

猴紙剪花—窗花技法練習與實作

基隆市立建德國民中學 視覺藝術專任教師 葉芳伶

壹、設計理念

基隆的中元祭一直以來都是台灣民俗藝術的重點活動，任教的學生裡也有很多是基隆傳統產業的後代，如何讓下一代在傳統的根基上尋求創新，是此課程想引發學生思考的重點目標，課程設計從認識民俗藝術開始導入，介紹民俗藝術的發展與現在、吉祥圖案的造形與意涵以及吉祥圖案於現代文創的應用，藉由相關圖片與影片讓學生了解民俗藝術目前所面臨的傳統與創新的衝擊，學生的剪紙實作亦融入傳統技法與創新拼貼，並於最後成果展結合網路與立體剪紙新技法提升學生與民眾之參與度。

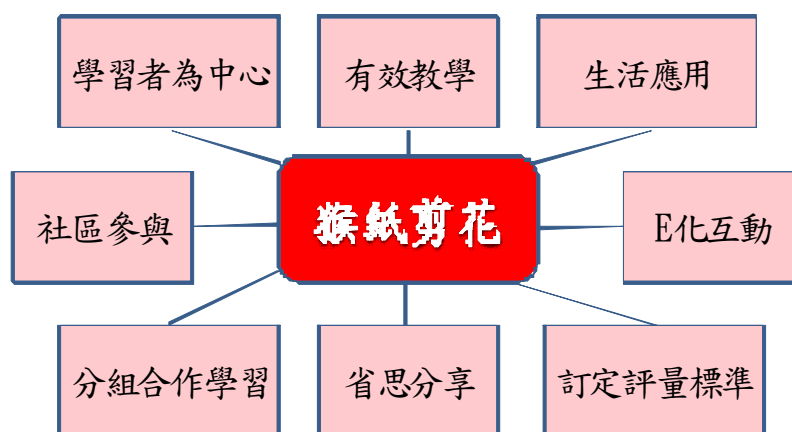
貳、教學目標

讓學生思考如何保有傳統又能創新？並以猴年祈福為主題，透過剪「窗花」的技法練習與實作，培養「構成」的美感，並藉以了解古人的智慧與對稱的概念，最後於校外展覽剪紙成果，讓學生學習如何與民眾互動和分享、參與策展過程的規劃以及看展禮儀的建立。

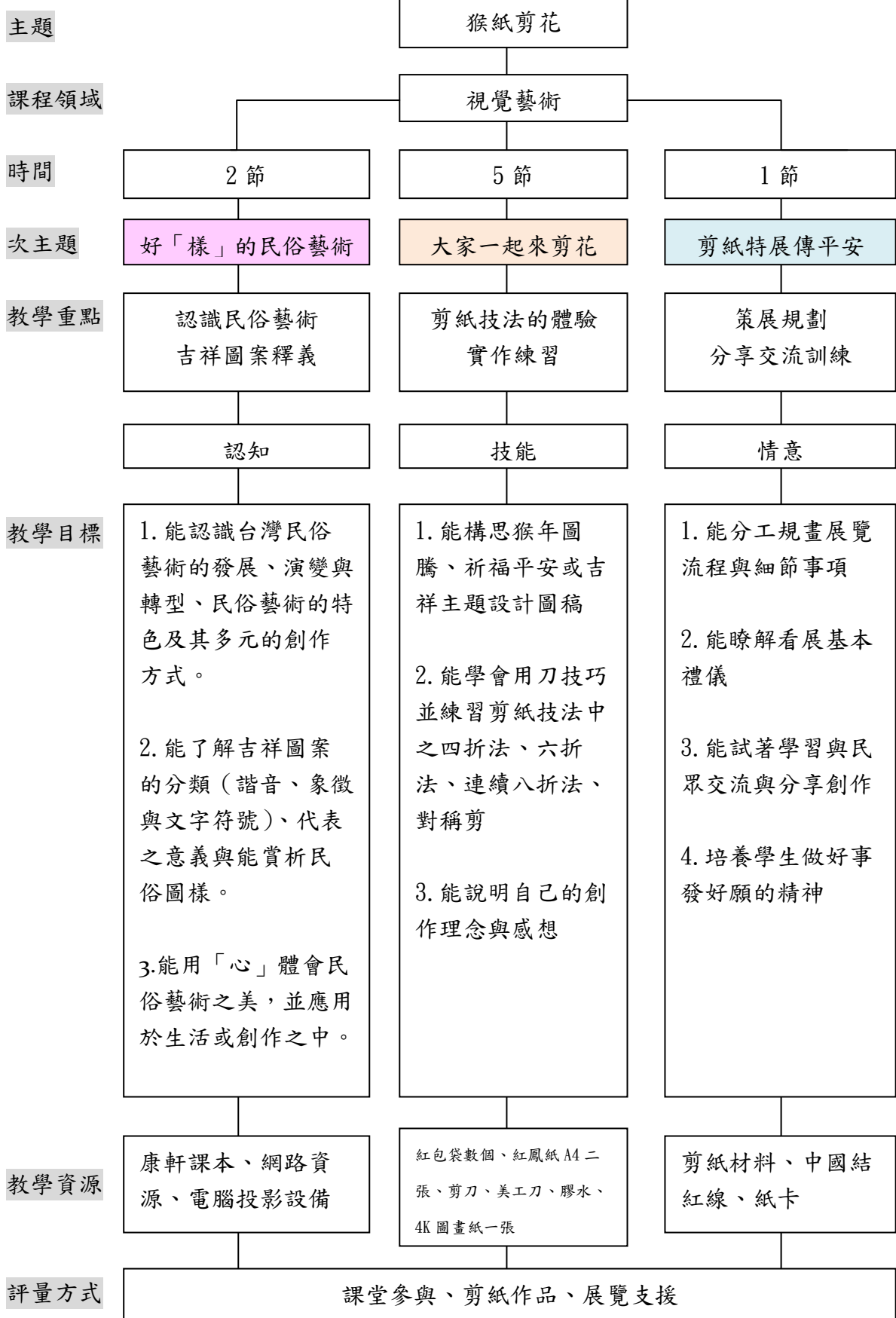
參、教學對象

國二數學對稱概念並了解美的原理原則的 8 年級學生

肆、教學策略

伍、課程架構

單元名稱		好「樣」的民俗藝術			
實施對象		八年級		設計者	葉芳伶
能力指標		1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。 2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。 2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。 2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。		教學資源 康軒課本圖片、電腦投影設備及網路資源。	
月	日	節	教學重點		
		1	認識民俗藝術的源起與轉型		
		2	認識民俗藝術吉祥圖案的分類、造型與意涵		
學 習 目 標					
1. 了解民俗藝術的開始與現在 2. 認識民俗藝術多元的創作媒材 3. 培養在地文化認同感以及欣賞民俗藝術的習慣					
教 學 活 動					
指導重點			回饋與反思		教學資源
◆民俗藝術的源起與轉型 一、準備活動 (一)教師 1. 了解課本圖片相關資料 2. 蒐集學區附近民俗藝術照片 3. 準備民俗藝術相關新聞或影片 (二)學生 1. 預習課本內容 2. 親近與接觸地方民俗藝術，並拍照留存 二、導入活動 1. 詢問學生「什麼是民俗藝術？」「民俗藝術與純藝術有何異同？」 2. 呈上題，詢問學生曾經接觸過或看過的民俗藝術有哪些？			學生大都能正確分辨民俗藝術與純藝術的不同 地緣關係學生多會回答廟宇裝飾、中元祭與媽祖遶境等		

指導重點	回饋與反思	教學資源
<p>三、發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 賞析康軒課本裡依據食衣住行育樂所提供的民俗藝術圖片並補充課前收集的相關照片 2. 歸類民俗藝術的形態與種類 3. 請學生提供課前所蒐集的民俗藝術圖片與同學分享，將課程所學知識融入生活經驗 4. 民俗藝術的傳統 V. S 創新 <p>會動的土地公廟</p> <p>介紹廟宇設計中常見的"剪黏"^{註1}與木雕工藝之美，讓學生充分理解傳統的廟宇建築一磚一瓦雕樑藻井都是必須花費長時間才能夠建造而成，到了現代，時間就是金錢的觀念下新型態的廟宇也應運而生</p> <p>(20160502 中天新聞一日完工「行動廟宇」全台大街趴趴走/ https://www.youtube.com/watch?v=iNTN8RX1z0c)</p> <p>(圖片來源:蘋果即時新聞)</p>	<p>建立學生對民俗藝術的基本認識後，學生了解到民俗藝術不只是宗教與節慶的專屬，更是生活中處處可見的藝術</p> <p>學生發現田野調查時所拍的照片裡，其中位於學校附近的土地公廟屋頂就有剪黏藝術，學生說下課後會再看個仔細並好好欣賞</p> <p>學生都很驚豔土地公廟竟然能透過網拍來販賣，而基隆的深澳國小旁就有一行動廟宇，學生對於一間土地公廟需要多少錢非常感興趣，學生問「老師~廟有大小間之分嗎?是以坪數計價嗎?如果想讓土地公住豪宅會很貴嗎?金爐呢?要另外算錢嗎?有套裝價嗎?」學生問的問題都非常實際，且當我說「行動廟宇提供保固一年」學生更是發出了驚呼聲，「老師~廟又不是家電產品居然會有保固!!!」行動廟宇的老闆林復準已蓋廟快40年，有感現代人要求降低成本、還要方便，才在他70歲那年開啟了這項新興產業，應證了"活到老學到老"，要賺錢就要動頭腦，如何從傳統中求創新是又不失傳統的精神，林老闆是學生們的好典範</p>	<p>康軒課本 電腦投影設備</p> <p>傳說藝品公司 http://chuanso.com.tw/tw Youtube 影片 蘋果即時新聞 電腦投影設備</p>

進擊的竹編產業

台灣的原住民常用竹編編織日常生活所需工具，台灣早期建房子的鷹架也是用竹子來搭建，竹子產業曾經興盛一時，但隨著塑膠鋼鐵的廣泛應用，竹子產業也漸趨沒落，但隨著現代人越來越重實環保，竹編工藝又重新開啟了新契機

(影片來源:<https://www.youtube.com/watch?v=f76J5Kxvfy8>)

(第一節結束)

◆民俗藝術吉祥圖案的分類與意涵

一、準備活動

(一)教師

1. 熟悉課本圖片
2. 蒐集民俗吉祥圖案照片與資料
3. 蒐集以民俗吉祥圖案為創作發想的現代藝術

(二)學生：蒐集或觀察生活中有吉祥圖案圖樣的用品

二、發展活動

1. 介紹常見的吉祥圖案讓學生聯想其意涵並分類

- 諧音：花瓶、橘子、蘋果、魚、蝙蝠、蝴蝶...
- 造型象徵：石榴、蓮蓬、龜、鶴、銅錢...
- 花卉植物：梅、蘭、竹、菊、牡丹、松、柏...
- 神話信仰：麒麟、媽祖、關聖帝君、門神、文昌君...
- 文字符號：卍、壽、八卦、如意...

2. 生活好吉祥

請學生舉例是否曾經在生活中看過用傳統吉祥圖案所設計的文創商品？討論吉祥圖案還能設計成怎樣的用品？

問學生什麼時候會看或用竹編器具，學生的回答都說去醫院探病用的水果籃，其中比較不一樣的答案是~家裡裝小盆栽的花器，不過也應證了宜蘭祖傳三代的光興竹行老闆簡添盛說店裡現在賣得最好的就是當擺飾的迷你版小竹椅，由此可見傳統並非是墨守成規，扎實的傳統工藝加上創新的頭腦才是轉型成功的關鍵，這屆八年級學生中不乏基隆傳統產業的第二或第三代，期望能藉由課程的帶入引起思考

光興竹行
Youtube 影片
電腦投影設備

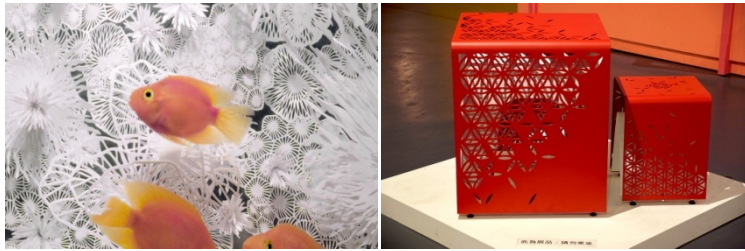
學區附近有許多宮廟，所以學生對於傳統吉祥圖案並不陌生，學生能舉例說電視類戲劇台灣民間故事裡的員外的穿著或傳統家具上都有吉祥圖案設計，卍字會出現在周歲小孩子的衣帽上，家裡有擺字畫的花卉植物亦為常見題材，另，國文課曾教授“窗櫺”，因此在介紹蝙蝠、蝴蝶等木紋飾時，學生馬上能將學習到的知識連結在一起

康軒課本
電腦投影設備

電腦投影設備

(圖片來源:大甲媽祖文創館、品文創)

(圖片來源:左/東森新聞雲;右/剪花故事館)

(圖片來源:左/大紀元報;右/雲林剪紙彩繪村 FB 粉絲團)

(第二節結束)

此課程進行時適逢媽祖繞境，有參與的學生與同學分享了家裡所購買的媽祖周邊商品，也有學生提出與家人去日本旅遊時發現日本寺廟的御守(護身符)都設計的非常可愛，而且各有特色，反觀台灣的廟宇護身符幾乎都千篇一律，就算是免費都不想拿，但事實並非如此，台灣也是有一群默默耕耘的團隊，在傳統下尋求創新，收集了台灣宮廟文創作品與同學們分享後，學生說手鍊很時尚會想買，如此看來，台灣的文創商機無限但還需多加宣傳

除此之外，課本外的相關資料收集也是老師在準備課程時很重要的一環，可以輔助課程不足的部分，學生也可以接收到更多的圖像刺激，引發更多未來創作的可能性

註 1 剪黏：屬瓷片拼貼的一種，以顏色鮮艷、胎薄質脆的彩瓷器（如碗、盤、壺等）或殘損價廉的瓷器為原材料，使用粗鉗、鐵剪、木錘、砂輪等工具將其剪、敲、磨成形狀大小不一的細小瓷片，進而貼雕人物、動物、花卉和山水等，並裝飾於寺廟宮觀等建築物的屋脊、檐角、照壁、牆面和門窗框、門窗楣等部位。(資料來源:維基百科 <https://zh.wikipedia.org/wiki>)

參考書目

劉芝仔 (2010)《傳統藝術中之花卉植物吉祥圖像應用研究》，書畫藝術學刊第九期。

莊伯和 (2001)《台灣民間吉祥圖案》，台北市：傳藝中心籌備處。

陳亭儒 (2004)《從符號學角度詮釋傳統吉祥圖案之研究——以蝙蝠吉祥圖案為例》，國立新竹師範學院美勞教育研究所碩士論文。

單元名稱		大家一起來剪花			
實施對象		八年級		設計者	葉芳伶
能力指標		1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，表現獨立的思考能力，嘗試多元的藝術創作。 1-4-3 嘗試各種藝術媒體，探求傳統與非傳統藝術風格的差異。 3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。		教學資源	
				康軒課本圖片、電腦投影設備及網路資源、四開紙(限紅黑白)、剪刀、美工刀、紅包袋數個、紅鳳紙、A4 紙、膠水	
月	日	節	教學重點		
		1	介紹剪紙藝術家		
		2	解說剪紙構圖技巧、用刀方法及摺法		
		3	複習上節重點並剪出兩種以上摺法之作品		
		4	作品完成與分享		
學習目標					
1. 從剪紙構圖、創作到最後拼貼的過程中加強學生對稱概念 2. 學習剪刀及美工刀的使用技巧					
教學活動					
指導重點			回饋與反思		教學資源
一、準備活動 (一) 教師 1. 蒐集剪紙藝術家 Parth Kothekar 和剪紙國寶李煥章老師相關資料、圖片或影片 2. 蒐集剪紙藝術品相關資料及圖片 3. 準備不同摺法剪出的對應作品 (二) 學生 1. 紅包袋數個或紅鳳紙、A4 紙、鉛筆、剪刀、美工刀或筆刀、切割墊、膠水 2. 蒐集創作所需的吉祥圖案參考資料(如意、銅錢、角花…)及猴子圖騰 二、導入活動 1. 介紹國外剪紙藝術家 Parth Kothekar			須提醒學生準備好用的工具，美工刀刀片不要生鏽，剪刀不要帶幼兒安全剪刀		電腦投影設備

指導重點	回饋與反思	教學資源
<p>Parth Kotheekar 是位印度剪紙藝術家，他的作品中有許多都是挑戰艱難的多線條作品，每件創作都會讓人看得驚嘆連連，是需要超高專注力的創作。</p> <p>(圖片來源: http://www.boredpanda.com/papercut-by-parth-kotheekar/)</p> <p>2. 介紹國內剪紙藝術家李煥章</p> <p>文化部曾在 2014 年指定李煥章老師為重要傳統藝術剪紙保存者，即俗稱「人間國寶」，可惜李老師已於 2015 年病逝，李老師一生以傳承剪紙藝術為使命，總是能用一把刀子轉幾個彎就出現無人能敵的流暢線條，就算已經八九十歲拿刀依舊神乎其技，如此為傳統藝術傾心傾力，精神十分值得學生學習。</p> <p>(影片來源: https://www.youtube.com/watch?v=715UYOXAm3Q)</p> <p>(第一節結束)</p>	<p>一跟學生提到剪紙，學生都會說「老師我們國小就做過了!」，我會回答「沒錯~剪紙大家都做過，可是今天老師要介紹的剪紙藝術你們一定沒看過!」學生的印象大都停留在國小用色紙隨意對摺再剪出連續性具體或抽象的圖案，教師說明此次剪紙又稱剪窗花，中國傳統剪紙不但能分享平安又能營造喜慶的氣氛，且學生在看過藝術家 Parth Kotheekar 和李老師的作品後，完全改觀對剪紙的刻板印象，美術能力較好的學生直說也想試試挑戰 Parth Kotheekar 的作品，而影片中李老師家中豐富的資料蒐集櫃更是給學生機會教育的最佳典範，培養學生蒐集資料的能力一直都是我的教學重點之一，也是增強創作能力的最佳方法，現今網路發達，要能利用網路而不是被網路所利用</p>	<p>電腦投影設備</p>
<p>三、發展活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 說明用刀方法「紙轉刀不轉」以及下刀需「先難後易」 2. 講解剪紙步驟 構思吉祥主題→選擇摺法→繪製草圖→剪紙完成 3. 介紹對稱剪、四摺法、六摺法、八摺法和直接法並展示不同摺法所相對應的作品以及須注意的構圖技巧 4. 要求學生從不同摺法中自由選擇兩種以上並剪出作品，最後說明評量方式^{附表一} <p>(第二、三節結束)</p>	<p>約 5 成學生作品多為單一字或圖的連續，構圖亦較為鬆散空洞，為求更完美的剪紙作品，提醒學生一定要運用剪加刻的技法，圖稿設計最好為兩個圖以上或圖加文的方式，老師須示範於黑板上供同學參考，再次提醒圖案間連接之重要性，加強宣導美工刀使用技法~要用正確握筆姿勢拿刀且刀片與紙張角度要小紙張切割處才會圓滑漂亮</p>	<p>評量標準表</p>
<p>四、綜合活動</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 將剪好的作品利用對稱與均衡的概念，拼貼於四開畫紙上 2. 提前完成的學生作品陳列於黑板供同學觀摩與參考 <p>(第四節結束)</p>		

附表一

評量標準表

分數	標準說明	圖例
90~100 分	<p>用刀技法純熟，線條圓滑，能靈活運用剪與刻，不同剪紙摺法達三個以上，構圖細膩，拼貼對稱且均衡</p>	
80~89 分	<p>用刀技法尚可，線條有菱角，刻線會有毛邊，不同剪紙摺法達兩個以上，拼貼對稱且均衡，但空白處稍多還可再加強</p>	
70~79 分	<p>用刀技法需加強，剪的線條無法跟草圖線條結合，不同剪紙摺法達兩個，拼貼不均衡，空白處用手繪非剪紙</p>	
60~69 分	<p>用刀技法不佳，不同剪紙摺法雖達兩個但完成品配色不當，線條敷衍潦草，出現許多鋸齒邊</p>	
10~59 分	<p>看不出用刀技巧且作品空洞未完成</p>	

評量結果與反思

評量類別	本單元運用之評量方式	檢核程度				省思
		完 全 做 到	大部 分 達 到	少部 分 達 到	未 達 到	
認 知	1. 能說出本課大意與主旨。	■	□	□	□	一般來說學生上美術課喜歡實作多於解說，講解課本或補充圖片需快速，學生的吸收力較佳
	2. 能了解民俗藝術的特色。	■	□	□	□	
	3. 能認識民俗藝術的多元面貌與創作媒材。	■	□	□	□	
情 意	1. 能領略地方文化特色與民俗風情。	□	■	□	□	教師須先了解民俗藝術的現代趨勢而非一味介紹傳統通俗文化，傳統產業必須思考轉型，老師也必須因應需求改變教學策略
	2. 能懂傳統文化的傳承精神。	■	□	□	□	
	3. 能體會民俗藝術的通俗美感。	■	□	□	□	
技 能	1. 能構思祈福與吉祥主題。	□	■	□	□	基隆潮溼的天氣會讓紙張受潮難刻，美工刀也因天氣潮濕生鏽，失敗率一高學生挫折感亦相對增加
	2. 能摺出不同摺法剪出連續圖案。	□	■	□	□	
	3. 能運用技巧使用工具(剪刀及美工刀)。	□	■	□	□	
<p>【綜合省思】</p> <p>這次剪紙課程由連續剪的摺法先開始教起，年才剛過便請學生帶紅包袋來練習~</p> <p>第一個任課班沒有提醒學生草圖需接觸摺線，想測試學生對剪紙有無基本概念，結果學生剪</p>						

出來的作品都無法成為連續圖案，但我發現有了失敗經驗的學生，經提醒後反而更能在下次剪紙時記住構圖需注意的重點，例如非對稱圖案之連續需左右接觸或稍微超越摺線，連續剪的圖案若為對稱，對稱軸需在左邊開口朝右成品才會都為完整圖案，圖案與圖案之間都需有連接處，學生可以從挫折中學習正確的剪法，成功剪出連續圖案的學生慢慢變多了。

第一個班放手讓學生去自行設計，結果作品多為火材人外星人卡通人物或者是喜愛偶像團體的名稱，連續剪雖成功但也失去剪紙藝術祈福與喜慶的精神，後來決定直接示範於黑板上，用猴年圖騰配合吉祥圖案及文字，以圖提醒構圖重點，但也造成部分學生模仿教師所繪而失去了學生該有的創意，示範該如何拿捏是未來在進行同一單元時我該思考的問題...

連續剪作品成功後，利用約半堂課時間介紹四角摺六角摺或改變外框成扇形圓形或不規則形等更多元的創作方式，期待學生能融會貫通創作剪紙藝術，本有要求學生上網搜尋剪紙圖案作為創作之參考，可惜學生收集資訊的能力很被動，最後我決定每位學生發下一只猴子圖案再讓它們自行創作，但發現還是得提醒學生圖案需碰摺線，摺線會因摺法不同而改變位置，不提醒學生就會忘記。

最後將所有練習完成的作品採用解構再建構的方式拼貼，也就是可拆解已剪好的連續圖案作對稱或均衡的方式構圖，雖然傳統的剪紙是一刀到底，但傳統的方式學生很容易失敗，所以才改用拼貼的方式讓學生成功做出作品，上剪紙課最有趣的地方就是看到學生把作品打開來的那一瞬間發出的驚嘆聲「老師!我成功了!」「老師!原來我也可以做出一張這麼漂亮的美術作業~」...剪紙之美已盡在不言中。

單元名稱		剪紙特展傳平安	
實施對象		八年級	設計者 葉芳伶
能力指標		<p>2-4-5 鑑賞各種自然物、人造物與藝術作品，分析其美感與文化特質。</p> <p>2-4-6 辨識及描述各種藝術品內容、形式與媒體的特性。</p> <p>2-4-7 感受及識別古典藝術與當代藝術、精緻藝術與大眾藝術風格的差異，體會不同時代、社會的藝術生活與價值觀。</p> <p>3-4-9 養成日常生活中藝術表現與鑑賞的興趣與習慣。</p>	
月	日	節	教學重點
		1	看展禮儀建立及展覽規畫
學 習 目 標			
了解策展方法與過程以及作品欣賞的態度與方法並培養參觀藝文展覽的興趣。			
教 學 活 動			
指 導 重 點		回 饋 與 反 思	
<p>一、導入活動</p> <p>請學生分享近期參觀美術展覽的經驗，詢問學校附近或生活周遭的有哪些藝文空間？</p> <p>二、發展活動</p> <p>1. 請學生分組討論參觀展覽應該遵守那些禮儀？並輪流上台發表</p> <p>2. 教師歸納各組討論的共識</p> <p>三、綜合活動</p> <p>詢問學生如果此次剪紙作品要辦展覽，詢問「學校附近有哪些藝文空間適合？」「可以舉辦什麼活動來吸引更多民眾參與？」「如果作品被破壞怎麼辦？」引導學生思考與體會策展的規劃需考量的層面是非常廣泛的，藉以培養學生未來參觀展覽時，能更加體會藝術家與策展人的辛苦，進而認真看展並有所獲以及遵守秩序。</p>		<p>基隆藝文空間不多，所以學生參觀展覽的經驗也不多，造成每次在建立學生看展禮儀時，學生都很無感，因此特將此次剪紙作品精挑數件於校外展出，讓學生直接成為參與者來將心比心，地點雖為醫院大廳，但更能讓學生體會到來醫院看展的民眾素質參差不齊，展覽第一天留言版的原子筆就全數被偷，學生很驚訝如此便宜的東西居然也有人偷，第二作品沒有警衛看守如有人刻意破壞也只能自認倒楣，第三展覽互動抽獎活動若無人參與該怎麼辦？許多枝微末節可預期或不可預期的事件都是策展人與藝術家所必須擔心且關心的事情，為了讓更多民眾參與，特別策畫於展覽期間辦理立體剪紙天燈祈福活動，花費兩個禮拜的時間，學生每日中午都撥空精心製作，原本預計送出 60 個，最後學生做出 100 個並全數贈送完畢，學生回饋說下次如果還有相關活動他們還要參加，「累~但值得!!!」透過這次活動我想看展禮儀應已在學生心中慢慢紮根並茁壯</p>	

「猴紙剪花」立體天燈祈福活動策展過程

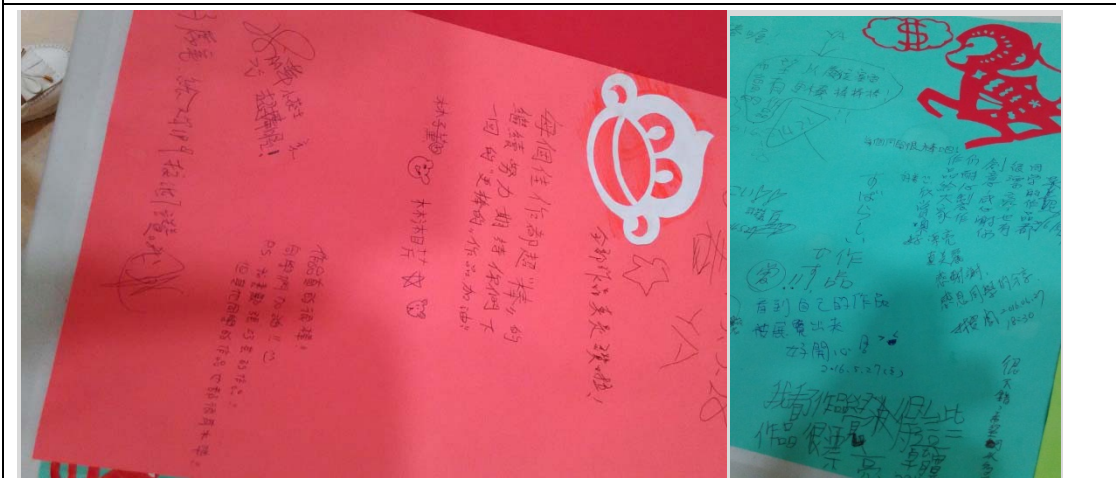

我設計的海報及現場場佈

與現場民眾互動，讓學生主動仔細地介紹自己的作品，看展民眾可選出一張最喜歡的作品拍照上傳至學校粉絲團參加抽獎活動，參展學生每天都在學校粉絲團關注有沒有民眾欣賞自己的作品呢？

民眾留言回饋就是對學生最大的鼓勵

撤展當天加碼舉辦民眾現場剪紙體驗，讓民眾自己許下祈福的心願，參與民眾熱烈

中嘉新聞報導 <https://www.facebook.com/newsens/videos/1612508092394966/?fallback=1>

自由時報報導