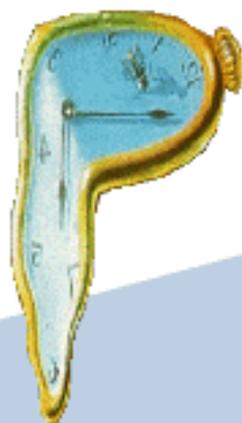

藝術與人文教學課程設計(國中組)

超
級
魔
法
師

超級魔法師

目次

壹、課程名稱.....	1
貳、課程說明.....	1
一、設計緣起.....	1
二、設計概念.....	1
三、課程總體目標.....	2
四、九年一貫分段能力指標.....	2
五、教學對象.....	2
六、學生條件分析.....	2
七、教學時數.....	2
八、教學科目.....	2
九、專有名詞.....	2
參、課程架構表.....	3
肆、教學內容.....	4
單元一 達利的異想世界.....	4
單元二 魔法學園.....	11
單元三 看！魔法師出招.....	16
單元四 魔法交流會.....	19
伍、教學評鑑.....	23
陸、教學心得與期望.....	23
柒、主要參考書目與圖片來源.....	24
※附件一、達利的異想世界 學習單.....	25
※附件二、魔法學園 學習單(二).....	27
※附件三、大冒險活動單.....	29

超級魔法師

摘要

想像力是人類最珍貴的資產與特質，也是人獸之間最大的差異。想像力也是創造力的源頭，它能經由教育來激發與提昇。藝術與人文的課程除了將技巧或知識傳授給學生，更要引發學生與身具來的想像力，培養表達自我想法的勇氣。本課程設計就是抱著這樣的理念，冀望透過課程活動安排拓展學生的眼界與心胸，讓學生明瞭想像、創意的樂趣與價值，以積極的態度接受、運用，相信這些幼苗將來也能成爲創意大師。

壹、教學內容概述

一、本課程分成四個單元：

單元一 達利的異想世界

以達利作爲課程的起點，其人格特質與多元創作容易引起學生的好奇與興趣。達利的創作層面十分豐富，以繪畫最爲出色，在雕塑、珠寶設計、攝影、電影、舞台設計、商業設計、裝置藝術…都有傑出的表現，透過達利的作品賞析，讓同學知道超現實風格的創作是極爲廣泛，拓展學生對多元藝術媒材的認識。

單元二 魔法學園

超現實繪畫風格並非遙不可及或難以捉摸，透過超現實作品的內容探討與技巧分析，讓學生瞭解藝術表現內容與手法的關聯性。

首先老師運用一些小活動，引導學生發揮自己的想像力完成答案，讓同學體會發揮想像力是極有趣味的心靈活動，就像遊戲一般。熱身運動結束後再介紹不同超現實畫家的作品，分析畫家如何運用不同的方法，達到屬於自己的想像世界。在賞析作品過程，體會藝術家創作的巧思，思考理念與手法的關聯性，提升學生對繪畫的鑑賞能力。

單元三 看！魔法師出招

此單元主要目的是要學生將學習心得帶入創作當中，學生從蒐集資料，進而構思草圖、執行製作到完成作品，親自體驗從無到有的創作過程，老師適時給予必要的協助與正面的鼓勵，建立學生創作的信心。

單元四 魔法交流會

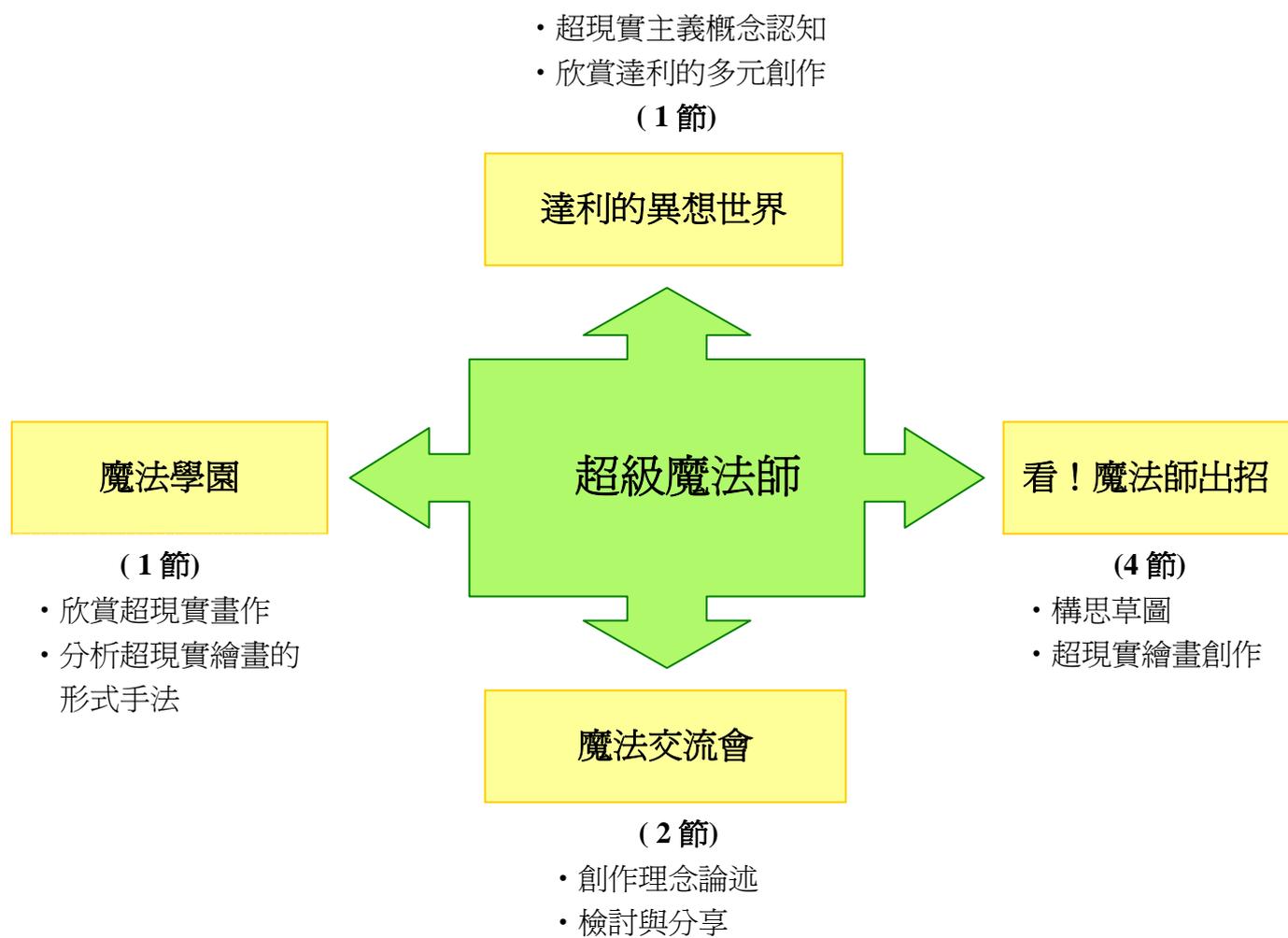
經過數週的努力之後，同學已將作品完成。本單元希望透過學生對自己作品的解說，讓學生練習以言語發表自己的創作想法與批評(論)。經由分享和討論，同學能瞭解自己的問題所在，並激起更多的想法，也培養尊重與欣賞他人的態度。

二、學習領域：藝術與人文—視覺藝術

三、教學時數：八節課

四、教學對象：國中八、九年級

貳、課程簡圖

■壹、主題名稱：超級魔法師

■貳、課程說明：

一、設計緣起

想像力是人類最珍貴的資產與特質，也是人獸之間最大的差異。發明新事物要有創意，生活中大小事也需藉由想像力加以解決，運用創意和想像力讓世界變得多彩多姿、充滿趣味。近來哈利波特、魔戒、納尼亞傳奇…之所以能風靡全球，就是因為其營造一個寬廣的想像空間，讓觀者能遨遊在無拘束的幻想國度。因此，藝術與人文的課程除了將技巧或知識傳授給學生，更要引發其想像力，培養學生表達自我想法的勇氣。藝術不只是美感的呈現，更是思想與情感的流露，透過藝術形式與世界溝通，打開心靈的一扇窗。

筆者深信想像力是創造力的源頭，它能經由教育來激發與提昇。老師有義務提供機會促使學生不斷發揮創意，進而建立創造的自信與能力。本課程設計就是抱著這樣的理念，冀望透過課程活動安排拓展學生的眼界與心胸，讓學生明瞭想像、創意的樂趣與價值，以積極的態度接受、運用，相信這些幼苗將來也能成為創意大師。

二、設計概念

1. 探討創作表現與作者內心世界的關聯

藝術創作結合思想、情感與表現技巧，三者缺一不可。因此，進行藝術賞析課程宜引導學生拋除故步自封的心態，試著處在作者當時的心境來思考想像，才能進入作者的創作世界。讓學生深入觀察、描述、分析畫面，再做出詮釋與評價，探討創作表現與內心世界的關聯，俾能提升藝術鑑賞力，讓學生不只是「看到」而是「看道」。

2. 拓展學生的眼界

在教學經驗裡，不難發現多數學生以直覺美醜來判斷畫作價值，對於「喜歡的」或「順眼的」就看幾眼；反之，則草草瞥過。直覺固然是欣賞藝術的方式之一，但若是長期以此種模式面對藝術，將會失去不少欣賞作品的機會，更遑論鑑賞。尤其是面對現代藝術作品，有時創作者並非要「討好」觀者或表現唯美的審美觀；相反的，創作者可能有著深沉的感觸要激發觀者或是表現內心的不安和恐懼。觀者若有更深一層的認識並以寬廣的心胸面對多元表現形式，也許會有不同的看法與收穫，進而尊重、接納、欣賞藝術品。

3. 創作與鑑賞並重

課程安排先以作品賞析引發學生興趣，經過一連串的探討後，同學對畫面形式表現有更深入的看法與見解，也學習到基本的鑑賞方法，更從中瞭解不同的創作手法。有基本的認知之後再安排創作課程，將所學運用在創作上，加強學習效果，體會醞釀構思到產出作品的過程。

4.合作學習與溝通互動

透過小組活動和溝通互動，學習不再是單打獨鬥而是互助共享，同儕之間能相互激勵，增添學習的樂趣與效果。

三、課程總體目標:

- 1.認識超現實主義的基本概念與代表畫家。
- 2.瞭解超現實創作與作者內心情感的關聯。
- 3.分析與運用超現實畫面的構成手法與繪畫技巧。
- 4.激發學生的想像力，建立藝術創作信心。
- 5.學習藝術創作的過程和方法。

四、九年一貫分段能力指標

課程目標主軸	分段能力指標
探索 與 表現	1-4-1 瞭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。 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。 1-4-4 結合藝術與科技媒體，設計製作生活應用及傳達訊息的作品。
審美 與 理解	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。 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 2-4-8 運用資訊科技，蒐集中外藝術資料，瞭解當代藝術生活趨勢，增廣對藝術文化的認知範圍。
實踐 與 運用	3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。 3-4-10 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。 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。

五、教學對象：國中八、九年級

六、學生條件分析：

- 1.有基本的色彩觀念與造形能力。
- 2.具備觀察並描寫對象物的能力。

七、教學時數：八節課

八、教學科目：視覺藝術

九、專有名詞：超現實主義、達達主義、圖地反轉

參、課程架構表：

主題	超級魔法師				
課程目標	1. 認識超現實主義的基本概念與代表畫家	2. 瞭解超現實創作與作者內心情感的關聯	3. 分析與運用超現實畫面的構成手法與繪畫技巧	4. 激發學生的想像力，建立藝術創作信心	5. 學習藝術創作的過程和方法
時間	1 節課	1 節課	4 節課	2 節課	
子題	達利的異想世界	魔法學園	看！魔法師出招	魔法交流會	
單元目標	1. 瞭解超現實主義的基本概念 2. 認識超現實主義大師—達利的生平與創作 3. 欣賞達利多元的藝術媒材表現，拓展藝術視野	1. 欣賞不同超現實畫家作品 2. 分析超現實繪畫的形式手法 3. 運用聯想、想像來激發創意	1. 瞭解構圖的要點與方法 2. 學習如何蒐集、運用繪畫資料 3. 將自己的構思逐步實現並完成創作	1. 說出自己的創作想法 2. 用理性與客觀態度分析作品的優缺點 3. 培養欣賞與尊重他人的態度 4. 給予同儕真誠的建議與讚美	
教學資源	1. PowerPoint 教材 2. 大冒險活動單 3. 學習單(一) 4. 相關網路資源	1. PowerPoint 教材 2. 學習單(二) 3. 相關網路資源	1. PowerPoint 教材 2. 學生：創作資料、繪畫工具材料	1. 單槍投影設備 2. 實物投影機 3. 學生作品	
主要教學活動	1. 大冒險活動 2. 說明超現實主義 3. 分享達利人生故事 4. 介紹達利多元藝術創作	1. 腦筋急轉彎 2. 分析超現實畫面構成手法 3. 分析超現實繪畫技法	1. 構圖探討 2. 草圖構思 3. 展開想像的翅膀：超現實繪畫風格創作	1. 報告繪畫理念 2. 交流與分享 3. 老師做綜合性的講評	
教學評量	1. 學習態度 2. 活動參與 3. 資料分享 4. 口頭問答 5. 學習單撰寫	1. 學習態度 2. 活動參與 3. 口頭問答 4. 學習單撰寫	1. 學習態度 2. 活動參與 3. 資料蒐集 4. 草圖設計 5. 作品	1. 學習態度 2. 活動參與 3. 報告 4. 口頭問答	

肆、教學內容：

單元一 達利的異想世界	
教學時間：1 節課	
• 設計理念	<p>達利是實至名歸的超現實主義大師，其作品、言行舉止、人生際遇都令人印象深刻，將達利作為課程的起點容易引起學生的好奇與興趣。</p> <p>達利的創作層面十分豐富，以繪畫最為出色，在雕塑、珠寶設計、攝影、電影、舞台設計、商業設計、裝置藝術…也有傑出的表現，透過達利的作品賞析，讓同學知道超現實風格的創作是極為廣泛，拓展學生對多元藝術媒材的認識。</p>
• 教學目標	<ol style="list-style-type: none">1.瞭解超現實主義的基本概念。2.認識超現實主義大師—達利的生平與創作。3.欣賞達利多元的藝術媒材表現，拓展藝術視野。
• 教學資源	<p>教師:將資料製成多媒體簡報、單槍投影設備、大冒險遊戲單、紙盒(紙袋)、學習單(一)、教學相關網站。</p> <p>學生:筆記本、書寫用具。</p>
• 準備活動	<p>教師：1.蒐集超現實主義、達利的圖片與資料，製成多媒體教材。 2.依據教學內容設計學習單。 3.擬定評量方式與標準。 4.將全班學生分為六組。</p> <p>學生：課程進行前，先利用網路或圖書館閱讀超現實主義、達利藝術等資訊。</p>
教學過程	
• 教學內容	一、引起動機 大冒險活動： <ol style="list-style-type: none">1.老師發下活動表格(每組 2~4 張)，學生依表格寫下內容：何人(與)何人、在何地、做何事。2.老師可視情況，要求不同組別填寫不同的條件限制，例如：人物→現代人、古代人、政治人物、明星、認識的人…。3.填寫完畢，同學將虛線部份剪開，依序號投入四個指定的盒子。4.請同學上台抽籤，唸出重組的句子，例如：周杰倫與王小明在操場浮潛 <p>※透過此活動，讓同學得知本來合理的描述經過重新排列組合變得有趣且不可思議，更有想像空間。</p>

二、展開活動

1.透過活動引入主題—超現實主義，說明：

- (1)超現實主義與達達主義的關係
- (2)超現實主義與佛洛伊德的關係
- (3)超現實主義的概念

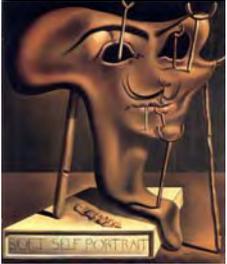
「達達」原意是「旋轉木馬」，是由札拉(Tristan Tzara)隨意翻法文字典所取得的名字，沒有任何特殊意義。達達主義興起於第一次世界大戰後的瑞士，歷經大戰的痛苦和恐慌後，人們對科學文明和傳統價值觀產生反感。達達主義懷疑舊有成規，否定理性和邏輯的思考，質疑既有的道德和美學觀，對現實社會表現出消極的反抗和極度的諷刺。

超現實主義承襲達達主義的叛逆精神，反傳統、反理性，其理論基礎則來自佛洛伊德的精神分析理論和1900年發表的《夢的解析》。佛洛伊德從事精神病患的治療，發現患者的精神病源常起於心理底層的潛意識，一般人的思維和行為亦被潛意識所控制，但我們對此未能察覺。潛意識在平時遭到理性與生活常規的制約與壓抑，這些被壓抑的觀念與感覺會在睡眠期間甦醒，其表達的方法稱之為夢境。

超現實主義認為，夢就是現實外在世界和內在世界的橋樑，相信人類的想像可通過文字、圖畫等方式表現，挖掘夢幻和潛意識的瞬間感受，將人類最真的情感從傳統理性模式中解放出來，達到一種真正的真實。

2.介紹超現實主義大師—達利

- (1)先秀出達利的自畫像和攝影作品(與哈士曼合作)，讓同學說出自己對達利的初步印象。

			
1-1 軟性自畫像和一張 炙熱石版(1941年)	1-2 達利	1-3 蒙那麗莎式的達 利(哈士曼攝)	1-4 卵生達利(哈士曼攝)

- (2)老師請學生發表達利的基本資料：成長背景、求學歷程、愛情故事、奇言異行，對不足之處補充說明，以引起學生對達利的興趣，更容易理解達利的作品與藝術理念。

達利(Salvador Dalí, 1904-1989)西班牙人，是個多才多藝的藝術家，除了以繪畫當主業，還從事舞台設計、攝影、電影、珠寶設計…等活動。達利投入超現實運動不久後，即提出他的獨到見解，他認為超現實主義若是完全排除理智作用，聽任下意識流露，未免消極。為了追求更為積極的超現實表現層

次，就得借重「理性」的力量，經由特殊方法掌握潛意識世界，這種方法就是「偏執狂批判法」，與真正偏執狂病患之間的區別，在於前者是清醒而有意地運用狂想方式來解釋這個世界，以發揮非合理的視覺效果。

達利認為，繪畫是用手與顏色去捕捉想像、非理性的具體事物之攝影。基於此，達利經由如攝影般精確的技法、鮮明色彩、強烈的質感、肌理、透視製造奇異的空間，來表達他複雜豐富的幻想系統。畫面善用象徵、暗喻，例如畫面常出現「權杖」、「抽屜」…。喜用變形、誇張等手法，將不合理的事物加以組合。

3.達利的作品賞析(老師可依學生的學習情況增減作品)

※ 請學生觀察作品的形式手法(構圖、質感、空間營造、透視、造形、色彩色調、動勢…)思考達利創作目的與內容意涵、情感表現。老師可透過「描述、分析、解釋、評價」鑑賞的四個步驟來提出問題，並歸納學生不同意見。

(1) 繪畫

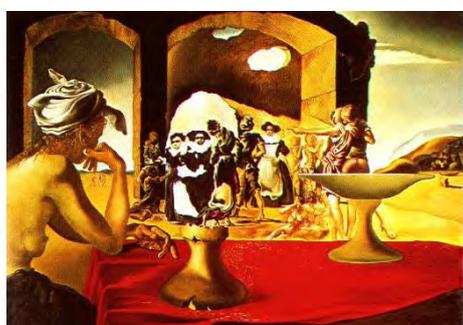
1-5 記憶的延續 1913 年

典型的超現實主義作品，柔軟的時鐘是達利吃起司得來的靈感，枯樹堅立在木箱上，軟化的臉孔則沉靜的躺在土地，氣氛顯得詭譎莫測。圖中畫出達利的恐懼之物：螞蟻和蒼蠅。

1-6 西班牙內戰的預感 1936 年

為表達對內戰自相殘殺的不安，達利把人體肢解後再重新拼湊，營造出畸形病態的形象。運用架空的倒三角形構圖，搭配痛苦的表情和詭異的天空，讓人感受戰爭的恐怖。

1-7 奴隸市場及隱藏其中的伏爾泰胸像 1940 年

此圖運用「圖地反轉」概念。兩位修女、門口和桌上的器具構成完整的伏爾泰胸像。圖地反轉：在視覺心理學上，視覺對象從背景浮現出來，能讓眼睛辨識到的『物』稱為『圖』，其周圍背景叫做『地』。圖與地之間，其形狀、色彩、明度必須有所差異，視覺才能辨別其存在。當圖、地之間產生曖昧不分的關係，就容易造成「圖地反轉」與視覺的不安定感，而引起觀者的注意與興趣。

1-8 飛舞蜜蜂所引起的夢 1944 年

將不相關連的東西組織在一起，並主觀的放大縮小，石榴竄出魚，魚又吐出老虎……最後，一枝細針瞄準正在沉睡的裸女。許多物體漂浮在空中，大象的腿也變成如竹竿般的四肢。

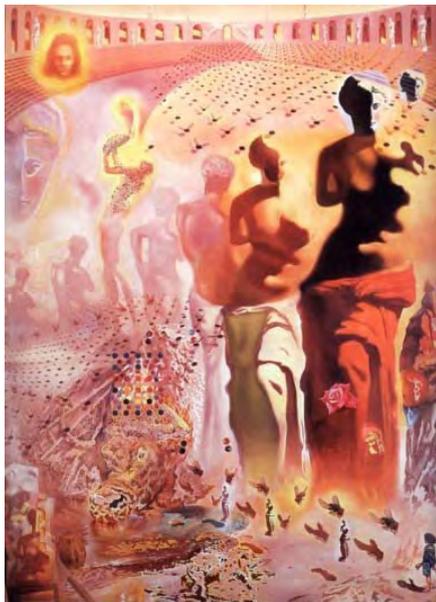
1-9 里加港的聖母 1949 年

此畫是宗教系列之一，有人說光是達利的宗教系列就足以使他在美術史上留名。坐在臺座上的聖母不是在教堂而是飄浮在海岸上。聖母、聖嬰、建築運用分解、挖空的分式，突破以往的常見圖像概念。

1-10 拉斐爾風格的頭爆裂了 1951 年

將羅馬萬神殿的建築幻化成數以千百的石塊飄浮在空中，並有組織地構成拉斐爾頭像。

1-11 幻覺的鬥牛士 1968-1970 年

「幻覺的鬥牛士」是達利應克利夫蘭(Cleveland)的薩爾瓦多·達利美術館而創作。達利曾表示這一幅畫濃縮了他一生創作的風格。此圖運用視覺反轉及光影、色彩的反差，造成視覺影像的多重可能。在圓形競技場，可以看到不斷複製的米羅維那斯像中，隱約出現一位頭戴帽、身著白襯衫、打綠領帶、右肩披著紅色披肩的鬥牛士，和左下方一隻垂死的鬥牛。畫裡含括豐富的圖像：蝗蟲、原子、聖母、小孩……，待觀者細細發掘，慢慢品味。

(2)攝影

1-12 《達利的鬍子》封面照片，此書是達利與哈士曼合作的攝影書籍。(哈士曼攝)

1-13 達利爲了反擊媒體說他剃除鬍子，因而冒生命危險拍攝此照片。攝影師臥在玻璃下拍攝，達利則站玻璃上，讓直升機在頭上數尺之處盤旋。(哈士曼攝)

1-14 畫面營造出在太空漫步的情景。爲了達到效果，總共花了五個小時並重複二十六次相同的動作，才得到此構圖，累壞所有的工作人員。(哈士曼攝)

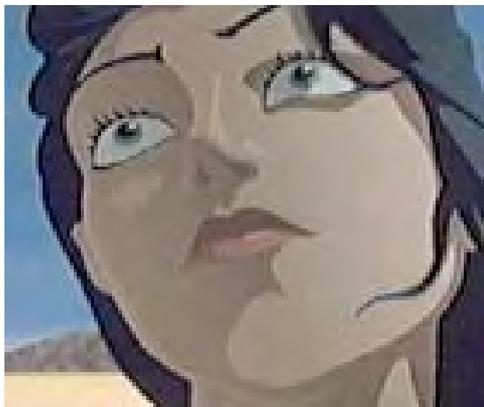
(3)電影設計：達利與布紐爾合作拍攝電影《安達魯西亞之犬》、《金色年代》，也曾爲希區考克的電影《魔咒》設計電影背景。

1-15 《安達魯西亞之犬》鏡頭之一

1-16 達利爲希區考克電影《魔咒》設計的夢境

1-17 達利曾與華德·迪士尼合作卡通動畫影片

(4) 雕塑：

			
1-18 龍蝦電話	1-19 耳鼻錯置的維納斯	1-20 有抽屜的維納斯	1-21 長頸鹿維納斯

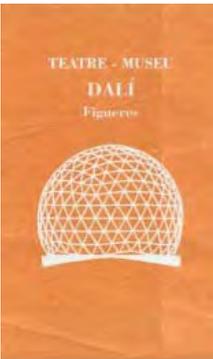
(5) 珠寶設計、香水設計

	
1-22 珠寶設計	1-23 香水設計

(6) 達利戲劇美術館

一九六〇年，費格拉斯鎮長一瓜迪歐拉·羅維拉(Ramon Guardiola Rovira)想豐富鎮上市立阿布丹美術館(Museo Ampurdan)的館藏，因此請求達利捐贈一幅作品，沒想到達利竟回答：「對於費格拉斯鎮，我不會送一件作品，而是送一整棟美術館。」達利戲劇美術館因而逐步成形。

原址本來是鎮上的破舊劇院，達利耗費十三年的時間精心製作才有全新面貌，不論是美術館外觀，還是裡面的裝置都有強烈的超現實風格。裡面的收藏含蓋達利整個繪畫歷程和豐富的裝置藝術及雕塑作品。內部有相當多的展覽室。

		
---	---	---

<p>1-24 達利戲劇美術館外觀：由巨型蛋、紅色圍牆、金色麵包壁飾、長形樹、小金人雕像，構成歡樂又富趣味的外觀。</p>	<p>1-25 達利戲劇美術館門票：門票的圖案是美術館的網狀球形屋頂，現在幾乎成了費格拉斯鎮的標誌。不過達利提出此構思時，卻遭許多人反對，達利憑著毅力尋求支援，歷經萬難終於達成。</p>	<p>1-26 達利戲劇美術館的中庭視野：可以看到網狀球形屋頂的結構，其透光效果極佳。前方的女人雕像和車子為裝置藝術。</p>
		
<p>1-27 達利戲劇美術館門前的雕塑顯得詼諧有趣。</p>	<p>1-28 達利戲劇美術館一隅：中庭的牆壁飾以奇形的雕塑，造形既像骷髏又像鬼怪。</p>	<p>1-29 梅薇斯特室：1974年與建築師奧斯卡度肯合作的梅薇斯特的嘴唇沙發，畫面饒富趣味，令人莞爾。</p>

三、綜合活動

1.老師統整課程學習重點，幫助學生建立整體概念。

(1)請同學觀察並分析達利的作品特色：

- a.善用象徵、暗喻，例如：抽屜(神秘)、螞蟻(令人害怕之物)。
- b.喜用變形、誇張，不合理的構圖、組合，來達到內心的強烈訴求。
- c.擅長圖地反轉。
- d.繪畫技法精密寫實，富有強烈的質感、肌理，用色鮮明，透視精確。

(2)你認為達利有什麼特質，可以在藝壇發光發熱？

- a.達利是個名符其實的超現實主義者。
- b.孜孜不倦的學習、作畫，在不同階段都有新的探索及傑出表現。
- c.獨創一格的審美觀。
- d.掌握時代脈動。
- e.不斷將學習的心得運用在創作上，使得作品豐富多元。
- f.善於自我推銷。

2.學生填寫學習單(一)。

3.老師介紹相關網頁，請同學蒐集其他超現實畫家的作品。

單元二 魔法學園

教學時間：1 節課

• 設計理念

超現實繪畫風格並非遙不可及或難以捉摸，本單元透過超現實作品的內容探討與技巧分析，讓學生瞭解藝術表現內容與手法的關聯性。

首先老師運用一些小活動，引導學生發揮自己的想像力完成答案，讓同學體會發揮想像力是極有趣味的心靈活動，就像遊戲一般。

熱身運動結束後再介紹不同超現實畫家的作品，分析畫家如何運用不同的方法，達到屬於自己的想像世界。在賞析作品過程，體會藝術家創作的巧思，思考理念與手法的關聯性，提升學生對繪畫的鑑賞能力。

• 教學目標

- 1.欣賞不同超現實畫家作品。
- 2.分析超現實繪畫的形式手法。
- 3.運用聯想、想像來激發創意。

• 教學資源

教師:將資料製成多媒體簡報、單槍投影設備、學習單(二)、教學相關網站。

學生:筆記本、書寫用具。

• 準備活動

教師：1.蒐集達利、恩斯特、瑪格利特、奇里訶…的圖片與資料，製成多媒體教材。

2.依據教學內容設計學習單。

3.擬定評量方式與標準。

學生：課程進行前，先利用網路或圖書館蒐集超現實主義藝術家的資訊。

教學過程

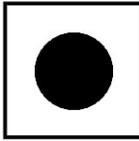
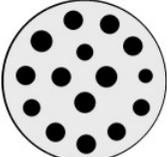
• 教學內容

一、引起動機

腦筋急轉彎：

1.猜猜我是誰？(圖形的聯想，方向不拘)

圖形	圖形的聯想
	月亮、香蕉、茄子、鐮刀、船、被咬一大口的西瓜或大餅、微笑、問卜用的「筊」、英文字母 C、菱角、蝙蝠……

	日本國旗、狗皮藥膏、骰子的一點、黑洞或坑洞、硬幣與折半的紙鈔、盛滿濃湯的碗放在桌布上、分離式冷氣的排氣機……
	蓮蓬頭、漏杓子、黑胡椒罐(罐頭)、月亮表面、乳酪、披薩、餅乾、對切的百香果(奇異果、火龍果……)、瓢蟲、野柳的岩石……

2.多用途測試：列出一塊冰塊的所有用途

冰敷、降低飲料溫度、做冰雕、刨冰、保鮮、蓋冰屋……。

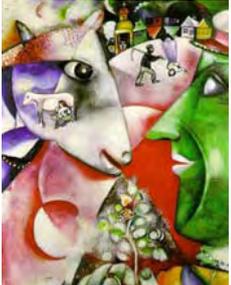
※答案沒有絕對的對錯，老師盡量給予正面的鼓勵，增強學生信心。學生可從此活動練習聯想與想像。

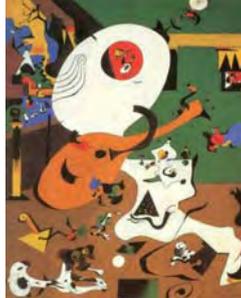
二、展開活動

介紹不同的超現實畫家的作品，除了探討畫面的內容、表達的情感、象徵涵義…外，特別著重超現實畫面構成方法與繪畫技法。請同學分析畫作的構成方式與技巧，讓同學能看得更深入，瞭解畫家運用哪些獨特方法，讓畫作變得很不一樣，有助於同學下單元的創作。

(※以下為筆者上課舉例作品，老師可依學生的學習情況增減圖片與說明。)

1.分析超現實畫面構成方法：

	<p>(1)結構重組</p> <p>a.將同一物體或生物的組織、構造分解後，再重新組合。例如：2-1 達利「內戰的預感」。</p> <p>b.將兩種以上不同的物體或生物分解，取其中可辨認的組織予以主觀結合。例如：中國的龍。</p>
	<p>(2)空間異化</p> <p>a.不合理的透視或光源：2-2 基里訶「一條憂鬱和神秘的街道」即違反視覺透視法。</p>
	<p>b.空間合併：將兩種以上不同時空、視點、場景、內容…，主觀並置在畫面。例如：2-3 夏卡爾「我與我的村子」。</p>

	<p>c. 空間變換：2-4 馬格利特「Golconde」打破對象實際生活所在領域。</p>
	<p>d. 空間比例改變：將空間放大或縮小的相對概念，例如：2-5 馬格利特「個人價值」。</p>
	<p>e. 空間交錯：破除應有的前後、內外空間關係，例如：2-6 馬格利特「白色卡片」。</p>
	<p>(3) 材質改變 a. 物理狀態改變：改變物體物理常態，如：固態、液態，但主題物的外在顏色、紋理不變，以保有原物之可辨認性。例如：1-5 達利「記憶的延續」。 b. 外表紋理改變：物體的比例不變，僅改變物體的質感、紋路。例如：2-7 馬格利特「旅行的紀念品 III」。</p>
	<p>(4) 生物的物質化或物質的生物化 a. 生物的物質化：將有生命的動物、植物的表面轉化成無生命的材質。 b. 物質的生物化：將無生命的東西(玻璃、金屬…)活化，活化是指具有生命現象，如有生物的機能、動作…。例如：2-8 馬格利特「小客廳的哲學」(局部)。</p>
	<p>(5) 全新物體、造形創造 利用幾何造形或簡化造形創造出自然界沒有的事物、生物。例如：2-9 米羅「荷蘭的室內 I」是根據索爾格「魯特琴演奏者」改變而來，將顏色、形體主觀的簡化變形。</p>

	<p>(6)圖地反轉 「圖和地」是相對的概念，以 2-10 達利「天鵝的倒影變大象」為例，乍看之下是一幅天鵝與枯樹組合而成的風景，細看後就可發現大象映照在湖面上。</p>
	<p>(7)雙關圖像 將不同圖像放在一起，裡面的圖像不一定相關連，但經由組織後成為新的造形。2-11 達利「無盡的謎」，圖中可發現經由組合所形成的：人臉、騎著的馬、狗、企鵝……，觀者必須仔細觀察並發揮想像力，才能體會畫面的樂趣。</p>

2.分析超現實畫面的繪畫技法：

繪畫技法大致分為兩類：

(1)傳統手繪技法：以傳統手繪技法完成，描寫對象物的光影、質感、量感，以寫實的手法達到如夢境般的效果。

(2)特殊技法：

		
<p>2-12 馬松「自動書寫作品」 a.自動性繪畫：將自身處於半醒半睡、意識模糊的狀態下，讓畫筆自動馳騁，能傳達偶然的、自發的效果。</p>	<p>2-13 恩斯特「中國夜鶯」 b.拼貼法：利用各種報章雜誌的圖片資料當作原始材料，再將這些來自不同時空的意象以部份或單元加以組合。畫面呈現出兩種以上互不相干的元素，形成全新的視覺效果，帶給觀賞者更豐富的想像空間。</p>	<p>2-14 恩斯特「兩姊妹」(局部) c.拓印法：將紙張覆蓋在木紋、粗布等凹凸物的表面上，用鉛筆或炭筆摩擦紙張，就能顯現紋理。此技法不僅能表現肌理、質感，還能使觀賞者產生心理的幻影，造成潛意識、無意識的浮現。</p>

2-15 恩斯特「雨後的歐洲 II」

d.轉印法：使用此技法必須選用吸收性較弱的紙，將顏料倒入兩張紙間，任顏料隨著自己的掌控和非掌控間流動，並施壓於紙張，將顏料流動所產生的形象印出來，顏料自由流動會出現十分獨特而奇異的肌理。圖 2-15，部分岩石有流動般的肌理，是以此法製造而成。

三、綜合活動

1.學生填寫學習單(二)。

2.預告學生下個單元是超現實風格的繪畫創作，內容、媒材不拘，同學可選定一個主題發揮(動物、機械、科技、夢境…)或將身邊蒐集的畫作、圖片重新組合、改造，請同學利用課餘時間蒐集所需的資料。

3.分享蒐集參考圖片的要點：

- (1)圖片蒐集來源：圖書館(畫冊、雜誌、報紙……)、網路(GOOGLE)。
- (2)圖片不宜過小、影像必需清晰。

單元三 看！魔法師出招

教學時間：4 節課

• 設計理念

此單元主要目的是要學生將學習心得帶入創作當中，學生從蒐集資料為起點，進而構思草圖、執行製作到完成作品，親自體驗從無到有的創作過程，老師適時給予必要的協助與正面的鼓勵，建立學生創作的信心。

• 教學目標

- 1.瞭解構圖的要點與方法。
- 2.學習如何蒐集、運用繪畫資料。
- 3.將自己的構思逐步實現並完成創作。

• 教學資源

教師:將資料製成多媒體簡報、單槍投影設備、教學相關網站。

• 準備活動

教師：1.蒐集相關教材圖片與資料，製成多媒體教材。
2.擬定評量方式與標準。

學生：蒐集作畫所需的參考圖片、16K 圖畫紙(草稿用)、8K 圖畫紙(正式作品用)、著色工具與材料。

教學過程

• 教學內容

一、引起動機

以達利「消失的影像」，向同學說明打草稿的重要與優點。

二、展開活動

1.分享創作過程：

確定主題 ←→ 蒐集資料 → 打草稿 → 創作、克服技法困難 → 完成。

2.介紹構圖的概念、方法：

(1)構圖是什麼：藝術家為了表現作品的主題、自身的情感、思想，透過符合美感的安排，處理物和物之間的關係，簡單的說就是佈局。好的構圖能吸引觀者的眼光，並能強烈表達畫家的意圖。

(2)畫面構成的基本元素：

a 主角：畫面的重心，作者最想表達的部分。

b **配角**：強化主題，豐富內容。

c **背景**：烘托氣氛。

(3)主角怎麼放：

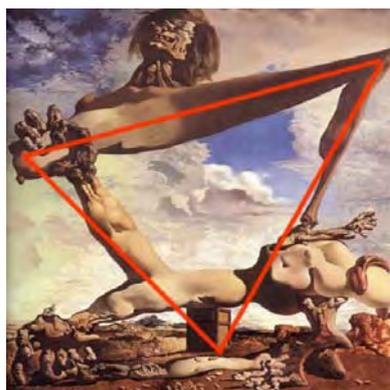
a **井字(九宮格)交叉點**：將畫面均分成九塊，形成四個交叉點，以其中一點安排主角。→最安全的方法。

b **畫面中心點**：能製造安全、和平、莊重、神秘感，若處理不當，容易變得呆板。

c **置於邊緣**：安排不易。

(4)運用幾何形狀構圖：

請學生說出自己對圖畫中線條、形狀的感覺。說明運用幾何形狀所產生的抽象情感可增強畫面效果，引起觀者的情緒與共鳴。

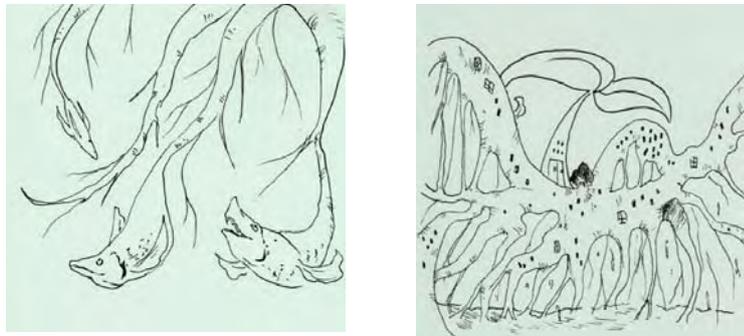
比較達利「內戰的預感」和「里加港的聖母」，一個是運用架空的倒三角形構圖營造動盪不安的恐懼，一個則是運用較密實且穩定的三角形營造出莊嚴的宗教氣氛。

(5)構圖要點：主賓有序、有疏有密、畫面平衡、去蕪存菁、變化中求統一，儘可能將圖片資料做各種不同的排列。

3.學生構思草圖，完成後與老師討論。

學生運用蒐集來的資料加以想像改變，爲了增加背景的豐富度和強調主題，因此設計背景。(作者：何映璇)

打草圖時，儘量嘗試不同的可能，找出最好的構思。(作者：林佳玉)

(作者：吳均格)

(作者：徐佩華)

4.學生根據草圖，進行超現實繪畫創作

5.提醒同學創作時常見的問題：

- (1)主題不明顯、色彩飽和度太低、對比不明顯、畫面雜亂或太單調。
- (2)突顯主題的方法：置於線條匯集之處、運用色彩、面積、明暗突顯。
- (3)圖片只是參考用，細節謹慎評估，最終要顧及整幅畫的效果。

三、綜合活動

- 1.老師從旁指導，適時提供意見並給予技巧上的協助。
- 2.叮嚀學生要在規定的時間內完成作品。

單元四 魔法交流會

教學時間：2 節課

• 設計理念

經過數週的努力之後，同學已將作品完成。本單元希望透過學生對自己作品的解說，讓學生練習以言語發表自己的創作想法與批評(論)。經由分享和討論，同學能瞭解自己的問題所在，並激起更多的想法，也培養尊重與欣賞他人的態度。

• 教學目標

- 1.說出自身創作的想法。
- 2.用理性與客觀態度分析作品的優缺點。
- 3.培養欣賞與尊重他人的作品。
- 4.給予同儕真誠的建議。

• 教學資源

教師:實物投影、單槍投影設備。
學生:完整的個人作品。

• 準備活動

教師：擬定評量方式與標準。
學生：準備報告內容。

教學過程

• 教學內容

一、引起動機

- (1)老師講解實物投影機的使用方法。
- (2)老師說明報告流程與評分要點。

- a.個人作品報告，不超過 3 分鐘為原則，內容包括：創作理念、畫面如何組織構成、創作時遇到的困難、評論自己作品的優缺點、對自身作品或作畫態度的評價。
- b.同學可針對作品提出問卷調查、建議。
- c.老師視情況提出說明、補充。

二、展開活動

學生依座號上台報告，也可先請自願者或活潑的學生先發表，帶動熱烈的氣氛。

作者：廖芷寧

名稱：瘋狂磨坊

說明：天剛亮，雙頭雞使用力的吶喊「咕咕咕~」，今天太陽公公和月亮小姐換班，月光普照大地。磨坊終於開工囉，奮力轉動風扇。啪的一聲，風扇脫離了建築化爲一隻昆蟲飛走囉！昆蟲的翅膀由各式的物質組成，有磚塊、鍵盤、動物圖卡.....，屋頂的植物緩慢的移動著，變成綠色綿羊想要去探索這個世界。

作者：羅傑聘

名稱：「貓王」？還是「貓亡」？

說明：貓抓老鼠是眾所皆知的事，可是在畫裡的貓咪卻是怯懦的躲在角落，全身因害怕而顫抖，圍繞著張牙舞爪的鼠群，老鼠們得意洋洋記錄這一切情景，牆上貼著一張海報宣示老鼠才是老大。

作者：何映璇

名稱：Shopping

說明：一位中年婦女推著購物車購物，這位上了髮捲的女士長相怪異，竟有著豬耳朵和豬前蹄，大腿變成乳酪，還被老鼠啃了一個大洞！她到底在哪裡買東西？是在超市還是大街？買的是建築物還是建築模型？

	<p>作者：劉柔君 名稱：兩個世界 說明：以對比手法將兩個世界對照比較，運用寒暖色調呈現憂鬱和快樂不同的心情與處境。在夜黑風高的夜晚，落魄的男子在冷清街道嘆息著，只有枯樹落葉相伴，而另一邊是快樂的人正在洗著溫暖的「金錢浴」。</p>	
	<p>作者：吳秉佳 名稱：積木 說明：將積木融入到畫面裡，圖中一株小樹穿透桌面自由生長，大樹和遠山逐漸分解成一塊塊的積木，一個巨大的人體模型手拿積木，無奈的望著大地。</p>	
<p>作者：徐佩華 名稱：生命之泉</p>	<p>作者：戢蕙欣 名稱：沙漠之舟</p>	<p>作者：林立涵 名稱：少女的夢</p>
<p>作者：蔡邵卿 名稱：天性</p>	<p>作者：林佳玉 名稱：大自然的反撲</p>	<p>作者：吳均格 名稱：一扇窗</p>

作者：曾亭瑜
名稱：花仙子

作者：何昀芳
名稱：流逝的光陰

作者：吳廷昀
名稱：幻想出來的人

作者：彭曉瑜
名稱：夢境

作者：華馨
名稱：舞動的植物

作者：李映瑄
名稱：彩虹列車

三、綜合活動

老師對整體課程做總結，請學生提出對此課程的看法與意見。

■伍、教學評鑑

※評分比例：上課態度 20%、學習單 20%、草稿 10%、作品 35%、報告 15%。

主題	單元名稱	評量方式	評量項目
超級魔法師	達利的異想世界	態度 問答 分享 討論 學習單	1.能瞭解超現實主義的觀念。 2.能針對老師的問題做口頭回答。 3.能將蒐集的資料與同學分享。 4.能提出對作品的看法。 5.能欣賞達利多元的媒材創作。 6.能思考並回答學習單(一)。
	魔法學園	觀察 問答 態度 學習單	1.能欣賞不同超現實畫家作品。 2.能分析超現實繪畫手法的運用與內容表達。 3.能透過聯想、想像來激發創意。 4.能運用身邊資源，蒐集創作資料。 5.能思考並回答學習單(二)。
	看！魔法師出招	資料蒐集 草圖 態度 作品	1.能蒐集、運用繪畫資料。 2.能瞭解構圖的重要並設計草圖。 3.能以積極態度創作，主動和老師討論。 4.能用心製作作品並帶齊用具。 4.能將自己的構思逐步完成創作。 5.能在規定時間內完成作品。
	魔法交流會	報告 問答 態度	1.能說出自身創作的想法。 2.能以理性與客觀態度分析作品的優缺點。 3.能培養欣賞與尊重他人的作品。 4.能給予同儕真誠的建議。

■陸、教學心得與期望

設計本課程時用盡心思，題材力求符合國中生的程度需求，雖有充分準備和信心，但心中不免有些猶豫學生在一般傳統美術概念外，是否能接受超現實主義這種近代才發展出來的藝術風格。因此在課程開始之際，採取以淺顯易懂的開場白及趣味小活動來引發學生的注意力，然後逐漸進入主題。

然而在教學過程，發現同學對於超現實藝術的求知精神與學習態度令人訝異，許多平日學習意願不高的同學，對達利的生平事蹟和超現實藝術作品，都展現極高的興趣並提出甚多的問題。兩堂的藝術欣賞活動，大多數的同學都熱烈參

與且專心聽講。進入實際創作過程後，學生也能積極投入，雖然有少部分的學生會提出不知道畫什麼的困難，但只要老師給予正面的鼓勵，請同學從身邊熟悉的事物加以想像，經過簡單的引導後，同學的創造力便源源不斷的湧現。

課程裡，學生所展現出來的創造力相當可觀，在自由寬廣的超現實繪畫風格創作中，學生似乎找到了一個宣洩的管道，盡情的在畫紙上無拘無束的發揮想像力，讓身為老師的我深深的感受到學生的潛能是無限的，端看我們如何去引發及指導。

■柒、參考資料與圖片來源

(一)專書

曾長生，《超現實主義藝術》，藝術家出版社，2000。

何政廣，《超現實主義大師 — 達利》，藝術家出版社，1996。

朱孟庠，《向現代藝術探險去》，台灣東華書局，2003。

Pere Gimferrer 著，許季鴻譯，《恩斯特》，錦繡文庫出版社，1994。

Paco Asensio 著，謝珺容譯，《高第與達利》，好讀出版，2005。

(二) 論文

陸真儀，《想像與幻想繪畫之研究—陸真儀水墨創作論述 》，2005 年。

(三)期刊

許麗雯總編，《基里訶》，巨匠美術週刊八十四期，1994。

許麗雯總編，《恩斯特》，巨匠美術週刊六十期，1994。

許麗雯總編，《馬格利特》，巨匠美術週刊一百期，1994。

許麗雯總編，《達利》，巨匠美術週刊十五期，1994。

許麗雯總編，《米羅》，巨匠美術週刊二十三期，1994。

(四)網路

<http://www.storybytes.com/images/a-dali/fullsize/toreador.jpg>

<http://www.dvdscan.com/spellbound.htm>

<http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=1462300>

達利的異想世界 學習單(一)

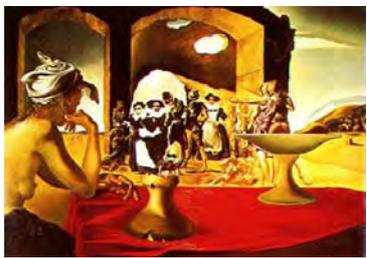
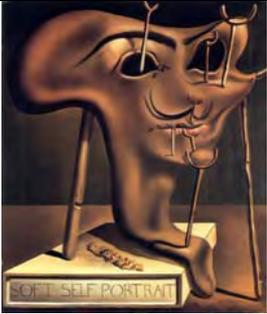
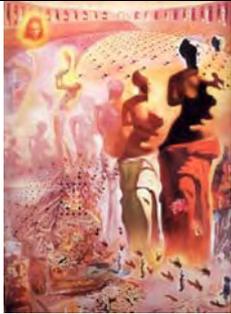
班級 姓名 座號

1.請說明超現實主義的基本概念。

2.達利的基本檔案：

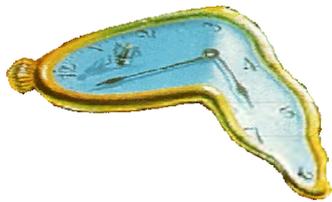
	全名：薩爾瓦多·達利 Salvador Dali
	國籍：西班牙
	年代：1904 -1989
	出生地：西班牙 費格拉斯(Figueras)
	家庭背景：家境富裕，父親是位法律公證人且喜愛藝術，因而結交不少頗富藝術素養的朋友，為達利提供一個良好的啓蒙環境。
達利妻子：卡拉(Gala)，她也是達利的經理人、模特兒、謬斯女神	
達利的人生故事裡，令你印象最深刻的是：	
達利的藝術理念：	
你認為達利有什麼特質，可以在藝壇發光發熱？	

3.達利經典作品列舉：

		
<p>記憶的延續</p>	<p>西班牙內戰的預感</p>	<p>奴隸市場及隱藏其中的伏爾泰胸像</p>
		
<p>軟性自畫像和一張炙熱石版</p>	<p>里加港的聖母</p>	<p>幻覺的鬥牛士</p>
		
<p>太空漫步</p>	<p>長頸鹿維納斯</p>	<p>梅薇斯特室</p>

(1)請仔細觀察達利的作品，分析達利的創作手法與特色。

(2)今天介紹的作品中你最欣賞哪一件？為什麼？

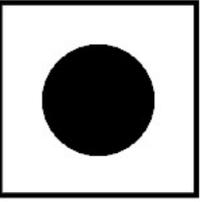
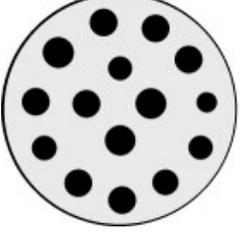

魔法學園 學習單(二)

班級 姓名 座號

1.運用你豐富的想像力完成下面的遊戲

(1)猜猜我是誰？(圖形的聯想，方向不拘)

圖形	(圖形的聯想)
	英文字母 C、
	
	
動腦想一個圖形吧！	

(2)多用途測試：列出一塊冰塊的所有用途

2.和誰最速配：請將最合適的描述配對到列舉的圖片

- (D) **圖地反轉**：「圖和地」的相對概念。(※圖 D 乍看之下是一幅天鵝與枯樹組合而成的風景，經細看後就可發現大象映照在湖面上。)
- () **空間異化**：違反視覺透視法。
- () **材質改變**：將外表紋理、質感改變，而物體的輪廓、大小、比例不變。
- () **全新物體、造形創造**：利用幾何造形或簡化造形創造出自然界沒有的事物、生物。
- () **空間異化**：將空間交錯，打破應有的前後關係。
- () **雙關圖像**：將不同圖像組織在一起，形成另一個獨立又有新意的造形圖像。
- () **物的物質化或物質的生物化**：將無生命的東西(玻璃、金屬…)活化，活化是指具有生命現象，如有生物的機能、動作、器官…。
- () **結構重組**：將同一物體或生物的構造、形狀加以分解，再重新組合。

			
<p>A 馬格利特 旅行的紀念品 III</p>	<p>B 米羅 荷蘭的室內</p>	<p>C 阿爾欽博托 春</p>	<p>D 達利 天鵝的倒影變大象</p>
			
<p>E 達利 內戰的預感</p>	<p>F 馬格利特 白色卡片</p>	<p>G 基里訶 一條憂鬱和神秘的街道</p>	<p>H 馬格利特 小客廳的哲學(局部)</p>

大冒險活動單

何人

何人

在何處

做何事

超級 魔法師

陸真儀 製作

播放 ▶