

從中國風到後現代

臺北市立景興國民中學 熊郁梅 蔡佳穎

摘要：本教案以中國古典元素為出發，以混種（山海經中的神怪異獸）及拼貼（普普藝術）為蓋念，開展為四個單元，分別為：「神秘的聲音」、「我的創意吉祥物」、「普普藝術與拼貼」、「誰是第一名模？」，活動之初始，希望藉由先民豐饒的異想世界，引發學生對中國古典之探索的興趣，進而發現其美感，並運用古典元素，結合現代生活中的經驗，融合創作出具有中國風的後現代藝術。

關鍵字：1. 混種生物 2. 拼貼 3. 後現代藝術

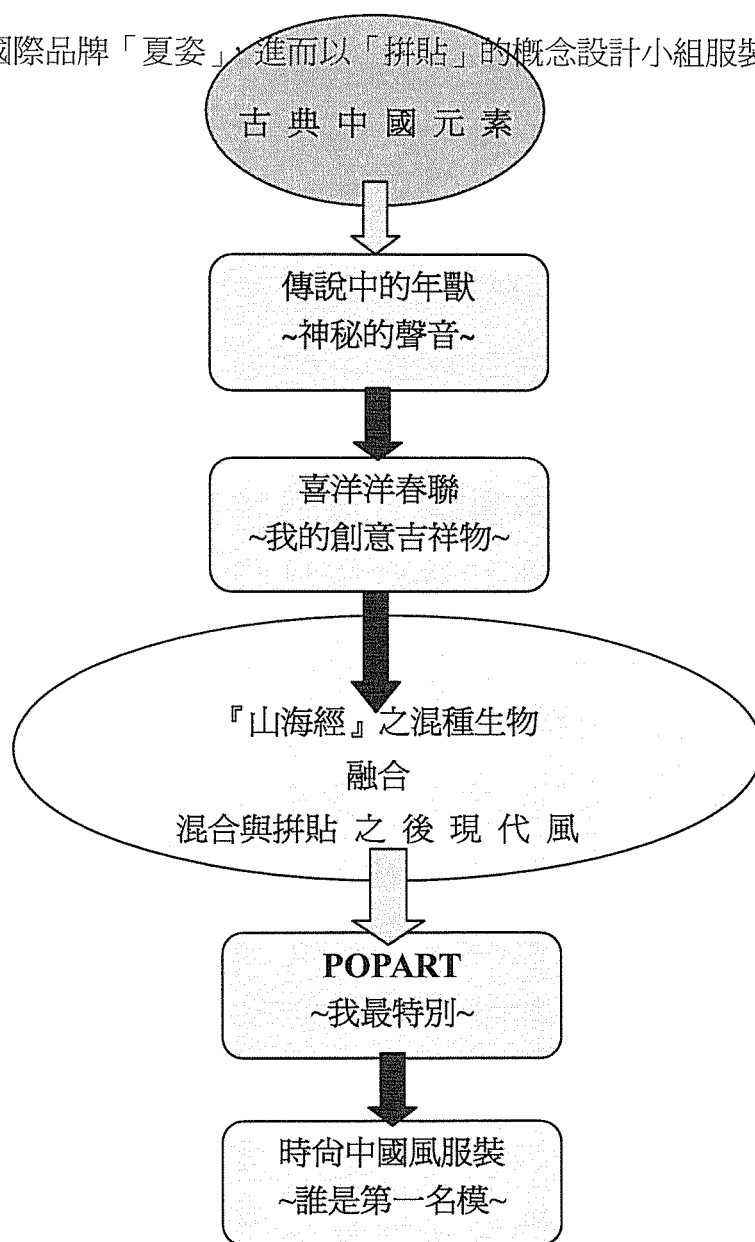
壹、設計動機：

我常常在想要如何讓學生對於自己的中國文化與藝術能心生興趣而不感老套傳統呢？古典傳統的東西，總是很容易讓人有古板無趣的印象，也因不熟悉而易產生距離感。然而現在的生活環境裡，對於中國的藝術及文化接觸的機會，日漸薄弱，當然也無從了解並品味中國藝術與文化之美。於是我很想藉由課程的設計，讓學生能從遊戲中，了解與體會中國藝術之美。所以我以中國風為概念，將之轉化成課程，以古典文物為元素，結合現代生活中的經驗，將之融入課程當中，進而讓學生將古典元素運用在後現代創作設計當中，擁有古典與現代的融合觀點，了解時代、文化、社會、生活與藝術的關係。

而我希望每位學生都能開啓欣賞文化藝術的大門，先了解自己的文化，再開展出去欣賞世界，能在不同中擁有融合的眼界；至少對於中國古典的文化與藝術，不再感到陌生與排斥，所以課程之始利用年節歡樂的氛圍，以紅色的喜氣，春聯的意境，小朋友領紅包的喜悅，希望藉由年節的經驗及喜樂，引發學生去注意到中國的傳統藝術及文化，從生活中的經驗著眼，讓學生經由自身的經驗及回憶的觸媒引發其對傳統文化及藝術的興趣，而能漸進欣賞中國文化藝術之美，並以此為基點去欣賞以中國藝術為元素所發展出的各類後現代藝術。

貳、教學內容組織與綱要

- 1、單元(一):「神秘的聲音」,由傳說中的年獸故事為發展,以戲劇表演的方式,讓學生著重音效配樂的搭配,自製音效等音樂演出。
- 2、單元(二):「我的創意吉祥物」,藉由年節的習俗,欣賞中國古典吉祥圖文藝術之美,並由如龍、鳳、麒麟等吉祥物,創作出屬於自己特色的創意吉祥物。
- 3、單元(三):「普普藝術與拼貼」,由吉祥物「混種」的概念等,延伸介紹後現代「拼貼」風格的普普藝術等風格。
- 4、單元(四):「誰是第一名模?」,由時尚服裝與流行的物品為起始,介紹獨具中國風味的國際品牌「夏姿」,進而以「拼貼」的概念設計小組服裝比賽。

參、能力指標與轉化

藝術與人文學習領域，第四階段分段能力指標：

1-4-1 了解藝術的創作與社會的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。

1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。

2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。

3-4-10 透過有計劃的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。

轉化：

- 1、能由年節習俗，欣賞中國古典吉祥圖騰與山海經中的混種生物，了解文化與藝術的關係。
- 2、經由吉祥物中混種的觀念，創作後現代的創作設計。
- 3、與拼貼、普普藝術的融合，體會古典與大眾藝術的風格。
- 4、設計各種創意作品，嘗試不同媒材創作，發展創造性思考。
- 5、小組評分方式，使在團體創作與展演的過程中，學習互助合作溝通

肆、教學目標

一、認知

- 1、能了解中國年節習俗及中國吉祥文字、吉祥物，分辨及了解其涵義。
- 2、藉由戲劇的演出，能了解背景音效的重要性。
- 3、能將中國古典元素與現代藝術觀念融合。
- 4、藉由中國式混種吉祥物的觀念，續而了解後現代拼貼與普普藝術觀念。

二、情意

- 1、能欣賞中國吉祥文字與圖騰之美。
- 2、能在小組共同創作的過程中，學習與了解團體合作的重要。
- 3、藉由自由創作的發揮，展現個人特色，增加自我信心。
- 4、經由課程活動，發展創造力思考，勇於展現創意。
- 5、能在每個活動中，開心且主動參與。

三、技能

- 1、能使學生發揮創意，設計獨具個人風格特色的吉祥物。
- 2、能運用造型及色彩學的觀念，搭配適切的顏色與字樣。
- 3、能運用繪畫與拼貼的技巧，訓練畫面的統整感。
- 4、藉由拼貼的觀念，設計獨具特色的服裝。

伍、教學對象

- 1、年級：七年級
- 2、人數：約 35—39 人
- 3、所需時間：每週兩堂課，約 45 分鐘，連續 16 堂課。

陸、教學流程

第一單元：「神秘的聲音」

所需時間 2 堂

一、能力指標：

- ◆1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
- ◆3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。

二、具體目標：

- ◆能由年獸的傳說中，了解中國文化及習俗。
- ◆引導學生發揮創意，利用各種小樂器及人聲即興創造符合情境的音效。
- ◆能運用並搭配日常生活中的物品，製作道具。
- ◆能對於樂器及音效的聲音搭配，加以欣賞。

三、教師的教學準備：1. 收集關於『年獸』的傳說 2. 找尋合適之樂器及音樂
3. 編寫教案設計教學活動 4. 瀏覽相關網站及圖片 5. 設計學習單

四、準備教具：1. 各種合適之樂器 2. 錄製各種音效與聲音 3. 學習單（一）
40 份 4. 手提電腦 5. 單槍投影機 6. 資料光碟片

五、事先告知學生事項：1. 攜帶相關樂器用品 2. 紙、筆等用具

六、發展活動：*有獎徵答*

1. 提問：一、你知道遠古時代有哪些關於怪獸的傳說嗎？ 二、請同學說說關於年獸的故事~ 三、請同學說出年獸可能害怕哪些東西呢？

七、具體呈現單元內容（★請參照學習單一神秘的聲音）

1. 呈現：年獸的故事

- (1) 由老師唱讀年獸的故事，分成三個段落進行。
- (2) 每個段落皆請同學選出並標示可以加入音效的地方。
- (3) 並請同學說說可以用哪些樂器或聲音加強？

2. 配音效：

- (1) 老師展示及示範樂器。(請見附件圖片)
- (2) 由老師再次唱讀年獸的故事
- (2) 選請 4~5 位自願同學到台前以樂器或物品與老師一起配出音效。

3. 即興演出：

- (1) 邀請一位同學擔任唱讀(說書人)，4~5 位自願者配出音效，即興表演。
- (2) 正式演出與配音效：
選出唱讀 1 人，演員 3 人（角色分別是年獸、老婆婆、乞討老人），
音效 4~5 人。

八、討論活動：讓同學完成學習單（一），（說明可以文字描述，或舉例說明，也可用畫圖的方式來表現。）

九、延伸活動：中國神話的原鄉—山海經，介紹中國古籍『山海經』中，各種混種生物造型的神怪，為後續的活動暖身。

第二單元：「我的創意吉祥物」

所需時間 4 堂

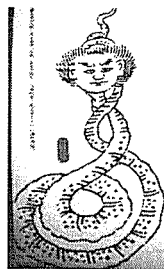
一、能力指標

- ◆1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。
- ◆2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。

◆2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。

◆3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。

◆3-4-11 選擇適合自己的性向、興趣與能力的藝術活動，繼續學習。

二、具體目標

◆能使學生具有欣賞中國傳統吉祥圖案的能力，分辨及了解其涵義。

◆能使學生發揮創意運用傳統的圖像元素打破傳統，設計獨具個人風格特色的吉祥物。

◆能運用造型及色彩學的觀念，搭配飾切的顏色與字樣。

◆能運用繪畫與剪紙的功用，並搭配畫面的統整感。

三、教師的教學準備：1. 瀏覽相關網站及圖片 2. 蒐集門神、吉祥圖案相關資料及圖片 3. 工具書『想像力大考驗』（請見附件圖片）。

四、準備教具：1. 學習單（二）及學習單（三）各 40 份 2. 紅包袋及糖果 3. 工具書 4. 手提電腦 5. 單槍投影機 6. 資料光碟片 7. 中國圖紋服飾

五、事先告知學生事項：攜帶美術用具：色筆、色紙、剪刀、膠水。

六、發展活動 * 有獎徵答 *（答對即可獲得裝有糖果的紅包袋一個）

1. 請同學說出新年可以如何裝飾門面？ 2. 請同學說說新年祝賀的話語 3. 請同學說出中國的吉祥圖案有哪些？

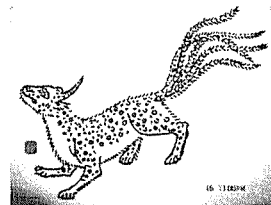
七、具體呈現單元內容（★請參照 PPT 教案（一）我的創意吉祥物）

引導欣賞及發問：【1】門神篇 【2】吉祥文字篇 【3】吉祥圖案篇

九、進階內容（★請參照 PPT 教案（一）我的創意吉祥物）

以圖片欣賞，及小組競賽方式進行

【4】混種吉祥物篇

【5】『山海經』中的怪獸 ——> 世界各國文化中的混種吉祥物，如埃及人面獅身像。

【6】現代版混種卡通吉祥物篇

十、分組討論活動：以小組為單位，分組討論。請同學完成學習單（二）：（4）吉祥動物篇（說明填寫的方式可以文字描述，或舉例說明，也可以畫圖的方式來表現。）

十一、工具書：1. 展示工具書「想像力大考驗」：以書本內的有趣轉圖來引發同學的想像力 2. 以小組方式傳閱工具書

十二、自由創作：發給學習單（三）『創意吉祥物』：讓同學結合至少三種動植物的造型，創作屬於自己的吉祥物。

十三、設計吉祥文字及圖紋

延續單元內容介紹【7】請同學設計吉祥圖紋並剪貼於作品上，增加裝飾性。

十四、發表與分享

第三單元：普普藝術與拼貼

所需時間 2 堂

一、能力指標

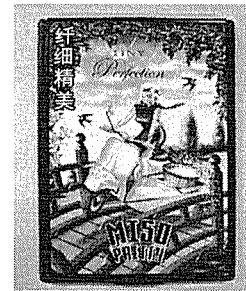
◆1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。

◆3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。

二、具體目標

◆使學生能了解普普藝術與拼貼，並設計獨具個人風格特色的拼貼作品。

◆能從生活中取材，運用造型及色彩學的觀念，完成具統整性之拼貼作品。

三、教師的教學準備：1. 瀏覽關網站蒐集普普藝術與拼貼相關資料及圖片。

四、準備教具：1.學習單（四）40 份 2.手提電腦 3.單槍投影機 4.資料光碟片。

五、事先告知學生事項：1.攜帶不要的舊報紙與雜誌圖刊 2.請學生於上課前以小組分組方式排好座位 3.攜帶美術用具：色筆、色紙、剪刀、膠水。

六、發展活動：（★請參照 PPT 教案（二）普普藝術與拼貼中第一頁）

（1）展現：PPT 中客廳的圖片。（2）大風吹：請同學到台前移動畫面中的圖像。

（3）比較：比較同學移動的畫面。

七、具體呈現單元內容：(★請參照 PPT 教案 (二) 普普藝術與拼貼)

以圖片欣賞，及小組競賽方式進行

【1】普普藝術作品介紹

【2】香蕉新樂園－台灣消費與文化

【3】MISO PRETTY－中國風味產品設計

八、分組討論：以小組為單位，分組討論，完成學習單 (四)：(1) (2) 的部份。(以異質分組方式，六人一組)

九、自由創作：請同學將帶來的舊報紙與雜誌圖刊剪下需要的圖案來創作，完成學習單 (四)：(3) 的部份。

十、發表與分享

第四單元：「誰是第一名模？」

所需時間 8 堂

一、能力指標

◆1-4-3 嘗試各種藝術媒材，探求傳統與非傳統藝術風格。

◆3-4-10 透過有計畫的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。

◆2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。

二、具體目標

◆以拼貼的概念，利用生活中的現成物與媒材進行創意變裝。

◆了解中國服飾的特色與風味。

◆了解現代時尚服裝與文化之關連。

◆透過分組合作完成作品，學習溝通與協調之團隊精神與態度。

三、教師的教學準備：1.收集服裝相關圖片 2.單槍投影機 3.手提電腦 4.學習單 (五)、(六) 40 份 5.準備大帽子一頂 6.音樂：選用具中國風的流行樂王力宏「在梅邊」。7.準備三各顏色的小愛心 (黃、紅、藍色) 各 20 個。

四、事先告知學生事項：1.每人攜帶 2 件不要的舊衣物 2.攜帶針線 3.紙筆

五、發展活動：請同學以帽子為展示主題，走秀演出。

六、提問與省思：1.你認為流行是什麼呢?2.時下最流行哪些東西呢?3.你是追著流行潮流的尾巴?4.還是走在尖端?或是漠不關心?5.你認為該如何幫自己定呢?

七、具體內容呈現：(★請參照 PPT 教案 (三) 誰是第一名模?及學習單 (五))

【1】介紹中國風「夏姿」國際服裝品牌 ——> 中國風的服飾元素

【2】「ZAX」中國風服裝

【3】**即時導覽** —— 龐課教母薇薇安·魏斯伍德(臺北市立美術館當期展覽)

【4】可愛造型圖案 【5】漫畫而生之同仁誌。

八、分組服裝設計比賽：★請參照學習單 (六)

1.瀏覽：同學所帶來的材料及衣物 2.討論：設計主題 3.設計：繪出草稿 4.分工合作：動動手，做出屬於你們的服裝(兩人一組) 5.排演：設計走秀的動作。

九、舞台秀時間：各小組展示所設計之服裝，並進行評分活動，發給各小組一份評分表及三個顏色的小愛心。

十、頒獎：將三個色的小愛心貼在表現最好的同學身上，票選出各獎項得主。

柒、附件

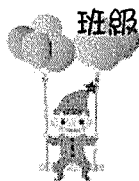
學習單 (一) 神秘的聲音 (請參見附錄資料光碟)

學習單 (二) 我的創意吉祥物(一)-春聯知多少 (請參見附錄資料光碟)

學習單 (三) 我的創意吉祥物(二)

我的創意吉祥物

班級 _____ 姓名 _____ 座號 _____

動動腦~ 想想你喜歡的吉祥動物及植物有哪些呢? 可以試著將它們組合起來喔~ 請融合至少三種動物或植物的造型創造出屬於吉祥物吧! 趕快把你的構想畫下來吧~(原學習單 A4 全頁大)

學習單 (四) 普普藝術與拼貼

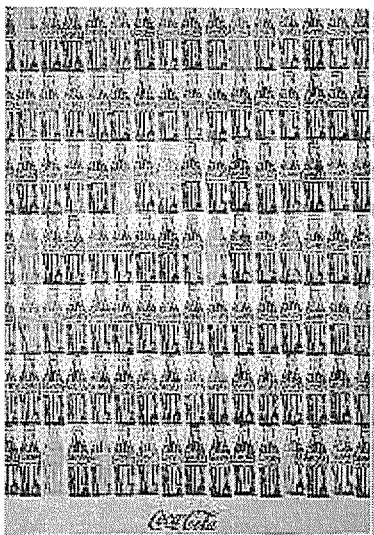

普普藝術與拼貼

班級 _____

姓名 _____

座號 _____

★ 安迪·沃霍的作品〈綠色可口可樂〉，你覺得可以換成哪些物品也會很有趣呢？

★ 普普藝術具有哪些特色呢？(可複選，請打勾)

- 大膽、創新
- 活潑
- 色彩鮮豔
- 描寫日常生活的每一個事物，迫使大家對週遭事物更加注意。
- 描寫大眾文化、消費文化

這個客廳會發生什麼事呢？

★~~ 換你拼貼喔 ~~也可以加入繪畫喔~~

學習單（五）誰是第一名模

誰是第一名模?

班級_____ 姓名_____ 座號_____

★ 想想看~中國傳統服飾有哪些元素呢?請將它畫出來吧~

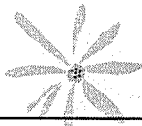
★ 畫出另一半~請妳幫忙完成下圖中這件衣服的右半邊~ ★

(原學習單 A4 全頁大)

學習單（六）誰是第一名模-2（請參見附錄資料光碟）

學生學習回饋單

換你當評審囉~

班級_____ 姓名_____ 座號_____

1.在老師上過的課程裡，你最喜歡哪個單元呢？（請打勾，可複選喔~）

- 創意吉祥物 神秘的聲音—年獸的故事 普普藝術與拼貼
 誰是第一名模？

2.說說看~你喜歡那個單元的原因吧！（可複選）

- 很好玩 內容很有趣 內容很特別 能學習到不同的知識與技能
 跟同學合作很快樂 內容很實用
 其他（可列舉）_____

3.你覺得在這些課程內容之中你學習到什麼，及好玩有趣的地方是什麼呢？

4.這些課程是否有使你更注意到中國文化與藝術的了解呢？（請選一個）
非常多 很多 還好 不知道 沒有

5.這些課程是否能幫助你在日常生活中對於藝術鑑賞與表現的能力呢？（請選一個）
非常有幫助 有幫助 還好 不知道 沒有

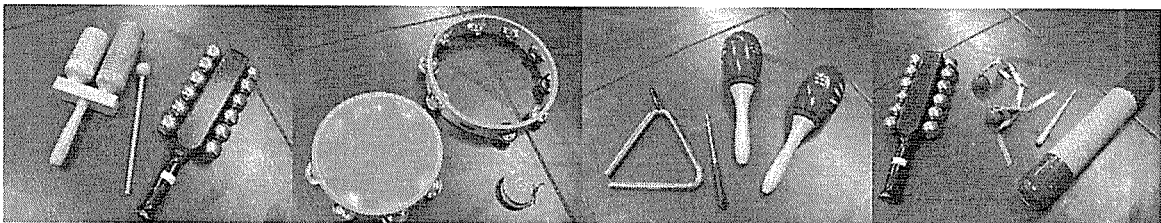
6.在學習過這些課程後，對於中國文化與藝術你的感覺呢？（請選一個）
非常喜歡 喜歡 開始覺得有趣 還好 沒感覺 不喜歡

7.你最不喜歡哪個單元呢？（請打勾，可複選喔～）
都沒有不喜歡 創意吉祥物 神秘的聲音—年獸的故事
普普藝術與拼貼 誰是第一名模？

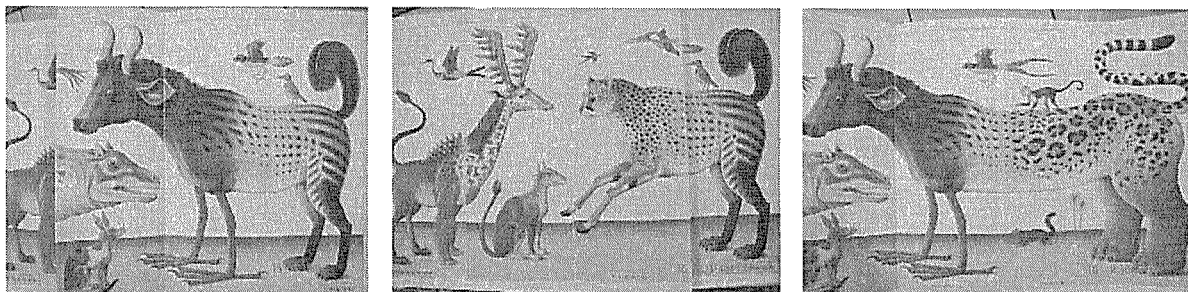
為什麼不喜歡這個單元呢？（沒有不喜歡的同學這題不用寫～）
很難懂 沒興趣 作品太難做 沒有學到東西 其他_____

8.你覺得課程之中還可以加入什麼會更好呢？

「神秘的聲音」單元，上課用配音效樂器

「創意吉祥物」單元，上課用工具書

捌、教學省思

1、教案設計方面：

該如何讓學生能對於中國古典藝術與文化感興趣呢?而且如何將中國古典元素與後現代藝術結合呢?這些確實需要花費相當的心思與努力，才得以呈現出教案的統整性。我希望將教學以遊戲的方式讓學生輕鬆學習，並勇敢嘗試與創作，以創意思考方式增進學生在生活當中更加靈巧運用，成為帶的走的能力。不只是視覺藝術，為了教學能更生動活潑，將聽覺藝術與表演藝術加入課程的設計當中，讓學生能有更豐富的課程學習。

雖是中國古典元素為起點，但以成人的觀點來學習是無法真正了解學生所需與能力，故必須考量學生的先備知識與興趣，所以在教學內容的設計，我很精心的挑選與安排能使學生感興趣的活動，並在內容上加入學生很感興趣或時下流行的議題來引導介紹，以增加學生學習的動機與意願。在教學的過程之中，重視學生的學習表現及反應，修正教學內容與方式，並且非常積極主動的找尋課本外相關的教學內容與物品，目的都是為了能更吸引學生興趣增進學習，加強對於固有文化與藝術之認同與欣賞的能力，使之懂得實際巧妙應用到生活及創作之中，漸而改變學生對於古典文化的觀點。

2、教學現場方面：（其他上課照片請參見附錄資料光碟）

如果課程只是單一的圖片欣賞，學生很快就會失去專注力了，所以我精心設計遊戲的方式與有獎徵答的競賽方法，並以學生感興趣的議題為出發點，使其積極加入活動當中，雖然每個班級的風格不同，但都能引起學生的熱烈反應，見到學生們皆有達到當初設計的目標時，真的很感到很驚喜與欣慰！

3、學生反應方面：（請參見附錄學生回饋單）

在學生回饋單中反應，學生們很喜愛分組合作與競賽方式的活動，覺得活潑、

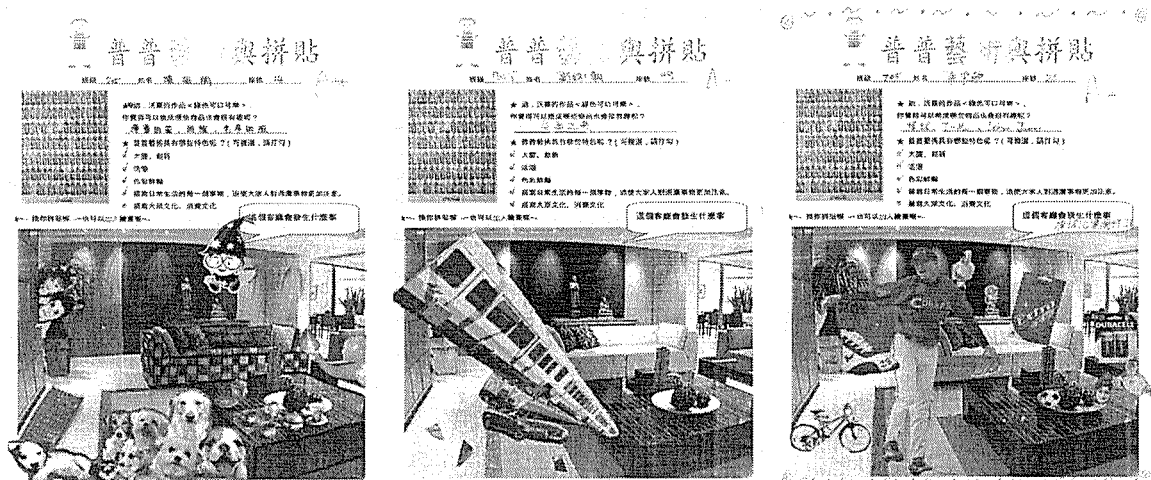
有趣，尤其很喜愛「誰是第一名模」的單元，看學生在創作過程之中玩得很開心、也在作品展示與走秀的競賽中不分男女熱烈參與，最後選出大家用小愛心貼紙投票最多的優勝者，過程很精彩。甚至有些平日不太認真的同學在活動中都非常投入，真是非常喜悅，也證明了每個學生都具許多未開發的潛力，有賴老師用不同的媒材多方面的試探、開發。而學生的回饋單中也充份展現出對於中國文化與藝術開始產生興趣，也因這些課程的因素增進對於中國文化與藝術的欣賞與了解，甚至很有興趣的同學表示：「希望還能學習更多。」看到學生這些反應真的很開心，也很高興學生們在學習中玩出樂趣，那些成果與快樂的表情真的讓我們覺得這次的教學很成功、也很值得！！

拾、學生回饋與作品呈現

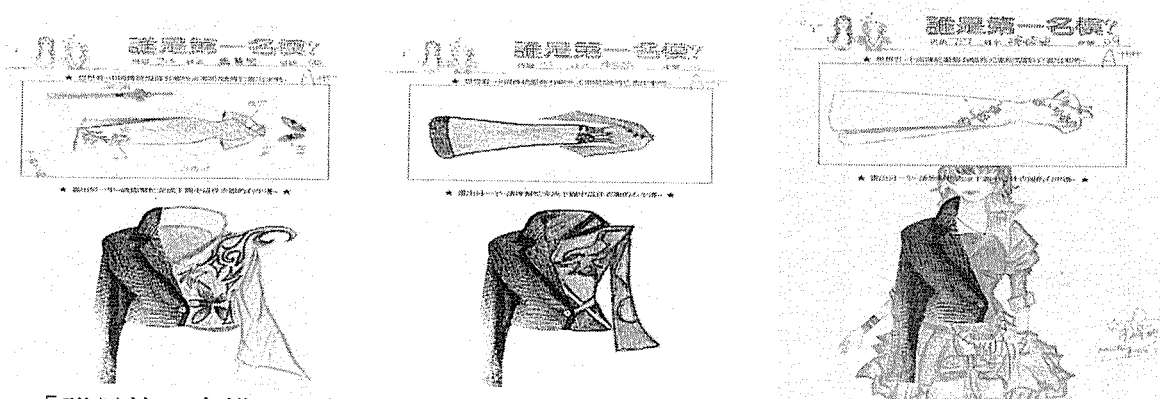
「創意吉祥物」學生作品（其餘作品請參見附錄資料光碟）

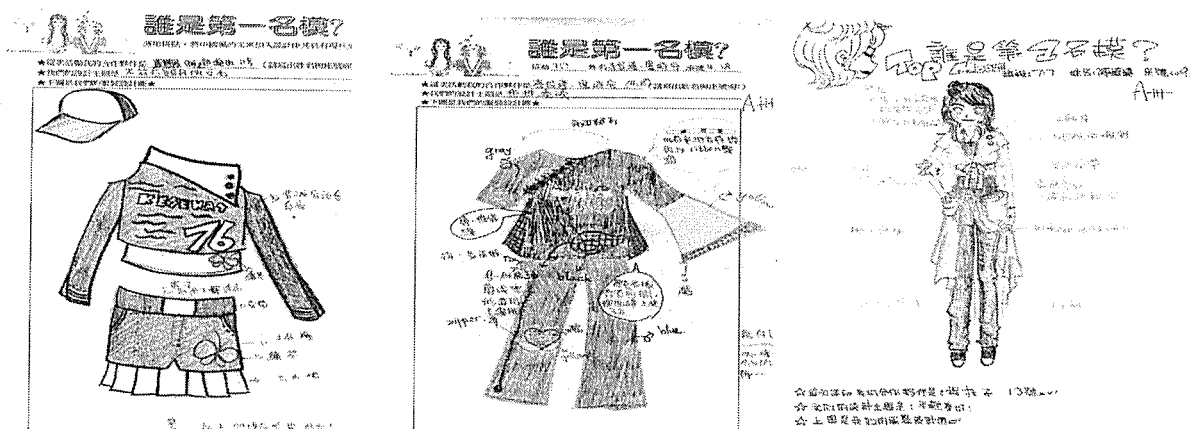
「普普藝術與拼貼」學生作品（其餘作品請參見附錄資料光碟）

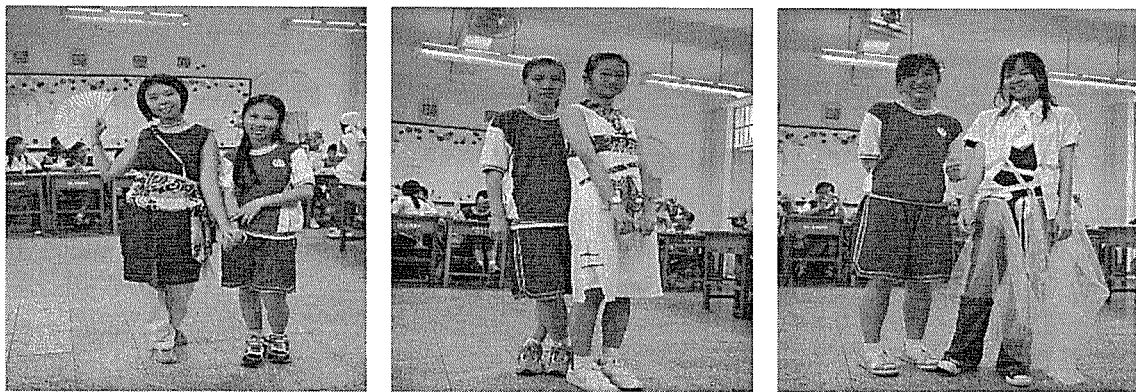
「誰是第一名模」-1 學生作品 (其餘作品請參見附錄資料光碟)

「誰是第一名模」-2 學生作品 (其餘作品請參見附錄資料光碟)

「誰是第一名模」學生作品發表 (其餘照片請參見附錄資料光碟)

評審意見：

教材內容根植於中國傳統文化素材，經過融合、拼裝，導入普普現代藝術。形式多樣，富於變化而饒富趣味。部分單元並加入音樂與表演科目，生動活潑，極具創意。