

Soobi Artful Thinking

『看藝術學思考』

【開始/中間/結束】 (Begin/Middle/End) 視覺思考力練習 | 阿巴尼·法蘭契斯可 〈阿波羅與荷米斯〉

目標賞識思維

observing and describing

舉證與推理 (Reasoning with Evidence)

視覺思考力練習:

【開始/中間/結束】 (Begin/Middle/End)

【甚麼理由支持你的說法】 What make you say that?

藝術作品	阿巴尼·法蘭契斯可 (Francesco Albani) , 阿波羅與荷米斯 Apollo_and_Hermes, 參考連結： https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Francesco_Alban-_Apollo_and_Hermes_%281635%29.jpg
學科領域	藝術 (巴洛克時期)
課程主題	藝術、希臘神話
品格教育	面對衝突與解決衝突
年級/年齡	國小1-2年級 (通過調整可適用於年齡更大或更小的學生)
總時長	80鐘(建議使用2或3堂生活課程)

一、學習目標

此練習是激發學生想像力探索的跳板。學生將使用自己在藝術作品中觀察到的各項元素，運用想像力來闡述和構思他們對此幅藝術作品故事的想法。在過程中，將會認識希臘神話眾神的性格、特色，並藉由人物所面對的衝擊、困境，代入學生自身面對人與人互動中的衝突環節，找到解決問題的方法與可能性。

二、學習評量

1. 認知發展

(1) 認識西洋美術史中巴洛克時期繪畫風格對人物情境的描繪的方式與筆觸。

(2) 學習認識希臘神話中眾神的性格與關係，理解希臘神話對西方世界的影

響力。

2. 情意發展

- (1) 學生透過舉證與推理，對藝術作品進行解讀；為藝術家創作該作品背後的文本故事創造一種與自身生活的連結性，進入作品情境。

3. 技能發展

- (1) 學生透過【開始/中間/結束】的視覺思考練習，知道可以用敘事和想像力來觀察、解讀藝術作品；
- (2) 透過分享與詢問“你這樣說的觀察是依據什麼？”，讓學生學習用舉例來支持自己的想法。

三、需要的材料

1. 阿巴尼·法蘭契斯可〈阿波羅與荷米斯Apollo and Hermes〉藝術複製品(掛圖、投影片或每人一份打印件)
2. 【開始/中間/結束】模板、筆記本或紙、鉛筆（每位學生 1 套）
3. 圖紙或白板，工作人員做紀錄。

四、視覺思考力練習 【開始/中間/結束】

30 分鐘

前言: 請老師向學生介紹今天要觀賞的作品，以及觀賞的方式。

藝術作品: 阿巴尼·法蘭契斯可〈阿波羅與荷米斯Apollo and Hermes〉

1. 深思熟慮的觀看：大約 1分鐘

在學生細心觀察藝術作品一分鐘後，可以讓學生自由發揮，或是使用下列問題協助引導:

- (1) 「從幅畫作觀察到了甚麼？」舉例，學童可能會回答的方向為左下方的牛馬、中間的兩個沒穿衣服的人（一人斜靠在地「裡」，一人有翅膀橫飛在天空）、右下有八至九個人，不確定男女，或坐或躺或站圍著一個

類似噴泉的中心物，物品上有一匹銀白色的飛馬、中間的上方有10個人在雲端上，他們手中各持不同物品，有盾牌、有長槍、有長鐮刀，他們視線方向不同，表情也各異。

- (2) 除了人物之外，可以利用先前課程使用過的視覺思考練習來觀察，請問你還看到甚麼顏色、形狀、線條或物品？舉例，左側雲端上的黃色光線、右側樹林呈現的組合三角形、遠方的山景、中間主要人物手中持的琴與杖等等。

2. 想一想怎麼說藝術作品的故事：大約 5 分鐘

在深思熟慮的觀看藝術作品之後，學生可以選擇畫中的一個元素開始想一想可能的故事。舉例，畫中的人物一定是有故事情節發生的，請學生使用“開頭/中間/結尾”範本，請想一想下列三個可能的故事發展：

- (1.) 如果此件藝術作品描繪的是故事的開頭，那麼這個故事的開頭可能是怎樣的？
- (2.) 如果此件藝術作品描繪的是故事的中間情節，那麼之前可能發生了什麼？之後可能會發生什麼？
- (3.) 如果此件藝術作品描繪的是故事的結尾，那麼這個故事的開頭可能是怎樣的？

針對學童上面的描述，老師可使用【你這樣說的觀察是依據什麼？】的問句，更深入了解學童的想法來源。例如：

- 1、為什麼你覺得這是故事的開始/中間/結尾情節？
- 2、為什麼你覺得他們在找東西？
- 3、為什麼你覺得他們是朋友？
- 4、為什麼你覺得雲端上的人在吵架？
- 5、你覺得故事已經結束了嗎？

3. 構思故事 大約 5 分鐘

接下來學生將隨機配對以三個人為一小組。根據組員的想法進一步構思藝術作品的故事。讓每個學生分享自己的想法，傾聽他人的想法，並一起選出每組中大家認為特別有趣、新奇或重要的一個想法開始說故事。

當學生在彼此分享時，可以詢問“你這樣說的觀察是依據什麼？”，讓他們用從藝術作品中的元素來支持自己的想法。

4.完成故事 大約 20 分鐘

每組開始完成這個藝術作品的故事。他們可以使用故事板默默地寫下或畫出故事。最後，讓學生大聲分享每組的故事。

五、藝術作品的故事

10 分鐘

阿巴尼·法蘭契斯可 Francesco Albani(1568-1660)是一位義大利巴洛克畫家，活躍於家鄉博洛尼亞和羅馬等地。他的父親是個絲綢商人，但他12歲時跟隨風格主義畫家 Denis Calvaert 習畫，後來跟隨畫家雷尼進入卡拉奇兄弟們成立的學院。這批在學院學習的畫家，在後世甚至發展成了一個完整的「學院派」畫風，並帶動了許多當代的畫家的職業生涯。阿巴尼的油畫，和他同時擅長的教堂壁畫一樣，作品筆調流暢、色澤鮮明、充滿著田園牧歌情調的描繪而為當時人們所歡迎。他後來成為安尼巴爾卡拉奇 (Annibale Carracci) 的得意門生，他純粹的古典藝術家氣質，對後世影響頗大。

(卡拉奇三兄弟是歐洲學院派的創立者，安尼巴爾 Annibale 是其中最有成就的一位。他曾受到威尼斯畫派和其他大師藝術的影響。他從波倫亞來到羅馬後創作了一系列融合多種因素的壁畫和油畫作品，這些作品不但有古典的美，也有17世紀的光線處理。如「法爾奈斯宮天頂畫」、「梳妝的維納斯」、「哀悼基督」、「吃豆的人」等等。)

藝術品的故事 「阿波羅與荷米斯—豎琴與牛」

在希臘南部克林斯灣，有一座朱力爾山，山上樹木青蔥，泉水的邊上有一個洞穴，在這洞穴裡住著一個山林女神「美亞」。她常常和她的姊妹一同相伴出遊，她在這

群女神中長得最美，一次偶遇，被眾神之王宙斯看上了。不久，美亞就生下一個叫做荷米斯的男孩。

荷米斯出生不久，就抓了一隻烏龜，用牠的殼做成一把豎琴。又趁著夜晚跑到他同父異母哥哥阿波羅的牛棚裡偷了五十頭牛。他在偷牛的時候，將牛群一下子趕向前走，一下子又趕向後走，一下子又往橫的走，不停的變換走動方向，好使那些牛的腳跡凌亂，讓人家看不出這群牛所走的方向。他又害怕自己小小的足跡被人發現，便編了一雙大草鞋，穿在腳上，好使足跡看起來如巨人的大小。

荷米斯把牛群安頓在遠處的一個牛棚裡，殺了兩頭牛，然後取出帶在身邊的小刀子，將牛切了烤來吃。吃完之後，他捧來一把沙子，把火堆熄滅，絲毫沒有留下痕跡，然後就跑回他和母親所住的山洞裡，穿上尿布，躺回搖籃裡。他奔走了那麼遠的一段路，飽飽的吃了一頓，到底想睡了，不久就呼呼大睡起來。

這時候阿波羅發現，他牛欄裡的牛似乎少了一些。他看看足跡，是沿著山坡走下去的，一直到越過一個池塘之後，還看得見。有一個老人昨天見到了荷米斯趕著一群牛經過，便告訴阿波羅，偷牛的是一個小孩子。阿波羅循著足跡找到了荷米斯住的山洞裡。阿波羅怒氣沖沖的闖進去，遇到一個很漂亮的山林女神。他問道：「昨天生下來的那個孩子，現在在哪裡？偷走我的牛的，除了他以外，不會有別人。」美亞指著搖籃說：「睡在那裡。不過，這樣小的孩子，身上還裹著尿布，怎麼會去偷什麼牛呢？你自己去搜吧，看我家裡，到底藏了牛沒有？」

阿波羅就抓起一根樹枝來，在那個很大的地洞裡，到處搜索。還是個孩子的荷米斯就假裝在睡覺，同時偷偷的看著阿波羅。

「喂，喂，你還騙得過我嗎？起來！」阿波羅大叫：「你這狡猾的小偷，再不肯老實承認，我就把你從山谷的裂口，丟到地獄去！你要是進了地獄，就是你的父親宙斯，也沒有本領去帶你出來！」

可是阿波羅沒有找到證據，荷米斯也就抵死不承認，於是阿波羅就帶著荷米斯到宙斯面前，請他判斷這場是非。宙斯問道：「這個嬰兒，你是從什麼地方撿來的？在我這裡，好像不曾看過。」阿波羅說：「父神，這個嬰兒，看他的樣子儘管這樣小，他

的頭腦卻連大人也不及呢!說句真話, 他比大人還狡猾, 這個小鬼把我的五十頭牛不知藏到哪裡去了。如果不是一個老人告訴了我, 老實說, 我還不知道這群牛到底是誰偷的。求求父親, 要他把牛還給我!」

荷米斯說:「爹, 我可以這樣稱呼您吧!還有在座的眾神, 請聽我講句話, 我叫荷米斯, 是母親美亞生下來的, 請你們承認我。眾神之父, 像我這樣小的孩子, 難道有本領趕走五十頭牛?我還摸不到牛鼻子呢!」

「別說下去了。」宙斯心裡儘管很清楚, 卻還是笑著說:「你們小孩子吵架, 用不著我來管吧, 你們還是自己去解決的好。再去找找看。」

荷米斯知道得清楚, 阿波羅非常有勢力, 現在宙斯不判他的錯, 當然馬上接受了這個勸告, 馬上掉頭就走, 阿波羅也只好跟在他後面。荷米斯明白阿波羅總有一天會找到這些牛, 於是他便承認了是他偷的牛, 不過他又馬上取出了他用龜殼作成的豎琴, 送給阿波羅, 請求他的原諒。阿波羅見那把豎琴音色優美, 便很高興的收下了, 也原諒了荷米斯。荷米斯還有另一枝蘆葦作成的笛子, 阿波羅也非常喜歡, 便用一隻擁有神奇力量, 可以調解任何紛爭的黃金手杖跟荷米斯交換了那枝笛子。

有一次, 荷米斯遇見兩條正在打鬥的大蛇, 他把那枝黃金手杖往兩條蛇中間一插, 兩條蛇立刻和諧的互相纏繞在手杖上。從那天起, 荷米斯無論走到哪兒, 都帶著這根蛇棒。

後來, 眾神之王宙斯為了讓荷米斯充分發揮所長, 就命令他擔任使者的職務, 專門傳遞天神的訊息, 同時還送給他一雙長著翅膀的鞋, 和一頂長著翅膀的帽子, 使他成為眾神中跑得最快的飛毛腿。

雲端上方人物是：中間向右為眾神之王宙斯、天后希拉、智慧女神雅典娜、狩獵女神阿蒂蜜絲、中間向左是冥王黑帝斯，戰爭之神馬爾斯、愛神維納斯與邱彼特、大力士海克力士。(狩獵女神阿蒂蜜絲總是跟著20位水仙在一起狩獵，此處她沒有拿弓箭，不過她指著下方的水澤仙女（水仙），因而判斷可能是阿蒂蜜絲）。維納斯後方的可能是她的丈夫火神赫菲斯托斯，而馬爾斯是維納斯的情人。

中間下方兩位則是神使荷米斯、光明之神阿波羅。

六、延伸應用

40分鐘

延伸活動A

用紙盒與毛線做一個裝飾樂器，盒身讓學生自由發揮創意繪製阿波羅與荷米斯的故事，回應今天所分享的畫作與主題。

延伸活動B

請學生分享以下題目：

- 1、你是否有故意或無意間得罪/傷害了其他人的經驗？（比如同學打架受傷、偷竊、言語或情緒的霸凌等等）事情發生以後，你如何處理呢？（道歉、澄清誤會、寫信、或送禮、賠償等）
- 2、事情發生以後，對方有原諒你嗎？如果沒有被原諒，你的感受如何？
- 3、在這個畫作故事中，如果荷米斯堅決不承認自己偷牛，會發生什麼事？如果阿波羅堅持不接受荷米斯的豎琴禮物，會發生什麼事？
- 4、請你以阿波羅或荷米斯的角度，寫一封信給對方，表明你的道歉或接受道歉。

七、總結：5分鐘

為學生總結本次活動，著重強調觀察和描述的練習。可以詢問學生透過這樣的練習，改變了甚麼舊有的想法？

八、教學資源

書籍資源：

1. 希臘神話相關書籍

	書名	作者	繪者	譯者	
1	希臘羅馬神話：永恆的諸神、英雄、愛情與冒險故事 Mythology: Timeless Tales of Gods and Heroes	伊迪絲·漢彌敦		余淑慧	漫遊者文化

	作者：				
2	希臘神話故事：最目眩神迷的希臘神話讀本 180幅世界名畫和330件世界博物館珍藏 / 著；	古斯塔夫.史瓦布(Gustav Schwab)		陳德中譯	好讀發行

2. 人際關係互動書籍

序號	書名	作者	繪者	譯者	出版社
1、	我是解題高手—激發孩子的解決問題能力	呂俐安、張黛眉、黃瑞瑛、楊雅明、楊俐容			耕心文教出版社
2、	不是我做的！——認錯和道歉的故事	伊莎貝. 阿貝蒂 Isabel Abedi	希維歐. 紐恩道夫	賓靜蓀	親子天下