109 學年度教學實踐研究計畫

結案報告書

視覺藝術創新教學 VTS 教材教法之共享與建置：培育台灣新世代視覺藝術教師

Visual Arts Innovative Teaching VTS Online Learning Resource Sharing and Building: Cultivating Next Generation Visual Arts Teachers in Taiwan

李霜青

Tiffany Shuang-Ching Lee

國立臺灣藝術大學藝術與人文教學研究所副教授

一、研究動機與目的

過去的美感教育，教師被視為知識的擁有者，經由教師的傳遞，學生們吸收有關畫作的知識學問，然而二十一世紀的美感教育，尤其在哈佛大學教育研究單位零計畫（Project Zero）的探究與推廣之下，已突破這樣舊有的知識傳遞的傳統教學法，在藝術賞析的教育方法上做了一番革新。其中尤其以視覺思考策略(Visual Thinking Strategy, VTS)教學法在體制內與體制外的教育機構中，在過去二十年間持續被廣泛的應用以及研發，成為具體可行的教材教法，目前在美國各州的美術館、大學美術館、k-16 的藝術相關課程都在使用這套教學法，而且推廣日益普及，教學效果受到明確的肯定。

筆者任職於國立臺灣藝術大學，藝術與人文教學研究所。此系所培育之教師，大多為跨足藝術領域 1) 體制內以及 2) 體制外之視覺藝術專長教師。在課程上必須配合臺灣整體文化與教育理念的推動，對於在 k-12 教育體系、美術館、文創中心等各類單位，擔任視覺藝術教育工作之教師，進行藝術教材教法專業上培訓的工作。

近年來臺灣努力推出關於美感教育的革新理念與文化政策，同時也在十二年國教新課綱中注入美感教育為強調的重要項目之一。兩者的核心思想皆強調幫助學生培養出結合知識、能力與態度等多元面向的整體特質，其中包含了處理複雜認知技能、分析批判、溝通表達等能力，並希望學生能夠將這些能力，運用在各種社會場域與生活情境之中（國家教育研究院，2014）。這些新時代的教育理想，必須在教師們接受培訓時，內化成教學實踐能力。

而在未來人才的培育課程方面，有學者近一步建議，應該讓教材探問更批判性的問題，並且幫助學生經驗到不同認知層次的訓練，如此，才可能幫助學生發展出更具備深度與廣度的學習（陳麗華、李涵鈺、洪詠善、歐用生、佐藤學、黃郁倫，2018），高層次認知思考的鍛鍊，應該在各個學科、各類人才培育，包括藝術領域培育課程方面，全力投入。

然而當筆者在研究所課堂中，鼓勵藝術教師研發視覺藝術課程，啟發學生分析思考、溝通表達、以及高層次思考的課程時，受培訓的藝術教師們都展現出對於傳統藝術技法、或者藝術史豐富的知識涵養，但如何以藝術啟發學生個人獨特的思辨、表達以及感受力，卻感到非常的困惑。因此如何協助他們在教學現場運用新的教學策略與技巧，幫助學生觀看藝術、思考藝術、以溝通表達進行更高層次的思辨力，廣泛運用到與生活相關的情境之中是筆者特別需要強調的教學方向。故針對視覺藝術教師的培訓，尤其以觀看藝術、深度思考為主軸的教學能力培訓，勢在必行。

筆者希望經由此教學實踐研究計畫，在臺灣藝術大學，藝術與人文教學研究所「藝術與人文教學專題研究—視覺藝術組」課程中，帶入在哈佛大學藝術教育研究所、哈佛大學美術館、哈佛大學零計畫研究單位探究並且推廣多年的 VTS 教學法，幫助臺灣視覺藝術教師熟悉運用、並且加以研發延伸適用於臺灣藝術教學現場的視覺藝術課程。研發出來的課程，可應用於 1) 學校體系 k-16 藝術教育課程；2)美術館 k-16 藝術教育課程、美術館社會成人藝術教育課程；3）各類型視覺藝術師資課程培訓。期待能夠在臺灣體制內以及體制外的藝術教育領域注入新的教學教材教法與教學技巧，當藝術教師能夠掌握視覺思考的教學策略之後，將能結合教學現場豐富的教育資源，且帶入高層次思考的啟發，幫助我們教學現場的學生們，對

藝術有更深更廣的理解與領悟，對於臺灣未來世代的創造力培育，也將有正面的影響。

二、文獻探討

本研究以哈佛大學藝術教育研究單位零計畫所提倡的 VTS 教學法進行創新教材教法探究，並致力於提升視覺藝術教師以高層次思考教學目標融入藝術賞析課程的教學能力。鑒於過去的藝術教育，老師被視為知識的擁有者，學生們被動吸收有關畫作的知識學問，然而二十一世紀的藝術教育，必須突破這舊有的知識傳遞觀念，啟發學生主動思考的能力，因此在視覺藝術教材教法上做了一番革新。

本研究執行之課程致力於以臺灣教學現場尚為陌生的 VTS 教學法培訓視覺藝術教師，培育視覺藝術教師創新的藝術賞析教學技巧與能力。VTS 教學法相關研究顯示，任何視覺形式的呈現，承載了創作者以及觀賞者所生成的想法、提問、觀點、以及反思的內涵，針對視覺藝術進行的觀察與思辨過程，可以將抽象的概念具體化，促進更高層次的深度思考，除了美感能力的提升之外，以視覺圖像作為啟發思考，鍛鍊分析能力，都是非常有效的教學教材。

(一) 教材組織與高層次思考鍛鍊

在教師們進行課程規劃時，應該考量教材內容是否呼應社會時代當下以及未來需求，以及教導學科的基礎內容，都是教材規劃與組織必須考量的。在同時學生們的文化背景以及生活經驗，也應該一併思考，使教材內容具備學習過程中的趣味性以及生活的實用性（李霜青＆陳育祥，2019）。

藝術鑑賞的教學一直以來都是藝術課程中相當重要的一個環節，此外藝術創作的多元媒材與技法，也都是藝術教材中應該納入的課程，教師應該以系統性的課程編寫，有次第的帶領學生體驗藝術的創意表現與多元觀點（教育部，2011）。

在素養導向課綱中強調高層次思考、分析、評鑑與創造表現，與過去時代所強調的知識傳遞與概念背誦相當的不同（林永豐、郭俊呈，2013；蔡清田，2015）。除了高層次思考的鍛練外，在藝術領域教師培訓過程中，也應該思考如何培育教師們有能力將當今社會面對的重要議題納入課程當中（吳碧霞，2010；蘇郁雯，2010）。鑒於高層次之認知能力是當今教材教法應該強調的重點，因此，本計畫將以 2001 年更新的 Bloom 教育目標分類表（Bloom’s Taxonomy）融入課程教學，提供視覺藝術教師培訓時，對高層次思考的理解，筆者在課程教學中，亦將 Bloom 教育目標分類表納入為課程教學的主要目標，以下段落與表格將此分類表做詳盡說明。

2001 年教育目標分類表以動詞或動名詞來說明學習者在運用知識時的認知過程，分別從「知識理論」以及「認知理論」的兩個向度切入，提供教學者參考並且納入課程規劃中，進行教育目標的分析（李坤崇，2004）。以下筆者將兩個向度呈現於表 1 與表 2：

表 1

知識理論向度

1.事實性知識（Factual	**2.概念性知識**	**3.程序性知識**	**4.後設認知知識**

Knowledge）	（Conceptual Knowledge）	（Procedural Knowledge）	（Metacognitive Knowledge）
應了解的名詞，特定細節與要素的知識，如： 1.1 術語的知識或特定細節。 1.2 元素的知識。	在一個較大的基本結構中基本要素之間的相互關係，如： 2.1 分類與類目的知識。 2.2 原則與一般化的知識。 2.3 理論.模型與結構的知識。	如何做某一件事情探尋的方法，使用某些技巧的要素，程序準則技術和方法如： 3.1 特定學科的技巧與規則系統的相關知識。 3.2 特定學科的技術以及方法的相關知識。 3.3 決定何時使用適當的程序的知識。	關於認知的普遍性知識，以及對自己認知的覺察，如： 4.1 策略性的知識。 4.2 關於認知任務的知識，包括適當與環境相關及情境的知識。 4.3 自我的知識。

資料來源：（Anderson & Krathwohl, 2001; Krathwohl, 2002; 李霜青＆陳育祥, 2019）

表 2

認知理論向度

1. 記憶（Remember）	2. 了解（Understand）	3 應用（Apply）	4 分析（Analyze）	5 評鑑（Evaluate）	6 創造（Create）
從長期記憶庫中，獲得相關的知識。 1.1 再認 1.2 回憶	決定教學訊息（包括口語、文字、及圖像的溝通）的意義；建立所學新知識與舊經驗的連結。 2.1 詮釋 2.2 舉例 2.3 分類 2.4 摘要 2.5 推論 2.6 比較 2.7 解釋	在所給予的情境中，完成或使用一種程序。 3.1 執行 3.2 實行	把素材分割成它所有組成的部分，然後察覺每一個部分和其他部分之間的關係，以及部分和整體結構的關係，或其目的。 4.1 辨別 4.2 組織 4.3 歸因	根據批判的準則、標準，去做評斷。 5.1 檢查 5.2 評論	將所有元素合在一起，形成一個新的、協調的整體，或做出一個原創的作品。 6.1 產生 6.2 計畫 6.3 製作

資料來源：（Anderson & Krathwohl 2001; Krathwohl 2002; 李霜青＆陳育祥, 2019 ）

在教學過程中，學習目標的確立是非常重要的，可以幫助教學者以及學生掌握學習的目的，並且確實掌握學習內容的方向。

當教學者將學習目標系統組織時，教學者可以：

- 規劃並傳遞適當的教學指導
- 設計有效的評量活動與評量策略
- 確定教學指導和評量與學習目標達到一致的連結

(二) 藝術賞析與視覺思考策略

VTS 教學法是由哈佛大學教育心理學博士 A. Housen 以及 P. Yenawine (紐約現代美術館前教育部門館長)共同創發出來的教學策略，它主張透過觀察視覺圖像引發思考，增進學習者對藝術作品的觀察、分析與詮釋，同時培養批判思考能力和表達能力的教學法。此教學法倡導老師是學習的輔助者，鼓勵以學生為中心的深入討論，引導學習者觀看視覺圖像。在教學

過程中，教學者應用主要有三個類型的提問，「你看到什麼？」、「你看到什麼所以這麼說呢？」、「你還可以看到什麼呢？」(DeSantis & Housen, 2000)。

哈佛零計畫的共同執行者 D. Perkins 也提出相關的見解，他提倡以具體可見的藝術作品，啟發學習者高層次的思辨能力。他進一步指出，在觀察藝術作品的過程中，教學者可以提出的相似問題還有：「這件作品究竟在表達什麼？」「這畫面有什麼讓人驚奇的地方？」。問題的目的在於延伸和深入，而非要學生找出正確的答案 (Perkins, 1994)。基於視覺思考策略已研發出完善的教學系統，具備厚實的基礎以及實證成果，因此哈佛零計畫的研究項目中，涵蓋了 VTS 相關的教學議題。

下面簡述的是 DeSantis & Housen (2000) 所提出關於人們在賞析藝術作品時，通常經歷的五個階段：

階段一：觀看者個人的過去所知，還有他個人的喜好，成為解讀畫面的重要依據。

階段二：觀看者逐步建構一套屬於自己觀賞藝術的價值觀，如果畫面的寫實呈現與觀看者所持有的標準不同，那麼觀看者會認為這作品效果不夠理想。

階段三：觀看者開始有如同藝術史學家一般的分析思維，他們分析判斷畫作的年代、技法、派別等相關的各類資訊，可以讓他們更深入解讀藝術。

階段四：以個人的觀點與經驗解讀藝術，抽絲剝繭般的觀賞眼前的畫作，且對畫面上蘊含的色彩、形狀、線條的特質能夠細細品味。在這個階段，他們認為畫作中蘊含的意義與價值，重要過藝術知識。

階段五：個人對畫作的主觀詮釋與更全面客觀的理解，對這個階段的觀賞者來說，都有重要的意義。

以中小學生來說，大多處在第一、第二或第三階段；當理解學生發展程度，才能夠提供他們適切需要的學習內容。在帶領學習者的教學技巧方面，以國小低年級學生為例，以問句引導觀察畫面裡的具體物件或人物，能夠幫助學習者聯想這些物件與自己日常生活中的相關經驗。如果帶領的是國高中生，從畫面的觀察出發也相同是重要的，若教學者能夠提供學生們多一些藝術創作的技法觀念或相關歷史資料討論，就能夠幫助青少年累積藝術涵養。

教學者使用明確的步驟，引導學生以共同學習的方式觀看藝術作品，並進行討論，能避免學生在進行藝術賞析時慣有的局限範圍或漫無目的觀看。經由反覆練習觀看思辨藝術作品，學生能夠掌握思考的脈絡，對於藝術的內涵，主動建構了新的意義與觀點。

三、研究問題

本研究以哈佛大學藝術教育研究單位零計畫所提倡的 VTS 教學法進行創新教材教法探究，並致力於提升視覺藝術教師以高層次思考教學目標融入藝術賞析課程的教學能力。有鑒於過去的藝術教育，老師被視為知識的擁有者，而學生們處於被動學習吸收關於畫作的知識學問，然而二十一世紀的藝術教育，必須突破這樣舊有的知識傳遞的觀念，啟發學生主動思考的能力，因此必須在視覺藝術教材教法上做一番革新。

基於以上臺灣的藝術賞析教學必須與國際間藝術賞析教學推動的現況接軌，本研究之研究目的與問題：

1.在培訓藝術領域教師運用 VTS 教學法的課程中，藝術領域教師面對的挑戰？

2.在培訓藝術領域教師運用 VTS 教學法的課程中，教授採用的有效教學策略為何？

3.提供臺灣教育現場更符合新時代人才培訓的課程，並且建立豐富而實用的線上教學資料庫。

四、研究設計與方法

(一) 研究對象與場域

本計畫教學內容為研究所課程，教學對象主要為視覺藝術專長的教師，皆是在體制內以及體制外教育機構任教者，課程人數 7 人。

(二) 研究方法

本計畫將採取個案研究為研究方法，個案研究以深入理解單一個案，並且提供豐富的質性描述為研究方式，經由設定的特定研究範圍，取得研究多面向的研究資料，從完整的情境脈絡中，對個案進行分析與詮釋。因此本研究的範圍將針對如何以 VTS 教學法融入藝術教師的課程培訓以及教材教法編寫主軸，同時經由學生學習過程紀錄、視覺思考主題教案設計練習、視覺思考教學演示、學習反思、專家建議等資料，分析此教學法的適用性，以及學生學習成效。本研究期待以嚴謹的教學實踐研究，提供臺灣教育現場更符合新時代人才培訓的課程，並且建立豐富而實用的線上教學資料庫。

(三) 資料處理與分析

本計畫採質性研究法，在取得如上所述豐富而多元的描述性資料之後，將以三角檢核法，包括筆者的教學記錄、教學省思，學生的課堂對話與活動參與，學生編寫的教案系統組織、學生展現的教學技巧與能力，以及專家所提供的研究資料進行統整、歸納、分析。筆者在分析資料後，更將提出研究發現，進行筆者教材教法的修正，以及未來的教學研究建議，同時完成線上教學資料庫的統整建置，以及完成結案報告書。

(四) 課程範疇

本計畫涵蓋視覺思考策略教材教法編寫以及課堂教學之實施，教材教法編寫期間為 109 學年度第一學期，課程實施期間為 109 學年度第二學期，扣除第一週課程說明、課堂分組、研究進行前之焦點訪談、以及最後一週的課程總結、研究完成後之焦點訪談，共計十六週，總時數為 48 小時。筆者將在課程執行之後，修正於 109 學年度第一學期編寫之教材教法，以求更貼近符合教學現場之需求。

(五) 研究資料收集工具

本研究採取多元評量方式，進行教學評量。除了教師的教學紀錄與教學省思之外，在學生學習方面，將採取個人以及小組學習的自評、互評。在課程討論參與度、個人與小組教案

編寫、小組教學演示等面向來檢視學生的學習成效。經由多元評量的方式，客觀的分析與理解本研究所進行的教學實踐，為學生帶來的學習效果。

(六) 配合研究之課程和教學活動規劃介紹

下方以表 3 說明本教學實踐研究計畫之教學課程內容與教學活動規劃。

表 3

教學課程內容與活動規劃

週次	課程主題	內容說明	備註
1	視覺藝術教育研究概論	藝術教育研究介紹	
2	美感教育探究	探討美感經驗與藝術賞析能力的養成，分析藝術教師目前使用的教學策略。	
3	學科為本位藝術教育思潮探究	分析學科為本位藝術教育之理論與實務	
4	多元文化藝術教育思潮探究	分析多元文化藝術教育之理論與實務	
5	視覺文化藝術教育思潮探究	分析視覺文化藝術教育之理論與實務	
6	高層次思考與視覺藝術教育教材教法	學習 Bloom 學習分類法以及探究此分類法如何應用於課程中，培育學生高層次思考能力。	
7	視覺思考策略教學法理念探究	視覺思考策略之基本理念闡述與分析	
8	視覺思考策略初階示範教學	由教師示範視覺思考實務教學	
9	視覺思考策略初階教學演示	由學生融入視覺思考策略，選定一件藝術作品進行教學。	
10	視覺思考主題教學影片觀摩	觀摩視覺思考教學影片，討論影片中教學者使用的教材與教學技巧，以及學生們的學習效果。	
11	視覺思考主題教學進階示範	由教師以視覺思考策略進行主題課程教學，涵蓋四件以上藝術作品，以及藝術媒材創作活動，進行主題課程的概念串連。	
12	視覺思考與視覺藝術媒材探究工作坊（一）	進行視覺思考策略相關之視覺藝術媒材實驗，以納入主題課程。	
13	視覺思考與視覺藝術媒材探究工作坊（二）	進行視覺思考策略相關之視覺藝術媒材實驗，以納入主題課程。	
14	視覺思考主題教學進階	由教師引導藝術教師進行視覺思考策	

	教案編寫工作坊（一）	略主題課程教案編寫，將提供教案編寫之修正建議，以及資料補充。
15	視覺思考主題教學進階教案編寫工作坊（二）	由教師引導藝術教師進行視覺思考策略主題課程教案編寫，筆者將提供教案編寫之修正建議，以及資料補充。
16	視覺思考主題教學進階演示（一）	由學生進行視覺思考策略教學，選定教學主題，涵蓋四件以上藝術作品，以及一項藝術媒材創作活動進行教學演示。
17	視覺思考主題教學進階演示（二）	由學生進行視覺思考策略教學，選定教學主題，涵蓋四件以上藝術作品，以及一項藝術媒材創作活動進行教學演示。
18	視覺藝術教育研究課程總結	進行討論活動，反思學習心得。

五、教學暨研究成果

(一) 教學過程與成果

1-1 視覺思考課程：初階練習

在教學最初階段，筆者以一張圖像“Girl before a Mirror”進行示範教學，並進行視覺思考教學法相關理論與實務的課程說明。教學示範之後，筆者引導在職教師（本課堂學生）選擇一張視覺圖像作品，進行視覺思考的單一作品教學簡案編寫，並進行教學。

在初階的訓練階段，在職教師必須以一張視覺圖像進行一份教案的編寫，以及針對此視覺圖像設計一個相關的教學活動，此教學活動設計的目的在幫助學生可以更深入的理解作品的特質或意涵。對單一視覺圖像進行視覺思考教學，進行更深入的帶領。

1-2.初階練習之教師教學反思

(1) 筆者應親自教學示範，提供教學法的觀摩機會

應提供在職教師親身參與觀察的經驗，在要求他們以單一作品進行教學時，筆者須示範一次完整的教學活動。過程中，有較多藝術課程教學經驗的兩位同學，顯少參與討論，他們選擇安靜觀察老師以什麼方式進行視覺思考教學活動。此外，活動中，當學生們發現，他們的回饋是受到鼓勵的，而不是受到對或錯的評判時，參與的氣氛便會慢慢活絡起來。

(2) 筆者應提供明確的教案範例，提供單一作品教學的清晰流程

在筆者要求必須提供單一作品的教學教案與教學資料收集時，在職教師們提出要求，說明需要明確可以參考的教案格式，在教材編寫時，比較有清楚可依循的方向。

(3) 鼓勵學生選擇以自己熟悉的藝術作品進行教學

在選擇作品進行教學的部分，同學們傾向選擇自己熟悉的作品進行教學，教學成效也較理想。如教過水墨藝術的同學，選擇以水墨作品進行教學；西方純藝術專長者，則以現當代藝術作品進行教學；而少數沒有視覺藝術背景的同學，選擇的是大學跨領域課堂中，學習過之藝術家作品進行教學。

2-1.視覺思考課程：進階練習

筆者發下以特定教學主題進行發想的課程，一個教案主題為視覺藝術中的「空間」的描繪，另一個教學主題為視覺藝術課程中的「肖像畫」的描繪。

在主題課程的編寫方面，教師有以下要求：

必須以四張藝術圖像，貫穿主題內涵，而每件作品的選擇，必須有各自獨立的創作思想或特質，可以做教學內涵的傳遞，以及教學組織的規劃。

(1) 四張作品的順序安排，必須有次第安排的思考。第一張作品的內涵，提供較為基礎的視覺圖像的知識，第二張作品至第四張作品，再依序做更深入的概念講解，或者以更多元的視點切入。

(2) 教案的編寫內容必須納入: a) 教師的重點提問，問題必須是開放性的問題，以鼓勵學生觀察作品，探究作品特質或內涵為問題的重點；b) 關於視覺圖像的知識整理，可以在需要的時間點上，提供學生必要的藝術領域知識或進行相關知識之延伸。

2-2.進階練習：在職教師之學習歷程

(1) 明確單元課程概念的建立：

進行單元教學時，在職教師需多次跟教師確認，選擇什麼單元主題、哪些作品，足以支撐此單元主題。教師必須提供明確的例子，為在職教師舉例說明。教師以紐約當代美術館線上學習資源提供的單元教學簡報為例，為在職教師說明教學單元如何確立，例如以藝術史流派、藝術家創作風格、社會議題（氣候與環保議題）等，幫助在職教師建立明確的單元課程概念。

(2) 四張作品應如何安排，以確立教學內容的深度與廣度：

在單元課程的基本概念建立之後，在職教師們開始選擇如何以四張不同的作品，進行教學，彰顯教學單元的核心精神。但在職教師們大多需與教師進行多次的討論與輔助，幫助他們發想，如何選擇四張作品，方向如何進行，得以串聯主軸。例如專精水墨創作的同學，對於創作技巧及傳統書畫史較為熟悉，當她發想教案時，對於如何跳脫傳統水墨的教學課程，表達出不確定的疑惑。教師提供了陳其寬創作的建築視點表現法、劉伯松的多元媒材探索、傳統水墨皴法的當代應用等等，指出這些多元水墨藝術的創作思維可以如何帶入並且串連到單元教案之中。在教師提供明確的教學資料庫與具體建議之後，水墨專長之在職教師，才得以跳脫傳統藝術史或藝術賞析的教學觀念，以視覺思考方式進行單元課程編寫。過程中，教師對學生教案編寫，尤其是四張作品如何與教學主軸串連，如何發展課程的深度與廣度，對在職教師細心輔導與開放性討論，是必要的過程。

2-3.進階練習：在職教師學習回饋

(1) 過去教學，習慣以藝術家創作的角度出發，忽略學生的觀點

(2) 視覺思考的教學，提供學生充分自主表達的機會

(3) 教學過程中發現，老師細心聆聽學生觀點的重要

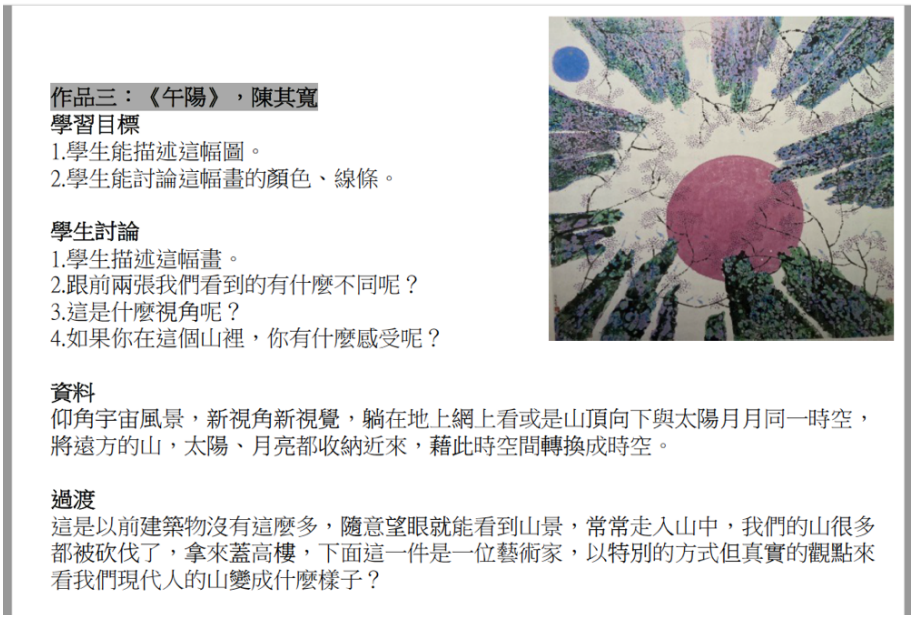
(4) 教師必須適時的提問，引導學生更深入觀察與思考

(5) 教學過程中，理解到學生的觀點是獨特而多元的，老師的備課必須更周全，課程中需要靈活的應變能力，以及班級經營的功力

(6) VTS 的教學法，能幫助學生在一個友愛、尊重包容、安全、專注於聆聽、積極觀察的學習環境裡，能引發學生更好的學習力

2-4.在職教師之學習成果評估

(1) 在職教師有能力設計以 VTS 教學法為主軸的課程單元設計：
課程單元，以視覺藝術為主軸，四組同學，各自設定不同的教學主題。
第一組主題：水墨教學 ink 象；探究當代水墨創作中，運用的多元手法。
第二組主題：藝術與生命；探究藝術家如何以作品，表達生命不同的狀態。
第三組主題：環境議題；探究藝術中觸及的環境保護議題。
第四組主題：校園探查社；探究藝術與校園的關聯，並以音樂跨科連結。



作品三：《午陽》，陳其寬

學習目標
1.學生能描述這幅圖。
2.學生能討論這幅畫的顏色、線條。

學生討論
1.學生描述這幅畫。
2.跟前兩張我們看到的有什麼不同呢？
3.這是什麼視角呢？
4.如果你在這個山裡，你有什麼感受呢？

資料
仰角宇宙風景，新視角新視覺，躺在地上網上看或是山頂向下與太陽月月同一時空，將遠方的山，太陽、月亮都收納近來，藉此時空間轉換成時空。

過渡
這是以前建築物沒有這麼多，隨意望眼就能看到山景，常常走入山中，我們的山很多都被砍伐了，拿來蓋高樓，下面這一件是一位藝術家，以特別的方式但真實的觀點來看我們現代人的山變成什麼樣子？

圖 1 水墨教學 ink 象；探究當代水墨創作中，運用的多元手法。

作品一：《孩童沐浴》，瑪麗·卡薩特

學習目標

1.學生將會討論畫中的物件與人物，觀看畫中有甚麼人物、在做什麼、穿什麼。

2.學生將觀察畫作呈現的視角，有何特別指出，並討論畫家為何如此呈現。

學習問題

1.在這幅畫看到什麼人？詳細形容一下。

2.你認為畫中人物在做什麼事情？

3.你在畫作的背景注意到了什麼？

4.這幅畫給你一種什麼感覺？

5.如果你在這幅畫中，你認為你身處什麼地方，你和畫中的人物是什麼關係？

6.作品的視點有甚麼特別之處？這個視點的安排有甚麼作用？

圖 2 藝術與生命；探究藝術家如何以作品，表達生命不同的狀態。

作品一：《騎馬的菲利浦四世》，委拉斯．奎茲

學習目標

1.學生們討論畫面的情境及氛圍。

2.學生學習觀察與描述他們在畫面中看到的。

學習問題

1.這幅畫裡你看到了什麼？

2.還看到什麼？

3.這幅畫帶給你什麼樣的感覺？試試看用一個形容詞來代表這幅畫。

資料

此畫為委拉斯．奎茲於西班牙宮廷中替當時的西班牙哈布斯堡王朝的國王菲利浦四世所畫下的作品。委拉斯．奎茲為西班牙皇家御用的畫家，深受國王的喜愛，因此受到重用，在宮廷中替王公貴族們畫了許多的肖像畫，其中有3張馬術肖像：騎馬的菲利浦四世、菲利普三世騎馬、巴爾塔薩爾·卡洛斯王子在馬背上。

騎馬的菲利浦四世這件作品在當時也受到皇家的喜愛，作品完美地描繪了權力，正義和寬容正是菲利浦四世的形象。

值得一提的是，委拉斯．奎茲的創作。在繪畫歷史上，左下角一直是畫家簽名的慣用地方，但在這件作品中的左下角放著一張空白的紙，在作品布雷達的投降和奧利瓦雷斯伯爵公爵的騎馬肖像也使用同一種手法，這是畫家告訴觀眾他的風格的獨創性且他的技術水平足以證實其作者身份。

圖 3 環境議題；探究藝術中觸及的環境。

作品二：《原始森林裡的猴子和鸚鵡 》，亨利 • 盧梭

學習目標

1.學生能描述出畫面中的景物。

2.學生將討論這幅畫的色彩、線條、輪廓。

3.學生會討論這個空間在什麼地方，空間裡會有些什麼聲音。

學生討論

1.這幅畫你看到了什麼？

2.動物身上有什麼不一樣的色彩嗎？

3.植物的葉子，有些什麼顏色？形狀呢？

4.這幅畫在什麼空間呢？空間裡會有些什麼聲音呢？

5.畫面中每個動物，和每片葉子都朝向什麼地方？

資料

亨利 • 盧梭曾經是一名海關的收稅員，他是一位自學的天才。他稱「大自然就是老師」，熱衷做著征服叢林的夢，畫有種純真、原始的風格，將自己搜集的草圖拼湊在一起。

過渡

剛剛我們都在看遠方和戶外的畫面，現在我們一起從，比較近的畫面觀察吧。

圖 4 校園探查社；探究藝術與校園的關聯，並以音樂跨科連結。

(2) 在職教師有能力以 VTS 教學法，進行課程教學：

VTS 教學法強調的教學理念是教師扮演學習促進者的角色，在課程主軸方向目標確立之後，以提問的方式，鼓勵學生仔細觀察藝術作品，並且對作品進行描述，並依據作品呈現的特質，建立學生自己對作品的詮釋與分析，表達自己獨立的觀點。在職教師們進行教學演示的過程中，明確的表現出以提問與對話的方式，鼓勵學生思考與詮釋作品的能力。並且有能力聆聽班上不同學生對作品的獨特見解，再予以思辨上的支持，串連班上同學們的想法，達到共同對話、共同學習的目的。

圖 5 在職教師進行課程演示

圖 6 在職教師進行課程演示

圖 7 在職教師課程中帶領活動

圖 8 在職教師課程中帶領活動

(二) 研究成果之分析評估

本研究案完成了線上教學資料庫的建置，提供教學實務說明影片，以及本課堂藝術領域在職教師完成的教案為基礎，進行教學資源的共享。以下說明：

1. 製作 VTS 教學法影片，並分享於線上教學平台：

筆者在教學影片中說明 VTS 教學法的核心概念，以及在教學中可應用之實際策略，提供教學者作為教學上可實際參考的教學影片。

圖 9 線上教學平台影片分享

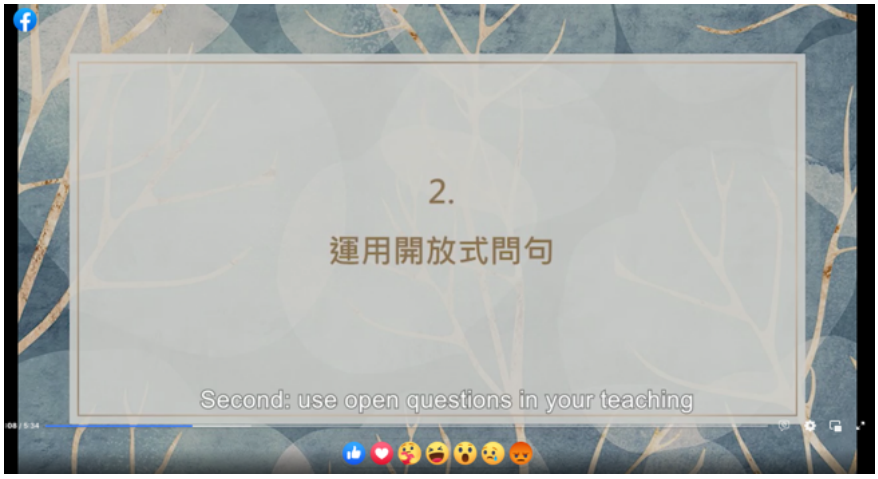


圖 10 線上教學平台提供重要教學資源

圖 11 線上教學平台提供重要教學資源

圖 12 線上教學平台課程紀錄分享

2. 提供藝術領域教師創發之教案實例，並分享於線上教學平台。

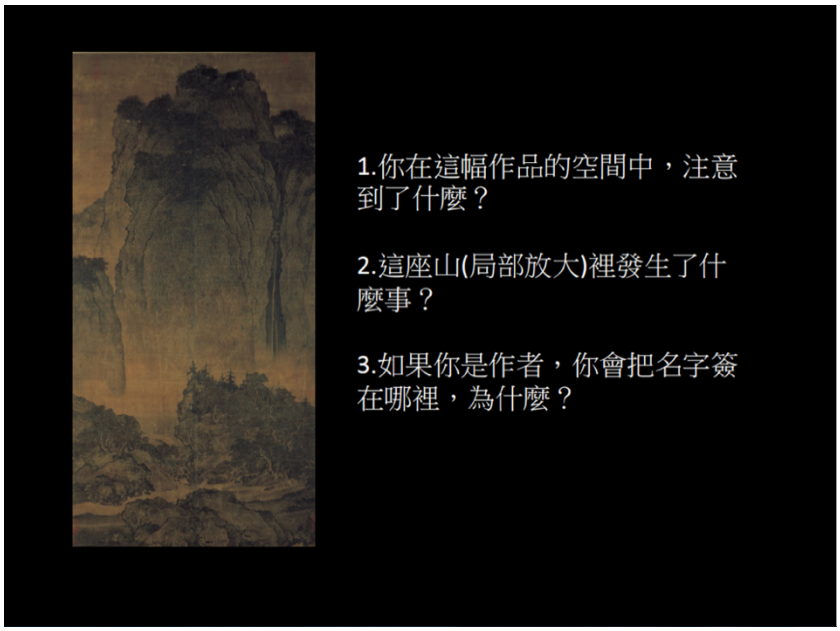


圖 13 《水墨日常 ink 象》，國中二年級教學簡報

圖 14 《藝術與生命》，高中年級教學簡報

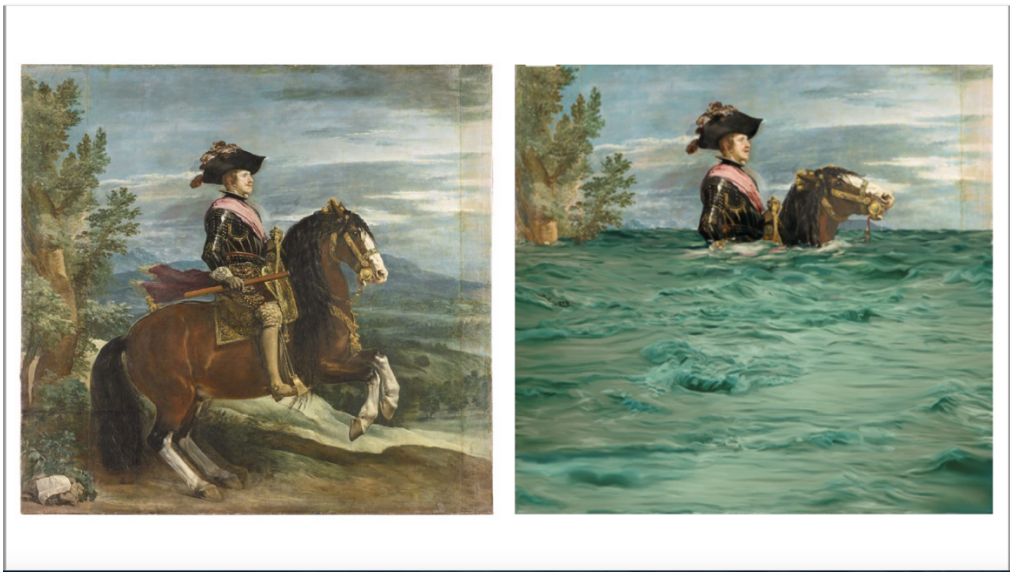


圖 15 《環境議題》，國小高年級教學簡報

圖 16 《校園探查社》，國小四年級教學簡報

六、建議與省思

(一) 應降低少數其他藝術領域教師，對視覺思考課程規劃之難度

參與此課程之在職教師，來自各藝術領域背景，少數非視覺藝術專長在職教師在教案發想過程中，面對比較多困難。如何幫助視覺藝術經驗較少的在職教師進行課程規劃與教學，是本課程未來可以思考的問題。

(二) 應培育藝術領域教師將議題融入教學的能力

將議題融入視覺思考的課程中，是在職教師們有興趣嘗試進行的課程規劃。然而，根據課堂觀察，在職教師在課程創發的過程當中，大多認為這個嘗試有相當的挑戰性。在未來的相關研究中，可加以研究，如何有效的培育藝術領域教師將議題融入教學的能力。

參考文獻

李坤崇（2004）。修訂 Bloom 認知分類及命題實例。**教育研究月刊，122**，98-127。

李霜青、陳育祥（2019）。高中美術教科書教材組織內容探究－以「線條」單元為例。**國立台南大學藝術研究學報，12**（1），25-44。

林永豐、郭俊呈（2013）。國民核心素養與高中課程發展，**課程研究，8**（1），101-127。

吳碧霞（2010）。**九年一貫第三階段藝術與人文學習領域教科書生命教育相關內容分析研究**（未出版之碩士論文）。國立臺北教育大學生命教育與健康促進研究所，臺北市。

教育部（2011）。**普通高級中學課程綱要**。臺北市：教育部。

陳麗華、李涵鈺、洪詠善、歐用生、佐藤學、黃郁倫（2018）。中小學教材教法的現況觀察與改革契機-素養導向觀點。**教科書研究，11**（2），109-145。

國家教育研究院（2014）。**十二年國民基本教育課程綱要總綱**。

蔡清田（2015）。**課程發展與設計的關鍵 DNA：核心素養**。臺北市：五南。

蘇郁雯（2010）。高中 A 版美術教科書中生命教育主題之內容分析。藝**術教育研究，20**，97-120。

Anderson, W. & Krathwohl, D. R. (Eds.) (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's educational objectives*. NY: Longamn.

DeSantis, K. & Housen, A. (2000). *A brief guide to developmental theory and aesthetic development*. New York: Visual Understanding in Education.

Krathwohl, D. R. (2002). A revision of Bloom's taxonomy: An overview. *Theory into Practice. 41*(4), 212-219.

Perkins, D. (1994). *The intelligent eye: Learning to think by looking at art*. Los Angles: Getty Publications

Yenawine, P. (2013). *Visual thinking strategies: Using art to deepen learning across school disciplines*. Cambridge, MA: Harvard Education Press.

附件：線上教學資源共享示例-VTS 教案與教學簡報共享

教學者：符茵
指導教授：李霜青
主題：藝術與生命
年級：高中

學習目標
1.學生們將討論畫家如何利用藝術表達生命，生命對於他們來說是什麼，並指出各畫家特色之差異。
2. 學生將考察生命故事如何被展示在藝術作品中。
3. 學生將對作品中的顏色、形式、主題與象徵意義作分析。

引言
生命是一個很大的議題，也是藝術家經常用作題目的題材。各位同學還在成長的階段，經歷也許不比比你們年長的人多，對於生命也許也沒有什麼想法。那麼我們就來看看接下來四幅作品，看看這些藝術家眼裡的生命是什麼，也可以透過藝術家的作品體會不一樣的人生。

作品一：《孩童沐浴》，瑪麗·卡薩特

學習目標
1.學生將會討論畫中的物件與人物，觀看畫中有甚麼人物、在做什麼、穿什麼。
2.學生將觀察畫作呈現的視角，有何特別指出，並討論畫家為何如此呈現。

學習問題
1.在這幅畫看到什麼人？詳細形容一下。
2.你認為畫中人物在做什麼事情？
3.你在畫作的背景注意到了什麼？
4.這幅畫給你一種什麼感覺？
5.如果你在這幅畫中，你認為你身處什麼地方，你和畫中的人物是什麼關係？
6.作品的視點有甚麼特別之處？這個視點的安排有甚麼作用？

畫作內容

小孩正坐在女人的大腿上，女人的左手環抱著她。女人右手握著小孩的右腳，小孩的兩腳浸泡在水盆的水中，小孩平靜的表情讓人感覺水盆中的水的溫度適中，不會冷但也不會很燙，是微溫的。

這個情景可能是在臥室，這個臥室有著橄欖流程的櫃子、印花的壁紙。地毯有著棕色和紅色，圖案感覺像是來自波斯的地毯。右下角的水壺是最靠近觀者的物品，純白色有著鮮花的圖案。

人物特色

對比背景，女人身穿的長裙十分生動。長裙從脖子到腳都包裹著女人，並且有著粗條紋的紫色、綠色和白色，線條形成了像瀑布般流下的樣子。而裙子的顏色也出現在了水盆和映射到小孩腿部的膚色。

畫作資訊

這幅畫叫做《孩童沐浴》是由畫家瑪麗·卡薩特所畫這幅畫與眾不同的第一點就是它呈現的角度。它呈現的凝視角度是由上往下的，看不清圖中兩個人物的臉龐但卻能看清楚兩人在做什麼動作。

這是個溫柔的畫面，展示了一個親密的時刻。我們可以從畫中照顧的動作感受到一個充滿愛的關係。女人與小孩的頭緊貼依靠在一起，還有女人握著小孩的右腳，這是瑪麗·卡薩特刻意為之的。

這幅畫被呈現得好像觀看者就在畫中人物的附近一樣，距離近得像幾乎可以聽到她們在講什麼。並且呈現出兩人不會察覺到被畫的感覺，她們完全沉浸在「洗腳」這件事上，以及全神貫注在兩人的關係之間。

藝術家資訊

瑪麗·卡薩特出生於美國匹茲堡的一個中上階級家庭。她的父親股票經紀人，母親來自銀行業家庭，她在一個優渥環境的家長大。小時候便花了五年時間遊覽歐洲各國的首都，從羅馬到馬德里。她受過良好的教育，到處旅遊，會說三種語言。

瑪麗·卡薩特在藝術領域是一個有趣的人物，不僅是因為她的繪畫，還有對歷史學家所代表的意義。作為一個家庭場景和緊密的家庭肖像畫家，她的主題主要集中在婦女的生活，特別專注於婦女與兒童之間的親密關係。

歷史學家認為 Cassatt 是一位完美的藝術家，也是沙文主義壓迫的對象。雖然她享有印象派畫家的藝術讚譽，但她的主題卻相當不同。許多男性印象派畫家以公園、河流和城市等公共場所進行。但 Cassatt 大多是在室內創作，符合女性自由進入公共空間和接觸真實模特的限制。

Cassatt 被視為個人堅韌的傑出典範，在一個男性主導的領域，她保持堅強的性格。

她畫中的背景和前景細節意味著很多有趣的事情開始發生，她的作品呈現出一種「此時此

地」的感覺，紋理、燈光效果都很好地增加了作品的水平。

過渡

《孩童沐浴》這幅畫看似簡單、平凡，但仔細觀察時便可以發現畫家巧妙用心之處。
現在我們來看看另一位印象派藝術家，文森特·梵谷的作品。我們聽到梵谷，期待看到的可能是他顏色鮮明的向日葵、星夜。但個作品卻打破了這個印象。

作品二：《吃馬鈴薯的人》，文森特·梵谷

學習問題

1.你在這幅畫中第一眼看到什麼？
2.畫中人物的衣飾裝扮怎樣？他們在做什麼？
3.畫中的環境是怎樣的？這是室外還是室內？你怎樣知道？
4.你認為這幅畫作最特別之處在哪？（提示：明暗效果、顏色）

討論

和同學討論一下這幅畫與《孩童沐浴》有甚麼相似之處？有甚麼不同嗎？

資訊

我們看到梵谷總是期待看到的是他顏色鮮明的風景畫，但這次出現的是一幅故意畫得很暗的畫作，而且出現的人物是樸素、平凡的。
畫作中畫家有意識地將色調效果和繪畫對象的生活連結在一起：棕色、黑暗色調，與土地緊密相連且卑微貧乏的生活。這與前面第一張作品是非常不同的。

這幅畫叫做《吃馬鈴薯的人》，是梵谷 1885 年返家居住在努能（Nuenen）的期間所繪的，後世普遍認為這是梵谷第一張真正展露繪畫才能的作品。而當時梵谷的偶像是以貧困農人作為繪畫主題的米勒（Jean-Francois Millet），他真心地相信自己與米勒同樣在這些社會底層的生命中看見一種樸質的美好，一種藏在平凡事物真正的真與善。這幅畫作是梵谷引以為傲的作品，但在當時受到了嚴厲的批評，包括當時他的好友畫家 Anthon van Rappard，他對這個作品做出了很多的質疑，並且認為梵谷畫成這樣怎麼敢以米勒之名作畫。

討論

你認為這幅畫為何在當時會被批評？

（當時的印象派普遍是鮮明顏色、光源充足的戶外。其次就是梵谷對人物比例、背景比例描寫的不恰當，惹來了爭議）

畫作內容的資訊

在這幅畫裡，有五位人物，一個女人在倒咖啡，其他人正想用馬鈴薯。梵谷用樸實的模特來顯示真正的平民。他說：「我想傳達的觀點是，藉著一個油燈的光線，吃馬鈴薯的人用他們同一雙手在土地上工作的手從盤子裡抓起馬鈴薯——他們誠實地自食其力。」他們的勞動和食物之間有著非常密切的連結。

回到畫中的構圖，空間感是不確定的，有種透視但又不清晰的感覺，而人物的比例也有點奇怪。人物的肩膀似乎不能正常的連接到軀幹上，拿杯子的人的手，杯子與手的距離與關係也存在問題。

藝術家資訊

梵谷不同於其他畫家，他更感興趣的是在這些人物和他們所處的環境之間創造的真實感、真實關係。這也是他對生命真實一面的呈現，生命也許是艱苦，但在生命中所付出的也在生命中得到。

過渡（小結）

平凡、簡單的人物，在卡薩特和梵谷的筆下成為了經典，述說著生命每一刻都是值得記錄。能畫出這樣的題材，也跟兩位畫家的身份有關聯，卡薩特身為女性畫家，即使受到限制，但她依然堅定走自己的路。而梵谷就更不用說了，許多的畫作都被批評得一文不值，但依然熱愛繪畫，也堅定地選擇自己想畫的題材。

在看完了兩幅平靜的、具象的畫作，接下來我們觀賞一幅充滿抽象圖形的畫作，這個畫作與生命又有這什麼樣的關聯呢？試著利用幾分鐘的時間仔細觀察畫中的內容。

作品三：《格爾尼卡》，巴勃羅·畢卡索

學習目標

1.學生將討論畫中出現的物件，並分析它們象徵著什麼。

2.學生將討論他們在人物和繪畫中感受到的情緒。

學習問題

1.兩人一組，每組分析作品中出現了什麼？

2.你會如何描述畫中人物、動物的表情？

3.你第一眼看到了什麼？

畫面資訊

抱著死去的孩子哭叫的母親、顫慄回頭的公牛、握緊斷劍就此氣絕的士兵、肚破腸流，淒慘嘶鳴的馬、高舉燈火從窗口探出身子的女人、吃驚奔跑的女人、雙手高舉仰天的女人、熊熊燃燒的火焰、正要打開的門、仿佛凝視這一切悲劇的上帝之眼，又好像冷酷照亮人間殺戮的燈光，像是太陽又像是炸彈在空中爆炸的閃光。這幅畫只使用了黑色和白色，和廣泛的灰色油漆。構圖是三角形的排列。

顯然易見地，這是一幅在述說「戰爭」的畫作。這是畢卡索最著名的作品之一。當時西班牙內戰中德國納粹在 1937 年對西班牙共和國所轄的格爾尼卡城進行了人類歷史上第一次地毯式轟炸。當時畢卡索受西班牙第二共和國政府委託為巴黎世界博覽會的西班牙區繪畫一幅裝飾性的畫，從而產生了這幅偉大的立體派藝術作品。而作品正是在描繪經受炸彈蹂躪後的格爾尼卡城。

資訊

在法國（巴黎）首展日，畢卡索站在《格爾尼卡》畫作前面。周圍站了一群看似軍官的軍裝男人——是納粹。其中一個軍官走近作品，上前看貼近這幅畫看看貼在旁邊的畫名，然後問畢卡索：「畫這幅畫的，是你嗎？」

然而畢卡索回答：「不是，這幅畫的作者——是你們！」

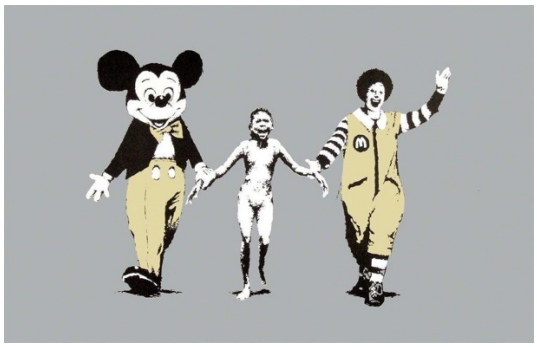
畢卡索利用藝術讓人們反思戰爭的可惡，以及生命的可貴。在畫作中的人物都是平凡人，就如《吃馬鈴薯的人》裡面平凡的老百姓，在強權者的慾望、利益面前，他們的生命被隨意奪走。畢卡索對此非常憤怒，但他不會以同樣暴力的方式對付這樣的強權，而是以藝術作為武器對抗、捍衛。

活動

我們這個年代離戰爭似乎很遠，但在世界某個地方，戰爭依然不止，請同學們參考畢卡索這幅作品的表現形式，簡單的畫出一個表達「反戰」的海報。

過渡

在看完畢卡索豐富內容含義的畫作後，我們最後來看一幅出自班克斯的《汽油彈》，這幅作品沒有像《格爾尼卡》那樣這麼豐富，卻讓人一看難忘，讓我們來用幾分鐘好好觀察這幅作品。



作品四：《汽油彈》，班克斯

學習目標

1.學生將討論畫中人物之間的關聯。
2.學生將學習如何再造、再創作品，並賦予它另一層面的意涵。
3.學生將會討論這幅畫展示的地點與之目的。

學習問題

1.第一眼吸引你的是畫中的哪一個部分？
2.你認為畫中三者是什麼關係？
3.你認為畫家這樣的構圖安排是有什麼用意嗎？他在暗示什麼嗎？

畫面資訊

迪士尼的米奇和麥當勞叔叔牽著一個瘦弱、裸體的女孩，米奇是一個充滿象徵、代表性的卡通人物，代表著孩子的天真、童年，就像迪士尼被營造成是孩童的玩樂天堂一樣。而麥當勞叔叔也有著同樣的意味，相信大家小時候一定都很想家人買麥當勞給你吃，食物不僅美味，還有玩具可以拿。但在看完這兩個象徵著完美童年的人物後，再看看中間的女孩，她的瘦，讓人聯想到麥當勞的美味，她沒有衣服可穿、以及她哭喪的臉，讓人聯想起代表讓孩子開心快樂的迪士尼樂園。而偏偏最諷刺的是，她被兩個代表完美童年的卡通人物牽著手，卻還是那個哭泣逃跑的臉，這也是讓觀者最心疼、覺得最諷刺的地方。

這幅畫是由班克斯於 2004 年創作的，這是一幅街頭塗鴉作品。
你認為街頭藝術的塗鴉有甚麼特點嗎？為甚麼班克斯要選擇街頭藝術而非像畢卡索那樣畫一幅很偉大的油畫作品？

這是班克斯最令人心痛的作品。畫面中顯然易見地有迪士尼的米奇老鼠與麥當勞叔叔開心地牽著一個瘦弱、裸體的年青女孩。而作品中的女孩是來自一張 1972 年的照片，照片中她在越南戰爭中哭喊著逃跑，而這一個含義讓這幅畫充滿了諷刺。班克斯是一個一直利用流行偶像來發表顛覆性或諷刺性觀點的藝術家，而這種表面上的天真和來自戰爭徹底的恐怖之間的融合，讓《汽油彈》能在觀者的心裡投下一顆震撼彈。

總結

今天我們一起看了四幅與生命有關的作品，從平靜、溫柔的畫面，到最後充滿諷刺意味的作

品。我們看到了畫家對於「生命」這個大題目，如何做回應、表達。在藝術家的畫筆下，生命有溫暖、甜蜜的時刻讓我們抱有希望的生活下去，我們的生命受到壓迫，受難時，我們看到了藝術家如何利用畫作表達憤怒、諷刺這些荒唐的事情。

那麼想問同學，如果用一個詞語分別形容你看過的這些畫，你會用什麼來形容你的感受呢？

最後送給同學們梵谷所說的一句話：「沒有什麼是不朽的，包括藝術本身。唯一不朽的，是藝術所傳遞出來的對人和世界的理解。」

希望這次的學習能在同學創作手法上對生命故事的表達有所幫助，也希望在日後觀看藝術作品時，有不同的思考角度，在藝術的世界裡探索更多。

臺灣藝術大學
藝術與人文教學專題研究
視覺藝術組——視覺思考教學教案

《藝術與生命》

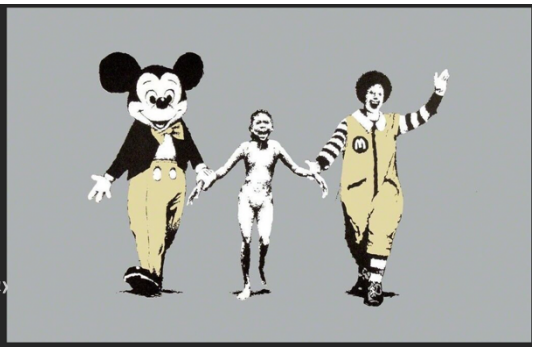
教學對象：高中二年級
教師：符茵
指導老師：李羚青教授

ART

這是個溫柔的畫面，展示了一個親密的時刻。我們可以從畫中照顧的動作感受到一個充滿愛的關係。女人與小孩的頭緊貼依靠在一起，還有女人握著小孩的右腳，這是瑪麗·卡薩特刻意為之的。

《吃馬鈴薯的人》
梵谷
1885年
油畫
82 cm × 114 cm

畢卡索利用藝術讓人們反思戰爭的可惡，以及生命的可貴。在畫作中的人物都是平凡人，在強權者的慾望、利益面前，他們的生命被隨意奪走。畢卡索對此非常憤怒，但他不會以同樣暴力的方式對付這樣的強權，而是以藝術作為武器對抗、捍衛。



《凝固汽油彈》
班克斯
2004年
塗鴉

4幅有關生命的作品

- 對生命溫暖時刻的描寫 — 溫暖
- 生命的真誠與樸素 — 真誠
- 以藝術作為武器，捍衛生命，體現生命的可貴 — 反抗
- 以諷刺的、顛覆性手法，讓人們反思生命的價值 — 反諷