

師範小叢書

小學形象藝術教科書

宗亮寰 著

小學校形象藝術教學法

第一章 藝術教育的歷史的觀察

藝術教育 (aesthetic education) 似乎是最近產生的教育學說，就他本身的歷史看起來，不過產生數十年；但是考察他的來源却遠在數千年前。我國在周朝時（西曆紀元前五百多年）把「禮、樂、射、御、書、數」六藝爲小學的必修科，禮樂兩項看得很重；希臘在紀元前四百多年把讀書、習字、音樂、圖畫作爲學校的重要科目，以不懂音圖畫爲可恥的事情。當時雖然沒有藝術教育的理論，却有實施藝術教育的事實；不過古代的教育，常爲少數貴族和執政者的好惡所左右，藝術教育是容易看出效果的，他的性質又會使人趨向於自由發展的，所以在專制社會之中，當然不能永久保持他的地位；我國自秦漢以後，歷代採用愚民政策，所謂藝術，不過供貴族階級的娛樂。士人以文章獵取功名，視藝術爲雕蟲小技，不屑過問。（宋朝雖有畫院的設立，但是僅僅迎合皇室的心理，

沒有普及於民衆。西洋到了中世紀的黑暗時代，貴族僧侶，專斷一切，藝術上受了極大的打擊。直到十八世紀初葉，人文主義者重創古典教育，藝術教育方漸漸的抬起頭來，隨後，新人文主義者提倡主情主義審美主義的教育，排斥理性主義實利主義的教育，藝術教育的位置，漸漸確定了。到十九世紀中葉以後，藝術教育運動，已成教育改良的一大運動，自一八六〇年至一八七二年間，英、美、德、日諸國，都把唱歌圖畫手工等藝術科定爲普通教育的必修科，最近二三十年來，凡是施行新教育的國家，都成一致的主張。一方面研究藝術教育和提倡藝術教育的學者和團體，還在一天天的增加起來。究竟藝術教育的真價值在什麼地方？我們應該先把他研究一下。

第二章 藝術教育的價值

第一節 精神方面的價值

近世因科學發達和產業革命的結果，社會上起了極大的變化，——資本集中於少數人之手，大多數民衆爲生計和機械的生活所壓迫，隨處要感受生活的苦悶，舊有的宗教和道德，已不足以維繫這失望的人心，知識的教育一部份竟成了罪惡的工具，這樣的社會真是殘酷陰森，不足留戀的社會；救濟的方法，雖然不止一端，而最根本最有效的唯有藉藝術的力量，使人們的生活美化；使人們的感情豐富，化除人我的偏見，超出勢利範圍，趨向於同情的生活，所謂「大同之世」，就靠這豐富的感情做基礎，這種感情的培養，必須有藝術的溫床纔能成功的。

第二節 物質方面的價值

物質與精神的關係很爲密切，要使生活美化，物質的環境，也要有藝術的意味；這並不是趨向奢侈的生活，實在是精神所寄托的必要條件；所以我們關於衣食住行育樂各方面的設備，都要使他成爲藝術化，單講這一點，藝術教育已有很大的任務。而況現今還在資本主義極端發達的時代，工商業落後像我國的現狀，一切工藝品如果還是固步自封，或者只知道模彷彿他人，不能自己創作改良，將來即使關稅自由，還不免受經濟侵略的危險；要謀救濟方法，治標固然要爭關稅自由，治本却還在藝術教育，所以藝術教育和我國前途的關係，比別國更爲重大。

第三節 陶冶方面的價值

我們人身體上的各種器官，常因運用的多寡而發達不同。平常人的眼睛，雖然能夠鑑貌辨色，但和有藝術修養的人比起來，就覺得觀察很不正確；平常人的手，雖然能夠操勞作業，但和有藝術修養的人比起來，就覺得動作很是粗笨；其餘如思想，感情，想像力，創造力等心理的活動，平常人總不及有藝術修養的人來得豐富活潑；所以人們如果沒有機會受藝術教育，簡直是辜負人生，埋沒

天才，這是何等可悲的事情呢！

根據前面的幾個論斷，知道藝術教育有開發人生改進社會的大價值；所以學校中應該積極注意提倡，再也不能因為效果遲緩而忽視他。近代教育以真，善，美為最大目標；真是知識教育，善是道德教育，美是藝術教育，三者不可偏廢，而美實在有開發并且維持真與善的効力，所以担任藝術科的教師，負着這樣大的責任，更不容小覷自己的功課，像從前一樣的當做不關緊要的作業。學校中全體教師，都應該負起發展藝術的責任，不應再有什麼主要科和術科的歧視。

第三章 形象藝術科的歷史和範圍

第一節 形象藝術科的歷史

形象藝術這個名稱，向來不甚流行，爲什麼新學制的課程中要用這個名稱呢？其中却有一段歷史：我國在新學制沒有頒布之前，小學各科都照民五所頒小學校令設置；術科中有手工、圖畫、……等科，大致與日本的小學科目相仿，到民七以後，有許多注意研究的小學，覺得從前的分科方法不甚精密，圖畫手工兩科的性質不同，而材料往往劃分錯誤。——如剪紙貼紙，並不合工藝性質，却歸入手工科中；工作畫與工藝品有直接關係，却歸入圖畫科中。如果這兩科由一個教師擔任，固然沒有大妨礙；如果不是一個教師，就有互相隔膜的弊病。——於是參照美國小學方法，依材料的性質劃分爲「美術」「工藝」兩科，內容也比從前擴充了許多。到民十一新學制課程起草委員會成立，經過許多人的討論，覺得「美術」這個名稱，範圍太大，就把他改稱「形象藝術」，同時把「工

藝」也改稱「工用藝術」。

第二節 形象藝術科的範圍

藝術，可以依據我們的感覺機關分爲視覺藝術，聽覺藝術和綜合藝術等三類。視覺藝術，包含建築，雕刻，繪畫等材料，因爲他必須有一定的空間，所以又可稱做「空間藝術」，與音樂，詩歌等「時間藝術」相對待。這種藝術的作業，以造成某種形體爲主，所以也可以稱「造形藝術」。形象藝術，實在就是「造形藝術」，不過小學校中具體而微罷了。

形象藝術的實際作業除「繪畫」外，有「剪貼」「塑造」兩種。

繪畫的功用和價值，早已爲一般教育家所認識，剪貼和塑造的功用怎樣？價值在那裏？這裏還要說明白：

「剪貼」是利用各種色紙剪出各種形象，貼起來，彷彿繪畫中的平塗或圖案畫中的繪畫模樣，他的功用和繪畫不相上下，如果用他做工藝品上的裝飾，也很美觀。他的價值：第一是適合兒童

心理——把色紙剪剪貼貼，很有趣味；第二可以用他研究色彩，關於色彩的名稱、比較、及對比、調和等美的配合，比圖畫更爲便利；第三可以用他研究物體的輪廓、部位、位置排列和圖案的單位模樣等。剪貼注重大體的形狀，最容易明白物體的輪廓和部位，剪好以後，可以隨意排列，取得適當的位置，對稱模樣，變化無窮，在圖畫中不易畫成，用剪貼就不覺困難；第四便於做大設計的材料，大幅的繪畫，或內容很繁複的繪畫，兒童都不易做到，如用剪貼就可分工作業，設計成很大很有趣味的作品。

「塑造」是用粘土石膏或蠟做成立體或圓雕凸雕的各種形象。他的功用雖然不能與正式的雕塑品相比，但在兒童的藝術品中，却很佔勢力；這或者是原人時代遺傳的習慣，——據許多考古學家的研究結果，都說造形美術起源於雕塑，——與繪畫能力，多少要生些影響。就「美的創作說」說起來，這也是鑑賞社會上美術雕塑品必經之路。他的價值與繪畫剪貼不同的是有立體的形狀，可從多方面領略到美的形式。製作時可以自由變更，試驗而得美妙的結構，做大規模設計時也很便利。

其他如建築雕刻等實際作業不易做到，而兒童已在社會上有不少片斷的經驗；所以在欣賞和研究時也有建築雕刻等材料列入。我們說形象藝術是具體而微的造形美術實在很切當的。

第四章 形象藝術科的要旨

本科的要旨，在課程綱要上說：「啓發兒童藝術的本性，增進美的欣賞和識別的程度；陶冶美的發表和創造的能力；並涵養感情，引起樂趣。」爲什麼要這樣定？我們先要把他和舊時小學校圖畫科要旨對照一下，再研究他的意義。

舊時小學校圖畫科的要旨是：「圖畫要旨，在使兒童觀察物體，具摹寫之技能，兼以養其美感。」——見民五修正國民學校令施行細則。可見舊時以練習技能爲主要目的，涵養美感爲次要目的，現在却把他倒過頭來，對於涵養美感一層，格外注意；這並不是輕視技能的意思，實在是「兒童本位」「生活中心」的教育所產生的結果。我們把他分析研究一下，便可明白。

第一節 啓發兒童藝術的本性

愛美，是人類的本性，把美的感情表現而成藝術，也是人類的本性。據心理學家的考查，兒童生

後數日，看見顏色鮮豔的東西，便能表示愉快。數月後能靜聽音樂，至於手足亂舞。一歲以後，看和聽的能力及慾望，愈見進步，摹仿唱歌，信手塗鴉的興緻也漸漸增高起來。四五歲時，把粘土給他，搓搓捏捏，就會發明許多象徵的東西，把粉筆鉛筆等給他，就會摹仿成人在牆壁上地上大膽的畫出事物來，這就是藝術本性的表現，這種本性，因為常常要受着成人藝術品的誘惑，和成人主觀思想的干涉，並不能隨着年齡發展起來，所以未受教育的兒童到了十歲以後，便很少自發的藝術作業；這完全是成人不去啓發他的緣故，久而久之，本性汨沒，再也不會發生創作的興趣了！這實在是人生的一大損失！所以我們要把兒童藝術的本性啓發起來，好好的培養下去，不讓他中途消滅。

第二節 增進美的欣賞和識別的程度

國民對於美的欣賞和識別的程度，不但是文明野蠻的分別，并且與社會的治亂有密切的關係。我國古時以禮樂刑政爲治國要旨，孔子惡鄭聲，尊韶武，就是要提倡純正的音樂。近世哲學家如席勒（Schiller）、路斯今（Ruskin）、托爾斯泰（Tolsty）等都認美感與社會道德有很大的關

係；這也是藝術教育發展的原因。

欣賞美和識別美醜的能力，本來是人人具有的；不過這和跑路相仿，雖然大家會跑，快慢的程度却大有上下，野蠻人對於美的欣賞和美醜的識別，大概以刺激性的強弱為標準。所以對於鮮紅色的東西，特別表示歡迎；這與兒童的心理完全相同。文明程度幼稚的人，欣賞和識別能力，也和兒童不相上下；可見這種能力如果沒有教育——這是廣義的教育——去培養他，實在不能增長。據德人阿爾賓（Albion）摩伊芒（Neumann）諸氏的精密考查，知道七歲至十八歲兒童的美的判斷力與文明的成人很不相同；往往有成人以為甚美的繪畫，兒童却毫不關心。兒童對於色彩的判斷，並不注意調和等美的條件。對作品的判斷，只知依據內容的意義，絕少注意到作家的能力和趣味。這也許是受生理與感情薄弱的影響；不過我們從未曾受過教育的成人能力看起來，又可證明是教育程度的關係，經過適當的藝術陶冶，一定可以把欣賞和識別的程度提高起來。

第三節 陶冶美的發表和創造的能力

近世提倡藝術教育的學者，對於藝術教育的解釋，本有種種不同的說素：像蘭格（K. Lange）是主張「美的享樂說」的；度萊斯特納（A. Dresdner）是主張「美的創作說」的；修馬叔（A. Schmarsov）是主張「美的享樂與創作說」的。享樂與創作，本來有連帶的關係，不能夠側重一面；所以我們採用修馬叔的主張，一方面增進欣賞和識別程度，一方面還要陶冶美的發表和創造的能力。這種能力，本來是人所同具的，——即藝術的本性，前面已經說過——不過除了用教育力量以外，非但不會與年俱長，並且很容易消滅的。所以在野蠻民族或文化幼稚的社會裏，總產生不出高尚的藝術品，傳統的因襲的思想牢不可破，因此社會就不能進步了。我國在古代已有許多驚人的發明，近世因受了因襲的惡影響，工藝、美術和一切社會事業比較後進各國，反而望塵莫及，這就是國民缺乏自由發表和創造能力的害處。形藝科是陶冶發表和創造能力的好工具，只要善於應用，不但可以做提高本國藝術和工商業的原動力，並且能夠影響到世界文化的。

第四節 涵養感情引起樂趣

藝術本來是感情的產物，人類如果沒有感情，當然感不到什麼藝術，換句話說：有了藝術，感情纔有所寄托，感情豐富的人，對於藝術的興趣，常較感情淡薄的人來得濃厚；受過藝術陶冶的人，感情常較未受藝術陶冶的人來得豐富，所以藝術教育是涵養感情的溫床。托爾斯泰說：「藝術是人類生活的機關，能把人類的理性意識移為感情……藝術能使現在社會上少數人所有的愛人感情成為尋常的感情，變作人類的天性。」法國勃羅卓（E. Prözel）氏謂：「藝術能超化醜惡與愁苦，化狂情為純愛，化自利為濟世。」

我國的國民性，素尚恬淡，人與人之間，除家屬之外，感情都很淡薄。因此一切社會事業都是麻木不仁，沒有向上發展的熱望，所以對於涵養感情的藝術教育，應該特別注意。

至於「引起樂趣」一層，也是正當的生活上所必要的。人生的意義，本有兩方面：一方面是求生存；一方面是求快樂，但因社會的組織不良，大多數人只役役於生存一方面，只想求得物質的滿足，而忽略精神生活的快樂；結果終為物質生活所羈絆，希望快樂而快樂終不得可得，這是何等乏味的人生！何等可憐的人生！藝術教育，超出於得失利害，完全以美為歸宿，實在是人生真正的樂趣。

——孔子聞韶，三月不知肉味，就是能夠體驗這種樂趣一個例子。

兒童的生活，本來是遊戲的夢的生活，他們能在任何境況之下，發生無限樂趣，這實在是成人所不能及的；不過這樂趣，並不長久，一到十五六歲，便漸漸減退了，這是否是受不自然的教育的影响，我們現在還不能斷定，但是我們知道這種樂趣是人生最有意義的一部份。我們要用藝術教育的力量把他引渡到藝術上面去，不要讓他跟着年齡減退下來。

第五章 兒童的藝術心理和能力的考查

近世的教育學說，日漸趨向於「兒童本位」，一切教育方法，都要從兒童方面着手去研究。關於兒童心理，智力測驗等的方法，結果，已有許多學者發表過可靠的報告，在藝術方面，雖然沒有別種科學這樣普遍，但也有不少教育家做過這種工作，我們不妨用他們的統計結果來證實我們的經驗和決定適當的教學法。

第一節 兒童之美的判斷

這裏所謂「美的判斷」，並非分析的美的條件的判斷，而是綜合形式和內容在心理上自然發生好惡的美的判斷。現在且把繪畫做研究的對象。

從心理學上說起來，兒童對於繪畫判斷差異的原因，是在兒童的直觀範類各不相同，這種直觀範類，依皮奈氏研究的結果，可順次分為下列四種：