

Soobi Artful Thinking
『看藝術學思考』

《觀察 / 思考 / 提問》 視覺思考力練習 | 瑪莉亞·凡·奧斯特維琪的〈靜物〉

目標賞識思維	提問與調查
視覺思考力練習:	SEE/THINK/WONDER (觀察/思考/提問)
藝術作品	瑪莉亞·凡·奧斯特維琪〈靜物〉,1668年 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Vanitas-Still-Life%2C_Oosterwijck.jpg

學科領域	藝術（靜物畫中的虛空畫）、文學
課程主題	藝術元素、聽與說
品德教育	愛惜光陰
年級/年齡	國小1-4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

透過賞析靜物中的虛空畫，經由觀察、思考與提問，深刻解讀此作品，並了解靜物畫中的靜物所要傳達的意含，進而引導他們對作品提出問題。

瞭解時間規劃的重要性，並懂得規劃自己的時間，學會不拖延時間與愛惜光陰。

二、學習評量

1. 認知發展

- (1) 透過SEE/THINK/WONDER (觀察/思考/提問)學會認識作品。
- (2) 認識靜物畫中虛空畫的特色。

2. 情意發展

- (1) 從欣賞西洋名畫中培養賞析藝術作品的樂趣。
- (2) 學生能養成不拖延的習慣。

3. 技能發展

- (1) 學生學會用SEE/THINK/WONDER (觀察/思考/提問)視覺思考練習來觀察藝術作品。

(2) 學會透過靜物畫中虛空畫，聯想與解讀創作者所要表達的意涵。

(3) 學會知道每件事情的優先順序，並懂得規劃自我時間。

三、需要的材料

1. 瑪莉亞·凡·奧斯特維琪〈靜物〉藝術複製品(掛圖、數字圖片或每人一份打印件)
2. SEE/THINK/WONDER (觀察/思考/提問) 模板、筆記本或紙和鋼筆/鉛筆(每位學生1套)
3. 圖紙或白板，記下學生的思考。
4. 看一看/想一想/問一問”手牌
5. 慌張先生繪本

四、視覺思考力練習 SEE/THINK/WONDER (觀察/思考/提問)

30分鐘

進入視覺思考練習。

1. 觀察:大約5分鐘 (開始觀察時，請搭配音樂欣賞)

向學生說明他們將運用自己的觀察力來仔細觀看這幅作品。讓學生觀察各自寫字夾板上的藝術複製品中的所有部分。他們可以一邊用眼觀察，一邊用手指描出圖片的輪廓邊緣，幫助進行更細緻的觀察。

針對學生觀察提出引導式提問？

- 你看到什麼東西？
- 這些東西的外觀長的什麼樣子？
- 這些東西的形狀、顏色、線條？
- 這些東西是新的還是舊的？
- 每個東西被擺放在什麼位置？

- 還有哪些你注意到的細節？

2. 分享「看一看」：大約5分鐘

舉起「看一看」標牌,請學生寫下他們首先注意到的內容。然後讓學生轉向自己的搭檔分享答案。讓每位學生覆述搭檔的答案,以此鍛鍊他們的傾聽能力。最後,請學生到前面來,讓他們在放大的藝術複製品上指出自己的觀察結果。

3. 介紹靜物畫中的虛空畫特色：

虛空畫(英語: Vanitas)是指一種象徵藝術的靜物繪畫。單詞來自拉丁語中vanitas,意即「虛無」。聖經《傳道書》在1:2章節中曾使用這個詞語——虛空的虛空,凡事都是虛空(Vanity of vanities; all is vanity)。拉丁語為Vanitas vanitatum omnia vanitas。該繪畫風格盛行於巴洛克時期,尤其是16至17世紀的尼德蘭地區。

虛空畫試圖表達在絕對的死亡面前,一切浮華的人生享樂都是虛無的。也因此,虛空畫在對世界的描繪中透露出一種陰暗的視角。這些作品中的物體往往象徵著生命的脆弱與短暫,以及死亡。其中常見的包括:頭蓋骨;水果和花朵:象徵著衰老;氣泡:代表了生命的易逝與死亡的突兀;煙,沙漏,鐘錶等等。在許多作品中還展現出人類精神生活的一些元素,比如書籍,科學儀器,及象徵人類歡樂的樂器和煙管等。

虛空派是靜物畫的一種特殊形式,畫家從多個層面構思,所表現的不僅僅是精美的藝術品。相反,畫中的每一樣事物都具有象徵含義。虛空派畫作向觀眾展示:人人都不能逃脫死亡,人的野心是多麼的愚蠢。正如上文所說,虛空派的作品是道義的說教,警告人們世間萬物既無意義,也非人們想像的那麼重要。傳統虛空派的靜物畫主要藉由具體事物象徵財富,知識,自然事物或地上現世的事情等,進而得以藉助事物來具體表現、耶穌復活以及盼望永生的主題並列。

從物到人,「虛空派」中經常出現的意象還有燃燒的蠟燭以及堆砌的骷髏頭,展示出畫家們對於生命終將消逝的虛無之感,所以在畫中那些書本、樂器、酒杯等日常物件中,我們總是會突兀地發現骷髏和骨頭的蹤跡;藝術家們藉助畫作思考:人一生努力追求財富和名譽,而這些東西在生命走向終點時,又將會有什麼意義呢?

4. 分享「想一想」：大約5分鐘

接下來的一個步驟是思考 - 讓學生發揮想像力,並一同分享?學生觀察藝術作品或主題,然後詢問他們覺得可能發生了什麼,鼓勵學生通過推理支持自己的解

讀。舉起「想一想」標牌，讓學生與全班同學分享這幅畫作讓他們想到了什麼，或者他們覺得作品中可能發生了什麼事，或分享他們之前看到的或做過的事情建立聯繫。

- 看見圖畫中的每個東西，讓你想到了什麼？
- 你覺得畫家想要傳達的意涵是什麼？

各個東西代表的意涵：

物品	意涵	物品	意涵
月桂樹花圈與骷髏頭	生命的短暫和死亡的必然	葡萄酒（透明瓶中）~瓶子反射倒影是畫家自畫像	基督的血~上面文字寫著生命之水。
鮮花	美好事物很快會過去	書本、筆、墨水	人類精神元素、知識
樂器~笛子	感官享受，無法被保存	老鼠啃麥穗	即將腐朽
地球儀	知識的追求	銀幣與金幣	財富
書本	人文知識	癲瘋病人使用的板子	疾病
沙漏	時間與生命的短暫	信封~上面是聖經約伯記14:1 人為婦人所生，日子短少，多有患難。	苦難

吃剩的玉米	不久後會腐爛	蝴蝶	短暫的生命
斑駁的大理石桌子	歲月的流逝	裝錢的袋子	財富

5. 提問: 大約5分鐘

舉起「問一問」手牌，詢問學生對畫作有哪些問題。在聽了幾位學生提出的問題之後，讓他們提出想要向藝術家提出的一個問題(如果可能的話)。也可以請學生幫畫作命名，並記下幾種回答。最後，揭示畫作的真實名稱〈靜物〉，讓學生根據畫作名稱,分享他們觀察到、想到或想知道的任何新內容。工作人員：問題列下來。

五、藝術家和藝術作品的故事

10分鐘

瑪莉亞·凡·奧斯特維琪（1630年至1693年）是尼德蘭的黃金時代畫家，專門研究細節豐富的花卉畫和其他靜物畫。

瑪莉亞·凡·奧斯特維琪在出生於1630年 諾特多普，位於附近的一個小鎮代爾夫特在尼德蘭南部的，她的出生日期通常被列為8月20日，但一些消息來源說它是8月27日生。她的父親和祖父都是荷蘭歸正教會的牧師。她的父親在她很小的時候就把她帶到了熟練的靜物畫家揚·戴維茲德海姆的工作室。在德海姆的影響下，瑪麗亞·凡·奧斯特維琪對花卉繪畫產生了濃厚的興趣。她成為他的學生，她展現出了自己的才能，能夠生動地描繪寫實主義作品。

瑪莉亞·凡·奧斯特維琪最初在代爾夫特工作，後來移居烏得勒支。她與德海姆合作，多年之後，她製作了第一部獨立創作的專業作品。德海姆搬到安特衛普時，瑪·奧斯特維琪有了充足的機會進行獨立繪畫。

17世紀70年代，她搬到阿姆斯特丹，阿爾斯特向她求婚，但她拒絕了，據報導說他停止追求她，因為她對繪畫更熱愛。瑪莉亞·凡·奧斯特維琪一生都保持單身，但她撫養了已成為孤兒的侄子。

她除了是一位才華橫溢的畫家，她還是一位機靈的女商人。她獲得了阿姆斯特丹代理商的服務，將自己的作品推銷給德國人。在她的贊助人是法國的路易十四，神聖羅馬帝國皇帝利奧波德一世，奧古斯特二世，和威廉三世；她賣了三件給波蘭國王。儘管荷蘭人和其他收藏家都在尋找她精湛的花卉畫作，但由於不允許女性加入，她被拒絕加入畫家協會。

瑪莉亞·凡·奧斯特維琪在寓言主題下創作花卉畫和靜物畫，在中歐備受追捧。她和魯伊奇被認為是低地國家最傑出的靜物畫家。瑪莉亞·凡·奧斯特維琪的作品使用了明亮的色彩，細節非常豐富，有時在她使用光和影的過程中展示了明暗對比技術。她經常畫深色背景，導致前景更加鮮豔。她幫助改變了花卉靜物的類型，以類似於16世紀荷蘭視幻覺法傳統的方式寫實地繪畫。瑪莉亞·凡·奧斯特維琪鑑定出的現存作品鑑定為真跡的作品很少，其中大部分是花卉作品，但侯布雷肯確定相信她創造了許多其他靜物。她的許多畫都是小幅畫。當時的藝術家經常遇到這種情況，因為大件作品傾向於將銷售機會限制在較富裕的客戶（如教堂或國家）上。

六、延伸應用

35分鐘

1. 繪本導讀：慌張先生

故事大綱：故事描述森林裡的大樹村，在傍晚要上演一齣好戲，動物村民開開心心打扮好自己，然後從家裡出發，準備看戲去。只有慌張先生在家裡睡覺睡到戲快開演了，才慌慌張張的跳下床，一路往劇場直衝，還一邊擔心自己今天要演主角，卻可能遲到了，這可怎麼辦才好。等到慌張先生急急忙忙爬上舞台，才猛然發現，自己的戲，明天才要上演呀...

2. 閱讀與思考：

- 慌張先生本來就叫做慌張先生嗎？

- 為什麼他後來會被改叫做慌張先生？
- 故事中為什麼慌張先生總是慌慌張張？
- 你覺得有沒有什麼好辦法讓他不用再那麼慌張？」

3. 教導學生時間規劃的方法：瞭解規劃時間時，什麼事情先做，什麼事情後做。

4. 請同學規劃自己下課後的時間表。

B 延伸應用

如果是在現今這個年代。在意涵的左方你會填上什麼物品呢？

物品	意涵	物品	意涵
	生命的短暫和死亡的必然		基督的血～上面文字寫著生命之水。
	美好事物很快會過去		人類精神元素、知識
	感官享受，無法被保存		即將腐朽

	知識的追求		財富
	人文知識		疾病
	時間與生命的短暫		苦難
	歲月的流逝		短暫的生命

七、總結

5分鐘

為學生總結本次活動,著重強調思考練習(詳細描述遊戲)、關鍵傾向(觀察和描述)及任何相關課程。

內容之間的聯繫。如果時間允許,讓學生寫下或討論以下問題的答案,以共同回顧課程:

1. 通過今天的課程,你會記住哪一個重要概念?
2. 在今天的活動中,哪些環節讓你感到新奇(或覺得困難)?

八、教學資源

書籍資源:

項目	書名	作者	譯者	繪者	出版社
1	時間旅行箱	達倫·希爾金	思楠	丹尼爾·希爾金	生活·讀書·新知三聯書店

2	再見了, 拖拉	徐志源	李映林	南權萍	長江少年兒童出版社
3	再5分鐘	瑪塔·艾德絲	黃筱茵	瑪塔·艾德絲	東雨文化
4	尋找昨天, 擁抱今日	艾莉森·傑伊	陳如翎	艾莉森·傑伊	韋伯文化提供