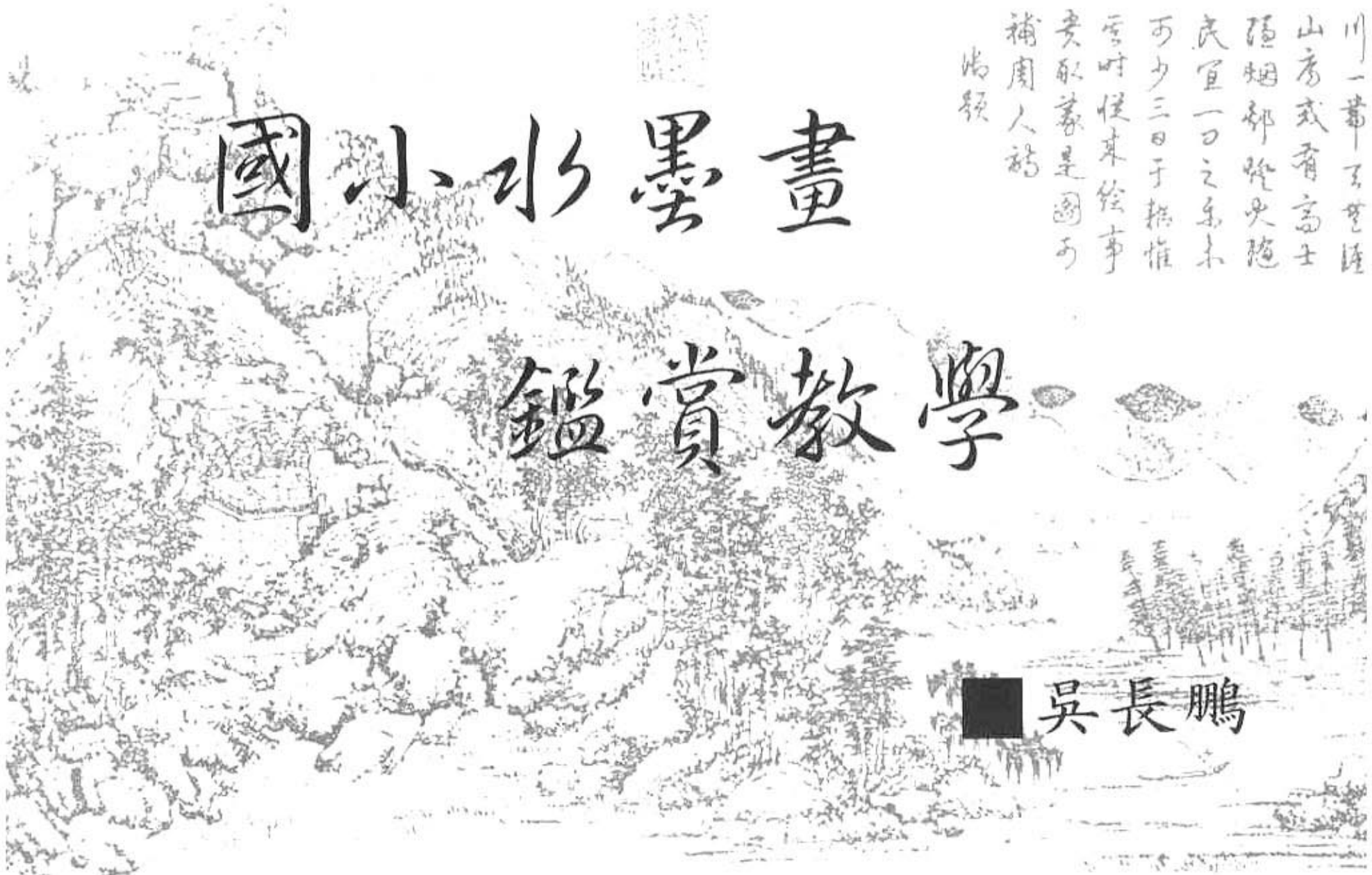

畫墨小國

鑑賞教學

川一帶之畫師
山房或有高士
隨烟却覺火煙
底宜一口之茶
可少三日于指
當時便來從事
貴取義是國可
補周人詩
端頌

吳長鵬

一、前言

近年來，國小的水墨畫日漸受重視，由每期的美勞科教師研習時，熱衷的探討，經驗的提供，新教法的產生等都足以證明水墨畫普遍受各校的提倡。又由世界兒童畫展賞教學之加強與配合國小需要，在此提供個人的看法及經驗，做為拋磚引玉的呼籲美勞科老師之響應。

國民義務教育對美育的重視與實施，主要目的在於陶冶愛美的情操，並培養其辨別美醜的審美能力，以及訓練其敏銳的觀察力，所以鑑賞教學在美育中佔有極重的分量，尤其指導國小兒童如何應用各種不同的方法來鑑賞美勞作品及造形事物。並用各種感性去接受與投入感情，這些都是需要我們大家共同謀策計畫與研討投資的教育大事業。

二、什麼是鑑賞

所謂「鑑賞」乃是透過「美的感覺」來看作品與事物。這裡所謂的「看」並非單指網膜的作用，更重要的是要有「心眼」的活動。換句話說：「兒童在心眼活動時要具備

作者的心理程序和經驗，用知覺和感覺來識別優劣」。對於同年齡的作品，或優美的環境及事物，做鑑賞活動時，要投入感情，慢慢領悟形式、色彩、內容、材料的美，純真的表現，美的姿態與典型，客觀的判定其價值高低，從中獲得精神生活上的最高需求與

享受。赫滋業(Whazliee 1778-1830)說：

「鑑賞是人類對自然或藝術的差異，優劣有所識別或感覺。」這句話正是說明鑑賞的意義。就如范仲淹登上岳陽樓，在雨天時則會覺得「去國懷鄉，憂讒畏譏，滿酒臨風，感極而悲者矣」；晴天時則又覺得「心曠神怡，寵辱俱忘，把酒臨風，其喜洋洋者矣」。這種美感的態度是同一個人不同的時間看一件事物時，也可能有不同的心眼感覺或感受，這就是吾人生命的自然流露，產生不同的欣賞共鳴。所以藝術作品如有傑出的表現，同時兼具了主觀的個性及客觀的普通性，同時是具有超越時代，超越種族的不朽生命。因此所謂欣賞應是作品與觀眾的交流，也是作品的形色之中造成的生命律動與觀眾心中的悸動交互的共鳴作用，倘若觀眾沒有欣賞共鳴的能力，即使絕世的名作，也無法感受到作品的生命律動。換句話說，作品與觀眾的任何一方都必須有其具備的條件，條件的充分與否，勢將左右欣賞者的品質。

欣賞教育受到重視的是在本世紀初，歐洲各國學者已深深地感到藝術教學必須編入普通教育之中。如德國在一九〇五年在漢堡舉行藝術教育會議中，便有「透過藝術的教育」及「止於藝術境界的教育」兩派主張，前者側重表現教育，後者是強調透過藝術的欣賞活動來增進人生的情趣。這兩派主張雖有不同，但最後的目標都是為了找回人類本來的面目，把教育中的藝術活動當作發表創作思考的手段，所以重視表現活動。又把藝術的欣賞力使人類變得更像一個自我及懂得欣賞的大眾。美國杜威(J. Dewey)教育家，非常重視「生活」、「實業」兩者與藝術教育密切結合，所以重視室內，服裝等設計與生活造形，培養各種造形的理解力、欣賞力、創造力。特別是「欣賞力」成為各行各業提高工作效率的原動力，由是觀之，「鑑賞」實為美勞教育中極重要之一環。吾人必須

對「鑑賞」有正確認識與深入探討的必要。(註一)

三、兒童欣賞心理

我們對於兒童欣賞能力的結構及身心發展的情況，必須做深入的研究與了解。不論心理學的知識，或是各年齡的作品分析，都有加強分析與深一層的理解其特徵的必要，以便做鑑賞教學的引導與活動。

(一)學前的幼兒有直爽表達的視覺反應——幼兒之心理看法，尚在遊戲性生活中的「看」和「玩」的混合活動中，因此常透過各種遊戲的體驗，獲得了常識或心理反應，如「好漂亮」、「好可愛」、「好大喔」、「好好吃」等直接大叫不停的好奇心，甚至尋找一些新奇的遊戲或事物，偶而也透過漫畫、電視的欣賞來滿足其心理的需求與享受，此即是鑑賞活動的基礎與開始。

(二)低年級兒童的視覺生活逐漸獨立與擴大欣賞——此期兒童對任何題材的繪畫、造形都較強烈的興趣，尤其故事畫，卡通漫畫，特別嗜好。低年級兒童常依據自己過去的體驗得來的「知識」或「概念」欣賞物象的外形與故事的內容，兩者常相互應。又能從人物地位上角度欣賞，好比國王、公主、英雄...等類似的崇拜，甚至自我中心的獨立來欣賞形式、色彩、內容等的層次表現。

(三)中年級兒童喜歡逼真寫實的表現——此期兒童常以畫得精細、逼真作為價值判斷的標準。由於視覺的概念增加對精細的描寫、排列、大小、遠近等關係逐漸重視，然而客觀性的鑑賞也漸漸的萌芽。色彩方面也趨向個性化的鑑賞判斷。

(四)高年級逐漸追求合理化的推理鑑賞態度——此期的視覺轉向視覺經驗欣賞，追求理想，批判力日漸提高，開始重視製作繪畫的成果。對物體的觀察已能分析明暗、色彩的立體感，人物的姿態、動作、表情等的

仔細鑑賞，對主觀的色彩表現也比較能接受。探討兒童的欣賞能力，要注意兒童的欣賞心理發展之外，還要了解欣賞與感情的關係。感情是一種受外界刺激所引起的內騷動，它從感覺的，感官的感情到精神的、人格的感情，可說有形形色色各種層次。至於審美的感情的作用，則與「鑑賞」本身視同一物。所以在鑑賞過程中，必須注意兒童的感情要素之外，更要注意兒童的敏銳感情，尤不應以固定的知覺概念去侷限兒童們對事物的感情。（註二）

四、水墨畫鑑賞教學涵義

（一）文學氣質的基礎涵養

唐朝王維說：「詩中有畫、畫中有詩」，說明我國繪畫、詩畫同體，常於欣賞詩句中，可有無限的妙想，而在作畫完成後，則又見畫與詩，因此我們常在畫中見作畫者之款題，這正是欣賞詩中畫、畫中意。如宋徽宗以詩命題作畫，以為錄用宮選人才之依據，舉例如下：

例一：「野水無人渡，孤舟盡自橫」，此詩眾人都畫有河有水而小舟靠岸，鷺鷥鳥則站在舷間，一片寒江景緻。但，惟一能有獨特創意者，意在舟尾畫一船夫，無聊間把竹篙插進水中，又吹著一橫笛。雖有船，都無渡船人，江邊空無一人。詩意很明顯的表現在不同的畫面上。

例二：「踏花歸去馬蹄香」此詩句俗人畫馬蹄踩上花瓣，然後有人聞香。但，獨創者畫一群蝴蝶飛逐於馬後。或畫蜜蜂群飛逐在馬蹄旁，想像春天大地花開，馬兒奔騰，蜂蝶弄舞之春的景色，多美！（註三）

由上面例子的提示，水墨畫鑑賞教學，可以看出其還具有培養兒童想像力創造力，並找出新的作畫路線，以豐富其學習及生活

內涵，更提昇文學修養。

（二）提昇藝術涵養

所謂藝術涵養，應包含美感與審美。美感又是什麼？簡單的說，它是一種感覺，是種感性，是一個人情緒上對於美的善感性，也可以說是一個人對於美醜的敏銳的分辨力。我們常說：「她那一身打扮，實在好土」意味此人缺乏美感。它可能在說明某人雖然穿上了高價的衣服，但在形、色與質的調配與穿著者的身分，穿著的時間不相稱，讓人看了不舒服的意思。這種美感超越了美術範圍的形態與色彩。所以又可把美感解釋為：「對一切美好的形、色、材質、結構、聲音、韻律等現象，能夠靈敏地感受，深切地感動的一種感情。」（註四）

這種對美的感動，部份得自天賦，而多半靠後天的培育，欣賞教學即在提供美好的造形，透過視覺、觸覺形成個人的映像或概念，甚或表現已成映像或概念，這樣可促使學生對美好形象由視、觸而感動，由感動而吸收，由此形成自己的審美尺度。而於日常生活中藉此種尺度衡量視覺所及之諸形象，合於自己尺度時，就能激起感情的共鳴而產生美感與快樂，而覺得對象物很美，否則即不美。若一個完全未接受過藝術薰陶的人，對於形色、音韻、律動之美，可能只是茫然地覺得很美，而不知之所以然。因此水墨畫之鑑賞教學，對提昇藝術涵養具有莫大的意義。

五、水墨畫鑑賞教學的時機

在國小課程標準實施要點中，「鑑賞活動宜充分利用視聽教具，和閉路電視、電影、全像錄影、幻燈、投影等使兒童獲得更多具體的經驗。」又「教學場所視教學性質而定，不限於教室，亦可在戶外實施。」如此看來，欣賞教學時機，可以選擇課內與課外的時間來實施。茲將分析如後：

(一)課內鑑賞教學

- 1.課前的觀察與欣賞——在教學發展活動前利用一些時間(10分鐘左右)做與單元有關的幻燈片、名畫、教師作品、學生作品之鑑賞教學活動。加強學生對生疏教材的認識，並擴展其思想內容，激發其學習的興趣。
- 2.繪畫活動中的觀察與欣賞——在教學發展活動進行中為補充靈感暫停工作，提供學生適當的幻燈片作品，圖解引發或糾正作業活動中的缺失，解決發展活動中的困擾。唯時不可太長，三至五分鐘之內完成為宜。
- 3.繪畫活動後的鑑賞——於學生作品發表完成時，以學生作品提示數件，不分優劣，懸掛於學生面前，共同討論，分別鑑賞其優點，以資鼓勵，並藉以引發學生發表創作的興趣，並檢討不適當之處以為改進參考。
- 4.指定時間鑑賞——指定一次上課時間專做鑑賞活動，其功效亦不亞於專做繪畫活動。俗語有句「能相佛者，非為必能雕佛者」，是說鑑賞能力之重要，所以在這時間選擇有關理論，作畫過程或名畫，專題研究之幻燈片做有系統的教學。

(二)課外鑑賞教學

分為展覽欣賞、資料欣賞(圖片欣賞)、視聽欣賞(幻燈片、影片、錄影帶、投影片)等三類，此項教學利用課外時間提供學生鑑賞機會，並作觀摩學習，學生的興趣非常濃厚。在觀摩中由老師加以說明，然後提出問題共同討論，可加深印象，並提高注意力及學習樂趣。(註五)

六、水墨畫鑑賞教學的範圍及內容

(一)自然美的欣賞

所謂自然美是指可做為水墨畫取材對象的自然景物之美而言，指導學生做全面性的觀察與欣賞。諸如鄉土風物、山川美景、朝曦晚霞、浮雲流水、四季景色變化，乃至動植物的生態，蟲蝶花草的形色及山石樹皮之紋理美等，都能鼓勵學生去發現美的秩序。

(二)藝術作品的鑑賞

藝術作品的鑑賞可分為三，(1)是學生作品；(2)是歷代名家作品；(3)是資料欣賞(含幻燈片、畫輯、複製品)。現將簡易的說明如下：

- (1) 學生作品——國小水墨畫有純水墨畫、設色水墨畫、新素材新工具水墨畫三大類。一般說來，國小兒童較喜歡用筆墨做各種造形，如基本造形之點滴法、線引法、三角法、方形法、圓圈法、重疊法、皺法...等。又如半具象造形之花瓣法、投影法、墨襯法、石紋法、曲線法....等。再就是書法入畫造形之書色法、畫點法、書畫法、書線法、書溶法....等。還有抽象造形之漸層法、解析法、浮墨法、琉璃法、滲透法、襯拓法、移動法....等。以上是學生作品中比較屬基本造形方面的。其餘尚有山水造形、花鳥造形、人物造形、走獸蟲魚造形等淵源中國傳統而變化的造形。此類作品包含寫生或寫意，能引起兒童強烈的鑑賞樂趣。
- (2) 歷代名家作品——把握住機會參觀美術館或藝術中心之美展做鑑賞教學活動，此可增進了解前人文化遺傳的價值，又能了解現代畫家之精髓。
- (3) 資料欣賞(含幻燈片、畫輯、複製品)——首先搜集我國歷代名畫之幻燈片，畫輯或複製品進行名家作

品之鑑賞與批評。

七、水墨畫鑑賞教學的指導要項

- (一)要有計畫的編定鑑賞指導的教材內容，以便作有系統的介紹。
- (二)鑑賞應以學生所有經驗為基礎。
- (三)多搜集有關水墨畫的資料，以便配合各單元的鑑賞教學所需要，使產生潛移默化的功能。
- (四)鑑賞的感受，以整體的感受為佳，讓學生有自由發表機會，以作指導的依據。
- (五)鑑賞教學活動時，注意道德、感性、知識的判斷來批評作品的價值。
- (六)水墨畫鑑賞教學活動特別注意題目、用筆、用墨、排列組合、造形變化、設色、新工具使用等項目做綜合性的欣賞。
- (七)佈置有關水墨畫鑑賞的環境，使學生有更多觀察欣賞的機會，引發強烈的學習

興趣與欲望。

- (八)多參觀兒童水墨畫展，增進其創作的能力及興趣。
- (九)多選擇有關民俗文物、代表性的文化教材，提供欣賞，以提高對中華文化的認識。
- (十)多利用現代水墨畫做鑑賞教學、啟發學生有創造思考的能力，以便對水墨畫的意境，技法更求創新。(註六)

八、鑑賞能力的評量

水墨畫評量，可從兩方面來實施，其一是對於美的判斷力或感受力的評量，其二是對於美的興趣或關注的評量。若鑑賞名畫則關係到美術史的知識，此可歸於判斷力。其他如學生的感受力、判斷力、求知力等全盤注意到三大項目，然後再分析項目來實施評量。國小水墨畫作品，則可採用併排比較評量或順序排列評量、選取評量、感想評述等方式進行，如附表評量卡。

學生作品鑑賞評量卡

教學單元：洋娃娃水墨畫鑑賞

國小五年級 班 姓名○○○

評量項目	學生自我評量	教師評量學生	教師評量分數
構圖	排到組合很美	有均衡與對稱的美	8
運筆	大膽用筆	流暢大膽	8
墨色	明暗分明	漸層美	9
立體感	墨與色混合使用	光與影子表現出來	8
技巧	墨與色混合使用	使用水分適當	7
意境	洋娃娃可愛	很有創意	8
總評	還 好	有整體的美	8

註解

註一：國立編譯館主編「美勞概論」下冊，頁九九～一〇二。

註二：同註一，頁一〇三～一〇五。

註三：吳長鵬著「師專國畫教學的理論與實

際」，頁二二六～二二七。

註四：何清吟著「美勞教育的價值觀」，頁一六。

註五：同註三，頁二二八～二二九。

註六：同註二，頁二三〇～二三一。

(作者：台北市立師範學院教授)