

CA0055 宋朝「墨」趣玩書「藝」

設計理念

【教學設計理念】 1. 藉由欣賞南宋書藝作品，瞭解南宋的歷史文化，以及生活品味。 2. 學生能夠理解畫作內容，進一步學習表達個人情感與想法。 3. 學生能欣賞南宋經典山水畫作構圖的方式，並且理解北宋和南宋在山水畫的構圖差異。 4. 學生能瞭解作品內容所使用的表現技法，以及墨色的趣味性與豐富性。 5. 帶領學生走訪校園，觀察校園中的花卉植物和鳥類，引導學生速寫花卉、鳥類造型，並以工筆畫完成水墨作品，不僅能體驗大自然，更能讓學生瞭解藝術源自於生活！ 6. 學生從書法家皇帝-宋高宗的書風，觀察到行楷在字體結構上較為疏朗且有節奏，線條是如此優美且流暢。使現今的學生感受到格外的驚奇且有趣。 【分段學習之課程架構】 八年級： 悠遊南宋自然之美景 1. 教師介紹展覽作品，以謝元《碧桃圖卷》、吳炳《嘉禾草蟲》為例，透過細微觀察，說明南宋畫家描繪自然的創作方式。 2. 培養學生觀察校園自然生態，實際走出戶外觀察花鳥、草木的生長姿態，並進行速寫活動。 3. 介紹水墨基本工具，並體驗墨韻帶來的趣味性。 4. 將觀察花鳥的草圖繪製成一幅精緻的工筆畫。 九年級： 優「墨」遊戲玩書「藝」 一、【畫出山的靈魂】 1. 教師以范寬《谿山行旅圖》和夏珪《溪山清遠》作品讓學生分辨北宋和南宋在山水構圖之差異。 2. 學生能理解南宋四大家之經典繪畫風格，進而細看墨色的豐富變化，以及畫家如何表現江南山煙迷濛的意境。 3. 從畫家作品中找尋暗藏的玄機，欣賞點景人物的表現形式。 二、【尋找南宋被藝術耽誤的皇帝】 1. 經由教師入戲，教師化身為故宮博物館館長，透過詮釋性提問法引領學生從《宋高宗坐像》作品，瞭解南宋的文化與歷史，進而表達個人情感與想法。 2. 藉由宋高宗寫給岳飛《刺岳飛手敕》的書法作品中，認識流暢優美的字體，進一步分辨楷書、行書和行楷書之間的差異。 3. 學生能運用毛筆在水寫布進行書寫，體驗書法字體的線條變化。 4. 學生能學習基礎運筆方式，進而完成小書籤之創作。

教學設計表

主題課程架構

主題名稱

宋朝「墨」趣玩書「藝」

核心概念

培養學生歷史觀點與文學素養，增進藝術涵養及建立審美觀點，激發學生觀察創作思考與動手執行的操作能力

總綱核心素養

藝-J-A1 藝-J-A3 藝-J-C1 藝-J-C2

單元名稱

南宋代言我最潮 —
如果宋人有臉書

悠遊南宋自然之美景-花鳥工筆畫

優「墨」遊戲玩書
「藝」

穿越時空大思想家

教學對象

八年級學生

八年級學生

九年級學生

八年級學生

			作品檢閱	
學習領域或 融入議題	國語文領域	藝術領域	藝術領域	綜合活動領域
領綱核心 素養	國-J-B3具備欣賞文學與相關藝術的能力，並培養創作的興趣，透過對文本的反思與分享，印證生活經驗，提升審美判斷力。	藝-J- A3 嘗試規劃與執行藝術活動，因應情境需求發揮創意。	藝-J- A3 嘗試規劃與執行藝術活動，因應情境需求發揮創意。	綜-E-B1 覺察自己的人際溝通方式，學習溝通方式，學習合宜的互動與溝通技巧，培養同理心，並應用於日常生活。
學習重點— 學習表現	3-I-1 正確認念、拼讀及書寫注音符號。 3-I-3 運用注音符號表達想法，記錄訊息。 4-I-2 利用部件、部首或簡單造字原理，輔助識字。 4-I-3 學習查字典的方法。	視-1- 4能透過議題創作，表達對生活環境及社會文化的理解。	視-1- 1能使用構成要素和形式原理，表達情感與想法。 視-2- 1能體驗藝術作品，並接受多元的觀點。	2a-III-1 覺察多元性別的互動方式與情感表達，並運用同理心增進人際關係。 3 b-III-1 持續參與服務活動，省思服務學習的意義，展現感恩、利他的情懷。
學習重點— 學習內容	Ca-I-1 各類文本中與日常生活相關的文化內涵。	視E-IV-2平面、立體及複合媒材的表現技法。	視E-IV-2平面、立體及複合媒材的表現技法。 視A-IV-1藝術常識、藝術鑑賞方法。	Ba-III-1 Ba-III-3 多元性別的人際互動與情感表達。 同理心的增進與實踐。 C b-III- 3 感恩、利他情懷
學習目標 認知/情意/ 技能	1. 能瞭解扇子的由來 2. 能欣賞宋代在扇子作畫的美。 3. 能喜愛投入製作摺疊扇的活動。 4. 能完成並裝飾一把摺疊扇。	1. 認識水墨畫。 2. 會使用毛筆練習水墨技法。 3. 能觀察花鳥、靜物進行寫生。 4. 能使用白描工筆畫手法，完成水墨作品。	1. 認識書法作品。 2. 會使用毛筆練習基礎運筆。 3. 能完成一件書法小書籤。	1. 能了解南宋文人代表的生命故事。 2. 能換位思考，說出該文人可能說不出口的內心話。 3. 能用文字書寫記錄下不同角色心聲
授課時間	160分鐘	180分鐘	180分鐘	120分鐘
主要教學 活動	1. 引導討論古代人如何消暑 2. 欣賞宋	1. 教師介紹展覽作品，以謝元《碧桃圖	1. 藉由宋高宗寫給岳飛《刺岳飛手敕》的	1. 複習宋高宗坐像和宋寧宗后坐像 2. 小

	朝的扇子上畫作，讓孩子們了解生活用品除了功能之外，還能透過顏色、圖畫或裝飾變得不一樣 3. 製作摺疊扇 4. 大家來演戲～學宋代人搗扇子消暑	卷》、吳炳《嘉禾草蟲》為例，說明南宋畫家描繪自然的創作方式。 2. 培養學生觀察校園自然生態，實際走出戶外觀察花鳥、草木的生長姿態進行速寫活動 3. 完成一件工筆畫作品	書法作品中，認識流暢優美。 2. 體驗書法字體的線條變化。 3. 學生能學習基礎運筆方式，進而完成小書籤之創作。	組討論發表該位角色會有的感受 3. 角色扮演 4. 價值澄清 5. 珍視自己選擇並書寫下來
創意教學策略	鼓勵孩子發表自己的想法；引導孩子覺察生活用品也能有美感；鼓勵自在的創作；有趣的作品展現方式	1. 實際走訪校園，觀察各式花卉和鳥的姿態，並進行速寫活動。 2. 運用多元媒材完成作品。	1. 教師入戲，以詮釋性提問法引領學生瞭解南宋的文化與歷史，進而表達個人情感與想法。 2. 角色扮演小劇場	1. 以圖入文 2. 角色扮演小劇場 3. 價值澄清法
多元評量一方式	1. 上台發表 2. 課堂學習態度 3. 實作評量	1. 上課態度 2. 作品 3. 口語表達 4. 作品分享	1. 上課態度 2. 作品 3. 口語表達 4. 作品分享	1. 課堂發表 2. 實作 3. 小組報告 4. 同儕小組合作
多元評量一內容	1. 發表的內容 2. 參與討論、欣賞、創作	使用多元媒材與技法表現創作主題	使用多元媒材與技法表現創作主題	透過換位思考，理解他人感受

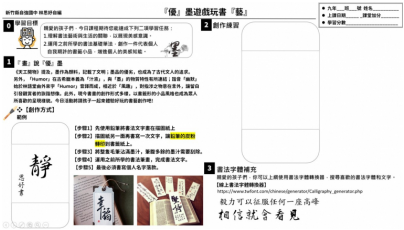
活動教案

請填寫： 教學省思與建議 (請以3000字以內簡述)	在現今的教學環境下，國中學生對於書法或水墨相較之下較為陌生也缺乏興趣!此外，以藝術品來說《最後的晚餐》、《吶喊》的熟悉度(接受程度)也遠遠大過於《萬壑松風圖》、《早春圖》等……，在這些內憂外患下，如何讓同學提起興趣，這會是這堂課最重要的關鍵!與其跟學生說宋代的大師們筆法有多厲害?墨色有多純熟?不如實際讓學生親自體驗:準備水寫紙，讓學生沒有負擔的輕鬆悠遊於水與墨的流動之間;讓他們去感受不同於素描、水彩的技法呈現。此外，教師希冀學生能夠在觀賞畫作中學習三大重點核心:1 理解南宋文人雅士的趣味生活 2從文藝創作中體會江南風景之美;3 從文人書風中體現書藝之美。教師發現學生十分樂於從畫作中找尋南宋的庶民風情以及南宋四大休閒樂事。在體驗千年前的江南美景，讓學生十分好奇宋代人們遊歷於山水之中所觀看的山林景點並體會蒼茫松樹與雲朵翻騰的意境。另外，較為難懂的書法，從家皇帝宋高宗的書風，學生觀察到行楷在字體結構上較為疏朗且有節奏，原來線條可以如此優美且流暢。使現今的學生感受到格外的驚奇且有興趣。學生「從做中學」比老師一直說「歷史」來的更有趣也更能吸收，而且學生其實也沒有這麼排斥水墨與水墨畫(很多時候都是老師自己先入為主的想法:水墨作品較無趣，不好教、畫水墨結果把墨汁打翻...)。有了這次經驗，對於以後再教水墨有了更堅定的信念與勇氣!
參考資料連結 (課程照片、投影片、影片)	

請以雲端空間為主，設為公開連結貼入欄內)			
教學單元		悠遊南宋自然之美景-花鳥工筆畫	
設計理念		(一)緣起：近年來，國中學生身處在資訊龐大的AI網路世代下，對於中國歷史的學習多來自於網路遊戲或宮廷戲劇，導致對於歷史演變與時間脈絡的認知較為片段，使得在學校學習中國歷史事件的時間觀容易產生混淆。其次，歷史老師曾提及自身在教授歷史故事的過程，會發現咱們小時候流行的笑話：張飛打岳飛，對現今學生來說實在無法理解「笑點」何在？此外，教學者發現因不同時空背景下的古代生活與文化，無法貼近現今的學生生活，導致部分學生難以深刻體會古人的生活背景與藝術風貌，進而影響學習動機逐年低落。綜觀上述，國中學生在快速變動的時代下，身為藝術教師該如何透過古人的藝術創作燃起學生對於南宋文化與人文藝術的興趣，亦是需要關切且刻不容緩的課題。視覺藝術課程期望學生能學習換位思考，讓學生化身為「古人」，以古人的身分觀看南宋的文人趣事，體現生活四大閒事的生活觀。另外現今因疫情衝擊下，在有完整醫療體系的時代，醫院是治療人們病痛的環境。反觀宋朝庶民究竟該如尋求醫療救助也是一項有趣的觀察議題。藉由畫作《宋高宗坐像》來認識宋朝的官場文化與時代背景；《宋寧宗后坐像》中探討宋朝的藝術文化與服裝打扮；《賜岳飛手敕》裡研究北、南宋的內憂外患與一代英雄—岳飛的故事等。教師期待學生能從歷史觀點增進藝術涵養，以及學習同理他人。透過作品激發學生仔細觀察，培養動腦思考、動手操作的能力，正是此單元設計之核心理念！ (二)學習表現：1.藉由欣賞展出的書藝作品，瞭解南宋的歷史文化，以及生活品味。2.學生能夠理解畫作內容，進一步學習表達個人情感與想法。3.學生能欣賞南宋經典山水畫作構圖的方式，並且理解北宋和南宋在山水畫的構圖差異。4.教師介紹作品：謝元《碧桃圖卷》、吳炳《嘉禾草蟲》，透過細微觀察，說明南宋畫家描繪自然的創作方式。5.培養學生觀察校園自然生態，實際走出戶外觀察各種花卉、植物的生長姿態，並進行速寫活動，描繪造型。6.介紹水墨基本工具與繪畫技巧，並體驗墨韻帶來的趣味性。7.能將觀察花卉、植物所繪製的草圖，繪製成一幅精緻的工筆畫。 (三)學習效益：1.以「人」為出發說故事，學生能更快速的身歷其境，進而了解宋朝的相關人文與歷史脈絡。2.從觀察學校自然生態與校園一隅，讓學生體會：生活中不是缺少美，而是缺少發現！3.能理解並學習使用中國傳統的精粹—文房四寶。4.能運用所學習之中國書畫構圖方式，加上工筆技法、配合花卉草圖，完成一幅水墨工筆畫。 (四)教學策略：本課程實施時，教學者參考鷹架理論、學思達教學法的內涵，形成教學的步驟流程：(1)教師引導(2)學生思考問題(3)學生組內討論(4)學生表達，以及(5)教師統整與回饋。學生組內討論時，進一步使用ORID作為主要討論模式，分別為O Objective 客觀事實層次、R Reflective 感受反應層次、I Interpretive 意義詮釋層次及D Decisional的做出決定層次，其源自於藝術家、藝術品與觀賞者三者之間進行對話（陳淑婷、林思玲譯2010）。舉例來說，教學者詢問學生：「在畫作中，你觀察到什麼？故事主角發生什麼事？畫中的故事想要說些什麼呢？」等具體問題。其次，在感受反映層次，教師需要引導學生整理出自己的感受，例如：在觀看畫作的過程中，古人的那些表情動作讓你露出一抹微笑，是那些地方讓你感受到愉快；你的直覺反應是什麼呢？你的感想是什麼呢？持續深入引導更高層次的情緒感受，透過外界客觀的訊息與學習者自身產生連結，進而形成內化學習的重要關鍵。	
教材來源		書籍：翰林課本、康軒課本 李開周(2014)。吃一場有趣的宋朝飯局。臺北市：時報文化出版；李周開(2016)。擺一桌絕妙的宋朝茶席。臺北市：時報文化出版 李純瑀(2020)。歡樂宋。臺北市：平安文化有限公司。網站：廣達游於藝宋潮好好玩。https://iic.quanta-edu.org/exhibition/17	
統整領域		藝術領域 視覺藝術/表演藝術	
適用年級		八年級	教學節數
			5節 /一節45分鐘（共225分鐘）
藝-J-A3嘗試規劃與執行藝術活動，因應情境需求發揮創意。			

領綱核心素養				
學習重點－學習表現			視-1-4能透過議題創作，表達對生活環境及社會文化的理解。	
學習重點－學習內容			視E-IV-2平面、立體及複合媒材的表現技法。	
學習目標			1. 認識南宋藝術家與水墨畫作品。 2. 學生能使瞭解文房四寶，以及辨識各式毛筆的種類和用途。。 3. 會使用不同種類的毛筆練習畫水墨技法。 4. 能觀察花卉植物和鳥禽姿態，進行戶外速寫。 4. 能使用白描工筆的繪畫方式完成水墨作品。	
教學資源			書籍：翰林課本、康軒課本、 李開周(2014)。吃一場有趣的宋朝飯局。臺北市：時報文化出版； 李周開(2016)。擺一桌絕妙的宋朝茶席。臺北市：時報文化出版 李純瑀(2020)。歡樂宋。臺北市：平安文化有限公司。	
學生所需教具			1. 素描寫生用具 2. 水寫紙 3. 水墨用具	
時間分配	節次	教學重點		
	一	1. 教師介紹展覽作品，以謝元《碧桃圖卷》、吳炳《嘉禾草蟲》為例，說明南宋畫家描繪自然的創作方式。 2. 認識文房四寶一筆 3. 練習水寫簿，體驗墨與筆的特性。		
	二	1. 認識文房四寶一紙 2. 藉由範本練習白描技法，學習在不同紙張上控制筆觸、墨色、暈染的技巧。		
	三	帶學生觀察校園自然生態，實際走出戶外觀察花鳥、草木的生長姿態，並進行速寫活動。		
	四	1. 將速寫花卉繪於宣紙上。 2. 教導工筆染色技巧。		
	五	1. 練習染色技巧，並運用於自己的作品上進行設色。 2. 教導中國畫落款方式。 3. 將上學期完成之篆刻(自己的名字)印在作品上，完成落款。		
活動一				
教學時間		教學活動內容	教材教具	評量方式
45分鐘		教師提問： 中國古代人究竟如何使用毛筆寫字和畫畫呢？	水寫紙 毛筆(狼毫、羊毫)	實作、口說、上課態度
活動二				

教學時間	教學活動內容	教材教具	評量方式
45分鐘	自強國中的校園中，種滿許許多多的樹，你認識幾種呢？每到春天，就充斥著的鳥叫聲，你知道牠們是誰嗎？前廣場水池旁的櫻花樹、校門口的桃花開、辦公室前盆栽裡的茶花是縣花，你發現了嗎？藉由實際觀察校園一隅，去發現美無處不在。	白紙 素描鉛筆	實作、上課態度
活動三			
教學時間	教學活動內容	教材教具	評量方式
135分鐘	1. 完成校園花卉速寫(若遇下雨，則改由老師提供花卉的寫生稿) 2. 利用轉印(拓印技巧)方式將寫生稿轉至熟宣卡紙上。 3. 使用狼毫進行線條摹寫(白描)。 4. 使用羊毫進行墨色暈染或顏料設色。 5. 完成作品後進行落款(上學期用橡皮擦練習姓名篆刻)	毛筆 熟宣卡紙 水墨用具 橡皮擦印章 紅印泥	作品、上課態度
學習單			
	帶學生參觀導覽並進行闖關活動學習單	帶學生參觀導覽並進行闖關活動學習單	

九年級製作書法小書籤

教學歷程

由於遇到下雨，所以改用老師提供之花繪稿，同學自行選擇喜歡的後，進行轉印。

介紹文房四寶，並讓學生實際體驗不同材質毛筆的呈現效果。

老師教導白描與沒骨技法，並展示實際作品。

開始進行白描。

教學成果		
	學生完成之作品。上色部分可選擇自己的喜好：墨色或設色。 蓋上自己刻的印章作為完成的落款。	
補充資料		