

第一屆廣達游藝獎 創意教學 第一名

教學設計

設計者：台中縣太平國小 林愛華 老師

教學主題	墨韻深深	編號	
設計理念	<p>時代的巨輪不斷的向前滾動、社會的脈動、科技的進步、人們生活忙碌之餘，可曾停下腳步看看我們週遭的生活，生活的一切一切莫不受外來文化的影響，孩子們不斷接受新知，享受資訊網路所帶來的便利性，然而對自己的文化不甚了解更別說如何欣賞了，「海角七號」這部影片造成台灣很大的回響，正因為它有那時代人們共同的回憶，導演以最平實最樸實的手法呈現時代的背景與生活，這就是一種最平實的美，也是最具當代的一種藝術，近代有多少設計師從中國藝術上得到靈感不勝枚舉，因此如何引領孩子們去觀察及欣賞我們生活之美，欣賞中國文化之藝術，文化能傳承下去，是教育者刻不容緩的大事，所幸有廣達基金會的推廣，讓孩子有機會提升藝術教育，這次申請「東方可頌」宋代文物展，我們不僅僅針對宋代，還將中國的水墨發展做簡單的介紹，為使教學上活潑多樣化，水墨故事簡報以全校聯播多次方式加深印象，並搭配了學習單及體驗遊戲、發行彩卷以增進學生的學習興趣，達到文化饗宴的真正目的。</p>		
教材來源	自編		
統整領域	藝術與人文〈視覺藝術〉、自然與生活科技（資訊教育）		
學習目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過作品的欣賞、學習、參與，進而培養熱愛藝術活動，提升人文素養。 2. 藉由中國水墨故事的欣賞，了解中國文化，懂得欣賞並且珍惜文化資產，達到文化傳承的目的。 3. 透過遊戲與學習單的方式，提高學生的學習興趣並加深對畫作的了解與印象。 		
分段能力指標	<p>3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境與心靈。</p> <p>3-2-12 透過觀賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。</p> <p>3-2-13 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞，轉化個人情感。</p>		
課前引導 (40分)	<p>每一個教學活動前，教師必引領學生觀看中國水墨畫的藝術欣賞介紹以及講述有關宋代的歷史、社會故事，才能真正進入朝代文化，達到教學目的。</p>		
教學活動一 宋朝名畫大搜尋			
設計人	林愛華	教學時間	160分鐘
		教學對象	1~6年級
教學資源	<p>電腦、單槍投影機、名畫資料、學習單、A4信封袋二十個，護貝好的宋代複製作品四張、磁鐵貼紙、尺、剪刀。</p>		

**教學活動
內容**

一、播放導覽光碟，並詳細介紹宋代四張名畫。

崔白《雙喜圖》

在一個荒郊野外中，風咻咻的吹著，樹木花草不停的搖擺著，一隻野兔從山路上跑了過去，只見兩隻喜鵲譏哩呱啦吵個不停，你瞧！一隻伸頸長嘴、一隻拍翅鼓譟，倒是野兔暫停前進，回頭張望，好像在說：「幹什麼？我只不過是路過這裡，一會就走，何必大呼小叫的呀！」。仔細瞧！畫中的線條，樹幹凹凸不平就用曲折的線條，兔子、喜鵲線條則是短短細細的線條來表示，因此啊！不同的筆觸可是會表現出不同的質感喔！

李唐《萬壑松風圖》

畫這幅畫的李唐爺爺曾在宋徽宗、宋高宗在位時擔任宮廷畫家呢！小朋友！現在我們來看看這幅畫。畫的中間主峰旁邊的遠山，上面寫著「皇宋宣和甲辰〈1124〉春河陽李唐筆」，這落款的位置很特別吧！年紀大的李唐爺爺表現山石仍然是雷霆萬鈞的陽剛力量，主要山峰在中央，左右有高低參差雲尖峰。畫中的山巒、峭壁好像被斧頭鑿過的痕跡，山顯的特別堅硬。山腰有一朵朵的白雲，冉冉欲動，一方面把群山的前後劃分出來，還使畫面有疏密相間的效果，使整個氣氛有柔和的感覺，不會讓欣賞的人有壓迫感。山巔的叢樹，前面有松樹林，以及若隱若現的小徑，都增添畫面的幽深情調。瞧一瞧畫的左邊：中間有瀑布垂下，展轉成溪流，流過石頭，好像可以聽到嘩啦啦的水聲，真是“畫到有聲既是詩”。

范寬《谿山行旅圖》

哇！好一座巍然聳立的高山啊！擺在畫中央，增加了畫的氣勢及高聳而慄的空間感。走！用多啦ㄟ夢的縮小燈把我們變小，一起進入畫面的世界吧！范寬用像雨點的筆法，來表現北方黃土高原的堅硬質地，後人稱為「雨點皴」。在山的右邊有一條細長的瀑布直瀉而下，而且激盪出豐沛的水氣，還有啊，山下兩邊有樹木，仔細瞧！樹的種類可真多呢！來來來，在寺廟、樹林前的小路上有旅客啣，還有驢子以及馬呢。小朋友！不知道你注意到一個問題沒？就是范寬先生如果站在最前面的石頭看風景作畫，那麼他一定要仰著頭看中間的山坡和上面的大山，那麼怎麼看得到寺廟和山頂呢？而不被前面的東西擋住呢？所以說啦，作者是以多方

面角度來看這風景，然後把他畫下來，很有趣吧！更有趣的是你找到作者的落款〈簽名〉了嗎？

郭熙《早春圖》

春神來了，找一找畫家在哪裡題款：「早春。壬子年郭熙畫」的字樣？畫面中哪些地方透漏春天的訊息呢？

郭熙是神宗時的宮廷畫家，他的官位可是翰林圖畫院的最高職位「待詔」乙，擅長繪製大型山水畫。這張早春圖表現冬天過完，雪漸漸融化，溪水逐漸解凍，草木剛發芽，整個畫面霧氣溼溼重重的，聽！潺潺溪水俯衝而下的聲音你聽到了嗎？彷彿是一種早春時節萬物生發的快樂呢。

在技法上，郭熙以筆墨一層一層的渲染岩石，使堅硬的石塊看起來像雲一樣舒卷流動，有人稱這種畫法為「捲雲皴」。另外樹的枝芽有如蟹爪一般，因此被稱為「蟹爪枝」。而不是魔爪枝喔！

〈二〉、全班分四組，並設計簡短的歡呼口號與動作。

〈三〉、一組準備五個信封袋，裡頭分別放入五張提示，另外四個信封袋除了提示，還放入護貝且切割好的宋朝複製名畫。（信封袋提示內容如下：歡迎加入尋寶的遊戲，請你到_____向主任或老師，並稱讚一句好話，拿到【第二個藏寶袋及下一個提示】。記得！要親切有禮貌喔！。）

〈四〉、老師將第一個信封袋分別交給每組的小隊長，其餘四個信封袋，老師必須事先在校內尋覓好位置分別藏好。學生分別將找到的袋中作品完整拼貼於黑板上，並且寫出畫作的名稱及作者，那一組先完成，就歡呼口號帶動作該組就獲勝。

〈五〉、展場欣賞作品。

〈六〉、完成學習單。

評鑑方式

1. 透過作品的介紹，能提出問題或心中的想法。
2. 小組的團結與創意。
3. 看展覽應有的禮儀。
4. 完成學習單。

教學單元 二 變化“墨”測					
設計者	林愛華	教學時間	280 分鐘	教學對象	高年級
教材來源	國立台灣美術館/袁金塔水墨創作畫集/自編				
統整領域	藝術與人文（視覺藝術）、				
學習目標	1. 欣賞當代的水墨畫家的水墨創作，了解水墨創作已不再限制於筆、墨、紙、硯，題材與媒材的活潑與變化性，給予不同的視覺感受。 2. 能比較出傳統與現代水墨畫的異同。 3. 體會水墨的變化與趣味，培養學生探索新媒材、新事物的興趣。 4. 能夠分辨水墨濃淡與不同肌理進行水墨拼貼創作。				
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 構思藝術創作的主題與內容，選擇適當的媒體、技法、完成有規劃、有感情及思想的創作。 1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。 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。				
教學資源	單槍投影機、電腦、當代水墨作品資料、宣紙、全開道林紙。				
學生所需 用 具	毛筆、墨汁、梅花盤、筆洗、水彩顏料、抹布、膠水、噴霧器。				
教學活動 內 容	1. 欣賞袁金塔《紙老虎》、《葉魚》、《羽毛蟲人》的畫作。 ◎《紙老虎》——畫家袁金塔叔叔看布袋戲時所得到的靈感，因為在布袋戲裡頭，紙老虎被拿來當作是嚇唬他人的工具，但是一點也不厲害，往往一下子就被打扁了，袁金塔叔叔紙上貼上報紙，再以水墨繪出一隻老虎，嘴巴張的大大的，而且沒有牙齒，表現出它那種虛設聲勢的樣子。 ◎《葉魚》——以葉片的造型聯想到魚的各種姿態，用葉子去肉只剩葉脈沾色壓印，不同的葉脈呈現不同的魚身，有心型的、鋸齒的、橢圓形的……千變萬化，再為“魚”增添色彩、眼睛、繽紛的葉魚躍然紙上，而不斷的複製就成了魚群喔！ ◎《羽毛蟲人》——用羽毛沾色，壓印在宣紙上，變成了身體，再以水墨畫上頭、鬚、腳就成了羽毛蟲人，羽毛蟲人《觀日》是袁金塔叔叔的名作唷。 2. 欣賞劉國松《山外山》、《子夜的太陽》的畫作。 畫家劉國松一生的成就，主要在堅持「東方媒材」的理念下，				

<p>教學活動內容</p>	<p>開拓了水墨創作的可能性，集合了撕、貼、刷、染的多元技法打破了中國水墨創作用筆描繪的成規，造就劉國松在藝壇抽象水墨畫別具一格。</p> <p>◎《山外山》——以紙材的撕扯、層層拼貼，來顯出山巒層層的意味，前方綠色山巒的黑色肌理，給人林木叢生的想像；後方黑色山巒上的白色肌理，則給人山泉飛瀑的聯想。至於空白的右上角，像是雲煙裊繞的虛靈空間。</p> <p>◎《子夜的太陽》——畫家劉國松爺爺靈感來自「永晝」的自然奇景，讓時間移動的太陽形象形成影像重疊的宇宙風景。太陽則是以噴槍噴色，染上色彩後，再剪成圓形，用裱貼的方式，整齊的排列、放置在代表太空的圓弧之上。</p> <p>3. 教師指導學生以水墨遊戲的方式製作水墨色紙。</p> <p>(1) 浮出檯面——利用沙拉油輕浮原理，在水面上滴油及墨汁（水彩）數滴，利用流動變化的紋樣所產生的作品。</p> <p>(2) 搓擦揉揉——將宣紙揉成一團，然後張開，運用墨色、側筆在宣紙上乾擦。</p> <p>(3) 重疊造次——以淡到濃墨畫在宣紙上，層層相疊，產生墨的厚重與層次之美。</p> <p>(4) 「膠」柔做作——將膠水適量加水倒入於噴霧器中，然後隨性的噴洒於宣紙上，在以不同墨色渲染於紙上，趁未乾再以膠水局部噴灑產生特殊效果。</p> <p>4. 關於水墨遊戲的方式很多，作品將依照老師指導的方式不同而產生不同的感覺。</p> <p>5. 集體創作——全班分成兩組，以競賽的方式進行，集合學生所製作的水墨色紙，依照墨色層次、肌理效果、創意、將需要的水墨色紙剪下來以膠水拼貼於紙上。</p> <p>6. 點景——以筆墨勾點出人物、房舍、橋樑……等等。</p> <p>7. 上色。</p> <p>7. 落款。</p> <p>8. 欣賞與討論。</p>
<p>評鑑方式</p>	<p>1. 水墨色紙的運用及作品的創意。</p> <p>2. 合作態度。</p> <p>3. 主動發表、比較作品的特色與差異並給予意見</p>

教學單元 三					
畫情表意					
設計者	林愛華	教學時間	280 分鐘	教學對象	4~6 年級
教材來源	國立故宮博物院/舞彩弄墨.黑白本色光碟/自編				
統整領域	藝術與人文/視覺藝術/自然與生活科技				
學習目標	1. 了解水墨畫中的寫意畫與工筆畫特色。 2. 能運用筆墨表現出墨色與線條的變化。 3. 認識構圖，畫面上有賓主、大小、虛實之分。				
分段能力 指 標	2-2-6 欣賞並分辨自然物、人造物的特質與藝術之美。 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，表現個人的想法與情感。 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。				
教學資源	單槍投影機、電腦、花鳥畫作及攝影資料、鳥類放大圖片、植物花卉 A3 圖片並護貝，每生各一張、護貝好的白描圖稿每生一張、礬宣 4K、宣紙 4k 各一張。				
學生所需 用 具	毛筆、墨汁、墊布（報紙）、梅花盤、筆洗、水彩顏料、抹布。				
教學活動 內 容	1. 藉由「花」、「鳥」投影片的欣賞，從大自然景物體驗「靜」、「動」之美，並對照畫作墨色的變化和線條的表現以及畫家如何捕捉大自然景物於畫面上。老師講解時，可引領學生說出所見所聞，讓學生具備觀察的眼睛和想像的心。 2. 操作練習 (1) 濃淡深淺的墨色 先在調色盤上調出濃但深淺的墨色，梅花盤中間為墨汁，旁邊 3 至 6 格用筆或水滴放入些許的水，筆沾濃墨進入第一格清水攪拌後，直接進入第二格攪拌、第三、第四格……如此便有濃但深淺。將調好的濃淡深淺墨色畫在小張的試紙上。 (2) 粗、細、剛、柔、曲、 直的線條 小朋友擅用大小筆及筆的筆鋒、側鋒、逆筆、擦筆……畫出不同的線條。 3. 寫意畫 (1) 教師引導學生欣賞國立台灣美術館所出版的《舞彩弄墨.黑白本色》光碟中的花鳥畫作。 (2) 教師將準備好的不同種類的鳥類與植物攝影圖片發給學生，一人各一張，並講解如何取景與構圖。				

	<p>(2) 教師可以簡單介紹圖片中的鳥類習性、喜歡採食哪種果實、在海拔幾公尺或哪些植物可以常見到“它”的蹤跡。</p> <p>(3) 依據圖片，鳥與植物搭配構圖，運用筆和調出來的墨色相互運用，畫出自己獨特的花鳥畫。</p> <p>(4) 落款。</p> <p>4. 工筆畫</p> <p>(1) 教師課前手繪花鳥白描畫稿，共四張，然後影印護貝。</p> <p>(2) 發給每位學生一張護貝好的花鳥線條影印稿、一張樊宣紙。老師示範，利用毛筆的輕重轉折，勾勒出線條，稱為白描。</p> <p>(3) 填上墨色，做出陰影立體的效果。</p> <p>(4) 染上色彩。</p> <p>(5) 落款。</p> <p>5. 發表與討論</p>
<p>評鑑方式</p>	<p>1. 上課專心度。</p> <p>2. 作品墨色的掌控與線條的變化與構圖。</p> <p>3. 能勇於表達創作作品的心得，也能提出欣賞他人的作品的感受與建議。</p>
<p>網路資源</p>	<p>國立台灣美術館典藏品數位閱覽-</p> <p>http://sql.tmoa.gov.tw/collectionindex-c.htm</p> <p>打開台灣美術畫匣子-</p> <p>http://taiwanart.tmoa.gov.tw/image-1.htm</p> <p>國美館水墨畫學習網站「舞彩弄墨黑白本色」-</p> <p>http://sql.tmoa.gov.tw/chinese/painting/</p> <p>國立故宮博物院-</p> <p>http://www.npm.gov.tw/search/search.htm/</p>

教學單元 四

墨彩畫意

設計者	林愛華	教學時間	160 分鐘	教學對象	六年級
教材來源	自然與畫意—李義弘著、黃才松畫集、墨彩台灣風物以抒懷—許文融、國美館舞彩弄墨黑白本色水墨教學光碟/國立故宮博物院/				
統整領域	藝術與人文-視覺藝術/資訊媒體				
學習目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識傳統水墨畫與現代水墨畫的差異性。 2. 認識水墨寫景與造境離不開自然的觀察。 3. 嘗試運用操作與學習的技法表達經驗，完成作品。 				
分段能力 指 標	<p>1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表達創作的想像力。</p> <p>1-3-2 構思藝術的創作主題與內容，選擇適當的媒體、技法、完成有規劃、有感情及思想的創作。</p> <p>1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。</p> <p>1-3-5 結合科技，開發新的創作經驗與方向。</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>3-3-11 以正確的觀念與態度，欣賞各類型的藝術展演活動。</p>				
教學資源	風景資料、宋代水墨畫山水作品、現代水墨畫作品、單槍投影機、電腦、宣紙四開、磁鐵、全開道林紙。				
學生所需 用 具	毛筆、墨汁、梅花盤、水彩顏料、筆洗、抹布。				
教學活動 內 容	<ol style="list-style-type: none"> 1. 參考《自然與畫意》李義弘所著。 以《谿山行旅圖》、《萬壑松風圖》、《山腰樓觀》、《早春圖》畫作中的皴法、遠山、樹木、瀑布……與實際攝影圖片做比較與對照，讓學生了解畫家如何將自然中的景物轉換筆法投射在畫裡成為水墨創作。 2. 欣賞現代水墨畫家李義弘《夏日河池》、席德進《林下屋》、許文融《竹林鳥啼翠色舊居》、黃才松《木棉樹葉黃時的台中公園》《思想起之二》、袁金塔《稻草人群英會》。 3. 與學生探討宋代的山水作品與現代水墨作品依樣取景於大自然，除了時代背景的不同，畫作就構圖、線條、墨色、色彩…有何不同與看法。 4. 介紹並示範水墨的基本筆法（勾、皴、擦、點、染）及運筆側鋒、逆鋒、中鋒、用墨乾、濕、濃、淡、焦墨的運用，也可參考國美館《舞彩弄墨黑白本色》水墨學習網站。 <p>◎ 運筆法</p>				

	<p>a. 中鋒：筆管與畫面垂直，比間保持在線條中央，畫出的線條圓渾濕潤。</p> <p>b. 逆鋒：筆鋒朝習慣的運筆方向相反進行，阻力產生蒼勁、險峻的效果。</p> <p>c. 側鋒：筆尖側向一邊，適合表現較寬的“線條”或“面”有輕巧、薄弱的感覺。</p> <p>◎ 用墨法：(墨分五色)</p> <p>a. 焦墨：研磨好的墨汁，在硯台內經過半天的揮發，就成為最黑的焦墨。</p> <p>b. 濃墨：墨色僅次於焦墨。</p> <p>c. 淡墨：墨汁調水稀釋，顏色呈灰或淺灰色，既是淡墨。</p> <p>d. 乾墨：用墨時，水份不多，近乎枯筆。</p> <p>e. 濕筆：水量較多，效果與乾筆相反。</p> <p>5. 學生以四開宣紙練習墨色的調配、乾溼的掌握以及毛筆的運用〈墨色的調配方法再前面單元以上過〉。</p> <p>6. 教師將全開道林紙以磁鐵固定在黑板上，再將準備好的風景攝影圖片以單槍投影機投影在畫紙上，學生依照圖片，嘗試以操作與練習的技法運用於畫作上。學生輪番上陣輪番上陣，運用筆法、施以墨色、上色、落款至完成。</p> <p>7. 討論與分享。</p>
<p>評鑑方式</p>	<p>1. 運筆用墨的練習。</p> <p>2. 合作態度。</p> <p>3. 筆墨的運用。</p> <p>4. 心得分享。</p>

體驗遊戲區

拼圖學習角

塗鴉水牆學習角

碳酸鈣版所組成的一大面牆，現場
提供水桶、毛筆。

盡情享受揮灑的樂趣

好好玩喔！愛怎麼畫就怎麼畫，都不會被媽咪罵耶。

童玩教學角

童玩教學角—外聘童玩老師定時現場教學，教學內容包括竹管砲、竹蟬、綠笛鳥、手搖鼓、布袋戲娃娃、竹套環.....等等。

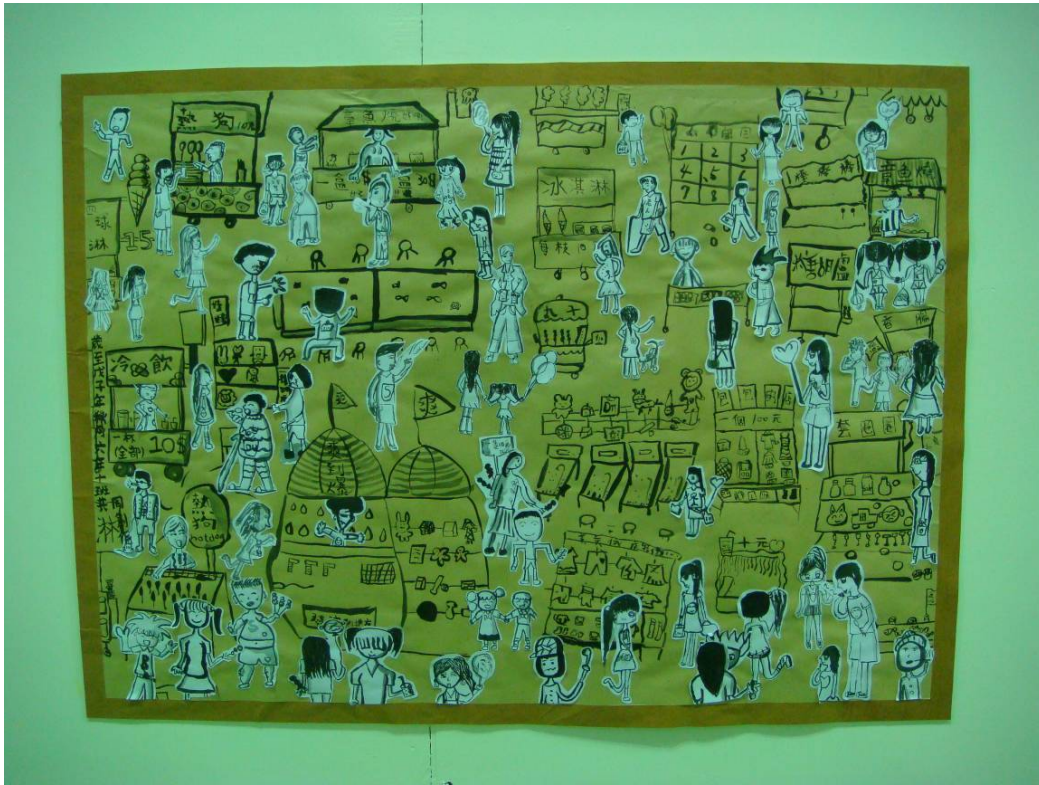

拓碑學習角

拓碑學習角—將蘇軾的「寒食帖」局部以雷射刻至壓克力板上，現場放置「蠟墨」與紙張，讓學生體驗拓碑的樂趣以及欣賞中國的文字之美。

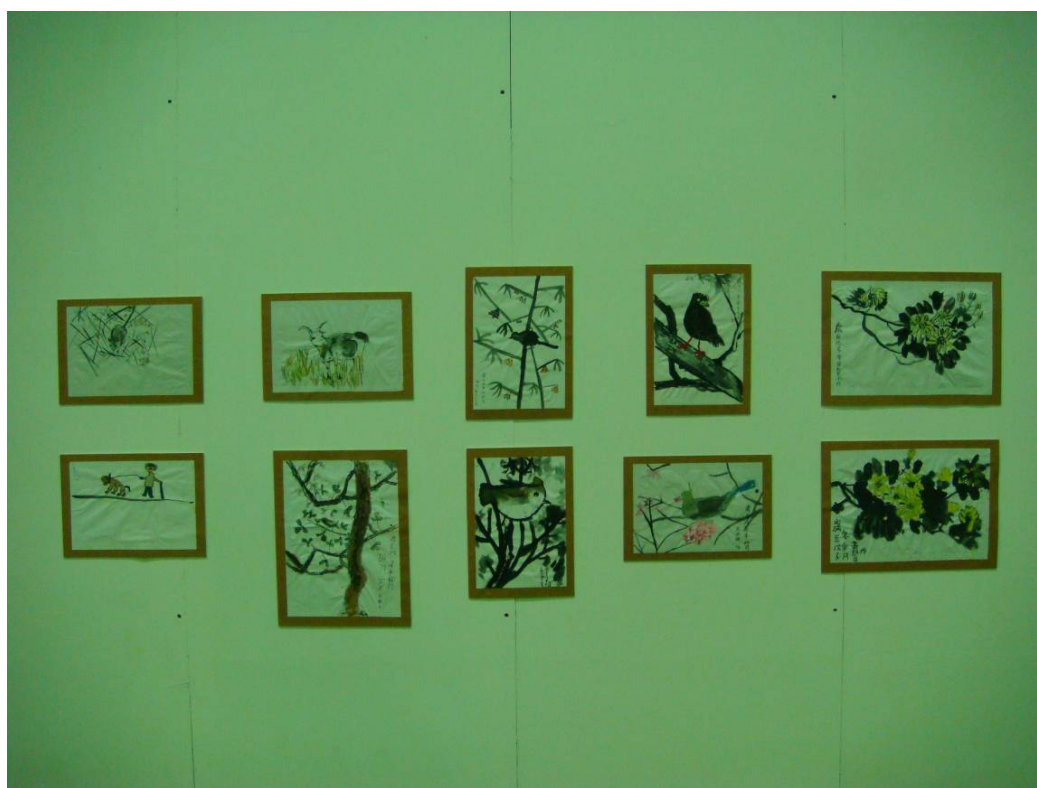
六年級「變化墨測」課程集體創作之作品

六年級「墨彩畫意」課程，學生集體創作之作品。

四~六年級「畫情表意」—寫意畫延伸課程，學生作品棒極了唷

全校進行將近兩個月的水墨課程，成果豐碩呢。

四~六年級「畫情表意」—工筆畫延伸課程，學生作品棒極了

高年級 學習單

躍動的生命篇章~宋代文化藝術

一、宋代歷史

姓名

座號

朝代	北宋				南宋		
皇帝	太祖		徽宗	欽宗	高宗		
姓名	()		趙佶		趙構		帝昀
特殊事件				()之變			
主要敵人	() ()	()			()		

- 1、宋太祖陳橋兵變、黃袍加身
- 2、杯酒釋兵權
- 3、重()輕()，文人治國
- 4、靖康之變，北宋滅亡
- 5、精忠報國()
- 6、()抱帝昀跳海自盡，南宋滅亡

二、經濟的發展

- 1、政治雖亂，但和外族間的文化交流多，農工商業相當發達，所以大都市、貿易都市都陸續出現
·張擇端《 圖》
- 2、經濟發達，最早的紙幣出現，又稱為()
- 3、北宋的汴京，南宋的臨安，甚至出現稱為「正店」的()，稱為「瓦子」的()，連「夜市」都生意興隆

三、教育科技

- 1、科舉制度到宋代，漸漸完善
- 2、()發明活字版印刷，讓書籍流通快
- 3、()的《夢溪筆談》，提到隕石、石油、磁石指南、數學觀念，甚至化石考古，都比歐洲人早了好幾百年

四、藝術文化

- 1、宋代藝術在徽宗時達到高峰，因為徽宗本身愛好藝術，設立畫院培養畫師他的書法字，人稱()體，繪畫上，也是工筆繪畫的專家

·徽宗《蠟梅山禽》

像這樣以宮廷畫院為主的，稱為院畫，風格有細膩的工筆畫，有氣勢非凡的山水畫

·崔白《雙喜圖》 · 范寬《谿山行旅圖》 · 李唐《萬壑松風圖》· 郭熙《早春圖》 寫下特色

--	--	--	--

另一派，則是以士大夫為主，稱之為文人畫，風格主要崇尚自然，以抒發作者情感為主，很少畫人物

·梁楷《潑墨仙人》 · 蘇軾《枯木竹石圖》

- 2、書法的部分，較有名的有

·黃庭堅《花氣薰人帖》，請寫出全文

·蘇軾《寒食帖》 · 宋徽宗《詩帖》

- 3、瓷器則是以()窯最有名，正所謂「雨過天青雲破處，者般顏色作將來」

· 汝窯無紋水仙盆、蓮花碗 · 定窯白瓷嬰兒枕

五、相關網站

1、廣達遊於藝宋代文化 http://www.quanta-edu.org/html/4_1_pop/0_overview.php?MainID=19

2、故宮博物院北宋特展 <http://www.npm.gov.tw/exh95/grandview/index.html>