

108 至 110 美感與設計課程創新計畫
110 學年度 學校實驗課程實施計畫
種子教師

成果報告書

委託單位： 教育部 師資培育及藝術教育司
執行單位： 慈心華德福高中
執行教師： 游奕晴 教師
輔導單位： 北區 基地大學輔導

目錄

實驗計畫概述

- 1、 實驗課程實施對象
- 2、 課程綱要與教學進度

實驗課程執行內容

- 1、 核定實驗課程計畫調整情形
- 2、 實驗課程執行紀錄
- 3、 教學研討與反思
- 4、 學生學習心得與成果

同意書

- 1、 成果報告授權同意書

實驗計畫概述

一、實驗課程實施對象

申請學校	慈心華德福高中
授課教師	游奕晴
實施年級	八年級
課程執行類別	高級中等學校及國民中學美感精進課程（6小時） ☒ 國民中學
班級數	3班
班級類型	☒ 普通班 ☐ 美術班 ☐ 其他_____
學生人數	84名學生

二、課程綱要與教學進度

課程名稱： 塑型之間-華德福泥塑課程與美感之應用(111 學年度第一學期)

課程設定	☒ 發現為主的初階歷程 ☐ 探索為主的中階歷程 ☐ 應用為主的高階歷程	每週堂數	☒ 單堂 ☐ 連堂	教學對象	☒ 國民中學八年級 ☐ 高級中學 年級 ☐ 職業學校 年級
------	---	------	---	------	---

學生先修科目或先備能力：

* 先修科目：

曾修美感教育實驗課程：
基礎造型與構成

並未修習美感教育課程

* 先備能力：

- 1、延伸從小學四年級開始的華德福藝術課程中屬於立體類造型的泥塑基本能力。
- 2、八年級期待能搭配主題式課程做課程內容的延伸與藝術學習上的應用。

1、課程活動簡介：

對於華德福的藝術課程而言，從小學一年級至八年級的藝術課程(如濕水彩、泥塑、書法、繪畫等)，若能搭配數學、語文、自然、社會主課程的軸線，作應用語延伸，將能深化主題式課程的精神性，從藝術課的角度切入，透過時作課程予以落實，相輔相成。

搭配自然主課程-生理學與人體結構，在泥塑課中用泥土塑造出對人體各部位的造型美感學習。並輔以視覺造型藝術，先對手部、腳部、頭部器觀做整體的觀察，再進入人體骨骼的結構做塑造練習，課程中包含視覺藝術層面的立體構成。

二、課程目標

■ 美感觀察（從生活、物件或環境中觀察的對象，請列舉一至三點）

- 1、讓學生在生活環境中能觀察各種造型的原型
- 2、讓學生在生活事物中能表達各種質感的能力
- 3、讓學生對周遭的生活環性充滿覺察

■ 美感技術（課程中學生學習的美術設計工具或技法，請列舉一至三點）

- 1、讓學生實作「構成」的操作與練習
- 2、能運用土做人體各部位的造型表現
- 3、能自由創作出具有個別性的人物造型特徵

■ 美感概念（課程中引導學生認識的藝術、美學或設計概念，請列舉一至三點）

- 1、讓學生透過觀察、發現及欣賞，理解「構成」的意義
- 2、讓學生從生活中發現「構成」之存在
- 3、培養「個人的美感判斷」能力

■ 其他美感目標（配合校本、跨域、學校活動等特殊目標，可依需要列舉）

跨學習領域課程設計:自然領域/生物領域/語文領域

三、教學進度表

週次	上課日期	課程進度、教學策略、主題內容、步驟	
1	10/11-10/15	單元目標	萬能的手
		操作簡述	透過講述文藝復興時期的藝術家-杜勒祈禱的雙手之作品的小故事，引發學生對繪畫手部作品的內在情懷，進而描繪出自己的雙手之素描作品。
2	10/18-10/22	單元目標	手的表情
		操作簡述	在上週對手部做素描之後，學生能進一步透過土表現出高約 20 公分的手部塑像，並且具有個人的個體性與美感造型。
3	10/25-10/29	單元目標	帶我行遍世界的雙腳
		操作簡述	課程的前半小時先透過素描自己的腳與觀察米開蘭基羅的腳部石膏，對角部造型有深入的感受，接著透過土表現出符合比例的腳步塑像。
4	11/1-11/5	單元目標	我是誰-自畫像
		操作簡述	引導與賞析對藝術史上自畫像的美感與構圖，進而表現出個人自畫像，搭配書寫一首創作詩，主題為《我是誰》深化在面容之後具有情感與自我的人之意涵。
5	11/8-11/12	單元目標	我的鬼臉面具
		操作簡述	透過賞析與欣賞東非原住民與台灣原住民部落的面具，透過土直接捏塑自己想像的面具或鬼臉，相較於最後一堂課要表現出自己的臉部面具之差別在，此鬼臉面具要不同於平常表達出的正常之五官樣貌，帶出學生對於臉部表情的超時空想像。
6	11/15-11/19	單元目標	我的喜怒哀樂
		操作簡述	對自己的臉部做等比例的兩部浮雕塑像，造型除了具有個性五官外，並能融入喜怒哀樂等情緒，平靜或帶有表情的作品皆可。

四、預期成果：

更能掌握授課時間及聚焦在構成構面上的學習。藉由繪畫與泥塑的構成解構練習，提升美感素養。

五、參考書籍：(請註明書名、作者、出版社、出版年等資訊)

《Drawing and Painting in Rudolf Steiner School》, Margrit Junemann and Fritz Weitmann, Rudolph Steiner Pr, 1995

《Basic Sculptural Modeling》, Hella Loewe, Waldorf Publications, 2007

《Learning About the World Through Modeling》, Arthur Auer, Rudolph Steiner Pr, 2014

六、教學資源：

全球華德福教育課程

慈心華德福學校教學資源網路

實驗課程執行內容

一、核定實驗課程計畫調整情形

課程計畫無調整。

二、6 小時實驗課程執行紀錄

課堂 1

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過講述文藝復興時期的藝術家-杜勒祈禱的雙手之作品的小故事，引發學生對繪畫手部作品的內在情懷，進而描繪出自己的雙手之素描作品。對手部做素描之後，學生能進一步透過土表現出高約 20 公分的手部塑像，並且具有個人的個體性與美感造型。

C 課程關鍵思考：

讓學生運用陶土製作人體的各種部位的造型表現。

課堂 2

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過賞析與欣賞東非原住民與台灣原住民部落的面具，透過土直接捏塑自己想像的面具或鬼臉，相較於最後一堂課要表現出自己的臉部面具之差別在，此鬼臉面具要不同於平常表達出的正常之五官樣貌，帶出學生對於臉部表情的超時空想像。對自己的臉部做等比例的兩部浮雕塑像，造型除了具有個性五官外，並能融入喜怒哀樂等情緒，平靜或帶有表情的作品皆可。

C 課程關鍵思考：

誇大五官與真實五官的差距。

在「我是誰-自畫像」主題中，用泥塑表現個人自畫像。

在「我的鬼臉面具」中，欣賞部落面具與圖騰，並使用陶土自由創作自己的鬼臉面具。

課堂 3

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

配合自然主課程-人體骨骼中介紹的”人體中最長的骨骼-股骨”，先對其進行骨骼素描，結束後進行作品分享與觀摩。

對股骨做素描之後，學生能進一步透過泥土表現出實際尺寸的股骨塑像，課程進行中採參看實際人體骨骼模型，目標是盡可能客觀觀察與施做出具有真實造型的作品。

C 課程關鍵思考：

人體中最長的骨骼-股骨的結構觀察。

學生透過陶土表現出實際尺寸的股骨模型實做。

課堂 4

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過上週對頭骨有藝術性的醞釀與情感連結後，本週透過實際用泥土，經由老師的示範與引導從觀察實際的頭骨漸次呈現出。

C 課程關鍵思考：

透過人類頭骨的製作，思索不同樣貌動物的頭骨造型，與人類頭骨的比較。
引導學生對於人體骨骼之藝術性的醞釀與情感連結，經教師引導從觀察實際的顱骨模型的過程中，漸次呈現出來。

課堂 5：在我之內的思考 2-頭骨

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

透過上週對頭骨有藝術性的醞釀與情感連結後，本週透過實際用泥土，經由老師的示範與引導從觀察實際的頭骨漸次呈現出。繼續延伸前一堂的頭骨實作，將作品完成並做分享與賞析。細部修整作品並將之完成。

C 課程關鍵思考：

透過人類頭骨的製作，思索不同樣貌動物的頭骨造型，與人類頭骨的比較。
發現人類頭骨的結構，運用觀察力將之用土呈現。
搭配生命教育議題，將生命中死亡的部分透過藝術形式轉化其黑暗面為另一股力量的呈現。

課堂 6:成果發表

A 課程實施照片：

B 學生操作流程：

延伸各部位人體的特寫，最後讓同學學習觀察人的姿態，並嘗試用土將之捏塑成形。

C 課程關鍵思考：

延伸各部位人體的特寫，是否可以看見人的整體姿態與樣貌。
姿態帶給你視覺上的印象是甚麼？

三、教學觀察與反思

透過辦理「八年級泥塑增能研習」，校內藝術小組成員得以共同對於八年級藝術課程探討並發展出課程大綱，並在研習時間一起共同創作與對話，我認為是一個相當好的交流。

在授課教師共同備課之教學觀察與反思的部分有討論到學生學習經驗：探討課程規劃中的「萬能的手」、「手的表情」、「帶我行遍世界的雙腳」、「我是誰-自畫像」與「我的鬼臉面具」這幾個單元對於八年級泥塑課程的引導與教學流程。藝術教師在教學經驗中選出「我是誰-自畫像」為可能學生在創作上可能遇到的困難，並由有經驗的藝術老師帶領進行課堂前的教師試做。探討課程規劃中的「長腿叔叔-人體最長的骨骼」、「股骨實作」、「在我之內的思考-頭骨」與「名畫中的頭骨」這幾個單元對於八年級泥塑課程的引導與教學流程。

而關於學生學習材料或資料的部分有：課堂前印製文藝復興時期藝術家-杜勒祈禱的雙手，並準備作品小故事，引發學生對於手部作品的內在情懷。準備人體器官的石膏模型做為學生在塑造作品前的一個參考。進行「我是誰-自畫像」時需準備鏡子或大頭照。組裝人體骨骼模型，在課堂中教師帶領同學作人體骨骼的拆解，並實既了解人體骨骼的關節、顱骨的演化

圖。在課堂中帶領學生在觀察人類的演化顱骨的變化(由大猩猩、直立人到智人，顱骨的腦容量變大，下巴漸漸向內)。各種動物顱骨的展試圖印刷、展示各種動物的特化，顱骨所展現出的不同面貌。