

♥ 教學主題：畫中有畫・耳目藝新 ♥

壹、設計緣起

近年來政府推動美學運動，積極促成近年來政府推動美學運動，積極促成藝術大師的曠世鉅作來台展出，2010 年「天才達文西特展—蒙娜麗莎的 25 個秘密」，2011「生日快樂~夏卡爾的愛與美」、「藝漾眷戀：莫迪里亞尼與他的朋友」，跨越十四世紀文藝復興到二十世紀的經典，至今間隔數千年的創作為何魅力不衰？肉身已逝，遺留的畫作是現代的我們與他們心靈交流的管道，是美學文化流變的交流，畫中畫的奧秘值得作為藝術課程之探討。

「名畫」充滿畫家的能量和思想，若能經過「它們」喚醒沉睡的第六感，將是構成偉大的時間藝術，用新思潮展現創新美學，藉由名畫特展的鉅作，帶領學生從藝術層面接近名畫，讓畫作呈現耳目「藝」新的視覺饗宴。

貳、設計理念

從古至今，偉大的話家為了表現及捕捉美好，終其一生伴隨人類文化思想進化，並進入高層次精神領域，用畫作與世人「分享」、「同樂」，用肯定的色彩和筆法給予人類奇妙的對話。首先，「藝猶未盡」以圖像文件的認識了解其代表意涵，再以心理測驗發現自我的畫家特質。

接著，「揭露蒙娜麗莎的 25 個秘密」中，認識天才達文西的科學、醫學、力學、飛行等領域的魅力，以及重頭戲「蒙娜麗莎」的 25 個秘密的揭露後，為蒙娜麗莎消除疑點。

「夏卡爾—畫我自己」認識充滿愛與美的夏卡爾創作後，以「生日」一作中驚喜萬分的夏卡爾幸福的飛到天上的模樣，說明自己在不同狀態下呈現的樣貌有所不同，模擬四種手法繪製自己。

「莫迪里亞尼—謎樣的美麗」拉長了脖子，如同杏仁般的眼睛，傾洩出莫名的空洞與孤寂，靜謐中透著一絲絲神秘。能猜出他的心情嗎？且讓我們用一點點的線索為他訴說，利用莫迪里亞尼作品其中半張臉的線條延伸創作。

「名畫帶著走」以時下文創商品為題，構思一雙能引人注目的名鞋，名畫與想像力的加持，加倍魅力！最後，「畫中有畫」彙整名畫和學生的畫，延伸認識多義圖形的奧秘，呼應第一節「藝猶未盡」的圖形意念探索，讓學生透過特展認識畫作，並學習如何創作。

參、課程目標

認知：

- 一、能認識名畫的創作意涵。
- 二、能說出達文西、夏卡爾、莫迪里亞尼簡要生平。
- 三、能辨識三幅以上的名畫並瞭解其意。

情意：

- 一、能培養美術興趣，增進審美意識。

- 二、了解藝術和生活情境，文化發展的關係，以提高生活品質。
- 三、能傾聽他人想法且培養尊重包容的態度。

技能：

- 一、能應用圖像表達個人意念。
- 二、能使用上色工具輔佐畫面完成作品。
- 三、能表達個人創意。
- 四、實踐藝術文化、美術知識與鑑賞、創作表現、應用領域的統整活動教學。

肆、教學對象

高中職一年級

伍、課程時數

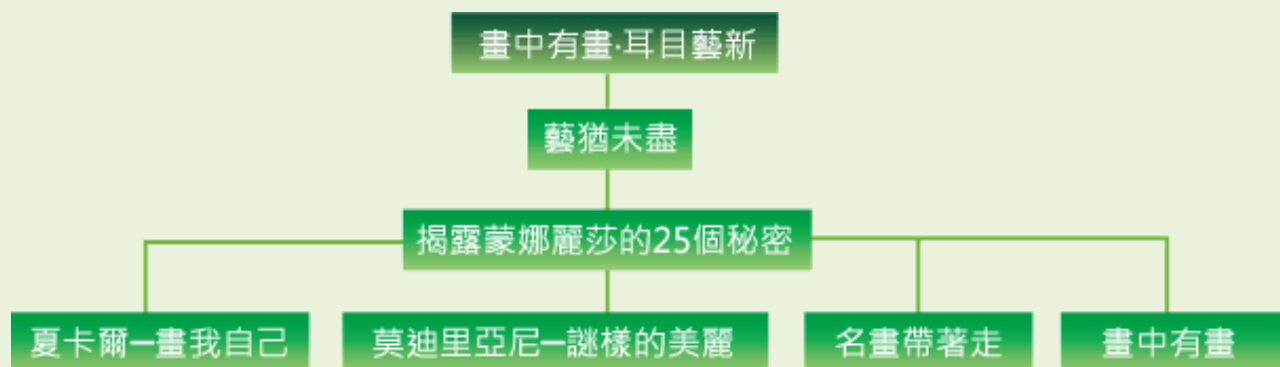
300 分鐘(六節課)

陸、學習評量

本教學活動認知與技能部份由學習單以多面向衡量學生的學習態度與作品的創造力，其中創意 40%、技巧 20%、色彩 20%、整體 20%。另依照課綱評量方式補充如下：

- 一、學習評量應涵蓋認知、情意、技能三方面，並兼顧學生之個別差異。
- 二、學習評量的以問答、演示、作業等方式評量學生之學習成就，尤應著重考查學生日常表現和參與情形。
- 三、對於學生的評量，除以量的等級評分外，尤應以質的評量作一總括的敘述。
- 四、學習評量應著美術知識、美感判斷及學習態度等。

柒、課程架構

1. 無憂無慮，頑皮，愉快的人。
2. 獨立，前衛，不受拘束。
3. 時常自我反省，敏感的思想家。
4. 務實，頭腦清醒，和善。
5. 專業，實事求是，自信。
6. 溫和，謹慎，無攻擊性。
7. 具分析力，可靠，自信。
8. 浪漫，愛幻想，情緒化。
9. 精力充沛，好動，外向。

【測驗二】

在主管的周圍位置中，隨著位置與桌上之物件不同，影響受挫力與團隊氣氛等因素，由於是 flash 遊戲，爭取自願同學上台操作，分享個人分析成果。

教師歸納同學測驗結果，圖像的傳達充滿各種意義，畫面中的各樣元素是重要的，不容忽視。

♣ 三、教學活動：

(一) 總結畫像的藝術與科學性，透過繪圖的過程，可以協助繪者更瞭解自己，可把他們有關現在的想法、感受表達出來，以促進自我瞭解。當我們利用鉛筆、蠟筆、黏土…等藝術媒介進行創作時，就像正在進行一種表露性、體驗性和遊戲性的活動，而且這樣的過程是充滿創意和象徵的，讓學習者瞭解圖像的重要性。

20 分鐘

(二) 畫家孟克(1863-1944)名畫介紹：孟克雖然飽受精神衰弱的折磨，但是能冷靜地觀察自己的神智狀況，如同在畫自己的《自畫像》中一樣，其靈魂在洞犀的雙眼下一覽無餘地穿透出軀體；但在他有名的《吶喊》中，主要人物所感受到的恐懼乃是透過天空炫爛的紅與綠，對比的曲線與直線，及簡化成雛形的人體來表達，這人體的曲線幾乎與景致合而為一。

雖然他一生沉迷於女性，但他始終都沒有結婚。《生命之舞》〔The Dance of Life〕描述一個女性成長時由純真到充滿性欲，然後衰老的自然過程，但她仍然被視為是天真無邪的。

♥ 吶喊(The Scream, 1893)

蠟筆・廣告顏料・畫紙，91 x 73.5 cm，Oslo，挪威

10 分鐘

♥ 手持香菸的自畫像(Self Portrait with Cigarette, 1895)

油彩・畫布，110.5 x 85.5 cm，Oslo，挪威

♥ 生命之舞(The Dance of Life, 1899 ~ 1900)

油彩・畫布，125.7 x 190.5 cm，奧斯陸〔Oslo〕，挪威

【吶喊】、【手持香菸的自畫像】、
【生命之舞】(由左至右)

(三)在「圖」的傳達能力而言，除了美化淨化心靈外，在藝術中更有了「心」的意義。有些臨床工作者喜歡藉繪畫測驗的結果解釋和個案互動來作治療，以了解繪畫對個案的意義。在這種較具互動過程中，繪畫本身是一個可用來了解繪者內在經驗的工具，因而可建立投契關係，或可達到更深層的目的，如解決問題、揭露潛意識，或催化宣洩等功能。

(四)提醒同學可利用相關網站進行多元測驗，並預告下周進度與攜帶上色工具，以利彩繪。

5 分鐘

♥ 單元二：揭露蒙娜麗莎的 25 個秘密

♣ 一、準備活動：教師參與高雄科工館之蒙娜麗莎的 25 個秘密之展覽，現場了解並記錄筆記，印製畫卡與投影片製作，印製學習單。

課程一週前

♣ 二、導入活動：呈現達文西原作蒙娜麗莎一畫，用問答法你覺得「蒙娜麗莎到底在笑什麼？」同學給的回應包括：「幸福的微笑」、「因為不小心放了一個屁，所以不好意思的用笑來掩飾」、「中了樂透」…。究竟為何而笑，引發同學的天馬行空的想像，教師再拋出一個問題，為何下圖的蒙娜麗莎的面貌如此多樣，為今日成謎課程埋下伏筆。

10 分鐘

達文西 蒙娜麗莎 Mona Lisa
1502-05 油彩 77 x53cm 巴黎羅浮宮

馬賽爾·杜象 (Marcel Duchamp)
《現成物.H.O.O.Q.》，1919

波特羅

♣ 三、教學活動：

(一)「我都解剖完了，『靈魂』在哪裡？」，500 年前，達文西無懼道德批判與宗教禁忌，解剖完 30 具屍體後，在手稿中留下他的困惑。

(二)達文西從沒受過傳統高等教育，也沒學過希臘文或拉丁文，甚至沒有研讀過書本。他透過觀察和親身體驗來學習，並將周遭所發生的人事物，以素描和速寫的方式記錄。

(三)說明特展中，法國工程師兼攝影家 Pascal Cotte 在法國政府及羅浮宮的特許與嚴密監督下，拆下「蒙娜麗莎的微笑」的玻璃保護框，進行廣泛的科學檢測。照片揭露的名畫 25 個肉眼無法看到的秘密，包含畫作最初的顏色、証明蒙娜麗莎有眉毛及眼影、胳膊姿勢的奧妙等，讓學習者更了解名畫背後的動機與成果。

(四)認識了不平凡的作品蒙娜麗莎的微笑後，接下來就是大顯身手的時刻了，發下學習單，回憶剛才看到不同畫家筆下的蒙娜麗莎圖例，讓學生利用上色工具繪製不同面貌的蒙娜麗莎，甚至可以把謎點明朗化。

(五)最後，教師利用時間，讓學生看見彼此作品，並請學生分享彼此作品的創作內容及過程。

20 分鐘

20 分鐘

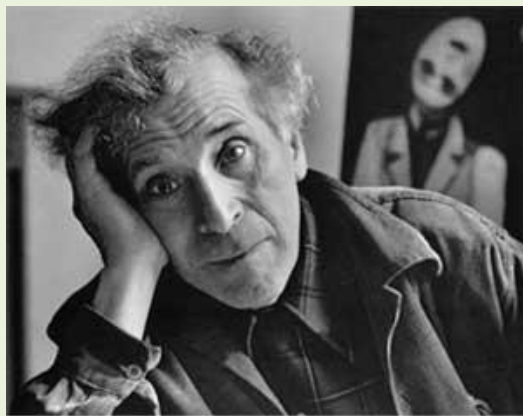
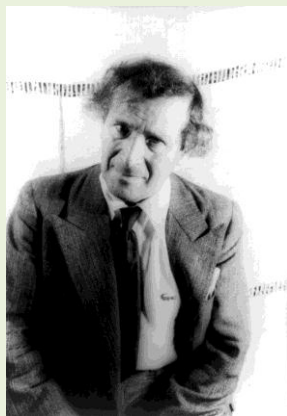
♥ 單元三：夏卡爾—畫我自己

課程一週前

- ♣ 一、準備活動：教師參與「生日快樂 ~夏卡爾的愛與美」之展覽，現場了解並記錄筆記，印製畫卡與投影片製作。

- ♣ 二、導入活動：課堂開始，先展示兩張夏卡爾本人(如下圖)相片，詢問同學：「你覺得這個人的職業是什麼？」，「從照片中，你對此人的感覺為何？」得到的答案是：「隨和、不修邊幅、溫和...等答案」，教師正式揭曉畫家身分，透過別人的眼睛去看到的自己，是新奇的、特別的、多貌的。

5 分鐘

♣ 三、教學活動：

- (一) 夏卡爾說：「我是將占據我內心的形象收集畫出來。」，「很多人都說我的畫是詩的、幻想的、錯誤的。其實相反地，我的繪畫是寫實的.....」夏卡爾的作品雖然看起來不尋常，卻是發自內心的情緒和感觸，是藝術上的真實。
- (二) 展覽畫作介紹：挑選三張將自己繪製入畫的作品：「生日」、「艾菲爾鐵塔的新婚夫妻」、「維克普斯克城鎮上空」，分述如下：

20 分鐘

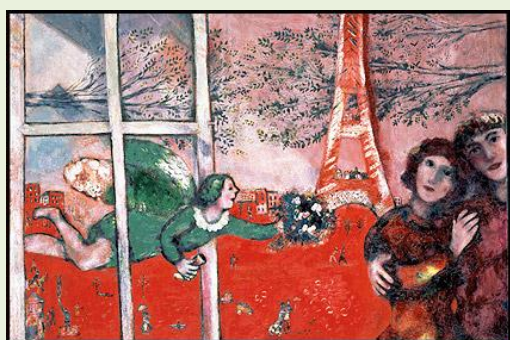
♥「生日」

生日 L'Anniversaire, 1923 畫布／油彩 Oil on canvas 81.0x100.3 cm
株式会社AOKIホールディングス (AOKI Holdings, Inc.)
Marc Chagall, L'Anniversaire, 1923, Huile sur toile, 81x100.3cm, AOKI Holdings, Inc., Japon
© Marc Chagall / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2011 Chagall (R)

從此之後，夏卡爾的繪畫中，永遠都是幸福洋溢，如同信仰般的將愛與美做最完美的展現。

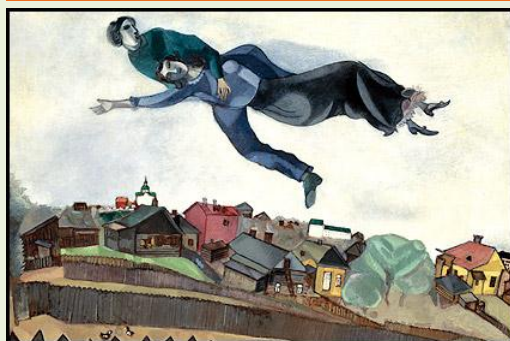
♥「艾菲爾鐵塔的新婚夫妻」

艾菲爾鐵塔的新婚夫婦 Les Mariés de la Tour Eiffel, 1928 畫布／油彩 Oil on canvas 89.3x117.0 cm
株式会社ベネッセホールディングス (Benesse Holdings, Inc.)
Marc Chagall, Les Mariés de la Tour Eiffel, 1928, Huile sur toile, 89.3x117 cm, Benesse Holdings, Inc., Japon
© Marc Chagall / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2011 Chagall (R)

1923-1930 年定居巴黎，是夏卡爾「一生當中最快樂的時光」。幸福濃烈的大紅色做為這幅畫作的色彩基調，讓觀賞者很容易的被這幅畫吸引，畫面中出現戀人依偎擁抱，天使手上拿著高腳杯與花束，從窗外飛進來，如同見證愛情誓約，整幅畫作呈現出愛與美的溫暖感受。

♥「維克普斯克城鎮上空」

維克普斯克城鎮上空 Au-dessus de la ville, 1915 畫布／油彩 Oil on canvas 49.2x70.6 cm
公益財団法人ポーラ美術館 (POLA MUSEUM OF ART, POLA ART FOUNDATION)
Marc Chagall, Au-dessus de la ville, 1915, Huile sur toile, 49.2x70.6cm, POLA Museum of Art, POLA Art Foundation, Japon
© Marc Chagall / ADAGP, Paris - SACK, Seoul, 2011 Chagall (R)

在戀愛、新婚的幸福感受裡，夏卡爾似乎感覺到，人是可以透過愛，將沉重的肉體飛揚起來。這幅畫作中，夏卡爾將故鄉維台普斯克做為畫面的背景，安逸寧靜的村莊裡，人們似乎還在沉睡，只有兩隻極小的動物，再如同靜止般的故鄉中，顯出生趣。畫面上方是夏卡爾懷抱著新婚妻子蓓拉，拉長著身體翱翔在維台普斯克天空中。

(三) 如此多貌的的夏卡爾令人驚艷、更讓人稱奇，內心裡住著一個天使的他畫出不同時期的自己。接著，發給同學一張白紙，透過四個狀態完成自己，分別是：正常版、Q 版、抽象版、簡化版。

♣ 四、綜合評量：教師將作品收回後，讓同學從圖像中的特徵猜本尊為誰，教師在期間給予指導與講評鼓勵，並預告下周課程與攜帶上色工具。

25 分鐘

課程一週前

♥ 單元四：莫迪里亞尼—謎樣的美麗

♣ 一、準備活動：教師參與「藝漾眷戀:莫迪里亞尼與他的朋友」之展覽，現場了解並記錄筆記，印製畫卡與投影片、學習單製作。

♣ 二、導入活動：教師展示一比例失衡的建築物，經過影像處理軟體後調整 為正常比例之圖例(圖一)。又在介紹黃金比例的概念，呈現一張美國女星潔西卡艾芭(Jessica Alba)之照(圖二)，美國和加拿大研究團隊利用電腦軟體改變同一張女性臉孔的眼睛和嘴巴位置，結果發現眼睛到嘴巴佔臉長的 36%、雙眼距離佔臉寬度 46%的「新黃金比例」，是大家公認最迷人的臉蛋(圖三)。開放讓同學測量彼此的臉型比例，練習認識黃金比例之特點。

5 分鐘

♥圖一

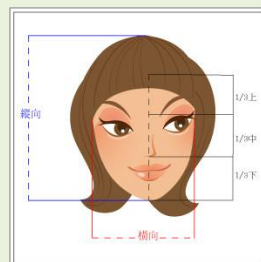
左：未調整，右：調整後

♥圖二

潔西卡艾芭(Jessica Alba)

♥圖三

黃金比例臉型

♣ 三、教學活動：

(一)失衡的比例？長臉、長脖子、長身軀、杏仁般的眼睛，莫迪里亞尼的標誌。美麗的標準的認識、以及對人物肖像畫的狂熱，以穿著黃色衣服的珍妮一畫為始。

20 分鐘

(二)珍妮是誰？十九歲、美術院學生珍妮·赫布特尼，同居，畫她，畫得美麗、嬌弱、晶瑩剔透、玻璃天鵝，為她畫上眼珠的執著。

(三)莫迪里亞尼，對“橢圓”的物體特別著迷，拉長的身軀、長鼻子、圓柱橢圓臉型、長脖子，是莫氏獨特的畫法。

(四)有眼無珠的理由，受了雕像，希臘和古埃及雕像的影響？

(五)瞭解莫氏對人的軀體神祕而多變線條的熱切探索，接著發展莫氏的大無限可能，教師發下學習單，利用片段的線條延伸想像，試著用半個莫氏的女子臉型繪出不同的圖像，甚至離開女子臉孔的印象。

20 分鐘

♣ 四、綜合評量：教師將作品收回後，讓同學從共有的線條中延伸的形態，教師在期間給予指導與講評鼓勵。

5 分鐘

♥ 單元五：名畫帶著走

課程一週前

♣ 一、準備活動：教師參與前幾堂課之展覽，帶回展場販售之文創商品，製作投影片。

♣ 二、導入活動：教師呈現蒐集之展覽周邊商品傳閱欣賞(如下圖所示)，並說明

10 分鐘

一則文創商機新聞：「台灣文博會熱鬧登場，圓滿閉幕，寫下上億元商機紀錄」文博會中，與茶產業相關的壺器、杯子，都讓人耳目一新，茶器在文創業中的未來，讓茶葉看見新希望。

♥夏卡爾-巴黎幸福新人徽章

♥週日的巴黎徽章

♥達文西-蒙娜麗莎的微笑拭鏡布

♥羅丹-沉思者

♣ 三、教學活動：

(一) 文創產業是一個國家最動人、且識別度最高的國際競爭力產業。未來征服世界的，不是窮兵黷武的軍事武力，也不是財大氣粗的經濟實力、而是文化產業的創造腦力。漫畫超級強國日本的經驗，啟發的不只是政府、也包括文創工作者、趨勢觀察者、以及尋找好創意投資的創業者。

30 分鐘

(二) 有些事情，文創產業參與者一定要懂

♥比爾蓋茲要以多少錢買下凱蒂貓的數位版權？

♥什麼是文創產業一定要懂的 ABC 經濟學？

♥為什麼明星身價不敵漫畫人物？

♣ 四、發展活動：「文創商機大，畫作躍身」，用幾幅名畫如夏卡爾「生日」可以應用於生日卡圖像之外，還可應用哪些商品上(3C、文具或其他…)，提供創意答案，並贈送畫作明信片以茲鼓勵。另發下學習單，請學生翻閱課本上出現的畫作，選擇任一畫作繪製於布鞋上，並於下周繳交。

10 分鐘

♥ 單元六：畫中有畫

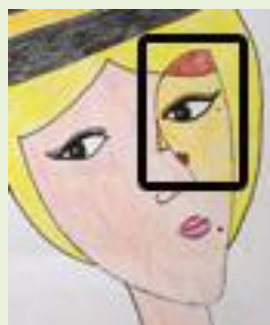
♣ 一、準備活動：教師統整前五堂課之要點，製作投影片。

課程一週前

♣ 二、導入活動：眼力測試、腦力考驗，教師先呈現第四堂課莫迪里亞尼學習單其一學生作品(圖一)，發現兩個女子臉型並存在同一畫面中，和諧又不失趣味。接著再以數張網路流傳之多義圖形讓同學發掘同張圖中的不同面貌，圖二中少婦與老婆婆並存，圖三兩隻手掌與兩位芭蕾舞者，圖四一為吹樂器的男子與女子臉孔，讓學習者來個視覺大考驗。

15 分鐘

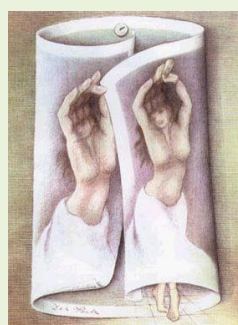
♥圖一

♥圖二

♥圖三

♥圖四

♣ 三、教學活動：

(一) 多義圖形故名思義即為,在一個圖像中包含兩種或以上的意象,人們因觀點不同而產生反轉作用有數種類型,如：1.看圖形還是看背景,或者看整體還是看

25 分鐘

	局部,由於觀點的不同,將分別出現不同意義的畫面—雙重意象(double image)2.由於觀看的位置改變,圖像呈現的形態亦隨之不同—正倒立共存圖。 (二) 以圖像為中心,統整前週裡的藝猶未盡之心理測驗、名畫大師達文西在蒙娜麗莎隱藏的秘密、夏卡爾不同的自己、莫迪里亞尼的謎樣女子... ,圖像給予的震撼大於第一眼的印象,鼓勵學生用心觀看每一幅作品,並挖掘作品的更高價值。 (三) 教師分發西卡紙,鼓勵學生繪製一幅屬於自己的多義作品,說明並於下周繳交。 ♣ 四、綜合評量：教師將作品收回後,讓同學解讀圖中物像元素為何,教師在期間給予指導與講評鼓勵。 ------(單元結束)-----	10 分鐘
參考資料	♥心理測評與諮商中心 http://www.draw-a-person-testing.com/ ♥心理測驗人像測驗透視內心世界 http://www.draw-a-person-testing.com/2010_02_01_archive.html ♥圖片心理測驗(9 種性格分析)http://calvin9872.pixnet.net/blog/post/32340199 ♥視覺素養學習網 http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/munch/munch.htm ♥天才達文西特展—蒙娜麗莎的 25 個秘密 http://davinci.ishow.gmg.tw/ ♥生日快樂・夏卡爾的愛與美 http://chagall.ishow.gmg.tw/?unit=index ♥藝漾眷戀：莫迪里亞尼與他的朋友 http://elearning.kmfa.gov.tw/modigliani/ ♥酷日本-跟著哆啦 A 夢穿梭文創商機, MaxZiang 著／御璽	