

南 華 大 學

美學與視覺藝術學系

碩士論文

陳其寬水墨畫技法於國小藝術教育上的教學應用研究

A Study of Chen Chi-Kwan's Ink Painting Skills applied into Art Education
in Elementary School

研究生：侯 瑞 盈

指導教授：葉 宗 和

中華民國九十九年六月

南 華 大 學
美學與視覺藝術學系碩士班
碩 士 學 位 論 文

陳其寬水墨畫技法於國小藝術教育上的教學應用研究
A Study of Chen Chi-Kwan's Ink Painting Skills applied into Art Education in
Elementary School

研究生：侯 瑞 盈

經考試合格特此證明

口試委員：林 如 石

林 振 階

葉 榮 和

指導教授：葉 榮 和

系主任(所長)：羅 雪 蓉

口試日期：中華民國九十九年六月二日

謝 誌

隨著論文的完成，研究所的求學階段即將劃上句點，回想三年來碩士生活，撰寫論文是艱難又辛苦的工作，幸而一路上能得到許多人的協助，使我能順利完成論文。

首先，由衷感謝指導教授葉宗和老師的細心指導，能為我在困惑中指點迷津，引領我走向正確的研究方向，在審閱論文過程中更是鉅細靡遺，指出盲點所在，使我能掌握正確的研究論點。此外，也要感謝林院長振陽及林所長右正能在百忙之中撥冗擔任本研究之口試委員，以豐富的學識給予我寶貴的意見，並指出本論文疏漏之處，給予嚴實的修正建議，使本論文能更臻完備。

在實施教學研究過程中，也要感謝呂秀英老師的協助及研究所同學的建議與幫忙，他們都是本論文之幕後功臣；還有蘭潭國小三年四班三十四位小朋友的賣力演出，不僅充實我的論文內容，也毫無保留的和我分享他們學習的心得。另外，也感謝何憲昌校長與家長們對於本教學活動的支持，讓小朋友有展出成果的機會並與美國東南區州議會領袖訪問團進行水墨文化交流活動，提升整個教學研究之價值。

最後要感謝支持我的家人與朋友們，在無間斷的鼓勵與協助下，使我能保持信心，順利的走到這裡。特別感謝支持我的外子孟原，在我無數個埋首書堆撰寫論文的日子里，一肩扛起家務，使我無後顧之憂的致力完成學業，謹以本文獻給我最摯愛的你們！

侯瑞盈 謹誌

中華民國九十九年六月

摘 要

本研究嘗試將陳其寬現代水墨技法結合遊戲教學方式運用於國小水墨畫教學之中，藉此提升學生學習水墨畫之興趣，並以發展適合於國小水墨畫教學之方式為目的。首先，蒐集陳其寬繪畫之相關文獻，歸納出陳其寬所採用之水墨畫技法；其次，配合兒童藝術發展階段，將陳其寬水墨技法作適當的調整以符合兒童程度，並設計出適合於國小三年級水墨教學之教案；再者，採用行動研究法，將教學方案實施於嘉義市蘭潭國小三年級藝術與人文課程中，分析國小三年級學生學習水墨畫之學習成效。

經由研究歷程中的觀察、紀錄、資料蒐集與分析，本研究結果顯示如下：

一、陳其寬現代水墨畫技法適合國小三年級學生學習應用，唯教學時宜加以簡化，配合其他繪畫相關技法一併使用，可使水墨畫有新的面貌，也使水墨畫發展更加多元化。

二、教學內容與繪畫題材需貼近學生的生活，可結合學校本位發展特色，以在地化教材為出發點，學生熟悉創作題材，易於思考與表達，透過筆墨遊戲、媒材體驗的教學方法，能提高學生的學習興致，也容易激發與創造力。

三、採用分組方式進行藝術教學與創作，學生能從共同學習與創作過程中獲得較高的自信心。因此培養能力較強學生擔任小組長，使其先熟悉水墨畫技法，並於老師教學後，再由小組長協助指導能力較弱之學生，能減少創作時之困難，亦能達到較高的學習效果。

四、展示學生作品與學習成果，能加深學習印象並提升自信心。另外，透過欣賞他人作品之過程中，也能增加藝術方面之審美經驗，提升藝術鑑賞能力。

關鍵詞：國小藝術教育、水墨畫教學、自動性技法、陳其寬

Abstract

In this study, we combine the Chi-Kwan Chen's ink painting skills with game teaching in the classes, to see if we can increase students' interests to learn it and also develop a proper way to apply in the teaching for the elementary ink painting classes. First, we collect the related literature about Chi-Kwan Chen's paintings and conclude the ink painting skills he adopted. Second, we adjust his skills into the level which is proper for the elementary students and develop a teaching plan which fits the third grade students. Third, we use the "Action Research" method, applying the teaching plan to the third grade art and social science classes at Lan Tan elementary school in Chiayi city. We analyze the learning effect from these third grade students and try to figure out do the students get inspired after we adopt the new teaching plan.

During the process of observing, recording, collecting and analyzing the data, we get the results as follows:

1. Chi-Kwan Chen's modern ink painting skills are suitable for the third grade students to learn. However, teachers should simplify the skills to make it easier for students. Furthermore, we can combine his skills with other painting skills to bring the ink paintings a new face, also make the development of ink paintings more diversified.

2. The way in teaching students and the topics for them to draw should close to their lives. For example, we can localize the teaching materials based on the school characteristics. Since the students are familiar with the topics, it would be easier for them to think and present. Through the ways of the ink painting game and media experience, we can not only increase the students' interests but also their creativity.

3. By using the group teaching, students will have more confidence when learning and creating together with their group members. We pick the more talented students to be the leaders and make them be familiar with the ink painting skills first. Therefore, they can help the others to get used to the skills faster after the teaching. This will help the students lower the difficulty when creating their work and reach better learning effect.

4. By exhibiting the students work. This may also deepen their impression about learning the ink painting skills and strengthen their confidence. In addition, through the process of appreciating other students' work will also increase their aesthetic experience and improve their ability in art appreciating.

Keywords: Elementary Art Education, Ink Painting Teaching, Automatism, Chi-Kwan Chen

目 次

第一章 緒論	
第一節 研究動機與目的.....	01
第二節 研究問題.....	03
第三節 研究範圍與限制.....	04
第四節 研究方法與研究流程.....	06
第五節 名詞釋義.....	10
第二章 文獻探討	
第一節 兒童繪畫發展理論與研究.....	13
第二節 水墨畫教學源起與初探.....	33
第三節 陳其寬現代水墨畫的特色.....	51
第三章 教學研究設計	
第一節 研究對象與環境資源.....	83
第二節 教學相關設計.....	86
第三節 資料蒐集與處理.....	105
第四章 教學實施經過與結果	
第一節 試探性教學.....	111
第二節 正式教學實施情形與檢討.....	126
第三節 教學成果綜合分析.....	142
第四節 綜合討論.....	184
第五章 結論與展望	
第一節 結論.....	191
第二節 展望.....	199
參考文獻	
書籍.....	203
期刊論文.....	204
碩博士論文.....	207
附錄	
附錄一 教學紀錄自省表.....	209

附錄二 學生學習自評表.....	210
附錄三 學生學習心得表.....	211
附錄四 單元作品評分表.....	212
附錄五 學習前（後）經驗調查表.....	215
附錄六 學生訪談紀錄.....	216
附錄七 家長訪談紀錄.....	218
附錄八 學生學習情況.....	220
附錄九 學生作品.....	226

圖次

圖 1.4.1 研究架構流程圖.....	9
圖 2.3.1 陳其寬《球賽》，1953.....	55
圖 2.3.2 陳其寬《母與子》，1952.....	56
圖 2.3.3 陳其寬《大劫難逃》，1973.....	57
圖 2.3.4 陳其寬《少則得》，1976.....	57
圖 2.3.5 陳其寬《縮地術》，1957.....	58
圖 2.3.6 陳其寬《迴旋 2》，1967.....	59
圖 2.3.7 陳其寬《午》，1969.....	59
圖 2.3.8 張擇端《清明上河圖》，紙本設色，北宋.....	60
圖 2.3.9 陳其寬《山城泊頭》，1952.....	61
圖 2.3.10 陳其寬《窗上行舟》，1954.....	61
圖 2.3.11 陳其寬《風帆入室-1》，1953.....	61
圖 2.3.12 陳其寬《風帆入室-2》，1954.....	61
圖 2.3.13 陳其寬《陰陽》，1985.....	61
圖 2.3.14 陳其寬《大地》，1983.....	63
圖 2.3.15 陳其寬《方壺》，1983.....	63
圖 2.3.16 陳其寬《返》，1984.....	63
圖 2.3.17 陳其寬《遙》，1988.....	63
圖 2.3.18 陳其寬《遠》，1989.....	64

圖 2.3.19 陳其寬《日月》，1992.....	64
圖 2.3.20 陳其寬《季風》，1993.....	64
圖 2.3.21 陳其寬《趕集》，1994.....	64
圖 2.3.22 陳其寬《巽》，1986.....	65
圖 2.3.23 陳其寬《泰》，1986.....	65
圖 2.3.24 陳其寬《聖馬可廣場》，1956.....	66
圖 2.3.25 陳其寬《嚴島神社》，1957.....	66
圖 2.3.26 陳其寬《威尼斯》，1960.....	67
圖 2.3.27 陳其寬《教堂》，1960.....	67
圖 2.3.28 陳其寬《燈節》，1961.....	67
圖 2.3.29 陳其寬《沙》，1973.....	67
圖 2.3.30 陳其寬《雪》，1973.....	68
圖 2.3.31 陳其寬《西山滇池》，1953.....	68
圖 2.3.32 陳其寬《大雨如注》，1953.....	68
圖 2.3.33 陳其寬《朱顏》，1957.....	69
圖 2.3.34 陳其寬《貼紙工》，1957.....	69
圖 2.3.35 陳其寬《慾》，1957.....	69
圖 2.3.36 陳其寬《暗流》，1966.....	70
圖 2.3.37 陳其寬《生》，1983.....	70
圖 2.3.38 陳其寬《靜》，1987.....	70
圖 2.3.39 陳其寬《蜉蝣半日》，1967.....	71
圖 2.3.40 陳其寬《晨》，1990.....	71
圖 2.3.41 陳其寬《猴戲》，1957.....	72
圖 2.3.42 陳其寬《郊遊》，1957.....	73
圖 2.3.43 陳其寬《除夕》，1957.....	73
圖 2.3.44 陳其寬《可望而不可及》，1967.....	74
圖 2.3.45 陳其寬《如膠似漆》，1966.....	74
圖 2.3.46 陳其寬《吾子》，1967.....	75
圖 2.3.47 陳其寬《孕》，1969.....	75
圖 2.3.48 陳其寬《今夕是何夕》，1961.....	76

圖 2.3.49 陳其寬《長安盛世》，1990.....	76
圖 2.3.50 陳其寬《山門》，1978.....	76
圖 2.3.51 陳其寬《仙》，1987.....	76
圖 2.3.52 陳其寬《一息》，1952.....	77
圖 2.3.53 陳其寬《蝦戲河東》，1953.....	77
圖 2.3.54 陳其寬《荷影 1》，1953.....	78
圖 2.3.55 陳其寬《荷影 2》，1955.....	78
圖 2.3.56 陳其寬《影》，1959.....	78
圖 2.3.57 陳其寬《立荷》，1965.....	78
圖 2.3.58 陳其寬《迴旋 1》，1967.....	79
圖 2.3.59 陳其寬《九十度迴旋》，1967.....	79
圖 2.3.60 陳其寬《北辰》，1991.....	79
圖 2.3.61 陳其寬《深遠》，1979.....	81
圖 2.3.62 陳其寬《內外交融》，1993.....	81
圖 4.2.1 齊白石《牽牛花》，紙本，1948.....	127
圖 4.2.2 林玉山《蓮池》，絹本膠彩，1930.....	127
圖 4.3.1 水墨畫課程學習心得表喜好程度統計圖.....	143
圖 4.3.2 水墨畫課程學習心得內容難易度統計圖.....	144
圖 4.3.3 各單元水墨技法學習之理解程度統計圖.....	145
圖 4.3.4 各單元學習後對於水墨畫瞭解程度統計圖.....	146
圖 4.3.5 學生各單元作品評分結果統計圖.....	173
圖 4.3.6 第二單元較優秀學生作品.....	174
圖 4.3.7 第二單元較不理想學生作品.....	174
圖 4.3.8 第三單元較優秀學生作品.....	175
圖 4.3.9 第三單元較不理想學生作品.....	175
圖 4.3.10 第四單元較優秀學生作品.....	176
圖 4.3.11 第四單元較不理想學生作品.....	176
圖 4.3.12 學習前後經驗調查統計圖.....	180

表次

表 2-1-1 民國六十四年美勞科課程標準之分段目標.....	15
表 2-1-2 民國六十四年美勞科課程標準之教材綱要整理.....	15
表 2-1-3 民國八十二年美勞科課程標準之分段目標.....	17
表 2-1-4 民國八十二年美勞科課程標準之教材綱要.....	17
表 2-1-5 九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域之分段能力指標.	20
表 2-1-6 兒童繪畫表現發展階段比較表.....	25
表 2-2-1 國內水墨畫教學之相關研究一覽表.....	37
表 2-2-2 國小水墨畫課程沿革表.....	45
表 2-2-3 各版本之藝術與人文課本水墨課程一覽表.....	46
表 2-2-4 現代水墨教學法與藝術與人文學習領域課程目標對照表.	49
表 3-1-1 正式教學研究對象分析表.....	83
表 3-2-1 第一單元主題教學活動設計.....	88
表 3-2-2 第二單元主題教學活動設計.....	90
表 3-2-3 第三單元主題教學活動設計.....	92
表 3-2-4 第四單元主題教學活動設計.....	95
表 3-2-5 水墨技法實驗結果歸納表.....	98
表 3-2-6 教學實施時間規劃表.....	101
表 3-2-7 試探性教學研究對象分析表.....	102
表 3-3-1 資料標題與內容編碼說明表.....	107
表 3-3-2 教學蒐集資料與處理方式歸納表.....	109
表 4-1-1 試探性教學學生自評統計表.....	116
表 4-1-2 試探性教學學生心得統計表.....	117
表 4-1-3 試探性教學學生訪談紀錄整理表.....	120
表 4-1-4 試探性教學學生水墨技法實做評量結果.....	122
表 4-1-5 試探性教學各組整體作品評量結果.....	122
表 4-3-1 水墨畫課程學習心得喜好統計表.....	143
表 4-3-2 水墨畫課程學習心得內容難易度統計表.....	144
表 4-3-3 各單元學習後對水墨畫瞭解程度統計表.....	145

表 4-3-4 各單元認知目標達成率自評一覽表.....	166
表 4-3-5 各單元情意目標達成率自評一覽表.....	168
表 4-3-6 各單元技能目標達成率自評一覽表.....	169
表 4-3-7 學生各單元作品評分統計表.....	172
表 4-3-8 學生前後作品比較表.....	176
表 4-3-9 學習前後經驗調查統計表.....	179

第一章 緒論

水墨畫是中國傳統藝術，經過幾千年的歷史演變，在博大精深的中國文化背景影響下，自成一種特殊風格，並且成爲一種獨特的美學。不過現今台灣之國小藝術與人文課程中，水墨教學卻常被忽略，主要原因是配課上專業師資的不足；學習方法枯燥乏味，需要長時間的臨摹、寫生，練習各種山石的皴法、各種樹葉的筆法，才能畫出一幅「像樣」的山水畫；再加上繪畫的內容多半是壯闊的山水與國小學生的生活經驗相距甚遠，實在很難引起學生的興趣與共鳴。

第一節 研究動機與目的

一、研究動機

近代鑽研水墨畫藝術的工作者，比起古代水墨畫家少了許多，但是他們的創新也使中國水墨畫朝向另一個高峰邁進，當時許多水墨畫家接受西方教育，但他們仍不放棄中國傳統水墨畫的精神，在中西合併的思考邏輯下，反而激發無限創意，改變傳統繪畫模式，採用自動性技法，使水墨畫產生不同於以往的風貌，開創一片新天地，也使得西方國家紛紛開始注意到中國繪畫的特殊性、開始研究中國繪畫。如開創「彩墨繪畫」的馬白水就是將中國山水的水墨融合西洋水彩色彩的例子；張大千也將西方抽象主義的理念應用到中國傳統水墨畫上而發展出特殊的「潑墨山水」；而自劉國松嘗試水墨畫的自動性技法與大量推行現代水墨畫教學開始，中國水墨畫就走向另一嶄新、現代性的階段。陳其寬的水墨畫更是中西風格與觀念融合的最佳例子，陳其寬的繪畫除了具有西方現代藝術的觀念外，亦大量使用水墨畫的自動性技法來展現中國畫風。

陳其寬先生自 1950 年代開始，受到美國抽象表現主義的影響而採用新意念來畫水墨畫，他除了提出「意眼」看法，改變繪畫的單一角度，從多重角度來畫一幅畫，也開創了現代水墨畫的新技法，如水

拓法、墨拓法、蠟墨法、拼貼法等來作畫¹，李鑄晉曾說：「陳其寬的這種現代感，在當今中國甚至全世界的畫家中，是獨一無二的。」²由此可知，陳其寬先生的水墨畫不僅創新而且還富有時代感，畫中所呈現之多元化內容、創意的技法，正是目前國小藝術與人文教育中的水墨畫所應展現的新風貌。陳其寬先生水墨畫中的新觀點與技法展現出活潑生動的趣味，適合兒童來學習，能用此技法來進行教學，那學習水墨畫將不再是枯燥乏味、一成不變的課程。

劉奎（G. H. Lugact）曾說：兒童是爲了快樂而畫畫，他認爲兒童繪畫，是遊戲活動的一種，兒童的身心，透過這些遊戲活動，而得到順利的成長與發展³。因此，對於學生來說，最好的學習模式是在遊戲中成長，這種情境中所學習到的技能，不但使學生不易遺忘所學習的內容，同時也更加喜愛學習活動。因此，研究者決定運用此觀念，將陳其寬先生的水墨創新技法，採用趣味化的遊戲模式來教學，讓學生在課程中快樂嘗試水墨的各種技巧，並結合其他媒材來呈現作品，藉以提升學生學習水墨畫的意願與興致，進而喜愛中國傳統繪畫，同時也加強引導學生的想像力與創造力。

以研究者本身的教學經驗得知：國小三年級的兒童在繪畫技巧上比低年級的兒童更爲熟練，對於繪畫內容不僅充滿想像力，也喜歡敘述自己的畫給別人聽。不過許多學生於幼兒階段就參加課外的繪畫補習班，被訓練成當其繪畫時，必須畫出成人所想看到的畫面，導致其在國小低年級階段，對於繪畫創作就已喪失自信，每當作畫時就會問：「老師，你覺得我這樣畫對嗎？像嗎？可以嗎？」面對這樣的孩子，身爲國小教師應該透過教學，使他們再度大膽嘗試繪畫技法，找回創造的動力與勇氣。

因此，本研究是透過實地教學研究法，將陳其寬先生的現代水墨技法採用遊戲教學，再度誘發學生的創造力與想像力，並透過多元化的媒材、技巧、表現題材，使學生對於中國水墨畫有更深的認識，並

---

¹ 鄭惠美，《一泉活水－陳其寬》，台北：INK 印刻出版有限公司，2006，頁 219-220。

² 郭繼生，〈陳其寬〉，《中國巨匠美術週刊》，中國系列第 64 期，1995 年 11 月，頁 1。

³ 趙雲，《兒童繪畫與心智發展》，台北：藝術家出版社，1997，頁 58。

激發學生學習水墨畫的興趣，使水墨畫在國小三年級階段能達到不錯的學習效果。

二、研究目的

鑑於前述的研究動機，本研究擬將陳其寬現代水墨技法應用於國小三年級的水墨畫課程中，在教材、內容、與方法上設計成適合國小三年級學生的學習方式，使學生在適當的課程中提高學習興趣，主要的具體目標如下：

- (一) 彙整陳其寬創作之相關資料，並分析陳其寬繪畫風格與水墨創作技法。
- (二) 蒐集水墨畫教學之相關文獻，歸納現今水墨畫於國小課程之教學內容與方式。
- (三) 試驗陳其寬水墨技法，配合兒童程度進行單元課程設計，發展出適合運用於國小三年級之水墨教學方法。
- (四) 實際教學後，比較學生學習前後之成果，並探討現代水墨技法對於兒童水墨學習之效益。

第二節 研究問題

本研究重點，在於教導學生嘗試並使用現代水墨畫家陳其寬先生之水墨技法，以及其他相關之現代水墨技法，並結合多樣媒材與工具，以遊戲方式教學，讓學生嘗試水墨創作，具體研究問題如下所列：

- (一) 陳其寬現代水墨畫的創作特色與價值：
  1. 陳其寬採用的水墨畫技法為何？
  2. 陳其寬水墨畫的特色為何？
- (二) 水墨畫在藝術教育中的發展、現況與趨勢：
  1. 水墨畫在國小「藝術與人文」課程中的實施現況為何？
  2. 水墨畫在國小「藝術與人文」課程中的教學理論為何？
  3. 當前水墨畫教育在國小「藝術與人文」課程中的教學方法趨勢為何？

(三) 應用陳其寬水墨畫技法在國小水墨畫教學上的課程設計與實施方法：

1. 如何應用陳其寬水墨畫技法，設計三年級水墨畫課程？
2. 如何指導三年級兒童應用陳其寬現代水墨畫技法進行創作？

(四) 陳其寬現代水墨畫技法對於國小三年級藝術教育的影響：

1. 學生對於陳其寬現代水墨技法學習感受為何？
2. 學生學習陳其寬現代水墨畫技法後，在藝術教育的認知、情意、技能方面的表現為何？
3. 實施陳其寬現代水墨畫技法教學對於學生水墨畫方面的影響為何？

第三節 研究範圍與限制

一、 研究範圍

本研究採用自編教材，以陳其寬水墨技法作為設計課程之主要依據，並融入其他相關之現代水墨自動性技法來進行教學，本研究亦配合兒童藝術表現發展階段來設計適合於國小三年級實施之課程。在課程中，讓學生嘗試多樣化的自動性水墨技法，比較其中之差異性，並加以融合運用，以增進學生對於水墨畫的基本認識，提高其繪畫時的創造力與想像力。

本研究基於教學實務需求之原則，以研究者任教之嘉義市蘭潭國小三年四班中的三十四名學生作為教學研究對象，由研究者本人擔任授課教師，實施為期一學期之水墨畫專業課程。並於正式教學前另擇三年三班的三十四名學生作為試探性教學對象，由研究者本人擔任授課教師，實施三週共六節課之試探性教學課程。本研究以質性研究為主，根據學生所填寫的「學生學習心得表」、「學生學習自評表」、「學習前經驗調查表」、「學習後經驗調查表」，老師於課後安排的非結構性訪談，以及和兩位專業藝術教師針對學生作品所填寫之「單元作品評分表」等，多方面來進行學習成效分析，但對於學生創造力與想像力

提升的量化數據並非本研究所主要呈現之研究結果。

目前國小所實施之藝術與教育包含視覺藝術、音樂、表演藝術三部分，本研究之文獻探討僅就視覺藝術部分作為教學研究設計之基礎，研究結果也僅就學生於視覺藝術領域之學習結果進行探究與總結。

二、 研究限制

（一）研究對象限制：

本研究考量時間、能力、資源有限的情況下，僅選擇單一學校、單一班級的學生來進行教學研究。以研究者所任教之嘉義市蘭潭國小三年四班學生為教學研究對象，研究者是教學對象之級任老師，對於學生的個人特質與學習狀況瞭解也較容易掌控。

（二）研究技法限制：

本研究以陳其寬所採用之水墨技法為主，但目前陳其寬所採用之技法步驟皆為後人所歸納整理，對於其技法實施之細節如紙張、媒材等並未詳盡說明，經由研究者親自實驗技法後，發現顯現之效果並不全如陳其寬畫面所呈現，再者考慮學生之學習程度與作品效果需求，教學時雖以陳其寬採用之技法為主軸，但會稍加修改並加入相關之水墨畫技法，使學生之學習與創作更臻完美。本教學研究中所採用水墨畫技法有：水拓法、墨拓法、噴灑法、敲打法、拼貼法、滴色法、點描法、蠟墨法、吹墨法等。

（三）時間限制：

國小中年級並沒有專門而足夠的美術課程，所有與藝術相關的課程都融入「藝術與人文」課程中實施，「藝術與人文」課程中包含視覺藝術、音樂與表演藝術，因此視覺藝術教學時間並不長，基於研究主題並不是正式課程中所編排，因此研究者採用每週一節的「彈性」課程與原有「藝術與人文」課程中的一節視覺藝術課來進行自編教學。每週兩節課時間扣除用具準備與場地收拾時間，課程實施起來非常倉促，再加上考量兒童的能力，因此本研究重點不在水墨技法的熟練度，而以學生透過創作、實驗等遊戲方式達到愉悅的學習經驗、認識新的現代水墨畫技法、並提升其想像空間為主要目的。本研究的教學分為

四個單元進行，僅就學生於一學期中的表現與反應做觀察與評估。

(四) 環境限制：

本校因班級數眾多，並無專門的視覺藝術專科教室，因此視覺藝術課必須在普通班教室中進行，座位空間的安排與教師示範場地皆受到限制。

(五) 研究工具限制：

本研究以「行動研究」為主要方法，因此研究者需身兼課程設計者、教學者、研究者等角色，在研究中為避免主觀意識涉入過多，採用三角檢測法，分別蒐集觀察者的「教學觀察札記」、研究者的「教學紀錄自省表」、學生的「學習心得表」及「學習自評表」，並與學生進行非結構式訪談，以提高研究結果之客觀性。

(六) 研究資源限制：

因人力資源有限，僅能於教學進行中架設單一定點的錄影設備，或由研究者本身與觀察者隨機拍照記錄，盡可能呈現全部課程的學習狀況。

第四節 研究方法與流程

一、 研究方法

本研究主要採用「文獻分析法」、「歸納分析法」、「行動研究法」、「參與觀察法」與四個面向進行。

(一) 文獻分析法：

「文獻分析法」意旨在蒐集有關研究主題之過去文件與資料，進行整理、比較，其旨用來描述與詮釋過去，並為現階段之研究提供理論的基礎⁴。

1. 整理兒童發展理論，瞭解國小三年級兒童之藝術發展階段特色，並藉由分析藝術教育及藝術學習理論，作為本研究教學活動設計之基礎。

---

⁴ 王文科，《質的教育研究法》，台北：師大書苑，1997，頁 204。

2. 蒐集水墨畫運用於教學之相關研究，進行整理分析，並探討實施於國小藝術與人文課程中的水墨畫教學理念與方法。

(二) 歸納分析法：

「歸納分析法」意旨根據所蒐集的資料，而得類別和組型，即有系統的選擇、歸類、比較、綜合各項資料內容，提出概念式的解釋或結論⁵。

1. 蒐集各版本之國民小學藝術與人文課本，整理與歸納目前國小水墨畫所採用之技法與教學模式。
2. 分析陳其寬水墨創作之相關文獻、畫作，並探討陳其寬繪畫在現代水墨中的特色與價值。
3. 教學時以陳其寬的水墨技法為主，並輔以研究者與學生嘗試其他相關水墨技法來進行研究，歸納出兩者之間的差異性與可行性。

(三) 行動研究法：

「行動研究法」意旨將科學研究者與實際工作者的智慧和能力，結合在一件合作事業上的方法⁶。例如研究者為學校教職人員，基於解決教學問題的需要，與專家、學者、或組織成員合作，將問題發展成研究主題，透過有系統的研究來解決當前工作上的問題。

1. 本研究以研究者自編之教材為教學活動，以陳其寬水墨技法為主，分為四個單元主題實施，進行十四週，共二十五節正式教學研究課程，以研究者任教之嘉義市蘭潭國小三年四班學生為研究對象，於正式研究前先擇研究者任教班級外的三年三班進行試探性教學，作為修正教學方法之依據。
2. 基於行動研究原則，實施前先請多位從事視覺藝術教育之教師，對於研究者自行設計的課程進行評鑑並提出修正建議，研究者根據建議與學生學習情況隨時修正教學。
3. 研究者蒐集每單元之教學成果資料，包括研究者填寫的「教學紀錄自省表」，學生每單元學習後所填寫的「學生學習心得表」、

---

⁵ 同上註，頁 247。

⁶ 高義展，《教育研究法》，台北：群英出版社，2004，頁 10-2。

「學生學習自評表」，教學後研究者與學生、家長進行訪談之「訪談紀錄表」，以及學生作品照片、「單元作品評分表」、「學習前後經驗調查表」作為成果，並整理、整合學生作品，透過作品觀摩方式呈現水墨教學之成果，從中評析教學之成效，提出結論與建議，並作為日後相關研究之參考依據。

（四）參與觀察法：

「參與觀察法」意旨研究者透過觀察一個特定的行為或事件後，發現這個研究行為或事件與其他資料型態的關係⁷。本研究透過「參與觀察法」來紀錄國小三年級學生學習現代水墨技法情況，作為分析成果資料之參照。

1. 實施課程中聘請教學觀察者觀察、拍照、紀錄教學情況，並提供研究者「教學觀察札記」作為客觀資料之來源。
2. 研究者於每單元中填寫「教學紀錄自省表」，紀錄教學情況與學生學習情況。

（五）分析比較法：

「比較分析法」意旨將客觀的事物加以比較，以達到認識事物的本質和規律並做出正確的評價⁸。

1. 本研究從「學生學習前後經驗調查表」之中，分析學生學習現代水墨畫前後之不同情況，並加以比較學生學習前後對於水墨畫的喜歡程度、難易程度、滿意程度、認知、技能、情意等方面能力之不同。
2. 本研究從學生學習前與學習後之水墨畫作品比較，分析學生在構圖形象、筆墨技法、墨色表現、創意性及作品完成度等表現之不同。

---

⁷ 黃瑞琴，《質的教育研究方法》，台北市：心裡出版社，1999，頁 73。

⁸ W.Lawrence Neuman，《Social Research Methods:Qualitative and Quantitative Approaches》，台北：揚智文化，2002，頁 803。

二、研究流程：

本研究架構流程圖如下圖 1-4-1：

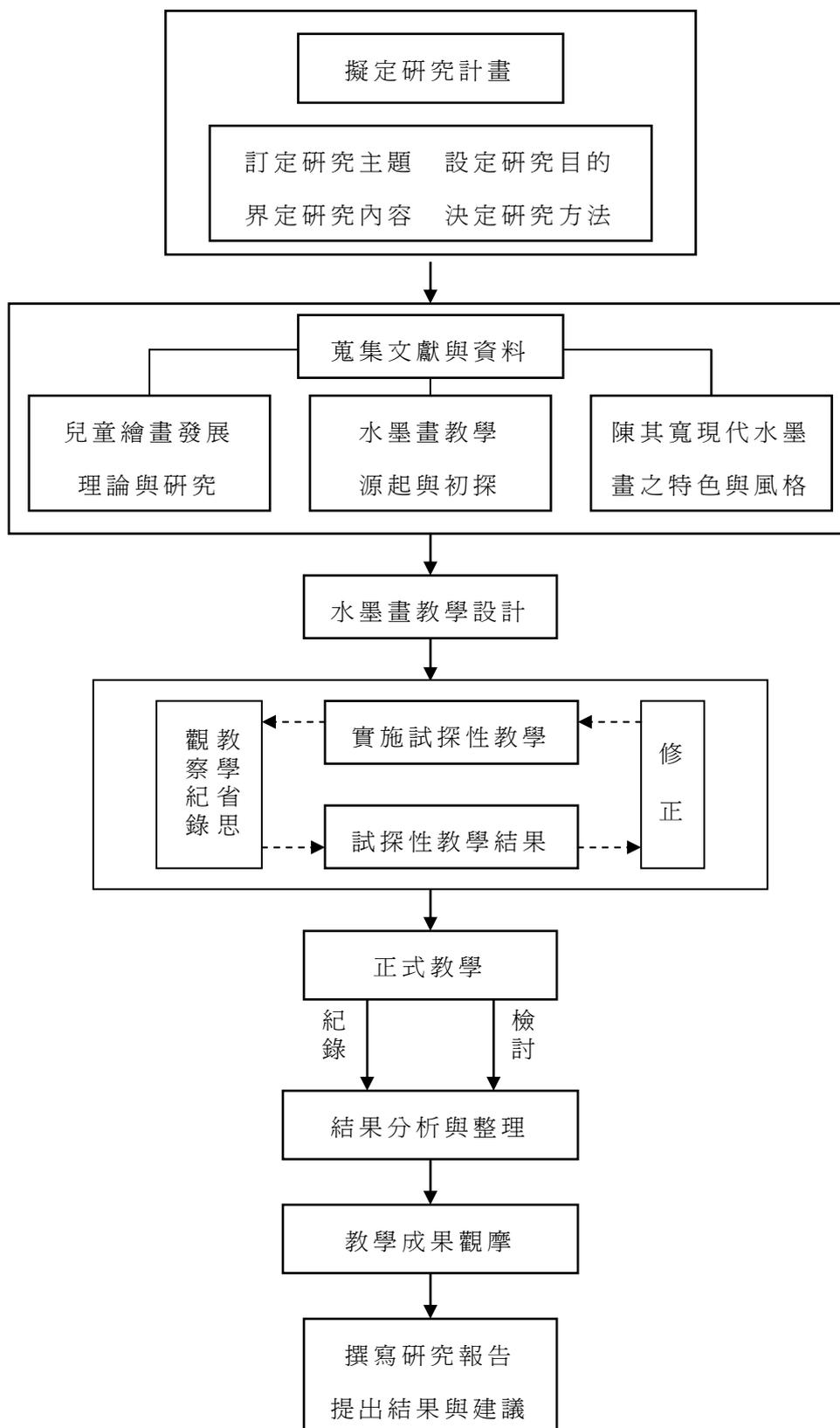

圖 1.4.1 研究架構流程圖

第五節 名詞釋義

一、 現代水墨畫

現代水墨畫是不同於「傳統」方式的水墨畫，其所沿用工具：筆、墨大致上與傳統水墨畫相同，除此之外配合創作者的需要，在素材、工具、畫法上加以改變，採用靈活運用的表現手法，融合西方繪畫的思潮加以創新，產生新的水墨畫風格，作品的呈現不僅使用傳統水墨畫的繪畫方式，亦可加入其他媒材，採用剪貼或複合媒材等多元方式呈現，作品內容較偏向實際生活的事物，較少古人雲霧縹緲的虛幻感，所完成的作品並不侷限於具象的描寫，更融合抽象表現出個人創作意向強烈的作品。

吳長鵬曾解釋現代水墨畫為：特別是兒童喜愛塗鴉或默寫成畫，強調立意，所追求的是物象的內在性格與精神，而不拘於物象的外形與色彩，將自己觀察過的印象，作適當的造形與變異的技法、奇想的、形象特色，憑著自己的思路或特殊風格之新創品。⁹因此本文所定義的「現代水墨畫」主要是在水墨技法上作改變，配合兒童的心智發展，強調創意、激發想像，並不刻意強調傳統水墨教學的筆法與氣運表現。

二、 自動性技法

自動性技法最早源於超現實主義中的「自動性繪畫」(Automatism)或稱為「自動性記述法」，超現實主義的畫家排除合理性的有意安排，完全由「任意」與「偶然」來達成記述的任務，也就是不假思索、不由意識操作，甚至不讓任何心靈意識介入的一種藝術創作技法¹⁰。

Automatism 在心理學中的詮釋是「無意識動作」，它是指一種不經自己的意識而表現的活動，例如爬樓梯時的身體向前、腳步抬高；或是自己意識所無法控制的活動，例入夢遊，當這個名詞用於藝術中，意涵包括心裡學的「無意識」加上藝術中的「自動性」，即不受素材

⁹ 吳長鵬，《水墨造型遊戲》，台北：心理出版社，1996，頁 12。

¹⁰ Mayer Ralph，《藝術名詞與技法辭典》，台北：貓頭鷹出版社，2002，頁 34。

性質的限制以創造為主，在思想上獲得自由與解放。曾經從事自動性技法的藝術家如下：1916年，尚·阿爾普（Jean Arp）和蘇菲·陶尹伯－阿爾普（Sophie Taeuber－Arp）實驗將色紙撕碎任其飄散在地，來製造不同形狀的配置。1925年恩斯特（Ernst）發現近似中國碑帖拓制的技法，即現代派畫家們所稱的「拓印法」，把紙舖在地上，用軟鉛筆任意在紙上磨擦，把磨出的形跡，一張或幾張放到畫布上去，然後再進行作畫。1940年左右歐洲的超現實主義影響美國的行動繪畫與抽象表現主義，帕洛克（Pollock）採用無意識的自由潑灑和滴流技法來作畫。

現代水墨畫中的自動性技法延續了西洋藝術史中「自動性繪畫」（Automatism）的理念，藉由「滴、流、拓、印、吹、噴、灑」等方式將水與墨或顏料置於畫紙或畫布上，使液態、流質的顏料在畫面上產生自由的、不受限制的自然效果，使創作者的靈感藉由快速、自動、簡單的方式來發揮，呈現出偶然、自然、自動的效果，而與西洋繪畫中「自動性繪畫」的唯一差異在於創作者最後的取捨與收尾，創作者謹慎的在畫面中添加內心創作的思維，最後以半具象或完全抽象的方式來呈現畫作。

三、 兒童繪畫

早在二十世紀初期，兒童繪畫就開始被各國所重視，有關兒童繪畫的藝術教育研究也開始廣為世人所研究，1918年德國美術心理學家Buhler所著的「兒童的精神發達」中論述兒童繪畫與兒童語言「平行性」的關係，也就是兒童繪畫中可看出兒童所要表達的語言，因此「兒童畫」與「兒童話」間有顯著的關連性。

從心理學的角度來看，兒童繪畫是兒童心智活動的投射，從畫中可知兒童的生活經驗，也可瞭解兒童目前的成長階段，1926年瑞士心理學者皮亞傑（Piaget）所著的「兒童世界觀」與1929年美國杜威（Dewey）所編著的「藝術與教育」都是在探討兒童繪畫與兒童身心及認知發展階段的關係，因此透過兒童繪畫我們可瞭解孩子的心理狀態、思考模式、成長環境及個人成長（智力、感情、社會、知覺、生

理、美感、創造性)的特徵¹¹。

兒童繪畫與成人繪畫不同，兒童繪畫所呈現的是兒童看世界的角度，是其透過自己的視覺眼光、思考模式，在畫面上任意排列組合各式的圖樣與形象。兒童繪畫通常富有與原始藝術一樣的情感表達，有著純真的創造力與表現力，畫面所繪之形象與實物像不像並不是重點，尊重其視覺與情感的表達、順應自然發展，讓其有自由表達、自由探索、自由創作的空間才是兒童繪畫的指導原則。

四、藝術教育

藝術因使用的媒介與表現方法不同可分為空間藝術(繪畫、雕刻、建築)、時間藝術(音樂、文學)、綜合藝術(舞蹈、戲劇、電影)三大類。教育的意義在於使個體身心得以發展，更能適應社會生活。而藝術教育的最終目的是助長個人欣賞及創作藝術能力的發展，幫助個人適應社會藝術文化生活，提高國民素養與生活品質¹²。

藝術教育應該包含「自我表現」、「觀察」、「欣賞」三項活動，透過三項活動的進行與學習，使學生能達到藝術教育之最終目的¹³。在自我表現活動方面是無法透過教育來教授的，在此教育的目的在啓發、引導學生來展現自我；觀察是一種後天習得的技能，因此透過教育可以訓練學生記錄其感官印象，建立記憶，建構觀念與知識；欣賞是可以藉助教學加以發展的，透過藝術教育中的欣賞活動，可以讓學生對別人的表現形式產生「正確」的反應。

目前台灣國中小所實施藝術教育即一「藝術與人文學習領域」，包含了視覺藝術、音樂、表演藝術等三方面的學習，以培養學生藝術知能，鼓勵其積極參與藝文活動，提升藝術鑑賞能力，陶冶生活情趣，並以啓發藝術潛能與人格健全發展為目的¹⁴。

---

¹¹ 胡郁珮，《和孩子擁抱藝術》，台北，群英出版社，2004，頁1-2。

¹² 陳朝平、黃壬來，《國小美勞科教材教法》，台北：五南，1995，頁3。

¹³ Herbert Read，呂廷和譯，《透過藝術的教育》，台北：藝術家，2007，頁254。

¹⁴ 教育部，《國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域》，台北：教育部，2003，頁19。

第二章 文獻探討

水墨畫為國小藝術與人文課程教學內容之一，本研究由陳其寬現代水墨畫的特色與技法為學習基礎及目標，設計適合於國小中年級的水墨畫教學課程。為使研究有充分的學理基礎，因此本章從兒童繪畫發展理論與研究、水墨畫教學源起與初探、及陳其寬現代水墨畫的特色等三個方面的文獻進行研究與探討。

第一節 兒童繪畫發展理論與研究

盧梭（Jean-Jacques Rousseau）於一七六二年發表的著作《愛彌兒》中曾提到：「兒童學習美術最適切的方法，並不是從大人的美術學習，而是從『自然』裡學習。」¹⁵因此，他是美術教育史中最早認為兒童藝術教育不同於成人與青年的學者，其後許多學者相繼提出與兒童相關之藝術教育理論，包括史賓塞（Herbert Spencer）、立奇（Ricci）、齊澤克（Franz Cizek）等，到了二十世紀隨著心理學的發現與研究，兒童藝術教育開始重視兒童心理發展階段、生活經驗與藝術表現的關係。台灣藝術教育於對日抗戰後也開始重視兒童心理發展，因此本節從近代台灣兒童藝術教育相關課程談起，而後整理各學者所提出之兒童藝術發展階段，最後再將影響現今之兒童藝術教育理論作一整理。

一、兒童藝術教育概述

民國十八年教育部公布「小學課程暫行標準」開始，國小各科課程皆以課程標準為依據，國內的兒童藝術教育隨著課程標準修訂而有不同的名稱與教學重點。

民國十八年小學暫行課程標準將國小藝術教育命名為「工作科」和「美術科」；民國二十一年後又以「勞作科」和「美術科」稱之；民

---

¹⁵ 林曼麗，《台灣視覺藝術教育研究》，台北市：雄獅，2000，頁43。

國二十五年，低年級將勞作和美術合併為「工作科」；民國三十一年將「美術科」改為「圖畫科」，低年級與中高年級皆採「圖畫科」與「勞作科」分科教學；民國三十七年中、高年級分「美術科」和「勞作科」，低年級又合併為「工作科」；民國六十四年將「美術」和「勞作」合併為「美勞科」，實施於低、中、高年級；民國八十二年維持相同名稱「美勞科」；民國九十一年「國民教育九年一貫課程總綱」將「美勞」、「音樂」、「表演藝術」合併為「藝術與人文領域」¹⁶。

民國二十五年「修正小學課程標準」和三十一年的「小學課程修訂標準」，三十七年的「小學課程第二次修訂標準」和五十一年「國民學校修訂課程標準」，目標和教材內容幾乎完全相同¹⁷。民國五十七年美術科與勞作科同受兒童中心藝術教育思潮影響，課程目標指示：應順應兒童身心發展程序來滿足其慾望，發展兒童創造性思考與想像力。

（一）民國六十四年國民小學美勞科課程標準

民國六十四年國民小學課程標準中的兩大改變為：將「美術」和「勞作」合併為「美勞」；受到兒童本位藝術教育思潮影響，因此課程以兒童為中心之傾向更加明顯。

1.課程總目標：

（1）順應兒童身心發展歷程，輔導其從事美術與勞作的活動，養成手腦並用、創造發表的能力。

（2）培養兒童審美的能力與學習的興趣，以陶冶其情操。

（3）透過造形的創作和鑑賞活動，以提高兒童想像、思考、計畫、即解決問題等能力。

（4）指導兒童體認勞動的樂趣，與分工合作、服務互助的意義，養成勤勞、自主、樂群等習性，增強其適應社會生活及參與社會生產的信心。

（5）指導兒童認識我們固有的藝術，發展其宏揚民族文化的抱負。

2.分段目標：如下表 2-1-1 所列

---

¹⁶ 鄭媿嫻，〈從 1962-2001 年美勞科教科書探討國小美勞教育演進之研究〉，新竹教育大學碩士論文，2005，頁 15-16。

¹⁷ 同註 12，頁 15。

表 2-1-1 民國六十四年美勞科課程標準之分段目標

年級	目標內容
低年級	1.啓發兒童對繪畫、製作與勞動的興趣，使能率直地表達其情意。 2.培養兒童觀察與欣賞的能力，以增進其自我發表的勇氣，與創作的信心。 3.養成兒童整潔勤勞的習慣，與互助合作的精神。
中年級	1.透過造形活動，輔導兒童善用材料與工具，以表現自己的意象。 2.鼓勵兒童觀察自然景物與人工作品，欣賞色彩型態之美，以提高其審美能力。 3.指導兒童學習生活的基本技藝，體認工作的目標，勞動的樂趣及責任感，以增進其生活的適應力。
高年級	1.指導兒童從事計畫性的創作，以提高其發表的知能。 2.指導兒童從自然物與人造物中，領會其形、色、材質及結構之美，並加以應用。 3.加強兒童集體創作及參與社區生產活動，使體會勞動的樂趣與社會分工合作的意義，以促進個性與群性的調和。 4.指導兒童認識我民族藝術的特色，並謀求改進與發揚的意願。

3.時間分配：低年級教學時間每週二節，每節 40 分鐘，共計 80 分鐘。中高年級教學時間每週三節，每節 40 分鐘，共計 120 分鐘。

4.教材綱要：分爲欣賞與觀察、發表與實習、研究與討論三方面，綱要內容整理如下表 2-1-2 所示：

表 2-1-2 民國六十四年美勞科課程標準之教材綱要整理

年級	欣賞與觀察	發表與實習	研究與討論
低年級	著重在自己身邊的人、事、物，重視自己及別人的作品	能自由自在地欣賞、應用及設計簡易的材料。	對於色彩、材料、工具有初步的認識並進行簡單討論。
中年級	在欣賞與觀察方面，發現自我中心以外生活四周的美，欣賞固有藝術並加以討論。	有計畫地利用各種材料從事創作，對於創作的表現方式則增加集體畫、版畫、貼畫、漫畫、造型遊戲、毛筆水墨畫及設色畫。	在研究與討論方面，能留意作品形、色與材質，進行色彩、構圖、工具、材料及技法等的討論。
高年級	能欣賞作品的結構與機能之美，領會自然界的變化將其應用於創作中，並認識常見的固有藝術的特色。	注意創作的空間、造形、色彩、明暗、質感的處理與表現，加強各類技法的應用及表現。	要能將色彩原理運用到作品上，同時進行色彩、構圖、技法、材料、工具及其他有關知識的研討。
各類之教材	共分四類：發展階段相近的中外兒童作品、生活環境中的造形物、自然景觀、古今中外藝術作品。	共分六類：繪畫、雕塑、設計、工藝、園藝和家事，前四類分列於各學年，後兩類配合自然科或健康教育及團體活動。	色彩、構圖、表現技法、材料運用、工具使用以及其他有關知識。

5.實施方法：

(1) 教材編選與組織：教材的編寫要適合兒童的能力、興趣、需要和生活經驗。教材排列需配合時令季節，社會環境及學校行事曆。教材內容取自從日常生活中。教材的組織以兒童生活經驗為經，材料技法難易先後為緯。教材的份量宜均衡不偏頗，美術與勞作各約佔百分之五十；各類教材宜前後聯繫累進發展。

(2) 教學方法：教師應顧及兒童個別差異，並視教學目的及教材性質，靈活運用各種教學方式。

(3) 教具設備和運用：學校應設置美術與勞作教室，配合各種教學準備各類材料、教具及視聽媒體。

(4) 教學評鑑：以相對評價為主，參考兒童個人的發展進步狀況，採取觀察法、評定法、軼事記錄法、人物推定法、接談法、測驗法等。

(5) 預期學習效果：低年級以喜歡、有興趣、能表達，並滿足其創作慾，擴充基礎經驗，樂於與人分享合作為主；中年級以能利用工具表現創作，欣賞環境及造型之美，體認工作目標，培養勞動的興趣和責任感，對創作活動的過程有自信心和滿足感為重點；高年級則以能善用工具材料又計畫的創作，樂於參與集體創作及生產活動，提高對美的感受力與運用能力，領會我國固有藝術特質，將藝術活動應用於日常生活並增進對環境的適應力等¹⁸。

(二) 民國八十二年國民小學美勞科課程標準

民國八十二年所修訂的國民小學課程標準，將美勞的意義界定在「廣泛的視覺藝術基礎上」，受到兒童中心與學科本位藝術教育以及科技工藝教育思潮的影響，強調創作、欣賞與應用並重，將美術和勞作完全融合為一體¹⁹，同時注重審美領域、注重環境意識的自覺和生活的實踐，強調兒童與生存環境互動的關係。

1. 課程總目標：

- (1) 表現領域：運用造形媒材，體驗創作樂趣，培養表現能力。
- (2) 審美領域：經由審美活動，體認藝術價值，提升審美素養。
- (3) 生活實踐領域：擴展應用藝術及結合生活科技之能，涵養美

¹⁸ 教育部，《國民小學課程標準》，台北：正中書局，1975，頁 309-330。

¹⁹ 同註 12，頁 15-16。

的情操，提升生活品質。

2.分段目標：如下表 2-1-3

表 2-1-3 民國八十二年美勞科課程標準之分段目標

年級	表現領域	審美領域	生活實踐領域
低年級	能藉由各種媒材引發豐富的想像，主動參與視覺藝術活動，感受創作的喜悅。	能從觀察與欣賞活動中，重視自己及他人的作品，表達自己的想法並尊重他人的意見。	能覺知日常生活中人造物和自然物的美，並能選用自己喜愛的東西。
中年級	能體認各種媒材的特質，應用是切技法表現不同的意念，以發展創造的能力。	能辨認自然物與人造物的視覺要素，瞭解各種美的原則，培養敏銳的知覺與美感能力。	能珍視藝術文物，愛護自然景觀，以豐富生活情趣。
高年級	能探討視覺要素與原則，構思表現的主題與內涵，選擇適當的媒材與技法，以增進表現能力。	能從審美活動中，體認人類文化中各種藝術的價值，提高鑑賞能力。	能將視覺藝術習得之之能，應用於日常生活，提升生活品味。

3.時間分配：低年級每週授課 80 分鐘，分二節上課。中、高年級每週授課 120 分鐘，分三節上課。另外，視實際需要可分堂或連排，校外教學時，各校可自行調整授課時間。

4.教材綱要：依據總目標以視覺藝術為其內容，分為表現（教材特徵、心象表現、機能表現）、審美（教材特徵、美感認知、欣賞與鑑賞）、生活實踐三大領域，如下表 2-1-4：

表 2-1-4 民國八十二年美勞科課程標準之教材綱要

		低年級	中年級	高年級
表現領域	教材特徵	重視實際生活經驗，從遊戲過程中，引發豐富之聯想，並進行有趣之造形活動。一年級表現技法和媒材以未分化為原則，二年級視情況提昇其表現技法之計畫性，製作喜愛的、遊戲的、想像的各種物品。	強調表現技法和媒材之使用，可較為分化。加強計畫性，製作生活中有趣的、裝飾的、傳達的各種物件。	以計畫性統合性的原則為主要技法表現，並重視作品的完整性和美感。製作可增加生活情趣、內涵的物品，重視機能性和設計性。重視生活環境之造形與設計。
	心象表現	以肢體遊戲、體驗為主，利用各種自然物、人工媒材或鄉土教材，表現各種技法之應用。繪畫表現以線條描繪為主，可嘗	中年級重視探討表現的動機和內涵，觀察造形之結構、美感，構思立體之表現。以各種紙版及自然、人工媒材嘗試各種紙	著重深入構思所欲表現之主題與內涵。掌握對象之結構造形特徵與美感；增添科技媒材之應用，並瞭解其對人類生活之影

		試各種人工媒材或水彩、水墨之技法遊戲，練習壓印、擦印之技法。	版、木版之製作、印刷、及練習表面處理等技法。練習水彩或水墨之技法，並加以熟練。	響。著重練習各種雕刻之技法，拉坯成形之練習。研究水彩、水墨、蠟筆等技法，並研擬各種統合技法。
	機能表現	以紙為主，或鄉土媒材等易取得之材料，充分練習紙的摺法、剪刀剪法、漿糊黏合、接合……等之使用。製作日常生活中喜愛的、遊戲的、想像的各種物品。	重視添增木片、竹片、陶土等媒材，熟練經驗過之材料與用具之性質與使用方法，練習陶土捏塑、拉坯及素燒。思考物品製作材料、用途、機能等條件。	增添塊材、線材或鄉土之媒材，練習挫刀、線鋸等用具之使用，並綜合應用經驗過的材料與用具之使用。著重構思、製作方法、繪製工作凸顯美化生活環境之造形設計。
審美領域	教材特徵	著重以遊戲的方式，觀察感受日常生活中自然物或人造物之形、色、材質之美。並樂意欣賞他人之作品並重視自己的作品。	欣賞並比較生活環境中之藝術品、自然物的美感感受，及其與自然、人文環境的關連，並應用於生活之中。	著重鑑賞、描述生活環境中之藝術品、自然物的美感感受，提昇個人與社會環境的自覺意識，體認本土文化、藝術風格，並認識世界上不同文化之藝術。
	美感認知	著重感受及認識日常生活中色彩、線條、形狀、材質的變化及其趣味性。	重視認識色彩之變化，各種美的原則和自然、人文環境的關聯，及其本地民族色彩之特色。	著重體認色彩及配色原則，比較各種色彩、造形之結構，及美感表現之特徵。
	欣賞與鑑賞	著重樂意欣賞他人或自己的作品，並感受日常生活中各種喜愛的人造物、自然之美。	重視相互欣賞他人或自己的作品，並能比較作品表現特徵之差異，並能欣賞環境中的人造物、自然物或藝術品的形色之美及其特質。	著重鑑賞並比較生活環境中之人造物、自然物、藝術品之風格及其文化特質之差異，與重視並鑑賞社區環境中各種事物與文化特質之美。
生活實踐領域		選用自己喜愛之玩具或用品，及蒐集各種喜愛之圖片及飾品、器物等，並加以布置美化自己的生活空間。	中年級重視利用美感布置生活空間，並能欣賞、比較各種日常用品、商品之包裝、擺設的美感。	著重參與居家及環境布置，瞭解環境保護的重要，及能從科技媒材的應用中，體會科技對人類生活的影響。

5.實施方法：

(1) 教材編選與組織：教材的編寫以順應兒童的心智成長及造形發展，表現與審美的教材編排宜相互呼應，高年級審美教材宜彈性安排，必要時單獨編列。教材排列配合時令季節，社會環境及學校行事：教材內容宜能反映社會變遷及未來社會生活品質。教材的組織以兒童生活經驗為經，教材技法難抑先後為緯。教材的份量配合教學時數及

兒童學習負擔，低、中年級心象與機能表現宜保持均衡，高年級應增加機能表現之教材。審美教材宜安排由淺到深，範圍包含本國、外國、古代、現代等傳統與現代藝術。

(2) 教學方法：在表現領域方面，教師應顧及兒童個別差異，以多元而有彈性並視兒童實際能力，低年級可採聯科活動、中年級以小集團為主、高年級以大多數人參與協調為主。在審美領域方面，以描述、分析、解釋、價值判斷為教學過程，採直觀比較法為主，並立比較法、順位比較法、類別比較法為輔，利用擴散性教學原則給學生自由討論、靈活運用各種視覺媒體，鑑賞教學宜直接實地參觀。

(3) 教具設備和運用：設置美勞專科教室，充實教室軟體設備、各類材料教具及視聽媒體。

(4) 各領域教材或單元間的聯繫：各領域教材要注意統整性的聯繫，技法的學習要有充分的「繼續性」。審美認知的學習教材必須循序漸進，須隨學生活動的發展而逐步增加。對課程中的主要視覺美感觀念必須加以重複敘述，勿使學習活動成為獨立事件的集合。

(5) 教學評量：評量範圍包括學習效果評量、教學品質評量、美勞課程設計之評量。在學習效果評量方面，分表現能力、審美能力、生活實踐，由授課教師評量或兒童自我評量。在教學品質評量方面，分教學前、教學中、教學後，由教育行政單位評量或教師自我評量。在美勞課程設計之評量方面，分課程領域設計、單元間連續性與程序性、教學輔助媒體、充實學習與補救教學等之評量。評量方式有總結性評量、形成性評量、自我評量、集體共同評量、各種測驗之取得、非強制性方法之取得。評量方法包括觀察、晤談、評定、軼事記錄、測驗、討論、效標評量、問卷調查、報告、比較、問答、視覺鑑定、態度測量、美感判斷等方法²⁰。

(三) 九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域

民國九十一年所修訂的九年一貫課程綱要認為國民小學的課程理念應以生活為中心，並配合學生身心發展的歷程，重視學生的個人發展，並重視多元與統整的概念。在藝術與人文領域部分包含視覺藝術、

---

²⁰ 教育部，《國民小學課程標準》，台北：台捷，1993，頁 245-274。

音樂、表演藝術三部分，並主張藝術應融入生活，因此鼓勵學生根據個人生活經驗來進行創作，除了培養基本的藝文素養外，還應傳承並創作新藝術。

1.課程總目標：

(1) 探索與表現：使每位學生能自我探索，覺知環境與個人的關係，運用媒材與形式，從事藝術表現，以豐富生活心靈。

(2) 審美與理解：使每位學生能透過審美及文化活動，體認各種藝術價值、風格及文化脈絡，珍視藝術文物與作品，並熱忱參與多元文化的藝術活動。

(3) 實踐與應用：使每位學生能瞭解藝術與生活的關聯，透過藝術活動增強對環境的知覺；認識藝術行業，擴展藝術的視野，尊重與瞭解藝術創作，並能身體力行，實踐於生活中。

2.分段能力指標：在國小部分分為三階段，第一階段為小學一、二年級（藝術與人文課程融入生活課程中），第二階段為小學三、四年級，第三階段為小學五、六年級。在「a-b-c」的編號中，a代表目標主軸序號；b代表學習階段序號；c代表流水號。分段能力指標整理如下表 2-1-5：

表 2-1-5 九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域之分段能力指標

階段	探索與表現	審美與理解	實踐與應用
第一階段	1-1-1 嘗試各種媒體，喚起豐富的想像力，以從事視覺、聽覺、動覺的藝術活動，感受創作的喜樂與滿足。 1-1-2 運用視覺、聽覺、動覺的藝術創作形式，表達自己的感受和想法。 1-1-3 使用媒體與藝術型式的結合，進行藝術創作活動。 1-1-4 正確、安全、有效的使用工具或道具，從事藝術創作及展演活動。	2-1-5 接觸各種自然物、人造物與藝術作品，建立初步的審美經驗。 2-1-6 體驗各種色彩、圖像、聲音、旋律、姿態、表情動作的美感，並表達出自己的感受。 2-1-7 參與社區藝術活動，認識自己生活環境的藝術文化，體會藝術與生活的關係。 2-1-8 欣賞生活周遭與不同族群之藝術創作，感受多樣文化的特質，並尊重藝術創作者的表達方式。	3-1-9 透過藝術創作，感覺自己與別人、自己與自然及環境間的相互關聯。 3-1-10 養成觀賞藝術活動或展演時應有的秩序與態度。 3-1-11 運用藝術創作形式或作品，增加生活趣味，美化自己或自己有關的生活空間
第二	1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，瞭解不同	2-2-6 欣賞並分辨自然物、人造物的特質與藝	3-2-10 認識社區內的生活藝術，並選擇自己

階段	<p>創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。</p> <p>1-2-2 嘗試以視覺、聽覺及動覺的藝術創作形式，表達豐富的想像與創作力。</p> <p>1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。</p> <p>1-2-4 運用視覺、聽覺、動覺的創作要素，從事展演活動，呈現個人感受與想法。</p> <p>1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。</p>	<p>術之美。</p> <p>2-2-7 相互欣賞同儕間視覺、聽覺、動覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。</p> <p>2-2-8 經由參與地方性藝文活動，瞭解自己社區、家鄉內的藝術文化內涵。</p> <p>2-2-9 蒐集有關生活周遭鄉土文物或傳統藝術、生活藝術等藝文資料，並常識解釋其特色及背景。</p>	<p>喜愛的方式，在生活中實行。</p> <p>3-2-11 運用藝術創作活動及作品，美化生活環境和個人心靈。</p> <p>3-2-12 透過欣賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。</p> <p>3-2-13 觀賞藝術展演活動時，能表現應有的禮貌與態度，並透過欣賞轉化個人情感。</p>
第三階段	<p>1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式，表現創作的想像力</p> <p>1-3-2 構思藝術創作的主题與內容，選擇適當的媒體、技法，完成有規劃、有感情及思想的創作。</p> <p>1-3-3 嘗試以藝術創作的技法、形式，表現個人的想法和情感。</p> <p>1-3-4 透過集體創作方式，完成與他人合作的藝術作品。</p> <p>1-3-5 結合科技，開發新的創作經驗與方向。</p>	<p>2-3-6 透過分析、描述、討論等方式，辨認自然物、人造物與藝術品的特徵及要素。</p> <p>2-3-7 認識環境與生活的關係，反思環境對藝術表現的影響。</p> <p>2-3-8 使用適當的視覺、聽覺、動覺藝術用語，說明自己和他人作品的特徵和價值。</p> <p>2-3-9 透過討論、分析、判斷等方式，表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。</p> <p>2-3-10 參與藝文活動，記錄、比較不同文化所呈現的特色及文化背景。</p>	<p>3-3-11 以正確的觀念和態度，欣賞各類行的藝術展演活動。</p> <p>3-3-12 運用科技及各種方式蒐集、分類不同之藝文資訊，並養成習慣。</p> <p>3-3-13 運用學習累積的藝術知能，設計、規劃並進行美化或改造生活空間。</p> <p>3-3-14 選擇主題，探求並收藏一、二種生活環境中喜愛的藝術小品：如純藝術、商業藝術、生活藝術、民俗藝術、傳統藝術等作為日常生活的愛好。</p>

3.時間分配：藝術與人文領域佔領欲學習節數之 10%—15%，低年級併入生活課程中實施，中、高年級每週有三節課，每節上課 40 分鐘，共計 120 分鐘。

4.實施要點：

(1) 課程設計：

①各校成立「藝術與人文學習領域課程研究小組」，依據藝術與人文學習領域分段能力指標，考量學校條件、社會資源、家長期望、學生需求等因素，研擬學年課程實施計畫。其內容包括：「目標、每週教學進度、教材、教學活動設計、評量、教學資源」等項目。

②各校在符合基本教學節數的原則下，得打破學習領域界限，彈性調整學科及教學時數，實施大單元或主題統整式的教學。

③藝術與人文課程應協助學生在美感、情緒、心智和身體等方面的發展與成長；促進自我概念、自我尊重、自我紀律及理解與人合作關係的發展。

④.藝術與人文活動之課程設計，應幫助學生溝通觀念和表達情感，鼓勵發展語彙，建立概念、批判思考與創作之統整能力。

⑤藝術與人文課程應鼓勵學生應用資訊科技的能力，以學習、研究或創作藝術。

⑥課程設計原則以「主題」統整視覺藝術、音樂、表演藝術等方面的學習，及其他學習領域。統整原則可運用：相同的美學概念、共同的主題、相同的運作歷程……等，聯結成有結構組織的學習單元；另外「探索與表現、審美與理解、實踐與應用」也統整為原則。

⑦課程統整可採大單元教學設計、方案教學設計、主題軸教學設計、行動研究教學設計、獨立研究教學設計等。

⑧藝術與人文第一學習階段課程（國小一、二年級）與「社會」、「自然與生活科技」統整為「生活課程」，其實施要點依據「生活課程」綱要之標示。

（2）教材編選：

①教材內容與範圍：藝術與人文領域教材應涵蓋視覺藝術、音樂、表演藝術及其他綜合性藝術等的鑑賞與創作，及其與歷史、文化的關係；評價、反思與價值觀的建立；實踐和應用生活藝術；以及聯絡其他學科等範疇。

②教材編選原則：教材編選需依據國民小學課程綱要總綱、教改理念、本領域之課程基本理念、課程目標、分段能力指標及其他相關資料為參考原則。各校教師可自主編寫或慎選教材及規劃教學。教材編選應考慮學生的能力、需要、興趣、生活經驗及學校人力與物力資源、文化特色等條件。教材編選時應把握統整的原則，以主題整合教材，配合教學策略，讓學生能獲得統整的概念和系統化的訊息。教材編選組織宜注意內容的適切性、基本技法的順序性、及各學期教材的

連貫性。教材份量須切實配合教學時數和目標，教材內容之分析、策略、流程要具備可行性和實用性。

(3) 教學設計：

①教學目標能適切兼顧知識、技能、情意等範疇，符合本領域之基本理念。

②教學模式應符合教學原理，引導學生主動學習藝術的意欲。

③教學活動宜生動、活潑、趣味、有變化，掌握生活化原則。

④教學活動安排，宜符合藝術學科學習時所應建構概念的順序性。

⑤教學設計宜考慮學生學習的動機、興趣、能力及程度等個別差異，並安排補救教學。

(4) 教學方法：

①在學習情境方面：教師應營造有意義的學習情境，引發學習動機和歷程，鼓勵學生主動學習，引導學生發現、探究、試驗和發明，並負起學習責任。

②在發展技能方面：要能提供良好的示範供學生觀摩，理解技能之所以重要的原因，並提供充裕的時間和機會在各種情境實作。尊重學生對主題的詮釋或各種問題解決的方式，學生有合適的表現，立即稱讚。

③在教學概念方面：要顧及學生的能力、經驗與發展階段，銜接先前的藝術教學及學習風格。第一階段（低年級）做自發、自由的嘗試與發現；第二階段（中年級）著重特定、具體和實用的概念之瞭解；第三階段（高年級）強調具體概念之應用。

④在培養態度方面：教師本身熱心、積極、開放的學習指導態度最能影響學生。當學生學習遭遇困難時，要適時介入，鼓勵學生持續努力。尊重每一位學生的獨特表現，具體而真誠的回應學生，認同學生的努力。

⑤在教學方式方面：教法須多元而彈性，包含各種視覺藝術教學法、音樂教學法、表演藝術教學法等，應充分熟悉，靈活應用，以達成分段能力指標為目的。

(5) 教學評量：

①評量目的：判斷教學活動是否達成目標，教師必須蒐集資料加以客觀評量，以正確瞭解課程設計的適切性，並評估每位學生的學習預備狀況、學習現況、學習結果及學習遷移。評量所得，做為教師加強與補救教學的參考依據。

②評量的範圍：包括學習成果（有探索與表現、審美與理解、實踐與應用三方面）、教學品質（有教學前、教學中、教學後三方面）、課程設計（有領域課程設計、單元之內容、技法與觀念、活動設計、評量方式等四方面）的評量。

③評量方法：併用「量」與「質」的評量，且可視教學目標、教學範圍、教學方法、教學流程之需要，採取教師評量、學生互評、學生自評等方式，並應用：觀察、問答、晤談、問卷調查、億世紀路、測驗、自陳法、評定量表、檢核表、討論……等方式評量，且可酌採相對解釋法與自我比較法等彈性評量措施²¹。

二、兒童藝術表現發展階段

二十世紀之後，許多心理學家都曾觀察兒童繪畫或藝術表現的發展過程，並將兒童繪畫分成不同階段，不同階段的兒童對於繪畫表現有不同的特徵，在評斷兒童繪畫表現方面，要先瞭解兒童學習階段的發展特徵，才能針對兒童的藝術表現給予適當的教學與指導。

研究兒童繪畫發展的學者很多，有以繪畫的形式特徵來區分發展階段的羅恩菲爾德（V·Lowenfeld），也有根據兒童的動機意圖來區分的艾斯納（Eisner），以下就學者對於兒童繪畫表現及視覺美感的發展階段作一整理²²，如表 2-1-6：

²¹ 教育部，〈國民中小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域〉，台北市：教育部，2003，頁 20-32。

²² 林田壽，〈國小國畫教學之現況調查與其理論基礎之研究〉，《新竹師院學報》，第 5 期，1991，頁 413。

巫春子，〈提升兒童繪畫中色彩表現之課程與教學研究〉，台東教育大學碩士論文，2006，頁 14。

Herbert Read，呂廷和譯，〈透過藝術的教育〉，台北：藝術家，2007，頁 178-180。

表 2-1-6 兒童繪畫表現發展階段比較表

學者 提出理論年代	年 齡														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 以後
C.W.Waddle		塗鴉期				藝術錯覺期					自我意識期			藝術能力再生期	
Kerschensteiner 1905	塗鴉期				圖式期		線與形式欣賞期			外貌表現期		立體形式表現期			
Cyril Burt 1922	錯畫階段				圖形寫實主義階段		圖形寫實主義階段		視覺寫實主義階段		抑制階段			藝術復現階段	
G.H.Luquet 1927	塗鴉寫實→未完成寫實→智性寫實								視覺寫實						
A.Gosell 1928	碰撞亂畫	圖形塗鴉	命名塗鴉	圖式開始	注意部分	注意細節									
關衛 (日本學者) 1931	始源描繪期				觀念前期			寫實想像		觀念後期		自覺描繪期			
黃翼 (中國學者) 1938	塗鴉期			象徵期過渡期			定型期				寫實期				
Herbert Read 1943	錯畫期		線條時期		敘述性象徵期		敘述性寫實期		視覺性寫實期		壓抑期		藝術性復活期		
R.R.Tomlinson 1947	幼兒期				圖式期			擬寫實期		寫實化和自覺期					
Helga.Eng 1953	塗鴉期		圖式化期				平版畫期				線造型繪畫與線空間繪畫期				
Kellogg Rhoda 1969	形式與塗鴉		形狀和圖形		設計或組合		圖畫階段								
J.Piaget 1972	感覺動作期		預備期		運思前期			具體運思期			形式運思期				
E.W.Eisner 1976	機能性快感期				圖畫記述期				再現期		美感表現期				
H.Gardner 1980	塗鴉期				圖式階段			寫實階段							
Lowenfeld & Brittain 1982	塗鴉期				前圖式期		圖式期		寫實萌芽期		擬似寫實期		決定期		
Parsons 1987	主觀偏好					美與寫實				原創期					

從上表整理之兒童藝術表現發展階段可知每位學者劃分的方式不盡相同，有的比較複雜，有的比較簡單，但從發展分期中去尋找兒童繪畫的模式，同年齡的兒童即使因學者的劃分而有不同的命名階段，但繪畫表現特徵大致相同。幼兒階段會畫一些沒有形象的、錯綜複雜的線條，此階段被稱為塗鴉期、錯畫期或線條期；隨著年齡的增長，兒童開始畫一些簡單的圖示，並開始賦予它象徵的意義，此階段稱為象徵期、敘述期或圖式前期等；當兒童再大一點，開始客觀的將所見的事物描繪出來，也開始嘗試將畫面的遠近、空間感表現出來，逐漸進入寫實的階段。隨著年齡的增長兒童繪畫會越接近視覺物像的表現，整個繪畫的發展是循序漸進地由「以自我中心」到「概念式的寫實」，再由「概念式的寫實」進入「具體的寫實」，最後掙脫寫實進入「抽象的思維」²³。在國小低年級兒童的繪畫發展，偏向以自我為中心的概念式表達；中年級則以象徵性的寫實為主；高年級則由寫實逐漸走向抽象。

本研究的對象為國小三年級學生，年齡層大約九到十歲，屬於由「圖式階段」進入「寫實階段」的時期，此階段的孩子正處於繪畫發展的轉變階段，自我意識雖然強烈，但由於觀察能力的增強，喜歡模仿並開始追求具象的描繪，整理此階段兒童之藝術發展特色可歸納出以下特徵：

1. 比喻性的畫法消失，對於圖畫的記述不滿意，希望追求更高的技巧來達成視覺的說服力。
2. 在畫面空間的配置上，開始以大小遠近、水平垂直、重疊等方式來表現，以一整個平面來取代基底線，也逐漸有裡、外等透視概念。
3. 在色彩方面，會根據視覺印象即依照實際物體的色彩來著色，對於色彩的敏銳度較強，能分辨明暗、色調等。
4. 觀察力增強，對於自己與周圍環境的事物有更深的認識，較能掌握繪畫的細節。
5. 想像力豐富，對於幻想與現實的有明確的區分，畫面可投射個

---

²³ 陳朝平，〈從課程統整的觀點看生活課程綱要中的藝術與人文課程〉，《藝術教育研究》，第4期，2002年12月，頁83-98。

人情緒與幻想的事件，是主觀與客觀表現的統合期。

因此對於此階段兒童的繪畫指導方面，研究者認為要注意以下幾個要點：

1.學習適當的繪畫技巧：此階段的兒童希望能畫出「看起來正確」的畫，因此需要足夠且熟練的繪畫技巧，使其在繪畫時能適當的使用以達到滿足感與認同感，故教學時宜設計符合其能力之繪畫技巧，並給予足夠的嘗試與練習時間，使其熟悉各種技巧。

2.指導正確的觀察方式：充實的生活經驗、仔細的觀察能提升此階段兒童的繪畫表現成果，因此繪畫前的觀察特別重要，藉由提問方式，讓兒童自行發覺觀察物的細節，建構出合於事物的視覺印象，能幫助其在繪畫時快速的完成畫面配置與結構。

3.從旁協助給予鼓勵：此階段的兒童喜歡模仿曾被稱讚的藝術形式，一旦其發覺自己的繪畫不受重視與肯定，就容易從此階段開始放棄對於藝術的追求與創作，因此教師宜採用有趣的教學方式，來引導其學習的興趣，採用討論與提問的方式，讓兒童自行結合自身經驗，建構出屬於自己的繪畫模式，教師再給予正面回應。當兒童遭遇創作困難時，教師宜採取開放的態度，避免給予固定的答案，宜從旁協助其自行找到解決的方法。

三、兒童藝術教育理論

台灣的藝術教育自光復後受到歐美許多教育思潮的影響，近幾年大陸地區與台灣的兒童藝術教育除了接受西方教育思想外，也倡導以遊戲方式來進行藝術教育活動，以達到寓教於樂的目的，以下整理近年來影響台灣兒童藝術教育最深的幾個理論，以作為本研究的基礎。

（一）兒童中心的藝術教育理論

「兒童中心的藝術教育」即強調以被教學者——兒童為教學的中心，也就是以兒童的自我表現為教學的導向，提倡此論的代表人物有美國的羅恩菲爾（Viktor Lowenfeld）和英國的里德（Herbert Read），該理論是在教育史上影響最深且持續最久教育理論，其基本主張與特點在於：

- 1.藝術教育旨在啓發個人的潛能。
- 2.藝術表現是由內而外的過程，是自然成長的表徵。
- 3.藝術教育必須順應個人與生俱來的創造性，並促其開展。

基於此理念，藝術教育的目標在於開發兒童的創造性並促進兒童格的健全發展²⁴。在創作材料與技法方面，因兒童發展階段不同，其適合的材料技法也有所不同；在創作題材方面，應以兒童的生活經驗為主；在從事藝術教育的方法方面，應該重視啓發，鼓勵兒童自我表現；在於藝術評量方面，對於兒童的作品不宜給予優與劣的判斷，應從作品中分析兒童的成長階段，並重視其創作過程。在整個教學的過程中，教師不僅提供環境、刺激、與素材，使兒童擴展他們的周遭經驗與刺激；鼓勵兒童對於周遭人、事、物的好奇心與探索行爲；並從旁協助兒童從不同角度觀察與參與，來激發他們的藝術表現形式。

兒童中心的藝術教育理論中，強調創造性與兒童自我表現的主張受到多位美國學者的批評，其中艾斯納（Eisner）曾極力排斥「兒童作品不能也不應被評量（指依據課程設計的評量）、教師不應向兒童談論成人藝術品、讓兒童自由操作材料」等觀點。國內藝術教育學者黃壬來、郭禎祥、劉豐榮、黃冬富等曾針對此派理論提出質疑：

- 1.藝術教育的內容太過於侷限於藝術創作，使兒童的審美能力、審美態度、審美情趣的培養受到了限制，也忽略了其對於傳統文化的認識。

- 2.透過自我表現能培養的應是自發性或個別性，而並非產生新的問題方法或觀念的創造性。

3. 強調兒童的自由成長與過份重視創造性、創作表現，比較忽視系統化課程與實施方法，不但使藝術教育淪為工具，也使美術教育的地位邊緣化。

（二）學科本位（DBAE）的藝術教育理論

1960年開始，美國藝術教育學者開始批評兒童中心的藝術教育主張，直到1980年，一些藝術教育學者認為藝術能力不是天生的、不是自然成長的，必須要有良好的課程設計，藝術應像普通教學中的一門

---

²⁴ 同註 12，頁 38-39。

獨立學科，是需要經過有系統的學習而得到知識，因此主張學科本位的藝術教育理論（discipline-based art education，簡稱 DBAC）因而興起，其中代表人物有艾斯納（E.W.Eizner）、古利爾（W.D. Greer）、克拉克（G.A.Clark）等人。此理論的基本主張如下：

- 1.藝術教育的主要價值在於它對個人經驗的獨特貢獻。
- 2.藝術能力非自然成長的結果，而是學習的結果。
- 3.藝術教育若欲收效，此課程設計應包括目標、內容、學習活動及教材之制訂。
- 4.藝術應是普通教育中的一個基本學科。
- 5.對個人有益的藝術學習領域為：藝術創作、批評、歷史等領域²⁵。

基於以上的立場，學科本位藝術教育的主要目標有二：其一是要培養學生瞭解和鑑賞藝術的能力，包括瞭解各種藝術理論和知識，以及藝術創作和對藝術的感應能力；其二是要把藝術當成教育中的基本科目來教，以作為未來成為專業藝術工作者的基礎學習。

在教學方法方面，是以藝術品當作教學的核心，教學時要統合美學、藝術批評、藝術史和藝術製作四個領域於同一教學單元之中；在教學內容方面，可取材古今東西方的民間藝術、應用藝術和純粹藝術；在課程設計方面，藝術教育應有具備系統化和程序化的教學流程，例如：應先指導學生瞭解傳統藝術後，才產生異於傳統藝術的創造行為；在教學評量方面，根據教學目標來訂定客觀的評量標準，對於創作過程和創作結果同樣重視，要兼顧行為目標與表現目標的達成。學科本位的藝術教育理論最大的優點在於系統化的課程設計和規範性的目標評量，對於某些認知性與技術性的學習，既具體又明確、易於施用、又易於達成效果，使學生能獲得完整的藝術知能。

美國學者菲德門（Freedman）曾對學科本位藝術教育提出質疑與批評，整理該理論的缺點如下：

- 1.實施教學時若未能使用適當的啟發方式，易流於知識的學習，而忽略藝術表現的本質，對於一些傾向自我表現的藝術創作較不適用。

---

²⁵ 同註 12，頁 40。

2.忽略了藝術與生活的結合，可能造成藝術教育與社會的隔閡。

3.無論是藝術品的內在價值或是藝術品的背景、意圖與用途，都會因觀賞者文化背景的不同而有不同的觀賞角度與解釋，若對於不同文化的作品，作相同方式的分析，則忽略了文化差異的因素。

(三) 社會取向的藝術教育理論

在 1990 年代左右，美國許多藝術教育學者，爲了改善學科本位藝術教育理論中藝術與社會隔閡、脫節的缺點，主張藝術教育的社會取向，即「社區本位藝術教育」(community-based art education)。最早提出社會取向藝術教育理論者爲馬可菲 (Mcfee)，她認爲教師在進行藝術教學時，必須促使學生成爲參與民主社會的公民，所以藝術教育是學生發現、認知與讚賞社區價值觀的一種歷程。其後提出相關理論的學者有梅耶 (May)、席克 (Hicks)、菲德門 (Freedman)、史塔爾 (Stuhr)、布朗第 (Blandy)。此理論的特點與基本主張如下：

1.藝術教育是一種動態的媒介，也是一種可變動且無定形的結構，對於當前的社區或社會問題要有所反應。

2.社會是隨時變動的，因此藝術教育應隨著社會的重建而改變。現階段的藝術教育在促使社會公平，因此對於性別、種族、不同文化應給予尊重與肯定。

3.藝術教育的內涵是視覺文化，除了美術還包括人工產品、廣告、大眾傳播圖像、設計物品、裝潢、環境等，在探討作品的感覺、形式、材料特性及效果之餘，也要涉及社會政治層面的特性與效果。

4.藝術教育應重視多元文化現象，進行「社會重建的多元文化藝術教育」，包括針對圖像或人工產品等分析社會、政治、宗教、經濟等多元項目；將居住地的藝術融入課程中。

5.藝術教育的設置必須符合學習者的需求，並配合學習者的差異作調整²⁶。

社會取向的藝術教育其優點在於能與社會、社區做結合，隨著社會潮流而修改藝術教育的內容，避免制式化的訓練，使藝術教育更加多元化、現代化、及生活化，開拓了藝術教育的領域；但艾斯納 (Eisner)

---

²⁶ 同註 12，頁 42-43。

也對社會取向的藝術教育提出批評，他認為過度將社會、政治、經濟等議題置於藝術教育中，會模糊藝術教育的本質，不僅使藝術教育忽略兒童的自我表現，也忽略藝術教育對於創意思考、審美態度的啟發。

（四）遊戲活動的藝術教育理論

遊戲是兒童的一種自主學習，與環境、同儕互相學習的方式與過程，是兒童成長中不可或缺的活動。德國哲學家康德（Immanuel Kant）與席勒（Johann Friedrich Von Schiller）兩人主張「遊戲衝動說（Theory of play-impulse）」，也就是遊戲為藝術活動起源的說法²⁷。康德在區分藝術與手工藝時，認為藝術是一種遊戲，是愉快的事情，與手工藝正好相反；席勒認為藝術和遊戲同為不帶實用目的的自由活動，康德與席勒都認為遊戲的特點在於自由活動。英國教育學家史賓塞（Herbert Spencer）認為遊戲活動與審美活動具有同一性，他認為審美活動實質上就是一種遊戲，而德國哲學家伽達默爾（Hans-Georg Gadamer）更認為遊戲就是藝術作品本身²⁸。因此西方許多學者皆認為藝術與遊戲有其關聯性與共通性，也認為以遊戲方式來進行藝術教育，是一種實現主體性自由的方式，能使身心放鬆，這種遊戲活動的藝術行為是一種肯定自己、超越自己的一種活動。

在中國，藝術與遊戲的關係可追溯到文人畫的「墨戲」之說。黃庭堅「題東坡水石」寫道：「東坡墨戲，水活石潤，與今草書三昧所謂閉戶造車出門合軌。」《豫章黃先生文集》卷中也寫道：「東坡居士遊戲於管城子楮先生之間。」²⁹這裡是將以遊戲筆（管城子）與紙（楮先生）之間所成的水墨畫稱為墨戲。姜紹書在「米海嶽畫」所說：「想寶晉齋中盤礴之跡，必有極精工者，其墨戲雲山，乃米畫之一種耳。」姜紹書意旨米芾的畫作有適合墨戲的，也有是極精工者的。而到了米友仁，則自作款識為墨戲，或「戲作」。宋代文人畫家都自謂墨戲，文人畫的墨戲之作也成了此一時期的主體畫風。到了元代墨戲之作仍延續著，王冕更為墨戲建立了理論，在其《梅譜》中曾說：「戲墨，發墨

²⁷ 吳長鵬，《水墨造形遊戲》，台北：心理，1996，頁9。

²⁸ Hans-Georg Gadamer, *Wahrheit Und Methode*, Vols. 2, 洪漢鼎、夏鎮平譯，《真理與方法》，台北：時報，1995，頁146。

²⁹ 彭修銀，《墨戲與逍遙》，台北：文津，1970，頁174。

成形，動之於興，得之於心，應之於手。」由上述可知中國傳統文人畫是表露一種遊戲心態的藝術作品，是將遊戲融入藝術的一種表現。

無論從中國傳統繪畫角度或西方教育思潮中，皆可看出以遊戲方式來進行藝術活動的重要性。近年來許多國內的藝術教育學者劉得劭、郭博州、林千鈴等都曾提出以遊戲活動進入藝術教學的理論與方式，其中最大的特色就是活潑、開放的教學，對於啓發兒童的創意有很大的幫助，當遊戲與藝術教材結合時，兒童的柔軟感受性、豐富的想像力與直觀的判斷力都可以從中獲得。

從上述的藝術教育理論中得知，現階段的藝術教育應綜合以上四種教學方式來設計合適的教學活動。以「兒童中心的藝術教育」角度來說，教師教學時宜鼓勵學生自由探索，透過主動學習、討論來擴展經驗；以「學科本位的藝術教育」角度來說，教師應設計系統化的教學活動，使學生能學習完整的藝術知能；以「社會取向的藝術教育」角度來說，教師設計教材時宜融合社區與多元文化的內容，使學生的藝術學習與創作更生活化；以「遊戲活動的藝術教育」角度來說，教師應結合藝術教材與遊戲，使學生樂於學習，並發揮想像力與創造力。

第二節 水墨畫教學源起與初探

本節先將傳統水墨畫教學至現代水墨畫教學的演變過程做一整理，比較其相異處，並將歷年來與水墨畫教學之相關研究歸納整理，再探討國小水墨畫教學之現況與課程內容的安排，最後從中歸納出合適於本研究的教學模式與課程。

一、 水墨畫教學源起

從中國歷史發展上來看水墨畫，早期稱之為國畫，其不僅在中國藝術史上佔有重要的地位，也富含中國五千年來的傳統文化。要講到水墨畫教學，不得不提及中國文人，早期文人必要學會的四藝「琴、棋、書、畫」，其中的畫意旨水墨畫。依照藝術教育的歷史演進發展與教學方式之差異，可以將水墨畫教育分為下列幾個時期：

（一） 師徒傳承時期：

清朝以前只有少數官宦士人階層可透過書院方式來接受教育，因此最早的藝術教育並未普及於民間，水墨畫教學自然也僅以「師徒傳授」的方式進行。在《倫語》、《莊子》等先秦典籍都曾記載過民間藝匠的師徒互動情形，因此這種師徒技藝傳授的方式後來也被繪畫所採用。元朝趙孟頫曾說：「作畫貴有古意，若無古意，雖工無意。」董其昌在《畫眼》中亦曾提到：「畫家以古人為師，已是上乘。」³⁰因此明、清時期的學畫方式重在師古，許多民間的畫師或畫匠都透過自學或是模仿佛古人的方式在進行繪畫，明末鄭成功時代，大量漢人移入台灣，也將這種師徒制度的水墨畫教育方式傳入台灣，因此陳木子將 1661 至 1895 年的藝術教育歸為師徒相傳時期³¹。

清朝治理台灣開始，台灣的官員多為清朝所派來的文人，他們自小接受中國傳統教育，因此繪畫風格無不展現「文人氣息」。此一時期

³⁰ 葉淑芳，〈國民中學水墨畫教學現況調查研究-水墨畫教學在藝術與人文學習領域之重要性〉，國立新竹師範學院碩士論文，2002，頁 32。

³¹ 陳木子，〈台灣藝術教育發展史〉，台北：環宇，1998，頁 25。

的書畫學習多半由教師在家開班授課，或富家聘師授徒，一切教學皆屬於私人行爲，其中最著名的師徒制度場所爲板橋林本源家所設的「汲古書畫」，透過聘請江南一帶的畫人名士來台講學授畫，因此台灣早期的學術與畫風受到江浙、福建一代的影響很大³²，繪畫方面受到謝琯樵³³的影響最大。

此一時期的師徒制度所教授的內容是國畫六法爲主，包括基本的筆法、構圖、用色等，教學方式採用臨摹古代名作，徒弟練習，再由教師講評或修改。教材內容主要爲畫譜，包括明代胡正言的「十竹齋書畫譜」、清朝王概的「芥子園畫譜」、以及「唐詩畫譜」等，繪畫主題以裝飾性的花鳥類及梅蘭竹菊最多，其次是具有故事、神話、傳說特性的寺廟題材人物畫，最弱的反而是山水畫。

（二） 學校教育臨畫、摹寫到寫生時期：

台灣的學校教育制度於 1895 年《馬關條約》將台灣割讓給日本的日治時期開始，而藝術教育正式在學校中實施也始於日治時期，此時期台灣教育實施有兩個重點：一是師範教育，爲培養師資以教授日語爲主；二是初等教育的普及。其中最早教授台籍子弟視覺藝術課程的，是於 1902 年的國語學校師範部，分爲甲、乙兩科，甲科以培養日籍教師教育爲主，乙科以培養台籍訓導爲主。甲乙兩科都於課程中增加「習字圖畫科」，教學內容爲書法楷行草書以及臨畫、寫生³⁴，因此日治初期的藝術教育雖有毛筆畫，但並不專屬畫水墨，而是與學習書法共存於「習字圖畫科」。

反觀同期日本國內所實施的藝術教育，明治十一年（1878）開始日本盛行歐化的圖畫教育，配合明治政府富國強兵的政策與社會需求，以教導正確而精密的描寫物體的「形」、「體」與「理」、「法」³⁵爲主，此時的圖畫教育稱爲「鉛筆畫時代」，但歐化的圖畫教育卻使傳統的日本毛筆畫抬頭，明治廿三年（1890）至明治卅五年（1902），日本

---

³² 同註 31，頁 30。

³³ 清代咸豐年間台灣著名書畫家之一，與林朝英並稱二大尚意派書畫家。

³⁴ 王麗雁，〈台灣學校視覺藝術教育發展概述〉，《台灣藝術教育史》，台北：藝術館，2008，頁 115。

³⁵ 林曼麗，《台灣視覺藝術教育研究》，台北：雄獅，2000，頁 74。

「毛筆畫」³⁶幾乎取代了「鉛筆畫」，由全國出版有關圖畫之教科書來看，與毛筆畫相關的教科書約佔全部的 62.3%，鉛筆畫與水彩畫約佔全部的 28.2%，但此時毛筆畫所採用的教學方式是模仿名家的筆法與筆順的臨畫教學法。

1895 年至 1919 年台灣公學校的藝術教育最早由「習字圖畫科」轉變為「手工圖畫科」，圖畫教育始終無法獨立出來成為一科目，因此無論是圖畫教育、或是包含於其中的水墨畫教學自然無法成為藝術教育的重點，此時的圖畫教育停留在臨畫與摹寫的教學方式，藝術教學著重於「實用」與「實利」。

1920 年開始日本的自由畫風潮影響了台灣，也影響了台灣的藝術教育，最主要的兩個變動，其一是 1922 年起手工與圖畫開始分科教授，即使 1933 年圖畫教育與手工教育再次合科教授，但圖畫教育不再是附屬品，反而有重於手工科之意味；其二是圖畫教育從傳統的臨畫教學法逐漸轉變為重視觀察的寫生畫，尤其 1927 年開始舉辦的「台灣美術展覽會」(台展)，特別強調獨創性的觀念，推翻了日治時期以來的臨畫、摹寫之文人風格，因此水墨教育也脫離了傳統的臨摹教學法方式，逐漸走向自然寫生的概念。

日治時期台灣藝術教育受到日本畫家的影響，除了傳統水墨畫外，膠彩畫、炭筆素描、水彩、油彩、靜物寫生、線性透視、戶外寫生等繪畫技法與美學概念都被引入台灣，推動現代美術的發展³⁷，也改變了師徒相傳的藝術教育方式，傳統水墨畫也多少受到西化多元繪畫而有所改變。1950 年左右，台灣學校教育制度逐漸完備，國民學校、班級數、就學人數都有快速增加趨勢，除了學校美術教育受到重視，民間畫室與畫會也逐漸普及，在水墨教學上先臨摹教授畫稿，而後再進行寫生，力求物象的瞭解、觀察實物的精神，補足了古法用筆的精確度³⁸。

(三) 多元教育的水墨創作時期：

---

³⁶ 廣義的水墨畫包含了日、韓、東南亞諸國的中國繪畫，因此本文將日本的毛筆畫歸類為水墨畫。

³⁷ 同註 27，頁 120。

³⁸ 黃光男，〈水墨教學與創作〉，《歷史博物館學報》，第 8 期，1998 年 3 月，頁 7。

二次大戰後，國民政府遷台，一方面來自中國大陸的藝術創造者，擔任大專院校的藝術類科目教師，帶來新的創作觀念和技法；另一方面留學於歐美的留學生持續增加，也使西方文化之藝術教育與創作理論影響國內藝術教育的發展，台灣的水墨畫教育與水墨創作紛紛朝著多元化發展。

水墨教育從學校教育的臨畫、摹寫、單一物象的寫生描寫，到進而採用攝影取景的方式構圖，採用類似西方素描的單色調子佈局，來營造畫面的氣氛，但剛開始還是採用傳統筆墨來描寫自然景物，採取封閉式的水墨畫教學，也就畫面的呈現必須達到老師所認同的形式。

而後隨著重視多媒材體驗的創造性教育方法以及多元文化藝術教育、後現代藝術教育課程觀點的衝擊，另一開放性水墨教學法因而產生，學生入門後即可自由創作，這種新水墨畫的創造不但融入西方新視覺的概念，也掌握現代實驗創作的精神，雖然現代水墨揮灑自如，但還是不能沒有傳統水墨畫的精神與水墨畫技法。這類教學理念主張從繪畫美學入手，或由討論中引發靈感，並在標新立異中力求突破現狀，掌握到水墨畫真正的本質，然後再創作新鮮有力的水墨作品³⁹。

從上述水墨畫教學緣起與歷史中發現早期學習水墨畫採師徒制，因此學生所學內容多與臨摹之畫作相距不遠，在學習技法方面熟練而紮實，但學生受限於學習模式，能創新者少。現今水墨潮流不僅要延續傳統水墨畫本質，在題材或表現方式上還力求創新，若採用古法師徒制教學於國小水墨畫教學中，學生在筆墨技法的表現方面雖有一定水準，但卻缺乏創意性，再者傳統師徒制需耗費多時的練習，才能有一定水準，學生不僅無法體會學習水墨畫的樂趣，亦無法從中獲得成就感，更使學生之創意無法發揮。因此本研究採用多元水墨技法，學習模式雖為老師示範、學生嘗試，但著重於學生自由試驗來探索水墨技法之各種呈現效果，並強調學生創意性的發揮與表現，使學生透過水墨技法的學習能從中得到成就感，並呈現多元樣貌之作品，而非與老師筆法完全相同之作品型態。

---

³⁹ 同註 38，頁 11。

二、 水墨畫應用於教學之相關研究

在國內以水墨畫創作作為研究主題者，每年均有一定的數量，且為數不小，但將水墨畫應用於教學作為探討研究者卻很少，下表是整理自 1990 年到 2005 年全國碩博士論文、期刊中，與水墨畫教學之相關研究主題的結論與建議，評析如下：

表 2-2-1 國內水墨畫教學之相關研究一覽表

研究者	年代	研究主題	研究結論與建議
林田壽 ⁴⁰	1990	國小國畫教學之現況調查與其理論基礎之研究	<p>此篇研究先以問卷調查法瞭解當時國小階段實施國畫教學之實際情況，其次再探討「西方藝術教育理論」、「兒童學習藝術理論基礎」、「傳統國畫教學理論」，釐清概念後確立國小階段的國畫應採取創作教學導向，研究結果提出國畫教學的基本原則、取向與教學策略，如下：</p> <p>一、基本原則：</p> <p>(一)應順應兒童繪畫表現心理及發展之階段施教。</p> <p>(二)應鼓勵兒童自由觀察與自由表現。</p> <p>(三)應把握民族化與生活化的原則。</p> <p>(四)注重視覺感知之涵養重於技巧之訓練。</p> <p>二、基本取向：</p> <p>(一)認清常態美術教學之特性，切合教學目標。</p> <p>(二)掌握傳統國畫的特色。</p> <p>(三)表現題材應把握生活化之原則，並建立國畫創作之生活背景環境。</p> <p>(四)重視「藝術感知」之涵養。</p> <p>(五)注重創造思考性之教材。</p> <p>三、教學策略：</p> <p>(一)分段實施層次之教學策略。</p> <p>(二)筆墨遊戲之教學策略。</p> <p>(三)寫創合一之教學策略。</p> <p>(四)統合鑑賞與創作之策略。</p> <p>(五)詩書畫合一之教學策略。</p> <p>(六)寓書法於繪畫表現之教學策略。</p>
呂泓瑩 ⁴¹	1992	國民小學兒童水墨畫教學現況調查研究	<p>此篇研究結論如下：</p> <p>一、當時國小美勞科多以彩繪為主。</p> <p>二、學生喜歡畫畫，對於水墨畫接觸機會少，但願意學習水墨畫。</p> <p>三、大多數教師對於水墨畫教學感到困難，不諳</p>

⁴⁰ 林田壽，〈國小國畫教學之現況調查與其理論基礎之研究〉，《新竹師院學報》，第 5 期，1990 年，頁 347-443。

⁴¹ 呂泓瑩，〈國民小學兒童水墨畫教學現況調查研究〉，《進修推廣部學士學位進修班獨立研究專輯 2》，1992，頁 225-269。

			<p>教材教法。</p> <p>四、師生偏向水墨創作不愛臨摹。</p> <p>五、水墨畫教學的現況是教與學的比例皆少。</p> <p>六、教師贊同推廣水墨化教學。</p>
胡寶林 ⁴²	1996	淺談兒童水墨畫的開放美育	<p>此篇研究結論如下：</p> <p>一、水墨畫教學不但應廢除臨摹的過程，更應推廣到兒童美育中，成為教學活動的重心。</p> <p>二、教導兒童基本動作最初僅以筆墨中的「骨法用筆」和「墨分五色」來教導用筆和用色。</p> <p>三、不應給兒童任何畫稿來臨摹，但可欣賞名畫和畫冊中名作，可以略作筆墨、用色、構圖、意境的導覽。</p>
羅美蘭 ⁴³	1997	兒童水墨畫教學研究	<p>此篇研究採用理論研究法歸納各階段兒童水墨畫表現特色和指導要點，而後與從事兒童水墨教學之教師交換心得，嘗試以兒童美術發展心理與兒童水墨畫教材教法，設計一套有趣的兒童水墨畫教學活動。研究結論提出建議如下：</p> <p>一、培育兒童水墨化教學師資。</p> <p>二、成立資源中心，研發教材教法。</p> <p>三、結合教師專長，從事兒童水墨畫教學研究。</p> <p>四、將兒童水墨畫教學與實際生活結合。</p>
黃光男 ⁴⁴	1998	水墨教學與創作	<p>此篇研究結論如下：</p> <p>一、水墨畫教學足以影響水墨畫的創作。教學理念是教學行動的根源。</p> <p>二、水墨畫本質明顯地逐漸稀薄中，有人認為是在轉變中，但現今已不見早期畫中反射畫家的人格。</p> <p>三、水墨教學取之於傳統。表現於現代。從古法中的三遠法與造境，佐以西方素描等方式，值得鼓勵與嘗試。</p>
劉旭原 ⁴⁵	1998	社教機構（1998~1999）國畫教學與學習現況調查研究	<p>此篇研究採用文獻分析與問卷調查方式進行，以參加社會教育館國畫研習課程之師生作為問卷調查施測的對象，整理問卷與研究結果提出建議，用以提高社教機構的國畫教學品質與學習效果。問卷調查結果如下：</p> <p>一、國畫研習班教師方面：現行國畫研習班教師專業知識與態度方面良好；教師資格條件應具有任教科目的專長、具有鼓勵成人學習的特質、具有成人教育的經驗。</p> <p>二、創作教學與學習方面：教師採用「畫冊」、「圖片」為輔助教材，並以「示範法」教學；「臨摹」是學生學習最常使用的方式；「臨摹」的教材以「老師的教學稿」佔多數；老師對於學生的國畫作品指導以「修改」佔多數。</p> <p>三、欣賞教學與學習方面：「上課時間不夠」常使教師無法進行國畫欣賞教學；「自編教材」是</p>

⁴² 胡寶林，〈淺談兒童水墨畫的開放美育〉，《美育月刊》，第75期，1996，頁27-40。

⁴³ 羅美蘭，〈兒童水墨畫教學研究〉，《花蓮師院學報》，第7期，1997，頁591-638。

⁴⁴ 黃光男，〈水墨教學與創作〉，《國立歷史博物館學報》，第8期，1998，頁1-12。

⁴⁵ 劉旭原，〈社教機構（1998~1999）國畫教學與學習現況調查研究〉，國立台灣師範大學碩士論文，1998，頁1-224。

			<p>教師最常使用的欣賞教材之來源；「老師的作品」與「同學的作品」是國畫研習班中最常欣賞的國畫作品；「與國畫創作一起進行」是學生最希望欣賞教學的進行方式；「講述法與討論法同時使用」是學生希望國畫欣賞使用的方式；若單獨開設「國畫欣賞課程」，學生會報名參加者達半數以上。</p> <p>四、教學方向與學習動機方面：「與生活結合，增進審美的能力」、「培養國畫欣賞能力」是國畫課程配合時代潮流所應著重的方向；學生學習的動機是「培養興趣」、「增加藝術涵養」、「調劑生活」。</p> <p>五、滿意程度方面：「教學方式」是學生對於國畫研習班教學中最滿意的項目；教師採用的「教學方式、教材」符合學生學習需求；學生對於「學習成果」、「國畫整體課程」感到滿意。</p>
葉淑芳 ⁴⁶	2001	國民中學水墨畫教學現況調查研究水墨畫教學在藝術與人文領域之重要性	<p>此篇研究採用問卷調查方式，調查九年一貫課程綱要原則下，當時國民中學水墨教學情況，以桃園縣立國民中學師生為調查對象，根據收回有效問卷進行整理分析，結論如下：</p> <p>一、國民中學水墨畫教學普遍。</p> <p>二、教師水墨畫教學法以「示範」為主；教材以「自編」最多。</p> <p>三、教師以「講述法」指導水墨畫鑑賞教學，並且普遍實施鑑賞教學。</p> <p>四、教師在水墨畫教學時，所遇到的困難是：學生用具準備不齊、學生對水墨畫不熟悉、沒有專用教室。</p> <p>五、水墨畫教學應取材生活化；學生喜歡的上課方式是寫意、校外參觀。</p> <p>六、國中美術教師認為在「多元文化教育」、「藝術與人文」中，水墨畫教學是很重要的。</p> <p>七、國中學生對水墨畫的興趣中等。</p> <p>八、國中學生覺得學習水墨畫很困難。</p>
孔美惠 ⁴⁷	2002	從「北宋郭熙繪畫觀」探討國小水墨畫教學九年一貫「藝術與人文」領域之水墨畫教學研究	<p>此篇研究是從郭熙的繪畫觀，如：「俯瞰花觀竹影」、「三遠法」、「用筆八法」、「筆墨事」等，來探討對於國小水墨畫的啓示及運用。研究法採用教學實驗法，以「郭熙繪畫觀」為自編水墨畫課程的核心，實施後對於屏東縣東隆國小六年級學生水墨畫「繪畫能力」的影響，研究結果資料處理兼具量與質兩方面，結論如下：</p> <p>一、水墨畫教學中「引起動機」具有相當之重要性。</p> <p>二、實施水墨畫鑑賞教學，應特別注重作品的精神內涵及意義。</p> <p>三、指導學生深入觀察事物，使其層面更為豐富細微。</p> <p>四、在作畫佈局方面，教導學生構圖之原則，開拓學生的空間視野。</p>

⁴⁶ 同註 30，頁 1-106。

⁴⁷ 孔美惠，〈從「北宋郭熙繪畫觀」探討國小水墨畫教學九年一貫「藝術與人文」領域之水墨畫教學研究〉，國立新竹師範學院碩士論文，2002，頁 1-222。

			<p>五、靈活運用「用筆八法」的技巧，使水墨畫造型表現更多變化。</p> <p>六、注意水墨畫的墨韻之美，增添作品的美感。</p>
李進士 ⁴⁸	2003	國小六年級水墨畫教學研究－後現代視覺藝術創作理念之應用	<p>此篇研究採用文獻分析與行動研究法進行。研究目的是探討可應用於水墨教學之後現代藝術創作理念；並研究發展水墨畫教學模式，提高教學效果。依據後現代藝術創作理念，設計五個單元，採鑑賞導向創作之教學模式，進行一個學期的教學研究。研究結果為：</p> <p>一、藝術隨藝術思潮而演變，水墨畫也應隨藝術思潮而創新。</p> <p>二、水墨畫是國小藝術與人文學習領域課程視覺藝術教材的一部分，但為傳統藝術文化的精華，故在文化與理解之教學上應有重要地位。</p> <p>三、實施水墨畫教學時，應從生活環境與經驗中取材，結合欣賞與探索表現的活動，並考量時間與資源的限制。</p> <p>四、應用後現代藝術創作理念與技法，能提昇兒童對水墨畫的學習興趣，產生學習動機，進而增強學習自信心。</p>
麥郁敏 ⁴⁹	2004	劉國松現代水墨畫技法在國小六年級水墨教學上之應用研究	<p>此篇研究採用文獻分析與行動研究法進行，將劉國松的現代水墨畫技法運用於高雄市二苓國小六年級水墨畫教學上，從理論與實務的相互驗證與反省中，探討改善水墨畫的教學方法。研究重點在於：</p> <p>一、水墨畫在國小視覺藝術課程上的地位。</p> <p>二、劉國松現代水墨技法的價值與特色。</p> <p>三、將劉國松水墨技法運用於國小水墨畫教學的可行性，以及運用後對於國小六年級兒童水墨畫教學的具體影響。</p> <p>研究結果如下：</p> <p>一、劉國松現代水墨畫是融合「中國傳統水墨畫的精神」與「西方藝術理念及技法」的水墨畫新風格，在國小藝術教學上有其重要地位。</p> <p>二、國小六年級水墨畫教學應用劉國松現代水墨畫技法，配合兒童的繪畫發展，依技法難易設計符合兒童能力與興趣的課程，運用適當的教學策略，可以提升兒童的水墨畫能力，增強學習興趣與自信心</p> <p>三、後測結果顯示自由而開放的技法對於臨摹畫的態度有負面影響，但能提升水墨畫的自由表現或臨摹的能力。</p>
劉信亨 ⁵⁰	2004	鷹架理論在國民小學三年級水墨畫教	<p>此篇研究採用文獻探討與實際教學檢討、修正等方式來進行。教學依據八十二年美勞課程標準，與九十一年藝術與人文學習領域課程綱要中有關水墨畫教學的要點來進行課程設計，並採用</p>

⁴⁸ 李進士，〈國小六年級水墨畫教學研究－後現代視覺藝術創作理念之應用〉，國立屏東師範學院碩士論文，2003，頁 1-139。

⁴⁹ 麥郁敏，〈劉國松現代水墨畫技法在國小六年級水墨教學上之應用研究〉，國立屏東師範學院碩士論文，2004，頁 1-142。

⁵⁰ 劉信亨，〈鷹架理論在國民小學三年級水墨畫教學的應用之研究〉，國立屏東師範學院碩士論文，2004，頁 1-142。

		學的應用之研究	鷹架理論的學習模式於國小三年級的水墨畫教學中，以探討是否能改善兒童水墨畫的學習活動、並提高學習效果。研究結果顯示： 一、水墨畫為國小兒童認識傳統藝術文化不可缺少的教材。國小三年級水墨畫學習重點在於：水墨媒材與技法的認識及運用。目前兒童水墨畫的教材與教法亟需改善。 二、應用鷹架理論，可配合兒童水墨畫的實際發展與潛在發展程度，採用系統的學習活動，適時給予支持，養成合作、負責的學習習慣，藉水墨畫技法的認知，提升技能表現能力。 三、應用鷹架理論於兒童水墨畫基礎教學，在知識與技能方面的成效卓著，在態度方面也有相當水準的教學成效，因此，鷹架理論應用於兒童水墨畫基礎教學確實可行。
林胡千鈴 ⁵¹	2005	兒童水墨教育之研究	此篇研究以研究者自身教學經驗為基礎配合文獻探討方式，將兒童水墨畫的理論與實踐做一研究與整理，如下： 一、釐清「兒童畫」與「水墨畫」的定義及其內涵，並以兒童畫論述的發展過程、分期、和表現為基礎，將水墨畫的歷史發展、運用材料、繪畫技法、以及內在脈絡與之結合，以尋找兩者美學實踐上的共通點，初步建立兒童水墨教學體系之架構。 二、自由活潑的教學模式配合現代水墨畫新材質的運用與美學新觀點能改變當前的台灣水墨教育之偏差，使水墨藝術教育朝更多元化發展，無論在材質的嘗試、題材的開發、和內容的延展方面，皆有成效。 三、啟發兒童水墨教學的方式分為兩方面，其一是材質的實驗，材質可應用潑墨、線條、填彩、拼貼等不同方式，激發兒童對於水墨媒材的熟悉度與親切感；其二是多元的內容，如：風景寫生、人物畫、抽象畫等，老師引導兒童透過藝術的方式自我表達。
蕭惠如 ⁵²	2005	國小一年級現代水墨教學之行動研究	此篇研究採用文獻分析與行動研究法進行，將現代水墨藝術創作理念運用國小一年級水墨教學上，從中瞭解國小一年級學生利用現代水墨創作理念於藝術教學中的學習成效，從理論與實際教學試驗中探討提高水墨教學效果之方法，藉以發展現代水墨創作理念與教學原理之國小低年級水墨教學。研究結果顯示： 一、現代水墨的表現風格與創作形式多元化、趣味化，兒童對這種自由的藝術創作充滿興趣，並體認其文化價值。 二、根據相關理論，水墨教學在藝術與人文領域中可發展出適合低年級的學習活動。 三、應用現代水墨創作理念於教學中，須配合兒

⁵¹ 林胡千鈴，〈兒童水墨教育之研究〉，佛光人文社會學院碩士論文，2005，頁 1-100。

⁵² 蕭惠如，〈國小一年級現代水墨教學之行動研究〉，國立嘉義大學碩士論文，2005，頁 1-165。

			<p>童的繪畫發展，考慮教材與技法的難易度而設計適當的課程。</p> <p>四、在不同水墨教學策略與教學活動下，學生在學習方面有正面的成效。</p> <p>五、應用適當的教學方式於水墨教學中，能提昇學習樂趣，增強兒童對學習的自信心。</p>
--	--	--	--

由上表整理可以歸納出水墨畫教學的幾項要點，分述如下：

(一) 教學方法：

採用開放、啓發、活潑、趣味化的教學方式，較能引發學生學習的興趣，教學方式對於學生學習成果有很大的影響。

(二) 教學內容：

教材內容宜貼近學生的生活，與生活經驗相結合的教材較能引起學生的共鳴。雖然現代化的水墨創作方法、形式多元，能引發學習者興趣，但教學內容還是需透過教學者設計，以符合學習者程度，以達到最佳學習效果。不同年齡層的學習者適用不同的教法，因此教學者必須熟悉學生的學習心智與程度，隨時提供最適當的指導。

(三) 教學成效：

水墨教學能讓學習者從中體會學習樂趣、引發學習興趣，提高水墨畫表現能力、並建立起自信心，是水墨教育研究之成果。教學成果除了情意、技能方面的提升外，在文化認知層面，學習者透過水墨畫的學習體悟到中國傳統文化精神，瞭解水墨畫的欣賞方式，是另一個教學成果的重點所在。

從上述有關水墨畫教學的研究中，可知國小階段是整個水墨畫教學的最初階段，活潑的筆墨遊戲能激發兒童學習水墨畫之興趣，而多元化的現代水墨創作方式與技法最能吸引水墨畫的初學者，以上都提供研究者進行本研究教學設計之參考。除此之外，研究者認為在設計研究課程與研究目標上，宜考量如何增加現今水墨教育之多元學習機會，使水墨畫教育不僅能向下扎根、也能發揚光大，因此在設計課程時會考量以下項目：

(一) 增加集體創作課程達到與同儕合作學習的目的。

(二) 設計符合學校本位化之水墨課程，以貼近學生學習經驗、增加學生對生活環境的探索與觀察。

- (三) 透過展覽形式提高學生對於自我創作之認同感與自信心，從佈展與導覽過程，增加相關美感教育、與分享創作理念之學習機會。
- (四) 增加指導、協助他人進行水墨創作之機會，使學生更熟悉現代水墨技法，也加深學生對於水墨畫學習之印象。
- (五) 比較東方繪畫媒材與西方繪畫工具之差異，採用合併、多元的創作方式，並增加中西文化交流之機會，使水墨教學更佳國際化。

三、 國小水墨畫教學之現況分析

(一) 課程實施方面

根據林田壽於民國八十年針對桃竹苗地區四縣市之國民小學教師與高年級學生所做的「國畫教學現況」⁵³問卷調查結果如下：

1.教師部分：

- (1) 美勞課程中有實施國畫教學者佔 39.5%，沒有實施國畫教學者佔 59.2%。
- (2) 沒有實施國畫教學的原因（可複選）調查指出：不懂國畫者佔 50.9%，不知道如何教者佔 42.2%，工具材料準備困難者佔 48.9%，不知道教什麼題材者戰 23.9%，硬體設備不足（例如：專科教室不夠）者佔 16.7%
- (2) 根據當時國小教師的問卷調查顯示：很清楚國畫教學理念者佔 3.2%，知道一點者佔 49%，不清楚者佔 47.8%。

2.學生部分：

- (1) 在美勞課程中曾經畫過國畫（水墨畫）者佔 62.5%，沒有畫過國畫者佔 36.7%。
- (2) 以畫過的國畫張數調查顯示：畫零張者佔 36%，畫一張者佔 21.9%，畫過二～三張者佔 34.1%，畫四～六張者佔 5.4%，畫七～十張者佔 2.2%。

---

⁵³ 同註 40，頁 361-384。

由以上結果可知民國八十年在台灣的國小水墨畫教學有很大的缺失，根據以上研究文獻指出無法落實水墨畫教學的原因如下：

1. 教師專業不足：擔任美勞課教師大多由導師（級任老師）、其他科任或行政教師兼任，美勞課常淪為配課之用，教師既非專業科系畢業又沒接受過相關研習課程時，自然無法勝任美勞教學工作，更何況是水墨教育了，再者當時大環境以升學考試學科主義掛帥，美勞課程自然亦被忽略。

2. 缺乏系統化課程：當時美勞課程以「單元」為主，每個單元所教授與採用之創作工具和媒材不同，水墨畫教學缺乏「連續性」與「程序性」的系統教材，在課程內容不連續、教授水墨畫時數太少的情況下，對於水墨媒材的駕馭能力與技法的熟悉度方面自然不足，不僅無法創作出專業的水墨作品，也無法欣賞體會中國傳統水墨之美。

3. 軟硬體設備短缺：在軟體方面，教師沒有受過專業水墨訓練，對於水墨工具材料不熟悉，準備起來有困難，學生自然更不瞭解水墨工具，無法達到工欲善其事，必先利其器；在硬體方面無專科教室或專科教室不敷使用，造成學習場地狹窄，無論採用臨摹、寫意、或寫生等任何教學方式均難以實施。

雖然以上調查結果是於民國八十年年所施測的，距離現今已有一段時日，施測對象也不是以全台灣各縣市國小為主，但是根據研究者於國民小學擔任教學工作親身體驗與觀察得知，目前國小水墨教育的實施情況仍無法落實，而且在國小階段從未接觸過水墨畫的學生較之前更是增加不少，無法執行水墨教育的原因除了上述所列的教師專業不足、缺乏系統化課程、軟硬體不足等存在已久問題之外，還可歸納出下列幾點原因：

1.民國九十年開始實施九年一貫教育，將視覺藝術、音樂與表演藝術合併為「藝術與人文領域」，各國小可以選擇在課表中安排 2 節音樂課和 1 節美勞課、或是 2 節美勞課和 1 節音樂課，但除了原來視覺藝術和音樂課程外，還需要進行表演藝術課程，因此造成學習內容增加、教學時間卻緊縮，水墨教育在國小實施的情況就更為艱鉅。

2.九年一貫教育的實施，教師可依循課程綱要自由編列和選擇授

課的內容，各校在符合基本教學節數的原則下，也可以打破學習領域界限，彈性調整學科與教學時數，實施大單元或主題統整活動，況且在課程綱要中並未明列視覺藝術所需要學習的種類與項目，基於專業考量，一般擔任美勞課教師在不清楚水墨教育之情況下，自然不會實施水墨教育，導致許多學生在國小階段從未接觸過水墨畫。

（二）課程設計方面

參照李進士⁵⁴與蕭惠如⁵⁵論文整理出國小美勞科中水墨畫課程發展順序如下表 2-2-2：

表 2-2-2 國小水墨畫課程沿革表

年代	水墨畫課程異動內容
1962	美勞課程高年級教材增列「國畫」一項，並以欣賞教學為主。
1968	1.將「國畫教學」更名為「水墨畫教學」。 2.國民小學暫行課程標準中，美術科明列加強國畫教學，於五年級開始指導兒童運用繪畫工具及材料從事創作練習。 3.於第五冊美勞課本（五年級上學期）開始每學期均有二～三單元的水墨畫，以寫生為主。
1975	國民小學課程標準中，水墨畫教學從五年級提早至四年級，題材除了寫生外也增加想像等創作項目。
1993	課程標準修訂，實施要點明列藝能學科可用編定或審定版，水墨課程內容更多元化，內容包括臨摹、寫生、想像創作、欣賞等，各版本教科書水墨畫學習內容不同。

現行的九年一貫藝術與人文學習領域課程綱要並沒有列出與水墨畫課程設計相關之詳項，但在實施要點中的「課程設計」說明要以「主題」來統整視覺藝術、音樂、表演藝術方面的學習，且要依據藝術與人文學習領域之「分段能力指標」來訂定課程實施計畫，因此各家教科書廠商即依循以上原則來編定「藝術與人文」課本。研究者從九十七學年度各版本之藝術與人文課本彙整出與水墨教育相關之課程內容如下表所示：

⁵⁴ 同註 48，頁 25。

⁵⁵ 同註 52，頁 40。

表 2-2-3 各版本之藝術與人文課本水墨課程一覽表（本研究整理）

年級	學期	版本	單元名稱	課程內容
三	上	康軒	線條遊戲	根據浮墨畫（水拓法） ⁵⁶ 線條進行想像創作
三	上	南一	看！夢幻道路在藝術家的心目中	欣賞畫家畫裡的線條，水墨作品：羅青《感覺飛行》（1992）。
三	上	翰林	玩具總動員	欣賞北宋蘇漢臣所繪之《貨郎圖》，比較古代與現代玩具之異同。
三	下	康軒	形形色色的樹	1.體驗習水墨遊戲，如滴墨，或運用手指、衛生紙、牙刷沾墨拍印。 2.認識水墨技法：濃、淡、乾、濕。 3.運用水墨技法濃、淡、乾、濕來創作以「樹」為主題之水墨畫。
三	下	翰林	春暖花開畫彩墨	欣賞齊白石的《牽牛花》（1948）與林玉山的《蓮池》（1930），比較圖中花與葉、沒骨畫與工筆畫的不同。
			用彩墨玩花樣	1.運用毛筆與彩墨進行水墨遊戲。 2.認識水墨的特質，學習運用濃淡墨、混色、滴色的表現法。 3.利用水墨技法創作以「花卉」為主題之水墨畫。
五	上	康軒	濃妝淡抹畫廟會	1.欣賞袁金塔水墨畫《出巡》（1990）。 2.認識水墨技法：勾、皴、擦、點、染。 3.採用分工式集體創作完成以「廟會」為主題之水墨畫。
五	上	南一	驚異大奇航	欣賞藝術家採用不同媒材來表現創意，劉國松採用水墨印染與拼貼法完成作品《山外山》（1968）。
五	上	翰林	彩繪故鄉	1.認識水墨的濃、淡、乾、濕。 2.欣賞畫家郭雪湖所繪的水墨作品《圓山附近》（1972） 3.參考學生水墨作品，並用水墨創作出家鄉的生活情景。
六	上	仁林	藝術家眼中的秋天	欣賞畫家的秋天作品，水墨作品：張韻明《稻子成熟時》（1992）。
			市場寫真	欣賞北宋張擇端所畫的《清明上河圖》。
六	下	康軒	兼容並蓄的繪畫風格	欣賞藝術家採用不同媒材技法表現的創作，寫意風格之水墨作品：沈周《寫生冊·貓》1494。

由上表所整理之教學內容可知國小水墨畫教育從三年級開始，在各教科書的編排下基本上都是從欣賞作品或水墨遊戲開始，而後才安排認識水墨技法和創作，乍看之下，課程的編排大致符合學生的學習

⁵⁶ 此單元所安排的「浮墨畫」，屬於水墨畫中的自動性技法，許多現代水墨畫家會採用相似技法進行創作，又稱「水拓法」。

程度，但仔細研究仍發現不少問題：

1. 學習時數不足，學生對於水墨媒材不熟悉，難以進行創作：

(1) 康軒版三上安排「浮墨畫」，讓學生根據水拓的結果用毛筆進行創作，整個單元活動所安排的時間僅僅兩節課，在學生尚未設計熟悉水墨工具，如：毛筆、墨與棉紙之下，就必須根據浮墨形狀進行想像描繪，僅安排兩節課的時間，實在難以完成作品。

(2) 康軒版與翰林版三下的水墨課程所規劃的水墨遊戲及技法的學習時間都只有一節課，尤其翰林版是第一次讓學接觸水墨用具，兩個版本的課程都沒有安排足夠的時間讓學生學習水墨技法，學生對於創作所需使用的工具媒材完全不熟悉，難以進行創作課程。

2. 欣賞課程著重畫家繪畫的內容，文化內涵較難涉及：除了翰林版三下與康軒版六下的水墨作品欣賞有特別強調水墨畫的內涵，其餘所規劃的水墨欣賞課程爲了符合單元主題，都僅引導學生觀察水墨畫內所描繪的內容，並未設計有關美學與文化特色等較專業的藝術內涵，學生不懂水墨畫的特色，對於水墨畫的精神也難以掌握。

3. 水墨課程出現斷層，學習內容無連貫性，難以加深加廣：在各家版本的教科書中，無論四上或是四下的課本，都沒有安排有關水墨畫的任何課程，課程方面出現很大的斷層。在高年級的水墨教學上也沒有以中年級學習之技法爲基礎加入新技法來進行創作的課程，因此國小的水墨學習是片段性的，缺乏內容的深刻度，學習步驟也毫無系統，水墨技法學習方面無法循序漸進，學生難以掌握創作媒材。

4. 課程編排疏失，導致水墨學習無法達到審美與創作並重：坊間教科書有安排創作課程者，規劃學習時數不足，使學生無法熟悉水墨創作技法，部分版本甚至完全沒有讓孩子接觸水墨創作的課程；各家版本雖然都有安排水墨畫作品於課本中，但許多僅就畫家的繪畫內容與其他創作作品之內容做比較，卻沒有從繪畫原則、美學角度、水墨畫精神等指導學生欣賞，無論選擇哪家教科書，都無法使學生完整學習水墨畫的欣賞與創作知識。

（三）教學方法方面

根據林田壽於民國八十年所做的「國畫教學現況」⁵⁷問卷調查中，可瞭解當時國小教師所採用的國畫教學方式如下：有 35.5% 的教師採用臨摹、40.5% 的教師採用直接寫生、38.1% 的教師採用寫意（包括生活畫、記憶畫、想像畫），當時教師採用不適用於兒童學習的臨摹方式來指導學生的人數還很多，不過研究者根據表 2-3 的調查中可發現現今的教學設計以不再以臨摹方式來指導水墨畫，對於初階水墨的課程設計都強調以「水墨遊戲」方式讓學生體驗水墨的特性，而創作教學方面也都以先觀察後想像的寫意法為主。

在九年一貫課程綱要之藝術與人文領域⁵⁸中也提到以下教學方式，無論教科書的編選方法或教學單元設計為何，都應以下之教學方式為基礎：

1. 在學習情境方面：教師應營造有意義的學習情境，引發學習動機和歷程，鼓勵學生主動學習，引導學生發現、探究、試驗和發明，並負起學習責任。

2. 在發展技能方面：要能提供良好的示範供學生觀摩，理解技能之所以重要的原因，並提供充裕的時間和機會在各種情境實作。尊重學生對主題的詮釋獲各種問題解決的方式，學生有合適的表現，立即稱讚。

3. 在教學概念方面：要顧及學生的能力、經驗與發展階段，銜接先前的藝術教學及學習風格。第一階段低年級：做自發、自由的嘗試與發現；第二階段中年級：著重特定、具體和實用的概念之瞭解；第三階段（高年級）強調具體概念之應用；第四階段（國中）才逐漸介紹較抽象的觀念。

4. 在培養態度方面：教師本身熱心、積極、開放的學習指導態度最能影響學生。當學生學習遭遇困難時，要適時介入，鼓勵學生持續努力。尊重每一位學生的獨特表現，具體而真誠的回應學生，認同學生的努力。

---

⁵⁷ 同註 40，頁 371。

⁵⁸ 教育部，《國民小學九年一貫課程綱要藝術與人文學習領域》，台北：教育部，2003，頁 30。

5. 在教學方式方面：教學法需多元而彈性，包含各種視覺藝術教學法、音樂教學法、表演藝術教學法等，應充分熟悉，靈活應用，以達成分段能力指標為目的。教學方式以班級經營為原則，可配合年段與其他領域，搭配社團、綜合活動、校際觀摩、文化活動等方式實施。

雖然九年一貫課程綱要中沒有針對水墨畫教學提出具體之方法，但近年來國內學者、專家提出關於水墨教學方法的論述，與九年一貫「藝術與人文學習領域」之課程目標頗有關連性。以下研究者簡要整理近期學者專家所提出之水墨教學法，並與九年一貫課程目標作一對照：

表 2-2-4 現代水墨教學法與藝術與人文學習領域課程目標對照表

年代	學者專家	水墨教學法	九年一貫藝術與人文學習領域課程目標		
			探索與表現	審美與理解	實踐與應用
80	林田壽	● 分段實施層次教學策略	○		
		● 筆墨遊戲教學策略	○		
		● 寫、創合一教學策略	○	○	
		● 統合鑑賞與創作策略	○	○	
		● 詩書畫合一教學策略	○	○	
		● 寓書法於繪畫表現教學策略	○	○	○
85	吳長鵬	● 講述法：水墨技法介紹與作品觀摩欣賞時		○	
		● 練習教學法：水墨畫繪製、筆墨應用、技法活用、色彩調配	○		
		● 發表教學法：鼓勵兒童完成作品以表達自己的思想和情感	○	○	○
		● 欣賞教學法：欣賞名畫或師生作品，培養瞭解他人風格意境、表現技法之審美能力	○	○	
		● 創作思考教學法：經過導入、題材選擇、經營構思、創作理念、決定技巧、完成創作	○	○	
		● 設計教學法：作畫時注意畫面結構	○	○	
86	羅美蘭	● 創作教學：包括媒材體驗、水墨造型遊戲、基本技法練習、感覺統合、觀察寫生、表現生活體驗、想像作畫等	○		
		● 由鑑賞導入創作：透過欣賞與討論，激發學生的創作動機與		○	○

		表現慾望			
		● 學科基礎的藝術教育 DBAE: 以藝術品為中心，統合美術創作、美學、美術史和美術批評四範疇的單元教學活動	○	○	○
		● 欣賞教學：展示學生作品，讓學生討論輪流說出個人看法，包括欣賞部分與原因		○	○
88	林仁傑	● 練習與欣賞教學法：讓學生熟悉基本工具的操作，觀摩優秀的作品，過程依序為引起興趣、示範、模仿、反覆練習、成績考查，著重技巧熟練與作品優劣判斷	○	○	○
		● 創造化教學法：引導學生發揮潛能與個人特色	○		

第三節 陳其寬現代水墨畫的特色

以建築師為本業、從事業餘畫畫的陳其寬創作出與傳統水墨畫完全不一樣的特色與風格，拿著中國傳統水墨畫的工具、戴著「建築師視野的眼鏡」、加上中西交錯的生活背景使其作品有著中西合併、世界觀的特色，也為傳統水墨畫開拓了一片新天地。由於他並非學院派體制出身，在近代繪畫的研究中又非主流派系，因此造成其孤立於「非此非彼」⁵⁹的藝術世界中，但這尷尬的地位也創造出陳其寬作品的「現代性」及「特殊性」，吳納遜先生曾說，陳其寬是「三百年來第一人」，由此可知陳其寬先生開闢出一條特殊、獨特的繪畫道路，這也是他終其一身所追求的一一對於時間、空間、人間的描繪、微觀與宏觀並存的特殊畫面。

一、 陳其寬的時代背景與經歷

陳其寬出生於一九二一年，繪畫中展現出他豐富的人生閱歷，以下就其生活時代背景與經歷細分為：流離歲月求學期、赴美求學期、東海拓展期共三時期加以探討⁶⁰。

（一） 流離歲月求學期：

陳其寬的童年在顛沛流離、舉家遷移的歲月中度過，曾住過北京胡同的五進院，也曾隨父職遷居江西南昌、南京、安徽、湖北、四川、三峽等地，最早受的教育是傳統私塾的四書五經、爾後進入北京方家胡同小學就讀，童年時代對於其一生藝術發展最為重要的莫過於勤練書法。

中學時期，陳其寬開始接觸西洋美術教育，除了在書法上繼續下功夫外，他對於繪畫也非常感興趣，開始畫一些水彩畫，這可算是陳其寬接觸繪畫的第一步。中學畢業、大學聯考的當天下午日軍就已對

⁵⁹ 陳瑞文，〈非此非彼的藝術世界－關於陳其寬的作品特色〉，《典藏今藝術》，第143期，2004年8月，頁53。

⁶⁰ 鄭惠美，《一泉活水－陳其寬》，台北：INK印刻出版有限公司，2006，頁70-135。

中國轟炸、之後進而佔領中國，因此當陳其寬進入中央大學建築系就讀的第一年，都在逃警報中度過。

直到大二，陳其寬才開始安定求學，因建築系學生要有良好的素描、水彩基礎，因此必須接受很多相關美術課程訓練。當時中央大學是全國美術首府，很多有名的藝術家都在此任教，包括徐悲鴻、傅抱石、張書旂、吳作人等，陳其寬除了接受系上安排的美術教育外，也常參觀畫展與各項藝術展覽，當時正值國共合作時期，因此他看過俄國人的展覽，也看過傅抱石與徐悲鴻的大型個展。大學時代的陳其寬在水彩方面的繪畫能力已到達一定水準，尤其是實景的描繪。

陳其寬大學畢業的那年（一九四四年）正是二次大戰於亞洲作戰時，當年畢業的大學生多半受到國民政府的安排、受訓成為盟軍的翻譯人員，陳其寬也在此列，藉著擔任軍職翻譯的機會，他隨著戰爭走訪了四川、貴州、廣西、雲南等中國西南各地，也赴緬甸和印度，戰爭雖然讓陳其寬遠離了本行——建築業，卻使得其增加了旅遊繪畫的經歷。沿路陳其寬畫下了各地風光、人文景象，這種經驗使得陳其寬的藝術之路增添了許多「異樣」的色彩。

（二）赴美求學工作期：

一九四八年陳其寬申請到美國伊利諾大學建築研究所的入學許可，便赴美深造，一年後就取得了碩士學位，這段期間受到美國萊特（Frank Lloyd Wright）主張的有機建築理論及德國包浩斯學派的影響，前者主張建築與自然環境相契合的和諧美感；後者主張利用現代器材工具，力求明淨輪廓與簡潔形式之美的建築⁶¹，兩方理論無論是在陳其寬的建築或繪畫上都具有極大的影響力。

陳其寬在畢業之際取得了伊利諾州丹維爾市市政廳所舉辦的設計比賽首獎後，便前往加州大學繼續修習工業設計、室內設計、陶瓷、繪畫等科目，除此之外，戰後美國藝術觀念如抽象表現主義等也讓陳其寬拓展了眼界，學習新觀念。不過雖然找到了建築方面的工作，但他還是想繼續學習，因此申請了哈佛大學建築研究所，一九五一年他正想回國時，卻意外接到入學許可電報，由於無法負擔哈佛昂貴的學

---

⁶¹ 李鑄晉，〈陳其寬的意眼〉，《藝術家》，第 259 期，1996 年 12 月，頁 386。

費，只好在葛羅匹斯（Walter Gropius）⁶²的建築事務所工作。

在葛氏的建築事務所工作可以說是陳其寬先生實現夢想的階段，同時也是其繪畫與建築奠定穩固根基的重要階段。在建築事務所工作比到哈佛學習到更多的實務經驗，同時他也把握了所有在哈佛建築系評圖、展覽、名人演講的多樣學習機會。陳其寬的工作能力受到葛氏的肯定而被推薦到麻省理工學院建築系擔任講師，這也是他一生在建築地位扎根的時期，在擔任講師之餘，陳其寬開始他的業餘作畫，他常到紐約的現代美術館去看展覽，受到不少刺激，這些展覽使他的畫面呈現了特殊的時空觀，作品中呈現中西合璧的景象，有中國文人的雅趣、詼諧、幽默；也有西方抽象表現形式。在一九五二年，陳其寬首次在麻省理工學院辦個展就一鳴驚人，隨後繼續在紐約及波士頓辦理個展，受到當地報紙報導、評論，認為他是「具有中國傳統又有新表現的畫家」⁶³。陳其寬結合了中國傳統筆墨的筆法與西方表現方式及觀念，他在劍橋的三年，就已經創造出自己獨特的繪畫風格，在劍橋時就是個小有名聲的畫家了。

（三）東海拓展期：

一九五四年開始陳其寬參與了貝聿銘所邀請的東海校園設計計畫，當時中國基督教大學聯合董事會要求在學校中央蓋一座教堂成為校園中心點，因此路思義教堂就是經過一連串的計畫、修改而建造出當時極具現代感的建築，這座教堂先後在建築論壇雜誌中發表及青年中心競賽中獲得首獎，因此陳其寬的建築地位也被世界所肯定。經過兩年多的校園計畫，為了增加建築思想，陳其寬於一九五七到一九五九三年期間先後到日本、東南亞、泰國、緬甸、印度、歐洲、北非、埃及等國家去考察古蹟及建築，其間曾返台實地考察校園工程，這一連串的參觀不僅讓東海的校園建築富有中國傳統建築的特色，也影響到他在繪畫中的豐富表現，在題材、技巧上都朝多樣性去發展。

一九六〇年東海校長吳德耀邀請陳其寬先生擔任東海工學院建

---

⁶² 葛羅匹斯屬於德國包浩斯主義的建築大師，當時在美國哈佛大學任教，除了教職之外，也設立建築合作社（TAC），結合哈佛建築系學生幫人設計建築。

⁶³ 李鑄晉，〈陳其寬——一位貫通中西的奇才〉，《名家翰墨月刊》，20期，1991年9月，頁52。

築系的主任，以陳其寬對於東海的貢獻來說，擔任此職是最恰當不過的，在東海期間陳其寬也不吝惜的鼓勵、支持後輩的發展，包括漢寶德⁶⁴、李祖原⁶⁵、胡宏述、莊喆等人。此時陳其寬先生除了教學外，也在台北成立他的建築事務所朝建築事業發展，當然他更不會忘了要繼續作畫。從六〇年代到八〇年代陳其寬雖然人在台灣，但他的畫卻「行走」於美國紐約或波士頓等地，並獲得好評，畫名遠播，一直到一九六七年當選為中華民國十大傑出建築師之際，他在台灣的地位還是以建築展露頭角，直到一九八〇年在歷史博物館才舉辦首次在台的個人繪畫展覽，當時被《中央日報》與《聯合報》以大篇幅報導，陳其寬的繪畫才廣為台灣各界所知。

二、 陳其寬的繪畫理念

陳其寬的繪畫中顯露出許多中西合併的元素，無論在構圖、用筆方面都與傳統水墨畫不盡相同，而這些特殊性也成為陳其寬繪畫吸引人的魅力、「招牌」所在，陳其寬由中國的傳統筆墨書法為基礎出發，在美國求學、工作期間吸取西方的各種藝術觀點，他對於現代藝術的表現、時空的融合、移動視點等多重觀念的重組，成就了中西文化繪畫融合的精華畫面，以下就陳其寬作品中所呈現的繪畫觀加以分析。

（一）「書畫同源」的繪畫觀：

陳其寬在美國工作期間常到紐約現代美術館參觀，五〇年代的美國正是抽象表現主義興盛的時期，當時著名的有波洛克（Jackson Pollock）的行動繪畫，採用油彩滴灑的方式作畫，像中國書法的狂草，同期書寫式風格的還有德庫寧、高爾基、葛特列柏、馬哲威爾等，有的展現粗野狂亂的線條；有的採用奔放自由的大筆塗抹黑色團塊，這些「書寫式」風格的畫作影響到陳其寬根深蒂固的中國文化，小時候多年訓練的書法功力，在他拿起毛筆作畫時就立即開創了以簡單線條表現最大張力的特殊畫面。一九五三年的《球賽》（圖 2.3.1）作品就

⁶⁴ 被陳其寬推薦到哈佛取得學位，爾後接替陳其寬為東海建築系主任，曾任自然科學博物館館長。

⁶⁵ 被陳其寬推薦到普林斯頓取得學位，爾後與貝聿銘合作一九七〇年大阪博覽會的中國館。

是結合抽象表現主義行動繪畫與中國書法特色的代表作，畫面上呈現速度感的草書筆法⁶⁶。

陳其寬的書法入畫除了受到抽象平面繪畫的影響，同時也受到立體造型的影響，他看過柯爾達（Alexander Calder，1898-1976）的動態雕刻，也看過英國雕刻家亨利·摩爾（Henry Moore，1898-1986）的作品，這些鑿洞、挖空、凹凸的作品引發其後來繪畫中表現虛實、深度、層次的概念，因此在一九五二年的《母與子》（圖 2.3.2）畫作中所看到的採用中國文人畫的減筆畫為基礎、行書與楷書線條組織的畫面就是受到亨利·摩爾作品的影響而變化出來的形式，是以中國書法線條為表現主軸。陳其寬的作品中有很大一部份是描繪猴子，從畫猴可見陳其寬書法入畫的理念，他自己曾說：「我畫猴子就是寫書法，筆筆中鋒，猴子的四肢我用濕筆，身子用扁筆。」⁶⁷

圖 2.3.1 陳其寬《球賽》，1953

⁶⁶ 潘禧，《陳其寬—東西美術交會的水墨畫先知》，台北：藝術家出版社，2007，頁 43。

⁶⁷ 同註 60，頁 74。

圖 2.3.2 陳其寬《母與子》，1952

（二）「小是美、少則得」的繪畫觀：

陳其寬的繪畫大多是以小見大，遠看只是壯闊的山水，細看卻是包羅萬象，有細小的人、游魚、行舟等，使畫面充滿了無限生機與驚喜。追溯陳其寬「小則美」的概念來源，其一是出自於中國傳統老子思想小而美的治國精神，也是中國傳統文藝作品的特色，中國歷代小品抒情詩多過於史詩等巨作；繪畫方面雖有繁簡兩路，然元代以來以立軸、手卷、冊頁為主流，而不以大型富麗堂皇作品為主，在繪畫中出現簡逸、空靈的風格及意境深遠的減筆禪畫，其旨趣全然於老子的哲學思想。

其二「小則美」的概念亦受西方思想的影響，「小是美」是英國經濟學家舒馬可理論的根據⁶⁸，近二十年受到歐洲各界的重視，此外在西洋繪畫中保羅·克利的作品，以小取勝、讓人回味無窮的畫風也是陳其寬最欣賞的繪畫類型。

其三「小則美」也是日本設計產品與工藝品的概念原則，陳其寬旅日期間，隨處可見輕、薄、短、小的細緻美學，陳其寬於一九五二年於日本跟隨鈴木大拙學習禪法，受到「小則美」的概念影響更深，其實日本的禪是中國人將佛教加以中國化的智慧結晶，也就是老莊與佛學在唐代透過華嚴宗、法性宗或者天台宗所融會的結晶⁶⁹，所以陳其寬「小則美、少則得」的概念在日本的禪法與中國的老莊思想中本是同源。

在過去陳其寬的繪畫評論中，不難發現以「小而美」為陳其寬繪畫代表概念的例子，吳納孫曾以《芥子大千》評論他的畫、何懷碩亦

⁶⁸ 同註 61，頁 64。

⁶⁹ 同註 66，頁 54。

曾以《納須彌於芥子》來評論陳其寬的畫，文中更歸納出『簡、諧、小、長、奇』作為陳其寬繪畫之五大特點，而早在一九七七年，徐小虎就以「小是美」為主題幫其在維多利亞美術館開設個展，這些評論與個展主題是不謀而合。這一類的作品以一九七三年的《大劫難逃》（圖 2.3.3）、及一九七六年的《少則得》（圖 2.3.4）最具代表性。

圖 2.3.3 陳其寬《大劫難逃》，1973

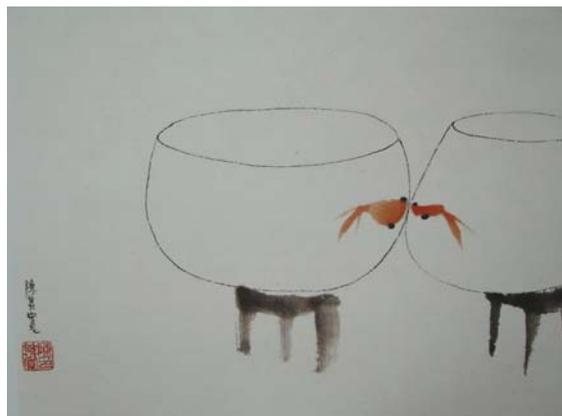

圖 2.3.4 陳其寬《少則得》，1976

（三） 肉眼、物眼、意眼與抽象畫的觀念：

學習建築的陳其寬接觸許多新世紀的科技產品，對於繪畫產生不同的觀點，在他一生中難得發表自己的藝術見解，《肉眼、物眼、意眼與抽象畫》是陳其寬最具代表性的藝術論點，發表於《作品》雜誌一九六二年第三卷第四期，文中肯定抽象畫的價值、也詳盡論述自己的創作之立論基礎。

一般人看物是以肉眼來看，最基本的繪畫方式即繪出肉眼所見一切，但陳其寬提醒我們活在二十世紀，各類科學儀器、工具已將我們的視野拓展到更廣，因此透過照相機、望遠鏡、顯微鏡、X 光等，我們有了「物眼」。以一九五七年所創作的《縮地術》（圖 2.3.5）為例，表現一種透過照相機廣角鏡頭所見的壓縮景象，廣泛的將中國西南隅

的山水壓縮到畫面上，突破以往的山水作品形式，是陳其寬運用現代科技的「物眼」所畫出的代表作。

陳其寬強調的「意眼」其實就是畫家透過肉眼、物眼等看物的經驗內化後，產生了新的想法、看法，透過畫家個人的表現型態，最後呈現出新的作品，其實這就是畫家透過畫面想要傳達給世人的繪畫理念，畫面呈現的可能與景物不同、或是連物眼也看不見的幻想畫面，可能是理性的、秩序的；也有可能是感性的、衝動的，因此陳其寬強調抽象畫是自由的，不能評論其出現的對與錯。所以陳其寬多變化的繪畫視點雖受到其搭飛機的經驗影響，或其從事建築習慣以多角度的視點看物所影響，但其實若以一個更大的、全面的、感性的「意眼」來解釋，會更為恰當，一九六七年的《迴旋 2》(圖 2.3.6) 其實是錯畫一筆而挽救發展的畫面，透過飛機迴旋的「意眼」畫出彎曲的山水，一九六九年的《午》(圖 2.3.7)，是從樹林下向樹頂上仰視所看到太陽的畫面，而與其對照，一九五三年的《球賽》就是以高空俯視的觀點所畫的全場景象，無論是《午》、《球賽》或是陳其寬許多畫山水兩面、日月同畫面的作品都是「物眼」加入「意眼」的成果。

圖 2.3.5 陳其寬《縮地術》，1957

圖 2.3.6 陳其寬《迴旋 2》，1967

圖 2.3.7 陳其寬《午》，1969

（四）移動視點的宏觀與宇宙觀：

西洋畫自文藝復興發明透視術以來，就只注意定點觀察的真實感，中國畫的發展則相反，到元代以後，只描寫心境、沒有固定的視點⁷⁰。中國傳統山水中有三遠的描繪：平遠、高遠、深遠，採用移動步伐的方式來轉換視點，將平視、仰視與俯視的風光全部集結於一張畫中，畫面呈現的視動態的景象，以北宋畫家張擇端的《清明上河圖》

⁷⁰ 漢寶德，〈自眼界到境界——看陳其寬的藝術〉，《現代美術》，第 38 期，1991 年 10 月，頁 9。

(圖 2.3.8) 爲例，以橫式長卷軸的方式描繪河岸沿途風光，讓觀看者有一種親臨河岸的感覺，融合了時間與空間的中國傳統長幅畫卷形式。陳其寬就是將「動的視點」與「時空結合」的片斷式中國傳統畫發揚光大的現代畫家，他將向來中國傳統水墨畫那種較爲寬的條幅，以狹窄的畫幅來描繪，使畫面上的中心點更爲集中，使綿延不絕的時間感覺趨於中央主軸⁷¹，隨著觀賞者的視線產生移動視點的景色。在一九五二年陳其寬的《山城泊頭》(圖 2.3.9) 畫中就可見到時空交融的特性，以俯視觀點畫出前方岸邊船隻、平視觀點畫出中景商店及挑擔的商賈、仰視觀點畫出遠方屋舍及山巒，隨著「遊」的方式層層向上揭景，與《清明上河圖》不同的是陳其寬採用直立狹長捲軸方式呈現，創作期間這種「動態片斷式」、「多視點」的畫法一直受陳其寬所喜好，在他廣大的作品如《窗上行舟》(1954)(圖 2.3.10)、《風帆入室-1》(1953)(圖 2.3.11)、《風帆入室-2》(1953)(圖 2.3.12)、《陰陽》(1985)(圖 2.3.13) 等都是多視點、時空交錯的畫面，陳其寬將「取景」角度向上提高、擴大。

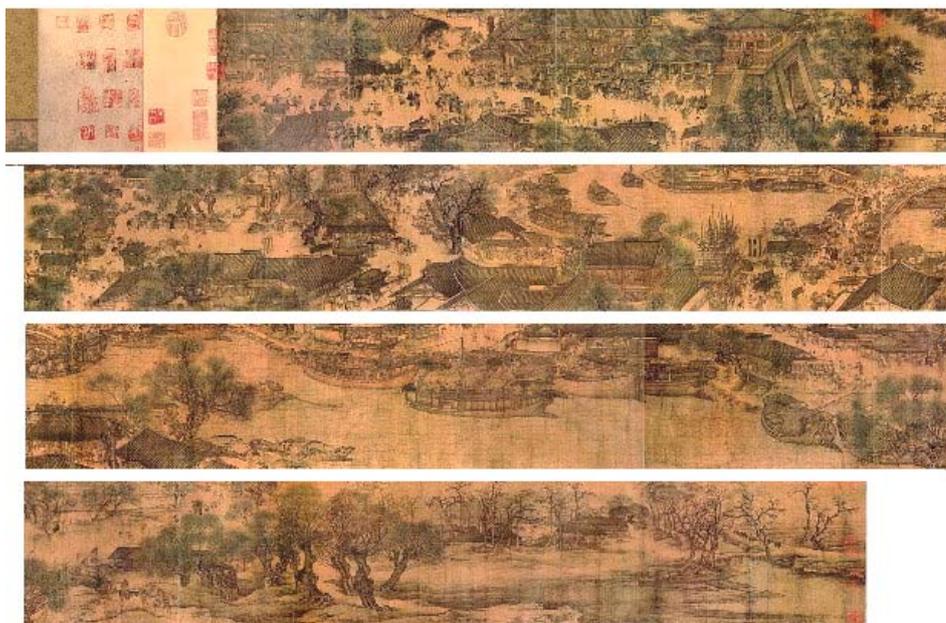

圖 2.3.8 張擇端《清明上河圖》，紙本設色，北宋

⁷¹ 同註 66，頁 43。

圖 2.3.9
陳其寬
《山城泊頭》，
1952

圖 2.3.10
陳其寬
《窗上行舟》，
1954

圖 2.3.11
陳其寬
《風帆入室-1》，
1953

圖 2.3.12
陳其寬
《風帆入室-2》，
1954

圖 2.3.13 陳其寬《陰陽》，1985

除了擴大「取景」陳其寬也將動態視點加入了速度感創造出「轉視」視點，亦即前面所述的透過坐飛機經驗的「意眼」繪出迴旋式的水山，陳其寬自述：「中國畫是行萬里後，在畫室冥想中畫出來的，我的畫是打破習慣中『平視』的範圍，進而有『俯視』、『仰視』、『轉視』。」⁷²除此之外陳其寬也將「意眼」擴大繪出宇宙式山水、日月同在，一種「解距離」⁷³的宏觀畫法，如一九八三年《大地》(圖 2.3.14)、一九八三年《方壺》(圖 2.3.15)、一九八四年《返》(圖 2.3.16)、一九八八年《遙》(圖 2.3.17)、一九八九年《遠》(圖 2.3.18)以及九〇年代的《日月》(圖 2.3.19)、《季風》(圖 2.3.20)、《趕集》(圖 2.3.21)……等，有太多作品都是日月或日夜、地球兩端、兩面世界的作品，陳其寬已經跳至宇宙觀察地球上的山水，陳其寬以老子話來解釋自己的「太空眼」，在葉維廉《物眼呈千意、意眼入萬真——與陳其寬談他畫中的攝景》此篇文字訪談稿中，葉維廉曾向他提起《返》這張作品的創作理念，他回答說：

但我那時還沒有往更廣的層次看。我後來在老子的話裡，有了驚奇的發現。兩千多年前，還沒有什麼幫助我們視覺的工具，老子居然說出了如下的話，雖他當時只能憑想像。他說：「大曰逝，逝曰遠，遠曰反」。就是說大到後來就看不見，遠到後來就回來。他當時可能已經想像到地球不是平的，可能是圓的，他並且可能意想到時間與空間的連帶關係⁷⁴。

⁷² 趙家琪採訪、林付姜整理，〈建築、繪畫——訪學貫中西陳其寬建築師〉，《建築師》，1991，頁 78。

⁷³ 「解距離」意同「破距離」，引自在葉維廉訪問陳其寬的紀錄中，在中國傳統繪畫中已呈現，中國山水前後、上下同時呈現在畫面上，是透過畫家把距離、定點觀察的視點取消，即陳其寬所說的透過「意眼」作畫，繪出時空交錯、多視點的畫面。

⁷⁴ 葉維廉，〈物眼呈千意、意眼入萬真——與陳其寬談他畫中的攝景〉，《藝術家》，第 130 期，1986 年 3 月，頁 96。

圖 2.3.14
陳其寬《大地》，
1983

圖 2.3.15
陳其寬《方壺》，
1983

圖 2.3.16
陳其寬《返》，
1984

圖 2.3.17
陳其寬《遙》，
1988

圖 2.3.18
陳其寬《遠》，
1989

圖 2.3.19
陳其寬《日月》，
1992

圖 2.3.20
陳其寬《季風》，
1993

圖 2.3.21
陳其寬《趕集》，
1994

老子的哲理不僅影響陳其寬的「太空意眼」，這種「宇宙觀」的作品由此開端，成為其常用的主題，同時也使陳其寬更想以畫來詮釋《易經》上說的：「無生太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」一九八六年的《巽》（圖 2.3.22）、《泰》（圖 2.3.23）兩幅畫中 S 形的風雲環繞的旋轉山水或構圖對稱又相反的排列都是《易經》中哲理所衍生的圖像。

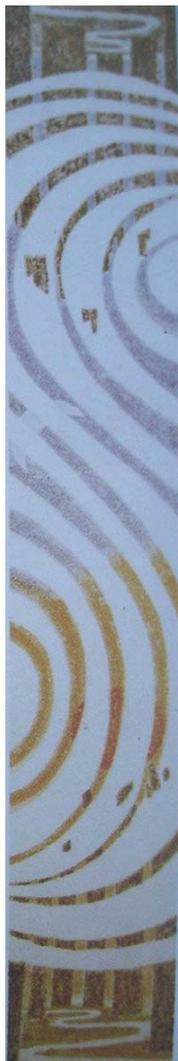

圖 2.3.22 陳其寬《異》，1986

圖 2.3.23 陳其寬《泰》，1986

三、 陳其寬的繪畫風格

陳其寬一生平實，除了發表《肉眼、物眼、意眼與抽象畫》一篇理論外，其繪畫多半以實踐為主，其繪畫觀也僅是透過後人訪問歸納而來，繪畫是他業餘的興趣，其一生並非致力於繪畫改革，卻意外的自然融合了中西方的繪畫風格。陳其寬的繪畫延續了中國畫的精神、工具、筆法，但是卻接受西方現代主義的思潮來創新、改革，在繪畫題材、構思、構圖、造型、技法等方面都有其特殊性，因此造就了陳其寬個人的繪畫風格。

（一） 創新的水墨技法：

陳其寬所使用的技法在黃梅香二〇〇三年所發表的《與陳其寬先

生談她的繪畫創作》一文及鄭惠美二〇〇三年所發表的《包浩斯精神在台灣——陳其寬的建築與繪畫》一文與其二〇〇四年著作《空間·造境·陳其寬》一書中有較詳盡的解說與介紹，以下技法是歸納上述文章所整理出來的主要技法。

1. 蠟礬法：陳其寬採用紙背作畫其一是爲了避免明顯的筆觸，其二是爲了表現多層次感的色彩或斑駁的紋理。在紙背塗蠟或礬水，再層層渲染色彩，塗蠟與礬水的部分因排水性而呈現白色，又因渲染次數不同，而形成深淺不一的色調變化，陳其寬用此法來表現光影變化，透過蠟染與礬染使畫面趨近於抽象影像的技術，如《聖馬可廣場》（1956）（圖 2.3.24）、《嚴島神社》（1957）（圖 2.3.25）、《威尼斯》（1960）（圖 2.3.26）、《教堂》（1960）（圖 2.3.27）、《燈節》（1961）（圖 2.3.28），以上這些作品或許是受泰納、莫內和克利的影響，但陳其寬卻用創新的技法來表現出同樣的感覺，是水墨表現上的一項創新。

圖 2.3.24 陳其寬《聖馬可廣場》，1956

圖 2.3.25 陳其寬《嚴島神社》，1957

圖 2.3.26 陳其寬《威尼斯》，1960

圖 2.3.27

陳其寬《教堂》，1960

圖 2.3.28

陳其寬《燈節》，1961

圖 2.3.29

陳其寬《沙》，1973

2. 水拓法：將墨或顏料倒入水中，再滴入松節油或噴上揮發性溶劑，使油水產生排斥現象，當水面產生大小不一的白色圓點時，再噴上揮發性溶劑，使水形成白色流動性的偶發效果，此時再將紙放入水面，從水面拓出墨紋，陳其寬用此法來表現物質流動，如《沙》(1973) (圖 2.3.29)、《雪》(1973) (圖 2.3.30)。

3. 墨拓法：在排水性的塑膠布或光滑的玻璃上，塗刷墨色與墨點，再將紙放上轉印所塗刷的墨色與墨點，便會形成大小不一的墨點肌理變化，陳其寬用此法來增加畫面的肌理與大片雨水，如《西山滇池》（1953）（圖 2.3.31）、《大雨如注》（1953）（圖 2.3.32）。

圖 2.3.30 陳其寬《雪》，1973

圖 2.3.31 陳其寬《西山滇池》，1953

圖 2.3.32 陳其寬《大雨如注》，1953

4. 拼貼法：受到西方現代藝術超現實主義的拼貼法的影響，陳其寬以拼貼法來表現中國繪畫的詞意、並增加畫面的空間層次。他採用日本金色花紙燒去若干處，再用中國宣紙畫出山水，將畫好的宣紙與燒去若干處的金花紙裱貼成新作，如《朱顏》(1957)(圖 2.3.33)即詮釋李後主〈虞美人〉詞中的「雕闌玉砌應猶在，只是朱顏改。」以拼貼法來呈現故國殘破景象。又如《貼紙工》(1957)(圖 2.3.34)，以紅色剪紙拼貼於水墨畫上，像一扇窗由室內穿透戶外的景象。

圖 2.3.33 陳其寬《朱顏》，1957

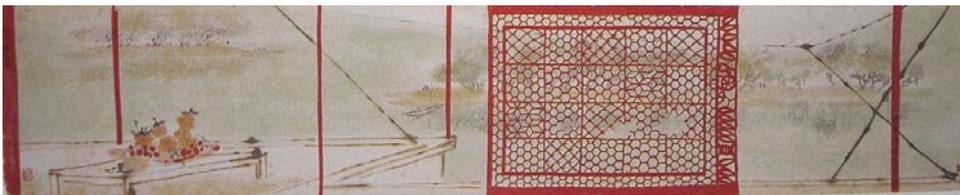

圖 2.3.34 陳其寬《貼紙工》，1957

5. 轉印法：用松香油或油墨塗於報紙背面，將報紙圖像轉印到畫幅上，陳其寬用轉印法來表現內在的特殊想法，因轉印墨色較淡，亦可增加畫面層次，並取代直接以筆畫出細小圖案，如《慾》(1957)(圖 2.3.35)。

圖 2.3.35 《慾》陳其寬，1957

6. 滴色法：陳其寬的滴色法是吸取抽象表現主義的滴彩法所轉化出來的技法，採用濕筆、讓筆中飽含濃厚的墨或顏料，用滴或灑或點於吸水性極佳的宣紙上，暈染出形狀大小不一、顏色深淺不同，多次交疊的圓形墨點或色點，陳其寬用抽象的墨滴代表具象重重交疊的荷葉，使畫面充滿了生機，如《暗流》(1966)(圖 2.3.36)、《生》(1983)(圖 2.3.37)。

7. 點描法：點描法是陳其寬偶然的發現，他從作畫旁的吸水紙上發現墨點、色點很有質感，使用虛線多了很多包容性，因此便以點取代線，用點描積點為輪廓線，以虛線代替實線，隨時可更改畫作，畫面垂掛的虛線也使畫作多了許多空間上的層次感可以是樹枝、亦可是窗簾，如《靜》(1987)(圖 2.3.38)、《蜉蝣半日》(1967)(圖 2.3.29)、《晨》(1990)(圖 2.3.40)。

圖 2.3.36 陳其寬《暗流》，1966

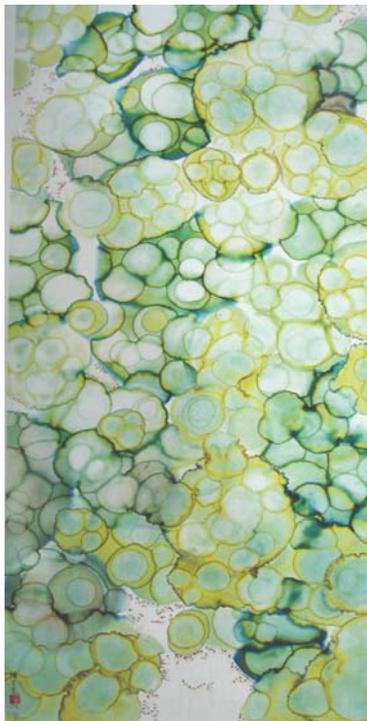

圖 2.3.37 陳其寬《生》，1983

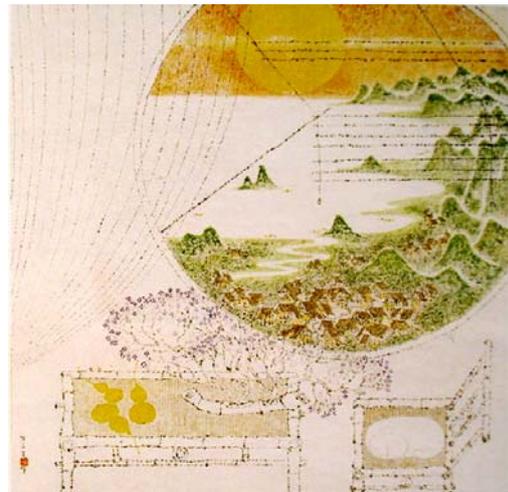

圖 2.3.38 陳其寬《靜》，1987

圖 2.3.39 陳其寬《蜉蝣半日》，1967 圖 2.3.40 陳其寬《晨》，1990

（二）多元的繪畫題材：

陳其寬並非以畫家為本職，但作品數量卻不亞於其他致力於繪畫的專業畫家，陳其寬選擇許多「現代的」繪畫技法，繪畫形式也隨著理念不停的變化，有些長而窄、有些寬而短，在繪畫題材的選擇上也很多樣化，無論是細小的或巨大的事物在陳其寬的眼裡都是極富意義的描繪題材，經過佈局與設計，他的畫總是耐人尋味，展現無窮的張力與綿延不絕的層次感，從多元的繪畫題材中我們可探知陳其寬未曾用文字表達的內在精神與生命感動，以下就其一生所有繪畫加以分類，共分為六大題材。

1. 故國神遊鄉愁：

五〇代的陳其寬所畫的許多作品都流露出濃郁的鄉愁，當時在美國工作的陳其寬雖然吸收許多西方的外來文化，但提起筆來所畫的盡是中國文化的傳統，無論是工具或題材的選擇，都可看到「中國化」的風格，此時期陳其寬把繪畫當作是自我療傷鄉愁的方式之一，關於

陳其寬的「中國風格」，漢寶德曾說：

我們覺得在抗戰之後流浪到美國的知識份子，都是有懷鄉病的。共亂之後，他們不得不留在美國，但心念祖國，在感情上反而比國內的人更為愛國，在思想行為上，更為傳統。這是一種「華僑意識」；後來也有外國評論家這樣說⁷⁵。

陳其寬雖然不斷嘗試現代藝術的新技法，但是題材與畫面所呈現的卻是故鄉的事物，在技術與題材的矛盾衝擊下也讓陳其寬的繪畫產生獨特中國傳統風格。對於二次大戰擔任翻譯，足跡遍及中國各地，見識到各地的風俗民情，陳其寬也拿起畫筆來回憶，一一完成《猴戲》（1957）（圖 2.3.41）、《郊遊》（1957）（圖 2.3.42）、《除夕》（1957）（圖 2.3.43）等作品。

圖 2.3.41 陳其寬《猴戲》，1957

---

⁷⁵ 同註 70，頁 3。

圖 2.3.42 陳其寬《郊遊》，1957

圖 2.3.43 陳其寬《除夕》，1957

2. 減筆墨趣小品：

陳其寬的減筆畫形體受到亨利·摩爾雕塑的影響，他畫了許多以猴子為主題、表現虛實互生的趣味，除了在題材上選擇習性動作貼近於人類的猴子來表現生活的逸趣外，這些畫作也顯示出陳其寬人生中的幽默與豁達，從中可見簡鍊、流暢的筆法，此功力來自於陳其寬幼年的毛筆書寫基礎，畫中的每一筆劃就如同用毛筆寫字一般，每張畫都是「寫」上去的，好像在創造一些中國字，畫面氣韻生動，頗有「禪畫」與「文人畫」的意味。

傳統中國文人畫大多是酒酣耳熱後的即興之作，帶著一絲幽默感與遊戲的心情，並不特別經營畫面也不重視形體與輪廓線，文人畫在乎的是寫意，文人畫家作畫逸筆草草，力求筆情墨趣，將形似置於度外⁷⁶，如王維、蘇軾、朱友仁、梁楷等人。通常作品都是隨手送給在座親友，因此「戲墨」的成分居多。陳其寬雖也常用「戲筆」來描述自己的小畫，一樣是表達幽默情趣，但表現的卻是他的巧思與內涵，

⁷⁶ 張長傑，《詩情畫意：中國繪畫藝術欣賞》，台北：書泉出版社，1995，頁2。

不同之處在於這類畫作在構圖與題材上都設計過，作品呈現了他的思想與觀念，就拿《可望而不可及》(1967)(圖 2.3.44)與《大劫難逃》(1973)(同圖 2.3.3)兩幅圖為例，前者以書法線條畫出貓伸長了臂膀圈住魚缸，想奪食金魚，但一水之隔使之無法得逞，暗寓隔著台灣海峽的兩岸關係；後者大鳥與小蚱蜢之間強烈的畫面對比，使畫面充滿了張力與趣味性，暗寓了人類的無知，殊不知大限將至。

禪畫不同於一般繪畫是因為其中蘊藏了玄機妙理，陳其寬的畫無時無刻表現出富有禪味的視覺圖像，以特殊的視野看穿世俗生活中的情趣，描繪出詼諧的畫面，蘇利文指出：

如果禪畫必須與生命、空間、時間、與行為有關，必須與自然一致和諧、必須在與主題認同中忘記自我，那麼陳其寬是一位禪畫家。他也許會否認自己有這種企圖，因為他具有現代畫家中少有的智慧，他讓他的畫本身說話⁷⁷。

陳其寬的減筆畫訴說著洞悉生命與萬物之後的哲理，即使是一連串單純的畫猴作品，例如《如膠似漆》(1966)(圖 2.3.45)、《吾子》(1967)(圖 2.3.46)、《孕》(1969)(圖 2.3.47)等作品，都是陳其寬將自己家庭生活中所獲得的生命體悟，透過畫筆表現出生命本質、生活情趣的作品。

圖 2.3.44 陳其寬《可望而不可及》，1967

圖 2.3.45 陳其寬《如膠似漆》，1966

⁷⁷ 郭繼生，〈陳其寬〉，《中國巨匠美術週刊》，中國系列 64 期，1995 年 11 月，頁 6。

圖 2.3.46 陳其寬《吾子》，1967

圖 2.3.47 陳其寬《孕》，1969

3. 詩詞文學入畫：

畫家若有深厚的文學基礎，在繪畫時的題材與靈感如虎添翼，從陳其寬的繪畫中，可看出許多融合中國傳統文學與詩詞句子的特色。與懷鄉結合的詩詞入畫作品有《今夕是何夕》(1961年)(圖 2.3.48)，畫的靈感源自於杜甫〈贈衛八處士〉中的詩句：「人生不相見，動如參與商。今夕復何夕？共此燈燭光。」另外《長安盛世》(1990年)(圖 2.3.49)則描繪出杜甫〈麗人行〉詩中所描述的景致，「三月三日天氣新，長安水邊多麗人」；《朱顏》(1957年)(同圖 2.3.33)是繪出李後主〈虞美人〉的詞意，根據「雕闌玉砌應猶在，只是朱顏改」，以裱貼法創造出故國殘破的景象。

陳其寬的作品除了從詩詞入畫外，亦有融合小說章節畫的例子，如《山門》(1978年)(圖 2.3.50)來自於《水滸傳》，將魯智深無法進入的山門之後景象描繪出來，透過門窗的安排，看出其中的景致；一九八七年的《仙》(圖 2.3.51)則是從小說《聊齋》中狐仙變成美女的故事情節轉化而來的景象，將文中虛玄神秘的景象透過珠簾與窗的具體形象，營造出另一個神仙般的幻境。

圖 2.3.48 陳其寬《今夕是何夕》，1961

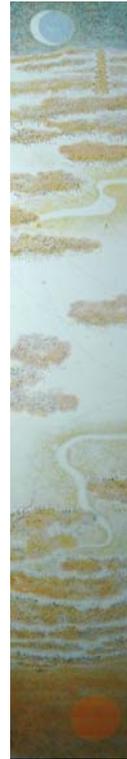

圖 2.3.49 陳其寬《長安盛世》，1990

圖 2.3.50 陳其寬《山門》，1978

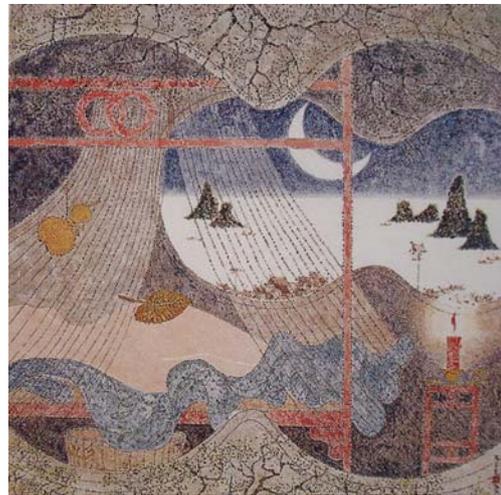

圖 2.3.51 陳其寬《仙》，1987

4. 水光倒影：

由陳其寬的畫中可歸納出一大部分是與水有關之圖像，為了呈現出水光粼粼的景象，他採用在畫紙背面塗蠟、反覆印染的技法，以半抽象的表現來呈現水面炫目、變化萬千的反射光與色彩，如《巖島神

社》(1957)(同圖 2.3.25)、《威尼斯》(1957)(同圖 2.3.26)，同樣的技法也用在荷葉和水影的描繪，自五〇至六〇年代，陳其寬畫了許多以荷花為主題的作品，如《一息》(1952年)(圖 2.3.52)、《蝦戲河東》(1953年)(圖 2.3.53)、《荷影 1》(1953年)(圖 2.3.54)、《荷影 2》(1955年)(圖 2.3.55)、《影》(1959年)(圖 2.3.56)等，一直到一九六五年的《立荷》(圖 2.3.57)，除了採用蠟染技法外還加入滴色手法，增加畫面濕度，營造出彷彿雨中的景象。一九六六年的《暗流》(同圖 2.3.36)即以滴色手法，滴出大小不一的圓形墨點，造型像荷葉又像大小不一的石頭，再繪入具象的小魚，呈現出大小對比的趣味。在陳其寬的水光系列作品中，除了營造出整體畫面波光倒影的氛圍外，也描寫細小蟲魚生物的趣味性，因此畫面充滿著無限「生機」，藉由有機生物與抽象自動性手法的融合，將水墨畫的層級更推升了一個層面。

圖 2.3.52 陳其寬，《一息》1952

圖 2.3.53 陳其寬《蝦戲河東》，1953

圖 2.3.54
陳其寬《荷影 1》，
1953

圖 2.3.55
陳其寬《荷影 2》，
1955

圖 2.3.56
陳其寬《影》，
1959

圖 2.3.57
陳其寬《立荷》，
1965

5. 大地風光：

在陳其寬的作品中，除了在學時期的水彩習作外，很難找到具象的風景寫生或如同中國傳統水墨畫描繪山石的作品，雖然早期他曾以「移動視點」加上白描手法畫出《山城泊頭》(1952年)(同圖 2.3.9)，但是陳其寬很快的就發現這類風景畫的發展限制，因此開始加入其他技法，例如墨拓，畫出《大雨如注》(1953年)(同圖 2.3.32)、《西山滇池》(1953年)(同圖 2.3.31)，但這一類作品並無法達到陳其寬的「意眼」，因此，陳其寬以同樣的墨拓技法，加入坐飛機旋轉時的感受，畫出他眼中的大地景象，因為這類作品與傳統山水所描繪的景色不同，是跳脫一般人的視點，將風景加以變形、轉化、重組成畫面，陳其寬曾向席德進說明：「這是表示坐飛機時，飛機轉彎盤旋，地形在移動的一種感覺。」⁷⁸這種迴轉視點的畫面由作品名稱就可看出他所要呈現的感覺，一九六七年的《迴旋 1》(圖 2.3.58)、《迴旋 2》(同圖

⁷⁸ 同註 60，頁 157。

2.3.6)、《九十度迴旋》(圖 2.3.59)都是「意眼」加上「轉視」的大地風光作品。

陳其寬晚期日月併陳的大地風景作品，除了突破時間性與空間性，以畫面中心點出發，傳達出宇宙天地陰陽的循環法則，更可看出他試圖將《易經》哲理透過畫面詮釋出來，除了日月並置、迴旋山河外，前山、後山、村人、屋舍都可以一百八十度的個個角度來看畫，這是跳脫於地球外的宇宙所見的大地風光，也是將「意眼」發揮到極致的作品，如《遙》(1988年)(同圖 2.3.17)、《北辰》(1991年)(圖 2.3.60)、《趕集》(1994年)(同圖 2.3.21)。

圖 2.3.58

陳其寬《迴旋 1》，1967

圖 2.3.59

陳其寬《九十度迴旋》，1967

圖 2.3.60

陳其寬《北辰》，1991

6. 內外交錯幻境：

學習建築的陳其寬在踏入繪畫之際，也將建築的空間概念帶入繪畫之中，他喜歡將內外建築景色同時呈現於畫面中，畫面的空間如同攤平的建築透視圖，可看到五進院中的任何景色。善用建築借景的陳其寬，常常透過一扇窗或門，把景色從戶外引入，也把室內的空間無限延伸。從《窗上行舟》（1954年）（同圖 2.3.10）開始，陳其寬即把內部空間與窗外景色同時呈現於畫面，延伸了視覺的效果的趣味感，這是陳其寬表現穿透空間的起點。爾後的《山門》（1978年）（同圖 2.3.57）與《深遠》（1979年）（圖 2.3.61），陳其寬首次將幻境與建築空間融合於畫作之中，展露了建築師的學識與中國文人將文學帶入畫作的雅趣。

《陰陽》（1985年）（同圖 2.3.13）這幅長卷更是打破時間變化與空間內外加入移動視點的經典之作，如同陳其寬自己所描述的：

這張畫是景致連貫的變幻。由月亮開始，到另一邊的早晨作結。這過程裡，包括從海邊上來，到一個院落，然後又出來，又到另一個院落，在進入房間，經過很多這樣的層次⁷⁹。

陳其寬透過想像的意眼，將如同錄影機所拍下的景色，一段又一段的剪輯下來，由大而小再放大、由內而外再進入，陳其寬的畫結合了剖面圖與透視圖，透過幾何形的門、窗，如圓形、扇形、梯形、六角形等，組合成一棟會動的中國庭院建築，讓觀賞者可洞察院內與院外的關係。陳其寬晚期的作品更是跳脫到宇宙，將日月上下對稱，庭院曲折於畫面中央，經過巧手布置可感受到其所想要表達的時空融合二次元作品，如一九九三年的《內外交融》（圖 2.3.62）。

---

⁷⁹ 同註 77，頁 26。

圖 2.3.61 《深遠》陳其寬，1979

圖 2.3.62 《內外交融》陳其寬，1993

第三章 教學研究設計

本研究採用行動研究方法將陳其寬現代水墨技法實施於教學中。本章分為三節，分別說明行動研究之對象與環境資源、教學相關設計、以及研究過程中的資料蒐集與處理。

第一節 研究對象與環境資源

一、研究對象背景資料簡述

本研究以研究者所任教的嘉義市蘭潭國小三年四班學生為正式教學研究對象，採用行動研究方式，於正式研究前另擇三年三班學生作為試探性教學對象。本研究對象中除少數幾位學生曾於校外參加美術才藝班，短暫接觸過水墨畫外，其餘學生皆無水墨畫經驗，兩班兒童於一、二年級時僅接受過生活領域課程教學，其中與視覺藝術相關之課程內容多以兒童彩畫與勞作為主，從未接觸校內所教授的水墨畫課程，對於水墨畫認知亦淺薄。正式教學對象背景資料分析如下表 3-1-1 所示：

表 3-1-1 正式教學研究對象分析表（※本研究歸納整理）

班級	三年四班				
導師	侯瑞盈				
學生人數	男生 19 人、女生 15 人、共 34 人				
父親職業	軍公教	11 人	母親職業	軍公教	6 人
	醫護	2 人		醫護	2 人
	工	5 人		工	0 人
	商	11 人		商	7 人
	家管	1 人		家管	14 人
	其他	3 人		其他	5 人
父親學歷	碩博士	4 人	母親學歷	碩博士	7 人
	大專院校	14 人		大專院校	10 人
	高中職	13 人		高中職	15 人
	國中	3 人		國中	1 人
	國小	0 人		國小	1 人
學習歷程經驗與學	曾上過美術才藝班一年以上者有 16 人，未曾上過美術才藝班者有 18 人，其中曾於美術才藝班畫過水墨畫者有 12 人，現仍在學				

習概況	<p>習者有 2 人。</p> <p>全班 34 位學生都接觸過的繪畫媒材與工具有蠟筆、彩色筆、色鉛筆、水彩、毛筆與墨。學生於九十七學年度上學期參與學校家長義工團安排的「寫春聯活動課程」時曾接觸過毛筆與墨。</p> <p>班級學生平時學習態度、常規良好，大多數學生於課堂中踴躍發言外，對於視覺藝術的學習，除了極少數學生學習意願低落、較無興趣，其餘學生對於視覺藝術課程皆感到有興趣，包括班上幾位低成就學生，平時學習意願低落，但對於視覺藝術課程學習意願頗高，認為從中可找到創作的自信。</p>
視覺藝術學習態度	<p>以問卷方式調查學生對於視覺藝術課程的態度，各項問題與答案人數、百分比如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.我喜歡上視覺藝術課程：同意有 25 人(74%)、不同意有 2 人(6%)、介於兩者之間有 7 人(21%)，大多數學生喜歡上視覺藝術課程。 2.我覺得自己帶材料很麻煩：同意有 10 人(30%)、不同意有 13 人(38%)、介於兩者之間有 11 人(32%)，因此較容易收集的材料工具由學生準備，其餘有老師準備。 3.我很怕自己的作品畫得不好：同意有 9 人(27%)、不同意有 11 人(32%)、介於兩者之間有 14 人(41%)，基本上學生對於視覺藝術作品表現是自信的，為了使其表現創意、想像力，課程中必須給予鼓勵，以增進學生創作的信心。 4.家人會鼓勵、指導我畫畫：同意有 23 人(68%)、不同意有 6 人(18%)、介於兩者之間有 5 人(14%)，大部分的學生家長對於孩子視覺藝術的學習是持正面態度，家長的立場會影響學生學習態度。 5.我喜歡嘗試新的繪畫方式：同意有 27 人(79%)、不同意有 3 人(9%)、介於兩者之間有 4 人(12%)，學生大多喜歡學習新的事物，對於新的技法與方式抱持積極的學習態度。
曾使用的教科書	藝術與人文課本翰林版(九十七年八月初版)

二、教學環境與資源分析

(一) 學校背景

蘭潭國小位於嘉義市東邊，成立至今已三十五年，推行九年一貫教育後，成果豐碩，班級數由每個年級兩班增加至每個年級八班，由於學生人數過多，教室不足，蘭潭國小是一所總量管制的學校。九十七學年度九月鄰近文雅國小成立，重新將學區規劃，學生人數才減少，目前有普通班四十一班、資源班一班，學生數一千三百餘人，是一所中大型的小學，由於班級數眾多、教室不敷使用，學校僅設置一間高年級視覺藝術專科教室，由視覺藝術科任教師教學時使用，其餘班級視覺藝術課程多由導師兼任，於普通班教室上課，由於場地限制因素，因此學生接觸水墨畫機會並不多。

（二） 學校視覺藝術場地與設備

本校班級數多，純科任之視覺藝術專任教師僅有一位，其餘幾位藝術專長老師皆被安排擔任班級導師，因此一至五年級之視覺藝術課程都由各班級任老師擔任，唯有六年級之藝術視覺課程由專任科任老師擔任。平時學校配合嘉義縣市美展、藝文競賽，不定時舉辦校內美術比賽初選、漫畫比賽，選擇優秀作品參加縣市比賽，成績尚可。在教學場地上，有一間視覺藝術教室，供六年級上視覺藝術課時使用，另有一間美術儲藏室，儲藏藝術作品與相關材料，但因編列金費不足，美術用具設備老舊、不齊全，因此各項美術學習用品多半由學生自行準備。

（三） 視聽媒體設備

在資訊媒體設備上，各班皆有電腦、29吋電視、投影幕，普通教室電腦可連線上網，透過連接線將電腦螢幕由電視螢幕放大呈現，教務處資訊組有單槍投影機、筆記型電腦、DV錄影機、數位相機等，可供教師作為補助教學時使用。研究者向學校借用筆記型電腦與單槍投影機作為教學時範例圖片欣賞之用，並借用DV錄影機、自備數位相機作為教學時與蒐集研究資料之用。

（四） 人文藝術展示空間

在美術展覽方面，學校行政大樓「達觀樓」內設有展覽廳一間，供師生作品展示之用，內含展示板、掛畫用掛勾、展示桌，可依照需要上網登記借用場地展示作品，每年固定於五月份展示與母親節相關之卡片作品、十二月份配合校慶活動展示師生學習成果之作品，平時學校不定期會展示學生學習成果，例如：配合學校願景星空小書作品平時於行政大樓內牆上，長年吊掛學生與義工家長之美術畫作、攝影作品，使行政大樓內充滿藝術與人文氣息。

（五） 協同研究人員

本研究除了研究者自己隨時記錄教學過程與檢核教學結果外，另

請 L 老師與實習老師 J 老師協助觀察並填寫其「教學觀察札記」，以提出建議。L 老師是新竹師範學院教育學分班畢業，任教已十年，熟悉教學相關理論，與研究者是教學工作伙伴，較容易參與教學觀察活動。J 老師是嘉義大學社會教育學系畢業，對於藝術教育相當有興趣，積極參與學校各項教學活動與研習，對於視覺藝術教育很有興趣，對於協助觀察本教學研究具有極大的熱忱。

第二節 教學相關設計

本研究參照陳其寬現代水墨畫技法並結合現代水墨畫理念，設計出四個單元主題的水墨畫課程，課程內容亦配合兒童認知與繪畫發展階段來實施。在教學研究中，教師身兼教學、研究、與學習三種角色，對於教學活動中所遭遇的實際問題進行研究，並記錄教學與研究的過程，以驗證教學設計的可行性，另一方面根據兒童的學習狀況隨時修正課程以提高教學品質，進而提升兒童於水墨畫中的表現能力。茲將教學理念設計、教學內容設計、教學媒材設計與準備分述如下：

一、 教學理念設計

(一) 採用陳其寬現代水墨畫技法

本研究採用陳其寬水墨畫技法來設計教學，以「自動性技法」為主要技法來取代傳統水墨畫筆法。在陳其寬推陳出新的繪畫中將許多現代繪畫技法與傳統中國文人畫觀點相結合，造成畫面兼具中國傳統與現代感，卻充滿趣味、新意，陳其寬網羅各家觀點、包容力強的精神與培養兒童多元學習的目的不謀而合。

再者，對於未曾拿過毛筆習寫書法的兒童來說，由陳其寬創新的「自動性技法」反而讓初接觸水墨畫的兒童增添學習興致，變化性與隨機感增加了學習趣味，與傳統水墨畫需經過不斷練習，才能畫出乾、濕、濃、淡的墨線相比，陳其寬的水墨技法多了趣味性，也相對容易上手，讓初學習中國傳統水墨的三年級兒童來說，不致於造成水墨畫

枯燥乏味的刻板印象，反而覺得水墨畫多元而充滿實驗性。

（二） 運用遊戲式教學法

劉奎認為兒童繪畫也是一種遊戲活動⁸⁰；許多心理學家也指出透過這些遊戲活動，能讓兒童的身心得到順利的成長與發展；中國傳統文人畫向來以「墨戲之作」而聞名，因此將水墨畫結合遊戲概念運用於正式的視覺藝術課程中，可增進兒童身心發展的平衡。「寓教於樂」是教育之最高宗旨，營造無壓力的學習環境是各國小辦學之共同願景，藉由課程內容、教學模式的改變，增進兒童學習水墨畫之興致。

透過不斷實驗、練習、與同儕的共同討論，發現各種技法之趣味、變化，於無壓力的情況下反覆「玩」出對水墨畫的興趣，提出自己的審美經驗與見解是本研究課程設計理念之一，希望透過自我認知、營造情境達成情意目標，透過遊戲學習來提升水墨技能以達到自我肯定與超越。

（三） 配合兒童繪畫認知發展階段

整理歷年來多位學者發表之兒童審美與認知發展理論發現⁸¹，三年級（九到十歲）的兒童正值圖畫記述階段進入再現階段，此時兒童所繪的事物皆是從象徵性的事物進入寫實的事物，此階段的兒童正喜好以材料來創造表現、傳達理念，想像力豐富，對於幻想與現實的有明確的區分，畫面可投射個人情緒與幻想的事件，是主觀與客觀表現的統合期。

因此本研究配合兒童的發展階段，從接觸水墨畫開始，大量使用水墨的各式技法、並加入相關媒材，讓兒童學習各式技法，充分熟悉、實驗各式材料與技法，進而讓兒童透過媒材來進行，可以創造並傳達其創作理念，透過欣賞、創作、發表等方式使孩子分享所畫的事物及其象徵之意涵，培養其美感欣賞能力，協助其在美與寫實階段的發展，尊重孩子的創造力表現。

---

⁸⁰ 同註 3。

⁸¹ 參照第二章第一節，表 2-1-6 兒童繪畫表現發展階段比較表。

二、 教學內容設計

本研究共分為四個單元主題進行一學期的教學活動，從認識水墨畫與水墨畫家陳其寬先生開始，而後分成三個單元，分別學習、試驗陳其寬相關水墨技法進行創作，並於創作後讓學生進行欣賞分享作品，填寫學習心得與學習自評表，研究者於每單元後隨機抽樣學生進行非結構性訪談，瞭解學生學習心得與狀況，於本研究單元主題進行完後，將學生作品展出，並安排學生為其他參觀師生做導覽說明與介紹。各單元教學設計分述如下（表 3-2-1 至表 3-2-4）：

表 3-2-1 第一單元主題教學活動設計

單元名稱	認識水墨畫與陳其寬先生	教學與設計者	侯瑞盈
教學時間	三節課（共 120 分鐘）	教學年級	三年級
教學日期	98 年 3 月 3 日、98 年 3 月 10 日		
單元目標	<ol style="list-style-type: none"> 1. 欣賞中國傳統繪畫，透過老師講解分析討論出水墨畫的特色。 2. 認識水墨畫的工具，並嘗試使用，瞭解其正確用法。 3. 經過講解，能初步認識陳其寬水墨畫特色與技法。 4. 能主動、嘗試使用水墨用具來臨摹作品。 		
對應能力指標	<p>1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。</p> <p>1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。</p> <p>3-2-12 透過觀賞與討論，認識本國藝術，尊重先人所締造的各種藝術成果。</p>		
教學準備	學生	<ol style="list-style-type: none"> 1. 工具：毛筆、墨汁、調色盤、筆洗 2. 進行方式：共同欣賞、分組討論、個人嘗試繪製作品。 	
	老師	<ol style="list-style-type: none"> 1. 教學設備： (1) 上課用 PowerPoint，包含中國傳統繪畫與 	

		<p>相關水墨作品。</p> <p>(2) 數位相機、DV 攝影機。</p> <p>(3) 示範用具、宣紙、示範參考用圖片。</p> <p>2.課後學習單：學生單元學習自評表、學生單元學習心得表。</p>
時間分配	教學活動流程	
20 分	<p>準備活動：請學生事先準備水墨用具，並找尋毛筆的相關由來、使用與保養方式。</p> <p>一、引導活動：</p> <p>1.經過老師講解分析，讓學生欣賞中國傳統繪畫的多元面貌。</p> <p>2.嘗試讓學生比較不同的繪畫風格，例如：沒骨畫、工筆畫等。</p>	
20 分	<p>二、發展活動：</p> <p>1.與毛筆培養感情：</p> <p>(1) 請學生分享毛筆的由來、使用與保養方式。</p> <p>(2) 老師示範毛筆的使用方式，請孩子練習。</p> <p>2.認識陳其寬及水墨特色：</p>	
40 分	<p>(1) 老師簡單介紹陳其寬的生平並播放陳其寬的水墨作品。</p> <p>(2) 簡單說明、示範陳其寬常使用的水墨技巧，說明各種技法的特色並與其作品相對照。</p>	
30 分	<p>三、綜合活動：</p> <p>1.學生嘗試使用毛筆與宣紙來試驗陳其寬的水墨技法，並分享心得與想法。</p>	
10 分	<p>2.學生完成學習自評表與心得表。</p>	

表 3-2-2 第二單元主題教學活動設計

單元名稱	浩瀚宇宙	教學與設計者	侯瑞盈
教學時間	七節課（共 280 分鐘）	教學年級	三年級
教學日期	98 年 3 月 17 日、98 年 3 月 24 日、98 年 3 月 31 日、 98 年 4 月 7 日		
單元目標	<p>1. 經由老師講述與示範，能瞭解水拓法、墨拓法、拼貼法、噴灑法、敲打法的製作方式與原理。</p> <p>2. 經由實地操作，熟悉水拓法、墨拓法、拼貼法、噴灑法、敲打法等技法。</p> <p>3. 透過小組討論與合作學習，培養學生發揮創意並組合拼貼圖片完成圖畫。</p>		
對應能力指標	<p>1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。</p> <p>1-2-2 嘗試以視覺的藝術創作形式，表達豐富的想像力與創造力。</p> <p>1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。</p> <p>1-2-5 嘗試與同學分工、規劃、合作，從事藝術創作活動。</p> <p>2-2-7 相互欣賞同儕間視覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。</p>		
教學準備	學生	<p>1.工具：毛筆、墨汁、調色盤、筆洗、剪刀、膠水、工作服、鋁箔包、圓規。</p> <p>2.圖片與照片：蒐集宇宙、太空、星雲、行星等圖片。</p> <p>3.進行方式：共同欣賞、分組討論、實驗、創作作品。</p>	
	老師	<p>1.工具：水盆、宣紙、竹筷子、水彩（廣告）顏料、沙拉油、保鮮膜、壁報紙、舊報紙（墊紙）。</p>	

	<p>2.教學設備：</p> <p>(1)上課用 PowerPoint，包括水拓法、墨拓法、噴灑法、敲打法、拼貼法之作品與相關圖。</p> <p>(2)數位相機、DV 攝影機。</p> <p>(3)示範用圖片、作品。</p> <p>3.課後學習單：學生單元學習自評表、學生單元學習心得表。</p>
時間分配	教學活動流程
<p>15 分</p> <p>40 分</p> <p>20 分</p>	<p>二、發展活動：</p> <p>1.老師示範水拓法：</p> <p>(1)用臉盆裝清水、用竹筷子沾沙拉油滴在水面上，任油浮在水面上。</p> <p>(2)用毛筆沾取墨汁(濃墨)，隨意滴在水盆中的水面上，讓墨擴散於水中。</p> <p>(3)再用竹筷子控制沙拉油氣泡及水面墨汁流動的紋樣，形成抽象紋樣。</p> <p>(4)輕輕將宣紙覆蓋在欲取印的紋樣上，印好快速拿起晾乾。</p> <p>2.學生分組嘗試、練習上述的方式，印製出多張宇宙背景圖，老師到各組指導水拓方式，並提醒注意事項。</p> <p>3.老師示範墨拓法：</p> <p>(1)先將宣紙塗上不同顏色的廣告顏料待其乾，在蒐集好的鋁箔包外包上一層保鮮膜。</p> <p>(2)用毛筆沾墨塗在包好保鮮膜的鋁箔包上。</p> <p>(3)將塗好墨的鋁箔包蓋印在上色的宣紙上，宣紙上會呈現大小墨點肌理。</p> <p>(4)墨點乾後，找出適合的面積用圓規或手繪出所需要的形狀，剪下做為宇宙星球。</p>

60 分	4.學生分組嘗試、練習以上的方式，並蒐集好各組的宇宙星球圖樣。
40 分	5.老師帶領學生欣賞採用拼貼技法的水墨畫，並說明、示範拼貼方式，指導各組學生將水拓好的宣紙拼貼於壁報紙上，當作宇宙的背景。
30 分	6.各組學生將裁剪好的墨拓作品排列於背景上，確定好構圖後，用膠水貼於背景圖上。
30 分	7.老師示範噴灑法與敲打法，左手拿乾毛筆、右手拿沾顏料的毛筆敲打左手毛筆的筆桿，使顏料落於畫面上，假設落於畫面的白點太小，亦可用沾顏料的毛筆對準畫面用力甩，會出現長條白色斑點，各組同學試驗、完成作品。
30 分	三、綜合活動： 1.各組展示說明作品，分享創作理念，全班進行欣賞、討論與心得分享。
20 分	2.學生完成學習自評表與心得表。

表 3-2-3 第三單元主題教學活動設計

單元名稱	荷塘蓮葉	教學與設計者	侯瑞盈
教學時間	七節課（共 280 分鐘）	教學年級	三年級
教學日期	98 年 4 月 14 日、98 年 4 月 28 日、98 年 5 月 5 日、98 年 5 月 12 日		
單元目標	1.經由老師講述與示範，能瞭解滴色法、點描法、噴灑法、敲打法的製作方式與原理。 2.經由實地操作，熟悉滴色法、點描法、噴灑法、敲打法等技法，並運用於水墨創作。 3.透過多元嘗試，培養學生實驗能力與創意思考方式。		

<p>對應能力指標</p>	<p>1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。</p> <p>1-2-2 嘗試以視覺的藝術創作形式，表達豐富的想像力與創造力。</p> <p>1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。</p> <p>2-2-7 相互欣賞同儕間視覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。</p>	
<p>教學準備</p>	<p>學生</p>	<p>1.工具：毛筆、墨汁、調色盤、筆洗、噴水器、工作服。</p> <p>2.圖片與照片：荷葉或蓮花、水面下生物，如：魚群、蝌蚪等。</p> <p>3.進行方式：共同欣賞、分組觀察、實驗、個人製作。</p>
	<p>老師</p>	<p>1.工具：宣紙、水彩（廣告）顏料、工業用粗鹽、食用細鹽、洗衣精（清潔劑）、舊報紙（墊紙）。</p> <p>2.教學設備：</p> <p>（1）上課用 PowerPoint，包括滴色法、點描法、噴灑法、敲打法之作品與相關圖。</p> <p>（2）數位相機、DV 攝影機。</p> <p>（3）示範用圖片、作品。</p> <p>3.課後學習單：學生單元學習自評表、學生單元學習心得表。</p>
<p>時間分配</p>	<p>教學活動流程</p>	
	<p>準備活動：帶學生至校園「親水池」觀察水生植物與動物，並拍照，請學生將蒐集的荷葉、蓮花、魚群、蝌蚪等圖片，於上課前佈置於教室，可供參考。</p>	

25 分	<p>一、引導活動：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.讓學生欣賞各類用滴墨法、點描法完成的水墨作品。 2.找出這些作品的特色與畫面呈現的感覺與重點。 3.欣賞陳其寬使用滴墨法、點描法完成的作品，討論陳其寬使用點描法的用意與畫面空間配置的改變。 <p>二、發展活動：</p>
15 分	<p>1.老師示範滴色法：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 將洗衣精（清潔劑）加入墨汁中調和。 (2) 用噴水器將宣紙噴至半濕，用毛筆沾取含清潔劑的墨汁，滴數滴墨於半濕的宣紙上，盡量將墨滴出橢圓狀。 (3) 趁墨尚未完全乾前，在有墨的宣紙上灑上鹽。 (4) 繼續用噴水器將灑鹽的部分噴濕，使墨有自動擴散的效果。 (5) 墨擴散的過程，遇到有鹽的地方 會留下白色紋路，形成自動性效果。
60 分	<p>2.學生分組練習滴墨法，並實驗以下幾種方式：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 未加入清潔劑的滴墨法，灑上鹽的效果。 (2) 墨加入清潔劑後，灑上工業用粗鹽與灑上食用細鹽的效果。 (3) 將顏料加入清潔劑後，灑上鹽的效果。
20 分	<p>3.師生共同討論實驗結果，並選擇最適合表現荷葉的滴墨方式。</p>
40 分	<p>4.發下作品用紙，學生採用滴墨法滴出四或五片荷葉狀。</p>
15 分	<p>5.老師示範點描法，待上方作品於半乾時，提醒學生使用小楷筆尖沾取濃墨進行點描，分別點出荷葉的外型與葉脈。</p>
25 分	<p>6.老師示範用乾筆畫出荷葉的莖，指導學生參考荷葉圖片、畫出荷葉莖，並繼續使用點描法做細部修整。</p>
40 分	<p>7.老師示範將魚群、水中生物加入剛才完成的背景圖</p>

30 分 10 分	<p>上，指導學生參考圖片，並說明畫面構圖、組織技巧，魚群的排列與方向性。</p> <p>8.老師指導學生用毛筆沾綠色顏料，並使用噴灑法、敲打法（於上一單元已學過）完成作品。</p> <p>三、綜合活動：</p> <p>1.展示、說明作品，分享創作理念，全班進行欣賞、分析、討論與心得分享。</p> <p>2.學生完成學習自評表與心得表。</p>
------------------	---

表 3-2-4 第四單元主題教學活動設計

單元名稱	繽紛果樹	教學與設計者	侯瑞盈
教學時間	八節課（共 320 分鐘）	教學年級	三年級
教學日期	98 年 5 月 19 日、98 年 5 月 26 日、98 年 6 月 2 日、98 年 6 月 9 日		
單元目標	<p>1.經由老師講述與示範，能瞭解蠟墨法、吹墨法、滴色法、拼貼法的製作方式與原理。</p> <p>2.經由實地操作，熟悉蠟墨法、吹墨法、滴色法、拼貼法等技法，並運用於水墨創作。</p> <p>3.透過多元嘗試，培養學生實驗能力與創意思考方式。</p>		
對應能力指標	<p>1-2-1 探索各種媒體、技法與形式，了解不同創作要素的效果與差異，以方便進行藝術創作活動。</p> <p>1-2-2 嘗試以視覺的藝術創作形式，表達豐富的想像力與創造力。</p> <p>1-2-3 參與藝術創作活動，能用自己的符號記錄所獲得的知識、技法的特性及心中的感受。</p> <p>2-2-7 相互欣賞同儕間視覺的藝術作品，並能描述個人感受及對他人創作的見解。</p>		

教學準備	學生	<p>1.工具：毛筆、墨汁、調色盤、筆洗、剪刀、膠水、淺色粉蠟筆、工作服。</p> <p>2.圖片與照片：蒐集各種果樹相關圖片、照片。</p> <p>3.進行方式：共同欣賞、分組觀察、實驗、個人製作。</p>
	老師	<p>1.工具：圖畫紙、灰紙板、水彩（廣告）顏料、白色蠟燭、打火機、電熨斗、吸管、泡棉膠、舊報紙（墊紙）。</p> <p>2.教學設備：</p> <p>（1）上課用 PowerPoint，包括蠟墨法、滴色法、吹墨法、拼貼法之作品與相關圖。</p> <p>（2）數位相機、DV 攝影機。</p> <p>（3）示範用圖片、作品。</p> <p>3.課後學習單：學生單元學習自評表、學生單元學習心得表。</p>
時間分配	教學活動流程	
25 分	<p>準備活動：帶學生至校園觀察西印度櫻桃樹、並將學生蒐集的果樹圖片布置於教室。</p> <p>一、引導活動：</p> <p>1.讓學生欣賞各類用蠟墨法、滴色法、吹墨法、裱貼法完成的水墨作品。</p> <p>2.找出這些作品的特色與畫面呈現的感覺與重點。</p> <p>3.欣賞陳其寬使用蠟墨法、滴色法完成的作品，找出歸納適合用蠟墨法與滴色法表現的題材，由抽象畫面中推敲陳其寬欲表達的具象意義。</p>	
25 分	<p>二、發展活動：</p> <p>1.老師示範蠟墨法：</p> <p>（1）用毛筆沾廣告顏料塗在圖畫紙上，可選擇數種顏色。</p>	

	<p>(2) 點燃白色蠟燭將受熱融化的蠟油滴在剛才塗色的地方，示範可以將畫紙傾斜、旋轉改變蠟油的形狀。</p> <p>(3) 再將圖畫紙上塗上由深到淺的綠色顏料、並在畫紙未乾前用毛筆沾墨勾勒出樹型。</p> <p>(4) 等上一步驟的紙乾後，將報紙覆蓋於畫紙上，用熨斗將蠟油熨融，顯露出第一次塗的顏色。</p>
30 分	2. 學生分組練習老師示範的蠟墨法，並嘗試若以粉蠟筆先畫圖、再用水彩或墨上色後產生的效果。
15 分	3. 師生共同討論歸納用蠟筆或蠟油產生的排水性效果有何不同，並討論適合用蠟墨法表現的主題與畫面感覺。
65 分	4. 觀察蒐集來的果樹圖片、照片，老師講解如何用蠟墨法來表現果樹上的果實，學生開始製作完成樹型與果實。
15 分	<p>5. 老師示範吹墨法：</p> <p>(1) 先用毛筆沾濃墨滴在畫好的樹葉形狀下方。</p> <p>(2) 拿吸管朝剛滴下的濃墨處吹墨，吹出樹幹形狀，可移動畫紙改變墨的方向（老師提示墨會越吹越細，分叉處可以再滴墨吹出樹枝，爲了方便吹墨宜蹲低姿勢吹墨）。</p>
45 分	6. 學生分組先在空白紙上練習吹墨，待熟悉吹墨法後，再於完成樹型的作品上吹出樹枝形狀，完成作品後可用粉蠟筆稍加修飾，畫上雨滴或樹葉。
20 分	7. 老師示範用熨斗將蠟墨法所滴在紙上的蠟油，蓋上報紙後，用熨斗將蠟油熨融，學生分別操作熨斗。
20 分	<p>8. 老師示範用滴色法與拼貼法製作畫框：</p> <p>(1) 用毛筆沾飽含水分的顏料，使顏料滴在灰紙板上，老師提醒盡量滴色於紙板周圍，因爲中間會被裱貼的畫所遮住。毛筆可沾濃、淡不同顏料來滴色，可用右手執筆、左手擠壓筆毛使顏料滴在紙板上，並</p>

40 分	<p>做適當的佈局。</p> <p>(2) 將滴色完成的灰紙板裁成適當大小(比果樹作品稍大)。</p> <p>(3) 在繪製果樹的圖畫紙背面塗上膠水，裱貼於裁切好的灰紙板上。</p> <p>(4) 利用裁切後、多餘的灰紙板，剪出各種欲裝飾畫框的圖形。</p> <p>(5) 將剪好的圖形用泡棉膠黏貼在裱貼好的灰紙板上，作為立體畫框，以增加畫面層次。</p> <p>9.學生進行畫框製作，老師至各組指導。</p>
20 分	<p>三、綜合活動：</p> <p>1.展示說明作品，分享創作理念，全班進行欣賞、分析、討論與心得分享。</p> <p>2.學生完成學習自評表與心得表。</p>

三、教學實施步驟設計

(一) 教學媒材設計與準備

本研究於設計教學活動前，研究者先按照陳其寬所採用的水墨技法進行實做，挑選合適技法與媒材納入教學活動設計之中，並依照學生程度，將部分技法進行延伸、加以調整以利國小三年級學生操作與學習，為配合單元主題需求另外加入相關自動性技法，使畫面呈現更臻於完整，實驗結果與調整如表 3-2-5 所示：

表 3-2-5 水墨技法實驗結果歸納表 (※本研究整理)

陳其寬採用技法	研究者實驗技法	實驗結果	教學採用技法	技法運用於教學設計之說明
蠟礬法	礬染法	將明礬加入水中，需要加熱才能使明礬溶解，塗於宣紙或棉紙背面，待乾後，再用顏色或墨塗於紙張正面，產	蠟墨法	<p>※製作方式：</p> <p>於紙正面上色，點燃蠟燭，使熔化之蠟油滴於紙上，製造出排水、留白效</p>

		生排水性效果不明顯。		
	蠟染法	採用水蠟、汽車蠟、蠟燭溶解成燭油方式塗於紙背，乾後再於紙正面上色，排水性效果以塗蠟燭油最佳，但液態蠟燭油容易凝固於毛筆上，使用時需隨時加熱，對於學生來說，操作不易且有安全性之疑慮。		果，再於圖畫上渲染墨色，產生層次感。圖畫完成後，於作品上覆蓋一層報紙，用熨斗將紙面上的蠟油熨熔使其沾黏在報紙上，紙面才不會因殘留蠟油而變硬。為不影響顏色呈現，宜使用白色蠟燭，其他蠟燭的蠟油顏色會影響最後的圖像顏色。
	淺色蠟筆排水法	採用淺色蠟筆塗於紙正面，再於紙正面上色作畫可產生排水或排墨的留白效果；倘若塗色於紙背面，於正面上色，則無法呈現排水效果。採用蠟筆製造排水性無法反覆渲染，蠟筆塗色於宣紙或棉紙上容易刮破紙張，也容易破壞紙張纖維。		<p>※調整原因： 教學上有時間限制，若反覆塗蠟塗色，過於耗時，且有安全疑慮。學生操作蠟筆於宣紙棉紙上，力道無法控制得宜，易弄破紙張，所以教學中採用滴蠟法，直接將蠟油滴於紙上。</p>
水拓法	水拓法 (墨色)	用筆沾墨汁即可在水面上畫出紋路，用宣紙印出紋路的效果比圖畫紙印出的紋路明顯。加入油可以讓畫面產生圓形大小不等的白色油泡紋路，可先用竹筷子沾油滴於水面上，再用毛筆沾墨於水面上畫出紋路，並用筷子控制油的氣泡及墨汁的紋路，最後用紙拓出水面的紋樣。	水拓法	<p>※製作方式： 採用分組方式進行製作，用大型水盆裝水，於水面滴上油，並用毛筆畫出墨紋，再用宣紙拓印出水面的墨紋與油泡。待作品乾後，再採用小組拼貼方式完成大張作品，為增加作品整體感，用筆沾白色顏料進行噴灑法、敲打法。</p>
	水拓法 (彩色)	用水彩顏料無法進行水拓法，即使加入油，顏料還是會下沉。若要拓出彩色可採用油畫顏料加入松節油滴於水中，顏料會浮在水面上，但紋路較不容易控制。		<p>※調整原因： 在拿起水拓作品時，紙張因潮濕容易弄破，而且水盆大小有限，學生無法一次拓印出太大作品，因此每人僅製作一小張，再採用拼貼方式完成大張作品。</p>
墨拓法	墨拓法	將墨塗於透明塑膠布、墊板、或保鮮膜上，覆蓋上宣紙，會因排水效果而印出大小	墨拓法	<p>※製作方式： 將保鮮膜包住鋁箔包製造出光滑排水表面，再將墨</p>

		不一的墨點，濃墨與淡墨印出的墨點顏色深淺不同。將墨畫於光滑玻璃上，可印出大片墨色，不過玻璃上的水分要充足、墨色要濃，若要有大片墨點需要將宣紙與玻璃貼合，拿起過程中紙張容易因沾黏玻璃而破裂。		汁塗於保鮮膜，學生拿鋁箔包直接蓋印於宣紙上，產生的墨點肌理效果與將紙覆蓋於塗墨的塑膠布上相同。 ※調整原因： 將紙覆蓋於塗墨的保鮮膜與墊板時，學生較無法掌握印出墨點的位置，採用鋁箔包蓋印方式，較方便控制墨拓位置，也容易操作。
	墨拓法 (採用不同紙張)	採用宣紙或棉紙墨拓，可呈現出深淺不同的墨點肌理，效果比圖畫紙佳，採用圖畫紙墨拓，擴散效果不明顯、墨點顏色差異度不大。		
拼貼法	拼貼法	採用不同材質紙張拼貼時，宜考慮採用不同接著劑以確保拼貼之牢固，注意接縫處的黏貼，會使作品更完整。	拼貼法	※製作方式： 依單元設計不同採用膠水、雙面膠、泡棉膠等不同接著劑來拼貼，將作品裱貼於較硬紙張上，並拼貼其他製作圖樣，以增加畫面層次感。 ※拼貼法符合學生程度，並無特別調整製作方法。
轉印法	轉印法	將松香油塗於報紙背面，無法產生轉印效果，以同樣方法轉印雜誌圖案也失敗，探究原因，可能現今印刷技術與過去不同。雷射印表機或影印機所輸出的圖樣可轉印，而黑白圖片的轉印效果又優於彩色圖片。甲苯、松香水、香蕉水三種媒材都可用於轉印，其中以甲苯氣味最淡、轉印效果最好，但卻容易揮發。	轉印法	※不採用原因： 教學環境屬於半封閉式，若採用轉印法，刺鼻味太重，學生無法承受。現今印刷技術與以往不同，無法將報紙與雜誌圖片直接轉印，因此基於以上考量，教學設計時不採用此技法。
滴色法	滴色法	採用濕筆讓筆中飽含濃厚的墨或顏料，滴色或滴墨於宣紙上，滴墨或滴色處呈現中央顏色深、周圍顏色淺的擴散圖樣，無法呈現如陳其寬圖中的中央淺，滴色輪廓深的圖案。	滴色法	※製作方式： 採用滴色法滴出荷葉形狀，於墨中加入洗衣精，採用噴水器噴水於滴色處使其擴散，擴散時灑鹽於滴色處，以產生中央淺、邊緣深的葉形，於滴色圖形半乾時用筆尖沾墨
	滴色法 (於墨中加清潔)	將宣紙噴至半濕，在墨中加入清潔劑，用濕筆即毛筆飽含濃墨滴在		

	劑、紙未乾前於滴色處灑鹽)	紙上，墨會自動擴散，趁紙尚未乾前，於滴墨處灑鹽，紙乾後灑鹽處會形成白色紋路，擴散的圖形邊緣顏色深、中央顏色淺，在擴散的邊緣呈現出花瓣狀紋路。灑粗鹽與細鹽所呈現的白色紋路會有粗細、大小之別。		採用點描法勾勒出荷葉外型、葉脈。採用毛筆沾取顏料滴色於灰紙板上，以產生大小不一、顏色不同的色點，增加畫面層次，將滴色好的灰紙板剪下進行拼貼，作為作品外框。
	滴色法 (於水彩顏料中加清潔劑、紙未乾前於滴色處灑鹽)	用同樣方式在顏料中加入清潔劑，以上述方式嘗試滴色法，使其擴散，無法產生花瓣狀紋路的擴散效果，灑鹽處顏色反而較深，紙乾後顏色幾乎看不見，只留下擴散圖形邊緣顏色。		※調整原因： 依單元不同，採用的滴色法媒材與紙張會有些不同，以製造出符合單元主題之畫面效果。
點描法	點描法	使用筆尖沾濃墨，以墨點代替墨線的方式繪圖，用小楷毛筆較易控制墨點大小。墨中加入膠水，可使墨更黏稠，不易擴散。	點描法	※製作方式： 採用小楷毛筆沾濃墨描繪出輪廓線。 ※點描法符合學生程度，並無特別調整製作方法。

(二) 實施時間規劃

本教學研究自 98 年 2 月中至 98 年 6 月底止，共計二十週，實施時間規劃如表 3-2-6：

表 3-2-6 教學實施時間規劃表 (※本研究整理)

教學單元內容	實施時間(節數)	實施日期
試探性教學對象學前經驗調查	40 分(一節)	98/2/16
試探性教學「浩瀚宇宙」	240 分(六節)	98/2/23、98/3/2、98/3/9
前測——正式教學對象 水墨畫學前經驗調查	80 分(二節)	98/2/17、98/2/24
第一單元 「認識水墨畫與陳其寬先生」	120 分(三節)	98/3/3 98/3/10
第二單元「浩瀚宇宙」	280 分(七節)	98/3/17、98/3/24、 98/3/31、98/4/7
第三單元「荷塘蓮葉」	280 分(七節)	98/4/14、98/4/28、 98/5/5、98/5/12
第四單元「繽紛果樹」	320 分(八節)	98/5/19、98/5/26、 98/6/2、98/6/9
後測——正式教學對象 水墨畫學後經驗調查	80 分(二節)	98/6/16
水墨畫教學成果——參觀「墨明筆妙」展覽暨水墨畫學習心得分享	80 分(二節)	98/6/23

(三) 試探性教學

本研究於正式教學前，先選擇學習背景相似的另一班級（三年三班）34 位學生來進行試探性教學，並根據實際教學情況與學生學習成果來修正課程內容與教學方式。

進行試探性教學前先對試探性研究對象之視覺藝術的學習態度進行調查，目的是為了瞭解此一年段學生在學習水墨畫前的經驗，以作為教學設計的依據，下表 3-2-7 為試探性教學研究對象分析表：

表 3-2-7 試探性教學研究對象分析表（※本研究整理）

班級	三年三班
導師	呂秀英
學生人數	男生 16 人、女生 18 人、共 34 人
學習歷程經驗與學習概況	<p>曾上過美術才藝班一年以上者有 14 人，未曾上過美術才藝班者有 20 人，其中曾於美術才藝班畫過水墨畫者有 9 人，現仍在學習者有 0 人。</p> <p>全班 34 位學生都接觸過的繪畫媒材與工具有蠟筆、彩色筆、色鉛筆、水彩，接觸過毛筆者有 24 位，其接觸經歷不太相同，部分學生於低年級生活領域課程配合春節活動、習寫春聯時曾接觸過；不過也有少部分學生是於校外美術才藝班或書法班時所接觸。</p> <p>班級學生平時學習態度積極，學生個性相當活潑，於課堂中踴躍發言，對於視覺藝術的學習除了 1 人覺得還好外，其餘學生皆對視覺藝術課程有濃厚的興趣。班上幾位低成就學生，平時對於學科方面的學習意願低落，但對於視覺藝術課程的學習意願頗高，認為從中可調節身心、抒解壓力、並發揮創造力。</p>
視覺藝術學習態度	<p>以問卷方式調查學生對於視覺藝術課程的態度，各項問題與答案人數、百分比如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.我喜歡上視覺藝術課程：同意有 30 人（88%）、不同意有 1 人（3%）、介於兩者之間有 3 人（9%），大多數學生喜歡上視覺藝術課程。 2.我覺得自己帶材料很麻煩：同意有 6 人（18%）、不同意有 20 人（59%）、介於兩者之間有 8 人（23%），因此較容易收集的材料工具由學生準備，其餘有老師準備。 3.我很怕自己的作品畫得不好：同意有 14 人（41%）、不同意有 13 人（38%）、介於兩者之間有 7 人（21%），學生對於視覺藝術作品表現的信心各不相同，為了使其表現創意、想像力，課程中必須給予鼓勵，並引導學生從多方角度欣賞作品，以增進學生創作的信心。 4.家人會鼓勵、指導我畫畫：同意有 25 人（74%）、不同意有 1 人（3%）、介於兩者之間有 8 人（23%），大部分的學生家長對於孩子視覺藝術的學習是持正面態度，不過家長的立場與指導會影響學生的作品呈現與欣賞方式。 5.我喜歡嘗試新的繪畫方式：同意有 30 人（88%）、不同意有 0 人（0%）、介於兩者之間有 4 人（12%），學生大多喜歡學習新的事物，對於新的技法與方式抱持積極、開放的學習態度。
曾使用的	藝術與人文課本翰林版（九十七年八月初版）

試探性教學選擇以第二單元「浩瀚宇宙」來進行，實施時間為期三週共六節課，將教學中所發現問題逐一解決，作為修正正式教學設計之依據，實施之後將正式教學設計加以修改。選擇第二單元作為試探性教學活動的原因如下：

1.單元內容包含水拓法、墨拓法、拼貼法、噴灑法、敲打法，涵蓋大多數的水墨技法，以上技法可以使用於任何一單元活動，從教學過程中亦可得知學生的學習程度與速度，同時也瞭解其他相關水墨技法於教學研究中的適用性。

2.水拓法與墨拓法不需具備水墨的基礎與經驗，是水墨畫中效果較為顯著的技法，實驗性高，適合任何程度的學生學習與試驗，從教學過程中可以發現學生對於學習新技法的接受度，可作為選擇技法、修正教學方向的依據。

3.拼貼法、噴灑法、與敲打法的配合性高並且運用廣泛，在水墨畫中可與任何單元、題材或技法相互配合運用，可以增加畫面的完成度，是學生較容易學習與操作的技法，因此經由操作可以增添學生的自信心。

4.選擇「浩瀚宇宙」作為試探性教學主題，一方面配合學校本位課程中的「天文科學」，另一方面也讓孩子認識水墨畫的現代感，水墨畫不僅可以用來表現傳統山水，亦可表現宇宙景色，從中認識水墨畫的多元面貌，以增加學生的學習興趣。

（四）正式教學

正式教學對象是以研究者任教的嘉義市蘭潭國小三年四班 34 位學生來進行（正式教學對象背景分析請參考第三章第一節表 3-1），正式教學實施包括四個單元主題教學活動、教學前後學習經驗調查、及學習成果展覽心得分享，共計十八週三十一節課學習活動。

正式教學活動按「設計、教學、評量、紀錄、反省」五個主要步驟進行，各步驟說明如下：

1.設計：在試探性教學結束後，根據教學歷程、學生學習情況、

學習成效結果等進行評估，再次修正教學設計內容，包括教學時間的分配、教學動機的引導方式、教學說明與示範方法、教學難易度等，降低教學設計實施的困難性，並提升教學的可行性，並請藝術教育相關教師，對於研究者自行設計的課程進行評鑑並提出修正建議，使設計更趨近於完美。

2.教學：根據修正後的教學活動設計進行教學課程，教學過程包括相關技法作品的欣賞、水墨技法的示範、水墨技法練習與實驗、實驗結果討論與修正、使用技法進行創作、描述作品分享創作歷程、同儕欣賞與建議、填寫「學生學習自評表」與「學生學習心得表」，最後蒐集「學生學習自評表」、「學生學習心得表」、與創作作品，教學行動階段即告一段落。

3.評量：根據「學生學習自評表」、「學生學習心得表」、「單元作品評分表」可瞭解學生在各單元的學習情況與成效。由「學生學習心得表」可評量出學生對於單元的喜好程度、學習課程的難易度、認知理解程度、創作作品滿意度等方面；由「學生學習自評表」中可評量出學生在各單元的「認知、情意、技能」三方面的學習情況；每單元結束後聘請對藝術學有專精的老師，根據學生創作作品分別以構圖形象、筆墨技法與媒材運用、色彩表現、創意度與故事性、作品完整度五方面進行評分，以「相對比較法」五等第計分，完成「單元作品評分表」。

4.紀錄：教學活動中由偕同研究人員擔任觀察者角色，填寫「教學觀察札記」提供教學建議與改進方式，並於教學中進行拍照，作為教學研究紀錄之一。教學過程中架設定點錄影完整紀錄教學活動情形，研究者於教學後重複播放 DV 錄影畫面瞭解並紀錄教學進行情況，將學生學習情況與拍攝教學過程特殊狀況轉換成文字記錄，作為研究者填寫「教學紀錄自省表」的依據。每單元結束後整理教學照片與教學錄影文字檔使正式教學紀錄更具完整性。

5.反省：教師於每單元結束後將教學特殊事件、教學困難度與感受記錄於「教學紀錄自省表」中，並根據與學生晤談之「非結構性訪談」、觀察者提供的「教學觀察札記」及建議、學生之「學生學習心得

表」與「學生學習自評表」、以及教學紀錄之影片與照片，來進行教學之檢討、反省、與內化，並調整下一單元之教學內容、評析教學成效、歸納結論，作為日後相關教學研究之參考依據。

第三節 資料蒐集與處理

本研究為了使教學歷程與結果的呈現更為具體且真實，所以將資料的蒐集類別和處理方式分述如下，資料的蒐集包括教學實況、學生學習情況和學習成果三方面，資料蒐集後再進行編碼處理、整理分析，並根據整理後的資料歸納出研究結果。

一、資料蒐集類別

(一) 教學實況資料

1.教學攝影及錄影：將教學過程中學生學習狀況、製作過程、完成作品情形，用數位相機拍攝下來，並架設定點 DV 錄影機錄下教學情況，做為研究者檢討輔助之用。

2.教學紀錄自省表：教師於每單元教學結束後，播放 DV 錄影畫面並填寫「教學紀錄自省表」（如附錄一），自省表內容包括教學內容簡述、學生學習情況、教學心得感想與檢討，其中詳細紀錄學生學習時的問題、教師回答與提供解決的方式，可將教學過程中產生的問題與遭遇的困難用文字完整紀錄下來，作為課程檢討和改進的依據。

3.教學觀察札記：每單元上課時請觀察者填寫「教學觀察札記」，藉由第三者觀察使教學實施情況能客觀呈現。觀察者可根據課程內容設計、教學實施情況、學習成果評量等方面進行紀錄，每單元教學後研究者與觀察者進行簡單訪談，請觀察者提供建議，或請觀察者提供「教學觀察札記」，研究者得根據建議內容來修改下次教學方法與策略。

(二) 學生學習情況資料

1.學生學習自評表：學生於每單元結束後填寫「學生學習自評表」（如附錄二），以自我評量方式採用五等第圈選，評定自己在各單元中達成「認知、情意、技能」三種教學目標的程度，一方面讓學生瞭解自己的學習成效，達到自我反思的效果；另一方面研究者可根據學生填寫的學習自評表，瞭解學生在各單元學習的狀況與成效。

2.學生學習心得表：學生於每單元結束後填寫「學生學習心得表」（如附錄三），內容包括對於單元課程的喜好程度、教材內容的難易程度、認知理解程度、創作作品的滿意度、以及欣賞同學作品的互評狀況，除了勾選程度外，學生還可根據勾選項目補充說明或自由表達意見，研究者可根據「學生學習心得表」瞭解學生對於各單元內容的心得與想法，並作為研究者改善教學的依據。

3.與學生之非結構性訪談：研究者於每單元教學後與全部單元教學後，由各組隨機抽樣一位學生進行訪談，訪談方式採用個別化、非結構性方式進行，雖然為非結構性方式，但研究者於訪談前仍先擬定問題的方向，以作為研究之用。訪談時採重點式紀錄，訪談問題大致包括教材內容的難易度、教師教學行為、小組學生學習狀況與學習評量等方面，透過訪談內容能更深入瞭解個別學生與不同小組學生的學習狀況，以及對於水墨畫學習的想法，作為教學檢討與改進之參考。

（三）學習結果資料

1.單元作品評分表：對於學生單元作品，除了研究者本身評分外，另外聘請兩位對藝術學有專精的老師協助評分，評分項目包括構圖形象、筆墨技法與媒材運用、色彩表現、創意度與故事性、作品完整度五個項目進行評分，以「相對比較法」五等第計分，得分「5」表示「很棒」；得分「4」表示「棒」；得分「3」表示「普通」；得分「2」表示「加油」；得分「1」表示「再加油」。將三位老師所填寫之「單元作品評分表」（如附錄四）加以平均，再由各項統計來瞭解學生在各單元中作品的表現。

2.學習前後經驗調查：實施教學前，先讓學生欣賞數張水墨作品，並讓學生拿毛筆畫一幅水墨自由畫，畫完後填寫「學習前經驗調

查表」(如附錄五)，內容包括對於水墨畫的喜好度、難易度、滿意度、認知程度；所有單元課程結束後，再請學生填寫「學習後經驗調查表」，除了喜好度、難易度、滿意度、認知程度的勾選外，還包括文字敘述的補充，將相關的文字敘述整理成表，並分析比較學習前後經驗調查，以瞭解學生在學習前後對於現代水墨畫的認知與感受。

3.與家長非結構性訪談：研究者於所有教學單元結束後，邀請學生家長一同參與「墨明筆妙」水墨畫展覽之佈展活動，並隨機抽樣家長進行訪談活動，瞭解家長對於本學期水墨畫教學之看法，研究者於訪談前仍先擬定問題的方向，以作為研究之用。訪談時採重點式紀錄，訪談問題大致包括課程內容安排難易度、家長對於孩子學習水墨畫課程之狀況、孩子學習水墨畫後的繪畫習慣與審美價值等，以瞭解學生家長對於本研究之看法。

4.學生作品：單元課程結束後，辦理學生作品展覽，所有作品展覽以錄影方式存檔，在依照資料分析方面若有需要以予以拍照建檔。

二、資料處理方式

本研究所蒐集的資料為配合第四章資料詮釋分析之實際需要，先將原始資料進行編碼分類，再依照資料屬性分別採用質化與數據化兩種方式呈現，以方便進行分析。

(一) 原始資料編碼

將研究所蒐集的各式文件資料分別以下面方式進行編碼，編碼內容形式如下表 3-3-1：

表 3-3-1 資料標題與內容編碼說明表 (※本研究整理)

標題或內容符號	代碼意義
教省 試-980223	試探性教學教師教學紀錄自省表，於 98 年 2 月 23 日填寫
教省 1-980310	第一單元教師教學紀錄自省表，於 98 年 3 月 10 日填寫
生評 1-980310	學生的第一單元學習自評表，於 98 年 3 月 10 日填寫
生心 1-980310	學生的第一單元學習心得表，於 98 年 3 月 10 日填寫
生訪 試-980309	試探性課程進行後，於 98 年 3 月 3 日與學生訪談之紀錄
生訪 1-980310	第一單元課程進行後，於 98 年 3 月 10 日與學生訪談之

	紀錄
生訪 全-980616	全部正式課程進行後，於 98 年 6 月 16 日與學生訪談之紀錄
家訪 全-980619	全部正式課程進行後，於 98 年 6 月 19 與學生家長訪談之紀錄
評 2-980410	代號評分老師對於單元二之學生作品所填寫的評分表，於 98 年 4 月 7 日填寫
學 前-S01-980224	1 號學生學習水墨畫前經驗調查表
學 後-S34-980616	34 號學生學習水墨畫後經驗調查表
T	研究者
S01~S34	指學生，S01 表座號 1 號之學生，S34 表座號 34 號之學生
SS	指多位學生
M01	指座號 1 號學生之母親
F31	指座號 31 號學生之父親
(7 人)	代表資料歸納後有 7 人反應此原因或意見，(1 人) 代表資料歸納後有 1 人反應此原因或意見

(二) 資料處理與呈現

將研究所蒐集之資料依照答題方式與屬性分別以質化和量化方式呈現資料訊息，歸納整理資料並分析研究結果。

1.質化呈現：質化呈現的資料包括各單元之教學攝影與錄影、研究者本身所填寫之「教學紀錄自省表」或觀察者所填寫之「教學觀察札記」、教學後對於學生及家長進行之非結構性訪談紀錄、以及學生作品，整理以上資料做一質化分析與敘述來呈現結果。

2.量化呈現：量化呈現的資料包括每單元後學生所填寫之「學生學習自評表」、專業教師評分之「單元作品評分表」、以及學生所填寫之「學習前後經驗調查表」。在「學生學習自評表」方面以百分比統計出在「認知」、「情意」、「技能」三方面各學習目標細項之學生達成程度之比例，以瞭解各單元學生的學習狀況；在「單元作品評分表」部分，將各單元三位評分老師所評定之成績加以平均，並依照百分比算出全班學生在「構圖形象」、「筆墨技法與媒材運用」、「色彩表現」、「創意度與故事性」、「作品完整度」五個評分項目之表現成果，藉以分析學生學習水墨畫之結果；在「學習前後經驗調查表」中，以百分比統計各題學生比例，並取兩端數值分析學生對於自己學習水墨畫前後表現之態度與看法。

3.量化與質化同時呈現：量化與質化同時呈現的資料包括每單元

後學生所填寫之「學生學習心得表」，在「學生學習心得表」的圈選部分以量的方式來呈現，並用百分比算出學生在各單元中的答題比率，以瞭解學生對於單元課程的喜好度、教材內容的難易度、及認知理解程度，對於作品滿意程度、欣賞同學作品原因、和對於課程的心得建議，採用要點式歸納，以瞭解學生對於課程的內在想法。

各教學蒐集資料及處理方式歸納如下表 3-3-2：

表 3-3-2 教學蒐集資料與處理方式歸納表（※本研究整理）

實施步驟	單元名稱	蒐集資料	處理方式
試探性教學	浩瀚宇宙	教學攝影 教學紀錄自省表 學生學習自評表 學生學習心得表 學生訪談紀錄 單元作品評分表	質化 質化 量化 量化與質化 質化 量化
正式教學前		學習前經驗調查表	量化
正式教學	第一單元「認識水墨畫與陳其寬先生」 第二單元「浩瀚宇宙」 第三單元「荷塘蓮葉」 第四單元「繽紛果樹」	教學攝影與錄影 教學紀錄自省表 教學觀察札記 學生學習自評表 學生學習心得表 學生訪談紀錄 單元作品評分表	質化 質化 質化 量化 量化與質化 質化 量化
正式教學後		學習後經驗調查表 學生作品 學生訪談紀錄 家長訪談紀錄	量化 質化 質化 質化
教學成果展	「墨明筆妙」水墨畫展	展覽攝影與錄影	質化

第四章 教學實施經過與結果

本章分別以「試探性教學」、「正式教學實施情形與檢討」、「教學成果綜合分析」、「綜合討論」四部分來呈現教學研究的經過與結果。「試探性教學」主要針對試探性教學過程與結果進行分析，發現問題後提出教學計畫之修正方向。「正式教學實施情形與檢討」利用教學錄影與教學紀錄自省表來說明各單元教學實施情形，並根據教學檢核表與各單元學生訪談資料進行分析與檢討。「教學成果綜合分析」則從學生自評表、學生心得表、學生作品及老師評分表、學習前後經驗調查表、及教學成果展後家長與學生之訪談等資料內容進行整理與分析。最後根據以上教學成果「綜合討論」整個教學研究的實施成效。

第一節 試探性教學

本研究於正式教學前先進行試探性教學，以四個單元中的第二單元「浩瀚宇宙」，來進行試探性教學，並就教學實施情形、學生反應、學生學習自評表、心得表、學生訪談紀錄與學生作品來進行分析、檢討，並修正正式教學方向。

一、 試探性教學過程

試探性教學以同學年的三年三班做教學試驗，進行六節課的教學活動，分別以引導、示範、體驗、實做、欣賞、評量等步驟來實施「浩瀚宇宙」單元教學活動，以下過程根據錄影與教師教學自評表來反應教學的經過，依照教學的先後順序，將課程分為「引導活動」、「發展活動」與「綜合活動」三部分來記錄。

（一） 引導活動

進行水墨畫教學前，先利用電腦連接單槍投影機，讓學生欣賞陳其寬的水墨作品，學生第一次透過單槍欣賞大幅圖畫，覺得很新奇，

欣賞水拓作品時，紛紛發出讚嘆聲。

S11：老師他是怎麼畫的，怎麼畫的那麼像？

SS：因為他是畫家啊！好漂亮喔！

T：這是水拓作品，並不完全用畫的，是把墨汁滴到水面上，利用墨汁的浮力與紙張的吸水性，將水面上的墨汁紋樣印到宣紙上，再將印到紙上的圖樣稍作修整而完成的作品。

S23：難怪會有水波紋的感覺。

（教省 試-980223）

在欣賞墨拓作品時，學生們紛紛提出不同的看法，猜測畫的製作過程，也踴躍的表達對於陳其寬墨拓作品的想法，以及可以採用墨拓法產生之肌理表現的物品。

S12：我猜這幅作品也是用印的。

S33：我覺得好像是用石頭印的。

T：S12 和 S33 都說的很棒喔！是用印的沒錯，而且跟石頭是有關的，陳其寬將濃墨塗在光滑的表面，印出高大的岩壁，再畫出小船隻作為對比。你們覺得這樣的作品和用筆沾墨畫出來的作品有什麼不同？

S28：我覺得比較有立體感。

S08：我覺得這樣畫畫比用筆畫有趣。

S31：用印的方式，可以印出圖案後，再發揮想像力，看看要變成什麼東西，而用畫的要先想好要畫什麼東西。

T：S31 的想法很正確，不過畫家用這種特殊技法作畫時也可以先想好要呈現什麼畫面，要做出什麼效果，你們覺得這樣的墨拓肌理除了當作岩石之外？可以表現出什麼物品？

S01：可以表現高山、土石流之類的主題。

S03：我覺得很像樹幹，和以前用蠟筆拓印樹幹的紋路方式很像。

（教省 試-980223）

經過引導、欣賞作品、討論後，學生對於水拓法與墨拓法很有興趣，也對於採用水拓法與墨拓法完成的水墨畫作品有初步的認識，研究者告訴學生這種技法稱為「自動性技法」，為近代水墨畫家所常用的技法之一，因為每次所產生的紋路與肌理都不同，需要經過練習、才能掌握技巧。

（二）發展活動

爲了讓學生清楚瞭解水拓法的製作過程，研究者採用示範方式進行教學，於示範前請每組準備好調色盤（墨盤）、筆洗、毛筆等用具，將竹筷子與舊報紙發給各組，並給每位學生兩張宣紙，供水拓之用。提醒學生：水拓後的宣紙需先在其下墊一層報紙，再將宣紙放在通風處晾乾，每組六位同學、一次一位同學進行水拓。在示範的過程中許多學生都驚呼：「太神奇了！」，而後進行分組⁸²體驗水拓法。水拓法過程中因宣紙浸濕後較脆弱，必須輕輕拉起防止紙張破損，許多學生都嘗試數次才成功。

研究者示範墨拓法，採用全班一起觀看示範方式來進行，並於示範前將墨拓法之製作步驟寫在黑板上：

1. 先將宣紙用水彩上色，並用吹風機吹乾。
2. 將鋁箔包包上一層保鮮膜，用毛筆沾墨塗在光滑保鮮膜上。
3. 將塗上墨的鋁箔包蓋印於宣紙上，使宣紙上呈現大小墨點肌理。
4. 墨點乾後選擇適合之肌理用圓規或鉛筆畫線，並剪下作為宇宙中之星球。

學生體驗墨拓法，過程中許多學生太興奮，紛紛問研究者：「老師，我能不能再製作一張。」研究者提醒學生蓋印時要在宣紙下墊報紙，應避免將太濃的廣告顏料反覆塗於宣紙上，也避免在墨拓過的宣紙上

---

⁸² 本教學研究於上課前先將學生分成六組，每組約四到六人，採用座號分組，例如：座號 1 分到第一組、座號 2 到第二組……座號 7 到第一組、座號 8 到第二組，依此類推，教學單元技法嘗試與小組共同創作時都按照此分組方式進行。

再重覆蓋印，影響自然呈現的墨點。本單元最後作品是以小組合作拼貼方式來呈現，因此研究者讓學生分組討論、分配剪出星球圖形的大小。

S25：要剪多少顆星球？

T：可以小組討論決定，或先剪下來，拼貼時再做選擇。

（教省 試-980302）

研究者讓學生欣賞運用拼貼法完成的水墨作品，並引導學生觀看事先蒐集佈置於教室內的宇宙圖片，觀察星球聚散分佈情況，指導各組學生選擇墨紋清晰、黑白分明的水拓作品拼貼於壁報紙上，當作宇宙的背景，並將剪好的星球圖形事先排列於背景圖上，再進行拼貼。大多數的學生都熱烈參與製作，只有 S6 與 S13 未參與討論，原因是沒有帶上次完成的水拓作品，經協調後，小組同學有人將兩張水拓作品均貼上，將空白底圖補齊，並鼓勵 S6 與 S13 與小組同學一起進行其他拼貼製作。

研究者請各組準備筆洗與毛筆，將裝好白色顏料之調色盤分給各組，分組示範噴灑法與敲打法，使畫面分佈白色斑點，請各組學生嘗試、實做完成小組作品。研究者提醒學生在桌上鋪上報紙，實做時避免噴灑到同學衣物，也避免畫面出現太多白色斑點、遮蓋注水拓與墨拓之圖案。第五組之學生表示：「S5 都要單獨一個人製作，我們都沒有機會嘗試噴灑法與敲打法。」研究者協調並規定每組同學輪流參與嘗試噴灑法與敲打法。

（三）綜合活動

讓各組學生進行討論，五分鐘後推派代表上台介紹各組之作品，並進行欣賞教學與評析討論。學生剛開始不知要如何介紹作品，研究者指導示範分析作品之方式，並提醒各組代表除了介紹作品之外、亦可分享製作心得，從以下節錄同學的對答中可以看出學生發揮想像力解釋創作的部分。

S12：我們這組的作品，中間這三顆是行星，其他小顆的星球是它們的衛星，本來中間這裡的水拓作品破了一個洞，可是我們剪了一顆星球貼上去，就看不出來了。

S01：我們這組的底圖紋路很相似，大家的水拓作品都做得很好，不過剛才 S12 說他們用行星來補洞，我覺得他們很聰明，我們剛才發現原來我們的宇宙背景也缺了一個洞，不過就當作缺陷美吧！

S03：他們的作品中間白白的，有一條噴灑白色顏料的痕跡，好像是很多小行星組成的，看起來像銀河。

S01：喔！那是 S07 失手甩到的，不過這麼說也很有道理啦！

S31：我們作品中間這個白白的不明飛行物是 S5 製作的，他說這是飛碟，不過其實是顏料不小心滴到的。不過我們行星的排列是特別花心思平均分配的。

（教省 試-980309）

研究者分別鼓勵各組上台解說的同學，並針對每組作品給予正向回應。指導學生完成學習自評表與心得表，完成過程中，於各組隨機抽樣一位同學進行教學後訪談。

二、 試探性教學結果

將試探性教學結果以以下四種方式呈現，分別為「學生學習自評表」、「學生學習心得表」、「學生訪談記錄」與「學生作品結果」。

（一）學生學習自評表

教學內容分為「認知」、「情意」、「技能」三大類別，依照教學目標，每一類別各有三到四項自評內容，每項自評內容皆有五項自評等第，請學生於教學後自評，依照達成率進行勾選，分數越高代表達成率越高，「5分」表示「非常同意」；「4分」表示「同意」；「3分」表示「還好」；「2分」表示「不同意」；「1分」表示「非常不同意」，其

結果如下：

表 4-1-1 試探性教學學生學習自評統計表（※本研究整理）

	自評內容	評分等第				
		5	4	3	2	1
認知	能說出這個單元所運用到的水墨技法有哪些	22%	29%	28%	15%	6%
		51%		28%	21%	
	透過作品欣賞，能說出本單元水墨技法（墨拓、水拓、噴灑、拼貼）的特色	20%	29%	33%	15%	3%
		49%		33%	18%	
能說出加油後與未加油的水拓技法所印製畫面之差異性	29%	15%	47%	9%	0%	
	44%		47%	9%		
說出本單元水墨技法的創作方法與原理	24%	24%	26%	14%	12%	
	48%		26%	26%		
情意	能將用具準備齊全、並蒐集宇宙相關圖片	65%	15%	12%	3%	5%
		80%		12%	8%	
	能專心聽講，並認真完成作品	44%	27%	18%	6%	5%
		71%		18%	11%	
能遵守上下課約定，隨時注意四周環境、與自己衣物的清潔	12%	22%	38%	20%	8%	
	34%		38%	28%		
能與同學分工合作、互相幫忙、完成作品	45%	40%	10%	3%	2%	
	85%		10%	5%		
技能	能夠嘗試新的方法與技巧，發現操作問題並解決	38%	25%	32%	2%	3%
		63%		32%	5%	
	能遵照老師的指示與說明，依正確的步驟來完成作品	33%	32%	25%	4%	6%
		65%		25%	10%	
能保持作品的完整性，並美化作品、注意畫面的安排	18%	25%	20%	22%	15%	
	43%		20%	37%		

由上表 4-1-1 的資料顯示，在認知方面，各項自評內容的中上達成率大約八、九成；在情意方面，用具準備、上課態度、小組合作的情況表現不錯，中上達成率都有八、九成以上，唯在進行創作工作時的整潔方面較差，探究其原因，學生皆為第一次嘗試水墨畫，對於工具還不太熟悉，較難控制；在技能方面，對於水墨技法的嘗試度、排解疑難、正確學習與創作方面中上達成率都有九成，但在作品的完整性與畫面的構圖部分達成率較低，探究其原因與技法之不熟練有很大的關係。

（二）學生學習心得表

學生學習心得表於試探性教學單元「浩瀚宇宙」課程結束後發給學生填寫，主要針對「課程的喜好度」、「內容的難易度」、「認知理解

程度」、「作品的滿意度」四方面進行調查，以瞭解學生學習後的心得與正式教學研究之可行性。學生反應人數比例如下：

表 4-1-2 試探性教學學生學習心得統計表（※本研究整理）

課程的喜好度	你喜歡這個單元活動嗎？	選項	非常喜歡	喜歡	還好	不喜歡	非常不喜歡
		百分比	47%	30%	18%	5%	0%
		合計	77%		18%	5%	
內容的難易度	你覺得這次的課程內容會不會太難？	選項	非常容易	容易	還好	困難	非常困難
		百分比	32%	35%	20%	13%	0%
		合計	67%		20%	13%	
認知理解程度	你覺得本單元的學習內容，使你對水墨畫有沒有更瞭解？	選項	非常有幫助	有幫助	還好	沒有幫助	不知道不清楚
		百分比	24%	50%	18%	0%	8%
		合計	74%		18%	8%	
作品的滿意度	你滿意這個單元的作品及表現嗎？	選項	非常滿意	滿意	還好	不滿意	非常不滿意
		百分比	34%	39%	17%	10%	0%
		合計	73%		17%	10%	

由上表 4-1-2 的統計結果得知在試探性教學中，「課程喜好程度」方面，有七成七的學生喜歡本單元活動；「課程內容的難易度」方面，有六成七的學生認為內容簡單，有一成三的學生認為困難；「認知理解程度」方面，有七成四的學生認為本單元的學習，對於水墨畫的瞭解是有幫助的；「單元表現與作品滿意度」方面，有七成三的學生滿意自己的作品與表現。

除了以上勾選項目的量化顯示之外，以下針對學生填答之補充說明與心得想法進行質化處理，敘述後面的人數代表持相同意見之人數整理試探性教學學生心得表之說明補充部分（生心 試-980309），結果如下：

1.課程喜好度說明

（1）正面描述（喜歡）：

這個單元可以學習到很多水墨畫知識。（6人）

我覺得這個單元的技法很好玩、很有趣。（8人）

我喜歡這個單元是因為我喜歡宇宙相關的學習。(3人)

我喜歡和大家合作一起完成作品。(2人)

從這個單元我體會到學習水墨畫的樂趣。(3人)

(2) 負面描述 (不喜歡):

我覺得水墨畫的步驟好複雜。(2人)

2.內容難易度說明

(1) 正面描述 (簡單):

我覺得老師的講解很清楚，我很快就完成了。(4人)

我看到前面的同學怎麼做、後來就很清楚了。(3人)

同學會在旁邊提醒我、協助我，所以不會很難。(5人)

水拓法時我失敗了，但是老師又指導我一次，後來成功了，我覺得原來不會很困難。(2人)

(2) 負面描述 (困難):

我覺得水拓時很容易把紙弄破，所以有點困難。(6人)

我覺得調水彩顏料上底色時，不知要加多少水，怕顏料調太深。(3人)

在剪星球圖形時，我覺得要剪下圓，有點困難，怕剪不好。(2人)

在進行敲打法和噴灑法時，我不太會控制方向，怕噴到同學和衣服。(3人)

3.認知理解程度說明：

(1) 正面描述 (有幫助、瞭解):

上課前老師讓我們欣賞陳其寬的水墨圖片，讓我對水墨畫我比較有印象。(5人)

我們實際製作後，我才知道毛筆的用法原來不只有寫字、還可以畫水墨畫。(4人)

我現在知道宣紙的特性、也知道水和墨在宣紙上的感覺、和擴散的情況。(2人)

(2) 負面描述 (沒幫助、不清楚):

我們只有上一個單元，所以我不太清楚有沒有幫助。(2人)

我沒有很認真聽，所以對於水墨的步驟不太清楚。(1人)

4.作品滿意度說明：

(1) 正面描述 (滿意)：

我最滿意的是拼貼作品，因為那是分工合作完成的。(4人)

我覺得墨拓法與水拓法都很好玩，原來可以印出不同的墨紋，我覺得我做得很漂亮。(7人)

我喜歡噴灑法與敲打法，在進行這項技法時，大家都玩得很高興，還有人的毛筆飛出去了，很好笑。這種方法我以前都沒試過。(5人)

我最滿意全部完成的作品，因為那是我們這組分工完成的，經過很多步驟、大家都很有成就感。(10人)

(2) 負面描述 (不滿意)：

我覺得我的水拓法紋路很淺，我覺得有的人的紋路很深、很漂亮。(2人)

我覺得水拓法時間太少了，所以沒有每個人都嘗試到加沙拉油的水拓法，那種應該很好玩。(2人)

我覺得敲打法和噴灑法我參與的太少了，我希望可以噴多一點。(1人)

由以上學生學習心得問卷得知：學生對課程的喜好度、課程內容難易度的安排、學生學習的認知理解度以及學生對於自我作品的滿意度方面，大多為正向反應，學生反應喜愛這種學習水墨畫技法之課程，也喜歡小組合作共同製作學習的課程方式，但由於對新技法與製作步驟還不夠純熟，因此對於作品的製作成果缺乏自信。

(三) 學生訪談紀錄

本單元教學結束後，每組隨機抽樣一位學生進行訪談，訪談內容包括「教材內容與設計」、「教師教學行為」、「學生學習狀況」、「學習想法與建議」等四部分，試探性教學後學生訪談記錄整理如下：

表 4-1-3 試探性教學學生訪談紀錄整理表（※本研究整理）

單元名稱：浩瀚宇宙	訪談日期：98 年 3 月 9 日
訪談學生：S01、S07、S12、S24、S27、S34	
訪談類別	師生訪談問答紀錄
教材內容與設計	<p>T：你覺得這次上課的內容會不會太難？和以前的課程有什麼不同？</p> <p>S01：我覺得以前我都不會畫畫，作品都很醜，不過這次透過拼貼和一些技巧，和同學一起合作的作品很漂亮，我喜歡這種上課方式。</p> <p>S07：雖然這個單元的步驟很多，但是我們是按照一個技法、一個技法的學習，所以印象很深刻、老師都會提醒我們怎麼做。</p> <p>S12：我覺得水墨課程好像在讓我們做實驗，很有趣、不會太難。</p> <p>S24：我希望老師能設計簡單一點的教學，我覺得水拓最難，因為紙很容易破掉，其他的技法都還算簡單。</p> <p>S27：我覺得這次的內容很簡單，水墨畫的技法都很好玩，我覺得水拓法和墨拓法很有趣，經過這次上課讓我更瞭解水墨畫，我以前都不知道水墨畫怎麼畫出來的。</p> <p>S34：我覺得水墨課的技法好像很多、很複雜，比以前的課程難，不過上課的內容很好玩。</p>
教師教學行爲	<p>T：喜歡老師的教學方式嗎？講解、示範或個別指導清楚嗎？會不會太快？</p> <p>S01：老師講得很清楚，也示範給我們看，所以這種方式我比較知道要怎麼做作品。</p> <p>S07：在欣賞水墨畫家的圖片時我有點聽不懂他們是怎麼做出效果的，可是當老師示範時、我就清楚怎麼做了。</p> <p>S12：老師講解時有給我們看畫家的圖，示範時我離老師很近，可以看到老師用什麼材料，示範時我有問老師問題，所以不會有困難。</p> <p>S24：我在看完示範時有點忘記怎麼做，在製作水拓法時，不小心把紙弄破了，不過老師有給我第二張紙，並且在旁邊指導我怎麼做，後來我就成功了，我覺得我的水拓作品很漂亮。</p> <p>S27：我覺得老師的講解很清楚，我是我們這組第一個作水拓的，我還幫忙教同學怎麼做。</p> <p>S34：我覺得老師在講墨拓法時，因距離很遠，我有點看不清楚，不過後來看同學怎麼做、我就會了。</p>
學生學習狀況	<p>T：你覺得自己或同組同學的學習有沒有什麼問題？最喜歡(討厭)什麼部分？</p> <p>S01：我們這組大部分的同學都表現很好，只有 S15 都不專心，別人在做時他都走到別組、東看西看，還不聽從組長的話。</p> <p>S07：我們的組員比較少，但是大家都很合作，我最喜歡大小、顏色不同的星球，還可以決定星球的位置，這樣可以讓大家發揮創意</p> <p>S12：我們這組大家都玩得很快樂，我最喜歡敲打法和噴灑法，我覺得宇宙好像在下雨一樣</p> <p>S24：在拼貼星球時、我們本來不知道要怎麼排列，不過經過老師的提醒與指導，最後我們這組的作品很漂亮。</p> <p>S27：我覺得整個製作過程都很好玩，我幫忙同學一起完成水拓法，我幫忙他們換水，我覺得我最滿意的是我們這組的水拓作品，每一張都是獨一無二的。</p> <p>S34：我們這組輪流製作水拓法時，S14 和 S19 都在講笑話，我覺得他們很吵，不過後來拼貼時，他們也有參與。我最喜歡拼貼時，因為很像在玩拼圖。</p>

學習想法 與建議	<p>T：對於這個單元學習後的心得想法是什麼？有沒有什麼建議？</p> <p>S01：我覺得這個單元的每種技法都很好玩，不過因為時間不夠，沒有辦法讓每個人嘗試加油的水拓法，我希望下次有更多的製作時間。</p> <p>S07：我覺得這種技法很有趣，我也很喜歡宇宙的主題，希望繼續學習水墨畫。</p> <p>S12：雖然製作步驟很多，但是當我們這組完成作品時，大家都很有成就感，也都鬆了一口氣，我覺得一起製作作品也很有趣，可以增加小組一起製作作品的課程。</p> <p>S24：我們每次製作時間都很趕，我希望可以有更長的時間讓我們製作。</p> <p>S27：我很喜歡這個單元，我覺得我玩得很開心，希望老師可以教我們更多水墨畫技法。</p> <p>S34：我覺得有些作品我做的不好，希望可以多作幾張，把最好的作品貼上去。</p>
-------------	--

由以上學生訪談紀錄得知：學生對於新的水墨畫課程表示喜歡，雖然技法的製作方面有些複雜，但皆表示喜歡嘗試新技法製作，從製作中也獲得成就感。教師示範時因角度與距離關係而影響學生對於技法的認知程度，座位距離教師較近的學生，比較清楚技法的製作方式。學生喜歡以小組方式來完成作品並學習，但也會因為少數同學的表現不佳而影響學習氣氛。學生覺得時間不足，無法充分嘗試水墨技法與製作，希望有充足的時間來進行製作並學習更多水墨技法。

（四）學生作品結果

在試探性教學「浩瀚宇宙」單元結束後，研究者與另外兩位與藝術教育相關專長之教師針對試探性教學之作品進行評量。各單元之評量項目應包含「構圖形象」、「筆墨技法與媒材運用」、「色彩表現」、「創意與故事性」、「作品完整度」等五個項目，但因本單元設計為小組共同完成，因此評量結果針對技法部分（個人）與整體作品（小組）進行不同項目之評量，分數越高表示呈現效果越好。

1.技法評分：本單元評量之技法包括「水拓法」與「墨拓法」，針對個人實做之作品進行不同項目之評分，評量對象包括班級每位同學。「水拓法」評分項目包括「筆墨技法與媒材運用」、「作品完整度」兩部分；「墨拓法」評分項目包括「筆墨技法與媒材運用」、「色彩表現」等兩部分，評分結果如下表所示：

表 4-1-4 試探性教學學生水墨技法實做評量結果（※本研究者歸納整理）

技法	評分項目	分數等第	5	4	3	2	1
水拓法	筆墨技法與媒材運用	百分比	10	37	32	13	8
		合計	47		32	21	
	作品完整度	百分比	13	16	29	32	10
		合計	29		29	42	
墨拓法	筆墨技法與媒材運用	百分比	21	32	30	11	6
		合計	53		30	17	
	色彩表現	百分比	12	17	36	27	9
		合計	29		36	35	

由上表統計結果顯示，在水拓法的技法運用上，有 47% 的作品呈現良好的轉印效果、紋路明顯；水拓法紋路較不明顯，作品呈現效果較差的有 21%。在水拓法的作品完整度方面，有 29% 的作品保持良好的完整性；紙張破損、作品完整性較差的有 42%。在墨拓法的技法運用方面，有 53% 的作品呈現良好效果，有 17% 的作品效果呈現效果較差。在墨拓法的色彩表現方面，呈現色彩良好的作品有 29%，運用色彩表現較差的作品有 35%。

由以上結果得知：墨拓法的技法運用較水拓法容易，呈現作品效果較佳。在水拓法製作方面，學生較難保持作品完整度，原因為宣紙材質薄，浸濕紙張進行水拓技法時，很容易就弄破紙張，學生大都第一次使用宣紙，對於媒材的掌握不熟悉，所以作品難以保持完整性。在墨拓法上的困難點在於學生對於運用水彩調色方面技巧不夠純熟，因此無法塗出深淺合適、均勻的底色。

2. 整體作品評分：本單元作品採用小組共同完成方式進行，根據各組作品三位老師分別進行五個項目、五等第評分，以下依據三位老師之評分表彙整如下：

表 4-1-5 試探性教學各組整體作品評量結果（※本研究者歸納整理）

組別	評分老師	評分項目				
		構圖形象	筆墨技法與媒材運用	色彩表現	創意與故事性	作品完成度
第一組	T1	3	4	2	4	4
	T2	2	3	3	4	3
	T3	3	2	3	4	3
	平均	2.7	3	2.7	4	3.3
第二組	T1	4	3	2	3	3
	T2	3	3	3	3	3

組	T3	4	4	2	3	3
	平均	3.7	3.3	2.3	3	3
第三組	T1	3	4	4	4	4
	T2	4	4	3	4	4
	T3	4	4	3	3	4
	平均	3.7	4	3.3	3.7	4
第四組	T1	3	3	2	3	4
	T2	3	4	3	3	3
	T3	2	3	3	3	3
	平均	2.7	3.3	2.7	3	3.3
第五組	T1	2	2	2	4	3
	T2	3	3	3	5	4
	T3	2	3	2	4	4
	平均	2.3	2.7	2.3	4.3	3.7
第六組	T1	3	3	3	4	3
	T2	4	3	3	4	3
	T3	3	2	3	3	3
	平均	3.3	2.7	3.3	3.7	3
全班平均		3.07	3.17	2.77	3.62	3.38

由以上評分表得知學生第一次嘗試水墨畫，在成果方面並不十分優異，雖然評分項目分數不盡理想，但都能保持一定水準，已算不容易。第一次上水墨畫，無論在教學與實際操作的時間方面都有些倉促，不過，學生在創意與故事性的評分項目上能得到中上成績，可看出學生對於自己作品的解釋與滿意度方面反應良好，若能增加學生創作與嘗試時間，使學生對於技法更純熟，表現會更好。

（五）試探性教學之問題

由「學生學習自評表」、「學生學習心得表」及「學生訪談紀錄整理表」中可發現研究對象在試探性水墨畫教學中反應良好，對於課程的喜愛度與滿意度都很高，只有少部分的學生對於自己的作品缺乏自信心，不過以整組同學共同完成創作作品的方式，學生皆表示滿意，也覺得從中獲得成就感。

由學生個人作品評量結果發現，學生在「水拓法的作品完成度」與「墨拓法的色彩表現」方面較差，由整體作品評量結果發現，學生在「構圖形象」、「筆墨技法與媒材運用」、「色彩表現」三項評量項目表現較差，探究原因為：

1. 學生對於技法操作不夠熟悉，導致作品呈現結果不盡理想。

研究者於課堂中有示範「水拓法」的製作方式，但因班級人數眾多，有些學生之座位距離研究者較遠，對於墨紋的方向控制與將宣紙放入的最佳時機較無法掌握，導致拓印出來的墨紋較不明顯。多數學生是第一次接觸宣紙，在操作從水盆中拉起沾濕宣紙的步驟時，部分學生力道控制不當，導致宣紙邊緣破裂，有些作品甚至因風吹導致沾黏在一起，必須重新拓印一張。學生進行「墨拓法」製作時，先用保鮮膜包鋁箔包製作成光滑排水表面，部分學生包裹不太完整，導致蓋印時有整張保鮮膜脫落之情形，有少部分的學生反覆蓋印於同一部份，影響畫面墨點呈現之效果。

2.水彩使用經驗不足，導致色彩表現不盡理想。

學生在低年級時多半採用彩色筆與蠟筆作畫，對於水彩的調色經驗不足，無法控制水分與顏料的多寡，因此在墨拓作品的塗底色方面，有些顏色太淡，大多僅呈現單調重複顏色，有些作品塗色不均勻，甚至有些作品重複塗色，造成紙張破裂，在色彩搭配與運用能力方面表現較弱。

3.學生缺乏學習構圖之經驗，經營畫面能力較弱。

雖然大多數學生都覺得拼貼法容易，也從小組共同拼貼創作成最後完整作品之過程當中獲得成就感，但在討論如何安排星球位置時都有些疑問，對於星球之聚散位置無法掌握。噴灑法與敲打法之目的在於增加畫面之完整性與統一性，但許多學生對於此技法感到新奇，噴灑上太多白色顏料，導致畫面雜亂失去重心，而無法顯示畫中主題。

4.教學時間有些倉促，班級秩序較難控制。

學生對於水墨技法感到新奇，都躍躍欲試，再加上以遊戲的方式進行，學生常常一玩就忘了時間與上課的規矩。在聽講與觀看示範時都很專心，但分組製作時學生需要較多時間來參與小組討論，因是第一次嘗試分組共同製作方式，討論與製作時學生常無法控制情緒，導致研究者要進行下一步驟技法教學時，要花較多時間來控制班級秩序，導致學生在練習各項技法或製作作品時間不足，整體課程於教學時間的掌控方面還有待加強。

三、原課程計畫之修整

藉由試探性教學瞭解學生的學習能力與程度，並反思課程內容安排之難易度，透過學生學習心得表、學生學習自評表、學生訪談記錄、三位教師之評分表及教學過程中學生的反應與回饋來修整課程設計之缺失，修整內容如下：

(一) 教學設計方面

1. 考量學生實際程度與學習能力後，再次審視教學設計，將陳其寬水墨畫技法加以延伸與調整，設計出符合學生操作之方法。

2. 簡化教學內容，避免安排過多教學活動，以達到讓學生充分嘗試水墨畫技法並熟悉操作技法為主要教學目標。

3. 教學內容設計以「欣賞相關技法之作品」、「技法教學與示範」、「單一技法嘗試與練習」、「綜合運用技法進行創作」、「同儕作品欣賞與分享」等五個主要活動來進行。

(二) 教學方法方面

1. 教學時，先將整個單元所要使用的技法與操作步驟寫在黑板上，使學生有初步概念。

2. 將各項技法製作步驟用拍照方式製作成簡報，技法示範前先播放簡報加以說明，再採用每次兩組觀看技法示範之方式進行教學，示範時提醒學生應特別注意之步驟與事項，使學生對於技法操作能清楚的學習。

3. 學生進行單一技法嘗試與練習時，研究者將視情況加以個別指導，當大多數同學產生相同問題時，宜暫停所有製作活動，立即解決問題。

4. 在分組製作前，研究者先告知小組製作時可能產生問題之解決方法，並具體提出小組應討論之問題、製作流程與順序，使學生能在有限時間內完成小組作品，並進行製作分享與討論。

(三) 創作活動方面

1.經試探性教學瞭解學生先備經驗不足，因此於正式教學前研究者先進行較多的教學準備工作，使技法學習單純化。

2.操作水拓法時，提醒學生宣紙放入水中拓印墨紋時，預留一公分左右的邊不用浸於水中，以方便拿起紙張，並事先告知若紙張破裂，立即到紙張備用處拿取新的紙再製作一次。

3.在進行墨拓法時，課前先幫學生將鋁箔包包上保鮮膜備用，以避免學生包膜技巧不佳而影響創作活動。

4.在墨拓法底色上色前，將調好的顏料裝在調色盤中分給各組備用，避免產生調色不均或顏料太濃太淡等問題。

（四）欣賞活動方面

1.由試探性教學中發現，學生在構圖形象的表現能力比較弱，原因為國小一、二年級在藝術方面多半以「勞作」為主，在平面繪畫方面，一般老師也較少進行欣賞活動，因此教學中，研究者於「欣賞相關技法之作品」時，針對構圖、美學理論、水墨畫特色與表現型態進行補充說明與指導，以提升學生藝術方面之基本常識。

2.每單元最後「同儕作品欣賞與分享」時，先讓學生初步發表想法，研究者再根據美學原理進行指導，以增進學生審美能力。

第二節 正式教學實施情形與檢討

本研究在各單元教學前皆安排準備活動，包括教師及學生部份，於教學進行中皆安排「引導活動」、「發展活動」、「綜合活動」三部分。本節主要根據教師「教學紀錄自省表」、課堂錄影資料、及觀察者的「教學觀察札記」或建議進行整理，主要紀錄各單元正式教學實施之情形，並根據實際教學情況進行分析與檢討。其結果依四個單元分述如下。

一、第一單元「認識水墨畫與陳其寬先生」

（一）教學情況描述

1.引導活動：先用單槍投影機投影多張中國傳統的繪畫，告訴學生這些繪畫都是由中國傳統的繪畫工具毛筆所繪製出來的，再請學生比較齊白石的《牽牛花》（圖 4.2.1）與林玉山的《蓮池》（圖 4.2.2）兩幅作品的差異，透過學生發表，引導其中國傳統繪畫工具雖然相同，但繪畫方式與表現風格卻有所不同。

圖 4.2.1 齊白石《牽牛花》，紙本，1948   圖 4.2.2 林玉山《蓮池》，絹本膠彩，1930

T：這兩幅作品都是以花和葉子當作主角，請比較兩幅圖的花和葉子的畫法有什麼不同？

S27：我覺得林玉山這幅圖畫的葉子和花畫得比較仔細，紋路很清楚；而齊白石這幅圖畫的葉子和花大部分都連接在一起。

S03：齊白石畫的葉子都用墨來畫，沒有用其他的色彩，而林玉山畫得葉子用綠色來畫，而且畫得很細緻。

T：齊白石採用的畫法稱為「沒骨畫」、林玉山採用的是「工筆畫」，「沒骨畫」是沾墨或是顏料直接在紙上畫出圖案，控制墨的濃淡乾濕來表現畫面圖案，而「工筆畫」是先用毛筆勾勒外型，再進行填色工作，兩種繪畫採用的工具都是毛筆，但是表現風格卻完全不同。

S21：老師，兩種畫法不同，哪一種比較厲害？比較難畫？

T：工筆畫或是沒骨畫是依照畫家的個人喜好來作畫，通常我們不能純粹比較哪一種畫法比較好，我們只比較兩種風格有何不同，各有哪些優點。以這兩幅畫作來說，各自表現的優點不同，

從齊白石這幅畫，我們可以看到花朵明亮的顏色和葉子的墨色呈現強烈對比；而從林玉山這幅畫，可看到顏色豐富又典雅的大自然景色。

（教省 1-980303）

2.發展活動：先請學生說明課前找尋的資料一毛筆的由來，再分組說明毛筆的使用、清洗與保養方式，由研究者進行補充說明所遺漏之處。將裝好墨汁的調色盤分給各組，由研究者示範如何畫出濃、淡、乾、濕的線條，並請學生練習。第二節課開始，研究者先播放陳其寬水墨作品，請學生發表觀看作品的感想，接著介紹陳其寬的繪畫特色，並說明陳其寬所採用之技法，播放相關技法之作品讓學生瞭解其採用之技法所產生的畫面效果。

S20：老師，畫在宣紙上的墨很會擴散，如果毛筆沾太多墨，就無法控制線條，怎麼辦？

T：因此要畫出濃的墨線要沾取適當的量，可先用吸水紙或吸水布將毛筆的水分吸乾，只用筆尖沾墨，試著畫畫看。

S20：真的耶！這樣就不會擴散了。

S05：我覺得要畫出乾的墨線很難，畫出濕的墨線很簡單，只要筆上有水分再去沾墨，就可以畫出濕的墨線。畫家們還真厲害，可以自由控制墨的濃、淡、乾、濕來表現景物，老師，畫水墨畫實在太難了啦！

T：墨的濃、淡、乾、濕與水分控制跟畫圖經驗有關，只要多練習幾次，就可以掌握技巧，墨線畫不好沒有關係，我們這學期要畫的水墨畫很多是不用墨線就可以完成的水墨畫喔！

（教省 1-980303）

T：看完這些陳其寬的作品，有什麼感覺？

S31：哇！陳其寬的圖都好可愛喔！他用簡單的線條就能畫出猴子的造形，真厲害！

S03：我喜歡那種大自然的感覺，他畫了很多自然的景色，並且用很多的技法，看起來很好玩，效果也很好。

S10：陳其寬用很多點連成線，製造出很多空間，由房子的外面可以看到裡面的景色，有些是從房子裡面看到外面的景色，我覺得畫面很豐富。

S28：那些技法看起來很好玩，剛才聽了老師的說明，我還不是很清楚、還不會畫，怎麼辦？

T：這是第一單元的水墨畫，只是對陳其寬技法作初步的介紹，之後的單元，會更清楚的介紹陳其寬的技法，並且讓你們有機會練習。

（教省 1-980310）

3.綜合活動：讓學生嘗試使用毛筆與宣紙來畫水墨畫，試驗陳其寬的技法或採用自己的方式，來完成一幅試驗作品。與同學一起分享作品，並分享製作心得，最後完成本單元之「學生學習自評表」、「學生學習心得表」。

S30：我覺得水墨畫很難畫，墨線都會自己亂跑，作品畫完後都和自己所想的不一樣。

S29：我用濃墨採用點畫的方式來嘗試畫小魚，這樣就比較不會擴散了，所以我覺得用陳其寬的點描法可以控制墨線。

S12：我覺得毛筆的大小畫出的墨線也有差別，如果用大枝的毛筆畫出來的墨線也比較粗也比較會擴散，用小枝的毛筆就不會，也比較好控制墨線。

（教省 1-980310）

（二）分析與檢討

本單元以認知的成分居多，學生對於中國傳統國畫與陳其寬的作品的欣賞感到有興趣，也有初步的認識，但是講解過多時，部分學生會開始覺得無趣、有些不專心，因此改變教學方式，先詢問學生對於

圖畫的感覺，讓學生說明自己的想法後，研究者再根據圖畫進行解說，學生比較能專注於課堂上的欣賞活動。

本單元的操作僅讓學生自由嘗試毛筆沾墨畫在宣紙上的感受，進行濃、淡、乾、濕墨線的練習，多數學生對於宣紙的吸水性強、易擴散感到有趣，不過在練習畫畫時，有少部分學生對於無法畫出精細的圖案感到有些挫折，不過都能不斷地專注進行嘗試與探索，或觀察同學與同學分享創作方式，設法解決墨線擴散的問題。整體教學看來，學生對於水墨畫的學習有些期待，希望能儘快學習水墨技法，來進行水墨創作。

二、第二單元「浩瀚宇宙」

（一）教學情況描述

1.引導活動：用單槍投影機投影幾張陳其寬用水拓法與墨拓法完成的作品，找出畫面中採用水拓法與墨拓法的部分，讓學生比較水拓法與墨拓法所要呈現的畫面特色、感覺與重點，請學生發表並歸納可以採用水拓法或墨拓法來表現的繪畫主題。

T：這是陳其寬的水拓作品，你們覺得他要表現什麼？

S11：他應該要表現水面的景色吧！中間空白的部分是水面，旁邊有墨色的地方就是岩石。

S22：我覺得這一幅圖是要表現小瀑布的景色，這裡有水流的部分。

T：陳其寬採用水拓法來創作畫面中的沙、水、雪等景色。接下來這些是墨拓法的作品，你覺得他用墨拓法來呈現什麼？

S9：看起來很像很高的岩石峭壁，因為在墨拓法旁邊，陳其寬還畫了很小的船。

T：陳其寬的作品中，墨拓法大都用來表現岩石的肌理。你們覺得水拓法與墨拓法要表現重點或主題有何不同呢？

S21：我覺得水拓法可用來表現不穩定、會動的景色，例如：水、

雲彩等；而墨拓法可以用來表現堅硬物體的紋路，例如：岩石、行星的表面等。

（教省 2-980317）

2.發展活動：將水盆、宣紙、調色盤、竹筷子、沙拉油分給各組同學，並請同學準備抹布、筆洗等，全班分為三組，以分組示範不加油的水拓法與加入沙拉油的水拓法，看完示範的組別，就可以開始進行水拓法的製作。於示範前先告知學生水拓過的水應倒置教室後面的大水桶再利用，並於教室後面的放置備用宣紙與墨汁，告知學生若有需要可以隨時拿取使用。示範時提醒學生浸濕的宣紙很脆弱，在拿起水拓作品放置報紙上等待乾燥的過程要很小心，為了便於拿起水拓作品，在拓墨時可以留下宣紙上方兩端的角落不要浸濕，學生對於這項提醒都很注意，除此之外製作時也發現墨汁不同會影響水拓結果，由以下紀錄可知進行教學時的情況。

SS：哇！太神奇了！（學生對於水拓出的圖樣表示驚訝。）

S03：老師，利用水拓的作品就不用再用筆畫了，上面就有自然呈現的墨紋，很漂亮！

T：是啊！現代水墨畫家除了陳其寬之外，還有許多人用水拓方式來創作，這種不用筆畫的技法又稱為「自動性技法」，每次製作所印製的線條都不一樣。

S07：老師，我們能不能將電風扇先關掉，不然印出來的水拓作品會被風吹到，很容易就沾黏、破裂。

T：謝謝 S07 的提醒，我們先將電扇關掉。同組的同學可以幫助正在進行水拓的同學，先幫他把報紙準備好，拓印起來就可以馬上鋪平於報紙上。

S27：老師，是不是應該要等全組同學都做完不加油的水拓法後，才進行第二種加入油的水拓法？

T：S27 很聰明喔！第一種不加油的水拓法做完後，再用第二種加油的水拓法，否則交錯製作的話，水盆上就沾有油，接著無

論有沒有加入油，水面上都會有殘餘的油了。

S12、33：老師，我們用自己帶來的墨汁，結果墨汁一碰到水面就擴散了，完全無法控制墨汁的紋路。

T：先試試看老師的墨汁，看看結果是否一樣。

S33：老師，我的成功了！墨汁不會馬上擴散開來了。

（教省 2-980317）

研究者於第二次上課前幫學生將鋁箔包包上保鮮膜，並調好適當的顏料，上課時先請學生將宣紙上色，並用吹風機吹乾，接著示範墨拓法，提醒學生爲了讓作品有自然的呈現，只需要蓋印一次就足夠了。作品乾後，再請學生找出自己紙張上適合的肌理，剪下星球的圖形，大小可以由小組內部自己討論決定，但每組都需要有大小不同的星球。學生在進行墨拓法製作時，覺得很簡單，不太有問題，除了使用吹風機將紙張吹乾時秩序較凌亂，其餘表現良好。爲了預防學生未帶作品而無法進行下一堂的拼貼課程，教學後分別將各組學生的水拓作品與墨拓作品收齊保存，於下一堂課再發給各組學生。

在進行拼貼前，先讓學生欣賞透過拼貼完成的水墨畫，也請學生將蒐集到的宇宙圖片張貼於黑板上，讓學生拼貼時能夠參考。指導學生用膠水將水拓作品先貼於壁報紙上當作宇宙背景底圖，再將剪好的星球圖（墨拓作品）排列於底圖上，可參考宇宙圖片，由小組決定好星球的排列位置後，再用膠水黏貼於背景圖上。各組進行討論時，有些組別很快就討論出結論，有些小組意見紛歧，難以達成共識，需經過研究者協調、指導後才可完成。

將裝好白色顏料的調色盤分給各組，研究者師示範噴灑法與敲打法，提醒學生此技法是爲了增加畫面的整體感，不應噴灑過多白色顏料而影響畫面主題的呈現，製作時應避免噴灑到同學衣物，但學生認爲此技法非常有趣，因此製作時秩序有些失控。

3.綜合活動：給予每組十分鐘的討論時間，由各組推派代表說明作品之創作理念，並分享製作心得，全班進行欣賞、討論，最後再由老師總結，學生分別完成「學習自評表」與「學習心得表」。由以下紀

錄可得知學生滿意自己組別的作品，發言時都發揮了創意，使作品更具故事性。

S01：我們這組的行星分佈是特別安排的，有平均分配，我們覺得中間這顆最大的藍色的星球非常漂亮，因此我們認為它是畫面的主角。另外 S18 說他的水拓作品底圖上出現了人形，他說這是外星人，外星人有可能要攻佔宇宙。

S27：我覺得我們這組的水拓作品都很平均，底色比較淡，讓行星都顯現出來，是有光線照射的宇宙，不會太黑暗。不過我們覺得困難的是我們這組只有四個人，要作比較多的作品，不過大家效率都很好，很快就完成了。

S09：我們這組是彗星撞地球的作品，中間的星球都重疊撞在一起，也有人說這裡是黑洞，所有的星球都向中間集中，被黑洞吸進去了。

S24：我們這組沒有把所有剪下的星球都用到，主要由三個大的行星作為主角，其他的小星球是他們這三顆行星的衛星，會繞著他們旋轉，我覺得我們這組的作品構圖比較簡單，看起來很舒服。

S05：我們這組所表現的是非常有秩序的宇宙，星球大小有順序性，採用斜線構圖。

S12（第六組）：中間這顆很多墨點的星球是地球，我們特別安排了比較小的星球在畫面上當作配角，因為我們認為底圖比較複雜，所以只安排幾個重點在畫面上，達到平衡的效果。

（教省 2-980407）

（二）分析與檢討

水拓法製作時，研究者一次示範兩種方式，其一是單純使用墨汁的水拓；其二是加入沙拉油，需要控制油泡與墨紋的水拓，部分學生對於製作步驟不是很清楚，應該將兩種水拓法分開教學，待所有學生都做完第一種水拓法後，再進行第二種加入沙拉油的水拓法，學生比

較不易混淆兩種水拓法的製作步驟。進行水拓法時也發現學生使用的墨汁與老師所帶的墨汁放入水中後的擴散速度不太相同，學生的墨汁濃度不夠，放入水中很容易擴散，將毛筆的水分擦乾後，再試一次還是一樣。探究原因，推測墨汁可能有參雜水分，導致墨汁純度不夠，所以一放入水中就容易擴散，因此以後相關的材料應由老師統一準備。因為有試探性教學之經驗，於製作水拓時請學生不要將整張紙張都浸濕，因此全班只有一人作品有破裂情況，請學生立即重作一張，其餘學生作品皆保持完整。

本單元進行墨拓作品時，大致上因為前製作業準備齊全，學生製作時沒有試探性教學時保鮮膜脫落的情況，也沒有顏色上色不均的問題，技法的實作無太大問題。唯在各組決定星球大小時，有些意見，經過研究者協調後，規定各組所需要的星球數量，學生才快速的完成作品。因此往後對於需要小組討論的事項，研究者應該事先想好可能發生的討論問題，儘可能給予各組一致性的答案，以達到更高的討論效率，使小組討論快速達成共識。

在進行拼貼時，部分小組的作品因黏貼不夠牢固，導致有邊緣翹起現象，研究者告知學生應作補強工作，將翹起部分貼牢，但部分作品因黏貼不夠緊密之處太多，造成補強工作花了不少時間。研究者應於製作前先示範，提醒學生將膠水塗抹於水拓作品與墨拓作品之邊緣，就可以避免耗費太多時間於後續的補救工作。在組織行星圖形方面，每組同學都能發揮創意，創造出屬於自己組別的特殊構圖，少數組別對於畫面的平衡尚未注意，但大多數同學都滿意自己組別的作品，以自動性技法來取代毛筆畫的製作方式，學生對於水墨畫開始有信心。

三、 第三單元「荷塘蓮葉」

(一) 教學情況描述

1.引導活動：透過單槍投影機投影幾張採用滴色法與點描法完成的水墨作品，欣賞陳其寬的作品，找出滴色法與點描法的部分，請學

生觀察這些作品，發表這些圖畫的特色與含意，以下是這部分所討論的紀錄。

T：看過滴色法與點描法的作品，你覺得作者為何不直接用毛筆畫，而要用這樣的技法呢？

S03：這樣表現比較自然吧！

S34：我覺得用滴色法滴下的墨或顏料來當作水中的石頭和葉子非常合適，因為這些景物是在水中的，而滴下的墨和顏料也含有水分，呈現出很多水分、潮濕的感覺，符合實際的景物。

S31：老師，我曾經看過印象派的點描法，和陳其寬採用的點描法好像不太一樣喔！

T：陳其寬的點描與印象派的點描的確不一樣，陳其寬先生的畫面因為點描的關係，創造出很多內外的空間。印象派的點描法是用來混合顏色，當作景物的面，而陳其寬採用的點描法是代替實際的線，這些不同的點在畫中有不同的地位。

S12：老師，我懂了，陳其寬用點描就就像我們畫圖時用鉛筆構圖的線一樣，和實線相比比較淡。

T：對的，也可以這麼說。

（教省 3-980414）

2.發展活動：先將滴色法的步驟寫在黑板上，再將控制的變因寫出來，例如：墨汁是否加入清潔劑、滴色後是否在紙上灑鹽、利用鹽的粗細來控制畫面擴散效果等。將學生分為兩組，分別示範多種滴色法，並將準備好的材料分給各組，請學生嘗試不同媒材的滴色法，實驗後，師生共同討論何種滴色法產生的結果較適合表現本單元主題—荷葉。與學生共同討論的結果為：墨汁先加入清潔劑，再用筆沾墨，使墨滴於紙上，接著用噴水器在滴墨處噴水，使其保持潮濕，趁紙尚未乾時，在滴墨處灑上細鹽，因紙張潮濕墨會擴散，但灑鹽處會留下白色的線條，正好適合當作荷葉的葉脈。

S17：老師，我覺得加了清潔劑的墨擴散時間比較慢，滴墨後再用噴水器改變它擴散的方向，比較能控制我想要的葉子形狀。

S29：老師我也同意 S17 的說法，我第一次只用一般的墨汁滴在紙上，結果紙張很快就佈滿了擴散的墨，而且擴散的方向無法控制，在紙乾之前，我完全不知到它會變成什麼樣子。

S27：如果墨中不加入清潔劑，灑鹽就沒有什麼效果，因為紙張乾的太快了，我發現加入清潔劑的墨滴在紙上灑鹽，紙上才會留下白白的紋路，這樣的圖案剛好根葉脈很相像。

T：那你們覺得加了粗鹽和細鹽的結果有什麼不同呢？

S08：我覺得我做的作品差別不是很明顯，不過 S23 的就有很大的差別。

S01：老師，那是因為 S08 動作太慢了，他都在紙滴了墨汁後才在找噴水器噴水，紙都乾了。

S23：我實驗的結果是灑上粗鹽部分，留下的白色紋路會比較粗，不過也比較聚集在中央，灑上細鹽的部分，白色紋路雖然比較細，但也隨著墨的擴散向外側分佈，我覺得用墨中加入清潔劑，再灑細鹽來進行滴色的效果，很適合我們要做的荷葉。

S21：老師，我的實驗結果也是這樣，我覺得這樣留下白色紋路的擴散效果，讓畫面比較美，也比較能表現荷葉的層次，不過我覺得墨中加入清潔劑的量不用太多，有的人加太多，紙上都出現了泡泡了。

（教省 3-980428）

研究者採用學生討論出的滴色方法進行滴色，先滴出數片荷葉，於紙張半乾時示範點描法，點出荷葉的外型與葉脈，再示範用乾筆畫出荷葉的莖，並用點描法點出莖的輪廓線，並示範畫出魚群與蝌蚪，提醒學生注意魚群的排列與構圖，最後用毛筆沾綠色顏料，採用敲打法與噴灑法來增加畫面完整性。

S13：老師，我的荷葉莖好像長滿了刺，我沒有辦法點出很小的

點耶！

T：小朋友需要細心，儘可能只用筆尖沾墨去點出荷葉的外型。

S26：老師，我覺得用小楷毛筆很好畫啊！可以點出很細很小的點。

（教省 3-980505）

S30：老師我畫的魚像蝌蚪，怎麼辦？

T：把外型再稍微調整一下，畫出尾巴就像魚了。

S12：老師，我可以自己決定水中的生物嗎？一定要畫魚和蝌蚪嗎？

T：在合理的範圍你可以自己決定你的畫面構圖和內容。

S02：老師，我畫的魚會擴散耶！變得好大隻喔！怎麼辦？

T：那隻魚就當作國王吧！先將毛筆先用吸水紙吸乾水分，再用筆尖沾顏料畫就好多了。

（教省 3-980512）

3.綜合活動：展示學生完成作品，全班進行欣賞，請同學分享繪畫理念與心得，並分析構圖。學生討論熱絡，雖然有部分學生對於自己的作品不滿意，但是都能得到不錯的回饋，最後請學生填寫「學習自評表」與「學習心得表」。

S12：我畫了魚媽媽和魚爸爸要結婚，這裡有很多他們產下的魚寶寶，我還偷偷用綠色顏料畫了一隻青蛙在這裡。

T：S12 的想法很有創意。

S27：我畫了一群小魚要回家。

S21：老師我覺得 S27 的圖很特別耶！她畫的小魚排隊排得很整齊。

T：S27 的構圖可以讓欣賞者將目光集中在魚群部分，是很好的構圖。

（教省 3-980512）

（二）分析與檢討

本單元進行時，因第一次上課與第二次上課中間隔著期中考，因此研究者示範滴色法後，學生隔了兩週才進行實驗，大多數的同學都忘了滴色法的步驟，所以第二次上課時，又花了許多時間示範。再者，滴色法採用不同種媒材進行實驗，原希望學生能比較不同媒材的滴色效果，但學生常做到一半就忘了控制的變因為哪一種媒材，而產生混淆。基於上述原因，決定改變教學策略，先規定每次滴色法所控制的變因與使用的媒材，再請全班學生一同實驗同一種滴色法，共嘗試了以下幾種滴色方式：首先，採用一般墨進行滴色和加入清潔劑的墨進行滴色作比較；第二，在墨中加入清潔劑，用噴水器噴水使其潮濕，並灑上粗鹽和細鹽作比較；第三，採用一般墨滴在紙上，用噴水器噴水使其潮濕，再灑上鹽，與加入清潔劑的墨滴在紙上，用噴水器噴水使其潮濕，同樣灑上鹽，進行比較。

本設計有滴色法、敲打法與噴灑法等自動性技法，也有以毛筆繪圖部分，學生拿毛筆經驗不足，因此對於用毛筆繪圖部分不太有自信。點描法時有部分學生將整枝毛筆沾墨而未用筆尖，導致墨點過大；畫水中生物時，也有學生無法控制用筆尖作畫，導致水中生物佔去圖畫大部分的面積，不過從學生發表的創作理念中可知學生雖不滿意最後的成果，但仍可自圓其說，增加創意性的說明和表現，部分學生也覺得能自己決定小魚、蝌蚪的位置讓圖畫增加了個人風格。

圖畫最後採用的敲打法與噴灑法因與第一單元技法相同，學生已得心應手，也覺得用此技法能增加畫面完整，由此可知學生對技法熟悉可增加作畫時的自信心，對作品成果也會表示滿意。

四、 第四單元「繽紛果樹」

（一）教學情況描述

1.引導活動：用單槍投影機投影幾張用蠟墨法、吹墨法完成的水墨作品，找出畫面中採用蠟墨法與吹墨法的部分，讓學生找出蠟墨法所要呈現的畫面特色、感覺與重點，請學生發表適合採用蠟墨法來表

現的繪畫主題。

T:你覺得蠟墨法可以表現出什麼特色？或是特別適合表示什麼樣的景色呢？

S02:老師，從陳其寬採用的蠟墨法的圖畫看起來很多地方都白白的，或是有很多層次耶！

T:是啊！陳其寬先生用蠟墨法來增加圖畫中顏色的層次。你們覺得他想要表現什麼景象呢？

S28:我覺得這樣可以表現出水中的倒影或波紋，在陽光下的反射。

(教省 4-980519)

2.發展活動：先將本單元所需要的水彩顏料調均勻，並將裝好顏料的調色盤分給各組，接著示範蠟墨法，由各組實驗於紙上滴蠟油與塗粉蠟筆後，兩種蠟所產生的排水性有何不同，並討論適合用蠟墨法表現的主題與畫面所呈現的感覺。由以下討論結果可知學生對於兩種排水效果的特性掌握得很好。

S27:老師，我覺得用粉蠟筆塗色後，再塗上水彩顏料所呈現的排水效果，和陳其寬先生所使用的蠟墨法非常相似，以前我參加外面的畫畫班時，老師教我用這種方式來表現海浪，我覺得也可以用這樣的方式畫出倒影，不過陳其寬所畫的水光呈現很多的色彩，如果用蠟筆頂多呈現一、兩種顏色。

T:是啊！不過陳其寬是反覆於紙背塗蠟，再塗顏料於正面，所以每次呈現的顏色都不同，會呈現多種色彩是因為反覆塗蠟的緣故。

S22:我覺得我們用蠟燭來滴蠟所留下的痕跡很清楚明顯，可以完全呈現第一層塗在紙上的底色，所以適合表現晚上的燈光，這樣會很清楚很銳利。雖然蠟筆也有排水性，不過排水

效果不會這麼明顯，因為蠟筆所留下的是蠟筆的痕跡，而用蠟油先遮住底色，最後再用熨斗燙熔後，留下的是原來水彩平整的顏色，還是有很大的不同。

T: S22 觀察得很仔細，把蠟油與蠟筆的排水性做了很好的比較。

S20: 所以要看畫面的主題決定要用蠟筆還是蠟墨法，要表現明亮銳利顏色與形狀的主題就適合採用蠟墨法。

(教省 4-980526)

讓學生觀看果樹的照片與圖片，接著示範採用蠟墨法來表現果樹的葉與果實。研究者再示範以吹墨方法來表現果樹的枝幹，並提醒學生吹墨法必須蹲低姿勢，並且將吸管的吹口接近紙張，會比較好控制墨的方向，嘗試製作時，學生覺得很費力，經過指導後，比較能掌握吹墨的重點。待作品乾後，用熨斗將蠟油熨熔，剛開始學生不知熔化的蠟去哪了？經過說明才知道沾在覆蓋的報紙上面，對於被蠟油遮住的地方顯現出原來的底色都表示驚奇。

S08: 老師，我吹得頭好暈喔！快沒氣了。

T: 輕輕吹就好，吸管不要離紙張太遠，要蹲下來吹，再試試看。

S33: 老師，墨好像不受控制會到處亂跑。

T: 可以改變紙張的方向，朝你想要吹的方向吹，會比較容易控制。

(教省 4-980602)

採用滴色法將顏料滴於灰紙板上，接著將完成好的作品裱貼於灰紙板，裁切灰紙板成適當大小，將多餘的灰紙板製作成邊框，用泡棉膠黏貼於作品四周，增加作品層次感。學生對於滴色法熟悉，不過灰紙板較厚，學生剪裁時比較費力。

3.綜合活動：研究者展示學生完成作品，全班進行欣賞，請同學分享繪畫理念與心得，並分析構圖。最後請學生填寫「學習自評表」與「學習心得表」。

S16：我覺得蠟墨法很神奇，當蠟熔去留下底色時，我覺得很特別。

S20：我知道最後會留下底色，所以我畫底色顏料與滴蠟油時有特別安排，上面的果實是比較不成熟的所以是黃色，下面的果實是紅色是比較成熟的果子。

S03：我覺得 S27 的果實很特別，都是五、六顆果子一串。

S27：對呀！我本來想要安排成梅花的形狀，不過蠟油有點難控制，不過後來我發現蠟燭與紙張的距離可以決定蠟油的大小，也就是可以決定果實的大小，也比較能夠控制蠟油了。

S28：我用吹墨法吹出斜斜的樹幹，後來配合原來畫的果樹葉形，看上去很像在暴風雨中的樹，整棵果樹被風吹得歪歪的。

（教省 4-980609）

（二）分析與檢討：

蠟墨法進行時，學生覺得最困難的部分是滴蠟油時，因為火的大小無法控制，火大時蠟油熔化快，較不好控制，因此每組一次一位同學嘗試，其他同學協助，若火太大時立即吹熄蠟燭。本單元採用的蠟墨法與陳其寬的蠟墨法有些不同，但因為時間因素，無法反覆塗蠟上色，所以採用一次性滴蠟方式進行，不過後來發現若時間許可，亦可由研究者示範反覆滴蠟上色法，讓學生瞭解採用不同蠟墨法的相似與相異之處。開始學生對於本單元滴蠟法所要呈現的效果不太瞭解，因此有部分學生上底色時，並未考慮畫面構圖即上色；也出現學生未考慮果實的位置，以致於滴太多蠟油於紙上，而影響最後畫面的呈現結果。滴蠟法因製作步驟較繁瑣，所以是採分段示範方式進行，若能先清楚解釋原理，並將所有步驟都示範一次，再採用分段方式讓學生操作，畫面的安排與構圖會更好。不過大致上學生都覺得蠟墨法是一項有趣的技法。

採用墨的深淺來畫出果樹樹型時，學生又遇到對於筆墨調色不熟悉、經驗不足的問題，無法很熟練的控制墨的深淺，以致於無法畫出有層次的樹型。部分學生直接用筆沾濃墨畫出樹型，也有一部份學生擔心用墨重疊於底色後會不好看，信心不足，導致墨色太淡，露出底色部分。後來研究者示範用堆疊方式進行樹型的畫法，先採用淡墨，再一次次增加墨的深度，經過染色後，部分學生能呈現較佳的墨色效果。因此在這一單元學生的學習成果落差較大，若能將墨色分三次到五次讓學生進行繪圖，每上一次墨色就檢查一次，學生作品的墨色呈現落差不至於太大，對於墨色教學部分的掌控可以更完善。

採用滴色法製作邊框時，雖然學生反應灰紙板太厚，有剪裁方面的困難，不過大多數學生都滿意最後的邊框作品，也很有成就感，不過後來發現少部分學生耐心不足，黏貼時不夠牢固，黏貼上的邊框容易掉落，研究者也請其進行邊框補黏工作。

第三節 教學成果綜合分析

本節根據教學後所蒐集資料進行學習成果分析，主要分為兩大部分，其一根據各單元資料結果進行分析；其二根據整體水墨課程實施後之資料結果進行分析。各單元的結果分析包括學生學習心得、學生學習自評、學生作品成果與評分三方面；整體水墨課程結果分析包括學生學習前後經驗調查、學生訪談紀錄與家長訪談紀錄等三方面來進行分析，以瞭解學生學習成效。

一、 學生學習心得表

本教學研究共實施四個月時間，共分為四個單元進行，並於每單元結束後請學生填寫「學生學習心得表」，每單元均有量的勾選與質的敘述兩部分，量的勾選以百分比統計結果來呈現對於課程的喜好度、內容的難易度、認知理解程度三部分；第二部分文字表達即根據第一部份的勾選進行原因說明，以及針對作品滿意度、心得與建議的文字敘述，此部分採用質化方式進行歸納並呈現。

(一) 量化分析與解釋

學習心得表中對於量的分析探討分為以下三點：一為瞭解學生對於水墨課程學習的喜好度、二為分析學生對於水墨課程學習內容的難易度、三為探討學生對於水墨課程學習的認知理解程度，下面就上述三點進行統計與分析。

1. 課程喜好度分析：

表 4-3-1 水墨畫課程學習心得喜好度統計表（※本研究整理）

單元名稱	資料項目	非常喜歡	喜歡	還好	不喜歡	非常不喜歡
第一單元： 認識水墨畫與 陳其寬先生	人數	14	13	6	0	1
	百分比	41%	38%	18%	0%	3%
	合計	79%		18%	3%	
第二單元： 浩瀚宇宙	人數	16	12	5	1	0
	百分比	47%	35%	15%	3%	0%
	合計	82%		15%	3%	
第三單元： 荷塘蓮葉	人數	13	12	8	1	0
	百分比	38%	35%	24%	3%	0%
	合計	73%		24%	3%	
第四單元： 繽紛果樹	人數	15	13	6	0	0
	百分比	44%	38%	18%	0%	0%
	合計	82%		18%	0%	
平均	百分比	79%		19%	2%	

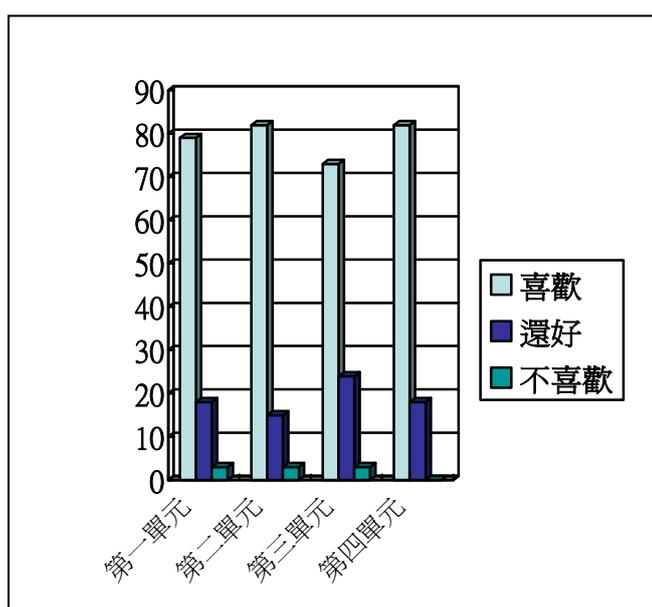

圖 4.3.1 水墨畫課程學習心得表喜好程度統計圖

由表 4-3-1 與圖 4.3.1 可知：喜歡本學期水墨畫教學的學生多於不喜歡者，平均有近八成的學生喜歡這些課程，其中又以第二單元與第四單元喜歡的學生最多，有 82%；在第三單元中喜歡的學生較少，但仍有 73%，整體而言，本班學生對於水墨畫課程表示喜好。

2. 內容難易度分析：

表 4-3-2 水墨畫課程學習心得內容難易度統計表（※本研究整理）

單元名稱	資料項目	非常容易	容易	還好	有點困難	非常困難
第一單元： 認識水墨畫與 陳其寬先生	人數	4	4	18	8	0
	百分比	12%	12%	52%	24%	0%
	合計	24%		52%	24%	
第二單元： 浩瀚宇宙	人數	12	12	7	3	0
	百分比	35%	35%	21%	9%	0%
	合計	70%		21%	9%	
第三單元： 荷塘蓮葉	人數	13	12	3	6	0
	百分比	38%	35%	9%	18%	0%
	合計	73%		9%	18%	
第四單元： 繽紛果樹	人數	15	12	4	3	0
	百分比	44%	35%	12%	9%	0%
	合計	79%		12%	9%	
平均	百分比	62%		24%	15%	

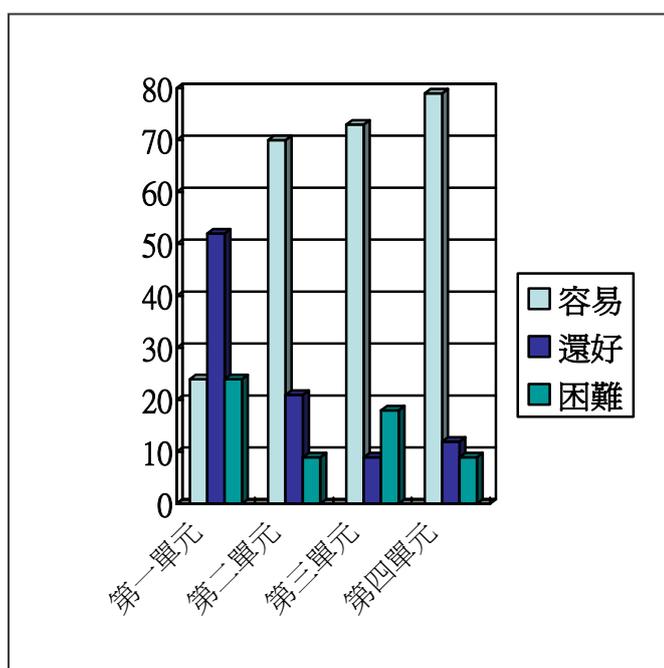

圖 4.3.2 水墨畫課程學習心得內容難易度統計圖

由表 4-3-2 與圖 4.3.2 可知：對於水墨畫課程的難易度調查，平均有 62%的學生認為是容易的，有 15%的學生認為是困難的。其中第一單元覺得課程容易的學生人數最少，但隨著課程的進行與水墨畫的學習，學生對於水墨畫熟悉度逐漸提升，覺得容易的學生人數比例也逐漸增加，直到第四單元有近八成的學生認為容易。由此可知，學生對於水墨畫的困難度能藉由課程的學習與累積逐漸遞減。

3. 認知理解度分析：

表 4-3-3 各單元學習後對於水墨畫瞭解程度統計表（※本研究整理）

單元名稱	資料項目	非常有幫助	有幫助	還好	不知道不清楚	瞭解各單元教學之水墨技法
第一單元： 認識水墨畫與 陳其寬先生	人數	6	22	5	1	26
	百分比	17%	65%	15%	3%	76%
	合計	82%		15%	3%	76%
第二單元： 浩瀚宇宙	人數	8	21	5	0	34
	百分比	23%	62%	15%	0%	100%
	合計	85%		15%	0%	100%
第三單元： 荷塘蓮葉	人數	10	20	4	0	34
	百分比	29%	59%	12%	0%	100%
	合計	88%		12%	0%	100%
第四單元： 繽紛果樹	人數	14	15	5	0	34
	百分比	41%	44%	15%	0%	100%
	合計	85%		15%	0%	100%
平均	百分比	85%		14%	1%	94%

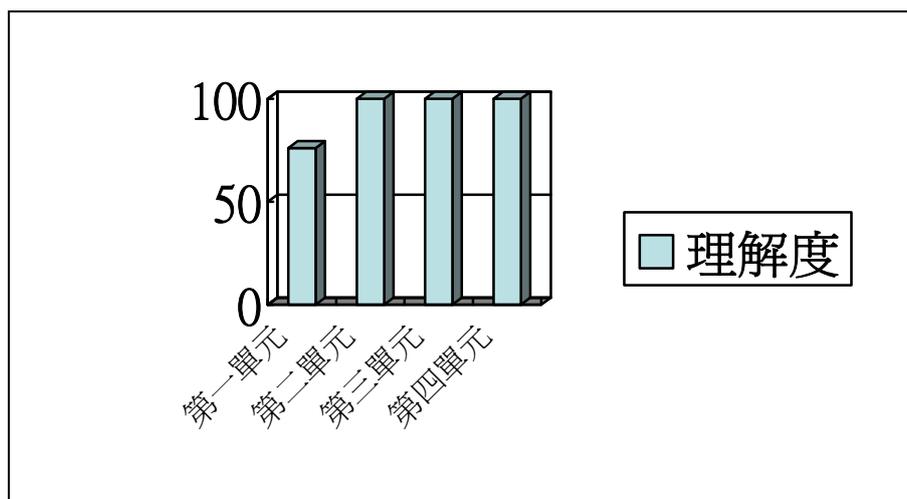

圖 4.3.3 各單元水墨技法學習之理解程度統計圖

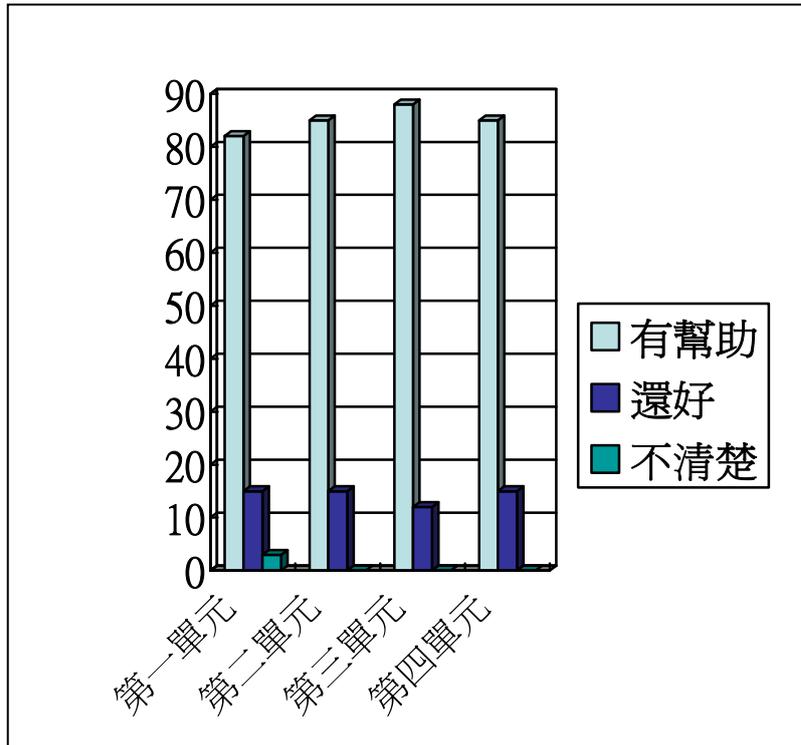

圖 4.3.4 各單元學習後對於水墨畫瞭解程度統計圖

由表 4-3-3 與圖 4.3.4 中可知：四個單元教學後，平均有 85% 的學生認為整體教學活動能幫助他們對於水墨畫的認識與瞭解。由圖 4.3.3 得知：在整體教學後，學生對於各單元水墨技法的理解程度平均也達到 94%，其中除了第一單元，學生對於水墨技法的瞭解度較低外，其餘三個單元，學生對於水墨技法的瞭解度都達到 100%。

4. 綜合分析：

在上述各單元學生學習心得結果顯示，在課程喜好度調查中學生在第三單元的喜好度較低，而在第二與第四單元的喜好度較高，與學生訪談結果得知在第一單元中，大部分學生是第一次接觸水墨畫，也覺得陳其寬技法多元而有趣，課程對於學生有新鮮感，因此有近八成的學生喜歡；在第三元喜好度較低的原因是本單元設計除了自動性技法中的滴墨法、噴灑法與敲打法外，其餘水中生物與點描法都需要用毛筆沾墨繪圖，學生使用毛筆繪製時因對於毛筆不夠熟悉，因此無法繪製出適當大小的點或圖，學生對於作品結果不甚滿意，而影響了喜好度。不過整體結果學生對於水墨課的喜好度近八成，反應良好，由統計結果可知，課程設計若能符合學生程度，增加學生自信，學生對

於水墨畫課程的喜好度亦會提升。

在課程難易度調查中，覺得第一單元課程困難的學生有 24%，是各單元中最高的，原因是第一次接觸水墨畫，尚不瞭解水墨畫的特性；但在第二單元課程後，覺得水墨畫課程困難的學生有明顯下降，僅達 9%；到了第三單元覺得困難的學生有稍微提升，統計結果為 18%，原因為增加使用毛筆繪圖的部分，學生較不熟悉、缺乏信心，第四單元後，覺得水墨畫課程困難的學生又降為 9%。由統計資料顯示，隨著課程的進行，學生能逐漸累積對於水墨課的知識，對於水墨技巧的操作也逐漸熟悉，因此覺得課程容易的學生隨著單元進行而呈現遞增的結果，整體課程設計符合學生之學習程度。

在各單元課程的認知程度方面，除了第一單元對於課程技法的瞭解度較低外，其餘三個單元在對於技法的瞭解度都達到百分之百，第一單元內容設計本就水墨畫的特性與陳其寬技法的概括認識為主，偏重於認知教學部分，所以在技能方面的瞭解度無法達到 100%屬於自然現象。由統計資料顯示，各單元的學習皆能幫助學生對於水墨畫的認識與瞭解，故透過水墨畫技法教學，於課程中安排水墨畫的欣賞，循序漸進的課程學習，能讓學生增加水墨畫的基本能力，對於水墨畫的認知程度也同時提升。

（二）質化分析與解釋

學生學習心得表的評量中，勾選部分的量化統計結果與分析已於上部分呈現；而文字敘述部分以質化方式整理呈現如下。內容分為以下五點：學生對於水墨課程的喜好度、學生對於單元內容學習的難易度、學生對於水墨畫學習的認知理解程度、學生對於單元作品與自我表現的滿意度、整理學生心得與建議。以下將文字敘述分類彙整，文字後的數字代表持同樣敘述與意見的學生人數。

1.學生對於水墨課程喜好度說明與分析

（1）單元一：認識水墨畫與陳其寬先生

正面敘述（喜歡）：

我覺得能畫圖很高興。(5人)

我喜歡畫畫、我想要和畫家畫得一樣好。(3人)

我覺得水墨畫很特別、我很喜歡、挺好玩的。(9人)

我喜歡水墨畫線條柔軟的感覺。(1人)

我以前看過水墨畫，本來就很喜歡水墨畫給人的感覺。(1人)

透過這個單元可以看很多水墨畫、認識不同的畫家。(1人)

我可以喜歡嘗試水墨畫怎麼畫的部分。(2人)

我覺得陳其寬的圖畫很有趣，看了很舒服。(2人)

陳其寬先生的作品有深度的含意、而且富有想像力、我很喜歡。(2人)

(生心 1-980310)

負面敘述 (不喜歡):

我以前在畫畫班畫過水墨畫，上課的經驗很不好，所以我不喜歡水墨畫。(1人)

(生心 1-980310)

分析整理:

- a. 學生喜歡畫圖的課程，所以喜歡水墨畫。
- b. 學生喜歡水墨畫的特性。
- c. 學生第一次嘗試水墨畫，覺得有新鮮感。
- d. 學生欣賞陳其寬的圖畫，覺得有趣也富有想像力所以喜歡。
- e. 學生過去畫水墨畫經驗不佳，所以不喜歡水墨畫。

(2) 單元二：浩瀚宇宙

正面敘述 (喜歡):

這個單元可以學習到很多水墨技法與知識，我很喜歡。(6人)

我覺得水墨技法很有趣、很好玩。(7人)

我最喜歡敲打與噴灑時，感覺宇宙在下雨很好玩，每個人都很興奮、快樂的在創作。(5人)

我最喜歡拼貼法、因為有大家的作品在上面，每一張都是獨

一無二的，老師很仔細的指導，讓我們做得很棒。(2人)
我覺得拼宇宙、星球圖時很像在玩拼圖、很有趣。(1人)
我很喜歡和大家共同合作、製作作品，很有成就感。(1人)
我喜歡跟宇宙有關的主題。(3人)
我親自實驗，體驗到學習水墨畫的樂趣。(3人)
我喜歡自己安排畫面的位置，我覺得可以發揮創意。(2人)
(生心 2-980407)

負面敘述 (不喜歡):

我覺得製作的步驟很複雜，我有點聽不懂。(2人)
(生心 2-980407)

分析整理：

- a. 學生親自體驗、實作，覺得水墨畫技法有趣、好玩。
- b. 可以和同儕共同合作創作作品，讓學生得到成就感。
- c. 學習內容、繪畫主題是學生所感興趣的題材。
- d. 製作過程中學生可以發揮創意，自行安排畫面構圖與位置。
- e. 學生覺得製作步驟複雜，能力不足。

(3) 單元三：荷塘蓮葉

正面敘述 (喜歡):

我覺得這個單元有趣、好玩、又容易。(11人)
我覺得用噴水器作畫、嘗試新的水墨畫技法很有趣。(2人)
這個單元讓我瞭解更多中國文化、如何畫水墨畫，我又多學了幾種畫畫的方法。(5人)
我覺得我比前一個單元更熟悉水墨畫了，比較簡單。(1人)
我從來沒有畫過以荷葉為主題的畫、把學校的景色畫出來很有成就感。(1人)
我覺得可以自己安排小魚位置、創造故事，很有趣。(1人)
用滴色技法、灑鹽後，產生的結果很奇妙。(1人)
因為我已經知道墨擴散的速度，比之前更容易控制了。(1人)

(生心 3-980512)

負面敘述 (不喜歡):

我覺得自己畫得有點醜，很多地方墨都擴散了。(1人)

我覺得我畫得不好、失敗的地方很多。(2人)

(生心 3-980512)

分析整理:

- a. 學生喜歡嘗試新的水墨技法，學習過程的趣味化與新發現使學生更喜歡水墨課程。
- b. 透過水墨畫技法學習，讓學生更瞭解中國文化與水墨畫特性。
- c. 學生對於水墨更熟悉後，能增加學生的學習興趣。
- d. 可以畫出熟悉的景物，自行安排畫面的配置與創造畫面故事，讓學生覺得很有成就感。
- e. 當學生對於筆墨水分控制不熟悉時，會有挫折感，失去信心。

(4) 單元四：繽紛果樹

正面敘述 (喜歡):

我覺得蠟墨法與吹墨法很好玩。(6人)

這個單元可以學到不同的畫法、不同的畫風，讓我對於水墨畫的技法更瞭解。(9人)

這個單元的製作的方式很有趣。(4人)

用蠟油遮蔽底色當果實，用熨斗運開前，大家都不知道果實是什麼顏色，讓我覺得很特別。(1人)

這是我第一次用蠟油作畫，我覺得很新奇。(1人)

我覺得最後的作品顏色鮮豔，很漂亮、效果很好，我覺得很有成就感。(3人)

最後作品的果樹看起來很像真的。(1人)

我喜歡製作出來五彩繽紛的果實、很漂亮。(1人)

(生心 4-980609)

負面敘述 (不喜歡):

我覺得製作的步驟有些複雜。(1人)

(生心 4-980609)

分析整理:

- a.蠟墨法製作方式特別，讓學生覺得新奇，有新鮮感。
- b.學生喜歡學習有趣的技法，嘗試不同的畫法與畫風。
- c.學生喜歡最後作品逼真的效果與鮮豔的果實。
- d.學生覺得製作步驟多，有些複雜。

(5) 綜合分析:

綜合以上四個單元之分析整理可知學生喜歡水墨課程的原因如下:

①對於學習保持新鮮感:

以學生為主體，讓其親自嘗試、實驗水墨技法，以遊戲式、趣味化的教學法為主軸，使學生發現學習的過程是有趣的，並從各技法中得到新發現，從中學習不同畫法與風格，讓學生體驗學習是多元化而不是單一的，可使其覺得學習水墨畫有新鮮感與趣味感，而更喜歡水墨課程。

②熟悉繪畫主題與水墨特性:

設計學生所喜好與熟悉的繪畫題材，讓學生由感興趣的地方著手製作，使學生發現原來利用水墨畫也能呈現他們熟悉的景物，可使學生獲得成就感。經過嘗試與練習，學生熟悉水墨特性與技法後，能繪製出符合學生期望的作品，也提升其對於水墨畫的認同感與喜好。

③能表現自我想法:

學生對於構圖與技巧的控制雖不熟悉，但於繪圖製作時若能保留部分想像空間，讓學生自我安排主題的空間與位置，並讓學生發揮創意，說明繪畫理念，使自我想法得以發揮，可讓學生更有自信，更喜歡水墨課程。

④同儕合作得到成就感：

平時學習能力較弱的學生，透過與同儕合作製作，或經由同儕的協助與指導，能創造出富有自我特色的水墨作品，相對於其他領域學習，能得到較多的成就感與認同感。

2.學生對於單元內容難易度說明與分析

(1) 單元一：認識水墨畫與陳其寬先生

正面敘述（容易）：

我是用點的畫，效果不錯，不會太難。(1人)

看了很多圖，我覺得構圖不會太難。(1人)

以前我曾經看過水墨畫，也知道特色，並不困難。(1人)

透過老師的指導比較容易。(3人)

我覺得只要專心聽、認真學就可以畫出好畫。(5人)

我還不太習慣用毛筆、不過練習後就好多了。(2人)

我發現用筆尖畫比較不會擴散。(1人)

我曾在外面學習水墨畫，所以覺得很容易。(1人)

(生心 1-980310)

負面敘述（困難）：

這是我第一次拿毛筆畫畫、我不太會用毛筆。(3人)

我不太會控制水分，所以覺得有點難。(3人)

我對水墨畫的畫筆和技法還不是很瞭解，所以覺得有點困難。(2人)

畫家使用的技法好像很困難，因為有很多步驟。(2人)

我覺得我們很難畫得像畫家一樣好。(1人)

因為我不太專心，有一些地方聽不懂。(1人)

(生心 1-980310)

分析整理：

- a.經過老師指導與學生練習後，學生覺得學習水墨畫較容易。
- b.看過多張水墨畫，瞭解特色後，學生覺得學習水墨畫比較

容易。

c.學生第一次畫水墨畫，對於毛筆與技法不太熟悉，因此覺得學水墨畫困難

d.學生覺得畫家的技法很複雜，也擔心自己沒有辦法畫得像畫家一樣好。

(2) 單元二：浩瀚宇宙

正面敘述（容易）：

老師很清楚的示範指導，我很快就學會了。(6人)

我們小組的同學共同幫忙製作水拓法，所以我覺得製作時好玩也容易。(3人)

我們本來不知道怎麼構圖，但是老師有來我們這組指導，所以我們後來很快就完成拼貼法。(1人)

我覺得墨拓法很容易，拓印效果也很好。(2人)

拼貼法我以前就用過，所以很容易。(2人)

我覺得只要認真聽，老師教的水墨技法都不難。(2人)

只要多練習幾次，我覺得就會很熟悉這些水墨技法。(1人)

不會時可以參考同學怎麼做，老師也會個別指導，所以很容易製作。(1人)

(生心 2-980407)

負面敘述（困難）：

困難的地方在水拓時會不小心把紙重疊到，只好重做一張。(1人)

我覺得剪出行星時、要剪好圓不容易。(1人)

排列星球時不知如何排，構圖比較好。(1人)

拼貼時紙的中間不能有空隙，我們後來補救時比較難。(1人)

噴灑的部分要控制方向比較困難。(1人)

(生心 2-980407)

分析整理：

- a. 透過老師示範與指導，學生覺得水墨畫比較容易。
- b. 老師的個別指導與觀摩同組同學的製作，可以立即解決學生學習中的困難。
- c. 練習可以使學生熟悉技法，減緩正式製作時的難度。
- d. 各種水墨技法都有需要注意的小地方，在學生製作前或製作時提出問題，老師立即解決，就能減輕困難。

(3) 單元三：荷塘蓮葉

正面敘述（容易）：

我覺得我比較瞭解水墨畫的特性了，很容易就學會了。(2人)
透過自己實驗滴色法後，我不僅瞭解滴色法的特性，對於墨的擴散快慢和水分都比較能控制了，比第一次做的時候簡單。(1人)

我覺得只要用小枝的毛筆來做細部的繪圖和點描，畫水墨畫就變容易了。(5人)

用學過和練習的方法再多試幾次我就會了。(1人)

我第一單元就是過用點的方式來畫圖，所以我覺得只要細心畫，這個單元就不會很難。(1人)

我看同學怎麼畫，很快就會了。(2人)

(生心 3-980512)

負面敘述（困難）：

滴色法會擴散，無法控制形狀，比較困難。(2人)

我覺得很難控制水墨和毛筆。(2人)

點描法很難，不好點，要控制墨的濃淡。(1人)

要用毛筆畫魚有點難控制。(1人)

要畫荷葉的莖有點難畫、細小的纖維很難畫。(1人)

(生心 3-980512)

分析整理：

- a. 學生透過學習累積水墨知識，覺得比較能掌握水墨特性。

- b.透過實驗與學習，可讓學生更熟悉技法。
- c.學生覺得用對繪圖工具，有耐心細心學習與繪畫，水墨畫就不難。
- d.學生用毛筆畫水墨畫時最大的困難在控制水分、墨的濃淡、線條的粗細，這些是學生對於水墨畫難易度的評斷依據。

(4) 單元四：繽紛果樹

正面敘述（容易）：

蠟墨法時，老師都一步一步教我們做，我很快就學會了。(2人)

在選擇顏色時，因為顏料都調好了，變得比較容易塗色。(2人)

我再滴蠟時，同組同學會提醒我要注意的事情，我比較清楚怎麼做。(3人)

看同組的同學製作滴蠟後，我更清楚怎麼做了。(2人)

我覺得用吹墨法可以吹出自然的樹幹形狀，比用毛筆畫容易。(3人)

我覺得蠟墨法作法很容易，效果又很好，很簡單。(2人)

我本來不知道怎麼畫樹型，後來老師親自指導我後，我覺得很容易，很快就完成了，我還指導同組的同學。(1人)

做外框時、剪厚紙板有點困難，不過後來跟老師借大剪刀，比較利，就好多了。(2人)(生心 4-980609)

負面敘述（困難）：

我的作品樹葉的墨色不分明，有些失敗。(2人)

在做蠟墨法時，我怕被蠟油滴到，有點難。(1人)

吹墨時很難吹到要的方向、墨都亂跑。(3人)

我覺得作品要花很多時間完成，有點困難。(2人)

(生心 4-980609)

分析整理：

- a. 學生對於能產生好效果畫面的技法，願意去學習，也覺得不困難。
- b. 老師的親自指導與同組同學互相觀摩，能解決學生製作中的困難。
- c. 採用適當的工具，減少製作時的困難。
- d. 墨色濃淡與吹墨的方向較難控制、蠟墨法怕被蠟油滴到，是學生覺得困難的部分。
- e. 作品製作時間長，讓學生覺得困難。

(5) 綜合分析：

綜合以上四個單元之分析整理可知學生覺得水墨畫難易度的原因如下：

① 困難點是否立即解決：

雖然老師於技法製作前都先行示範，但學生製作時仍會遇到困難點，若老師能夠親自指導，或從觀摩同儕間能力較強同學製作，問題能立即解決，學生會覺得學習較容易。

② 是否使用合適的工具：

當學生經由練習與實驗技法後，無法達到良好的製作結果時，應探討是否有更合適的工具來解決製作時的困難，透過工具的幫助，學生能製作出更好的作品，將提升其自信，學生也會覺得製作較容易。

③ 學習時間與練習時間的長短：

隨著學習時間的累積，學生能更瞭解水墨畫之基本知識，而練習時間較長，也使學生更瞭解水墨與技法特性，製作時便能降低困難度。

④ 個人學習特質因素：

學生是否細心、有毅力等個人特質會影響學生的學習結果，學習態度對於學習成果的成效有很大的因素，也因為最後作品呈現是否良好，而影響學生對於學習難易度的判斷，老師宜從旁鼓勵學習成果較差的同學，並給予更多指導增加其自信。

3. 學生對於水墨畫學習的認知理解程度說明與分析

(1) 單元一：認識水墨畫與陳其寬先生

正面敘述（有幫助、瞭解）：

這個單元可以讓我我知道什麼是水墨畫，我認識了很多水墨畫技法。(5人)

我以前不知道有水墨畫，也不知道畫圖有這麼多技法。(2人)

老師介紹了很多關於水墨的知識，還讓我們看了很多名人的水墨畫，我比較有印象。(3人)

讓我對水墨畫多一點瞭解，我用了另一種不同的方式畫畫。(1人)

以前只覺得水墨畫好看，現在卻知道怎麼畫出來的。(1人)

讓我對於畫圖的方式、技巧更瞭解了，有進步了。(1人)

因為我本來不會控制水分的多少，每一次下筆都會擴散，但是聽了老師的講解我終於知道如何不讓它擴散。(1人)

老師的講解讓我我知道一些水墨畫的差異與特色。(1人)

聽了介紹、讓我我知道畫畫時如何學習畫家，並發揮創意。(1人)

(生心 1-980310)

負面敘述（沒幫助、不清楚）：

有一些介紹比較困難、聽不太懂，希望老師能示範會更清楚。

(1人)

(生心 1-980310)

分析整理：

經過老師的講解與示範，學生將更瞭解水墨畫，也更瞭解水墨畫的技法。

(2) 單元二：浩瀚宇宙

正面敘述（有幫助、瞭解）：

這個單元讓我更瞭解水墨畫的技法。(5人)

老師親自示範水拓法與墨拓法讓我印象深刻，更清楚知道畫

家怎麼畫了。(3人)

老師有進行小組指導，讓我更清楚水墨的構圖。(2人)

(生心 2-980407)

負面敘述（沒幫助、不清楚）：

各組發表後，老師有講評，我才知道水墨的構圖，之前我不清楚怎麼拼貼會比較好。(1人)

(生心 2-980407)

分析整理：

老師的示範與小組指導，讓學生瞭解水墨畫技法，同時也增加學生學習構圖的機會。

(3) 單元三：荷塘蓮葉

正面敘述（有幫助、瞭解）：

我覺得看了示範就知道要畫出怎麼樣的感覺，知道怎麼樣畫水墨畫。(3人)

這是水墨畫的第三個單元，我已經大概知道要怎麼畫了。(3人)

現在我會欣賞水墨畫了。(1人)

我很高興又學會了幾種新的技法，學習新技法可以讓我更瞭解水墨特性。(1人)

上過這個單元，我大概知道水墨畫的線條怎麼表現。(1人)

(生心 3-980512)

負面敘述（沒幫助、不清楚）：

我雖然知道要怎麼樣的感覺，但是我練習不夠，還不知道怎麼達成那樣的感覺，希望老師能再給我們多一點時間練習。(2人)

(生心 3-980512)

分析整理：

隨著學生對於水墨的熟悉，不僅學習能力進步，學習速度也更快，透過學習水墨技法也可以增加學生對於水墨知識的瞭解，學生反應練習時間充足對於水墨的學習更有幫助。

(4) 單元四：繽紛果樹

正面敘述（有幫助、瞭解）：

我很認真學，所以就算第一次做也不會太差。（2人）

我覺得只要認真上課，老師教的內容一定會讓我們對水墨畫更瞭解。（4人）

我覺得我們學習了很多技法，對於水墨畫的製作應該已經很清楚了。（2人）

老師每次教的內容我都記得了。（1人）

（生心 4-980609）

負面敘述（沒幫助、不清楚）：無

分析整理：

學生反應認真學習，將課堂的內容記起來，對水墨畫一定會更瞭解。

(5) 綜合分析：

綜合以上四個單元之分析整理可知學生對於水墨畫學習的認知理解程度說明如下：

① 相關知識的學習：

透過水墨單元的學習，不僅學會水墨技法，也學會其他相關知識，例如：構圖方式、繪畫技巧等。

② 透過技法瞭解水墨：

經過長時間的學習與練習，學生對於水墨畫技法更熟悉，無形中也累積了水墨畫相關知識。

③ 專心看示範認真學習：

學生反應只要專心看老師示範，認真練習與學習，每個單元的安

排一定都會讓學生更瞭解水墨畫。

4.學生對於單元作品與自我表現滿意度說明與分析

(1) 單元一：認識水墨畫與陳其寬先生

正面敘述（滿意）：

- 我很認真學，可以學到不同水墨畫的畫風和感覺。(1人)
  - 我該帶的東西都帶齊了。(1人)
  - 我覺得我能把圖畫得很像，水墨畫不會太難。(4人)
  - 我把東西畫得比較大，這樣會比較清楚。(1人)
  - 我拿毛筆用點的方式來畫，平常很少用毛筆。(1人)
  - 最滿意我畫的，我覺得我畫得很棒。(3人)
  - 我畫了很多，看起來畫面很熱鬧。(1人)
  - 我嘗試了新的方法，我覺得自己有能力可以畫水墨畫了很興奮。(5人)
  - 我能控制墨的深淺。(1人)
  - 可以自己畫畫、才發現原來可以畫得很好。(1人)
  - 我自己找到一個可以畫得很好的方式。(1人)
  - 我對自己的作品很滿意、很有信心。(1人)
- (生心 1-980310)

負面敘述（不滿意）：

- 很難畫、水分不好控制。(4人)
  - 自己嘗試畫石頭和魚，結果我不會控制水分。(2人)
  - 我不小心加太多水、讓墨擴散了、有點失敗。(2人)
  - 介紹時有點無聊、我有點不清楚。(1人)
  - 我想畫魚，但是我畫的線擴散了、我覺得不太像魚。(3人)
  - 我不喜歡畫水墨畫、我比較喜歡做勞作(2人)
  - 我不喜歡宣紙、因為只要一點點水就會擴散(1人)
  - 還不太習慣拿毛筆，我覺得很難控制。(1人)
- (生心 1-980310)

分析整理：

學生滿意的原因：

- a. 學生認為認真學，可以把作品畫到好、畫到像。
- b. 學生認為能嘗試使用新方法－水墨，並能控制筆墨濃淡。
- c. 學生覺得能將用具準備齊全，滿意自己的表現。

學生不滿意的原因：

- a. 喜歡勞作，不喜歡畫畫。
- b. 不習慣用毛筆，筆墨控制不當。
- c. 缺乏耐性，覺得欣賞課程無趣。

(2) 單元二：浩瀚宇宙

正面敘述（滿意）：

我最喜歡拼貼法，是大家分工合作完成的，我們這組的隕石撞地球很特別也很有創意。（4人）

我很滿意全部的完成作品，因為很漂亮、很豐富。（7人）

我覺得最後的行星圖很漂亮，也很開心和同學終於完成了。（1人）

我最喜歡水拓法，因為水中印出來的波紋很漂亮（13人）

我的水拓作品很完整很有成就感（2人）

我可以控制油的氣泡將那些圓圈印在紙上很有趣也很特別。
（2人）

我最滿意墨拓法與水拓法，因為有趣又可以印出不同的圖案
（2人）

我最滿意噴灑法，因為可以任意噴灑顏料、這種動作在其他圖畫中很少出現。（2人）

這次的課程我對自己的表現都很滿意，因為很有趣，我也很認真學。（1人）

（生心 2-980407）

負面敘述（不滿意）：

我不滿意墨拓法，我不喜歡墨拓印出來的墨點。（1人）

我不滿意敲打、噴灑法時，因為我只試了一下，噴太少了。(1人)

我不滿意水拓法，因為我印得不太好，紋路不明顯。(1人)
(生心 2-980407)

分析整理：

學生滿意的原因：

- a.學生和大家分工合作完成作品，有成就感。
- b.技法學習認真，熟悉技法操作，作品完整。
- c.新技法有新鮮感、趣味，學生從未嘗試過。

學生不滿意的原因：

- a.技法操作不當，個人作品成效不佳。
- b.技法嘗試時間太少，小組製作參與較少。

(3) 單元三：荷塘蓮葉

正面敘述（滿意）：

我最滿意點描法，因為很簡單、隨時可用，可以一直點，點出輪廓覺得葉子變漂亮了。(8人)

點描法是我畫得最好的部分，我覺得比用毛筆畫線簡單。(2人)

我最滿意敲打法，因為能控制方向，我做的比第一單元漂亮，可以讓畫面變豐富、很好玩。(5人)

我最滿意滴墨法，可以把整張宣紙滴滿墨、灑鹽很特別，形狀真的像蓮葉。(4人)

我覺得用噴水器噴畫很好玩，灑鹽後的畫面很漂亮，滴墨法很特別。(4人)

我喜歡噴灑法，之前學過很簡單、容易、好玩。(2人)

全部的作品我都很滿意。(2人)

(生心 3-980512)

負面敘述（不滿意）：

我不滿意我的點描法部分，因為墨濃淡難控制會容易擴散。(2人)

我不喜歡敲打法，因為容易噴到衣服，我又不太會控制方向。(2人)

我不太滿意我的作品，因為我不太會控制水分。(1人)
(生心 3-980512)

分析整理：

學生滿意的原因：

水墨技法製作時簡單、好玩；呈現作品效果佳。

學生不滿意的原因：

水墨技法與水分控制不當，作品成效不佳。

(4) 單元四：繽紛果樹

正面敘述 (滿意)：

我最滿意吹墨法，因為是很簡單、很好玩的製作方式，感覺吹出的樹幹很有創意，可以把樹枝吹出來很神奇。(6人)

我認為自己很認真、吹出的樹幹很漂亮。(1人)

我覺得用吹的比用畫的更像樹幹、比較自然，我很滿意作品結果。(1人)

我最滿意拼貼法，因為可以自己製作畫框，很棒！(2人)

我最滿意蠟墨法，因為是很新奇的作畫方式，作法簡單、效果卻很特別，作品真的很像果樹。(6人)

我覺得自己能用蠟油作畫，很厲害。(3人)

我覺得滴色法作法簡單、自由，我很滿意。(3人)

我對整個作品都很滿意。(1人)

(生心 4-980609)

負面敘述 (不滿意)：

我不滿意蠟墨法，我覺得自己效果比別人醜。(2人)

我被蠟油滴到覺得很燙。(1人)

我不喜歡滴色法，會把手弄髒，而且技巧比較不熟。(1人)

我不滿意吹墨法，因為很累、氣不足，我吹到頭很昏，也很難控制墨的方向。(3人)

我不滿意拼貼法，因為要剪厚紙，花很多時間才完成。(1人)
(生心 4-980609)

分析整理：

學生滿意的原因：

- a.學生學習認真，作品呈現效果良好，有成就感。
- b.製作方式新奇、有趣、簡單、自由，呈現效果明顯且良好。

學生不滿意的原因：

- a.技法操作不當，且不熟悉，呈現效果不佳。
- b.學生沒有耐心，對於步驟複雜、要花較多時間製作的課程不滿意。

(5) 綜合分析：

綜合以上四個單元之分析整理可知學生對於單元作品與自我表現滿意度說明如下：

① 製作過程：

在操作與學習新技法時，學生覺得有趣、好玩、簡單，或是如第二單元採用小組製作方式，讓學生嘗試與同學分工合作、共同完成作品等不同的製作組合，讓學生於每次上課時保持新鮮感，可提升學生的滿意度，也可使學生再度發揮創意。

② 作品成果：

最後作品的成效與學生的滿意度成正比，當學生覺得作品漂亮、效果佳時，不僅對於課程滿意度提升，相對也提升自我信心，因此每單元最後綜合討論時間，全班共同欣賞作品，學生說明想法、製作理念時，老師應給予正面回應，避免負面用語。

③ 學習熟練度：

當學習與嘗試時間逐漸累積，學生對於技法的操控性也跟著提升，於製作時就能降低失敗率，也能呈現較佳的作品，不過在學習新技法或製作新作品時，若需要較多步驟或耗費較多時間才能完成時，

學生的滿意度也會隨之降低。

5.學生心得與建議說明與分析

整理四個單元學生心得表中的建議與感想後，可歸納出以下幾個重點：

(1) 對於各單元的感想多呈現正面回應：

學生對於各單元技法與製作都給予正面回應，對於技法的操作方面皆表示好玩、有趣，部分學生也表示是用「玩」的方式來學習，對於能嘗試技法、實驗操作表示很有興趣，學生也肯定透過水墨技法的學習能提升其他水墨畫相關知識，經過學習水墨畫除了能發揮自己的創意，也能增加與同儕共同合作分享的經驗，是很好的學習活動。

(2) 能夠欣賞同學的作品並具體寫出原因：

在感想部分許多同學除了寫出自己的想法外，也寫出欣賞同學作品，並提出具體原因說明，如構圖、顏色、墨線、層次感等，學生對於每單元的綜合活動安排欣賞作品部分表示肯定，因為能透過作品說明能瞭解同學的看法，發現同學的優點，除了發揮創意，增加審美經驗，也更加自我肯定、增加自信。

(3) 於建議部分提出時間不足問題：

學生對於建議部分大多希望能繼續學習水墨相關技法與知識，但其中也提到希望有多一點時間嘗試、練習、與製作作品，部分學生也希望有機會能繼續嘗試同一技法，直到熟練為止。

二、 學生學習自評表

「學生學習自評表」內容包括認知、情意、技能三部分的各項學習目標，學生依照達成比率分為五等第進行勾選，達成率最高者為「5」分；最低者為「1」分，以下根據各單元、各等第勾選人數換算成百分比來呈現學生自評結果。

(一) 認知目標

各單元學生認知目標達成率自評結果如下：

表 4-3-4 各單元認知目標達成率自評一覽表（※本研究整理）

單元	自評內容	評分等第				
		5	4	3	2	1
第一單元 認識水墨畫 與陳其寬先生	能說出毛筆的歷史與由來	18%	29%	38%	12%	3%
		47%		38%	15%	
	能分辨墨骨畫與工筆畫	23%	24%	35%	12%	6%
		47%		35%	18%	
	能說出陳其寬的繪畫特色	21%	32%	38%	6%	3%
		43%		38%	9%	
能說出三種陳其寬現代水墨畫所採用的技法	21%	29%	38%	6%	6%	
	50%		38%	12%		
第二單元 浩瀚宇宙	能說出這個單元所運用到的水墨技法有哪些	21%	29%	38%	6%	6%
		50%		38%	12%	
	透過作品欣賞，能說出本單元水墨技法（墨拓、水拓、敲打、噴灑、拼貼）的特色	23%	36%	32%	6%	3%
		59%		32%	9%	
	能說出加油後與未加油的水拓技法所印製畫面之差異性	32%	27%	35%	6%	0%
		59%		35%	6%	
透過技法操作與作品製作，能說出本單元水墨技法的創作方法與原理	23%	36%	26%	9%	6%	
	59%		26%	15%		
第三單元 荷塘蓮葉	能說出這個單元所運用到的水墨技法有哪些	26%	35%	29%	6%	3%
		62%		29%	9%	
	透過作品欣賞，能說出本單元水墨技法（滴色、點描、敲打、噴灑）的特色	41%	21%	29%	9%	0%
		62%		29%	9%	
	能說出本單元滴色法加入鹽與清潔劑的變化與差異性	41%	29%	18%	12%	0%
		70%		18%	12%	
透過技法操作與作品製作，能說出本單元水墨技法的創作方法與原理	67%	15%	18%	0%	0%	
	82%		18%	0%		
第四單元 繽紛果樹	能說出蠟墨法的製作方法、原理與注意事項	26%	35%	32%	3%	3%
		61%		32%	6%	
	能說出吹墨法的製作方法、原理與注意事項	56%	23%	21%	0%	0%
		79%		21%	0%	
	透過作品欣賞，能說出本單元水墨技法（蠟墨、吹墨、滴色、拼貼）的特色	44%	35%	18%	3%	0%
		79%		18%	3%	
能分辨本單元滴色法與上一單元滴色法的不同	59%	29%	12%	0%	0%	
	78%		12%	0%		

1.第一單元「認識水墨畫與陳其寬先生」：第一單元在認知方面的自評項目達到「4分」以上的學生，各項都有四成到五成，若與「3分」以上者合併計算，則達到各項認知目標的學生數將有八成以上。由此可知雖然學生初接觸水墨畫，但經過學習，對於水墨畫之相關知識皆有初步的認知與瞭解，其中又以「能說出三種陳其寬現代水墨畫所採用的技法」達到「4分」以上的學生數最多，表示學生對於陳其寬現代水墨技法有相當的認識與瞭解，印象特別深刻。

2.第二單元「浩瀚宇宙」：第二單元在認知方面的自評項目達到「4分」以上的學生都有五成以上，若與「3分」以上者合併計算，將有八、九成的學生能達到認知目標，此一結果顯示，學生瞭解本單元所教的現代水墨技法特色，並瞭解其製作方法與原理，而對於加油與不加油的水拓方法也能清楚分辨。相較於第一單元，各項認知目標的評分皆高於第一單元，表示透過學習與經驗累積，學生對於水墨畫有更熟悉的情況。

3.第三單元「荷塘蓮葉」：第三單元在認知方面的自評項目達到「4分」以上的學生皆有六成以上，其中又以「透過技法操作與作品製作，能說出本單元水墨技法的創作方法與原理」達到「4分」以上的學生人數最多，表示學生對於水墨技法的製作方法更熟悉了，若與各項認知目標達到「3分」者合併計算，各項認知目標的達成率都有九成左右，表示學生對於本單元的滴色、點描、敲打、噴灑等技法的學習良好，也瞭解技法所表現的特色。

4.第四單元「繽紛果樹」：第四單元各項認知項目達到「4分」以上的學生都有七成五以上，只有「能說出蠟墨法的製作方法、原理與注意事項」達到「4分」以上的學生比例較低，為61%，此部分與蠟墨法的教學步驟有關，蠟墨法牽涉到製作時的安全問題，因此老師是分多次示範步驟才讓學生完成蠟墨法，因此學生對於整體蠟墨法的製作方法步驟雖瞭解，但要清楚說出每一細節有些困難。與達到「3分」以上的學生人數合併計算，各項認知項目的達成比率皆有九成以上，甚至在「能說出吹墨法的製作方法、原理與注意事項」與「能分辨本單元滴色法與上一單元滴色法的不同」兩項認知項目達「3分」以上的學生為100%，此一結果顯示學生對於水墨技法的認知有很大的進步。

（二）情意目標

各單元學生情意目標達成率自評結果如下：

表 4-3-5 各單元情意目標達成率自評一覽表（※本研究整理）

單元	自評內容	評分等第				
		5	4	3	2	1
第一單元 認識水墨畫與陳其寬先生	能將用具準備齊全	64%	24%	6%	3%	3%
		88%		6%	6%	
	能專心聽講，並參與討論	53%	29%	9%	3%	6%
		82%		9%	9%	
	能遵守上下課約定，並隨時注意四周環境整潔	53%	20%	24%	3%	0%
73%		24%	3%			
滿意自己的學習，肯定自己的能力	38%	26%	24%	12%	0%	
	64%		24%	12%		
第二單元 浩瀚宇宙	能將用具準備齊全、並蒐集宇宙相關圖片	64%	27%	3%	3%	3%
		91%		3%	6%	
	能專心聽講，並認真完成作品	44%	26%	18%	6%	6%
		70%		18%	12%	
	能遵守上下課約定，隨時注意四周環境、與自己衣物的清潔	29%	41%	21%	3%	6%
70%		21%	9%			
能與同學分工合作、互相幫忙、完成作品	44%	35%	15%	3%	3%	
	79%		15%	6%		
第三單元 荷塘蓮葉	能將用具、材料準備齊全	76%	21%	3%	0%	0%
		97%		3%	0%	
	能專心聽講，並認真完成作品	56%	35%	9%	0%	0%
		91%		9%	0%	
	能遵守上下課約定，隨時注意四周環境、與自己衣物的清潔	64%	18%	18%	0%	0%
82%		18%	0%			
能與同學互相討論、分享心得，並欣賞自己與他人的作品	35%	32%	24%	9%	0%	
	67%		24%	9%		
第四單元 繽紛果樹	能將用具、材料準備齊全	76%	21%	3%	0%	0%
		97%		3%	0%	
	能專心聽講，並認真完成作品	56%	38%	6%	0%	0%
		94%		6%	0%	
	能遵守上下課約定，隨時注意四周環境、與自己衣物的清潔	67%	21%	12%	0%	0%
88%		12%	0%			
能滿意自己的作品、肯定自我能力	59%	23%	15%	3%	0%	
	82%		15%	3%		

1.第一單元「認識水墨畫與陳其寬先生」：本單元學生在情意目標的自評達到「4分」以上的學生介於64%~88%。其中「能將用具準備齊全」達到「4分」以上者最多為88%，而「滿意自己的學習，肯定自己的能力」達到「4分」以上者較少，為64%，由於是學生第一次嘗試畫水墨畫，因此對於自己的學習有很大的期望，覺得還有進步的空間。若將達到「3分」以上的學生數合併計算，各項目目標的人數皆為八、九成。此一結果顯示，學生的學習態度為主動、積極，大致上滿意自己的學習與肯定自己，也能遵守上課規定、保持教室整潔。

2.第二單元「浩瀚宇宙」：本單元學生在情意目標的自評達到「4

分」以上的學生介於 70%~91%。其中以「能將用具準備齊全、並蒐集宇宙相關圖片」達到「4分」以上者最多為 91%，「能專心聽講，並認真完成作品」與「能遵守上下課約定，隨時注意四周環境、與自己衣物的清潔」兩項情意目標達到「4分」的人數比例為 70%，在「能與同學分工合作、互相幫忙、完成作品」的人數比例為 79%。若加上「3分」以上的學生人數，各項情意目標中上的達成率都在九成左右，由此可知學生在學生對於水墨畫的學習能主動蒐集相關資料，也能與同學分工合作完成作品，在上課秩序與作品的製作方面也有不錯的表現，採用同儕共同製作方式有助於學生在聽講與完成作品方面的態度。

3.第三單元「荷塘蓮葉」：本單元學生在情意目標的自評達到「4分」以上的學生介於 67%~97%。其中達到「4分」以上人數比例最多的情意目標與前兩單元相同，都是「能將用具、材料準備齊全」，且隨著單元的進行，達成人數比例有遞增現象，此結果顯示學生在課程的準備方面都能主動、積極。其中在「能與同學互相討論、分享心得，並欣賞自己與他人的作品」此一情意目標中，達到「4分」以上人數比例較少為 67%，經過與學生訪談與學生學習心得表得知，學生對於直接用毛筆畫圖、需控制墨的濃淡技巧較不熟悉，因此學生對於自己的作品信心不足，但都能欣賞他人作品。

4.第四單元「繽紛果樹」：本單元學生在情意目標的自評達到「4分」以上的學生介於 82%~97%，在各項情意目標的達成比率都高於前三個單元，此一結果顯示，學生不僅在學習準備方面積極主動，於課堂中的聽講秩序、作品的製作過程、與課後教室的整理與復原工作都有進步，除此之外也更加滿意自己的作品、肯定自己的能力與表現。

(三) 技能目標

各單元學生認知目標達成率自評結果如下：

表 4-3-6 各單元技能目標達成率自評一覽表（※本研究整理）

單元	自評內容	評分等第				
		5	4	3	2	1
第一單元 認識水墨	能遵照老師的指示與說明，畫出乾濕濃淡的墨線	50%	20%	18%	3%	9%
		70%		18%	12%	

畫與陳其寬先生	能保持作品的完整性	33%	29%	35%	3%	0%
		62%		35%	3%	
	能夠嘗試新的方法與技巧來畫畫	50%	21%	23%	3%	3%
		71%		23%	6%	
第二單元 浩瀚宇宙	能遵照老師的指示與說明，依正確的步驟來完成作品	53%	32%	6%	3%	6%
		85%		6%	9%	
	能保持作品的完整性，並美化作品、注意畫面的安排	38%	32%	15%	15%	0%
		70%		15%	15%	
	能夠嘗試新的方法與技巧來畫畫，發現操作問題並解決	38%	21%	32%	6%	3%
		59%		32%	9%	
第三單元 荷塘蓮葉	經過上一單元的學習，能更熟練的使用敲打法與噴灑法來完成作品	53%	26%	12%	9%	0%
		79%		12%	9%	
	能遵照老師的指示與說明，依正確的步驟來完成作品	67%	24%	6%	3%	0%
		91%		6%	3%	
	能保持作品的完整性，並美化作品、注意畫面的安排	59%	26%	6%	6%	3%
	85%		6%	9%		
	製作時，能表現自己的想法與創意	50%	29%	18%	3%	0%
		79%		18%	3%	
第四單元 繽紛果樹	能遵照老師的指示與說明，依正確的步驟來完成作品	50%	35%	12%	3%	0%
		85%		12%	3%	
	能小心使用熨斗與蠟燭、完成「蠟墨法」的步驟	62%	29%	9%	0%	0%
		91%		9%	0%	
	能配合作品內容，採用拼貼法來完成作品、美化作品	50%	38%	12%	0%	0%
		88%		12%	0%	
	製作時，能表現自己的想法與創意	76%	21%	3%	0%	0%
		97%		3%	0%	

1.第一單元「認識水墨畫與陳其寬先生」：本單元學生在技能目標的自評達到「4分」以上的學生介於62%~71%，若加上「3分」以上的學生人數，各項技能目標的達成率都在九成左右，此一結果顯示，學生大都能嘗試新的繪畫技法，並遵照老師的指導，畫出濃、淡、乾、濕的墨線，在保持作品的完整性方面，雖然達到「4分」以上的學生比例較少，但與達到「3分」的人數合併計算，達成比例高達97%，學生都能儘可能保持作品的完整性。

2.第二單元「浩瀚宇宙」：本單元學生在技能目標的自評達到「4分」以上的學生介於59%~85%，其中在「能遵照老師的指示與說明，依正確的步驟來完成作品」的達成人數最多為85%，表示學生在製作步驟方面無太大問題。在「能保持作品的完整性，並美化作品、注意畫面的安排」的達成人數為70%，透過與學生的訪談與學生學習心得表中可知學生在保持作品的完整性與美化作品部分的達成率都很好，但對於畫面的安排較不熟悉，構圖方面的能力經驗不足，但與達到「3

分」的人數合併計算，在這一方面的達成率也有 85%。在「能夠嘗試新的方法與技巧來畫畫，發現操作問題並解決」達到「4 分」的人數比例較低，為 59%，透過與學生的訪談與學生學習心得表中可知學生大都能嘗試新的方法與技巧來畫畫，唯在操作時遇到問題時的解決能力較低。

3.第三單元「荷塘蓮葉」：本單元學生在技能目標的自評達到「4 分」以上的學生介於 79%~85%，若加上「3 分」的學生人數合併計算，各項技能目標達成的人數比例都有九成以上，此結果表示學生能依照老師所教的敲打法、噴灑法、滴色法、點描法等步驟製作，在保持作品的完整性、美化作品、注意畫面的安排與構圖方面都表現不錯。除此之外學生在作品製作中，能表現自己的創意，在中上的達成比率為 79%，表示還有進步的空間。

4.第四單元「繽紛果樹」：本單元學生在技能目標的自評達到「4 分」以上的學生介於 85%~97%，與前三個單元的技能目標達成比例相比有很大的進步，若予達到「3 分」的學生人數合併計算，有三項技能目標的達成率都有 100%，此一結果顯示，學生能依照老師的指示說明，採用正確的技法步驟來完成作品；學生也能小心使用蠟燭，完成蠟墨法；學生並能採用拼貼法來美化作品；在作品製作中，學生也能表現自己的想法與創意，因此無論是技法的學習、美感的激發與創意的發揮都已達到理想的目標。

（四）學生學習自評表綜合討論

由上述認知、情意、技能學習目標達成結果顯示：

在認知方面，學生最瞭解第三單元「荷塘蓮葉」的水墨技法創作方式與原理，達到「4 分」以上的人數比例最高，其原因為此單元學生在「滴色法」部分親自實驗了多種媒材，與同組同學進行討論，也從中加深學習印象。整體教學過程，學生在認知目標的達成率上有遞增的趨勢，第四單元與前三單元比較，認知目標的達成率最高。

在情意方面，四個單元學生在學習前的用具準備與上課時的聽講、製作，表現都很良好。隨著課程的進行，學生在對於自我作品的

肯定度與維護教室清潔方面的能力都有增加的趨勢，學習態度有所進步，自信心、自我滿意度也有提升。

在技能方面，學生在四個單元中，都能遵照老師的指示與說明，依正確的步驟來完成作品，對於各單元技法的學習能力也有進步，能在安全的情況下正確使用媒材進行製作，在美化作品、表現自己的想法與創意部分也隨著教學的進行，後面的單元較前面單元表現更好。

三、學生作品結果分析

各單元學生作品由三位老師分別進行五個項目、五個等第的評分，評分項目包括構圖形象、筆墨技法與媒材運用、色彩表現、創意與故事性、作品完成度等共五個項目，得分「5」表示「很棒」；得分「4」表示「棒」；得分「3」表示「普通」；得分「2」表示「加油」；得分「1」表示「再加油」。第一單元「認識水墨畫與陳其寬先生」以認知教學為主，採用學生自由嘗試水墨技巧方式來練習，因此作品不予評分，而採用評語方式與第三單元「荷塘蓮葉」之作品作比較，評析水墨技法教學前後學生作品之差異。第二單元「浩瀚宇宙」是將全班分為六組來進行創作，因此作品評分是採用最後整組完成作品來進行評分。以下整理三位老師對於二、三、四單元學生作品之評分表，依單元針對五個評分項目之各等第達成人數先平均，算出人數百分比，再算出五個評分項目的平均分數，整理如下：

表 4-3-7 學生各單元作品評分結果統計表（※本研究整理）

單元	評分項目 等第	構圖形象			筆墨技法與 媒材運用			色彩(墨色) 表現			創意與 故事性			作品完成度		
		5/4	3	2/1	5/4	3	2/1	5/4	3	2/1	5/4	3	2/1	5/4	3	2/1
第二單元 浩瀚宇宙	人數	50	50	0	68	20	12	65	26	9	83	17	0	33	50	17
	比例	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	平均分數	3.67			3.76			3.91			4.33			3.17		
第三單元 荷塘蓮葉	人數	50	29	21	62	26	12	74	23	3	76	24	0	59	29	12
	比例	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	平均分數	3.44			3.74			3.91			4			3.76		
第四單元 繽紛果樹	人數	62	32	6	65	29	6	74	20	6	94	6	0	76	18	6
	比例	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	平均分數	3.71			3.79			3.91			4.38			3.85		

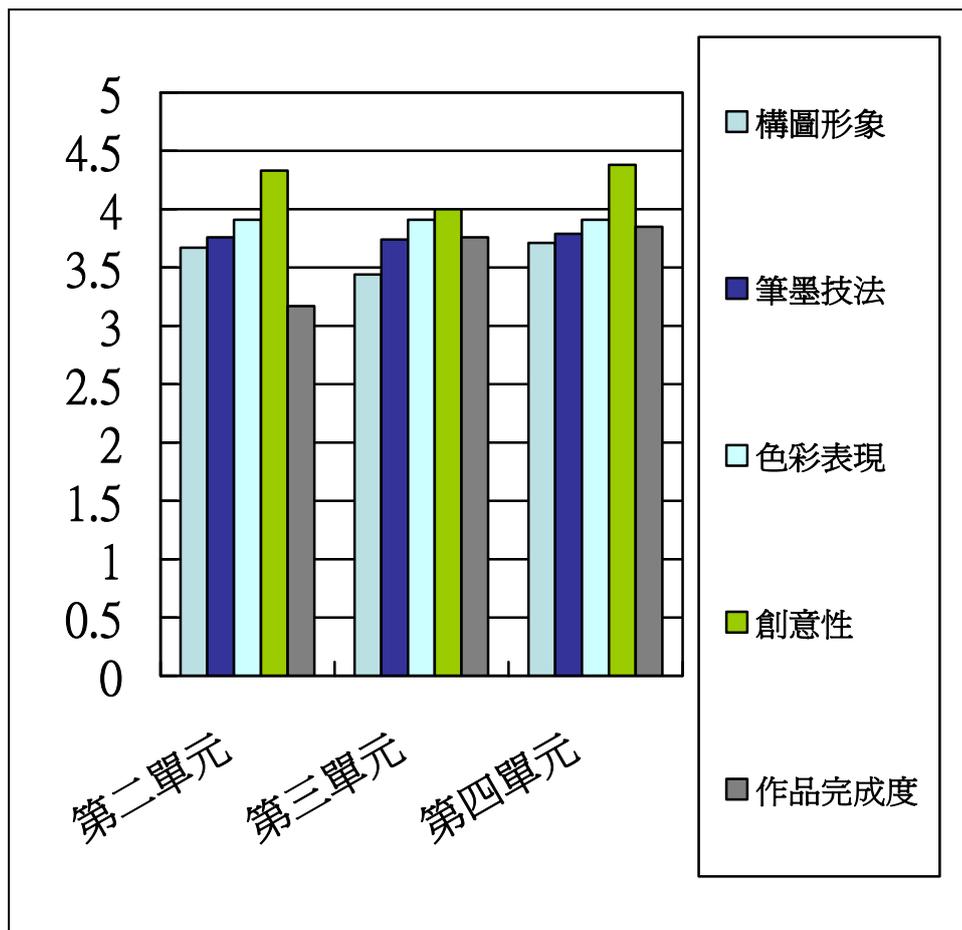

圖 4.3.5 學生各單元作品評分結果統計圖

根據表 4-3-8 與圖 4.3.5 之統計，將學生作品評分結果依單元不同分析如下：

(一) 第二單元「浩瀚宇宙」：

本單元於課前的試探性教學就已實施過，因此從試探性教學中已知學生的學習狀況與問題，因此在進行正式教學時，已排除學生在技法學習與色彩表現方面的問題。不過在進行水拓法時，黑白分明的底色拼貼呈宇宙背景時，星球的圖形較明顯，效果較好。在色彩表現方面，若星球顏色較鮮豔，墨拓時墨點清楚，剪下的星球圖形也較清楚，效果較佳。在敘述畫面故事時，透過小組腦力激盪的方式，想出很多的創意的畫面構圖，但未必符合美的構圖形象原則，因此在構圖方面於本單元的平均分數與其他評分項目相比是較差的。另外在作品的完程度部分，學生在最後小組拼貼時未將個人作品黏貼牢固，導致有些

地方感覺尙未完成。以下是本單元學生之作品。

左下圖是較優秀作品，星球圖案與顏色較清楚，構圖方面能兼顧平衡原則，星球大小與排列安排妥當；右下圖背景與星球較不清楚，星球墨拓的部分不明顯，且構圖排列太過規律，缺少變化。

圖 4.3.6 第二單元較優秀學生作品

圖 4.3.7 第二單元較不理想學生作品

本單元作品評分項目最佳的是創意性與故事性，學生可以自行安排水中生物的位置，建構具有故事情節的畫面，透過分享與同儕回饋，學生也從創作中增加自信。不過在安排荷葉的位置與畫出荷葉莖、點描畫出輪廓的部分，學生並沒有考慮到荷葉莖的實際生長情況，導致畫面過於雜亂，或是荷葉莖的型態太過筆直，因此在構圖形象的評分項目中平均分數較低。在進行滴色法時，學生試驗不同媒材所產生的畫面結果，正式製作時，因已嘗試過多次滴色法，所以較為熟練，因此在筆墨技法方面的表現有一定的水準。

左下圖是較優秀作品，筆墨技法表現較佳，荷葉與魚的大小比例較適當，莖葉疏密大小分配適中，荷葉葉形完整，在構圖形象方面表現優異；右下圖是較不理想作品，筆墨濃淡的控制力較差，荷葉大小相近，莖的繪製過於雜亂，構圖安排與形象的描繪方面都需要加強。

圖 4.3.8 第三單元較優秀學生作品

圖 4.3.9 第三單元較不理想學生作品

(三) 第四單元「繽紛果樹」:

本單元學生透過滴蠟的過程可以自行安排果子的位置與色彩，因此在創意與故事性的評分項目中，達到高分的人數比例較多。在技法方面，學生對於吹墨法與拼貼法較無問題，不過蠟墨的過程需要畫出樹型，並配合墨的濃淡來畫出樹葉的深淺，部分學生對於調墨不夠熟悉，因此樹型缺乏變化，樹葉深淺的表現也較差。本單元學生在作品的完程度較前兩單元平均分數高，學生對於畫面的美感與修飾技巧有進步，完成作品後，大多數的學生都能審視作品，增加畫面的整體感。

左下圖是較優秀作品，在邊框的拼貼方面能配合畫面，以大小不同形狀的雲朵來美化畫面，使畫面裡外相呼應，筆墨的濃淡控制得宜，樹型與果實也符合實際情況，背景色彩的漸層自然，描繪出畫雨中果樹的生動畫面；右下角為較不理想作品，在吹墨法的控制較不恰當，無法吹出樹幹的形狀，樹型與邊框缺乏變化、較單調，表現樹葉的墨色與背景色的水分控制都需要再加強，畫面會更柔和。

圖 4.3.10 第四單元較優秀學生作品

圖 4.3.11 第四單元較不理想學生作品

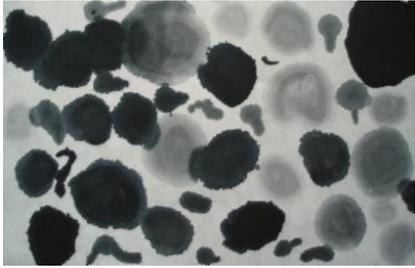
(四) 教學前後作品比較分析

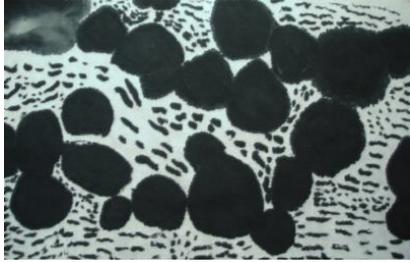
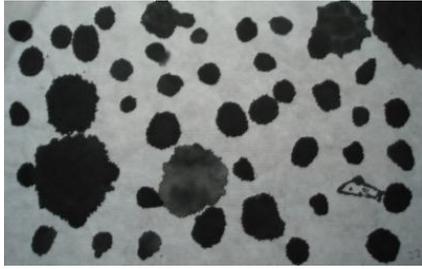
1.圖例比較：

第一單元中讓學生自由嘗試使用毛筆與宣紙來完成一幅試驗水墨畫，因繪畫主題以水中石頭、生物為主，與第三單元繪畫主題「荷塘蓮葉」相似，因此於教學後再請評分老師針對同一學生學習前後之作品做總評。

以下列出學生學習前後之作品比較圖，依照學生座號來排列，左邊列出該位學生學習前之作品，右邊為同一位學生學習後之作品。

表 4-3-8 學生前後作品比較表（※本研究整理）

學生 座號	第一單元作品（學習前）	第三單元作品（學習後）
01		

09		
16		
21		
22		
26		

2.作品分析：

以下整理三位評分老師之評語，分別依照構圖形象、筆墨技法、墨色表現、創意性與故事性、作品完成度等五個項目進行比較，歸納如下：

- (1) 構圖形象：由前後作品比較中可看出在構圖方面有明顯進步，例如：01 與 22 的作品中可看出畫面所繪之石頭原本分佈均勻，教學後在荷葉安排上有疏密、主題性的表現，在魚群與蝌蚪的安排上也從原本方向相同、分佈均勻轉變為有疏密、輕重、方向之安排，例如：16、21、26 等作品。
- (2) 筆墨技法：學生在進行繪圖時，從原本對於用毛筆繪製細小生物產生擴散無法掌握之現象，轉變為能描繪細小生物，可知學生對於筆墨技法的掌握有所進步，畫面的流暢性方面也可看出學生較能掌握筆墨技法，由 01、09、22 的教學前後比較圖可得知。
- (3) 墨色表現：從前後作品比較中可得知學生在墨色表現方面有很大的進步，原來作品僅呈現濃墨或淡墨轉變為墨色層次豐富的作品，且許多學生還採用乾筆描繪出荷葉莖，因此學生對於控制墨的濃、淡、乾、濕等技法皆有進步。
- (4) 創意性與故事性：學生原來的作品所呈現的是未經思考性的構圖與畫面，因此畫面缺乏主題與故事性，教學後學生所呈現的畫面是經過思考特意安排的，畫面充滿故事性，透過分享，也使學生畫面充滿創意的巧思。
- (5) 作品完成度：教學前的畫面較平面式缺乏空間感與整體感，教學後學生畫面能呈現遠近空間之完整性，造形方面的變化也增加，如 01、16、22 原來石頭的造形大致相同，教學後之作品荷葉造形描繪較精細，魚群造形掌握也提升，作品整體感與完成度有大幅進步。

四、教學實施成果資料分析

本段主要根據全部教學實施後的成果資料進行分析，第一部分，

從學生的學習前後經驗調查表來進行學習效果分析，第二部分，整理教學結束後，教師與學生、家長所進行的訪談紀錄，從中歸納出學習水墨畫後的改變與教學建議。

(一) 學習前後經驗調查表

學習經驗調查表分為量的勾選與質的敘述兩部分，分數越高表示同意程度越高。勾選部分以百分比統計結果來呈現學習前後經驗的不同，質化敘述用以輔助量的勾選，並為其作解釋、說明與驗證。勾選同意程度的量化整理如下表所示：

表 4-3-9 學習前後經驗調查統計表（※本研究整理）

調查項目	題目	同意程度	5	4	3	2	1
喜歡程度	你喜歡畫水墨畫嗎？	教學前 (人數百分比)	18%	12%	32%	15%	23%
			30%		32%	38%	
		教學後 (人數百分比)	64%	21%	12%	3%	0%
			85%		12%	3%	
難易程度	你覺得畫水墨畫容易嗎？	教學前 (人數百分比)	6%	18%	23%	41%	12%
			24%		23%	53%	
		教學後 (人數百分比)	29%	29%	24%	12%	6%
			58%		24%	18%	
滿意程度	你對於本學期視覺藝術課程安排上水墨畫滿意嗎？	教學前 (人數百分比)	26%	21%	23%	24%	6%
			47%		23%	30%	
		教學後 (人數百分比)	55%	15%	24%	6%	0%
			70%		24%	6%	
認知能力	我知道什麼是水墨畫。	教學前 (人數百分比)	20%	6%	32%	18%	24%
			26%		32%	42%	
		教學後 (人數百分比)	56%	32%	12%	0%	0%
			88%		12%	0%	
	我會分辨墨色的濃淡。	教學前 (人數百分比)	29%	23%	18%	9%	21%
			52%		18%	30%	
		教學後 (人數百分比)	55%	21%	15%	6%	3%
			76%		15%	9%	
	我知道現代水墨畫的技巧與特色	教學前 (人數百分比)	23%	18%	23%	15%	21%
			41%		23%	36%	
		教學後 (人數百分比)	44%	32%	18%	6%	0%
			76%		18%	6%	
技能能力	我會用毛筆畫畫，並畫出乾和濕的線條。	教學前 (人數百分比)	21%	15%	26%	18%	20%
			36%		26%	38%	
		教學後 (人數百分比)	35%	26%	18%	15%	6%
			61%		18%	21%	
鑑賞能力	我知道如何欣賞水墨畫。	教學前 (人數百分比)	24%	6%	38%	9%	23%
			30%		38%	32%	
		教學後 (人數百分比)	53%	29%	15%	3%	0%
			82%		15%	0%	

力		(人數百分比)	82%	15%	3%
---	--	---------	-----	-----	----

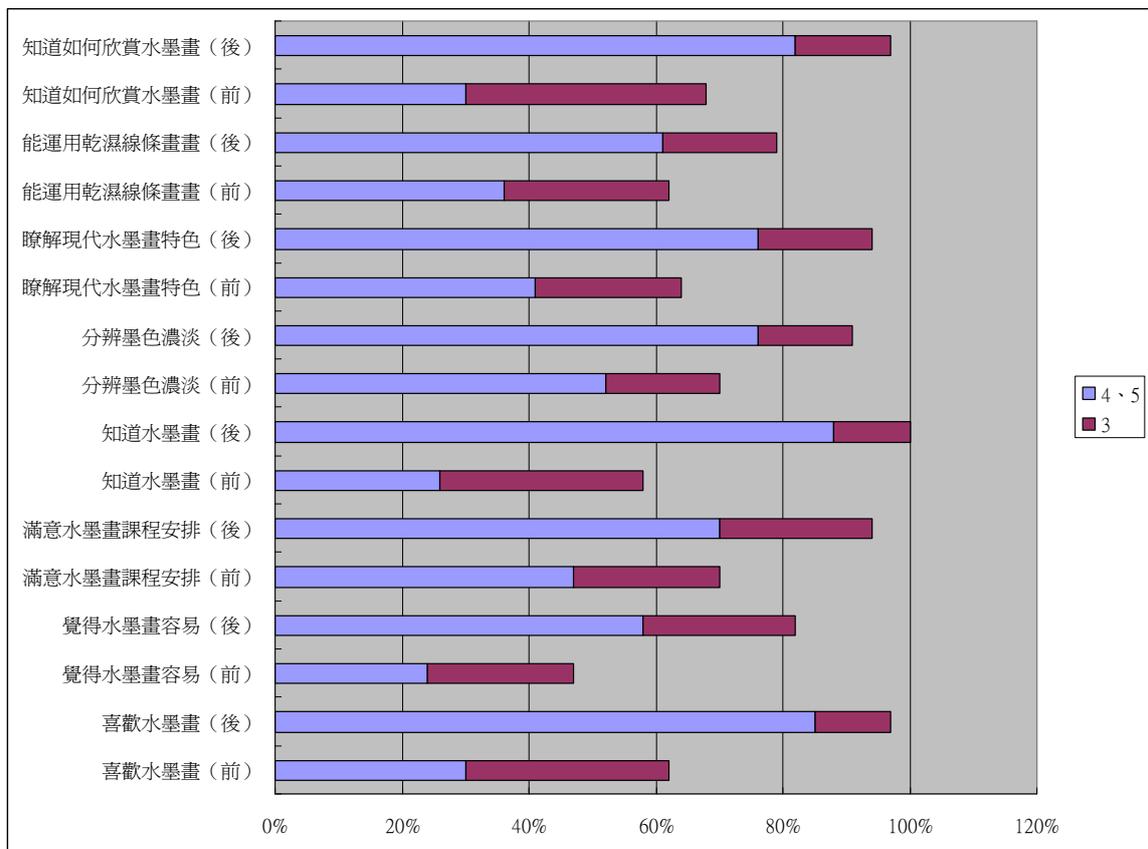

圖 4.3.12 學習前後經驗調查統計圖

從上方表格學生學習前後經驗調查統計結果發現：

1. 學習後，學生對水墨畫喜歡程度與滿意程度提高，難度降低：

學習水墨畫後，學生對於水墨畫的喜歡程度與滿意程度等方面都有大幅提昇；對於水墨畫的難易程度調查方面，認為水墨畫容易的學生人數比例也從 24% 提升到 58%，由此可知透過學習水墨畫技法，讓學生親自嘗試水墨畫，可讓學生更熟悉水墨畫。

2. 學習後，學生在水墨畫認知能力方面有進步：

透過水墨畫技法的學習，學生在水墨畫方面的認知能力也有所進步，學生除了能分辨墨色的濃淡，也更清楚瞭解現代水墨畫所採用的技巧與特色，由經驗調查表中，質化敘述說明部分可發現，學生對於能親自嘗試現代水墨技法表示滿意，認為學習現代水墨技法是水墨畫課程中最有趣的部分，透過親自嘗試製作能加深學習水墨技能的印

象，也更能體會現代水墨技法所要表現的特色。

3.學習後，在水墨畫技能表現能力方面有進步：

透過現代水墨畫技法的學習，對於學生在水墨畫的基本線條、墨色表現能力方面也有所提升，能畫出乾濕墨線的學生人數比例從 36% 提升至 61%，在經驗調查表中，關於此項質的敘述說明部分，學生表示課堂中的技法學習除了增進學生對單一技法的熟悉度外，經過反覆多次的技法實驗，也發現墨與水分的關係，尤其在第三單元的點描法與第四單元的蠟墨法部分，多數學生認為透過此兩種技法的學習，對於墨色濃淡與墨線乾濕的控制能力有很大的進步。

4.學習後，在水墨畫欣賞能力方面進步：

整個水墨畫課程的學習對於學生欣賞水墨畫的能力也有所提升，透過經驗調查表中質化說明部分，學生表示學習水墨畫後，對於欣賞水墨畫的角度可從畫家的水墨技巧、畫面的構圖等方面進行欣賞，對於畫家所要傳遞的繪畫理念與畫中的意境也比較容易瞭解。

（二）訪談紀錄

研究者於本學期水墨畫教學後，分別與學生、家長進行非結構性訪談，透過訪談整理內容⁸³，得知學生學習水墨畫後的啟發和影響。以下分別彙整與學生和家長之訪談紀錄，整理分析並提出結論。

1. 與學生訪談整理

（1）教材內容與設計方面：

學生表示學習現代水墨畫技法是有趣的、自由的，沒有一定的對與錯，每一次所實驗的技法即使相同，但是呈現的自動性效果卻有所不同，是有變化的，學生覺得透過技法的嘗試與表現，可以從中獲取相關的水墨知識，也可以取代繪畫的線條，彌補畫不好的缺點，是一種增進繪畫能力的方法。

另外在單元的主題方面，學生表示所要表現的主題正是學生所感興趣的宇宙、水生動植物、果樹等，能與學校發展特色天文和自然生態相結合，因此只要透過校園實地觀察就能蒐集繪畫資

---

⁸³ 學生訪談紀錄與家長訪談紀錄請參考附錄六與附錄七

料，學生覺得能更清楚瞭解要表現的主題，課程內容很貼近自己的校園生活，因此感覺課程內容很容易也很生活化。

(2) 教師教學行爲與方式：

學生表示透過老師的示範技法的教學方式，可以更清楚知道水墨技法的製作流程與注意事項，即使忘了技法的步驟，透過小組成員輪流製作的方式，也可以學習別人的做法，有時同組同學也會互相提醒、協助幫忙，因此學生喜歡分組進行製作方式。

學生對於第二單元小組共同製作一件作品的方式念念不忘。學生表示剛開始要和同學討論、綜合大家不同的意見來完成作品時覺得很難，但是當小組作品完成時，卻覺得很有成就感。訪談中有些學生覺得即使自己的作品不太好看，但是當大家的作品一起組合成一件大作品時，也覺得很滿意。最滿意的部分在於小組同學一起想創作理念、介紹作品內容時，學生覺得原來平凡的作品都變得很有創意了，學生喜歡合作學習的方法。

(3) 學生學習後影響：

學生覺得自己以前不太會欣賞作品，只用「畫的像不像」來評斷作品的好壞，現在比較知道原來可以從構圖、技法、顏色等方面來分析作品，除此之外，也可以透過想像來延伸想法，試著瞭解作者所要表達的作品內涵。

學生表示對於自己的作品比較有信心，即使畫錯了也會想辦法來美化作品，也知道怎麼樣安排的畫面會比較美，學生說：「有時候我也會跟別人分享我畫畫的內容，聽聽別人的想法。」透過學習後，學生更習慣和同學一同分享與討論關於繪畫方面的想法。

(4) 學生建議：

學生覺得製作和實驗技法的時間太短，製作時有些匆忙，希望能有足夠的時間來創作作品。有些學生也表示希望老師能增加單純使用毛筆畫畫的課程，因為對於水墨自動性技法的製作方式沒有什麼問題，但是要配合用毛筆畫畫時，比較沒有信心，不知道如何表現。

學生也希望能增加小組共同製作作品的單元，學生覺得小組

學習和製作的方式效果很好，但也有部分學生反應小組共同製作時，桌子太小，創作空間比較狹窄，不好實施。大多數學生都希望能繼續學習水墨畫，或利用現代水墨技法創作更多作品。

2. 與家長訪談整理

(1) 對於課程內容想法與建議：

多數家長看過學生的作品後，覺得能在學校中學習水墨畫是很難得的經驗，透過孩子的分享，許多家長都是第一次從孩子口中聽到「自動性技法」的名詞，和多數家長在學時所學習的傳統水墨有很大的不同。部分家長對於現代水墨技法的學習也很有興趣，希望老師能開放讓家長一同學習水墨畫的課程，或是開設「親子水墨成長班」，讓親子共同創作學習。

有家長建議能增加一個單元，讓學生能自由採用本學期教過的技法來自己完成一幅圖畫，希望孩子發揮所學，創作更好的作品。也有家長建議可先行書法教學，再進行水墨畫教學，讓學生更熟悉筆墨，贊同「書畫同源」的觀念。

家長表示透過展覽的方式讓孩子展出一學期的水墨作品，可以讓孩子從小培養自信心，若能同時安排孩子進行導覽、解說，會讓孩子的口才更加進步，孩子也會更有成就感，多辦理相關學生作品展，對於孩子來說是很好的學習機會。

(2) 孩子學習水墨畫後的轉變：

家長表示孩子會回家分享自己的創作歷程、經驗、作品，以往很少聽到孩子分享學校中的學習，因此透過分享可以增進親子間的關係，也從分享中聽到學生學習的喜悅與自信。

也有家長反應經過本學期水墨畫教學後，學生對於一般學習比較有耐心，學生反應要完成一幅圖畫需要很多技法，每種技法都要分步驟實施，必須經過長期創作才能完成一件作品，因此家長發現孩子在學習態度、專注力和毅力方面都有所提升。

以前孩子在家中畫畫時，常會詢問家長「如何畫？怎麼畫？」經過水墨畫學習後，孩子會主動去尋找解決的方法，減少家長指導的時間，也不再需要從家長口中來得到認同感，對於自己的作

品也比較有自信，也比較有主見。

學生學習水墨畫後，孩子鑑賞能力提升，讚美的詞彙也有所進步，以往對於事物只會用「漂亮、好醜」來評斷，現在比較會具體說明美與醜的原因，能表達自己的想法與意見。

第四節 綜合討論

本節根據上述各單元實施情況、學生學習成果之分析資料進行整體性的檢討，以下分別由課程設計、教學實施、與學習成效三方面來進行檢討。

一、課程設計方面

課程設計方面從「原課程設計理念與內容安排」和「課程設計之優缺點」兩部分來進行討論。

（一）原課程設計理念與內容安排

本研究課程設計是以陳其寬水墨技法為主，設計適合國小三年級的學生之水墨教育學習課程，期望透過學習能讓學生對於水墨畫有更深一層的認識，提升學生對於水墨畫學習的意願，並引導學生的創造力與想像力。課程內容的安排，第一單元先讓學生認識水墨畫、畫水墨的工具以及陳其寬先生的畫和技法，並嘗試使用毛筆畫線，而二、三、四單元則安排陳其寬現代水墨技法的學習與應用。

（二）課程設計之優缺點

1.課程內容符合學生程度，單元主題貼近學生生活：本研究設計為引發學生之學習興趣，因此在設計單元主題時，便以學校本位教學為出發點，盡可能找尋校園中即可觀察到之景色作為技法應用與描繪的主題。在設計單元技法時，雖以陳其寬技法為主，但為了符合學生製作的的能力，也改變技法的步驟或以替代性之類似技法來進行教學，避免學生因水墨技法困難而喪失學習水墨畫的動機。

2.教學目標中創造力與想像力的達成應加以限定並審慎評估：由於本研究教學考量到學生先備水墨技能的不足，因此每單元步驟都由老師先行示範，再由學生加以模仿，練習、實驗技法後，再進行製作，雖然最後學生在進行創作理念分享時都能發揮創意與想像力，分享不同的繪畫理念與畫面故事，但在作品型態方面卻很相似。研究者於教學設計時應考量設計出激發學生「作品型態的創意課程」，而不只是提升學生「繪畫理念的創意課程」，例如用同樣的技法，提供更多元化的媒材讓學生進行創作，並提醒學生是否有其他的製作方式，才不至於學生作品風格都很類似，而缺乏獨特性。

3.教學內容應同時安排現代水墨技法與筆墨表現能力的學習：本教學原為了引發學生學習興趣，因此教學內容皆以現代水墨的「自動性技法」為主，但創造作品時發現雖然「自動性技法」成功的引發學生的學習興致，也使學生樂於學習，但需要筆墨協助完成的作品部分，學生因為對於調墨色濃淡與畫墨線的基本技法不熟悉，而對於自己的作品缺乏信心，對於作品的滿意度下降了，因此研究者除了讓學生從現代水墨技法的多元變化中得的學習的樂趣，也應輔以指導學生練習基本的筆墨技法，使學生降低創作時的困難。

二、 教學實施方面

教學實施方面從「原教學實施方式規劃」和「各單元實施情況分析與檢討」兩部分來進行討論。

（一）原教學實施方式規劃

本教學研究，除了第一單元以欣賞教學方式為主外，其餘單元的教學流程都是由「欣賞畫作、技法示範、實驗創作、分享討論」四個主要步驟進行教學，先讓學生欣賞使用該單元學習技法所完成的水墨畫作，接著老師進行技法教學並示範，學生再進行技法實驗並創作，最後完成作品，全班共同欣賞同儕作品，並進行繪畫理念、製作心得發表與討論。

(二) 各單元實施情況分析與檢討

1.第一單元「認識水墨畫與陳其寬先生」:

本單元先以 powerpoint 播放傳統水墨畫「沒骨畫」和「工筆畫」兩種繪畫，主要目的是要使學生瞭解中國傳統繪畫，並從中討論出水墨畫的特色與風格，學生在此目標學習上大致都達到不錯的效果。在欣賞陳其寬畫作瞭解其水墨畫特色和技法的部分，老師以提問方式，學生透過思考、回答，也能達到教學目標。

老師讓學生分享課前資料蒐集「毛筆知識」與「宣紙特性」，介紹毛筆與宣紙，並使學生嘗試使用，這個部分老師並未控制好學生的發表時間，使學生練習筆墨線條的時間縮短了，這個部分的練習對於第三單元與第四單元的創作造成影響，導致學生在後面的單元創作，需要用到筆墨線條表現的部分未盡理想。本單元目標學生原則上都能達到，但欣賞水墨畫作的時間與實際練習筆墨的時間相比多了許多，因此研究者於教學時，必須精確的掌控時間。

2.第二單元「浩瀚宇宙」:

本單元是學生第一次學習現代水墨的「自動性技法」，本單元第一節課安排水拓法的製作，學生對於技法的學習非常認真，也都能按照步驟完成，但秩序方面顯得有些凌亂，雖然上課前有安排學生將乾淨的水置於教室後方的大水桶中，但還是不敷使用，到後來學生仍需到教室外的洗手台裝水。墨拓法相對於水拓法的製作顯得容易些，因此研究者應該將墨拓法與水拓法的製作程序調換。由此可知，教學步驟的安排對於教學實施是否順利有很大的影響。

在拼貼法的部分，研究者認為以三年級學生的先備經驗來說，應該無太大問題，但拼貼前學生耗費較多時間在討論構圖位置方面，研究者發現應在學生分組進行拼貼前，就先指導其畫面拼貼之構圖問題，讓學生於作品拼貼前就對於畫面組織與構圖有基本概念，才不至於拼貼時，需要老師耗費較多時間到各組進行指導與協調。

3.第三單元「荷塘蓮葉」:

本單元設計安排學生透過實驗，來歸納出滴色法灑鹽與加入清潔劑的功效，因媒材的使用每次都不同，應設計學習單，讓學生每實驗

一種媒材進行滴色後就紀錄結果，或是透過全班進行討論，研究者協助將實驗結果歸納於黑板上。因滴色法有使用噴水器和灑鹽的部分，研究者應於實驗前告知學生使用噴水器和灑鹽的作用，才不至於有些學生用錯了方向，於乾的紙面灑上過多的鹽或是把整張宣紙噴濕，而無法產生畫面所需要的滴色效果。但因本單元實驗多次滴色法，學生對於滴色法之製作方式非常熟悉。

在進行點描法時，因考量到製作時間的不足，因此沒有讓學生先練習，就直接在作品上進行點描，造成部分學生對於技法不熟悉而墨點擴散，因此在時間允許下應將單元活動時間延長，讓學生充分練習後再進行創作，會讓學生的作品呈現效果更好，學生對於作品的自信心、認同感與成就感也會相對提升。

4.第四單元「繽紛果樹」：

本單元進行蠟墨法時，研究者考量到步驟的複雜性，特別將蠟墨法的步驟以分次示範方式進行教學，因此學生對於蠟墨法的步驟學習都覺得有趣，而且並不覺得困難。有此可知，適時的改變教學策略，對於學生學習的滿意度有很大的影響。

學生覺得困難的部分在於用墨的深淺來畫出樹型，一開始畫時，部分學生便覺得自己對於調墨不夠熟悉，無法畫出樹葉的深淺，後來研究者到各組進行個別指導後，後來製作的學生作品果與一開始就畫好樹型的學生相比，呈現效果差距很大。研究者後來反思若一開始能指導各組能力較佳學生，以組長指導制度進行技法指導教學，學生於製作時所遇到的個人問題就能立即解決，是一項很不錯的教學方式。

三、學習成效方面

學習成效方面分別從「研究者觀點」、「家長觀點」、「學生觀點」三方面進行歸納。

(一) 研究者觀點

1. 學習興趣提升：從學生的學習心得表、與學生的訪談紀錄中可得知，學生對於學習水墨畫的興趣提升，大多數的學生都表示希望能

繼續學習水墨畫，因為透過遊戲式的實驗技法過程，學生體會到現代水墨中「自動性技法」的多元與不確定性，學生大多反應「技法很有趣」、「製作方法不會太難」、「製作過程很好玩」，學生於學習中得到樂趣，是引起學習動機的主要因素。

2. 水墨專業能力的提升：透過學生學習自評表、學習心得表、教師評分表與前後經驗調查表中，皆可得知學生在認知、情意、技能等目標方面都有所提升，不僅能學習到基本的水墨知識、技法的運用與特色外，對於水墨的欣賞能力也提升許多，以前只會用「漂亮」來形容作品，現在會從構圖、意境等方面來欣賞中國水墨畫。

3. 創造思考力提升：透過單元製作完成的分享與欣賞課程，學生在說明自己繪畫理念時，也激發了創造力，透過欣賞活動，學生不僅累積自己的審美經驗與鑑賞能力，對於視覺藝術的看法也比較有主見，透過分享活動，學生的思考組織能力也進步許多。

4. 合作分享強化能力：採用分組方式進行藝術教學與創作，能力較差的學生能從共同學習與創作過程中獲得較高的自信心，除此之外，分組製作方式能增加再次學習或指導別人的機會，加深學習的印象，不僅強化自己的能力，也激發學習的意志與作品的認同感。

（二）家長觀點

1.學習態度改變：與家長訪談後得知孩子學習水墨畫後，對於一般學習比較有耐心，孩子完成每單元作品需要使用多種技法，而每種技法都要分步驟實施，必須經過長期創作才能完成一件作品，透過水墨畫的學習，孩子不僅能試著解決學習中的困難，對於學習也較積極，無論在專注力、耐心和毅力方面都有所提升。

2.自信心的提升：多數家長認為透過展覽作品和分享解說作品的方式，能提升孩子的自我滿意度和作品的認同感。學習水墨畫技法後，對於視覺藝術方面的表現能有自己的思考模式，雖然有時也會徵求大人的意見，但是孩子已經能夠自己判斷作品的好壞，也能自己獨立完成作品。

3.親子分享增進情誼：孩子認為學習水墨畫技法是有趣的經驗，

因此會主動分享自己的作品與創作歷程，甚至也會試著想要指導年幼的弟妹來畫水墨畫。透過學習的分享可以增進親子間的關係，家長也從分享中聽到孩子學習所得到的喜悅與自信。

（三）學生觀點

1.學生學習自評表：整體教學過程，學生在認知目標的達成率上有遞增的趨勢，第四單元「繽紛果樹」與前三單元比較，認知目標的達成率最高。在情意方面，隨著課程的進行，學生對於自我作品的肯定度與維護教室清潔方面的能力都有提升，學習態度進步了，自信心與自我滿意度也有提升。在技能方面，學生在四個單元中，都能遵照老師的指示與說明，依正確的步驟來完成作品，對於各單元技法的學習能力也有進步，能在安全的情況下正確使用媒材進行製作。在美化作品、表現自己的想法與創意部分也隨著教學的進行，後面的單元較前面單元表現更好。整體而言，學生學習自評無論在認知、情意、技能目標的達成率都提高了。

2.學生學習心得表：對於各單元的感想、技法與製作部分都給予正面回應，學生對於技法的操作方面皆表示好玩、有趣，學生也肯定透過水墨技法的學習能提升其他水墨畫相關知識，發揮自己的創意，也能增加與同儕共同合作分享的經驗。

在感想部分許多同學除了寫出自己的想法外，也寫出欣賞同學作品，並提出具體原因說明，如構圖、顏色、墨線、層次感等，學生對於每單元的綜合活動安排欣賞作品部分表示肯定，因為能透過作品說明能瞭解同學的看法，發現同學的優點，除了能發揮自我創意，增加審美經驗，也更加自我肯定、增加自信。學生對於建議部分大多希望能繼續學習水墨相關技法與知識，但其中也提到希望有多一點時間嘗試、練習、與製作作品，部分學生希望有機會能繼續嘗試同一技法，直到熟練為止。

3.學生訪談紀錄：學生覺得透過技法的嘗試與表現，可以從中獲取相關的水墨知識，也可以取代繪畫的線條，彌補畫不好的缺點，是一種增進繪畫能力的方法。在教學內容的安排上，描繪主題貼近自己

的校園生活，因此感覺課程內容很容易也很生活化。

學生表示透過老師的示範技法的教學方式，可以更清楚知道水墨技法的製作流程與注意事項，即使忘了技法的步驟，透過小組成員輪流製作的方式，也可以學習別人的做法，有時同組同學也會互相提醒、協助幫忙，因此學生喜歡分組進行製作方式。

對於學習後的改變，學生覺得以前不太會欣賞作品，現在知道可以從構圖、技法、顏色等方面來分析作品，也可以試著瞭解作者所要表達的作品內涵。另外，對於自己的作品比較有信心，即使畫錯了也會想辦法來美化作品，知道怎麼樣安排的畫面會比較有美感。

四、 總評

本研究從認識水墨畫與陳其寬現代水墨畫特色開始，進入學習陳其寬現代水墨畫技法。整體看來，四個單元所學習的目標、技法與描繪主題都不相同，但學生都覺得學習內容是新鮮有趣的，對於技法的實驗和結果都充滿好奇心，隨時保持高度的學習興致。

剛開始學生覺得課程內容不太容易，但隨著教學的進行，學生的學習能力也逐漸累積，雖然創作過程中還是會遭遇到困難，但還是喜歡這樣的學習課程。教材內容貼近學生的生活經驗、教學難易度符合學生的學習程度、創作媒材廣而多元等，並在學習過程中讓學生進行技法的實驗與探索，使學生發現自動性技法的多元變化，讓學生於遊戲中增加水墨的專業知識，是本教學研究提升學生學習興趣的主要因素。

透過學習學生能肯定自己、增加自信心，並增進同儕合作學習的機會。透過展覽，學生除了增加藝術欣賞學習的機會，也提高了自我鑑賞能力，並藉此與國外參訪團體進行文化交流活動。透過本教學研究讓學生不僅體驗到現代水墨畫有趣的多元技法，也從中習得構圖、色彩、欣賞等專業知能，更重要的是學生能從學習中獲得快樂，增加自信心，使創造力得以發揮。

第五章 結論與展望

本研究以分析國小水墨畫教學現況與彙整陳其寬繪畫風格與水墨技法為切入點，將陳其寬現代水墨技法應用於國小三年級之水墨畫課程中，分析學生學習水墨畫之學習成效，並從中探討實施陳其寬水墨畫技法教學後，學生於水墨畫學習上之影響，藉以評估陳其寬水墨技法實施於國小水墨教學之可行性。本章分為兩節：第一節將呈現本教學研究之發現與結論；第二節為本研究未來之展望與相關建議。

第一節 結論

本研究透過文獻分析、歸納分析、行動研究、參與觀察、分析比較等方法，來探討陳其寬水墨技法於國小藝術教育上的教學應用。本節將研究發現以及研究結論加以整理並分述如下。

一、研究結果綜述

(一) 陳其寬現代水墨畫的特色與價值

1.陳其寬所採的水墨技法具多樣性，歸納其技法有蠟墨法、水拓法、墨拓法、拼貼法、滴色法、點描法等，以及包含無法歸類之技法。

2.陳其寬水墨畫採取中體西用的概念，以中國繪畫工具為基礎，結合西方繪畫觀念，其繪畫特色除了採用創新水墨技法外，其繪畫題材亦多元化。

3.陳其寬繪畫技法不同於以往傳統水墨畫技法，需要長時間的精熟練習才得以進行創作，其採用之自動性技法富含變化性，其產生的畫面結果也比傳統水墨皴法多了許多趣味，因此適合國小學生學習，透過趣味化的學習能引發學生學習水墨畫之興趣，從中也讓學生逐漸體會到傳統文化之特點。

(二) 水墨畫在藝術教育中的發展、現況與趨勢

1.水墨畫在藝術教育中從最早的師徒傳承開始，而後進入學校教育中傳授，學生學習步驟為臨畫、摹寫、寫生，以往兩種方式學生所繪製之圖與老師相距不遠，缺乏創意性，繪畫作品較封閉，因此現階段鼓勵學生自由創作，除了以傳統水墨繪畫技法為基礎外，還鼓勵學生創新表現，呈現多樣化的水墨作品。

2.從相關研究調查可知目前國小水墨畫教學並未完全落實，其原因為教師專業不足、缺乏系統化課程、學校軟硬體不足，另外九年一貫後視覺藝術教學時間緊縮，一週僅剩一節課，藝術與人文教學領域綱要中並未詳列水墨教學之設計原則，因此目前坊間教科書編列水墨畫教學部分有諸多疏漏，例如課程斷層現象或技法學習、創作與欣賞無法並重等問題。

3.國小水墨畫教學方法宜符合藝術教育理論，以「兒童中心的藝術教育」角度來說，教師教學時宜鼓勵學生自由探索，透過主動學習、討論來擴展經驗；以「學科本位的藝術教育」角度來說，教師應設計系統化的教學活動，使學生能學習完整的藝術知能；以「社會取向的藝術教育」角度來說，教師設計教材時宜融合社區與多元文化的內容，使學生的藝術學習與創作更生活化；以「遊戲活動的藝術教育」角度來說，教師應結合藝術教材與遊戲，使學生樂於學習，並發揮想像力與創造力。

4.國小水墨畫教學趨勢以教學方法、教學內容、學習成效三方面來說明：在教學方法上宜採用趣味化方式來引發學生學習興趣；教學內容宜貼近學生生活並符合學生程度；教學成效除了提升學生水墨專業技能外，應使學生透過學習體悟到中國傳統文化精神，並培養成就感、建立自信心。

（三）應用陳其寬水墨畫技法於國小三年級水墨畫教學上的課程設計與實施方法

1.應用陳其寬水墨技法於教學設計前，教學者宜先行試驗，並考慮學生學習程度與作品呈現效果需求，調整水墨技法或加入其他相關水墨技法進行教學。教學前教學者宜完成較多準備工作，簡化教學內

容與製作方法，以符合學生學習程度，使學生易於操作、學習與創作。

2. 國小三年級學生正處於「圖式階段」進入「寫實階段」之藝術表現發展時期，指導此階段兒童繪畫之要點為教導適當的繪畫技巧、指導正確的觀察方式、以及從旁協助並給予鼓勵。因此教學時除了指導學生各單元水墨技巧製作方式外，亦可讓學生自由探索嘗試繪畫技巧，並協助學生一同歸納整理不同繪畫技巧所產生之畫面效果；創作前宜引導學生仔細觀察繪畫主題之特點，並選擇學生所熟悉之主題進行教學創作，提供足夠時間給予學生製作；教學時教師清楚告知學生單元流程與技法，使學生有初步概念，於學生創作時，視情況給予學生個別指導或全班指導，並於課後增加欣賞活動課程，使學生能提升繪畫自信心並增進審美能力。

（四）學生學習陳其寬現代水墨技法的情況與影響

1. 學生對於學習陳其寬水墨技法的感受可從「學生學習心得表」中得知：喜歡各單元課程的人數都達七、八成以上，喜好原因為水墨技法學習具趣味性，能呈現多元化創作結果；創作主題生活化，學生易得到成就感；透過同儕合作，學生能得到認同感，增進自信心。

2. 學生學習後在認知、情意、技能方面的表現透過學生「學習自評表」可得知：在認知方面，各單元都有九成學生達到中等以上認知學習目標，表示學生對於各單元所教授之專業水墨知能學習良好；在情意方面，隨著單元進行，學生在學習態度、作品認同度、自我滿意度都逐漸提升，表示透過水墨學習，能提升學生情意目標之達成率；在技能方面，隨著經驗的累積，學生逐漸熟悉創作技法與媒材，對於美化作品能力與發揮創意部分都有所進步。

3. 實施陳其寬現代水墨畫技法教學對於學生水墨畫方面能力影響可從以下三方面得知：

（1）從「單元作品評分表」與學生前後作品比較中可看出：各單元作品在「構圖形象」、「筆墨技法與媒材運用」、「色彩表現」、「創意與故事性」、「作品完程度」五項評分方面，在五等第之中，平均分數都達到 3 分以上，且各項評分項目在第四單元的平均分數都高

於第二單元，表示學生透過學習經驗的累積，在作品的表現能力方面都有所提升。在教學前後作品比較中也看出學生對於墨色的掌控、形象的描寫、構圖的安排、創意的想法、作品的整體感方面都有所進步。

(2) 從學生學習前後經驗調查表中歸納得知：實施本研究教學後，學生對於水墨畫的喜歡程度、學習容易度、滿意度、以及認知、技能與鑑賞能力都比實施前有所提升。

(3) 本研究教學後對於學生家長訪談紀錄得知：

- ①透過本研究教學能提高學生學習水墨畫之興趣。
- ②透過本研究教學能提高學生水墨畫之專業能力。
- ③透過本研究教學能提高學生對於一般藝術作品之鑑賞能力。
- ④透過學習能提高學生創意思考力，也從中建立起自信心。
- ⑤透過本學習，學生能展現積極、有耐心、毅力的學習態度，並養成主動解決學習問題之習慣。
- ⑥透過小組學習製作能提高學生與他人合作之能力。
- ⑦學生樂於分享學習成果，也藉此增進親子情誼。

整體教學實施過程方面，雖然遇到一些問題與困難，但學生學習意願強烈，研究者隨時修改教學策略，指導學生完成作品，學生也給予積極、正面之回饋。由以上教學研究結果得知陳其寬現代水墨技法對於國小三年級學生來說是一項有趣又新鮮的課程，採用遊戲式的教學方法，讓學生自由嘗試探索技法，可增進學生之學習興趣，也達到水墨畫認知、情意、技能之學習目標，因此將陳其寬現代水墨技法應用於國小水墨教學中可提升學生水墨創造能力，增進自信心與鑑賞能力，並藉由欣賞增進其對中國傳統文化之認識與瞭解。

二、研究結論

本研究經由實施過程，針對研究重點與相關問題，得到以下之結論：

(一) 陳其寬技法適合國小學生學習：陳其寬繪畫以中國傳統筆墨工具為基礎，融合西方藝術觀點，採「自動性技法」創作，繪畫中呈現中西合併的元素，表現自由、多元，相較於傳統水墨更適合國小學生學習。

陳其寬水墨畫以中國傳統筆墨工具為出發點，結合西方藝術理念加以創作，其繪畫具有中西文化融合之特點。從陳其寬的減筆畫中可看出中國傳統書畫同源的概念，也可以看出西方抽象表現主義行動繪畫的「書寫式」風格；而從其內外交錯、日月並存的繪畫作品中，可看出中國傳統移動視點的繪畫特色，同時亦可看出陳其寬接觸西方新科技產物，如：照相機、望遠鏡、顯微鏡、X光等融合「物眼」的繪畫觀念。陳其寬延續中國傳統繪畫的精神與工具，但在技法、題材、思想、造形、構圖上卻不斷的創新，其繪畫具備多元且自由的特性，而採用的自動性技法也具變化性與新鮮感，與兒童喜歡嘗試新事物的本性不謀而合，透過自動性技法所呈現的畫面更適合兒童發揮想像力，再者對於初學水墨畫的三年級學生而言，自動性技法的探索與嘗試比傳統水墨畫單一的學習更具趣味性，容易激發學生學習的興趣，因此更適合國小學生學習。

(二) 國小水墨畫教學進行方式與目標：水墨教學是國小藝術與人文領域中視覺教育的一部份，教師宜安排系統化、生活化、趣味化、多元化的水墨課程，以提升學生學習興趣、激發想像力與創造力、瞭解中國傳統文化精神為目標。

以目前國小藝術與人文領域各廠商所編擬之教科書可發現，在水墨畫教學的編排上有以下缺失：學習時數不足、學習內容無連貫性、審美與創作無法並重等，由此可知目前國小水墨畫的教學不但缺乏循序漸進的技法課程，也缺乏水墨專業領域的欣賞課程，學生無法從課程學習中體驗中國傳統繪畫，自然無法將中國傳統文化延續下去。

目前所實施之九年一貫藝術與人文領域課程中雖沒有明確指出水墨畫實施之方式或內容，但在教學綱要中提到教師可自由編列和選擇授課內容，並顧及學生能力、經驗與發展階段，設計出合於學生學習

之課程，課程內容必須引導學生發現、探究、試驗和發明，在技能方面也要提供良好的示範供學生觀摩與實作。

依照九年一貫教學綱要，再參照藝術教育理論中之兒童中心與遊戲活動的教學觀點，水墨畫教學必須能讓學生自由探索，透過遊戲式的學習方式，使學習更加趣味化，學生對於水墨學習能以主動的方式來擴展學習的經驗，從中體驗水墨畫的特性，也激發其想像的空間；參照學科本位之教學觀點，水墨教學內容必須有連貫性且系統化，使學生對於水墨畫的認知與技能可更完整的學習，也從學習經驗的累積，逐漸體驗中國傳統繪畫之特色，發覺中國文化之美；參照社會取向的教學觀點，水墨畫學習需融合社區之多元文化內容，使學生的學習更生活化，因此安排學校生活之單元主題活動，使學生的學習更貼近生活經驗，也達到良好的學習效果。

(三) 實施陳其寬水墨技法於國小之教學要點：應用陳其寬水墨技法於教學中，宜先教導筆墨基本技法，再依照學生學習程度調整陳其寬水墨畫技法之製作方式進行教學，不著重於畫面的呈現效果，而以啓發想像力、培養自信心為教學重點。

陳其寬水墨技法種類繁多，但難易度也有所不同，考慮兒童繪畫發展、學生學習程度、與教學時間、空間限制等因素，並無法完全按照陳其寬原來創作之技法來進行教學，因此本研究調整部分陳其寬採用之技法，並配合簡易的水墨畫自動性技法，透過敲打、噴灑、低甩、吹墨等方式，一方面提升畫面層次感，另一方面也提高作品完整性。

大多數學生是初次接觸水墨畫，對於毛筆、宣紙、墨等基本工具都是第一次嘗試，爲了增進對水墨畫的熟悉度，因此教師宜先教導學生基本的筆墨技法，包括墨線的濃、淡、乾、濕等變化，使學生在往後的自動性技法學習上能更順利，以自動性技法的效果配合墨線的描繪來完成具有想像力的水墨作品。學生於嘗試、練習自動性技法過程中，透過技法呈現效果的多元變化性，讓學生進行大量的聯想，因此在啓發想像力方面能達到不錯的效果，即使學生在技法創作中因熟悉度不足，而無法達到最佳呈現效果，只要教師本身持正面的肯定態度，

即時給予學生讚美與回饋，就能給予學生最大的鼓舞，成為學生下一次創作的動力來源。

自動性技法的呈現效果無一定的標準，因此學生可自由嘗試與學習，並從中得到創作的樂趣與滿足感，學習時應讓學生有充足的時間進行嘗試與創作，並於嘗試、創作後進行小組或全班性的分享活動或展覽活動，強化學生的學習動機與作品認同感，也藉此增強學生的自信心，拉近學生與水墨畫的距離。

(四) 水墨教學前、中、後之實施方法：進行水墨教學前，教師可先指導能力較強學生，採用同儕合作指導方式進行教學；教學中，教師宜注意學生學習狀況，給予個別化指導；教學後，透過展覽與解說作品，以提升學生審美能力與作品認同感。

本教學研究於第二單元是採用集體創作方式，由小組學生共同完成一張作品，無論成效如何，從學生學習心得表與學生訪談紀錄中可知學生對於同儕合作製作的方式表示贊同，不但學習印象深刻，透過分工合作、集體創作的方式，學習能力較低之學生也容易獲得成就感。從其他單元學生學習心得表中也發現學生可以透過小組同學指導與協助的方式，而獲得更好的學習，對於技法不熟悉的地方，多看幾次小組同學的製作過程，多半能解決問題。因此教師可於教學前指導各組能力較強之學生擔任小老師，熟悉該單元所採用之技法，並於同學嘗試、創作時給予同儕協助與指導，有時透過同儕間共同程度的語言傳遞，能使教學更順利。

除了培養小老師外，教師也應於教學中留意學生的學習狀況，必要時給予個人、小組、或全班進行指導。例如在第三單元學生畫荷葉莖與第四單元學生以墨的深淺表現樹葉時，透過老師到各組指導與暫停學生所有操作步驟、老師進行指導後，全班再進行製作的方式，學生的學習成效較指導前進步許多，因此有時立即性的解決操作問題對於學生的學習能達到更高的滿意度，也能使學生保持高度的學習熱誠，不會因為挫折尚未解決，而失去了創作的熱誠與自信。

家長反應目前學生參展的機會很少，透過展覽作品的方式，一方

面讓學生瞭解除了畫家外，自己也有能力開畫展，增加自信心；另一方面，透過展覽、學生自行解說導覽的方式，也能強化學生學習的知識，以及對於自己作品的認同感，同時也提升了學生對於美術作品的鑑賞能力，學生在審美的認知能力上能有所進步。

本教學研究學生作品展覽期間，適逢美國東南區州議會領袖訪華團蒞臨本校參訪，與校方商討後，決定由本班學生進行藝術文化交流工作，參訪行程中規劃由研究者與學生共同指導州議會議長及議員們進行「水拓卡片實作」，活動中得到參訪者熱烈的反應，雖然雙方語言並未能完整溝通，但透過水拓技法的製作，拉近了參訪者與學生的距離，學生實際體認到水墨藝術在文化交流上扮演著重要的媒介，也從中瞭解水墨畫的價值，對於學生在擴展國際視野方面有良好的效益。

(五) 將陳其寬水墨技法實施於國小三年級之影響：運用陳其寬水墨畫技法，設計符合學生學習程度之教學活動，並採用適當的教學方法，能提升國小三年級學童對於水墨畫的認知與學習興趣，對於想像力的激發與自信心的培養也有正面之成效。

從學生學習自評表中發現，學生在第四單元認知、情意、技能方面的表現都優於第一單元，且有顯著進步。從學生前後經驗調查表中得知，學生對於水墨畫的喜歡程度、課程的難易度、以及課程安排的滿意度方面，學習後都有正向的回應；而在水墨畫的認知、技能與鑑賞能力方面的調查，也明顯發現學習陳其寬水墨畫技法後的表現優於學習前，由以上資料證實學習陳其寬水墨畫技法後，能提升三年級學生在水墨畫方面的認知能力。

從整體研究中發現透過陳其寬水墨畫技法學習，採用遊戲式與探索性的教學活動，能引發學生學習水墨畫的興趣，由學生訪談紀錄與學生學習心得表中都發現學生對於整體學習的反應為「好玩」、「有趣」、「還想繼續學」等，而想像力的激發與自信心的培養也從整體教學後分別與學生、家長進行的訪談中得知有正面的成效。

因此在水墨畫的實際教學中，只要教師能於事前完善規劃循序漸進的課程，調整技法的操作方式與難易度，配合時代需求賦予水墨課

程新的學習內容，最好能從學生所熟悉的生活經驗來擴展學習的觸角，必能引發學生學習興趣，達到學習水墨畫學習的第一項目標。若教師能配合課程設計安排適當的教學方法，注重講解、示範技法時的學生秩序，讓學生達到專注的學習；以活潑、有趣的方式讓學生嘗試技法與進行創作，雖然是自由的製作但並非完全放任，教師應適當的掌握學生創作的狀況給予各別指導；並於學習後安排討論、分享、展覽活動，透過教師的引導，使學生發揮想像力並從發表中建立自信心，達到水墨畫學習的第二目標。

第二節 展望

本節先說明實施陳其寬水墨技法於國小三年級藝術與人文領域教學上所發現的價值與困難之處，最後再提出未來繼續研究或實施水墨畫教學的願景。

一、教學價值與困難

水墨畫是中國傳統藝術表現形式之一，除了要延續傳統文化特色外，隨著時代的潮流，在水墨創作上也要求新求變。站在水墨教學的立場上，透過教學要讓學生瞭解水墨畫的特色，也應教導其創作符合現今環境的水墨畫，使其符合藝術傳承文化上的意義。

本教學研究將陳其寬現代水墨技法應用於教學上，對國小三年級的學生而言，不只是一種採用中國傳統工具來進行的繪畫模式，而是一種採用創新技法的繪畫方式。水墨畫對於大多數國小三年級的學生來說雖然是一種陌生的繪畫類別，但透過遊戲式的技法探索、多元的效果變化、自由的作品製作、創意的成果展現，學生對於現代水墨畫有初步的認識，也提升其學習水墨畫的興趣，增加其藝術創造的能力，促進其想像力的發揮，提高其自我作品的認同度，也增加其對於藝術的鑑賞力和自我展現的自信心，這些都足以說明教學上的價值。

本教學困難之處有三，其一為教學時間上無足夠的時間供學生練習，熟悉水墨技法，因藝術與人文領域中視覺藝術課程時間已被壓縮，

學生無法於學習、嘗試技法後充分反覆練習，達到最佳技法所呈現之效果，再進行創作。其二為無視覺藝術專任教室，學生在進行創作時，常覺得桌面空間不足，因此無法從事大型作品製作，再者進行小組創作、嘗試技法過程中常需要討論，往往音量過大而影響到隔壁班上課，若學校有專科教室即能克服這些困難。其三陳其寬技法多由後人研究歸納，紙張或不同與媒材的變因都會影響技法所呈現的效果，而考慮學生之學習程度後，也無法直接將陳其寬採用之技法原封不動的複製於教學之中，需配合學生程度，將技法稍作修改，才能實施於教學中，因此在本研究所採用之技法與陳其寬原創技法有些許出入。

二、 未來展望

本研究結果除了研究者本身供服務學校同仁參考實施教學外，研究者也對未來研究提出以下建議，期望能作為教學研究之參考：

（一） 追求普遍性與跨年段的研究

本研究限於人力與時間，僅就單一學校單一班級學生為對象進行研究，教學也僅規劃四個單元一學期的水墨畫為主，若能擴大研究對象，將教學實施於低中高年級三個年段進行研究比較，或增加同一年段實施之班級數，將可提高研究之信度。

（二） 發展相關現代化水墨技法教材

從事現代化水墨畫技法的畫家除了陳其寬外，還有劉國松、袁金塔……等，若能將現代水墨畫家所採用之技法加以歸納，發展出系統化的現代水墨技法之教材，並依照藝術與人文能力指標與難易度實施於各學習階段，研究其相關效益，必能改善目前各家教科書廠商所設計之水墨教材缺失，提升學生學習水墨畫之效果。

（三） 研究筆墨基本技法之程度對於現代化水墨技法學習之影響

有鑒於本研究中筆墨基本技法對於現代化水墨畫技法之學習有其重要影響力，因此後續研究可針對已學過傳統水墨畫技法之學生或學

習過書法之學生為教學研究對象，研究其學習現代水墨畫技法後之學習效果為何，針對相關擴充性議題作深入研究，探討傳統筆墨與現代水墨技法之差異性與關聯性。

（四） 發展水墨畫的多元樣貌

水墨畫應隨時代潮流而改變其姿態，無論在創作形式上的改變，或是在教學方式的改變，都應符合時代性。教學時若能大量提供相關媒材讓學生進行試驗與創作，並結合時事與當代藝術，對於學生的創意與啓發一定有豐厚的影響力，水墨作品的呈現也更加多元化，不僅使傳統文化得以延續，也能符合時代潮流展現新樣貌。

參考文獻

一、書籍

(一) 中文書籍

- 王文科 (1997)。質的教育研究法。台北：師大書苑。
- 王哲雄 (2002)。藝術教育講座選輯。台北：藝術教育講座選輯。
- 台北市立美術館編輯群 (1991)。陳其寬七十回顧展。台北：臺北市立美術館。
- 吳長鵬 (1996)。水墨造型遊戲。台北：心理。
- 吳長鵬 (1998)。國畫技法與教學。台北：心理。
- 林曼麗 (2000)。台灣視覺藝術教育研究。台北：雄獅。
- 林曼麗 (1992)。視覺藝術教育專輯。台北：國立臺北師範學院。
- 林曼麗 (2001)。藝術、人文、新契機/視覺藝術教育課程改革論文集。台北：台灣藝術教育館。
- 胡郁珮 (2004)。和孩子擁抱藝術。台北：群英。
- 高義展 (2004)。教育研究法。台北：群英。
- 張長傑 (1995)。詩情畫意：中國繪畫藝術欣賞。台北：書泉。
- 教育部 (2003)。國民中小學九年一貫課程綱要：藝術與人文學習領域。台北：教育部。
- 陳木子 (1998)。台灣藝術教育發展史。台北：環宇。
- 陳朝平、黃壬來 (1999)。國小美勞科教材教法。台北：五南。
- 陳瓊花 (2004)。視覺藝術教育。台北：三民。
- 傅抱石 (1954)。中國人物畫和山水畫。上海：上海四聯。
- 彭修銀 (1995)。墨戲與逍遙。台北：文津。
- 黃壬來 (1993)。國小美勞科教學研究。台北：五南。
- 黃瑞琴 (1999)。質的教育研究法。台北：心理。
- 廖春鈴 (2003)。雲煙過眼：陳其寬的繪畫與建築。台北：臺北市立美術館。

- 漢寶德 (2006)。漢寶德談藝術教育。台北：典藏藝術家庭。
- 趙惠玲 (2005)。視覺文化與藝術教育。台北：師大書苑。
- 趙雲 (1997)。兒童繪畫與心智發展。台北：藝術家。
- 劉豐榮 (1992)。艾斯納藝術教育思想研究。台北：水牛。
- 潘世尊 (2005)。教育行動研究、理論。台北：心理。
- 潘禧 (2007)。陳其寬—東西美術交會的水墨畫先知。台北：藝術家。
- 蔡清田 (2000)。教育行動研究。台北：五南。
- 鄭明憲 (2008)。台灣藝術教育史。台北：藝術館。
- 鄭惠美 (2006)。一泉活水。台北：INK 印刷。
- 鄭惠美 (2004)。空間、造境、陳其寬。台北：雄獅。
- 蕭炳欽 (2003)。台灣地區國民中小學一般藝術教育現況普查及問題分析。台北：國立台北藝術教育館。
- 蕭瓊瑞 (2004)。台灣近現代藝術 11 家。台北：藝術家。
- 藝術教育研究編輯委員會 (2007)。藝術與人文教育 (上)。台北：師大書苑。
- 藝術教育研究編輯委員會 (2007)。藝術與人文教育 (下)。台北：師大書苑。

(二) 英文書籍

- Elliot.W.Eisner 原著，郭禎祥譯 (1991)。藝術視覺的教育。台北：文景。
- Herbert Read 原著，呂廷和譯 (2007)。透過藝術的教育。台北：藝術家。
- Mayer Ralph (2002)。藝術名詞與技法辭典。台北：貓頭鷹。
- W.Lawrence Neuman (2002)。Social Research Methods:Qualitative and Quantitative Approaches。台北：揚智文化。

二、期刊論文

- 江德怡 (2006)。在遊戲中學習。師友月刊，474 期，78-81。
- 吳長鵬 (1993)。艾斯納的 (DBAE) 藝術教育理想應用在國小水墨畫教

- 學上。國教月刊，39期，1-4。
- 呂泓瑩(1992)。國民小學兒童水墨畫教學現況調查研究。進修推廣部學士學位進修班獨立研究專輯，2期，225-269。
- 呂燕卿(2000)。九年一貫藝術領域綱要解說。國教世紀，190期，11-14。
- 呂燕卿(1999)。談藝術與人文學習領域的統整性課程設計之觀念。教師天地，100期，40-51。
- 李駱遜(2006)。以遊戲為「生活課程」教學途徑之研究。國教學報，18期，125-158。
- 李鑄晉(2003)。時間、空間、人間—記陳其寬繪畫之發展。典藏今藝術，134期，56-61。
- 李鑄晉(1991)。陳其寬—一位貫通中西的奇才。名家翰墨月刊，20期，51-58。
- 李鑄晉(1996)。陳其寬的意眼。藝術家，259期，384-394。
- 周文翰(2007)。藝術圈的排行榜遊戲。藝術家，381期，202-205。
- 林仁傑(1999)。水彩畫、水墨畫創作之融合與教學之應用。美育，108期，9-25。
- 林公欽(2003)。分段能力指標在九年一貫課程所代表之意涵。美育，131期，42-43。
- 林田壽(1991)。國小國畫教學之現況調查與其理論基礎之研究。新竹師院學報
- 林田壽(1993)。國小國畫教學之現況調查與其理論基礎之研究(下)。新竹師院學報，5期，347-443。
- 林曼麗(2000)。藝術、人文、新契機—視覺藝術教育課程理念之思考。美育，6期，415-489。
- 柏林通訊(1997)。柏林的迴響—記陳其寬德國展出。藝術家，262期，448-451。
- 胡寶林(1996)。淺談兒童水墨畫的開放美育。美育，75期，27-40。
- 胡懿勳(2003)。創造性繪畫遊戲。藝術家，342期，508-510。
- 徐素霞(1998)。從傳統繪畫精神與筆墨談水墨畫的創新。美育，98期，9-17。

- 袁金塔(1998)。水墨畫創造性思考的研究(上)。美育, 98期, 19-28。
- 袁金塔(1998)。水墨畫創造性思考的研究(下)。美育, 101期, 33-41。
- 張淑美(1996)。探討藝術鑑賞教育。國教輔導, 35卷6期, 10-13。
- 郭禎祥(1999)。描繪新世紀藝術教育藍圖。美育, 110期, 1-9。
- 郭禎祥(1990)。談藝術鑑賞教學與評量的某些理論與實務。師大學報, 35期, 331-324。
- 陳俞均(2003)。探討美術教學的學習成就評量。教師之友, 44卷3期, 79-85。
- 陳英德(1992)。彩墨化的新境界—陳其寬先生七十回顧展觀後。雄獅美術, 254期, 83-93。
- 陳朝平(2003)。藝術與人文課程理念與目標析論。美育, 131期, 75-79。
- 陳瑞文(2004)。非此非比的藝術世界—關於陳其寬的作品特色。典藏今藝術, 143期, 53-55。
- 陳麗霞(2007)。繪畫就是遊戲, 繪畫中的遊戲。親子教育, 137期, 6-7。
- 黃尤姝、黃義登(2006)。以遊戲談幼兒創意教學。教師天地, 145期, 81-84。
- 黃光男(1998)。水墨教學與創作。國立歷史博物館學報, 8期, 1-12。
- 黃光男(2002)。台灣當代水墨畫表現與定位。國立歷史博物館學報, 23期, 1-12。
- 黃茜芳(2004)。陳其寬—用行跡與畫筆到近雲煙過眼。藝術家, 347期, 220-225。
- 黃梅香(2003)。與陳其寬先生談他的繪畫創作。現代美術, 111期, 42-53。
- 葉維廉(1986)。物眼呈千意、意眼入萬真—與陳其寬談他畫中的攝景。藝術家, 130期, 86-101。
- 廖春鈴(2003)。天地人間—陳其寬的山水新境。現代美術, 111期, 20-27。
- 漢寶德(1991)。自眼界到境界—看陳其寬的藝術。現代美術, 38期, 3-15。

- 劉平衡（1998）。現代水墨畫的發展美育。美育，98期，1-8。
- 劉國松（1999）。抽象繪畫與水墨表現。現代美術，82期，13-19。
- 鄭惠美（2003）。包浩斯精神在台灣－陳其寬的建築與繪畫。現代美術，111期，28-41。
- 賴慧滿（2008）。遊戲篇：在遊戲中學習。蒙特梭利雙月刊，76期，16-18。
- 賴慧滿（2006）。親子遊戲－寶寶的藝術世界。蒙特梭利雙月刊，68期，31-33。
- 羅美蘭（1997）。兒童水墨畫教學研究。花蓮師院學報，7期，591-638。

三、碩博士論文

- 孔美惠（2002）。從「北宋郭熙繪畫觀」探討國小水墨畫教學九年一貫「藝術與人文」領域之水墨畫教學研究。國立新竹師範學院碩士論文。
- 李進士（2003）。國小六年級水墨畫教學研究－後現代視覺藝術創作理念之應用。國立屏東師範學院碩士論文。
- 林胡千鈴（2005）。兒童水墨教育之研究。佛光人文社會學院碩士論文。
- 麥郁敏（2004）。劉國松現代水墨畫技法在國小六年級水墨教學上之應用研究。國立屏東師範學院碩士論文。
- 葉淑芳（2002）。國民中學水墨畫教學現況調查研究-水墨畫教學在藝術與人文學習領域之重要性。國立新竹師範學院碩士論文。
- 劉旭原（1998）。社教機構（1998~1999）國畫教學與學習現況調查研究。國立台灣師範大學碩士論文。
- 劉信亨（2004）。鷹架理論在國民小學三年級水墨畫教學的應用之研究。國立屏東師範學院碩士論文。
- 蕭惠如（2005）。國小一年級現代水墨教學之行動研究。國立嘉義大學碩士論文。

附錄一 教學紀錄自省表

單元名稱：	教學日期： 年 月 日
項目	事件內容
教學內容簡述	準備： 發展： 綜合
學生學習 情況紀錄 (發現問題、 解決問題、 解決方式)	
教學心得感想 與檢討	

附錄二 學生學習自評表

第一單元 認識水墨畫與陳其寬先生

三年 班 號

姓名：

	自評內容	評分等第				
		5	4	3	2	1
認 知	能說出毛筆的歷史與由來					
	能分辨墨骨畫與工筆畫					
	能說出陳其寬的繪畫特色					
	能說出三種陳其寬現代水墨畫所採用的技法					
情 意	能將用具準備齊全					
	能專心聽講，並參與討論					
	能遵守上下課約定，並隨時注意四周環境整潔					
	滿意自己的學習，肯定自己的能力					
技 能	能遵照老師的指示與說明，進行練習					
	能保持作品的完整性					
	能夠嘗試新的方法與技巧					

附錄四 單元作品評分表（第二單元 浩瀚宇宙）

評分說明： 「5」很棒；「4」棒；「3」普通；「2」表示加油；「1」再加油						
組別	姓名	構圖形象	筆墨技法 媒材運用	色彩表現	創意度 故事性	作品 完程度
第一組	杰	4	4	5	5	4
	瑞		3	3		
	哲		2	2		
	諺		4	4		
	彤		4	5		
	伊		4	4		
第二組	叡	4	4	3	4	4
	泰		5	5		
	云		5	4		
	霓		5	5		
第三組	濤	3	3	5	5	3
	綸		2	3		
	弘		3	3		
	好		5	5		
	祺		4	5		
	萱		3	2		
第四組	齊	5	4	4	4	3
	維		4	5		
	源		4	4		
	璇		4	3		
	如		5	5		
	璋		5	3		
第五組	宏	3	2	4	3	2
	恩		3	3		
	喬		3	3		
	安		4	4		
	倫		4	4		
	瑱		5	5		
第六組	昌	3	2	2	5	3
	洵		4	4		
	祐		3	3		
	瑄		4	4		
	涵		4	5		
	穎		4	5		

註 1：本單元是小組共同創作作品，「筆墨技法與媒材運用」、「色彩表現」以個人表現評分，其餘為以小組作品呈現評分

註 2：分數為三位老師評分之平均分數，採四捨五入法取到整數位

單元作品評分表（第三單元 荷塘蓮葉）

評分說明： 「5」很棒；「4」棒；「3」普通；「2」表示加油；「1」再加油						
座號	姓名	構圖形象	筆墨技法 媒材運用	色彩表現	創意度 故事性	作品 完程度
1	杰	4	5	4	3	5
2	叡	3	3	4	5	3
3	濤	4	4	2	4	4
4	齊	4	3	4	5	2
5	宏	3	4	5	5	5
6	昌	2	2	4	4	2
7	泰	4	5	4	4	5
8	瑞	3	2	2	4	3
9	綸	3	4	2	4	3
10	維	3	3	2	3	4
11	恩	2	2	2	3	2
12	洵	3	4	4	5	4
13	源	2	2	2	3	5
14	祐	4	4	4	4	5
15	哲	2	3	2	3	2
16	喬	3	4	3	4	2
17	弘	3	4	4	4	4
18	諺	4	5	5	5	4
19	穎	3	3	4	3	4
20	云	5	5	5	4	4
21	妤	5	5	4	4	5
22	彤	3	4	4	3	4
23	如	4	3	4	3	4
24	安	4	4	4	4	4
25	瑄	3	3	4	4	3
26	霓	5	4	4	4	5
27	祺	5	5	5	5	5
28	伊	3	5	5	4	5
29	璇	4	3	4	4	4
30	倫	4	3	5	4	3
31	瑱	4	4	5	5	4
32	璋	2	4	4	4	4
33	涵	5	5	4	5	5
34	萱	4	4	4	4	3

分數為三位老師評分之平均分數，採四捨五入法取到整數位

單元作品評分表（第四單元 繽紛果樹）

評分說明： 「5」很棒；「4」棒；「3」普通；「2」表示加油；「1」再加油						
座號	姓名	構圖形象	筆墨技法 媒材運用	色彩表現	創意度 故事性	作品 完程度
1	杰	5	3	3	5	4
2	叡	3	3	3	5	3
3	濤	4	2	2	5	3
4	齊	3	5	4	4	4
5	宏	4	5	4	5	3
6	昌	3	3	4	4	4
7	泰	4	3	5	4	4
8	瑞	3	5	4	4	4
9	綸	4	5	3	5	4
10	維	3	3	2	4	4
11	恩	3	3	3	4	3
12	洵	3	3	5	4	4
13	源	4	4	4	4	3
14	祐	4	4	3	4	4
15	哲	2	3	5	3	3
16	喬	2	2	3	3	2
17	弘	4	4	3	4	4
18	諺	4	5	4	4	5
19	穎	5	4	5	5	5
20	云	4	4	5	4	4
21	妤	5	5	5	4	4
22	彤	4	4	4	4	4
23	如	5	5	5	5	5
24	安	4	4	4	4	4
25	瑄	4	4	4	4	4
26	霓	5	4	4	5	4
27	祺	4	4	5	5	5
28	伊	3	4	4	5	4
29	璇	3	3	4	5	4
30	倫	4	3	4	4	4
31	瑱	4	4	4	4	4
32	璋	3	3	4	4	2
33	涵	4	4	4	5	5
34	萱	3	4	4	5	4

分數為三位老師評分之平均分數，採四捨五入法取到整數位

附錄五 學習前（後）經驗調查表

班級：三年四班

姓名：

座號：

- ◎ 小朋友，這是一份研究問卷，目的是在瞭解你對水墨畫的認知及態度，以下填答內容並不會影響你的成績，請放心作答。「5分」代表非常同意；「4分」代表同意；「3分」代表還好；「2分」代表不同意；「1分」代表非常不同意

調查項目	問題	同意程度				
		5	4	3	2	1
喜歡程度	你喜歡水墨畫嗎？					
	為什麼？原因是：					
難易程度	你覺得畫水墨畫容易嗎？					
	為什麼？請寫下來：					
滿意程度	你對於本學期視覺藝術課程安排上水墨畫滿意嗎？					
	你有什麼建議，請寫下來：					
認知能力	我知道什麼是水墨畫。					
	請簡單說明什麼是水墨畫：					
	我會分辨墨色的濃淡。					
	請簡單說明如何將墨色調淡：					
	我知道現代水墨畫的技巧與特色。					
請簡單說明現代水墨畫的技巧：						
技能能力	我會用毛筆畫畫，並畫出乾和濕的線條。					
鑑賞能力	我知道如何欣賞水墨畫。					

附錄六 學生訪談紀錄

單元名稱： 整學期水墨畫教學後之訪談		訪談日期：98年6月16日
訪談學生：S05、S10、S15、S20、S25、S30		
訪談類別	師生訪談問答紀錄	
教材內容與設計	<p>T：你覺得這學期上課的內容會不會太難？和以前的課程有什麼不同？</p> <p>S05：我覺得課程的內容不會太難，和學校推行的教育有相關性，第三和第四單元要表現的主題都可以讓我們去校園觀察生態後再用水墨畫表現出來，我覺得很有趣。</p> <p>S10：剛開始學習覺得有點難，但是後來比較熟習墨汁和毛筆的特性，就覺得很簡單，而且每次的技法都不同，就算是相同的技法，也會有不同的變化，我覺得水墨畫很自由、沒有限制。</p> <p>S15：雖然我覺得用毛筆畫的部分我表現不好，但是用「自動性技法」的部分我很喜歡，而且我覺得可以讓我的作品變漂亮。</p> <p>S20：以前上視覺與藝術課我都會很小心畫畫、怕畫錯，有時不知道怎麼表現主題，現在老師都會帶我們去校園看我們要畫的主題，我也知道怎麼蒐集繪畫的資料，這樣畫畫的時候就比較清楚如何表現。</p> <p>S25：從技法的實驗中來學習，我覺得不會很難，而且練習久了我就知道畫家是怎麼畫的，我也會分辨墨的濃淡乾濕了。</p> <p>S30：我覺得這學期的水墨課程很豐富，我除了學會怎麼畫水墨畫，還學會欣賞水墨畫的方法，有時後我會猜猜看畫家要表現什麼樣的感覺。</p>	
教師教學行爲	<p>T：喜歡老師的教學方式嗎？講解、示範或個別指導清楚嗎？會不會太快？</p> <p>S05：有時後覺得技法很難，但是看完老師示範的方法之後，我就會了，有時後我還幫忙指導我們這組的同學，我覺得我當小老師的話，那次的技法我會比較熟悉。</p> <p>S10：我最喜歡第二單元全部同學製作的方式，我覺得很有成就感，也可以發揮小組的創造力，我們很用心去想創作的主题，我喜歡我們這組的表現。</p> <p>S15：雖然有時後我們小組的同學會罵我不專心，但是他們還是會提醒我怎麼做，老師也會各別指導我，所以我覺得很好。</p> <p>S20：我們這組只有四個人，可是我覺得大家都很厲害，有時後我忘了技法的步驟，不過只要看一下同組的同學，我就可以想起來，我覺得可以和小組一起討論分享，我很喜歡。</p> <p>S25：我覺得老師都會把比較難的步驟寫在黑板上，讓我</p>	

	<p>比較有概念，而且老師示範完一種技法，我們才做，我覺得我們學習得很快。</p> <p>S30：老師的示範很清楚，也會提醒我們要注意的地方，我覺得教學的速度剛好，不會太快。</p>
學生學習狀況	<p>T：你覺得自己或同組同學的學習有沒有什麼問題？學習後自己有哪些改變？</p> <p>S05：我覺得我學得很快也很好，雖然以前人家都會稱讚我的圖畫得很像，不過我現在知道作品好不好，不是只用像不像來評斷。</p> <p>S10：我覺得我現在比較有信心去創作，就算畫錯的部分我會想辦法去補救，不會立刻失去耐心。</p> <p>S15：我喜歡告訴同學我畫的內容，因為我覺得大家都很有興趣討論畫畫的內容，以前都不會。</p> <p>S20：雖然有時後我覺得我畫不好，但是同學都會稱讚我，而且會告訴我優點在哪裡？我也會把我的想法和大家分享，我們這組的同學在學習方面都很認真，也很合作，我很喜歡。</p> <p>S25：學習水墨畫後最大的改變就是有時後我會主動和同學分享我畫畫的內容，也會聽聽別人的想法和看法，我覺得這樣會更有想法。</p> <p>S30：我會幫我們這組的同學解決問題，告訴他們應該怎麼做，現在欣賞畫家的作品時我都會從構圖、顏色、和他使用的技法可能有哪些去看畫，我也會猜猜看他要表現什麼感覺或想法，我學會欣賞繪畫的方法。</p>
學習想法與建議	<p>T：對於水墨畫學習後的心得想法是什麼？有沒有什麼建議？</p> <p>S05：我覺得可以增加小組共同製作作品的機會，只有一個單元我覺得太少了。</p> <p>S10：我覺得老師可以讓我有更多一點時間練習，這樣對於技法會比較熟悉，而且我覺得可以讓我們多多練習用毛筆畫畫的方法，有時後我覺得我技法做的很好，可是拿毛筆一畫就破壞畫面了。</p> <p>S15：我想要繼續學習水墨畫，因為我覺得很有趣。</p> <p>S20：我覺得小組製作的方式很好，可是桌子空間太小了，我也擔心大家討論聲音太大會吵到別班。</p> <p>S25：我覺得每次製作時間都很短，一下子就過了，希望老師可以延長時間，讓我們創作時不要這麼趕。</p> <p>S30：我覺得老師可以讓我們用這學期教的水墨技法來自己創作一幅作品，一定會很有趣，我還想繼續學習水墨畫。</p>

附錄七 家長訪談紀錄

單元名稱：	整學期水墨畫教學後之訪談	訪談日期：98年6月19日
訪談家長：	M01、M12、M14、M16、M25、F27、F31、M33	
訪談類別	家長訪談問答紀錄	
教材內容 想法與建議	<p>T：您瞭解本學期水墨課程的進行情況嗎？對於本學期水墨畫課程的安排有何建議與想法？</p> <p>M01：我覺得這樣的課程可以讓學生學習到很多藝術方面專業的知識，是很難得的經驗，因為現在孩子很少有機會專研水墨畫。</p> <p>M12：我建議老師可以順便讓孩子學習寫毛筆，這樣對於畫水墨畫應該會更有幫助，因為「筆墨同源」的概念。</p> <p>M25：我覺得老師可以安排親子一同上水墨畫課的方法，因為我們以前也沒有學過「自動性技法」，我很有興趣，不知道老師寒暑假是否可以開班授課？開個「親子水墨成長班」。</p> <p>F27：對呀！現在孩子學習的這些技法，我們以前都沒學過，以前的水墨畫大都是臨摹古畫為主，現在的自動性技法比較多元化，S27回家有說新的水墨畫技法很有趣，每次實驗出來的結果都不同。</p> <p>M33：老師用同樣的方法教學，可是每個同學表現出來的情況都不同，畫面的安排也都不一樣，我覺得很有趣，在家裡不可能讓孩子去嘗試這麼多技法，所以我覺得很難得。</p> <p>M14：雖然S14回家後衣服都很髒，常沾到墨汁，但是他很高興能學習水墨畫，也會告訴我怎麼樣欣賞繪畫，看起來很有自信。</p> <p>M16：我覺得能展覽出孩子一學期的水墨作品，可以增加孩子的自信心，透過導覽的方式，也可以訓練口才，是很好的學習機會。</p> <p>F31：我覺得老師可以設計一個單元讓孩子把這學期教的水墨技法自己運用上去，應該會很有創意。</p>	
學生學習 後影響	<p>T：您覺得您的孩子在學習完水墨畫之後最大的轉變為何？</p> <p>M16：S16每次上完水墨回家都會跟我分享今天學習到什麼技法，有時後還會拿出毛筆用具要教妹妹怎麼畫，S16對於水墨畫很有興趣。</p> <p>M12：我覺得S12變得更有自信，也比以前更有主見，他以前畫畫都會問我怎麼畫會比較好，現在很有自己的想法。？</p> <p>N14：S14也是，以前遇到問題都會先來問我，尋求答案，現在比較主動，會自己去找資料、找答案，他還說老師要他們實際去觀察才知道要怎麼畫，所以除了畫畫之外，其他方面的學習也比較主動。</p>	

	<p>F31：我們家 S31 以前比較自私，自己的事情完成就不會去管別人，他自己能力是很好啦！不過現在也會指導妹妹，我想可能是水墨畫時都會指導同學，和大家一起合作有關。我覺得老師安排小組製作的課程很好。</p> <p>F27：我覺得 S27 比較有眼光，以前都只會用好漂亮、好醜來評斷事物，現在會跟我說為什麼她覺得好醜，哪裡需要改善，我覺得她的審美眼光有提升。</p> <p>M01：我覺得是學習的耐心比較足夠，以前寫功課很快就寫完，學習新的東西方面也比較沒有毅力和耐心，S01 剛開始有抱怨水墨畫一幅圖畫要用到很多技巧，常常需要很多節課才能完成一張作品，步驟很複雜，後來好像就覺得理所當然，在繪畫方面他也知道要仔細製作每一個步驟，作品效果才會比較好。</p> <p>M33：S33 比較有自信心，以前叫她拿作品來給我看都不太願意，這次開畫展有要求我一定要來看她的作品，她也告訴我她繪畫的內容，我覺得很有創意，她也很有成就感，我覺得這個學習活動不錯！</p> <p>M25：我覺得 S25 是很有成就感，他本來就很喜歡藝術方面的學習，現在每次都會自記分享在學校的學習，還幫我解說什麼是「自動性技法」、「水拓法」……一堆名詞，我覺得她口才變好，也更有自信心了，有時後想法也比以前有創意。</p>
--	--

附錄八 學生學習情況（單元一 認識水墨畫與陳其寬先生）

學生學習情況（單元二 浩瀚宇宙）

學生學習情況（單元三 荷塘蓮葉）

學生學習情況（單元四 繽紛果樹）

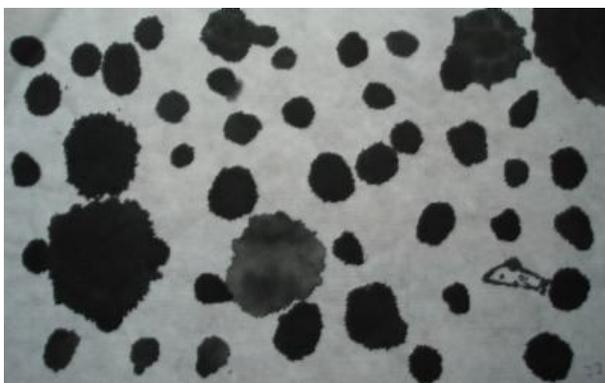
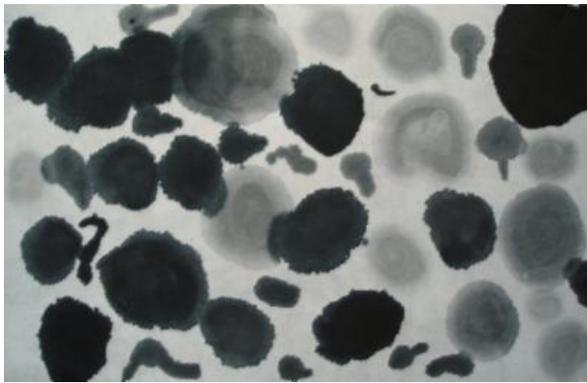

學生學習情況（展覽、家長訪談、美國東南首長參訪與體驗水拓）

附錄九 學生作品（單元一 認識水墨畫與陳其寬先生）

學生作品（單元二 浩瀚宇宙）

第一組小組作品

第二組小組作品

第三組小組作品

第四組小組作品

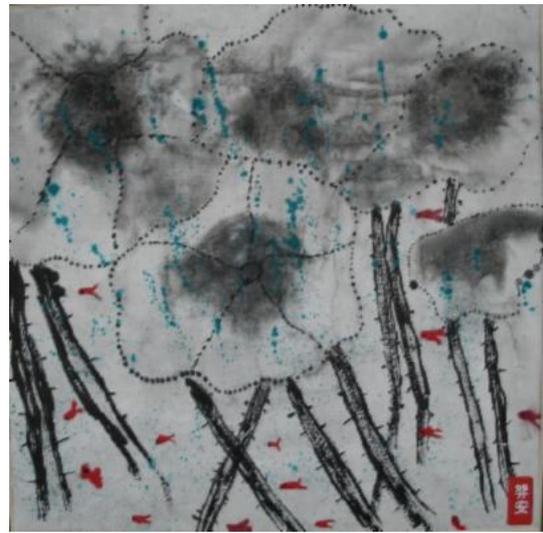

第五組小組作品

第六組小組作品

學生作品（單元三 荷塘蓮葉）

學生作品（單元四 繽紛果樹）

