

藝術教育透視 學生心靈 專訪廣大中學

採訪・整理 | 朱東成

鄭慧蘭
老師

陸家廉
主任

關綺蘭
主任

吳敏慧
老師

無人不知道達文西的名畫“蒙羅麗莎”，若不探究它的背景和故事，它就只是一幅繪在白楊木上，長77公分，寬53公分的人像。但若多走幾步，發掘一下它的故事，了解一下達文西為何耗時四年才完成這驚世巨作，尋找一下畫中人那微笑的原因，鑽研一下文藝復興時期的藝術成就，甚至打聽一下科學家如何分析這名畫的價值與真偽，你會發現“無價”的真正概念，原來一幅平面的畫像，竟然可以容納一個廣袤無垠的世界。

正由於藝術是多變的，多元化的，從藝術的技法到個人修養、審美能力至生活態度，都能給予學生多方面的訓練與培育。他們的一件製成品背後，又會是個怎樣的世界？今期《教師雜誌》專訪了於藝術教育方面饒有心得的廣大中學，分享他們的寶貴經驗。

重視藝術教育的緣起

廣大中學的吳敏慧老師認為學校之所以重視藝術教育，主要原因有：1. 過去幾年受教育暨青年局資助開展“視覺藝術推廣計劃”，著力於設計適合校本學生的教學課程，增加設備如陶藝教室、攝影棚、版畫創作室，內有版畫機、絹印機等器材。學校方面給予老師很大的自由度，實踐新的教學理念。2. 藝術本身具有社會教化、禮儀培養的功能，學校為了對學生

小六學生集體創作瓷畫培養合作精神

推展德育的培養、陶冶性情，透過藝術教育，讓學生修善個人本質、了解社會對他們的要求。

藝術教育可以提升學生多元能力

吳敏慧老師介紹：舉例說，一般中學生的個性比較自主、有個性，亦時常以對抗、挑戰等方式去爭取別人的認同，故特別容易與老師等長輩的角色產生衝突，造成人際關係的不協調，老師單靠懲罰方法，未必能達到教育的目的。但藝術這個科目，就能鼓勵自由發揮，發表個人感想，尊重個人的心理需求，自主度和參與度，在創作過程中除了給學生一個情緒抒發的出口外，還可以和其他同學合作、討論，這一點在自我認識、提升社交能力、確立人生方向起著重要作用。又例如小朋友繪畫時，若把小鳥畫得像個倒轉的人，那就說明了他沒有細心的觀察，藝術教育能從另一個方面，去了解學生的不足，幫助他們智力上的提升。

幫助教師發現學習困難問題

鄭慧蘭老師續說：宏觀來說，透過藝術教育，讓學生掌握一些實際的創作技法，他們有所表現，就會提升自信，學習上便會更加放膽，

更容易接受新理念，這對學生學習其他科目很有幫助。再仔細區分，不同年齡層的學生會有不同的特質，藝術教育對不同年齡特質的學生，都會產生一定的影響，這裡我想分三個階段說明。

學會觀察，走進群體

小五至小六的同學（9至11歲）屬於黨群時期，透過一些繪畫的主題，可察覺學生的不足，例如繪畫物件時，掌握不到近大遠小的概念、物件和空間的關係，就說明了他們可能和同學之間相處有困難，因為學生以自我為中心包圍，沒有思考人和事物等之間的關係。這時候，教師可以透過集體創作活動，讓學生體驗到由個人力量團結成群體力量的巨大成果，幫助他們建立社會關係的概念，學會同儕之間的分享，提升學生互相欣賞的能力。另外，透過不同媒材的使用方法，就以一張紙為例，摺疊、剪裁、不同紙質混合使用，會讓學生感悟到即使再簡單的事物，從不同的角度，都能呈現美的一面，緊抓這一點就可以培養學生對美的觀察力。

舒緩學生要面對的不同壓力

為了潛移默化地讓學生體會正確的價值觀，

從四格漫畫創作可窺視學生的生活及心理狀況

向日葵

學校會組織跨學科的合作，例如藝術科便曾和德育科合作，要求學生利用複合媒材去傳遞環保的訊息。踏入初中期間11至13歲的學生比較需要個人宣洩管道，因為他們正處於青春期的變遷，身體在起不同的變化、又要面對同輩關係、學業上的壓力等等，造成一定的困擾，透過藝術創作可紓解他們這方面的問題。例如老師曾經要求學生改裝尚·法蘭索瓦·米勒的“拾穗”，讓學生在改裝的過程加入自己的價值觀，表達自己對事物的看法，生活中遇到的事情。老師亦會教授這一階段的同學一些創作手法，如用潑、灑等手法去創作藝術作品，讓他們在不受寫實的限制來表達情緒；也會透過分組活動，讓學生學習聆聽隊友，如何共同解決問題，尊重別人的意見。其實分組活動的另一好處是能夠發揮不同學生的長處，平衡不同學生的取向、能力和程度，讓學生起到均衡發展的作用；亦可透過分組活動去深化一些主題，例如曾經讓學生製作澳門城區模型，學生因為這個活動必須先了解城區的背景、特色、歷史，並融合自己對該城區的看法一起創作，這對資料整合的能力，思考自己和社會的關聯性很有幫助。

培養學生主動學習的態度

初中至高中的學生正處於13至17歲，這一階段稱為理性期，針對這個學生時期，主要是要讓學生做主導，藉著所學過的藝術技巧，表達自己的內心。例如我們曾經佈置過一名為“走進名畫世界”的作業，要求學生分組重新演繹名畫，用不同的方法將名畫呈現出來，在班上作詳細的介紹，包括藝術家的流派、創作背景和歷史。由於畫作都是由學生揀選，所以學習興趣自然大增。但在再現作品的過程中，少不免遇到創作上的困難，必須好好利用以前學習過的知識來把作業完成，這樣一來他們主動學習的態度就在不知不覺間培養起來。即使技法有所不足的學生，亦能表現他們的想法和點子，有學生用手掌重現梵高的“向日葵”，也有同學用時興的Light Painting去畫出“星夜”，這都體現了學生敏銳的觸覺和靈活的思維。這時期的學生面對的壓力也不少，透過創作四格漫畫，可以發現他們在家庭、升學及個人情感上的問題，了解他們的內心世界。

著重多元評量，讓學生有均衡的發展

關綺蘭主任表示學校很注重學生的全人發展，就好像藝術科會儘量教授學生多樣的技巧，

校園的一柱一樑

亦給予學生最大的自由度，去呈現自己的想法、情感及日常生活面貌，目的是為了增強學生自信心。學校亦儘量利用校園的空間，創設平台予學生展示自己的作品，學生的作品和心聲得到重視、認同後，就有助於他們對其他科目的學習。例如歷史科、物理、化學等科目需要製作模型，由於有藝術科的訓練基礎，學生在製作模型時不但技巧上有進步，思維創意方面亦有所提升，作品更多樣有趣，有更多的亮點。整體來說，學生的合作能力、口頭表述能力及動手能力，都可以說是透過美術科的培養有所提升。

陸家廉主任：我們學校所施行的多元評估，除了傳統的卷面測試外，還包括其他方面的調整，例如課堂的參與度、功課完成的質量、報告、模型製作等等。各科根據學科的特點，擬訂評核的百分比，只要能夠體現學生的學習能力的方方面面，都會納入評核標準當中。

吳敏慧老師：藝術科不會以考試作品作為單一的評核，綜合同學整個學期的表現，評核方式較多元化，例如一些適合同學之間互評的活動，我們設計了互評表，亦曾經邀請過理工學院的學員來參與評核，從中得出一個較客觀且多元的成績。

後記

“藝術教育”說明了一件事——“教育”的確是一門“藝術”，它是一個很精彩的舞台，既是教師實施教育理念、盡展所長的地方，又是學生發現自我，多方面能力培養的場所。

走進廣大中學的校園，會發現樓梯轉角、走廊壁報等，到處都是教師的教學成果；紙張、瓷磚、石膏、甚至花園的柱子，都是學生創作的媒材；環保、公民、歷史、警示的標語，都是教學相長之下所要傳達的訊息和創作的主題。當中有斑駁的色彩，也有優美的線條；有個人的展示，也有群體的成果；有抽象的表現，也有寫實的描摹；有童真的幻想，也有成長的冀盼……究竟透過畫筆，雕刻刀等的工具，同學們能創作出一個怎樣的世界呢？學校費盡巧思，鼓勵學生合作、探索、動手、表達、分享、深化、主動學習，在這小小的校園裡，筆者發現，學生的內心世界得以充分展現，學習困難問題在不知不覺間迎刃而解。🌱