

人生百態

洪菁菁／國立花蓮教育大學附小教師

教學對象：四年級
教學領域：藝術與人文（視覺藝術 + 表演藝術）
教學時數：6 節

設計理念

幼小的孩子多半有捏塑紙黏土、油土或陶土的經驗，孩子透過雙手揉搓與拍打的遊戲過程，盡情展現個人風格與盎然童趣。鑑於四年級學童較幼童更能掌握人體雕塑所需具備的比例概念，希望藉由觀摩石雕大師林聰惠老師的寫實作品與觀察同儕在自然律動中所呈現的肢體百態的引導，孩童能掌握更豐富多元的肢體語言。上色後的小小人偶羅列排開，彷彿展現人生百態。

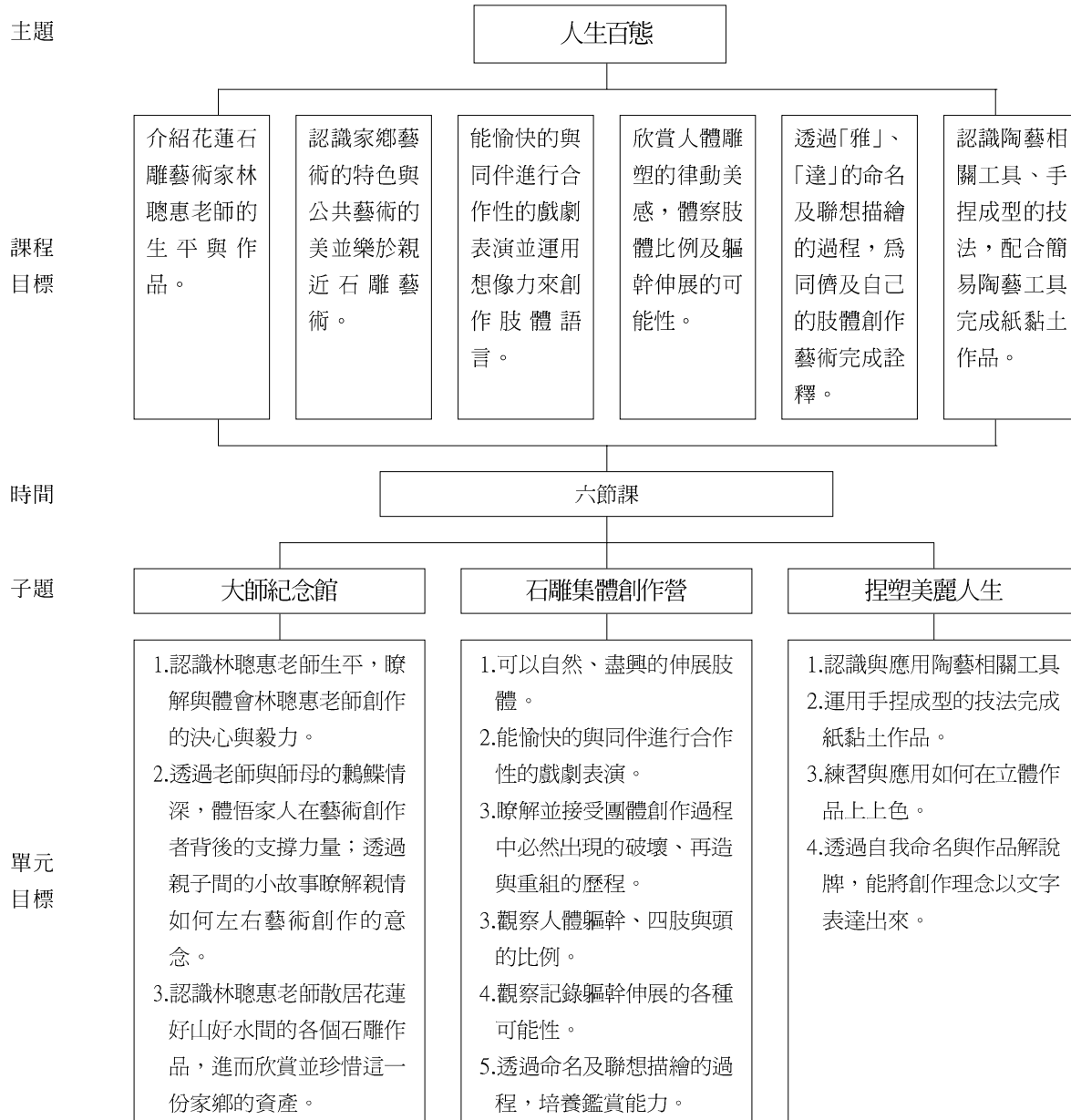
結合表演藝術的理念，讓孩子在學習過程中能：1.自然盡興的伸展肢體。2.運用想像力來表現與創作肢體語言。3.自然的與他人有肢體的碰觸。4.積極主動的參與團體創作並接納多人合作過程中必然出現的破壞、再造與重組的歷程。

藉由回顧花蓮石雕藝術的先鋒林聰惠老師的一生與作品，介紹鄉土藝術——花蓮石雕發展概況與散布花蓮各地的美麗石雕作品。

課程目標

- 1.介紹花蓮石雕藝術家林聰惠老師的生平與作品。
- 2.認識家鄉藝術的特色與公共藝術的美麗並樂於親近石雕藝術。
- 3.能愉快的與同伴進行合作性的戲劇表演並運用想像力來創作肢體語言。
- 4.欣賞人體雕塑的律動美感，體察肢體比例及軀幹伸展的可能性。
- 5.透過「雅」、「達」的命名及聯想描繪的過程，為同儕及自己的肢體創作藝術完成詮釋。
- 6.認識與應用陶藝相關工具，運用手捏成型的技法配合簡易陶藝工具來完成紙黏土作品。

課程架構

教學
資源

教師：

1. 自製影像檔（林聰惠老師作品集）
2. 學習筆記①我最喜歡的作品與想法。
3. 學習筆記②找一找林老師的作品在哪裡。

學生：文具、家人的諮詢等。

教師：

1. 數位相機、音樂、鈴鼓。
2. 學習單①請幫同學的雕像命名。
3. 學習單②素描雕像與自我命名。

學生：文具、肢體、觀察力、想像力……。

教師：

1. 紙黏土
2. 簡易陶藝工具、牙籤、水盒及水、空白作品解說牌。

學生：

1. 水彩用具、塑膠袋或保鮮膜。
2. 可以裝作品的小盒（倒扣可當工作轉盤）。

主要
教學
活動

1. 講解花蓮「國際石雕藝術節」的由來與活動內容。
2. 介紹花蓮石雕界的先鋒、「石雕藝術家協會」的催生者 林聰惠老師一生與其作品。
3. 寫學習筆記①
4. 講解回家作業：學習筆記②

1. 肢體律動：石雕集體創作營。
2. 教師為「石雕作品組」拍照存檔；此時「石雕作品組」進行石雕命名活動。
3. 發給每個小朋友照片，解說回家作業——幫自己的人體雕像進行聯想命名及素描。

1. 引導小朋友構思人體雕塑可能的姿態。
2. 解說紙黏土的特性及人體比例如何配比。
3. 分別捏塑頭部、軀幹與四肢並組合之。
4. 黏土乾燥後以水彩上色。
5. 製作作品解說牌。

教學
策略

1. 林師作品依創作年代排列，藉以解釋「寫實」「意象」與「具象」的表現手法。
2. 配合年級校外教學及孩童平日出遊經驗，回憶、整理散居花蓮山水間的石雕作品。

1. 藉由肢體遊戲，讓孩子體驗創作過程可能面臨不斷的重組再造，不要執著現狀。
2. 「原石的絕對服從」及「藝術家的溫柔對待」，讓孩子在創作中體驗如何進行團體創作。

1. 作品需符合人體比例，並找出姿態的重心，使作品穩固。
2. 運用區塊概念及少量多次的上色原則，使作品顏色上得漂亮均勻。

評量

1. 學習筆記①
2. 學習筆記②

1. 能愉快的與同伴完成以身體當原石的集體創作。
2. 學習單：幫同學的雕像命名
3. 學習單：幫自己的雕像命名及素描。

1. 作品的平衡感、美感、比例與完整性。
2. 上色是否均勻、配色是否悅目。
3. 解說是否清晰並掌握重點。

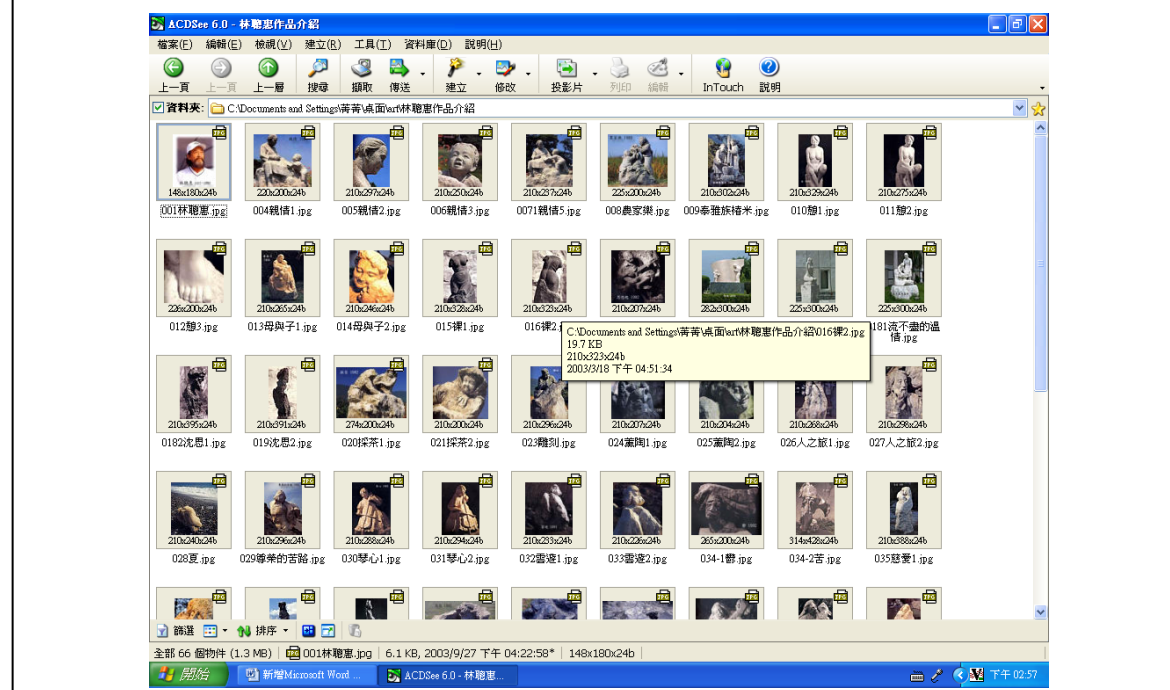
教學內容

子題 1 <大師紀念館> (2 節)

能力指標 基本能力	教學重點	教學活動		時間	教學 評量
1-2-3 2-2-1 2-2-3 文化學習 欣賞	1.介紹林聰惠老師的生平與對花蓮石雕界的影響。 2.解說林師作品創作背景與意涵。 3.分享林師創作的經歷與堅毅決心。 4.了解花蓮石雕創作的歷史與現況。 5.認識矗立在花蓮山巒、海濱的各個石雕作品。	1.以講故事的方式介紹林老師在花蓮成長、教書、投入創作的歷程。 2.透過單槍投影的方式將林師重要作品依創作時間排列賞析。 3.透過學習筆記①、孩童記錄回顧林師的作品並抒發想法。 4.講解回家作業「學習筆記②」的完成方式。	花蓮文化局歷屆國際石雕展摺頁、書冊 單槍投影機與影像檔 學習筆記 2 份	30' 30' 15' 5'	問答 發表 學習筆記① 學習筆記②

學生活動情形與作品示例

☆ 小朋友觀看以單槍投影的一幅幅林老師石雕作品 (JPG 影像檔)

學生活動情形與作品示例

當石雕家的小朋友正進行創作及挑選合適的原石

小朋友進行原石捏塑

我想把你雕成這樣喔！

原石不斷的被重塑也可組合

B 組小朋友對場中的石雕成品進行命名活動

我的造形很美吧

子題3 <捏塑美麗人生> (2節)

能力指標 基本能力	教學重點	教學活動	教學資源	時間	教學 評量
1-2-1 1-2-2 1-2-3 2-2-1 2-2-2 了解自我 與發展潛 能 欣賞、表 現與創新 表達、溝 通與分享	1.認識與應用陶藝 相關工具。 2.如何應用牙籤、 樹脂與水接合紙 黏土。 3.立體作品的上色 技巧。 4.如何書寫作品解 說。	1.講解紙黏土的特性、推 勻及黏合方式。 2.請小朋友將黏土一分為 二(一半做軀幹與頭 部,另一半留做四肢的 材料)。 3.構思一個人體造形。 4.分別捏塑頭部、軀幹與 四肢並組合之。 5.收拾環境、說明紙黏土 保存及乾燥的方式和上 色技巧。 6.發下並講解「作品解說 牌」製作方式。 7.黏土乾燥後,以水彩上 色。	紙黏土 小盒子(倒轉後可做轉 盤) 保鮮膜或塑膠紙牙籤、白 膠(樹脂) 水盒、水 陶藝工具 水彩用具	10' 50' 15' 5'	作品的平衡 感、美感、 比例與完整 性。 上色是否均 勻、配色是 否悅目。 解說是否清 晰並掌握重 點。

學生活動情形與作品示例

藍波／余鈞耀
不斷調整馬步，終於成功完成作
品。

中國功夫／金孟潔
成功塑造精瘦的勇者形象

女孩／蕭孟庭

小男孩／陳挺暘

姆指娃／陳柏芊

吹拂而過／游心雅

等待／廖思瑜

努力的頂著／陳昱儒

啊！／陳胤霖

冬天之夢 作者：林楚倫

在玩倒立的人 作者：涂佳慶

蘋果女孩／李宛融

教學評量

一、欣賞藝術品更有感覺了

花蓮的盛事〈國際石雕藝術展〉，從早期的雙年展，到每年一次，次次節目豐富、規模盛大。位居花蓮美崙的花大附小，因地利之便，徒步即可至園區恭逢盛事。花蓮地區的其他小學，也常「人手一張學習單」，每一個展覽館走透透，走馬看花的「逛」石雕藝術展。

此次嘗試以林聰惠老師的生平為經，作品為緯，介紹石雕的基本概念；以石雕工作者的想法與經歷，來賞析石雕作品，希望能讓孩子在接觸藝術品的同時，多一些感動。在孩子的學習筆記裡，印象最深的作品，包括描寫林師過世兒子小時與祖母依偎的〈親情〉、大女兒拉琴的神韻〈琴心〉及困苦中創作的〈苦〉等，多瞭解藝術家創作的背景，對藝術品的印象就不只停留在主觀的美醜，而能產生更多的悸動，留下了深刻的印象。

討論二、快樂的肢體遊戲也要有明確的規範

「石雕集體創作營」有兩大規範：當原石的這一組小朋友擺好姿態（或坐或躺或立……）就不能動，只能依石雕家的創作想法來改變姿勢。當石雕家的這一組小朋友是藝術工作者，所以不會從事「不雅」的創作，不能做讓石頭不舒服的事。小朋友很可愛，當看到有「石頭」快要撐不住某些高難度的動作時，也會來「解救」它，幫它換一個較容易平衡的姿態。因此「創意」（特別的動作）和「現實」（可以維持的姿勢）間的拉扯，也在這個遊戲中不斷出現。也由於老師再三強調不能讓同學有不舒服的感覺，小朋友自然「輕手輕腳」的擺動著石頭，或用語言及肢體示範來「指示」一番；音樂停了鈴鼓響起，往往嚷著不過癮，可不可以再來一次呢！

音樂停了鈴鼓響起，也是老師幫「石雕們」拍照的時候，這樣創作的石雕家們才能好好欣賞美麗的雕像並為雕像命名，這可是訓練小朋友表演瞬間停格、練習維持平衡的好機會。命名完後小朋友也發現：要為作品定個響亮傳神的名字還真不容易呢！

三、創作本身是不斷歸零的過程

「石雕集體創作營」的石雕家是「流動的」，也就是說，當他調整好石頭 A 的造型後，他要尋找下一個石頭 B 為他再做造型。因此他之前完成的 A 造型，也會被其他石雕家改造甚至整個重組。直到最後一刻，石雕家們才能看到作品的定型。在遊戲的過程中，因為小朋友不斷的有新素材可發揮，他並不會執著於舊有的創作，最棒的一刻是：音樂停止鈴鼓響起時，做石雕家的這組小朋友會一次看到很多成品，而這些作品是大家經過多次改造「集體」創作出來的，所以石雕星羅棋布、千姿百態，常讓小朋友禁不住「哇」的大喊呢！

我也會和孩子分享：做勞作的過程，為了有更好的呈現，有時也需大膽改造甚至破壞重來。不要害怕「做壞」，所謂的做壞往往只是過程的一個點，只是需要調整。作品也可以持續不斷的再創造，誰說所謂的「做完了」就不能再發揮呢？

討論四、「詮釋」因人而異，不同觀點能使同一作品更有趣

由於「石雕集體創作營」中的石頭，被藝術家們搬來弄去，有時會產生兩三個石頭重疊或因為老師拍照的取景角度而有「雕像群」的情形產生。看起來同樣的石雕作品因為有兩個以上的命名者，而產生不同的詮釋呢！

下面這一組的內容大異奇趣，婕妤和冠伶創造出完全不同的故事喔！左邊的素描作品是婕妤的，她想像自己抓了一條大魚（魚就是冠伶囉），而一旁的顯淑是家中等爸爸捕魚回來的小孩呢！想像中（這是想像中的想像）的小孩拿著叉子正準備大快朵頤。而右邊的素描作品是冠伶畫的，她把婕妤視為「被她發現的一項怪東西」，正和一旁的顯淑熱烈討論新發現呢！拿這樣的作品和小朋友分享，除了引起驚奇讚嘆，孩子們也不禁紛紛發表其他的詮釋。

這樣的命名與聯想經驗，讓孩子體會到，一件事百樣觀啊。

五、「觀察」是藝術創作的先備功課

以前教中高年級小朋友以陶土做人像時，總苦惱可愛的成品其實姿態雷同，而且身體比例像「卡通人物」。經過這一次先浸淫在「大師紀念館」的名家作品後，再輔以「石雕集體創作營」對真人的觀察與「操作」，小朋友在「捏塑美麗人生」的階段，果然捏塑出活潑多元的成品。這些姿態各異的人體造型一字排開，還真像是看見人生百態呢！

參考資料

花蓮文化局舉辦之歷屆花蓮國際石雕展海報、網頁及活動摺頁

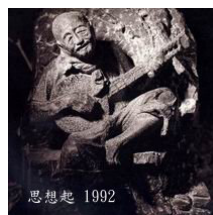
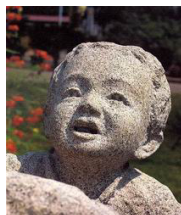
《2002年臺灣學校博覽會專題》明義國小網頁～縱情山海間——雕塑大師林聰惠先生

<http://www.myps.hlc.edu.tw/c/c1.htm>

學習單

一、 透過一幅幅的影像，欣賞石雕之美、了解創作歷程……

二、 聽完故事、欣賞完作品，回想看看，哪一幅作品最令我難以忘懷……。

三、 考考你的記憶力，這些美麗的石雕作品，擺放在花蓮哪裡呢？寫不全沒關係，回家和爸媽一起動腦想一想。

學習單斷

大師紀念館（一）

一代石雕藝術大師林聰惠先生不幸於九十一年十月十日肝癌過世，大師殞落不禁令人感傷，在藝術家雲集的花蓮，林聰惠先生堪稱本地石雕藝術導師，他與弟子共同創立花蓮縣石雕協會，豐沛的創作力和會員們技藝的精進，締造花蓮石雕藝術的蓬勃發展。

小朋友，請你從下面的圖片中，挑選一幅作品，並填載相關資料——寫實是指每個部分都雕刻得很細膩與實物很像，具像是指輪廓部位都有，但與實物的大小不一樣，雕刻的技巧不細膩，不求與實物很像。意象（或稱抽象）的表現就更簡化了，他只把對事物的感覺，或心中的意念，依石頭的外型，略加雕琢，但作品卻充滿想像的空間，讓人們自己去體會箇中奧妙！

1999 風與太陽

1972 苦

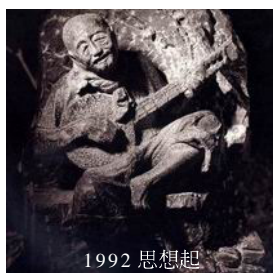
1991 琴心

1993 年年有餘

1991 尊榮的苦路

1992 思想起

1989 泰雅族耬米

1981 觀情

作品名稱：〈 〉 是 寫實 具象 意象 的作品（請打✓）

作品相關資料（寫得越詳細越好）及我的想法～

學習單

大師紀念館（二）

花蓮重要的石雕藝術大師林聰惠先生，有許多作品矗立在花蓮美麗的山巒與海濱之間，與白雲綠野相映。

小朋友！以下要考驗你的觀察力（照片中的風景也是線索）與記憶力，請將以下林老師的作品名稱或所在地填寫完整。

林聰惠〈山海情〉
花蓮（ ）入口

林聰惠〈太魯閣峽谷〉
（ ）

林聰惠〈泰雅族椿米〉
（ ）台地

林聰惠〈迎〉
（ ）

林聰惠〈流不盡的親情〉
（ ）

林聰惠—「 」
七星潭風景區

林聰惠〈和協〉

()

林聰惠〈陽光·風姿·海韻〉

鹽寮的 ()

林聰惠〈母與子〉

()

林聰惠〈

()

林聰惠〈

玉里鎮台九線旁

林聰惠〈地球的誕生〉

()