

「日暖花香山鳥啼」東湖國中藝術與人文教學設計

單元名稱	☐ 配合教科書版本	國文三上翰林版、社會二上翰林版、藝文三上康軒
	☒ 自編	文藝紹興—南宋藝術與文化特展 館校合作教學
設計者	東湖國中 林俐萍老師	
協同教學	表演藝術：劉達治老師、蔡閔嬪老師 表演諮詢：宋品陞老師、陳呂妮老師 故宮參觀：林綺暄老師	
適用年段	☐ 國小低年級 ☐ 國小中年級 ☐ 國小高年級 ☒ 國中 ☐ 高中 ☐ 其他 _____	
教學時間	八週	
教學議題	☐ 情感與關懷 ☐ 信仰與想像 ☒ 社會與文化 ☒ 自然與環境 ☐ 性別與階級 ☐ 傳統與創新 ☐ 觀念與表現	
設計理念	核心議題	品味南宋書畫之美，實踐文人雅士生活美學。
	發展緣由	帶領學生領略故宮「文藝紹興—南宋藝術與文化特展」之美。
	關鍵問題	歷史—南宋一二事 國文—四時讀書樂不樂？ 書法—敲打鍵盤的指，寫出美麗的字！？ 繪畫—我的文人小扇能否與心愛的你交換？ 表演—日暖花香山鳥啼
引用故宮文物之連結	文物名稱	中畫 000278N000000000 宋高宗坐像 軸 中畫 000279N000000000 宋高宗后坐像 軸 中畫 000323N000000012 宋代后半身像 冊 寧宗后 故書 000076N000000000 宋高宗賜岳飛手敕 卷 故畫 001224N000000000 宋高宗書孝經馬和之繪圖 冊 故畫 001254N000000008 歷代集繪 冊 無款桃花 書體比較 故書 000243N000000001 宋徽宗書詩 冊（北宋） 故書 000249N000000001 宋高宗書七言律詩 冊 故書 000002N000000000 宋吳琚書七言絕句 軸 故書 000235N000000009 宋黃庭堅書七言詩 冊（北宋） 春、夏、秋、冬四季 故畫 001289N000000013 宋 馬遠 山徑春行 冊 故畫 001243N000000005 宋人 荷塘銷夏 冊 故畫 001240N000000008 宋 趙伯驥 風檐展 卷 故畫 001291N000000008 宋 馬麟 暮雪寒禽 冊

引用故宮文物之連結	文物名稱	<p>立軸－故畫 000174N000000000 宋 馬遠華燈侍宴圖 軸</p> <p>手卷－中畫 000009N000000000 宋 夏珪溪山清遠 卷</p> <p>冊頁－故畫 001246N000000009 宋 馮大有 太液荷風 冊</p> <p>半壁江山－故畫 000085N000000000 宋 蕭照 畫山腰樓觀 軸</p> <p>馬一角－故畫 000174N000000000 宋 馬遠華燈侍宴圖 軸</p> <p>夏半邊－故畫 001233N000000013 宋 夏珪觀瀑圖 冊</p> <p>工筆－故畫 001257N000000003 宋 李安忠 竹鳩 冊</p> <p>寫意－故畫 001292N000000002 宋 梁楷 潑墨仙人 冊</p> <p>故畫 001255N000000003 宋 李嵩 市擔嬰戲 冊</p> <p>故畫 000087N000000000 宋 李迪 風雨歸牧 軸</p> <p>中畫 000013N000000000 宋 李唐 炙艾圖 軸</p>
	時代類別	☐ 東周以前 ☐ 戰國至秦漢 ☐ 魏晉至隋唐 ☐ 五代至宋 ☐ 元 ☐ 明 ☐ 清 ☒ 其他 <u>南宋</u>
	媒材類別	☒ 書法 ☒ 繪畫 ☐ 刺繡 ☐ 陶瓷 ☐ 玉器 ☐ 珍玩 ☐ 青銅 ☐ 琺瑯工藝 ☐ 金文 ☐ 其他 _____
	文物主體	☒ 人物 ☐ 動物 ☐ 花鳥 ☐ 林園景物 ☐ 山嶽 ☐ 江河 ☐ 宮廷建築 ☐ 宗教 ☒ 文字之美 ☐ 貴族用品 ☒ 其他 <u>南宋冊頁</u>
	內容題材	☒ 官場文化 ☐ 嬉戲宴飲 ☒ 人與自然 ☒ 軼聞趣事 ☐ 多元文化 ☐ 時尚風格 ☐ 風土民情 ☐ 教化繪本 ☐ 宗教樣貌 ☐ 習俗禮器 ☐ 裝飾造型 ☐ 其他 _____
融入策略	☒ 古今比較 ☐ 跨文化比較 ☐ 傳統與當代 ☒ 其他 <u>跨學科、領域協同教學</u>	
美術字彙	<p>永字八法、內容、筆法、行氣、布局、懸針、垂露、篆隸行草楷</p> <p>文人畫、冊頁、馬一角夏半邊、款題、筆趣墨韻、意境、詩書畫合一</p> <p>藝術鑑賞、描述、分析、詮釋、判斷</p>	
教學準備	<p>了解學生對南宋歷史與人文的先備能力。</p> <p>認識「文藝紹興－南宋藝術與文化特展」並整理相關教材。</p> <p>歷史、國文、視覺藝術、表演藝術協同教學研討。</p>	

<p>學習地圖</p>	<div style="text-align: center;"> </div>
<p>發展活動</p>	<p>詳見學習單</p>
<p>評量方法</p>	<p>前置評量：發表南宋歷史人文觀點 形成性評量：問答、觀察、文字評量、仿作、實作、表演 總結性評量：展演發表、同儕互評、成果分享</p>
<p>教學參考資源</p>	<p>「文藝紹興—南宋藝術文化特展」展覽介紹網站、導覽手冊 http://www.npm.gov.tw/exh99/southernsong/index.html</p>

	<p>故宮 e 學園－中國書法圖書文獻數位學習課程 http://elearning.npm.gov.tw/calligraphy/index_ch.html 故宮 e 學園－中國繪畫的 e 想世界數位學習課程 http://elearning.npm.gov.tw/chinese_paintings/index.htm 「宋代書畫冊頁之美」主題網站 http://www.npm.gov.tw/dm/album/album.htm</p>
教材提供	☐ 簡報 (ppt.) ☒ 學習單 ☐ 影音 ☐ 圖片 ☐ 其他 _____

日暖花香山鳥啼

文藝紹興 | 南宋生活美學

品味

國立故宮博物院院館校教學合作

東湖國中九年班號

東湖國中 林俐萍老師

馬遠山徑春行

觸袖野花多自舞
避人幽鳥不成啼

春

馬遠／山徑春行

觸袖野花多自舞
避人幽鳥不成啼

1 小方塊裡寫四季。

2 猜猜看畫中款題寫什麼？

夏

荷亭銷夏

荷亭銷夏

秋

趙伯驩／風檐展卷

昨夜庭前葉有聲，
籬豆花開蟋蟀鳴。
不覺商意滿林薄，
蕭然萬籟涵虛清。
近床賴有短檠在，
對此讀書功更倍。
讀書之樂樂陶陶，
起弄明月霜天高。

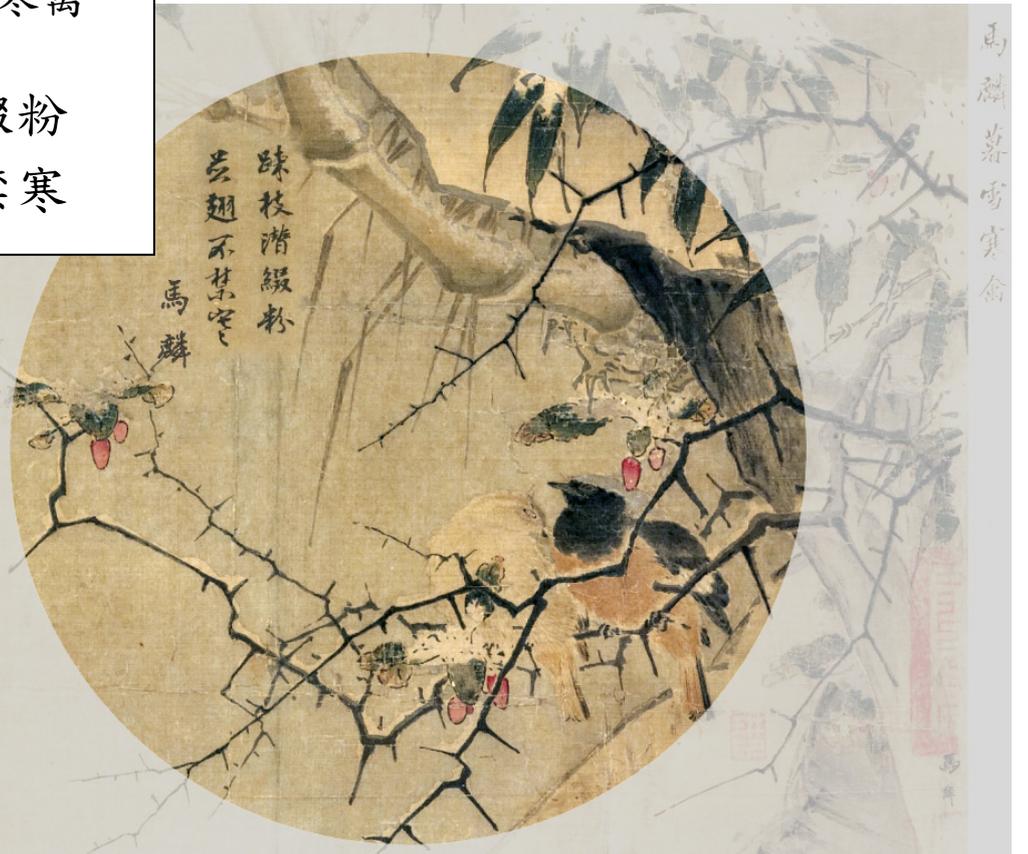
(請寫下翁森的詩)

冬

馬麟／暮雪寒禽

踈枝潛綴粉
並翅不禁寒

「文藝紹興—南宋藝術與文化特展」--書法賞析

北市東湖國中藝術與人文學習單 九年 _____ 班 _____ 號 姓名 _____

壹、欣賞書法作品的原則：內容、筆法、行氣、布局

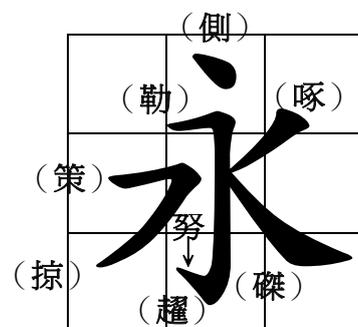
(鑑賞任何藝術作品的基本原則是內容與形式)

一、「內容」：情意內涵是作品的靈魂，感動人心的元素。

二、「筆法」：包括點畫、運筆、結字。「點畫」是字的點、橫、撇、捺；這些元素的形狀、大小、粗細的不同，就會表現出不同的力量，點的寫法也有起筆與收筆的動作。橫畫水平，或是右方略微上揚；豎畫則是垂直的筆劃。兩者雖然方向不同，但起筆的方式是相同的，利用毛筆的提起或下壓，造成筆劃的粗細變化，尤其在起筆、收筆的地方最為明顯。寫垂直的筆劃時，運筆從上而下，寫到最下端將筆漸漸提起，筆劃越來越細，最後留下一個尖尖的尾巴，這種收尾稱為「懸針」。如果運筆到末端，筆鋒回轉，使得筆劃末端收成露珠形，就稱為「垂露」。轉折的地方，圓順而流暢。撇，收筆自然，整個筆劃略微彎曲。長撇貫串整個字，形成字體的有力支撐。捺，像撇一樣貫串整個字，形成字體的有力支撐，只是方向不同，運筆的方式也不一樣。撇的尾端尖細，捺則是從上而下，越來越粗，按筆下壓，最後在收筆處慢慢將筆提起。勾筆，在轉折的地方，把筆向下壓，然後再上提。拋勾，轉筆的地方，先將筆略微提起，然後收筆重壓，將筆的方向轉動，然後順勢提起。「結字」：筆劃之間的連結、搭配跟組合，也要注意。這一筆跟這一劃，距離遠一點還是近一點，看起來感覺就會不一樣，這就是書法的「結字」。

三、「行氣」：就是文字的排列佈局互相照應。「行」是指字與字的上下排列，「氣」是指連貫的氣勢，「行氣」便是指字與字之間的連貫氣勢。這會影響到欣賞者是否願意仔細欣賞這幅作品。

四、「布局」：詩、文、書、畫等的結構次序。

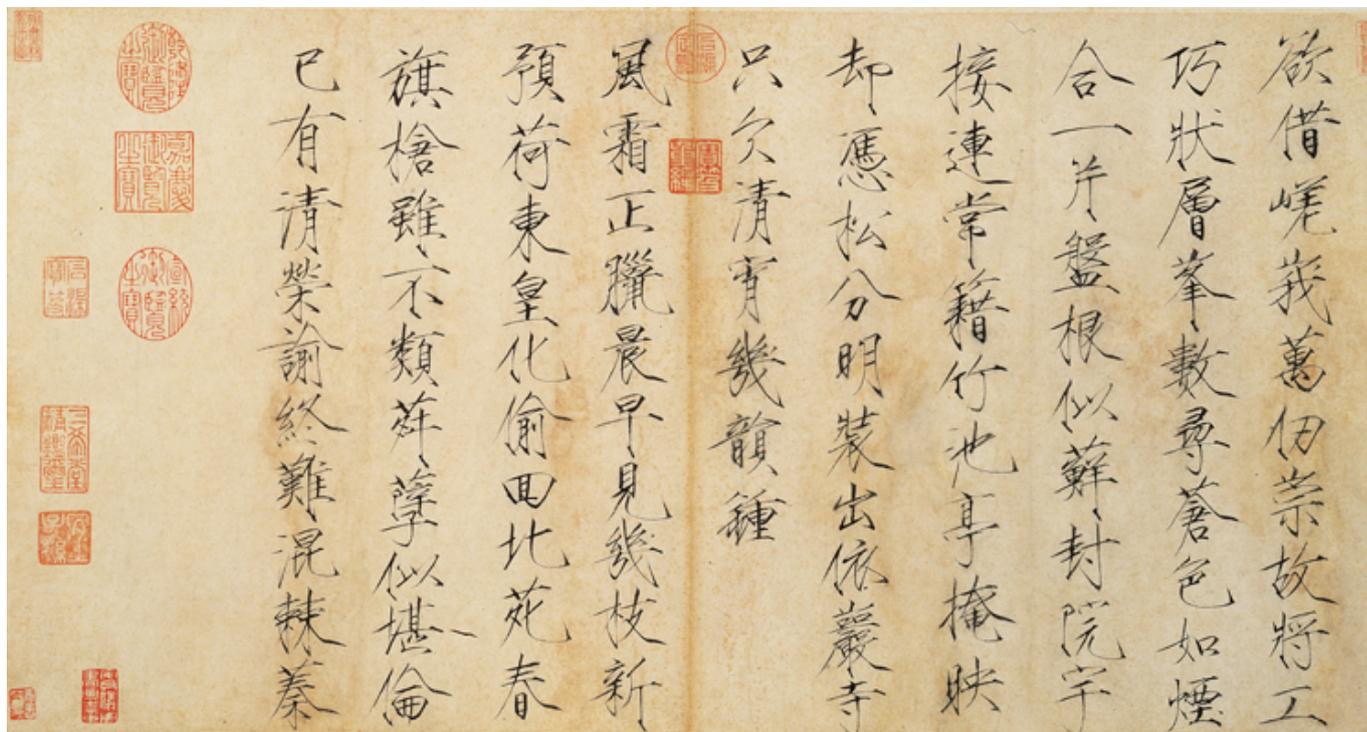
貳、「永」字八法：用「永」字代表寫字的八種筆畫。

- 一 側 (點) 筆鋒著紙後向右，慢慢加重力道下壓再慢慢上收轉向，迴筆藏鋒視情形改變角度。
- 二 勒 (橫畫) 筆鋒觸紙向右下壓再橫畫而慢慢收起，作一橫向筆畫。
- 三 努 (直畫) 為一直向筆畫，以直筆之法作開頭，豎筆慢慢向下寫，向左微偏作一曲度後返回，其筆垂直。否則無力。
- 四 趯 (鉤) 當豎直筆畫完後，趁其勢頓筆再向左上偏，一出即收筆向上。
- 五 策 (斜畫向上) 筆鋒觸紙向右壓再轉右上斜畫而慢慢收起，要點是需輕抬而進。
- 六 掠 (撇) 向左下的筆畫，必須快而準，取之中的險勁為要節，出鋒需乾淨俐落，利而不墜。
- 七 啄 (右之短撇) 又稱短撇，為一向左下之筆畫，如同鳥啄樹般的力道和氣勢。
- 八 磔 (捺) 向左下之筆畫，徐徐而有勁，收尾時下壓再向右橫畫而慢慢收起。

「宋徽宗欲借、風霜二詩」—書法賞析—

北市東湖國中藝術與人文學習單 九年 _____ 班 _____ 號 姓名 _____

一、欲借、風霜二詩

宋 趙佶

詩 冊

紙 楷 書

33.2 x 63 公分

二、釋文

欲借 嵯峨萬仞崇。故將工巧狀層峰。數尋蒼色 如煙合。一片盤根似蘚封。院宇接連常籍竹。池亭掩映卻憑松。分明裝出依巖寺。只欠清宵幾韻鍾。

風霜 正臘晨。早見幾枝新。預荷東皇化。偷回北苑春。旗槍雖不類。莽孽似堪倫。已有清榮諭。終難混棘秦。

三、基本導覽

趙佶，宋 徽宗 (1082-1135)，雖然不是一位英明的國君，可是卻是一位藝術造詣卓越的帝王。他除了大量收藏書、畫名跡，主導北宋晚期的畫院之外，自身也精工書、畫，足以擠身名家之列。在繪畫上，他講究寫實（寫生），而在書法上，他在師法前人的基礎上，更是發展出一種瘦硬勁挺、縱橫開張的書體樣式—「瘦金書」，在書史上留名千載。

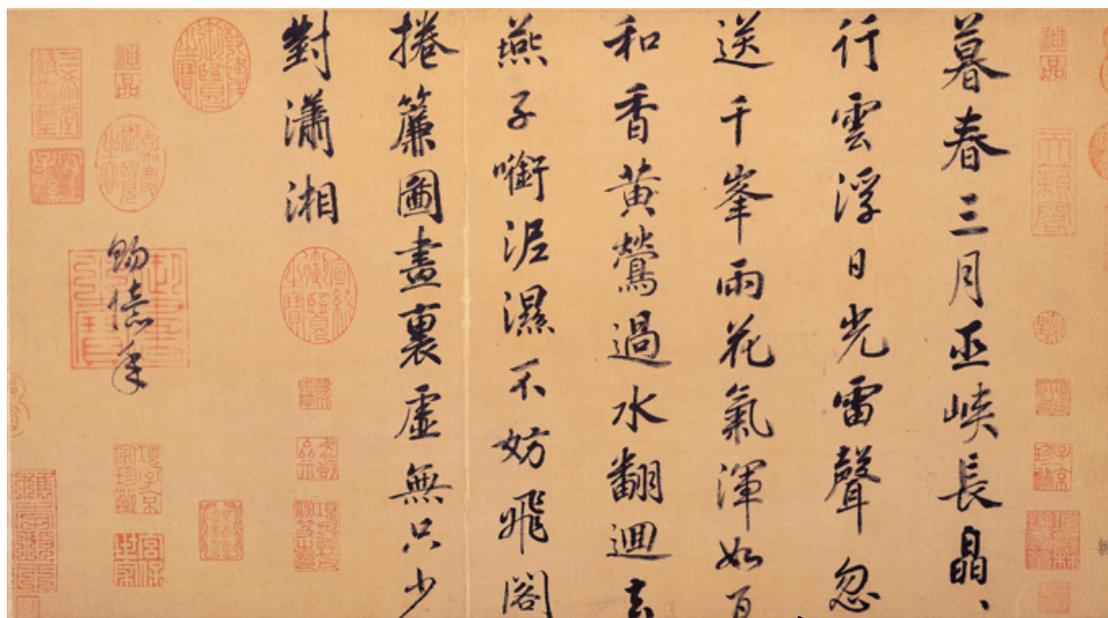
這幅詩帖，就是展現了宋徽宗「瘦金書」神采的精品之一。帖上的每一個字都細瘦、挺拔，筆劃舒展、適麗。在轉折處，都明顯可見書家刻意將藏鋒、露鋒、運轉提頓的痕跡保留下來，形成橫畫收筆帶鉤，豎畫收筆帶點，撇似 匕首，捺如 切刀，豎鉤細長而內斂，連筆似飛而乾脆等特點，通幅極具精神。

這幅「詩帖」是由兩首七言與五言律詩合併而成，也名為「欲借、風霜二詩」帖。

「宋高宗書七言律詩」－書法賞析二

北市東湖國中藝術與人文學習單 九年 班 號 姓名

一、暮春三月詩帖

宋 趙構

七言律詩 冊

絹 字體屬於 行楷 書

27.1 x 48.7 公分

二、釋文

暮春 三月巫峽長。晶晶行雲浮日光。(讀若皎)
雷聲 忽送千峰雨。花氣渾如百和香。
黃鶯 過水翻迴去。燕子銜泥濕不妨。
飛閣 捲簾圖畫裏。虛無只少對瀟湘。賜億年。

三、基本導覽：

宋高宗(1107-1187)，名 趙構，是南宋的開國君主，也是中國歷史上書法造詣較高的一位帝王。高宗學養豐富，秉賦高超，對書法也特別用心，據說他練習書法，五十年間幾乎未曾一日中斷。在書法方面，他初習 黃庭堅，繼學 米芾，到後來專意學習二王(王羲之、王獻之)，終孕育出自己的書風，書學造詣相當深厚。

四、詩帖：

此幅墨跡是宋高宗以楷書書寫 杜甫 的七言律詩「即事」，又名「暮春三月詩帖」。此一詩帖以 中鋒 書寫，通幅看來章法疏朗，字體勻稱、圓潤，墨色統一，令人看來賞心悅目。杜甫這首七律的意境如畫，高宗筆墨洗鍊，二者可說是相得益彰。

五、用印：

高宗在紹興三十二年(1162)晚年時退休，這段時期所作的楷書，多典雅圓融，端正停勻，有一種飄逸瀟灑的趣味。這幅作品不僅接近這樣的風格，因詩幅後還有高宗在位時的用印「御書之寶」。請在上圖圈選此印

「暮春三月詩帖」
東中舞集
最新力作
近日發表敬請期待

「吳琚 七言絕句」－書法賞析三

北市東湖國中藝術與人文學習單 九年 班 號 姓名

一、七言絕句〈訪陳處士〉

南宋 吳琚
七言絕句 軸
絹本 行 書
98.6 x 55.3 公分

「日暖花香山鳥啼」
東中舞集
最新力作
近日發表敬請期待

二、釋文

橋畔垂楊 下碧溪。
君家元在 北橋西。
來時不似 人間世。
日暖花香 山鳥啼。

鈐印：雲壑書印

款題：無

流傳印記：梁清標印。蕉林。蕉林書屋。琅寶（半印）。乾隆御覽之寶。乾隆鑑賞。御書房鑑藏寶。石渠寶笈。三希堂精鑑璽。宜子孫。嘉慶御覽之寶。宣統御覽之寶。宣統鑑賞。無逸齋精鑑璽。

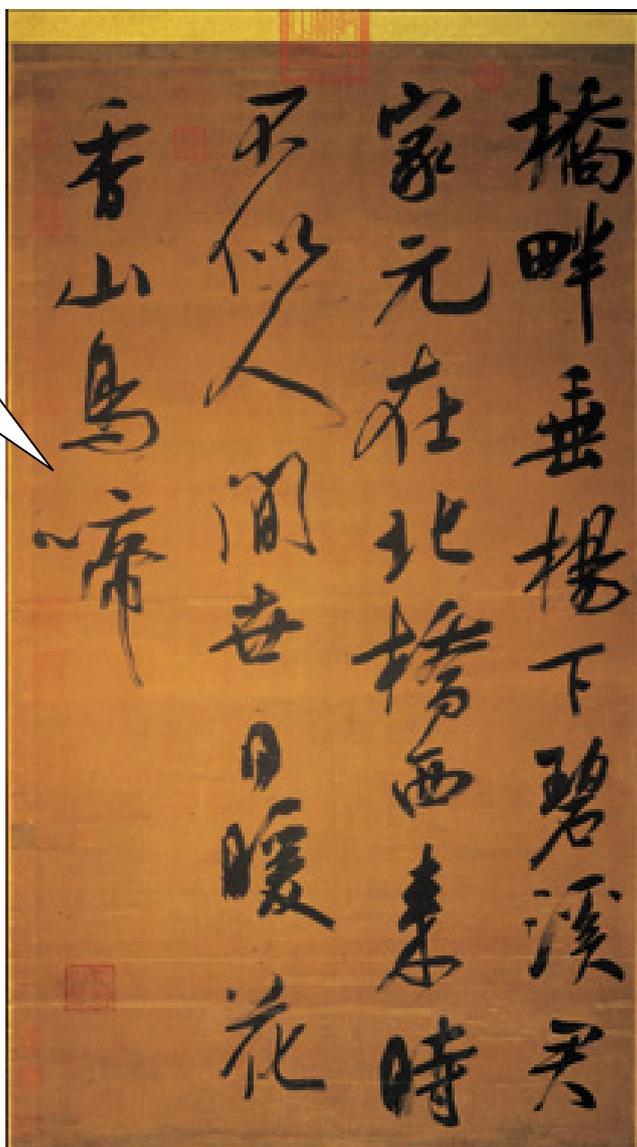
三、基本導覽

吳琚，字居父，號雲壑，開封人。其父吳益為高宗吳皇后之弟，母親是秦檜的孫女。工詩詞，精翰墨，孝宗常召之論詩作字，著有《雲壑集》。

吳琚每日臨鍾繇、王羲之等古帖自娛；身為貴戚，得高宗所賜〈米芾臨王羲之破羌帖〉，在書法風格上出入鐘王，而宗米芾，擅寫大字，常被誤認為米芾所書。明董其昌評其書云：「琚書自米南宮芾外，

一步不窺。」又云：「學米書者，惟吳琚絕肖。」可見吳琚書法頗得 米芾 筆墨神韻。

這件作品的外觀形式稱為「條幅」，它的出現與當時鑒賞的喜好、住屋的營造變化，有著極大的關聯。作品上並無款署，僅鈐有「雲壑書印」一印，是存世年代最早的掛軸形式書蹟，有學者認為是 書法屏風 的部分，從現存南宋繪畫中，也可見到書法屏風做為室內擺設。

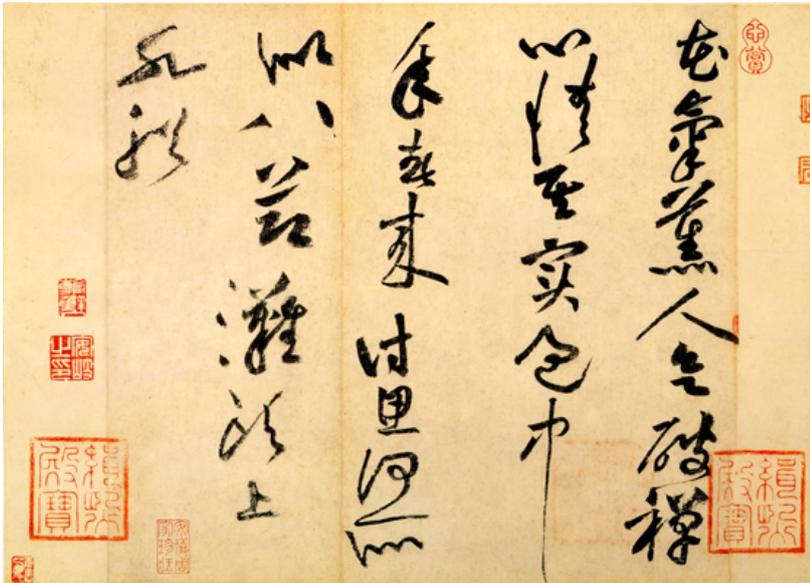

此軸為絹本，大字行書七言絕句，內容出自蔡襄〈訪陳處士〉，詩云：「橋畔垂楊下碧溪。君家元在北橋西。來時不似人間世。日暖花香山鳥啼」，通幅結字欹側緊密，運筆 快速且筆畫 強勁，字裡行間上下左右映帶呼應，如同米芾書法呈現出俊逸灑脫且沉著痛快的神采。吳琚此作可說是詩與書巧妙結合且意境幽遠。

「黃庭堅花氣薰人帖」－書法賞析四

北市東湖國中藝術與人文學習單 九年 _____ 班 _____ 號 姓名 _____

一、花氣薰人帖

宋 黃庭堅

七言詩 冊

紙 _____ 草 _____ 書

30.7 x 43.2 公分

二、釋文

_____ 花氣薰人 _____ 欲破禪， _____ 心情其實 _____ 過中年。
_____ 春來詩思 _____ 何所似， _____ 八節灘頭 _____ 上水船。

三、基本導覽

黃庭堅（1045-1105），字魯直，又號山谷，北宋江西人。他的詩文成就傑出，與一代文宗蘇軾並稱為「蘇黃」，書法造詣也相當深厚。早年由唐代大書家顏真卿入手，晚年又受到張旭、懷素書法的啟發，形成了他那像是船夫蕩槳撥水般縱逸跌宕的書法風格。這樣強烈的個人風格，不但使黃庭堅在書史上與蘇軾、米芾、蔡襄並稱為北宋四家，也對後人產生深遠的影響。

這則黃庭堅書寫的詩帖又名「花氣薰人」帖。元祐二年（1087）時，黃庭堅因為王詵（1048-1104）頻頻送花來向他催詩，於是戲作兩首應和，這是其中的一首。詩中黃庭堅取笑自己雖過了中年，仍還會爲了薰人的花香神馳心蕩，平日修行禪定的功夫都不管用了；而想到自己要在春天裡寫詩，就像一艘小船在層層的灘頭逆水上行一樣，真是令人難爲啊！

這幅詼諧短小的詩帖，以草書寫成，但字與字的筆畫並不牽連，提按點捺沉著，帶有行書筆意，黃庭堅草書風格放縱、暢快，這幅詩帖或因筆的品質不良，行筆略見遲滯及轉折不順處，但整幅書法遒勁精妙，神氣煥發，仍可稱得上是幅精謹的小品佳作。

「文藝紹興—南宋藝術與文化特展」——繪畫賞析

北市東湖國中藝術與人文學習單 九年 _____ 班 _____ 號 姓名 _____

25 題，每題 4 分。

一、冊頁

書畫的裝潢形式分成 掛軸、手卷、冊頁 三種★ ★ ★。

冊頁的基本形式可以分為三類：蝴蝶裝、經摺裝、推篷裝。

冊頁的畫幅小，有 正方形、正圓、橢圓、葫蘆腰，及拆下來的各種形狀的 扇面 等。在構景立意時突顯重要、美好的部分。

二、繪畫成就

北宋徽宗設置 翰林圖畫院，設立 畫 學，廣集天下畫人，依照才藝的高低授予待詔等職位；南宋高宗愛好書畫，重視畫院，獎勵繪畫的創作，並且給予畫家優厚的待遇。

山水

南宋高宗喜愛李唐畫風，畫師畫風統一。至寧宗、理宗時，則逐漸由李唐的剛健勁硬，轉化為 馬遠、夏珪 的水墨酣暢淋漓。（馬一角★、夏半邊★）

花鳥人物

花鳥畫主要有兩種風格：工筆--鉤勒填彩 ★、寫意--沒骨漬染 ★。

南宋畫家喜歡用水墨畫梅、竹、花卉，講究 筆墨情趣；草蟲、果蔬、魚藻等各種動植物，都可以入畫。

三、宋代繪畫書法冊頁的特色

南北宋繪畫差異

北宋繪畫構圖繁密緊實，筆墨勁拔沉厚，取實為尚，主景置於畫面的 中央。

南宋空靈，筆墨流暢，以 簡 取勝，南北宋之間，畫面佈局由正轉側，到了南宋，簡化為 一邊一角。

小景畫的特色

畫家從大自然景物中，或取全景，或截出一角半邊來經營畫面，華實的結構，使小小天地充滿著豐盈的美感，虛空 留白 的運用，使小團扇、斗方具有更寬闊的空靈感，並使觀者增添了想像的空間。作品上加入 文學性 的描述，藉 詩情 ★表達畫意，將精鍊的文字，與簡潔的筆墨融合為一。

書畫冊頁的特色

宋人「崇尚意境 ★」的書畫風尚，自然適性的天趣，在冊頁小品中充分流露。

文人小扇

「故宮—南宋藝術與文化特展」

東湖國中鑑賞與創作學習單

_____年 _____班 _____號

姓名：_____

款題：_____

藝評：(描述、分析、詮釋、判斷)

- (B) 1. 講求筆墨情趣，不重寫實風格的國畫，是屬於 A. 院體畫 B. 文人畫 C. 工筆畫。
- (B) 2. 文人畫的色彩表現是 A. 鮮豔而且富麗堂皇 B. 注重筆趣與墨韻 C. 鈎勒而後填彩。
- (C) 3. 水墨畫也有運用撕、貼、印、染等新技法，是屬於何種表現風格？
A. 文人畫 B. 院體畫 C. 創新形式。
- (A) 4. 選擇毛筆時，筆鋒要 A. 尖、圓 B. 平、齊 C. 輕、香。
- (C) 5. 中國畫表現內容，畫家把情和景交互融合在一起的表現方式，稱為
A. 重意境 B. 重筆墨 C. 詩畫合一。
- (A) 6. 『有筆有墨』是指國畫是 A. 注重線條和墨色 B. 有許多筆和墨的種類 C. 用毛筆和墨來畫的。
- (B) 7. 中國畫中的重筆墨是指 A. 毛筆與墨 B. 筆趣與墨韻 C. 重視傳統的畫法。
- (C) 8. 所謂「筆趣」是指國畫中 A. 題材的表現 B. 墨色的變化 C. 筆法的運用。
- (B) 9. 文房四寶指 A. 筆、墨、紙、色 B. 筆、墨、紙、硯 C. 筆、墨、絹、布。
- (D) 10. 中國繪畫的特色？ A. 意境 B. 詩畫合一 C. 留白 D. 以上皆是。

家長評語：

家長簽名 _____

特優 優等 良好 尚可 待加強

美術老師

林俐萍

我的文人小扇只與心愛的你交換

一、我把小扇送給_____，為什麼？_____

二、上過南宋書畫賞析課後，我想對_____說：

三、「文藝紹興—南宋藝術與文化特展」

參觀日期：_____星期_____

藝遊剪貼塗鴉版：

