

遨遊想像的世界——我的創作靈感

劉貞 / 國立苗栗高中教師

壹、課程說明：

一、設計理念：

生活中隨處可見的物象、造形、色彩充滿視覺感受，千奇百怪的自然物或人爲物都讓人產生許多聯想。只要稍加思考便會有圖像產生，而圖像的創意思考和想像造形設計就是個人的創作靈感的符號，它可能是抽象的色塊、線條亦可能是具體的物象。這些可以激發不同階段孩子的視覺美感和豐富的創意潛能，尤其是平面繪畫和立體造形的創作表現。因此本教學單元主題「遨遊想像的世界——我的創作靈感」就是以個人視覺閱讀自然實物和人爲創作作品的感受做爲教學主題的設計理念，開啓學生對生活環境的愛護，珍惜自然和人文交織的文化資產，熱愛民族文物，拓廣中外藝術家的視野，以提昇個人藝術創作和審美的能力。

二、課程目標：

（一）認知方面：

1. 從審美角度來看認識物象的造形、色彩和材質的呈現就是美。能用文字及語言表達個人的審美感受。
2. 發現創作媒材不限於畫畫，可以就自己熟悉的媒材加以表現。
3. 從主題中的學習讓學生充份了解偉大藝術家創作的相似性，能比較出藝術家表現風格。
4. 從實物及名家作品的觀察說出個人聯想到的物象，並說出創作的想法。

（二）技能方面：

1. 以個人的美感運用合適的表現手法呈現自己的創作觀念，解析個人創作流程。
2. 嘗試用不同媒材和技法大膽地表現，如紙材、立體造形…等。

3.能運用藝術家或他人的創作技法於個人的創作之上。

(三) 情意方面：

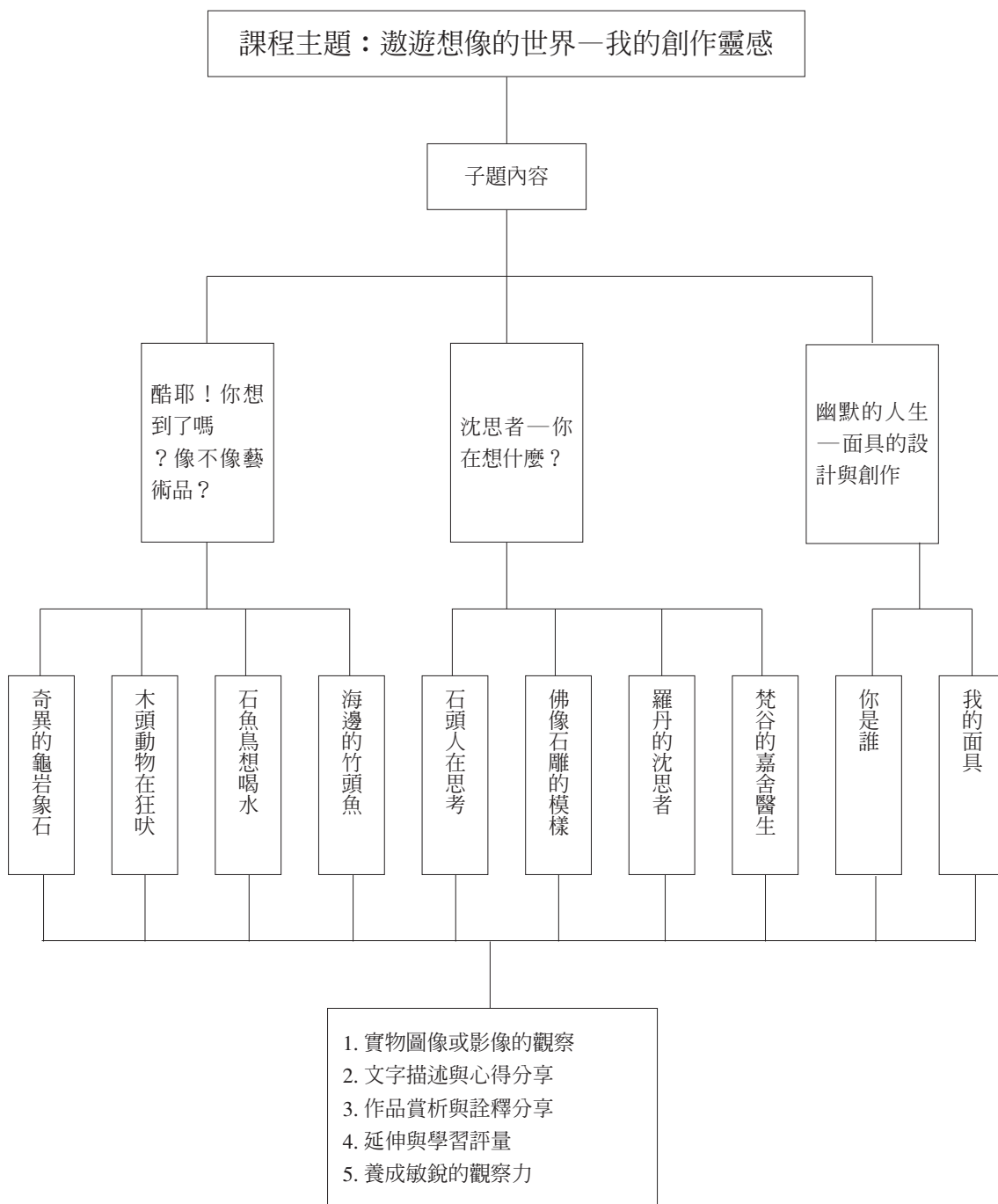
1. 培養學生熱愛自然感受自然之美，珍惜文物的價值觀和審美能力。
2. 欣賞名作並與他人討論作品分享心得，激發學生學習興趣，熱愛創作，陶冶心靈，達到怡情養性。
3. 感受藝術創作對社會文化的價值。
4. 養成珍惜藝術文化資產的觀念和重視個人智慧財產權。

三、教學對象：高一、高二學生。

四、教學時數：六節。

五、課程架構：

單元主題設定與說明→教師與學生相關資料的蒐集→引起動機→學生討論→文字撰寫→心得報告分享→教師評論→學習單→教師示範→實作構想設計→聯想與創作→作品詮釋描述→完成創作→陳列展示與心得交流→學習評量→整理活動與預告下一單元主題

貳、教學內容：

一、教材設計

單元一：酷耶！您想到了嗎？像不像藝術品？自然造形之美與人為藝術之美。

仔細觀察自然與人為的美，在日常生活中有見過類似的造形物象嗎？透過教學來激發學生與生俱來的豐富想像力和創造力，培養學生視覺藝術能力。

單元二：沉思者，你在想什麼？

銜接單元一，加深加廣學習，刺激學生自我觀察能力和聯想力，讓學生比較東西藝術家作品的特色和表現風貌，並從自然物象的抽象造形感受藝術美感，以創意思考的學習鼓勵學生繪畫、雕塑、文字描述等方面的創作。藉羅丹作品〈沉思者〉、北魏雕刻〈佛像菩薩〉、劉松年作品〈羅漢圖〉、梵谷作品〈嘉舍醫生〉、吳哥窟巴戎廟的〈微笑高棉〉、秦兵馬俑等相互比較探討其差異性，再延伸單元主題中抽象火山石、野柳女王頭、帆船石和米開蘭基羅名作〈大衛雕像〉、〈聖母哀慟像〉和生活人像攝影。

單元三：幽默人生——面具的設計與創作

從像不像的視覺美感引發學生豐富的聯想力，延伸人物具象的動作思考、相互討論、實際創作與評量，藉心得分享後再將子題觸及苗栗國際假面藝術節的重大活動，讓學生實際參與製作，體會戴上面具是何種感受？人物的表情動作又有什麼不同？藉欣賞四川變臉影片、金凱瑞主演的《摩登大聖》、布蘭登費雪與瑞秋懷茲主演的《神鬼傳奇》電影片段和欣賞名家面具作品以引起學生創作的想像力。

二、教學策略：

1. 運用密勒（Gene Mittler）的藝術批評法（The Art - Criticism Approach）來指導學生對作品的分析與評論。
2. 運用Clark的統整教學模式鼓勵學生主動參與教學。
3. 教學過程中引用帕恩斯（Parnes）的創造性問題解決模式，激發學生的創造性與批評性思考。
4. 威廉斯（Williams）的思考與情意教學模式培養學生對此單元的創造力和表達力。
5. 實施分組教學及IEP個別化教育指導，並運用克拉克（Clark）與吉姆曼（Zimmerman）的N-S模式教學策略讓不同程度的學生達到更好的學習。

三、教學設計：

單元一：酷耶！您想到了嗎？像不像藝術品？自然造形之美與人為藝術之美。

（一）教學重點

讓學生了解自然物象造形的趣味，仔細觀察自然物造形與人為藝術創作的差別。就課程單元的自然海漂物竹根、樹根，自然風景的山石如桂林象鼻山、石林的象石、烏龜岩、吳哥窟空瑯樹根和人為石雕的石魚鳥、西漢銅鳳燈、五代人首魚臥俑的視覺效果所產生的視覺造形聯想，深入分析可以給自己在繪畫、設計、造形創作或雕塑上何種靈感。並撰寫鑑賞評論，相互分享自己的看法，讓學生擴增視覺和聽覺的學習，激發創作潛能。

（二）教學目標

1. 認識現成物的造形、材質。
2. 比較不同材質物象的形式美感。
3. 陶冶學生審美觀念，激發聯想力。
4. 激發學生豐富的想像力、創造力、敏銳力於個人的創作上。
5. 珍惜藝術文化創作的智慧遺產。

像日本的酷斯拉恐龍嗎？
攝影 / 劉貞 2003 韓國濟州島

（三）教學媒體與資源

1. 圖片、幻燈機、幻燈片、畫冊書籍、講義資料、鑑賞教室、Power point。
2. 教師準備「海漂物竹根」、「石雕的石魚鳥」、「桂林象鼻山」、「五代人魚臥俑」、「烏龜岩」、「龍岩」、「木雕大象」及優秀作品的圖片及照片。
3. 依單元主題內容設計學習單，以加深學生對自然造形美與人為造形美的印象。「酷耶！您想到了嗎？像不像藝術品？」

桂林象鼻山 攝影 / 劉貞 2001

後龍水尾 海漂物 攝影 / 劉貞 2002

韓國濟州島 天然木 攝影 / 劉貞 2003

關山烏龜石 攝影 / 劉貞 1987

麗江黑龍潭 石魚 攝影 / 劉貞2004

韓國濟州島 石魚鳥 攝影 / 劉貞 2003

4. 準備相關資料圖片、照片，以激發學生的創作思考。

(四) 教學活動

1. 課前準備

(1) 老師方面：

- 蒐集自然造形圖像照片和優良學生作品，製作主題學習單，拍攝幻燈片及Power point。
- 陳列生活環境中的自然造形圖像如象鼻山、烏龜岩和人為造形創作作品如林淵的石雕、五代人首臥魚俑素描。
- 以數位相機拍錄教學活動過程。

羊頭 牛耳石雕公園 攝影 / 劉貞 1998

(2) 學生方面：

- 蒐集圖片與拍攝日常生活的造形圖像。
- 預先思考蒐集的圖像意義並寫下自己對自然造形的聯想。詳閱講義資料及備妥紙筆。

2. 教學活動過程

(1) 引起動機：

- 教師以幻燈片或圖卡陳列，讓學生認識周遭生活的事物奇妙的造形，它提供我們藝術創作的泉源，如象鼻山、烏龜岩。這種視覺聯想的奧妙是否觸動了自己對自然造形「意想不到」的感受與收穫。它給你的聯想是什麼？您會想到什麼？請用文字表達寫下自己的感想。
- 教師舉出台灣的「烏龜岩」、韓國濟州島上的「龍岩」和「石魚鳥」、石林的「象石」，四件作品背景的故事，以引起學生學習興趣。
- 用幻燈片或Power point秀出自然產生的造形相關圖片及人為創造出來的實用造形物，讓學生思考它像什麼？有何功能？如火山石人像、野柳女王頭蕈岩和燭台石、石魚、天然木頭、獅頭魚身。

(2) 展開活動：

- 教師以範例來引導學生用白話文字或新詩描寫抽象的自然造形物，讓學生將國文作文的學習心得運用到藝術創作和鑑賞領域裡。（克拉克的統整教學）
- 以預先設計好的學習單鼓勵學生以想像力、敏捷力、創造力用文字描述主題的學習。（如附件一）
- 學生完成文字的描述，向班上同學發表分享個人的文字感想創作。教師予以鼓勵嘉勉。（如附件二）
- 老師說明作品創作的構思與聯想。
- 平面繪畫創作或造形設計實作練習。

- 教師實施IEP教育計劃個別輔導，就作品進度予以提出檢討和獎勵。
- 作品陳列展示，學習經驗與心得分享，並票選最佳創意作品。

3. 學習評量

- (1) 陳列全班同學文字描述的作品。
- (2) 學生唸出文字詮釋或自己的創作觀點和同學分享。
- (3) 教師對整個學習活動的優缺點向學生提出。
- (4) 在生活中自然造形與人為造形就「藝術品」與「非藝術品」的區別，做出正確的說明，讓學生充份了解藝術創作的意義。
- (5) 獎勵票選最佳的創意作品，經驗分享。

單元二：沉思者——你在想什麼？

第一節課

(一) 教學重點

本單元蒐集名作及古蹟雕刻的視覺圖像，讓學生仔細觀察、討論、分析和撰寫感想，就其中的差異或相同點做美學、藝術史、藝術批評等方面的論述。探討這些藝術創作對人類歷史文化的影響，藝術家的創作靈感是怎樣出現的？對當時的人們的生活有什麼影響和作用，進而提供個人在創作上的靈感。火山石人像、天然石人像、吳哥窟石雕像、老人像即是最佳例子。

(二) 教學目標

1. 對自然抽象造形與名家作品的認識與欣賞。
2. 比較不同材質作品的造形特色和表現方式。
3. 比較作品的相異點。
4. 了解作品的歷史背景。
5. 陶冶學生審美觀念。
6. 激發學生豐富的想像力、創造力、敏銳力於個人的創作上。
7. 珍惜藝術文化創作的智慧遺產。

(三) 教學媒體與資源

1. 課本、圖片、幻燈機、幻燈片、西洋美術辭典、講義資料、鑑賞教室、power point文書檔案。
2. 教師準備視覺藝術圖像羅丹作品〈沉思者〉、梵谷作品〈嘉舍醫生〉、米開蘭基羅作品〈大衛雕像〉、劉松年工筆作品〈羅漢圖〉、〈吳哥窟石雕〉、〈北魏佛雕像〉及抽象的〈火山石〉的圖片及生活照片。
3. 依單元主題內容設計學習單，加深學生對自然造形美與人為造形美的印象。

雲南九鄉 天然人像石
攝影 / 劉貞 2004

吳哥石窟石雕
攝影 / 劉貞 2004

微笑高棉
攝影 / 劉貞 2004

韓國濟州島火山石
攝影 / 劉貞 2003

雲南玉水寨東巴老人像
攝影 / 劉貞2004

雲杉坪少女
攝影 / 劉貞

羅丹沉思雕像 攝影 / 鄭桂枝

麗江古城老婦 攝影 / 劉貞

柬埔寨 蠟像高僧
攝影 / 劉貞

4.依教學資源引導學生思考，實施分組討論及心得分享。

(四) 教學活動

1. 課前準備

(1) 老師方面：

- 蒐集名畫複製和優良學生作品，製作主題學習單，拍攝幻燈片及Power point。
- 陳列羅丹的〈沉思者〉、米開蘭基羅的作品〈大衛雕像〉、黃土水的雕塑〈釋迦像〉、劉松年的〈羅漢圖〉和梵谷的〈嘉舍醫生〉圖卡。
- 數位相機拍錄教學活動過程。

(2) 學生方面：

- 蒐集圖片與拍攝日常生活人物的思考模樣圖像。
- 預先思考藝術家創作的意義並寫下自己對作品的感想。
- 課本、講義資料、紙筆。

2. 教學活動過程

(1) 引起動機：

- 教師以幻燈片打出生活中所見人物的各樣沉思的動作，讓學生產生的聯想。
- 教師舉出羅丹的〈沉思者〉和劉松年的〈羅漢圖〉兩件創

祖孫兩人在思考的模樣（吳哥窟一景）
攝影 / 劉貞

作背景的故事，以引起學生學習興趣。(Powerpoint)

- 用幻燈片或Power point秀出自然產生的造形相關圖片，讓學生思考它像什麼？如火山石人像、野柳女王頭、蕈岩和燭台石（像乳房）、墾丁南海岸的船帆石。

(2) 展開活動：

- 教師以範例來引導學生用白話文或新詩描寫，讓學生將國文作文的學習心得運用到藝術創作和鑑賞領域裡。(克拉克的統整教學)
- 以預先設計好的學習單要學生以聯想力、敏銳力、表現力用文字來描述主題的學習。
- 學生完成文字的描述，向班上同學發表文字感想創作。教師予以鼓勵嘉勉。
- 作品創作的構思與聯想。

3. 學習評量

- (1) 陳列全班同學文字描述作品。
- (2) 學生念出文字詮釋或口頭表達自己的創作觀點和同學分享。
- (3) 教師向學生提出整個學習活動的優缺點。
- (4) 生活中自然造形與人為造形就「藝術品」與「非藝術品」作區別，做出正確的說明，讓學生充份了解藝術創作的意義。

鑑賞課－「他們在思考什麼？」
攝影／劉貞 2003

李翊禎同學分析梵谷作品〈嘉舍醫師〉與羅丹作品〈沈思者〉的相異點 攝影／劉貞 2003

羅丹〈沈思者〉1904年 青銅 費城羅丹美術館 h.186cm 鄭桂枝／攝影

單元二：沉思者，你在想什麼？

第二節課程

(一) 教學重點

延伸上一節課程主題讓學生知道創作來源廣泛，只要稍加用心去思考與聯想，生活中隨處都是創作的素材。從生活環境中獵取靈感，讓學生體會創作是件快樂的事。本節學習重點是藉自然抽象的造形來激發學生對人物沉思的表情創作，同時參考相關名作和同學充當模特兒的表情，以繪畫、雕塑或造形方式做本單元學習成果的展示。讓學生深入探討「沉思」的意義，分析藝術創作對人的影響和貢獻，進而了解藝術創作的偉大。

(二) 教學目標

1. 對自然抽象造形與名家作品的敏銳觀察。
2. 比較不同材質作品的造形特色和了解作品的表現方式。
3. 說出作品的相異點和價值。
4. 了解作品的歷史背景及其對生活的影響。
5. 陶冶學生審美觀念。
6. 激發學生豐富的想像力、創造力、敏銳力於個人的創作上。
7. 珍惜藝術文化創作的智慧遺產。

(三) 教學媒體與資源

1. 圖片、幻燈機、幻燈片、照片、講義資料、鑑賞教室、power point
2. 教師準備視覺藝術圖像：抽象的〈女王頭像〉、梵谷的〈嘉舍醫生〉、米開蘭基羅的〈大衛雕像〉、劉松年的工筆作品〈羅漢圖〉、〈吳哥窟石雕〉、〈北魏佛雕像〉、〈沙母壺銅雕〉及抽象的〈火山石〉的圖片及生活照片。
3. 依單元主題內容設計學習單，描述圖像給自己何種聯想與感受。
4. 依教學資源引導學生思考，實施分組討論及心得分享。
5. 依自我觀察及創作表現的方式，運用工具及材料繪製自己最喜歡的作品。

女王蜂頭
攝影 / 林世堅

韓國火山石 攝影 / 劉貞

吳哥石窟佛雕 攝影 / 劉貞

大理沙母壺石雕
攝影 / 劉貞

(四) 教學活動

1. 課前準備

(1) 老師方面：

- 陳列圖片和製作主題學習單，拍攝幻燈片及Power point。
- 陳列野柳女王頭蕈岩和觀音玉雕、米開蘭基羅大衛雕像、佛雕像。
- 數位相機一台。

(2) 學生方面：

- 蒐集圖片與拍攝日常生活人物思考的模樣。
- 鑑賞文字與創作構圖準備。
- 工具材料、水彩紙、畫筆、顏料。

2. 教學活動過程

(1) 引起動機：

- 分享同學對不同的「沉思者」作品做鑑賞文字的描述。
- 介紹自然形成的人物造形「女王頭像」、「火山石人像」、「帆船石」、「八里觀音山」...等奇景，這些自然的景觀讓學生聯想到什麼？

(2) 展開活動

- 用Power point各舉中西美術史名作一幅，激發學生的創作慾望。
- 有否注意到生活中人物沉思的表情？會給自己何種聯想呢？
- 從主題單元中獲得創作的靈感，學生充當模特兒或以自己蒐集到的圖像、照片來創作。
- 教師示範，就人物思考模樣以水墨方式來表現。
- 實施分組教學，以繪畫或造形來創作，就學生的程度予以協助指導。
- 個人作品完成，分享學習經驗。

樹下沉思的老人 攝影 / 劉貞
2003

學生文化藝廊的作品展示及賞析

高偉哲 同學 水墨

徐名仕 小字 水墨

吳易澤 背對 水墨

吳易澤 藝術之死 水彩 2003

夢娜麗莎與寵物
攝影 / 劉貞 2000

植物園的老人
攝影 / 劉貞 2002

湯雅如 候車室 水墨
1999

韓好 聖母哀憫像 攝影 2003

徐名仕 聖母的沉思 水彩 2003

3. 學習評量

- (1) 陳列全班同學作品（繳交作品），張貼最具創意的作品。
- (2) 學生以文字詮釋或口頭表達自己的創作觀點。
- (3) 教師就整個學習活動的優缺點向同學提出。
- (4) 生活中自然造形與人為造形就「藝術品」與「非藝術品」做區別，做詳盡的說明，讓學生充份了解藝術創作的意義。

4. 整理活動

- (1) 向全班學生預告下一單元活動主題內容及準備事項。
- (2) 工具、材料之收拾與環境之整理。

單元三：幽默人生——面具設計與創作

第一節課程

（一）教學重點

老師看了上一堂的創作表現，每位同學都有個人的想法與創意，充滿敏捷的創造力和想像力。如果老師把「海漂物竹根」、「魚鳥」、「人首臥魚俑」、「火山石」、「沉思者」、「面具」三個子題串聯起來做一綜合性的表現，創作構思採自由選擇表現，可以兩個子題融入，亦可以圖像性的隱喻來詮釋人生。藉相似的主題來激發學生戲劇的表演。

小學生參與假面藝術節的活動香格里拉
攝影 / 蔡介騰

(二) 教學目標

1. 對面具表達的意義。
2. 比較不同材質的造形特色和了解作品的表現方式。
3. 說出作品的相異點及其價值。
4. 了解作品的歷史背景和對生活的影響。
5. 陶冶學生的審美觀念。
6. 激發學生敏銳的創作想像力、創造力。
7. 珍惜藝術文化創作的智慧遺產。

(三) 教學媒體與資源

1. 圖片、幻燈機、幻燈片、照片、講義資料、鑑賞教室、power point文書檔。
2. 教師準備視覺藝術圖像的面具實物圖片及照片。
3. 依單元主題內容設計學習單，描述圖像給自己何種聯想與感受。
4. 依教學資源引導學生思考，實施分組討論及心得分享。
5. 依自我觀察及創作表現的方式，運用繪畫工具及材料繪製自己喜歡的作品。

(四) 教學活動

1. 課前準備

(1) 老師方面：

面具實物、圖片、書籍畫冊、影片與典故的蒐集，鑑賞器材如螢幕、錄放影機、音響。

(2) 學生方面：

依生活環境蒐集相關的資訊、紙筆、分組名單。

2. 教學活動過程

(1) 引起動機

如果每個人上學或出外都戴著面具會是何種情景？如果羅丹的作品〈沉思者〉、北魏石雕〈菩薩〉戴上了面具您會想到何種造形？會給欣賞者什麼奇怪的想法呢？

(2) 教師講述面具的隱喻和典故

老師提出苗栗縣國際假面藝術節的展覽與同學參與活動的經驗，並舉出四川變臉藝術的表演，快速、奇異、驚人的動作讓人佩服讚嘆！詢問同學看過金凱

我在現場設計面具攝影 / 蔡介騰

小學生參與假面藝術節的活動香格里拉攝影 / 蔡介騰

看我的面具創作 攝影 / 蔡介騰

瞧！大面具的組合 攝影 / 蔡介騰

瑞主演的電影《摩登大聖》、宮崎竣的動畫《神隱少女》、布蘭登費雪和瑞秋懷茲主演的電影《神鬼傳奇》嗎？裡面有什麼特別呢？以中國國劇臉譜為實例說明，並以新詩做範例來歌頌。

(3) 展開活動——分組討論活動

- 全班分兩組討論，請同學提出課前蒐集到的圖片及實作作品相互分享心得。羅丹的〈沉思者〉和北魏石雕〈菩薩〉及北魏石雕戴上面具能否展現美感？
- 教師導引辯論主題方向，就什麼是「藝術品」？什麼是美？讓欣賞的觀眾最直接的反應是什麼？美與醜的分界又在那裡呢？
- 辯論題目：「自然石雕是藝術品」。
- 由學生依個人的喜好選擇兩個子題的圖像予以融合做為個人創作的方向，媒材與表現手法不拘。
- 教師放映投影片分析和黑板示範說明。
- 提示學習重點：以現代藝術創作說明不同的思考會讓作品產生怎樣的視覺效果呢？
- 學生選擇個人創作的素材以平面繪畫、立體造型、創意彩繪為主，先構想好草圖再運用媒材來創作。

(4) 綜合活動

- 學生提出選擇媒材製作過程的構想。
- 選擇分組或以個人創意思考表現，教師協助學生在構圖、技法和色彩上碰到的問題說明。
- 分享學習經驗，意見交換。
- 優良作品的適時表揚和鼓勵。

3. 學習評量

- (1) 學生以文字詮釋或口頭表達自己的觀點。
- (2) 教師分析整個學習活動的優缺點供學生參考。

同學們的成果展現—蛋臉譜造型設計彩繪 攝影 / 劉貞

同學們的臉譜彩繪 攝影 / 劉貞

李宛霖臉譜蛋彩攝影 / 劉貞

- (3) 就「藝術品」與「非藝術品」的區別，探究生活中自然造形與人為藝術造形，請學生說出或寫出個人的看法。

4. 整理活動

- (1) 預告下一節單元活動主題內容及準備事項。
 (2) 工具、材料的準備。

第二節課程

(一) 教學重點

課程銜接前一節的學習經驗與分享。接下來是實際的作品構想設計與製作，學生以繪畫、造型彩繪、塑造方式來表現個人的創意，特別是將前面兩個單元主題的學習心得運用到面具或臉譜的設計。藉此活動來激發學生的聯想力與創作思考能力。

(二) 教學目標

學習本單元學生能獲得：

1. 對人物造形表情的敏銳觀察。
2. 能比較出不同材質作品的特色和了解作品的表現方式。
3. 說出作品的相異點和價值。
4. 能了解作品對生活的影響。
5. 陶冶學生審美觀念。
6. 激發學生豐富的想像力、創造力於個人的創作上。
7. 珍惜藝術文化創作的智慧遺產。

(三) 教學媒體與資源

1. 圖卡、幻燈機、幻燈片、照片、講義資料、鑑賞教室、power point 文書檔。
2. 教師準備視覺藝術圖像的面具或臉譜圖片及照片。
3. 依單元主題內容設計學習單，描述以上圖像給自己何種聯想與感受。
4. 依教學資源引導學生思考，實施分組討論及心得分享。
5. 依自我觀察及創作表現的方式，運用繪畫工具及材料繪製自己最喜歡的作品。

(四) 教學活動

1. 課前準備

(1) 老師方面：

圖片、書籍畫冊、影片、面具實物、優良學生作品與典故的蒐集、鑑賞器材如螢幕、錄放影機、音響。

(2) 學生方面：

依生活環境蒐集相關的資料、紙筆、分組名單。

2. 教學活動過程

(1) 引起動機：

每個人都戴著面具或將臉畫成自己喜歡的形象是何種情景？如果你是羅丹的話會把作品〈沉思者〉戴上怎樣的面具？如果你是位國劇演員您會想到何種臉譜造型？你要給欣賞者什麼樣的想法呢？

(2) 展開活動：分組討論活動

- 全班分兩組討論，請同學提出課前蒐集到的圖片及實作作品相互分享心得。四川變臉藝術、金凱瑞主演的電影《摩登大聖》面具能否展現美感？
- 教師導引辯論主題方向，討論面具及臉譜是「藝術品」嗎？什麼是美？欣賞四川變臉藝術與金凱瑞主演的電影《摩登大聖》給觀眾最直接的反應是什麼呢？你想到美與醜的分界又是在那裡呢？
- 辯論題目「面具創作是藝術品」？
- 由學生依個人的喜好選擇兩個子題的圖像或單一主題做為個人創作的方向，媒材與表現手法不拘。
- 教師放映投影片分析和黑板示範說明。

(3) 綜合活動

- 學生以自選之主題和準備之媒材來創作。
- 個人創意思考表現，教師協助學生在構圖、技法和色彩上碰到問題時詳加說明。
- 分組集體創作最大的面具或繪製臉譜。
- 分享學習經驗，作品陳列欣賞。
- 適時表揚鼓勵優良作品。

3. 學習評量

- (1) 學生能以文字詮釋或口頭表達自己的觀點。
- (2) 個人作品或分組作品的賞析及展示。
- (3) 教師分析整個學習活動的優缺點供學生參考。
- (4) 生活中人為藝術造形創作及繪畫設計，就「藝術品」的角度來看算是美嗎？

4. 整理活動

- (1) 預告下一節單元活動主題內容及準備事項。
- (2) 工具、材料的準備。

本節結束

學生文化藝廊同儕作品展示及賞析

鄭雁方 彩繪臉

林家蓁 臉譜水彩

劉至軒 面具

劉至娟 面具

翁潔如 面具設計

彭曉文 皮雕面具

黃佩靜 面具造形設計

康加君 季節容顏 素描

李幸娟 面具 粉彩

古惠旻 人生舞台 水墨

林詩芸 笑一個 水彩

彭曼斐 面面俱到 水彩

湯雅如 面具 水彩

李亭儀 面具 水彩

烤肉架廢材設計的面具

楊意雯 面具造形

曾孟姿 威尼斯面具 水彩

郭語欣 臉譜 版畫

楊意雯 面具 造形設計

參考資料

中小學藝術教學設計研討會論文集（下冊美術）。國立臺灣藝術教育館出版。

謝東山著，當代藝術批評的疆界，帝門藝術教育基金會出版。

Discipline - Based Art Education: A Curriculum Sampler The Getty Education institute for the arts 1991。

The Role of imagery in Learning Harry S.Broudy The Getty Center for Education in the Arts 1987。

陳龍安著（1988），創造思考教學的理論與實際，心理出版社。

陳英豪、吳鐵雄、簡真真編著（1994），創造思考與情意的教學，復文圖書出版。

王秀雄著（1998），觀賞、認知、解釋與評價——美術鑑賞教育的學理與實務，國立歷史博物館出版。

楊濟林編著（1992），創作與構圖，中等專業學校美術教學叢書，大眾文藝出版社。

張杰著（1999），美術思維與創作，廣西美術出版社。

黃宣勳著（1993），美的腳印，紅蕃茄文化事業有限公司出版。

林世堅著（2001），漫遊地形世界，大千資訊，p.110，2001。

梵谷（1992），巨匠週刊，錦繡出版，1992。

劉松年，巨匠週刊，錦繡出版。

丘永福主編，龍騰文化出版高中美術4教學手冊p.130。

曾國安主編，高中美術一、二、三、四冊，華興出版，2003。

朱忠勇、陳育淳主編，高中美術一、二冊，謳馨出版。

中國美術之旅 3，錦繡出版，p.101。

國立苗栗高中美術班畢業專輯一、二、三、四、五屆。

劉貞撰，中小學學生美術鑑賞與作品詮釋養成之研究（未出版），民國91年4月國立台灣師範大學美術研究所美術教學碩士班研究計畫。

學習單一

酷耶！您想到了嗎？像不像藝術品？

自然與人爲的美給你何種創作的靈感呢？下列的學習單有圖片請您選擇並撰寫視覺感受。

一、下列實物圖片給您何種聯想？請用一百字以內完成（白話或新詩不限）。

後龍水尾 海漂物

韓國濟州島 石魚鳥

麗江 珊瑚岩

劉貞 〈悠游〉 水墨 宣紙
60×30 cm

韓國濟州島 天然木

桂林 象鼻山

吳哥窟 巨樹根 江泰豐攝影

二、請您依上圖發揮想像力和創造力，完成一幅個人的創作。如左下圖魚的聯想作品範例。（不限彩繪、設計、水墨、造形）

顏劭州 魚與蝴蝶的聯想 水粉彩

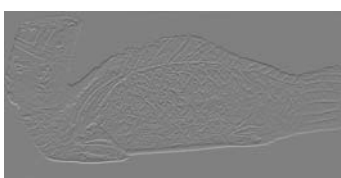
昆明風景區 魚化

畫於此框內

三、請您欣賞這件五代南唐的人首魚身臥俑 (Power point)。這件出自古代神話傳說中的人魚形象，可以激發自己無限的想像空間，創造出更多有趣味的作品。如下列同學的作品。

運用電腦特效變形設計的作品具視覺誇大的效果

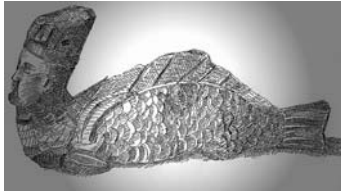
電腦特效設計的紙浮雕

黑色細簽字筆的單色速寫

— 接下頁

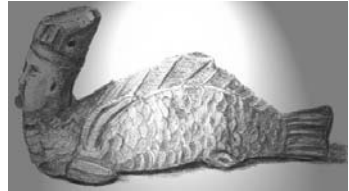
酷耶！您想到了嗎？像不像藝術品？

〈有月亮的晚上〉 單色素描加特效設計

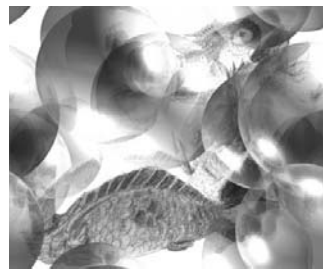
有太陽的人首魚身臥俑 單色素描特效設計

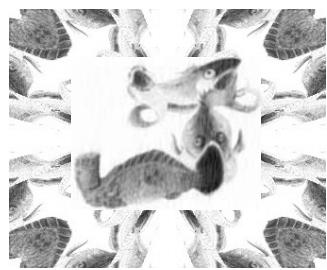
手電筒照射的人首魚身臥俑 單色素描加電腦特效設計

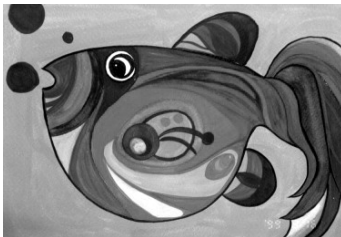
單色素描後加水性色鉛筆著色與變形的背景

人首魚身臥俑的特殊造形「氣泡」 電腦扭曲設計

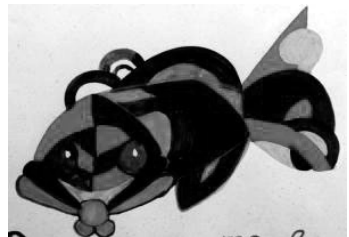
人首魚身臥俑（魚化的聯想） 電腦放射加特效設計

魚的想像延伸成平面的彩繪設計 湯雅如

由人首魚身臥俑聯想成奇異的造形魚 李元君

以平面表現長得特別的江豚 謝明中

苗栗土 具象的陶魚創作

苗栗土 抽象的變形陶魚創作

學習單二

沉思者，你在想什麼？

一、從下列實物圖片的欣賞給您何種的聯想呢？請用一百字內完成。（白話或新詩不限）

韓國火山石

大理沙母壹石雕

玉籠雪山雲杉坪少女

羅丹沈思雕像 攝影 鄭佳枝 摘自龍騰文化出版高中美術4教學手冊p130

大吳哥石雕

吳哥石窟佛雕

微笑高棉

二、依上圖請您發揮想像力和創造力，完成一幅個人的創作。（不限彩繪、設計、水墨、造形）

學習單三

你最喜歡的作品

韓國濟州島 善神木雕像

吳哥窟石雕四面佛

聖母哀憫像 韓好

翁潔如 面具設計

楊意雯 面具造形

彭曉文 皮雕面具

林家綦 面的造形 水粉彩

美麗的童年

昆明石林 大象石

玉水寨東巴壁畫

學習單四

文字撰寫心得分享

請同學思考下面的實物圖片給您何種聯想，請寫出來（新詩亦可）。如果用繪畫的方式來表現您會聯想到怎樣的圖案造形、色彩，請用八開的水彩紙表現。

韓國濟州島 石魚鳥

圖一 讓我想起中國詩人的文學氣息，便吟了這首詩：

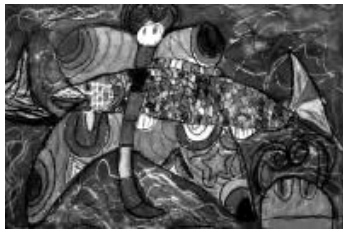
水泉穴洞後繞廊，山下窪底片埤田。山岩一虹瀉天際，林鳥三舍撲煙環。農人個個插秧苗，女婦清清歌舞換。祥和龍氣仙境園，是為心中一心田。（301 陳沼伶）

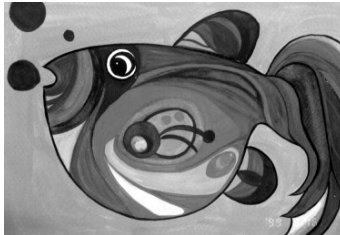
後龍水尾 海漂物

圖二 竹頭像捲起身子的龍蝦，漁網左方是人類收穫的喜悅，在海岸線的那一刻，是美食文化重要，還是龍蝦自由的在海底過著平凡的生活？（美工設計選修B班羅郁琪）

自然造形之美的聯想創作——魚樂

劉至娟 魚躍 彩繪

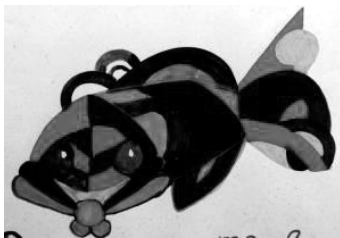
湯雅如 魚樂

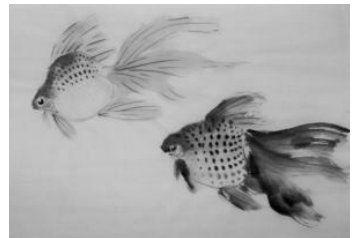
謝孟兆 魚的神話 色鉛筆

曾景斌 神魚 濃彩

謝明中 魚的造型 濃彩

劉貞 魚的寫意 水墨畫

文字撰述作品分享—1

一、故事

據說有一天上帝看到地球光禿禿沒有人類活動，便一時興起決定給地球活力和生命，就在自家的後院捏土造人，同時也在廚房煮咖啡，上帝把捏好的泥人放入窯裡燒就進了廚房品嚐自己沖泡的咖啡。東想西想的悠遊宇宙，當他突然想起窯裡的泥人之時，飛快的趕到窯前把窯開，拿起泥人瞧瞧很不滿意，顏色太黑了，順手一扔泥人掉到地球的非洲大陸，因此非洲成了黑人祖先的出生地。過了許久上帝閒來無事又玩起捏泥人的遊戲，這時他心裡想到前一次把泥人燒得太黑，色彩不雅，今天一定要注意燒窯的時間，不可太久。把泥人放入窯裡便進入了廚房沖泡咖啡，當咖啡煮到一半上帝急著打開窯，心中想這時定有好作品，一看泥人全身白白的，不甚滿意，又順手一拋，泥人掉到歐洲大陸，這是白種膚色的歐洲人種的由來。至於上帝造人最滿意的顏色是什麼呢？就讓同學們想想，下回上課時老師繼續說。

二、讚美與辯論 — 文字的描述與分享

老師蒐集到兩張圖片您發現有什麼特別的地方？像藝術品還是工藝品？想用文字來描述嗎？左圖有沒有像上帝造的黑人呢？

韓國火山石
像什麼？想到誰的作品？

三義木雕 天然木
看了會想到什麼動物？

左圖你會想到誰的作品呢？請畫於此

請同學思考上面的實物圖片會給您何種聯想，請寫出來（新詩亦可）。

如用繪畫的方式來表現，您會聯想到怎樣的圖案造形、色彩，請用八開的水彩紙表現。

同學們聯想到什麼？寫下你的看法。

文字撰述作品分享—2

看到這一塊在石牆旁的石頭，覺得有一種很落魄的感覺。因為它在角落，周圍還有許多的雜草，感覺它好像一個沒人要的小孩，躲在角落，骯髒的、污水和淚水，濕濕的，泛著淚光的眼睛對著我，真可憐呀！相對的，在旁邊的是一個樂天派的伯伯，告訴那個小孩：「沒關係，你不是沒人要的，你很可愛！」他不斷的給小孩鼓勵！！（洪湘宜）

老伯伯坐在怪石上俯視人間，露出笑容，望人間悲歡離合，獨立站在草地上，無憂也無愁。（羅惠方）

左圖讓我聯想到它像一位少女，她是位端莊賢淑的女生，知書達禮很害羞，她也像一位慈愛的母親，抱著一個剛出生的小嬰兒。右圖像在沉思，也像在看一個有趣的事，臉似笑非笑。（傅美琪）

天外飛石落塵間，日月精華照彩岩。羅漢降世菩提仙，瀟灑遨遊睡人間。（黃聖軒）
出土的甲骨片，字字皆圖樣，無奈菩薩看不懂，低沉笑看古人文，輕鬆自在觀歷史。（邱郁婷）

作品實作分享

水墨素描人物的表情

劉易澤 水墨人物素描 同學

徐名仕 水墨 同學

高偉哲 水墨 同學

吳易澤 水墨 背對 同學

陳廷衛 水墨人物素描 同學

范愷洛 水墨人物素描 同學

美術鑑賞

沉思者——他在想什麼？笑什麼？

一、他在微笑嗎？

二、他笑什麼？

微笑高棉

三、讓自己天馬行空思考一下，請你用文字來表達個人的想法。

四、如果用畫畫方式來創意，你會怎樣表現呢？

五、這種微笑叫「微笑高棉」它和達文西的〈蒙娜麗莎的微笑〉有什麼相近的地方？