新北市林口區南勢國小【名畫失竊記】教案設計

設計者/教學者:林維佳老師

壹、設計動機:來自「藝術欣賞」教學的自省

大部分的藝術欣賞,都會安排在單元裡的引起動機、或動手創作之前,任何一家版本都是如此。前者讓孩子在欣賞完藝術作品之後,才引入真正要學習的重點;後者則是讓孩子在創作前,有比較多元的資料來刺激創意、想法。因此藝術欣賞往往是暖身課程,藝術家和藝術品對於孩子來說,是需要記憶的知識,而且它的相關知識很龐雜而令人挫折。筆者有一個難忘的教學經驗:把課本中曾出現過的藝術作品放給孩子看,孩子的反應是:「這是那個誰的.......那個誰的畫.....我忘了他的名字......」或「這是梵谷的畫」,藝術欣賞變成記憶力考驗。我不禁想:這些作品對於我們這所邊陲小學的孩子們,意義是什麼?

藝術教育中,藝術欣賞看起來是看看藝術品,實則是解決問題、批判思考、創意開發等這些能力的基礎。在資訊極易取得的時代,要增加對藝術品、藝術家、藝術史的認知,並非難事;而僅僅只是接受資訊,無法與藝術產生互動對話,等於落掉了藝術最重要的部分。

因此如何透過課程設計,以藝術品為媒材,讓孩子在賞析作品的過程中,一方面建構起這些重要的能力,二方面也學習到藝術原理原則,是擔任多年藝文教師的我一直想突破的。而佐藤學提倡的學習共同體中有幾個重要概念--小組學習、伸展跳躍,也符合筆者對於藝術欣賞學習歷程的期待。所以在這個教學法的基礎上,設計了一系列遊戲式的藝術欣賞課程。

本單元是讓孩子扮演偵探的角色,任務是尋找失竊的名畫,教師提供一些線索, 這些線索都是從藝術欣賞五個面向切入,線索中會融入藝術專有名詞,孩子必須透

過小組合作去理解線索、對照作品、討論、找出答案。

貳、課程設計

貳、 禄程	议 T
單元名稱	名畫失竊記
教學年級	五年級
教學時間	80 分鐘
設計理念	學生藉由協同學習、小組討論的方式,在藝術尋寶過程,重整對於藝術的認知,舉凡藝術創作的材料、藝術史、藝術表現方式及手法、主題與內容,進行自主思考的藝術鑑賞。
能力指標	2-3-6 透過分析、描述、討論等方式,辨認自然物、人造物與藝術品的特徵及要素。 2-3-8 使用適當的視覺、聽覺、動覺藝術用語,說明自己和他人作品的特徵和價值。 2-3-9 透過討論、分析、判斷等方式,表達自己對藝術創作的審美經驗與見解。
學習目標	1. 學習從幾個面向去鑑賞藝術品:情感經驗、材料、表現手法、主題內容、作者背景 2. 學習與同學討論、分享自己的觀點和看法。
教學研究	◆藝術鑑賞步驟 採取費德曼的藝術批評方法:描述、分析、解釋、判斷 描述:描述對藝術品首次經驗所能理解的普遍特質,也就是立即的感知。 分析:闡明作品中藝術元素的交互關係,即色彩、線條、形狀、質感、空間等要 素在整個畫面中的作用,並分析美的形式原理。 詮釋:根據先前的觀察,解釋作品所蘊含的意義、情感、氣氛及創作思想 了解作品的時代背景,並解釋作品的意義 判斷:對作品中各項特質加以辨識,決定部分與整體關係之合適性。 ◆鑑賞的五個面向(改編自艾斯納(Eisner) 經驗情感:「你有什麼感覺、感受?」「你想到什麼?」 表現手法:藝術元素、形式原理、圖像象徵 主題內容:「作品在說什麼、表達什麼?」「請擬定一個題目」「藝術家想說什麼?」 材料:「材料是什麼?有什麼特性?」「藝術家如何使用這種材料?」 作者與背景:「是誰創作的?」「是怎樣的年代、時空背景?」 「這件作品在那時候可能造成影響?」

A&H/2014040	08/Vica Lin			
	主題內容 作品號什麼表達什麼) 表現手法 藝術元素 形名類理 图像象徵			
教學方法	任務導向的協同學習,採3-4人小組討論,配合教師講述。			
材料	中外藝術作品,包含油彩、水墨、版畫、水彩、膠彩,中西藝術家。)		
教學媒體	電腦、投影機、藝術品圖卡			
教學流程	教學內容	時間	媒材 媒體	評量 重點

第一節藝術偵探的眼光

◆分享欣賞藝術的經驗: 從〈南街殷賑〉到電影〈大稻埕〉

活動一藝術品在說話

- ◆讓學生看作品郭雪湖的<南街殷賑>
- ◆任務:這張畫在說什麼。

針對以下問題,逐一討論

- -你有甚麼感覺、或感受?(情感經驗)
- -藝術家用了什麼方式來造成你的這種感覺(表現手法) 藝術家用了什麼材料來創作?(材料)
- -畫中出現幾種文字、生意?(主題內容)
- -這是什麼年代?

從上述這些活動可以知道這個地區的地位?(作者與背景)

◆歸納出藝術鑑賞的幾個面向:

經驗情感、表現手法、主題內容、材料、作者與背景

活動二藝術家的法寶

◆表現手法―

教師說明「表現手法」是藝術家用來說話、表達的方式。這 些手法中常常運用了-

藝術元素:色彩、線條、形狀、質感、空間等要素

形式原理:對稱、反覆(連續) 漸層、韻律(節奏)

投影 機 電腦 作品

5

15

5

觀察 參與 發言

狀況

學習 學習

單 單

PPT 檔

10

15

秩序、均衡(平衡) 調和、比例 對比、統一

15

5

圖像象徵:隱藏在圖像背後的意義,屬於當時社會的、文化的脈 絡下的意義。

Sandy Skoglund, Radioactive Cats, 1980

◆任務:它說了些什麼?

給學生看「輻射貓」這件裝置作品(Sandy Skoglund, Radioactive 10 Cats, 1980),並說明裝置作品的創作特點。

小組任務:從五個面向去欣賞,你看到什麼?它在說什麼?

第二節藝術偵探的眼光

活動三:藝術偵探尋寶,GO!

◆說明藝術尋寶的背景:

新聞快報:「美術館失竊了一批藝術品,流落到跳蚤市場,這些藝 5 術品沒有留下任何照片,只能藉由美術館館所提供的線索去尋找。請各位藝術偵探發揮敏銳的觀察力、領悟力,把它們找出來。」

藝術品卡

觀察 小組

討論 情形

◆說明藝術偵探尋寶的遊戲規則:		每組	
• 以組為單位,大家通力合作、討論、分享、提供意見		8-10	
• 每組 8-10 張作品,失竊作品混在其中		張	
• 依照美術館人員所提供的線索,按步驟進行篩選,找出哪一張是			
失竊的作品。		線索	
		包	
◆尋寶 G0~G0~G0			
•發下線索包,每張失竊名畫給3個線索,這些線索是從五個鑑賞			
切入點所看到的特徵。			
• 各組 8 張畫,每位偵探手中至少負責兩張畫,根據線索對照畫是	15		
否符合,向夥伴提出見解,有爭議或疑慮可以和組員討論。避免			觀察
都由某人獨斷分析判斷。			小組
• 討論這張作品的媒材、表現手法、主題內容、經驗情感、 作者,			討論
分析說明這張作品,務必使所有偵探可以理解。			情形
(r 4)) - = 安 MB (r) +n +h			
活動四:尋寶鑑定報告 ◆小組報告			
小組報告小組報告鑑定結果。每組輪流上台,展示自己所找到的名畫。	10		
• 小組說明線索在作品中的呈現情形,並解釋這些線索所提及的藝			口頭
術用語。			報告
• 同組組員可幫忙補充。			IK B
◆總結歸納			
• 教師針對小組鑑定名畫的過程給於增強鼓勵。			
• 對於五個面向若有定義不清楚、疑問處,進一步澄清。	5		
数學演示觀察重點:	J		

教學演示觀察重點:

■教師教學

- 教師能引導學生自己去發現、觀察藝術品的特質。
- 教師與學生的互動
- 活動內容對應學習目標

■學生表現:

- 學生對於教師提問的參與度、理解度
- 學生能在小組合作、討論中學習
- 學賞在藝術鑑賞中的學習能觀察、提出看法、討論。

任務、解決、跳躍、學習共同體

小組報告、大家來鑑定

附件:失竊名畫

作		主	題內	容		手法	-					
者	作品題目	寫生	想像	民俗		抽象	寫意	年代	媒材	風格	線索	
王時敏	仙山樓閣	•					*	1665	水墨		寫生,色彩的層次、筆觸 都很細膩,畫面具有層層 深入的延伸性,布局精心 安排	
廖繼春	有香蕉樹 的院子	*			*			1928	油彩	印 家 派	寫生 整張畫面調和、有安寧感 生活寫照	

A&I	<u>-</u> 1/20140408	3/Vic	a Li	n								
塞尚	靜物	*			*			1895-1900	油彩	印象 派	寫生 色彩層次豐富、整體色彩 調合 筆觸明顯	
梅丁衍	靜物	•						1976	版畫	絹版 畫	色彩飽和度高 色彩安排呈現對比 主題安排成不等邊三角形	
莫內	乾草堆	•			•			1891	油彩	印象 派	寫生 色彩的層次很細膩 對於光線的觀察和描寫很 深入	
洪瑞麟	礦工頌	*					*	1965	水彩		反映社會型態 畫面充滿張力 光線與陰影的處理富有戲 劇性	
蒙德里安	百老匯爵 士樂		•			•		1942	油彩	抽象主義	色彩簡化 追求純粹 畫面以造型秩序來安排	
馬格利特	人的命運 之一		•		•			1933	油彩		空間錯置 色彩運用的對比 整體色調調和	

附件:小組任務作品清單

流水號	組別	作者	作品題目	主	題內	容	11.1	手法	手法		媒材	收藏	風 格	備註
				寫生	想像	民 俗	寫實	抽象	寫 意					
1	綠	安斯基維茲	發光		*			*		1965	油彩		歐普	歌普藝術(Op Art),乃視覺的藝術(Optical Art)之簡稱,這種風格的其他名稱還有:視網膜藝術(retinal art)與知覺抽象(perceptual abstraction)。常常在完全「靜止」的「平面」中,產生不可思議的「立體感」及「運動」錯覺。 規律、抽象、

A&H/	/2014	0408/Vica	Lin				_							
2	綠	馬諦斯	紅色的和諧		•				*	1908	油彩	列寧格 勒米塔 希博物 館	野獸派	畫面中呈現某種明顯的對比 (色彩+面積上的對比) 色彩鮮明大膽,畫面盈滿、 富於裝飾
3	綠	莫內	乾草堆	•		•	•			1891	油彩		印象派	寫生,色彩的層次很細膩, 對於光線的觀察和描寫很深 入
4	粉	馬格利 特	人的命 運之一		•	•	•			1933	油彩	私人	超現實	色彩+面積上的對比
5	綠	林風眠	霸王別 姬		•				•	1959 1	油彩	私人		歷史故事,幾何塊面,名暗 塊面對比
6	綠	袁金塔	小小稻 草人	•					•	1991	水墨			景物,水墨設色,色彩+面積 上的對比
7	綠	王時敏	仙山樓 閣	•					•	1665	水墨			寫生,色彩的層次、筆觸都 很細膩, 畫面具有層層深入的延伸 性,布局精心安排
8	綠	陳其寬	潮		•			•		1985	版畫			石版,用色簡單,色彩面積 上的對比
9	黑	畢卡索	三個樂 師		•				•	1921	油彩		立 體 派	塊面組成、運用色彩的明暗 對比、有一種幽默感
10	黑	莫內	睡蓮,綠 色的和 諧	*		•	•			1899	油彩		印象派	充分運用同色系,風景、光 線變化細膩
11	黑	塞尙	靜物	•		•	•			1895 -190 0	油彩		印象派	寫生,色彩層次豐富,整體 色彩調合
12	黑	夏卡爾	生日		•				•	1915	油彩		超現實	夢幻,有人物,有動態感
13	黑	廖繼春	有香蕉 樹的院 子	•		•	•			1928	油彩		印象派	寫生,整張畫面調和、有安 寧感,生活寫照
14	黑	王時敏	仙山樓 閣	•					•	1665	水墨			風景,水墨,皴法筆觸,墨 色層次豐富
15	黑	李奇茂	小吃	•					•	2000	水墨			用色單純講究用筆趣味,線 條俐落,反映當時社會生活 方式
16	黑	陳國展	財神			•	•			1985	版畫			金屬凹版畫,線條明顯、黑 白爲主,族群的文化寫照

A&H,	/2014	0408/Vica	Lin										_	
17	黄	拉斐爾	椅中的 聖母		•		*			1514	油彩		藝 復	用某些元素來統一畫面,描 繪細膩而寫實,作品與觀者 產生交流
18	黄	林智信	國劇化 妝			•	*				版畫			膠版畫,色彩鮮明,輪廓線 條明顯、有輕重變化
19	黄	塞尙	静物	•			•			1895 -190 0	油彩		印象派	寫生,色彩層次豐富、整體 色彩調合,筆觸明顯
20	黄	席德進	庭前老 樹	*				*			水彩			
21	黄	達利	永恆的 記憶		•		*			1931	油彩		超現實	夢幻,帶有靜謐的神祕感, 畫面有景深
22	黄	吳冠中	老重慶	*					*	1989	水墨			畫面有景深,以某種元素統 一畫面,富於材料本身的趣 味性
23	黃	印第安納	LOVE		•			•			油彩			同中有異,具藝術的創新 性,採用某種對比手法
24	黄	吳昌碩	紅梅圖	*					*	1916	水墨	上海 博物 館		線條明顯而有變化,採用某 種對比手法,畫面布局特別
25	藍	克利	有黃鳥 的風景		•				•		不透 明水 彩		表現主義	
26	藍	莫內	睡蓮,綠 色的和 諧	•			*			1899	油彩		니니	寫生,色彩的層次很細膩, 對於光線的觀察和描寫很深 入
27	藍	大衛	荷瑞艾 希兄弟 之誓	*			\			1784	油彩			
28	藍	盧梭	玩足球 者		*				•	1908	油彩		麦	有奇特的故事性,色彩調 和,有種樸實的童趣
29	藍	郭雪湖	戎客船	•			•			1935	膠彩			膠彩,主題的色彩鮮明、飽 和度高,畫面描繪精緻
30	藍	吳冠中	林間老 樹	•				•		1982	水墨	私人		又抽象又具象,表現出材料 的趣味性和變化性,
31	藍	李奇茂	小吃	•					•	2000	水墨			用色單純講究用筆趣味,線 條俐落,反映當時社會生活 方式

A&H,	/2014	0408/Vica	Lin									
32	藍	梅丁衍	静物	•					1976	版畫	絹版畫	色彩飽和度高,色彩安排呈 現對比,主題安排成不等邊 三角形
33	橙	莫內	乾草堆	•		•			1891	油彩	印象派	寫生,色彩的層次很細膩, 對於光線的觀察和描寫很深 入
34	橙	康丁斯	圈		•		*		1926	油彩	抽象主義	
35	橙	杜勒	水彩畫 兔子	•		•			1502	水彩		
36	橙	林風眠	白鷺	•		•			1974	彩墨		
37	橙	布勒哲 爾	戶外婚 禮舞會	•		•			1566	油彩		
38	橙	席德進	林下屋	•				•	1979	彩墨		
39	橙	廖修平	生活之 二		•		•		2005	版畫	絹版	
40	橙	達利	永恆的 記憶		•	•			1931	油彩	超現實	夢幻,帶有靜謐的神祕感, 畫面有景深
41	橙	李石樵	避難	•		•			1964	油彩		
42	150	安迪沃 荷	沃荷式 的夢露	•		•			1967	版畫	絹版	
43	紫	馬白水	台中公 園	•		\			1990	水彩		
44	紫	秀拉	午後的 大碗島	•		•			1884 -86	油彩		
45	紫	康丁斯 基	無題		•		•		1910	水彩		
46	紫	陳其寬	暗流		•		♦		1966	水墨		
47	紫	李唐	山水圖	*		*			南宋	水墨		
48	紫	基里訶	戀歌		•		•		1914	油彩	超現實	

A&H,	/2014	0408/Vica	Lin										
49	紫	洪瑞麟	礦工頌	•				•	1965	水彩			反映社會型態,畫面充滿張 力,光線與陰影的處理富有 戲劇性
50	粉	李奇茂	小吃	•				*	2000	水墨			用色單純講究用筆趣味,線 條俐落,反映當時社會生活 方式
51	粉	李梅樹	河邊清	*		•			1970	油彩	李梅 樹美 術館		
52	粉	米勒	拾穗	•		•			1857	油彩			反映生活,用色協調統一, 空間表現出景深漸層
53	粉	孟豆	姊姊的 肖像	•		♦			1892	油彩			
54	粉	馬格利 特	個人的 生活價 値	*		•			1952	油彩		超現實	夢境,空間錯置、帶有神秘感,具有開創性
55	粉	廖修平	窗二		•				1989	版畫		絹版紙凹版	
56	粉	蒙德里 安	百老匯 爵士樂		•		•		1942	油彩	私人	抽象主義	色彩簡化,追求純粹, 畫 面 以造型秩序來安排
57	粉	悪俗	聖維克 特爾山	*		•			1895 -190 0	油彩		象	寫生,色彩層次豐富、整體 色彩調合,筆觸明顯
58	紅	霍貝爾	米德哈 尼斯的 道路	•		*			1689	油彩			
59	紅	雷諾瓦	秋千	•		•			1876	油彩		印象派	
60	紅	馬格利 特	人的命 運之一		•	♦			1933	油彩			空間錯置,色彩運用的對 比,整體色調調和
61	紅	吳冠中	林間老 樹	•			•		1982	水墨	私人		又抽象又具象,表現出材料 的趣味性和變化性,
62	紅	安迪沃 荷	二十個 瑪莉蓮	•		•			1962	版畫		絹版	
63	紅	藍蔭鼎	養鴨人 家	•		•			1972	水彩	私人		

, .ca.,	,	0400/ Vica										
64	紅	陳其茂	秋郊		*	*		1980	版畫		木刻套色版	
65	紅	吳昌碩	紅梅圖	•			•	1916	水墨	上海 博物 館		線條明顯而有變化,採用某 種對比手法,畫面布局有聚 散