

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：藝才好有範 - 4

模塑·魔術

浮雕繪畫藝術表現

主編 / 吳舜文 副主編 / 丘永福 編著 / 簡俊成

主編序/ 群英漾藝才

藝才課綱展新頁：108年7月，藝術才能班課程實施規範暨藝術才能專長領域課程綱要，以及特殊教育課程實施規範暨藝術才能資賦優異專長領域課程綱要發布，啟動中小學藝才教育全方位之課程發展，揭櫫藝術基礎人才於實作、認知、審美、普及與尊重殊異之健全教育思維。

藝才輔群創新路：109年6月，《教育部藝術才能專長領域輔導群設置及運作要點》發布，9月，藝才輔導群正式成立，15位藝才班/藝才資優班優秀教師，通過輔導員遴選，成為我國首屆藝才教育教學與輔導體系之生力軍，兼含來自音樂、美術與舞蹈專業教授群的協力指導。

藝才手冊建新例：109年12月，透過5位藝推主持人員策劃、34位教師研編、20位專家審查及2位助理執編，達560頁之《十二年國民基本教育課程綱要-藝術才能專長領域課程手冊》發行，提示藝才課程掌握課綱內涵，充實學習構面之施教效益，並以專業社群永續課程之研發。

藝才教學交享閱：110年8月，集結示例研編、公開授課、社群運作等多面向輔導群精進策略，在主編及分組副主編週週耳提面命的督促下，與15位諮審委員面對面的溝通，15位藝才輔導員展現無比的能量，產出兼具課程設計、教材綜整、教法務實，篇篇精采之藝才教學示例。

感謝：副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛等3位教授之分組督導，莊敏仁、江淑君、黃芳吟、郭美女、張俊賢、羅美蘭、郭博州、林美吟、高震峰、鄭明憲、戴君安、江映碧、陳書芸、王雲幼、張中煖等15位教授之諮審指導，翁宗裕、柯逸凡、高振剛、林怡君、桑慧芬、陳怡蓓、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芃、陳秋莉、徐子晴、薛美良等15位輔導員之用心編寫。此次系列之出版，各位功不可沒，也盼各界不吝提供建言「藝」起來。

吳舜文 國立臺灣師範大學音樂學系副教授暨教育部藝術才能專長領域召集人 謹識

副主編序/ 藝才好有範

教育部藝術才能專長領域輔導群成立，是十二年國民基本教育藝術才能專長領域課程及教學輔導體系永續發展的里程碑之一。歷經一年的運籌帷幄，美術組初任的五位輔導員依據年度工作計畫，在輔導群召集人及全體委員的指導下，研讀、解析「十二年國民基本教育藝術才能班課程實施規範」及「十二年國民基本教育藝術才能專長領域課程綱要」，並透過各輔導員組成的教師社群，研發符應課綱各教育階段之教材教法，亦將具體的研發成果編撰成冊，分享給全國藝術才能美術班教師們，更期盼大家能一起來參與。

美術班《藝術才能專長領域輔導群教學示例》5冊，包含一般藝術才能班的四個學習階段及資賦優異第五學習階段的範疇，示例內容除一般教師熟悉的教案格式體例外，特別著重在完整的「教材」呈現，再對應所提供教學流程，讓教師們理解，給予學習者清晰的文本教材脈絡，將更能激發學生的思考與創意，而非傳統教師教學被動式的學習。茲將五冊教學示例特色，簡述於后：

- 一、《線的無限∞藝思》(陳怡蒨、張碧珊、劉鎧璋、潘雅玲、吳盈慧、陳亮穎、李知庭、粘僑頡編著)：係以第二學習階段國小三年級為對象，以「玩藝術」為核心概念設計課程及學生學習手冊。從玩的過程，覺察生活中的線條美感、了解線條漸變、反覆、對稱等應用原理、探索體驗媒材和技法、學習藝術語彙與線條在藝術文化的應用。
- 二、《種子的奇幻旅行》(鐘兆慧、王馨蓮、熊培伶、高月蓮、黃乙軒、林晏霆、邱麗玲、顏正乙編著)：係以第三學習階段為對象，以五感培育感性思維的欣賞教學符應學習構面的「藝術與文化」，題材取自當代藝術展覽作品，從孩子生活經驗出發，以環境議題為主的課程內涵，並以對話式教學策略，提供教師們能帶領學生有效的深度學習。社群成員另編有《聽畫裡的聲音》、《鸚鵡人的訊息》、《神秘河流》、《臺灣海岸的美麗與哀愁》等，可掃描 Qrcode，一起以五感帶著孩子進入藝術的世界。
- 三、《訪府記》(莊浩志、周盈君、蔡育其、王秋燕、蔡善閔、葉國康、陳健瑩、黃郁雯編著)：係以第四學習階段八、九年級為對象，利用「專題創作」課程，訪談家中長輩(以祖父母為主)，了解昔日生活情境和往事經驗，並將所獲訊息轉化成多元的創作形式與內涵。
- 四、《模塑·魔術-浮雕繪畫藝術表現》(簡俊成編著)：係以第五學習階段十一年級為對象，提供立體造形教學「翻模」的技巧，透過「翻模複製」與「模具延伸創作」歷程，體驗與思考翻模物件在立體造形與空間的特質，更期望能從模塑的學習，思考並開啟藝術創作的多種樣貌。
- 五、《藝術介入空間-鑲嵌創作的探索與回顧》(鍾政岳、沈錦政、許惠茹、卓靖雪編著)：係以資賦優異第五學習階段十一年級為對象所開設「媒材與創作」課程，由學生在校學習的空間為出發，進行藝術與空間的主題探討，透過鑑賞課程，藉由討論交流，覺察對藝術與空間的理解和感知，拓展學生藝術知能，並累積質量均佳的學習歷程，完成主題學習的表現。

丘永福 東方設計大學專案教授暨教育部藝術才能專長領域常務委員 謹識

壹、單元主題

- 一、領域：藝術才能專長領域
- 二、藝術類別：美術領域
- 三、科目：雕塑
- 四、單元名稱：模塑.魔術-浮雕繪畫藝術表現

貳、單元計畫

- 一、設計者：簡俊成
- 二、學習對象：第五學習階段，十一年級
- 三、授課節數：共 10 節，每節 50 分鐘
- 四、設計理念

在雕塑創作實踐裡，翻模同樣是一種複製的邏輯與生產模式，而這種模式也擁有從複製品中發展創作思維的可能。「翻模」是一種置換（substitution）的過程，目的在以某種材質於複製一個被給定的造形；將暫時處於液態的物質灌入模型，凝固後的物質就是複製品。

本課程特別聚焦於「翻模複製」與「模具延伸創作」兩大階段，帶領學生體驗以層層疊疊的雕塑技法，與翻模製作過程與技巧，進而學習石膏及矽膠翻模製作過程，並複製與組合，完成作品，體驗與思考翻模物件在立體造形與空間上的特質，此外，更結合環境教育議題，引領學生思考環境汙染與成本，從綠色及永續角度思考作品，希望能從模塑的各個面向中，思考並開啟藝術創作的可能樣貌。

浮雕繪畫學生作品

浮雕繪畫/課程架構圖

五、教材來源：

(一) 學生學習素材：

1. 雕塑藝術

「雕」即是雕刻，例如：石雕、木雕，「塑」是塑造，例如：陶塑、泥塑。雕塑的種類依製作時運用的技法特性，它運用雕、塑、刻、鏤、鑿、琢、磨、鑄、焊、堆積、編織、放大、減縮等人工手段把質材納入審美活動。除雕刻、塑造外，因二十世紀構成主義興起，新的材料（如不鏽鋼、塑膠...）與工具不斷的發展，而開始有了組合造型的創作，以及透過工業製作翻模、焊接、鑄造...等手法開發出更多立體造型的樣貌。

2. 浮雕藝術

浮雕〔relief〕也是前面單元所介紹雕塑的表現技法之一，是在一平面上將要表現的造型或意念，用雕或塑出不同深淺層次的浮凸效果，是一種兼具繪畫與雕刻特質的藝術形式。和立體雕塑不同的是-浮雕作品的背面是平的，它只能觀賞 180 度，若依雕塑的深淺度，而產生淺浮雕〔low relief〕與高浮雕〔high relief〕之別。

淺浮雕是各種雕刻形式中具繪畫特質的一種，因為它表現方式比較平淺，必須仔細掌握雕刻線條和投影的組合，如台灣雕刻家黃土水的浮雕作品《水牛群像》。這件作品表現出台灣水牛的溫柔性以及農業時代中人和牛之間細緻之情感，在技法上，也者刻意著重在水牛身軀線條的表現，並利用香蕉葉來表現及暗示畫面的景深感。

高浮雕又可稱為「厚浮雕」，是浮雕刻鑿的較深的緣故，使其物象凹凸變化大而明顯。如法國浪漫主義雕塑家-弗朗索瓦·呂德（Francois Rude, 1784-1855）作品《馬賽曲》，雕於法國巴黎凱旋門上，是一座歌頌法國大革命的作品，描訴一位象徵自由、正義、勝利的自由女神，她右手持劍，左手高舉，在號召人民向她指引的方向衝去。她那張開的羽翼，飛舞飄動的衣裙，和召喚性的內在激情，表現出急速的運動和奔放的革命熱情，更加強了浮雕形象的前進感與動勢。

水牛群像 /黃土水/1930/石膏/ 555 x 250 cm /台北市中山堂典藏

馬賽曲/1833-1836年/法國，弗朗索瓦·呂德/高浮雕/高 1280cm/巴黎戴高樂廣場凱旋門

(二) 藝術資源/藝術家：

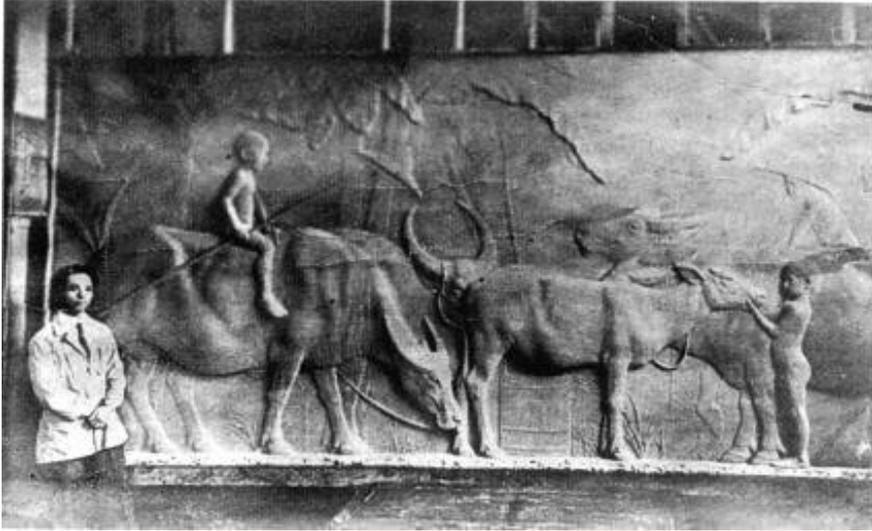
1. 黃土水(1895-1930)

1895年出生在台北艋舺祖師廟的後街（今日的萬華），哥哥是一位木匠，他因此耳濡目染，無形中對雕刻產生興趣，1915年在校長推薦之下到日本美術最高殿堂深造，他是東京美術學校創校以來第一位台灣留學生，也是台灣留日學習美術第一人。

1920年再考取該校研究科繼續學習雕塑，同一年以台灣原住民為創作題材的雕塑作品《山童吹笛》入選日本帝展，是有史以來第一位入選日本帝展的台灣人！在殖民的年代，「一位台灣藝術家的作品能夠入選帝展，比100場的街頭演講還要振奮人心！」黃土水入選帝展的消息轟動台日兩地，當年他只有24歲。黃土水的才華不是偶然，之後連續三年，他以作品《甘露水》、《擺姿勢的女人》和《郊外》接連入選日本帝展，他的作品裡總是流露濃厚的台灣味。

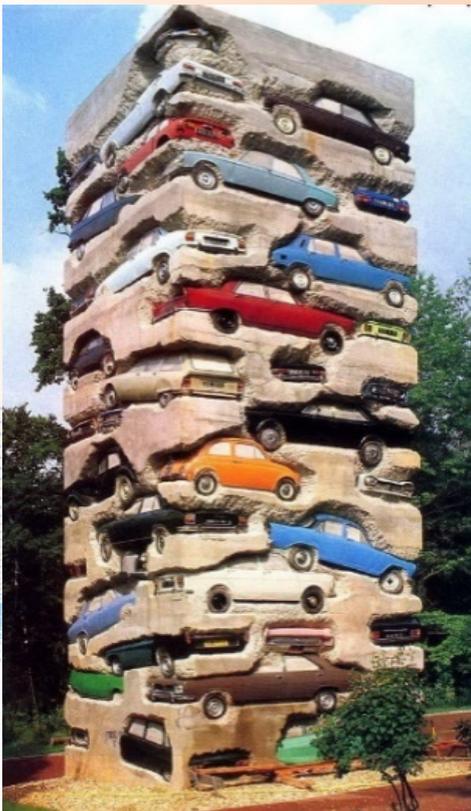
黃土水最出名的大作之一《水牛群像》，是他的嘔心瀝血之作。農業時代的台灣，任勞任怨、勤奮吃苦的水牛是最讓台灣人感念的農耕幫手。他為此還真在家裡養了一頭水牛就近觀察，捕捉神韻。黃土水日日夜夜地雕塑這件長 555 公分、寬 250 公分的浮雕鉅作，1930 年的冬天，黃土水強忍腹部的劇痛，還是堅持一定要把《水牛群像》完成，才到醫院就醫。豈料這不是一般的肚子痛，病情已快速進展為嚴重的腹膜炎。腹膜炎奪走年輕藝術家的璀璨生命，黃土水的一生只有短短的 36 載，卻為台灣留下永遠不朽的國寶藝術。

黃土水與自己作品《水牛群像》合照

圖片來源：Wikipedia Commons

2. 阿曼 (Armand Pierre Fernandez 1928~2005)

阿曼，法國人，父親是一位古董商同時也是業餘畫家、攝影師兼暨大提琴家。阿曼擅長以切割物件後再堆積組合的方式製造出新意象，他切割的對象包括樂器、希臘神話之雕像、傢俱、汽機車、工具與鐘錶零件到生活用品不足而一，然後透過毀壞、複製、拼接給予作品完全不同的意涵。阿曼將日常生活中熟悉的、消費性的物品（尤其是無法再被利用的報廢物），透過不同的方式保存、結合，賦予那些習以為常的事物嶄新的面貌與意義，讓人思考物體潛在的功能及另一種存在的價值。從阿曼的作品中可以發現藝術家超凡的想像力，同時也看見藝術家如何透過大量消費性產品，見證社會文明的演進與衰退。

阿曼<長期停車>1982

圖片來源：Wikipedia Commons

六、教材分析：

(一) 平面轉立體的建構能力

運用實作學習、問題解決教學法與實作等進行課程。引導學生繪製草圖後將油土由「點」連續排列成為「線」再建構成立體「面」的過程，探索「點」變成「線」到立體「面」的方法之基本型態之運用表現及工具使用，引導完成泥塑圓球體，學習認識雕塑藝術與培養學生立體造型之建構能力。再透過賞析雕塑藝術家作品，了解「點、線、面」在雕塑建構的表現形式，從自我評量統整對藝術詞彙與此子題學習的認知程度，建構平面轉立體的應用概念。

(二) 學習複製與翻模之技法

運用合作學習、媒體融入教學與實作等進行學習。從解說模具製作、文創商品延伸，幫助學生以延伸創作之文化創意產業運用及其效益，進而以「翻模」主題式創作活動，從複製品中發展創作思維的可能，瞭解「翻模複製」與「模具延伸創作」與作品美感特質的關係，並提出個人的見解。

(三) 上台分享報告與策展

- 1.能利用多元媒材，表現浮雕繪畫。
- 2.上台報告，可輔以投影片、影片、圖卡。
- 3.結合當代藝術引導學生策展；發表創作理念及與觀眾互動，藉以聆聽及接收多元觀點，修正、調整及精進雕塑創作之視野。

七、關鍵字：雕塑、翻模複製、現成物

八、課綱依據：

學習重點	學習表現	<p>美優 V-P1 運用多元的藝術媒介、媒材及媒體等進行藝術創作。</p> <p>美優 V-P2 以多元方式策劃及跨領域展現創作成果。</p> <p>美優 V-K2 瞭解媒材特性、技法效果與作品美感特質的關係，並提出個人的見解。</p> <p>美優 V-A4 展現與接納多元的藝術觀點和活動。</p>	核心素養	<p>藝優U-A1 展現個人藝術專長，形塑自我價值，精進多元的藝術生涯。</p> <p>藝優 U-B1 掌握系統性的藝術符號內涵與運用方式，以藝術作品闡釋經驗、價值與觀點並與他人分享及互動。</p> <p>藝優U-A3 發展獨立的藝術展演規劃能力，汲取跨領域的藝</p>
------	------	---	------	--

	學習內容	<p>美優 V-P1-1 平面繪畫、立體造形、與新媒材等綜合性創作：含各類傳統或非傳統等媒材。</p> <p>美優 V-P2-1 專題或主題式創作活動策展：含議題導向的創作活動、策展、宣傳、展出、座談、導覽、作品集等。</p> <p>美優 V-K2-1 創作媒材與表現的美感特質實驗與創意表現。</p> <p>美優 V-A4-2 具前衛精神和探索性的實驗性質藝術。</p>	<p>術養分，涵蘊藝術創新與領導的先備基礎。</p> <p>藝優 U-C2 兼備藝術表現所需的個人獨創力及與團隊合作所需的溝通力，發展與人溝通協調、包容異己、社會參與及服務等良善的藝術氛圍。</p>
議題融入	議題名稱	環境教育	
	實質內涵	環 U13 了解環境污染成本、汙染者付費、綠色設計及清潔生產機制。	
	學習重點	<p>(一) 啟發學生運用多元的藝術媒材進行藝術創作。</p> <p>(二) 以「翻模」主題式創作活動，從複製品中發展創作思維的可能。</p> <p>(三) 瞭解「翻模複製」與「模具延伸創作」與作品美感特質的關係，並提出個人的見解。</p> <p>(四) 結合當代藝術議題與環境教育，展現與接納多元的藝術觀點和活動。</p>	
與其他領域/科目的連結	公民科、生活科技科、藝術生活科		

九、設備資源：投影機、布幕、電腦、PPT、浮雕繪畫示範作品及影片、圖片，購創作浮雕繪畫所需之材料及用具（油土、石膏、木板、矽膠、砂紙...等）。

十、學習評量：

(一) 評量類別：

1. 定期/總結評量：比例 60%，口頭發表、實作表現、同儕互評。
2. 平時/歷程評量：比例 40%，作業單、作品檔案、自評表。

(二) 評分規準：

作品賞析

1. 能夠說出創作者的思想觀念，以明白其為何如此創作。
2. 能構思出與現代社會環境相關聯議題的想像創作。

設計繪製

1. 能以文字清楚表達自己的創作理念。
2. 能以不同角度提出立體草圖的可行方案。
3. 能夠說出自己創作的思想觀念，以明白其為何如此創作。

設計檢視

1. 能經由欣賞與分析、討論，體會浮雕藝術創作的趣味與精神性。
2. 能夠說出自己創作的思想觀念，以明白為何如此創作。
3. 經修正、調整後，能提出切實可以執行進度表與完成方式。

實際製作

1. 泥塑造型及立體感的掌握。
2. 能利用生活中之物件，並樂於動手改造，培養創意思考，賦予物質新意。
3. 完成的作品需具堅固，以及耐搬動的特性，除了造形的注重外，更需注意到整件作品的藝術性。
4. 作品能具有從不同角度欣賞，皆有不同面象呈現的豐富性。

活動展呈

1. 能夠說出及討論對於建立另類藝術展呈樣貌的想法。
2. 活動參與度及配合度，學習與生活環境、民眾互動之勇氣與自信心。
3. 能與民眾互動，並激盪出新的創作可能性。
4. 能夠說出並藉由活動過程作心得分享，建立學生『藝術是一種生活態度』之健全觀念。

評量表格

(一) 檔案評量

檔案評量 (30%) 基本分 50 分

1. 所收集、彙整雕塑相關檔案、資料，是否具條理性。
2. 能否與組員合作完成任務，並積極參與討論。
3. 能否發表自己的看法並做簡單的評論。

	很好 <10>	不錯 <9>	加油 <6>	改進 <3>	補做 <2>
檔案項目完整， 且呈現邏輯清晰	理念、邏輯、 正確				
積極參與討論	態度、切題、 創意				
尊重他人表現	專注、傾聽、 表情				
綜合評量	合作、溝通				

(二) 實作評量 (60%) 基本分 50 分

1. 所提出的浮雕繪畫藝術表現是否具創意性。
2. 泥塑造型與複製翻模之建構能力。
3. 能否發表自己的看法並做簡單的評論。

	很好 〈10〉	不錯 〈9〉	加油 〈6〉	改進 〈3〉	補做 〈2〉
浮雕繪畫藝術表現	理念、風格、 創意				
泥塑造型作品	實用、創意、 表現				
複製翻模作品	合作、環保、 構成				
發表並評論	發表內容、評 論內容、態度				

(三) 學生自評 (10%) 基本分 100 分

1. 所提出的浮雕繪畫藝術表現是否具創意性。
2. 泥塑造型與複製翻模之建構能力。
3. 能否發表自己的看法並做簡單的評論。

模塑. 魔術-浮雕繪畫藝術表現單元「自我評量表」

班級： 姓名：

1. 我能對『模塑. 魔術-浮雕繪畫藝術表現』課程設計理念作簡單的描述：
2. 我在課程中最大的收穫是：
3. 我還需要加強的部份是：
4. 我也能從生活中找出創作的來源或靈感，例如：
5. 我對這堂課程有何建議

我給自己 _____ 分

十一、學習目標：

學習內容	學習表現 美優 V-P1 美優 V-P2 美優 V-K2 美優 V-A4
美優 V-P1-1 美優 V-P2-1 美優 V-K2-1 美優 V-A4-1	一、透過『模塑藝術』與立體造型鑑賞，學習認識雕塑藝術與培養學生立體造型之建構能力。 二、解說模具製作、文創商品延伸，幫助學生以延伸創作之文化創意產業運用及其效益。 三、以「翻模」主題式創作活動，從複製品中發展創作思維的可能。 四、瞭解「翻模複製」與「模具延伸創作」與作品美感特質的關係，並提出個人的見解。 五、結合當代藝術議題與環境教育，展現與接納多元的藝術觀點和活動。

十二、教學流程/活動摘要：

教學流程/活動摘要	時間	備註
<p>浮雕藝術概論</p> <p>作品賞析（賞析、提問、討論）</p> <ol style="list-style-type: none"> 透過投影片及雕塑教學影片，介紹雕塑藝術創作與運用範圍。 以「交叉問答」互動式地與同學作深入交談，激發同學的觀察力與創意深度。 配合投影片及影片介紹「模塑藝術」及觀摩過去學長姐的創作與表現。 <p>展開活動（示範、觀察、提問、實做）</p> <p>示範油土雕塑堆塑技巧，與點、線、面之基本型態之運用表現及工具使用，引導完成泥塑圓球體。</p> <p>學生實作泥塑圓球體。</p>	<p>15</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>5</p> <p>20</p>	<ol style="list-style-type: none"> 透過『模塑藝術』與立體造型鑑賞，學習認識雕塑藝術與培養學生立體造型之建構能力。 解說模具製作、文創商品延伸，幫助學生以延伸創作之文化創意產業運用及其效益。
..... 第一節結束		

教學流程/活動摘要	時間	備註
<p>引導與設計</p> <p>設計繪製 (討論、提問、製作設計圖)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.介紹「模塑藝術」本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。 2.教師展示說明『模塑藝術』的創作作品，分享創作理念與表現技法。 3.引導同學針對『模塑藝術』的造型作創意發想，並以手繪、拼貼、電腦繪圖等方式完成設計圖。 4.同學能將想法與創意以文字敘述的方式表達，並清楚明白所提議的想法，以及將須以何種材質或是造形來完成。 5.說明回家作業。 <p>展開活動 (示範、觀察、提問、製作設計圖)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.透過說故事的方式創造屬於自己的角色，並且賦與角色生命，學習浮雕繪畫腳本的編撰與分析，引導完成一創作草圖。 2.學生實作完成一創作草圖。 	<p>5</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>5</p> <p>10</p> <p>20</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過說故事的方式創造屬於自己的角色，並且賦與角色生命，學習故事腳本的編撰與分析。 2. 引導同學設計草圖與雕塑。 3. 教師示範及介紹工具。 4. 個別針對創意想法討論。
..... 第二節結束		
<p>模具製作一</p> <p>實際製作 (示範、觀察、討論、實際操作)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.教師針對同學的設計圖進行討論，並提供建議。 2.教師針對同學所發展出設計圖所需之材料、技法作一示範。 3.同學透過彩繪、雕塑、裝置、改造等手法，成就多樣藝術面貌的『模塑藝術』。 4.說明回家作業及進度。 <p>展開活動 (示範、觀察、提問、實做)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.引導利用創作草圖示範油土雕塑藝術堆塑技巧，與點、線、面之基本型態之運用表現。 2.學生實作泥塑塑型。 	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>30</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.教師走動，個別針對創意想法討論並見識合適技法與材料。
..... 第三節結束		
<p>模具製作二</p> <p>展開活動 (示範、觀察、提問、實做)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.示範油土雕塑藝術細節製作技巧，與情態、韻味之藝術性表現。 2.學生實作泥塑塑型。 	<p>15</p> <p>35</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.教師走動，個別針對創意想法討論並見識合適技法與材料。
..... 第四節結束		

教學流程/活動摘要	時間	備註
模具製作三 展開活動 (示範、觀察、提問、實做) 1.示範油土雕塑五官細節製作技巧，與情態、韻味之藝術性表現。 2.學生實作泥塑塑型。	15 35	1.教師走動，個別針對泥塑作品作解說與示範。
..... 第五節結束		
複製與轉換一 實際製作 (示範、觀察、討論、實際操作) 1.透過投影片及雕塑教學影片，介紹雕塑藝術模型結構力學與分製模線、隔離等技巧。 2.教師針對同學所發展出泥塑造型所需之翻模注意事項、技法作一示範。 3.說明回家作業及進度。 展開活動 (示範、觀察、提問、實做) 1.投影片及雕塑教學影片，介紹雕塑藝術模型結構力學與分製模線、隔離等技巧。 2.示範藝術造形石膏、矽膠...等材質內、外模製作過程與技巧。 3.學生實作石膏模型製作。	5 10 15 20	1.教師走動，個別針對石膏模型製作作解說與示範。
..... 第六節結束		
複製與轉換二 展開活動 (示範、觀察、提問、實做) 1.示範石膏模型製作修整與雕刻技巧。 2.學生實作石膏模型修整與雕刻技巧。 3.示範石膏模型隔離劑塗抹技巧。 4.學生實作石膏模型隔離劑塗抹。	15 15 5 15	1.教師走動，個別針對石膏模型修整與雕刻技巧作解說與示範。
..... 第七節結束		
複製與轉換三 展開活動 (示範、觀察、提問、實做) 1.示範藝術造形矽膠材質灌注過程及調配比例與技巧。 2.學生實作矽膠材質灌注 融入議題 (引導、觀察、提問) 1.藉由翻模材料及生產製程，引領學生思考環境汙染與成本。 2.藉由天然媒材創作，從綠色及永續角度思考作品與新的可能性。	10 15 25	1 教師走動，個別針對矽膠材質灌注過程及調配比例與技巧作解說與示範。 2 引領學生思考環境汙染與成本，從綠色及永續角度思考作品，希望能從模塑的各個面向中，思考並開啟藝術創作的可能樣貌。
..... 第八節結束		

教學流程/活動摘要	時間	備註
<p>色彩與光影</p> <p>展開活動 (示範、觀察、提問、實做)</p> <p>1. 示範藝術造形矽膠材質修整與上色技巧，並統調整體作品之完整性。</p> <p>2. 學生實作上色，並統調整體作品之完整性。</p>	<p>15</p> <p>35</p>	<p>1 認識壓克力顏料等彩繪媒材的特性與運用。</p> <p>2 教師示範，並善用材質語彙，強化作品之個性與表現力。</p> <p>學生實務練習與操作。</p>
..... 第九節結束		
<p>分享回饋與策展一</p> <p>活動展呈 (討論、互動、檢討、分享)</p> <p>1. 針對展呈方式進行腦力激盪，以發展多元的可能性 (例如：a. 展出方式—討論作品展出呈現的方式、工具及工法....等。b. 互動式街頭劇場—討論互動式街頭劇場的演出方式、如何邀約民眾、偶發狀況模擬及活動紀錄.....等。</p> <p>2. 針對成果發表的方式進行分組討論與腦力激盪，以發展多元的藝術可能性。</p> <p>3. 同學以組為單位發表成果作品與心得。</p> <p>4. 引導學生對空間裝置與燈光等元素之運用，以延伸雕塑創作之視野。</p> <p>展開活動 (示範、觀察、提問、實做)</p> <p>1. 同學分組討論，並以組為單位發表該組共識想法與心得。</p> <p>2. 到展覽廳小組討論對空間裝置與燈光等元素之運用。</p>	<p>15</p> <p>35</p>	<p>1 教師走動，針對成果發表的方式進行分組討論與腦力激盪作解說與示範。</p> <p>2 引領學生思考以發展多元的可能性，以延伸雕塑創作之視野。</p>
..... 第十節結束		

教學流程/活動摘要	時間	備註
<p>分享回饋與策展二</p> <p>活動展呈（討論、互動、檢討、分享）</p> <p>引導學生發表創作理念，藉以聆聽及接收多元觀點，修正、調整及精進雕塑創作之視野。</p> <p>展開活動（示範、觀察、提問、實做）</p> <p>1.同學分組發表創作理念，台下學生回饋想法與心得。</p> <p>2.教師總結性分享回饋與策展。</p>	<p>40</p> <p>10</p>	<p>1.引導學生對生活環境及科技媒體如：3D 列印、AR、MR...之運用，以延伸雕塑創作之視野。</p> <p>2.教師總結性分享回饋與策展。</p>
教學省思與學生回饋		
<p>一、運用逆向思考的方式，啟發學生思考藝術創作與生活環境的關係，畢竟在生活中舉凡：寶特瓶、學生喜歡的獎盃、甚至錢幣...都是雕塑的範疇，透過解說學生都連結起來，並進而建立多元性、另類的藝術展呈樣貌，再規劃教學的進程內容與活動形式。</p> <p>二、捏泥土是一療癒、紓壓的行為，學生用創作體驗的方法，重新體驗對生活的環境與周邊商品的經驗，並進行觀察與判斷。</p> <p>三、藉由融入議題及展出，聯繫藝術創作之生活經驗，並延伸課程效益，使課程學習的內涵發酵到日常的生活之中。</p> <p>四、利用潛移默化的效應，把課程內容及活動所得與體會化為建造全方位之藝術創作觀與人生觀的智慧。</p>		

參、附錄

教學活動照片：

教師個別解說與示範

學生草圖與泥土塑型

石膏模

灌製砂膠

完成砂膠成品與手機外殼結合

上色完成之砂膠杯蓋

利用壓克力顏料彩繪與組合

透過砂膠模具複製組合

結合現成物的創作表現

浮雕繪畫作品成果展(局部)

學生浮雕繪畫作品賞析

參考書目

- (一) Rudolf Arnheim 著 李長俊譯《藝術與心理學》，1976年9月，台灣 雄獅圖書出版。
- (二) John Berger 著：戴行鉞譯：《藝術觀賞之道》，1993年3月，台灣 商務印書館出版。
- (三) 侯宜人：《自然、空間、雕塑》，1994年7月，台灣 亞太圖書出版。
- (四) Robert Atkins 著 黃麗娟 譯 《藝術開講》，1996年9月，臺灣 藝術家出版社。
- (五) Anne Cauquelin 著：張婉真譯：《法國當代藝術》，2002年3月，台灣 麥田出版。
- (六) 蕭瓊瑞 著 《台灣近代雕塑史》，2017年10月，臺灣 藝術家出版社。
- (七) 3D TOTAL PUBLISHING 著 林仁傑 譯：《3D 藝用解剖學》，2018年7月，台灣 北星藝術圖書出版。
- (八) 視覺素養學習網 <http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/>
- (九) 雄獅美術網 http://www.lionart.com.tw/web66/_file/1816/upload/web/2008/index.html

肆、參考資料

雕塑，到底是怎麼一回事？

文/簡俊成

台北市立復興高中美術教師

國立台灣藝術大學造形研究所雕塑碩士

前言

提起「雕塑」這兩個字，會給你什麼聯想，是冰冷的大理石呢？是深沉的青銅？還是嚴肅的紀念像呢？如果拿它和繪畫相比，雕塑似乎不如繪畫那樣充滿多采繽紛的顏色，和多樣的體材與畫面來得吸引人，或許二度空間的平面敘述，確實較三度空間的表現方式來得更清晰易懂與可親，更容易讓我們接受。當然，或許這是一種片面的、似是而非的成見，況且兩者無論就形式、技巧及運用之範疇...也各有特色。但多數人之所以會有如此的誤解，主要來自於對雕塑藝術的陌生，更確切地說，由於不知如何去認識它們、去「觀看」它們，而使得對雕塑品望而卻步，下意識中主動地否定對雕塑藝術的感知能力，也拉遠了親近雕塑藝術的距離。

圖一 隱身在馬路、公園的角落裡的雕塑作品，準備隨時帶給我們生活中意外的驚喜

其實，欣賞雕塑藝術一點都不困難，我們每天使用的錢幣，就可說是浮雕作品，而隨著建築公共藝術條例的通過（註一），與人們生活品質的提升，現在在我們日常生活中，已經有越來越多的機會觀看到安置在公共空間的大型雕塑作品—它們有時像個威風凜凜的衛兵，守護在氣派豪華的大型建築物之前；有時像個可親的朋友，讓我們在作品之中穿梭或乘坐呢，或者隱身在馬路、公園的角落裡，準備隨時帶給我們意外的驚喜(圖一)。我們不妨回顧一下：當我們從它們身旁經過時，是否曾經讓自己有過片刻閒情，放慢腳步，並繞著雕塑作品走一圈，捕捉它在不同角度下的每一個變化，仔細傾聽作品形態本身和周遭環境的對話呢？是否曾經在這欣賞過程中發現一、兩個有趣的視角，而發出會心的微笑呢？還是，匆匆一瞥，然後擦身而過，輕易地讓自己錯過一個可以拓展和心靈視野的機會，喪失一個可以發揮想像力和感覺去發現全新世界的可能性？隨著地球村時代的來臨，當我們有更多的機會參訪世界知名的美術館，在面對一件件偉大的雕塑作品，卻無法領略其中那由先人無窮的創造力與智慧的結晶，

以及深沉的心靈、與省思所散發出來的光輝，而只能像一個按圖索驥、人云亦云的觀光客，這不是件令人感到遺憾的事嗎？

雕塑是開放的，一件藝術品的完成，並不代表和這件作品有關藝術活動的終結；相反的，對每一個觀賞者，甚至包括原來的創作者而言，每一件作品在不同時空的觀看之下，所激發心靈裡的再

創作才真正開始，這麼說是因為雕塑，不只是提供觀賞者一個思考的對象，雕塑藝術創作就像條永不枯竭的河，在創作者、作品和觀賞者三者相互激盪下匯流，讓藝術的生命力得以源源不絕。

「雕」與「塑」

雕與塑

傳統上，我們習慣用「雕」與「塑」這兩個字，來表示三度空間或浮雕的造形藝術，但是，雕塑形式卻是兩種截然不同的相對觀念，雕塑，是運用物質材料作為人類視覺及觸覺，所提供實體造型的藝術，它運用雕、塑、刻、鏤、鑿、琢、磨、鑄、焊、堆積、編織、放大、減縮等人工手段把質材納入審美活動，因此，雕塑顧名思義，在表現的方法上是包含兩個面向在內：即雕刻和塑造。

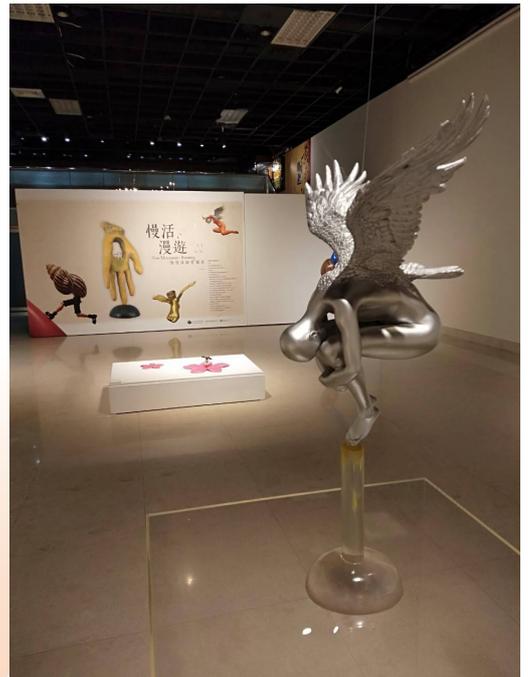
雕像(sculpture)這個字，源自一個拉丁文動詞 "sculpere"，意思是刻鑿。雕刻是指從一塊實體的材料上，去掉除不要的部份，刻意地留下最滿意的形象，因此雕刻藝術裡最常使用的材料是木頭、石頭等，由此而產生木雕、石雕等不同的雕刻作品。

相對地，塑像(plastic)是源自一個希臘文動詞 "plassein"，意思是「塑造」。塑造則是指利用某種可塑材料，一點一點的往結構、心棒上添加，以達成理想的造形。例如，用黏土、蜂蠟或其他可捏塑成形的材料所做出的成品，即是典型的塑造。

簡單地說「雕」是一種「減法」，而「塑」則是一種「加法」。雕刻因為是在素材上直接處理，其方法是逐漸的減少素材，而較不能添加及修補，所以在進行雕刻時不能有絲毫的鬆懈，再加上雕刻素材通常是十分堅硬，是以在雕刻時需十分的細心而緩慢，以避免製作時的任何差錯。而塑造較常使用粘土之類的可塑性材料來製造形象，在造形的塑造過程中較為可以隨心所欲的控制、變化以及添加、修改，直到作者認為已塑好了理想的造形為止，也因此，塑造常被作為立體造型訓練的基礎。

雕塑以表現之型態，月可分為圓雕、浮雕、線雕、透雕....等四類。

圓雕又名立體雕，是一種立體形態的作品，欣賞者可以從前後、左右、上下不同的方向與角度來欣賞作品(圖二)。

圖二 簡俊成 觀物之生-颺
27×32×67 FRP、金屬劑 2020

圖三 簡俊成 墟 100×100×12 cm
石膏 1998

浮雕是一種半立體形態的作品，主要的特色是在平面上將要表現的形態雕成或塑成不同的深淺層次，以產生凹凸的立體效果。浮雕因深淺程度不同，又可分深浮雕、淺浮雕、薄浮雕三種形式(圖三)。

透雕又稱鏤空雕，材料以木材居多，物體的四面皆通，並與平面背景連接(圖四)。

平雕又稱線刻，是在平面上雕刻，或專用「線」來表現的方式，必須由正面來欣賞。線刻可分陽紋和陰紋(陰刻)兩種。陽紋只保留圖形，去掉背景使圖形突出;陰紋將圖形部份凹刻下去，背景部分保留平面(圖五)。

因此雕塑作品在理解上是某種由藝術家所創造出的東西，目的是為了帶領我們走過這個現處的空間，引導我們去體會在不同的空間下對同一件物體的不同感受，而欣賞雕塑品的過程不僅是享受一個由人類雙手所完成的創造物，同時也領受創作者個人對生活和對整個世界的內在體驗，因為藝術家也藉由雕塑藝術的表現形式，表達其內心對所處環境最深沉的情感和反思，因此下次再有機會觀賞作品，與作品對話時，不仿開放心靈視野，因為當下所得到的體驗，也正是對真實世界的一種迴響，進一步讓我們對周遭的生活有全新的理解。

無限想像的材質魅力

作為造型藝術的雕塑，是離不開物質材料的，要深入了解雕塑，必須首先研究雕塑的材料，以及這些材質給予人的美感，因為所有的物質都有其自身生長規律，而所有的物質材料也都有他的形式要求，正因為物質有一定的密度、色彩與紋理……，也就是有了自身的造形，也因而產生限制以及發展藝術裡的造形生命，所以藝術家在選擇物質材料創作時，考慮的不只是容易加工，不只是就藝術服務生活的角度來看待而已，更主要的考慮是物質材料的特質，而會順應一定的處理方式，以確保一定的效果，所以材料的形，便得以其原初的狀態喚起、暗示甚至推衍出其他的造形，也可以說造形(物質)按自己的法則解放出了其他的造形。

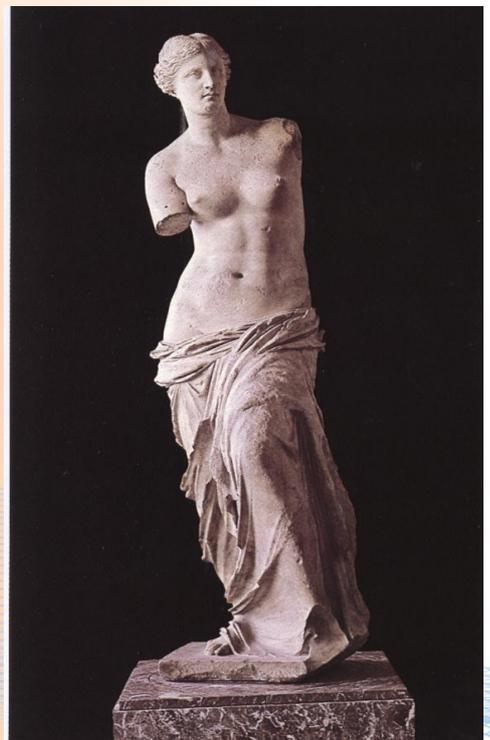
世界上古往今來，不管是什麼時代、地域，無論是抽象，還是具象雕塑，都離不開特定的物質材料，材料與所表達的美學素質，以及材料給予人的感受是十分重要的；假若古希臘的維納斯，不是大理石而是水泥的，那麼就很難想像維納斯會給人什麼樣的感

圖四 王慶台 三王圖 100×31×3 cm 樟木

圖五 朱銘 人間系列 砂岩

圖六 大理石質感的維納斯會給人一種純潔、崇高、端莊、典雅和寧靜的美感

覺，她（它，還美不美？她還能不能那麼純潔、崇高、端莊、典雅和寧靜）。在從大理石維納斯像翻製下來的石膏模製像上，會令人驚異的發現：美在石膏中消失了，她的肌膚已失去了光澤，面部完全沒有了生氣來（圖六）。

人類從遙遠的歲月開始，生活藝術的實踐中，便了解雕刻的材料不同，給予人的美感也不同—例如：青銅有堅硬、高貴、厚重的美，石頭有渾厚、樸實、潤澤之美……等。早在中國古代人們就十分重視材料的美，古人以玉比德，便是把物質材料的美提高到倫理道德的高度上的一種表現。因此欣賞雕塑時需仔細地觀察作品形式與材質之間的搭配，才能完美地呈現雕塑的美感，也有藝術家則醉心於表現材質美，並藉由材質肌理轉化為不同質感的層次變化，構造如同抒情抽象的情感張力，而且強調材質的質地可能的姿態、顏色與層次，其產生的張力足以激發深藏在潛意識理的幻夢與情緒的圖像，視覺化了意識反情感流動的樣子，這也都值得觀賞者再三品賞（圖七）。

圖七 朱銘的木雕作品，藉由材質肌理與手操作之刀痕，轉化為不同質感的層次變化

觸摸的真實感知

作品是一個安靜的形體，顯現一種緩慢移動的時間感，因此，欣賞雕塑作品時，需仔細地追蹤藝術家建構的步伐—也就是作品表面的肌理，這將會得到一些意想不到的經驗美感。由於雕塑在建構過程中強烈的物質感，能引領創作者許多偶發性的效果，這是因為，雕塑能夠直接作用於觸覺，

圖八 雕塑能夠直接作用於觸覺，感受黏土造形下揉動的力量，以增強審美感受性。

通過觸覺，使質材的冷、暖、硬、軟、光潔和粗糙...等，能直接作用於作品，以增強審美感受性。例如，一塊柔軟的土，經由雕塑家的手指與工具的調教，在加、減、拍、擠、揉之中，感受黏土造形下揉動的力量，魔術般地變成一視覺饗宴，也激發泥塑家無限的想像，所以，黏土之於雕塑家，猶如顏料之於畫家，雕塑家的構思實驗，往往在可塑性高的黏土中找到答案與出路，而土質的偶發性更是泥塑家靈感的泉源與再生之處（圖八）。

具體來說，當我們開始欣賞一件雕塑作品時，首先映入我們眼簾的是作品的形態，由此我們可觀察到作品的結構、層次以及所產生的律動感，並進一步觀察形態本身和空間的關係，領略創作者如何處理動感和靜力之間平衡的手法。因此當我們跟著雕塑家建構過程，在作品表面上觀察各種凹凸起伏的變化，領受藝術家的力道、情緒及素材本身的質感。並藉由上下四方不同角度的觀察，以及在這些不同雕塑概念的共同作用之下，我們將對作品產生完全不同且多樣的印象；我們所發現的愈多，便愈能領會整個作品所要表達的內涵。

留駐光線的軌跡

除了前述的材質質感及操作技法外，欣賞雕塑品最重要的基本條件是「光線」。我們必須藉由光線的作用，才能清楚地察覺到一個雕塑品的存在；也由於光線的明暗變化，才使作品在三度空間下，顯得真實而動人，不論光線是從左邊或右邊，從上面或下面投射到作品上，都會對作品的形像產生決定性的影響。這種情形在觀賞浮雕作品時最為明顯。如果光線以正面的角度直接打在作品表面上，看起來彷彿是一幅平面的畫，但如果光線從兩側照向作品，便較容易看出作品立體的形態(圖九)。又例如，為了顯示出一個形體上肌肉和骨骼的突起部分，我們可能需要一道較為強烈的光線，並藉此給予作品強度與力度，進一步透過作品表面紋理所顯現的銼鑿及捏塑痕跡，觀察藝術家在創作時的個人風格與手法。即使是室外雕塑品，也會隨著自然光線的變化，在清晨、正午或是傍晚，給人全然不同的印象和感受。在室內的展覽館中，我們雖然不能擅自移動作品或調整光線，但是當我們繞著作品觀看時，便自然能意識到光線的作用，察覺到光線對作品的外形所產生的一些不尋常現象(圖十)。

圖九 由於光線的明暗變化，才使作品在三度空間下，顯得真實而動人

結語

無論是大自然的創造，或者是經由藝術家的靈感而產生作品，我們都必須敞開心靈，主動去探索，才能經歷作品所帶給我們的感動與力量。如同雕塑家在創作時，必須從不同的角度去雕琢自己的作品般，當我們以觀賞者的身分，用不同的視角觀看作品時，也同時創造出完全屬於我們自己的感受，甚至可能發現其個當初創作者所沒有注意到的隱密角落，使我們自己成為唯一發現這個視角景象的人；因為我們發現了它，這個景象便成為個人擁有的秘密。如果我們對此產生美好的感受，這種美感經驗將會促使我們更樂於去欣賞雕塑。如此，在反覆地審美活動中，我們的審美經驗將會更為豐富，而成為一個真正具有敏銳感受的雕塑欣賞者。

圖十 放鬆心情，繞著雕塑作品走一圈，捕捉它在不同光線角度下的每一個變化，並仔細傾聽作品形態本身和周遭環境的對話，將有意想不到的經驗美感

注釋

一.根據文化藝術獎助條例 第二章 文化環境 第九條規定：公有建築物應設置公共藝術，美化建築物及環境，且其價值不得少於該建築物造價百分之一。

參考書目

1. John Berger 著：戴行鉞譯：《藝術觀賞之道》，1993年3月，台灣商務印書館出版。
2. Johann Joachim Winckelmann 著 潘繙譯《古典美之祕》，2003年1月，台灣耶魯國際文化事業出版。
3. 袁藝軒：《咸窺石鏡清我心—歐洲雕塑的故事》，2002年1月，台灣三民書局出版。
4. Henry Focillon 著：吳玉成譯：《造形的生命》，2001年10月，台灣田園城市出版。
5. 李文正著，《體積與空間》，2000年2月，台灣視傳文化事業出版。
6. 王林：《美術形態學》，1993年10月，台灣亞太圖書出版社。
7. 楊成寅 黃幼鈞著，《鬼斧神工—中外雕塑藝術鑑賞》，1994年5月，台灣書泉出版。

參考資料 二

第一堂課簡報-認識雕塑

<p>認識雕塑</p> <p>簡俊成老師 國立台灣藝術大學造形藝術碩士</p>		
<p>雕刻 carve [-] :</p> <p>雕刻是將材料，利用雕、刻、切割、研磨或鑿的方法除掉不要的部分，留下的部分就是创作者要呈現出來的形象。</p>	<p>塑造 Shape [+] :</p> <p>是使用可塑性材料，漸次添加上去，或修飾不需要的部分。</p>	<p>圓雕 [freestanding]</p> <p>又可稱為「立雕」，各種不同的角度觀賞。</p>
<p>簡俊成作品-皮膚凝聚</p>	<p>加拿大溫哥華冬季奧運藝術展-簡俊成作品</p>	<p>草山行館駐村藝術家成果展-簡俊成作品</p>
<p>東海岸地景藝術展-簡俊成作品</p>	<p>慢活、漫遊 Slow Movement - Roaming 簡俊成創作匯展</p>	<p>簡俊成個展現場</p>
<p>簡俊成作品-觀物之生-騰</p>	<p>簡俊成作品-天地有大美</p>	<p>簡俊成作品-午后的陽光</p>

陳煥成作品-森林的深處

■ **浮雕 (relief)**

- 是一種半立體形態，在平面上將形態雕成或塑造出不同的深淺層次的浮凸效果。

第八課 水牛群像

作者:台灣本土藝術家 黃土水先生

► 依作品的形態分類

- **平雕** 又稱「線雕」，是在平面上雕刻，需由正面觀賞所刻出線紋的造形，有陰刻和陽刻之分。

► 依作品的形態分類

- **透雕** 又稱鏤空雕，材料以木材居多，物體的四面皆通，有平而背景連接。

廣義的雕塑

Generalized sculpture

生活中的立體造型

參考資料 三

【浮雕文創商品設計】教學示範影片

臺北市立復興高級中學 簡俊成老師

【浮雕文創商品設計】臺北市立復興高級中學 簡俊成老師
觀看次數：322次 · 4 年前

藝術生活學科中心

藝術生活學科中心105年研發教材拍攝：太米國際有限公司藝術活動是人類生活、文化、思想的一種展現，要提昇人類生活的品質，其實...

影片連結：<https://reurl.cc/O0ndNr>

編著者介紹/ 簡俊成

- 現任臺北市立復興高中美術班教師兼圖書館主任
- 國立臺灣藝術學院雕塑學系/學士
- 國立臺灣藝術大學造型藝術/碩士
- 曾榮獲第一屆Hondurans國際藝術家大展、加拿大·溫哥華冬季奧運藝術展、三度榮獲國際澎湖地景藝術獎、東海岸地景藝術獎...等。
- 榮獲教育部第三屆藝術教育貢獻獎-活動奉獻獎、台北市優良教師。
- 擅長將立體雕塑造型及複合材料運用於教學，設計一系列『行動美術館』教學課程，曾受邀請新加坡出席Arts Education Conference，發表創意教案，及舉辦教師創作工作坊。

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：藝才好有範-4 模塑.魔術-浮雕繪畫藝術表現

主 編 吳舜文

副 主 編 丘永福

編 著 者 簡俊成

執行編輯 張韶儒、李威廷

出 版 國立臺灣師範大學

地 址 臺北市和平東路一段 162 號

電 話 02-77496519

指 導 教育部

執 行 109-110 年度藝術教育推動資源中心工作計畫

教育部藝術才能專長領域輔導群

官方網站 <https://artistic.finearts.ntnu.edu.tw/>

粉絲專頁 FB 搜尋-教育部藝術才能專長領域輔導群

初 版 2021 年 8 月

I S B N 9789865453916 (PDF)

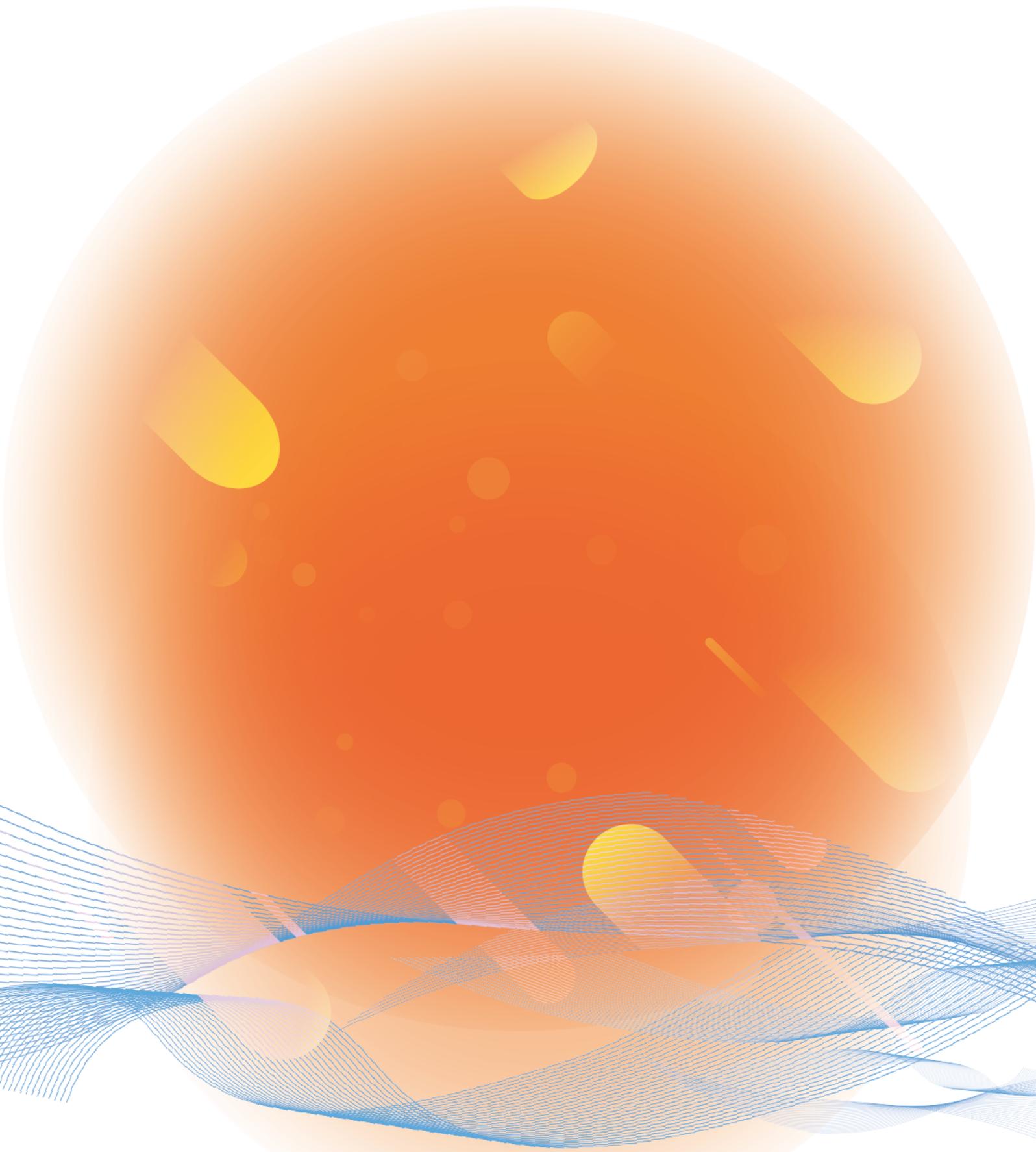
版權所有·翻印必究

電子版本可至藝術教育推動資源中心網址下載，歡迎各界參考利用，引用時請註明出處。

本書所刊載之作品、文字或圖片，僅為說明輔助之用，非做為商標之使用。

如相關作品或圖片內含他人之著作或商標者，該著作或商標皆屬原權利人所有，特此說明。

教育部

藝術教育推動資源中心

教育部藝術才能專長領域輔導群