

Soobi Artful Thinking

『看藝術學思考』

【開頭/中間/結尾】 視覺思考力練習 | 巴勃羅·畢卡索的〈賣藝人家〉

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) Beginning / Middle / End (開頭/中間/結尾)
藝術作品	巴勃羅·畢卡索的〈賣藝人家〉 (The Family of Saltimbanques) · 1905 年
學科領域	立體主義- (藍色與粉紅色玫瑰交接時期)、語言藝術、創意寫作
課程主題	敘事、人物、場景、情節

品格教育	堅毅
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 分鐘

一、學習目標:

1. 學生將細緻觀察藝術作品，思考人物和場景的刻畫方式，並發揮想像力根據觀察構思一個故事。
2. 能學習有堅忍不拔的有毅力的品格。

二、學習評量

1. 認知發展
  - (1) 認識畢卡索畫作〈賣藝人家〉這幅畫作的由來。
  - (2) 學習透過 Beginning / Middle / End (開頭/中間/結尾)對藝術作品進行解讀。
  - (3) 懂得堅毅對一個人成長有重要作用。
2. 情意發展
  - (1) 能培養敘事思考與表達的能力。
  - (2) 學會不輕易放棄，能持之以恆。
3. 技能發展
  - (1) 學會用 Beginning / Middle / End (開頭/中間/結尾)述說故事，並寫下或畫出故事。
  - (2) 學會觀察圖片，透過推理找出故事線索。

三、需要的材料

1. 畢卡索的〈賣藝人家〉藝術複製品（掛圖、數位圖片或每人一份列印件）
2. 開頭/中間/結尾”範本、筆記本或紙和鋼筆/鉛筆（每位學生 1 套）
3. 紙杯

四、視覺思考力練習：

SEE/THINK/WONDER (觀察/思考/提問)

Beginning / Middle / End (開頭/中間/結尾)

40 分鐘

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，發揮想像力來闡述和構思他們對此幅藝術作品故事的想法。

藝術作品：巴勃羅·畢卡索的〈賣藝人家〉

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) 畫作中的人物可能正在做什麼？
- (2) 他們可能有什麼感受？
- (3) 他們可能在想什麼？
- (4) 你在背景或場景中觀察到了什麼？

2. 想一想怎麼說這個故事：大約 5 分鐘

接下來，使用“開頭/中間/結尾”範本，請學生獨立寫下關於下列三個問題的初

步想法：

- (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？

3. 構思故事:大約 5 分鐘

告訴學生，在開始構思故事後，接下來他們將以小組為單位，根據組員的想法進一步構思故事。讓每個學生分享自己的構思，傾聽他人的構思，並選出每組中大家認為特別有趣、新奇或重要的一個想法。

4. 寫下或畫出故事 大約 25 分鐘

請每位學生在分享想法後，獨立構思一個新故事。他們可以使用故事板默默地寫下或畫出故事。最後，讓學生大聲分享自己的故事。

五、藝術家和藝術作品的故事:

5 分鐘

〈賣藝人家〉這幅畫中發生了什麼？

畢加索向我們呈現了一個「saltimbanques」，即街頭表演者之家，全家人聚集在一個空曠的場景中。saltimbanque 是一個法語單詞，字面意思是跳過凳子，這是雜技演員的拿手好戲！在畫面最左邊的是一個小丑，身穿菱形圖案的戲服。他牽著一個小女孩的手，女孩身穿粉紅色裙子，手裡提著一個花籃。他的旁邊站著一位身形龐大、穿著紅色戲服的小丑和兩個年輕的雜技演員，其中一個扛著滾桶，他們一起圍成一圈。一個女人戴著飾有花朵的帽子，坐在一旁。再次觀察這幅畫作。仔細觀察每個人物的身體姿勢、手腳姿勢及面部表情。他們的一些姿勢相互呼應，但他們的眼神沒有交集。畫面中既有一種聯繫感，又有一種孤立感。難道這些表演者不該面帶笑容，表演雜耍、滾桶、舞蹈、塔

嗟，展現出馬戲團的歡樂和活力嗎？相反，畢加索呈現的是他們安靜沈思的時刻。他們可能身處何地？他們是被困在沙漠中，還是迷失在荒涼的海灘上？畢加索沒有給我們多少線索。畢加索說：「顏色就像容貌一樣，會隨情緒的變化而變化。」這幅作品創作於畢加索職業生涯的早期，這一時期通常被稱為他的藍色和玫瑰色時期。他在探索用色彩和線條表達思想和情緒的方式。在藍色時期，畢加索嘗試使用藍色冷色調，創作了一系列喚起悲傷、憂鬱情緒的畫作。幾年後，他開始用更溫暖、更細膩的顏色作畫，如玫瑰粉、橙色、紅色和棕色。〈賣藝人家〉綜合運用了畢加索在藍色和玫瑰色時期所用的色調，是他早期繪畫生涯中最重要的作品之一。

這幅畫與畢加索的生活有何聯繫？

畢加索是 20 世紀最有創新力的藝術家之一。他孜孜不斷地尋找描繪世界的全新方法，因其對各種不同風格、材料和技藝的嘗試而受人敬仰。他說：「我的作品就像是日記。要理解它，您必須觀察它如何反映我的生活。」〈賣藝人家〉確實與畢加索在當時的生活息息相關。1904 年，畢加索 23 歲，他離開了在西班牙的家和親人，移居到當時藝術世界的中心—巴黎。他居住在蒙馬特區，這是市郊的一個工人階級社區。蒙馬特以藝術畫廊、波希米亞咖啡館、夜總會和舞廳而聞名。在那裡，畢加索與其他先鋒藝術家成為了朋友，包括作家、詩人和畫家，他們都在不斷嘗試新事物，挑戰藝術的界限。他還迷上了在當地遇到的另一個群體：在附近的梅德拉納馬戲團(Cirque medrano) 表演的小丑和雜技演員。他覺得自己與這些表演者之間有一種特殊的紐帶，認為他們與他一樣都是外來者，都充滿了想象力和創造力。對於畢加索來說，這些四處流浪的賣藝人是他的替身，是與他同道的藝術家，也像是一個讓他覺得有歸屬感的大家庭。事實上，小丑這一想要打破社會傳統的角色，成為了畢加索的一個個人符號。在這幅畫中，身穿菱形圖案戲服的小丑就是年輕畢加索的自畫像。

六、延伸應用創作：

30 分鐘

活動主題：疊高高

活動引導：

1. 此為分組競賽同學可相互討論。
2. 分為三種遊戲，遊戲為三戰兩勝，都是疊最高者獲勝～

遊戲一：把紙杯疊高（5分鐘）

遊戲二：把紙張疊高（5分鐘）

遊戲三：每組人站在一張報紙上，人疊最高獲勝（3分鐘）

3. 老師可帶領同學討論以下問題。

- 活動中發生什麼事？
- 遇到這件事你如何反應？
- 遇到這件事你的感受是什麼？（不習慣表達的孩子，可以有選項）
- 從活動中你學習到什麼？

4. 在〈賣藝人家〉畫中，這些街頭藝人能上台表演，是因為他們在台下努力不懈的練習，想一想如果是丟三顆球的馬戲團人員，練習時可能發生什麼困境？他的心情會如何？他放棄與堅持下去的結局有何不同？

5. 帶入學生生活情境：

同學會不會有功課寫不完，但是又好想看電視的時候，你會如何選擇？又將會有什麼結果？（也可讓學生分組討論，分為：天使端與惡魔端相互訴說論點）

七、總結：

5分鐘

為學生總結本次活動，著重強調提問和調查的視覺思考練習與藝術作品創造過程中的連結。可以詢問學生透過這樣的練習，改變了甚麼舊有的想法？或是有甚麼新的學習。

建議使用的其他藝術作品或參考資料

1. 藝術家相關繪本

項目	書名	作者	譯者	繪者	出版社
1	畢卡索：藝術探險家	陳佩萱		放藝術工作室	三民

2	畢卡索	吳燈山			世一
---	-----	-----	--	--	----

2. 堅毅的相關繪本

項目	書名	作者	譯者	繪者	出版社
1	小熊走鋼索	增田裕子	李雀美	細谷雪	小魯文化事業股份有限公司
2	小里的建築夢 - 河狸的水壩工程學	劉小屁		劉小屁	三民書局
3	一直一直往下挖	麥克·巴奈特	林良	雍·卡拉森	親子天下