

壹、主題名稱：「看有影無？」(台語)

貳、課程說明

一、設計理念：

「藝術教育應該要教什麼？」是近來受關注的課題之一，也是從事藝術教育者不能不先思考的問題，從藝術的面向而言，中國的水墨從傳統一直走到現代；西方的藝術從精英的藝術形式、現代的到當代的；此外為數眾多的藝術形式在藝術的歷史上也累積了相當豐厚的成果，每一種藝術的形式都應有其教育上的價值及意涵，藝術教育應兼容各種類形，但是如果窄化了藝術，勢必使得藝術甚或藝術的課程失去了它有意思、有趣的部份，而透過藝術教育來培育學生如何適當的表達想法及處理自己的情緒，更進一步能教學生在繁忙的課業及節奏緊湊的生活中取得平衡點的情感教育更是不可忽視的。

觀察台灣現今的藝術，關於攝影、錄像、空間裝置的藝術作品在許多美術館、展覽中都佔了很大的位置，這些藝術家並非無病呻吟，他們站在這片土地上，透過藝術傳達對社會的關懷，而面對這些藝術與展覽形式的改變，學生似乎也與藝術漸行漸遠，但，這些台灣藝術家的作品應是與我們最貼近的啊！在學生的心中有很大的疑惑，學生在問要如何「欣賞」、「看」這些作品呢？而身為美術教師的我們是否能逃避向孩子解惑的責任呢？

依高中美術科課程標準的意涵，美術課應培養瞭解美術的意義、功能與價值及其與社會文化的關係，因此本課程「看有影無？」(台語)是以以影像、攝影為創作手段的台灣當代藝術為主的主題單元設計，當代藝術著重於觀念的傳達，藉所呈現的藝術形式探究、分析當今生活、社會的現況，並期待觀者的參予或再詮釋，而台灣當代藝術為與我們同生在此的藝術家，其所經歷的社會、環境是與我們最為接近的，當我們在讀台灣當代藝術家的作品時，不需透過第二種語言的翻譯，也比較沒有文化思想的隔閡，給學生鑑賞這類的藝術作品時有其優勢點。而本課程名稱「看有影無？」(台語)在課程名稱的選用上，以台語上的兩種意思：「明白、了解嗎？」與「是真的嗎？」為課程發展的兩軸線：「有影？無影？--看到了什麼」及「有影--真與假」，而『看』在台語發音上雖較沒有看的意思，但本課程仍沿用其字『看』在國語上的觀看、注視的意思，而導出關於觀看、影像的相關觀念，帶入課程中，使學生除了接觸台灣當代藝術之外，能進一

步思索、探究藝術家處理影像的手法及用意，最後安排讓學生實際創作的課程，並展演其作品，在實際的操作中能更清楚當代藝術的內涵。

因此課程中以台灣當代藝術為媒介，從與學生生活相關的主題切入，提供學生機會探索藝術家眼中對於其生活環境裡人事與景物的省思，進行了解、批評與反省，建構自身探索、欣賞藝術的方式，並運用自身的創作方式詮釋自身關注的課題，希望學生從中思考自己是如何看待社會環境的，並以適切的方式（或藉藝術）表達想法，也同時能理解他人的想法、相互分享，更增進對己身週遭人、事、物的關心。課程特色如下：

1.與社會、環境結合：

藉台灣當代藝術所呈現對現今生活的省思來觀察我們生活的社會環境，分析社會文化的趨勢，增進對己身週遭人、事、物的關心，也增進對生活環境的關懷與對當代藝術的了解。

2.結合藝術與科技媒體：

了解科技媒體如何進入當代藝術，及科技媒材如何影響藝術表達的形式，進而嘗試運用科技媒材進行創作。

3.整合藝術的領域：

當代藝術的特徵在於不僅只使用某依創作方式，而是統合各種媒材，使攝影、視覺圖像、肢體甚至聲音相互配合以傳遞觀念，因此由學生應用各方面的技能展現所思與所感、統整藝術類科表達想法與創作作品。

二、課程動機與目的：

1.將台灣的當代藝術帶入課程中，藉以拉近學生與當代藝術的距離，體會當代藝術與當代生活、社會密不可分的關係與當代藝術的觀念內涵，幫助學生走進美術館、畫廊參與藝術活動、淨化心靈。

2.高中學生已具備批判思考的能力，面對人與社會的關係能觀察與反省，而更加關心所

處的環境社會，並融入藝術的思考，從自我、社會與自然環境的關係中，發掘創作的主题與想法。

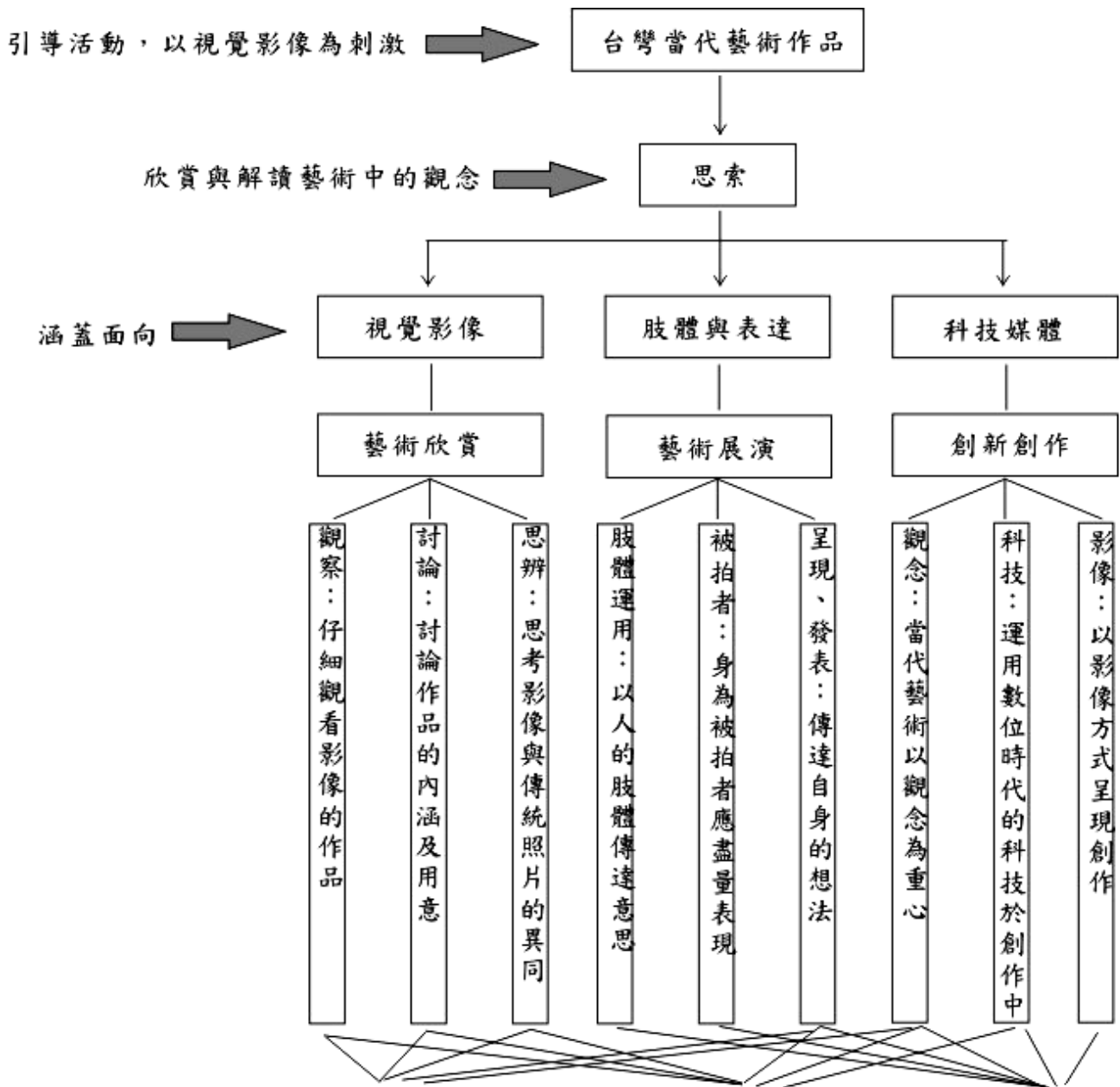
3.了解不同媒材、技法、形式、風格，運用特定的媒材、技法及過程創作作品，並與他人分享、討論。

4.引發學生對於藝術的感動，並樂於欣賞、參與藝術活動，主動探索、接納多元藝術文化。希望藉由此課程讓學生了解藝術的多元性，學生依自己的興趣、能力傾向選擇藝術活動，繼續學習及藉不同藝術的語言表現。

三、教學對象：高中一年級

四、教學時數：四節課

五、課程架構：

參、課程內容

◎ 依課程規劃展開教學活動設計如下：

(教材參考資料)

作品：吳天章『永結同心』2001

吳天章（1956~）創作慣用「安排式攝影」(Set-up Photography)手法，於拍攝前就先構想好所需元素，在進行實際攝影，以傳達其關念的角度構思，此外更結合許多自製的物品，多取材自台灣電子花車、鮮豔的塑膠假花、亮片的衣服布品等，豔俗而帶本土味，充分隱喻台灣文化性格。

圖中缺少的手腳及是利用電腦的技術完成的，在述說台灣傳說中的一個與他們前世因緣相關的故事。吳天章更以電腦中的「format」（格式化）取代孟婆湯的遺忘作用，「undo」（復原）取代宗教信仰中的輪迴概念，虛擬了一個「台北藝人館」何

吳鼎武:瓦歷斯『隱形計畫---虛擬原住民計劃』系列

作品：吳鼎武·瓦歷斯『隱形計畫---虛擬原住民計畫』系列

吳鼎武·瓦歷斯 (1960-) 談到：「生活在二十一世紀的今天，人們對於全球原住民文化與種族消失滅絕的關心程度，在某些層面而言甚至不如一些野生稀有動物的保育對待。對此感到相當痛心與無奈，因此在我的創作中一直不斷地持續著「隱形計畫」的理念，做為我日後的奮鬥目標與理想。」

將作品的時間設定在下一個千禧年(西元三千年)，因為環境變遷與全球化的深刻影響，少數民族以全然絕跡，人類在預想未來的全球原住民種族與文化即將消失不存在的危機，而開始尋求建構屬於原住民的基因圖譜，企圖尋找那早已消失的容顏。在「隱形計畫 IV---虛擬原住民計畫」中，作者嘗試將全球各原住民族群的群像臉孔進行移植及

袁廣鳴『城市失格』系列

城市失格—西門町白日

城市失格—西門町夜晚

作品：袁廣鳴『城市失格』系列

袁廣鳴 (1965-)「失格」的意義雖是源自於斷裂與遺落，但透過重覆捕捉/刪去的動作，也同時是企圖對某個可能存在、或不存在的剎那的攫獲。用了數

教學活動設計表

主題

看有影無？(台語)

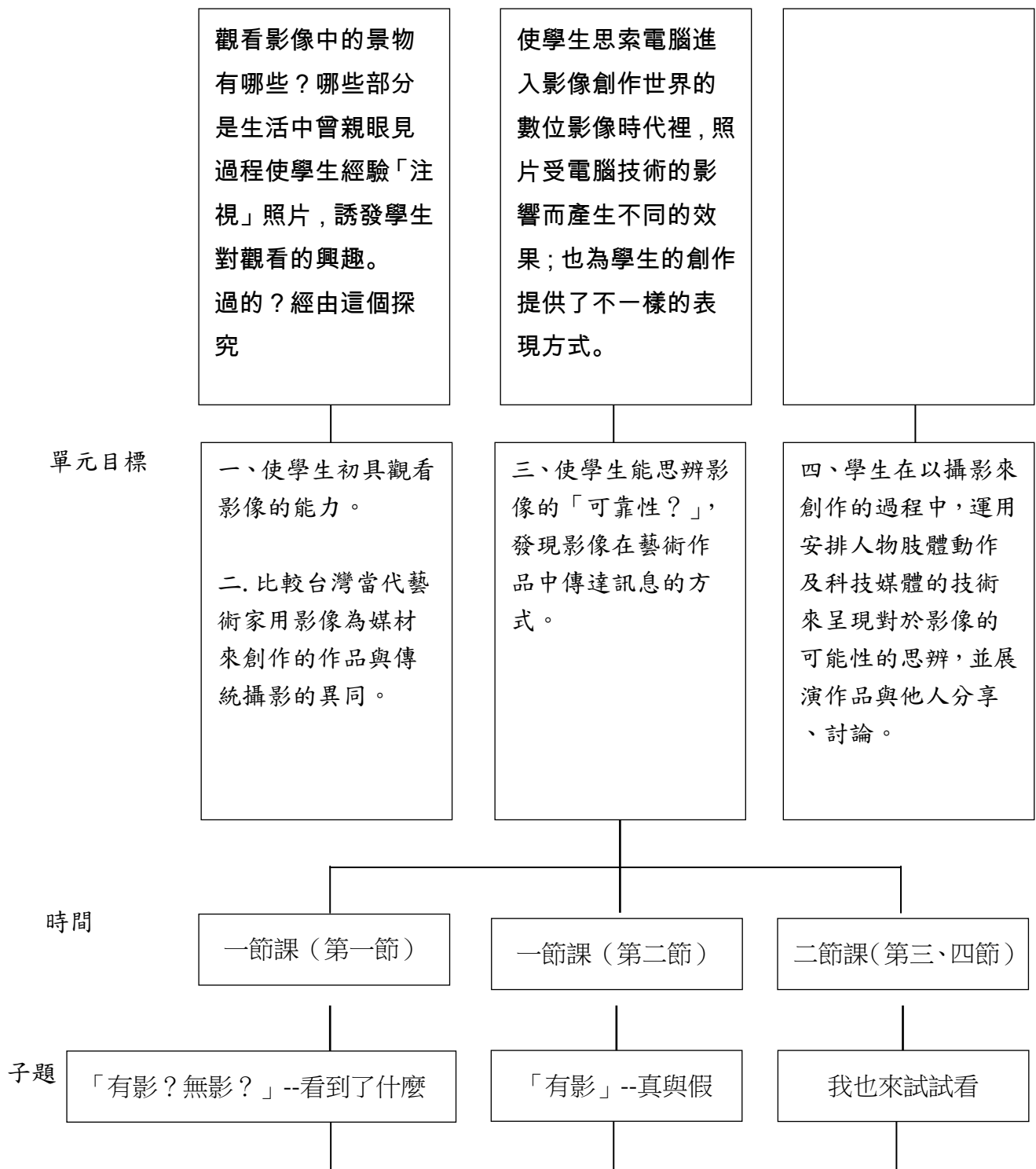
教學重點

一.以影像為主的作品雖以學生熟知的攝影為媒介，卻不同於傳統的攝影模式，讓學生欣賞台灣當代藝術家用影像為媒材來創作的作品，
(包括三部分：
1.吳天章『永協同心』
--關注於創作者先安排後攝影及安排人物肢體動作的處理影像模式。
2.吳鼎武·瓦歷斯『隱形計畫』系列 4-5 張
--關注於創作者人物、原住民的影像處理模式。
3.袁廣鳴『城市失格』系列各兩張影像作品 2 張--關注於創作者景物、城市景色的影像處理模式。)

二.進一步使學生推測影像中所見人、景物的真實與否，探討照片的內容是否「可靠」？分析、討論關於「真與假」作者的用意在哪裡？經由此一思辨的過程讓學生發現「照片不一定是真的」、「看到的不一定可信」等關看影像應該注意的面向
三.教師並介紹所欣賞的作品中創作者如何應用電腦的特殊技術，
(*吳天章--運用電腦的 undo 及 format 的功能。
*吳鼎武·瓦歷斯--運用電腦的移動及重組的功能。
*袁廣鳴--運用電腦的剪下及貼上的功能。)

四.在學生了解影像的表現方式之後，以嘗試運用影像的方式傳達自己所欲表現的主題，傳達對生活、社會、環境的關懷或醒思，學生可藉人物肢體、服裝及道具場景的預先安排來拍攝並加入電腦及數位影像的技術來處理影像，藉實作來體會以影像、攝影為創作手段的創作者在經營、表現影像的模式。

伍.以展演秀出自己的作品，傳達創作的理念、用意與他人分享，並接受同學老師的發問，對談、相互討論。

教學目標

學生將

- 1.能描述出三位創作者的影像中包含哪些人物、事物、場景……等。
- 2.培養敏銳的觀看的眼晴，可以發現影像中特殊的安排。

- 3.初步了解不同藝術家的背景及其系列作品的特色。
- 4.分析影像與傳統照片拍攝內容及安排手法的異同。

學生將

- 1.習得如何區分影像中真實景象與假造的場景，進而分析照片的「真實性」、「可靠與否」的問題。
- 2.了解藝術家以影像為作品時常會用

事先計劃的「安排式攝影」，並探討影像中真、假部分的用意。

- 3.探究影像中不能用直接拍攝完成的部分，了解其應用電腦達到的特殊效

學生將

- 1.習得如何安排欲拍攝的人物、事物、場景……等，從事影像的創作。
- 2.將所拍攝的影像運用電腦或其他科技媒體處理特殊的效果並展現不同的

意涵。

- 3.以不同的方式展演作品，展示、投影等。
- 4.為自己的創作作說明，並接受他人質疑，相互討論。

教學媒體與資源

(第一節課)

教材部分

教師－

- 1.準備供學生觀看的三位藝術家的作品 Power Point。
- 2.依教學目標設計的「看到了什麼」學習單，每人一張。(見附件一)
- 3.準備有關〈吳天章『永協同心』；吳鼎武、瓦歷斯『隱形計畫』系列；袁廣鳴『城市失格』系列〉的文字參考資料。

學生－

原子筆。

教學媒體工具

- 1.單槍投影機
- 2.電腦

(第二節課)

教材部分

教師－

- 1.三位藝術家的作品 Power Point。
- 2.依教學目標設計的「真與假」學習單，每人一張。(見附件二)
- 3.設計一份學生「拍攝計劃」，每人一張。(見附件三)
- 4.介紹電腦特殊技術的電腦或圖片。

學生－

原子筆。

教學媒體工具

- 1.單槍投影機
- 2.電腦
- 3.圖片

(第三節課)

教材部分

教師－

無。

學生－

- 1.準備所需的服裝、道具。
- 2.〈數位〉相機或攝影機。(可4人一組)
- 3.已完成的「拍攝計劃」表。

(第四節課)

教材部分

學生－準備展演所需的用具及自己的創作作品。

教師－準備「自我評量表」、「互評表」每人各一張，以作為教學評量的參考。

教學媒體工具

- 1.單槍投影機

實際實施
方式

(第一節課)

導入活動

- 1.詢問學生是否有去看展覽的經驗？最覺得看不懂得展覽是什麼？為什麼？最覺得特別的展覽是什麼？為什麼？
- 2.有看過以攝影的為媒材的藝術作品嗎？
- 3.先告知學生接下來要欣賞台灣當代藝術家以攝影、影像為創作的作品。
- 4.簡單解釋名詞「當代、影像」。

發展活動

- 一.
 - 1.欣賞吳天章的作品『永協同心』
 - 2.教師講解藝術家的姓名及作品名稱
 - 3.(教師問，學生自由發表)
 - *詢問學生影像中有哪些人物、場景？
 - *哪些部分是生活中曾親眼見過的？
 - *但是與真實有什麼不同。
 - 4.師生共同討論這種影像、拍攝方式與傳統的攝影有什麼不同？
 - *在內容方面的異同？
 - *在拍攝角度與取景的異同？

(第二節課)

導入活動

- 1.放三位藝術家的作品並簡短的複習內容讓學生回想。

發展活動

- 一.(教師問，學生自由發表)
 - 1.以我們所知的「拍照」而言，似乎應是以相機對著對象物拍攝，因此：
 - *照片內容應是真實可靠的嗎？
 - *照片裡的東西、景物都是真的嗎？
 - *是否有可能是假的？
 - ◎教師小結說明影像中真與假的關係—照片中可能存在的假，假的景象、假的人物。再引導學生以此觀念討論三位藝術家的作品。
 - 2.逐張放映三位藝術家的作品並與學生一一討論：
 - *照片中的內容是真的嗎？
 - *哪些真？哪些假？
 - *假的部份是如何製造的？(人為安排 or 電腦技術)

(第三節課)

導入活動

- 1.說明此節課的進度，完成自己作品的拍攝。
- 2.教師於學生拍攝時依序看學生上節課帶回家的「拍攝計劃」表，並給予適當的意見。

發展活動

- 此堂教學活動以創作為主，學生作品為個人創作但可以小組(4人為宜)為單位進行拍攝。
- 應注意事項如下：
- *每人創作成品以一~二張為宜。
 - *如拍攝對象為人，應注意肢體動作的展現及服裝應用。
 - *拍攝的場景應審慎安排，適合主題。
 - *如需應用多張照片做電腦的合成或組合應拍攝不只一張照片。
 - *與他人合作應注意團體合作應有的態度，尊重他人。
 - *拿相機者務必尊重被拍者，需經他人同意才能拍攝。
- ### 綜合活動
- 1.家庭作業：完成照片中需運用電腦特殊技術的部份。

- *在形式方面的異同？
- *所傳達訊息的異同？
- *對觀者影響的異同？

二.

-1.欣賞吳鼎武·瓦歷斯
『隱形計畫』系列

-2.教師講解藝術家的姓名、作品名稱及原住民的身分。

-3.(教師問，學生自由發表)

*詢問學生影像中有哪些人物？

*與一般所見的人物有何不同？

*有哪些裝飾品？

-4.師生共同討論這種影像、拍攝方式與一般拍原住民有什麼不同？

*在人物方面的異同？

*在形式方面的異同？

*所傳達訊息的異同？

*對觀者影響的異同？

三.

-1.欣賞袁廣鳴『城市失格』系列。

-2.教師講解藝術家的姓名及作品名稱

-3.(教師問，學生自由發表)

*詢問學生影像中有哪些場景？

*哪些部分是生活中曾親眼見過的？

*但是與真實有什麼不同。

*真與假的用意為何？

*又因此使得作品擴充了哪些涵義？

3.老師可於討論中逐步介紹藝術家運用電腦技術的方式：

*吳天章--運用電腦的undo及format的功能。

*吳鼎武·瓦歷斯--運用電腦的移動及重組的功能。

*袁廣鳴--運用電腦的剪下及貼上的功能。

二

-1.發學習單

-2.學生填寫「真與假」學習單，可依剛才的討論內容紀錄下來並加上自己的想法。

綜合活動

1.教師向學生說明此次創作形式及方向，期許學生盡量多嘗試這兩堂課所學到的概念。

2.發「拍攝計劃」表，教師說明應如何發想作品：

a.主題及拍攝內容

b.場景安排

c.所需的道具

d.將運用的科技媒體與技術

e 作品的用意與涵義

2.如以傻瓜相機拍攝需將照片沖印以開展演呈現。

3.利用數位影像處理者可以磁片、光碟儲存，以單槍投影機放映展演。

4.需準備下次的展演活動及創作理念說明。

(第四節課)

導入活動

1.說明學生的展演流程、順序，及評量方式。

2.發「自我評量表」及「互評表」每人各一張，說明填寫方式。

發展活動

1.請學生依序發表其作品，並說明創作理念。

2.請同學或老師發問，並相互討論。

3.在同學展演的過程中其他同學邊填寫「互評表」。

綜合活動

1.教師向學生說明優點及不足的部份。

2.學生填寫「自我評量表」，以促進學生檢視教學及學習情形。

3.教師總結此課程。

-4.師生共同討論這種影像、拍攝方式與傳統的攝影有什麼不同？

*在內容方面的異同？

*在拍攝角度與取景的異同？

*所傳達訊息的異同？

*對觀者影響的異同？

◎附註：(三類作品與傳統攝影的比較可參考如下)

安排式攝影面向：吳天章『永協同心』

人物攝影面向：吳鼎武·瓦歷斯『隱形計畫』系列；

風景攝影面向：袁廣鳴『城市失格』系列

四.

-1.發「看到了什麼」學習單。

-2.學生填寫「看到了什麼」學習單，可依剛才的討論內容紀錄下來並加上自己的想法。

綜合活動

1.老師向學生說明藝術家的背景及此系列作品的共通點。

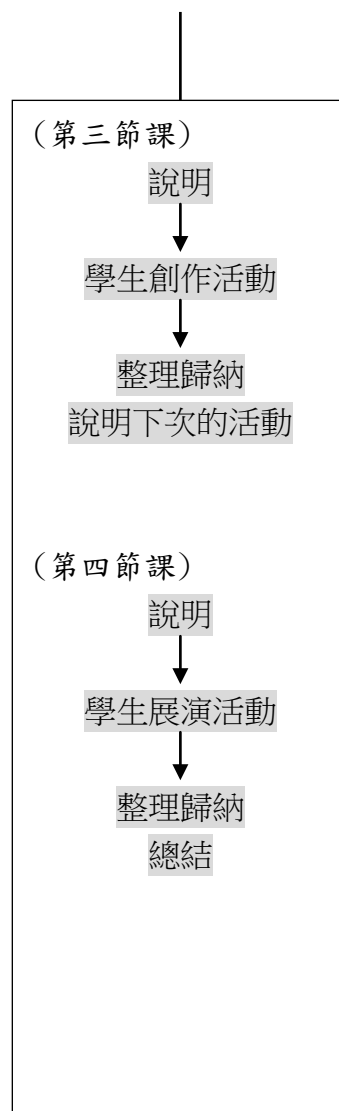
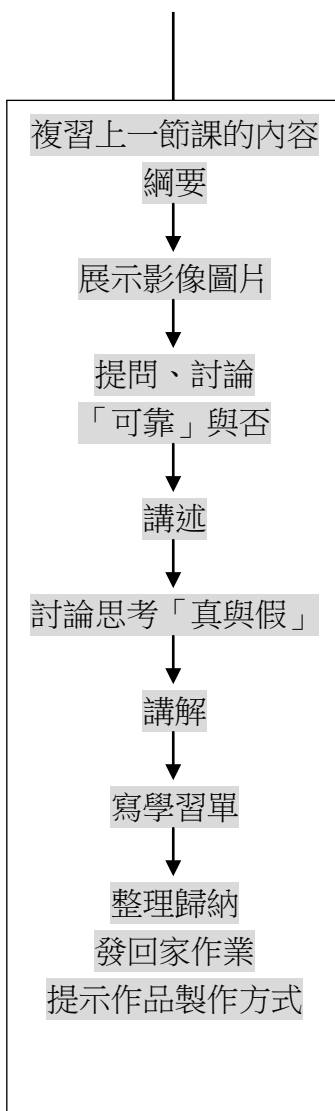
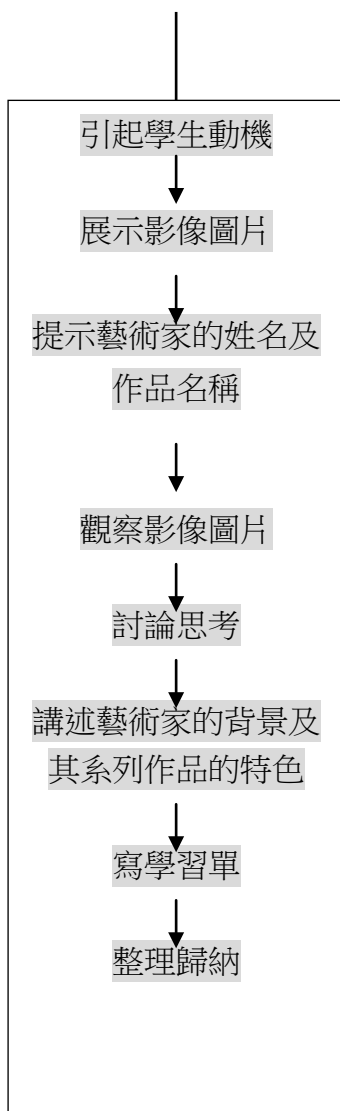
2.下課前收回學習單。

3.教師簡短複習此節課的重點，並解釋此節課讓學生「觀看」的意義何在，使學生體會不同的觀看角度。

3.「拍攝計劃」表為回家作業，下依次上課交。

4.下依次上課請攜帶所需的服裝、道具。而相機可以4人為小組共用一台惟作品為個人創作。

主要的
教學流程

學習
評量

1. 學生對於所觀看影像能否用心。
2. 再配合老師介紹藝術家的背景資料後能否發現更多影像中特殊的安排。
3. 完整的回答學習單的問題。

評量方式
1. 觀察
2. 課程參與度
3. 學習單

1. 學生對於觀看影像能否用心。
2. 完整的回答學習單的問題、並安排計劃。
3. 能否了解真與假的關係，對老師的問題作出回應。

評量方式
1. 觀察
2. 課程參與度
3. 學習單

1. 學生能否用心經營要拍攝的場景，並適宜的運用科技媒體。
2. 將作品做適當的展演。
3. 是否能將處理影像的特性應用於創作中。

評量方式
1. 課程參與度
2. 學習單
3. 課前準備
4. 發表的態度
5. 作品
6. 各評量表

肆、教學評鑑

就課程內容及教學實施而言，(優) 1.教師須較費心準備影像的資料，因圖片不如一般的畫作易見，不過因為是台灣的藝術家，畫冊或資料的取得也相對的更佔優勢且直接，甚至能發展成參觀藝術家工作室或邀請藝術家蒞校講演、座談等方式。

2.教師本身應先對於此主題有所了解，才能傳達正確的訊息、資訊給學生。

3.與當代藝術有關的內容對學生而言並不至於難懂，反因內容的豐富、有趣、有意思，又與學生生活相關而使學生易領會。

4.此課程兼顧視覺藝術、表演藝術、生活藝術，且融入資訊教育，提供學生多元的創作方式及統整的學習。

5.評量內容多元且兼考量學生自醒與同學的看法。

(劣勢) 1.需配合電腦的使用教學，不一定每個教師都有。

2.學生須具備簡單的操作相機的能力，故需考量學生的起點行為。

(變因) 1.學生須有良好的學習態度與合作態度。

2.課程較複雜，師生皆需多花些心力才能有完美的過程與成果。

(期望) 1.若能再配合不同的當代藝術或影像課程，能使學生更全面的了解當代藝術。

伍、參考資料

參考文獻：

1. John Berger 著，劉惠媛譯，『影像的閱讀 About Looking』，遠流，91

2. 羅蘭巴特(Roland Barthes) 著，許綺玲譯，『明室，攝影雜記』，台灣攝影，1997

3. 姚瑞中著，『當代台灣攝影新潮流』，遠流，92

4. 章光和著，『住在巴特、宋坦、班雅明的照片裡』，田園城市，2003

參考圖片：袁廣鳴『城市失格』系列

(資料來源 <http://www.tfam.gov.tw/50venice/yuan.htm>)

城市失格－西門町白日 2003
4 x 5 攝影/數位處理/相紙電腦輸出
240 x 300 cm

城市失格－西門町夜晚
4 x 5 攝影/數位處理/相紙電腦輸出
240 x 300 cm
2003

(資料來源 <http://www.tad.org.tw/co2/013/index.htm>)

吳鼎武:瓦歷斯 『隱形計畫---虛擬原住民計劃』系列

(資料來源：Journal of Taiwan Museum of Art | Feature：Technology and Art P51)

吳天章 『永協同心』

