

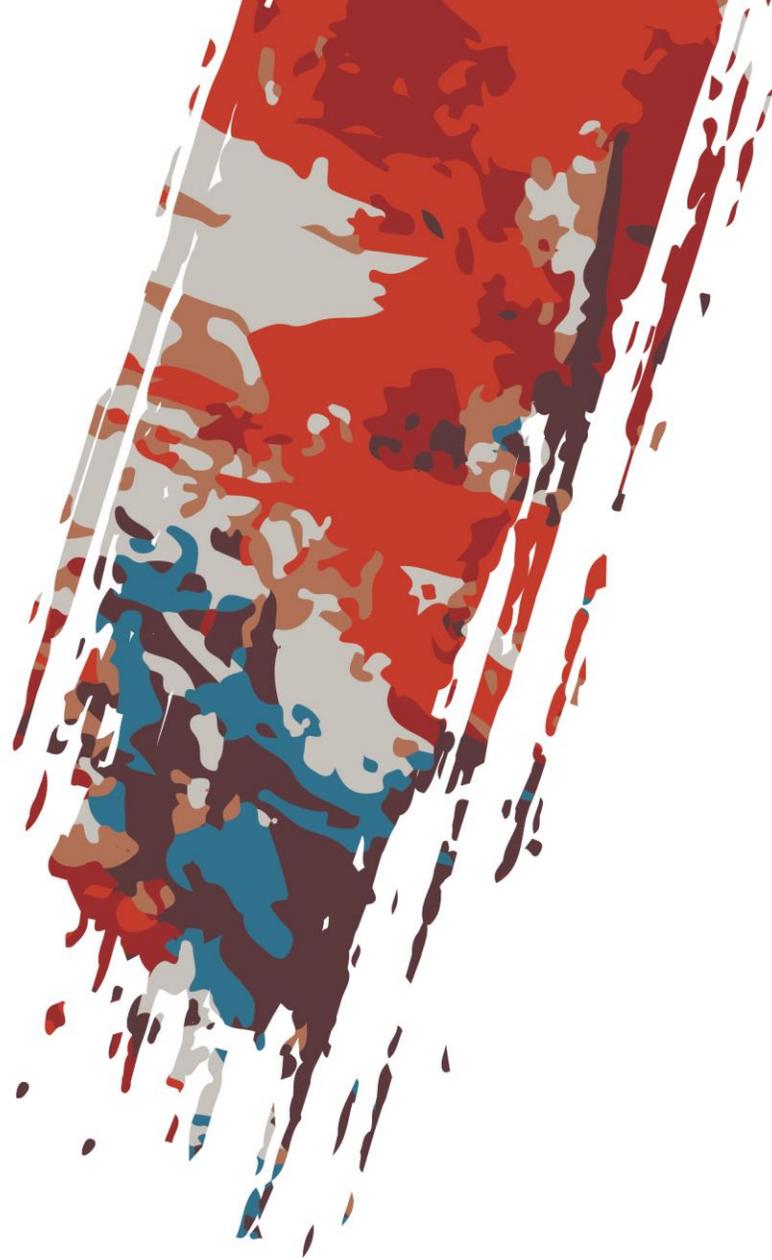
視
覺
藝
術

新 視 野

2022

學術研討會

國立嘉義大學 視覺藝術學系(含碩士班)

2022 視覺藝術新視野學術研討會 conference on new perspective of visual arts 2022

以生命歷程為核心概念
的成人藝術創作教學研究

新視界 022
學術研討會

國立彰化師範大學美術系藝術教育碩士班
指導教授 李靜芳博士
研究生 洪翠玲
中華民國111年05月18日

壹、緒論

- 2022
- 學術研討會
- 一、研究背景與動機
 - 二、研究目的
 - 三、名詞釋義

□ 研究背景

(一) 社會藝術教育的觀察發現

1. 著重技巧的學習：以水彩、油畫、水墨、手工藝等媒材來劃分課程。
2. 偏重體驗的學習：週末工作坊型態。
3. 提倡心靈創作的學習：偏向藝術治療或藝術療癒的範疇。

(二) 成人藝術課程文獻的閱讀發現

1. 藝術教育意義的理解性
2. 創作意義整合的必然性
3. 技巧學習存在的必要性
4. 教師專業成長的積極性

□ 研究動機

王傑（2020：213-214）指出學習的終極目標就是能夠脫離教學者的直接介入，在創作中達到自我獨立。所以從學習的開始就保持獨立判斷的態度是關鍵。讓我確定研究啟發性課程的動機。

依此概念設計編製一套離開學校後素未具有繪畫學習經驗的成人藝術創作課程——「**話畫課**」。共分為三部曲進行：**藝術地圖、藝術手札、藝術創作**。課程牽涉到研究對象的**生命歷程、藝術學習歷程、藝術創作歷程**，在圖文交織穿梭書寫、對話的實踐下，循序漸進地引領成人完成**有意義的作品**。

二、研究目的

- (一) 探討成人藝術創作的教學方法。
- (二) 探究成人在以生命歷程為核心概念的藝術課程方案中，
進行創作的經驗、困境與解決方法。
- (三) 探析成人透過藝術創作述說生命歷程的意義。

三、名詞釋義

• 生命歷程

Erikson (1902-1994) 認為生產 (或稱繁衍) 是中年期的主要挑戰，其表現方式指的是成熟成人對於建立、指引與影響下一代的關切，亦可透過自我衍生或自我發展等方式展現 (周伶利譯，2000：53)。本研究的成人對象是30-50歲的未婚女性，介於成人期中期的階段。

• 藝術的構成

Wassily Kandinsky (1866 ~ 1944) 的構成理論。旋律型與交響型。前者簡單、後者複雜。因而後者有新的形象產生。其來源有三：1. 「印象作品」。2. 「即興作品」。3. 「構成作品」 (吳瑪悌譯，1995：93-94)。

• 成人創作教學法

綜合引用Gerald Owen Grow (1991) 自我導向的學習階段模型SSDL、Renee Sandell (2006) 藝術教師調色板FTC Palette模式及Wassily Kandinsky (1912) 的構成理論所整理的成人創作教學法：探索、對話、構成、創作，分為四階段依序進行。

• 藝術創作

《美術鑑賞》的美術活動歷程圖說明了一個完整的美術活動所經歷的過程 (趙惠玲，1995：54)。作品、創作者、鑑賞者形成三位一體的緊密關係。本研究將探討創作表現的內容與形式在選擇與整合上對創作者的意義。

貳、文獻探討

- 一、藝術創作之於成人的意義
- 二、成人藝術創作教學的理論與方法
- 三、以生命歷程為核心概念的藝術課程內涵

新視野

一、藝術創作之於成人的意義

Herbert Read 強調成人藝術教育的必要方向是「重新為死去的神經賦予生命，重新打開感知之門」（引自Alan B. Knox 和Roscoe L. Shields, 1965）。

- （一）感知生活裡的藝術存在
- （二）挑戰創造思維的行動力
- （三）覺察生命的規律與平衡

二、成人藝術創作教學的理論與方法

課程是師生的生活經驗共同建構創造的，藉由書寫、敘說、自傳的覺察看見自己、發現別人，連結過去、現在和未來（歐用生，2006）。

- （一）教學者的概念整合
- （二）當代課程新觀點的翻轉
- （三）有意義的藝術創作教學方法

二、成人藝術創作教學的理論與方法

(一) 教學者的概念整合

Svein Loeng (2020) 認為成人教育裡向來強調以自主學習為核心概念，那麼自主學習實際運用的一個必要條件就是闡明所有方面的概念，這樣實踐就不會建立在有限的理解之上。

(二) 當代課程新觀點的翻轉

1970年代「再概念化」課程理論的興起。

1. 強調存有 (to be) 和理解 (understanding) 。
2. currere 不僅是動詞，而且是一種聲音。這樣理解課程的著眼點就會放在個體認識的獨特性和經驗的自我建構上。因此課程要重視內在的經驗，而非外在的目標。
3. 主張「概念重建」、「課程即文本」、「課程即複雜對話」的重要概念。
4. 尋找教學中的詩性智慧。從教師是「陌生人」，到讓「身體」回到課程，再意識到「第三空間」的存在。這帶有哲學性的潛在課程思維與藝術創作的行為不謀而合。

二、成人藝術創作教學的理論與方法

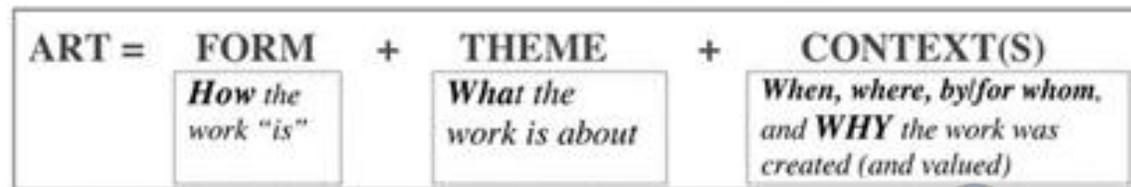
三、有意義的藝術創作教學方法

1. SSDL : The Staged Self-Directed Learning Model(Gerald O. Grow, 1991)

Stage	Student	Teacher	Examples
Stage 1	Dependent	Authority Coach	Coaching with immediate feedback. Drill. Informational lecture. Overcoming deficiencies and resistance.
Stage 2	Interested	Motivator, guide	Inspiring lecture plus guided discussion. Goal-setting and learning strategies.
Stage 3	Involved	Facilitator	Discussion facilitated by teacher who participates as equal. Seminar. Group projects.
Stage 4	Self-directed	Consultant, delegator	Internship, dissertation, individual work or self-directed study-group.

2. FTC Palette模式 (Renee Sandell, 2006)

Form + Theme + Context:
An Art Teacher's Palette for Composing Meaningful Lessons

3. Wassily Kandinsky (1912) 的構成理論。

1. SSDL

- 第 1 階段：學習者是低自我導向，學習以教師為中心。
- 第 2 階段：學習者適度的自我指導，教師是激勵者和嚮導。
- 第 3 階段：走向自我導向的過渡階段，教師是促進者。
- 第 4 階段：學習者是高度自主的，教師是顧問和委託人。

2. FTC Palette

ART=FORM+THEME+CONTEXT(S)®
藝術 =形式+主題+脈絡

- (1) 形式：看見作品外在的視覺要素。
- (2) 主題：探究作品內在的意涵。
- (3) 脈絡：理解作品上下文的訊息。

3. Wassily Kandinsky 的構成理論

- (1) 簡單構成：旋律型。
- (2) 複雜構成：交響型。

三、以生命歷程為核心概念的藝術課程內涵

Edmund Burke Feldman如是說：

集概念、教學方法與課程設計於一的「藝術教育」好比早期羅馬式教會建築，借用前人的技術，經調適後，再把所有風格湊合起來，其移花接木的統合手法呈現了令人激賞的美感。同理，今日藝術教育依然充滿活力，正因其範圍包羅萬象，在傳統的學院派訓練基礎下，更對人類需求有所反應，展現了混合多元的哲理（劉美玲譯，2003：12-15）。

將生命歷程理論觀點對應到藝術創作來看，這無疑就是自我探索的根源及尋找自己的生命脈絡。

Erikson的人生心理社會階段

老年期 Old Age							統整v.s. 絕望 智慧
成年期 Adulthood							生產繁衍v.s. 頹廢遲滯 關懷
成年前期 Young Adulthood						親密v.s. 孤立 愛	
青少年期 Adolescence						自我認定v.s. 角色混淆 忠誠	
學齡期 School Age				勤勉v.s. 自卑 能力			
學前期 Play Age			主動v.s. 罪惡感 目標				
幼兒期 Early Childhood		自主v.s 愧與懷疑 意志					
嬰兒期 Infant	基本信任 v.s.不信任 希望						

資料來源：Erik H. Erikson, Joan M. Erikson, Helen O. Kivnick (周伶利譯，2000：52)

叁、研究方法

2022 一、研究範圍

學術研討會 二、研究設計

□ 質性研究／多重個案研究

(一) 研究場域

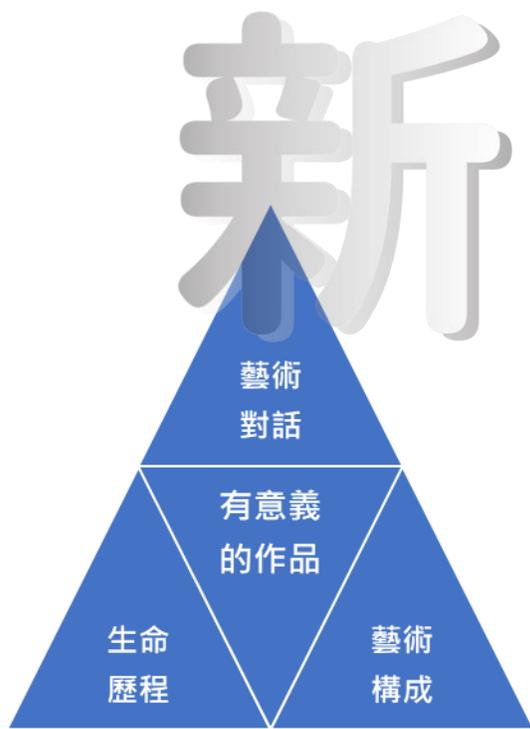
台南自家工作室。

(二) 研究對象

4位女性，未婚，上班族。以離開學校後未曾參加繪畫學習，但對藝術創作有興趣、能配合時間且自願參與的30～50歲成人為主。

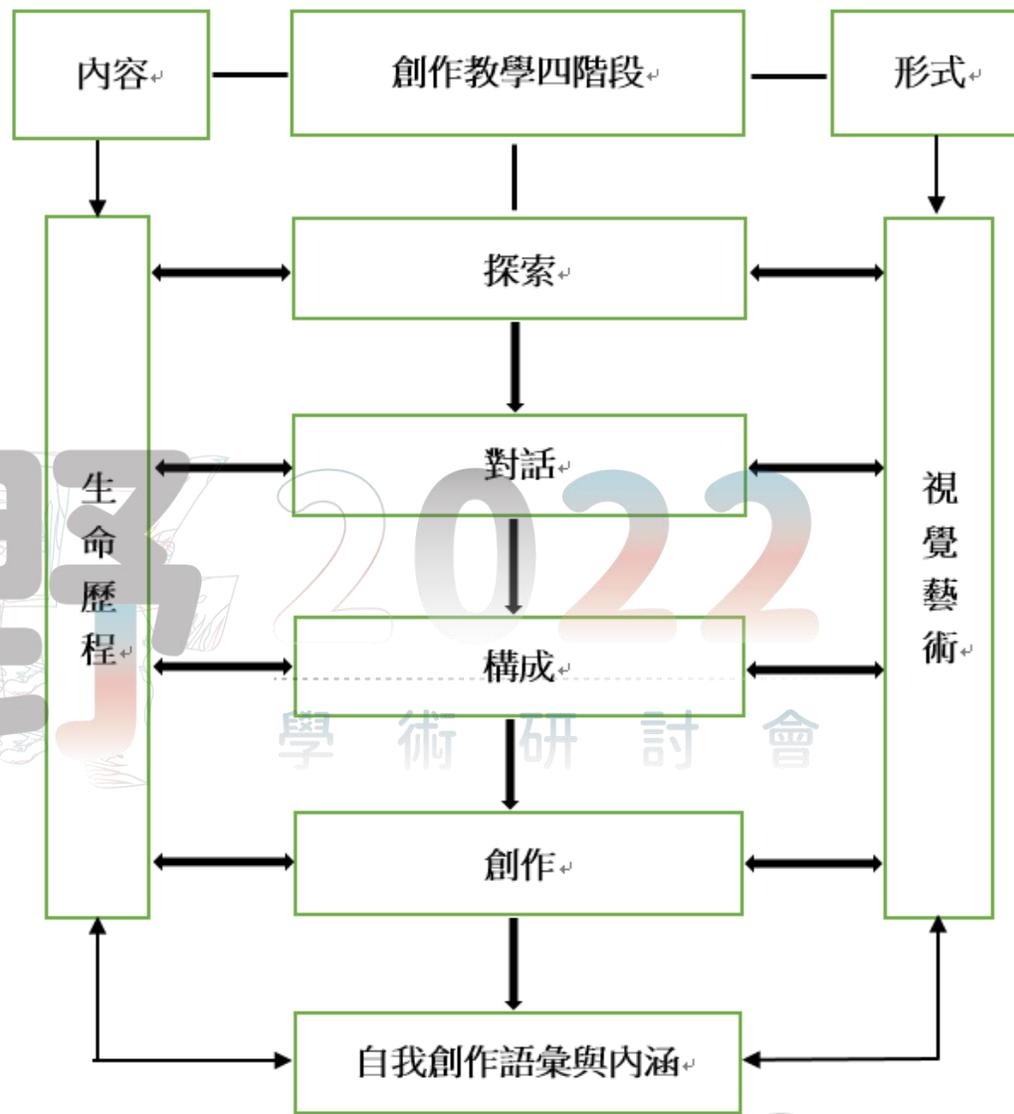
(三) 課程時間

自2021年12月31日到2022年4月30日止。進行為期16週，一週一次，每次約4.5小時，共計16次72小時的藝術課程。

教學概念圖

新視野 2022 學術研討會

成人創作教學法 (資料來源：研究者設計·2021)

二、研究設計 / 「話畫課」課程

本研究中的3件藝術創作主題分別探討個人生命歷程中，從自我本體與他者/生物、物件/時間、夢境/空間所交織的經過，將這些抽象想法轉化為具體的藝術形式呈現。

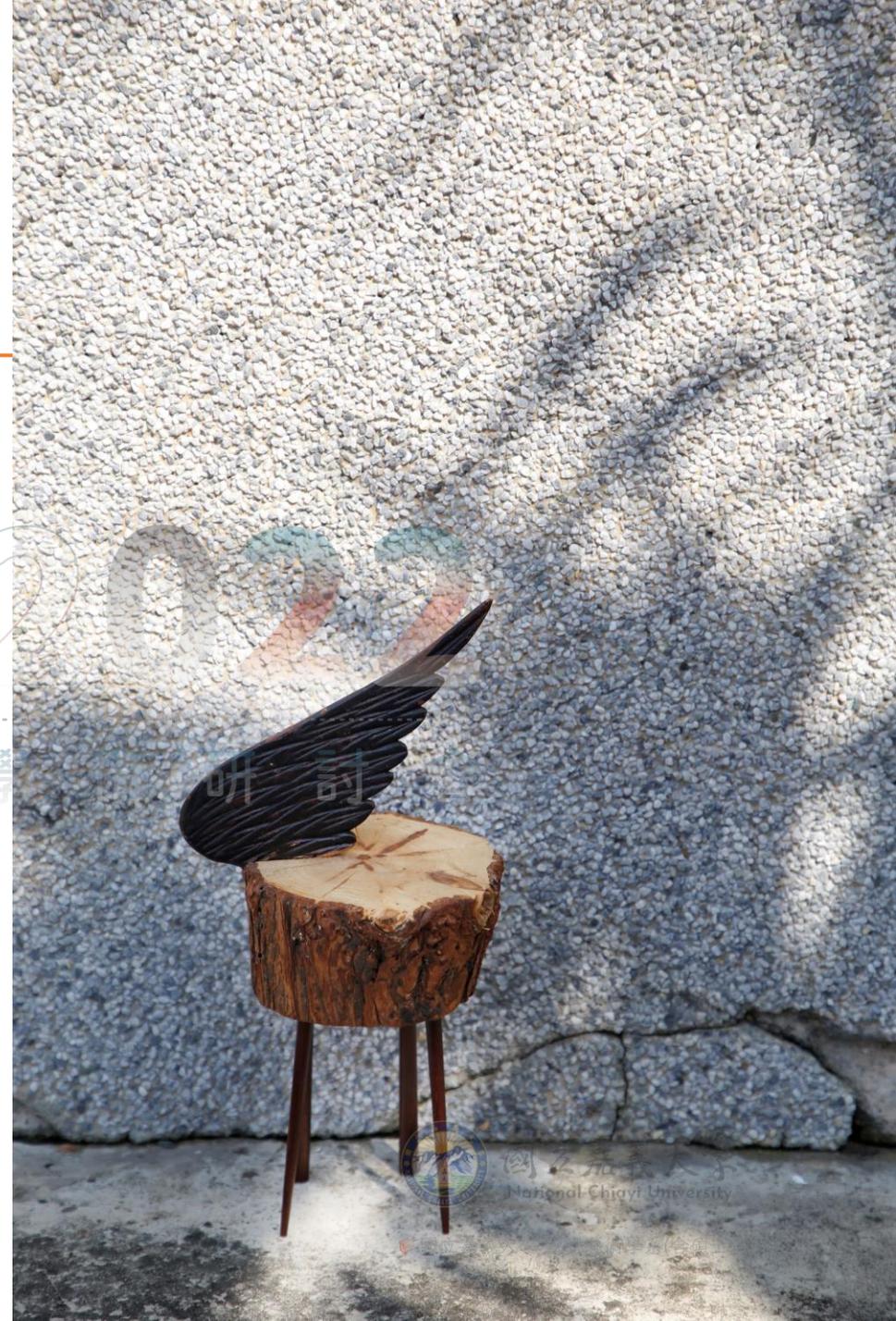
新視界 2022 學術研討會

日/週/次課程		活動主旨	活動主題	
藝術 手札 / 照 。 話 。 畫	1	藝 術	· 畫出生命歷程圖 · 與藝術作品的相遇、探訪大自然的創作 · 藝術感知、藝術構成練習 · 書寫藝術學習、藝術創作歷程	
	2	地 圖		
	3	暖 身		
	4	暖 身		
	5	藝 術	探 索	· 「生物」與「我」
	6		對 話	
	7		構 成	
	8		創 作	
	9	創 作	探 索	· 「物件」與「經歷」
	10		對 話	
	11		構 成	
	12		創 作	
	13	創 作	探 索	· 「夢境」與「空間」
	14		對 話	
	15		構 成	
	16		創 作	

(資料來源：研究者設計，2021)

肆、研究結果與討論

- 一、課程設計的分析與發現
- 二、個案創作學習與媒材、主題試探的反應
- 三、藝術表現與生命歷程的對照分析

新視野

「話畫課」三部曲

- (一) 藝術地圖
- (二) 藝術手札
- (三) 藝術創作

2022

學術研討會

一、課程設計的分析與發現

(一) 藝術地圖

進入創作前的暖身活動。讓數十年未接觸畫畫的研究對象敞開心房，回到美術課享受美的饗宴時刻。這段時間研究者運用即興、印象的表現形式來開啟她們的感知能力，並引領進入藝術的世界。

自由書寫、生命歷程的回溯、鑑賞、速寫與潛在意識、構成練習、探訪祕密花園、整理每日拍照檔案、書寫藝術創作的歷程。

S1回饋：「暖身活動最令我印象深刻的就是生命歷程。要把自己一路走來的經歷，重點的標示出來。我畫了簡圖示意，原來我的重點都是在飛飛飛。這是畫了圖表之後才得到的結論。」

S4回饋：「參與許多不同的活動，感覺有很多驚喜。一開始文字書寫比較需要思考，比較緊張。使用的時間也比較短，後來就覺得...直覺吧！不用想太多，做多少都好！」

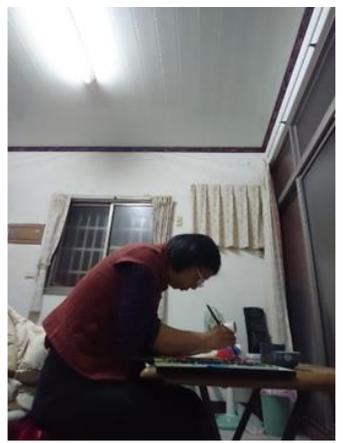
一、課程設計的分析與發現

(二) 藝術手札 (文字本、圖畫本、攝影收集)

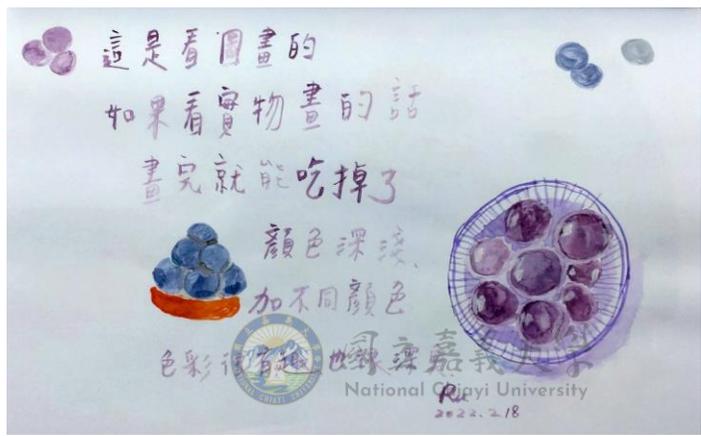
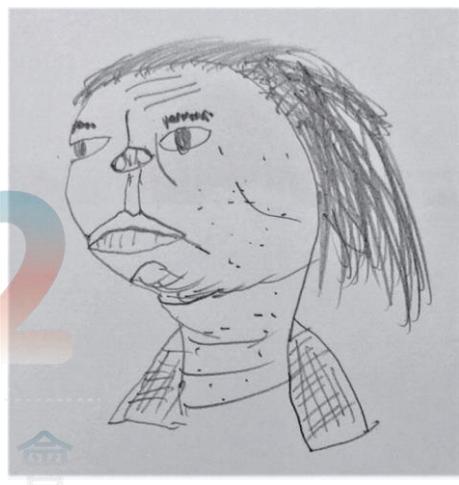
藝術手札在本研究中為自我探索式課程設計。一則用意在意圖練習，透過自主學習而產生繪畫的能力。另一則用意理解藝術就在生活裡，但透過媒材、形式轉化為創意生活之美。

經過10天的自由塗鴉後，開始「停課不停學」的教學。以5天一單元的主題，共25個單元121天的自主學習。讓研究對象天天與藝術有獨處之約。這些課程要求有時很有趣有時很頭疼，由研究對象透過自學來發現問題及解決困難。這個部份讓她們看到自己繪畫上的變化，也是研究者為創作的前置作業所鋪陳的練習。

- 主題涵蓋：
- 1. 藝術視覺元素
 - 2. 自我的探索
 - 3. 每日隨意拍

- 提醒：3/16-3/20 (Day76-80)
- 1. 請繼續「質感、肌理、紋理的收集」！
 - 2. 請繼續拍下自己---「離不開/跟很久/丟不掉/捨不離」的物件！
 - 3. 請畫下妳所收集的「質感」！
 - 4. 每日隨意拍，若可以，請繼續！

一、課程設計的分析與發現

(三) 藝術創作

第一階段	探索	圖文凝聚期	觀看與覺察
第二階段	對話	概念凝聚期	設計與思考
第三階段	構成	時空凝聚期	面對與專注
第四階段	創作	美感凝聚期	沉浸與分享

(資料來源：2021研究者設計)

單元一：「生物」與「我」		
教學階段	教學內容/創作意象	教學方法/藝術形式
探索	.主題討論 .媒材、技法探索 .即興創作	.概念：點線面、形狀、筆觸、明度 .技法：速寫、素描 .媒材：鉛筆
	.提點問題(附錄一)書寫思考	.自由書寫
對話	.提點問題(附錄一)師生對話 .文字轉化、主題畫面思考 .媒材、技法學習	.概念：敘事性 .技法：速寫、素描 .媒材：鉛筆
	.圖像意義構成 .畫面設計思考	.概念：有意義的構成 .媒材：透明水彩、色鉛筆、鉛筆、粉彩 .技法：彩繪
創作	.畫面美感醞釀 .創作思考 .分享與回饋	.概念：美的原理 .媒材：透明水彩、色鉛筆、鉛筆、粉彩 .技法：彩繪 .自由書寫：創作理念 .鑑賞與回饋

(資料來源：2021研究者設計)

一、課程設計的分析與發現

以「夢境」與「空間」主題為例

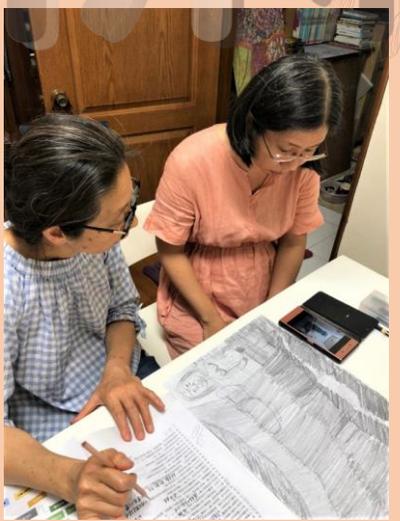
1. 探索

3. 構成

2. 對話

4. 創作

二、個案創作學習與媒材、主題試探的反應

Elliot Eisner (2007 : 17) 在《Arts-Based Research in Education》第2章提到持續存在的緊張 (persistent tensions) 。他說如果我們對所做的一切都充滿自信，我們就會缺乏活力。緊張局勢可能是激勵因素。他所說的緊張是指一種心理狀態，它會產生一種輕微的不適感，這種感覺可以通過詢問暫時緩解。

- (一) 多元媒材技法帶來新鮮與挫折感
- (二) 主題拍攝和繪畫帶來新思維與發現
- (三) 畫面構成帶來壓力與挑戰

二、個案創作學習與媒材、主題試探的反應

S2-N20220125 「久違了30年以上……從拿鉛筆畫畫後，可以感覺到鉛筆的柔軟，而且有漸漸喜歡使用鉛筆的感覺」。

S3-N20220219 「水彩讓人又愛又恨……在隨手紀錄上，用的甚喜歡，也漸漸得心應手，在揮筆當下，總幻想自己是創作大師一般……但今天的話畫課，水彩讓我用的快崩潰……揮灑40歲年紀，真不容易」。

S4-N20220402 「油畫棒，一開始覺得髒，但混色起來，就是美」。

S2-N20220121 「自從開始拍攝自己身體的每個部位到今日，有感覺自己的身體有一種之前未曾注意過的明亮感」。

S3-N20220414 「在不同空間下的自己。除了圖書館，剩下的就是家裡……在回想日常生活中，好像最常做的就是“爬樓梯”。嘿嘿～樓梯間，應該也算是一個空間…YA～有趣」。

S4-F20220129 「選出幾張之前拍照的圖，將裡面的內容組合，如何跳出原有的框架，讓物件產生互動且要有趣的……這些物件都不相關，但要組合在一起很妙，立體、空間感也是較困難的，但感覺很有趣，期待完成的作品」。

S3-F20220219 「開始畫自己生命歷程有關的一切，變得更正式也神聖起來了，……大張跟小張圖，讓自己更緊張，更怕畫不好，有種崩潰到快放棄這大圖紙」。

三、藝術表現與生命歷程的對照分析

從即興、印象的速寫、素描探索到呈現完整的藝術作品，其個人的生命脈絡是清晰可見的。

(一) 主題相同但生命經歷不同而創作出個人的作品

(二) 作品的連貫性呼應出個人的生命歷程

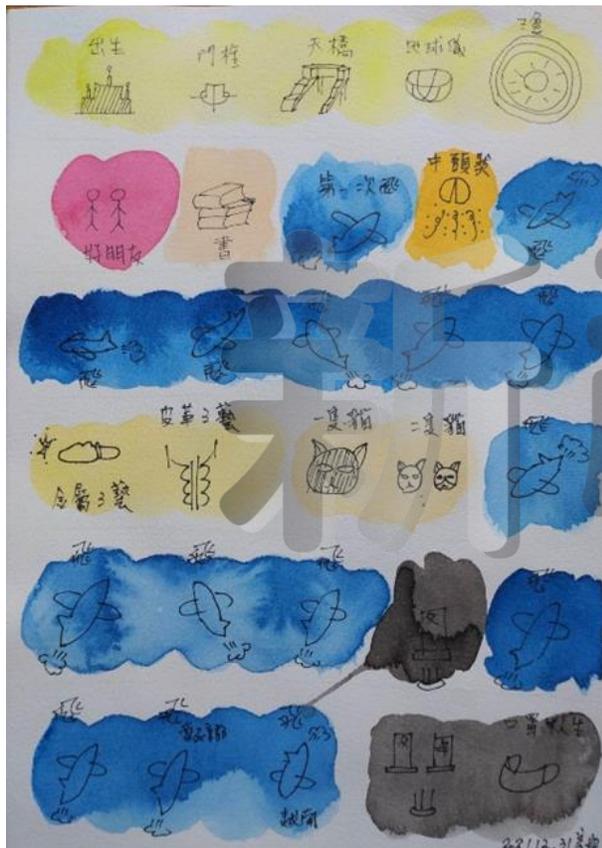
三、藝術表現與生命歷程的對照分析

什麼都好好玩的 S1：

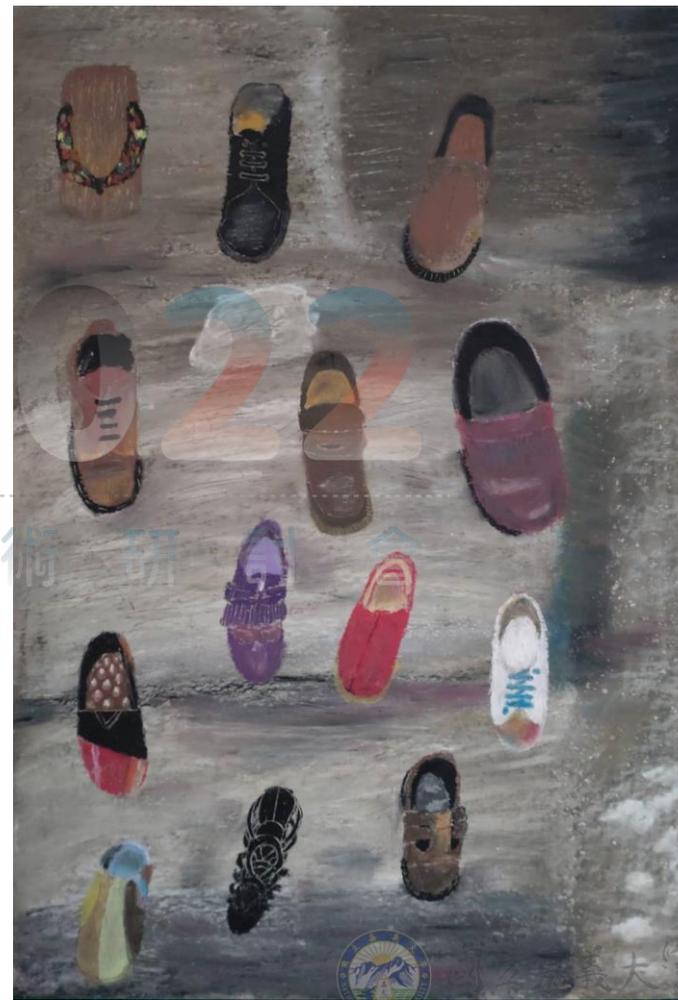

喜歡旅遊，自學日文進出日本無數次。熱衷美好物件、美食、漫畫、朋友、看展。學習金屬、皮革工藝。陸續收留了3隻流浪貓。以拍照、FB紀錄生活。生命歷程圖裡出現了15次飛機。再觀其3次創作，自詡為貓人，畫出收藏的筆、花、貓、鞋。研究者發現數量是畫中的特色，反映了內在對事物的愛好。不論是實際地踏訪旅遊或虛擬的夢境遊歷，寺院、古代商船亦呈現出S1深具懷舊的歷史情懷。

三、藝術表現與生命歷程的對照分析

S1生命歷程圖

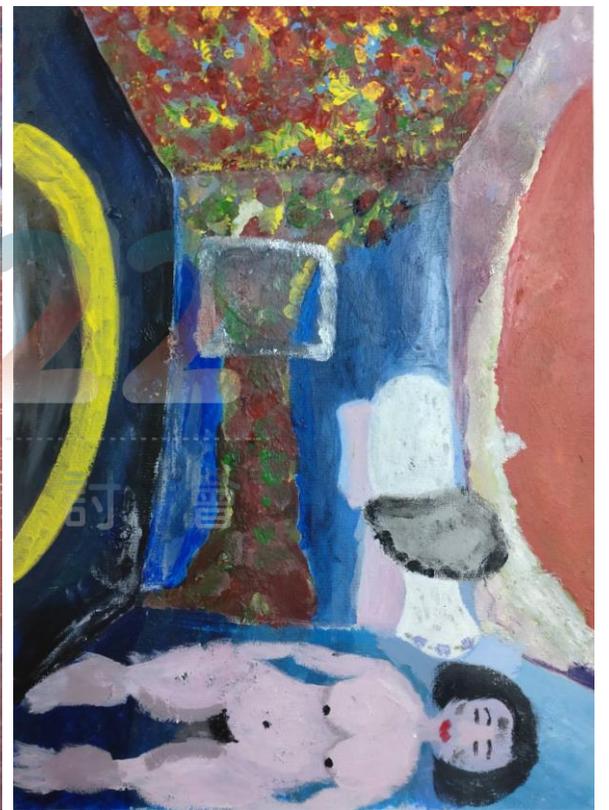
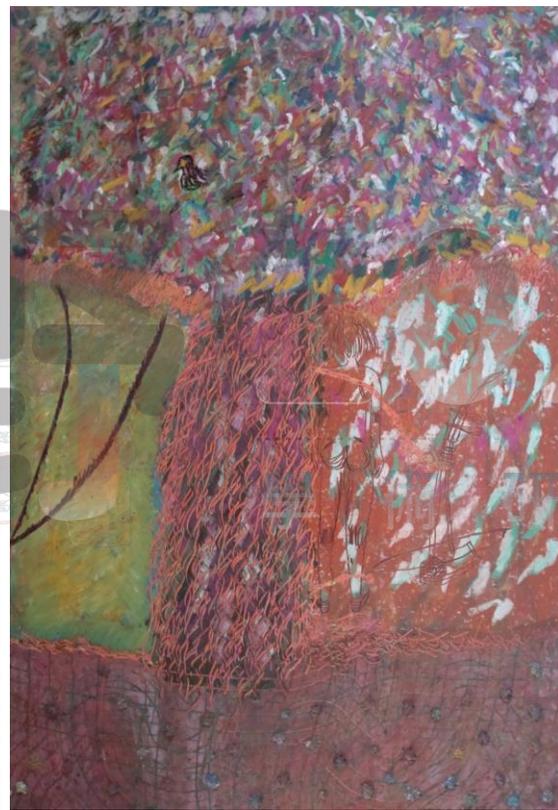
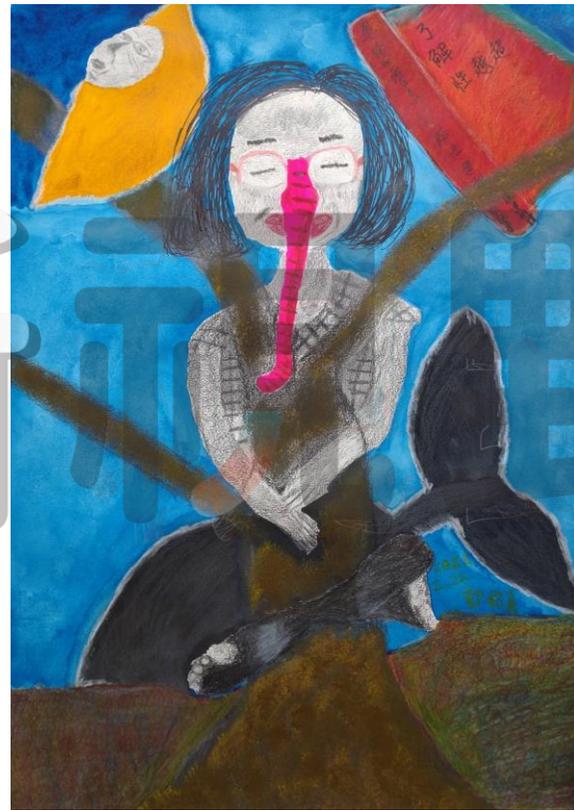
三、藝術表現與生命歷程的對照分析

坦率自然的S2：

經歷過一段社會典範與自我的衝突，持續透過閱讀書籍修復心靈，不斷地與自己對話，追求自然的生活與生命。常靜坐冥想。參加國樂團，學習二胡10多年。S2在藝術手札中，多以探索自己為主，所以在第2、3幅作品中，她大膽地畫出赤裸的自己。在這段時間研究者感受到她釋放了自己的眼淚、言語、想法，與我們坦誠相對。常以站姿作畫、跟著感覺地堆疊色料、表現出強烈的筆觸與肌理，而有感地寫下「畫自行展現生命」。

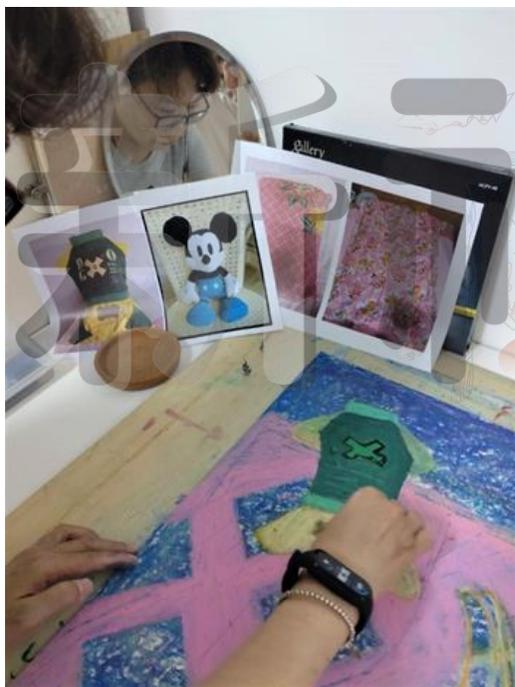
三、藝術表現與生命歷程的對照分析

S2生命歷程圖

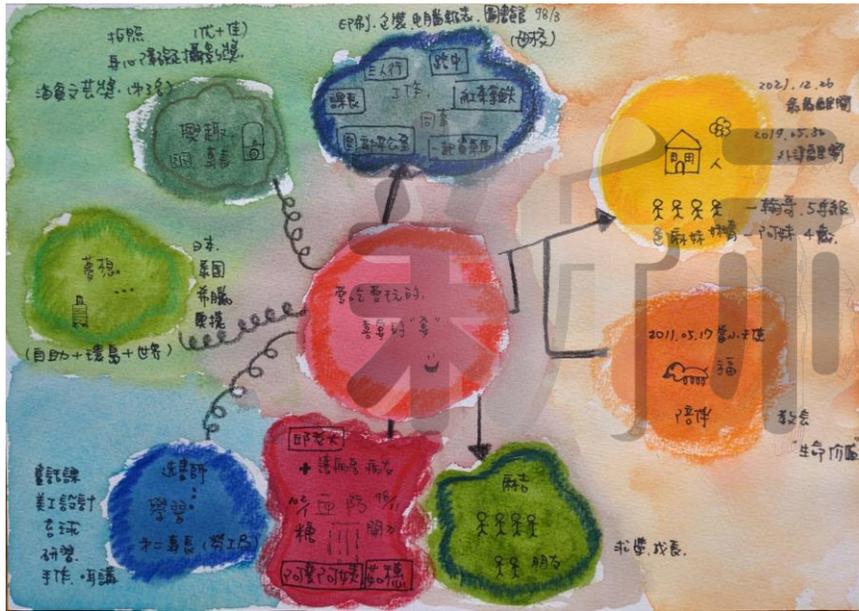
三、藝術表現與生命歷程的對照分析

充滿故事的S3：

8歲即患有先天性海洋性貧血，在10年前又併發糖尿病。目前2個月固定回診並長期接受藥物治療。已切除脾臟和膽，每天至少注射4次胰島素，領有重度的身心障礙卡。從痛苦面對到跟自己協調再接受，是一趟漫長的歷程。喜歡以拍照和書寫記錄生活。觀其3件畫作充滿浪漫繽紛的色彩與造型，實則是S3勇敢地轉化內心創傷經歷及處處為他人著想的溫暖特質所致。研究者觀察到她總是很認真地鋪陳構圖，常常是拱著微駝的背站著畫圖，是一位對生命有深刻體會的勇者。

三、藝術表現與生命歷程的對照分析

S3生命歷程圖

三、藝術表現與生命歷程的對照分析

環繞音樂長大的 S4：

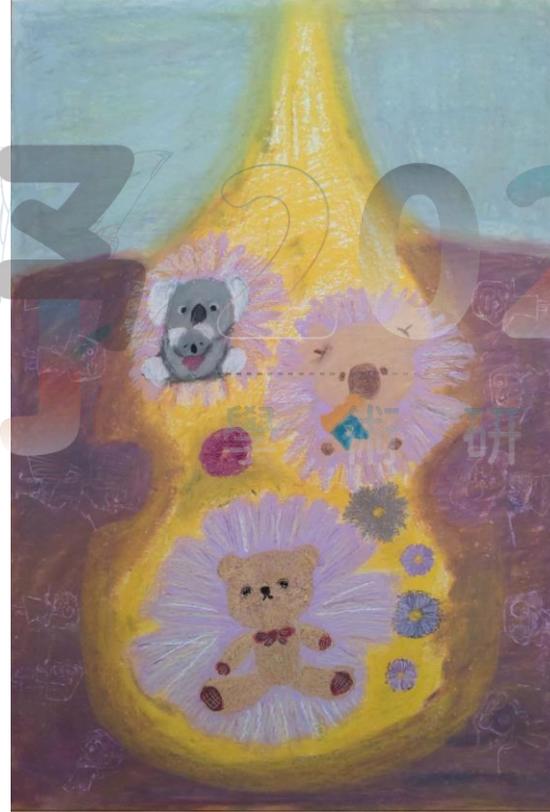

從幼稚園即接觸音樂，國小參加國樂團、樂隊，國中至大學進入專業領域，主修低音大提琴。在生命歷程圖中出現了各式各樣的中西樂器、練習的場域建築物及點心食物。喜歡看展演、電影、聽演講。研究者從藝術手札看見S4仍持續在音樂上的多方學習。課堂上言語、想法表達不多，以一種緩慢自在的節奏摸索自己的想法。觀其3件作品，樂器的圖像、大量的圓形與弧線、倚坐的自己，令研究者聯想她正似隨著球體滾動的自由軌跡在尋找自己未來的方向。

三、藝術表現與生命歷程的對照分析

S4生命歷程圖

伍、省思與建議

- 一、教學省思
- 二、教學建議

新視野

二、教學省思

研究結果顯示在兼具內容與形式的多方引導下，成人潛藏的創作能力是可以被引發的。

1.她們彼此的肯定與包容，讓課堂氣氛極為融洽且常忘卻了時間。觀看課堂中她們身體的語言也透露了各自對藝術的態度，這股熱情將持續蔓延。

2.要讓成人覺察出創作隱喻的內涵是需要更多的時間與對話開啟的。以下是她們參與此次活動的回饋：

S1「原來我還可以把圖畫出來，畫出一張完整的圖」。

S2「讓自己可以很安靜地在任何狀態下跟自己和別人相處」。

S3「發現原來自己的態度和故事，是很念舊的人。在創作上，會容易加入物件、人物。可以自主、自覺，生命是一件很美好的事，而我也相信，這世界上有自然、有愛、有善良好的人」。

S4「回想自己的過去，可能有些遺忘的。藉由這次回想起來，是人生中重要的一部分」。

1. 此套課程僅運用在4人，若為大團體上課，教師可能會分身乏術，如何調配及掌控時間是為思考重點。
2. 研究對象的投入與付出，常常在她們的影像、圖像、文字、語言裡撼動了我的內心。素人的創作真誠不造作，教師在指導之間如何判別其原創性及可塑性，箇中分寸拿捏是需要經過深忖思量的。
3. 每一位成人對上課的需求動機都不同，教師需要透過大量的對話來了解、引導他們。因材施教才能適性發展，鼓勵每個人找到自己生命裡創作的語彙。
4. 成人創作教學法可依不同的核心概念或主題來推演。每個階段的長短時間也可依教師、學生需求的不同而有所調整。敬請不吝指教。

洪翠玲

2022

研討會

感謝您的聆聽與指教！

洪翠玲

☎ 886 0921565921

✉ h19611964@gmail.com