藝「塑」人間

關鍵字:朱銘、雕塑、肢體律動

一、設計理念

過去,在美育的教學方式上,也許是較為分割而獨立的,然而,在九年一貫的課程實施之後,站在教育現場第一線的我們在教學中發現,美的教育是可以貫穿於各個領域的。在「藝術與人文」課程裡,老師可以透過各種的統整方法,將文化、社會、自然、科學、體育……等各領域中美的元素提練出來,讓孩子從中去探索與欣賞,體會「真」、「善」、「美」的真諦,讓藝術與人文教學呈現出更多元而且和諧的面貌。

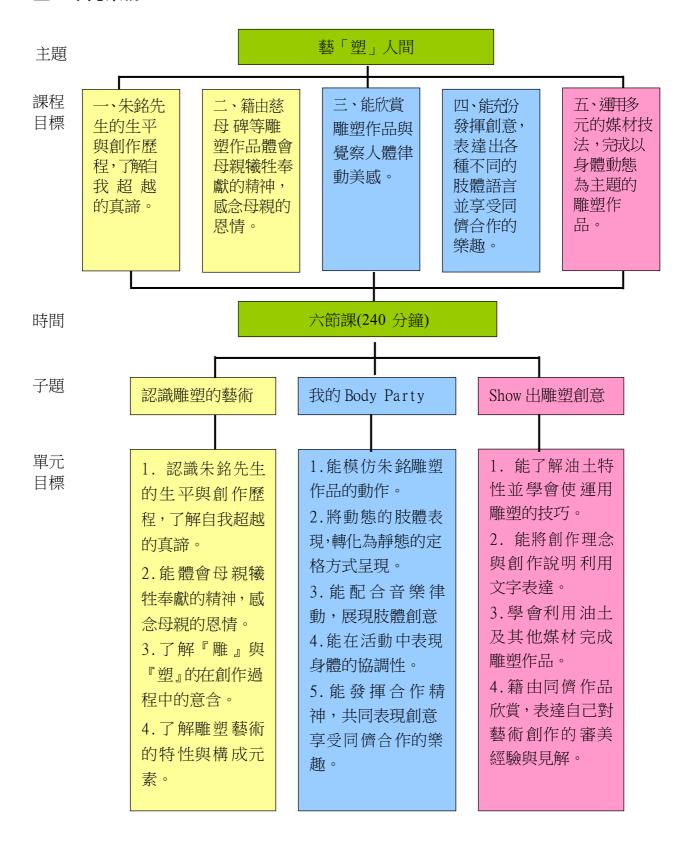
基於上述的理念,當在設計一個以「雕塑」為主題的課程時,我們期望的,不 只是傳遞給學生如何完成一件「雕塑作品」的技術而已,更重要的是,在這個創作 歷程裡如何引導學生發掘潛在的「多元智慧」?如何了解藝術家創作背後的「動力」 與「艱辛」?如何學習欣賞藝術作品中曖曖蘊涵的「人文情懷」?一個滿載藝文關 懷、挑動身體韻律、創作性的雕塑教學設計在這個概念下誕生了。

首先藉由本土藝術家<u>朱銘</u>先生的記錄片與作品欣賞,引導學生在系列作品中探索生活環境中的人事與景物,體驗各種主題的人文情懷。「鄉土系列」~呈現質樸純真的鄉土原色;「太極系列」~沉穩中蘊涵氣勢的各種不凡姿態;「人間系列」~人生百態的凝望與各種運動姿態的呈現是人間系列不可或缺的主題。朱銘的"慈母頌"展現對母親無限感念的追思之情,在教學中結合林文章老師的鄉土歌謠作品「阮阿母那會攏無睏」,伴隨著悠美的音樂旋律,引發學生體會母親的辛勞與偉大,學習如何體貼親心,表達對母親的敬愛之意。

由人間系列「運動」為主題的作品延伸,以漸進的形式,發展由「靜」而「動」的肢體動覺體驗,讓學生認識並了解身體律動與姿態之美。我們設計了感念母親辛 勞之「媽媽的一天」與充滿朝氣活力的「奧林匹亞運動會」等教學活動,透過模仿、 扮演、想像、身體韻律、團體遊戲、即興舞台等表演藝術活動,讓學生在活潑生動 的創作過程中,享受主動學習、與他人互動的樂趣,更養成尊重他人與分工合作的 團體觀念。

接著,選擇可塑性高的油土為主要媒材,從朱銘多元的創作風格中,了解「雕 塑」作品素材的可能性,透過作品欣賞與自我肢體探索的律動教學後,同步呈現學 生律動姿態作品,多元豐富的教學情境佈置,更能啟發學生的創造能力,讓學生學 習藝術家鍥而不捨、不斷自我超越的創作精神,最後將一連串的學習歷程,轉化成 充滿力與美的實體作品,師生共同創作一座充滿愛的藝「塑」人間。

二、單元架構

三、活動設計

領域/科目		藝術領域/視覺、表演		設計者	范美淑/陳蕙蘭		
實施年級		高年級		總節數	共 6 節·240 分鐘		
單元名	單元名稱		藝「塑」人間				
			設計依據				
學習表達			1-Ⅲ-3 能學習多元媒材與技法,表現創作主題。 2-Ⅲ-5 能表達對生活物件及藝術作品的看法,並欣賞不同的藝術與文化。 視 E-Ⅲ-2 多元媒材技法與創作表現类型。 視 A-Ⅲ-1 藝術語彙、形式原理與視覺 美感。	作 核心 素養	B1 溝通互動 ●藝-E-B1 理解藝術符號,以表達情意觀點。 C1 溝通互動 ●藝-E-C2 透過藝術實踐,學習理解他人 感受與團隊合作的能力。		
議題 議題/學習主題		學習主題	無				
融入 實質內涵		質內涵	無				
與其他領域/科目的連結		目的連結	健康與體育/語文				
教材來源			自編教材(朱銘作品撲克牌、教學簡報)				
[23 J2] □ 14型							

學習目標

- ●介紹本土雕刻藝術家朱銘先生的生平與創作歷程,能了解自我超越的真諦。
- ●籍由慈母碑等雕塑作品體會母親犧牲奉獻的精神,感念母親的恩情。
- ●能欣賞雕塑作品與覺察人體律動美感。
- ●學生能充份發揮創意,透過音樂律動,利用身體表達出各種不同的肢體語言並享受同儕合作的樂趣。

學習活動設計				
學習引導內容及實施方式(含時間分配)	學習評量	備註		
子題名稱:認識雕塑的藝術				
壹、準備活動				
(一)教師:朱銘美術館記錄片、單槍投影				
機、簡報、學習單				
(二)學生:紙、筆				
(三)引起動機				
教師展示朱銘先生作品,讓學生猜猜	學習態度:是否能積極參與活動。	5'		
是哪位藝術家的作品?以「太極系				
列」為例,請學生模仿 作品中人物				
的動作。				
貳、 發展活動				

課堂參與:能否用心觀賞影片。 35' 活動一:認識藝術修行家~朱銘先生 播放朱銘先生創作記錄片 朱銘先生的創作理念~藝術即修行 朱銘先生如如何踏上雕塑藝術之路? 影響朱銘生先的兩位恩師是誰? 三個主要的創作主題: 1. 早期的「鄉土系列」介紹:呈現質樸純 能了解朱銘作品三大系列的區別。 能仔細聆聽及充分表達。 直的鄉土原色。 能觀賞及討論朱銘的作品。 2. 中期的「太極系列」介紹:沉穩中蘊涵 能了解創作媒材的多元性。 氣勢的各種不凡姿態。 能體會子女對母親應有的敬意。 3. 晚期的「人間系列」介紹:朱銘的"慈 母頌"展現對母親無限感念的追思之 情。 朱銘生先自述創作精神理念 活動二:問題與討論 10' 請小朋友回想影片中的重點,並做分享。 教師利用簡報進行問答與內容歸納統整。 20' 活動三:藝術即修行的美學大師 朱銘先生作品欣賞 1. 鄉土系列:著重對作品本身散發的質 樸特質欣賞。在物資不豐的生活背景 下,認識人們任勞任怨、刻勤刻儉的 生活精神。代表作品:同心協力、母 親、玩沙的女孩…。 2. 太極系列:太極廣場上佇立的各式的 太極姿態,讓人用心領會中國傳統武 術的蘊含的浩蕩氣勢。 3. 人間系列:人間廣場介紹、彩繪木 雕、運動主題、不銹鋼媒材。 參、 綜合活動 10' 活動一:雕塑藝術介紹 能了解雕塑的意涵。 雕:運用鋒利的工具,在堅硬的材料上以 敲、鑿、切等技術將不要的部分去除,留 下需要的形狀而成的立體造型。 塑:利用可塑性的材料,如:油土、金屬 等以捏、鑄等技術,由內往外堆出想要的 形狀。 活動二:雕塑藝術的特性與構成元素 特性:利用各種不同的材料組合構成,來 能了解雕塑藝術的特性與構成元 表現三度空間的立體效果。 構成元素:空間、質感、量感、動感和平 衡感。 善用素材之美:朱銘生先先以木材、石 材、保麗龍、海綿…等「雕塑」出形體 來,再以翻「鑄」成青銅的方式,讓作品

	得以置於戶外供人欣賞。		
	教師作品欣賞。		
	-第一、二節結束		
子 县	夏名稱:我的 Body Party		
	· 準備活動		
宜	• • • •		
	(一)教師:音樂 CD、數位相機、朱銘美		
	術館撲克牌兩副、椅子、簡易表演道		
	具。		
	(二)學生:		
	1. 預先觀察媽媽生活的動態。		
	2. 預先觀察運動時的肢體表現。		
	3. 天馬行空的腦袋。		
貳、	· 發展活動		10'
,,,	为一:武林大會來對招		
	, 靜態的動作體驗。		
	教師先由朱銘美術館撲克牌中,選出適	能正確展現出圖卡中的動作。	
	合表演的動作,同式動作兩套。		
	將學生分為兩組,站立於相對的兩排,		
	依序坐下。		
	遊戲規則說明:教師發下卡 片後,學生	能遵守活動中的秩序。	
	不得交談、發出 聲音,擺出卡片上的動		
	作並「停格」。		
	找到對面與他作相同動作的同學,並只能		
	以眼神交會確認,如果兩人同意所做為相		
	同動作者,在教師一聲令下時,兩兩相同		
	動作者,才可以蹲下來。		
	教師進行「合符」,兩者卡片相同者得分,		
	若配錯對、找錯人者,請他們再做一次,		
	直到找到為止。		
活動	为二:媽媽的一天		
	由靜態進而動態的肢體動覺體驗。	能表達自己的意念。	15'
	請學生說說看:辛苦的媽媽在一天中,需		
	要做哪些事情?		
	把媽媽所做的事情,以動作表現出來。如		
	洗衣、掯孩子、煮飯、縫衣、擦地。		
	請每個學生做出一種動作並說出所做的是		
	什麼動作?		
	配合音樂,進行動作接力,每八拍換動	能配合音樂完成八拍的動作。	
	作,輪到的同學,做出主要動作,其他的	1 70 10 11 11 70 70 70 70 10 10 30 TF	
	同學也需跟著做(例:煮飯,其他學生也		
	可以做出自己認為的者煮飯動作)。		
	• • • • • • • •	从水炉面	
	分組:將學生分為四人一組,在一首音	能發揮團隊合作精神。	
	樂的時間內,編製一套「媽媽的一天」帶		
	動作。		
	分享表演。		

×4	2.一。南山市工安利上人		15'
活動	助三:奧林匹亞運動大會 2004年4月第二十十十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	the view of all the control of the c	15'
	2004 年的奧運會正在進行,請學生想想	能運用肢體展現各種創意。	
	看:在奧運比賽中,選手們的各種運曾姿		
	態?並將動作表現出來。如游泳、打籃球、		
	跆拳道、棒球等。		
	請每個學生做一種動作並說出所做的事什		
	麼動作?		
	配合音樂,進行動作接力,每八拍換動作,	- 能遵守活動中的秩序。	
	輪到的同學,做出主要動作,其他的同學也	· 能發揮互助合作精神。	
	需跟著做。	73 77 17 17 17 17	
	分組:將學生分為四人一組,在一組音樂的		
	時間內,編制一套「奧運運動會」帶動動作。	 能掌握表演主題,完成表演。	
	分享表演。	肥手控衣演土起,元成衣演。	
	• • •		
活動	协四:母子珊瑚樹		10'
	選定一位學生當母樹,學生配合音樂,在場		
1	外繞圓圈。當音樂一停止,學生必需馬上依		
	附於母樹上,以身體的任何一個部位皆可,		
	但不可以脫離,脫離者即喪失遊戲資格。		
	另一位學生扮演子珊瑚,在場外跟著音樂		
	節拍律動,一旦老師敲打鈴鼓時,必需馬上		
	黏到母樹上或與母樹相黏的子珊瑚上,並 12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.12.1		
	喊出另一位同學的名子,擔任下一位游離		
	的子珊瑚。		
	最後仍安然黏在母樹上者,為優勝。		
<u>م</u> ا	. 岭人江私。1 明 \ 口工(即		30'
	· 綜合活動:人間八月天(即席舞台創作走		30
	秀)		
	四人一组。		
	依照教師指定主題,在通過舞台時,配合		
	音樂,具體呈現動作,讓台下的同學猜出		
	所扮演的主題。例如:搭公車、跆拳道、		
	肚子餓、下雨了、考零分…等等。		
	-第三、四節結束		
子是	夏名稱:Show 出雕塑創意		
壹	、 準備活動:		
_	(一)教師:簡報播放工具、展示品、油		
	上。		
	一 (二)學生:事先在課堂上課前要求學生		
	(一)字生・サガ仕誅皇上誅則安水字生 攜帶雕塑工具、塑膠袋、厚紙板、		
	獨市雕型工具、型形裁、序紙板、 牙籤等。		
貳			
貝\	· - ·		
	一、引起動機:看圖說故事	*************************************	10'
	1. 老師準備四張肢體語言視覺圖	能仔細聆聽及充分表達自己的想	
	片,由小朋友自由發揮,說出	法。	
	每張圖像所代表的意義,並共		
	同集合串成一個小故事。		
	2. 教師歸納:透體肢體語言視覺		

圖片,了解到肢體語言表達的 重要,進而引導學生觀察人物 肢體表現的意涵與表現方式。	能完成學習單。	
二、主要活動		
材料介紹與使用說明:		10'
1. 講解油土的特點。	學會運用製作技巧	
 油土在低溫狀態容易出現紋, 必須用手加以揉 捏,使油土柔 軟些再進行製作。 		
 油土的捏塑黏合時注意銜接面 積要大才容易黏合。 		
 油土延展性佳,作品內部可以 利用吸管、鐵絲等物品做成骨 架加以支撑。 		
三、實作活動		40'
 要求同學先構思自己所要捏製的主題,再開始動手。 	能完成作品。	
 老師可和學生一起實作,可以 讓學生參觀老師的作品。 		
 老師必須適時巡視學生實作情況,並適時給予幫助。 		
四、綜合活動		1.0'
1. 作品命名與簡介。	能欣賞同儕的作品。	10' 10'
2. 作品大公開。	能描述個人感受,以及對他人創作	10
——第五、六節結束——	的見解。	

教學設備/資源:

- 朱銘美術館紀錄片。
- 影片學習單、教學簡報。
- ◆朱銘撲克牌。
- 簡易表演道具、鈴鼓。

參考資料:

- 『阮阿母那會攏嘸睡』歌曲網站 http://music.kh.edu.tw/animation/2003/mainpage.htm
- 朱銘美術館網站 http://www.juming.org.tw/
- 國立台灣大學網路教學課程網站

http://vr. theatre. ntu. edu. tw/fineart/database/chap12/chap12-01. htm

四、 教學成果與省思

朱俐女士曾經說過:「藝術與人文的涵蓋面非常廣泛,凡是有關人類心靈活動的文化 與藝術活動,如音樂、舞蹈、美術、美勞、雕塑、工藝、民俗技藝、說唱、表演等,均包含在內。而這樣的藝文教育最終目的,是在於培養學生基本的藝文素養、增進 其文化人的氣質、發展個人的潛能、以達到真善美的境界。

在短短六節課的時間裡,要面面具到的觀照到所有的藝文項目,實在是件不可能的任務,然而,以藝文教育最終目的做為努力的方向,我們嘗試結合了音樂、雕塑、表演、美術等元素,設計了「藝塑人間」的課程,以本土藝術家的作品為出發點,讓學生培養出更多的人文關懷,同時亦能以自己的藝術文化為榮。

過程中,學生藉由記錄片認識了朱銘以及他的作品,深刻的體驗作者的創作歷程與艱辛。 由於節數的限制,若能有更多的時間,我們真切期盼,能帶領學生們親自來到有「落在人間的 天堂」之稱的朱銘美術館,一覽這些令人振憾且感動的作品,相信他們一定更能體會與欣賞作 品之美。

一般的投影片教學恐流於圖片欣賞,在此之前,我們特別親自走訪朱銘美術館,捕捉朱銘作品風采,將所見與所思記錄下來,並自製投影片。在上課時,不僅透過圖像的呈現,更重視教師在一旁的詳細說明,加上柔和的音樂相互映襯,讓學生更能融入學習情境之中。尤其在指導朱銘「慈母碑」作品時,除了強調能引發學生對母親的感念之心外,我們特地在簡報中以林文章 先生的「阮阿母那會攏無睏」歌謠作為引伸教材。令我 們驚訝的是,當溫柔優美的旋律在教室中流動時,學生們情不自禁地跟著哼唱了起來,唱出他們對母親的感恩之情,母親不辭辛勞的影像,也在他們的心底不斷湧現著。

至於「表演藝術」的部分,其實也是最令我們傷神的項目,因為一個課程的設計,除了有 完整的教案之外,更需要教師能靈活運用教學技巧,才能讓學生能充份發揮創意,利用身體表 達出各種不同的肢體語言。

在朱銘美術館買來的「館藏撲克牌」也派上用場,我們設計了一個「武林大會來對招」的遊戲。藉由第一類的接觸,將肢體表演融入遊戲當中,在歡笑聲裡,學生們打破 了僵局,對於「肢體表演」不再顯得侷促不安,再透過「母子珊瑚樹」、「媽媽的一天」、「奧林匹亞運動會」等活動的「暖身」,學生也更能自然展現動作。當課程來到即席的「舞 台創作走秀」時,學生們已能天馬行空,自行設定題目,在極短的時間內,將所要呈現 的主題表演出來,這樣的表現,令在場的老師驚艷。當他們的身體隨著音樂做出「溜直 排輪」、「跳繩」、「下雨天」、「搭公車」……等動作時,我們看到了孩子們無限的想像力 與極佳的模仿能力,肢體與韻律結合之美,在此更是展露無遺呢!看他們演上了癮,欲 罷不能的模樣,才知道孩子們有多麼喜歡這樣的課程。

當嘗試了許多與身體律動有關的活動之後,學生們已親身體驗與記憶了各種肢體姿態,接著,當教師引導學生將這個「經驗」轉化為具體的「雕塑」作品時,原本擔心學 生們會覺得這是件困難的事,意料之外的,當學生們一聽到要以身體姿態作「主題」時,個個無不躍躍欲試。

於是我們將學生們之前做肢體表演時的相片投影在螢幕上提供參考,提醒學生要注意「油土特性」、「黏接」、「質與量的均衡」、「平衡感」等細節。難能可貴的是,看到孩子們專注捏塑的神情,即使到了下課時間,還不忍收手呢!經歷了認真快樂的創作時光後,一件件既可愛又生動的作品漸漸完成了。有趣的是,當他們的作品聚合一起時,我們恍如來到一座「迷你」的人間廣場,令人愛不釋手!令老師欣慰的是,學生們並沒有 去模仿朱銘、同學或老師示範的作品,反而是各有主張,堅持展現自己的特色,這不是 朱銘一直強調的「不要只是成為"老師第二"」,而要走出自己的風格嗎?

雖然自己並非藝文專長教師,但在收集資料與設計課程的過程當中,深刻的體會了「教學相長」這句話。我們在課程中見到孩子們自信的展現自己、自然的哼唱對母親的感念之歌、做出一件件獨一無二的創作作品時,這樣的感動是教學時最大的成就與樂趣呢!

1 医新成果照片

認識雕塑藝術

看朱銘簡介 DVD,認識藝術 的修行家~朱銘

配合影片教學的學習單,可 以強化孩子的學習。

每到影片告一段落時,老師 再配合投影片,統整歸納, 讓學習更多元。

利用投影片展示朱銘每個時 期不同的創作,學習朱銘自 我超越的精神。

慈母碑流露的親心情感,是 引導學生感念母親的媒材

配合投影片教導學生雕、塑 的意含。

我的 Body Party

每位小朋友將圖卡上的動作 利用肢體呈現,進行配對遊 戲。

對面的同學看過來,我的動 作真特別,有沒有人和我同 組呀!

找到了,原來你就是我的分 身呀,你看我們像不像呀

奧林匹亞運動會,在這裡展 開了,猜一猜我表演的是哪 個項目呀!

引導學生將動作由律動轉換 成定格狀態,觀察肢體的力 與美

強棒出擊,打遍天下無敵 手。

要表現出動作的特性,也要注意肢體的平衡。

看我們一個人投球、一個人 接球,就知道我們是好搭 檔。

看我的動作如此優雅,你猜 出來了嗎?我是在丟飛盤 喔!

所有的子珊瑚都依附在母珊瑚的身上,拉近大家的距離

在外面游移的子珊瑚,盡情 的舒展肢體、舞動肢體

大家都在期待游移的子珊瑚 能點到自己,這樣才有表演 的機會

小組的即興表演最能展現創 意,所有意想不到的創意, 在這裡通通可以看到

小組討論的時候,教師適時 給予指導,會使表演活動更 流暢

在通過舞台的這一小段時間 裡,要把大家的創意都表現 出來

Show出雕塑創意

教師將實體作品展示給學生 觀摩

利用投影片講解雕塑作品的 技巧及注意事項

小朋友實際揑塑作品,展現 創意

小朋友完成作品的開心模樣

小朋友將教學活動的記憶都 展現在油土作品上

這個橄欖球員連護具都做得栩栩如生

這個丟飛盤的作品,就是教學活動時小朋友創意的翻版

這個馬步是小朋友每天練習 跆拳道的寫真,作品與生活 融合,生動又切實

這個肌肉不是每個人都有的 喔,我的夢想在作品中實現 了

看圖說故事

下面有四張視覺圖片,請小朋友發揮你的想像力為圖片配上對白,並利用這四張圖片編一則生動又有創意的小故事,並為這個小故事取一個響亮的標題。

學習表現親子分享

我是_____年_______小朋友

親愛的家長:欣賞了您的寶貝精心製作的雕塑作品,請

別忘了,給他(她)一個愛的鼓勵喔!

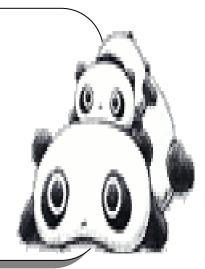
	項目	改進	加油	不錯	很好
1	寶貝創意構想				
2	寶貝表演內容				\bigcirc
3	寶貝製作技能			\bigcirc	
4	寶貝表達省思			\bigcirc	
5	寶貝美工設計			\bigcirc	
6	寶貝學習態度			\bigcirc	
		/-			

分享日期:______年_____月______日

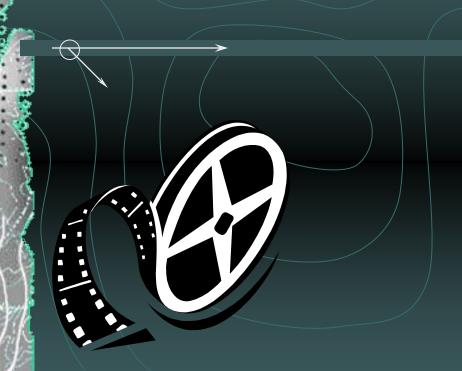
家長愛的鼓勵與建議:

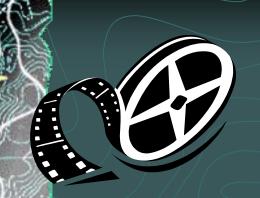
家長簽章:

簡報製作: 陳蕙蘭老師

關於朱銘

★銘美術館記錄(1999~)

- 一、朱銘先生的美學觀認為藝術即為 修行
- 二、影響朱銘先生極為深遠的兩位老師,是李金川 楊英風
- 三、朱銘先生的創作系列依序為哪三大主題階段?

鄉土 太極 人間

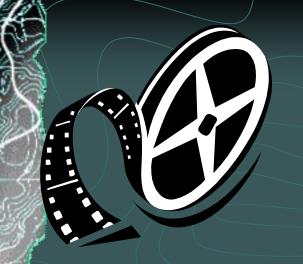
四、小朋友請你說說看?朱銘先生使用了哪些材料來創作呢?

木材 青銅 石頭 不銹鋼 海綿鑄銅

藝術即修行的美學大師

朱銘先生作品欣賞

鄉土系列

木雕/老母雞

木雕/水牛

木雕/同心協力

木雕/大同

木雕/媳婦養婆婆(李金川)

木雕/玩沙的少女

木雕/母親

青銅/太極系列

青銅/單鞭下勢

青銅/太極系列

青銅/太極系列

青銅/太極系列~十字手

人間系列

人間系列~彩繪木雕

人間系列~運動廣場

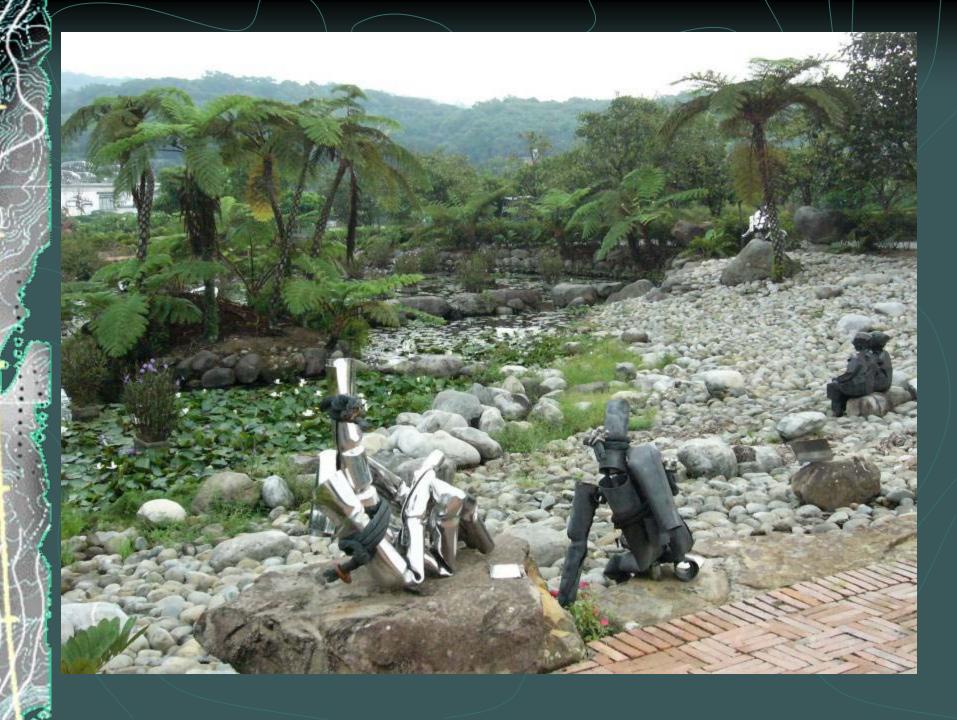

人間系列~不銹鋼

媽媽,雞啼

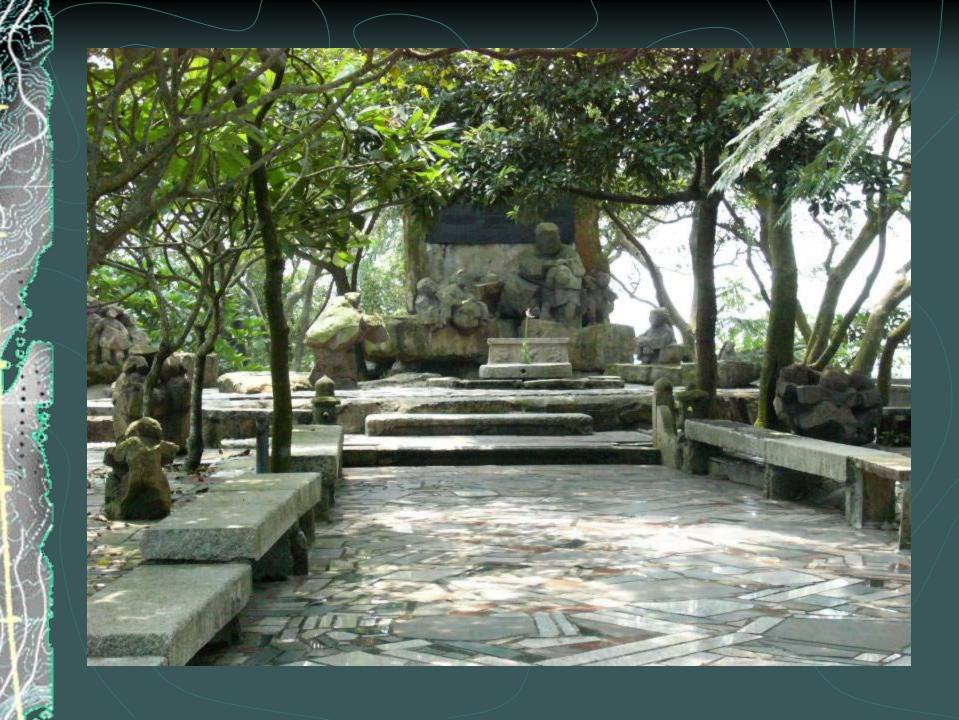
三點多了,睡覺吧!

傻因仔,我去睏,明天恁要食啥?

媽媽,看您時常腰酸背痛,休息吧!

無啥要緊, 痛一霎久好了。

(朱銘)

师明到會繼續

暗時 我欲睏的時陣 阮阿母猶未睡

透早 我起來的時陣 阮阿母在煮飯

真奇怪 阮阿母那會攏無睏 那會攏無睏

(這是林文章老師發表在建國國小鄉土教材的作品)

雕塑藝術介紹

* 雕塑是什麼?

雕:運用鋒利的工具,在堅硬的材料上,

如:石材、木材以敲、鑿、切的技

術將不要的部分去除,留下需要的

形狀而成的立體造型。

平雕

即是線雕,利用較細的工具在平整的材料上,以「線」的方式來表現圖案。

塑:利用可塑性的材料,如:油土、 木櫛土、金屬等以捏、揉、鑄 等技術,由內往外堆出想要的 形狀。

范美淑老師一母愛

陳蕙蘭老師-揮袖

什麼是海綿鑄銅?

以竹子為骨架,再用草繩綑綁海綿,作出不同造型與姿勢,最後再將他們翻製成銅。

朱銘一人間系列

雕塑

* 特性:利用各種不同的材料組合構成,來表現三度空間的立體效果。

* 構成元素:空間、質感、量感、動感和平衡感。

小朋友:

認識了朱銘大師與他的雕塑作品,是不是也想親自來體驗雕塑創作的樂趣呢?讓我們也一起動手來試試吧!

