

藝術新場域

陳旻君／台北市立百齡高中教師

游舒雅／台北市立白齡高中實習教師

課程說明：

一、動機與目的

將多元智慧（Multiple Intelligences）導入教學的理念，逐漸成為現今國內藝術教育的主流，這種打破長久以來以傳統創作為主角的教學導向，不僅對現代多元社會的發展，具融合與前瞻的作用，更是對以智力及數理、語文能力為主的教學導向發聲，而對常被教育行政單位忽視的「藝術教育」而言，無疑的，在此次九年一貫的新課程中，提供了一次「鹹魚翻身」的發展契機。

本單元之教學設計以「藝術場域」為探索主題，嘗試由二度平面拓展至多面向學習，除呈現視覺藝術教育之內涵，並搭配音樂與表演的相關課程。

學習活動過程中，藉由場域的概念，由個人延伸至校園，再拓展至公共環境，透過與藝術品的對話，讓學生了解人與環境共存的關係。希望藉此系列課程，讓學生建構藝術、人文、環境三面向的整合性思考。

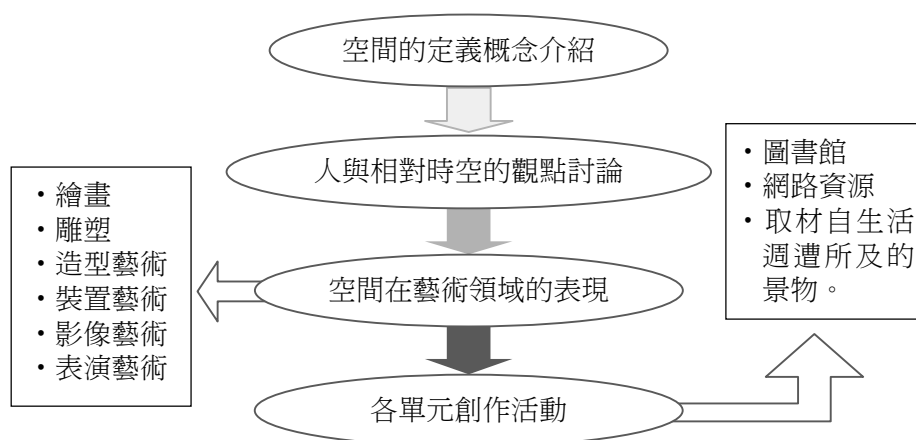
二、教材設計綱要

◎課程目標

1. 認識藝術場域的基本概念。
2. 藉由欣賞不同型態的藝術表現，了解其特色與人文價值。
3. 激發藝術表現創作的潛能。

◎教學對象——國中一、二年級

◎教學節數——四週（供計12節）

三、學理依據

(一)心理層面探討

教師在教學過程中扮演極重要的角色，一位出色的教師必須將學生從自然的觀察或經驗所學習到的感覺和印象，轉化成為學生自己的觀念表現出來。換言之，即應用感官，直接與實際事物接觸而獲得經驗，教育的基礎不在於書本的學習，而是實際的生活體認。馬斯洛（Maslow，1968）提出的人類需求層級中，最高層次是自我實現（Self-actualization），以及求知、求美的需求。

康德以空間之概念為心理之一種法式，也就是說空間概念是與生俱有的。吾人一切的感覺都整列於空間和時間的秩序中。時間是內感的法式，是心理狀態；空間是外感的法式，也就是唯有影響於感覺的東西，吾人始能了解空間的性質（Frank Thilly，1938）。

學生在自然而然的環境中，主動從事欣賞活動。有鑑於此，提供「場域」的觀念，不論是客觀位置，還是主觀立場，將藝術之概念納入教學目標，能清楚架構人與環境共處共生的理念，由學生個人出發、進而以人與相對時空的觀點討論，再進一步擴及到人與生活環境的互動模式，落實心理與環境之互動，成了此次教學涉獵的重點。

(二)美感經驗學習

「藝術」的範疇甚為廣泛，可以包括文學、音樂、繪畫、雕刻、舞蹈、戲劇、建築、電影等各類型的藝術領域，基本上，無論其外顯形態為何：均具備「美感體驗」（aesthetic

experience) 之內涵與精神，並藉由下列六項特質加以展現：

1. 價值在於「美」的本身。
2. 美的體驗與「情感」有關。
3. 美的體驗與「智能」有關。
4. 強調對藝術本質的專注力。
5. 重視親身經歷的過程。
6. 讓生活更加充實有意義。

仔細思索這六項藝術鑑賞課程特質後，不難發現環境教育中，部分特質與美術教育的精神相契合，教學者可透過環境教育的實施或是將此議題融入美術教學中，提供學生一些多元的生活方式、價值觀和態度。

藝術場域結合美術、音樂、表演等三大領域範疇，透過欣賞藝術品、認識藝術家的介紹，以藝術教育中的「鑑賞教學」建構學生的美學觀與價值觀，進而培養其追求真、善、美的信念，不僅具有教育、人文、藝術的內涵，也具有公共領域及社會文化的意義。

(三)以「主題式統整課程」為架構之課程

有關「統整課程」的方式相當多樣化，國內外專家學者對統整課程的理念亦各有己見，1993年Kovalik提出「統整主題式教學模式」(integrated thematic instruction)係結合腦部研究、教學策略與課程發展三者之影響(腦部研究強調學生應如何學習；教學策略著重藝術與科學兩個層次。)教育學者Beane(1998)認為以「主題、概念、活動」方式，能有效統整學校與社會兩者的觀點與取向。而Cardner(1983)的多元智能理論(multiple intelligence)也為兼重各種能力的統整學習定下最佳註解——亦即不以傳統偏向認知或智力為主要的學習或教學活動，而應考量「學」與「教」雙方面特質與能力的展現。融合「領域統整」的美術教學活動不僅能兼具認知、技能與情意三項教學目標，更有助於學生「人文素養」及「創作思考」的提升。

做法上，課程發展主張有層次的統整課程。例如：課程內容以年、月、週為主題之構成層次，其中以年度主題為核心。然而，選擇年度主題之標準，不妨以運用資源、學生年齡層與月週主題的聯結性及具有想像力等主題為依據。

本次教學活動設計教學者於學期初，以「週的主題」作設計，取得音樂、表演教師協同教學的意願與能力。

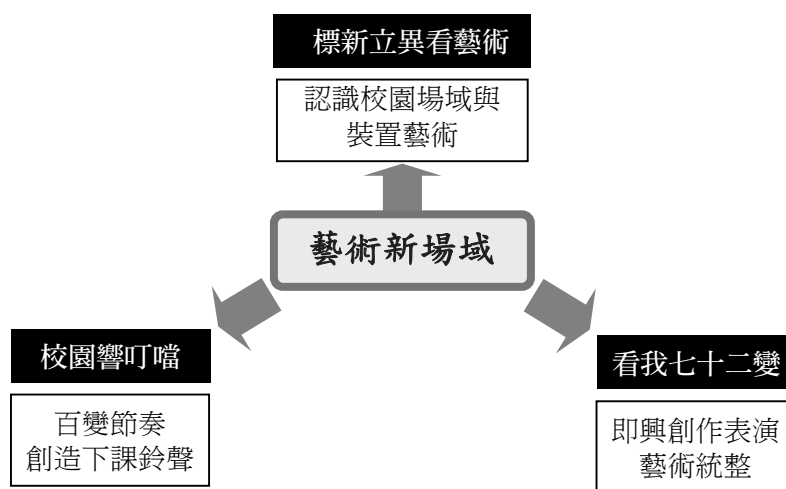
四、教材特色

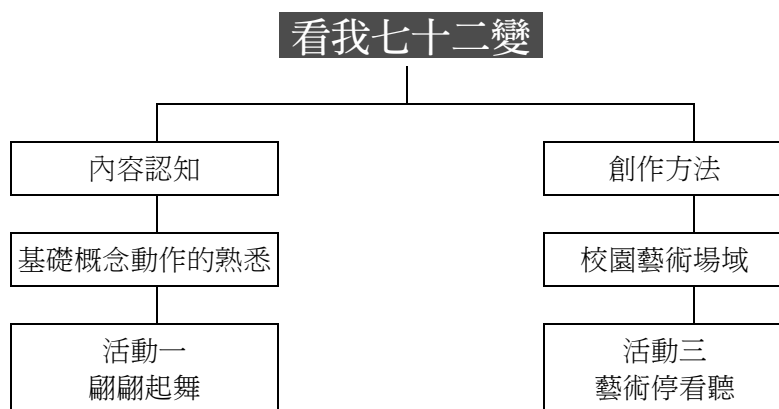
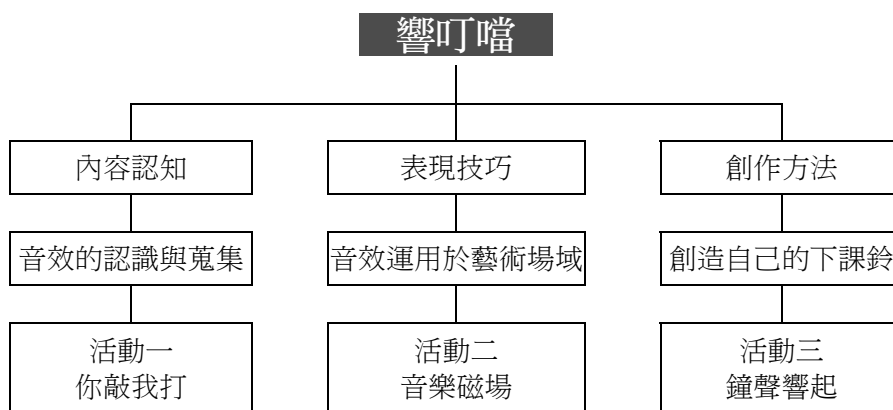
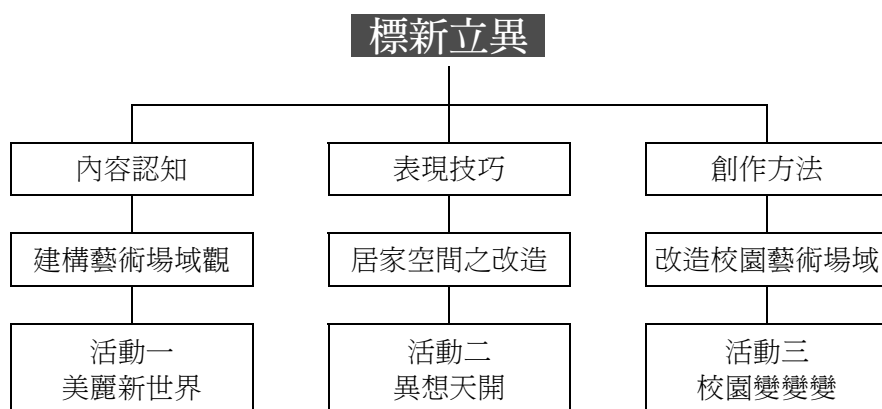
1. 內涵符合九年一貫基本理念架構，透過「人與自己」、「人與社會」、「人與自然」三大面向的學習，建構完整的藝術與人文知能。
2. 能夠著重於生活經驗的探索、分享，以學生為主體，並與社區資源做結合。
3. 符合多元文化藝術教育的特質，讓學生與校園藝術場域有深層的互動，藉由藝術的再改造，豐富其藝術涵養。
4. 教材包含「探索與創作」、「審美與思辨」、「文化與理解」三層面，達到深度與廣度的整合。
5. 跳脫以往傳統的單科教學或單一技法的傳授，改以跨藝術類科統合。

五、藝術詞彙

空間、場域、公共藝術、空間規劃、裝置藝術、譜例、節奏、音效、動態、肢體語言、人體雕塑、即興表演。

六、課程架構

教學設計

「藝術與人文」學習領域教學設計表					
主題	藝術新場域		教學年級	國中二年級	
子題	(視)標新立異	(音)響叮噹	(表)看我七十二變	教學節數	共12節
學習重點			基本能力	分段能力指標	
1. 認識藝術場域的基本概念。 2. 藉由欣賞不同型態的藝術，了解其創作特色與人文價值。			1. 具有觀察、欣賞與感受藝術品的能力。 2. 具有感受音樂旋律與節奏的能力。 3. 具有肢體、聲音、情感的表達能力。	1-4-1	
				1-4-2	
				1-4-5	
				2-4-1	
				2-4-3	
				2-4-5	
				2-4-7	
				3-4-10	
教學設計					
活動名稱	教學目標		教學重點	節數	對應能力指標
美麗新世界	1. 認識藝術場域。 2. 能欣賞公共藝術作品。 3. 學習觀察生活周遭藝術之美。		1. 介紹藝術場域的定義、性質。 2. 介紹欣賞藝術場域藝術表現之角度、方法。 3. 欣賞分析周遭各類型公共藝術創作。	1	2-4-1 鑑賞各種自然物、人造物與藝術品，從事美感認知與判斷。
異想天開	1. 了解空間設計藝術的基本概念。 2. 欣賞美化居家的設計作品。 3. 嘗試練習居家環境的藝術改造。		1. 認識空間設計藝術的意義與特點。 2. 從作品欣賞中，認識空間藝術的特色。 3. 完成居家環境的藝術創作練習。	1	1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，發揮獨立思考的能力，嘗試多元的藝術創作。 2-4-3 比較分析各類型創作之媒材、結構、象徵與思想。
校園變變變	1. 認識校園的公共藝術。 2. 學習視覺設計的創意發想與實作。		1. 認識校園的人文歷史背景。 2. 練習公共藝術品的創意改造。	2	1-4-1 了解藝術創作與社會文化的關係，發揮獨立思考的能力，嘗試多元的藝術創作。

你敲我打	1. 認識聲音的節奏感。 2. 認識各類器物所製造的音效性質。 3. 欣賞節奏、音效的趣味與美感。	1. 介紹日常生活中，各類能簡易製造音效與節奏的器物。 2. 體驗不同音效、聲音的變化樂趣。 3. 練習創造出簡單的節奏音樂。	1	1-4-5 藉由演唱或演奏樂器，參與音樂表演活動，發展音樂表現能力。
音樂磁場	1. 學習串連、混合不同音效與聲音。 2. 嘗試設計一段適合校園藝術場域的音樂。	1. 示範混聲與串連的方式。 2. 介紹運用於藝術場域的音樂效果與藝術性。 3. 練習將音樂搭配運用在校園的藝術場域。	1	1-4-5 藉由演唱或演奏樂器，參與音樂表演活動，發展音樂表現能力。
鐘聲響起	1. 認識學校下課鈴的表現形式。 2. 欣賞學校下課鈴的節奏。 3. 練習創作一段下課鈴。	1. 了解校園鈴聲的意義與特質。 2. 介紹多種校園鈴聲的表現方式。 3. 為學校設計一段下課鈴聲。	2	1-4-5 藉由演唱或演奏樂器，參與音樂表演活動，發展音樂表現能力。 2-4-5 認識樂曲的曲式、配器、風格等特性，培養審美能力。
翩翩起舞	1. 學習肢體的控制與表達。 2. 藉由即興的肢體動作練習，學習身體的協調與組織能力。 3. 激發表現創作的潛能。	1. 藉由概念動作來做暖身。 2. 教師使用節拍的方式，引導學生發展基本動作。 3. 學習配合節拍，發展不同的主題動作。 4. 學生自由發展一個自己的主題動作。	1	3-4-10 透過有計劃的集體創作與展演活動，表現自動、合作、尊重、秩序、溝通、協調的團隊精神與態度。
藝術停看聽	1. 認識與欣賞表演藝術。 2. 嘗試統整視覺、音樂、表演三元素於校園藝術場域中。	1. 欣賞表演藝術作品。 2. 分享藝術場域中視覺、音樂、表演的看法與心得。 3. 練習將表演藝術加入校園藝術場域中。	3	1-4-2 設計關懷主題、運用適當的媒材與技法，傳達有感情、經驗與思想的作品。 2-4-7 欣賞展演活動或戲劇作品，並能提出自己的美感經驗、價值觀與建設性意見。

教學活動流程

教師佈置教學情境，講述相關內容

我們每天的生活就是從一個空間移轉到另一個空間。

分組討論後，發表心得相互切磋。

視覺藝術單元——標新立異

活動一：美麗新世界

(一)準備活動

<教師>

1. 利用圖書館與網際網路蒐集資料。
2. 收集有關的圖片、錄影帶、光碟與有聲媒體等資料。
3. 詳細閱讀並賞析相關資料。

<學生>

1. 利用網際網路及圖書館蒐集資料。
2. 蒐集有關生活周遭或居住社區的藝術資料。

(二)導入活動

1. 教師先佈置教學情境，分享學生蒐集有關空間藝術的資料。
2. 讓學生說出生活經驗中，曾經看過哪些藝術作品，並逐漸將主題導入單元內容，認識藝術場域。

(三)展開活動

1. 配合光碟、圖卡，引導學生認識空間的定義、概念，教師解釋場域的概念，以人與相對時空的觀點討論。
2. 引導學生認識空間在藝術領域的表現方式。讓學生從作品的欣賞，體驗其內涵與價值。
3. 對學生的發言多予鼓勵，強化學生自信心。

(四)綜合活動

1. 配合學習單，學生就自己或分組所蒐集的資料和圖片，提出自己的看法，並記錄心得。
2. 教師詢問同學是否有補充意見，並口頭獎勵表現優良的學生。
3. 教師將本單元之活動做歸納整理，並預告下次課程應準備之資料。

學生的室內設計作品

閩式風格的居家環境

人可以和各種場域產生互動

活動二：異想天開

(一)準備活動

<教師>

1. 利用圖書館與網際網路蒐集資料。
2. 收集有關的圖卡、海報、光碟等資料。

<學生>

1. 利用網際網路及圖書館蒐集空間設計的資料。
2. 蒐集有關自己居家的環境、空間規劃的照片。

(二)導入活動

1. 教師先佈置教學情境和學生分享蒐集有關空間設計藝術的資料。
2. 讓學生談談自己周遭生活空間的規劃，並逐漸將主題導入認識生活空間的美化與改造。

(三)展開活動

1. 教師延續藝術場域的概念，讓學生了解環境規劃設計的藝術價值。
2. 教師提供不同主題的空間藝術作品做比較，引導學生觀察其設計風格、使用媒材、表現方式有哪些異同處？給學生學習多元的美感經驗。
3. 讓學生分享生活經驗中，印象最深刻的空間藝術設計作品。
4. 試著討論空間藝術化對我們產生哪些相關性影響？

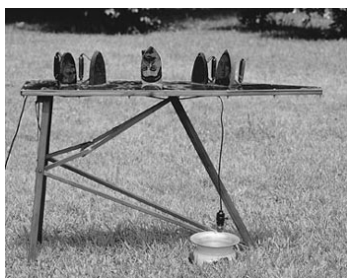
(四)綜合活動

1. 設計草圖

- (1)學生選擇房間或居家環境的任何一角，作為此次空間改造的地點。
- (2)構思時必須注意設計主題理念之凸顯，並且要融合藝術的特質。
- (3)教師從旁予以指導，並讓學生相互討論，一同腦力激盪。

2. 繪製彩圖

- (1)根據設計完成的草圖，開始描繪上色。
- (2)完成之後，需附上簡短報告，說明主題內容、設計理念與心得。

藝術家利用生活中的物品進行創作

國二學生作品——爬虫人

國二學生裝置作品〈進攻校園〉

活動三：校園變變變

(一)準備活動

<教師>

1. 收集關於裝置藝術作品的資料或圖卡。
2. 設計關於校園公共藝術的學習單。

<學生>

課前蒐集閱覽公共藝術相關資料。

(二)導入活動

教師簡單介紹學校的歷史背景、人文特色，藉以引起學習興趣。並延伸至活動主題——校園的裝置藝術作品。

(三)展開活動

1. 教師帶領全班實地走訪校園，解說特別景點與公共藝術品的歷史背景、藝術概念、設計美學。
2. 帶領學生談談生活經驗中是否看過類似的藝術品？在何處？感覺如何？
3. 學生自由發表觀感，討論與分享自己最喜歡的校園景點。
4. 學生在參觀過程中，必須配合學習單做文字記錄，並用相機拍下校園景觀與公共藝術作品。

(四)綜合活動

學生創意發想，為這些景點與公共藝術品做藝術的改造。例如裝置藝術或視覺效果的再凸顯。

1. 設計草圖

- (1)學生自由選擇校園景觀的任何一角，或是挑一個校園中的公共藝術作品，作為此次空間改造的地點。
- (2)將前面所學的藝術場域概念融合到此次設計活動中，構思時必須注意設計主題理念之凸顯，並且要融合藝術的特質。
- (3)教師從旁予以指導，並讓學生相互討論，一同腦力激盪。

2. 製作

- (1)根據設計完成的草圖製作成品。
- (2)完成之後，需附上簡短介紹，說明主題內容、設計理念與心得。
- (3)學生輪流上台分享心得。

音樂單元——響叮噠

活動一：你敲我打

(一)準備活動

<教師>

1. 準備數種製作簡單音效的材料。
2. 熟悉簡易音效的製作方式。
3. 準備數段錄製好的音效與真實截錄的聲音。
4. 準備錄音與播放設備。

<學生>

小組蒐集不同種類製造音效的材料，並儘量避免重複。

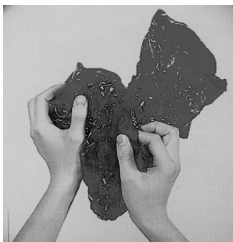
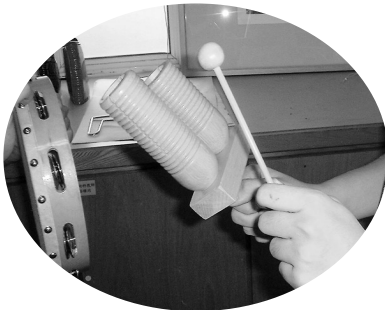
(二)導入活動

1. 教師播放一段聲音，引起學生好奇，並猜想是何種聲音。
2. 教師播放一段音效，讓學生討論是用何種材料創造的。

(三)展開活動

1. 教師說明聲音與音效和生活的密不可分，例如電影、電動遊戲、電視節目等，都需要豐富的聲音效果來輔助。
2. 教師帶領學生試驗各種不同的材料，製造多樣化的音效。並提醒學生想像它像哪種聲音？同時討論感受與想法。
3. 教師教導學生錄製聲音與音效的方法。

同學們找一找可能在校園中產生聲音的東西，製造各種音效。

(四)綜合活動

1. 教師要學生錄下兩段真實的聲音與兩段製造的音效。
2. 活動範圍不只侷限在校園內，凡是生活周遭、社區、捷運交通點等都可以。
3. 提醒學生蒐集聲音時，要注意安全，尤其在戶外避免過於專注而發生意外。

活動二：音樂磁場

(一)準備活動

<教師>

1. 準備數段錄製好的音效與真實截錄的聲音。

2. 準備兩台錄音機。

<學生>

1. 將所蒐集的聲音與音效帶來。
2. 小組準備至少兩台錄音機。

(二)導入活動

教師示範將兩段聲音混合在一起的方法，可以是前後連接式，也可以是兩種同時播放，再用第三台錄音機錄下。

(三)展開活動

1. 學生將帶來的音效與聲音和同學分享與討論，並互相猜想與感受聲音的效果。
2. 教師介紹藝術場域中，另一個藝術元素——音樂，並說明聲音能帶來的效果與藝術性。
3. 學生嘗試討論為校園中的三個公共空間（以百齡高中為例），嘗試錄製出合適的聲音效果做搭配，以增加其豐富性。

(四)綜合活動

學生利用課堂所學，搭配前面所設計之「校園藝術場域的改造」設計圖，嘗試設計出一段合適的背景音樂。

活動三：鐘聲響起

(一)準備活動

<教師>

準備數種錄製好的校園下課鈴聲。

<學生>

1. 將所蒐集的聲音與音效帶來。
2. 小組準備至少兩台錄音機。

(二)導入活動

教師播放準備好的下課鈴聲，讓學生與自己學校的鈴聲互相比較。

(三)展開活動

1. 教師解釋下課鈴的意義與特質。
2. 學生討論每種下課鈴的表現方式、節奏與聆聽後的感受。
3. 詢問學生對本校下課鈴聲的看法，共同討論。
4. 學生分組討論，每人輪流發表聽到學校鈴聲時的心情感受。每組將結論整合後，派一個人上台報告。

(四)綜合活動

學生嘗試設計一段屬於自己的下課鈴聲。時間勿過長或過短，約15-20秒鐘即可，內容可以是聲音的節錄、創造的音效、混音或人聲的融入。

表演藝術單元——看我七十二變

活動一：翩翩起舞

(一)準備活動

<教師>

1. 打擊的樂器或哨子。
2. 音樂光碟與播音設備。
3. 活動地點為寬敞的室內活動空間。

<學生>

需穿著運動服。

軟身與暖身

(二)導入活動

1. 教師播放一段關於大自然蟲鳴鳥叫的音樂，讓學生全部閉眼聆聽，藉以放鬆心情。
2. 教師引導學生逐步放鬆全身緊繃的肌肉，例如由肩到手部，再往下到腿部。藉由和緩的扭轉與伸展來暖身。
3. 教師講述活動時應注意自身安全，避免造成運動傷害。

(三)展開活動

1. 教師引導學生選擇某些動作，分別以快與慢的速度進行，並配合哨子或打擊樂器的拍子，作為停止動作的指令。
2. 再重複上述動作多次，直到學生全部專注地進入狀況。
3. 教師指示學生，來一段「個人秀」。由學生圍成一個大圓，輪流走向圓心大聲介紹自己的姓名，過程需搭配一段自己設計的肢體動作。
4. 教師讚美學生的創意表現，給予學生口頭鼓勵。並引導學生更加大膽、勇敢的秀出自己。

利用即興表演引發學習動機

(四)綜合活動

1. 學生分成數小組，自行設定一個主題。
2. 討論設計一段肢體動作，用來表現主題，聲音部分用數節拍代替。
3. 教師讓每組輪流出場表演，並給予講評，其餘學生也一同參與討論。

活動二：藝術停看聽

(一)準備活動

<教師>

相關劇場、表演藝術的影音光碟。

<學生>

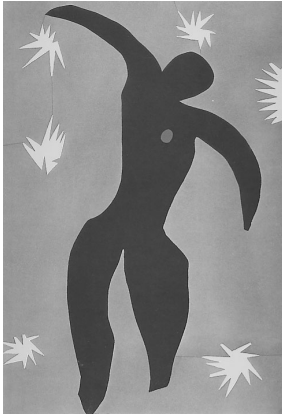
1. 蒐集瀏覽表演藝術與劇場的相關資訊。
2. 需穿著運動服。

(二)展開活動

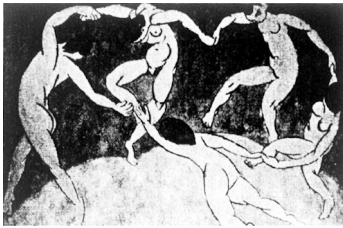
1. 教師播放劇場或表演藝術光碟。
2. 引導學生欣賞身體的姿態、音樂的節奏性、聲光視覺效果等藝術的美感。
3. 學生分享觀賞的心得，找出自己最欣賞的部分。
4. 教師回顧前面所有的課程重點，為學生做統整。

(三)綜合活動

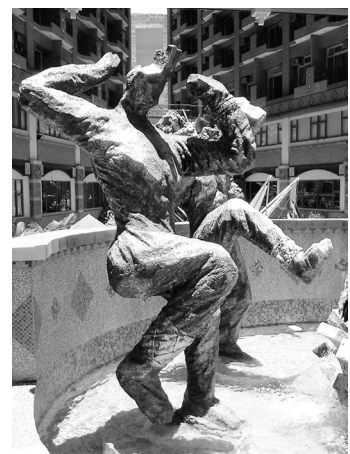
1. 學生配合自己設計的「校園藝術場域的改造」之視覺改造與背景音樂，創造一段表演動作。時間長短可自行決定。
2. 教師讓每組輪流出場表演，並給予講評，其餘學生也一同參與討論。

以實際的藝術品（如下圖馬蒂斯作品）做引導，讓學生模仿藝術品的動作，進行人體雕塑活動。

馬蒂斯／油彩作品

大地之舞／石雕

教學評量

1. 觀察同學在討論活動中能否主動參與，能否適切地表達個人意見及尊重他人見解。
2. 欣賞當代作品的特徵與文化互動，並傳達藝術品之時代精神的訊息與特色。
3. 考量同學在日常生活中有否主動接觸藝術品的意願，是否能主動蒐集各項資料或自願前往劇場、音樂會、美術館參觀。
4. 同學的創作活動中，能否表達自己（出題）及與人溝通（答題）。
5. 是否以本身優勢的多元智慧詮釋作品。

教學心得與期望

環境教育牽涉的範圍極廣，舉凡人口、生態、環保、社會變遷、社區營造…等議題皆可成為討論重點。因其可整合之相關領域學科頗多，涵蓋社會、歷史、地科、語文、生態保育、公共藝術…等。以此議題為著眼點，易配合學生學習狀況做延伸主題教學活動。

此外，解決環境問題，是必須改變人們現有的一些生活方式、價值觀和態度，而透過藝術的手段來實施，是根本治心之道。教師在教學過程中扮演極重要的角色，若要提升學校環境教育的品質，便必須在師資養成教育過程中，充實教師的環境教育能力。

現今的教學環境和條件不同於以往：需要多樣化教材教法在教學的過程中呈現，各類教具的製作與準備、分組教學的實施、課程設計的專業分工、教學現場的觀察與評鑑乃至代理教學活動的銜接等方面，藉由與其他人共同合作的教學模式，透過角色分工，以各種形式進行多樣化的教學活動。教師透過團隊的合作，發揮各自的優勢專長，改善過去「單打獨鬥」的習慣，並經由成員的相互支持與支援，同心協力解決教學上的困境。

參考資料

- 躍昇文化事業有限公司編輯製作（1988），大英視覺藝術百科全書。台北：台灣大英百科。
- 蘇守政譯（1986），視覺傳達設計。台北：六合出版社。
- 高秀蓮編著（2001），美術與觀念之教材教法。台北：華泰出版社。
- 台北市立美術館(1995－1996)，典藏圖錄總覽。台北：台北市立美術館。
- PC Homeonline網路家庭
- 丘永福等編著（2003），藝術與人文。台北：康軒文教事業出版社。

學習單

美麗新世界

經由細心的觀察與體會，相信你對藝術場域已經有了一番認識與體驗。我們學習的校園、居住的社區環境，處處都有令人賞心悅目的公共藝術，帶給我們視覺的饗宴。請你試著拍下一件你最喜歡的作品，深入欣賞、研究，再分享這件作品給你的感受。

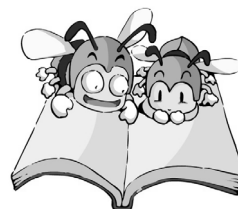
請將作品的照片黏貼於下方，或用筆模擬描繪下來。

作者：_____

作品名稱：_____

創作年代：_____

媒材：_____

心得感想：