

藝 師 人

2022 藝術才能專長領域輔導群年度研討會

閱讀色彩探索表現：雙語教學初探

鍾政岳
國立苑裡高中美術教師

透過色彩走進雙語融入的藝術作品探索

- 在我們鑑賞藝術品的時候，經常透過作品的形式與內容去一窺其中奧妙；又或者透過一些鑑賞的步驟或原理，帶領我們更深入的學習。但今天我們要以色彩閱讀的角度切入，搭配雙語學習的方式探索作品脈絡與內涵，以求能達到更精確而清晰的體驗作品之美貳、學習目標：
  - 一、透過色彩閱讀與探索，觀察並鑑賞藝術作品透過色彩呈現之氣氛和感受。
  - 二、透過雙語學習，以主題鑑賞為引導，提升學習理解，成為轉化與表現的素養基礎。
  - 三、透過作品鑑賞與色彩探索後，於主題學習進行轉化與表現。

古斯塔夫·庫爾貝 (Gustave Courbet) / 採石工人 (The Stone Breakers) / 1849 / 油彩·畫布 Oil on canvas / 170公分 x 240公分 (65 in x 94 in) / 作品已毀壞 work is destroyed

你覺得「寫實」是什麼？What do you think about "Real" ?
你覺得「寫實主義」是什麼？What do you think about "Realism" ?

「寫實」經常被理解為描繪的十分逼真，栩栩如生，猶如真實的景象一般，口語來說，就是畫的很像的意思。"Real" always means so alike and vivid, generally speaking, it would be something really look like it is.

請大家腦力激盪 (Brainstorming) 一下，這裡「寫實」指的是什麼呢？

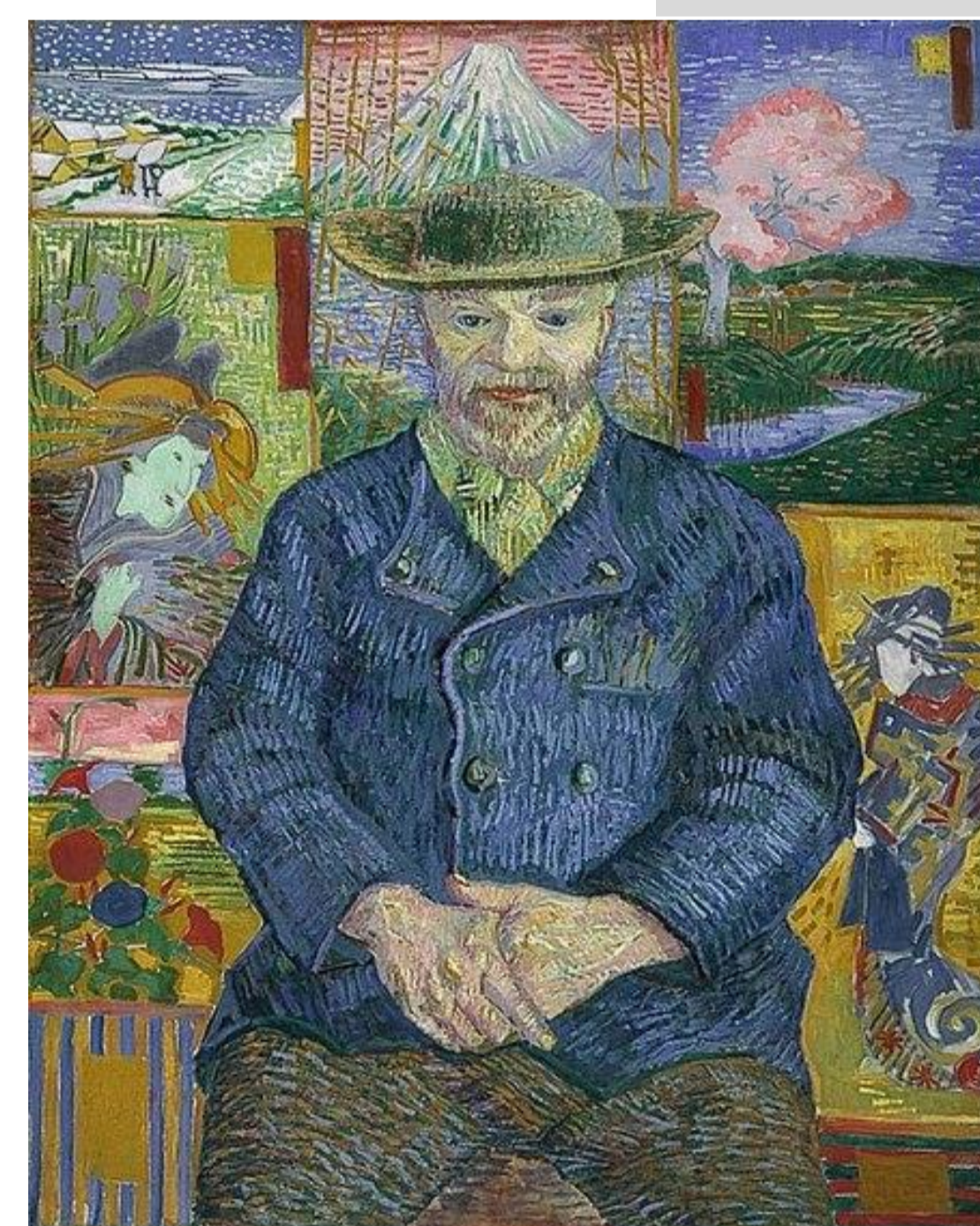
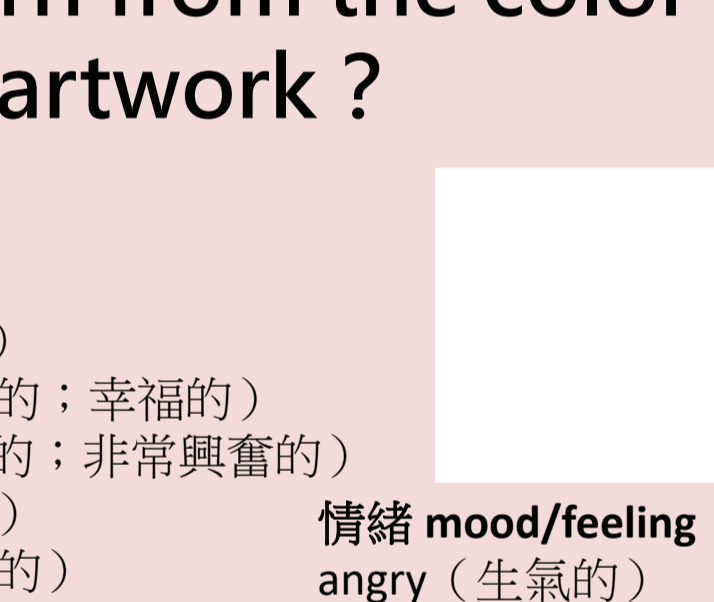
然而這裡的寫實主義所指的内容，並不是具體依照形象描寫，如同照片一般的栩栩如生而已。讓我們透過英文對於 Realism 的語文理解，來學習這一個藝術風格所闡述的内容。

藝術家庫爾貝曾經說：「我不會畫天使，因為我從來沒有見過他們。」他的創作理念，是以真實可見的人、事、物與場景等為描繪與表現内容。因此，這裡的「寫實」所要描繪的對象，其實除了畫面中的人物之外，表達出來的是社會真實的面向。寫實、真實與現實等相近的名稱之間，透過英文的學習理解，可以讓我們對於這些內涵有更清楚的理解。

接著我們自己來嘗試看看自主自發的色彩探索與學習，讓我們以下面的問題來試著進行色彩閱讀與探索，進而學習色彩表現的累積和體驗。

1. 這件作品主要的色調為何？
2. 作品中還有哪些色彩與主色調相 互搭配？
3. 如何透過色彩運用，營造出這樣 的氣氛？
4. 還有沒有有一些色彩的探索與發現 ？
5. 對你而言，可以從這件作品的色 彩中學習到 什麼樣的色彩表現？

1. What is the main color of the artwork ?
2. How is the matching of the main color with the others?
3. How is the atmosphere through the colors ?
4. Are there other explorations of the colors ?
5. What do you learn from the color expressing of this artwork ?

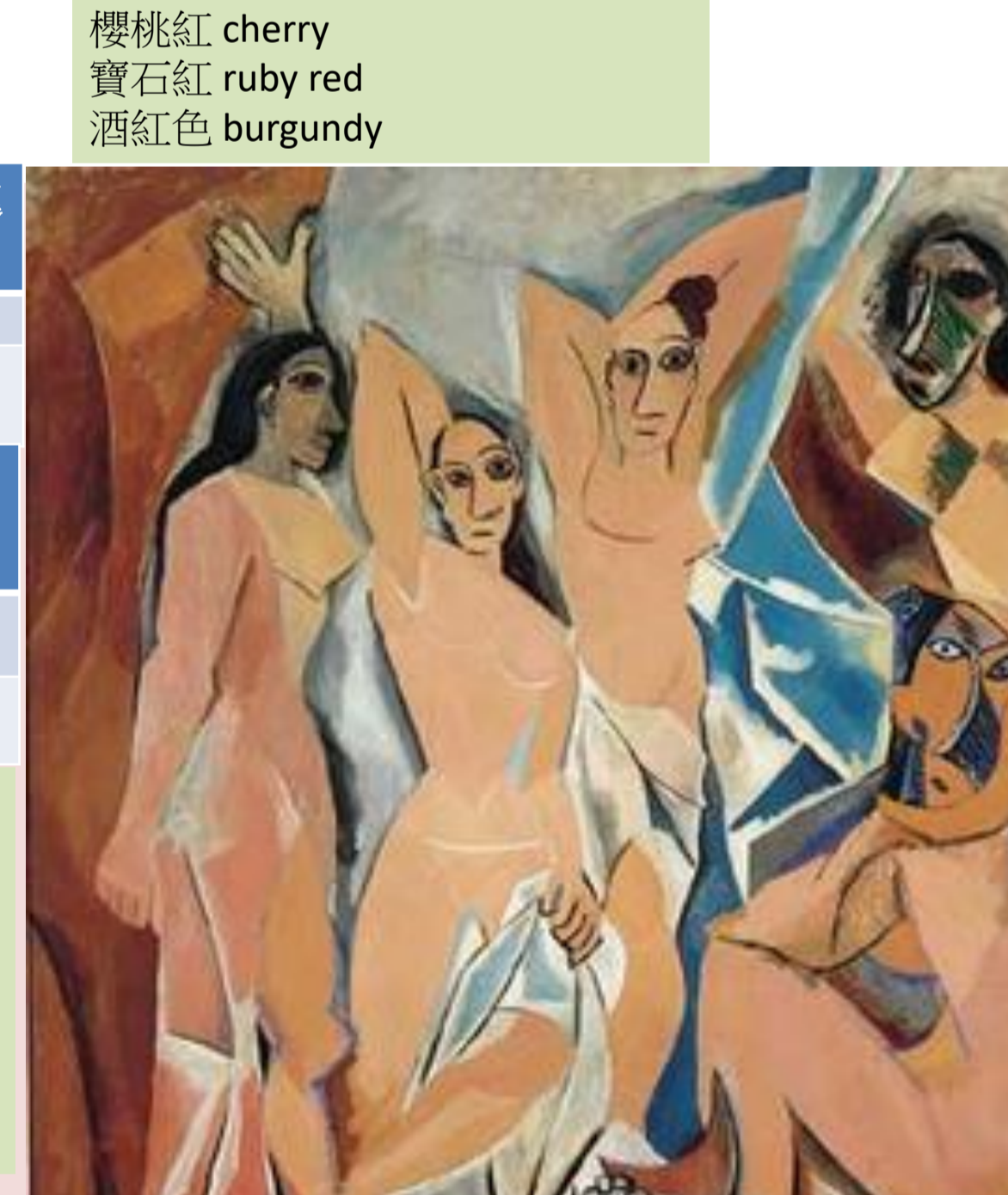
找出作品中5個我曾經使用過的顏色 (中英文)，寫下顏色名稱並畫線指出該處
Find out 5 colors that I used before in the artwork

顏色中文	1.	2.	3.	4.	5.
顏色英文					

上述中的顏色，分別可以表現什麼樣的情緒或感受？
What could the mood or feelings be through the colors?

感受中文	1.	2.	3.	4.	5.
感受英文					

整體而言，透過作品中的色彩探索，請試著形容一下最能引起你的感受的色彩氣氛是？(如：藍色調的清爽感.....)
Overall, please describe the atmosphere of the colors caused your feelings most is.....

畢卡索(Pablo Ruiz Picasso)/亞維農少女 (The Young Ladies of Avignon)/1907/油彩·畫布(Oil on canvas)/243.9 x 233.7公分/紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)

透過文字上的訊息，你猜想立體派 (Cubism) 是什麼樣的內容呢？看起來很有立體感的作品？「亞維農少女」，和字面上的想像或理解是不是有所不同呢？
Through the messages of the word (in Chinese), what could the art style be? Does this artwork look stereoscopic?

梵谷(Vincent van Gogh; 1853.03.30.~1890.07.29.)/唐吉老爹(Portrait of Père Tanguy)/1887年/油彩·畫布(Oil on canvas)/65x 51公分/巴黎羅丹美術館(Musee Rodin)

「立體」指的是什麼呢？然而這裡的立體派，讓我們透過英文Cubism的理解，其實指的是以「塊面風格」所創作出來的作品，是不是和字面上的理解有所不同呢？Is it different from the understanding of the title (in Chinese)?
讓我們進行一些學習回顧和省思，以上所學習的藝術風格與流派，以名稱進行初步的腦力激盪和想像，有時會和藝術風格流派的實際內涵與脈絡，有相當的出入，甚至產生誤解。因此，讓我們進行雙語融入的學習，可以釐清學習主題上的確切內容，並能有效的提升學習成果。
此外，讓我們透過色彩的閱讀、探索與發現，進而理解藝術家進行創作時的態度。透過畫面與氣氛的塑造，藝術家對於以人為主的題材，以色彩營造氣氛的手法，呈現出不同的觀點與關切人文主題的脈絡，展現出不同的思維與態度。
我們要試著透過色彩和作品氣氛之間的觀察、探索與學習，融入雙語內容，以更為整體且豐富的角度來體驗主題探究與表現應用。

藝 才 異 采
群 師 策 教
人 好 談 藝