

前言

本教案設計在設計之初就先綜合研究多種教案格式,調整出較為理想的教 案格式,使之簡明易讀。其次,教案撰寫前先開會徵詢多位不同性質學校(包含 設有美術班之高中以及不同社區高中)之教師,若木雕杯墊與版畫教案在該校 實施,學生可能的問題、狀況,做為教案設計之重要參考。設計團隊也至各校 參觀高中教師教學,了解美術教室環境並與各校老師共同討論再設計可行之教 案。所撰寫之教案也一再請各校老師審核,之後再多次修改。最後請藝師再次 修正教案中之細節與說明,無誤之後再確認教案。

本次教案內容共計規劃為 12 週,每周 3 堂課,每堂 50 分鐘,教師可依各校教學實際狀況進行細部調整。由於教案設計前即已徵詢不同學校教師意見,考慮到每個學校教學環境、狀況,以及學生創作製作的時間長短不一。因此設計許多課程之相關活動,讓教學活動更多元也更能實際運用。教學活動進行速度較快學校可參酌採用,若學生創作時間較長的學校,也可以僅進行部分教學活動。

在教案設計內涵部分大致循以下幾項原則:

- 一、以傳統木雕為主軸,將示範藝師陳啟村的木雕技藝,從淺浮雕技法開始做 教學設計,並以杯墊為主題,結合生活實用目的,後再延伸技法做創作,設計 版畫賀卡。
- 二、参照十二年國教新課網內容,著重學生創意思考,並在杯墊雕刻、版畫技 法教學中加入 103 年起教育部推動的美感教育內涵。如,秩序、質感、比例、 構成等,再比較、分析木雕作品中的美感元素,認識各種不同類型木頭的質感 硬度與紋理特色,了解木頭的質感與在生活上的運用。
- 三、科技融入藝術—採用比較簡單、容易使用的科技融入教案,如:運用網站、使用 Orcode 自主學習。
- 四、加強本土傳統木雕藝術的認識,介紹臺灣各縣市重要木雕藝師。

五、相關技術練習循序漸進,時時提醒學生使用雕刻刀的正確用法以及各種安全注意事項。例如:

- (一)第6單元設計,為了讓學生在設計杯墊圖像時,能了解陰刻陽刻的交互 使用在造形上可產生的創意變化,以及先熟悉各種雕刻刀使用技法,因此讓學 生以較容易入手的橡皮章練習設計與雕刻。
- (二)在各個單元中,標示出陳老師示範與說明的拿刀的正確姿勢。
- (三)學生操作打磨木塊之時,會以◎記號,請同學"戴上口罩",避免口鼻吸入木屑造成不適。

六、在做完橡皮章、木雕杯墊、與版畫等 3 種作品之後,在最後一周設計一個小型班級作品展。從介紹各種形式展覽、如何參觀展覽與禮節、鑑賞的方式、設計個人作品資料卡。乃至讓學生介紹各自作品的造形設計概念。做一個完整的藝術展覽規劃。

在教學內容與相關活動方面,課程相關資料則盡量多做補充,如:延伸閱 讀、延伸影片、延伸活動、藝術小百科等置於教案之後,可做為教師授課時之 參考。教學評量部分,儘量採各校評量之中值,授課老師可以各校教學狀況自 行設定評量標準。

由於教案設計是為傳承兩位藝師之藝術工序工法,從陳啟村老師示範錄影中,經反覆仔細閱讀之後,將錄影中步驟做截圖。盡可能詳細地將每個步驟截圖做說明,並以較大圖面展示,以便授課老師可以看清楚動作。並在圖片上或附近標寫老師說明之內容文字。文字中有需要加強注意之處,則以「藍色」字體呈現。

由於整個教案設計時間略為短暫,設計團隊雖已盡最大的努力,完成此艱難的任務,但勢必有未竟之處。當然,要求完美永遠沒有止境,祈望令人尊敬的文化界前輩、藝師與各教育先進們對本教案予以指正。

教案設計小組:麥惠珍、李虹枚、張世綸、林子維 107.12.7

藝師簡介 陳啟村 CHEN, CHI-TSUN

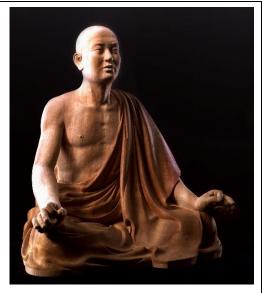
啓村雕塑工作室藝術總監、臺灣工藝之家協會理事長、社團法人臺灣南美會理事長、府城傳統藝術學會理事長、中華文化總會諮議委員,並於 2014 年獲登錄臺南市傳統工藝「木工藝」保存者。擅長木雕、雕塑、版畫、繪畫設計。

陳老師從小就喜歡塗鴨,有一次,母親看到他的畫,驚喜地向父親說:「畫得真像!」一句小小的鼓勵,加深了他對繪畫的興趣,也開啟他的藝術之路。 1976年開始學習雕刻,歷經4年學徒生涯,1980年7月2日,年僅18歲的他便已出師。

由於他師承府城福州派,這一階段他的作品以傳統雕塑為主,雕刻技法精湛,所作人物姿態栩栩,傳神優美。並保有該派妝作神佛詮釋色彩,地方色彩顯著濃厚,表現出府城地方流派特色。

陳老師說:「當學徒時的佛像雕刻店對面是社教館(吳園),經常有藝術展覽,總希望有朝一日自己的作品也能進入這種藝術殿堂。」有了這個夢想, 他在學習傳統雕刻技藝時,也設法接觸西方美學,進而學習素描,希望跳脫制約,在東西文化衝擊中破繭而出。

由於廣泛學習了現代素描畫作技巧,又結合現代美學理論,因此無論在 畫稿、雕刻、粉彩等,均嘗試注入現代寫實美學觀念中的人體比例概念。他 創作前總是時時在腦海中反覆思考、揣摩各種創作的可能性,希望將傳統與 創新融合,在傳統神像中賦予藝術新生命,蛻變出新的美感。這也使得他的 創作更加具有個人特殊性風格且豐富而多樣化。陳老師的作品立基傳統工 藝,構築現代表現,傳統與現代交融兼備,極具藝術價值。

《阿羅漢》法相莊嚴整體造型安詳自在,意喻禪靜之美的藝術創作。

《戰神》雕像威武雄偉高壯,展現出 震撼人心之英雄氣概。

《看我跳》生動活潑的早期臺灣兒童 玩耍雕像,具有現代主義雕刻風格的 質感。

《喜外》作品中小女孩自己穿起鞋子 左手扶梯右手拿鞋的畫面呈現律動 之美。

成功開創藝術創作的獨特風格後,陳老師不但在雕刻藝術領域闖出一片天, 也引領神像雕塑新風潮,成為臺灣最具代表性的雕刻藝術家之一。他 25 歲即 獲得臺灣南美展第一名「南美獎」,翌年再獲第一屆奇美藝術獎,之後又連獲 多項大獎,第二屆國家傳統工藝獎二等獎、全球中華文化藝術薪傳獎、海峽工 藝精品獎奉獻精神獎…等,被譽為藝壇的「臺南之光」。 2017 年與國立臺北科大-木藝中心合作,獲得總統府委託製作總統辦公桌 一生根桌,造形大方典雅,與桌子相同材質的橢圓形浮雕上,有象徵台灣的玉 山與一束各種不同材質所雕刻的百合,代表了這塊土地上多元族群與文化的融 合。

總統辦公桌-前飾版雕刻 蔡英文總統親筆簽名感謝

總統府總統辦公桌—生根桌

生根桌採鑲嵌工法搭配臺灣多種木材結合創作

陳啟村老師雕刻生根桌-前飾版

當年那位聽不懂國語、只喜歡塗鴉畫畫的小孩,終於開創出一條藝術創作的光明大道,備受各界敬重。更難得的是,藝術家獨善其身者眾,兼善天下者少,陳老師除了埋首創作,還積極參與藝術推廣工作,並受邀國內外文化講座、論壇,並參與藝術傳承授課,也常受邀擔任國內外重要比賽的評審委員,對藝壇貢獻卓著。這些頭銜、榮譽來自於他傑出的創作表現和服務及貢獻,也是藝增值得後起之秀學習的優秀藝術家。

- 中華文化總會 諮議委員
- 社團法人臺灣南美會 理事長
- 臺灣工藝之家協會 理事長
- 府城傳統藝術學會 第一屆理事長
- 啟村雕塑工作室 藝術總監

獲獎

- 2017 海峽兩岸工藝精品獎 奉獻精神獎
- 2014 無形文化資產傳統藝術保存者
- 2010 全球中華文化藝術薪傳獎
- 2008 臺南市市長頒「臺南之光」
- 2007 文建會「臺灣工藝之家」
- 2007 文化觀光局局長頒「榮耀府城」
- 2007 大墩工藝師獎
- 2004 臺日藏書票版畫交流展 優選獎
- 1999 國家傳統工藝獎 「二等獎」
- 1999 府城傳統民間工藝展版書類第一名
- 1999 鳳凰府城人「十大傑出青年」
- 1995 臺南市美展 第一名「府城獎」
- 1994 文藝季書寫的可能性 「創意獎」
- 1989 第一屆奇美藝術獎
- 1988 臺灣南美展 第一名「南美獎」

個展

- 2011 木雕藝術創作采風展 木雕個展
- 2003 苗栗三義木雕博物館 木雕個展
- 2002 臺南市立文化中心 雕塑個展
- 2001 臺北火車站文化藝廊 木雕首展

典藏

總統府、奇美博物館、三義木雕博物館 國立傳統藝術中心、臺南市立文化中心 臺南市美術館、北京臺灣會館 日本平戶市崎方町松浦史料博物館

經歷

總統府修繕雕刻及總統辦公桌雕刻創作 臺南市美術館 典藏委員 臺灣工藝競賽 評審委員 海峽兩岸中華工藝精品獎 評審委員 全球中華文化藝術薪傳獎 評審委員 臺灣木雕薪傳獎 評審委員 臺南文化獎 評審委員 奇美藝術獎 評審委員 臺南市立美術館 典藏委員 官蘭縣文化局官蘭美術館 委員 國立傳藝中心工藝傳家特展專論撰寫 國立臺灣工藝研究發展中心典藏委員 國際木雕展 評審委員 建築園冶獎 評審委員 臺南市府城美展 評審委員 臺南市傳統工藝普查計畫 評審委員 臺灣燈會全國花燈競賽 評審委員 臺南市立文化中心展覽 審查委員 臺南市府城傳統民間工藝展 評審委員 臺南市府城地方美展 評審委員

傳統木雕技法教案目錄

週次	課程主題	單元(50分鐘)	頁碼
1	優游木雕藝術間	家喻戶曉的神像	1
		雕刻的空間趣味	9
		木雕也有流派之分	11
2	木雕達人的工具材料	認識木頭(上)	15
		認識木頭(下)	21
		木雕達人的工具	24
3	杯墊質感,體驗生活	質感與生活	31
		探索自我風格	38
		我的客製化杯墊	41
4	客製化杯墊	客製化的發想	47
		專屬設計師	52
		設計師的告白	53
5	創意加傳統變身好文創(一)	文創杯墊我也行	57
		老靈魂玩出新感受1	63
		老靈魂玩出新感受 2	67
6	「雕」出空間、停留時「刻」	雕刻藝術	71
		小小刻章師 1	78
		小小刻章師 2	83
7	人巧加什妙	刻章與環保流行	85
		刻章結合文創	93
		雕刻 减法的藝術	95
8	創意加傳統變身好文創(二)	雕刻 減法的藝術	105
		減法的藝術 1	110
		減法的藝術 2	112
9	精雕細磨添新色	摸來磨去-肌理與質感的變化	117
		雕刻專屬的印記	127
		染色技巧大解密	130
10	杯墊與木刻版畫	木質保護	135
		點綴生活的作品	141
		木刻版畫	145
11	手作感的複製畫	打磨與轉印	149
		刻製	156
		上色與拓印	161
12	一場雕刻饗宴	藝術展覽大哉問	169
		動動手布置,大家藝起來	180
		作品成果展示大集合	181

一、優游木雕藝術間							
教師			陳啟村	單元名稱	優游木雕藝術間		
學生		高	中高職學生	教案設計	麥惠珍 . 李虹枚		
教 學 目 標	1 了解傳統木雕藝術內涵與歷史文化的關係,木雕藝術創作的流派。 2 能欣賞各類型傳統木雕藝術作品,認識傳統木雕中各種自然物、人物之 造形特色與美感。 3 能辨識及描述各種傳統木雕藝術品內容、形式與風格特性。 能說出各 類傳統木雕之歷史淵源、象徵、思想與文化特質。 4 思考如何將傳統木雕內涵與技術融入日常生活中之藝術。						
教學 資源	陳啟村老師書冊、影片檔作品、其他彩繪作品、圖卡						
核	A 自 Ξ	主行動	藝-J-A1 參與藝術活動	,增進美感知能	با •		
心素	B、蒂通万動 B、蒂通万動						
養	管 C 社會參與 藝-J-C3 關懷在地及全球藝術與文化的多元與差異。						
學習表	表現鑑	表達的 藝1-V-2 藝2-V-1		之創作原則、組之 美 感 經驗 》	及鑑賞的能力。		
現	實實踐	實 藝3-V-1 能認識文化資產,豐富藝術生活。					
學 習	表 現 藝E-V-2 人造物的材料、結構與形式						

內 鑑 賞	藝A-V-1 設計與環境藝術
實踐	藝P-V-1 設計思考與美感經驗 藝P-V-2 設計與文化
學 1.章 準 2.ず 備 3.¾ (二)誓	教師 電腦、錄影機、圖卡、網路資源等相關教學媒體或出版作品、書刊。 選集傳統木雕影片、圖片及相關攝影作品。 建備上課相關材料。 學生 前蒐集傳統木雕相關資料。

教學活動流程

第一節 家喻戶曉的神像 時間 50 分鐘

一、引起動機: 15

(一)讓學生觀察陳啟村老師的作品(圖 1、圖 2),猜猜各是什麼神或人?

鐘

分

陳啟村 《法相》 58x45x96 cm 臺灣牛 樟木、 檜木

圖 1:

圖 2: 陳啟村 《哪吒》 25x25x60 cm 臺灣牛 樟木

(二)神像猜一猜

1.讓學生觀察神像的姿勢與手持的法器(圖 3),猜出神明的名字。

圖3神像猜一猜一例圖

- 2.神明的性格介紹,讓學生對應自己的性格可能比較傾像哪尊神明。
- ◎神像故事說明:

(1)哪吒姓李,父親是托塔李天王,太乙天尊的高徒,民間一般尊稱**太子爺、三太子**。相傳哪吒割肉還母、削骨還父,後來由其恩師以蓮花化身復活,終於修成正果。哪吒三太子的法器,是由哪吒三太子的師父<u>太乙真人</u>幫哪吒恢復人身後,送給哪吒三太子的五寶之一稱為風火二輪,因為左輪生風,右輪噴火,可踏在腳下作為交通工具。

(2)延平郡王為永曆帝於 1655 年敕封鄭成功的郡王爵位。鄭成功原名森,隆武帝賜名成功,成功驅逐荷蘭人在臺灣西南部的殖民勢力,以臺灣西南隅為基地建立明鄭政權。

20 二、展開活動:

分 (一)神像的所在,廟宇的構建

老師提供照片介紹,讓學生回憶廟宇裡的木雕構建,並有簡單的認識。

鐘

【 員光】(圖 4)

在較短的樑下所附加之長型木造構建,又稱「通隨」、「樑垂」或「隨樑枋」。其功能是加強樑柱結構的穩定,以保持樑柱間的垂直角度,使樑不易因重力變形。

【獅座】(圖5)

位於通樑之上,承受著上方 斗拱,有穩定結構和避邪裝飾的 功能,以加強木作結構的穩定, 架高屋頂,呈現出屋頂下方更開 拓的空間。

獅座造形大多以雄獅為 主,且以趴臥的姿勢居多。造形 變化又常有「象」的出現,而其 他斗座雕刻常見還有花、果…等 吉祥造形。

【雀替】(圖6)

位在樑和柱的交接三角處,承重作用外還可以減少樑、 枋的跨距,又稱「插角」或「托 木」。雀替木雕選材極為講究, 多以檀、楠、銀杏、香梓等木材 為原料,以整塊木頭雕成。

【斗拱】(圖7)

是傳統木結構建築最具特色的部件。它是柱礎與屋頂的過渡聯繫部分,一般設在橫樑與立柱的交接處,由斗形木塊和弓形肘木縱橫交錯層疊構成,逐漸向外挑出形狀上大下小的托座。

【垂花】(圖8)

又稱「吊筒」、「吊籃」,其位置 是在簷口的下方,懸掛在樑下的短 柱,功能有承接簷木重量的作用。

垂花雕功可以被分為圓雕、浮雕、透雕等。其結構可被分為三個部分,上段結構式斗形,中段結構是圓筒形,通常會雕刻各種花鳥或歷史人物的故事,下段常會雕刻蓮花、繡球或花籃的造形

【 匾聯 】 (圖 9)

即是「匾額」「楹聯」的和稱。「匾額」是懸掛於門頂或牌樓上的額牌,其文字言簡意賅。「楹聯」指凡書寫或雕刻柱上的對聯,又稱「楹帖」、「對子」、「對聯」。

【輦轎】(圖 10)

「神轎」是神明遶境時所乘坐之轎子,依形式分作輦轎、武轎、類轎、文轎、花轎、大駕、鳳輦、輦宮和龍鳳車,經歷帶演變而漸漸強化其建築形式語彙,逐漸被賦予「神明的移動廟宇」之意涵。

「輦轎」製作屬於臺灣傳統的木工藝,從選購木材、裁切尺寸、表面刨平,再裁成更精確的尺寸。依傳統製作「榫頭」之後,將各個部位組裝,最後「塗裝」木料的表面處理。

15

分

三、綜合活動:

(一)大家來找碴

鐘

不僅是廟宇中有許多木件的出現,在我們日常生活也常在不經意間 接觸到這項材料。

老師可提供生活周遭的照片,讓學生尋找照片中木質材料應用的項目,並以分組搶答方式累積分數。以下提供三張照片(圖 11~13)示意。

圖 11

- 1.店家木製招牌
- 2.木質牆
- 3.牆上木雕裝飾

圖 12

- 1.木質桌面
- 2.擴散芳香的木頭

圖 13

- 1.木頭桌面
- 2.木質地板

(二)教室裡的秘密

讓學生尋找教室中木質材料應用的傢俱或任何物件,並以分組搶答 方式累積分數。(例如:桌子、椅子、講桌…)

教學評量

- 1.學生能了解課堂中介紹廟宇木製構建的位置及名稱。
- 2.確實參與分組活動,勇於回答問題。

◎神像猜一猜解答:

參考資料

- ◎《台南學》電子報第 219 期 粧佛工藝源流
- ◎老子與道教眾神_世界宗教博物館

https://www.mwr.org.tw/tw_religion/introduction/dao02.htm

◎宗教知識+

https://religion.moi.gov.tw/Knowledge/Content?ci=2&cid=364

https://religion.moi.gov.tw/Knowledge/List?ci=2&cid=14

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
第二節	雕刻的空間趣味	時間	50 分鐘		

10 一、引起動機:

鐘

分 (一)讓學生觀察木雕不同的雕刻方法(圖 14),並分組討論、分析,將討論 結果和關鍵字寫在白板上。

◎1 號可以 360 度完全觀看; 2 號有鏤空、穿透; 3 號好像是平面但卻有空間感。

圖 14 引起動機-例圖

25 二、展開活動:

(一)老師以歷代傳統木雕作品圖片為例,詳細講解其類型、歷史淵源與 流派。

1.類型:

分

鐘

傳統建築以木構造為主,皆屬於木雕,可分為大木作與小木作。大木作是指建築結構體,如柱梁構架及其構件(瓜筒、斗栱、雀替、垂花等);小木作是指建築裝飾,又分外檐裝修(露在屋外的門窗等)與內檐裝修(室內的格扇、花罩、屏風、神龕、家具、匾聯等)。木雕藝師依大、小木作而分稱「大木師傅」與「小木師傅」。雕刻方法有三種基本類型:

- (1)**圓雕**(圖 15):又稱立體雕,可以讓觀賞者從四面八方各個角度觀賞的立體造形,因此在雕或塑的過程中需兼顧物象造形的整體。如人物、獅座、神像雕刻。
- (2)透雕(圖 16):又稱鏤雕,或「鏤空雕」,做法是將圖案部份保留,剔除背景,而呈現鏤空的效果,常先將木板鑽孔穿透,再用雕刻刀具,刻出所繪圖案。由於中間鏤空,視野可以穿越,常見如屏風、門窗、圖飾等。

(3)浮雕(圖 17):是在一平面上將形態雕出不同深淺層次的浮凸效果,它是一種兼具繪畫與雕刻特質的藝術形式。浮雕作品的背面是平的,它只能正面觀賞,由於形態雕塑的深淺度,而產生淺浮雕與深浮雕。如裙板、壁堵。

圖 15:圓雕 陳啟村老師作品 《力士》

圖 16:透雕 廟宇牆面裝飾構件

圖 17:浮雕 釋迦摩尼佛坐像背面

15 三、綜合活動:

分 (一)讓學生分組,運用網站「pinterest」分別找出 9 個使用圓雕、透雕、 鐘 浮雕,三種雕刻方式的作品。(每種各三)

教學評

量

- 1.學生能說出圓雕、透雕、浮雕的不同。
- 2.學生能運用網路資源,並確實參與分組討論。

◎第二節引起動機解答:

教學活動流程					
第三節 木雕也有流派之分 時間 50分				50 分鐘	
5 一、引起動機:					
分	*同樣的角色 在不同雕刻師的刀下及廟宇下是不是有不同的呈現?				

40 二、展開活動:

分鐘

分

鐘

(一)傳統木雕藝術歷史淵源與流派

(老師可先在課堂前蒐集相關資料)

傳統木雕在商代已出現以圓雕、浮雕、線刻的木雕製品。春秋戰國時期鑲嵌和雕花的裝飾手法已被應用到木雕工藝。秦漢兩代即有施彩木雕。唐代木雕工藝日趨完美。元明時期木材種類大幅增加。明清之際大量移民自閩粤渡海至臺灣,因此臺灣傳統木雕承襲自泉州、潮州與福州三地為主,而風格上則主要傳承福州、泉州兩派。

- ◎傳統木雕流派主要分為:
- 1.東陽木雕 2.黃楊木雕 3.潮州金漆木雕 4.福州木雕 5.泉州木雕。
- ◎臺灣則主要承襲自:泉州木雕、 福州木雕。
- 1.東陽木雕:

浙江省東陽市的木雕已有一千多年的歷史。

東陽木雕的特徵,在於它保留木質的原有色澤和紋理,由於精細打磨 更顯得圓滑細膩、精美光潤。

雕刻技法包括浮雕、圓雕、透空雙面雕、陰雕和彩木雕嵌。

最具特色的淺浮雕為"滿地雕刻",即是在器物表面,滿雕紋飾,密不露地,是極為獨特的藝術風格。(圖 18)

圖 18:浮雕為"滿地雕刻",器物表面,滿雕紋飾,密不露地。

2. 黄楊木雕(圖 19、圖 20):

浙江省溫州市樂清是黃楊木雕的發源地,黃楊木雕的主要材料黃楊, 是一種矮小的常綠灌木,生長緩慢,一般四、五十年才能用於雕刻。

黃楊木雕的特色是因黃楊木質地堅韌,紋理細膩,經精雕細刻磨光 後能媲美象牙雕。適宜於雕刻小型人物,供案頭欣賞。

圖 19: 黄楊木雕-觀音

圖 20: 黄楊木雕-關帝

3.潮州金漆木雕:

潮州木雕起源於廣東省潮州,歷史悠久,可追溯到唐朝以前。屬於南方雕刻風格。

潮州木雕的特徵是作品表面貼金,所以它又稱"金木雕"、"金漆木雕"。這種漆是為金箔能黏附於木上而特意配置的,同時又有防潮、防腐的作用。

傳統技巧主要可分為陰刻、浮雕、圓雕、鏤雕等幾種。陰刻的性質 近於繪畫,多施於圍屏,題材為梅、蘭、竹、菊。浮雕、圓雕所選題材 除佛祖、菩薩、神仙、傳統人物之外,神奇異獸和魚、蝦造形也是常被 採用的。鏤雕,又稱通雕,是潮州木雕經常採用的藝術表現手法,且多 用於建築裝飾上。

主要有兩種形式:一是常見的"黑漆漆金"以黑色漆料作底子,然 後鋪上金箔;二是"五彩裝金"以建築裝飾件為多,以青綠或紫紅、粉 黃裝彩,再以金色烘托,產生金碧輝煌的效果。

4.福州木雕:

福建省的福州木雕源于唐宋時期的寺廟建築和神像雕刻,題材豐富, 表現廣泛,刀法細膩,線條流暢。造形簡練,神態逼真。另外,福州龍 眼木雕,多用在建築裝飾、傢俱裝飾和寺廟神像的雕刻。由於龍眼木主 要產於閩南一帶,以龍眼木為材料,特別是老龍眼木的樹幹,根部,奇 形怪狀,為雕塑之良材。藝師能借木形紋理,利用它的根部及其折痕疤 節,雕成各類人物、鳥獸形象,造型生動、誇張。

5.泉州木雕:

泉州式雕刻在技法特色上,注重大格局,以及神像的神韻,不講求 精緻雕琢;雕刻粗胚完成後再做細部的處理,用黃土、水、以及膠融和 之後加工修飾敷在神像的表面,並用漆線細膩地纏繞裝飾衣褶。整個處 理過程相當繁複。神像的造形上,通常身體與座椅分離。另外,為求神 像的穩重,常雕刻成三頭身、四頭身、或五頭身。鹿港地區的木雕,就 是傳承自泉州派。

圖22:泉州木雕-漆線製作

5 分 鐘	三、綜合活動: (一)老師複習課程內容,學生聽講並記錄。
教學評量	1.能了解不同流派的特色。 2.能說明姿態如何表現人物性格。
圖片來源	圖 1、圖 2 陳啟村老師提供 圖 3 ◎福德正神、天上聖母、濟公禪師:陳啟村老師提供 ◎天蓬元帥 「啓村雕塑工作室」 http://chitsun.blogspot.com/2009/11/blog-post_8006.html 圖 4~圖 8 李虹枚提供,攝於雲林縣馬鳴山鎮安宮 五年千歲祖廟 圖 9 李虹枚提供,攝於雲林縣元長美山寺 圖 10 李虹枚提供,攝於雲林縣元長美山寺 圖 11~圖 14、圖 16、圖 17 李虹枚提供 圖 15 陳啓村老師工作室協助拍攝 圖 18 https://cht.tw/x/hx55j 圖 19 https://img1.artron.net/auction/2013/art503219/d/art5032194244.jpg 圖 20 http://pai.sssc.cn/item/309627 圖 21 https://read01.com/zh-tw/ezmDDM.html 圖 22 《小西天神像雕刻祖舖(採訪吳清波)》截圖 https://youtu.be/jZ_vBUsfGRI

二、木雕達人的工具材料					
教師		陳啟村	單元名稱	木雕達人的工具材料	
學 生	高	中高職學生	教案設計	麥惠珍 . 李虹枚	
教 學 目 標	1 了解木頭的質感與在生活上的運用。 2 能認識各種不同類型木頭的質感硬度與紋理特色,並能欣賞其美感。 3 能辨識及描述各種傳統木雕藝術品所使用之木料與特性。 4 能認識並說出各種不同傳統木雕使用的工具與使用技術。				
教學資源	陳啟村老師畫冊、影片檔作品、其他木雕作品、圖卡				
核心	A 自主行 動 藝-J-A1 參與藝術活動,增進美感知能。				
素養	到.				
	C 社會參 藝-J-C3 關懷在地及全球藝術與文化的多元與差異。				
學習表	現 現 藝1-V- 藝2-V-	的能力。 -2 能理解各類藝術型態 -1 能 具 備 對 各類 藝術	設計思考,加強對生活中各類藝術型態觀察、探索各類藝術型態之創作原則、組合元素及表現方法。		

現	實踐	藝3-V-1 能認識文化資產,豐富藝術生活。 藝3-V-2 能連結區域文化與全球的議題。	
學 習	表現	藝E-V-2 人造物的材料、結構與形式	
容	鑑賞	藝A-V-1 設計與環境藝術	
	實	藝P-V-1 設計思考與美感經驗	
	踐	藝P-V-2 設計與文化	
教	(一)教師		
學	1.準備木雕相關影片資料、各種圖卡。		
備	2.準備上課相關材料。		
	(1)各式木頭實物		
	(2)各式雕刻刀具		
	(二)學生		
	1.課前蒐集傳統木雕相關資料。		

教學活動流程第一節認識木頭(上)時間50 分鐘

15

分

鐘

一、引起動機:

老師可舉例食、衣、住、行的生活物件,讓學生觀察木製用品與其他材質比較下,有什麼不同的感覺?比較喜歡哪一種,並發表想法。下列舉三個實例,老師可斟酌說明或選擇讓同學發表想法。

(一)下方圖片中的湯匙(圖 1),由左至右的材質分別是不鏽鋼、塑膠、木頭。雖然乘載著相同的美食,但卻給人完全不同的感覺。塑膠湯匙製造了污染,也破壞環境。而木製湯匙,卻相對擁有質感與溫度。

(二)到簡餐店享用時,托盤的質感也直接影響著用餐的視覺感受。例如下圖(圖 2),同樣都是使用瓷器碗盤,但塑膠托盤(左)與木製托盤(右)在比較之下,就會有質感上的差異。

(三)木製用品不只出現在餐桌上,衣櫥中的衣架也有木製。木製衣架更 顯生活品味與情調(圖 3)。

25 分 鐘

一、展開活動:

木製用品所呈現的質地溫度在現今工業化社會已經少見,一是工業 革命以來,塑膠用品大量製造,低廉的價格方便快速汰換,漸漸取代木 製用品,且木製品高單價,若材質不好還可能會因潮濕發霉,或因乾燥 龜裂,但不可否認的是它的確是有特殊的質感。

在眾多木製用品中,我們卻從沒有追尋過它的源頭是何種樹種?是什麼樣的特色讓它得以被使用?

木質種類眾多,分成兩節課程介紹。**建議老師收集各式木材樣本讓** 學生實際觸摸。

(一)櫸木(臺灣櫸)

1.別稱:木材刨光後有油臘的感覺,如同塗過雞油般,所以閩南話又稱「雞油」。其葉子經光線反射後更顯光亮,所以也被稱作「光葉櫸樹」。 與臺灣烏心石、牛樟、樟樹與臺灣檫樹,統稱「臺灣闊葉樹五木」。

2.特色:櫸木材質**堅硬不易裂**,成鮮紅赭色,質感粗糙而硬重。容易刨 削及加工,刨面研磨後可顯出光滑且精美的質感,是建築的上等材料。

3.用途:地板、樓梯扶手、裝飾用材、佛像、傢俱、餐具…等。

(二)楠木

1.特色:色澤亮麗,雖楠木硬度不及櫸木,但仍不易變形,且耐濕耐腐。

2.用涂: 造船、宮殿、橋樑、傢俱、糕餅的印模…等等。

(三)楓木

1.特色:材質緊密,強度適中,紋理均勻,木質細膩,拋光性佳。

2.用途:地板、燈具、抽屜側板、桌子、餐具…等等。

(四)相思木

1.別稱:閩南話又稱「相思仔」。

2.特色:相思木材質堅硬且重,耐摩擦與水濕等優點。

3.用途:農具用材、輕便車鐵軌枕木、礦坑坑木。相思炭的**發熱量功效很好**,且不出油,燒出的煙不刺激眼睛,早期燒材煮飯必備。

4.故事:《搜神記》載:宋康王舍人韓憑娶妻美,康王奪之,憑怨,王囚之,憑自殺。妻乃陰腐其衣,王與之登臺,遂自投臺下,左右攬之,著手

化為蝶,遺書於帶曰:「願以屍與憑合葬」。王怒,使埋之二塚相望。曰:「爾夫婦相愛,能使塚合,則吾勿阻也。」宿昔便有大梓木生於二塚之端,旬日而盈抱,屈體相就,根交於下,枝錯於上,又有鴛鴦雌雄各一,恆棲樹上,交頸悲鳴。宋人哀之,號其木曰相思樹。

(五)肖楠(臺灣肖楠)

- 1. 別稱:黃肉柏、臺灣翠柏、柏梔樹。與紅**檜、扁柏、臺灣杉與香杉,** 統稱「臺灣針葉樹五木」。
- 2. 特色:材質細緻,不受白蟻蛀蝕,年輪不明顯,有天然香味。
- 3. 用途:建築、傢俱、棺木、雕刻、裝飾、線香(圖4)、神桌。

圖 4

◎下圖為本節介紹的木質照片與名稱。(圖 5)

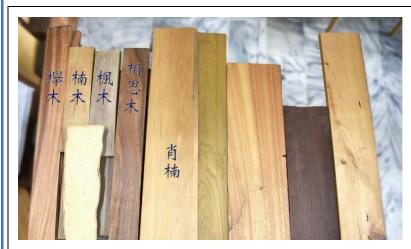

圖 5

- 10 二、綜合活動:
- 分 (一)老師依照本節介紹的五種木質作出提問,作為複習及加強記憶。以下 提供三個建議問題,教師可斟酌提問。
 - 1.提問一: 請問何種樹種,在木材刨光後有油臘的感覺,如同塗過雞油

般,所以閩南話又稱「雞油」? 解:櫸木。 2.提問二:請問「相思木」因哪兩個原因,在早期常被用來燒材? 解:(1)發熱功效好(2)不出油,燒出的煙不刺激眼睛。 3.提問二:請問線香製作,是因何種樹種有天然香氣? 解:肖楠。 1. 學生在老師提問時,能勇於發表想法。 教 學 2. 學生能透過思考,清晰口述想法。 評 3. 學生在課堂中認真聽講、筆記。 量 4. 學生結束本節課程時,能回答重點提問的解答。 參 ◎陳啟村木刻杯墊教學影片 考 ◎原生植物介紹-臺灣原生植物保育協會官方網站 資 http://www.taiwanplant.org.tw/go.php/category/18/ 料 ◎臺灣的貴重針葉五木:紅檜、扁柏、臺灣杉、香杉、肖楠 - 林務局

http://recreation.forest.gov.tw/epaper/2011/ePaper 10032-1.html

http://sowhc.sow.org.tw/html/observation/plant/plain-mulu.htm

◎植物目錄

教學活動流程					
第二節	認識木頭(下)	時間	50 分鐘		

40 一、展開活動:

分 (一)茄苳木

鐘

1.別稱: 茄苳壽命長,其老樹有著濃密的樹冠,還有褐色粗糙的寬大樹幹,就像一位歷經滄桑的老人,所以又別名「**重陽木**」。在秋天時,茄苳樹的葉子會像楓樹一樣轉呈紅色,因此又稱「秋楓樹」。

2.特色:木材耐濕性強且耐腐,結構細緻,質地重、堅韌,呈深紅褐色

3.用途:建築、傢俱、橋樑、造船、礦柱、枕木、水桶。

(二)石柳

1.特色:呈米黃色,與茄苳木呈現對比。

(三)烏心石木

1.別稱:樹皮的斑紋有如鱸鰻的皮紋,因此又稱「鱸鰻」。而烏心石的 花乍看之下,有點類似含笑花,因而也有「臺灣含笑」之名。與臺灣棒、 牛樟、樟樹與臺灣檫樹,統稱「臺灣闊葉樹五木」。

2.特色:纖維細緻,紋理直,不易裂,顏色深且堅硬,但材質相對較經。

3.用途(圖 6): 砧板、傢俱、農具、造船、車輛、雕刻。

(四)牛樟

1.別稱:與臺灣櫸、烏心石木、樟樹與臺灣檫樹,統稱「臺灣闊葉樹五木」。

- 2. 特色:樹形粗壯堅實,所以被稱為「牛」。牛樟是瀕臨絕種的保育類植物。木質堅硬,且會散發令人心儀的芳香味道,是高級用材也是珍貴的藥材。
- 3. 用途:牛樟樹全株包括根、幹、枝、葉皆可提煉成樟腦及樟腦油, 樟腦可供醫藥、塑料、防腐和殺蟲劑等用途。也是雕刻的優良木材,軟硬 適中,常用於佛像、人物(圖7)等較細膩雕刻。

糕餅的印模

圖 6 鳥心石木的應用雕刻

牛樟木軟硬適中, 常用於人物雕刻。

圖 7 牛樟木的應用雕刻

(五) 臺灣檜木

◎與紅檜、扁柏、臺灣杉、香杉與肖楠,統稱「臺灣針葉樹五木」。

1.扁柏:

- (1) 樹皮較厚,俗稱「厚殼仔」。顏色較黃。
- (2) 氣味芳香卻帶辛辣,耐腐性及防蟻性極高。
- (3) 質地輕、軟易雕刻,但因其弦切面成密鋸齒木紋,較不適宜人物、神像雕刻,較常用於**傢俱**。

2.紅檜:

- (1) 樹皮較薄,俗稱「薄皮仔」。顏色較紅。
- (2) 氣味芳香宜人。
- (3) 相較於扁柏,紅檜材質較細膩,較常用於雕刻。
- ◎下圖為本節介紹的木質照片與名稱。(圖8)

圖 8

10 =

二、綜合活動:

分鐘

(一)老師依照本節介紹的五種木質作出提問,作為複習及加強記憶。以下 提供三個建議問題,教師可斟酌提問。

1.提問一: 請問茄苳樹因壽命長,老樹有著濃密的樹冠、寬大樹幹,就像一位歷經滄桑的老人,所以又別名?

解:重陽木。

2.提問二:請問「烏心石木」因哪個木質特色,常被用來製作工具性物件?

解:材質相對輕盈。

3.提問二:請問何種木材因其軟硬適中的特性,常用於雕刻人像與佛像?

解:牛樟。

教學評

- 1. 學生在課堂中認真聽講、記錄筆記。
- 2. 學生結束本節課程時,能回答重點提問的解答。

參考

資

料

量

- ◎陳啟村木刻杯墊教學影片
- ◎原生植物介紹-臺灣原生植物保育協會官方網站

http://www.taiwanplant.org.tw/go.php/category/18/

- ◎臺灣的貴重針葉五木:紅檜、扁柏、臺灣杉、香杉、肖楠 林務局 http://recreation.forest.gov.tw/epaper/2011/ePaper 10032-1.html
- ◎植物目錄

http://sowhc.sow.org.tw/html/observation/plant/plain-mulu.htm

教學活動流程

第三節 木雕達人的工具 時間 50 分鐘

30 分

鐘

一、展開活動:

(一)雕刻刀簡介(圖9)

雕刻刀的"握柄處",依照材質分成「鐵柄刀」與「木柄刀」。

鐵柄刀搭配木槌使用

圖 9

木柄刀又因刀片與木柄的組合方式不同,而分成「直管」(圖 10)與「包管」(圖 11)。

木柄刀(直管)

做細緻工法,極少用鎚子

圖 10:「直管」是刀片裝在木柄裡,同常使用在製作細緻作品

時,極少使用鎚子敲打。

木柄刀(包管)

搭配鐵槌使用,常使用於大件作品

圖 11:「包管」則是刀片包裹著 木柄,會使用鐵鎚敲打雕刻刀, 借力使力,進行雕刻工作。

依照刀口形狀不同亦分成許多種類,以下簡單介紹各類刀型及經常 使用於何種雕刻工法。

1. 平口刀(圖 12):

"平面雕刻",用來處理使木料變得更為光滑,亦可用來鑿形、刻線。

2. 圓口刀(圖 13):

刀口成圓弧狀,用於處理"圓形雕刻"。例如花卉雕刻上的葉子、枝幹、花瓣等等。依鋼材分布的不同,分成內鋼與外鋼。

- (1)「內鋼」是鋼面在「內」,斜面在槽內、刀背呈挺直的為「正口圓刀」,刀面吃木比較深,最適合做圓雕。
- (2) 「外鋼」則相反,斜面在刀背上,槽內呈挺直的為「反口圓刀」, 能平緩的走刀或剔地,在浮雕中用途更大。

3. 玉婉刀(圖 14):

亦稱「蝴蝶刀」、「和尚頭」。刀口弧度不大,介於圓與平之間。

4. 斜口刀(15):

"修光"時使用,通常使用於深凹的銳角,平常刀子很難刻到的地方。刀面的磨法不同,則分成單面斜與雙面斜。亦使用於雕刻修飾、 拉線,例如做葉脈、花草與樹葉。

圖 15

5. 三角刀(圖 16):

用於處理"拉線"、"線條雕刻"。例如畜獸的鬍子、鬃毛,或 葉脈等等地方。

圖 16

6. 翹匙(圖 17):

種類很多,適用在雕刻、挖較深的地方。

(二) 學生級雕刻用具(圖 18)

學生使用的刀具組較為簡便,但各類刀型都有適合初學者使用。

圖 18

(三) 持雕刻刀方式

傳統木刻常見以兩種手法持刀(圖 19、20),依握刀方式不同而有不同的雕刻方式。

手以「握拳」 方式包裹雕刻刀, 通常做於**大面積** 刨除木塊,或製作 層次較深的地方, 木槌敲擊雕刻刀 的力度較大。

圖 19

手如「持毛 筆」方式拿雕刻 刀,此持刀方式用 法較廣,木槌敲擊 雕刻刀的力度相 對較輕,常用於細 緻雕刻。

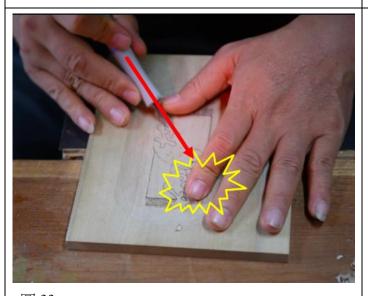
(四) 持雕刻刀注意事項(圖 21、22)

【正確方式】

非持刻刀的 手扶著木頭固定, 且手指頭不在刀 子的前面。

圖 21

【錯誤方式】

若非持刻刀 的手在操作時放 在刀子的前方,當 刻製力道太強時,可能會直接割到 手。所以要把手如 同正確方式一樣, 放在刀子前進以 外的範圍。

圖 22

20 分

鐘

- 二、綜合活動:
- (一)老師複習課程內容,學生聽講並記錄筆記。
- (二)讓學生在各種不同種類的木質上,練習使用學生級雕刻刀的持握方式,與體驗各種木質的軟硬度。
- (三)讓學生體驗專家及雕刻工具(鐵柄刀與木柄刀)配合木槌使用的感覺。
- ◎操作雕刻刀時,老師應注意各個學生的使用狀況與姿勢,適時指導學生,並提醒學生刀具使用的注意事項。

教 1. 學生能了解各類刀型、用途及持刀方式。 學 2. 學生能明白持雕刻刀的注意事項。 評 3. 學生專心聽講、記錄筆記。 量 參 ◎陳啟村木刻杯墊教學影片 考 ◎雕刻刀具簡介 @ 傑克的雕塑世界:: 痞客邦:: 資 http://lum0932643165.pixnet.net/blog/post/11603365-%E9%9B%95%E5%88%BB 料 %E5%88%80%E5%85%B7%E7%B0%A1%E4%BB%8B ◎傳統鑿花之美一技術傳習教案,新竹市文化義工協會,09雕刻刀介紹與 應用 https://youtu.be/ 3QNL4ALJig ◎木雕雕刻工具有些? 種類、用途及其製作方法 https://read01.com/2gkgkM.html 圖 1~4 李虹枚提供 啚 片 圖 5~13、15、16、18、20~22 陳啟村老師工作室協助拍攝 來 圖 14、17 源 https://world.taobao.com/product/%E8%87%BA%E7%81%A3%E6%B7%98%E5 %AF%B6.htm 圖 19 傳統鑿花之美一技術傳習教案,新竹市文化義工協會,05 駝背松北

字枝 5分03秒截圖

https://youtu.be/TLmw9BflEas

三、 杯墊質感,體驗生活						
教 師	陳啟村			單元名稱	杯墊質感,體驗生活	
學 生		高中	高職學生	教案設計	麥惠珍 . 李虹枚	
教學目標	1 了解日常的質感運用與選擇,及與生活品味的關聯。 2 在課堂中理解質感與時代價值的關係。 3 藉由欣賞侘寂之美,理解生活物件的本質與美感。 4 藉由學生自己所擁有的物品,觀察、思考並分析其風格。 5 引導學生對生活品味的想像,並發想屬於自己的杯墊設計。					
教學資源	陳啟	村老師作	品集、影片檔作品、	其他木雕作品	、圖卡	
核	Α自	主行動	藝-J-A1 參與藝術活	后動,增進美感 ⁹	知能。	
心素養	B 溝通互動		藝-J-B1 應用藝術符號,以表達觀點與風格 藝-J-B3 理解藝術與生活的關聯,以展現美感意識。			
R 	C社	會參與	藝-J-C3 關懷在地及	基-J-C3 關懷在地及全球藝術與文化的多元與差異。		
學習	表現	及 表 達的能力。		組合元素及表現方法。		
表現	鑑賞	藝2-V-2	能了解藝術與社會、	·歷史及文化的關係。		
	實踐		能認識文化資產,豐 能連結區域文化與全			

學習	表現	▲ L-V-2 人						
容	鑑賞	藝A-V-1 設計與環境藝術						
	實	藝P-V-1 設計思考與美感經驗						
	踐	藝P-V-2 設計與文化						
教	(一)教師							
學	1.準備木雕相關影片資料、各種圖卡。							
準	2.準備上課相關材料:							
備	(1)杯墊設計底稿紙							
	(2)傳統相關紋飾、圖樣							
	(3) A4 紙張							
	(二)學生							
	1.繪畫工具:三角尺、鐵尺、圓規、鉛筆、橡皮擦…。							
	2.一個常用的杯子(馬克杯、玻璃杯、陶瓷杯、竹筒杯…。)							

教學活動流程 第一節 質感與生活 時間 50 分鐘

15

分

鐘

一、引起動機:

老師營造生活情境,提供多元想像,舉學生熟悉的例子提問,從生活的質感、用餐的感官層次引導學生思考,帶入課堂正題「質感」。

(一)老師題問:在一個風和日麗的午後,你來到一家文青風的咖啡廳,點了一杯冰拿鐵(或其他飲品)提振精神,預計專心讀書並準備考試,下列圖1、圖2哪一張是你期待飲品送達時的狀態?為什麼?

圖 1、圖 2

(二)老師提問:請觀察下列圖 3、圖 4,有什麼不同?不同點是什麼? 你覺得多了杯墊有什麼不一樣的感覺?

圖 3、圖 4

(三)老師提問:如果杯子交換,你感覺又如何(圖5、圖6)?

圖 5、圖 6

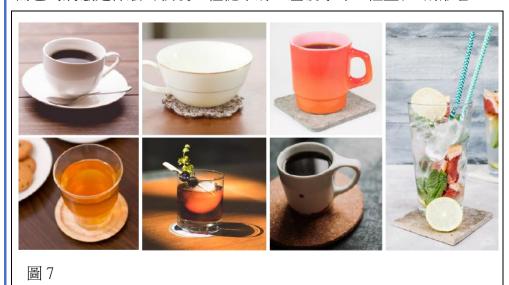
25

分鐘

二、展開活動:

(一)記憶質感

老師提問:請觀察下列圖 7 的杯墊,你能講出所有杯墊的材質嗎? 而它的觸感是什麼(軟硬、粗糙平滑、溫暖冰冷、輕重),請形容?

生活中我們都在接觸質感,用觸覺和視覺認識質感,並且記憶它們。 往後只要眼睛看見某種質感,就能想起曾經觸摸它的感覺。如同剛才的 提問,如果你沒有看過或摸過上述材質,大腦無法傳遞正確訊息給你。

電視廣告是個明顯的例子,嬰兒舒適的趴在柔軟的毛巾上,意味著 洗衣精不殘留;飲料的廣告背景常在游泳池,比喻飲後的暢快涼爽。因 此,只要透過畫面,我們的記憶與情感就會被喚起,連結過去經驗並做 出判斷。

(二)質感與時代價值觀

工藝演進的進程,反映到社會文化上。日常用品的質感,自然形成社會階級的象徵。但隨著時代改變,物質文化走向普遍精緻華美且附有裝飾性,因此人們開始反思「本質」的問題,進而欣賞原始之美。樸素簡單的風格反而成為當代美學。時代的價值觀已經從「一個口」到「三個口」,也就是從「吃」到「品」的追求。

(三)符合需求的質感

每種材料都有其特性,正確的使用材料和合適的工法,發揮質感的 優點,就能製造出美觀且好用的產品。用合適的材料,製作符合使用者 需求、適合環境條件的物品與空間,才會有好的品質。

(四)欣賞侘寂之美 Wabi-Sabi

侘寂和禪宗很有關係,是一種追求無常、無我的觀點,奉行遠離塵 世、刻苦簡樸的生活方式。但侘寂提出美學的概念,推崇不完美所帶來 的感受,著重重新欣賞自然和生活中的細節,所以也被稱為「物質的禪」。

三、綜合活動:

10

分

(一)質感快問快答

鐘

讓學生進行分組,一題每組一人回答,每題做答人必須不同,以整 組積分,最後積分高的組別加分。以圖 9~圖 14 為例,老師可斟酌增減 提問。

(二)質感快問快答的解答(圖 9~圖 14)

教學活動流程						
第二節	探索自我風格	時間	50 分鐘			

30 一、展開活動:

分鐘

老師引導學生想像自己追求的生活品味是什麼?並且認識自己擁有的物品(杯子)的價值,再將物品連結質感。

老師發下 A4 紙張,讓學生用書寫的方式記錄想法,統整腦海裡的 創意想像。

(一)夢想樂活的「情境想像」

在日常生活中,隨處都能接觸到質感。用質感品味、記憶生活周遭事物。但是大多數時候,人們將五官的感覺視為理所當然,因而不容易察覺質感對自身生活造成的影響。

老師提問:如果今天讓你自己決定,你希望喝茶的環境是如何?喝茶時使用什麼樣的杯子?希望配合什麼樣的杯墊?請學生思考並寫在紙張上。

(二)連結生活的「關鍵字形容詞」

請學生拿出自己的常用杯子,可以讓學生們互相討論,觀察自己杯子的風格,並寫出 2 個以上的形容詞。例如:圖 15

(三)杯子杯墊來配對

如果上網查「杯墊」馬上就會跑出成千上萬的款式,可愛的、民俗的、帥氣的、紀念性的等等,但我們可曾想過這個杯墊適合我嗎? 和我的杯子搭配嗎?還是說我因為它很好看所以買了呢?

請觀察下列杯子與杯墊(圖 16),分析它們的風格與特色,將適當的風格配對,並寫出原因。

(四)杯墊的進階功能性

杯墊可以不只是杯墊,只要多點巧思它也可以承載其他東西,例如:手機、湯匙,或者在收納時能更有創意。但多了功能,杯墊的美化變得更需要設計巧思,同學們可以自行斟酌。

老師提問:杯墊有什麼功能?你希望你的杯墊還能承載什麼物件嗎?

20 二、綜合活動:

(一)學生思考課程中老師的提問,並記錄在 A4 紙上。

分鐘

學

評

量

考

資料

- 教 1. 學生在課堂中認真聽講、記錄筆記。
 - 2. 在老師提問時,學生能透過思考,並清晰的寫出想法。
 - 3. 學生在討論過程中認真參與及分享自己的想法。

參 ◎美感-Aesthetics

https://www.aesthetics.moe.edu.tw/

	教學活動流程							
第三節		我的客製化杯墊	時間	50 分鐘				
10	 、	引起動機:						

分 鐘 (一)什麼是文創?學生是否在生活中接觸過或買過文創商品呢? 以不同材質、形式及內容的杯墊照片(圖 17~圖 19)作為開場。

圖 17:以臺南鐵窗樣式為特色,做 為杯墊的設計樣本。

◎材質:羊毛氈 / 好日子

◎廣告文宣:數不完的一窗一扇、 話不盡的臺南日常。喝一杯好味好 風景。

◎藉毛氈吸水的特性,用一杯清爽; 引毛氈的厚度,隔一碗熱湯

圖 18:磚質吸水杯墊 / 三和瓦窯

◎材質:天然黏土窯燒的紅磚

◎廣告文宣:

由兩隻龍盤接而成葫蘆形,代表著 "福氣";把兩塊杯墊相接隱約可 見花瓶,亦有"平安"之意,意喻: 平安福地。

圖 19: 爐碴去毒處理

◎名稱: keep all love keep I Design

◎產品理念:設計師「阿信」利用 去毒的爐碴,做成各種可以凸顯環 保概念的杯墊、花器、燭台和文具, 令人驚豔。

系列作品中的「思源」杯墊呈 現出龜裂的大地意象,使用者喝下 每一滴水,都能感受到正有土地飽 受乾旱之苦,提醒大家「有水當思 無水之苦」。

另外,「渴望」杯架結合吸水

杯墊與個人杯架,以不鏽鋼杯架蜿 蜒成仙人掌造形,巧似佇立沙漠中 的仙人掌,殷切渴望滴滴甘美的珍 貴雨水,一滴落就立刻被乾渴的沙 丘汲飲。

(二)文創在日常生活中把藝術和創意結合延伸出許多獨特商品,文創商品之所以吸睛,在於設計團隊對於歷史文化的考察並加入創意巧思,對文物的形式和內容進行了改變。

(三)文創是在經營具有生命力的文化藝術,並且創造不可取代的藝術價值,最後體現在無限可能發展的商業利基上。

20 分

鐘

一、展開活動:

- (一)我們這次製作的作品,選擇的材質是「木頭」,其有著特殊的"紋理",有些更有獨特氣味,如何在設計時就加入對紋理的考量與巧思, 老師可以藉由舉例讓學生參考。
- (二)對於木材種類的選擇,老師可複習第二週【木雕達人的工具材料】(第一、二節課〔認識木頭〕)的幾種常用木材與其特性。
- (三)以下提供六種風格方向給老師參考,老師可斟酌舉例,主要目的都是 讓學生對於自己的杯墊可以更有期待與想像空間。
- 1.幾何文青風(圖 20)

設計一個單純的幾何圖案(單位形),並使圖案重複出現在畫面上。

2.吉祥古典風(圖 21~圖 24)

教師提供相關傳統紋飾與圖樣,讓學生參考繪製。

圖 21:雲紋。

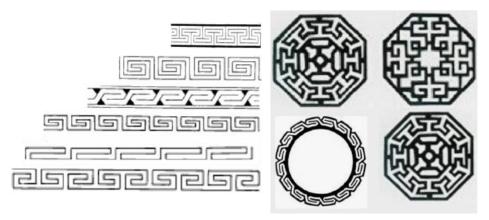

圖 22:回字紋

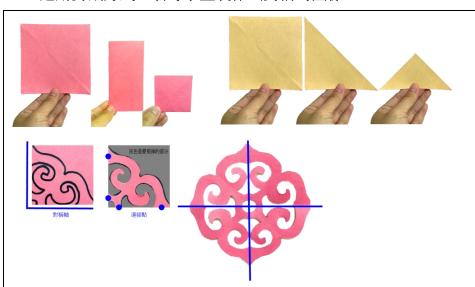
圖 23: 吉祥結紋

圖 24: 吉祥字

(三)窗花剪紙風

運用剪紙方式,引導學生製作出對稱的圖樣。

步驟1:將色紙以中間線四分成正方形,或以對角線四分成三角形。

步驟 2:教師講解對稱軸的位置與原理,並讓學生繪製及操作,剪出簡單的圖樣。

◎需提醒學生在繪製圖樣時,對稱軸必須保持有連接點的狀態。

步驟 3:使用紙膠將圖案暫時黏貼在稿紙上,再用鉛筆描繪紙張邊 緣在稿紙上。

(四)文字風(圖 25)

學生可以利用自己的中(英)文姓名設計,或者如陳啟村老師一樣 選擇適合自己的詞彙。

圖 25

(五)繪圖可愛風(圖 26)

可以把木頭表面當作畫布般,繪製出自己喜歡的各種圖像。

(六)時尚造形風(圖 27)

簡約風格是十分時尚的設計,學生可參考陳啟村老師的設計。

圖 27

20 分

鐘

二、綜合活動:

拿出上節課程中探索自我風格的筆記,讓學生們用寫下的「情境想像」與「關鍵字形容詞」,作為發想的基礎並決定想創作的風格,將想像具體化,開始繪製自己的杯墊設計。

教學

- 1. 學生專心聽講、記錄筆記。
- 2. 學生經由思考,設計自己杯子的風格,有所想像後並創作雛形。

評量

啚

源

圖 1~圖 6 https://nocoto.jp/archives/103

圖 7

片 | | 來

- ◎陶瓷 https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/coffee20160715165504_TP_V.jpg
- ◎針織 https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/C777_cofeecupmemo_TP_V4.jpg
- ◎不織布 https://unsplash.com/photos/kYEtMzgkasU
- ◎木質 https://www.pakutaso.com/shared/img/thumb/C777_koucyatooyatu_TP_V4.jpg
- ◎厚紙板 https://unsplash.com/photos/gj7BLlSzIFs

- ◎軟木 https://unsplash.com/photos/u8C3D8hglJE
- ◎石板 https://unsplash.com/photos/ke-PACXFFS8

圖 8

- ②左 https://unsplash.com/photos/bewql7eEL0A
- ◎中 https://unsplash.com/photos/ZBnwnSJk7i4
- ◎右 https://unsplash.com/photos/r2RKdxGryzY
- 圖 9~圖 14 李虹枚拍攝

圖 15

- Ohttps://goo.gl/images/EwBtr8
- Ohttps://goo.gl/images/7EJGGy
- Ohttps://goo.gl/images/AWxj9x
- Ohttps://goo.gl/images/VKtXL8

圖 16

- 1: http://bizdev-daiso-ec.dc.com.tw/Company/Contact
- ©2: https://goo.gl/images/q8nVZs
- 3: https://goo.gl/images/v88L4D
- ⊚4: https://goo.gl/images/LqqGGm
- ○A~D https://www.pinterest.com/

圖 17

https://uniline.com.tw/product_view.php?mpmid1=1&mpmid2=26&display=&mprodid=12

- 圖 18 http://www.d2ziran.com/mobile/article-act_detail_id_1610.htm
- 圖 19 http://news.ltn.com.tw/news/local/paper/564597
- 圖 20 https://kizbiz.exblog.jp/m2013-11-01/
- 圖 21、25、27 https://www.pinterest.com/ & 陳啟村老師提供
- 圖 22~24、26 https://www.pinterest.com/

四、 客製化杯墊						
教 師			陳啟村	單元名稱	客製化杯墊	
學 生		吉	中高職學生	教案設計	麥惠珍 . 李虹枚	
教 學 目 標	1.藉由學生自己身邊所擁有的物品,觀察、思考並分析其風格。 2.引導學生對生活品味的想像,並創作出屬於自己的杯墊設計。 3.引導學生利用水平、垂直思考法,發散與延伸想法。 4.訓練學生勇於表達介紹自己的設計想法。					
教學資源	陳啟	対老師	作品集、影片檔作品、	· 其他木雕作品	、圖卡	
核心	A 自動	自主行	藝-J-A1 參與藝術活動,增進美感知能。			
素養	B 溝通互 動		藝-J-B1 應用藝術符號,以表達觀點與風格 藝-J-B3 理解藝術與生活的關聯,以展現美感意識。			
	C À 與	土會參	藝-J-C3 關懷在地及全	3 關懷在地及全球藝術與文化的多元與差異。		
學習	表現	及表達 藝1-V-	-1 能運用設計思考,加 的能力。 -2 能理解各類藝術型態 -1 能 具 備 對 各類 藝術	京之創作原則、約		
表	表 鑑 藝2-V-2能了解藝術與社會、歷史及文化的關係。					

現	實踐	藝3-V-1 能認識文化資產,豐富藝術生活。 藝3-V-2 能連結區域文化與全球的議題。				
學習	表現	藝E-V-2 人造物的材料、結構與形式				
容	鑑 藝A-V-1 設計與環境藝術 賞					
	實	藝P-V-1 設計思考與美感經驗				
	踐	藝P-V-2 設計與文化				
教	(一)教師					
學	1.準備木雕相關影片資料、各種圖卡。					
準備	2.準備上課相關材料:					
1714	(1)學生探索自我風格的 A4 筆記、杯墊設計底稿紙。					
	(2)傳統相關紋飾、圖樣。					
	(3)婁	女 过細頭油性簽字筆。				
	(二)	學生				
	1.繪畫工具:三角尺、鐵尺、圓規、鉛筆、橡皮擦…。					
	2.一個常用的杯子(馬克杯、玻璃杯、陶瓷杯、竹筒杯…。)					
	3.關於自我風格杯墊的相關參考圖片。					

教學活動流程

第一節 客製化的發想 時間 50 分鐘

5

分

鐘

一、引起動機:

欣賞陳啟村老師的作品(圖 1),讓學生參考陳啟村老師的創作方式與構圖佈置,思索自己的杯墊設計。

10

分

鐘

二、展開活動:

造形的創作過程可分成三階段,亦即:發想、想像、構想。我們在上 週進行的是發想階段,從發現問題並設想其答案的方向。接下來老師需要 引導學生如何將關鍵字具體化呈現。

老師發下同學自我風格探索的 A4 筆記。

(一)決定大結構

方形外形與圓形外形的創作構成不同,方形的特色是穩固、好構圖, 適合任何創作;圓形相對而言較具設計感,可帶入 logo 設計的概念引導學 生思考。以及讓學生欣賞陳啟村老師的作品(圖 2),看見杯墊不同外形的構成。

圖 2

(二)決定主題並進入想像

學生在具體化關鍵字形容詞時,可能會覺得困難,不知要畫什麼,可以先讓學生決定一個創作的主題,並運用垂直思考法(串連式思考)或水平思考法(並聯式思考)的方式,寫在 A4 紙張。

藉以引導學生想像自己構圖的多元性,並鼓勵同學相互討論,激發想 像力。

◎例如(圖 3):

某同學的杯子上有許多小花,便以「花」為主題。「花」可能想到情人,情人想到鑽石,鑽石再想到家庭...。差異性越來越大,沒有標準答案。此為水平思考法(並聯式思考)的方式。

若同樣以「花」為主題做垂直思考法(串連式思考),「花」可能想到 花園、花束、種子等等。

- 35 三、綜合活動:
- 分 (一)老師發下學生的杯墊設計底稿紙。
- 鐘 (二)學生起稿

本節讓學生決定杯墊外形與主題後,想像出多種可能的圖像,並繼續創作自己的杯墊設計。

(三)老師需巡視同學狀況,適時與學生討論及引導創作方向。 (四)此節需決定創作主題及杯墊的外形大結構(圓、方、八角、花形或其他 特殊造形)。 教 1. 學生在課堂中認真聽講、記錄筆記。 學 2. 學生在討論過程中認真參與。 評 3. 學生確定自己的杯墊主題與外形。 量 4. 學生完成構圖的 50%。 ◎水平思考(並聯式思考):又稱為發散式思維法,以一個特定的主題為中 藝 術 心,做放射性的聯想,多方位思考、跳躍性思維,提出問題各種不同的新 見解。 /[\ 百 ◎垂直思考(串連式思考):是一種有因果關係的思考,屬於連貫性,具有 科 分析性及尋求最終答案的方式。 參 ◎陳啟村木刻杯墊教學影片 考 ◎水平思考的技術:為什麼他想到的,我想不到? 資 https://www.managertoday.com.tw/articles/view/2700 料 ◎2016 New Design Method 新設計方法: 水平思考法 http://newdesignmethod.blogspot.com/2012/04/b9934036.html

	教學活動流程								
第二	二節	專屬設計師	時間	50 分鐘					
50 分鐘	一、展開活動: (一)學生起稿 讓學生自由創作,將設定好的主題與風格具象化,把腦海中的構想逐漸完成。 (二)連結自己的杯子風格 鼓勵同學參考自己的常用杯子(圖 4),創作時帶入相同元素,藉以讓杯墊與杯子是一組的。老師可以提及上週第二節課程中的「杯子杯墊來配對」活動,讓學生理解為何需要將相同元素帶入杯墊設計。								
	(四) 考。 提供	老師需巡視同學狀況,適時與學生討論及引導在學生遇到瓶頸時,老師提供專業知識及多種例如上週【杯墊質感,體驗生活】(第三節〔 第一個格及圖像:幾何文青風、吉祥古典風、簡明愛風、時尚造形風等等。	重風格的圖]像讓學生參 化杯墊〕)所					
教學		老師引導時,學生能透過思考,並清晰的說出 生在創作過程中認真專心。	· 想法。						

3.學生完成構圖的 80%。

量

	教學活動流程							
第三	三節	設計師的告白	時間	50 分鐘				
25 分鐘 25 分鐘	 (一)學生定稿 讓學生自由創作構圖,並在完成鉛筆草圖後,用細頭油性簽字筆持續一次所有線條。 (二)老師需巡視同學狀況,適時與學生討論及引導創作方向。 (三)提醒學生,上半節課須完成構圖設計。 二、綜合活動: (一)學生完成構圖的 80%。讓學生上台分享自己的杯墊設計與想法,藉具 							
教學評量	(三)下課前,小老師收回所有同學的 A4 筆記與杯墊設計底稿紙,並將設計底稿紙拿去影印一份副本,作為後續杯墊雕刻前,貼在表面的圖稿。 1. 在老師引導時,學生能透過思考,並清晰的說出想法。 2. 學生在創作過程中認真專心。 3. 學生完成構圖。 4. 學生在上台介紹自己的杯墊設計時,大方、口齒清晰且有條理的闡述。							
圖片來源	5. 其他同學在介紹自己的杯墊設計時,學生是否專心聆聽。 圖 1、2 陳啟村藝師提供 圖 3 ②花 https://unsplash.com/photos/gX8qe5kG6XY ③情人 https://unsplash.com/photos/3_mQjo4Vb6A ③鑽石 https://unsplash.com/photos/u91R8WPaKQU ③家 https://unsplash.com/photos/eWqOgJ-lfiI ③花園 https://unsplash.com/photos/cfUC3QODaJc ③花束 https://unsplash.com/photos/295NLwGdrKM ⑤種子 https://unsplash.com/photos/eY8sI1uqNuY 圖 4							

⊚1: http://bizdev-daiso-ec.dc.com.tw/Company/Contact

©2: https://goo.gl/images/q8nVZs

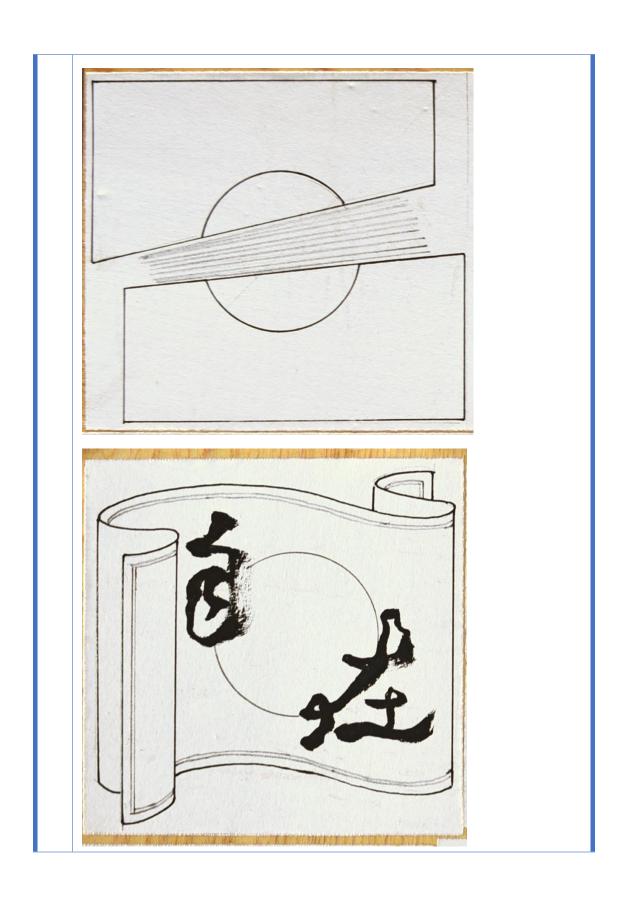
3: https://goo.gl/images/v88L4D

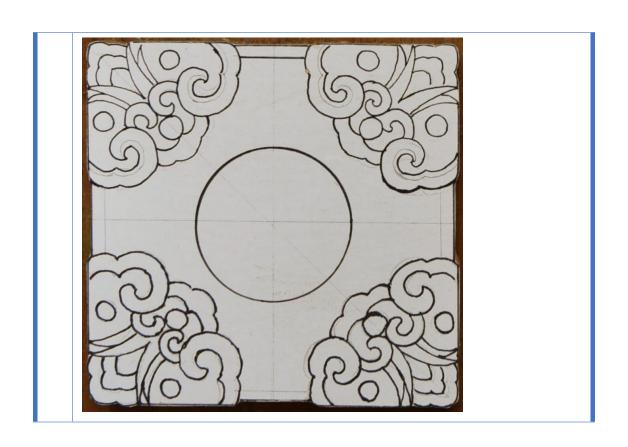
©4: https://goo.gl/images/LqqGGm

⊚A~D https://www.pinterest.com/

杯 墊 設 計 底 稿 可 影 印 給 學 生 參 考 啚 案

五、 創意加傳統變身好文創(一)						
教師	陳啟村			單元名稱	創意加傳統變身好文 創(一)	
學生		高中	「高職學生	教案設計	麥惠珍、林子維	
教 學 目 標	1.奠定學生對傳統木雕藝術的基本知能與技術,了解傳統木雕的藝術運用 及表現。 2 欣賞各類型傳統木雕藝術作品,認識傳統木雕中各種造形特色與美感。 3從豐富的木雕藝術風格,了解創作者的思考角度與藝術觀。 4 思考如何將傳統木雕內涵與技術融入日常生活中之藝術。 5.活用傳統木雕造形、將各種創意元素運用在木刻杯墊之設計。					
教學 資源	陳啟	村老師作	品集、影片檔作品、	其他木雕作品	、圖卡	
核	ΑÉ	主行動	藝-J-A1 參與藝術活	動,增進美感知	印能。	
心素	B溝	通互動	藝-J-B1 應用藝術符 藝-J-B3 理解藝術與			
養	C社	會參與	藝-J-C3 關懷在地及	全球藝術與文化	上的多元與差異。	
學習表現	表現	類藝術型態觀察、 且合元素及表現方 及鑑賞的能力。				
少儿	鑑賞	月 條。				
	實 藝3-V-1 能認識文化資產,豐富藝術生活。 踐 藝3-V-2 能連結區域文化與全球的議題。					

學習內容	表現鑑賞	藝E-V-2 人造物的材料、結構與形式 藝A-V-1 設計與環境藝術
	實踐	藝P-V-1 設計思考與美感經驗 藝P-V-2 設計與文化
tet		to the second

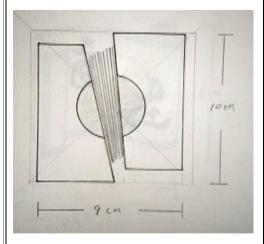
教學準

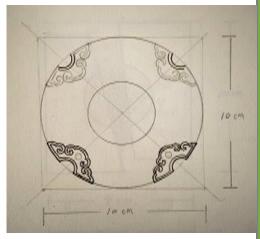
備

(一)教師

- 1.準備相關資料、各種圖卡。
- 2.準備上課相關製作材料。
- (1)裁切後的木板
- (2)直尺
- (3)鉛筆、奇異筆
- (4)線鋸
- (5)漿糊
- (6)刮板
- (7)砂紙

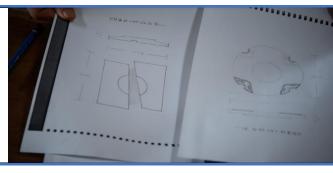

(二)學生

1.杯墊設計稿參考資料。

	教學活動流程							
第一	一節	文創杯墊我也行	時間	50 分鐘				
10 分 鐘	(一): 1.裱	引起動機: 老師說明為何傳統木雕要用裱貼的方式來製作 貼紙張時要貼在木頭年輪紋路較密如圖 1 的部心的位置。老師可以詢問同學,覺得是什麼原	7份,而非如	1圖 2 接近年				
	易發	(因是因為在刻製木頭時若裱貼在年輪中心的作 (散並與木紋成逆向的方式,較不容易刻製。) (的部分,容易刻製也比較美觀。						
	, ,	設計圖稿需影印兩份,一張作為操作時可參照 <頭上的圖稿。	的原圖,—	張作為裱貼				
		能在木頭上的圖稿,因複雜程度及層次不同的 一層一層的消失,故而同時需要參照完整的記						

程。所以圖稿設計為因應裱貼與刻製,必須影印兩份。

◎裱貼與刻製前 記得印好兩份設 計圖稿。

15 分

鐘

二、展開活動:

(一)老師以今日要完成的木刻杯墊(圖 3)為例,詳細講解本週上課的重點:木刻杯墊結合同學設計的圖,也就是接下來的操作。

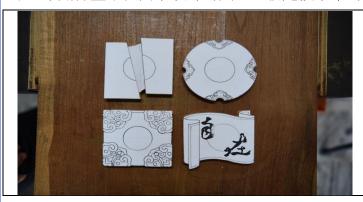
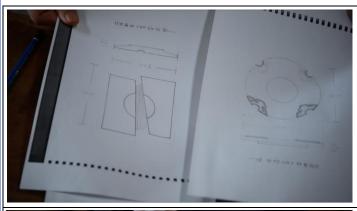

圖3:今日木刻杯墊 進度。

(二)老師講解並示範木刻杯墊的製作步驟:

步驟1:將木製杯墊 草圖設計好後,要 影印兩份為雕刻時 裱貼木板用及參照 圖,這樣可以在雕 刻時相互對照。

步驟2:準備木板

使用檜木(老師可準備裁切好的木板給學生)。陳啟村老師在示範時,選擇使用大塊木板是因為可一次黏上數張設計圖,之後再進行個別裁切。

步驟3:說明使用 砂紙(100號)打磨 木板(但可以依個 人對於細緻程度 的需求做改變。)

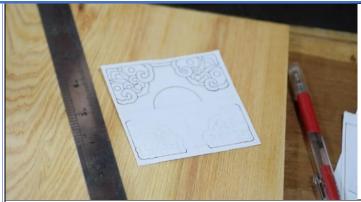
(1)將整片木板進 行打磨,將木板放 置在砂紙之上。

(2) 撕下一小塊砂紙打磨木板。 (若想使表面再更細緻可以選擇號數較高的砂紙進行打磨。)

步驟4:打磨後接著 將設計好的圖稿 用長尺或美工刀 裁切成單張。

◎將四邊多餘的部分裁切,留下設計草圖。

步驟5:若原圖鉛筆線有描繪不清楚的部分,可再用代針筆描繪清楚。

20 三、學生實作:

分 (一)老師發放木板與個人的設計圖稿。

(二)讓學生開始進行木板的打磨。

(三)學生進行設計圖稿紙的裁切與檢查。

(四)老師視情況指導學生完成此階段的操作。

5 四、綜合活動:

(一)老師檢視學生階段性作品執行的狀態。

(二)老師複習此節操作步驟及注意事項。

(三)老師提示下節課程進度:將設計稿裱貼在打磨好的木板上並裁切木板(若老師一開始即準備裁切好的木板給學生,則不需要此後續裁切木板的動作。)

教 學 評

量

鐘

分鐘

1.學生能思考如何將傳統木雕內涵與技術融入日常生活中之藝術。

2.學生能專注聽講、記錄筆記,了解木板打磨的各個步驟與注意事項。

3.學生能運用所學,實際操作木板打磨。

教學活動流程

第二節 老靈魂玩出新感受1 時間 50 分鐘

10 一、展開活動:

分 (一)老師說明本節課的上課重點,並讓學生進行操作:

鐘 1.進行設計稿的裱貼

步驟1:準備傳統漿糊,若找不到以上這種也可使用下圖常見的漿糊。

步驟 2: 準備刮 板。

步驟 3:適量 擠出漿糊需要 的量。

步驟 4:將其 均勻的利用 刮板塗在木 板上。

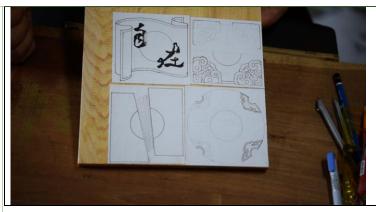

步驟 5: 然後將裁切好的圖稿裱貼至木板之上。

步驟 6: 裱貼 好後,可用手 稍微撫平一 下四邊,讓紙 張完整貼上。

*四款杯墊的圖 與木板裱貼完 成,接著進行木 板的裁切。

2.裁切木板(學生若直接使用已裁切成單片的木板,則不需要此裁切木板的步驟。)

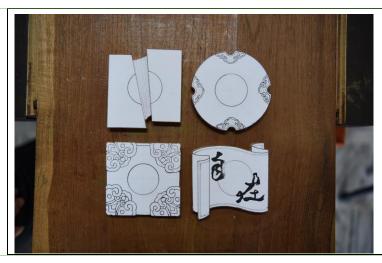

步驟 1:準備手 鋸,準備裁切木 板。

步驟 2:使用手鋸 切割造形邊緣 時,要保持平衡, 上下切時,鋸子 與均須保持垂 直。

- ◎使用手鋸時,學生親自操作時要注意安全。
- 3. 裁切完杯墊造形邊緣的成品:

- 35 二、學生實作:
- 分 (一)讓學生開始將設計圖稿裱貼在自己的木板上,依照所設計造形裁切。
- 鐘 (二)老師指導學生完成此階段操作。
- 5 三、綜合活動:

量

- 分 (一)老師檢視學生階段性作品執行的狀態。
- 鐘 (二)學生先檢查杯墊裁切後邊緣之狀況,若有不平整處再仔細修邊。老師檢查學生的杯墊裁切狀況是否良好,需要修邊之處,指導學生如何修整。
- 教 1.學生能專注聽講、記錄筆記,了解裱貼設計圖稿的各個步驟與注意事項。
- 學 2.學生能運用所學實際操作,將設計圖稿裱貼在木板上,並依照所設計造 部 形,仔細裁切。
 - 3.學生能細心操作鋸子,注意自己與周邊同學安全。

第	三節	老靈魂玩出新感受 2	時間	50 分鐘
5 分 鐘	():	展開活動: 老師再次以陳啟村老師製作過程之影片簡單拍 :步驟及注意事項。	是示裱貼與	我切木板的
			學: 記 記 浮 上	再次提
			師 [†] 時 (切	陳啟村老 初
		At a		

35

二、學生實作:

分鐘

- (一)學生繼續完成設計稿裱貼與木板切割細節修飾。
- (二)若學生在操作時有疏忽或忘記,老師視情況再次指導學生完成裱貼與木板切割的細節修飾。

10

三、綜合活動:

分鐘

- (一)將此階段<mark>裱貼完成</mark>的木板放置各組櫃子,讓同學彼此仔細檢查木板裱 貼的狀態,老師一一檢視同學的木板裱貼是否平整。
- (二)學生收拾工具。
- (三)老師提示下週課程進度:刻製設計稿上的造形圖案。

教學

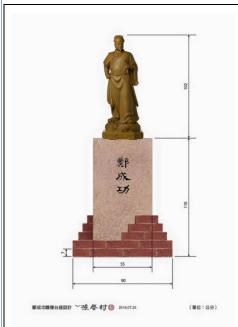
評

量

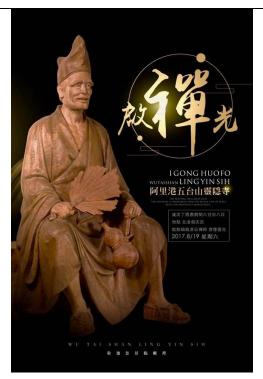
讀

- 1.學生能透過觀察及感受,表達對材質的感覺。
- 2.能運用所學實際操作杯墊設計圖裱貼製作。
- 3.同學願意分享,且發表製作心得。
- 4.學生能注意小心使用工具,並能將工具收拾整齊。

延 (一)陳啟村老師相關周邊設計作品欣賞(神像、歷史人物、獎盃) 伸 見

1.鄭成功-銅雕台座設計/鄭成功祖廟典藏

2.《 啓禪光 》道 濟 禪 師

作者: 陳 啓村

典藏:屏東阿里港靈隠寺

3. 「2015臺南市無形文化資產影像競賽」

臺南市政府文化資產處委任設計製作獎座設計理念:設計上採競賽主題「無影藏」的文字組合,並搭配臺南文化古都的古蹟建築屋簷作為獎座的主形象,周圍運用拍攝影片膠卷所環繞形態產生律動變化,展現傳統文化的具象意涵與當代藝術創作融合,藉由本次活動得使府城的無形文化資產能透過數位影像的記錄,獲得更完整的文化資產保存。

圖片來源

圖 1、 圖 2 http://itstudio2013.blogspot.com/2013/02/blog-post.html

圖 3 陳啟村老師提供

◎製作過程圖片:來自陳啟村老師影片檔截圖

	<u> </u>		「雕」出空間	間、停留	時「刻」			
教 師		[3	東啟村	單元名稱	「雕」出空間、停留時「刻」			
學 生		高中	「高職學生	教案設計	麥惠珍、林子維			
教 學 目 標	1.藉由同為浮雕的橡皮章設計與雕刻,讓學生了解雕刻杯墊構圖的基本 知能,並能更熟悉雕刻刀的運用及表現。 2.欣賞各類型橡皮章雕刻作品,認識雕刻中陰刻與陽刻的各種圖示造形 特色美感,並能運用在杯墊、版畫的設計與雕刻中。 3.活用傳統雕刻技術,並將創意元素運用在橡皮章之雕刻。 4.思考如何將雕刻內涵與技術融入如環保杯袋等日常生活中的文創小 物。							
教學資源	陳啟村老師作品集、影片檔作品、其他雕刻作品、圖卡、高雄市鳳山高 中學生作品							
核	A自	主行動	藝-J-A1 參與藝術活	動,增進美感知	印能。			
心素	B 溝通互動		藝-J-B1 應用藝術符號,以表達觀點與風格 藝-J-B3 理解藝術與生活的關聯,以展現美感意識。					
養	C社會參與		藝-J-C3 關懷在地及全球藝術與文化的多元與差異。					
學習表	表 藝1-V-1 能運用設計思考,加強對生活中各類藝術型態觀察、探現 及表達的能力。 藝1-V-2 能理解各類藝術型態之創作原則、組合元素及表現方法 藝2-V-1 能 具 備 對 各類 藝術 之 美 感 經驗 及鑑賞的能力。							
現	鑑賞	■ 熱ク_V_ク 能 ´ 雌熱術題社會、歴史 皮 文化 N 園 後 。						
	實	藝3-V-1	能認識文化資產,豐	置富藝術生活。				
	選 藝3-V-2		能連結區域文化與全球的議題。					
學	表 藝E-V-2 人造物的材料、結構與形式							

	I								
習	現								
容	鑑賞	藝A-V-1 設計與環境藝術							
	實	藝P-V-1 設計思考與美感經驗							
	踐	藝P-V-2 設計與文化							
教	→、	準備活動							
學	(─)	教師							
準	1.準	備相關資料、各種圖卡。							
備	2.準	備上課相關製作材料。							
	(1)雕	該刃 、美工刀							
		皮章材料							
		(3)學習單或白紙							
		(二)學生							
		1.收集要製作的素材圖片。							
		2.學生用雕刻刀組。							
		3.橡皮章材料。							

	数學活動流程 		
第一節	橡皮章雕刻 減法的藝術	時間	50 分鐘

20 分 鐘

一、引起動機:

- (一) 為了讓學生在設計杯墊圖像時,能了解陰刻陽刻的交互使用在造形上可產生的創意變化,以及先熟悉各種雕刻刀使用技法,因此讓學生以較容易入手的橡皮章練習設計與雕刻。
- (二)介紹橡皮章圖案,文字的陰刻、陽刻交錯使用產生的構圖。

步驟 1:決定好陰刻與陽刻的部分。

◎圖為已經把鉛筆稿設計圖轉印在橡皮章上的圖案。

步驟2::將英文字刻挖掉(陰刻), 蓋印時顯現的凸出面的印泥顏 色。主體人物的線條凸出(陽刻), 臉部在橡皮章是凹陷的部分。

◎已刻製好的印章

(三)欣賞一些有趣的例子,橡皮章之圖文分別是怎麼安排構圖的。 1.朱文(陽刻)

(1) 字的部分為陽刻。

(2) 字的部分為陽刻。

(3) 字與圖的部分為陽刻。

(4) 字的部分為陽刻。

(5) 字與圖的部分為陽刻。

(6) 圖的部分為陽刻。

2.白文(陰刻)

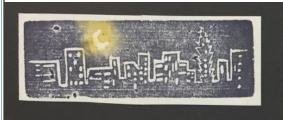
(1) 圖的部分為陰刻。

(2) 圖的部分為陰刻。

(3) 圖的部分為陰刻。

(4) 圖的部分為陰刻。

(5) 圖的部分為陰刻。

(6) 圖的部分為陰刻。

(7) 圖的部分為陰刻。

(四)教師說明:同時將陰刻與陽刻結合在橡皮章上。

1.圖為陽刻,字為陰刻。

2. 字為陰刻,圖為陽刻。

3.一半陰刻,一半陽刻。

4.部分陽刻,部分陰刻。

15 分

鐘

二、展開活動:

- (一)教師提問並讓學生記錄於黑板。
- 1.身為一個高中生有哪些事件是令你印象深刻的(例如:球賽、畢業 旅行、同學 互動)?請寫下這些事件的過程。
- 2.學生描述過程,並記錄圖像關鍵詞。想一想,這些事件可以用哪些 圖案代表? (可使用具象或抽象意涵的圖案或搭配文字來記錄。)
- (二)對於你心中的臺南,還有什麼是你覺得有趣且有特色的圖像,並 將其繪製出來。
- 1.老師發放紙張,學生構思印象深刻的事件,讓學生寫下 1~8 個字的 文字,一句有趣的話或是一個形容詞,來構思對臺南印象的圖案。
- 2.將圖案畫在描圖紙(轉印紙)上。(小**提醒:圖案設計線條**不可過細, 反則會增加刻章時的難度。)

橡皮章設計學習單

班級: 姓名: 座號:

1.文字:

身為一個高中生你想說什麼:

例如:

圖1

圖2

- 1.抓住今天,它不再回來。
- 2.高三是集體戰鬥與個人成就的時期。

2.圖案:

屬於你心中的臺南:

例如:

圖3

10 三、學生實作:

鐘

學

評

量

分 (一)老師發放白紙給學生設計圖像。

(二)讓學生開始進行構思文字及圖像。

(三)老師視情况指導學生完成此階段的操作。

5 四、綜合活動:

分 (一)學生口頭分享圖案設計的概念與連結的事件。

鐘 (二)老師適時提供學生設計圖像的建議,例如:線條粗細、圖案組合與 位置配置。

教 1.學生能運用所學,實際操作橡皮章圖面設計。

2.學生能思考如何將創意與技術融入自己的作品之中。

3.學生能專注聽講、記錄筆記,了解橡皮章圖面設計與雕刻時的各個步 驟與注意事項。

教學活動流程

第二節 小小刻章師 時間 50 分鐘

5 一、引起動機:

分 (一)藉由播放 youtube 影片讓學生了解詳細的操作過程:

鐘

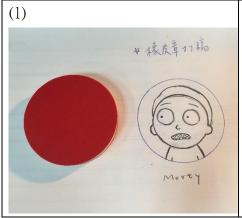
圖 4

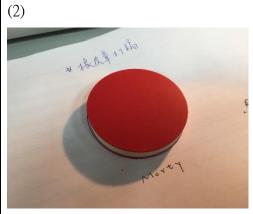

15 二、展開活動:

鐘

- 分 (一)老師進行設計圖稿轉印的說明與示範
 - 1.轉印設計圖:將轉印紙上的圖案,覆蓋在橡皮章上轉印。
 - *文字設計稿也要透過轉印,這樣印出來才不會是相反的。

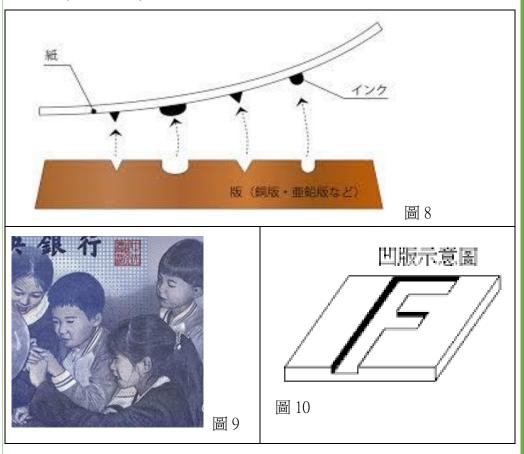

(二)認識版畫印製與雕刻紀念章

1.凸版:油墨印出的位置為版上凸起的部分,即為凸版(圖 5~圖 7)。

2.凹版(圖 8~圖 10)

- 3.介紹刻版方式:陽刻(保留線條)與陰刻(刻掉線條)。
- ◎在傳統文化裡我們又稱朱文(陽刻)與白文(陰刻)。
- (1) 朱文(陽刻)/ 白文(陰刻)

◎小提醒:不論陽刻還是陰刻都是凸版。學生容易誤認為只有保留線條 (陽刻)是凸版,而刻掉線條(陰刻)是凹版。

- 4.讓學生決定刻版方式。
- ◎如果學生不知道要如何決定,老師適時提供建議與協助。
- 5.刻製紀念章可以雕刻刀 or 筆刀(V 型刀)、美工刀, 進行雕刻。

*****小提醒:請學生注意雕刻的深度、細線條的處理以及工作桌的維護。 ◎使用刀子(美工刀、雕刻刀、筆刀),凡任何刀種,在使用刀子時 的注意事項,以雕刻木板為例。

*正確方式:另一 隻手扶著木板固 定,手指頭不在刀 子出刀方向的前 面。

*錯誤的方式:手 指頭在操作時不能 放在刀子出刀方向 的前方。因為若力 道太強時,可能會 直接割到手。所以 要把手如同正確方 式一樣,放在刀子 前進的範圍以外。

6.橡皮章雕刻步驟

步驟 1:沿著邊線並順著外框刻製。

步驟 2:接著使用美工刀的側面,斜面刻製。碰到剛剛縱切的部分。

步驟 3: 繞著切割一圈。

◎切記:不要整個面都切去。

步驟 4: 適時把切割下的橡皮拿 起。

步驟 5:可以開始刻製細節。

步驟 6: 刻製細節時要記得自己 是刻「線」還是刻「面」。不然 容易刻錯。

步驟7:一一將自己設計的圖案 細節刻製出來。

步驟 8:刻製好印章,沾取印泥 就可印製。

完成品。

三、學生實作: 30

分

鐘

教 學

評

量

(一)讓學生進行設計圖的轉印。

(二)學生和老師討論並決定要使用陽刻或是陰刻的方式刻製。

(三)學生開始進行刻製。

1.學生能思考如何將雕刻內涵與自身生活經驗融入橡皮章作品當中。

2.學生能專注聽講、記錄筆記,了解橡皮章上之圖面繪製設計的步驟與 使用雕刻刀的注意事項。

3.學生能運用所學實際操作橡皮章上的圖面繪製設計與刻製。

教學活動流程 第三節 小小刻章師 時間 50 分鐘 30 一、展開活動:

分 鐘

- (一)學生繼續操作上節課未完成的部分。
- (二)沾墨試印:老師發下「我的橡皮擦紀念章」學習單,將刻好的紀念章 沾印泥先試印在 A4 紙上,檢查圖案線條是否清晰,並圈出待修改之處。

(三)細刻修章:藉由印製在學習單上,檢視橡皮章的刻製狀態。並反覆 進行修版、試印,直至滿意完成為止。最後蓋在「我的橡皮擦紀念章」 學習單上。

◎切記使用雕刻刀時記得要注意安全!

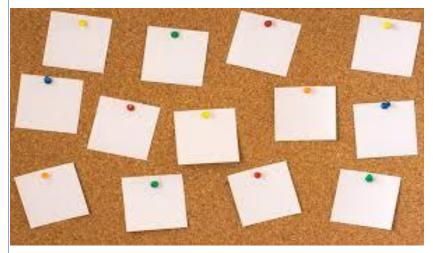
(四)老師視情況指導學生完成此步驟。

20

二、綜合活動:

分鐘

(一)請學生將刻章、寫上構想的學習單放在桌面上,教師發給每位學生 三張便利貼。

- (二)學生於教室間互相欣賞彼此作品,並將便利貼貼於自己最喜歡的三 張學習單上。
- (三)統計便利貼張數,找出人氣刻章師。
- (四)讓學生分享發表製作心得。
- (五)學生收拾工具。

教學評

量

- 1.學生能思考如何將雕刻內涵與技術融入日常生活中的小巧思。
- 2.學生能透過觀察與學習,累積使用不同種類雕刻刀的刻製經驗。
- 3.學生能專注聽講、記錄筆記,了解橡皮章雕刻的各個步驟與注意事項。
- 4.學生能注意安全,細心操作各種不同種類的雕刻刀,製作個人橡皮 章。

圖 片

- 第一節圖片來源:高雄市鳳山高中學生作品
- 圖 1 https://kknews.cc/education/lprb942.html
- 圖 2 https://kknews.cc/essay/lrzag62.html

來源

- 圖 3 https://case.518.com.tw/workroom-works_detail-1878212.html?pid=953554
- 圖 4 https://www.youtube.com/watch?v=9tkJZN7I4Fk
- 圖 5 http://zokeifile.musabi.ac.jp/%E5%87%B9%E7%89%88/
- 圖 6 http://www.baike.com/wiki/%E5%87%B8%E7%89%88
- 圖 7 https://www.liaosam.com/packing-relief-and-gravure.html
- 圖 8 https://blog.xuite.net/artclub/blog/21473547
- 圖 9 http://m.bjzxcp.com/article-20423.html
- 圖 10 https://www.nknu.edu.tw/~newsclub/handbook/chap5-1.htm

七、 人巧加什妙									
教 師		ßi	東啟村	單元名稱	人巧加什妙				
學 生		高中	『高職學生	教案設計	麥惠珍、林子維				
教學目標	 1.學生能將橡皮章雕刻作品與環保杯袋設計做結合。 2.欣賞各個同學作品中的造形特色與美感。 3.思考如何將傳統雕刻內涵與技術融入日常生活中的小物。 4.活用橡皮章,並將創意元素運用在流行趨勢當中。 								
教學資源	陳啟村老師作品集、影片檔作品、圖卡、高雄市鳳山高中學生作品、臺中市福科國中學生作品								
核	A 自主行動		藝-J-A1 參與藝術活動,增進美感知能。						
心素	B溝通互動		藝-J-B1 應用藝術符號,以表達觀點與風格 藝-J-B3 理解藝術與生活的關聯,以展現美感意識。						
養	C社會參與		藝-J-C3 關懷在地及全球藝術與文化的多元與差異。						
學習表	表現								
現	鑑賞	藝2-V-2 能了解藝術與社會、歷史及文化的關係。							
	實踐		能認識文化資產,豐 能連結區域文化與全						
學 習	表現	1							

内容	鑑賞	藝A-V-1 設計與環境藝術						
	實	藝P-V-1 設計思考與美感經驗						
	踐	藝P-V-2設計與文化						
教	→、 ≥	集備活動						
學	(一)教師							
準	1.準備相關資料、各種圖卡。							
備	2.準	備上課相關製作材料。						
	(1)環	景保杯袋(每人一個)						
	(2)學	生刻製好的橡皮章						
	(3)目	7泥						
	(4)關	達刻刀						
	(5)袁	战切完成設計好的木板						
	()學生						
	1.刻	印好的橡皮章。						
	2.印	泥。						
	3.學	生用雕刻刀組。						
	4.裁切完成設計好的木板							
		Start, Brind Start Pad NO INK READIFED AIWAYS READY FOR USE						

				教學活動流程			
第-	一節		萝	刻章與環保流行	時間	50 <i>5</i>	分鐘
10		引起動機	:				

分 鐘 (一)首先老師可以提問同學關於環保的議題如何從個人做起?

1.老師可以分享自身例子,例如自備環保餐具,或是自備環保吸管減少塑 料的使用。除此之外,同學們在生活當中,還有什麼樣的環保舉動呢? 2.讓同學上台發表與大家分享。

可重複使用的環保吸管

三餐皆會使用到的餐具

(二)向同學說明可將上週製作的橡皮章與環保文創小物一環保杯袋做結 合,並藉由個人刻製的橡皮章,使環保杯袋展現個人獨一無二的風格, 且使創意與生活結合。(圖 1、圖 2)

圖 1

圖 2

30

分

二、展開活動:

(一)老師發放環保杯袋的材料。(老師可以在課前統計同學所需的數量與 顏色。)

環保杯袋有許多樣 式,教師可以自行選擇 不同的款式。

(二)練習橡皮章多種色彩及漸層蓋法。

1.選擇各式不一樣顏色的印泥。

(1)單色印泥

(2)漸層印泥

2. 準備刻印好的橡皮章(圖 3~圖 6)

- (1)可用沾取多色的方式,在橡皮章各部份做出不同色彩的變化。
- (2)先試印在紙張上,可多嘗試不同的效果。

◎高雄市鳳山高中學生印章作品

(三)思考橡皮章的運用方向。

1.老師拓展學生的思維:可先提問學生,若刻好的橡皮章,你覺得能如何運用呢?分組討論後,列出刻好的橡皮章能運用在那些東西上。

(1)紀念章

臺南是臺灣的古都,擁有著許多的廟宇,而許多觀光客來到臺南也常常來到廟宇拜拜,看看廟宇的裝飾。廟宇刻章成了一個具有紀念意味的標誌,讓觀光客可以在其筆記本留下印章。

(2)筆記本(圖7、圖8)

每一個人都會有一本記錄日常的筆記本,如何將筆記本成為獨一無 二的筆記本呢?可以準備一本素面封面的筆記本,然後把自己的章依照 反覆、漸層、均衡等美的原則重複性的蓋上做構圖變化。

圖 8

(3)書籤、賀卡(圖 9~圖 11)

在書籤和賀卡蓋上橡皮章也是一個很好的運用方式,方便快速又能 擁有獨特風格的呈現。

圖 10

圖 11

- (四)老師完成講解與說明後讓學生在自己的學習單上先試印想要排列在環保杯袋上的構圖。(圖 12)
- ◎老師可以提供各種排列方式。
- (1)重複
- (2)交錯
- (3)同個印章不同的色彩的變化

圖 12

10 分

鐘

三、學生實作:

- (一)學生在自己的學習單上先排列圖案,模擬圖案在環保杯袋上的位置 並試印。
- (二)如果學生不知道要如何決定,老師適時提供建議與協助。

教學

- 1.學生能專注聽講、記錄筆記,了解刻章上的圖面漸層上色的步驟與使用 的注意事項。
- 2.學生能運用所學實際操作橡皮章設計印製在自己的環保杯袋上。

評量

L											
第二	二節	刻章結合文創		時間	50 分鐘						
30 分鐘	(一) ² (二) ³ 皮章 (三) ³	展開活動:學生繼續操作上節課學習單未完 沾印泥試印完後,依照「我的橡 沾印泥,印在環保杯袋上。(圖 老師視情況指導學生完成。 13:印完後可以掛起來讓印泥 乾,以免沾染。	皮擦紀念章」 13~圖 18)	學習單上的學習單上的學習單上的學習單上的學習單上的學習單上的							
	中国	15:印製完成的環保杯袋。	圖 16: 印勢	製完成的環份	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	4										

圖 17: 印製完成的環保杯袋。

圖 18: 印製完成的環保杯袋。

20

三、綜合活動:

- 分鐘
- (一)環保杯袋完成之後,繼上節的小小刻章師,透過整體畫面的重新配置 與排列,又產生新的樣式與圖像。
- (二)學生於教室間互相欣賞同學作品,並將便利貼貼於自己最喜歡的三件作品旁。
- (三)教師可以問問看同學,哪一個杯袋出現在文創市集中,你會想買呢? 請同學們利用便利貼寫下喜歡的原因,並貼在環保杯袋旁。

- (四)統計便利貼張數,找出最佳人氣獎。
- (五)讓學生分享發表製作心得。
- (六)學生收拾工具。
- (七)預告下堂課繼續操作杯墊造形背面的刻製。

教學

評

量

- 1.學生能思考如何將雕刻圖案與技術印在環保杯袋上。
- 2.學生能透過觀察及感受,表達對製作個人化的環保杯袋感覺。
- 3.學生能專注聽講、記錄筆記,了解設計個人杯袋的各個步驟與注意事項。
- 4.學生能認真細心製作個人環保杯袋。

教學活動流程 第三節 雕刻 減法的藝術 時間 50 分鐘

10

分

鐘

一、引起動機:

(一)什麼是雕刻?學生是否在生活中接觸過或見過雕刻的事物呢?以陳 啟村老師及其他雕刻藝術家,不同的雕刻藝術創作比較差異作為課堂的 開場。(圖 19~圖 23)

圖 19: 實用的傳統喜餅模

圖 20:浮雕劍獅

圖 21:木雕立像(傳統神像) 圖 22:勞動者

圖 23:新衣

- (二)教師可介紹一些近期來臺展出的當代雕刻家作品,讓學生比較當代與傳統木雕之間的差異。
- ◎例如: 2018《怦然的視線》 | 臺日藝術家雕塑展 動物與人像樸實的內在世界/未藝術空間(近期來臺的日本藝術家與臺灣藝術家的展覽交流。) 三位藝術家以不同的技法呈現雕刻的精華,期望帶給觀者怦然心動的一瞥。

1.日本的雕刻家-波多野泉(圖 24)、儀保克幸(圖 25)作品。

圖 24: 日本雕刻家-波多野泉的創作。

波多野泉以古代製作佛像的技法,結合木雕與乾漆而成,尤其 眼球是以古代佛像製作眼睛的方式-『玉眼』呈現,是臺灣雕刻少 見的製作方式,讓作品兼具古與今的不同風貌。

圖 25:日本雕刻家-儀保克幸的創作。

儀保克幸利用木頭本身的紋路與質感展現出柔中帶愁的清新,不論是少男或少女的樣貌,即使是閉上眼,仍然能夠感受人像溫柔的視線與溫度。

2.臺灣雕刻家-夏愛華(圖 26)作品。

圖 26:臺灣雕刻家-夏愛華的創 作。

夏愛華以擅長的活脫乾漆技法,跳脫傳統日本製作佛像的方式,克服天然漆料顏色展現不易的缺點,讓作品充滿著多采多姿的 繽紛色彩,而眼睛則是以不同質感來展現藝術家的作品特色。

15 二、展開活動:

分

鐘

(一)老師以今日要完成的木刻杯墊(圖 27)為例,詳細講解本週上課的 重點:木刻杯墊結合的同學創意設計,此階段要做的操作。

圖 27: 今日須完 成的木刻杯墊 進度。

◎從設計的平面空間轉換淺浮雕的空間概念

浮雕是雕塑與繪畫的結合,用壓縮的方式来處理,透過透視與層次来表現空間,並只提供一面或兩面觀看。浮雕一般是附屬在另一平面上的,因此在建築上使用更多,用具器物上也經常可以看到。浮雕在内容、形式和材質上很豐富。浮雕的材料有石頭、木頭、金属等等。

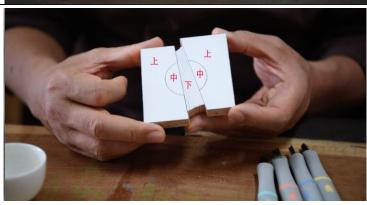
(二) 老師講解並示範木刻杯墊的刻製步驟:

步驟 1:準備 已將外輪廓 造形裁切修 飾好的木刻 杯墊木板。

步驟 2:準備 雕刻工具組。

步驟 3:在開始雕刻前可以先標示深度的層次。

*注意!如圖 手勢這樣拿刀 子在進行雕刻 時會比較穩定 操作。

步驟 4:使用圓 口刀,從最深 的那層開始著 手。

*正確方式: 另一隻手扶著 木板固定,手 指頭不在刀子 出刀方向的前 面。

前進的範圍以外。

向適時調整運刀的方向。

步驟 5:在雕刻的 過程中,檢視木紋 是否與雕刻的紋 一致(順或逆)。 順著木紋運刀會 比較好進行雕刻。 *雕刻時也必須 順應雕刻角度方

步驟 6: 用圓口刀 處理到一個程度 時,可以改用尖 口刀做邊緣細緻 的修飾。

步驟 7: 可用平口 刀修飾垂直的高 度面,使之不會 凹凸不平。

*最下層,約略 刻至 0.2~0.3 公分 的深度。

步驟 8:修飾邊緣 細節,直至最下 層粗胚處理完 成。 20 三、學生實作:

分鐘

量

延

伸閱讀

- (一)老師發放每人雕刻參照用的影印設計圖稿與木板。
- (二)讓學生開始進行雕刻深度的分層及第一層的刻製。
- (三)老師視情況指導學生完成此階段的操作。

5 四、綜合活動:

分 (一) 孝

- (一) 老師檢視學生階段性作品執行的狀態。
- 鐘 (二) 老師複習此節操作步驟及注意事項。

教 1.學生能夠欣賞不同藝術家雕刻的類型及內涵。

學 2.學生能專注聽講、記錄筆記,了解杯墊雕刻深度的分層思考及第一層刻 評 製的各個步驟與注意事項。

3.學生能運用所學實際操作杯墊雕刻。

一、教師可以介紹各式各樣雕刻家的製作類型與風格。除了傳統寫實的表現形式,在當代的雕刻中也融入了複合媒材的結合(圖 28)。

圖 28: 曾上杰/航入風中/樟木、麻繩 52x130x32 公分

二、在高雄駁二特區,前陣子有一場特別的展覽,來自日本博多工藝館 多名藝術職人及台灣藝術家,臺日兩國藝術家一同舉行「妖怪祭」聯展。 為高雄民眾帶來各式各樣的妖怪創作,妖怪題材不論在日本或是臺灣都是很受歡迎的題材,常出現在動漫或是電影之中。展出以「妖怪」為主題,不論是以傳說故事,或是天馬行空的妖怪創作,都讓人感受到臺日藝術家的文化差異,藝術家帶來不同的想法與結果,讓想激盪出不一樣的火花。

擅長以纖維材質創作的康雅筑,這次妖怪祭所帶來的創作概念,主要是去年駐村於日本群馬縣的經驗,當地獵人獵捕到野生熊肉,從切割到烹煮過程中所感受到自然界森林的自然能量,透過羊毛纖維來創作,用創作過程中不可預期的收縮及染色,以熊的形體與植物意象的結合,來詮釋自然界中虛幻的感受。(圖 29、圖 30)

圖 29

梶原正二 Shoji Kajiwara/洗紅豆怪/博多人形 /Clay(粘土)/H16xW25xD18公分/2018

昌 片 來 源 梶原正二 Shoji Kajiwara /地獄的一服 /博多人形 /Clay(粘土) /H17×W25×D18 公分/ 2018

梶原正二 Shoji Kajiwara / 茂林寺的守鶴 / 博多人形 /Clay(粘土) /H12×W20×D15 公分/2018

圖 30

康雅筑 Ya-Chu Kang / 來自森林的蔓 / 羊毛、線、塑膠珠、樹脂 / H 50xW 20xD 26 公分 / 2018

康雅筑 Ya-Chu Kang / 來自森林的蕈 / 羊毛、線、樹脂 / H50xW17xD20 公分/2018

第一節

圖 1、圖 2 橡皮章杯袋成品範例:臺中市福科國中張雅喬老師提供

圖 3~圖 6 橡皮章作品:高雄市鳳山高中學生作品

圖 7、圖 8 橡皮章杯袋成品範例:臺中市福科國中張雅喬老師提供

圖 9 http://www.imspender.com/articles/jiao-ni-ke-xiang-pi-zhan

圖 10 http://www.imspender.com/articles/jiao-ni-ke-xiang-pi-zhang-yin

圖 11 http://miiia.pixnet.net/b

圖 12 高雄市鳳山高中邱文櫻老師提供

第二節

圖 13~圖 18 臺中市福科國中張雅喬老師提供

第三節

圖 19~圖 23 陳啟村老師提供

圖 27 陳啟村老師提供

◎操作步驟取自陳啟村老師製作過程影片截圖

八、 創意加傳統變身好文創(二)						
教 師		[東 啟村	單元名稱	創意加傳統變身好文 創(二)	
學 生	高中高職學生			教案設計	麥惠珍、林子維	
教 學 目 標	1.學生對傳統雕刻藝術的認識,了解傳統雕刻的藝術運用及表現。 2 欣賞各類型傳統雕刻藝術作品,認識傳統雕刻中各種圖示造形特色與美 感。 3從豐富的藝術圖像風格,了解創作者的思考角度與藝術觀。 4 思考如何將傳統雕刻內涵與技術融入日常生活中之藝術。 5.活用傳統造型、創意元素運用在木刻杯墊之設計。					
教學資源	陳啟村老師作品集、影片檔作品、其他雕刻作品、圖卡					
核	Α自	主行動	藝-J-A1 參與藝術活動,增進美感知能。			
心素	B 溝通互動		藝-J-B1 應用藝術符號,以表達觀點與風格 藝-J-B3 理解藝術與生活的關聯,以展現美感意識。			
養	C 社會參與		藝-J-C3 關懷在地及全球藝術與文化的多元與差異。			
學	表現	及表達的	藝 1-V-1 能運用設計思考,加強對生活中各類藝術型態觀察、探索及表達的能力。			
習			2 能理解各類藝術型態之創作原則、組合元素及表現方法。 1 能 具 備 對 各類 藝術 之 美 感 經驗 及鑑賞的能力。			
表現	鑑賞	藝2-V-1 能 其 備 到 召類 藝術 之 天 感 經級 及媼員的能力。 藝2-V-2 能了解藝術與社會、歷史及文化的關係。				
	實踐		能認識文化資產,豐 能連結區域文化與全			
學 習	表現	~ │ 墊E_V-2 人 造物的材料、結構與形式				

内 鑑 藝A-V-1 設計與環境藝術 容 賞 實 藝P-V-1 設計思考與美感經驗 踐 藝P-V-2 設計與文化 一、準備活動 教 學

準

備

(一)教師

1.準備相關資料、各種圖卡。

2.準備上課相關製作材料。

(1)雕刻刀

(二)學生

1.學生用雕刻刀

教學活動流程第一節雕刻 減法的藝術時間50 分鐘

10 一、展開活動:

分鐘

(一)老師說明本節課的上課重點:

1 進行第二層圓弧的雕刻。

*陳啟村老師在開始操作前,提醒大家這層要雕刻的深度造形必須要符合杯子的曲線。

步驟 2:用圓口 刀處理弧形深 度的部分。不 像一開始處理 最下層的深度 時,是使用平 口刀。

步驟 3:用圓口 刀完成弧形深 度的修飾。

* 弧形深度修 飾完成後,看特 寫的部分,即可 以看出弧度的 部分。

步驟 4:粗胚完成後,可以使用尖口刀在最底層再做些細節。

*使用尖口刀刻出線條紋理, 使得整體感更加活潑。

35	二、學生實作:
分 鐘	(一)讓學生開始操作第二層杯墊深度的雕刻。若學生的圖式比較困難,就需要多些製作的時間。
	(二)老師視情況指導學生完成此階段操作。
5	三、綜合活動:
分	(一) 老師檢視學生階段性作品執行的狀態。
鐘	(二) 老師複習杯墊深度雕刻的操作步驟及注意事項。
教	1.學生能夠欣賞不同藝術家雕刻的類型及內涵。
學	2.學生能專注聽講、記錄筆記,了解杯墊雕刻深度的分層思考及第二層刻
評	製的各個步驟與注意事項。
量	3.學生能運用所學實際操作杯墊雕刻。

教學活動流程

第二節 時間 減法的藝術1 50 分鐘

5

一、展開活動:

分 鐘

- (一) 老師以陳啟村老師製作過程之影片簡單提示雕刻刀的正確使用操作 步驟及注意事項。
- ◎使用雕刻刀時記得要注意安全!

*正確方式:另一 隻手扶著木板固 定,手指頭不在刀 子出刀方向的前 前。

*錯誤的方式:手 指頭在操作時不 能放在刀子出刀 方向的前方。因為 若力道太強時,可 能會直接割到 手。所以要把手如 同正確方式一 樣,放在刀子前進 的範圍以外。

- 二、學生實作: 35
- 分 (一)讓學生繼續操作杯墊未完成的部分。
- 鐘 (二)老師視情況指導學生完成。
- 三、綜合活動: 10
- 分 (一)將此階段完成的杯墊作品放置各組櫃子,讓同學彼此觀摩作品,老師 檢視作品的製作狀態。 鐘
 - (二)讓學生分享發表製作心得。
 - (三)學生收拾工具。

教	1.學生能夠欣賞不同藝術家雕刻的類型及內涵。
學評	2.學生能專注聽講、記錄筆記,了解杯墊雕刻深度的分層思考及刻製的各個步驟與注意事項。
量	3.學生能運用所學實際操作杯墊雕刻。

教學活動流程 第三節 減法的藝術 2 時間 50 分鐘 一、引起動機: 5 分 (一)前兩節課完成橡皮章雕刻與印製後,學生熟悉在橡皮章雕刻的刀法技 術,提醒學生接續要進行木製杯墊背面的雕刻,操作時務必更加小心謹 鐘 慎。 二、展開活動: 20 分 ◎今日木刻杯墊進度 鐘 (一)上頭細節雕刻的部分 步驟1:最後 利用三角刀 刻出上面細 節的部分。 ◎上面細節 完成。

(二)木刻杯墊後面的整體造形

◎利用中型的 刀去做造形的 切割-中胚。

◎杯墊底面欲 裁切的斜度與 要保留的厚度, 可先用鉛筆畫 出,在刻製之前 作為保留及提 醒的參考。

◎ 因杯墊底面 四邊皆有斜度, 對角線的部第 也可用鉛筆線 繪製出來用 在刻製時作為 參考。

步驟 1:依照原 先的構圖,將多 餘的木頭做切 除。

步驟 2:使用木椿,在後面敲打,增加切割的力量。

◎確定好自己 要切割的角度,裁切四邊時即固定這個角度。

步驟 3:將刀抵 好要切割的線 與角度後,確定 好後就切割下 去。

○切割好完成斜面的樣子。

◎四邊的斜度 皆相同,但又有 其造形平衡及 多變的變化。

- 20 三、學生實作:
- 分 (一)讓學生開始進行木製杯墊底面的雕刻。
- 鐘 (二)老師適時指導學生完成此階段的操作。
- 5 四、綜合活動:
- 分 (一)老師檢視學生階段性作品執行的狀態。
- 鐘 (二)學生適時檢視杯墊底面裁切之狀況,若有不平整的地方需仔細修邊。
 - (三)老師檢查學生的杯墊底面裁切狀況是否良好,並適時提供協助與指導 學生完成該步驟。
- 教 1.學生能夠完成今日木刻杯墊進度。
 - 2.學生能思考如何將創意與技術融入自己的作品之中。
 - 3.學生能專注聽講、記錄筆記,了解木刻杯墊雕刻的各個步驟與注意事項。
 - 4.學生能運用所學並實際操作杯墊底部的雕刻。
 - 製作過程取自陳啟村老師製作過程影片截圖
- 片來

學

評

量

啚

源

			九、精雕紅	細磨添新	色	
教師		陳啟村 單元名稱 精雕細磨添新色				
學生		高中高職學生 教案設計 麥惠珍、張世綸				
教 學 目 標	2.引 3.了 4.了 5.了	.藉由觸摸生活中各種物件的肌理與質感,感受不同材質的質地變化。 .引導學生從製作木製杯墊中觀察木質肌理與質感的特徵。 .了解如何將設計草圖完整自杯墊正面揭下,而不損傷木頭表面。 .了解杯墊打磨的各個步驟與注意事項,並實際操作。 .了解如何運用雕刻刀(斜口刀)刻製個人姓名或符號圖騰。 .了解如何在杯墊上上色,讓木質質感產生不同的層次變化。				
教學資源	陳啟	陳啟村老師作品集、影片檔作品、其他木雕作品、圖卡				
核	ΑÉ	主行動	藝-J-A1 參與藝術活動,增進美感知能。			
心素	B 溝通互動		藝-J-B1 應用藝術符號,以表達觀點與風格 藝-J-B3 理解藝術與生活的關聯,以展現美感意識。			
養	C 社	會參與	藝-J-C3 關懷在地及	喜-J-C3 關懷在地及全球藝術與文化的多元與差異。		
學習表現	表現鑑賞	探索及 藝1-V-2 法。 藝2-V-1	能運用設計思考,加 表達的能力。 能理解各類藝術型態 能具備對各類藝術 能具備對各類藝術	之創作原則、約 前之 美 感 經驗	且合元素及表現方 及鑑賞的能力。	

		,					
	實踐	藝3-V-1 能認識文化資產,豐富藝術生活。 藝3-V-2 能連結區域文化與全球的議題。					
學習內容	表現	■ 【 秦F_V_2 人 造物的材料】、结構朗形式					
	鑑賞	藝A-V-1 設計與環境藝術					
	實	藝P-V-1 設計思考與美感經驗					
	踐	藝P-V-2 設計與文化					
教	一、準備活動						
學	(一)教師						
準備	1.準備相關資料、各種圖卡。						
I /II	2.準備上課相關製作材料。						
	(1)各式雕刻刀具(學生雕刻工具組)						
		(2)布或紙巾					
	(3)刀片						
	(4)水盆						
	(5)砂紙(100 號、400 號)						
	(6)油漆、松香水,或各式著色顏料。						
		(7)筆刷					
	二)學生						
		(1)完成杯墊底面弧度的雕刻。					
	(2)準備個人用的口罩。						

	教學活動流程					
第-	一節	摸來磨去-肌理與質感的變化	時間	50 分鐘		
10	10 一、引起動機:					

分 鐘

、引起動機:

(一)老師首先以體驗活動-摸摸箱(圖 1),引導學生進行對不同質感物 件的觸覺感受。

1.摸摸箱:在黑色箱子內,放置幾種不同質感的物件,例如:粗 糙的、光滑的、柔軟的、堅硬的……。讓各組學生派代表上來, 以觸覺感受不同肌理質感間的差異,並說明觸摸的感覺(圖 2)。

圖 1:摸摸箱-在黑 色箱子內放置多種 不同質感的物件。

圖 2:讓同學純粹 以觸覺感受不同物 件的肌理質感,並 分享發表其觸摸的 感覺。

2.老師應用體驗活動的實物觸摸感受,進一步讓學生觸摸上週完成 雕刻的杯墊,並說明其觸摸的感覺。(學生觸摸杯墊時要小心不要 被粗糙的表面及木屑刮傷手指。)

(二)完成初步雕刻的杯墊,保留了刀的刻痕,呈現粗糙的質感。可經由 砂紙的打磨作出更細緻溫潤的質地。

5

二、展開活動(一):

分鐘

- (一)老師說明本節課的上課重點:
 - 1.揭下黏貼在杯墊正面的設計草圖。
 - 2.利用粗細不同號數的砂紙進行杯墊的打磨。
- (二)回顧上一週課程進度:大致完成杯墊正面與底部的雕刻(圖 3、圖 4)。

圖 3:完成大致雕刻的杯墊正面。

圖 4: 完成大致雕刻的杯墊底部。

(三)老師開始講解並示範如何揭下黏貼在杯墊正面的設計草圖。

步驟 1:將布或紙巾 浸濕。

步驟 2: 將浸濕的布或 紙巾覆蓋在杯墊的設 計草圖上。

步驟 3:大約靜置 1分鐘左右,使紙張與漿糊脫離。

步驟 4:將浸濕的布或 紙張揭開。

步驟 5:水渗透到紙張 後,使漿糊的黏著處產 生鬆動。拿刀片輕輕將 紙張刮除。(使用刀片 刮除紙張時要注意施 力的力道,以免刮傷杯 墊表面。)

步驟6:完成紙張刮 除的狀態。

(四)老師完成講解與示範後,讓學生開始進行設計草圖的揭除。

三、學生實作(一): 5

分

(一)學生開始進行設計草圖的揭除。

◎拿刀片時必須小心,以免傷到手指。

(二)老師視情況協助學生刮除設計草圖。

10 四、展開活動(二):

分 鐘

鐘

(一)完成設計草圖的揭除後,老師進行下一步的講解與示範:利用砂紙 打磨,對杯墊做更細緻的表面修飾。

步驟 1:首先拿較粗 的砂紙(100 號),可 將砂紙撕成較小 片,便於手上的拿 取操作。

步驟 2:從圓形凹槽 開始,輕輕的打磨 凸出的稜角, 使之 平順。

步驟 3: 適時檢視, 並注意細節的打磨。

步驟 4:完成圓形凹槽的打磨。

(二)最底層的直線凹槽造形設計,陳啟村老師在雕刻時刻意以三角刀刻 出直線條,為了保留刀痕的感覺,在此部分老師並不進行打磨的修飾。 (圖 5)

圖 5:為了保留刀的刻痕,並不另外進行打磨的動作。

(三)完成正面的粗砂紙打磨後,開始進行杯墊底面的打磨。由於杯底主要是以刀子大面積雕鑿(圖 6),無法經由刀子修飾地很細緻漂亮,所以必須借重砂紙打磨,做出表面細緻的質感。(除非刻意表現刀的留痕。另外,因為杯墊整體設計是平面的,讓底面也做細緻打磨,也會使整體調性較和諧統一。)

圖 6: 杯墊底面以 刀子大面積雕鑿 的狀態。

步驟 1:同樣以粗砂紙(100 號)開始進行杯底的打磨。

步驟 2: 適時翻轉各個角度檢視打磨的狀態。

步驟3:特別注意杯 底斜面的打磨,不 要有稜角和太過銳 利的邊角。

(四)完成粗砂紙的第一次打磨後,接著改以較細的砂紙(400 號)進行第二次打磨拋光,使得質地能夠更加細緻溫潤。(**質地的細緻程度可以視個別喜好程度與需求進行打磨。**)

步驟 1:以 400 號 砂紙進行更細緻 的打磨拋光。

步驟 2: 打磨過程 需注意各個角度 與細節凹槽。

步驟 3:完成細砂 紙打磨的狀態。

(五)老師完成打磨的講解與示範後讓學生開始進行各自杯墊的打磨。

15 五、學生實作(二):

分鐘

- (一) 學生以小組為單位,老師發放小組共同之打磨用砂紙(100 號、400 號)。
- (二)學生開始進行各自杯墊的打磨。

(三)老師視情況指導學生完成杯墊的打磨。 ◎打磨時可能導致木屑飛散揚起,學生可戴上口罩避免吸入口鼻。 手握杯墊時也要小心不要被木屑刮傷。 5 六、綜合活動: (一)老師檢視學生杯墊打磨執行的狀態。 分 鐘 (二)假設學生的打磨狀態有不理想之處,老師適時協助學生完成打磨修 飾杯墊的動作。 1.學生能藉由觸摸生活中各種物件的肌理與質感,感受不同材質的觸感。 教 學 2.學生能了解如何揭下設計草圖的步驟並實際操作。 評 3.學生能專注聽講、記錄筆記,了解杯墊打磨的各個步驟與注意事項。 量 4.學生實際操作杯墊打磨的表現。 5.學生操作執行的態度是否專注認真。

教學活動流程 第二節 雕刻專屬的印記 時間 50 分鐘

10 一、引起動機:

分鐘

- (一)簽名對於大家來說並不陌生,在生活中可以處處發現簽名的存在。老師提問:我們會在什麼時候進行簽名的動作,而簽名的作用又是什麼呢?(讓學生進行小組討論,並推派小組代表發表討論的結果。)
- (二)老師說明本節課的操作重點:在木製杯墊上進行簽名雕刻或留下個人專屬的記號。
- (三)老師展示幾件東西方名作(圖 7~圖 10)讓學生思考除了直接在作品中表現個人的簽名外,藝術家如何巧妙地將簽名融入作品中而不顯得突兀。

圖 7: 范寬/ 谿山行旅圖/ 北宋/水墨淺 設 色 、 絹 /206.3X103.3 公分/國立臺 北故宮博物 院藏

圖 8: 谿山行旅圖局部圖,作者 范寬巧妙地將簽名隱藏在畫面 的夾葉叢中。

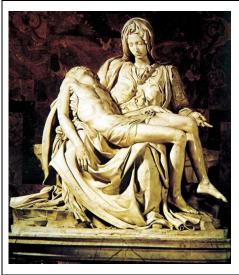

圖 10:作者米開蘭基羅在聖母 的肩帶上刻下自己的名字。

左圖 9:米開蘭基羅 1498-1499 聖殤 大理石高 174cm,底座寬 195cm 羅馬梵蒂岡美術館藏 10 分 鐘

二、展開活動:

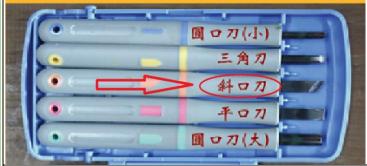
(一)老師開始進行杯墊名字雕刻的講解與示範。

步驟 1: 首先用鉛 筆在杯墊底面或 任何一個地方簽 上名字、製作日 期,或畫上代表 個人的符號圖 騰。

學生使用刀具組

步驟 2:使用雕刻 刀具組中的斜口 刀進行姓名或符 號圖騰的雕刻。

步驟 3: 運用斜口 刀刀口的斜角進 行名字線條的雕 刻。

步驟 4:適時轉動 杯墊,改變刀口的 方向,利於線條的 雕刻轉折。

(二)老師完成名字雕刻的講解與示範後讓學生開始進行各自杯墊的簽名設計與雕刻。

20

三、學生實作:

分鐘

- (一)學生開始進行各自杯墊的簽名設計與雕刻。
- (二)老師視情況指導學生完成杯墊簽名的設計與雕刻。

◎雕刻名字時要留意手的位置不能在雕刻刀出刀的方向前面,以 免力道掌控不當而刻傷手指。

10

四、綜合活動:

分鐘

- (一)老師檢視學生雕刻名字執行的狀態。
- (二)假設學生雕刻名字的狀態有不理想之處,老師適時協助學生完成 雕刻名字的動作及線條的修飾。

教學

評

量

- 1.學生能了解藝術家獨特的思考,如何在為作品留下簽名時也能考量畫面的和諧。
- 2.學生能了解如何運用雕刻刀刀口的轉向來刻製名字或符號圖騰。
- 3.學生實際操作雕刻名字或符號圖騰的表現。
- 4.學生操作執行的態度是否專注認真。
- 5.小組同學是否能團隊合作。

	教學活動流程					
第三	三節	染色技巧大解密	時間	50 分鐘		
10 分 鐘	一、展開活動:(一)在完成姓名的雕刻後要進行杯墊局部表面的染色,讓木頭質地產生不同的層次感。					
		1.顏料的選擇可使用壓克力顏料、水彩、油 用哪一種材料,在完成上色後都必須在表面 不會掉色,且具保護的作用。				

2.陳啟村老師在示範時,選擇使用油漆來上色,並以松香水作為調 和劑。(油漆具揮發性,可以很快地滲透到木材的纖維內。)

(二)老師開始進行局部杯墊表面染色的講解與示範。

步驟 2:加入適量 的松香水作為油 漆的調和,稀釋油 漆的濃度。

步驟3:用筆刷均 勻調和油漆與松 香水。

步驟 4: 陳啟村老師只針對最底層的造形凹槽(以三角刀雕刻直線的部分)進行著色。

步驟 6:注意邊緣 細節的上色。

步驟 7: 塗刷第一層顏色完成的狀態。靜置約5分鐘等顏料乾後,再進行第二層顏色的疊加。

步驟 8:進行第二 層顏色的疊加,讓 色彩的呈現更加 飽和。

步驟 9:完成第二 層顏色疊加的狀 態。

(三)讓學生比較有上色的部分與保留原本木頭色的差別(圖 11)。

圖 11:局部面積的 染色,使杯墊在空 間中產生不同層 次的美感。 (四)老師說明顏色的使用不要太濃郁,只要讓杯墊產生一些顏色層次 上的變化即可。在視覺上使得原本木質色與上色的部分能夠產生色彩 的連結,且不覆蓋木質地的紋理質鳳。

(五)老師完成局部杯墊表面染色的講解與示範後讓學生開始進行各自 杯墊的上色步驟。

30 二、學生實作:

分鐘

- (一)學生以小組為單位,老師發放小組共同之顏料、筆刷。
- (二)學生開始進行各自杯墊的顏色配置與上色。
- (三)老師視情況指導學生完成杯墊的上色。
 - ◎油漆的調和劑:松香水具揮發性刺鼻的氣味。學生在操作上色時記得保持空氣的流通,或戴上口罩以免氣味的直接吸入。

10 三、綜合活動:

分鐘

- (一)老師檢視學生杯墊上色執行的狀態。
- (二)假設學生杯墊上色狀態有不理想之處,老師適時協助學生完成上 色細節的修飾。
- (三)學生收拾工具。

教學

1.學生能透過觀察及感受,表達局部上色部分與保留原木色間的視覺感受。

評量

- 2.學生能專注聽講、記錄筆記,了解杯墊上色的各個步驟與注意事項。
- 3.學生能細膩選擇色彩的使用,讓杯墊整體產生色彩的連結而不突兀。
- 4.學生實際操作杯墊上色的表現。
- 5.學牛操作執行的態度是否專注認真。

昌

圖 1~圖 2 麥惠珍老師提供

片 來

源

圖 3~圖 6 陳啟村老師製作過程影片截圖

圖 7~圖 8 ◎視覺藝術學習網

http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-ch/fankuan/fankuan-01.htm

圖 9~圖 10 ◎視覺藝術學習網

http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/sculpture-wt/michelangelo/michelangelo-1499x.jpg

圖 11 陳啟村老師製作過程影片截圖

十、 杯墊與木刻版畫						
教師	陳啟村			單元名稱	杯墊與木刻版畫	
學 生		高中	『高職學生	教案設計	麥惠珍、張世綸、 李虹枚	
教 學 目 標	1.了解保護漆塗刷的各個步驟與注意事項,並實際操作。 2.了解完整細緻的製作過程及最後的保護程序的重要性。 3.從生活小物件的選擇與製作,帶領學生進入生活品味與想像。 4.了解木刻版畫與數位輸出影像的不同價值。 5.讓學生從探索自我出發,決定創作主題。 6.了解木刻版畫的媒材、使用工具與製作步驟。					
教學資源	陳啟村老師作品集、影片檔作品、其他木雕作品、圖卡					
核	A 自主行動		藝-J-A1 參與藝術活動,增進美感知能。			
心素	B 溝通互動		藝-J-B1 應用藝術符號,以表達觀點與風格 藝-J-B3 理解藝術與生活的關聯,以展現美感意識。			
養	C社	會參與	藝-J-C3 關懷在地及全球藝術與文化的多元與差異。		上的多元與差異。	
學習表現	表現鑑出	探索及表達的能力。 藝1-V-2 能理解各類藝術型態之創作原則、組合元素及表現方法。 藝2-V-1 能 具 備 對 各類 藝術 之 美 感 經驗 及鑑賞的能力。 				
	賞	<i>\ </i>	庇 J 胜 製 們 與 任 留 `)	盆工及又16时廢	l1永。 	

_						
	實踐	藝3-V-1 能認識文化資產,豐富藝術生活。				
		藝3-V-2 能連結區域文化與全球的議題。				
學習	表現	藝E-V-2 人造物的材料、結構與形式				
容	鑑賞					
	實	藝P-V-1 設計思考與美感經驗				
	踐	藝P-V-2 設計與文化				
教	— 、	準備活動				
學	(一)教師					
準備	1.準備相關資料、各種圖卡。					
用	2.準備上課相關製作材料。					
	(1)軟毛的筆刷					
	(2)係	器護漆(透明漆或噴漆)				
	(3)木刻版畫的設計底稿紙					
	(4)傳統相關紋飾、圖樣					
	(5)凸版印刷工具:					
	A. 雕刻刀工具、木版					
	F	B. 印製紙張(雙宣為佳)、報紙、噴霧式噴水罐				
	C. 香蕉水、衛生紙、手套					
	D. 水性版畫顏料、水彩顏料					
	E. 馬連					
	F. 400 號砂紙、牙刷					
		G. 大、小馬鬃刷(或豬鬃刷)、各式水彩筆				
	(6)	水桶、吹風機				
	()	學生				
	. , , .	E成杯墊的上色。				
		(2)準備個人用的口罩。				
	(3)繪畫工具:三角尺、鐵尺、圓規、鉛筆、橡皮擦…。					
	(4)學生用雕刻刀。					

教學活動流程				
第一節	木質保護	時間	50 分鐘	

10 一、展開活動:

分

(一)老師說明本節課的上課重點:塗刷保護漆。

鐘 ◎保護漆的功用:

1.提升木製杯墊的亮度,同時也將木頭的纖維毛細孔覆蓋,減少熱漲冷縮的可能性。

2.方便清理。如果日後表面沾染灰塵時,只須用刷子清除或用沾濕的布來 擦拭(但必須立刻以冷風來吹乾)。

(二)老師開始講解並示範如何塗刷保護漆(圖 1)。

圖 1: 陳啟村老師所使用的保護漆是透明漆。乾後透明,可以提升木質地的亮度,並具有保護的作用。

步驟 1: 首先以軟 毛的筆刷沾取透 明漆。

步驟 2: 先進行杯 墊底面的塗刷,將 透明漆均勻細緻 的塗刷在木質表 面。

步驟 3:注意各個 角度及邊緣的塗 刷。

步驟 4:完成杯墊 底面的塗刷後,先 靜置風乾。待透明 漆乾後,再進行杯 墊正面的塗刷。

步驟 5:待透明漆 乾後,重複先前塗 刷的步驟,塗刷杯 墊正面。

步驟 6:注意邊緣的修飾塗刷。

步驟 7:完成完整 保護漆塗刷的狀態,並靜置等待風 乾。

圖 2:作品完成及使用時的狀態。

圖 3: 陳啟村老師其他作品欣賞

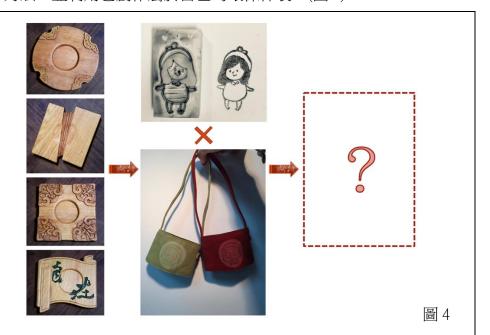
(三)老師完成講解與示範後,讓學生開始進行保護漆的塗刷。 ◎作品如果大量的話也可使用噴漆型保護漆進行木質表層的保護。 ◎不論是操作保護漆塗刷或使用噴漆進行木質保護,必須注意"保持空 氣的流通",學生在操作時記得"戴上口罩",避免將氣體吸入口鼻。 二、學生實作: 30 (一)學生以小組為單位,老師發放小組共同之保護漆塗刷用具。 分 鐘 (二)學生開始進行各自杯墊的保護漆塗刷。 ◎塗刷保護漆需要預留乾燥的時間,待表面乾後才能再次塗刷。 (三)老師視情況指導學生完成保護漆的塗刷。 三、綜合活動: 10 (一)將完成塗刷保護漆的木製杯墊放置於桌面風乾,讓同學彼此觀摩作 分 品,老師檢視作品的製作狀態。 鐘 (二)假設學生保護漆塗刷的狀態有不理想之處,老師適時協助學生完成塗 刷細節的修飾。 (三)學生收拾工具。 1.學生能專注聽講、記錄筆記,了解保護漆塗刷的各個步驟與注意事項。 教 學 2.學生能了解完整細緻的製作過程及最後的保護程序的重要性。 評 3.學生實際操作保護漆塗刷的表現。 量 4.學生操作執行的態度是否專注認真。

教學活動流程				
第二節	點綴生活的作品	時間	50 分鐘	

5 一、引起動機:

分鐘

(一)上課至今,我們已從自己常用的"杯子延伸到杯墊",並探索學生自身的風格,藉以延續且進入設計創作。其中也刻製了"橡皮章"練習簡單刀法,並利用它創作屬於自己的環保杯袋。(圖 2)

從杯墊、橡皮章學會簡單雕刻,結合此二項技巧作創作,可以延伸出什麼作品呢?

(二)回顧

在第三週【杯墊質感,體驗生活】(第二節課〔探索自我風格〕)時,老師曾用提問讓學生做「情境想像」,並用書寫的方式將想法統整在 A4 紙張,內容包含:如果今天讓你自己決定,你希望喝下午茶的環境是如何?使用什麼樣的杯子?希望配合什麼樣的杯墊?

如今我們已完成杯子與杯墊的連結,若更進一步解決「希望喝下午 茶的環境是如何?」這個問題,可以重新回到夢想樂活的「情境想像」。 重新連結「情境想像」

(三)老師發下學生的自我風格探索 A4 筆記紙,重新回顧當初寫下的答案,並比對自己的「常用杯子」與完成的「木刻杯墊」,檢視自己是否一步一步朝著夢想的生活風格前進。若需要修改方向,則重新寫在 A4 筆記紙下方。

10

二、展開活動:

分鐘

(一)對生活的想像

老師提問:「你們有去逛過宜得利(NITORI)或宜家家居(IKEA)等等家居用品店嗎?最喜歡什麼風格?」

老師藉由提問引起學生對居家生活的想像,並提供多種居家或餐廳的圖像,與學生討論其風格的特色(圖 5)。

圖 5

(二)牆上的點綴

老師提問:「請觀察下列兩張照片(圖 6),分別有什麼不同?多了畫作有什麼感覺?」

圖 6

老師接著提問:「你們有發現家居用品店在做情境設計時,牆上都會做一些點綴與裝飾嗎?」

老師藉由提問引起學生對牆上裝飾畫的想像,並提供多種圖像(圖 7) 幫助學生發想。

圖 7

(三)"手作感"的複製畫,「木刻版畫」

老師藉由口述引導學生思考, "手作感"的作品有其特殊的質感與 獨一無二的價值,藉以帶入正題「木刻版畫」的製作。

在家居用品店的畫作,大多都是數位輸出的複製畫,每張都一模一樣。在這個數位的時代,"手作感"便成為一種特殊的生活態度。如果今天我們掛在家裡牆上的畫作,是一幅可以很貼近的看,可以看到紙張的紋理與紙張吃進墨的著色程度時,是不是比起在賣場購入的數位畫作更有溫度與質感呢?更何況這將會是學生自己親手製作的作品,更值得收藏與掛出來欣賞。

陳啟村老師所示範的是將版畫結合賀年卡(2019/豬年),授課老師可 以讓學生製作賀年卡,亦可讓學生自由創作不限主題。

老師可再次提醒同學回憶,之前刻製橡皮章與木雕杯墊時使用的各種雕刻技巧,並結合雕刻此兩項作品所學得之技法,應用在木刻版畫中。若同學已漸生疏,可再次示範雕刻技法。

(四)版畫草稿的必要構圖

1. 【對位線】(亦稱建擋,圖8)

○對位線的作用:

若在印製後發現油 墨不足或紙張有部分未 附著油墨時,可對齊對位 線的位置放置紙張(避免 錯位),重新再印製一次 補救。

◎ 建擋:屬於日本版印程序的用語。

2. 【簽名與蓋章的位置】(細節知識將於下週第三節說明)

一般版畫的制式簽名 位置是簽在作品圖像外,通 常在畫面的正下方,並有一 定的簽名慣例(從左至右依 序為版次、作品名、年代、 作者名)。

陳啟村老師的示範(圖 9)是將簽名簽在作品圖像 內,且加上蓋章,並都先預 留位置以配合畫面的形象, 也是一種版畫簽名的方式 喔!

- 35 三、綜合活動:
- 分 (一)老師發下學生的木刻版畫設計底稿紙,務必請學生寫上班級、座號、 鐘 姓名。
 - (二)學生起稿
 - 1.讓學生參考自己先前的 A4 筆記,可由其中取材創作,亦可重新思考主題。
 - 2.學生決定主題後,使用鉛筆開始自由創作自己的木刻版畫設計草圖。
 - (三)製作【對位線】
 - 1.務必提醒學生在作品設計完後,須在下方繪製【對位線】。
 - 2.建議老師可先發下一張版畫作品的印製紙張·讓學生將紙張放置在木板的中央,於紙張下方的兩個角落,沿著紙張邊緣"描" 繪出線條。
 - (四)設計簽名(蓋章)位置。
 - (五)老師需巡視同學狀況,適時與學生討論及引導創作方向。

教學

評

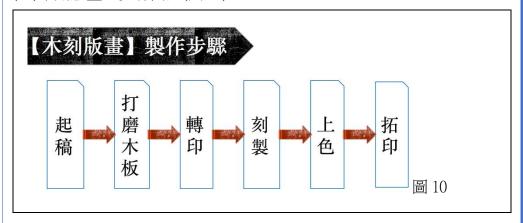
量

- 1. 學生在課堂中認真聽講,並記錄筆記。
- 2. 學生在討論過程中認真參與。
- 3. 學生確定自己的木刻主題。
- 4. 學生完成起稿構圖的 50%。

教學活動流程 時間 50 分鐘

15 分 鐘

- 一、展開活動:
- (一)木刻版畫之步驟簡述(圖 10)

老師簡述木刻版畫的製作流程,並分析木刻版畫與杯墊雕刻的不同。 杯墊雕刻是以整塊木板為整體做考量(木板是主角),並把木板做分層刻 製的層次變化;而木刻版印則是著重在平面構圖的完整性,以及版畫本 身印製產生的魅力與價值(木板是配角)。

◎由於時間的考量,建議老師讓學生製作單色印刷(一版單色)即可。

(二)工具版材介紹

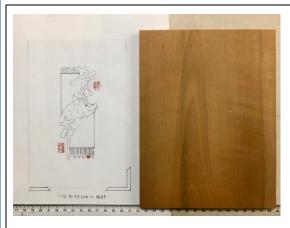
1. 常用刀具組

木刻版畫使用的雕刻工具(圖 11)通常是木柄刀,學生則使用與刻製杯墊的學生用刀具組(圖 12)即可。

2. 常見凸版版材

- (1) 木版(圖13):是傳統木刻常用版材,使用前須將表面加以磨平。
- (2) 橡皮版:材質較軟且方便刻製,是初學者進入版畫雕刻時的入門材質選擇,亦細分成雙面橡膠的橡皮版及麻膠橡皮版。

木板是常用的版材, 也是這次創作所用 的媒材。

圖 13

3. 印墨的類別

老師可例舉浮世繪及相關作品圖讓學生比較差別,並分析印墨性質不同所造成的不同效果。

(1) 油性(圖14):

圖 14

A.印出的色彩飽滿、厚實。 例如立樂包飲料上的圖案以 及書籍的印刷,即是使用油 墨印刷製作,色彩鮮豔飽和。 B.清潔版材時,材料可使用 "煤油"(一般加油站即可購 買)。

(2) 水性(圖15):

圖 15

A.印出的效果透明、輕薄, 類似水彩的渲染感覺。例如 日本浮世繪,色彩清新且輕 盈。

B.清潔版材時用"水"即 可。

4. 毛刷、手刷筆(圖 16)

版印過程中,調製、 沾取、上色印墨的工具。

5. 馬連(圖 17)

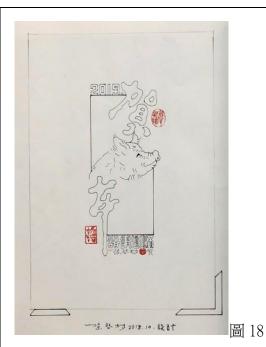

圖 17 當沒有版畫壓印機 時,馬連是徒手印製版 畫時常用的工具,其大 小、材質有很多種,常見 的是以粽葉(或竹皮)包 裹夾板製成。

35 二、綜合活動:

(一)繼續讓學生在設計底稿紙上創作自己的木刻草圖,並"完成起稿"

分鐘

要像陳啟村老師一樣,將【對位線】與簽名(蓋章)的位置都設計出來。(圖 18)

	(二)老師提醒學生此節課須完成起稿動作,並需巡視同學狀況,適時與學生討論及引導創作方向。 (三)下課前3分鐘,請小老師收回所有同學的版畫設計底稿紙。 (四)老師提示下週課程進度:打磨木板到拓印。 (五)影印:老師於課後時間影印一份學生的設計稿。
教學評量	1. 學生能清楚木刻版畫的操作步驟。 2. 學生能知道木刻版畫所使用的工具材料。 3. 在老師引導時,學生能經由思考,清晰地說出自己的想法。 4. 學生在創作過程中認真、專心。 5. 學生完成起稿構圖。
參考資料	◎陳啟村老師版印製作影片◎馬連(Baren)製作https://blog.xuite.net/art_ocfa168/twblog/122613092- %E9%A6%AC%E9%80%A3%28Baren%29%E8%A3%BD%E4%BD%9C
圖片來源	圖 1 陳啟村老師製作過程影片截圖 圖 2、3、8、9、11~13、15~18 陳啟村老師提供 圖 4 陳啟村老師、李虹枚、林子維提供 圖 5~7、10、14 李虹枚提供

十一、 手作感的複製畫					
教師	陳啟村			單元名稱	手作感的複製畫
學 生	高中高職學生			教案設計	麥惠珍、李虹枚
教 學 目 標	 了解木刻版畫與數位輸出影像的不同價值。 了解【對位線】在版畫製作時的關鍵意義。 了解打磨、轉印的各個步驟與注意事項,並實際操作。 能運用之前課堂所學的技術,完成木刻版畫的刻製步驟。 了解木板及印製用紙張的前置準備作業的重要性。 了解上墨與拓印的使用工具、製作細節技巧與步驟。 				
教學資源	陳啟	村老師(作品集、影片檔作品、	其他木雕作品	、圖卡
核心	A 自 動	主行	藝-J-A1 參與藝術活動	助,增進美感知	能。
素		通互	藝-J-B1 應用藝術符號		
養	動 	會參	藝-J-B3 理解藝術與生		
	與		藝-J-C3 關懷在地及全	全球藝術與文化	的多元與差異。
學習	表現	及表達 藝1-V-	1 能運用設計思考,加 的能力。 2 能理解各類藝術型態 1 能 具 備 對 各類 藝術	之創作原則、約	
表	鑑 藝2-V-2 能了解藝術與社會、歷史及文化的關係。				

現	實踐	藝3-V-1 能認識文化資產,豐富藝術生活。 藝3-V-2 能連結區域文化與全球的議題。			
學 習	表現	藝E-V-2 人造物的材料、結構與形式			
內容	鑑賞	藝A-V-1 設計與環境藝術			
	實踐	藝P-V-1 設計思考與美感經驗 藝P-V-2 設計與文化			
±x/+	, \ \ -				
教學	(一)芸				
準	1.準備木雕相關影片資料、各種圖卡。				
備	2.學生探索自我風格的 A4 筆記、杯墊設計底稿紙。				
	3.準備上課相關材料:				
	(1) 木刻版畫的設計底稿紙				
	(2) 傳統相關紋飾、圖樣				
	(3) 凸版印刷工具:				
	A. 雕刻刀工具、木版				
	B. 印製紙張(雙宣為佳)、報紙、噴霧式噴水罐				
	C	2. 香蕉水、衛生紙、手套			
	Γ	D. 水性版畫顏料、水彩顏料			
	E	E. 馬連			
	F	F. 400 號砂紙、牙刷			
	G. 大、小馬鬃刷(或豬鬃刷)、各式水彩筆				
	(4) 7	水桶、吹風機			
	(二)學生				
	1.繪畫工具:三角尺、鐵尺、圓規、鉛筆、橡皮擦…。				
	2.學	生用雕刻刀。			
	3.□5	草。			

教學活動流程						
第一	一節	打磨與轉印	時間	50 分鐘		
5 分 鐘						
10 分 鐘	二、展開活動: 老師說明本節課的上課重點,並連結先前「杯墊雕刻」及「橡皮章 製作」的步驟與細節,並讓學生進行操作。(圖 1)					
		大刻版畫】製作步驟 打磨水板 轉印 製 上色	拓	圖1: 紅色方塊代 表本節將進行 之動作,位處 內階段。		

(一)打磨木板

在第五週【創意加傳統變身好文創】(第一節〔文創杯墊我也行〕) 學生已經操作過打磨步驟,因此老師快速提醒重點與步驟即可。

◎請同學"戴上□罩",避免□鼻吸入木屑造成不適,建議關閉教室內 的電風扇,以免粉塵飛揚。

步驟 1:發放材料與說明

老師發下同學們的木板與 400 號砂紙,並說明使用砂紙打磨木板 的技巧與注意事項。

使用 400 號砂紙,將木板的紋 路磨平,若學生有個別喜好(例如 愛好木紋較清楚者),可以依個人 喜好需求做打磨細緻程度的改變。

步驟 2: 大面積打磨

將預備雕刻的木板表面放置在 砂紙上,用砂紙打磨整片木板。

步驟 3:細緻打磨

若部分木紋較深或追求表面的 細緻,可以選擇號數較高的砂紙 (砂紙的號數越大,則打磨的效果 會越細緻),撕下一小塊砂紙打磨 木板局部。

步驟 4:清理

使用乾抹布及不要的牙刷清理 木板表面殘留的粉塵。

(二)轉印

老師說明印製版畫時,左右相反的意義(圖 2),可以讓學生回顧第五 週【創意加傳統變身好文創】製作橡皮章時的「轉印步驟」。雖然工具材 料不同,但其操作的核心概念是相通的。

圖 2

老師示範轉印技巧與操作細節,香蕉水揮發性強、味道刺鼻,操作時需注意教室"空氣流通",並請學生"戴上口罩"以免不適。

步驟1:材料說明

香蕉水是甲苯與乙酸乙酯 所調配的化學溶劑,主要用在 稀釋油漆等有機溶劑。

轉印過程中,它會使碳粉 釋出並附著在木板上。

步驟 2: 固定設計稿

將**影印的設計稿**翻面(正面朝下),放在木板上方。

使用紙膠貼住設計稿邊緣 的四角落,避免後續步驟操作 時,移動到紙張而造成轉印不 清楚的現象。

步驟 3: 沾取香蕉水

將衛生紙摺疊整齊後,戴 上手套拿取衛生紙,並沾取些 許香蕉水。

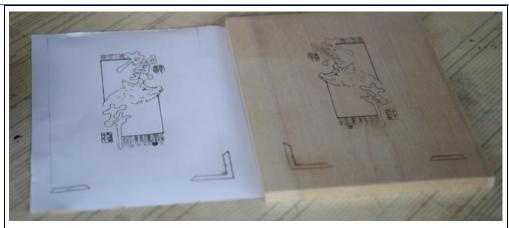
步驟 4:轉印

將沾有香蕉水的衛生紙, 塗在影印設計稿上,並注意每 條線條都要塗到。不可輕輕擦 過,否則會轉印不清楚。

步驟5:檢查

輕輕揭開一邊的紙膠,檢查是否所有線條都已經轉印到 木板上,若有遺漏或不清楚的 地方,就闔上紙張、黏回紙 膠,再重複塗抹香蕉水的步 驟。

步驟 6:完成

- 35 三、綜合活動:
- 分 (一)老師發下學生們的工具材料:
- 鐘
- 1.影印設計稿紙。
- 2.同學們小組共用的香蕉水。
- 3.每人一雙手套、數張衛生紙。
- (二)讓學生操作本節課需完成的部分:
- 1.木板打磨
- 2.設計稿圖像轉印
- (三)老師視情況指導學生完成操作。
- 1. 能運用所學實際操作木板的打磨、設計稿圖像轉印的製作。
- 2. 學生能完成打磨、轉印製作。
- 3. 學生在創作過程中認真、專心。
- 4. 學生能注意小心使用工具。

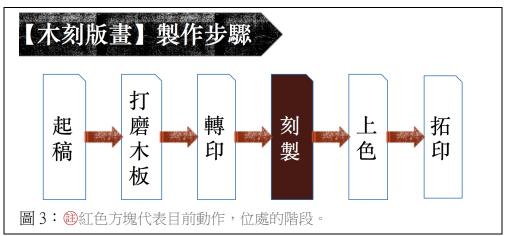
教學活動流程 					
第二節	刻製	時間	50 分鐘		

10 分

鐘

一、展開活動:

老師說明本節課的上課重點並連結先前「杯墊雕刻」及「橡皮章製作」的步驟與細節,並讓學生進行操作。(圖 3)

(一)陰刻與陽刻

在第六週【「雕」出空間、停留時「刻」】(第一節〔雕刻 減法的藝術〕)學生已經了解陰刻與陽刻的不同(圖 4),因此老師快速提醒重點與 步驟即可。

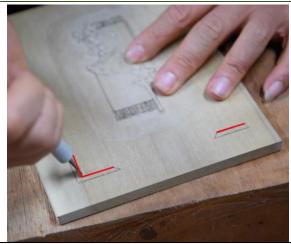

(二)刻製

在製作「杯墊」與「橡皮章」兩項作品時,學生已經操作過刻製步驟,因此老師快速提醒重點與用刀的正確觀念即可。請同學"戴口罩"避免造成不適。

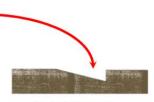
1.【對位線】刻製

◎提醒學生【對位線】也須雕刻,使用平口刀刻製且不需刻的非常 深。

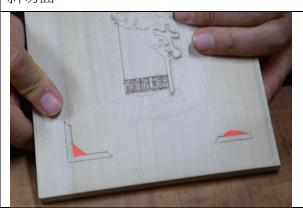
步驟 1:平口刀劃線 使用平口刀在對位 線的內側切斷木板的纖 維、劃出銳利的線條。

木板側面圖

步驟 2:平口刀刻製 用輕推的方式,在對位線的內側刻製出一個 斜切面。

步驟 3:刻製範圍完成。

2.刀具使用注意事項(圖 5、圖 6):

圖 5:正確方式

非持刻刀的手扶著木 頭固定,且手指頭不在刀 子的前面。

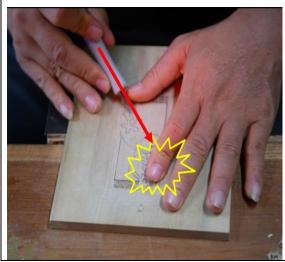

圖 6:錯誤方式

若非持刻刀的手在操 作時放在刀子的前方,當 刻製力道太強時,可能會 直接割到手。所以要把手 如同正確方式一樣,放在 刀子前進以外的範圍。

3.常用刀具使用簡介(圖 7~圖 9)

圖7:【大圓口刀】

可用在大面積的雕 刻,去除較多不需要的地 方。

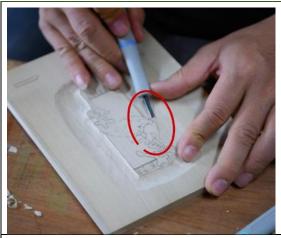

圖8:【小圓口刀】

若構圖細節較多,可 多利用小圓口刀雕刻。

圖9:【斜口刀】

若構圖時有銳利或者 非常細的線條,可以先用 斜口刀劃開線條再雕刻。

4.版面刻製面積提醒(圖 10、11)

圖 10:木板四邊需保留放 置紙張的平台,使紙張在 被馬連壓印時有倚靠的位 置。

(三)清理(圖 12)

圖 12:使用不要的牙刷清理 木板表面的粉塵,及刻痕裡 殘留的木屑。

40 分鐘

- 二、綜合活動:
- (一)學生決定刻印(陰、陽刻)方式,並開始著手製作。
- (二)提醒學生【對位線】的刻製,與刻製後的清理步驟。
- (三)老師需巡視同學狀況,適時與學生討論及引導創作方向。

教學評

量

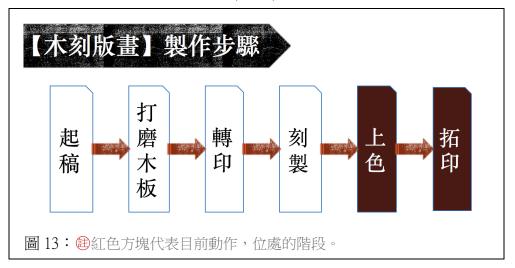
- 1. 學生在課堂中認真聽講、記錄筆記。
- 2. 學生確定自己的刻印方式並著手製作的表現。
- 3. 學生完成刻製步驟。
- 4. 學生操作執行的態度是否專注認真。

教學活動流程 第三節 上色與拓印 時間 50 分鐘

15 分 鐘

一、展開活動:

老師說明本節課的上課重點(圖 13),並讓學生進行操作。

(一)木板印前處理

因為使用水性顏料,當木板沒有預先潤濕,顏料上到木板後,馬上 會被木板吸進去。另外,木板雙面都要補充水分,因為當只有一面含水 時,可能會造成木板彎曲。

步驟 3:去除多餘水分

使用衛生紙吸取 木板多餘的水分,並 注意不要讓木板雕刻 凹痕處積水。

用手背壓一壓, 感受木板含水即可。

步驟 4:木板保濕

將木板放置在已潤濕的報紙上,準備上墨。

(二)上色

步驟1:調色

使用水彩筆與水彩顏料在調色盤調色,可先在紙張(非印製紙 張)上試色。

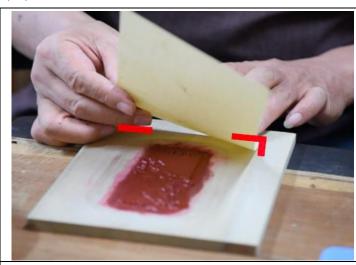
步驟 2: 取墨 使用鬃刷或 水彩筆,輕點適 量的水彩顏料在 木刻版的拓印 面。

步驟3:上墨

使用鬃刷或 水彩筆,將輕點 在木板上的水彩 顏料用**旋轉**的方 式刷開顏料,並 平均刷滿整面木 刻版的拓印面。

(三)拓印

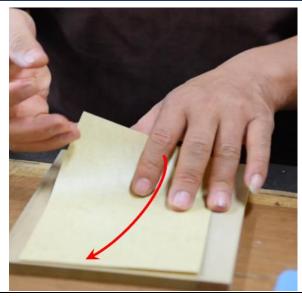

步驟 1:在木刻 版上放上拓印 紙張,並對齊 【對位線】

將已經潤 濕的印製紙張 對齊【對位 線】,並由上往 下放到木板 上。

步驟 2:壓印 使用馬連 時,以旋轉的 方式壓印作 品。

步驟 3:揭開作品 由【對位線】邊緣 輕輕揭開拓印紙與木 板。

步驟 4:檢查 1. 木版問題:

邊緣不圓滑、印 出雜邊或其他不滿意 的部分,應再以**雕刻** 刀做木版的調整、修 正。

2. 上墨問題:

檢查畫面是否都 有著墨,若有部分飛 白,則再次操作上 墨、對位、拓印等動 作,進行補救。

步驟 8: 晾曬 將作品放置 安全的地方晾乾。 就完成囉!

(四)馬連使用的注意事項(圖 14)

圖 14:正確姿勢 手持馬連壓印 版畫時,馬連與木 板應呈現平行的狀態,並**平均受力**。

◎錯誤姿勢(如圖 15~圖 18):

手持馬連壓印版畫時,馬連與木板非呈平行的狀態。

圖 15

圖 16

圖 18

(五)版畫的簽名

1.一般版畫的制式簽名位置:

(1)簽在作品圖像外:通常在畫面的下方(圖19)

(2)簽在作品圖像內:配合畫面的形象(圖 20)

(3)簽在作品的背面

(4)簽在作品保證書

圖 19

圖 20: 陳啟 村老師示範 配合畫面的 形象簽名。

2.版畫簽名的慣例

(1)簽字:通常使用「鉛筆」。

(2)順序:從左至右依序為版次、作品名、年代、作者名。

(3)作者名:亦有加蓋印章(圖 21)、指紋者,如徐冰早期的木刻版畫。

(4)版種:部分中國藝術家在「版次後」加簽版種類別。

圖 21: 陳啟村老師示 範版畫蓋章步驟。

- 3.作品簽名的功能:
- (1)保證為作者的原作。
- (2)辨識作者的身份。
- (3)確認作品已完成。
- (4)藝術家對作品的認可。
- (5)做為作品畫面的一部分。

4. 版數的簽法

(1)版次/版數(第幾版次/總版數),例如:1/20,13/50,798/1000…。

(2)AP (Artist's Proof):藝術家自藏版本。

(3)EA / EPA (Epreuve dArtiste):法文的 AP。

(4)BAT (Bon a tirer):專業版畫印刷師試印版。

(5)HC (Hors commerce):不販售之展示版。

(6)PP (Present Proof):贈送用版本。

	(7)TP (Travellers Proof / Trial Proof):巡迴展示版/試版。 (8)WP (Working Proof):製作過程中的試版。
35 分 鐘	(一)學生以小組為單位,老師發放小組共同之上色、拓印用具。(二)學生開始進行各自木刻版畫的上色、拓印動作。(三)老師視情況指導學生完成上色、拓印。(四)學生收拾用具。(五)老師預告下週進度:成果發表。
教學評量	1.學生能專注聽講、記錄筆記,了解木刻版畫的各個步驟與注意事項。2.學生能實際操作上色、拓印的動作。3.學生操作執行的態度是否專注認真。
参考資料	 ◎陳啟村老師版印製作影片 ◎【蘭陽博物館 - 民俗版畫展 / 水印木刻 訪談】 影片網址: https://youtu.be/u4ucRCvY4ls ◎【蘭陽博物館 - 民俗版畫展 / 水印木刻工序】 https://youtu.be/rA629EVIMRU ◎【Asia How To 版畫教學】 https://jibaoviewer.com/project/58c2861b0dec34cb5b65f2c0 ◎【版畫關係 PRINTHOLOGY: 版畫的簽名】 http://printhology.blogspot.com/2014/11/blog-post.html
圖片來源	圖 2 、5~9、14~18、21 陳啟村老師製作過程影片截圖 圖 10、11、20 陳啟村老師工作室協助拍攝 圖 12、19 李虹枚拍攝

十二、 一場雕刻饗宴					
教 師		[.	東啟村	單元名稱	一場雕刻饗宴
學 生	高中高職學生			教案設計	麥惠珍、張世綸
教 學 目 標	1.認識展覽的功能與目的。 2.理解美術作品欣賞的態度與方法。 3.透過欣賞不同形態的藝術作品,體驗藝術與生活的結合。 4.培養欣賞藝文展覽的興趣。 5.培養學生團體合作的能力,學習如何辦理作品成果發表。 6.訓練學生勇於表達介紹自己的作品。				
教學資源	陳啟村老師作品集、影片檔作品、其他木雕作品、圖卡、台中市福科國中學生作品				
核	A自	主行動	藝-J-A1 參與藝術活	動,增進美感知	印能。
心素	B溝	通互動	藝-J-B1 應用藝術符 藝-J-B3 理解藝術與		, , ,,=
養	C社	會參與	藝-J-C3 關懷在地及	全球藝術與文化	上的多元與差異。
學習表現	法。			且合元素及表現方 及鑑賞的能力。	

	實踐	藝3-V-1 能認識文化資產,豐富藝術生活。 藝3-V-2 能連結區域文化與全球的議題。		
學 習	表現	藝E-V-2 人造物的材料、結構與形式		
容	鑑賞			
	實	藝P-V-1 設計思考與美感經驗		
	踐	藝P-V-2 設計與文化		
教	<i></i> ،	準備活動		
學	(一)教師			
準備	1.準備相關資料、各種圖卡。			
1用	2.準備上課相關製作材料。			
		3.布置用桌巾。		
		4.空白名片卡。		
	((二)學生		
		1.完成所有課程單元的作品。		
		2.攜帶自製的木製杯墊、橡皮章環保杯袋、木刻版畫作品到課堂上。		
		3.準備各式彩繪用具:色鉛筆、奇異筆、水彩等用具。		

教學活動流程				
第一節	藝術展覽大哉問	時間	50 分鐘	

10 -

分

鐘

一、引起動機:

(一)學生在生活中絕對不乏參觀展覽的經驗,老師首先提問學生曾經 看過什麼樣的展覽?是否曾有什麼特殊難忘的觀展經驗? (讓學生 進行看展的經驗分享。)(圖 1)

圖 1:裸:泰德美術館典藏大展/2018/高雄市立美術館。

②此展為高雄市立美術館與倫敦泰德美術館聯合策畫。以「裸」為展題,展示泰德美術館館藏之雕塑、油畫、素描、攝影等經典作品。 主要探究 18 世紀末至今,「裸體」之題材議題如何一直成為藝術創作表現的軸心,並經時代之推演,如何被創作者、藝評家、觀賞者不斷以嶄新的觀看視野重新演繹詮釋。

- (二)老師更進一步提問:什麼是展覽?展覽需要具備什麼條件? (讓 學生進行小組討論,並推派小組代表發表討論的結果。)
 - 1.展覽:即作品的展出與呈現。
 - 2.展覽需要具備的條件:作品、展覽空間、展覽形式、布置手法。
- (三)老師先預告:讓學生利用本節課對展覽定義、展覽形式、作品鑑賞方法等認識,將個人製作的木製杯墊(圖 2)、橡皮章環保杯袋(圖 3)、木刻版書(圖 4)集合起來,舉辦作品成果展。

圖 2:完成製作的木製杯墊。

圖 3:完成製作的橡皮章環保杯袋。

圖 4:完成雕刻印製的木刻版畫。

30

二、展開活動:

分鐘

(一)老師詳細說明並介紹多樣化的展覽形式:

1.依創作形式分類:

◎平面作品(圖 5)、立體作品(圖 6)、多媒體作品(圖 7)、行動藝術

(圖 8)等。

圖 5: 陳柔樺/ 流向系列/2018 年/壓克力、畫 布/53X65 公分 X2

◎平面繪畫作品。

圖 6: 王昱喬/ 灰色樂園-蹺 蹺板/2018 年/ 木頭、機械動 力/56X24X9 公 分

◎立體木雕作 品結合機械動 力。

圖 7: 蕭聖健/ 月夜/2017 年/ 機械動力、綜 合媒材/空間視 場地而定

◎作品結合機 械動力與多媒 體影像聲效放 映。從綜合媒 體擴延至空間 裝置,當觀賞 者置身於展場

中時,會被作者所營造的空間引領進入另一個世界。

圖 8:藍凱威/狂歡後/2018 年/影像創作/80X60 公分

◎作者帶著裝飾過的聖誕樹,行經城市的各個角落,並透過影像記

錄,試圖留住時間,留住純粹的美好記憶。

2.依展覽呈現的形式區分:

◎靜態展覽(圖 9)、動態互動模式(圖 10)等展覽形式。

圖 9: 墨刺-高雄當代水墨 觀念創作展/2018 年/國立 高雄師範大學 116 藝術中 心

◎純粹以視覺觀賞的靜態展覽。

圖 10:蘇家莉/被遺忘的 28 °C/2018 年/植物染布、手工刺繡、織品/空間視場地而定

◎作者以裝置型態形塑展場的整體效果,並透過作品的遊戲設定, 邀請觀賞者與作品作進一步的互動。

3.依展覽空間分類可大致區分成:

◎室內展覽(圖 11)與戶外展覽(圖 12)。

圖 11:高雄市大東文化藝術 中心展場一隅。

圖 12:臺南市總爺藝術中心園區藝術作 品。

(二)老師詳細說明並介紹如何參觀展覽:

1.專業導覽人員提供解說(圖 13)。

圖 13: 導覽人員是 展場中的靈魂人 物,透過細膩熟稔 的語言敘述,引領 觀者深入藝術創作 者的內心世界。

2.展場提供的紙本簡介(圖 14)。

圖 14:透過展場提供 的紙本簡介,系統脈 絡化的文字撰寫與 圖片配置介紹,進而 認識展覽。

3.展場導覽說明板、語音導覽等形式(圖 15)。

圖 15:「向大師致敬系列 大炁之境:蕭勤 75回顧展」/2010年/高雄市立美術館

◎現今許多展覽都具 備語音導覽服務,只要 租借語音導覽機具,就 可以一邊參觀展覽,一 邊聆聽導覽解說。

4.某些特定的展覽會允許觀眾直接觸摸作品, 感受不同材質的質地肌理變化, 有別於一般只可遠觀, 而不可褻玩焉的展覽通則。(圖 16)。

圖 16:「羅浮宮 Touch Gallery計畫」 特展展覽會場/2009 年/高雄市立美術館 ◎該展覽由羅浮宮公 共服務部門特別企 畫,以石膏或樹脂複 製多件館藏之西洋古 典雕塑作品。亦是高

雄市立美術館首開全台第一個專為視障朋友打造的雕塑展,透過親手觸摸,供視障朋友感受不同材質,或不同創作過程中的雕塑作品。

5.展覽會場中,作品的旁邊通常會張貼「作品資料卡」(圖 17),以標示每件作品的基本資料。

圖 17:作品資料 卡的內容包 者、尺寸、創作 年份、媒材。作 品資料卡也 局於 屬身分證。

(三)老師詳細說明並介紹學習鑑賞的方法:

1.鑑賞作品有非常多種方式與作法,其中可以結合藝術批評、藝術史、與 美學的知識素養的**密勒藝術批評原理與方法**來進行藝術作品的鑑賞。

◎密勒的批評模式包括兩個階段、八個步驟:

階段一:「就畫論畫」,即從藝術品本身解釋藝術品。

階段二:「就史論畫」,即從歷史角度認識藝術品。

每個階段又細分為「描述」、「分析」、「詮釋」、「判斷」四個步驟。

(1)就書論書:

A.「描述」在作品中所看得到的內容:作品是在何時?何地?由何人所作?並以個人的直觀感受對作品主題、形式等做簡單的描述。

- B.「分析」作品的表現形式:探究作品的特徵,以分辨作品表現的風格,並分析作品是以哪些美的原理原則所構成。
- C.「詮釋」作品中的含義:解釋作品所蘊含的情感、氣氛,以及創作思想。
- D.「判斷」作品本身整體的優缺點:以直觀感受表達對作品的整體感覺。

(2)就史論畫:

A.「描述」從藝術史中找出創作者生平、創作時間地點與時代背景。

B.「分析」作品在風格上及畫面處理的特別之處,以及與同時代藝術表現的異同。

- C.「詮釋」作品在創作脈絡上受何人、何處、什麼風格的影響與啟發。
- D.「判斷」作品在藝術史上的重要性及價值地位。

2.透過藝術鑑賞兩個階段四個步驟的學習,逐步藉由「就畫論畫」、「就史 論畫」中「描述」、「分析」、「詮釋」、「判斷」程序對作品的剖析認識,以 增進視覺感知能力,並領悟感受作品中所傳達出的美感與精神。

(四)參觀展覽的禮儀(圖 18):

- 1.服儀應該端莊,穿著背心、拖鞋等進入展場是不尊重的行為。
- 2.禁止攜帶寵物進入室內場展。
- 3.在展場內應輕聲細語,保持安靜,禁止喧譁,切勿影響到其他參觀民眾。
- 4.放慢行進步伐,禁止奔跑,以免撞傷其他參觀民眾或毀損展覽作品。
- 5.在展場內切勿任意觸摸作品或道具(除非展場有標示邀請觀賞者動手操 作的說明告示)。
- 6.遵守展場規定,切勿跨越文物護欄或玻璃圍欄以及地上的禁止跨越線。
- 7.展場內禁止攜帶食物、飲料入內,更禁止抽菸、嚼檳榔或口香糖等行為。
- 8.展場需依規定進行攝、錄影及錄音,以避免觸犯創作者的智慧財產權。

圖 18:展場 入口多有標 示展場應注 意事項及被 禁止的行 為。 10 三、綜合活動:

分 (一)老師複習本節課對展覽定義、展覽形式、作品鑑賞方法等認識。

鐘

- (二)讓學生進行小組討論,如何進行木製杯墊、橡皮章環保杯帶,以及木 刻版畫作品的展示及空間布置。
- (三)老師預告:讓學生在接下來的兩節課中實際進行作品成果的展示布置,並介紹個人獨特的設計巧思與分享製作的心得。

教

- 1.學生能專注聽講、記錄筆記,認識展覽功能與目的,
- 學
- 評量
- 2.學生能理解美術作品欣賞的態度與方法。3.學生透過欣賞不同形態的藝術作品,體驗藝術與生活的結合,以培養欣
- 4.小組同學是否能團隊合作。

賞藝文展覽的興趣。

參考資

料

◎高美館「蕭勤 75 回顧展」讓你看好展覽 享受個人導覽服務,免費(中國晚報,記者李奇璋/高雄報導 2010)

http://www.cnnews.com.tw/cnnews/0001/w1/images/hea-15.htm

◎高美館羅浮宮特展 用手觸摸藝術(自由時報即時新聞,記者葛祐豪/ 高雄報導 2009/06/22 06:00)

http://ent.ltn.com.tw/news/paper/313086

第二節 動動手布置,大家藝起來 時間 50 分鐘

- 5 一、展開活動:
- 分 (一)老師說明本節課的上課重點:
- 鐘 1 讓學生利用上節課對展覽定義、展覽形式、作品鑑賞方法等認識,將每個人製作的木製杯墊、橡皮章環保杯袋,以及木刻版畫集合起來,舉辦作品成果展。
 - 2.讓學生使用空白名片紙(圖 19)設計個人作品專屬的身分證:作品資料卡。 3.學生以小組為單位,將教室作為展示空間,進行空間的佈置規劃及作品 擺設。

圖 19:利用各種色彩的名片卡設計 個人的作品資料卡。

- 35 二、學生實作:
- 分 (一)讓學生利用各式彩繪用具,自行繪製設計個人的作品資料卡。(作品資 鐘 料卡上必須包含作品名稱、作者、尺寸、創作年份、媒材。)
 - (二)學生可自行挪動排列教室的桌椅進行小組作品的空間布置。
 - (三)完成空間布置後,選擇適合的桌巾鋪蓋桌子。
 - (四)最後進行作品(木製杯墊、橡皮章環保杯袋、木刻版畫)的擺設。
- 10 三、綜合活動:

評

量

- 分 (一)老師檢視小組團隊的空間布置及作品擺放的狀態。
- 鐘 (二)假設學生的布置狀態有不理想之處,老師適時協助學生調整空間的配置與作品的擺放。
- 教 1.學生繪製設計個人作品資料卡的內容是否齊全。
- 學 2.學生實際進行教室空間布置與作品擺放的表現。
 - 3.學生操作執行的態度是否專注認真。
 - 4.小組同學是否能團隊合作。

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
第三	第三節 作品成果展示大集合 時間 50							
15	_,	展開活動:						
分	((一)老師說明本節課的上課重點:						
鐘		1.讓學生介紹各自作品的造形設計概念。						
	◎老師可提示幾個方向以利於學生進行各自作品的介紹。可連結 至第三週課程【杯墊質感,體驗生活】中,老師當時曾給學生寫 在 A4 紙張上的創意想像記錄,重新思考自己的設計概念,內容 包括:							
	(1)回顧當時的提問:希望喝茶的環境是如何?喝茶時使用什麼樣的杯子?希望配合什麼樣的杯墊?即「情境想像」的記錄							
	(2)根據自己常用杯子,觀察自己杯子的風格,寫下「關鍵与 容詞」。							
	(3)藉由「情境想像」與「關鍵字形容詞」的描述探索自我的J 格。							
	2.讓學生發表分享此次作品製作過程的心得。							

- 3.讓學生彼此間發表、提問對其他同學作品的看法。
- (二)首先讓學生觀摩彼此的作品(圖 20~圖 26)

圖 20: 具有現代感的幾何圖形杯 墊設計。

圖 21: 具有東方圖騰式意象的杯 墊設計。

圖 22:融入傳統彩繪卷草圖示的 杯墊設計。

圖 23:結合書畫卷軸造形與文字 搭配的杯墊設計。

圖 24:橡皮章環保杯袋作品。

圖 25:橡皮章環保杯袋作品。

圖 26: 具有濃厚年節祝賀意味的木刻版畫 作品。

35 分

鐘

二、綜合活動:

- (一)學生介紹各自作品的造形設計概念。
- (二)學生分享發表此次雕刻課程的製作過程心得。
- (三)讓學生彼此間發表、提問對其他同學作品的看法。
- (四)老師逐一檢視,檢討學生的作品。

教

學評量

1.學生能介紹各自作品的造形設計概念。

2.學生能分享發表此次運用雕刻技巧延伸製作的幾項作品之製作過程心得。

- 3.學生彼此間對其他同學作品的欣賞觀點與個人的見解。
- 4.小組同學空間布置與作品擺設的巧思。
- 5.學生作品的成果展現。

昌

片來源

圖 1

◎高雄市立美術館官網

http://tate.kmfa.gov.tw/

- 圖 2 陳啟村老師提供
- 圖3台中市福科國中學生作品
- 圖 4 陳啟村老師提供

圖 15

◎高美館「蕭勤 75 回顧展」讓你看好展覽 享受個人導覽服務,免費(中國晚報,記者李奇璋/高雄報導 2010)

http://www.cnnews.com.tw/cnnews/0001/w1/images/hea-15.htm

圖 16

◎高美館羅浮宮特展 用手觸摸藝術(自由時報即時新聞,記者葛祐豪/高雄報導 2009/06/22 06:00)

http://ent.ltn.com.tw/news/paper/313086

圖 20~圖 23 陳啟村老師提供

圖 24~圖 25 台中市福科國中學生作品

圖 26 陳啟村老師提供