

遊 戲 的 天 空

如何設計一堂生動好玩的美術課

文 · 圖片提供 / 張金蓮

每個人內心都住了一個尊貴無比的孩子。
那個孩子會帶領你探索、體驗、實現一個瑰麗的『神話世界』。
但一般的人們都不願相信這個世界的存在
因為他們心中的孩子早已不見

● 秀出作品、自信的表達、我的黃色城堡耶

大人們忘了曾經也是那孩子
 以至於忘了自己的創造力
 孩子用天真的眼睛.探索自己的腳步
 他看見
 於是變成
 於是擴展
 實現--永遠處於最初之“新鮮”
 於是你可以新鮮的活著
 一如一赤子
 你變成了你的天堂-----

●Y, 我得意的叢林遊樂場

回想10年前,看到正讀小學的兒子漸行長大,並抱怨美術課的無聊,每次聽到上課內容,總覺得少了些什麼,應該可以更豐富有創意呀!便毅然投入孩子藝術教育的領域,小學美術課是藝術教育中最重要的一環,事關小朋友成長後的美育興趣與經驗,可惜偏偏在我們的藝術教育裡,小學是最弱的一環,或許是專業教師不足,課程常常被美勞材料包取代,卻不知扼殺了想像、創造力最生猛小學啟蒙期。

藝術是深植在日常生活中的,生活的歷練是所有創作者的養分來源,孩子也是一樣,教條理論讓上課變得死寂沉悶,可藉由美術課喚醒生活感受和 一些忽略又習以為常的事。剛開始教學時,我便決定從這點出發,希望孩子能透過「遊戲」(根據孩子愛玩的心裡,孩子從遊戲裡吸收到的知識其實更為深刻),進而體認藝術與生活的密不可分,運用各種素材,多方面引導啟發孩子原本就豐富的創造力,及自然的觀察思考能力,讓美術課成為一堂生動有趣的藝術人文知識統合,輕鬆的讓孩子自然學習,達到啟發與自信、表達、創造力的體驗發現。基本上,人有許多潛能未經開發,以繪畫和舞蹈來說,便是人的本能之一。人從小就會塗鴉畫畫,會滾會跳,會用肢體來表達情感,但愈大就愈不好意思,覺得自己不會,那是沒有被適當的啟發和肯定,多麼可惜呀!

看過我上課照片的朋友,常會問我:「你這是在上美術課?」一副懷疑的樣子,因為他們看到的是一張張孩子們或跳舞或在地上滾動,一會兒演戲玩布偶,一下子又在打擊樂器,不然就是變成模特兒,擺姿勢走台步,或是變成非洲某部落的酋長,大家正交談著一些聽不懂的亂語……這有沒有搞錯?待進一步了解後便發出讚嘆,啊!可惜我們從前都沒這種老師。

沒錯,這就是我特別為孩子設計的美術課。它綜合了美術、音樂、戲劇、肢體……因為藝術是多元的,唯有這樣進行,孩子才更能夠深入體會。

●內在空間的心理轉換,看,我是外星飛碟

這一系列的課程,大部分上課時可將桌椅搬開,排成口字型,空出中間場地,較好運用整個空間,機動性高。教室地板先拖乾淨,孩子席地而坐可拉近師生的距離,不妨常常和孩子們有肢體的接觸(如摸摸頭、搭搭肩,找機會擁抱)。

課前的相關圖片資料收集,除了老師先準備外,也可以課前先預告,要孩子收集,上課時就可以上台分享,培養孩子不怯場的勇氣,訓練表達能力與自信。作品完成之後,盡量有機會讓孩子去說明他的作品及想法,讓每個孩子都有發言的機會。若時間不夠充裕,就挑三、四個作品精采的孩子。

音樂，在我課堂裡是非常重要的環，可提升上課氣氛並幫助學生製作時，淺意識無形的引導，進入情境聯想……音樂準備的原則，在孩子進行創作時，一般以聽起來安靜、深入的音樂為主，例如：令人深思的中大提琴、鋼琴，或悠悠的聲樂、冥想的音樂，可以安撫孩子的情緒，幫助他們進入自己的繪畫。待作品完成後，就可以放些輕快、活潑的音樂，像在慶祝的感覺，這時的氣氛就會往上揚，快樂的分享與結束。有特殊上課的主題時，才選擇相關的主題音樂。

在課程的進行流程方面，每一堂課都是從聊天開始（因為是「聊天」嘛～所以就沒有排斥上課的心理），孩子的心情將會很放鬆，而歡喜的自然學習。在一個半小時內，聊天（思考刺激的互動）要聊多久？相關的肢體遊戲時間，創作時間，發表作品、解說、觀摩的時間，都要做精準的分配。通常我會在二十至三十分鐘完成主題思考激盪與遊戲的部分，創作時間至少五十至六十分鐘，留下五至十分鐘作品分享，讓孩子發表想法。

●身體空間的組合

從第一堂課的那天起，我發現我根本無法再思考自己雕塑創作的事，每天頭腦縲繞的盡是美術課相關課題、內容設計、資源材料來源取得利用，怎樣用最經濟的方法做到最大的效益？課程如何循序進行和呈現？模擬上課狀況、表達，孩子可能發生的狀況？訴求對象的需求、年齡層次？如何站在孩子立場去設想他們想要什麼？現在的時勢流行？教學的環境背景？……看到任何相關的東西、材料，都會聯想到可以給孩子變什麼？讓他們玩什麼？然後還有什麼？

幾年來，發現孩子在這種靈活創意的啟發教學下，每每臉上洋溢的喜悅和展現內心本質豐沛創造力與自信心，令人激賞！進而思考到長久教育以來，我們給予孩子一個怎樣的教學品質和環境？孩子像鏡子般，反映大人們枯燥教條式的教學，像例行公事般，連我們大人也要厭倦！那又如何去期盼一個豐富創造力的孩子？孩子一點問題都沒有呢。給予充足的養分及學習空間，提供愛，沒有長不好的種子……如果老師長期因為職業倦怠失去生命熱忱變得連自己都憎恨…那麼請放下所有事情好好讓自己享受一下，放鬆身心充充電，或重新思考：

●換個角度看看熟悉的空間

我適合教職生活嗎？以免眼看著自己不快樂、生命枯萎，又影響到學生學習權益……做自己喜歡的工作遠勝一切！因為那是愛自己的展現，才會不斷湧出生命泉源！

每次課程都是很大的挑戰。常要面臨未知的狀況，扮演學習各種角色，不覺中訓練了敏銳的應變能力，不斷充實內涵，自我學習成長，擴展多元領域累積生命厚度，生命也因此更顯豐富。由於我們認真的學習、準備，也意味著課程必然的豐富多彩，所以當「老師」是一種殊勝難得的成長機會，付出愛，愛又流回自己，好喜悅啊！教學過程也像宗教行為般，傳遞愛、播灑人間愛的種子，是老師最大的使命！每次上課我都變成孩子，感覺自己身上發光，和一群天使玩得盡情，深深感受彼此的親近與滋潤。看到孩子天真、驚喜、信賴的眼，你是與純然在交會……「感動」。

所以！教好一堂課的首要關鍵條件是老師本身！愛與熱忱，加上一顆赤子的心，沒有得失計較，還有『傻傻』的使命感！

就以這次台北當代美術館〈仙那度變奏曲〉有關空間詮釋的展覽教學為例：對象是5-12歲的孩子，50人。我設計了一堂“漫遊空間遊戲”2小時的課程...

(1) 解說 (15-20分)：

用柔和親切的語調及肢體聊天—因為談的是空間的認知，便先從“仙那度”的空間象徵意義說起，以他們的年齡能意會的言語，加以表述、舉例，講到了什麼是內在（精神）空間—外在（物質）空間的體認，哪些感官構成了空間概念？

如何將內在精神空間體現於外？啊！原來所有曾經的理想、記憶、作夢、想像力，都會讓我們跳入

自己不同時空空間，如看電影、展覽、漫畫、童話故事，讓我們分享了別人的心靈空間，生活中藉由不同感官的發酵傳遞、思考、啟發、營造了自己獨特的共鳴想法，再將想法實踐於外。所有

音樂家、作家、藝術家、發明家、科學家，都是創造力內外空間的轉換的呈現。至於外在（物質）空間，讓孩子明白每個人都處在無所不在的空間裡，一個空間包含了另一個空間。家—台北市—台灣—地球—太陽系—銀河系—宇宙，你的血液在你身體的空間中，血液無法說“我要自由逃離身體的空間”，這樣二者都無法生存，我們必須創造一個好的空間環境—因為每個空間，都是環環相扣生生相息的，物質的空間也會轉化形體，如：冰—水—水蒸氣、花-果、毛毛蟲-蛹-蝴蝶，空間世界好奇妙Y！待小朋友有了空間的基本認識後，便開始玩遊戲囉！

●專注空間架構中，別吵我ㄟ

(2) 遊戲

遊戲-1 < 變變變... 孫悟空的7 2 變! > (內在空間的想像轉換)

每個人都是孫悟空、跳跳跳、變!... (抽問幾個小朋友變成了什麼?... 孩子會很興奮爭相發言(輕易凝聚了焦點,我變成樹、老虎、椅子...大約原地變3次,即可讓孩子有概念,也動到了肢體,誰不愛遊戲呢?)

遊戲-2 2人一組, A當守護小天使,帶領保護B別讓其他人碰到。B要閉上眼睛,讓小天使帶你身體探索整個空間,讓觸覺(手、手臂、腳、全身皮膚)感知不同的空間樣貌。哇!改變感官,想像空間放大了,好新鮮啊!

註:同時播放悠揚抒情的情境音樂(3分鐘後互換角色,結束時集合孩子讓他們發表感受)

遊戲-3 (身體的空間組合) 10人1組,每組輪流上台讓孩子互相觀摩,用身體去互相觸碰連結組合身體的空間。

遊戲-4 拿出預備的繩子先固定教室各角定點,分組讓孩子去拉線,共同創造呈現另一空間景象,再去穿越空間!!

(3) 創作 (1小時)

每人一張全開書面紙,一捲小膠帶、一支剪刀,先示範如何用簡單的紙板建構一個四方體的空間,(如:盒子、房間概念...)再用剪刀、膠帶將紙呈現出內在空間的世界,並為作品命名,如:歡樂魔法森林、小精靈的家。配上平靜深遠的音樂當背景,經過了遊戲及示範,小朋友大都馬上進入“狀況”專注的很呢!最後預留10分鐘讓孩子上台解說分享作品。■

