

壹. 主題名稱

沒大．沒小

----- 從「空間」概念中談鑑賞

尋找另一個「新心」的空間

貳. 課程說明

(一).設計理念

什麼是空間?? 如何感受到空間?空間除了談及到廣度是否能觸及到另一種深度呢? 孩子們對空間的認知除了在生活中可以感受到真實的物理空間外,空間概念是否還有更大的可能性和發展性呢??筆者認為的答案是肯定的。

筆者認為「空間」在藝術領域中扮演著舉足輕重的角色。自文藝復興以來在繪畫中的空間感就是畫家要處理的一個基本問題,所以透視的觀念和手法也成為了從繪畫中認識「空間」概念的入口。但筆者期望的並非訓練孩子能夠精確的畫出透視圖來,而是希望透過鑑賞的方式讓孩子們擴大對空間的認知,除了物理空間外還有幻影空間、音感空間、虛擬空間等……,更進而認識現代藝術中藝術家為抒發內心情感而創作,且了解這股創作力量是來自於一種非現實的**內心空間**

透過「鑑賞」的方式,讓孩子們先了解藝術在空間上的表現和其強大的發展性及可能性,不僅提升孩子們對於鑑賞的興趣和能力,更引導孩子**自我挖掘內心空間**、了解自我、自我探詢,從中激發孩子創造力的潛能,期許達到探索、表現自我、表達自我的能力。

(二)課程目標

1. 認識多元化的空間概念, 擴大學生對於空間概念新的認知。
2. 認識超現實主義,引導學生欣賞作品中藝術家的情感內涵。
3. 引導學生探詢自我的內心空間,發現優缺點,透過創作表現出來。
4. 階段式課程,鼓勵學生打破「慣性」思考,在無預警下一步的狀態下創作,發現自我的另一種可能。
5. 期盼學生將藝術帶入生活改善缺點,培養積極正向的人生觀。

(三)教學對象

國中二年級
國中三年級

(四)教學時數

總時數--五節

(五)教學領域

藝術與人文(視覺藝術)

(六)教學單元目標

子 題	單 元 目 標
魔幻世界之旅	A. 讓學生認識何謂空間及感受不同類型空間的存在形式,擴大學生對空間的認知。 B. 認識和欣賞西洋古典繪畫及街頭塗鴉藝術中透視法的應用所形成的視覺魔幻效果。
探尋超現實世界	A. 讓學生認識冰山下的世界-----潛意識 B. 讓學生欣賞和了解以「潛意識精神」為創作理念的超現實主義藝術家之作品。
有大有小----察覺自己	A. 運用超現實主義藝術家之創作精神,引導學生探尋自我內心空間,並尋找在日常生活中心性上的優缺點,透過老師引導將個性用創作方式表現出來。 B. 引導學生如何選擇和應用適當的媒材表現自己。
沒大沒小---創造自己 (另一個世界--心的空間)	A. 引導學生從表現個性的作品中加以突破,打破慣性尋找改善方法。 B. 欣賞他人作品,,並分享自己如何改變作品和自身感受。

主題

空間

課程
目標

1. 多元化的空間概念, 擴大學生對於空間概念新的認知。	2. 認識超現實主義, 引導學生欣賞作品中藝術家的情感內涵。	3. 引導學生探詢自我的內心空間, 發現優缺點, 透過創作表現出來。	4. 階段式課程, 鼓勵學生打破「慣性」思考, 在無預警下一步的狀態下創作, 發現自我的另一種可能。	5. 期盼學生將藝術帶入生活改善缺點, 培養積極正向的人生觀。

時間

五節 (每節 45 分鐘)

子題

1. 魔幻世界之旅

2. 探尋超現實世界

3. 有大有小—察覺自己

4 沒大沒小—創造自己

單元
目標

- 讓學生認識何謂空間及感受不同類型空間的存在形式, 擴大學生對空間的認知。
- 認識和欣賞西洋古典繪畫及街頭塗鴉藝術中透視法的應用所形成的視覺魔幻效果。

- 讓學生認識冰山下的世界-----潛意識
- 讓學生欣賞和了解以「潛意識精神」為創作理念的超現實主義藝術家的作品。

- 運用超現實主義藝術家之創作精神, 引導學生探尋自我內心空間, 並尋找在日常生活中個性上的優缺點, 透過老師引導將個性用創作方式表現出來。
- 引導學生如何選擇和應用適當的媒材表現自己。

- 引導學生從表現個性的作品中加以突破, 打破慣性尋找改善方法。
- 欣賞他人作品, 並分享自己如何改變作品和自身感受。

時間

一節課

一節課

一節課

兩節課

教學
資源

- 老師:
- 手提電腦
 - 單槍
 - 音樂 CD
 - 相關資料簡報
- 學生:
填寫學習單

- 老師:
- 手提電腦
 - 單槍
 - 相關資料簡報
- 學生:
填寫學習單

- 老師:
- 手提電腦
 - 單槍
 - 數位相機
 - 相關資料簡報
- 學生:
- 填寫學習單
 - 準備自選的創作材料
 - 繪圖及勞作工具

- 老師:
- 手提電腦
 - 單槍
 - 上堂課學生的作品紀錄
 - 相關資料簡報
- 學生:
- 填寫學習單
 - 準備自選的創作材料
 - 繪圖和勞作工具

主要
教學
活動

1. 由基本認知的空間觀念進入,以問答方式引發學生興趣與注意力。
2. 講述簡報內容,逐漸進入多元空間主題。
3. 分析透視法及其在繪畫上的應用。
4. 學生填寫學習單。

1. 引導學生從理性的空間透視觀念,進入另一種情感空間裡。
2. 講述潛意識概念及探討夢境的暗示性引發學生興趣。
3. 欣賞超現實主義藝術家的作品,及其作品意涵。
4. 學生填寫學習單。

1. 講述簡報引導學生從日常生活的個性表現中觀察自己。
2. 引導學生如何選擇和應用適當媒來材表現自己,並與學生討論不同屬性的物質會帶給人們怎樣的感受。
3. 講解學習單,讓學生在觀察、分析自我後填寫
4. 預告學生下次上課時攜帶學習單及創作材料。
5. 提供學生範例作品

1. 紀錄學生前次課程作品。
2. 講述簡報內容,引導學生利用同伴作品加以突破,創作出另一件不同面貌的作品。
3. 學生填寫學習單
4. 學生帶著作品上台分享個人的經驗,和創作過程中的自身感受。
5. 老師總結。

評量

1. 上課秩序。
2. 學習態度。
3. 學習單的填寫內容。

1. 上課秩序。
2. 學習態度。
3. 學習單的填寫內容。

1. 上課秩序。
2. 學習單的填寫內容。
3. 作品的表現力和創作想法。

1. 上課秩序。
2. 學習單的填寫。
3. 作品的表現力。
4. 上台分享作品的表達能力。

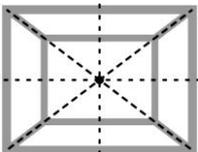
叁. 教學內容

【第一節】

單元一：魔幻世界之旅			
單元目標	1. 讓學生認識何謂空間及感受不同類型空間的存在形式,擴大學生對空間的認知。 2. 認識和欣賞西洋古典繪畫及街頭塗鴉藝術中透視法的應用所形成的視覺魔幻效果。		
教學活動過程與內容			
活動程序	1. 由基本認知的空間觀念進入,以問答方式引發學生興趣與注意力。		
教學名稱	教學內容	時間	教學策略和方法
一、物理空間	<p>● 教學講述:請回答下面問題??</p> <p>1.Q:請問這是什麼? 2.Q:請問這是什麼?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>A:一個方形。 A:一個大方形裡有個小方形。</p> <p>3.Q:請問這是什麼?</p> <div style="display: flex; justify-content: center;"> </div> <p>A:一個大方形中間的小方形被割掉了。</p> <p>4.Q:請同學們看一看下面兩張圖片有什麼不同呢? 請問左邊的圖比右邊的多了什麼東西?</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p>A:影子。</p> <p>教學講述:這次我們要上的主題就是空間。空間和剛剛上面提到的影子有什麼關係呢??因為在視覺上如果要感受到空間的存在,影子就扮演了很重要的角色喔!因為物體的影子能夠營造出深度,而透過深度有前有後在視覺上就拉出空間感來了。</p> <p>圖片例子:</p> <div style="text-align: center;"> </div>	5分鐘	<ul style="list-style-type: none"> ● 先不透露主題,以問答方式進入課程先讓學生自由且直接回答,再說出答案。 ● 進而告訴學生何謂物理空間和影子與其之間的關係。 ● 接著引導學生進入多元空間。

活動程序	2. 逐漸進入多元空間主題。		
教學名稱	教學內容	時間	教學策略和方法
二、音感空間	<ul style="list-style-type: none"> ● 音樂一：蕭邦--夜曲第二號 樂曲氣氛:給人平靜,幸福之感,聯想到天燈帶著祝福緩緩升空的空間景象。 ● 音樂二：莫札特—土耳其進行曲 樂曲氣氛:給人奔放、快樂、自由之感,聯想到在陽光充足的沙灘上,盡情的釋放活力的空間景象。 ● 音樂三:貝多芬—第五號交響曲「命運」第一樂章 樂曲氣氛:給人浩壯、開闊、充滿力量之感,聯想到大峽谷壯大浩瀚的空間景象。 ● 音樂四:宮崎駿動畫配樂—天空之城(水晶音樂) 樂曲氣氛:給人清新、自然、舒服之感,讓人聯想到空氣清新、水面平靜安穩的空間景象。 <p>教學講述:聽到某種音樂是否會讓你聯想到某種氣氛的畫面和感受呢?因為人類的聽覺是最直接且最快速能震撼內心空間的管道,所以別忽略聽覺在感受空間的地位喔!</p>	8 分 鐘	<ul style="list-style-type: none"> ● 先撥放音樂 ● 請學生感受,並詢問在音樂中讓他們感受到怎樣的感覺?會聯想到怎樣的空間氣氛。 ● 結束一段音樂撥放和詢問學生看法後,請教師撥放出自選合適的圖片,讓學生同步感受音樂和空間氛圍之間的關係。 <p>註: 圖片必須配合在每一段音樂後撥放,讓學生得到視聽覺同步的效果。</p>

教學名稱	教學內容	時間	教學策略和方法
三、 虛 擬 空 間	 <p>1. 播放哆啦 A 夢卡通片段 卡通故事大綱: 【哆啦 A 夢】的肚子前面有一個非常神奇的四度空間口袋，裡面東西應有盡有，是一個神奇裝有萬能工具的口袋，專替大雄解決一切疑難雜症，甚至連許願都會夢想成真，而【哆啦 A 夢】口袋裡的神奇工具，更能穿越時空，穿梭於過去與未來。</p> <p>2. 藉影片內容談虛擬空間 教學講述: 虛擬世界是非真實世界,所以才能稱之為「虛擬」。「虛擬」意思則為虛構、模擬之意。 談到虛擬世界就一定並須先從夢想空間的製造工廠---「腦」,來談起了。人類的腦袋可以想像很多事情,可以天馬行空的任意發揮不受拘束,就因為人類腦袋的創造力想像出各種有趣的人物、故事,才可藉著科技的力量將幻想中的世界表現出來,供人欣賞!像在卡通中,哆啦 A 夢的萬能口袋是以目前科技力量無法達成的產物,但漫畫家透過自己的想像力畫出生動有趣的作品,不僅娛樂大家,讓小孩子充滿想像力和好奇心,也可喚起成年人天真浪漫的赤子之心。所以在虛擬世界中可以滿足人類在現實世界裡無法達成夢想的渴望。</p> <p>3. 機會教育 但現在很多青少年沉迷在電玩虛擬的世界裡,而混淆了虛擬和現實之間的分隔。在虛擬世界裡的觀念會讓人誤以為只要打架打贏了就可獲得財富,但這個觀念是不正確的喔!真實世界裡暴力是不可能解決事情的,也不能藉暴力獲得財富,金錢必須靠正確、正當的管道獲取。像在青少年階段的同學,則可以以參加競賽的方式獲得獎學金,不僅可以有零用金也可從中學習。</p>	10 分 鐘	<ul style="list-style-type: none"> ● 播放卡通 ● 與學生討論觀看心得 ● 將重點放於人類想像力之偉大,和科技力量創造出虛擬世界。 ● 藉虛擬空間之主題機會教育,要學生不可沉迷於電玩與線上遊戲。

活動程序	3. 分析透視法及其在繪畫上的應用		
教學名稱	教學內容	時間	教學策略和方法
四、 幻 影 空 間	<p>● 教學講述：談到幻影空間，首先必須先從「透視法」談起。為何產生透視法？</p> <p>文藝復興初期的畫家當構思一張畫的時候，在安排景物的層次、光線、角度的課題上往往是倚靠過去對事物的觀察和繪畫經驗，但常常會造成空間的扭曲，所以藝術家們開始尋求解決方法，直到身兼建築師、雕塑家、畫家的布魯內勒採取「透視法」，繪畫空間的技術才得到突破，此後許多畫家不再像以往隨意發揮，他們會先畫上一張草圖，而透過這些草圖可以看出每一位畫家是運用什麼透視手法將平面繪畫營造成立體空間的感受。</p> <p>● 了解透視法</p> <p>透視法是基於視覺現象發展而來的，由近而遠延伸即產生相交於一點的視覺感受，近大遠小並朝一方集中即是透視所形成的視覺效果，此種透視法稱為「一點透視」，在文藝復興早期的畫家經常使用。除此之外還有多點透視法、大氣透視法…等。</p> <p>圖解一點透視</p> <p>● 接著來欣賞文藝復興時期的畫家作品，讓同學可以更清楚透視法的應用。</p> <p>藝術家--達文西</p> <p>簡介：</p> <p>達文西生於 1452 年，是文藝復興時期的藝術家，也是西方美術史中被認為最多才多藝的天才。他的興趣廣大，除了繪畫外還有雕刻、建築、科學、解剖學、機械工學…等，都有很深入的研究，令人不得不佩服這位史上少有的天才。達文西認為藝術家必須是敏銳的，數學認定的精確才是藝術創作的最高原則，藝術創作就像學習其他的學問一樣，想要達到公認最好的技巧，就是每天不斷的練習。</p> <p>作品-----最後的晚餐</p> <p>看到這件壁畫作品，是不是會讓人覺得這不像一面牆反而像是一個可以走進去的空間呢！這就是透視法造成的視覺效果，也就是在繪畫上幻影的效果。</p> <p>在這一幅壁畫裡，結合了故事的戲劇性和強烈的建築透視形成的虛構的空間。畫面中主要描寫基督與十二門徒，達文</p>	15 分 鐘	<ul style="list-style-type: none"> ●先讓學生學習基本的透視觀念。 ●再欣賞透視法的應用範例。選擇理性古典繪畫和自由生活化的塗鴉藝術為範例，增加學生學習的多元性。

西將畫面中的線條依照透視的手法朝向畫面的中心點消失也就是基督的頭部,使畫面呈現出穩定的效果。畫面中十二門徒以三人為一組,每組都展現著許多豐富的動作和表情,正竊竊私語著是誰出賣基督。

藝術家—拉斐爾

簡介:

拉斐爾與達文西、米開朗基羅被稱為文藝復興三傑。拉斐爾的繪畫風格結合了達文西的優雅氣息和米開朗基羅的力量融合,創造出具有詩意、自然、和諧且寫實的畫風。拉斐爾最擅長繪畫聖母像,他畫中的聖母氣質優雅充滿女性美,被歷來的藝術家和研究家所讚賞。

作品—雅典學院

雅典學院仿照學習達文西〈最後的晚餐〉的構圖方式。且〈雅典學院〉最成功之處是拉斐爾擅長運用空間架構,且透視極為精確。他巧妙的運用半圓形做為壁畫的畫框,大廳的地板、台階擴展為寬闊的走廊,接著後面是一層又一層的拱門,遠處是白雲藍天,形成了畫面建築物構圖的複雜,內部寬闊和深遠的空間效果。我們不得不佩服拉斐爾的繪畫技巧和透視功力。

拉斐爾在此壁畫中,把許多不同時期的人物集中在一個空間中,有古典希臘羅馬的哲學家、科學家、藝術家..等。突顯了拉斐爾對希臘精神的崇拜和對人類智慧的讚美。

● 塗鴉藝術

教學講述:欣賞完理性、古典繪畫中透視法的應用後,接下來欣賞比較活潑、自由的塗鴉藝術,看看塗鴉藝術在空間概念的課題上,有什麼有趣的創作。

塗鴉藝術的起源

塗鴉文化大約始於美國 60 年代末期,在當時因為黑人受到白人歧視,所以黑人就透過一些活動來發洩內心的不滿情緒,塗鴉就是一種方式。他們拿起噴漆罐隨手在牆上作畫,噴出了一些具有特色但卻有諷刺意味的文字和圖畫,直接訴說他們內心的種種不滿。但塗鴉藝術發展到現在已經廣受民眾的喜愛,在廣告界與商業界也都使用塗鴉風格做為宣傳,雖然塗鴉現在所要表達的意義已經和最原初塗在牆上的意義不同了,但是塗鴉仍然脫離不了一種嘻哈的文化特質。

塗鴉創作

教學講述:老師挑的塗鴉作品,是以視覺的幻影效果為主題,透過透視法的應用和課程最開始提到的影子效果就可拉出空間感,此兩種技法結合即可產生出幻影空間的視覺效果。

地上真的有個大洞嗎??

大街上出現個游泳池??

那一個是真的人呢??

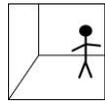
【第一節結束】

魔幻世界之旅-----學習單(附一)

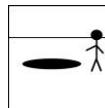
我的魔幻世界

1.請同學在下面格子中畫出可以讓人感受出空間感的簡圖,並附上文字說明。

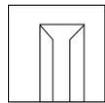
範例:

有一個人角落裡

地上有個大洞

有扇半開的門

文字說明: _____

2.每位同學一定有玩過線上遊戲或看卡通、漫畫的經驗吧!!請同學寫出1-2個你最喜歡的線上遊戲或卡通、漫畫,並說出為何喜歡它?且它吸引你的創意點是什麼?

1.我最喜歡看/玩 _____

2.我覺得它有創意的地方是 _____

【第二節】

單元二：探尋超現實世界			
單元目標	A. 讓學生認識冰山下的世界-----潛意識 B. 讓學生欣賞和了解以「潛意識精神」為創作理念的超現實主義藝術家之作品。		
教學活動過程與內容			
活動程序	1. 引導學生從理性的空間透視觀念,進入另一種情感空間裡。 2. 講述潛意識概念及探討夢境的暗示性引發學生興趣。		
教學名稱	教學內容	時間	教學策略和方法
一、 冰 山 下 的 世 界	<p>● 教學講述:上堂課我們有介紹到文藝復興時期畫家的作品。在十五、十六世紀的歐洲,文藝復興的精神是深入人們生活的,它表現出的是理性古典主義的思考和古典人文藝術的再生,當我們看到文藝復興時期的作品,其寫實技巧、造型、比例、空間和色彩的準確都教人讚嘆,但是我們會發現無法分辨出畫家,因為每張畫看起來都很完整、寫實、理性。不過到了二十世紀後的作品,我們卻幾乎很難找到畫風類似的藝術家了。</p> <p>二十世紀人們在心理世界最重大的發現是:人類開始向意識底層的「潛意識」探尋,於是把理性的傳統繪畫顛覆了,將藝術解放出來,所以現代藝術中的作品已經開始反應人們的內心世界。</p> <p>● 何謂潛意識? 弗洛伊德把心靈比喻為一座冰山,浮出水面的是少部分,代表「意識」。而埋藏在水面之下的大部分,則為「潛意識」。他認為人的言行舉止只有少部分是意識控制的,其它大部分都是由潛意識所主宰而且是主動運作,但人卻沒有察覺到。當一個人處於正常的狀態下比較難以窺見潛意識的運作,所以透過「夢」是最好觀察潛意識的管道。</p> <p>● 夢的秘密 分析學者說夢是給予我們在現實生活中難以實現的願望給予補足,所以夢裡常會出現不可能發生的事情。在睡眠時我們的大腦是斷絕和外界聯繫的,所以大腦此時是不受壓力的狀況下,按照自己的思維自由活動。所以如果說現實是一定要按照種種規範生活的空間,那麼「夢」應該是釋放我們潛在內心願望和壓抑情感的另一個空間。 同學們回想看看自己有沒有做過什麼令你印象深刻的夢呢??「夢」的情境或夢中的人、事、物,可能都在透露著個人潛在意識的狀況喔! 例子:</p>	10 分 鐘	<p>● 略提前次課程內容(古典繪畫部分),講述繪畫發展背景以銜接方式進入現代藝術之內涵。</p> <p>● 從解夢的教學進入潛意識主題,可以提高學生的注意力和興趣。</p>

	<table border="1"> <tr> <th>夢見</th> <th>表示</th> </tr> <tr> <td>從高處墜下</td> <td>正面對一些棘手的問題而焦慮</td> </tr> <tr> <td>考試作弊</td> <td>表示對自己的能力和吸引力沒有信心</td> </tr> <tr> <td>繪畫</td> <td>表示內心感到孤獨</td> </tr> <tr> <td>飛翔</td> <td>表示想要突破限制</td> </tr> <tr> <td>打針</td> <td>對於想要改變自己的人,表示反抗</td> </tr> </table>	夢見	表示	從高處墜下	正面對一些棘手的問題而焦慮	考試作弊	表示對自己的能力和吸引力沒有信心	繪畫	表示內心感到孤獨	飛翔	表示想要突破限制	打針	對於想要改變自己的人,表示反抗		
	夢見	表示													
	從高處墜下	正面對一些棘手的問題而焦慮													
	考試作弊	表示對自己的能力和吸引力沒有信心													
	繪畫	表示內心感到孤獨													
	飛翔	表示想要突破限制													
	打針	對於想要改變自己的人,表示反抗													
<ul style="list-style-type: none"> ● 同學們可以從網路的資源中找到很多有關於解夢的網站,不過希望同學能夠適度的參考即可,不要過度於依賴解夢的結果。 															

活動程序	3 · 欣賞超現實主義藝術家的作品,及其作品意涵。		
教學名稱	教學內容	時間	教學策略和方法
二 一 遇 見 超 現 實 世 界	<p>人人都會作夢,在夢裡的世界總是很奇異的,當夜晚睡著後人們的理性也跟著睡著,這時候藏於內心的痛苦、秘密、幻想就會被釋放出來,成為了一個神秘的超現實世界。在 1924 年時有一群畫家他們想向這不被理性約束的潛意識世界探尋,他們相信透過夢境和幻覺就可以進入超現實世界中去尋找一個「真實的世界」,我們稱這一群藝術家為-----超現實主義畫家。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 欣賞超現實藝術家作品 <p>* 藝術家---達利</p> <p>簡介: 達利 1904 年出生於西班牙,他是一個極為古怪,勇於顛覆傳統美學和社會價值觀的人。他的作品充滿活力擺脫了理性的束縛,要把人類最底層的思想也就是最真實的一面挖掘出來。達利是超現實主義畫家中的一員,他能以照相一樣具體的寫實技術來表現一個幻想世界,而在達利的幻想世界中,總夾帶著對人性批判的銳利眼光。</p> <p>作品 作品名稱:暫留的記憶</p> <p>作品說明 畫面中我們看到詭異的空間裡以軟化的時鐘為主角,時鐘由硬變軟給人的心理感受是一種無力、每況愈下的感覺,會讓人聯想到如冰淇淋溶化般的畫面。畫中的主角是「時間」,我們可以感受出一種時間正在白白浪費的恐懼感,這種令人不安、恐懼的感覺正是達利要帶給觀者的內心感受。</p>	15 分 鐘	<ul style="list-style-type: none"> ● 從夢的討論進入鑑賞課程(超現實主義畫家)。 ● 先詢問學生觀畫感受,教師再進入作品說明。 ● 將重點放置於畫家如何觀察和表達自我內心的情感空間。

作品名稱:內戰的先兆

作品說明

十丈高的巨人正仰頭吶喊,哀痛的模樣令人恐懼和不忍,巨人的身體已經嚴重扭曲,全身的肢體狂亂的互相拉扯痛苦不已。巨人是一個幻想的造型,達利透過了這種超現實的表現方法說出了內心的話----他對於祖國的內戰感到恐懼和憤怒。

作品名稱:睡眠

作品說明

畫面中一個巨大卻軟弱無力的頭被現實的支架支撐著,連臉上的肌肉、表情也不得自由。達利想表達人們在現實中的沉重,即使是痛恨、憤怒也要忍氣吞聲不能表達想法,漸漸的純真、自然的自己開始沉睡了,理性和現實取代一切。

● 藝術家---馬格利特

簡介

馬格利特 1898 年出生於比利時,在他 14 歲時一直患有精神疾病的母親投河身亡,這個打擊使得馬格利特從此變成了一個個性焦慮不安、憂鬱且反社會規範的人,從他很多畫作中我們可以感受到他的孤冷性格,這除了是對當時社會、政治感到失望的發洩外,有一部分是他渴望母愛卻而不能滿足的挫折表現。

作品

作品名稱:紅色模特兒

作品說明

看到這張畫是否會讓人產生困惑呢?在畫面中我們找不到任何一點與畫名相關的主角,而且呈現出的畫面竟讓人有種詭異害怕的感覺。畫中的靴子、木板、沙灘...等,都是我們很熟悉的物體,但是組合在一起時卻令人有毛骨悚然的感覺,這就是馬格利特想要表達的情感。畫中的主角雖然是超現實的,但卻真實的說出了在每個人心中都可能會有不安情緒。

● 藝術家---夏卡爾

簡介:

夏卡爾生於 1887 年,他生長在蘇俄鄰近歐洲邊境的猶太村莊,他是一個自由自在編織美夢幻境的抒情畫家,在他的畫中我們可以看到許多詩情畫意的鄉村生活和充滿童稚的畫家情感,夏卡爾曾說:「所有物體對我來說就像是玩具,我玩弄它、思考它,並且從中得到許多夢幻。」,因此我們可以稱夏卡爾為----夢的照相師。

作品

作品名稱:我與故鄉

作品說明

這張畫是夏卡爾因為思念自己的故鄉而創作。在畫面中綠色臉的夏卡爾和母牛面對面好像在交談著,畫面上方有倒反的人物、房子,畫的下方有一棵開滿奇異花朵的樹,整張畫面的空間狀態處於一種無重力的世界裡,彷彿讓人進入夢境陶醉其中。

作品名稱:下雪了

作品說明

畫中在描寫一個小提琴手正站在孤寂冷清的夜裡演奏著優美淒涼的音樂,音樂的旋律好像在哭泣的說著猶太民族的流浪和苦難,動人憂傷的琴聲也感動了天上的天使。這張畫是夏卡爾在法國南部晴朗的氣候環境中畫出來的,可見夏卡爾畫的是他內心的感受,而非外在眼睛所看見的。

單元三：有大有小---察覺自己

單元目標	1.運用超現實主義藝術家之創作精神,引導學生探尋自我內心空間,並尋找在日常生活中個性上的優缺點,透過老師引導將個性用創作方式表現出來。 2.引導學生如何選擇和應用適當的媒材表現自己。		
教學活動過程與內容			
活動程序	1.講述簡報引導學生從日常生活的個性表現中觀察自己。 2.講解學習單,讓學生在觀察、分析自我後填寫 3.引導學生如何選擇和應用適當媒材來表現自己,與學生討論不同屬性的物質會帶給人們怎樣的感受。 4.預告學生下次上課時攜帶學習單及創作材料。		
教學名稱	教學內容	時間	教學策略和方法
一、 有 大 有 小 察 覺 自 己	<p>● 有大有小---察覺自己 教學講述:在看過理性透視空間的繪畫和超現實畫家的作品後,同學們有沒有發現這兩者之間最大的不同點在哪裡呢?答案是:有無畫家自我內心情感的融入。超現實主義畫家和文藝復興時期的畫家最大的不同在於超現實主義畫家認為畫畫已經不再是照相一般的寫實紀錄,他們想要的是察覺內心情感並將它表現在畫面上呈現出真實的自己,這份「探尋精神」是令人不得不佩服的。 現在就請同學們跟著老師的腳步,發揮「探尋的精神」去尋找在每個人內心有大有小的空間吧!</p> <p>人家常說:「宰相肚裡能撐船」、「有容乃大」、「江河能納百川」等...都是用來形容一個人有很大的肚量能夠包容別人的過失,我們也常說這種人的「氣度大」。 反之,對於吝嗇愛計較的人,我們都會說他「小氣」、「小家子氣」、「小家碧玉」等...也就是說他「格局小」。 所以說..... 「大」,意指著能夠容量很多東西、眼界很寬..... 「小」,意指著範圍小,眼界小..... 但..... 大也可能是「大而化之」、「不修邊幅」、「不細心」,不能注意到微小事物和察言觀色。 小也可能是「小巧玲瓏」、「小兵立大功」,看見微小的事物就能預測或了解事物。 所以呢...大不一定好,小也不一定壞,我們要取其中庸之道。</p> <p>● 找大找小---觀察自己</p> <p>請同學們好好觀察自己的性格,在缺點方面看看自己是一個大而化之、不修邊幅的人,還是一個做事太過小心翼翼、喜歡鑽牛角尖的人呢?下面有一張「找大找小」的學習單,請同學們帶回家經過一個星期對自我性格的觀察、回想和紀錄後,用二分法歸類出自己是比較大而化之的人還是比較計較小翼翼的人!下週上課帶回學習單在課堂上進行下一個活動喔! (學習單附二)</p>	20 分 鐘	<ul style="list-style-type: none"> ● 將重點放在啟發學生對自我觀察與主動探尋的能力。 ● 用二分法的方式簡化學生在分析自我過程中的複雜度。 註: 教師必須清楚講解教學內容中,「大」與「小」的所旨意涵。 ● 在課堂中講解學習單填寫的方式。 ● 協助學生挑選自我屬性的媒材。

● 誰大誰小(認識你我它)---媒材的選擇和使用

了解各種材料不同的屬性

材 料	給 人 的 感 受
 金屬、針、鐵鎚、鋁罐……	堅硬的、寒冷的、刺的、不舒服的、無情的…
 紙張、色紙、西卡紙、棉紙…	可塑性的、韌性的、可以畫畫、有棉絮的
 木頭、木材、花、草…	溫暖的、有紋路的、可以磨的、有生命力的……
 布、衣服……	可裁剪的、可縫的、有彈性的、裝飾性……
 玻璃	透明的、美觀的、易碎的、脆弱的……

- 請同學在觀察自己後,分析一下自己適合用哪些媒材表現自我性格。請選擇 1-3 種媒材及配合使用工具,連同下週上課和學習單一起帶到課堂上。

學習單(附二)

找大找小

班級 _____ 姓名 _____ 座號 _____

一.請同學從未來一星期,日常生活的事件中發現自己的缺點,是「大」或「小」呢?
將此事件描述下來,並檢討自己喔!

●發生的事件:

●針對這件事情檢討後我覺得自己很 粗心/計較/(),因為……

二. 請列出你所選擇能夠表現自己的創作材料是什麼?並寫出為什麼會選擇它?

●選擇材料 1:

挑選原因:

●選擇材料 2:

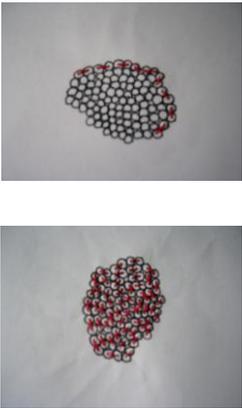
挑選原因:

●選擇材料 3:

挑選原因:

【第二節結束】

【第三節】

活動程序	5.提供學生範例作品 * 在課堂中進行創作 *		
教學名稱	教學內容	時間	教學策略和方法
一、有大有小 察覺自己	<p>一.教師引導</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 教學講述:經過了一個星期對自我性格的紀錄,相信同學已經做好對自己的分析,那你是一個大而化之、不修邊幅的人,還是一個做事小心翼翼、喜歡鑽牛角尖的人呢? ● 引導:如果你是個大而化之、不修邊幅的人,那請利用你選擇的材料做出能表現自己大而化之的代表作吧。 <p>範例:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 選擇材料: 黑色的紙 * 使用工具: 手 * 表現手法: 用手撕出自己的樣子。 * 學生創作想法: 想要剪出一個自己的人形,但因為臨時找不到剪刀所以就用撕的,一個人歪七扭八的樣子,很符合此為學生大而化之、隨心所欲的個性。 <p>● 引導:如果你是個小家碧玉、小心翼翼的人,那請利用你選擇的材料做出能表現自己小心翼翼的代表作吧。</p> <p>範例:</p> <ul style="list-style-type: none"> * 選擇材料: 白紙、紅線 * 使用工具: 針、黑筆 * 表現手法: 在紙上畫上許多黑色小圓圈,然後用針和紅線穿過每個小圓圈的中心。 * 學生創作想法: 這位學生喜歡很多很密的小圓圈聚在一起的樣子,而且自認為縫紉技巧很好又很細心,所以創作出這樣的作品來表達出自己是個心思縝密、不容許自己有錯誤的個性。 <p>二. 學生創作 時間分配: 35 分鐘</p>	45 分鐘	<ul style="list-style-type: none"> ● 引導學生應用「找大找小」的學習單,進入創作活動。 ● 提供學生範例作品,幫助學生進入創作狀況。 ● 在課堂中進行創作,教師從旁協助指導學生。

【第三節結束】

【第四節】

單元四：沒大沒小——創造自己（新心的空間）			
單元目標	1.學生利用表現個性缺點的作品中加以突破,打破慣性尋找改善方法。 2.欣賞他人作品,,並分享自己如何改變作品和自身感受。		
教學活動過程與內容			
活動程序	1.紀錄學生前次課程作品。 2.講述簡報內容,引導學生利用同伴作品加以突破,創作出另一件不同面貌的作品。		
教學名稱	教學內容	時間	教學策略和方法
一、沒大沒小——另一個世界	<p>一. 教師引導</p> <p>教學講述:一個大而化之、不修邊幅的人,卻往往有個大氣度。一個凡事小心翼翼、非常細心的人,卻往往容易鑽牛角尖。「大」,意味著能夠容量很多東西、眼界很寬、有很大的度量包容別人過失。「小」,則是「小巧玲瓏」、「小兵立大功」,看見微小的事物就能預測或了解事物。但是· · · · ·大也可能是「大而化之」、「不修邊幅」、「不細心」,不能注意到微小事物和察言觀色。小也可能是「小氣」、「小家子氣」、「小家碧玉」等…也就是說「格局小」。所以呢...大不一定好,小也不一定壞,我們要取其中庸之道。(上堂課的重點觀念複習)</p> <p>● 打破慣性 讓我們來當個沒大沒小的人吧,不過別誤會老師的意思喔!!老師是要同學在大和小之間找出另一個世界。因為大和小都是一種魔咒,會讓你們的眼睛和心被矇蔽,而無法找尋到另一個世界的。 為什麼呢? 因為大而化之的人,往往會錯失生命中很多精采的小細節或是遺漏某些東西。例如:考試的時候不細心,沒小心檢查而漏寫失分。而小心翼翼的人,則容易太過於鑽牛角尖、想東想西,容易得到腦神經衰落喔。所以現在我們要來破解魔咒,一起來發現自我內心的另一個世界吧。</p> <p>● 創作活動 ◎ 沒大沒小——破解魔咒</p> <p>請同學們破解魔咒,從自己所創造出的代表作中破解它吧。</p> <p>▲ 如何破解呢?</p> <p>重點一:改變你們原本的思考方向,大請往小的方向思考;小請往大的方向思考,找出改善自己缺點的方法,因為我們要做個沒大沒小的人喔!</p> <p>重點二:在同一個作品中加上或減少某些東西,任何改變都可以,但是要讓人感受到有突破性的變化喔!</p>	45分鐘	<ul style="list-style-type: none"> ● 教師確實紀錄學生作品,利於作品改變後可前後對照。 ● 先與學生檢討如何改善生活中個性的缺點,再進入創作活動。 ● 提供學生範例作品,幫助學生進入創作狀況。 ● 在課堂中進行創作,教師從旁協助指導學生。

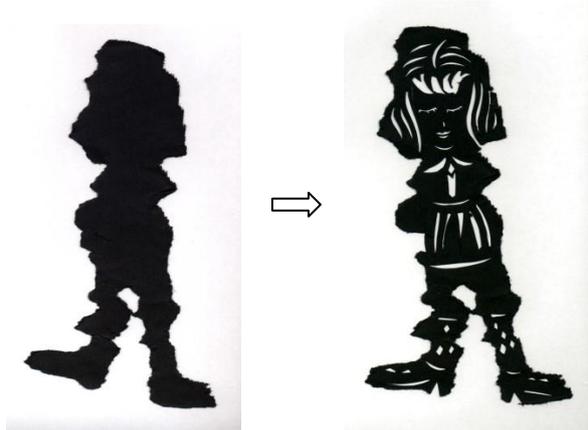
● 範例一:(延續前次課程作品)

★ 從大到小

* 使用工具:小刀

* 表現手法:在原作品中為人形雕刻出細膩的五官和細節部分。

* 學生創作想法:此學生平常比較粗心、隨便的性格，讓他在創作自己的代表作時即使人形不清楚也不在乎。但為了探尋「小」，他要求自己自我突破去尋找出細心、謹慎的自己，所以利用雕刻此種需要專注力的方式來表現。

(原作品)

(創作改變後)

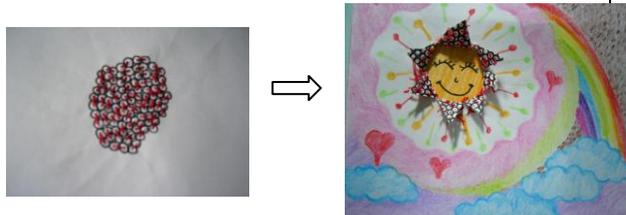
● 範例二:(延續前次課程作品)

★ 從小到大

* 使用工具:小刀、粉臘筆

* 表現手法:將小心翼翼縫上紅線的圓切開,解開所有的線翻開後變成一顆閃耀的太陽。

* 學生創作理念:割開圓向外翻開,有突破性的意味。將翻開的圓彩繪後變成了一顆開朗笑顏的太陽之光,學生期望自己能將心胸開闊些讓世界更多彩多姿。

(原作品)

(創作改變後)

二. 學生創作

時間分配:35 分鐘

【第四節結束】

【第五節】

課程總結---分享時間			
	教學內容	時間	教學策略和方法
	一.學生作品欣賞與分享	40分鐘	<p>● 分享内容重點:</p> <p>1. 學生在思考創作作品時的內心感受是什麼?</p> <p>2. 學生如何創作自己的代表作?為何如此創作?</p> <p>* (教師配合撥放學生作品)</p> <p>3. 學生改變代表作時的內心感受是什麼?如何改變?</p> <p>* (學生秀出改變後作品)</p>
	二.老師結語	5分鐘	

* 註:學生作品心得分享時間可由老師自行視情況調整

學習單(附三)

單元:有大有小學習單 _____年_____班 姓名_____

我的代表作

一.請同學選出你在代表作中的創作取向,擇一並在 打勾。

1. 我是「大」取向的人

2. 我是「小」取向的人

二.在創作代表作時,我所……………

選擇材料是:_____

使用工具是:_____

表現手法是:_____

創作理念是:_____

學習單(附四)

單元:沒大沒小學習單 _____年_____班 姓名_____

沒大沒小---破解魔咒

一.請同學選擇出你破解魔咒的方向,擇一並在 中打勾。

1. 由「大」往「小」方向思考

2. 由「小」往「大」方向思考

二. 破解魔咒時,我所……………

選擇材料是:_____

使用工具是:_____

表現手法是:_____

創作理念是:_____

三.在破解魔咒後,針對自己的缺點我的期望是_____

肆. 教學評量

評量表

◎教師評量

評量表(附一)

____學年度第____學期 課程主題: 沒大●沒小 ____年____班學生____學習評量表						
評量項目	評量內容	五等第量表				
課程參與度	1.上課時的學習態度	1	2	3	4	5
	2.討論課題的參與度	☐				
	3.準備材料工具的積極度	☐				
	4.課堂創作的投入程度	☐				
學習單內容	1.能夠畫出基本透視觀念簡圖	1	2	3	4	5
	2.能夠認識媒材屬性.選擇適當創作材料	☐				
	3.學生紀錄和觀察自我的用心程度	☐				
	4.代表作(有大有小單元)之創作理念的適切度	☐				
	5.創作作品(沒大沒小單元)之創作理念的適切度	☐				
作品表現力	1.作品能充分表達自己	1	2	3	4	5
	2.作品富有創造性	☐				
	3.作品具有美感機能	☐				
	4.作品具完整性	☐				
	5.創作作品具思考性	☐				
分享與表達能力	1.台風穩健	1	2	3	4	5
	2.口齒清晰.音量適中	☐				
	3.表達內容有條有理	☐				
表現不盡理想:1 表現待加油:2 表現普通:3 表現良好:4 表現優異:5						

◎學生自我評量

評量表(附二)

課程主題: 沒大 ● 沒小 _____年_____班 姓名: _____						
自我評量:請同學選擇一個適合自己的表現程度在 ☐ 中打勾 5 代表非常滿意 4 代表滿意 3 代表普通 2 代表不滿意 1 代表非常不滿意						
學習態度	1.滿意自己在課堂中的學習態度	1	2	3	4	5
	2.滿意自己填寫學習單的用心程度	☐				
	3.滿意自己在課前準備工作的積極度	☐				
	4.滿意自己在創作作品時的投入態度	☐				
學習成果	1.對於空間概念的課程內容可以充分了解	1	2	3	4	5
	2.滿意創作作品可以充分表現自己	☐				
	3.能夠發現自己的缺點並積極改善	☐				
	4.有信心於課程結束後.仍可不忘時時察覺自己	☐				
學習心得	1.我的課後感想_____					

	2.我想對老師說的話和建議_____					

伍、參考資料

選用圖片網站

<http://www.cdnnews.com.tw/20050224/news/shwx/760010002005022321463376.htm>

<http://life.beelink.com.cn/20040729/1640577.shtml>

http://miurajin.ddo.jp/7th_corner/mt/archives/cat_ae.html

<http://bbs.yannan.cn/viewthread.php?tid=46960&sid=ZxGZ3xKJ>

http://fengniao.com/insight/article/1/13/2493_big_11.htm

http://education.163.com/edu2004/editor_2004/school/040329/040329_129755.html

<http://humor.chinasee.net/readarticle/htm/13/200432320211.html>

<http://www.chinactv.com/fun/joke/default.asp>

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%86%B0%E5%B1%B1>

<http://www.cts.com.tw/prog/cartoon/ct32.htm>

文藝復興史參考網站

<http://www2.tku.edu.tw/~tahx/lau/>

參考書籍

文藝復興三傑

向現代藝術探索去

美術與觀念之教材教法

吳澤藝著

朱孟庠著

高秀蓮著

藝術圖書公司印行

東華書局出版

國編主編 華泰印行