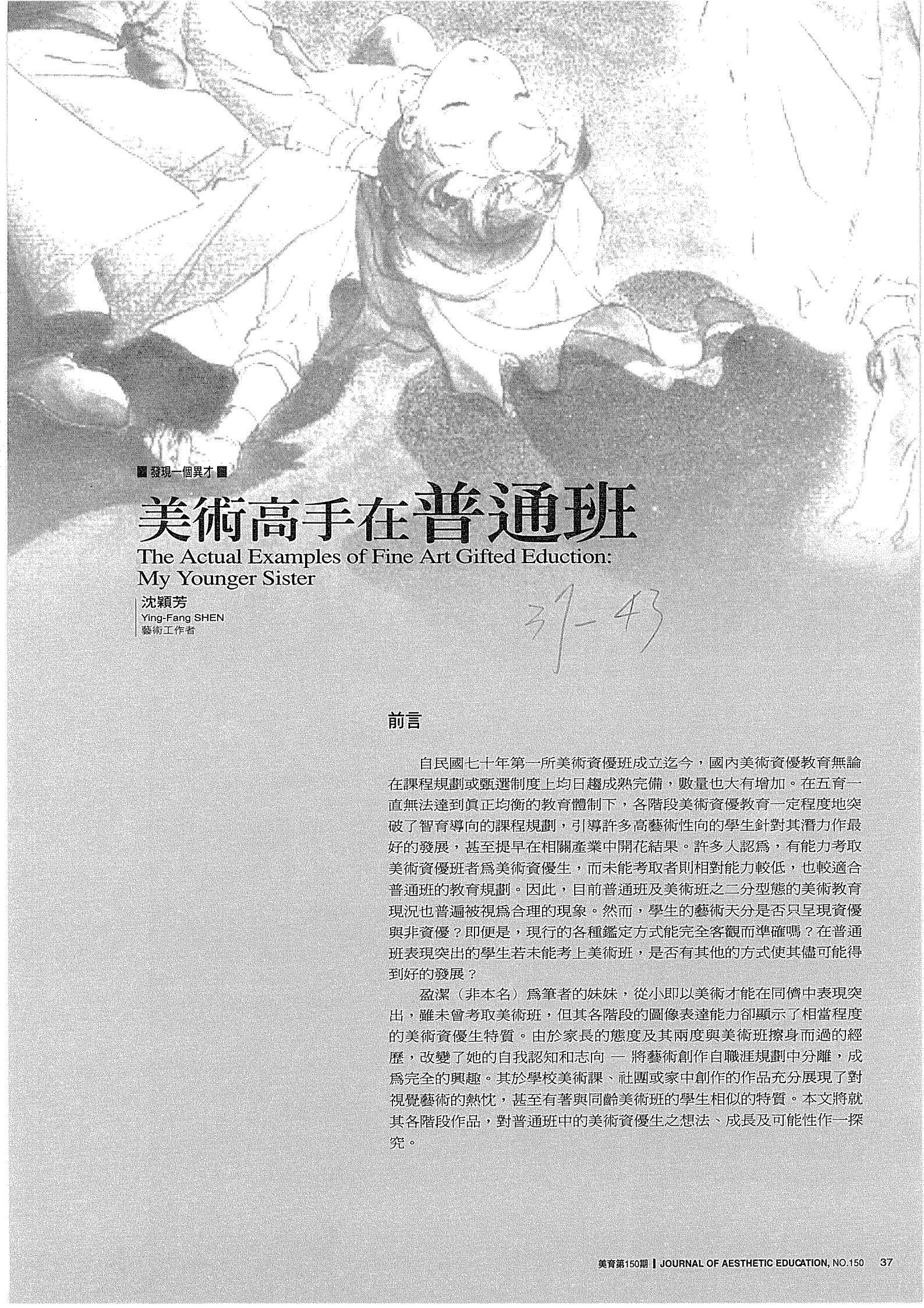

發現一個異才

美術高手在普通班

The Actual Examples of Fine Art Gifted Education:
My Younger Sister

沈穎芳

Ying-Fang SHEN
藝術工作者

37-43

前言

自民國七十年第一所美術資優班成立迄今，國內美術資優教育無論在課程規劃或甄選制度上均日趨成熟完備，數量也大有增加。在五育一直無法達到真正均衡的教育體制下，各階段美術資優教育一定程度地突破了智育導向的課程規劃，引導許多高藝術性向的學生針對其潛力作最好的發展，甚至提早在相關產業中開花結果。許多人認為，有能力考取美術資優班者為美術資優生，而未能考取者則相對能力較低，也較適合普通班的教育規劃。因此，目前普通班及美術班之二分型態的美術教育現況也普遍被視為合理的現象。然而，學生的藝術天分是否只呈現資優與非資優？即便是，現行的各種鑑定方式能完全客觀而準確嗎？在普通班表現突出的學生若未能考上美術班，是否有其他的方式使其儘可能得到好的發展？

盈潔（非本名）為筆者的妹妹，從小即以美術才能在同儕中表現突出，雖未曾考取美術班，但其各階段的圖像表達能力卻顯示了相當程度的美術資優生特質。由於家長的態度及其兩度與美術班擦身而過的經歷，改變了她的自我認知和志向——將藝術創作自職涯規劃中分離，成為完全的興趣。其於學校美術課、社團或家中創作的作品充分展現了對視覺藝術的熱忱，甚至有著與同齡美術班的學生相似的特質。本文將就其各階段作品，對普通班中的美術資優生之想法、成長及可能性作一探究。

一、個案描述

■萌芽期 — 國小階段

由於年齡的差距，筆者在本個案開始顯露藝術才華之前，即已得到家長的注意與肯定。因此儘管盈潔也擁有相當的能力，卻不一定具有同等的自我認知。在其國小二年級、六年級時分別曾報考國小、國中美術班，前者由於術科分數不足，後者則因智力測驗未達標準而未錄取。

由於家長的有意識的導引發展藝術以外的才能，盈潔對藝術事業很早就沒有存在強烈的企圖心。但由於在校表現優異，家長仍在課餘時間為其安排有關的學習。在其小學四至六年級期間，她曾在「兒童才藝班」學習所謂的「兒童畫」。對許多家長及學生而言，此性質的學習僅是打發課餘時間，但對於盈潔而言，這是一個絕佳的創作空間。她把握接觸了不同的媒材的機會，得到了許多在學校得不到的經驗，如油畫、瓷畫、粉彩等。她亦很得老師的賞識，甚至特別給予她一段時間的靜物寫生訓練，鼓勵她報考美術班。

■中學階段

在國中、高中的六年中，她所受的是一般的美術教育——即國中階段每週兩節，高中階段每週一節。在每學期二十餘週中，美術課至多四十多小時，尚需分配於創作與鑑賞兩類不同的活動。由於時數有限，美術教師在一個單元內至多講授簡單的藝術鑑賞知識，並搭配可短時間完成的製作活動。此外，藝能科在許多學校有被邊緣化的現象，在段考前採借課的方式或直接將美術課挪作其他主科之用，因此每個學期只能進行三至四個完整的單元。在此情形下，對於主題或技巧面的教授自然十分有限。

由於始終沒有就讀美術班，盈潔的美術才能在普通班裡便更顯得突出，致使她始終維持著濃厚的熱忱和信心，甚至有更多自發的創作。小學高年級時已能明顯看出「以圖畫表現故事與情境」的強烈創作慾望（此時期接觸的漫畫、卡通亦可能扮演了推動的角色）。其國中階段對圖像的表義功能有了更深的興趣，也自然地發展出長篇敘事作品，高中時則進入校內漫畫研究社並擔任社長，並更有意識的研究畫面之完整度與流暢性。這類漫畫創作也同樣刺激了其他方面的學習，例如繪畫的技巧性問題。技巧上的鑽研促進了對藝術品的觀察，而角色及環境的塑造則觸發其對不同民族的歷史與文化的興趣。

■大學階段

高中畢業之後，她順應家長的期望進入台大就讀人類學系。由於這個階段不再有美術課，修習藝術類通識課機會也不多，她以漫畫及人偶創作來滿足內心深處的渴望。由於為接受正式的美術訓練，高中的社團活動相對的在其創造經驗中佔有較高的份量，也成為其持續創作的起點。從漫畫開始，她擴充了題材並增加了結構的豐富性，從而使之成為一項創作媒材。大三時，她的創作渴望又從平面的描繪延伸至立體的人偶製作。從臉部繪製、植髮到服裝的設計與製作，一連串的過程使她得到很大的滿足。

表1 所受教育及家庭環境

	環境	學習管道
學習經歷	仁愛國小	學校美術課、才藝班
	仁愛國中	學校美術課
	松山高中	學校美術課、社團
	台灣大學人類學系	

二、作品分析及特質評估

黨群期（寫實萌芽，一般為9-12歲）：

■國小中、高年級階段作品

在國小中年級時的作品已呈現了清楚的空間概念。如圖1房屋的位置、人與房屋的大小比例、雲彩的流動方向等，顯示了在平面中表現三度空間的意圖。

擬似寫實期（一般為12-14歲）：

■國小高年級階段作品

在小學五年級時，因才藝班課程而認識了幾種不同的媒材：粉彩、油畫、磁磚等。對於初接觸的材料，他除了作效果上試驗（如圖4），也從所知的名作中找到一些可參考的表達方式（如圖5上方的天空來自梵谷作品中的部分元素）。

此階段已進入擬似寫實期，其不僅對描繪眼睛所見之物感興趣，對佈局結構也有了更多的注意。

青年期（決定期，一般為14-17歲）：

■國中階段作品

此階段所編的故事大多是扶善除惡的勇者，主角多是少年男性，並有許多一同冒險的同伴。

■ 國小中、高年級階段作品

圖1 觀音大士
蠟筆 9歲

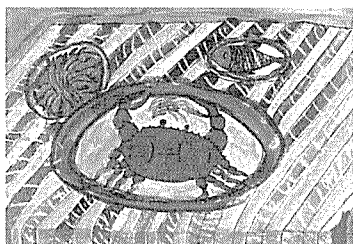

圖2 餐桌上的螃蟹
蠟筆與水彩 10歲

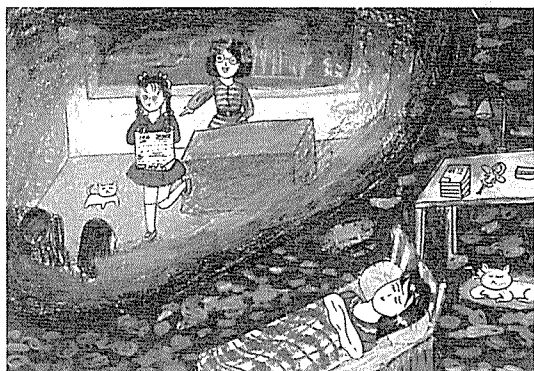

圖3 夢 蠟筆 11歲

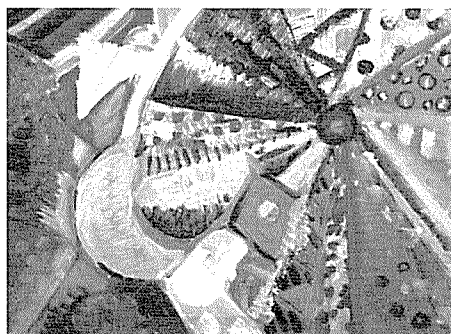

圖4 夜晚 油畫 11歲

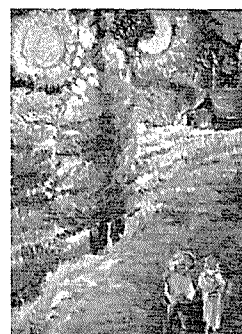

圖5 抽象試驗 油畫 11歲

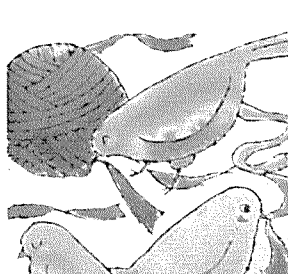

圖6 鳥 瓷畫 12歲

圖7 花旦 粉彩 12歲

■ 國中階段作品

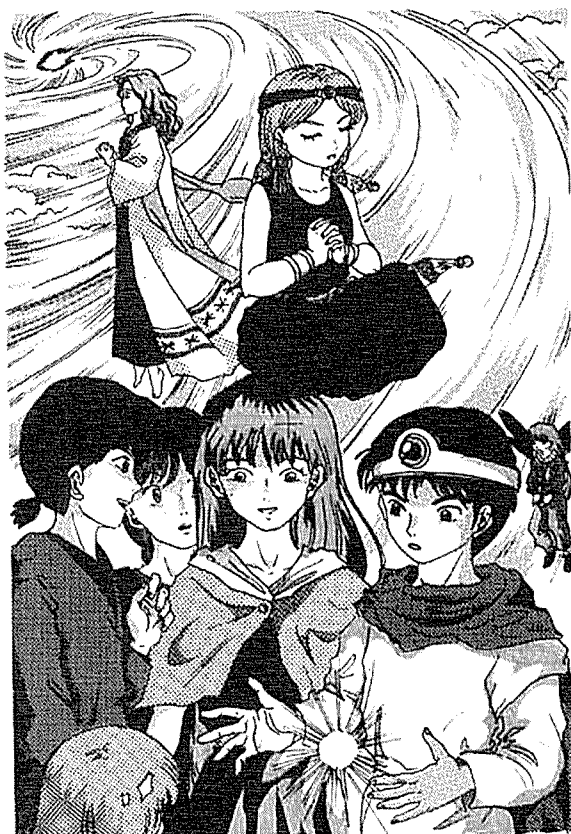

圖8 故事扉頁

圖9 草圖

■高中階段作品

由於對邊疆文化的憧憬，此階段所創作的故事常帶有異民族色彩。

圖10-12 自編故事場景 水彩

■大學階段作品

大學階段的分鏡及構圖有了較多的變化，也更注意情緒、氣氛的經營。

圖13-14

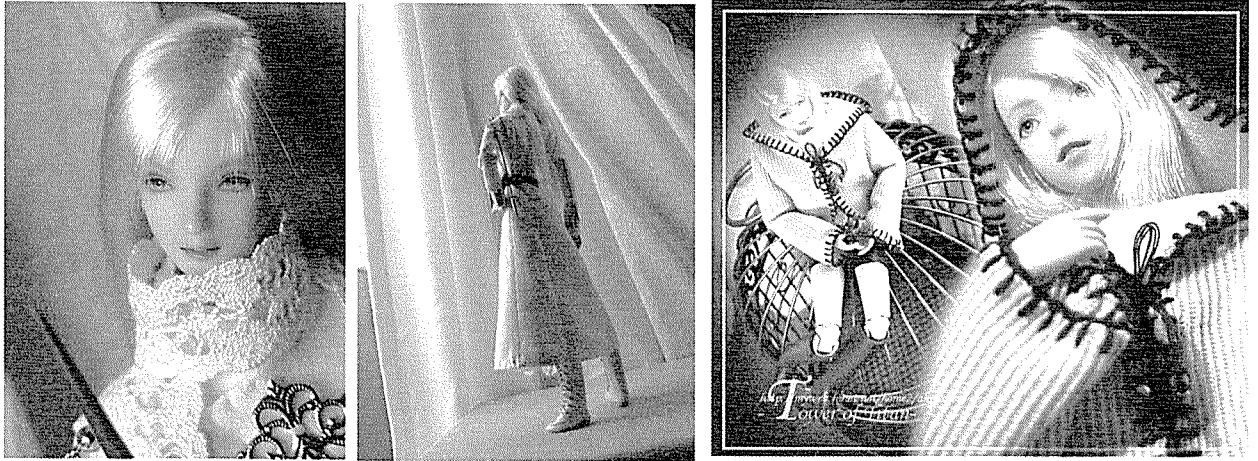

圖15-17 自編故事角色人偶

以下以郭為藩/陳榮華所列藝術資優生特質、Szekely之美術資優兒童鑑定表、Clark與Zimmermann所列舉之藝術資優生特質進行評估。

(一) 郭為藩與陳榮華所舉藝術資優生特質

特質	評估
1. 喜歡描摹形形色色的人物，不限於固定的房子、馬、飛機或樹木、山河。	符合。所畫人物以女性為多，國中開始男性形象居多。
2. 圖畫中有深度，各種東西有良好的比例。	符合。會儘量注意這個部分。
3. 認真的繪畫，似乎樂此不倦。	符合。
4. 不喜歡模仿成人的作品，而喜歡自己創作。	大致符合。雖會受成人作品的影響，但不會刻意模仿。國中階段以後則會刻意避免顯露受他人風格影響的痕跡。
5. 願意運用新材料和經驗。	符合。喜歡新材料，不會在乎失敗的風險。
6. 空閒的時候喜歡繪畫、寫生。	喜歡繪畫，但寫生則不一定。個案表示，除非刻意練習技巧，否則一般並不喜歡寫生。有時候上課中偶而會描繪老師的臉，此乃因為人的面孔較具差異性而使她感興趣；對於靜物（如書桌上的文具）則沒有這樣的興趣。
7. 常常利用美術作品來表達自己的感情和經驗。	符合。
8. 對人家的藝術品表示濃厚的興趣。	不一定。 案例表示，一般而言同儕的作品會引起較高的興趣，對成人作品則較無感覺。此乃由於成人的技巧層次與自己差異太遠，所感受者較有限。例如小時候對畫冊中的藝術家作品並不感到很大的興趣，閱讀它們有時僅為了顯出在同儕的差別。
9. 能夠欣賞、批評並且學習別人的創作。	符合，但表示需是技巧層次與自己不遠的作品。
10. 喜歡利用各種工具去繪畫或是做泥工。	符合。

(二) George E. Szekely之美術資優兒童鑑定表

特質	評估
1. 創作或觀察藝術品時能凝神專注。	創作時會凝神關注，欣賞藝術品時則較注意一些自己所關心但尚不能及的表現方式。
2. 對閱讀或蒐集美術相關資料倍感興趣。	高中以後才開始感興趣，一方面是因為知識的增加，另一方面則因技巧層次有了較多的進展，進而能理解並真正欣賞一些西洋藝術史上的名作。然而，對於中國繪畫的語彙和技法一直沒有達到足夠的理解，因此不感興趣。
3. 多重的美術興趣。	符合。
4. 樂於體驗藝術品的美感特性。	符合。
5. 樂於製作視覺紀錄或撰寫藝術創作知悉構想。	符合。
6. 對於觀察、回憶視覺印象中的細節及整體結構有特殊能力。	符合，但案例自認為此能力平凡。
7. 展現想像力於既廣又新的構思中。	符合。喜歡能夠揮想像力的活動，雖然對想像力沒有特別的自信，但自認優於同儕。其表示或因處於普通班的環境中，很少遇到程度優於自己的同儕。
8. 具有運用美術媒材的高度技巧。	大致上符合。即沒用過的素材，也常能順利的上手。雖不一定流暢，但常有別具心裁的應用。如果與同儕同時嘗試新媒材，則會顯得比較靈巧。
9. 運用各種媒體發展出組織和創作藝術品的能力。	符合。
10. 瞭解媒材在功能上發揮的最高限度。	符合。案例表示其雖僅接觸有限的媒材，但每使用一項新材料都會很快地得到新的收穫而感到快樂。對某項媒材經驗豐富後，固然能瞭解其最高限度，但興趣會很快地減低。
11. 創造性情境或媒材之間的調適能力。	大致符合，但多自行嘗試新材料，故摸索時間略長。
12. 有能力去創建藝術計畫並能貫徹始終。	大致符合，但不一定有完整的計畫。案例直至高三以後，創作前會有較縝密的計畫。之前則多是隨興而致，但完成後普遍都感到滿意。
13. 具有靈活的嘗試、實驗與操作的能力。	不確定。
14. 樂於從事具有挑戰性的創造活動及困難的任務。	符合。
15. 創作過程中對困難時刻的容忍。	符合。案例在創作遇到困難時通常會努力解決。
16. 能設定高標準及自我評量的能力。	符合。
17. 對現有成就能做合理的評量並積極為未來的活動擬訂計畫。	符合（指自己感興趣的活動）。
18. 樂於負擔美術計畫的推展工作。	符合。
19. 有志於參與美術專業工作或當藝術家。	不符合。案例據家長從小即灌輸的生涯規劃概念，認為自己將來應該成為數學老師或從事科學相關工作。國中以後雖然樂於從事美術相關工作，但也認為自己還有其他的可能性，傾向將之視為單純的興趣。

(三) 對照Clark與Zimmermann所整理之作品與行為特徵

本個案的行為與作品之自我評估大致符合Clark與Zimmermann所列特質，包括：自己有極佳的手藝和對肌肉的控制能力、有獨立的構想及從多類型觀點感受事物、面對挫折較能釋然、擁有優良的能力水平與迅速變動的思維、有獨自工作的渴望、對知識有良好的集中能力與應變力（案例在求學過程中，對靈活的題目總是特別感興趣）。惟與下列項目有些許差異。

普遍的行爲傾向：

1. 文中所述「對習慣、規則、固定程序之學習的遵循 (adherence to rules and regulations and routine study)」，案例本人不完全同意，認為至少在創作作品時是不會發生的。
2. 關於「精神特質上極有個性」，筆者在案例身上並未觀察到此明顯特質。
3. 關於「對精確度的高度自我要求」，案例表示針對數學計算、背誦等項目，其確實對精確度有相當的要求，然繪畫方面則未必如此。
4. 關於「在團體中提供靈活構想」，案例則表示她喜歡自己的想法由自己來實現。即在團體中很少提出想法和意見，也不希望讓他人執行自己的構思。
5. 關於「高度領導能力」，案例表示完全不同意。

藝術相關的行爲傾向：

1. 對於「對繪畫表現有高度興趣，或期望超越前輩藝術家的風格」，她表示並不會有此期望，只在乎製作出自己滿意的作品。
2. 對於「可能在特殊才能上是卓越的，在一般性才能上並不突出」，她表示雖然藝術才能的確較佳，但若不被置於美術資優教育的環境，或得到特定的支持，仍會傾向認同自己在其他方面的才能和可能性，並進而嘗試多樣的發展方向。

除了上述諸學者所明確條列的特質，本案例也十分吻合Al Hurwitz於《The Gifted and Talented in Art》中的歸納：「許多藝術資優兒童在小學高年級時會顯露出不錯的計算能力，這是因為他們的組織能力強，可以應用舊資訊於新的事物上。」在作品的特徵方面，「因環境的影響，大部分學童在高年級階段發展出繪製人和其他事物的能力，但有潛能的兒童會較早發展出此技能和傾向。尤其在十至十四歲其間，他們的寫實慾望特別強，也能掌握陰影、比例、結構、透視等技巧。在高中時期，他們的寫實技巧甚至可以超越其教師。在作品的形式上，他們對構成、色彩、空間、動勢有較好的感受性，且喜好色彩的融合更勝於使用原色。」

小結

美術班的實施與銜接系統的完備，造福了許多喜愛藝術的孩子，筆者亦是受惠者之一。但由於藝術人才的養成包含一定的技術性訓練，因此美術資優教育的各階段銜接完備的同時，也無可避免的成為一個近似半封閉的系統——即早期的進入成為能否接受後期階段藝術資優教育的關鍵。在受試者條件相似的情況下，目前的鑑定方式可達到一定的準確度。透過考試，評審得以判讀畫面中透露了多少「資優」的訊息。然事實上受試者的背景、條件各不相同，因此所能測出的究竟是潛力或是訓練的成果有時很難釐清。姑且不論其鑑定制度是否完全客觀、準確、有效，對藝術有天分且有興趣的孩子，真的只能有這兩種養成的環境嗎？

對於藝術資優人才而言，美術班的教育規劃不失為一個發展其特殊性向的絕佳途徑。透過這樣的培訓，這些人才有較多的機會向藝術相關工作發展，並成為好的藝術參與者。然而對美術班以外的藝術人才而言，在求學階段中找到這樣的資源似乎不容易。藝術與文化發展有賴全民的參與及提升素養，而不只是增加美術系畢業的人口。因此若調整藝能科的授課方式適時照顧這樣的需求，亦可引領他們成為好的藝術參與者，或在文化創意產業發揮其能量。雖然社團活動亦不失為一個有效的自我培養管道，但對藝術知識的接觸面可能有所不足，尤其漫畫類社團往往過早接觸程式化的繪畫語言，在未來的發展上或可能造成某些限制。

如美術資優教育學者Clark與Zimmermann夫婦在《Educating Artistically Talented Students》一書中所言，無論資優兒童何時顯露天分都不一定能持續到成熟期，藝術人才的持續發展實有賴於教育、環境、機運等各方面的配合。因此對於普通班的藝術資優者而言，若不能有效改善藝能科在學校的角色與份量，多層次的課程規劃或許是值得考慮的一讓他們有機會學得更深更廣，此應有助於熱忱和創造力的持續。