

臺北市第16屆中小學及幼兒園教育專業創新與行動研究

參加類別:創新教學活動設計類

題目:《藝術家123》小小圖書製作

——藝術學習簡單又有趣

作者姓名:林美芳

服務機關:臺北市文山區與德國民小學

《藝術家 123》小小圖書製作

——藝術學習簡單又有趣

摘要

本教案嘗試使用翻轉教室的概念在「接觸藝術」與「投入創作」二者間建立連結,經由對教學過程的規畫,希望養成學習者將既有藝術資源轉化成為個人欣賞和創作源泉的目標。鼓勵和引導學習者充實藝術家和藝術史知識的更高目標,在於閱讀能力、自主學習能力和整合性思考能力的提升。

教案設計擬以兩節課的時間,引導學習者運用線上資源,認識世界範圍內不同的藝術家,使學習者在搜集資料的過程中,充實對藝術家生平與其作品、創作理念的認識,進而將資料製作成藝術家小書,整理、描繪出藝術家的生平脈絡、代表性作品;同時表達出對學習者個人的心得想法。再由學習者相互交換各自的小書,進行分享、互評、討論。最後,由學習者選擇一件作品進行仿作,了解媒材運用與其構圖的難度,嘗試體驗藝術家創作時的色彩運用、構圖細節及創作過程遇到的問題,更刺激與充實學習者對於藝術品的認識和對創作過程的體察。

關鍵詞:藝術與人文領域、多元評量、翻轉教室

壹、課程教學設計動機

一、緣起

九年一貫課綱將傳統的美勞教育轉型為藝術與人文課程,為現代社會新公民的美感教育開啟了寬闊的未來。然而,在教學實踐中,傳統美勞教育的流弊仍有強大慣性。與先進國家的同齡學生相較,台灣國民小學高年級學生的藝術和人文知識、藝術技能的基礎相對薄弱。其原因,部分來自目前藝術與人文課程中,承襲自「美勞」課程的,知識與技能二者間的無形鴻溝。換言之,在藝術與人文課程中,「美感」和「勞作」二者間仍較缺乏有機的連結。

基於兒童發展理論,本教學案例有意嘗試在「接觸藝術」與「投入創作」 二者之間做出連結,經由對教學步驟的先期設計和教學過程的詳細規畫,希望 有助於養成學習者理解和運用既有藝術資源,將既有藝術資源轉化成為個人欣 嘗和創作的部分泉源,希望最終達成以下 5 個長期教學目標:

- 理解藝術品的歷史與文化背景及其原創思維的意義與價值;
- 啟發藝術創造力;
- 經由搜尋藝術家背景資料過程,理解其創作歷程並建立藝術鑑賞能力;
- 將對藝術品的欣賞、了解、感受轉化為抽象思維和文字表述;
- 客觀地分析與評論他人和同儕的創作。

二、背景分析

今日的青少年學習者,無不生活在充滿聲光效果與色彩圖形的環境中,聽覺和視覺的刺激令人應接不暇,人生的時空似乎充實、豐富,知識的吸收也令人覺得飽足、滿溢。但當我們在課堂上偶爾對青少年學習者對藝術經典的認識做一個簡單的提問,答案往往只侷限於梵谷和畢卡索。在本校小校小班的教學環境中,各科目、各領域都競相強調個別學科的重要性,導致每週僅安排一節美勞課,且美勞課的教學多由導師擔任。導師習慣將精力投注於課務、班級經營和學校活動,美勞課的教學準備受到壓縮,上課過程中往往只使用廠商提供的材料包代替教學活動,這樣的模式自然導致學生對於藝術家和作品的認識受

限。因此構思本課程,意在引導學習者運用網路資源主動蒐集自己感興趣的藝術家,資料彙集整理有效資料後進行小書製作、觀摩同儕作品進行互評,加上仿作練習,提升對藝術家生平、創作理念、作品等更廣泛、更深層的認識,翻轉總是由老師進行單一講述的藝術家資料介紹,讓美感與欣賞能力內化到心靈之中,多方提升生活的境界。

貳、課程教學設計理念

由於師資、設備、資源管道相對匱乏,目前台灣各級學校的美術教育,依然著重美術創作層面,輕忽包含分析、批評能力在內的美術鑑賞、文化層面的美術史和與審美能力相關的美學等領域的訓練。由這樣的美感教育培育出來的公民,身處受高度現代化的物質生活之中,卻無法感受充斥於生活環境中種種的視覺污染。這顯示,美術教育的功能未能完全彰顯。當代美國藝術教育學者艾斯納(E.W. Eisner)揭橥「學科取向的藝術教育」(DBAE----Discipinee Based Art Eaucation)的理念,主張提昇學生的美感經驗,認識藝術的涵義和功能,強調教學內容應包括藝術創作(art making)、藝術評論(art criticis)、藝術史(art history)以及美感(aesthetics)幾個面向(郭禎祥、楊須美,1988)。本課程嘗試依據 DBAE 為理念和設計架構,實踐「學科取向的藝術教育」,期盼為學生藝術文化涵養的提升與塑造盡一份責任。

一、依據教育部課程綱要

確立課程的具體學習目標。具體目標不宜過多,應為學習者保留聚焦和充足的練習機會;課程設計結合藝術與人文學習領域與資訊教育,同時明確每一個具體目標在整體規畫中所處的位置,而每一個具體目標皆應具備可評量性,並與九年一貫課綱連結。

藝術與人文學習領域

- 1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式,表現創作的想像力。
- 1-3-2 構思藝術創作的主題與內容,選擇適當的媒體、技法,完成有規劃、有 感情及思想的創作。

- 1-3-5 結合科技,開發新的創作經驗與方向。
- 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。
- 3-3-11 以正確的觀念和態度,欣賞各類型的藝術展演活動。
- 3-3-12 運用科技及各種方式蒐集、分類不同之藝文資訊,並養成習慣。

資訊教育

- 資 1-2-1 瞭解電腦在人類生活,如家庭、學校、工作、娛樂及以及各學習領域之應用。
- 資 3-2-1 能編輯中英文文稿,進行編輯、列印的設定,並能結合文字、圖書、藝術字等完成文稿的編輯
- 資 4-3-1 瞭解電腦網路概念及其功能。
- 資 5-3-1 能找到合適的網站資源、圖書館資源、會檔案傳輸。

二、學校課程教學目標

- 1. 經由教學課程中的審美與鑑賞實踐,使學習者了解不同藝術家的基本 資料及其代表作品,提升鑑賞能力。
- 2. 確立網路圖文版權的概念,養成有限制使用資料的正確習慣,能夠針 對網路文件資料進行版面編排、列印的設定,並能結合文字、圖畫、 藝術字等完成文稿的編輯。
- 3. 透過小書製作的過程,表達學習者對藝術家的想法,並進行同儕互 評。
- 4. 學習者能夠運用不同的媒材與形式,嘗試和體會藝術創作,深化內 在、豐富生活。

三、本課程教學設計理念

本教案搭配網路資料,透過教育局線上資料庫中的世界美術資料庫、視覺素養學習網等,利用兩節課的時間,讓學習者認識西洋、臺灣等地不同的藝術家,並學會蒐集、整理網路資料。透過教學活動,使學習者在搜集藝術家資料

的過程當中,對於藝術家生平與其作品、創作理念有更進一步的認識,進而將 資料製作成藝術家小書,描繪與整理出藝術家的生平脈絡、代表性作品名稱。 在認識藝術家之後表達出對其個人和創作的心得想法,並相互交換個小書的內 容,進行互評,藉此吸收不同藝術家的資訊,並參考同學在同一課程中,彙整 及呈現資料的方法和特色。最後,請學習者選擇一件該主題藝術家的作品進行 仿作,了解媒材運用與其構圖的難度,嘗試體驗藝術家創作時的色彩運用、構 圖細節及創作過程遇到的問題等。

強化學習者對於藝術家作品的認識,擴展視野,增加其藝術涵養。在小書 製作課程中,進行資料整理與畫面設計編排,透過同儕相互分享與討論,更刺 激與充實學習者對於藝術家的認識。

近年來接觸翻轉教室的教學概念,思考可以將藝術與人文領域融合翻館概念,研讀親子天下雜誌中提到《e 學校新聞》「翻轉教室」(flipped classroom) -翻就上手的 4 原則(李岳霞,2013):

1. 選擇 15 分內就能講解完畢的主題

翻轉教室教學法適用於學生能自行理解的題目。老師可事先整理好能讓學生一看就懂的影片或資料,重質不重量。

在第一單元《藝術家知識 123》教學應用方式,老師先找一位藝術家 資料進行示範解說,讓學生在老師規劃尋找的資料主題中上網搜尋,搜尋 過程中行係研讀搜尋的資料,找到符合主題的內容後進行分類。

2. 清楚規劃好課堂上的討論與活動時間

像教練設計球局給學生打一樣,而不是放任學生自行討論或自修。

讓學生自主搜尋資料時,清楚告知學生需要的資料與搜尋方式,不可 讓學生無目的的使用電腦,並及時做好所蒐集的藝術家類別與類型,避免 過多重複,減少藝術家資料的多樣性;另在第三單元《我是藝術評論人》 中規劃評論心得撰寫的方向,自我評論感想、同班同學作品感想、同年段 班級作品感想,刺激學習者多方面的觀察及思考。

3. 不要每一堂課都翻轉

因這不是唯一的教學法。一開始可嘗試不同的科目每週翻轉一堂課就好。

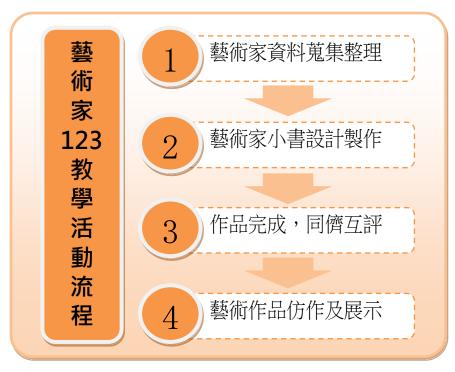
教師將第一單元課程授課完畢時,整理所有學生文件資料進行列印,

開始小書製作與美化單元,讓藝文課程中融入書籍與排版與美化概念使學生進行操作式學習,最後《藝術家小體驗》。

4. 為家裡沒有網路的學生設計備案

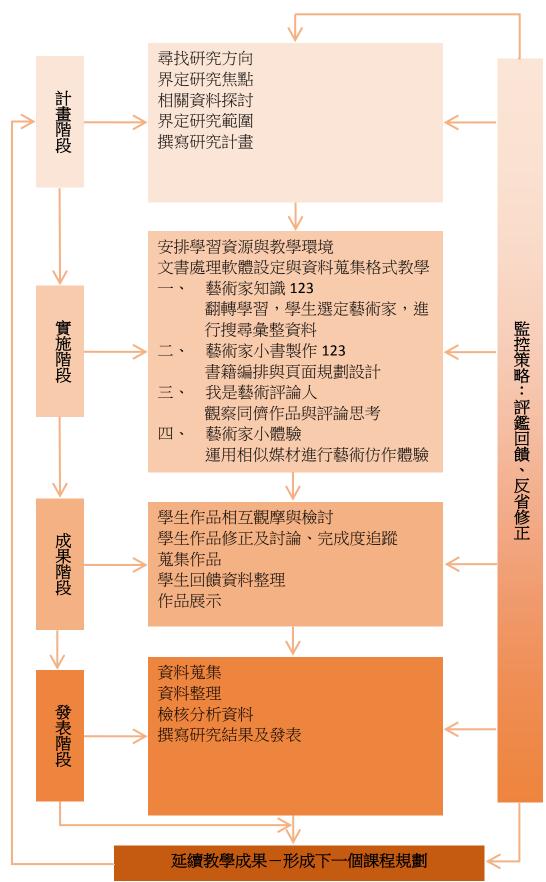
翻轉學習倚賴事先預習,若事前功課多需上網完成,老師需考慮到家中 沒網路或電腦的學生,提供他們預習資料的替代方案。

為了使學生可以上網搜尋多元資訊,查詢多張藝術家圖片影音的豐富 資料,鼓勵學生在學校電腦課中做不完可以帶回家完成檔案,將郵件轉寄 給老師,家中沒有電腦的同學,安排兩個午休時段讓學生可以到電腦教室 進行資料查詢,完成所需搜尋的項目。

圖一藝術家 123 教學活動流程

叁、課程教學設計歷程

圖二 課程教學歷程圖

肆、《藝術家 123》創新教學課程設計架構

教案構思結合藝術與人文學習領域及資訊教育的指標項目,透過教學設計 融合翻轉學習的概念,以學生為主的課程學習,老師多於課前講述與示範,爾 後行間巡視,檢視學生的學習與操作狀況,觀察學生的學習與操作中的問題癥 結點。

名稱	《藝術家 123》 小小圖書製作-	——藝術學習簡單又有趣 ——藝術學習簡單又有趣
實施年級	五年級實施	ь 時間 共計 12 節課
連能指標	藝術與人文學習領域 1-3-1 探索各種不同的藝術創作方式,表 1-3-2 構思藝術創作的主題與內容,選擇規劃、有感情及思想的創作。 1-3-5 結合科技,開發新的創作經驗與方 2-3-8 使用適當的視覺、聽覺、動覺藝術的特徵和價值。 2-3-9 透過討論、分析、判斷等方式,表驗與見解。 3-3-11 以正確的觀念和態度,欣賞各類型 3-3-12 運用科技及各種方式蒐集、分類慣。	澤適當的媒體、技法,完成有 前向。 析用語,說明自己和他人作品 表達自己對藝術創作的審美經 型的藝術展演活動。
	資訊教育 資 1-2-1 瞭解電腦在人類生活,如家庭 學習領域之應用。 資 3-2-1 能編輯中英文文稿,進行編輯 字、圖畫、藝術字等完成文稿的 資 4-3-1 瞭解電腦網路概念及其功能。 資 5-3-1 能找到合適的網站資源、圖書館	1、列印的設定,並能結合文 的編輯

設計理念

教學 活動 設計 本教案搭配網路資料,透過教育局線上資料庫中的世界美術資料庫、視覺素養學習網等,利用兩節課的時間,讓學習者認識西洋、臺灣等地不同的藝術家,並學會蒐集、整理網路資料。透過教學活動,使學習者在搜集藝術家資料的過程當中,對於藝術家生平與其作品、創作理念有更進一步的認識,進而將資料製作成藝術家小書,描繪與整理出藝術家的生平脈絡、代表性作品名稱。在認識藝術家之後表達出對其個人和創作的心得想法,並相互交換個小書的內容,進行互評,藉此吸收不同藝術家的資訊,並參考同學在同一課程中,彙整及呈現資料的方法和特色。最後,請學習者選擇一件該主題藝術家的作品進行仿作,了解媒材運用與其構圖的難度,嘗試體驗藝術家創作時的色彩運用、構圖細節及創作過程遇到的問題等。

強化學習者對於藝術家作品的認識,擴展視野,增加其藝術涵養。在小書製作課程中,進行資料整理與畫面設計編排,透過同儕相互分享與討論,更刺激與充實學習者對於藝術家的認識。

	體驗歷程	時間 (分)	學習流程	學習資源
			一、藝術家知識 123	電腦教室
教學			1.搜尋網站資料,選擇	個人電腦
設計	一、藝術家知	2節課	藝術家	印表機
內容	畫 l23	80分鐘	2 依照指定內容搜尋與	單槍投影機
	时, 123	00万座	彙整資料	視覺素養學
			3.頁面編輯、圖片排列	習網
			印藝術家資料	華藝世界美

	二、藝術家小書製作123	4節課 160分 鐘	二、藝術家小書製作 123 1.材料介紹及畫面編排 說明 2.分頁製作與作品黏貼 3.作品美化	術資料庫等
	三、我是藝術評論人	2節課80分鐘	三、我是藝術評論人 1.檢視自己的作品,評 價作品並寫出想法 2.欣賞同儕作品 3.評價同儕作品並寫出 優缺點建議	
	四、藝術家小體驗	4節課 120分 鐘	四、藝術家小體驗 1.使用媒材進行藝術家 仿作 2.作品展示 3.欣賞同儕作品並進行 優缺點建議	
評量	形成性評量	學習態	度、材料準備、同儕討論、	、資料蒐集
方式	總結性評量	學習單	、小書作品、繪製作品	

伍、《藝術家 123》創新教學活動實施

教學設計一、藝術家知識 123

教學時間:2節課80分鐘

教學地點:電腦教室

教學媒材:電腦、網際網路、文書處理軟體

於教學活動開始前,明確說明本次教學主題。為使學習者正確搜尋資料、 彙整資料,在首先告知學習者搜尋主題,確認渠等充分理解所需整理項目後, 將之引領至電腦教室,示範網站資料搜尋關鍵字與類別、圖片存檔及轉向等操 作過程等。教學歷程中亦配合資訊倫理與素養課程,提醒學習者注意著作權相 關議題,使之建立圖文資料複製及操作僅為教學使用,不可於網路上任意流通 的觀念。

教育局近年採購線上資料庫,鼓勵學習者上網搜尋、自主學習。本課程利用華藝世界美術資料庫進行部分藝術家資料搜尋,另也讓學習者參看視覺素養學習網的網站資料,鼓勵學習者平日亦可至相關藝術作品網站瀏覽。

教學時,為使學習者明確知道各頁面需要蒐集的資訊,教學設計清楚定義 各個封面、封底及內頁所需整理的內容。規劃如下:

- 1. 藝術家重點大事(中英文名字、出生年分、家庭背景)
- 2. 藝術家重點大事(經歷、成名歷程)
- 3. 重要作品 1(2幅 作品名稱、年分、重點)
- 4. 重要作品 2(2幅作品名稱、年分、重點)
- 5. 心得感想(1頁)

學生蒐	集藝術家	家資料人次列表	
大衛	5 位	陳澄波	3位
畢卡索	1位	徐悲鴻	1位
亞伯特	2位	米開朗基羅	1位
荷馬	1位	孟克	3位
梵谷	2位	顧愷之	1位
西斯萊	1位	曾淑慧	1位
達文西	5 位	李梅樹	2位
莫內	2位	李澤藩	2位
維梅爾	1位	呂佛庭	2位
安格爾	1位	克林姆	1位
米勒	2位	顏水龍	3位
雷諾瓦	2位	張大千	1位
瑪莉卡沙特	1位	陳抱一	1位
克利	1位	廖德政	1位
高更	1位	秦宣夫	1位
秀拉	1位	吳永欽	1位

《藝術家知識 123》 教學注意事項:

- 介紹網站搜尋與操作模式,學習者多會優先選擇西洋藝術家,或幾位知名的藝術家。
- 2. 上完第一節課時可能會發現學習者多傾向集中搜尋少數幾位西方知名藝術家,為讓課堂上有多元的藝術家可觀摩與參考,規定讓同一班級選擇同位藝術家的學習者不可超過兩位,先選先贏。注意學生從網站蒐集的藝術家基本資料,搜尋所得到的資料過少也不適宜。
- 3. 鼓勵學習者選擇各地域、不同文化的藝術家,豐富對於藝術作品的認識與 相關知識。
- 4. 統計六年級三個班的學習者所感興趣的藝術家,揭曉最受歡迎的 3 位藝術家及較為特別的人物,以故事講述方式對學習者進行藝術家的生平介紹,提升學習者的關注力,也激發其對於同儕資料蒐集對象的好奇,增強學生的學習興趣。
- 5. 重要作品為第 3、4 頁面,因希望學習者的小書製作在藝術家作品頁面有明確辨識效果。在檔案完成後協助學習者列印四張圖,使作品說明頁面更為完整。
- 6. 為方便學習者彙整資料,教學者最好設計清楚的頁面表格,使學習者可以 依照表格進行資料輸入與操作,減少資料過多或過少、頁面先後順序與格 式混亂的狀況發生。

藝術家 123

小小圖書製作——藝術家與藝術作品賞析

藝術家名稱:顏水龍

班級:503 座號:24 姓名:谷 文

	班級:503 座號:24 姓名:谷 又
◆ 封面	● 藝術家重點大事 (中英文名字、出身年分、家庭背景) 預水龍 [1903~1997] 在台灣前輩畫家當中‧顏水館可謂是具備多方位才能的一位藝術家。於 1933 年和陳澄波、開繼者、李梅樹、楊三郎、李石樵等人創立了「台陽美術協會」 1936 年起‧顏水龍在藝術方面的興趣開始轉向於工藝美術‧首到七十四歲時‧才見到他再度單行油畫個展。
● 藝術家重點大事(學習過程、成名歷程) 1950年起、顏水雜作畫逐漸趨於某些特定的題材,以台灣 原住民為題材的創作是一大特色,他的山胸畫像、蘭嶼風景等 系列,至今都膾炙人口,其後又以一系列台灣風景為主的作品 呼籲環境保護問題,反應出他人文關懷的一面。這也和他提 倡發揚本土藝術、保留民俗工藝的精神是一致的。	重要作品1 (2幅 作品名稱、年分、重點) 「盧森堡公園 創作 1986 使用材料油彩・畫布 2 阿里山雲海 創作 1990 使用材料油彩・畫布
● 重要作品 2 (2 幅 作品名稱、年分、重點) 3 藍與白 創作 1983 使用材料油彩・畫布 4 西班牙風景 創作 1975 使用材料油彩・畫布	● 心得威想 我覺得顏水龍的作品很特別,畫出了台灣的特色,也畫出了原著名 的風格與特色。而且他很特別,與眾不同喜數畫蘭嶼少女、屏東 排灣族、山地門魯凱族婦女畫像更是他的最愛。 從他的畫作中 我們見到質模與堅毅的原住民特質與台灣文化的纯淨。

圖二藝術家 123 學生蒐集資料

教學設計二、藝術家小書製作 123

教學時間:4節課160分鐘

教學地點:美勞教室

教學媒材:電腦、液晶投影機、小書製作

基本材料

列印學生在前次課程所蒐集的資料,並依序發放,以便進行謄寫及小書製作; 展示基本製作材料,請學習者依有限物品 及各頁面主題進行創作。鼓勵學習者多以 與藝術家相關的插圖與裝飾物進行美化, 展現具個人風格的手做小書。

圖三 藝術家小書基本製作材料

封面設計 Page 1 Page 3 Page 4 Page 5 Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Value Page 4 Page 5 Page 5 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 3 Page 4 Page 5 Page 4 Page 5 Page 5 Page 5 Page 6 Page 7 Page 7 Page 8 Page 9 Page 7 Page 9 Page 9

藝術家 123 小書製作

圖四《藝術家小書製作123》頁面規劃

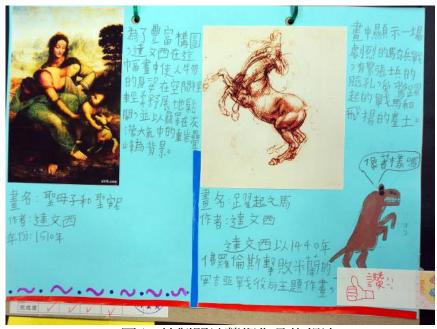
封 底 設 計

《藝術家小書製作123》教學注意事項:

- 建議學習者在媒材使用上運用彩色筆強化標題;細緻插圖運用色鉛筆美化;亦可局部增添色紙,讓畫面色彩更為強烈。
- 2. 頁面編排部分,有些學習者在主題字大小的控制上表現不佳。因每位學習者在藝術家主題網站所資料蒐集的內容不一,建議指導學習者先以鉛筆輕輕圈畫標題、文字與插圖的範圍,學習做最適當的畫面安排。
- 3. 小書製作頁面,可鼓勵學習者繪製藝術家圖像或特殊想法,增加對於藝術家的關注與趣味性。

圖五 繪製藝術家圖像

圖六 繪製關於藝術作品的想法

教學設計三、我是藝術評論人

教學時間:2節課80分鐘

教學地點:美勞教室

教學媒材:學習單、同儕小書作品

學生作品製作完畢後,利用兩節課的時間,老師先示範如何進行學作品的 觀察,清楚解釋與說明需要觀察的重點,首先評估自己完成的作品並表達感 想,再與一位同組作品交換,並給予評價,接下來進行隔壁班各兩位作品的觀 摩及心得撰寫,使學習者在完成作業後彼此欣賞,並藉此觀摩自已蒐集資料以 外的藝術家的生平故事與代表作品。

《我是藝術評論人》教學注意事項:

為避免學習者在評論同學作品時,流於漫無目的、內容空泛,特別提醒學習者在觀摩作品時參考幾項指標:資料蒐集、版面編排與色彩運用的優點、缺點;可學習之處、可改進之處,讓學習者有比較明確的評比方向。

學生相互觀摩與評價同儕作品

教學設計四、藝術家小體驗

教學時間:4節課160分鐘

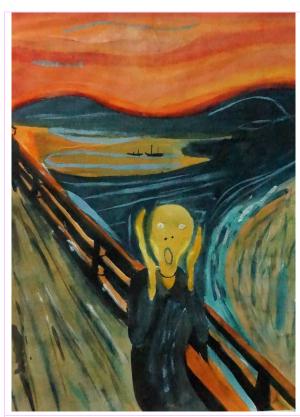
教學地點:美勞教室

教學媒材:藝術家作品、繪畫材料

最後一個主題單元,在學習者小書製作及評論完畢後,利用四節課的時間,挑選一幅自己搜尋的主題藝術家作品,進行藝術家作品仿作,作品完成後 格週進行相互作品賞析。

《藝術家小體驗》教學注意事項:

部分學習者所蒐集的藝術家主題,對於學生來說較不容易進行仿作,如: 張大千、顧愷之...等,允許學生保有部分彈性,經與老師討論後可變更仿作藝術家對象,但亦請學習者挑選藝術家時,盡量減少重複作品。

藝術家小體驗—孟克

藝術家小體驗—畢卡索

陸、《藝術家 123》創新教學活動成果 教學設計二、藝術家小書製作 123 教學成果

學生作品:藝術家小書—米勒

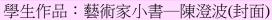

學生作品:藝術家小書—李澤藩 李澤蓮(1907~1989] 出生於對地数島(街)。 0 童年時期的也在經濟拮据的環境下成長, 澤勒第九奮所以本出人頭地因而養成平實 認有的習性。 就请小学说,也且是街上的主中已输展露。 師範學校,符卷日籍电師右川敦 從此特入水彩畫的世界中《單葉後、季澤邁達人》 時新竹岩且現機、歷史最悠久的新竹第一日村 任教、之後並曾到新大展圖立藝書聞禮校覧。 導學生無數。一生獻自於美術教育。 虧,物如錢河上的繁星在四年返,全光照照 爛師波浪在一青歡舞,思敬遇水仙的崔镫;如 直生愉快的花量为住) 缺少能于基础眼类; 证金专业下 1966年 地水彩 55×76 3分单位 以勤者横成,疆上思彭新印泉城的影相 靠诚。李氏以不透明的方式;加上透明水彩 索用的层叠,被腻地完成此畫作 - 李氏 1 此書當是春天— 萬柴十紅 總是春,與區彌為 ^请先生的書任大助 X 都以虱臭酱 為主,而造過他 維筆腦平整的 湖面是完全不同的;其目的在以 同的筆觸表現不同的質感。

學生作品:藝術家小書—米開朗基羅(封面)

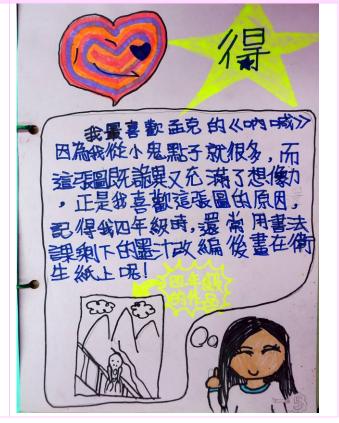
學生作品:藝術家小書—孟克(封面)

學生作品:藝術家小書—孟克(心得)

教學設計三、我是藝術評論人教學成果

學生作品:我是藝術評論人

藝術家 123

小小圖書製作——藝術家與藝術作品賞析

班級:501 座號:12 姓名: 詹昀蓓

◎關於我的作品

藝術家名稱	我的圖書內容	我的小書設計	特別的心得感想
維梅爾	**	***	我覺得我的封面設計可以再豐富一點,不然看起來會很單調,還有我人物背景旁邊的空

位可以多做一點介紹,因為這樣比較完整。

◎關於同學的作品

製作人	藝術家名稱	他的圖書內容	他的小書設計	特別的心得感想	
黃薇蓁	克利	***	*** ***	我覺得薇蓁封面的 色彩很活潑,圖書內 容也寫得很多,一看到就 知道她一定很用意到就	
張舒穎	李澤藩	***	会会会	張舒頻的封面利用水彩來填色,而她的內容充分的利用圖畫和文字來介紹,非常屬書。	
彭冠毓	雷諾瓦	***	☆☆☆ ☆☆	彭冠毓寫得內容很豐富,編排也很有創意,我覺得她是我看過全部作品裡寫得最好的。	,
世東金艾	陳澄波	**	***	小書做的很完整圖畫也很風走取,我建議她的字	可以
陳盛杭	克林姆	★ ☆☆ ☆☆	☆ ☆☆ ☆☆	我覺得克林姆的畫作 墨湯滿獨特的,因為他畫圖的種類有很多種,所	得大

以令我很佩服。 的情的容體 的赞

小小圖書製作——藝術家與藝術作品賞析

班級:50 座號:26

姓名:林芷安

	mark managed and	70.46 J. (men et l	et Dish \ April at th
藝術家名稱	我的圖書內容	我的小書設計	特別的心得感想
無體 卡苏特	女女女 公公	女女女 会会	我簡稱級這次的圖書內容很多,但是畫的有一點亂,而且對底很空,不過對面是不錯,不久我一定要

畫的更好。

0	朋	*	ы	餌	άń	14=	品
O	隃	#=	回	Ŧ	コン	٦F	DD

製作人	藝術家名稱	他的圖書內容	他的小書設計	特別的心得感想
劉威	连文西	***	***	我覺得他的圖書內容畫的 根標亮。但是他裡面的圖 畫沒有介紹。他的內容畫的 般豐富,值得我學習。
李佳瑋	陳澄波	***	*** **	我覺得字佳聲畫的概豐富。 她也把東西安排的服好。值 獨我學習,但是的對底只有 彩虹。有一點空。
史靖	未開朗基羅	***	***	我覺得史嗎他畫的封面是 蠻不婚的,但是他寫的心媚 根少,而且封底也有罰空
張詩宇	廖德政	***	***	張許字她畫的封面是用色 鉛筆畫的,有一點看不到,但 是她畫的內容很漂亮,好 厲害。
鄭林俊維	張大干	**	**	弊林後離關釋心得有一點的 ,但是他的封面,內容,對底 新根漂亮。

藝術家 123

小小圖書製作——藝術家與藝術作品賞析

班級:501 座號:08

姓名: 詩藝

◎關於我的作品

藝術家名稱	我的圖書內容	我的小書設計	特別的心得感想
克利	***	***	田次語的自己辛苦的用的用品,總體得 班有成單,剛開出一直幾累,雖原 體得加伊的這東東,但現在的關 體好有所養。

○開於同學的作品

製作人	藝術家名稱	他的圖書內容	他的小書設計	特別的心得感想
南承故	大。街	* \(\darkappa \) \(\darkappa	**************************************	书题得他曾得心得唐得最好 其他用可以再扣強。例如:屬介 可以自己富,如果樂字太多也可以 百己剛減,新區也可以董得更好
売 合 解	李澤藩	***	***	神灣保电寫得內容很雙官,圖也 畫得很可愛,一定在了很多心思在 宣本小書上。而她由介紹都充分 的用圖書和文字表示。
市员输		***	***	或覺得此封面書得恨好,字得大 世剛剛好,但她對畫的介紹,可 以再寫得多一點。
黄金女	陳。澄波。	***	***	地岛 括圖書的很可愛、豐富,讓整本小書變得 因 問發光,心得整本小書變得 因 問發光,心得也寫得像毋,但不知可以 面寫得詳細一點。
陳 盛 _杭	危林姆	***	***	专管信他属想的地方高层很 詳細,但插圖可以再畫假更 好,介紹也可以再寫多一點。

★ 評論很多觀.
★ 希望個洋業讓水學科學

小小圖書製作——藝術家與藝術作品賞析

班級:50% 座號: 7 姓名: 史婧

◎關於我的作品

藝術家名稱	我的圖書內容	我的小書設計	特別的心得感想
米開朗基羅	☆☆☆	★★★ ★★	我見得我的封面震要再加一點 圖畫,內容可以再多加一些。我會 這個藝術家的作品很獨特,此何 可以多學他的藝術風格。

◎關於同學的作品

製作人	藝術家名稱	他的圖書內容	他的小書設計	特別的心得感想
宋美樺	大街	**	★★★ ☆☆	北覺得宋美權的內容非常豐富。但她的對面和福岡有數太少了。 我覺得這個藝術孩畫的畫很不錯。
障盛杭	克林姆	☆☆☆ ★☆	★★★ ☆☆	我最信律盛机的內容還不錯 20得也寫的很好,但他的 數面和插圖有一點大簡單了 。我覺得這個藝術家的作。 很有情色。
連偉凱	李澤藩	★★★	★★☆	我覺得連信凱的封面的圖 有點少,而且有些圖沒有額 它,內含也有點少。我覺得 這個藝術家的作品很多的 用來報義的。它發作學習。
蔡秉均	社合	★☆☆	★★☆	我 學得華美均的對面和 圖畫 都 作 兩 光) 而 且 內 落意的太 少 了。但 一 作 官意的 大 敢 好。 我 學 侵 查 個 養 較 家 的 作 品 很 有 劇 意 , 也 作 福 措。
張子勝	達文西	★ ☆☆ ☆☆	☆☆☆	我覺得張子勝根本就沒有寫。他所有都是用印的的 寫。他所有都是用印的的 院了心得。圖養居家很不聽。 我覺得意個養附家很不聽。)他最看名的舊、應該

三、他 雅有头 四 是 美 娜 龍 苏 子。 日 富得化 旅 孫 化 同 一 一 一 十

小小圖書製作一 一藝術家與藝術作品賞析

班級: 502 座號: 30

姓名: 燕舒爾

◎關於我的作品

藝術家名稱	我的圖書內容	我的小書設計	特別的心得感想
李澤藩	***		或喜歡利用色點擊來畫畫,聚如的色調如可需 的抽圖經濟多人中發深刻,希望這本小書能們 給大家不同的藝術知識。 關環

○開於日期的作品

製作人	藝術家名稱	他的圖書內容	他的小書設計	特別的心得感想
BIG	赚			對面畫得很漂亮,可是內頂有點向
柏	豐	***	***	滅料,可以重要細心一點。
偿	波	22	公公	
á	顏		A A A	不管是封面、內克、藝術家資料都要作的非常細心,尤其是可愛的福國國
慮	2)(***	**	豐富的內容都多人印象罕刻,我也看
艾	高	**	**	多向他學者。
	额	6.00		封面和內面部非常漂亮,尤其是封面 「酶水龍、三個大字,更可以從舊虧蓋就
1	эK	**	***	商3 然,9 彩印象深刻。
争	25	**	公公	B) 1/2 / 246 - 1 8 - 1/4 /
the set	克	A de la la	G ASA	我覺得她的封面展漂亮,利用彩色編集點明主題,再用彩色畫來裝飾
薇	500	***	***	我等多學習他的色調。才能量出更
基	和引	**	**	高的作品。 素和
I	雷			我覺得她的心得感想監視很認真!
家	糖	***	***	充分表達出物對電話页的敬佩。
榆	Fi	22	★☆	

据認真觀察 △世 達紹用言指當!

教學設計四、藝術家小體驗教學成果

藝術家小體驗

藝術家小體驗—秀拉

藝術家小體驗一梵谷

藝術家小體驗—莫內

藝術家小體驗一曾淑慧

藝術家小體驗-廖德政

柒、創新教學省思

一、各單元教學省思

(一)藝術家知識 123

藉由搜尋網站資料,選擇藝術家,充實學習者的美術知識庫,並藉由 藝術網站的介紹,讓學習者理解需要探求相關知識時,可以從何處獲取資 訊。

藉由主題分類,使學習者學會蒐集及整理資料,並依照指定內容與有限空間,進行文書處理操作與圖文整理。

(二)藝術家小書製作 123

提供基本的材料,讓學習者進行小書創作。在畫面編排說明的教學中,使學習者學習標題與說明內容、字級大小的適當排列,並佐以插圖, 將作品美化,讓圖文搭配做最適切的呈現。

(三)我是藝術評論人

使學習者學習檢視自己的作品,客觀評價個人作品,並藉由活動欣賞 同儕作品,給予評價,並寫出明確的優缺點建議,嘗試個人創作時的省思 與學習。

(四)成為小小藝術家

鼓勵學習者運用不同媒材,製作藝術家仿作,體驗藝術家繪製作品時 的構圖方式與細節處理;再將作品拍照,傳送至各班展示與觀摩,使學習 者學會欣賞同儕作品,並給予優缺點建議。

在本年段的三個班當中,皆於課程實施之初,提問、問卷調查學習者對藝術家的了解狀況。調查結果顯示,學生叫得出名字的藝術家,大致集中在梵谷、畢卡索、高更、蒙德里安和克林姆等 5 位藝術家當中。課程實施後,學生經由對藝術家主題資料的蒐集、吸收、消化、內化和再創作,完成 32 位以上中外藝術家小書,脫離了最初對藝術的了解極度有限的狀態,進入對於藝術作品及其創作歷程有初步且具體認知的新境界。毫無疑問,這樣的境界僅可調步向文明公民和文化公民的第一步,但以「學科取向的藝術教育」(DBAE)的視角來看,學習者有望立足於這個基礎上,展開更寬廣的藝術和文化視野。

二、 整體教學活動設計省思

課程第一階段包含電腦操作內容,部分學習者資訊能力較差,較容易受制於操作困難的困境,導致學習問題增加,這部分學習者通常需要較多的關注,日後在座位安排時,可以不必依循電腦課原定座位,靈活調配學習能力強弱的學生之間的座位,讓有學習困難的學生及時得到幫助,避免其停留在問題點,無法完成作業。

本校美勞課程到受到此前非專業美勞教師授課及西方文化優越觀念的 影響,導致學習者普遍缺乏對東方藝術和東方藝術家的認識,往後可大幅 增加學習者對於本土及東方藝術家的認識,並鼓勵學習者參與藝文活動的 展覽,豐富美術視野。

主題課程學習者的仿作作品與老師預期差異較大,顯示仿作對小學生而言較為困難,尤其是幾位中國書畫類的藝術家,學習者更不易完成仿作。與學習者討論後,調整為另外選擇其他易於入門的藝術家作品進行仿作,雖然與原定仿作藝術家不同,但可避免學習者因畏懼書畫藝術家的創作而減少其探索的好奇心,未來課程安排亦可增加書畫練習,減少學習者對於國畫創作的恐懼。

就目前得到的學生學習過程資料初步評估,學習者應可以在連貫的主題課程中學習到許多主題搜尋及彙整資料的能力,未來課程模式也可變化,使用不同領域主題搜尋,並藉由相互觀摩,學習與培養審美認知,促使學習者在不同主題的課程中積極地探索、嘗試與思考。

捌、結論與建議

由於師資、設備、資源管道相對匱乏,目前台灣各級學校的美術教育,依然著重美術創作層面,輕忽包含分析、批評能力在內的美術鑑賞、文化層面的美術史和與審美能力相關的美學等領域的訓練。本課程嘗試依據美國藝術教育學者艾斯納(E.W. Eisner)所揭橥的「學科取向的藝術教育」(DBAE——Discipline Based Art Education)的理念,期盼為學生藝術文化涵養的提升與塑造盡一份責任。

經由過程設計,本課程可以達成以下具體目標:首先,透過對藝術品的欣賞和對藝術家的了解,使學習者體會藝術家的創作背景和創作歷程,提升鑑賞能力。其次,確立網路圖文版權的概念,養成有限制使用資料的正確習慣,能夠針對網路文件資料進行版面編排、列印的設定,並能結合文字、圖畫、藝術字等完成文稿的編輯。再次,透過藝術家小書的製作過程和同儕互評的過程,訓練學習者綜合、歸納的能力,連結具象思維和抽象思維的能力。最後,透過仿作,使學習者親身體會運用不同的形式與媒材,展開藝術創作的過程。

教學過程無疑還要面對學習者之間的個體差異,為此,課程開端即設計讓資訊能力各異的學習者之間互補的機制;仿作過程中,也必須針對學習者個人的特質和程度做出靈活調整,務求達成讓每位學習者都有最大收穫的效果。教學過程無疑也必須面對非專業美勞教師長期授課及西方文化中心觀念的影響,為此,課程中特別留意增加東方藝術和東方藝術家的比例,並隨時引導學習者對東方藝術的理解。

就目前得到的學生學習過程資料初步評估,學習者可以在連貫的主題 課程中擴大美的視野和文化的視野,提升內在的審美能力,強化主題搜 尋、彙整資料的能力,初步建立針對具象目標的抽象、歸納和文字表達能 力。未來課程模式也可增加變化、調整組合,擴大不同領域主題搜尋和相互觀摩,促使學習者在不同主題的課程中積極地探索、嘗試與思考,進一步擴展和深化審美認知和創造力。

參考書目

李岳霞(2013)。4 撇步,成功翻轉教室。親子天下,第 44 期。

郭禎祥、楊須美(1988)。以艾斯納(E.W. Eisner)「學術本位的美術教育」

(DBAE)為理論基礎探討現今我國國民美術教育。師大學報三十三期。取

自:http://www.ntnu.edu.tw/acad/jll/j33/j33-23.htm