

新高中視覺藝術科學與教策略 - 「批判性對話及寫作」

**Professional Development Programme for
Supporting the Implementation of the NSS Visual
Arts Curriculum –
Workshop on critical dialogue and critical writing**

劉仲巖博士
譚祥安博士
香港教育學院

工作坊簡介

- ◆ 第一部分
  - 視藝評論教學錄影帶分析及研討
- ◆ 第二部分
  - 視藝評論對話及寫作的教學設計
- ◆ 第三部分
  - 視藝評論寫作的評估原則

活動 (一)

視藝評論教學錄影帶分析及研討

◆ 留意：

意義詮釋 = 主題內容 + 媒介 + 形式 + 情境

- 1) 指出並描述事實
- 2) 分析事實
- 3) 解釋 / 詮釋證據
- 4) 判斷 / 評價藝術作品

Portable Pueblo (1988) Robert Haozous

This is a humorous visual comment on tourists who visit the Southwest just to shop and bring things home.

Source:

Roukes, Nicholas

Humor in Art: A Celebration of Visual Wit

Davis Publications 1997. p. 61

Andy Goldsworthy

- **Snow Circles**
- **Rowan Leaves and Hole**
- **Ice Spiral: Treesoul**

Source: http://www.morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html

Carhenge (1982)

Jim Reinders

In 1982, a geologist named Jim Reinders built a replica of you-know-what in Alliance, Nebraska, out of 33 old cars. This was no casual thing he just threw together, but a scholarly copy. Each car is about the size of one of the slabs at you-know-where.

Carhenge violated land-use codes and was slated for removal until a booster group, Friends of Carhenge, came to its rescue. Carhenge is a replica of Stonehenge Located in western Nebraska. Carhenge has become a huge tourist attraction and also a center of local controversy. "Sculptor" Jim Reinders challenges a community's definition of art and freedom of political expression.

Source:

<http://www.clusterballoon.org/nebraska/nebraska.html>

<http://www.popculturecorn.com/butter/issues/jul00/article-placetobe2.html>

<http://www.shoppbs.org/sm-pbs-carhenge-genius-or-junk-dvd--pi-2456253.html>

視藝評論教學錄影帶分析及研討

注意教師的：

- ◆ 態度
- ◆ 提問
- ◆ 回應
- ◆ 互動
- ◆ 教師的介入點

Art Teacher: Sharon Seim

School: Bellevue Public Schools, Bellevue, Nebraska

Topic: The Commentary Islands (Grade 7)

Source: The Getty Centre for the Arts (1995). *Integrating the art disciplines*.

Santa Monica, CA: The J. Paul Getty Trust.

評論對話的問題類型

題型結構可分三種，每種題型各具特色及期望，教師宜採平均設計原則：

1. 結構完整 (well-structured):

-- 列出三項超現實主義的繪畫特色

2. 半結構完整 (semi-structured):

-- 如果蒙特里安的作品《構圖裡的白、黑和紅》中所有黑線重新繪畫別的色彩或改變角度，畫面的效果會變成怎樣？

3. 結構非完整 (ill-structured):

-- 梵谷在給弟弟的書信中提及《星夜》所蘊涵的平靜神韻勝過別的畫作，但該畫作所呈現的不是異常強烈的視覺效果嗎？試感之所感，並說明因由。

問題設計

1. 重要問題 (essential questions) :

- 視藝的直接 (**in art**) 問題，如

現代藝術之父塞尚，對藝術的發展有何啓示和影響？

- 視藝的間接相關問題 (**about art**)，如

從巴洛克的藝術風格裡所反映出當時的社會文化情境爲何？

2. 附屬 / 次要問題 (subsidiary / secondary questions) :

延伸並討論巴洛克時期麥第其家族與皇族、教廷的關係爲何？

3. 階段性引導問題 (guiding questions) :

- 重要問題

現代藝術之父塞尚，對藝術的發展有何啓示和影響？

- 引導問題

他和同時期的藝術風格有那些不一樣的地方？

爲甚麼畫面空間與實物有所差別？

在畫中他要探討的是甚麼？

這對後來的藝術家有何影響？

活動 (二)

引導學生作視藝評論對話的教學設計

- ◆ 五位教師為一組
- ◆ 根據所提供的圖片及資料，設計四至五條問題，以引導學生從下列角度評賞作品：
  - 馬克思主義
  - 女性主義
  - 形式主義
  - 心理分析
- ◆ 每組討論**10分鐘**

Tea. Please (1994)

Li Wei Han

Ceramics

Untitled (1989)

Cindy Sherman, 1954

Colour photograph,

170 x 142 cm

Illumined Pleasures (1929)

Salvador Dali, 1904-1989

Oil and collage on panel, 23.5 x 34.9 cm

The Museum of Modern Art, New York

Red/Blue Chair (1918-1923)

Gerrit Rietveld, 1888-1964

Painted beechwood,

88 x 68 x 64 cm

Stedelijk Museum, Amsterdam

引導學生作視藝評論寫作的教學設計

評賞作品

資料搜集：

作者、時代、類型、風格、功能、
情境、流變、收藏、影響 ...

訂立評賞方向：

形式、表現、馬克思、女性、
符號學、心理分析、解構 ...

引導學生作視藝評論寫作的教學設計

評賞活動：對話（教師與學生、學生與學生、小組團體）

討論

提問

匯報

辯論

互評

戲劇

個人發表

角色扮演：新聞報導、購藏委員、藝術家專訪、藝術家自薦

評賞活動：書寫

視藝日記

書信：申請借出展品、向親朋介紹、捐出藏品

學校美術館：序言、展覽作品簡介（caption）、新聞發佈

出版圖集

壁佈

參觀報告

工作紙

評賞鞏固活動：

創作

考試

測驗

視藝評論寫作結構

Hirst (1997, 96)

◆ 寫作結構可分：

1)前言   2)內容   3)結論

- ◆ 前言切勿立即表達同意或不同意，亦要對藝術評論大綱和作品作重點介紹，以及對術語的說明
- ◆ 就內容而言，乃評論核心部分，對作品作出仔細的描述、分析、詮釋與評價。討論要清晰連貫
- ◆ 結論部分，要總結重點，重申明確立場，切勿自相矛盾
- ◆ 此外，要附上其它視覺資料、參考資料等

寫作內容：

- ◆ 有關意念
  - 作品的意念是甚麼？
  - 這意念值得表達嗎？
  - 它表達得如何？

寫作內容：

◆ 有關元素和原理

- 視覺元素和設計原理如何幫助傳達意念？
- 作品的構圖和色彩有否幫助突顯出主題？
- 能指出三原色、二次色和互補色所在嗎？
- 畫面左邊的狗和右下角的石頭在構圖上有何作用？

寫作內容：

◆ 有關技巧

- 技巧是否卓越？列出三種所使用的技巧
- 最難度最高和最低的表現方法為何？
- 爲甚麼會使用這種技巧表達？有別的取代方法嗎？
- 如何表現質感

針對描述、分析、詮釋和評價的內容

◆ 有關描述

- 作品中的人在做甚麼？
- 估計他是何種社會階層？
- 主題為何？
- 作者是誰？何年完成？
- 用何種物料和技巧完成？

針對描述、分析、詮釋和評價的內容

◆ 有關分析

- 運用了哪些視覺元素、又怎樣組織？
- 作品似何種風格？
- 從作品的色彩運用和方法推論，作品屬新印象派嗎？
- 使用不鏽鋼物料來表現現代文明，你 / 妳認為如何？
- 光線如何構成輕飄和沉重的空間感？

針對描述、分析、詮釋和評價的內容

◆ 有關詮釋

- 作品可以作為控訴社會的利器嗎？
- 作品如何表現該主題？
- 黑色的馬代表何種含義？
- 珍珠、鏡子和化妝品在老婦人身邊象徵甚麼？
- 為甚麼會以黑、白、灰來表現格爾尼卡人民的痛苦？

針對描述、分析、詮釋和評價的內容

◆ 有關評價

- 藝術的價值該如何衡量？
- 判斷這作品的好壞因素是甚麼？
- 列出好的地方和有待改善之處。
- 作品能成功傳達訊息嗎？
- 就表現主義的精神，提出你 / 妳的看法。

評論寫作的評估原則

- ◆ 是否以藝術為中心 (**art-based**) 建構和論述
- ◆ 藝術知識
- ◆ 理據
  - 主觀的客觀性論述
  - 具知性與感性
- ◆ 批判思考角度
  - 開放性、可辯論與多元性
- ◆ 意念表達、組織的清晰和流暢

評論寫作的評估原則

- ◆ 描述、分析的質感
- ◆ 視覺資料的運用
- ◆ 藝術詞彙的運用和表達
- ◆ 考量面向如社會文化、政治、宗教等情境考量的深度與廣度
- ◆ 論述的方法組織、連貫與結構
- ◆ 個人的觀點和評價能力的反應

活動 (三)

評估學生習作 (1最低 – 5最高)

- ◆ 藝術為中心
- ◆ 藝術知識
- ◆ 理據
- ◆ 批判思考角度
- ◆ 意念表達、組織的清晰和流暢
- ◆ 描述、分析的質感
- ◆ 視覺資料的運用

總分： /35

題目：分析及比較圖1 和圖2 作品的風格特色，並詮釋兩件作品的意義。

圖1 周綠雲，《仲夏》，
1983。水墨/紙本。165
x 86公分。

圖2 皮特·蒙德里安
(Piet Mondrian)，
《百老匯爵士樂》，
1942-1943。
油彩/布本。127 x 127
公分。

Essay One

里歐娜拉·凱靈頓與芙烈達·卡蘿的自畫像

Self-portrait (1936-37)

Leonora Carrington

Surrealism

Self-Portrait with Cropped Hair (1940)

Frida Kahlo

Essay Two

Morris Louis: *Saraband* 與 Mark Rothko: *Red, White and Brown*之比較

Saraband (1959)

Morris Louis

**2nd Generation Color-Field
Painting**

Red, White and Brown (1957)

Mark Rothko

Abstract Expressionism-Color-Field Painting

分析 / 詮釋：抽象繪畫和「超現實」風格之間的分別為何？

描述：試詳細地描述畫中看見的東西，前景、後景，分別有甚麼東西？

畫中的凱靈頓穿著藍色外套與藍色圍巾，而她戴著一頭偽裝髮，也觀看著凱靈頓後方的大馬搖椅。藍色窗簾外，可見一匹白馬搖椅。

詮釋：畫中的事物象徵甚麼？事物之間的關係？

若白馬象徵著凱靈頓本身的意念，那凱靈頓還是她自己嗎？那土狼的是代表著甚麼？或許凱靈頓更想表達自身的矛盾情緒，相較於如夢似幻的畫面下，畫中的人物早已不具真實意義。外奔跑的馬是想要逃離一切重新開始，屋內的土狼是另一個放不下過渡期的自己，我以為三者的互動是在訴說著她與恩斯特之間的糾纏關係吧。

分析：二人的繪畫有那些共同的風格特色？在凱靈頓與卡蘿的這兩幅畫中，皆依稀可看出超現實

繪畫中富含的詭異、神秘元素

而是去探索人類心中未知世界的動向。運用各自的想像力，將夢與現實沒有矛盾地結合成一個世界，實現所謂的「超現實」。

圖中短髮的她，冷靜異常地空洞眼神，或許與糾結一地的髮有所關係吧。面對丈夫的不忠，想要藉著改變自己來轉移注意力，卻是變成自己所熟悉的他，那同時也是傷害自己的人。

描述：試縱畫面的上而下詳細描述看見的東西。

Red, white and brown 是典型 Mark Rothko 的特色，簡單的長方形構圖，長方形的邊模糊不清；使用橘色和紅色等相近的系列。我們可以看到，底色是刺眼的紅色，正中央是一塊橘色長方形，因為和紅色太相近，乍看之下還沒看出來；底下是一塊白色長方形，上方是黑色長方形。而且底色的紅色很不均勻，白色的四周像後來才又補上一層紅色似的。黑色的四周也是。畫面看起來再簡單不過了，簡單到令人錯愕！

分析 / 詮釋：甚麼這些藝術風格會興起於二次大戰之後？其風格特色為何？經過二次大戰的摧殘，及隨之而來的冷戰使得環境變得十分詭異，畫家們的心理受到嚴重的打擊，扭曲原本的價值觀，傳統繪畫無法滿足他們表現的慾望，又桎梏不了他們想掙脫的力量；蓄積了壓抑心中許久的怨氣一股腦爆發出來，省略了外形，解構了圖案，忽視了現實，完全用一種意念在作畫，心之所向，此刻和下一刻的變化，用色彩和簡單幾何圖案呈現於畫面上不假雕飾，純真的線條傳達了最真實的心靈。

是作者本身，那他人

小時後受過心靈創傷

見自我。本來要向別人展現他的才華，卻因自卑、扭扭捏捏，期待他的表現，可是 Morris 因缺乏自信心屢屢喪失機會。得不到宣洩的出口，他不敢畫自己的面容，不敢直接陳述，才，一種類似隱喻的修飾將鬱悶的胸懷寄託於畫中。

Red, white and brown 是典型 Mark Rothko 的特色，簡單的長方形構圖，長方形的邊模糊不清；使用橘色和紅色等相近的系列。我們可以看到，底色是刺眼的紅色，正中央是一塊橘色長方形，因為和紅色太相近，乍看之下還沒看出來；底下是一塊白色長方形，上方是黑色長方形。而且底色的紅色很不均勻，白色的四周像後來才又補上一層紅色似的。黑色的四周也是。畫面看起來再簡單不過了，簡單到令人錯愕！甚至誤以為是幼稚園小朋友的塗鴉。像這種圖形，說抽象嘛，又很容易看的出是「三個長方形」；說具象嘛，又不知道

判斷：你對 Rothko 的作品有甚麼的質疑？

對於抽象表現主義，尤其是色域繪畫像 Rothko 的作品，我都有了一個疑問。上次在美術館看到一個白底的畫，上面只有一個正方形黑框，其他什麼都沒有，我就很懷疑這樣也可以拿出來展覽？這種我也繪畫啊。難道從名畫家手中出來的就特別不一樣？

而它給人想像的空間幾乎無限。白色的代表地，黑色的現動。正由白色慢慢死亡，這是一變的過程。熱、非熱、給世人他希望融回也不能說一生。

雖然兩幅畫都用顏色代替，我們還看的出 Rothko 的抽象已經調和、互補述說感情不同，如一個用染色畫知道是怎麼畫的，或經

對於抽象表現主義，尤館看到一個白底的畫，可以拿出來展覽？這種畫一個一模一樣的構圖因為畫出偉大作品所以有以偏概全的錯覺，用納前科犯等。雖然人人的新衣不就是最諷刺的

關於詮釋一個作品，從是每個人想法不同造成都可以被接受，所以藝術象的問題。一幅畫我們卻完全沒有頭緒；和畫作者要傳達的想法，哪

詮

色色生後他人景和是但到憾。

分析：試比較 Morris 與 Rothko 處理抽象的手法？哪一個的手法是依據物象？哪一個完全拼棄物象？媒介方面有沒有分別？

雖然兩幅畫都屬於抽象表現主義，但是 Morris 的抽象是把具體的形象抽離，用別的物品代替，我們還看的出他畫了一些若隱若現之物，儘管模糊，卻明白他畫了什麼東西；Rothko 的抽象已經跳脫人間其他東西的物像，一律用「長方形」代替，而用顏色的對比、調和、互補述說感情。當然這兩位分屬於第一代和第二代色域畫家，當然有他們風格的不同，如一個用染色畫法，一個用油畫，只是不論從書上或電腦螢幕上觀看作品，很難知道是怎麼畫的，或經過哪些特殊處理，只能就畫面加以分析詮釋。

閱讀建議

1. **Barnet, S. (2000).** *A short guide to writing about art (6th ed.).* New York: Longman.
2. **Barrett, T. (1994).** *Criticizing art: Understanding the contemporary.* Mountain View, CA: Mayfield Publishing.
3. **Barrett, T. (1997).** *Talking about student art.* Worcester, MA: Davis Publishing.
4. **Barrett, T. (2003).** *Interpreting art: Reflecting, wondering, and responding.* New York: McGraw Hill.
5. **Butler, C. (2002).** *Postmodernism: A very short introduction.* Oxford: Oxford University Press.

6. **Feldman, E. (1994).** *Practical art criticism.* Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
7. **Hirst, E. P. (1997).** *Writing about art.* South Melbourne: Addison Wesley Longman.
8. **Tucker, A. (2002).** *Visual literacy: Writing about art.* New York: McGraw-Hill.
9. **Wolff , T. E., & Geahigan, G. (1997).** *Art criticism and education.* Urbana, Ill:University of Illinois Press.
10. **Wolff , T. E., & Geahigan, G.著。** 滑明達譯(1998)。
《藝術批評與教育》。四川：四川人民出版社。

- 11.王秀雄(2001)。《觀賞、認知、解釋與評價：美術鑑賞教育的學理與實務》。台北：國立歷史博物館。
- 12.郭禎祥編 (2000)。〈教育改革下的藝術教育藍圖〉。《九年一貫課程「藝術與人文」—社區取向藝術教育》。11-28。彰化：國立彰化師範大學美術系。
- 13.劉仲嚴(2004)。《藝術教育學新論：後現代藝術教育》。香港，作者出版(香港藝術發展局資助出版)。
- 14.黎明海，譚祥安，劉欽棟(2001)。《藝術欣賞,批評與教育》。香港，香港教育學院。

<http://www.edb.gov.hk/index.aspx?langno=2&nodeID=2407>