104 年國立臺灣藝術教育館藝術教育教材教案推薦

設計/教學：新北市林口區南勢國小　林維佳老師

主題	小小藝術拍賣會	教學年級	五年級	教學時間	80 分鐘
設計理念	學生藉由選購藝術品的過程，從個人主觀評價藝術品，到討論思考，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，進行多元觀點的藝術鑑賞，擴大對藝術的認知、重整藝術的定義。				
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.思考並討論藝術的定義 2.學習從幾個面向去欣賞、分析藝術品： 情感經驗、材料、表現手法、主題內容、作者與背景 3.學習與同學討論、分享自己的觀點和看法。				
教學研究	◆藝術鑑賞步驟 採取藝術批評方法：描述、分析、解釋、判斷 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。 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。 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 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 材料：「材料是什麼?有什麼特性?」「藝術家如何使用這種材料?」 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?」 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?」 				
教學方法	任務導向的協同學習，採小組討論、發表，配合教師講述。				
材料	中外藝術作品。				
教學媒體	電腦、投影機、藝術品圖片				

	教案內容	活動意義/發現	時間	媒材媒體	評量
	【第一節】 暖身活動、藝術是什麼? 1. 課前準備：分組 2. 自由發表：藝術是什麼?藝術有什麼特性? 活動一、不簡單的任務 1. 說明 • 學生身分:鑑賞家 • 任務：來自收藏家朋友的一封信 我的朋友，展信愉快。 前陣子地震，希望您一切平安。 藝術拍賣會將在台北舉行，我無法出席， 請你代我在拍賣會上買下藝術品，作為收藏。 購買總金額是 100 萬，件數和單價不限。 請你和你的團隊合作， 以鑑賞家的眼光鑑定真正的藝術品~ 盡力就好，無論結果如何，都感謝你! 2. 作品預覽 • 拍賣內容：此次拍賣作品包含不同材料、形式的作品共 6 件，僅顯示作品，不給任何提示說明。 • 正式競標前，鑑賞家先預覽作品。 • 在預約競標單，回答幾個問題： 有沒有看過這件作品? 覺得它算不算藝術? 喜不喜歡? 願意花多少代價? 活動二、競標 1. 規則說明： • 十萬為起標底價。 • 每次加價以萬元為單位。 • 出價後，主持人複誦三次無人加價，以此得標。 2. 作品內容 • 作品 1：Leonardo da Vinci, Mona Lisa, 1503-6 • 作品 2：Michelangelo, Pieta,1499 • 作品 3：潘麗水 門神, 1970 • 作品 4：Jackson Pollock, No.8, 1949 • 作品 5：Vincent Willem van Gogh , The Starry Night ,1889 • 作品 6：Tshibumba, Belgian Colony 1885-1959, 1970 3. 每次成交，得標者說明它是藝術品的原因	• 鑑賞家必須思考：什麼是藝術? • 整理過去的經驗，建立自己對藝術的定義，以此做為競標決定的基礎。 • 「它是不是藝術」和「我喜歡、我有興趣」之間有沒有關係 • 能否定價?如何定價?	5 5 10 10	競標預覽單	口頭報告 學習單 觀察記錄

<table>
<tr>
<td></td>
<td>

作品 1

作品 2

作品 3

作品 4

作品 5

作品 6

活動三、討論與探究：七嘴八舌說藝術

1. 為了讓所有鑑賞家更了解藝術的定義、價值，以作品”輻射的貓”為例，進行討論。
2. 請各組鑑賞者討論看到什麼、有什麼想法。
教師給予口頭獎勵。

3. 老師將所討論的答案進行整理，歸納成五個面向：
主題內容、媒材、表現手法、情感經驗、作者背景。
4. 引導學生再深入討論這件作品，完成鑑賞學習單

預告：經濟不景氣，收藏家也紛紛受到影響……

【第二節】

活動四、累積戰力
1. 不甘心的鑑賞家們想要雪恥，努力研究六件作品，希望有機會再度競標。
2. 將六件作品印成 2 份分給各組，每組討論一件。(得標者研究自己得標的作品。)讓學生從五個面向深入去思考討論，鑑賞學習單以心智圖形式呈現。
3. 小組鑑賞報告。作品相同者一起報告、互相補充。
</td>
<td>• 建立藝術欣賞的鑑賞歷程，學習從不同面向去欣賞藝術品。

• 經過鑑賞歷程，對作品有較深入的了解之後，對於「藝術」的定義是否不同?
「喜歡」作品與否，是否與對作品的了解度有關?</td>
<td>10

10</td>
<td>鑑賞學習單

作品卡鑑賞學習單

預覽單 2

鑑賞學習單</td>
<td>口頭發表

學習單

學習單小組討論與報告</td>
</tr>
</table>

	活動五、再次競標 1.一年後，收藏家破產，決定釋出作品進行拍賣，順序調換。 2.各組採購金額為上次的剩餘款*2 倍，另加上次累積讚數。 3.每位鑑賞家有一張預覽競標單，寫下你： 你覺得它算不算藝術? 對作品有沒有興趣? 願意以多少代價購買? 4.規則說明 •起標價由鑑賞家自訂(可參酌第一次得標價) •每次加價以萬元為單位。 •出價後，主持人複誦三次無人加價，以此得標。		20		
	活動六、討論與探究 •身為鑑賞家，在兩次拍賣之間，想法有什麼不同?為什麼? •你認為藝術是什麼? •「喜歡」作品與否，是否與對作品的了解度有關? •作品的價值如何衡量?(金錢、影響力….)	•思考:什麼是藝術?	10		

觀察重點：

■教師教學

•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

■學生表現：

•對於教師提問的參與度、理解度

•能在小組合作、討論中學習

•在藝術鑑賞中的學習能觀察、提出看法、討論。(不是被動的接收)

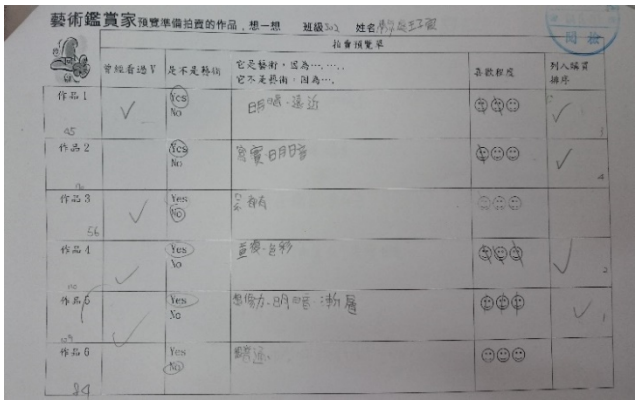
關於老師的角色：在學生討論過程中遇到無法解決的問題，老師才進一步引導。

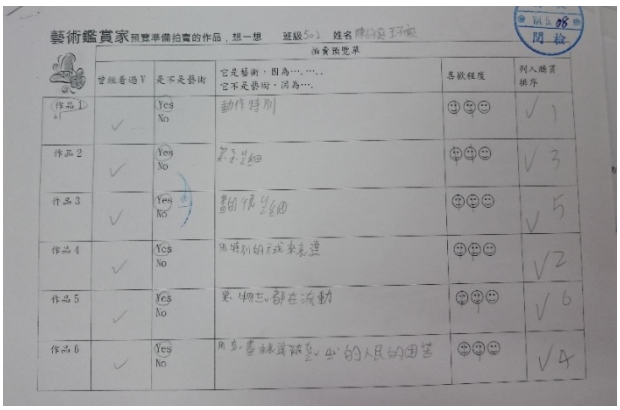
什麼是藝術?
隨著時代的推移，定義也不斷更新變動。
每個人的參與和看法都很重要，形塑了我們的社會和時代意義。

競標前先預覽藝術品，兩人討論：
有沒有看過這件作品?
覺得它算不算藝術?
喜不喜歡?　願意花多少代價?

競標是一個有趣而重要的過程：

要不要追高？　我有多喜歡這件作品？　這件作品有多少價值？

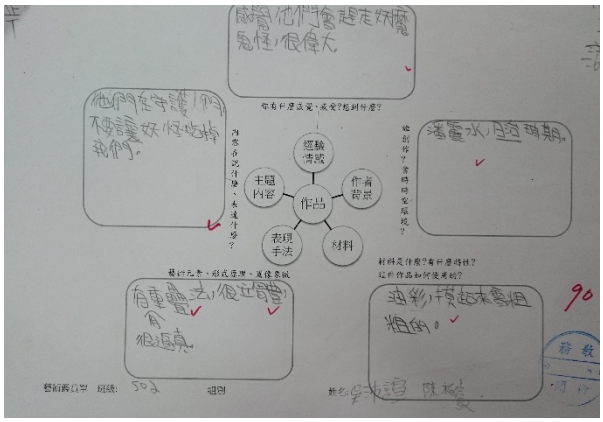


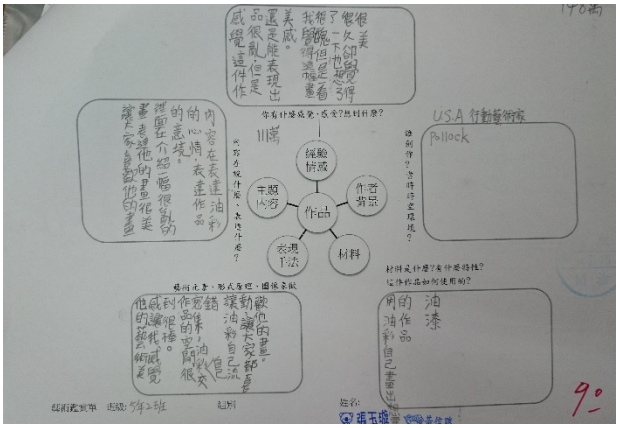


同一組，競標前，憑直覺、經驗去定義藝術：作品 3 因為”廟都有，所以不是藝術；作品 6 因為”很普通，所以不是藝術”。

經過作品鑑賞過程，從五個面向去分析作品：作品 3 因為”畫得很精細，所以是藝術”；作品 6 因為”用圖畫來表現被統治人民的痛苦，所以是藝術”

所以藝術的定義，在兩次討論之間改變了。





從五個面向去解讀一件作品、一個畫面，對作品的判斷從原本直覺的、情感的、經驗的，再深入作品本身去探求、尋找意義。

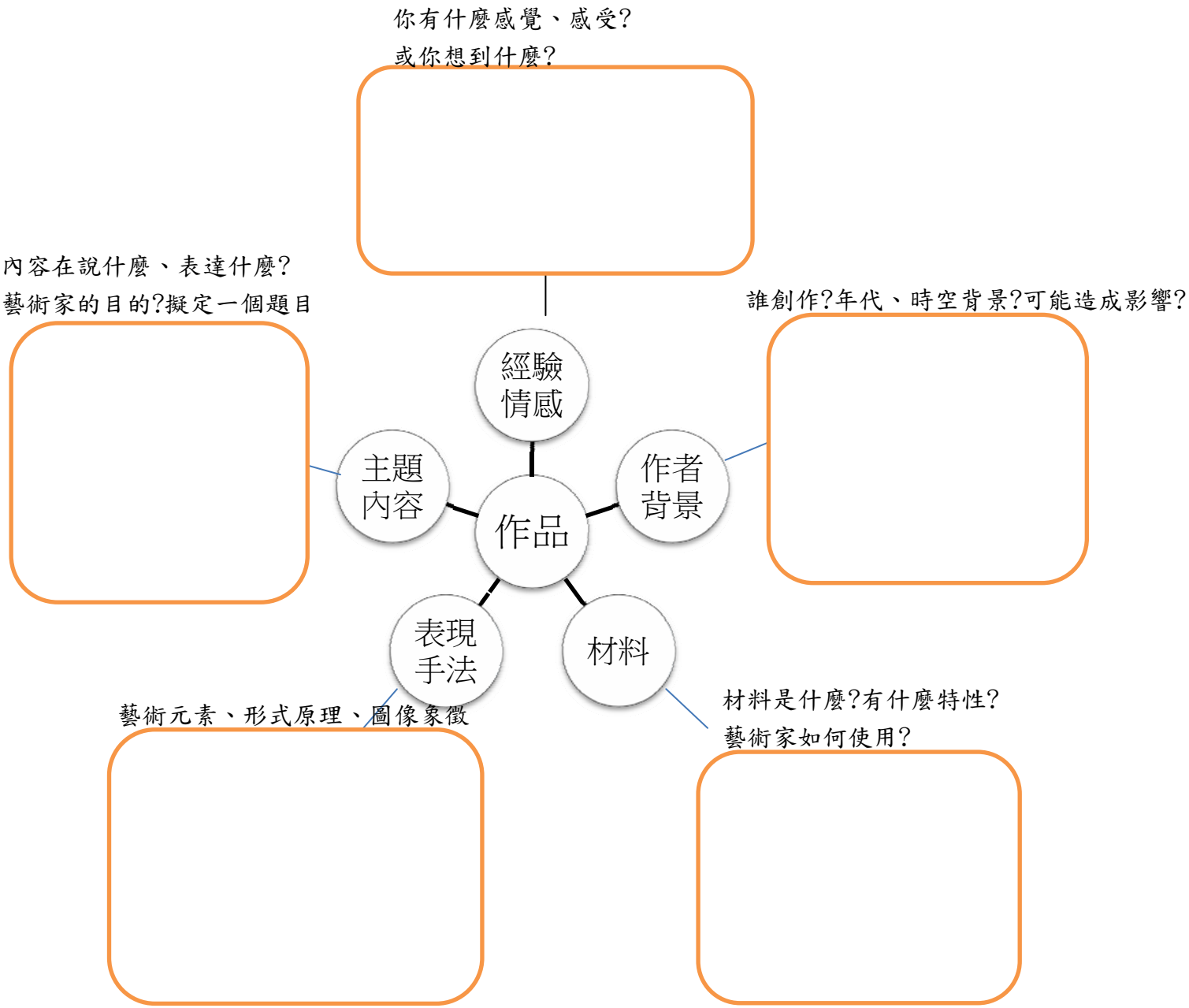
經過探求尋找，藝術的意義往往會更開放、更多元。

因此藝術的形成除了創作者、作品，還有觀者的解讀，才賦予整個藝術歷程完整的意義。

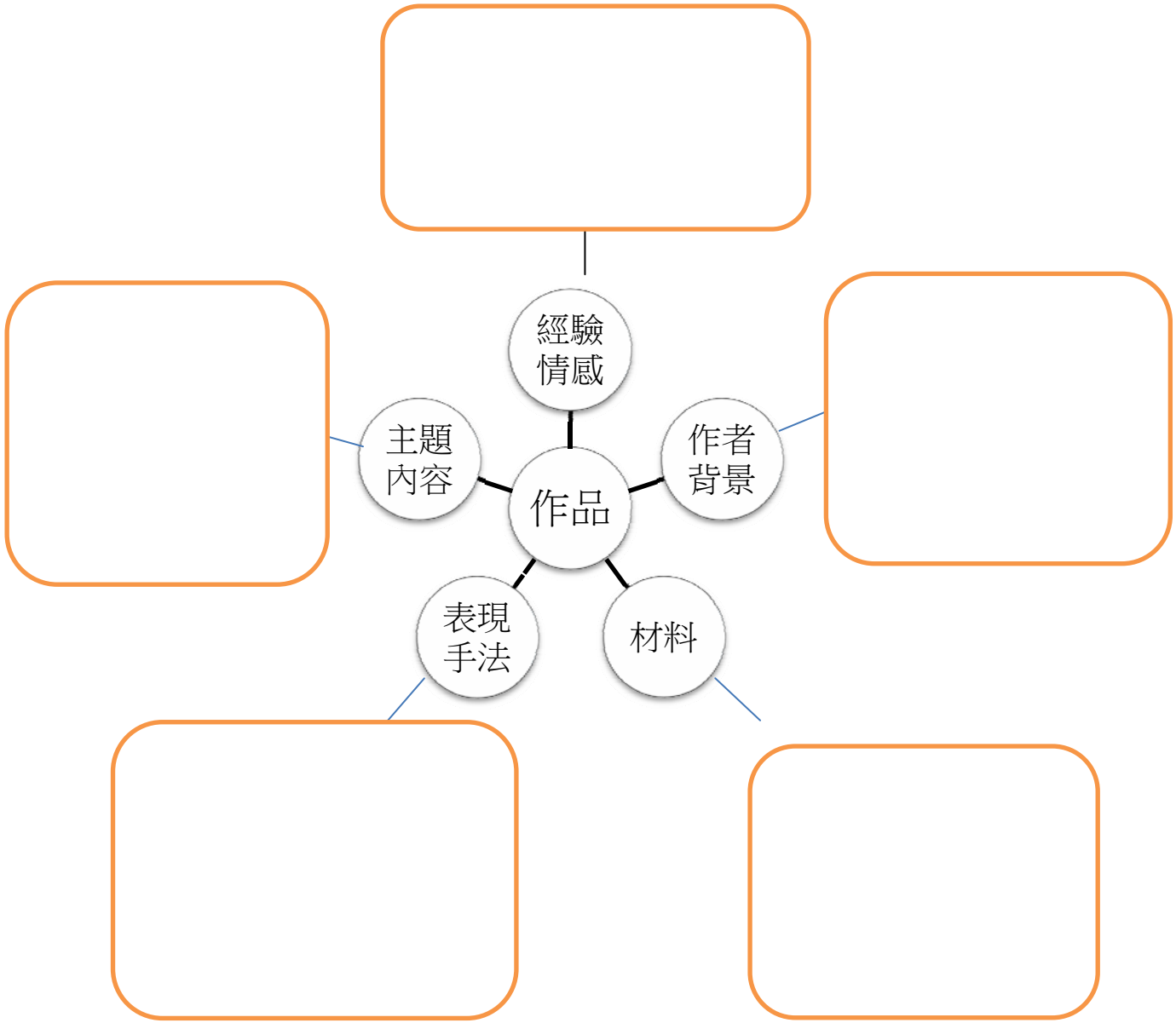
這個過程從小就可以培養、經歷，即使孩子的生活經驗不如成人多、知識體系尚未完整，但也正因如此，我們期待孩子可以用更宏觀多元的角度，去理解自身以外的事物，形成個人的價值體系。

附件

作者	主題/年代	媒材	風格	說明
達芬奇 Leonardo da Vinci	蒙娜麗莎 Mona Lisa，1503-6	油畫	義大利文藝復興時期肖像畫 義大利最早的半身人像畫 一位表情內斂的、微帶笑容的女士，她的笑容有時被稱作是「神秘的笑容」	77 cm × 53 cm 巴黎羅浮宮
米開朗基羅 Michelangelo	聖殤 Pieta，1499	大理石	義大利文藝復興盛期 雕刻就是將雕像從石頭這物質牢獄中解放出來，因此被認為是將肉體視為靈魂之牢獄，也就是反映了所謂的新柏拉圖主義思想，因此他的作品氣勢雄壯宏偉，充滿生命力。 米開朗基羅相信「美麗的人像」不只是表達觀念和引起感動，而應是視覺藝術中唯一能夠表現「真實」的主題。	高 174 公分，底座寬 195 公分 梵蒂岡聖彼得大教堂
潘麗水	門神, 1970	油漆	三十六天官裏的康、趙、高、殷四元帥。康元帥白臉；趙元帥黑面持鐧；高元帥偶爾一手持劍，一手抱小孩；殷元帥，又稱溫元帥，恐為台語音同之誤，多作青面紅鬚。 創建於明鄭時代的明永曆十九年（1665），保留多數明清時期的古文物，門神彩繪更為著名畫師潘麗水於民國 59 年配合三川殿修復的畫作。父潘春源亦知名民俗畫師，水除從小受父親薰陶，另師事水墨畫師呂璧松	台南北極殿
波洛克 Jackson Pollock	作品 8 號 No.8，1949	油漆	抽象表現主義 讓整個的身體無意識性、即興、隨意的自由運動，同時將顏料用「滴畫法」應用於畫布和畫紙上，這種無意識性，即興繪畫方法就是著名的「行動繪畫」	1058 x 850 諾柏格美術館 Neuberger Museum，州立紐約大學
梵谷 Vincent Willem van Gogh	星夜，1889 The Starry Nigh t	油畫	表現性的後印象主義 油畫中的主色調藍色代表不開心、陰沉的感覺。畫中的樹是柏樹，但畫得像黑色火舌一般，直上雲端，令人有不安之感。天空的紋理像渦狀星系，並伴隨眾多星點，而月亮則是以昏黃的月蝕形式出現。整幅畫中，底部的村落是以平直、粗短的線條繪畫，表現出一種寧靜；但與上部粗獷彎曲的線條卻產生強烈的對比，在這種高度誇張變形和強烈視覺對比中體現出了畫家躁動不安的情感和迷幻的意象世界。	73.7 x 92.1 cm 美國紐約現代美術館
Tshibumba Kanda-Matulu	1885-1959 比利時殖民, Belgian Colony 1885-1959，1970	油畫	非洲大眾藝術，風俗畫 記錄 1885 年-1959 年比利時殖民期間的人民生活。 1876 年，比利時國王雷奧波爾特二世在布魯塞爾召開國際開發非洲會議，斯丹利在非洲探險和經營的成就，深獲比王的重視，於是就以國際開發名義極力資助斯丹利委託開發，使他重返非洲探險。斯丹利在逗留剛果 5 年期間，先後在各地建立了 22 處貿易站，同時在魯巴那河上流行駛汽船，並且在斯丹利瀑布附近建築鐵路，替比利時國王建立了「剛果獨立區」，並且在 1885 年成立剛果自治邦。同年獲得在柏林會議中的列強所承認，使比利時國王成為剛果自治邦的主人，1908 年就將這個地方正名為「比屬剛果」。剛果自由邦是一個通過殖民控制的非政府組織，由比利時利奧波德二世國王個人控制。利奧波德是董事長和唯一的股東，他越來越多地在上剛果地區攫取象牙、橡膠和礦產在世界市場上銷售。國家包括現代剛果民主共和國整個地區，存在於 1885 年至 1908 年期間。剛果自由邦最終因對當地人民日益殘酷的虐待和掠奪自然資源而聲名狼藉，導致比利時政府將其廢除，並於 1908 年接管。比利時在 1908 年舉行了有關剛果的會議，儘管比利時最初不同意，但迫於國際壓力（尤其是來自英國），最終接管了比利時國王的剛果自由邦。從此，它被稱為比利時屬剛果殖民地，在比利時政府的統治下直到 1960 年。 在二次世界大戰後，剛果民族意識普遍覺醒，民族運動逐漸醞釀。1960 年，由帕特里斯·盧蒙巴領導的剛果民族運動黨（MNC）贏得了議會選舉，盧蒙巴被任命為總理。議會選舉剛果人同盟（ABAKO）的約瑟夫·卡薩武布為總統。比屬剛果在 1960 年 6 月 30 日獨立，改名為「剛果共和國」。	阿姆斯特丹 Tropenmuseum



藝術鑑賞單　班級:　　組別　　姓名:



藝術鑑賞單 II　班級:　　組別　　姓名:

藝術鑑賞家預覽準備拍賣的作品，想一想　　班級　　姓名

	拍賣預覽單				
	曾經看過 V	是不是藝術	它是藝術，因為….….. 它不是藝術，因為….	喜歡程度	列入購買排序
作品 1		Yes No		☺☺☺	
作品 2		Yes No		☺☺☺	
作品 3		Yes No		☺☺☺	
作品 4		Yes No		☺☺☺	
作品 5		Yes No		☺☺☺	
作品 6		Yes No		☺☺☺	