

視覺藝術 ↔ 通識教育科

沐恩中學

孔雪兒

個人學習歷程

- 視覺美術科主任 + 助理訓導主任
  - 學生如何有效地學習美術 (知識技能+興趣)
  - 老師如何有系統地教學 (課程編排+教學法+評估)
- 初中通識教育科老師 (自**2000-**)
  - 思考方法 / 教學方法
- 教師專業培訓 (**04-06**)
  - 全校技能導向學習 / 工作坊 / skill menu
- 課程發展主任 / 通識教育科主任(**2006**)
  - 全校課程規劃

個人學習歷程

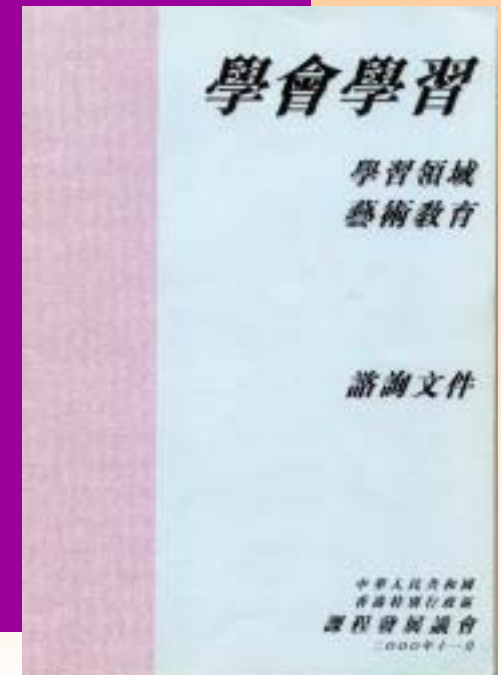
視覺美術科多年的經驗

- 沒有課本
- 自編課程 (目的 / 活動 / 評估...)

《學會學習》藝術教育文件 2000

附錄4 共通能力的教學示例

- 創造力 / 批判性思考能力
- 解決問題能力
- 協作能力

視覺藝術科課程指引：宗旨

- 擴展學生以視覺為主的感官，美感和藝術經驗

Intrinsic Value

- 美感經驗
- 藝術語言
- 表現技巧

- 透過評賞和創作，發展學生視覺認知、共通能力和後設認知

Extrinsic Value

- 思考方法
- 共通能力
- 後設認知

通識教育科：課程宗旨

(b) 從不同情境中... 作**多角度思考**

(d) 培養與終身學習有關的能力，

包括：**批判性思考能力、創造力、解決問題能力、溝通能力和運用資訊科技能力**

(e) 在多元社會中**欣賞和尊重不同的文化和觀點...**

Multiple Perspectives

多角度思考

評賞藝術作品

Modern Art Movement

Artist used different ways to express themselves

- *Did not use traditional elements*
- ***Experimented with modern concepts and materials***

Modern Art Movement

1. **Impressionism** 印象主義
2. **Pointillism** 點描派
3. **Fauvism** 野獸派
4. **Expressionism** 表現主義
5. **Cubism** 立體主義
6. **Futurism** 未來主義
7. **Surrealism** 超現實主義
8. **Pop Art** 普普藝術

Different Approaches

Emotions / Feelings

Fauvism

Expressionism

Edvard Munch

Rational / Analytical

Impressionism

Cubism

Futurism

Picasso

靈活處理畫面空間：靈活地構圖，突破自然限制

西方：表現視覺邏輯
運用一點透視
強調事物間的比例

東方：運用散點透視

Multiple Perspectives

Master of organic Architecture

*–relationship between
the site and the
building and the
needs of the client*

“Falling Water” house. USA 1935-39
Frank Lloyd Wright.

Nature's organic shapes

Sagrada Familia Barcelona 1884-1926
Antoni Gaudí.

Visualization 視像化

- Fantasise and imagine,
“See” things in the “mind’s eye”,
Mentally manipulate images and
ideas

《學會學習》藝術教育文件 2000

Analogical thinking 類比思考

- ***Borrow ideas*** from one context and use them in another
- ***Borrow*** the ***solution*** to a problem and transfer it to another

Sydney Opera House Australia, 1957

Joern Utzon, Danish

- The architect says his design was inspired by the **simple act of peeling an orange**; the 14 shells of the buildings, if combined, would form a perfect sphere.

Internationally, the Sydney Opera House is the most recognized symbol of Sydney

Transformation 轉換

- Adapt something to a ***new use***
- To “see” ***new meanings*** and ***new application***
- Change an object or idea into another

Louvre Pyramid, Paris 1989

I.M.Pei, 貝聿銘

Re-energized the Louvre Museum

Uniting ancient forms, modern materials
(Glass) and a revered site

Generic Skills

共通能力

藝術創作

Part Two: Portfolio

- Draft and idea development - ability to select, research, evaluate and explore visual materials to generate and develop independent work
Creative thinking
Critical thinking
Self management
- ability to select and apply techniques in a range of media
- **Generic Skills** visual elements and design intentions
Creative thinking
共通能力
- visual ideas with fluency and imagination to achieve an individual
Communication
- ability to express a clear message of the them
- ability to construct a completed work as a whole and to solve problem in the completed work
Problem Solving

Analytical Mind

分析能力

評賞藝術作品

Art Appreciation

Starry Night
 Sky, Cloud, Trees
 Night scene

<p>Subject Matter</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Things shown 	<ul style="list-style-type: none"> • People, objects • Scene 	<p>Thick curves Bright colors Rhythmic movement</p>
<p>Use of knowledge and skill</p> <p>media and materials</p>	<p><u>Knowledge</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Visual elements • Design principles <p><u>Skill</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Techniques <p><u>Media & Materials</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Line, shape, form, color, texture • Scale, Movement Balance, Rhythm.. • Flat, Gradation Heavy brushstrokes, ... • Steel, wood, Chinese Ink, 	<p>Heavy Brushstrokes</p> <p>Strong passion to life</p>
<p>Message</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Idea / feelings 	<ul style="list-style-type: none"> • Protect the environment • Anger, Happiness... 	

Art Elements used

**Art
Nouveau**

Curved lines, Oval form
Elegant
Classical style

Bauhaus

Straight line, Geometric form
Simplified
Modern style

Critical thinking

批判思考能力

藝術創作

Is this Art?

What is “Art”?

The Fountain, 1917
Marcel Duchamp

Christo & Jeanne-Claude Bulgarian Public Art

wrapping of the [Reichstag](#)
in [Berlin](#) 1995

Running Fence.
1972-76

Junior Form

Generic Skills

Creative thinking / Critical thinking

Collaboration

Name Design / Re-design

- **Choose any name you like**
  - *People / company / product / movie ....*
- **Define the characteristics**
  - *Ideas & feelings*
- **Select appropriate visual elements to express the characteristics**

Name Design

- Name: 周星馳
- **Characteristics:**
  - *Famous comedian*
  - *Playful / humorous*
- **Visual elements used:**
  - *Thin line*
  - *Triangular form*
  - *Use many colors*

Name Design

- Name: 魯迅
- **Characteristics:**
  - *Famous writer*
  - *Tough*
- **Visual elements used:**
  - *Thick line*
  - *Rectangular shape*
    - *Associate a pen*
  - *Black & White color*

Original Design

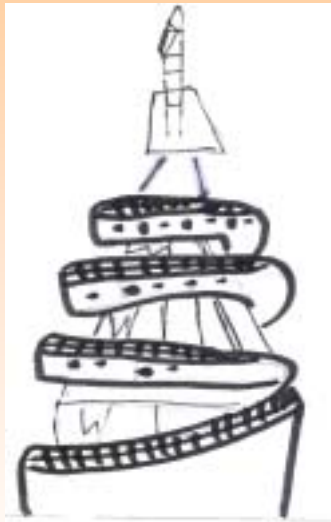
- Name: **Lego**
- Nature: **Toys**
- Target client: **Kids**
- **Visual elements used:**
  - *Curved line / Thick line*
  - *Round shape*
  - *White in red*
- **Characteristics :**
  - **Funny / happy**

New Design

- Name: **Lego**
- Nature: **Toys**
- Target client: **Kids**
- **Visual elements used:**
  - *Straight line / Thick line*
  - *Square form*
  - *Bright colors*
- **Characteristics :**
  - *Easy to construct*

• Show the characteristics of the thing • Complicated → Simple • Free shape → Geometric

Simplify the chosen landmark

original

lengthen

compress

circle

bend

crack

wave

~~break~~ broken

thick

right angle

twisted

triangle

2006

Senior Form

Generic Skills

Creative thinking / Critical thinking

Problem Solving / Self Management

Theme

Assigned by teacher

Topic / title

Defined by students

Theme : Who Am I ?

Topic : 渴望自由的我

Class : S4B

Define aims and purposes

Title: 獨自面對悲傷的我 (WHY)

我的悲傷是來自壓力，學業-家庭-朋友之間的壓力，這些壓力都只有我看見。當悲傷來臨的時候，我往往都只能自己一個承受一切。

不論是別人或是我自己給予自己的壓力，都將我壓抑得死死的。

雖然壓力有時可以給予我成功，不過同時亦因此而要面對朋友的功忌 ~~中~~

的無奈等的負面後果，都不斷增加我們壓力所帶來的悲傷，有時亦

只可以以笑來遮掩着悲傷。

Idea generating: 6W

6W 聯想

What? · 一個人在廣闊的天空裏翱翔 · 全神貫注, 一個人在夢中
· 翻滾的浪濤 · 坐輕氣球
· 放開酒在籠裏的小鳥
· 放鬆
· 一隻能在河上搖蕩
· 圍球不接——自由的圍球

Who? · 班上的東西——你, 他
· 幾支歌

When? · 寧靜的晚上
· 晨曦
· 一個人在夢中
· 睡醒時
· 玩过山车時
· 去到山頂

Where? · 天空 · 田間沒有人 · 站在南處
· 海中 · 森林裏
· 草地上 · 山上面
· 存上面 · 高速公路上面

Why? · 當周圍沒有人, 你已想做什麼也可以
· 睡覺時, 沒有人去打擾你, 你在夢中更可以自由自在
· 鬆懈時, 看著所有障礙也在你的腳下, 有遠處無止境, 剛藍色天空, 感覺十分自由

Idea generating: *visual data research*

Idea developing

Frequent self review

Finished artwork

Self evaluation

- *Review learning process*
- *Personal opinion*
  - *feelings*
  - *achievement*
  - *difficulties*
- *Suggestions for improvement*

中六學生對學習的反思

- **自訂題目** → **為題目找合適的表現方法**
  - 把題目作多角度思考，作多角度詮釋、不斷嘗試各種表現方法 (濶度)
  - 過程中不斷改良修正 (深度)
- **搜集 / 篩選 / 運用資料**
  - 分析評賞能力
- **記錄反思整個歷程 Journaling**
  - 明白了解自己，把抽象思維具體地清晰地呈現

自主性學習
Self regulated learning

擁有感
Ownership

Metacognition

後設認知

藝術創作

Process

- **Define aims & purpose**
- **Generate ideas**
  - *From observation, experience, memory, imagination, environments....*
- **Develop ideas**
  - *Search and process visual information*
  - *Manipulate visual knowledge*
- **Explore alternatives**
  - *re-composing*
  - *different combinations*
- **Evaluate alternatives**
  - *based on aims, purposes, aesthetic logic and design principles*

視覺藝術 ↔ 通識教育科

創作歷程

1. 確定目標及目的
2. 運用觀察、經驗、記憶及想像力以及從大自然、人爲環境、物件等引發意念
3. 通過搜尋及處理視覺資訊以及根據美學邏輯及組織原理，視覺元素來引發意念
4. 根據目標及目的、美學邏輯、組織原理等去評價其他表現方式

議題探究

1. 決定議題
2. 考慮議題所涉及的範圍
3. 搜集及輸入資料
4. 組織資料
5. 分析資料
6. 審查可能產生的結果
7. 對可實行的結果作出判斷
8. 制定計劃以重新審視判

掌握操控 整個創作歷程

Metacognition 後設認知

ASK

Attitude	Skill	Knowledge
在多元社會中欣賞和尊重不同的文化和觀點	從不同情境...對當化議題作多角度思考 培養終身學習的能力 (共通能力)	對人文世界和物質環境的理解 在多元社會中欣賞和尊重不同的文化和觀點
欣賞尊重 •藝術作品 •藝術家 / 創作人	•創造力 •批判思考能力 •協作能力 •自我管理能力	藝術文化 •不同的文化和觀點

後設認知

Skill Base Curriculum

通識科

學習

各科

+

運用

學生學習檔案

Climate conducive to creativity

- *Respecting the novel and unusual*
- *Providing challenges*
- *Appreciating individuality and openness*
- *Encouraging open discussion*
- *Absence of conflicts*
- *Allowing time for thinking*
- *Encouraging confidence and a willingness to take risks*
- *Appreciating and supporting new ideas*

Creative Teacher

- *Profound Subject knowledge*
- *Positive attitude*
- *Flexible use of skill*