

第二篇 視覺藝術

李玉美

壹、視覺藝術面向之內涵說明

「藝術與人文」即為「藝術學習與人文素養，是經由藝術陶冶，涵育人文素養的藝術學習課程。」以培養學生藝術知能，鼓勵其積極參與藝文活動，提升藝術鑑賞能力，陶冶生活情趣，並以啟發藝術潛能與人格健全發展為目的。

藝術是人類文化的結晶，更是生活的重心之一和完整教育不可缺少的一環。藝術以其專門的術語，傳達無可言喻的訊息，提供非語文的溝通形式，進而提升人們的直覺、推理、聯想與想像的創意思考能力，使人們分享源自生活的思想與情感，並從中獲得知識，建立價值觀。所有的人都需要學習藝術的語言，以領會生命的意義和各族群文化的情趣。

一、「表現試探」

「藝術創作」係指使用材料、技術、元素和分析來製作藝術作品的過程，其創作的範圍包含純藝術、商業藝術、民俗藝術、個人的生活藝術等，而此階段學習藝術創作活動是為延伸前面三個階段所養成之先備能力之下再強化藝術能力的基礎，使學生能繼續發揮個人的特質，展開具有創意的藝術表現。

「創造性思考」則是指運用一個具有原創性和有效性並善於發明的想法，透過實際創作之過程能產生精緻複雜之作品，並從中建構觀念、概念、意見及評價等能力，亦即啟迪腦的發想、創意來從事「多元的」藝術創作（可從多元的角度區分為：時間、形式、內容、工具等）。換言之，能啟發腦的創意發想才是藝術主動性之創造，不論何種藝術的表現都應該朝向多元而具創意的方向來引導、思考。

透過藝術表達形式，表現對環境與人性的關懷之人文素養，在「自然環境」藝術與自然環境方面之教材內容可包括：家庭、學校、社區、自然景觀、人文環境等關心自然心靈美化之議題，對於作品的完整性、技巧、美感表現、創作性及作品內容呈現之影響與價值做獨立判斷，親身感受人與人之間的情感特質，所以藝術可以用各種形式來表達，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒材與技法，傳達出有感情、經驗與思想的作品，所以藝術已不再是單純的技藝表現而已，是被視為人類文化的累積和人類想像力與創造力的結晶，具有極高的人文價值，藉由藝術記錄時代的文明凝聚濃厚的人文精神，藝術用感人的形式、豐富的內容和深刻的人文內涵打動人的心靈。因此；設計關懷社會及自然環境的主題，將具有情感的意涵，運用藝術的形式以呈現各具特質的表現，因此表現與探索是期使每位學生能自我探索，覺知環境與個人的關係，運用媒材與形式，從事藝術表現，以豐富生活與心靈。

二、「基本概念」

李奧·托爾斯泰（Leo Tolstoy）說：「藝術活動就是人類將自己的情感、經驗，藉著動作、線條、色彩、聲音或文字表現形式，來傳遞給其有共同經驗者，以引發共鳴」就此可知，藝術就在我們生活周遭，它是從我們所擁有的生活理解力中開始發展。

當前對藝術的普遍解釋有二種：廣義的是指：凡是含有技術與思慮的活動及其製作，皆謂之藝術，這和「技術」意義很近。狹義的藝術是指，凡含有審美價值的活動及其活動的產物，而能表現出創作者的思想及情感，並予接觸者產生共同感受，謂之藝術。

《辭海》中，藝術的定義：人類以感情和想像作為特性把握世界的一種特殊方式，即通過審美創造活動再現現實和表現情感理想，在想像中實現審美主體和審美客體的互相物件化。具體說，他們是人們現實生活和精神世界的形象反映，也是藝術家知覺、情感、理想、意念綜合心理活動的有機產物。根據表現手段和方式的不同，可分為表演藝術（音樂、舞蹈）、造形藝術（繪畫、雕塑、建築）、語言藝術（文學）、綜合藝術（戲劇、影視）。根據表演的時空性質，又可分為時間藝術（音樂）、空間藝術（繪畫、雕塑、建築）和時空並列藝術（文學、戲劇、影視）。

西洋所謂的「藝術」（Art，拉丁文稱為 Ars），大致與「技術」意義相近，從古希臘哲學家亞里斯多德（Aristotle）的：「藝術是自然的模仿」，看待模仿自然是一種技術，到 15、16 世紀文藝復興時代因工作所需的技術亦稱為「藝術」。

在中國古文中「藝」字也有多種解釋，《書經》：「純其藝黍稷」、《孟子》〈滕文公〉：「種藝五穀」、《荀子》：「耕耘樹藝」這些「藝」自有「種植」的意思。《禮記》樂記：「藝成而下」、《論語》〈庸也〉：「求也藝」、《史記》〈儒林傳〉：「能通一藝以上者」此「藝」字則有「技術」或「才能」之意；即使所謂的「六藝——禮、樂、射、御、書、數」也與才藝或技術有關。

由上可知，藝術的定義從古代中外之解釋雖不盡相同，所有的名詞都有其意義，但是因為不同的時空、不同的環境、不同的目的、不同的文化，如果要將定義用科學的方式精準來解釋亦非常困難，因為藝術所涵蓋的種類及內涵實在太豐富，無法在此概括，僅就以視覺藝術為範圍來說明。

在強調視覺藝術創造力的時代，我們有必要擴大認知的範圍，意識藝術構成的元素與方法，去瞭解藝術家如何巧妙地應用與安排這些元素並創造美感，其內容涵蓋之基本概念：

- (一) 藝術的視覺元素：包括線條、色彩、光線、形狀、量塊、質感、動感與空間等，如此分類的目的，只是為了方便理解，而不是任何單一的元素，即可完成一件偉大的作品。
- (二) 藝術形式：更是構成視覺藝術品的重要元素之一，也就是一般所謂的美感原則，是表達內容的一種具體方式，部分與整體之間的安排或指直接呈現與感官的形態或事物，包括其輪廓、品質或色彩等關係，藝術形式的特質可能受到民族個性與風格等因素影響而呈現各種不同效果，形式的原理，一般被歸類為統一與變化、律動、平衡、強調、對比、比例與大小等。
- (三) 媒材與技巧：尚有媒材與技巧的交互表現運用，也就是視覺藝術創造表現有素描、繪畫、雕塑、版畫、攝影、手工藝與工業設計、建築、混合媒材、錄影藝術、環境設計等。

視覺藝術屬於較接近狹義的藝術，也就是藉由視覺創造力將其具有的情感理念內涵呈現，我們要瞭解藝術品的視覺端倪，才能看出其中所暗示的理念與情感，也唯有藉著視覺辨識能力的素養，才能增加我們對視覺世界的瞭解與感應。

三、「藝術與歷史文化」

藝術是以視覺的方法來傳遞藝術家的認知與觀念，因不同時代、不同文化、不同價值觀的差異性，會產生視覺認知與觀念信仰不同的關係，進而形成不同的藝術風格，呈現出多樣

化的視覺語言。所以藝術史可說是人類視覺認知的方法史，它反映了每一種個別文化中，社會與意識形態的真實性。因此，藝術的意義會隨著時代、文化、社會的變遷而改變，藝術家在不同的社會所扮演的角色也就不盡相同，尤其今日的藝術家所生存的時代，是一個無法以某種意味深長的單一理念就可涵蓋人類本質、社會秩序或絕對的倫理道德的時代，而是一個因語言、習俗、宗教、經濟發展、地理位置被分離成許多部份的世界，這些聚集的群體，每天都有重要事件發生的時代，人類對過去事件的意義和本質的看法，以及對未來的期望也就大異於從前，因此藝術家的創作理念，若僅針對這廣大世界的某一小部分事情而引發，也就不足為奇了。

此外，今日的藝術家在藝術史上，正面對一個很獨特的情況：他們處在一個報紙、雜誌、電視、電影、業餘的或專業的攝影充斥的時代，也就是視覺圖像最普遍的時代，藝術史的成長愈廣泛，我們就愈容易接觸到過去的藝術，博物館、美術館、畫廊的展出，讓我們得以親眼目睹過去或現代的名作，至於無法展出的作品，學校的藝術課程也有許多的圖片可以補充，至於當代藝術家的作品，亦有可能剛完成就出現在藝術雜誌上，這個時代的人們可以很容易就接觸到視覺藝術，在人們的美感經驗不斷地快速增加的時代，使得藝術家必須尋找視覺傳遞的新形式。但是，也隨時可能當新的表現形式成為藝術的重要課題時，藝術史上那種真誠的、直接的表達人類經驗的風格，則有可能成為另一種風格因循的根據或是被推翻的對象。

一再地重複使用某些造形、象徵符號、象徵架構，就會使藝術失去意義，同時對藝術家的理念與價值觀表現也失去其重要性，藝術家必須尋找清晰、有力的視覺語言，來傳遞他的意念。然而在嘗試以新的形式、新的象徵符號、新的視覺語言來傳遞視覺意象時，雖可以強化藝術家的思想內容，但也可能產生難以被了解和象徵意義遭到混淆的問題。如此一來，促使當代的藝術家不但朝向傳統加以延伸，以擴張其創作領域，並且也試著去注意較早期的或傳統中那些被視為不適宜的表現圖式，以期尋覓出一既具有歷史根源、意義又具有當代特質的創新形式。

所以藝術與文化是關係緊密的共同體、透過認識區域性具代表性的視覺藝術家與作品，思考藝術家、藝術品和國家或地區文化之間的互動關係，探索藝術品被藝術家創作的背景及傳達的意涵，在經由評價與討論，識別人造物設計構思的實際應用與設計的特性，可藉由比較來自不同時期的藝術複製品、印刷品、幻燈片與錄影帶，識別歷史、文化與政治事件對藝術作品的影響。

回顧過去的藝術史，視覺藝術的趨勢不再強調風格的建立，而是在於新的形式表現與意義的探討，今日的藝術家顯然比反傳統的前衛藝術家更具有震撼那些保守派藝術家的力量，尤其是近幾十年來藝術流派的急遽變化，「藝術應該是什麼」的理念？當代的趨勢是：沒有主流的風格與論點，這也許是因為我們正生活在多樣化的時代。

四、「藝術與生活」

生活藝術、藝術生活，當代對於藝術文化的範疇涵蓋了日常生活中的所有事物，不再獨尊精緻藝術，我國的藝術教育課程綱要開宗明義：「藝術源於生活，也融入生活，生活是一切文化滋長的泉源，因此藝術教育應該提供學生機會探索生活環境中的人事與景物；觀賞與談論環境中各類藝術品、器物及自然景物；運用感官、知覺和情感，辨識藝術的特質，建構意義；訪問藝術工作者；了解時代、文化、社會、生活與藝術的關係；也要提供學生親身參與探究各類藝術的表現技巧，鼓勵他們依據個人經驗及想像，發展創作靈感，再加以推敲和練習，學習創作發表，豐富生活與心靈。」

八十年代的藝術更是如此，即使是未參加任何團體的或屬少數民族的藝術家之作品，亦常被藝評家提出討論。人類又回到藝術是「生活的重要元素」的時代，藝術也再度成為我們生活的一部分，它的表現形式已被視為是揭示問題與幫忙解決問題的結果。因為在某種意義上，所有的藝術都是與環境息息相關的，它們協助解決我們的居住品質；例如：建築師設計的建築，景觀設計家設計的開放綠化空間，工業設計師設計的交通工具、生活用品，都市計畫家規劃的城市與社區、街道設施。各種藝術彼此之間的關係相當密切，誰也無法單獨解決環境的問題，因為環境的問題除了受制於經濟、政治、社會、文化的價值觀，也受到你、我、他的美感經驗與環境意識的影響。

貳、實務教學活動建議

一、「橋與眼睛」

課程設計：李玉美

教學類別：視覺藝術大單元教學設計（融入環境美育議題）

授課對象：第四階段學生（表現試探教學活動建議）

目標主軸：探索與表現、審美與理解、實踐與應用

教材內容：基本概念、表現試探、藝術與生活

學習主題：人與自然·結構與藝術之空間意象概念

教學節數：共五節課（225 分鐘）

設計理念：

- 一、視覺的探索是美感養成的基本能力，透過有目標、有計畫的結構性創作活動訓練，學生可以藉此抒發自身的情感和意念，有助於訓練學生觀察表達、專注、耐心之能力的培養，期望因此能促進學生從生活中認識視覺藝術之空間結構性原理，藉由創作培養其能明確而有意義的生活。
- 二、視覺藝術創作的學習過程具備獨立、自發、觀察、想像、溝通，其能藉此培養學生欣賞、接納、鼓勵、關懷之能力，達到具備成熟的人格與審美的能力。

能力指標：

- 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。
- 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
- 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。
- 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。
- 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。
- 3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。

教學目標：

1. 能從生活中認識視覺藝術的空間結構性。
2. 能認知視覺要素：時間、空間、結構之關係。
3. 能經學習過程中，認識視覺觀察之形式原理及元素。
4. 能由操作過程中，學習區分及適當的運用視覺藝術之表現媒材與技巧。
5. 能與同學互助合作，相互激盪理解。
6. 能欣賞同學表現，自省辨識與調整。

7. 能具備發表自己的創作理念和歷程。
8. 能藉由創作藝術作品，培養溝通、交流能力提升人際關係。

教學活動計畫：

覺察與發想	<p>依據第四階段學生所具備之基礎能力，透過安排既定目標的觀察設定，計畫性的將生活空間中之立體結構與視覺藝術之形式原理與學習元素結合，運用學生生活周遭之環境，引導學生透過環境的觀察、探索自己平日生活在城市環境中的空間層次，並藉此培養其抒發青少年（女）學生的情感特質並有助於觀察力、專注力及表達能力的增強，期能促進學生能明確而有意義的運用自己生活周遭之環境學習，以養成帶著走的基本能力。</p> <p>藉由教師引導說明課程目標及內容，讓學生能了解如何運用生活經驗與創作結合之方式來引發學生的學習動機，探索創作能力的無限潛能，使學生能充分了解結合生活的觀察的並將自身的想法全然地透過創作呈現，以培養學生觀察、想像、構成與創造的能力。</p>
課程內容	<p>一、嘗試發展具有創造性的創作方法與表現題材，並運用平面、立體、綜合媒材的交叉創作體驗，提供學生認識與試探平面媒材、立體媒材與綜合媒材的特性，並引導構思主題性的創作，期使學生能重視並愛護自然景觀與資源，具備鑑賞社區環境中建築物、造形物與自然、人文與自身環境的關係。</p> <p>二、運用材料與構成的特性創作具有機能性思考、傳達與應用、符合目的性的展示事物，透過計畫性的學習排列、組合、想像等創作構成，以呈現具結構性構成的作品。</p>
活動形式	<p>一、探索與表現：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個別探索：能藉由察覺生活之社區環境中的公共建設、一般建築物、造形物與社區自然、人文環境的關係，發現並重視愛護公共資源與自然景觀。 2. 創作呈現：嘗試運用各種藝術媒材及技法，探求傳統與非傳統藝術風格呈現方式的差異。 <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作品欣賞：了解藝術創作、環境與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，接受多元的藝術創作。 2. 自省理解：選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。 <p>三、實踐與應用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活應用：能養成於日常生活中持續藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 2. 實踐影響：透過創作操作過程，開展自身潛能，藉此獲得進步與成長，產生自信，欣賞他人。

教學錦囊	<p>一、依學生之先備經驗進行教學內容設計，可採答問方式進行教學討論，以發現學生能力上之個別差異問題並能充分協助。</p> <p>二、課程開放性高，學生可嘗試運用各種藝術創作的技法、形式，以表現個人的想法和情感。</p> <p>三、強調創作者角色與功能，運用無挫折的教學內容，營造創作成就展現之氛圍，引導學生描述觀察、創作的體驗、看法與見解並肯定其看法，以增加學生自信。</p> <p>四、應事先建立學習規範，並隨時注意學生表現。</p> <p>五、可以選擇適當之情境音樂，使學生能藉此放鬆心情讓教學目標能順暢達成。</p> <p>六、儘量避開範例示範，善用引導技巧引發學生潛能。</p>
------	--

授課單元介紹：

此教材中所指稱的「橋與眼睛」是以生活為起點，對於一般人平日所碰觸到的環境空間，亦指所生活的鄉鎮城市，隨著所在城市的不同，發現自己居住環境中的空間層次、文化階層、造形結構與自然語彙……透過藝術的角度覺察，能發現另一種感受生活的方法。

透過運用此單元之學習內涵，學習從「間距化」的作用下保持一種「心理的距離」來探索創造另一個異化空間，藉由藝術創作過程中必要的基本能力及步驟，運用結構性、交錯性、平行性、距離、空間、時間、溝通等創作形式來理解心理距離之一種審美原理，強調距離是為美感的一種顯著特徵。

教學策略：

由學校及學生住家所在的區域環境為對象，透過各種景象之簡報或圖片喚起學生對自己熟悉城鎮的關懷與重新認識。配合生活習慣、環境特色與歷史文化，貼切地建構出人與橋存在的關係。先以臺灣為介紹重點，觀賞認識我們生活中所經過的天橋或是高架橋等，於教學中間答相關景點，並提示各類橋的特色與所應用材質，討論我們所住的城市中有哪些橋，這些橋具備哪些特質及其異同之處？並對這些公共建設作品有什麼樣的感受？感覺到什麼樣的城市景象？

從橋的功能及造形中，體會橋與人的關係，從中可以看到公共藝術家或建築師對社會的

視野，透過其選擇的設計符號語言，引導學生觀察其藉此所重新建構之符號再現系統，藉由人是城市裡橋的「眼睛」：映照出對於環境的記憶、溝通、連結、奮鬥……，透過這個眼睛，城市裡的橋所呈現出的是一個經由「人」再造之樣貌。由人創造出來的人與人、人與環境、人與藝術的關係。

步驟一：橋、人、環境的三角關係

教學時間：二節（90 分鐘）

情境布置：

第一節：教師先行拍攝蒐集生活中各式「橋」之形象資料圖片，並製作成簡報檔案，於教室中架設媒體教學器材，便於授課時介紹、分享並便於課間引導學生觀察重點及創作方向。

第二節：將學生所繳交之學習單（內容包括拍攝及蒐集之相片及文字說明資料），將其擺放在教室空間中，以提供同學相互觀摩學習。

教學策略：

在教學過程中引導學生親身發現各類橋的特性：透過親身觀察產生關懷及洞察力，以藝術為實踐環境美學教育之媒材，培養學生了解藝術創作與社會文化的關係，具備獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。

學生先行利用假日在住家環境，運用自己之角度、觀點觀察橋、建築、交通、自然環境來體驗、記錄觀察感受，也可以運用繪畫或相機拍下橋的景觀，先將所觀察之環境做介紹，並將所觀察之橋與環境文化之連結說明在學習單上，先行繳交給美術老師（作為評量及創作建議參考）。

特色說明：橋的各類用途及造形特色觀察，訓練學生關懷生活環境並培養敏銳觀察能力。

評量重點：能蒐集不同造形及特色之圖片、以不同的審美態度與同學互相分享。

創作素材：剪貼、繪畫各式媒材均可。

教學評量：形成性評量（動態評量）

～下週繼續～

步驟二：橋、人、藝術創作的三角關係

教學時間：一節（45 分鐘）

創作素材：構圖表現媒材不拘。

情境布置：

- 一、學生於美術教室進行創作，教師將所蒐集的圖片放置於教室佈告欄以提供學生參考激盪。
- 二、提供簡易之完成品以供學生參考；

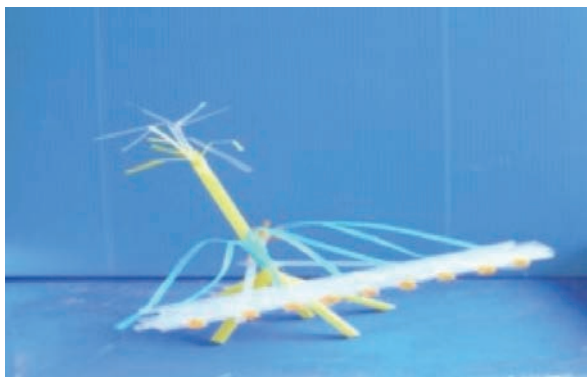

圖 2-1 作品實例一 〈一座橋〉

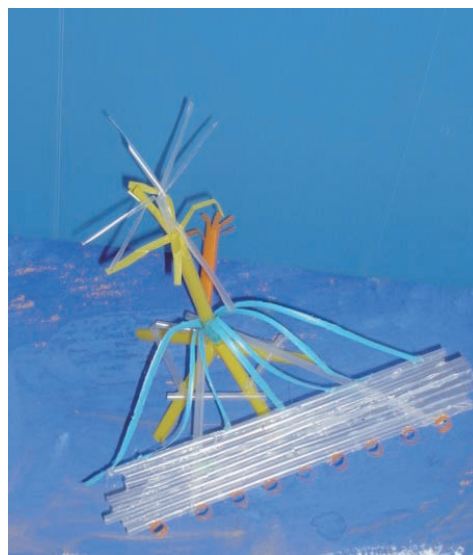

圖 2-2 作品實例二 〈橋的語言〉

圖 2-3 作品實例三 〈心橋〉

教學策略：

- 一、教師預先購買每人一張 A4 卡紙，每位學生於上課中準備各式構思圖案之表現工具。
- 二、請學生將先前課中所蒐集之相片、圖片及文字說明拿出來參考。
- 三、依據文字說明及圖片參考先行在 A4 卡紙上構思、繪製圖案造形。
- 四、經過親身觀察能在創作構思過程中親身發現各類橋的特性。
- 五、教師於課間觀察學生構思情況，於必要時提供建議及引導。

特色說明：

學生能將空間結構之三次元物體觀察，轉換成二次元之平面表現。

評量重點：

想像創造虛擬畫面，認知立體結構之構成要素與平面呈現之方式。

教學評量：

包括形成性與總結性評量（實作評量、動態評量）

～下週繼續～

步驟三：橋、人、環境的三角關係

教學時間：共二節課（90 分鐘）

創作素材：各式媒材均可（建議使用質輕易黏貼之素材）。

情境布置：

教師預先布置成品櫃位置，學生將陸續所完成之作品置放於此以供同學欣賞。

特色說明：

學生透過結合從前所具之先備經驗、能力，以生活中之公共建設為主題目次表，引導學生省思並開發創意思考之潛能。

教學策略：

- 一、請學生將先前課中所蒐集之相片、圖片、文字說明及草圖拿出來參考。
- 二、請學生將所攜帶之構成素材拿出來，依據所構思之圖案進行立體構成。

三、構成模組確定後，依據主骨架先後順序黏貼成形。

四、將製作完成之作品，放置於成品櫃前，創作者須在櫃前提供疑問、解答及分享說明創作的方式、意涵。

評量重點：

過程中展現專注及創意，能欣賞他人表現並給予建議。

～本單元課程結束～

總體評量：

達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	察覺蒐集	能觀察分析並運用生活資源蒐集各式資料。
	文字描述	能運用口頭、文字、繪畫表達創作概念。
	探索操作	個人能運用相關資源及發揮先備能力，使用豐富性媒材及創意開發探索。
	表現作品	平面及立體作品完整表達呈現。
	討論發表	能解說創作概念並分享創作意涵。
審美與理解	審美評價	觀察審美概念。 創意思考、設計呈現平面作品之美。 立體作品造形之美。
實踐與應用	組織計畫	創作過程中能運用先備能力流暢製作。 能欣賞他人表現。

延伸說明：

- 一、課程與活動是為了學習對象而設計，並非為了自我興趣；焦點是放在「人」的學習目標上而非物件上。
- 二、探索與表現，可結合地理與物理概念及日常觀察體驗，使其進而自然的成為慣性生活學習。
- 三、創作與鑑賞，可結合自然與環境、觀察與審美，成為習慣進而展現。
- 四、多觀察生活周遭之景觀、建設（如大、小型公共建設、藝術，自然景觀、建築物…

等)以透過生活認知探索生活藝術品的豐富美感。

五、隨時養成欣賞、尊重他人與自己的生活態度。

課程省思：

- 一、教學引導者是課程的關鍵人物，必須有一種吸引人的力量與個人特質，這種吸引力並不是美麗的容貌或漂亮的服裝。
- 二、認知開發創作教學中，應視每位學生都是獨一無二的，應能接納學生不同表現、隨時讚美、指導、鼓勵及親切的對待，是引導者必備的態度也才能刺激互動產生創意的火花。
- 三、課程進行時需建立必要的規則，創意不是沒有規範，規範並不代表限制，教師必須告知安全又有效的學習、創作方式，引導同儕互相合作尊重與學習。
- 四、適當規劃工作範圍之限制，提醒學生學習控制自己之惰性，建立創作順序。

課程資料：

一、空間意象概念

「空間」在藝術表現上包括結構主義、裝置藝術、複合媒體藝術……等方式，「空間」概念有範圍限制的亦可稱為地方、處所、場所；無範圍限制則形容空間為藍天、高空、太空，宇宙……等。空間以狹義之形容又有以距離、間隔、空隙、一段時間、期間、間隙……等意義，在宗教的解釋上，佛教又以一切事物的現象都有其因與緣但卻無實體空間的存在。

空間是提供點所存在的處所，點若被限制在線上，則稱此所處的空間為一度空間；若被限制在平面上，則稱該空間為二度空間；若在立體內，則稱該空間為三度空間。所以三度空間為立體空間，是人類最常經驗到的空間；若再將時間併入三度空間中來敘述點的狀況時，則時間軸加上三個空間軸所構成的空間便成為四度空間，所以在相對論中之空間乃是四度「時空」。

空間的曲度由某地到另一地，或由某時刻到另一時刻並非均曰一致，這牽涉到是曲度扭轉空間，或曲度本身在空間中即是扭曲的問題，以上是一些有關空間爭論不已的問題其他關於空間的說法，有所謂上下四方的空間叫「宇」，古往今來的時間叫「宙」：就是指空間和時間。空間裡的時間，時間裡的空間；空間在時間裡完成，時間在空間裡呈現。「空間」與

「時間」可衍生出「存在」與「變化」的問題。在造形藝術領域，這兩個是最普遍的探討問題。空間在造形藝術的表現，造形藝術空間可以解釋成造形藝術所占有的物理空間，如裝置藝術作品與展覽空間環境的關係；繪畫上的幻影空間，亦即在平面上表現的空間深度，如透視法；繪畫上表現的遠近感覺；繪畫上的超現實拼湊，繪畫上抽象形色的相互關係；浮雕的凹凸深淺關係；雕刻作品上塊狀「實」的立體空間和鏤空「虛」的空間；生活空間及建築設計上空間關係，如埃及金字塔塊狀封閉的空間或巴黎鐵塔開放的線性空間；平面造形上的「構圖」和立體造形上的「結構」等。

繪畫中的空間是畫家要處理的一個基本的問題，西方自文藝復興以來的「透視法」和中國畫論中謝赫六法中「經營位置」就是很普遍的應用，解決從二度平面中如何表現出三度空間或深度的空間以及多視點問題。中、西方在繪畫之空間表現法的差異和現代繪畫之空間表現法又有那幾種，如果以各種畫派來說明之，其中有很多的探討空間。關於這類問題可參閱王秀雄著《美術心理學—創作·視覺與造形心理》書中第五章「繪畫的空間」有詳細之解釋。

空間的性質如造形的「中空」或「虛空」，中國畫的留白，音樂的休止符，立體上的洞為造形帶來抑揚頓挫，有形物理空間真實存在的「地方」，無形心理空間的精神維度：空間的共同元素是「空」的。怎樣認識到所謂「空」的這個世界呢？如何由理性認識到感性認識的？由空間概念的認識開始，佛家所謂的空性；形象思維在一種類似於禪定催眠狀態下的異化心理作用，從感官視覺到經驗的累積，再到抽象思維的一種精神境界轉變之可能，要理解這些問題前需先思考有關於「空」的意念。空之意，如空無一物的「空」；佛家語指透過因緣所產生的一切幻物，沒有永恆的本體，生滅不止，本質空寂，故稱空或空性；徒然，如空跑一趟，指天，如晴空萬里。跟空有關之意念有空虛、空隙、空話、空想、空談、空頭、空濛、空靈……等都有一共同之要素，即無法觸及或捕捉之意。

空間所有的物質都存在於空間裡。視覺藝術的空間，不僅是傳遞形狀與量塊的媒介，也是一相當重要的元素。空間，它具有特殊的美感形式。藝術裡的空間，往往被分成三種類型：即圖式空間、錯覺空間、真實空間。圖式空間：可以利用剪紙藝術為例來說明。圖式空間僅涉及形狀與空間在平面上的交互作用，無深度的暗示。此類型的表現方式常出現在壁紙設計、織物設計。錯覺空間：當藝術家從事景色描繪時，就會描述到它的深度，就會建立起垂直面與水平面的關係，也就會形成錯覺空間。真實空間：當然就是其真實存在的空間，如陶器是一容器，有體積存在，就有真實空間的存在，雕塑也有其虛、實的空間存在。當作品涉及至真正空間時，常會涉及到時間與動感。因為真實的空間須藉觀賞者移動身體去感受，

而走動則又涉及時間。人們常依時間的長久，來決定空間之大小。由於藝術家是藉藝術創作來傳遞個人的理念與情感，利用藝術來呈現意象的、概念的內心世界。

二、結構主義

結構主義（Constructionism）並非畫派，而是在後現代主義中，論及文學、藝術與建築所常見的名詞。結構主義出現於六〇年代初期，首先是人類學方面的理論，甚易與一九一九年 Malevich 及 Tatlin 等人在俄國所倡導的「構成派」同一英文名詞相混淆。

結構主義在法國產生以後，對傳統的科學以及哲學，產生了巨大的衝擊，尤其是傳統的人類學。結構主義的發展是和馬克斯（Karl Marx）、尼采（Friedrich W. Nietzsche）、維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）、佛洛伊德（Sigmund Freud）等哲學是分不開的，它著重於解讀舊有的世界，理論從此有了新的含義，遂成為一種後現代新的論述。

結構主義是一門綜合理論，由 Levi-Strauss 的人類學、拉岡（Jacques Lacan）的結構心理分析學以及阿圖塞（L. Althusser）的文學論理組成了基本輪廓。

二次世界大戰後的歐美國家，由於尖端科技的發展，形成了一種累積轉化複製知識的全新模式，影響改變了社會的整體結構。由於結構的改變，無疑地，這就是為什麼在這個後現代社會中，不論文學和藝術出現如此眾多的問題，而結構主義就是解決這些新出現的文化問題的新辦法。

三、裝置藝術

裝置藝術（Installation Art）大略發生於一九八〇年代。裝置藝術是指為某些無法歸納入雕刻（立體）或繪畫（平面）的作品，所作方便的區分。此類作品往往以攝影鏡頭般攫取包圍它的環境之情報的姿態展示。裝置又是作品以不造作的開放方式陳列，特別是去除複雜的粉飾、裝裱；注重的是考慮作品放置方式的「可視性」和「思考效果」，以及與展示空間有機性關係的建立。作品不再固定在一個特權性的位置上放置，而視環境條件作活潑自由的配置。各式各樣的素材，可能被分成幾個單位來組合展示，或視場地情形而作彈性增減，或自由改變展出方式。因此，裝置作品本身與其外圍環境是有分不開的關係。

裝置藝術可以歸納入觀念藝術之一，它與四〇年代的物體藝術、六〇年代的集成藝術（assemblage）兩者頗有相似之處，但裝置藝術在特定空間中展示，卻多了彈性內容和環境因素。

追溯裝置觀念的本源，即一九一三年杜象（M·Duchamp）把一個腳踏車的輪子倒置在椅子上，剝奪了輪子的功能，純粹著意於造形，引導觀賞者進入「思維」的動機，此一作品乃邁向構成的第一步。其次是一九二四年 KartSchwitters 的「梅茲建築」（Merzbau），將整個屋子空間充滿了怪異物體，時間長達十三年之久，直到他在潛意識中認為已達到飽和狀態方才罷休。此一作品已稍具環境造形的雛型，可說是八〇年代裝置藝術最早的一人。

此後，物體藝術、集成藝術，環境藝術融匯在一起，產生了大規模、多媒體、複雜構成的裝置藝術。此一脈絡相承的過程，正是物質特性在美術史上的消長歷史，也反映了時代背景一物慾的高漲。

裝置的內涵，其思想乃包含二十世紀以降的各種藝術流派。諸如超現實、抽象表現、普普、最低限以及觀念裝置等，只要是利用裝置來演繹其中心思想，都可歸納為廣義的（或狹義的）裝置藝術。

四、複合媒體藝術

複合媒體（mixedmedia）又稱混合媒體。混合一詞可能帶有化學反應之意，而複合則作物理還元的可能，故後者名詞也許較為妥切。複合媒體的作品——早期拼貼或貼裱的作品，水彩和油彩混合使用而繪於一幅畫布上，甚至集成作品（assemblage）均可稱為複合媒體或混合媒體作品，不過既往的類似作品，作者的目的乃傾向於視覺或對質感（textures）要求能產生某一特定的效果。但在八〇年代的所作的所謂複合媒體作品，與其說是視覺上的效果，毋寧視它為一種「思維」的藝術，甚至可以把它納入在觀念藝術中的一環。盧明德（LuMingder）對複合媒體的解析，認為在美術作品的創作過程中，作者所處理的東西，並非僅僅物理性素材的併用技巧部份而已，而作者所應面對的問題，該是如何從「素材的利用」發展成為「媒體的呈現」，換言之，即將觀念自「一切是媒體」轉變為「媒體是一切」，亦即將美術行為視作社會傳達的媒體之一。因此，問題的重點，並不在於美術作品的單純表現，而在於藝術行為的媒體表現。

現代藝術對於思想自由、表現自由是主要的趨向。新視覺美感的產生、新視覺觀念的提示以及新藝術媒體的發現，都是複合媒體藝術探討的課題。

盧明德於一九八七年曾以木材構成，塗以白色胚土並在木材上繪畫符號，且在兩側黏貼上兩根代表自然物質符號的枯枝，以表示自然與人工的融合，展開一場「文明」與「原始」的對話。在這類的作品上，作者認為素材本身就具有強烈的符號性，甚至作者對複合的詮

釋，不包括媒材，甚至環境、行為記號等一切都包含在內。「大度山系列 11，1988」乃複合媒體的典型作品。關於這類問題可參閱劉其偉編著《現代繪畫基本理論》書中第四章「現代繪畫的流派」有詳細之解釋。

可知藝術創作所表現的題材，大體上有自然生態、人生百態、超現實、物理性等。自然生態包括：動物、植物、風景、天象等；人生百態包括：人體、生命、情感等；超現實：非現實所有現象等；物理性：時間、空間等。

二、「剪剪貼貼玩創意」

授課對象：第四階段學生（基本概念教學活動建議）

目標主軸：探索與表現、審美與理解、實踐與應用

教材內容：基本概念、表現試探、藝術與歷史文化、藝術與生活

學習主題：藝術家與藝術品，材料與自然物、畫面風格形成與創意

教學節數：共四節課（180 分鐘）

設計理念：

本課程設計為使學生能藉由了解並欣賞二十世紀的藝術創作，重新復習藝術創作之原理與元素，透過介紹當代藝術家如何隨社會文化的演變將生活中所見媒材融入藝術創作，使作品與生活結合在一起。

從討論畢卡索〈擺放在布上的樂譜和吉他〉、〈有藤椅墊的靜物〉、布拉克的〈有支座的桌子〉、葛利斯所作〈杯子、報紙和一瓶酒〉、史維塔斯所作〈星辰圖〉及漢彌頓所作〈是什麼使今日的家庭變的如此不同、如此有魅力？〉六件作品，來探討其畫面內容及結構安排特徵，其運用複合媒材的創作拼貼方法在作品中所呈現的意涵及效果。

引導思考藝術表現與大眾文化的關係，並激勵學生以另一種藝術呈現的角度，學習欣賞及創造的基本概念，重新省視他們的文化環境中訊息傳遞的視覺效應與背後的意識型態。同時，藉由欣賞藝術家使用拼貼技法的不同風格及理念，瞭解各種創作工具與個人表現技巧方式及其獨特性，並能依自我對生活感受的需求，選擇適合的表現媒材、工具，體驗創作過程，嘗試學習以複合媒材的運用結合繪畫基本技法之概念，創作屬於個人的拼貼作品，並能呈現自己獨特的想法。

能力指標：

- 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。
- 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
- 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。
- 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。
- 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。
- 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。
- 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。
- 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。
- 3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。

教學目標：

- 1. 能鑑賞藝術表現的多元性與自由性。
- 2. 能了解並欣賞藝術家如何將生活資源與繪畫融入作品中。
- 3. 能由欣賞藝術品中思考作品中所傳達出來的感覺、價值與意義。
- 4. 能認知視覺要素：時間、空間、結構之關係。
- 5. 能經學習過程中，認識視覺觀察之形式原理及元素。
- 6. 能由操作過程中，學習運用視覺藝術之表現媒材與技巧。
- 7. 能欣賞同學表現，自省辨識與調整。
- 8. 能具備發表自己的創作理念和歷程之能力。
- 9. 學習以批判的眼光，查看所處文化環境中、訊息影像傳遞的視覺效應及背後的意識型態。

教學活動計畫：

覺察與發想	<p>依據第四階段學生所具備之基礎能力，透過安排既定目標的課程規劃，計畫性的將藝術欣賞之原理原則與創作表現之基本要素結合，並運用當代藝術作品的創作形式，引導學生藉由基本的畫面構成形式、探索自己創作的多元面向，並藉此培養其創造思考的開發，有助於訓練其觀察力、創造力及表達能力，期能促進學生能明確而有意義的運用自己生活週遭之資源學習，以養成帶著走的基本能力。</p> <p>創作除了觀念的建立、觀察習慣的養成外，基本能力的培養需經由教導者事先規劃課程目標與學習活動方法、妥善營造學習環境、善用引導技巧即可進行。</p> <p>藉由教師引導說明課程目標及內容，讓學生能了解如何運用自身的基本美學及基本創作素養，運用結合各種表現與創作方式來引發學生的學習動機，探索創作能力的無限潛能，使學生能充分了解創作表現的多元，透過學習，養成隨時能在日常生活中觀察蒐集，並將其運用創作表現上，以培養學生接納、嘗試接受各種藝術創造的基本能力。</p>
課程內容	<p>一、透過藝術品的欣賞引導課程設計，融入藝術欣賞之原則及藝術創作之形式與元素，期能因此提升學生之欣賞及創作素養。</p> <p>二、嘗試發展具有創造性的創作方法與表現題材，並運用平面繪畫、半立體、綜合媒材的交叉創作體驗，提供學生認識與試探各種媒材的特性，並引導構思發揮創意及想像力之創作，期使學生能因此對於嘗試創作更具信心。</p> <p>三、運用繪畫與素材的創作結合的特性，創作具有形式思考及符合結構安排，透過計畫性的想像、學習排、列、組合…等創作構成，以呈現具美感與時代意義之構成作品。</p>
活動形式	<p>一、探索與表現：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個別探索：能藉由藝術品的認識，瞭解藝術欣賞及創作的基本概念，發現藝術創作之多元與彈性。 2. 創作呈現：嘗試運用各種藝術媒材及技法，結合基本繪畫技巧及其他表現方式，探求傳統與非傳統藝術風格呈現方式的差異。 <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作品欣賞：了解藝術創作、環境與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，接受多元的藝術創作。 2. 自省理解：選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術創作方式，繼續學習。 <p>三、實踐與應用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活應用：能養成於日常生活中持續藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 2. 實踐影響：透過創作操作過程，開展自身潛能，藉此獲得進步與成長，產生自信，欣賞他人。

教學錦囊	<p>一、依學生之先備經驗進行教學內容設計，可採答問方式進行教學討論，發現學生能力上之個別差異問題並能充分協助。</p> <p>二、蒐集設計與課程學習目標相關的藝術品，藉由欣賞教學如入基本知識概念。</p> <p>三、課程開放性高，學生可嘗試運用各種藝術創作的技法、形式，以表現個人的想法和情感。</p> <p>四、強調創作者角色與功能，運用無挫折的教學內容，營造創作成就展現之氛圍，引導學生描述觀察、創作的體驗，以引發學生學習興趣。</p> <p>五、應事先建立學習規範，並隨時注意學生表現。</p> <p>六、可以選擇適當之情境音樂，使學生能藉此放鬆心情讓教學目標能順暢達成。</p> <p>七、儘量避開範例示範，避免造成學生思考受限並善用鼓勵、提示……等引導技巧開發學生潛能。</p>
------	---

授課單元介紹：

課程單元藉由當代主題式藝術品之鑑賞教學，使學生認識藝術表現之自由性與多元性。透過學習觀察辨別不同藝術家，如何將不同屬性之材料統整、融入作品中，所呈現的風格及意涵。

引導思考如何參考藝術家之創作形式內容，並學習拼貼技巧，創作個人的創作作品，嘗試以拼貼方法結合複合媒材及繪畫技法之方式，以呈現融入多元媒材所創作出的效果。

教學重點：

教師提示拼貼作品已被運用於各種創作中，但自二十世紀以來，部分藝術家開始將拼貼結合到作品裡，這樣的嘗試到底產生怎樣的視覺效果？與單純的繪畫呈現又有什麼差異？它包含怎樣的美學意涵？是否會因為藝術家所著重的拼貼媒材功能不同，而有各種不同類型的表現形式出現？

教學策略：

本單元之教學策略除了鑑賞教學時的敘述方法外，著重以啟發性之問答法、討論法來鼓勵學生進行有意義的溝通，並準備教學輔助教材，例如：簡報、複製圖畫及畫冊等，使課堂上的討論有更多的資源可用，建立生動、活潑的教學情境。

學生除了參與上課之鑑賞討論外，並需隨時記錄欣賞藝術品的心得及感想，將自己對所研究之作品記下的資料，收錄於個人之資料夾或筆記本中，此資料亦可供教師作為評量之參考。

步驟一：藝術真好玩

教學時間：一節（45 分鐘）

情境布置：

教師準備畢卡索、布拉克、漢彌頓、史維塔斯、葛利斯等藝術家之作品，將其製作成簡報以利進行課程引導，並配合本單元課程內容製作學習單，以強化學生持續學習。

教學策略：

教師運用前段所設計之藝術品教學內容作為導引話題，提醒同學注意，藝術在我們生活中有很大的影響，無論主題、取材、構圖……等。這種關係已經存在久遠，只是因為近代大眾傳播媒體的急速發展，更使它快速的蔓延開來，教師也可利用教學媒體，將一些當代文化中含有媒材拼貼的作品，解說放映給同學欣賞，藉此討論這些媒材的使用情形及他們所欲表達的寓意。

特色說明：

透過藝術品的欣賞，導入各類藝術創作形式及特色觀察，訓練學生能充分利用生活環境資源並培養敏銳觀察能力。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽，能接納中外不同創作形式之藝術呈現，並能於課堂中發現不同的創作形式所產生之作品差異，學習客觀的欣賞比較態度，以發覺自身興趣。

創作素材：剪貼、繪畫各式媒材均可。

教學評量：形成性評量（動態評量）

～下週繼續～

步驟二：剪剪貼貼玩創意

教學時間：三節（135 分鐘）

創作素材：構圖表現媒材不拘。

情境布置：

第一節：事先蒐集各類日常生活之紙張、廣告、相片、報紙、包裝紙、木片、金屬……等可供拼貼創作之素材，引發學生創作動力。

第二節：師生共同蒐集各類，包含報紙、海報、雜誌……等資料作為拼貼創作的素材。

教學策略：

第一節：

- 一、於課前請學生蒐集二十世紀以來，國內外以拼貼融入繪畫之作品至少一件，並於課前研究作品及藝術家的背景資料，將所蒐集資料及心得帶至學校與同學分享。
- 二、教師將全班分為八組，請各組同學提出課前所蒐集的媒材、拼貼結合的畫作及研究心得與同學分享，教師巡視各組，解答同學的疑難，並觀察同學們是否都能熱烈參與討論？是否能隨手記錄討論重點。
- 三、同學們交換彼此帶來的作品。
- 四、教師預先購買每人一張 B4 卡紙，學生每人於上課中準備各式構思圖案之表現工具即可，請學生將先前課中所蒐集之相片、圖片及文字說明拿出來參考。
- 五、依據文字說明及圖片參考先行在 B4 卡紙上構思、繪製草圖。
- 六、教師於課間觀察學生構思情況，於必要時提供建議及引導。

第二節：

- 一、教師再次提示拼貼畫並不是隨意無組織的將所有圖像或影像剪貼、任意堆砌，而必須先擬定主題，以便進行設計與安排。
- 二、舉一些主題提供學生參考：生活、社區文化性議題、個人內心世界的探索、客觀的呈現景象……等。
- 三、提醒同學迴響上課討論過的作品，建議可參考任何一位藝術家的風格及技法來創作。
- 四、依課本所提各項創作原則，指導同學將各種元素在畫面上做巧妙的安排，並能以水彩、色紙，廣告顏料、蠟筆……等整合畫面或加強畫面焦點之所在。
- 五、隨時肯定同學的想法，並適時指導拼貼的技巧。

第三節：

- 一、將所完成的作品予以命名，並依作品正式標示法標示於作品背後。
- 二、將作品陳列於教室內，請同學發表作品評論或創作感想。
- 三、全班同學依作品完成度、創意……等進行作品評比。

特色說明：

學生能將空間結構之三次元物體觀察，轉換成二次元之平面表現。

評量重點：

能蒐集不同造形及特色之圖片、以不同的審美態度與同學互相分享，想像創造虛擬畫面，認知繪畫創作之構成要素與多元發展。

過程中展現專注及創意，能充分運用資源及技能呈現主題目標。

～本單元課程結束～

總體評量：

達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	察覺蒐集	能觀察分析並運用生活資源蒐集各式資料。
	知識內化	能充分理解教師設計之教學目標及學習了解課程內容。
	文字描述	能運用口頭、文字、繪畫表達創作概念。
	探索操作	個人能運用相關資源及發揮先備能力，使用豐富性媒材及創意開發探索。
	表現作品	1. 作品完整表達呈現課程目標。 2. 情感表達能大方、貼切。
	討論發表	1. 能大方的呈現作品並清楚解說創作內容，並能接受欣賞其他人的創作。 2. 能展現專注及創意，能欣賞他人表現並給予建議。
審美與理解	審美評價	1. 觀察審美概念。 2. 創意思考、設計呈現繪畫創作之美。
實踐與應用	組織計畫	1. 創作過程中能運用先備能力流暢製作。 2. 能欣賞他人表現。

延伸說明：

- 一、課程與活動是為了學習對象而設計，並非為了自我興趣；焦點放在「人」的學習目標上而非物件上。
- 二、探索與表現，可結合藝術欣賞與創作基本概念及日常觀察體驗，使其進而自然的內化為生活學習能力。
- 三、創作與鑑賞，經由欣賞引導可結合生活資源進行創作。
- 四、隨時養成欣賞、尊重他人與自己的生活態度。

課程省思：

- 一、教學引導者是課程的關鍵人物，必須有一種吸引人的力量與個人特質，這種吸引力並不是美麗的容貌或漂亮的服裝。
- 二、認知開發創作教學中，應視每位學生都是獨一無二的，應能接納學生不同表現、隨時讚美、指導、鼓勵及親切的對待，是引導者必備的態度也才能刺激互動產生創意的火花。
- 三、課程進行時需建立必要的規則，創意不是沒有規範，規範並不代表限制，教師必須告知安全又有效的學習、創作方式，引導同儕互相合作尊重與學習。
- 四、適當提醒工作範圍限制，提醒學生學習控制自己之惰性，建立創作順序。

課程資料：

一、基本概念

李奧·托爾斯泰（Leo Tolstoy）說：「藝術活動就是人類將自己的情感、經驗，藉著動作、線條、色彩、聲音或文字表現形式，來傳遞給其有共同經驗者，以引發共鳴」。就此可知，藝術就在我們生活週遭，它是從我們所擁有的生活理解力中開始發展。

現今對藝術的解釋有二種：廣義的是指：凡是含有技術與思慮的活動及其製作，皆謂之藝術，這和「技術」意義很近。狹義的藝術是指，凡含有審美的價值的活動及其活動的產物，而能表現出創作者的思想及情感，並予接觸者產生共感者，謂之藝術。

二、視覺元素

在強調視覺藝術創造力的時代，我們有必要擴大認知的範圍，去意識藝術構成的元素與方法，去瞭解藝術家如何巧妙地應用與安排這些元素並創造美感。

藝術的視覺元素，包括線條、色彩、光線、形狀、量塊、質感、動感與空間等。如此分類的目的，只是為了方便分析與討論，而不是任何單一的元素，即可完成一件偉大的作品。

1. 線條

線條是視覺元素中最虛幻、最基本的，也是人類最易認識的元素。在大自然中，舉目所見，都是線性的，線條也可說是點的連續運動所形成的，線條的再延伸，為面時就會造成輪廓、形狀，而其與四周的關係，又可構成空間。

線條並不僅出現在無彩度的素描描繪中，兩種不同色彩的界面也會形成線條，此外，線條雖然是最基本的元素，而其特性卻是最不受限制的。

2. 色彩

色彩是所有元素中，最能引起人的情緒反應作用的元素，藝術家研究如何應用色彩，以達其功能；欣賞藝術，只需要瞭解色彩的基本要素以及藝術家如何應用它們來表達某種氣氛與經驗；雖如此，但它並不是創造藝術的絕對必要條件，因為如果沒有光線就沒有色彩，我們看到的物體之所以會有紅色、橙色或是青色之分，是因為光波在物體的表面的作用，並不是它本身就具有這些顏色。

3. 光線

光線是輻射能的形式，視覺世界因有了光線，才能顯現出物體的形體與色彩。藝術裡所談的光線有兩種：一為藝術家描繪出來的假象光線、一為真正的光線。真正的光線又分為太陽光、月光屬自然光，白熱光、螢光、霓虹燈光、雷射光則屬人造光。無論是自然光或人造光，光線的來源、色彩、強度與方向，都可以決定物體顯現的外貌，當光線改變時物體的外形也隨之改變。

繪畫作品裡的光線，是出自畫家的描繪，畫面上的色彩明暗變化並不是絕對的，它常與其四周的色彩產生相對的關係。

4. 形狀與量塊

形狀與量塊二者常是一體兩面的元素，塊狀常涉及重量，因而人們通常也稱量塊為量感，有時也稱量感為量塊。

物體有可能隨著光線的改變與被觀看的角度、視點差距，而使三度空間的量塊，

變成二度空間的形狀或輪廓。因此，若不得分類時，只能說形狀是二度空間的、平面的，量塊是三度空間的、是有體積的。

5. 質感

質感是屬觸覺特性的，它就是所謂的肌理，因此，藝術品所表現的肌理、質感，通常觀賞者均必須以視覺來取代觸覺，畫家藉其熟練的技巧，繪出各種不同的質感，如金屬的光澤、木材的厚重、玻璃的平滑、布的柔軟，塑料的輕盈、石材的粗糙等，如雕塑家則利用材料的特性加以強化，以引發觀賞者的視覺心理作用。

6. 空間

所有的物質都存在於空間裡，視覺藝術的空間，不僅是傳遞形狀與量塊的媒介，也是一相當重要的元素，藝術裡的空間，往往被分成三種類型；即圖式空間、錯覺空間、真實空間。

圖式空間；可以利用剪紙藝術為例來說明；此類型的表現方式常出現在壁紙設計、織物設計。

錯覺空間：當藝術家從事景色描繪時，描述到它的深度，會建立起垂直面與水平面的關係，也就會形成錯覺空間。

真實空間：就是真實存在的空間，如陶器是一容器，有體積存在，就有真實空間的存在雕塑也有其虛、實的空間存在，當作品涉及真正空間時，則會涉及到時間與動感，因為真實的空間須藉觀賞者移動身體去感受，而走動則又涉及時間，人們也會依走動時間的長久，來決定空間之大小。

7. 動感

動感也有錯覺與真實的分別，視覺藝術的動感形狀與空間在平面上的交互作用而產生動感的錯覺。

三、美感的原理

藝術形式是構成視覺藝術品的重要元素之一，也就是一般所謂的美感原則，是表達內容的一種具體方式，部分與整體之間的安排或指直接呈現與感官的形態或事物，包括其輪廓，品質或色彩等關係，藝術形式的特質可能受到民族個性與風格等因素影響而呈現各種不同效果。形式的原理，在為了方便討論與分析的情況下，一般被歸類為統一與變化、律動、平衡、強調、對比、比例與大小等。

1. 統一與變化

將結合成一件作品的各種元素置在一起，形成一被認為有規則的設計時，就會達成視覺的統一。

所謂的規則可能是相當簡化的、也可能是相當複雜的，也就是說它可能引用相關的、單一化重複的、或互相呼應的形狀，如量塊、色彩、線條等來完成，幾乎沒有任何一件作品的設計，能拋棄應用統一的原理。因為一件作品必包含多種視覺元素，其所形成的變化無論是強烈的或是細微的，如果不加以適切的統一就會雜亂無章，所應用的方式可能是以色彩、色調變化、線條、形狀、重複性、動感的錯覺、象徵性等來完成。

變化的形成來自於對比，如平滑與粗糙、明亮與灰暗、大與小……等。「變化」是最明顯的設計原理。兩種不同的元素並置就已形成變化，一件作品拋棄應用統一的原理，就會雜亂無章；同樣的，拋棄變化的原理，就會變得單調乏味。

2. 律動

律動的觀點是屬於自然的，是隨乎自然的自發性律動。視覺藝術裡律動的設計是經由規則地重複相似的線條、形狀、色彩、質感等而產生的，當然亦可藉相同形狀於規則地遞減尺寸之變化中形成，重複單一元素或重複某類組合單元，所形成似音樂般節奏性的律動，這類型的設計常應用在壁紙或地毯的設計等。

3. 均衡

就是將兩種對立的力量，加以統合的結果。平衡，基本上分為結構的平衡與視覺的平衡；結構的平衡包括物理的均衡，視覺的平衡則涉及概念與心理的反應，如果建築或雕塑等的結構失去平衡，在視覺上，我們也會產生不平衡感，而造成心理的不舒服。

4. 比例與大小

比例與大小都與尺寸有關聯，但是分屬不同的原理，其間也有差異性的存在。比例涉及到整體中的每一部份之間的關係。希臘藝術最重視比例的問題，研究出黃金分

割作為美感的最高標準，黃金分割也就是如 $a : b = b : (a + b)$ ，此美的最高比例準則，必須巧妙地應用上述的設計原理，使作品達到美感作用。

而設計原理的應用，就如我們在視覺元素一文中所提及的，元素之間有時是相通的；例如形狀是在二度空間裡的稱謂，在三度空間裡就變成量塊。而線條、色彩的本身，也可產生質感，故創作原理之間，也常是互相作用的，總而言之，一件完美的作品之完成，絕不可能僅由某種元素與某一創作原理就可達成的。

四、媒材與技巧

古人常言：「工欲善其事必先利其器」，因此，藝術不僅是藝術家利用繪畫創作原理將視覺元素組合、安排的結果，它亦是藝術家為了要傳遞個人的情感與理念，選擇最適合的媒材與技巧，使其之間產生交互作用，達到其創造性美感境界之作。

所謂媒材 (Medium)，就是指必須配合特定技巧來處理的材料。材料即是一般所指的木材、石材、塑膠、金屬、玻璃、紙、顏料、黏土及二十世紀產品如多元脂樹脂、彩色底片、霓虹燈……等。每一種材料均具有其特殊性質，如木材予人溫暖的親切感，金屬則是冰冷、堅實的、玻璃則是透明光滑。

術家利用二種以上的媒材來從事創作，完成的作品就稱為混合 (綜合) 媒材作品。而當拼貼藝術出現後，平面藝術與立體藝術的範疇也變得曖昧，甚至後來，繪畫形式可能出現在雕塑作品裡，同樣的雕塑形式也可能出現在繪畫作品中。此外，時間、聲音近來也成為藝術的次元，使得藝術表現形式更加多元化，然而就整體的藝術史演變來說，我們還是要從傳統的方式來討論藝術媒材與技巧的交互作用。

討論藝術媒材與技巧的交互作用。也就是把視覺藝術分為素描、繪畫、雕塑、版畫、攝影、手工藝與工業設計、建築，再增列混合媒材、錄影藝術、環境設計來討論它們。

1. 素描

所有的視覺藝術，以素描最能快速、直接表達藝術家理念的媒材，其技巧也是最基本的，所使用的材料也是最方便、最簡單的，素描，提供了許多上色作品的基礎架構，也是作為研究計畫的初稿，亦即是繪畫、雕塑、建築……等的草稿。

在所有的圖式語言裡，素描是傳達理念與情感最直接的方法。它僅需要一簡單，可以製造符號的工具，與相當平坦的表面即可進行創作，素描家經由細心選取或是自

然流露之線條的構成，就可達成複雜的象徵，或呈現自然的造形，因此，素描是視覺藝術家最基本的活動。

2. 繪畫

運用各類的筆、刀等工具，墨、顏料等材料，在紙、木板、紡織物或牆壁等的平面上，透過構圖、造形和色彩等表現手段，創造視覺上的形象。就使用材料、技術及依使用媒材的特質的不同，可分為西畫類，包括壁畫、蛋彩畫、油畫、水彩、版畫、壓克力畫、素描等；中國畫類，包括水墨畫、膠彩畫等以及應用二種以上不同的媒材之混合媒材藝術。

繪畫中對於色彩應用的變化很多，雖然素描也曾利用色彩來表達，然而繪畫卻不能脫離色彩而存在，繪畫需要藉色彩變化來表現與發展其他的視覺元素，每一種性質的顏料配合其應用的技巧，才能創造出藝術形式。

(1) 壁畫或濕壁畫在藝術史上，人類最初始、歷史最悠久、最傳統的壁畫是與建築壁面結合一體，不可移動的作品。

(2) 蛋彩畫

早期為埃及人、希臘人、羅馬人所應用，到了拜占庭時期完全的發展，成為小規格的繪畫創作方法之一。持續到十五世紀又被油畫所衝擊，原先蛋彩是指所有調合了補助劑而成為可使用的顏料，而今大都指用蛋黃或蛋白的部分混合顏料再用水稀釋使用，蛋彩畫乾得快，具有油畫的堅硬感，但是時間一久會產生容易脫落的缺點。

(3) 水彩畫

水彩顏料是粉末狀色素與膠、蛋白或阿拉伯膠混合而成，屬水溶性顏料，水彩顏料可分為透明水彩與不透明水彩，不透明水彩亦稱為設計家顏料。通常水彩顏料與水混合塗抹在紙上後，會產生出特別清晰、明亮、透明感的畫面，但若一再重複塗抹，就會產生渾濁與晦澀感，若混合白色顏料就會失去透明感。

西方藝術於古典時期，就引用了水彩顏料，中世紀的手抄本都是以水彩顏料（透明或不透明）來完成的，不過西方於油性顏料出現以後，油畫媒材漸漸成為繪畫的主要角色。水彩顏料的應用，就常限於速寫或草圖素描。

東方藝術常利用不褪色水彩顏料，畫在紙上或絲上。

(4)油畫

油畫顏料是由乾性或粉末狀色素與油混合而成，油的特性會決定顏料的品質，油性顏料成為繪畫的主要媒材，還是到了十五世紀時有所改變。

文藝復興初期，畫家為了達成對畫面空間深度與色彩的豐富性的探討，常在畫面的上半幅薄塗一層半透明暗色調或寒色調油畫顏料，期材料具有彈性、質輕、價格便宜、易塗石膏水、白膠、白色顏料、油等特性，且尺寸較不受限制，再配合油彩的慢乾性，藝術家可以長期修改、精細描繪，因而畫家逐漸捨棄其他媒材，使油畫媒材躍上了五百年來，尚末動搖的重要地位。

(5)壓克力

壓克力顏料是二十世紀的新顏料，其成分是色素與合成聚合物的混合，以水為稀釋液。壓克力顏料的出現，讓雄踞繪畫史五百年的油畫世界產生非常大的震撼，它的最大特色是，耐久性強於油畫顏料，以水稀釋以後可以大手筆地塗繪在畫布或紙上，很快地乾涸、不易褪色、具明亮感，有時也被當透明色漆使用。同時，它亦適用厚塗法，畫家可藉平塗與厚塗顏料來產生肌理的對比，並在其快乾性下，很快地重複進行畫面的處理。

(6)混合媒材

幾世紀以來，畫家就一直企圖在二度空間的平面製造三度空間的幻象。如拼貼藝術，就是藝術家大膽地在畫面上，黏貼、釘上金屬物、人造纖維、木材、沙、圖片、文字印刷物、繩索……等。這種強化三度空間的理念追求，甚至使畫家在繪畫之始，就先製造三度空間形式的畫布或畫板等，給予真正三度空間的框架。不過，也有畫家在堅持於平面的材料創作中，選擇二種以上的媒材，以期更具體地傳達理念。因此，二十世紀的繪畫，在強調創作理念期使人們瞭解藝術之觀念的重要性下，藝術家擴大了使用的媒材與技法，混合媒材就成了新寵。

3. 雕塑

雕刻：雕刻是將比較硬的材料，利用雕、刻、切割、研磨或鑿的方法除掉不要的部分，留下的部分就是創作者要呈現出來的形象，簡單的說以數學中減法來說明把不要的地方去除。

塑造：塑造與雕刻除去的方法相反，也就是從無到有一點點的加上去將其完成作品，它反而是利用加入的材料來創作。

雕塑是三度空間的藝術形式，它探討著真實存在的空間問題。雕塑家唯有掌握材料特性，配合熟練的技巧，才能具體地傳達創作理念。

(1) 石材

被應用為雕塑材料的岩石種類相當多，最常見的是花崗岩、砂岩、石灰岩、大理石，應用的技法不一，包括各種不同的石雕工具，工業發展後，電動工具的出現取代了某些手工工具，讓石雕工作者節省了許多時間與體力。

(2) 木材

木雕技法與石雕相似，大多是直接削減材料的方式，木材材質輕，易黏合、銜接、切鋸、雕鑿，又具親和性，因此人們除了以其來創作藝術，亦常取之製作實用性器皿、家具、建築等。木雕所使用的工具，包括各種不同鋸齒造形及不同功能的斧頭、刮刀、雕刻刀……等。新的電動工具如電動鑽孔機、鏤花鋸等，減少了雕刻家不少的工作時間與體力。藝術家選擇木材，是依美學與技巧的論點來評定。

(3) 黏土

自從人類發現黏土以後，就開始以它來塑造形體。此自然形成的材料，具有相當的彈性、可塑性與鬆垂性。不但容易塑形，且易達到隨意的流暢線條表現。黏土作品乾涸以後，若未經素燒處理，容易乾裂或受損毀，不過卻可再加水處理，重新使用。素燒過的黏土作品，統稱為赤土雕像。

(4) 金屬材料

金屬材料中，青銅鑄造作品的歷史至少有四千年之久，所應用的基本技法，至今仍未有很大的改變。青銅鑄造法分為兩種，即直接鑄造法與間接鑄造法。直接鑄造法是以蠟來製原模，再利用脫蠟法鑄青銅。十八世紀末、十九世紀初，金屬鑄造法又發展出翻砂法與電鍍法，然而脫蠟鑄法至今仍在應用。

金屬材料除了青銅外，尚有鋁、鉛、鐵、黃金、銀以及後來發展的合金、不銹鋼、鋼等。

(5) 新材料與混合媒材

材料的選擇，不僅是既有材料的應用而已，藝術家在創新的理念中，尚要頗具創意地發掘新材料，與發掘傳統材料的新特質。

4. 版畫

版畫可分為凸、凹、平、孔版和混合媒材，各種版之形式各有其獨特性質及特殊效果，可採兩三種版混合使用，能產生多樣的內容，比一般繪畫直接以手繪方式更為自由，所以它不只是木刻版畫，它的形式也不只是印刷品，因為它不像一般印刷品可以大量生產且印製容易。版畫應是繪畫和印刷的結晶，一件好的版畫作品，除了要有構成的基本條件之外，還要有好的印刷技術。因此，一件版畫作品的完成，所花的時間和精力比一般繪畫還要多。現代科技的發展使版畫的技巧更熟練、普遍且廣泛，但是大多數當代的版畫家，還是利用傳統的媒材有木刻、石版、銅版、絹印等四種，來表現其理念。其印刷的方法則分凸版、凹版、平版、孔版和混合媒材。

(1) 凸版

凸版就是指直接將版面凸起的圖像，轉印到紙上的方法。它是最古老的複製圖像法，所用的原理就像印章的陰、陽刻法。凸版版畫以木刻版畫的歷史最悠久；此外，尚可見到紙版、石膏版、橡膠版、塑膠版，甚至金屬版版畫等。

(2) 凹版

凹版的材料包括黃銅片、鋅片、鋼片、壓克力片等。技法則有雕凹法、線條雕刻法、腐蝕法、美柔汀法、細點蝕刻法等。

雕凹法、線條雕刻法在早期西方各國印製藏書票普遍流行。腐蝕法是先將整塊金屬板塗上一層防腐蝕性藥劑，藝術家再利用尖細的鋼筆在上面繪圖。巨幅的凹版畫，則常引用美柔汀法或細點蝕刻法來處理大塊面。美柔汀法是用搖點刀，在金屬板上搖滿粗糙的孔緣，這樣就可印出扎實、渾厚的黑色調。所製作的作品其有晦暗的、富變化的、陰影籠罩的感覺。細點蝕刻法與美柔汀法相似，都是製造色調變化的方法，不過，它與一般凹版製作不同之處，在於必須先腐蝕版畫所需的線性元素後，再將此已處理好的版面撒滿粒狀腐蝕粉，讓酸液僅腐蝕其間隙，造成精細的網狀效果。細點蝕刻法與腐蝕法一樣，均可重複腐蝕，使版面產生不同的凹痕，以製造不同的濃淡變化，所以細點蝕刻法所製造出來的柔和感，是一般版畫所不及的。

(3)平版

平版畫所引用的版面既無凸起部分，也無凹痕，它只是一平坦的表面而已。整個印製過程完全利用油與水不相容的原理來進行，過去平版的材料，今日，鋅板、絹網也都被拿來運用。

由於石灰岩本身的質感，配合不同硬度的蠟筆所產生的多樣變化與創作的自由性，使它很快地成為藝術家的最愛，許多報紙、雜誌的插畫也引用石版來製作，多色的石版畫或平版版畫與木刻版畫一樣，都必須分色製版後再進行套色。

(4)孔版

孔版版畫就是在硬的卡紙或薄的塑膠片、金屬片上，剪、刮、挖、鏤出所設計的形體。完成後，將此版置於紙上固定，再將沾勻油墨的滾筒，滾壓過版面即得所要製作的版畫，孔版版畫的技巧，早在西元八世紀時就為中國所引用。

孔版可以印製出相當精緻的作品，但卻無法大量印製，且在鏤版時，常會出現二種相包容的形體無法銜接。因此，就被同屬於孔版特性的絹印版畫所取代。

(5)絹印

二十世紀時，絹印版畫自由性、多樣性的創作表現方式，使得許多藝術家都對它深感興趣，商業性的圖像複製，更因其所需經費較少及可製造更多的肌理和色彩變化，而被大量引用，如運動衫上的圖案、玻璃杯上的圖式、廣告，都常以絹印的方式來製作。

(6)混合媒材

版畫與繪畫、雕塑一樣，也有利用混合媒材的方式，一般以混合媒材完成的版畫，又稱為拼貼版畫。現代的版畫家，常利用兩種以上的版畫技法與版面來完成作品；也有些利用傳統的技法，結合傳播媒體的切割、組合再繪塗而成，將其轉拓到石板或金屬板上後，再印製圖像。

翻閱人類的版畫史就會發現，十九世紀照像機的發明對二十世紀的版畫具有決定性的影響，引用光電機械來製版的方式愈來愈多，如照像凸版、照像腐蝕版、照像製版、光攝法拼貼、非硝酸銀照像感光製版……等，它們使得當代版畫比其他視覺藝術更具實驗性。

5. 建築

觀看世界各地的住宅、教堂、神殿、官方建築等，我們會發現建築藝術的產生，是出自於人類的需要與期望，以傳遞文化的價值。

建築是所有的視覺藝術中，最普及、最直接影響我們的生活，且最能決定我們環境特色的藝術，同時，它的技巧最複雜，與社會的交互作用也最強烈。若就藝術探討的領域而論，建築與雕塑都在探討三度空間的問題，而它們也都利用空間、量感、質感、線條、色彩等元素來使作品達到美學價值。

6. 手工藝

裝飾藝術裝飾一詞，出現於西元一七九一年的西方社會。據其傳統的觀念而言，往往是指歐洲為滿足上層和中產階級需要，而以手工製作或限量生產的奢侈品。因此，它又可以分類為：陶藝、玻璃器皿、紡織品、家具、服裝設計、室內設計、珠寶等。

(1) 陶藝

黏土是地球的主要資源，它在人類的文明史裡扮演著重要的角色，早期古文明就已發展出陶藝技法；古希臘、中國、日本、高麗等，都曾創造出偉大的陶藝。

(2) 玻璃工業

玻璃材料是所有手工藝材料中，最具自然美的材料，它的主要成份是矽土，再混合其他的石灰、蘇打、硼砂或鋁等氧化物而成。玻璃材料可利用簡單的鑄模法，製造出無色、透明、流暢、閃亮的迷人器。也許我們會認為，玻璃器皿的易碎性使其實用性功能不高。事實上，有的玻璃材料質地之堅硬、耐久，並不亞於鋼質材料。

(3) 琺瑯工藝

琺瑯原先是指燒附在金屬表面的玻璃質釉料，它也許只是單一類型的釉料，也可能是混合型釉料，後來人們將琺瑯泛指為以此類釉料為主要裝飾的金屬工藝，琺瑯製作的技巧又分掐絲法、雕凹法、鑿刻法、鑲嵌法、勾繪矽掐絲法就是將金屬絲掐成圖案輪廓後，將其焊在金屬胎上，再填琺瑯料燒結、磨光，即完成工作。

(4) 編織工藝

編織是最古老、最普遍的技巧。它是利用經、緯紗的穿梭來形成織物。編織的

材料大多來自天然纖維，如動物毛、棉絮、亞麻纖維、絲等。工業發達以後，出現瞭許多人造纖維，如玻璃纖維、人造絲、尼龍、多元聚脂材料等，現代的編織工藝家，除了利用傳統的材料外，也引用人造纖維，甚至將二者綜合應用。

織物其所利用的材料與編織技巧，往往決定了它的肌理表現，編織的技法包括平紋織法、緞紋織法、斜紋織法、織錦織法、起絨織法等。

(5) 木工工藝

木材與黏土一樣，在人類的生活裡一直扮演著重要的角色，古埃及帝王墓裡就遺存有許多木製的容器、傢具。非洲、大洋洲、中美洲也引用木材來製作船隻以及船隻的裝飾雕刻和家具、面具。歐洲中世紀時，教堂的唱詩席、佈道壇、祭壇，也都是以木材雕刻製造。此外，許多古文明時期的樂器也都以木材製造。中國與日本的碗、盒子、家具亦有不少木製品，它們的表面經常被砂磨得十分平滑，並雕有花紋、彩繪；有時為了防水，表面還塗上洋乾漆，此類的木製品就稱為漆器。

工藝家常利用木材的紋理、木質的軟、硬，來進行工作，木工技法與木雕技法非常相似，不外於雕、鑿、黏合的方法，不過木工工藝為了強化其裝飾性，還會應用鑲飾手法。木工鑲飾法有二種：一為鑲嵌細工，另一為鑲木細工。鑲嵌細工就是把薄的木板、金屬板，以及諸如貝殼、珍珠母等天然材料，製成複雜的圖樣，黏貼在家具的表面，法國的木工工藝於十六世紀末，就開始盛行此鑲飾法。利用材料本身色彩鮮明的對比來進行鑲嵌細工，如以象牙嵌在烏木上。鑲嵌細工使用的鑲嵌材料，大多是薄片，因此圖樣的四周和鎖眼等容易損壞的地方都常用青銅或其他的金屬來框住薄片，加以保護。這些金屬框常又製造成複雜的圖式，使得鑲嵌細工的家具，顯得十分華麗。鑲木細工與鑲嵌細工的風格正好相反，它是以幾何圖式的木板來鑲飾家具，藉鑲木的紋理使家具產生變化的美，鑲木細工的家具，往往予人開朗、簡潔的感覺。

(6) 金屬工藝

自古以來，人類就會利用金屬來製造武器、家居用品、儀式器皿、珠寶等，由於金屬工藝需要較複雜的技巧與設備，其發展也就比陶藝、手編織工藝來得慢，金屬工藝材料相當多，包括貴重金屬的黃金、銀，以及一般金屬如銅、青銅、鐵、錫、鉛等

7. 設計

廣義地說，設計包括出版、廣告與包裝等視覺傳播藝術設計，還有服裝設計、工業產品設計、家具設計、室內設計等。出版品設計則又指書籍、雜誌、期刊等的設計。

(1) 書籍、雜誌、期刊的設計

書中除了文學性的內容外，又引用精緻的紙張、優雅的字體、插圖、吸引人的封面，再配合巧妙的裝訂手法，往往可以使書籍本身成為一件藝術品。現代的書籍、雜誌、期刊設計，由於印刷術與攝影術的快速發展，它們的設計表現也進步得非常神速。

(2) 廣告與包裝設計

廣告設計的發展，應是隨著工業革命而興盛的，產品的廣告，須先有製造商的標記，才能讓消費者購買到欲購之物，因此，商標不但是製造商建立聲譽的踏腳石，同時也是其身分的代表，它的出現，提供購買者一個可靠、可保證品質的標記。

在眾多相似的產品中，能夠成功地自我推銷，就得靠包裝設計來達成，包裝設計之初，設計者必須蒐集各家不同製造商的相似產品，來分析包裝之間的相似性、差異性與弱點。再構思，如何超越已建立聲譽之產品的包裝設計。

廣告的手法又分為，直接手法與間接手法，當業主希望能馬上看到廣告的成果時，就會引用直接手法，此即常見於超級市場、百貨公司、零售市場的特賣活動。而當廣告的目的是為了建立聲譽，讓人們對某些廠商之產品、服務項目有所期盼時，就會引用著重於未來、創造理想式的間接手法廣告，這些類型的廣告，也見於藝術、音樂、戲劇等相關活動中。

(3) 服裝設計

談服裝設計前須先談織物設計，隨著工業的進步，織物設計所引用的材料已從自然纖維到人造纖維，織物的裝飾如木版浮印、蠟染、絹印等，也改為機械印花。尤其電腦的引用，織物設計的色彩、肌理表現樣式更多樣化，服裝設計師必須瞭解使用材料之特色，才有可能成為一位優秀的設計者。

衣服所扮演的角色，往往並不僅止於禦寒、護身、裝飾，它還可以塑造出穿著者的形象，表現出個人的心理和情感。

無論是成衣設計、高級服裝設計或戲服設計，設計者都是將人體視為表現媒材，企圖將衣料與人體動作結合成一體。他們將衣服的線條與人體的線條，結合成律動性的線性表現。

(4) 工業產品設計

工業產品設計的範圍，包括消費產品商業性與服務謂之設備、耐用性物品、交通工具等。消費產品是指如家電用品、水管設備、照明設備、園藝用具、收音機、電視機、音響組合、家具、運動器材等等。商業與服務業的設備則指商店與辦公室、加油站、餐廳、理髮院、美髮沙龍和類似公司的設備用具，包括桌子、資料處理設備、電腦、收銀機，甚至特殊的照明設備。耐用物品大多為重型設備和機械工具，如農業機械和設備，工業用爐、發電機等。交通工具方面，則為飛機、輪船、快艇等模型設計，當然也包括汽車、摩托車的設計。

從工業產品設計的範圍，可知它是針對能大量生產，以成為人類生活的基本設備而做的，工業產品設計所涉及的領域相當廣，它與社會、經濟、科技的發展關係相當密切。因此，往往一項產品的設計，是由一群設計師與企管人員合作才得以完成。此外，還得具備解決包裝、廣告、展覽和市場等問題的技術知識與經驗。

(5) 家具設計

家具設計的材料，目前常引用的是木材、金屬材料與綜合材料等，十九世紀時的製造業目標，就是如何大量生產、降低產品價格，過去手工時代需耗上好幾星期才能完成的燭台，在機械化時代，幾分鐘內就可能完工。在這種力求簡化、快速、低成本的原則下，大量生產的產品品質，當然不如手工藝了。十九世紀末，英國的威廉·莫里斯，發現了機械化大量生產的弊病後，開始推動藝術與手工藝運動。希望能引導社會，再回到精緻手工藝時代的產品品質，此時，愈來愈多的藝術家，參與實用藝術的設計工作，到了二十世紀，傢具設計已與機械化大量生產的簡陋設計，成為一種具有美感，又可大量生產的設計如木製家具、金屬製家具、綜合材料。

(6) 室內設計

建築師以圍繞的手法來塑造空間，室內設計家則巧妙地應用那已被牆、門、窗

及其他的建築特徵所界定的空間，他們設計的範圍包括任何人類於其間活動的室內，如巨型的室內運動場、文化會議室、私人住宅等，設計的項目則包括室內佈置、家具安排等，以符合特殊的品味，改善空間的流動性；並塑造架構，以符合使用者的特色。私人住宅則針對居住者的特色、個人性格與經驗所需，因此，室內設計家開始設計之初，必須先蒐集資料，其中包括使用者的目的，或其令人驚奇的特色和需求，以及對色彩、風格、材料、家具類型的喜好。然後將設計好的三度空間物體，轉換成平面的素描，給予顧客參考。

室內生活空間的設計，常在有意或無意間由居住者作決定。因此，設計者必須能巧妙地應用空間，但是其重點仍不外於(1)營造出使用者所要的氣氛與情調；(2)讓室內與室外的空間關係結合；(3)空間的運用與傢具的設施，能符合個人特殊的需求；(4)讓人產生舒適感與流暢感；(5)將色彩、材料質感、空間、外在建築、傢具做整體性的調和、(6)讓每一個房間都具有其機能性。不過，以國內居住空間狹窄化的傾向看，擴張空間感反倒成為首要之事。

8. 攝影

由於攝影技術的發展，人類得以更瞭解、更喜愛他們的生活世界，攝影的必備工具就是照像機，它是藉光與鏡頭的物理原理來拍攝影像。

照像機的構造經過一再的改良，類型愈來愈多，結構也愈趨複雜。至於構造複雜、價錢昂貴的儀器，雖能讓攝影家更易控制、掌握作品意念的表達，不過，還是有許多偉大的作品是藉簡單的設備完成的。十九世紀時，攝影作品的構圖、表現手法，都深受繪畫的影響，相對的，繪畫從攝影中也得到相當多的啟發。到了二十世紀時，攝影不但已是一門獨立的視覺藝術，同時也隨著照像機的構造改進而發展出電影、電視、錄影藝術，最後成為人類生活中最常見的藝術。

9. 電影

電影，事實上是利用人類在目視快速移動中的物體時，會產生視覺殘像的生理現象，以及大腦無法分辨快速改變的動作之微妙差異來製作的。因此，在每二十四分之一秒的速度下，連續放映數千張的畫面時，就會有畫面裡的物體是真實地在動的錯覺。

早期的電影，可說是戲劇的影像化而已，它既是無聲的，也是無色彩、無劇本的

作品。電影是利用光線、色彩、時間、聲音，來架構出以時間、人、空間為本質的藝術，同時，我們注意到，電影的時間是有彈性的，它就像精神性的時間，它可以濃縮或延長，也可以推前或溯往地暗示時間。它的最大力量，是將所有的時間都整合成「現在」，它亦排除真實的時空關係，藉一連串的攝影畫面，從不同的距離、角度來創造超越時空的新關係，在其生動的視覺真實性畫面的動作與聲音的配合，促使我們的視覺與聽覺結合，更增強我們的參與感。電影不但全部囊括模仿、選擇、安排、創造、表現與抽象，同時亦要求其所應用的媒材，都具有傳遞理念的功能。在以圖式為主的情況下以具體的、非理性的方式，直接與觀眾的情感溝通。電影可說是巧妙地應用媒材，拍攝非風格化的實體，來產生風格的結果。它也是一種包括時間、聲音的五度空間藝術。

三、「跨越時空的母愛」

教學類別：視覺藝術跨領域統整音樂、社會、國文（融入生命教育議題）

授課對象：第四階段學生（藝術與歷史文化教學活動建議）

目標主軸：探索與表現、審美與理解、實踐與應用

教材內容：基本概念、藝術與歷史文化、藝術與生活

學習主題：跨越時空的母愛

教學節數：共八節課（360 分鐘）

設計理念：

- 一、透過對歷史上經典的藝術品、藝術家的認識培養美感欣賞的基本能力，教師計畫性的依據對象目標、建構歷史性的藝術欣賞介紹，學生可以藉此認識世界知名藝術品及藝術家，有助於培養學生欣賞能力，期望因此能促進學生能從歷史文化中建構藝術史之脈絡，並藉由欣賞教學的融入，建立其能具備自我學習之能力以提高未來生活品味。
- 二、視覺藝術欣賞課程的學習過程具備歷史的、文化的、審美的特性，其能藉此培養學生欣賞、接納、同理、關懷之能力，達到具備成熟的人格與審美的能力。

能力指標：

- 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。
- 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。
- 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。
- 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。
- 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。
- 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。

教學目標：

- 1. 能認識世界具代表性的藝術家與作品。
- 2. 能思考藝術家、藝術品和國家或地區文化之間的互動關係。
- 3. 能認識歷史、文化、藝術家與藝術品之關係。
- 4. 能經學習過程中，認識及觀察藝術品之形式原理及元素。
- 5. 能由欣賞過程中，學習區分視覺藝術之表現媒材與技巧。
- 6. 能探索藝術品被藝術家創作的背景及傳達的意涵。
- 7. 能藉由欣賞來自不同時期的藝術複製品、印刷品與錄影帶、簡報，識別歷史、文化與政治事件對藝術作品的影響。
- 8. 能藉此建構未來學習欣賞之基礎能力。

教學活動計畫：

觀察與發想	<p>依據第四階段學生所具備之基礎能力，透過安排既定目標的教學設計，計畫性的介紹歷史中之經典藝術品之表現形式特點，藝術家之創作風格習性，教師運用融入臺灣節慶之時間點，引導學生透過生活情境的聯結、欣賞生活周遭與不同族群之藝術創作，感受多樣文化的特質，並尊重不同時代藝術創作者的表達方式。</p> <p>經過欣賞學習，學生能感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，探索平日生活的時代環境中之藝術創作，並藉此培養其養成日常</p>
-------	--

	<p>活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣，期能促進學生能學習注意自己所處之時代的藝術品及藝術家，選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。以具備帶著走的基本能力。</p> <p>藝術欣賞除了基本藝術知識及常識的學習外、從生活中養成欣賞觀察習慣亦有助於藝術鑑賞能力的建立，其並不需具備特別的視覺繪畫性技巧基礎，只需經由教師事先計畫性的規劃系列課程與妥善營造學習環境、擅用媒體教學方式，即可進行有效率的整合欣賞與知識的建構課程。</p> <p>藉由教師引導說明課程目標及內容，讓學生能了解如何藉由生活週遭資源來學習，探索藝術欣賞的無限美好，使學生能嘗試各種媒體學習，能於平日生活中融入視覺、音樂、展演的藝術活動，感受生活的喜樂與滿足。</p>
課程內容	<p>一、透過課程內容規劃幫助學生了解西洋藝術與文藝復興時期的時代意義，並藉此能認識文藝復興時期的代表人物及學習以客觀的角度來欣賞及認識名家作品，更能學習以客觀的角度來區分及評鑑不同名家的作品特色。</p> <p>二、教師蒐集相關時代及主題的樂曲介紹，讓學生能認識並欣賞當時的樂曲形式，配合當前的相關歌曲形式與當時的樂曲做比較欣賞，教導學生學會唱出讚頌母愛情感豐沛的歌曲，並能認知歌詞寫作的限制、要求及題旨意涵，更由此融入認知歌曲創作的的方法、步驟和形態之學習，透過基礎樂理的學習，教導學生能學會簡易的寫出歌詞及配上五線譜曲譜，將學習成果能錄製成有聲資料以便保存、流傳和練唱。</p> <p>三、藉由上述學習過程，學生能依據先備知識及能力，參考圖案及蒐集參考資料設計發想，並運用不同的象徵符號或繪畫形式來表達對母愛的感謝創作練習。</p>
活動形式	<p>一、探索與表現：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個別探索：能藉由教師課程內容規劃介紹引導，學習自行利用資源搜尋相關資訊。 2. 創作呈現：嘗試運用各種藝術媒材及技法，探求傳統與非傳統藝術風格呈現方式的差異。 <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作品欣賞：了解藝術創作、環境與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，接受多元的藝術創作。 2. 自省理解：選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。 <p>三、實踐與應用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活應用：能養成於日常生活中持續藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 2. 實踐影響：透過創作操作過程，開展自身潛能，藉此獲得進步與成長，產生自信，欣賞他人。

教學錦囊	<p>一、依學生之先備經驗進行教學內容設計，教師先行進行教學設計並蒐集相關素材，以符合學生能力上之個別差異問題進行課程介紹。</p> <p>二、課程內容加廣加深，在學生可理解各種藝術創作的類別、形式及內容範圍下，連結個人的想法和情感。</p> <p>三、運用歷史文獻的整理，系統性的設計教學內容，由淺入深引導學生學習、觀察、理解、內化成基本常識，以提升學生藝術視野及人文素養為教學目的。</p> <p>四、應事先建立學習規範，並隨時注意學生學習反應。</p> <p>五、配合媒體教學融入視覺與音樂之欣賞，藉此引導學生能持續專注的聆聽學習，使其能順利達成教學目標。</p> <p>六、儘量鼓勵學生於生活中多接觸藝術相關訊息及活動，期能培養學生終身學習之興趣。</p>
------	--

授課單元介紹：

此教材主題定為「跨越時空的母愛」，是以藝術史上偉大知名的畫家所創作出的經典藝術品與當代生活之關聯，經學習引導而認識、欣賞為教學起點。課程內容包含；歷史文化、歷史名人、經典藝術品、歌（樂）曲的介紹欣賞，課程設計安排依據年代順序及橫向結合其他領域而設計，並將依其課程內容發展鋪陳連結至當代節令生活文化，透過歷史、語文與藝術的不同學習角度，認知覺察出歷史、藝術與當代生活的關係中永恆不變的人性光輝（母愛的偉大），期能引導學生發現另一種感受生命價值的方法。

透過運用此單元之學習內涵，學習從「歷史」進程中，學習感受「廣義的美」所包含的價值，並經由認知能力之提升，進而發展探索生活中「美」的普遍原則，能保持一種經感動而創造展演之另一途徑，藉由跨領域課程設計，透過不同專長、不同養成背景教師之協同教學，使學生體驗歷史與藝術、生命與愛在人類生活中之必要，引發學習接受愛與給予愛的基本能力。

運用知識的學習內化成能感知生命及感受生活的能力，運用模仿性學習的開發，引導合作性的創作形式，希望學生藉此能理解生命與藝術之美的意義與內涵。

教學策略：

在學習過程中；藉由欣賞的引導，學習感受、發現及體驗，期能引發其提起記憶。在自己的成長歷程中所體驗過的感動，將曾經不留痕跡所隱藏之情感，藉由欣賞（藝術品）、認

識（歷史文化）、聆聽（樂曲、歌曲）、理解（歌詞意境）的學習過程，體會本次課程所遇傳達之內涵目的與意義。

由教師進行蒐集相關學習內容之素材，編製成教案，並依教案目標內容設計教學媒體，以提起學習對象之學習興趣，內容運用包括各種歷史、文學、繪畫、人物、音樂之簡報教學，喚起學生對母愛偉大的認識。

配合模仿體驗、學習能運用多種表達自身情感的創作方式，從各種創作形式的功能及呈現，體會藝術與人的關係，並從中可以看到藝術家對人性社會的感受所表達的視野，透過其選擇的創作形式，引導學生藉此重新建構其學習廣度，藉由藝術是社會歷史的「記憶」，提起其對於自身經歷的記憶，透過這個體驗學習創造出自身與歷史、社會與文化、生命與藝術的關係。

課程架構：

課程內容	節次	協同授課					領域數
		視覺藝術	社會	音樂	國文		
欣賞教學	1	視覺藝術	社會	音樂	國文		4
創作活動	1~2	視覺藝術		音樂	國文		3
展演呈現	1	視覺藝術		音樂	國文	表演藝術	4

領域	節次課程編組	時間	授課內容
視覺藝術 融入社會	1 (1-1)	45分	1. 認識藝術創作者創作的意義及時代背景（藝術史） 2. 認識以繪畫形式進行母愛詮釋創作的名家（藝術史）
視覺藝術	2 (2-1)	90分	使用繪畫形式進行母愛詮釋創作（創作）
國文	1 (1-2)	45分	母親的歌（詩、歌詞創作認識）
國文	1 (2-2)	45分	我們的歌（詩、歌詞創作活動）
音樂	1 (1-3)	45分	母親的歌（基礎認知、教唱活動）

音樂	1 (2-3)	45 分	母親的歌（歌曲曲式創作活動）
表演藝術	1 (4)	45 分	1. 母親的歌（表演活動） 2. 母親的歌（評鑑、鑑賞活動）

步驟一（1-1）：認識文藝復興時代歷史文化與藝術之關係（社會領域、視覺藝術）

教學時間：一節（45 分鐘）

情境布置：

教師於課前準備媒體教學器材設備及播放相關音樂。

教學策略：

運用 powerpoint 媒體教學進行課程導入，先行介紹歷史進程與時代文化，進而引導視覺藝術之欣賞，內容依序為：

1. 介紹文藝復興之時代背景及當時社會狀況。
2. 介紹文藝復興時代繪畫代表人物及其生平。
3. 介紹聖母像繪畫之代表畫家——拉斐爾。
4. 導入聖母像的認識及當時所呈現繪畫形式之解說。

第一節：社會領域—歷史「文藝復興時期」介紹：

1. 教師介紹「文藝復興」在義大利佛羅倫斯興起時，與中國歷史當時的朝代及文化……等歷史背景。
2. 介紹為何當時以研究神學為主的學者們，漸漸都把往天上注視的目光收回來研究古典文學和藝術，同時想改善自己身邊的生活。
3. 所以基本上「文藝復興」是在這一片亂糟糟裡產生的，它要復興什麼？是復興古時候希臘羅馬時代的文化：研究人，不要討好神，這就是「人文精神」，也就是一種與「神權思想」的對抗。

第一節：藝術與人文領域——視覺藝術

「聖母畫家—拉斐爾」：

1. 教師先行介紹拉斐爾的生平及其人格特質。
2. 透過教師蒐集各式拉斐爾所創作之聖母畫像，透過主題集中之方式引導學生欣賞拉斐爾之創作形式，並比較分析同時期之達文西與米開朗基羅所繪之聖母畫像，進而了解歷來西方最偉大之文藝復興三傑的生平及個性差異，所產生其創作之差異。

特色說明：

由中外社會歷史文化的介紹，導入其對於藝術形式產生的影響，訓練學生探究藝術創作之背景並培養欣賞興趣與敏銳觀察能力。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽，能接納中外歷史文化，並能於課堂中發現不同的創作形式所產生之作品差異，學習客觀的欣賞審美態度。

教學評量：

形成性評量（動態評量）

～下週繼續～

步驟二（2-1）：美的饗宴——圖像化符號創作詮釋（視覺藝術）

教學時間：二節（90 分鐘）

創作素材：構圖表現媒材及上色方式不拘

情境布置：

學生於美術教室進行創作，教師將所蒐集之相關圖案及字體圖片放置於教室佈告欄上，以提供學生參考激盪。

教學策略：

第一節

- 一、教師於課前告知學生下次課程之學習目標及須準備工作。

- 二、學生可藉由網路或報紙上蒐集相關圖像，並將之列印或剪貼於 A4 白紙上，作為第一次的平時成績。
- 三、學生需準備創作活動的材料：(經全體學生同意亦可全體統一購買)
 1. 草圖繪製：鉛筆、橡皮擦、圖畫紙、色鉛筆
 2. 正式創作：一般上色——色鉛筆、水彩用具、廣告顏料、粉彩或粉臘筆等。
剪貼——底紙、粉彩紙、臘光紙、瓦楞紙、剪刀、膠水等。
- 四、教師說明創作形式主題：
 1. 文字形式設計：以文字設計形式為表現母愛之精神為主。
 2. 圖案式設計：以具象或抽象的符號為形式設計表現主題。
 3. 綜合式設計：結合文字與圖案設計或繪畫的方式進行設計製作。
- 五、請學生將先前課前所蒐集之相片、圖片及文字設計拿出來參考。
- 六、依據文字設計圖案及參考圖片先行在 A4 卡紙上構思、繪製圖案造形。
- 七、經過模仿參考，能在創作構思過程中嘗試將心中所感知的情感，運用繪畫創作特性描繪出來。
- 八、教師於課間觀察學生構思情況，於必要時提供建議及引導。

第二節

- 一、學生利用鉛筆或原子筆繪製幾個代表母親節或歌頌母愛親情精神的符號(標誌)，包含有文字式、圖案式及綜合式……等不同類型。可在旁邊或背後加上文字說明。教師巡視行間並隨時做指導。
- 二、繪圖製作：
 1. 確定圖畫的製作形式及大小(鼓勵學生可用不同表現媒材進行創作)。
 2. 媒材及技法可隨學生之喜好選擇水彩、廣告顏料、色鉛筆、粉彩、粉臘筆、粉彩紙、臘光紙等不同媒材，做平塗、混色或剪貼等不同技法之表現。教師指導的過程較累，但同學作品的風貌能有較多的變化。
- 三、提供聖母畫像之表現形式激發學生情感；

圖 2-4 參考圖例一 聖母與聖子

圖 2-5 參考圖例二 岩石間的聖母

圖 2-6 參考圖例三 母與子

特色說明：

學生能透過觀察學習將所認識之藝術品的表現風格特徵，結合自身感受及適當運用自身所能表現之創作技法、媒材，轉換變化創作成能呈現此課程目標之平面表現。

評量重點：

參考模擬想像創造之平面畫面，學習者是否認知繪畫構成之原理原則所具備之特徵，並運用在創作上使畫面呈現自我所欲傳達之象徵意涵。

教學評量：

包括形成性與總結性評量（實作評量、動態評量）

～下週繼續～

步驟三（1-2-3）：美的饗宴——音樂的組成元素欣賞與練習（國文、音樂）

教學時間：一節（45 分鐘）

情境布置：

學生於音樂教室進行音樂及歌詞欣賞，教師將所蒐集之相關音樂曲譜及歌詞放大於教室佈黑板上，以提供授課說明時參照，引導學生理解。

教學策略：

- 一、導入詩詞欣賞。
 - 1. 欣賞優美詩、歌
 - 2. 介紹詩歌創作形式及方法要點。
- 二、導入音樂欣賞：
 - 1. 介紹當時音樂之創作特色及演奏形式。
 - 2. 欣賞當時聖母頌的音樂形式。
 - 3. 欣賞目前歌頌母愛的歌曲。

第一節：語文領域——國文

- 一、提供師生所蒐集的優美詩、歌詞一起分享。
- 二、詩、歌創作欣賞。
- 三、詩、歌詞創作，教師提出一些規準來規範同學的創作方向：
 - 1. 歌詞中不得有詞意不正派的語句。
 - 2. 歌詞不宜太長，長度適中最佳。
 - 3. 如採先作曲再填詞的方式，則在創作前需先決定曲式，再行創作曲調。
 - 4. 可選擇現成曲調再結合歌詞來進行創作。
 - 5. 歌曲的題目要訂出來，如：〈慈顏〉、〈母親〉……等。
- 四、分組討論：分組進行討論，並依本組人才的組合，共同決定創作方式，例如；可合作集體創作，還是各自創作後，再來選一首調整和修正。
- 五、教師調查各組討論結果，口頭予以勉勵，並請學生比較「集體創作」和「分別創作」，再行比較其優劣得失。
- 六、教師提出問題做腦力激盪問答，多鼓勵學生放開心懷創作。

第一節：藝術與人文領域——音樂

- 一、教師先行介紹當時之音樂曲式，並藉此機會讓學生聆賞分辨，古典音樂與目前流行音樂之特徵為何？區別在哪裡？
 - 1. 十五世紀前期的音樂文藝復興…

- (1)音樂的特色……主體、旋律、和聲
- (2)義大利經樂對文藝復興音樂的影響
- (3)十五世紀前期音樂的形式……經文歌、彌撒曲
- (4)十五世紀後期的法蘭德斯
- (5)文藝復興音樂的興盛期
2. 對位風格介紹……
3. 國家風格介紹……
4. 文藝復興時期的樂器介紹……

二、教師先行解說預先準備相關，動聽國語歌曲之歌詞內容曲式意境介紹。

三、歌曲教唱。

1. 發聲練習。
2. 選定教唱曲目。

四、節奏練習：該歌曲若無較困難的節奏則可省略。

特色說明：

經由西洋經典古典音樂的聆賞，導入當代相關內涵之國語歌曲欣賞比較，再結合中文詩詞的欣賞及創作方法介紹，以引起學生學習動機，激發學習慾望。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽，能接納中外歷史文化，並能於課中發現不同的創作形式所產生之作品差異，學習客觀的欣賞比較態度，以發覺自身喜好。

教學評量：

形成性評量（動態評量）

～下週繼續～

步驟四（2-2-3）：美的饗宴——文字與音符的想像空間（國文、音樂）

教學時間：一節（45分鐘）

創作素材：可運用以下方式進行創作：人聲、樂器、現場唱和、錄音……均可。

情境布置：

- 一、教師預先準備教學活動所需設備，設置小型錄音機、樂器、空白錄音帶……等。
- 二、蒐集歌詞、曲譜實例做為臨摹創作參考。
- 三、教師在實施本教學單位前，宜預先奠定學生的基礎樂理認知和記譜之基本能力並蒐集相關資料、進行分析和編輯。
- 四、準備製譜工具：鉛筆、橡皮擦、剪貼用具、紙張、麥克筆。

教學策略：

- 一、分組進行：
 1. 由於學生素質不均，分組宜依各班情形個別考量：
 - (1) 為求最後能呈現最佳創作成果，宜依學生的音樂專業能力來分組，將能力強的學生，平均打散在各組。
 - (2) 為求團隊合作默契，宜依學生意願，自由分組。
 2. 本次活動的建議做法如下：
 - (1) 可由音樂老師指定，加上學生推派，找出 3 到 5 位資質能力符合擔任小組長者。
 - (2) 組數三組以上，各組人數兩人以上，依此原則自由分組。
 - (3) 如有自願擔任組長者，亦可給予機會。
 3. 分組之後，立刻請音樂小老師建立組織人員表，各組選出組長、各項職務長（依情況另定）。
- 二、座位調動，依組別入座。
- 三、教師發下空白五線譜紙並先行設計問題，引發學生做創造性思考。
- 四、現場創作：教師巡視期間，隨時提供各組專業的協助。
- 五、教師採觀察、陪伴者的角色，以學生為中心，進行創作音樂教學。
- 六、於創作時間即將結束時，教師再特別就樂曲終止式的部分，做專業的指導協助（和聲學專業指導）。

特色說明：

經由集體合作創作方式，引導學生自我察覺，並學習在創作及合作過程中激發包容不同

意見、欣賞他人才能及他組表現之精神，學習互助協調之能力。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽學習目標，能接納不同意見，並願意儘量激發自我潛能。

教學評量：

包括形成性與總結性評量（實作評量、動態評量）

～下週繼續～

步驟五（4）：美的饗宴——母親的歌（國文、音樂、視覺藝術、表演藝術）

教學時間：一節（45 分鐘）

創作素材：以「母親的歌」為主題，嘗試以各種演出形式呈現（如朗誦 歌唱 話劇……等）均可，例如：欣賞朗誦、演說及演唱活動節目表演（人聲、樂器、現場唱和、錄音）等均可。

情境布置：

將教室佈置成小型展演場地（將桌椅排列成凹字型）。

教學策略：

- 一、教師指導表演形式及練習的原則：大方、貼切、情感表達
- 二、主題特色：配合主題，展現班級特色，創意與巧思或其它特質。
- 三、表演形式：應考慮班級同學特質及同學專長。
- 四、情感表達：運用肢體、聲調、臉部表情、考慮腳步位移位置、注意節奏性與整體性。

特色說明：

各小組能結合歌曲、動作，愉快地表演，並能以客觀的態度欣賞其他組的表演。

評量重點：

- 一、能票選本次最佳作品成為本班代表作，共同練習，應用在母親節活動上。
- 二、在學習創作的過程中，習得運用週邊資源輔助創作。
- 三、透過相互分享欣賞能了解本組創作優點並虛心檢討本組創作缺失。

總體評量：

達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	察覺蒐集	能觀察分析並運用生活資源蒐集各式資料。
	知識內化	能充分理解教師設計之教學目標及學習了解課程內容。
	文字描述	能運用口頭、文字、繪畫表達創作概念。
	探索操作	個人能運用相關資源及發揮先備能力，使用豐富性媒材及創意開發探索。
	表現作品	1. 作品完整表達呈現課程目標。 2. 情感表達能大方、貼切。
	討論發表	1. 能結合、歌曲、動作，愉快地表演，並能接受欣賞其他人表演。 2. 能展現專注及創意，能欣賞他人表現並給予建議。
審美與理解	審美評價	1. 觀察審美概念。 2. 創意思考、設計呈現平面作品之美。 3. 能規畫展演方式並進行公開發表展現。
實踐與應用	組織計畫	1. 創作過程中能運用先備能力流暢製作。 2. 能欣賞他人表現。

～本單元課程結束～

延伸說明：

- 一、課程與活動是為了學習對象而設計，並非為了自我興趣；焦點是放在「人」的學習目標上而非物件上。
- 二、探索與表現，學習從歷史中了解從前與當代之藝術發展概念之異同及結合生活經

驗，使其進而自然的內化成基本的生活學習能力。

三、創作與鑑賞，可結合歷史與藝術、觀察與審美，進而成為展現習慣性創作之能力。

四、透過藝術史的認知，探索藝術品的豐富美感及體驗愛與生命的感知能力。

五、隨時養成欣賞、尊重他人及自己的態度。

課程省思：

一、教學引導者是課程的關鍵人物，必須有一種吸引人的力量與個人特質，這種吸引力並不是美麗的容貌或漂亮的服裝。

二、認知學習欣賞課程教學，應著重於欣賞不同時期、地區、文化的各式風格，並運用所習得的欣賞基本概念分析其美感特質。

三、課程進行時需建立必要的規則，創意不是沒有規範，規範並不代表限制，教師必須告知安全又有效的學習、創作方式，引導同儕互相合作尊重與學習。

四、適當提醒工作範圍限制，提醒學生學習控制自己之惰性，建立良好的創作習性。

四、「在生活中發現海洋」

教學類別：視覺藝術單元教學設計（融入海洋議題）

授課對象：第四階段學生（藝術與生活教學活動建議）

目標主軸：探索與表現、審美與理解、實踐與應用

教材內容：基本概念、表現試探、藝術與歷史文化、藝術與生活

學習主題：環境與空間、生活與藝術、探索與審美

教學節數：共三節課（135 分鐘）

設計理念：

本課程設計為使學生能藉由了解在地環境生活與藝術文化產生的關聯，透過介紹當地自然生態環境及歷史文化沿革、環境需求，如何隨社會文化的演變將生活中所處環境融入藝術創作，使藝術與生活結合在一起。

設計製作此次教材之目的，希望透過統整課程的引導，讓學生有機會探索生活周遭的環境現況及認識欣賞社區整體營造之美學觀念，運用區域地圖來引導學習生活藝術表現的美學

形式，讓學生認知環境是需要大家用心觀察、照顧及透過藝術形式的創造來發揚，透過主題式學習，認識原來運用視覺藝術的表現方式，可將「地圖」的功能不僅只在記錄地理空間的特徵，還能凸顯出在地特色及人文特質。

引導思考藝術表現與生活環境的關係，並激勵學生以另一種藝術的角度呈現學習欣賞及創造生活美學，重新省視他們生活的環境中所傳遞的視覺效應，同時，藉由欣賞教師的蒐集，透過各種藝術表現所呈現環境的不同風貌，瞭解生活環境在運用不同藝術創作工具所產生的獨特性，並能依自我對生活感受的需求，選擇適合的表現媒材、工具，體驗藝術融入生活的美妙經驗。

能力指標：

- 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。
- 1-4-2 體察人群間各種情感的特質，設計關懷社會及自然環境的主題，運用適當的媒體與技法，傳達個人或團體情感與價值觀，發展獨特的表現。
- 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。
- 2-1-7 參予社區藝術活動，認識自己生活環境的藝術文化，體會藝術與生活之關係。
- 2-1-8 欣賞生活周遭與不同族群之藝術創作，感受多樣文化的特質，並尊重藝術創作者的表達方式。
- 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。
- 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，了解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。
- 3-2-10 認識社區內的生活藝術，並選擇自己喜愛的方式，在生活中實行。
- 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。
- 3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。

教學目標：

- 1. 能鑑賞藝術表現的多元性與自由性。
- 2. 能了解並欣賞藝術家如何將生活資源與繪畫融入作品中。

3. 能了解體認藝術生活於時代之意義。
4. 能學習以客觀的角度來欣賞及認識名家或形形色色之作品形式。
5. 能以目前的作品形式之多元表現內容做批判比較。
6. 能由操作過程中，學習運用視覺藝術之表現媒材與技巧。
7. 能欣賞同學的表現，自省辨識與調整。
8. 能認識作品的表現元素及創作方法為自行創作預做準備。
9. 學習以批判的眼光，查看所處文化環境中訊息影像傳遞的視覺效應及背景。

教學活動計畫：

覺察與發想	<p>依據第四階段學生所必須學習養成之面向的「藝術與生活」；思考如何在現代忙碌擁擠的生活中，學習一份用心體察的心情、關懷環境的態度應是當今功利導向社會的基本功課，在生活中無論是您所熟悉的地方或是從未去過之處，拜現今交通發達之便，只要您手裡有一張地圖，也許搭乘大眾交通工具或是騎車、散步均能幫助您順利到達旅遊目的地。</p> <p>地圖雖是地理上的重要記錄工具及方法，不但記錄了： 地表現象——如山岳、海洋、湖泊、城鎮、道路及建築。 空間事物——當地物產、人文及生活型態。</p> <p>其實只要您稍加注意，您可能會發現它不只是指引方向及記錄位置的工具而已，它也是藝術品，值得我們來記憶、欣賞及珍惜，因為無論是遠古時期祖先在洞穴石壁上所繪的紀錄，或是為了宣示疆界領域、狩獵地形的千年羊皮地圖，及因空間方位的需求外，更因為今日人類的生活型態需求發展出包括整本的交通指南地圖、觀光地圖、生態地圖、城市地圖、老樹地圖、綠色生活地圖、鄉野地圖、海洋地圖、導覽地圖……等，發展出形形色色包羅萬象之地圖表現形式，藉由欣賞這些地圖的創作形式來發現在地生活的活力。</p> <p>以美學基礎的角度來欣賞、觀察地圖，它除了可以運用視覺圖像來表達裝飾地圖之美的元素外，更可以利用圖像敘事的方式達到賞心悅目及強化說服來打動使用者。</p> <p>希望透過課程目標，計畫性的將藝術欣賞之態度與生活環境美學要素結合，只要在生活中多一份觀察的用心，將會發現藝術無處不在我們生活中。</p>
-------	---

課程內容	<p>一、透過生活化藝術的欣賞引導課程設計，融入美學之生活態度，期能因此提升學生能在生活中隨時欣賞與創造的素養。</p> <p>二、嘗試發展具有創造性的創作方法與表現題材，並運用平面繪畫、綜合媒材的交叉創作體驗，提供學生認識與試探創意生活並不難，並引導構思發揮創意及想像力之的創作，期使學生能因此引發對於自身生活環境的了解與熱愛。</p> <p>三、運用繪畫與素材的創作結合的特性，創作具有形式思考及符合結構安排，透過計畫性的想像、學習排、列、組合……等創作構成，以呈現具美感與時代意義之構成作品。</p>
活動形式	<p>一、探索與表現：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 個別探索：能藉由生活美學藝術的認識，瞭解生活藝術及創作的基本概念，發現藝術創作之多元與彈性。 2. 創作呈現：嘗試運用各種藝術媒材及技法，結合基本繪畫技巧及其他表現方式，探求傳統與非傳統藝術風格呈現方式的差異。 <p>二、審美與理解：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 作品欣賞：了解藝術創作、環境與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，接受多元的藝術創作。 2. 自省理解：選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術創作方式，繼續學習。 <p>三、實踐與應用：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 生活應用：能養成持續於日常生活中的藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 2. 實踐影響：透過創作過程，開展自身潛能，藉此獲得進步與成長，產生自信，欣賞他人。
教學錦囊	<p>一、依學生之先備經驗進行教學內容設計，可採答問方式進行教學討論，以發現學生能力上的個別差異問題並提供充分協助。</p> <p>二、蒐集、設計與課程學習目標相關的創意設計，藉由欣賞教學如入基本知識概念。</p> <p>三、課程開放性高，學生可嘗試運用各種藝術創作的技法、形式，以表現個人的想法和情感。</p> <p>四、強調創作者的角色與功能，運用無挫折的教學內容，營造創作成就展現之氛圍，引導學生描述觀察、創作的體驗，以引發學生學習興趣。</p> <p>五、應事先建立學習規範，並隨時注意學生表現。</p> <p>六、可以選擇適當之情境音樂，使學生能藉此放鬆心情讓教學目標能順暢達成。</p> <p>七、儘量避開範例示範，避免造成學生思考受限並善用鼓勵、提示…等引導技巧開發學生的潛能。</p>

授課單元介紹：

課程單元藉由蒐集當代相關的創意設計藝術品之鑑賞教學，融入主題概念使學生認識生活環境與藝術表現之相關性。

透過學習觀察辨別不同的環境特徵，如何運用不同屬性的圖案形式設計將環境特色融入作品中，使作品呈現出主題風格及意涵。

引導思考如何參考各種創作內容形式，學習整合自身能力與資源，創作個人的生活藝術作品。

教學重點：

教師說明設計製作此次教學主題教學之目的，透過課程內容的介紹讓學生有機會來探索生活週遭的現況及認識欣賞地圖表現的美學形式。

藉由課程內容之引導，讓學生認識地圖的功能不僅只記錄地理空間的特徵，還能凸顯出在地特色及人文特質，希望學生了解地圖雖是地理上的重要記錄工具及方法，更藉此引導學生愛物惜物，學習欣賞並尊重多元創作。

教學策略：

本單元之教學策略除了鑑賞教學時的敘述方法外，著重以啟發性之問答法、討論法來鼓勵學生進行有意義的溝通。並準備教學輔助教材，例如：簡報、複製圖畫及畫冊等，使課堂上的討論有更多的資源可用，建立生動、活潑的教學情境。

學生除了參與上課之鑑賞討論外，並需隨時記錄、欣賞藝術品的心得及感想，將自己對所研究的作品記下的資料收錄於個人之資料夾或筆記本中，此資料亦可供教師作為評量之參考。

步驟一：「世界真正小」

教學時間：三節（135 分鐘）

情境布置：

教師預先蒐集並閱讀相關的資料，將所拍攝相關的數位相片、蒐集的相關圖片進行掃描，除將編輯成教學簡報外，並將其放置在教室中以利學生能隨時借閱。

教學策略：

第一節：

教師透過預先蒐集整理之簡報，引導學生認識各式生活地圖之功能、主題及呈現方式，並融入以美學形式欣賞基礎的角度來欣賞觀察地圖，內容包括：遠古時期祖先在洞穴石壁上所繪的紀錄，或是為了宣示疆界領域、狩獵地形的千年羊皮地圖及因空間方位的需求，及今日人類的生活形態發展出的包括整本的交通指南地圖、觀光地圖、生態地圖、城市地圖、老樹地圖、綠色生活地圖、鄉野地圖、海洋地圖、導覽地圖……等，發展出各式各樣包羅萬象之地圖表現形式，藉由欣賞這些地圖的創作形式來發現在地生活的活力。

第二節：

透過統整課程的引導，讓學生有機會來探索生活週遭的現況及認識欣賞地圖表現的美學形式，讓學生認識地圖的功能，不僅只記錄地理空間的特徵，還能凸顯出在地特色及人文特質。

對於地圖欣賞應先從地圖的構成元素進行介紹，經過藝術家（生活藝術家）的設計構圖，雖然同樣是地圖卻有千變萬化的表現方式，例如：指北針、地圖標題、地圖符號、地圖圖像、地圖路徑、地圖吉祥物、背景圖案、文字說明、相片說明、色彩規劃等可欣賞表現的地方。

第三節：

經過地圖的構成元素之介紹，使學生了解必須視規劃設計之目的性及實際需求增減，希望透過欣賞及介紹，同學們具備創作屬於自己的地圖之能力。例如：

1. 指北針：明確標示地圖之地理空間位置及方位所不可或缺之重要元素。
2. 地圖標題：製作地圖前必須先確認地圖製作的目的，並依據此目的訂定標題或標語。
3. 地圖符號：又稱地圖圖示，我們都知道公共空間所標示的許多圖示就如大家所共同認知的視覺語言，如廁所、餐廳、車站、加油站、服務站、停車場……等跨越國界的藩籬，是國際性的共通語言。
4. 地圖圖像：為了凸顯地圖主題，藉由繪畫（插圖）圖像傳達使用目的，強化使用功能，期能在閱讀地圖時達到美化及幫助使用者想像地圖所傳達的地方特色。
5. 地圖路徑：地圖之最基本功能，

6. 地圖吉祥物：吉祥物並不是所有的地圖都需要的元素，大多會出現的多為導覽地圖，例如博物館、遊樂園、觀光商圈…等，她（他）通常以可愛、親切的樣貌來呈現，以達拉近大眾的距離，博取使用者的好感及增強其記憶。
7. 背景圖案：可運用攝影或圖案色彩以求凸顯街道圖示。
8. 文字說明：文字雖為地圖之必要元素，但以輔助為主，內容不宜過多或太繁瑣。
9. 相片說明：為求需求者更易了解，如能在主要道路或路標增加相片圖示，則更能增加辨識度（對於非同語系）。
10. 色彩規劃：色彩之配置除了凸顯及美觀之外，尚可配合主題強化視覺心理。

特色說明：

透過創意生活美學所創作的作品之欣賞，導入各類藝術創作形式及特色觀察，培養敏銳觀察能力及訓練學生能將生活感受轉化成視覺圖像呈現。

評量重點：

能於課堂中專注聆聽，能接納各種不同創作美學形式之藝術呈現，並能於課堂中發現不同的創作形式所產生之作品的差異，學習客觀的欣賞比較態度，以發覺自身的興趣。

教學評量：形成性評量方式（動態評量）

評量重點：過程中展現專注及創意，能充分運用資源及技能呈現主題目標。

～本單元課程結束～

總體評量：

達到課程教學目標的評量方法與要點分述如下：

課程目標	評量方法	評量要點
探索與表現	察覺蒐集	能觀察分析並運用生活資源蒐集各式資料。
	知識內化	能充分理解教師設計之教學目標及學習了解課程內容。
	文字描述	能運用口頭、文字、繪畫表達創作概念。
	探索操作	個人能運用相關資源及發揮先備能力，使用豐富性媒材及創意開發探索。

探索與表現	表現作品	1. 作品完整表達呈現課程目標。 2. 情感表達能大方、貼切。
	討論發表	1. 能大方的呈現作品並清楚解說創作內容，並能接受欣賞其他人的創作。 2. 能展現專注及創意，能欣賞他人的表現並給予建議。
審美與理解	審美評價	1. 觀察審美概念。 2. 創意思考、設計呈現繪畫創作之美。
實踐與應用	組織計畫	1. 創作過程中能運用先備能力順暢的製作。 2. 能欣賞他人表現。

延伸說明：

- 一、課程與活動是為了學習對象而設計，並非為了自我興趣；焦點是放在「人」的學習目標上而非物件上。
- 二、藝術生活的學習，可結合生活藝術欣賞與創作基本概念及日常觀察體驗，使其進而自然的內化為生活學習能力。
- 三、創作與鑑賞，經由欣賞引導可結合生活資源進行創作。
- 四、隨時養成欣賞、尊重他人與自己的生活態度。

課程省思：

- 一、教學引導者是課程的關鍵人物，必須有一種吸引人的力量與個人特質，這種吸引力並不是美麗的容貌或漂亮的服裝。
- 二、認知開發創作教學中，應視每位學生都是獨一無二的，應能接納學生不同的表現、隨時讚美、指導、鼓勵及親切的對待，是引導者必備的態度也才能刺激互動產生創意的火花。
- 三、課程進行時需建立必要的規則，創意不是沒有規範，規範並不代表限制，教師必須告知安全又有效的學習、創作方式，引導同儕互相合作、尊重與學習。
- 四、適當告知工作範圍的限制，提醒學生學習控制自己之惰性，建立創作順序。

叁、參考資料

- 詹福賜（1994）。*精密陶瓷加工法*。全華科技。
- 魏炯權著（2004）。*電子陶瓷材料*。全華科技。
- 肖定全編著（2003）。*陶瓷材料*。新文京開發出版有限公司。
- 劉賢美等編著（1998）。*國民中學美術一至六冊*。仁林出版。
- 郭繼生編選（1995）。*臺灣視覺文化藝術家二十年文集*。
- 陳瓊花（1995）。*藝術概論*。三民書局出版。
- 王受之（2001）。*世界現代美術發展*。藝術家。
- 李美容（1993）。*視覺藝術概論*。
- 高秀蓮編著（2001）。*美術與觀念之教材教法*。華泰文化。
- 中國美術全集*。錦繡出版業公司出版。
- 袁瑤瑤譯（1991）。*黑白攝影的技巧與藝術*。攝影家出版社。
- 攝影藝術*。香港：麒麟書業有限公司出版。
- 曾培、王寶蓮譯（1980）。*西洋藝術史*。幼獅文化事業公司。
- 王秀雄（1975）。*美術心理學*。臺北：三民書局。
- 王秀雄等（1982）。*西洋美術辭典*。臺北：雄獅圖書公司。
- 王國維（1976）。*人間詞話*。臺北：臺灣時代書局。
- 朱光潛（1973）。*藝術趣味*。臺北：開明書局。
- 朱光潛（1985）。*文藝心理學*。臺北：臺灣開明書店。
- Arnheim R 著，李長俊譯（1982）。*藝術與視覺心理學*。臺北：雄獅圖書公司。
- 宗白華（1985）。*美從何處尋*。臺北：成均出版社。
- Clodd E 著，牧野譯（1976）。*從野蠻到文明的過程*。臺北：源成文化圖書公司。
- 邵洛羊等（1998）。*中國美術辭典*。臺北：雄獅圖書公司。
- 俞劍方（1976）。*中國繪畫史（上、下）*。臺北：臺灣商務印書館。
- 凌嵩郎（1986）。*藝術概論*。臺北：作者發行。
- 凌嵩郎、蓋瑞忠、許天治等（1987）。*藝術概論*。臺北：國立空中大學。
- Janson H·W 著，曾培、王寶蓮譯（1980）。*西洋美術史*。臺北：幼獅文化公司。
- 張春興、楊國樞（1970）。*心理學*。臺北：三民書局。

虞君質（1968）。*藝術概論*。臺北：大中國圖書公司。

劉文潭（1976）。*現代美學*。臺北：臺灣商務印書館。

劉文潭（1982）。*美術品味*。臺北：臺灣商務印書館。