

美術教師的專業成長

鄭玉蓮

澳門大學教育學院

“ ..像現今多數的學校所實施著的所謂藝術科的‘圖畫’與‘唱歌’，我覺得實在有廢止的必要原來自己缺乏藝術修養的人，一定在心中懷疑著‘藝術科有什麼用？’然而看見教育部規定如此，東西洋流行如此，這句話說不出口，只得照樣奉行。排課程表時，加入一小時圖畫.....請一個‘會畫’的教師現在的學校，似乎圖畫音樂教師並不重要；不但如此，又似乎是最輕易的國文、英文、數學，是切實有用的知識，所以最尊；至於畫畫與唱歌，在辦學者，在學生，都似乎覺得是輕頭功課所以辦學者聘請藝術科教師，但以‘會畫’、‘會唱’為選擇的標準。其教師也以教學生會畫會唱為最高目的。故一旦請到了一個專門的‘畫家’來擔任圖畫，似乎是最優待學生的了。在‘畫家’的教師，也以為我是專門畫家，教你們普通學校的中學生與小學生是綽綽有餘的了，是委屈的了。於是教的時候，就以自己為模範，一味課以專門的技巧，似乎希望中學生小學生要個個像他一樣做地做了專門的畫家才好。在這種教課的之下，不知浪費了多少兒童與青年的努力！ ”

這段文字似是今日澳門美術教育的寫照，它節錄自豐子愷先生於一九二八年發表的文章《廢止藝術科 ——教育藝術論的序曲》¹，內文描述的就是二十世紀早期中國美術教育的情形。

新世紀已來臨，美術教育界熱切討論的題目是美術教育在新世紀的路向。討論的焦點是如何因應社會的變遷而作出調整或如何配合社會發展的步伐推行改革。改革如要成功當然涉及不少問題，而師資就是其中一個關鍵因素。究竟怎樣的師資才能實現美術教育的意義與功能？究竟美術老師應具備怎樣的專業知識與能力，才可以符合美術教育改革的需求，也能幫助美術教育爭取應該享有的地位？這是一個值得全面及深入探討的課題。本文目的就是對美術教師的專業成長作初步探討。

理想的美術老師應具備五個基本範疇的專業知識與能力：一、本科的修養。二、美術教育的專業知識。三、從事藝術創作應有的性格及心智特質。四、社會觸覺。五、反思、自學及探究的能力。

一、 本科的修養

本科的修養範圍包括美術創作經驗、美術史知識、美術鑑賞能力等多個方面。

¹ 見：俞玉滋、張援編，中國近代美育論文選，上海教育出版社，1999，頁 169-178。

不同地區不同時代有不同的創作形式，而美術老師最需要掌握的就是與他們身處地區關係最密切的藝術創作形式。以澳門為例，由於她是中西文化交匯的地方，因此澳門美術老師對中西各種創作形式應有一定的創作經驗和認識，當中包括較傳統的中西美術創作形式如工筆或意筆的中國畫(包括山水、人物、花鳥)、書法(包括不同的書體如隸書、楷書、行書)、素描、繪畫（包括水彩和油畫）雕塑、版畫等；也包括現代的水墨畫及跨媒體創作(如裝置藝術、環境藝術)等等。

美術史所涉的範圍非常廣泛，資料亦十分豐富。美術老師首先應從本土或本國的美術史出發，同時旁及與本土美術發展有關係的國家的美術史知識。再以澳門美術老師為例，他們需要認識澳門、中國及歐美等地的美術史。美術史知識固然重要，但對當代藝壇的新動態、新氣象，藝術家探討的藝術哲學、追求的境界與創作目的、創作形式等等更需有一敏銳的觸覺。同樣地，“立足本土，放眼世界”模式亦適用於對當代藝壇的認識。

所謂美術鑑賞能力包括(一)、對作品的感受能力——即能否感受作品所營造的意境或想傳遞的思想感情。(二)、對作品視覺形象訊息的接收能力——即是否具有銳利的觀察力，從作品中找出一切可幫助自己感受作品、詮釋作品、分析作品的訊息。(三)、運用訊息與知識的能力——即能否運用從作品獲得的訊息，作品的背景資料（如畫家的生平和創作成長歷程，作品產生的時代、其政經文化背景）及美術知識（如視覺語言），分析它的思想內容及創作技巧。

自幼稚園以至中學的美術教育非以培養藝術家或藝評人為宗旨，主要目的是拓展學生的藝術視野，同時訓練他們有能力以視覺藝術創作表現自己及具有鑑賞視覺藝術作品的的能力。要達成以上目標，便有賴一些具備豐富美術創作經驗與知識的美術老師。

今天人人均大喊知識爆炸，意指資訊的數量不斷遞增。若以知識量的追求為目標，定有喘不過氣來的壓迫感。雖然美術教育的宗旨是拓展學生的藝術視野，可是並不意味著美術老師在教學時要灌輸學生大量的美術知識(如美學、美術史、各種創作技法等等)，增加他們已十分沉重的學習壓力。在拓展學生的藝術視野大前題下，老師應引導他們學會兩種精神：一、明白無論美術創作以何種形式出現，都以能否傳達創作者的心聲為佳。從事創作活動時，應像藝術家般努力搜尋一套適合自己及能表現自己風格的創作形式與技法。二、進行鑑賞活動的時候，學會以開放的胸懷接受所有陌生、奇特的創作形式，同時更懂得欣賞及尊重不同地區、文化、時代的藝術創作。

二、美術教育的專業知識

所謂美術教育理論包括美術教育的意義與價值、美術教育史、兒童造形能力發展階段、課程設計與教學策略等等。

美術教育的意義與價值包括傳遞人類藝術文化遺產、提升美感能力、陶冶與解放情感、促進心智發展、增進人與自然環境關係等等。對此課題，美術老師除參考有關論述，自己亦應時刻反復思考和探討。

美術教育史涵指本地、本國、外國等美術教育的發展歷程。美術老師首先應該對本地本國的美術教育的發展情形有全面的認識，對當中一些具影響力的理論、政策等也應有一較深入的探討。此外，對一些曾影響本地美術教育發展的外國美術教育史亦應有一認識。除了對過去的美術教育有認識，美術老師當然還應該對今天美術教育的情形有一了解。那些理念影響當今的美術教育？今天美術教育出現那些問題？問題成因究竟在那裡？其他美術教育同工有那些新的觀點？這一切都是美術教師應該注意及思考的問題。

自一八八二年意大利美術史學者 Ricci 偶然發現兒童畫並展開研究，便一直有不少學者從事兒童畫的研究。經過百多年的研究，人們對兒童畫有更多更深入的認識，明白它如何反映兒童的美感認知能力、視象表達能力、興趣、性格、生活經驗及文化背景等等。美術老師除了對有關研究理論有一瞭解，更重要的就是具有應用知識的能力——即懂得分析兒童美術作品並透過作品對兒童有更全面而深入的認識。

課程設計受社會對教育的理念取向左右。它的組成元素包括教學目標、教學內容、教學法、評鑑等。美術老師應明白如何設計有意義的美術教育課程，怎樣組織豐富多樣的課程活動，如何平衡課程內容。至於教學策略方面，老師一方面應深入認識各種教學法的特點，另一方面也該明白沒有固定的教學模式，唯一可遵守的原則就是設計教學策略時要照顧學生的特性、教育目的、教學環境等。

美術教師固然需要具備本科的修養，但正如豐子愷先生所指，“會畫”的老師不一定是一位稱職的美術教育工作者。更確切地說，美術教師尚需對美術教育的理論有一掌握。認識美術教育理論的目的不在於知識的獲得與擁有，最重要的就是從中獲得啟發，幫助自己反思美術教學的種種問題如教師角色，教學活動和教學法的設計等。明白教學應以開發學生所有，照顧他們所需為目標。以美術創作教學活動為例，開發所有的意思就是鼓勵兒童表現及發揮已具備的心智和造形能力，同時亦會想辦法加強和發展他們的能力。

照顧他們所需的意思就是明白兒童在不同造形能力發展階段的創作特色，那些事項能滿足兒童需求及提升他們的能力。面對正處於塗鴉期的幼兒不會要求他們繪畫像樣的東西，明白塗鴉對他們來說是一種遊戲，而其中最重要的意義就是使他們的大小肌肉和手眼協調得到訓練，同時更會讓他們發現簡單圖形的描繪方法。因此，設計教學活動時便以訓練幼兒的美感知覺能力，大小肌肉及手眼協調為主。面對處於寫實萌芽期或擬似寫實期的學生時，應了解他們已有寫實的需求，於是便應引導他們掌握一些對發展寫實能力有用的技巧如觀察技巧，也幫助他們了解一些有用的美術創作知識如營造空間的手法。

三. 具有從事藝術創作應有的性格及心智特質

“敏銳的感知覺、豐富的想像力、旺盛的創造力”是藝術創作的必須條件，也是藝術家的性格及心智特質。觀察力、想像力、創造力不但是美術教育的目標，也是整個教育的目標。要培養學生這方面的能力，美術教師首先不能缺少這些能力。只有感知覺敏銳的老師才能隨時隨地發現一些美的、有趣的事物，並以此為教材訓練學生的感知覺，同時更能透過這種身教的方式使學生學會多用眼看，用耳聽，用手摸，用鼻嗅，用口嚐，發現及感受身邊事物之美。

想像力豐富的老師可以隨意把一些現有的教材進行加工，利用新的元素改變原來教材的面貌。只有這樣的老師才能不經意地利用不同的事物引領學生進行天馬行空的想像活動。

創意旺盛的老師會抗拒採用固定的教學內容及因循舊有的教學模式。他們時刻都會構思一些新的教學活動。一成不變、想像力貧乏，創造力薄弱的老師無論如何也不可能培養富創意的學生。就是一些天生極富創造力的學生，若碰上一些僵化守舊的老師，創意也只會被埋沒甚或扼殺。

四. 社會觸覺

這指凡與社會有關的事項如文化、經濟、政治等方面均會注意。另外對物質生活、科技、通訊及交通網絡等最新發展情形亦有留心。對於社會發生的事情，大眾關心的事項，物質及精神面貌的變化等等都不會視而不見，聽而不聞。

社會跟美術的關係非常密切。社會為美術創作提供無窮盡的靈感；而各式各樣的美術創作(包括所謂高檔的藝術品及一般產品設計)則可影響人們的精神生活質素和經濟活動。美術作品是社會的鏡子，讓人具體地認識它的精神面貌。美術老師應關心社會跟美術的關係，對所有社會事物與現象都有敏銳的觸覺。從實際的角度出發，此舉對美術老師最大的好處就是幫助他們擴闊教材與教學資源。

社會的發展常左右教育的推行，而教育亦推動了社會的發展。美術教師要有敏銳的社會觸覺，才能跟得上時代，才可配合社會的需求實施美術教學工作。從主動積極的角度出發，只有具備敏銳的社會觸覺，才會發現更多社會現象及問題，找出社會的需求及將來可能或定會發展的脈絡與方向。於是，便可以在較早階段尋找切合社會發展需求的教學策略，成為教育變革的先行者。

最後，更重要的就是，只有具備社會觸覺的老師才有意識與能力鼓勵和訓練學生認識社會、關心社會，真正成為對社會有貢獻的人。

五. 具備反思、自學及探究的能力

反思的目的是用一客觀的態度重新審視一切看似美好或不對的事情的真正意義。為了達成以上目標，我們應在進行反思的時候嚐試以不同或相反的角度觀看問題。自學的意思是雖然沒有師長等引領，仍懂為自己安排學習活動，找尋新的知識。探究的意義在於搜集多方面的資料以找出事情的真相。美術老師具有反思能力才會發現教學問題，才會改進教學手段；懂得自學才能按自己的需求找尋幫助自己成長的知識與技能；具探究精神才能尋得事情的真相與真理。社會發展一日千里，只有具備以上能力的人才不會停滯不前和被時代淘汰；另一方面，亦只有這樣的人才不會自滿或盲從附和，以跟風及追趕教學潮流為己任。

總結

要當一名全面的、理想的美術老師需具備的知識與能力當然不止於以上數點。這不過是美術老師專業成長的一個基本架構，在這之上老師還應不斷開拓及建構自己的知識網絡。當然，做學問除了要有廣度外還需要深度。美術老師不應只管搜尋新的知識範疇，同時更需對該範疇內所涉的問題有一較深入的認識。否

則只會處於空泛表面的認知層面，無法將有關知識有效地應用於教學工作上。知識與人的關係不應局限於獲取與記憶的層次，可貴之處是人懂得運用知識並從中獲得啟示。既廣且深的知識領域給我們的啟示就是：學海無涯，個人知道得再多，也只是浩瀚的學海中的一點一滴；因此以此勉勵自己以謙卑的態度不斷學習。

參考書籍

俞玉滋、張援編，《中國近代美育論文選》，上海教育出版社，一九九九年。

Richter, Hans-Guenther, *Die Kinderzeichnung – Entwicklung, Interpretation, Aesthetik*. Duesseldorf : Schwann, 1987.