

109 學年度生命教育學科中心桃竹苗區共備社群藝術專題

主題：由躁入靜的葉雕靜心 國立竹東高中簡丞佐老師

一、葉雕歷史與設計理念

《史記·晉世家》中記載一段軼事：「成王與叔虞戲，削桐葉為珪以與叔虞，曰：『以此封若。』史佚因請擇日立叔虞。」內容大致在敘述周成王與叔虞在戲耍中，以桐葉裁剪成玉珪的模樣，並戲稱以這片桐葉封叔虞以爵位。雖為戲言，但君無戲言，於是史官要求周成王履行分封的諾言。太史公記載這段軼事的目的應該是在「君無戲言」的精神上，但「剪桐封虞」、「削桐為珪」應該是歷史上最上最早對於以葉子作為藝術載體的記載了。

在漢朝詩歌中亦有「漢妃抱娃窗前耍，巧剪桐葉照窗紗」的詩句，可略見漢朝人民以葉子進行藝術創作的剪影，在紙張普及之前，隨手可得的葉片不僅成本低廉，且由於每一張葉片具有不同的特色，更賦予葉雕藝術在創作上的獨特性。

本課程基於生命教育靈性修養學習表現中「在日常生活的行住坐臥中 保持靈性自覺，實踐靈性修養。」的理念，嘗試以葉雕引導學生察覺自己的身心靈狀態，進而得以維持靈性自覺，實踐靈性修養。而課程設計的起心動念，更受到一位日本葉雕藝術家 LITO 的啟發。

LITO 是一位平凡的上班族，但是他在十年的上班生涯中，發現自己只要一專注就會想做到完美，卻往往因此降低了工作效率，在了解相關的症狀後，最終確定自己屬於 ADHD 患者，亦即俗稱注意力不足過動症¹。幾經思考後的 LITO 選擇辭職，並且從自己的筆記本上發現自己的專長似乎是小巧複雜的線條繪畫，因此開始了藝術創作之路，不管是手繪塗鴉、紙雕、紙黏土創作都有涉略，也開了屬於自己小小的個展。正當思考自己如何走下一步的時候，意外看到來自西班牙的葉雕作品，腦袋立刻告訴自己「就是這個！」，因此展開了充滿樂趣的葉雕人生。

事實上，一般人即使沒有過動的症狀，也經常在生活中受到許多繁瑣雜務的干擾，無法維持靈性自覺，本課程的目標，就是希望同學能藉由 LITO 的現身說法，察覺自己在日常生活中的種種狀態，並嘗試以葉雕藝術來使自己得以專注、平靜，從而自覺、覺他，並進行判斷與抉擇，進而探索意義、追求真理。

二、葉雕製作與課程發想

葉雕製作固然有其嚴謹完整的工法與流程，但本課程主軸為藝術融入生命教育，並非美術課，所以在課程之初即已提醒同學，以靈性自覺與靜心體驗為主，葉雕的設計美感為次。限於筆者藝術天分，在葉雕製作上，僅就「挑選葉片」、「剪影或圖騰設計」以及簡單的雕刻技法作為授課內容。

一葉一世界，每一片葉子都是獨一無二的，葉雕是採用自然葉片的自然形態，巧借天然，突出意趣；順其自然來展示大自然巧奪天工與天人合一之景象，利用葉片縱橫交織的脈絡、自然殘缺來創造出葉片的生命狀態，造就神奇的藝術瞬間，使作品源於自然而高於自然。²

在葉片挑選上，建議同學挑選巴掌大小、質地乾潤適中者，對於初學者而言比較容易雕刻，葉片形狀與顏色則可視同學的構圖或創意自行挑選。而本次限於授課時間，筆者僅以個人頭貼剪影作為教學示範。至於雕刻技法，除了使用傳統雕刻刀外，筆者也建議讓學生準備自動鉛筆，並且練習以筆尖「戳」出設計的圖形(勿使用原子筆或簽字筆，避免墨水沾到葉片後因沾黏而造成意外撕裂)。

另外為了讓同學比較出「靜躁不同」，筆者設計了煩躁小劇場，共有三個不同版本的故事背景，

¹ 資料來源：<https://www.japaholic.com/tw/article/829356/>

² 資料來源 <https://kknews.cc/culture/z63bnaa.html>

分別以「課業」、「體態」及「手遊」為題材，也開放讓同學自行以「煩躁」為主題編寫劇本。在課堂上邀請各組同學上台演出。同樣因受限於一學分課程，演出時間每組大約兩分鐘以內，透過行動劇的呈現，讓學生現場體會到生活中有那些可能會造成自己「煩躁」的因素。

依照課程的規劃，扣除課前挑選葉片的時間，實際上課的前 15 分鐘為煩躁劇場的呈現，接著由筆者進行靈性修養中關於「靈性自覺」的說明，並導入 LITO 創作葉雕的理念以及簡單的雕刻技巧後，預留 25 分鐘作為學生實作的時間。

三、葉雕靜心與靈性修養

本課程從挑選、撿拾葉片開始，即引導學生思考生活周遭是否有哪些被忽略的事物，繼而由外而內地思考有多久沒有好好和自己對話，筆者特別提醒同學，在撿拾葉片時，多觀察葉子如何從樹上飄落，使自己與葉片、樹木，進而與大自然連結，當葉片被挑選、撿拾起來的時候，感受自己與葉片之間微妙的緣分。

接著在課堂上，先透過煩躁劇場的鋪陳，使同學得以比較出「煩躁」與「平靜」的差別，在基礎技法的說明後，便由學生獨自面對自己的葉片，嘗試雕刻出自己設計好的圖案。由於葉片易碎，力道必須拿捏得宜，所以學生在雕刻葉片的過程中必須專心致志，並且在專注於雕刻的同時，覺察自己的狀態有何種改變。

四、課程實作與授課省思

本次嘗試以葉雕引導學生「由躁入靜」地體會靈性自覺，在課程規畫前段的煩躁小劇場，對於學生而言很直接導入了煩躁的情緒，並且在學習單中讓學生自行回憶生活中容易導致自己煩躁的事件，多數學生均認為課業與人際關係很容易導致煩躁。當然，由於煩躁劇場的戲謔性，也難免會有同學「過嗨」，雖然不完全符合預期的「煩躁」，但是「過嗨」也是一種妨礙靈性自覺的狀態，教學者只要能夠在學生過嗨的同時，適時導引回到「如何掌握靈性自覺」的課程主軸即可。且教學者亦須時時提醒同學，本課程為藝術融入生命教育，以生命教育靈性修養為主軸，藝術涵養為輔，所以不須太在意自己的葉雕作品是否很完美，僅需聚焦在「雕刻葉片的過程中是否察覺自己的狀態，並且能比較這樣的狀態與平時的煩躁或過嗨有何不同」即可。

筆者就本次教學重提出以下的省思與建議：

1. 葉片的準備：除了提醒同學相關的建議之外，每週一堂的生命教育課其實還是會有學生忘記帶，可以請方便的同學多帶幾片，另外如果有學生坦承是上課前臨時到校園內隨便撿的，雖無須苛責，但仍須強調葉片的挑選也是課程設計中重要的一環，目的是讓學生能主動體察生活周遭的環境，並且試圖感受自己與外在自然的連結。

2. 本次準備三個版本的煩躁情境劇本，亦開放讓同學自行改編或重新創作，但實際上自行創作的比例非常低，筆者判斷應為學生基於方便考量。但未來若時間允許，也希望在煩躁情境劇的設計上多讓學生自行創作及演出。

3. 學生未必會準備正式的雕刻刀，多以美工刀或是自動鉛筆的筆尖來雕刻，本次課程設計事前曾請教本校美術老師邀請合作，可惜時間上無法配合，僅能由筆者自行發揮，在實際於葉片上雕刻前，建議先讓學生嘗試以紙片進行雕刻的練習，亦希望未來能實際與美術科跨域合作。

4. 除了葉雕之外，學科中心夥伴亦曾嘗試以禪繞畫、書法等切入靈性修養學習重點，未來希望可以在葉雕的基礎上，基於靈性自覺與修養的前提下，嘗試在不同的媒材上進行創作。