

「小小藝評家」藝術寫作課程與教學

Art Writing Courses and Teachings In Junior High School

余秀蘭

Hsiu-Lan YU

台南市立復興國中「藝術與人文」領域教師

民國八〇年代，台灣藝術教育學界郭禎祥教授，為台灣藝術教育引入「以學科為本位」的藝術教育理念，為當時普遍以「自由創作」為核心的藝術教育，注入對「鑑賞教學」的關注。老師們多以「美術史」及「作品欣賞」作為鑑賞教育的主要內容，而鑑賞課也常常作為創作課的前導。例如，要創作抽象畫之前，先以「名家作品賞析」來引導，學生一方面學到什麼是抽象畫及重要代表畫家，也掌握到抽象畫的創作形式與要領。

「鑑賞教學」除了能作為創作教學的前奏，也能獨立自主成為課程單元的核心。實施九年一貫教育之後，DBAE所強調的鑑賞教學並沒有偏廢。相反的，它成為教學中極重要的「媒介」，串連所有的課程主題及概念。藝術教育不再是過去偏重於「創作技巧」的教學，而是強調全人的教育，重視藝術「欣賞」與「享用」過程中的「感受」與「思考」。所謂「鑑賞」，就是一個統合「感覺」與「理知」的情感過程。如果學生對事物沒有「感覺」，他自然無法「欣賞」或「鑑賞」。如果一個學生情感豐沛，他可能敏銳的感受了藝術作品中屬於情意的層面，卻可能因為缺乏「表達工具」而無法與人分享他的悲傷與喜悅，亦可能難以深化他的情感。由此可見，鑑賞教學在達成「藝術與人文」領域能力指標時所扮演的重要角色；藝術寫作則幫助學生深化他的思想與情感，進而與他人分享。

「小小藝評家」藝術寫作教學是我在九年一貫教育實施以前便不斷思考的問題。鑑賞教學僅能作為創作教學的前奏嗎？鑑賞教育的目的是為了創作嗎？還是豐富學習者的人生？就像在電影中，我們感受平凡中的不凡；在繪畫中，我們感受他人的情緒或是對社會的觀察與批判；在詩歌及音樂裡，我們感受藝術中的律動比照生命的起伏…。如此「難」的生命情境，要如何讓國中生去感受？而且還要把自己的感受「寫下來」？

壹、藝術寫作學習三部曲

基於上述的思考，我嘗試在既定教案中加入了藝術寫作課程，使學生除了能夠「欣賞」，還能把所思所感「書寫」下來。本課程並非預先設計好的系列課程，而是筆者在教學實踐中不斷反省與累積出來的結果。在持續的教學實踐中，我逐漸看到了其中的架構及概念，因此梳理了以下藝術寫作學習的三個重要環節：

一、藝術寫作的想像與情感

藝術欣賞以豐富的情感為基礎。如果一位學生對事物冷漠，他很難對藝術作品中的主題與意涵進行情感的聯想。因此，在藝術寫作的基礎練習中，應著重想像力與情感的培養。學生不必拘泥於藝術寫作的格式或方法，他只需面對藝術作品，從作品中的視覺元素，找到文字創作的靈感。學生也可以從老師所提供的背景資料中找到寫作的素材。學生在語文課中已培養一定的寫作技巧，因此在文字的技巧層面，藝術老師不必逐一修正或對修辭有嚴格的要求。在評量標準上，老師宜就學生的想像力進行評量，並給予肯定。本寫作教程中，強調「想像與情感」的學習活動有：七上「亞爾的臥室」、八下「看舞台·編故事」及八下「點點滴滴的回憶」。

二、藝術寫作的方法與架構

如果藝術寫作僅憑隨心所欲的想像力來完成，當然是不夠的。我們應該給學生進階的寫作指引。藝術鑑賞有一定的入門方法，老師可以利用「描述、分析、詮釋及判斷」四個步驟，給予寫作指導。我利用此四步驟，為奇美博物館館藏作品「審美觀」，設計了一份藝術鑑賞學習單。學生透過這份學習單，

可初步掌握藝術鑑賞的基本要領。接著，再將之運用於對林玉山作品「歸途」與陳進作品「合奏」的比較分析上。本寫作教程中，強調「方法與架構」的學習活動有：七下「如何描述一幅畫？」及「歸途vs.合奏」。

三、藝術寫作的情意與思考

深刻的藝術欣賞當然不是套用公式的。學生學習了基礎方法後，對藝術的欣賞應回歸到情意的層面，但此時的「情意」應有多一層的「人文思考」。因此，在藝術寫作課程裡，我特別重視引導學生體察藝術作品中的人文內涵，因此本階段可說是綜合運用的階段。由於難度較高，因此適合實施於八年級以上的學習階段。本寫作教程中，強調「情意與思考」的學習活動有：八上「摩登時代」或「天堂的小孩」及九上「梁山伯與祝英台」。

以上三個環節雖有先後的順序關係，但是在教學實施中，卻可以在不同的年級裡透過不同的作業形式出現。例如「想像與情感」的練習，反覆出現在七、八及九年級，讓學生能隨著年齡的成長而有不同層次的情感表現。「方法與架構」是給學生具體的寫作方法，透過條列化練習，使七年級的學生掌握到藝術寫作的要領並加以運用。「情意與思考」是前兩項的綜合運用與發揮。因此，本藝術寫作課程以漸進的方式，實施於國中三年的「藝術與人文」課程中。

貳、藝術寫作課程架構

本藝術寫作教學依單元別，分別實施於七至九年級藝術與人文課程中。目前配合的單元及實施年級分配如下：

年級	科別	單元名稱	想像與情感	方法與架構	情意與思考
七上	視	「視覺藝術的語言」	「亞爾的臥室」		
七下	視	「台灣心藝術情」		「如何描述一幅畫？」 「歸途vs.合奏」	
八上	演	「光影魔術師」			「摩登時代」「天堂的小孩」
八下	演	「千變萬化的舞台空間」	「看舞台·編故事」		
	演	「歲月的容顏」	「點點滴滴的回憶」		
九上	演	「見證愛情的戲劇」			「梁山伯與祝英台」

在藝術寫作課程的實踐裡，表演藝術的寫作次數顯然領先視覺藝術。雖然筆者研究藝術寫作教學乃從視覺藝術出發，但靜態的藝術品畢竟不及動態的影像藝術容易吸引學生的目光。在表演藝術加入國中藝術課程之後，藝術寫作教學變得更有趣、便捷，因為不論是舞台劇或是電影，它的「故事內容」自然比一件繪畫或雕塑作品來得容易掌握。當然，視覺藝術和表演藝術各有其創作媒體及藝術形式的特色，卻也因此各補長短。這對藝術寫作教學來說，是非常有利的。

由於篇幅的關係，本文僅以範例舉隅的方式提供了四則七至九年級的藝術寫作教學方案，它們涵蓋了「想像與情感」、「方法與架構」和「情意與思考」三個重要環節。此四則教案分別是：七上「亞爾的臥室」、七下「如何描述一幅畫？」、七下「歸途vs.合奏」及九上「梁山伯與祝英台」。

參、藝術寫作教學範例舉隅

藝術寫作學習活動範例（一）：「亞爾的臥室」

作業名稱：「亞爾的臥室」

配合單元：七上「視覺藝術的語言」

教學時間：一節課

學習目標：

- 1.透過梵谷的創作故事，感受畫家創作時的艱苦歷程及完成作品後的喜悅。
- 2.能發揮想像力，為繪畫作品編造一個關於畫家的故事。

教學素材：

圖1 梵谷（Vincent van Gogh）「亞爾的臥室」
（The Artist's Bed in Arles）1889 油畫
57×74公分 巴黎奧塞美術館

素材分析：

- 1.康軒版七上「藝術與人文」教科書即有「亞爾的臥室」一圖。老師在進行寫作教學時，不必另外準備大型圖卡或單槍投影，因此在教學上十分方便。
- 2.學生若在課堂上寫不完，也可以帶回家寫，不會因為沒有圖片而無法寫作。

教學準備：

- 1.充分了解梵谷的創作歷程與心境。

教學說明：

- 1.本課文單元主要讓學生掌握視覺藝術創作的元素：線條、形狀、色彩、光線、肌理與質感、空間與比例、動態…等。最後以梵谷的作品「亞爾的臥室」作總結，讓學生綜合所學，分析作品中的視覺元素。
- 2.我在課文引導時，同時配合學習單，讓學生有手繪的體驗，如此可避免使用單一的講述手法教授，學生也能針對所學元素有立即的體驗。
- 3.課文引導後，我藉著學習單進行藝術寫作教學，先分享梵谷的創作故事，藉此引導學生對畫家創作生活有一個想像的空間，接著再為「亞爾的臥室」編造一個有關畫家的故事。

活動流程：

一、引起動機：（5分鐘）

知道「梵谷」這位畫家的舉手？知道梵谷是後印象派畫家的舉手？梵谷是哪一國的畫家？記得那一個銀行的信用卡有梵谷的作品嗎？誰知道有關梵谷的故事？

二、老師講述有關梵谷的創作故事：（15分鐘）

梵谷本來想當傳教士，卻因固執的脾氣與耿直的性情，無法獲得教會人士的認同。後來他決定當畫家，因非繪畫學院出身，因此他以自我摸索的方式學習炭筆畫，以傳教士悲憫的心情描繪礦工與農人。他的感情生活一直不順利，創作生活也很難獲得家人認同，除了一直在精神與金錢兩方面都支持他的弟弟——西奧。梵谷從荷蘭來到巴黎，學習了印象派的明亮技法後，又繼續他的旅行創作生活。他先後到過亞爾、聖瑞米（療養院）及奧維。就在亞爾這個地方，他邀請了高更和他同住、共同創作。但因為執著的個性，無法接受別人的批評，所以他與高更處得不愉快，最後還發生「割耳朵事件」。梵谷長期受精神疾病之苦。因此，只要他能創作，他都不會放棄任何機會。也因為其熾熱的情感，梵谷的繪畫創作有別於一般甜美、柔和的用色，取而代之的是強烈的對比色，配合著顛動扭曲的線條，給人一種緊張焦慮的情感聯想。「亞爾的臥室」這件作品就是梵谷在「亞爾」這個地方所畫。所以「亞爾」是地點，可不是人名哦！梵谷第一次畫這幅畫是在1888年，因為當時他正期待著高更前來與他同住，所以畫面用色強烈卻純淨，不論是椅子、枕頭、畫作都是成雙成對的，表現出平和愉悅的心情。1889年他又畫了兩張內容大致相關的畫作，課本中所選畫作便是其中的一幅。

三、寫作引導：（5分鐘）

試著去想像畫家一天的創作生活，他是否也會遇到瓶頸？是否也有不如意或意外的收穫？他喜歡戶外寫生還是室內創作？為什麼畫家會畫下自己的房間呢？請為「亞爾的臥室」編造一個有關畫家的故事。此「畫家」並不一定是梵谷，可以是想像中的任何一位畫家。字數不限，以完成故事的敘述為原則。

四、開始寫作：（20分鐘）

學生開始寫作。老師特別注意沒有靈感或不知道如何下筆的學生，並給予具體的指引。

五、回饋與分享：（5分鐘）

於下一節課的上課前五分鐘，與學生分享佳作，並說明它的優點，希望其他同學能夠觀摩學習。老師把佳作貼到美術教室的壁報上供學生欣賞。

學生佳作：

以前有位畫家名叫桑森，住在這間房間裡。牆上的兩幅畫，其中一幅是他，另一幅則是他的朋友，他們時常一起出外尋求靈感，一起畫出他們見過覺得美的事物。有一次桑森不小心跌倒，手骨折了，醫生說他可能一年內都不能再畫畫，當他聽到這個消息，心中深受打擊。他的朋友一直在他身邊陪伴他、照顧他，直到那天他拆下繃帶時，他的朋友在隔天去世了。從此他為了報答他的朋友，四處旅行作畫，為了他，也為了紀念他的朋友，成為了有名的畫家，受到世人的仰慕。但他總是說，這都要感謝他的朋友，直至死去。
（125班黃濂松）

藝術寫作學習活動範例（二）：「如何描述一幅畫？」

作業名稱：「如何描述一幅畫？」

配合單元：七下「台灣心·藝術情」

教學時間：一節課

學習目標：

學生能透過老師的引導，逐題作答，並掌握藝術鑑賞的四個步驟，完成學習單。

教學素材：

圖2 威廉·洛珊斯坦 (Wilhelm Jakob Rosenstan) 「審美觀」
(*A Discerning Eye*) 1881 油畫 100.3×74.9cm 奇美博物館藏

素材分析：

「審美觀」為奇美博物館館藏作品。學生可在奇美博物館的網站上找到相關資料。本作品表現手法寫實細膩，故事性強，非常容易吸引學生的注意力。

教學準備：

1. 老師準備學習單、「審美觀」教學簡報及單槍投影機。
2. 老師正確掌握密勒藝術批評方法。

教學說明：

1. 本教學主要採用奇美博物館藏品「審美觀」為教學素材，透過學習單所擬步驟，讓學生深入淺出的掌握密勒 (Gene A. Mittler) 的藝術批評方法：描述、分析、詮釋及判斷。
2. 老師充分了解學習單設計所依循的概念後，逐題引導學生思考與作答。當完成最後一題，學生也初步認識了藝術鑑賞的基本要領。

活動流程：

一、引起動機：(5分鐘)

我們可能會對一件藝術作品表示喜歡或不喜歡、認為它美或不美。但是許多時候，我們也會感到茫無頭緒，即不知道自己是否喜歡，也不知道它好在哪裡。究竟我們應該如何「看」藝術品，才能把它看得入味、看得有內涵呢？就眼前這幅「審美觀」來說，除了覺得很寫實或好看之外，你還看到什麼內涵呢？

二、老師依照學習單內容逐題引導學生作答：(35分鐘)

(學習單如本文後附錄。)

三、回饋與分享：(5分鐘)

請學生分享學習心得。

Art Writing Courses and Teachings in Junior High School

藝術寫作學習活動範例（三）：「歸途vs.合奏」

作業名稱：「歸途 vs.合奏」

配合單元：七下「台灣心·藝術情」

教學時間：兩節課

學習目標：

學生能經由討論，掌握圖像元素及分析比較的要領，並把觀察所得寫成短文。

教學素材：

圖3 林玉山「歸途」紙、彩墨 154.5×200cm 1944 台北市立美術館藏

圖4 陳進「合奏」1934 絹、膠彩 170×200cm 畫家家族藏

素材分析：

康軒七下「藝術與人文」教科書中印有「歸途」與「合奏」兩件作品。因為它們正好在左右頁面，因此非常有利於分析比較的教學活動。老師也不必再準備圖卡或單槍投影。學生人手一冊教科書，便能詳細觀察作品。

教學準備：

老師準備學習單，蒐集畫作相關資料。

教學說明：

- 1.本單元主要介紹前輩台灣美術家如何以畫筆記錄台灣的人文與生活面貌。
- 2.本藝術寫作課程則進一步深化學生對作品圖像的分析與理解，了解藝術如何反映時代，以及如何有效的描述一幅畫。
- 3.老師透過課文介紹「台展三少年」及此雅號的時代意義。接著就課文圖片比較分析「歸途」與「合奏」的異同，進而導入藝術寫作。寫作課程結束後，再介紹課文中所提到的畫家及作品。

活動流程：

一、引起動機：（5分鐘）

「歸途」與「合奏」兩幅畫反映了台灣日據時代的生活面貌。在題材上雖然都是女性，但所表達的生活內涵卻是截然不同。一邊是牽著牛的農婦，另一邊則是在彈奏樂器的仕女。畫面中有許多圖像值得同學玩味。請同學進一步分析它們的差異。

二、老師引導討論，學生寫下重點：（40分鐘）

老師引導學生更細膩的觀察畫作的內容：

- （一）觀察及描述畫中人物的衣著，它代表了怎樣的社會地位？
 - （二）衣著的裝飾或特色是否反映不同的生活形態？
 - （三）觀察兩幅畫中的女性，分別穿著怎樣的鞋子？「歸途」中的婦人赤著腳，是否說明了什麼？「合奏」中兩位仕女穿著的鞋子款式是否相同？你能看出其中的時代性嗎？
 - （四）留意仕女或農婦之外的其他物件，如「合奏」中的椅子，其造形、色澤如何？「歸途」中，伴隨著婦人的是一頭揹著一捆甘蔗的老牛。你能說明白「牛」的象徵意涵嗎？
 - （五）從「農婦」及「仕女」的神情與儀態中，你是否看出她們的精神狀態，是「不滿」、「任性」、「任勞任怨」或是「怡然自得」？
 - （六）畫面用色是否濃豔或淡雅？筆調粗獷還是細膩？構圖簡潔還是複雜？你覺得畫面用色及筆調是否提示了作品的內涵？
 - （七）綜合上面的觀察與討論，你能看出兩幅畫背後的大時代嗎？日據時代的台灣人民生活在怎樣的條件下？你是否能配合歷史所學，為這兩張畫作一個註解？
- 以上討論，都請學生在學習單裡用自己的文字記下重點或觀察，以作為寫作時的參考。

三、學生開始寫作（40分鐘）

老師要巡視學生的寫作狀況，發現學生有寫作的困難，應給予個別協助。

四、回饋與分享（5分鐘）

老師利用下課前5分鐘，或下一節課的前5分鐘與學生分享佳作。

學生佳作：

日據時期的台灣，從不同的角度看，會有不同的風貌。林玉山和陳進的作品，雖然都是畫女人，但兩人的差別卻很大，就像生活在兩個不同世界的人一樣。

林玉山的畫「歸途」，較純真、樸實，也較寫實。他讓我們了解，牛是我們的好幫手，而甘蔗則是當時主要的農作物。雖然她的衣著較貧困，但她卻沒抱怨，這也表現出當時農家婦女刻苦認命的精神。

陳進的作品「合奏」是屬於比較有理想中女性美的作品。畫中少女穿著都明顯比農婦好很多。從手上正在演奏的樂器和臉上清雅不俗的表情，都表示著她們是受到教育的千金。少女們也是不愛慕虛榮的人，所以她們身上的金飾是恰到好處。

雖然看似兩個不同的世界，但卻都是台灣的情景和環境。一個描寫了台灣的純樸，一個則描寫出千金應有的樣子。不管是哪個樣子，其實都是台灣人。

（123班鍾宜庭）

藝術寫作學習活動範例（四）：「梁山伯與祝英台」

作業名稱：「梁山伯與祝英台」

配合單元：九上「見證愛情的戲劇」

教學時間：5節課

學習目標：

1. 能欣賞及感受「梁山伯與祝英台」黃梅調音樂劇中的故事及主題意涵。
2. 能透過問題討論及答題作業，深化對「梁」劇故事內涵的思考。
3. 能經由上述的感受與思考，以正確流暢的文字寫下自己的想法。

教學素材：2002年台北藝術節壓軸演出：「梁山伯與祝英台」（黃梅調音樂劇），公共電視文化基金會發行。

素材分析：

1. 學生對「梁山伯與祝英台」都有基本的認識。
2. 本劇為現代版的黃梅調音樂劇，劇情雖然不變，但台詞年輕化，劇情中穿插了許多現代化元素，舞台表現手法也不同于傳統，需要高度的戲曲素養才能看得入戲，因此年輕觀眾接受度非常高。
3. 影片長度120分鐘，若每週上一節表演課，確有看戲時間拖得過長之虞。筆者因美術與表演連上，因此只要兩週三堂課便可完成欣賞活動。

教學準備：

1. 老師充分掌握「梁」劇劇情及故事內涵。
2. 老師研究及摘錄相關歌詞，寫作指導時使用。
3. 老師把作答題目及寫作可引用的相關歌詞，抄寫於黑板上或製作大字報。
4. 老師準備所需教學媒體及影片。

活動流程：【第一節】

一、影片欣賞前說明（5分鐘）

由於上一節課已預告要看音樂劇影片，且對「梁山伯與祝英台」的故事略有提示，因此看影片前，只需說明影片結束後要作答的問題，讓學生看戲時有關注的焦點。老師把四個題目寫在壁報紙上並張貼於黑板：

- （一）祝英台是怎樣的一位女性？請就「才學」與「個性」加以舉例說明。
- （二）請寫出你覺得最有趣或印象最深刻的一段劇情，並加以描述。
- （三）導演使用了許多有別於不同傳統戲曲的舞台表現手法，請寫出三項。

二、開始影片欣賞（40分鐘）

老師在不影響學生觀賞情緒的前提下，針對音樂劇中的特定重點加以提示，並隨時留意學生是否專注看戲。

【第二節】影片欣賞（45分鐘）同上。

【第三節】影片欣賞（45分鐘）同上。

【第四節】

一、引導答題寫作（30分鐘）

看完影片後，往往已經隔了一週的時間，因此老師宜為學生重新整理故事與劇情發展。

在討論的過程中，老師可以同時帶入題目的討論：

- （一）祝英台是怎樣的一位女性？請就「才學」與「個性」加以舉例說明。

中國傳統封建社會認為「女子無才便是德」。祝英台不僅想要讀書，還想到杭城去讀書！為了說服父母親，她假扮大夫，真是個機智固執的女孩。還有哪些情節，讓你覺得英台的個性很不得了？英台在與梁山伯辯論兩性平等問題時，她如何表現了自己的才學？劇中還有哪些環節能突顯英台的求學意志或才思敏捷？老師把相關歌詞抄在壁報紙並張貼於黑板上，學生可以引用歌詞豐富自己的文章，支持自己的觀點。

- （二）請寫出你覺得最有趣或印象最深刻的一段劇情，並加以描述。

有趣的情節主要發生在梁山伯與祝英台在路上相會時的「正露丸」話題，以及結拜兄弟後三年同窗的求學生活。印象最深刻的情節除了有趣外，也可能是悲傷的一段，即祝英台得知自己被許配給馬家開始，一直到故事結束。學生可引用適當歌詞以說明梁山伯與祝英台情感的刻骨銘心。

- （三）導演使用了許多有別於不同傳統戲曲的創新手法，請寫出任三種。

導演在劇中使用了許多不同於傳統戲曲的創新手法。例如：倒敘法。故事的一開始並非「祝英台在閨房，無情無緒意徬徨，眼看學生求師去，面對詩書暗自傷！」，而是銀心假裝自己是祝英台，心事重重的樣子。四九見之詢問原因，兩人以幽默搞笑的方式吵架拌嘴，最後兩人要比比看，看誰對他倆認識的過程記得比較清楚。於是故事回到祝英台當初是如何假扮大夫，說服父母讓她去杭城讀書。還記得梁山伯和四九在前往杭城讀書途中的對話嗎？他們都累了，可是四九卻說當書童的也會累，要讓他坐，最後兩人猜拳決定誰能夠坐在行李上。四九向主人爭人權的事，在傳統社會恐怕是不會有的，而「剪刀石頭布」當然是現代人的玩意兒了。你還在戲中看到了哪些創新的手法、現代的元素呢？

二、開始答題寫作（15分鐘）

學生開始寫作。

【第五節】

一、答題寫作（35分鐘）

學生繼續書寫。

二、回饋與分享（10分鐘）

（後續）

老師於下課前10分鐘，與學生分享佳作，並張貼佳作於壁報供學生分享交流。

學生佳作：

一、祝英台是怎樣的一位女性？請就「才學」與「個性」加以舉例說明。

英台可說是一位奇女子。在傳統「女子無才便是德」的觀念下，她能勇於表達並追求自己的理想。古代女子有夢的人或許不少，但能如英台一樣肯為自己的夢努力，懇求自己的父母，並尋求解決問題，且能兩全的人卻不多。中國的女性在傳統禮教下被教育成須沉默、服從，接受父母安排的一生，多少女性的才華被掩蓋？多少女性默默接受了平凡的一生？而英台的不為命運屈服，是非常難能可貴且值得學習的。英台才學豐富，且十分有自己的想法。她讀書，卻又不為書所惑，對於山伯所說的「唯女子與小人難養也」，她並不認同，也因此展開了一段精彩的辯論。她「脂粉不需需筆墨，釵鈿不愛愛文章」，藉著歌聲，她表達自己的志向，突顯了自己不為時代潮流所淹，仍有自己的堅持。在「十八相送」那段子，英台多次鼓起勇氣表達愛慕山伯之情，也親口將自己許給了山伯，在傳統，豈有女子親口許婚、私下訂終生之事？這也代表英台的勇氣可嘉，也再一次證明英台肯為自己的所愛努力。無奈山伯無法明瞭英台言下之意…。又令我印象深刻的是英台的抗婚。她手指著前方，唱出：「梅梅豈怕風雪壓？鳳凰怎能配烏鴉？」英台愛山伯到極深，不惜違抗父母命令，極力爭取自己的未來，她為了愛人，更是指天畫地，說絕不嫁自己不愛的人…可嘆在那傳統的年代，英台的父母無法接受女兒的主見，而釀成了一場悲劇…。面對已無法違背的事實，英台哭倒在山伯懷中，「萬丈情絲寸寸灰」這句詞足以呈現兩人愛得有多深，傷得有多重。而那段誓言：「生不成雙死不分；生不成雙死同墳；生不成雙求同死」是他們的唯一的結論，也是無能力的他們，唯一能為他們的愛所做的事。英台的奮不顧身，一心只為和她心愛的人於天相聚，這是屬於英台的堅持、是她的選擇、她的努力，也是她的痴。

(320班盧昱臻)

肆、教學省思

民國82年大學畢業前，我翻譯了一篇文章〈在博物館鑑賞藝術原作〉(“Experiencing Original Works of Art in a Museum” Discipline-Based Art Education: A Curriculum Sampler, California: The Getty Center for Education in the Arts, 1991.)，這篇文章影響我甚深。畢業後第一年到國中任教，因購買藝術套書獲贈雷諾瓦「包廂」原尺寸複製品，我索性把它搬到教室，參考了〈在〉文中的技巧與架構，設計了一份學習單，進行鑑賞教學實驗。這是我第一次以單一的藝術作品，深入其形式與內涵的鑑賞教學。

碩士畢業後，在信誼基金會《學前教育》雜誌寫了近一年，以父母為閱讀對象的藝術鑑賞文章，對以教育為目的的藝術寫作有更進一步的體認。離開國中教學七年再回到教學崗位上，我努力思考藝術鑑賞教學的定位與內涵。因為不滿於藝術鑑賞課僅作為創作的前導，或是以介紹美術史的形式出現，我試著沿用「描述、分析、詮釋及判斷」的架構，為學校獲贈的奇美博物館複製畫「審美觀」，設計了一套淺顯易懂的藝術批評與寫作的基本模式。學生只要依循著學習單的內容，在老師的引導下，逐項觀察、思考與書寫，便能掌握作品的脈絡，也習得觀賞繪畫的技巧。這份教材雖以國中一年級學生為實施對象，但我也曾在台南社教館的志工進修活動裡實施過，效果良好。

九年一貫教育實施之後，因冠以「人文」之故，藝術教學不再以創作教學為主導，老師必須透過各種主題教學，敞開學生的人文視野。藝術鑑賞教學此時扮演著舉足輕重的角色。形式分析固然重要，但主題意涵的觀察、思考與感受更是不能忽略。為了要確認學生是否被「薰陶」，讓學生學會「說出」或「寫出」觀後感是必要的。於是藝術寫作課程便應運而生。我還記得很清楚，學生在期末學習回饋單中寫著：「經過老師的指導，我能夠看懂繪畫作品，還能把想法寫成文章。而且我的文章有被老師唸出來哦！」這位學生繪畫實作能力並不好，但文字能力強、心思細密，所以可以深入觀察，寫出好文章。經過五年不間斷的教學實務，我的藝術寫作課程架構似乎也看出一些雛型。

藝術寫作教學其實並不能單指「寫作」這個環節。因為若欠缺藝術的基本知識或概念，學生即使在語文課的作文表現優良，在面對藝術作品的「形式」特徵時，可能也會不得其門而入。因此，老師在平日的藝術教學裡，應把藝術的形式原理及主題思維多作介紹，讓學生在潛移默化中學習了相關知識，進而運用到自己的藝術寫作裡。當然，還有更重要的一點是，老師應該在課堂上強烈的表現出自己對藝術品的熱愛與感動。

實施藝術寫作課程有它一定的難處。例如：學生過去的藝術學習經驗裡，多以創作為主，他們是否有心理準備接受這樣的學習內容？學生的文字能力良莠不齊，老師要如何作個別指導？老師的口才、引導討論技巧、選材及專業知識是否足以吸引學生的目光，激發學生的學習意願？如果這群學生在國一及國二階段沒有接受過「想像與情感」、「方法與架構」的訓練，他們能否在國中三年級時表現出如老師預期的樣子？這些問題都需要老師不斷的克服、實驗、反省與修正。

雖然國中的藝術寫作教學能否被普遍認同還是個問題，但可以肯定的是，充實學生的知識、豐富學生的情感、磨練學生的文筆，不管是對當下或未來都能產生深遠的影響。

如何描述一幅畫？

學習單設計 / 余秀蘭老師

「審美觀」(A Discerning Eye) 1881
威廉·洛珊斯坦 (Wilhelm Jakob Rosenstand, 丹麥, 1838-1915)
畫布油彩 100.3×74.9cm

對一件繪畫作品很有「感覺」嗎？善用以下四個步驟，你就可以把「感覺」訴諸文字，讓別人也能分享你的看法哦！我們以作品「審美觀」為例，練習以下的步驟。

■ 步驟一：你看到了什麼？— 說出畫面中的具體形象。

如：一隻狗、一位廚師…還有呢？越詳細越好，因為這樣可以發現許多畫面線索哦！

_____。

■ 步驟二：分析畫面的形式。

1. 看到畫面的構成了嗎？如果必須把畫面區分成兩個部分，你會如何區分呢？
2. 畫家使用了三角構圖以呈現畫面張力，你看出來了嗎？
3. 看到畫面的色彩了嗎？作品的主色調是什麼？ _____
4. 看到畫面的明暗關係了嗎？畫面中哪個部分最亮？ _____

■ 步驟三：分析作品的意涵。

這個步驟最困難了，你還需要蒐集更多的資料，才能做出更好的推論哦！

1. 這件作品是誰畫的呢？畫家在什麼地方、什麼年代畫出這件作品？留意作品的左下方簽名，就能得到相關資料。地點：_____ 年代：_____ 這個地方及年代有什麼重要的歷史意義嗎？
2. 這件作品技法是抽象的？還是寫實的？_____
3. 仔細看作品中的「畫家 / 流浪藝人」形象，你可以從其「外形」看出什麼意涵嗎？

觀察重點	描述	推論
頭髮		年齡
衣著		經濟狀況
手持物品		生活形態
肢體語言		社會地位
畫面位置		整體形象

4. 相對於「畫家 / 流浪藝人」，「廚師」在畫面中又扮演怎樣的角色呢？

觀察重點	描述	推論
衣著		經濟狀況
肢體語言		社會地位
畫面位置		整體形象

5. 別小看「狗」在作品中的作用哦！談談「狗」在畫面中有什麼意涵。
 - (1) 您認為「狗」是誰的寵物？是廚師的？還是畫家的？為什麼？
 - (2) 請描述「狗」的動作與表情。想想看，畫面中有一條狗和沒有一條狗，有什麼差別？

■ 步驟四：評價。你覺得這件作品畫得好不好呢？它是否引發你的其他思考呢？

結論：填答下列空格，就可以看到一篇有關作品的描述哦！

_____ (作者) 來自哥本哈根藝術學院，後來到巴黎作畫，這期間完成不少出色的風俗畫與人物肖像畫，作品多數被收藏於歐洲。此畫於 _____ 年在 _____ (地點) 繪製而成，描繪著一位 _____，拿著 _____ 到一間 _____ 前兜售，希望能夠將畫賣出去，換得一些金錢以維持生活。畫中的餐館廚師 _____ (姿態 / 神情 / 動作)，而身旁的那隻狗 _____ (姿態 / 神情 / 動作)。作者以他精準的 _____ 技法，細膩地描繪出 _____ (情境) 的窮畫家賣畫時的低姿態，與廚師和他的狗賞畫時的 _____ (神情)，此畫 _____ (評價好壞)。