

飛尋『Fashion』美

一、設計理念

- (一)日常生活中的『美感經驗』不勝枚舉。美國教育家及哲學家杜威(John Dewey, 1859-1952)極力說明藝術是日常生活的一部分，他說「當經驗完成自己，成為行動和經歷的或多或少完整的和有條理的線串時，我們便有了『一種經驗』；達到注意力被吸引到遍佈的質上的程度，這樣的經驗就是美」，因此希望透過課程培養學生去發現、感受並敏銳自己的感、知覺；『美』，俯拾即是。
- (二)能探索生活中的『美』感經驗，透過校園巡禮、發現美感角落，並能運用平板攝影，從構圖、色彩等美的形式原理來表達自己的感受和想法。
- (三)配合北美館「發現畢卡索和瑪蒂斯」教育展的展覽作品，讓學生認識 20 世紀西方最要的兩位藝術家其人其畫，並融入人權議題，從兩位藝術家作品探討戰爭與和平，學生能對人權有基本的概念。
- (四)運用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感、知覺欣賞藝術作品並透過分組討論，運用五感來重新詮釋畢卡索與馬蒂斯的畫作。
- (五)學生能運用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感、知覺進行創作，以視覺符號『眼睛』（視覺）、『鼻子』（嗅覺）、『耳朵』（聽覺）、『嘴巴』（味覺）、『手、身體』（觸覺）、『心』（感受），參考畢卡索或瑪蒂斯的視覺元素，發揮創意，進行創作。
- (六)配合教育部「推動中小學數位學習精進方案」，「班班有網路 生生用平板」政策目標。充分利用生生用平板學習環境，讓學生具備數位能力，學習更精進，來實施素養導向、合作學習、多元評量。

二、單元架構

活動一：愛「美」大作戰(一節課)

- (一)美的巡禮(10 分鐘)
- (二)美是什麼?(20 分鐘)
1. 名人眼中的美
 2. 美的形式原理

(三)校園美麗角 (20 分鐘)

活動二：畢卡索與瑪蒂斯(一節課)

- (一)畢卡索與瑪蒂斯介紹(30 分鐘)
- (二)作品中的戰爭與和平(20 分鐘)

活動三：名畫中的『美』味小故事(一節課)

- (一)『美』味小故事
- (二)用五感看作品

活動四：F 世代新『美人』(一節課)

活動五：F 世代新『美人』展示大會(一節課)

三、活動設計

領域/科目	美術	設計者	廖純郁/李美娟改編
實施年級	七年級	總節數	共_5_節
單元名稱	飛尋『Fashion』美		
設計依據			
學習重點	學習表現	視 1-IV-1 能使用構成要素和形式原理，表達情感與想法。 視 1-IV-2 能使用多元媒材與技法，表現個人或社群的觀點。 視 1-IV-4	核心素養 藝-J-B1 運用藝術符號，以表達觀點與風格。 藝-J-B2 透過科技資訊、媒體與藝術的關係，進行創作與鑑賞。

		<p>能透過議題創作，表達對生活環境的理解。</p> <p>視 2-IV-1 能體驗藝術作品，並接受多元觀點。</p> <p>視 2-IV-2 能理解視覺符號的意義，並表達多元觀點。</p>		<p>藝-J-B3 善用多元感官，探索理解藝術與生活的關聯，以展現美感意識。</p> <p>藝-J-C3 理解在地及全球藝術與文化的多元與差異。</p> <p>科-J-B3 了解美感應用於科技的特質，並進行科技創作與分享。</p>
	學習內容	<p>視 E-IV-1 色彩理論、造型表現、符號意涵。</p> <p>視 E-IV-2 平面及複合媒材的表現技法。</p> <p>視 E-IV-23 數位影像、數位媒體。</p> <p>視 A-IV-1 藝術常識、藝術鑑賞方法。</p> <p>視 A-IV-2 傳統藝術、當代藝術、視覺文化。</p>		
議題融入	議題/學習主題	人權教育/人權的基本概念		
	實質內涵	人 E1 認識人權是與生俱有的、普遍的、不容剝奪的。		
	與其他領域/科目的連結	科技領域		
	教材來源	<ul style="list-style-type: none"> ● 參考資料 《美術與觀念之教材教法》，高秀蓮編著，國立編譯館主編，華泰文化事業公司印行，民國 90 年 10 月。 ● 網路資源 台北市立美術館 http://www.tfam.gov.tw/index.asp 畢卡索傳奇 http://www.anyone.idv.tw/picasso/index.htm (文章及圖片摘錄) http://life.fhl.net/index.php 心靈小憩 (文章摘錄) http://life.fhl.net/Art/giotto/art00.htm 藝術天堂馬蒂斯和他的調色盤 http://www.ylib.com/art/master/master07.html http://www.twowin.com.tw/others/bks_picture/# 巴布羅·畢卡索的作品 http://content.edu.tw/senior/art/nt_js/html/west1/paint/new_page_1.htm 西洋美術史 http://www.geocities.com/Paris/Arc/3432/story.htm 藝言堂 		
學習目標				
<p>(一) 能探索生活中的『美』感經驗，透過校園巡禮、發現美感角落，運用平板攝影，從構圖、色彩等美的形式原理來表達自己的感受和想法。</p> <p>(二) 能透過畢卡索「哥爾尼卡」、「和平鴿」畫作探討戰爭與和平，配合俄烏戰爭、台海危機，探討戰爭所帶來的影響，學生能對人權有基本的概念。</p> <p>(三) 能運用視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感、知覺欣賞藝術作品並透過分組討論，運用五感來重新詮釋畢卡索與馬蒂斯的畫作。</p> <p>(四) 學生能參考畢卡索或瑪蒂斯的視覺元素，發揮創意，進行創作。</p>				

(五)學生能具備數位能力，以平板，作為載具，將完成的作品拍照，上傳到老師是先設計好的PADLET。

(六)學生能互相欣賞並自我肯定，能給出正面的回饋。

學習活動設計		
學習引導內容及實施方式 (含時間分配)	學習評量	備註
<p>活動一：愛「美」大作戰(一節課)：</p> <p>(一)美的巡禮(30分鐘)(附件一)</p> <p>◎老師自製「美的巡禮」PPT進行教學，引導引導學生重新體認『美』，並引導其如何去欣賞『美』，藉由教師提問，圖片資料及同學的互動分享中了解並找尋屬於『自己』的美感經驗。</p> <p>1. 老師提問</p> <p>●引機動機</p> <p>常常聽到人說：『哇!好美的風景喔~~好美麗的女生耶!~好多麼美妙的聲音呢!~……那麼……到底『美』是什麼呢?』</p> <p>●問題一：有人說~~世界上最美的微笑是……???</p> <p>是達文西『蒙納麗莎的微笑』嗎??同學覺得她的微笑『美』在哪裡呢?為什麼呢?因為~~很優雅~~嘴角微微上揚的角度~~很神秘~~脣形很美麗…等等(引導學生思考並回答問題)</p> <p>●問題二：又有人說~~世界上最美的地方是……?</p> <p>●問題三：那世界上最美味的東西是?</p> <p>●問題四：一天之中最美的時刻是?</p> <p>●問題五：你聽過最美的聲音是?</p> <p>●問題六：你聽過最美的一句話是?</p> <p>(二)美是什麼?</p> <p>1. 名人眼中的美</p> <p>從古至今有很多哲學家、美學家、藝術家為美下了詮釋，如：</p> <p>※美是和諧與比例的，圖形中最美的是球形和圓形。〔古希臘羅馬.畢達哥拉斯派〕</p> <p>※美的東西須能引起驚讚和快樂這兩種情感。〔法國 18 世紀.伏爾泰Voltaire〕</p> <p>※美存在於自然中。〔法國19世紀畫家.庫爾培Gustave Courbet〕</p> <p>* 美是生活。〔俄國 19 世紀.車爾尼雪夫斯基〕</p> <p>老師提問：美到底有沒有標準?</p> <p>2. 美的形式原理</p> <p>老師透過圖片講解美的形式原理，讓學生了解什麼是反覆、漸層、對稱、均衡、調和、對比、比例、韻律、單純、統一。</p>	<p>老師提問，加強加深概念</p>	<p>電腦. 投影機. 多媒體教材</p>

<p>(三)校園美麗角 (20分鐘) 引導學生思考並找尋自己生活中的『美感經驗』，以校園為主題，兩人一組，用平板做為拍照的載具，尋找校園美麗角，並將作品上傳到PADLET，同學彼此可以欣賞並給出評論。</p> <p>活動二：邂逅畢卡索與馬蒂斯(附件二) (一節課)： ◎老師自製「邂逅畢卡索與馬蒂斯」PPT進行教學。</p> <p>(一)邂逅畢卡索、邂逅馬蒂斯(附件一)(30分鐘) 引導學生認識二十世紀兩位最具影響力的藝術家，了解畢卡索和瑪蒂斯其人其畫及他們所引領風潮的立體派和野獸派。兩位藝術家均經歷兩次殘酷的世界大戰，在戰爭期間，畢卡索選擇了用作品「哥爾尼卡」、「和平鴿」來表現戰爭的殘酷，用揭露、諷刺表現戰爭的悲痛、淒慘。而瑪蒂斯則選擇了一種寧靜、歡快、舒適的藝術形式，來表現戰爭時期的一種情緒。這堂課將融入人權議題，從兩位藝術家作品探討戰爭與和平，配合俄烏戰爭、台海危機，學生能對人權有基本的概念。</p> <p>(二)作品中的戰爭與和平(20分鐘) 請同學兩人一組，選擇畢卡索和瑪蒂斯一件關於戰爭與和平的作品，老師事先提供四張作品檔案，請同學在PADLET張貼作品，並寫下對這件作品的想法，同學彼此可以欣賞並給出評論。</p> <p>活動三：名畫中的『美』味小故事(附件三) (一節課)： ◎老師自製『美』味小故事PPT進行教學。</p> <p>(一)『美』味小故事(30分鐘) 每一件藝術作品背後都有一個小小的故事，那是畫家們在生活中所體會到的‘美’，再藉由他們的畫筆把所感受到的表現出來，可能是很悲傷的.也可能是很快樂的..也因此從一件作品中我們就可以看到許多小故事喔!! 引導學生藉由視、聽、嗅、味、觸覺的新美感體驗去欣賞名畫，細細品味，教師並講解每張畫作的背景故事，引導學生體驗名畫，並能表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。</p> <p>(二)用五感看作品(20分鐘) 請同學兩人一組，選擇畢卡索和瑪蒂斯一件關於五感的作品，從視、聽、嗅、味、觸覺來說說作品的感動，老師事先提供六張作品檔案，請同學在PADLET張貼作品，並寫下對這件作品的想法，同學彼此可以欣賞並給出評論。</p>	<p>實作評量 學習欣賞並自我肯定</p> <p>老師提問，加強加深概念</p> <p>實作評量 1. 表達自己對藝術創作的審美經驗與見解 2. 學習欣賞並自我肯定</p> <p>老師提問，加強加深概念</p> <p>實作評量 1. 分組討論、合作學習 2. 表達自己對藝術創作的審美經驗與見解 3. 學習欣賞並自我肯定</p>	<p>平板</p> <p>電腦. 投影機. 多媒體教材</p> <p>平板</p> <p>電腦. 投影機. 多媒體教材</p> <p>平板</p>
---	--	---

<p>活動四：F 世代新『美人』（範例如附件四)(一節課)： 請大家分別依照『眼睛』（視覺）、『鼻子』（嗅覺）、『耳朵』（聽覺）、『嘴巴』（味覺）、『手、身體』（觸覺）、『心』（感受），畫在以上的紙上。 (請發揮想像力喔！可以任意加油添醋。)</p> <p>活動四：F 世代新『美人』展示大會(附件四)(一節課)： 請同學兩人一組，互相協助，將完成的作品拍照上傳PADLET，並寫下對這件作品的一句心情或是給你的『美人』一個名字，同學彼此可以欣賞並給出評論。</p>	<p>每人各發六張小紙張，請大家分別先把簡單的''五官''及''心''的外型描繪出來並剪下來重新組合在一張4開圖畫紙上。(可以參考所或瑪蒂斯的視覺元素，當然可以加入個人小小的創意！)</p> <p>本單元評量採多元性評量方式，教師依據學生上課態度、發問、學生在平板上的回饋及作品進行評量。</p>	<p>圖畫紙、彩色筆或其他繪圖工具、剪刀、口紅膠</p> <p>平板</p>
<p>教學設備/資源：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電腦、投影機、自備 PPT 教材、平板、圖畫紙、彩色筆或其他繪圖工具、剪刀、口紅膠。 		
<p>參考資料：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 如上(教材來源)。 		
<p>附錄：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 教學簡報、範例等。 		

(附件一)愛『美』大作戰

●問題一：有人說~~世界上最美的微笑是.....???

是達文西『蒙納麗莎的微笑』嗎??同學覺得她的微笑『美』在哪裡呢??為什麼呢??因為~~很優雅~~嘴角微微上揚的角度~~很神秘~~脣形很美麗....等等(引導學生思考並回答問題)
• 還是狂放不羈的咧嘴微笑呢??

是連眼睛都在笑~~發自內心的天真微笑嗎???

是淺淺的靦腆微笑嗎???

還是佛祖慈祥庇蔭眾生的微笑呢??

(附件二) 邂逅畢卡索與馬蒂斯【視覺的饗宴 vs.聽覺與色彩的魔幻】

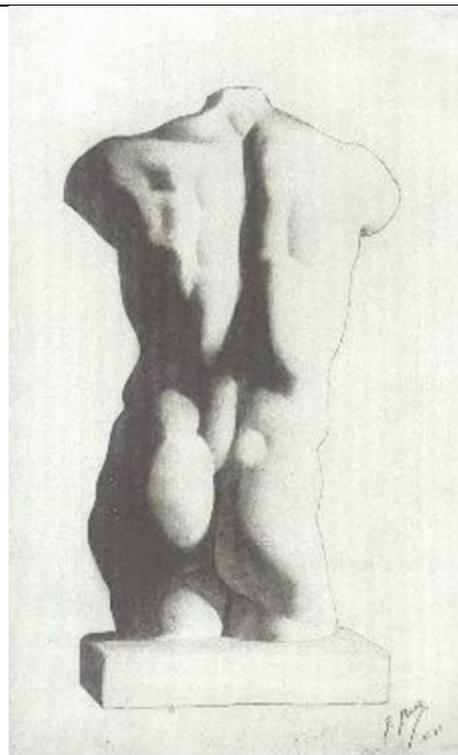
參考文章-(網路資源)

一、邂逅畢卡索

畢卡索 13 歲。身為美術教師的父親,把畫具交給他,宣布自己不再畫畫,把當畫家的期望寄託在兒子身上。因為他知道兒子已是青出於藍了!14 歲,進入巴塞隆納的隆哈美術學校,16 歲,進入馬德里聖費南多美術學院就讀。17 歲,經常出入巴塞隆納的「四隻貓」酒館。這裡聚集的前衛藝術家們,帶來了巴黎現代藝術的新訊息,刺激了畢卡索對新藝術的嚮往與野心。一到巴黎,畢卡索立刻感受到這個世界藝術中心的自由風氣,並從竇加、梵谷、孟克,特別是羅特列克等畫家的風格中,摸索屬於自己的面貌...

-早熟的天才

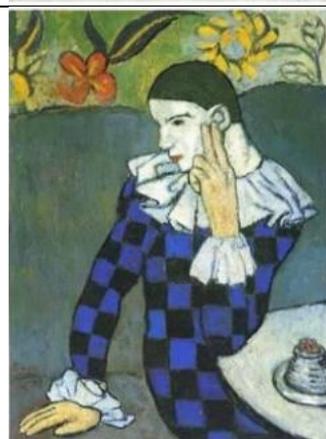
● 這是畢卡索十二、三歲左右的素描,有誰想說他「亂畫」嗎?

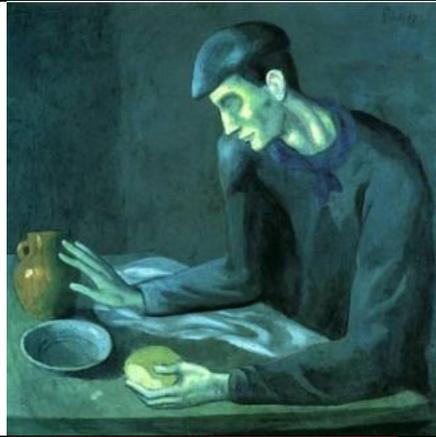
【作品二】畢卡索 1901-1904 藍色時期
(巴黎-巴塞隆納) 淒冷的藍色

● 他凝視著自己。深沈的藍色,冷冷的瀰漫著...

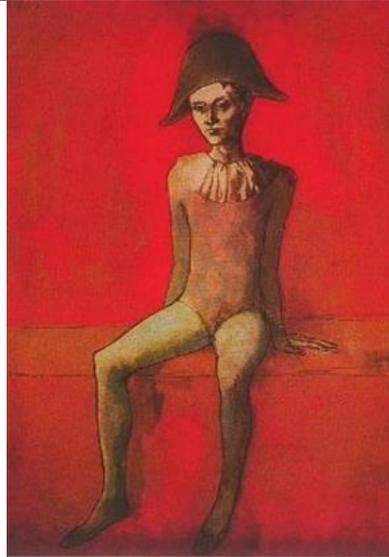
小丑(自從畢卡索的好友卡薩吉瓊斯自殺後,藍色就變成了畢卡索畫中常用的主色調)

在這幅畫中畢卡索所畫的是一名貧苦寂寞的盲人,盲人以指尖代替雙眼來觸摸外界的物體,表情顯得茫然、冷漠在這段時期畢卡索所創造的人物,代表了一般窮苦的巴黎小市民,更是人人都能感受到悲哀和寂寞的象徵。

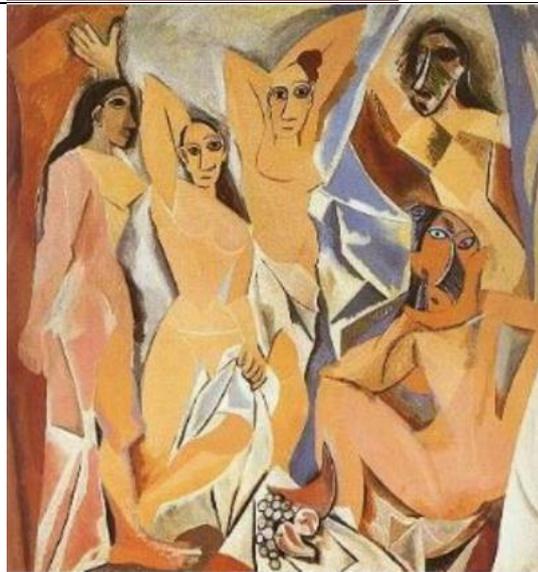
● 粉紅色,甜蜜中帶著淡淡哀愁,那是戀愛者及流浪者的眼神...畢卡索遇到了費爾南德.奧立維,這是他第一位固定的情人。愛情的催化使畫面上的藍色漸漸轉為溫暖的粉紅色調。
這時期畢卡索常和朋友去看馬戲團的表演,並且對這些特技演員、馴獸師、雜耍藝人、小丑等深深著迷。

畢卡索 Pablo Picasso 1907-1916

立體派時期-立體的革命

● 這五位亞維儂街的妓女,被供奉在二十世紀美術史的第一章...

畢卡索受了原始藝術及後印象派大師塞尚的影響,創作了立體派。立體派在美術史上是革命性的里程碑,它顛覆了十五世紀文藝復興以來傳統的透視觀念,放棄了在平面的畫布上描繪立體空間的幻覺。它的主要特色是:由不同的「視點」(角度)觀察對象,將不同角度所見到的造形整合在畫面上。因為不同的觀察角度和組合方式都是由畫家自由選擇的,因此它不重視描繪物體的外在表象,而使畫家對「造形」有更主觀、自由的創作空間。

【三位樂師】

畢卡索 Pablo Picasso 1917-1924

古典時期-古典的秩序

● 這回,他以細膩的筆觸,詠歎她的高貴與優雅...這時期的作品,一方面有「回歸秩序」的古典風格,另一方面許多作品仍帶立體主義風格,而且是一種更自然與靈活的立體風格。

1917年,畢卡索應邀至義大利為俄羅斯芭蕾舞團作舞台佈景及服裝設計,愛上了舞者歐嘉.科克洛瓦。畢卡索在義大利旅遊了三個月,被古羅馬的雕刻所吸引,把古典藝術的秩序帶入他的畫面,許多人體畫都有一種莊嚴、宏偉、厚重的特質。

畢卡索 Pablo Picasso 1925-1936

蛻變時期(又稱變形時期)-狂野的變形

畢卡索常將所見的事物,簡化成像這幅畫中的女孩是以基本形態的圓形與三角形等組成的,並運用粗黑的線條來表現輪廓。但有時也採用明亮的色彩,他藉由誇張、扭曲的形狀和色彩來傳達情緒。

【作品七】畢卡索 Pablo Picasso 1937-1953

二次大戰與戰後時期-戰爭與和平
在畢卡索的畫中,一些和戰爭的苦難、悲傷有關的創作中都是以不同淺的灰色構成的。

一九三七年一月,西班牙政府要求畢卡索為「進步與和平」畫展創作一件特別的作品參展。畢卡索從報上得知西班牙的格爾尼卡遭到德軍的轟炸,死傷好幾千人,他決定以這個不幸的事件做為參展作品的主題。

【格爾尼卡】

二、邂逅馬蒂斯

【色彩與音樂的魔法師】野獸派大師-馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri) (1869 - 1954)
繪畫特色

野獸派之注重純粹造形的表現,可以說是得自非洲黑人雕刻藝術的啟示。色彩則承自印象派的色彩理論及高更、梵谷的大膽塗色技法並慣用紅、青、綠、黃等醒目的強烈色彩作畫,單純化的線條作誇張抑揚的形態。構圖則趨向平面化,放棄傳統的遠近比例、明暗法的表現,採用陰影面與物體面強烈的對比色運用,脫離自然的摹仿。馬蒂斯是最具野獸派風格表現者,足以稱為野獸派的一代宗匠。

野獸與音樂——馬蒂斯

野獸派往往會被認為是轉型現代藝術的過渡,原因是,不斷增加色彩強度並不能做為繪畫的永遠目標。馬蒂斯藝術的作品中跟音樂是密切相關的。

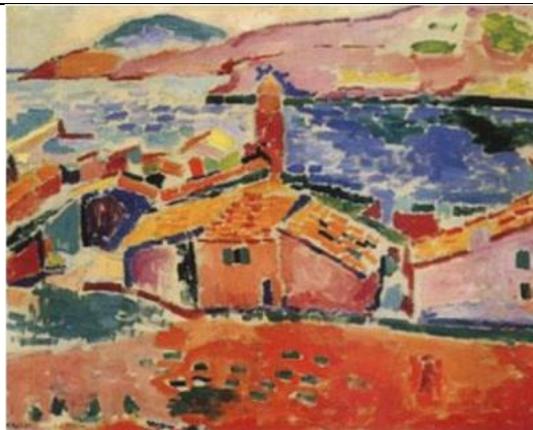
馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri)

1905~1907:野獸派時期馬蒂斯 恩利

(Matisse, Henri) (1869 - 1954)

柯里塢的屋頂 1905年 59.5X73CM

不打草稿,而以鮮艷的原色,直接塗到畫布上,並在顏色與顏色之間,保有白畫布的底色,是野獸派的註冊商標!

柯里塢的屋頂 1905年 59.5X73CM

戴帽的婦人 1905年 80.6X59.7CM

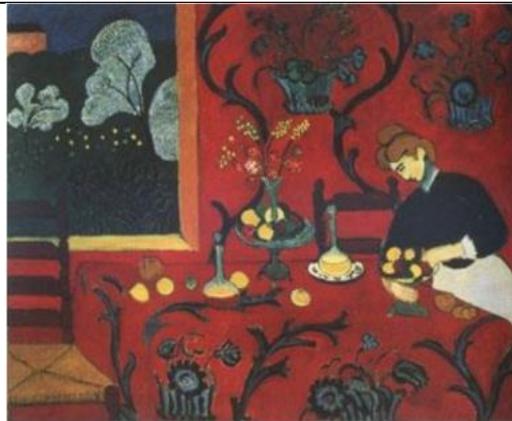
這幅爆炸性的作品,是由多種色彩的對比所帶來的強烈效果!多彩卻稀薄的背景,將主體襯托的更是栩栩如生!在這幅他以他夫人為模特兒的畫作中,馬蒂斯運用了鮮彩的顏色之下,仍相當具有立體感。

馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri)

紅色的和諧 1908 年 180X220CM

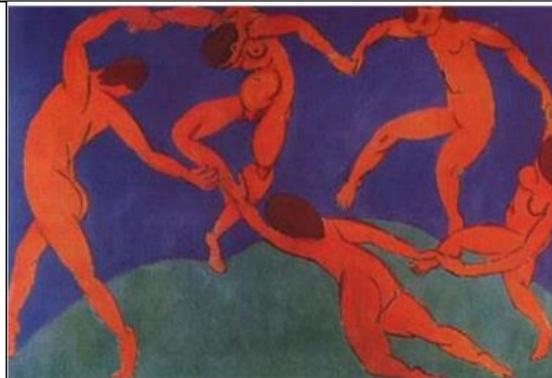
藝術及裝飾時期幅作品讓人驚訝的地,在於它像是一塊布般地從上面垂下來,徹底地平面化,好似古代的壁織一樣,花紋與色塊排列蜿蜒,散發著近東地氈的魅力!

紅色的和諧 1908 年 180X220CM

舞蹈 1910 年 260X391CM

在這幅狂野奔放的畫面上,舞蹈著似乎被某種粗獷而原始的強大節奏所控制,他們手拉著手圍成一個圓圈,扭動著身軀,四肢瘋狂的舞動著。

舞蹈 1910 年 260X391CM

音樂 1910

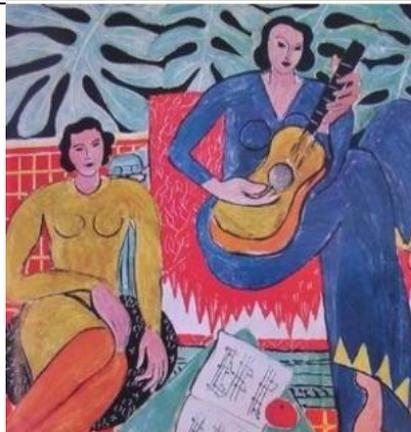
「舞蹈」與「音樂」,都是用典型的簡單構圖、強烈色彩對比與流動感,達到色彩與音樂之間的關連性,實為天才之作。

馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri)

音樂,1939

馬蒂斯再度把音樂和弦體現於構圖和色彩當中,這幅圖充滿律動,諸如吉他的曲線、頭髮的曲線、和女子身後裝飾背景的曲線;譜上的線條音符、紅色大椅的巾布波浪、椅墊和地毯的紋飾;藍衣裙腳邊緣的幾何三角、壓譜鎮紙的幾何圓形、和左邊女子身後的四方幾何....

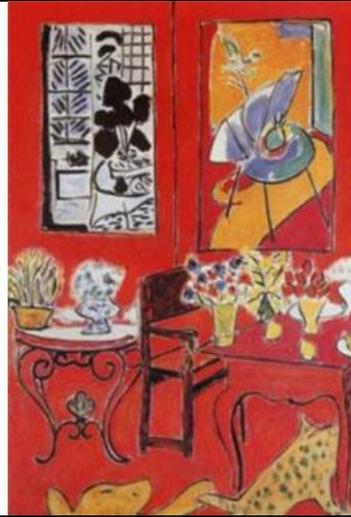

馬蒂斯 恩利 (Matisse, Henri)

1930~1943: 主題及變奏

紅色的室內大作 1948年 146X97CM

這是馬蒂斯最後期的油畫作品!是他有名的”畫中畫”的代表,也是他藝術的最高表現!

(附件三)『美』味小故事

眼睛兒、鼻子兒、嘴巴兒、耳朵兒、小手兒、心兒 平常總是很忙碌的在自己的工作崗位上努力著不過即使再忙他們每天總是會抽空聚在一起分享『美』的一天.這天,他們也聚在一起,分享起今天的美.....

眼睛兒說：『我覺得今天來開會的那個女生長的很**美**耶！尤其是她的眼睛，水汪汪的，好像會說話似的，真的很美！』

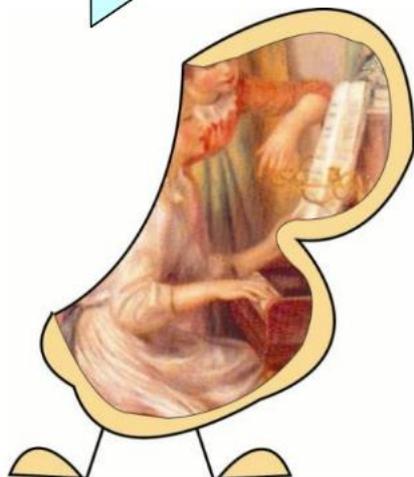

小手兒說：『和她握手的時候，我發現，她的皮膚很好耶，非常的光滑、細緻…像是個小女孩一樣耶！』

【雷諾瓦 女孩 1885】

耳朵兒說：『我覺得啊，她的聲音很好聽，細細的，很像悅耳的鋼琴聲，而且說話很有禮貌。』

【雷諾瓦 彈琴的少女 1892 年】

嘴巴兒說：『我覺得呀，和她一起共進的午餐特別**美味**呢！』

【雷諾瓦 Le déjeuner des canotiers 1880-81】

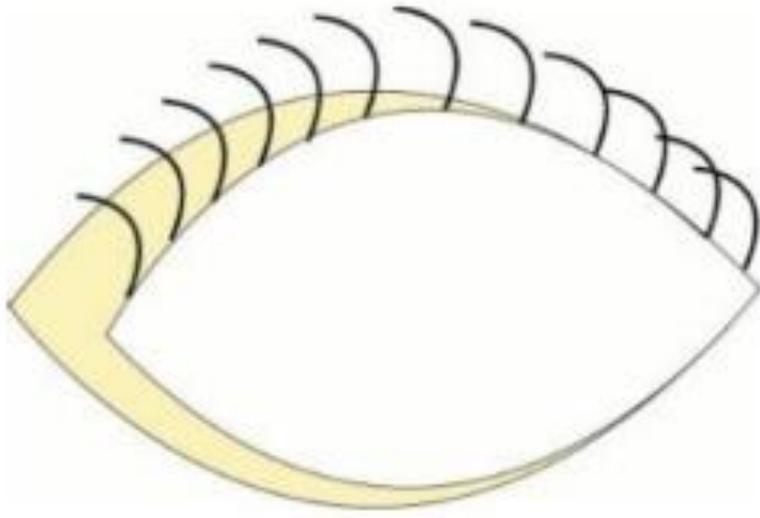
心兒說：『除了你們說的之外，我還覺得她的個性很「美」喔！我看見她幫助有困難的人，真是個心地善良的好女孩！』

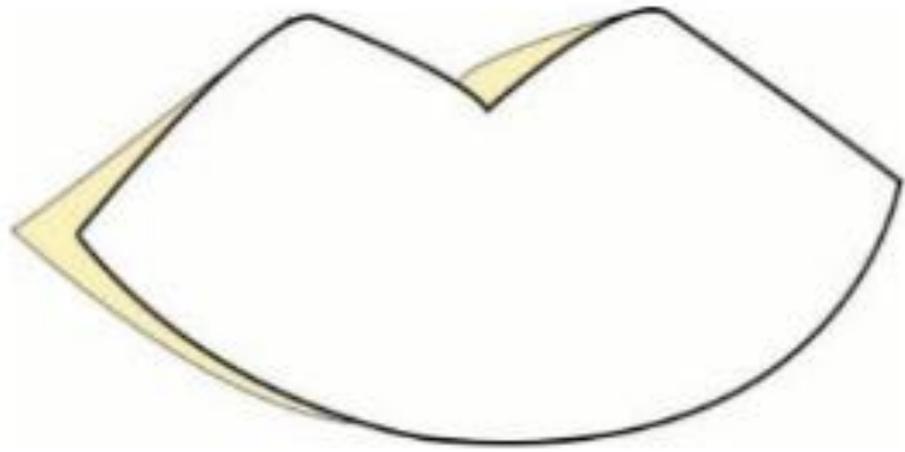
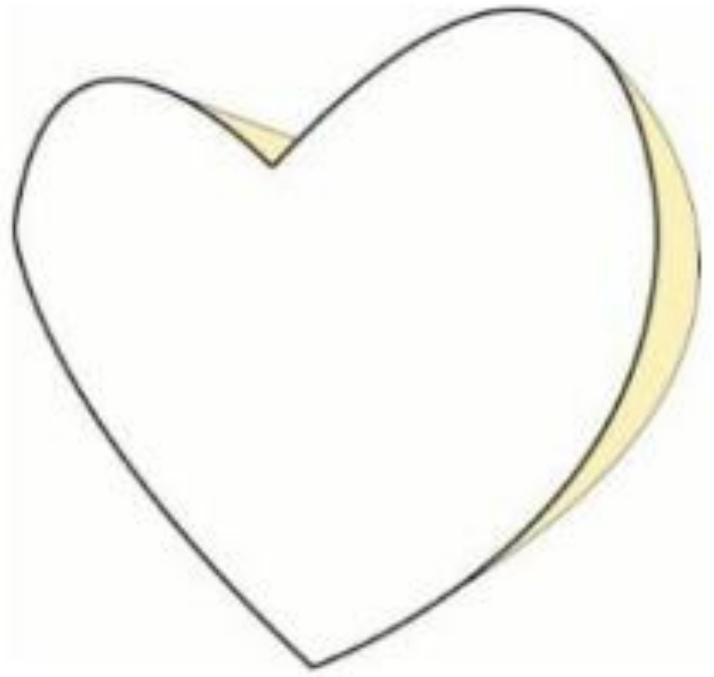
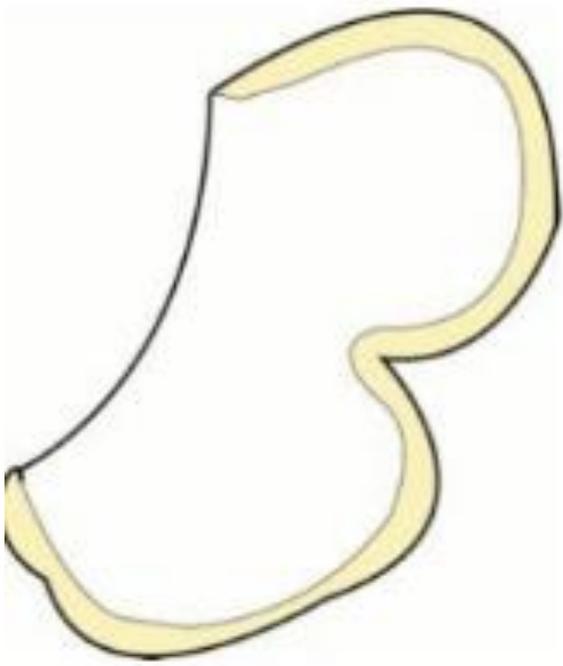

【路易·大衛 <貝利瑟> 1789】

大家發現了嗎？
眼睛兒、鼻子兒、嘴巴兒、
耳朵兒、小手兒、心兒每個
人對於「美」都有
不同的感受…
那麼，你呢？你有沒有用
心、用力的體會「美」一天
呢！

(附件四) F世代新『美人』

教師範例

