

審美關懷教學理論與實務

National Taiwan Normal University

講師：羅美蘭

一、審美關懷：重要概念

Pulitzer1994 KevinCarter

一、審美關懷：重要概念

一、審美關懷：重要概念

一、審美關懷：重要概念

- 審美關懷(aesthetic caring) 結合「審美」與「關懷」
- 奠基於審美經驗和文化省察
- 從藝術的學習與體驗，感悟生命深層的品質與價值。

一、審美關懷：重要概念

- 藝術教育理念
- 源自1998年在倫敦進修時，對台灣和英格蘭的藝術師資培育所進行的跨文化研究
- 檢視台灣的藝術教育長期援用先進國家的藝教理論，極需發展本土的藝術教育理論與實務
- 考量台灣的視覺文化特色和深度反省藝術教育的內涵後，提出「審美關懷」的藝術教育理念
- 在台灣進行教學行動研究

一、審美關懷：重要概念

- 視覺認知和視覺素養
(visual perception & visual literacy)
- 藝術視覺和審美素養
(artistic version & aesthetic literacy)
- 審美關懷和視覺文化素養
(aesthetic caring & literacy of visual culture)

一、审美關懷：重要概念

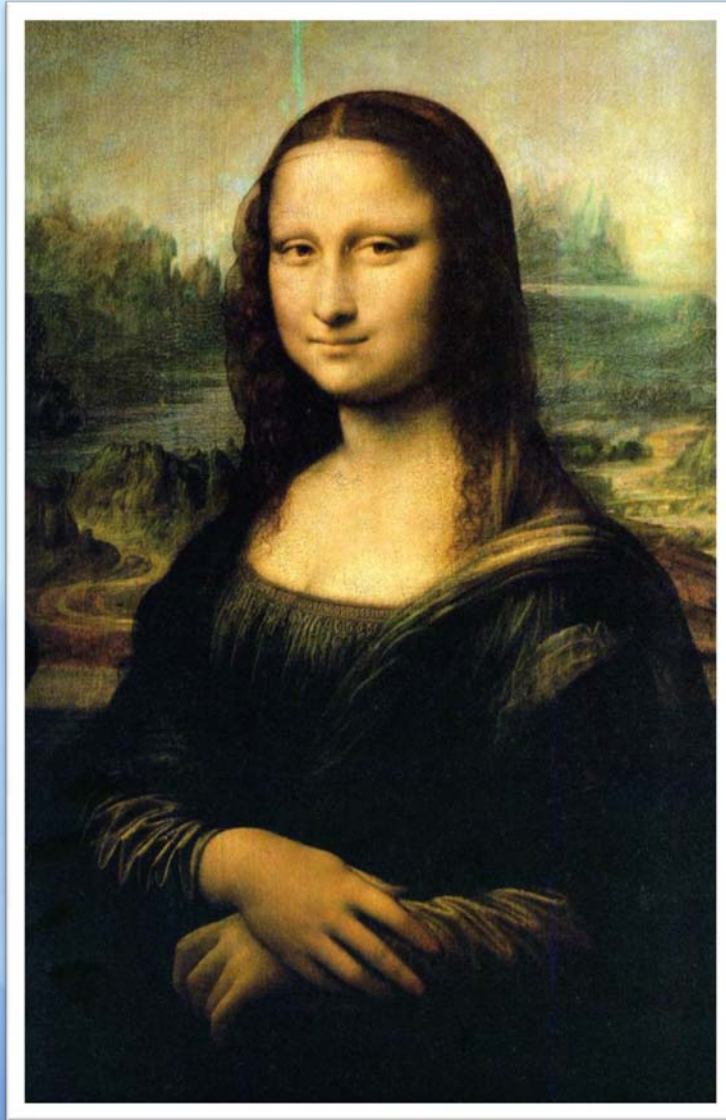
一、審美關懷：重要概念

一、审美關懷：重要概念

一、审美關懷：重要概念

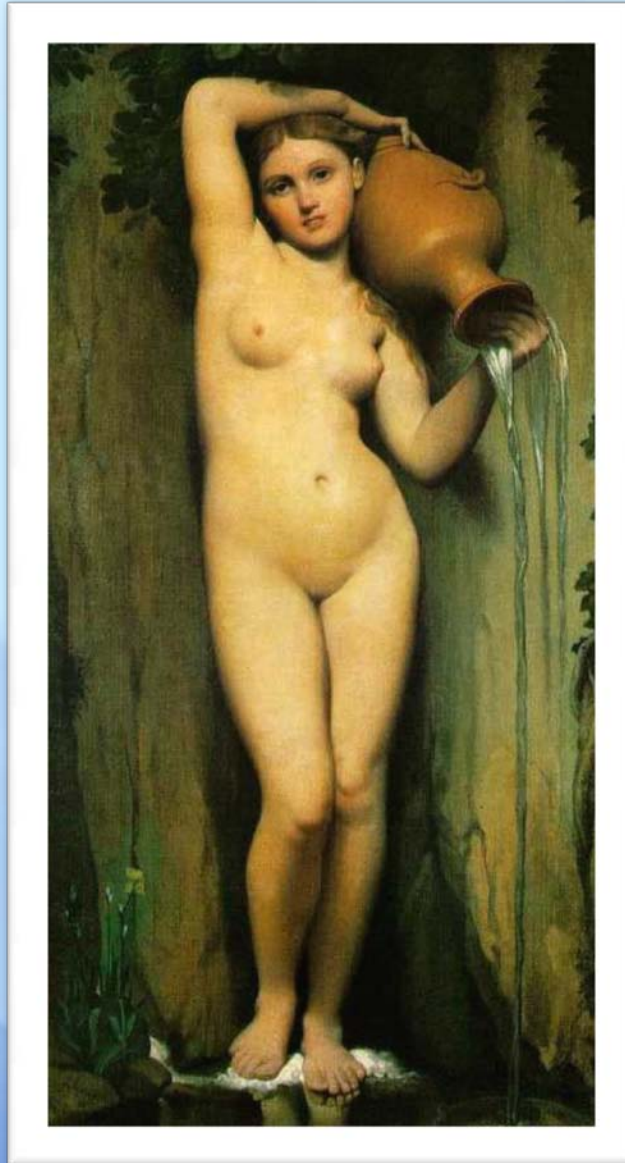
一、審美關懷：重要概念

- 藝術家的視覺與一般人有何不同？
- 如何培養培養藝術的視覺經驗？

一、审美關懷：重要概念

一、审美關懷：重要概念

一、审美關懷：重要概念

一、审美關懷：重要概念

一、审美關懷：重要概念

一、审美關懷：重要概念

一、审美關懷：重要概念

一、審美關懷：重要概念

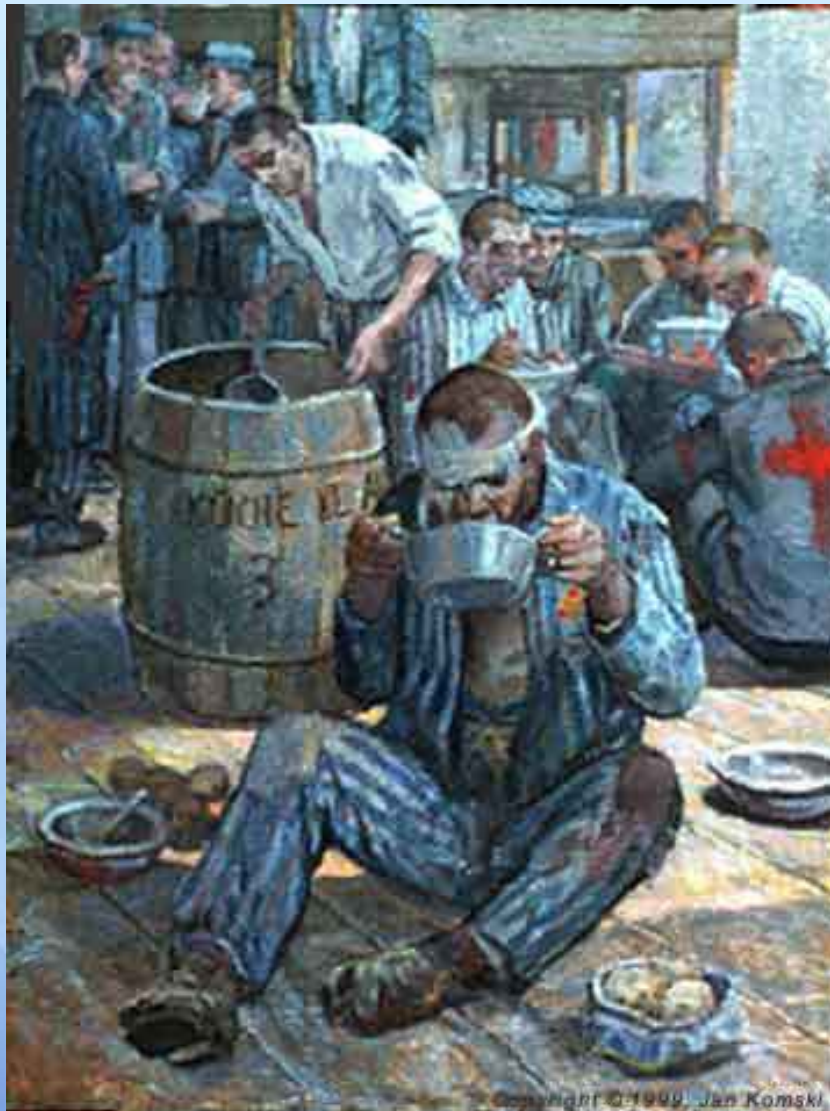

一、审美關懷：重要概念

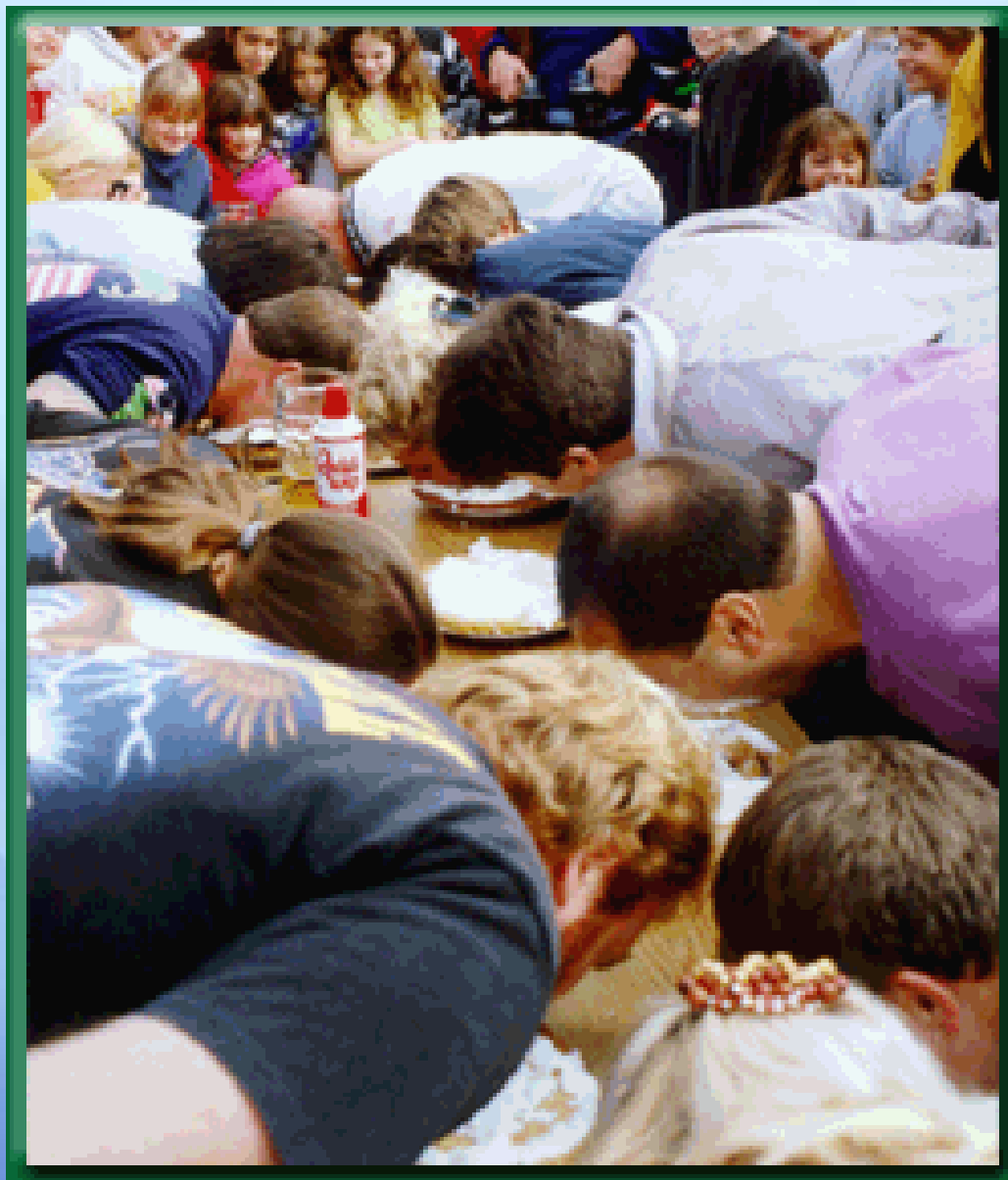

A sister's sacrifice

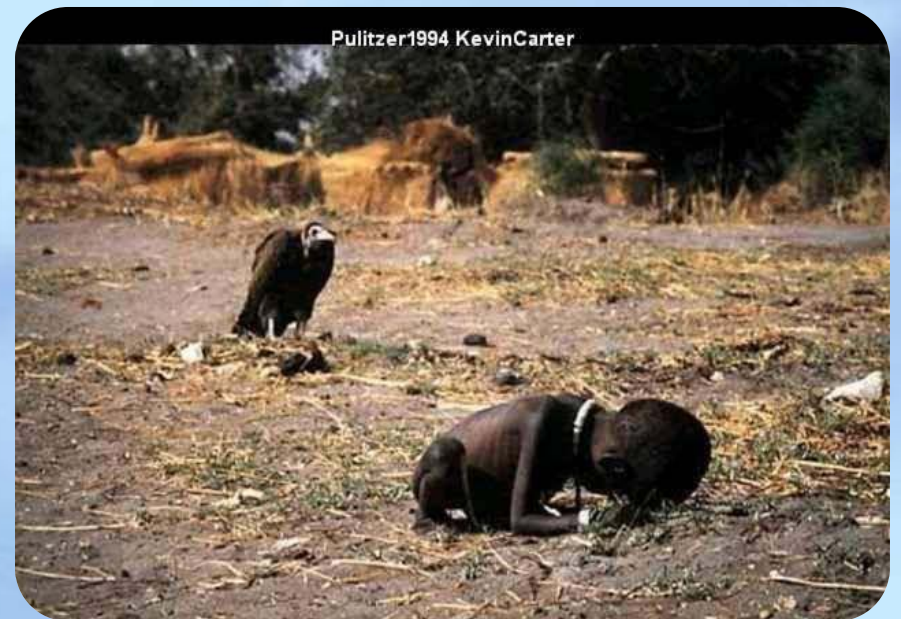
一、审美關懷：重要概念

一、审美關懷：重要概念

一、審美關懷：重要概念

一、審美關懷：重要概念

- 以「視覺認知」培育「視覺素養」：藉由經驗對象的過程，強化個體的感知與思辨能力；
- 以「藝術視覺」培育「審美素養」：藉由經驗對象的過程，強化個體的美感經驗和藝術賞析能力；
- 以「審美視覺」的人文關懷培育「視覺文化素養」：藉由經驗對象的過程，強化個體的影像解讀能力，重視美學經驗的社會共同完成性。

二、審美關懷：教學實務

- 審美關懷理論在教學實務中發展出三部曲的行動模式：
 1. 從感恩的心出發
 2. 以批判之眼洞察
 3. 以創意之念改善
- 整個藝術教育過程 強調對品質的關注，強化學生的美感經驗、藝術感受性 以及創意與批評思維。

二、審美關懷：教學實務

「審美關懷」的教育實踐，融合藝術的學習與人格的陶冶，在溫馨的氛圍中培育學生發展藝感、創意和思維，關懷生活周遭的藝術、環境與生命。

1. **美麗的心**：請學生自我定義這顆美麗的心，例如：感恩、珍愛物資、關心別人和關愛生命等；
2. **我是一件藝術品**：將自己視為一件自我琢磨、不斷成長的動態藝術作品
3. **鼓勵學生依自己的特色建構理想的藝術教師圖像**，經由自主的學習達到自訂的目標。

二、審美關懷：教學實務

審美關懷在藝術課堂中轉化成具體的教學策略，教師自製審美教材，引導學生從「視覺感知」進一步發展「藝術視覺」和「審美視覺」，進而從眼腦的洞察回歸於心的體悟，此種內化經驗是主動的、能對觀者產生意義的，整體的歷程為「審美關懷」的賞析經驗。

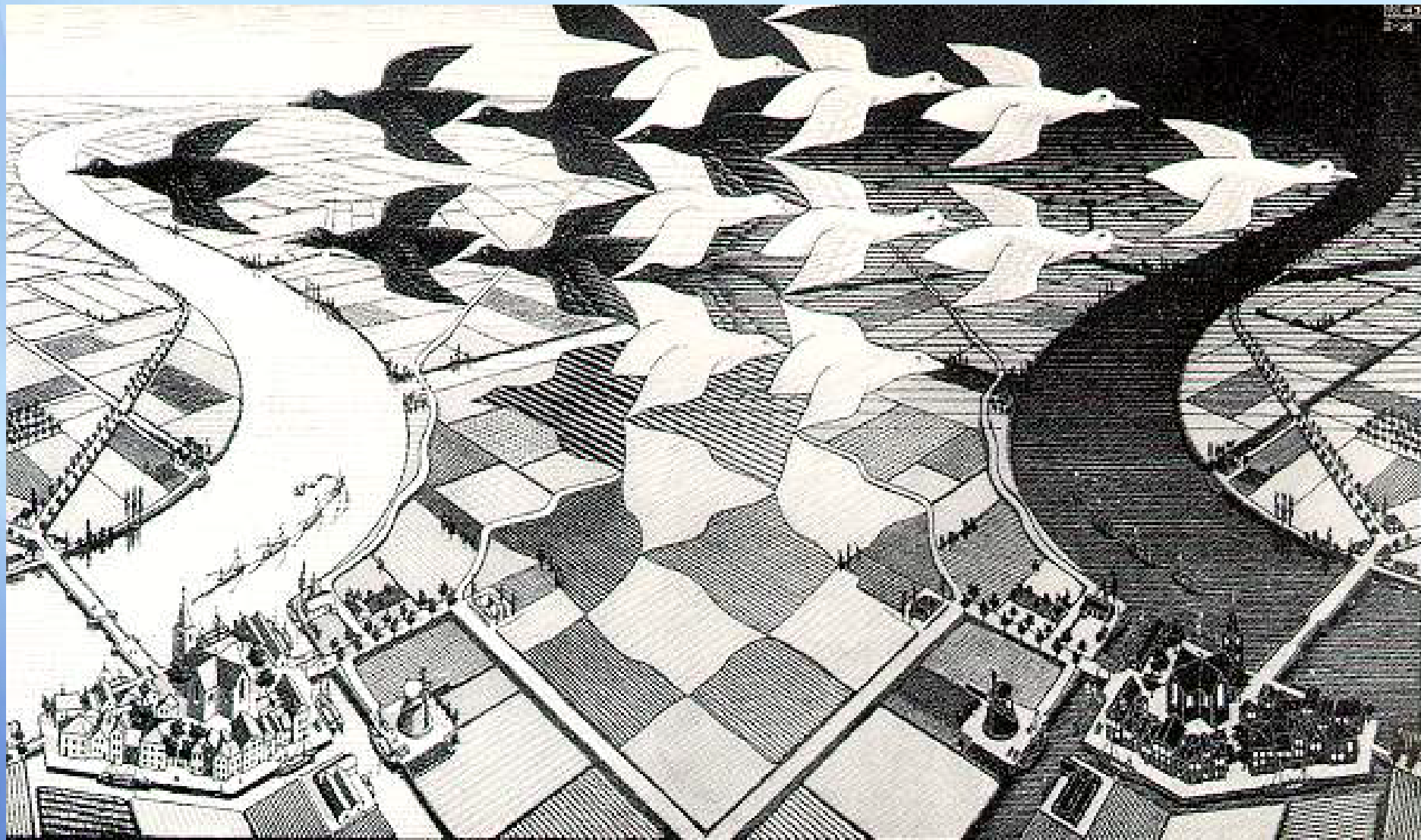
二、審美關懷：教學實務

- 視覺認知與視覺素養
 - 圖地關係
- 藝術視覺與審美素養
 - 色彩與造形
 - 風格辨識
- 影像解讀與視覺文化素養
 - 海報賞析、媒體廣告、創意短片
 - 網頁博覽會...

二、審美關懷：教學實務

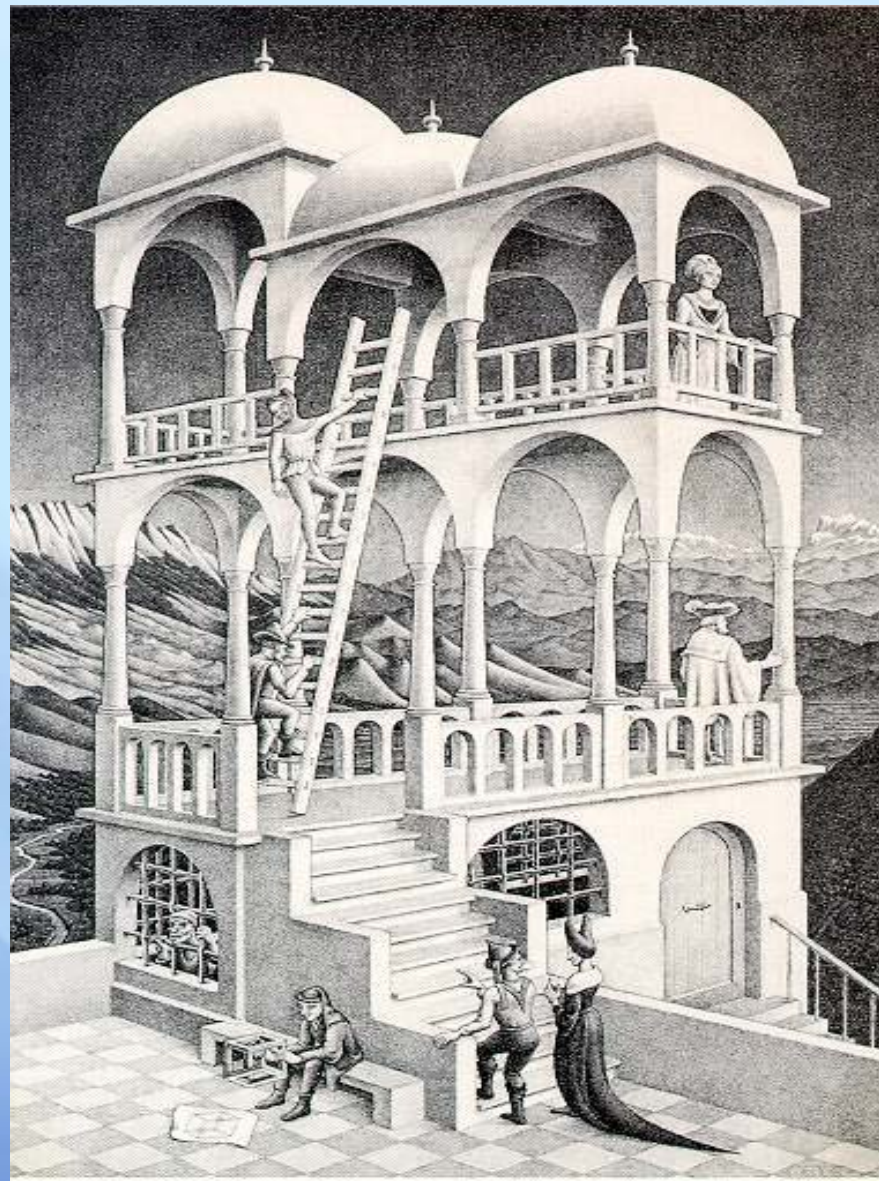
二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

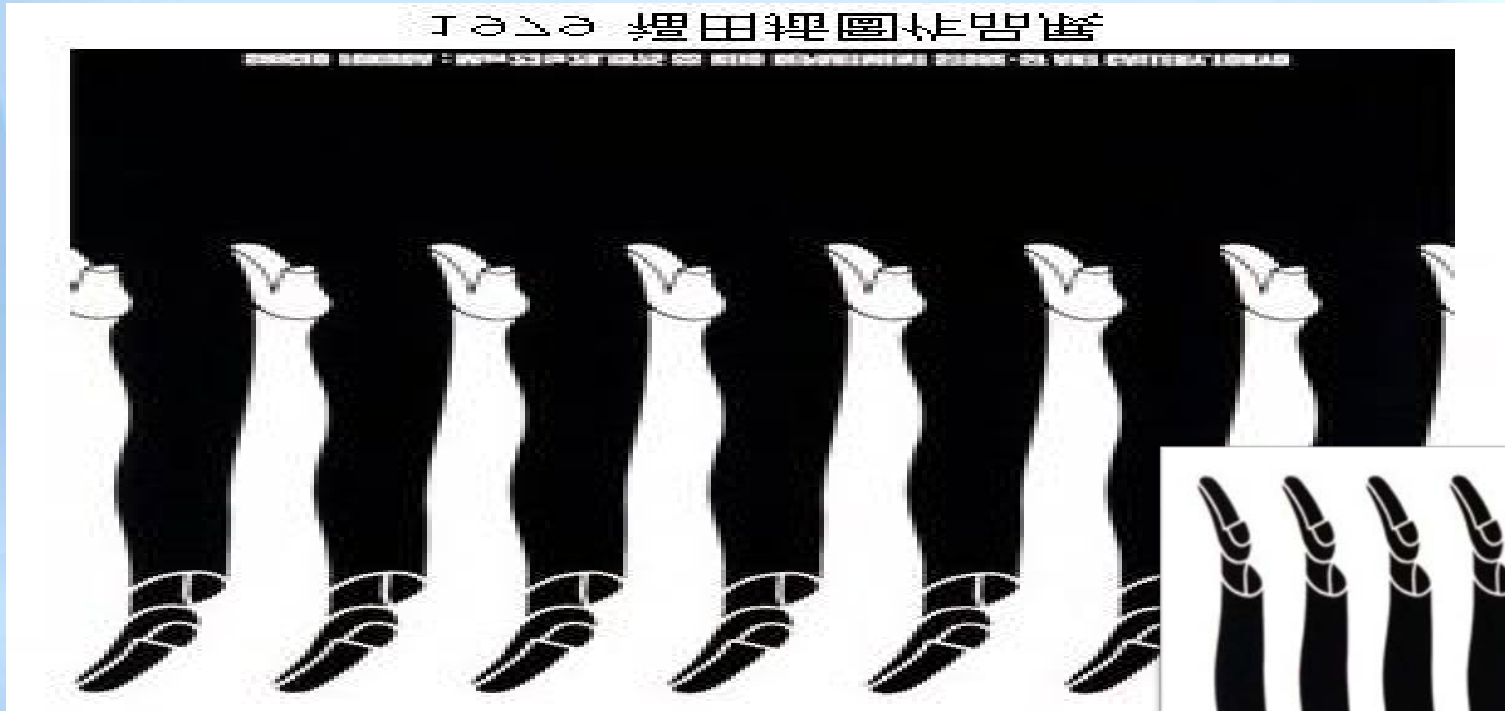

二、審美關懷：教學實務

唉呀！怎麼變重了？

二、審美關懷：教學實務

1979 福田插圖作品展

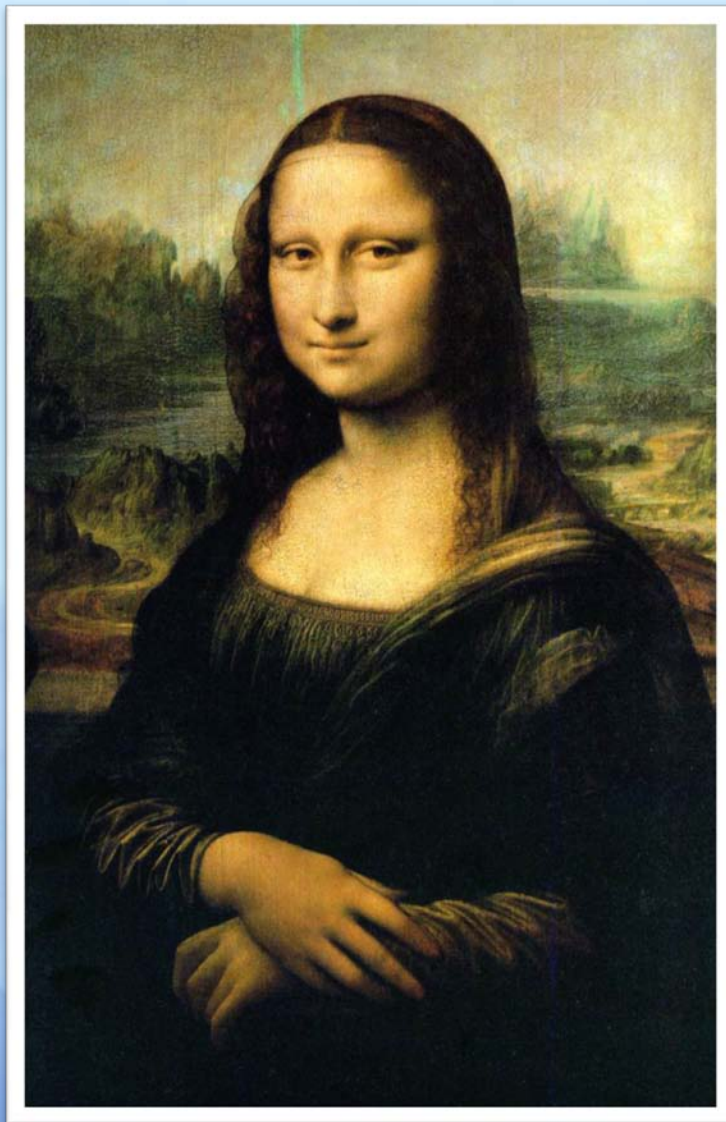
二、審美關懷：教學實務

詳細內容請至平台下載簡報

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

梵谷的椅子

Van Gogh's chair

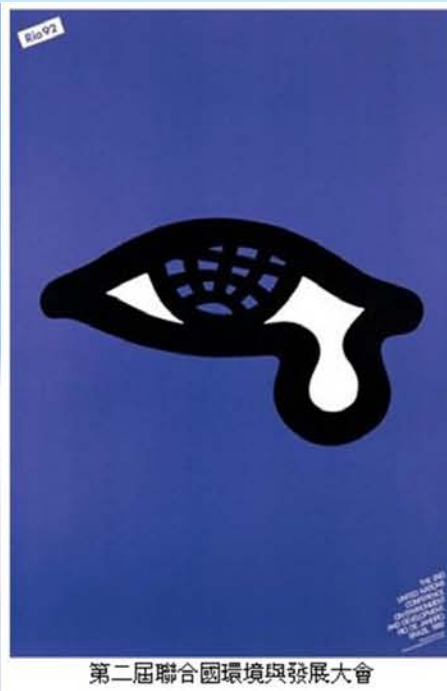
高更的椅子

Gauguin's Chair

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

二、审美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

創意網頁博覽會 Virtual Gallery

Claude Monet

<http://www.youtube.com/watch?v=leZhsBUrL4&feature=related>

2011 InSEA World Congress

<http://www.insea2011.org/>

二、審美關懷：教學實務

觸及心靈的感動

- 回憶：最深刻的五印象
- 圖示生命座標
- 分享與討論
- 歸納 + 發展 ...

二、審美關懷：教學實務

二、審美關懷：教學實務

五張紙條

1. 藝術創作者
2. 時間或空間
3. 創作媒材
4. 顏色或大小
5. 作品名稱

「老師在戰國時代，用綠色的毛蟲，做出金黃色的馬桶坐墊。」

「達文西在演唱會時，用鍋鏟創作出三樓高的仙丹。」

輕鬆的氣氛多了專業，也多了回憶
(李玟諭92-1藝術鑑賞班級藝誌)

三、問思導賞與專題研討

- 藉由**問題討論**來刺激觀者的思維，引導其探索與理解藝術
- 重視學習者的**親身參與**，強調**發問**、**批判思維**和**問題解決**，是一種以學習者為主體的**主動學習法**
- 所獲得的知識是「**參與者的知識**」而非「**旁觀者的知識**」。

三、問思導賞與專題研討

以問思導賞問題來協助學生感知和評賞作品

1. 「視覺感知」 (visual perception)

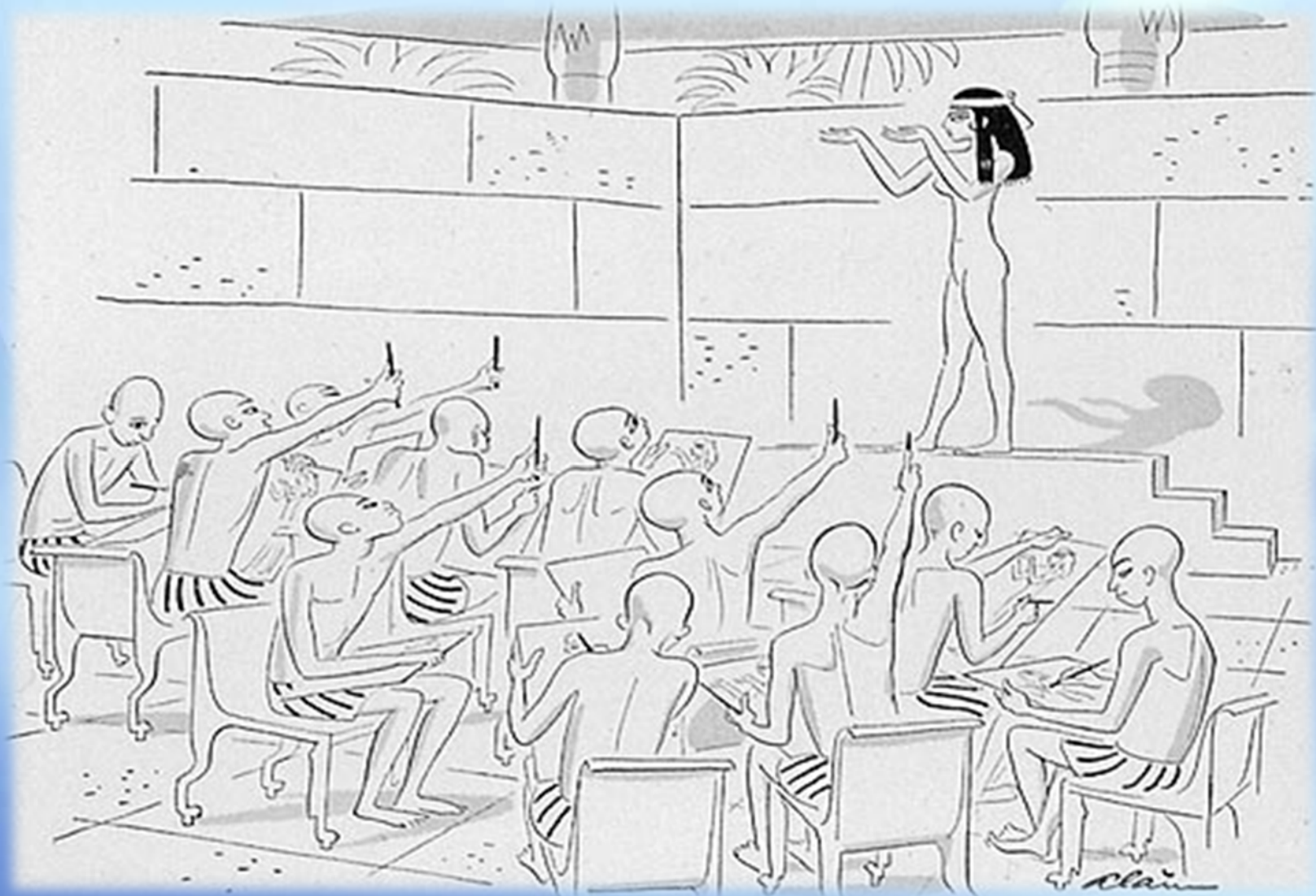
整合觀注look、看見see、知道know的視覺認知經驗

2. 「藝術視覺」 (artistic vision)

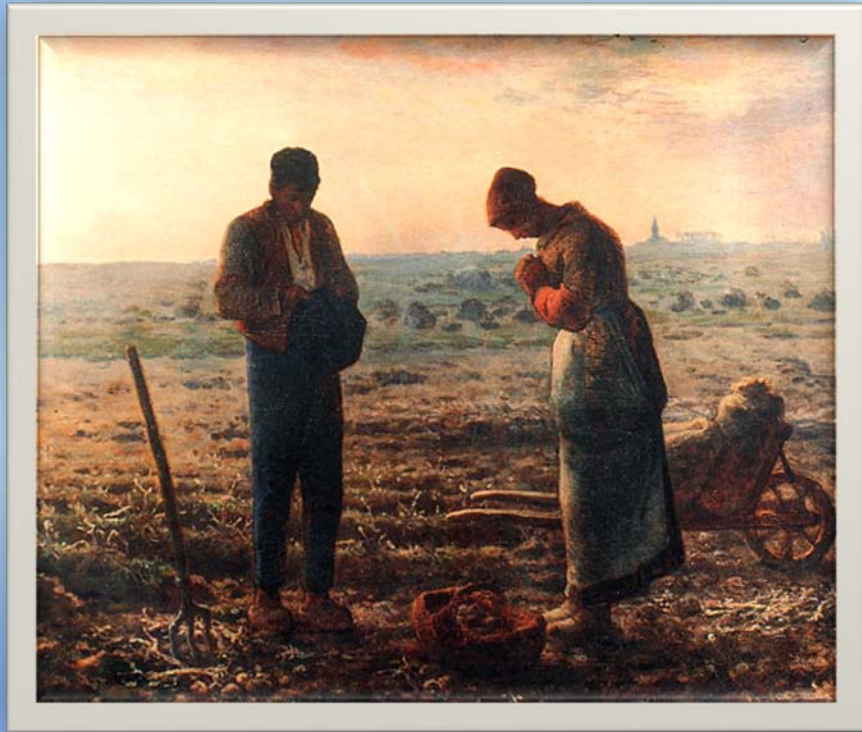
強化美感經驗、建立藝術概念、擴充藝術語彙

3. 從眼腦的洞察回歸於心的體悟，此種內化經驗是主動的、能對觀者產生意義的整體的歷程為「審美關懷」的賞析經驗。

三、問思導賞與專題研討

三、問思導賞與專題研討

- 第一眼吸引你注意的是什麼？
- 仔細瞧瞧，你看見什麼？
- 告訴大家，你所知道的……
- 揣摩藝術家的視覺與經驗……
- 審美關懷：這件作品引起你哪些聯想？它給你什麼啟示？

三、問思導賞與專題研討

- **靜觀**：讓學生專注地觀賞作品。
- **問題引導**：以問思教學法，引導學生賞析作品。
 - 問題的設計，含描述性、分析性、解釋性和評價性的問題；
 - 宜採開放性的問題形式；
 - 一次一個問題，由淺到深、由簡至繁；
 - 問題要明確，措詞感性並且結合藝術語彙。
- **靜觀、省思與冥想**：讓學生專注地賞思作品。

三、問思導賞與專題研討

練習：設計導賞問題

對象分析、作品理解、導賞問題

三、問思導賞與專題研討

梵谷的椅子

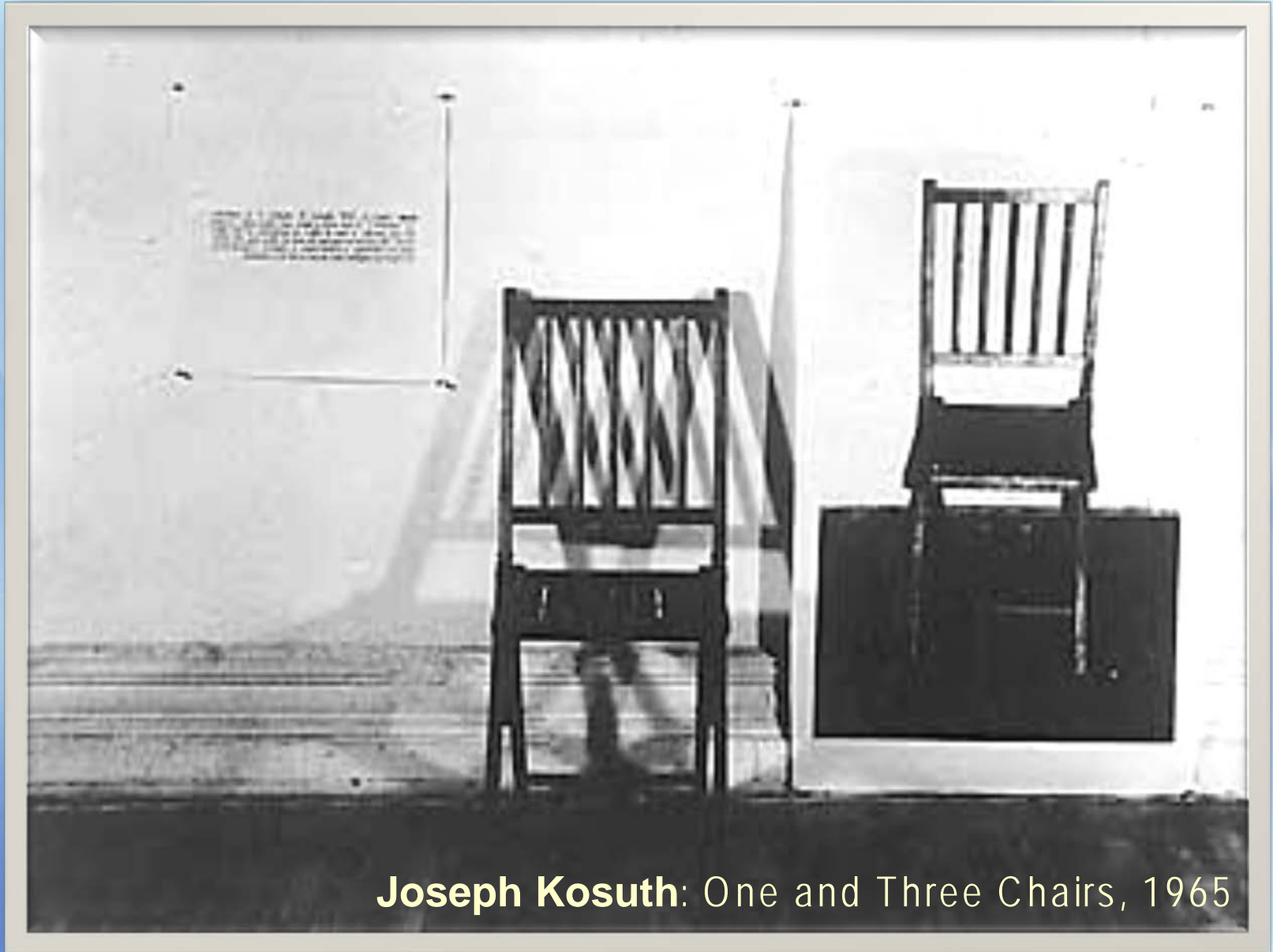
Van Gogh's chair

高更的椅子

Gauguin's Chair

三、問思導賞與專題研討

三、問思導賞與專題研討

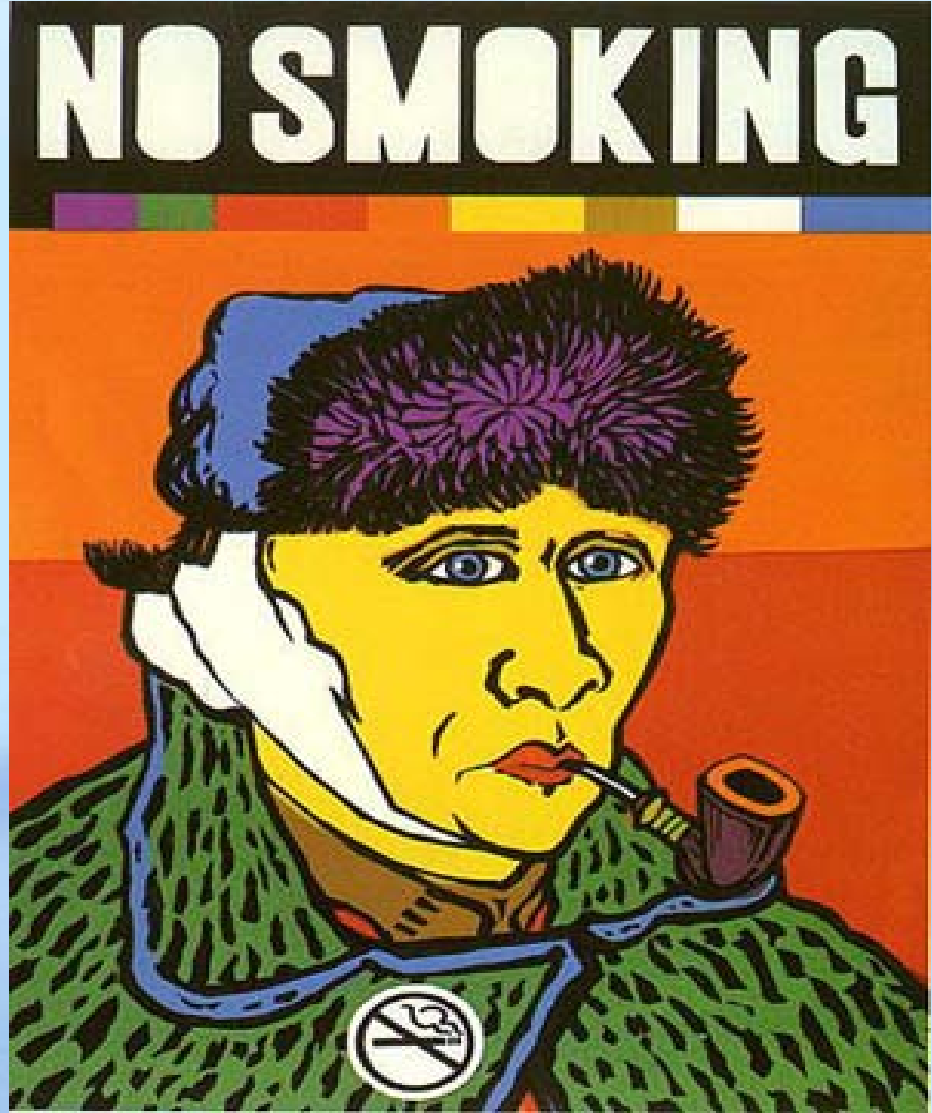
三、問思導賞與專題研討

三、問思導賞與專題研討

名畫轉化

三、問思導賞與專題研討

藝術創作

教師根據課程主題，以簡單有趣的藝術創作刺激同學思考和表現，延伸藝術的學習。

三、問思導賞與專題研討

學習單：舞動線條

- 快樂的線
- 生氣的線
- 悲傷的線
- 垂死的線
- 綜合情境表現：
- 一筆劃完成的線條
- 世界上最長的線

三、問思導賞與專題研討

在眾多的視覺影像中
你也許看見了……
市景的繁囂

三、問思導賞與專題研討

流行的時尚

三、問思導賞與專題研討

生活的歡樂

三、問思導賞與專題研討

美好的景緻

三、問思導賞與專題研討

情感的溫馨

三、問思導賞與專題研討

除此之外
也許你也注意到了...
勞動者的情感

三、問思導賞與專題研討

對已故耆老的追憶

三、問思導賞與專題研討

以及 眾多人間的苦處…

三、問思導賞與專題研討

還有哪些
是你平常沒注意到的
或者
你從來也不曾在意過.....

三、問思導賞與專題研討

藝訊分享

由教師或同學輪流提供藝文活動訊息於課堂分享。

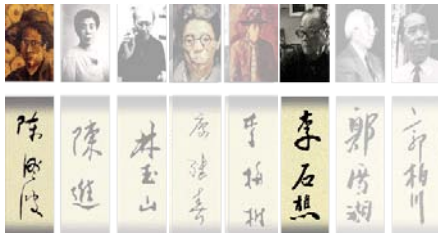
三、問思導賞與專題研討

瀏覽藝術網站

運用網路資源遊賞藝術家的工作室、展覽場與典藏庫

台灣網路美術館

■ <http://www.cca.gov.tw/tdg/>

泰德現代美術館 (Tate Modern)

<http://www.tate.org.uk/modern/default.htm>

故宮博物院

<http://www.npm.gov.tw/>

三、問思導賞與專題研討

- 「個人藝誌」類似檔案評量的觀念
- 目的：培育學生的自主學習和深化其藝術涵養。
 - 鼓勵同學自選主題和表現形式，有系統地蒐集藝術資料，記錄與反省個人的學習歷程和發展藝術專題研究。
- 自行抉擇主題，做自己想做、愛做的藝術
 - 不拘形式但能表現自我風格的「藝誌」
沒有教師約束的特定標準，但有學生「自我要求的水準」
- 在藝誌分享的過程中常能引起共鳴、產生感動，具獨特的課程美感經驗，是「審美關懷」理念的具體實踐。

詳細內容請至平台下載簡報

三、問思導賞與專題研討

審美關懷評量觀

評量是一種師生和同儕間的互動關懷，是一種生動靈活的教育方式。

- 在溫馨互動的評量過程中，師生具有高度的合作性，對於學生的學習效果和教師的教學成長有相輔相成的助益。
- 審美關懷藝術教育的評量超越給分，是一種藝術學習的方法、態度和過程。

三、問思導賞與專題研討

藝術寶庫
蒐集與賞析美麗圖片
開啟審美之眼

詳細內容請至平台下載簡報

三、問思導賞與專題研討

藝術教育理念
創意+美感+思維

關懷