

方案名稱：

我開我塑 · 自我色線

用藝術愛自己

主要領域：藝術與人文

參賽者姓名：張寶丹校長、楊月琴、蕭達憶、林信志、鍾美翻

學校名稱：台北縣林口國民小學

古希臘人將「認識自己」視為人類的最高智慧，而在德爾菲(Delphi)的阿波羅神廟入口處上方碑銘上就鑄有這句箴言～「認識你自己」(希臘文: *Gnothi Seauton*)。

壹、背景說明

所有教育，都應該以「人」為核心，教育人成為更良善、更優美、更真實的人。跨世紀教育改革的精神，便在於重視人的生命自身，強調以生活為中心，建立人我與環境之間的和諧發展。然而從多年的教學中，深刻地體會到現在學生都有很強的自我本位意識，且具體表現在行為上的並非是對自我的覺察，反而是對外的防衛與疏離。這樣的「自我設限」勢將阻隔學生於一個不斷隨著成長而限縮的個人世界中，而「我行我素」的態度，也會因為欠缺同理心，而與同儕與朋友間多了些磨擦。

因此冀盼能透過此課程帶領學生用色彩、線條與塑形，以及規劃人生地圖為探索自我的嘗試留下記錄。在這過程中，沒有對錯，更沒有美醜，當「色」「線」有了感情，「形體」多了姿態，就能呈現出學生所覺察的自我。而這樣的體會更將在課堂上與同學分享，讓彼此間能更多一層認識。

貳、教學策略與歷程

以探索自我為起點，此課程之教學活動會以建構與主題導向去啟發學生主動探究之動機。透過講授、觀察、討論、研究、創作與發表等方式，引導學生透過“色(彩)”、“線(條)”與“形(體)”將個人對自我身體、形貌、家庭背景、生活故事的認識與體會融入創作與活動中，將意象融會於心，再藉由身體的運作，將無形化為有形的作品。形式則含括平面與立體。在過程中，學生的每個觀察都將會是對自我的覺察，並進一步體會到生命是個成長體與接收體，值得用心地為小學階段的自己留下一份記錄。

概述教學歷程如下：

- 一、自我本「色」「線」「形」記 — 細心尋找與體會對周遭人事物的記憶與感動：探索自己的生命軌跡，以照片、文字記錄自己與周遭人事物。

- 二、形形色色 ---個人風格紙偶製作：依據自己的容貌(與身型)，製作一個迷你版的自己，加入特別的表情與肢體語言，再襯上符合今天心情的顏色後，介紹自己給同學，也看看同學愛什麼顏色?出現什麼表情與動作。
- 三、個人姓氏圖騰 --- 自我的視覺系統：將相伴學生一輩子的姓氏，不僅背負著歷史淵源與家族傳承，也是在社會上代表自我的符號，這樣的符號該有怎樣的內容，該紀錄多少資訊，學生用創意讓它可以充分代表自我的價值與喜好，轉化為表達個人創意與情感的獨特作品。
- 四、「色」會共「線」--- 以平面作品呈現自己：色彩的溫度與線條的詮釋性會是呈現自我的最佳媒介，直覺地創作這類私我性極強的作品，當「色(彩)」與「線(條)」可以共起作用的時候，也最能表現最真誠的自我。
- 五、「線」出原「形」 --- 以立面作品呈現自我：以傑克梅第(Alberto Giacometti) 以削長的人型雕塑在時空中行走著，並留下如符號般的線條把一份孤寂的情緒留駐。而學生們完成的作品所呈現的會是自己的情感與姿態，所創作的人形會在一個中型展台上與其他作品有交集，以平面攝影為呈現手法，傳達藝術視覺與心靈語言。因此學生所完成的傑克梅第式作品會是更具有感情且是互動的新版本。

參、教學活動設計

主題名稱	我「形」我「塑」·自我「色」「線」--用藝術愛自己				
簡 介	帶領學生以色彩、線條與塑形為探索自我的嘗試留下記錄。在這過程中，沒有對錯，更沒有美醜，當「色」「線」有了感情，「形體」多了姿態，就能呈現出學生所覺察的自我。而這樣的體會更將在課堂上與同學分享，讓彼此間能更多一層認識。				
教材來源	自編				
統整領域	語文、藝術與人文、社會				
設 計 人	蕭達憶、鍾美馥	教學時間	八週	教學對象	三、六年級
教學重點	1. 以探索自我為起點，以建構與主題導向去啟發學生主動探究之動機。 2. 引導學生透過“色(彩)”、“線(條)”與“形(體)”將個人對自我身體、形貌、家庭背景、生活故事的認識與體會融入創作與活動中， 3. 藉由教學啟發學生對自我的覺察，並進一步體會到生命是個成長體與接收體，用藝術創作來表達對生活與環境的感受及熱愛。 4. 欣賞自己與他人的創作，以多元的角度、多元的眼光，引發豐富的創意聯想。 5. 透過分組討論與合作完成小組作品，培養共同創作的情感。				
教學方式	講授、討論、合作、觀察、研究、蒐集、創作、表演與發表等方式。				
六年級 分段能力指標	1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力。 1-3-2 構思藝術創作的主题與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作。 1-3-3 嘗試以藝術創作的技法、形式，表現個人的想法和情感。 1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。 1-3-5 結合科技，開發新的創作經驗與方向。 2-3-7 認識環境與生活的關係，反思環境對藝術表現的影響。				

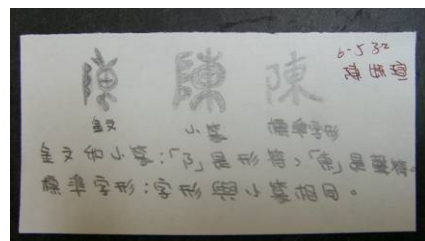
	<p>2-3-8 使用適當的視覺、聽覺、動覺藝術用語，說明自己和他人作品的特徵和價值。</p> <p>2-3-9 透過討論、分析、判斷等方式，表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。</p> <p>3-3-12 運用科技及各種方式蒐集、分類不同之藝文資訊，並養成習慣。</p> <p>3-3-13 運用學習累積的藝術知能，設計、規劃並進行美化或改造生活空間。</p> <p>3-3-14 選擇主題，探求並收藏一、二種生活環境中喜愛的藝術小品：如純藝術、商業藝術、生活藝術、民俗藝術、傳統藝術等作為日常生活的愛好。</p>	
<p>三年級 分段能力指標</p>	<p>1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。</p> <p>1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。</p> <p>1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。</p> <p>2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。</p> <p>3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。</p>	
<p>活動一：自我本「色」「線」「形」記---我的生命軌跡</p>		
<p>教學目標</p>		
<ol style="list-style-type: none"> 1. 能回憶成長歷程，探尋自己的生命軌跡 2. 能認識拼貼藝術的多樣造型美與趣味性。 3. 能認識手工書的美感價值。 4. 能學習簡易的手工書的製作技巧。 5. 能將個人對生活故事的認識與體會融入手工書創作中 6. 能藉由欣賞與創作，體驗作品產生的努力過程，尊重作品的獨特性。 		
<p>課程重點</p>	<p>教學資源</p>	<p>評量方式</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 課前請學生蒐集在自己的成長歷程中具有特殊意義的物件，作為創作材料。這些也是個人成長歷史的一部分。 2. 請學生思考、回想並發表生命歷程中印象深刻的故事。 3. 欣賞手工書製作範例，介紹基本構造並介紹簡易的手工書設計與製作技巧。 4. 鼓勵學生收集生命中美好的事物放入繪本之中。繪本是一種很生活化的紀錄方式，可以呈現自己的心情與成長記錄。 	<ul style="list-style-type: none"> * 相關資料 * 教師製做投影片 * 手工書與繪本實例 	<ul style="list-style-type: none"> * 資料收集情形 * 課堂討論與發表

<p>5. 認識拼貼藝術，將看起來毫無相關的元素，藉由剪（解構），貼（重新組合）的動作衍生一個全新的畫面。</p> <p>6. 引導學生認識拼貼的多元手法，不僅在創作的顏色、肌理和質感上有變化，更特別的是其中非現實的重組和敘述手法，以及遊戲的性格趣味。</p> <p>7. 鼓勵學生把材料先拆解，再經由重新排列組合產生新的意義。</p> <p>8. 手工書創作活動</p> <p>（1）以拼貼的方式，將蒐集到的材料重新排列組合產生不同的畫面與意義。</p> <p>（2）鼓勵學生透過手工書畫面的呈現拼湊記憶、夢想未來。</p> <p>（3）分享與討論：鼓勵學生分享自己的生命故事，省思自己的成長歷程，並對身邊的人懷抱珍惜與感激。</p>		<p>* 拼貼作品 實例</p>	<p>* 學習單</p> <p>* 課堂製作</p> <p>* 作品呈現</p> <p>* 分享與討論</p> <p>【教師評鑑】</p> <p>【學生互評】</p>
--	--	----------------------	---

活動二：個人姓氏圖騰

教學目標

1. 能查詢自己的姓氏相關資料，了解自己姓氏的意義與淵源。
2. 能認識文字的演變，理解構成文字的元素。
3. 能以圖畫融合文字筆畫，將文字作不同的詮釋與創意表達，但仍能表達出該文字的意義。
4. 能思考日常生活中與自己相關的元素並運用在作品中。
5. 能認識雕刻版畫的不同技法與製作方式。
6. 能注意雕刻工具的使用安全。
7. 能向全班分享自己的創意。

課程重點	教學資源	評量方式
<p>1. 課前請學生查詢自己姓氏相關資料，了解其意義與淵源。並引導學生思考：相伴一輩子的姓氏，不僅背負著歷史淵源與家族傳承，也是在社會上代表自我的符號。</p> <p>2. 教師製作投影片，於課堂上展示不同姓氏的古字體或圖騰作為範例，引導學生討論文字的演變歷程與圖騰由來。</p> <p>3. 認識文字的演變，理解構成文字的元素。透過欣賞文字設計的創意實例，引導學生思考如何將這些文字加入現代的元素，使之「創意化」與「現代化」。</p> <p>4. 創作活動：玉米雕刻板刻畫</p> <p>（1）認識陰刻與陽刻，並能分辨不同的製作方式與視覺效果。</p> <p>（2）說明雕刻版畫的製作方式與注意事項，並欣賞雕刻版畫作品。</p>	 <p>* 字典</p> <p>* 古體字查詢網站</p> <p>* 文字與姓氏圖騰圖文資料</p> <p>* 教師製做投影片</p> <p>* 文字創意設計實例</p> <p>* 教師製作投影片</p>	<p>* 資料收集情形</p> <p>* 課堂討論與發表</p> <p>* 學習單</p>

<p>(3) 認識工具與材料。</p> <p>(4) 解說雕刻技法與工具使用。</p> <p>(5) 請學生思考代表自我的姓名圖騰該有怎樣的內容，可注入更多的個人特色。如：性格、喜好、夢想...</p> <p>(6) 引導學生運用創意讓姓氏圖騰代表自我的價值與喜好。</p> <p>(7) 表現筆畫線條時，須考慮畫面的美感。</p> <p>(8) 教師隨時注意學生是否正確使用雕刻刀。</p> <p>5. 分享與發表。</p>		<p>* 課堂製作</p> <p>* 課堂討論與發表</p> <p>* 作品呈現</p> <p>* 分享與討論</p> <p>【教師評鑑】</p> <p>【學生互評】</p>
		

活動三：「色」會共「線」-- 畫出自我

教學目標

1. 能欣賞藝術家不同風格的自畫像，進而能體會藝術家創作之心理歷程。
2. 能欣賞梵谷等藝術家特殊的線條表現，及透過自畫像傳達出的情緒表情與內心世界。
3. 能思考生活中的所扮演的角色。
4. 能掌握自己的特色，不僅能運用色彩與線條表現外貌，更表現內在的感覺和情緒。
5. 能探索自我的內心世界並勇於大膽嘗試，在創作中呈現不同的自己。
6. 能用客觀與多元的角度欣賞同學的藝術創作。

課程重點	教學資源	評量方式
<ol style="list-style-type: none"> 1. 課前請學生蒐集令自己印象深刻的自畫像，帶來課堂上討論。 2. 教師準備不同風格的自畫像作品於課堂上展示並與學生共同討論：為甚麼藝術家選擇這樣的方式呈現自己的臉？ 3. 引導學生感受藝術家運用獨特的色彩和技法，不僅畫出自己的外貌，更表現出人物內在的感覺和情緒。 4. 配合歷史博物館的「燃燒的靈魂—梵谷特展」，教師準備相關資料介紹梵谷生平與自畫像創作。梵谷曾說：「自畫像的目的在於畫出更深層的自我」。畫自畫像便是他挖掘內心深處的一種方法。 5. 與學生討論梵谷特殊的線條表現方式，以及梵谷如何透過自畫像傳達他的情緒表情與內心世界。 <ol style="list-style-type: none"> 6. 從賞析名家作品中，讓孩子學習如何掌握自己的特色，並討論在自 	<p>* 相關資料</p> <p>* 教師製做投影片</p> <p>* 「燃燒的靈魂—梵谷特展」展覽畫作介紹</p> <p>* 梵谷相關資料與簡報</p>	<p>* 資料收集情形</p> <p>* 課堂討論與發表</p>

畫像創作中可以納入哪些元素，以不同的面向呈現自己的臉，表現自己的創意。

7. 創作活動：

(1) 透過鏡子仔細觀察自己的臉，思考除了在他人眼中看到的樣子，還可以呈現什麼樣不同面向的自己？

(2) 思考有哪些「關於我」的內容可融入創作中。如：個人記憶、成長歷程、喜悅、傷痛、期待、夢想...什麼構成了我？未來我將創造什麼？

(3) 鼓勵學生探索自我的內心世界，大膽轉換自我並嘗試另一種個性的體驗，以色彩與線條表現內心情緒和感情。

8. 發表與分享。

* 課堂
討論與
發表

* 課堂
製作

* 作品
呈現

* 分享
與討論

【教師
評鑑】

【學生
互評】

活動四：形形色色一個人風格紙偶製作（三年級）

教學目標

1. 能透過鏡子仔細觀察自己的特徵與肢體動作。
2. 能以紙版製作頭、頸、軀幹、四肢等結構，並變化不同的姿勢。
3. 能說出不同顏色所給人不同的感受，並選擇適合自己作品的底色。
4. 能運用版畫技法表現外貌，掌握自己的特色。
5. 能勇於嘗試，在創作中呈現不同的自己。
6. 能用客觀與多元的角度欣賞同學的藝術創作。

課程重點

教學資源

評量
方式

1. 透過鏡子仔細觀察自己的臉，了解自己的特色。
2. 認識自己的四肢與各部位的關節，將自己的身體化為靈活的線條，盡情表達自己的肢體語言。
3. 思考有哪些「關於我」的內容可融入創作中，透過紙版畫的剪貼與重疊呈現豐富的層次，並鼓勵學生大膽轉換既有的「自我」嘗試另一種個性的體驗。

* 相關資料
* 版畫工具
與材料
* 人形偶相
關教材
* 相關實例
欣賞

* 課堂
發表

* 課堂
製作

* 作品
呈現

* 分享
與討論

【教師
評鑑】

【學生
互評】

4. 選擇不同色彩與作品搭配，使作品更能表達內心情感。
5. 教師隨時提醒版畫製作注意事項與工具使用安全。

活動五：線出原形（一）

教學目標

1. 能認識自己的肢體語言，並依據個人經驗及想像，透過肢體語言進行創作。
2. 能與同學合作規劃表演活動。並將與人之間的互動透過肢體語言表現在創作中。
3. 能由肢體語言或表情表達內心的感受，及關懷別人的感受。
4. 能欣賞傑克梅第以細長「線條」刻劃人物形象的藝術表現方式，並認識作品生成的背景。
5. 能將自己的身體化成單純的線條，模仿傑克梅第人物雕塑的姿態並相互觀察，試著揣想人物的心情。
6. 能以毛根、鐵絲、紙黏土塑形，做出不同姿態的人物。
7. 能認識雕塑的基本觀念與製作技巧。

課程重點	教學資源	評量方式
<ol style="list-style-type: none"> 1. 以「情緒」為主題，讓學生在課堂上以自己的肢體語言進行創作。鼓勵他們依據個人經驗及想像，發展創作靈感。 2. 認識我自己的肢體語言：討論每個同學的肢體語言，並請該名同學發表當時的心境與想法。 3. 以「我自己」和「我與人」為發想，進行單獨或一人以上的肢體表演創作。如：「自己一個人的時候」、「別人眼中的我」...等。 4. 學習由肢體語言或表情表達心內的感受，及關懷別人的感受。 5. 傑克梅第(Alberto Giacometti)雕塑作品介紹：瑞士雕塑家傑克梅第不論在雕塑、繪畫以及素描方面的創作，主題皆以人物形象為主，展現 20 世紀人類的軟弱與無助的特性。他作品中的人像總是瘦弱細長，透過渺小的體積表現出人類之孤寂的感覺。 (1) 欣賞傑克梅第以細長的「線條」刻劃人物形象的藝術表現方式，並認識作品生成的背景。 (2) 與學生討論為何傑克梅第以微小的尺寸表現生活上的精神疏離。這些線條構成的人物形象加強了作品凝聚力的強度。 6. 創作活動 (1) 請學生仔細觀察傑克梅第的人物雕塑，試著將自己的身體化成單純的線條。模仿傑克梅第人物雕塑的姿態並相互觀察，試著揣想人物的心情。 (2) 畫下自己所要創作的人物姿態，並說出原因與他此刻的心情。 7. 指導學生以毛根塑形，做出細長的人物。並於過程中隨時指導雕塑的基本觀念與製作技巧。 8. 作品發表與分享。 	<ul style="list-style-type: none"> * 以肢體表達不同情緒相關照片。 * 人體動作圖卡 * 傑克梅第相關資料 * 雕塑相關資料 	<ul style="list-style-type: none"> * 課堂肢體創作 * 課堂討論與發表 * 課堂發表 * 課堂製作 * 作品呈現 * 分享與討論 【教師評鑑】

【學生
互評】

活動六：線出原形（二）

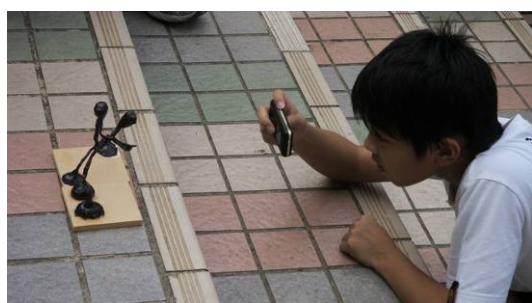
教學目標

1. 能製作人物塑像並以不同的動作線條表現情緒。
2. 能小組共同合作規劃分鏡內容、攝影場景與工作分配。
3. 能合作拍攝照片，並以優美的語言表達畫面意境，完成詩畫合一的作品。
4. 能以自我風格加上審美概念製作，強調感情與創意設計。
5. 能運用電腦技能輔助作品的呈現。
6. 能在團體中與同伴合作表現默契，共享成果。

課程重點

1. 傑克梅第作品中，削長的人型雕塑在時空中行走著，留下如符號般的線條把一份孤寂的情緒留駐。但很多時候，孤寂來自於自我設限。我們可以讓這些瘦削的、無名的人兒伸展他的雙足，敞開他的懷抱，讓他們彼此之間產生互動。
2. 小組討論，規劃腳本內容與分鏡圖。
3. 學生以拍照的方式呈現各組內容。
4. 將畫面結合文字，引導學生加上審美概念製作，強調感情與創意設計。並運用電腦技能輔助作品的呈現。
5. 由製造過程了解立體造型的美感，並思考如何以作品抒發感情，結合畫面說出心裡的話。
6. 各組作品發表與分享。

教學資源

- * 傑克梅第相關資料
- * 分鏡圖與腳本相關資料
- * 相關實例欣賞

評量方式

- * 課堂討論與發表
- * 小組討論情形
- * 小組合作與分工情形
- * 作品呈現
- * 課堂發表
- 【教師評鑑】
- 【學生互評】

活動七：我的人生地圖

教學目標

1. 能了解「人生地圖」的概念。
2. 能認識不同類型地圖的特色與表達重點。
3. 能將自己的人生路線透過彩繪、拼貼等多元化的媒材和技法呈現出來。
4. 能回溯自己的生活經驗，並在離開國小校園前夕思考未來的方向。

5. 能體會達成夢想必須歷經努力的過程。		
課程重點	教學資源	評量方式
<p>1. 與學生討論在前面的課程中，我們運用了各種不同的線條與色彩來組成視覺藝術作品。不過，有些「線」並不是視覺上清晰可見，也可能是物體移動的路徑與軌跡。</p> <p>2. 如果人生是一段旅程，我們的足印會連綴成一道什麼樣的軌跡？而你又打算在自己的人生地圖上，經營出什麼樣的空間與風景呢？</p> <p>3. 我們要把所見所聞所感所想，記錄在屬於自己的人生地圖上，你手中的地圖上已經畫了些什麼？接下來，又要畫些什麼？</p> <p>4. 教師準備各種不同類型的地圖讓學生比較其特色，如旅遊地圖、導覽圖、遊戲地圖...等，回想自己一路走來的軌跡，也思考未來將要前進的方向。</p> <p>5. 讓學生試著規劃自己的人生幸福路線。</p>	<p>* 教師收集各種類型地圖</p> <p>* 教師製作投影片</p> <p>* 繪本「在彼此的地圖相遇」投影片</p>	<p>* 資料收集情形</p> <p>* 課堂討論與發表</p> <p>* 課堂製作</p> <p>* 作品呈現</p> <p>* 分享與討論</p> <p>【教師評鑑】</p> <p>【學生互評】</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>		

肆、成效評估

- (一) 知識力：增強了解與認識世界知名藝術家在探索自我、覺察生命後創作的藝術品，以提升學生對藝術家暨藝術創作的理解。
- (二) 情意表現力：人文情懷需要教育來實踐。經由共同的自我探索課程，可以增強同學間的認同與瞭解，分享共同的記憶與情感，並能尊重個別的差異性。合作模式更可增強學習信心與團隊合作力，並在分享創作成果與肯定他人長處的學習基礎上，共同建立對生活環境的感知。
- (三) 資訊力：運用書面與網路收集個人成長與家族歷史的相關圖文資料，並運用電腦呈現報告以及創作成果。
- (四) 創作表達力：讓學生由親身的體驗開始，將觸角延伸至對週遭環境的覺知，進而並將其知識與情感轉化成藝文創作成果。過程中發揮獨創性，意涵的表達與技法運用並重；並能尊重不同風格的展現。
- (五) 技能：學生學習去掌握/運用多樣媒材與技法，以藝文創作表達對自我的情感。能以正確技法掌握色彩、線條與形體的表現性與傳達力，並完成表達個人意念的作品。更進一步讓學生利用電腦資訊技能，去豐富創作的內容與形式。

伍、結語

高年級的孩子，隨著記憶、思維等多方面能力的增強，不但興趣變得更加廣泛、穩定，

也漸漸形成了看待事物的標準。但由於意志力還不夠堅強，分析問題的能力也尚在發展之中，所以一旦遇到困難和挫折便容易灰心、頹喪，或者出現理智不能駕馭感情的現象。

藝術教育應該以「人」為核心，亦即應當教育人成為更良善、更優美、更真實的人。應該提供學生機會覺察自己的生命，鼓勵孩子們運用感官、知覺和情感，辨識藝術的特質，建構意義新時代的人類，該具備的是對自己深刻的省察，和對世界環境的宏寬視野，真正符應人文價值的個體。

本課程的規劃主軸乃是回歸藝術教育的本質---人。我們嘗試透過藝術的媒介，引導孩子們從內在個人的角度出發，探掘自我、深化體驗、敏銳感知、創意開發；進而拓展到與社會層次的互動，生活態度、人際省思、生命意義探討。本課程期能協助學生促進自我概念、關懷生命，不僅探索自我，養成自覺與反省的能力，更鼓勵他們依據個人經驗及想像，透過創作實踐藝術於生活中，豐富生活與心靈。

衷心的期盼孩子們能夠更愛自己、更珍惜生命，認真生活在每一個時刻，生命值得花一些時間思索、沉澱與品味，試著用藝術愛自己，別只是低著頭匆匆的走過。

