

主題軸名稱：美藝悅音-東西融匯-瘋狂大師-畢卡索

一、課程設計原則與教學理念說明

加昌國小藝術領域脈絡中，一年級校館合作、二年級西方藝術、三年級東方藝術、四年級東西融匯、五年級國際跨界、六年級展演整合。我們希望由淺入深，學習東西方，最後跨入國際，並能展現自己。我們讓學生經由生活中的觀察和聆聽開始學習，認識不同風格的畫作與音樂曲風，藉由視覺和聽覺，深入探究原作所想傳達的情感或是理念，逐步體會「美」的感受，豐富美感生活技能和情操。進而啟迪學生學習歸納、分析、批判思考，引導學生了解多元文化，擴展國際觀，並融合自己的想法，將自己的創作在畢業之前進行展演，學習將藝術鑑賞及學習創作進行整合並策畫展

現今國小課程大多以現代藝術為基礎，傳統東方藝術安排較少，學生在低年級時透過加昌校園美術館廣泛欣賞認識校內展出的藝術作品，並認識西洋藝術名家作品與繪畫風格，因此三年級開始，希望讓學生有機會認識東方藝術作品，

四年級則以東西融匯為主軸，藉由視覺和聽覺，深入探究原作所想傳達的情感或是理念，逐步體會「美」的感受，豐富美感生活技能和情操。進而啟迪學生學習歸納、分析、批判思考，引導學生融合自己的想法，提出新的創作。

二、主題說明

領域/科目	藝術/社會	設計者	藝文教學團隊
實施年級	四年級 ☐ 上學期 ☒ 下學期	總節數	共__10__節，__400__分鐘
主題名稱	美藝悅音-東西融匯-瘋狂大師-畢卡索		
設計依據			
概念架構		導引問題	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. 請說出你所認識的畢卡索？ 2. 請說出你所知道的畢卡索作品有哪些？ 3. 你知道哪些立體派畫作的特徵？ 4. 請說出日本浮世繪的色是什麼？ 5. 請說一說日本浮世繪對畢卡索的畫風有哪些影響？ 	
核心素養	總綱	B1 符號運用與溝通表達 具備理解及使用語言、文字、數理、肢體及藝術等各種符號進行表達、溝通及互動的能力，並能了解與同理他人，應用在日常生活及工作上。	

		<p>B3 藝術涵養與美感素養 具備藝術感知、創作與鑑賞能力，體會藝術文化之美，透過生活美學的省思，豐富美感體驗，培養對美善的人事物，進行賞析、建構與分享的態度與能力。</p> <p>C3 多元文化與國際理解 具備自我文化認同的信念，並尊重與欣賞多元文化，積極關心全球議題及國際順勢，且能順應時代脈動與社會需要，發展國際理解、多元文化價值觀與世界和平的胸懷。</p>
	領綱	<p>藝-E-B1理解藝術符號，以表達情意觀點。</p> <p>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>藝-E-C3 體驗在地及全球藝術與文化的多元性。</p> <p>社-E-B3 體驗生活中自然、族群與文化之美，欣賞多元豐富的環境與文化內涵。</p>
學習重點	學習表現	<p>1-II-2 能探索視覺元素，並表達自我感受與想像。</p> <p>1-II-6 能使用視覺元素與想像力，豐富創作主題。</p> <p>2-II-2能發現生活中的視覺元素，並表達自己的情感。</p> <p>社會領域</p> <p>2b-II-2 感受與欣賞不同文化的特色。</p>
	學習內容	<p>視A-II-1 視覺元素、生活之美、視覺聯想。</p> <p>視E-II-1色彩感知、造形與空間的探索。</p> <p>視E-II-2媒材、技法及工具知能。</p> <p>社會領域</p> <p>Cb-II-1 居住地方不同時代的重要人物、事件與文物古蹟，可以反映當地的歷史變遷。</p>
學習目標		<ol style="list-style-type: none"> 1. 能了解畢卡索的藝術作品風格並發表自己的看法。 2. 能欣賞東西藝術在視覺元素交融下激盪出的作品。 3. 仿作具畢卡索特色的作品。
表現任務		<ol style="list-style-type: none"> 1. 學生能對畢卡索的藝術作品風格發表出自己的看法。 2. 學生能欣賞東西藝術在視覺元素交融下激盪出的作品。 3. 學生能仿作出一幅具畢卡索特色的作品。
議題融入		多E6了解各文化間的多樣性與差異性。
		多元文化教育-畢卡索遇上浮世繪
與其他領域/科目的連結		社會領域
教材來源		自編
教學設備/資源		投影機/PPT
總結性表現任務		仿作出具畢卡索特色的作品

三、單元活動設計

教學活動內容及實施方式			備註
核心素養	關鍵提問	學習活動歷程(包括學習策略)與學習經驗的延續	素養評量
<p>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>1. 請說出你所認識的畢卡索</p>	<p>單元一：瘋狂畢卡索（2節）</p> <p>活動一：畢卡索的生平介紹</p> <p>1. 加昌國小藝術領域脈絡中，一年級校館合作、二年級西方藝術、三年級東方藝術，而四年級開始要進行東西方藝術的融匯。</p> <p>老師提問：我們在低年級的校本課程中有介紹過畢卡索，你能說說你認識的畢卡索？</p> <p>學生：自由回答老師的提問。</p> <p>2. 透過 ppt 介紹畢卡索的生平</p> <p>二十世紀最出名的藝術家畢卡索是西班牙畫家、雕塑家和版畫家，他的作品變化多端，憑著他獨特的畫風，開創了現代藝術。</p> <div data-bbox="534 1164 1268 1747" data-label="Image"> </div> <p>老師提問：你能說出畢卡索和你原本認識的他，有什麼差異？</p> <p>學生：自由回答老師的提問。</p>	<p>【類別】： 形成性評量 -觀察評量</p> <p>【基準】： 能了解畢卡索的藝術作品風格並發表自己的看法。</p> <p>【方式】： 口頭發表</p> <p>【輔助教具】：電腦、單槍、Ptt 簡報教學</p>

藝-E-C3 體驗
在地及全球藝
術與文化的多
元性。

2. 請說出你
所知道的畢
卡索作品有
哪些？

活動二：畢卡索作品介紹

1. 20~23 歲的〈藍色時期〉

藍色時期

卡薩吉瑪斯自殺了。這位和畢卡索一起到巴黎的好友，因失戀而舉槍自盡

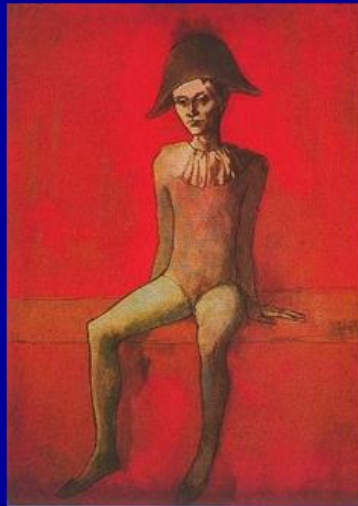

畢卡索經濟最貧困的時期，所表現的是被遺棄的人們和絕望的現實，也是正視現實的劇烈表現。畢卡索早期作品的內容都是真實生活的題材多過藝術或自然。他的「藍色時期」（約西元1901—1904年）中強烈的憂鬱與絕望的氣氛是受了末世紀關注生與死的影響。（當時他的好友自殺而死）

2. 24~25 歲的〈粉紅色時期〉

粉紅色時期

這時期畢卡索常和朋友去看馬戲團的表演，並且對這些特技演員、馴獸師、雜耍藝人、小丑等深深著迷。這些賣藝人，有彼此相依為命的溫馨，也為趕路流浪而憂慮，這一切，都進入了畢卡索的畫中。尤其是著彩衣的小丑，孤獨、沉默、憂鬱的眼神中又帶著幾許夢想，後來經常出現在他各時期的畫面上，是個重要的主題。

（西元1904—1906年）畢卡索所使用的色調豁然開朗，採用了粉紅色，灰色及黃土色系，氣氛形成一股沈痛的悲情。

3. 25~34 歲的〈立體主義時代〉

變形時期

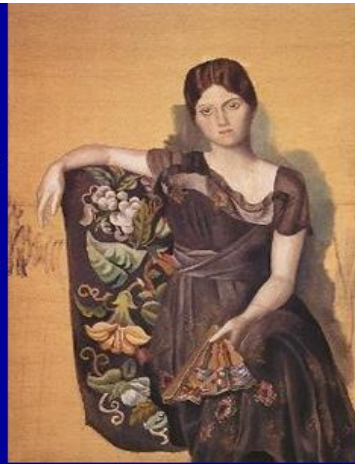

按照傳統的透視法，只有一個固定的感覺，多重透視的畫法是不允許的。畢卡索開創的這種立體主義的造型方法，就是要通過畫面同時表現人（有臉有背）的所有部分，而不是像傳統畫法那樣以一個固定視點去表現形象。

4. 34~43 歲的〈新古典主義時代〉

古典時期

這時期的作品，一方面有「回歸秩序」的古典風格，另一方面許多作品仍帶立體主義風格，而且是一種更自然與靈活的立體風格。他說：「每次我有東西想要說，我就以我覺得最好的方法來說它。不同的主題需要不同的方法，這與演化或進步無關，而是想要表達的思想與表達方法之間的協調。」

5. 44~58 歲的〈變形時期〉

老師提問：你最喜歡畢卡索哪個時期的畫作？

學生：自由回答老師的提問。

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。

3. 你知道哪些立體派畫作的特徵？

活動三：認識立體派

立體派的特徵

1. 畫家把他們所畫的物體打破成許多不同的小平面。
2. 畫家開始重視直線，忽視曲線，運用基本形體開始幾何學上的構圖。
3. 受黑人雕刻及東方繪畫的影響，他們強調畫中要把物體的長、寬、高，深度在同時表現出來。
4. 他們不再在由平面看物體而是由四面八方的觀察，然後將物體打破支解，再由畫家的主觀意識將碎片整理湊合。

這張哭泣的女人，畫的是畢卡索的攝影師情人——朵拉·馬爾。

整體來看的臉本當是正面，但其中卻又有側面的模

		樣，手的動作有擦眼淚，又同時拿手帕來咬的動作，所以立體派的畫作，有著讓不同時間、空間、角度在同一畫面出現的特點。	
--	--	--	--

藝-E-B1理解
藝術符號，以
表達情意觀
點。

1 請說出日
本浮世繪的
特色是什麼？

單元二：東西融匯—畢卡索遇上浮世繪（4節）

活動一：日本浮世繪的特色

日本浮世繪是江戶時代(1603~1868)以幕府所在地江戶為製作中心所發展出的版畫藝術，其由日文「浮世(ukiyo)」和「繪(e)」所組成，分別是「現實」和「畫」的意思，即描繪現實世界的畫作，畫中主角多是普通人，主要描繪人們日常生活、風景等，引起大眾共鳴浮世繪分為兩種：木版畫和肉筆畫。前者是刻制印刷而成，後者是手繪而成。。

主要特色如下：

1. 「繪畫性」的二次元空間：

浮世繪的二度空間平面性的創作理念，將畫面組合還原到二次元的空間。

圖(38) 江戶名勝百景，龜戶梅園

2. 不具「景深」的繪畫性：

「前縮透視法」、「散點透視法」、及「重疊透視法」，使畫面呈

現不具「景深」的繪畫性，但具有觀念性、暗示性的空間。

3. 線條的勾勒與平面的著色：

先用線條描繪物象的輪廓後再加以著色，不加添光線的明暗變

融入多元文
化教育

【類別】：
形成性評量
-觀察評量

【基準】：
能欣賞東西
藝術在視覺
元素交融下
激盪出的作
品。

【方式】：
口頭發表

【輔助教
具】：電
腦、單槍、
Ptt 簡報教
學

化，僅突顯色彩和線條機能。印象派的畫家們革新傳統繪畫之

規則，改以線條勾勒、色彩平塗，醞釀出新的繪畫風格。

圖(29) 仕女圖

4. 生活化、優雅化：

浮世繪的題材範圍非常廣泛，藝妓題材只是其中一部分，更有

名山秀水、魚蟲鳥獸、時事生活等。

社-E-B3 體驗
生活中自然、
族群與文化之
美，欣賞多元
豐富的環境與
文化內涵。

2. 請說一說 日本浮世繪 對畢卡索的 畫風有哪些 影響？

活動二：畢卡索受日本浮世繪的影響

浮世繪繪畫流行於 18 世紀日本江戶時代，鮮活地表達了當時大眾的審美情趣和反映了百姓的生活狀態。流傳到歐洲，曾對一批同樣是大師的印象派畫家，如畢卡索、梵谷等產生了很大影響。

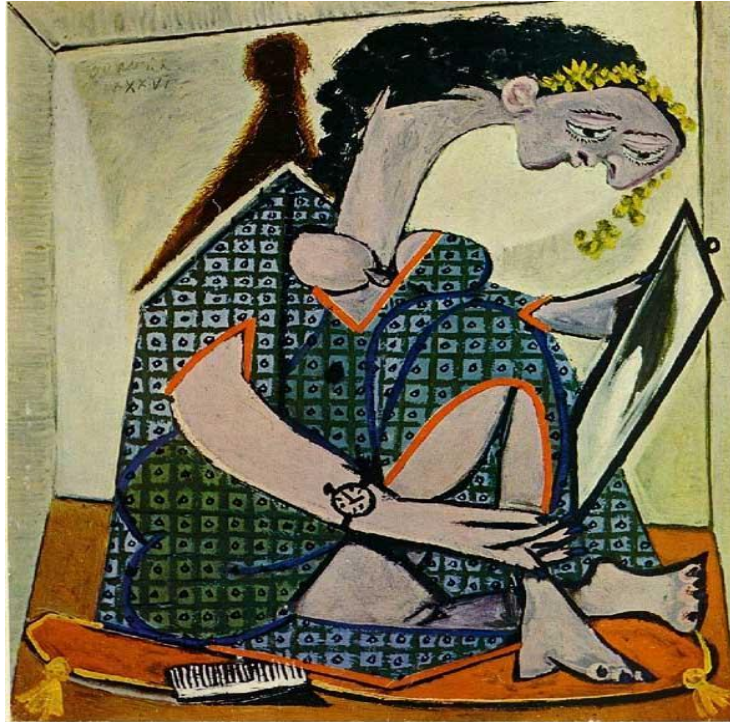
當時西方古典主義繪畫採用定點透視法，符合人的視覺真實性，追求「畫得像」。而攝影出現後，對追求「畫得象」的古典繪畫形成了強有力的挑戰。而浮世繪打破了古典創作規則，給尋求創新的畫家們帶來了全新感受。

浮世繪採用並不嚴謹科學的透視關係，比如散點透視法、前縮透視法和重疊透視法。耳目一新的是藝術的構圖方式一樣可以表現透視關係、遠近關係，線條和無陰影的平塗一樣可以帶來立體效果和體積感，鮮明的色彩更具裝飾效果，多視點、非單一主體使畫面能容納更廣泛的內容。

活動三：畢卡索具浮世繪特色的作品

以下三幅作品的花紋單純，顏色平面化，花紋並沒有隨著肉體的凹凸而有凹凸，無明暗及陰影色塊平塗，

花紋全是平面化的，這即是浮世繪對畢卡索畫作的影響。

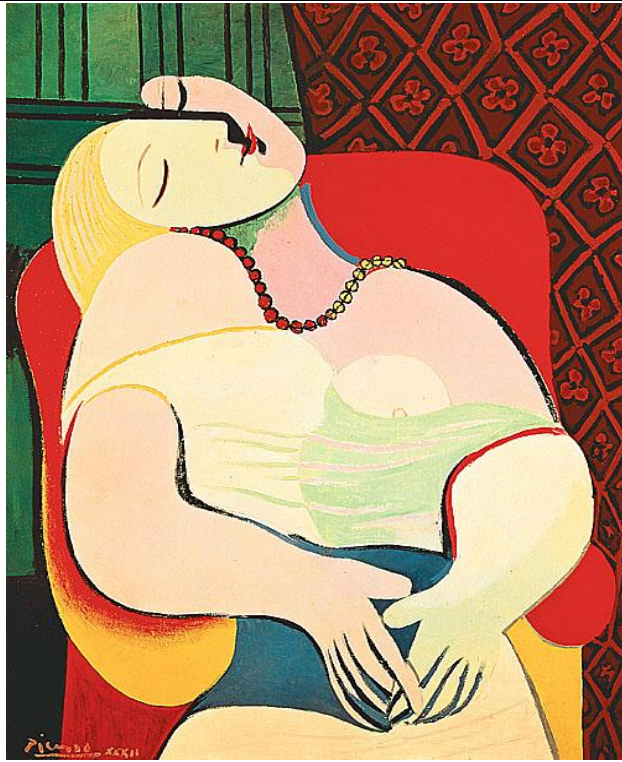

【照鏡子的女人】（圖中的花紋即是受泛舟賞雪圖的

影響)

【泛舟賞雪圖】

【夢】

【三個舞者】

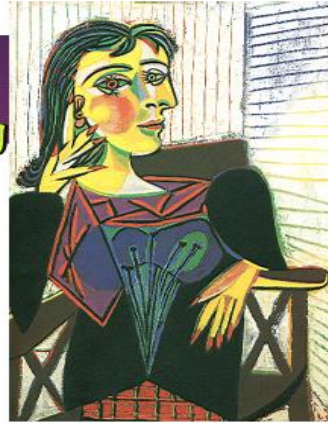
老師提問：你能說說上述的作品中具浮世繪特色的地方？

學生：自由回答老師的提問。

<p>藝-E-B1理解藝術符號，以表達情意觀點。</p>	<p>3. 你認為畢卡索的創作手法有哪些特色?</p>	<p style="text-align: center;">單元三：小小畢卡索在加昌（4 節）</p> <p>◎活動一：介紹畢卡索創作手法</p> <p>畢卡索繪畫的主要趨勢是豐富的造型手段，即空間、色彩與線的運用。30歲以後畢卡索進入一個又一個不安分的探索時期，他的作品和他的生活一樣沒有絲毫的統一，連續和穩定。世界上從來沒有一位畫家像畢卡索那樣以驚人的坦誠之心和天真無邪的創造力，以完全徹底的自由任意重造世界，隨心所欲地行使他的威力。</p> <p>立體派的畫作，有著讓不同時間、空間、角度在同一畫面出現的特點。</p> <p>老師提問：你能說說畢卡索創作手法的特色？ 學生：能說出粗體字的重點。</p> <p>活動二：創作作品</p>	<p>【類別】： 總結性評量 -實作評量</p> <p>【基準】： 能仿作具畢卡索特色的作品。</p> <p>【方式】： 作品實作</p> <p>【輔助教具】：電腦、單槍、圖畫紙、著色用具</p> <p>Ptt 簡報教學</p>
------------------------------	-----------------------------	---	--

以畢卡索的創作手法-不同時間、空間、角度在同一畫面出現的特點，來創作一幅具畢卡索特色的畫作。

畫面上
出現物象的
前面
側面

三位樂師

這就是畢卡索在立體主義繪畫中所喜好的手法，在一個平面上同時呈現了多種的觀畫角度。每位樂師的身體，就像剪紙般地相互交接重疊在一起，幾乎很難區隔出哪一部份是屬於哪個樂師。藉由生動活潑、色彩豐富的圖形彼此混雜，以統合畫中的人物。

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。

活動三：作品呈現

作品完成後，寫下自己的靈感來源、與創意仿作所呈現的效果，並與同學分享。

老師提問:你能說說自己的靈感來源、與創意仿作所呈現的效果,嗎?

學生:利用正面和側面同時呈現的特色來仿作。

附錄(一)教學重點、學習紀錄與評量方式對照表

單元名稱	學習目標	表現任務	評量方式	學習紀錄/ 評量工具
瘋狂畢卡索	1. 能了解畢卡索的藝術作品風格並發表自己的看法。	學生能對畢卡索的藝術作品風格發表出自己的看法。	口頭評量 (形成性評量)	口頭發表
東西融匯—畢卡索遇上浮世繪	2. 能欣賞東西藝術在視覺元素交融下激盪出的作品。	學生能欣賞東西藝術在視覺元素交融下激盪出的作品。	口頭評量 (形成性評量)	口頭發表
小小畢卡索在加昌	3. 仿作具畢卡索特色的作品。	學生能仿作出一幅具畢卡索特色的作品。	實作評量 (總結性評量)	作品

國民小學及國民中學學生成績評量準則

第五條

國民中小學學生成績評量,應依第三條規定,並視學生身心發展、個別差異、文化差異及核心素養內涵,採取下列適當之多元評量方式:

一、紙筆測驗及表單：依重要知識與概念性目標，及學習興趣、動機與態度等情意目標，採用學習單、習作作業、紙筆測驗、問卷、檢核表、評定量表或其他方式。

二、實作評量：依問題解決、技能、參與實踐及言行表現目標，採書面報告、口頭報告、聽力與口語溝通、實際操作、作品製作、展演、鑑賞、行為觀察或其他方式。

三、檔案評量：依學習目標，指導學生本於目的導向系統性彙整之表單、測驗、表現評量與其他資料及相關紀錄，製成檔案，展現其學習歷程及成果。

特殊教育學生之成績評量方式，由學校依特殊教育法及其相關規定，衡酌學生學習需求及優勢管道，彈性調整之。

附錄(二) 評量標準與評分指引

分數轉換：可由授課教師達成共識轉化自訂(級距可調整)。

學習目標		1. 能了解畢卡索的藝術作品風格並發表自己的看法。		
表現任務		學生能對畢卡索的藝術作品風格發表出自己的看法。		
評量標準				
主題	表現描述	A(優秀)	B(良好)	C(基礎)
瘋狂畢卡索		學生能完全了解畢卡索的藝術作品風格並發表自己的看法。	學生能大部分熱烈參與回答問題，內容完整。	學生能部分熱烈參與回答問題。
評分指引		學生能完整清楚表達自身想法，熱烈參與問答，清楚有條理。	學生能完整清楚表達自身想法，熱烈參與問答，內容豐富清楚有條理。	學生大部分能表達自身想法，熱烈參與問答。
評量工具	口語評量、學習單			
分數轉換		100-95	85-95	85-80

學習目標		2. 能欣賞東西藝術在視覺元素交融下激盪出的作品。		
表現任務		學生能欣賞東西藝術在視覺元素交融下激盪出的作品。		
評量標準				
主題	表現描述	A(優秀)	B(良好)	C(基礎)
東西融匯—畢卡索遇上浮世繪		學生能完全了解浮世繪的意思並對畢卡索及西方美術造成的影響發表自己的看法。	學生能大部分熱烈參與回答問題，內容完整。	學生能部分熱烈參與回答問題。
評分指引		筆觸流暢，能充分掌握墨色變化，完成上色。	學生能完整清楚表達自身想法，熱烈參與問答，內容豐富清楚有條理。	學生大部分能表達自身想法，熱烈參與問答。
評量工具		實作評量		
分數轉換		100-95	85-95	85-80

學習目標		3. 仿作具畢卡索特色的作品。		
表現任務		學生能仿作出一幅具畢卡索特色的作品。		
評量標準				
主題	表現描述	A(優秀)	B(良好)	C(基礎)
小小畢卡索在加昌		能掌握特色，畫出具畢卡索特色構圖完整的作品。	能大部分掌握特色，畫出具畢卡索特色構圖完整的作品。	在他人協助下，能部分畫出具畢卡索特色的作品。
評分指引		筆觸流暢，能充分掌握畢卡索的特色。	筆觸流暢，大致能清楚畫出具畢卡索特色的作品。	約略能畫出具畢卡索特色的作品。
評量工具		實作評量		
分數轉換		100-95	85-95	85-80