

以藝立人 詮釋美學新角度

獲卓越教學獎教師

吳楚源老師（教學年資：22年）

所屬學校

天主教普照中學

教學對象

中三至中七（視覺藝術科）

教學理念

「透過視覺藝術教育，培育學生發展個人成長、創意解難、批判思考、學科知識及社會關愛五方面的素養，達至『以藝立人』的境界，認識生活與藝術的緊密關係。」

教師專訪

過去「視覺藝術科」名為「美術科」，很多家長、學生以為只有「美」才可以稱之為「藝術」。投身藝術教學多年，天主教普照中學的吳楚源老師則認為要打破一般人對「美」的界限，既重視視覺藝術的媒介技巧，亦重視啟發學生想像力，以及藝術與日常生活的關係，將「藝術生活化」，也將「生活藝術化」。為此，他以身作則，積極參與創作，並與學生分享創作經驗，如何與日常生活產生聯繫。

吳老師身體力行參與比賽後，利用參賽作品為教材，與學生分享創作心得。

「提到『美術』，很多人都會聯想到『美』，但是『醜』能否成為藝術？」吳老師的提問，發人深省。對於「美」，很多人都有一套見解，尤其是現在大行其道的瘦身熱潮，口裏說的都是「美」。他認為視覺藝術考慮的不是這種「成見之美」，而是透過不同視覺藝術的傳意手法，以自己的角度詮釋何謂「美」。

打破成見 積合精緻通俗

一切的成見，都是來自思考的盲點。故此，吳老師先從擴闊學生的眼界入手。「課堂上，我會向學生介紹一些著名畫家的作品，例如梵谷、馬蒂斯及達利等。」正如視覺藝術室的壁報板上，也掛着名畫《吶喊》、《紅色模型》及《記憶的永恒》的相片。相片標上如「線條」、「對比」及「質感」等說明，引導學生從名畫中找尋畫家繪畫時所採用的「視覺元素」和「組織原理」。

「其實，很多創作人在處理視覺作品時，也用上這些基本的視覺元素和組織原理。」為讓學生更投入

學習，吳老師於課堂上，引入大量日常生活例子。「年輕人鍾愛的流行文化如漫畫、時裝、電影及廣告等，經常採用一些我們稱之為『精緻藝術』所用的視覺手法。透過引進這些日常可見的例子，一則可以提升學生的欣賞能力，二則可以引發他們的學習興趣。」認識精緻藝術與流行文化的共通元素，是將藝術與生活結合的第一步。

條碼聯想 培養藝術觸覺

心到還要手到，吳老師以日常生活可見的事物為題材，讓學生發揮聯想力之餘，學習各種視覺藝術的形式技巧。「例如『條碼的聯想』這一單元，學生平日購物時都會接觸到條碼，但有沒有想過條碼也可以當作創作靈感？」條碼雖然只是一條條或粗或幼的線條，以及一堆數字，但經過學生的想像力，卻可以和不同的物件配合。例如有學生將單車輪的軸線、薯條及草帽的飄絮變成條碼。「這習作不只讓學生學習到『造型』，還培養了他們以藝術眼光看日常事物的聯想力。」

以二次創作的方式學習，學生可了解經典作品的創意，也可用其他「視覺元素」或「組織原理」創作。

想像力可以打破事物的界限，吳老師更以身作則，以條碼為意念創作《嘉嘉的旅程》。「設計教學單元時，我在想：如果條碼有生命，可以說一個怎樣的故事？」該圖書獲得康樂及文化事務署主辦，2008年中文文學創作獎兒童圖畫故事組第二名，現在更成為他的教材，與學生分享創作意念和技巧。「不只是得獎作品，我也十分樂意跟學生分享落選之作。透過與比賽得獎作品比較、分析，指出自身的不足之處，以及人家的長處，讓學生從中學習。」

學生報告作品意念，訓練口才之餘，也可反思自身創作的優劣。

巧妙設計 反思局限真象

學習別人的長處，是創意解難的重要一環。故此，吳老師指出資料搜集相當重要。「例如『條碼的聯想』，雖然是日常見慣的事物，但學生也要做好資料搜集的工作，了解條碼的應用、意思等。」這只是其中一部分，因為理解要處理的題材後，也要學習其他人如何處理相類似的題材。「故此，學生必須要多看書，參考世界各地的藝術家、設計師的作品。」多年來，吳老師投放不少心思與時間，為學生搜羅不同的藝術書籍，於視覺藝術室更設有一個小型圖書館，收藏逾千本書。

多看別人如何創作，有助提升解決問題的能力。吳老師舉例：「幾年前，學校打算以壁畫美化校園。最初打算邀請校外藝術家幫助，對方反映指牆壁上的裝飾線必須拆除才可。」可是，拆除裝飾線花費不少，後來校方決定由老師和學生負責，經過討論、研究，發現原來可以透過設計，將局限變成優勢。「我

學生透過觀摩藝術家、設計師處理相似問題的手法，從中可得到啟發。

們從教堂的玻璃畫得到靈感，以仿彩色玻璃的壁畫，巧妙地借用裝飾線。」他指這次創作經驗，給予自己和學生良好的反思：局限真的是局限？故這亦是一次不俗的批判思考練習。

感悟人生 關注社會議題

以壁畫美化校園，另有雙重意義。「學校是學生生活的地方，當他們參與美化校園時，便能產生投入感。同時，也是一個將生活藝術化的好例子。」吳老師演繹「生活藝術化」，不僅以美感詮釋生活，更重要的是從另一種視野看待生活。故此，他鼓勵學生將社會議題帶進創作。「我只為學生設下『與社會議題相關』的大方向，讓他們自由發揮。」而他的角色，就是從旁協助學生，思考如何回應各種社會議題，從藝術創作中學懂關愛他人。

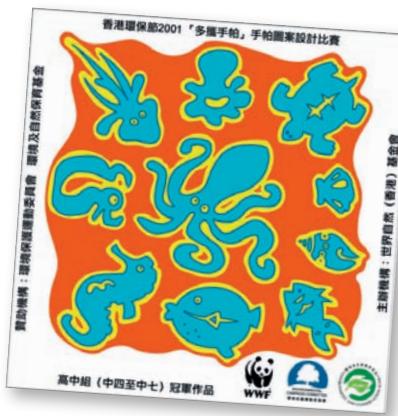
為協助學生走進社會，吳老師更為他們安排與藝術家會面，以及參觀大專院校。「早前曾安排學生與裝置藝術家梁美萍會面，過程中不只分享創作心得，還談到她的個人成長經歷。至於參觀大專院校時，則邀請到一些現於大專修讀設計或藝術的舊生分享，提供升學諮詢。」他指出，為學生安排這些分享，並非要讓學生成為藝術家，或以藝術謀生。「藝術有助個人成長，從美感中得到感悟，懂得如何面向世界，這就是我所謂的『以藝立人』。」未來，他仍構思如何以更多元的方法，進一步推動「藝術生活化，生活藝術化」。

教學分享

「以藝立人」——我深信若能融會貫通地善用視覺藝術教育，可達至「全人發展」。視覺藝術教育的目標不單是培養學生的評賞及創作能力，更可提升學生的個人成長（Personal Growth）、創意解難（Creative Problem Solving）、批判思考（Critical Thinking）、學科知識（Subject Knowledge）及社會關愛（Social Care）。這五大範疇的英文字首分別為PCCSS，亦是本校天主教普照中學（Po Chiu Catholic Secondary School）的英文簡稱。

中三梁善美
2001年世界自然基金會手帕圖案設計比賽初中組冠軍

中七尹嘉敏
2001年世界自然基金會手帕圖案設計比賽高中組冠軍

以學生參與世界自然基金會手帕圖案設計比賽為例，我着重培養他們健康的競爭心態，強調參與比賽應持正面之個人態度，不論得失，只要付出努力，總有得着。另外，我會指出創作的挑戰——手帕在打開與摺疊時，會呈現不同的面貌，鼓勵學生運用創意解難處理不同的情境。還有，學生在選擇及運用藝術圖案的過程中，能加強批判性思考能力。再者，在講解手帕的印製方式時，可讓學生了解絲網印刷的原理，強化學科知識。最後，這環保主題當然可培養學生社會關愛的態度。

校本課程

校本課程讓學生多接觸生活化的視覺文化及中國元素，目的是開拓學生視野，培養其觸覺及對生活中所見所聞的敏銳度。這個學習歷程，讓學生面對其他挑戰時，也會懂得運用批判思考，以創意解難。

1) 精緻藝術與視覺文化

由於學生每天接觸大量視覺影像，若能善用作教材，可以幫助他們更有效地學習。故我於課堂中除了讓學生接觸精緻藝術如繪畫、雕塑等傳統媒介外，還常常採納視覺文化作教材。我特別向學生強調在創作理念方面，精緻藝術與視覺文化之間有很多互通之處，期望學生能觸類旁通。

在視覺文化中，我選取了其中較易為學生接觸的媒介，包括標誌設計、海報設計及電視廣告。在標誌設計中，透過新舊設計之演變作比較，讓學生探究今天的標誌在造型及顏色方面的特色。

在海報設計方面，讓學生對照一些現代海報與經典繪畫，當發現兩種媒介在造型、用色或意念有相近之處時，會令學生感到趣味盎然，不單能啟迪學生的創作意念，亦加深他們對繪畫的認識。

電視廣告為動態影像，而繪畫則屬較為靜態的視覺畫面，一動一靜，似無關係，但部分廣告創作人的表達手法亦與繪畫相近。學生可參考不同媒介的作品，以啟發創作。

2) 中國元素與現代設計

創作如能注入自身文化思想內涵，則更為豐富。我引導學生運用中國文化元素進行創作時，常以漢字作起步。例如：學生將漢字與圖像互相緊扣，成為長者苑標誌；在公筷公羹海報設計中，學生以「公」字為題材，將餐具（筷子、羹）與「公」字融合。

中國文化博大精深，除了文字外，還有很多題材可供採納。學生運用如意結將一家人互相緊扣，象徵如意吉祥；學生運用通勝中的「宜」（靜坐、安坐）與「忌」（虐兒）為題材，表達關愛家人；學生以中國傳統日曆

長者學苑

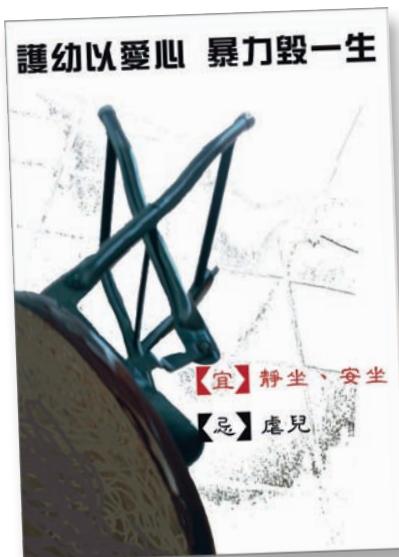
為材料，創造一雙西式高跟鞋，融會中西文化。以中國數千年的豐富文化而言，學生如能善加運用，定能提升作品之深度。

3) 教學策略

視覺藝術科的學與教應如「建構主義」所提出，以學生及學習為中心，教師的角色亦應由知識傳授者轉變為協助學生建構知識者。我利用探究式學習引導學生由自身至社會的角度出發，尋找有興趣的事物或社會議題作為研究的起點。再鼓勵學生主動學習如何選擇、整合和運用傳統及當代的視覺藝術媒材作為創作之用。在探究的過程中，因應學生的學習差異，給予個別指導。

4) 多元評估

在進行評估時，我會因應不同的學習目的而訂定其準則，除了持續的教師評核外，還推行同儕互評及學生自評，以促進互相學習及自我反思。此外，更邀請友校同工及藝術家到訪學校與學生共同討論學生作品，提供回饋，讓學生更了解其學習進度，並作出改善。

中六周寶盈
2002年社會福利署凝聚家庭齊抗暴力
海報設計比賽金獎

中七陳佩怡
2009年香港正形設計學校全港中學最具創意師生選舉
全場最具創意大獎

中六羅穎新
2008年安老事務委員會長者學苑標誌設計比賽冠軍

父母子女連成線 幸福快樂如意結

中六孫振傑
2003年民政事務總署全港青年
學藝標語及海報設計比賽亞軍

中六洗卓榮
2004年香港醫學會公筷公羹海報
及標語設計比賽冠軍

結語

「創作源於生活」——透過研習精緻藝術與視覺文化之間的相通創作理念，可加強學生的融會貫通能力，讓學生擁有一雙具分析力的審美眼睛。此外，從蒐集、認識及運用中國元素的過程中，學生能發掘出中國文化的寶藏，創作出別具文化特色及易於與人溝通的作品，自會對中國文化的傳承作肯定。創作，就如人生，有無盡的可能，希望學生能培養學會學習的能力，從而確立「以藝立人」。