

高中美術科教甄經驗分享

美術學系 100 級
新北市立永平高級中學 蔡沛容

在國中任教了幾年後，由於對精進自我的渴望以及期待完成更具挑戰的任務，我決定離開原本安逸的舒適圈，而這場帶點任性的教甄征戰，便是我送給自己近 30 歲的追夢之禮。

107 年教甄成績紀錄：

	初試項目	初試分數	初試錄取 最低分數	複試分數
臺北市立中正高中	素描、水彩、美術專業筆試	未通過		
臺北市立建國高中	美術專業筆試	59	55	79.65 (未錄取)
新北高中聯招	教育、美術專業筆試 (均選擇題)	72.975	68.575	82 永平高中正取

壹、寫在讀史、為藝術修煉之前

這次考教甄的目標是雙北高中美術教師，尤其以有美術班的學校為主，所以幾乎是以「打掉重練」的讀書方式來準備。由於抱持感恩的心慶幸有一段純粹而且專注充實的讀書時光，也因為深受這些精妙的文采感動，而能牢牢地將內容記在心裡，並期許未來能將自己讀書所獲得的體會分享給學生們，教導他們以更有趣的方式認識藝術。

我經常至臺北市立圖書館借書，因為專業藝術類的書較少人借閱，每次欲借閱的書類還算齊全。我這種讀法很辛苦也很慢，有時教甄考題廣泛，閱讀大量書籍也未必能面面俱到，但是我覺得這樣的方式能夠加強試教的內容充實度，訓練出自然而然能輕鬆講故事的教學風格，但也有聽說其他考上的教師只讀考古題與各版本美術課本，所以我認為仍得視每個人習慣的讀書方式而定。重點是要樂在其中，才能走得長久。

一、「打底基礎讀本」選書原則

一直是很喜歡閱讀，但是無法單純為考試而讀書的人，再加上對藝術史很有興趣，所以選擇自己能靜下心且越看越有興趣的書為主，例如：Gombrich 《藝術的故事》以及房龍《人類的藝術》都是文筆脈絡安排絕佳，幽默風趣又拍案叫絕的作品。

二、「輔助補充資料」選書原則

推薦選擇書寫方式較偏重理論、記憶性知識、有經過分類統整或是內容繁多需要自行精選段落，但仍是非常實用易懂的參考書目。個人讀書的習慣是會交叉比對至少兩本以上的相關書籍，尤其是現代西美史的分類方式不同，專家學者有多種分類法，所以可以多參考、多與考題比較，再摘錄成重點寫進筆記中（也練習申論題手寫），並且同時找相關圖片製成 PPT（圖片與作品資料兼具），方便到時候再製成試教教材。

以上書單整理如下表：

	中美史	西美史			設計史
		古代	現代	當代	
打 底 基 礎 讀 本	楊琪《一本就通中國美術》	Gombrich《藝術的故事》	Will Gompertz《現代藝術的故事》	潘東坡《當代視覺藝術全覽》	王受之《世界現代設計》
	書寫平易近人，以故事性敘述鋪陳，印象深刻。	必讀聖經。	非常有趣，以故事脈絡鋪陳，加深印象。	不必死背，時常翻閱幾位常考的當代藝術家即可。	非常推薦，王教授的文筆非常好，條理清晰，尤其從美術工藝運動、包浩斯到後現代部分非常精采。
	劉奇俊《中國歷代畫派新論》	房龍《人類的藝術》	王德育《藝術史 101》		
	超級推薦，分類方式以畫派區分，很符合考題出題模式，但又活潑不死板。	非常推薦，比較從歷史背景大環境講起，我認為是理解西方藝術史很好的入門書，有些較無關的章節可以略過。	架構與觀點清楚新穎，有趣易讀。		
輔 助 補 充 資 料	陳傳席《中國繪畫理論史》	《西洋繪畫 2000 年》錦繡出版	何政廣《歐美現代藝術》		
	細讀常考的幾個中國藝術理論史很實用。	個別藝術家紀錄非常完整，補充時很實用。	前面幾個現代流派很清楚，中後段可以多與其他書籍交互補充。		
		潘東坡《古代	潘東坡《20 世		

中美史	西美史			設計史
	古代	現代	當代	
	視覺藝術全覽》	紀視覺藝術全覽》		
	收錄完整，尤其大量作品可以當作圖錄補充來讀。			
	賴瑞瑩《早期基督教藝術》	王受之《世界現代美術發展》		
	相當推薦，架構清楚，脈絡易懂。	幾個當代流派的藝術主張書寫深入，尤其把新達達、普普等比較易混淆的派別區分得很好。		

三、其他書目與資料

- (一) 除了上述「很基本」的書單外，各版本的美術課本一定要讀熟，例如：某版在介紹臺灣藝術家的脈絡是以河流跟地區來區分，就衍伸出類似考「哪個藝術家不是嘉義人？」這樣的題目。
- (二) 建築類的書目以普利茲克建築獎的書籍、搭配幾本臺灣建築，建築網站以及考古題。
- (三) 臺灣藝術除了蕭瓊瑞與顏娟英教授著作，文建會策劃，藝術家出版的幾本臺灣美術大系系列也建議大概翻閱，還有我會定期去翻翻《臺灣美術》期刊有趣的文章，也練習看論述的脈絡。
- (四) 工藝類的部分以故宮網站上的藏品、故宮精彩一百國寶總動員出版品、還有我在故宮網站購買的有興趣的畫冊為主。故宮網站上的藏品：
<https://theme.npm.edu.tw/selection/Category.aspx?sNo=03000130>
- (五) 版畫類我讀劉興華的《閱讀歐洲版畫》，後來我發現他的網站也非常值得一看
<https://home-plus-art.com/category/%e8%97%9d%e8%a1%93%e6%95%85%e4%ba%8b/%e7%89%88%e7%95%ab%e8%97%9d%e8%a1%93/>
- (六) 非池中藝術圖書館網站：<http://artemperor.tw/knowledge/history>
- (七) Khan Academy Art History 網站：<https://www.khanacademy.org/humanities/art-history>
- (八) 國立臺灣工藝研究發展中心網站：https://www.ntcri.gov.tw/technologyhouselist_200.html

四、考古題

- (一) 非常基本的準備工作，我幾乎把美術國高中各校歷年考古題都做完，難題收錄後考前再看一次。
- (二) 新北高中聯招有考教育科目，大概就是重讀之前準備國中時的筆記、陳嘉陽系列書籍，以及歷年考題用約 2 週時間準備，考古題挑新北市跟臺北市國高中近十年演練。

五、筆記舉例

古代西美史讀得較細，幾乎可以練到考試時不會答錯，會把筆記搭配圖片製作成 PPT 的格式，內容就是從上述書單中擷取基本歷史背景、風格特色、重要人物與作品、藝術理論等，大概以申論題式區分頁面，例如：**基督教藝術表現概要**，然後練習申論題的方式就是背下來默寫，舉例如下圖：

<h3>早期基督教藝術</h3> <p>西方抽象思維結合藝術發展的源頭</p>	<h3>基督教藝術發展肇始</h3> <ul style="list-style-type: none"> 「早期基督教藝術」是指從基督教誕生到西元五世紀後半所產生涵蓋整個東羅馬帝國與西羅馬帝國的基督教藝術。 基督教源自約旦河流域，宗教思想源導於猶太教義，涵涵希伯來人的宇宙觀與人生哲理，其表達方式偏重隱喻與極富象徵意涵來隱射事物的真理。 傳教歷程筆路藍縷，因一神宗旨而遭羅馬帝國迫害，在基督教教難時期（西元64年尼祿（Nero）皇帝大肆捕殺基督徒，到西元313年君士坦丁皇帝頒布「米蘭詔書」），不少基督徒受迫害而殉教，其他基督徒為求自保，便將宗教活動聚會轉向地下墓窟（catacumbas）發展。
<h3>基督圖像的表現</h3> <ul style="list-style-type: none"> 基督教為堅守一神之宗旨，同時為避免信徒誤將神像當成真神膜拜，因此遂禁止為上帝造像。 西元 692年教皇格利高里一世支持為傳教於廣大文盲之需，藉圖像闡述教義，應有限度開放藝術形態的造像，因此，藝術家將焦點集中在基本教義的呈現。 「去除人性」的表現法是為了能區別人性與神性的差別，使基督有人的形象，卻不具備人的自然情感等真實特質，便成為身體僵硬、面容刻板、強調手勢的非寫實形象。	<h3>基督教藝術繪畫與雕刻特色</h3> <ul style="list-style-type: none"> 因基督教會強調明白性，埃及繪畫中力求清晰描繪的方式又復興起來，但是，藝術家對於希臘與羅馬時代的縮小深度畫法、衣褶披於身體呈現、陰影以及人體明暗深淺表現並未全然放棄，初期基督教藝術於是成為揉合樸質原始與自然古典典範的奇異風格。 初期基督教藝術共同的發展趨勢與古典自然寫實呈現相反的方向，構圖從三度空間朝向二度空間發展、人物造型由立體寫實走入平面的抽象形式，這種趨勢因媒材特性的關係，在石棺雕刻的反映比墓窟壁畫來得清楚。

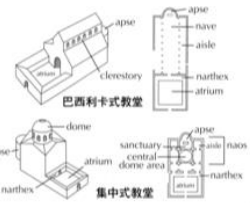

麵包和魚的奇蹟
〔The Miracle of the Loaves and Fishes〕約西元 504 年

新聖阿波里奈爾教堂〔S. Apollinare Nuovo〕，西羅馬帝國首都拉芬納〔Ravenna〕，義大利

基督教藝術建築-巴西利卡

- 古希臘羅馬名城廣場上，都建有一種稱為巴西利卡(Basilica)的長方形綜合行政樓公共建築，專供市民集會和司法審判之用
- 在西元313年君士坦丁發布米蘭詔令後，晉升為官方宗教的基督教有了迫切提供教徒作禮拜與佈道的建築需求，在君士坦丁支持下便仿照這種「拉丁十字架」形式為建築教堂的藍本。
- 這個時代的教堂建築可大致分為西羅馬的巴西利卡式〔Basilica-plan〕和東羅馬的集中式〔central-plan〕。

克拉西的聖阿波里奈爾教堂
〔Church of Saint Apollinare in Classe〕西元 533- 549 年
巴西利卡(Basilica)式
克拉西〔Classe〕，拉芬納〔Ravenna〕，義大利

巴西利卡到拉丁十字與希臘十字

- 在東端的聖壇不僅是一個象徵同時也有實用的機能，因為基督是在東方被釘上十字架，祭壇和半圓形龕 (apse) 都是在教堂東端，而入口在西端，這成為日後教堂的典型。
- 線性長廊代表時間的延續，象徵未完成的新約，也隱喻道路、真理與生命，而半圓形的祭壇則意指天國。
- 長方形的巴西利卡教堂長久以來一直是西方基督教世界的最愛，但早期基督教也採用另一種圓形地基與圓形或八/多角形頂的建築，這在後來被東方採用，拜占庭建築將它發展的很大，而且發展出各種形式。
- 向心式會堂所強調的是天堂與塵世之間的上下垂直關係，就像羅馬萬神殿，穹頂空間所代表的則是完整的宇宙，也意指耶穌降生圓滿完成舊約預期的救贖。

現代西美史、中美史跟設計史等科目，我選擇直接書寫筆記，同時查找圖片，但是關鍵原文我會背下來，舉例如下表：

象徵派 (Symbolism)	
一、時間／地點	19 th 末 (1885-1895 間鼎盛) / 法國
二、背景	莫勒阿斯 (Jean Moreas) 在巴黎費加羅報發表象徵主義宣言。
三、風格特色	主張：唯心主義，暗示「另一個世界」，產生神秘的聯想，抱持精神主義與理想主義、反對寫實主義，為浪漫主義的延伸。 題材：神秘氣氛、以神話、夢想來探討內心世界、充滿藝術哲思、個人主義的神秘寓意。 手法：使用象徵寓意、主觀且情感式的表現方法，心靈活動，表達感覺、夢境與主觀想像。
四、人物作品	魯東 Redon、莫勒 Moreas、夏凡尼 Chavannes (輔以重要作品圖片)
五、影響	那比派 Nabis、新藝術派 Art Nouveau

貳、時間安排

每個項目的時間安排大致如下表，四到六月密集寫考古題跟準備面試、試教：

	一月	二月	三月	四月	五月
西美史(古代)	■				
西美史(現代)		■			
西美史(當代)			■		
中美史		■	■		
各版本課本				■	■
設計史與其他				■	■
考古題練習			■	■	■
術科練習	■	■	■	■	■
面試準備					■
試教	■	■	■	■	■

一日時間安排舉例如下表：

時間	項目	備註
8:30-12:00	讀書、找圖、寫筆記 (讀書時就是一邊在準備試教的內容，也是同時準備好考上之後新學期要上課的教材，才不會到一進複試時手忙腳亂)	讀書一定安排在早上，因為精神最好，心情也比較穩定。
13:00-15:50	寫考古題(選擇跟申論都練)	下午有點累就喝點茶、一邊寫考古題，也挑戰阿摩的解題。
15:50-16:40	術科練習(水彩跟素描交錯練)	找大學術科聯考題目、教甄術科考題練習，畫幅不大，主要練手感，也是讀書之餘的放鬆。
其他零碎時間	用手機看阿摩網站	看選擇題時間比較短暫，也可以隨時開始跟結束，大部分都在通勤或是陪小孩上課時進行。

參、面試準備

面試時的備審資料其實平常在教學中便逐漸累積跟整理，呈現的原則是「短時間能讓評審掌握個人能力與特質(表格化與條列化)」、「圖片與文字配合以具體化」、「針對個人符合此間學校所需要的能力放置資料，例如這間學校有美術班，就要放作品跟指導競賽的經歷」，如下表：

			
目標是美術班，所以作品集必備。	作品輯內頁編排原則：依媒材分類。	備審教學檔案：簡歷、行政、教學、班經。	教學檔案的編排用 PPT 排版，以「圖＋文、表格」方式呈現。

複試報名表以表格化編排，讓評審在短時間內能一目瞭然後具體提問，在編輯時自己也同時練習應答：

大學與研究所校內獲獎經歷			
96 學年度 師大美術系展 素描水彩類 第一名		97 學年度與 99 學年度 師大美術系展 油畫類 第二名	
99 學年度 100 級畢業展 油畫類 第二名		101 年 國立台灣藝術教育館藝術教育教材教案徵選 優良教案	

校外獲獎經歷	
96 至 97 學年度 教育部陳逢椿美術獎學金	
99 學年度 財團法人林公熊徵學田獎學金	

面試問題大概就是分為基本問題，以及評審從你提供的資料中所截取的問題：(一) 準備一分鐘自我介紹：包含學經歷、為什麼要考這間學校的原因。

(二) 跟其他應試教師相比，自己更適合此間學校的特質是：在準備教學檔案時就要同時多方瞭解學校的特色是什麼、目前發展的特色課程跟計畫，用這些來結合個人的能力條列表述。

(三) 擔任行政工作的意願：建議要從自己的特質去描述自己在不同工作崗位上的優勢。

(四) 教學生涯上的挫折、師生衝突的處理、親師衝突的處理：我沒有背標準答案，也沒有刻意包裝，純粹從個人經驗中來回答，也比較能展現個人對教育的熱忱與初衷，更是呈現個人特質的機會。

肆、試教

試教的內容靠平時讀書時邊累積，之前在國中階段備課的內容也多少有幫助，試教

架構其實沒有太特別，跟以往學長姐分享的流程大同小異，記得融入該校或該地特色，亦可找同事及學長姊幫忙觀看試教，從中獲益的資源很多。

準備複試時與學姊跟實習同事一起討論出以議題結合創作的藝術家／作品，分享給大家參考，如下表：

	新媒體	設計	中美史	西美史	臺美史	當代
性別	林佩淳《夏娃克隆啟示錄》 Cindy Sherman	無性別廁所	觀音菩薩 從男相到 女相的轉 變	游擊女孩 巴巴拉克魯格 森村泰昌	陳進	吳瑪俐 侯淑姿
環境	林佩淳《創造的虛擬》 袁廣鳴				郭雪湖 《圓山附近》	瓦歷斯· 拉拜 洪天宇
人權	瓦歷斯·拉拜	通用設計		德拉克洛瓦 《自由領導人民》	黃榮燦 《恐怖的檢查》	梅丁衍 吳天章 陳界仁 Steve McCurry
海洋			馬遠《十二水圖》	泰納	顏水龍	

伍、感想

我一直以來都深信每段關係皆是「緣分」，時間流逝中有人留下，也有人離開，在教育領域中一定會有最適合每個人的位置，所以不要吝嗇投資、鍛鍊自己。教師職涯一路以來的經歷我覺得有點像攀岩，在不同的位階，尋找適合自己的「落腳點」，在等待與評估下一步的同時就是在充實自我的能力，預備接下更複雜的挑戰。這幾年來，接計畫、做實驗課程、擔任領召、讀博班、參加教案比賽、擔任導師帶班都是不同層面中很好的磨練與實力的增長，這也讓我在往後教甄不乏經驗與資源，而這些事確實都是最棒的體驗，使我漸漸領悟無論在哪一個位置、無論是正式或是代理代課老師，都有不同的任務、不同的煩惱，皆有任重道遠的責任。所以，練習正向心態的調整雖然很難，卻很重要！我也曾經慌亂、自我否定、抱怨與絕望，那時更跟先生哭訴為什麼我要這麼累，他說了一句話：「因為這樣妳才覺得快樂呀！」讓我頓悟了，就如同亞里斯多德曾言：「幸福是在於其終點，也就是此行動的目的。」也就更能冷靜、平常心應對考試過程中的煎熬。