

談共同製作在美勞教學中的應用

吳隆榮

一、共同製作的重要性：

近年來科技急速的發達，人類生活於緊張、忙碌的時空裡，人與人之間的關係也由大家庭演成爲小家庭的生活形態，使人際關係趨於淡薄，因此一向重視個性表現的美勞教育，爲了要培養互助、互信、和諧的群性生活，從事美勞教育的學者一致認爲應重視共同製作的教學以補理性教育之缺點。

1. 共同製作的意義：

共同製作可由(一)個人在創作時可能無法達成目標或獲得成果，(二)在共同製作的過程可以培養人格性等二立場來討論共同製作的意義：

(1)在相互合作而完成大幅作品能從而獲得滿足的喜悅：

在個人創作時作品的大小視學習的持續性或教學進度的內容和時間，而有其一定的限度。共同製作時則可超越個人創作時的限度，而以集體的力量來合作出較大幅的作品。就兒童而言，在個人的力量無法表現出大幅夢般的畫面時，經由共同的努力而使之成爲事實，其親身體驗的喜悅實具有無比的價值。

(2)共同製作可促進技能與構思的成熟：

技能的習得需要經由自我嘗試或自我開發才能達成。在共同活動中，藉能力優越者對能力較差者的領導或相互觀察同學的工作中自然而然的完成自我學習。此和個人創作的不同之處就是爲了達成共同製作的同一目標，個體必須相互交流，共同協調，才易達成理解和啓發。而依據同一主題爲製作分組時，無論主題的素材選擇或過程構思，兒童都各自擁有不同的看法，因而有共

同主題的前提，就是必須有共通的心象（image），要達成共通的心象，就要透過磋商來達成，在這種各自不同的心象，相互的刺激中，就促進了構思和提高了技能的學習。

(3)共同製作可培養協調、負責的態度：

人都有欲求完美的理想，有創作極優秀或繪製大幅作品的夢想，在個人的能力無法勝任時，兒童就會自然感受，必須依賴集團力量的共同協助才能達成。然而屬於集體的事情常會產生意見衝突，例如自我的想法和朋友的想法常趨對立，個人的要求常未被認同或對朋友的工作產生不滿的意念等。諸如這樣的對立問題，在達成共同製作的目標時，都要事先相互的克服解決，因此個體的自覺、協調和負責的態度在共同製作中，就自然而然進行培養。

2. 個人創作與共同製作：

尊重個性表現的美勞教學，在一般課程中大都偏重在兒童以各自爲主體的創作，但在美勞課程進度中偶而安排有一、二次共同製作的單元，或偶就個人創作的教材，改變爲共同製作來進行教學，不用說其學習過程所獲的經驗，比起個人創作自有其潛在的價值存在。然而個人創作與共同製作之間在美勞教學的目標上，又實含有某些矛盾的地方：

(1)共同製作多少會拘束兒童的自由表現或個性表現。

(2)共同製作在表現內容的深度上或在作品質的提高上都不易達成。

(3)共同製作在材料、用具的準備上，需耗用較多的時間。

(4)共同製作在評鑑時不易評量出兒童各自的

表現能力。

以上所述乃是共同製作的欠點，但是在以個性表現為主的美勞教學裏，在個人各自完成作品以外，重視個體在群體之中的相互認同和磨練，乃是今日共同製作受到重視的原因。

二、共同製作的各種方法：

共同製作有種種不同形態，一般而言個別創作的作品經過組合而成一幅大的作品這種製作過程稱為「集團製作」，另一種是自始至終由兒童共同構思、創作而成的大幅作品稱之為「共同製作」。

1. 集團製作：

每一個兒童個別製作一件作品，再把它集合成一件大的作品這種製作法稱之為集團製作。

在兒童各自的製作過程時，其方式和通常的個別製作過程並無差異，都保有其單獨的價值性。然而把個個的作品組合成一件大的作品時必須考慮其主題、素材或技法等的統一性。這種以個人製作為基礎的方法，經常為低年級的共同創作教學所採用。因低年級的兒童在創作過程中大都以自我為中心，較不容易相互的商討或順著即定的計劃來進行製作，所以共同製作的教學只能以集團組合的方式來進行。

茲舉例出集團製作的幾種表現形式或處理方式以供參考：

(1) 題材(一)：小小世界(平面造形)

讓兒童由世界各民族中，選擇自己認識或喜歡的任何民族，繪製其人物將它的特色(服飾、膚色、習性等)表現，然後用剪刀將它剪下，把各種人物造形，組合成小小世界。

這種由兒童個人決定民族，經過各自的繪作而創作出獨特的人種是個別創作的歷程，而把個別的人種經共同的協商、合作、組合成一幅大的作品，這就是集團製作的模式。

(2) 題材(二)：動物園(立體造形)

讓兒童各按所好的製作動物，把完成的動物

組合成動物園。

這種方法在製作動物時是兒童按照自己的喜好選擇一種動物，採個別創作的方式進行，使每一個兒童都有製作動物的親身經驗。各自的動物完成後再經集團的協商設計，共同組合成「動物園」。例如：「要如何做水池讓水鳥游泳」、「如何設計道路使觀賞的遊客能順路」、「入場券的售票處應設在何處」、「獸籠、鳥籠和它的生態如何配合」，都須要兒童共同去構想、設計和討論，經過眾人的商議促進了兒童的創造力，擴展了自信和希望等到集團作品完成後，他們所獲得的成功、滿足和喜悅是共同製作的教學目標之一。

有時兒童各自創作的許多動物，並非一定要製作成「動物園」這個題目，我們也可以讓兒童自由地去決定主題，使他們發現除了「動物園」這個題目外那麼多的動物我們還能做成什麼更有趣的題目？」如此的集團製作更具有意義。

(3) 題材(三)：圖騰(totem)

質地軟的石塊、彫刻成浮彫(relief)然後用水泥一塊一塊堆積固定做成「圖騰」。

在彫刻軟石的過程是個別的創作，每一塊浮彫作品，各自具有其價值。再把它一塊一塊地堆砌起來，組合成為一立體的造形並且含有設計(design)要素的作品，這是集團製作的方式。但和前述「動物園」的例子在造形活動的情況有相當的差異。因為「動物園」的事例是由動物而構想出「動物園」、「森林」或「動物的世界」等擴散性的新主題(Thema)。但「圖騰」的主題必須要事先予以決定。因為，每一個作品都要規定其形狀、大小、彫刻內容、技法等的統一性如此才能，堆砌成立方柱的「圖騰」。

所以「圖騰」的集團製作是先設定條件和方式後，把個人製作看做成集團製作的一環，尤其在彫刻的內容、技法和堆砌的方法都須要給與指導。

2. 共同製作：

每一個兒童各自負責某一項不同的創作活動

，而把它統合成一個造形活動或完成一件大的作品，這就是所謂的共同製作。這種方式必須要把全體製作的目標、方法或個人的活動，讓兒童緊密、相互的協商，共同不斷地有機性的統整、誘導或指導。然而這些活動要委於兒童主體性的活動，如果在創作內容質的提高上而言，共同製作的學習形態較適合於中、高年級的教學，當然有些題材在低年級也有實施的可能。共同製作在造形活動的歸納時教師必須適當的協助，從旁建議和指導才能使此教學更具完善。茲舉出共同製作的實例參照：

(1)題材(一)版畫的壁畫

製作「我們的都市」為主題的大幅版畫：

- ①商討以都市的那一部份做為畫面的中心。
- ②決定了畫的地點後，到能夠觀覽全市的高處速寫(Sketch)。為了分配速寫先考慮全幅的構圖，決定誰負責全市的略圖，誰負責建築物、街道、人物、車輛等把速寫的對象、範圍分配給每一個兒童。
- ③收集各自的速寫，共同商討所要構成表現的方法，然後描繪出草圖。
- ④全張的三夾板，鋪上複寫紙，把草圖翻裏作面的複印，再塗墨。共同商討要表現黑色、白色的部份。
- ⑤分配彫刻的工作，共同商討彫刻的方法。
- ⑥印製版畫。

這種製作方法的過程，每一個兒童都有速寫、彫刻、印刷等相同的活動，只是速寫的地方和彫刻的場所不同而已。可以說是同性質的工作分手去做，其意義是讓所有的兒童在同一目標、方法的學習過程中獲得共同理解的社會性經驗。

(2)題材(二)布袋戲

共同製作布袋戲的木偶和表演。

- ①相互商討選擇故事。
- ②了解故事內容，決定劇中人物。有關木偶製作的技術性問題請專家指導，劇中人物的性格、外表的造形經共同商討後分擔製作。

③相互商討分配製作舞台、背景、小道具等。

④劇情表演，共同鑑賞。

這種製作方法是必須明確的把全部計劃和各個的關係了解而將布袋戲的木偶、衣裳、背景、小道具等，個別分配給每一個人製作，有關基礎性的學習過程必須讓所有兒童親身體驗，共同商討內容、方法、表演演技等。

三、共同製作的指導

1.社會性的發展與共同製作：

一件共同協力製作的作品，在教師對兒童指導的同時，兒童之間相互的合作默契也很重要。共同製作乃是以製作為目的所形成的集團活動，所有的成員都須分配適切的職務而進行製作活動，在集團中適切的製作活動時，必須對此活動有共同相互的理解、尊重和自我檢討，這種過程可說是社會性態度的學習，所以共同製作的教學對培養兒童適應社會性的發展有極大的關係。茲舉出共同製作中一般性的行為特徵以做教學參考。

(1)低年級

- ①趨向自我中心的行為，所以缺乏共同製作的意識。
- ②在商討有關共同製作的內容(做什麼)、方法(怎樣做)、技法等問題時，不容易達成具體的構想。縱使簡單的決定「繪製動物園」、「做機械人」但各人的構想也很難獲得一致的結論。
- ③持續性較差的低年級階段，時常因個人的差別無法長時間連續的製作，而影響集團活動。
- ④共同繪製的時候對構圖和佈局都不太介意，也無視畫面上相互的關係或方向，任意繪作，常表現羅列式的造形，如三、四個太陽同時在畫面上出現。

(2)中年級

- ①已抱有共同製作的意識，在集團活動中已

能夠把各自的意志表現出來。

- ②爲了製作共同的作品，能按照教師的指示，相互商討，解決問題，甚至加上修正的意見。
- ③會注意共同描繪的有關問題如畫面方向、時間等，並對基本性的看法已能溝通。
- ④會相互注意彼此之間的工作，並能以小組負責人爲中心的方式對簡單的工作項目加以分配。

(3)高年級

- ①對共同製作的意識已極爲明確，樂於把各自的意向積極地投入集團的活動中。
- ②在共同製作時，按照教師指定的目標進行商討，並計劃出具體可行的內容和方法。
- ③對共同製作作品畫面的構成，已能注意到全體與部份間的相互關係。
- ④以分組負責人爲中心的組織活動並能經協調促使彼此之間了解各自的特性。

2.分組的方法與共同製作：

共同製作的分組對製作活動的成敗影響極大。共同製作所期待的成效並不是其作品成績的好壞，而是其製作過程（Process）時所表現的協調性是否生動活潑，並融會在學習活動裏，在集團活動時每一個成員是否都能獲得我們所期待的學習經驗。因此班級要分組時必須考慮所構成的人數及組與組之間不能產生等級的差別。

兒童各自都具有各種的特質與能力例如：

- (1)具有統合領導力（leader）而能照料別人的兒童。
- (2)態度積極而經常與別人協力工作的兒童。
- (3)態度消極但經別人的鼓勵能坦率的協力工作的兒童。
- (4)不喜歡交朋友，獨自一個人的兒童。以上各種不同的兒童：如何能適當的分組是值得重視的問題，在分組時必須注意相互優劣的配合又能在集團活動中充分發揮其各自的特質。

班級分組時，規模的大小，也是在共同製作教學時所應注意的一項，有關分組的人數、題材

的性質、作品的大小、技術性的阻力等都是決定其規模的因素，還有如何讓每一個兒童竭盡全力工作而獲得充實感以及兒童在使用工具時的安全來分配適當的人數也是很重要的。

3.指導上應注意的事項：

共同製作是以集體造形表現爲目標的活動，如何使每一個兒童在集團中充分的表達自己而又能達到共同的目標，這才有其價值。所以有關題材的選擇、主題的命題、商議的方式、工作的分擔以及教師如何從旁教導等，都必須詳細的策劃。茲說明如下：

(1)主題的命題

共同製作的主題是要讓兒童了解此教學的目的。兒童依據主題相互商議、構想出共同的心象（image）而進行平面或立體的造形活動。然而經口述的命題所萌生的共同心象是由共同的生活經驗爲基礎而產生的。所以要選擇主題時必須以兒童的生活經驗和技術性經驗爲前提來考慮。如果過份重視每一個兒童都有的經驗爲背景來命題時，也許他們能立即湧出許多共同的心象，不過這種主題太過於平俗，而被認爲是沒有個性的共同製作。所以設定主題時除了兒童共同的生活經驗爲基礎外，還可經由兒童的商議選出各種素材使製作活動的內容更具有多元化發展的可能性。

(2)爲促使構想具體化應有的方法：

依據主題來共同商議，還不能把內容充分地掌握時，就必須考慮構想具體化的方法來解決，茲例舉下列方法做參考：

- ①讓兒童各自製作小件作品或速寫，在小件作品中挑選適當的作品，經共同商議決定後把它製成大件作品。
- ②兒童一邊進行商議一邊製作創意（idea）的模型或速寫，多次商議確定適當的構想後再製作。
- ③先分發素材讓兒童從素材引導出構想再經商議設計出具體的構思。
- ④主題決定後，收集與題材有關的資料，以