

藝「塑」大師

鍾東容／臺北市永安國小教師

教學對象：國小五年級
教學領域：視覺藝術
教學時間：10 節

設計理念

國民中、小學的藝術課程中，對於三度空間的藝術創作——「雕塑」似乎是接觸較少，就算有通常也停留在小型作品上的製作。對於較大型的雕塑作品，常會限於媒材與技術的關係，而將它歸為專業的藝術課程，所以中、小學對於立體的大型作品，幾乎無從體驗起。如何尋找一種既普遍又容易使用的低價媒材，方便這個年紀孩子所能操作及控制，便成為關鍵性的重點。

而「報紙」便成為這個課程設計上的首選材料，可捏、可揉、可捲、可剪、可撕…的豐富特質，正符合雕塑的需求。加上它的可回收性，對於現今提倡的環境保護，更有它的意義。

整個課程設計以人的肢體動作為主軸，結合表演藝術及視覺藝術讓高年級的學生了解雕塑的基本類型及製作方法，進而了解國內外雕塑大師的作品和時代風格，利用遊戲的教學方式，舒緩學生的緊張情緒，讓學生進入肢體的創作與表演，藉由合作學習的過程，建立相互關係，引發學生的想像，增進藝術創作的認知與技能，提升其生活美學的能力。

課程目標

（一）能認識雕與塑及欣賞國內外大師、同學間的作品

由民間藝術帶領學生認識雕塑的基本概念，了解臺灣早期及當代的雕塑大師及西方雕塑發展的現況。藉此懂得欣賞與批判同儕間的作品以提升生活美學的鑑賞能力，實踐與應用於日常生活中。

（二）能自信展現自我肢體（探索與表現）

運用創造性的肢體活動發揮學生的想像力、創造力。更藉此課程培養學生對自我的認識與自信。

（三）能嘗試各種不同的創作方式與媒材（探索與表現）

能大膽嘗試、利用肢體動作各種視覺媒材表現出各種意念和作品，養成主動探索與研究的習慣。

(四) 能與同學分工合作共同進行藝術創作

能在群組中學習尊重他人展現自己的能力，藉彼此的分工合作，完成共同的藝術創作。

(五) 能運用藝術創作，設計、規劃並進行美化校園空間（實踐與應用）

能夠將自己所創作的作品，運用在校園空間，美化校園，將藝術落實於生活中。

教學流程

藝 塑 大 師

共十節

鑑
賞

活動一：認識大師

（視覺藝術鑑賞）

二節

- 一、雕vs塑.....20分鐘
- 二、臺灣的雕塑大師.....25分鐘
- 三、國外的雕塑大師.....25分鐘
- 四、動動腦時間.....10分鐘

體
驗

活動二：創意大「比」賽

（節奏、表演藝術）

二節

- 一、猜領袖.....20分鐘
- 二、超級比一比.....20分鐘
- 三、猜猜我是誰.....20分鐘
- 四、比手畫腳說故事.....20分鐘

創
作

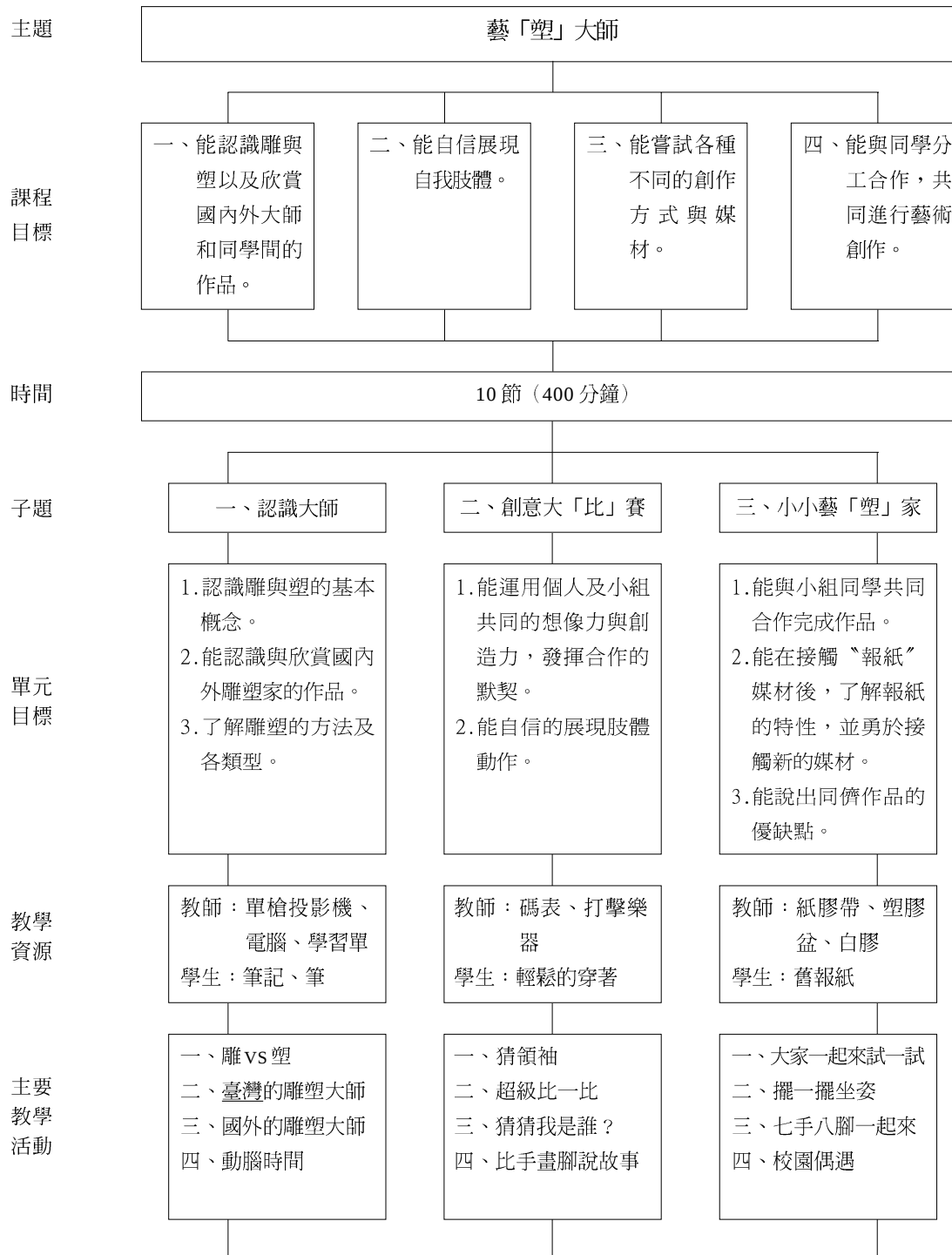
活動三：小小藝「塑」家

（視覺藝術創作）

六節

- 一、大家一起來試一試.....15分鐘
- 二、擺一擺坐姿.....5分鐘
- 三、七手八腳一起來.....180分鐘
- 四、校園偶遇.....40分鐘

課程架構

教材設計

- 1.生活化：以日常生活的物品為題材，引導學生欣賞、表演與創作，兼顧知識、技能、情意等範疇的原則下，將藝術生活化，提升日常生活的品質。
- 2.趣味化：利用遊戲學習的方式引導學生進入教學情境。
- 3.系統化：課程設計上由淺入深循序漸進，有助於學生能力的培養。例如：公共藝術的觀念。
- 4.創造化：運用想像力的激盪，培養學生的創造力，並養成獨立思考及反省的能力與習慣。
- 5.環保化：取材於日常生活中廢棄不用的物品創作，珍惜環境資源不造成更多的廢棄物。
- 6.兼顧本土及國際化：由認識國內雕塑大師西方雕塑發展，進而尊重不同族群的文化，讓學生立足本土放眼國際。
- 7.統整化：兼顧音樂、表演、視覺藝術元素的運用。
- 8.校園藝術化：將學生的創作與校園環境結合，增進全校師生的藝術涵養。並培養學生日常生活美學及愛校、愛社區的「實踐應用」精神。
- 9.民主化：讓學生學習包容不同的意見，發揮團隊合作的精神。
- 10.資訊化：運用資訊科技引導教學，要求學生運用科技方式蒐集、分類藝術資料。

教學過程

活動一：認識大師（2 節）

單元名稱	教學性質	教學過程及重點	先備能力	教學資源	教學方法	教學評量
藝塑大師	藝術鑑賞	一、雕 vs 塑（導入活動：認識立體作品與平面作品的區別以及製作的方式和類別） 二、臺灣的雕塑大師（發展活動：認識臺灣早期及當代的雕刻大師作品及風格） 三、國外的雕塑大師（發展活動：認識歐美早期及近代的雕塑大師作品及風格之轉變） 四、動腦時間（綜合活動：利用學習單複習及應用老師上課所提示的重點）	基本空間概念	單槍投影機 電腦 學習單	1.引導 2.鑑賞教學 3.討論 4.發表 5.練習與應用	態度 討論 發表 問答 學習單
分段能力指標		2-3-6 透過分析、描述、討論等方式，辨識自然物、人造物與藝術品的特徵及要素。 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。 3-3-11 以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。 3-3-12 運用科技及各種方式蒐集、分類不同之藝文資訊，並養成習慣。				
十大基本能力		二、欣賞、表現與創新 二、表達、溝通與分享 六、文化學習與國際了解 九、主動探索與研究				

教學活動過程

課前準備：

- 1.於課前完成 powerpoint 的製作，以供上課使用。
- 2.完成學習單的編印
- 3.於上課前架設好單槍投影機，避免上課時架設，浪費時間。

一、雕 VS 塑……………20 分鐘

- 1.蒐集生活常接觸的雕塑物品，翻拍成圖片，製作成簡報。
- 2.利用單槍投影機播放簡報，介紹雕塑藝術的形式、種類、媒材，並讓學生了解「雕」與「塑」的區別。

石雕

木雕

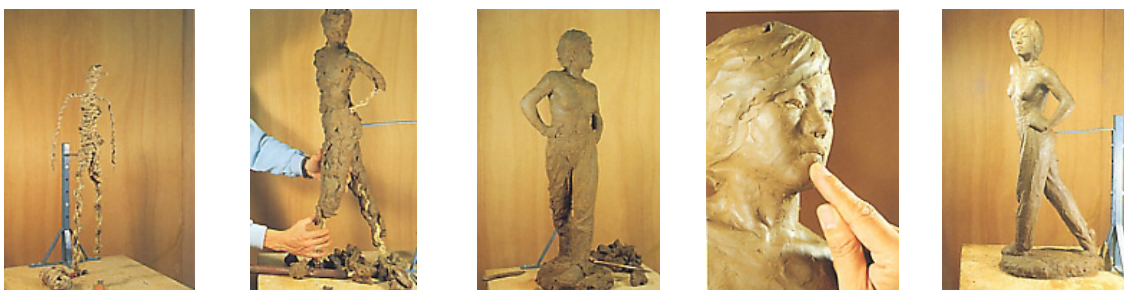

泥塑

3.介紹說明「雕」與「塑」的製作過程。

石雕的製作過程（引自〈大地·牧歌〉黃土水／李欽賢）

泥塑的製作過程（引自〈大地·牧歌〉黃土水／李欽賢）

二、臺灣的雕塑大師..... 25 分鐘

- 1.介紹「黃土水」——臺灣早期第一個雕塑大師，並簡要說明其生平事蹟。
- 2.黃土水的作品介紹說明。

男嬰頭像 1918

水牛群像 1930

- 3.介紹「楊英風」——臺灣當代的雕塑大師，並簡要說明其生平事蹟。
- 4.楊英風作品介紹說明。

磊 1952

哲人 1958

龍嘯太嘯 1991

- 5.介紹朱銘——臺灣當代的雕塑大師，並簡要說明其生平事蹟。
- 6.朱銘系列作品介紹。

太極系列

人間系列

運動系列

教學提示

- 1.在介紹過程中，可以隨時詢問、考驗學生對先前說明的雕塑的形式、種類、媒材的理解情形，可作為評量項目之一。
- 2.從臺灣早期與當代的雕塑大師的介紹中，引導學生發現雕塑作品風格的轉變與媒材的異同。

三、國外的雕塑大師..... 25 分鐘

- 1.介紹米開朗基羅（Michelangelo Buonarroti）——十六世紀義大利文藝復興時期最偉大的雕塑家之一，說明他的成就及對世界雕刻藝術的影響。
- 2.米開朗基羅的作品介紹。

大衛 1501 ~ 1504

聖殤 1497 ~ 1500

摩西 1513 ~ 1516

3. 介紹西方現代雕刻藝術的多元風貌。

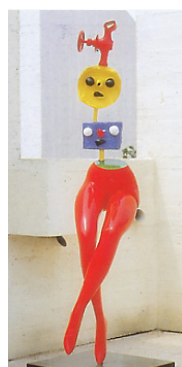
羅丹 六市民 1884 ~ 86

杜象 馬 1941

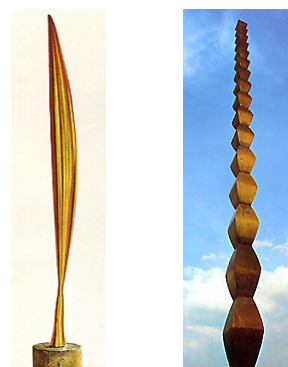
畢卡索 獅狒 1951

米羅 少女雕像

阿爾普 體態 1949 ~ 53

布朗庫西 空間之鳥、無限之柱
1940、1937

四、動動腦時間.....10 分鐘

發下學習單，當作回家功課。簡要說明填寫的方法，針對今天 powerpoint 的說明，做一認知的複習及知識的理解和應用。給學生一星期的時間蒐集資料，於下次上課中繳回與同學分享與評分。

活動二：創意大「比」賽（2節）

單元名稱	教學性質	教學過程及重點	先備能力	教學資源	教學方法	教學評量
藝塑大師	節奏、肢體表現	一、猜領袖（導入活動：利用遊戲學習放鬆心情和肢體。） 二、超級比一比（導入活動：利用遊戲學習放鬆心情與肢體，並藉由肢體動作表達語言。） 三、猜猜我是誰？（發展活動：學生運用合作學習的方式，進行創意肢體表演。） 四、比手畫腳說故事（綜合活動：運用隨機的肢體變化、動作組織等培養學生的想像力和創造力。）	觀察力 想像力 節奏感 肢體運用能力	教室乾淨的地板 碼表 鼓或打擊樂器	1.遊戲 2.引導 3.示範 4.合作 5.練習 6.發表	表演 合作態度 發表
分段能力指標		1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力。 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。 1-3-4 透過集體創作的方式，完成與他人合作的藝術品。 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及價值。 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。 3-3-11 以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。				
十大基本能力		一、了解自我與發展潛能 二、欣賞、表現與創新 四、表達、溝通與分享 五、尊重、關懷與團隊合作 十、獨立思考與解決問題				

教學活動過程

課前準備：

- 1.如果學校沒有地板教室，可以事先請學生將教室桌椅抬至角落，並將地板清理乾淨，方便肢體的伸展或在校園中尋找一塊乾淨的空地也可以。
- 2.老師須事先準備好道具——字卡，將「超級比一比」的題目寫在紙牌上面。

一、猜領袖..... 20 分鐘

- 1.首先要求全班學生自由的在一定範圍內走動，不拘任何路線及隊形。以鼓、鈴鼓或打擊樂器，讓學生隨著節奏的快慢、停止，調整步伐的快慢或停止。實施約 3~5 分鐘即結束，做為暖身運動，最後圍成圓圈坐下。
- 2.在群體中由一位同學扮演「領袖」的角色，並找出一位扮演「抓領袖」的角色，也就是「鬼」。
- 3.遊戲一開始，當「鬼」的人，先至他處躲起來。並由群體中找出一位「領袖」，負責以動作帶領其他同學，其他同學必須跟著「領袖」一起做動作。此時扮演「鬼」的同學，就可以出來開始尋找是誰在帶領同學作動作，並將他指出來。當「鬼」的人有三次機會，如果全都猜錯，必須做一表演，可以模仿，也可以說笑話或唱歌等。如果三次就找出來了，就由被找出來的人繼續當鬼。

教學提示

1. 這個遊戲是小朋友熟悉且容易上手的遊戲，主要讓孩子在群體模仿中，放鬆心情，並能伸展肢體動作，是個暖身活動。
2. 遊戲時間不宜過長，儘量在高潮之後就結束，在意猶未盡中帶領孩子進入表演的情境。

孩子在遊戲中，會很快進入情境

可站立遊戲

可坐著遊戲

二、超級比一比..... 20 分鐘

1. 將全班分成三組（組別越多，所花的時間越長），並由各組找出一位同學負責表演老師所提示的字卡。其餘組員則負責將同學所表演出來的動作猜出來。
2. 表演的同學不可以說話，只能以動作說明內容。如果表演者覺得內容太難，可申請「放棄」，跳到下一張字卡。
3. 每組時間 2.5~3 分鐘，看哪一組在相同的時間內猜得越多正確答案，哪一組就是獲勝者。

教學提示

1. 字卡的製作，須課前完成，內容不拘，例如：香蕉、電風扇、飛馬、打電腦、中秋節等。約略準備 50 張，宜多不宜少。
2. 遊戲進行中，可找一位同學負責拿字卡及翻字牌給表演者，讓表演者方便閱讀，遊戲會較順暢。另找一位同學負責計時，掌握時間。
3. 學生第一次表演較掌握不住情況，進行第二次時會有較佳的效果。

聚精會神的猜

生動的表演

表演者與拿字卡和計時的同學

三、猜猜我是誰..... 20 分鐘

1. 首先須請幾位同學示範說明。先出一個主題，例如：「時鐘」，學生必須以肢體動作，表演「時鐘」的特徵。表演過程中以動作為主，不要出現聲音較佳，因聲音會使表演者的動作尚未做完，就被同學給猜出來了。
2. 等示範過後，學生有了基本概念，就可以進行活動，讓學生自行分組並自訂主題，每組人數視其表演的主題而定，老師不需刻意規定。
3. 每一組給予 3 分鐘討論及彩排，時間一到就立即停止活動，開始進行表演，並由其他組的觀眾負責猜出他們在表演什麼。如果很容易被猜出來，表示其表演成功，請同學給予一次愛的鼓勵，如果不容易猜出則給予掌聲再加油！

教學提示

1. 孩子的想像天馬行空，任何的答案與表現都應給予肯定。
2. 練習的時間應掌控好，不要拖拖拉拉，容易造成學生的習慣性。該停止即應停止，學生習慣老師的規定後較容易掌控時間，也較容易專注討論、練習。

討論要表演什麼？

這樣練習可不可以？

哇！正式表演囉！
你猜出來我們是按摩椅嗎？

四、比手畫腳說故事..... 20 分鐘

1. 將全班同學，以六人左右編為一組。
2. 每小組成員依順序作身體動作。第一位成員做一個動作之後，由第二位重複前者之動作再做自己的動作。第三位則重複兩位之動作後，再做自己的動作。（每當完成自己的動作後，需以「停格」的方式暫停不動，以供觀眾欣賞與討論，直至討論結束，約 2~3 分鐘。）
3. 其餘的同學皆按前述動作之順序類推，直至每人皆做完為止。
4. 每組輪流表演，做完之後，由他組觀摩，猜猜看是什麼情況，並將每個人的動作連接起來編成一個故事，訓練學生的想像力及創造力。

想一想，我要做什麼動作？

我們很認真的在表演喔！

說說看，他們到底在表演什麼事情？

活動三：小小藝「塑」家（6節）

單元名稱	教學性質	教學過程及重點	先備能力	教學資源	教學方法	教學評量
藝塑大師	視覺藝術創作	一、大家一起來試一試（導入活動：讓學生在主動探索中，熟悉媒材的特性。） 二、擺一擺坐姿（導入活動：由於學生有肢體的表演經驗，對肢體的運用更為自信，也為等一下的創作建立靈感。） 三、七手八腳一起來（發展活動：正式分組創作，並提醒學生人體的基本構成要件。） 四、校園偶遇（綜合活動：讓學生將作品帶入校園的角落，感受藝術作品與環境間的關係，並引導學生認識「公共藝術」。）	觀察力 想像力 節奏感 肢體運用能力	過期報紙 紙膠帶 剪刀 塑膠盆（10公升以上） 白膠	1.引導 2.嘗試 3.合作 4.欣賞 5.生活應用	態度 合作情形 作品發表 用具收拾
分段能力指標		1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力。 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。 1-3-4 透過集體創作的方式，完成與他人合作的藝術品。 2-3-7 認識環境與生活的關係，反思環境對藝術的影響。 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及價值。 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。 3-3-13 運用學習所累積的藝術知能，設計、規劃並進行美化或改造生活空間。				
十大基本能力		一、了解自我與發展潛能 二、欣賞、表現與創新 四、表達、溝通與分享 五、尊重、關懷與團隊合作 七、規劃、組織與實踐 十、獨立思考與解決問題				

教學活動過程

教材：每位學生自備過期報紙 2 份
紙膠帶每組 6 卷
塑膠盆（10 公升以上）每組 1 盆
白膠每組 1 瓶

一、大家一起來試一試..... 15 分鐘

- 1.老師給每組學生 5 分鐘，讓學生討論並試驗，有哪些方法可以改變報紙外型？
例如：捏、揉、捲、剪、撕等。
- 2.老師統整、補充學生討論結果及不足之處，並說明如何使用各種不同技法的差異。

二、坐姿擺一擺.....5 分鐘

- 1.在開始創作前，請幾位同學擺出各式各樣最休閒的坐姿，引發學生創作的靈感。
- 2.學生所表演的坐姿不論如何皆給予肯定，增加學生表演的自信心。

教學提示

本單元的主題以坐姿為主，較方便學生創作。如果要改成立姿或其他動作，則需靠其他支架輔具，以方便創作，相對的對初次接觸塑像創作的學生是較難的，適合進階的學生學習。

三、七手八腳一起來..... 180 分鐘

- 1.全班共分六小組，每組約 5~6 人，採共同創作的方式進行。
- 2.每組成員共同討論出一個坐姿，進行創作。並選出一位組長，進行工作分配。
- 3.老師提示學生：
 - (1)人體的基本組合應包含：頭、軀幹、手、腳。更細微部分則需包含頸、手腳掌等。
 - (2)四肢與軀幹相接的位置。
 - (3)利用紙膠帶進行各部分黏接。黏接的技巧：可先讓學生自我嘗試，讓學生尋找適當的黏接方式。如果學生無法順利黏接，則老師需進行協助，告訴學生較佳的方式，讓學生創作進行順利。
- 4.等學生完成基本雛型（頭、軀幹、手、腳皆以黏接完畢）之後，就可以開始進行細部的修整。
 - (1)首先請各組分別準備寬約 5 公分的紙條若干。

討論後，就試試看囉！

完成基本零件

努力合作中！

走動走動，看看別人修正自己！

基本雛型第一階段完成！（側面）

基本雛型第一階段完成！（正面）

(2)指導學生調製漿糊水：比例約 5 公升用 1 瓶白膠，量約 5 公升即可。每組各準備 1 盆，以方便製作。

- a. 將紙條充分浸溼，一次勿浸泡太多，如浸泡過久（約超過 10 分鐘以上）容易使紙條潮濕，而腐爛易斷。並提醒學生勿因好玩，將手進入水盆內攪拌，會造成紙條變成紙漿，而無法使用。
- b. 將浸泡過漿糊水的紙條規律的由上而下（由頭部開始）進行黏貼，較能保持基本雛形的乾燥，如果基本雛形過度潮濕容易使作品軟化，除不方便外型的調整外，甚至容易造成作品的斷裂而失敗。
- c. 黏貼過程中，注意細部的修飾，不要讓底層的紙膠帶露出，以增加美觀。
- d. 完成後別忘了預留清潔工作的時間，將未用到的零碎紙材回收，完整的整理起來，供日後其他單元使用。

準備好紙條

由上而下貼好紙條

我們做的可是美人魚呢！

小心別弄太溼囉！

快完成了，加油！

完成了！

四、校園偶遇.....40 分鐘

- 1.等作品乾燥後，和學生一起欣賞彼此的作品，並發表創作心得及感想。
- 2.讓孩子想一想，這些作品如何運用在校園環境中，讓校園更具有人文的氣息，並實際將作品放置在校園較適合的角落。
- 3.等各組學生放置好後（可獨自放置，也可以與別組作品一起組合放置，讓作品之間產生關聯性），讓學生欣賞並發表作品與校園環境結合之後的感覺，與在教室欣賞有何不同。並藉機帶入「公共藝術」的觀念，做為日後公共藝術課程發展的基礎。

教學提示

公共藝術，並非將作品放置在公共空間即為「公共藝術」，應考慮作品與環境、人們的參與情況、作品與空間的互動的關係等，是一種多面向的互動關係。

完成囉，等作品晾乾吧！

學生作品（一）

學生作品（二）

學生作品（三）

學生作品（四）

到校園逛一逛，準備出發了！

像不像是一幅母子圖？

好累喔！樓梯口休息一下

坐在拱橋上玩水，真清爽！

教學評量

主題	單元	評量方式	
藝「塑」大師	認識大師	態變 討論 發表 問答 學習單	1.能用心聆聽老師的說明講解。 2.能參與問題討論。 3.能發表自己獨特的看法，具批判能力。 4.能回答老師所提問的問題。 5.能擅用資訊媒體、圖書館，蒐集資料，並分類說明。 6.能利用課餘時間，完成指定作業。
	創意大「比」賽	表演 合作態度 發表	1.能仔細聆聽老師的說明講解。 2.能遵守團體規則及規範。 3.能與同學相互合作，完成肢體表演活動。 4.能發表自己的獨特看法，並具創造、批判能力。
	小小「藝」塑家	態度 合作情形 作品 發表 用具收拾	1.能仔細聆聽老師的說明與講解。 2.能與同學愉快的分工合作，完成共同創作的作品。 3.作品具創造性、完整性、牢固性以及美感機能。 4.能欣賞批判同儕間的作品。 5.能發表對藝術作品與空間關係的看法，了解公共藝術的意涵。 6.能主動完成清潔打掃的工作。

參考資料

- 何政廣（2001）。歐美現代美術，212~232，五版。臺北市：藝術家。
- 張曉華（2003）。創作性戲劇教學原理與實作，177~187。臺北市：財團法人成長文教基金會。
- 趙惠玲（1999）。藝術鑑賞，238~251。臺北市：三民書局。
- 李欽賢（1996）。大地·牧歌·黃土水，48~111。臺北市：雄獅。
- 羅珞珈（1998）。永恆的沉思者：鬼斧神工化羅丹，2~46。臺北市：三民。
- 喻麗清（1998）。石頭裡的巨人：米開蘭基羅傳奇，2~33。臺北市：三民。
- 中正高中網路教材資源中心 http://content.edu.tw/senior/art_life/tp_cc/content.htm

學生學習評量表

座 號	姓 名	藝術與人文的關心、意願 及態度		藝術與人文的感 受、鑑賞及思辯	藝術與人文的技 能表現及運用		藝術與人文的 知識及理解
		學用品能準 備齊全	能積極參與 學習課程	能說出作品的優 缺及特色	學會本單元 的基本技巧	作品有創意、 完整性	能蒐集相關資 料並共同分享
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

◎表現優異：100 ～ 90 分、表現良好：89 ～ 80 分、已經做到：79 ～ 70 分、需加油：69 ～ 60 分、
要再努力：59 分以下

學習單

藝術大師				
一、請蒐集雕塑作品的圖片，將它影印、剪貼或繪畫至空格：				
圖 片				
可能 材質	例：石頭			
製作 方式	例：雕刻			
二、利用圖書館或網路資訊，蒐集一位你喜歡的國內或國外雕塑大師的作品將它黏貼於下（可用多張浮貼方式），並說明你喜歡的原因。也可以用主題的方式蒐集不限單一作者，例如：人體或動物、抽象組合……等。				
圖 片 黏 貼 (一)				
圖 片 黏 貼 (二)				
圖 片 黏 貼 (三)				
喜 歡 原 因 說 明				

