

壹、 主題名稱：「藝」想空間—可行、可觀、可遊、可居的藝術樂園

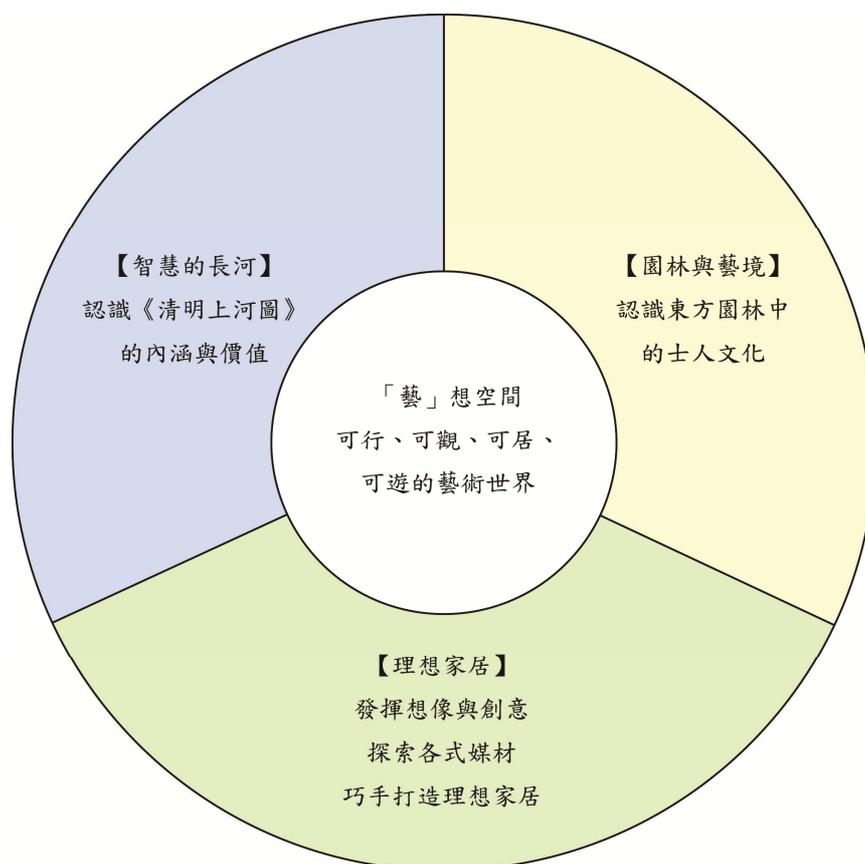
貳、 課程說明

一、 設計理念：

生活科技日益發達，豐富了生活，也改變藝術的語言。日前新聞媒體報導有關【智慧的長河—會動的清明上河圖】一展在台北展出，利用數位科技結合傳統書畫藝術，鮮活了傳統書畫藝術的面貌，讓人目光為之一亮。藝術的形式內涵會隨著歷史文化的不同而有所改變，而不管是以何種面貌呈現或保存的藝術形式，如清院本《清明上河圖》，又如動畫版《清明上河圖》，無論紙本或動畫皆是我們保存文化資本的方式，亦是型塑生活的重要方法。尤其現代生活強調尊重多元文化的台灣社會，便是由許多不同民族文化交織而成。藉由多元藝術內涵的學習，理解並尊重各式文化，並進一步的嘗試創作探索，是視覺藝術對於藝術學習的期待。

本課程即嘗試利用生活中的題材【智慧的長河】一展，結合實際教材，做為認識東方傳統書畫與園林建築的動機，探討藝術形式與生活的關係，以了解傳統書畫藝術所傳達的旨趣與藝術特色；接著介紹園林藝術，並鼓勵學生能利用現代生活媒材，鼓勵學生巧手打造理想家居。

整體課程設計的重點可分為下列幾點說明：

(1) 藝術，作為一種浪漫的想像

東方文化中的傳統書畫藝術，具有十分迷人的想像空間，相較於西方科學寫實的傳統，東方書畫文化具可移動視點的特色，造就作品「可行、可觀、可遊、可居」的想像功能。筆者以此作為課程設計主軸，連結「智慧的長河」、「園林與藝境」、「理想家居」三個子題，分別介紹傳統書畫文化中的民俗風情、人文精神，最後鼓勵學生發揮創意，打造創意樂園。

(2) 藝術作品與其生活文化的對照與呼應

藝術與生活密切相關，藉《清明上河圖》一作，可以想像與體驗北宋的純樸民俗風情與喧鬧的市井生活；東方傳統書畫作品更與其傳統文人思想有密切的依附關係；同樣為園林藝術，東、西方卻有截然不同的表現手法。透過課程介紹，使學生反思藝術與自身文化的關係。

(3) 古今不同的藝術表現形式

《清明上河圖》歷史有許多不同的版本，而數位科技發達的現代社會，更將北宋生活精彩呈現，賦予新的藝術面貌，直接將原本存於心中的想像以動畫的方式完美落實！不同形式皆有其特色美感。除此之外，許多建築師亦將傳統園林藝術元素充分發揮在現代建築的語彙裡，學生可從此發現相同藝術主題的多變面貌。

(4) 巧手打造理想樂園

利用預備的園林模型說明創作內容，並鼓勵學生發揮創意，從現代生活中許多廢棄的材料，回收再利用，巧手打造理想的生活樂園。

二、課程目標：

探索與表現	
1-4-1	瞭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。
審美與理解	
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。
實踐與應用	
3-4-9	養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。
3-4-10	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。

三、教學對象：八年級

四、教學時數

總時數	十節	智慧的長河	一節
		園林與藝境	兩節
		理想家居	七節

五、教學領域：藝術與人文領域

六、教學單元目標

認知方面	
1.	了解不同藝術文化與生活內涵的依附關係
2.	認識傳統書畫藝術
3.	鑑賞園林藝術的表現手法
情意方面	

4.	學習開放的態度，嘗試以不同媒材探索創作面向
5.	欣賞他人與自己的不同作品，並藉此增進藝術欣賞的能力
6.	學習與體驗分工合作的樂趣
技能方面	
7.	能夠綜合運用各式不同表現的媒材
8.	轉化平面設計圖為立體作品

七、課程架構

主題	「藝」想空間－可行、可觀、可遊、可居的藝術樂園		
課程目標	【探索與表現】 (1) 瞭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) 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。	【審美與理解】 (1) 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) 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 (3) 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。	【實踐與應用】 (1) 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 (2) 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。
時數	十節		
子題	一節 智慧的長河	兩節 園林與藝境	七節 理想家居
單元目標	【認知】 1.能解不同藝術文化與生活內涵的依附關係 2.認識傳統書畫藝術 【情意】 1.學習開放的態度，嘗試以不同媒材探索創作面向	【認知】 鑑賞園林藝術的表現手法 【情意】 1.學習開放的態度，嘗試以不同媒材探索創作面向	【情意】 1.欣賞他人與自己的不同作品，並藉此增進藝術欣賞的能力 2. 學習與體驗分工合作的樂趣 【技能】 1. 能夠綜合運用各式不同表現的媒材 2. 轉化平面設計圖為立體作品
教學資源	教師：NB、PTT、影片、學習單 學生：學習態度、基本工具	教師：NB、PTT、學習單、園林模型 學生：學習態度、基本工具	教師：NB、PTT、公共材料 學生：學習態度、自備工具
主要教學活動	1.課程介紹 2.智慧長河 3.生活反思	1.情境體驗 2.園林藝境 3.林家花園	1.創作園林模型 2.作品分享

評量	學習態度 學習單	學習態度 欣賞與分享	學習態度 秩序保持 分工合作
----	-------------	---------------	----------------------

參、 教學內容

單元名稱	「藝」想空間－可行、可觀、可遊、可居的藝術樂園		班級	801~809	人數	35 人
教材來源	翰林版 八年級		教師	李宛霖	時間	45 分鐘 x10
學生學習條件分析	1、具備欣賞藝術作品的基本能力，但缺乏深入思辨的體驗 2、擁有建築的概念，但缺乏建築形式的認識 3、能進行基礎的工具操作，如：剪紙或者捏塑黏土造型。					
教學方法	教師講述法、問題討論法、實際創作、影片教學					
教學媒體	NB、PTT、影片、學習單、園林模型					
教學目標	單元目標		具體目標			
	認知： 1-1 探索智慧長河 1-2 認識江南園林之美		1-1-1 能說出《清明上河圖》的作者 1-1-2 能敘述《清明上河圖》的內容 1-1-3 能列舉在兩處台灣的河流名稱 1-1-4 能說明當代藝術的表現手法 1-1-5 能比較《清明上河圖》反應的時代意義 1-2-1 能描述園林藝術的定義 1-2-2 能說出園林藝術其中兩個要素 1-2-3 能列舉一處在台灣的中國園林建築 1-2-4 能說明造型漏窗所象徵的意涵 1-2-5 能辨認一種園林空間安排的手法 1-2-6 能比較東西方園林藝術的差異			
	技能： 2-1 巧手打造園林		2-1-1 能運用厚紙板堆疊出地形 2-1-2 能綜合兩種以上媒材 2-1-3 能創作中國園林風格的園林模型			
	情意： 3-1 賞析生活環境藝趣		3-1-1 能欣賞園林藝術移步異景的情趣 3-1-2 能反思環境倫理			
時間分配	節次	教學重點				
	1.	1. 河流與生活 2. 清明上河圖				

		3. 當代藝術作品的生活反思
	2	1. 「園林」的概念 2. 認識林家花園
	3	1. 「園林」的空間佈置手法 2. 團隊搶答
	4-10	1. 說明園林模型製作 2. 學生巧手打造園林

教 學 活 動

課程 目標	教學流程	備註
	<p>本單元共有兩部份，包含實作與鑑賞課程，共 10 節，10 週完成。A <u>鑑賞活動：智慧的長河（一節）、園林的藝境（兩節）</u>、B <u>實作活動：巧手打造園林（7 節）</u></p> <p>一、準備活動</p> <p>1. 教師方面</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 準備與了解教材 <ul style="list-style-type: none"> (1) 《清明上河圖》資料蒐集並深度了解 (2) 園林資料收集 (3) 藝術家資料：張擇端 (4) 參觀【智慧的長河－會動的清明上河圖】展覽 ➤ 準備教具與教學媒體 <ul style="list-style-type: none"> (1) NB (2) 教學 PPT (3) 影片 (4) 學習單 (5) 園林模型 ➤ 熟悉教學流程 <ul style="list-style-type: none"> (1) 撰寫教學講稿 (2) 檢討與調整教學流程 <p>2. 學生方面</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 具備基本鑑賞能力與工具操作能力 ➤ 保持樂於學習的心與態度 ➤ 發揮學習團隊精神 	

二、導入活動

【單元一】 智慧的長河

1. 引起動機

- 介紹【智慧的長河－會動的清明上河圖】特展，說明數位科技結合東方傳統書畫作品，生動呈現北宋熱鬧的市井生活，生動而創新的將對古人的想像以動畫真實呈現。

1-4-1

2. 展開活動

- 介紹《清明上河圖》的內容，並播放數位版《清明上河圖》

《清明上河圖》卷，北宋，張擇端作，絹本，淡設色，縱24.8cm，橫528cm。

30 mins

1-4-1

- 請學生舉出台灣重要河川的名字

2-4-2

- 利用照片與藝術作品《淡水》，比較古今河岸景觀的視覺變化、藝術作品的形式與意義。

3-4-3

《淡水》，陳澄波

淡水，2005年

淡水，2009年

10mins

- #### 3. 引導學生思考學習單的問題，進行環境倫理的反思。 (第一堂課結束)

10mins

【單元二】園林的藝境

5mins

1. 引起動機

➤ 生活情境體驗

- (1) 詢問學生今天上學的心情
- (2) 思考影響自己負面情緒的因子。
- (3) 面對負面情緒，實際的解決辦法
- (4) 轉換時空，如果自己是一為古代讀書人，有哪接解決的方法呢？

10 mins

2-4-2

2. 展開活動：認識園林藝術

- #### ➤ 教師說明園林概念並介紹中國四大名園(分別為拙政園、留園、頤和園和避暑山莊)

園林

士農工商之首
是治理國家的菁英份子

- 園林的觀念來自於**文人**現實生活的需要
- 修身 → 齊家 → 治國 → 平天下
- 當文人受賞識的時候，可以為國家貢獻；相反的，若不被賞識的時候，則潔身自愛，隱逸修身。
→ 用之則行，舍之則藏

§ 魏宗元被貶降為永洲司馬時，建造了【愚園】
一方面發洩對當時現實政治的憤慨，也標榜自己與時俗不同的清高志向

- 留園
- 明朝，太僕寺卿「徐時泰」所建
至清朝時改稱為【留園】
- 建築變化多樣，奇石眾多 (三代主人皆為好石之士)

15mins

- #### ➤ 教師介紹台灣園林建築代表—林本源庭園：先民移居台灣，也帶進了原鄉的藝術形式，在台灣相關的園林建築有：台北板橋的林家花園、新竹北郭園、台中霧峰林家萊園、台南吳園。請學生對照課本中林家花園的平面地圖，認是林家花園的庭院設計，並解說「汲古書屋」、「方鑑齋」、「來青閣」等景點，並介紹其建築特色。

板橋林家花園

- 林家花園，原名【林本源庭園】

【林本源】園邸，並非一個人的名字，而是一個家號。
第一代林家主人叫做林平侯，分別給予五個孩子五家店舖去掌管，五家店舖名稱為「飲、水、木、思、源」，其中掌管「木」、「源」的孩子為親生之子，這就是「林本源」家號的由來

5mins

2-4-3

- #### ➤ 比較中西園林的差異。中國風格的園林建築蘊含天人合一的精神，喜愛自然的風格；西方園林卻有強烈的「人定勝天」的意味，採對稱、規則的幾何設計。並辨別自強國中校園中的「自強池」風景的設計風格。

5mins

1-4-2

3. 綜合活動：有獎徵答與課程預告

- 教師利用有獎徵答的方式，設計小問題，複習園林藝術的概念。
  - 教師利用實體模型，說明下週課程與學習活動。
- (第二堂課結束)

5mins

20mins

4. 引起動機

- 教師複習園林的概念。
- 教師播放圖片，請學生思考自然物與人為創造物的不同

10mins

5. 展開活動

- 教師說明中國風格園林的特點：了解自然，利用植物特性佈置園林，寄情人文精神；尊敬自然，強調天人合一。
- 教師利用網路資料【每個月的花神】帶領學生認識不同植物的特性與故事，介紹傳統文化季情人文精神的手法。

5mins

- 教師介紹中園園林空間布置手法：建築元素的搭配利用，創造「借景」、「框景」、「障景」、「對景」…等空間情趣。

6. 綜合活動

- 教師預告園林模型的製作。
  - 教師利用有獎徵答方式，設計相關問題，複習課程內容。
- (第三堂課結束)

5mins

30mins

三、綜合活動

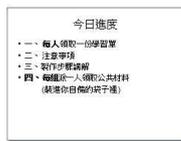
【單元三】巧手打造園林

1. 引起動機

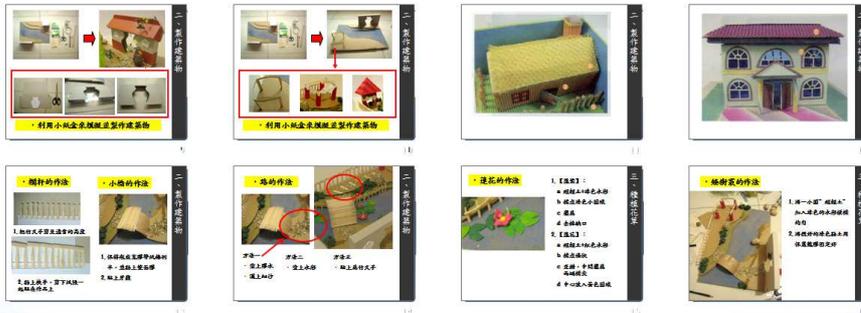
- 教師發下【巧手打造樂園】學習單，提醒注意事項

2. 教師說明園林模型的製作步驟

- 打造地形：利用鉛筆描繪設計稿，以紙板堆砌地勢

- 製作建築物：利用廢棄紙盒進行加工製作

➤ 設計植被：介紹各式植物的製作方法

- 學生進行分組(2 人一組)
- 領取材料
(第四堂課結束)

10mins

3-4-10

3. 學生進行園林模型創作 (共六堂課)

270mins

4. 作品分享：803 楊修文 羅云好 _fish 的小屋

809 陳欣如 陳鈺舒 _舞蝶生態之園

808 林文馨 翁于庭_星魚之家

809 蘇婉勛 鐘穆婷_薔薇河畔

809 吳柏成 唐豪 陳柏翰 潘明傑_海洋聖誕風

評量 方式	項目	
	一 般 生	【智慧的長河】學習單 10%
		巧手打造樂園 70%
		上課態度 20%
	特 殊 生	【智慧的長河】學習單 10%
		巧手打造樂園 30%
上課態度 60%		

肆、教學成果與檢討

1. 學生學習單

智慧長河活動學習單

班級：804 座號： 姓名：

一、牛刀小試，寫下關於清明上河圖的資料

- (1) 作者：張擇端
- (2) 他描寫朝代是 宋 朝的城市 汴京
- (3) 作品內容由右到左的景色變化是？
右邊：鄉村、樹林 左邊：城市
- (4) 《清明上河圖》裡面所繪的「說書人」的工作內容是？
說故事的人

二、穿梭古今，有沒有發現我們的生活哪裡不同呢？請寫下具體的例子

不同的地方	《清明上河圖》	現今我們的淡水河
交通工具	1. 馬廬子 3. 橋子 2. 船(木造)	1. 捷運 3. 遊輪 2. 汽車、機車
建築物	1. 商店(檯、瓦片最高) 2. 虹橋(有2樓) 3. 燈籠	1. 水泥建築(商店) 2. 有藝術步道和橋
行人的打扮	1. 古裝 2. 馬各馬商隊	1. T恤、牛仔褲的打扮
其他	柳樹、和其它的樹	紅樹林 汙染

三、針對今日人們對於自然環境的開發所造成的環境破壞，舉出一個實際的例子
① 土石流 ② 酸雨 ③ 排放廢水到河川中

四、我們又能在生活中有哪些保護環境具體的做法？(可寫至背面)
① 種樹 ② 做資源回收、減少垃圾浪費 ③ 隨手關燈、水龍頭

2. 優秀學生作品

		
<p>808 鐘佳均 王宣筑_黑館</p>	<p>806 胡翔保 邱永權 – 邱永權之家</p>	<p>801 溫慶榆 賴映辰 鄭筱雯 張可薇 吳景澄 邱凱薇_中西 度假天堂</p>
		
<p>801 潘詠嫻 吳欣怡 馬慶齡_ 紅洋房</p>	<p>806 胡欣瑜 李雨欣 _STYLE</p>	<p>805 莊宜璇 包嘉筠_嘉璇院</p>

3. 教學檢討

教案設計源自於現有教材(翰林版美術課本)的單元規劃，在反思如何生動引起學生對於傳統文化學習的興致，教室設備雖有單槍與電腦等電子設備，但許多新鮮有趣的電子書，或線上數位藝術課程皆有版權與資訊連結不易的問題(學校教室能不能網路連線，連向網路速度快慢能否配合上課進度…等)，而考慮傳統書畫文化對於現在正值活力青春且居處於多元文化社會的青少年有生活經驗上的差距，更遑論為較複雜的園林藝術，正巧在台北的【智慧的長河—會動的清明上河圖】，藉由新聞媒體的宣導，學生就算無法親自前往觀賞展覽，也至少對於此項展覽有耳聞經驗，教師只需改變方式，將自身的觀賞經驗帶回分享，即可將藝術生活化作一個確實的落實。

因此，以生活中的藝術展覽作為動機，連結傳統藝術作品，加上巧手創意打造樂園模型的點子儼然形成。但這並非全面性的考量，教師的規劃與實際落實的過程所要考慮的問題與解決

的問題分述如下：

(1) **教學資源版權的問題**

視覺藝術教學資源中，圖片是非常重要的媒介，然而在教案設計的過程中，除了取得實際的展覽簡介，也需要考量是否實用，圖片大小，色彩、解析度等因素。教學電子檔中的許多實際案例，也需做適量的篩選；網路資源雖發達，但實際能運用的教學圖檔其實有限。

(2) **教學內涵龐雜，如何做出有效取捨**

在進行教學檔案設計時，相關的教學內容十分龐大複雜。必須先釐清教學目標，設計出有效的教學主軸，才能取捨精要的教學內容。筆者以此作為課程設計主軸，連結「智慧的長河」、「園林與藝境」、「理想家居」三個子題，分別介紹傳統書畫文化中的民俗風情、人文精神，最後鼓勵學生發揮創意，打造創意樂園。在教學目標定案之後，還要考慮如何深入淺出的介紹課程內涵，且適度的與生活做連結與反思。

(3) **教學媒體製作複雜，消耗許多心力與時間**

本課程作後的實作單元為模型製作，是一個相當複雜的課程。考慮到學生實際能力，筆者先行實驗製作，並逐步以數位攝影機記錄教學步驟，想不到其耗費心力的程度遠超乎想像(實際製作過程，包含採買、製作、教學電子檔等，約整整兩週的工作天)。因此，根據製作步驟紀錄，筆者再行製作簡易版教學電子檔，簡化課程與訂定簡易的標準製作程序。

(4) **教學設計時間前後長達十週的課程，期間巧遇校慶運動會與段考，使課程無法順利連結**

教學過程中，巧遇校慶活動、學校段考與八年級學生隔宿露營等活動，除了教學班及進度不一，教師必須清楚記錄教學進度之外，亦要細心考量進度連結的問題。學生多以輕鬆的心態來看待視覺藝術課程，若是因學校活動而暫停課程，隔週的教學成效明顯打折，建議可採用鼓勵的方式，利用有獎徵答的方式，或請學生做簡單的學習筆記，並搭配學習單等方式復習課程，以利進課程順利進行。

(5) **模型製作費用負擔大**

實作課程的費用估算，約一人 90~100 元左右，又考量園林模型適合團體激盪發揮巧思，因此改為兩人一為一個單位領取一份公共材料，將估價至一半。材料採購也建議找材料廠商估價與配材，使用最少的材料而能發揮大部分的功效，也節省教師採買的時間與心力。此外鼓勵學生額外攜帶可利用的資源回收媒材來進行實作課程。

(6) **實作課程的作品保存問題**

模型製作材料多為紙材，製作期間長達六週，保存非常不易。本校教室無設置學生置物櫃，僅有的收納空間為新式座椅下的藏書小空間，需提醒學生協調出收納空間，並訂定保存作品的標準與獎懲，以提高學生對於作品保存的用心。

(7) **如何提高學生的參與動機**

成功提高學習動機則教學效果加倍。但要一個教學設計成功征服每個學生的胃口，顯然是個尚待努力的理想，在教學過程中，少數學生配合度不高，理由或為「模型很難，我不會做」、「沒興趣」、「做這個有什麼意義嗎？」…等等。教師以身作則先提出示範教學模型，請配合意願不高的學生當一次 show girl/boy，拿著模型繞場，一則提供其他同學近距離觀察模型，除了成功引起全班學生興趣之外，再者，在其他同學的期待感染之下，少數不願配合的學生，也願意嘗試一番。此外，分組合作、清楚的製作標準和教學步驟也能降低學生設計模型草圖的焦慮。最後的底限，筆者設定為，可以仿造課本的示範作品，做一個一模一樣的作品，即可有最低表準分數八十分。鼓勵學生，先願意嘗試，進而實際動手製作，才能有日後創造的經驗與可能。

伍、 附件

1. 【智慧的長河】活動學習單

陸、 資料來源

1. 【智慧長河－會動的清明上河圖】 導覽手冊、影音光碟、官方網站
<http://river.ishow.gmg.tw/index.php>
2. 影音－蔣勳講座精華版
<http://www.youtube.com/watch?v=Ts5KkNBU9Yo&list=PLB3884881CCA8751C>
3. 【智慧長河－會動的清明上河圖】 紙本簡介
4. 翰林版美術課本 2 上
5. 翰林版教學別冊
6. 台大視覺素養學習網
<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter.htm>
7. 故宮博物院
http://www.dpm.org.cn/www_oldweb/Big5/phoweb/Relicpage/2/R945.htm
8. 網路圖片
<http://blog.roodo.com/avant1997/archives/627657.html>
<http://big5.huaxia.com/ly/jxla/tw/2009/05/1418951.html>

智慧長河活動學習單

班級：   座號：   姓名：

一、牛刀小試，寫下關於清明上河圖的資料

(1) 作者：

(2) 他描寫朝代是_____朝的城市_____

(3) 作品內容由右到左的景色變化是？

(4) 《清明上河圖》裡面所繪的「說書人」的工作內容是？

二、穿梭古今，有沒有發現我們的生活哪裡不同呢？請寫下具體的例子

不同的地方	《清明上河圖》	現今我們的淡水河
交通工具		
建築物		
行人的打扮		
其他		

三、針對今日人們對於自然環境的開發所造成的環境破壞，舉出一個實際的例子

四、我們又能在生活中有哪些保護環境具體的做法？(可寫至背面)