

國小立體造型課程的開發與展現

蔡秉勳*

嘉義市大同國民小學教師

對於藝術與人文課程，以視覺的立體捏塑入門，進而發展全方面的表演活動，讓學生從單一能力及興趣，發展出多元的應用能力，一個以視覺藝術為出發，統整並誘發出其他能力的課程開發與發展。

壹、起念

筆者畢業於臺東師範學院社教系，因熱衷立體創作，特別選擇臺北縣三峽鎮當實習的第一志願，目的是為了在放學下班後，能夠就近至鄰近的鶯歌鎮陶藝工廠學習拉坯、製陶、燒窯等完整的陶藝品創作過程，學成後返回家鄉，並添置陶藝設備，發展第二專長。

由於受到任職學校老師的鼓勵，並考慮到自己的職務可從事自己的興趣，欣然的接受嘉義市大同國小邀約，調職擔任美術老師。

當自己的職務轉為美術老師，對於藝文類的活動，成為教學的重心，便對美感教育，需有更深切的體認，發覺當年孩子們的美術課，除了畫畫外，大部分都是以美勞材料包做為上課內容，孩子對於這些制式課程，總是興趣缺缺，但對於陶土捏塑，卻表現得高度的興趣（是否是人類對於回歸大地之母的情懷還是不必借重工具可直接創作的原始呼喚），對於捏塑課程的喜愛更勝於繪畫，因此在學校陶藝設備仍匱乏，創作空間亦明顯不足的現實考驗下，積極籌備陶藝教室，並且開發適合學生學習捏塑的陶藝課程，規劃學校陶藝校本課程、一至六年級學生的能力指標。

另外，為探求小學生對立體造型發展的可能性，以陶藝課程為基礎，發展其他媒材應用，並將音樂、表演、美術，三項統整，以偶戲為主軸，讓藝術與人文課程能更臻完整，亦更富前瞻性。

貳、原創與發想

從事美術教育十多年，自覺現今學童不必等老師教，對「藝術」的認知早已固化，漫畫、卡通、動畫、遊戲……，深植於學童的日常生活，美的定義均被流行文化所牽動。小學生所畫的，並不忠實於眼睛所看的這立體世界，而是活蹦亂跳於平板上的卡漫人物。畫的好不好、像不像，全以此為圭臬，美術老師很難在短時間內修正。在傳統的觀念裡，藝文類課程總是會因學童學科成績不理想而被犧牲，屬於較不被重視的調劑課程，每每在課程評鑑時，都會被問到是否可提升學童國語能力？其他學習能力？每周上課二節，早已時間不足，為了求得學生達到學習成果，為了能夠有明確的鑑別度，在課程設計上常畫地自限。在一般環境、父母親的不重視的情況下，孩子們誤解了自己的能力，以為自己無法在課堂上完成畫畫、無法像寫試卷一樣，即認定自己不會畫、總總的因素，萎縮了孩子的想像力、創造力與自覺力。

現今藝文課早有青黃不接之憾，而捏塑課程，亦因準備不易，美術或相關師資不足，往往是被忽略的一個範疇，對學生、老師而言，猶如蠻荒原野，等著開發。還好，在學校的支援下，將發展重心擺在藝文教學，成為學校卓越課程，而陶藝課亦成為學校校本課程，明確亦努力的開發這片田園。

玩泥巴，對多數的孩子來說，有著無法抗拒的魅力，把手、身體弄得髒兮兮的、視覺、觸覺、嗅覺同時刺激與誘發學生的創造力、想像力。陶土在手掌心中滾搓著，柔軟撫慰著孩童雙手，不僅刺激手掌上各個穴道，亦開發孩童的精細動作，而一般的孩童，若無教授技巧，往往只能掌握一個拳頭大小的土量，並以圓球為主

要形體，因此，課程設計，就以此為基準，循序漸進，將作品作大。

陶藝課程，因較少受外界干擾，學童在從事陶土創作，在無從比較與模仿下，往往下不了手（年級越高越不敢做），常會詢問老師「我可不可以？」、「這樣做對不對？」，但通常學生聽到的答案是「不可以」、「不對」，（我在上課時會說明陶藝操作時的基本技巧，除此之外不給對不對、可不可能的答案，若做錯了，老師會看見，並會直接糾正。）孩子在老師這邊無法獲得保證與支援，便會移轉從自我認知與想像中尋求造型元素，老師適時的主動鼓勵，便能讓孩童看見自己的能力與以自我為中心的美感體驗。

藝術即是在自我認知中，以美的形式表現自我、抒發與展現身心靈的體悟。學童在熟悉老師上課的方式，便不會問無謂的問題，專注在造型上的表現，並把孩童當藝術家看待，老師的功能只提供技術上的協助，孩子的天馬行空有了管道得以抒發表現，這一來一往，不僅體會到實現與想像與創造空間的掌握，更能發展自我覺察能力，完整的創作歷程，也常有意想不到的驚艷表現（這也是從事藝術創作的我最佳的靈感來源）。

為了彌補上課時數不足，開發孩子最大的潛能，除了開放陶藝教室，歡迎有興趣的孩子利用課餘時間、寒暑假主動創作外，積極營造學習氛圍，累積創作能量，並讓陶藝課程更富意義，讓所有的成果彙集，學生成果以以下方式展現：

一、數大便是美：為了能讓陶藝教室永續經營，也為了讓孩子們能對這項專業技能持續保有熱忱，老師積極參與相關藝文課程、空間美學計畫競賽，以獲取相關的經費補助，經費有了著落，更能夠沒有後顧之憂，全心全意發揮創意。同時透過計畫的執行，發揮巧思將創作的作品布置於校園，將整個校園變成孩子們創作的展覽館。每年並利用「藝留大同課程-畢業生畢業前有自己的藝術作品留在校園中」的機會，大量將學生作品貼在學校牆面上，無論是教室外牆面、走廊、甚至廁所，都有孩童的作品，如此，孩子在學校的生活，無時無刻均被藝術創作陶冶著，也激起較低年級學童學習動力，另外，一般的陶藝基本課程，亦積極的將學生作品留置校園，將學習的能量凝聚在校園中。

十年下來，已有數千名學生的作品留在校園，每到假日，總有小朋友或已畢業的學生，引領著自己的家人或朋友來學校，帶著自信及驕傲介紹著自己的作品（圖1、2、3、4、5、6、7、8、9）。

為了讓孩子能夠更認真於創作，每每課程開始，便跟孩子說明：老師想要把所

有大同寶寶的心凝聚在這一個美麗的校園中，以後長大了，每個人只要回到母校，就一定能找到一片專屬於自己成長記憶的足跡被保存著，同時也印記著每個人孩提時代最天真浪漫的想像空間，讓返回母校成為一種感動，這種感動，比起翻著舊照片、畢業冊，更有一番滋味。當有一天學校內內外外都被陶藝作品包圍時，大同國小將成為世界獨一無二、超大型的藝術作品，也會成為嘉義市的地標，除非地震毀了，否則年代一久，更成為無法拆除的人文藝術古蹟。如此，孩子創作得更認真，也樂意將作品留置學校。逐年的累積，所有相關技巧與表現，均可於校園中尋得，無形之間，也讓孩子在環境中耳濡目染。

圖1 大同樓男女廁所陶板浮雕

92年新建校舍完工，指導高年級美術班創作，共計35幅。

圖2 大同樓中庭—面面俱到

96年校慶，全校學生依年級，規劃陶藝面具製作，將全校作品全數掛於中庭牆面，從此次布置，興起大量作品布置校園的念頭。

圖3 銜接走廊陶版浮雕

96年配合介紹本土藝術家劉其偉、陳進、洪瑞麟、李梅樹課程，三至六年級陶板製作。

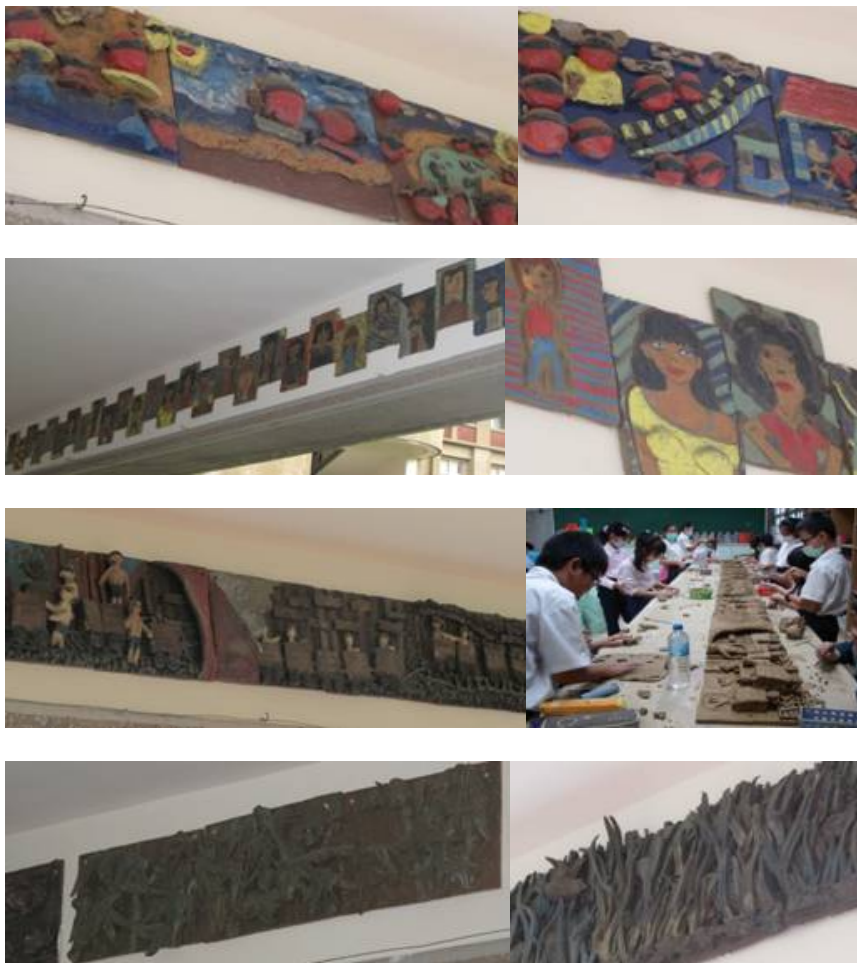

圖4 陶藝教室外牆—陶砌童顏

96年將平日創作的平面式浮雕作品黏掛於陶藝教室外牆，成為教室環境布置。

圖5 96年畢業生陶板作品—百果樹—簡易陶板壓模，水果上刻著學生的願望。

本作品開始嘗試讓學生集體創作大型壁貼，尚未清楚學生能力，選擇最簡單的拼貼方式

圖6 98年畢業生陶板集體創作—滿願樹—簡易陶板拼貼，每一樹上的葉子，皆從學生手掌繪刻下來，手掌上刻有學生願望，手掌的排列像是一叢叢的樹葉，也像空中綻放的煙火。

有先前百果樹的經驗，指導學生時更為明確，所花費的時間更短。

圖7 101、102年畢業生走讀社區完成社區藝術地圖-社區趴趴GO——浮雕式陶板，學生參訪社區後，分組挑選一間社區內喜愛的商家建築，進行訪問及陶板製作。

試圖以層疊及鏤刻方式處理陶板，技巧性比滿願樹、百果樹精進，三至五名學生共同完成一間建築，與滿願樹、百果樹，一位學生複製所需零件之方式不同。

104年之走讀社區計畫，將製作相關店家陶板門牌帶入社區，讓大同國小學生創作作品的幅員往外擴張。

圖8 103年畢業生貓頭鷹守護神計畫——夢想貓頭鷹，老師以拉坯方式先行製作砲彈型坯體，讓學生雕塑成各類貓頭鷹形象，並將自己的期許或夢想、祝福以鏤空方式雕刻在貓頭鷹身上，讓貓頭鷹守護我們的夢想。本計畫以師生合作方式，挑戰中大型陶藝作品，並整合所有學習過的技巧，燒製過後的作品留置於校門口，成為學校入口意象。104年持續執行，直到校門口塞滿了貓頭鷹，並讓校園內各個角落都可發現，成為特色。

圖9 100年至104年陶藝基本課程創作作品

貓頭鷹光明燈——一、二年級，正直之口-三年級陶牛牆，藍色公路計畫——四年級陶魚，英語單字陶板，誠實之口-五年級陶獅。花海——六年級陶花。

對美術老師而言，利用布置校園的創作機會，除了將自己的教學成果收納展示於校園中，在教學設計上，也試著挑戰學生們理解創作的的能力與老師指導協助的方式，從簡單的陶板拼貼組合、浮雕式陶板、進而至立體中大型作品，每天走在校園中，就好像每天在翻閱自己的教學成果冊，除了陶醉於教學成果，也檢視教學所遇問題，成為下一次學生創作的寶貴經驗。

二、我就是獨特：為了了解學童的能力，也想了解自己可以指導孩子創作到甚麼程度，利用暑假期間，開放陶藝教室，讓學校學生參與陶藝競賽的作品創作（圖10，陶博館辦理的生肖陶藝競賽），鼓勵並提供對此有濃厚興趣的學生，在充足的時間（不會受上課節數限制，可整天甚至數周的時間浸淫於陶藝教室）、在學生可一對一的與老師充分溝通指導下，不僅讓學童的想像充分發揮、獲取成就感，並在指導的過程，了解孩童能力的極限與提出技巧的解決方式（創作過程：先請孩子們先塑一手掌大小的模型，老師依據模型，指導學童作品結構的安排，並利用學生現有的能力將作品放大，老師可依陶土乾溼程度安排創作進度、提供技巧表現方式）。

有了比賽獲獎的鼓舞下，每年均有為數不少的學生利用暑假回校創作，亦有每年都參加比賽的學生，在技巧功夫充分學習下，身為指導老師的我，深深覺得，孩子

的能力無可限量，差別只是孩子們的意願以及充分的時間而已。每每學童的父母驚艷孩子的表現，更願意將時間給予在此創作的學生。在良善的循環、在創作難度提高與創作時間拉長下，孩子們不僅會了陶藝技巧，更體驗到許多事物並非一蹴可及，無法自以為的表現，而是需要順其陶土特性，有耐心的依據陶土乾濕程度與結構軟硬，施予不同的技巧與支架支持，依陶土性質掌握形狀並修正創作出的模樣，培養出耐心與體察能力，在與陶土互動的過程，更學會「因材施教」的體驗並順勢而為。這種心靈沉澱的功夫，是其他學科無法體驗，而這種體驗卻可讓學童正面的看待自己，有耐性並正確體察自己的成長，所獲得的價值，遠超過比賽獲得的榮耀。

圖10 本年度全國生肖陶藝競賽—有羊運動得獎作品

參、表演就是孩子的舞臺

除了陶藝外，也開發了以視覺藝術為主的表演—嘉年華管樂踩街及黑光偶劇，每次看到孩子們的作品擺在展覽室展覽，被觀賞者讚嘆時，孩子總是不在現場，無法立即的受到鼓舞。因此，帶著孩子以陶藝雕塑為基礎，開發以氣球、報紙、紗

布、保麗龍等其他媒材創作的活動人偶及道具，從海洋世界各式各樣的魚，到大型章魚、鯨魚、蝸牛，到一層樓高的巨型獨角獸、大蝸牛，孩子舞動著自己親手做的道具，在大街上雄赳赳氣昂昂的行進著，觀眾投以驚奇讚嘆的眼光，無形之中，讓大同的孩子樂於展現自己，愛上表演。（圖11、12、13）

圖11 96學年踩街大型道具——依黑光偶劇製作經驗，將偶具製作技巧帶入課程，利用保麗龍拼貼、鋁箔造型氣球，製作紙塑立體造型道具，參加嘉義市管樂踩街活動。——利用本次活動研究各類水族造型製作。

圖12 97學年踩街大型道具表演——利用圓形氣球，製作紙塑立體動物造型頭套，參加嘉義市管樂踩街活動。——本次活動研究各類動物頭套造型製作。

圖13 99學年踩街大型道具製作—利用蛋糕盒子，製作立體蝸牛殼造型道具，利用圓形氣球，製作紙塑立體蝸牛頭套，參加嘉義市管樂踩街活動。——利用本次活動研究現成物的利用與改變。

肆、自信、耀眼、黑暗中更出色

利用陶藝課程，衍生出另一學校發展重點—黑光偶劇，當初一頭栽進偶戲的原由，其實也只是協助學校參加各式比賽與展演所需道具，學校的黑光偶戲，並非是刻意、有計畫性的產物，純粹是應付比賽所產生的結果，綜觀每個學校大大小小比賽，應該比的，被教育處規定要比的，說實在，已經嚴重影響老師的教學，在這種情況下，要求好的比賽品質，除了要老師願意，讓孩子多花時間練習，也要讓家長願意配合，可惜的是，在眾多的比賽項目中，家長選擇與學科（國語、數學、英語）有關的比賽，對於術科的比賽，往往興趣缺缺。

再則藝術與人文課程中，除了音樂與美術外，又增加了表演藝術的課程，讓原本屬於較靜態的音樂、美術老師或導師壓力不小，這樣的改變，又新增的競賽項目—偶戲比賽，著實是老師心中的夢靨。

比賽一定要參加、學生一定要訓練，而家長、老師要願意配合，這樣的情況下，身為藝術與人文團隊一員的我，只好在這不利的環境下尋求支持，但這不利的前

因，反而激發出不同表演形式與發展遠景，深切考量下，要花最少時間、最多效益、不挑學生、家長老師願意配合、沒有壓力，而且保持高度興趣，變成必須達成的目標，大同的黑光偶劇就這樣形成。

要讓訓練時間簡短，首先必須讓學生有興趣、不怯場，並減低演出負荷，直覺的想法便是黑光劇，它的特色，可以將演員隱藏在黑暗中，在表演的視覺效果裏，看不到演員，但可看到偶具騰空、飄散、組合、消失、乍現、光影變化等特殊技巧，富有魔幻、科技之聲光效果，小朋友的興趣、接受度也最高，由於它的隱藏性佳，對於容易怯場、害羞的學童，也具有「安全」的效果（個別輔導中有以偶的方式讓接受輔導之個案，表達情緒或還原事發狀況，因此偶戲的運用可避免尷尬、恐懼，讓孩童更貼近演出），較不會拒絕上臺表演（若具表演慾之學生，可人偶共戲，盡情表演），讓班級學生全部參與。

口白、配樂方面，則採錄音方式，除了減低學生演出時對時間掌控的壓迫、對於偶劇的操作、換場布幕移動，可以更為專注，最重要的，其聲音表情可以修飾得最完善，而在口白錄音訓練的同時，學生已經將劇本人物的性格、態度、表徵，透過口白而有初步的了解並揣摩。

偶具的製作，是以學生陶藝課程之延伸，發展立體創作，朝向耐用、操作簡易、靈活發展，與學生等高之人偶，可讓學生肢體動作直接反映在偶的身上，創造出簡易操作即可得到相當效果之偶具，偶具形態及操作方式，則依學生的能力及負荷進行開發（讓偶能與真人構造相當，頭、手、腳、眼、嘴皆可活動，操作時學生直覺反應便可將偶操作完善）。

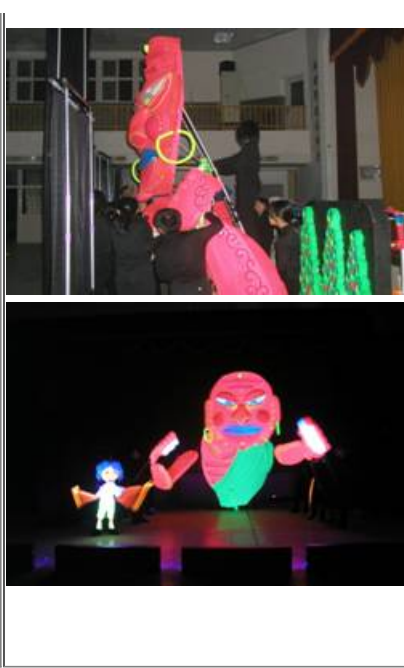
因此，劇本到手，便可一邊製作道具、一邊訓練演員，等道具製作完成，學生的聲音、走位等皆已熟練，將戲偶套在學生身上，熟悉操作方式，一齣偶戲便大功告成。雖然所有的訓練時口白、配樂已經固定，流程非常制式，但因如此，學生的創意便往操偶技巧上精進，每一次的練習，都有不同的驚奇。

再則，考量學校表演課程師資缺乏下，老師懼怕擔任表演課程老師的同時，另開發一偶具訓練形式——罐頭劇，顧名思義，打開便可使用，亦即學校將比賽劇目的劇本、口白配樂CD、偶具、表演錄影等成套蒐集管理，成立偶具室，製作或蒐集相關黑光劇道具，讓學童進入道具室中，可依現存偶具編排劇本，將偶戲發展之廣度方便度提高，作有效的應用，讓有意願上表演課的老師容易上手，並讓這些劇目得以傳承。

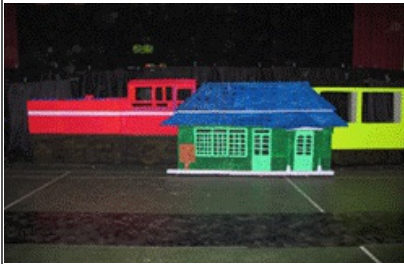
經過數年比賽的洗禮，得到的成績，鼓勵了學校的孩子們，除了願意投入偶劇外，對於生活上，更有意想不到的效應，他們變得大方不怯場，更注意自己肢體動作及聲音表情，亦相對提升其他能力，因此，學校將黑光偶劇納入卓越特色課程，有系列的安排訓練每一班的學生，從低年級的黑光體驗，以黑光快樂秀展演，讓孩童藉由肢體，在舞臺上隨著音樂舞動道具，中年級則以簡易紙板螢光道具，以戲臺式的奇幻黑光偶劇表演，著重於學生聲音口白訓練、配樂訓練及配合性別、生命、環保等宣導編寫劇本，高年級則以全面性發展舞臺式奇幻黑光偶劇，除要求更精準的聲音口白，舞臺走位與立體等身偶製作與操作，全班同學的分工合作，成為訓練重點（表1）。

表1

學 年 度	規劃方向	表演型態	備註
94	1、探索階段—因不了解何謂偶劇，嘗試以人穿偶裝形式表演	舞臺表現 ※獲得全國中南區優等成績。	
95	1、重新思維，改變型態—黑光偶劇 2、探索學生能力—簡單操偶 3、音樂、口白錄音，簡化訓練	1、在編劇上，撰寫水族魚類相關故事（只需操作嘴巴開合，並且一個學童操作一隻） 2、練習著重舞臺走位。 ※獲得全國中南區特優成績。	

96	1、加深學生能力—多人操偶 2、音樂、口白錄音，簡化訓練	1、撰寫人與精靈相關的故事 (需操作人形偶，除了嘴巴開合、眨眼、轉頭外，更著重肢體律動，一個偶至少需要二個人合作) 2、舞臺走位上則訓練黑光特色的呈現--漂浮、忽大忽小、隱身、乍現、複製、遞減、變身、飛躍... ※獲得全國特優成績。	
97	1、精化學生能力--無間斷快速轉換場景及多偶操作 2、音樂錄音、嘗試現場口白	1、無間斷快速換景。 2、一人同時操作多偶。 ※獲得全國特優成績。	
98	1、強化學生能力—捲軸式轉換場景 2、音樂錄音、嘗試現場口白。 3、降低訓練學生年級並嘗試	1、捲軸式場景移動 2、花燈偶操作。 、與宣導影片結合。 ※獲得全國特優成績。	

	使用於宣導活動。		
99	1、探索學生能力—黑光、投影融合 2、音樂錄音、現場口白	1、捲軸式場景移動 2、大型杖頭偶操作 ※獲得全國優等成績。	
100	1、探索學生能力—黑光、白光融合 2、音樂錄音、現場口白 3、全校推動黑光偶戲	1、白光真人與黑光偶對戲 2、依各學年學生能力規劃體驗課程 ※獲得全國特優成績	
101	1、探索學生能力—旋轉布幕運用 2、音樂、口白現場表演 3、持續推動全校黑光偶戲	1、嘗試安全爆破。 2、加深各學年學生黑光偶戲課程（依黑光劇團模式） ※獲得全國特優成績。	

102	1、探索學生能力—直立式超大型偶具操作 2、音樂、口白現場表演 3、持續推動全校黑光偶戲	1、真人與黑光偶對戲 2、嘗試安全爆破 3、深化各學年學生黑光偶戲課程（依黑光劇團模式） ※獲得全國特優成績	
103	1、探索學生能力—橫幅式超大型偶具操作，移動式小舞臺應用 2、音樂、口白現場表演 3、持續推動全校黑光偶戲	1、黑光偶與超大偶具舞臺走位 2、嘗試安全爆破 3、深化各學年學生黑光偶戲課程（依黑光劇團模式） ※獲得全國特優成績	

黑光偶戲發展至今已逾十年，雖年復一年的訓練新的學生，但因有計畫性的將成果延續與再利用，在校園中的耳濡目染下，不僅將訓練的時間縮短，老師也因訓練的熟練度可將表演的複雜度增加，在師生良性互動中，雙方的能力在無形間一直提升，表演的形式與複雜度持續發展中，唯因劇種的形式，只能於特定地點演出，因此，除了繼續研發黑光偶劇的相關表演形式，亦積極籌設相關表演空間，除了現有學生活動中心、黑光體驗教室外，本年度亦與陶藝發展一般，籌設白川創意工坊—故事館（圖14），讓辛苦接受訓練的學生得以換作更多的掌聲與實質的鼓勵（受到比賽評審的鼓勵指導、家長及演出時觀眾驚豔回饋），以預約方式，在暑假期間，讓班級及學校偶劇團隊有一常態性公演空間，並以此為鼓勵，讓學生們更積極的接受訓練。

圖14

104年的希望工程	103年已完成工程
美的體驗~白川創藝工坊	美的視界
故事館	社區趴趴go
DIY 體驗教室	穀倉
遊藝空間	耕耘亭
103年已完成工程	百果樹
美的意象	滿願樹
貓頭鷹守護神	石雕-大開眼界
美的探索	石雕-找一顆石頭扑一群囡仔
黑光體驗教室	棒球手套

伍、我的成就，來自於成就孩子們的夢想

黑光偶劇的效用，出乎原本只是應付比賽的壓力，它讓藝術與人文課程得以整合，訓練的經驗也間接讓孩童有能力也樂於發表自己所長，彌補學生羞澀木訥的個性，在日後面對各式推甄、面試、口試等場合，能無懼的盡情展現所能，藝術與人文課程深植於學童心中，美感的表現成為其專長技能的化妝師，能說，藝術與人文課程只是一項調劑課程？

身為教師的我，從事國小教育已逾二十年，深覺教育現場的我們，不需要太花俏的課程設計，找到自己的興趣、學生的興趣，一步一腳印，並設法把這些教學與學習的能量彙集並予以延續，這股能量會帶著孩子、老師一同成長，不需太多勸教，也不需華麗的動機引起，蓬生麻中，不必刻意，以此自直。每當教務主任為了延續學校發展藝文的經費與動力，費盡心思參加相關的全國競爭型計畫甄選或參與地方學校評鑑甄選，往往因選擇藝文領域或因計畫不夠華麗驚豔而讓成績不盡理想時，自責未幫藝文老師，也怕如此澆息藝文老師鬥志，身為藝文老師的我常以我是果農不是菜農共勉，能量累積至花開果熟，需要一段成長時間，能量夠了，經驗豐富

了，果樹自然開花結實，如同學校「貓頭鷹守護神」的課程計畫一般，雖然許多學校早將貓頭鷹設定學校的代表動物，我們提出似乎沒有亮點，但時間一長，三、五年後，人事更迭，其他學校沒有後續計畫予以輔助，終將灰飛煙散，了無痕跡，而我們的貓頭鷹，有陶藝課程為主軸，每年以一二百隻的速度，精緻的布置於校園中，不會損壞的特性，數年後的產量與可觀性，不僅超越其他學校，更可媲美藝術館高額的裝置藝術布置。

很慶幸，學校將藝文列為發展重點，也很感恩學校有一強大的團隊作為後盾，本篇文章，僅以筆者從事立體造形教學為主軸談論，其他的藝文教學，有相關老師默默的付出與支持，亦有偶戲團隊的老師與學校導師積極的配合，讓夢想付諸實現，一同成就未來，一同見證發展。

* 蔡秉勳，嘉義市大同國小老師

電子郵件：a0042@mail.ttes.cy.edu.tw