

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？

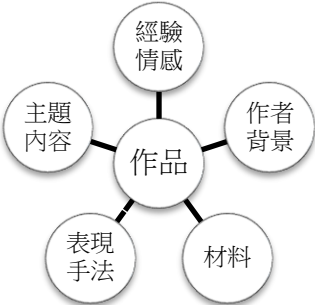
藝術教育中，藝術欣賞看起來是看看藝術品，實則是解決問題、批判思考、創意開發等這些能力的基礎。在資訊極易取得的時代，要增加對藝術品、藝術家、藝術史的認知，並非難事；而僅僅只是接受資訊，無法與藝術產生互動對話，等於落掉了藝術最重要的部分。

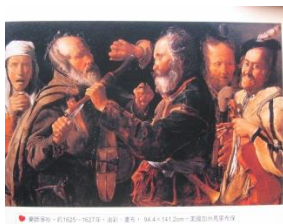
因此如何透過課程設計，以藝術品為媒材，讓孩子在賞析作品的過程中，一方面建構起這些重要的能力，二方面也學習到藝術原理原則，是擔任多年藝文教師的我一直想突破的。而佐藤學提倡的學習共同體中有幾個重要概念——小組學習、伸展跳躍，也符合筆者對於藝術欣賞學習歷程的期待。所以在這個教學法的基礎上，設計了一系列遊戲式的藝術欣賞課程。

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

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	<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><u>描述</u>：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><u>分析</u>：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><u>詮釋</u>：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> <p>了解作品的時代背景，並解釋作品的意義</p> <p><u>判斷</u>：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。</p> <p>◆鑑賞的五個面向(改編自艾斯納(Eisner))</p> <p><u>經驗情感</u>：「你有什麼感覺、感受?」「你想到什麼?」</p> <p><u>表現手法</u>：藝術元素、形式原理、圖像象徵</p> <p><u>主題內容</u>：「作品在說什麼、表達什麼?」「請擬定一個題目」「藝術家想說什麼?」</p> <p><u>材料</u>：「材料是什麼?有什麼特性?」「藝術家如何使用這種材料?」</p> <p><u>作者與背景</u>：「是誰創作的?」「是怎樣的年代、時空背景?」</p> <p>「這件作品在那時候可能造成影響?」</p>

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
	<p style="text-align: center;">第一節 藝術偵探的眼光</p> <p>◆分享欣賞藝術的經驗： 從〈南街殷賑〉到電影〈大稻埕〉</p> <p>活動一 藝術品在說話</p> <p>◆讓學生看作品郭雪湖的〈南街殷賑〉</p> <p>◆任務：這張畫在說什麼。 針對以下問題，逐一討論</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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? <p>從上述這些活動可以知道這個地區的地位?(作者與背景)</p> <p>◆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</p> <div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A((經驗情感)) --- B((作品)) C((作者背景)) --- B D((材料)) --- B E((表現手法)) --- B F((主題內容)) --- B </pre> </div> <p>活動二 藝術家的法寶</p> <p>◆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— <u>藝術元素</u>：色彩、線條、形狀、質感、空間等要素</p>	<p>5</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p>	<p>投影機 電腦 作品</p> <p>學習單</p> <p>PPT 檔</p>	<p>觀察 參與 發言 狀況</p> <p>學習單</p>

15

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

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

10

◆任務：它說了些什麼？

給學生看「輻射貓」這件裝置作品(Sandy Skoglund, *Radioactive 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？

觀察
 小組
 討論
 情形

第二節 藝術偵探的眼光				
<p>活動三：藝術偵探尋寶，GO!</p> <p>◆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。」</p> <p>◆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>◆尋寶 GO~GO~GO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 • 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。 	5	藝術作品圖卡 每組 8-10 張	線索包	
<p>活動四：尋寶鑑定報告</p> <p>◆小組報告</p> <ul style="list-style-type: none"> • 小組報告鑑定結果。每組輪流上台，展示自己所找到的名畫。 • 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。 • 同組組員可幫忙補充。 <p>◆總結歸納</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 	15			觀察小組討論情形
<p>活動四：尋寶鑑定報告</p> <p>◆小組報告</p> <ul style="list-style-type: none"> • 小組報告鑑定結果。每組輪流上台，展示自己所找到的名畫。 • 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。 • 同組組員可幫忙補充。 <p>◆總結歸納</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 	10			口頭報告
<p>教學演示觀察重點：</p> <p>■教師教學</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 <p>■學生表現：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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。 	5			

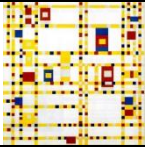

任務、解決、跳躍、學習共同體

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：小組任務作品清單

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	野獸派	畫面中呈現某種明顯的對比 (色彩+面積上的對比)

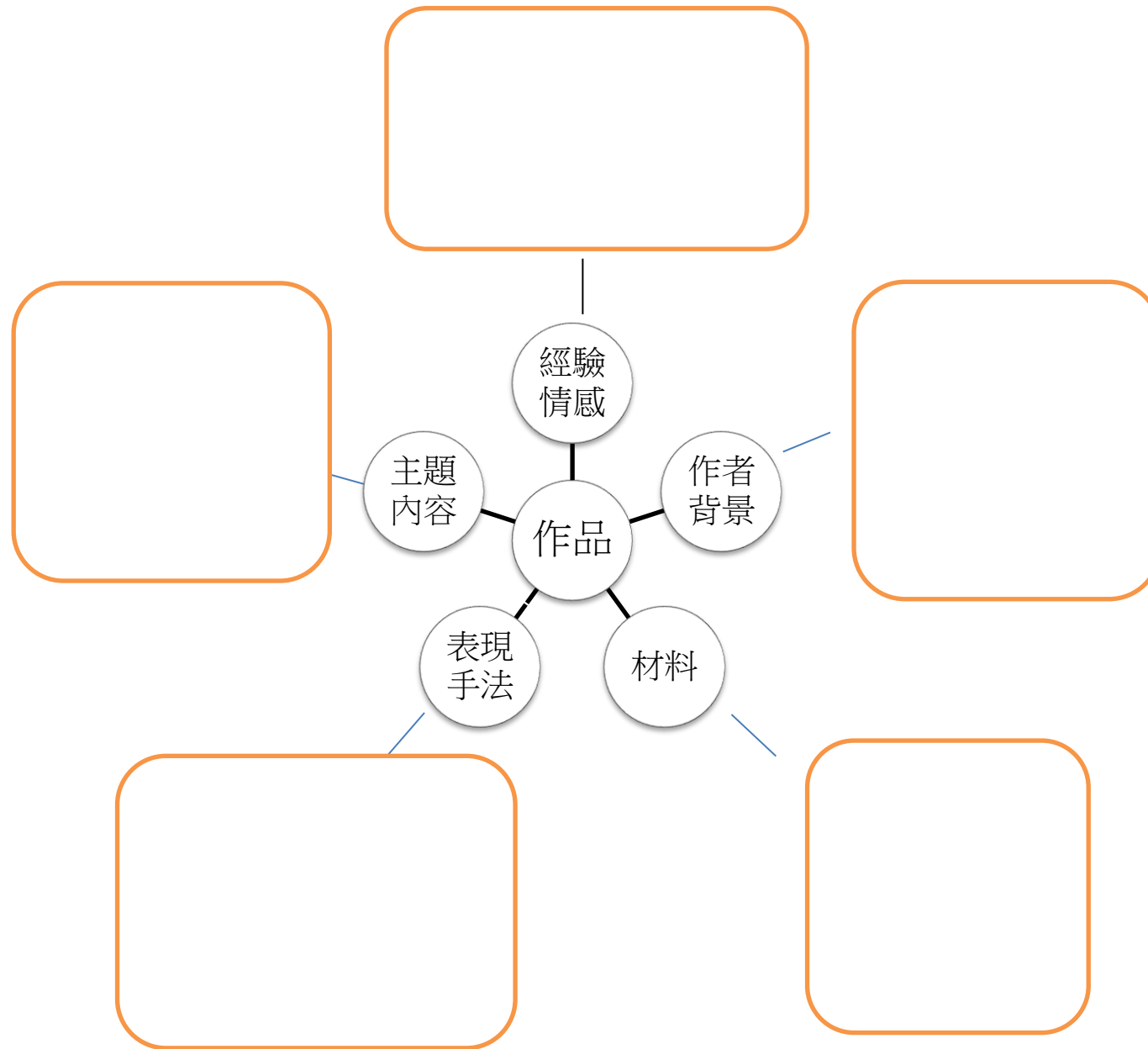
											希博物 館	色彩鮮明大膽，畫面盈滿、 富於裝飾
3	綠	莫內	乾草堆	◆					1891	油彩		印象派 寫生，色彩的層次很細膩， 對於光線的觀察和描寫很深入
4	綠	馬格利特	人的命運之一		◆				1933	油彩	私人	超現實 色彩+面積上的對比
5	綠	林風眠	霸王別姬		◆			◆	1959 1	油彩	私人	歷史故事，幾何塊面，名暗 塊面對比
6	綠	袁金塔	小小稻草人	◆				◆	1991	水墨		景物，水墨設色，色彩+面積 上的對比
7	綠	王時敏	仙山樓閣	◆				◆	1665	水墨		寫生，色彩的層次、筆觸都 很細膩， 畫面具有層層深入的延伸 性，布局精心安排
8	綠	陳其寬	潮		◆			◆	1985	版畫		石版，用色簡單，色彩面積 上的對比
9	黑	畢加索	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 -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	綢版畫		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		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	
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		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	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: