

美術導賞的理念與策略研究¹

蘇振明

A Study of the Concepts and Strategies for Guiding Tours in Art Museums / Su, Jen-min

摘要

為參與廿一世紀「地球村」的文化活動，世界各國都必需加強自己國家「文化公民」的養成教育；因此，「美術鑑賞」在美術館與學校美術教育活動中的地位和意義，將日漸受到肯定和重視。

「美術導賞」活動是「美術鑑賞」理論與功能的具體實踐；其目的在幫助非專業的美術消費者（民眾和兒童）去親近美術品，繼而使美術欣賞的活動達到美感體驗的、美術知識的、價值判斷的文化效益。

作者認為，美術導賞活動若能在美術館和各級學校具體推廣，將有助於「美術消費者」的培養和「全民美育」的發展；秉持上述的理念，本文的研究重點及目的分別是：（一）探討美術導賞的理念基礎；（二）分析美術導賞員角色意義及培訓管道；（三）規劃有效的導賞策略；（四）建立美術導賞方案的運作模式。

藝術品是人類的「精神食糧」，觀賞藝術是明日地球村的「文化饗宴」。民主時代的藝術教育政策，除了培養藝術家、增建美術館，還有一項更重要的任務，那就是培養具有藝術消費能力的「文化公民」；作者在結論中強調美術導賞的時代性意義，並對當前臺灣美術鑑賞教育的推廣提出建議。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

¹ 本文為作者之教授升等論文《兒童美術鑑賞教育的理論與實務研究》之部分，曾發表於 1994 年亞洲美術教育國際學術研討會。

本文要目

壹、緒論

- 一、研究問題的性質
- 二、名詞釋義

貳、美術導賞的理念

- 一、美術鑑賞是觀者與作者的心靈互動
- 二、圖象傳播的特質與限制
- 三、「美術導賞」的存在價值與必要性
- 四、「美術導賞」的正名與意義探究

參、美術導賞員的角色扮演與養成教育

- 一、藝術的社會效應
- 二、民主社會的藝術中介者
- 三、誰是理想的美術導賞員
- 四、美術導賞員的養成教育

肆、美術導賞的策略設計

- 一、美術導賞是漸進發展的公眾文化
- 二、「專業型」與「民眾型」的導賞特質
- 三、美術導賞策略的發展模式
- 四、「有效的」美術導賞特質
- 五、美術導賞的主要策略與應用
- 六、美術導賞的發問技巧

伍、美術導賞的運作與效能應用

- 一、美術導賞三階段歷程的運作
- 二、美術導賞的效能應用

陸、結論與建議

- 一、結論
- 二、建議

柒、參考文獻

- 一、中文部分
- 二、英文部分
- 三、日文部分

捌、附錄

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

壹、緒論

一、研究問題的性質

加強美術鑑賞教育，提昇美術館及學校美術教育的品質，是臺灣當前促進全民美育發展的重要文化政策，也是近年來國內美術教育學者（王秀雄、郭禎祥、陳朝平、黃王來等）共同努力研究的課題。

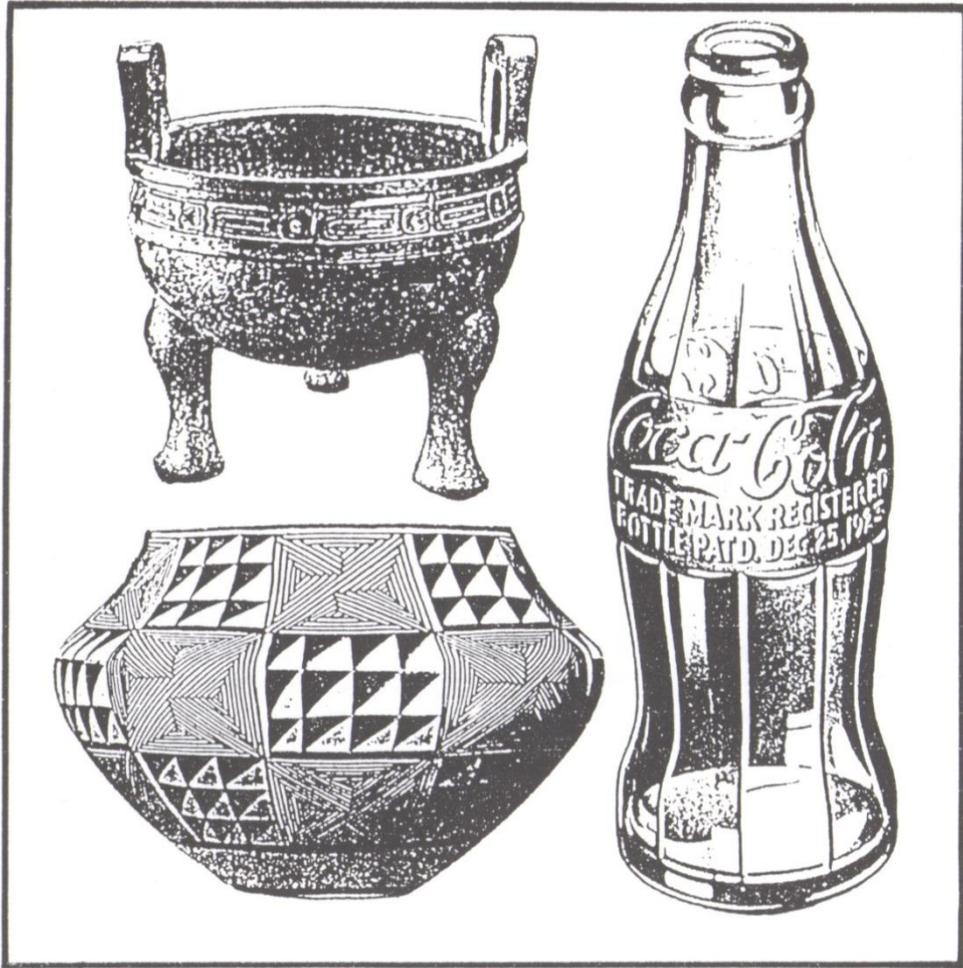
關於美術導賞的必要性和文化功能，《藝術社會學》的作者亞諾·豪澤爾（Arnold Hauser, 1974）在其書中有所明示：除了鑑賞家，藝術的消費是需要仲介服務的。現代藝術常常是一種秘密語言，如果沒有美術教育、藝術解說者、藝評家，我們就無法瞭解作品誕生的歷史，它們的社會文化地位，以及藝術的價值等等（居延安譯，《藝術社會學》，頁 138, 139）。

「藝術品本身不會說話。它們只對那些經過學習與理解的觀眾，才說該說的話。」這是美國當代美術教育家艾斯納和道伯斯（Eisner. E. W. & Dobbs. S. M, 1988）對美術館應加強民眾美術導賞服務的再一次聲明。

筆者根據多年從事學校美術教育及美術館導賞實務工作的省思，發現「美術導賞」活動是「美術鑑賞」教育理念及目標的具體實踐。具體言之，美術導賞是引導觀眾（一般民眾和兒童）去親近藝術品的審美活動；美術導賞員的任務是在「藝術品」與「觀眾」之間，搭好一座圖象思考與美感品味的橋樑，其目的在促進觀眾與藝術品之間的視訊感應，繼而讓觀眾與藝術家之間能達成深刻性的情意溝通。居於上述理念，「美術導賞」也可以說是大眾美術消費者的公益性文化服務（圖 1）。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

■ 生活處處都有美

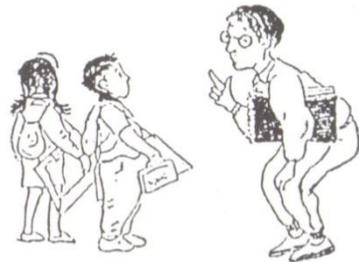
【圖1】「美術導賞」是大眾美術消費者的公益性文化

上：中國周朝的毛公鼎

下：印第安人的陶罐

右：美國可口可樂的玻璃瓶

「注意看喔～這裡有三個裝東西的用具
你知道它們分別是什麼人？在什麼時候？
做什麼用的？」

將「美術導賞」視為「培養文化公民」、「發展全民美育」的文化建設工程，筆者擬於本研究中進行下列問題的探索：（一）統合美術教育學、博物館學、文化傳播學的理念，揭示「美術導賞」的概念和意義。（二）分析「美術導賞員」

的基本素養、角色功能及培訓管道。(三)比較「專業型導賞」與「民眾型導賞」的差異，繼而提出「有效的美術導賞」活動設計原則。(四)規劃可行性美術導賞的主要策略，並列舉可供應用的實例。(五)建立美術導賞的運作模式。(六)歸納本研究的結論與發現，繼而提出相關的建議。

理想的美術導賞策略，必需考量到觀眾性質的因素，如專業的、民眾的、兒童的或某些特殊對象的觀賞需求；本研究定名為「美術導賞的理念與策略研究」，全文的理念發展以「民眾型的導賞」為考量基礎，而以九歲以上的兒童心智為導賞策略設計的學習能力基準，期使本研究的成果，能有助於美術館及學校推展美術鑑賞教育的應用。

本研究透過文獻分析，將導賞理論加以整合，並以圖表歸納呈現，以達簡明的溝通效益；有關導賞策略設計的研究成果，除了列表歸納、舉例說明外，特別於本文附錄中刊登「雕塑導賞教學實例—羅丹雕塑之美」，願能透過一套完整的導賞文件及導賞成果資料，供讀者做為理論實踐的驗證和參考。

二、名詞釋義

為了方便研究及討論，茲將有關本文的重要名詞意涵加以界定：

(一) 欣賞

「欣」是歡喜、喜悅；「賞」是品評、觀玩之讚美（《辭海》，1985）。欣賞可以說是觀看者對某人、事、物、景產生喜愛的感情之後，悅然而生的讚美表現。欣賞活動，主要是述之於知覺與感情兩種作用，是帶有主觀意識的審美活動。

(二) 鑑賞

「鑑」的本意是鏡子、裝水的銅盆；當動詞解釋則有察看、識別之意（《辭海》，1985）。「鑑賞」一詞意指客觀的鑑別、品味事物而加以讚美。

英文「appreciation」涵括中文的「欣賞」與「鑑賞」，其涵義為判斷事物的特質、認知優點、敏銳的知覺、欣喜（Murray, 1989；Mckechnie, 1977；黃壬來，民 82）。史密斯（Smith, 1966）認為「鑑賞」須仰賴邏輯思考，如界定、解釋與評價等，因此藝術鑑賞涉及知覺（perception）、感情（affection）、認知（cognition）、判斷（judgment）四大層面的心智活動。相較之下，「欣賞」缺乏「鑑賞」之正確認知與判斷的層面，因而主觀的性質較強（王秀雄，民 82）。

(三) 導賞

「導」是導引、疏通、啟發、指示方向(《辭海》，1985)。「導賞」意含指引他人親近美的事物。「美術導賞」是於美術館或美術教學活動中進行藝術品解說的審美活動，其目的在提供觀賞者審美的知識或審美的策略，好幫助觀眾獲得有品質的美感情趣。

(四) 導賞文件

針對導賞活動的需要，導賞員於活動前事先設計的各種印刷品或道具，如藝術家簡傳、展覽說明書、藝術品簡介、小畫冊等；其中有閱覽性的印刷品，也包含可操作性的模型、解剖圖、配對卡。

(五) 藝術消費者 (art consumer)

廣義的說法指可以透過視覺思考去理解藝術品，享受藝術美感情趣的人；狹義的說法則指透過金錢購藏藝術品的收藏家。本研究的終極目標，旨在培養今日的兒童成為明日的藝術消費者，期使人人都可以親近藝術，將生活藝術化，藝術生活化，進而提升生活的品質。

(六) 藝術文盲 (art illiterates)

藝術文盲 (art illiterates) 指的是看不懂藝術品，未能理解藝術文物內涵或分享藝術活動情趣的人。「文盲」不等於「藝盲」。二十世紀末的臺灣，教育與傳播事業發達，知識普及，「文盲」幾乎已經消除；然而「藝盲」的人口卻很難計數。

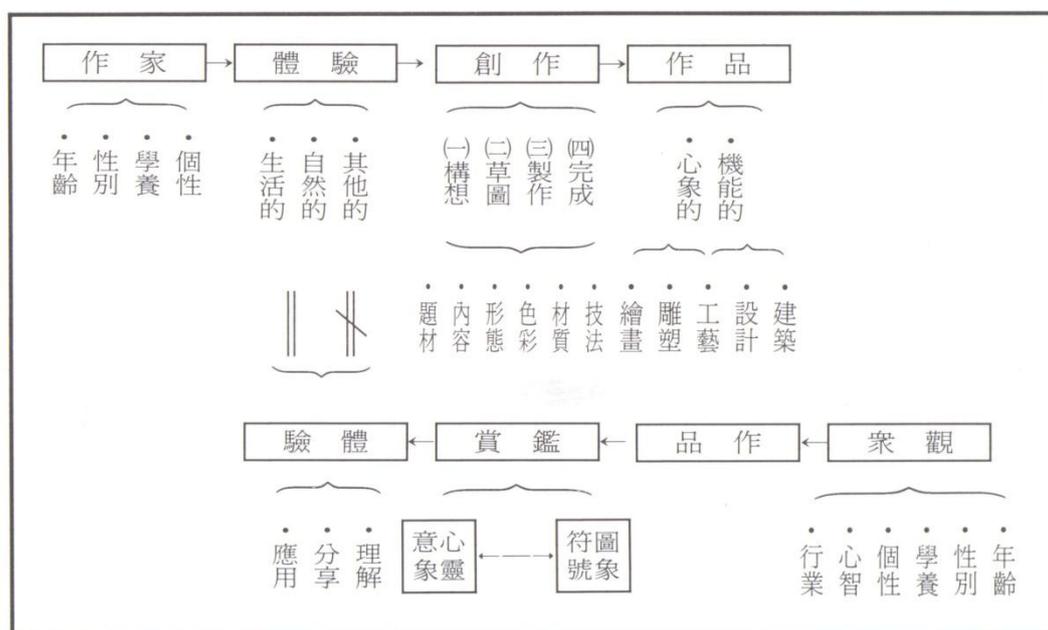
貳、美術導賞的理念

一、美術鑑定是觀者與作者的心靈互動

美術是一種屬於人類特有的文化活動，這種文化是一種視覺傳播活動。活動的規則是：美術家將其想表現的情意轉換成藝術品，而藝術品即是一種以線條、色彩、形象與空間共同構成的圖象符號；觀賞者是想從藝術品中瞭解美術家情意的人，因為作家的情意隱藏在圖象符號中，所以藝術品的理解有賴於「鑑賞」技術的應用。

換句話說：美術家是圖象符號的發訊者，觀賞者是圖象符號的接訊人；接訊人要通過譯解符號的手續，才能享受與美術家心靈對話的情趣。

根據上述文化傳播學的理念，筆者將美術創作與鑑賞的互動歷程加以圖解分析（圖 2），以方便繼續探討。

[圖 2] 美術創作與鑑賞的互動流程圖（圖表設計：蘇振明，1994）

從圖 2 的上半部分來看，藝術家透過生活與自然的體驗，形成美感表現的意念，這種美感心靈的體驗，可以稱為「創作前的鑑賞」，而最初形成的美感意念則稱為「心靈意象」的「內創品」。接著藝術家還得透過媒材、形式與內容的創作表現，將「內創品」轉換成圖象符號，而這種可讓觀眾視覺感知的美術作品，又稱為作家的「外創品」。外創品又可分為兩大類，其一是表現作家情感意念的「心象藝術」，如繪畫與雕塑；其二為其有實用價值的「機能藝術」，如工藝、建築與美術設計。

從圖 2 的下半部分來看，藝術觀眾是透過「外創品」的視覺之旅，逆流而上，以達成藝術家「內創品」心靈意象的交流。

當然，觀眾的年齡、性別、學養、個性、心智與行業都是潛在的變因素，當然會影響到藝術品的鑑賞品質，造成鑑賞效應在理解、分享與應用層面的差異。

總而言之，美術鑑賞活動是透過審美歷程的情感教育；而觀眾與作家之間的感情交流，有一條線路是源自觀者與「外創品」直覺性的感官對話；另一條線路則是來自觀者透過「內創品」的意象思考與作家直接心靈對話。這兩股因藝術鑑賞所產生的感情移入或感情反射，一方面可以讓觀賞者因美感的體驗而進入忘我

的境界，繼而產生心靈淨化的作用；二方面可以牽引觀賞者進入美術史的知覺歷程與美術批評的文化省思。

二、圖象傳播的特質與限制

美術鑑賞既然是圖象符號的傳通與譯碼活動，將涉及傳達效應與溝通品質的問題。

不可否認的，圖象符號比起語言、文字符號的傳通，其有不受教育背景、種族差異的限制性；可以透過直覺性的視覺思考，達成情感意象的感通效果，所以擁有「全人類共通的視覺語言」之稱。

然而，美術領域的圖象符號包羅甚廣：有認知型的標誌圖象，如交通標誌、國旗、商品標籤、氣象圖表等；也有情意型的圖象，如漫畫、插畫、寫實繪畫、抽象畫、雕塑造型等。

認知型的圖象，有既定的意義象徵和約定俗成的內涵，只要通過圖象認知學習的手段，就可以形成共識；所以幼稚園的學童也可以看懂交通標誌，或區別麥當勞與肯德基速食店的產品。

情意型的圖象，隱含多元性的象徵寓意。對作家而言，是個人的生命哲學與生活體驗的情意代號；對社會而言，是某一族群在特定時空背景下的文化符號。舉例來說，「格爾尼卡」不僅是西班牙畫家畢卡索綜合立體派的繪畫傑作，也是西班牙國民對 1937 年格爾尼卡內戰事件的共同記憶圖象，更是二次大戰全球自由人士反戰的文化標誌。

由於情意型的美術圖象，涉及美術史、美學、美術創作心理學、民俗學等多元層次的意象，所以它並不能與「全人類共通的視覺語言」劃上等號。總而言之，圖象符號傳播有其限制性，這是美術創作者與教育工作者必需正視的問題。

三、「美術導賞」的存在價值與必要性

根據行政院文建會發表的八十一年文化統計：臺灣現有 58 個博物館和美術館，有 28 個文化中心，還有 336 個分布各地的畫廊；1993 年的美術展覽數為 2763 次，其中參與美術展覽的人口有 20,298,374 人（刊載於《1994 臺灣美術年鑑》）。

也可以說，臺灣在迎接廿一世紀來臨的時刻，同時也將邁向美術館時代的新紀元；相對的，美術館的文化效益，將取決於美術消費人口的成長與美術鑑賞品質的提昇，這些都是當代文化發展的首要任務。

正如藝術社會學家亞諾·豪澤爾（Arnold Hauser,1974）在其《藝術社會學》中所言：

「藝術風格越是發展，藝術作品新奇的成分就越豐富，這時就越需要中介者的參與和幫助。無論藝術家如何自發地表現自己，無論他怎樣感受了無法抗拒的創作衝動，他總是需要詮釋者和中介者，這樣他的作品才能被正確的理解和欣賞。欣賞者直接從藝術家那裡接受作品的情況是非常少見的，欣賞者一般皆需要一連串的中介和中介工具，才能理解作者的意圖」（居延安編譯，民 79，第 138 頁）。

臺灣的美術觀眾人口在成長的同時，也反映了對美術展覽服務品質的強烈要求；以 1993 年《故宮莫奈展的觀眾調查與分析》報告來看，其中觀眾的三大祈願是：1. 需要增加導賞人員。2. 需要增加展示文字說明。3. 需要增加相關影片（陳媛，《1994 臺灣美術年鑑》）。

「美術導賞」是為廣大「非專業美術觀眾」設計的美術鑑賞仲介服務，是一種審美活動的公共文化事業，也是民主時代美術館社會教育的重要業務，即將進入美術館時代的臺灣，重視「美術導賞」的存在意義與策略研究，應是當今美術文化工作者共同的課題。

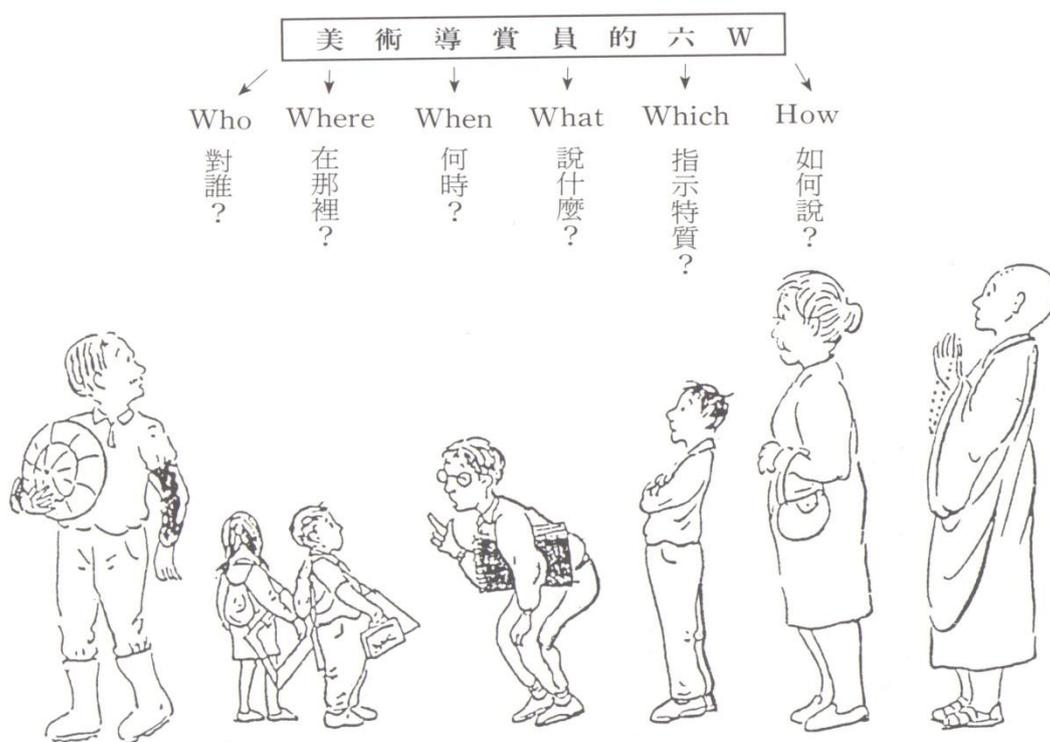
四、「美術導賞」的正名與意義探究

「導」是導引、疏通、啟發、指示方向（《辭海》，1985）。「導賞」意含指引他人親近美的事物。

「美術導賞」是美術館或美術教學活動中進行藝術品解說的審美活動；其目的在提供觀賞者審美的知識或審美的策略，好幫助觀眾獲得有品質的美感情趣。

換言之，美術館為了幫助「非專業性的觀眾」（民眾和兒童），達成親近藝術的審美情趣，特別安排了專業的介紹者（美術導賞員），為觀眾提供有關審美的解說（審美的知識和審美的方法），藉以促進「藝術平民化」、「藝術生活化」全民美育理想的實現。（圖 3）

國內的美術館習慣將上述的文化活動稱為「美術導覽」，而將此活動中的專業解說者稱為「美術導賞員」。關於「美術導賞」與「美術導覽」兩者的名詞內涵，筆者提出下列的比較和省思：

【圖3】 美術導賞員的六W (圖表設計：蘇振明，1994)

(一)「美術導賞」是為實踐「美術鑑賞」功能而採取的加強與補救措施。「加強」是為了提昇一般觀賞者的審美效益；「補救」則是為了幫助「藝術文盲」自我超越親近藝術的知能障礙。

(二)「美術導賞」的專業人員稱為「美術導賞員」。美術導賞活動，是美術導賞員自我美術鑑賞心得的「傳導」與「分享」應用。

(三)「美術導賞」的活動內涵包括三個層面：

1. 知識的：美術史與審美知識的提供。
2. 美感體驗的：美感品味與審美情趣的引導。
3. 美術評價的：美術品觀後感與美術品文化意義的省思或評斷。

(四)「美術導賞」的「導賞」一詞，是「導讀」、「導遊」、「導航」相關意涵的綜合應用(《辭海》，1985)。「導賞」的審美知識提示，近似於「導讀」的基本要義提示；「導賞」的美感性體驗，近似於「導遊」的享樂本質；「導賞」的價值判斷與文化省思，近似於「導航」對方向性判斷的指示意涵。

(五)「美術導覽」的「導覽」一詞，意涵指引觀眾概略的、快速的進行對美好事物的認知與理解(《辭海》，1985)。從中文來思考，比起「導賞」一詞，「導覽」較未能明白顯示美感的、細細品味的、審美活動的、深刻性的精神內涵。

基於上述名詞內涵的探究與分析，筆者於本論文中將「美術導賞」列為「美術鑑賞教育」的重要活動，並繼而進行「導賞員」、「導賞策略」、「導賞運作」等相關名詞的詮釋與內涵分析。

為了導正名詞的意義，並助長美術鑑賞教育功能的全民化展現，筆者建議國內的美術館工作者與傳播界的美術文化工作者，應可考慮將「美術導覽」用詞正名為「美術導賞」。

叁、美術導賞員的角色扮演與養成教育

一、藝術的社會效應

從社會學的角度來看：無人閱讀的書是不算存在的；不予演奏或無人聽的音樂也不算音樂；同樣的，無人觀賞的繪畫或雕塑，也不能算是社會的美術品。

從文化傳播學的觀點來看：藝術活動是一種信息傳播與情意溝通的過程；藝術活動要達成社會的效應，必需考量到信息傳播中三角關係的良性互動。

具體言之，藝術家好比是社會文化的發訊者，藝術品是承載文化訊息的符號，而藝術觀眾則是有興趣解讀藝術品符號的消費者。美術的社會效應，取決於美術家、美術品與美術消費者三者之間的傳通效益。

基於上述的理念，《藝術社會學》(THE SOCIOLOGY OF ART)學者亞諾·豪澤爾的話可以給我們更明確的啟示：

真正的藝術品不僅是表達，而且是傳播，不僅要提出問題，而且還要引起對問題的討論。沒有人是用詩來跟自己說話的，也沒有人希望自己的畫不被人觀賞的。如果我們認為藝術家在表達自己感受的時候就是在進行傳播，那麼我們的意

思一定是：他在跟某人說話。每一種藝術表現，每一次對思想、感情與目標的抒發，都是針對著真實或假想的接受者。那些純粹為作者本人而說的話，絕不是完全的獨白，而總是有著某個無名的接受者的（居延安編譯，民 79，頁 123）。

「美術鑑賞教育」是為促進藝術社會效應而衍生的文化課題，也是為提昇美術消費者鑑賞知能的教育工學；而「美術導賞」則是本研究中關鍵性的文化策略，它是將美術家、美術品與美術消費者三種串聯起來的資訊開關。

二、民主社會的藝術中介者

回顧藝術在社會演進史的歷程，不同時期的社會型態各有其獨特的藝術社會效應。從原始社會的「族群效應」，進展到封建階級社會的「政教效應」，再發展到經濟社會的「經濟效應」，繼而再發展到現代民生社會的「文化效應」（見圖 4 A.B.C.D）。

【圖 4】不同社會型態的美術消費效應 (圖表設計：蘇振明，1994)

從圖 4 的 A 小圖來看，美術家與美術消費者的角色是很難劃分的；美術家可能是族群中所有成員，他們共同繪製狩獵紀事的壁畫，雕刻舞蹈面具或祖靈神像，或編結圖騰於服飾上……。不管從事何種造型創作，都在達成「族群繁榮」的社會效應。

在專制社會的強權時代，社會是封建階級的社會；美術消費者是美術家的最高統治者、奴隸主、勞力僱用者或經濟贊助人。美術家是奉命或順從僱主的旨意去從事創作，作品內容多半是記錄統治者的功勳事蹟，或以是圖解政令，或是繪製宗教插圖；顯然的，此時期的美術家是不得伸張個人意志的造型文物生產者(圖 4B 小圖)。

在經濟社會時代，社會是自由生產與消費的資本主義社會，美術消費者對美術家的關係，演變為顧客、買主、投資者、收藏家、鑑賞家、藝術價格操控者與藝術品拍賣官。此時的美術家雖已擁有獨立思考的創作權，然而，藝術商品化的結果，往往使美術家屈服於名利的誘惑，以迎合收藏家口味和市場導向為創作意識；臺灣當今以「泛印象派油畫」為導向的繪畫市場，即是「藝術經濟效應」的最佳詮釋(圖 4C 小圖)。

在民主社會時代，社會是主權在民的福利團體，美術消費者的最大族群是兒童、學生、民眾，其次才是藝術收藏家和藝評家。美術家是社會心靈的導師，是獨立思考的文化見證者，他們分別以平面的插畫、油畫或立體的雕塑、建築等各種媒材自由創作，以為不同的美術消費服務。此時先進國家的美術館居於全民美育的考量，特別安排美術導賞員來協助兒童和民眾親近藝術品，其目的在促進「藝術平民化」、「藝術生活化」的文化效應(圖 4D 小圖)。

民主社會的「美術導賞員」，是進步國家的文化使者，是美術品的詮釋者，也是美術家與美術消費者共同的朋友。美術導賞員以豐富的美術知識代替帝王貴族的權威；以生動有趣的導賞策略，代替藝評家嚴肅的說教；他的工作目標不在創造藝術投資的財富成長，而在傳送社會美術花園的芬芳。

三、誰是理想的美術導賞員

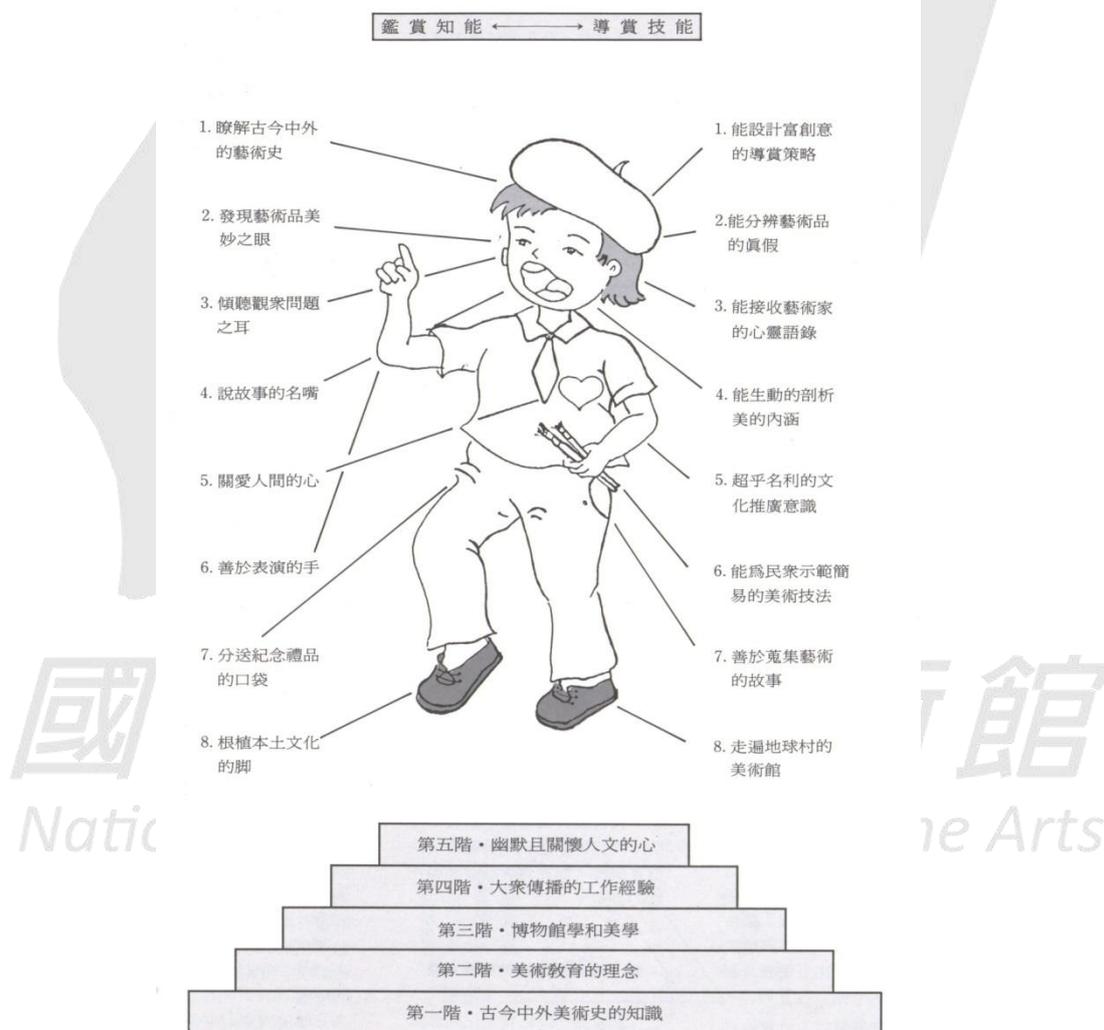
藝術品作為社會文化訊息來傳通時，其首要的對象應是一般的觀眾(非美術專業的民眾和兒童)，而不是藝評家或美術圈的族群。

亞諾·豪澤爾說：除了鑑賞家，藝術的消費是需要仲介者服務的。現代藝術常常是一種秘密語言，如果沒有美術教師、藝術解說者、批評家，我們就無法瞭

解作品誕生的歷史，它們的社會文化地位，以及藝術的價值等等（居延安譯，《藝術社會學》，頁 138，139）。

廣義的美術導賞員，包羅所有參與美術文化傳播的人士；如在家庭中陪孩子導讀圖童書的父母，學校中的美術教師，美術館及畫廊的工作人員，以及在電視、報紙、出版界從事美術文化資訊工作的記者及編輯。

狹義的美術導賞員，指的是受過訓練的美術解說者。一位理想的美術導賞員（圖 5），他本是一位美術學者，擁有美術史、美學與美術教育的專業素養；他還是一位社會的精神導師，接受過文化人類學、博物館學的訓練；他也是一位可愛的文化人天使，除了具有文化傳播的工作經驗，還要有一顆幽默且關懷人文的心。

【圖 5】理想的美術導賞員畫像（圖表設計：蘇振明，1994）

也可以說，理想的美術導賞員除了要有厚實的鑑賞知能，而且還要有傑出的

導賞技能。當他的右眼在發現藝術品的美妙焦點時，他的左眼還要能辨別藝術品的真假；當右腦在輸出古今中外的美術史時，他的左腦還要能設計富有創意的導賞策略；當他的右手在指示作品的符號意念時，他的左手還能夠為觀眾示範創作的技法……。

傑出的美術導賞員是一位科技整合的文化人，他不僅是一位高明的美術鑑賞者，還要能將鑑賞的心得和審美的情趣，透過活潑有趣的導賞策略與群眾共享。

四、美術導賞員的養成教育

美術館是一個具有多重功能的美術文化學術機構，美術館員除須具備美術史及美學素養外，尚須結合各種專門學養及科技知識，以共同完成館務目標（黃光男，民 80 年，《美術館行政》，頁 69）。

美術導賞員擁有學校美術教師與美術館員的雙重身分，所以其養成教育勢必也應採多元科技的整合教育；且應包含基本知識的、相關知識的、專業態度的三種知能的統合發展。

根據「法國羅浮宮學院」美術行政訓練課程的設計可知，法國美術行政人員的教養課程共分三個階段，第一階段三年，專修藝術史；第二階段一年，專修博物館學；第三階段則為博士專門研究（黃光男，民 80 年）。由以上資料來看，法國美術館行政人員的第一階段課程，是屬基本知識的；第二階段的博物館學，是屬於相關知識的充實，而第三階段的專題研究與結業後的實習，則蘊含專業態度的養成意義。

1994 年元月臺北市立美術館舉行「當代美術館功能角色與應用學術研討會」時，來自美國的美術館學者瑪莉安·勃里馬特利（Mahan Burlelgh-Motly），曾在論文中報告了 1956 年大都會博物館與紐約大學美術研究所聯合創辦的一項「博物館訓練計劃」，筆者將其訓練計劃的要點摘錄於下：1. 招收藝術史碩士班學生或博士班學生。2. 提供以鑑賞力為主的訓練，內容包含亞、非及歐美之精緻與通俗藝術。3. 課程結業之後必需到博物館實習九個月，並擇定主題進行專題研究。4. 所有訓練課程由博物館研究人員及專業人員聯合教授。5. 本計劃由美術館與美術研究所採建教合作方式進行，使理論與實務得以統合。6. 本計劃成效甚高，畢業生均已具有各大美術館之就業知能，甚至有些學員還當了館長，目前是各國博物館人員訓練計劃的參考典範（瑪莉安·勃里馬特利，1994）。

我國的美術館事業尚屬初期的發展階段，缺乏專業人才的養成教育系統與任

用法規，故連美術館館長的任用標準，還以通過美術行政甲等特考者及教育行政單位的公務人員派用之；未能達到外國美術館專業人員專才專用的行政效率，是為遺憾，也是亟待修法補救的文化議題。

筆者認為，臺灣美術即將邁入美術館的文化時代，專業的美術導賞員是推動全民美育不可缺少的文化舵手，為了提昇國內各美術館及文化中心的展示功能，文建會宜籌辦「博物館導賞員專業研習計劃」，為現職的美術館員提供進修機會，同時也為培養美術館新秀人才建立制度化的管道。

再說，國內大專美術院校師資訓練課程（表 1），過度偏重「藝術創作」，忽視「美術鑑賞」的教學導向，也是阻礙臺灣中小學美術教師鑑賞知能發展的主要因素；相對的，美國藝術教師的職前必修課程（表 2），將創作與鑑賞達成較均衡性的互動成長，則是值得國內美術師資養成教育系統課程修訂的參照。

全國的中小學美術教師，是學校美育的基層工作者，也是廣義的美術導賞員；為了國民美術教育品質的躍昇，加強中小學美術教師的鑑賞知能，將是極迫切的教育課題，唯有如此，方能使八十五學年度開始實施的「國小美勞新課程目標」具體實踐。

肆、美術導賞的策略設計

一、美術導賞是漸進發展的公眾文化

從西方美術館的沿革史來看，美術館對古希臘人來講，是祭司的道具間，是保護祭品的儲藏室；在文藝復興時期則是國王或貴族珍玩的儲藏室；到了理性的啟蒙時代，遂演變成貴族或富商的分類收藏展示館；直到十九世紀，隨著民主社會意識的抬頭，美術館才真正成為「人民的殿堂」(Marian Burleigh-Motly, 1994)。

由於美術館的社會教育功能是依循著漸進式的發展原則——從私人禁地，到邀請式開放，到自由、平等、全民式的開放；所以美術館的導賞理念和服務內涵也尚在演進成長中。

筆者在本研究中所提倡的美術導賞，所秉持的是「全民的、終生的、平等的」公眾文化理念；也以這種理念來檢視國內的美術館文化服務品質，並提出建議。臺灣目前正處於美術館的萌芽階段，考查國內各公、私立美術館及文化中心，有關美術導賞的活動設計幾乎很少，要不然，則呈現過度「專業型」或「民眾型」的導賞特質。

二、「專業型」與「民眾型」的導賞特質

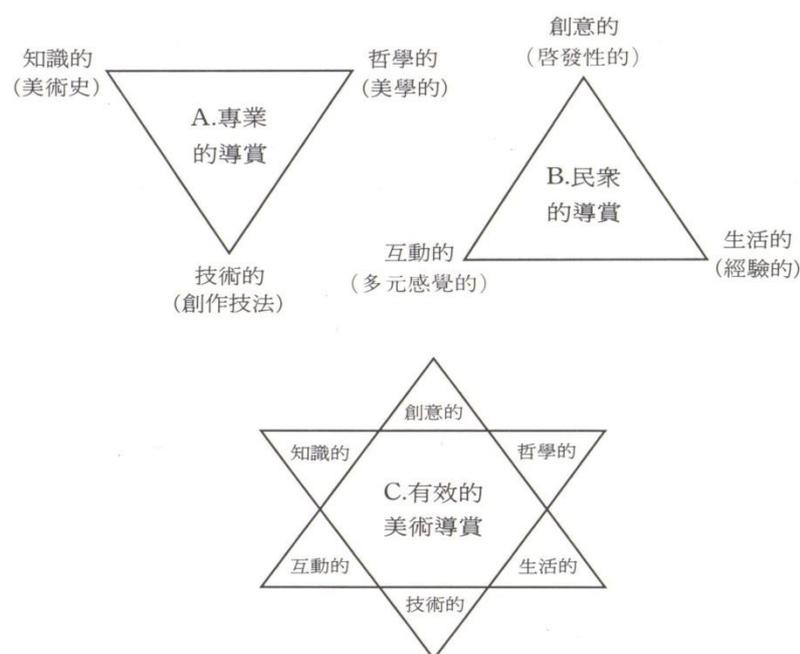
(一)「專業型的導賞」——講究導賞的精緻性文化品質

導賞員是受過高學位訓練的美術館員或約聘美術專家學者來執行，導賞內容呈現豐富的美術史知識，深刻的美感哲學，或專精的創作技法分析(圖6之A)；導賞方式通常傾向專題演講式或主題報告式；此種導賞方式，雖滿足了少部分精英文化人口的需求，卻難激發廣大民眾親近藝術的學習動力。基本上，專業型的導賞是具有品質的選擇性文化服務；可惜，並未達成全民文化的公益效果；更可惜的是國內美術館的大型展覽會，經常以辦理專業型導賞為榮？

(二)「民眾型的導賞」——迎合觀眾的通俗文化需求

導賞員多半是非專業的客串者，導賞的內容多半以配合觀眾的生活經驗、引導觀眾互動參與、提供創意的趣味性活動為考量要素(圖6之B)。此種導賞方式經常造成百貨公司拍賣會式的熱鬧人潮，可惜卻不具美術史、美學與美術文化省思的品質。國內各縣市文化中心的假期親子文化廣場，經常是汽球、鄉土點心與人潮吵雜聲匯聚一堂，這可以說是藝術文化與廟堂祭祀文化融為一體的最佳寫照。

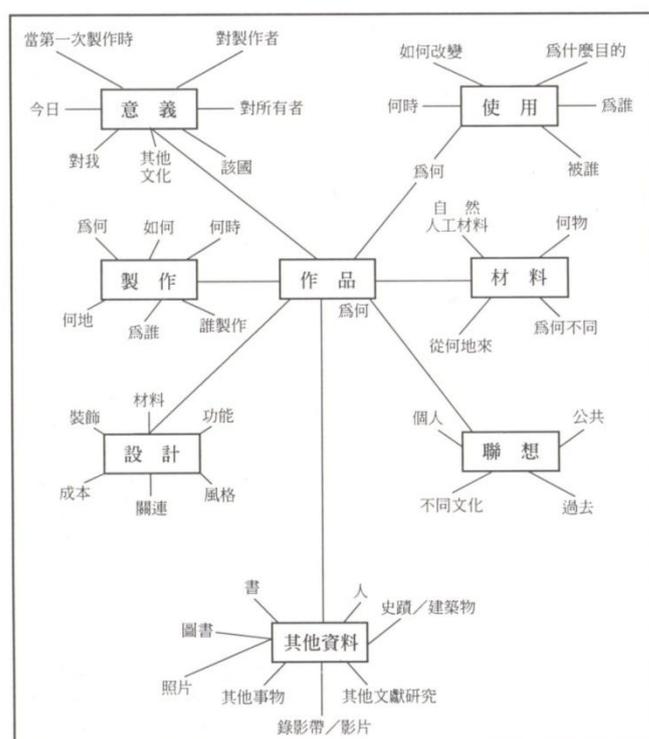
〔圖6〕有效的美術導賞策略的設計要素 (圖表設計：蘇振明，1994)

三、美術導賞策略的發展模式

(一) 策略發展前的作品研究

美術導賞是引導觀眾去親近藝術品的審美活動，導賞員所要做的任務是將「美術品」與「觀眾」之間做好良性的視訊溝通；因此，導賞員在展開導賞策略前，務必針對「美術品」的相關要素進行多元性的思考。

【圖 7】以多元感覺做多方分析、討論與研究的模式圖

(資料來源：Hopper-Greenhill, Eilean 1991 p.110)

(圖表來源：王秀雄，1993)

如圖 7，是英國美術館教育家胡伯—格林希爾 (Hooper-Greenhill, E., 1991) 所規劃設計的「美術作品多元探究模式圖」；依著此圖的思考導向，導賞員可以從「意義」和「聯想」的基點，發展美術批評的問題思考；再從「使用」的基點，發展美術史的問題思考；再從「材料」、「製作」、「設計」的基點，發展有關美術家創作心理歷程與媒材技法方面的問題追蹤；而從「其他資料」的基點，可以發展尋求美術導賞活動設計的資源方向。

除了上述各基點外，筆者認為胡伯—格林希爾如能將作品的「圖象符號」列為一思考基點，將有助於美學與風格形式的問題發展，進而使導賞前的作品探究達到全面性與周密性的層次。

(二) 策略發展的觀眾探究

根據美術館教育學者 (Alexander, 1979; Loomis, 1987; Aood, 1985; 王秀雄, 1987) 的研究, 影響美術館審美品質的觀眾因素有: 性別、種族、年齡、教育背景、職業、經濟背景、參觀動機等條件。

筆者認為, 美術館裡的兒童觀眾, 同質性大於成人; 而兒童觀眾最足以引為導賞員做為策略設計考量的因素; 不外是兒童的年齡、心智成熟性、審美經驗、學習團體和文化背景等特性。

具體來說, 導賞員在規劃導賞策略前, 所要考慮的「六 W」問題是: 1. WHO: 我要帶領多大的兒童去觀賞作品? 共有多少人? 2. WHAT: 觀看何種作品? 那一類型的? 孩子的接受性有多大? 3. WHEN: 何時實施導賞? 預定花多少時間? 孩子的興趣可以維持多久? 4. WHERE: 到何處去看? 現場的情況如何? 有無交通或其他空間問題? 5. WHICH: 此次觀賞的作品最吸引孩子的特點何在? 6. HOW: 應用何種策略, 結合那些文化資源最有助於本次導賞活動目標的實踐? (參見圖 3)

四、「有效的」美術導賞特質

美術館或文化中心的美術導賞, 要達到全民美育的公眾文化效益; 導賞員勢必要以「非專業的美術觀眾」(一般民眾和兒童) 為服務的主要對象, 而且其導賞的內涵必需要兼顧「專業的品質性」和「民眾的品味性」雙機能的統合。

如筆者所設計的「有效的美術導賞策略圖」(圖 6 之 C): 星星是一顆可愛的發光體, 象徵著成功的美術導賞活動散發著「美」的亮光, 它的六角形是「專業型」與「民眾型」兩△體的結合, 隱含著美術導賞「品質的」與「品味的」六大要素的功能發揮。

根據兒童的審美認知歷程報告 (Smith, 1971; Berlyne, 1971; Eisner, 1972; 劉豐榮, 1992), 兒童的審美活動具有下列特質: 1. 主觀的偏見性; 2. 注意力短暫性; 3. 訊息處理非理性、非組織性; 4. 美感判斷離不開生活經驗性等特質。這些兒童審美特性的列舉, 均在提醒兒童美術教師和導賞員, 有效的兒童美術導賞活動必需要能考量到上列視覺特性, 並提出適當的策略, 幫助兒童突破這些限制, 達到審美情趣與效益的提昇。

基於上述理念, 筆者再將「術導賞活動設計原則」規劃成表 3, 使導賞活動設計的原則能更具體的明示, 茲將其內涵分項說明之。

【表 3】有效的美術導賞活動設計原則

導賞要素	導賞策略與內涵	導賞效應	適用對象
知識性 (美術史的)	(一)、提供美術流派的相關知識。 (二)、講述藝術家的創作故事。 (三)、分析藝術品的社會背景。	品 質 的	適用於專業的美術觀眾 (適用於非專業的美術觀眾(兒童和一般民眾))
哲學性 (美學的)	(一)、揭示美感的原理。 (二)、分析美術品的風格。 (三)、評斷藝術品的意義。		
技術性 (創作技法)	(一)、說明作品的媒材類別。 (二)、示範或講解創作的技法。 (三)、解析創作的歷程。		
生活性 (經驗的)	(一)、喚醒觀眾對作品主題的相關經驗。 (二)、開拓觀眾的視覺生活領域。 (三)、指引觀眾發現作品與環境的關係。	品 味 的	
創造性 (啟發性的)	(一)、引發觀眾探索藝術的好奇心 (二)、設計有趣的導賞問題。 (三)、編輯富有創意的導賞文件或畫冊。		
互動性 (多元感覺的)	(一)、提供觀眾與作家對話的機會。 (二)、運用視聽與觸感的開放性展示法。 (三)、引導觀眾自己動手從事延伸創作。		

(圖表設計：蘇振明，1994)

(一) 品質導賞的三要素：強調導賞的結果應具有審美的文化品質

●知識性（美術史的）

1. 提供美術流派的相關知識
2. 講述藝術家的創作故事。
3. 分析藝術品的社會背景。

●哲學性（美學的）：

1. 揭示美感的原理。
2. 分析美術品的風格。
3. 評斷藝術品的意義。

●技術性（創作技法）

1. 說明作品的媒材類別。
2. 示範或講解創作的技法。
3. 解析創作的歷程

(二) 品味導賞的三要素：重視導賞歷程的互動參與和審美品味

●生活性（經驗的）：

1. 喚醒觀眾對作品主題的相關經驗。

2. 開拓觀眾的視覺生活領域
3. 指引觀眾發現作品與環境的關係。

●創造性（啟發性的）：

1. 引發觀眾探索藝術的好奇心。
2. 設計有趣的導賞問題。
3. 編輯富有創意的導賞文件或畫冊。

●互動性（多元感覺的）：

1. 提供觀眾與作家對話的機會。
2. 運用視聽與觸感的開放性展示法。
3. 引導觀眾自己動手從事延伸創作。

依此推理，兒童的審美效益，必先要建立在良好的、愉快的、品味的導賞歷程，而後才會有較好品質的審美成果呈現；所以導賞策略中生活經驗的、啟發創造性的、互動感覺的要素應用，絕對是必要的。

五、美術導賞的主要策略與應用

對於美術導賞方法，國內外專家學者已提出不少有意義的方案；筆者將主要的導賞策略歸納成四大類（表 4），茲分別說明之。

（一）文件導賞法

這是一種應用範圍極廣，且極受重視的導賞策略。導賞的文件包含小畫冊、展出簡介以特別針對各類觀眾設計的講義；各種文件的設計內涵，即在於提示鑑賞活動的程序、要領及相關資訊，以幫助專業的或高層次觀眾完成自主性的審美活動。也可以說，文件導賞法是一種適用於「視覺認知型」的觀眾，採取自導的原則進行審美；至於兒童或一般民眾，尚需有導賞員配合輔導，才能發揮文件的充分效益。

★文件導賞法的實施建議：

1. 導賞文件中的畫冊及展出簡介，是美術館或展出單位的資源利用；而針對兒童導賞用的文件，則有賴教師自編（參見本研究附錄「雕塑導賞實例——羅丹雕塑之美」
2. 導賞文件的應用，可分為「導賞前」預習的背景資料；「導賞中」使用的立即性驗證資料；「導賞後」繼續發展用的研究性資料。
3. 導賞文件的設計宜簡明有趣，且要考慮到兒童圖象思考的學習特質，以

[表 4] 兒童美術導賞的主要策略與應用

策略應用	原則	實施建議
一、文件導賞法	(一)編印導賞小畫冊、簡介及講義。 (二)於文件中提示鑑賞的程序、要領及問題。 (三)適用視覺型或高層次的美術觀眾。	<ul style="list-style-type: none"> • 文件內容應包含藝術家簡傳、重要作品解說及相關圖片。 • 小畫冊的編輯宜達成精簡有趣的閱讀效益。 • 請參考附錄中，大英博物館、大都會美術館及《Let's go to the ART MUSEUM》之編輯要領。
二、問思導賞法	(一)透過文件或口述提供鑑賞的重點問題。 (二)問題設計宜合乎創造的、生活的、互動的原則。 (三)適用聽覺型或小團隊的美術觀眾。	<ul style="list-style-type: none"> • 問題內涵宜順從感覺描述、形式分析、意義詮釋、觀感評價的歷程。 • 每件作品的問題宜限五至八題。 • 問題的設計要依年齡及心智能力之差異而有別。
三、角色扮演法	(一)透過表情、姿態、肢體與服飾的模仿來導賞。 (二)模仿者可以是導賞員，也可以是觀眾。 (三)適用觸覺型的觀眾或一般兒童。	<ul style="list-style-type: none"> • 角色扮演旨在模仿藝術家或作品造形的內在意圖。 • 適宜肢體模仿的作品以繪畫、雕塑中之人物和動物為宜。 • 以「蒙娜麗莎的微笑」為例，分別可採取肢體表情與服飾模仿等方式。
四、教具剖析法	(一)應用美術的複製品、模型及相關資料來剖析美的內涵。 (二)演示板具宜具有觸摸、操作的互動性。 (三)適用觸覺型的、殘障的或兒童觀眾。	<ul style="list-style-type: none"> • 教具的設計旨在滿足觀眾「動手觸摸」與「操作驗證」的好奇心。 • 帶有觸感的雕塑模型是盲胞導賞的最佳恩物。 • 教具設計的內涵可朝形式、色調、肌理、空間的要素來發展。

(圖表設計：蘇振明，1994)

方便兒童選答、標記、繪圖、剪貼等互動參與。

（二）問思導賞法

透過問題的設計，引導觀眾進行圖象式的思考，以達到美感體驗與文化省思的審美效應；這種導賞方法較適用於「聽覺型」的觀眾，採取邊觀賞原作，邊交互討論的方式進行，以獲得較高品質的審美滿足。

★問思導賞法的實施建議：

1. 問題內涵的設計，宜順從感覺描述、形式分析、意義詮釋、觀感評價的圖象思考歷程。
2. 問題的設計宜考慮觀眾審美素養之差異，使問題之內涵能符合適齡的、互動的、創造性的、啟發的學習效益。
3. 為了達到審美品質的水準控制，導賞員必需事先做好「以質為重」或「質量兼顧」的選擇性判斷，再進行導賞作品的設定。

（三）角色扮演法

由導賞員或觀眾，透過表情、肢體與服飾的模仿，呈現美術品具象的或抽象的造形意念；是較適宜「觸覺認知型」的或幼童觀眾的審美策略。角色扮演的導賞法，在美學上是採取感情移入學說的理論，引導觀者將自身轉成藝術品的一部分，經由直覺性的感官體驗，建立與藝術家意象溝通的可能性，是簡便的圖象知覺感應法。

★角色扮演導賞法的實施建議：

1. 分成兩種模仿導向。第一種是「作品角色的模仿」，如透過蒙娜麗莎肢體表情的模仿，感知她的微笑意識；第二種是「藝術家角色的模仿」，如扮演達文西的生活故事，再探索他畫蒙娜麗莎的動機和意念。
2. 具象美術中人物與動物的模仿，偏重肢體表情與生活經驗的聯想；抽象美術中的線條或形態動勢模仿，則著重形態知覺意象的感應與語言描述，如直直線條像站衛兵，扭曲的線條像驚慌四散的蛇。
3. 兒童適宜採用肢體與角色模仿法，因此導賞法正符合兒童的具體操作運思心理，且富戲劇性的遊戲趣味。

（四）教具剖析法

應用美術的複製品、模型及相關資料，設計成可供觀眾觸摸、翻轉操作的導賞教具，除了可滿足觀眾想觸摸美術品的慾望外，又可以彌補殘障者（如視障、

智障或聽障)，參與正常美術活動的限制；這也是先進國家美術館的實驗課題。

★教具剖析導賞法的實施建議：

1. 一般美術館觀眾都有動手觸摸美術品的好奇心，兒童的觸摸衝動特別強；所以可以特設「兒童美術導賞專室」，將傳統美術館的「請勿動手」導向「觀迎觸摸」的開放性導賞發展。

2. 導賞教具的內涵，可朝形式分析的、色彩探討的、空間實驗的、肌理替換的、內容時空轉換的方式去開發設計並印刷成冊。

除了上述列舉的四大導賞策略外，如將導賞活動與延伸創作活動結合，則又可以開發出名畫改創、攝影美術史、創造性寫作、美術史追蹤等各種創意的學習活動。

六、美術導賞的發問技巧

(一) 視覺意象與語言符號的傳通

繪畫是無聲之歌；雕塑是凝固的詩。

這句話詮釋了繪畫、音樂、雕塑、文學之間，原本潛伏著可以互通的「意象」(Image)；也可以說，繪畫與雕塑都是作家意象的視覺符號表現；而音樂是作家意象的聽覺符號表現；詩則是作家意象的感情化文字表現。

視覺藝術的審美活動，即在透過圖象符號的「譯解」，以便掌握美術品的主題概念，進而理解藝術家的心靈意象。然而，美術品的「譯解」能力並非人人均擁有；因此，美術導員的任務，即在幫助一般民眾克服「譯解圖象符號」的困擾。

美術導賞的策略雖有好多種，透過「語言」和「文字」資訊的譯解方式，卻為國內外美術教育學者所共同推介肯定。

美國當代的美術教育家艾斯納 (Eisner, 1972) 主張「文字」對圖象知覺有幫助，應用適當的語言能促進審美經驗的溝通。摩羅尼 (Moloney, 1984) 認為兒童若能有效的學習藝術字彙，他們則更能充分的鑑賞與理解藝術。國內的王秀雄教授 (1993) 也認為：對一般人來說，透過言語資訊是瞭解美術品內涵的必要手段，所以，美術館教育人員應該研究有效的發問策略和發問方法。屏東師院的陳朝平教授 (1992) 也主張：審美教育的可行性及其效果，奠基於藝術和語言的密切關係之發展；所以教師利用問答法，引導兒童反覆觀賞、討論，是培養兒童觀審藝術品，培養審美能力的可行途徑。

(二)「問思導賞法」的發問設計實例

「問思導賞法」是筆者列為主要的兒童美術導賞四大策略之一；這種教學法於美術館或於學校美術教室實施均各有效益。美術館的問思導賞著重原作的深度分析；美術教室的問思導賞，則可以利用美術的複製品為欣賞材料，將導賞的問題採取「編序的原則」，有計畫的發展兒童的審美能力。

表 5 是筆者所規劃設計的「創造性美術導賞問題類型與發問示例」，還特別選取「蒙娜麗莎的微笑」為畫例（圖 8），列舉了問思導賞的問題設計實例，及十餘位兒童的相關思考反應，供美術教育同仁教學參考。

【表 5】創造性美術導賞問題類型與發問示例

問題類型	問題導向	問題示例(以蒙娜麗莎微笑為例)
一、 描述性問題	(一)直觀感覺	1. 你看到的蒙娜麗莎，她是多大年紀的女人？她給你的觀感是親切？還是嚴肅？
	(二)觀察列舉	2. 請告訴我畫中人物的穿著、粧扮、姿態有何特徵？
	(三)深度觀察	3. 移動你看畫的角度，是否發現畫中眼神一直注視著你？
二、 分析性問題	(一)材質分析	1. 這是一幅油畫或水彩，它的筆觸有何特徵？是細膩的？或是粗獷的？
	(二)色調分析	2. 畫中的主色調是什麼？是清涼的？或是溫熱的？
	(三)空間分析	3. 畫中人物構圖占畫面 $\frac{2}{3}$ 適當嗎？如果改為 $\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3}$ 會有何新感覺？
	(四)形態分析	4. 請模仿蒙娜麗莎的手勢和儀態表情，說出你的感覺，如果雙手改為抱胸或插腰又會如何？
三、 解釋性問題	(一)動機推測	1. 畫者為何要將蒙娜麗莎安排在山水風景之前，而不是室內景象？
	(二)意象探索	2. 畫中的人物「微笑」的感覺與手勢、表情、髮型、背景有關嗎？提出你的觀點？
	(三)心理分析	3. 你覺得蒙娜麗莎此時的心情如何？她正在想什麼？有心事嗎？說說看。
四、 評價性問題	(一)觀感表示	1. 你喜歡這幅畫嗎？它讓你喜歡或不喜歡的理由何在？
	(二)意義評估	2. 你覺得這是一幅好的畫像嗎？它跟紀念照有何差別？
	(三)價值判斷	3. 將本畫與梵谷、馬蒂斯所畫的女人畫像比較，你最喜歡誰的作品？你能說出這些畫在美術史所代表的意義嗎？

(圖表設計：蘇振明，1994)

(三)美術導賞問題的設計原則

「問答法」原本是一種獨立的教學法，若結合創造性理論、編序教學理論與美術鑑賞理論，則可以發展出有益於民眾和兒童的審美學習活動，筆者將這種審

美活動稱為「問思導賞」教學。

問題設計的內涵將深刻影響「問思導賞」的實施成效，茲將導賞問題的設計原則歸納如下：

1. 問題的形式：宜採「開放性」原則，以引導學生進行思考判斷；而不宜採用「封閉性」的是非題。

2. 問題的敘寫宜採條例式的會話語氣，呈現簡明易懂的效果。

3. 問題的用詞宜感性的結合藝術辭彙，以豐富觀眾的美術語言。

4. 問題的內涵宜包括四大審美歷程：(1) 描述性問題（直觀感覺＋觀察列舉＋深度觀察）(2) 分析性問題（材質分析＋色調分析＋空間分析＋形態分析）(3) 分析性問題（動機推測＋意象探索＋心理分析）(4) 評價性問題（觀感表示＋意義評估＋價值判斷）（詳見表5）。

5. 問題的編輯與呈現，可採「編序教學法」的理念；由淺而深，由熟悉而陌生，由圖象知覺導入美學理念的分析等原則，使問題的思考能有助於「整體藝術概念」的形成。

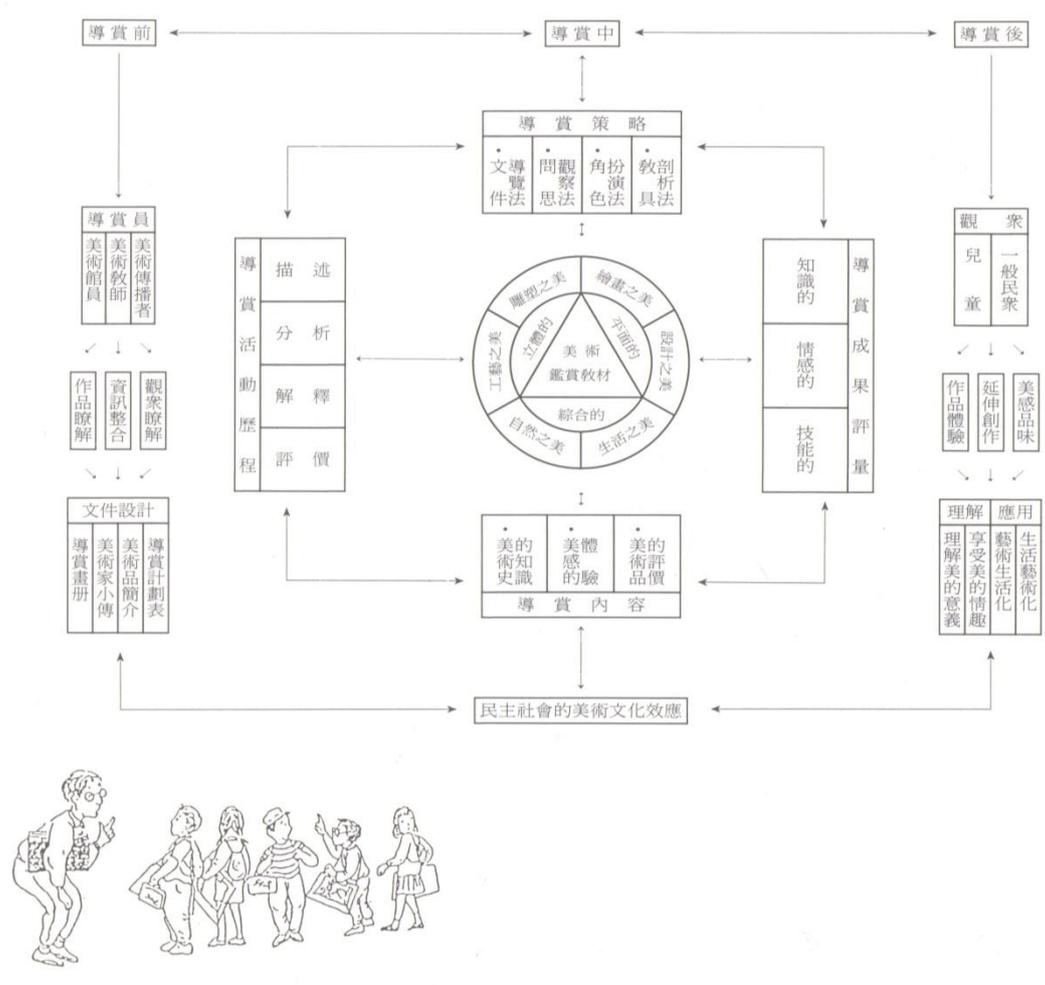
6. 「問思導賞法」的問題要包含指示觀察、圖象知覺、形式分析與文化省思的內涵；實施時要能配合作品圖象的觀察、戲劇表演、或作品改創等策略合併使用，審美的情趣將更高。

問思導賞法若限於時間、空間與資源的因素，無法由教師或導賞員帶領實施，則可將問思導賞的內容轉換成圖畫書或小畫冊式編輯出版，讓無緣走進美術館的美術愛好者可以居家欣賞。

伍、美術導賞的運作與效能應用

一、美術導賞三階段歷程的運作

「藝術品本身不會說話。它們只對那些經過學習與理解的觀眾，才說該說的話」，這是美國當代美術教育家艾斯納和道伯斯（Eisner. E. W & Dobbs. S. M. 1988）對美術館應加強民眾美術導賞服務的再一次聲明。身為一個美術館的工作者或學校的美術教師，如何去推動具有審美品質又有審美情趣的美術導賞活動呢？筆者根據國內外文獻資料及個人實務經驗的整理，將複雜的導賞活動歷程規劃成「美術導賞方案的運作模式圖」（圖 9），並依導賞前、導賞中、導賞後三階段活動歷程說明於下：

【圖 9】美術導賞方案的運作模式圖(圖表設計：蘇振明,1994)

(一) 導賞前階段：不管是美術教師、美術館員或者是製作美術文化資訊的傳播者（圖書、報刊或影片編導者），都必先完成對導賞作品與觀眾特質的瞭解，再進入導賞作業的資訊整合步驟，而以「導賞文件設計」的落實引為導賞前準備階段的檢驗標竿。導賞文件中的「導賞計劃表」是最重要的作業單，必需詳列人、時、地、事、物等相關細節的掌握；至於導賞畫冊、展覽目錄、美術家簡傳與美

術品評析等資料，最好採取資源應用與改編設計的策略來完成。

(二) 導賞中階段：此階段是導賞的核心歷程，必需將導賞的活動內容與下列四個環節形成有效的良性互動；1. 導賞策略的應用；2. 導賞活動歷程的掌握；3. 導賞內容的品質控制；4. 導賞成果的評量。導賞中的鑑賞教材必需配合美術館的檔期與觀賞者的心智需求，做好適時、適量、適質的設計，以免造成強迫推銷或意猶不足的遺憾。

(三) 導賞後階段：此階段是導賞成果的評量與延伸應用的再發展。

美術導賞是現代進步國家的公民審美教育，其目的在促進全民美育的文化效應。具體言之，美術導賞的文化效應，在於幫助「非專業美術觀眾」（兒童或一般民眾）去親近美術品，透過導賞員的幫助達成美術品意義的瞭解，並獲得審美情趣的滿足，進而能將「美術的視覺閱讀能力」轉移到生活與環境的省思，以實踐「藝術生活化」和「生活藝術化」社會美育的理想目標。

二、美術導賞的效能應用

「值得我們深思的問題是，我們不要在乎怎樣可以培養成許多的藝術家，藝術家已經很多，好的、壞的都不少；而要在乎怎樣教育面對藝術品的公眾。當前最重要的是怎樣教育公眾，使國民能理解偉大的藝術品並保護之。」（范凱熹，1989，《外國美術教育簡史》，頁 89）。

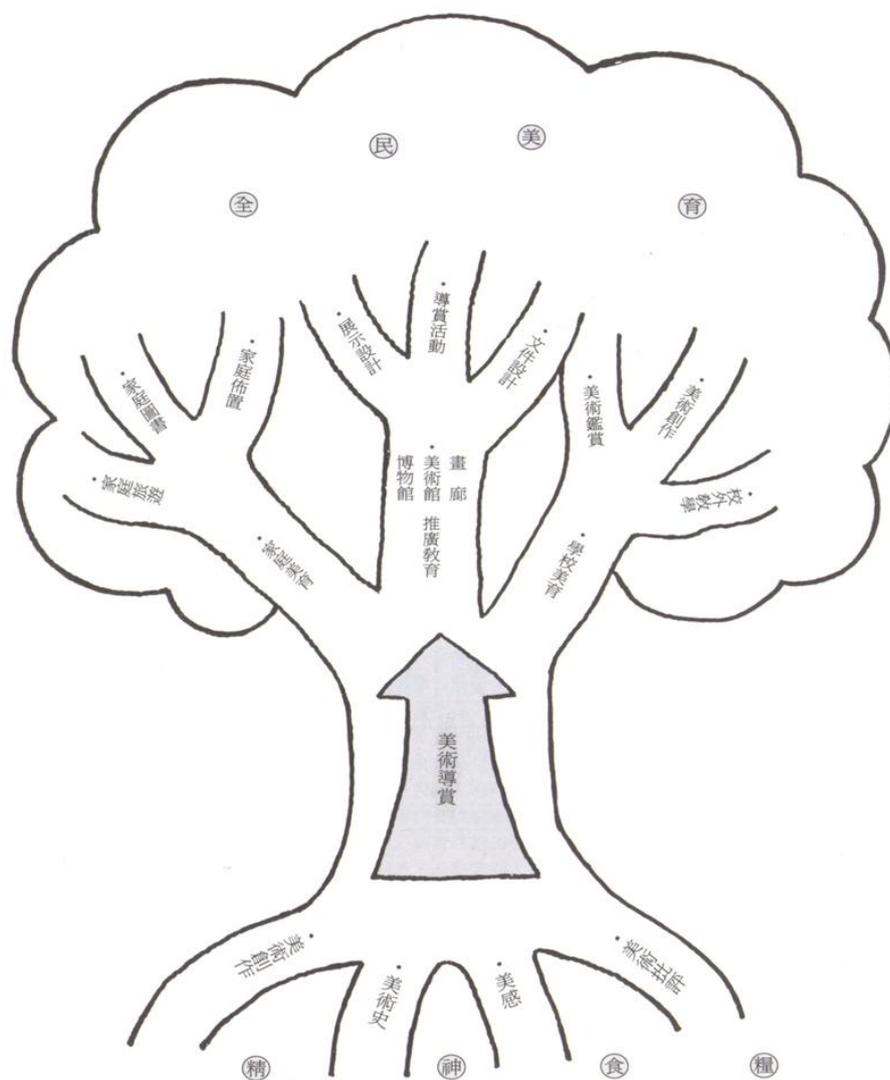
以上是德國的美學家朗格（Konrad Lange, 1890）有關「藝術愛好家教育」的主張。朗格認為真正的「藝術愛好家」是藝術家與一般公眾之間的介紹者——美術導賞者。朗格是率先肯定「藝術導賞者」的美學家；也認為發展藝術教育雖然要興辦藝術學校、設立美術館、舉辦展覽會，但是僅靠這些是不夠的，要是社會缺乏良好的藝術中介者，愛好藝術的消費人口及水平就無法提昇，國家也就無從發展藝術的公眾教育。

筆者也是「全民美育」文化政策的擁護者，主張將藝術視為全體社會成員的「精神食糧」，這份精神食糧應是一份大眾餐，首先應照顧到一般民眾（非專業美術愛好者與兒童）的消費需求，其次才照顧到上流社會與藝術收藏家的需要。

然而，當今臺灣發展「全民美育」的準備措施，雖已從美術館、美術學校的設立和美術展覽的推動方面下了不少功夫，卻唯獨忽略了「美術導賞」文化工程的規劃，以致於社會美術教育的效能未能全面整體的發揮。

如圖 10「美術導賞的整體效能應用」，美術導賞扮演著文化大樹精神中樞的

重要地位，通過美術導賞的功能通電，期能將學校美育、家庭美育與美術館的社會美育整體串聯，並且釋放出全民美育的文化光芒。

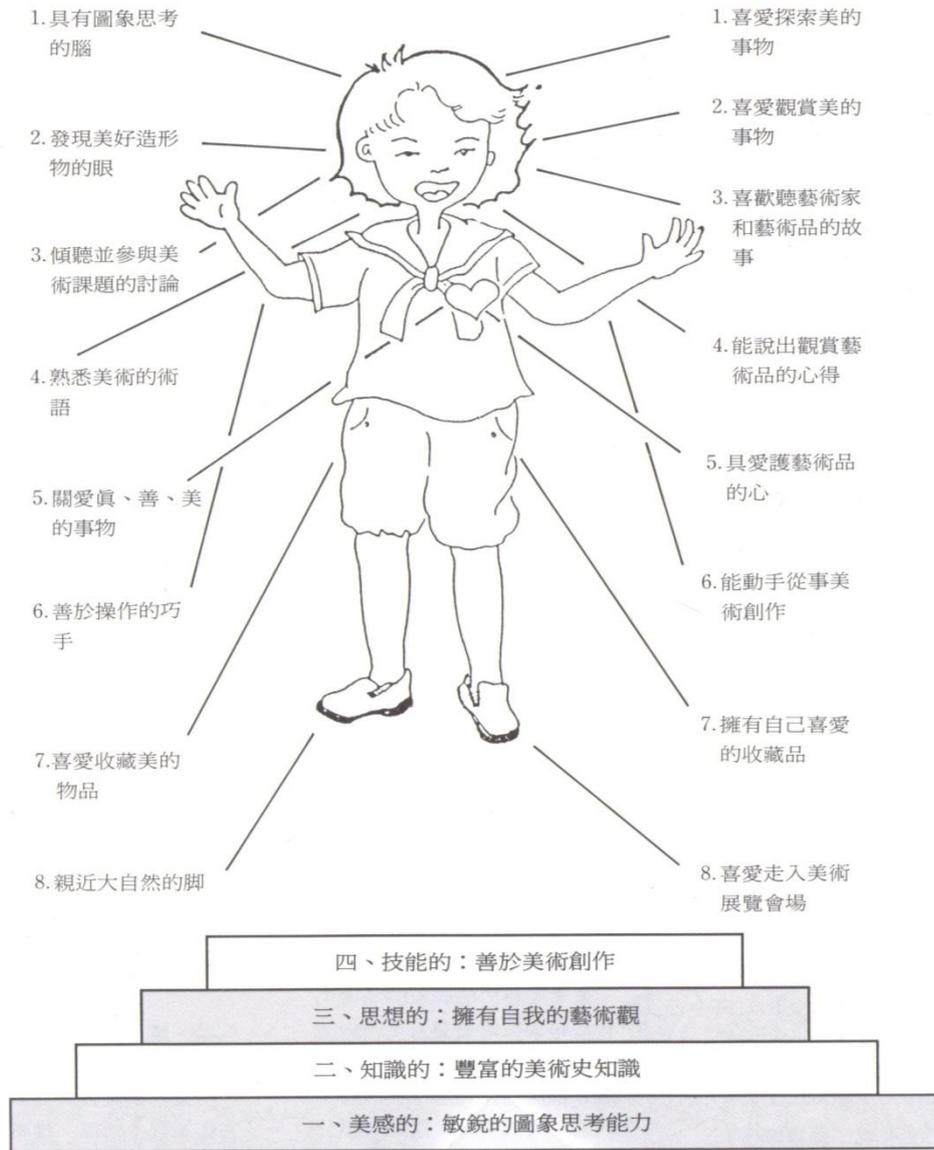

[圖 10] 美術導賞的整體效能應用 (圖表設計: 蘇振明, 1994)

「美術導賞」是「美術鑑賞教育」的實踐策略，是發展全民美育不可缺少的公眾文化工程。透過美術導賞，方能牽引民眾去親近美術館裡的文化寶藏；透過美術導賞，方能使學校的美術教學生動化、品質化。

筆者認為，美術導賞的效能應以培養「廿一世紀的文化公民」為理想目標：果真如此，我們將期待臺灣的兒童先其有高度的美術鑑賞知能（如圖 11），而後樂見臺灣再度展現「福爾摩莎」的文化光彩。

鑑賞知能 ←————→ 審美態度

[圖 11] 具高度美術鑑賞知能的兒童畫像 (圖表設計：蘇振明,1994)

陸、結論與建議

一、結論

臺灣在二十世紀末日進入美術館時代；除了北、中、南三個大型美術館，還有 28 個文化中心和社教館，以及分布全省的 336 家畫廊；未來將有更多的民眾會走進畫廊和美術館，不管是觀賞藝術品或休閒。

臺灣也將進入藝術品的投資與買賣時代；從蘇富比的國際性美術拍賣會，到民間的古董市場，藝術品在臺灣已逐漸擁有一批投資人口。

臺灣已進入美術教育的更新時代；根據教育部 82 年 9 月頒佈的「國小美勞新課程標準」，臺灣的兒童美術將實施創作與鑑賞並重的新式教學；屆時，擁有美術導賞知能的教師將是被期待的。

臺灣將進入重建鄉土藝術的時代；教育部將從八十五學年起，於國中增設每週兩小時的「鄉土藝術」課程，以培養學生對本土音樂、美術、戲曲的認識和欣賞。

從上述種種文化現象和政策看來，邁進二十一世紀的臺灣，「親近藝術」將成為提高國民生活品質的文化課題；當然，「推展鑑賞教學，培養審美能力」將是國民美術教育的首要任務。

筆者服務於師範學院美勞系，廿多年來以培養兒童美術教師、推動全民美育為職志；本研究動機兼顧國際美育思潮與政府文化政策之發展需要，透過文獻分析、理論整合、教學驗證等多元化研究法，對「美術導賞」的理論、實務與應用層面分別進行探討，茲將研究的結論摘述如下：

1. 「導賞」是鑑賞心得的傳播應用，也是幫助兒童與民眾親近藝術的審美文化活動。
2. 美術館及文化傳播界宜將「美術導覽」的用詞正明為「美術導賞」，用以彰顯美術導賞活動的審美性特質及文化性內涵
3. 美術導賞員是社會的精神導師，也是推動全民美育的文化先鋒。
4. 有效的美術導賞策略應包含知識性、哲學性、技術法的品質要素；更要包含生活性、創造性、互動性的品味效果。
5. 完整的美術導賞模式應包括導賞歷程、導賞內涵、導賞策略與導賞評鑑四領域的良性互動，以達成民主社會的美術文化效應。
6. 啟發性的導賞引言、創造性的文件設計、創意活潑的小畫冊編輯，均是美術導賞員的法寶。

綜合上述的研究結論，筆者認為：臺灣為了迎接廿一世紀地球村時代的來臨，重視「美術鑑賞教育」是培養「文化公民」的務實政策；而本研究所提出的「導賞策略」與「導賞效能應用」，也是當前發展全民美育必要的研究課題。

二、建議

美術鑑賞教育是科際整合的文化工程；所以，推廣工作的相關系統至少將涵蓋學術研究、法規制定、推廣執行三個系統。

在美術鑑賞的學術研究方面，應注意到文獻理論的整合和鑑賞實務的適切性研究；而目前國內有關的研究，多半傾向於外國鑑賞理論的引介，缺乏合乎本土性的理念與驗證性的策略研究。

影響美術鑑賞法規制定的單位，一是教育部的美術教育課程的設定與美術師資的培育；另一則是文建會的美術文化發展政策與美術館工作人員的任用與在職教育。

美術導賞的推廣執行單位，學校單位以國民中小學的基礎美術教育為核心，美術館及各縣市文化中心可算是社會民眾的美術教室；而電視與圖書出版單位，也是影響美術導賞推廣效度的資源單位。

基於前述「美術導賞」的研究結論與推廣運作系統的分析，筆者試擬下列建議，分別提供給有關單位和美育工作同仁參考：

(一) 響應李登輝總統所倡「建立臺灣生命共同體」的社會意識，落實「立足臺灣、胸懷大陸、放眼世界」的文化理念；宜由文建會籌組「臺灣本土藝術教育研究發展委員會」，規劃有關全民美育推廣的政策、輔導重點及執行細則。(圖 12)。

(二) 由文建會和藝術研究所聯合辦理「美術導賞人員專修班」，建立國內美術專業導賞員的養成制度，並提供給現有美術館及文化中心工作人員在職進修的管道。

(三) 於美術學院或藝術研究所開設「美術鑑賞學」；於一般大專院校中廣開通識教育的「美術欣賞」課程；於美術館及文化中心設立「民眾親子美術教室」，以增進美術消費人口的成長。

(四) 各美術館及文化中心，宜加強其美術導賞機能性的展示設計或導賞活動，以達到「藝術平民化」、「藝術生活化」的文化效應。

(五) 美術館及各文化中心應參照英國「大英博物館」或美國「大都會美術

館」的導賞手冊編輯理念，研發臺灣本土美術的民眾版、兒童版導賞畫冊。

參考文獻

一、中文部份

- 王秀雄著（民 64），《美術心理學》，高雄市：三信出版社。
- 王秀雄（民 78），〈怎樣教「美術批評」——美術鑑賞教學之研究〉，《美育》雙月刊第 4 期，國立藝術教育館，頁 7-13。
- 王秀雄著（民 82），《社教機構（美術館）美術鑑賞教育的理論與實際研究》，臺灣省立美術館：社會美術欣賞教育學術研討會論文。
- 亞諾·豪澤爾著，居延安譯（民 77），《藝術社會學》，臺北市：經典出版社。
- 克里斯提安·巴亨著（民 83），《美術館與文化政策》，臺北市立美術館：當代美術館功能角色與應用學術研討會論文。
- 陳奇祿（民 77），《文化建設重要法令彙編》，臺北市：行政院文化建設委員會。
- 郭禎祥（民 80），《藝術視覺的教育》，臺北市：文景出版社。
- 郭禎祥著（民 80），《中美兩國藝術教育——鑑賞領域實施現況之比較研究》，臺北市：文景出版社。
- 郭禎祥（民 82），《世界主要國家社會美術欣賞教育之比較研究》，臺灣省立美術館：社會美術欣賞教育學術研討會論文。
- 陳志梧譯（民 78），《看的方法——繪畫與社會關係七講》，臺北市：明文書局。
- 范凱熹著（1989），《外國美術教育簡史》，湖南省：湖南美術出版社。
- 陳朝平著（民 75），《繪畫欣賞與欣賞教學之研究》，高雄市：復文圖書出版社。
- 陳朝平著（民 80），《繪畫欣賞教學的問題引導方法之研究》，屏東師院：審美教育國際研討會論文集。
- 陳朝平著（民 82），《結合各級學校推展社會美術欣賞教育之研究》，臺灣省立美術館：社會美術欣賞教育學術研討會論文。
- 陳國寧著（民 83），《從現階段我國文化政策與社會型態之變遷談美術館之角色與功能》，臺北市立美術館：當代美術館功能角色與應用學術研討會論文。
- 游萬來譯（民 72），《創造性工程設計》，臺北市：六合出版社。
- 黃光男著（民 83），《美術館的設立與發展》，臺北市立美術館：當代美術館功能角色與應用學術研討會論文。
- 黃王來著（民 82），《社會美術教育的理論基礎與未來發展取向》，臺灣省立美術

- 館：社會美術欣賞教育學術研討會論文。
- 曾雅雲譯（民 73），《藝術鑑賞入門》，臺北市：雄獅圖書公司。
- 董學文譯（民 81），《符號學美學》，臺北市：商鼎文化出版社。
- 童慶炳主編（民 82），《現代心理美學》，北京：中國社會科學出版社。
- 童慶炳主編（民 81），《藝術與人類心理》，北京：北京出版社。
- 葉明德譯（民 76），《傳播工具新論》，臺北市：巨流圖書公司。
- 黃光男著（民 80），《美術館行政》，臺北市：藝術家出版社。
- 瑪麗·尼爾著（民 83），《扮演學者、精神導師和社會改革者角色的藝術博物館》，
臺北市立美術館：當代美術館功能角色與應用學術研討會論文。
- 瑪莉安·勃里馬特利著（民 83），《西方美術館的歷史，以及大都會博物館的研究人員學習課程》，臺北市立美術館：當代美術館功能角色與應用學術研討會論文。
- 漢寶德著（民 83），《從自然科學博物館看美術館的功能》，臺北市立美術館：當代美術館功能角色與應用學術研討會論文。
- 羅美蘭撰（民 82），《美術館觀眾特性與美術鑑賞能力關係之研究》，國立臺灣師範大學美術研究所碩士論文。
- 蘇振明著（民 81），〈從鑑賞導向創作——兒童美術鑑賞教學研究（上、下）〉國立臺灣藝術教育館：《美育》，月刊第 21 期，頁 29-40；第 22 期，頁 2-8。
- 蘇振明著（民 81），〈培養二十一世紀的藝術消費者——從格爾尼卡的導賞談起〉國立臺灣藝術教育館：《美育》，月刊第 29 期 頁 16-26。
- 蘇振明著（民 82），《兒童美術鑑賞教學研究——培養二十一世紀的藝術消費者》，臺北市立師範學院：當代美勞教學理論與實務學術研討會論文。
- 蘇振明著（民 83），《兒童美術鑑賞教育的理論與實務研究。》，臺北市：中華色研出版社。

National Taiwan Museum of Fine Arts

二、英文部分

- Chapman, L.H. (1992). *Art: Images and Ideas Teacher's Edition*. New York: Davis.
- Chapman, L.H. (1990). *Discover Art-Kindergarten*. New York: Davis Publications.
- David, F. (1985). *How to Visit a Museum*. New York: ABRAMS.
- H.W.Janson & D.J.Janson. (1977). *Janson's Story of Painting*. New York: Harrison House.

- JOANNE, C. (1988). *Doing Children's Museums*. New York: Williamson.
- Sue, F. (1986). *Looking at Pictures in the Tate Gallery*. London: Tate Gallery.
- SUSAN, W. (1991). *Looking at Pictures*. New York: Cambridge.
- URI, S. (1985). *Writing with Pictures*. New York: Watson Guptill.

三、日文部分

- 大西昌子、大西廣識（1987），《繪の中を旅する》，東京：福音館。
- 文部省編（平成元年），《小學校指導書圖畫工作編》，東京：開隆堂。
- 文部省編（昭和 57 年），《鑑賢の指導》，東京：開隆堂。
- 日本造形教育研究會編（1992），《美術の表現で鑑賞》，東京：開隆堂。
- 日本文教出版編集部編（1990），《美術の研究・整理》，大阪：秀學社。
- 京都藝大美術教育研究會編（1990），《新てい美術鑑賞（西洋編）》，大阪：秀學社。
- 佐藤忠良著（昭和 60 年），《美術をの精神と表現 3》，東京：現代美術社。
- 京都藝大美術教育研究會編（1990），《新てい美術鑑賞（日本編）》，大阪：秀學社。

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts

附錄

雕塑導賞教學實例——羅丹雕塑之美

文件設計之一：

近代雕塑之父——羅丹

羅丹是十九世紀最偉大的雕刻家。在他七十七歲（西元 1840-1917）的生涯中，不僅完成了許多偉大的作品，同時他也是藝術史上一個繼往開來的重要人物。他的藝術作品富於生命力，是一位在藝術表現上特別敏感的雕塑家。所以他被尊稱為近代的「雕塑之父」。

一、失意的童年

羅丹出生在一個貧苦的家庭，父親是警察局的雇員，母親是幫傭，所以家庭環境不好。但是他小時候喜歡畫圖，父親只好送他去唸工藝學校，當他在學校中玩到黏土時，便立志要當雕塑家；但是很不幸，他連續三年都沒有考上巴黎美術學校，所以只好去做裝飾雕塑或銀樓的手工維持生活。

羅丹他認為每一樣東西都有特別的地方。例如「塌鼻子的男人」把他的缺陷強調成為特性，也就不醜了。但這件他二十四歲時的作品，卻被沙龍拒絕，直到三十七歲時的「青銅時代」這件作品，才使他開始嚐到出名的滋味。

二、羅丹生平的重要事件

1840（出生）—11月12日誕生

1854（15歲）—入素描與數學專科學校

1857（18歲）—三次報考美術學校失敗

1862（23歲）—進入大聖體修道院當初學修士

1863（24歲）—還俗

1864（25歲）—邂逅羅絲：沙龍拒絕「塌鼻子的男人」

1875（36歲）—在法國舉行首次個展

1876（37歲）—著手製作「青銅時代」

1880（41歲）—接受「地獄門」訂件；鑄造「沈思者」

1883（44歲）—父親去逝；遇卡蜜兒；製作「兩果像」

1889（50歲）—完成「卡萊市民」群像

1898（59歲）—在馬斯廣場展出「吻」和「巴爾札克」

1917（78歲）—11月17日逝世

文件設計之二：

羅丹與他生命中的二個女人

在他年輕時期的困苦生活中，他遇到善良可愛的羅絲小姐，她充當羅丹工作之餘做雕塑的模特兒，並且陪伴他度過一生。然而在羅丹四十三歲時，出現了卡蜜兒。卡蜜兒是羅丹的學生，小他二十歲，她年輕美麗，才華洋溢，所以兩人發展了一段狂熱的「師生戀」。也因此激發了羅丹的創作力，完成了許多作品。但是後來羅丹還是回到與他同甘共苦多年的羅絲身邊，卡蜜兒則痛苦地進入了精神病院，直到去世

羅丹作品「吻」取材自一本書中的悲戀故事，可看出羅丹把愛情描寫得淋漓盡致。或許這正是他早已預感他和卡蜜兒最終會是不幸的。

「思想」正是以卡蜜兒為模特兒，她的脖子甚至下頷都深深沈入石塊中，有如夾在無法擺脫的枷鎖般，這正是卡蜜兒一生的寫照。

「巴爾札克」—巴爾札克是一位出名的文學家，體型肥胖，外觀很難做出偉大的樣子，羅丹為了塑像傷透腦筋，最後在卡蜜兒的提示下，用大長袍把身體包起來，只露出一個頭，就避開了這難題，你說妙不妙呢？

各位觀眾，在知道了這些故事後，你是不是覺得有趣和感動呢？

文件設計之三：

羅丹的卡萊市民

十四世紀英法戰爭時，英國軍隊圍攻法國卡萊市已經超過了十一個月，英王愛德華三世允諾：如果有市民自願充當人質，只穿輕薄粗布，在脖子上纏上絞刑的粗繩子，赤腳走到英國軍營前，將城市鑰匙獻給英王，如此卡萊市即能解圍，市民也可免於飢荒致死。結果卡萊市民中自願站出的以聖皮耶為首的六名人質，擔任了這項既危險又屈辱的任務。後來在英后菲利芭的請求下，才重獲自由。

1894，羅丹接受卡萊市政府委託製作以上述為背景的「卡萊市民」紀念碑。在創作過程中，羅丹希望在其中營造一種內心正為正義犧牲及面對死亡恐懼而交戰的氣氛，所以他個別塑造了許多的手、腳、軀幹與頭像，以便尋找表現方式與人物個性。

因此，我們可以從作品中看到有人抱頭說：「我不能死，也不想死。」有人表情堅定的說：「這是我一生中最大的榮耀，為國家、為民族而犧牲，萬歲！」也有人伸起一隻手，以無助的眼神，絕望地看著地面。

羅丹原本希望大家親近這座紀念碑，進而由此感受到歷史情感而鞠躬致敬；但是，市政府却把它放在高高的臺座上，供人瞻仰。這樁因政治意識強迫了藝術理念的衝突事件，在美術史上引起廣泛流傳和討論。

文件設計之四：

羅丹的思想與感情

「你相信泥土、石塊、青銅也會說話嗎？」

「會的！」

羅丹就是泥土、石塊的魔術師，他在泥土和石塊中加入思想和情感的塑造，它們就成為有意思的雕像了。

羅丹一生的作品內涵包括：

1. 歷史、文學的故事；2. 當代名人的成就；3. 當時社會的生活；而羅丹的創作動機完全來自於自然的觀察，他認為自然的一切都是美好的。

就因為這樣的觀念，即便是痛苦的、醜的都能成為創作題材，羅丹認為醜的形象也是一種藝術；美即是有個性的生命。

「地獄門」誰該下地獄？羅丹從中古世紀文學家但丁的作品「神曲」中找到靈感。內容是表現被判入地獄的幽靈所受的折磨和苦難。

「沈思者」，比真人大兩倍，羅丹認為動物中只有人才會思考，思考使人類文明不斷進步。仔細瞧「沈思者」像不像北京人呢？而我們又怎麼成為現代人的？「沈思者」內心在想什麼呢？你何時有沈思的習慣？

「卡萊市民」，是羅丹「社會寫實精神」的表現，作品中呈現六位義士面臨死亡前的掙扎和遲疑的表情，栩栩如生地將其心境表達出來，彷彿他自己就是卡萊市民的一份子。

「巴爾扎克」，是羅丹最得意的代表作之一。穿著長袍的巴爾扎克，以無比的精力，夜以繼日地從事文學創作，龐大的身體象徵他在文學上偉大的貢獻，呈現巴爾扎克真實的面貌。

學習自然，觀察自然，體驗自然，羅丹讓我們理解生活的意義、更熱愛生命！你認為呢？

文件設計之五：導賞評量問卷

完成「羅丹」——沈思一下這些問題

美術史	美術批評
<p>1. ()十九世紀最偉大的雕塑家羅丹是哪一國人？ ①美國②英國③法國</p>	<p>1. ()下列哪一件作品是可以看到手捏黏土的痕跡？ ①大衛像②吻③沈思者</p>
<p>2. ()羅丹創作哪一件作品時，被人批評為真人翻模，並因此嚐到成名滋味？ ①青銅時代②地獄門③沈思者</p>	<p>2. ()你認為羅丹在作品上留下「筆觸」是想要表現什麼？ ①表現模特兒的肌肉強壯 ②表現人體內在的生命力 ③表現黏土的特性</p>
<p>3. ()羅丹在 1875 年，旅遊義大利時受到誰的藝術風格的影響很大？ ①米開朗基羅②達文西</p>	<p>3. ()羅丹和卡蜜兒發生戀情後，反映在作品中，由以下哪件作品可以看出柔和細膩的風格？ ①吻②沈思者③地獄門</p>
<p>4. ()「地獄門」是根據哪一部文學作品所得的靈感？ ①但丁的神曲②希臘神話 ③巴爾札克的作品</p>	<p>4. ()你認為「卡萊市民」表現出哪一種精神？ ①慷慨赴義②面對死亡的掙扎③貪生怕死</p>
<p>5. ()「思想」這件作品，將女模特兒的脖子以下，深深地沈入石塊中，這位女模特兒是誰？ ①羅絲②卡蜜兒③尼金斯</p>	<p>5. ()為何羅丹要將巴爾札克像穿上睡袍？ ①這樣更能表現作家夜以繼日投入創作的精神 ②遮掩肥胖身材 ③表現長袍的寬感</p>
<p>6. ()1894 年，羅丹接受卡萊市政府委託，製作「卡萊市民」紀念碑，它是幾個人一組的群像？ ①四人②六人③八人</p>	<p>6. 「地獄門」給你什麼樣的感受？ (在格子裡打√) ☐神秘☐沈鬱☐喜悅 ☐感傷☐明朗☐陰森</p>
<p>7. ()羅丹的哪一件作品是以人痛苦思索的表情為主題： ①塌鼻子的人②沈思者 ③青銅時代</p>	<p>7. 羅丹在雕塑上的成就，除了配稱</p>

	「現代雕塑之父」之外，你還能用什麼名稱來稱呼他？
--	--------------------------

國立台灣美術館
National Taiwan Museum of Fine Arts