

第二屆藝術教案設計比賽

一、主題名稱：另類畢業美展－芯布畫裡舞天籟

二、課程說明：

1.設計理念

另類畢業美展－芯布畫裡舞天籟 新聞稿 2004/2/18

「另類」有時是作怪，有時卻也是創新，創新與多元的思考模式才能適應多元的社會，偉大的藝術家無不結合當代的科技理論與生活經驗，創造出不同於往昔但卻影響後世的藝術型態，例如馬內、竇加獨特的畫面安排，印象派的光影處理與戶外寫生，無不與火車、照相機、光學、色彩學的發明有關，而普普藝術更是典型反應商業廣告社會的藝術，為了讓學生懂得結合利用生活環境中的科技資訊與材料，以多元的思考模式，創新的精神去學習創作，一個勇於創新的美術老師，導引一群另類的小裁剪師，打破傳統繪畫材質，應用滲透力強、流動性好的裁縫衣服用的芯布〈繡學號用的墊布〉，展開了一系列實驗性的現代彩墨教學活動，學生發揮巧思創意，無拘無束的以大畫筆、彩墨在大塊芯布上潑、灑、點、畫，繪出氣勢磅礴、天然渾成的大幅抽象山水畫，再以他們的純真之眼、另類之思，裁成一幅幅色彩繽紛、令人無限遐思的天籟之畫，在畢業前，這群高雄市忠孝國小六年三班的小裁剪師們終於推出了他們辛苦的試驗結晶，連同他們老師的「天籟系列」創作，將於四月二十四至二十九日在前金社教館展出「另類畢業美展－芯布畫裡舞天籟」。

兩年前才從喬治亞州沙瓦納藝術設計學院（Savannah College of Arts and Design）取得藝術碩士學位（MFA）的黃老師，希望這次的展覽是「以開放給觀眾詮釋的空間」，鼓勵參觀者拋開過於主觀或是約定俗成的認知來看畫，不再緊抓住既存圖像或詮釋認知，自由無束的欣賞畫作，依據自己的習慣、喜好、認知與立場所發表的感覺，而相互交流(interpretation)當中所撞擊出來的交集火花，才能構成作品的意義。畢竟，意義的產生，並非物體本身的詮釋，而是外界關係碰撞之後的結果，「不是風動，不是旛動，仁者心動。」「仁者」便是觀賞者，不論有否知識或學問上的成就，有否他人所認同的見解，有否符合潮流的認知，人人都有嘗試欣賞藝術的機會，更有表達自我感受的機會。這次的展出更希望能引起社會大眾與藝術與人文的教育工作者，給予他們些許的迴響，不管是鼓勵或批判，都能帶給她繼續推動創新藝術教育的參考與動力，更讓大家知道功利的社會中，還是有人為培養學生的人文氣質與創作精神在默默的奮鬥當中。

2.課程目標

- (1)了解應用結合現代科技發明是創新的泉源。
- (2)掌握社會脈動創造符合當代的藝術品。
- (3)從生活環境事務與經驗中尋求創新體裁。
- (4)了解原創性與獨特性的的重要。
- (5)培養包容多元藝術的胸襟。
- (6)體會藝術創作是自由活潑的自由意志表現。
- (7)體驗參與社會藝術文化推廣的參責任與榮譽感。
- (8)由畫展活動中培養互助合作以及服務鳳象的精神

3.分段能力指標：1-3-2 構思藝術創作的主题與内容，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。

1-3-5 結合科技，開發新的創作經驗與方向。

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。

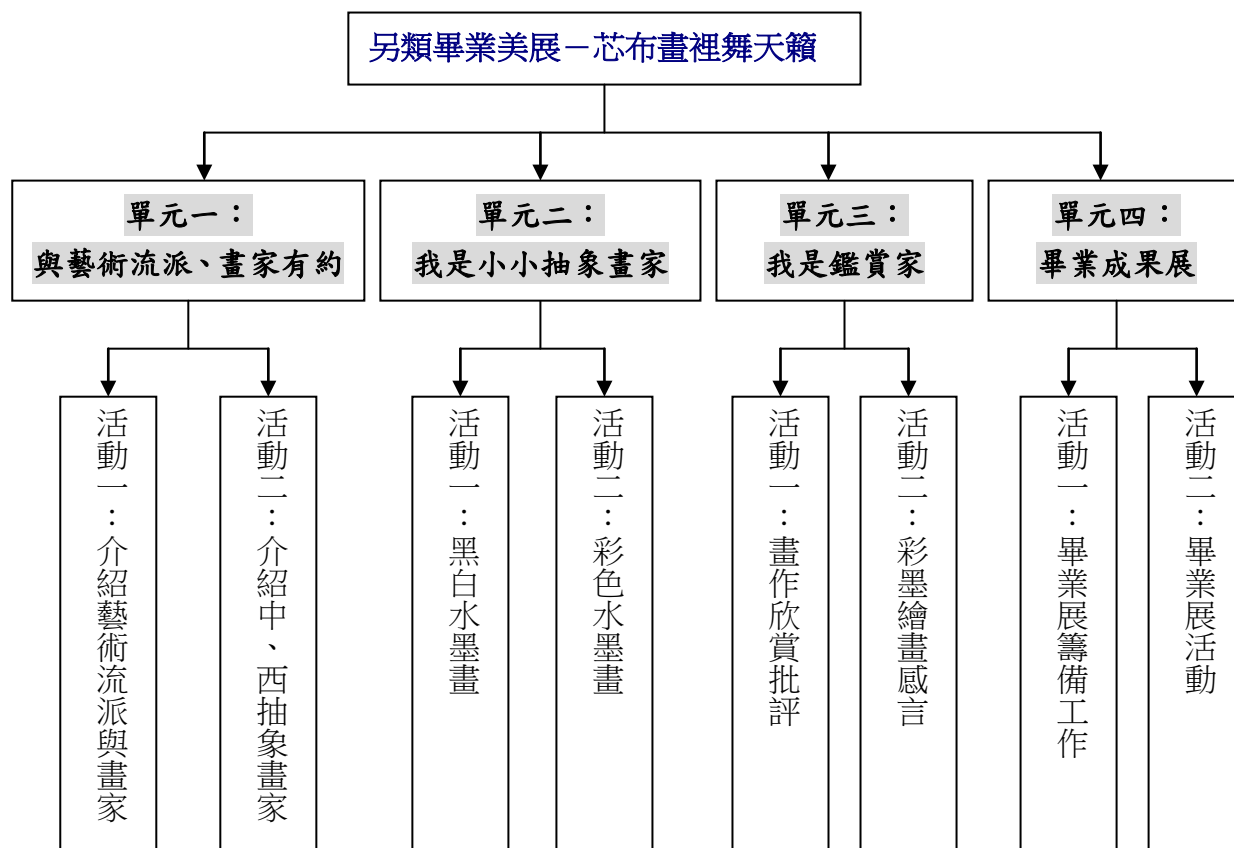
2-3-9 透過討論、分析、判斷等方式，表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。

4.教學對象：高年級

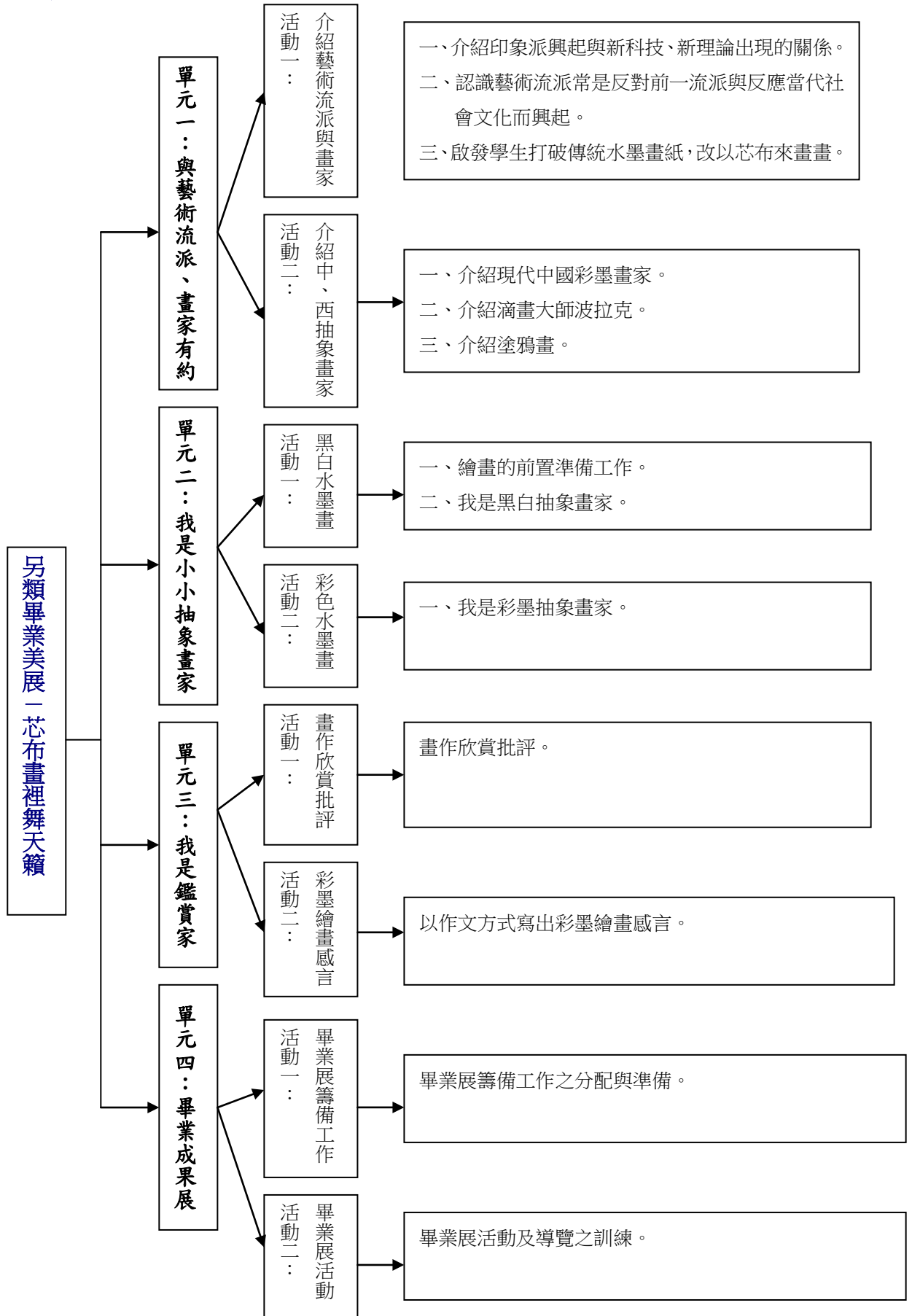
5.教學時數：六節(每節四十分)，畢業展準備工作、展出與善後為課餘時間。

6.教學領域或科目：藝術與人文

7.課程架構

8.教學活動重點：

三、教學內容

1.教材設計

芯布

(1)印象派與現代各畫派形成的原因

印象派的時代背景

一八七四年四月十五日，一群在巴黎的畫家，展出 165 件數年來一直被官方沙龍展所排斥的作品，展覽期間，因 **莫內** (Monet)(圖一)一幅名為「日出·印象」被美術評論家路易 雷羅伊，嘲笑這個展覽是「印象派畫家們的展覽會」，而這群畫家就以印象派畫家自稱。代表畫家莫內、雷諾瓦、畢沙羅、竇迦、莫莉索、卡莎特。由於印象派的大膽革新，才有二十世紀多采多姿的現代美術。印象派的興起是反映當代反叛、創新的文化特質，亦是結合當時科技理論的發明，如 罐裝油彩與火車的發明，方便了畫家外出寫生，光學、色彩學的發明改變畫家對色彩的觀念，而產生注重光、影與色彩的印象派。

(圖一) 莫內 (Monet) 「日出·印象」

印象派的繪畫觀念

光線在物體上的變化，陰影下的微妙色彩，是印象派畫家所要表現的主題。印象派把「光」當唯一真實的對象，不知不覺中把「形象」破壞。剩下是畫家視覺的主觀性。具代表性的觀念：

1. 以光譜色(分析太陽光後得的七色)作畫。
2. 在畫布上將補色並置，在觀者的眼中自動調色，增加畫面的彩度和明度。
3. 否定固有色，不用黑色和深咖啡色。
4. 不用線條畫輪廓，認為陰影是有顏色的，只是彩度、明度較低。

新印象派

企圖以更科學的方法，把各種色調分析，體系化、機械化，分析色彩細密整齊的小筆觸，堅實的構圖及裝飾風的作風。代表人物為**秀拉** (Seurat, 1859-91) 「午後的嘉德島」(圖二)堪稱不朽的傑作。**席涅克** (Signac, 1863 - 1935)。精於理論體系的建立，著「從德拉克洛瓦到新印象派」。他認為新印象派並不是「點描的」(Pointillist)而是「分割的」(divisionist)。

(圖二) **秀拉** (Seurat) 「午後的嘉德島」 1859-91

後期印象派

後期印象派，是指塞尚、高庚和梵谷等人的繪畫，共同點是每個人都有自己的一段印象派時期，反對把物體分解成支離破碎的「光」和「色」，回復事物的「實在性」。

塞尚(Cezanne, 1839 - 1906) 現代繪畫之父，塞尚認為印象派沒有把握自然的實體，只是在畫布上塗了一層悅目的顏

(圖三) **塞尚**(Cezanne) 聖 威克得喬爾山 1885

高更(Gauguin, 1848 w 1903)高庚早期受到印象派及竇迦影響，喜歡形象的平面色彩效果。人物造形簡化，平塗的強烈色彩充分表現大溪地的原始風味及神秘性。色；他試圖表現自然物的結構和量感,空間性暗示較少。喜將對象分割成色面。影響立體派。

(圖四) **高更**(Gauguin) 沙灘上 1891

梵谷 (Van Gogh 1853 - 90)是印象派寫實主義的反動。梵谷不在乎正確地描寫。他的塗色法是由印象派演變來的。他使用厚塗大筆觸，顏色看來如要爆炸似的或如旋渦般。作品是激烈個性的反映，對於表現主義和野獸派都有影響。代表作為阿魯 (Arles) 的鄉村景色。

(圖四) 梵谷，(Van Gogh) 阿魯魯夜晚的咖啡廳 1888

最後的印象畫家

波那爾 (Bonnard, 1867 · 1947) ，與維依雅為好友，原本也是先知派一員，1905 改變作風，採取正統的印象派畫法，以中產階級的樂天派氣質；描寫家居生活的情趣，稱「親情主義」(Intimisme) 。

(圖五) 波那爾 (Bonnard) ，化妝 1992

介紹馬內與竇加

竇加(Degas, Edgar 1834 ~ 1917)生於法國巴黎的富裕家庭，在藝術學院時追隨安格爾〔Ingres〕的弟子習畫，他本身也認識安格爾，對安格爾相當的尊崇。早期的作品一家族的肖像及一些歷史畫一顯示出他是承襲安格爾傳統的一位學院派畫家。然而，到了 1860 年代末期，他又開始發展一種信手拈來的構圖，這極可能是受到馬內〔Manet〕或惠斯勒〔Whistler〕的影響。1873 年前後，他開始以芭蕾舞女郎、女工、著衣的模特兒、沐浴的模特兒、以及酒館藝人等為主題作畫。竇加以超然的眼光，宛如站在另外一個世界的立場，來審視周遭的環境，為當時社會的人情世態、食衣住行留下紀錄；至於他作品裡的人物，猶如他所使用的粉彩、油畫顏料，只是他研究光線、色彩和造型的材料而已。就技術而言，他是一位偉大的實驗家及改革者。他對傳統油畫的豐富知識，使他得以不斷地試驗各種不同的媒劑和混合顏料。而利用相機捕捉舞者的瞬間動作及打破傳統畫面的安排是相機廣角視線的利用，都顯示他是一位勇於創新的畫家。

Aux courses en province (At the Races in the Country)

c. 1872 (120 Kb); Oil on canvas, 36.5 x 55.9 cm (14 3/8 x 22"); Museum of Fine Arts, Boston

馬內〔Manet, Edouard 1832 ~ 1883〕早在一八六三年，被後世認為是印象派先驅的馬內，曾經展示一幅油畫「草地上的午餐」，描繪在濃密樹蔭下的草地上，裸體女子和著衣紳士共用野餐的情景，色彩明朗，充滿著新意。不過由於題材觸犯社會的道德規範，技法違背傳統的寫實原則，而飽受辱罵。馬內反對細部繪畫的矯柔做作，而以強烈、純真的色彩來替代過於黯淡的表現。他也唾棄那種根據自己看到的而非感受到的作畫方式。他希望在畫布上傳達自己深刻的感情，以及反映事物的真相。他認為，主題對繪畫來說是次要的。但是這種新風格風靡了一群青年畫家，而有印象派的產生。

草地上的午餐〔The Picnic〕1863 畫布·油彩，208 x 264.5 cm

近代畫家、畫派介紹

野獸派

馬諦斯 是野獸派的領導大師，他喜歡用明亮高雅的顏色，加上粗獷的筆觸，給人明快簡潔的感覺。

立體派

畢卡索 是立體派的代表畫家，他一生都充滿了強烈的創作慾望，當阿維濃少女的作品出現的時候，也就是立體派時期的開始。少女臨鏡 畢卡索的作品看起來支離破碎，人的正面和側面臉銜接在一起，也就是立體派強調的由各種不同角度，來觀察物體的面，然後表現在作品中。阿菲西奧納德 把自然形體分解為幾何之面，相互重疊，非常主觀的組成一張作品。三個樂師 是畢卡索後期的作品，三個樂師的畫面內容，都是幾何形體的組合，這些幾何形的色塊相互交錯，加上線條的襯托，產生了音樂的韻律及節奏。

未來派

未來派的作家認為，我們眼睛所看到的景象，不停的在變化，他們認為這種描寫速度和運動的感覺，也就是表現力量和美的感覺。

杜象 磨咖啡 就是以圓形的輪子，轉動了連續動作，表達運動中的時間過程。

機械派

畫家以樂澤為代表，因為生長在機械文明的時代裡，人們的生活和思想都有些機械化，因此他就將機械的美感表現在畫布上。我們可以從他的畫裡找到很多幾何造型的輪軸、螺絲丁等機械零件，甚至還可聽到機械運轉所發出來的聲音。

超現實主義

超現實主義畫家認為，超現實是人類潛意識裡不可缺少的一部份，所以他們常將心中的感情、幻想或夢境自由自在的表現於作品中。

奇里訶的作品常出現廣大的地平線，還有以強烈的陰影營造緊張的恐怖氣氛。

赫克特爾與安特洛馬卡 以廣而深遠的地平線烘托出巨大的主體，而主體本身用巨大的線條勾勒出輪廓造型以及體態。

有胸章的人體模型 誇大的胸章幾乎佔人體的大部分，胸章裡複雜的線條和構圖，也正代表著奇里訶豐富的想像。

達利 是個瘋狂的畫家，他喜歡把現實世界的東西任意變形，並且把他們不按常理的混和在一起。

西班牙內戰的預感 達利用扭曲誇章的筆法，將心中對戰爭的厭惡和不安的感覺，表現的比寫實的作品更震撼人心。

米羅 作品中的線條特別有韻律感，他用特殊符號的圖形以及亮麗的色彩表達他心中的內在世界，使人在欣賞的時候，就像在瀏覽一首詩一樣。

逃脫的梯子 一條一條的黑色粗線，就像各種粗細長短不同的梯子，正向著四面八方竄逃。

港 充滿米羅自創的各式符號。

夏卡爾的畫常常像童話般的有趣，他擅長用紅、藍、綠等明亮的色彩表現一些神奇的題材，使人也不由得與他進入超現實的快感中，享受他豐富的想像空間。夏卡爾也喜歡描寫浪漫的愛情故事。

抽象派

抽象派的畫家已不再把眼睛所看到的物體具體的表現出來，而是用線條和色彩組合成很廣闊的想像空間。

康丁斯基 喜歡自由即興的創作方式，所以他的作品常常以即興來命名。其認為每種顏色都有他自己的個性。

蒙得理安的作品都是一些水平或垂直的線條，看起來似乎很簡單，但是每條線都是經過審慎的安排才表現出有規則的均衡美。

(2)介紹滴灑畫大師—波拉克 (Pollock, Jackson 1912-56)

波洛克生於懷俄明州的柯蒂城，在美國西部度過他的童年，最初在紐約唸書，後來又跟班通 (Benton) 學畫。他的繪畫喜歡肢解形體，使人在視覺上無法再行辨認，他致力追求相當於心理反抗的視覺上的結構，線條糾纏不清，密密層層地堆結在畫面上，或毫無章則地散置畫面上，為了達到更真切的幻覺，他採用了「滴彩」法，使色彩像爆炸，從高處傾倒在畫面上，油彩便毫無章法地隨意產生效果。這是極度擴大了畫面，使畫家反抗傳統和邏輯的衝突得到更大的施展餘地，這些畫根本沒有題目，只有編號；畫面線條與具體事物幾乎毫無關係可言，所表達的只是對物質主義和現代社會的標準化現象的深沉敵意而已。

<p>Jackson Pollock, <i>Number 1, 1950 (Lavender Mist)</i>, 1950, National Gallery of Art, Ailsa Mellon Bruce Fund, 1976.37.1 or hotlink below to enlarge - 446 k)</p>	<p>Jackson Pollock, <i>Guardians of the Secret</i> (1943) Abstract Expressionism</p>
---	--

(3)介紹中國抽象水墨畫家

趙無極 1921 生於北京 在歐洲重新發現了中國。他對中國哲學所特有的天人合一，虛靜忘我的精神意境，作了一個似乎西方式的詮釋。建築大師貝聿銘在**趙無極紐約畫展**的前言中寫道：“我覺得他的油畫和石版畫十分迷人，使我同時想起克利繪畫的神秘和倪贊山水的簡練，我可以毫不誇張地說，趙無極是歐洲畫壇當今最偉大的藝術家之一。”他的畫脫離了所有固定的形像，混同了所有視覺的界限，給予你萬物原初的混沌、永恆的沉靜。如同我們古老的書法，是心靈深處的波瀾，心靈之音樂，是心象，象外之象。虛無玄遠，讓你感覺著自己生命即時即刻的流動，呵護你潛意識中所有的渴望、激情或沉思。趙無極的畫將中國的宇宙觀表現了出來，令全世界沈醉。

無題 水墨紙本 32.5x25cm 1992

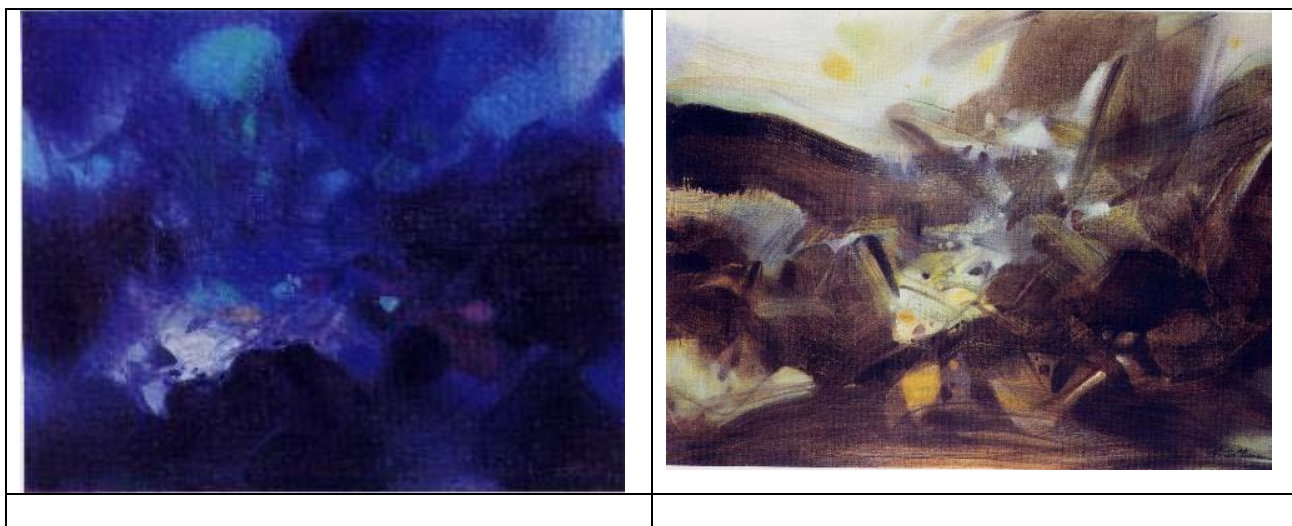
朱德群出生於1920年江蘇徐州，酷愛中國的詩詞，而他也不斷的以畫來表達詩意，他的作品則同時具有豪氣千雲與淡淡幽情的特質。一九五五年朱德群離開臺灣遠赴巴黎，開啟了他的藝術創作之旅。於六〇年代的作品中他多以單一色作背景，運用闊筆與快筆所揮灑出的寬窄厚薄的線條則遊走於畫面上，時有似瀑布奔瀉的水流，頗有大江東去，一瀉千里的氣勢；而細節部份則以細筆勾勒出的蜿蜒線條，含蓄婉約就如小喬初嫁時的神情。

而在朱德群恣意揮灑的筆觸與線條引領下，我們的思緒也隨著游移於似雲山煙樹的意境裡。七〇年代朱德群的創作受林布蘭用色與明暗處理的影響頗為深刻：林布蘭喜將強光式的白或黃色集中於以粗筆濃厚的黑色或深褐色的背景中，而形成對比強烈並具戲劇性起伏的畫面並營造出沉鬱悲哀的氣氛。朱德群曾表示"…林布蘭畫中的光使他的畫更顯深刻、雄渾和結實"；而除了林布蘭的特殊風格：強烈光束、厚重的顏色以及大筆觸的闊線條之外，朱德群更運用個人一向快捷、類似中國"飛白"意味的筆法以及白色塊或其它淺色塊的搭配，使得朱德群七〇年代的繪畫風格得以擺脫林布蘭的沉鬱，反而有著行雲流水般的優雅流暢。

於八〇年代中，他所運用的線條、點與粗筆都與中國的書法繪畫極為吻合，中國書法的俯仰、頓挫與縱橫均可見於這個時期的作品當中。進入九〇年代後，朱德群的作品更加接近中國的繪畫傳統，而其雙聯與三聯作的構圖也是受中國傳統手卷軸的影響。而其作品之標題如"大地甦生"、"雪融瑞氣"或"冥想"均有中國藝術傳統中注重宇宙的變化並探討人與自然的關聯。

吳冠中曾以"大弦嘈嘈似急雨，小弦切切似私語"形容朱德群作品中，因線條的律動而形成的節奏感；點線的交錯與竄動並結合畫面上的光線明暗而形成如音符般時急時緩、高低起伏的旋律。整體而言朱德群的作品與自然現象，尤其是與光，有緊密的關聯，而這些都是經由藝術家心靈省思後的印象。法國藝評家皮耶卡班那曾寫道："真實的繪畫來自回憶。"

朱德群即是以深邃的方式，描述令他最眩目前塵往事。"足見朱德群對這個世界的眷戀，這世上的芳香，這些揮之不去的襲人氣習，那些世俗的紛擾，都是他所欲捕捉的對象。朱德群以畫筆描繪出自然界裡的透明的空氣、清涼的水氣、游移的風、急速的湍流與初降的瑞雪、、、在畫面上常出現淡玫瑰色的晨曦或是一片火紅的落日，而光線神秘的游移、躍動於其中，這就是朱德群作品充滿蓬勃的生命力的來源。他以一種既誇張又抒情手法表現出強烈又雋永的印象，同時兼具夢幻意味與戲劇性效果。

(4)介紹塗鴉畫

潮流興塗鴉

塗鴉歷史

Graffiti 出自意大利文「Graffiare」，意指「刮」（詳細專用術語這參看附表）。其源於六十年代歐美街頭文化。當時機械工業迅速發展，不少青少年失業，終日無所事事。在物質生活匱乏的情況下，紐約貧民區的一些青少年開始在鄰居的牆上記名，發洩他們對社會的不滿，成為當時的一種風氣。另一方面，一些幫會亦模仿這群青少年在牆上寫字。例如當時的一個幫會「Taki183」但凡有新地盆，都總會在牆上寫上最能代表自己的「no.183」。直至 80 年代，塗鴉活動與黑社會混淆不清，美國政府便作出大舉掃蕩行動。時至今日，雖然很多國家已立例禁止塗鴉，但它卻傳到世界各地，如日本、香港仍有很多地下支持者。

美學角度看塗鴉

它是藝術還是胡鬧？我想這是大多數人的質疑問。從美學角度看塗鴉作品，它確實有值得欣賞之處。塗鴉發展初期，塗鴉者只是在牆壁上粗粗幾筆寫下簽名。但在 1975 年後，他們開始在顏色、構圖和風格上鑽研。塗鴉的地下隱蔽性更鼓勵他們隨意創作，如嶄新地以罐裝噴油塑造 3D 立體感的圖案，顏色鮮艷奪目，線條清晰，字樣變化多端。經過不斷發展，塗鴉不再是亂塗亂畫，它甚至得到各大公司的垂青，用做廣告招徠客人。

塗鴉的意義

塗鴉是違法的行為，但為何一些人會冒著被捕的危險，都要塗鴉？他們希望藉著塗鴉，去表達對生活、人生的看法，對身邊不平等的事作出控訴。塗鴉成為他們渲泄的渠道。一些塗鴉專用的術語，如「Bomb」(炸彈)、「Hit」(碰撞)、「Kill」(廝殺)等正?含著他們對戰爭、暴力的憎惡情緒。

雖然塗鴉是地下活動，但它們遍佈四周，從電話亭、隧道、車輛外殼到郵筒都被塗上繽紛奪目的色彩。這些圖案都能成功吸引途人的注意，令塗鴉畫家的思想傳達都得以被傳達。

塗鴉與青少年問題

上文提到一些憤世嫉俗的青少年，透過塗鴉去表達思想，但這種發洩手法卻是犯法的，故他們被標籤為「反叛者」、「問題青年」。這種蓄意破壞的行為更引發其他日趨嚴重的社會問題，如不良份子藉著塗鴉宣傳他們的組織以吸引新人加入。另一方面，塗鴉充斥的地方亦揭示該區治安欠佳以致公物遭人任意破壞，任人恣意妄為。在缺乏監管的情況下，該區青少年問題更為嚴重，暴力事件越演越烈。因此，這些青少年更需要被關注的。

Glory, Bashers crew, Southern California, USA.

Photos by Susan Farrell.

2. 名家與學生彩墨作品對照示例

朱德群作品

66 Zhu Dequn (Chu Teh-chun, b. 1920)

LA TERRE S'ÉVEILLE

signed *Zhu de qun* in Chinese, *Chu Teh-chun* in English, and dated 89 (1989), repeated on the reverse, and entitled in French

oil on canvas
98 by 130 cm. 35 1/8 by 51 1/8 in.

Painted in 1989.

HK\$322,000-484,000 NT\$1,000,000-1,500,000

朱德群 姓群 培畫 畫布 九八九年作
新名：朱德群 Chu Teh Chun

小小朱德群

蔡毅德說明卡

分享者：6年3班 蔡毅德 子：

作品名稱：★戰爭☆

作品規格：100cmx80cm，2004年

媒材：綜合媒材

創作札記：↗這幅畫是形容未來的戰爭，我們都知道火藥、炸彈.....是很恐怖的東西，在這幅畫裡到處都是這些東西，也死傷了很多人，戰爭是一個殘酷、可怕的事情。

塗鴉大師作品

小小塗鴉大師

鄧禎說明卡

分享者 : 6年3班 鄧 真
作品名稱 : 我的愛
作品規格 : 100cmx80cm , 2004 年
媒材 : 綜合媒材
 墨水、水彩、粉筆、亮片膠
創作札記 : 起初只是隨性畫一畫, 沒有任何得失心, 成果連自己也沒預料到! 我只想把自己比較喜歡的人, 用毛筆及粉筆寫(畫)下他們的名字, 來表達平時不敢對他們或沒機會說的感情!
畫中人物 : (1) KoNE (2) 可米小子 (3) (S.H.E) (4) 張善為 (5) 天旋男孩 (6) 郭品超

波拉克作品

小小波拉克

許瓊方說明卡

分享者 : 6年3班 許瓊方
作品名稱 : 森林之遊
作品規格 : 100cmx80cm , 2004 年
媒材 : 綜合媒材
創作札記 : 畫上墨水, 甩出大大小小粗細不同的線條, 感覺好快樂, 最後再加上顏色, 竟然像是遨遊在一座神秘的森林中, 我要像愛麗絲夢遊仙境去。

小小波拉克

王筱茜說明卡

分享者 : 6年3班 王筱茜

作品名稱 : 無題

作品規格 : 100cmx80cm, 2004年

媒材 : 綜合媒材

創作札記 : 這張畫原本是畫山水畫, 後來, 水彩顏料用太多了, 把山和水都遮住了, 所以只能看到濃濃的顏料。原本我畫這張圖時, 我覺得不是很喜歡, 老師說可以反過來再畫一次, 或在繼續修補原來畫的。我就重畫了一次, 很累的, 但也很好玩, 尤其是在潑墨(和潑顏料)的時候。

獨自的童真風格

獨自的童真風格

鐘岳琨說明卡

分享者 : 6年3班 鐘岳琨

作品名稱 : 彩色之山

作品規格 : 100cmx80cm, 2004年

媒材 : 綜合媒材

創作札記 : 剛開始只是比較隨便潑墨和潑水彩, 並沒有什麼心得或後悔, 誰知道潑到最後變成這樣的潑墨畫, 而且我的第二幅畫, 老師說: 我畫的像波拉克風格, 最後, 我覺得這幅畫是抽象畫之類的, 你覺得是什麼呢? 隨便你怎麼想!

顏韋廷說明卡

分享者 : 6年3班 顏煒庭

作品名稱 : 我的家

作品規格 : 100cmx80cm, 2004年

媒材 : 綜合媒材

創作札記 : 我家門前有山坡, 後面有小河, 山裡野花多。

3.彩墨繪畫感言示例

芯布上的圓舞曲 莊淳霽	自由自在的水墨畫 舒怡靜
<p>我們的美術課，真是多采多姿，有時畫船，有時畫房子，潑墨，利用紙箱做成小動物、花和交通工具，其中我最喜歡的就是潑墨了。</p> <p>第一次，老師給大家一張快比自己大的芯布，要我們在芯布上畫圖再潑水，起初覺得很容易，但在潑水時，水潑得太多，水推著墨向四處散開，一時不知如何將那些有如賽跑的墨停下來，就這樣，原本白色的芯布一下子就變成一張黑漆漆的紙。經過多次的練習，雖然有些進步，仍然做不出那細細流水般的細線，但看到同學在芯布上，墨水流動時，彷彿是芯布上的圓舞曲，他們在芯布上秀出曼妙的舞姿，時而轉圈，時而奔跑，有時停下來小睡片刻，他們的一舉一動總是吸引著我的注意，看著一段段的節目表演，我真希望有朝一日我也能讓別人欣賞到我的芯布上的圓舞曲。</p> <p>謝謝老師給我們那麼有趣的美術課，讓我認識到一些畫家，也謝謝同學們的幫忙，當然也使我欣賞到許多有趣的畫作，謝謝大家啦！</p>	<p>從我一年級開始，都只是畫在圖畫紙上，有點死板，所以對畫畫有點不太喜歡；當然就不太可能喜歡美術課，而且畫在小小張的圖畫紙上，有點不自在，可是我上了五、六年級之後就開始對畫畫有不同的看法，因為我遇到一位專門藝術學養的黃老師，他的教法很奇怪，教的都是我沒有畫過的！而且她對所有的畫家的畫法都是非常的清楚，所以我對畫畫重新有了興趣了！</p> <p>潑水墨畫的時候可以隨便的潑，而且潑出來的畫更是奇形怪狀的，潑水墨畫不只潑墨汁，還可以潑顏料，讓這張畫變得更特別、獨一無二。我潑的時候，覺得很奇怪，上了顏色之後，變得好好有創意，這張畫不但好看而且也很完美！這張畫是我自由自在、隨心所欲潑出來的完美傑作。</p> <p>這次的潑墨畫，不但讓我重新對畫圖有興趣，而且自由自在的畫圖，讓我覺得是最好的學習方式！</p>

3.教學過程

單元一：與藝術流派、畫家有約				
分段能力指標	課程目標	教學活動流程	教學資源	評量方式
1-3-5 2-3-7	(1)能了解應用結合現代科技發明是創新的泉源。 (2)能掌握社會脈動創造符合當代的藝術品。	準備工作 (1)準備的舊衣服、工作服或薄雨衣以免作畫時沾染墨汁。 (2)準備大、中、小三支毛筆及一支大刷子。 (3)準備十幾張報紙、水桶子、墨汁、大調色盤、水彩或壓克力色彩。 (4)教師统一到裁縫材料行購買芯布，一碼(三尺)約十二元，學生一人約用一公尺，購買一卷約一千元，可用三次。 【活動一：介紹藝術流派與畫家】 一、介紹印象派興起與新科技、新理論出現的關係。 (1)罐裝油彩與火車的發明，方便了畫家外出寫生，光學、色彩學的發明改變畫家對色彩的觀念，而產生注重光、影與色彩的印象派。 (2)秀拉的點畫是光學與色彩學的應用。 (3)竇加獨特的畫面安排，是受照相機視角所影響。 二、藝術流派常是反對前一流派與反應當代社會文化而興起。	投影機 畫家作品範例	檢核表 觀察問答

<p>1-3-5 2-3-7</p>	<p>(5)培養包容多元藝術的胸襟。</p> <p>(3)從生活環境事務與經驗中尋求創新體裁。</p> <p>(4)了解原創性與獨特性的的重要。</p> <p>(5)培養包容多元藝術的胸襟。</p> <p>(6)體會藝術創作是自由活潑的自由意志表現。</p>	<p>(1)介紹現代重要畫派的興起。</p> <p>(2)普普藝術更是典型反應商業廣告社會的藝術。</p> <p>三、啟發學生打破傳統水墨畫紙，改以便宜、滲透力強、流動性好又可修改的芯布〈繡學號用的墊布〉來畫畫。</p> <p>(1)複習現代彩墨常用的畫紙有棉紙、宣紙。</p> <p>(2)生活週遭有哪些材料類似棉紙、宣紙？</p> <p>(3)導引發現芯布〈繡學號用的墊布〉可用來代替棉紙、宣紙。</p> <p>(4)介紹芯布是便宜、滲透力強、流動性好又可修改的畫材。</p> <p>【活動二：介紹中、西抽象畫家】</p> <p>一、介紹現代中國彩墨畫家</p> <p>(1)介紹現代彩墨。</p> <p>(2)介紹趙無極。</p> <p>(3)介紹</p> <p>二、介紹滴畫大師波拉克。</p> <p>三、介紹塗鴉畫</p> <p style="text-align: center;">-----第一節完-----</p>	<p>棉、宣紙</p> <p>芯布</p> <p>中西彩墨畫家作品範例</p>	<p>發表</p> <p>觀察問答</p>
------------------------	---	---	---	-----------------------

單元二：我是小小抽象畫家

<p>1-3-2 1-3-3</p>	<p>(6)體會藝術創作是自由活潑的自由意志表現。</p> <p>(2)能掌握社會脈動創造符合當代的藝術品。</p> <p>(3)從生活環境事務與經驗中尋求創新體裁。</p>	<p>【活動一：黑白水墨畫】</p> <p>一、準備工作</p> <p>(1)穿上預先準備的舊衣服、工作服或薄雨衣以免污染墨汁。</p> <p>(2)交代作彩墨畫應遵守的規則，以免與同學發生爭執與弄髒環境。</p> <p>(3)將全班桌椅疊放到教室前，淨空教室以在地上作畫或在教室前後走廊可利用的空地。</p> <p>(4)將五、六張報紙舖在地上，報上放長約一公尺，寬約八十公分的芯布(教師事先裁好)。</p> <p>二、我是黑白抽象畫家</p> <p>(1)參考第一節教學的活動各抽象畫家的畫風，以墨汁、水、刷子、大毛筆開始無拘無束的在大塊芯布上潑、灑、點、畫，自由創作。</p> <p>(2)墨汁可在調色盤上調好再畫，亦可直接將墨汁畫在布上再以水直接在布上調淡墨汁。</p> <p>(3)注意墨的濃、淡、乾、濕及畫面疏、密的安排。</p>	<p>芯布</p>	<p>檢核表</p> <p>實作觀察</p>
------------------------	---	--	-----------	------------------------

<p>1-3-2 1-3-3</p>	<p>(6)體會藝術創作 是自由活潑的 自由意志表現。 (2)能掌握社會脈 動創造符合當 代的藝術品。 (3)從生活環境事 務與經驗中尋 求創新體裁。</p>	<p>(4)提醒學生好畫需使人想一探畫裡乾坤的慾望。 (5)畫好後將畫一張張疊在一起，畫與畫之間要以三、四張報紙隔開以吸乾水分或以免畫與畫黏在一起。(若有空間可將畫一張張攤開晾乾) (6)作收拾乾淨的善後工作，最好規定固定的畫畫地方，以追究清潔責任。</p> <p>-----第二、三節完-----</p> <p>【活動二：彩色水墨畫】 一、我是彩墨抽象畫家 (1)將乾的黑白水墨畫加上顏色並加修飾。 (2)準備、善後工作與繪畫過程全與上兩節活動相同 (3)顏色可調好再畫亦可在布上直接調色。 (4)不滿意處可再修改是芯布的優點。 (5)畫好亦一張張以報紙隔開疊好或直接攤開晾乾以免有不良臭味。</p> <p>-----第四、五節完-----</p>		<p>檢核表</p> <p>實作觀察</p>
<p>單元三：我是鑑賞家</p>				
<p>2-3-8 2-3-9</p>	<p>(5)培養包容多元藝術的胸襟。</p>	<p>【活動一：畫作欣賞批評】 (1)請一位同學主持畫作欣賞批評。 (2)將畫作以長條磁鐵貼在黑板由先自行說明創作過程與理念，再由其他同學發問及提建議。 (3)每位同學發言不得超過三分鐘。 (4)老師作總結。</p> <p>【活動二：彩墨繪畫感言】 (1)說明如何書寫「彩墨繪畫感言」，並回家打字與設計畫面，以作為畢業展畫作輔助說明材料。老師收回批改，學生修改後印出。 (2)回家繕打畫作說明，需有畫題、說明，老師將製成統一規格的畫作說明卡。 (3)家中沒電腦者利用課餘時間在教室繕打。 (4)繕打、設計工作亦可利用電腦課。</p> <p>-----第六節完-----</p>	<p>長條磁鐵</p> <p>電腦</p>	<p>發表作品</p> <p>作品</p>
<p>單元四：畢業成果展</p>				
		<p>【活動一：畢業展籌備工作】</p>		

<p>2-3-8 2-3-9</p>	<p>(7)體驗參與社會藝術文化推廣的參責任與榮譽感。 (8)由畫展活動中培養互助合作以及服務鳳象的精神。</p>	<p>(1)在畢業展半年前即需申請展出場地，若能申請到免費邀請展更好。 (2)分發展出家長通知書，請家長填寫佈置會場、會場看顧、茶會準備、撤展工作志願表。 (3)畫作裝框及裱畫，可請家長幫忙比價找廠商。若老師能自行裁剪、裱畫更省花費。 (4)設計、印發邀請卡及新聞稿。 (5)印出「彩墨繪畫感言」及「畫作說明卡」 【活動二：畢業展活動】 (1)安排一上午校外教學活動，帶學生至會場，教學生如何做導覽工作，以向參觀者解釋畫作。 (2)教導一些參觀禮節及注意事項。 (3)教導掛畫、展畫的一些規則。 (4)鼓勵親戚好友參加茶會及參觀畫展，做藝術文化的推展工作。</p> <p style="text-align: center;">-----課餘時間-----</p>	<p>家長通知書 邀請卡 畫作說明卡</p>	<p>作品 觀察發表檢核表</p>
------------------------	---	---	-------------------------------------	----------------------------

四、教學評鑑

視覺藝術學習評量紀錄表

座號		1	2	3	4	5	...	評量規準	備註
姓名									
作品總評量表	1							完整度 整體感 持續力 (以百分比記)	
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
態度	攜帶用具							以正字畫記未攜帶次數	
	專注力							5 非常 4 很 3 普通 2 弱 1 散漫	
	與他人合作							5 積極 4 主動 3 普通 2 被動 1 不願	
基本技法	繪畫	運筆						5 流利 4 順暢 3 平順 2 稍頓 1 遲頓	
		水分控制						5 恰當 4 適中 3 良好 2 尚可 1 不佳	
	工藝	切割						5 順暢 4 順適 3 平順 2 稍頓 1 遲頓	
		接著						5 嚴謹 4 良好 3 普通 2 差強 1 糟糕	
塑造	量感						5 適當 4 足夠 3 平普 2 稍弱 1 單薄		
造型	描繪							5 豐富 4 變化 3 平凡 2 尚可 1 貧乏	
	色彩運用							5 豐富 4 變化 3 平凡 2 尚可 1 貧乏	
	細節呈現							5 豐富 4 變化 3 平凡 2 尚可 1 貧乏	
表現	自主性							5 高 4 良 3 普通 2 欠佳 1 低落	
	獨創性							5 高 4 良 3 普通 2 欠佳 1 低落	
學習的狀況變化									

五、教學資源

1. 家長通知單 (一)

各位家長：大家好！

本班師生美展畫作已裱裝就緒，明天下午 4/23 (五) 1:30 就要佈置會場，感謝各位家長的支持與幫忙，下面幾點再提醒家長我們所要做的工作，以及負責幫忙看顧會場與提供茶點的名單。

- (一) 每位學生都已發了四張邀請卡，正面是貴子弟的畫作，背面是美展時間、地點、聯絡電話。
- (二) 美展展期是 4/24 (六)~4/29 (四)，地點為中正路前金社教館，4/23 (五) 下午 1:30 開始佈置，4/29 (四) 下午 2:00~5:00 拆展，茶會為 4/25 (日) 下午 2:00~4:00。
- (三) 我們還需要更多家長幫忙看顧會場，若每位家長輪流只看顧二小時，將會減輕許多負擔。
- (四) 茶點請在 4/25 (日) 下午 1:30 送達會場。
- (五) 請鼓勵小孩參加自己的美展茶會，我常告訴學生要要求別人重視自己以前，是否先重視了自己的事，要要求老師如何做以前，是否自己做到了老師規定的功課以及熱心參加了活動，批評總是容易，行動卻是難，從兩年前回國接了這班的導師工作，這可能是在忠孝的第一次也是最後一次，也許不盡人意，但我總是鼓勵自己，凡走過必留下

痕跡，就像自己 28 歲再保送高師大修學士學位，45 歲到美國拿藝術碩士學位，為的是想在人生的路途中留些值得回憶的事，也擴展自己的視野與心胸，我也多麼希望自己的學生有燦爛的一生，每個階段都有美好的回憶，而我們大人是否提供了他們這個環境與教育。尊重與包容是我藝術人文課的主要目標，當他們學會尊重各種藝術風格，他就會尊重他人的行為與意見，也會看重自己所作所為，更能放膽去創作。到會場來看看自己的孩子有多棒吧！

工作類別	時間表	義工家長姓名	義工家長姓名	義工家長姓名
幫忙搬畫、掛畫 3 人	4/23 (五) 下午 13:00~17:00	蔡媽媽 (19 號)	莊媽媽 (6 號)	
幫忙拆展、搬畫 3 人	4/29 (四) 下午 14:00~17:00			
茶會佈置與收拾 3 人	茶會為 4/25(日) 13:30~17:00	蔡媽媽 (19 號)	陳媽媽 (9 號)	陳媽媽 (12 號)
會場看顧(1 人， 志願者多，可輪 流)	4/25 (日) 早上 8:10~12:00			
會場看顧	4/26 (一) 早上 8:10~12:00	蔡媽媽 (19 號)	林媽媽 (27 號)	
會場看顧	4/26 (一) 下午 12:00~17:20			
會場看顧	4/27 (二) 早上 8:10~12:00	蔡媽媽 (19 號)		
會場看顧	4/27 (二) 下午 12:00~17:20			
會場看顧	4/28 (三) 早上 8:10~12:00	蔡媽媽 (19 號)	顏媽媽 (7 號)	
會場看顧	4/28 (三) 下午 12:00~17:20			
會場看顧	4/29 (四) 早上 8:10~12:00			
會場看顧	4/29 (四) 下午 12:00~14:00	蔡媽媽 (19 號)		
茶會拍照錄影	茶會為 4/25(日) 14:00~17:00			
茶點供應家長姓 名	茶點內容			
建議：				

家長通知單（二）

各位家長：大家好！

謝謝各位的支持與幫忙，使得茶會圓滿成功，學生的出席率之高更讓我意外，這都歸功於家長的支持與鼓勵，更做了一次最好的示範教育。

4/29（星期四）是展覽的拆展日期，為了減輕我們的搬運工作，希望家長能利用 4/28（星期三）下午五點至六點或 4/29（星期四）早上八點至下午兩點這段時間到社教館替貴子弟搬畫回家，若未搬走，我們將在 4/29（星期四）下午兩點以後集中運回學校。

貴子弟可能是第一次也是最後一次參加畫展，畫作應有保留價值，畫框以後更可再利用，尤其大幅畫的美耐板可再利用張貼家庭生活照或展示板，希望家長能撥空帶回。若家長不願帶回，我們將留下再利用。

調查表

我要取回畫作

我願意將畫作送給學校再利用。

學生_____

家長簽名_____

2.彩墨實驗教學活動相片

彩墨實驗教學活動相片

裝上自己想像的翅膀，翱翔在創作的空間，我也能釀出讓人驚艷的作品！

畫作皆 100cm×80cm

教室的地板.....

是我創作的桌子！

教室外的走廊.....

也是我創作的空間！

我是小小抽象行動畫家一波拉克

森林裡！

我能繪出.....

塗鴉大師的作品！

這是.....

我的塗鴉作品！

我正在.....

釀出芳香的蜜！

亦是氣魄雄偉！

燦爛繽紛！

亦是小小波拉克！

戰爭嗎？

發表意見！

說話論畫！

2.另類畢業美展活動相片

水墨展覽場

學生導覽解說水墨展

綜合畫材畫作展覽場

觀眾聚精會神看畫

六、參考資料

- ◆ <http://www.graffiti.org/> 塗鴉畫
- ◆ <http://www.artcyclopedia.com/history/abstract-expressionism.html> 抽象表現主義
- ◆ http://abstractart.20m.com/Jackson_Pollock.html 波拉克
- ◆ <http://witcombe.sbc.edu/ARTHLinks.html> 藝術史
- ◆ <http://artchive.com/> 現代與後現代畫家
- ◆ <http://www.aerc.nhctc.edu.tw/artteacher/3/describe.php?pid=178> 近代繪畫欣賞
- ◆ <http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/database/painter-wt/manet.htm> 十九世紀印象主義時期
- ◆ <http://www.nga.gov/feature/pollock/artist14.html> 滴灑畫大師－波拉克
- ◆ http://www.chinaprints.net/artist_zao.asp 趙無極
- ◆ <http://www.hku.hk/undgrad/newspaper/issue1/p7-1.htm> 潮流興塗鴉
- ◆ <http://teach.eje.edu.tw/9CC/temporary/temporary-all.htm> 藝文暫行綱要
- ◆ <http://www.lib.pu.edu.tw/artcenter/08-15-03/ter.htm> 朱德群
- ◆ <http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/degas/> 寶加