

49-54

■ 藝樣的人·兩樣的路 ■

唯妙？唯肖？ 誰是美術資優生！

A Case Comparison of the Fine Art Education
for Two Gifted Students :
Chiao-Mei Lo and I-Hsun Tsai

孫凱琳

Kai-Lin SUN

國立台灣師範大學美術研究所美術教育與美術行政組碩士班研究生

一、前言

筆者從高中開始即進入美術班就讀，大學也是美術相關科系畢業，自己生活週遭的朋友很多都是美術資優生，其實是否美術資優生的界線，可能並不是那麼容易清楚劃分的，進行美術資優的鑑定，需要從各個方面來探究，本篇文章即是希望從個案基本資料、個案的訪談與觀察、以及作品分析等方面，來分析筆者兩位同學是否為美術資優生，並對兩人進行比較。

兩個個案可說有相當大的差異性，兩人雖對藝術都有很大的興趣，但個案一從未受過正統的學院訓練，更從未參加過補習班學習繪畫技巧，一直到進入彰化師大美術系就讀才開始他的藝術之路，他自己說，會去考術科考試只是考好玩的，能進入彰化師大美術系則是靠他的學科拉分的。然而在班上，他的表現卻非常亮眼，甚至超越許多美術班體系上來的學生。

另一位個案剛好相反，他從高中開始進入畫室及美術班學習，學的是正統的素描、水彩等靜物或風景，透過老師的專業指導，他督促自己精益求精的研習描繪能力，大學志願選填清一色都是美術相關科系，其作品表現很明顯看出他紮實的寫實技巧和學院訓練的背景，這兩位個案在藝術上的表現可以說是極大的差別，然而他們都是老師眼中表現優良的資優學生，因此筆者認為，教育的影響是非常大的，不同的學習方式，將會造就了不同的資優人才。

Chiao-Mei Lo

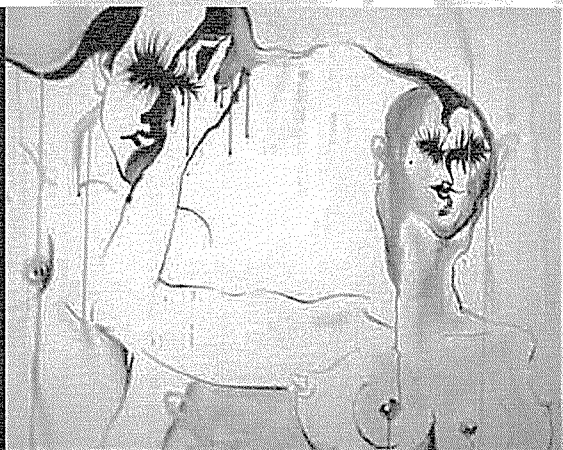

圖1 駱巧梅 無題 2003 水墨 80×65CM

圖3 駱巧梅 隨手塗鴉 2003 簽字筆 15×9CM

美呀

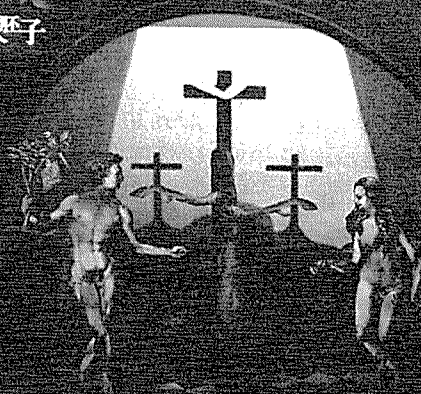

圖2 駱巧梅 偶動畫海報 2004 電腦繪圖 全開

二、個案介紹

(一) 個案一

個案一：駱巧梅。一九八三年生於台灣台北。雙魚座女生。父親為電腦經銷商，母親為家庭主婦，個性活潑開朗且無厘頭，常會有出乎人意料之外的舉動，大膽不拘小節，富個人魅力，人緣十分好，同學常被其有趣的說話方式及行為吸引，她有很強的表演慾望，站在講台或舞台上可以盡情的表現自己，吸引眾人目光，是個熱愛演戲及表演的人，擔任本班歷屆戲劇公演女主角。從小就喜歡到處塗鴉作畫，一直到國中高中，畫畫都是她的眾多興趣之一，但從未上過畫室補習繪畫。高中就讀內湖高中，曾任熱音社社長，也活躍於學生會等社團組織，經過聯考後進入彰化師範大學美術系就讀，彰化師大的老師並不會對學生做太多的限制，會給學生充分發展的空間，也不會強迫學生必須要有寫實的繪畫技巧，老師們也會介紹當代藝術，給學生一些觀念性的知識。因此很符合個案一的興趣，能做她自己想做的東西。故個案一在各

類型的藝術課程中幾乎都有搶眼的作品出現。她對於各種藝術類課程都很有興趣，其藝術天分頗受老師讚賞，常常可以在短短的時間發展出很好的構思作品，對她來說這些都是好玩的事情，她常常有驚人、奇異、有趣的構想產生，其畢業美展的作品以偶動畫方式呈現，亦入圍多項影展。大學畢業後現於內湖高中擔任實習教師。

個案為筆者的大學同學，根據筆者觀察，個案平常就非常喜愛塗鴉，不論是在課本上或是教室的牆壁上，都有她信手圖畫的作品，她個人較不擅長細節或精細的寫實描繪，喜歡在畫作中流露情感或情緒上的表達，作品有很重的個人風格，作品中常常出現的題材是人物，尤其是性徵明顯的男女，如圖1。

另外個案在電腦繪圖與設計上也有傑出的表現，她喜歡用電腦從事設計類的作品，如網頁、flash、3D動畫、或海報設計等等，此類作品數量很多，如圖2。

個案的個性或許可從對話中窺見一二：

個案一訪談：

筆者Q：你喜愛繪畫嗎？

個案A：喜愛啊！廢話。

筆者Q：為什麼喜歡繪畫？

個案A：那就像呼吸一樣。

筆者Q：小時候有上過繪畫班嗎？

個案A：幼稚園有上過幼稚園的畫畫班，國小有上過雄獅畫畫班，沒幾個月它就倒了。一直都沒去過畫室學畫，聯考會考術科也是考好玩的。靠學科高分賽到的。

筆者Q：你從幾歲開始熱愛繪畫？

個案A：小時候被稱讚的時候，忘了幾歲了，那時候拿起筆就會畫畫，畫一些小孩子內心的心情。

筆者Q：學校開設的藝術相關課程中你最喜愛哪一門課？最不喜歡哪一門課？

個案A：最愛水墨，最不喜歡體操。

筆者Q：以後想當藝術家嗎？

個案A：挺想的。

筆者Q：你最擅長的媒材與題材為何？

個案A：水墨人體。

筆者Q：你認為你是美術資優生嗎？

個案A：不是。

筆者Q：你最喜歡誰的作品？

個案A：波西、草間彌生、愛薛兒、席勒。

筆者Q：你爸媽對你喜愛畫畫有什麼支持或幫助的行為嗎？

個案A：有給我錢買用具，或是說，叫我去當老師，才可以畫畫。

圖4 蔡奕勳 蒙德里安 2005 油畫 20號

I-Hsun Tsai

（二）個案二

個案二：蔡奕勳。一九八三生於台灣桃園。天秤座男生。父親為卡車司機，母親為家庭主婦，從小不愛讀書，在校成績也不甚好，以致於高中沒有考上理想學校，在這重考的一年當中，他慢慢會自己思考未來的方向，由於哥哥習畫的因素，碰巧遇見了影響他一生的繪畫老師，因老師的建議而有報考美術班的想法，從此發現自己對美術的熱愛。個案自己承認，這對他來說是人生的轉捩點，從進入高中美術班起，一頭栽入藝術的世界。高中就讀於國立陽明高中美術班，在班上算是帶頭的優秀學生，陽明高中美術班的老師每一位都很認真細心，在教學時考慮到升學需要，主要強調訓練學生仔細觀察、仔細體會的描繪能力，水彩力求乾淨明亮、色彩鮮豔，同時要能表現出物體的立體感，素描需要層次分明、畫出物體的明暗、體積，可以說是給學生打下了很紮實的寫實基礎，使學生在術科考試時可以拿下高分。老師也注重藝術史的教授，有系統的灌輸學生關於藝術家的知識，另外還有版畫、設計等課程，讓學生有多元的美術學習。

在這樣的教導之下奠定了個案二對美術的興趣，以及繪畫的實力。在高中時他參加各項美展都有傑出表現，畢業美展更得到好幾項畫類的首獎，可說是對他很大的肯定。圖4是他最近的創作。

進入大學就讀時，他更是抓住每一個機會練習繪畫，盡力把每項作品做到最好，會挖空心思創作，幾乎無時無刻都在思考自己的創作應該如何進行及改善，如果有靈感也會馬上著手記在筆記本中，作為日後取材的資料。

他對自己的繪畫之路也有詳細的規劃，平常認真上課，並且極力參加系上的比賽與展覽，力求得到名次的肯定，並注意台灣縣市政府舉辦或是各機構舉行的大大小的比賽，累積經驗，他規劃自己在大三時能拿到大獎（如聯邦新人獎），並且希望能舉行個展，可說是全心投注在藝術上，有很強的企圖心。

課外時間則常常去戶外寫生，他也與高中同學共同組成畫會，定時作讀書心得討論，定時展覽，或進行有關活動，做為共同激勵的方法。

該生性格活潑開朗，人緣頗佳，心胸寬大，力求上進，喜歡一切與藝術相關的事物，繪畫表現上特別喜歡精細的描繪，很喜歡追求物體的寫實，也重視畫面的內容意涵，思考繪畫與人生的玄奧意義，由於母親虔誠信佛，有時在其畫作中也可以看到相關影響，如圖5。

關於個案二的自信與對藝術的信念，從對話中更清楚可見：

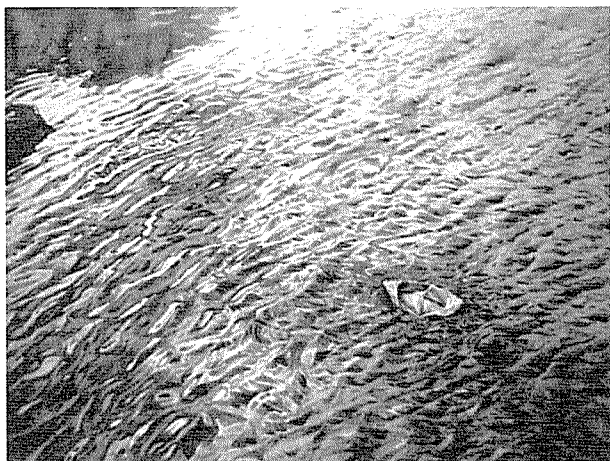

圖5 蔡奕勳 不去亦不來 2003 水彩 全開

個案二訪談：

筆者Q：你喜愛藝術嗎？

個案A：喜愛藝術。

筆者Q：為什麼喜歡藝術？

個案A：因為藝術充滿觀察與感動，突然來的創新和不可能的可能出現，不極端的中庸魅力。

筆者Q：小時候有上過繪畫班嗎？

個案A：沒有，我向大自然、生活和人與人中學習。

筆者Q：你從幾歲開始熱愛繪畫？

個案A：藝術是時時觀察時時體認，不知道何時開始熱愛，可能從小就開始體會體認！

筆者Q：學校開設的藝術相關課程中你最喜愛哪一門課？最不喜歡哪一門課？

個案A：喜歡平面類的創作……不喜歡的應該都還好。

筆者Q：以後想當藝術家嗎？

個案A：一定要……我覺得處處是藝術所以處處可當藝術家。

筆者Q：你最擅長的媒材與題材為何？

個案A：媒材無限…題材無限…因為有所感動就拿來用。

筆者Q：你認為你是美術資優生嗎？

個案A：不是，但慢慢會是。

筆者Q：你最喜歡誰的作品？

個案A：自己的。

筆者Q：你爸媽對你喜愛藝術有什麼支持或幫助的行為嗎？

個案A：爸爸辛苦賺錢，讓我努力不懈與藝術學習挑戰；媽媽將佛法融於我們的生活中，學習到的是更深更圓融的藝術；總歸一句「爸媽就是藝術」，藝術從情感所生。

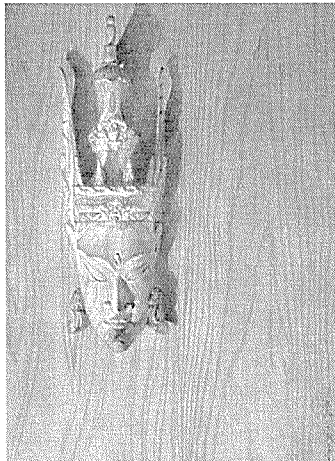

圖6 蔡奕勳 容顏 2003 素描 對開

三、個案比較

綜合以上，筆者做了一些兩人的共同處與差異點的比較：

- (一) 以畫面構成來說：個案一的構圖大多傾向較隨意、開放、創意的畫面構成，比較不會詳細計畫構圖，有些作品構成也較具有張力。個案二傾向較仔細、計畫完整後才會進行構圖描繪，整體來說大多是穩定性高、有前後景深、透視感強的構圖。
- (二) 以使用顏色來說：個案一非常喜愛彩度高、顏色鮮明的色彩，作品中也常出現對比色，十分吸引人們目光，另外也喜愛用黑色簽字筆繪圖，使用顏色隨性但有自己的風格。個案二則是依據畫面需要而上色，水彩作品大多是淡雅的色彩，沒有特定偏愛的色彩，油畫也是呈現非常寫實的色彩，以忠實呈現原本物體的色系為主，較少使用情緒性的色彩。
- (三) 以筆觸來說：個案一很明顯具有狂放的筆觸，流暢性強，活潑，很敢揮灑，在她作品中很難看見瑣碎細小的筆觸，也很難看見精密的寫實物件描繪。個案二傾向較中庸的筆觸，也是依畫面需求製造不同的筆觸質感，若描繪塑膠積木之類的物品則極力降低筆觸感，描繪老人面容則有細密的筆觸，在水彩畫上則呈現明快的筆觸。整體來說，筆觸做為一繪畫特質，在個案一中是較為重要而明顯的部分。
- (四) 以使用媒材來說：個案一從事的藝術創作類型非常多，不論是雕塑、電腦繪圖、設計或是平面繪畫創作、偶動畫，都有很大的興趣及成就，可說是廣泛的藝術愛好者。個案二也喜歡各種不同種類的藝術，對電腦繪圖及設計亦有強烈興趣，只是可能因為年紀尚輕，還未有很多其他類型藝術創作的發展，但這方面仍有很大的潛力。
- (五) 以風格來說：個案一很明顯以自我風格獨特為特色，不管任何作品都富有強烈的個人風格，其中大多為情感的表現或潛藏的意識呈現。而個案二則是受過良好學院訓練，對於物體的形狀、體感、質地、顏色的寫實追求是其特徵，作品完整度高，呈現一種細緻、寫實的風格。

四、鑑別法的對照與應證

本研究以林仁傑的美術資優特質檢核表、郭為藩與陳榮華等提出資賦優異兒童的特質以及George E. Szekely提出美術資優兒童鑑定要點，共三種檢核項目來評鑑兩位個案，鑑別兩位個案是否為美術資優生。

首先以林仁傑的資優檢核表分別為兩個案作評量，請個案自己評分，換算分數後個案一得分為65，個案二得分為62。個案在自評時，選擇的選項大多為2或3，即較為中庸的評量，普遍上反應都是認為自己略為具備、或是具備大部分特質，在「喜愛參與美術相關活動」等的選項中兩人都選擇了4「完全具備此特質」，「善於色、面、線、質量感，精確描繪所要表現的人事物情狀」的選項都勾選了3「具備大部分此特質」，在「圖畫中構圖安排物像比例之掌握及畫面空間感覺表現良好」的選項中同樣勾選3「具備大部分此特質」，「在美術展演或競賽具有優良表現」也同是勾選3「具備大部分此特質」。特別要提出來說的是：

個案一勾選「1-完全不符此項特質」的選項有：「具有高度模仿與再現視覺化事物或藝術品的能力」。這說明了個案一自己認為她在描寫物品或是寫實的能力上的不足。

個案一勾選「5-完全具備此項特質且有極佳表現」的選項有：

「對閱讀或蒐集美術相關資料倍感興趣」

「善於以繪畫傾訴自己的感情」

「常沉浸於藝術活動中並從中得到滿足感」

而個案二沒有勾選1的選項，僅有一項勾選「5-完全具備此項特質且有極佳表現」：

「仰慕並期望超越前輩藝術家的成就」。從中著實看出個案二在藝術方面的強大企圖心。

五、總結

分析比較了個案一與個案二的案例，可以發現他們是截然不同的兩種資優類型，個案一不喜歡精細描繪，重情感的表達，而個案二卻有深厚的寫實功力，且樂此不疲，這可能與他們的學習背景有關，個案一在大學階段前從未受過正式美術訓練，個案二卻從高

中起在美術班就讀，因此造成了他們差異甚大的繪畫風格。他們也有共通之處，就是在電腦繪圖和設計上都有濃厚的興趣，在各項競賽中也曾拿過許多獎項。

綜合分析看來，筆者認為兩位個案均屬於美術資優生，只是所擅長的藝術類型以及表現方式有所不同，可能個案一為觸覺型的資賦優異生，而個案二應為視覺型的資賦優異生。而到目前為止，個案一的作品相當多元及豐富，個案二作品數量較為少了一些，方向也較偏平面繪畫。筆者認為，個案二目前仍為大三學生，其創作生涯才正要開始發展，日後還有許多進步的空間，若單就目前作品來看，作品品質已經可說是超過同期學生的水平了。

在本研究中，值得注意的是，其實許多美術資優

生並不只存在於美術班當中（如個案一），因此筆者認為，學校不只應該重視美術班的資優教育，對於普通班的學生也應該適時的充分引導，開啓學生對美術的興趣，給予學生適當的鼓勵，或許會有意想不到的收穫！

■參考資料

- 李宜潔（民91）：國小美術班家長與教師對美術資優教育意見調查之研究。國立台中師範學院國民教育研究所碩士論文。
林仁傑（民86）：美術人才之培育與文化傳承－我國美術資優教育問題探討與因應策略。美育月刊，84，1-16。
林仁傑（民90）：美術資優學生特質檢核、能力鑑定與生涯發展之規劃。九十年台灣區國民中學美術班教學觀摩會研習手冊，14-21。宜蘭縣立東光國民中學編印。

附錄：檢核表的對照與應證

林仁傑 美術資優特質檢核表

資優特質檢核項目各項程度：

- 1- 完全不符此項特質
- 2- 略具此項特質
- 3- 具備大部分此項特質
- 4- 完全具備此項特質
- 5- 完全具備此項特質且有極佳表現

資優特質檢核項目	個案一程度	個案二程度
1 具有優於同齡兒童繪畫表現能力	4	3
2 視覺記憶能力優於同齡兒童	2	2
3 對閱讀或蒐集美術相關資料倍感興趣	5	2
4 具有豐富而又敏銳的色彩感受力	3	2
5 具有豐富的視覺意象	4	2
6 善於以繪畫傾訴自己的感情	5	3
7 喜愛參與美術相關活動	4	4
8 能創建藝術計畫並能貫徹始終	2	4
9 具有高度模仿與再現視覺化事物或藝術品的能力	1	3
10 創作過程中對困難時刻具有高度的容忍心	3	4
11 常沉浸於藝術活動中並從中得到滿足感	5	3
12 仰慕並期望超越前輩藝術家的成就	3	5
13 繪畫表現技藝精巧，手部肌肉善於掌控所運用的工具	4	3
14 善於運用並開發新媒材新工具和新經驗	4	3
15 藝術表現的形式與風格多變	2	4
16 繪畫表現的題材廣泛	2	4
17 善於色面線質質感精確描繪所要表現的人事物情狀	3	3
18 圖畫中構圖安排物像比例之掌握及畫面空間感覺表現良好	3	3
19 善於攫取各類美術作品的優點並應用於自己的作品中	3	2
20 在美術展演或競賽具有優良表現	3	3