

另類畢業美展—芯布畫裡舞天籟

黃秀梨 / 台北縣鶯歌國小教師

壹、課程說明：

一、設計理念

「另類」有時是作怪，有時卻也是創新，創新與多元的思考模式才能適應多元的社會，偉大的藝術家無不結合當代的科技理論與生活經驗，創造出不同於往昔但卻影響後世的藝術型態，例如馬內、竇加獨特的畫面安排、印象派的光影處理與戶外寫生，無不與火車、照相機、光學、色彩學的發明有關，而普普藝術更是典型反映商業廣告社會的藝術。爲了讓學生懂得結合生活環境中的科技資訊與材料，以多元的思考模式，創新的精神去學習創作，一個勇於创新的美術老師，導引一群另類的小裁縫師打破傳統繪畫材質，應用滲透力強、流動性好的裁縫衣服用的芯布（繡學號用的墊布），展開了一系列實驗性的現代彩墨教學活動，學生發揮巧思創意，無拘無束的以大畫筆、彩墨在大塊芯布上潑、灑、點、畫，繪出氣勢磅礴、天然渾成的大幅抽象山水畫，再以他們的純真之眼、另類之思，裁成一幅幅色彩繽紛令人無限遐思的作品，並在前金社教館展出「另類畢業美展—芯布畫裡舞天籟」。

兩年前才從喬治亞州沙瓦納藝術設計學院（Savannah College of Arts and Design）取得藝術碩士學位（MFA）的黃老師，希望這次的展覽是「以開放給觀眾詮釋的空間」，鼓勵參觀者拋開過於主觀或是約定俗成的認知來看畫，不再緊抓住既存圖像或詮釋認知，自由自在的欣賞畫作，依據自己的習慣、喜好、認知與立場發表的感覺與相互交流（interpretation），當中所撞擊出來的交集火花，才構成作品的意義。畢竟，意義的產生，並非物體本身的詮釋，而是外界關係碰撞之後的結果，更讓大家知道功利的社會中，還是有人爲培養學生的人文氣質與創作精神在默默的奮鬥當中。

二、課程目標

1. 了解結合現代科技發明是創新的泉源
2. 掌握社會脈動創造符合當代的藝術品
3. 從生活環境事物與經驗中尋求創新題材
4. 了解原創性與獨特性的重要
5. 培養包容多元藝術的胸襟
6. 體會藝術創作是自由意志的表現
7. 體驗參與社會藝術文化推廣的責任與榮譽感
8. 由畫展活動中培養互助合作以及服務社會的精神

三、分段能力指標：

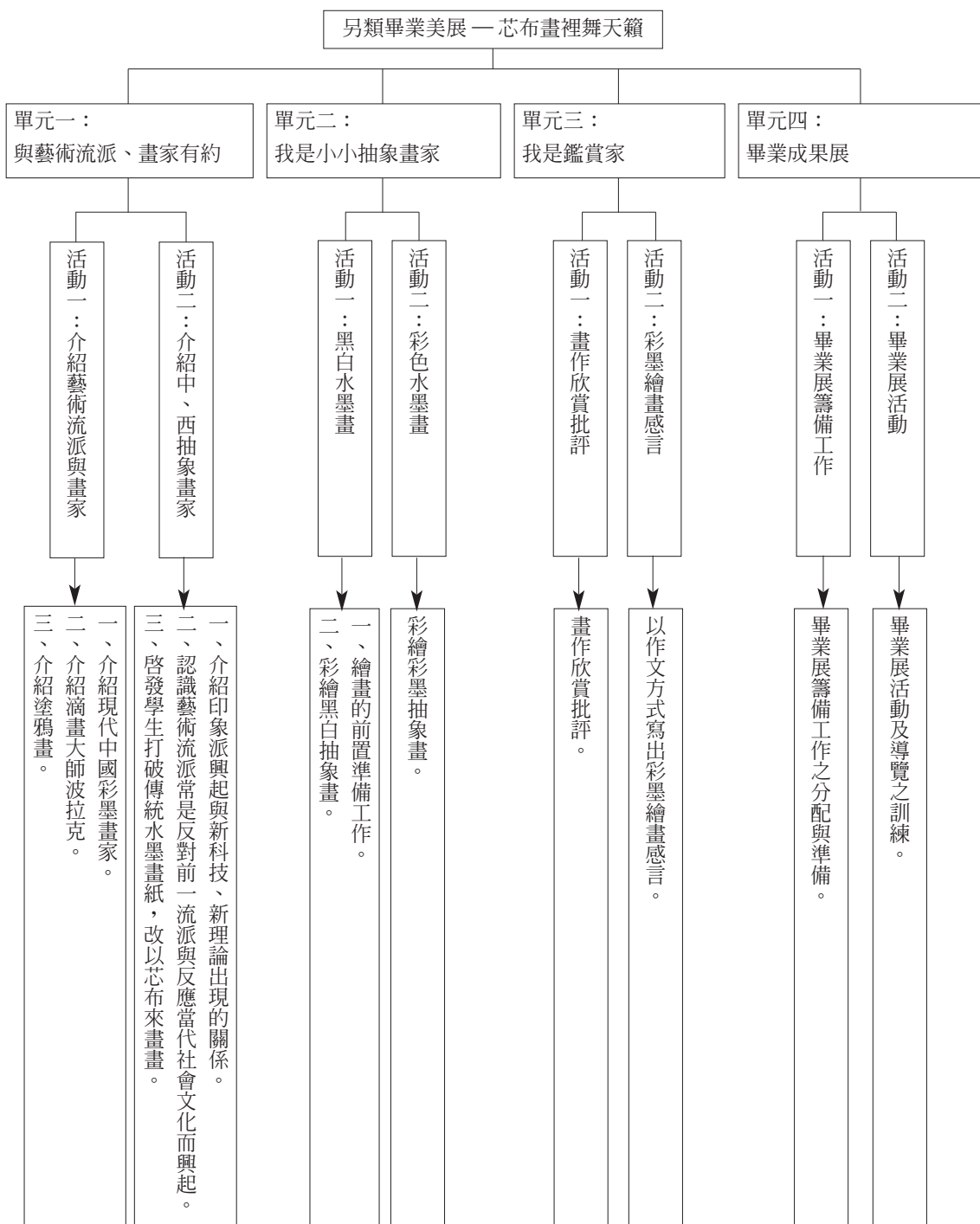
- 1-3-2 構思藝術創作的主题與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作。
- 1-3-3 嘗試以藝術創作的技法、形式，表現個人的想法和情感。
- 1-3-5 結合科技開發新的創作經驗與方向。
- 2-3-7 認識環境與生活的關係，反思環境對藝術表現的影響。
- 2-3-8 使用適當的視覺、聽覺、動覺藝術用語，說明自己和他人作品的特徵和價值。
- 2-3-9 透過討論、分析、判斷等方式，表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。

四、教學對象：高年級

五、教學時數：六節（每節四十分），畢業展準備工作、展出與善後為課餘時間。

六、教學領域或科目：藝術與人文，作文

七、課程架構

三、教學過程

單元一：與藝術流派、畫家有約				
能力指標	課程目標	教學活動流程	教學資源	評量方式
1-3-5 2-3-7	(1) 能了解應用結合現代科技發明是創新的泉源。 (2) 能掌握社會脈動創造符合當代的藝術品。	<p>準備工作</p> <p>(1) 準備舊衣服、工作服或薄雨衣以免作畫時沾染墨汁。</p> <p>(2) 準備大、中、小三支毛筆及一支大刷子。</p> <p>(3) 準備十幾張報紙、水桶、墨汁、大調色盤、水彩或壓克力色彩。</p> <p>(4) 教師统一到裁縫材料行購買芯布。</p> <p>【活動一：介紹藝術流派與畫家】</p> <p>一、介紹印象派興起與新科技、新理論出現的關係。</p> <p>(1) 罐裝油彩與火車的發明，方便了畫家外出寫生，光學、色彩學的發明改變畫家對色彩的觀念，而產生注重光、影與色彩的印象派。</p> <p>(2) 秀拉的點畫是光學與色彩學的應用。</p> <p>(3) 竇加獨特的畫面安排，是受照相機視角影響。</p> <p>二、藝術流派常是反對前一流派與反映當代社會文化而興起。</p> <p>(1) 介紹現代重要畫派的興起。</p> <p>(2) 普普藝術更是典型反映商業廣告社會的藝術。</p>	<p>投影機</p> <p>畫家作品範例</p>	<p>檢核表</p> <p>觀察 問答</p>
1-3-5 2-3-7	(3) 培養包容多元藝術的胸襟。 (4) 從生活環境事務與經驗中尋求創新體裁。 (5) 了解原創性與獨特性的要。	<p>三、啟發學生打破傳統水墨畫紙，改以便宜、滲透力強、流動性好又可修改的芯布〈繡學號用的墊布〉來畫畫。</p> <p>(1) 現代彩墨常用的畫紙有棉紙、宣紙。</p> <p>(2) 生活週遭有哪些材料類似棉紙、宣紙？</p> <p>(3) 導引發現芯布〈繡學號用的墊布〉可用來代替棉紙、宣紙。</p> <p>(4) 介紹芯布是便宜、滲透力強、流動性好又可修改的畫材。</p> <p>【活動二：介紹中、西抽象畫家】</p> <p>一、介紹現代中國彩墨畫家</p> <p>(1) 介紹現代彩墨。</p> <p>(2) 介紹趙無極。</p> <p>(3) 介紹朱德群。</p>	<p>棉、宣紙</p> <p>芯布</p> <p>中西彩墨畫家作品範例</p>	<p>發表</p> <p>觀察 問答</p> <p>檢核表</p>
	(6) 培養包容多元藝術的胸襟。 (7) 體會藝術創作是自由意志的表現。			

能力指標	課程目標	教學活動流程	教學資源	評量方式
		二、介紹滴畫大師波拉克。 三、介紹塗鴉畫 ——第一節完——		
單元二：我是小小抽象畫家				
1-3-2 1-3-3	(6) 體會藝術創作 是自由意志表現。 (2) 能掌握社會脈 動創造符合當 代的藝術品。 (3) 從生活環境事 務與經驗中尋 求創新體裁。 (6) 體會藝術創作 是自由意志的	【活動一：黑白水墨畫】 一、準備工作 (1) 穿上預先準備的舊衣服、工作服或薄雨衣以免墨汁污染。 (2) 交代作彩墨畫應遵守的規則，以免與同學發生爭執與弄髒環境。 (3) 將全班桌椅疊放到教室前，淨空教室在地上或在教室前後走廊作畫。 (4) 將五、六張報紙舖在地上，報上放長約一公尺，寬約八十公分的芯布（教師事先裁好）。 二、我是黑白抽象畫家 (1) 參考第一節教學活動中各抽象畫家的畫風，以墨汁、水、刷子、大毛筆開始無拘無束的在大塊芯布上潑、灑、點、畫，自由創作。 (2) 墨汁可在調色盤上調好再畫，亦可直接將墨汁畫在布上再以水直接在布上調淡墨汁。 (3) 注意墨的濃、淡、乾、濕及畫面疏、密的安排。 (4) 提醒學生好畫需使人想一探畫裡乾坤的慾望。 (5) 畫好後將畫一張張疊在一起，畫與畫之間要以三、四張報紙隔開以吸乾水分或避免畫與畫黏在一起。（若有空間可將畫一張張攤開晾乾） (6) 作收拾乾淨的善後工作，最好規定固定的畫畫地方，以追究清潔責任。 ——第二、三節完—— 【活動二：彩色水墨畫】 一、我是彩墨抽象畫家	芯布	實作 觀察 檢核表 實作 觀察

能力指標	課程目標	教學活動流程	教學資源	評量方式
1-3-2 1-3-3	表現。 (2) 能掌握社會脈動創造符合當代的藝術品。 (3) 從生活環境事務與經驗中尋求創新體裁。	(1) 將乾的黑白水墨畫加上顏色並加修飾。 (2) 準備、善後工作與繪畫過程全與上兩節活動相同。 (3) 顏色可調好再畫亦可在布上直接調色。 (4) 不滿意處可再修改是芯布的優點。 (5) 畫好後一張張以報紙隔開疊好或直接攤開晾乾，以免有不良臭味。 —第四、五節完—		
單元三：我是鑑賞家				
2-3-8 2-3-9	(5) 培養包容多元藝術的胸襟。	【活動一：畫作欣賞批評】 (1) 請一位同學主持畫作欣賞批評。 (2) 將畫作以長條磁鐵貼在黑板，由同學先行說明創作過程與理念，再由其他同學發問及提建議。 (3) 每位同學發言不得超過三分鐘。 (4) 老師作總結。 【活動二：彩墨繪畫感言】 (1) 說明如何書寫「彩墨繪畫感言」，並回家打字與設計畫面，以作為畢業展畫作輔助說明材料。老師收回批改，學生修改後印出。 (2) 回家繕打畫作說明，需有畫題、說明，老師將製成統一規格的畫作說明卡。 (3) 家中沒電腦者利用課餘時間在教室繕打。 (4) 繕打、設計工作亦可利用電腦課。 —第六節完—	長條磁鐵 電腦	發表作品 作品
單元四：畢業成果展				
		【活動一：畢業展籌備工作】 (1) 在畢業展半年前即需申請展出場地，若能申請到免費邀請展更好。 (2) 請家長填寫佈置會場、會場看顧、茶會準備、撤展工作志願表。 (3) 畫作裝框及裱畫，可請家長幫忙找廠商比價。若老師能自行裁剪、更省裱畫花費。	家長通知書	2-3-8 2-3-9

能力指標	課程目標	教學活動流程	教學資源	評量方式
2-3-8 2-3-9	(7) 體驗參與社會藝術文化推廣的責任與榮譽感。 (8) 由畫展活動中培養互助合作以及服務的精神。	(4) 設計、印發邀請卡及新聞稿。 (5) 印出「彩墨繪畫感言」及「畫作說明卡」 【活動二：畢業展活動】 (1) 安排一上午校外教學活動，帶學生至會場，教學生如何做導覽工作，向參觀者解釋畫作。 (2) 教導一些參觀禮節及注意事項。 (3) 教導掛畫、展畫的一些規則。 (4) 鼓勵親戚好友參加茶會及參觀畫展，做藝術文化的推展工作。 ——課餘時間——	邀請卡 畫作說明卡	作品 觀察 發表 檢核表

視覺藝術學習評量記錄表

座號		1	2	3	4	5	評量標準
姓名							
作品總評量表	1						完整度 整體感 持續力 (百分比)
	2						
	3						
	4						
	5						
	6						
態度	材料用具攜帶						以正字畫記未攜帶次數
	專注力						5很專心 4專心 3普通 2弱 1散漫
	與他人合作						5積極 4主動 3普通 2被動 1不願
	整潔工作						5很整潔 4整潔 3普通 2不乾淨 1髒亂
基本技法	繪畫	運筆					5流利 4順暢 3平順 2稍頓 1遲頓
		水分控制					5很恰當 4適中 3良好 2尚可 1不佳
	工藝	切割					5順暢 4順適 3平順 2稍頓 1遲頓
		接著					5嚴謹 4良好 3普通 2差強 1糟糕
	塑造	量感					5適當 4足夠 3平普 2稍弱 1單薄
造型	描繪						5豐富 4變化 3平凡 2尚可 1貧乏
	色彩運用						5豐富 4變化 3平凡 2尚可 1貧乏
	細節呈現						5豐富 4變化 3平凡 2尚可 1貧乏

座號		1	2	3	4	5	評量標準
創造	自主性						5高 4良 3普通 2欠佳 1低落
	獨創性						5豐富 4變化 3平凡 2尚可 1貧乏
學習的狀況變化							

六、參考資料

<http://www.graffiti.org/> 塗鴉畫

<http://www.artcyclopedia.com/history/abstract-expressionism.html> 抽象表現主義

http://abstractart.20m.com/Jackson_Pollock.html 波拉克

<http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html> 藝術史

<http://artchive.com/> 現代與後現代畫家

<http://www.aerc.nhctc.edu.tw/artteacher/3/describe.php?pid=178> 近代繪畫欣賞

<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/database/painter-wt/manet.htm> 十九世紀印象主義時期

<http://www.nga.gov/feature/pollock/artist14.html> 滴灑畫大師－波拉克

http://www.chinaprints.net/artist_zao.asp 趙無極

<http://www.hku.hk/undgrad/newspaper/issue1/p7-1.htm> 潮流興塗鴉

<http://teach.eje.edu.tw/9CC/temporary/temporary-all.htm> 藝文暫行綱要

<http://www.lib.pu.edu.tw/artcenter/08-15-03/ter.htm> 朱德群

<http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/degas/> 竇加