資優教育季刊　民 107 年 12 月　第 148 期　第 13-24 頁
Doi: 10.6218/GEQ.201812_(148).13-24

美術（視覺藝術）資優方案之規劃與實施示例-以區域性資優教育方案「造形與質感」為例

段世珍
臺北市立天母國民中學
教師

摘　要

臺北市國中區域性資優教育方案「造形與質感」的課程設計，提升學生們敏銳的觀察、感受能力，以及多元媒材的各種嘗試，是以視覺元素構成美感課程為架構，以及成果導向的充實課程，兼顧技能、認知及情意學習，讓學生能從自己日常生活的視覺經驗開始，透過有相關教學經驗，來自不同美術專長的老師們，共同設計的統整教學活動，學習認識真實世界與內心世界視覺意象的變化，發展視覺的創作技能，感受作品的情感詮釋。希望透過啟發創造力為基礎，以重視獨特產出能力的培養為骨幹，讓學生除了個人繪畫技能的學習之外，也有機會學習對於物體的各種質感、肌理、色彩、造形等視覺元素，能充分解析與欣賞，並刺激學生透過各種觀察與反覆的思考研究及技術操練，來精進自己的視覺藝術作品。從產出的吸管造形構成、公仔創作、數位媒材創作等學習成果看來，的確看見學生們表現心中的想像與美感。

關鍵詞：質感、造形、視覺藝術、創造力、充實課程方案

Program Planning and Implementation for Gifted and Talented in the Fine Arts (Visual Arts): An Example of a Regional Talented Curriculum Focusing on Form and Texture

Shih-Chen Tuan
Teacher,
Taipei Tian-Mu Junior High School

段世珍（janesd13@gmail.com）。

Abstract

The curriculum focusing on form and texture in the regional gifted educational program in Taipei junior high schools was designed to help the gifted students to develop both close observation skills and aesthetic sensitivity, as well as motivated them to attempt new and diverse media. This curriculum provided a framework in beauty with visual elements and result-oriented learning activities that enhance the students' visual experiences of daily life. Teachers with different fields of expertise could share similar teaching experience and work together to get students to engage in learning activities, recognize the changes in visual imagery of real and inner world, develop creative visual skills, and experience emotion towards artworks. Through the activities that inspired creativity and nurtured unique capabilities, the student were enabled to develop individual painting skills as well as gain opportunities to learn the basic elements of art, such as texture, color, shape, and learn how to analyze and appreciate visual art. By providing opportunities for various observations and reflections, this curriculum also helped the students refine their art works and enhance their skills. The results from the overall student performance in straw art, doll and digital media creation demonstrated the students' imagination and aesthetic sense.

Keywords: texture, form, visual arts, creativity, enrichment curriculum program

壹、緣起

筆者曾經策劃長達 12 年一系列的國中「美術資優方案」，課程設計皆以視覺藝術為範圍，兼顧技能與認知及情意的學習，讓學生能從自己日常生活的視覺經驗開始，透過有相關教學經驗的老師共同預先備課討論，設計教學活動，讓學生學習認識真實世界與內心世界視覺意象的變化，感受與發展視覺及情感詮釋的技能。多年下來，從學生畢業後的分享與工作內容得知，他們都有著不同的生涯發展，但是，不約而同的都談到當年美術資優課程，讓他們得到不同養分，直接或間接的影響他們的學習與工作。由於當年提供相當多元的彩繪媒材及創作的素材讓他們自由選擇，除了讓學生能盡情的發揮創意之外，並給予極多的正增強，強化他們的學習興趣。於是，繼續設計「造形與質感」美術（視覺藝術）資優課程，讓承辦的士林區國中及臺北市其他的國中生能有機會更深度的去研究與學習美術（視覺藝術）。

貳、計畫目標

透過學生自我與他人的對話與思考，經由藝術概念加深、創作技法加深、加廣、透過豐富創意引導、媒材面向多元、兼顧平面立體探索，形成充實課程設計的基礎，在這個基礎上建構個人美學的獨特性。

參、設計理念

企圖從不同的視覺圖片與名畫的賞析中，甚至包含巴黎原住民博物館 (Musée du quai Branly) 所拍攝的刺青展照片如圖 1，理解傳統與當代造形的各項元素與組合，這些形式通常能表現當時人們的美感思維，體驗媒材與造形的關聯。相較於傳統美術教育強調繪畫技術訓練，更希望透過課程引導，帶領學生思考為什麼而畫？如何創作感動人心的作品？透過探討物體造形的結構與細節，討論與觀察來分析我們所見的日常生活中物體的造形。進而發表自己的感受與能欣賞他人創作的心得，讓學生透

圖 1　巴黎原住民博物館 (Musée du quai Branly) 刺青展

過實作體驗表現質感的技法，運用在創作之中。

肆、課程架構圖

有鑑於教育部（2008）資優教育白皮書提出「創造多元才能的發展空間」，以結合相關資源，開發、提供不同領域（群體）資優學生更多發展優勢長才的機會。經過下列學者的研究及建議，整合討論設計「造形與質感」美術（視覺藝術）資優課程。

林仁傑（2012）指出理想的國中美術資優教育課程設計應包含以下三個面向：

（一）社會導向課程：專家講座、工作室參訪、美術職業教育。

（二）教材本位導向課程：藝術專業課程。

（三）學生本位導向課程：個別化藝術知能訓練。

胡志誠（2006）提出美術班的教育目標是只為培育美術專業人才，而應培養學生美術創作、美術知識和美術批評之基本能力，並可鼓勵美術班學生往美術相關科系升學，如建築、室內設計、服裝設計……等。

Enid Zimmerman（張馨仁譯，2006）提出藝術才能是後天習得的複雜能力，不是因為生理成熟自然導致的結果。因而審慎規劃教育介入就很必要。藝術才能發展應著重學生的背景、人格特質、技能發展、過程和結果、認知和情感能力、地方文化結構，以及全球和通俗文化。

Clark 和 Zimmerman（林仁傑譯，2011）指出藝術才能發展不應只單方面要求寫實描繪外在世界，藝術作品應考量感知理解力、表現立即媒材應用技巧，以及觀念等方面，包括：主題、雙關語、悖論、隱喻等。這些品質比單純要求寫實描繪外在世界為成果的計畫更適於用來規劃學習活動。

National Association for Gifted Children (2010)《Pre-K-Grade 12 Gifted Program Standards》也提出課程標準將學生成果用於目標，而不是教師實踐，使其與教育標準中的思維保持一致。由於這些標準以理論，研究和實踐範式為基礎，因此它們為代表資優學習者在各個發展階段的所有努力提供了重要基礎。

參考上述專家學者的研究與意見，作為設計「造形與質感」美術（視覺藝術）資優課程的參考。經由在課前多方諮詢專家並與來自不同專長領域的老師們，就課程內容及師資調整做線上互動討論的協調，形成「造形與質感」美術（視覺藝術）資優課程架構，如圖 2。

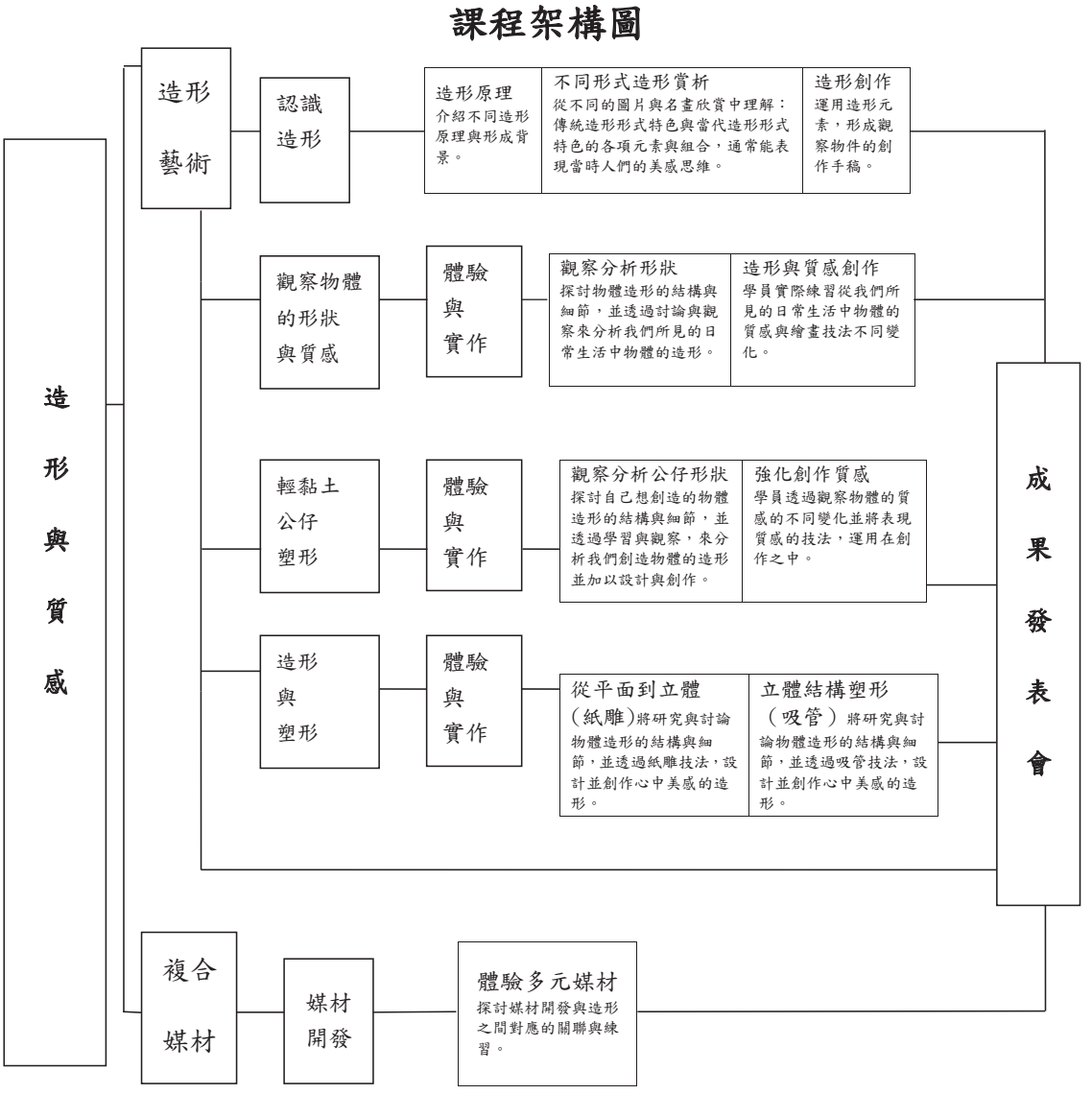

圖 2　課程架構圖

伍、課程內容說明

一、認識造形與觀察物體的形狀與質感

讓學生從不同的視角來觀察物體的形狀與質感，並理解傳統造形特色與當代造形特色的各項元素與組合，通常能表現當時人們的美感思維。學生實際練習從我們所見的日常生活，觀察物體的質感，透過繪畫技法表現不同變化。學生實做作品如圖 3 至圖 6。

二、輕黏土公仔塑形

透過觀察物體的質感的不同變化並將表現質感的技法，先對自己的臉部造形的觀察，加上一些圖紋的裝飾，並進一步的運用在公仔創作之中。指導學生探討自己想創造的物體造形的結構與細節，並透過學習與觀察，來分析我

們創造物體的造形並加以設計與創作。瞭解如何將公仔造形創作予以修整，賦予美的內涵。學生實做作品如圖 7、圖 8、圖 9、圖 10、圖 11、圖 12。

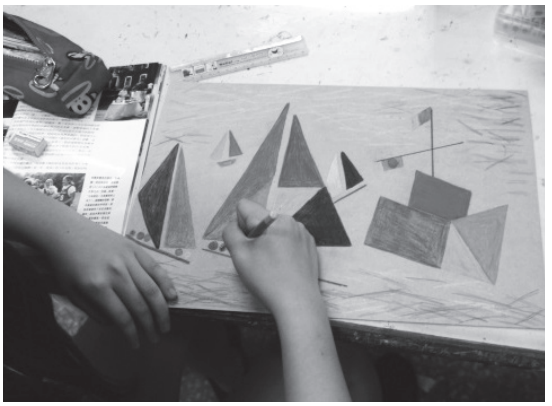

圖 3　看圖以幾何構成創作

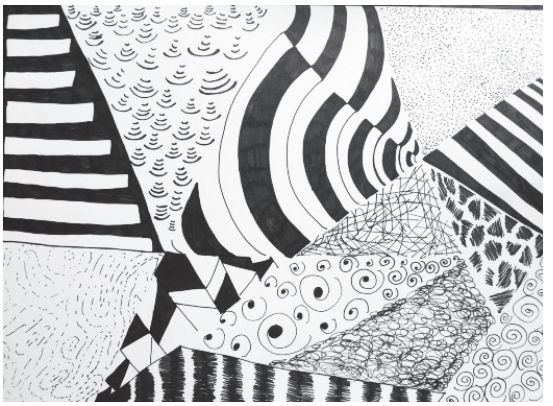

圖 4　物體的質感重構創作

圖 5　物體的質感重構創作

圖 6　物體的質感重構創作

圖 7　彩繪自我創作

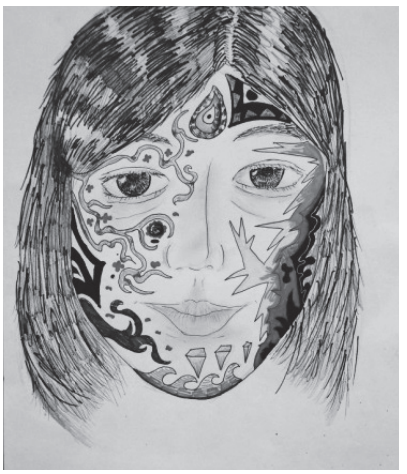

圖 8　彩繪自我創作

圖 9　輕黏土公仔創作

圖 10　輕黏土公仔創作

圖 11　輕黏土公仔創作

圖 12　輕黏土公仔創作

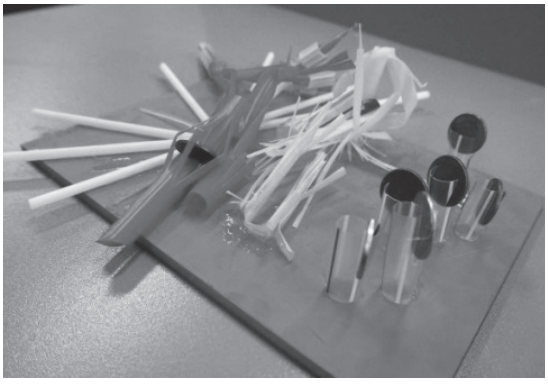

圖 13　吸管造形創作

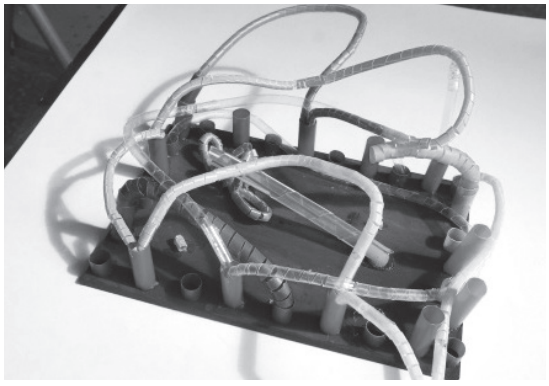

圖 14　吸管造形創作

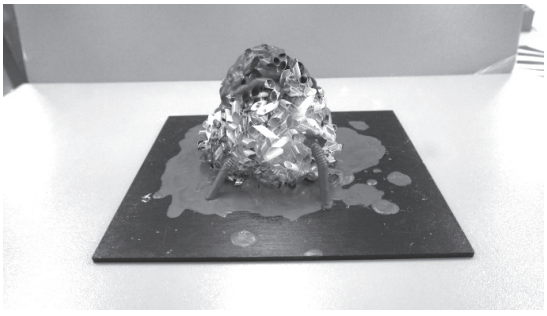

圖 15　吸管造形創作

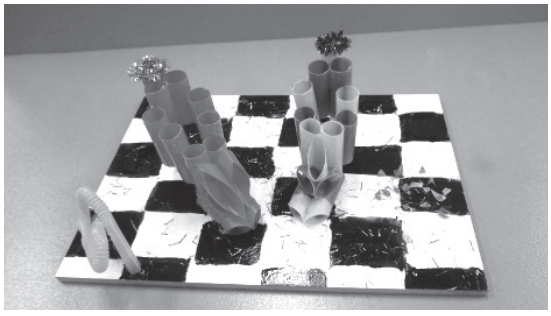

圖 16　吸管造形創作

三、立體結構塑形

指導學生瞭解與討論物體造形的結構與細節，並透過吸管技法，設計並創作心中美感的造形。透過吸管的粗細與高低，深入探究造形的變化內容，賦予吸管不一樣的視覺造形生命。瞭解並實際創作。學生實做作品如圖 13、圖 14、圖 15、圖 16。

四、20 世紀拼貼藝術的藝術

從畢卡索到 Instagram 的限時動態來引導並指導學生瞭解，能從多元媒材思考（含數位媒材）找到形式與造形意涵契合的美感。開放讓學生使用手機來創作自己的作品。學生實做作品如圖 17、圖 18、圖 19、圖 20、圖 21、圖 22。

圖 17　限時動態創作

圖 18　限時動態創作

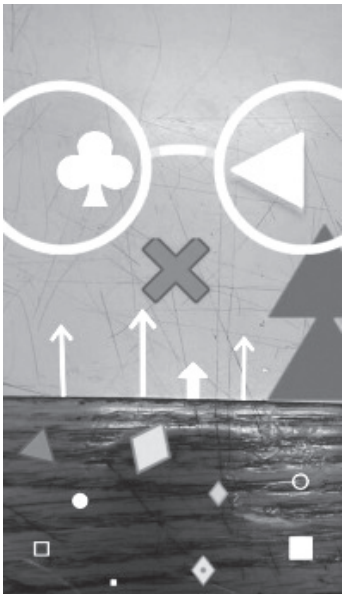
圖 19　限時動態創作

圖 20　限時動態創作

圖 21　限時動態創作

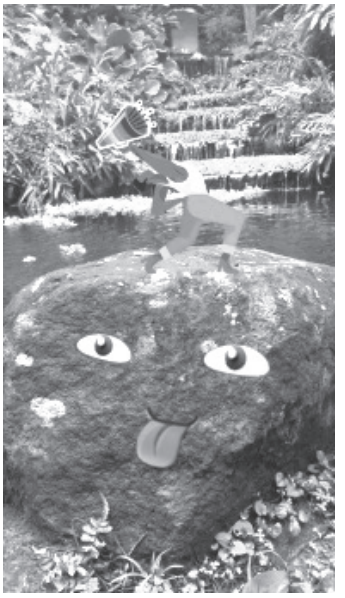
圖 22　限時動態創作

五、成果發表會

為了能讓學生展現自己整合形式與造形意涵契合的美感作品。在期末舉辦了一個成果發表會，讓學生的作品公開展示，給大家觀賞，可以看見學生的創意發想軌跡及學習歷程，藉此鼓勵學生發表作品並獎勵表現優良學生。如圖 23、圖 24、圖 25、圖 26。

陸、課程特色說明

一、多元美感引導

「造形與質感」課程的特色是設計以多元媒材、質感與觀察的練習為基礎，兼顧造形變化技能與手繪及製作練習的體驗，與形式風格的認知及表達內心情意的學習。因為學生在自己生命經驗中，雖然經常觀看到各式各樣的生活影像與物件，卻少有「造形與質感」觀察的學習及分析，其實在一般普通班的視覺藝術課，因為時間的關係，很難透過教師的引導，讓每一個學生都能精熟的創作出一件完整的作品。為了希望一般國中生能深刻了解如何將心中的美感與想法呈現出來，將自己的創意融入視覺觀察的創作技能，及如何利用熟悉的手機作為創作工具，詮釋並表達情感，本次課程除了學習觀察、繪圖、肌理、質感技能的體驗學習之外，也能提供數位素材（手機 App 軟體操作），把自己生活情境融入作品之中，在創意上不僅給予適切的影像、圖樣引導之外，也提供了不同創作理念的表達形式，讓學生思考問題並予以解決。給學生多元圖像、不同媒材刺激，不給學生特定框架，引導學生從多元美感裡去尋找，才能對自己的美感有自信。

二、不同媒材專業老師的創作引導

學生透過跟不同媒材專業老師的創作引導，學習公仔、平面創作、吸管造形的技巧並與學生相互討論，有更多的參與感及與同好們

圖 23　成果發表邀請卡

圖 24　學生作品呈現

圖 25　學生作品呈現現場

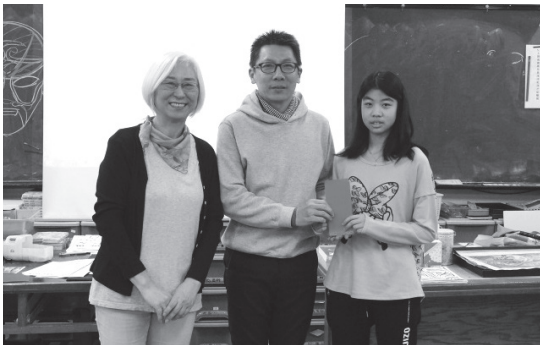

圖 26　獎勵表現優良學生

討論所形成的樂趣，使得學習不再只是老師單向的灌輸，而是自我要求與跟他人互動的吸收與演練所產生的主動學習的結果。並特別邀請專業創作藝術家、學有專精的教師給予極多的實務指導，強化他們的學習興趣，也得到家長得肯定及學程的豐碩成果。

三、鼓勵學生展現特色

藝術是讓學生喜歡做自己想做的東西，才能長久；不給學生壓力，鼓勵學生有不一樣的想法。從成果發表看來，學生事前的用心繪圖設計，在學校其他學科忙碌的學習之後，仍能充分將作品盡可能的精緻化，學習的成果都完整顯現在他們的作品之中，可見學習成果是相當豐碩與喜悅的。

柒、課程省思與檢討

一、讓學生自己發現問題與探究、解決問題方法的歷程

美術（視覺藝術）資優生在學校的普通班課程，並未接受連續四堂課創作的挑戰，透過週六上午課後的時間，讓美術資優生參與「造形與質感」課程，給予學生比較長時間的學習與創作的過程，充分增強學生自信與給予多元媒材是導引最後作品產出的關鍵。讓學生自己發現問題與探究、解決問題方法的歷程，通常較實際採用教師協助立即解決方式更能顯示其對藝術的深入了解。

二、師資專長搭配課程的調控

關於師資專長搭配課程的調控，雖然在事前多方諮詢專家並預作與教學師資內容互動討論的安排，但是彼此之間仍因專業背景的差異與時間檔期的交錯，雖有事先設定的課程內容並交流討論，但仍無法編列經費（教師備課討論鐘點費），致使無法完整而詳盡的共同備課，仍期待下次設計方案時的修正。不過，老師們都能利用網路的臉書群組平臺，進行相關討論與備課，雖然少了見面產生更深的情誼，仍能凝聚共識與預做課程進程的安排。

三、增強基礎描繪能力

美術資優課程繪圖以純熟技法為主，在指導學生方面，無論剪貼技巧或彩繪技法與平常的造形創作有著極大的不同，同學們一開始遇到最大的問題就是構圖，以往面對有經驗的學生都直接請他們將造形做出不一樣的排列，但沒有先備知識的學生在小張練習構圖上，無法表現出畫面穩定的構成，要達到構圖穩定的畫面還是取決於學生本身觀察力及練習的方式。這個部份應該多跟學生溝通與討論，增強他們的基礎描繪能力。

四、建構專屬網站、臉書粉絲專頁或平臺

對於未來辦理與推廣希望能建構一個網站、臉書粉絲專頁或平臺，讓學生的作品可以增加能見度，也可以讓學生進一步的互動，彼此觀摩交流，讓學習更完整。

捌、學生意見回饋

一、造形

（一）造形原理

心得：「我喜歡畫畫這個課很好玩」、「使我知道如何創造藝術品」、「造型設計好有趣」、「有趣」、「老師講得很生動」、「學到許多造形原理」、「了解色彩」、「我之前對造形原理不很熟悉」、「讓我認識了更多有關藝術的事物」、「還不錯」、「原本對這沒什麼概念，上完課程實際畫了感覺特別新奇」。

（二）觀察物體形狀與質感的公仔製作

心得：「我的人太單一，臉都沒有做好，不過很好玩」、「讓我更有空間感」、「老師講得很詳細」、「非常有趣」、「做公仔好玩」、「覺得自己做的人物塑形不是很好，尤其是臉部沒有凹凸很明顯」、「自己做得公仔好帥」、「以前都是將看到的直接畫下，這堂課跟以前

完全不同」、「平常不會在自己臉上『亂塗亂畫』，這堂課有機會發揮，很放鬆」、「畫條碼及金錢的符號，覺得自己點子越來越多，也對自己有信心，敢動手改造自己房間，在牆壁彩繪，『以前覺得根本不可能做到』」。

二、從平面到立體，複合媒材質感體驗

（一）花紋質感吸管造型

心得：「我覺得我沒有做得太好，因為太多平面」、「讓我發現美感所在」、「很好玩」、「可發揮多種想像力」、「動手做公共藝術很棒」、「我對自己的作品挺滿意的，雖然整體看起來不太美觀，但內部構造也挺豐富的」、「用吸管可以做出藝術品」、「吸管很難黏」、「一根平淡無奇的吸管在修剪拼貼後卻變得很有趣」。

（二）數位拼貼

心得：「最有興趣的課程」、「有趣」、「學到新鮮的東西」、「很好玩、創意」、「這個主要靠想像力吧，我的想像力不是很好……」、「我本來不知道手機也可以作畫」、「平時都是用紙和筆繪畫，沒想到手機也能作到藝術的創作」、「數位拼貼很好笑」。

三、創造力與整合

（一）作品創作研究討論解說

心得:「很有深度」、「喜歡自己的作品」、「這是最放鬆的一天了！是用手機來做搞笑的作品」、「跳脫平時美術課的課程，學到的更多也更有趣」。

（二）作品檢討成果發表

心得：「希望大家喜歡我的作品」、「喜歡大家的作品」。

四、 家長回饋與建議

課程內容豐富、手作經驗增加許多，理論與實際操作的結合，更添加小朋友對美術的興趣，非常感謝！

玖、結語和建議

很高興設計以人文為基礎的「造形與質感」，以統整設計課程的概念，在 54 小時的課程，兼顧技能與認知及情意的學習，讓學生除了個人技能的學習之外，也能有機會將自己對於物體的質感、肌理、色彩紋理、吸管造形、公仔創作、數位媒材中的造形、質感理解與欣賞學習，及對於如何透過觀察與思考的反覆研究及操練，表現心中美感，在升學掛帥只求個人表現及過於單一價值觀的教育現場裡，這是一般普通課程不容易達到的專業課程。而且學生學習到如何透過跟他人的互動、學習如何展現自己的想法與創作與帶有情感的視覺語言的魅力，也可以將自己所觀看老師示範的技巧、文本意象、藝術家視覺語彙形成自己的學習創作圖像。再次謝謝所有的教師與學生夥伴，我們還要往前再邁進。期待每一件作品的美好，直到生命的最後一刻。除此之外，教師群也討論與反思形成下列結語與建議：

一、加強學生繪畫與造形技能

（一）學生對於用筆繪製草圖，表達設計意念的方式，不如預期中的熟練，可用速寫加強訓練。

（二）立體造型材料的選擇上，除了塑形材料輕質黏土外，亦可加入切削材料，如塊狀石膏等。

二、幫助學生聚焦

（一）在設計主題上，老師應該可以更具體的設定，幫助學生聚焦，期能在意念深度發展上，更具變化及創意。

（二）立體造型材料的選擇上，老師應先聚焦示範各式各樣於吸管或是其他複合媒材的創作技巧，這樣學生更能從中引導學習更多元表現形式。

三、強調原創的價值

（一）老師在創意發展過程中，可再加強範例介紹，但必須避免模仿抄襲，並強調原創的價值重要性。

（二）學生普遍於生活經驗中，缺乏對物質的理解與認識，以致在尋求運用生活周遭資源時，產生困難，老師可以用契合生活經驗的角度，來引起動機，進行創意發想。

（三）學生對於如何將質感（觸感）轉化成利用麥克筆所繪製的圖像 (pattern)，大致上算是有創意的表達，但各位同學的創意之間仍有雷同之處，可以再多加鼓勵大膽發想與嘗試。

四、課程著重於美感形式與內涵深度

（一）在立體與造形的創作主題上，應該將主題縮小至個人與公共空間的關係，盡量聚焦在作品與公共空間的連結上，大多成員的作品僅是天馬行空的創作而忽略公共藝術本身的意涵。

（二）由 Instagram 的限時動態來介紹拼貼藝術的課程之中，大多數的同學享受其中，一部分原因來自於開放手機的使用，在作品的呈現上還是大多屬於個人心情上的表現形式，下次若還有相關課程，老師應限定主題創作，這樣學生更會著重於利用形式美或內涵深度建構藝術創作，而不單單只是幾則像是有花樣的社群媒體發文而已。

（三）整體課程，大多著重於與生活息息相關的方式，去了解造形與媒材材質等藝術形式去開發與更多元的藝術創作學習，而不是過往制式的美術教育，希望未來能繼續往這方向努力，但同時也更著重於形式與內容兼具的藝術創作的引導與發想。

參考文獻

胡志誠（2006）。**美術班學生藝術學習、生涯決定與政府相關文化政策認知之研究 --- 以大臺北地區公立高中美術班為例**（未出版之碩士論文）。國立臺灣師範大學，臺北。

張馨仁（譯）（2006）。當前美術資優教育的議題—關於藝術才能資優教育的五個迷思（Enid Zimmerman 著：Five Myths about Teaching Artistically Talented Art Students）。**資優教育季刊，100**，35-42。

教育部（2008）。**資優教育白皮書**。臺北：教育部。

林仁傑（譯）（2011）。**美術資優教育原則與實務**（Gilbert Clark & Enid Zimmerman 著：Teaching Talented Art Students: Principles and Practices）。臺北：心理。（原著出版於 2004 年）

林仁傑（2012）。**理想的國民中小學美術資優教育課程架構**。2014 年 5 月 17 日，取自 http://artistic.sce.ntnu.edu.tw/upload/Jen-Chien%20Lin%281%29.pdf

National Association for Gifted Children (2010). *Pre-K- Grade 12 Gifted Program Standards.* Retrieved from http://www.nagc.org/sites/default/files/standards/K-12%20programming%20standards.pdf