

革新課程編排 豐富學習經歷

獲卓越教學獎教師

孔雪兒老師（教學年資：28年）

所屬學校

南亞路德會沐恩中學

教學對象

中一至中六（視覺藝術科）

中四（藝術發展科）

教學理念

「透過藝術教育的普及，令學生享受創作的樂趣，培養他們具備評賞藝術的能力，同時提升創意和批判能力，讓美感經驗轉化成積極的人生態度。」

教師專訪

藝術在一般人心目中印象是曲高和寡、高不可攀；藝術只是屬於少數擁有天賦人士的專利，又或是富裕人士生活的奢侈品。南亞路德會沐恩中學課程發展主任孔雪兒老師並不認同這種觀念，她相信享受藝術是每個人「生之權利」，多年來積極推動藝術教育普及化，透過視覺藝術科讓學生接觸不同的創作媒介和藝術作品，培養他們成為具備欣賞藝術能力的觀眾。

以評賞四部曲的方法，幫助學生欣賞藝術作品。

孔老師作為資深教育工作者，堅持與時並進，將新的教學理念和內容引入藝術教育中，並不斷反思和檢視教學內容，目的只有一個，就是要將藝術教育普及化，同時賦予學生內在和外在的價值。「藝術教育本身是一個結果，學生學做一名藝術創作者，同時亦學做一名觀眾，享受創作和欣賞的樂趣。另一方面，藝術教育是一種手段，令學生看到自己的獨特性，肯定自己的價值；透過觀賞其他人不同的表達方式，建立欣賞別人的人生態度，此外，藝術能提升個人共通能力，並轉移到其他學科和生活議題。」

重整時間表 專注學習

為了培養學生的評賞能力，並配合新高中課程的改革，學校在課程編排上作出重大調動，將初中視覺藝術科的課堂集中在半個學期，每個循環周上五節

課，並劃分該科為藝術創作、藝術欣賞和評鑑兩大單元，「傳統設計是學生每星期上不同的術科，改革後能幫助學生專注學習一個術科，而老師多了課節，教學上更具彈性，會探究如何將知識、歷史、文化貫穿於教學，幫助學生進行評賞和創作的結合。」在選擇創作題材時，孔老師會以學生的角度出發，從學生的生活事件以至社會時事作為創作主題，她會運用合適的設計原理作新聞報道創作，提升學生的學習興趣。

為讓沒有修讀視覺藝術科的高中學生延續初中階段的藝術學習，該校在中四及中五級開設藝術發展科，以小組討論和匯報形式上課，學生有機會涉獵四個藝術媒介，包括視覺藝術、攝影及電影、戲劇、音樂及舞蹈，透過參觀博物館專題展覽、觀賞劇目、舉辦電影評賞工作坊等活動，加強學生對藝術的知識，提升評賞和高階思維能力。

多元化評賞 訓練思考

以孔老師的視覺藝術單元為例，藉着小遊戲教導學生「創意五力」（敏覺力、流暢力、變通力、獨創力、精進力）；通過藝術作品比較，培養學生觀察及分析表徵的能力，並結合歷史文化知識。同時利用評賞四部曲，即描述、分析、詮釋及評鑑去評價作品。學生掌握有關知識後，孔老師要求學生自行觀賞十件古靈精怪的藝術作品如著名法國藝術家馬塞爾·杜象的作品《噴泉》(The Fountain)，然後製作簡報，並向其他學生匯報，最後自我評估；透過這個學習經歷，以及參觀不同的展覽活動，幫助學生擴闊視野，提升解難、創意和批判思考能力，並將相關能力轉移到其他學科身上。

「我希望透過評賞讓學生明白何謂藝術，藝術可以

學生透過參觀藝術展覽，提升評賞能力。

有多角度思考、與社會議題有關連；藝術是沒有對與錯、美與醜，學生藉着不斷的反思，有助擴闊個人思維，而學生的回饋意見亦幫助自己檢視學習效能，因應學生的需要，更新設計教學內容，並改善教學手法。」

每堂一小步 創意無限

孔老師相當重視課堂組織，她認為學生上課時間寶貴，為使他們能掌握學習內容，她會為每一課堂訂立明確的學習目標和教學程序，同時打破傳統教學方法，將創作過程拆開，只要求學生在每一課堂學習一小部分，無須完成整件作品，這個學習模式令學生的創意不受制肘。

藝術強調可能性和獨創能力，孔老師在教學策略上加強課堂的互動，營造氣氛環境，讓所有學生也有機會參與。例如：在中一視覺藝術課堂裏，她要求小組學生運用創意，為全球多個知名品牌重新設計商標(Logo)。在短短40分鐘內，孔老師有條不紊地介紹商標對企業、產品或服務的重要性，同時運用良好的提問技巧引導小組以英語討論，表達意見，並完成工作紙。她有效地激發學生的創意，鼓勵他們尋找各種可能性，並在學習中提升自我形象，建立積極的自主學習態度。

借外國經驗 尊重個性

與其他傑出教師一樣，孔老師具好學不倦的精神。為追求專業發展，她於九十年代遠赴美國進修藝術教育碩士課程。她不諱言這次進修擴闊了個人藝術

安排學生參觀香港中文大學藝術系，了解大學課程發展。

視野，而外國導師的教學方法啟發她要尊重學生的個性，不要將個人風格強加於學生身上，而是讓學生自由地發揮，教師則從旁指導，成為他們的同行者。「記得有學生以『嚮模』作命題，反映『嚮模』對夢想的追尋，但在創作過程中出現問題，我鼓勵學生不要放棄，並指引他們繼續創作，將意念進一步梳理，藉此讓他們明白藝術創作需要堅毅的能力。」

孔老師除積極推動課程改革工作，亦樂於將個人經驗與本地及內地教師分享，交流意見、開拓視野；同時舉辦工作坊，為家長介紹藝術創意教育對孩子成長的重要性，推動藝術教育普及化。

學生正在討論如何在舊設計上注入新元素

教學分享

我深信能夠愉悅地欣賞身邊的事物、享受創作的樂趣，是每一個人的「生之權利」。所以我致力推動藝術教育普及化，期望學生可以成為藝術的觀眾，享受創作的樂趣。我一直以視藝室為課程發展的實驗和實踐的基地，在不同的年代，配合學生的學習需要，編寫和推行不同的校本藝術課程。反思過去二十多年的課程發展經驗，我嘗試從「教什麼？」(what) 和「如何教？」(how) 兩個角度來分享我的教學體會。

「教什麼？」：從學習者的角度出發， 度身訂做校本藝術課程

藝術教育的內在(intrinsic)價值——學生學習成為藝術的創作者，亦同時學習成為藝術的觀眾，享受創作藝術和欣賞藝術的樂趣，讓美感經驗豐富他們的生命。

我很重視課堂的教學效能。自第一天成為視覺藝術教師開始，我會在學期結束的時候要求學生做課堂檢討，對我的教學給予意見，從而改善教學。八十年代的學生的回應大多是：「藝術品很高深，我看不明白；創作太困難了，我掌握不到技巧。」於是嘗試把「視覺語言」引入藝術課程，給予學生基本的知識去欣賞藝術品；同時我大膽地把整個藝術創作過程拆開，變成一系列的小實驗活動，讓學生輕鬆開心地摸索探究，從中掌握不同的視覺元素。我鼓勵學生把實驗的過程記錄在「視覺日記」中，學生從做小實驗中找到樂趣和成功感，「視覺日記」更成為他們的藝術作品。

後來我發現這種教學模式和當時在外國推行的「DBAE」藝術課程理念不謀而合。這個經驗給我很深的體會：

孔老師扮演同行者角色，輔助學生學習藝術知識。

- 1) 課程理念是可以在課室內反思得來的。我們只需透過觀察檢視課堂的實際情況，就能夠明白學生的學習需要。教師勇於改變和創新，經常反思及調適課程，就能找到更適切學生學習的內容與方法；
- 2) 外在環境所倡導的課程理念不是洪水猛獸。老師應該對新的教學理念持開放的態度，配合個別校情，把理念融會貫通，轉化到課堂內。

藝術教育的外在(extrinsic)價值——學生在創作和欣賞藝術的歷程中，提升不同的共通能力如解難能力、創意能力、批判思考能力等，並可以把相關的能力轉化到其他學科和生活議題中。

2009年起，學校為所有中四及中五學生開設一個新科目「藝術發展科」，以配合新高中課程為學生提供「其他學習經歷」，內容涵蓋不同的藝術形式，包括視覺藝術、攝影及電影、戲劇、音樂及舞蹈四個單元，培養學生成為有興趣和具評賞藝術能力的觀眾。高中學生很喜愛「藝術發展科」，他們認同透過學習視覺藝術知識和技能，能發展多種共通能力，應用於其他科目或藝術形式如語文、戲劇、音樂等科目；而他們的評賞能力及其他能力如分析、批判、協作、溝通等都能得到提升。

孔老師主持研討會，與同儕分享教學經驗。

學生參與戶外壁畫創作，發揮個人創意。

「如何教？」：老師刻意經營課堂、 學生自主探究學習

我很重視課堂的組織，會小心選用不同的學與教策略，以促進學生的學習效能，讓學生擁有學習(ownership of learning)。

1) 鼓勵自由創作 培養創作人的素質

我讓高中選修視覺藝術的學生自由地以自己有興趣的題材作創作的主題，我會個別面見每一位學生，因應他們不同的主題，給予指導和支持。曾經有一個中五學生以「嘲模」為主題，我聽到後呆了數秒，但仍讓她開始。後來她在創作過程中遇到困難，想放棄主題，我卻鼓勵她堅持下去。最後她排除萬難，把三件作品都完成了，師生倆都感到十分欣慰。我相信素質的培養是創作人的首要條件。

2) 強化高階思維訓練 建立學會學習的能力

我會運用不同的思維層次(levels of thinking)提問，刺激學生從不同角度和層次去思考。我會設計不同種類的學習工作，引導學生由淺入深地探究，誘發他們自主學習。從評賞開始，學生描述藝術品特徵，分析其視覺形式及效果，再將藝術品的元素轉化到自己的創作中。

3) 營造互動環境 提升學習動機

我會在課堂營造融洽的環境，讓每一個學生也有機會發言和表達意見。學生透過分組討論一同尋找可能性，他們更要把不同的發現與同學分享。學生五花八門的構思拉闊了同學們的藝術視野，深化他們的學習能力。

4) 善用多元化評估模式 反思轉化學習

學生不但要評估自己的表現，他們更要評估學與教策略的運用，從宏觀的角度檢視自己是如何學習的。這種後設認知的能力讓學生更全面地掌握整個學習過程。我更引入4F(fact, feeling, finding, future)解說技巧，讓學生反思藝術活動中的學習體會，亦要求學生思考如何把學習轉化到其他情境（不同學科與生活）中。

結語

我對教育的理解，我對學與教的掌握，一切源自藝術課堂。藝術的天地開闊了我的眼界，豐富了我的心靈，裝備我不同的共通能力（創意力、批判思考力、解難能力等），建立我終身學習的基礎，讓我可以掌握和融會不同範疇的學習內容，在不同年代編寫不同的校本藝術課程。

教學本身就是一件藝術品，能靈活運用不同的教學策略，經常反思和調適課程，就是一個創作歷程。