

在具象與抽象間遊走

劉癸蓉 / 高雄市高雄女中教師

壹、課程說明

一、設計緣起

提起現代藝術，學生總是一臉困惑、不解，看到抽象畫，就戲謔那是亂畫，以為任何人信手拈來，即可成畫。在美術認知中，多數學生欣賞的層次仍停留在具象、寫實的畫面，總認為畫得「像」就是好，殊不知整個美術的脈絡，早隨著多元社會與創作者自我意識的提昇，朝多樣風貌發展。

本課程設計著重在打破學生審美的舊藩籬，引導學生認識抽象之美，並透過實際特殊技法的教學、複合媒材的應用，讓學生在多元、有趣的課程中，了解美術的豐富性，使學生不再視美術為畏途。

二、設計理念

- (一) 透過圖像形成的演變，讓學生了解不同時代藝術家賦予造型的意義。
- (二) 以現代繪畫之父塞尚所言：「一切物體可回歸圓錐、圓柱體」為課程依歸，設計「具象與抽象對話」，學生學習簡化繁複的圖像，解構具象的造型，運用幾何元素表現作品。
- (三) 當學生體會抽象之美後，教師透過特殊技法的教學與複合媒材觀念的導入，讓學生在玩樂中，體會技法與媒材的多樣性與趣味性，提昇學生對美術的喜愛，並綜合理論與技法，引導學生將具象的思維，化為抽象創作。
- (四) 最後彙整同學作品，舉辦「在具象與抽象間遊走」學生美展，營造校園畫廊的情境，並透過校園網路舉行票選活動。整體課程中，學生不但扮演「創作者」創作作品，亦可在美展中成為「欣賞者」相互觀摩，票選活動則給予學生扮演「評審者」的機會，期待學生能在藝術領域中，體驗三種角色各異其趣之妙。

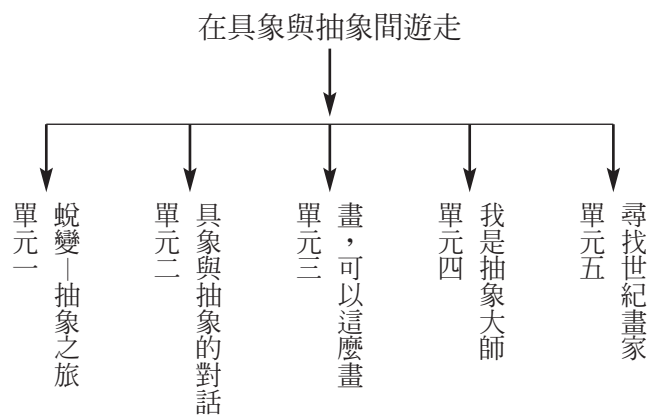
三、課程目標

1. 認識不同畫派造型的演變，並了解其傳達的意義。
2. 了解如何由寫實圖像簡化為抽象造型。
3. 能熟練特殊技法，並能自創技法。
4. 能運用複合媒材的觀念與特殊技法創作作品。
5. 能透過美展活動了解創作、欣賞、評鑑的意義。

教學對象：高中一年級

課程時數：六節課

四、課程架構

貳、課程內容

單元一：蛻變—抽象之旅

教學時間：一節課

一、設計理念

寫實藝術之所以受到群眾的喜愛，最主要原因是在視覺傳達上，它直接且易懂，觀者可藉「形似」的圖像，對畫面引發聯想的情愫，所以會有「像」即是美的立論。

本單元的重點，在突破學生單一的審美觀，由教師準備的圖片，引導學生了解二十世紀後的繪畫形式，因人文科學的薈萃而呈現百花齊放的局面，藝術不再是人類或自然的鏡子，而是不斷的創新、超越。誠如立體派大師布拉克所言：畫家以形式和色彩來思想，他的目的不是「重現」一樁有趣的事實，而是「創造」一個「畫面」。其次，透過畫作創作背景的分析、內涵的解說，讓學生明白現代藝術雖然各自表述、綻放異彩，但實際每個畫派的演變，均有其相關性。最後，引導學生了解寫實造型，如何漸次解構，進而形成抽象的形式，在學生知其所以後，對抽象認知將有所改觀，進而能欣賞抽象之美。

二、教學目標

1. 認識不同畫派與藝術家的作品，並了解其代表的意義。
2. 能分辨「具象」與「抽象」的不同及其關係。
3. 了解寫實造型解構至抽象形式的過程。
4. 明白「抽象」的意義與特色。
5. 了解蒙得里安與康丁斯基創作的歷程與特色。
6. 透過遊戲，學生可分辨「冷抽」與「熱抽」之不同。
7. 培養學生欣賞的能力。

三、教學內容

(一) 引起動機

1. 以巴特·范·德爾·列克與蘇魯巴爾的靜物作品為對比，口頭詢問同學對作品的看法，鼓勵學生舉手作答。
2. 教師引導學生填寫學習單（一）的問題，教師由此進入「抽象」的課題。

(二) 教學活動

1. 教師蒐集從文藝復興的寫實作品到二十世紀的抽象主義各畫派的代表畫作，製成簡報軟體。
2. 教師分別就每一張作品的年代、背景與特色及表達的內涵向學生說明。
3. 闡述畫派相互的影響，如，莫內的〈乾草堆〉促成康丁斯基抽象藝術的誕生。
4. 分析寫實造型漸次解構的因素與過程。
5. 講解「感性抽象」（冷抽）與「理性抽象」（熱抽）的差異與特色，（同時放映兩張作品比較）。
6. 認識「冷抽」、「熱抽」遊戲活動，步驟如下：
 - (1) 全班學生，採志願分組為兩大組。
 - (2) 每組先選5名同學代表搶答（其餘同學為幕後軍師）。
 - (3) 教師播放事前準備「冷抽」、「熱抽」的圖片。
 - (4) 代表學生搶答，最後得分多者為優勝組。

(三) 教學資源

電腦、單槍投影機、Powerpoint 投影片、學習單（一）

單元二：具象與抽象的對話

教學時間：一節課

一、設計理念

當學生了解「抽象」只是抽離具體的形象，是藝術家表達美感的另一種形式後，接下來引導

學生將生活周遭所見的物象單純、簡單化，讓學生體會美術的形式，不只有加法，亦可運用減法，以單純的點、線、面、色彩來表達。誠如塞尚所言：「利用球型、圓錐型、圓柱型來處理自然」，並以蒙德里安「樹」的系列作品為示範圖片，讓學生了解抽象的演變，其靈感常來自於具象的物象，將之簡化為幾何形式，即為一幅抽象畫。

依同樣的原理與精神，以寫實的照片或圖片為依據（學生自備），引導學生練習由具象的圖像轉化為幾何造型，增進抽象組合的能力，重創一不同風貌的抽象畫。

二、教學目標

1. 了解造型的意義。
2. 了解實物的基本構成單位為幾何圖形。
3. 學生能解構寫實的造型，以幾何元素創作出「抽象」的作品。
4. 培養學生分組合作的精神。

三、教學內容

（一）引起動機

1. 學生採志願分組為5組。
2. 教師於黑板張貼5張4開圖畫紙。
3. 學生分組討論，以教室的擺設為對象，腦力激盪以教室的物件為元素，化為一抽象畫。
4. 以接力方式，每個學生輪流上台畫圖。
5. 完成後，學生投票給最具創意之作品。

教師提示學生觀察的原則

1. 摒除「平視」的傳統視點，以不同角度「仰視」、「俯視」來觀看物象的造型。
2. 「去繁入簡」簡化物象。
3. 重組元素，改變方向、位置，以重疊、反覆、律動等美的形式重現圖象。

（二）教學活動

1. 教師部份

- （1）先播放蒙德里安「灰色的樹」，讓學生猜圖的內容。

- (2) 教師介紹蒙德里安「樹」系列的作品，使學生了解藝術家創作抽象作品，多數靈感來自於具象的物體。
- (3) 利用電腦簡報的圖片，引導學生觀察畫作的幾何造型元素。
- (4) 鼓勵學生舉手發表觀察到的幾何元素。

2. 學生部份

- (1) 學生課前準備一張自己喜愛的照片或雜誌圖片。
- (2) 另備一張4開圖畫紙。
- (3) 4開圖畫紙對摺成二張8開大小，一面貼照片，另一面進行抽象創作，製造對比的畫面。
- (4) 提示學生構圖可取全景或只取一隅，以自己最有感覺的部份發揮。
- (5) 練習「去蕪存菁」之功，去除複雜元素，只餘點、線、面、色彩之元素。

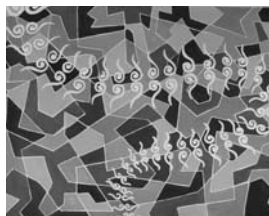
3. 教學資源：電腦、單槍投影機、投影片

瞧！抽象畫一點都不難，學生「具象與抽象對話」的作品，精采無比！

原圖

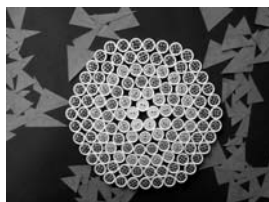
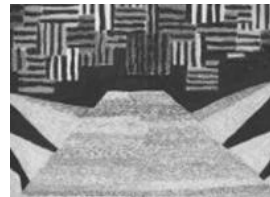
學生作品

原圖

學生作品

單元三：畫，可以這麼畫？！

教學時間：一節課

一、設計理念

部份學生視美術為畏途，尤其是美術作業，因為在認知中以為美術作業，就是照本宣科，畫得要「像」和「美」，對一些沒有基本畫功的學生而言，從此以為自己是沒有美術能力的人。殊不知，現代藝術之妙，在於多元化的表現，若能讓學生認識多變且有趣的技法，相信學生享受入門樂趣後，自能悠遊於美術領域，而不再拒於千里。

所以，本單元以布拉克嚐試將顏料混合沙的技法，表現最佳的肌理效果，並以帕洛克創新畫法畫筆不碰觸畫布的行動畫派，提示學生自主性創意的重要，使其脫離認知的舊窠臼。接下來，老師先在課堂示範多種特殊技法，學生實際演練，引發學生興趣後，再要求學生自創技法，讓學生進一步了解繪畫的自由性與多變性。

二、教學目標

1. 認識不同的技法。
2. 了解材料的應用與技法的步驟。
3. 學生能自創新的技法。
4. 認識多元的創作方式。

三、教學內容

（一）引起動機

1. 教師課前準備帕洛克的作品。
2. 選定穿白色制服的同學上台。
3. 用幻燈機將帕洛克的作品，打在學生白衣（代替銀幕）上，制服成為帕洛克的畫布，形成超炫的花襯衫，在學生的驚艷聲中，進入課程。
4. 由帕洛克自創的滴流畫法，引導學生了解「畫」，不再只是傳統的「畫」，現代藝

術不只有新的思維，更有令人炫目的新技法與媒材。

（二）教學活動

1. 作品賞析

- （1）教師講解帕洛克創作歷程及其代表意義。
- （2）引導學生欣賞帕洛克的作品。
- （3）介紹立體派實物拼貼的技法對現代藝術的影響。
- （4）請學生口頭發表曾經看過的不同技法的作品。

2. 技法教學

（1）自製畫板——「基本型」

- 材料：披土、樹脂、厚紙板或三夾板（16開）。
- 工具：尺或免洗筷
- 技法步驟：
 - 披土與樹脂以3：1的比例混合均勻備用。
 - 將適量的混合土倒在厚紙板上，用尺將披土平均的刮在紙上。
 - 晾乾，備用。
 - 提示學生畫板乾後可以水墨、水彩、蠟筆、色鉛筆等著色。

（2）自製畫板——「變化型」

- 材料：披土、樹脂、厚紙板或三夾板、報紙、亮片、珠珠、彩色線等。
- 工具：尺
- 技法步驟：
 - 將適量混合土倒在厚紙板上，刮勻。
 - 在未乾前，依學生喜愛，可嵌貼上自己事前準備的材料。

（3）有肌理紋路的畫板

- 材料：披土、樹脂、厚紙板或三夾板。
- 工具：梳子、尺、美工刀、筆、刷子等。
- 技法步驟：
 - 將混合土倒在厚紙板上，刮勻。
 - 在未乾前，學生利用各種工具，或切、或轉、或點，製造各種凹凸紋路，待畫板乾後，即成有肌理花紋之畫板。
 - 提示學生，畫板乾後可以水墨、水彩、蠟筆、色鉛筆等著色。

（4）雪花技法

- 材料：水彩、墨汁、鹽巴、漂白水、圖畫紙（16開）、宣紙。

- 工具：水彩筆、毛筆、噴霧器。
- 技法（A）步驟：
 - 調好深色的水彩，快速塗於圖畫紙上。
 - 趁水彩未乾前，將鹽巴均勻的撒在紙上。
 - 待乾後，將鹽巴抖落，即呈現一顆顆細小雪花。
- 技法（B）步驟：
 - 預先將漂白水加水稀釋，置於噴霧器內。
 - 毛筆沾取調好之濃墨，快速刷在宣紙上。
 - 趁墨汁未乾前，以噴霧器噴漂白水於宣紙上，漂白水將墨色漂淡，形成點點雪花的效果。

（5）浮水印法：

- 材料：墨汁、宣紙。
- 工具：毛筆、盤子、免洗筷。
- 技法步驟：
 - 盤子裡放入清水。
 - 用毛筆尖沾取墨汁（不稀釋）。
 - 輕輕點墨於水面上，可於不同地方點畫。
 - 用免洗筷輕撥墨點，成爲一美麗圖案。
 - 將宣紙輕覆水面，待圖案附著在紙上，再快速提起，晾乾。

（三）教學資源

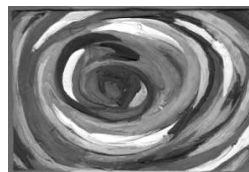
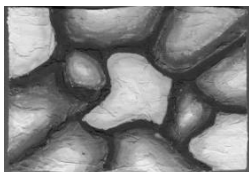
幻燈機、幻燈片、披土、樹脂、厚紙板、毛筆、水彩、墨汁、宣紙

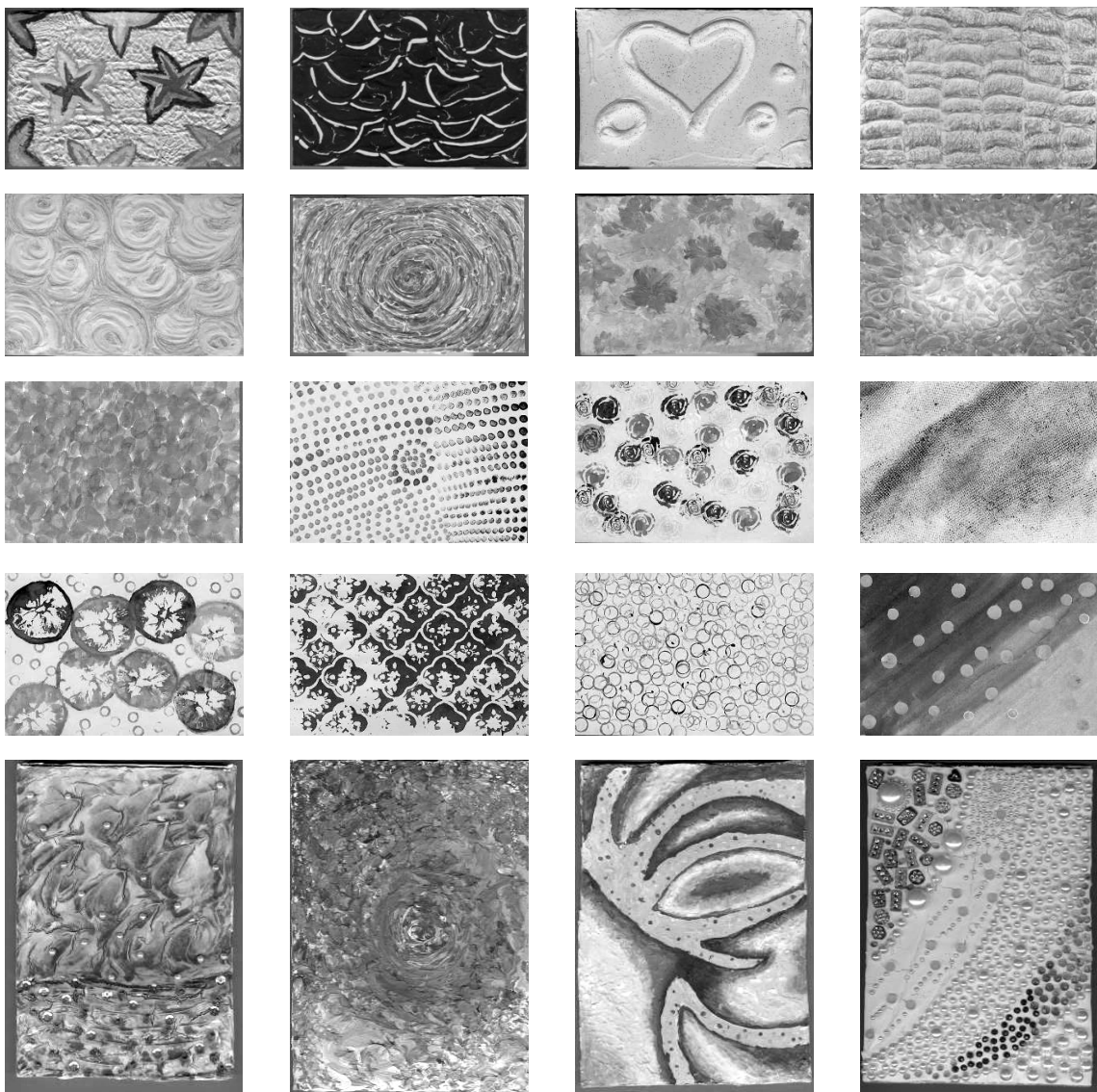
（四）課後作業

課程結束後，發下學習單（二），請學生完成自創技法的作業。

有趣，有趣，真有趣！這可是我們自創的畫面，只此一張別無分號。

學生自創技法作品

單元四：我是抽象大師

教學時間：二節課

一、設計理念

當學生了解創作的手法，能如此多變、有趣時，課程再深入探討「複合媒材」的觀念，引導

學生了解，單一媒材不再能滿足藝術家創作需求，多方嚐試新媒材，加以運用組合，是現代藝術的趨勢。

綜合第一單元抽象的概念、第二單元解構具象的造型練習、融合第三單元特殊技法的教學、第四單元引導學生扮演「創作者」的角色，學習將內在的思維與情愫，藉由抽象的符號表達出來。

二、教學目標

1. 了解「複合媒材」的意義。
2. 了解「複合媒材」運用的技法。
3. 能運用「特殊技法」與「複合媒材」的觀念，創作出抽象作品。
4. 培養學生想像與創作的的能力。
5. 提昇學生美感的經驗。

三、教學內容

教師部份

1. 以電腦媒體，播放圖片，使學生了解藝術家如何運用「複合媒材」進行創作。
2. 請學生仔細觀察，並指出藝術家使用那些材料。
3. 教師說明「創作」的意義與目的。
4. 教師說明創作需具備的條件與製作流程。
5. 引導學生書寫計畫表，鼓勵學生天馬行空，突破傳統的表現方式，以新的意象表達心中的想法。
6. 充分與學生討論其構想，並適切給予鼓勵與意見。

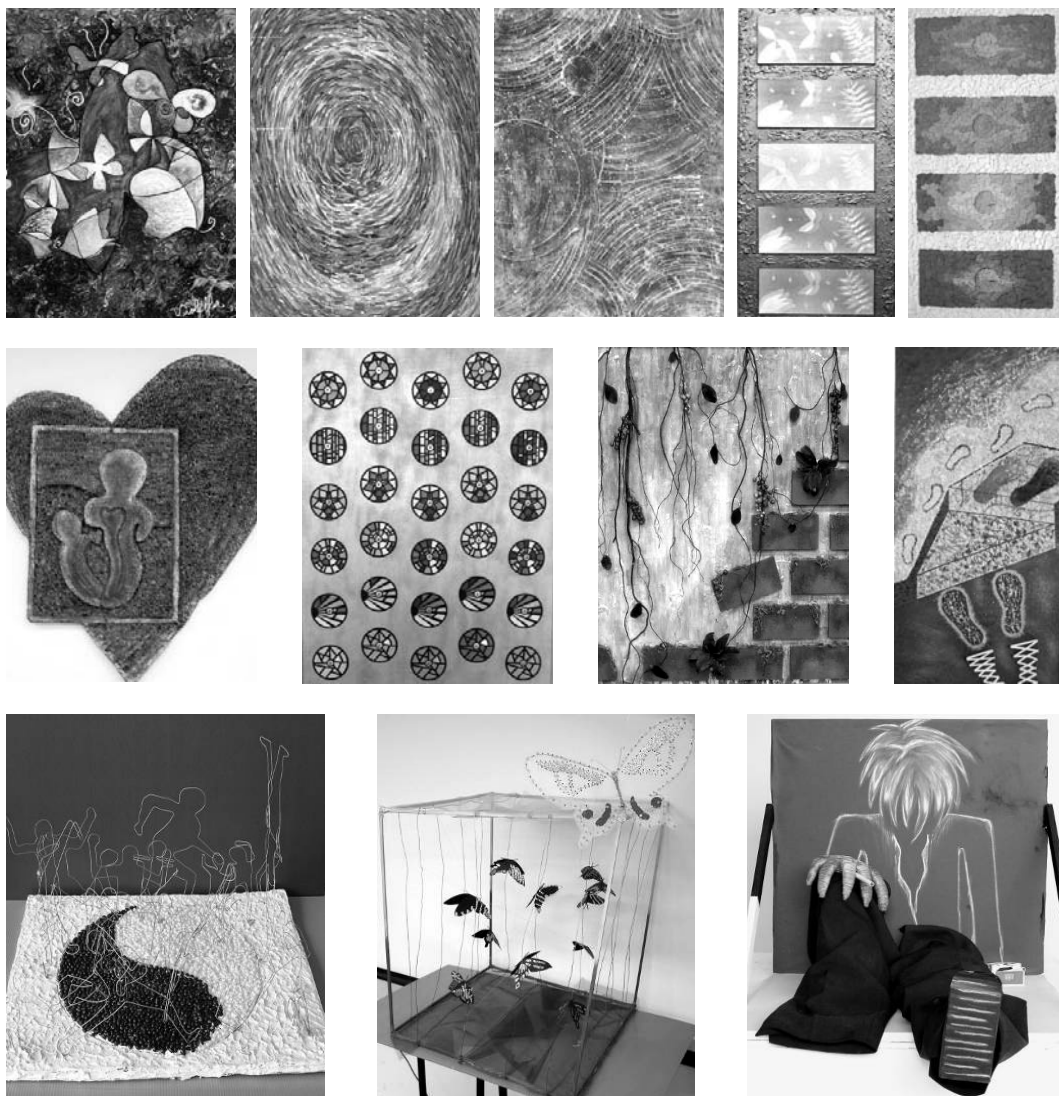
學生部份

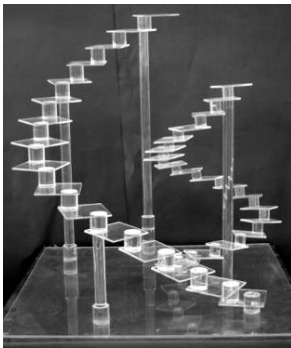
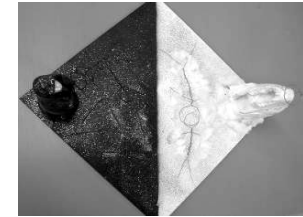
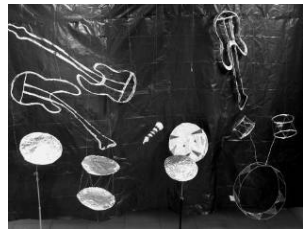
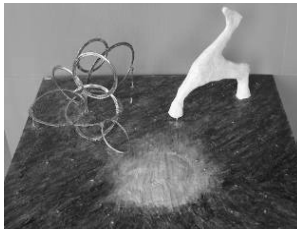
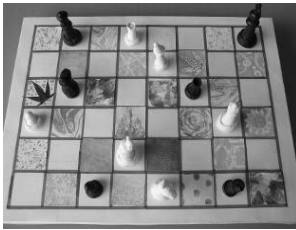
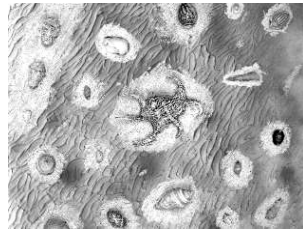
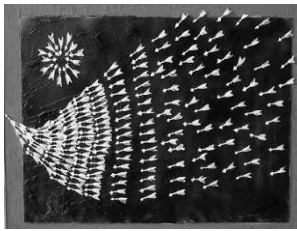
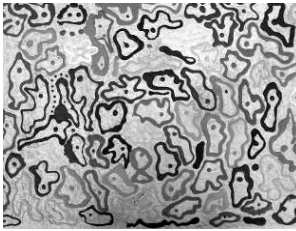
1. 填寫學習單三，計畫表內容必須包含：
 - 創作人數
 - 作品草圖（含色彩計畫、材料選擇、製作形式與方式）
 - 作品名稱
 - 創作理念

2. 同學互相討論，填寫學習單三。
3. 教師分別與同學或小組討論草圖與創作理念。
4. 定稿後，學生上台發表其作品計畫分享同學。
5. 學生分別蒐集材料，開始製作。
6. 在創作過程中，學生需時時與教師討論作品，並作修正。

課後作業

除課堂上創作，學生亦可利用課後時間製作作品。學生抽象作品充滿創意與巧思，令人感動不已！

單元五：尋找世紀畫家

教學時間：一節課

一、設計理念

彙整「我是抽象大師」的學生作品，在展覽室佈展，營造出校園畫廊的情境，讓學生沈浸在傑出的作品裡。學生可從欣賞中相互觀摩學習，並了解同學中就有極具創意的藝術家，展出的同學亦能感受到能力被肯定與讚賞，並透過票選活動選出心目中的作品，達到鑑賞教學的目的。（票選方式分二種，一為展場現場投票，限本校學生；一為學校網路票選，本校學生與校外人士均可參與）。

本課程最大的用意：教室之外，亦可進行美術教育，另一目的，學生透過一連貫的課程體會「創作者」、「欣賞者」、「評審者」不同的領域。

當辛苦的代價一一呈現，努力的成果倍加肯定，相信藝術的種子，在學生的心中一定會發芽、茁壯！

二、教學目標

1. 了解鑑賞的意義與目的。
2. 了解美展佈展的作業流程。
3. 培養學生審美的能力，並能讚賞其他同學的作品。
4. 學生交叉扮演「創作者」、「欣賞者」、「評審者」的角色。
5. 舉辦《在具象與抽象間遊走》美展，營造校園畫廊的情境。

三、教學內容

課堂部份

1. 教師講解鑑賞的定義。
2. 以圖片為例，教師逐項講解鑑賞的步驟。

3. 請學生發表個人對作品的看法，其他同學可予以回應，鼓勵學生表達想法，無關對、錯，儘量踴躍發言。
4. 教師將作品以數位相機拍照存檔。
5. 將圖檔製成網頁，供學生票選、欣賞。

美展部份

1. 為學生留下影像作紀念。
2. 徵求美術義工，協助佈展事宜。
3. 印製票選單（見附件1）、準備投票箱。
4. 設計宣傳海報張貼於校園。
5. 學生於美術課至展場欣賞、投票。
6. 展期結束後，統計票數，前三名者，由校方頒發獎狀與獎品，以資鼓勵。

四、教學資源

電腦網路、數位相機、展覽室、選票、投票箱、海報

五、課後作業

請學生回家後邀請家人、朋友上學校網站欣賞畫作，並投下寶貴的一票，讓家人也可參與學生活動，分享學生的成果。

參、教學評鑑

單元名稱	評量項目	評量方式
一、蛻變—抽象之旅	<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生能針對問題，口頭回答。 2. 能了解作品的意涵與創作背景。 3. 能了解學習單（一）的問題並回答之。 4. 能利用課堂完成學習單（一）。 	<ul style="list-style-type: none"> · 欣賞 · 問答 · 學習單（一）
二、具象與抽象對話	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能了解「具象」與「抽象」的關係與差異。 2. 能利用課後時間，準備本單元使用圖片。 3. 能利用具象圖片的寫實元素，改以幾何符號呈現作品。 	<ul style="list-style-type: none"> · 比較 · 問答 · 欣賞 · 作品
三、畫，可以這麼畫？！	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能熟練教師教授的特殊技法。 2. 能突破傳統，發揮想像力，嘗試自己創新的技法。 3. 能利用課後時間，完成學習單（二）。 	<ul style="list-style-type: none"> · 討論 · 欣賞 · 作品 · 學習單（二）
四、我是抽象大師	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能利用複合媒材的形式完成作品。 2. 作品能以抽象形式表現。 3. 作品能充分表達自己內心的情感與想法。 4. 能陳述自己的創作理念、技巧，並與同學分享。 5. 能逐項完成學習單（三）計畫表的內容。 	<ul style="list-style-type: none"> · 欣賞 · 討論 · 作品 · 學習單（三）
五、尋找世紀畫家	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能欣賞他人作品，並發表其感想。 2. 能予作品適當的評價，並投下神聖的一票。 3. 能主動積極參與票選活動。 4. 能了解校園美展的用意與目的。 	<ul style="list-style-type: none"> · 欣賞 · 觀察 · 態度 · 學生互評

肆、參考書目

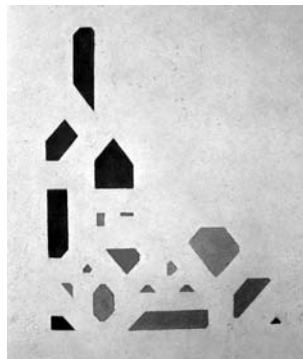
- 許麗雯主編（民83），西洋百位巨匠名錄82期，蘇魯巴爾90期，蒙德里安。台北：錦繡出版。
- 何政廣著（民85），康丁斯基——抽象派繪畫先驅。台北：藝術家出版。
- 溫蒂·貝克特修女著（1998），繪畫的故事。台北：台灣麥克出版。
- 康丁斯基著（民89），點線面——繪畫元素分析論。台北：藝術家出版。
- 諾伯特·林頓著（2003），現代藝術的故事。台北：聯經出版。

學習單一

大不同

蘇魯巴爾 1633年 〈靜物〉（圖片取材巨匠美術週刊82期——蘇魯巴爾）

巴特·范·德爾·列克 1992年 〈靜物〉

一、你比較喜歡那一幅畫的風格？為什麼？

二、你覺得這二幅作品，那一幅比較容易完成？為什麼？

三、如果你是藝術家，你喜歡創造那一種風格？

如何用特殊技法畫出另類作品

你會思考過作畫不用傳統技法描繪時，還可以透過哪些技法作出特殊的畫面效果？
當老師教完下列方法後，請腦力激盪自創新法，愈多愈強喔！

	老師提供		自創新法	
	媒材	技法	媒材	技法
1	披土、樹脂	刮、刻、抹、壓		
2	墨水（油水分離）	點墨於水面再覆紙		
3	墨水、漂白水	置於噴水器		
4	鹽巴、水彩	先畫水彩再撒鹽巴		
5	水彩或廣告顏料	筆對敲、擗筆		
6	水彩或廣告顏料	擠壓		
7	水彩或廣告顏料	拓印		
8	衛生紙、水彩	揉紙當紙筆		
9	蠟筆（油水分離）	先畫蠟筆再上水彩		
10	洗碗精、水彩	吹泡泡		

學習單三

抽象創作——計畫表

- 一、人數 個人 團體（2~4人）
- 二、類型 純藝術 應用美術
- 三、形式 平面 立體 半立體
- 四、媒材 紙類 木板 金屬類 壓克力 鐵線
鋁類 水彩 油漆 噴漆 水墨
五金材料 燈泡 燈管 其他
- 五、技法 繪畫 雕塑 實物組合 金屬切割 紙雕
複合媒材 其他

草圖

創作理念

尋找世紀畫家票選單

平面作品	編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	勾選欄																				
立體作品	編號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	勾選欄																				

蓋章處

1. 每人可勾選4件作品，平面2票、立體2票，共4票。
2. 勾選逾4票者，視同廢票。
3. 沒有蓋學校戳章者，視同廢票。