

 教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：「造形表現」教材與教學④

第五學習階段適用

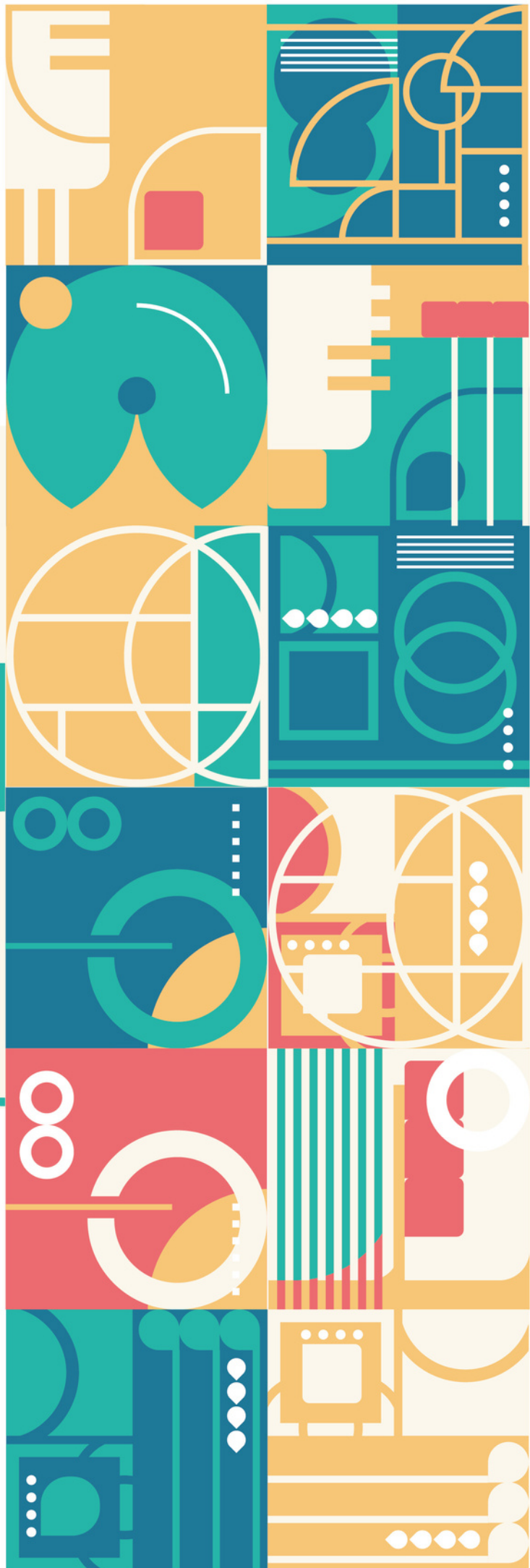
浮似繪—藝術自塑像

主 編/吳舜文

副主編/丘永福

編 著/簡俊成

 國立臺灣師範大學 出版

主編序/ 「示」以藝才；「例」享教學

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。

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，藝才輔導群成立，15位音樂、美術與舞蹈專長之中小學藝才班/藝才資優班教師為首屆輔導員，111年8月，第2屆續力前行。

藝才手冊釋綱領：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，充實學習構面教學效益，並以專業社群永續之。

藝才示例交享閱：110年8月，111年7月，112年7月，每學年度定期分組及全體研編會議的激盪討論，聚斂於諮審會議的專業對話，輔導員及教師夥伴展現課程、教材、教法創新研發之成果，聚焦各教育階段卻能呈現系列整合之藝才教學示例，如期完竣。

藝才研討定永續：衷心感謝副主編陳沁紅、丘永福、曾瑞媛教授之協力引領，歷屆(略)及本學年度諮審委員黃新財、郭美女、錢善華、徐玫玲、江淑君、鄭明憲、吳望如、蕭寶玲、趙惠玲、張繼文、林惟華、江映碧、杜玉玲、董述帆、戴君安諮審委員之慧眼檢視，翁宗裕、柯逸凡、高瑀婕、桑慧芬、林怡君、熊培伶、鐘兆慧、莊浩志、簡俊成、鍾政岳、楊芬林、葉宛芃、蕭家盈、徐子晴、尤曉晴輔導員暨何維貞、楊評媛教師之熱情編撰[依冊別序]，以及賴昱丞、鄭湘蓁助理之奮力執編，終有所成。此系列為藝才輔導群每學年度定期出版品，期能提供藝才教育多元思考，亦請各界不吝指教。

吳文文

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

112年7月

副主編序

教材與教法的研發

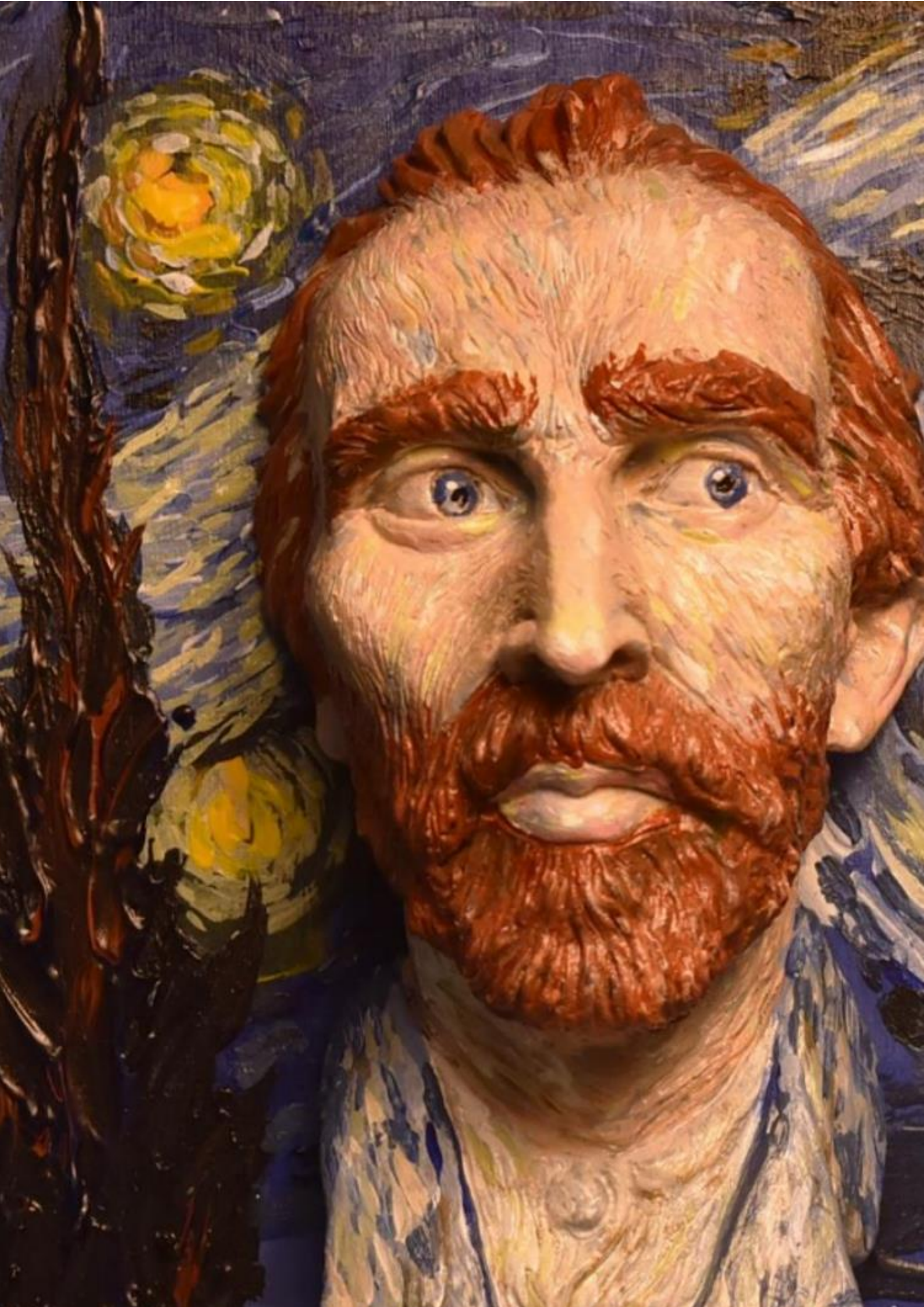

教學事是一門藝術，在傳統教學上，它包含了教師的「教」與學生的「學」。時至今日，單方向的「教」與「學」已因網際網路、智慧型手機等普及，和日新月異大量豐富的資訊內容等影響而改變，不再是單向、單一內容的資訊傳達，是採多向的交流、討論和探索，更能深刻體驗到、感受到，了解所學，進而引發興趣。如何研發編撰出能符合藝術才能班適用的教材，著實成為藝術才能班專長領域輔導群之輔導員們年度討論教學示例主要的核心課題，本（111）學年度經由研討選定「造形表現與應用」，為四個學習階段編選設計合宜又兼具創造性的單元課題。

美術組五位輔導員依選定的主題，經由示例研編會議擬定各自編寫的單元課題大綱→蒐集與編寫教材內容→實施課堂教學→每月提出研編進度與內容的檢視與討論→彙整學生創作過程資料及作品→處理圖文授權事宜→總整及完成教學示例初稿→教學示例送專家委員審查→諮審經修正通過後→編印出版，歷經十個月，產出五份不同學習階段適用的學習素材（教材篇），以及提供教師參閱的教學指引（教學篇），期望能將輔導員教學實例與全國教師分享，相互切磋。

摘錄這五篇內容簡述如下：1.熊培伶老師的《食載有藝思》，以日常點心作為創作材料，透過「來一客魔法點心」與「小小世界妙事多」兩單元，對主題創作展現多元創作能力，化日常為獨特、平凡為不凡。2.鐘兆慧老師的《大同市集尋寶趣—發現生活中的小故事》是以「生活覺察·創意再現」為課程主軸，藉走進市場，品味在地文化，強化學生與環境的連結，並藉由學生的圖像創作，透過逐格動畫及AR擴增實境展現學生獨特創意想法。3.莊浩志主任的《簡化的力量》，經過淬練與簡化的過程後，產出的簡化造形，能應用到不同的設計上，如結合雷切機的使用，製作出手機架與小夜燈的裝飾。4.簡俊成主任的《浮似繪—藝術自塑像》，引導從『仿作』厚浮雕，學習雕塑技巧，透過拼貼、切割、裝置等手法創意「改造」，為刻畫對生命經驗與對內心世界的探索，共同成就多樣「藝術自塑像」，從中了解平面轉立體啟發性之學習歷程。5.鍾政岳老師的《造形專題與探究學習》，以「橋」為媒介進行造形觀察、分析後，帶入橋樑連結的「人文與生活」面向。以「包裹藝術」為例，透過規劃、執行與延伸等結構性過程，引導學生進行專題學習。

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輔導群副召集人 謹識

「造形表現與應用」教材篇

第五學習階段適用

浮似繪—藝術自塑像

■ 學習目標

- 一、認識雕塑與立體造形建構能力。
- 二、從『仿作』梵谷厚浮雕；學習雕塑技巧與藝術解剖學。
- 三、透過彩繪、雕塑、裝置...等手法，引發創意『改造』。
- 四、自我的內在對話，跟另一個自己的對話，共同成就多樣『藝術自塑像』。
- 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。

■ 藝術家

- 黃土水（1895-1930）
- 弗朗索瓦·呂德（François Rude，1784 - 1855）
- 梵谷（Vincent van Gogh，1853-1890）
- 芙烈達·卡蘿（Frida Kahlo, 1907-1954）

■ 藝術詞彙

- 雕塑（sculpture）
- 浮雕（relief）
- 二次創作（Derivative work）
- 挪用（Appropriation）
- 藝術贗品（Art Forgery）

活動一：『仿作』梵谷厚浮雕

		
<p>教師示範與解說</p>	<p>仿作梵谷厚浮雕</p>	<p>完成之『仿作』</p>

活動二：創意『改造』梵谷厚浮雕

		
<p>改造想法與討論</p>	<p>動手改造與製作</p>	<p>多元藝術改造作品</p>

活動三：『藝術自塑像』設計圖與製作

		
<p>自塑像泥塑造形</p>	<p>矽膠翻模示範與製作</p>	<p>藝術自塑像作品</p>

■ 專業名詞

● 梵谷高浮雕製作程序

製作步驟

1. 製作雕塑原型

Step 1 構圖

利用鉛筆在 2 分的木板上繪製梵谷塑像線稿圖。

Step 2 堆土

將半蠟土依照梵谷線稿圖，以點、線、面進行堆疊、建構。

Step 3 建構基本型

堆疊出塑像所需的厚度及基本的頭部骨架與肌肉。

Step 4 修整基本型

交錯使用雕塑刀、修胚刀修整梵谷雕塑的基本造型。

Step 5 肌理、質感修整

使用工具時，可交錯用手略微修整雕塑的肌理質感與細節。

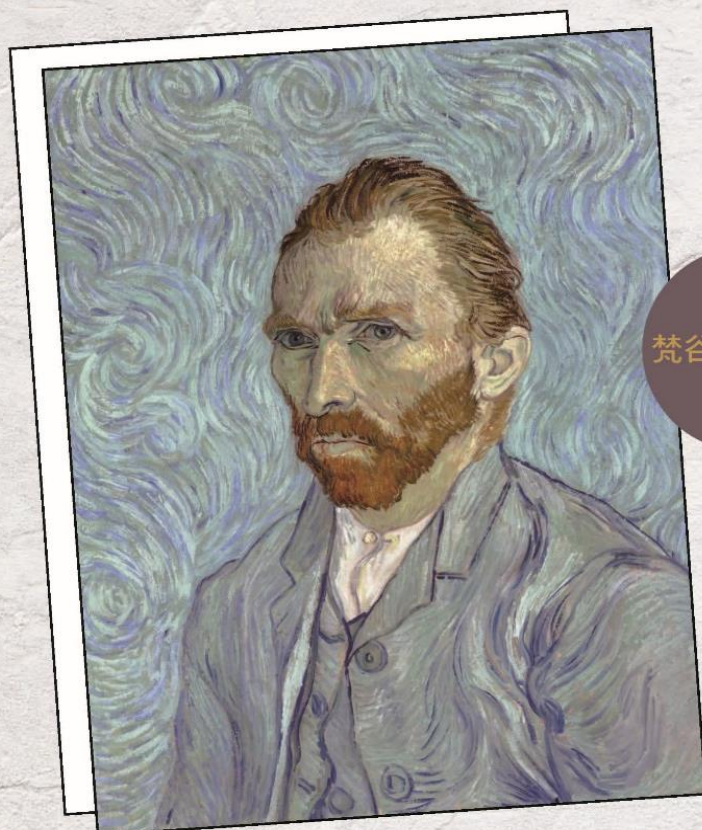
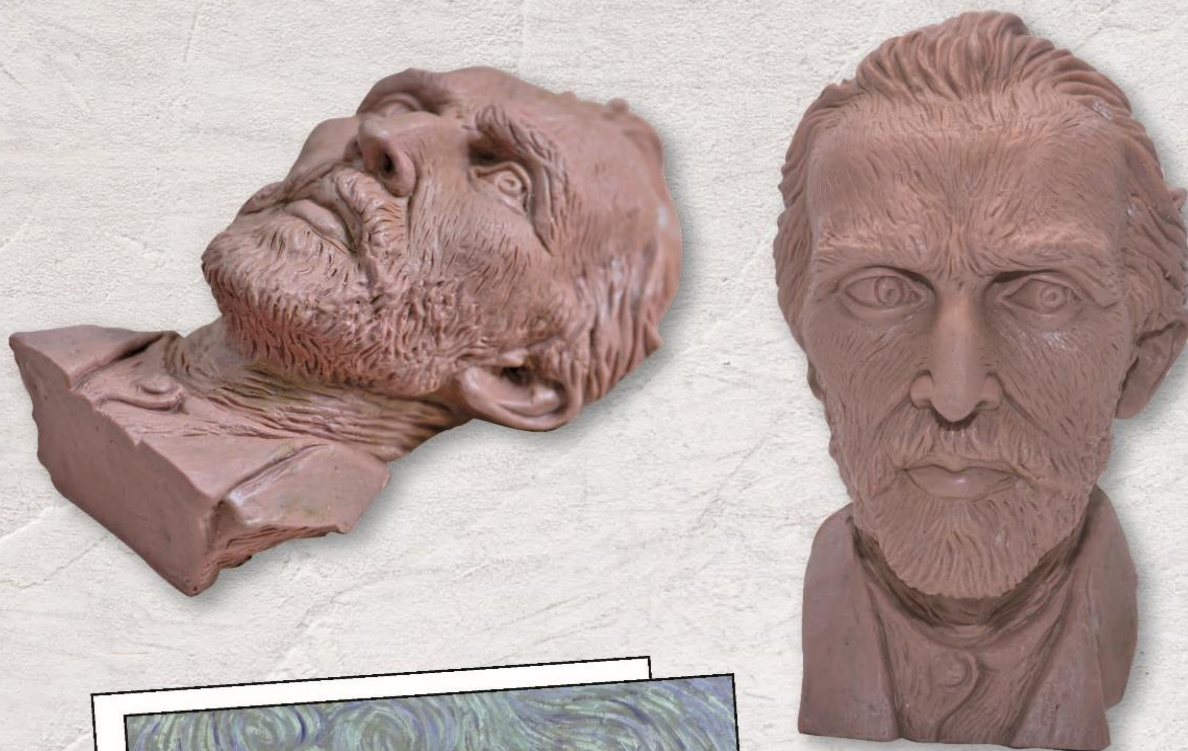
Step 6 建構塊面造型

以塊面的手法在頭髮及鬍子部位堆疊出稍後要型塑時所需的土堆。

梵谷雕像塑型完成！

與梵谷自畫油像進行比對，可看見雕塑完全呈現出油畫面部的肌理質感與表現。

梵谷自畫油像

工作手套
用以保護雙手。

紙杯

用以調和矽膠與硬化劑，形成製作矽膠模具時所需的矽膠原料。

竹筷子
用以攪拌調和原料。

3. 灌製模型（翻模）階段

保麗樹酯（保麗膠）
灌進矽膠模具的液態材質之一，特點為灌模後，成品模型會呈現半透明狀。

保麗膠硬化劑
用以加強保麗樹脂固化。

竹筷子
用以攪拌調和原料。

紙杯
用以盛裝適量的保麗樹酯。

油性色膏
調和灌模原料，為模型增添色彩。

工作手套
用以保護雙手。

4. 彩繪階段

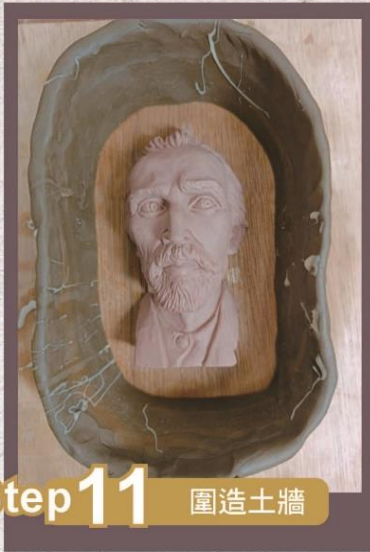
壓克力顏料
用以彩繪，也增加顏料與灌模材質之間的黏著度。

亮光金油
於彩繪完成後噴上，增加作品光澤度。

2. 製作矽膠模具

Step11 圍造土牆

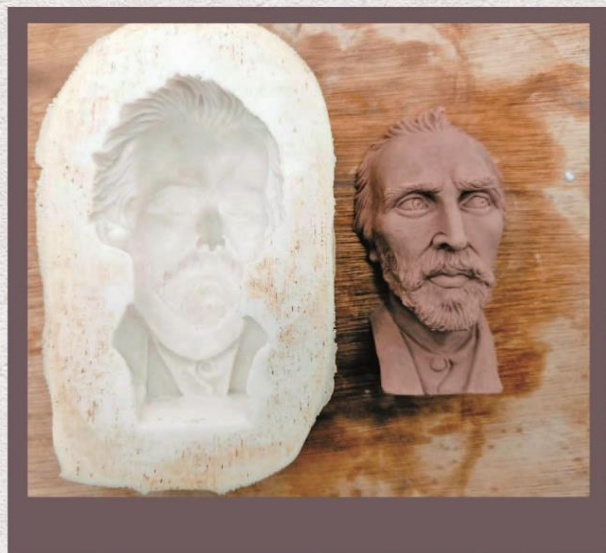
Step12 倒入矽膠原料

Step13 消除氣泡

- Step14 續倒矽膠原料至滿
- Step15 靜置待乾
- Step16 拆除油土圍牆
- Step17 取出梵谷雕塑土

完成後的梵谷雕像矽膠模具！

藝術匠師

梵谷雕像矽膠模具的製作過程與蝸牛淺浮雕一致，可參閱第 23 ~ 25 頁「2. 製作矽膠模具」完整的製作步驟。

3. 其他材質翻模（保麗樹脂添加油性色膏）

Step 18 調製翻模原料

在透明的保麗樹脂中加入油性色膏，調和出所需要的色彩與效果，再加入硬化劑，攪拌均勻即可灌製。

Step 19 倒入灌模原料

灌模時先倒入約 1/5 的保麗膠原料，搖晃均勻整個模具並靜置約 1 分鐘、讓氣泡消除後，再將原料灌滿。

Step 20 完成原料灌滿矽膠模具
Step 21 靜置待乾

Step 22 乾硬後取出模型

添加色膏的保麗樹脂模型！

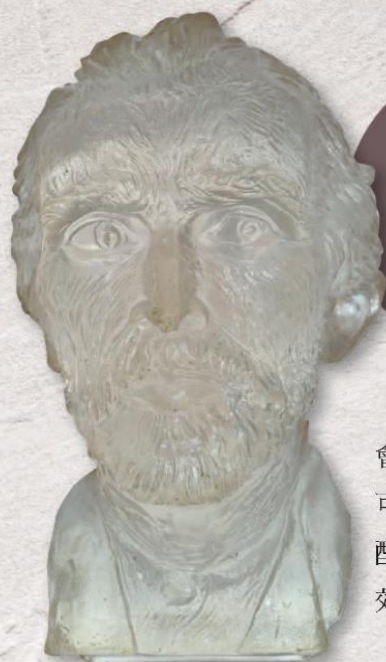
藝術匠人

任何能從液態凝結成固態的材質，都可作為灌進矽膠模具的翻模原料，例如：石膏、環氧樹脂、造型香皂油脂或造型蠟燭的原料等。

而若以食用矽膠翻模，更可製作果凍、造型冰棒與各式造型巧克力等食品。

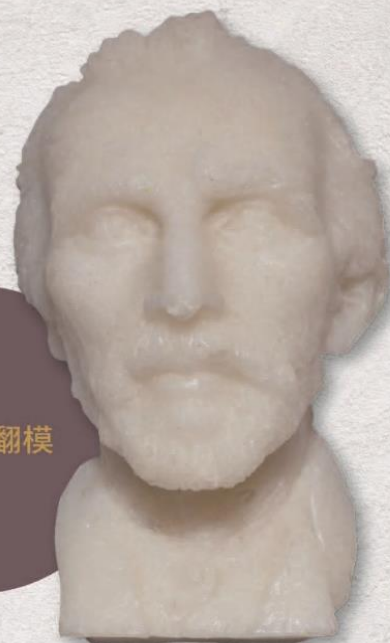

4. 其他原料翻模的模型

透明保麗膠翻模

硬化後的保麗膠會呈現透明質感，亦可加入油性色膏，調配出所需要的色彩與效果。

人造石翻模

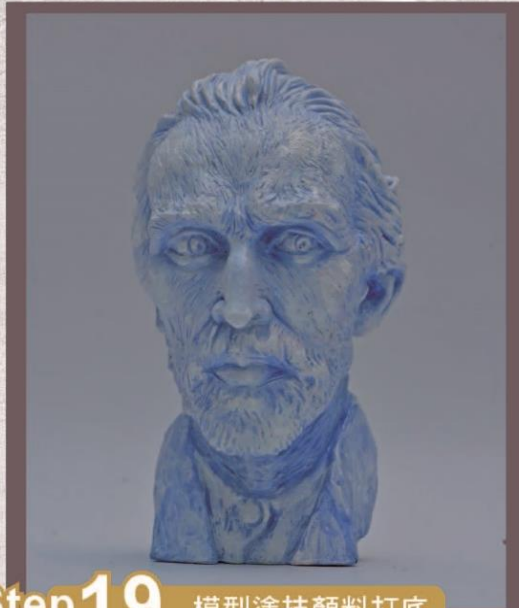
灌模原料由保麗膠調和天然大理石粉而成，乾硬後再以粗砂紙、研磨機或噴砂機等進行表面處理，即能呈現出大理石石雕的質感。

石膏翻模

石膏由於質地較軟，可供改造以及再打模、直塑、切割、鑽孔等處理，讓作品的呈現有更加多元的可能性。

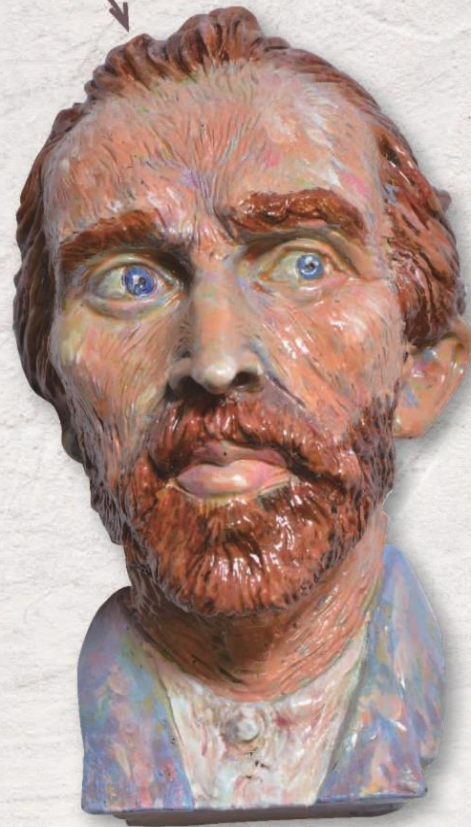
5. 彩繪與噴亮光金油

Step 19 模型塗抹顏料打底

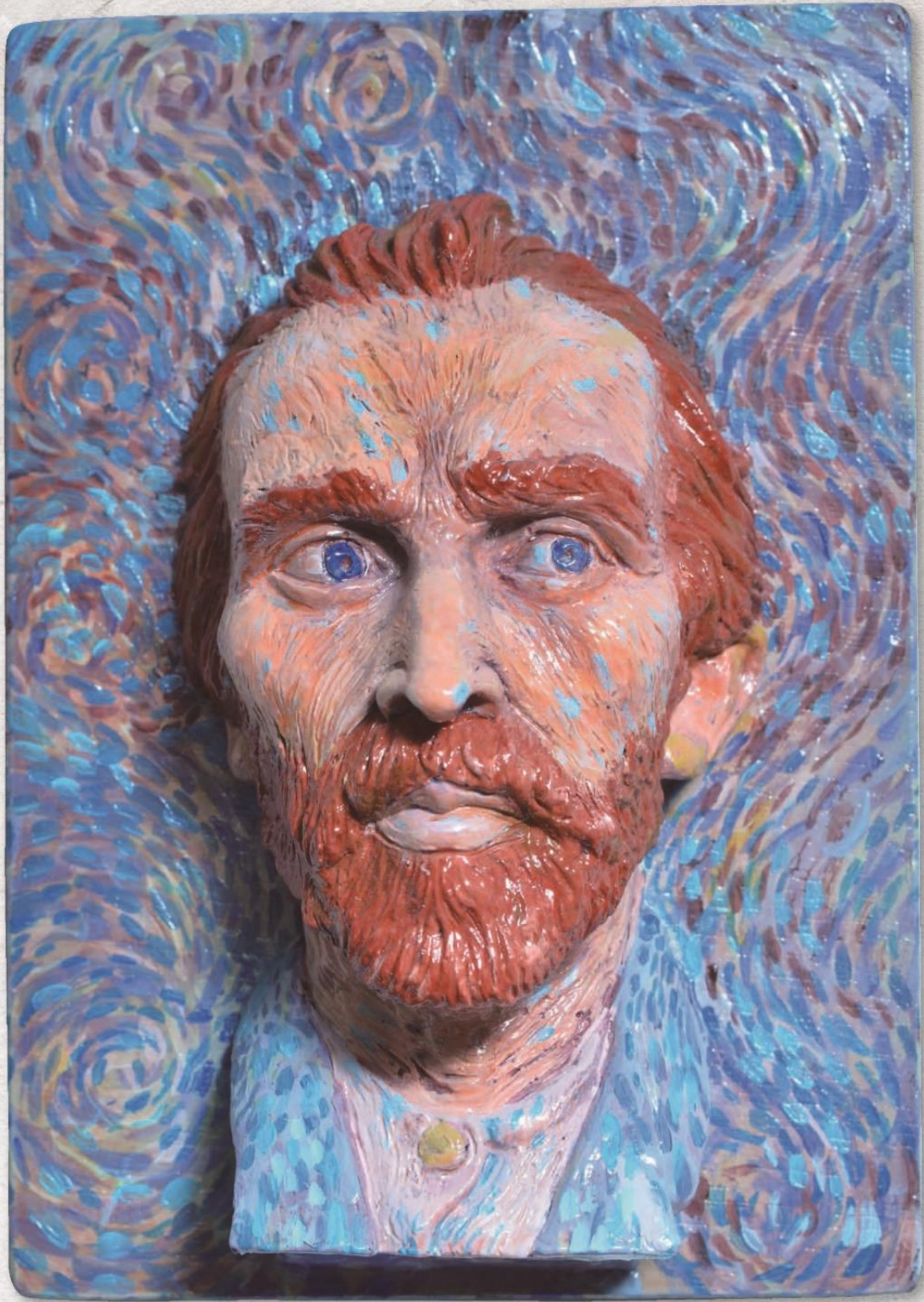
模型在進行彩繪之前，先塗抹一層壓克力顏料打底，並強調立體感。

彩繪後

梵谷高浮雕作品完成！

梵谷高浮雕成品展示

■ 學習評量

學 習 評 量	評 量 性 質	(評量配比與工具類型)																																																																
	評 分 規 準	<p>1.定期/總結評量：比例 <u>60</u> %</p> <p>■ 口頭發表 ■ 實作表現</p> <p>2.平時/歷程評量：比例 <u>40</u> %</p> <p>■ 書面報告 ■ 作業單 ■ 作品檔案 ■ 其他：自評表</p>																																																																
		<p>(一) 檔案評量</p> <p>檔案評量 (30%) 基本分 50 分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>很好 〈10〉</th> <th>不錯 〈9〉</th> <th>加油 〈6〉</th> <th>改進 〈3〉</th> <th>補做 〈2〉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>檔案項目完整 · 且呈現清晰</td> <td>理念、邏輯、正確</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>積極參與討論</td> <td>態度、切題、創意</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>自我對話與省思</td> <td>專注、對話、省思</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>綜合評量</td> <td>表達、溝通</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>(二) 實作評量 (50%) 基本分 50 分</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>很好 〈10〉</th> <th>不錯 〈9〉</th> <th>加油 〈6〉</th> <th>改進 〈3〉</th> <th>補做 〈2〉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>藝術自塑像表現</td> <td>理念、風格、 創意</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>藝術自塑像作品</td> <td>實用、創意、 表現</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>對話與省思</td> <td>對話、省思、 構成</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>發表並評論</td> <td>發表內容、 評論內容、 態度</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						很好 〈10〉	不錯 〈9〉	加油 〈6〉	改進 〈3〉	補做 〈2〉	檔案項目完整 · 且呈現清晰	理念、邏輯、正確					積極參與討論	態度、切題、創意					自我對話與省思	專注、對話、省思					綜合評量	表達、溝通						很好 〈10〉	不錯 〈9〉	加油 〈6〉	改進 〈3〉	補做 〈2〉	藝術自塑像表現	理念、風格、 創意					藝術自塑像作品	實用、創意、 表現					對話與省思	對話、省思、 構成					發表並評論	發表內容、 評論內容、 態度				
	很好 〈10〉	不錯 〈9〉	加油 〈6〉	改進 〈3〉	補做 〈2〉																																																													
檔案項目完整 · 且呈現清晰	理念、邏輯、正確																																																																	
積極參與討論	態度、切題、創意																																																																	
自我對話與省思	專注、對話、省思																																																																	
綜合評量	表達、溝通																																																																	
	很好 〈10〉	不錯 〈9〉	加油 〈6〉	改進 〈3〉	補做 〈2〉																																																													
藝術自塑像表現	理念、風格、 創意																																																																	
藝術自塑像作品	實用、創意、 表現																																																																	
對話與省思	對話、省思、 構成																																																																	
發表並評論	發表內容、 評論內容、 態度																																																																	

(三) 學生自評 (20%) 基本分 100 分

浮似繪-藝術自塑像「自我評量表」

班級： 姓名：

- 1.我能對『浮似繪-藝術自塑像』課程學習歷程作簡單的描述：
- 2.我在課程中關於想像力與創意學習最大的收獲是：
- 3.藝術自塑像表現能力學習需要加強的部份是：
- 4.我也能從群體合作學習，例如：
- 5.我對這堂課程有何建議

我給自己 _____ 分

■ 參考文獻

一、參考資料：

1. 黃健敏 著 (2005)。《節慶公共藝術嘉年華》。臺灣：藝術家出版社。
2. Claire 著 (2016)。《日本越境跳島小旅行！走訪瀨戶內、越後妻有大地藝術祭：50 位巨匠 ×70 件作品，看見國際名家的設計風景》。臺灣：山岳出版社。
3. 蕭瓊瑞 著 (2017)。《台灣近代雕塑史》。臺灣：藝術家出版社。
4. 簡俊成 著 (2023)。《藝遊平板上的世界-浮雕》。臺灣：育達文化事業股份有限公司。

二、網路資源：

1. 視覺素養學習網 <http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/>
2. 經濟部智慧財產局著作權主題網
<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/mp-301.html>

「造形表現與應用」教學篇

第五學習階段適用

浮似繪-藝術自塑像

■ 設計理念

本課程是以『浮似繪-藝術自塑像』為主題，引導學生以油土從『仿作』梵谷厚浮雕；學習雕塑技巧與掌握臉部五官的骨骼與肌肉，進而透過拼貼、切割、裝置...等手法創意『改造』，最後引導同學自我的內在對話，為刻畫自己對生命經驗與對內心世界的探索，共同成就多樣『藝術自塑像』，從中了解創作的趣味與平面轉立體啟發性之學習歷程。

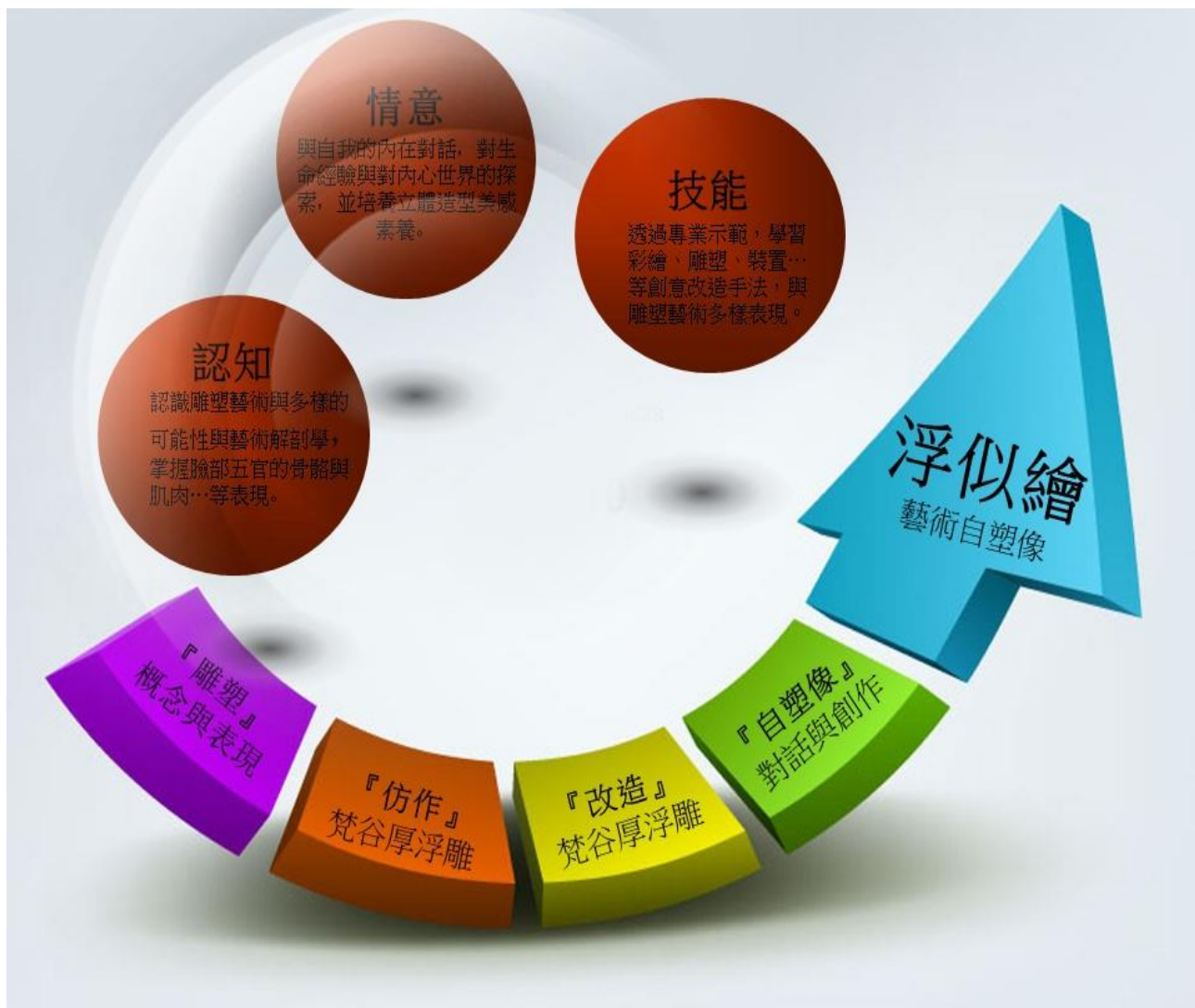
■ 學習目標對應學習重點及核心素養

學習目標	對應學重點與核心素養		
	學習表現	學習內容	核心素養
一、認識雕塑與立體造形建構能力。	美優 V-P1	美優 V-P1-1	藝優 U-A1
二、從『仿作』梵谷厚浮雕；學習雕塑技巧與藝術解剖學。	美優 V-P2	美優 V-P2-1	藝優 U-B1
三、透過彩繪、雕塑、裝置...等手法，引發創意『改造』。	美優 V-K2	美優 V-K2-1	藝優 U-A3
四、自我的內在對話，跟另一個自己的對話，共同成就多樣『藝術自塑像』。	美優 V-A4	美優 V-A4-2	藝優 U-C2
五、結合當代藝術議題與環境教育，展現多元的藝術觀點動。	美優 V-A4	美優 V-K2-1	藝優 U-A3

■ 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	(一)啟發學生運用多元的藝術手法進行藝術創作。 (二)以主題式創作活動，從仿作、改造到自我的內在對話，成就多樣「藝術自塑像」之創作思維。 (三)瞭解雕塑作品美感特質，並提出個人的見解。

■ 單元架構圖

■ 學習評量

學習評量	評量性質	(評量配比與工具類型)
		<p>1. 定期/總結評量：比例 <u>60</u> %</p> <p> ☒ 口頭發表 ☐ 書面報告 ☐ 作業單 ☐ 作品檔案 ☒ 實作表現 ☐ 試題測驗 ☐ 課堂觀察 ☐ 同儕互評 ☐ 其他： </p> <p>2. 平時/歷程評量：比例 <u>40</u> %</p> <p> ☐ 口頭發表 ☒ 書面報告 ☒ 作業單 ☒ 作品檔案 ☐ 實作表現 ☐ 試題測驗 ☐ 課堂觀察 ☐ 同儕互評 ☒ 其他：自評表 </p>

作品仿作

1. 學習雕塑技巧與造形能力，以明白其為何如此創作。
2. 藉由立體建構的訓練提升寫實能力。

創意改造

1. 能以清楚表達自己的創作理念。
2. 能以不同角度提出立體改造的可行方案。
3. 能夠說出自己創意改造的思想觀念，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，體會平面轉立體的設計與表現。
2. 能夠說出自己創作的思想觀念，以明白為何如此創作。

實際製作

1. 自塑像及立體感的掌握與創意。
2. 能自我的內在對話，跟另一個自己的對話，為刻畫自己對生命經驗與對內心世界的探索。
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。

評量表

(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，且呈現清晰	理念、邏輯、正確				
積極參與討論	態度、切題、創意				
自我對話與省思	專注、對話、省思				
綜合評量	表達、溝通				

(二) 實作評量 (60%) 基本分 50 分

1. 所提出的藝術自塑像表現是否具原創性。
2. 雕塑之建構能力與表達。
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)
藝術自塑像表現	理念、風格、 創意				
藝術自塑像作品	實用、創意、 表現				
對話與省思	對話、省思、 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. 所提出的藝術自塑像表現是否具原創性。
2. 藝術自塑像之自我對話與省思。
3. 能否發表自己的看法並評論。

浮似繪-藝術自塑像「自我評量表」

班級： 姓名：

1. 我能對『浮似繪-藝術自塑像』課程學習歷程作簡單的描述：

2. 我在課程中關於想像力與創意學習最大的收穫是：

3. 藝術自塑像表現能力學習需要加強的部份是：

4. 我也能從群體合作學習，例如：

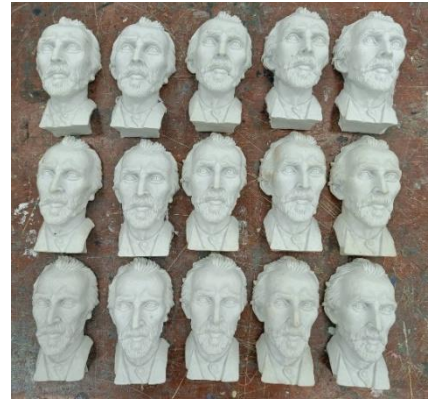
5. 我對這堂課程有何建議

我給自己 _____ 分

■ 藝術活動和材料：

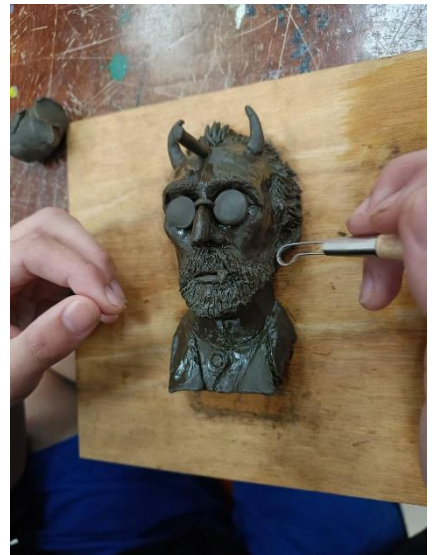
一、活動一：『仿作』梵谷厚浮雕。

- (一) 「認識雕塑」與「藝術解剖學」教學投影片製作。
- (二) 教師事先製作足夠教學數量-梵谷厚浮雕，提供同學『仿作』，從中學習雕塑技巧與掌握臉部五官的骨骼與肌肉情態。
- (三) 教學材料：油土、兩分木板、雕塑工具...等。

二、活動二：創意『改造』梵谷厚浮雕。

- (一) 教師事先製作達達主義(DADA)、貧窮藝術 (ARTE POVERA)、拾得物 (FOUND OBJECT)、廢物雕塑 (JUNK SCULPTURE)、拼貼 (COLLAGE)、挪用(APPROPRIATION)...等教學投影片製作，引導同學創意『改造』梵谷厚浮雕。
- (二) 教學材料：油土、兩分木板、雕塑工具...等。

三、活動三：『藝術自塑像』設計圖與製作。

- (一) 透過藝術家自畫像教學投影片製作，並藉由-自我凝視與自我認同文案，引導同學自我的內在對話，跟另一個自己的對話，進而繪製設計圖與製作。
- (二) 教學材料：矽膠、金油、壓克力顏料、石膏粉、油性色母、保麗膠...等。

■ 關鍵詞 (一)

浮雕的種類

■ 1 藝術家林建佑在作品《當我們同在一起》中，透過平面間的增疊、掀露，讓原本的壁面浮雕脫離了平面性構成的侷限。

■ 2 日常生活使用的錢幣就是浮雕。

浮雕 (relief) 是在平面上用雕或塑出不同深淺層次的浮凸效果，是一種介於圓雕和繪畫之間的藝術表現形式。與立體雕塑不同的是，浮雕作品的背面是平的，只能觀賞 180 度，因此能很好地發揮如繪畫藝術般在構圖、題材和空間處理等方面的優勢，表現圓雕所不能表現的內容和形式。

浮雕一般附屬在另一平面上，由於其壓縮特性，所占空間較小，因此在城市空間中作為建築牆面裝飾 (圖 1) 或廣告招牌，日常用具器物上如：錢幣 (圖 2)、獎牌、鐘等也經常可以看到 (圖 3)，它在人類生活環境中占了愈來愈重要的地位。

■ 3 良事設計公司所設計的金魚時鐘，是暨時尚又富創意的浮雕時鐘作品。

浮雕藝術表現類別

浮雕依雕塑的深淺度而有「淺浮雕」、「高浮雕」以及「凹雕」三種表現類別。

◆ 淺浮雕 (low relief)

淺浮雕為圖像造型浮凸於基底材料表面，因為它的表現方式比較平淺，因此可利用繪畫的描繪手法或透視、錯覺等處理方式來造成較抽象的壓縮空間，必須仔細掌握輪廓線和背景間的關係，使作品表面上些微的凹凸變化，產生微妙光影效果（圖4）。

運用淺浮雕手法，能富有節奏感和韻律感地表現出布滿生氣的藝術形象，並以複雜的動勢貼切地展現出人物和動物的內在情感。但由於淺浮雕不易顯示其中人物景象的深度與正面特點，因此早期文明如埃及、亞述、印度等在製作時，多以側面形象出現，以突顯造型特點。

又如臺灣首位赴日學習美術的雕刻家黃土水，其浮雕作品《水牛群像》（圖5）。這件作品表現出臺灣鄉間的靜謐氣氛，也表現出牧童和牛之間的細緻情感，雖然水牛與牧童的身軀線條無法顯示真正的立體感，但仍能透過微妙的光影變化，表現近似乎面繪畫的空間深度，並利用香蕉葉來表現及暗示畫面的景深感。

圖4 簡俊成／凝／1995／超硬石膏／藝術家自藏

在卓越的寫實技巧之上，人物造型結構嚴謹，解剖準確，表現微妙光影效果。

圖5 黃土水／水牛群像／1930／石膏／555 x 250 cm／臺北市中山堂典藏

圖 6 馬賽曲 / 1833-1836 / 法國，弗朗索瓦·呂德 / 高浮雕 / 高 1280cm / 巴黎戴高樂廣場凱旋門

◆ 高浮雕 (high relief)

高浮雕又可稱為「厚浮雕」，由於造型較高、較厚，形體壓縮程度較小，因此其空間構造和塑造特徵更接近於圓雕，甚至局部處理完全採用圓雕的處理方式。

高浮雕其物象凹凸變化大而明顯的空間起伏或誇張處理，形成壓縮的空間深度感和強烈的視覺衝擊力，塑造具有一種非凡的表現力和魅力。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》(圖6、圖7、圖8)。

此作品雕刻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、飛舞飄動的衣裙以及召喚性的內在激情，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。

圖 7 自由女神的召喚與吶喊，加強了浮雕形象的動感。

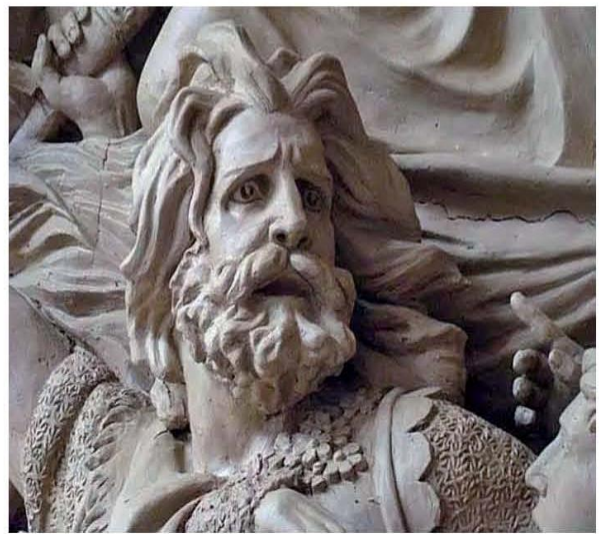

圖 8 馬賽曲局部人物的神情刻畫得相當生動。

◆ 凹雕 (sunk relief)

凹雕又名為「陰雕」或「沉雕」。圖像的邊緣是內凹型式，圖像本身的高度會低於材料的平面，就好像一個浮雕沉進去雕塑所用的材料裡，因此在有陽光照耀的情況下，輪廓會非常分明。

凹雕技巧可廣泛用於不同材質上，諸如木雕（圖9）、石雕、篆刻、竹雕、匏瓜、葫蘆等。凹雕同時也是埃及藝術表現的特色，埃及人創造性地運用了三種典型姿態，包括全部的正面、絕對的側面與俯視的頂面，用以塑造浮雕人物形象，並圖像化地搭配象形文字，營造一種靜穆、神秘和威嚴的氛圍（圖10）。

圖9 傳統的靛印模是以木料製成胚後再雕鑿凹形，本圖中這七個靛印分別是桃、龜、魚、鼠設、花果、菜團，是傳統木雕藝術中獨具特色的手法。

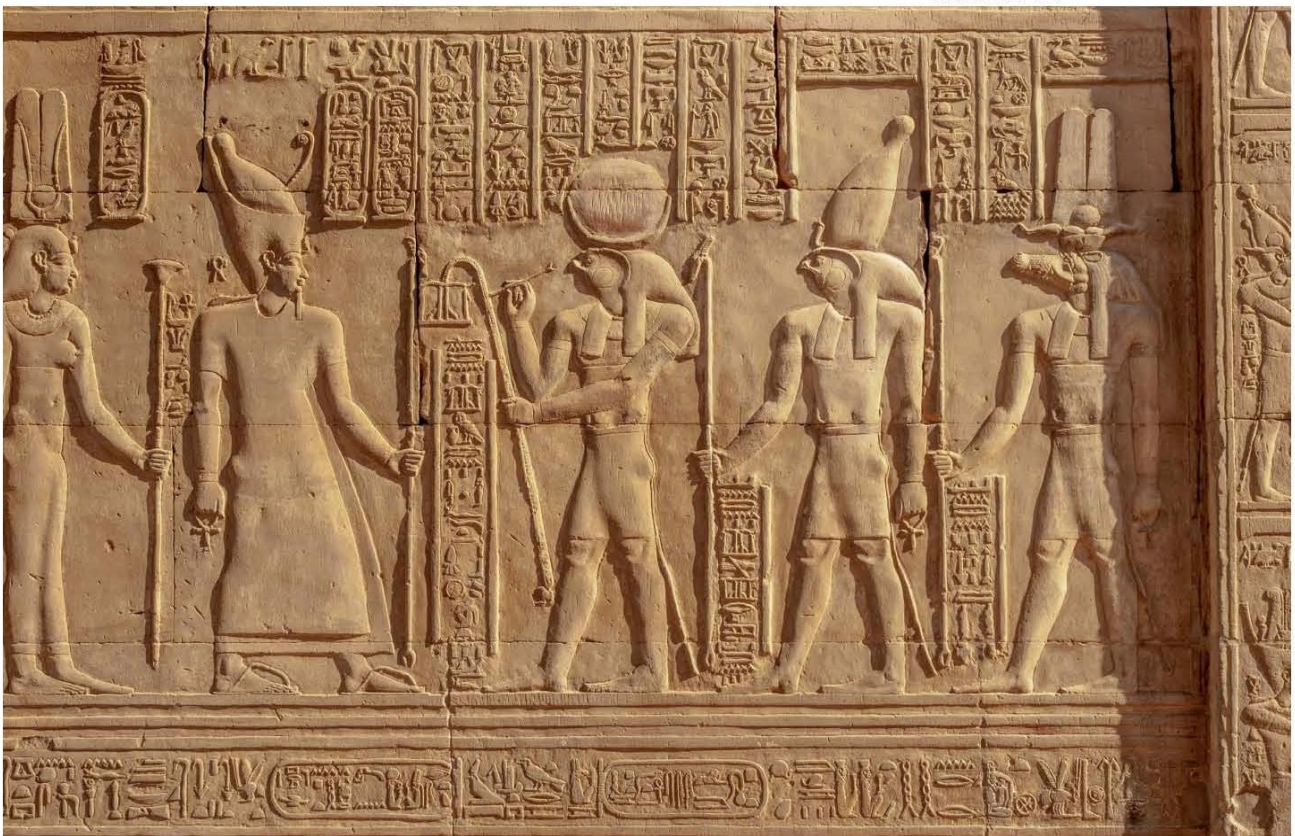
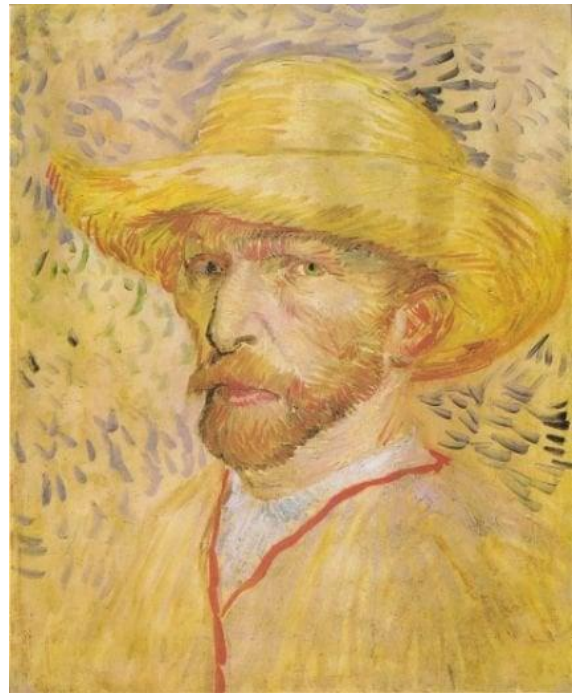

圖10 古埃及的王權至上，要求雕像程序化，藝術家對人體的視覺形態進行研究，因此塑造出的雕像便更加真實。

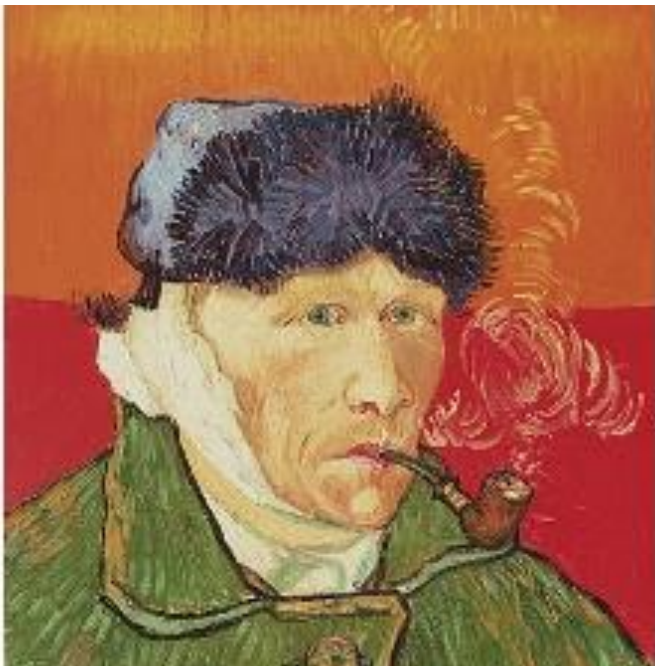
■ 關鍵詞（二）

自我凝視與自我認同

自畫像是藝術家自我再現的一種創作題材，傳統的自畫像指的是藝術家為自己所繪製的肖像作品，這樣的創作題材在文藝復興時期因為鏡子的普及生產也隨之興盛，而有「鏡中肖像」之稱。自畫像做為一種自我再現的方式，至少包含畫家自己如何看待自己，以及畫家決定自己如何被呈現兩種意義，是藝術家為預設的觀眾選擇一種特別的裝束與姿態，所呈現的理想典型。十七世紀之後乃至受工業革命所帶動的藝文思潮影響，藝術家的自畫像慢慢從一種（給觀眾看的）理想角色的扮演目的，轉而為刻畫藝術家自己對生命經驗與對內心世界的探索。

圖一 梵谷/戴草帽的自畫像/40.8 x 32.9 cm /1887/油彩·畫布/[阿姆斯特丹梵谷美術館館藏官網](https://www.vangoghmuseum.nl)：
<https://www.vangoghmuseum.nl>

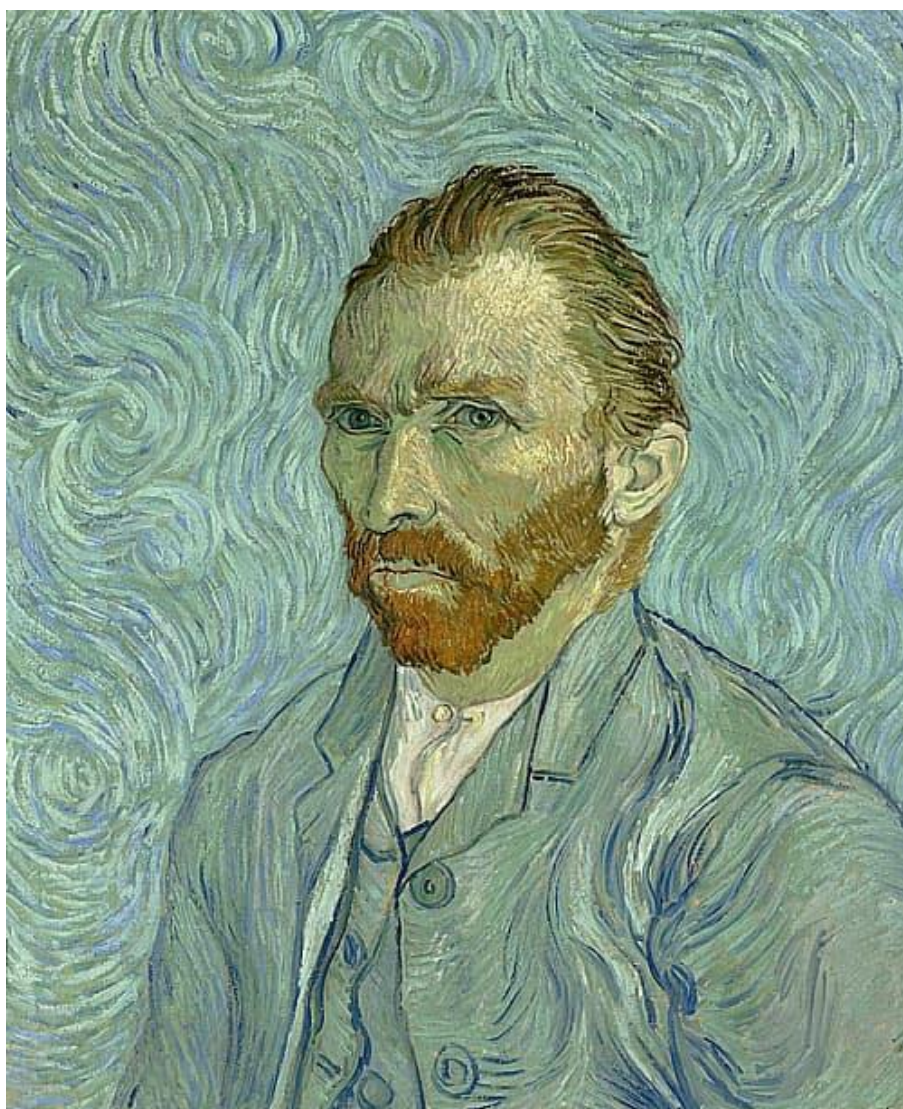

圖二 梵谷/綁繃帶的自畫像/51 x 45 cm /1889/油彩·畫布/伊利諾州芝加哥藝術博物館館藏官網：<https://www.artic.edu>

文森·威廉·梵谷 (Vincent Willem van Gogh · 1853 - 1890) 在藝術史上以自畫像著稱，在 1885 到 1889 四年間他畫了四十多張自畫像，沒有哪位藝術家能象他這樣在觀眾面前將自己暴露無遺。通過這些記錄，我們深深地了解了一個人的痛苦、恐懼、自我懷疑、精神折磨以及生活中偶爾的快樂。例如圖一《戴草帽的自畫像》是梵谷大量自畫像中較著名的一幅，大面積的黃色構成整幅畫的基本色調，具

有很強的視覺衝擊力，這種色彩誇張、扭色調，具有很強的視覺衝擊力，這種色彩誇張、扭曲的風格正如梵谷自己所說的：「這是為了強有力地表現我自己」。在《綁繃帶的自畫像》中通過色彩和刁煙斗的神情隱藏自己被傷痛折磨的痛苦，雖然樣貌和穿著有了些許改變，但在所有的梵谷自畫像中，他卻擁有著相似的眼神，那麼茫然，卻又那麼清冷犀利（圖二）。

1889 年九月，梵谷畫了他的最後一幅自畫像。這幅半身像中，畫家以微側的正面出現，背景是藍、綠、灰色混合的漩渦、水紋狀連續線條，穿在無領白襯衣外的外套幾乎和

圖三 梵谷/自畫像/64 x 54 cm /1889/油彩·畫布/巴黎奧賽美術館
館藏官網：<https://www.musee-orsay.fr>

背景的颜色相同，這些細節與他緊張的面部表情和深暗、呆滯的目光形成強烈的對比。褐色的髮鬚、緊繃的眉頭、閉合的雙唇、懷疑的目光，仍傳達着不安與不甘。梵谷把作此畫後的心情，給弟弟西奧寫道：「請你細看這幅畫，我希望你會注意到我的情緒已較平靜，雖然我的眼神還是那樣的不安。」他在告訴西奧，他的病情，已有好轉。此畫作完成於 1889 年 9 月，離他逝世的日子，1890 年 7 月 29 日，還有 11 個月，那時候的梵谷，對人生仍然抱有希望。

墨西哥女畫家芙烈達·卡蘿 (Frida Kahlo, 1907-1954) 的原因則是：「我畫我自己，因為我經常是孤獨的，我是我最熟知的主題。」也就是自我的內在對話，跟另一個自己的對話，這種對話是一個持續的不間斷的過程，在這個過程中自我得到確認和塑造，藝術家畫自畫像的終極目的轉而是為了表達「我是誰？」這個既微小又博大的思考。

■ 關鍵詞 (三)

臨摹

臨摹是指繪畫、水墨、書法...等作品的仿製。臨，是按照原作去寫或畫；摹，是用紙或絹蒙在原作之上寫或畫。臨摹自古以來即是學習書畫的方法，南齊謝赫把「傳移模寫」作為繪畫美學名詞肯定下來，並作為「六法」之一，表明古人對這一技巧與事情的重視也可以是為了讓原作得以保存，用作展覽、教育和傳播。從 1608 年開始，亨利四世就曾邀請藝術家們到羅浮宮複製皇家收藏（甚至提供食宿），秉持著「藝術家的教育不僅是就讀藝術學院，也包括了學習古典大師。」羅浮宮至今依舊可以申請臨摹，每年開放 150-200 位經驗豐富的藝術家入館，從 9 月到次年 6 月，臨摹者們最多可以在羅浮宮作畫 3 個月，時間是早上 9 點 30 分至下午 1 點 30 分，節假日除外，羅浮宮規定畫布必須比原畫小或大五分之一，並且原畫作者的簽名不得被複製在複製品上，一旦這些臨摹品滿足了保密措施的要求，羅浮宮版權辦公室的負責人會在上面蓋章以及簽名，並且陪同藝術家們帶著臨摹的作品離開羅浮宮。

但如果臨摹而假冒原作，則可視為贗品，與描圖不同的是，臨摹是藉由視覺參考並透過自我想像構圖而成，會與原作有性質上的差異，但描圖則是完全拷貝原作圖像，而若妨礙到他人的商業利益之時，則進一步被社會現象詮釋為抄襲。

抄襲

在《著作權法》中並沒有「抄襲」的字詞，一般所謂「著作抄襲」，在《著作權法》中是指著作的「重製」或「改作」，而這樣的「重製」或「改作」涉及對他人著作的侵害（經濟部智慧財產局，2007：46）。抄襲是一般民眾的口語，在著作權法上對應的概念可能是侵害著作財產權中的「重製」或「改作」權能。有關「重製」的定義，依《著作權法》第 3 條第 1 項第 5 款規定：「指以印刷、複印、錄音、錄影、攝影、筆錄或其他方法直接、間接、永久或暫時之重複製作。於劇本、音樂著作或其他類似著作演出或播送時予以錄音或錄影；或依建築設計圖或建築模型建造建築物者，亦屬之。」舉例而言，甲在某期刊上發表的文章，乙認為該內容很棒，竟將甲撰寫的文章內容完全複製作為自己發表文章的一部分，則乙的行為就是「重製」，而這樣的「重製」行為已涉及對甲「重製權」的侵害（經濟部智慧財產局，2007：46）。簡單來說，就是以任何方法，直接或間接、全部或一部、永久或暫時、一次或多次的重現原著作，只要是同時具有「有形、固定、及可被理解」三種特徵的重現，都算是「重製」的行為。即便是以自己的手重新繪畫出來，但著作權法中所定義的「重製」包含以任何方法的重現都屬之，因此是不是手繪，其實並非判斷是否構成「重製」的重點，就像抄襲文章，不管是手抄或用機器複製貼上，都是抄襲。

改作

依《著作權法》第 3 條第 1 項第 11 款規定：「指以翻譯、編曲、改寫、拍攝影片或其他方法就原著作另為創作。」例如小雄撰寫英文文章發表在雜誌上，小花將該英文文章翻譯成中文發表在某期刊上，由於翻譯方式具創意性，則小花行為就是「改作」，而這樣的「改作」行為已涉及對小雄著作之「改作權」的侵害（經濟部智慧財產局（2007：46））。

創作者可否自由採用各類素材？如何避免引用素材失當而造成侵權？設計著作完成後，在作品授權使用過程中，如何完整保護合作雙方之權益？可參閱【蘭天律師專欄】何種「設計」可以獲得著作權法的保護？設計創作之素材與侵權界限

https://artouch.com/artouch-column/lawyer_lan/content-86218.html

二次創作 (Derivative work)

又稱再創作、衍生創作或二創，產生的作品稱為二次創作物(或再創作物、衍生創作物)。二次創作非版權法上的常用概念，二次創作包括了仿作、改編、引用並加以發揮等創作模式。二次創作並不是把別人的作品剽竊過來，當成是自己的；相反，二次創作是明顯地以某作品 / 項目 / 角色為基調來改編、仿作或加以發展，它的引用及改變意味是很明顯的。然而，二次創作在法律上仍然有可能侵犯他人版權。不過相關的法律是否合理，或原作者與版權持有人或版權管理機構的不同看法，目前仍在爭議之中。

挪用 (Appropriation)

在藝術領域的含義就是利用預先存在的對象或圖像，對它們沒有或很少轉換之後用於新的創作。使用挪用創作手法在藝術歷史（文學、視覺藝術、音樂及表演藝術等）上發揮了重要作用，在視覺藝術領域，挪用意味著對人造視覺文化的整體或部分樣本進行適當地採用、借用或循環利用。

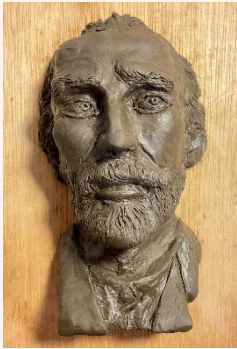
藝術贗品 (Art Forgery)

是指任何偽冒其他藝術家的作品，由於藝術品有商業價值，偽造可以獲得巨大利潤。贗品不同於複製品或仿品，複製品 (Replicas, reproductions) 是為了教育與其他目的而被複製，複製者會在複製品上標記，以方便觀者容易辨識其非原作。博物館為了保護脆弱的文物，亦往往會展示複製品，但複製品大小尺寸和原作必須有異，並且會標記註明。仿品(Imitations, Pastiche)是指學生臨摹老師，或後人模仿前輩大師的作品，和原作未必完全相同，但亦須註明是仿品，若複製品或仿品假冒成原作出售，則視為贗品。

■ 教學流程/活動摘要

教學流程 / 活動摘要	時間	備 註
<p>活動一：『仿作』梵谷厚浮雕</p> <p>本單元將引導學生以油土從『仿作』梵谷厚浮雕；學習雕塑技巧與掌握臉部五官的骨骼與肌肉情態。</p> <p>● 課程步驟：</p> <p>教師事先製作及複製足夠教學數量的梵谷厚浮雕，提供同學『仿作』，從中學習雕塑技巧與掌握臉部五官的骨骼與肌肉情態。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合投影片引導認識「雕塑」與「藝術解剖學」。 2. 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造形能力。 3. 配合投影片及影片介紹「雕塑」及觀摩雕塑家創作與表現。 <p> 教具製作 → 投影片引導 → 示範 → 實際仿作 </p> <p>● 學習策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 透過『仿作』及觀察，從中學習雕塑技巧與掌握臉部五官的骨骼與肌肉情態。 2. 聯結藝術創作之生活經驗與觀察周遭人物情態，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>● 教學評量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能準確的『仿作』，掌握梵谷厚浮雕的骨骼與肌肉情態。 2. 能準確的掌握不同角度之立體表現能力。 <p>● 課程照片：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>教師示範與解說</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>仿作梵谷厚浮雕</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>完成之『仿作』</p> </div> </div>	<p>150 分鐘</p>	

仿作作品賞析：

掌握肌理質感與情態

掌握塊面細膩手法

掌握雕塑刀法表現

活動二：創意『改造』梵谷厚浮雕

本單元透過介紹達達主義、集合藝術及現成物之史觀脈絡之補充資料，並製作成 Power Point 藉以刺激同學的視野與創作廣度，進而改造各式梵谷厚浮雕，成就多樣藝術面貌。

● 課程步驟：

1. 配合投影片介紹達達主義(DADA)、貧窮藝術 (ARTE POVERA)、拾得物 (FOUND OBJECT)、廢物雕塑 (JUNK SCULPTURE)、拼貼 (COLLAGE)、挪用 (APPROPRIATION) ...等藝術創作的派別與技法刺激同學的視野與創作廣度。
2. 教師針對同學的改造想法進行討論，並提供建議。
3. 教師針對同學改造想法作相關示範，幫助同學理解造形表現。
4. 同學透過彩繪、雕塑、裝置、改造等手法，成就多樣藝術面貌的梵谷厚浮雕。

投影片引導

建議

示範

創意改造

● 學習策略：

1. 認識現代、當代美術發展之史觀脈絡建立多元性、另類的藝術展呈樣貌，並能利用生活中之造形觀察，進而樂於動手改造。
2. 用創作體驗的方法，讓學生重新體驗對生活四週的人物表情與互動的經驗，並進行觀察與轉換藝術造形。

● 教學評量：

1. 能利用生活中之造形觀察，並樂於動手改造，培養創意思考，賦予多樣藝術面貌的梵谷厚浮雕。
2. 作品能具有從不同角度欣賞，皆有不同面象呈現的豐富性，除了造形的注重外，更需注意到整件作品的藝術性。

● 課程照片：

300
分鐘

改造想法與討論

動手改造與製作

多元藝術改造作品

● 改造作品賞析：

作品名稱：爬過路過滑過 材質：油土、鐵絲

作品名稱：分離 材質：油土、木、繩

作品名稱：空間幻覺 材質：油土

<p>活動三：『藝術自塑像』設計圖與製作。</p> <p>本單元引導同學自我的內在對話，跟另一個自己的對話，為刻畫藝術家自己對生命經驗與對內心世界的探索，共同成就多樣『藝術自塑像』，加強對於作品的認知內涵。</p> <p>課程步驟：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配合投影片介紹名家自畫像的表現與內涵...等，刺激同學的視野與創作廣度。 2. 藉由--自我凝視與自我認同文案，引導同學繪製設計圖，對話及討論表現方式與多樣藝術可能性。 3. 教師示範泥塑表現之藝術語彙，引導同學製作。 4. 教師示範自塑像的情態表現，引導同學修整細節與作品藝術性。 5. 教師示範矽膠模翻模步驟，引導同學製作。 6. 同學製作並完成矽膠模翻模。 7. 教師展示利用梵谷雕像矽膠模，翻製出各式材質作品。 8. 教師示範利用矽膠模翻模，翻製出石膏及保麗膠...等材質作品。 9. 同學製作並完成石膏及保麗膠...等材質作品翻模。 10. 教師示範利用石膏作畫，結合石膏材質自畫像作品，組合成畫面。 11. 同學製作並完成石膏畫，並依畫面需要以壓克力顏料上色。 12. 引導同學就完成作品發表與對話。 <p>投影片引導 → 繪製設計圖 → 製作 → 作品發表與對話</p> <p>● 學習策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 引導同學繪製設計圖，師生透過對話、討論及示範，共同展現多樣自塑像之藝術可能性。 2. 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>● 教學評量：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 能準確的完成自塑像設計圖及作品，掌握自塑像的骨骼、肌肉情態及作品藝術性。 2. 能準確的掌握作品立體表現能力與肌理、質感。 3. 能夠說出並藉由創作過程作心得分享，建立學生『藝術是一種生活態度』之健全觀念。 	<p>200 分鐘</p>	
---	-------------------	--

● 課程照片：

教師展示利用矽膠模複製出多元的材質

泥塑造形創作

調整作品情態

圍上泥牆

矽膠模示範

矽膠模操作

矽膠模操作-利用氣槍吹氣泡

保麗膠灌模

石膏作品完成

水砂紙研磨

石膏畫示範

石膏畫製作

石膏畫修整

教師示範浮雕畫作品

● 學生自塑像作品賞析：

作品名稱：子夜二時

作品名稱：分離

作品名稱：對話

作品名稱：偽裝

作品名稱：讀我

●學生自塑像浮雕畫賞析：

作品名稱：多重人格

設計圖

作品名稱：凝 獐

設計圖

■ 教學省思與學生回饋

一、教學省思

- (一) 自塑像做為一種自我再現的方式，至少包含藝術家自己如何看待自己，以及創作者決定自己如何被呈現兩種意義，也是藝術家為預設的觀眾選擇一種特別的裝束與姿態，所呈現的理想典型。透過『仿作』『改造』再到『藝術自塑像』，將學生創作經驗連結起來，並進而建立多元性、另類的藝術展呈樣貌。
- (二) 泥塑是一療癒、紓壓的行為，學生用層層疊疊的建構過程中與創作體驗，自我的內在對話，跟另一個自己的對話，為刻畫自己對生命經驗與對內心世界的探索。
- (三) 藉由『藝術自塑像』融入議題及創作，在這個過程中自我得到確認和塑造，自畫像的終極目的轉而是為了表達「我是誰？」這個既微小又博大的思考，使課程學習的內涵發酵到日常的生活與生命之中。
- (四) 聯結藝術創作之生活經驗與觀察周遭人物情態，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，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。

二、學生回饋

● 關於想像力與創意學習

- (一) 透過自塑像對人物的觀察，進而發現生活裡面充滿想像與對話，未來就能創造很多臉部表情或情感的表達方式。
- (二) 學到如何藉由觀察進而發揮想像力，像是組合、分離、類比...等方法。
- (三) 我學會如何把各種想像分類並選擇進行有意義的想像，發現想像和現實的差別、有些想法可以達成、有些卻是不切實際的，作品能具有從不同角度欣賞，皆有不同面象呈現的豐富性，除了造形的注重外，更需注意到整件作品的藝術性。

● 關於自塑像表現能力學習

- (一) 學會各種不同雕塑表現、還有認識更多創作的材料，都可以用在作品中，使作品更有變化和創意。
- (二) 透過梵谷仿作及觀察，從中學習雕塑技巧，與掌握臉部五官的骨骼與肌肉情態。
- (三) 不但知道如何思考自塑像內容，也學到很多泥塑及翻模技巧和方法，可以把平面想像的畫面，實際以油土形塑出來的能力。

● 關於群體合作學習

- (一) 學會怎麼對話與討論，不要批評別人的想法，和怎麼整理討論重點。

- (二) 除了自我對話練習外，互相提醒建議、激發靈感，讓我們在執行之前更期待，創作的時候也很開心，喜歡自己的作品。
- (三) 由於一起觀察、創作與分享自塑像，和討論很多多元創作與表現的東西，和同學的感情更好了。

■ 參考文獻

一、參考資料：

1. 黃健敏 著 (2005)。《節慶公共藝術嘉年華》。臺灣：藝術家出版社。
2. Claire 著 (2016)。《日本越境跳島小旅行！走訪瀨戶內、越後妻有大地藝術祭：50 位巨匠 ×70 件作品，看見國際名家的設計風景》。臺灣：山岳出版社。
3. 蕭瓊瑞 著 (2017)。《台灣近代雕塑史》。臺灣：藝術家出版社。
4. 簡俊成 著 (2023)。《藝遊平板上的世界-浮雕》。臺灣：育達文化事業股份有限公司。

二、網路資源：

1. 視覺素養學習網
<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/>
2. 經濟部智慧財產局著作權主題網
<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/mp-301.html>
3. 著作權法
<https://topic.tipo.gov.tw/copyright-tw/cp-407-850126-ded1e-301.html>
4. 全國法規資料庫：文化藝術工作者及事業著作權保障辦法
<https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0170160>
5. 臨摹羅浮宮傑作--畢卡索和塞尚等都是從這裡走出來的大師
<https://kknews.cc/culture/rp9voko.html>
6. [藝文] 什麼是致敬？什麼是挪用？
<http://www.headinglawyer.com/HD/2020/09/11/%e8%97%9d%e6%96%87-%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%af%e8%87%b4%e6%95%ac%ef%bc%9f%e4%bb%80%e9%ba%bc%e6%98%af%e6%8c%aa%e7%94%a8%ef%bc%9f/>

編著者介紹／簡俊成

- 國立臺灣藝術學院雕塑/學士
國立臺灣藝術大學造形藝術/碩士
- 榮獲教育部第三屆藝術教育貢獻獎-活動奉獻獎及臺北市優良教師
- 擅長地景裝置、公共藝術及藝術教育推廣，參加過第一屆 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，並先後於 435 國際藝術村、臺中二十號昌倉庫、臺北市社教館、草山行館、東莒島等地擔任駐村藝術家。
- 近年更致力於推動「藝術得來速」分別在桃園高中、竹北高中、衛理女中…等校舉辦個人藝術展，讓同學就近觀賞原作，培養美學素養。

教育部藝術才能專長領域輔導群

教學示例：「造形表現」教材與教學④浮似繪－藝術自塑像

主 編 吳舜文

副 主 編 丘永福

編 著 者 簡俊成

執行編輯 賴昱丞、鄭湘蓁

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 教育部 111 至 112 年度藝術才能
專長領域輔導群工作計畫

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 2023 年 7 月

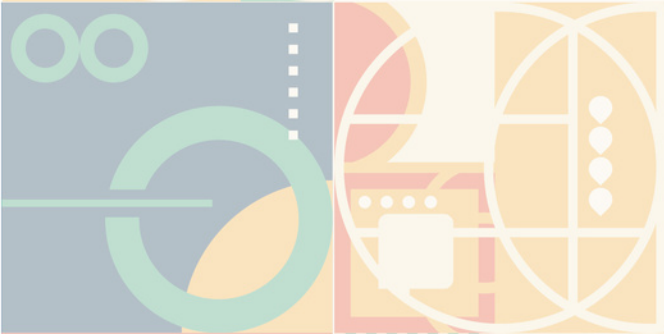
I S B N 9786267053058 (PDF)

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