

國立臺灣藝術教育館

第一屆全國國民中學藝術與人文學習領域教學設計競賽

藝術

● 新場域

壹、主題名稱：藝術新場域

貳、課程說明

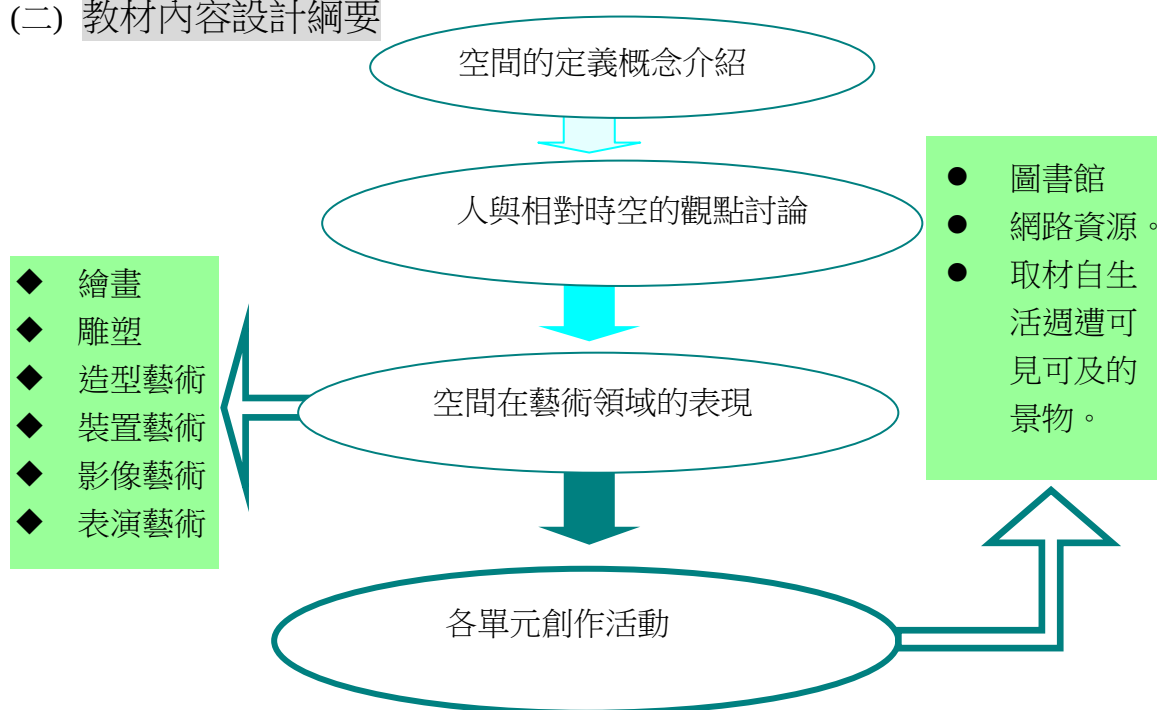
(一) 動機與目的

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，打破長久以來以傳統純粹創作為主角，強調技巧的教學導向，不僅對現代多元社會的發展，起了融合與前瞻的作用，更是對以智力、數理、語文能力為首要的教學導向發聲，無疑的，常被教育行政單位忽視的『藝術教育』，此次九年一貫的新課程，提供了一次讓藝術科目「鹹魚翻身」的發展契機。

本單元之教學設計以『藝術場域』為探索主軸，嚐試由二度平面拓展至多面向學習，欲呈現藝術教育之內涵，由視覺藝術引導，搭配音樂與表演的相關藝術課程。

學習活動過程中，藉由『空間－場域』的概念，由個人家居延伸至校園，再拓寬至公共環境，透過與藝術品的對話，讓學生了解人與自然環境共存共榮的關係。希望透過此系列課程的教育活動，讓學生建構藝術、人文、環境三面向的整合性思考。

(二) 教材內容設計綱要

◆ 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－國中七、八年級

◆ 教學節數－四週（合計 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，能引導學生從自然的觀察或經驗，將習得的感覺和印象，轉化成為學生自己的觀念，進一步能表現出來。換言之，教育的基礎不在於書本的學習，而是實際的生活體認。美國心理學家馬斯洛（Maslow，1968）提出的人類需求層級中，最高層次是自我實現（Self-actualization），這說明了人類求知、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具有的。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機關的東西，吾人始能了解空間的性質。（梯利 Frank Thilly，1938）。

學生在自然而然的環境中，主動從事欣賞活動，就是這種最高境界的活動。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，成了此次教學欲涉略的重點。

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、可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、敲擊譜例節奏、認識藝術家的表達形式、環境空間的美化，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」為架構之課程探討

有關「統整課程」的方式相當多樣化，各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結果(腦部研究強調學生應如何學習;教學策略著重教藝術與科學二個層次。)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，以年度主題者實施上較為容易。選擇年度主題，不妨以身旁可即、可觸、易取用的資源優先考量，配合學生年齡層、社區特質與學校遠景等因素做為依據。

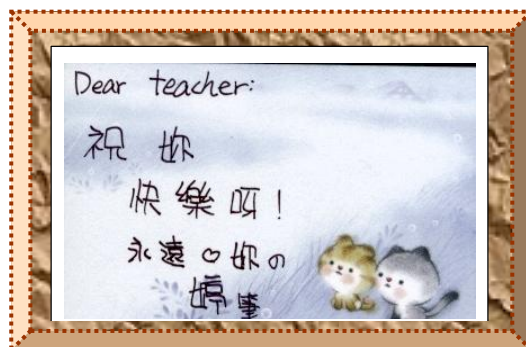
本次教學活動設計教學者於學期初，以「週的主題」作設計，取得音樂、表演教師協同教學的認同與配合。

(四) 教材特色

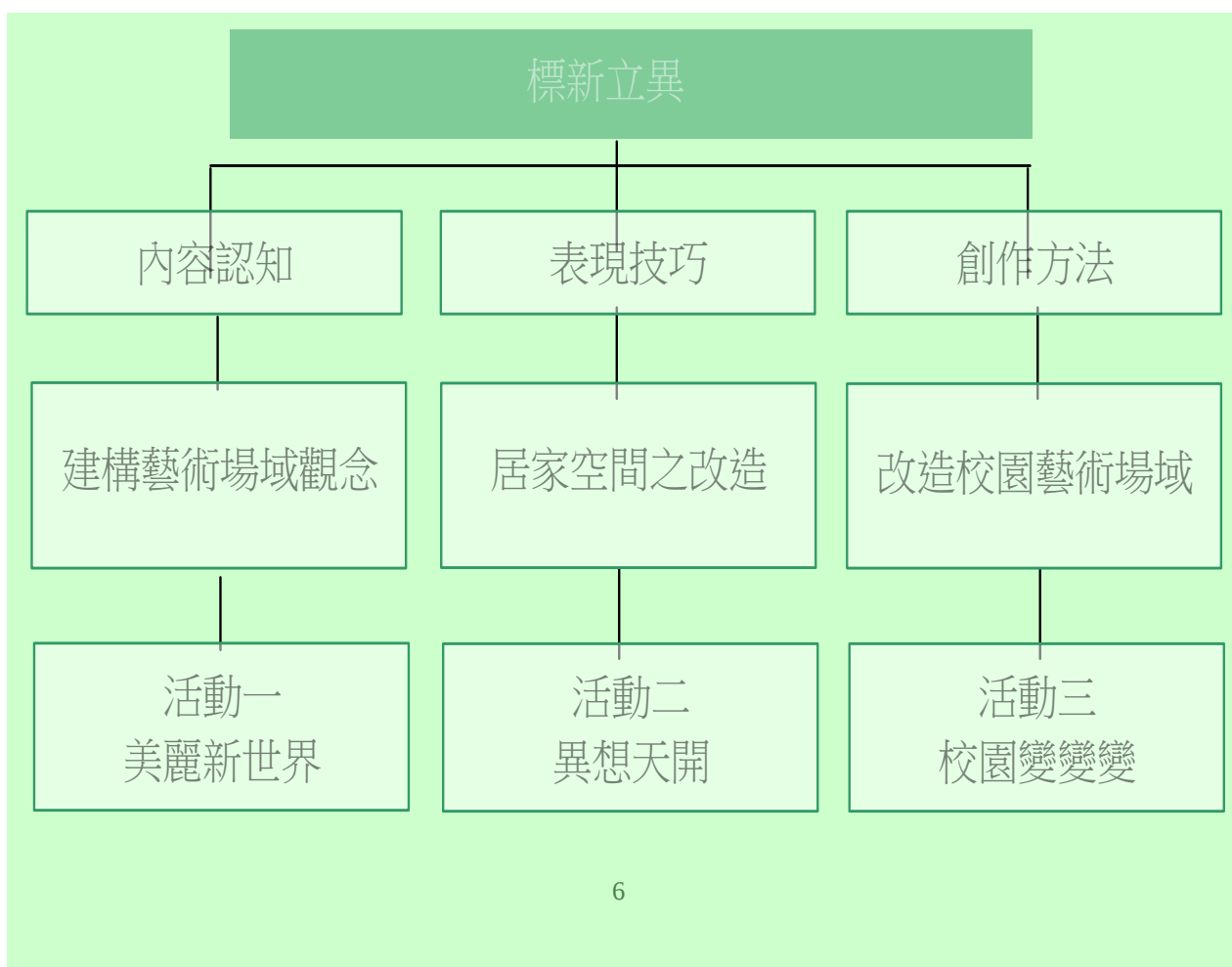
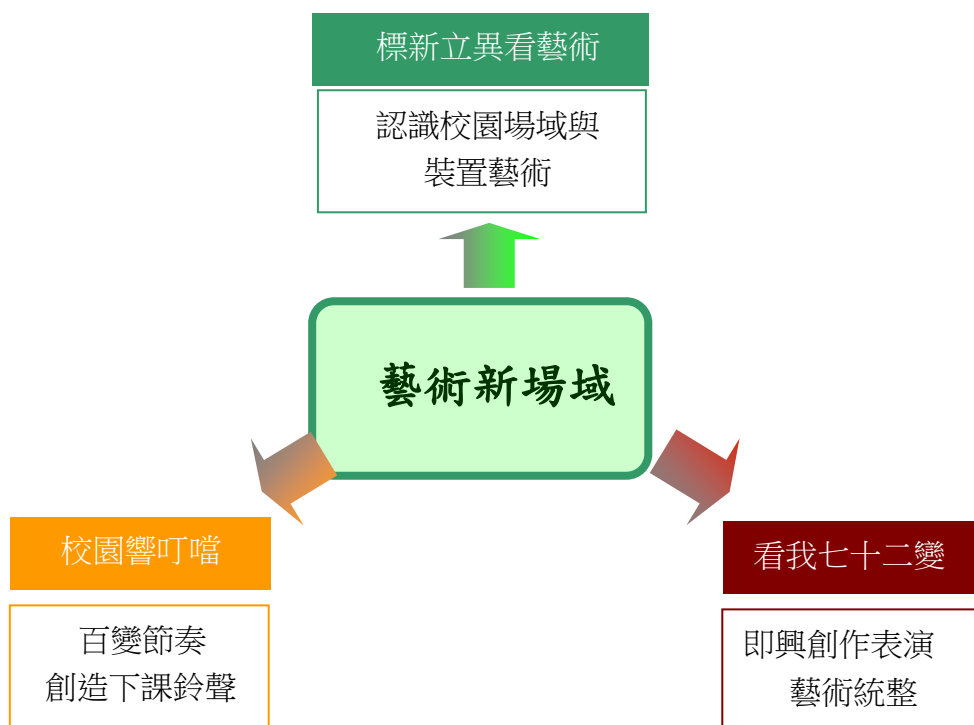
- 內涵符合九年一貫基本理念架構，透過「人與自己」、「人與社會」、「人與自然」三大面向的學習，建構完整的藝術與人文知能。
- 能夠著重於生活經驗的探索、分享，以學生為主體，並與社區資源做結合。
- 符合多元文化藝術教育的特質，讓學生與校園藝術場域有深層的互動，藉由藝術的再改造，豐富其藝術涵養。
- 教材包含「探索與創作」、「審美與思辨」、「文化與理解」三層面，達到深度與廣度的整合。
- 跳脫以往傳統的單科教學或單一技法的傳授，改以跨藝術類科統合。

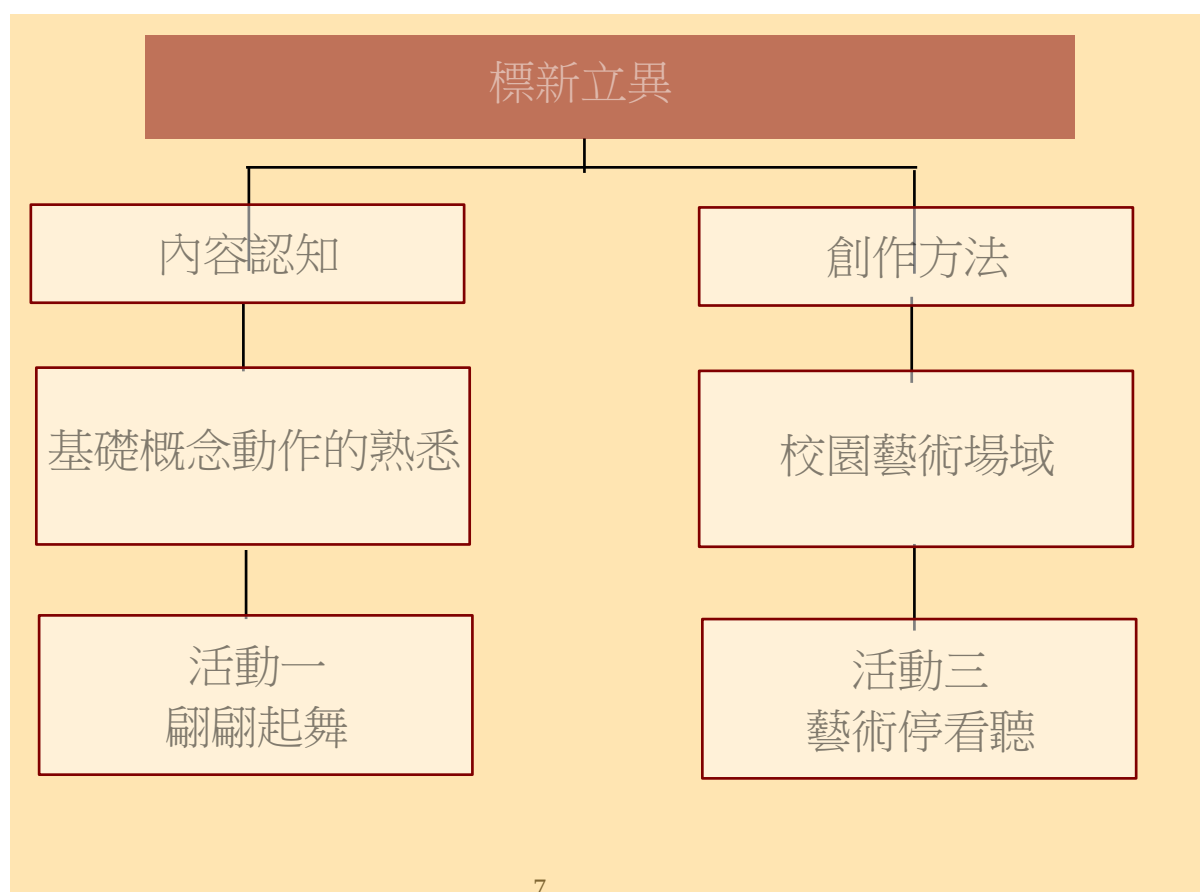
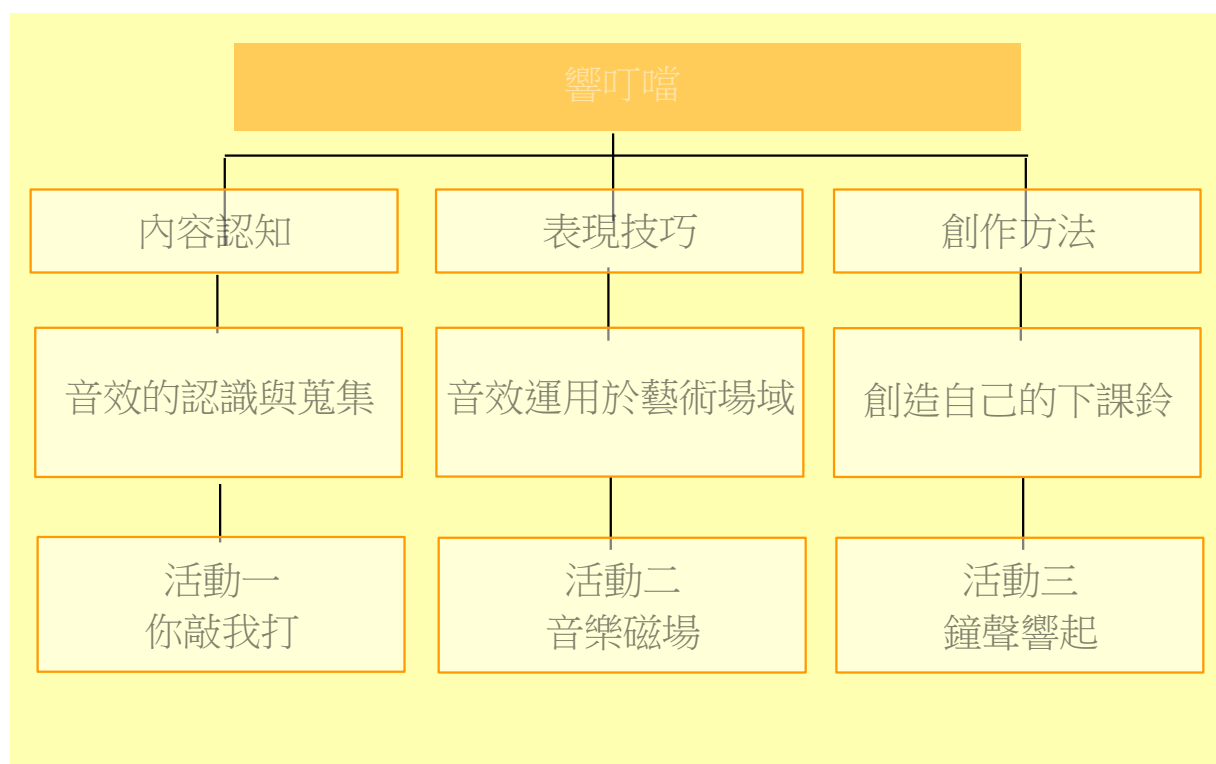
(五) 藝術詞彙

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。

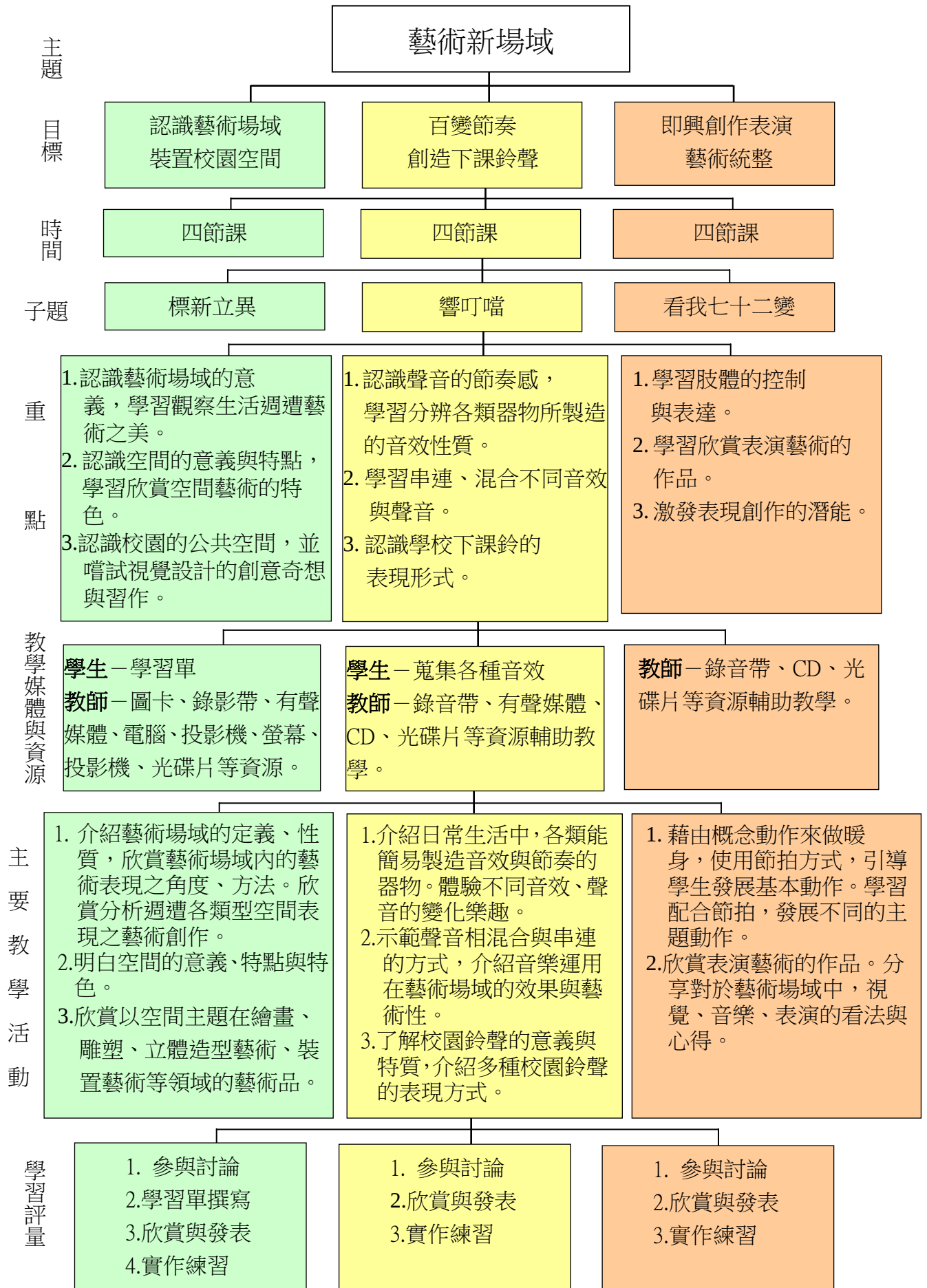

(六)課程架構

課程架構圖

參、教案設計

「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	八年級	
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。	1-4-1	
				1-4-2	
				1-4-5	
			2.具有感受音樂旋律與節奏的能力。	2-4-1	
				2-4-3	
				2-4-5	
			3.具有肢體、聲音、情感的表達能力。	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. 認識空間的意義與特點，學習欣賞空間藝術的特色。 3. 學習觀察生活週遭藝術之美。		1.介紹空間的定義、性質。 2.介紹欣賞藝術場域內的藝術表現之角度、方法。 3.欣賞分析週遭各類型空間藝術創作。	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.欣賞居家美化設計作品。 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. 認識裝置藝術。 3. 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. 練習環境藝術品的創意改造。	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.認識節奏。 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.嘗試設計一段合適校園藝術場域的音樂。	1.示範聲音相混合與串連的方式。 2.介紹音樂運用在藝術場域的效果與藝術性。 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、風格等特色，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. 認識表演藝術與欣賞。 2.嘗試統整視覺、音樂、表演三元素於校園藝術場域中。	1.欣賞表演藝術的作品。 2. 分享對於藝術場域中，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，傳達出有感情、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

▲分組討論後將心得發表相互切磋

肆、教學活動流程

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>

利用網際網路及圖書館蒐集資料。

1. 蒐集有關生活週遭或居住社區的藝術資料。

二、導入活動

2. 教師先佈置教學情境，分享學生蒐集有關空間藝術的資料。
3. 讓學生說說生活經驗中，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

- 4.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，並以人與相對時空的觀點討論
- 5.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。
- 6.對學生的發言多予鼓勵，強化學生自信心。

四、綜合活動

- 7.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。
- 8.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。
- 9.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。

▲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

(一)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的理念之突顯，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。

(二)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，內容說明主題、設計理念與心得。

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。

▲梅丁衍/戶外裝置藝術

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，解說特別景觀點與公共藝術品的歷史背景、藝術概念、設計美學。
2. 詢問學生談談生活經驗中，是否曾看過類似的藝術品？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紀錄，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突顯。

(一)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的理念之突顯，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。

(二)製作

1. 根據設計完成的草圖，製作成品。
2. 完成之後，需附上簡短報告，內容說明主題、設計理念與心得。
3. 學生輪流上台分享心得。

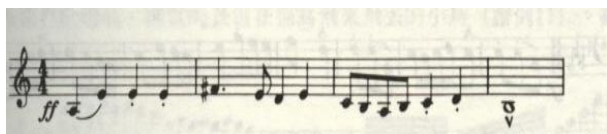
▲國二學生作品－爬虫人

▲國二學生裝置作品－彩裝大地

▲國二學生裝置作品－進攻校園

(圖片來源:pc homeonline 網路家庭)

▼同學們找一找可能在校園中產生的聲音東西，製造各種音效

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>

小組蒐集不同種製造音效的材料，並盡量避免重複。

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. 教師教導生錄製聲音與音效的方法。

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. 將活動範圍不止侷限在校園內，凡是生活週遭、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，尤其在戶外時。以免過於專注截錄而發生意外。

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

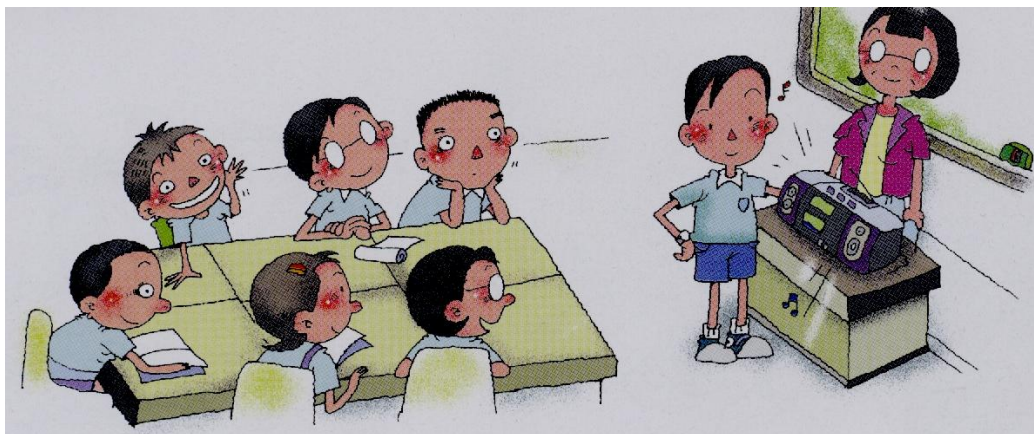
教師示範將兩段聲音混合在一起的方法，可以是前後連接式，也可以是兩種同時播放，再用第三台錄音機錄下。

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

▲軟身與暖身

▲即興表演

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。

二.導入活動

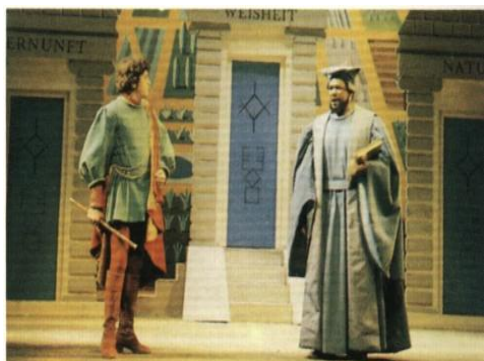
1. 教師播放一段關於大自然蟲鳴鳥叫的音樂，讓學生全部閉眼聆聽，藉以放鬆心情。
2. 教師引導學生逐步放鬆全身緊繃的肌肉，例如由肩，到手部，再往下到腿部。藉由和緩的扭轉與伸展來暖身。
3. 教師講述活動時應注意自身安全，避免造成運動傷害。

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。

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。

▲德國歌唱劇照—莫札特的“魔笛”

▼ 學生模仿藝術品的動作，進行人體雕塑活動

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。

視覺藝術單元活動(一)學習單

美麗新世界

一年_____班_____號 姓名：_____

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，以及讓你產生怎樣的感覺。

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

伍、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. 欣賞當時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. 同學在的創作活動中，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。

陸、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。因其可整合涉及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，故以此議題為著墨點，教師易配合學生學習狀況做延伸主題教學活動。

在本教材實施的過程中，讓筆者體會到，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。

現今的教學生態和條件不同於以往：在進行教學的過程中，需要多樣化的教材教法，加上各類教具的製作與準備、分組教學的實施、課程設計上的專業分工、教學現場的觀察與評鑑、乃至代理教學活動的銜接等方面，若能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，改並過去「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。

柒、參考資料

1. 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，台北市：台灣大英百科。
2. 蘇守政譯（1986）：視覺傳達設計，台北市：六合出版社。
3. 高秀蓮編著（2001）：美術與觀念之教材教法，台北市：國立編譯館主編、華泰出版社。
4. 台北市立美術館(1995-1996)：典藏圖錄總覽，台北：台北市立美術館
5. PC Homeonline 網路家庭
6. 丘永福等編著（2003）：藝術與人文，台北：康軒文教事業出版社。