

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

一、設計動機與理念

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，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。筆者不禁想：這些作品對於我們這所邊陲小學的孩子們，意義是什麼？

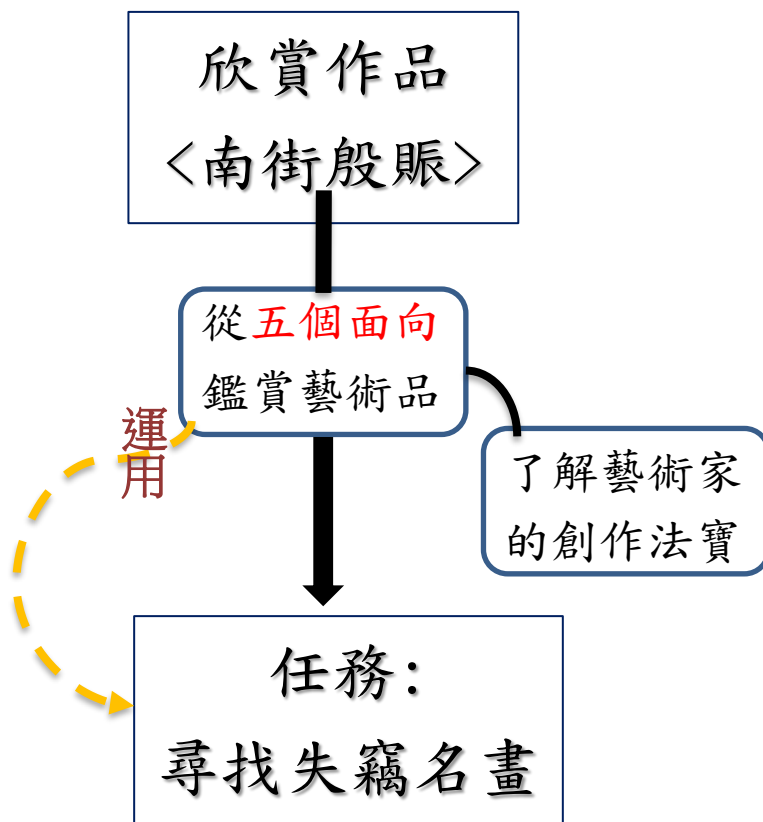
藝術教育中，藝術欣賞看起來是看看藝術品，實則是解決問題、批判思考、創意開發等這些能力的基礎。在資訊極易取得的時代，要增加對藝術品、藝術家、藝術史的認知，並非難事；而僅僅只是接受資訊，無法與藝術產生互動對話，等於落掉了藝術最重要的部分。

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，是藝術課的重要方向。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。

本單元的設計理念：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。

因此設計了讓孩子扮演偵探角色，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。

二、單元架構

三、活動設計

領域/科目	藝術	設計者	林維佳
實施年級	五年級	總節數	共 2 節，80 分鐘
單元名稱	名畫失竊記		
設計依據			
學習重點	學習表現	<p>2-III-2 能發現藝術作品中的構成要素與形式原理，並表達自己的想法。</p> <p>2-III-5 能表達對生活物件及藝術作品的看法，並欣賞不同的藝術與文化。</p> <p>3-III-3 能應用各種媒體蒐集藝文資訊與展演內容。</p>	<p>核心素養</p> <p>B 溝通互動 B1 符號運用與溝通表達 藝-E-B1 理解藝術符號，以表達情意觀點。 B3 藝術涵養與美感素養 藝-E-B3 善用多元感官，察覺感知藝術與生活的關聯，以豐富美感經驗。</p> <p>C 社會參與 C3 多元文化與國際理解 藝-E-C3 體驗在地及全球藝術與文化的多元性。</p>
	學習內容	<p>視 E-III-1 視覺元素、色彩與構成要素的辨識與溝通。</p> <p>視A-III-1 藝術語彙、形式原理與視覺美感。</p> <p>視A-III-2 生活物品、藝術作品與流行文化的特質。</p> <p>視P-III-1 在地及全球藝文展演、藝術檔案。</p> <p>視P-III-2 生活設計、公共藝術、環境藝術。</p>	
議題融入	議題/學習主題	國際教育激發跨文化的觀察力與反思力	
	實質內涵	<p>彰顯國家價值 國 E1 了解我國與世界其他國家的文化特質。 國 E2 發展具國際視野的本土認同。</p> <p>尊重多元文化與國際理解 國 E5 發展學習不同文化的意願。</p>	
與其他領域/科目的連結	● 社會		
教材來源	<p>● 自編</p> <p>● 世界名畫</p>		
教學研究	<p>◆ 藝術鑑賞步驟</p> <p>採取費德曼的藝術批評方法：描述、分析、解釋、判斷</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>		

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?」

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. 能與同學討論、分享自己的觀點和看法。
3. 欣賞台灣與其他國家的藝術作品

學習活動設計

學習引導內容及實施方式(含時間分配)

學習評量

備註

第一節 藝術偵探的眼光

活動一 藝術品在說話

一、讓學生看作品郭雪湖的〈南街殷賑〉

- 口頭評量：學生能觀察作品，並回答看到的作品內容、自己的感受。

投影機
電腦
作品〈南街殷賑〉圖片

二、學生任務: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?
- 藝術家用了什麼方式表現，使你有這種感覺?
- 藝術家用了什麼材料來創作?
- 畫中出現幾種文字、生意?
- 作品中呈現什麼年代、地區?

三、藝術解密

(一)教師從學生的答案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

- 你有甚麼感覺、或感受?(情感經驗)
- 藝術家用了什麼方式表現，使你有這種感覺?(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)
- 作品中呈現什麼年代、地區?(作者與背景)

(二)教師可補充介紹藝術家郭雪湖

- 1、瞭解畫家生平及繪畫風格。(附件)
- 2、思考畫家與藝術品的價值與啟示。

• 口頭評量：
學生能觀察作品，並回答看什麼。

• 學習單：
學生運用五個藝術鑑賞面向來鑑賞這張畫

附件學習單

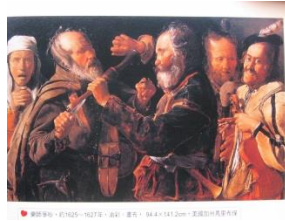
活動二 藝術家的法寶

一、表現手法—

(一)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、形式原理

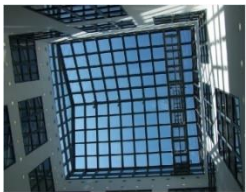
1. 藝術元素：色彩、線條、形狀、質感、空間等要素

教師提問：「你在畫面中看到什麼？」記錄學生答案，逐步引導歸納出藝術元素。

2. 形式原理：對稱、反覆(連續)、漸層、韻律(節奏)、秩序、均衡(平衡)、調和、比例、對比、統一

教師逐一揭示圖片，請學生配對：「這張圖片表現了哪一種藝術表現的形式？」

3. 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。

第二節 尋找失竊名畫

• 口頭評量：學生能觀察作品，思考作品符合哪一種形式，並嘗試回答。

波洛克作品、拉圖爾〈樂師間的爭吵〉

• 口頭評量：學生能觀察作品，思考作品符合哪一種形式，並嘗試回答。

圖片資料取自網路。(可調整)

<p>活動三：藝術偵探尋寶，GO!</p> <p>一、藝術尋寶的背景：</p> <p>新聞快報：「美術館失竊了一批藝術品，流落到跳蚤市場，這些藝術品沒有留下任何照片，只能藉由美術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。」</p> <p>二、說明藝術偵探尋寶的遊戲規則：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 以組為單位，大家通力合作、討論、分享、提供意見 • 每組 8-10 張作品，失竊作品混在其中 • 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。 <p>三、尋寶 GO~GO~GO</p> <p>(一)發下線索包，內有失竊名畫的 3 個線索提示，這些線索是從五個鑑賞切入點所看到的特徵。</p> <p>(二)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。避免都由某人獨斷分析判斷。</p> <p>(三)討論這張作品的媒材、表現手法、主題內容、經驗情感、作者，分析說明這張作品，務必使所有偵探可以理解。</p> <p style="text-align: center;">活動四：尋寶鑑定報告</p> <p>一、小組報告</p> <p>(一)小組報告鑑定結果。每組輪流上台，展示自己所找到的名畫。</p> <p>(二)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術用語。</p> <p>(三)同組組員可幫忙補充。</p> <p>二、總結歸納</p> <p>(一)教師針對小組鑑定名畫的過程給於增強鼓勵。</p> <p>(二)對於五個面向若有定義不清楚、疑問處，進一步澄清。</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 觀察評量：學生在小組中參與討論的情形。 • 小組報告：報告小組答案、說明線索與答案間的關聯 	<p>線索包 (信封，內裝三張線索紙條) 失竊名畫圖片 (附件)、 其他名畫圖片 (附件)</p>
<p>教學設備/資源：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 電腦、投影機、藝術品圖卡 		
<p>教學方法：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 任務導向的協同學習，採 3-4 人小組討論，配合教師講述。 		
<p>附錄：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 失竊名畫八幅資料表 ● 小組任務作品 65 件資料表 ● 學習單 		

四、教學成果與省思

(一)學習成果

- 學生在藝術鑑賞活動中，進行觀察、提出看法、進行討論與思辯。
- 學生對於任務式學習活動參與度、主動性高。
- 學生能小組合作與討論中，進行較面向、多高層次的思考。
- 透過郭雪湖「南街殷賑」的欣賞與討論，對於台灣的歷史發展、族群文化融合，有較全面的理解。
- 透過尋找失竊名畫的過程，鑑賞其他國內外藝術作品，藉由比較其內容、藝術元素、形式原理，而跳躍式學習。
- 學習從經驗情感、表現手法、主題內容、材料、作者與背景等五個面向進行欣賞、描述。

(二)省思

- 由於教具的平面限制，僅能以平面作品作為主題進行教學。
- 可以將南街殷賑課程擴充，更深入探討當時日治時期的文化發展，包含原住民、日本藝術表現。

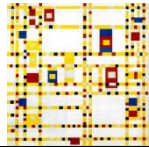

附件：郭雪湖簡介

郭雪湖為台展三少年之一(另外兩名為林玉山、陳進)，生於台北大稻埕，二歲時喪父，由母親獨立撫養長大。1917年九歲於日新公學校被導師發現繪畫才華後，1924年十六歲由母親引領向蔡雪溪拜師，入雪溪畫館學藝，「雪湖」即是蔡師取名。日後更在日籍畫家鄉原古統的鼓勵下，堅持專職藝術創作。郭雪湖童年時在大稻埕成長，對於大稻埕在歷史與美學觀的雙重意象。郭雪湖於1930年描繪迪化街城隍廟附近商店林立，人潮來往的熱鬧景象，是一幅比人還高的膠彩畫。畫家以富於黃土、紅、藍、綠等色系為其色調，配上複合式的建築、招牌與市井人物，饒有鄉土民俗風味。

附件：失竊名畫

作者	作品題目	主題內容			手法			年代	媒材	風格	線索	
		寫生	想像	民俗	寫實	抽象	寫意					
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	印象派	寫生 整張畫面調和、有安寧感 生活寫照	
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

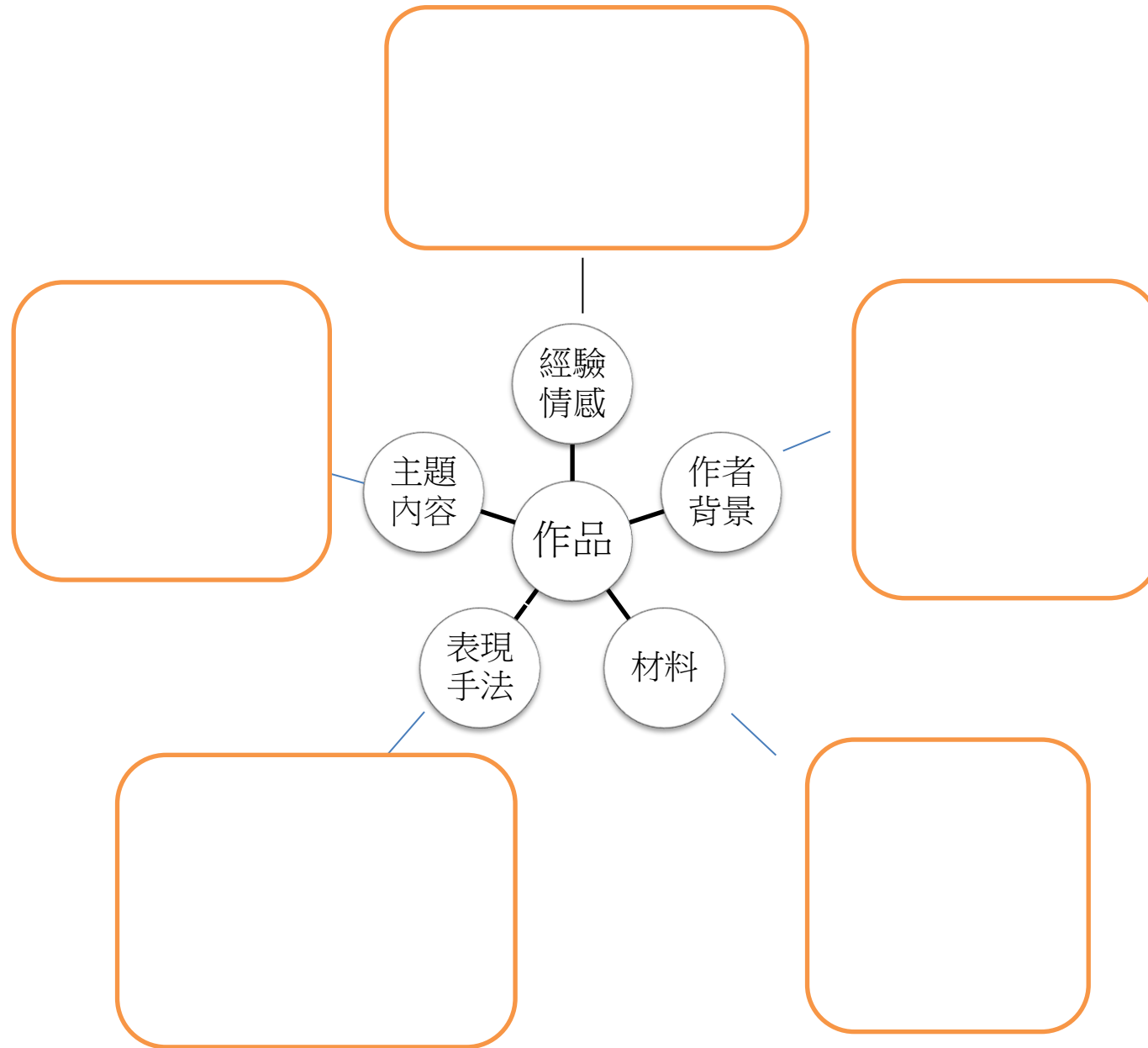
流水號	組別	作者	作品題目	主題內容			手法			年代	媒材	收藏	風格	備註
				寫生	想像	民俗	寫實	抽象	寫意					
1	綠	安斯基維茲	發光		◆				◆	1965	油彩		歐普	歐普藝術 (Op Art)，乃視覺的藝術 (Optical Art) 之簡稱，這種風格的其他名稱還有：視網膜藝術 (retinal art) 與知覺抽象 (perceptual abstraction)。常常在完全「靜止」的「平面」中，產生不可思議的「立體感」及「運動」錯覺。 規律、抽象、
2	綠	馬諦斯	紅色的和諧		◆				◆	1908	油彩	列寧格勒米塔希博物館	野獸派	畫面中呈現某種明顯的對比 (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	綠	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	塞尚	靜物	◆			◆		1895-1900	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、黑白為主，族群的文化寫照
17	黃	拉斐爾	椅中的聖母		◆			◆	1514	油彩		文藝復興	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	黃	林智信	國劇化妝				◆	◆	1975	版畫			膠版畫，色彩鮮明，輪廓線條明顯、有輕重變化
19	黃	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
20	黃	席德進	庭前老樹	◆				◆		水彩			
21	黃	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	黃	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	黃	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		◆				◆	1923	不透明水彩		表現主義	
26	藍	莫內	睡蓮，綠色的和諧	◆					◆	1899	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
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		樸素派	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
32	藍	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
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	康丁斯基	一些圓圈		◆				◆	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	紫	安迪沃荷	沃荷式的夢露	◆			◆		1967	版畫		銅版	
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	
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	河邊清晨	◆			◆		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	孟克	姊姊的肖像	◆			◆		1892	油彩			
54	粉	馬格利特	個人的生活價值	◆			◆		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		銅版紙凹版	
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	塞尚	聖維克特爾山	◆			◆		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
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	泰德畫郎	絹版	
63	紅	藍蔭鼎	養鴨人家	◆			◆		1972	水彩	私人		
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

班級:

組別姓名: