

成長回憶 · 禮物書

生命與視覺藝術的趣味創意教學

A Gift Book with Remembrance of Growth

The Creative and Interesting Courses of Life and Visual Art

余宛綺 | Wan-Chi YU
金門縣金湖鎮多年國小教師兼教務組長

萌芽

每一年，在畢業季節即將來臨時，學校都會為畢業生製作一本精美的畢業紀念冊，放上畢業生繳交的各式照片，以及當屆畢業生通訊錄；六年級的孩子們，也總是喜歡拿著一本在市面上購買的畢業通訊錄，請同學、老師們留下聯絡方式，或是請大家寫下一段祝福話，期待大家鼓勵自己即將邁向人生的另一里程碑。這也是即將離開小學階段孩子們，為自己的小學生活留下一點紀錄的方法。

記憶中，筆者曾買過一本學校製作的小學畢業紀念冊，也曾留下這麼一本買來的，然後花了很長的時間，請很多同學寫上一些不知道是不是祝福的畢業通訊錄，但是卻是很少，甚至從來沒有再拿出來。對自己而言，這些東西畢竟不太真實，不太符合自己真實小學生活，感覺這些東西，都只是為了「畢業」這一件事，都是為了不想別人有而我沒有才去做的，並未真正留下自己小學成長回憶，偶而想起總覺得有一點好笑，也有那麼一點的遺憾。

因此，在有機會授課小六的藝術與人文領域視覺藝術課程時，開始發想為孩子的小學生活留下一點未來可以再三品味的回憶，這個念頭不停的在腦海裡發酵。因為這樣的一個念頭，開啟了這一堂我與孩子們一同創作、努力學習的「畢業禮物書」創意教學活動。

這是一本「畢業創意小書」，這也是一份成長回憶的「禮物」。

這是一份禮物，是一本作為紀念孩子自己小學生活點點滴滴的書，讓孩子可以換個角度發現自己成長的趣味；是一份孩子重新認識自己、肯定自我，送給自己成長過程的禮物。也希望孩子在重新認識自己、發現成長之後，願意分享喜悅與幸福，祝福彼此即將展翅高飛，勇往飛向人生另一旅程。因而，將此教學活動以此稱為「成長回憶·禮物書」。

藝術圖像語言

一般大眾的認知中，「書」是由文字集結而成的，偶而配有插圖、插畫或圖片影像，說明書中內容；「書」具有連結人與人溝通的功能，是作者與讀者間的溝通，也可做為讀者彼此之間的思想交流管道。而當我們深入書中世界時，便可想像書中人物、事件、對話與場景間的多重關係，這種文字語言與圖像圖畫思維統整的閱讀歷程，突顯了書的溝通功能（sweet, 1997）。

因此在此活動教學中，對於「書」的定義，擇以王士樵（2008）定義「書」為：由學生運用所收集的資料，經過創作與編輯的程序而成為多頁的冊子。並視「禮物書」創作為一種主題書製作活動，學生需

要發揮創意、組織與整合的能力，透過文字、影像、圖畫與各種可代表小學生活的紀錄工具，以主題性或故事性的統整連貫，將小學六年成長過程印象與回憶用「書」的形式表現出來。由於「禮物書」的製作限定於學生在小學生活成長回憶有關的範圍，呈現出來的作品恰能表現出學生自己的小學真實生活。

藝術的表達與文字、語言相似，會透過圖畫、圖像傳達想法訊息，因此當圖畫圖像內容被賦予概念、意義時，也就是一種語言的表達方式（Pitri, 2007）。據此，本活動設計意義也在於提供學生表達自我的機會，讓學生發展自己接收與傳達感受視覺訊息的能力，深度省視自己的成長歷程，幫助學生開發多元藝術面向的自我表達技術。

「禮物書」的製作過程，不僅是引導學生體認自己的成長過程，更著重於學生學習表達自我，進而肯定、珍愛自己的生命，期待他們邁入國中階段前能經由生命成長的省思，學會尊重自己與他人，懂得表現自我長才特質。

課程的另一層意義則在於讓學生學習如何與人合作、表達溝通與人際協調的社交能力，學習有禮貌的與人對話，正確的與人相處與溝通。因此在課程內容中，設計了每一位學生的每一本畢業禮物書都是需要「別人的幫助」才能完成的活動，以引導學生重視自己與他人在生活環境中互動關係，藉由藝術活動提

活動子題一〈漫畫畫己〉

莊鈺婕 自畫像 2009

呂奎芳 自畫像 2011

升學生社會參與技能，是此活動設計的另一特色。

藝術語言說成長

活動設計主要是期望學生經由藝術創作的手法，用藝術語言來達成每個活動，以完成禮物書的創作，並提升自身的視覺藝術興趣與學習效益。

首先以連結學生自身真實生活情境—即將從小學畢業，請學生製作一本送給自己的成長回憶—畢業禮物書做為開場白，引發學生動機，並由教師帶領學生一同腦力激盪，思考如何規劃這一本屬於他們自己的成長禮物書，經由師生概念討論後，規劃成「漫畫畫己」、「刻章拼畫」、「動手全搞定」、「我繪設計」、「行動祝福家」、「成長大搜索」與「分享成長趣」七個活動子題。

漫畫畫己

第一個活動「漫畫畫己」，設計目的在於提供六年級學生換個角度重新認識自己、表達自我的機會。因此內容以讓學生運用「漫畫式」的圖像色彩介

紹自己，請學生在 16 開圖畫紙上畫出自己喜歡變成的漫畫式自畫像，學習利用圖像來介紹自己，這一個自己，不一定要跟真實的自己一模一樣，可以是卡通版的、也可以是想像式的，請學生把自己認為自己最特別之處畫出來。以讓學生學習運用圖畫圖像的藝術語言技巧，發展自己接收與傳達感受視覺訊息的能力，表達出自我期許的生命圖像，深度省視自己的成長歷程，重新體認自己的生命，期望以此能幫助學生開發多面向的自我表達技術。

換個角度，讓我們一起來欣賞學生運用的藝術語言，當學生以色彩圖畫，創作出的自我圖像時，發現學生繪畫出的自我圖像，有些會特別著重於自己外表具備的特質，像鈺婕：「我眼睛很小」，她就把自己畫眯著眼；詩慈有一雙大眼，喜歡用頭髮將前額遮蓋起來，她的漫畫自己便呈現出一樣的樣貌；短髮大眼睛的小女孩，會把這樣的自己畫出來。有些孩子則會把現實的自己和漫畫的自己顛倒，像有些小胖子們則會把他們畫出來的自己，變成是個瘦子喔！有些孩子則是把自己畫成自己喜歡的偶像樣子，像奎芳就把自己畫成跟自己完全不像的人。孩子們創作的

學生用肥皂印章印出作品（余宛錡攝）

活動子題二〈刻章拼畫〉

學生創作 刻章拼畫 2009

藝術語言，張張充分表達了自己的內在世界，他們運用了色彩與圖像，訴說了自己的生命自我價值觀。

刻章拼畫

篆刻藝術是書法和鐫刻相結合，用印章特定形式表現的一門藝術。印章則是我們每個人日常生活不可缺少的信物，以「篆書」刻製便成篆刻。然則篆刻藝術對於小學生而言，總是陌生，要小學生以生疏的「篆書」刻製有其困難度。因而擇取「刻製」轉印藝術的技法與「印章」為生活中信物的二大重點，讓學生體驗中國獨特的篆刻藝術活動。

「刻章拼畫」活動設計，指導學生利用肥皂替代臘石、楷書替換篆書。將肥皂切平，置於棉紙上畫出肥皂的外輪廓，用毛筆寫出自己的名字，再剪下用水轉印於肥皂上，並以圓規尖將名字戳凹，呈現出陰刻的效果，簡易姓名印章便可完成。「印章」為個人信物代表，學生每人必須用紅色印泥蓋出全班人數量的印張枚數，彼此交換，每人均擁有全班同學的印章作品，最後學生需運用這些印章在自己的禮物書創作出一幅印章拼畫藝術作品，除表示認識篆刻藝術學習

歷程外，亦傳達了同儕六年彼此信物交換與感情的交流。

學生刻製印章作品，成功率高，進行拼貼圖畫時，學生能依自己喜好拼出各樣圖形，部分學生會自己在禮物書內頁中先行畫上底圖、自創主題名稱，增添創作設計感。指導學生將個人「印章」信物轉化為同學情感互動的象徵物，能讓學生更能認識彼此友情的珍貴，做為彼此留下生命走過的痕跡。

動手全搞定

「動手全搞定」的創作過程，主要為「精緻手工書」製作，著重於指導學生在藝術課程中「貼黏技巧」的培養與訓練，讓學生學習基本藝術創作技法，轉化為能運用於日常生活情境中的實用技能，以擴展孩子藝術知能，進而學習尊重與瞭解藝術創作。此課程內容分為「封面書皮製作」與「內頁乾裱技法」二個活動，提供學生親手參與手工書製作的表現技巧，以培養學生的藝術技能，啟發其藝術潛能，實踐於生活中。

首先進行「封面書皮製作」活動，待學生完成

活動子題四〈我繪設計〉

呂奎芳 通訊祝福卡 2011

後，再行進行「內頁乾裱技法」指導與製作活動，活動個別完成後，再將內頁貼黏於封面上，即完成手工書製作的任務了。學生表示在進行貼黏技巧學習上，最困難部分是：一、是要用一手將紙張固定、壓緊與對準，再使用另一手將其下的雙面膠撕下，以避免紙張滑動，導致乾裱貼黏失敗；二、是學習將雙面膠整條貼黏於紙張的四周邊緣，常有無法將雙面膠拉齊貼黏的情況，需要多練習一下。加上學生在製作精裝手工書之前，因為從未有類似經驗，所以多數擔心自己無法完成作品，不過實際進行「動手全搞定」活動時，學生為能完成自己禮物書最基本雛形架構，大多能仔細觀看教師指導及示範雙面膠貼黏技巧，並二人分組合作地，完成書本的封面與內頁貼黏，學習到生活實用的手工藝術技巧。

我繪設計

「我繪設計」活動課程設計，主要是為讓學生體驗自行構思藝術創作內容、主題的自我探索歷程，希望學生從中認識「平面設計」藝術類別，學習主動創作的藝術學習趣味。此課程內容以二個活動讓學生學習當「一位平面設計家」，進行「通訊祝福卡」與「禮物書封面設計」，期待學生能依自己喜愛與觀察，運用藝術技法與色彩創意，創作出獨具個人風格之平面設計。

「通訊祝福卡」課程內容，首先請學生將四開圖畫紙裁剪成 16 等分，並自行構思在每張紙上創作出圖案，再寫上自己想請他人留下通訊與祝福的項目，製作出具有規劃性，創意性、趣味性，屬於個人風格的「通訊祝福卡」。祝福卡最後需要讓

學生進行祝福卡繪製創作 (余宛筠攝)

學生的禮物書封面設計作品 2011 (余宛鈞攝)

每位班級授課老師和班上的每位同學，都在其上留下通訊方式與祝福語，最後再獨立構思規劃放置於禮物書中。

「禮物書封面」課程內容，則以與學生為自己的「禮物書」取名起頭，經全班討論後正式命名為「○○勿成長回憶」，再指導學生學習運用紙雕技巧進行封面設計。學生必須能運用剪紙、雕刻與繪畫等藝術技巧，創作出屬於自己的禮物書手工封面。

從「我繪設計」中，可發現學生會主動學習規劃構思，也會彼此觀摩作品成長，亦能藉由鑑賞每屆學長姐的禮物書中，發揮出個人巧思。設計讓學生當個平面設計家的活動，不僅能讓他們真正認識何謂：平面設計？也讓他們體認主動設計，藝術就在你我身旁的概念。當個「藝術設計者」其實一點也不難的！尤其以偏遠地區的孩子而言，藝術學習不一定就是「匱乏」，主要在於教學者願不願「給予」。

行動祝福家

視覺藝術創作，不僅在於個人，也須與社會環境互動，才能產生更美麗的火花。以「行動祝福家」課程而言，主要是讓學生在藝術活動中，學習如何有禮貌的與人對話，正確的與人相處、溝通，習得與人合作、表達溝通的社交技巧。因此添加設計了每一位學生都需要「別人的幫助」才能完成的藝術活動歷程，藉以引導學生重視自己與他人在生活環境中互動關係，也藉由藝術活動提升學生的社會參與能力，涵育學生的人文素養。

在課程後半段，總是會請學生分享自己讓同學或老師寫通訊祝福卡時，所發生的酸甜苦辣事件，讓學生將自己遭遇到的困難與問題，提出來與大家討論，大夥一起來集思廣益，進行疑難解答活動。例如：許多課業較差的學生說：「某某科老師說我考不及格，不要幫我寫祝福卡啦！」，這時就有其他同學回應：「你可以嘴巴甜一點，多讚美老師，再有禮貌一

有禮貌地請老師寫祝福卡（余宛錡攝）

學生設計繪製禮物書內容 2010（余宛錡攝）

些，老師應該會改變主意。」；人緣差的孩子會道：「沒有同學要幫我寫，只有老師會寫」。

從上述對話中發現，讓孩子在藝術活動學習「禮貌技巧」的確是一件重要的事情，當孩子從學生同儕、教師回應中遇到挫折時，教師必須以引導角色適切地介入，以解決學生於自我否定與自我肯定間的迷失，使他們得以用正向角度看待自己的生命。

成長大搜索

「成長大搜索」藝術活動，首重學生對於自己成長的藝文回憶大搜索，讓學生學習運用科技資訊的技巧，以及各種蒐集策略，找出可以代表自己小學生活、成長紀錄、回憶點滴的各種藝文資料與作品，並將之有系統、有規劃的呈現在先前製作好的空白

禮物書頁中，經由這些與學生生活息息相關的主題，培養學生自行構思藝術作品的的能力，提升其主動創作藝術的興趣與動機。

活動進行時，會請學生思考有那些東西是可以代表自己小學生活、成長紀錄的資料，指導學生以主題網的方式寫出這些可以蒐集到的資料內容名稱，同時選擇自己想要實際行動完成的「內容主題」，並實際進行搜集行動。

從學生禮物書完成的內頁創作中，得知學生蒐集的資料有一個人照、作品照片、獎狀、簽名、祝福語等，經過其個人的藝術創作，於手工書中編排創作出具主題性的內頁版面設計。從中也能了解：雖然每位學生的繪畫能力不一，但每人均能在自己的能力範圍裡，學會小學成長回憶大搜查，成長點滴藝術巧思再記錄，完整地呈現出禮物書的主題性平面設計作品，真值得肯定！

分享成長趣

最後進行的「分享成長趣」藝術活動設計，在於讓學生將自己創作的「成長回憶・禮物書」與同學做分享活動，希望學生從介紹自畫像、祝福通訊卡，以及小學成長回憶主題記錄的畢業禮物書製作歷程與成果展現，學習自我創作表達、發現成長，並能給予同學們彼此祝福，以此培養學生經由藝術創作作品進行自我表達與彼此想法雙向溝通的技巧，進而讓學生體認到創作藝術作品的價值性，珍視自己的創作。

生命與藝術的成長火花

以生命成長議題結合「主題書」創作方式進行藝術教學，淺而易見地看到「禮物書」活動對於孩子帶來了藝術刺激感與藝術傳染力，學生熱烈的學習反應，表達了不同藝術創作形式與素材，賦予學童學習過程之新面貌與新鮮感，提高了學童對於平面設計藝術之學習興趣，與持續學習之意願。印象中，筆者在生命教育融入教學中，對於學童的自我認同、自我肯定，總是難以用數據量表有效的助益提升。因此在此創意活動中，規劃以逐一子題進行模式，一

活動子題六〈成長大搜索〉

學生的禮物書內容 呂剛泓 2011 (余宛錡)

學生的禮物書內容 關詩慈 2010 (余宛錡)

學生的禮物書內容 呂芯卉 2011 (余宛錡攝)

學生的禮物書內容 吳芳儀 2010 (余宛錡)

步一步引導學生認識自己小學六年的點滴成長過程，從生命圖像的自我表達技術開始，到同儕互動成長、正向思考人際關係，進而懂得運用藝術設計技巧，表現自我特色特質，以達成個人百分百的生命自我認同成長。

現代美術教學則兼重表現與鑑賞，尤其普通教育不以培養專業藝術人才，而以涵養學生審美與感受美的生活為目的，圖像繪畫語言的釋讀是鑑賞溝通領受的橋梁，而批評、創作、欣賞彼此之間是互資共生的關係，互相牽引對應辯證也是必然的時代趨勢（林進忠，2008）。因此在此活動教學中，子題設計以「表現」與「欣賞」交互進行，冀望藉此培養學童審美思

辯能力，體認生命藝術語言之美。

茁壯

一般的認知，偏遠地區中的孩子因為缺乏藝術刺激，圖畫作品總是無法與都市的孩子比較，這是因為缺乏視覺藝術學習，以及從藝術創作中獲得讚賞的機會。其實教學者只要願意，主動「設計」、主動「給予」、主動「讚美」，經由藝術實作體驗的歷程，便能可以看到離島的孩子擁有很棒藝術點子與創思，相信有一天他們的藝術天分定可茁壯發芽。