

一、主題名稱

人生百態

二、課程說明

1. 設計理念

- 幼小的孩子多半有玩塑紙黏土、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。而四年級學童應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，孩童的紙黏土成品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，彷彿展現出人生的百樣百態。

- 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. 自然地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羅布花蓮各地的美麗石雕作品。

2. 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。

3. 教學對象

國小四年級學童

4. 教學時數

6 節（240 分鐘）。

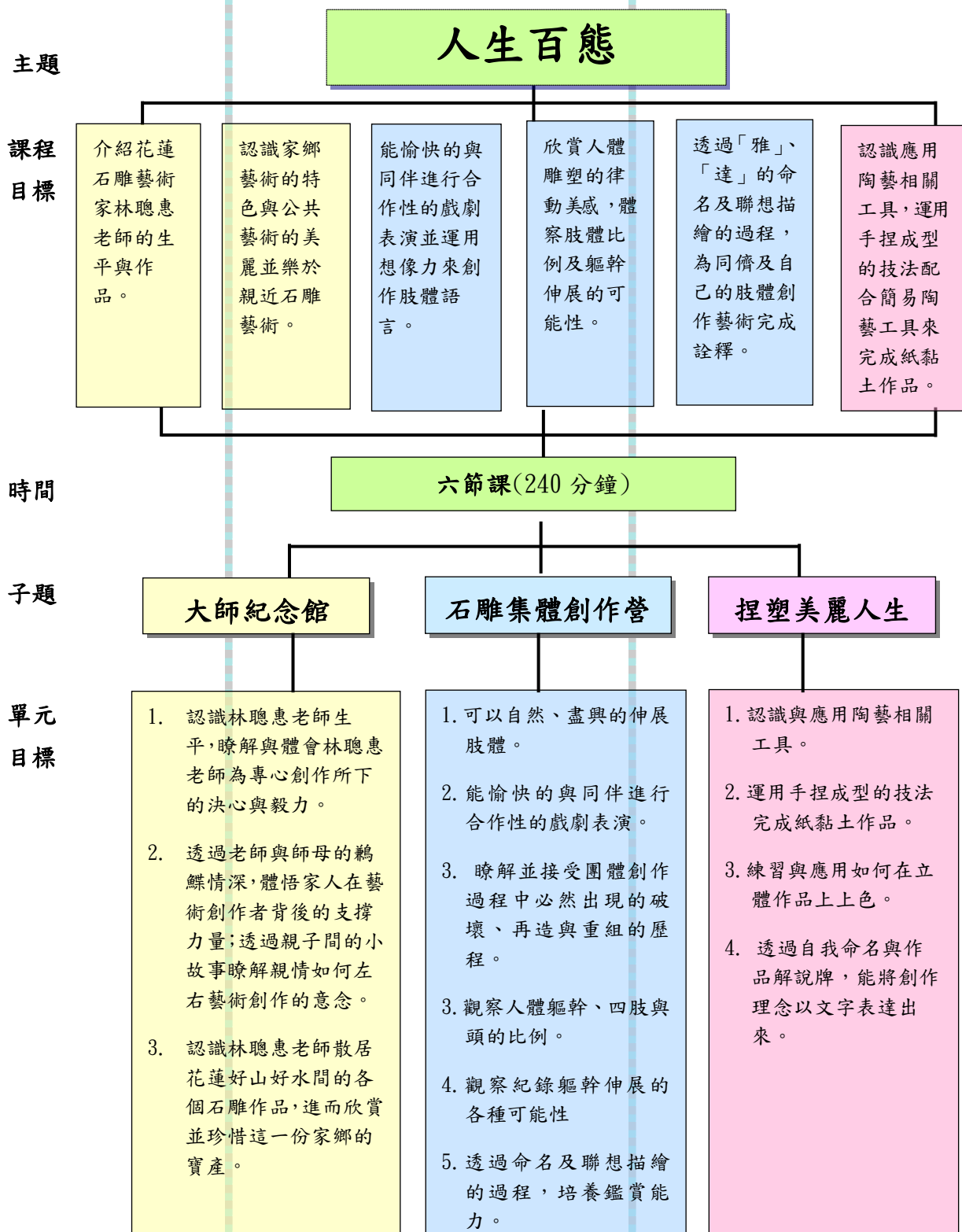
包含認識大師及鄉土藝術介紹--【大師紀念館】（2 節課）、肢體遊

戲--【石雕集體創作營】(2 節課)、紙黏土勞作--【捏塑美麗人生】(2 節課)。

5. 教學領域

藝術與人文(視覺藝術+表演藝術)

6. 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「石雕家組」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抓取。
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의 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。

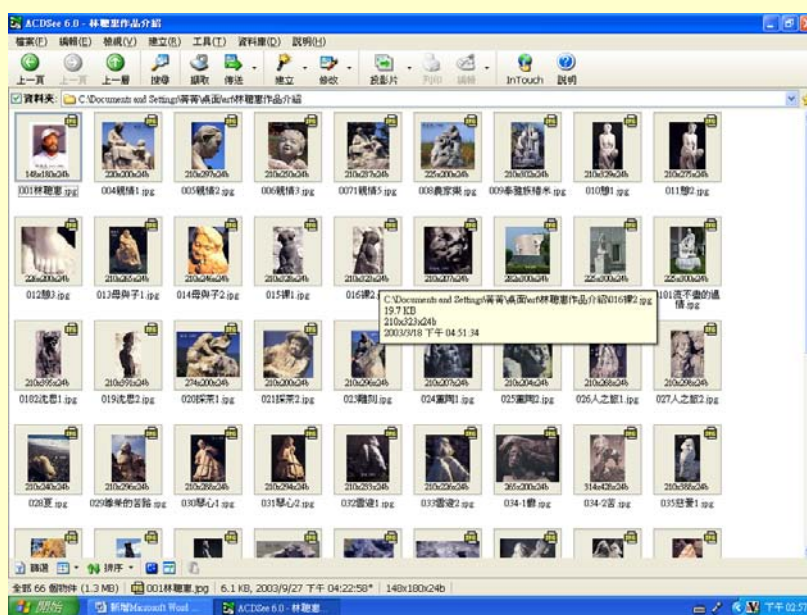
三、教學內容

子題 1 【大師紀念館】 80 分鐘

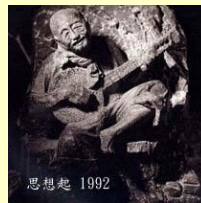
能力指標與 十大基本能力	教學 重點	教學活動	教學資源	時間	教學 評量
1-2-3 2-2-1 2-2-3 • 文化學習 • 欣賞	介紹林聰惠老師的生平與對花蓮石雕界的深遠影響 解說林師作品創作背景與意涵 分享林師專心創作的刻苦經歷與堅毅決心 瞭解花蓮石雕創作的歷史與現況 認識矗立在花蓮山巒、海濱間的各個石雕作品	1.以講故事的方式，介紹「林老師」在花蓮成長、教書、投入創作的歷程。 2.以透過單槍投影的方式將林師重要作品依創作時間排列賞析。 3.透過學習筆記①，孩童記錄、回顧林師的作品並抒發想法。 4.講解回家作業「學習筆記②」的完成方式。	花蓮文化局歷屆國際石雕展摺頁、書冊 單槍投影機與影像檔 學習筆記 2 份	30 分 30 分 15 分 5 分	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師石雕作品（JPG 影像檔）

☆ 透過一幅幅的影像，欣賞石雕之美、瞭解創作歷程...

☆ 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...

藝術與人文【大師紀念館】學習筆記 1 四年一班 號姓名: 楊智輝

前言:一代石雕藝術大師林聰惠先生不幸於91年十月十日辭世,大師離世不禁令人感傷,在藝術家冠蓋雲集的花蓮,林聰惠先生堪稱本地石雕藝術家導師,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藝術技巧的精湛,締結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,並填寫相關資料-

附註:寫實是指每個部分都雕刻的很細緻,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,依石頭的外形,略加雕琢,但作品卻充滿想像的空間,讓人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 繁榮的苦路 1992 思想起 1989 泰雅族糯米 1981 親情

作品名稱: [風與太陽] 是 ☐ 寫實 ☐ 具像 ☒ 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:
我覺得他可以把那麼硬的石頭雕刻的像軟糖一樣軟,我覺得很特別很好看。

作品名稱: [親情] 是 ☒ 寫實 ☐ 具像 ☐ 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:
幾年前,因為林聰惠的大兒子生病而死了,林聰惠很傷心,所以就在他兒子的房時待了下來,總總住了一年,同時在1981年雕刻了這個作品。裡面的意義是:一位奶奶他手上拿著針,一位頑皮的小孩在奶奶身上怎麼跳,奶奶怕針才到那位小孩,於是奶奶一直在後走,哇!真是感人呢!這也是林聰惠最喜歡的作品啊!

作品名稱: [苦] 是 ☐ 寫實 ☒ 具像 ☐ 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:
林聰惠大師畫出了苦的作品,作品的臉像苦瓜一樣苦看起來很煩惱的樣子,彷彿像一個很苦的人一樣。

☆ 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...

藝術與人文【大師紀念館】學習筆記 2 四年一班 號姓名: 楊智輝

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景觀與海濱之間,與自然環境相融。

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,請將以下林聰惠的作品名稱填入空格內完成。

林聰惠「山與海」 林聰惠「大愛無疆」 林聰惠「魯賓遜漂流記」
花蓮「」 花蓮「」 花蓮「」

林聰惠「」 林聰惠「美侖美奐的愛情」 林聰惠「」
花蓮「」 花蓮「」 花蓮「」

請繼續練習

林聰惠「山與海」 林聰惠「大愛無疆」
林聰惠「魯賓遜漂流記」 林聰惠「美侖美奐的愛情」
林聰惠「」 林聰惠「」
林聰惠「」 林聰惠「」
林聰惠「」 林聰惠「」

子題 2 【石雕集體創作營】 80 分鐘

[illegible]

學生活動情形與作品示例

☆全班分 A：“原石”與 B：“石雕家”2 組進行集體創作

當石雕家的小朋友正進行創作或挑選合適的原石呢～

☆B 組的小朋友可在音樂中對場中 A 組的每一顆原石捏塑、造型

☆我的石頭怕癢，老是咯咯笑，只好藝術家我親自示範指點一下：我想把你雕成這樣喔～

☆原石會不斷被重塑，原石間也可組合

☆我的造型很美吧？這要謝謝各位大師的集思廣益，但維持 P O S E 很辛苦耶…

☆音樂停止鈴鼓響起後，教師對場中「石雕」的最後造型進行拍照，B 組小朋友對場中的石雕成品進行命名活動

恆安想像自己是要被樵夫砍伐的樹木，舉起的雙手恰似大樹的枝桠；而左邊哲宇的手勢則幻化成樵夫的鋸子。「樵夫與大樹」跳脫了「警匪槍戰」類的聯想。

思瑜的身體原來是銳利的斧頭刀身呢！瞧！她連照片都剪成斧頭的造型，當真是「人、斧合一」囉！

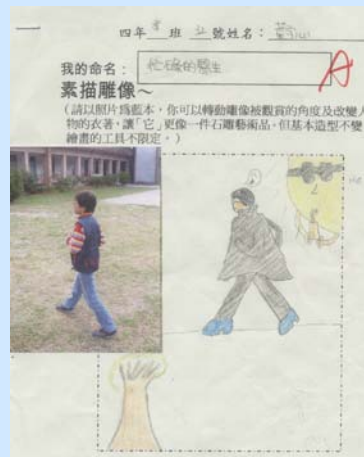

啊！楓葉皇后的器宇果然不凡！亞如，命名得好！老師真服了你！

我是花瓶！這個造型是設計師特別塑造的喔！

宇心那邁開的步伐，的確像形色匆匆的人兒，這個忙碌的醫生邊趕路還邊吹著口哨呢，可見他是一個樂於助人的好醫生喔！

瑞苓設定的空間非常有趣，原本平躺在草地上的雙腳，透過想像力，轉化成踏在山頂上的腳！看那愜意的表情，彷彿正在享受攻頂後的快感喔！

我拿得是第一名，當然要高高舉起獎盃囉！

子題 3 【捏塑美麗人生】 80 分鐘

能力指標與 十大基本能力	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	認識與應用陶 藝相關工具 如何應用牙 籤、樹脂與水 接合紙黏土 立體作品的上 色技巧 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. 構思一個人體造型。 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 及乾燥方式和上色技巧。 6. 發下並講解作品解說牌製 作方式。 6. 黏土乾燥後, 以水彩上色。 (程序 6 為下次進度或可做 回家作業)	紙黏土 小盒子(倒轉後可 做轉盤) 保潔模或塑膠紙 牙籤、白膠(樹脂) 水盒、水 陶藝工具 水彩用具	10 分 50 分 15 分 5 分	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 作者：余鈞耀

小朋友為了挑戰最難的「站姿」，莫不紛紛加強「底盤」的黏土份量。鈞耀不僅未加厚下半身，還特意強調藍波厚實的胸膛與臂膀！作者不斷調整馬步，終於成功完成作品。

中國功夫 作者：金孟潔

孟潔讓李小龍打赤膊，成功塑造精瘦的勇者形象！紙黏土乾後會收縮，所以右臂跑出的牙籤是意料外的事，這也給其他同學一個經驗：連接用的牙籤不要太長喔！

作者：蕭孟庭

軟軟的紙黏土真的很難定型耶，而且站姿特別難，所以孟庭不知不覺把女孩的腳做成有點兒大…

小男孩 作者：陳挺暘

挺暘還幫小男孩噴了亮光漆，這個作品就不怕水囉！但是工作時紙黏土下面要墊上塑膠紙比較好，因為墊板會比較難取下喔！

善哉善哉 作者：沈平

大家都拼命抹 SK2 (水)，希望人偶水水亮亮。沈平反其道而行，老和尚的額頭和鼻子皺得十分傳神！

拇指娃 作者：陳柏芊

柏芊原本要作個小男孩，看看剩下不少紙黏土…嘿嘿，變成和毛毛蟲共枕的拇指娃娃。

努力的頂著 作者：陳昱儒

昱儒你也太厲害了！軟軟的黏土做成的雙腳不僅在乾燥前沒變形，還傳神得表達出「努力頂著」的模樣。拍拍手！！

作者：游心雅

心雅的作品裙擺飄飄…好像可以感覺微風輕輕吹佛而過……

悠閒 作者：黃建宇

翹著腳，看著雲……，連表情都很悠哉呢！

啊！ 作者：陳胤霖

啊！被什麼嚇到了啊？胤霖抓住了「嚇到」瞬間的神情和動作呢！

冬天之夢 作者：林楚倫

楚倫在作品解說裡特別提到他以著很悠閒的心情在做紙黏土，難怪他的作品洋溢著一派輕鬆。

蘋果女孩 作者：李宛融

頭髮和五官，小朋友可以選擇要「一體成形」還是「組裝」。宛融選擇比較費工的拼貼方式，連髮圈、眉毛都是手工精緻呢！

等待 作者：廖思瑜

做肢體遊戲時，特別請小朋友觀察各種「坐姿」。思瑜的這個人偶「坐」得很生動自然。

在玩倒立的人 作者：涂佳慶

佳慶的作法是「一體成形」。沒上色前看不出端倪呦！，這樣的造型，必須小心的在腰下以紙團先行固定身體的弧度。

四、教學評量

討論 1 欣賞藝術品更有感覺了

花蓮的盛事--「國際石雕藝術展」，從早期的雙年一辦，到每年一次（仍維持雙年一次國際規模，但中間間隔一次規模較小的國內展性質），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，也常以「人手一張學習單」，每一個展覽館走透透的方式，走馬看花的「逛」完石雕藝術展。如何以此為鄉土藝術的教學場景，做深入而目的明確的主題教學，一直是筆者思考的問題。

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為作品墊基，來賞析石雕作品，希望能讓孩子在接觸藝術作品的同時，多一些感動，和作品有認同與共鳴的空間。在孩子的學習筆記裡，我們可以看到孩子印象最深的作品，包括描寫林師過世兒子小時與祖母依偎的〈親情〉、大女兒拉琴神韻的〈琴心〉及剛放下教職於困苦生活中創作出來的〈苦〉……等，比其他美麗的雕像或有趣的意象圖騰引起更多共鳴呢！喜歡故事的孩童，能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，留下更深的印象。這是筆者比較前幾年以「人手一張學習單」逛展覽的學習方式，所得到的心得。

討論 2 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最初的姿態（或坐或躺或立……）就不能動囉，所以原石不能說話，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」他，幫他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！

音樂停了鈴鼓響起時，也是老師幫「石雕們」拍照的時候，老師有事先聲明：要等工作場中所有的雕像（一班有 35 位小朋友，所以分成 2 組，一組約 15 位這時是雕像）拍完照才能動喔！這樣創作的石雕家們才能好好欣賞美麗的雕像並為雕像們命名，這可是訓練小朋友表演瞬間停格、練習維持平衡的好機會。不過為了不要累壞一些姿勢很獨特的孩子，老師是快快拍照，而拼命想著好名字的石雕家，想出至少兩個名字就好了！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！

- ☆ 照片說明：
當石雕家的小朋友正「輕柔」的搬動著石頭做造型，如果石頭怕癢，或需大範圍的調整姿態，石雕家們也會「口述」一番或親身示範一下。

- ☆ 照片說明：
老師拍照時，石頭組努力維持姿勢，石雕家們則目不轉睛、拿著學習單為「最有感覺」的石雕來命名。

討論 3 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（當然也有孩子會回過頭去看並嘆惜剛才的作品被調整了）；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」地大喊呢！

我也會和孩子分享：勞作的過程中，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，只是需要調整的一個時機。作品也可以持續不斷的再創造，誰說所謂的「做完了」就不能再發揮了呢？

- ☆ 照片說明：
石雕家們直到最後一刻，才能看到作品的定型。因為「雕像」姿態各異，一次看到這麼多作品（15~17 個），小朋友往往「哇」的讚嘆不已。

討論 4 「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！例如下面的例子，我們可以看到第一張的作者程博，是以自己為主角的角度，稱自己是「被推到的小天使」，而第二張的作者誠漢就以自己當主角，命名為「頑皮的小惡魔」（表情的確很調皮呢，不過他不是真的要推到程博，他們的姿勢是被石雕家們擺出來的喔）！

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！

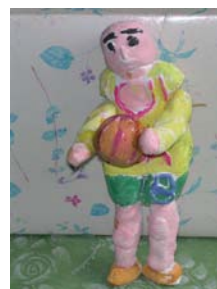
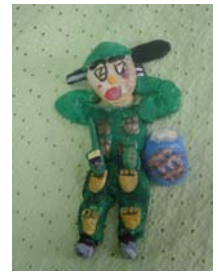

討論 5 「觀察」是藝術創作的先備功課

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！

☆ 照片說明：

小朋友的紙黏土作品一字排開，便可見人生百態

五、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>