

壹、設計職群【核心主題-基礎描繪】教學活動設計

單元名稱	繪畫的情感表達	教學時間	6 節/300 分鐘
單元內容	7-1.描繪的各種表現形式操作 7-2.描繪的情感表達手法實作		
學生學習條件分析	1.學生應具備基本繪圖表現的技法。 2.學生應具備對畫面形體、色彩、質感及情感的觀察能力。		
教學地點	基礎繪圖教室（本單元可於普通教室操作）		
單元目標		具體目標	
<p>【認知】</p> <p>1.學生能瞭解繪畫表達的呈現歷程。</p> <p>2.學生能瞭解繪畫表達的目的。</p> <p>【技能】</p> <p>3.學生能學會繪畫情感表達的要素。</p> <p>4.學生能學會繪畫情感表達的方法。</p> <p>【情意】</p> <p>5.學生能欣賞並詮釋繪畫的情感表達。</p> <p>6.學生能喜歡繪畫並進而利用繪畫表達情感。</p>		<p>1-1.學生能指出繪畫表達情感的創作動機。</p> <p>1-2.學生能說明繪畫表達的呈現方式。</p> <p>2-1.學生能列舉出生活中與情感相關的感受。</p> <p>2-2.學生能說明繪畫表達的目的。</p> <p>3-1.學生會使用情感表達要素。</p> <p>3-2.學生會使用情感表達要素來呈現作品。</p> <p>4-1.學生會使用繪畫情感表達的方法。</p> <p>4-2.學生會使用繪畫情感來傳達情緒的感受。</p> <p>5-1.學生能欣賞並以繪畫表達情感。</p> <p>5-2.學生能解釋畫面呈現的情感與象徵寓意。</p> <p>6-1.學生能喜歡藉由繪畫表達個人意念及情感。</p> <p>6-2.學生能融合表現的各種方法，展現創意，並達到最佳的情感表達。</p>	

具體目標	教學活動歷程	教學方法	時間分配	備註
	《第 1、2、3 節課》			
	【準備活動】			
	一、教師			
5-2	(一) 課前指定學生蒐集自己感受較深的繪畫作品或圖片 (至少 3 件, 繪畫材料不限)。	教師指定	自訂	
5-1	(二) 課前準備具有情感表現的繪畫作品或圖片, 製作投影資料。	教師製作	自訂	
	二、學生			
6-1	課前依教師指定蒐集自己感受較深的繪畫作品或圖片 (至少 3 件, 繪畫材料不限)。	實際收集或網路查閱	自訂	
	【發展活動】			
	一、引起動機			
5-1	教師於課前指定作業, 並於上課時播放所蒐集具有情感表現的繪畫作品或圖片, 引起學生學習動機。	多媒體播放教師講授	20 分鐘	
	二、提示主題			
2-1	引導學生依其自行蒐集自己感受較深的繪畫作品或圖片, 試著以文字敘述其情感的表現。	教師引導	20 分鐘	
2-2		學生檢視收集資料		
	三、說明內容			
1-1	(一) 教師依知識單說明本單元相關知識內容。	教師講授	30 分鐘	
1-2		說明知識		
3-1	(二) 教師依實作單說明本單元相關操作內容。	單及		
3-2		實作單內容		
	【綜合活動】			
4-1	一、學生進行實作單操作第一題。		60 分鐘	
4-2		學生操作		
6-2	二、視學生操作狀況, 引導學生說明作品及感受。同學間作品相互觀摩討論。	老師指導	20 分鐘	
6-1				

具體目標	教學活動歷程	教學方法	時間分配	備註
	《第 4、5、6 節課》			
	【準備活動】			
	一、教師			
5-2	(一) 課前指定學生蒐集以點、線、面、色彩為主的畫面構成，欣賞其情感呈現方式。	教師指定	自訂	
5-1	(二) 課前準備以自由創作為主題的抽象畫或圖片，製作投影資料。	教師製作	自訂	
	二、學生			
6-1	課前依教師指定蒐集以點、線、面、色彩為主的畫面構成，觀賞其情感呈現方式。	實際收集或網路查閱	自訂	
	【發展活動】			
	一、引起動機			
5-1	教師於課前指定作業，並於課前準備以自由創作為主題的抽象畫或圖片，製作投影資料。運用多媒體播放，引起學生學習動機。	多媒體播放教師講授	20 分鐘	
	二、提示主題			
2-1	引導學生以其所蒐集點、線、面、色彩為主的畫面構成，試著分析其情感呈現方式。	教師引導	20 分鐘	
2-2		學生查閱收集資料		
	三、說明內容			
1-1	(一) 教師依知識單說明本單元相關知識內容。	教師講授說明知識單及實作單內容	30 分鐘	
1-2				
3-1	(二) 教師依實作單說明本單元相關操作內容。			
3-2				
4-1	【綜合活動】			
4-2	一、學生進行實作單操作第二題。	學生操作老師指導	60 分鐘	
6-2	二、視學生操作狀況，引導學生說明作品及感受。同學間作品相互觀摩討論。		20 分鐘	
6-1				

貳、知識單

知識單		編號：設計-2-7/知	
單元名稱	繪畫的情感表達	教學使用地點	基礎繪圖教室(本單元可於普通教室操作)
【單元簡介】 <p>本單元使學生能瞭解繪畫不只是一種表象的呈現，它本身便具有視覺傳達的功能，而透過各種表現技巧與創意，更能夠展現豐富的視覺語言與情感表達。尤其是運用在設計表現時，往往需要傳遞特定的意象和情感給受訊者，因此，如何透過畫面構成來引人注目並抒發情感，是設計傳達的重要課題。</p>			
【學習目標】 <ul style="list-style-type: none">一、瞭解繪畫表達的呈現歷程及目的。二、認識繪畫情感表達的要素。三、瞭解繪畫情感的詮釋及表現方法。			
【相關知識】 <ul style="list-style-type: none">一、繪畫情感要素：<p>繪畫是藉由工具媒材的使用，透過內容與形式的構成，而成為傳達情感的藝術。</p><p>繪畫的情感表達要素包含素材、形式、主題的感情三層面。</p><p>(一) 素材的情感：<p>素材的感情即以形、色、線條、空間、質感等藝術素材呈現之情感。另外，複合媒材式的創作，更加強調不同媒材特質組合下，材料與形、色安排的情感對話。</p></p>			
			
<p>圖 7-1 康丁斯基/溫和的活力/1944 年/油彩·畫布/法國龐畢度藝術文化中心 有如阿米巴變形蟲般的自由形狀，組成美麗的圖畫。</p>			

圖 7-2 布拉克/靜物/1912 年/炭筆·剪紙·紙板/美國費城美術館
藝術家利用生活中的實物，黏貼拼合於畫布上，創作出有別於傳統畫筆創作的方式。

(二) 形式的情感：

運用熟練的技巧來處理畫面結構，使其適當的安排、加工，產生新的組合，並能給予觀者美的愉悅感，即形式的感情。

圖 7-3 達文西/蒙娜麗莎/1506 年/油彩.畫板/法國羅浮宮
襯托蒙娜麗莎的背景，採用空氣遠近法，使人物與風景間產生立體感及空間深度。

(三) 主題的情感：

1. 古典—指因襲傳統，以最完整、嚴謹的形式表達情感。

圖 7-4 大衛/加冕禮/1807 年/油彩.畫布/法國羅浮宮

完整的結構和構圖思考，對週遭環境悉心而忠實的觀察，貼切地表達此一事件。

2. 浪漫—指幻想、想像、傳奇性的形式情感。

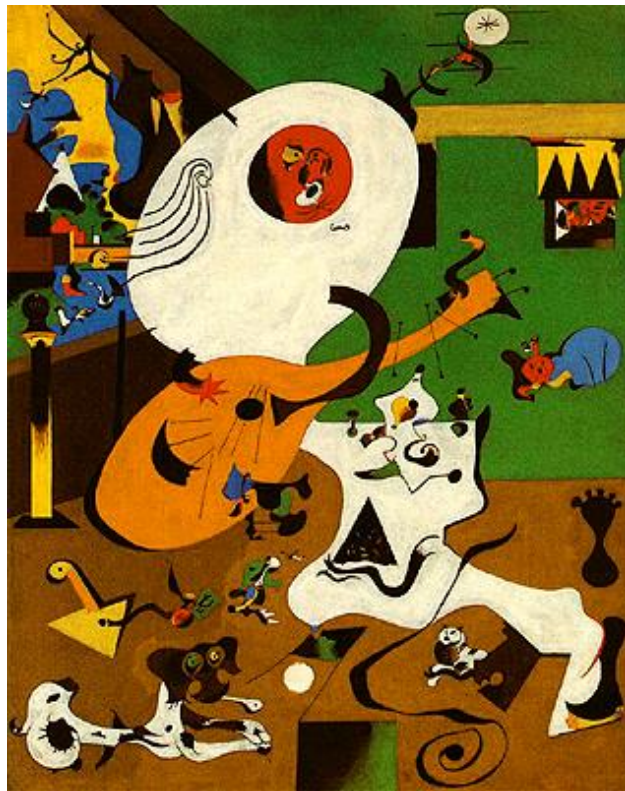

圖 7-5 米羅/荷蘭室內景/1928 年/油彩.畫布/美國現代美術館

作品蘊藏著異想天開、反覆無常及幽默的趣味。畫面充滿隱喻與輕快的神祕感。

3.寫實—指不僅對客觀對象的真實呈現，也含主觀心象的忠實表達。

圖 7-6 庫爾貝/奧難的葬禮/1849 年/油彩.畫布/法國奧賽美術館
對於當代現實既樸實又真切的寫真，畫面表現力量和性格。

4.挪用—指從他人作品中引發靈感，非前三者內容，而形成自我創造的內容情感。

圖 7-7 杜象/長頭鬍鬚的蒙娜麗莎/1968 年/紙.繪畫/美國私人收藏
利用諷刺的、嘲弄的、幽默的、自由的方式創造出屬於自己心目中的藝術品。

二、藝術情感表達方法：

英國藝評家羅斯金曾提出之八種藝術情感：包含四個正面情感：愛 (Love)、敬 (Veneration)、讚賞 (Admiration)、歡喜 (Joy)；四個反面情感：恨 (Hate)、憤慨 (Indignation)、恐怖 (Horror)、悲哀 (Grief)。

圖 7-8 夏卡爾/生日/1915 年/油彩.畫布/紐約現代美術館
親吻的一對愛人，藉由漂浮的男子形象，表達內心無限的愛戀和歡喜。

圖 7-9 顏水龍/排灣族母女/1990 年/油彩.畫布/資料取自文建會台灣網路美術館
以台灣原住民畫像反映他對人文關懷的一面，並對質樸與堅毅的原住民特質及精神表達敬慕之意。

圖 7-10 秀拉/騷動/1890 年/油彩.畫布/奧特盧-庫拉.穆拉國家美術館
運用反覆、漸層的特性及曲線的線條，產生畫面的律動感，營造歡樂的氣氛。

圖 7-11 馬諦斯/奢華、寧靜與愉悅/1904 年/油彩.畫布/法國奧賽美術館
完美的點描技法，絢爛的色彩和紫色、綠色並置，於畫面中呈現活力及動感的喜悅。

圖 7-12 培根/根據委拉斯貴茲之教宗伊諾森西奧十世的習作/1953 年/油彩.畫布
/科芬藝術信託修士藝術中心

挪用藝術家原作圖像。省略傳統寫實手法以情緒筆觸取而代之，在畫布上營造出一個個憂怖的世界，給人們的神經系統予以最直接的襲擊。

圖 7-13 孟克/吶喊/1893 年/蠟筆.廣告顏料.畫紙/挪威國家
與現實隔離的孤獨者所呈現出變形扭曲的尖叫面孔、圓睜雙眼和凹陷臉頰，給人一種不祥及死亡的預感。

圖 7-14 畢卡索/格爾尼卡/1937 年/油彩.畫布/紐約現代美術館
使用黑灰白色調及哭喊變形場面呈現戰爭的殘忍與悲哀。

【習題】

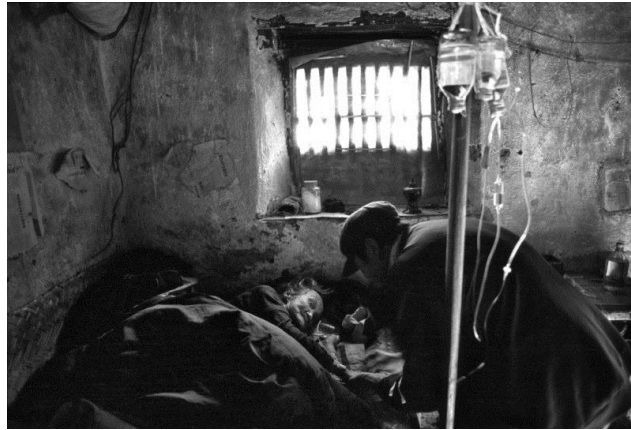
- (D) 1.具有幻想、想像、傳奇性的內容情感屬於哪一種主題表現？(A) 寫實 (B) 挪用 (C) 古典 (D) 浪漫。
- (C) 2.哪一階段的藝術家，繪畫的動機及對象皆能自主，且繪畫重心可以完整為自己、為創作？(A) 文藝復興 (B) 古希臘羅馬 (C) 十九世紀開始 (D) 中古世紀。
- (A) 3.繪畫情感表達要素是指 (A) 素材、形式、主題 (B) 點、線、面 (C) 觀察、想像、表現 (D) 色相、明度、彩度。
- (B) 4.畢卡索所繪製的作品「格爾尼卡」情感屬於羅斯金提出的哪一種情感項目？(A) 愛 (Love) (B) 憤慨 (Indignation) (C) 敬 (Veneration) (D) 讚賞 (Admiration)。
- (C) 5.下列何者非英國藝評家羅斯金所提出之「正面藝術情感」？(A) 愛 (Love) (B) 敬 (Veneration) (C) 恨 (Hate) (D) 歡喜 (Joy)。
- (C) 6.下列何者色調的組成，常被用來表達情感的正面感受？(A) 暗色調 (B) 深色調 (C) 暖色調 (D) 濁色調
- (A) 7.利用畫面中的形、色、線條、空間、質感等為主來呈現出情感，是屬於哪一種情感表達要素？(A) 素材 (B) 形式 (C) 主題 (D) 想像。
- (C) 8.指因襲傳統，以最完整、嚴謹的形式表達情感，屬於哪一種主題表現？(A) 寫實 (B) 挪用 (C) 古典 (D) 浪漫。
- (A) 9.不僅對客觀對象的真實呈現，也含主觀心象的忠實表達，屬於哪一種主題表現？(A) 寫實 (B) 挪用 (C) 古典 (D) 浪漫。
- (B) 10.指從他人作品中引發靈感，而形成自我創造的內容情感，屬於哪一種主題表現？(A) 寫實 (B) 挪用 (C) 古典 (D) 浪漫。

參、實作單

實作單		編號：設計-2-7/實 1~2																																					
單元名稱	繪畫的情感表達																																						
<p>【實作內容一】</p> <p>一、題目：請利用表達情感主題的繪畫技法，自由創作一幅 8 開彩色表現作品，主題可自訂或由老師引導（描繪時請融合形體、光影、空間、構圖、情感表達等要素）。</p> <p>二、操作時間：約 60 分鐘。</p> <p>【實作內容二】</p> <p>一、題目：請利用點、線、面、色彩為主，自由創作一彩色構成的畫面，並以文字說明其內容（如：熱情、快樂、感傷、憤怒等）。（8 開）</p> <p>二、操作時間：約 60 分鐘。</p> <p>【材料】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>編號</th> <th>名稱</th> <th>規格</th> <th>數量</th> <th>備註</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>鉛筆</td> <td>6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、2H、4H</td> <td>各 1 支</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>紙張</td> <td>8 開，本作業宜採用素描專用紙張</td> <td>2 張</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>軟橡皮</td> <td></td> <td>1 個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>水彩用具</td> <td>水彩顏料、調色盤、各式水彩筆等</td> <td>1 套</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>調色盤</td> <td></td> <td>1 個</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>美工刀</td> <td></td> <td>1 支</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					編號	名稱	規格	數量	備註	1	鉛筆	6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、2H、4H	各 1 支		2	紙張	8 開，本作業宜採用素描專用紙張	2 張		3	軟橡皮		1 個		4	水彩用具	水彩顏料、調色盤、各式水彩筆等	1 套		5	調色盤		1 個		6	美工刀		1 支	
編號	名稱	規格	數量	備註																																			
1	鉛筆	6B、5B、4B、3B、2B、B、HB、2H、4H	各 1 支																																				
2	紙張	8 開，本作業宜採用素描專用紙張	2 張																																				
3	軟橡皮		1 個																																				
4	水彩用具	水彩顏料、調色盤、各式水彩筆等	1 套																																				
5	調色盤		1 個																																				
6	美工刀		1 支																																				

【操作步驟】

一、教師將所蒐集到具有情感表現主題的繪畫作品或圖片之投影片，運用多媒體播放，並說明其形體、光影、空間、構圖、情感表達等要素，之後引導學生透過上述方式，練習創作（自由選擇適合之構成創意方法至少兩種）。

二、教師將所蒐集到以自由創作為主題的抽象畫或圖片之投影資料，運用多媒體播放，並說明其點、線、面、色彩的形式特徵，與視覺經驗所激發出的特殊情感，引導學生進行自由創作表現練習。

【注意事項】

- 一、以 8 開水彩紙張進行操作，利用鉛筆構成，水彩上色繪製，內容依學生所欲表達的情感主題及構圖形式完成。
- 二、學生須於規定時間內繪製完成，並進行分組討論及作品觀摩欣賞。

肆、評量準則

評量準則		編號：設計-2-7/評			
單元名稱	繪畫的情感表達				
【認知學習評量指標】		優良可差			
一、學生能指出繪畫表達情感的創作動機。.....	☐	☐	☐	☐	☐
二、學生能說明繪畫表達的呈現方式。.....	☐	☐	☐	☐	☐
三、學生能列舉出生活中與情感相關的感受。.....	☐	☐	☐	☐	☐
四、學生能說明繪畫表達的目的。.....	☐	☐	☐	☐	☐
【技能學習評量指標】		優良可差			
一、學生會使用情感表達要素。.....	☐	☐	☐	☐	☐
二、學生會使用情感表達要素來呈現作品。.....	☐	☐	☐	☐	☐
三、學生會使用繪畫情感表達的方法。.....	☐	☐	☐	☐	☐
四、學生會使用繪畫情感來傳達情緒的感受。.....	☐	☐	☐	☐	☐
【情意學習評量指標】		優良可差			
一、學生能欣賞以繪畫表達情感。.....	☐	☐	☐	☐	☐
二、學生能解釋畫面呈現的情感與象徵寓意。.....	☐	☐	☐	☐	☐
三、學生能喜歡藉由繪畫表達個人意念及情感。.....	☐	☐	☐	☐	☐
四、學生能融合表現各種方法，展現創意並達到最佳的情感表達。.....	☐	☐	☐	☐	☐

