

工藝校園扎根

驅動方程式

CoCo 木

實施學校 / 彰化縣立彰化藝術高級中學

工藝扎根 風華再現
發現台灣工藝之美

計畫主持人：曾仰賢

共備課程規劃：

工藝家/吉田敦、藝術教師/羅睿琳

教學設計撰寫：羅睿琳 老師

課程諮詢輔導：曾仰賢 教授

圖片提供/授權：吉田敦

內頁插畫：王琴惠

封面插畫：兒童島

「發現台灣工藝之美！工藝扎根」教學活動設計

教學主題	叩叩木-釋放木質中的生命				
單元名稱	唯我獨樽				
單一學科或跨學科內容(視覺、音樂、表演藝術或其他)	美術	教材來源	自編	教學者 / 設計者	吉田敦 / 羅睿琳
教學對象	高中二年級美術班	教材內容分析	1. 自我形象的觀察，認識自我，接納自我，客觀寫實或特殊表現，探索個人風格。 2. 高二學生具備素描基礎能力，透過平面素描繪畫自畫像，體驗人物立體木質雕刻。學習立體木雕空間概念與技法。 結合異材質的多元變化，讓木刻有更多的多元呈現與可能性。		
學習概念	自我認同、造形能力、木質認識、木刻體驗、空間概念、異材質結合				
跨領域/跨學科/探究/融入議題	生命教育/SDGs3 good health and well being	教學節數/(時)	15		

1. 教學設計:

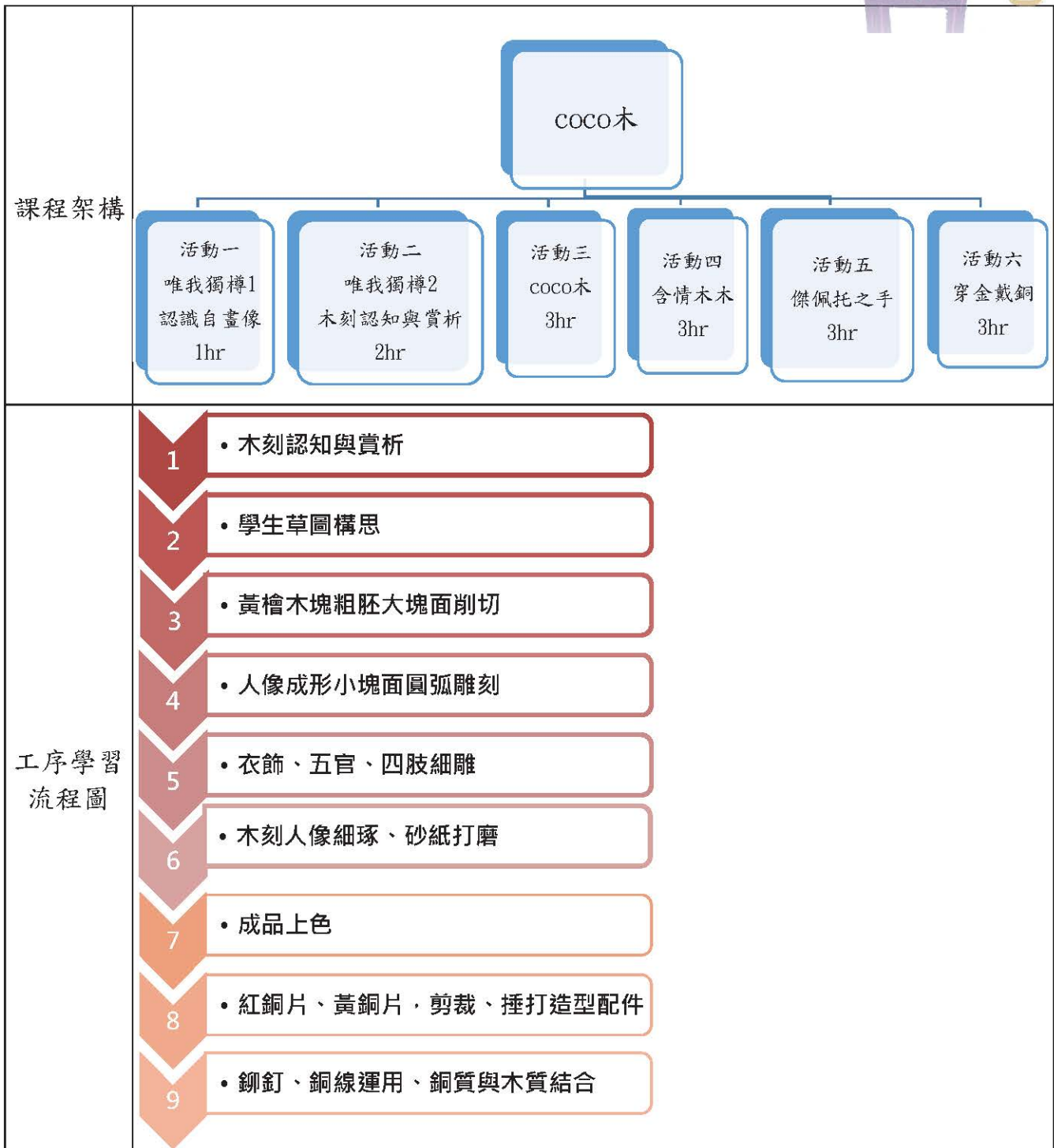
- a 以自畫像為主題，與自我對話。結合高二素描人物畫課程，發展描繪自我形象，形塑學生個人的造形風格。
- b 教師引導學生認識世界知名藝術家自畫像。描述、分析各個時期藝術家自畫像表現形式與風格。鼓勵學生透過文字、圖像描述、剖析、表達自我，突破唯外觀再現描繪，以多元表現形式:或抽象、或具象，可立體，可平面，形塑符合自我認同的自畫像。
- c 結合工藝師的引導，體驗木刻課程。觸覺體驗木料質感，運用雕刻工具，進行挖、刻、雕、磨等工法，達成質感體驗。工藝師執持手作的理念與工藝技法，帶領學生進行個人特質的表現，創作於木質雕刻，體驗木塊由大塊面切割、刻、雕、磨等技法，向木雕藝術家致敬。本課程將工藝師引進教室，讓學生接觸藝師，結合學生原有美感素養，開發材質創作的另一選擇，並發展其觸感體驗，讓學生的創作領域以另一種形式展現。
- d 異材質與複合媒體:本課程的木雕為小件木刻實作體驗。另加入金工銅片材質施作。讓學生完成木刻作品後，體驗金工媒材的應用，開發學生觸覺，比較木質、銅質的溫度與觸感。並引導學生思考創作材質的各種可能性，並鼓勵其勇於挑戰與開發。

本課程計畫規劃校內體驗課程共計 15 小時:

木工	工藝師講說:木刻認知與賞析	2hr
	學生草圖構思	1hr
	木質粗胚大塊面削切	3hr
	人像成形小塊面圓弧雕刻	2hr
	衣飾、五官、四肢細雕	2hr
	成品細琢、砂紙打磨	1hr
	成品上色	1hr
金工	材料、工具認識	15Min
	創作發想	15min
	紅銅片、黃銅片，剪裁、捶打造型	1.5hr
	鉚釘、銅線運用、銅質與木質結合	1hr

2. 理念說明:

透過自畫像認知學習。施行個性人像木刻創作體驗，認識自我，接納自我。進行個人特質的表現，創作於木質雕刻。體驗木作的溫度與質感，開發空間立體感知造型能力，豐富感官經驗:視覺、觸覺、嗅覺、聽覺，細細體會木質質感。於課程中認識木刻工具，學習工具操作與使用，認識木雕藝術，學習比較分析傳統木雕與當代木雕的差異性，在木刻過程中，培養其靜定、專注全神貫注的態度與素養。於木質雕刻完成後，另結合金工銅片工藝，認識異材質的差異性，提供為學生日後創作的媒材多樣性，實驗性多一種選擇。。確立個人藝術專長，實踐自我價值，探索多元的藝術生涯。

教學資源	教師 (含器具與相關材料)	教師準備：1 學習單、 2 教學 ppt、 3 黃檜(加拿大檜)木塊、 4 專業雕刻刀(平口刀、中丸刀、小丸刀、斜口刀)、 5 壓克力顏料、 6 植物漆 7 砂紙 8 工作木台 9 防滑手套 10 黃銅銅片 11 紅銅銅片 12 橡膠雙頭槌 13 金工鍛造槌 14 銅線 15 鉚釘 16 夾式桌木台 17 金工用銼刀組 學校自備:播放 PPT 的教室設備	
	學生	速寫本，素描用具	
課綱/領域核心素養		學習重點	
藝才 U-A1 確立個人藝術專長，實踐自我價值，探索多元的藝術生涯。 藝才 U-B1 掌握藝術符號內涵，透過藝術作品表達經驗、想法並與他人分享及互動。藝 藝才 U-C1 珍視藝術給予社會的美感價值，多元參與藝術展演與公益活動，建立對自然環境生態永續發展的尊重。		學習表現	學習內容
		美才 V-P1 運用多元的藝術媒介或媒材進行各式主題或類型的藝術創作。 美才 V-K2 瞭解媒材特性、技法效果與作品美感特質的關係，並提出個人的見解。 美才 V-C3 以文化和歷史的觀點理解作品。	美才 V-P1-1 平面繪畫、書法、立體造型、版畫、設計、數位與綜合新媒材的多元運用。 美才 V-K2-2 媒材特性的實驗與藝術創意表現。 美才 V-C3-1 文化脈絡與藝術品的定位：含視覺文化的導讀。(取材考量不同性別、族群)

<p>學習目標 (知識/能力/態度) (人文/創意/思考)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 認識自畫像表現形式 2. 以文化和歷史的觀點理解木雕作品。 3. 能以木雕技法完成自己的人像雕刻。 4. 能運用銅金屬片的延展與木刻作品結合變化，體驗不同媒材質感與應用。 5. 能在課程操作實驗中，發現適合自己創作的媒材，與工藝師交流，規畫個人未來創作方向。
---	--

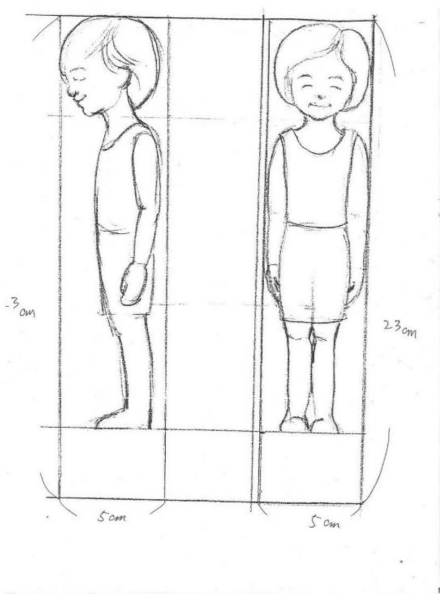
學習目標	學習活動/(可標示:教學節數/學習活動名稱/教學時間)	教學策略	教學資源	評量方式/評量內容
------	-----------------------------	------	------	-----------

	<p>壹、引起動機(學習引導): 30min</p> <p>一、思考尋找在生活中常見的木雕有哪些? 木雕在生活上具有哪些重要性?</p> <p>二、教師以 youtube 三義木雕影片引發同學對木雕的興趣。</p> <p>三、彰化是否有代表性的木雕工藝家或代表作品?</p> <p>貳、學習活動設計(發展活動):</p> <p>活動一：唯我獨樽(0.5小時)</p> <p>一、認識自畫像:自我剖析、認識自我。學習單書寫。</p> <p>二、工藝師講說:木刻認知與賞析:教師透過</p> 	<p>分享台灣常見的木雕作品，並比較傳統與現代</p> <p>認識當代木雕工藝師的表現方式。學生進行自畫像素描繪圖</p> <p>向大師學習</p> <p>文本書寫與出版</p>	<p>投影機 教師自製 ppt 學習單</p> <p>素描用具 速寫本</p> <p>木頭，復寫紙，刀子，木槌，木板，夾具。</p> <p>木頭，刀子，木槌，木板，夾具</p> <p>投影機 教師自製 ppt 學習單</p>	<p>學習單評量</p>
--	--	---	--	--------------

ppt, 介紹木刻藝術，藝術家教師介紹台灣、世界著名木雕藝術家，概說木雕 (1.5hr)

三、草圖構思:學生進行自畫像素描:正面、左側面、右側面、背面。(1hr)

活動二：coco 木(3小時)

口頭評量

實作評量

學習歷程檔案圖
像、文字、影音紀
錄

素描用具
速寫本

一、教師解說木刻的製作方式，工具介紹。

二、檢查草圖素描(與老師討論草圖)，素描復寫到木頭上

三、學生根據素描自畫像，進行黃檜木塊大塊面雕刻。用刀子開始粗胚。

四、學生專注於創作中，敲擊木頭的聲音。發出叩、叩、叩的聲響。引導學生聽覺開發，同時提醒學生覺察觸感。

五、coco 為狀聲詞，「coco 木」為專注、執著於藝術創作的執行狀態。

活動三：含情木木(3小時)

木頭，復寫紙，刀子，木槌，木板，夾具。

自媒體運用/影像編輯，發表社群平台

木頭，刀子，木槌，木板，夾具

一、人像成形小塊面圓弧雕刻。學生持續進行木塊大塊面雕刻到細部。教師個別指導。

二、在木刻過程中，培養學生靜定、專注全神貫注的態度與素養。為藝術家素養之前奏。

三、細雕過程中，掌握熟悉刀具使用：平口刀、丸刀、斜口刀的刀法，推刀、逆刀、轉刀，注意手法微妙轉折，與書法，繪畫之相關與差異。

活動四：傑佩托之手(3小時)

自媒體運用/影像編輯，發表社群平台

木頭，刀子，木槌，木板，夾具

- 一、 人物木刻像修飾，從大塊面開始刻細節。
- 二、 衣飾、五官、四肢細雕。
- 三、 成品細琢、砂紙打磨
- 四、 學生替自己的作品上色，思考作品風格！

五、 木質自畫像雕刻完成
活動五：穿金戴銅(3小時)

- 一、 認識金屬材料的延展及變化性：教師介紹以銅片與木作結合的範例展現與學生觀看。
- 二、 引導學生思考物質的單純性與異質結合的多元豐富性，進行實驗與選擇。
- 三、 作品藝術性與美感思辨
細部修飾後上彩。之後以金工工藝師結合木雕作品。完成唯我獨樽的自畫像。
- 四、 紅銅片、黃銅片，剪裁、捶打配件造型
- 五、 鉚釘、銅線運用、銅質與木質結合

自媒體運用 / 影像編輯，發表社群平台

卦山村
社區藝術村
工藝師
十三角鹿金
工工作室

銅片
細銅釘

實作評量

	 <p>參、統整活動/延伸學習：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、在校園藝廊由學生策展成果展覽。 二、學生於創作過程中拍攝紀錄，引導學生製作學習歷程檔案與影音紀錄。 三、台灣木雕藝術發展小論文 		<p>作品雕刻進入完工修飾階段</p>
<p>教學省思與回饋</p>	<p>木質運用在人類文明歷史中，從未缺席。木雕藝術亦是古今中外許多藝術家共同的創作媒材。在數位科技高速發展的現在，人們不斷追求速率與虛擬創作，木雕、金工等傳統工藝耗時、緩慢成形，恰與之形成強烈對比。世界越快，心則慢。Coco 木-釋放木質中的生命課程，讓學生手執刀具，一刀一鑿的與木質對話，讓心沉澱，物我相容，在木刻聲中，看見安靜的力量。</p> <p>本課程時間規畫為兩個整天，一天 6 小時，在浸泡式的環境中，不追不趕，安安靜靜，從容專注。享受全心投入，不被打擾的欣喜，體驗職人工藝師的美好經驗。期望在創作過程中激發孩子們對質感的體悟與觀察。</p> <p>從自畫像起始，在木刻中完成自我對話。異材質銅片的剪裁、搥打，延展成形，提供有志成為藝術家的孩子們更豐富的媒材選擇。貼近工藝師，向大師學習。不論潮流如何勢不可擋，依然有人苦心詣旨地從事深度思考，不滿於創作炫目的場景與表現。這樣的智慧，透露出對宇宙大我的謙卑和敬仰，也顯示了對自我內心認識、實踐「知行合一」的需求，猶如克利 (P.Klee) 所言：「默默耕耘我自己小小的世界」。這般的作法看似低調遲緩，但絕對經得起時間的考驗。</p>		

發現台灣工藝之美!

課程名稱：**COCO 木**

設計者：曾仰賢、羅睿琳 藝術家 / 圖片提供：吉田敦 插畫：王琴惠 共同授權編印推廣

指導單位： 主辦單位： 國立台灣工藝研究發展中心 承辦單位： 大里校文化藝術工作室

學生姓名：

班級：

座號：

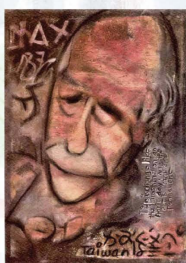
1 自畫像的定義

- ◆ 何謂自畫像？
- ◆ 自畫像一定是平面繪畫嗎？在創作媒材多元的現在，選擇創作自畫像的媒材可以是？
- ◆ 能否辨識世界知名藝術家的自畫像作品？

梵谷自畫像拼圖。

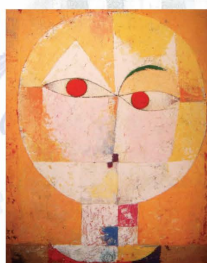
photo courtesy of pinterest.com & Wikipedia

劉其偉網路美術館

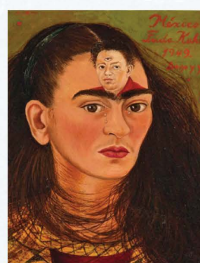
盧梭自畫像網路圖

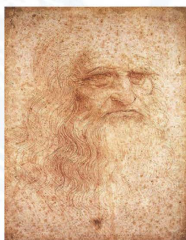
保羅克利自畫像

林布蘭自畫像

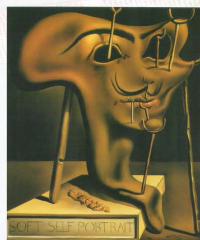
芙烈達卡蘿自畫像

達文西自畫像

培根自畫像

達利自畫像

自我剖析、我所知道的自己：

Coco 木學習單網路圖片來源：
 林布蘭自畫像網路圖片 Metropolitan Museum of Art, New York
 芙烈達卡蘿自畫像取材自蘇雷比網頁 sothebys.com
 保羅克利自畫像 網路圖片 http://4.bp.blogspot.com/91oJicojSYVMt1-hQ_wXIAAAAAAAAAaYDjUx4QTLjss1600%E5%9C%96%E7%89%872.jpg
 培根自畫像 https://sothebys.com/brightspotcdn.com/dims4/default/4db0de02147483647striptr/ucrop/6008x7057+0-0resize/1154x1356/format/webp/quality/90?url=http://3A%2F%2Fsothebys-brightspot.s3.amazonaws.com/2Fdotcom/2F9b%2F2F0b7c2d0b4a8a972f7bba3e34
 梵谷自畫像照片來源網路：活出色彩
 達文西自畫像 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/38/Leonardo_da_Vinci_-_presumed_self-portrait_-_WGA12798.jpg450px-Leonardo_da_Vinci_-_presumed_self-portrait_-_WGA12798.jpg
 達利自畫像 https://share.photo.xuite.net/bluehouse_pp127b9ba14654359776357923_m.jpg
 劉其偉自畫像 https://max-lu.cirg.19961996-a1005.jpg
 盧梭自畫像 https://img.shuicaimi.com/20210704k0hvj1otmb.jpg

2 COCO 木 向木作職人致敬：

不論潮流如何勢不可擋，依然有人苦心詣旨地從事深度思考，不滿於創作炫目的場景與表現。這樣的智慧，透露出對宇宙大我的謙卑和敬仰，也顯示了對自我內心認識、實踐「知行合一」的需求，猶如克利（P.Klee）所言：「默默耕耘我自己小小的世界」。這般的作法看似低調遲緩，但絕對經得起時間的考驗。

平口刀使用示範

人像雕刻

吉田敦 沒有火的地方
不會冒煙

- ◆ 思考尋找在生活中常見的木雕有哪些？木雕在生活上具有哪些重要性？
- ◆ 台灣唯一以木雕為專題之公立博物館。建館目標以發揚木雕為主，你知道是哪一座博物館嗎？它坐落於台灣哪一個鄉鎮呢？
- ◆ 木作材料在生活中經常被使用，是否曾細細體察其質感經驗？
- ◆ 可觀察不同木材紋理、質感，用繪圖、拓印、文字等方式記錄下來。
- ◆ 你知道彰化有那些代表性的木雕工藝家或代表作品？

黃檜

袁心元作品

工作中的吉田老師

工藝師與學生

3 感官之旅：

COCO 木為台語一直做的諧音，是對職人的執著堅毅禮敬，亦是讓自心沉澱靜定。

在木作過程中，你的身體如何對應操作？是否紀錄觀察自己視覺、觸覺、聽覺、嗅覺上的發現

視覺

聽覺

觸覺

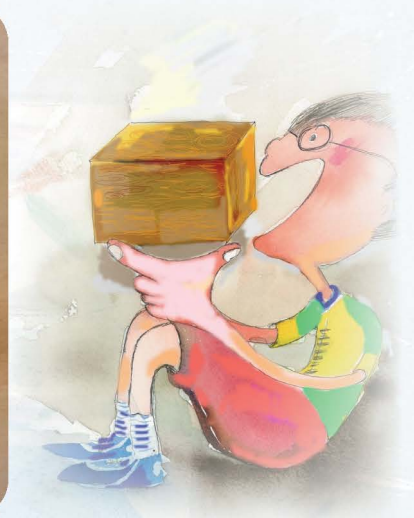
嗅覺

4 世界愈快心則慢：

思考手作工藝與當今 AI 高速發展的時代意義

人像雕刻工序

5 素描、構圖與設計：

米開朗基羅說，我只是把蘊藏在大理石裏的藝術靈魂釋放出來！

構想發想隨筆

作品名稱

創作理念

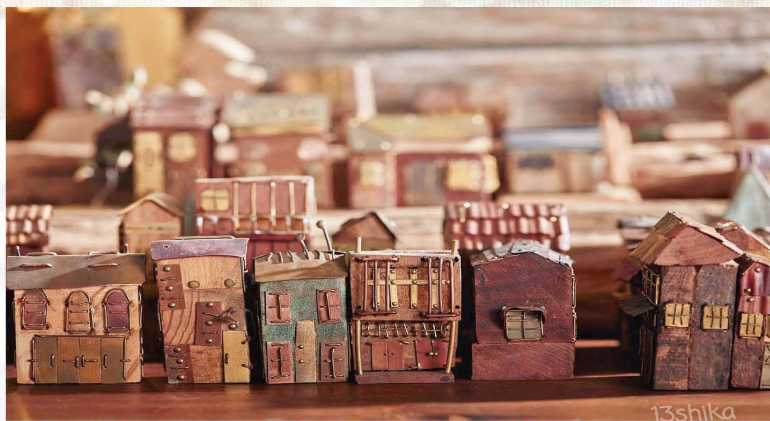
職人 日常

雕刻刀

吉田敦 another life

面對木刻材料的創作體驗，有許多工具、工序是我們陌生的，是全新的體驗。可利用文字、繪圖、影像紀錄工藝師使用的木塊種類、工具、刀具、工法、工序……

張家毓 100 棟小房子

6 當木工遇上金工

手作木刻自畫像經過刻、敲、雕、磨，作品逐漸成形。作品承載著創作者的意念與力量。當異質元素加入，質感與視覺是否更豐富？是否更能傳達創作者的理念？抑或是你更喜歡單一材質的表現？請提出你的觀點。

吉田敦 NEW VISION

發現台灣工藝之美！

工藝扎根風華再現

教學花絮

| 引起動機 |

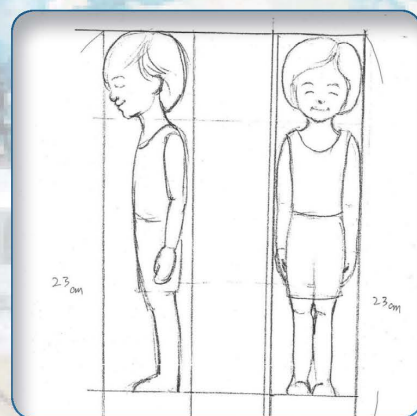

工藝家—吉田敦老師三義木雕館展覽解說

| 我獨尊 |

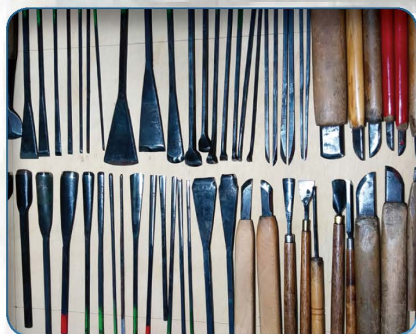

人像雕刻工序

木刻人像草圖

| COCO 木 |

雕刻刀

黃檜

學生進行大塊面雕刻

教學內容

| 含情木木 |

人像雕刻

刻出四肢

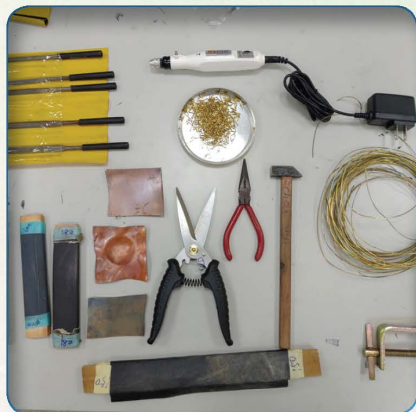
釋放木質的生命

| 傑佩托之手 |

為木刻自畫像上色

| 穿金戴銅 |

金工工具開箱

穿金戴銅

銅片翅膀

學校 × 工場 價值 × 實踐 扎根 × 擴散
教師 × 工藝師 × 學生 講述 × 手作