

三、教學計畫設計

第一單元「生活的記憶」

主題名稱	生活的記憶：(一)看圖找答案 (二)拼貼與集合 (三)藝術的治療				
簡介	<p>透過 Niki 早期屬於集合藝術 Assemblage Art 的作品，簡介 Niki 生平故事和集合藝術創作的起源。這是一種主要以黏貼或焊接方式，將許多日常生活中的真實物件結合成作品的創作手法，這些現代工廠大量製造的東西、或是人們不要的廢棄物，經過無意地或是刻意地安排以後，原本看起來一點關係也沒有的物品，彼此之間就會產生一種新的關係、新的結構，一種特殊的衝突感或是詩意的美感，就在我們的面前誕生了。讓學生也能試試看，把家裡不用的小東西，運用自己的巧思安排，拼湊組合成一件作品，能夠發現生活中處處充滿了藝術的驚奇與美感！</p> <p>藉由藝術家的作品，運用資訊科技多媒體的效果，體會射擊繪畫的創作動機，和瞭解藝術治療與創作間的關係，並在互動討論和參與創作中，讓學生感受自己的情緒、需要與內心世界。</p>				
教材來源	妮基的異想世界/國立臺灣美術館/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）				
設計人	謝婉妮 / 卜善分	教學時間	160 分	教學對象	高年級
分段能力指標	<p>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。</p> <p>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。</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>1-3-5 結合科技，開發新的創作經驗與方向。</p> <p>3-3-1 能利用繪圖軟體創作並列印出作品。</p>				
教學目標	<p>1.透過藝術家的作品，深入瞭解藝術家創作的動機、想法，及藝術治療的功能。</p> <p>2.在互動討論和參與創作中，讓學生感受自己的情緒、需要與內心世界，並引導學生以圖像思考的方式去觀察自己與同儕。</p> <p>3.學會觀察生活週遭的事物與環境可能帶來的影響，藉此引起學習動機。</p> <p>4.嘗試運用資訊科技多媒體的效果、多媒材的工具，在創作中表現自我。</p>				
教學資源	光碟、簡報、學習單、電腦、單槍、影像處理軟體 PhotoImpact 11				
學生所需教具	白色批土、8 開密迪板、橡皮圈、亮片、塑膠玩具、塑膠刀叉、手套、彈珠、鐵釘、鐵環、報紙、廣告顏料...等。				
課程與活動發展	<p>活動內容說明：(共 160 分)</p> <p>(一)看圖找答案：從「集合藝術」作品中，探索 Niki 生活記憶的故事。(20</p>				

分)

◎播放光碟/簡報，簡介 Niki 生平故事和集合藝術創作的起源和互動討論。

- 1.Niki 在木板上黏貼了很多東西，像是刷子、鈕扣、鉛筆、迴紋針、衣架、湯匙和釘子...等東西。你可以再找一找，看看還有哪些是我們生活裡常用到的小東西？
- 2.像這件〈口紅〉作品，就結合了衣架、湯匙和釘子等東西，這些東西以一種看似隨意擺放的方式組合在一起，再加上顏料揮灑噴濺的效果，在零散紛亂的結構之下產生了特別的張力。你看到〈口紅〉在那裡了嗎？
- 3.讓我們猜猜看，這些作品〈輪盤〉〈粉紅湯匙〉〈工作手套〉〈剪刀〉是由哪些東西集合起來的？像這些具有陶器的碎片、金屬管子，還有很多根釘子和手槍等，你對這些外表尖銳、具有殺傷力的物品感覺如何？再想想看，Niki 為什麼要黏貼這些東西？她想要傳達出作品中什麼樣的氣氛？

(二) 拼貼與集合：透過「集合藝術」的創作方式，嘗試以拼貼、集合的方式，創作自己生活記憶的故事。(100 分)

◎構思主題—收集物件—安排構圖—集合黏貼 (學習單)

(三) 藝術的治療：從「射擊繪畫」，發現和感受 Niki 生活記憶的傷口。(40 分)

◎瞭解「射擊繪畫」的想法和運用資訊科技創作：透過電腦影像處理軟體和各種特效，嘗試「射擊繪畫」的創作表現，呈現與感受和原作的差異性。

- 1.這類創作就像是一種藝術的治療，把一件白色的襯衫貼在板子上，然後拿一個靶子當做是人的頭，再對著靶子射飛鏢，讓參觀民眾投射飛鏢，讓民眾和作品互動，等於是民眾也參與了藝術的創作，成為作品的一部份，就像進行什麼儀式一樣，也許就可以讓自己很快地痊癒了。所以從這類作品開始，Niki 產生了向畫作「射擊」的想法，之後就進入了「射擊繪畫」的創作時期。
- 2.以集合藝術的手法，把經過挑選的各種東西放在木板上，然後在木板的上方放置一些袋子，袋子裡裝滿了各種顏色的顏料，或是各種食物，例如：義大利麵、雞蛋、蕃茄等，再以白色石膏覆蓋，最後用步槍或左輪手槍，當著藝術家朋友或是觀眾的面前，射擊這些袋子。袋子被射穿破裂以後，顏料和各種食物會噴濺開來或是流下來，就會形成非常特殊的圖案。當然每一次的射擊，都會產生不同的驚人效果，所以

	<p>作品就成了獨一無二的創作。</p> <p>3.對 Niki 來說，每一次創作射擊作品，就像是進行一場「沒有受害者的戰爭」，她可以發洩自己對於傳統社會價值觀的憤怒，也藉機表達了對女性刻板形象的反抗心情。因為 Niki 將射擊視為藝術創作的重要過程之一，像〈暴風雨〉〈米羅的維納斯〉這類作品也被形容是具有「暴力」性的藝術風格。</p> <p>4.將老師提供的畫作或是自己畫作的數位影像檔，使用影像處理軟體加上各種特效，使其與原作有非常迥異的呈現與感受。例：[平和]→[憤怒]，[溫柔]→[暴力]，[寧靜]→[混亂]……</p> <p>①開啟影像處理軟體 PhotoImpact 11，複製畫作，貼上成新影像。</p> <p>②開啟 [百寶箱]\[圖庫]\[創意光線] 功能</p> <p>③使用[創意光線]中的各項特效，說一說加上特效的影像，給人什麼樣的感覺?</p> <p>④選擇與原畫作最為迥異的特效影像，取一適合的檔名，儲存起來(.jpg 檔)。</p> <p>⑤開啟原來使用的畫作影像，使用 [百寶箱]\[圖庫]\[動畫] 功能</p> <p>⑥使用[動畫]中的各項特效，說一說加上動畫特效的影像，有什麼特殊感覺?</p> <p>⑦選擇最為有趣的特效影像，取一適合的檔名，並儲存起來。(因儲存的格式為.gif 檔，故能在播放時以動態效果呈現)</p> <p>⑧比較原作和經過特效處理的作品，你比較喜歡哪一張的效果？說說看為什麼？</p>
<p>評鑑方式</p>	<p>1.【互動討論】：透過作品的解說與傳達，提出心中的問題，與作者做直接的對話；並發現歸納出學生、作者、作品間想法的關連性或相異性。</p> <p>2.【完成學習單】：構思主題—收集物件—安排構圖—集合黏貼</p> <p>3.【完成創作】：以集合藝術的理念為創作主題，選擇與使用各種材料，嘗試以拼貼、集合的方式，創作自己生活記憶的故事。</p> <p>4.【資訊運用】：比較原作和經過特效處理的作品，你比較喜歡哪一張的效果？說說看為什麼？選擇最為有趣的特效影像，取一適合的檔名，並儲存起來。</p>
<p>資源應用</p>	<p>1.影印學習單，每生 1 張。</p> <p>2.Niki 作品〈粉紅湯匙〉〈工作手套〉〈剪刀〉〈暴風雨〉〈米羅的維納斯〉</p>

第二單元「愛與希望的日記」

主題名稱	愛與希望的日記：(一) 亞當與夏娃 (二) 生命之樹 (三) 你最喜歡「我」哪裡			
簡介	<p>高年級生的身心發展時期，正是對兩性相處或愛情產生好奇的階段，選擇藝術表現題材中常見的主題—女性，做為本課程的教學重點，希望透過藝術品的欣賞與創作，探討兩性議題，思考未來自我實現與生涯發展，融入課程實踐中。</p> <p>設計關懷女性為主題，綜合、比較、探討東西方不同時期文化的藝術作品之特徵與背景，尊重多元文化，並瞭解藝術創作與社會文化的關係，發揮獨立的思考能力。運用適當的媒材與技法，傳達出有感情、經驗與思想的作品，發展個人獨特的表現，透過圖像呈現與討論，分享自我對性別角色的印象與價值觀，並思考未來自我實現與生涯發展。</p>			
教材來源	<p>1. 女人香—東西女性形象交流展/國立台灣美術館</p> <p>2. 視覺素養學習網 http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/mondrian/mondrian.htm</p> <p>3. 杏羽藝術美術教學 http://www.gagabobo.com.tw/me.asp</p> <p>4. 臺灣美術季刊—女性藝術專輯</p>			
統整領域	藝術與人文（視覺藝術）/性別平等教育			
設計人	謝婉妮	教學時間	160 分	教學對象 高年級
分段能力指標	<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>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> <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>1-4-1 檢視自我期望與傳統性別角色的衝突</p> <p>1-4-3 培養多元文化觀點，學習兩性良性互動</p> <p>2-1-3 適當表達自己的意見和感受，不受性別的限制</p>			
教學目標	<p>1. 透過視覺藝術作品的介紹和內涵的理解，了解中外不同時代、文化下的兩性形象，並探討自我的兩性觀。</p> <p>2. 透過視覺藝術不同媒材作品的欣賞，了解中外藝術家對愛情主題的表現形式，探討兩性相處之道。</p> <p>3. 透過藝術欣賞與創作，探索個人生涯發展圖像。</p>			
教學資源	<p>1. 女人香—東西女性形象交流展/簡報</p> <p>2. 兩性議題之廣告或電影</p> <p>3. 電腦、單槍、學習單</p>			
學生所需教具	粉蠟筆、水彩用具、厚紙板、彩色筆或粉彩筆			

活動內容說明：(共 160 分)

(一) 亞當與夏娃：從東西方不同時代、文化下的兩性形象，探討兩性觀。
(20 分)

◎欣賞與討論藝術作品中的兩性形象。

1. 播放關於兩性議題之廣告或電影片段導入主題，引發同學討論動機。
2. 透過圖像呈現與討論，分享自我對性別角色的印象與價值觀，並思考未來自我實現與生涯發展。
3. 介紹並欣賞中外視覺藝術作品中不同時代、文化下的兩性形象與價值觀。如牟益「擣衣圖」、仇英「漢宮春曉」、宋徽宗「十八學士圖」、林玉山「歸途」、陳進「喜事臨門」、大衛「何瑞西艾兄弟的宣誓」、「沙賓諾的女人」、奧古斯特 羅丹「吻」、Niki〈母牛與讀報的男人〉…等。

(二) 生命之樹：從不同「生命之樹」表現方式和意涵，學會觀察、賞析與創作。(60 分)

◎每件都是個別的作品，合起來就是獨一無二的集體創作。

1. 從蒙德里安〈灰色的樹〉、克林姆的〈生命之樹〉到 Niki 的〈生命之樹〉，這三件畫作都是利用線條組合的畫，引導學生欣賞畫中的線條，觀察線條的不同，可以如何在畫面上排列組合變成線畫的表現方式。
2. 指導學生使用粉蠟筆的特性，以混色、擦抹等技法，或在畫紙上畫出各種線條去分割畫面，讓畫面被線條分割成一塊塊，接著利用三原色到 12 色相環，建立孩子對調色有基本的認識，並使用水彩去調出自己想要的顏色，為了讓作品精緻些，完成以後可以使用金色或銀色油漆筆，裝飾和點綴自己的生命之樹。
3. 同樣的題材、同樣的尺寸，這當中或因媒材、顏料、構圖、畫法等的不同，而出現不一樣的表現，不同學生筆下的「生命之樹」可謂千變萬化、精采極了。雖然每一件都是個別的作品，但是合起來就是獨一無二的集體創作，透過創作中回顧自己的生命，彩繪自己的人生。

(三) 你最喜歡「我」哪裡：透過「你對自己的看法」、「別人對你的看法」與「你期望自己是怎樣的人」的引導，瞭解自我與改變自我。(80 分)

◎從原來的自己，經到過增進人際關係的作法，而改變後的自己，讓人喜歡的地方有哪些是不一樣？你喜歡怎樣的自己？(學習單)

1. 展示若干曖昧圖形、不合理圖形，與 Niki 的〈你最喜歡我哪裡〉畫作，說明藝術家的幽默。
2. 在學習單上畫出或寫下，原來的自己(內在、外在)有哪些讓人喜歡的地方？創作有助於個人展現特色，尤其是與「我」有關的創作，可以讓別人知道個人比較不為人知的一面。用抽象或變形的方式呈現，投

	<p>射出心裡的想法，有助於表達內心世界，情緒、心境或想法的抒發，建議學生不妨放入幽默的元素，並盡量展現巧思與創意。</p> <p>3.邀請你的好朋友（男生找女生、女生找男生），說說看，他（她）最喜歡你的哪些地方？為什麼呢？</p> <p>4.「助人、服務、行善、幽默、尊重」都是增進人際關係的良好作法，請學生在一週內，至少要助人、服務或行善兩次，經過一週後，在學習單上畫出或寫下，改變後的自己（內在、外在）有哪些讓人喜歡的地方？再邀請好朋友說說看，你讓人喜歡的地方有哪些？自己再比較看看，前後一週有哪些的不同或改變，而你最喜歡自己改變的哪些部份？</p>
<p>評鑑方式</p>	<p>1.【互動討論】：透過圖像呈現與討論，分享自我對性別角色的印象與價值觀。</p> <p>2.【完成創作】：能夠選擇與使用各種材料，嘗試共同完成集體創作。</p> <p>3.【完成學習單】：學會使用抽象或變形的方式呈現，並盡量展現巧思與創意。</p>
<p>資源應用</p>	<p>1.Niki 作品〈母牛與讀報的男人〉〈生命之樹〉〈50 封情書〉〈我心裡的尚（尚·丁格利與黃色天使）〉</p> <p>2.蒙德里安〈灰色的樹〉、克林姆的〈生命之樹〉</p> <p>3.影印學習單，每生 1 張。</p>

第三單元「擁抱 Na Na」

主題名稱	擁抱 Na Na：(一)簡化與變形 (二)裝飾的趣味 (三)色彩魔法師			
簡介	<p>NaNa 是什麼？在 Niki 心中的 NaNa 是充滿快樂、童趣、愛的自信能量，被賦予了更深的生命意義及藝術內涵，其豐富的色彩與多變的造型，同時也是 Niki 創作世界中最強烈的視覺象徵。在你心中是否也有像 Niki 一樣艷麗繽紛的內心世界？</p> <p>透過本單元運用資訊科技多媒體、複合媒材的體驗與實作，以變形、簡化、抽象、具象、裝飾、色彩表現的技法，創作出具有個人特色的作品，表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。</p>			
教材來源	妮基的異想世界/國立臺灣美術館 專題探索與學習加油站教材集 ch.mcsk.kh.edu.tw/msll/index.htm http://a120.loxa.edu.tw/material/back_13.htm			
統整領域	藝術與人文（視覺藝術）/ 自然與生活科技			
設計人	謝婉妮 / 卜善分	教學時間	240 分	教學對象 高年級
分段能力指標	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。 1-3-5 結合科技，開發新的創作經驗與方向。 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。			
教學目標	1.透過藝術家的作品，深入瞭解藝術家創作的動機、想法、生命意義及藝術內涵。 2.嘗試運用多媒體、多媒材的工具，啟發不同視野、感受，在創作中表現自我。 3.在互動討論和參與創作中，引導學生以圖像思考的方式去觀察自己、同儕和生活環境。			
教學資源	影像處理軟體 PhotoImpact 11、教學網站、電腦、單槍			
學生所需教具	鐵絲、厚紙板、剪刀、粉蠟筆、水彩用具、彩色筆或粉彩筆、毛線或各種繩子、白膠、8 開密迪板、釘槍、鋁箔紙、電火布、各種布料、針線、報紙。			
課程與活動發展	<p>活動內容說明：(共 240 分)</p> <p>(一)簡化：簡化過程重點講解、簡化技法練習。(40 分)</p> <p>◎將老師提供的相片或是自己相片的數位影像檔，使用影像處理軟體的線條繪圖功能，將原作的輪廓簡單的描繪下來，貼成另一新影像，再填上色彩後，呈現另一不同的圖像表現。</p> <p>①開啟影像處理軟體 PhotoImpact 11，開啟數位影像檔。</p> <p>②點選 [工具箱]\[線條與箭頭工具]，在上方的 [屬性工具列]\[選取形狀]\[任意形狀] 功能</p> <p>③用滑鼠將所開啟的數位影像，沿著輪廓簡單的、大致的描繪下來。(線條必須接合完整，否則會影響之後的填色效果)</p> <p>④描繪完畢後，將描繪的線條 [複製]</p>			

- ⑤在 [檔案]\[開新影像]，開啟一 800x600 像素的空白影像檔
- ⑥使用 [貼上]功能，將所描繪輪廓，貼在空白影像上。
- ⑦點選 [工具箱]\[變形工具]，將貼上的輪廓影像做任意調整大小，長寬、高度均可任意調整。
- ⑧點選 [功能表]\[物件]\[全部合併]
- ⑨點選 [工具箱]\[色彩填充工具]，在上方的 [屬性工具列] 選擇色彩，將色彩填入輪廓中，呈現不同影像及簡化後的不同感受；將檔案儲存成 jpg。
- ⑩再次開啟數位影像檔，點選 [工具箱]\[輪廓繪圖工具]，在上方的 [屬性工具列]選擇顏色、形狀，以幾何圖形描繪底圖輪廓。
- ⑪開啟一 800x600 像素的空白新影像，將所繪出的幾何圖形全選、複製，在空白新影像上貼上，並做全部合併，填上喜愛的顏色，將檔案儲存成 jpg。
- ⑫比較原作和經過簡化處理的作品，你比較喜歡哪一張的效果？說說看為什麼？

(二) 變形：變形過程重點講解、變形技法練習。(40 分)

- ◎將老師提供的相片或是自己相片的數位影像檔，使用影像處理軟體加上變形特效，使其與原作有特別的呈現與感受。例：[有趣]、[誇張]、[怪異]、[勁暴]……
- ①開啟影像處理軟體 PhotoImpact 11，開啟數位影像畫作。
  - ②開啟 [百寶箱]\[圖庫]\[筆刷] 功能
  - ③使用[筆刷]\[編修工具]中的 [細微變形] 特效，將影像做變形處理。說一說影像變形後，有什麼特別的效果，給人什麼樣的感覺?
  - ④使用[筆刷]\[編修工具]中的 [強烈變形] 特效，將影像做變形處理。說一說影像變形後，有什麼特別的效果，給人什麼樣的感覺?
  - ⑤選擇與原作最為[有趣]、[誇張]、[怪異]、[勁暴]……的變形影像，取一適合的檔名，儲存起來(.jpg 檔)。
  - ⑥比較原作和經過特效處理的作品，你比較喜歡哪一張的效果？說說看為什麼？

(二) 裝飾的趣味：透過 Niki 的「娜娜」作品，畫滿了愛心和花朵等裝飾性符號，嘗試完成屬於自己的裝飾圖案。(20 分)

「女性到底是什麼？我又是什麼？」Niki 在創作的過程中，不斷思考著女性與自我的意義。Niki 開始重新檢視女性的本質，1965 年，因為看到好朋友懷孕時逐漸膨脹的身體而得到靈感，開始創作豐滿的女性造型雕塑，這些

作品都有共同的特色，就是飽滿的乳房、圓潤的肚子和巨大的臀部，色彩鮮豔，身上畫滿了愛心和花朵等圖案，表現出歡愉的女性形象，彷彿化育萬物的大地之母。

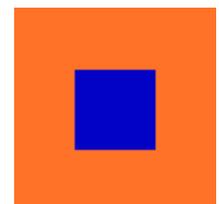
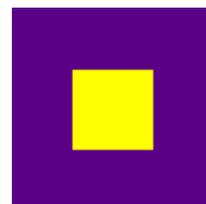
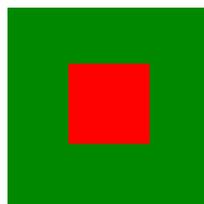
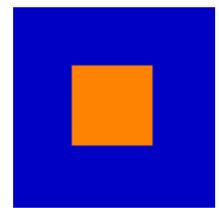
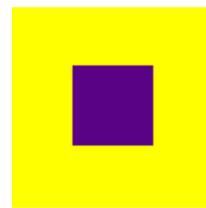
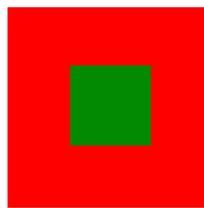
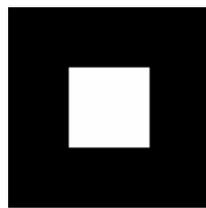
◎發現圖案—收集圖案—構思主題—組合構圖—完成圖案

- 1.裝飾性符號的運用：在各行各業中具有重要的功能，也都有其慣用色，如招牌、商標、店面裝潢，無論是一張小小的卡片、衣冠服飾的形式、和室內設計空間的運用...等，也可以增加建物的美感之外，還具備著吉祥、風雅等象徵。
- 2.裝飾性符號的種類：幾何圖形、簡化圖形、數字符號...等。
- 3.說明裝飾性符號的構成技巧：大小變化、重複出現、上下重疊。
- 4.透過裝飾性符號網站的內容，發現有各式各樣圖案的種類，例：可愛動物、花草圖案、花格圖案、綜合圖案...等。

(三) 色彩魔法師：透過 Niki 色彩鮮豔的「娜娜」作品，認識色彩、光與色的關係、原色與混色、色彩的對比...等。(20分)

◎何謂色彩、光與色的關係、原色與混色、色彩的對比?

色彩的對比 (Contrast) 是兩者的比較 (對照)，我們對於一切事物，幾乎都存有比較的意識。所謂黑白、大小、遠近、強弱，甚至美醜、善惡、真偽等，都是相對的要素。例如：我們看見水果盤中的水果時，同時也會看見桌子和盤子，由於水果外表色彩會受到桌子及果盤色彩所影響，而使其外觀和單獨看時不一樣，此種現象稱為色彩的對比。對比又可分為兩種，一種是同時看兩種色彩所產生的同時對比；另一種是先看某種顏色又立刻看第二種色彩時產生的繼續對比。

<黑白對比>

<紅綠對比>

<黃紫對比>

<青橙對比>

	<p>(四) 創意設計師~我的「娜娜」: 分析其造型、色彩運用並借用其形式創作造型。</p> <p>◎認識並瞭解裝飾的趣味、色彩的應用後，進行雕塑初體驗的創作。(120分)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.使用鐵絲以纏、繞、扭、轉等方式，做為主要的骨架；再運用報紙以包、裹、撕、揉等方式，做出頭形、身體各部份的肌肉，塑造出簡化的「娜娜」造型。 (「娜娜」的肢體動作很有趣，有的是倒立、翻跟斗、走路...等。) 2.選擇電火布的單一顏色，做為「娜娜」的身體顏色(黑色?白色?藍色?綠色?還是黃色?)，纏繞、包裹出自己的「娜娜」。 3.在厚紙板上，依照自己的「娜娜」量身裁製，用剪刀剪下紙板做為基本紙板模形，並運用自己設計的裝飾性符號，以彩色筆或水彩進行彩繪，本單元配色原則：大面積使用類似色相、小面積〈要強調的重點〉使用對比色相。另外，也可以布料、毛線、亮片等複合媒材黏貼或縫製，設計獨一無二的「娜娜」服飾。 4.建議學生可以依照不同場合來設計服裝，例：逛街服裝、泳裝服裝、家居服裝、運動服裝...等。也可以設計其它的配件。例：皮包、髮飾、帽子、泳圈、太陽眼鏡...等 5.最後完成後，再用釘槍將「娜娜」的雕塑，固定在密迪板上。
<p>評鑑方式</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.【資訊運用】:比較原作和經過特效處理的作品，你比較喜歡哪一張的效果？說說看為什麼？選擇最為有趣的特效影像，取一適合的檔名，並儲存起來。 2.【資訊運用】:學會簡化、變形的操作技法練習，體會創作的樂趣。 3.【完成創作】 <ol style="list-style-type: none"> (1)能了解何謂對比色向、何謂類似色相，並能夠設計出自己的配色系統。 (2)能夠在作品中利用對比色向的觀念強調出主題。 (3)能夠適當的運用線條強化造型、增加精細度。 (4)學會雕塑造型、色彩的運用並借用其形式創作造型，選擇與使用各種材料，創作出具有個人特色的作品。
<p>資源應用</p>	<p>Niki 作品: <瑪麗蓮夢露> <黑色蘿絲或我的心屬於蘿絲> <艾麗卡> <倒立的黑娜娜> <健壯娜娜> <梳妝> <大頭> <NANA 大型雕塑> <NANA 中型雕塑> <NANA 小型雕塑(坐)> <NANA 小型雕塑(跪)> <NANA 中型氣球> <蛇型氣球心型氣球></p>

第四單元「怪獸來了」

主題名稱	怪獸來了：(一) 公共藝術 (二) 浴火重生 (三) 異想公園				
簡介	從校園的公共藝術作品，引導學生能主動關心、了解在生活環境中的公共藝術的意義與功能，並從中建立學生對塑造的製作流程有初步的認識，進而透過創作者的生活經驗、時代的演變與心路歷程，和參與創作中的合作學習，產生對作品的共鳴情感，進而激勵學生對校園環境、公共藝術的主動關懷與互動思考。				
教材來源	1.世界音樂童話繪本 4《火鳥》 圖/伊莎貝爾 原著/俄羅斯民間故事 2.世界音樂童話繪本 4《火鳥》 CD 福茂唱片 443 572-2 3.Stravinsky • The Great Ballets • (Philips 438 350-2) 4.臺中市北屯區仁美國民小學網頁 【 http://140.128.241.1/cht/01news/index.php 】				
統整領域	藝術與人文 (視覺藝術、音樂、表演)				
設計人	謝婉妮 /何怡安	教學時間	400 分	教學對象	高年級
分段能力指標	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。 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。 3-3-11 以正確的觀念和態度，欣賞各類型的藝術展演活動。				
教學目標	1.能主動關心並了解在生活環境中的公共藝術的意義與功能。 2.能對塑造的製作流程有初步的認識。 3.透過創作者的生活經驗、時代的演變與心路歷程，產生對作品共鳴情感，進而激勵學生。 4.從創作與過程的體驗，引發對校園環境、公共藝術的主動關懷與互動思考。 5.從自我與環境的關係到美感的要求，發掘創作的主題與想法。				
教學資源	世界音樂童話繪本 4<火鳥>、學習單、電腦、單槍、音樂 CD、攝影機				
學生所需教具	紙盒、紙箱、報紙、樹枝、保特瓶、各種紙杯、紙碗、白膠、石膏、盛水器、各色水性油漆、油漆刷或水彩筆、膠帶 等。				
課程與活動發展	<p>活動內容說明：(共 400 分)</p> <p>(一) 公共藝術：從「校園公共藝術」，引導探索<u>史特拉汶斯基噴泉</u>。(40 分)</p> <p>◎瞭解何謂公共藝術？藝術家的創作理念、創作歷程及媒材的使用。</p> <p>1.從關懷自己校園的三件公共藝術作品，引發學生對<u>史特拉汶斯基噴泉</u>雕塑作品探索與認識，並瞭解其創作心路歷程與作品風格。</p> <p>2.能對雕塑的定義、材料、特點、技法和分類...等，具有基本的認識。</p> <p>3.在發現與探索中，引發對校園環境、公共藝術的主動關懷與互動思考。</p>				

(二) 浴火重生：從龐畢度中心建造史特拉汶斯基噴泉的公共藝術，探索史特拉汶斯基的作品〈火鳥〉音樂劇。(160分)

◎介紹史特拉汶斯基的作品〈火鳥〉(30分)

〈火鳥〉是史特拉汶斯基為俄國舞團所寫的作品，故事源自遙遠的俄羅斯傳說。史特拉汶斯基以七段色彩豐富多變的音樂描繪和黑暗鬥爭的幻麗場景：象徵魔王的陰暗情緒、代表光明希望的火鳥之舞、少女的夢幻、正邪對峙的緊張，都在史特拉汶斯基筆下栩栩如生的呈現出來，氣勢華麗令人屏息，成為近百年來最受歡迎的芭蕾舞作及音樂之一。

1. 生平故事

史特拉汶斯基生於1882年蘇俄聖彼得堡西方的奧拉寧邦，父親是一位傑出的劇場低音演唱家因此他從小就學習音樂，十歲便能即興作曲，後來受邀俄國芭蕾舞團為〈火鳥〉編曲，這是他第一次為音樂劇編曲的作品，1910年在法國巴黎首演，便轟動一時，從此聲名大噪。

2. 故事介紹

這個故事源自俄國古代傳說及神話，共一幕三場，故事以伊凡王子(劇中的男主角)追逐神話中的火鳥(女主角)開始。王子捉住了火鳥，於是，火鳥只好贈他一根羽毛，答允王子在危急時可用羽毛召她來解救。其後王子在妖魔城堡的花園中遇見了十三名少女，並愛上了其中的一位，但是，她們原來都受制於卡斯齊惡魔，身不由己，並催促王子離去。

王子不肯離開，以致被惡魔所擒，還好王子召來了火鳥，並且取得了惡魔收藏自己靈魂的盒子。王子把卡斯齊惡魔的靈魂(一隻大的蛋)打破，於是惡魔消失，少女們獲救，火鳥功成身退，王子及心上人成為眷屬。

3. 音樂欣賞

樂曲來源：Stravinsky • The Great Ballets • (Philips 438 350-2)

1. Introduction 序奏

2. Kashchei's enchanted garden 被卡斯齊惡魔下咒的花園

3. Appearance of the Firebird pursued by Ivan Tsarevich 火鳥出現了

4. Dance of the Firebird 火鳥之舞

5. Ivan Tsarevich captures the Firebird 伊凡王子捕捉火鳥

6. Supplication of the Firebird 火鳥的哀求

7. Game of the Princesses with the golden apples 公主嬉戲金蘋果

8. Sudden appearance of Ivan Tsarevich

9. Round dance of the Princesses 公主之舞

10. Daybreak 破曉

11. Magic carillon 魔鐘

12.Dance of Kashchei's retinue under the spell of the Firebird 卡斯齊隨扈之舞

13.Infernal dance of all Kashchei's subject's

14. Lullaby of the Firebird 火鳥搖籃曲

15.Collapse of Kashchei's palace and dissolution of all enchantments -
Reanimation of the petrified prisoners - General rejoicing

4.樂曲賞析：《序奏、火鳥及她的舞蹈、火鳥變奏曲》

史特拉汶斯基的音樂賦予這個舞劇極大的特色，剛開始全曲的呈現是極重視管弦樂色彩的龐大編制，他以自然音階代表現實生活中的人物，以半音階進行的旋律代表神話人物，而且以卓越的配器營造出劇情所需要的氣氛。不過，1919~1945年，作曲家將第一首組曲加以修改，以小型的樂隊編制又編了二首音樂會組曲，第二號火鳥組曲的呈現，不再是那麼的重在表現巨大、無限性。

(1)《導奏、火鳥及她的舞蹈、火鳥變奏曲》

"序曲"一開始的深沉低音旋律，即是暗示著在那幽暗森林中不可測的惡魔卡斯齊，在音樂上史特拉汶斯基利用了豎琴、長笛偶爾的出現來帶出一股神話的神秘氣氛，而在配器上更以鋼琴的音色來增加效果。"火鳥"及她的舞蹈"與"火鳥變奏曲"，音樂轉為緊湊，除了要表現火鳥被王子追逐時的驚慌失措外，主要還是在描述火鳥！

(2)《公主之舞》：極為優美的一首曲子，少女們與公主在一片祥和、寧靜中嬉戲著，公主並向王子訴說不幸遭遇。音樂的呈現很浪漫、甜蜜，長笛、豎笛、雙簧管、大提琴的旋律一句一句的唱著，其它弦樂也加上弱音器，柔和的輕訴著。

(3)《魔王與部下們的地獄之舞》：定音鼓持續醞釀一股緊張的氣氛，銅管與打擊樂(鋼琴亦扮演打擊樂角色)使得效果更為刺激、精采。

(4)《搖籃曲、終曲》"搖籃曲"中，敘述火鳥唱著搖籃曲讓魔王沈睡，音樂一開始豎琴重覆奏著規律的音型，配合著低音管的低沉旋律，具有相當的催眠作用！"終曲"即訴說一個童話般完美的結局，曲終整個樂團同奏有如教堂鐘聲響起，從此王子與公主過著幸福快樂的日子.....

(5)《終曲》"終曲"即訴說一個童話般完美的結局，音樂在最後一步一部的往上推，象徵曲終整個樂團同奏有如教堂鐘聲響起，從此王子與公主過著幸福快樂的日子.....。

◎音樂劇暖身活動：選定《火鳥之舞》音樂，先帶領學生仔細聆聽音樂，討論音樂的節奏、曲風帶給大家的感受，並模仿火鳥的動作、神態等，創作出簡單的肢體律動。(10分)

火鳥是什麼樣子？跳起舞來又會是什麼樣子呢？讓我們先閉上眼睛想像一下：他有光彩奪目鮮豔般的羽毛，只要一跳起舞來，就會馬上讓四周亮起來；而在音樂裡有奇妙的節奏變化，就如同他魔幻的羽毛般，會照的大家的眼睛都睜不開呢！現在，請大家聽著音樂，讓我們跟著音樂起舞吧！！

◎「浴火重生」音樂劇分組表演(120分)

欣賞完史特拉汶斯基的芭蕾舞劇《火鳥》，也跟著老師做了《火鳥之舞》的暖身律動後，我們將讓學生進入當初演出的實況，呈現音樂、戲劇、美術等綜合藝術的精神。將學生分成若干組，每組5~6人，讓學生選定組曲中的一首曲子，根據曲子中的內容進行肢體故事展演。

(1)每一組選定曲子後，需先將組曲的旋律聽熟，再根據故事劇情內容，小組先討論舞蹈動作。

(2)在編排演出的動作時，需注意神情、肢體動作、出場先後的順暢性。例如：我們可以利用大動作來代表高興或憤怒(誇張的情緒)，利用較慢、柔弱的動作來代表悲傷。在音樂高潮處，也可以誇張的動作表達情感。

(3)提醒學生，肢體動作的表達應該配合音樂的強弱、快慢，不要有言語、台詞，盡量根據音樂並利用肢體來表現故事內容。

(4)動作編排完成之後，進行角色選定。角色包含：火鳥、伊凡王子、卡斯齊惡魔、朵麗兒公主、其餘的公主若干人。

在最後故事呈現時，可利用日常生活中容易取得的材料、現成物進行妝扮：

例如：火鳥—利用大浴巾、羽毛、桌巾...等裝扮成火鳥造形。

卡斯齊惡魔—利用誇張的頭飾、面具、黑布...等裝扮成惡魔造形。

(5)最後，配合音樂、道具、燈光、美術等各項裝扮，進行音樂故事的呈現。同時，也讓學生欣賞到各組的演出。

(三)異想公園：從「塔羅牌」到「塔羅公園」的異想世界。(200分)

1955年，25歲的Niki在法國南部參觀藝術家一郵差謝瓦勒以石頭搭建的理想皇宮，接著在西班牙巴塞隆納旅遊時，遇見建築大師高第設計的奎爾公園，在她的心中埋下了夢想的種子。她渴望建造一座與自然緊密結合、充滿喜悅及想像力的公園，一個可以做夢的地方。直到1978年，在義大利中

部的小鎮—托斯卡尼，Niki 以塔羅牌中 22 張牌的人物為靈感來源，前後共花費了 20 年來打造塔羅公園，一個屬於她的奇幻國度。整個公園充滿了歡樂的色彩、造型奇特誇張的巨大雕塑建築，可以說是 Niki 藝術生涯的集大成之作。

◎說明塔羅牌的由來和塔羅公園建造的意義：(20 分)

1. 祭司：這張有著三隻眼睛、大鼻子和鮮紅大嘴的臉，是第五號牌的祭司。含有援助、教導的意思。Niki 說，他是一位老師，是引領我們的人、預言者，能夠解開所有的謎題。而這尊位在塔羅公園中的雕塑，由三根鑲滿了閃亮鏡片的銀色巨大柱子，支撐著祭司頭頂上的一對男女，兩個人共同高舉著象徵三位一體的權杖。由於整張臉是透空的，四周的自然景觀和天空也成為臉的一部分，而祭司的三隻大眼睛、綠色的鼻子、紅色的嘴巴，就彷彿懸在半空中，產生了令人驚奇的視覺效果。這種線條透空的雕塑造型，是 Niki 從 1979 年開始使用的創作手法，和娜娜結實的塊狀體積完全不同。在塔羅公園中，Niki 交互運用實體及透空的兩種手法，更加豐富了這個奇幻世界的多樣面貌。
2. 惡魔：是隻長相奇特的怪物，它有山羊的頭、蝙蝠的翅膀，以及鳥類的爪子。怪物站在祭壇上，它的腳邊有兩個小鬼，這樣的構圖，就是第 15 號塔羅牌—惡魔的代表圖形。不過再仔細瞧瞧 Niki 的彩色惡魔，它不但擁有娜娜的渾圓乳房和誇大的臀部，也同時擁有男性的性徵，而它的臉部表情，好像在微笑呢！鑲滿了發亮的鏡子碎片，以及五彩繽紛的陶瓷馬賽克，在濃密的樹林間，閃爍著耀眼的光芒。惡魔的造型跳脫了一般的既定觀念，原本應該被鎖鏈綁住的兩個小鬼，現在也已經被解放，它們自由地扭動著身體，彷彿正在跳舞。Niki 希望能夠掙脫內心惡魔的枷鎖，追求自由自在的生活。
3. 正義女神：是代表正義的第八號塔羅牌。Niki 的正義女神，有著寬闊的肩膀，雙手環抱在胸前，不過她的乳房卻是凹陷的，形成一個巨大的天秤，象徵著公平及公正。而在塔羅公園中的正義女神，她的上半身和雙手都被閃亮的鏡片所覆蓋，下半身是黑白相間的直條紋圖案，再仔細觀察一下，您有沒有發現在底座的中間，有一扇門呢？Niki 曾經說，一個人必須要有審視自己的能力，必須去面對自己的黑暗面，正義，來自於對自己誠實的自我反省，我們才能夠以同理心去評斷他人。

◎建造一座異想世界：分組合作完成一件校園的公共藝術或裝置藝術。(180 分)

1. 分組進行創作→組員由同學自己決定，老師依照設計圖實際需要裁定人數。

	<p>2.構思創作的意圖，與表現形式、材料及相關技能的運用。請同學掌握設計圖精神→一組僅選擇一件設計圖製作，故可做部分修正並分配工作。</p> <p>3.能夠尋找適當的創作媒材。例：紙盒、紙箱、報紙、樹枝、保特瓶、各種紙杯、紙碗...等，以堆疊、拼合、黏貼等方式組合成雛形後，再使用膠帶固定在夾板上；等固定後再用紗布沾石膏塑出外形，最後再以油漆顏料進行彩繪。</p> <p>4.嘗試與同學分工、規劃、合作從事藝術創作活動，並運用多複合的媒材、技法創作作品。</p> <p>5.分組個別指導，強調解決問題的重要性，能學習合作精神、克服解決困難、完成作品，並能表達創作理念。</p> <p>6.播放老師拍攝的製作過程→讓同學觀賞自己與別人的創作過程→讓同學回味創作歷程→產生成就感、自省能力、並了解別人的作品。</p>
<p>評鑑方式</p>	<p>1.【分組合作】：在分組實作中，觀察其合作態度、解決問題的能力等。</p> <p>2.【完成創作】：作品能表達創作理念、運用適當創作媒材、符合美感要求。</p> <p>3.【欣賞觀摩】：透過老師拍攝的製作過程及完成的作品，相互欣賞同儕間的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。</p>
<p>資源應用</p>	<p>1.Niki作品<史特拉文斯基噴泉><太陽><祭司（五號牌）><被吊起的人><正義（八號牌）><惡魔><塔羅公園></p> <p>2.仁美國小校園公共藝術作品/余燈銓<歡喜！有影><看雲去> /謝棟樑<生命的樂章></p>