



生活藝術化、藝術生活化 —— 卑南族傳統工藝

余碧玉、陳淑雯、周坤成／臺東縣初鹿國小教師

教學對象：國小高年級

教學領域：傳統工藝

教學時數：110 節

設計理念

傳統工藝源自於鄉土生活，舉凡食、衣、住、行、育、樂，無一不可產生精湛的文化藝術資產。它與本土文化、地理環境、經濟、風俗習慣有著密切的關係。

卑南族的傳統工藝領域包含木雕、造屋、石雕、刺繡、藤藝、音樂、舞蹈等，完全融入居家生活中，造就了高度生活文化藝術。以初鹿部落為例，其親和、樸實的風格、豐富的想像力、活潑的創造力都展現在生活藝術裡，為這塊土地留下旺盛的生命力，而初鹿國小就正好座落在卑南族這個藝術殿堂裡。

卑南族傳統工藝的色彩有紅、白、黃、綠、藍、黑、紫等，色調不多，圖案幾何變化也不複雜。然而濃郁豔麗的原色，極容易觸動心靈，再加上簡單粗獷的幾何圖案設計和變化，更能抓住學生學習的動機和創作樂趣。讓學生從生活中體驗學習工藝創作，應用在器物、服飾、工藝上。除此之外，也可以進一步認識、學習和認同自己族群的傳統文化，盡情揮灑卑南族的創作天賦。

因此，特地設計了一系列有關卑南族傳統工藝的暑期課程。希望學生能藉由這樣的課程主題，認識卑南族文化、傳說，並能創作充滿卑南族風味的藝術作品。

課程目標

一、藝術與人文領域

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。



- 1-3-3 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 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。
- 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。
- 2-3-10 參與藝文活動，記錄、比較不同文化所呈現的特色及文化背景。
- 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。
- 3-3-13 運用學習累積的藝術知能，設計、規劃並進行美化或改造生活空間。

二、綜合活動領域

- 1-3-1 欣賞並接納他人。
- 1-3-2 尊重與關懷不同的族群。
- 1-3-3 在日常生活中，持續發展自己的興趣與專長。
- 3-3-4 認識不同的文化，並分享自己對多元文化的體驗。

三、資訊教育

- 5-5-1 能找到合適的網站資源、圖書館資源，會檔案傳輸。
- 5-5-2 能利用光碟、DVD 等資源搜尋需要的資料。
- 5-4-1-a 瞭解電腦網路概念及其功能。

四、環境教育

- 3-2-1 了解生活中個人與環境的相互關係，並培養與自然環境相關的個人興趣、嗜好與責任。
- 3-2-3 了解並尊重不同族群文化對環境的態度及行為。

五、家政教育

- 3-3-1 欣賞多元文化中食衣住行育樂等不同的傳統與文化。
- 3-3-3 從事與欣賞美化生活的藝術造型活動

教學對象分析

一、學習能力

- 1. 學生應具獨自思考創作的的能力。
- 2. 學生對色彩具有高敏銳度。
- 3. 學生能主動探索。
- 4. 學生對藝術（美勞）的創作具有高度興趣。

二、態度

- 1. 學生很喜愛多元設計的課程活動。

2. 學生對多媒體的教學，十分有興趣且能專注學習。
3. 動態圖像及靜態圖像比文字教學更能引起學生興趣。

三、語言

1. 學生口語表達能力佳，但轉換成文字敘述時則較弱。
2. 學生喜歡引導式的教學，較不喜歡講解式教學。
3. 本單元選擇適當的例子（與學生經驗符合的例子），讓孩子從中經驗、操作，淺顯易懂，無艱澀文字或專有名詞。

四、工具技巧

需使用鉛筆 HB、2B、油畫筆、毛筆、廣告顏料、圖畫紙、刨刀、雕刻刀、電動雕刻刀、電動線鋸、磨砂機、透明亮光噴漆、砂紙、錄音機、照像機、攝影機、電腦等。

五、學習需要分析表

教學單元目標

單元名稱	現狀	目標	差距	原因分析	解決方案
傳統技藝	- 學童對卑南族祭典、神話的由來所知不多。 - 對傳統的藝術不甚了解。	- 能了解卑南族祭典的由來。 - 能表達自己創作的想法。 - 能熟練操作各種工具。 - 能欣賞自己與同儕作品的特徵與價值。 - 能認同自己的文化並比較不同文化的差異。	- 學童因年紀小未能參加卑南族祭典。 - 將祭典及傳統藝術視為大人的事。 - 對自己的文化不清楚。	因學童年齡尚小，對部落祭典活動及傳統的藝術大都很陌生，大部分學童皆僅看過沒有實地表現傳統的藝術創作。	- 由教師對學生述說「卑南族猴祭祭典」、「板雕」、「警鈴」、「盾牌」的由來或神話故事，並透過初鹿國小網站了解卑南文化。 - 引導學童對文化的認同與了解，進而激發學童創作的想像力。 - 透過人物專訪，認識與了解本地藝術創作家。

一、板雕猴祭篇——跑步回巴拉冠。

- 1-1 能說出卑南族猴祭的由來。
- 1-2 能了解卑南族猴祭的意義。
- 1-3 能說出卑南族圖騰的形狀及顏色。
- 1-4 能了解卑南族圖騰的意義。



- 1-5 能了解點、線、面基礎構圖。
- 1-6 能表現創作的想像力。
- 1-7 能正確、安全、有效的運用及操作雕刻刀、磨砂機從事藝術創作。
- 1-8 能學習共同創作。
- 1-9 能表達對藝術創作的審美經驗與見解。
- 1-10 能比較不同文化所呈現的特色及文化背景。
- 1-11 能認同與肯定自己的文化。

二、警鈴

- 2-1 能說出卑南族警鈴的由來。
- 2-2 能了解卑南族警鈴的意義。
- 2-3 能表現創作的想像力。
- 2-4 能正確、安全、有效的運用及操作電動線鋸，從事藝術創作。
- 2-5 能表達對藝術創作的審美經驗與見解。
- 2-6 能比較不同文化的特色及文化背景。
- 2-7 能認同與肯定自己的文化。

三、稀榮（sizung 盾牌）

- 3-1 能說出卑南族盾牌的由來。
- 3-2 能了解卑南族盾牌的意義。
- 3-3 能表現創作的想像力。
- 3-4 能正確、安全、有效的運用及操作雕刻刀、刨刀、磨砂機，從事藝術創作。
- 3-5 能表達對藝術創作的審美經驗與見解。
- 3-6 能比較不同文化的特色及文化背景。
- 3-7 能認同與肯定自己的文化。

四、訪問耆老

- 4-1 能共同學習、參與討論並具體提出問題。
- 4-2 能勇於提出自己的看法並對受訪者說「謝謝」。
- 4-3 能使用各種多媒體工具。
- 4-4 能運用電腦進行資料編輯。
- 4-5 能表達對藝術創作的審美經驗與見解。
- 4-6 能比較不同藝術家創作的理念及想法。

五、任務分類

任務分類項目		學習任務
認知	語文資訊	1-1 能說出卑南族猴祭的由來。
		2-1 能說出卑南族警鈴的由來。
		3-1 能說出卑南族盾牌的由來。
		1-3 能說出卑南族圖騰的形狀及顏色。
		4-1 能參與討論且具體提出問題。
	智能技巧	1-2 能了解卑南族猴祭的意義。
		1-6 2-3 3-3 能表現創作的想像力。
		2-2 能了解卑南族警鈴的意義。
		3-2 能了解卑南族盾牌的意義。
		1-4 能了解卑南族圖騰的意義。
		1-5 能了解點、線、面基礎構圖。
	認知策略	1-10 2-6 3-6 能比較不同文化所呈現的特色及文化背景。
		1-11 2-7 3-7 能認同與肯定自己的文化。
		4-6 能比較不同藝術家創作的理念及想法。
動作		1-7 3-4 能運用及操作電動雕刻刀、刨刀、磨砂機，從事藝術創作。
		2-4 能正確、安全、有效的運用及操作電動線鋸，從事藝術創作。
		4-3 能使用各種多媒體工具。
		4-4 能運用電腦進行資料編輯。
態度		1-9 2-5 3-5 4-5 能表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。
		1-8 能共同學習、創作。
		4-2 能勇於提出自己的看法並對受訪者說「謝謝」。

課程架構



教學活動流程

主題名稱	生活藝術化、藝術生活化——卑南族傳統工藝			
子題單元【一】	板雕＜少年猴祭篇——跑步回巴拉冠＞			
教學對象	高年級	教學節數		共四十節
教學活動	教學資源	教學評量	教學節數	教學說明
一、導入活動 1.教師利用資訊媒體講述卑南族猴祭祭典的由來和演變。 2.教師介紹猴祭祭典中各階段活動。 3.學生討論猴祭祭典對卑南族青少年的意義（傳達卑南族勇士代代相傳的精神、勇氣、膽識、團結、戰鬥能力培訓……等）。 4.師生共同討論與發表看法。	卑南族猴祭祭典網站、電腦電視	能認真聆聽 參與討論 並尊重他人意見 學習態度	2 節	1.藉由生活周遭熟悉的例子引起學習注意，產生成就動機。 2.指示學生注意力集中的方向，以便從事選擇性知覺。
二、教學活動 （一）平面設計圖之構圖階段 1.各年齡、階層代表顏色之說明。 2.學生任選猴祭祭典中印象最深刻的畫面，為設計連環圖的方向。 3.猴祭——跑步回巴拉冠之連環草圖圖案設計。 4.師生共同討論、修正確認連環圖。 5.設計猴祭彩色連環圖案設計。 6.師生共同討論、修正確認設計圖。 7.教師講解、示範廣告顏料與水分的控制；學生進行著色。 8.師生共同修正不順暢之線條，不均勻的色塊。	鉛筆 8K 圖畫紙 4K 圖畫紙 廣告顏料 毛筆	能表現創作的想像力	10 節	1.經由教師的指引，喚起學生的印象。 2.透過語文指示，告知學習者所預期的教學目標，建立一種期望。 3.提供刺激物，完成情境的安排提供學習指導。

9.猴祭——跑步回巴拉冠之連環圖案設計完成與賞析。				
(二) 分組 1.重新設計猴祭圖案適合板雕之圖形。 2.學生分組(組員為3人一組,共分四組)進行討論。 3.設計內容以祭典中,跑步回巴拉冠為題材。 4.注意左右圖,要與其他組員一起合作,共十六張設計圖連接完成。 5.學生各組完成設計圖。 6.修正設計圖。 7.一、二、三、四組學生設計圖連接在一起。 8.打磨雕刻板。 9.平面磨砂機操作示範。 10.學生互相輪流操作平面磨砂機。 11.完成打磨雕板工作。 12.學生使用完成後,部份不均勻,再用手拿砂紙片修飾。	木板(39公分×55×3公分、南洋櫟木)。磨砂機	參與討論 並尊重他人意見 合作學習 態度 實作技巧	10 節	全班分組合作學習,共同創作,可達到最佳的學習效果。 經由學習加強的概念。 透過實際操作,強化學習。 透過討論,釐清觀念。
(三) 開始雕刻 1.影印設計圖。 2.拼貼在木板上,以利雕刻。 3.拼貼中,須注意各組的連接板雕之吻合性。 4.雕刻刀使用說明及注意事項,雕刻刀勿向著同學。 5.注意板面左右雕刻線須與他人作品連接須吻合。 6.電動雕刻刀操作示範。	雕刻刀 電動雕刻刀 廣告顏料 透明亮光噴漆 油畫筆 20號、16號和10號	實作技巧	15 節	



7.分組合作雕刻。 8.板雕完成。 9.板雕上色。 10.板雕作品表面噴漆。 11.整理環境。				
三、發表與分享 一同分享、賞析同學作品，呈現 另一個新的情境及省思。			1 節	透過發表與分享，讓學生進行審美 與理解強化學習。
四、綜合活動 1.師生共同合作將作品佈置於圖 書室。 2.請學生寫出本活動的心得。			2 節	提供回饋，以增強學習保留和遷移。

五、作品介紹及教學成果

板雕作品〈少年猴祭篇〉、〈跑步回巴拉冠〉，由高年級小朋友共同完成。學長帶領指導學弟妹技藝、經驗之傳授。全幅十六片板雕，圖像逗趣，各年齡層作品表現清晰可見，這正符合卑南族會所階級制度。



導入活動——猴祭動畫欣賞



猴祭平面設計圖修正



猴祭平面設計圖著色



教師示範操作平面磨沙機



學生學習平面磨沙機操作



十六張少年猴祭草圖拼接



影印圖拼貼在木板上，學生操作電動雕刻刀。



學生進行板雕作品上色



呂佩婷、王慈瑛、周嘉嘉、周永翰、麥登登
高年級學生作品



陳婉瑜、李家源、林柏吟、陳小薇
高年級學生作品



陳明文、徐靜萍、吳家玉、廖鈴辰、鄧曉婷
中年級學生作品



徐寬宏、江嘉曉、翁正輝、馬筱媛
中年級學生作品

子題單元【二】		警鈴			
教學對象		高年級		教學節數	
教學活動		教學資源		教學說明	
一、引起動機 1.說明警鈴對卑南族的意義及由來。 2.共同討論與發表看法 二、教學活動 (一) 警鈴之平面圖設計 1.教師介紹卑南族傳統幾何圖案。 2.教師示範幾何圖案、色塊運用之著色創意構圖。 3.警鈴平面草圖圖案設計。 4.彩繪警鈴圖案。 (二) 開始切割、雕刻圖案 1.木質警鈴外型設計。 2.教師示範電動線鋸之操作技巧。 3.學生運用電動線鋸切割、雕塑警鈴外型。 4.砂紙打磨警鈴外型。 5.雕刻草圖圖案於警鈴上。 6.彩繪傳統圖案。 7.成品噴透明漆。 8.整理環境。 三、發表與分享 請學生分享、一同賞析同學作品，呈現另一個新的情境及省思。 四、綜合活動 1.師生共同合作將作品布置於圖書室。 2.請學生寫出本活動的心得。		卑南族警鈴 鉛筆、圖畫紙、廣告顏料 木板(厚度2公分、寬度10公分)、透明亮光噴漆、電鑽、麻繩、竹子、砂紙40號、180號、電動線鋸、鋸片 油畫筆20號、16號、10號		能認真聆聽、參與討論並尊重他人意見 能表現創作的想像力 能表現創作的創造力 實作評量 發表心得及一同分享賞析作品、能專心聆聽	
				1 節	藉由生活周遭熟悉的例子，引起學習注意，產生成就動機。指示學生注意力集中，以便從事選擇性知覺。經由教師的指引，喚起學生的概念。
				4 節	透過語文指示，告知學習者所預期的教學目標。提供刺激物，完成情境的安排提供學習指導。
				12 節	
				1 節	透過發表與分享，讓學生進行審美與理解，強化學習。
				2 節	提供回饋，以加強學習、保存和遷移。



五、作品介紹及教學成果

警鈴（TAWLIUD）為卑南族祭典前召集村人發布消息用。傳統警鈴之形式簡單，色彩紅、白、黑，比較難以引發學生學趣。本校之警鈴創作造型設計上以飛禽、走獸，有多樣顏色為設計重點。讓學生較能進入寬廣傳統工藝的領域。色彩採用鮮豔色相，主色為紅、黃、綠，其餘顏色為配色使用。圖案以卑南族圖騰為主，讓學生能自由變化與創作。造型創新色彩鮮豔，呈現出每位學生原創、新穎的卑南族警鈴。



警鈴之平面草圖設計



運用色塊、幾何圖形構圖



警鈴之平面設計圖上色



學生自行操作電動線鋸切割木質警鈴之外型



陳姿吟、周京翰、洪偉倫
學生作品布置於圖書館牆上



潘瑩妤、周京翰、楊雁
學生作品布置於圖書館牆上

子題單元【三】		稀榮 (xizung, 盾牌)			
教學對象		高年級		教學節數	
教學活動		教學資源		教學說明	
一、導入活動 1.教師利用多媒體講述稀榮(sizung)的傳說故事。 2.教師講述稀榮(sizung)的代表意義和特色。 3.教師播放稀榮(sizung)的舞蹈影片。 二、教學活動 (一) 稀榮之平面圖設計 1.點、線、面基礎構圖方式之講解。 2.範例賞析。 3.學生發揮創意設計 sizung 的圖騰 16K 四張。 4.師生共同修正稀榮草圖。 5.學生設計彩色設計圖 4K 一張。 6.教師講解、示範廣告顏料與水份的控制；學生進行著色。 7.稀榮平面設計圖完成與賞析。 (二) 切割稀榮的外型 1.教師示範說明磨砂機、電動雕刻刀之使用技巧與安全說明。 2.學生切割稀榮的外型。 3.學生雕鑿稀榮背面內凹弧度。 4.教師示範操作手推刨刀。 5.學生利用手推刨刀，刨鑿稀榮正面凸型弧度。 6.學生利用平面磨砂機修整稀榮正面弧度至平		sizung 舞蹈影片、電腦、電視 sizung 作品、4K 圖畫、鉛筆、廣告顏料 木板 (30 × 40 × 5公分)、木棍 (30公分)、鈴噹、透明亮光噴漆、砂磨機、電動雕刻刀、毛筆、手推刨刀、3.5 公分弧度雕刻刀		能認真觀賞與聆聽 能表現創作的想像力、創造力 實作評量 參與操作並與他人共同合作	
				2 節 10 節 15 節	
				藉由生活周遭熟悉的例子，引起學習注意，產生動機。 指示學生注意力集中的方向，以便從事選擇性知覺。 經由教師的指引，喚起學生的概念。 透過語文指示，告知學習者預期的教學目標。 提供刺激物，完成情境的安排，提供學習指導。 透過發表與分享，讓學生進行審美與理解，強化學習。 提供回饋，以增強學習、保存和遷移。	



滑。				
(三)繪製雕刻稀榮正面之圖案 1.將設計草圖繪製於稀榮上。 2.教師修正學生之設計圖。 3.學生使用電動雕刻刀進行雕刻。 4.教師修飾學生雕刻圖案。 5.圖案雕刻進行彩繪。 6.完成稀榮背面、握把、鈴鐺的定位組合。 7.成品噴透明漆。 8.整理環境。	實作評量	20 節		
三、發表與分享 請學生分享作品，一同賞析作品，呈現新的情境及省思。	發表心得 一同賞析作品	1 節		
四、綜合活動 1.師生共同將作品布置於校長室。 2.請學生說出本活動的心得。		2 節		



五、作品介紹及教學成果

sizung【稀榮】是卑南族獨創的木製盾牌，是初鹿卑南族勇士戰功偉業的象徵。每年的十二月，卑南族盛大舉辦年祭慶典活動，其中大獵祭是卑南族成年男性的重頭戲，是卑南族男子展現英雄氣概的大好時機。

卑南族的傳統裡，凡於大獵祭出草有功的成年男性，被尊稱為勇士，有資格手持 sizung，跳勇士舞，接受全族的歡呼和祝賀。

勇士舞，是初鹿部落特有的文化資產，也是勇士體力、耐力最大的考驗。有戰功的勇士，於大獵祭慶典中，手持 sizung，一步一步，跳蹲前進或後退。舞動時，鐵鈴撞擊木盾，發出陣陣聲響響徹雲霄，震撼人心。

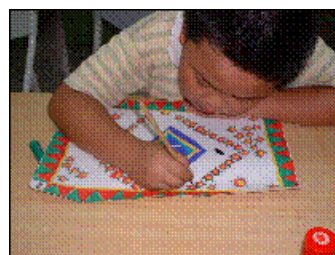
本校學生雖距離成年尚有一段時間，但仍本著技藝傳承之心願，讓學生及早接觸 sizung 之製作，從畫設計圖、雕、鑿、刨、挖，到最後的彩繪，全由學生自主創造心中理想的卑南族 sizung。



稀榮



sizung 舞
稀榮舞蹈欣賞



稀榮草圖設計



利用手推刨刀修飾弧度



利用手推刨刀修飾弧度



使用電動雕刻刀進行雕刻



使用雕刻刀再修飾



雕刻完成進行彩繪



雕刻完成進行彩繪





示範握把鈴鐺之定位



作品噴漆完成



作品展示

子題單元【四】		訪問耆老			
教學對象	高年級	教學節數		共 10 節	
教學活動	教學資源	教學評量	教學節數	教學說明	
一、引起動機 1.利用多媒體介紹 <u>初鹿地區卑南</u> <u>族之傳統工藝</u> 。 2.藝術家作品介紹。 二、教學活動 1.學生分組討論（分三組），並 擬定結構性問題採訪單。 2.實地進行採訪。 3.協助學生使用電腦資料整理。 4.協助學生整理分析資料。 5.將資料製作成簡報檔。 三、綜合活動 1.將採訪資料整理成報告與同儕 分享。 2.指導學生說出本活動的心得。 四、教學成果	網路、電 腦、電視 紙、筆、 錄音機、 照像機、 攝影機、 電腦	能認真觀 賞與聆聽 勇於提出 自己的看 法 與他人共 同合作、 注意禮貌	1 節 8 節 1 節	講述法 分組討論、合作學習 實地訪問 資料可能很多，需指導學生判斷、 選擇有意義的資料。 心得分享、提供回饋，以增強學習 保存和遷移。	



高金嚴主席的作品-xizung（正面）
左為小孩持用，右為大人持用



周老師鐵雕作品（此為初鹿國小地標）



周老師鐵雕作品——吹薩克斯風的音樂家

教學省思

- 1.透過生活化的例子來創作，學童知道自己文化，在引導創作思考時，讓孩子思索文化與藝術的意義，孩子概念清楚了，接下來的創作與文化即能互相結合。
- 2.同儕討論時教師需在旁協助，期以結構性的問題來構思，以引出孩子深層的思考。
- 3.除了認知外，要讓學生知道態度是學習的一部分，而引導其情意的表達，以強化其正向行為的表現。
- 4.教師在教學設計時，要思索如何讓課程與多元智慧（迦納所提的語文、邏輯、藝術、空間等）結合，以延伸其學習內容。
- 5.創作過程需用到一些雕刻刀、電動線鋸等工具，操作工具前老師一定需事前示範說明，且一定要再三叮嚀學生注意安全。
- 6.對學生作品一定要求線條均勻、穩定，顏色均勻、版面保持乾淨，讓學童明瞭創作的基本要求。
- 7.教學評量以多元方式進行（教學前的文具準備、教學中的學習態度、發表、討論、觀察、學生作品等）。
- 8.本課程包含藝術與人文、彈性課程（鄉土教學）、綜合活動，並將資訊、環保、家政議題融入教學中，故在教學統整過程中需學校行政教師配合完成。

參考資料

- 黃光雄（1996）。教學理論。高雄市：復文圖書。
- 鍾啓泉，黃志成（1999）。美國教學論流派。臺北市：高鼎文化。
- 王文科（1995）。教學設計——基本原理與方法。臺北市：五南。
- 教育部（2003）。國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域。臺北市：教育部。
- 臺東縣卑南鄉初鹿國民小學網站 <http://www.clps.ttct.edu.tw/>

