了「INSEA」(世界美術教育協會) International Society for Education through Art)。

由「透過美術的教育」或「INSEA」美術教育思想可知，今日的美術教育，實非在以「技能」學習爲主的硬體活動，而是著重在開發「創造性」及「美感情操」、「價值觀」等軟體活動。同時，教材教法的選擇及運用，更不是爲了班上少數幾個美術優異的學生，而必須以多數人的興趣與能力，來選擇教材教法不可。所謂「民主」就是「爲了大多數人」，因此「民主主義的美術教育」，乃是

「根據班上多數學生的興趣、程度和需要」，來選擇適當的教材，並予以有效的指導。今日美術教育的思想和重點，不同於往昔的地方，即在此。

壹、現行高中美術課程標準實施概況和其面臨之問題

現行高中美術課程標準，是於民國六十年二月修正公佈，並於民國六十年八月起全面實施。故迄今為止，已有十年多的歷史了。其教材大綱是：

第一學年

一、繪畫（意義，藝術表現與實用表現之區別，表現之內容形式，技法、材料相互之關係，繪畫之基本造形上各種要素，素描之種類與畫法，中國畫之特質與畫法，水彩畫之特質與畫法。）——共有七個教材內容。

二、色彩（色彩與人生之關係，光與色之關係，色彩之三要素，色彩之混合，色彩之對比與調和，色彩之機能，色彩之感情，色彩之配合，色彩之調節）——共有九個教材內容。

三、圖法（直線圖形之研習、曲線圖形之研習、投影圖法之種類、正投影圖法、投影面之廻轉、點線之投影圖法、平面之投影圖法、立體之投影圖法、切斷面之投影圖法、立體展開圖法、等角投影圖法、傾斜投影圖法、陰影圖法、透視圖法、應用製圖之研習）——共有十五個教材內容。

四、設計（設計概論、造形理論及技法訓練、視覺傳達理論及技法訓練、設計表現技法訓練）共有四個教材內容。

第二學年

一、繪畫（油畫之特質與畫法、粉蠟筆畫及其他彩色畫之特質與畫法、靜物風景人物等畫法之研習、版畫之種類與研習）——共有四個教材內容。

二、雕塑（粘土塑造之方法與製作、石膏塑造之方法與製作、竹木雕刻之方法與製作、金石雕刻之方法與製作）——共有四個教材內容。

三、設計（印刷設計、工業設計、空間設計、織物設計、印染設計、其他裝飾品之設計及製作方法）共六個教材內容。

四、美術概論（美術之意義與效果、美術之分類、美術之材料、美術之內容與形式、美術之起源、美術創作之過程、美術鑑賞之態度、個人生活與美術、社會生活與美術、現代美術之思潮）——共十個教材內容。

五、美術史（中國美術史概要、西洋美術史概要）共兩大教材內容。

由以上所列的教材大綱可知，目前實施的高中美術課程標準，其內容之廣度和深度，實為大學美術系的程度，甚至大學美術系裏，有些內容也未必學習到。例如，第二學年的竹木雕刻、金石雕刻、工業設計、織物設計、印染設計等。

高中的美術課時間數是每週一節，故一學期中除去開學、期中考、期末考和節慶例假日，實際上課時數不到十六節，一學年也只有三十二小時而已。試想，以這麼少的時間數，要學習如此繁複的教材內容，簡直不可能。就以第一學年中共有三十四個教材內容，其中有二十一個內容是實際製作的，每一單元的實際製作時間平均為三小時，則二十一乘三等於六十三小時。這六十三小時再加上十三個講解的內容（每一內容為一小時），共需七十六小時了。若，依照目前的美術課程標準教材大綱，學生只是簡單的學習，所需的時間數，尚且短缺四十小時了，更遑論第二學年，實際製作的教材內容加多，當然短缺的時間數亦就更多了。

現在，讓我們來看一看目前高中的美術教學設備，能不能應付上述內容之教學？全國高中裏，擁有美術特殊教室的學校不到百分之五十，而這些美術教室的設備，又大都是繪畫寫生或國畫製作教室。根本無法提供教師粘土塑造、石膏塑造、竹木雕刻、金石雕刻、工業設計、空間設計、織物設計、印染設計等教學之用。

由於教材內容、教學設備、上課時間數三者的不能配合，致使目前的高中美術教育困難重重，同時所面臨的問題也最多。筆者因多年擔任師大美術系學生的教學實習，實際參觀了全省各學校，每與美術教師論及課程和教材教法等問題，幾乎都異口同聲地說：「由於課程標準的不盡理想，加上教學設備的不足，無法依照美術科課程標準來施教。不得已捨棄課程標準，另外自編教材來上課。」所幸美術不是主科，故學生、校長甚至教育行政人員均不甚重視，才能任令教師忽視課程標準而自由地施教。否則，這種不能依照課程標準來教學的後果，究竟該歸咎於誰？首先，那些不明實際，只在紙上

談兵的美術課程修訂委員，就須要負最大的責任。再來就是不能提供教學設備的教育行政人員，最後才輪到身負教學工作的美術教師。

至於如何解決當前高中美術教育所面臨之問題？我想解決之道有三：

一、若貫徹目前美術課程標準所訂之內容和水準，就必須增加教學時數為每週二至三小時。實際上，時間乃是學習任何一門課所必備的先決條件，沒有了時間，就不能有學習的機會。反之，有充足的學習時間，不僅能引起學生的注意和興趣，並且能給他們廣泛和深入的學習。

目前每週一小時的美術課，若美術知識和美術鑑賞等教學，尚可施教。然而實施製作教學時，所面臨的問題就很大了。試想，美感體驗或者說美的感動，是短時間的（依據美學理論），學生對某一題材所產生的美感體驗，因第一小時內畫不完，亦就將它打斷。等到下一週的美術課時，再重新燃起和上一週同樣的美感體驗，是一件很困難的事情。再加上工具的準備和收拾等時間又佔據一部分，使實際從事製作時間，在一節課裏不到四十分鐘。因此，無論對教材教法多麼有研究的老師，來擔任中學生的美術製作教學，仍然難收到預期的效果。先天不足，想用後天的努力來補其不足，談何容易！故，連續二節的美術製作時間，實為最起碼而是較有效的教學時間。

二、校長和教育局有關行政人員，很少注意到課程標準和教學設備間之關係。沒有逐年編列、預算，來充實美術教學設備，以供美術教師發揮其教學功能。像美術知識之介紹，中西美術史和美術鑑賞等教材，敬業的教師尚可自備，但如雕塑、工業設計、版畫製作等的場地和設施，那就非個人之力所能負擔的了。當今教育行政人員積極的任務是幫助及支持教學，促使教師能發揮其能力；而消極

的工作乃是督導。

三、各科上課時間的比率，可以說反映出國家對某一科目重視程度。不可否認的，目前我們的國家在重視科技和經濟發展下，對數學、自然科學等知性教育不遺餘力的提倡，無暇顧及情操教育，使得所謂美感教育的美術和音樂，就淪為每週一節的點綴性科目而已。每逢修訂課程標準時，教育當局都一再聲明，絕不增加學生上課總時數。在如此條件之下，美術科若要增多一節，相對地要從他科剝奪一節，當然會遭到該科的修訂委員全力反對，因此，增加美術科上課時數之途，仍然是行不通的。

既然明白高中美術科，必須維持目前每週一節的上課時數，我們爲了配合實際上課時數和目前各校的教學設備（只能提供鑑賞和繪畫製作），不得不縮小美術教材的廣度和深度。

貳、未來美術課程內容和其時間分配

課程內容須配合教學時數，否則的話，儘管有堂而皇之內容，沒有時間來付諸實現，豈不等於在空中蓋樓閣？

美術教材之內容，可說相當廣泛，計有繪畫製作（素描、水彩、國畫、版畫），雕塑（粘土、塑造、木雕），設計（平面與立體設計）、美術知識和中外美術鑑賞等四大領域。相反地，其所分配到的教學時數僅每週一節。在此有限的時間下，就必須要精選有效的教材來施教，同時也要注意教材

內容的分配問題。況且這些問題的考慮，又必須顧及到：

- 一、在有限的教學時數下，何種教材較能收到教學效果。
- 二、何種教材較能適合大多數學生之興趣及需要。
- 三、何種教材，對將來之社會生活，才有用途。

猶如上述，高中每一學期的美術課時數不過十六節，若將這些時間全部撥充為製作作品的教學，最多一學期也只能完成四件作品的而已（作品製作的時間，每一件需三（四小時）。這就等於說，每一學期中，只能製作國畫、水彩、雕塑及平面設計各一件罷了。其他素描、版畫或立體設計等，都還輪不上。如此兩年的高中美術課，每一項目的作品製作，最多不超過四件。若像這樣一曝十寒的製作，實難以提高學生的創作水準，充其量只能做到陶冶性情和讓學生當做消遣。

但這一陶冶性情以及美感情操的涵養，美術鑑賞總比作品製作，來得收效較大，其時間和空間的涵蓋面也較長與較廣。更何況，高中時代是各種價值觀的建立時期；在此期間，若能培養對中西美術的鑑賞能力，不僅能了解中國悠久的文化和思想，並且也能知悉外國的文化與精神。所謂特色或特徵是從比較而來，如此學生從中西美術的比較鑑賞，就能更肯定中國美術的價值，進而建立起自己對藝術的看法了。前面筆者已經說及，今日所謂的「透過藝術的教育」，不是注重技術習得的硬體活動，而是在創造性、美感情操、價值觀等啓發的軟體活動上。故，與其平均分配時間，使得什麼東西都學不到，還不如集中一項做廣泛而深入的學習。因而新的美術課程就把美術概論和美術鑑賞的份量加重，兩者幾乎佔據教學時間的四六·九%了。高中生中，將來要當藝術家的，畢竟少數幾個人而已。

或許一班裏連一個也沒有，所以美術的創作教學，就不如鑑賞教學來得重要。因為每個人都應該有機會接觸到美術，並且也應該了解本國文化的精髓。

下表就是六十八年四月，教育部聘請美術課程修訂委員來加予修訂的草案。目前雖然還沒有實施，但將來俟他科都修訂完畢時，將明令公布實施的，特予列出，以供參考。

高中美術教材內容與其時間分配

種教	類材 (%)	第一學期		第二學期		第一學期		第二學期	
		教材內容	時數	教材內容	時數	教材內容	時數	教材內容	時數
美術概論 一五·六%	美術之意義與領域 美術之源流 中國傳統美術 西洋現代美術 世界現代美術	美術之形式、空間、造形、質、色彩、感、色	一	美術之欣賞	一	美術之欣賞	二	美術之欣賞	一
		繪畫知識 (素描)	一	繪畫知識 (國畫)	一	繪畫知識 (水彩畫)	一	繪畫知識 (水彩畫)	一
繪畫 二八·一%	繪畫基礎 (素描)	繪畫習作 (水墨畫)	五	繪畫習作 (水彩畫)	五	繪畫習作 (水彩畫)	五	繪畫習作 (水彩畫)	五
		繪畫習作 (水彩畫)	五	繪畫習作 (水彩畫)	五	繪畫習作 (水彩畫)	五	繪畫習作 (水彩畫)	五
雕塑 七·八%	雕塑習作	雕塑知識	一	雕塑知識	一	雕塑知識	一	雕塑知識	一
		雕塑習作	四	雕塑習作	四	雕塑習作	四	雕塑習作	四

	美術鑑賞 三一·三%	設計 一七·二%
小計	(8)(2)(1) 中國傳統美術 建築 雕塑 繪畫	
一六	一一三	
小計	(2)(1) 中國傳統美術 其他 繪畫 現代美術	
一六	一二二	
小計	(4)(3)(2)(1) 西洋傳統美術 工藝 建築 雕塑 繪畫	
一六	一一二	
小計	(4)(3)(2)(1) 世界現代美術 產品傳達 (空間) 建築 雕塑 繪畫	設計知識 設計製圖 設計習作
一六	一一二	五四二

叁、純粹美術的鑑賞教學

水彩、素描、國畫、雕塑、設計等製作，由於題材及工具材料的不同，其教材教法也隨之不同。因為篇幅有限，在此無法一一的介紹。今後，美術鑑賞既然是高中美術教材的重心，也就針對著這方面來討論。

一、欣賞與鑑賞之別

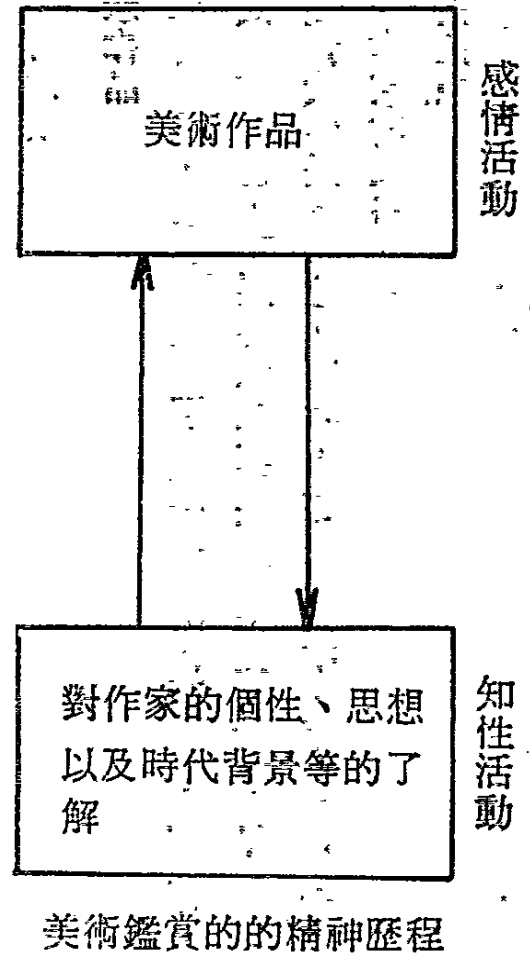
欣，喜也。賞是感情活動。所以對藝術作品發生愛好，而對它營感情活動，就是欣賞。由此看來，學生很可能依照個人之興趣和個性，對某件作品發生愛好，相反地對某些作品因興趣及個性的不

同，對它並不產生感情作用。故，欣賞教學是小學的程度。

另一方面，鑑是鏡的意思，則正確的看得出來。所以鑑賞也就是，能正確地視認出來作品的好處，而對它營感情移入的情感作用。然而，要正確地視認出優點，那就要具備某種程度的美術知識了。否則，缺少了這種知性，其愛好以及識辨就會發生偏差。具有某種程度的美術知識，以營正確的美感體驗，就是高中的鑑賞教學。

二、以知性來支持感情的活動

鑑賞缺少不了知性之活動，不過最怕的是以知性束縛了感情的活動，甚至使後者枯萎，那就等於美術知識的習得，而不是藝術的鑑賞。相反地，對作品、作家以及時代背景的了解，卻並不以這些知識來限定你的感受，甚至把自己置於作家的性情，如同自己作畫的態度，對作品產生一種想像及感情作用，那就做到鑑賞的境界了。換句話說，以知性正確地支持你的感性、感情活動，而能視認出作品及作家的特徵，就是鑑賞。下列的圖，就是說明鑑賞時的精神歷程。

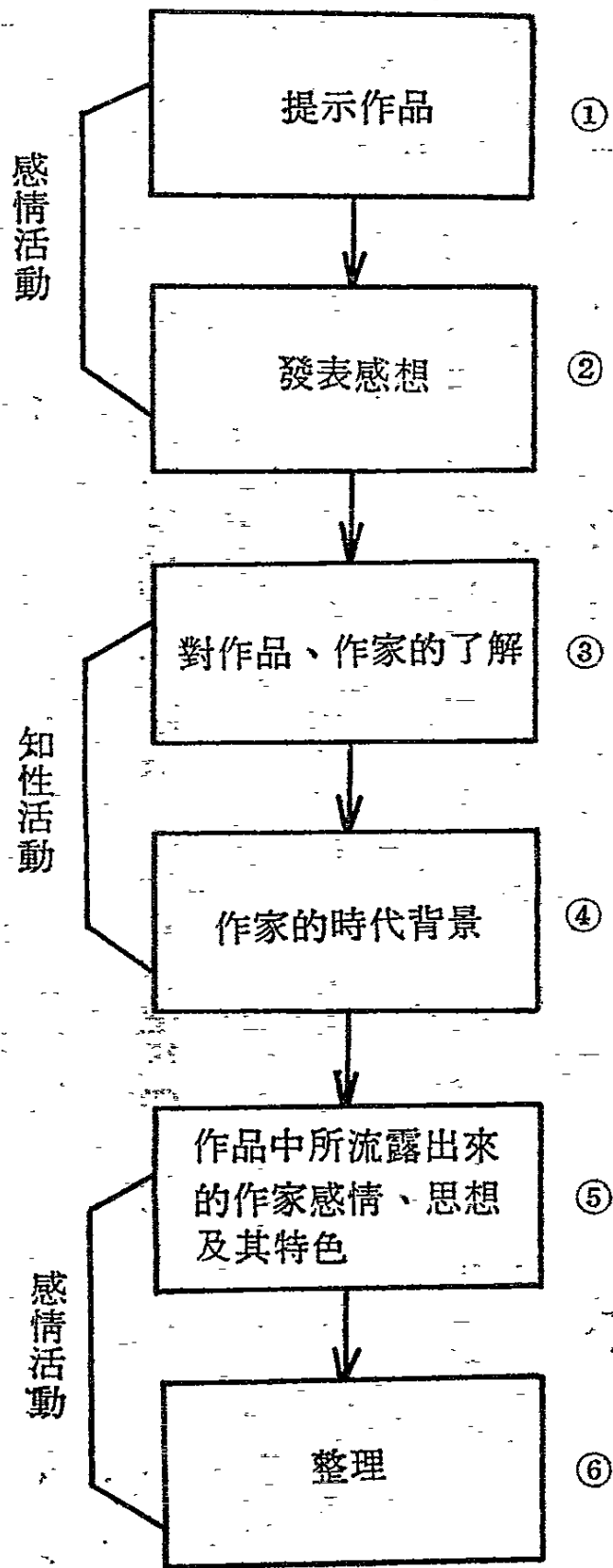

三、儘重以實物、複製品、畫片等來進行鑑賞教學

美術鑑賞既然是以感性（視覺）感情的活動為主體，那就缺少不了實物、複製品或幻燈片、畫片等教學資料了。倘若僅僅以一些語言文字來敘述，而沒有讓學生營感情作用的圖像，就如同知性教學了。

美術鑑賞的教學資料，除了學校購置和教師自製之外，尚有一種好的蒐集方法，那就是鼓勵學生蒐集家裏的舊月曆、舊畫冊、圖片等。學生蒐集的愈多，愈精彩，表示學生對此很重視，同時鑑賞程度也很高，其鑑賞成績應得高分。這些蒐集品，在徵得學生同意之後，寫上他的姓名，捐給學校充做教材，這樣一來鑑賞教材就不匱乏了。

四、純粹美術的鑑賞教學過程

純粹美術的鑑賞教學過程

(一) 提示作品

所選擇的作品，最好是某作家或某流派的代表作數幅。每一作家或每一流派，均有其獨特的表現內容和形式上的特色，不過特色須比較才能把捉。教學時，最好能夠選擇前一代的作品加予比較，如此才能捕捉當代作品的特色。同時，一個流派中，至少要提供數位畫家的代表作品，讓學生自比較中體會出某一作家的風格。

(二) 發表感想

這一階段是感情活動的，學生可依據自己的直觀，領會出作品裏所流露的「畫家的性格」、「作

品的內容」、「技法」等，並令學生自由發表自己的感想，教師儘量鼓勵學生發言而不必加予批評。

(三) 對作品及作家的了解

純粹藝術可貴者，在於作品裏含蘊了作家的感情、性格甚至思想。師生共同依據所準備的資料，發表所知道的上述內容。同時，教師可將重點板書，以加深學生的印象。

(四) 作家的時代背景

作品，不僅反映出作家的感情和思想，同時也流露出當時的時代和社會的現象。畢竟個人是離不開社會的，當代的所感、所言和所想，都無形中會影響到作者的表現題材以及內容。從時代背景、地理背景和社會背景等，來領會作家的思想及作品的內涵，才是真正理解作家和作品之方法。

(五) 把捉作品中所流露出的作家欲申訴的內涵、感情、思想、以及形色上的各種特色

由(三)與(四)階段的知識做爲基礎，進一步地不囿於知性，而以直觀和感情的活動爲主體，來體驗作品。此時，教師可鼓勵學生提出自己的看法，若學生能發現出在(三)與(四)階段中未及談到的感想和內容，則更佳。

(六) 整理

文字語言的傳達是，有其固定的概念的，他的思考是「線的思考法」。換句話說，它有固定的思考方向，其得到的概念、思想或答案是固定的。

與比較之，美術作品是視覺語言之一，而這一種視覺語言之思考方法，依據「麥克魯漢」(Marshall McLuhan)之說，它是「馬賽克的思考法」，並沒有固定的思考方式，而是「擴散式的思考」

(divergent thinking)。所以，它所得到的結論、概念、答案甚至感情，並不限於一種。^②

過去智力測驗是前者的「聚斂式思考」，每一個問題只有一個答案。然而富有創造性的人，大都是由「擴散式思考」而來的，對於一個問題，能提出多樣的解決方法和答案。所以，爾後的教育或智力測驗，應多提倡後者的思考法。

由上述可知，教師在做綜合整理的時候，不必做固定的結論，應多尊重學生銳敏的感性所發現的感想或看法。作品，由於銳敏的感性，後代的人往往會有所新發現，美術作品具有永恒的生命者，也就在此。(教學完畢，可令學生撰寫心得)

肆、應用美術的鑑賞教學

一、應用美術的地位與價值

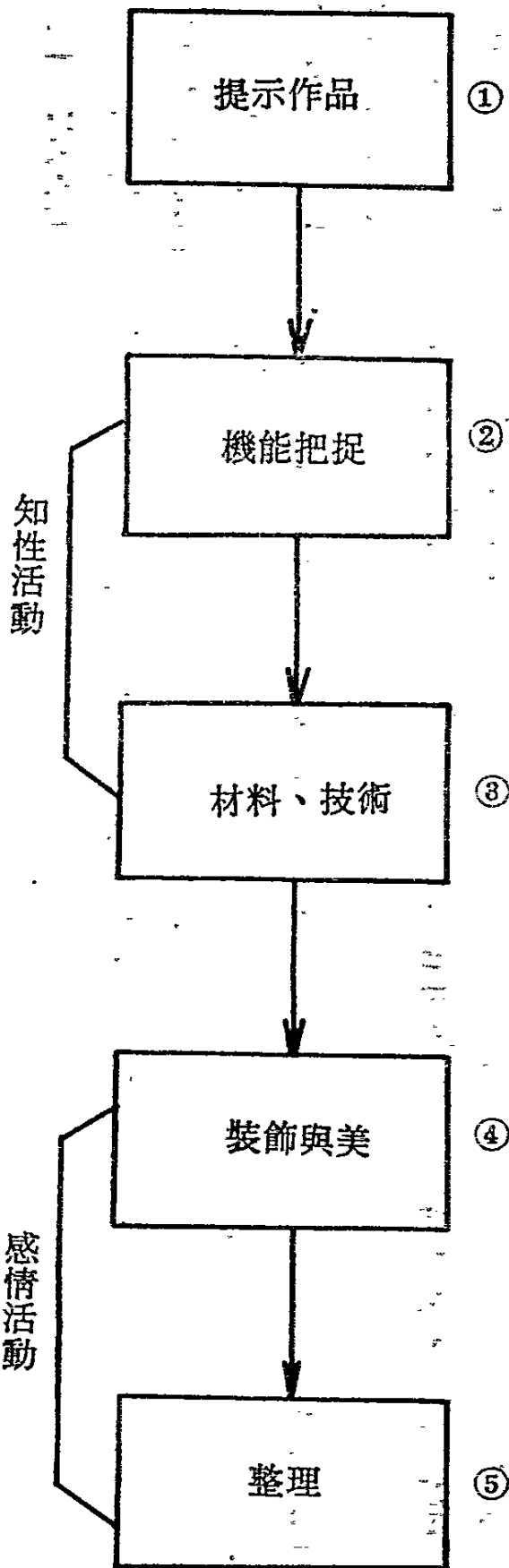
應用美術略遜於純粹美術，這是一種繆誤的觀念。實際上，在古時候純粹美術與實用美術是沒有區分的，舉凡能給吾人之生活帶來方便與舒適的器具，都叫做美術(Art)。希臘大哲柏拉圖謂：「在我看來，一把木製的調羹，比金製或銀製的調羹美麗得多。」由此可見，古時候的人把「美」的標準建立在「實用」之上。故，凡是在機能上可帶給人們方便與快感者，就認為有「美」；否則，無論多麼具有傑出的形式，卻認為「不美」。

柏拉圖的這一種美術觀，實際上支配了西方美術界很長的一段時間，一直到西元十八世紀末為

止。例如，文藝復興期巨匠達文西和米開蘭基羅等人，其建築、雕刻和繪畫作品，都講究實際機能（實用或宗教宣傳），並非單純的追求賞心悅目之效果而已。一直到了十八世紀末葉以後，那些純粹美術就從實用美術脫離，而專成爲西方王室以及貴族們玩賞或收藏的對象。然而到了二十世紀初以後，由於威廉·摩禮士（William Morris）以及包浩斯的藝術家，呼籲藝術家應回歸到生產的行列，須與民衆結合在一起，於是藝術家也從事於工藝、工業設計、視覺設計等製作了。

二、無論工藝或工業設計作品，實際上它是衆人智慧的結晶，更是與民衆的生活打成一片，並與民主國家的經濟繁榮和工商業發展息息相關。因此，如何正確地鑑賞或購買這些產品，對我國的提高產品品質，實有很大的影響。

二、應用美術的鑑賞教學過程

(一) 提示作品

所選擇的作品，應以複數爲佳。若同一用途的作品數件，則能比較出其優劣。

(二) 機能把握

實用美術是「機能」與「美」的結合，它的造形不像純粹美術似的可依作家的個性與嗜好等，自由地發展。相反地，受到用途、經濟性、結構性所限定。故，由此三方面來吟味實用美術品的價值，實爲鑑賞的關鍵。

對「機能的把握」，應從四個「W」來探討。即何時(When)、何地(Where)、何人(Who)、如何使用(How)。例如，碗是吃飯時用的，它是放在桌上的，無論男女老幼都能使用。必須方便於盛飯，且拿在手上方便於把飯送進嘴巴內。如果從四個「W」方面探討機能時，則能了解爲了滿足這四種機能，其造形以及材料，也就受限定了。以此類推，其他冷氣機、洗塵器等工業產品，都可用此法推知其機能和結構。

(三) 材料與技術

從②的階段中，就能推知機能所帶來的造形和結構了。在此階段中，對於所使用的材料和其製作技術，須加探討。材料之使用，不僅能發揮材料之性質，並且以能做經濟性的運用者爲佳。換言之，不但能顯出材質美，並且其成本愈低者，愈優秀。再者，易於整理(收拾)和不佔很大的空間等方面，亦該列入考慮。

(四) 美觀

猶如上述，實用美術是「機能與美的結合」，所以鑑賞了機能以後，須探討「美觀」等問題。實用美術的「美」，無論其裝飾或造形美，能把機能或材質美增強出來者，爲佳。相反地，裝飾得太多（冗餘的裝飾）而掩蓋了材料和造形之美，致使無法察覺出這一件作品是做什麼用的，那就不是好的裝飾和造形了。

實用美術是衆人智慧和美的結晶，在它的裝飾和造形上，往往會流露出一民族的感情和意願。在鑑賞時若能注意及此，則你的鑑賞教學就算頗爲深入了。

（五）整理

如純粹美術的鑑賞那樣，來做「擴散式思考」的整理。事後，可鼓勵學生撰寫心得，則所收到的教學效果更佳。

伍、觀賞的評鑑方法

鑑賞的評鑑，應分爲兩方面來進行。一爲有關美術知識和美術史方面的常識，是屬於知性方面的。另一爲，對美的感受性，是屬於感情方面的。

評鑑的方法，有下列的幾種

- 一、併立比較法：列示作品（兩件），令其從中判斷作品的優劣特色。（美的感性測定）
- 二、順位評價法：列示三件以上之作品，依據優劣之順序，打下等次。（美的判斷力測定）

- 三、選擇法：從很多的作品中，依據教師所給子的問題，選出適當的作品。（美與知性的測定）
 - 四、組合法：從許多異質的作品中，把具有共通的特色者，歸類在一起。這一個方法，並不是要測定出學生判斷的優劣，而是欲測量學生能否鑑別出不同流派、不同作風之能力。（知性判斷）
 - 五、撰寫感想：教師提示作品（可複數），學生撰寫對此作品的了解和感想。（知性與美感的測定）
 - 六、問答法：對技術或美術史等常識，可用一般考試之法，由教師列出問題令學生作答之。（知性測定）
- 鑑賞，既然有知性和感性兩方面，所以教師無論使用何種評鑑方法，必須包含上述兩種能力之測定不可。否則，難免會有偏差，那就不能算為完美的評鑑方法了。

【附註】

- ① Herbert Read, *Education through Art*, 1956.
- ② George Kepes, *Language of Vision*, 1944. Marshall McLuhan, *Understanding Media*, 1964. Marshall McLuhan, *The Medium is the Message*, 1967.