

驅走陰霾 啟發潛能

以藝術教育為生命添上色彩

獲卓越教學獎教師

關呂佩玲老師

所屬學校

鄧肇堅維多利亞官立中學

教學對象

中三至中六
(視覺藝術科)

“教學理念

透過課堂的藝術活動和創作過程，啟發學生潛能，提升他們的自信心和自尊感，令生命更豐盛。

”

教師專訪

▲初中學生在課堂上享受創作的樂趣

▲藝術天使義工合力創作壁畫，在社區推廣藝術文化。

藝術能夠豐富人的生命，而視覺藝術科教師正好扮演靈魂改造者的角色。在鄧肇堅維多利亞官立中學任教視覺藝術科的關呂佩玲老師，擁有豐富的教學經驗，她希望透過藝術創作，開啟學生的創作潛能，幫助學習能力稍遜的學生提升自信，重拾學習動機。她視藝術為治療身心的一種良藥，可協助患上情緒病的學生走出陰霾，步向光明。

呂老師對藝術有濃厚的興趣，源於小時候受父親的啟發，「爸爸有很多富創意的想法，例如把壞掉的風扇按鈕拆下，變成收音機的按鈕；又利用數條繩子自製盛載籃球的網袋。我從爸爸身上領悟到運用創意可以解決很多問題，這影響了我日後的教學，相信凡事總有解決的方法。」

推動設計教育發展

呂老師自小立志成為成功的設計師，製作富創意的產品。不過，當年沒有選讀設計系，而選擇投身教育界，為的是要作育英才。「回想當年的決定是正確的，我樂於成為教學的設計師，透過教案、教具的設計，與學生、同工分享我的創作成果，同時又可以發掘有潛質的學生，培養他們成為本地的設計人才。」

作為資深的視覺藝術科教師，又擔任考評局多項職務，呂老師察覺近年香港文憑考試的考生選擇「設計」考卷的人數有下降的趨勢，很多考生傾向選擇「繪畫」考卷，她擔心部分學校的校本課程或會忽略培養學生的

設計創意。「部分學校的教師着重教授繪畫，其中一個原因可能是學生較易掌握評分標準。其實，並非所有學生都最擅長繪畫，有些學生精於設計，卻為了爭取成績而改為操練繪畫，所以我常鼓勵其他教師給予學生更多發揮的空間。」為了改變這種觀念，呂老師聯同多名教師及本港知名設計師，透過舉辦研討會，大力推動設計教育的發展。

鼓勵嘗試 提升自信

在教學上，呂老師以學生為本，因材施教，有見學生在設計方面具有潛能，便在課程中加強設計教育這個元素。她善用活潑而多樣化的遊戲來啟發學生的想像力，為創作、解難作好準備。當面對不同的設計題目，例如

▲呂老師（右三）期望透過舉辦研討會，促進中學的設計教育發展。

平面海報、書本或立體設計時，懂得運用創意手法，緊扣主題，設計出優質的作品。「部分學生對自己缺乏信心，很容易『喊救命』、嚷着『不會做』。面對這些情況，我會採取忍耐的態度，給予足夠時間讓學生解決難題。在創作的過程中，我會為學生作一些示範或提點，鼓勵他們勇於嘗試，提升他們的學習信心，並享受學習的樂趣。」

另一方面，對於語文能力稍遜，或有特殊教育需要的學生而言，「評賞」是他們的一大挑戰。呂老師相信運用有效的教學策略，能彌補學生的弱項，因此她透過「我問你答」、「自問自答」的模式，引領學生寫作句子，逐步變成一個段落，再由段落組成一篇完整的評賞文章。「要寫出優秀的評賞文章，需具有審美眼光，因此我訓練學生先作評賞對話，用口語分析作品的內容及其表達的效果，然後才動筆寫作。」

關顧學生 同心同行

呂老師熱愛藝術教育，同時關心學生的個人成長。數年前，她有一位視藝科學生因為功課壓力大而引發情緒病，「當時我鼓勵該學生利用繪畫或文字，在研究工作簿上表達內心世界和個人情緒，減輕痛苦。通過工作簿，我可以了解她的情緒起伏，適時給予鼓勵。」重新翻閱學生的工作簿，呂老師百感交集，畢竟二人共同抵

▲學生榮獲「禁毒時裝設計比賽」總冠軍，增強對學習的信心。

抗情緒病達兩年之久，當中有喜有憂，可幸該學生的情緒漸漸好轉，令她感到非常欣慰。呂老師深信，藝術教育能令學生的生命更豐盛，故此，她每年都帶領「藝術天使」義工團，以藝術為區內長者及殘疾人士提供服務，回饋社會，同時幫助學生建立自信。

呂老師在2011/2012年度榮獲行政長官卓越教學獎嘉許狀，事隔五年，呂老師再次獲獎，她感到很高興，希望透過教學分享，為藝術教育帶來正面的影響，讓更多教師明白教育是改變人的工作，須秉持有教無類的精神，積極思考更多教學方法，令學生不斷進步。近年她加強照顧有特殊教育需要的學生，以藝術創作作為輔導工具。「其實，這些有特殊教育需要的學生都具備創作潛能，只要付出多些耐性和運用適切的教學策略，定能令他們發揮所長。」

▲學生在課堂上彼此分享創作意念。

◀學生合力創作水墨畫，發揮創意。

教學分享

我深信每個學生都有未開發的潛能，教師只要藉着適當的引導和有效的教學，學生的潛能是可以得到啟發的。藝術可以整全生命，學習藝術可以令生命變得更豐盛。無論學生的素質如何，我都不會輕言放棄，因為每個學生都是獨特的，都有他可愛的地方。

以遊戲誘發學習動機

近年不少科學家從研究中發現，遊戲是建構大腦神經系統和提升反應靈敏度的重要活動。對學習動機薄弱的學生，我會以學習內容相關的遊戲切入學習，很快吸引他們的注意力，並透過遊戲輕鬆地導向學習焦點，讓學生在不知不覺間愛上學習。讓學生保持著對課堂的期待，偶然製造一點驚喜，令課堂變得有活力，有互動，就是我的教學竅門。

照顧學生的多樣性

每個學生都有其獨特的個性與思維，會對時代和社會作出不同的回應，因此我每年都選用活潑、適切、具彈性的教材，以特定的專題去配合社區資源，使課堂內外的學習互相配合，包括出外參觀、與藝術家對談、專題工作坊等，教導學生從不同的角度觀察事物，開啟他們認識自我和探索內心世界的窗戶，並讓學生懂得以視覺語言表達個人的所見所想，反映社會的現實，甚至以藝術創作和設計推動社會的改變。我認為校本課程應該與時並進，應用最新的資訊科技，讓他們選擇適合個人

▲學生在課堂上創作汽球膠雕塑

創作的媒介，涉獵不同種類的藝術，並發掘自己的潛能，從而認真地選擇將來升學或就業的發展路向。

銳意培養創意設計人才

為了推動高中視覺藝術科的設計學習，讓學生除了接受傳統藝術技巧的培養，亦能獲得視覺思維的訓練，長遠可培養本港創意設計人才，我與兩位熱心推動設計教育的教師，在2015至2016年間誠邀了幾位本地知名的設計人士，舉辦設計教學大師班講座系列，分享對設計的學與教的真知灼見，協助高中視藝教師反思設計教學的困難與機遇，期盼設計教育獲得藝術教育界的關注。我在校內亦因應學生的能力特質，協助他們擬定命題，挑選不同形式去達成設計任務，發掘設計的趣味和個人創意潛質，不少學生因此走上成功的設計之路，成為設計行業的佼佼者。我亦藉着擔任課程發展處專業學習社群小組組長和其他專業團體顧問老師的機會，不斷分享以學生為本的教學實踐，鼓勵同儕作教材和資源共享，以培養優質的藝術和設計人才為宗旨。

▲學生參與「灣仔囍匯」裝置創作

►學生參觀藝術家工作室，並與藝術家對談，拓寬視野。

讓語文能力與評賞學習表現「脫鉤」

許多視藝教師認為，寫作能力偏低的學生無法撰寫高素質的藝術評賞文章。學生由認識藝術詞彙到寫作句子，再組成文章固然重要，但關鍵在於訓練學生的觀察力、鑑賞力，透過細心觀察，抓着評賞焦點，根據視覺元素及組織形式有理據地詮釋，指導他們大膽判斷和表達己見，是訓練評賞寫作的不二法門。曾經有一個語文非常薄弱的學生，在香港文憑考試很努力才獲取中文二級成績，但他的評賞試卷卻考獲接近滿分的佳績，足見語文水平與評賞能力不是畫上等號的。

用藝術治療學生的心靈

透過視覺藝術，我在學生的創作過程中窺見他們的内心世界。我經常輔導學生面對自己的問題，讓語言不能表達的傷痛和焦慮，藉着藝術創作得以釋放。例如一個高中女生因抑鬱症而成績滑落，在校內不時鬱鬱寡歡，偷偷哭泣，後來更發展至拔頭髮和吃頭髮。我鼓勵她堅持繪畫色彩絢麗的花朵，利用研究工作簿刻畫自己的心路歷程，加上課堂內外的輔導，她的病情已有顯著的改善。她表示畫出了心中的幽暗，已一步一步從幽谷走出來。

▲呂老師引導學生簡述創作意念，並作同儕互評。

提升學生的自信和自尊

五年前，學校成立了「藝術天使」義工團隊，鼓勵學生運用藝術知識與技能回饋社會，透過義工服務真摯地關心有需要的人。學生在參加義工服務後，體會到別人的匱乏，而自己卻有能力助人，提升了他們的自尊，變得主動和自信。每年我們均有二十多位學生參加義工服務，為長者、弱智人士和社區人士服務，從他們身上獲得的比付出的更多！我亦致力營造校園的藝術氣氛，

藉着校內各種場地，展示學生作品。學生獲得別人的讚賞，是對自己的一種認同和肯定。這幾年我的學生屢獲獎項，使他們很受鼓舞，提升不少自信，對自己有了期望，主動擬定學習目標，探究問題，令視藝科的學習活潑而自主性高，更學會重新掌控自己的學習，自己解決困難，使學習變得更有效。

結語

教育有着改變人的使命；教師的教學不只是做好一份工作，而是為學生付出愛心，貢獻自己所有，以改造靈魂的事業。教育乃是以大愛牧養我們的下一代，提升他們的素質，引領他們走向更遠更美好的地方。而視覺藝術於我，是一個最好的媒介去達到以上的目標。

我深信教育是一份為學生整全生命的事業！

►藝術天使義工隊教長者做拼貼布袋

▼學生參與各種藝術創作，營造校園藝術氛圍。

評審撮要

“以真誠關愛打動學生
以藝術教育改造靈魂”

關呂佩玲老師的教學經驗豐富，對工作充滿熱忱。雖然學生的學習動機較弱，她仍鍥而不捨地全情投入教學工作，以愛心和誠意感染學生積極學習，並結合情意教育，使學生既能發展藝術潛能，同時建立積極的人生觀。

呂老師對視覺藝術科課程和藝術教育新趨勢有充分的認識，逐步建構具特色的校本視覺藝術課程。她採用單元教學，整合藝術知識、評賞和創作三個範疇的學習，指導學生全面掌握該科應具備的知識、技能與態度。她所設計的初中及高中校本課程，學習重點明確，評賞與創作並重，為學生提供自由創作的空間，充分發揮他們的藝術潛能。

呂老師積極推動中學的設計教育，主動聯繫香港的一群著名設計師，並獲得不少設計師的大力支持，協助提升教師的設計概念。她能誘發教師建立真正適合學生的藝術課程，為香港培養具創意的設計人才，足見她是一位具前瞻性、富有使命感的課程領導者。呂老師的教學設計以學生為中心，悉心選材，能依據學生的興趣和生活議題，促進他們以自學、探討、評賞和創作作為基礎，再以主題式的學習去認知和體驗藝術。

從觀課所見，呂老師透過評賞畫作，引導學生以藝術創作表達對社會問題的看法，由引起動機、評賞討論到主題創作，都能緊扣學習目標和重點，肯定學生獨特的看法，有效發揮促導者的角色。她深信每個孩子都是可教的，藝術感觀的表達不應囿於學生的學業水平，從認識藝術詞彙到撰寫文章段落，最重要的是訓練學生如何看，如何想，如何判斷，擁有審美眼光才能寫出見解獨到的評賞文章。她重視培養學生自主學習的能力，要他們學會提問、記錄、自評和反思，再釐定下一個學習

▲呂老師悉心選材去設計藝術評賞活動，鼓勵學生利用藝術創作對社會議題作出回應。

目標。她鼓勵學生運用研究工作簿發展創作意念，展示他們對自選主題作深入探究和認真分析，成功地培養了一群熱愛藝術、具明辨性思考能力和富創意的學生。

呂老師關懷學生的個人成長，運用適當的教材，結合不同的輔導策略，幫助學生建立自尊、自信及積極的人生價值觀。她致力利用藝術的感染力作為治療身心的渠道，透過多元的藝術創作和持續的課堂輔導，協助學生認識自己，用視覺語言表達自己，釋放自己。她與校內輔導組和社工合作無間，為高年級學生組織「藝術天使」義工團隊，帶領學生以藝術服務社區，回饋社會。

索取有關教學實踐資料的途徑

■ 學校網址：
<http://www.tskvgss.edu.hk/>

聯絡方法

- 聯絡人：關呂佩玲老師
- 學校電話：2573 6962
- 學校傳真：2572 5344
- 電郵：kwanpeg@gmail.com