

藝文配課教師因應措施研習

2011.03.15-18

國教輔導團網站 <http://ceag.tn.edu.tw/>

臺南市國教輔導團藝術與人文領域小組製

藝術與人文領域核心精神

「藝術與人文」課程乃是
經由藝術陶冶，涵育人文素養
的藝術學習課程。

藝術與人文領域

課程具體目標：

1. 培養藝術知能
2. 鼓勵參加藝術活動
3. 提升鑑賞力

以陶冶生活、啟發藝術潛能及健全人格發展。

藝術與人文領域科目

視覺藝術

表演藝術

音樂

藝術與人文領域

康軒教師網

翰林我的網

育成書局文教網

視覺藝術

余秀蘭.陳招良

視覺藝術

百變幻象

文字風華

學習重點

- 認識變形與錯視手法表現的藝術作品。
- 嘗試以變形的手法進行創作。

1. 變形作品欣賞

視覺素養學習網 霍爾班”使節” p.101

<http://vr.theatre.ntu.edu.tw/fineart/painter-wt/holbein/holbein-04.htm>

2. 錯視藝術

這是錯覺嗎! (神奇螺絲帽的錯視)

<http://www.youtube.com/watch?v=CGwIxlRyauM&feature=related>

3. 圖地反轉 p.102

視覺小測驗

<http://www.youtube.com/watch?v=auKzjmdUIh8&feature=related>

猜猜畫中的圖像

<http://tw.myblog.yahoo.com/a72766a72766/article?mid=4894&prev=5060&next=4814&l=f&fid=33>

4. 藝術家 p.102

a. 艾薛爾 影片 (康軒)

圖地反轉及組合方式

<http://www.cgl.uwaterloo.ca/~csk/projects/escherization>

變動畫

<http://www.youtube.com/watch?v=MWq8uw5ENyY&feature=related>

作品3D動畫

<http://www.youtube.com/watch?v=9m1io-7Sm4A&feature=related>

改自艾薛爾作品的有趣動畫

<http://www.youtube.com/watch?v=PI-b9ye4RqY&feature=related>

b. 福田繁雄

錯視魔術大師

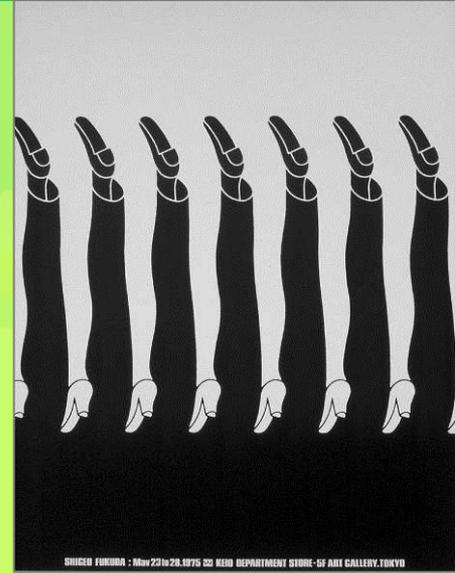
<http://www.wretch.cc/blog/chentung0111/19879861>

平面作品(福田藩雄簡報下載)

<http://ceag.tceb.edu.tw/lifetype/resource/83/3852>

立體作品 (Shigeo Fukuda the Master of Illusion)

http://www.youtube.com/watch?v=mAAZil_6OHU&feature=related

5. 錯視作品大集合 p.103~105

http://www.youtube.com/watch?v=dqKp-VnBx_0

6. 挑戰視覺認知p.104 畫中奇異空間 (だまし絵画像集)

視覺藝術

補充教學與影音資源

7. 超奇幻動畫視覺效果

<http://www.youtube.com/watch?v=xKmmopQTsnU&feature=related>

* Op Art

<http://www.youtube.com/watch?v=Lk2j7IJcGCU>

8. 日本3D幻視藝術展覽—奇幻不思議展覽

<http://www.ntsec.gov.tw/m1.aspx?sNo=0003156>

* 3D地板畫影片

The Crevasse - Making of 3D Street Art

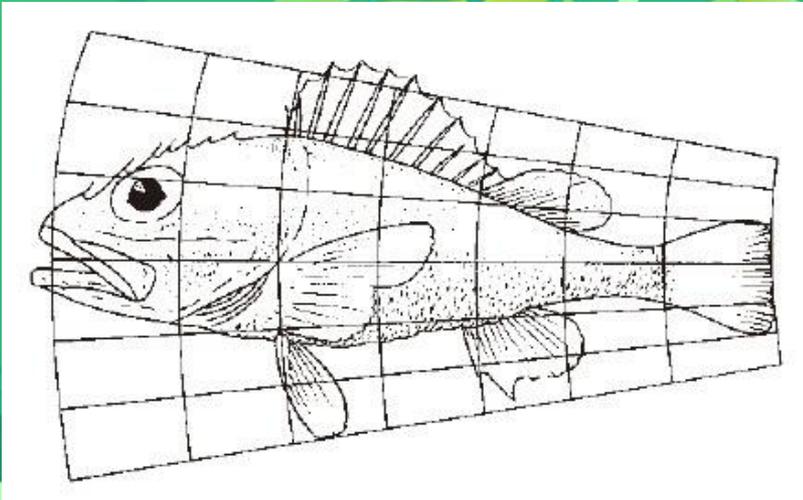
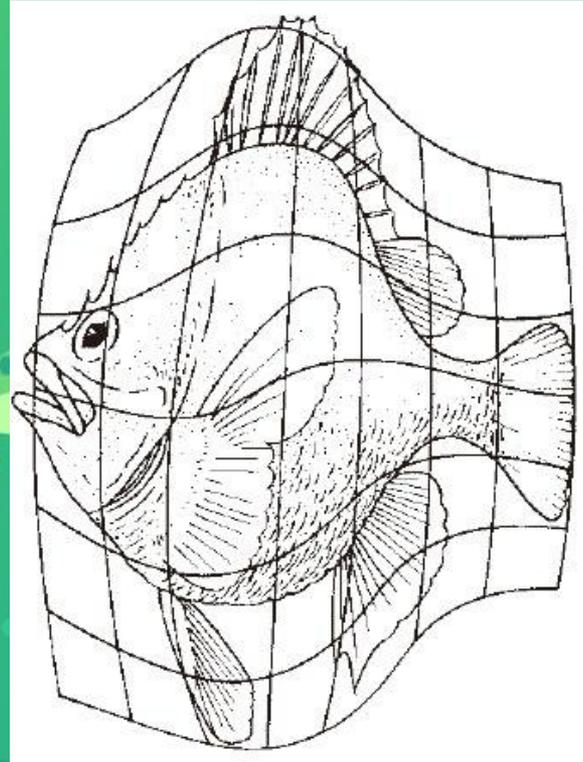
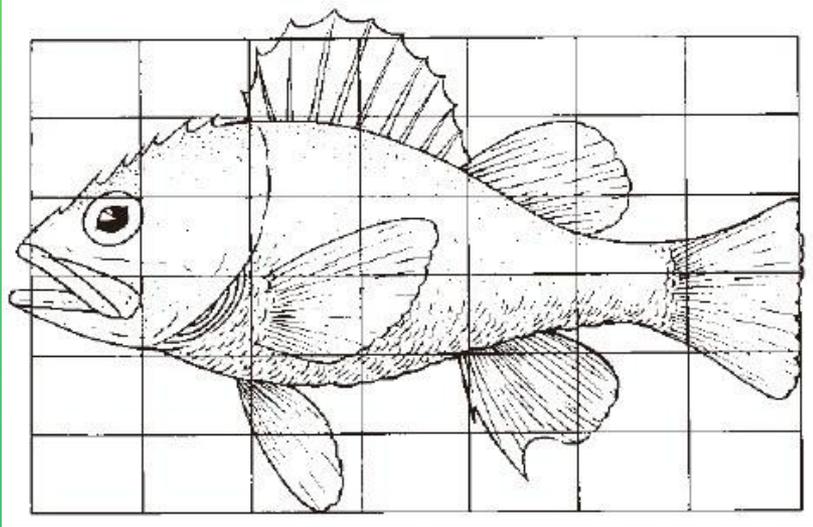
<http://www.youtube.com/watch?v=3SNYtd0Ayt0&feature=related>

Optical Illusions - Art Illusions

<http://www.youtube.com/watch?v=RtdJ0Y6z07g&feature=related>

視覺藝術

實作建議 p101.108.109

利用方格變形法完成的變形作品。

學習重點

- 認識文字、生活與文化的關係。
- 了解中國文字的發展與書法的精神。
- 認識不同表現手法的文字藝術。
- 嘗試文字設計的創作。

1. 文字與生活 p.126

漢字文化節開場動畫

<http://www.youtube.com/watch?v=ctq1t303x2c&feature=related>

蔣勳細說漢字之美

<http://www.youtube.com/watch?v=fcxl2tKlo5s>

2. 中國文字演變 p.122

漢字的故事

http://www.youtube.com/results?search_query=%E6%BC%A2%E5%AD%97%E7%9A%84%E6%95%85%E4%BA%8B&aq=f

漢字的藝術(動畫)

<http://www.youtube.com/watch?v=emXw0pgrrlY&feature=related>

漢字動畫(十二生肖)

<http://www.youtube.com/watch?v=pXs0s1fvnyc&feature=fvwrel>

3. 書法之美 p.123

小寶的漢字夢 <http://www.youtube.com/watch?v=UQ3ISIIjpAY>

中國文字藝術 <http://art.2222.idv.tw/index.htm>

中國文字藝術之美 <http://dom1234.myweb.hinet.net/>

4. 古蘭經文p.127、128

伊斯蘭書法 維基百科

<http://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BC%8A%E6%96%AF%E5%85%B0%E4%B9%A6%E6%B3%95>

庫法體kufi

<http://www.islam.org.hk/calligraphy/kufi/kufi.asp>

5. 吉祥圖案與文字p. 123

圖騰帝國 <http://www.china56n.com/index.php>

中華文化-剪紙 (剪紙藝術影片)

http://www.youtube.com/watch?v=uMer_ATNFOA

6. 文字與現代藝術

好漢玩字節之” facebook”

<http://www.youtube.com/watch?v=K2FNz2qGXY0>

好漢玩字節之運墨·韻墨

<http://www.youtube.com/watch?v=OIAwVSTwltU&feature=related>

7. 文字設計 動畫(康軒)

台灣藝術教育網-學習資源 (文字設計作品)

http://ed.arte.gov.tw/ch/result/vlist_1.aspx?PageNo=12&AE_EPTY=%E8%A6%96%E8%A6%BA%E8%97%9D%E8%A1%93&AE_MEDI=%E8%A8%AD%E8%A8%88

朱明宏作品集 (漢字海報設計)

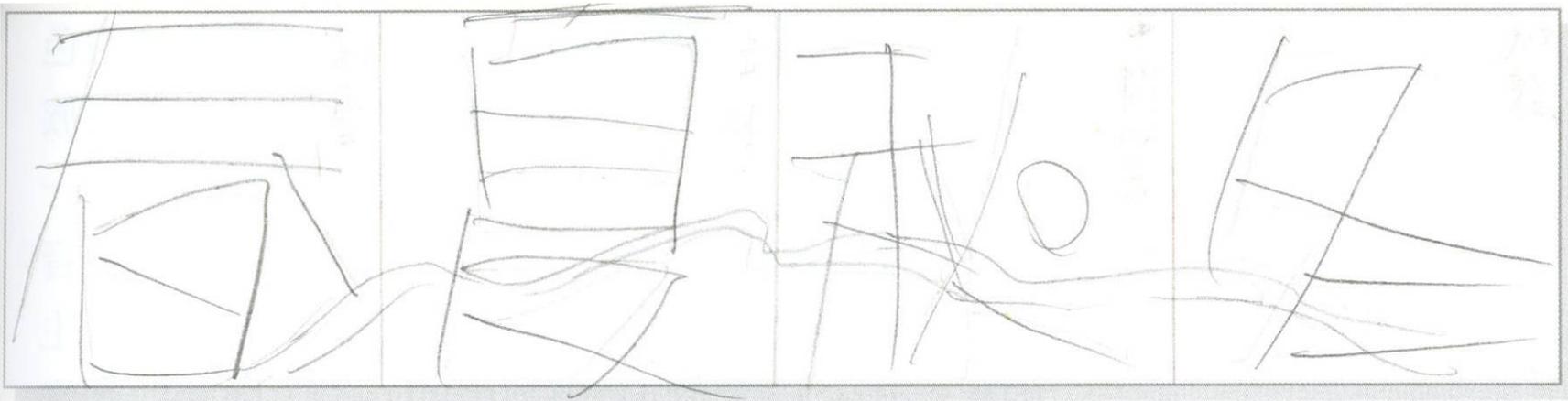
http://tw.myblog.yahoo.com/vcd_chu/archive?l=f&id=5

文字設計-辛亥藝術中心 (文字設計教學網站)

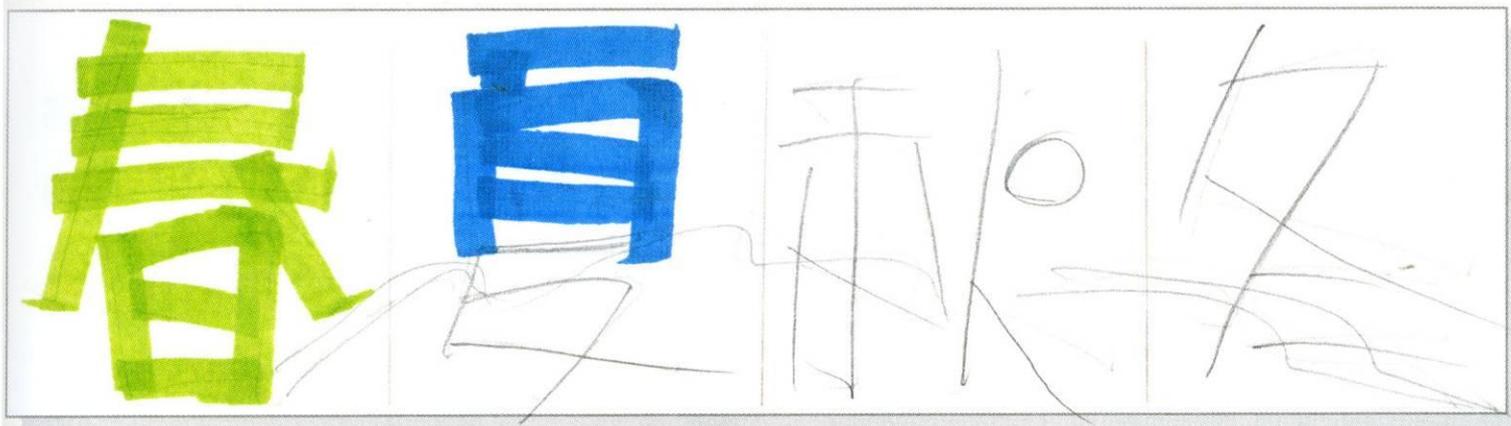
<http://sites.google.com/site/xaevaluation/reviews/wenzisheji>

創意文字設計 p.133~

(一)設計草稿：先以鉛筆將要設計的文字字串繪出大致的字體與造型

(二)用麥克筆或色筆加上色彩

(三)在字體上加入適當的裝飾與色彩

麥克筆的基本運筆法

捺

橫折的轉筆

分解筆法①

分解筆法②

直折的轉筆

分解筆法①

分解筆法②

視覺藝術

評量建議

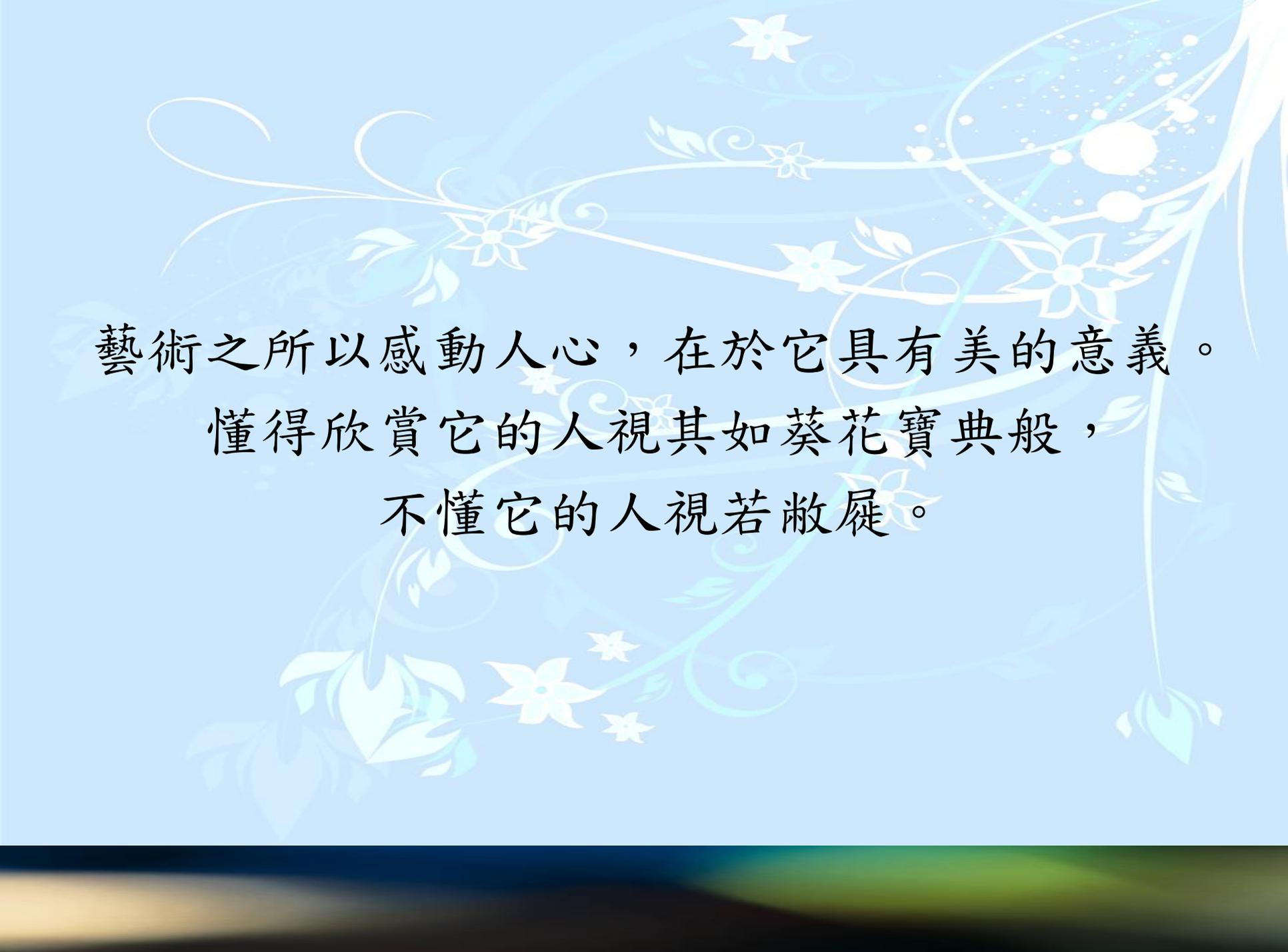
先把學生作品分成三個等級，之後再細分：

等級	細分	組距分配
高	A++(非常精彩)98分	三分之一
	A+ (很好)95分	
	A (好)90	
中	A- (好，部份較弱)88分	二分之一
	B+ (普通)85分	
	B (略差)80分	
低	B- (差)75分	六分之一
	C+ (太差)70分	

表演藝術

許韶恩

藝術之所以感動人心，在於它具有美的意義。
懂得欣賞它的人視其如葵花寶典般，
不懂它的人視若敝屣。

笑的藝術
相聲

一唱一和

學習重點

- 認識相聲藝術的美學原則。
- 認識相聲藝術的發展和種類。
- 認識相聲藝術的基本形式和特質。

影音推薦

相聲瓦舍【東廠僅1位】

相聲瓦舍【誰呼攏我】

台北曲藝團非常相聲系列【二不合唱】

吳兆南工作室化妝相聲卷一【汾河灣】

吳兆南工作室化妝相聲卷二【竇公訓女】

吳兆南、魏龍豪相聲精選集【聲聲不絕】

網路資源

➤ 東廠僅一位 - 序

http://www.youtube.com/watch?v=MszZp53Oh_Y

➤ 阿里山論賤

<http://www.youtube.com/watch?v=gQo306mT2h0>

➤ 並不太熟

<http://www.youtube.com/watch?v=a45-BiX1LZ0>

➤ 太太要不要買醬油

<http://www.youtube.com/watch?v=pDdzqqRPeqc>

➤ 誰在一壘 字幕版

<http://www.youtube.com/watch?v=NoFhcYw89EE>

➤ 滿漢全席

<http://www.youtube.com/watch?v=YYI8eYXGSLE>

相聲類別

➤ 單口相聲：《序》

一個人單獨表演，類似說書。

➤ 對口相聲：《十八層公寓》、《誰在一壘》、

兩個人搭檔，按主從分為「逗哏」和「捧哏」

➤ 群口相聲：

三個人或三個以上的人共同表演。

➤ 化妝相聲：《汾河灣》、《台灣原人》

扮演角色為特色

看戲達人

➤ 貫口活：《滿漢全席》、《八扇屏》

大段不連貫的詞，講究快而不亂、慢而不斷。

➤ 怯口活：《很難說的國語》

運用方言或外語

➤ 柳活兒：《汾河灣》

帶唱的段子

➤ 巧活兒：

表現舞蹈、武術、口技等特殊才藝。

➤ 腿兒活：

引進戲曲表演的肢體動作

相聲瓦舍--【相聲來了】

➤ CD

➤ 劇本選粹

因反串而發光的藝術
芭蕾

四季之舞

欣賞重點

- 欣賞創作芭蕾舞。
- 認識芭蕾舞發展的簡單歷史。
- 分辨古典芭蕾舞與創作芭蕾舞的差異。
- 學習欣賞芭蕾舞的方法。

影音推薦

➤ 舞劇：

【垂死的天鵝】、【天鵝湖】、【胡桃鉗】、
【睡美人】、【吉賽兒】、【鐘樓怪人】

➤ 電影：

【國王跳舞!】、【舞動芭黎、掌聲蕾動】、
【芭蕾少女】、【舞國英雄譜】、【舞力對決】

➤ 舞團：

蒙地卡羅之托卡黛羅 【變裝芭蕾第一、二集】

網路資源

➤ 黑天鵝32轉

<http://www.youtube.com/watch?v=b0dE0P7K0HM>

➤ 白天鵝王子定情之舞

<http://www.youtube.com/watch?v=DrFruwoMBe4>

➤ 群舞

<http://www.youtube.com/watch?v=1nUqC0r3nSU>

➤ 《國王跳舞吧!》

<http://www.youtube.com/watch?v=BMvpvDjFvHA>

➤ 《3D舞力對決》 芭蕾舞與街舞的融合藝術

<http://www.youtube.com/watch?v=yMR01qi1taE>

➤ 變裝芭蕾舞四小天鵝

<http://www.youtube.com/watch?v=MfKdC6SYcnM&feature=related>

芭蕾舞歷史故事

➤ 發源於文藝復興時期義大利、興盛於法國。

➤ 四階段：

1. 宮廷芭蕾：《國王跳舞》、《舞動巴黎掌聲蕾動》

1661年路易十四在巴黎創立史上第一所舞蹈學校「皇家舞蹈學校」，訂定基本手腳五位。

2. 浪漫芭蕾：《吉賽兒》

浪漫的女裙是一種長舞裙為浪漫芭蕾代表舞衣

3. 古典芭蕾：《天鵝湖》、《垂死的天鵝》

tutu為圓弧短而立的舞裙能完美呈現舞者力與美

4. 現代芭蕾：《鐘樓怪人》

看舞達人

➤ 舞劇基本要素：舞蹈、啞劇和音樂。

➤ 舞蹈形式：

1. 獨舞：《垂死的天鵝》

舞蹈樂曲較為短小精巧，通常為獨立的主體、內容和意境，由一位舞者單獨演出。

2. 雙人舞：《王子公主定情之舞》

由兩位舞者搭配演出，彼此之間的搭配需更加純熟，表演內容則通常有完整的舞蹈主題。

3. 群舞：《天鵝湖二、三幕》、《四小天鵝》

視內容需要而定的多人舞蹈，具有豐富的舞蹈構圖畫面和隊形變化。

加碼演出

- 文化衝擊、從傳統看創新：
    芭蕾舞結合街舞【3D舞力對決】
    因反串而發光【變裝芭蕾】

音 樂

藝術的真正意義在於使人幸福，
使人得到鼓舞的力量。

海 頓

生命之河~樂韻長流

- 重點:由藝術作品中的家庭情感體會家人關係。
- 引起動機:
把愛找回來 (電影)
Children See, Children Do (警醒)

生命之河~樂韻長流

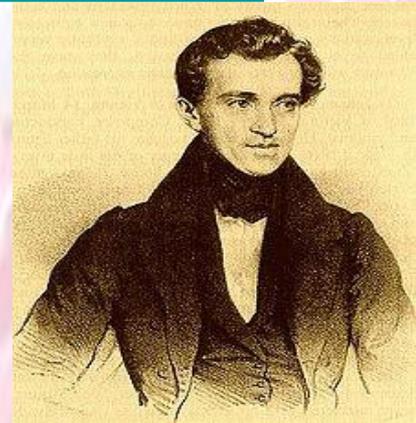
- 音樂兩大家族(音樂世家)基本介紹

巴赫

全名 /Johann Sebastian Bach
出生/ 1685年3月31日艾森納赫
逝世/ 1750年7月28日萊比錫
所屬時期/巴洛克
擅長類型/ 管風琴曲、其他鍵盤樂、宗教音樂、協奏曲、其他樂器獨奏曲 代表作
平均律鋼琴曲集、布蘭登堡協奏曲、戈德堡變奏曲、馬太受難曲、大量康塔塔

約翰史特勞斯

全名 /Johann Baptist Strauss
出生 /1804年3月14日維也納
逝世 /1849年9月25日 (45歲) 維也納
所屬時期/浪漫主義
擅長類型/ 圓舞曲，進行曲
代表作/拉德茨基進行曲，大量圓舞曲

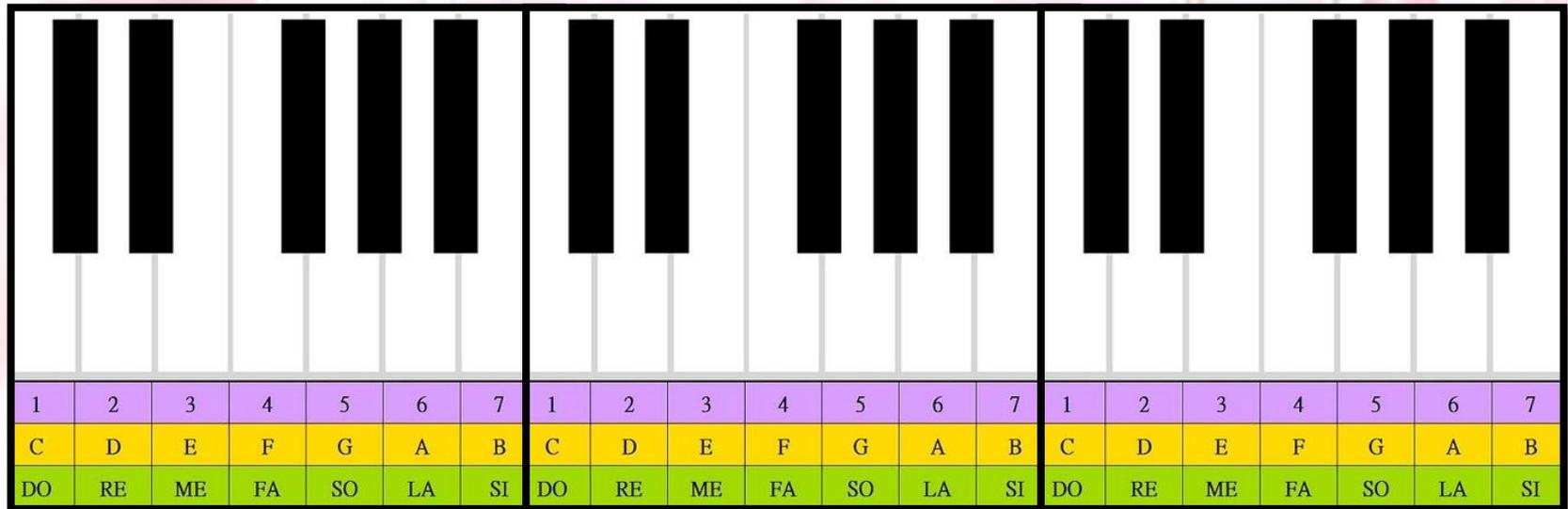
生命之河~樂韻長流

- 以巴赫為例，學生最想知道“我們學這個做甚麼?”
- 答案可著重於~他的音樂已經流傳了兩百多年，到現在大家還是運用他的音樂，可見它存在的重要性。[很難想像..兩百多年後，大家心目中的偶像歌手，是否還被傳唱著?]
- 激勵影音 a.瘋狂巴哈(小孩也愛)
b.決鬥巴哈(藝人也愛)

音樂課推薦使用

- 樂器演奏~鋼琴

1.大家擁有一張鍵盤表(自製或影印)

2.只要上網打”簡譜”兩個字，就有許多曲子可練習

~

(建議先由兒歌下手，學生會超有動力的。練習完即可在鋼琴.電子琴上演奏)

音樂課推薦使用

3.萬一...沒有電子琴更沒有鋼琴的話。
電腦教室就是最後的依靠了^^

<http://www.thevirtualpiano.com/>

(普通鋼琴)

<http://www.buttonbeats.com/embeds/embeds.htm>

(可嵌入自己網站的電子琴)

<http://carbarn.myweb.hinet.net/pin.swf>

(可加上節奏伴奏的鋼琴，直接按鍵盤)

音樂課推薦使用

- 音樂創作~改詞
- 由於現在非常流行歌詞改編，所以網路上有很多資源可以找的到。[可先用簡易兒歌作為改詞練習，學生會越改越有興趣喔~]
- 例:周杰倫 稻香
- 原版
- 高級版
- 馬克版

貼心的叮嚀

隔行如隔山，藝術學習確實需要專業藝術教師來教導。

藝術可處理的議題包羅萬象，
配課老師可從自己的興趣去發現藝術的趣味。

每一個老師，都有能力和學生分享藝術的見解，
進而影響您的學生，使他們也成為愛好藝術的人！

藝文評量關係到孩子的免試入學權益，
落實藝文教學，才能找到評量的依據。
提醒您向校內藝文老師請益。藝文老師
是您最好的諮詢顧問！

