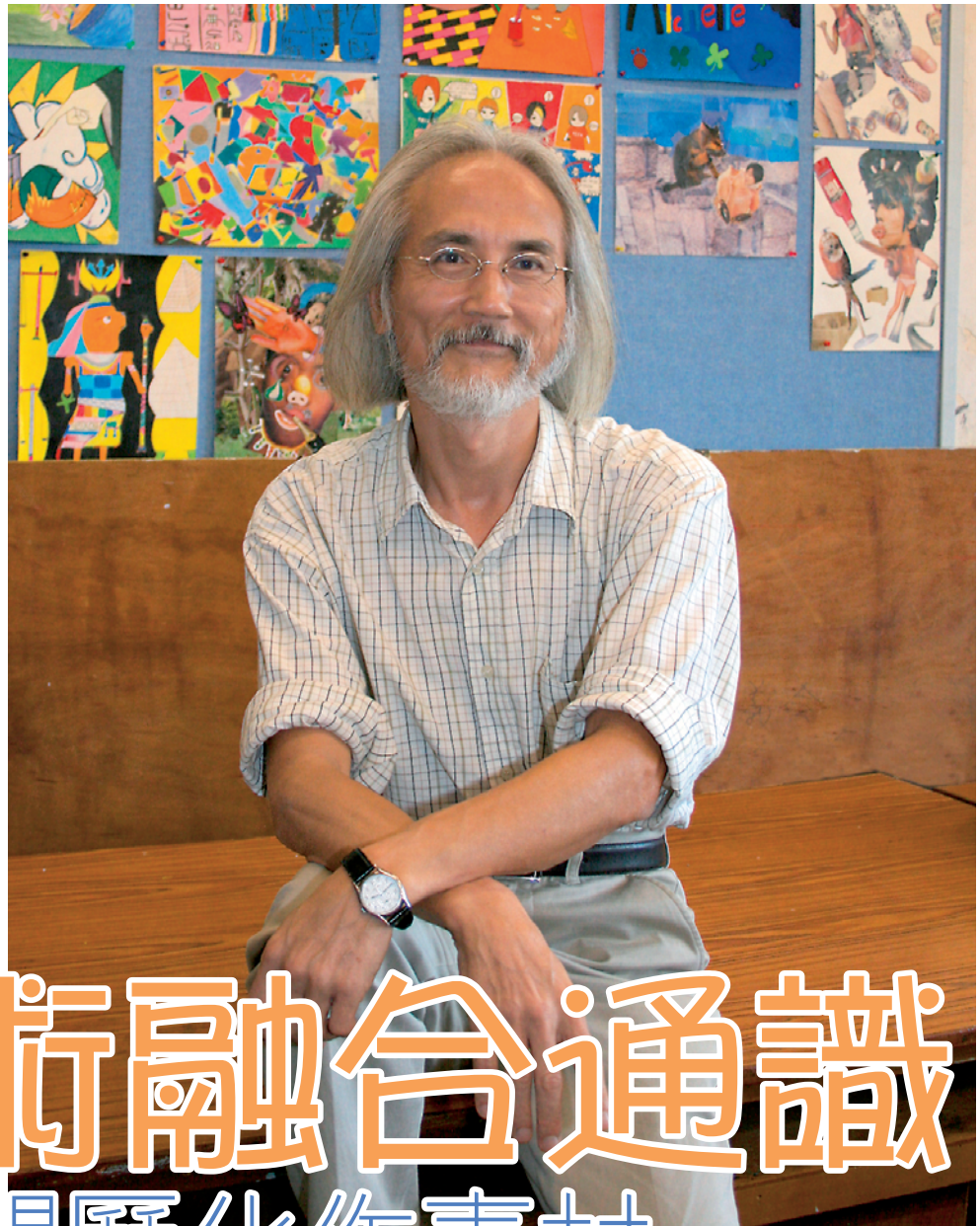

藝術融合通識

人生閱歷化作素材

獲獎教師

楊秀卓老師（教學年資：13年）

所屬學校

基督教香港信義會心誠中學

教學對象

中一至中五（視覺藝術科）

教學理念

「教育應與社會接軌，學藝術不應拘泥於技巧的掌握是否熟練，而是在於怎樣通過創作表達對個人、對社會、對世界的反思和觀感。」

教師專訪

硬筆素描、水彩畫、紙黏土、剪紙，這些都是傳統視覺藝術科的創作媒介，對於不少學生來說，或許是一些較為單調的藝術形式。位於粉嶺的基督教香港信義會心誠中學，學生上視藝課精彩得多了，他們不但可以嘗試不同媒介的藝術創作，還可以走出課堂，走進社區，以藝術創作表達個人對社會時事的所思所感。該校視藝科老師楊秀卓提倡透過視藝教育培養學生關懷社會，獨立思考能力和從多角度看問題，令傳統的視藝課，變成活生生的通識教育課。

楊老師認為，藝術創作是訓練學生創意和獨立思考的好手段。

楊老師定期帶領學生走出校園，到社區創作。

楊老師本身是一位出色的藝術家，也是一位有理想的藝術教育工作者，對藝術、文學、戲劇，以至教育素有研究，深受西方著名當代藝術家，如Damien Hirst、Christian Boltanski、Sue Coe等人的影響。他認為，「藝術教育應該是『透過藝術進行教育』（Education Through Art），藉藝術創作引導學生反思，培養獨立批判思考、想像力和創意；至於技法的掌握還是次要。」而他教授視藝科的手法，更是別具一格。

不設範例 學生自由發揮

上課時，楊老師喜歡與學生玩遊戲，營造輕鬆的學習氣氛，使

學生體會到學習藝術不只是呆呆地坐在畫板前。他深信，藝術興趣的培養比技法的掌握更為重要，所以他從不特別發展學生對媒介的操控能力，而是提供自由開闊的空間，讓學生發揮創意和藝術才能。楊老師又經常要求學生創作自由題，學生可以通過繪畫、雕塑、攝影、數碼錄像、裝置藝術，甚至行為藝術，運用任何媒介、任何形式、任何物料自由創作。曾經有女學生想出把女性內衣加工，作為裝置藝術的物料，表達她成長的經歷，她的想像力和創意可見一斑。

為免先入為主，窒礙學生的創作和發揮，楊老師一向反對在教學過程中事先提供範例給學生，

而是要求學生由零開始逐步構思和創作。雖然過程中難免會碰壁，但這樣卻有助訓練他們的解難能力。作品完成，學生還要在課堂上跟其他同學分享創作時的感受，並描述作品背後想帶出的信息，學生在討論過程中不知不覺地學會欣賞別人的作品。

藝術表達對時事的看法

楊老師教書從來不拘一格，即使是教授美術史，亦不按歷史時序方式授課，時而將藝術和創作教學互相穿插、時而以講故事的方式介紹主要的藝術流派和作品，學生上課時都聽得津津有味。課餘，他還會帶學生走出校園，參觀藝術展、博物館、創作場所和觀看戲劇，與學生分享所見所聞，擴闊他們的視野。

藝術可以啟迪人生，人生的種種閱歷，每個生活片段也可化作精彩素材，為藝術創作提供靈感和養分。楊老師深信，藝術創作與生活和社會息息相關，因此他十分鼓勵學生多關心社會時事，經過思考，然後藉藝術創作表達內心感受。課堂上，他經常與學生討論熱門的時事課題，如世貿引發的韓農示威、爭取保留天星碼頭等，從不同角度分析，感覺有如上通識教育課。

專題研習 一舉三得

上課之餘，楊老師還喜歡帶領學生進入社區，了解低下階層人

楊老師經常以自由題要求學生創作，學生可以繪畫、雕塑、攝影、數碼錄像、裝置藝術，甚至行為藝術，運用任何媒介、任何形式、任何物料自由創作。

士的生活，為藝術創作取材。2007年2月，他特別以貧窮為題設計了一個藝術專題研習活動，帶學生參觀「活在西九」展覽，並親身感受住在「板間房」內基層市民的生活情況，從而正視社會貧富懸殊差距日漸擴大的問題。參觀過後，學生要自行上網尋找有關世界各地貧窮問題的資料，進一步反思，然後通過繪畫六格漫畫表達個人對貧窮問題的感想。

「學生透過這個活動不但可以學會怎樣從日常生活中取材，更

可提高他們關心社會的意識，養成獨立思考的能力。」楊老師說。從學生的作品所見，大都以社會時事和基層市民生活為題材，充分流露出一種人文主義的色彩。

近年，教育界積極提倡通識教育，培養學生從多角度思考。楊老師早在多年前已透過視藝科教授通識，可見他高瞻遠矚。他的成功例子也正好說明通識教育可以融入任何科目，每個科目也可涉及通識。

楊老師給予學生自由創作空間，藉此要他們多思考。

教學分享

To think of history as possibility is to recognize education as possibility. It is to recognize that if education cannot do everything, it can achieve some things... One of our challenges as educators is to discover what historically is possible in the sense of contributing toward the transformation of the world, giving rise to a world that is rounder, less angular, more humane.

-----Paulo Freire and Donaldo Macedo, "A Dialogue: Culture, Language, and Race"

我成長於六七十年代，經歷過六七暴動，聽 Bob Dylan、Joan Baez 長大，星期日跑到佐敦普慶戲院看早場胡士托音樂節紀錄片，從街上報販買香港大學出版的《學苑》，從外圍感覺到火紅年代的熾熱。《七十年代》月刊的宗旨「認識世界，關心社會，了解人生」成為我今日做人的基調。人是文化產物，我丟不掉個人成長經歷的文化氛圍，那時候的生活點滴已注入我的血液，在身體內流轉，帶着它看世界，看人生。

勿強加自身價值觀於學生身上

從事教育工作總離不開價值觀的培育。價值的哲學思辨最終離不開政治考慮，個人相信什麼，不相信什麼，往往是一個價值取

學生走出課室，到街頭表演。

捨。教學不涉及價值觀是非常荒謬的事，但有一點我非常自覺，價值觀的培育切忌強加自己相信的一套於學生身上，以影響和改變他們的思想。所以，我喜歡以身教重於「噴口水」，經常帶學生走出班房，感受一下外邊世界的社會環境，透過親身經歷潛移默化，讓學生有所感悟。

狹窄的班房空間，緊迫的課堂時間，都成為學習的限制。要打破框框，唯有走出班房。透過與學生一同經歷一齣電影、一套話劇、一個座談會、一個展覽，我們在火車回程上分享、討論各自的看法，儘管有時流於表面，但肯思考已是一個好的開始。

六十年代，香港電話、電視並不普及，沒有地鐵、沒有隧道、

沒有電腦。中環、銅鑼灣的天空仍是藍色；淺水灣、赤柱的海水仍是清澈；世界只有美英和中蘇對立。

三十年後，資訊氾濫，網絡將世界變成地球村，區域國界逐漸模糊。電子科技令時空壓縮，主體經驗被片段化。以前單一整全的主體被拆解，生活形態多元化。一人一手機，人與人的關係既近且遠。沒有真實，只有 Mediated Reality。圖像成為認識世界的途徑，文字建構人的身分和思維。文本解放，多元解讀，一切變得沒有對錯，沒有真假。

藝術可以什麼都是，亦可以什麼都不是，萬物存着不確定性；傳統價值崩潰，社群之間的利益矛盾激化；大地生態遭前所未有的

的破壞，水和石油成為未來各國掠奪的資源。各人過着消費人生，不問意義，但求快感；知識成為賺錢工具，我們面對只是一個 spectacle 的世界。

定方向不定主題

基本上我把視覺藝術課程分成初中和高中兩個部分。初中注重藝術知識和視覺語言練習，高中強調思維訓練。對中一、二學生，我嘗試打破他們小學時做勞作的觀念，要學生認識現代藝術。透過介紹一些有趣的作品，衝擊他們的視覺經驗，從中了解創作形式不再局限於傳統的繪畫和搓紙黏土，原來可以像 Christo 用布包圍整個島嶼，或者像 Meret Oppenheim 的有毛杯碟。由物料應用到創作手法，學生重新明白到藝術的多元性。這些藝術知識有助初中學生改變觀念，覺得創作是好玩的一件事。此時，我將習作的難度減到最低，差不多是手板眼見工夫，但最緊要是有趣，太沉悶的話，很難「捱」過四個周次。

內容方面，我很少預先定下主題，而是任由學生自己發揮，然而方向是有的。初中學生對運用什麼表達形式仍在無知階段，如果再加上主題，恐怕對他們有太多限制，減低了興趣。還有，我不會給他們看範例，我從事視藝教學工作多年，明白到若舉範例，

害處多於好處，學生必定抄襲。不過，我會給予有限度的提示，用意是引發思考。

中三階段，「創作」是他們學習藝術的轉捩點。經過中一、二兩年的藝術知識的掌握和對物料的嘗試，對學生可以要求高一點，包括技術上和意念上的表達。

我會將課程設計與世界、社會扯上關係，例如環保，戰爭和貧富懸殊等問題，並且以攝影和拍攝短片的形式表達意念。首先講解攝影美學，分析鏡頭與外在世界的關係；然後，學生走入社區，拍攝尋常百姓的生活面貌。最後，每名學生都要站到班房前述說自己的作品，同學則提出問題，互相交流拍攝經驗心得。

互相賞析作品

當學生學懂運用鏡頭捕捉影像後，便需繼續向前多走一步，學習電影語言的運用，認識如何運用動態影像講故事。在放映一套電影時，我會引導學生逐段逐段解說鏡頭與剪接的關係，以及分析電影劇本結構。我又要求學生創作故事大綱，編寫電影分鏡劇本，然後才開始拍攝。雖然資源有限，學校未能提供專業影片剪接軟件，唯有用簡單的剪片工具完成製作。然而大部分學生都十分投入，覺得好玩。放映影片時，全班學生討論同學的作品，有讚有彈，互動氣氛濃烈。

作品須言之有物

到了中四、五會考班，由於學生對藝術知識、藝術創作和技巧已有相當程度的掌握，這兩年便專意訓練他們的創意思維，和嘗試學習表達一些較抽象的意念。施教過程以遊戲方式進行，學生須從遊戲設計中掌握到我定下的目標，例如：想像力、自我認識、創意手法、自由聯想及身體與我等。

這時期，我會介紹女性主義、達達主義、後現代主義等概念；藝術形式上則擴展到裝置藝術、行為藝術及概念藝術等。我喜歡學生作品言之有物，強調須以草圖作視覺思考（Visual Thinking），多做資料分析，然後才開始創作。

帶領學生參觀展覽、看電影、聽講座、觀看話劇，藉此擴闊他們的視野和增強他們的欣賞能力。這點點滴滴的美感經歷，再加上課堂上的理論（理性）和遊戲（感性）的培育，開發學生對事物的敏感度，對了解自己、感悟人生、認識世界均有莫大裨益。

藝術教育，我想，大概如此。

由物料到應用手法，讓學生明白藝術的多元化。

評審撮要

多角度、深層次探討問題，創作評賞相結合

楊老師是一位出色的藝術家和有理想的藝術教育工作者，全情投入視藝教育工作，真正實踐了「透過藝術進行教育」的理念，他對藝術的熱誠和投入，為學生樹立了上佳的榜樣。

他的教學手法活潑，常以遊戲方式教學。他不特意強調發展學生操控媒介的能力，因此能引發學生對學習藝術的興趣；他注重啟發學生的想像力和思考能力，反對在教學過程中，事先提供範例給學生，以免學生在創作過程中抄襲。在教授美術史時，他並不採用歷史時序方式，常以講故事方式介紹主要的藝術流派和作品，讓學生在輕鬆、愉快的學習模式中吸收美術知識。他又注重培養學生的自學能力，精於把藝術教育融入社區，經常帶領學生走出校園，參觀展覽、博物館、創作場所和觀看戲劇，以擴闊他們的視野。

觀課所見，楊老師的教學富有神采活力，課堂充滿濃厚的互動氣氛，能引導學生投入熱烈的討論，並能有效地刺激學生作批判性思考。學生在討論自己的作品和描述創作過程時，使人深深感受到每一件作品都源自獨特的創作動機，而且背後都隱藏着動人的故事，最後老師透過總結，向學生灌輸視藝的基本知識和創作原理。楊老師帶領學生從多角度、深層次探討社會和世界問題，有助培養學生關心社會、提升批判性思考能力和建立個人價值觀，更懂得欣賞現代藝術和創作出具創意的作品，實在是實踐創作與評賞相結合的視藝教學好例子。

索取上述教學實踐資料的途徑

請與楊秀卓老師聯絡

教師與其他同工分享的方式

歡迎集體到訪我校彼此交流

聯絡方法

聯絡：楊秀卓老師

電郵：r638y638@netvigator.com

心誠中學偌大的操場，成為學生作品的展覽場地。