Clark 與 Zimmerman 藝術鑑賞與美術資優教學之觀察研究

一、研究動機

Clark 與 Zimmerman 兩位夫妻檔教授應本校美術系陳箐繡副教授之邀,由國 家文化建設基金管理委員會補助,至本校美術系所進行客座教學。本系所之前曾 經以同樣方式邀請李文謙、陳奇相、梁君午等客座教授至本系進行教學,但上述 教授皆爲華裔,在臺灣受過高等美術教育之後再至國外發展,Clark 與 Zimmerman 兩位教授則爲國際知名的藝術教育學者,雖然曾多次來台參加國際學術研討會, 但是對於本地的語文與風俗習慣了解不多,第一次應邀來臺教學四個月,因此從 開始到結束的整個教學過程當中有很多的寶貴經驗,值得相關單位的參考借鏡, 作爲未來邀請外籍學者來台客座教學的參考,使國際合作的教學工作賓主盡歡。

研究者在其來台客座教學的過程當中,實際扮演觀察者、學生、教學輔助者、 朋友等角色,擬透過本觀察研究,將其教學優缺點詳實的描述、分析與討論,作 爲改進國內藝術教育教學的參考。

二、研究目的

本研究最主要的目的在於忠實的紀錄與檢討 Clark 與 Zimmerman 兩位教授 在臺教學的成效,細分如下:

- (一) 分析 Clark 與 Zimmerman 的藝術教學內容、策略與成效。
- (二) 探討 Clark 與 Zimmerman 的教室管理與學生的學習態度。
- (三)檢討外籍客座教授來台教學的行政配合。

三、研究方法

藝術教育研究的目的「在於洞察藝術的內容、藝術學習者、藝術教學與教學 環境。更重要的是研究者能夠指出藝術如何提升個人的生活、社會與人類的文明 的方式。」¹爲了了解 Clark 與 Zimmerman 教授的藝術教育教學過程,本研究採 用參與觀察法與問卷調查法。在參與觀察法方面,研究者經過Clark 與Zimmerman 教授的同意,實際參與觀察大學部四年級的「藝術鑑賞」與研究所一年級的「美 術資優」教學,並且逐日撰寫研究日誌,輔以數位照片的拍攝與錄影,將教學過 程忠實的記錄下來。另外,運用問卷調查法將結果統計分析,並與文獻探討所整 的資料加以分析比較,歸納出研究結果,並撰寫研究報告,以供相關單位檢證與 參考。

¹ Brent Wilson, 'The Second Search: Metaphor, Dimensions of Meaning, and Research Topics in Art Education' in Sharon La Piere & Enid Zimmerman, Research

methods and methodologies for Art Education, Virginia: National Art Education Association, 1997.

四、文獻探討

本文的相關文獻涉及藝術教育、美術鑑賞、藝術批評、美術資優等領域,國內相關資料甚多,例如陳朝平與黃壬來在**國小美勞科教材教法**指出西方主要的藝術教育思潮包括兒童中心藝術教育理論、學科本位藝術教育理論、社會取向藝術教育理論、科技教育思潮等²。美術鑑賞指欣賞者對藝術品之欣賞與批評,國內學者趙惠玲在**美術鑑賞**一書談到美術鑑賞的相關理論,並論述中西美術的作品欣賞,內容包括精緻藝術、應用藝術、科技藝術、工藝、建築等領域。³

藝術批評方面,謝東山在**藝術批評的疆界**一書介紹密勒的藝術批評包括兩段八步驟。「所謂兩段,即前段爲『從藝術品本身解釋藝術品』,後段爲『從歷史角度認識藝術品』。前者又稱爲『藝術批評法』,後者又稱爲『藝術史批評法。』…每個步驟又細分爲描述、分析、詮釋、判斷等四個階段。」⁴意即在從事藝術鑑賞與批評時,除了作品本身之外,對於產生作品的時代背景與環境、創作者的生平與影響,更需進一步的了解,以期更深入的了解作品。至於後現代的相關藝術理論,對於藝術鑑賞與美術資優教育都有密切的影響,郭禛祥、趙惠玲談到:「後現代主義所喜愛的特色是多元的,甚至是折衷的,強調作品的主題要具備多重的解讀性與闡釋的作用。」⁵上述文獻所談及的一些基本精神,例如學科取向、注重作品的背景、多元文化與多元的解釋,都在 Clark 與 Zimmerman 的教學進行中反映出來。

至於美術資優教育的理論方面,林仁傑針對國內美術資優教育的問題,例如 甄選的過程與標準、課程的規劃與銜接、師資的聘用資格等問題,進行分析討論, 提出因應策略,並比較台灣與美國台灣的美術資優教育的異同與優缺點,作爲改 進國內美術資優教育的參考。⁶任教於台北市明倫國中的曾國安也對於高中美術 資優教育的問題與對策提出看法,並且比較台灣、美國、波蘭美術資優課程的優 缺點,提供國內改進美術資優教育的參考。⁷除此之外,高師大特教系博士生陳 震如則更深入談論美術才能優異學生的鑑定問題,他寫道:

教育部自民國 70 年依據「國民中小學美術教育實驗班實施計畫」成立了八所國民中小學美術教育實驗班,...民國 73 年在全國開始設立三所高中美術實驗班...民國 76 年...將全國之美術實驗班改名為美術班。

近年來省市教育當局不遺餘力在全國各教育階段推動資優班、美術才能班、音樂才能班、舞蹈才能班、體育班等特殊班級,其中尤以美術才能班設班數

⁴ 謝東山,**藝術批評的疆界**,臺北:帝門藝術教育基金會,1995,頁 67。

² 陳朝平、黃千來,**國小美勞科教材教法**,台北:五南出版社,1996,頁 38。

³ 趙惠玲,**美術鑑賞**,台北:三民書局,1995。

⁵ 郭禎祥、趙惠玲,「視覺文化與藝術教育」,黃壬來主編,**藝術與人文教育**,台 北:桂冠圖書,2002,頁 334。

⁶ 林仁傑,美術人才之培育文化傳承-我國美術資優教育問題的探討與因之策略,*美育*,1997。

⁷ 曾國安,美術資優教育的問題與對策,明倫學報,1999。

逐年增加最快速...根據統計,89 學年度藝術才能班的班級數共計865 班,其 中以美術才能班最多,共397班。...全台灣便有11,910位美術資賦優異優的 學子。8

上段引文,不但簡單的敘述美術資優班的發展歷史,更點出美術資優班在所 有特殊才能資優班所佔的比例將近一半,人數上萬,實在相當可觀。

上述有關美術資優班的論述有一相當大的共同點,其架構與資料很多都參考 Clark 與 Zimmerman 的研究理論與資料,可見二人在台灣與世界的美術資優教育 佔有舉足輕重的地位。

Clark 與 Zimmerman 主要的教學理念、教學策略都在其 2004 年的英文著作 **Teaching Talented Art Students: Principles and Practices** 9 完整的呈現出來。本書 最主要的目的在於探討美術資優教育的議題、美術資優學生的鑑定、美術資優學 生的人格特質、教師的特質與教學策略、美術資優的課程、美術資優的相關計畫 與評量等問題,但是對於藝術教學的策略與教學步驟也有精闢的分析。因此,研 究者雖然親自參與觀察大學部四年級的「藝術鑑賞」與研究所一年級的「資優藝 術」二科的教學,但是其中很多的教學理念都可以從上書與相關的講義當中查到 相關的參考資料,並且得到理論的印証。

在藝術鑑賞課程中, Clark 與 Zimmerman 教授運用 Clark 的「觀賞與討論藝 術」(Clark's Looking At and Talking About Art-LATA) 教學策略,向學生介紹如何 討論藝術作品、發展高階的思考技巧、欣賞與了解藝術作品與建構學生自己討論 藝術作品的能力。10 Clark 非常強調教室的師生互動,在活動中學生可以

- 學習如何問以及問什麼有關藝術作品的問題。
- 變得更注意到藝術作品隱含的(nonobvoius)問題。 2.
- 3. 增進對視覺藝術的好奇心。
- 更自由自在的討論藝術與藝術家。11

Clark 運用很多藝術作品的教學策略以保持學生的興趣與參與感,包括

- 集中討論在一個影像。
- 2. 比較兩影像的相同與相異之處。
- 3. 排除學生不願意討論的影像。
- 4. 誘發喜歡與不喜歡之間的比較。
- 5. 集中討論一個影像當中的一小部分。
- 詢問學生一系列的描述語彙。 6.
- 7. 比較一個影像與其他影像之間的異同。
- 比較兩個或多個學生之間的回答。12

⁸ 陳震如,含特殊才能自視覺藝術美術才能優異學生的鑑定,*美育*,138,2004。

⁹ Gilbert Clark & Enid Zimmerman, Teaching Talented Art Students: Principles and Practices, New York: Teachers College, 2004.

¹⁰ Ibid, p. 89.

¹¹ Ibid, p. 90.

¹² Gilbert Clark & Enid Zimmerman, Teaching Talented Art Students: Principles

以上所談的這些教學策略,被 Clark 與 Zimmerman 兩人活生生的應用在課堂的實際教學中,實際參與其教學,並閱讀其著作,理論與實務相互驗證,是一相當大的收穫。

觀賞與討論藝術的教學策略在 Teaching Talented Art Students: Principles and Practices 一書當中只是一個小部分,整本書的內容從討論美術資優教育的議題、資優學生的確認、學生人格特質的了解、教師的人格特質與教學技巧、美術資優課程的選擇、美術資優的計畫與評量等等,並在每個單元提出簡單的結論與建議。

在美術資優教育的議題方面,Clark 與 Zimmerman 強調「美術資優」與「學術(academics)資優」的相關性,強調美術資優學生通常學科成績相當的優異,反駁資優學生學科成績不必優異的看法。¹³在教育機會均等方面,強調一般學生與美術資優學生都應該有公平的受教機會,發揮所長,兼顧一般民眾教育機會的均等,但也應給與美術資優學生特殊專長的教育機會。

在資優學生的選擇上,並沒有一個單一的測驗可以診斷學生的視覺藝術能力,其他可以用來診斷藝術資優的方法還包括學生的背景、年齡、人格特質、生命史以及價值觀等資訊。¹⁴爲了測量學生的美術資優能力,Clark 設計了 Clark's Drawing Abilities Test (CDAT)(克拉克繪圖能力測驗),選擇下列四項繪畫主題:

- 1. 描繪一幢從對街看過去的有趣的房子。
- 2. 描繪一個正在快速跑步的人。
- 3. 畫一張你與你的朋友在遊樂場玩耍的場景。
- 4. 透過你的想像力畫一張有趣的圖畫。15

圖 1 克拉克繪圖能力測驗的結果展示

資料來源: Gilbert Clark & Enid Zimmerman, *Teaching Talented Art Students: Principles and Practices*, New York: Teachers College, 2004, pp. 27-30.

上圖依據克拉克繪圖能力測驗的四個主題,選擇低、中、高不同繪畫能力學生的樣本,由上而下分別呈現出來。從學生的原創性(originality)、表現性 (expressiveness)、創造力(creative solution)以及描繪能力(drawing skills)來判斷學生的繪畫程度,並依測驗結果的平均(鐘罩型)分配圖,來選擇前段少數的美術能

and Practices, New York: Teachers College, 2004, p. 93.

¹³ Ibid, p. 10.

¹⁴ Ibid, p. 23.

¹⁵ Ibid, p. 26.

力資優學生。

在美術資優學生人格特質方面,Clark 與 Zimmerman 主張美術資優與學科能力資優有很大的相關性,而且美術資優的發展必須經過大量的學習、練習以及直接的幫助、引導與鼓勵。因此,藝術能力的發展不是自然成長的結果,而是一系列複雜的能力,極大程度的受到藝術家所處的文化,以及是否得到適當的教育機會的影響。

美術資優教師則必須具備強調藝術技巧、一般藝術知識、同情心、提供刺激課程、樂於幫助學生的人格特質。¹⁶美術資優教師除了著重於發展學生的美術技巧之外,也應幫助學生了解挫折、提供靈感來源與成爲藝術家的強烈動機。在美術理論的教學則運用前述的 Clark「觀賞與討論藝術」教學策略,充實學生藝術相關的知識。

在課程內容方面, Clark 與 Zimmerman 強調完整的藝術課程必需包括學科本位藝術教育理念所強調的美術史、美術批評、美術創作與美學相關的知識、理解與技巧。¹⁷並且提供更深更廣、仔細安排的高階課程給不同階段的美術資優學生。

在美術資優教育的推展上, Clark 與 Zimmerman 透過美國印第安那大學暑期 美術營(I U Summer Arts institute)、美術資優計畫(Artistically Talented Program)、 美術計畫(Project ARTS)實際推動美術資優教育,幫助國內外美術資優學生、美 術資優教師、弱勢族群的美術資優學生,發展美術資優教育。

在美術資優教育的評量方面,評估學生美術理解、技巧、技術的資料來源包 括:

- 1. 未完成作品的作品集。
- 2. 同儕的批評、自我的評量、日記與學生的日誌。
- 3. 教師日誌。
- 4. 訪談的錄影。
- 5. 學生的作品。
- 6. 教師、學生及其家長的評量。
- 7. 團隊的表現以及公開的展覽。18

在他們輔導推動的「新墨西哥計畫」評量的標準則是「課程的速寫簿;上課中與學期結束的作品集;平常出席的表現;參加美術比賽、作品發表、上公告欄的次數;與同學分享作品與技巧。」¹⁹

由上述的文獻歸納與整理可知, Clark 與 Zimmerman 在藝術教育理論與美術資優教學有相當豐富的知識與經驗,並且不斷的進行教學與研究,其著作不斷的受到國內學者的參考與引用,以下探討其在台教學的實施過程。

¹⁶ Gilbert Clark & Enid Zimmerman, *Teaching Talented Art Students: Principles and Practices*, New York: Teachers College, 2004, p. 76.

¹⁷ Ibid, p. 102.

¹⁸ Ibid, p. 129.

¹⁹ Ibid, p. 134.

五、教學實施過程

在探討過藝術鑑賞與美術資優教育的相關概念之後,研究者將針對 Clark 與 Zimmerman 在台教學的實施過程敘述如下:

(一)準備階段

Clark 與 Zimmerman 在 2005 年 9 月 18 日開學之前,就已經抵達台灣,並且 積極的準備相關課程的教學資料。其中大部份都是投影片與教學講義的文字影 印,在開學之前就已經把要給學生的講義與資料影印整理完畢。教學大綱研究者 摘要如下:

Clark 的「觀賞與討論藝術」是為了有興趣討論視覺藝術與從不同的時代與文 化了解藝術作品的藝術教育學生所開的課程。學生可以從世界各地的視覺文 化以及當代藝術、女性藝術、民族藝術、以及許多視覺藝術媒材來觀察藝術。 在學期上半的非正式討論,著重藝術作品的批評,幫助學生發展適當的討論 語彙(vocabulary);在學期下半學生必須進行藝術作品的小專題,並且在課程 上發表他們的發現。

本課程著重課外的閱讀、積極的參與課程討論以及課堂專題報告的準備,目 的在於幫助學生成為具備藝術批評、藝術史、美學與藝術創作能力的小學與 中學教師。

課程的作業包括:

- 1. 「觀賞與討論藝術」活動一與活動二。
- 2. 團體的分組辯論。
- 3. 團體的分組習作。
- 4. 關於我的藝術。
- 5. 批評一件藝術作品。²⁰

根據研究者的觀察, Clark 與 Zimmerman 大部份都根據上述的教學大綱進行教學, 但是也會依據實際需要, 如課外活動、學生的學習反應等因素彈性的調整課程。

(二)實施階段

研究者實際觀察 Clark 與 Zimmerman 大學部四年級的「藝術鑑賞」與研究所一年級的「資優藝術」教學,並對照其所著的 Teaching Talented Art Students: Principles and Practices 一書所談的相關理論,有相當大的相關性與彈性。茲分述如下:

1. 藝術鑑賞:

Clark 與 Zimmerman 的藝術鑑賞教學基本上採引導、英文字彙介紹、討論、辯論、社會議題、實物、期末報告等步驟循序漸進,並且相當重視彈性的調整上

²⁰ 研究者摘錄自 Clark 與 Zimmerman 教學大綱。

課內容、方式與進度,達到最好的教學效果。

本課程在9月13日星期五早上三、四節開始上課,第二週上課即碰到一個有趣的現象,即加選與退選的學生人數相當的多,因為部分學生無法適應外籍教師的全英文教學,選擇退選;部分學生則把握難得有外籍教師教學的機會,選擇加選。最後全班學生共有27位,其中有三位是一年級的女生,其他都是四年級的學生,女生約佔總人數的四分之三。Clark 與 Zimmerman 為了管理學生,方便與學生進行課程的互動,特別製作英文名牌置於教室前方,出席的學生每次上課時將名牌放置於學生的前面,未出席的學生則名牌留在原地,一方面點名,另一方面便於與學生溝通(如下圖)。

10月4日上課首先用兩張共四組幻燈片,同時比較,鼓勵學生說出相同 (compare)與相異(contrast)點,並在黑板上寫出常用的英文詞彙給學生參考使用。學生的反應越來越好,兩位外籍教授漸露滿意的笑容。但是許多學生因爲參與中等教育學程說明會,因而上課遲到,影響教學的進行。Zimmerman 教授表示「在美國兩次遲到算一次曠課,三次曠課就重修了,相當嚴格。」²¹

10月21日學生共分6組每組4人上課,第一堂課各組分別各自比較兩張明信片的圖片,教師要求學生用英文寫出兩張作品的相同與相異之處,並到各組個別指導。第二堂課每組選擇一張圖片,試著使用教師在黑板上所提示的主題、形式、表現性、技術等有關的英文單字,並運用筆記型電腦透過網路、手機、電子字典查詢其他的相關資訊(如下圖)。²²上述科技工具對於找尋相關資訊與英文翻譯有相當大的幫助,可以解決部分學生英文的困難,搜尋所需相關的資料、圖片等,增進對課程的了解。

10月28日 Clark 與 Zimmerman 至大陸發表論文,由研究者自願負責帶領學生至本系電腦教室查閱網路資料,以免影響學生的課業。6 組學生當中有4 組按時完成作業,其中兩組因爲人數不足而遲交。因爲作業必需用英文撰寫,當時研

²¹ 摘錄自研究者 10 月 14 日研究日誌。

²² 摘錄自研究者 10 月 21 日研究日誌。

究者建議學生直接用英文查閱英文網站,以避免中英文翻譯的誤差,並且可以提 升學生的英文與研究能力。

11月4日 Clark 與 Zimmerman 從大陸發表論文回來,學生分爲4組欣賞與討論有關「社會議題」的藝術作品,鼓勵學生自由發表意見。接著各組運用筆記型電腦,透過無線網路找尋前述社會議題相關藝術家的資料與作品,之後各組再運用單槍呈現與報告找尋的結果,對於及時搜尋與了解素昧平生的藝術家,及時呈現分享搜尋結果,效果相當的好。不過學生遲到與缺課的情形並未改善,不但影響教學,也令外籍教授印象不佳。11月11日則因校慶補假停課一次。23

11 月 25 日因爲四年級學生安排水墨作品的畢業作品審查,很多學生又遲到,干擾上課的進行。上課剛開始,教師即宣布期末報告繳交 (12 月 13 日)與英文口頭報告(12 月 23 日)的時間。當天的內容以 18 張幻燈片,鼓勵學生發表與討論作品的內容,大部分是探討美國「多元文化」的作品。²⁴

12月2日 Clark 與 Zimmerman 事前準備了很多自己收藏自世界各地的藝術與工藝品,學生則分兩人 1 組,發給書面的學習單,根據實際藝術品填答相關的問題。之後,要求學生用簡單的英文,針對藝術與工藝品的來源、背景、內容、形式、功用,發表自己的意見,並且交代作業,找一件自己喜歡的藝術作品,撰寫心得並發表。

12月9日繼社會議題、多元文化的藝術鑑賞之後,本週利用幻燈片討論作品的「情感意義」。Clark 與 Zimmerman 運用藝術作品的幻燈片要求學生針對作品的內容,鼓勵學生發表自己的看法,如果學生不敢發表意見,他們會給予適當的提示,如果再沒有人發表,他們會再給予更簡單的提示,一直到能引發學生的討論爲止,尤其是他們會將發言的機會給予平常較沈默不敢發言的學生。前述的Clark's Looking At and Talking About Art-LATA 的教學策略,發揮的淋漓盡致,即使是面對英文不好的本系學生,也可以得到相當好的教學成效。²⁵

由於 Clark 與 Zimmerman 12 月 30 日要結束客座教學,返回美國,前一週由學生自我用英文報告,所以 12 月 16 日爲最後一次教學,教學內容以 New Yorker雜誌封面的漫畫爲主要討論內容。他們平時收藏了很多 New Yorker雜誌的封面,從封面的漫畫圖像,引導學生深入批評搞笑逗趣的漫畫所隱含的豐富意涵(metaphor)。例如下圖中央暴發戶似的美國遊客到法國莫內公園旅遊,從遊客身

²³ 摘錄自研究者 11 月 4 日研究日誌。

²⁴ 摘錄自研究者 11 月 25 日研究日誌。

²⁵ 摘錄自研究者 12 月 9 日研究日誌。

上穿的、手上提的、腳上站的地方都隱含了有趣但帶有深厚批判意義的圖像,傳達出美國雖然富有但是沒有文化氣息的窘況。而日本的浮世繪與皮卡丘、行動電話、耳機等當代的高科技產品結合,顯示其傳統文化與現代科技的矛盾與整合的 一面。

綜觀 Clark 與 Zimmerman 的教學內容,受到學科本位與社會取向藝術教育理論的影響較多,教學的內容包括藝術史、藝術批評、美學與多元文化、社會議題、女性主義、弱勢團體等相關議題,範圍從精緻藝術、社會議題、多元文化、實物鑑賞到情感寓意都包括在內。教學材料則包括講義、投影片、幻燈片、明信片、雜誌封面、實物,以美術作品的幻燈片最常使用。比較二者的教學內容,研究者則更進一步注意到科技對於藝術教育的影響與應用,以協助學生解決語言問題並搜尋相關資料。

2. 「資優藝術」教學

由於研究者本身每週三第一節有課,研究所一年級的「資優藝術教育」每週 固定只能上第一節課,扣掉見面寒暄,觀察記錄的內容相對的減少很多,不過因 爲涉及美術資優教育的不同議題,仍然相當值得參考。修課的研究生共有6位, 只有1位男生,與同一時段的中國美術史有20多位學生相比,不禁令研究者感 嘆學生避重就輕,不願意把握難得的專業外文學習機會。

本課程教學內容基本上以投影片與教學講義爲主,教學進度亦依其著作的章節順序,美術資優教育的議題、資優學生的確認、學生人格特質的了解、教師的人格特質與教學技巧、美術資優課程的選擇、美術資優的計畫與評量爲主。教學方法以演講與討論並行,與藝術鑑賞每週都有幻燈片相比較,顯然比較注重思考性與學術性。

除了介紹美術資優的相關理論之外, Clark 與 Zimmerman 也在課堂上討論與 比較大陸的水墨畫天才個案王亞妮與台灣的汽車繪畫天才林育立兩個個案, 探討 美術資優學生的人格特質。²⁶大陸的天才水墨畫家王亞妮, 1975 年 5 月 2 日出生 於廣西恭城, 兩歲半即開始跟隨美術教師的父親學水墨書, 到了六歲就畫了四千

9

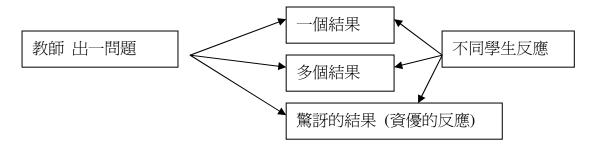
²⁶摘錄自研究者 11 月 9 日研究日誌。

張作品,14歲即應邀至美國與世界各地巡迴展覽。專家分析「其繪畫的特殊才能;父母支持其天分並給其發揮;文化環境尊重藝術與藝術家;加上毛澤東死後政治對藝術的控制逐漸鬆綁,等諸多有利因素,使其成功成爲可能。」²⁷台灣的資優汽車繪畫兒童林育立,1995年生於台北,自兩歲半即愛好畫汽車,由母親輔導,兒童畫教育工作者鄭明進與師大教授林仁傑協助,對於繪畫汽車的觀察與描繪展現超乎年齡的成熟。²⁸

王、林二位美術資優兒童相較,王亞妮的國際知名度較高(藝術天才很普遍,但能夠像 Nadia 和王亞妮那樣在十歲之前就有高水準作品則並不多見²⁹),作品並至世界各地巡迴展覽,出版印刷精美的畫冊並由相關專家學者撰文研究。林育立則只有母親爲其出版不太專業的輔導經驗文集,未能同時展示作品,非常可惜。顯示國內在美術資優教育的配套指施仍需進一步努力。

巧合的是師大林仁傑教授也在 2004 年深入的比較王、林兩個美術資優兒童的個案,比較視覺文化環境對於美術資優兒童的影響。王亞妮住在純樸的鄉村,林育立則生長在汽車充斥的都市叢林,不同的生活環境不同形成了不同的繪畫表現,其發展也可以作爲美術資優學生的教師、家長與相關單位的參考。30

在美術資優的課程上, Clark 與 Zimmerman 強調想法比技巧還重要,並且要重視創意的培養,因此,教師給予美術資優生不同的課程與發展方向,並且接納學生不同的反應與結果,尤其特別強調資優生的反應通常出人意料之外(如下圖)。

下圖的右圖爲本校美術系的學生作品,雖其人格特質較異於其他同學,但作品卻十分出色,雖然該生不適應 Maya 3D 動畫的創作軟體,但是在運用 2D 工具呈現 3D 的場景,卻有相當出色的表現。其作品相當受到 Clark 與 Zimmerman 的讚許,於課堂中討論許久,並於課後約談與鼓勵。

10

²⁷ The Trustees of the Nelson Gallery Foundation, *Yani: The Brush of Innocent*, New York, Hudson Hills Press, 1989.

 $^{^{28}}$ 吳春滿,**愛畫汽車的小孩**,台北:青林國際,2005 年。

²⁹林仁傑,亞妮的猴子和育立的汽車-論視覺文化環境對美術資優兒童的影響, *美育*,140,2004,頁69。

³⁰ 同上

值得一提的是 Clark 本身為 Clark's Drawing Abilities Test (CDAT)的設計者,對如何運用上述測驗從事美術資優學生的鑑定,提供了實物的驗證,並且實際指導學生執行測驗,並將測驗結果在課堂上分類,並且詳細的說明分類結果如何解釋與運用(如下圖)。

(三)評量階段

評量爲了解教學成效的重要手段,本研究藝術鑑賞與美術資優二部份論述如 下:

1. 藝術鑑賞

(1)平時作業

根據前述兩位教授的教學大綱,本學期的課程有兩次平時作業,學生可以回家自行利用電腦查詢相關資訊,運用簡單的英文單字寫出答案。所問的問題淺顯易懂,旨在幫助學生如何由淺入深的了解如何欣賞藝術作品,繳交作業時必須附上該藝術作品的彩色圖像,以便了解學生的作業內容。

(2)個別報告

爲了訓練學生的英文表達能力,兩位教授規定期末必須自行選擇喜歡的作品,並且用英文作口頭的發表。在漫長的學習過程當中,學生已經逐步的增加藝術鑑賞相關的語彙,並且用簡單的英文語詞表達自己的想法與看法,發表、討論、辯論、批判藝術相關的議題。

(3)期末報告

除了平時作業與口頭的個別報告之外,還要繳交書面的英文報告,兩位教授 將期末報告影印整理後作爲研究資料。初步的翻閱學生的期末報告之後,他們語 帶詼諧的抱怨不知道學生所寫的內容是什麼,因爲學生非常的用功撰寫,但是逐 字中翻英的結果是整句話不知所云。

2. 「資優藝術」教學

在研究生的美術資優評量方面, Clark 與 Zimmerman 談到藝術教育成果展,除了作品的展示之外,還有教學過程、創作草圖、教師或同儕的作品評語、教師的教案、網路的資料等,可以作爲國內只重視作品的展示不重視製作過程的參考。

本所研究生的評量爲期末口頭報告,學生自己選擇研究主題,從事訪談、測驗、美術資優教學,並將教學結果做期末口頭報告。大部分的研究生都非常認真的準備,但因不熟悉英文,所以非常的緊張。不過兩位外籍教授對於學生的口頭報告都非常的讚許,認爲相當的有水準,學習成績都給予相當高的分數,並對於學生的學習給予高度的肯定。

(四)教學成果分析與討論

1. 學牛反應

Clark 與 Zimmerman 爲了了解學生對於教學的反應,特別與研究者共同進行教學研究,設計結構式的訪談大綱,作爲跨國教學研究的參考資料,並計畫於 2007 年 NAEA 年會發表研究成果。下文爲研究者歸納 25 份訪談大綱的調查結果,並摘錄部份學生的意見如下:

- (1)「在欣賞與討論藝術的課程您學到了什麼?假設您要教您的學生欣賞與 討論藝術,您學到了那些教學方法?」,所有的25位學生都給予正面的回應,例 如學生回答:
 - 1. 看到了很多國家的作品,看得更廣。
 - 2. 學到了互動,師生之間授課是雙向的,並非照書本字句復誦。
 - 3. 如何去觀察、欣賞藝術作品,進而深入了解背後的意涵。帶領學生先從 表面的大東西到小東西,循序漸進的欣賞藝術作品的元素、內容、情感 和表現手法。

在教學方法上學生回答:

- 1. 先從基本、容易上手的問題來問學生,適當的獎勵、誇獎,不論討論出來的答案如何都是一種值得鼓勵的想法。欣賞畫作時,不要急著想那幅畫的背景,是誰做的?先看眼前的作品有什麼感覺並要勇敢的表達出來。
- 在討論過程中,不同的眼光去欣賞同一件作品,比直接告知學生有什麼 內容重要而且客觀。
- 3. 學習認識對其他文化的包容與接納多元觀點的意見,其中老師採自由且 輕鬆的上課方式,並鼓勵參與發表意見想法,讓學生能與老師有很多良 好的互動,這是在藝術教育上很好的方式。

根據學生的問卷與研究者的親自觀察,學生很能忠實的反應問題,例如學習的面向更廣、更多元,並深入了解作品的意涵。另外,透過老師不斷的鼓勵與提示,老師與學生、學生與學生之間的互動與討論,上課氣氛融洽而且學習效果良好,比傳統老師演講式的教學效果還好。

- (2)「你對於團體的討論活動有何看法?那些是你喜歡的?哪些是你不喜歡的?」所有的 25 位學生都給予團體討論正面的回應例如
 - 1. 很有趣,很活潑。
 - 團體討論有助於每個人發表意見與看法,喜歡聽大家各自不同的見解!
 而不喜歡的倒是大家羞於開口說看法。
 - 3. 可以了解別人的看法或說說自己的想法之外,還可以從中去組合,有時 候會碰撞出不錯的點子來。

由於台灣的學生大都習於被動的聽講,不敢大膽的發表自己的看法,團體討論不但可以鼓勵學生發表意見,而且也可以了解與容忍不同的看法,透過相互討論可更深入認識作品的內涵。

- (3)「你對於在課程中,討論對於『藝術與藝術爭議問題』的回答有何看法? 比較這個課程與以前其他的課程,有何相同?有何不同?」所有的25位學生有 24位給予正面的回應,1位學生給予負面的回應。學生的回答例如:
 - 1. 相同的是,以圖片解說方式呈現。不同的是,以前都是老師直接解說, 比較少先讓學生發言。還有,不同的是這堂課裡,老師引導的方式很好, 讓我學會如何欣賞作品。
 - 2. 透過課程中的討論和大家的想法與意見,使我在看到一件作品時,能更 謹慎、深刻的去瞭解它,並接納不同的意見想法。這跟以往只是講述課 文內容的課程,令我有更多自己想像的空間與表達自己的意見。
 - 3. 對於藝術爭議,國內老師總是傾向填鴨教授,對學生主動思考、批判較 難啟發。很高興國外老師可以使用討論方式進行,更容易通盤了解。

由於上課的內容很多涉及多元文化與社會議題,因此無標準答案,甚至學生立場不同、意見不同,偶而甚至引發爭論,老師只是技巧的與適度的引導學生發表、討論與辯論,最後再給予結論與建議,不給予標準答案,讓學生有更多的思考空間自行去探索與學習。根據學生的反應,顯然喜歡討論式的教學方式,不喜歡老師演講式的直接解說,值得參考。

- (4)「電腦的使用是否以及如何幫助你作業的寫作以及教室的討論?」所有的 25 位學生有 21 位給予正面的回應,4 位學生給予負面的回應。學生的回答例如:
 - 1. 資料查詢和單字查詢上幫助很大。
 - 電腦的使用有幫助我的作業,也因為電腦資訊豐富,了解的東西也就越多。
 - 3. 可以即時上網查詢所需的資訊和作者的生平、背景及作品也可透過網路 翻譯來翻譯、查詢英文,既方便又有效率。

負面的回應例如:

- 1. 當老師在講解,台下學生可以任意上網,這是不太好的部份。
- 2. 電腦是不錯,但並非萬能。

在學習的過程中,學生碰到語文與資料查詢的難題,研究者立即準備五台可

無線上網的筆記型電腦與單槍投影機,學生並自備電子字典或手機,上課的過程中學生一遇到單字或問題,可立即上網找尋資料,進一步了解所需的資訊和作品作者的生平、背景,並翻譯、查詢英文,對上課與寫報告都有幫助。而且透過單槍可分組報告,與同學分享成果,尤其欣賞作品時效果更佳。至於老師在講解時,學生在台下任意上網或電腦並非萬能,這也是事實,不過,只要不要過度依賴,適度的善用,應該給予鼓勵。

- (5)「這個課程對於發展你的英文技巧是否有幫助?如何有幫助?這些經驗是否能夠幫助你在未來到國外讀書?」所有的 25 位學生有 23 位給予正面的回應, 2 位學生給予負面的回應。學生回答
 - 1. 在美術專業的英文術語上認識了不少,聽力也有進步。
 - 這課程讓我了解如何對話,讓我能開口說英文,或許讓我動了出國唸書出國深造的心。
 - 3. 希望能多開外國教授的課,交換彼此不同的藝術觀點,也能學習;教師要求學生主動思考,讓學生的觀點多元化,試圖引導並鼓勵學生發表的教學方式與國內大有不同。
 - 學生也發現和外國人溝通不全然必須有很強的文法或使用艱深英文字彙,反而簡單的字句、表情和肢體的傳達都能夠協助我們表達我們的想法。

外籍教師的全英文教學,對學生甚至對研究者來說是一個很好的挑戰,尤其 是專業英文能力的提昇,不但可以與國際接軌,減低出國留學的困難度,也可以 藉機認識多元文化,體驗不同的教學方式,例如學生回答「和外國人溝通不全然 必須有很強的文法或使用艱深英文字彙,反而簡單的字句、表情和肢體的傳達都 能夠協助我們表達我們的想法。」很貼切的反應一般學生懼怕英文,害怕與外國 人溝通,但如教學技巧優良,卻没有那麼恐怖的情形。

2. 研究者觀察

(1) 不斷的進行教學與研究

Clark 與 Zimmerman 兩位教授因爲教學經驗非常的豐富,在教學的優缺點方面已經在學生的訪談調查當中反應如上,很多的教學策略確實值得國內藝術教育界的參考。研究者發現 Clark 與 Zimmerman「研究」與「教學」結合是另一相當值得學習的優點,雖然 Clark 已經高齡 78 歲, Zimmerman 也已 65 歲,但是在教學的過程當中仍能不斷的收集研究資料,將學生的作業與期末報告影印,作爲跨國教學研究的參考資料,並且與研究者、系上同仁同時進行好幾個研究專案,熱心的協助英文論文的修改,帶動研究風氣與國際學術研究合作的提升,非常難得。

(2) 學生學習風氣不佳

研究者發現學生遲到與缺課的情形相當的普遍,尤其是遲到的情形一直到學期未還是沒有改善很多,給予外籍教師相當不好的印象。遲到與缺課的情形其實普遍存在於本系的其他相關課程,並且形成一種見怪不怪的風氣與負面文化,急需改進。

(3) 教育科技媒體的使用仍需加強

Clark 與 Zimmerman 兩位教授因爲年紀較長,教學經驗與教學策略相當優異,但是所使用的教學工具例如幻燈片與投影片則嫌老舊,電腦的使用除了電子郵件的接收與傳送之外,較少涉獵。因此,在教育科技的應用上若能與當前的數位科技結合,將更爲完美。另外,教學的內容從精緻藝術、社會議題、多元文化、情感意義等,並未涉及當代的數位媒體例如廣告、遊戲與電腦動畫,因此與現實生活所接觸的內容已有所脫節。

3. 行政配合

Clark 與 Zimmerman 兩位教授來自美國又不懂中文,因此在食衣住行各方面需要相當多的幫助,以順利從事教學。但是在這次的客座教學當中,行政的支援與聯繫並不十分理想,在機場接機、食宿的安排與簽證的處理都有瑕疵,大大影響教學者的情緒。因此,在國際合作與參訪方面,行政的配合相當的重要,才能使教學者愉快的工作。

六、結論與建議

Clark 與 Zimmerman 兩位教授到本系客座教學是一次相當成功的範例,不但對於學生的美術專業與英文的學習有相當大的幫助,對於本系同仁研究水準的提升,與本校國際化的能力,都有相當大的助益。

回應研究目的,本研究結論如下:

- (一) Clark 與 Zimmerman 兩位教授的教學內容包括;精緻藝術、工藝、社會議題、多元文化、實物鑑賞、情感意義等視覺文化有關的內容,教材包含文字講義、幻燈片、實物、圖片、雜誌封面等。教學策略重視啓發、引導、鼓勵、發表、討論、分組、辯論。教學成效依據學生訪談結果與研究者的參與觀察,滿意相當的高,可說是一次相當成功的教學示範。
- (二) Clark 與 Zimmerman 兩位教授的教室管理相當嚴謹,不但用名片認識學生,進行溝通、分組與教學,還用來點名,登錄學生的出缺席。兩次遲到算一次曠課,三次曠課算不通過,雖然没有真的當學生。只可惜二位教授教學期間,部分學生並没有很自愛自重,還是我行我素,常常遲到或缺課,履勸不聽,給人不好的印像。
- (三) Clark 與 Zimmerman 兩位教授教學的行政配合,事前的溝通並没有做的很好,導致客座教授在台的食、宿、生活、簽證等產生一些誤會,學校方面認為薪資已包含食、宿與生活等費用,但教學者認為應提供薪資以外的其他食、宿與生活等費用,因此,影響教學者的情緒。由於二者皆來自國外,又不諳中文,年紀又大,行政上的協助如能配合,可使教學成效更理想。

根據本研究的結果,爲了能更進一步提升教學成效,研究者建議:

(一) 相關計畫持續的推動:

如學生的訪談調查所言,外籍客座教師對於多元文化的介紹、專業英文的學習、教學策略的改進、教師研究能力的提升、國際合作的推動等各方面都有相當

大的幫助,因此相關計畫值得持續的推動,以更擴大計畫的成效。可惜本計畫因相關經費緊縮,不再續辦,非常的可惜。

(二) 學生遲到與缺課情形的改善:

當前國內學生的敬業精神不佳,遲到與缺課的情形相當的普遍,而且屢勸不聽,不但影響外籍教授對於學生的觀感與印象不佳,更影響上課的順利進行,往 往分組好之後,又來了幾位遲到了學生,干擾分組討論的進行,急需改善。

(三) 電腦等教育科技等輔助器材的使用

由於外籍教師以全英文授課,如能在教學進行中運用電腦、網際網路、行動電話、電子字典、單槍等科技輔具,可以十分有效的幫助學生的學習,立即查閱相關資訊,並能協助學生課後作業的寫作與課堂報告的撰寫。

(四) 行政的有效配合

有效的行政配合可以讓外籍教師無後顧之憂,以提升教學意願,分享研究成果,因此,食宿的安排、薪資的發放、簽證的辦理、交通的接送、人員的接待等 行政細節都必須妥善安排,尤其是當外籍教師語言不通時更需協助。

(五) 教學與研究相互結合

Clark 與 Zimmerman 不斷的從事教學與研究,因此不斷有相關的論文與著作發表,加上教學經驗不斷的累積,教學技巧不斷的提升,理論與實務相互配合,在藝術教育領域獲得相當傑出的成就,值得國內藝術教育工作者的參考與學習。

總之,外籍教師客座教學是大學邁向國際化很重要的工作之一,對提升學校師生的國際觀,拓展國際視野與國際合作都有相當大的幫助。Clark 與 Zimmerman兩位教授在四個月的教學後,已劃下完美的句點,並留給研究者相當多的啓發。藝術教學若能取長補短,將能快速提昇國內的水準,期待國內師生的共同努力。

參考文獻

- Clark, Gilbert & Zimmerman, Enid. *Teaching Talented Art Students: Principles and Practices*, New York: Teachers College, 2004.
- La Piere, Sharon & Zimmerman, Enid. *Research methods and methodologies for Art Education*, Virginia: National Art Education Association, 1997.
- The Trustees of the Nelson Gallery Foundation, *Yani: The Brush of Innocent*, New York, Hudson Hills Press, 1989.
- 林仁傑,亞妮的猴子和育立的汽車-論視覺文化環境對美術資優兒童的影響,**美** 育,140,2004。
- 林仁傑,美術人才之培育文化傳承-我國美術資優教育問題的探討與因之策略, *美育*,1997。
- 曾國安,美術資優教育的問題與對策,明倫學報,1999。
- 郭禎祥、趙惠玲,「視覺文化與藝術教育」,黃壬來主編,**藝術與人文教育**,台北: 桂冠圖書,2002。
- 陳朝平、黃壬來,**國小美勞科教材教法**,台北:五南出版社,1996。
- 陳宸如,特殊才能自視覺藝術美術才能優異學生的鑑定,**美育**,138,2004。
- 趙惠玲, *美術鑑賞*,台北:三民書局,1995。
- 謝東山, **藝術批評的疆界**,臺北:帝門藝術教育基金會,1995。
- 吳春滿,*愛畫汽車的小孩*,台北:青林國際,2005年。