

從電影中學雕塑--[羅丹與卡蜜兒]

臺北市立南門國民中學 唐淑馨 陳佩芬 陳思含

摘要

隨著《羅丹與卡蜜兒》影片播放，教師在旁輔助解說有關劇情的時空背景、雕塑概念、雕塑技巧、藝術家創作過程及創作理念與藝術風格，適時將六大議題融入教學。透過《羅丹與卡蜜兒》的心理測驗題目，試圖建立學生正確的愛情觀與自我生涯發展的重要性。在雕塑作品欣賞與技法教學上，剪輯影片出現過的片段進行教學，這種動態教學，還原了雕塑藝術三度空間觀賞方式，藉以提升學生學習興趣與理解力。在肢體遊戲方面，利用「剪影雕塑」的形貌，激發學生想像力，並透過觀察與肢體模仿，使其明瞭藝術品不符人體工學的創作構思與藝術張力的呈現。在影子的創意聯想繪畫部份，讓學生透過一尊卡蜜兒雕塑作品的基礎形體，擴張成無數「浮想聯翩」的創意繪圖。

【關鍵字】雕塑藝術、肢體雕塑、創意繪圖

壹、課程設計特色

(一)《羅丹與卡蜜兒》影片對於教學的重要性：這位被譽為文藝復興時期米開朗基羅以降，再創雕塑新生命的大師--羅丹。學生可透過對他作品的欣賞，瞭解其藝術「繼往開來」的風格面貌。如《地獄門》是現代「集合藝術」的先驅；「組合作品」的新穎創作，深具實驗性精神；還有其雕塑作品大抵姿態奇異、扭曲或情感表現強烈…等，他是讓雕塑藝術史走向現代雕塑藝術史最重要的關鍵人物。並透過電影藝術的優點一如眩人的聲光效果、感人的情節鋪陳、場景

氣氛的營造、人物肢體表情的深情詮釋、攝影鏡頭下所捕捉到的「藝術性」畫面，均可截取片段來進行有效的教學。並透過羅丹與卡蜜兒的相愛過程與彼此成就的懸殊差異，來探討兩性間正確的愛情觀與自我生涯規劃的重要性。

(二)有別於傳統的雕塑教學方法：以往教師在傳授雕塑單元時，大多運用雕塑圖片，介紹雕塑相關知識與概念。這種刻板的教學方法，硬是將雕塑藝術的三度空間觀賞方式，壓縮為二度空間的欣賞模式。面對這樣的教學情境，不僅抹殺了雕塑藝術立體空間的呈現概念與美感，而且採用看圖敘述的教學方式過於呆板，不易使學生產生興趣。有鑑於此缺失，教師透過《從影片中學雕塑》這一課程設計，運用影片的動態教學，配合隨堂的輔助講解，讓學生直接目睹雕塑藝術品的創作過程，使學生更能身歷其境，藉以提升學習興趣與理解力。並在鏡頭「藝術性」的拍攝手法下，真切地捕捉到雕塑作品的立體空間美感，這情境並非一張圖片所能比擬的。除此之外，課程設計中也巧妙的結合表演藝術，讓學生在肢體展現中，能更深入理解雕塑藝術「力」與「美」的精髓所在。

(三)教學策略運用：透過影片的聲光效果與情節鋪陳、教師隨堂解說、影片剪輯回顧教學、POWERPOINT 與學習單及省思評量表的劇照編排美化、創意剪影運用方式。均依據訊息處理論的方式，利用影像不斷「重覆刺激」，產生視覺或情節記憶法，將畫面深烙在學生腦海中，進而讓雕塑知識從短期記憶深化為長期記憶。

貳、教學設計與實施：下列表格有詳細的教學設計與實施流程描述

單元名稱	從電影中學雕塑－羅丹與卡蜜兒				
教學來源	自編	實施對象	九年級	授課教師	陳思含
教學日期	95年4月	授課時間	七節課	指導老師	唐淑馨、陳佩芬

課程目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 隨著電影情節的轉折起伏，教師在旁輔助解說有關劇情的時空背景、雕塑概念、雕塑技巧、藝術家創作過程及其創作理念與藝術風格的呈現。適時地將兩性、人權、生涯發展、資訊議題融入教學，更透過戲劇觀賞的方式巧妙的結合表演藝術課程。 2. 藉此影片中男女主角的愛情故事，試圖建立學生較正確的愛情觀念。並透過卡蜜兒與羅丹的成就懸殊差異，讓學生瞭解「個性決定命運」--輝煌的成就掌握在自己的一念之間。由此觀點，引導學生認真面對自我生涯發展的規劃。 3. 適逢輔導室兩性教育月的推廣活動，本課程結合兩性議題，透過心理測驗，引導學生正確的愛情觀。 4. 在雕塑欣賞與技法的教學上，教師適時的「剪輯影片」進行有效教學。這種教學方式，擺脫以往運用二度空間(圖片)方式介紹雕塑的刻板模式，還原雕塑藝術的三度空間觀賞方式，利用影片的動態教學，讓學生更能身歷其境，藉以提升其學習興趣與理解力。 5. 透過扮演「藝術家」與「藝術品」的角色，藉以契合雕塑主題的呈現。活動概念採「循序漸進」的方式，將該觀察到的重點，提示學生留意。並在活動中適時調整學生的姿態與空間位置變化，使學生明瞭藝術品不符人體工學的創作構思與藝術張力的呈現。 6. 利用「剪影」的方式呈現作品，一方面可喚起學生的記憶；另一方面可讓學生加入更多想像空間，發展出另一種呈現的可能性。 7. 影子的創意聯想繪畫部份旨在考驗學生的造型能力、創意度、空間聯想與配件設計，讓學生們透過一尊卡蜜兒作品的基礎形體，擴張成無數「浮想聯翩」的創意繪圖，將家政議題融入教學課程。 	
目標主軸	分段能力指標對應序號與具體目標	
探索與創作	1-4-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識雕塑家與作品欣賞，以及對當時代藝壇產生的影響。 2. 瞭解雕塑藝術所使用的雕塑材料與技法。
	1-4-2	透過卡蜜兒雕塑作品的基礎形體，激發學生獨特的創造力。
	1-4-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. 能認識雕塑材質的多樣性。 2. 透過影片或相關圖片的剪輯，瞭解雕塑創作的真實過程。
	1-4-7	透過肢體雕塑活動扮演「藝術家」與「藝術品」的角色。
	1-4-8	透過羅丹《三個影子》、《沉思者》與卡蜜兒《三人塑像》，瞭解其隱含的寓意，讓學生嘗試運用肢體與表情，將箇中情感呈現出來。
思與美	2-4-1	欣賞羅丹與卡蜜兒雕塑作品，能知其美，也能知其所以美。

	2-4-2	1. 認識雕塑材料的使用技法。 2. 透過教師解說，瞭解每件雕塑作品所欲傳遞的情感與內涵。 3. 瞭解雕塑藝術造型的空間佈局配置變化、俯仰高低姿態的不同，扭曲或誇張的動作，透過學生自身肢體的揣摩後，使學生明瞭不符人體工學的創作構思與藝術張力的呈現。							
	2-4-3	1. 瞭解泥塑、石材雕鑿、石膏注模、脫蠟鑄青銅的製作概念。 2. 認識羅丹「組合作品」與《地獄門》的「集合藝術」概念。 3. 能說出羅丹與卡蜜兒作品所隱含的寓意與創作時的想法。							
	2-4-7	在肢體雕塑單元中，學生藉由自我的觀察力及領悟力，能適時發現肢體動作的正確性與否，進行修正的部分。							
	2-4-8	每個人都有可能輪流扮演「藝術家」與「雕塑作品」的角色，在過程中，能將自我創意配合他人想法做結合與修正。							
	2-4-8	分組活動時能積極主動參與，並尊重各組之創作表現。							
文化與理解	3-4-1	認識羅丹與卡蜜兒，並簡介法國羅丹美術館。							
	3-4-3	能瞭解羅丹的雕塑作品與古典時期作品的差異性。							
	3-4-8	藉由影片講解、powerpoint 的圖片解說與製作、上網搜尋心理測驗題目與教學相關知識、影片的剪輯回顧、旅遊羅丹美術館的照片與教師實際技法教學照片等，整合各種相關科技與藝文資訊，讓學生對本課程內容能有更深入的瞭解。							
融入議題	兩性教育	1-1-1	1-2-6	1-3-1	1-4-1	2-3-3	2-3-9	2-4-2	3-2-2
	人權教育	2-2-1	2-3-5						
	生涯發展	2-2-1	3-2-1	3-3-3	3-3-4				
	資訊教育	3-4-2	4-3-2	4-3-3	5-4-2				
	家政教育	2-4-5	3-3-3						
統整領域	表演藝術、綜合領域、社會領域								
使用教具	單槍投影機、電腦、PPT、學習單、省思評量表、DVD 影片								
準備活動	準備《羅丹與卡蜜兒》影片、製作 powerpoint、學習單、省評量表								
學生用具	原子筆、鉛筆、橡皮擦								
教學流程與活動設計									
一、第一節~第四節《羅丹與卡蜜兒》影片引導與欣賞：									
1. 教師在旁輔助解說有關劇情的時空背景、雕塑概念、雕塑技巧、藝術家創作過程及其創作理念與藝術風格的呈現。(參閱附錄一)									
2. 影片播放中適時提出問題，讓學生能注意到重點片段或能更深入思考問題。									
3. 師生共同討論電影內容。									
4. 雕塑家－羅丹、卡蜜兒的真實照片賞析。									
教學資源	DVD	評量方法	專心觀賞影片	融入議題	兩性、人權、生涯、資訊				

<p>二、第五節—心理測驗與肢體雕塑活動：(參閱附錄二、附錄三)</p> <p>(一) 引導動機：回顧前四節課所欣賞的電影內容。</p> <p>【心理測驗題目】：你認為卡蜜兒的愛情觀犯了什麼錯誤？你的猜測可以算出愛情風暴得分，知道自己可能成為受害者的機率。</p> <p>a. 詢問各選項選擇人數後，講解各選項的測驗結果與兩性之間相處的建議。</p> <p>b. 為測驗作總結，藉此澄清學生對兩性關係的概念與兩性相處上應注意的事項。</p> <p>(二) 肢體雕塑創作活動：(有 DV 拍攝錄影，檔案燒錄於光碟片)</p> <p>1. 先以兩件剪影雕塑圖片，讓學生主動回答與剪影相關的資訊，藉此回顧影片中曾出現過的片段與劇情，教師輔以介紹與欣賞。</p> <p>2. 在每段活動進行前，說明創作活動中應遵守的規則。</p> <p>3. 各組推派組員以其肢體作為雕塑素材，其餘成員觀察「剪影」，調整其姿態。</p> <p>4. 每次活動前，向學生徵求剪影的相關資訊，藉此作為課程提示與回顧的方式。</p> <p>5. 下列說明活動採三階段「循序漸進」的學習目的與加扣分標準的依尋標準：</p> <p>【觀察篇】剪影《三個影子》目的是訓練學生的觀察力，經教師解說後進行作品的肢體動作模仿，所以外形愈像分數愈高，在做修正時亦然。</p> <p>【進階篇】剪影《三人塑像》因有第一階段姿態修正經驗的基礎，再將空間間距、人物高度變化與情感張力納入學習，主要訓練學生空間概念。</p> <p>【創意篇】剪影《沉思者》是要激發學生的創意聯想，除了姿勢像之外，表情動作可略加變化，創意度愈高成績也愈高。</p> <p>a. 答題部分：為培養各組的榮譽心與互助合作精神，故採取整組加分的方式。</p> <p>b. 秩序部分：用連坐法方式整組加扣分，藉同儕力量讓學生專注投入課程活動。</p> <p>6. 各階段結束前，教師會對此作品特色與重點作一詳細解說，再進行下一階段。</p>					
教學資源	PPT	評量方法	分組加平時成績	融入議題	資訊
<p>三、第六節—作品欣賞與撰寫學習單(參閱附錄四)</p> <p>1. 《地獄門》概況簡介：羅丹製作理念、作品尺寸大小、製作歷時長短…等。</p> <p>2. 《地獄門》集合兩百多尊雕像，舉三件作品闡述《地獄門》透露的警世意味。</p> <p>3. 晚期羅丹作品偏向「情慾」主題，其主題代表作《吻》的介紹。</p> <p>4. 學習單中的影子創意繪圖部份，可讓學生盡情發揮聯想力與獨特的創造力。</p> <p>5. 揭曉學習單中「影子」的真面目，讓學生瞭解自身創作與原作間的差異。</p>					
教學資源	PTT、學習單	評量方法	踴躍發表意見	融入議題	資訊、家政
<p>四、第七節—撰寫學習單與雕塑技法解說</p> <p>1. 「雕」與「塑」有何分別？生活中可雕塑的材質有哪些？</p> <p>2. 介紹最常見之三大類雕塑材質的作品製作過程，並剪輯影片輔助教學。</p> <p>3. 填寫省思評量表與問卷。(因篇幅限制，故將檔案燒錄於光碟片)</p>					
教學資源	PTT、省思評量表、問卷	評量方法	踴躍發表意見	融入議題	資訊
參考資料	<p>《現代主義雕塑大師—羅丹》，何政廣主編，藝術家出版社，民 92。</p> <p>《藝術貴族》，馮作民譯，藝術貴族雜誌社，1981，p27~p37。</p> <p>《西洋美術史》，蘇俊吉著，正文書局有限公司，1984。</p>				

參、課程檢討與修正：透過教學觀摹，教師製作檢討表格以供教學省思

影片隨堂解說(第一~四堂課)	
優點	<p>1. 還原雕塑藝術的三度空間觀賞方式，並輔助解說，讓學生更能身歷其境，藉以提升其學習興趣與理解力。</p> <p>2. 播放過程中適時提出問題，讓學生注意到重點片段，並將兩性、人權、生涯、資訊議題融入教學，並透過戲劇觀賞的方式結合表演藝術。</p> <p>4. 建立學生較正確的爱情觀念，並引導學生自我生涯發展的重要性。</p>
缺點	<p>1. 可更詳盡地釐清學生對於「藝術」與「色情」的分界。</p> <p>2. 戲劇演出的部份可多做解說與提示，讓學生學習如何將情緒透過肢體與表情的呈現，來增加戲劇的張力。</p>
修正與備註	<p>1. 「藝術」與「色情」的分野？如何引導學生思考？</p> <p>劇情內容有兩幕涉及藝術家與裸體模特兒間的互動過程，經過教師審慎評估後，本片的拍攝手法深具「藝術性」的修飾與美化，絕無色情的成份，所以決定讓學生觀賞藝術家的真實創作過程。並在課程中融入「兩性相處」與「性騷擾防治」議題，因此教師如何引導學生「價值澄清」的部份就顯得重要。</p> <p>改善方法</p> <p>a. 羅丹在工作室透過肢體碰觸來調整模特兒的擺放姿勢，雖然藝術史記載著羅丹與模特兒間的曖昧關係時有傳聞，但此處不宜如此講述，以免學生將藝術與色情產生聯結。最適宜的講述方式應是側重在羅丹的藝術表現風格上，羅丹以較奇異、扭曲的動作，適時地調整模特兒的肢體動作，來進行藝術的創作。</p> <p>b. 卡蜜兒以裸體的老婦為創作對象，其中隱含的寓意是卡蜜兒虛擲的青春與美貌。教師可以適時地灌輸學生生命的價值，並非寄託在美貌與時尚，而是在無情歲月沖刷下所留存下來的東西，如智慧、善良、能力…等，千萬別在歲月荏苒流逝後，徒留傷悲。並將藝術題材的選擇並無「美」、「醜」的概念傳達讓學生理解。</p> <p>2. 《羅丹與卡蜜兒》影片「曲高和寡」如何提升學生興趣？</p> <p>因影片的拍攝手法深具藝術性，其中隱含著許多寓意與較晦澀的情節，學生無法在一瞬間就能理解編劇與導演的匠心獨運。所以透過解說，希望讓學生不僅僅只是在學習雕塑的基本概念而已，也希望他們能夠透過演員們精湛的戲劇演出與情節的巧思安排，瞭解本片精彩獨到之處。</p> <p>改善方法</p> <p>a. 教師輔助解說劇情，但應先設定一些思考性的問題，利用下課前五分鐘與學生座談，不僅可以留給學生思考的時間，也可以聽聽學生們的想法，並適時利用價值澄清法，循循善誘引導學生正確觀念。</p> <p>b. 教師除了專注於雕塑概念的解說與情節論述外，可以再深入探討演員們的肢體動態，讓學生從戲劇的角度來欣賞這部影片，也許會更有興趣！</p>

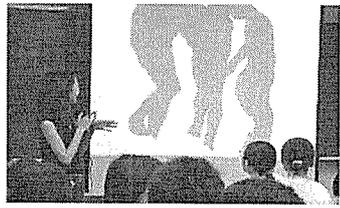
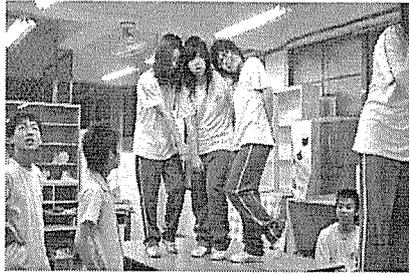
心理測驗與肢體雕塑遊戲(第五堂課)

優點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 適逢輔導室兩性月的推廣活動，本課程結合兩性議題。 2. 藉由心理測驗題目，引發學習興趣，學生因為要選擇適當的答案，來測驗自己的愛情觀，所以必須要對影片做大略的整理歸納動作。 3. 透過學生的肢體動作，扮演藝術家與藝術品，藉以呼應雕塑主題的呈現。 4. 符合表演的教學原則，避免讓學生單獨表演，而以群體表演的方式進行。可讓過於羞赧的學生，不因接收過多的目光注視而忸忸不安，怯於學習。 5. 利用「剪影」的方式呈現羅丹與卡蜜兒的作品，一方面可喚起學生的記憶；另一方面可讓學生加入更多想像空間，發展出另一種呈現的可能性。 6. 利用剪輯片段的方式回顧劇情，做有效地教學講解與示範。 7. 學生站在桌面上進行表演，可充分的展示學生雕塑完成後的藝術品，使人一覽無遺。但教師必須要不斷地耳提面命，讓學生注意自身的安全。
缺點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 表演者無法觀看別組作品，也沒有讓學生參與自評與互評。 2. 修正動作宜減少次數，否則學生會因重覆動作而失去耐性。 3. 進行扮演活動時，教師應逡巡每組的活動狀態，適時的給予提示與建議。
修正與備註	<ol style="list-style-type: none"> 1. 時間難以控制，以致活動拖太久。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">改善方法</div> <ol style="list-style-type: none"> a. 可以將速度也列入評分標準，這樣學生會因為緊張而更積極。 b. 教師透過倒數計時的方式，每 30 秒便預告剩餘時間，讓學生有心理準備。 2. 正在表演的同學無法觀賞別組藝術作品的呈現。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">改善方法</div> <ol style="list-style-type: none"> a. 遊戲排練倒數十秒完畢後，每組藝術品輪流站起來在五秒內擺出靜止姿態，各組要將視覺集中在表演的那一組，並可透過學生的互評與自評瞭解自我學習的狀態。(應延長為二節課) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">備註</div> <ol style="list-style-type: none"> a. 曾經試過在地板上呈現雕塑作品，但人群、桌椅擋住作品呈現的完整性，學生的態度比較散漫，也會到處遊走，成效不彰。 b. 上述方式在過於安靜的班級恐怕不適用，因為要每一組輪番表演，眾目睽睽之下，學生可能會因忸忸之情而不敢大膽展現。 3. 在進行活動時，學生過於吵鬧該如何處理？ <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">改善方法</div> <ol style="list-style-type: none"> a. 若在教室後方的組別吵鬧，可與第一組交換桌子，老師就近指導與關注。 b. 教師應隨時逡巡每組的活動狀態，並以連坐法的方式進行加分與扣分。 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">備註</div> <ol style="list-style-type: none"> 4. 可增加「猜猜我是誰」的摸臉活動 雕塑藝術家除了用眼睛感受世界之外，也需要經由觸覺來感受對象形狀、測量比例大小……依憑記憶雕塑作品。 活動：將同學眼睛蒙上，運用觸覺感受同學輪廓、特徵，猜猜他(她)是誰。

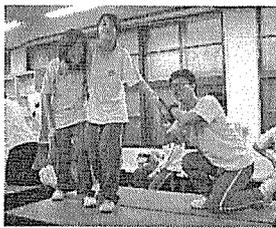
作品欣賞與撰寫學習單(第六堂課)	
優點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 整個單元為使學生縈繞在劇情的情境中，powerpoint、學習單、省思評量表等製作時，刻意在背景部份放入劇照縮影。此舉不僅可以美化版面，同時也能達到吸引學生的注意力與回顧劇情的功用。 2. 教師使用了以往參訪羅丹美術館的照片，來向學生介紹羅丹的《沉思者》與《地獄門》作品的實際照片。因教師本人與作品合影，所以透過教師的身高作為實際作品大小之比例尺，讓學生更能理解作品的大小尺寸，使學生彷彿在觀看旅遊頻道一般有趣。 3. 在學習單中，影子的創意聯想繪畫部份，讓學生們透過一尊卡蜜兒雕塑作品的基礎形體，擴張成無數「浮想聯翩」的創意繪圖。
缺點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在欣賞的部分，可以放羅丹與卡蜜兒的真實照片，來滿足學生的好奇心與引發學習興趣。 2. 羅丹的《地獄門》作品；可再更深入的探討，因為此課程欣賞的作品，大多來自《地獄門》，所以應將它的結構、創作方式與故事性的描述，做更進一步的解說與探討。
修正與備註	<p>《地獄門》教學補充</p> <p>改善方法</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 必須要解釋「集合藝術」這一概念，才能更瞭解《地獄門》的創作手法。也要告訴學生其中一些作品，被翻製成著名的「獨立作品」，如《沉思者》。 b. 使用媒材與創作手法部份，可以剪輯影片卡蜜兒到羅丹的工作室實習時的片段，藝術工程進度歷歷在目，可加深學生的印象。 c. 作品欣賞的部份，應講述作品位置經營巧思、整體視覺動勢如何傳遞與其隱含的意義，可用更感性的方式詮釋地獄裡的景象與發人深省的部份。 d. 透過影片我們得知卡蜜兒的弟弟保羅，在卡蜜兒的個展上，毫無情面的抨擊羅丹的作品膚淺…。在介紹完羅丹作品後，同學是否覺得真的是這樣嗎？若是，他為何會成為二十世紀雕刻之父--為藝術史寫下璀璨輝煌的一頁呢？同學是否有人要為他「平反」呢？（可透過影片的剪輯，回溯到保羅說的那一席話）藉此培養學生獨立思考的能力。
撰寫學習單與雕塑技法解說(第七堂課)	
優點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以教師實際創作的照片，教授創作的流程與步驟，可吸引學生的注意力。 2. 利用剪輯片段的方式回顧劇情，做有效地教學講解與示範。
缺點	<ol style="list-style-type: none"> 1. 脫蠟鑄青銅技法部份要再加強說明。 2. 如何運用更淺顯易懂的解說，讓學生能迅速理解雕塑技法的大致概念。
修正與備註	<p>為何課程中沒有安排實際的雕塑創作？</p> <p>教師設計本單元的主要目的在於引發學生對於雕塑藝術的興趣，進而讓學生透過「終身學習」的方式，參與雕塑相關的展覽活動、翻閱雕塑相關的書籍、上網查詢雕塑相關的資訊、觀看與雕塑相關的影片或學習雕塑相關的才藝等。透過問卷調查，似乎有不錯的教學成效呢！</p>

參、教學成果(一)：肢體雕塑遊戲流程與活動照片

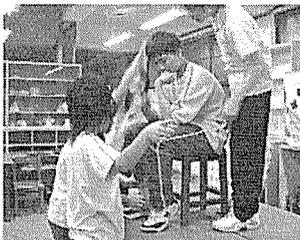
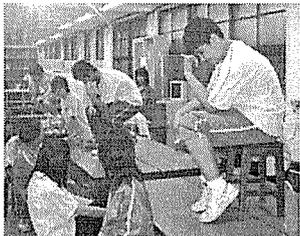
(一)【觀察篇】主要目的是訓練學生的觀察力

		
		<p>羅丹《三個影子》剪影觀察 教師重點提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.三個人物的重心位置？ 2.左邊人物肩、頸的姿態呈現？ 3.人物腳部擺放的高低位置？ 4.頭與手的擺放位置？ 5.三個人物的身體方向？正面、側面還是正側面，模仿一下吧？

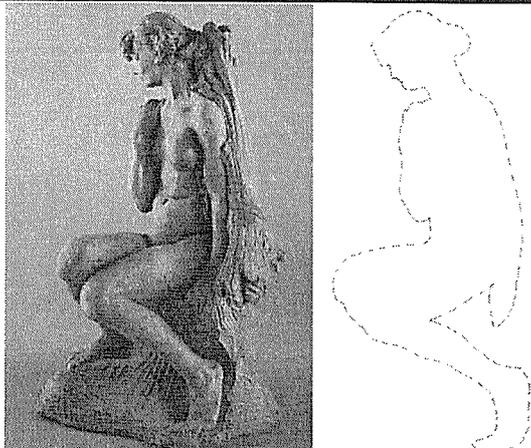
(二)【進階篇】主要目的是訓練學生空間概念

			
		<p>卡蜜兒《三人塑像》剪影觀察 教師重點提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.三個人物的間距位置？ 2.手部的擺放位置？ 3.人物情感與力量的展現？ 4.右邊人物若不是侏儒，那是何種姿態，剪影才會如此矮小，試試看吧？ 	

(三)【創意篇】主要目的是激發學生的創意聯想

			
		<p>羅丹《沉思者》剪影觀察 教師重點提示：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.身體的傾斜程度？ 2.腳部的擺放位置？ 3.手的擺放姿態？ 4.模擬人物此刻的表情與心情？ 5.融入自己的一點點小創意，幽默一下吧！ 	

教學成果(二)：影子的創意聯想繪圖

	
<p>旨在考驗學生的造型能力、創意度、空間聯想與配件設計，讓學生們透過一尊卡蜜兒雕塑作品的基礎形體，擴張成無數「浮想聯翩」的創意繪圖。 (融入家政議題)</p>	<p>文字解說：古代...森林中的女神和(可愛?)的小動物互動，在有山有水，綠色環抱的大自然中，自在的享受，這種清新自然的簡單美好。</p>
	
<p>文字解說：這是一個瞬間的動作，因為沒有什麼陰影，可以看出來是中午，場地是足球場上，一個人在踢球。他跳起來了！</p>	<p>文字解說：我是憑第一印象決定要畫出主題，技法有一些不好，所以以取印象為主。</p>
	
<p>文字解說：遇上長舌、大眼、有殼、獸牙的「五不像」，受到嚴重驚嚇手足無措。</p>	<p>文字解說：別碰我，我已經不乾淨了。</p>

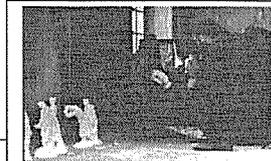
陸、結論：從「省思評量表」與「問卷調查」看課程落實成果

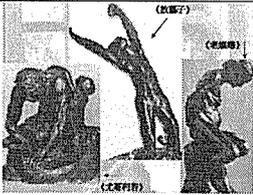
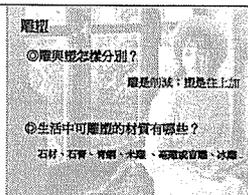
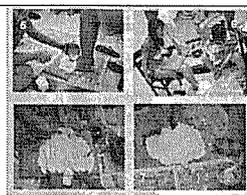
為判斷教學活動是否達到課程預期目標，教師針對學生的學習預備狀態、學習現況、學習結果及學習遷移…等的學習狀態，作客觀「量」與「質」的評估。並透過簡潔的圖表分析方式，瞭解本課程設計的適切性與否，做為教師加強或補救教學的參考依據。(因篇幅限制，在此僅附錄六個圖表分析)

<p>【省思評量表】：有效抽樣樣本 116 件 【問卷】：有效抽樣樣本 108 件 【母群體】：12 班 【抽樣數】：五班</p>																									
<p>◎在學習這堂課前，對雕塑的喜好程度(問卷)</p> <table border="1"> <caption>在學習這堂課前，對雕塑的喜好程度</caption> <tr><th>分數</th><th>百分比</th></tr> <tr><td>一分</td><td>28%</td></tr> <tr><td>二分</td><td>26%</td></tr> <tr><td>三分</td><td>27%</td></tr> <tr><td>四分</td><td>9%</td></tr> <tr><td>五分</td><td>10%</td></tr> </table>	分數	百分比	一分	28%	二分	26%	三分	27%	四分	9%	五分	10%	<p>◎在學習這堂課後，對雕塑的喜好程度(問卷)</p> <table border="1"> <caption>在學習這堂課後，對雕塑的喜好程度</caption> <tr><th>分數</th><th>百分比</th></tr> <tr><td>一分</td><td>12%</td></tr> <tr><td>二分</td><td>18%</td></tr> <tr><td>三分</td><td>33%</td></tr> <tr><td>四分</td><td>25%</td></tr> <tr><td>五分</td><td>12%</td></tr> </table>	分數	百分比	一分	12%	二分	18%	三分	33%	四分	25%	五分	12%
分數	百分比																								
一分	28%																								
二分	26%																								
三分	27%																								
四分	9%																								
五分	10%																								
分數	百分比																								
一分	12%																								
二分	18%																								
三分	33%																								
四分	25%																								
五分	12%																								
<p>圖表分析：這是測試學生的學習遷移狀態，由圖表可看出學生上完本課程後大都有正向的回饋。</p>																									
<p>◎整體而言，學生喜歡這門課的程度？(問卷)</p> <table border="1"> <caption>學生喜歡這門課的程度</caption> <tr><th>分數</th><th>百分比</th></tr> <tr><td>一分</td><td>14%</td></tr> <tr><td>二分</td><td>17%</td></tr> <tr><td>三分</td><td>31%</td></tr> <tr><td>四分</td><td>18%</td></tr> <tr><td>五分</td><td>20%</td></tr> </table>	分數	百分比	一分	14%	二分	17%	三分	31%	四分	18%	五分	20%	<p>◎透過影片教學對學習雕塑有更清晰的概念 (省思評量表)</p> <table border="1"> <caption>透過影片教學對學習雕塑有更清晰的概念</caption> <tr><th>程度</th><th>百分比</th></tr> <tr><td>很有幫助</td><td>38%</td></tr> <tr><td>一點幫助</td><td>45%</td></tr> <tr><td>沒感覺</td><td>14%</td></tr> <tr><td>沒幫助</td><td>3%</td></tr> </table>	程度	百分比	很有幫助	38%	一點幫助	45%	沒感覺	14%	沒幫助	3%		
分數	百分比																								
一分	14%																								
二分	17%																								
三分	31%																								
四分	18%																								
五分	20%																								
程度	百分比																								
很有幫助	38%																								
一點幫助	45%																								
沒感覺	14%																								
沒幫助	3%																								
<p>圖表分析：對於雕塑這門較枯燥的課程而言，喜歡的比例人數竟過半，可見教師在課程設計上，能有效的引起多數人的學習動機。</p>	<p>圖表分析：約占八成的學生認為有幫助，可見教師選擇這部影片教學，可達到事半功倍的功效，進而達到課程預期目標。</p>																								
<p>◎整體而言，學生上課最大的收穫是？(複選題)(問卷)</p> <table border="1"> <caption>學生上課最大的收穫</caption> <tr><th>收穫</th><th>百分比</th></tr> <tr><td>擁有正確的爱情觀</td><td>40</td></tr> <tr><td>上課時因認真投入而獲得許多加分機會, 很有成就感</td><td>37</td></tr> <tr><td>瞭解人體的活動姿態與雕塑作品之間所呈現的差異性</td><td>63</td></tr> <tr><td>瞭解各種雕塑技巧與概念</td><td>57.4</td></tr> <tr><td>見識到雕塑藝術家的藝術創作課程</td><td>77.1</td></tr> <tr><td>瞭解雕塑家的創作理念與風格</td><td>56</td></tr> <tr><td>欣賞許多雕塑作品</td><td>66.6</td></tr> <tr><td>認識雕塑藝術家</td><td></td></tr> </table>	收穫	百分比	擁有正確的爱情觀	40	上課時因認真投入而獲得許多加分機會, 很有成就感	37	瞭解人體的活動姿態與雕塑作品之間所呈現的差異性	63	瞭解各種雕塑技巧與概念	57.4	見識到雕塑藝術家的藝術創作課程	77.1	瞭解雕塑家的創作理念與風格	56	欣賞許多雕塑作品	66.6	認識雕塑藝術家		<p>圖表分析：此題目是要觀察學生是否達到課程預期目標，做為教師的教學成效評估。</p>						
收穫	百分比																								
擁有正確的爱情觀	40																								
上課時因認真投入而獲得許多加分機會, 很有成就感	37																								
瞭解人體的活動姿態與雕塑作品之間所呈現的差異性	63																								
瞭解各種雕塑技巧與概念	57.4																								
見識到雕塑藝術家的藝術創作課程	77.1																								
瞭解雕塑家的創作理念與風格	56																								
欣賞許多雕塑作品	66.6																								
認識雕塑藝術家																									
<p>◎最喜歡此單元課程的部份(複選題)(問卷)</p> <table border="1"> <caption>最喜歡此單元課程的部份</caption> <tr><th>部份</th><th>百分比</th></tr> <tr><td>其他</td><td>2</td></tr> <tr><td>學習單撰寫與造型創意繪圖</td><td>27</td></tr> <tr><td>雕塑作品賞析</td><td>27</td></tr> <tr><td>人體雕塑活動</td><td>40</td></tr> <tr><td>心理測驗</td><td>55</td></tr> <tr><td>電影欣賞</td><td>81</td></tr> </table>	部份	百分比	其他	2	學習單撰寫與造型創意繪圖	27	雕塑作品賞析	27	人體雕塑活動	40	心理測驗	55	電影欣賞	81	<p>圖表分析：在電影欣賞與心理測驗部份比例占最高，可見課程設計以「興趣原則」為出發點，引發學生學習動機成效佳，很符合這次【從電影中學雕塑】的課程設計目的。</p>										
部份	百分比																								
其他	2																								
學習單撰寫與造型創意繪圖	27																								
雕塑作品賞析	27																								
人體雕塑活動	40																								
心理測驗	55																								
電影欣賞	81																								

【附錄一】隨堂影片解說：(因篇幅限制，僅附錄此頁，備作參考)

隨著電影情節的轉折起伏，教師在旁輔助解說有關劇情的時空背景、雕塑概念、雕塑技巧或藝術家創作過程，並藉由情節的推移，適時地將六大議題融入教學。下列擷取電影有關雕塑藝術概念片段，解說上課時教師所傳達的內容：

			
<p>藝術家在塑像前必須準備一工作台面，可供 360 度自由旋轉的轉盤，透過方便的旋轉，藝術家可以時時審視雕塑各個角度的造型是否完美，而給予適當修飾。並且在轉盤上用木樁釘上鐵釘，以鐵絲與布條纏繞其上，做為雕塑作品的支撐骨架。基本台座完成後，接著才將黏土一層層地敷黏在骨架上塑造形像。</p>	<p>雕塑家創作石刻作品前，必須先決定適當的石材，因為石材密度疏密、軟硬強度質感都不同，雕塑家必須靠手的觸碰，挑選創作適當的材質。</p>	<p>卡蜜兒到羅丹工作室實習時，羅丹正值接受政府委託，創作巨作《地獄門》(歷時二十七年的時間才完成)。在其工作室裡幾乎都是男性工作者，當時藝術創作仍是「男尊女卑」的時代。 (人權議題)</p>	<p>羅丹的雕塑作品大多姿態誇張、情感強烈，有別於古典雕塑的優雅姿態。其作品在當時的社會時常引起爭議。在這一片段中我們可以看到羅丹用較奇異、扭曲的動作，適時地調整模特兒的肢體動作，來進行創作。</p>
			
<p>羅丹指出卡蜜兒塑像的缺點—模特兒輕鬆的姿態，隱藏了塑像的身軀，力量感盡失。藉由壓迫模特兒的頭與頸部，試圖尋找筋、肉、骨的力量。</p>	<p>雕塑家在進行創作時，常常為了要確認他所欲傳達的姿態與情感，可能會因移情作用，深情地投入塑像的姿態模仿，比手畫腳一番，藉此斟酌出最適當的姿態，再進行下一階段的修改動作，讓作品能有更完美的呈現。</p>	<p>羅丹此時期的作品多為「組合作品」，常把他不同時期作品互相結合，藉此創作出新穎的、與眾不同的作品，深具實驗性精神。</p>	<p>《加萊市民》群像製作前，會先捏塑成小型的雕塑模型，快速定稿，確定好造型後，再製作成理想比例大小。</p>
			
<p>雕塑家除了用眼睛觀察世界外，也常常憑觸覺去記憶對象的輪廓、五官位置比例、骨骼與筋肉的關係。 (可發展成一創意遊戲，參閱課程與檢討)</p>	<p>藝術作品雛形大致雕刻出來後，因表面質感粗糙、細節尚未精雕細琢，故雕塑家會運用小銼刀修飾凹痕部分，銼刀修飾表面不須要的小量塊，以砂輪或布輪作最後的拋光。</p>	<p>卡蜜兒留存於世上的作品不多，原因是她後來完成一件作品後，便摧毀一件。即使失去所愛，她依然可以振作起來，將自己的才華好好發揮，但她卻選擇如此的人生，所以建立自我正確的爱情觀是非常重要的，否則就有可能像卡蜜兒一樣自毀前程。 (兩性議題)</p>	<p>由於卡蜜兒後來偏激地摧毀她的作品，傳世之作僅剩寥寥幾件，乏人問津。反觀羅丹，將作品分三批捐給了國家，建造羅丹美術館，成為二十世紀現代雕刻之父--為藝術史寫下璀璨輝煌的一頁。 (生涯發展議題)</p>

 <p>17</p>	 <p>18</p>	 <p>19</p>	 <p>20</p>
<p>除了上述兩件作品外，再以其中三件作品的解說加深了解《地獄門》的特色。作品分別為《尤哥利若》、《放蕩子》、《老娼婦》</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.說明本應列入《地獄門》之中，卻只被拿來單獨討論的作品－《吻》。 2.羅丹晚期作品介紹。 3.提問：作者如何讓此作表現出動態感？ 	<p>說明學生常有的錯誤認知，因此技法解說有其必要性。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.提問： <ol style="list-style-type: none"> a.雕與塑怎樣分別？ b.生活中可雕塑的材質有哪些？ 2.雕塑材質小結。
 <p>21</p>	 <p>22</p>	 <p>23</p>	 <p>24</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1.石材雕塑步驟與注意事項簡介。 2.電影片段剪接，注意此步驟所需工具與技巧。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.爪型鑿修飾形體細部。 2.電影片段剪接，注意此步驟所需工具與技巧。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.說明「未完成性」乃工具使用的影響。 2.米開朗基羅：常以三齒爪型鑿和二齒爪型鑿交互修飾作品表面。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.修飾表面小量塊。 2.電影片段剪接，注意此步驟所需工具與技巧。
 <p>25</p>	 <p>26</p>	 <p>27</p>	 <p>28</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1.最後步驟：拋光。 2.電影片段剪接，注意此步驟所需工具與技巧。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.以教師親身示範的照片來介紹石膏翻模的步驟與狀況。 2.石膏的特性。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.至此步驟所需工具與注意事項的提醒。 2.教師經驗分享。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.以黏土為模型來翻模的步驟與狀況。 2.提醒學生此圖中的土胚並非空心。 3.分次製模的原理
 <p>29</p>	 <p>30</p>	 <p>31</p>	 <p>32</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1.填入石膏、敲開外模得到翻模後的成品。 2.簡介青銅鑄模步驟。 	<ol style="list-style-type: none"> 1.卡蜜兒本人與她工作情形的照片，與影片中女主角對照後，學生發表感想且給予口頭上的回饋。 2.問題：照片中卡蜜兒的形貌，是否已透露出她的個性與未來的成敗？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.羅丹攝影照片。 2.學生發表感想且給予口頭上的回饋。 <p>【補充教學】：未來會在影片播放完畢後落實，以滿足學生對卡蜜兒與羅丹真實樣貌的好奇心。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1.學習單中剪影原圖。 2.卡蜜兒的作品之一，讓學生觀察原作與創意的可能性。 3.二度空間轉換至二度空間的創作。 <p>【補充教學】：未來撰寫學習單進行到影子的創意聯想部份時，予以解說。</p>

【附錄四】心理測驗授課內容

卡蜜兒為羅丹做了將近十五年的助手、模特兒及愛人，熱烈的激情使羅丹在人體雕塑上有動人的表現。當卡蜜兒請求以終身相許時，羅丹卻因曾與他共度三十多年甘苦，又百般包容他風流的女人蘿絲，而與卡蜜兒分手。卡蜜兒雖然選擇分離，卻獨自關閉在屋裡，陷入精神錯亂的狀態而犧牲了自己。

【心理測驗題目】

你認為卡蜜兒的愛情觀犯了什麼錯誤？你的猜測可以算出愛情風暴得分，知道自己可能成為受害者的機率。

【教師解說部份】

答案選擇	答案結果
A.卡蜜兒愛羅丹，勝過羅丹愛卡蜜兒。	【答案 A】有機會但不會介入者。
B.羅丹風流倜儻的才子不可能被獨占。	【答案 B】最容易介入愛情風暴者。
C.羅丹是利用卡蜜兒的不要臉男人。	【答案 C】不願但有機會介入者。
D.羅丹與卡蜜兒性格不合。	【答案 D】警覺性高而不會介入者。
E.卡蜜兒誤認「激情」代表「真情」。	【答案 E】不會介入愛情風暴。
<p>選擇 A 的人 你知道羅丹與卡蜜兒的愛情不平衡，表示你能理性去判斷「人際的平衡關係」，即使在戀愛中有風暴，你也懂得保護自己和割捨下不該愛的戀情。 【建議】增加一些有關兩性之間的常識，並懂得洞察人性，你的戀愛將更一帆風順。</p>	
<p>選擇 B 的人 容易在愛情風暴中翻滾，但是由於你的包容及體諒，可能會成為像蘿絲那種角色，幸與不幸全在你個人的感受。 【建議】小心不一定像蘿絲那般幸運，也可能會變成卡蜜兒落魄終其一生。</p>	
<p>選擇 C 的人 純情善良的你，雖然懂得拒絕不良善的情人，忍不住也會愛上專門欺騙別人感情的高手。 【建議】不要輕易相信任何有感情的人，尤其是他需要你為他付出更多時，他愈會用心去偽裝真誠。</p>	
<p>選擇 D 的人 你很聰明看到性格不合處，但卻沒有注意到兩性相處還有『性』的因素，兩性之間絕不只是性格合不合這麼單純，還有許多附加條件變化，而影響愛情。 【建議】用心剖析心理隱藏的真相。</p>	
<p>選擇 E 的人 你早已看破感情，不會捲入愛情風暴，也不會有亮麗愛情火花。 【建議】如果你能更深入地探討人性真諦，會在許多地方讓真情流露，否則小心感情麻木冷漠，變成不得人緣的人。</p>	

【參考網址】http://www.lmcf.org.tw/Htm_F/sex/sex5.htm

評審意見：

以一知名電影為主軸，融合雕塑、剪影、繪畫、表演等各種不同表現形式，體現藝術作品的張力。影片欣賞與導覽過程使用四節課時間稍嫌太長，可節錄部分影片精華播放，使教學過程更精彩緊湊。