

獎勵藝術教育創新教學及教材研發

個人作品類 國中組

魔樹

黃梓琪

中華民國九十五年九月

摘 要

「魔樹」與「魔術」同音，以「樹」為創作的起始點，讓學生體驗藝術創作中自我治療的「魔力」。我們在人群中所表現的「自己」，往往是經過修飾或是壓抑的，那些不為社會或自己所允許的人格特質就被打壓為「影子」(shadow)，「影子」可以說是我們的「第二個人格」。「魔樹」的設計概念即是自我與「影子」的對話，藉由內在剖析的方式，通過情感的投射、情感的轉化而至情感的提升的過程，實踐「透過藝術創作達到自我之藝術治療」。

「魔樹」的單元一：「樹影」，概略的說，是讓學生反思、探索與面對內在之陰影。以三部電影之片段，提供學生關於樹的另一種可能性，意即加入「情感」與「生命力」的樣貌。「樹」是情感投射與寄託的對象，「影」是自我內在影子的象徵。藉由「樹」與「影」之概念，透過以黑墨繪於透明投影片上的形式，投射出內在陰影，以達自我探索、自我治療、自我療癒之目的。

單元二：「生命之樹」是以「樹影」之作品為開端，透過鏡頭之連續性的「推近」或「拉遠」的手法，進行 16 格連環作品創作。並思考鏡頭連續性「推近」或「拉遠」的手法可以是一種思維的方法：不斷的「推近」，是自我理性的批判；「拉遠」，是笑看人生的豁達。然而不論是「推近」或「拉遠」，都是以一種更為開闊的視野，重新看待生命中的各種困難或是失敗，是讓生命更為茁壯的資糧。

教學領域或科目

藝術與人文領域之視覺藝術

教學對象

國中三年級學生

教學時數

「魔樹」為三年級上學期之整學期課程，總時數為 19 節。單元時數如下表：

單 元 名 稱	節 數
「樹影」之主題 1：關於「樹」	4
「樹影」之主題 2：關於「影」	1
「樹影」之主題 2：「樹影」之創作	6
「生命之樹」之主題 1：連續性之鏡頭「推近」或「拉遠」	1
「生命之樹」之主題 2：「生命之樹」之創作	6
「生命之樹」之主題 2：鏡頭「推近」或「拉遠」之思維模式	1

目 次

摘要 i

目次 iii

壹、 課程設計理念 *p.1*

- 一、 設計源起
- 二、 課程設計概念
 - (一)「魔樹」的設計概念
 - (二)「樹影」的設計概念
 - (三)「生命之樹」的設計概念

貳、 教學活動設計架構 *p.5*

- 一、 以視覺藝術為核心的統整架構圖
- 二、 單元主題之教學活動與教學目標
 - (一)「樹影」之主題 1：關於「樹」
 - (二)「樹影」之主題 2：關於「影」
 - (三)「樹影」之主題 2：「樹影」之創作
 - (四)「生命之樹」之主題 1：連續性之鏡頭「推近」或「拉遠」
 - (五)「生命之樹」之主題 2：「生命之樹」之創作
 - (六)「生命之樹」之主題 2：鏡頭「推近」或「拉遠」之思維模式

參、 教學評量 *p.14*

- 一、 評量方式

肆、 教學成果與檢討 *p.15*

一、 學生作品賞析

二、 教學心得感想

參考資料 *p.22*

附錄 *p.23*

附件一：學習單 『魔樹：單元一、樹影 關於「樹」』

附件二：學習單 『魔樹：單元一、樹影 「樹影」創作之作品解析』

附件三：學習單 『魔樹：單元二、生命之樹 16 格「生命之樹」創作』

壹、 課程設計理念

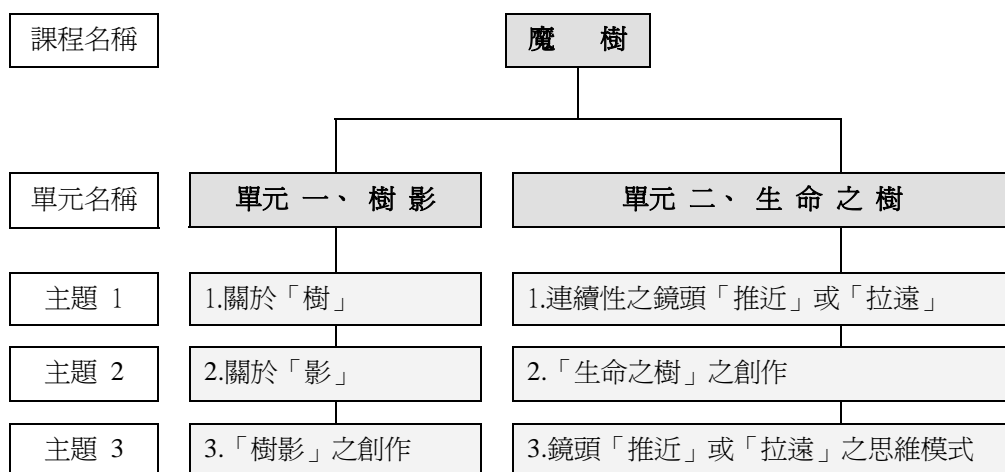
一、 設計源起

本課程是作者自行研發的教材「秘密基地」之延續。「秘密基地」是多媒材之立體創作課程，主要概念是讓學生透過藝術創作，探索內心的隱密空間，並跳脫物質層面，聆聽自我內在精神面之想望。至於本課程「魔樹」，延續了「秘密基地」之自我內在探索的大方向，與之不同處在於「魔樹」是以「面對內在的陰影，並引領出新的生命動能」為主要課題。

內在的陰影被壓縮、蜷曲在心靈角落，這是一種日積月累的壓抑、深層晦暗的隱藏。對於內在陰影，若是忽略、否認與逃避，是無法到達光明的彼岸；唯有透過「面對」、「療癒」進而「整合」的模式，將內在陰影轉換成成長的資糧，引領生命開創出新的能動力。

故，「魔樹」課程即是引導學生實際體驗透過藝術創作為媒介，進行自我內在之「面對」、「療癒」、「整合」的過程。並讓學生體驗「創作」可以是種情感的寄託、有自我藝術治療的功效，爾後在人生的道路上，不失為一種精神層面淨化的方法。

二、 課程設計概念

上表為「魔樹」課程主要結構圖，是由「樹影」及「生命之樹」兩單元以及其下之三主題所共同建構的視覺藝術創作課程。以下分別探討「魔樹」、「樹影」、「生命之樹」的設計概念。

(一)「魔樹」的設計概念：

「魔樹」與「魔術」同音，以「樹」為創作的起始點，讓學生體驗藝術創作中自我治療的「魔力」。

有光的地方就有影子，人要面向陽光、走向社會，就必須社會化，學著如何應對進退，學著如何戴著一個「面具」來面對社會迎向陽光。我們在人群中所表現的「自己」，往往是經過修飾或是壓抑的，那些不為社會或自己所允許的人格特質就被打壓為「影子」(shadow)，「影子」可以說是我們的「第二個人格」，一些不被社會或是自己所接受的人格特質都被集中在這裡。故「魔樹」的設計概念即是自我與「影子」的對話。

「魔樹」是藉由內在剖析的方式，通過情感的投射、情感的轉化而至情感的提升的過程，實踐「透過藝術創作達到自我之藝術治療」的課程。

(二)「樹影」的設計概念：

「樹影」概略的說，是讓學生反思、探索與面對內在之陰影，藉由「樹」之概念，將媒材回歸到最單純，僅透過以黑墨繪於透明投影片上的形式，投射出內在陰影，以達自我探索、自我治療、自我療癒之目的。內在隱密之投射對象必定是安全的、可寄託的。故以下從「樹」與「影子」之課題分析之。

選擇「樹」作為主題，除了它在生活中隨處可見，並具備下列特質：「垂直神聖性」、「生長性」、「向光性」、「穩定性」。課程初始，以三部電影「斷頭谷」、「古墓奇兵」、「魔戒二部曲：雙城奇謀」之片段，提供學生關於樹的另一種可能性，意即加入「情感」與「生命力」的樣貌。除了電影，並討論寓言故事中的「樹」，透過「圖像 / 文字」的表現形式與思維，開啓學生對於樹的「新 / 心」觀點。

選擇以「影子」作為表現手法，有三個層面的象徵意涵。第一、唯一的表現手法只有黑色的「影子」，這種將各種視覺性的效果去除，只剩黑與透明的思辯，讓「影子」更為純粹，象徵面對自我內在時，無須任何偽裝。第二、「影子」具備「保護性」、「遮蔽性」、「安全性」、「神秘性」與「謎」般的特質。相對於「形」的顯性，「影子」可謂是一種「隱默語彙」，象徵自我之反思與沉澱。第三、以「影子」的靈巧性象徵內在陰影從沉重而至昇華的過程。

「影子」課題是以「具象→抽象」、「生活層面→心理層面」為方向，進行跨越不同領域的討論，包括：物裡、經驗、文字、圖像、心理等等。除了可拓展學生對此主題之不同面向的認知之外，並可作為學生創作時的思考切入點。

(三)「生命之樹」的設計概念：

「生命之樹」是延續第一單元「樹影」所設計的創作課題。以「樹影」之作品為此單元之創作起始點，透過鏡頭之連續性的「推近」或「拉遠」的手法，進行 16 格連環作品。

此課程之初始，藉由「ZOOM」這本書討論連續性之鏡頭「推近」或「拉遠」的手法特色，例如，與一般的連環漫畫相比較，此手法營造出一種類似「乘坐高速雲霄飛車」般的視覺體驗。另外，亦呈現出一種

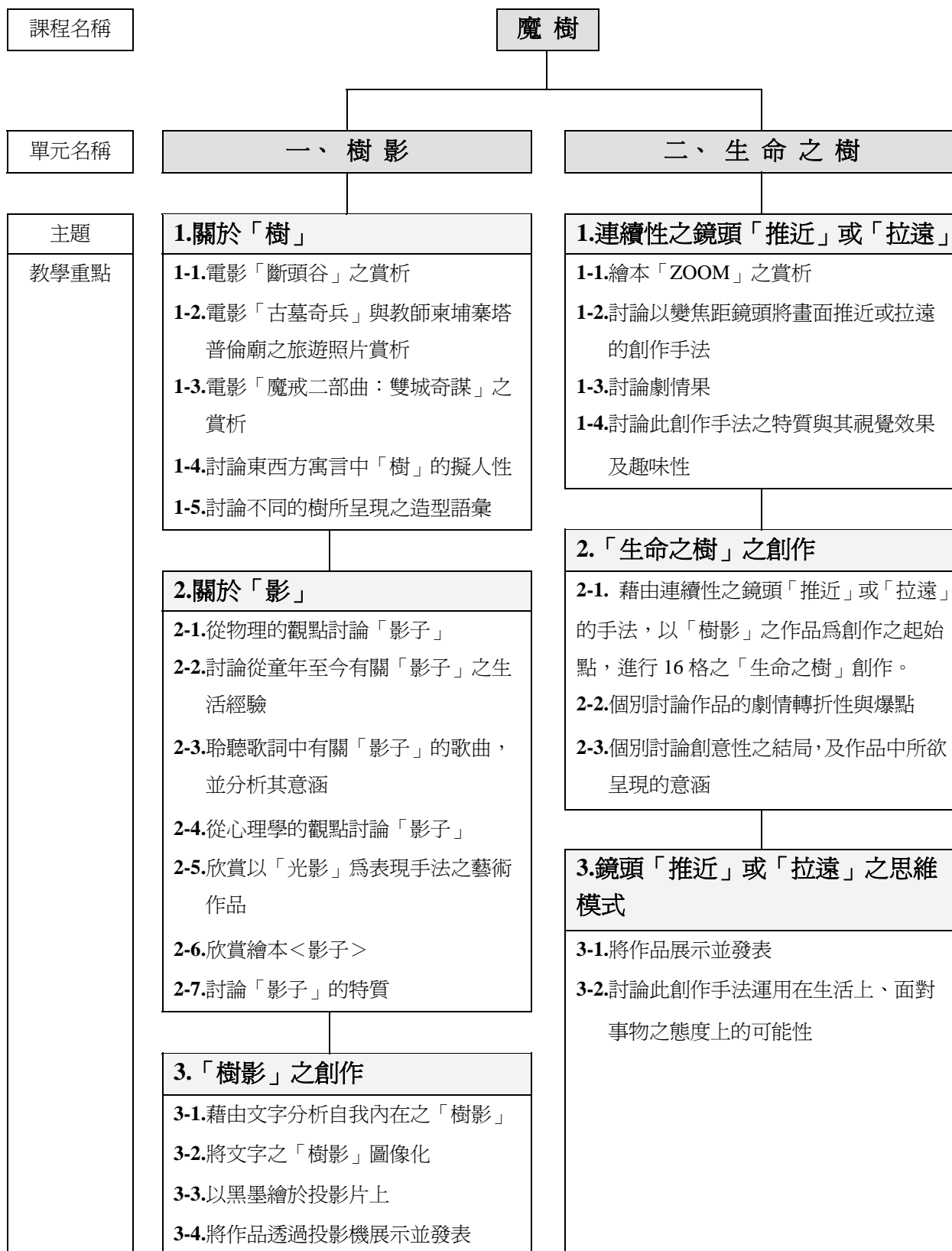
極度深遠的視覺空間，如同書中從第一格大公雞鮮紅雞冠開始，到最後一格（第三十格）地球是外太空中的一個小點。這條深遠的動線，引領觀眾進行一場驚奇萬分的視覺性空間翱翔。

然而，作品要營造出此豐富性，其關鍵點在於劇情必須有多次的「轉折」。以「ZOOM」為例，前一格是農莊景象，而此景象在下一格居然是玩具模型；又如第八格看似一個女孩正在玩該農莊玩具模型，到了第十格，此景竟然只是一本雜誌的封面。透過不斷的「實 / 虛」轉折，讓鏡頭之連續性的「推近」或「拉遠」的手法，營造出驚奇連連的恍然大悟。

以上，是說明「生命之樹」的表現手法與創作方式。至於做為「魔樹」的最終單元，「生命之樹」鏡頭之連續性的「推近」或「拉遠」的手法有其更為深刻的心理意涵，說明如下。「光」與「影」是人生的兩面。「光」充滿希望與朝氣，是一生所追尋的，然而欲到達光的彼岸，必須面對內在深層的「影」，在自我剖析、療癒、整合的過程即是為生命找尋一個新的出口，亦即通往光明之路。所以「樹影」是要傳達「面對，而非逃避」的“態度”；而「生命之樹」之鏡頭連續性的「推近」或「拉遠」的手法，要傳達當面對內在陰影之後，該用何種“方法”找到「新 / 心」的出口。所以我認為「推近」或「拉遠」在生活上是一種思維的方法：一層一層的「推近」，是自我理性的批判；一層一層的「拉遠」，是笑看人生的豁達。然而不論是「推近」或「拉遠」，都是以一種更為開闊的視野，重新看待生命中的各種困難或是失敗，而可以成為讓生命更為茁壯的資糧。

貳、 教學活動設計架構

一、 以視覺藝術為核心的統整架構圖

二、 單元主題之教學活動與教學目標

(一) 「樹影」之主題 1：關於「樹」

4 / 節

教學重點	提示與討論方向		教學目標	能力指標	評量
1-1.電影「斷頭谷」之賞析	<ul style="list-style-type: none">亡靈樹擬人化	<ul style="list-style-type: none">拍攝手法：透過仰角的拍攝手法與灰濛之色調，營造神秘的氛圍擬人化：樹皮表面如呼吸般上下起伏、樹的內部通往另一神祕空間	<ul style="list-style-type: none">學生能透過電影「斷頭谷」分析片中亡靈樹之拍攝手法、氣氛營造與造型特色	2-4-7 欣賞戲劇作品，並能提出自己的美感經驗、價值觀與建設性意見。	學習單 (p.24)
1-2.電影「古墓奇兵」與教師柬埔寨塔普倫廟之旅遊照片賞析	<ul style="list-style-type: none">纏繞、包覆破壞與支撐共生性	<ul style="list-style-type: none">老樹與塔普倫廟的關係：樹根雖然穿透廟宇，但亦是一種包覆性的纏繞，是破壞與支撐的共生性。另一觀點，老樹就像塔普倫廟歷史的延續，廟的時間已停止，而老樹的時間還繼續走動下去	<ul style="list-style-type: none">學生能透過電影「古墓奇兵」分析片老樹與塔普倫廟的關係	2-4-7 欣賞戲劇作品，並能提出自己的美感經驗、價值觀與建設性意見。	學習單 (p.24)
1-3.電影「魔戒二部曲：雙城奇謀」之賞析	<ul style="list-style-type: none">樹人擬人化	<ul style="list-style-type: none">樹人之造型（有五官及四肢）、行為（會言語、動作）與情感（憤怒、吶喊）皆擬人化	<ul style="list-style-type: none">學生能透過電影「魔戒」分析樹人的造型特色及其發出怒吼之聲的背後意涵	2-4-7 欣賞戲劇作品，並能提出自己的美感經驗、價值觀與建設性意見。	學習單 (p.24)
1-4.討論東西方寓言中的「樹」	<ul style="list-style-type: none">吳剛伐桂傑克與豌豆	<ul style="list-style-type: none">癒合一夜之間豌豆成了直入雲霄的豌豆樹	<ul style="list-style-type: none">學生能說出寓言中的樹其性格與特色	2-4-3 比較分析各類型創作品之媒材結構、象徵與思想。	學習單 (p.24)
1-5.討論不同的樹所呈現之造型語彙	<ul style="list-style-type: none">造型、質感	<ul style="list-style-type: none">從造型與質感的角度分析樹的各部位的圖像意涵	<ul style="list-style-type: none">學生能辨別不同造型、質感及部位的樹其圖像意涵	2-4-3 比較分析各類型創作品之媒材結構、象徵與思想。	學習單 (p.24)

(二) 「樹影」之主題 2：關於「影」					1 / 節
教學重點	提示與討論方向		教學目標	能力指標	評量
2-1.從物理的觀點討論「影子」	• 光與影	• 光線無法穿透物體形成陰影	• 能知道物理觀點的光、影的關係		課堂發表
2-2.討論從童年至今有關「影子」之生活經驗	• 手影 • 踩影子 • 生活中的影子	• 在暗室藉由光源透過雙手呈現各種影子 • 夕陽的斜照下，每個人的影子都拖得很長，感覺像是一天的重擔，還跟在身後回家一般	• 讓學生立即藉由雙手，幻化成牆上的各種生動的黑影 • 讓學生發表目前生活中的自己的影子：補完習時的影子、月光下的影子……	1-4-2 體察人群間各種情感的特質，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。	課堂發表
2-3.聆聽歌詞中有關「影子」的歌曲，並分析其意涵	• 彭羚〈囚鳥〉 • 吳克群〈別太溫柔〉 • 許美靜〈影子情人〉	• 我像是一個你可有可無的影子 冷冷的看著你說謊的樣子……我像是一個你可有可無的影子 和寂寞交換著悲傷的心事 • 我在你身邊 學習著當一個影子 傾聽 你所有過往的悲傷和心事 • 我過去在你身邊 猶如沉默的影子	• 讓學生聆聽〈囚鳥〉、〈別太溫柔〉及〈影子情人〉三首歌，並分析歌詞中關於影子的象徵或譬喻	2-4-5 認識樂曲的曲式、配器、風格等特色，培養審美能力。 2-4-6 欣賞音樂史上不同時期的作品，並能描述音樂所表達的情感層面。	課堂發表
2-4.從心理學的觀點討論「影子」	• 社會化與面具 • 影子	• 社會化的過程面具是種保護色 • 人群中的「自己」，往往是經過修飾或壓抑，「影子」可以說是我們的「第二人格」，一些不被社會或是自己所接受的人格特質都被集中在這裡	• 能夠明白「面具」、「影子」等抽象性的心理意涵		課堂發表

教學重點	提示與討論方向		教學目標	能力指標	評量
<p>2-5.欣賞以「光影」為表現手法之藝術作品</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 皮影戲 • 皮影舞蹈：以〈衛節克〉廣告為例 	<ul style="list-style-type: none"> • 皮影戲是讓觀眾通過白色布幕，觀看一種平面偶人表演的光影來達到的藝術效果的戲劇形式 • 中國老阿嬤的皮影舞蹈〈俏夕陽〉 	<ul style="list-style-type: none"> • 讓學生欣賞皮影戲、皮影舞蹈，並能說出此藝術的表演手法與特色 	<p>2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。</p> <p>2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。</p>	<p>課堂發表</p>
<p>2-6.欣賞繪本〈影子〉</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 瑪西亞·布朗〈影子〉 	<ul style="list-style-type: none"> • 書中以非洲口傳文化中對影子的描述為基礎，以剪影、拼貼式的圖畫方式呈現 		<p>3-4-1 了解各族群的藝術特質，懂得珍惜與尊重地方文化資源。</p>	<p>課堂發表</p>
<p>2-7.討論「影子」的特質</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 神秘性 • 保護性 • 虛幻性 • 配角、沉默的 • 不離不棄 • 輕薄靈巧 		<ul style="list-style-type: none"> • 能夠從心理意涵的角度說出影子的各種特質 	<p>1-4-2 體察人群間各種情感的特質，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。</p>	<p>課堂發表</p>

(三) 「樹影」之主題 2：「樹影」之創作

6 / 節

教學重點	提示與討論方向		教學目標	能力指標	評量
3-1.藉由文字分析自我內在之「影子」		<ul style="list-style-type: none">審視自我內在的陰影，並用文字記錄之	<ul style="list-style-type: none">能藉由文字做為思考的方法		學習單 (p.25)
3-2.將文字之「樹影」圖像化	<ul style="list-style-type: none">情感投射圖像語彙	<ul style="list-style-type: none">以樹作為內在陰影的投射對象思考其對應在造形上的表達方式畫於紙上作為設計圖	<ul style="list-style-type: none">能將文字圖像化、造型化	1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。	學習單 (p.25)
3-3.以黑墨繪於投影片上	<ul style="list-style-type: none">線條的情感黑、白配置	<ul style="list-style-type: none">於投影片表面灑一薄層爽身粉將設計圖置於投影片下方，用紅豆筆沾濃墨繪之可用尖錐處理畫面	<ul style="list-style-type: none">會使用墨汁、毛筆等材料		作品
3-4.將作品透過投影機展示並發表		<ul style="list-style-type: none">展示作品並進行作品解說：報告作品的內容及造型或是表現手法上的特色	<ul style="list-style-type: none">能展示作品並解說之能聆聽同學的報告，並提出自己的觀點或是問題	3-4-10 透過有計畫的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。	作品、 口頭 報告

(四) 「生命之樹」之主題 1：連續性之鏡頭「推近」或「拉遠」

1 / 節

教學重點	提示與討論方向		教學目標	能力指標	評量
1-1.繪本「ZOOM」之賞析	• 劇情 • 意涵	• 討論此繪本之劇情 • 此繪本用前進或後退不同的播放方式觀看 • 討論此繪本所欲傳達的意涵	• 能夠說出繪本「ZOOM」之劇情與意涵	2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。 2-4-3 比較分析各類型創作品之媒材結構、象徵與思想。	課堂發表
1-2.討論以變焦距鏡頭將畫面推近或拉遠的創作手法	• 鏡頭推近 • 鏡頭拉遠	• 說明並舉例何謂焦距鏡頭將畫面推近或拉遠	• 能夠辨別鏡頭推近或拉遠的不同	2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。	課堂發表
1-3. 討論劇情與此創作手法之特質與效果	• 劇情轉折 • 偽裝性 • 趣味性	• 說明並舉例何謂劇情的轉折 • 鏡頭推進或拉遠的過程，藉由劇情快速的轉折，營造出作品的偽裝性與趣味性	• 能夠分辨劇情有無轉折的重要 • 能體會此創作手法的偽裝性與趣味性	2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 2-4-7 欣賞展演活動或戲劇作品，並能提出自己的美感經驗、價值觀與建設性意見。	課堂發表

(五) 「生命之樹」之主題 2：「生命之樹」之創作

6 / 節

教學重點	提示與討論方向	教學目標	能力指標	評量
2-1. 藉由連續性之鏡頭「推近」或「拉遠」的手法，以「樹影」之作品為創作之起始點，進行 16 格之「生命之樹」創作。	「生命之樹」創作之規定的條件如下： <ul style="list-style-type: none">• 必須以「樹影」之作品為第一格• 必須使用連續性之鏡頭「推近」或是「拉遠」的手法，只能擇一、不可混用• 建議約每隔 3 格要進行一次劇情的轉折• 必須完成至少 16 格之「生命之樹」創作	<ul style="list-style-type: none">• 學生能獨立完成有創意性的作品	1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。	作品
2-2. 個別討論作品的劇情轉折與爆點		<ul style="list-style-type: none">• 教師和學生針對單格圖像、造型描繪、整體劇情等等方向進行個別討論	2-4-8 尊重與讚美別人的意見與感受，願意將自己的創意配合別人的想法作修正與結合。	作品
2-3. 個別討論創意性之結局及作品中所欲呈現的意涵		<ul style="list-style-type: none">• 學生能思考出具有想像空間的創意性結局	2-4-8 尊重與讚美別人的意見與感受，願意將自己的創意配合別人的想法作修正與結合。	作品

(六) 「生命之樹」之主題 2：鏡頭「推近」或「拉遠」之思維模式

2 / 節

教學重點	提示與討論方向	教學目標	能力指標	評量
3-1.將作品展示並發表		<ul style="list-style-type: none">• 能展示作品並解說之• 能聆聽同學的報告，並提出自己的觀點或是問題	3-4-10 透過有計畫的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。	作品
3-2.討論此創作手法運用在生活 上、面對事物之態度上的可能性	<ul style="list-style-type: none">• 宏觀：拉遠• 微觀：推近	<ul style="list-style-type: none">• 討論宏觀與微觀的思維方法及其在生活 上之運用• 連續性的鏡頭拉遠如同宏觀的視野• 連續性的鏡頭推近如同微觀的視野	<ul style="list-style-type: none">1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。2-4-7 欣賞展演活動或戲劇作品，並能提出自己的美感經驗、價值觀與建設性意見。	課堂 發表

參、 教學評量

一、 評量的方式

「魔樹」課程評量的目的在於讓學生能夠用不同的方式清楚的傳達創作的意念。採取三種屬性的評量方式，分別為：文字屬性、圖像屬性及語言屬性，茲說明如下：

(一) 文字屬性：以「學習單」為主。

1. 方式：學生透過學習單上教師所設計的問題，逐一思考與回答。
2. 特色：學習單上問題的設計皆無標準答案，期使學生能盡情拓展想像空間。
3. 目的：文字除了是最立即的記錄方式之外，並可讓學生釐清與整理自己所欲傳達的概念。而透過所設計的問題逐一思考，即可串連與建構出自己獨特的創作意念，此步驟為創作前的準備工作。
4. 評分標準：文字是否有提出新的觀點或想法、學習態度。

(二) 圖像屬性：以「作品」為主，本課程為一平面性創作課程，作品分別為「樹影」及「生命之樹」之創作。

1. 評分標準：造型的創意性、細緻及完整度、學習態度。

(三) 口頭報告

1. 方式：學生輪流展示作品，並同時針對作品的創作概念、內容與特色，以口頭報告的形式發表之。
2. 目的：在展示作品的同時，口頭報告可讓觀者對作品有更一層的了解，除此之外，還有其教育上的意義：對於報告者來說，是訓練口語表達能力、台風與膽量；對於觀者來說，是觀賞時的態度、聆聽時的風度及提問能力的訓練。
3. 評分標準：報告是否語意清楚、言之有物與作品相契合以及學習態度。

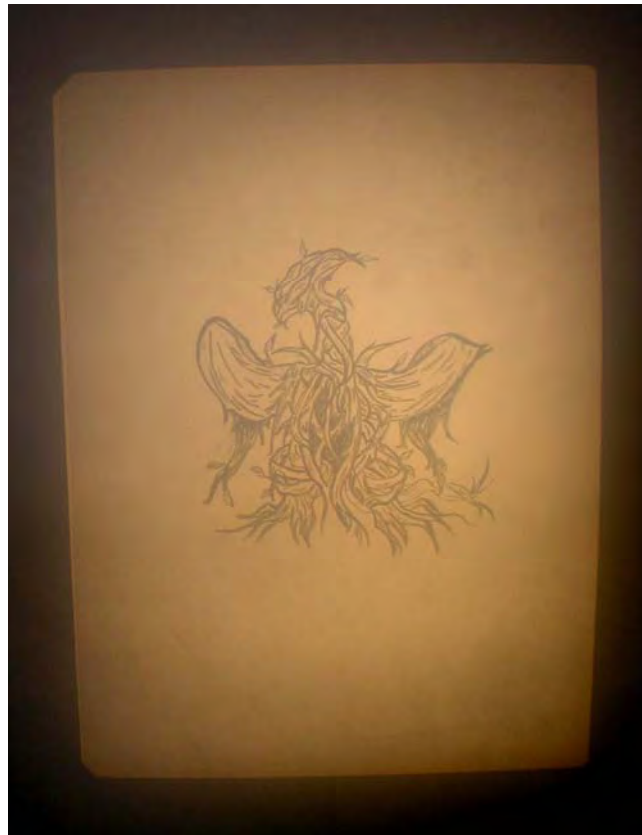
肆、 教學成果與檢討

一、 學生作品賞析

學生作品圖檔很多，均儲存於教學光碟中，在此僅呈現「陳宜琪」及「劉子寧」兩位同學之作品。

(一) 9210 陳宜琪 (92 年入學、10 班)

1. 「樹影」作品及解說

- **內容說明：**
內心崇尚自由，想要展翅高飛，懷抱著想遠離現實殘酷的世界，在那無垠遼闊的天空中，無憂無慮、自由自在飛翔的遙遠夢想。
- **造型分析：**
一隻有著翅膀的生物，微微張開自己的羽翅，想要掙脫掉在自己身上的束縛，樹木緊緊的糾纏，環繞在身上，表示束縛非常沉重。

2. 「生命之樹」作品

(1)

(5)

(2)

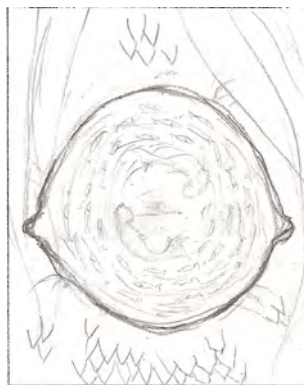
(6)

(3)

(7)

(4)

(8)

(9)

(13)

(10)

(14)

(11)

(15)

(12)

(16)

(二) 9221 劉子寧 (92 年入學、21 班)

1. 「樹影」作品及解說

● 內容說明：

掙扎、被壓抑，強烈的反叛性格，想逃離現實生活的不愉快，學著戴上一個又一個的新面具，體驗一個又一個的新生活，每一空白處就是一條傷痕，是在成功前的痛苦磨鍊，尋找掙脫束縛的過程。

● 造型分析：

彎彎曲曲、很強硬的折角，代表被壓抑扭曲的邪惡潛藏在心中；折彎的小樹枝是面對現實的不滿，也算是保護自己的利器；短短的根，表示對這世界充斥著各式垃圾與廢物的日子中，感到吸收不良，試著退縮與離開。

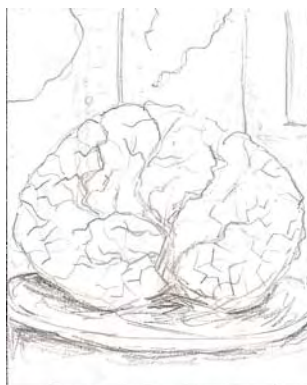
2. 「生命之樹」作品

(1)

(5)

(2)

(6)

(3)

(7)

(4)

(8)

(9)

(13)

(10)

(14)

(11)

(15)

(12)

(16)

二、 教學心得感想

我在 2006 年暑假整理這些已於 6 月從國中畢業的學生此課程的作品時，心中感觸頗深，尤其是當我將學生寫的「樹影」之作品解析一個字一個字的敲進電腦時，彷彿同時再閱讀一篇篇的「危險心靈」，現在的孩子的確承載著不少壓力與無奈，一如過去我們曾經歷過的青春一般。而當我在整理「生命之樹」的作品時，又對學生的高度創意感到佩服。

國中生是需要有個心靈的出口，而我認為在國中教育中視覺藝術是最具備此一功能。魔樹之第一單元：樹影，是與內在自我的對話，因此不論是文字性的創作構思或是圖像式的表現，甚至最後的口頭報告，均給予學生以不同的形式面對自己，讓負向的情感找到一個出口，得以沉澱。

在每位同學進行作品展示與報告時，我發現，國三的孩子已可以做到「真誠」與「情感的轉化」。「真誠」是面對自己以及面對作品所應具備的態度，然而不陷入自己的負向情感中，能以一種更為抽離、成熟的角度看待自己的負向情感，這種所謂的「情感的轉化」，學生是做得到的。

「生命之樹」創作緊接在「樹影」創作之後，其目的是要讓學生在這一悲一喜中咀嚼人生。「樹影」是比較深層且嚴肅的課題，尤其審視自己的內在時，或許會產生一些難以接受、不想面對它的感覺；然而「生命之樹」創作，透過角度視野的不斷抽離與轉換，達到一種驚奇連連的喜劇效果。

人生就是如此。

參考資料

中文書籍：

1. 布萊斯·桑德拉爾 (Blaise Cendrars) 《影子》 瑪西亞·布朗 (Marcia Brown) 繪 台北市：青林 楊茂秀譯 2003

外文書籍：

1. Istvan Banyai 《ZOOM》 New York: Pullin Books 1998

網路專文：

1. 中國皮影網 <http://www.chineseshadow.com/>
2. 陰影與光亮的旅程
<http://home.kimo.com.tw/river9595/perform/be5.htm>

影音資料 - 電影：

1. 導演：提姆波頓 (Tim Burton) 《斷頭谷 (Sleepy Hollow)》 1999
2. 導演：賽門魏斯特 (Simon West) 《古墓奇兵 (Tomb Raider)》 2001
3. 導演：彼得傑克森 (Peter Jackson) 《魔戒二部曲：雙城奇謀 (The Lord of the Ring: The Two Towers)》 2002

影音資料 - 音樂：

1. 《別太溫柔》 作詞 / 曲：吳克群 演唱者：吳克群
2. 《囚鳥》 作詞：十一郎 作曲：張宇 演唱者：彭羚
3. 《影子情人》 作詞：邢增華 作曲：黎沸揮 演唱者：許美靜

影音資料 - 廣告：

1. 衛節克 SEVENSEAS-皮影戲篇 2006

附 錄

魔樹：單元一、樹影

關於「樹」

三年 ____班____號姓名：_____

1. 請分析電影「斷頭谷」片中的「亡靈樹」。
 - 造型：
 - 拍攝角度：
 - 氣氛營造：
 - 特色：
 - 山洞（樹屋）的外型與內部的分析：
2. 請分析電影「古墓奇兵」片中的百年老樹。
 - 老樹與塔普倫廟的關係：
 - 承上題，營造出何種氛圍：
 - 當蘿拉跌入光舞窟時，可以看到很多很長的老樹根，請問，那個場景營造出何種氛圍：
3. 請分析電影「魔戒二部曲：雙城奇謀」片中的「樹人」。
 - 造型：
 - 特色：
4. 請用自己的觀點思考樹的各部位之圖像意涵。
 - 彎曲 / 筆直的樹幹：
 - 樹根：
 - 嫩芽：
 - 枯葉：
 - 氣根：
 - 樹洞：

魔樹：單元一、樹影

「樹影」之創作構想 三年 班 號姓名：_____

心理學中的「影子」

- 有光的地方就有影子，人要面向陽光、走向社會，就必須社會化，學著如何應對進退，學著如何戴著一個「面具」來面對社會迎向陽光。
- 我們在人群中所表現的「自己」，往往是經過修飾或是壓抑的，那些不為社會或自己所允許的人格特質就被打壓為「影子」(shadow)，「影子」可以說是我們的「第二個人格」，一些不被社會或是自己所接受的人格特質都被集中在這裡。

「樹影」創作是將內在的影子投射在一棵樹上，請你試著思考：

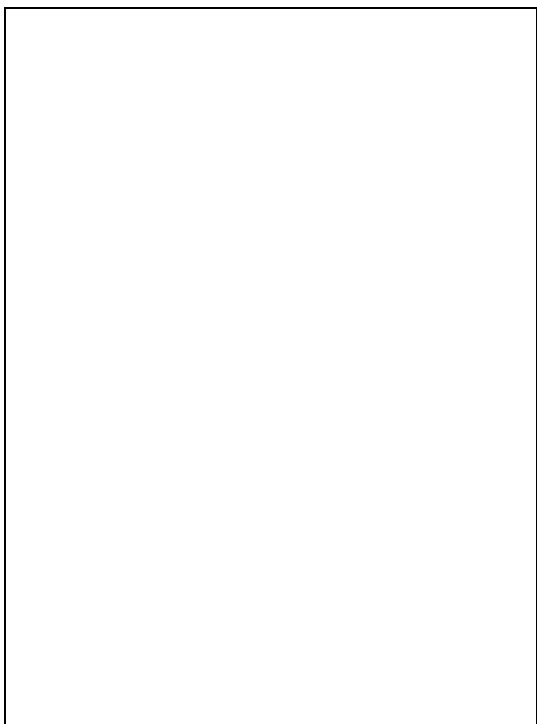
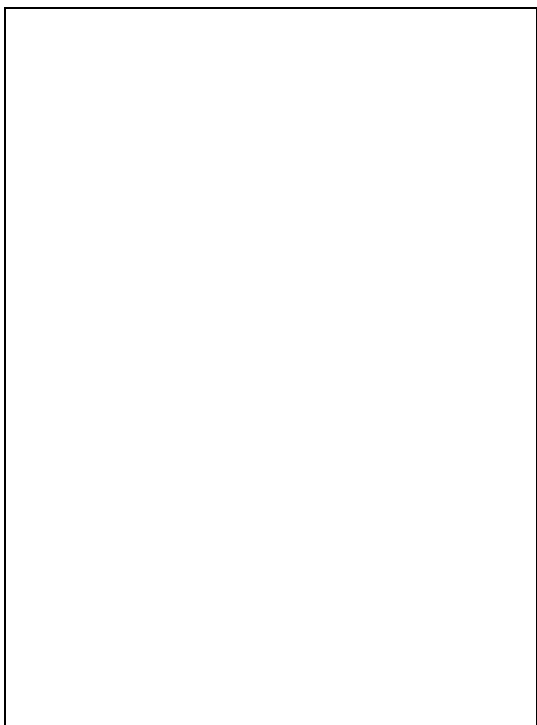
1. 這棵樹欲呈現之內在陰影為何？

2. 將文字之「樹影」圖像化。繪於背面。

3. 分析其造型上的特色。

魔樹：單元二、生命之樹

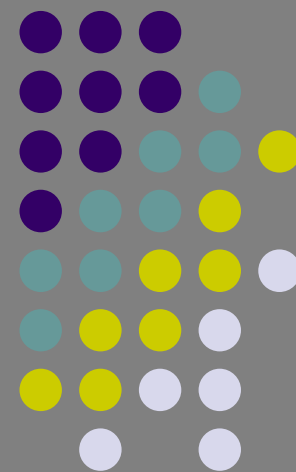
16 格 「生命之樹」創作 三年 ____ 班 ____ 號姓名：_____

獎勵藝術教育創新教學及教材研發 個人作品類 國中組

新竹市立光華國中 黃梓琪

魔樹

播放 ▶