

九年一貫創新教學熱門書

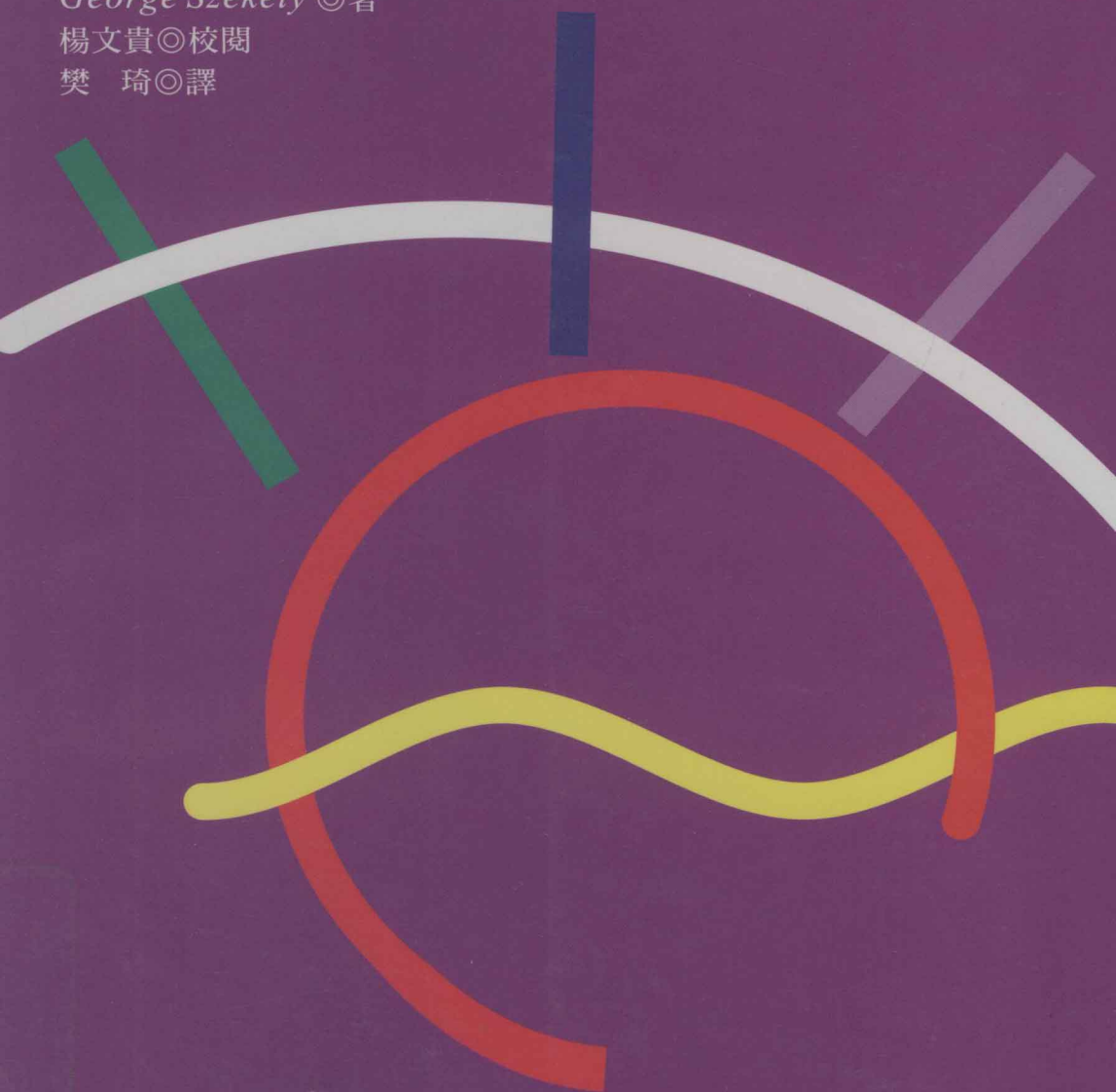
藝術的創意教學

The Art of Teaching Art

George Szekely © 著

楊文貴 © 校閱

樊琦 © 譯

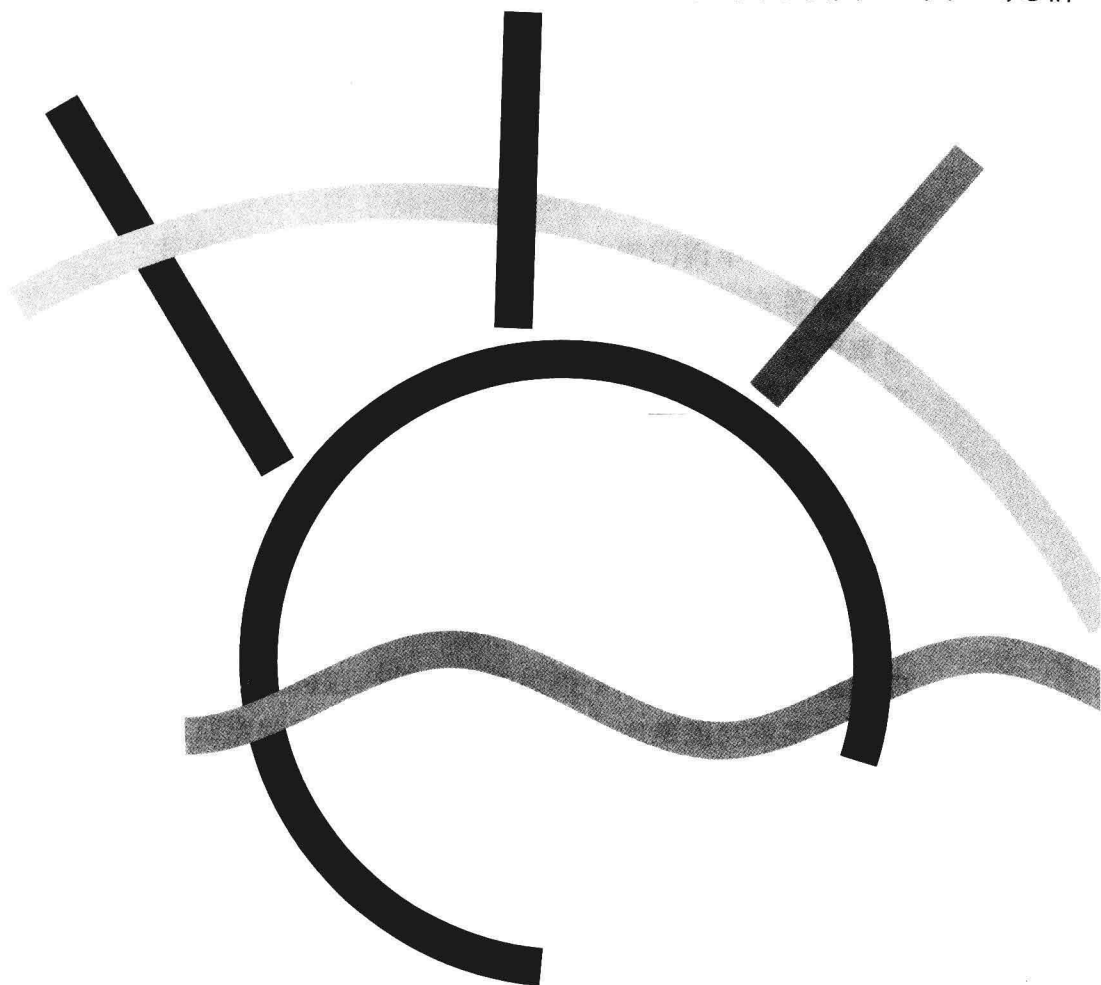
教育心理學叢書

藝術的創意教學

THE ART OF TEACHING

George Szekely ©著

楊文貴©校閱 樊琦©譯

洪葉文化事業有限公司

藝術的創意教學

THE ART OF TEACHING ART

作者／George Szekely

主編／張玲霞

執行編輯／謝靜雯

美術編輯／張淑慧

發行人／薛慶意

發行所／洪葉文化事業有限公司

登記號／局版台業字第 5509 號

地址／台北市羅斯福路三段 283 巷 14 弄 22 號 3 樓

電話／(886-2) 2363-2866

傳真／(886-2) 2363-2274

E-Mail／hungyeh@ms14.hinet.net

劃撥／1630104-7 洪有道帳戶

門市部／(886-2) 2736-2544

版次／2002 年 1 月 初版一刷

I S B N／957-0420-33-2

版 權 所 有 · 翻 印 必 究

定價：520 元

〔如有缺頁、破損、裝幀錯誤，請寄回更換〕

序言 ▶▶▶

冰淇淋免費大放送！

如果你已經把這本書打開準備看它，我就要開始送冰淇淋囉！

我有一輛老式賣冰淇淋的車子改裝的新車，車上有鈴鐺，沿街叫賣，鈴聲一響，孩子就跟在後面追著跑的那種。我也曾經把冰淇淋車改裝成我的藝術卡車，冷凍庫裡裝有各種新奇的美術用具，巡迴社區裡的學校販售，讓孩子體驗嶄新的樂趣。

藝術教學是由藝術教師這一群特別的人，送特別的貨到學校。我們為學校的藝術食譜加菜，期望帶給孩子夢想的糧食，提供各種不同新奇的體驗，從中激發孩子潛在的創意。

我所任教的第一所學校的校長，是一個非常愛整潔的人，他常常整理自己的辦公室不說，沒事還到教室裡幫忙排排桌椅。我們第一次見面，是在校外的一個冰淇淋店不期而遇。那時候，我帶去的一群孩子正在創作的興頭上，他們把冰淇淋當作化妝品抹的滿臉都是，桌子也成了做顏色試驗的大畫布，各色冰淇淋塗在上面。所以當我一抬頭看到校長Dr. Peters背對著我站在前面，真把我嚇了一大跳。接著我們閒聊的時候，校長仍用嚴厲的眼神盯著這些小藝術家，而我則是極力想用身體遮住這個工作室。還好

他不知道這群孩子是我帶來的。

藝術教師總是希望能幫助孩子保有創作的本能，抓住他們創作中一些珍貴的片段，可惜的是，少有成人能夠瞭解其中的重要性，甚至不認為這和藝術學習有何關聯。作為藝術教師，來教室上課的，不是等著老師交代作業的學生，而是一群充滿創作活力的孩子；我們何其幸運，有這樣的機會去啟發他們，參與他們創作的過程，同時也被他們意想不到的表現所啟發。

我的冰淇淋卡車能不能從肯塔基州的萊城開到遙遠的台灣？我的副駕駛樊琦小姐倒是信心十足。樊琦和我初遇是在萊城，雖然當時她剛到美國，英文還不十分流暢，但是從她的言談之中，我可以深切地感受到她對藝術、對孩子的熱愛。對於我在本書中所提有關藝術教學的想法和觀念，以及一些新的嘗試，樊琦也極希望一起參與，登上這部車一塊兒送給孩子。

在我們每週一次到小學與孩子的實際接觸裡，樊琦看見自己童年的成長經驗，觀察到即使是不同文化、不同種族的兒童，事實上也有許多共同的興趣和需求。再看到那些孩子每次都是如此熱情地迎接我們，我的合夥人深信這輛貨車應該要跑更遠的路，在另一塊土地上設立新的站牌。

我覺得很榮幸，能夠藉由中文版發行這個難能可貴的機會，和我的同事以及朋友說幾句話。特別要感謝樊琦致力於本書中文版的翻譯，她的細心和耐心讓這個跨洋送貨計畫得以成功。

當您閱讀本書時，不論有任何想法，或是聯想到您自己寶貴的教學經驗，我都希望能有這個機會和您分享交流，展開一段不受地域或篇幅限制的藝術對話。

關於作者 ►►►

藝術創意教學之泰斗

Barkan獎得主 Dr. George Szekely，25年來，致力於創意藝術教學而不輟，顯然已為創意教學之泰斗。本書提及的教學原理與教學方法，在全美實習學校（Adopt-a-School）計畫中一一實現。Dr. Szekely是首位呼籲兒童遊戲在藝術發展階段中，扮演重要角色的藝術教育者之一。此書揭示教授實際觀察兒童家庭內的藝術創作，並如何以家中遊戲為基礎，作為美術課程的延續。兒童生活中生動的創意，被教授珍貴地保存下來，成為創意、靈感、收藏品，與美麗事物的寶藏。書中慶幸每一個兒童都是天生的藝術家。並一再質疑當前兒童美術課程中，以成人藝術的創作品、技巧與想法來教導兒童美術的缺失。

Szekely教授帶領我們走入兒童的世界，在充滿情境的教學過程中，豐富的兒童繪圖、印畫、雕塑與珍貴的兒童經驗，一一呈現於你我的眼前。在教授的眼中，年輕藝術家可預測未來藝術的流行，教師課程設計的基礎，需要不斷地由兒童那學習而來。對孩子創造能力的肯定與抱持高度興趣的家長與老師們，必能珍惜作者的洞悉與建議。

本書是一位視教學為藝術媒介的藝術家的寫照。對作者而言，美術課程是原創意、想像的探索與實際的操作，也是天馬行空的幻想，與大量資源的組合。美術教室是充

滿新奇與令人興奮的地方。美術教師則是神奇的發明家、探險者、說書人，和附同理心的蒐藏家。年輕藝術家在資深藝術家教師的帶領下，培養出終生的鑑賞能力。

《目錄》

序言：冰淇淋免費大放送 I

關於作者：
藝術創意教學之泰斗 III

CHAPTER 1

瞭解兒童是藝術教學的基礎 1

觀察遊戲中的兒童 3

研究孩童的房間 20

夏季裡的藝術活動 30

每個兒童都是獨立的藝術家 45

我的旅行 46

CHAPTER 2

教學藝術的藝術 51

靈感與觸發 52

個人課程計畫的風格 55

教學設計的藝術 58

標題的藝術 70

藝術教室 72

藝術教室內的四周 74

想像藝術教室是各式各樣的場所 80

爸爸，你都不和我玩 87

每個東西都是藝術教室內的道具 91

計畫主動的物品研究 101

如何開始一堂藝術課程 103

將藝術教學視為表演 118

藝術家的對話 123

個人的故事 124

談話中表達欣賞 126

所以，你想成為一位藝術家嗎？ 133

發現藝術畫布的藝術 137

打破學校標準的認知 142

工具藝術學 144

結束一堂課，可是大學問 150

CHAPTER 3

繪畫 161

兒童的經驗 161

繪畫用的平面 166

畫紙之下與周圍 181

蒐集可繪畫的物體表面：課程樣本 一
187

畫紙放置之旅：課程樣本 二 188

紙類的修改：課程樣本 三 189

圖畫工具 190

以遊戲方式握著畫圖工具 193

畫筆移動時，出自我們內心的感動 195

把手與操縱工具 197

以所有可能物來作畫 201

工作車和旅程 205

- 量身訂做的繪圖工具 206
- 科技的啟示 207
- 繪畫團隊專用器材 209
- 繪畫工具的探索 210
- 繪畫工具設計公司 212
- 繪圖用品店 213
- 線條 214
- 兒童的圖畫手札 226
- 課程一：利用馬戲團遊戲來作畫 230
- 課程二：旅行活動
 - 安排的相關繪圖活動 232
- 課程三：神祕繪圖 233
- 結語 235

CHAPTER 4

繪畫：遊戲色彩間 237

- 發現顏色 242
- 非傳統繪畫 250
- 顏色博物館 251
- 發現顏色 252
- 混合與調色 254
- 攪拌顏色 257
- 發現新顏色 258
- 為新顏色命名 259
- 用布料和紙張創造流行色彩 260
- 顏色交易 261
- 顏色交流——顏料交換活動 263
- 拍賣顏色 264
- 創新顏色的採樣 265
- 有顏色物品的交換 267

- 關於顏色 268
- 顏色觀察的地點與有趣的描述 269
- 描述大自然裡的顏色變化 271
- 從圖片與體驗中分享色彩靈感 273
- 色彩的幻想 274
- 被色彩感動而寫作 275
- 改變原有的顏色 277
- 黑與白 284
- 彩色美容——化妝和色彩遊戲 285
- 混合和搭配 286
- 自然界色彩的配置 287
- 娃娃屋顏色的研究 289
- 以色彩活動為由的餐桌擺設 291
- 顏色選擇的模仿 293
- 彩色拼圖 294
- 不用畫筆的畫作 296
- 用手指和手來畫畫 298
- 傾瀉和滴漏 299
- 顏料的擴散和流動 301
- 顏色的噴灑 303
- 柔軟的畫筆取代品 304
- 蒐集畫筆的代替品 304
- 「非藝術用？」畫筆 306
- 刷洗的工具 308
- 大刷子 308
- 從自然界中尋找工具 310
- 用熟悉的畫筆 314
- 把畫筆綁在一起 316
- 製作畫筆 317
- 筆桿的延伸 317
- 遙控 319

CHAPTER 5

印畫 361

- 電動畫筆 320
- 為畫筆加裝顏料分配器 321
- 畫圖動作的練習 322
- 與筆共舞 324
- 其他畫圖的動作 325
- 把筆當成樂器 326
- 畫筆表演 327
- 畫布發明家 329
- 從商業和一般布料取樣 331
- 發現家中的畫布 332
- 容器畫布 334
- 立體畫布 335
- 用來繪圖的建築表面 336
- 探索建構繪圖表面的新方法 337
- 將作畫表面搬離桌面 339
- 可做裝飾的畫布 340
- 可懸掛的畫布 341
- 掛在窗上和燈上的畫布 342
- 可延展的畫布 342
- 漂浮、飛翔和充氣的畫布 343
- 美術教室即是遊戲間 344
- 教室內的私人工作室 347
- 可穿戴的工作室 350
- 光線的控制和挑選 350
- 戶外工作室 352
- 教室的擺設 353
- 色彩電影院 354
- 色彩實驗室 355
- 水彩展示區 356
- 測試顏色的廚房 357
- 色彩與聲音的混合工作室 358
- 兒童的印畫藝術 361
- 食品印畫 362
- 身體印畫 363
- 拓印 364
- 蓋章印畫 365
- 硬紙板印畫 366
- 粉刷印畫 366
- 自然素材印畫 368
- 機械印畫 368
- 蒐集印刷品 370
- 建構兒童的印畫藝術 371
- 讓學生嘗試各種方法，
在不同的表面材質上印畫 376
- 立體物品和表面 379
- 印畫可刺激新的創作方式 380
- 印畫的進行 381
- 印畫的主題 382
- 印畫日誌 383
- 印畫示範 384
- 接觸不同的地方和表面 386
- 自然素材印畫創作 388
- 街道印畫創作 389
- 室內印畫創作 390
- 玩具箱印畫創作 391
- 利用便當盒裡的東西做印畫創作 392
- 利用工具箱裡的東西做印畫創作 393
- 拿珠寶來做印畫創作 393
- 利用女紅藍的東西來做印畫創作 394

- 利用廚房的工具做印畫創作 396
- 蔬菜盒印畫創作 397
- 用釣具盒裡的東西做印畫創作 398
- 利用手提化妝箱印內的化妝品
做印畫創作 399
- 學校內的印畫創作 399
- 郵局內的印畫創作 404
- 銀行內的印畫創作 405
- 偵探遊戲印畫創作 406
- 時尚印畫創作 406
- 市政府內的印畫創作 407
- 辦公室內的印畫創作 409
- 小城鎮中的印刷店 410
- 印畫路徑之旅 410
- 印畫機器 411
- 印畫展示會 412
- 印畫藝術節 413
- 結語 413
- 擺設展示雕塑家 427
- 形式和素材的創新 429
- 隨興創作 429
- 運用生活經驗的雕塑家 431
- 不停創作的雕塑家 432
- 有比例感的雕塑家 433
- 家中雕塑研討課 434
- 剪刀雕塑家 438
- 綁紮雕塑家 439
- 積木雕塑家 440
- 盒子雕塑家 441
- 私人空間雕塑家 442
- 打包雕塑家 443
- 包裝／拆封雕塑家 445
- 堆疊雕塑家 446
- 摺紙雕塑家 447
- 陳設雕塑家 448
- 組裝雕塑家 450
- 修繕雕塑家 452
- 懸掛雕塑家 453
- 佈景擺設雕塑家 455
- 擠壓物雕塑家 456
- 填充物雕塑家 457
- 附把手物品的雕塑家 458
- 飛行物雕塑家 461
- 漂浮物雕塑家 462
- 表面雕塑家 463
- 造型雕塑家 465
- 音效雕塑家 466
- 自然雕塑家 467
- 景觀雕塑家 468

CHAPTER 6

雕塑藝術 415

- 兒童雕塑藝術家 415
- 小雕塑家的一天 418
- 看雕塑品 422
- 雕塑家的手 422
- 物體變形創作 423
- 表演形式的雕塑創作 425
- 雕塑發明家 425
- 雕塑勞作 426
- 裝飾和美化雕塑家 427

商店陳列雕塑 468
 玩具雕塑品 475
 與玩具共存 480
 美術課上，玩具的美感、
 歷史和用途 482
 人體雕塑 484
 注意孩子的動作 485
 找出自己的姿勢 486
 塑形雕塑活動摘要 489
 為未來找尋線索 491

CHAPTER 7

鑑賞 497

鑑賞藝術 500
 當代流行事物的鑑賞 506
 昂貴物品的鑑賞 508
 陳列擺設的鑑賞 509
 陳列櫃有助於編排及欣賞物品 510
 博物館的藝術課 511
 博物館：鑑賞活動的源頭 512
 家庭博物館 513
 藝術書籍的鑑賞 517
 透過雜誌的鑑賞 519
 藝術鑑賞的基礎 520
 汽車共乘主題歌 520
 在學校的第一天 521
 對校車的欣賞 522
 對日常用品的鑑賞 524
 產品走廊和Cezanne的蘋果 525
 經由把玩來鑑賞 526

釋放孩子們鑑賞的寬廣視界 528
 藝術教師開放對新世界的視野 529
 成為學校裡鑑賞的模範 529
 面試 530
 孩子對過去自我創作的鑑賞 531
 創作階段轉變的鑑賞 532
 欣賞並研究一個人的藝術歷史 533
 尊重兒童欣賞的角度與美麗的事物 533
 家庭影響了孩子的鑑賞 534
 透過教師的童年教導鑑賞 535
 正確的鑑賞態度 536
 評價的分享 537
 用於兒童藝術鑑賞的物品樣本 538
 填充玩具的藝術 540
 遊戲板與拼圖 541
 建築積木 541
 玩偶藝術 543
 彈珠、Pogs與貼紙 544
 球與陀螺 545
 交通工具的藝術 545
 未來形式 548
 兒童繪本 548
 鑑賞所有的藝術家 549
 兒童生命經驗中的美國藝術家 551
 鑑賞的地點 553
 鑑賞個人藝術 554
 成人藝術的鑑賞 559
 與藝術家進行會談 559
 英雄與女傑 560
 解剖藝術 561
 參觀畫廊 562

博物館 565

建築環境的鑑賞 569

娃娃屋的建築史 572

建築的細節 573

孩子們的建築 575

在教室中評鑑活動的例子 576

CHAPTER 1 ▶▶▶

瞭解兒童是 藝術教學的基礎

雖然我們不斷地強調藝術教育應以兒童為中心，
但是在目前培養藝術教師的課程中，
根本忽略了兒童的存在。

在職進修教師在大學教室裡，創作大人的藝術；在藝術史的課堂上，研習成人藝術家的成就。藝術教育課程的安排顯然並不重視與兒童直接相關的主題，也不探究兒童天賦的藝術創造力。專家們在規畫學校的藝術課程時，也沒有將兒童本身對藝術所具有的專業知識納入考量。

在家裡、玩具店或遊樂場中觀察兒童的行為，是藝術教師研究兒童最真實的第一手資料來源。一位從來沒有和孩子玩在一起的教師，實在很難成為一位稱職的藝術教師。兒童的興趣、發明、想法，以及自己所經歷的藝術史，都應該是學校安排藝術課程的參考依據。藝術教師所安排的藝術課程，採用成人對藝術的觀點，取代兒童的想法，而遠離了兒童所關心及用心蒐集的作品是非常不恰當的。當培育藝術教師的課程，變成以成人創作為導向，不注重兒童所創造的藝術時，所培育的教師，將不僅對真正的兒童藝術感到陌生，實際上也逐漸遠離了當代的藝術。最具體的例子即是，藝術

教育系的學生們，偶爾會到中小學作朝聖式的參觀，卻很少真正進入兒童的工作室、臥室或遊戲的地方。在這種情況之下，兒童藝術將完全由成人所控制的情境來替代，在學校裡受到肯定的，是教師精彩的教學計劃，兒童自己的想法變得毫無價值。這類的藝術教育，是在強調教師本身的靈感和學習過程，取代了兒童的靈感和學習過程，而成為藝術教師的主要課程內涵。

許多剛從學校畢業的藝術教師們，都認為藝術教育的重要資源，應該來自成人的藝術作品和想法。因而，學校裡以西方藝術史為核心的展覽，其主要的作品大部分是美工設計、透視圖，以及一些大學生的作品，兒童的作品幾無一席之地。這種以成人作品為重心的現象，在中小學裡，也到處可見。

學校藝術活動常常在有名的動畫家、表演者或導演來到學校時掀起高潮。可惜，這些人仍然是成人藝術家。仍然有不少藝術教育家認為，像那位給了小木偶生命的老爺爺 **Geppetor** 之類的兒童藝術品蒐集者，幾乎沒有什麼地位。他們也認定兒童的經驗沒有太大的價值。但我認為，我們的教育系統，應該把兒童的天賦能力運用到學校中，否則，兒童將會感受到他們的想法受到忽視，並且在藝術的領域中，似乎一無是處。換句話說，小藝術家們不應該被誤導，視學校藝術與自己日常生活所經驗到，所瞭解的藝術有所不同，而否定自己在藝術方面的天賦才華。

藝術教育者根據成人對於藝術的定義，將成人創作藝術的方法，列為學校藝術課程的主要內容，而造成兒童認為自己在家中自發性所創造的作品是沒有價值的錯覺甚為荒謬。現代藝術教育應該以兒童中心的眼光來看這個世界，並重視兒童期的經驗，肯定教室內的每一位藝術家。殊不知，教師

和兒童，對於每一堂藝術課程都有相同的貢獻。藝術教師最好的實習方法，便是平時和兒童做經常性的接觸，熟悉兒童的藝術創作。藝術教學需要努力地個別對待每一位充滿想像和經驗豐富的兒童，以保存每一位兒童所展現的藝術家氣息。

本書所建構的想法，就是集合二十五年來與兒童一起學習和觀察的經驗，以及自身孩提時代的珍貴記憶。最令我興奮的是能以藝術教師的身份，被邀約參加兒童的生日派對，協助兒童裝飾他們的浴池，充當沙箱展覽會的攝影師。老實說，本書的原始想法並非源自於我，而是那些我曾經和他們一起工作的孩子們。光是研究藝術發展及繪畫階段是不夠的，我衷心希望能夠以自然且真實的教育理念，提領有緣的藝術教師從家開始，更走近兒童；帶著筆記本集體參觀學校是不夠的；只是對學校課程及教材教法做課堂研究更是不夠的，應該從不同的角度來關心藝術教育。

►► 觀察遊戲中的兒童

民俗音樂是由那些從未在正統學院受訓過的音樂家們走訪各地，蒐集、觀察及體驗所逐漸形成的。循著類似的途徑，我帶著這些即將成為藝術教師的學生們，捕捉兒童們在沒有所謂正規藝術指導下的遊戲及創作行為。

我不斷地蒐集著兒童的即興創作、童詩、想像劇場、遊戲主角及他們較喜歡的遊戲場景。我認為這些與兒童相關的藝術和創作，是值得被保存且運用在藝術教育的課程上。因此，經過安排與邀約，我和一群即將成為藝術教師的教師們

(以下簡稱我的學生)加入孩子們的遊戲天地。我發現，兒童創造力的展現不只在課堂上，在下課後的操場，在吃飯的時間，甚至在校車上，都有令人感動的偉大創作。同時，我們對兒童們所攜帶的東西也感到興趣，這兒最大的雜貨店、玩具店如Big Lots、K-Marts，或是Toys-R-US等，都是我們走訪的地點。我和學生們深入兒童遊戲區及購物場所，探索其創造力的靈感泉源。

當兒童的年紀愈大，由於課業的壓力，戶外遊戲的機會降低，遊戲的時間也愈趨減少，我們要捕捉他們的創造時光，自然就比較困難。同時，室內電動玩具和電視遊樂器也消磨了兒童的創造動力。近年來，許多兒童對娛樂性的電子媒體變得相當著迷，而放棄了真正可以讓身心舒暢的遊戲，使得號稱「兒童遊戲」的呆板活動，充斥在藝術教室中，此種情形愈演愈烈。那些沒有經歷到早期真正兒童遊戲的學生，除了對藝術教師已準備好的一包包美勞教材有所反應外，就不知道在課堂上能做些什麼。在下面的篇幅中，我將提供您幾個很重要的「真正在遊戲」的例子，建議您可從這些方面去思考，讓這些小小藝術家繼續他們的藝術生命。

浴缸藝術家

一位浴缸藝術家從感冒中產生。

儘管帶著將近四十度的高燒，Ana坐在浴缸裡仍不減興致地玩著平日蒐集的瓶瓶罐罐、海綿及媽媽的髮捲。「嘟！嘟！嘟！」一艘由安全積木拼湊成的破冰船，乘風破浪，驚險萬分地通過肥皂泡冰山，努力地想把一艘滿載肥皂的平底船救出。積木、水瓢，可在浴缸上著色蠟筆，都是唾手可得的材料。漂浮、傾倒、滲漏及穿管引流等，都是初期藝術表