

壹、主題名稱：

中西合璧的畫壇璞玉—常玉

貳、課程說明：

一、設計理念：

當全球通訊與交通高速發展的同時，資訊與文化的交流也相對的提昇其速率，全球化（globalization）的趨勢亦隨之而來。當然，這種全球化的現象，在我國現代藝術史的脈絡中，亦可發現這些軌跡。若論及現代藝術與我國早期藝術家的關係時，這群約於 1920 年代左右旅居過海外的華人藝術家功不可沒，諸如我們耳熟能詳的是劉海粟、徐悲鴻、林風眠、潘玉良等前輩藝術家；至於這位同樣是我國當代藝術的先趨者—常玉而言，相較之下就顯得沒沒無聞。或許是因為常玉客死異鄉，或許是常玉的畫作曝光率太低，才讓這位畫風揉合中西的藝術家被淡忘了很長一段時間。

本教學單元以「中西全璧的畫壇璞玉—常玉」為題，寓意常玉的一生及其畫作對於國人而言，甚為神秘又具傳奇性，猶如存在著一層未被揭去的薄紗，似曾相識而卻又未能窺其全貌。而常玉的際遇，猶如梵谷一般，於生前並未具有高度知名度，而是於辭世之後，才經由許多藝評家、收藏家正視其藝術成就，抹除璧玉上已久的封塵。

常玉—一位被譽為海外三家之一、曾經被遺忘的華人藝術家，在異鄉孤伶伶的躺了三十二年，那是巴黎近郊「潘桐墓園」，其中的一塊水泥板下，除了墓地編號，沒有其他文字可以辨識¹。而在雄獅圖書公司所編印的《中國美術辭典》中，也沒有他的名字，更別提《西洋美術辭典》了！可是在近年來華人藝術家的作品拍賣中，卻以一千六百六十八萬七

¹ 常玉於 1966 年 8 月因瓦斯中毒而意外身亡，死後二日方為翠華樓老闆侯成庚發現，而為其租一塊墓地於潘桐墓園，租期三十年。2000 年任臺北蘇富比負責人衣淑凡才協同常玉友人法蘭克尋找其墓地，並為常玉重修墓碑，上刻「常玉 1901~1966」數字。

仟伍佰元創新華人油畫拍賣紀錄²。

國立歷史博物館是公部門最早擁有常玉畫作的單位（1964，共計四十九件），只是直至 1995 年，常玉九五冥誕時，方出版第一本畫集以記之。而民間第一位發現老舊皮箱中，常玉八百餘張水彩與素描作品的藝術工作者是陳炎鋒³，臺灣民眾對於常玉作品的了解與熟悉，也是經由陳炎鋒的引介。

一旦我們有機會進一步瞭解常玉的一生及其畫作，即會發覺常玉的作品雖然是現代的西畫樣式，而其畫風與題材，卻取自於中國文人畫的精神、及使用水墨的筆法與墨韻。

若說藝術史的推演是正與反、分與合的模式，常玉確實也曾串連起中國與西方的文化脈動，反映二十世紀初期匯集於巴黎的西方藝術型式的融合，並保留固國文化的特質。本單元就常玉的生平、作品、創作理念為主軸，讓學生能夠揭除常玉與自己之間的薄紗，並能切磋琢磨學生個人對於藝術樣式與時代精神、民族文化性格之間的關聯的認識，從而提昇學生對於藝術史、藝術鑑賞與批評的知能。此外，亦藉由常玉活動的時代、場域為點，將「巴黎畫派」與其影響介紹予學生。

二、課程目標：

學習本課程，學生將能：

1. 認識常玉的生平及其作品。
2. 瞭解常玉的繪畫風格，提昇個人藝術鑑賞的能力。
3. 由常玉的畫作、創作精神等，探討時代背景及藝術品之關聯性。

² 佳士得拍賣公司於 2001 年 4 月 22 日賣出常玉畫作《含華吐瑞》(1950,油畫/纖維板,92x60cm)，拍定價創華人油畫新高，折合臺幣 16,687,500 元。

³ 陳炎鋒（1949~2001），臺中市人，為臺灣早期攝影家陳耿杉之四男，中學時曾隨李仲生習素描及現代繪畫理論，1975 年赴法國修習文藝復興、現代和中國藝術，於 1980 年首度發現常玉遺留皮箱中多達約 800 張之 1930 年代左右的水彩素描作品。經常往返於臺灣與巴黎間，為中、法藝術界重要的策展人，曾經於台北、台中、高雄主辦「風景·人體·蛻變—法國當代具象畫家」、「十七世紀以來法國版畫」、「法國版畫家安善敦水彩版畫」、「中國·巴黎」展等，並著有《日本浮世繪簡史》、《華裔美術選集（1）常玉》。於 1995 年協辦國立歷史博物館之「常玉作品回顧展」。2001 年因鼻咽癌病逝於巴黎。

4. 對照同時期的中西畫家的藝術表現型式，並發現其間的異同。
5. 透過對常玉及其他當時留駐於蒙帕那斯的藝術家之間的關聯，探究「巴黎畫派」。
6. 習得藝術史、藝術批評、藝術比較的方法或基礎。
7. 發表個人的學習心得，並與同儕討論及分享。

三、教學對象：

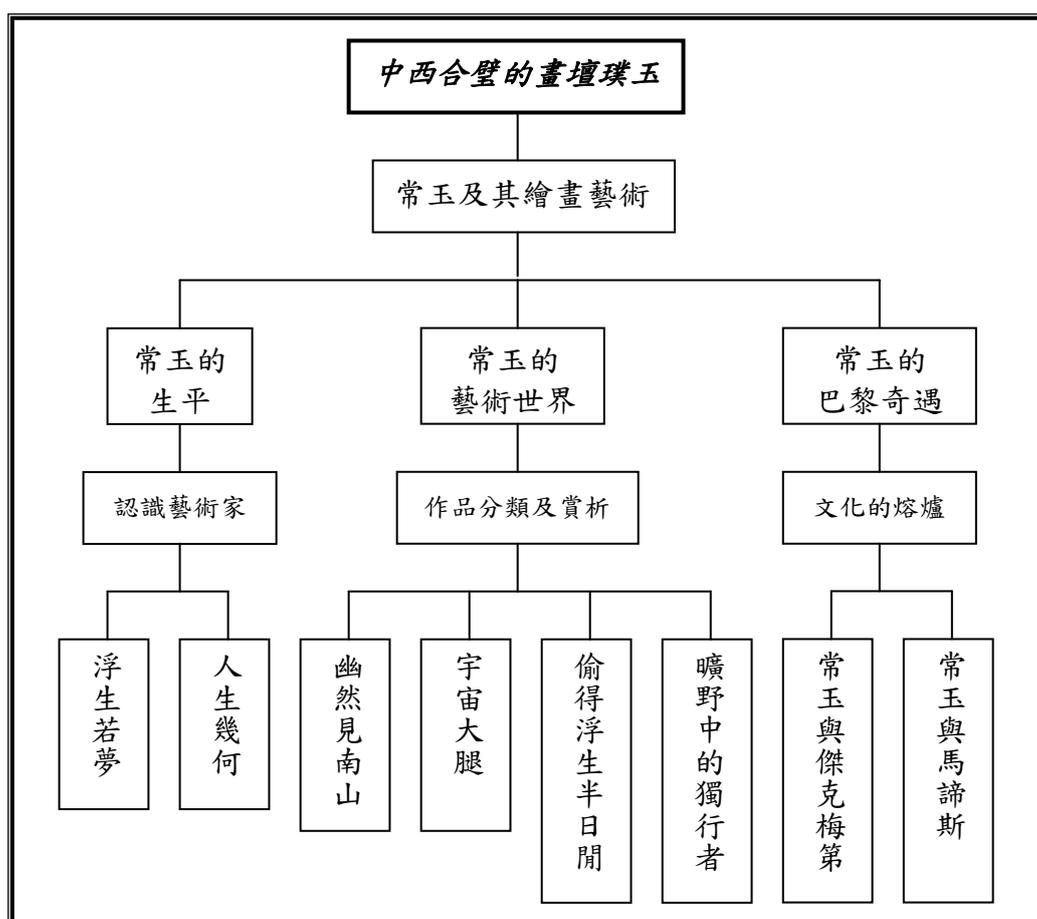
本課程規劃適用於高級中等學校二年級學生使用。

四、教學時數：

本教學單元共計三節，每週一節。

五、教學領域或科目：美術

六、課程架構：

參、課程內容：

依課程規劃展開教學活動設計如下：

一、主題：中西合璧的畫壇璞玉—常玉

二、時間：本課程之教學時數為三小時，每週上課一小時。

三、內容：

1. 第一單元：「浮生若夢—常玉的生平」

以國立歷史博物館出版之《常玉畫集》、陳炎鋒所著《常玉》、常玉的年表、常玉展覽記錄及網路上所蒐集到的相關資料等為參考依據，將常玉的一生有條理的彙整為藝術家的故事，期能使學生體會常玉散盡千金、孑然一身、客死異鄉的人生歷程，以利於學生進一步的探究藝術家何以讓藝術品呈現出一種特殊的氣息。

2. 第二單元：「簡約的詩意—常玉的藝術世界」

以常玉現存於國立歷史博物館、世界各國收藏家的畫作為題，經歸納、分類後，逐一介紹予學生賞析，讓學生認識常玉的藝術風格。經由學生們對常玉創作風格及類型的瞭解後，讓學生共同探討藝術創作的背後，隱含有那些影響藝術家呈現藝術品最終面貌的因素；藉由批判式的探究（critical inquiry）方式，讓學生可以廣泛的思考、搜尋相關的資訊，期能使學習是網絡化的、全面性的歷程。

3. 第三單元：「文化的熔爐—常玉的巴黎奇遇」

藉由兩件常玉的作品（電線桿美女、人物素描），與傑克梅第（Alberto Giacometti 1901~1966）及馬諦斯（Matisse 1869~1954）的作品相較，讓學生探討其異同，引述其時代背景，並導出「巴黎畫派」（The School of Paris）對於現代藝術的滋養。

四、教學策略：

1. 以「反向思考的課程設計」（陳瓊花，2002）之概念為本，從「要學生獲致如何的學習成果」為思考的起點，再確認目標後規劃可以達到目標的活動與策略，然後再設計相關之教與學的活動。
2. 以密勒（Gene A. Mittler）之藝術批評原理與方法（謝東山，1994），讓學生針對常玉的作品進行描述、分析、詮釋與判斷，以期學生能對常玉的作品有深入的瞭解。
3. 以批判式的探究方式，讓學生探討常玉作品所隱隱含的意義，進而提

出問題、假設、驗證答案，以瞭解常玉的生活、理念如作呈現在藝術創作中，同時也讓學生探究常玉與當時旅居巴黎的各國藝術家之間的互動關係。

4. 讓學生發表個人對於常玉作品觀察、詮釋、探究的結果與心得，在同儕分享個人見解的過程裡，共同完成本單元的學習。

五、各單元教學活動設計：

《 第一單元 浮生若夢—常玉的生平 》

1、教學重點

經由教師將整理妥的常玉生平資料以故事講述的方式，佐以相關的圖片，讓學生瞭解常玉旅居日本、法國漂泊的一生，並闡述其生活、治世態度，讓學生揣摩如此豁達的生命，讓這位藝術家以會以何種的樣式或風格來呈現其作品？

國立歷史博物館舉行常玉紀念展
2001.10.13~2001.12.02 / 張桓誠攝

2、教學目標

學習本單元，學生將：

- (1) 瞭解藝術家—常玉的生平事跡。
- (2) 認識常玉創作的時代背景，兼及同時期的其他藝術家。
- (3) 探討常玉的藝術風格，並揣摩常玉作品可能呈現的風格及型式。
- (4) 以素描的手法，結合個人意象進行描繪。

3、教學媒體與資源

- (1) 由教師準備藝術家—常玉的生平事跡（附錄一）、各年代的圖像、活動場域的照片、相關藝術家的圖像等，筆記型電腦、投影機、螢幕等視聽媒材與設備。
- (2) 依據本單元之教學目標，設計一份學習單—「我也是藝術大師」(附錄二)，供每位學生使用。
- (3) 學生應備用具：原子筆、鉛筆、橡皮擦等文具。

4、教學活動

【導入活動】(3 分鐘)

- (1) 由教師先向學生們說明進行本課程的目的及預期效益，其次介紹本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。
- (2) 發予每位學生一份「我也是藝術大師」學習單，並說明本學習單的填寫要領及要求。

【發展活動】(40 分鐘)

- (1) 由教師講述常玉的故事，可以用倒敘的方法，由「一位在異鄉孤伶伶的躺了三十二年的藝術家，那是巴黎近郊的『潘桐墓園』，其中的一塊水泥板下，除了墓地編號，沒有其他文字可以辨識…」開始，以增強學生的學習興緻（附錄一）。
- (2) 隨著教師講述常玉的生平，放映藝術家各時期的記錄圖像，活動場所、接觸過的藝術家、同時期活躍於巴黎蒙帕那斯的藝術家們的影像，使學生感受當年藝術家的生活情況及活動場域。
- (3) 請學生仔細聆聽教師所述的故事情節，並隨時將重點或個人見解填入「我也是藝術大師」學習單中。
- (4) 待教師講述完常玉的生平及性格後，請學生於學習單中揣摩藝術家的創作風格，並以鉛筆繪出常玉作品（以女性為主題）的可能樣式。

【綜合活動】(7 分鐘)

- (1) 請學生就常玉的生平以口頭發表個人的感受及評析。
- (2) 請學生展示個人揣摩常玉的作品可能樣式的創作，並說明其理由。
- (3) 交待學生家庭作業：蒐集有關常玉的資訊及圖片，並分析自己的揣摩作品與藝術家本身的實際作品有幾分相似度，於下一週上課時繳交。

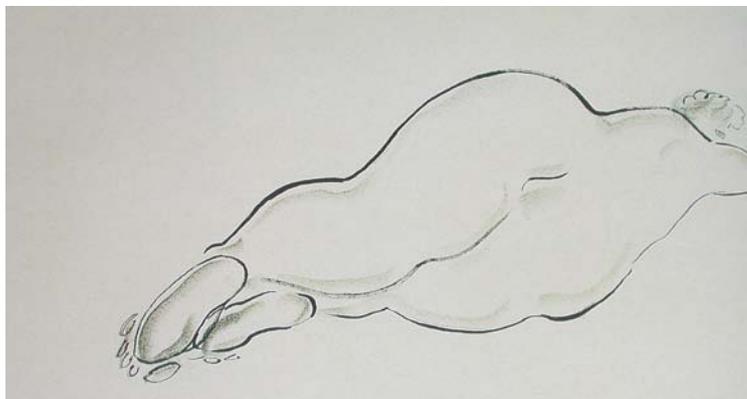
5、學習評量

- (1) 學生對於教師講述藝術家生平是否用心；「我也是藝術大師」的填答及描繪是否認真。
- (2) 學生是否能清楚的以文字詮釋、口頭表達自己的觀點。
- (3) 課後蒐集資料是否合適，個人的詮解是否合宜。

《 第二單元 簡約的詩意—常玉的藝術世界 》

1、教學重點

介紹常玉各時期、不同類型的作品，以「幽然見南山」、「宇宙大腿⁴」、「曠野中的獨行者」、「偷得浮生半日閒」等主題為分類樣式，讓學生鑑賞常玉的作品、說明其風格，並且回顧常玉的

常玉被徐志摩喻為「宇宙大腿」的人體畫，水墨裸女，變形系列，45x28cm

生平、生活的年代與其作品之間的關係。除了增進學生的鑑賞能力外，同時亦要求學生的思辨能力。

2、教學目標

學習本單元，學生將：

- (1) 瞭解常玉的作品風格。
- (2) 檢視自己的揣摩作品樣式是否與藝術家的作品風格雷同。
- (3) 探討常玉作品的風格與其生活背景之間的關係。
- (4) 運用圖書或資訊媒材檢索有關藝術家的資料，並對藝術家有進一步的瞭解。

3、教學媒體與資源

- (1) 由教師準備藝術家—常玉的作品圖集（附錄三），筆記型電腦、投影機、螢幕等視聽媒材與設備。
- (2) 依據本單元之教學目標，設計一份學習單—「走進常玉的詩畫世界」（附錄四），供每位學生進行探索。
- (3) 學生應備用具：原子筆、鉛筆、橡皮擦等文具。

⁴徐志摩 1931 年 2 月 9 日寫給劉海粟的一封信中提及：「常玉今何在？陳雪屏帶回一幅宇宙大腿，正始拜領珍異也。」（陳炎鋒，1995）

4、教學活動

【導入活動】(5 分鐘)

- (1) 由教師向學生們介紹本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。
- (2) 發予每位學生一份「走進常玉的詩畫世界」學習單，並說明本學習單的填寫要領及要求。

【發展活動】(35 分鐘)

- (1) 請學生手持自己上週所揣摩常玉可能的藝術品之風格及型式的習作，發表自己的看法，說明自己的草圖何以用現在這種面貌呈現。
- (2) 由教師依「幽然見南山」、「宇宙大腿」、「偷得浮生半日閒」、「曠野中的獨行者」等四個主題為講述次序，讓學生可以全面觀察常玉的作品，並運用密勒之藝術批評原理與方法，於課堂上抽問學生，針對常玉的作品進行描述、分析、詮釋與判斷，讓學生能對常玉的作品有更深入的瞭解。
- (3) 請學生仔細聆聽教師及同學所作的描述與分析，隨時將重點或個人見解填入「走進常玉的詩畫世界」學習單中。

【綜合活動】(10 分鐘)

- (1) 請學生發表對於常玉畫作的風格與其人格特質的關係的看法。
- (2) 教師以徐悲鴻的作品作一對照，以使學生確認兩者間的差異，並說明藝術家的性格與作品間的關聯。
- (3) 交待學生家庭作業：找出與常玉的作品風格相似的藝術家的作品圖片，並分析他們的時空背景、作品間有何關聯或相似之處，於下次上課時繳交。

5、學習評量

- (1) 學生是否用心聆聽教師講述藝術家作品；「走進常玉的詩畫世界」學習單是否用心填答。
- (2) 學生是否能清楚的以文字詮釋、口頭表達自己的觀點。
- (3) 課後蒐集圖片是否切合，對於所蒐集的圖片與常玉作品之間的關聯性是否有足夠的證據來支持它。

《 第三單元 文化的熔爐—常玉的巴黎奇遇》

1、教學重點

藝術家的生活經歷與社會文化的濡染，深深的牽動著藝術活動的展開及其樣貌。經過常玉生平的介紹及作品的賞析後，學生們已經探究、檢索過有關常玉及其他同時期中外藝術家的創作風格。在最近一次的展覽中(2004.06.16~2004.09.13)，法國吉美國立亞洲藝術博物館

常玉的前妻-高齡100歲的哈兒蒙慈女士(Ms. Harmonyeire)在吉美博物館中的常玉畫前，非常激動。民生報記者黃寶萍／攝影，2004/06/16

(Musée national des Arts asiatiques - Guimet, Paris) 就將常玉歸類為巴黎蒙帕那斯藝術家群中的一個，足證常玉在第一次世界大戰後展開的「巴黎畫派」居有一席之地。

本單元藉由傑克梅第⁵ (Alberto Giacometti 1901~1966)、馬諦斯⁶ (Matisse 1869~1954)、莫迪里亞尼 (Modigliani, Amedeo 1884~1920) 的作品與常玉的作品互相比對，讓學生觀察、分析、判斷同時期的藝術家之間存在著何種的互動關係，然後延伸及「巴黎畫派」的介紹。

2、教學目標

學習本單元，學生將：

(1) 檢視常玉的藝術風格與蒙帕那斯的藝術家之間可能的連動關係。

⁵ 1922年抵法的傑克梅第 (Alberto Giacometti 1901~1966)，亦同於常玉一般，進入大茅屋工作室進修。故而在1923年左右，常玉可能已經認識傑克梅第。而於四〇年代，他們更是比鄰而居，交往得更為密切。雖然常玉是以平面繪畫為創作領域，而傑克梅第是以雕塑為創作元素，他們彼此間的作品實際上是具有高度的關聯—由常玉的電線桿美女系列畫作可見其端倪。

⁶ 1928年6月14日，國立巴黎藝術品拍賣中心推出現代繪畫公開競標，而其中二十二張馬諦斯的作品賣價非凡，讓二十世紀初始崛起的野獸派嶄露頭角。常玉在此時所用的鉛筆勾線表現裸女的畫法，因其簡約柔美的線條充滿了抒情的詩意，而使他獲得「中國馬諦斯」的雅譽。據悉，馬諦斯收藏有多張常玉的作品，他們之間部份畫風趨於一致，受到這種關係的影響是不無可能。

- (2) 分析常玉的作品與馬諦斯、傑克梅第等藝術家的作品有何異同。
- (3) 深化個人對於藝術鑑賞的評析能力，並增進個人對於資訊檢索、運用資訊的能力。
- (4) 瞭解「巴黎畫派」的由來及意義，及「巴黎畫派」與現代藝術的萌起之關係。

3、教學媒體與資源

- (1) 由教師準備常玉、傑克梅第及馬諦斯的作品（附錄五）以供比對，筆記型電腦、投影機、螢幕等視聽媒材與設備。
- (2) 準備「巴黎畫派」資料、相關藝術家的作品圖片等供學生賞析。
- (3) 依據本單元之教學目標，設計一份學習單—「藝術國度的大同世界」（附錄六），供學生進行分析、判斷、探究。
- (4) 學生應備用具：原子筆、鉛筆、橡皮擦等文具。

4、教學活動

【導入活動】（5 分鐘）

- (1) 由教師向學生們講解本單元的目標、進行方式、內容、評量範圍與標準等。
- (2) 發予每位學生一份「藝術國度的大同世界」學習單，並說明本學習單的填寫要領及要求。

【發展活動】（40 分鐘）

- (1) 請部份學生上臺發表（先由學生志願，再由教師視情形抽點）上週家庭作業，並分析、說明之。
- (2) 由教師放映常玉、馬諦斯、傑克梅第、莫迪里亞尼們的作品，讓學生們比較其異同、並發表。
- (3) 請學生仔細聆聽教師及同學所作的描述與分析，隨時將重點或個人見解填入「藝術國度的大同世界」學習單中。
- (4) 在學生們分析、判斷常玉的作品與三位同時期的藝術家之間的關係後，再由教師詢問是否聽過並介紹「巴黎畫派」，回顧第一次世界大戰至第二次世界大戰之間，活動於巴黎的藝術家，然後說明這群藝術家對於後來現代藝術的開展有何重大的影響力。

【綜合活動】（5 分鐘）

- (1) 請學生發表對於本課程的體悟與看法。
- (2) 由教師作一總結，闡明藝術的演化與社會文化的脈動息息相關，並再次的口頭獎勵蒐集、分析資料用心的學生，以增強學生們對於學識探究的精神，有助於他們發展更高深的研究。

5、學習評量

- (1) 學生是否能提出有力的論證，說明其搜尋的同時期藝術家的作品，與常玉作品之間的關聯及異同。
- (2) 學生是否用心聆聽教師的評析；「藝術國度的大同世界」學習單是否用心填答。
- (3) 學生是否能清楚的以表達本課程單元的體悟及看法。

肆、教學評鑑：

本課程之評量方式，採形成性評量與總結性評量兼用，並參酌「反向思考的課程設計」（陳瓊花，2002）之觀點，期望學生能夠從常玉的認識拓展至同時期的藝術家，並且認識「巴黎畫派」。在教學的過程中，教師針對學生所填寫的學習單、口頭詢答等，進行形成性評量，由此，教師得以觀察學生的學習狀況，並得以適時調整教學步調，讓學生可以獲致良好的學習成果；最後，於單元結束時，再由教師進行總結性評量，針對學生本單元的整體表現—包括學習單的寫作、意見的表達、資料的蒐集、學習心得的回饋等進行全盤的評量。

至於學生對於本課程的評鑑部份，藉由第三單元所附的學習單「藝術國度的大同世界」末端所列的開放式問題為回饋評鑑方式，以檢視本課程能在施行後能如預期效益一般，讓學生瞭解常玉、能評析其作品、探究作品與作家及時代背景的關係、認識「巴黎畫派」及同時期的藝術家等，並且能夠以藝術史、藝術批評的探究為基礎，獲得研究學問的方法，以幫助學生應用於其他學科領域的學習，並讓學生親歷未來用於進一步探究高深學問的方式。

伍、參考文獻：

- 西洋美術辭典 (1989), 王秀雄等編譯, 臺北: 雄獅圖書。
- 常玉畫集 (1995), 林淑心主編, 臺北: 國立歷史博物館。
- 陳炎峰 (1995), 常玉, 臺北: 藝術家出版社。
- 陳瓊花 (2002), 反向思考: 從評量學生的藝術學習進行課程設計, 美育, 128, 頁 22-31。
- 謝東山 (1994), 密勒 (Gene A. Mittler) 藝術批評原理與方法, 現代美術, 56, 頁 25-31。
- 劉昌漢 (2000), 百年華人美術圖象, 臺北: 藝術家出版社。
- 海棠藝術網 (2004), 常玉, 取自 <http://www.arts.com.tw/artist/charng-y.asp>
- 中法文化之旅 (2004), 常玉, 取自: <http://culturefr.free.fr/renwu/changyu.htm>
- 吉美國立亞洲藝術博物館 (2004), 「常玉—身體語言」(Sanyu, l' riture du corps), 取自 http://www.museeguimet.fr/homes/home_id20642_u112.htm
- 高玉珍 (2001), 鄉關何處: 常玉的繪畫藝術, 取自: <http://www.ylib.com/art/artist/200110/artist10-11.html>
- 黃寶萍 (2004), 常玉前妻 畫作前掀舊憶, 取自聯合新聞網: <http://www.udn.com/2004/6/16/NEWS/READING/REA8/2079442.shtml>
- Anderson, T. (1998). Aesthetics as critical inquiry. *Art Education*. 51 (5) ,49-55.
- Geahigan, G. (1998) Critical Inquiry : Understanding the concept and applying it in the classroom. *Art Education*. 51(5),10-16