

Soobi Artful Thinking

『看藝術學思考』

《觀察 / 感受 / 連結》 視覺思考力練習 | 喬治貝洛斯的〈紐約〉

目標賞識思維	觀察與描述
視覺思考力練習:	SEE/FEEL/CONNECTED (觀察/感受/連結)
藝術作品	喬治貝洛斯George Bellows的〈紐約〉(New York), 1911年 https://www.wikiart.org/en/george-bellows/new-york-1911
學科領域	藝術、文學
課程主題	現實主義繪畫、城市風景
品格教育	合作

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

透過欣賞喬治貝洛斯的畫作〈紐約〉，讓學生賞析美國現實主義風格的經典畫作，經由觀察、感受與連結，深刻解讀此作品，進而引導他們對作品提出問題，

二、學習評量

1. 認知發展

- (1) 透過SEE/FEEL/CONNECTED (觀察/感受/連結)學會認識作品。
- (2) 認識城市建設中發生正面與負面的影響。

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) 從城市發展中帶來的正負面影響對學生的生活影響。

3. 技能發展

- (1) 學生學會用SEE/FEEL/CONNECTED (觀察/感受/連結)視覺思考練習來觀察藝術作品。
- (2) 依據美學與相關學門之原理，欣賞本件作品的材料美、形式美與內容美。

三、需要的材料

1. 喬治貝洛斯George Bellows的〈紐約〉藝術複製品(掛圖、數字圖片或每人一份打印件)
2. SEE/FEEL/CONNECTED (觀察/感受/連結)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. 郭雪湖〈南街殷賑〉複製畫（或檔案）
6. 一首音樂檔案
7. 畫筆、鉛筆、白紙
8. 繪本〈奶奶的城市〉（維京國際）

四、視覺思考力練習 SEE/FEEL/CONNECTED (觀察/感受/連結)

30分鐘

1. 觀察:大約5分鐘（開始觀察時，請搭配音樂欣賞）

介紹藝術作品，向學生說明他們將運用自己的觀察力和想象力來思考這幅藝術作品。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。

畫面上有什麼東西呢？	人物（男男女女）、清潔工車子、載著貨物的馬、馬車、貨車、各式各樣的大樓、房子、灰色的/銀色的行道樹、各種招牌、售票亭、車站、大卡車、車站入口
這大概是什麼季節呢？	秋天或冬天（因為穿著長袖和外套）
你覺得這些人正要去哪裡呢？	去上班、去工作、在等人、去逃難

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(例如,人、事、時、地物等)。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. 分享「我感受到....」：大約5分鐘

接下來的一個步驟是感受 - 讓學生發揮感受力,讓學生觀察藝術作品或主題,然後詢問他們若身在畫作中,可能會感受到什麼,鼓勵學生通過推理支持自己的

解讀。讓學生與全班同學分享這幅畫作讓他們感受到了什麼,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。

如果你置身這幅畫中的場景, 你可能會聽到什麼聲音呢?	馬的叫聲和踏地聲、車子的喇叭聲、人講話和喊叫的聲音、搬東西拉繩子的聲音、廣播或是叫賣的音樂、警察的哨子聲
如果你置身這幅畫中的場景, 你可能會聞到什麼味道呢?	馬糞臭味、汽車的排氣煙味、抽煙的味道、剛下完雨的味道
如果你置身這幅畫中的場景, 你可能會感受到什麼呢?	涼涼的、濕濕的、孤單的、有點害怕的

4. 聯想: 大約5分鐘

分享第二幅作品, 郭雪湖作品《南街殷賑》, 詢問學生這兩幅畫作是否有關連? 有沒有什麼地方相似? 有沒有什麼地方不同? 聆聽他們的回應並記錄下來。(例如: 建築物的設計? 色彩的選擇與處理? 人物的穿著打扮? 環境氣氛如何? 等等。)

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:《New York紐約》，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。助教或老師可將問題列下來。

五、藝術家和藝術作品的故事

10分鐘

喬治·貝洛斯 (George Bellows, 1882 – 1925) 出生於美國俄亥俄州，他的父親是一位建築承包商。他於1901年進入俄亥俄州立大學，在那裡打棒球和籃球，並為大學出版物作畫。他於1904年輟學，去了紐約，並在紐約藝術學院學習，當代許多知名的藝術家都是他的同學。Bellows技藝高超、充滿自信，他繪畫的主題包含了在俱樂部打架的人、在東河裡游泳的野孩子以及賓夕法尼亞車站的挖掘現場，都留下了令人難忘的印象，很快就使自己當代最重要的現實主義畫家。1909年，他成為有史以來最年輕的美國國家設計院的準會員（並於兩年後成為正式會員）。1910年，貝洛斯開始在藝術學生聯盟 (Art Students League) 任教，結婚並育有兩個女兒。之後他逐漸放棄了他早期作品鮮明的城市現實主義和深色調色板特徵，而傾向於繪畫風景，海景和肖像畫。在探索動態對稱構圖系統的色彩理論時，他的風格發生了變化。從1912年到1917年，因著人生閱歷發表左

翼的政治觀點，並為社會主義出版物《大眾》（The Masses）做插圖，這與他一直以來描繪與關注工人階級生活有關，那段時間他甚至有不少關於戰爭場景描繪的畫作問世，並轉於芝加哥藝術學院任教，開啟一系列石版畫與油畫的創作，他於1925年1月8日在紐約因闌尾炎去世，享年42歲。

貝洛斯創作這幅作品時「紐約」這座城市正迅速發展為美國最現代化的城市，場景是百老匯與23街交會處的麥迪遜廣場。貝洛斯捕捉到冬天裡一次快閃活動的場景，描繪了高樓與招牌林立、行人與貨物混雜的畫面，有汽車、馬車、有軌電車交會，貝洛斯捕捉到了冬那時還沒有發明交通號誌，所以在畫中還有一位交通警察；清潔工整理街道、有個買菜的女人停在車前，貝洛斯隨意但富有表現力的筆觸傳達出動感能量，他發揮想像力，綜合描繪了無法從單一視角看到的多個元素，包括摩天大樓、公寓大樓、高架鐵軌、地鐵入口、廣告與電子標示牌。雖然今天這些已經很常見，但對20世紀初的大多數人來說，他們代表了令人驚嘆的現代化體驗呢！

貝洛斯（Bellows）被認為是典型的美國藝術家，他活潑的風格使他能夠探索各種各樣的主題，從現代城市生活場景到女兒肖像，再到動蕩的緬因州海景。這幅畫作與貝洛斯當時的許多城市風景畫作一樣，用大型的工程、熱鬧場面和宏偉的規模，記錄了城市的誕生與生命力。

關於《南街殷賑》

郭雪湖1930年作品《南街殷賑》

<http://www.tfam.museum/collection/CollectionDetail.aspx?CID=3175&ddlLang=zh-tw>

郭雪湖（1908－2012），本名郭金火，是台灣日治時期中重要的畫家之一，也是台灣膠彩畫的先鋒。16歲起師從臺灣早期職業畫家蔡雪溪，從畫佛像、裱褙開始，後續勤敏自學有成，在1927年舉辦的第一屆台灣美術展覽會上嶄露頭角，與陳進、林玉山並列為「台展三少年」。曾創辦全臺第一所經由教育局正式立案通過的「雪湖美術教室」，培育兒童繪畫創作。其間提倡培植美術人才，激發孩童對創作之熱忱，建立優良美術環境及形塑社會審美之共感。並由他的畫展，帶動許多國際的交流和互動，贏得眾多獎項（包括為第二十七屆行政院文化獎得獎人）。此幅「南街殷賑」便為他的代表作之一，收藏於台北市立美術館，「南街」即今台北市迪化街，「殷賑」的意思是商業昌隆，〈南街殷賑〉傳達都市鬧區熙來攘往的人潮，以誇張、戲劇化手法描寫大稻埕迪化街霞海城隍廟口節慶熱鬧景象，廟口擁擠的市井小民忙碌紛擾，五彩繽紛的招牌遠近林立，不但有日本人回家鄉所需購買的台灣特產禮品店，也有中國藥材店，還有寫著英文字樣的店面，由此可見當時台灣商圈的繁華多元，全圖也充滿社會現實性及視覺趣味性

* 台北市立美術館《南街殷賑》的介紹<https://youtu.be/4dTYz2h2io4>

六、延伸應用

35分鐘

活動體驗：建造一個城市？

把你所想像的城市畫出來，並說出你為這樣設計。

七、總結

5分鐘

為學生總結本次活動，著重強調思考練習(觀察/感受/連結)、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	繪者	譯者	出版社
1	奶奶的城市	蘿倫·凱斯提羅		劉清彥	維京國際
2	我的城市是什麼 顏色	墨克		賴羽青	格林文化